

基础美术强化训练丛书

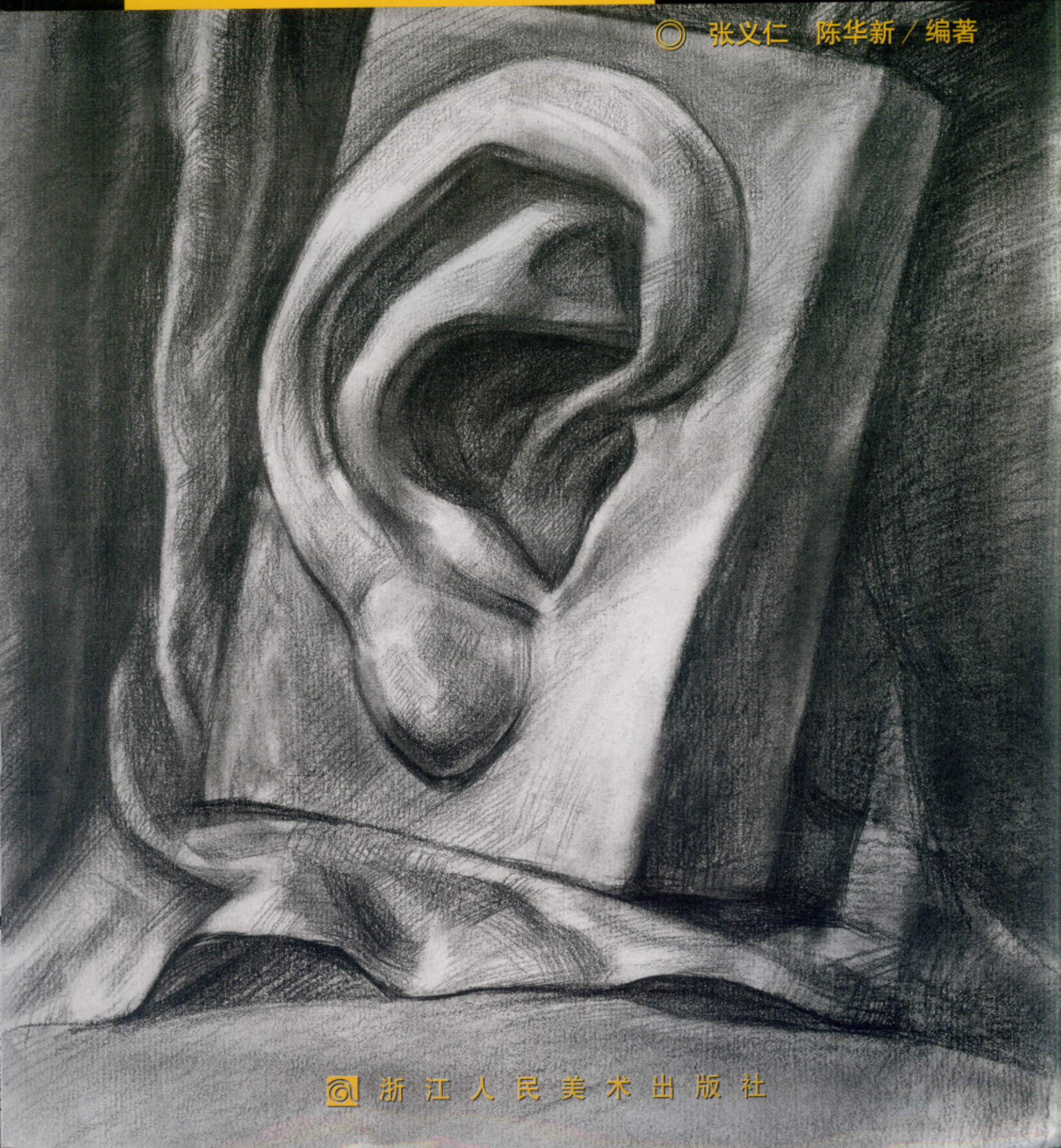
MEISHU ③

JICHU

石膏五官

范本

◎ 张义仁 陈华新 / 编著

浙江人民美术出版社

基

础

美

术

强

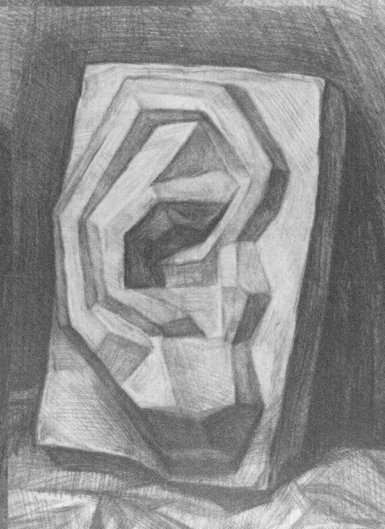
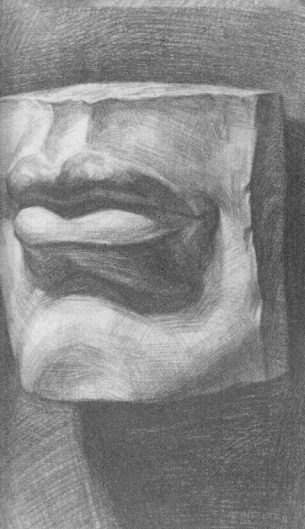
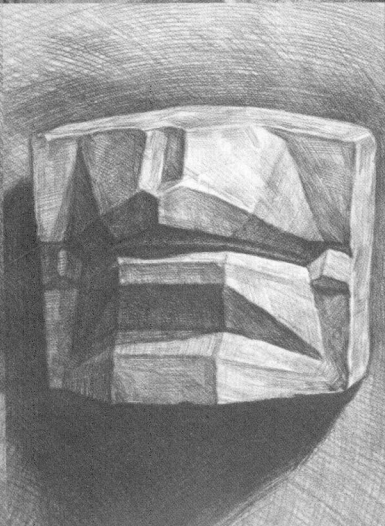
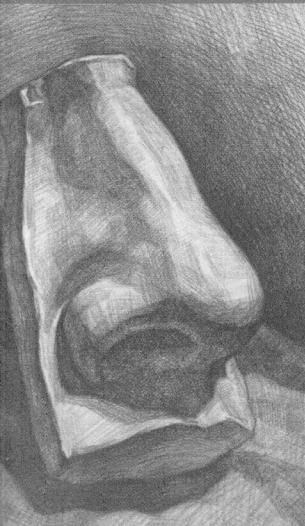
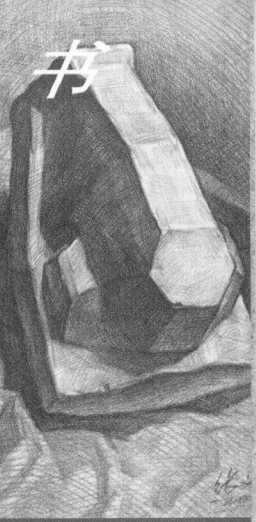
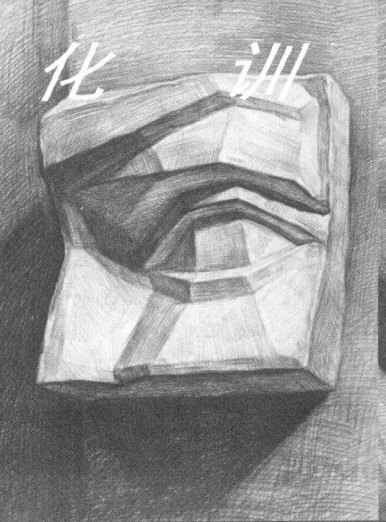
化

训

练

从

书

石膏五官 范本 3

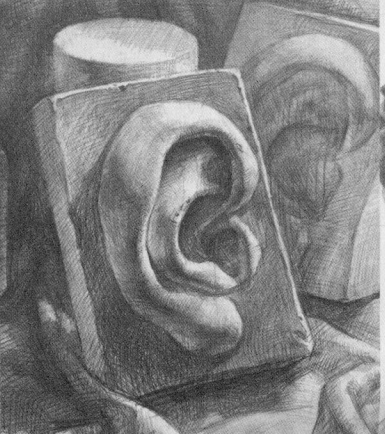
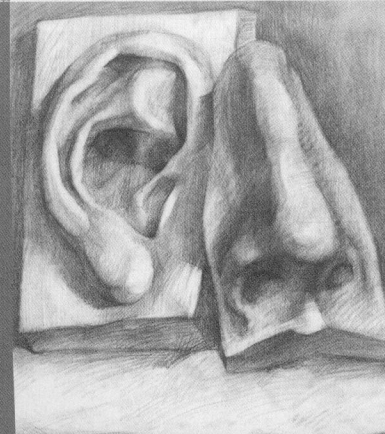
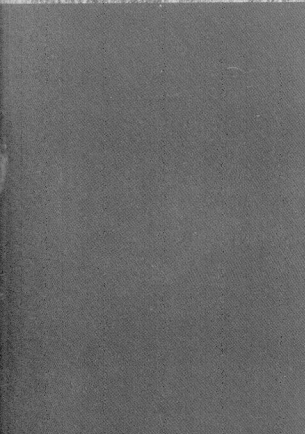
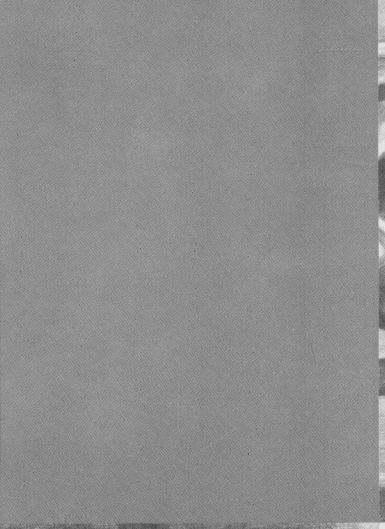
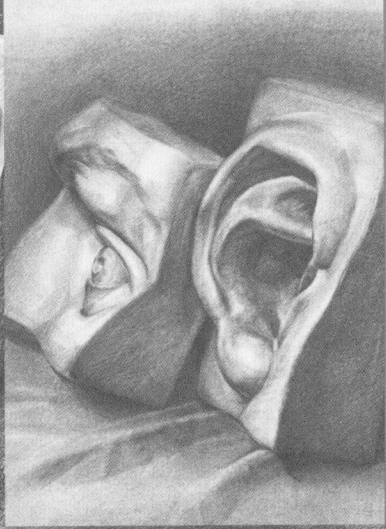
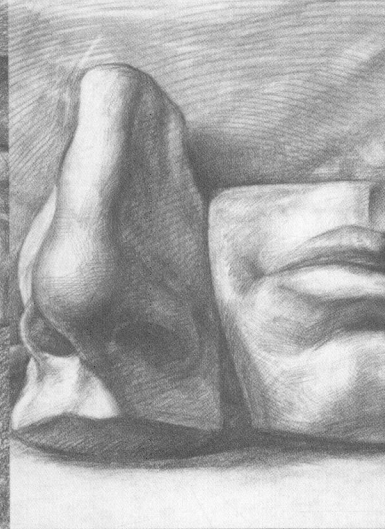
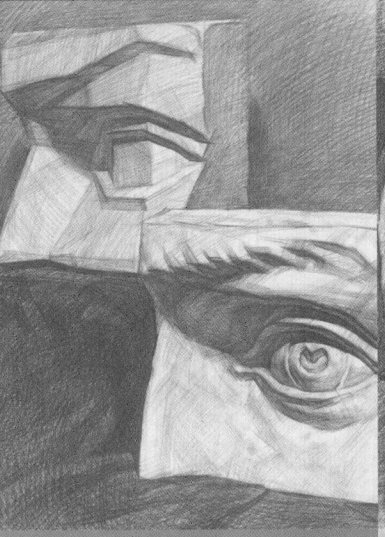
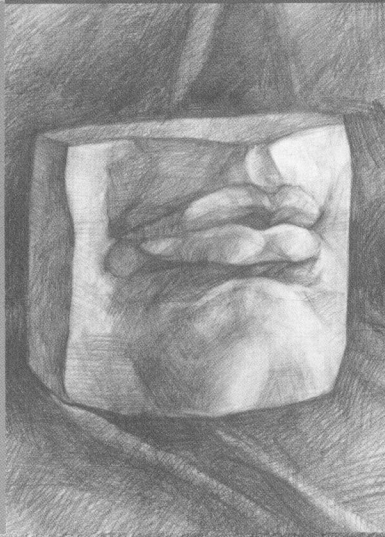
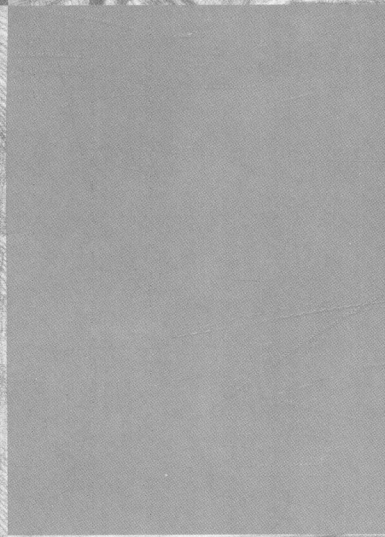
张义仁 陈华新 / 编著
浙江人民美术出版社

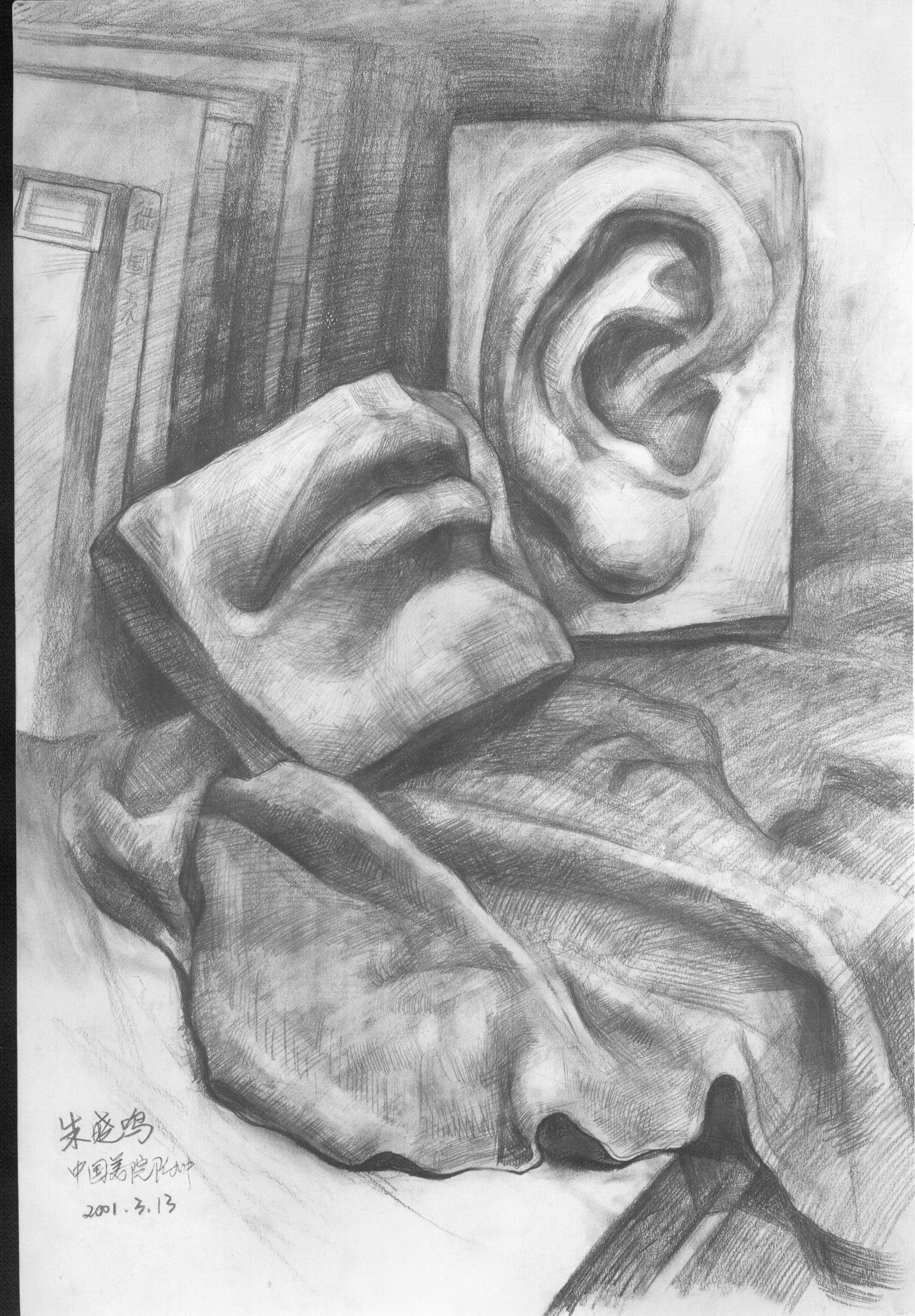
本辑目录

石膏嘴巴和耳朵组合静物 / 封二
石膏五官画法要点 / 2
石膏嘴巴静物 / 3
石膏眼睛切面体 / 写生步骤 / 4
石膏眼睛切面体 / 完成图 / 5
石膏眼睛圆面体 / 写生步骤 / 6
石膏眼睛圆面体 / 完成图 / 7
石膏鼻子切面体 / 写生步骤 / 8
石膏鼻子切面体 / 完成图 / 9
石膏鼻子圆面体 / 写生步骤 / 10
石膏鼻子圆面体 / 完成图 / 11
石膏嘴巴切面体 / 写生步骤 / 12
石膏嘴巴切面体 / 完成图 / 13

石膏嘴巴圆面体 / 写生步骤 / 14
石膏嘴巴圆面体 / 完成图 / 15
石膏耳朵切面体 / 写生步骤 / 16
石膏耳朵切面体 / 完成图 / 17
石膏耳朵圆面体 / 写生步骤 / 18
石膏耳朵圆面体 / 完成图 / 19
石膏眼睛组合静物 / 写生步骤 / 20
石膏眼睛组合静物 / 完成图 / 21
石膏五官组合静物 / 写生步骤和完成图 / 22
石膏五官组合静物 / 写生步骤和完成图 / 23
石膏眼睛静物 / 24
石膏鼻子静物 / 25
石膏嘴巴静物 / 26

石膏耳朵静物 / 27
两个石膏眼睛组合静物 / 28
两个石膏鼻子组合静物 / 29
两个石膏嘴巴组合静物 / 30
两个石膏耳朵组合静物 / 31
石膏眼睛和耳朵组合静物 / 32
石膏鼻子和嘴巴组合静物 / 33
石膏耳朵和鼻子组合静物 / 34
石膏鼻子和耳朵组合静物 / 35
石膏五官组合静物 / 36
两个石膏鼻子组合静物 / 37
石膏五官和几何体组合静物 / 38
石膏五官和几何体组合静物 / 39
大卫头像上的五官示意图 / 40
大卫石膏头像 / 封三

朱晓鸣

中国美术学院附中

2001.3.13

石膏五官 画法要点

张义仁

●石膏五官切面体和圆面体

五官分为眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵几个部分,石膏五官又分为切面体和圆面体两种形式。

切面是圆的变体,是为圆面而服务的。我们在训练中,要时刻注意把切面的体块关系运用到圆面体理解中去,使圆面体“宁方而不圆”,更富于强烈的体块感。

1.石膏五官切面体:石膏五官切面体从石膏五官圆面体变化而来,相对于圆面体,它结构更加清楚,体块关系更加明显,极大地方便了初学者从结构入手来掌握圆面体的特点变化,如果把切面体和圆面体放在一起进行写生,就更方便初学者进行比较练习,本书便做了这方面的安排。

2.石膏五官圆面体:石膏五官圆面体是文艺复兴时期米开朗基罗雕塑作品《大卫》五官的分割部分,它结构清楚、形体准确而生动,是初学绘画者学习从简单形体到复杂形体、从几何体静物写生到人像写生过渡的最佳选择。

●石膏五官与头像的关系

头像是一个整体,五官是这个整体中的各个局部,五官和头像是局部与整体的关系。

在我们表达整体还有困难的时候,首先学会掌握好局部的各个部分,这对于我们表达整体是非常有帮助和必要的。

这个绘画的学习程序是一个从简单到复杂的过程,从几何体和静物写生到人物头像写生是一个完整的作画过程,石膏五官刚好介于它们的中间,它难易得当,作用明显,因此它是一个作画非常必要的中间环节。

五官又是人物表达感情的重要器官,眼睛一闪,眉毛一动都在传达着人物丰富的内心世界,因此充分理解和熟悉五官的内部构造和外部特征,对于准确的表达人物的内心世界和特征显得尤为重要,石膏五官恰好在这方面提供了良好的平台。

●五官的结构特征

眼被称为“心灵的窗户”,是传神写照的重要部分。眼部包括眼眶、眼睑、眼球三部分。眼眶四边成圆方形,内置眼球,眼睑俗称“眼皮”,分为上下眼睑,包裹在眼球外。眼睑开口处称为“眼裂”,眼裂两边分别为内眦和外眦,上下眼睑并非是对称的半圆形,上眼睑弧度最高点靠近内眦,下眼睑弧度最低点靠近外眦,眼球是一个球状水晶体,绝大部分被眼睑所覆盖,但外形仍呈现球形状。眼球主要由瞳孔和巩膜构成。

嘴分为上唇和下唇,闭合处称“口裂”,两端称为“口角”。中线上方为人中,唇侧有唇唇沟与脸颊相接,下唇以唇唇沟与颈部为界。它的形体特征与上颌骨是一致的,构成半圆柱形。

眉毛依附在眼眶上缘即眉骨上,靠近鼻根处为内端,称为“眉头”,中部称为“眉峰”,尾部为“眉梢”。一般眉头毛较密,色深,眉梢毛较疏,色淡。

鼻子处在脸部最突出的中心部位,在造型上可说是举足轻重的。鼻由鼻根、鼻背和鼻尖三部分构成,正面好似一个梯形,其体积由鼻梁、鼻两侧、鼻底四个面构成。鼻根隆起部位类似山脊,俗称“鼻梁”,上部1/2处为鼻骨,上缘与额骨相连,下缘宽而薄与鼻软骨相接。鼻软骨包括鼻中隔、鼻侧和鼻翼软骨。鼻尖为软骨组成的半球体,两侧为鼻翼,下面为两个椭圆状的鼻孔,鼻孔大端靠后。

耳的所有部分都由软骨支撑,由耳轮、对耳轮、耳屏、对耳屏和耳垂几个部分构成。

●石膏五官写生每个步骤中容易出现的问题

第一步,需要注意五官的总体位置应是上紧下松、左右适中。

第二步,应注意线条的虚实,并适当加强处在明暗交界线上线条的浓度。

第三步,注意次亮面的塑造过渡,画得过多容易出现调子上的混乱。

第四步,画中间调子时须在加强明暗交界线后进行,这样能始终控制好画面良好的黑白灰之间的关系。

第五步,这时要注意多动“脑”而少动“手”,并要时常运用“加法”和“减法”,对不足的地方运用“加法”补上,过头的地方则运用“减法”减去。

●石膏五官写生中每个部位的表现方法

经过长期的五官教学及五官绘画实践,总结了以下几点是学画者学习中要特别注意的方面:

眼是所有五官中最复杂的也是最重要的,要画好它相对不容易些。作画时,首先要注意眼球在整个形体中的比例,初学者往往把眼球画得过大或过小。其次要注意眼部的透视变化,通过观察眼裂的弧度、眼球的位置、内眦与外眦的形状和上下眼睑的厚薄,来准确表达眼部的透视变化。其三要注意眉毛、眼睑、眼球之间的体块转折变化,要画得起伏得当、体块明显。

鼻子相对于其他五官是最简单也是最明显的,但是初学者往往表达不出这个最明显的体块,使鼻子隆不起来,特别是鼻尖与鼻底的这个块面容易被鼻孔所干扰,而不能整体地表达,容易画得琐碎,鼻翼两边则要根据透视变化仔细观察,表现其大小形状的变化。

嘴相对与其他五官是最平缓的一个,在塑造时往往会产生平面化的错误,难以含蓄的表现出它的立体空间关系,需要多加练习。另外画嘴时必须准确地画好中心线。初学者往往忽略中心线的重要性,拿起笔就画,待到快完时才发现人中两边的嘴唇没有按照透视变化来区分大小。

耳是相对较复杂的一个形体,对它的理解和表现具有一定的难度,初学者在描绘时,须注意明暗要统一铺设,从大形体上着手,勾画出它的最大特征,其小形体必须存在于大形体之中,使之看起来更加统一而不琐碎。耳朵随着透视的变化,它的倾斜度也随之变化,要在作画前仔细观察和表现,用辅助线标示出它的总体倾斜度。

●石膏五官训练中容易出现的一些弊病

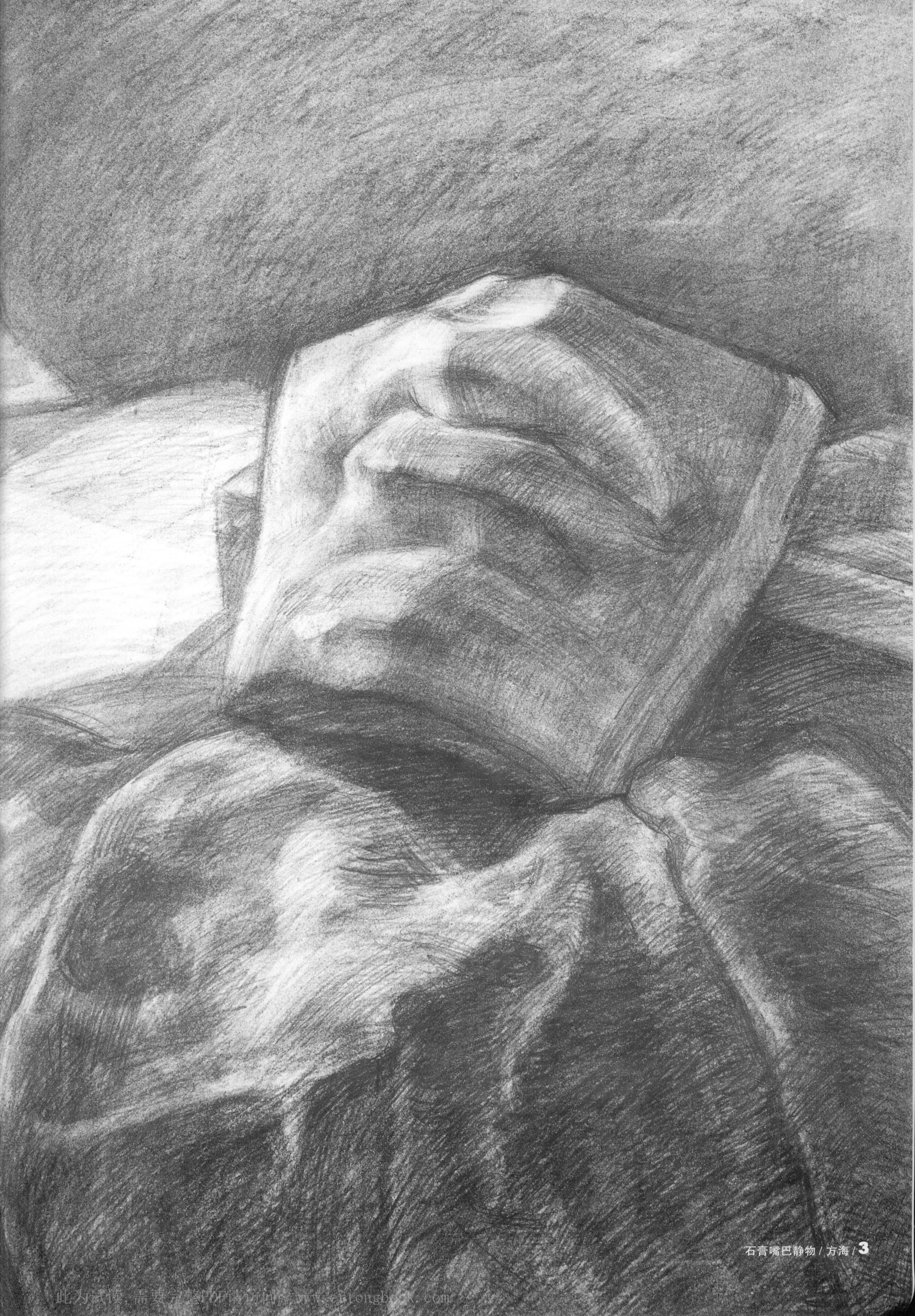
观察与比较。观察始终贯穿于作画的全过程,打形或上明暗时,甚至调整完成时,都要运用到观察与比较的方法。如:前面提到画耳朵时,要首先仔细观察耳朵的总体倾斜度,要仔细观察和表现明暗、黑白灰大面的关系等等。初学者往往会忽略这一点,始终没有经过认真观察,直至画面完成时,也不知道自己错在哪里。一般从起稿到结束要经过三次大的观察,第一,打形结束时;第二,区分大体明暗后;第三,调整完成时。当然起稿前对五官的仔细观察也是十分必要的。

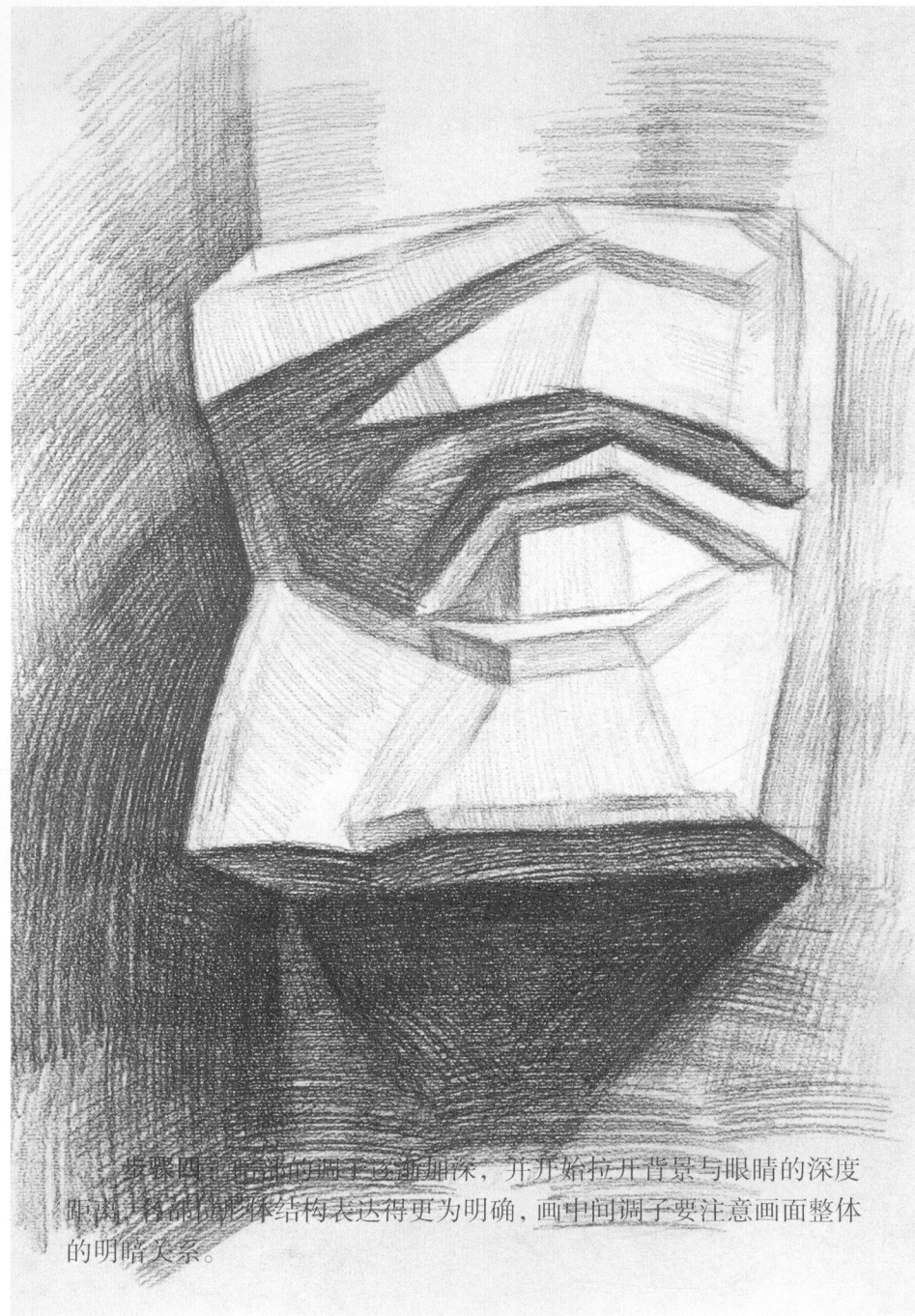
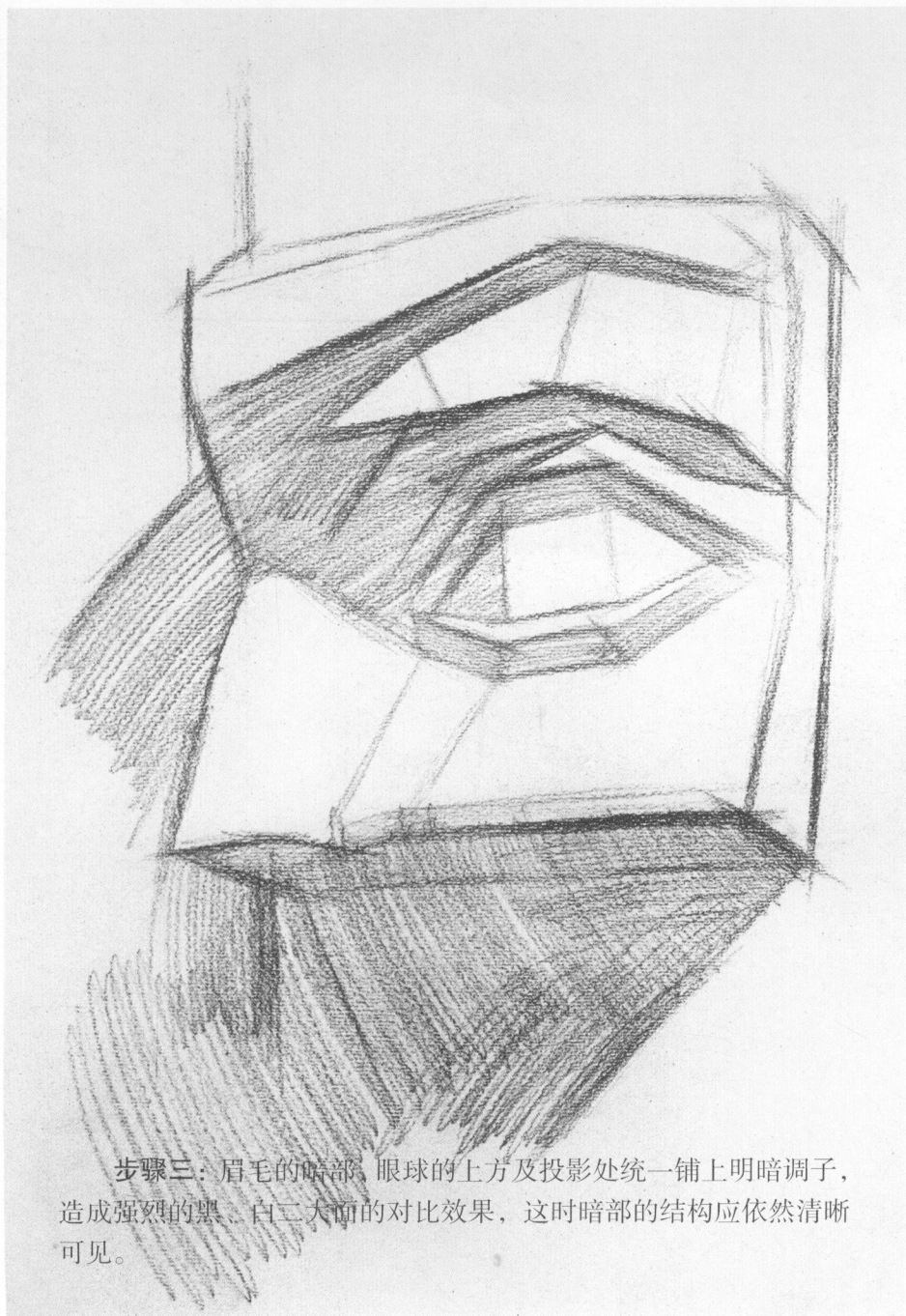
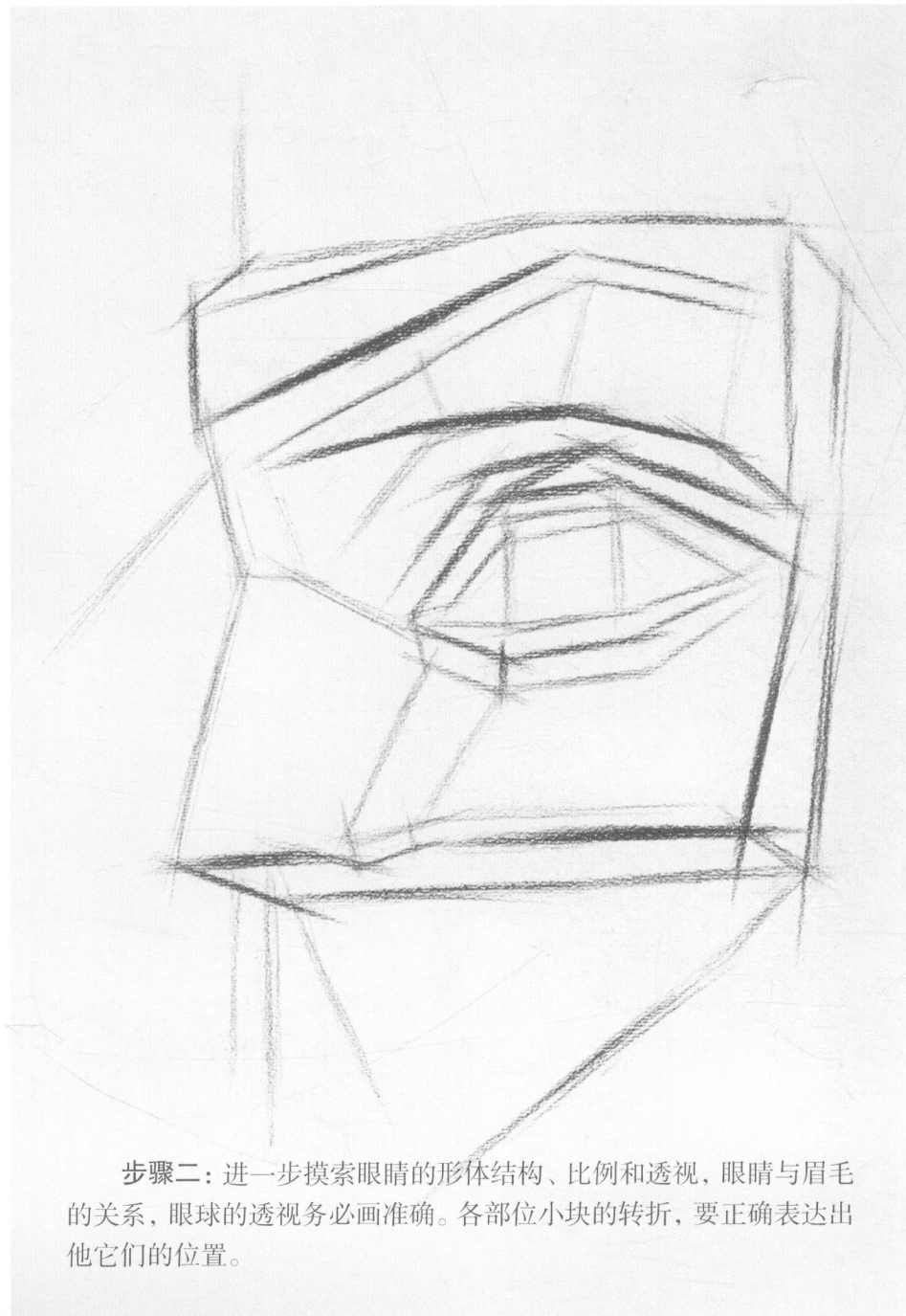
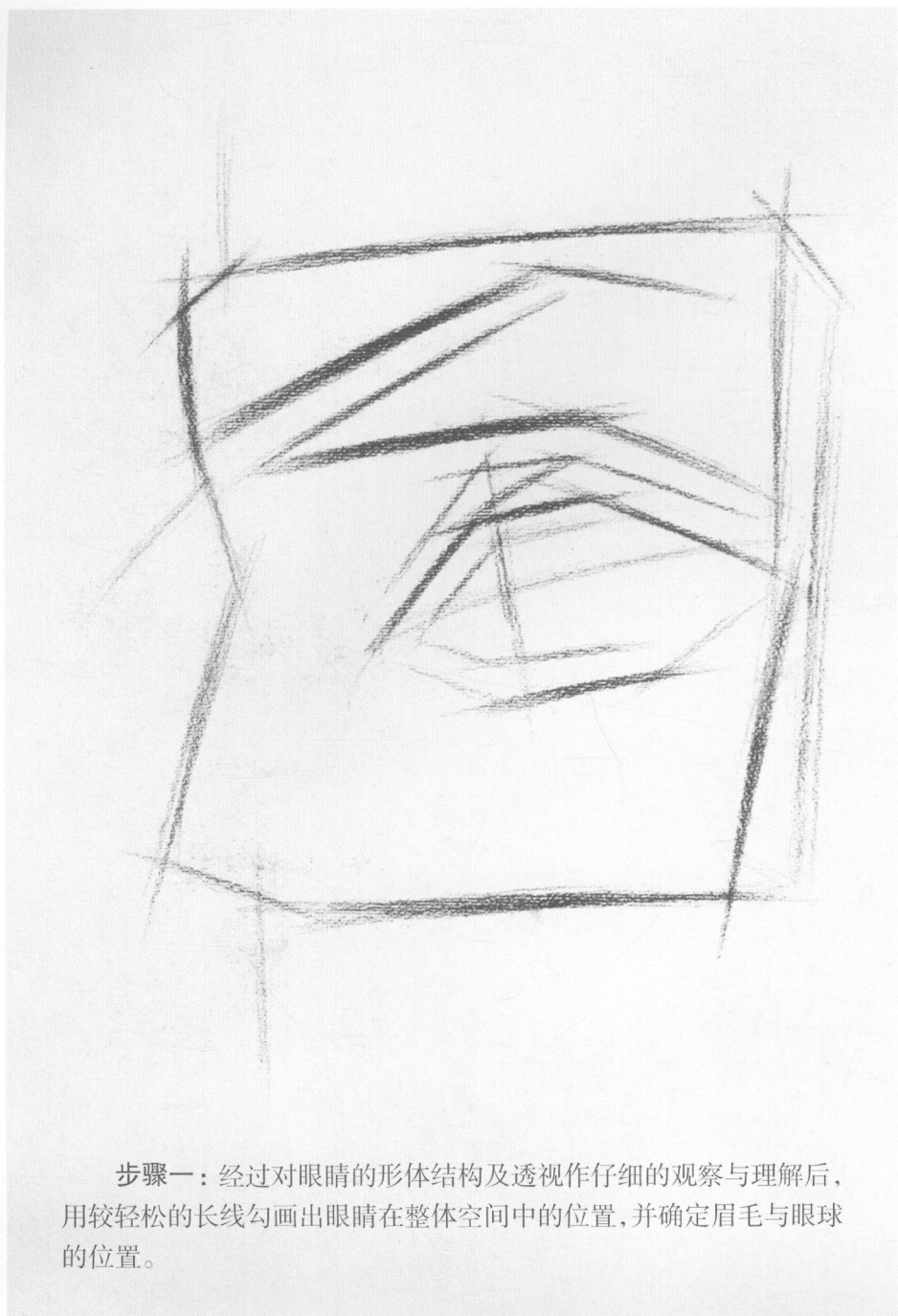
形体结构。形体结构通常是指客观对象的形体与形体之间的构造关系,包括画面的构成与客观对象的内在结构对外在形体的影响。初学者往往容易被表面的复杂的形体所牵制,而忽略了对象内在结构,这样表现出来的对象往往容易出现“散”的毛病,缺乏内在的蕴涵,不耐看。这就要求我们善于运用概括的块面方法去观察理解对象、分析对象、表现对象,使形、体、面的组合恰当体现结构转折,并且注意从大形体着手把小块面含于大形体之中。

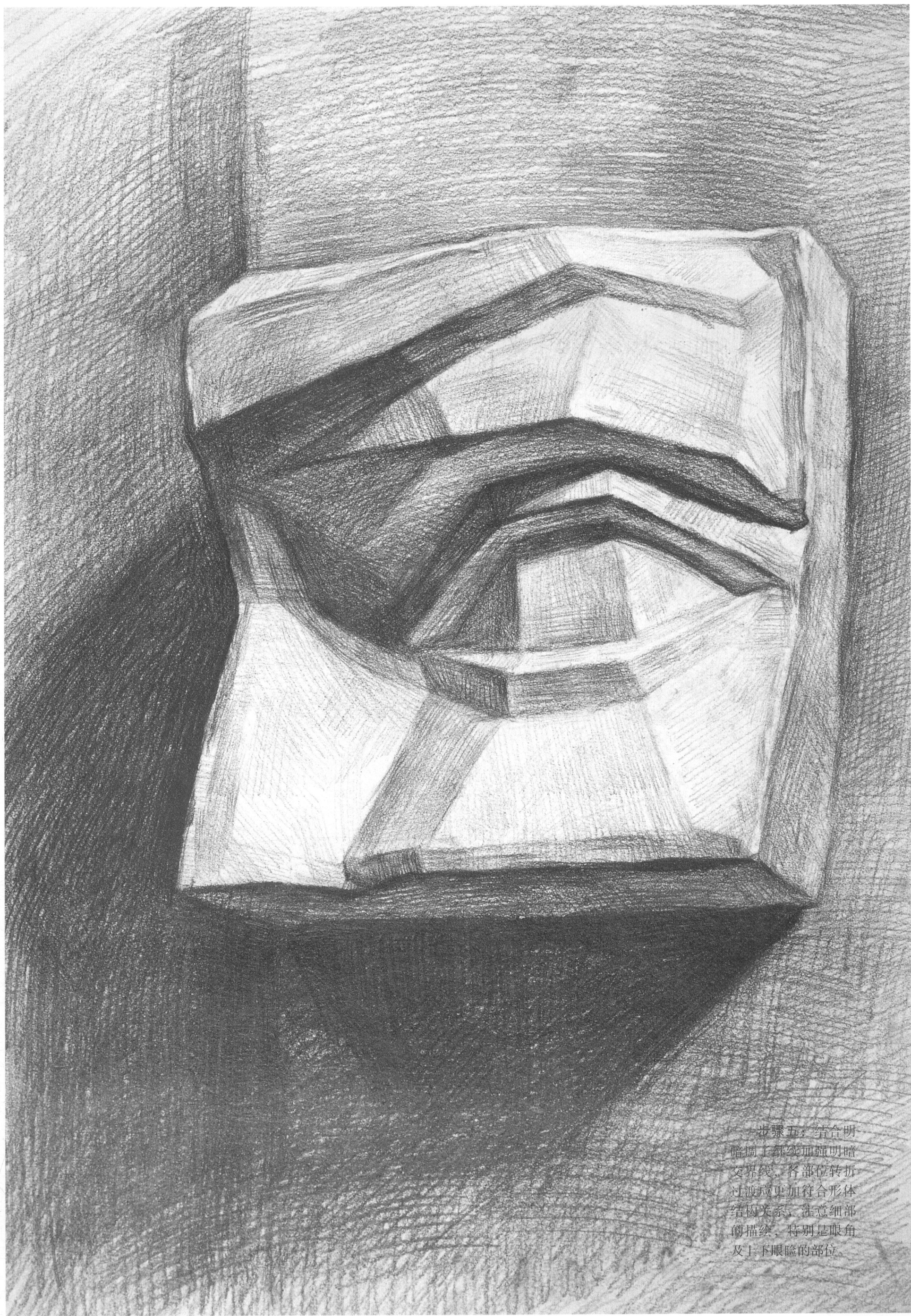
明暗。经常有学生问我:“老师,我是不是画‘灰’了?”“老师,你看我的画是不是有点‘花’?”“我的画怎么那么‘碎’?”更多的学生则是画面“脏”了而无动于衷,这些都是属于明暗上的弊病。“灰”是由于明暗级差太弱,亮的不亮而暗的没有暗下去。“花”则是由很多因素造成,如主光源不明确,暗面反光太强,中间调子过黑等等造成了画面调子的混乱。“碎”主要是主次不分、小对比甚至超过了大对比,造成画面主体不突出。下笔轻率又盲目涂擦,作画时姿势不正确,手掌经常贴着画面磨擦,都会造成画面“脏”的现象。

技法。技法运用不当很容易出表现上的弊病,如:用笔拘谨,死扣轮廓,边线缺乏应有的变化,画面没有虚实,则容易出现“板”。用笔含糊,该肯定的不敢肯定,该明确的得不到肯定,则容易出现“糊”。用笔过重,画面调子得不到控制,一味加深画面的色调,导致最后到处都是“黑”。排线没有按照形体结构,看黑画黑,看白画白,就容易出现“浮”。对五官的体积结构不理解,透视原理一知半解,明暗规律又没掌握好,则容易出现“平”。

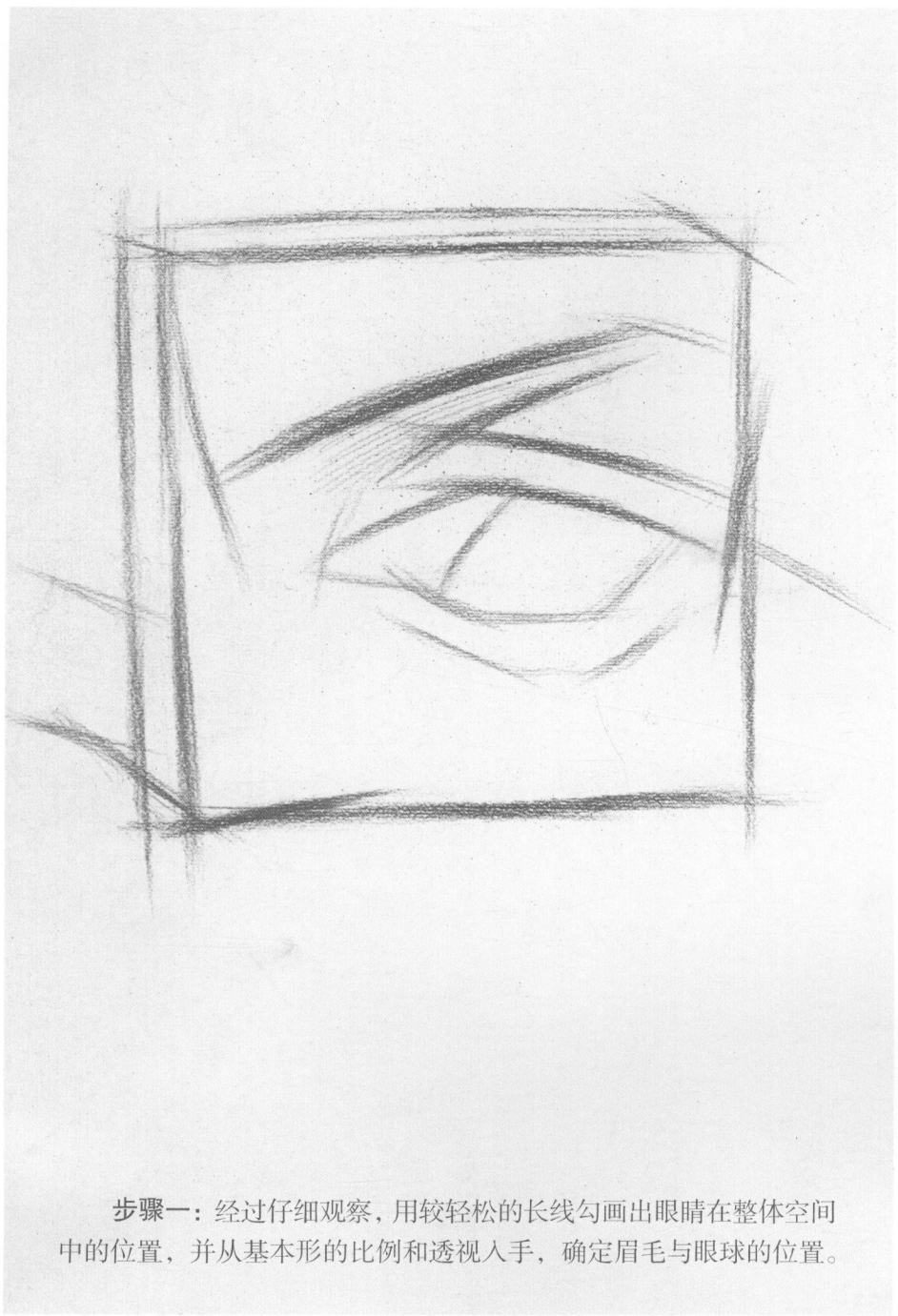
素描的训练是一个长期而枯燥的过程,在这个过程中我们会慢慢的发现素描并不是一个简单的技法组合,而是一门完完整整的视觉艺术,这就要求我们将观察方法、比列关系、透视规律、结构组合等诸多因素,提升为“眼、心、手”同步地地来表达对客观对象的真实感受,并在错综复杂的形体中,把对象塑造成为概括的、强有力的艺术作品,使之更富有感染力。

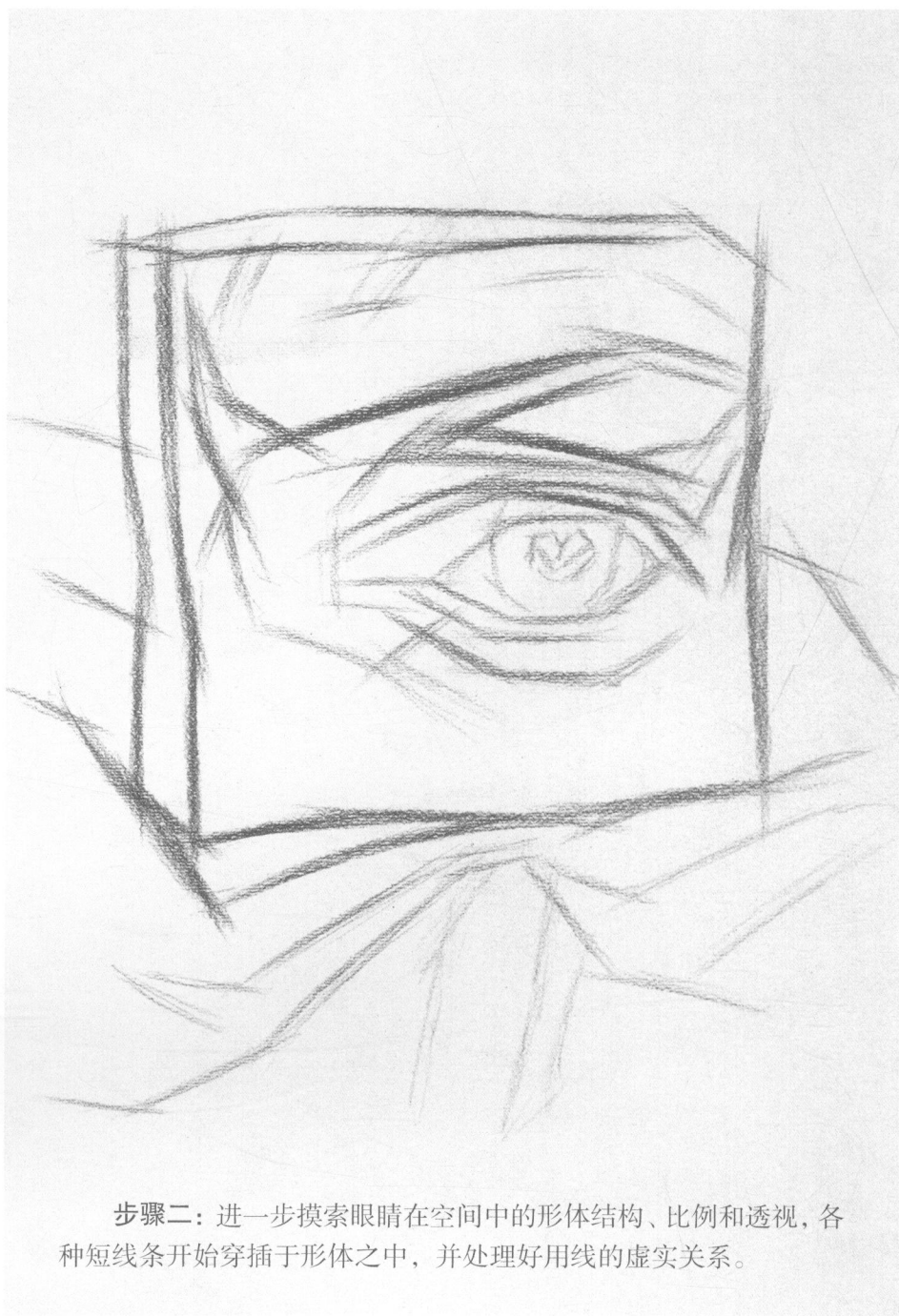

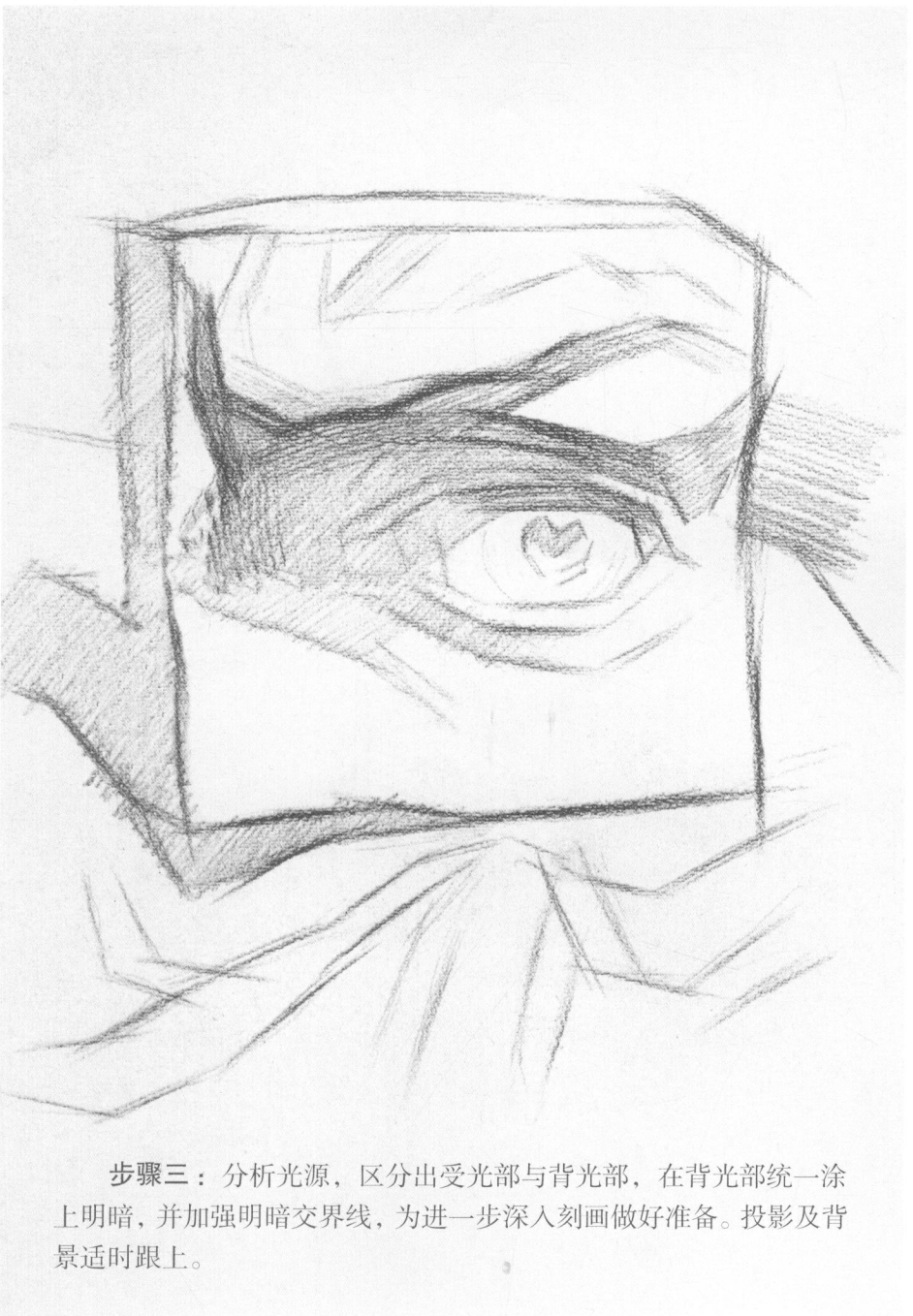
步骤五：结合明暗调子继续加强明暗交界线，各部位转折过渡应更加符合形体结构关系，注意细部的描绘，特别是眼角及上下眼睑的部位。

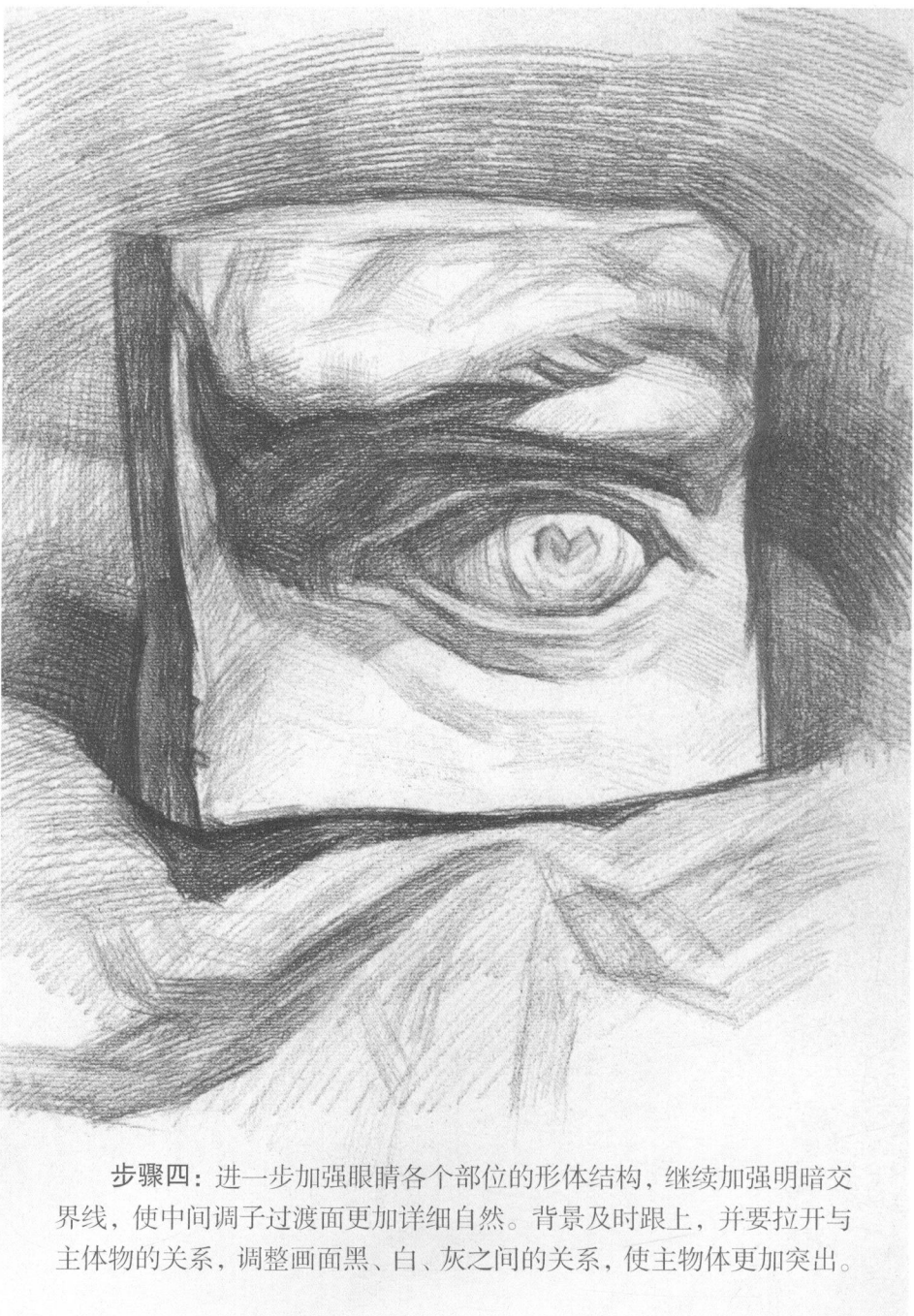
步骤一：经过仔细观察，用较轻松的长线勾画出眼睛在整体空间中的位置，并从基本形的比例和透视入手，确定眉毛与眼球的位置。

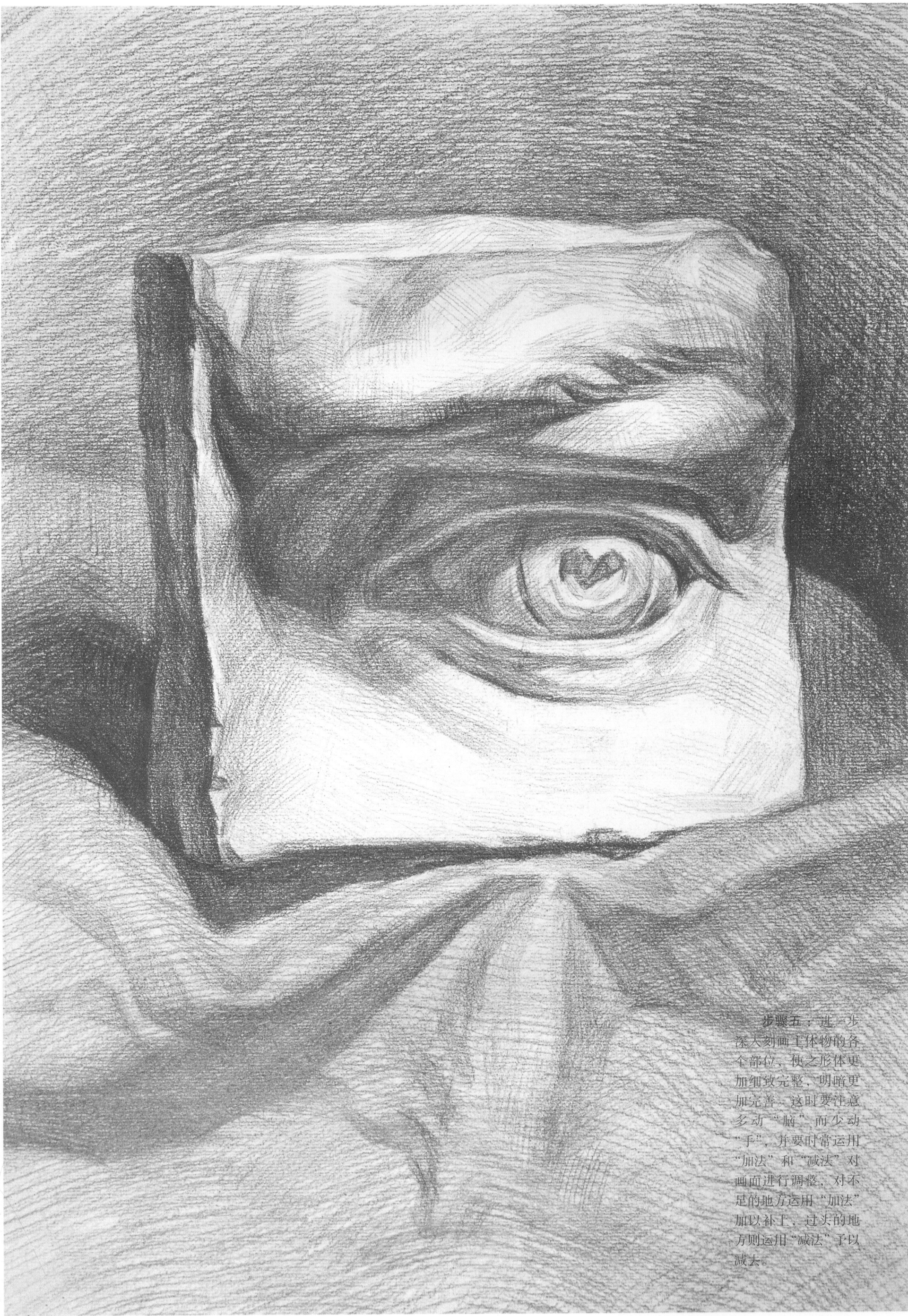
步骤二：进一步摸索眼睛在空间中的形体结构、比例和透视，各种短线条开始穿插于形体之中，并处理好用线的虚实关系。

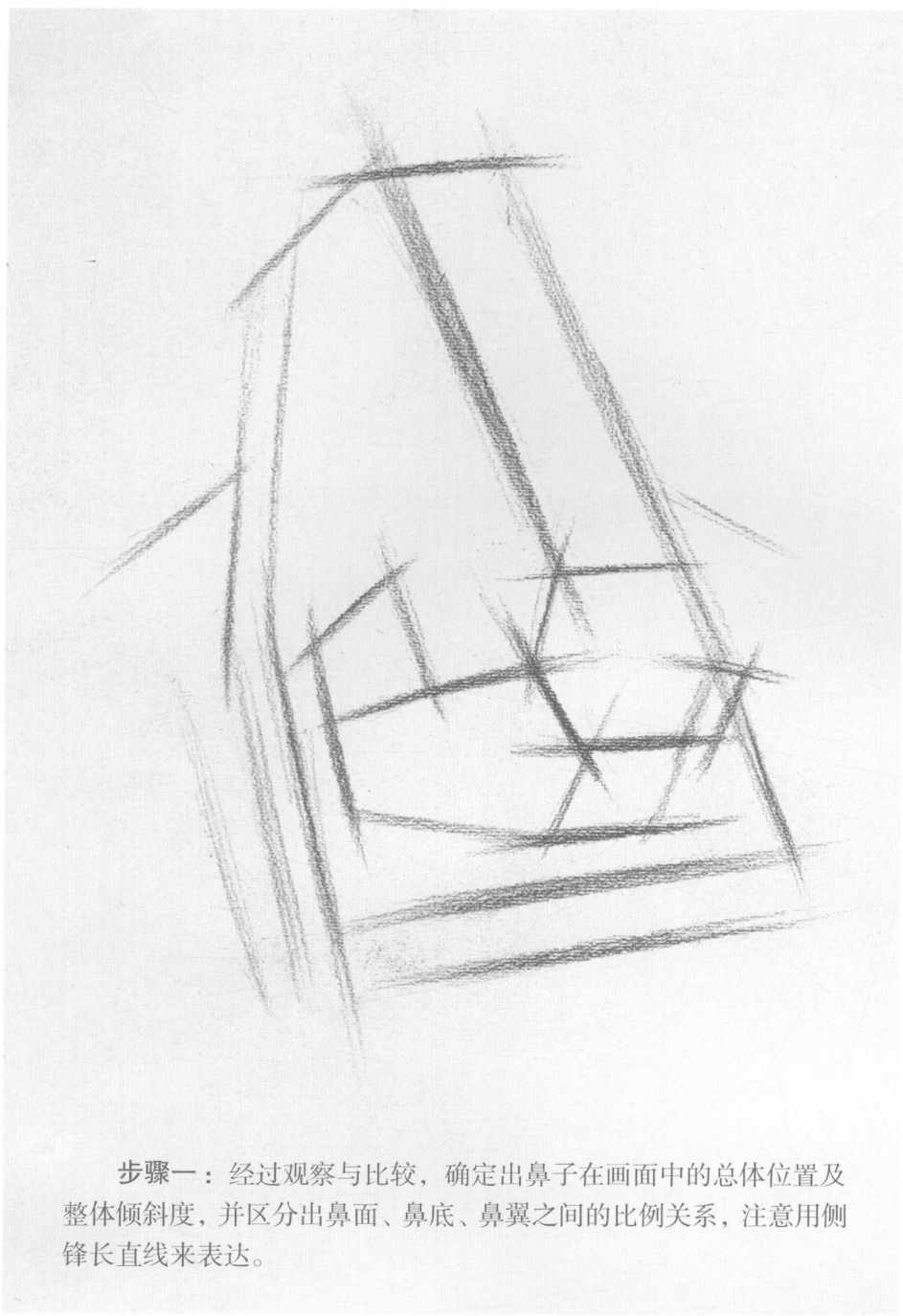
步骤三：分析光源，区分出受光部与背光部，在背光部统一涂上明暗，并加强明暗交界线，为进一步深入刻画做好准备。投影及背景适时跟上。

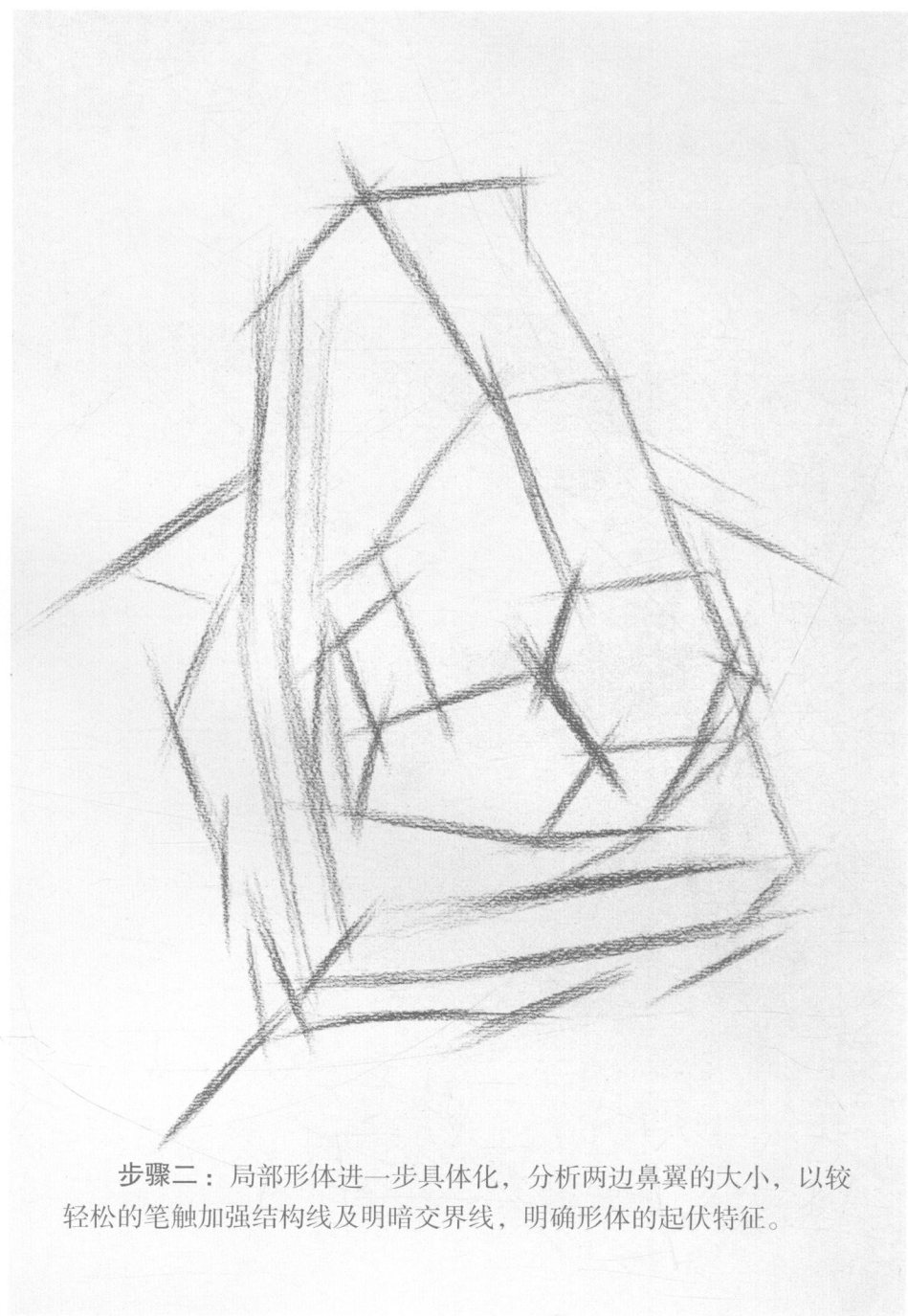
步骤四：进一步加强眼睛各个部位的形体结构，继续加强明暗交界线，使中间调子过渡面更加详细自然。背景及时跟上，并要拉开与主体物的关系，调整画面黑、白、灰之间的关系，使主物体更加突出。

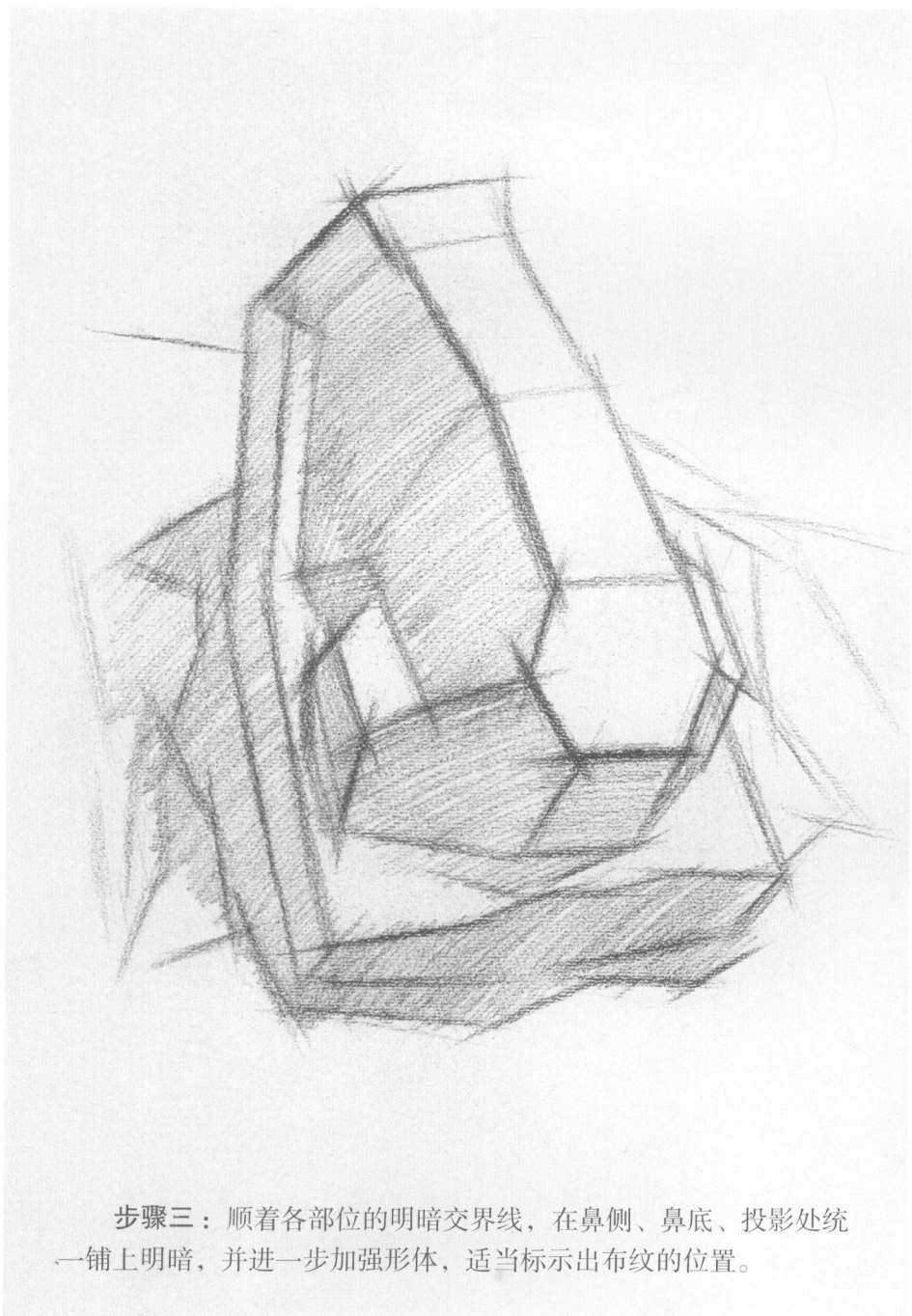
步骤五：进一步深入刻画主体物的各个部位，使之形体更加细致完整，明暗更加完善。这时要注意多动“脑”而少动“手”，并要时常运用“加法”和“减法”对画面进行调整，对不足的地方运用“加法”加以补上，过头的地方则运用“减法”予以减去。

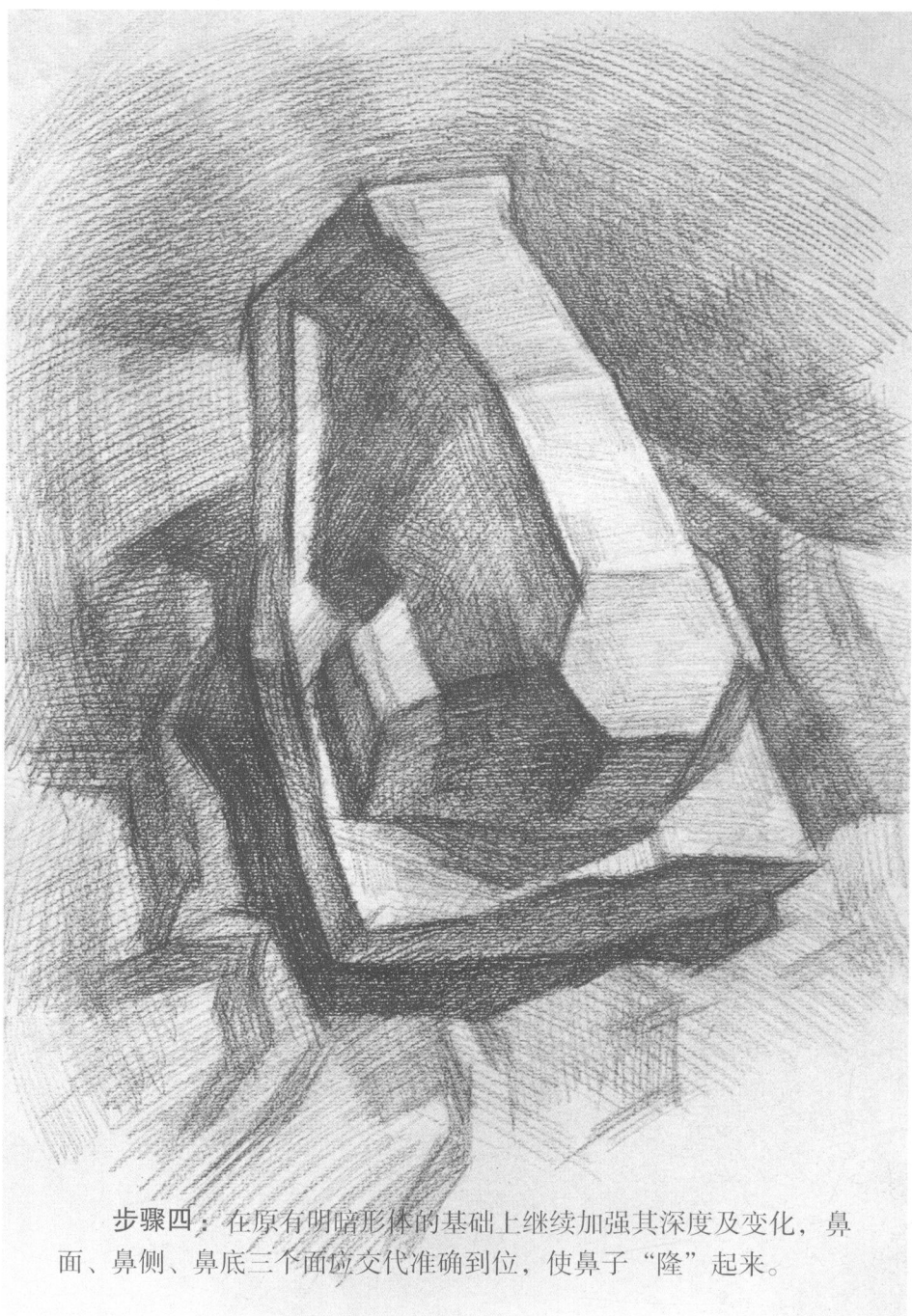
步骤一：经过观察与比较，确定出鼻子在画面中的总体位置及整体倾斜度，并区分出鼻面、鼻底、鼻翼之间的比例关系，注意用侧锋长直线来表达。

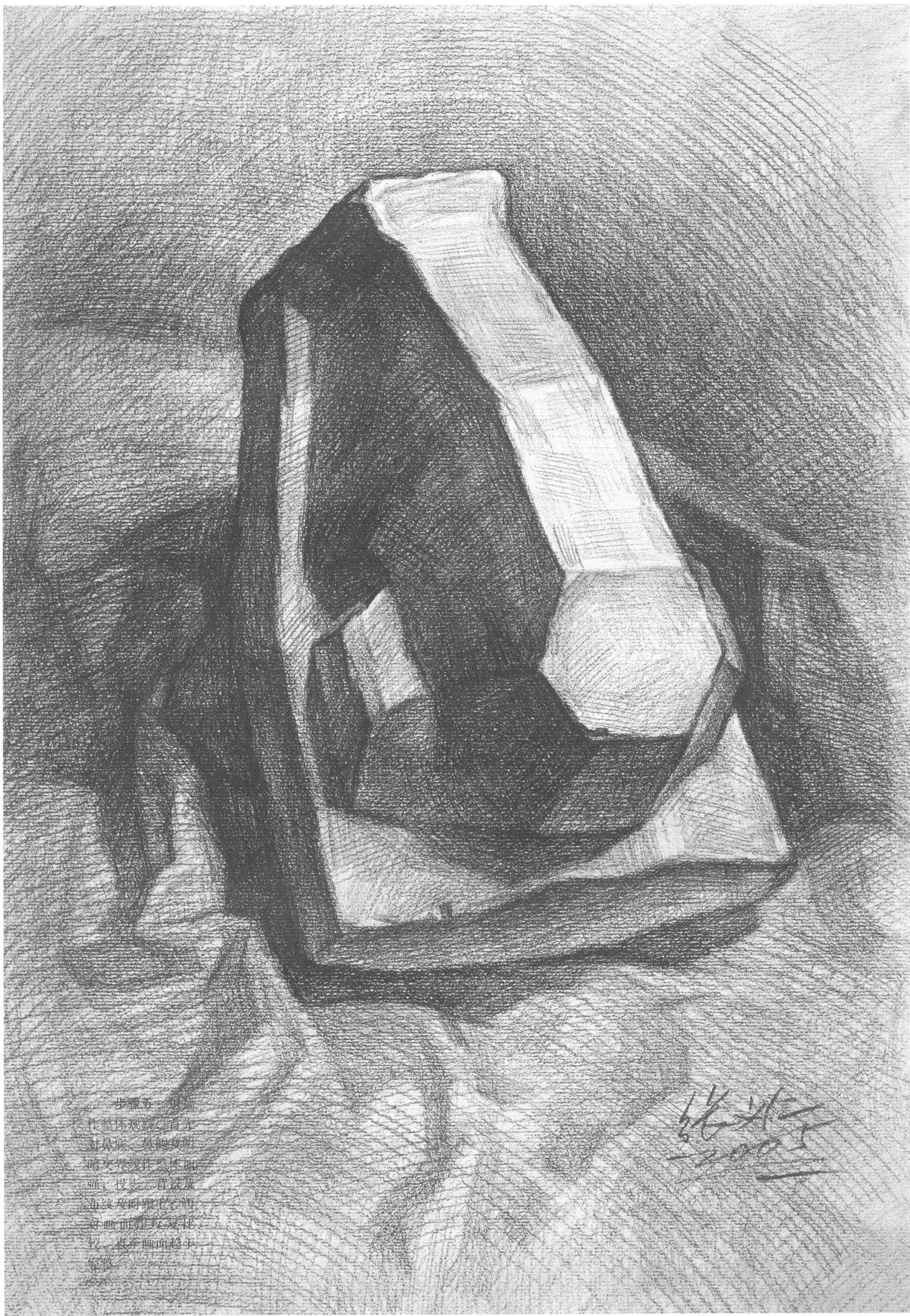
步骤二：局部形体进一步具体化，分析两边鼻翼的大小，以较轻松的笔触加强结构线及明暗交界线，明确形体的起伏特征。

步骤三：顺着各部位的明暗交界线，在鼻侧、鼻底、投影处统一铺上明暗，并进一步加强形体，适当标示出布纹的位置。

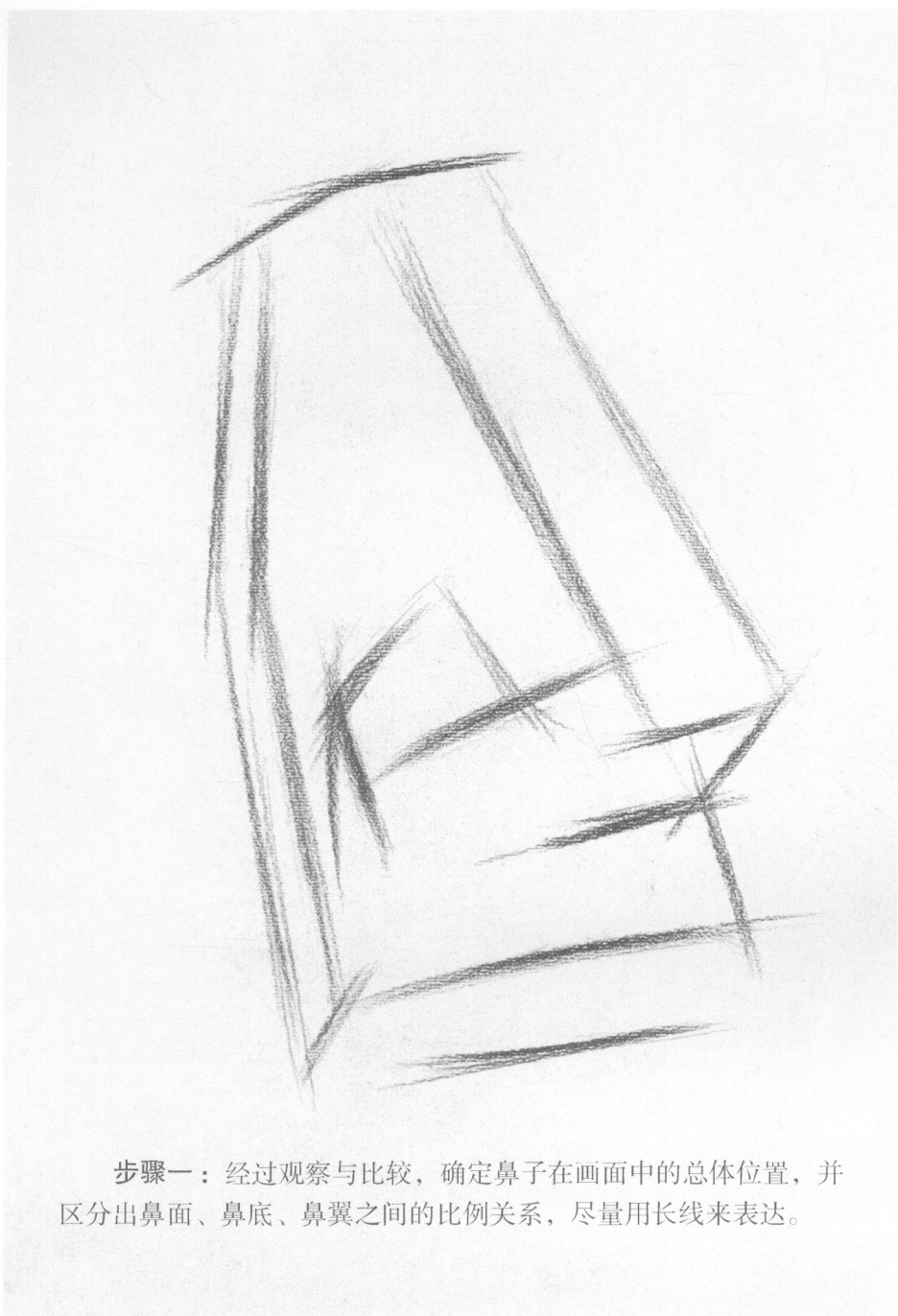

步骤四：在原有明暗形体的基础上继续加强其深度及变化，鼻面、鼻侧、鼻底三个面应交代准确到位，使鼻子“隆”起来。

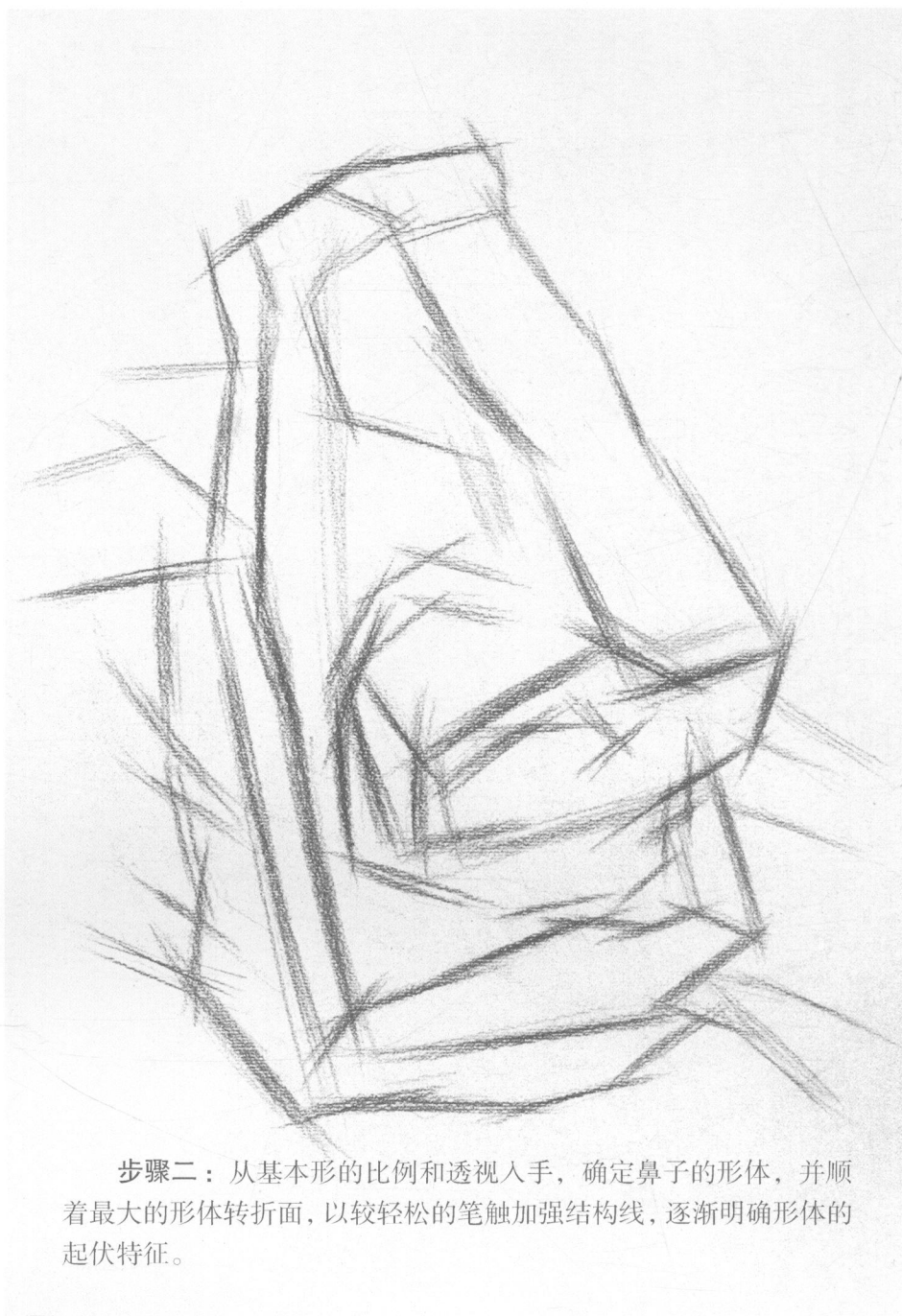

步骤五：继续
作整体观察，首先
对鼻底、鼻侧及明
暗交界线作整体加
强，投影、背景及
布纹及时擦出，再
对画面作反复比
较，直至画面趋于
完整。

张义仁
2005

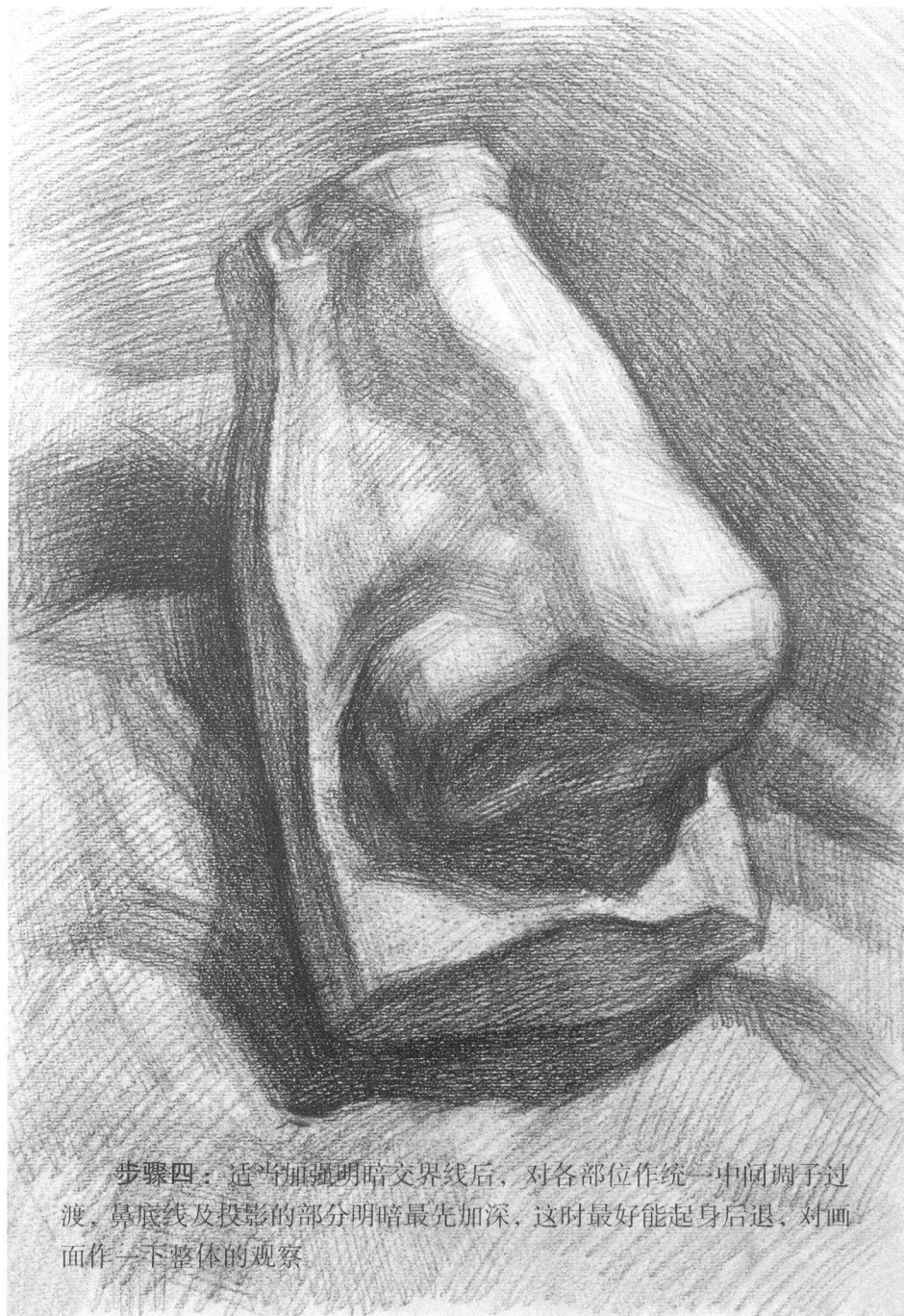
步骤一：经过观察与比较，确定鼻子在画面中的总体位置，并区分出鼻面、鼻底、鼻翼之间的比例关系，尽量用长线来表达。

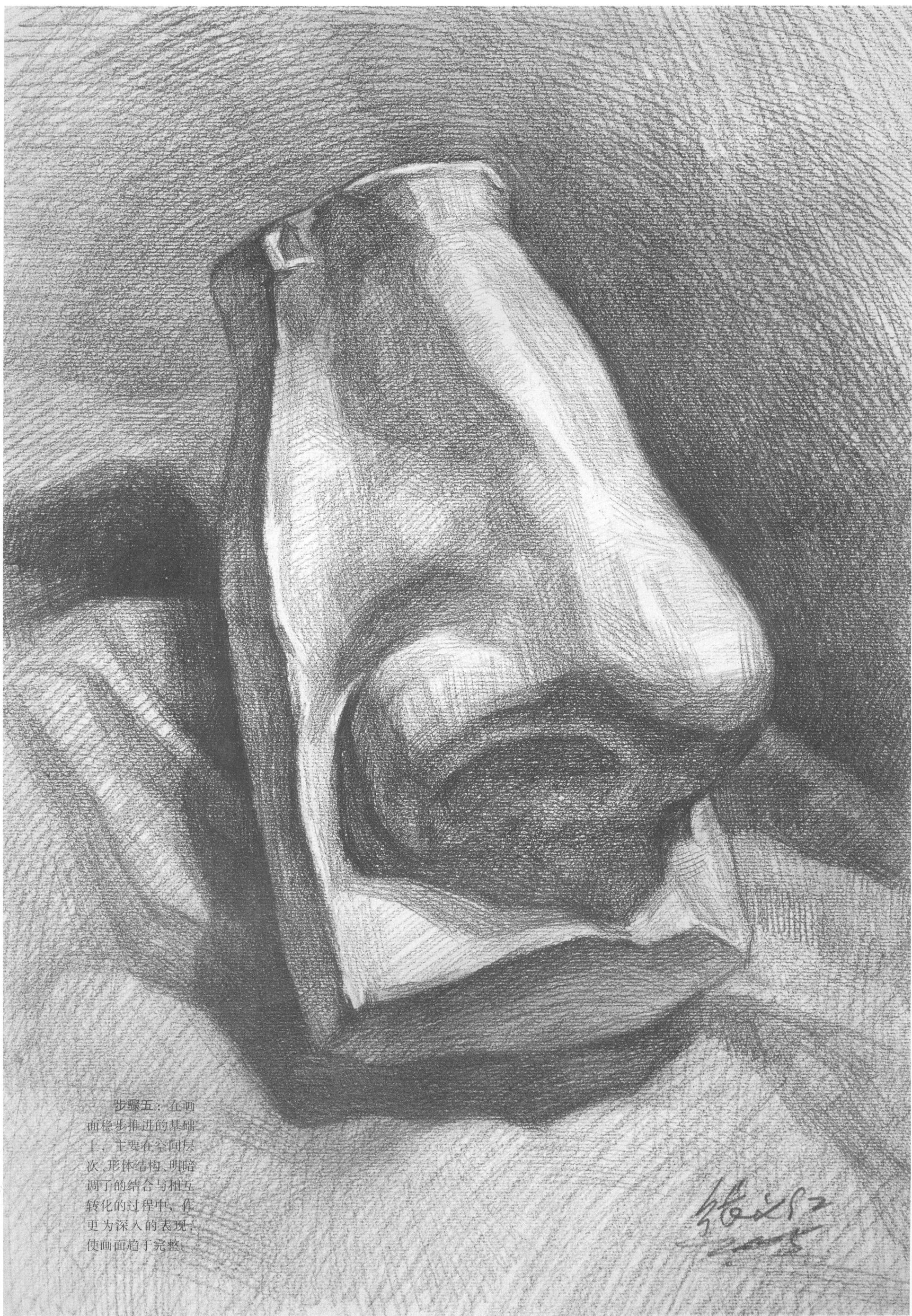
步骤二：从基本形的比例和透视入手，确定鼻子的形体，并顺着最大的形体转折面，以较轻松的笔触加强结构线，逐渐明确形体的起伏特征。

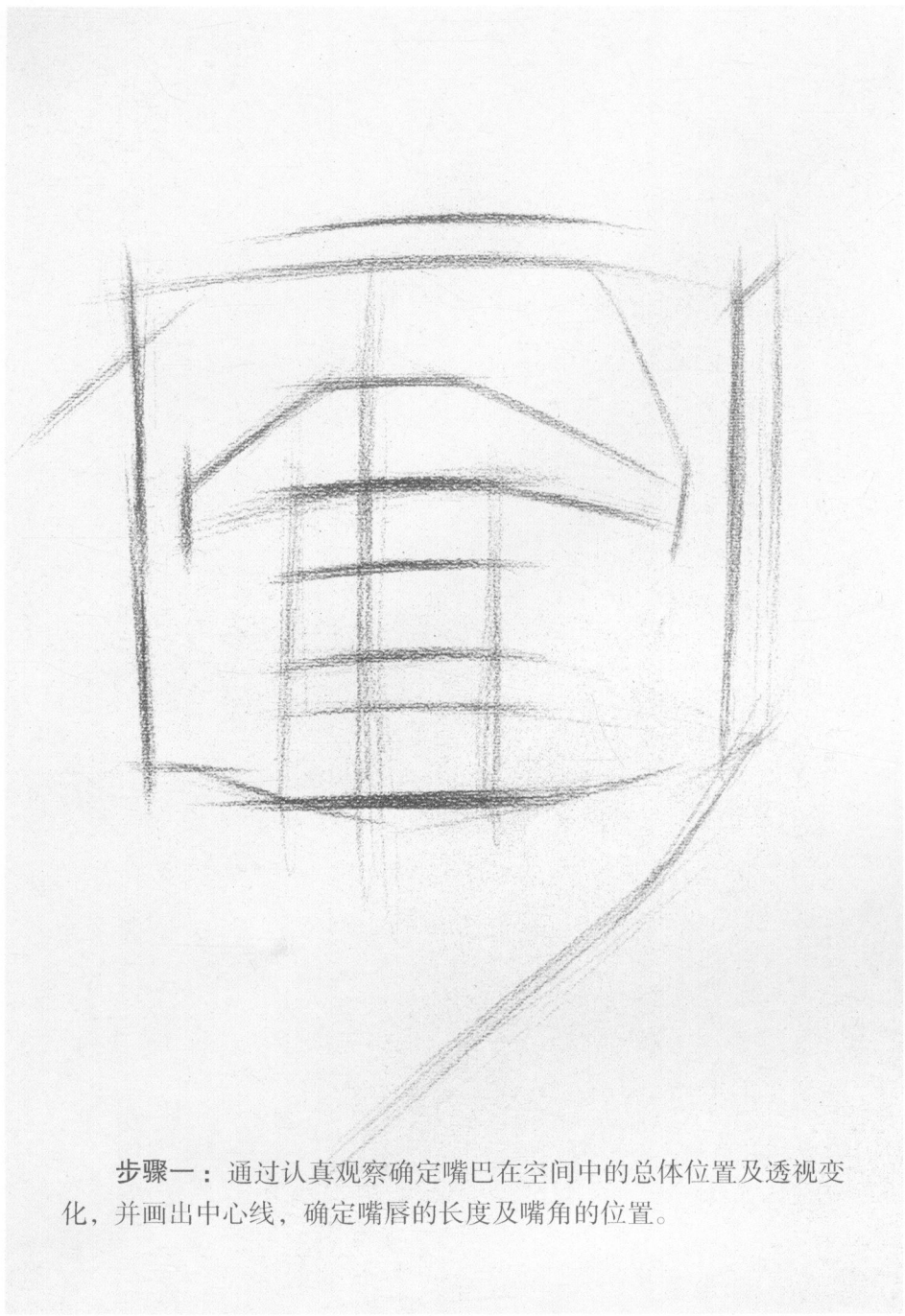
步骤三：顺着各部位的明暗交界线，在背光部及投影处统一铺上明暗。并进一步加强形体刻画，适当标示出布纹的位置。

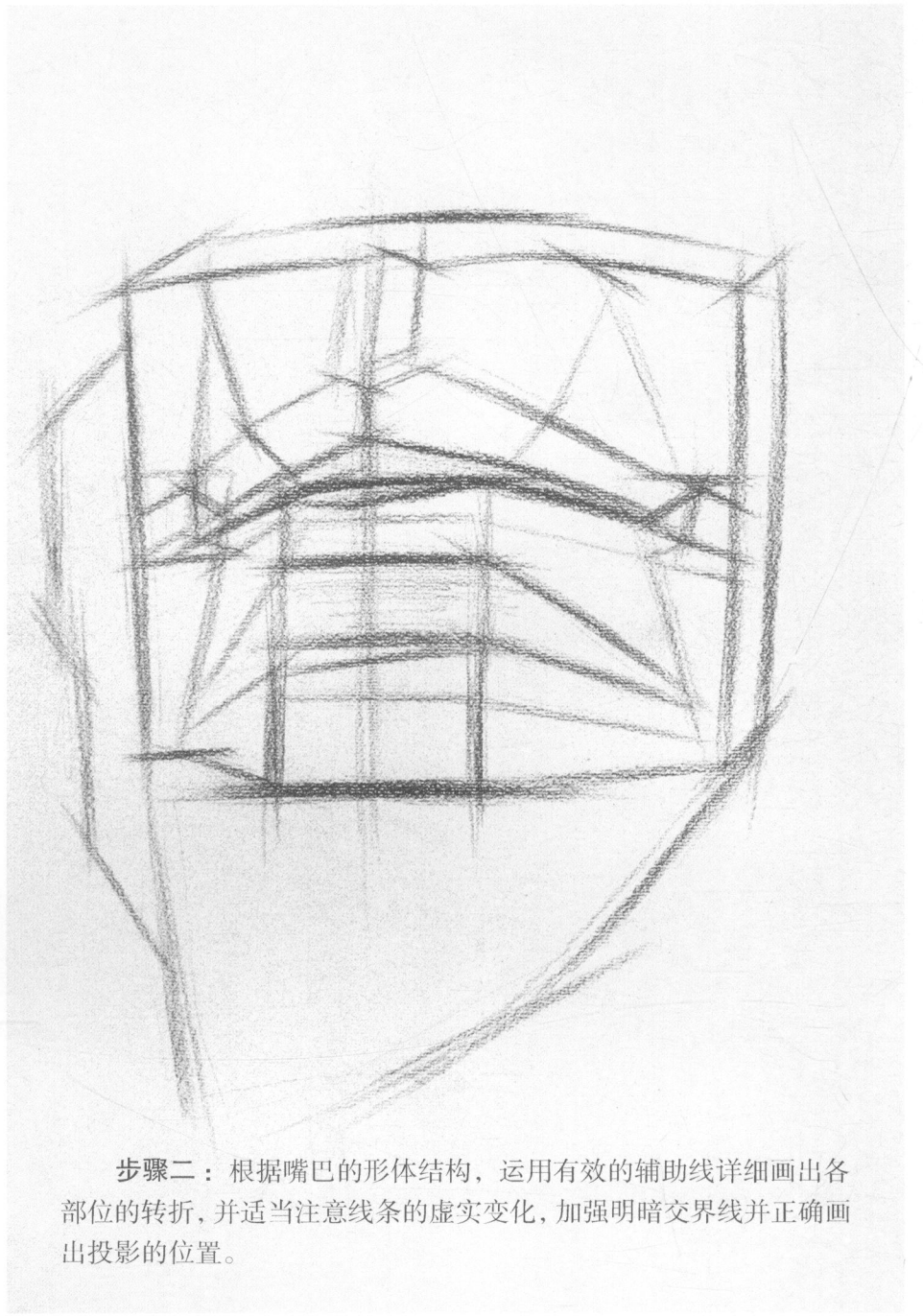
步骤四：适当加强明暗交界线后，对各部位作统一中间调子过渡，鼻底线及投影的部分明暗最先加深，这时最好能起身后退，对画面作一下整体的观察。

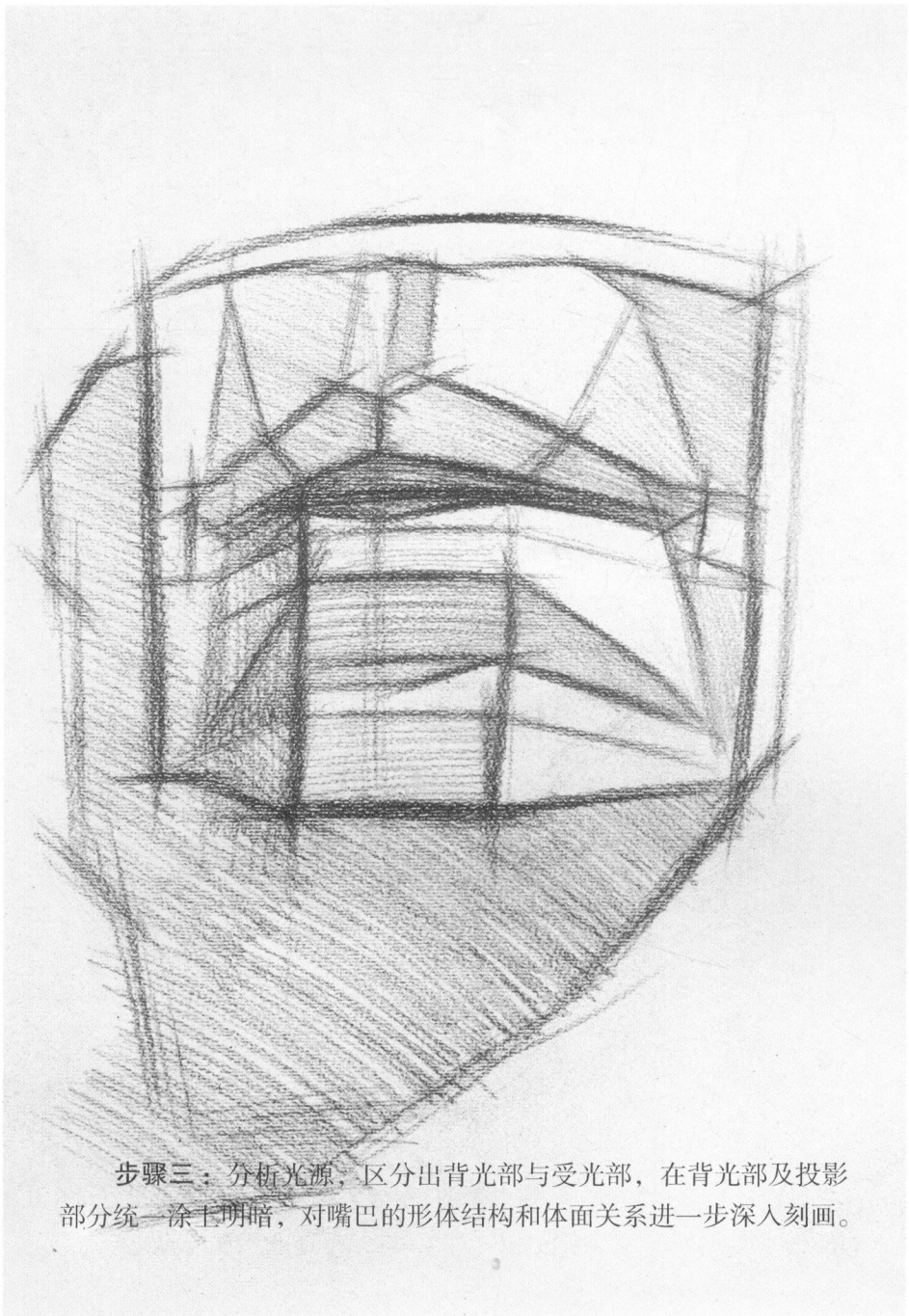
步骤五：在画面稳步推进的基础上，主要在空间层次、形体结构、明暗调子的结合与相互转化的过程中，作更为深入的表现，使画面趋于完整。

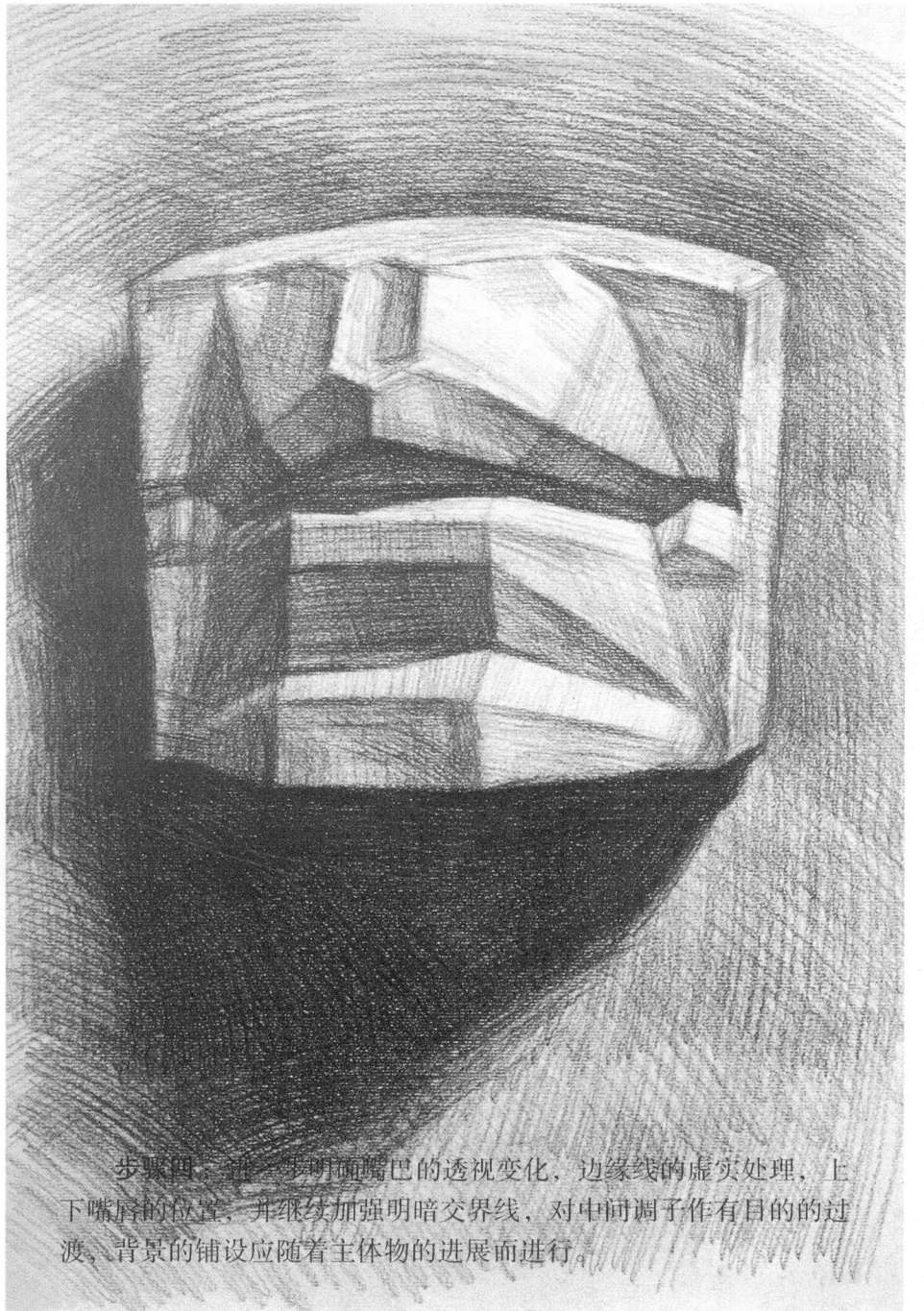
步骤一：通过认真观察确定嘴巴在空间中的总体位置及透视变化，并画出中心线，确定嘴唇的长度及嘴角的位置。

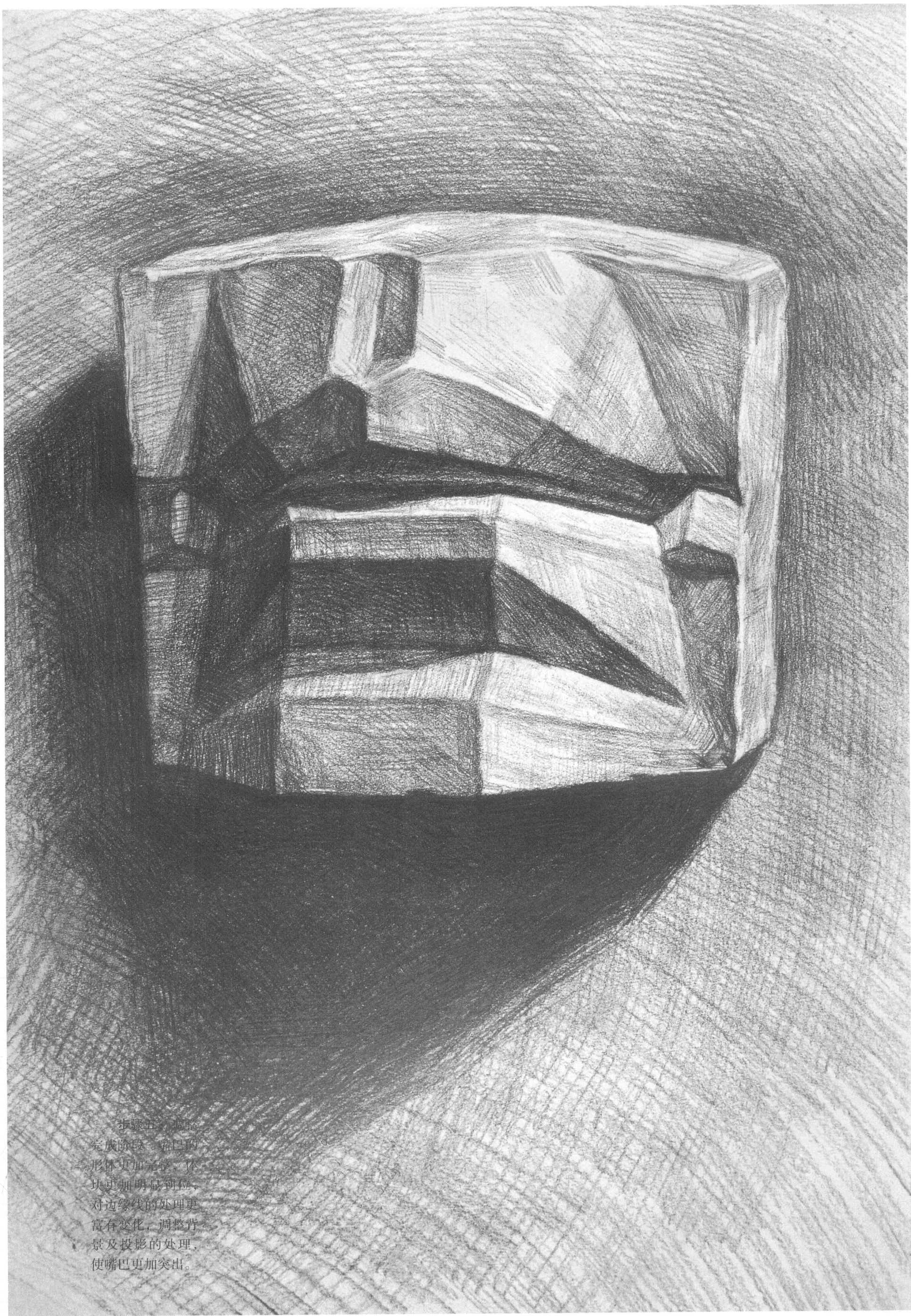
步骤二：根据嘴巴的形体结构，运用有效的辅助线详细画出各部位的转折，并适当注意线条的虚实变化，加强明暗交界线并正确画出投影的位置。

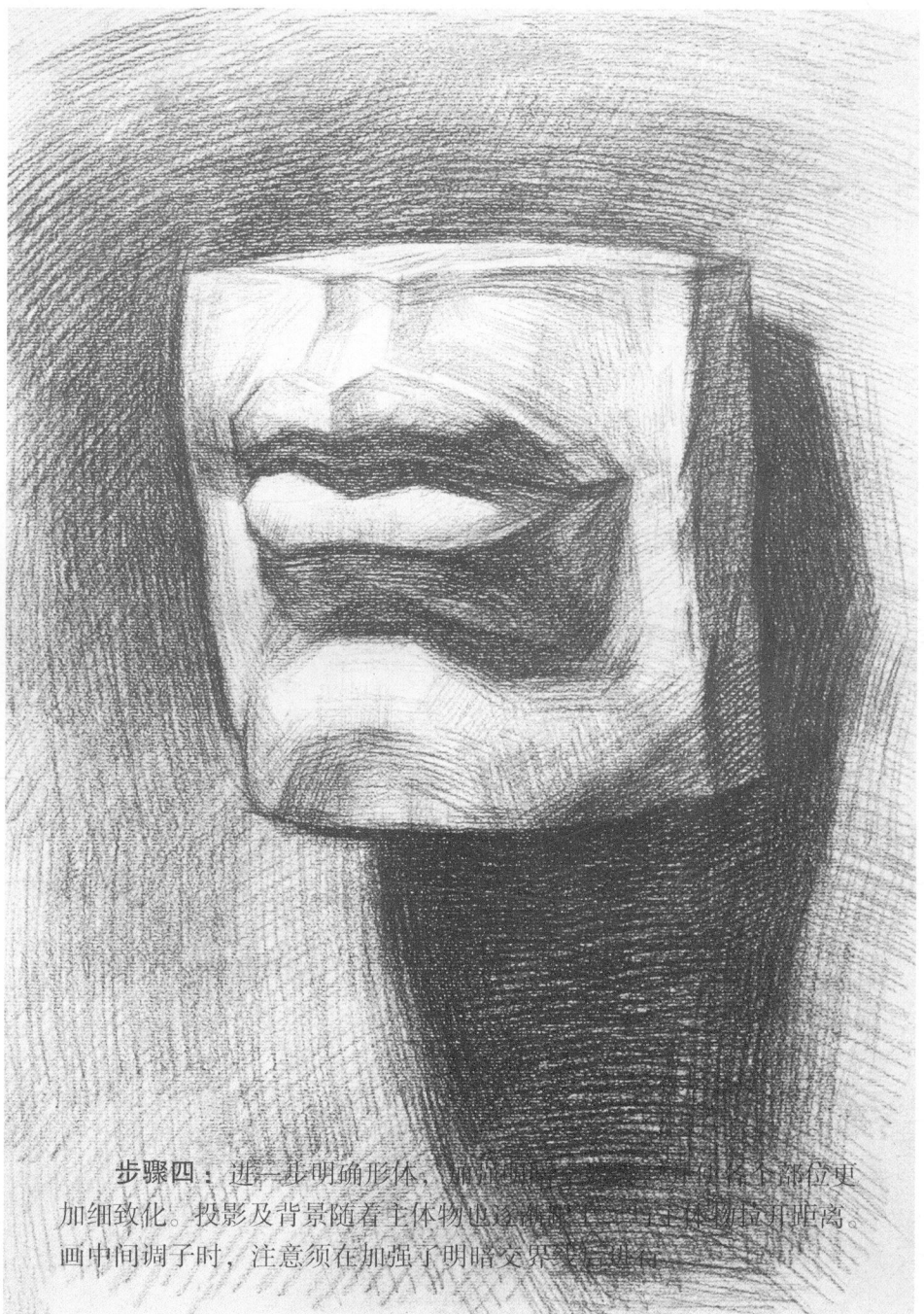
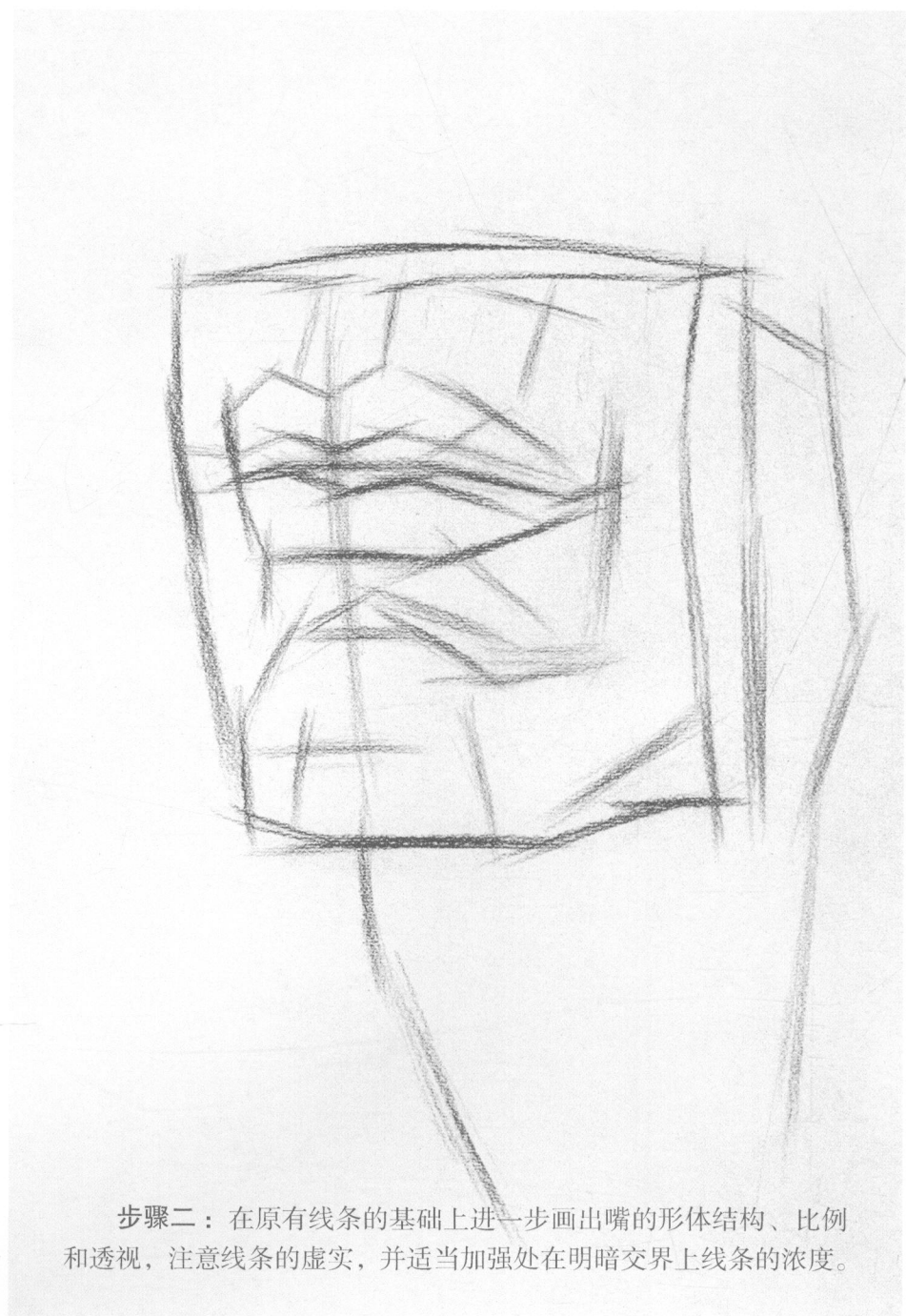
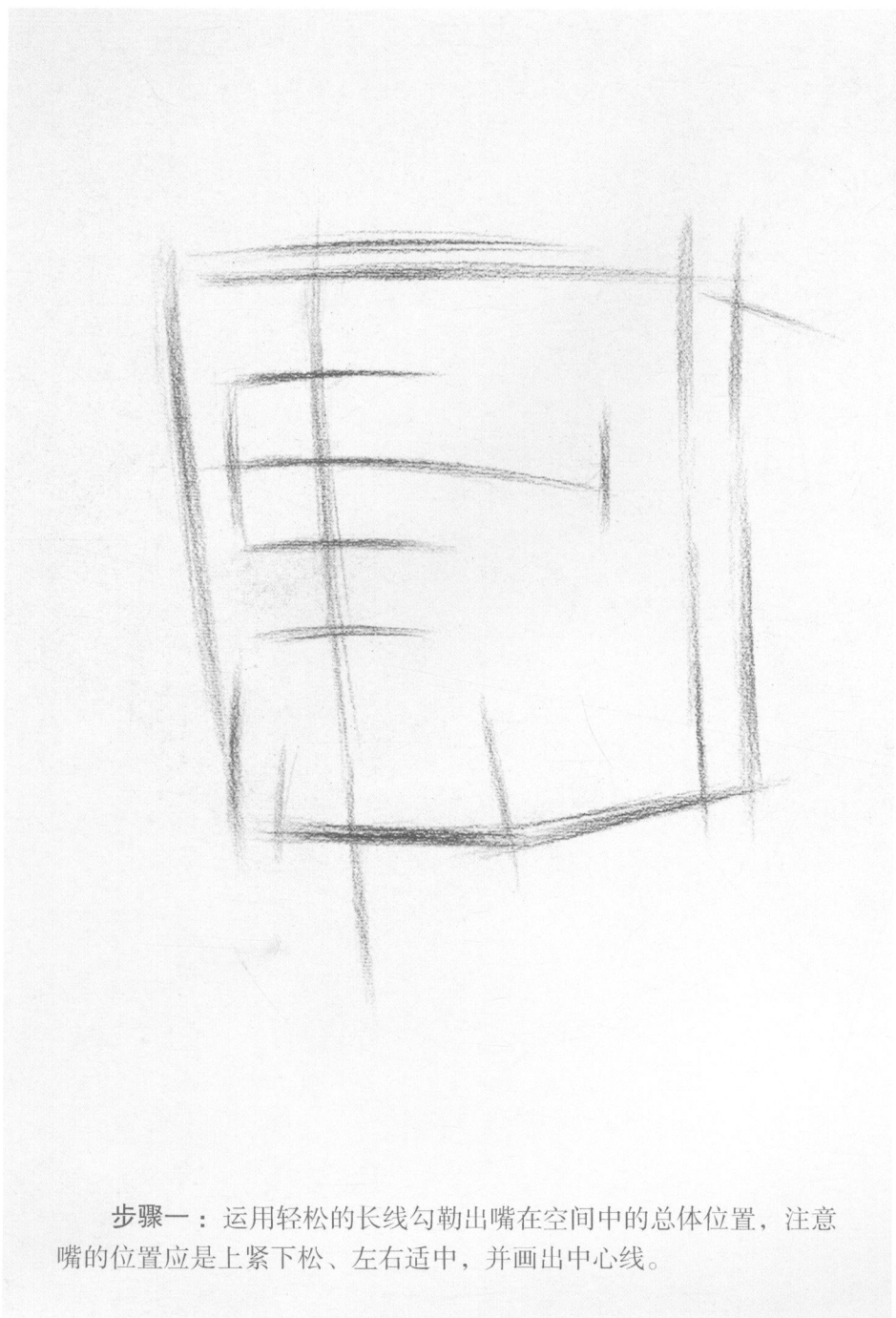
步骤三：分析光源，区分出背光部与受光部，在背光部及投影部分统一涂上明暗，对嘴巴的形体结构和体面关系进一步深入刻画。

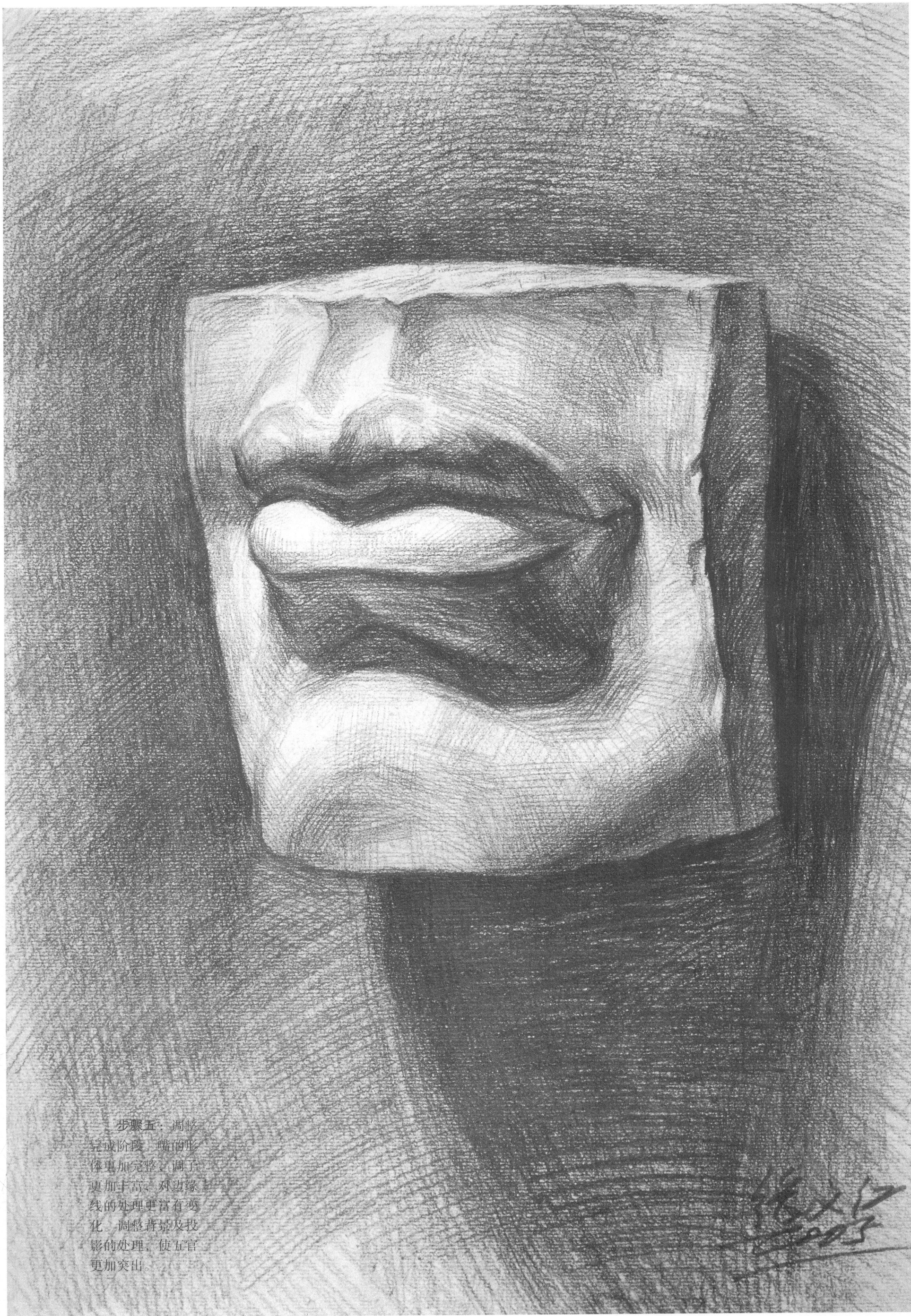

步骤四：进一步明确嘴巴的透视变化，边缘线的虚实处理，上下嘴唇的位置，并继续加强明暗交界线，对中间调子作有目的的过渡，背景的铺设应随着主体物的进展而进行。

步骤五：调整
完成阶段。嘴巴的
形体更加完整，体
块更加明显到位，
对边缘线的处理更
富有变化，调整背
景及投影的处理，
使嘴巴更加突出。

步骤五：调整
完成阶段。嘴的形
体更加完整，调子
更加丰富，对边缘
线的处理更富有变
化。调整背景及投
影的处理，使五官
更加突出。