

绘画入门

| 从入门到精通·从菜鸟到高手 |
| 内容简单易学·教程深入浅出 |

敲门砖

HUIHUA RUMEN

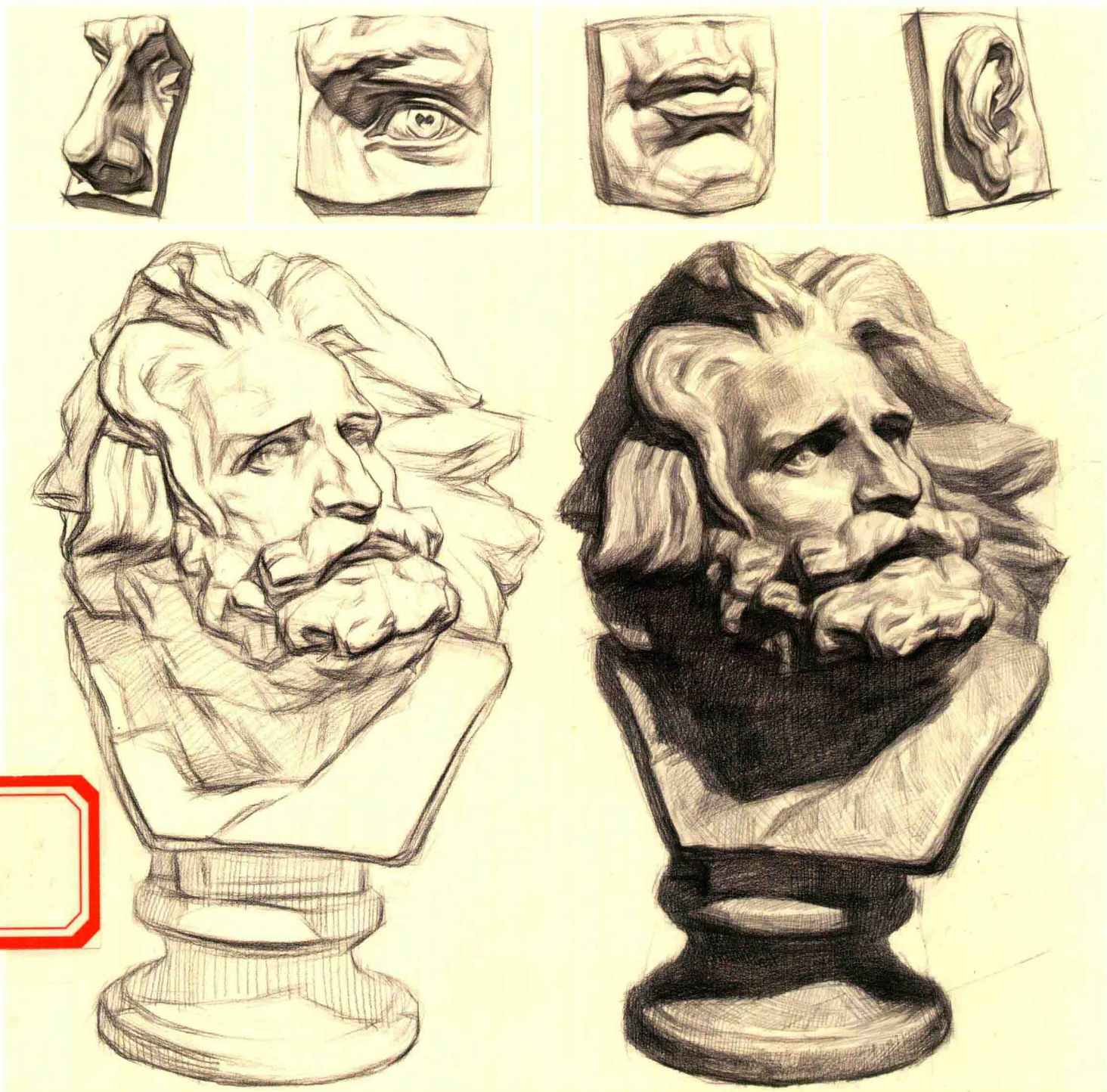
ZHENGGUI JIAOCHENG

CONG WUGUAN DAO SHIGAO TOUXIANG

主编·李家友

正规教程

从五官到石膏头像

重庆出版集团

重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

从五官到石膏头像/李家友主编. —重庆: 重庆出版社, 2018.5
绘画入门正规教程
ISBN 978-7-229-13138-8

I. ①从… II. ①李… III. ①石膏像—素描技法—高等学校—入学考试—
自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第073383号

绘画入门正规教程. 从五官到石膏头像

HUIHUA RUMEN ZHENGGUI JIAOCHENG. CONG WUGUAN DAO SHIGAO TOUXIANG

李家友 主编

本书策划: 李家友 邹 颀 郑文武 林元旭
责任编辑: 张 跃
封面设计: 林元旭
责任校对: 何建云

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆市南岸区南滨路162号1幢 邮政编码: 400061 <http://www.cqph.com>
重庆新金雅迪艺术印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-61520646
全国新华书店经销

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 3
2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷
ISBN 978-7-229-13138-8
定价: 26.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-61520678

版权所有 侵权必究

本书供稿作者: 邹根芥、姜武俊

07708/17

CONTENTS

目录

PART ONE 基础知识

02 头部的骨骼和肌肉 02 头部及五官比例

02 透视规律及变化 03 观察方法

PART TWO 五官塑造训练

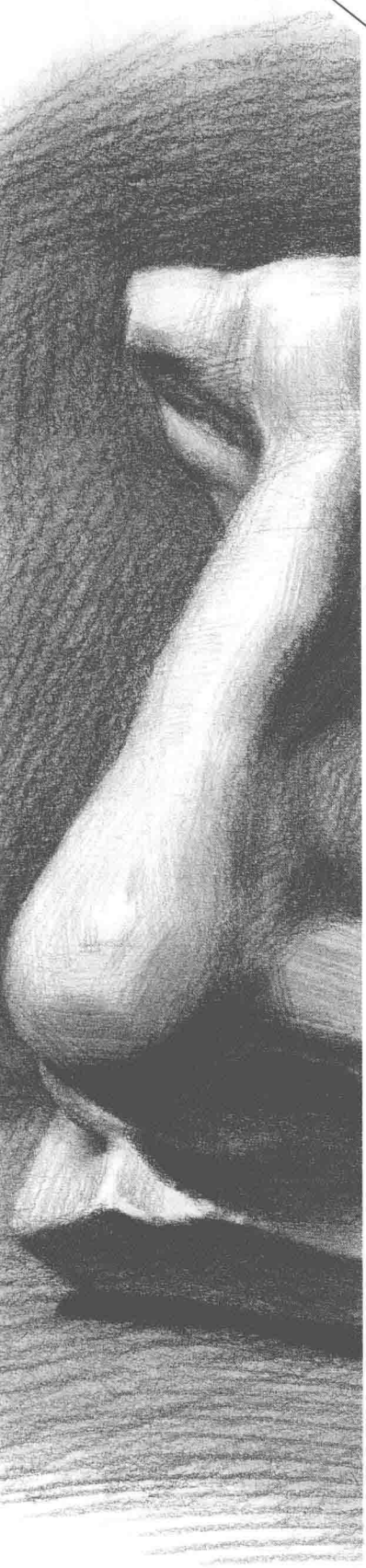
04 眼部 08 鼻部 12 嘴部 16 耳部

PART THREE 石膏头像训练

20 贝多芬切面像 22 贝多芬半面像

24 塞内卡石膏像 26 陕西青年石膏像

28 结构VS明暗 40 范画临摹

CONTENTS

目录

PART ONE 基础知识

02 头部的骨骼和肌肉 02 头部及五官比例

02 透视规律及变化 03 观察方法

PART TWO 五官塑造训练

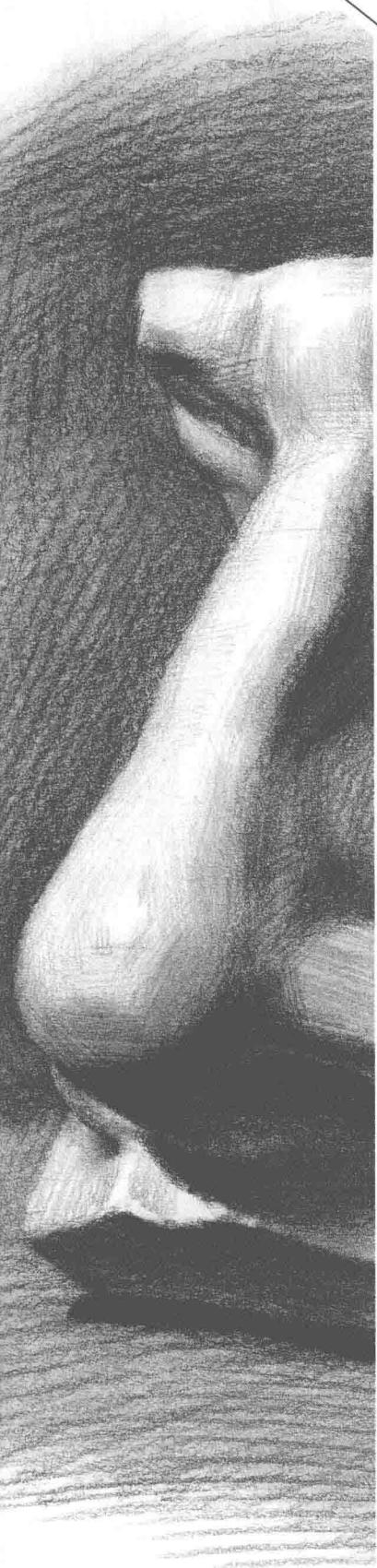
04 眼部 08 鼻部 12 嘴部 16 耳部

PART THREE 石膏头像训练

20 贝多芬切面像 22 贝多芬半面像

24 塞内卡石膏像 26 陕西青年石膏像

28 结构VS明暗 40 范画临摹

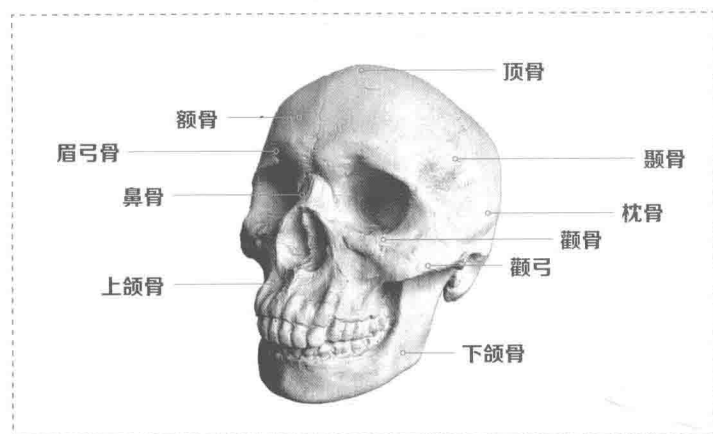
PART ONE 基础知识

头部的骨骼和肌肉

A 头骨

头骨对头部的造型结构起决定性作用，掌握头骨的结构是表现头部的根本。由于头部的肌肉层较薄，且紧贴着头骨上，所以头部骨骼对人物外形的影响最大。头部骨骼的形态还有表面的起伏，决定了头部的形态特征。骨点是皮下骨，是看得见摸得着的，是形体结构的转折点。不同头骨骨点的位置关系决定了不同人物的长相。

头骨包括两部分：脑颅和面颅。脑颅部分是一个整体，占头部体积的2/3，面颅占1/3。脑颅部分主要包括成对的颞骨和顶骨，以及不成对的额骨、蝶骨和枕骨。面颅部分是由颧骨、鼻骨、上颌骨、下颌骨、舌骨等构成的。

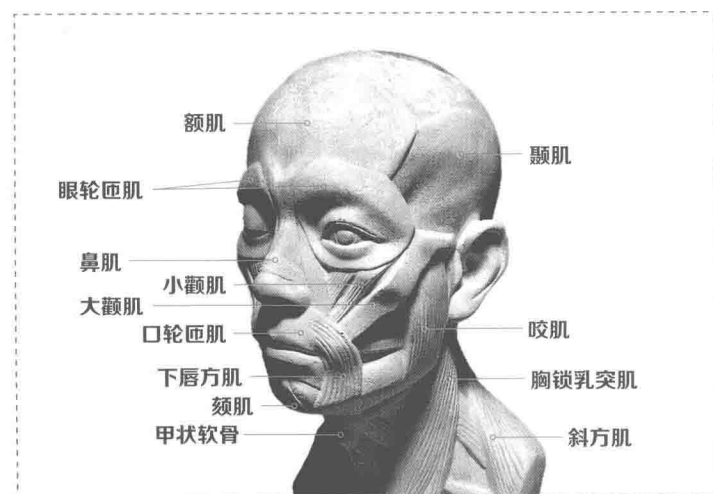

B 肌肉

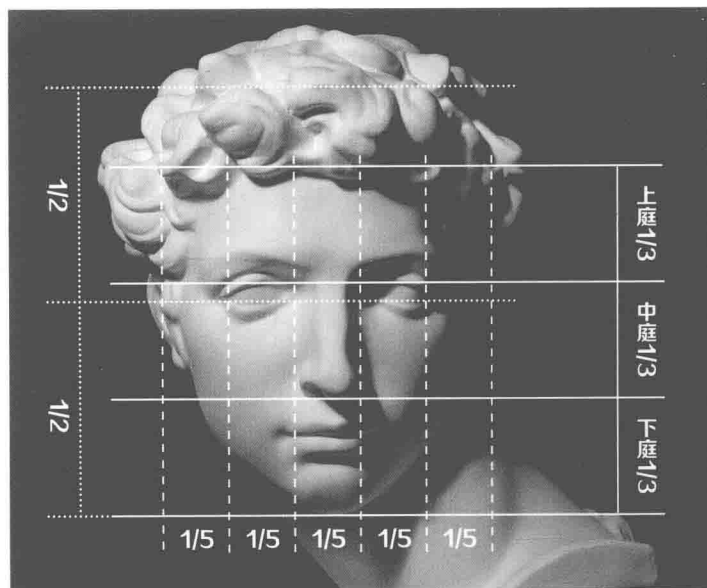
学习肌肉解剖结构能进一步理解人物的结构和造型。

由于头部骨骼在结构上是对称发展的，故而决定了生长其上的肌肉和软组织同样呈对称发展。

肌肉的伸缩、松紧形成人的各种面部表情。如额肌主要影响额头的皱纹；降眉肌、皱眉肌、眼轮匝肌，主要影响眼部的运动和皱纹；鼻肌主要影响鼻翼的扩张；口轮匝肌、上唇方肌、下唇方肌、颊肌、颏肌、咬肌、颊肌、三角肌，主要影响嘴部的运动和进食。

头部及五官比例

石膏头像的基本比例可以归纳为“三庭五眼”。

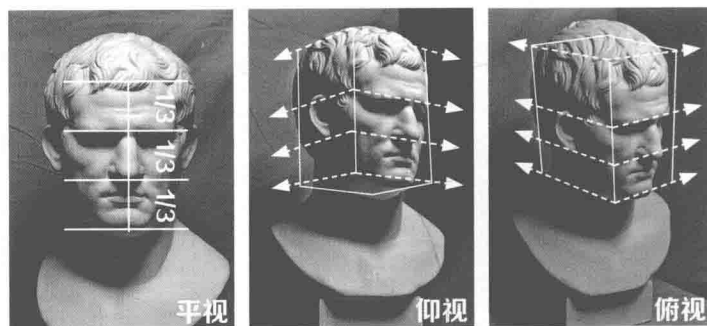
“三庭”：从前额发际线到下巴底面可以竖向分为三等份，上庭指从发际线到眉弓，中庭指从眉弓到鼻底，下庭指从鼻底到下巴底面。

“五眼”：是以一个眼为长度单位，将脸的正面横向分为五等份。两眼之间的距离为一个眼宽，从外眼角到头部同侧发际线边缘各位一个眼宽，加起来就是五个眼宽。

“三庭五眼”是一个普遍规律，而人物个体的形象比例会有所差异，在绘画时要根据具体形象的个体特征分析灵活运用，才能正确把握头像的比例关系。

透视规律及变化

A 透视规律

了解石膏头像的透视变化，是造型的关键。把头部理解成几何形体，遵循一点及多点透视原则，作画时要先清楚自己作画的视点、视角，和对象与视平线之间的关系。

仰视：近低远高，头部比例从上至下依次缩小。

平视：三庭基本相等，注意角度产生的透视变化。

俯视：近高远低，头部比例从上至下依次增大。

在写生过程中，由于视角的多变性以及观察的视点不同，头部的透视就变得复杂起来，这就要求我们在作画的过程中多注意观察，进行分析，才能让造型更加准确，画面更加生动。

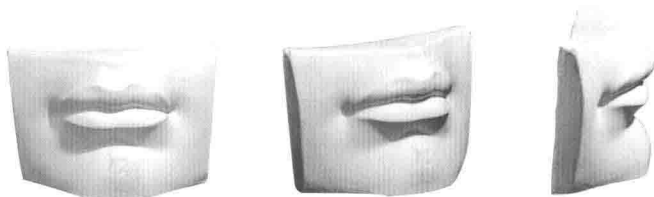
B 五官透视变化

正面：眼球晶体部分展现最多，黑眼珠接近正圆。

半侧面：透视明显，近大远小。黑眼珠被压缩，呈长形椭圆状。

全侧面：只看到半个面。黑眼珠变得更狭长，呈倒扣的锅形。

正面：左右透视距离基本对称，两侧嘴角展现最为完整。

半侧面：左右透视距离发生变化，嘴唇以人中为界，远短，近长。

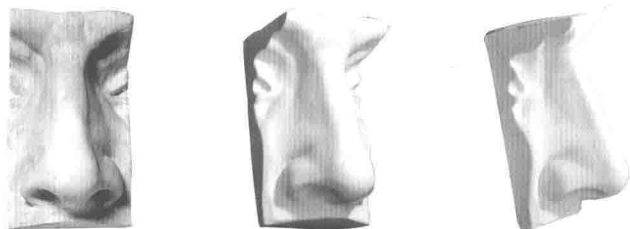
全侧面：只能看到嘴部的半边形状，此角度下嘴唇的宽度最小。

正面：透视压缩，侧面部分露出较少，纵向形态较完整。

半侧面：结构展现较完整，耳屏、耳轮无遮挡，并且能看到耳孔。

全侧面：耳朵朝后面积展现较多，朝前面积透视压缩减少。

正面：鼻梁左右对称，人中接鼻底正下方。鼻翼两侧面面积较小。

半侧面：透视变化明显，近大远小。远处鼻翼只露出一小部分。

全侧面：只看到鼻梁的一个侧面和一个鼻孔，鼻子中线起伏明显。

观察方法

在素描石膏头像学习过程中，“我们首先要培养“眼”的观察能力及“脑”的思维分析能力，其次是“手”的表现能力。观察方法的正确与否，会直接影响学习效率和效果，二者成正比关系。

A “整体”观察法

在实际运用中，我们常通过一些具体方法去完成整体观察。比如“退远看”、“眯起眼睛看”，这些都是为了削弱细节关系，从整体上把握对象。

B “特征意识”观察法

在石膏五官写生时，对象的第一印象要首先考虑清楚，比如紧锁的眉头、宽大的鼻梁、挺拔的鼻头等。我们还要结合对象所处的时代背景及其身份观察特征，敏锐地捕捉其神态和表情。

C “立体”观察法

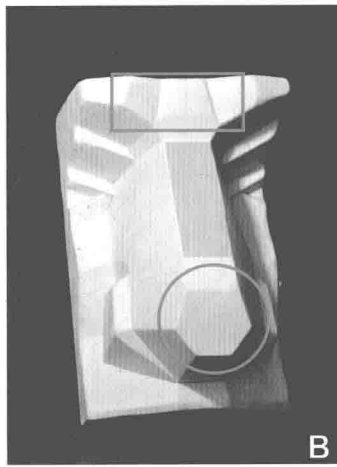
立体观察要求从大体块、基本形入手，对结构、体面、比例、透视等关系形成一个全面、立体的概念。如图，整个鼻部可以归纳为一个竖着的长方体，而鼻子则是整个长方体中的一个梯形的立柱。

D “对比”观察法

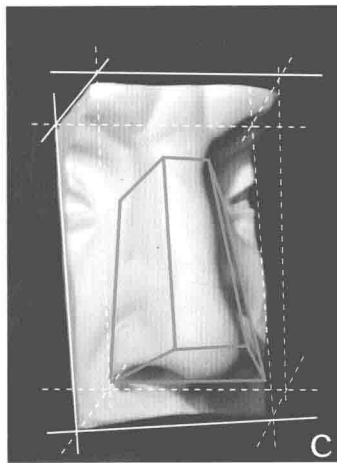
该方法关注的是这个和那个之间的关系，要求看这里和看那里。如图，实线为中轴线，虚线从上到下依次为眉弓透视线、眼角透视线、鼻底透视线，根据它们对比观察对象。

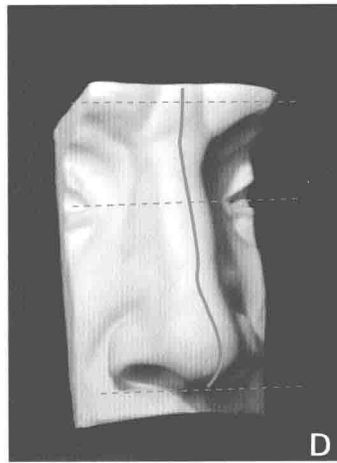
A

B

C

D

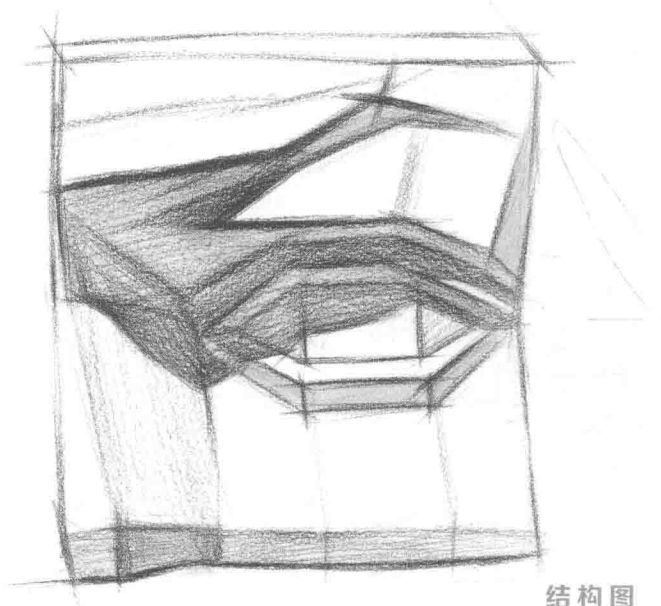
PART TWO 五官塑造训练

眼部

A 切面眼部

与眼部联系较大的形体有眶上缘和鼻骨，在表现眼部时可将对象眼部分为3个大部分——眶上缘部分、鼻骨部分和眼球部分。上面眶上缘部分是弧形结构，横向形态，这中间还有一道浅浅的眉纹。左边鼻骨部分比较简单，在斜向的平面上稍有起伏。右侧因眼全部的结构占了绝大部分，所以最复杂，表现时要更耐心和细心。

刻画难点：为了避免将眼部画得过宽或过高，表现时要注意眼睛部分和石膏整体的比例关系。另外，还要注意眼睑处块面的宽窄变化。

结构图

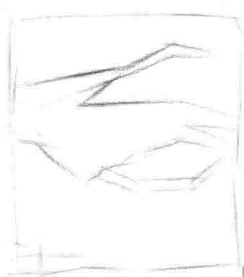
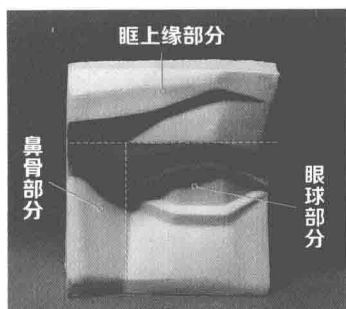

图1

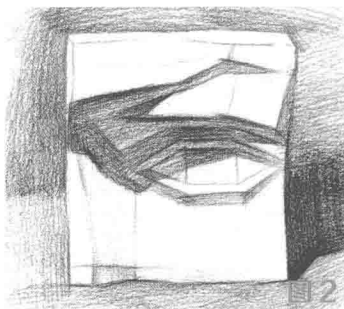

图2

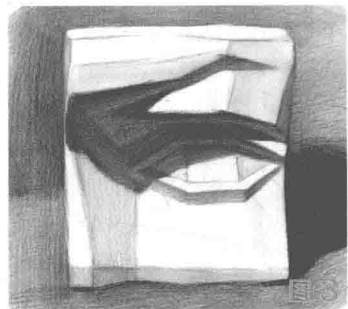
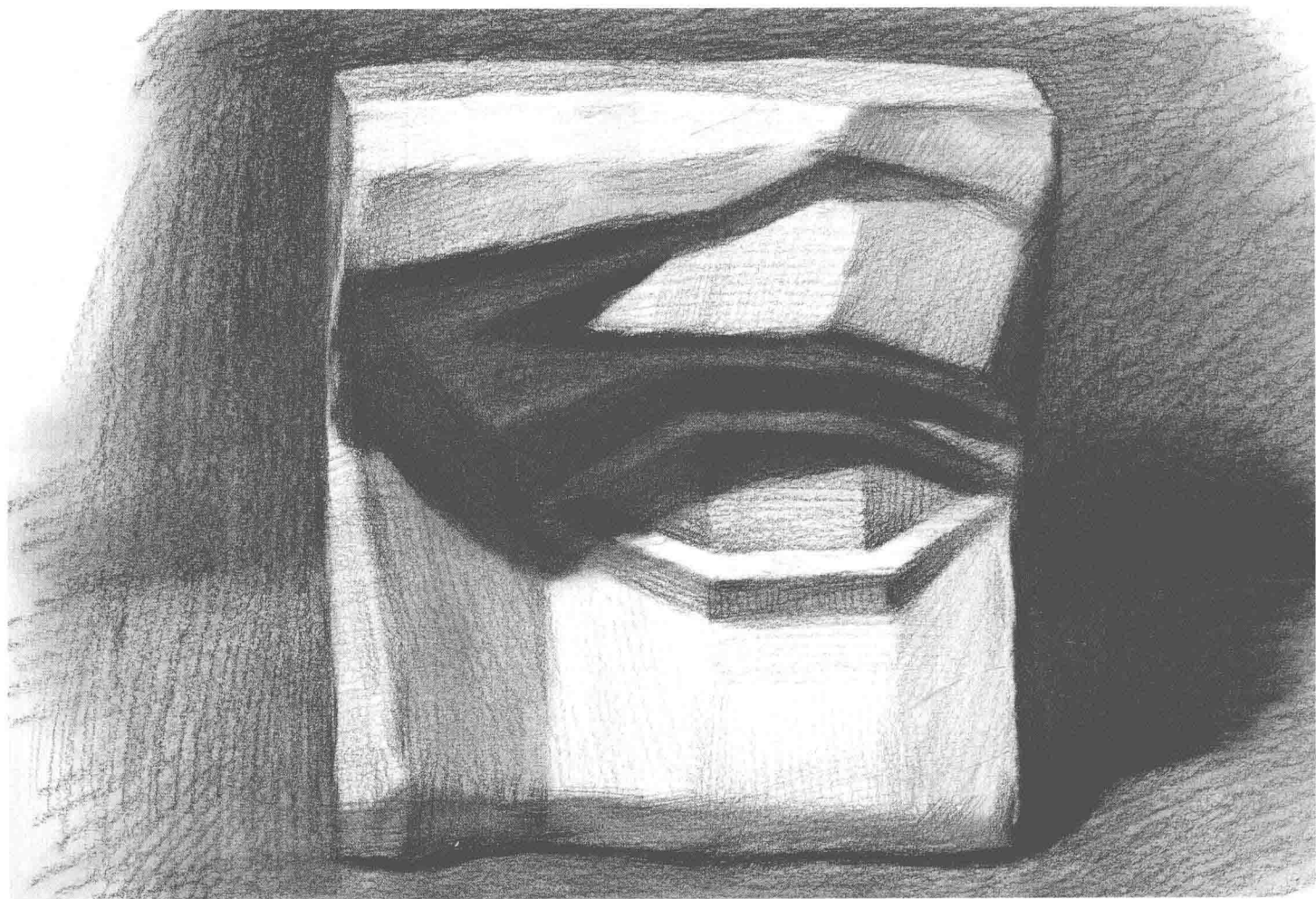

图3

B 多角度切面眼部

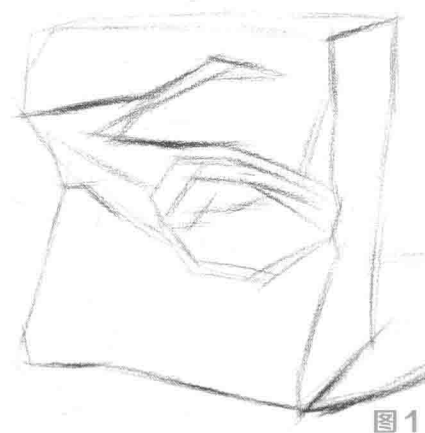
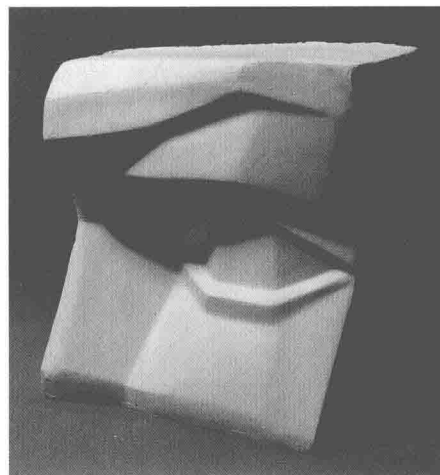
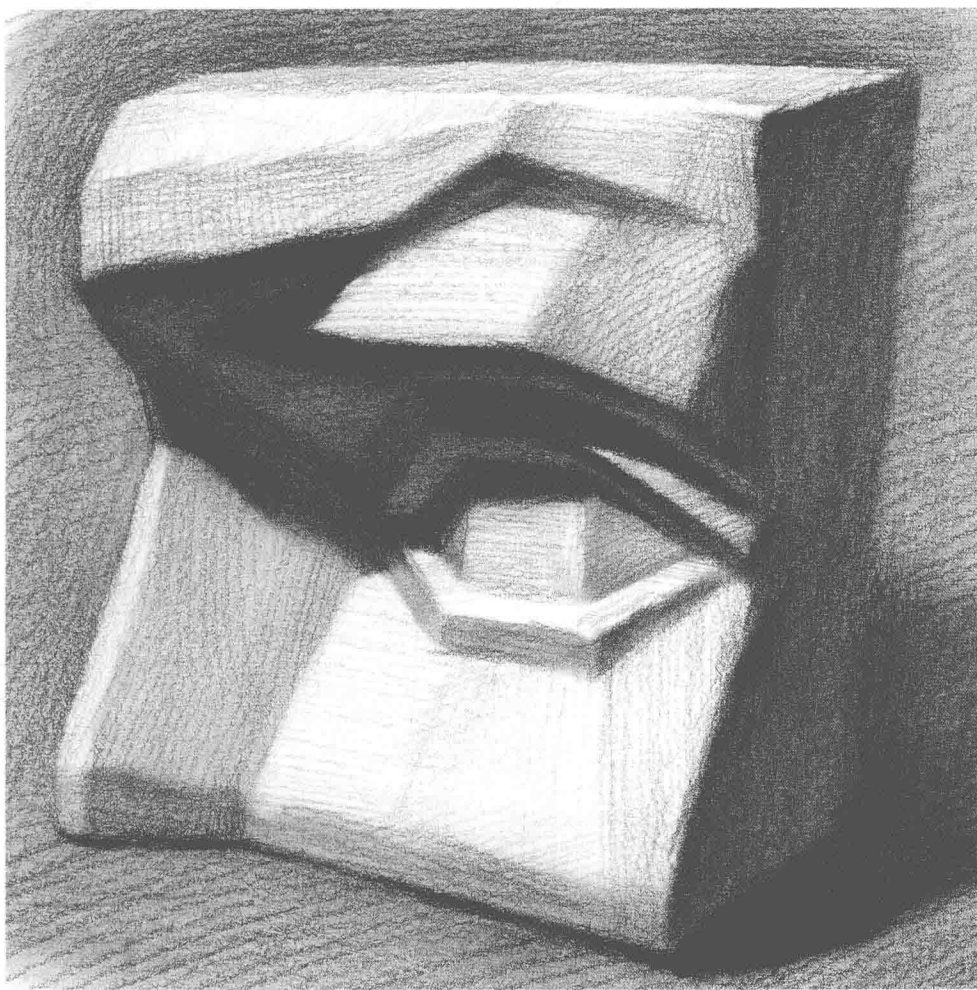
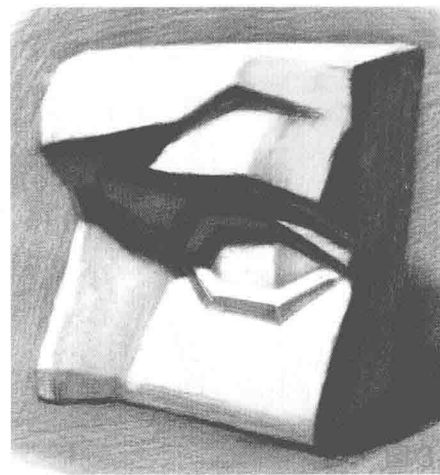
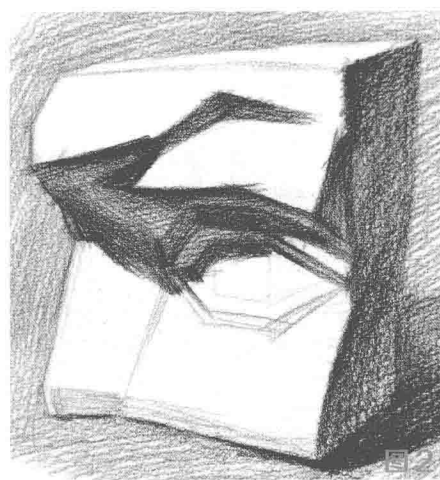

图 1

C 圆雕眼部

眼球呈球体嵌在深凹的眼眶内，被上、下眼睑构成的眼裂所包裹。眼球的变化比较复杂，它的上部有上眼睑投下的阴影，下部有球体自身结构形成的暗部。上眼睑要比下眼睑厚和长，位置也靠前。

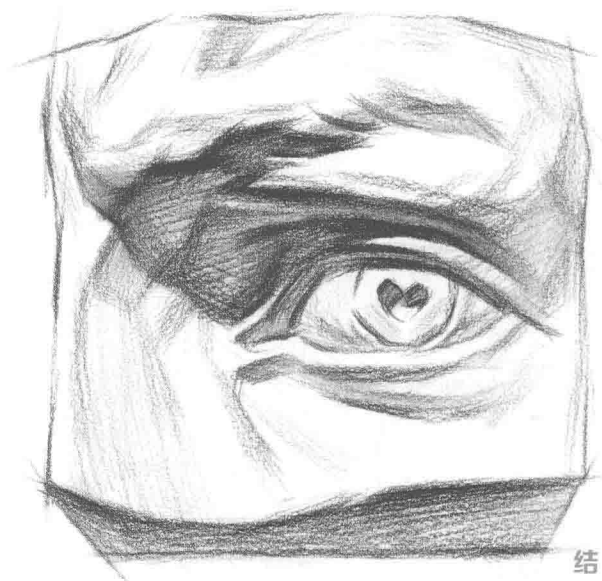
刻画难点：眉头到眼睛之间的距离要拉开，眼睛的球体感要加强。眼球和眉弓以下的暗部层次变化比较丰富，要把握好从眉弓到眼球层层推进的感觉。刻画眉毛和眼睛的时候要注意整体和局部的关系。

步骤解析：

第一步：画出结构并找出暗部位置。

第二步：刻画并调整暗部，找出最暗的和次暗的加以区别，强调明暗交界线的变化。

第三步：进一步拉开画面的黑白灰关系，由交界线开始分别向亮部和暗部过渡，丰富画面的黑、白、灰层次。

结构图

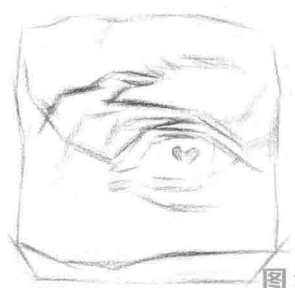
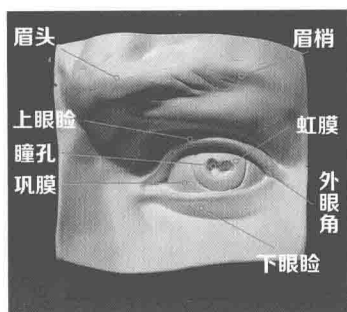

图1

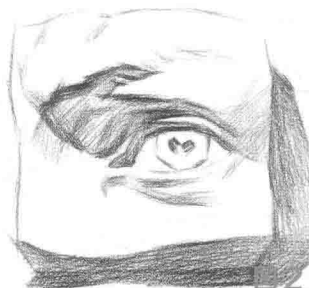
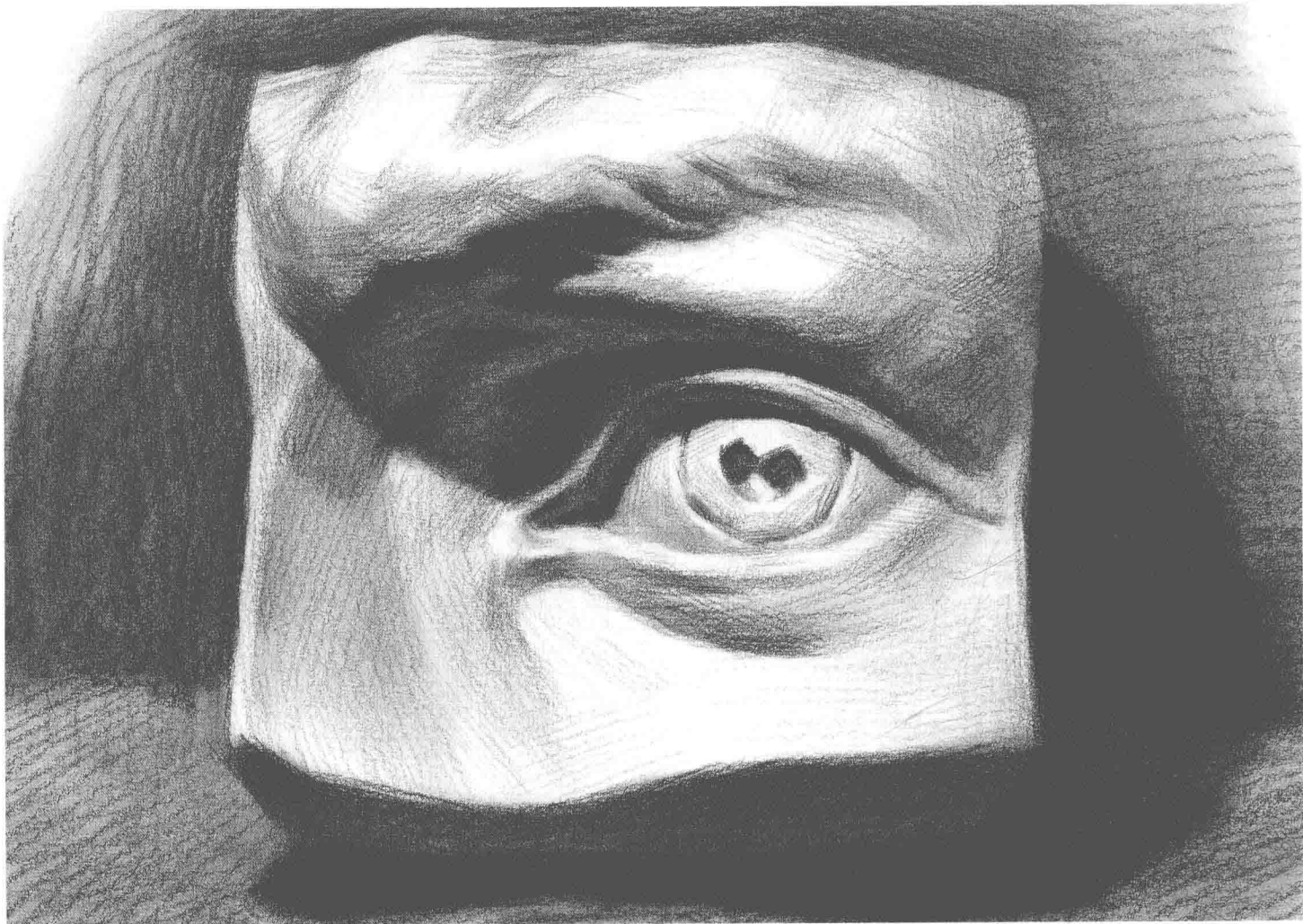

图3

D 多角度圆雕眼部

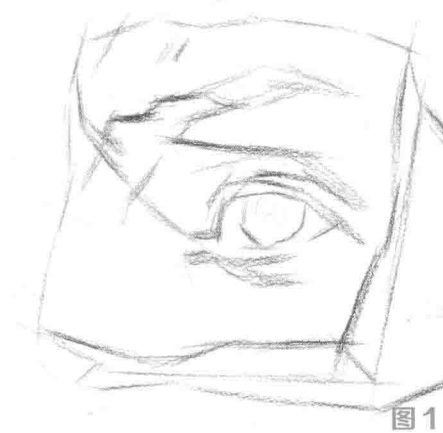
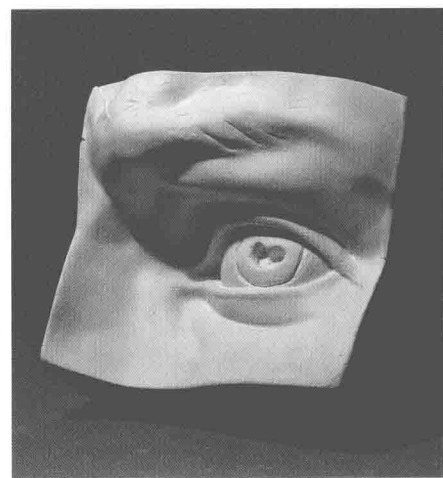
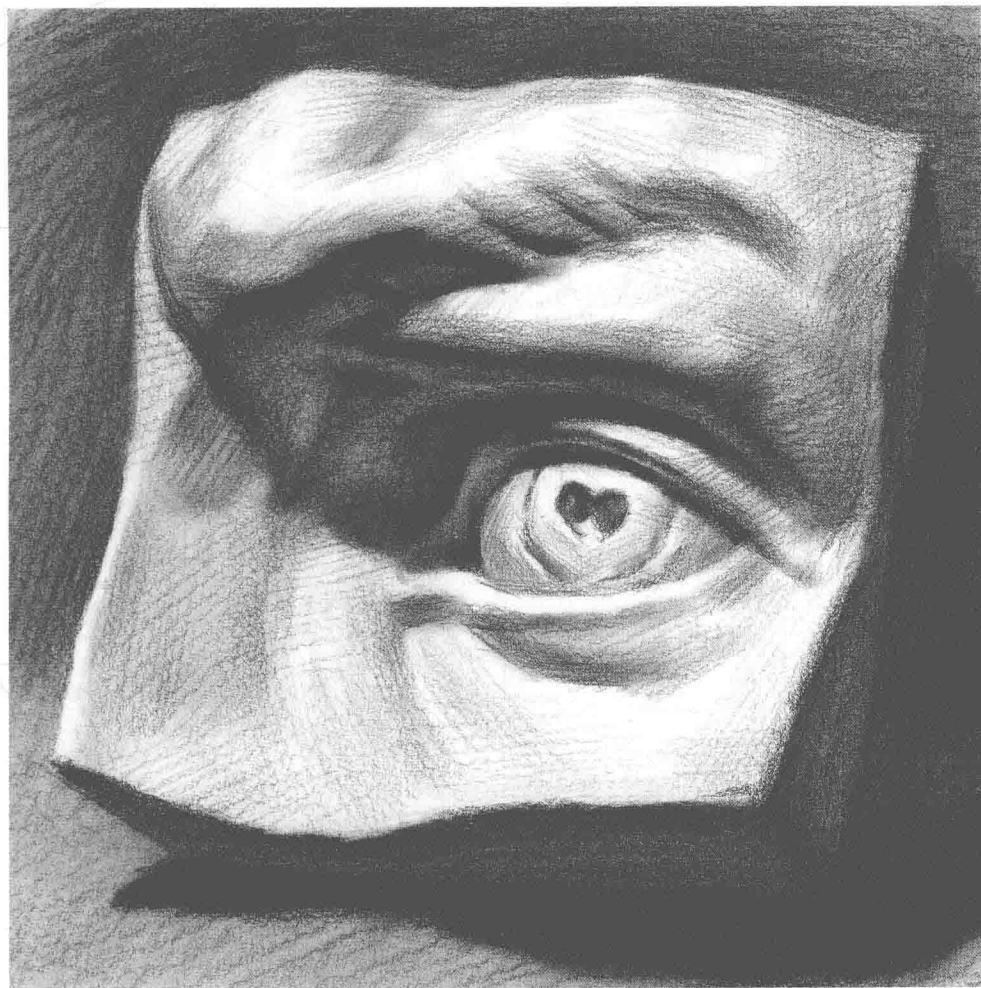

图1

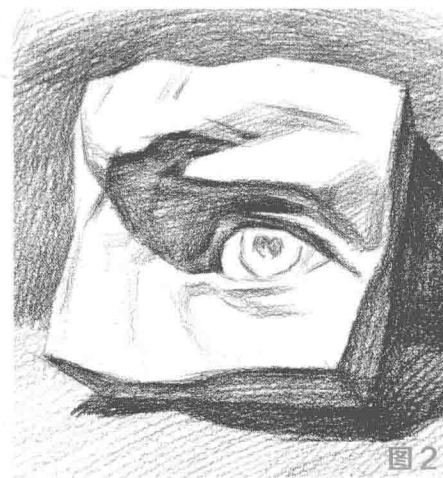
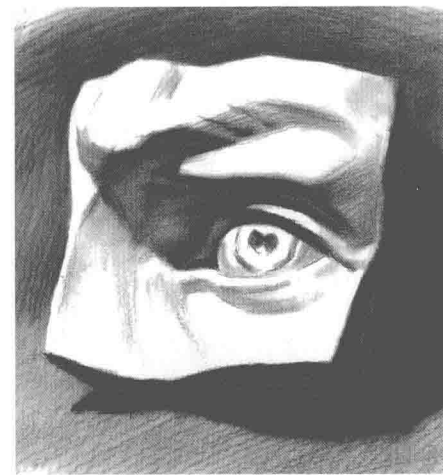

图2

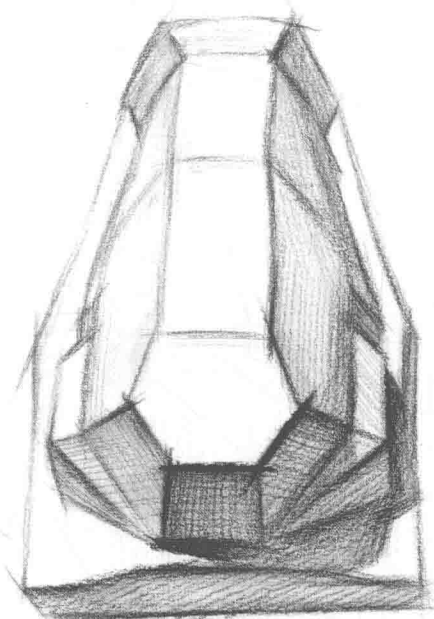
鼻部

A 切面鼻部

鼻子的基本形：

- 鼻根部分是鼻子最窄、转折最“急”的部分，它与眼部的连接转折较大，易形成暗部。
- 如图所示，鼻梁近似标准的梯形，有一正、两侧3个明显的平面。
- 鼻头尖形似球体，两个鼻翼类似半球体，因而它与鼻梁在形体特征上有明显的区别。
- 鼻底实际上是鼻翼和鼻头的底面，通过对鼻部切面像的观察，我们同样可以将这一部分的基本形概括为一个梯形。

刻画难点：注意整个石膏外轮廓的特征，以及暗部的整体关系，不要因为一些小的明暗变化而影响大的画面效果。

结构图

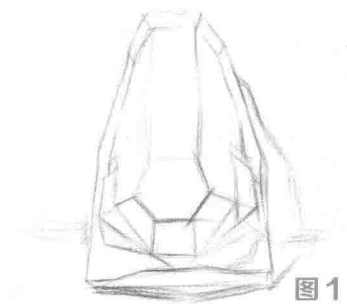
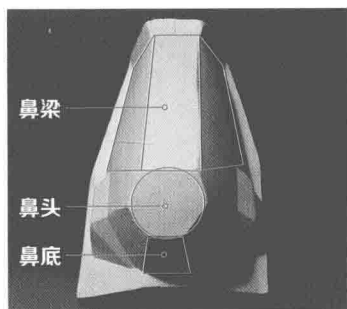

图1

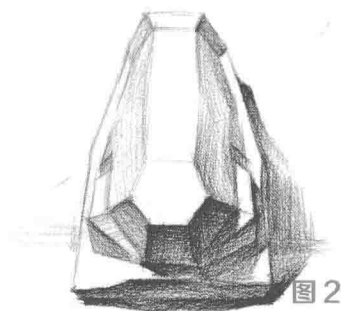

图2

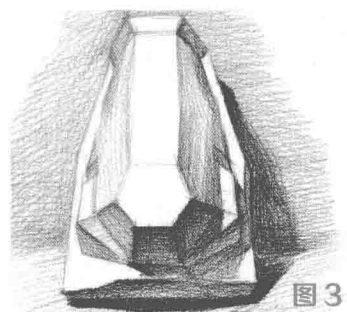
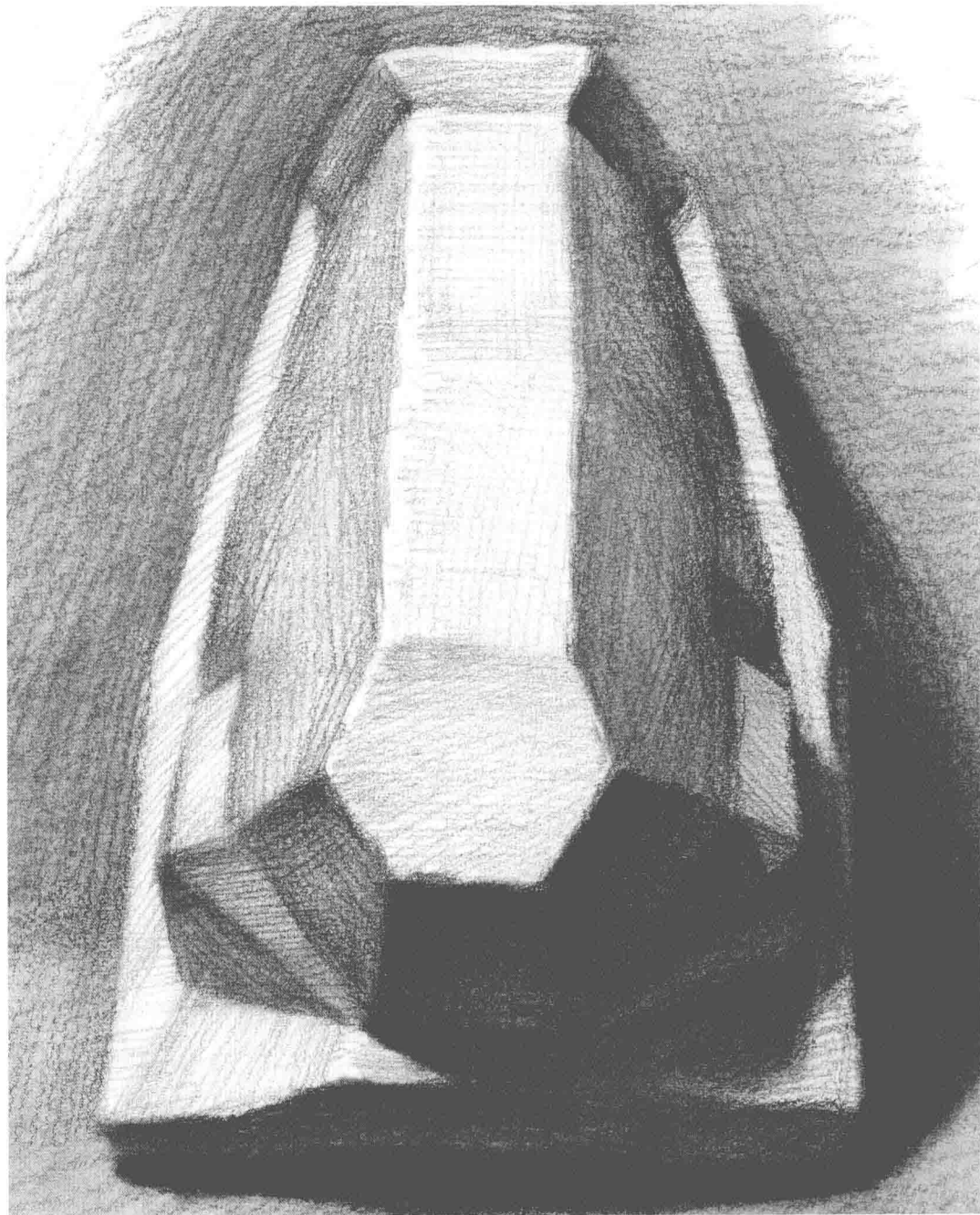

图3

B 多角度切面鼻部

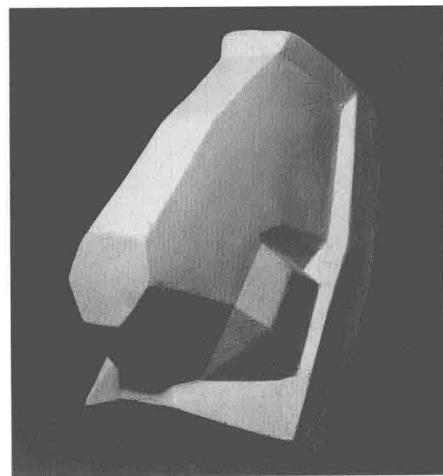
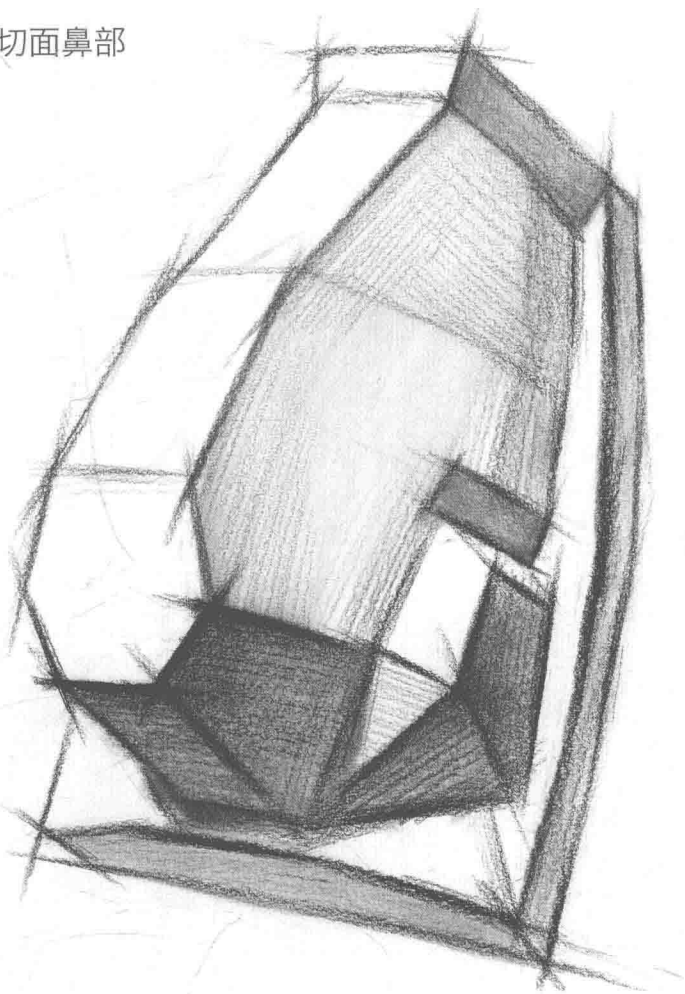

图1

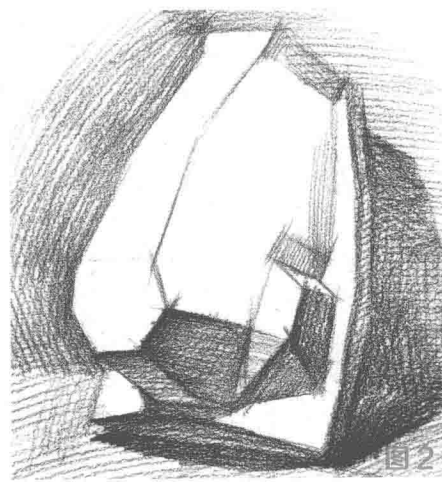
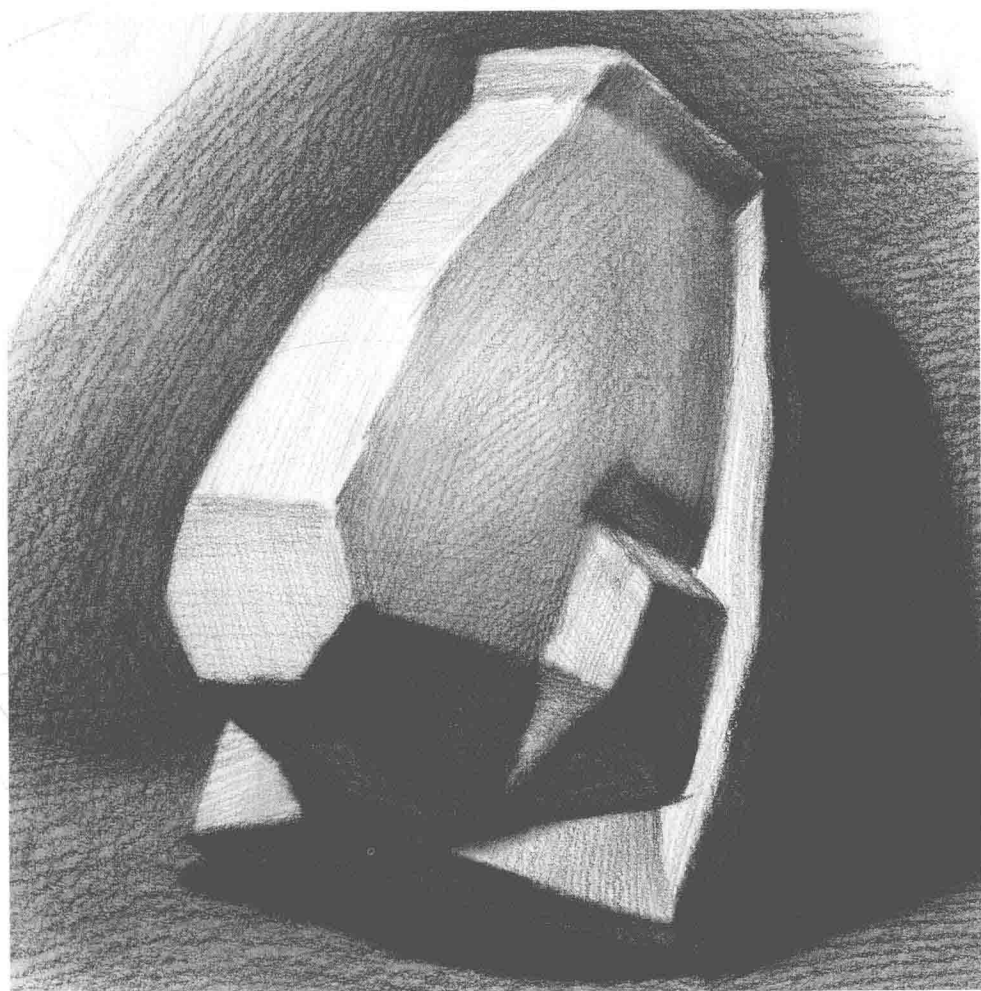

图2

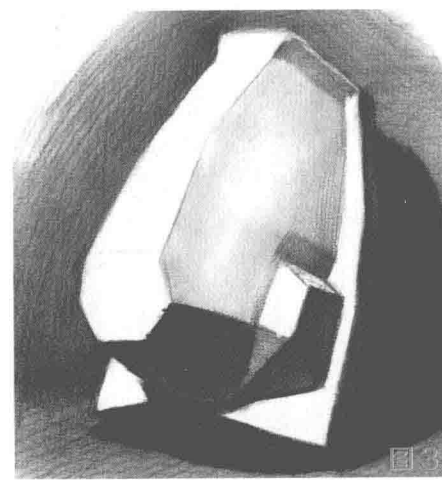

图3

C 圆雕鼻部

鼻子位于五官的中轴线上，是面部最突出的部位。

鼻子由三部分组成：鼻骨和软骨组成的鼻梁；球体的鼻头和它下面的鼻小柱；鼻头两侧半球状的鼻翼及鼻孔。整个鼻子的形状类似一个上窄下宽的梯形。

刻画难点：鼻孔周围有复杂的反光，这些反光和明暗交界线的丰富变化是鼻底部位表现的重点。

步骤解析：

第一步：画出结构并确定暗面的位置。

第二步：加强背光面的调子，把石膏的调子先拉开，加强对比。刻画并调整暗部，强调明暗交界线的变化。

第三步：把握整体关系，拉开暗部调子的层次，把握好每一处明暗交界线的强弱对比关系。再丰富灰调子的层次，注意灰面和亮部的衔接。

结构图

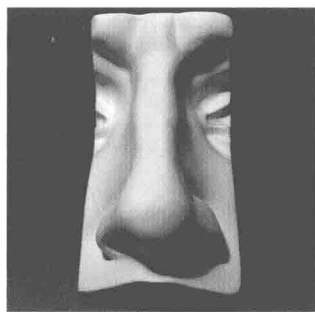

图1

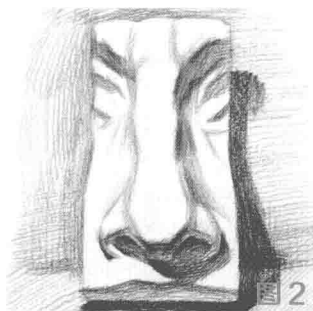

图2

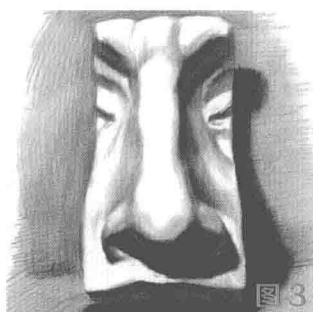
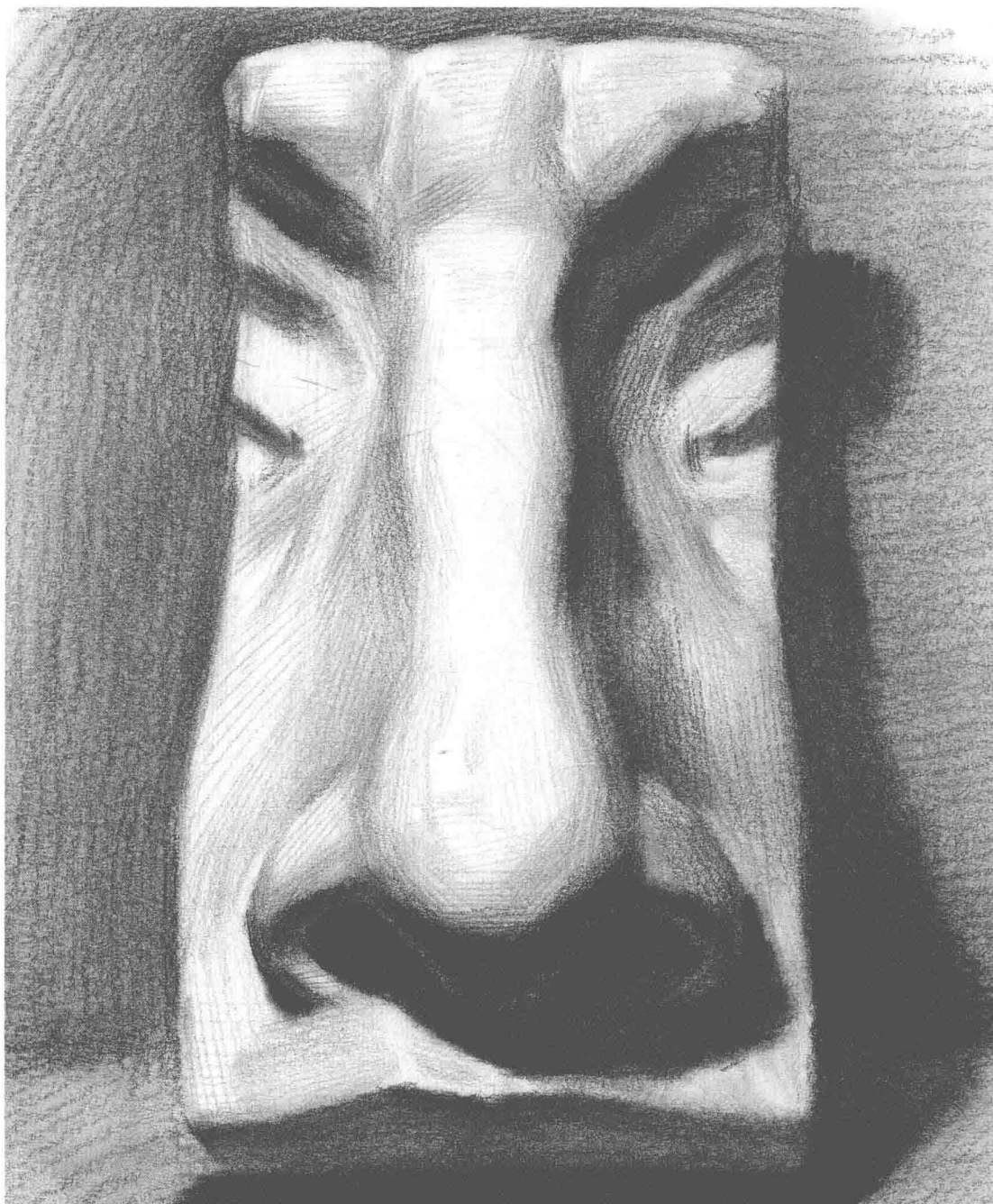

图3

D 多角度圆雕鼻部

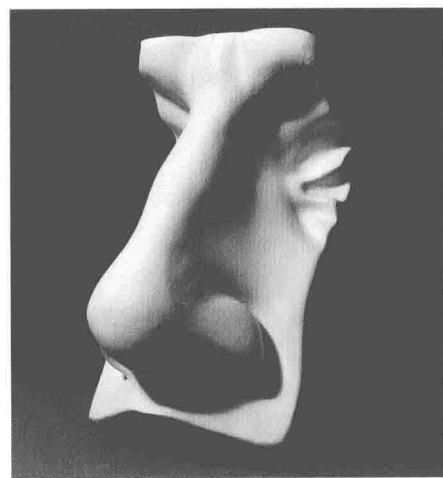
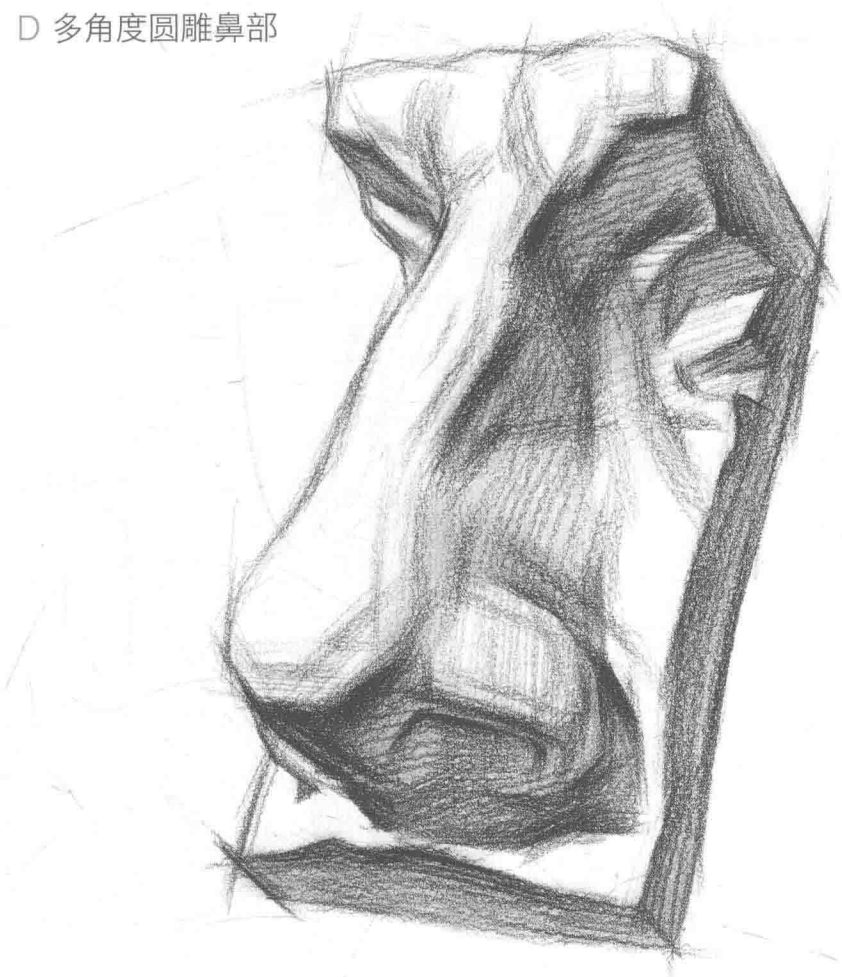

图1

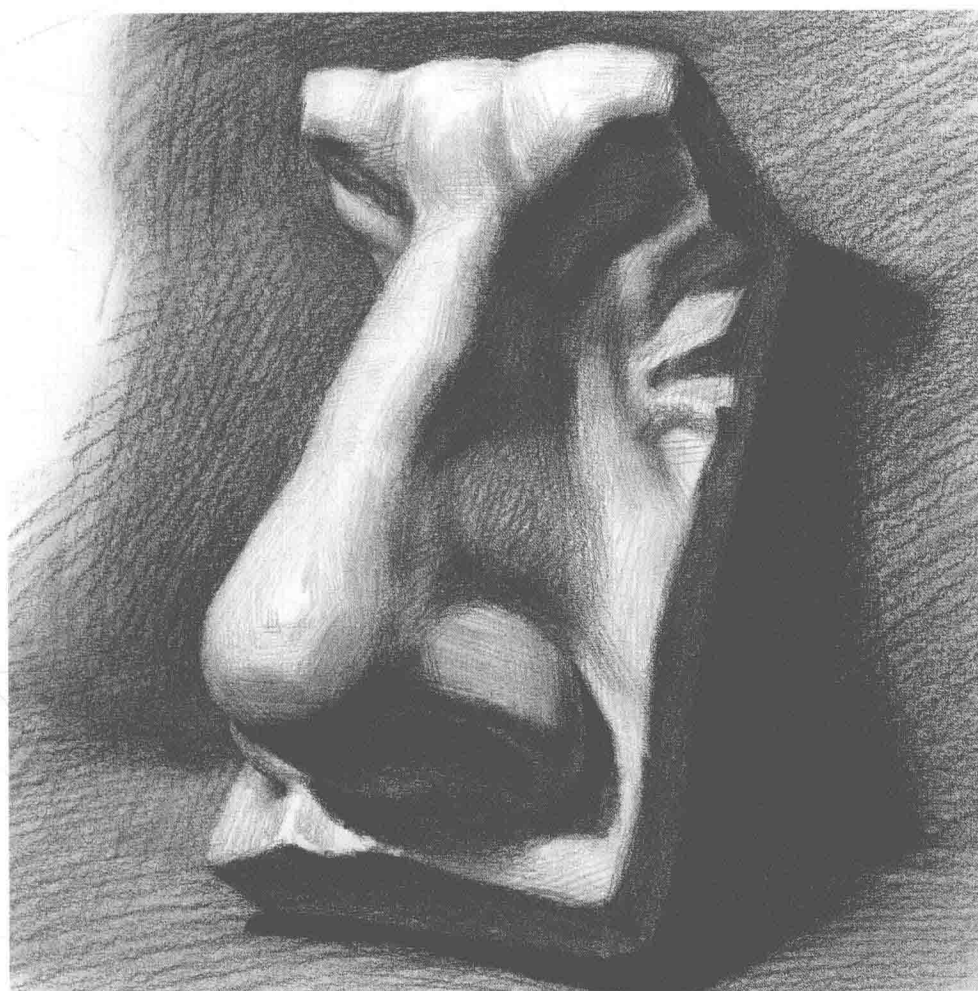

图2

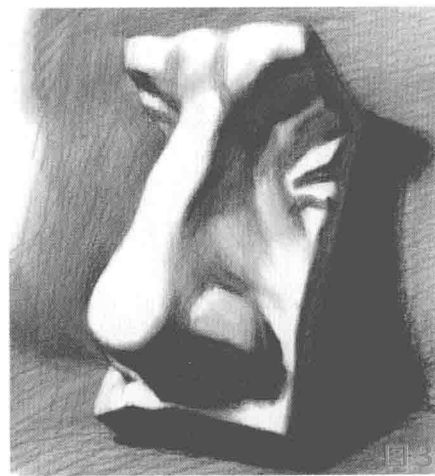
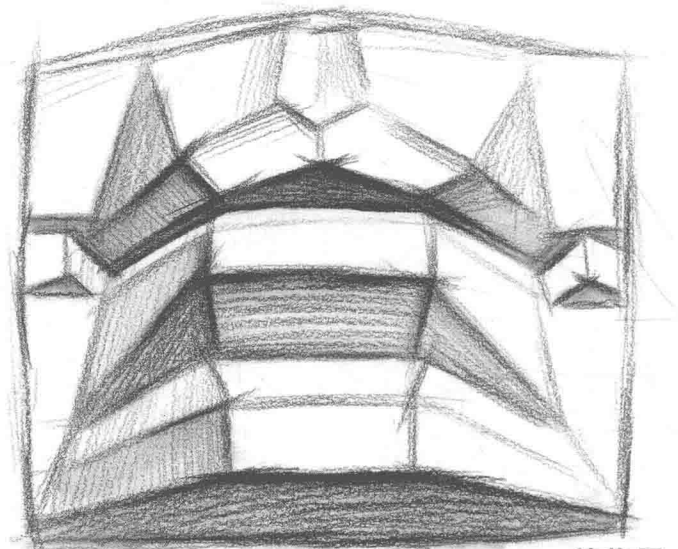

图3

A 切面嘴部

嘴的“切面”模型看起来有些复杂，从正面看，大小共39个面。表面上看，石膏切面嘴巴外形呈扁方形，左右结构对称，中间凸起，有横向凹形结构。切面嘴部最大的特点就是中间紧凑，四周松散。另外，上、下嘴唇的基本形也要注意，其中上唇近似“M”形，下唇近似“W”形。

刻画难点：画小块面时应注意从整体到局部的观察。嘴唇、嘴角一带的块面比较烦琐，先横向归纳成5个大面，再纵向分成8个大面，比较各面的大小比例关系，表现时应根据嘴唇大的外轮廓逐个将小的块面分出来，然后逐个击破。要注意，小面从属于大的起伏变化，切忌表现时不分主次。

结构图

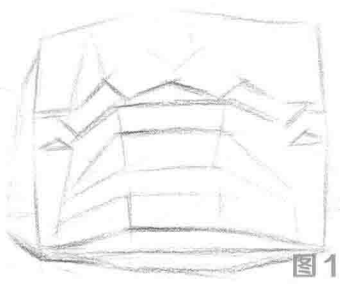
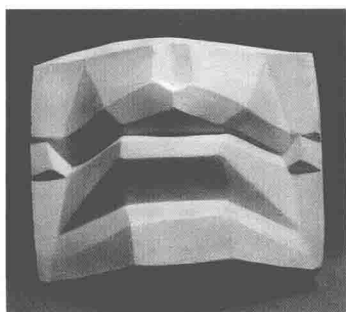

图1

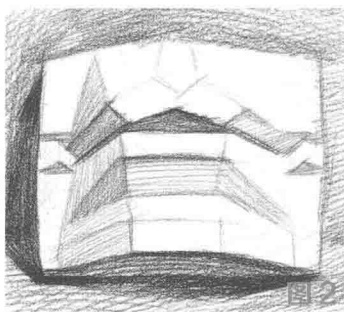

图2

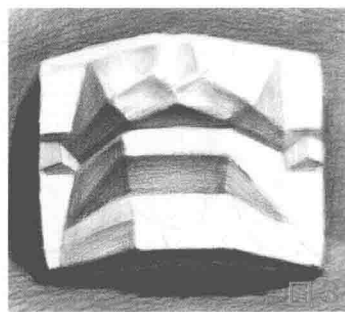
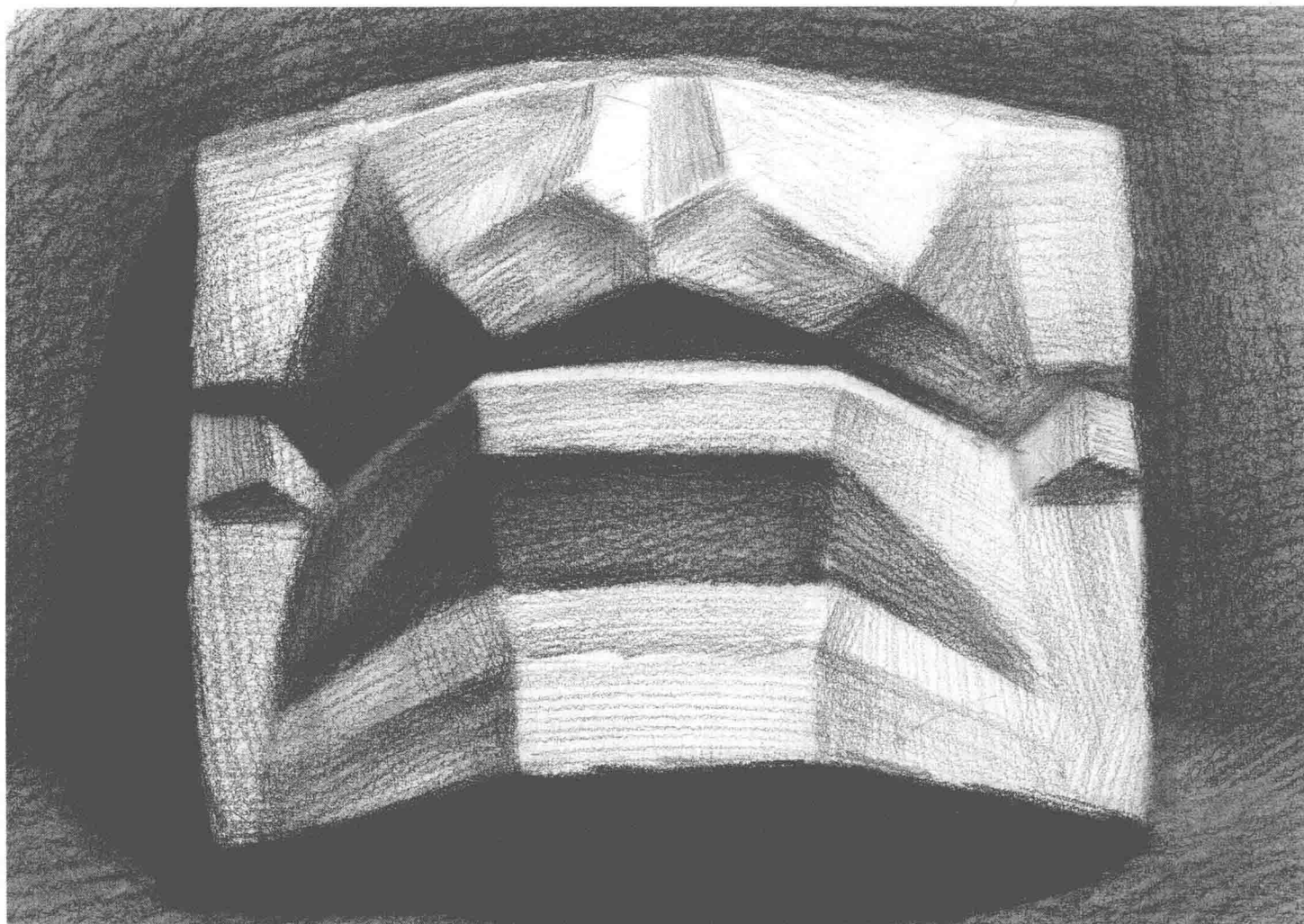

图3

B 多角度切面嘴部

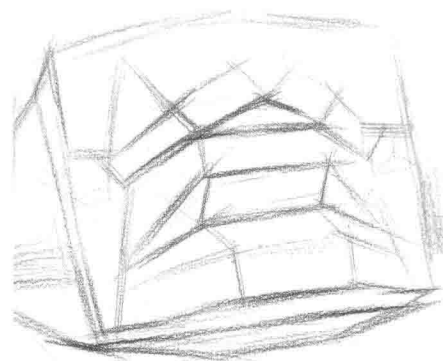
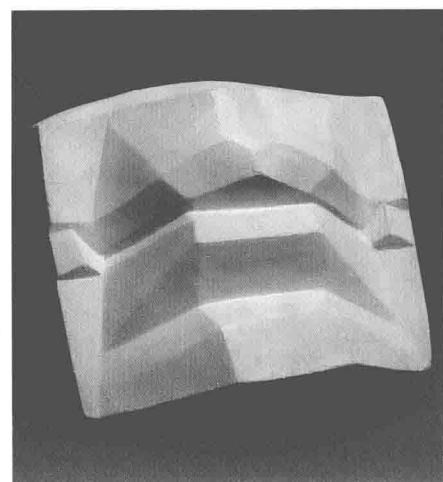
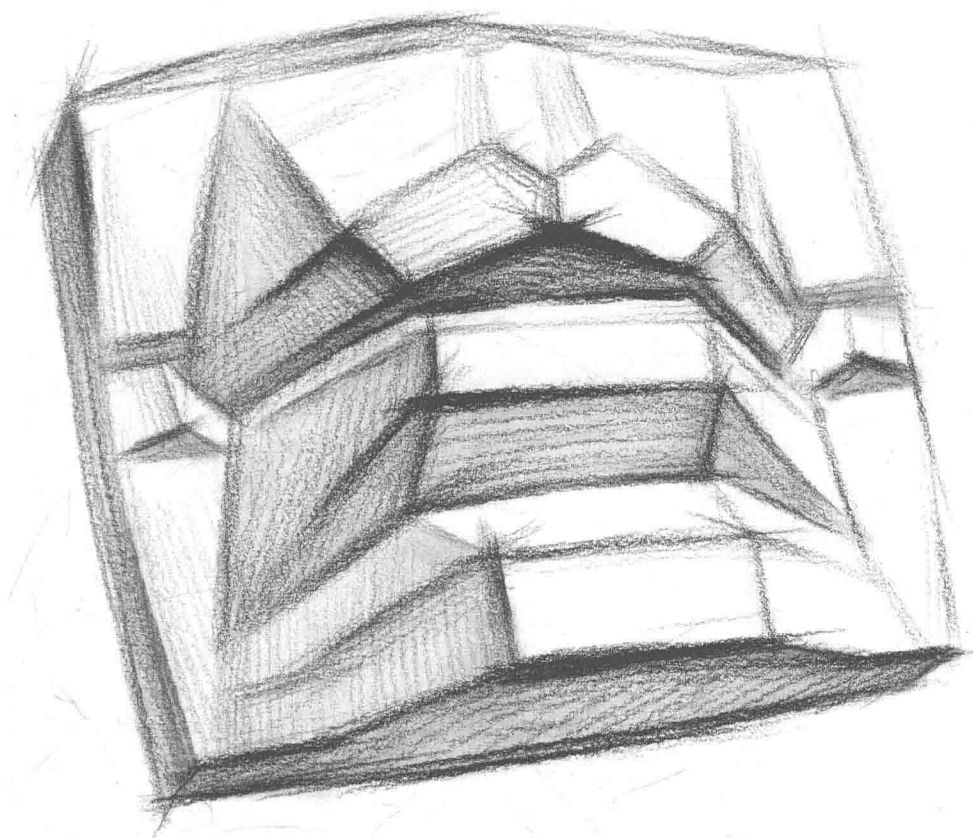

图1

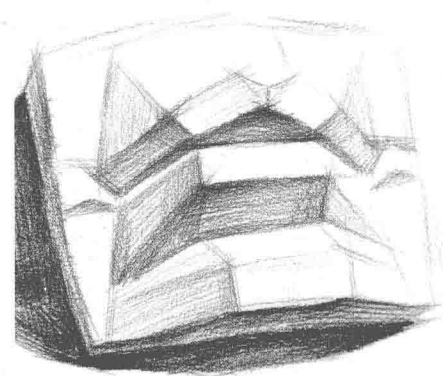
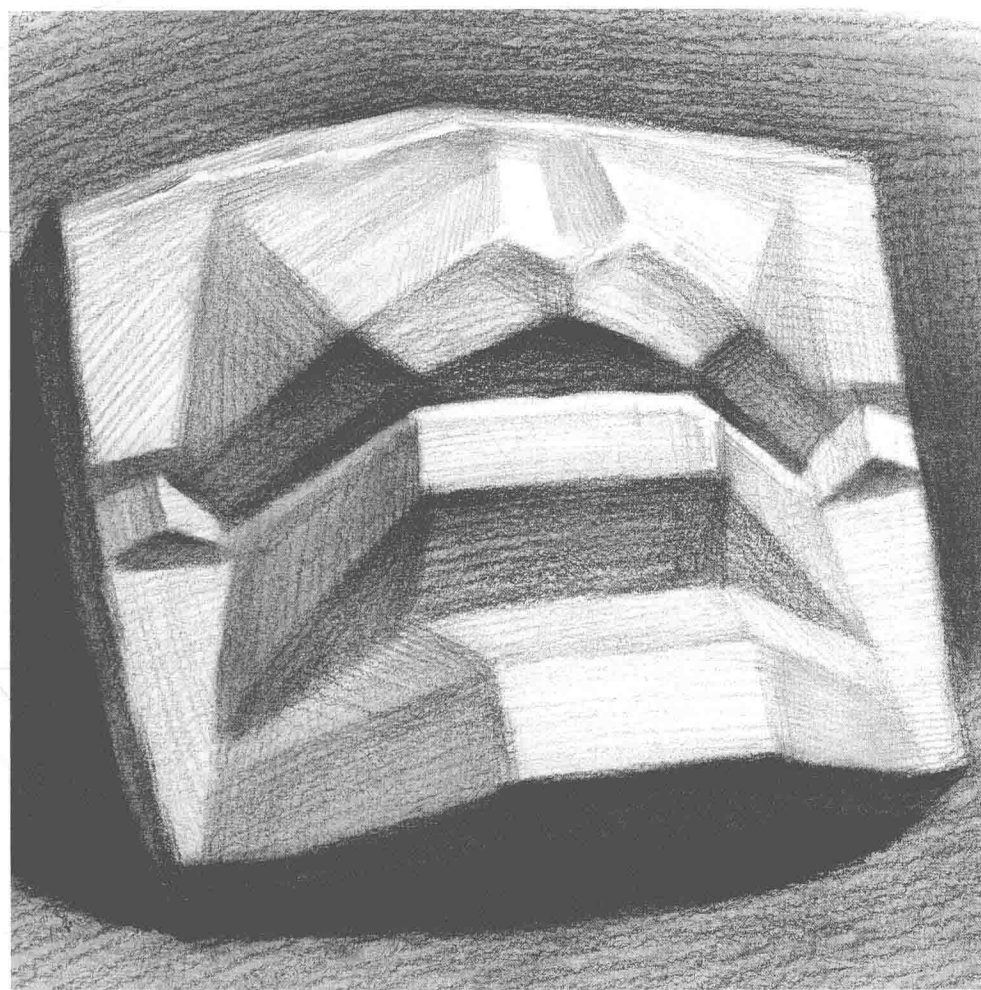

图2

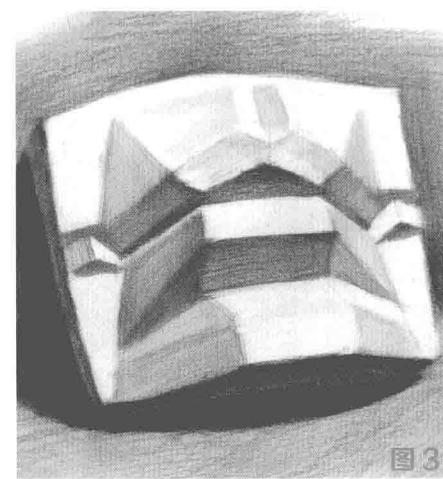

图3

C 圆雕嘴部

嘴是脸部活动范围最大、最富有表情变化的部位。嘴部在造型上由上嘴唇、下嘴唇、口裂、人中、下唇结节、上唇结节和人中构成。结构上最大的对比是上下嘴唇的形体差异，其次是嘴与脸部的虚实对比。

刻画难点：

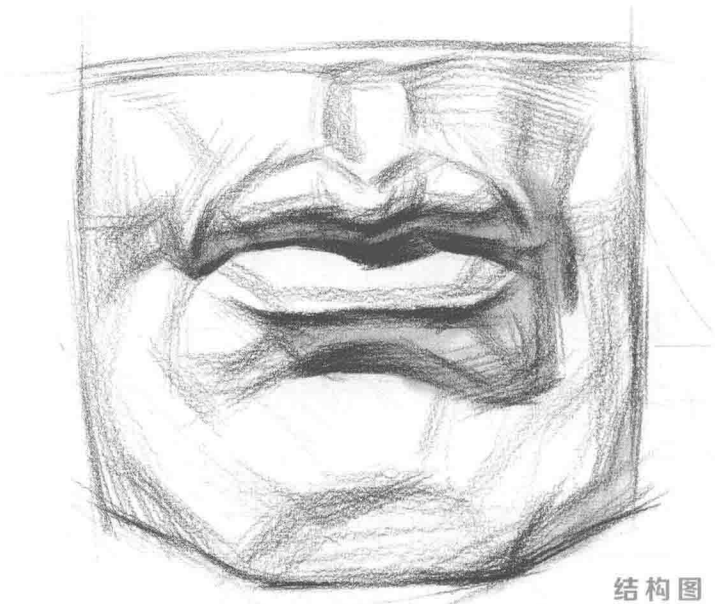
- 用较强的明暗对比画出嘴部流畅的线形和饱满的体积。
- 用细微的灰度变化，仔细刻画嘴角的体面转折关系。
- 找出下巴的形体转折，然后铺色调画出下巴的体积感。

步骤解析：

第一步：用长直线画出嘴部的轮廓，并确定嘴唇的位置。

第二步：找出明暗交界线和投影的位置，用浅的线条标出灰部形状。

第三步：加重各部位的明暗交界线和投影线，注意线条的变化和区别，接着画出暗部内形体的结构。

结构图

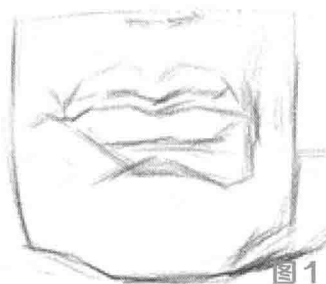
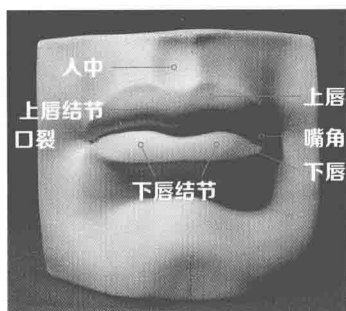

图1

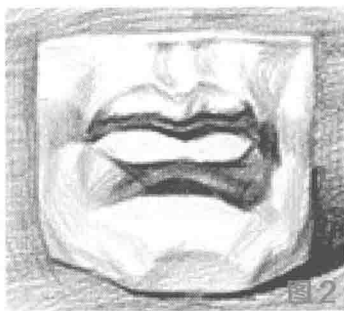

图2

