

名师技法

临摹

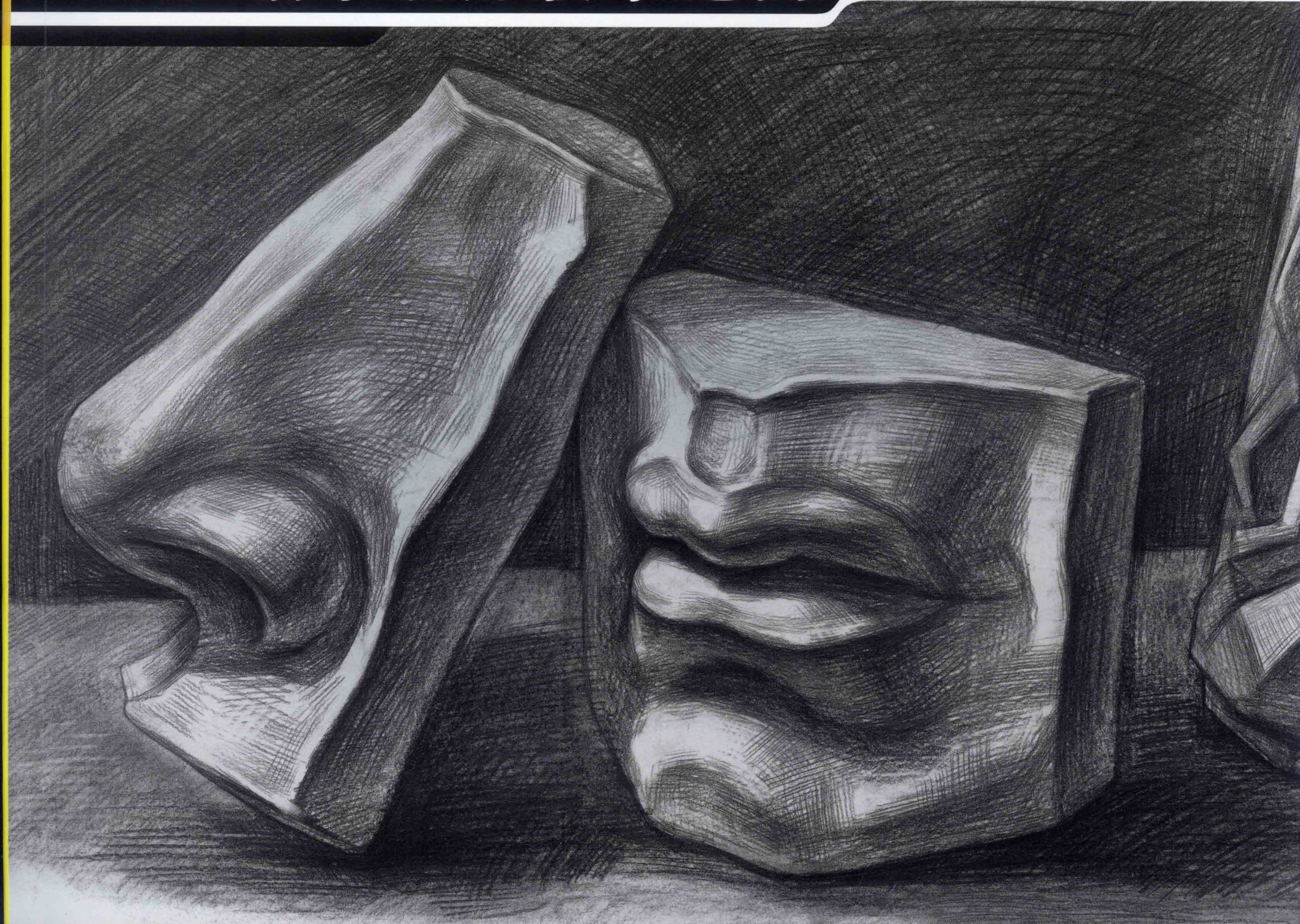
美术培训 · 正规教程

石膏五官

● 临摹名师教学范例

张雷 胡叶龙 著

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

临摹名师教学范例 / 张磊、龚军等编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2008. 4
ISBN 978-7-5356-2908-1

I. 临… II. 张… III. ①素描—作品集—中国—现代
②水粉画—作品集—中国—现代 IV. J221.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 037239 号

临摹名师教学范例 石膏五官

编 著: 张雷 胡叶龙

责任编辑: 吴海恩

封面设计: 赵锦杰

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

开 本: 889x1194 1/12

印 张: 27

版 次: 2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-2908-1

定 价: 144.00 元 (共九册)

【版权所有, 请勿翻印、转载】

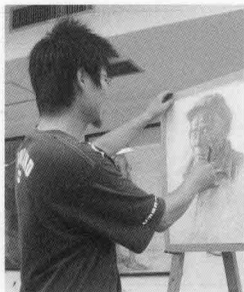
邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016

网 址: www.arts-press.com

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,

请与印刷厂联系调换。

张雷: 2005 毕业中国美术学院。现为中国美术学院青年教师。硕士导师评价: “艺术世家出生的他绘画语言洗练, 张弛有序, 点到为止”。其参与艺术教学数年来, 成绩突出, 为重点艺术院校培养了优秀学员。教学之余, 坚持艺术研究与探索, 油画国画综合作品多次在中国美院美术馆展出, 获得观者共鸣。

石膏五官

石膏五官写生是学习素描石膏像之前的过渡, 也是绘画基础学习不可缺少的内容。一般我们采用临摹、写生、默写相结合的训练方法进行石膏五官的学习。通过对优秀作业的临摹学习, 在写生中理解、把握对象形体结构关系, 用默写的方法检验和增强对基础知识的掌握, 以不断提高艺术素养、绘画能力及知识的运用能力, 为将来进一步的绘画学习打下坚实的基础。本书不仅向大家提供了临摹的示范作品, 还向大家形象地介绍了正确的训练方法。

石膏五官写生过程中应注意的几个问题:

1. 合理的构图:

构图的合理是一幅优秀作业的前提条件。在一般习作中画面物体不宜太大, 否则画面容易显得过满; 也不宜太小, 否则容易显得过空; 也不宜太居中或太偏, 画面左右间距应采用上紧下松的原则, 应根据光源确定, 哪侧来光哪侧略微多空一些; 画面上下间距应采用上紧下松的原则, 这样有利于拉出前面空间。

2. 立体的观察方法:

对所有体面关系进行上下、左右、前后全方位的观察, 反复研究, 不清楚的地方甚至可以用手触摸、感觉, 对结构、体面、比例、透视等关系形成一个全面、立体的概念。要相对概括、减弱一些无关对象基本形体和特征的细节, 从大体块、基本形入手。

3. 培养整体的观念:

素描训练中的整体观念十分重要, 尤其是初学者, 要从一开始就养成良好的整体观察和思维的习惯。因为整体是由很多局部构成的, 画需要一笔一笔地完成, 所以很容易出现我们通常说的“花”、“乱”等问题, 而这就是因为缺少整体观念、主次不分而陷入局部深入所造成的。所以, 作画虽然从局部下手, 但要牢记整体的原则, 这是绘画学习的根本所在。

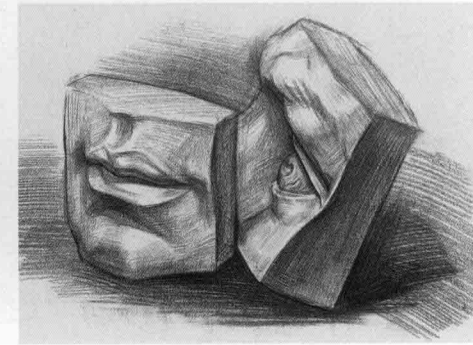
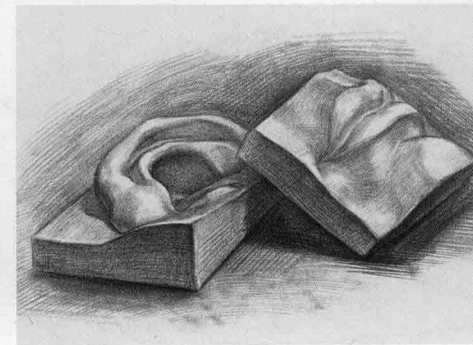
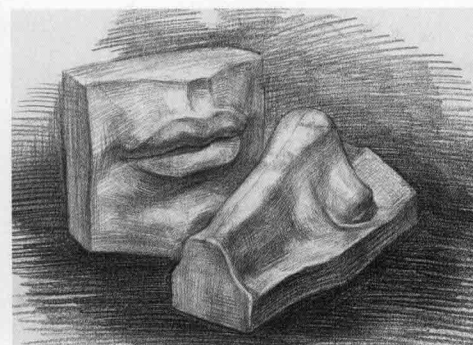
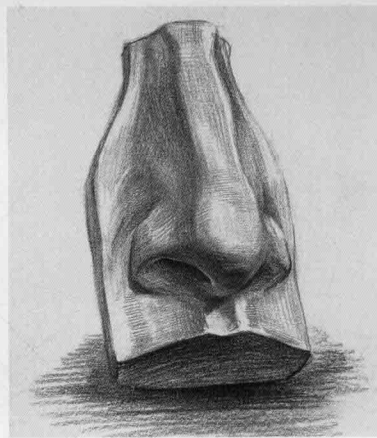
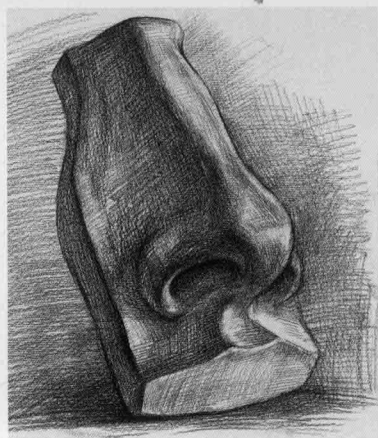
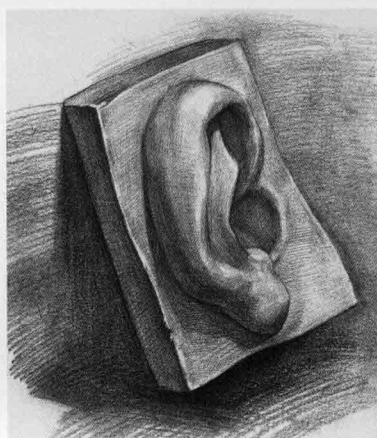
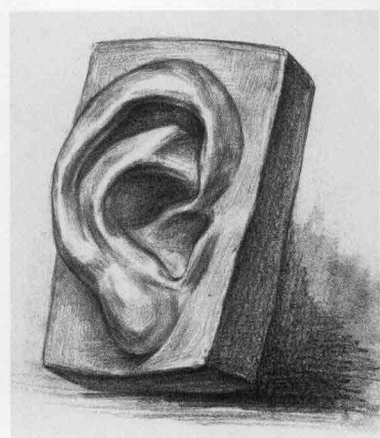
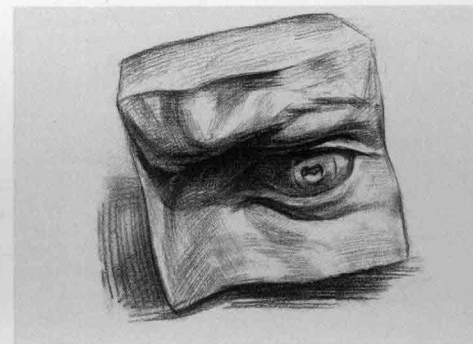
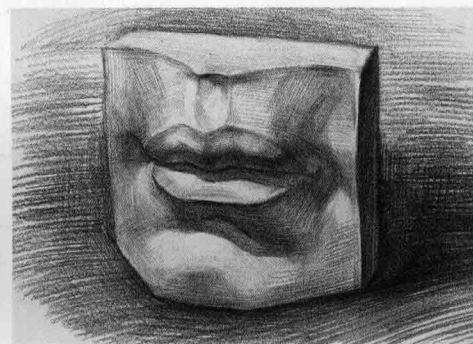
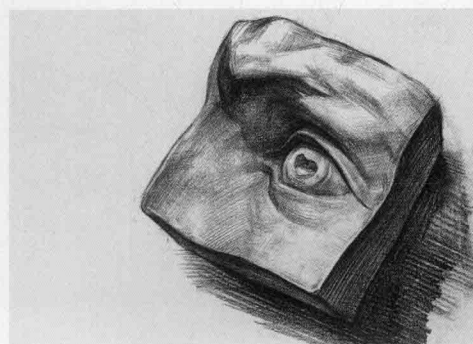
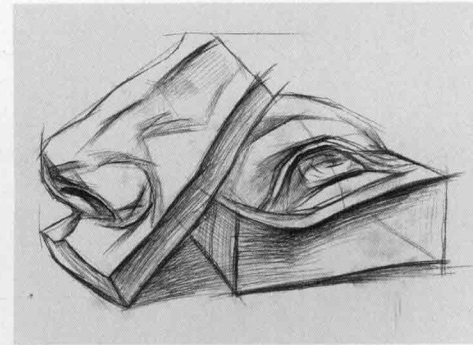
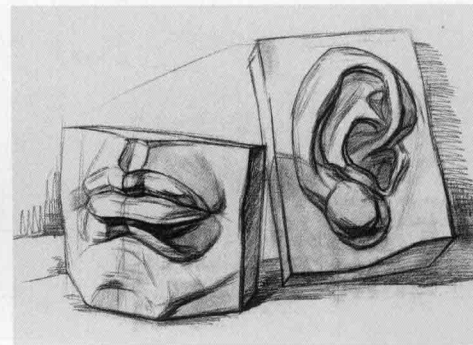
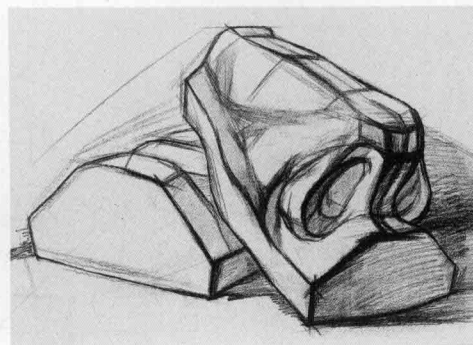
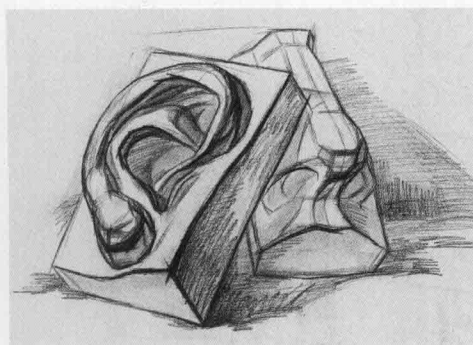
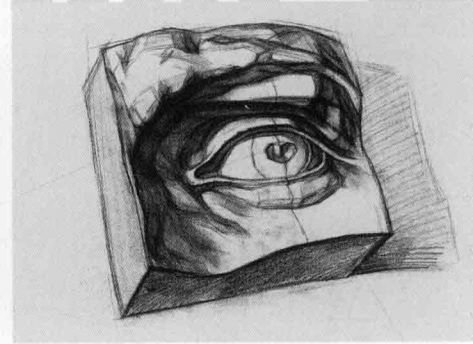
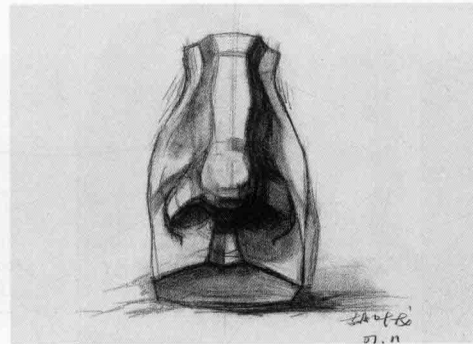
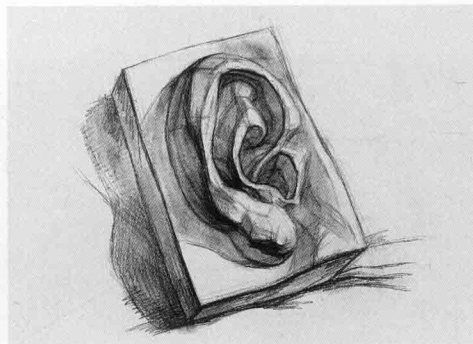
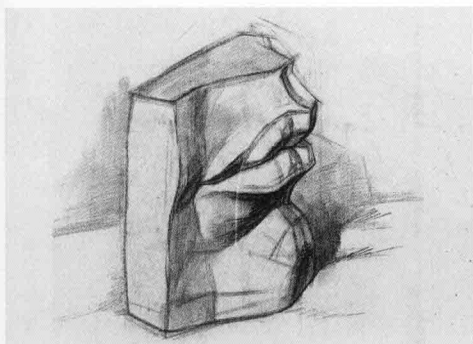
4. 明确把握对象的形体结构:

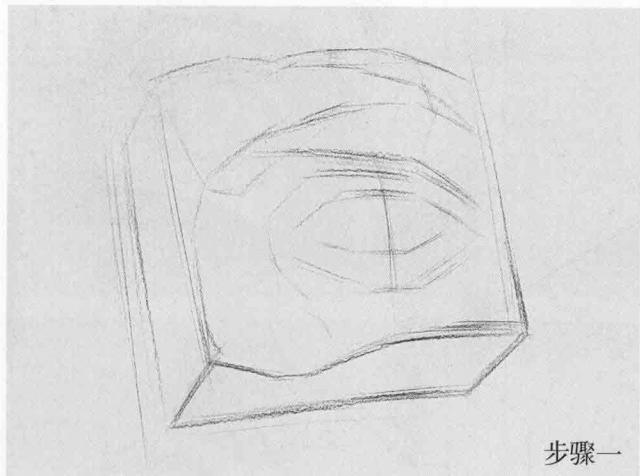
我们在进行石膏五官素描学习时, 必须对五官的基本结构、形状、体积、比例等关系做认真深入的研究分析, 进行全方位、多角度的观察, 在头脑中形成一个明确的认知, 并结合本书的相关知识和学习方法进行大量的临摹写生。

5. 控制黑白灰关系:

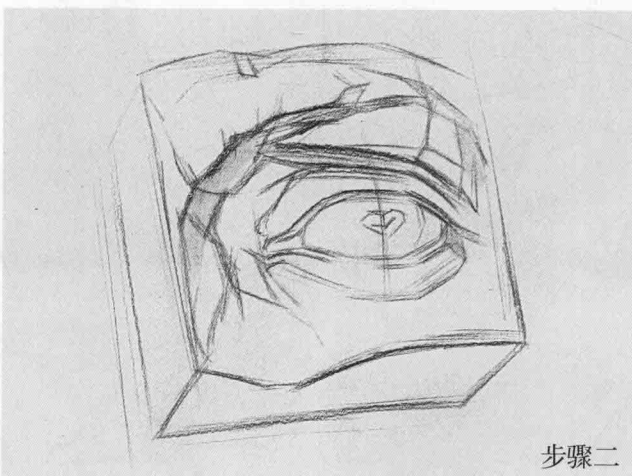
在素描训练过程中, 要运用比较整体的观察方法, 注意拉开画面的黑白灰关系, 加强明暗交界线和转折部位的对比, 使得画面效果强烈, 增强空间关系。

编者的话

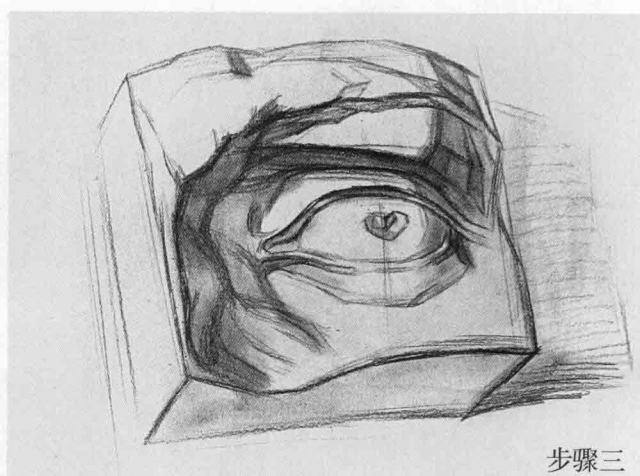

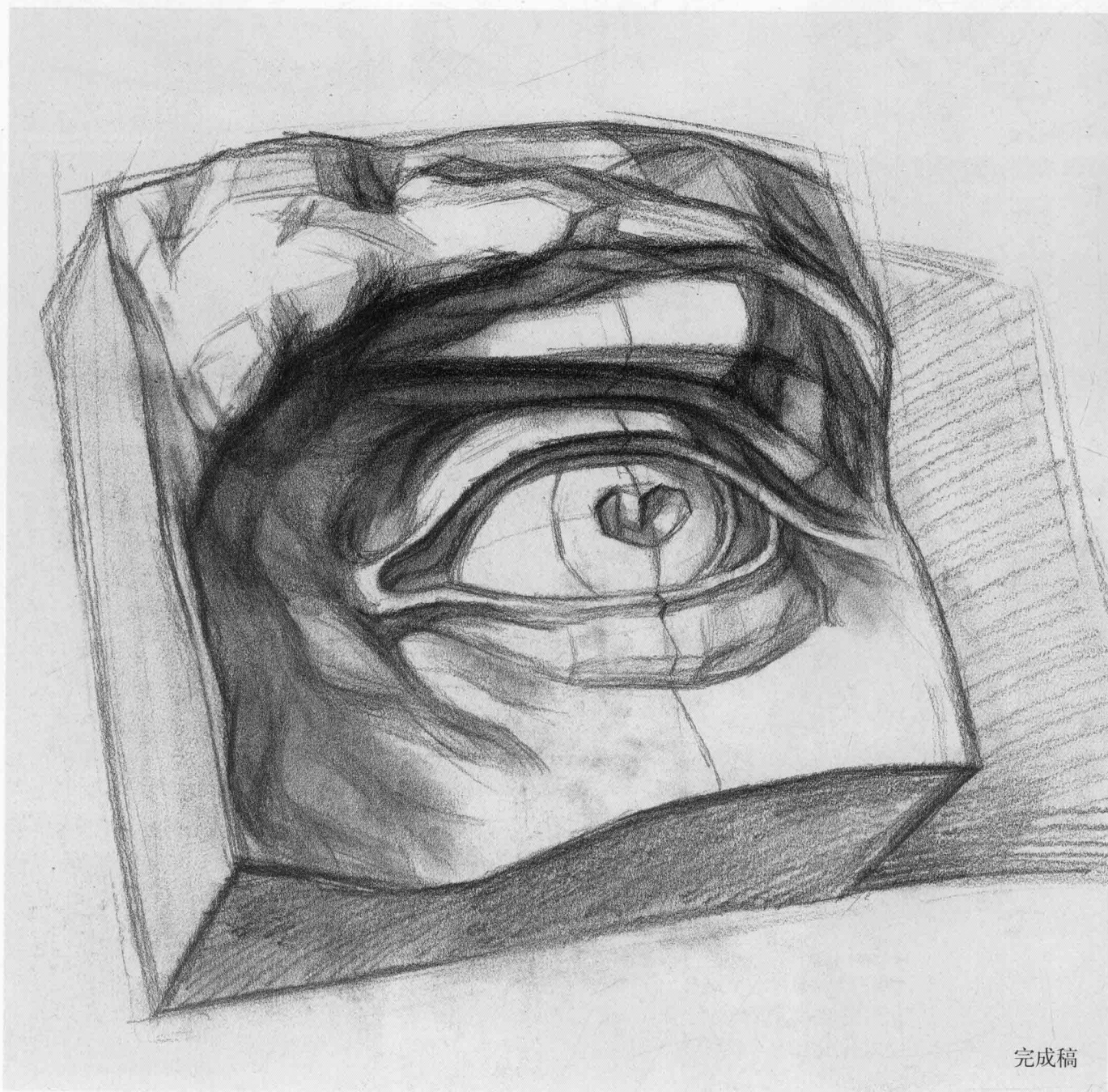
步骤一

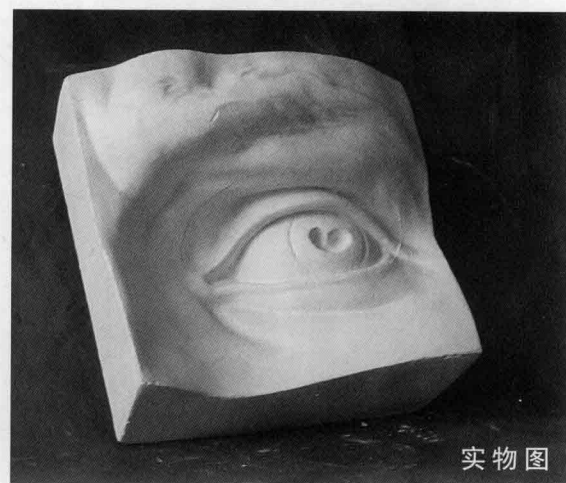
步骤二

步骤三

完成稿

实物图

作画步骤:

步骤一: 选择视角, 用虚线锁定好构图, 画出对象的基本轮廓和比例。

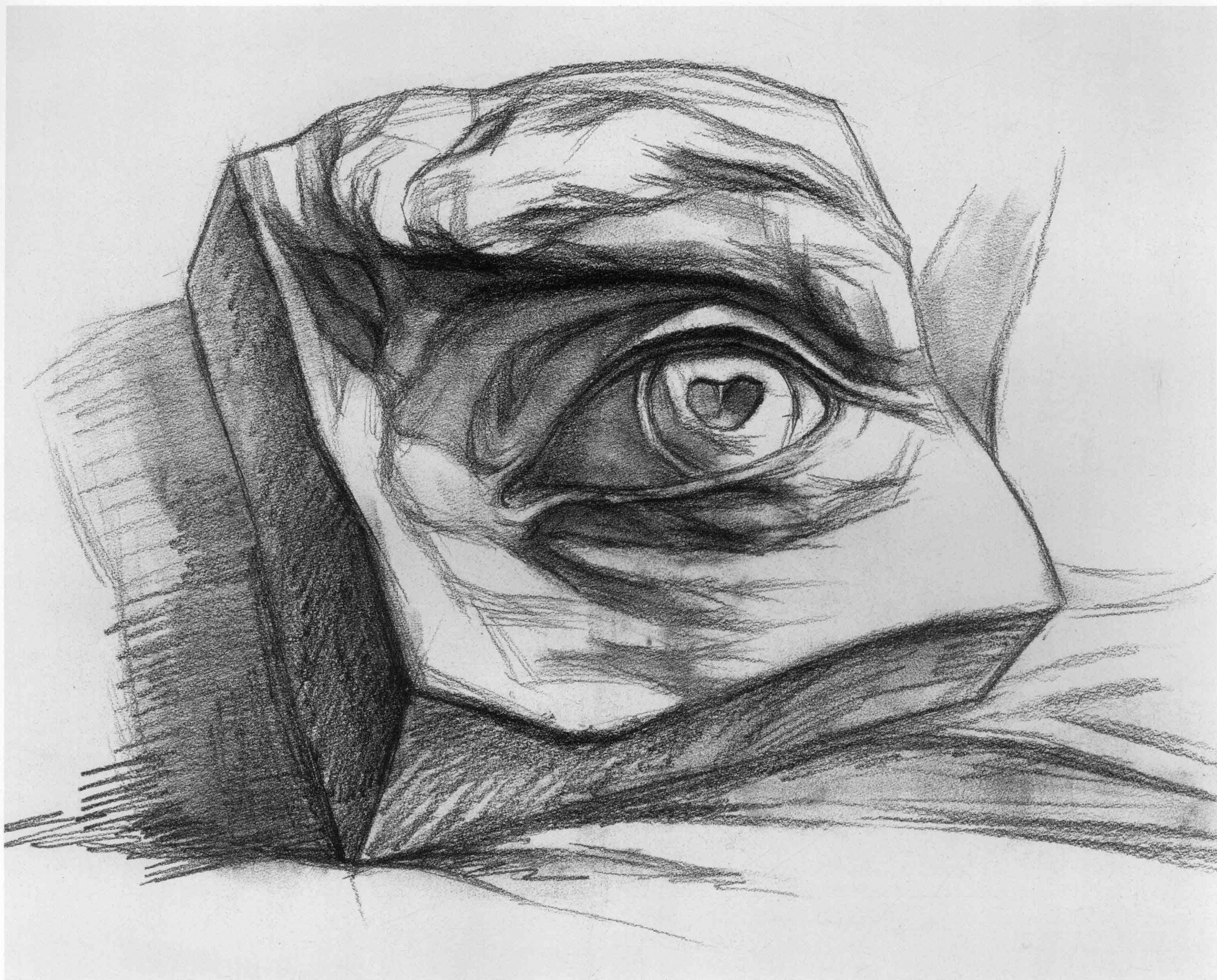
步骤二: 分析、区分出大的结构体块, 即“分大块面”, 同时画出对象的基本体积。

步骤三: 仔细分析, 刻画对象结构体块之间的穿插关系。

步骤四: 深入塑造对象主要结构关系, 同时刻画次要的结构关系。调整秩序画面主次、前后、疏密等关系。避免画面效果“太碎”、“太平”, 使之更加有整体感。

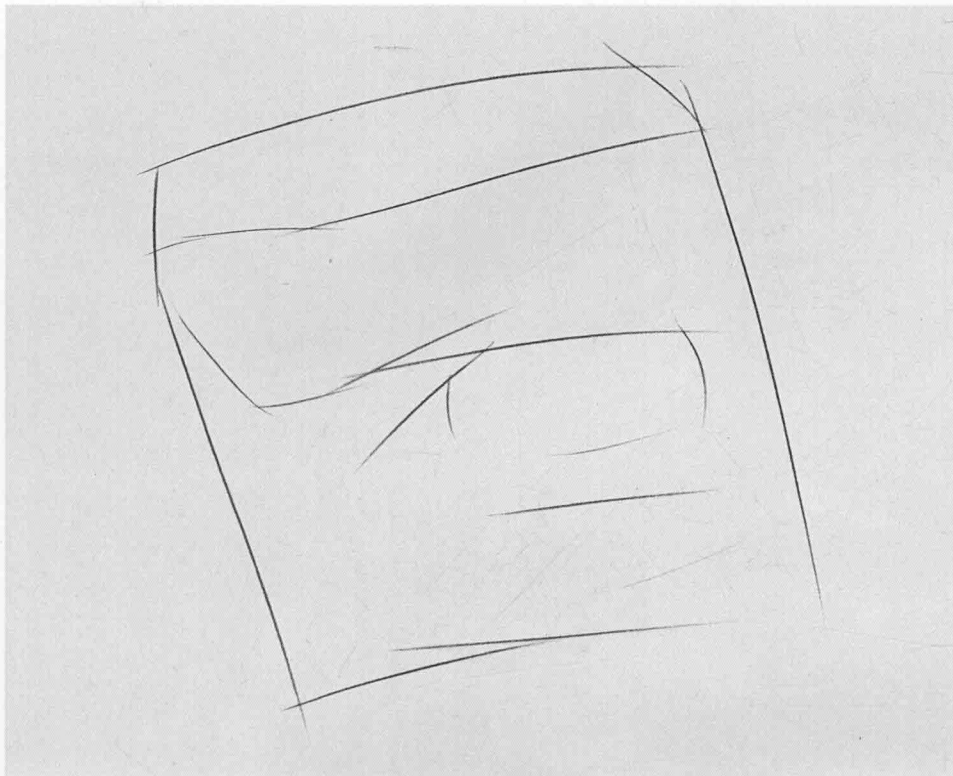
临摹要点:

眼睛的结构主要由眼眶、眼球、眼轮匝肌、眼皮、瞳孔、眼睫毛组成。眼睛以眼球为中心, 眼球镶入眼眶内并被眼轮匝肌、眼皮包裹, 可概括为半球状。一般内眼角位置高于外眼角, 内眼角有泪囊, 可概括为半球状。所以它要比外眼角大、宽而深。

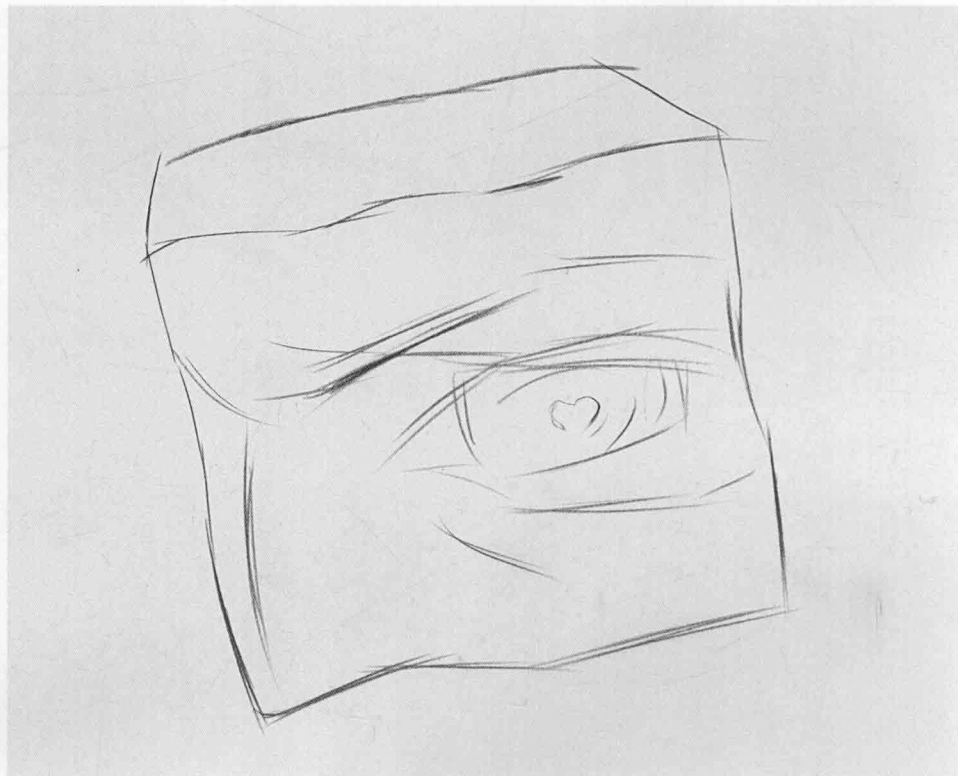

眼睛及眉宇之间是人物传神的关键部分。画出其形态结构，仅仅达到形的准确，是远远不够的，更重要的是进一步抓住它的神情。生动的表情总是显示着某种动作的倾向，眼球与周围肌肉的连动，就能塑造各种不同的表情。眼睛部分包括眼窝、上下眼睑及眼球。眼球嵌在眼窝中，上下眼睑分别包在眼球的外部。

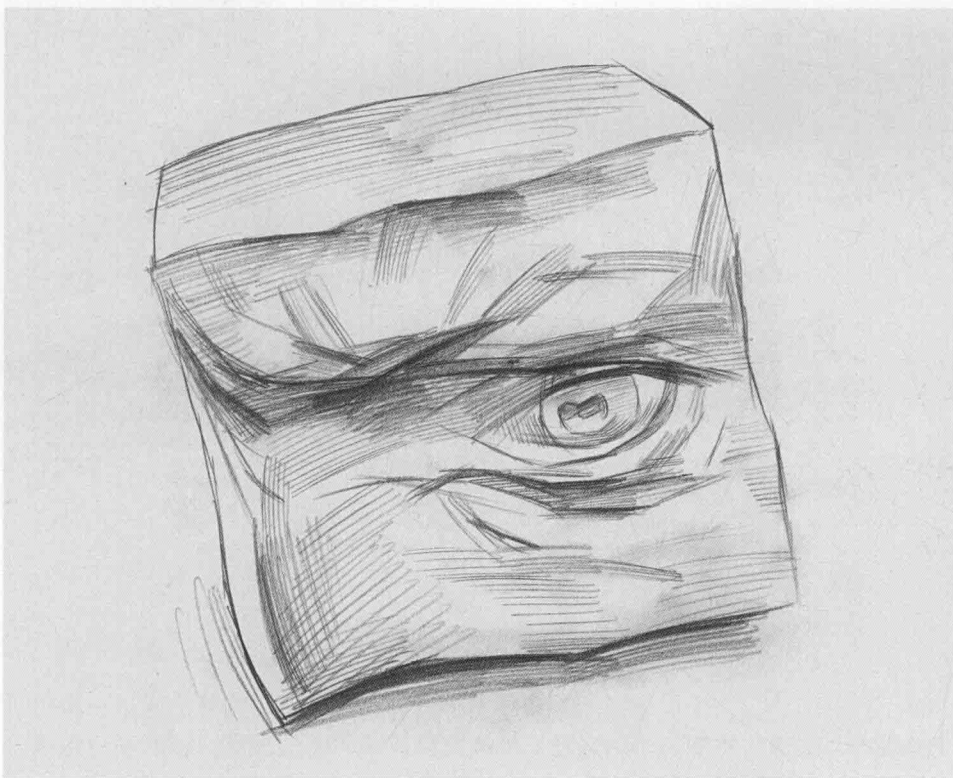
眼球是个球形体，一般情况下比前额、颧骨的受光面稍暗。绘画时，要注意眼睑的厚度及上眼睑在眼球上的投影表现。应注意瞳孔的表现，不能刻画得太死板，应符合整体的球形规律。画眉时，应分组观察，不能画得琐碎而没有规律，同时还要注意眉头肌肉的立体感表现。

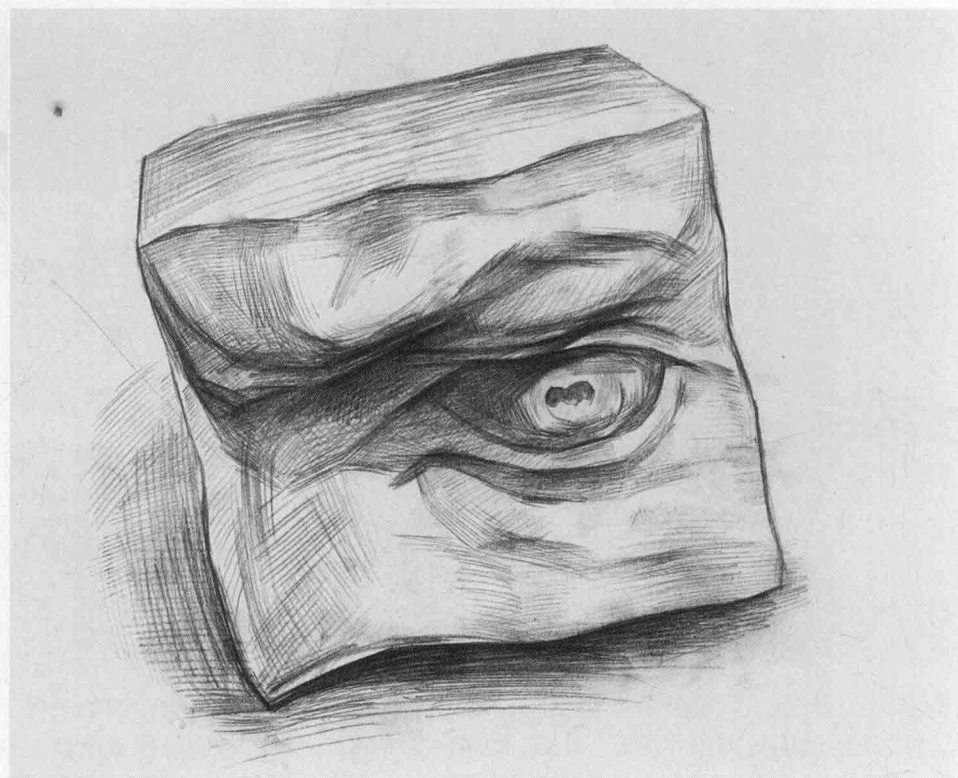
步骤一：用直线安排构图的大轮廓。分析眼部主要的体块关系。

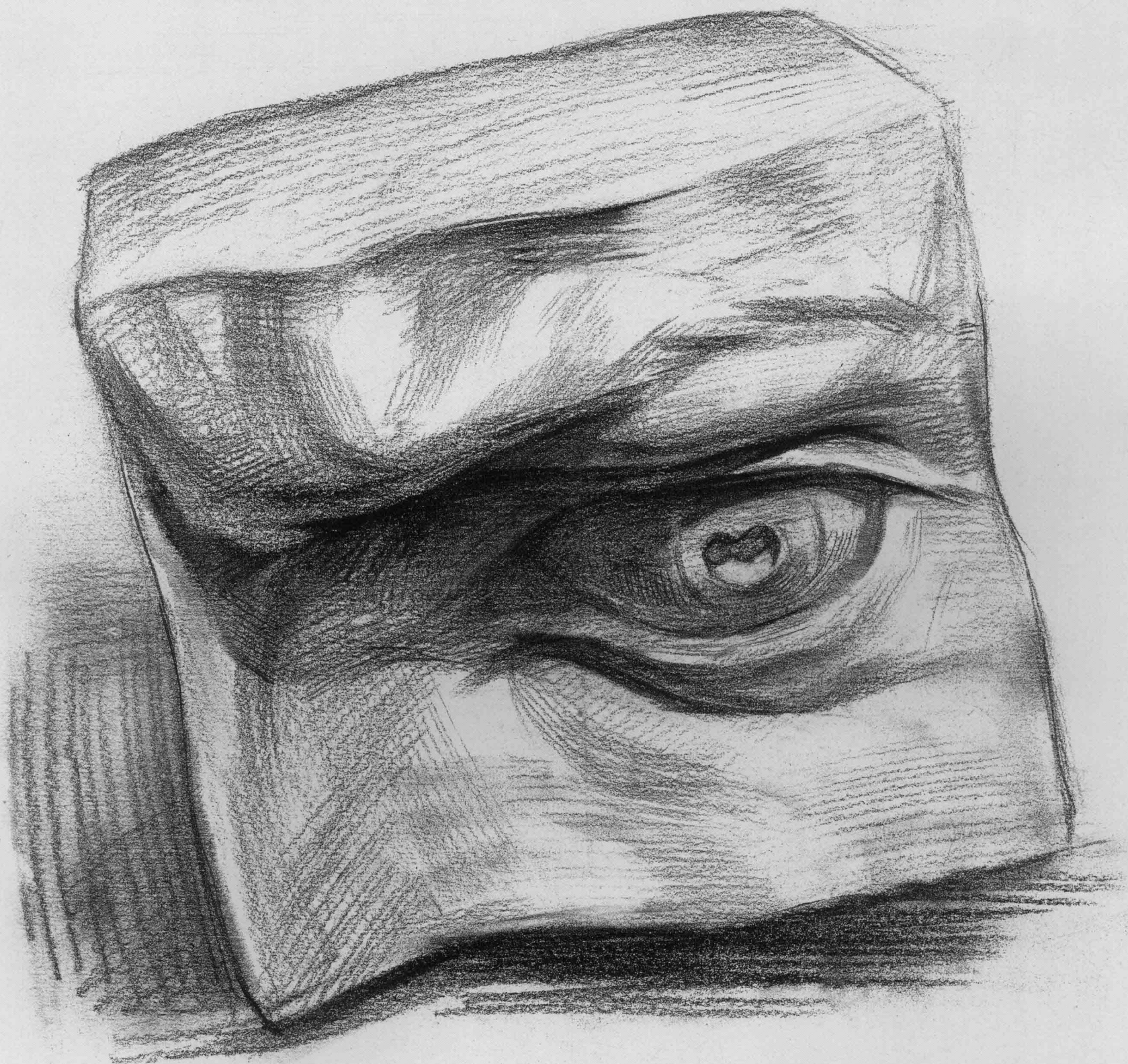
步骤二：铺大的明暗关系，主要根据大体块来画、进行。从局部进一步分析细部结构。

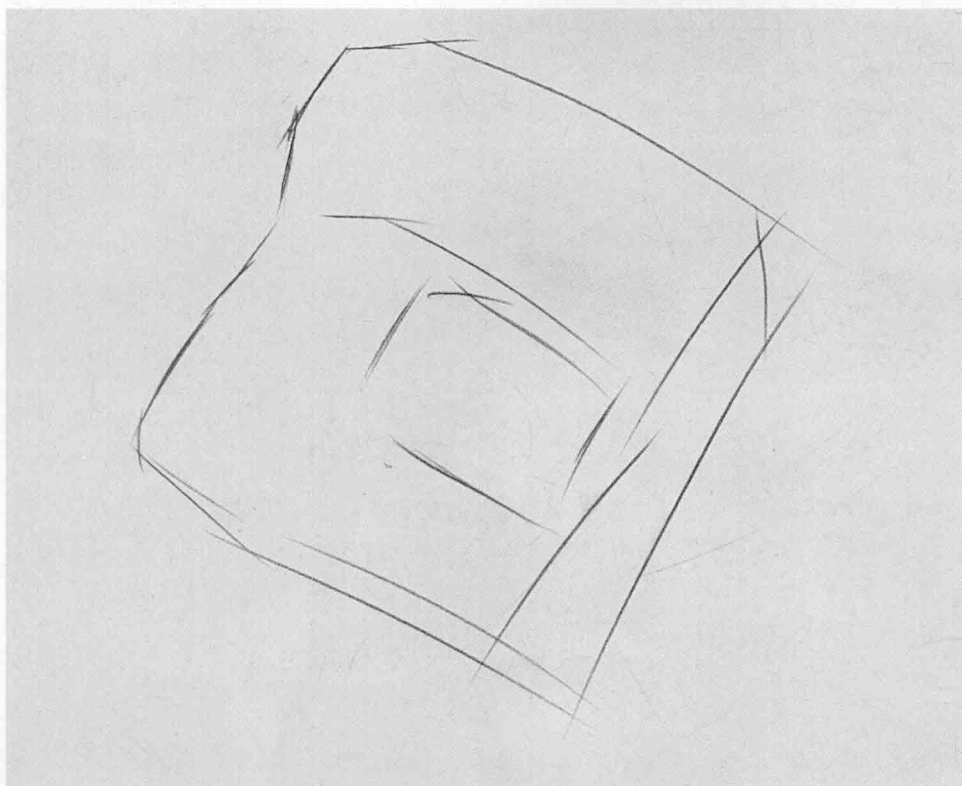

步骤三：从主要的部分开始塑造刻画，塑造的同时要特别注意造形的准确度。

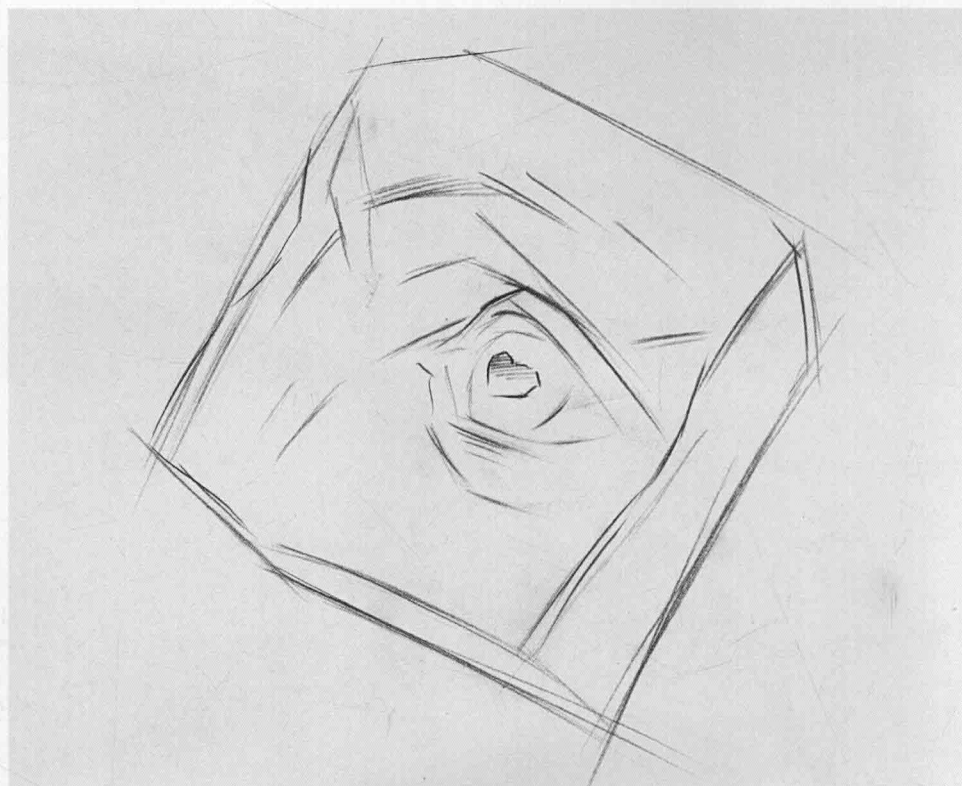

步骤四：进一步深入刻画局部细节，强调主要部分，概括次要部分，并调整画面。画眼部时，特别要注意眉弓、眼球及上眼睑和下眼睑的塑造，其他部分应整体概括。

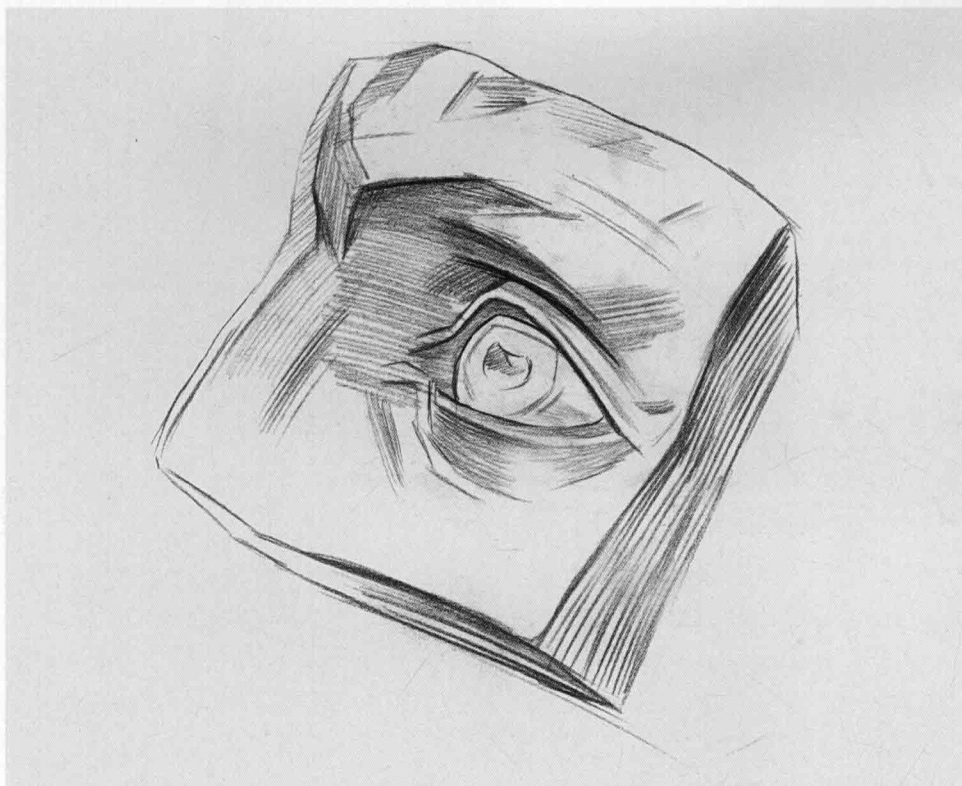

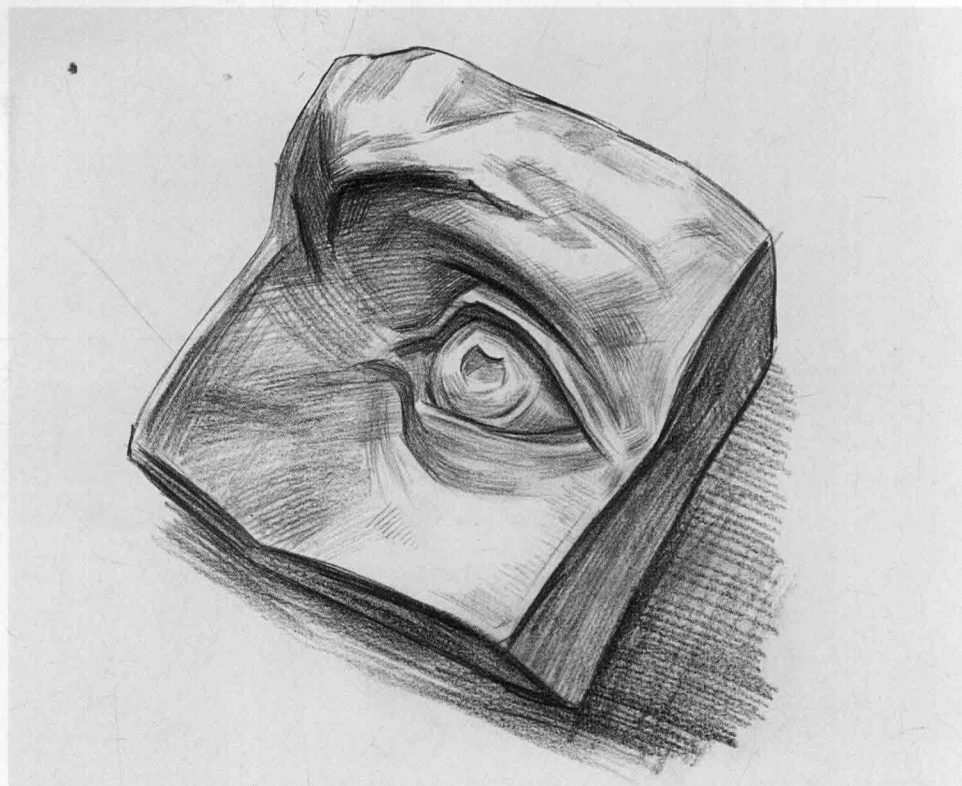
步骤一：首先根据纸张的大小及眼睛石膏体的朝向定好构图。画出眼窝的正确形体和眼球、眼睑的位置，注意眼睑的轮廓线不能刻画太死。

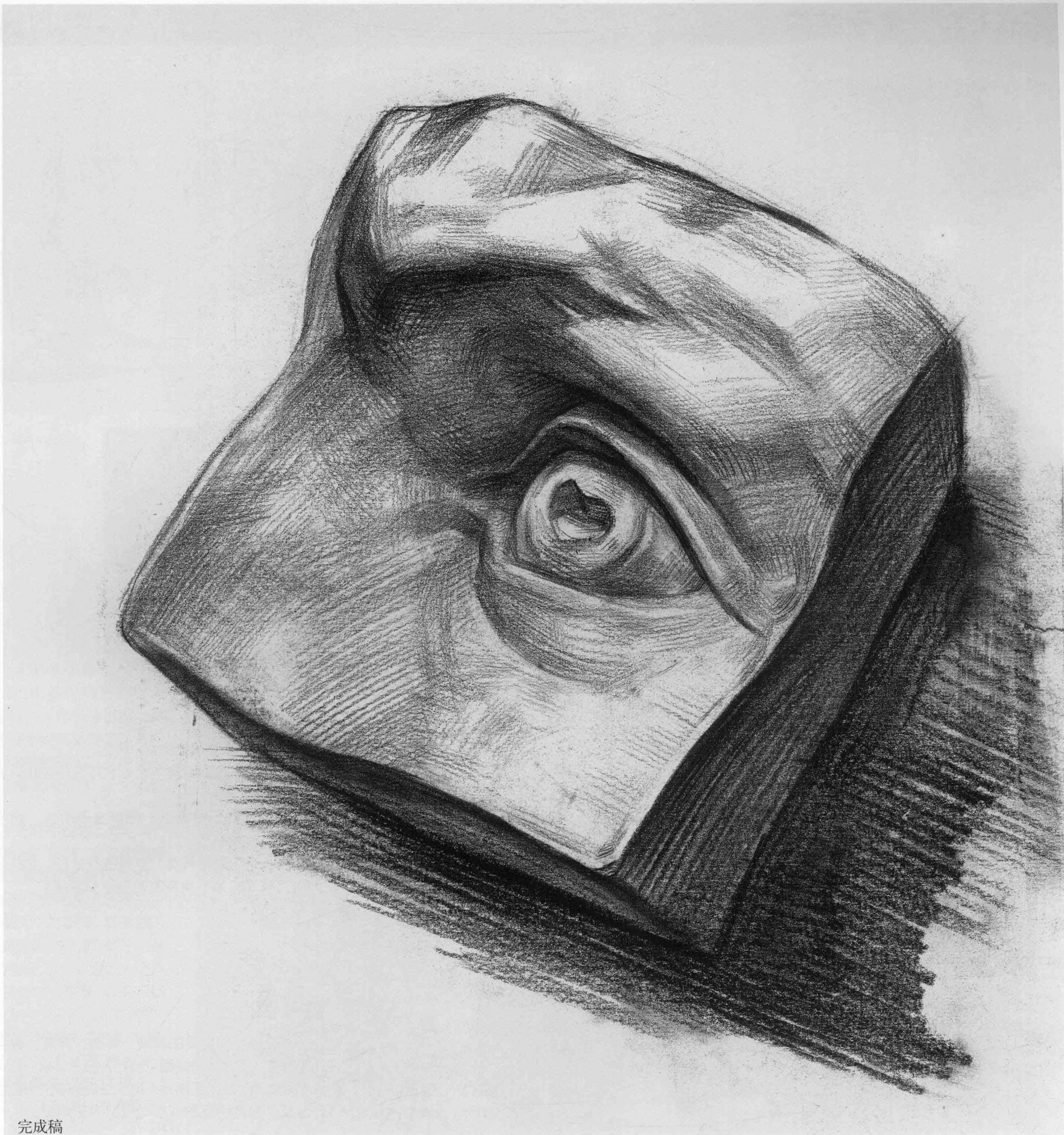
步骤二：找出眉弓、上眼睑在眼球上的投影等几个暗面，有层次地画出暗部调子。

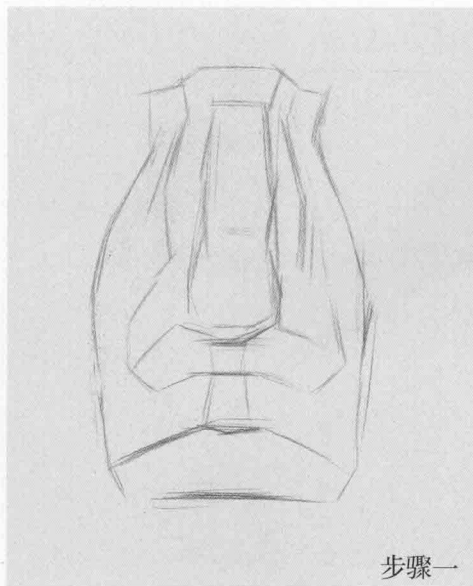

步骤三：细节的深入刻画具体落实到结构、形体的塑造上。运用明暗变化的规律画出具体的形象，注意亮部的层次不能刻画太多。

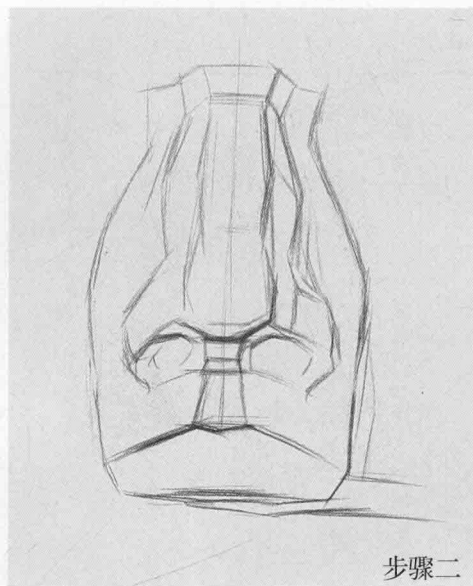

步骤四：全面检查眼睛的造型结构是否正确鲜明，眼神是否表现到位。运用线条和明暗的手段进行整体调整，突出重点，减弱细节。

步骤一

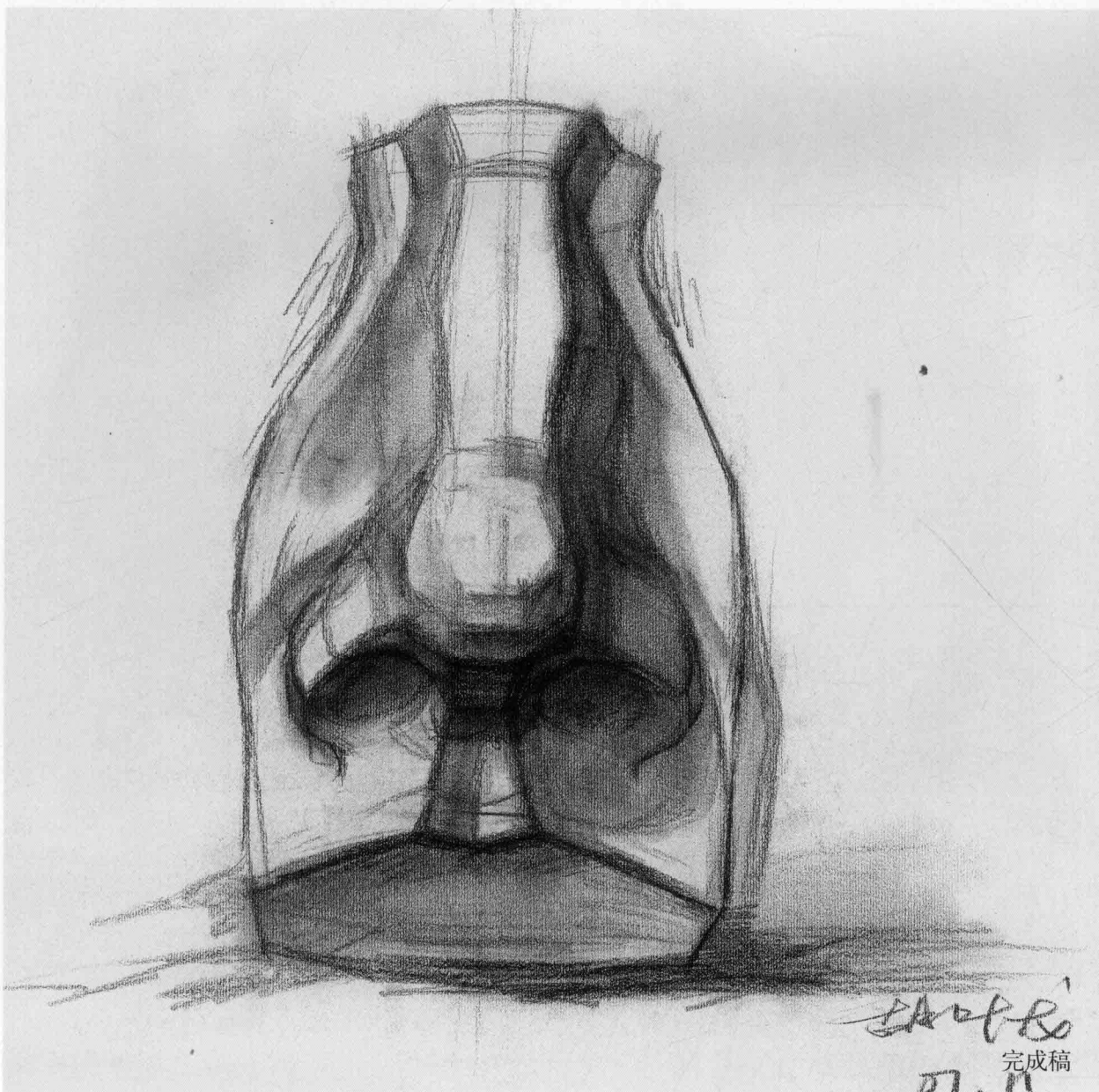
步骤二

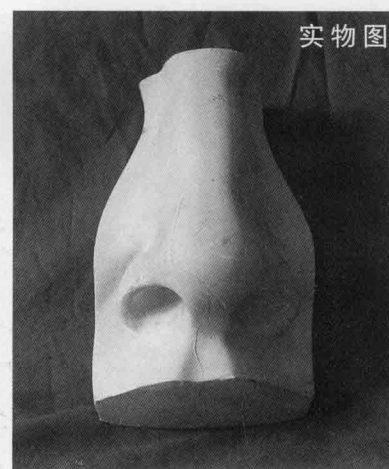
步骤三

步骤四

完成稿

实物图

作画步骤:

步骤一: 用直线确定形体和结构。

步骤二: 进一步确认形, 充分利用线的变化。画出前后的透视关系。

步骤三: 在前后关系上, 强调线的浓淡、虚实、疏密等空间变化。

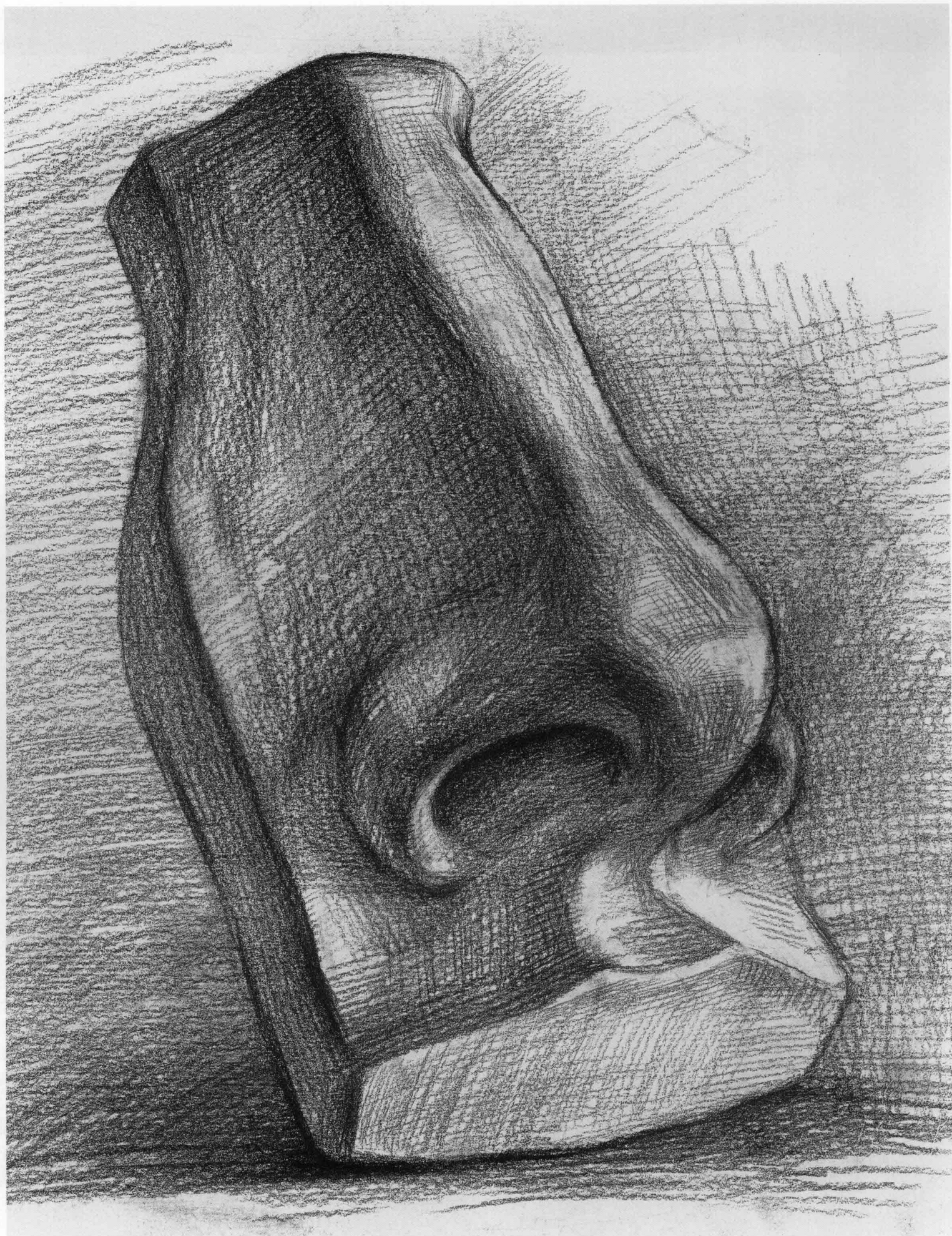
步骤四: 对边缘的强弱、空间进行分析, 加强前面的力度, 减弱鼻梁正侧两面的明暗交界线。

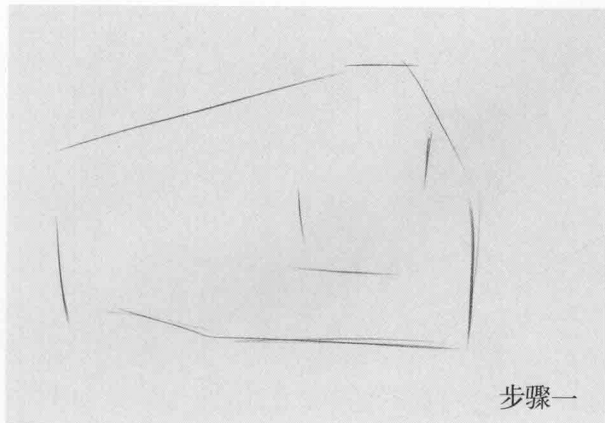
临摹要点:

鼻子的结构主要由鼻梁、鼻头、鼻翼、鼻中隔、鼻孔等组成。鼻上部的块面可概括为三个体块。还可分解为三个倒梯形、两个正梯形和两个三角形的外展的鼻翼部分组成。鼻底平面的形状可概括为三角形。

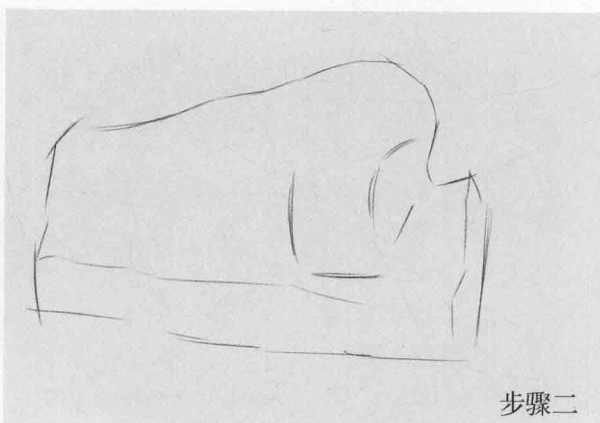
每个人的鼻子特征都不相同，但他们的基本结构是相同的。初学者往往急于画出两个鼻孔，这是完全没有必要的。其实鼻子梯形体积的塑造以及鼻骨与肌肉的穿插关系才是至关重要的。

鼻子的体积由左、中、右、下四个面组成，同时，它又分为鼻根、鼻梁、鼻头和鼻翼四个部分。鼻头和鼻翼都比较圆，作画时应注意“圆中藏方”的塑造。鼻孔是由鼻中隔和鼻翼构成的洞，要注意鼻孔形状的特征，这一点是因人而异的。鼻孔要画得有深度，但又不能太黑，因为它也是受反光影响的。鼻根两侧靠近眼角的部位和鼻翼，是结构突出的地方，应画得比较清楚，而鼻梁两侧与脸部的肌肉是融合在一起的，不宜区分得太明显。

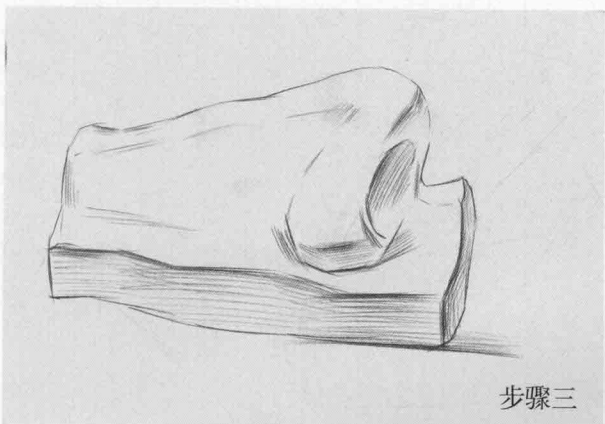

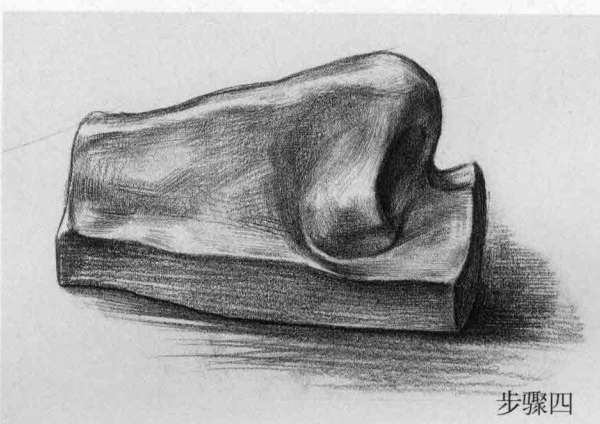
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

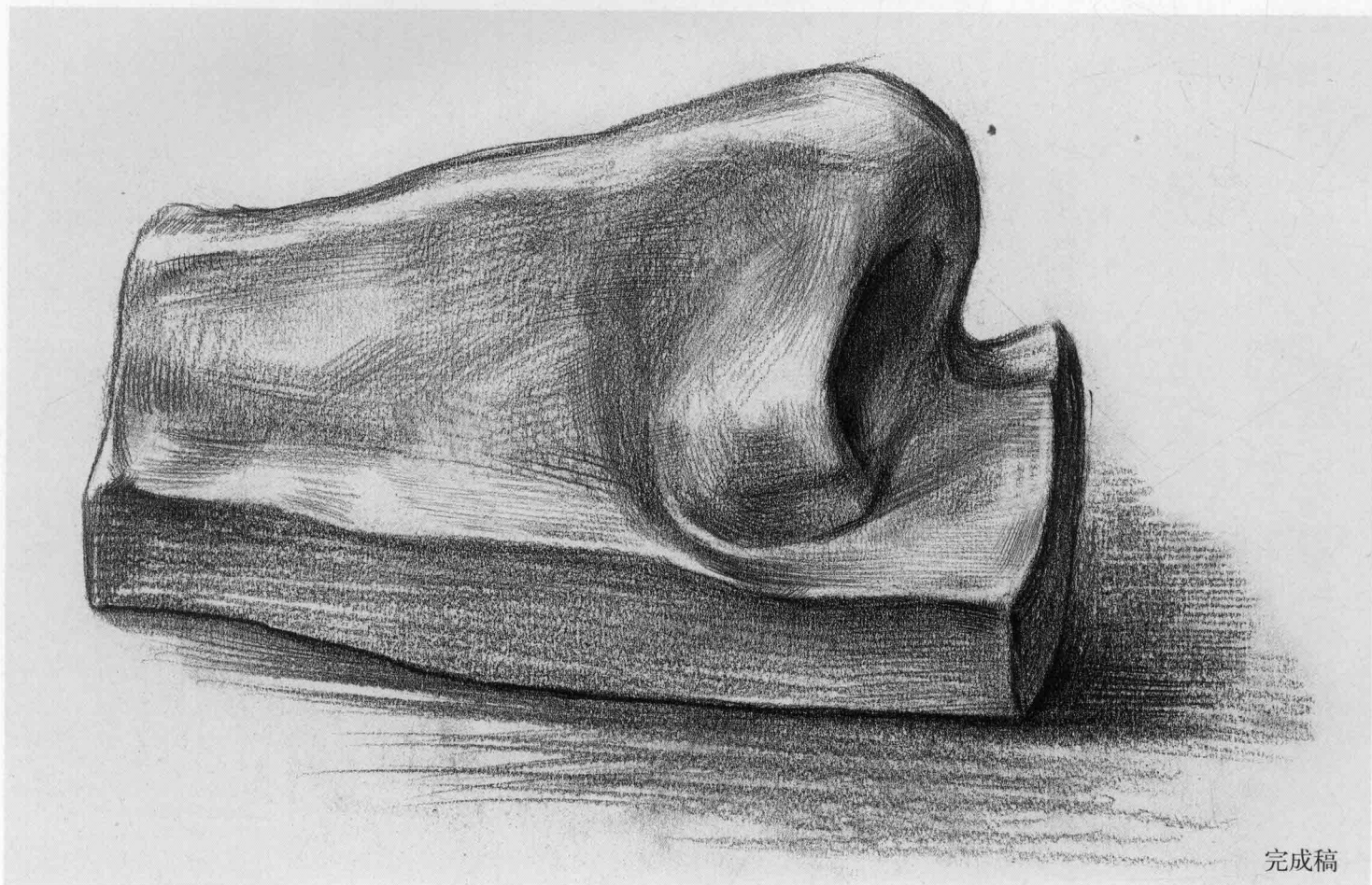
作画步骤:

步骤一: 确定角度, 用虚线安排好构图, 画出对象的大轮廓。

步骤二: 用长直线分析并画出主要结构体块关系, 尤其要准确把握明暗交界线且画出大明暗调子。

步骤三: 从局部开始塑造, 先用线画出局部的体块关系, 再用黑、白、灰的调子来表现体积和光感等。

步骤四: 准确具体地完成对象的内外轮廓线, 并刻画次要结构体块的关系, 使画面更整体统一。

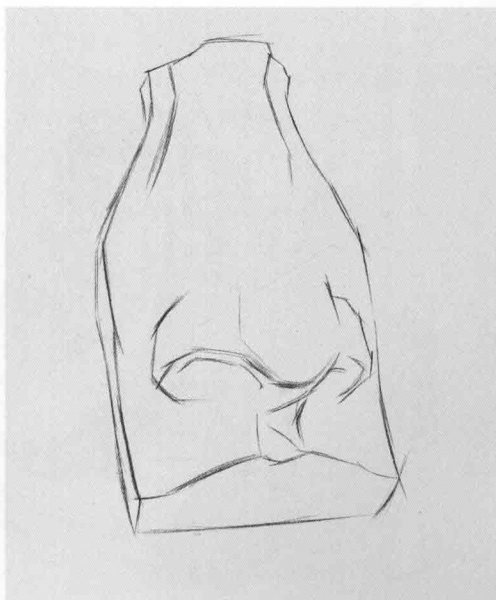

完成稿

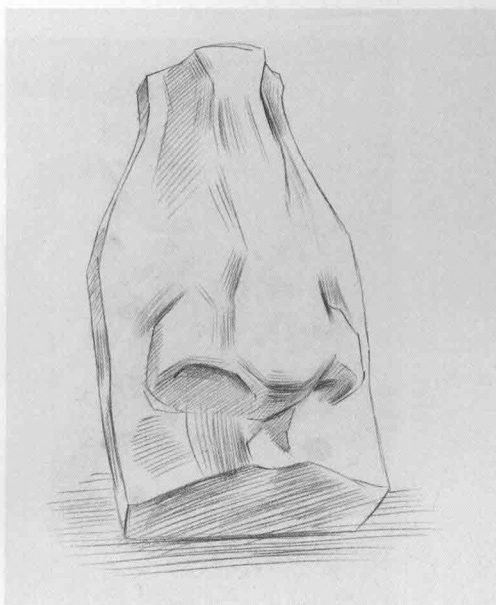
临摹要点:

线面结合画法在石膏五官素描中也被经常运用, 十分方便, 也容易使画面出效果。线面结合画法是在线条表现的基础上, 加上一些明暗调子, 作画时可利用线条先画出对象的大轮廓线, 交代出对象结构体块的穿插关系, 再用明暗加强体积感、质感、光感以及虚实、前后空间等关系。这种方法有自由、随意、灵活等特点, 掌握也较容易, 能弥补明暗调子和线条在表现过程中的不足。作画时同样须注意线条的刚柔、粗细和深浅等变化及明暗调子的强弱、虚实关系, 还要使线条和明暗富于节奏感。

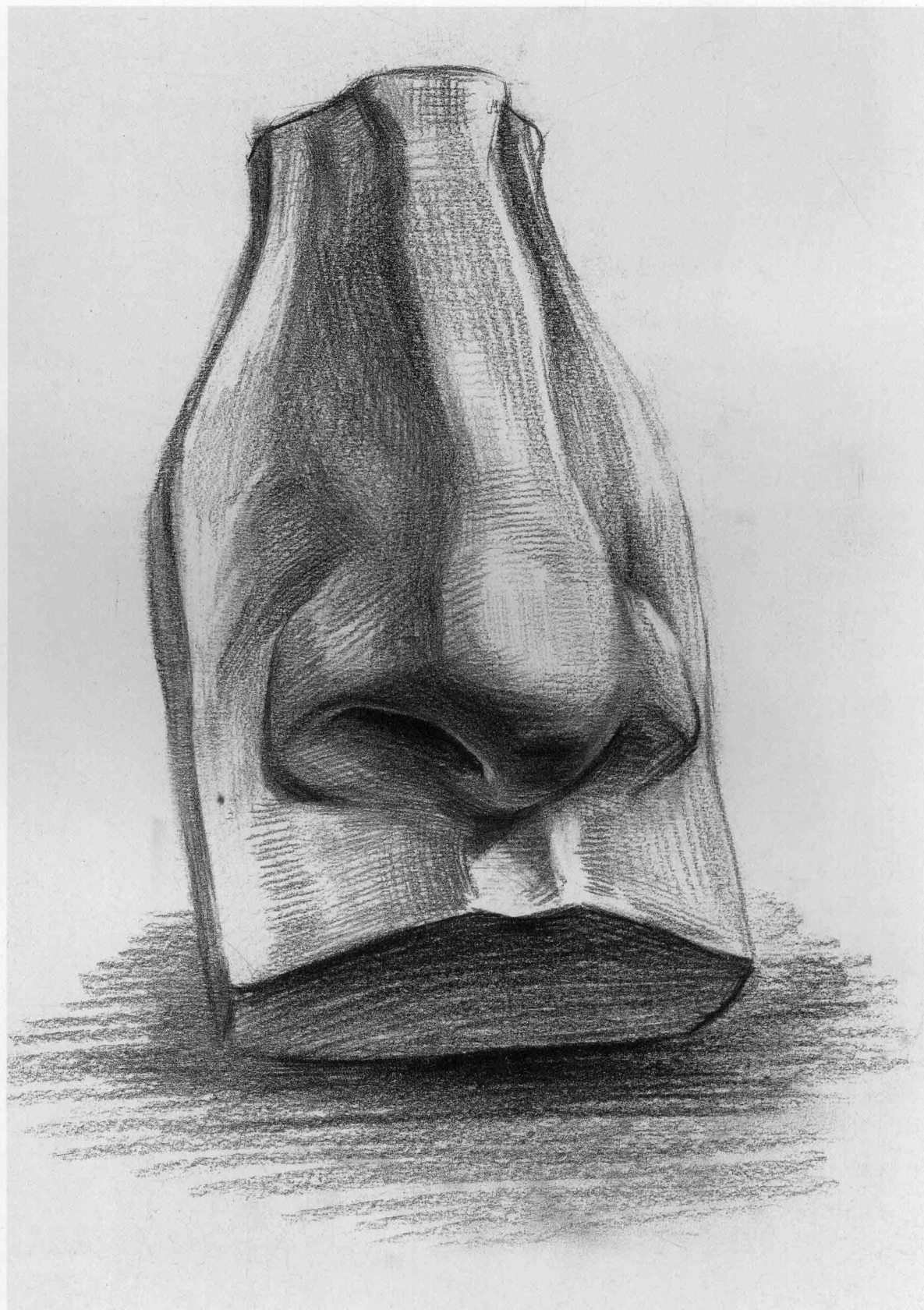
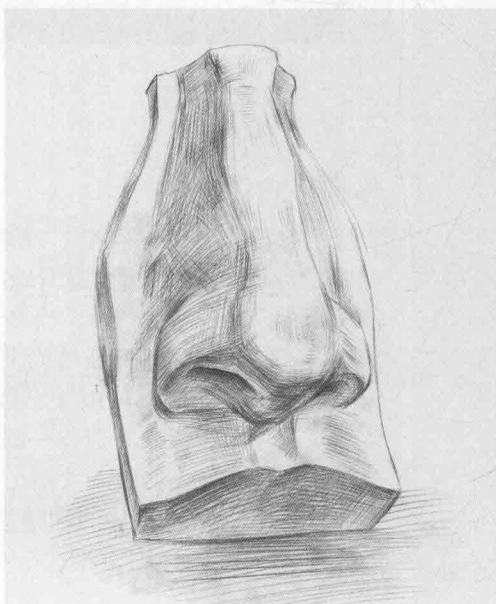
步骤一：构图定位，整体地画出鼻子的轮廓，注意其与周围结构的关系。

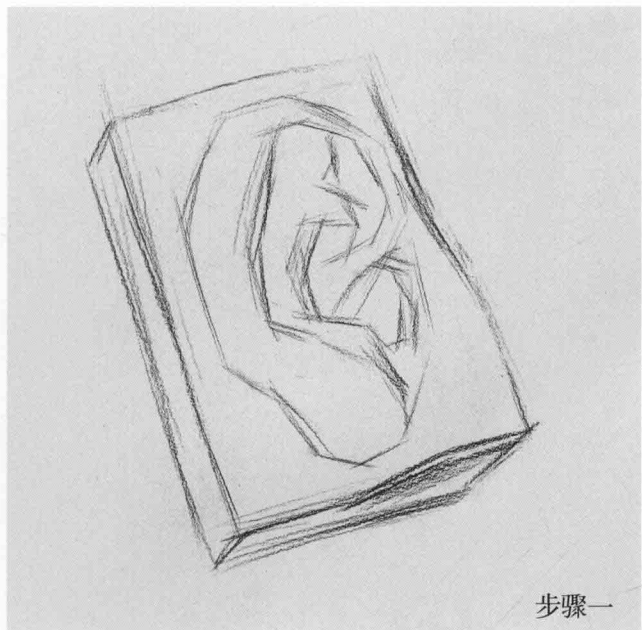
步骤二：以鼻头、鼻翼的明暗交界线为主干画出大体的明暗关系。深入刻画鼻子的体积感，注意控制暗部反光面的形，把握好它与周围骨骼肌肉的连接关系和明暗转折关系。

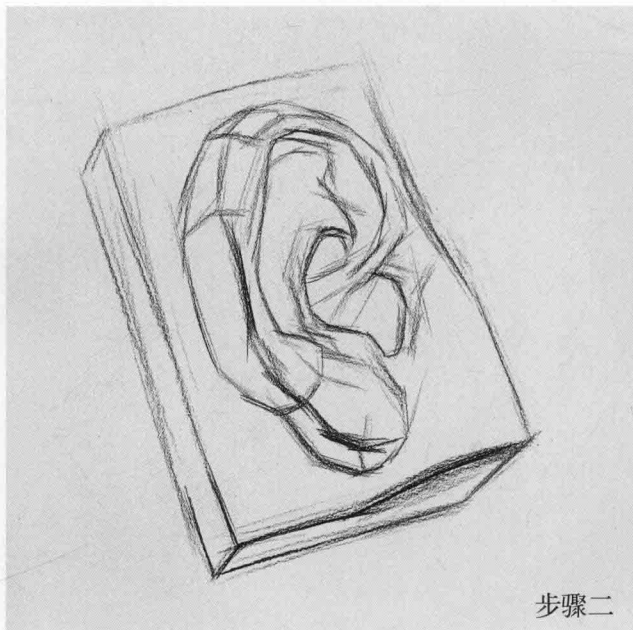
步骤三：整体调整，检查石膏体的空间感以及质感表现得如何？把细节的结构再归总一下，避免过于琐碎。

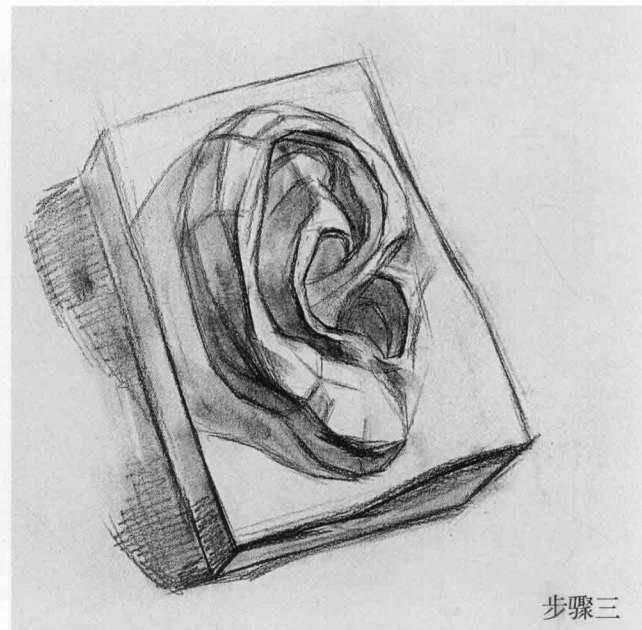
完成稿

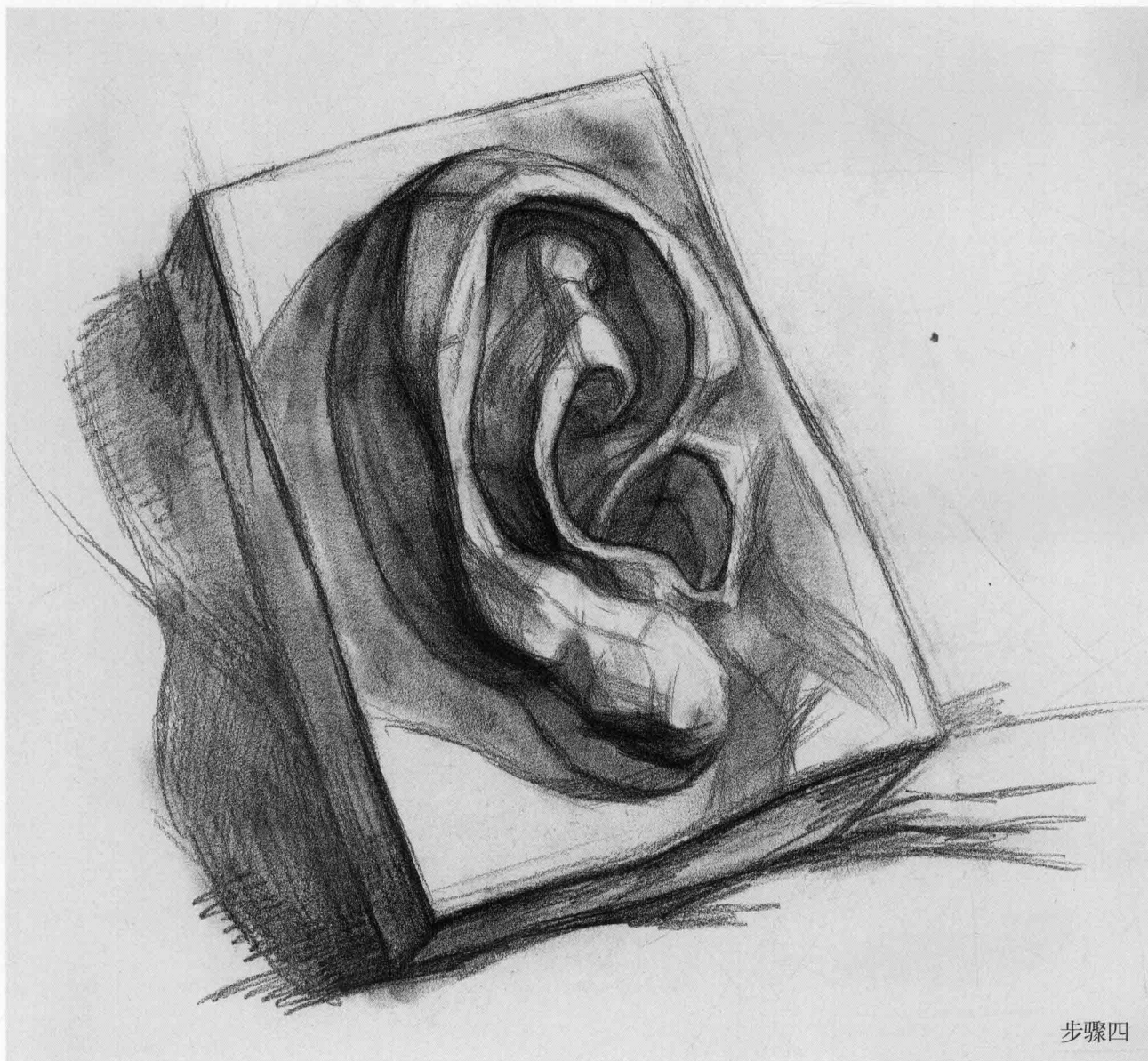
步骤一

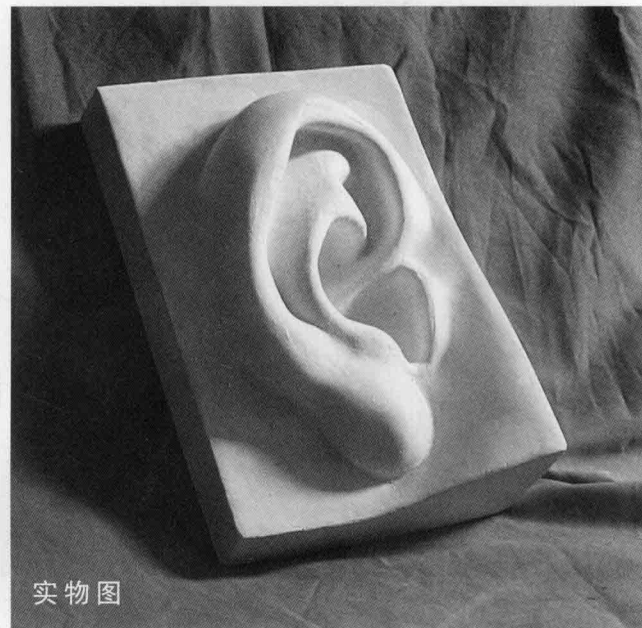
步骤二

步骤三

步骤四

实物图

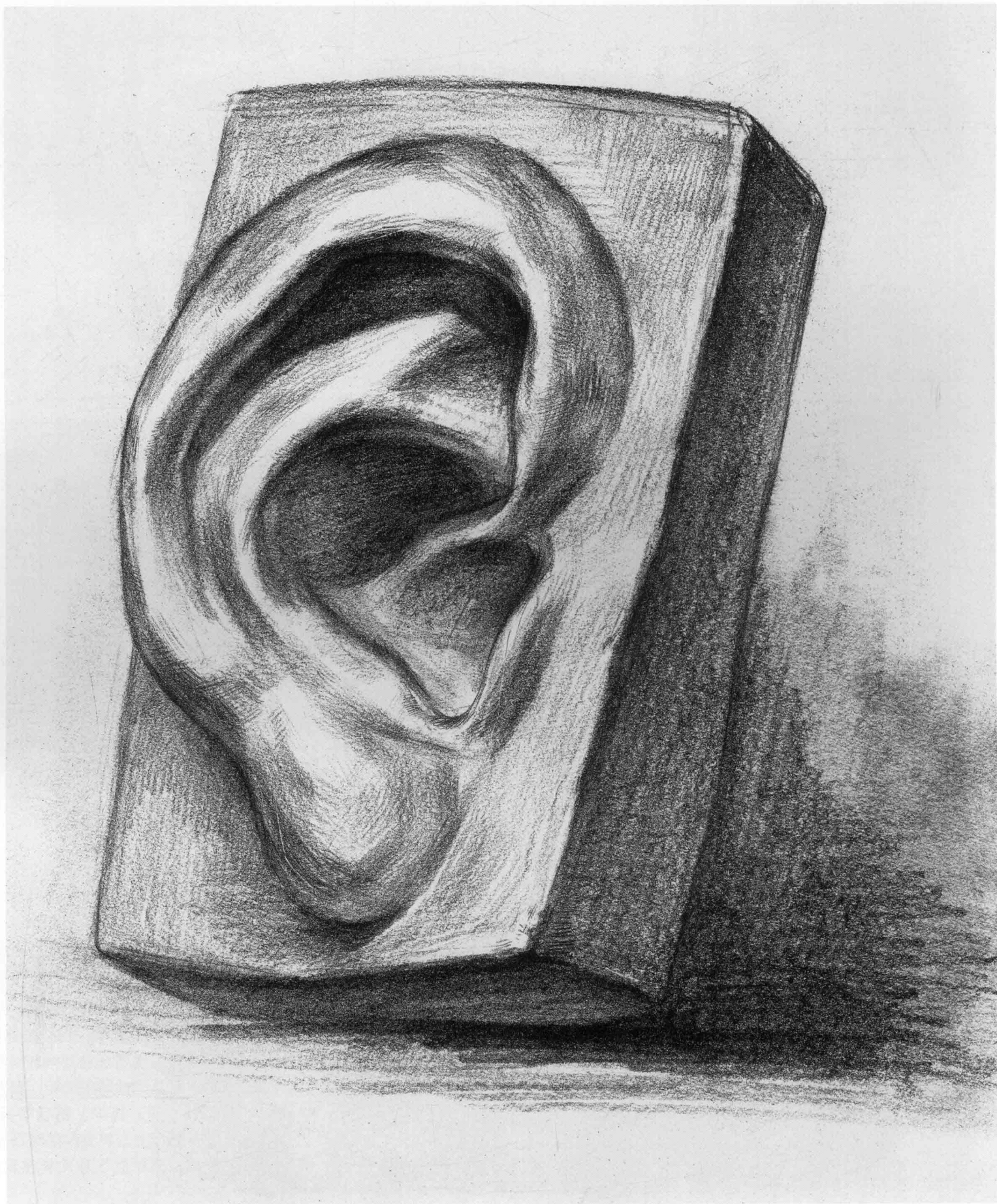
作画步骤:

步骤一: 依据耳部的特征, 找准外轮廓的转折点, 画出耳的大体结构, 要注意耳轮与耳垂之间的大小比例关系。

步骤二: 分析光线在耳朵结构上的变化, 生动地画出明暗交界线, 并整体地铺上暗部调子。

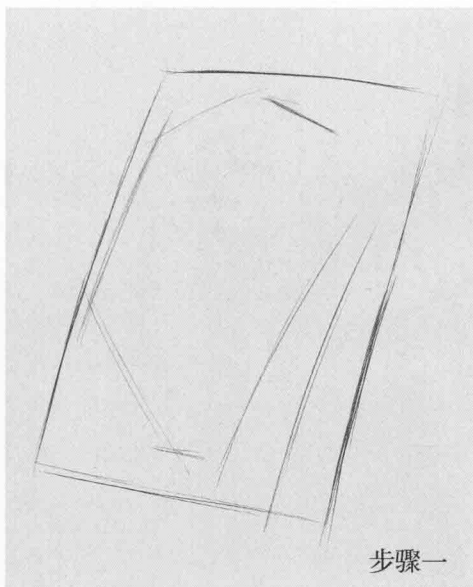
步骤三: 进一步深入塑造每一部分结构, 同时要注意控制画面的整体明暗的关系。

步骤四: 最后进行整体的明暗调整、虚实调整, 要做到主次明确、详略得当。

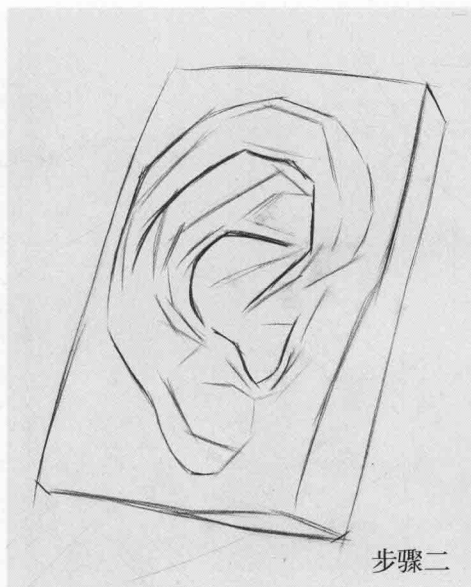

耳上宽下窄，基本形呈倒三角。耳由内外耳轮、对耳屏、耳垂构成。耳的造型在五官中形体变化最为复杂。

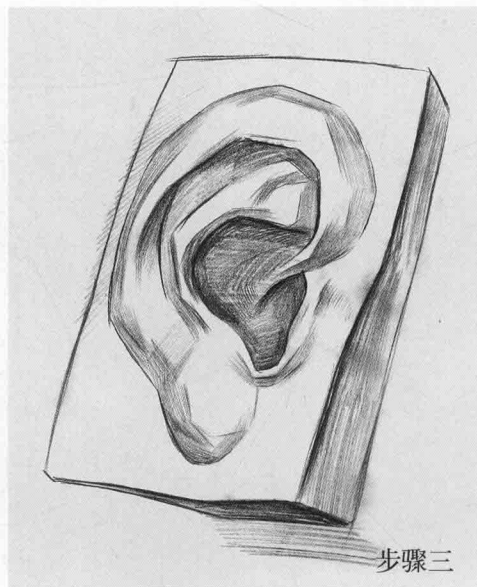
画内外耳轮既要看到正面的变化，也要考虑侧面、上面与下面的变化，还要考虑由内到外的转折，表现耳窝深度。耳圆中见方的形体关系及厚度。

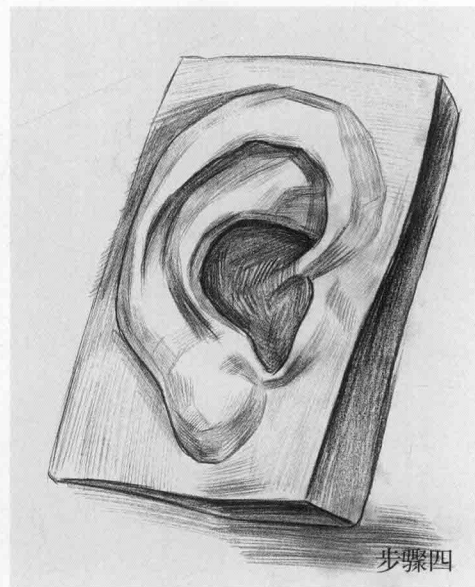
步骤一

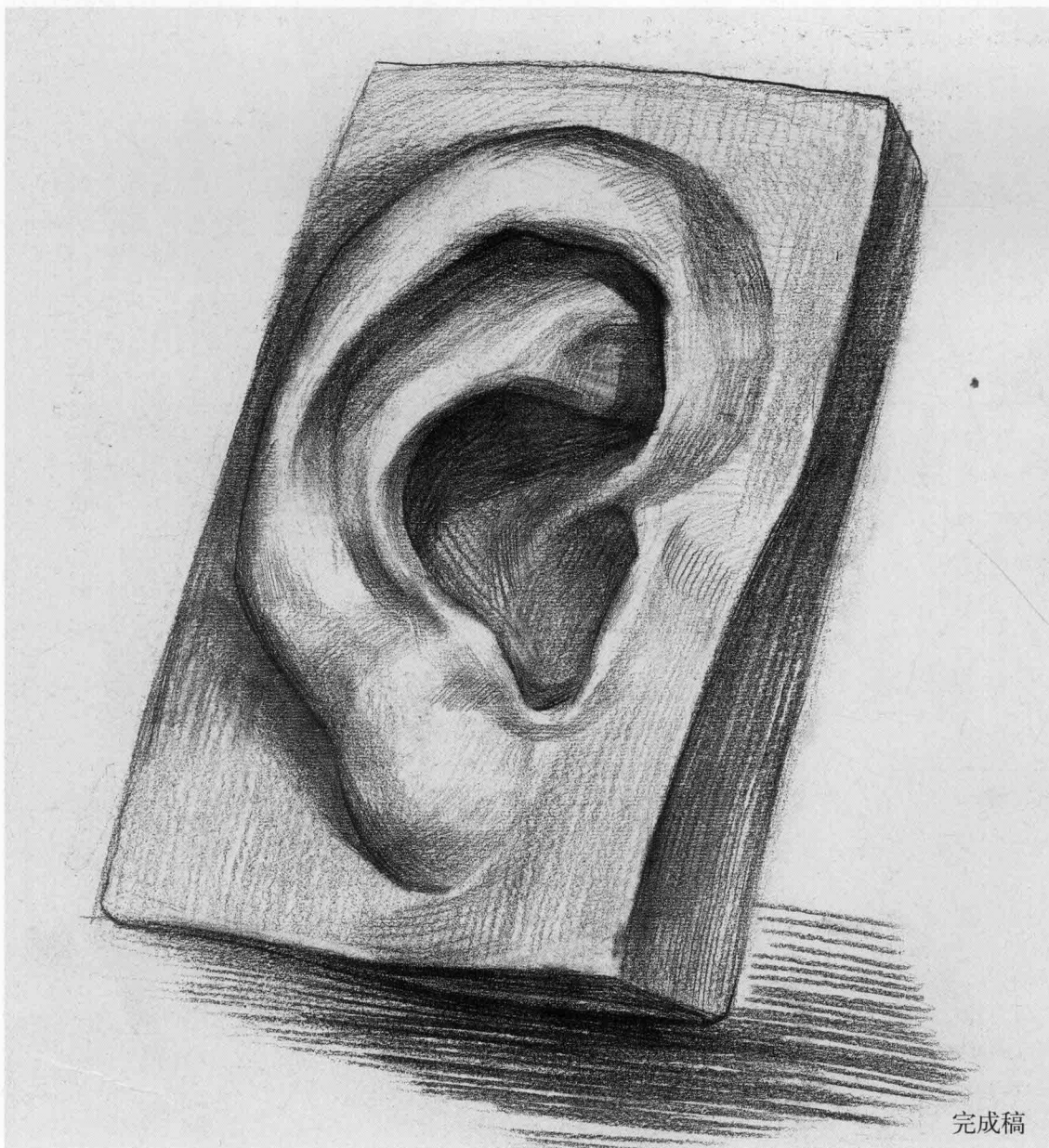
步骤二

步骤三

步骤四

完成稿

作画步骤:

步骤一: 安排构图, 用长直线画出大比例关系, 准确画出耳部的大结构体块关系。

步骤二: 分析局部结构, 如耳轮、耳垂和耳屏等。铺大调子时应注意概括统一, 从主要部分开始塑造, 如内耳轮等。

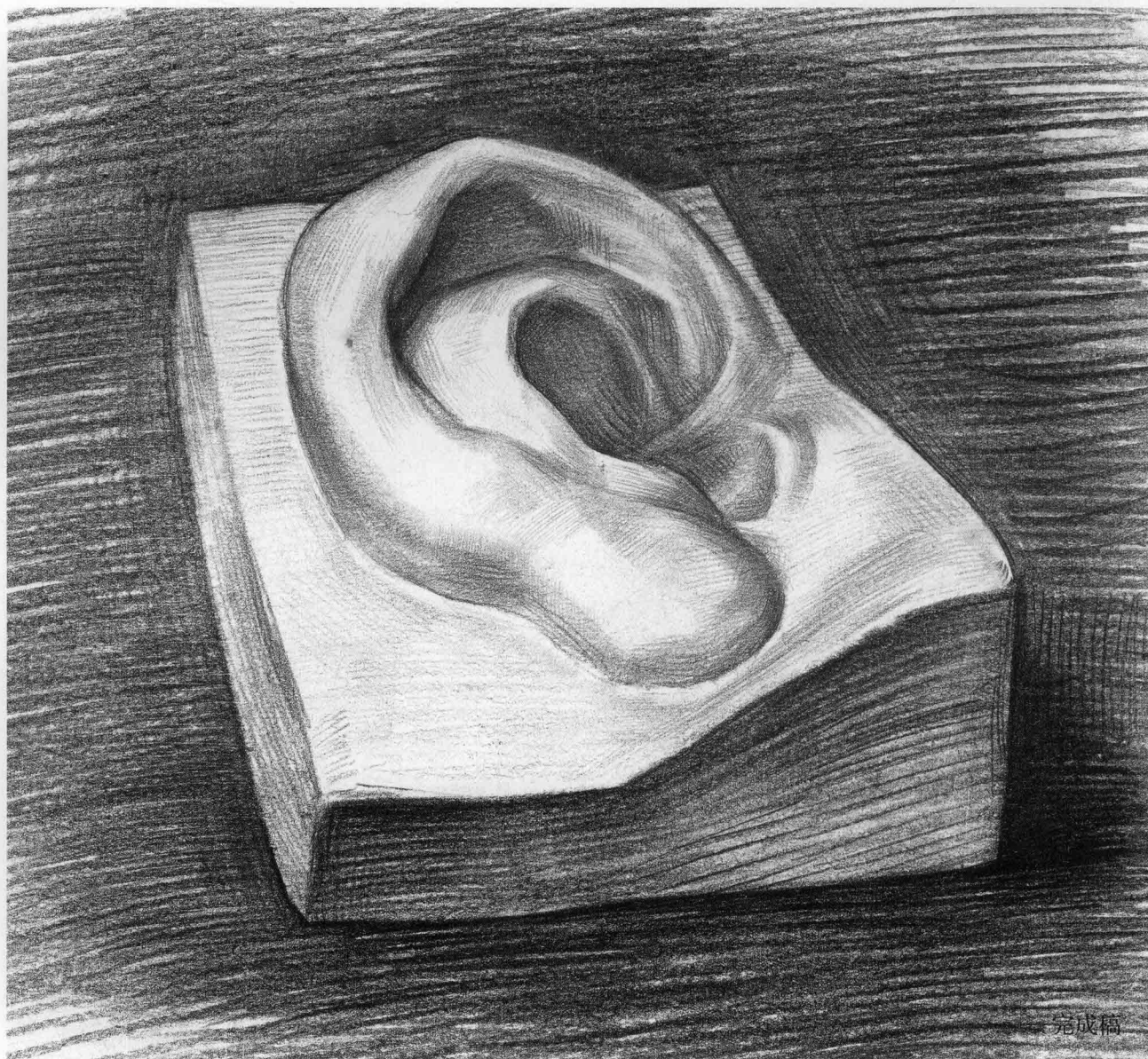
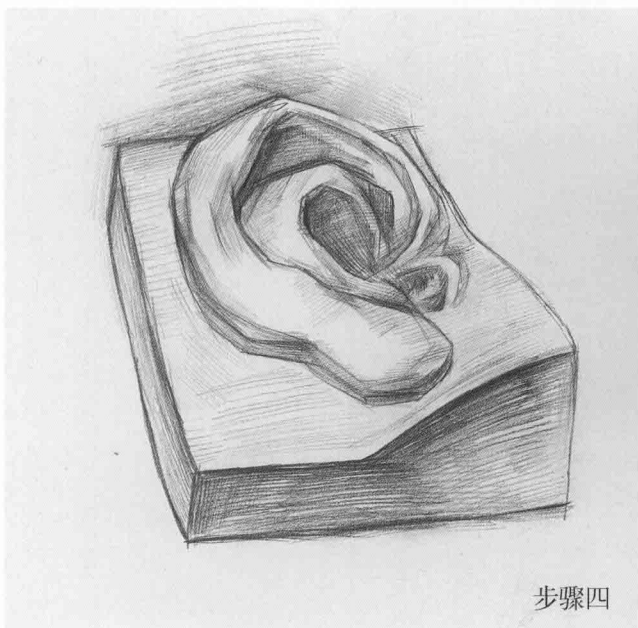
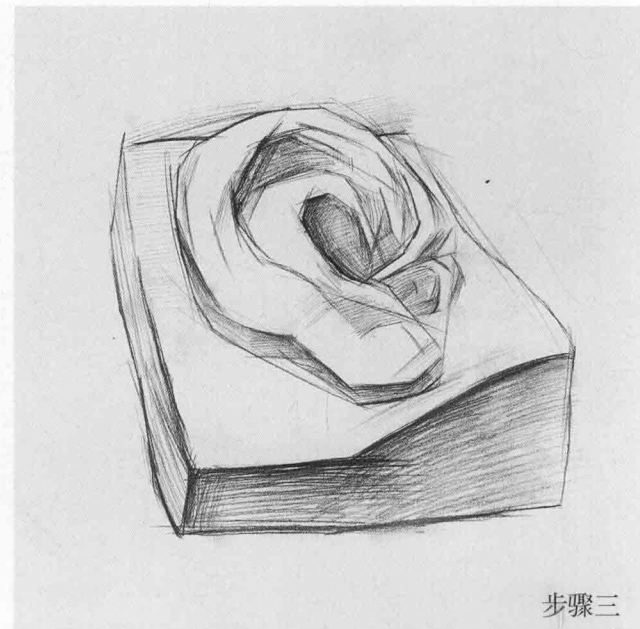
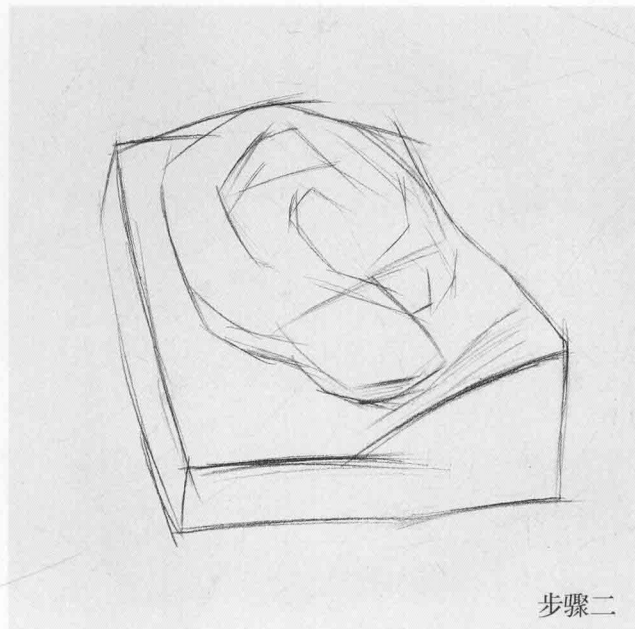
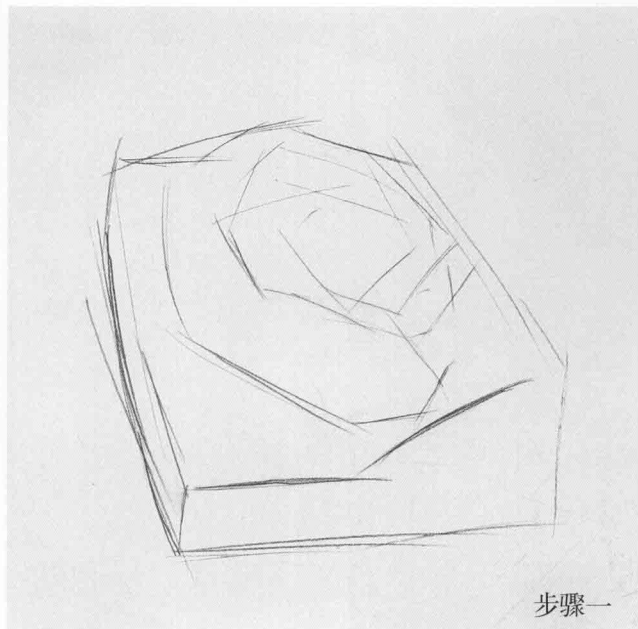
步骤三: 进一步刻画其他部分, 须注意耳部造形的准确, 强调主次关系。

步骤四: 调整画面前后空间、黑、白、灰等关系, 避免画面灰、脏, 调整耳部内外的空间关系, 如外耳轮、内耳轮、耳孔等。

临摹要点:

耳朵位于头部的两侧, 从头的正面看不到它的全部。在五官中, 耳朵虽然处于比较次要的位置, 但是我们也把它画得准确到位。

耳朵的造型由耳轮、耳丘、耳屏、耳垂这几个部分构成。其中, 耳丘中间形成了一个凹陷的耳谷, 耳丘上方将要穿插进耳轮的地方有一个三角形的窝。耳轮的下方又紧连着接近扁方形的耳垂。

作画步骤:

步骤一: 安排构图用直线画出大比例关系, 准确画出耳部的大结构体块关系。

步骤二: 分析局部结构, 如耳轮、耳垂和耳屏等。

步骤三: 铺大调子时应注意概括统一从主要部分开始塑造, 如内耳轮等。

步骤四: 进一步刻画其他部分, 须注意耳部造型的准确, 强调主次关系。