

向大师学素描系列丛书

眼睛的画法

XiangDashiXueSumiaoXilie
CongshuYanjingDeHuafa

● 编著：郭 琦

● 吉林美术出版社

向大师学素描系列丛书

眼睛的画法

XIANGDASHIXUESUMIAOXILIECONGSHU

YANJINGDEHUAFA

向大师学素描系列丛书——眼睛的画法

出 版 人：石志刚

主 编：郭 琦

编 著：郭 琦

责任编辑：林 鸣 邓 哲

装帧设计：林 鸣 于才晟

技术编辑：赵岫山 郭秋来

出版发行：吉林美术出版社（长春市人民大街4646号）

制 版：长春吉美版务有限责任公司

印 刷：辽宁美术印刷厂

版 次：2009年6月第1版 第1次印刷

开 本：787×1092mm 1/16

印 张：4

印 数：1-5.000册

书 号：ISBN 978-7-5386-3227-9

定 价：120元/套（20元/册）

ISBN 978-7-5386-3227-9

9 787538 63227

导 言

这是一本适合美术初学者、准备参加艺术院校美术加试的广大学生及其他爱好者所看的书。

美术学习是一件辛苦的事情。从观察到理解、从认识到表现的每一次进步都要付出辛苦的劳动。但进步的幅度与付出的劳动却不成比例，有人花了很长时间，付出了很多辛苦却进步缓慢，究其原因，很大程度上是因为没有合适的学习方法，其次是因为没有掌握系统的理论知识。

美术的学习过程不同于其他学科，如果忽视自己的感受而对所谓的“知识”死记硬背是不能达到很好效果的。因此，知识的获得必须基于自己的强烈感受和对表达方式的不断追求。此书立足于开发美术学习者的观察潜力，通过对基础知识进行归纳、总结和对大师优秀作品的分析、点评，使学习者掌握更加全面的理论知识和细腻的表现技法。通过举一反三的例证使知识在学习者的手里能够活学活用，而且能够在不知不觉中加强学习者的鉴赏能力。

以往类似的书籍注重对整体知识的把握和对宏观知识的介绍，而对更加细腻的微观世界却是鞭长莫及。例如：一根睫毛应该如何表现；怎样表现五根手指的不同表情等等。本套丛书对更加深入的观察与理解、细微的表现技巧做了深刻地挖掘和整理，能够确保让你在学习的过程中得到更大的收获。

一本好书就是一位很好的老师，我们希望你能够在本书的帮助下学会大师的秘密，在绘画上取得长足的进步，我们也希望你能够继续关注本套丛书，谢谢！

导 言

眼睛是透明的，通过它们，可以看到人的心灵。

——戈蒂埃

关于眼睛及绘画

眼睛是心灵的窗口，是面部最为重要的五官之一。眼睛能带给我们光明，它能收集各种的信息，它会分泌泪水、能传达幸福，它能表达我们的喜、怒、哀、乐，眼睛是一个丰富多彩的世界。眼睛虽小，可以包容整个世界。

古往今来，艺术家从来没有忽视对眼睛的描绘。蒙娜丽莎的目光穿透千年的光阴依然向我们微笑；大卫怒目而视的神情仿佛敌人依然在与我们对垒。无数艺术品中对眼睛精美绝伦的描绘让我们叹为观止，艺术大师的无数遗产就是一座资源丰富的宝藏，我希望在这座宝藏当中找到对我们有用的东西。

要画好眼睛就必须加强对眼睛的观察和理解，眼睛是一个复杂的组织，其中包括：眼眶骨、眼球、眼轮匝肌、皱眉肌、降眉肌和上、下眼睑、眉毛、睫毛等部分。我们首先要对以上的组织进行详细地了解，了解它们的解剖、透视、结构等基本知识是我们能够很好地刻画它们的第一步，在此基础上我们开始对描绘和塑造的具体技巧、方法、步骤等进行探讨。

目 录

02 第一章 空间与形体观念02

- 眼睛是立体的 02
- 眼睛像球体 03
- 更加细微的转折 04
- 眼睛的透视及形状 06
- 不同角度的形态 08

09 第二章 了解你要描绘的对象09

- 眼睛各个部位的名称 09
- 眼睛的位置与比例 10
- 眼睛周围的骨骼 13
- 眼睛周围的肌肉 16
- 眼球 18
- 皱眉肌和降眉间肌 20
- 眼窝 22
- 眼睑 24
- 瞳孔 26
- 眼睛的神态与表情 30
- 眉毛 34
- 睫毛 36

37 第三章 画出更加完美的细节37

- 工具如此多样 37
- 学会控制手中的工具 39
- 细节很重要 42
- 学会取舍 44

46 第四章 名家名作赏析46

第一章 空间与形体观念

1. 眼睛是立体的

在正式开始描绘眼睛之前，我们有一件非常重要的事情去思考，那就是把眼睛看成是立体的。

也许说来简单，但真正做起来很难说需要多久才能做好。在文艺复兴以前的艺术家们花了将近100年时间的积累才使他们的素描看起来是立体的。（图1）

当我们用手抚摸物体的表面时，会发现我们的手并不是在一个平面上运动，我们感受到的是一个真实的空间。空间概念的引入才使我们的素描看起来是立体的。

轻轻地用手感受一下自己的眼睛吧！是否有半个乒乓球那样的感觉呢？其实，你看到的和触摸到的只是眼球的一部分。（图2）

同样的道理，我们首先应该加强对形体关系的理解。为了更好地说明和描述空间感，我们要把复杂的形体归纳成为最易理解的球体、方体和锥体等简单形体。（图3）

图1 素描/丢勒

丢勒的素描让我们看到，他正在努力地将人的面部归纳成各种形体，眼睛被他归纳成一个半球体。

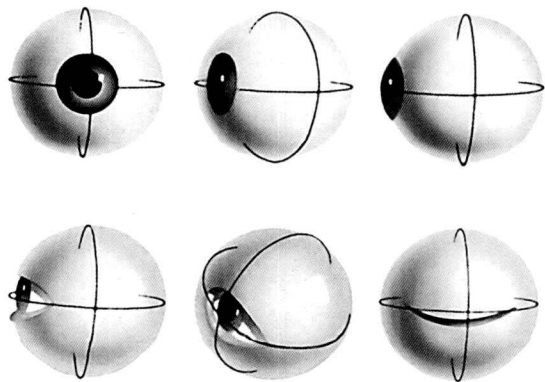

图2 立体的眼球

2. 眼睛像球体

眼球是一个有着三个围度的立体造型，初学者往往看到了眼睛的外表而忽视了眼睛的空间问题。

图3 男子素描肖像/门采尔

看门采尔的素描，可以明显地感觉到他已经自觉地把复杂的形体归纳成为最易理解的球体、方体和锥体等简单形体。

3. 更加细微的转折

当然，仅仅将眼球理解为球体还是不够的。我们还要注意观察眼球的特征，因为每一个人的眼球都有着不同的特征。这些特征包括：眼球在眼眶的凸出程度、瞳孔的大小、眼睑的形状等等。当然，与其他五官的更加微妙的转折关系也是我们应该注意观察的。（图4、图5）

图4 女子素描肖像

精确的眼睑的形状以及眼睛与鼻梁、眉弓的微妙的转折是我们应该在这幅作品中注意的细节。

图5 男人肖像/荷尔拜因

荷尔拜因用尽可能简练的笔触来表达更加微妙的转折关系，画家用美妙的线条和色调向我们传达了更多的“感觉”。

4. 眼睛的透视及形状

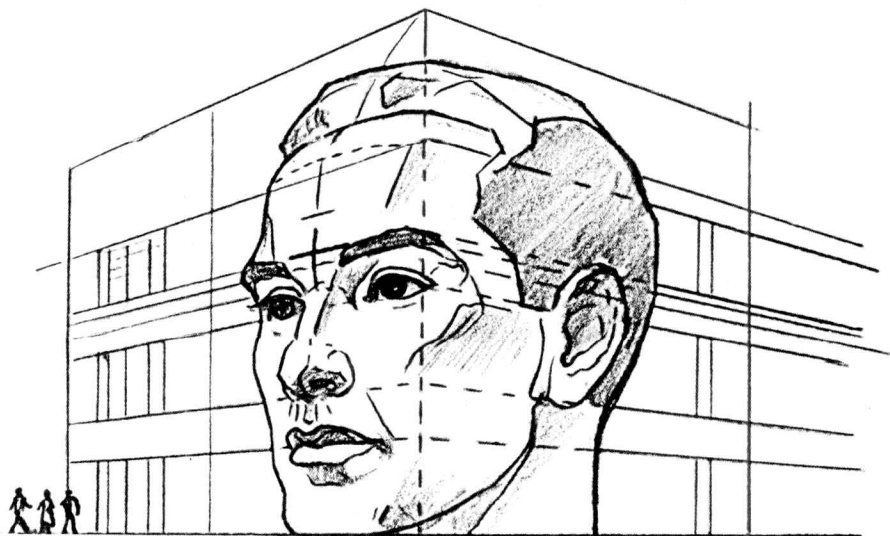

图6 头部透视图

当我们绘制正面肖像的时候，两只眼睛没有发生透视变化，它们位置平行，大小在原则上是相等的。当脸偏向一侧时，由于透视的原因会发生近大远小的透视变化。它们的变化符合方体的成角透视原理，即眼睛之间的连线与眉毛之间的连线在远处的地平线上的灭点处汇合。(图6)

在我们描绘眼睛的具体形状时，不要只注意单只眼睛的形状，而忽略了两只眼睛的对应关系：两只眼睛的眼角位置是对应的；眼睛的最高点是对应的；瞳孔的位置也是对应的。(图7、图8)

图7 老人肖像/门采尔

两只眼睛的眼角位置是对应的；眼睛的最高点是对应的；瞳孔的位置也是对应的。

图8 素描习作

5. 不同角度的形态

图9 女子肖像/门采尔

眼睛不是一个规则的球体，所以在不同的角度下会展现给我们不同的形状，在很多大师的作品中，我们可以看到画家对模特儿不同角度下的敏锐捕捉。(图9、图10)

图10 男子肖像/达·芬奇

第二章 了解你要绘画的对象

1. 眼睛各个部位的名称

眼睛各个部位的名称作为常识是我们首先应该掌握的。(图11)

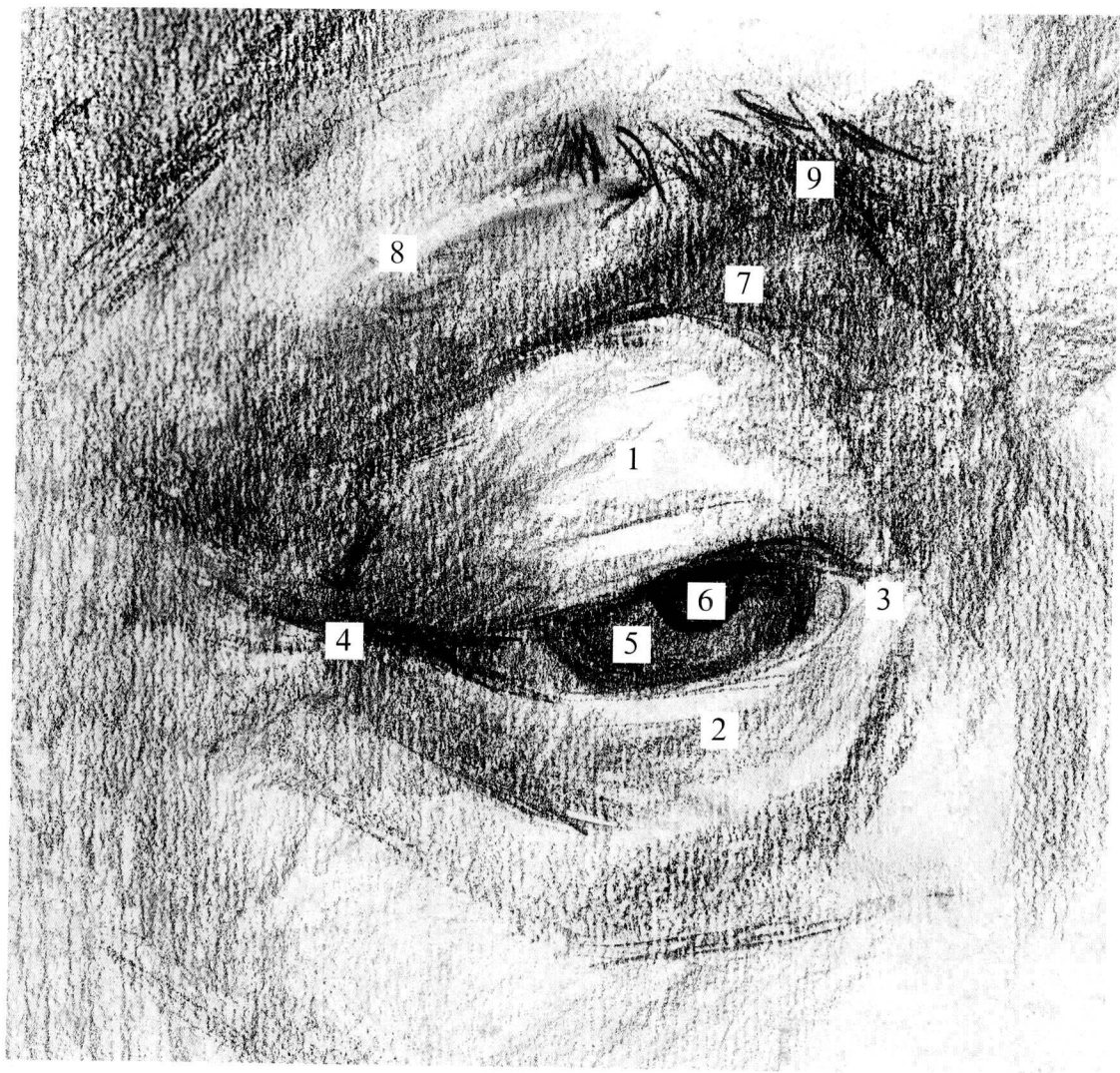

图11 眼睛各个部位名称

1. 上眼睑	2. 下眼睑
3. 内眼角	4. 外眼角
5. 眼球	6. 瞳孔
7. 眼窝	8. 眉弓
9. 眉毛	

2. 眼睛的位置与比例

我们要描绘出传神的眼睛，光有热情是不够的，我们首先必须牢牢地掌握关于眼睛的基本知识，“夫欲善其事，必先利其器”就是这个道理。不掌握眼睛位置与比例的关系就不会正确地画出它们；不知道眼睛的解剖与结构就不能进行深入地描绘等等。所以关于眼睛的基本知识是我们必须先行掌握的。

在寻找眼睛的位置时，千万不要孤立地落位，妙诀是参考其他器官的位置或者是以眼睛为中心参照，来决定其他器官的位置。寻找参照物，画出它们之间的辅助线，这个办法在其他绘制工作当中也是有效的，特别是大型绘画，辅助线要特别精准。达·芬奇应该是我们学习的楷模。（图12、图13）

图12 男子头部比例研究/达·芬奇

眼睛大体上位于面部额骨与颧骨之间的位置上，要找准眼睛的准确位置除了要对眼部的解剖结构有所了解之外，还要与其他五官位置进行参照，“三庭五眼”就是对这种比例的总结。

三庭：三庭是在头部纵向寻找五官的大体位置，由发际线、眉弓、鼻底、下颌基本相等的比例寻找眉弓的位置，再由眉弓寻找到眼睛的基本位置。

五眼：是在横向上寻找眼睛的大体位置。脸部正面大体有五个眼睛的宽度，两眼之间大约有一个眼睛的宽度，这段距离大体与鼻子的宽度相等或近似两个瞳孔之间的距离，眼球正视时眼球的位置可以与嘴角大体垂直。(图14)

注意：以上的比例只能给你提供一个参考，人的年龄、性别等不同，在不同的个体之间比例存在着微妙的差别，重要的是通过观察去感受不同人的不同感觉。多画一些速写就会解决这个问题。

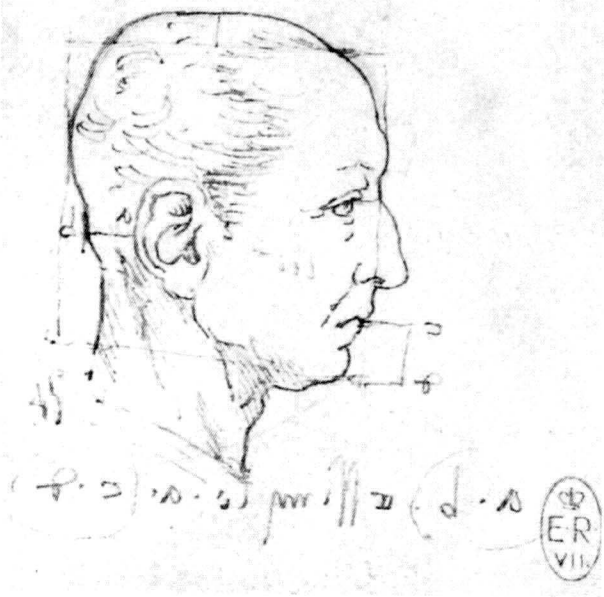

图13 男子头部比例研究/达·芬奇

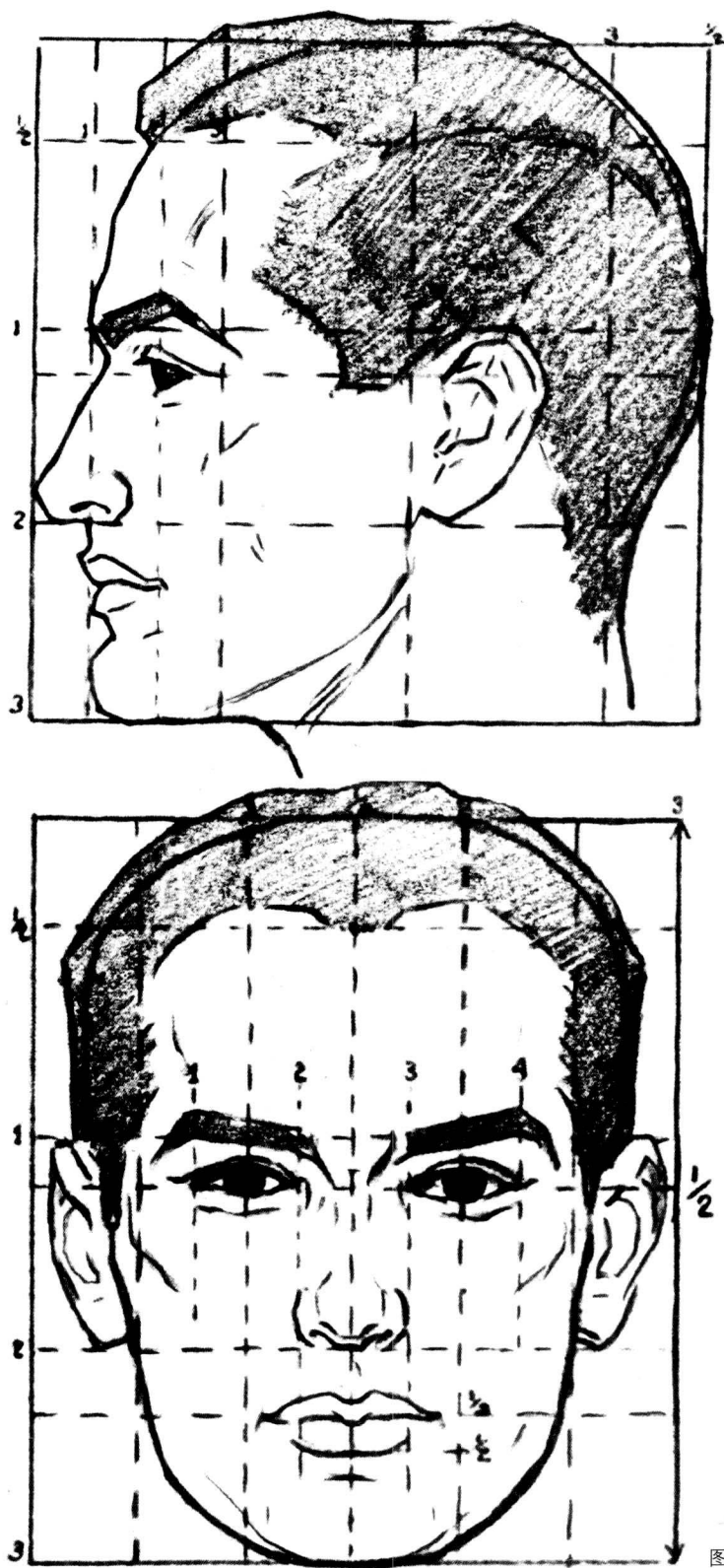

图14 头部比例（三庭五眼）

图14向我们展示了头部五官位置的基本对应关系：纵向由发际线、眉弓、鼻底、下颌基本相等的比例寻找眉弓的位置，再由眉弓寻找到眼睛的基本位置；横向脸部正面大体有五个眼睛的宽度，两眼中间大约有一个眼睛的宽度，这段距离大体与鼻子的宽度相等或近似两个瞳孔之间的距离，正视时眼球的位置可以与嘴角大体垂直。