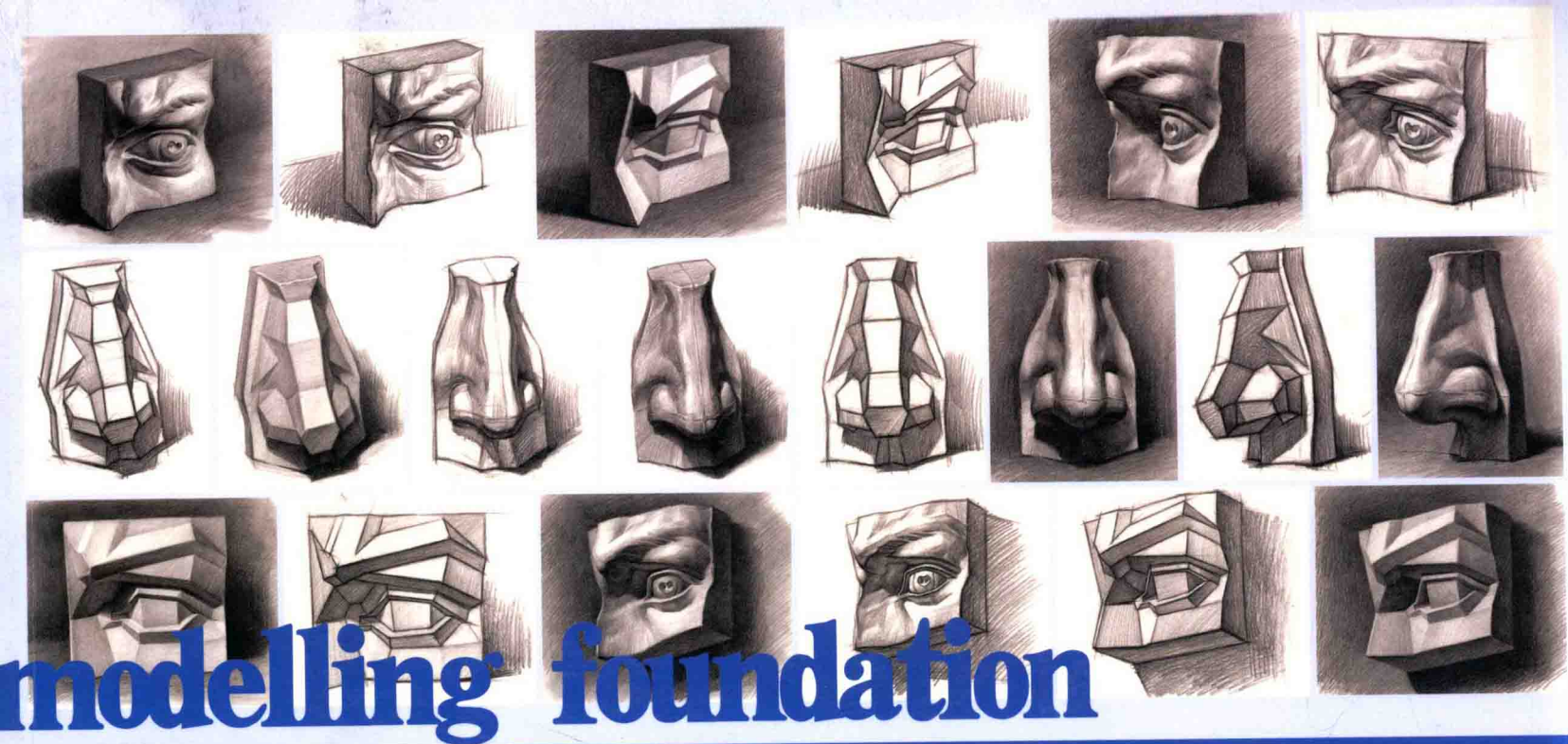

modelling foundation

造型
基础

素描 石膏五官

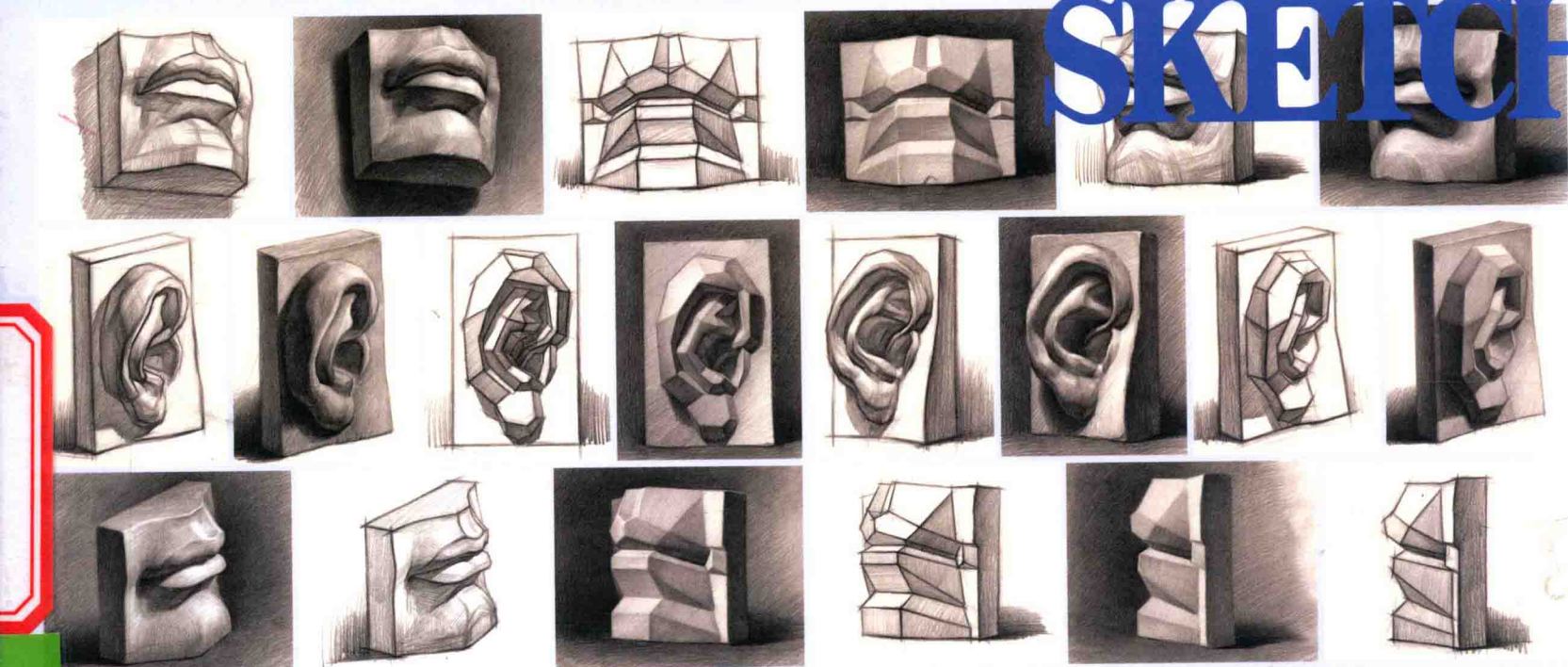
GYPSUM

主编·高银河 著·陶波

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP
吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

SKETCH

陶波

1972年出生,1991年毕业于鸡西市师范学校,1995年毕业于哈尔滨师范大学,1991年开始中学任教至今。

曾获得全国优秀指导教师,作品曾参加全国美术作品赴奥展;作品获黑龙江省教师精品展一等奖、黑龙江省艺术教师比赛一等奖;多次参加市里举办的各种大展,比赛均获一等奖。从教20余年,所教学生多人考取清华美院、中国美院、天津美院、鲁迅美院、四川美院等全国知名院校。

图书在版编目(CIP)数据

石膏五官/陶波,高银河主编. —长春:吉林美术出版社, 2012.5

(造型基础)

ISBN 978-7-5386-5839-2

I. ①石… II. ①陶… ②高… III. ①石膏像—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第073652号

造型基础书系

modelling foundation

·中国美术教育专业教学读本·

陶波 素描 石膏五官

主 编 | 高银河

著 者 | 陶 波

出 版 人 | 石志刚

责任编辑 | 李 卫

特约编辑 | 宋 健

装帧设计 | 宋 健 陶 阳

出版发行 | 吉林美术出版社

地 址 | 长春市人民大街4646号

(邮编:130021)

网 址 | www.jlmspress.com

制 版 | 沈阳大禹奥博电脑设计制作有限公司

印 刷 | 浙江影天印业有限公司

版 次 | 2012年6月第1版

印 次 | 2012年6月第1次印刷

开 本 | 965mm × 635mm 1/8

印 张 | 6

印 数 | 1—4 000册

书 号 | ISBN 978-7-5386-5839-2

定 价 | 19.80元

目 录

contents

01 | 素描基础知识

01 | 【从几何形体到石膏五官】

01 | 【切面石膏五官与圆面石膏五官】

01 | 【从石膏五官到素描人像的写生】

02 | 表现要点及绘画步骤图解

02 | 眼部

02 | 正面(切面图/圆面图)

03 | 要点·解析

05 | 要点·解析

06 | 四分之三面(切面图/圆面图)

08 | 侧面(切面图/圆面图)

10 | 仰视面(切面图/圆面图)

12 | 俯视面(切面图/圆面图)

14 | 鼻部

14 | 正面(切面图/圆面图)

15 | 要点·解析

17 | 要点·解析

18 | 四分之三面(切面图/圆面图)

20 | 侧面(切面图/圆面图)

22 | 仰视面(切面图/圆面图)

24 | 俯视面(切面图/圆面图)

26 | 耳部

26 | 正面(切面图/圆面图)

27 | 要点·解析

29 | 要点·解析

30 | 四分之三面(切面图/圆面图)

32 | 侧面(切面图/圆面图)

34 | 仰视面(切面图/圆面图)

36 | 俯视面(切面图/圆面图)

38 | 嘴部

38 | 正面(切面图/圆面图)

39 | 要点·解析

41 | 要点·解析

42 | 四分之三面(切面图/圆面图)

44 | 侧面(切面图/圆面图)

46 | 仰视面(切面图/圆面图)

48 | 俯视面(切面图/圆面图)

图书策划
项目统筹

頂點原創 图书工作室
dingdianyuanchuang@163.com

WWW.JMDTW.COM

网上购书有惊喜!

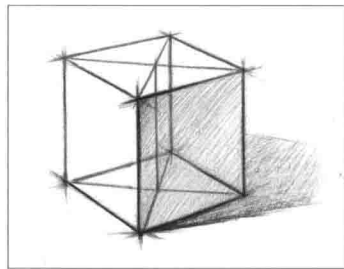
邮购电话: 0431-86037809

编辑部长期征集出版下列美术类稿件: 基础学习类、高考应试类、技法表现类、精品画册类、学术文化类。欢迎您赐稿交流。编辑部联系电话: 15712335835 E-mail: dingdianyuanchuang@163.com QQ: 1374817155

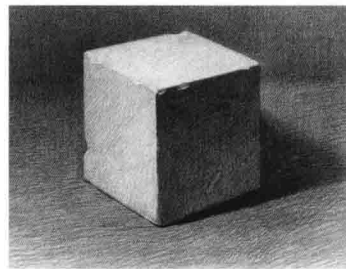
● 素描基础知识

【从几何形体到石膏五官】

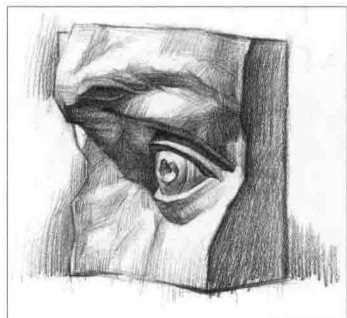
几何形体是画素描的基础方式,应熟练掌握几何形体的基本知识。石膏五官写生是几何形体写生与石膏像写生到人像写生的最佳过渡阶段,是学生接触人像的第一道门槛。它能很好地把学生头脑中的几何形体与现实中的事物面部五官串联在一起,使抽象的几何形体变成了具象的眼睛、鼻子、嘴,提升了学生的学习兴趣,也对绘画的意义有了进一步的提升。五官是人物肖像的精彩点,锻炼学生塑造五官的能力就是从石膏五官开始的,所以它是素描训练中不可或缺的重要环节。通过五官的写生,了解掌握五官的外部形象和内在结构,并把握其规律性,从而形成一套有效的五官绘画方法,并能沿用于今后的石膏头像以及人物头像的写生过程中。

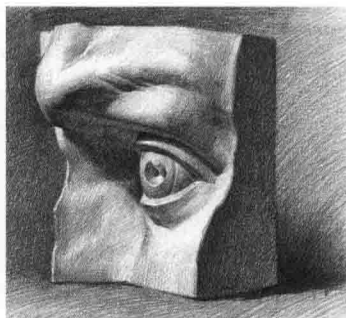
几何形体结构素描

几何形体光像素描

石膏五官结构素描

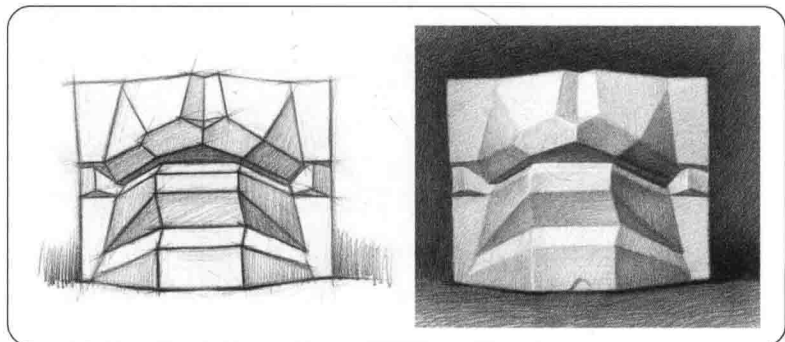

石膏五官光像素描

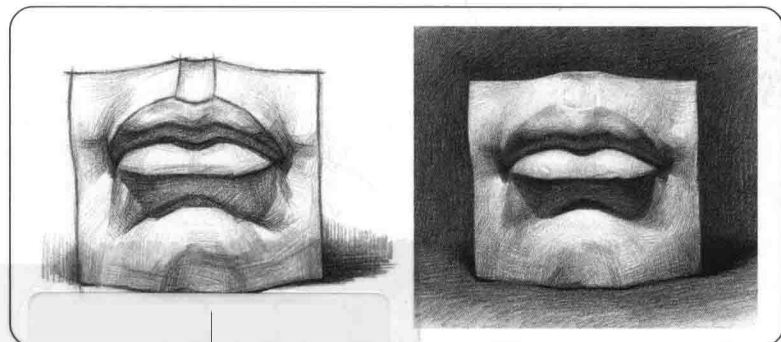
【切面石膏五官与圆面石膏五官】

切面即石膏所表现出来的外在形式。通常状态下,每个切面之间的明暗、黑白变化都是相对的,要求我们在观察时应仔细观看光源,注意每个切面之间的微妙变化。排调子时要注意秩序,要有层次,要清晰明了,切不可胡乱一气地画。

圆面石膏是相对于切面石膏的。整体上看,圆面石膏五官更接近于真实的人像五官,但石膏终归还是石膏,跟模特儿的五官有着本质上的不同。但圆面五官石膏已经显示出人像五官的大体面貌。可以说,对切面石膏五官与圆面石膏五官的掌握是画好素描人像五官的必备条件。

切面石膏五官结构与光影对比

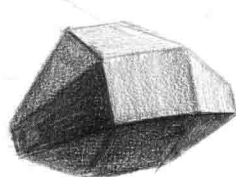
圆面石膏五官结构与光影对比

【从石膏五官到素描人像的写生】

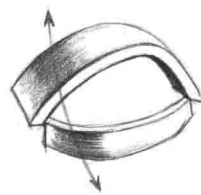
在画好石膏五官的基础上,就可以进行素描人像写生了。虽然石膏五官与人像五官有着必然的联系,但要注意,他们从材质上是不一样的。石膏五官是一种宏观的、概念的表现五官的一种形式,它具有一般性;而模特儿的五官是一种微观的、能具体的表现出五官的特点,它具有个别性。下面以眼睛为例。

眼部的形体结构用几何化的棱台体组合来强化眼部的形体特征。所体现的是点、线造型向面、体造型的进一步发展的对照。客观地观察眼部实体,对眼部造型进行归纳、提炼、简化、概括更有助于对眼部(点、线、面、体)的理解

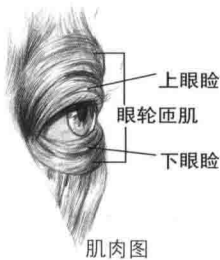
眼睛的简化体块形式,体现出眼睛的基本明暗关系和体面的方向。

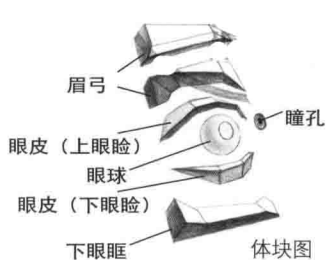
眼皮的体块和上眼睑与下眼睑的叠压关系以及主要明暗交界线的位置。

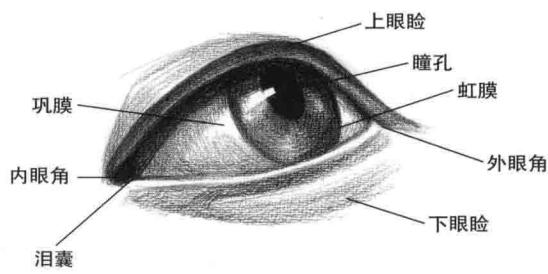
骨骼图

肌肉图

体块图

同角度对骨骼、肌肉、体块分解的对照。直观地反映出眼部形体结构的形态变化,对其进行认真地比较和学习,能更好、更快、更准确地抓住眼部的形态和结构规律,从而更好地进行深入刻画和理解。

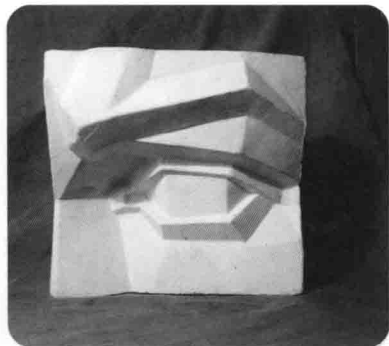
比较石膏眼睛和真人眼睛的质感区分,理解刻画手法的区别,进行推敲和比较。

● 表现要点及绘画步骤图解

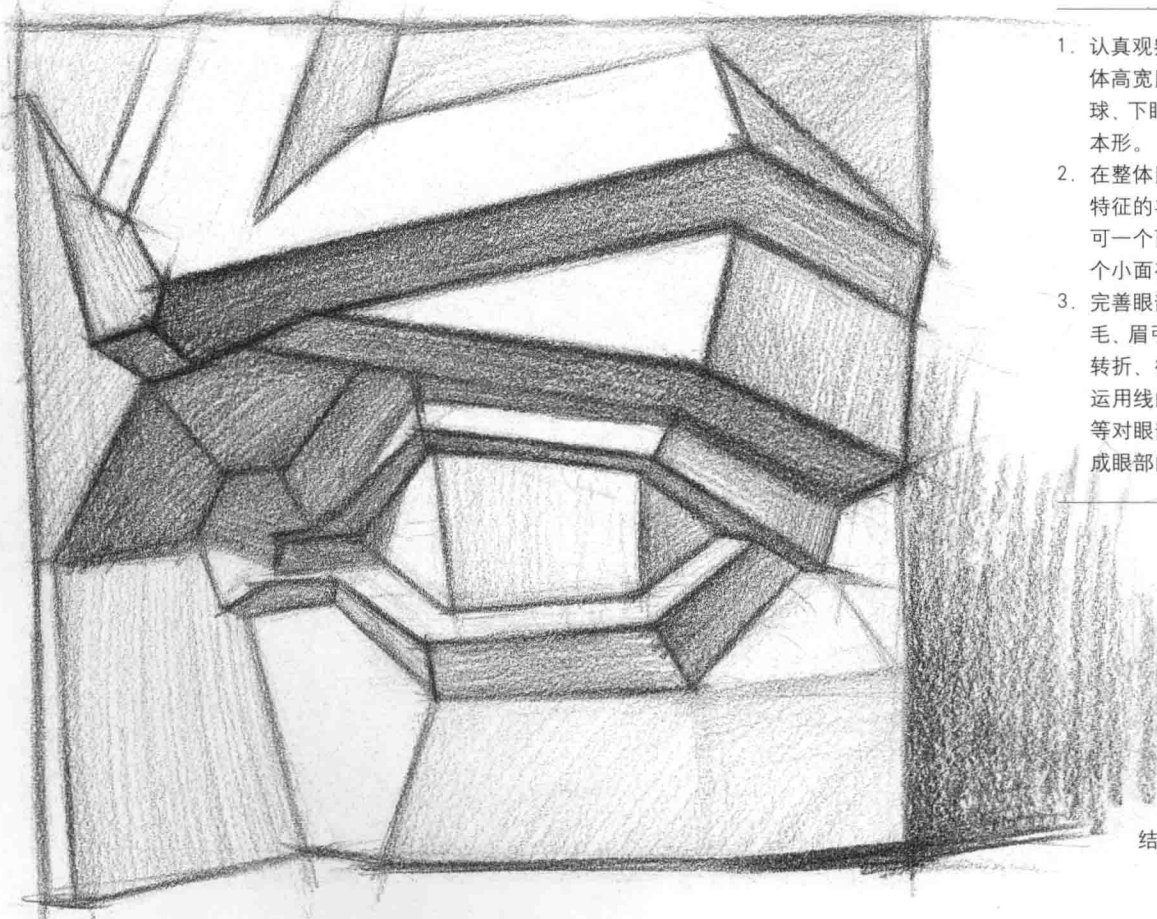
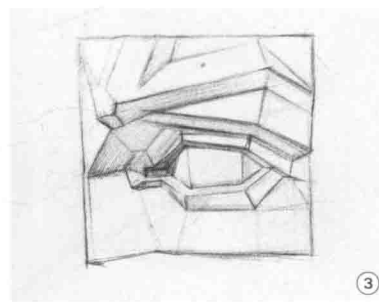
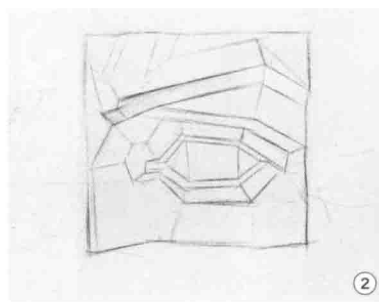
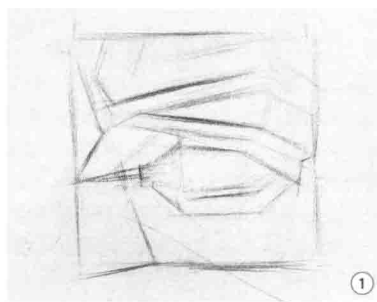
眼部

眼睛是头像表现的重点部位。是由眼球、上眼睑、下眼睑、眼眶和泪阜组成。眼球呈球体，嵌在眼眶内。上眼睑、下眼睑，分上下两部分包裹着眼球，呈圆弧状。眼球露出的部分有眼白、虹膜和瞳孔。表现眼睛还应包括眉毛和眶上缘及与鼻根、鼻梁的关系。眉毛由眉头、眉峰和眉梢组成，眉头到眉峰的长度大约为眉长的2/3，眉峰到眉梢为1/3。眉头到眉峰眉毛的生长向右上方，眉峰到眉梢眉毛分为上下两组，向斜下方发展。眉毛是沿着眉骨的走向生长的，所以要画好眉骨的转折后再画眉毛。眉毛是有空间的，不是紧贴在皮肤上，因此，不能画得太死。在不同角度时，应同时把握两只眼睛的变化规律，以及相连接部位的透视变化，不要孤立对待。

正面

【切面图·结构画法】

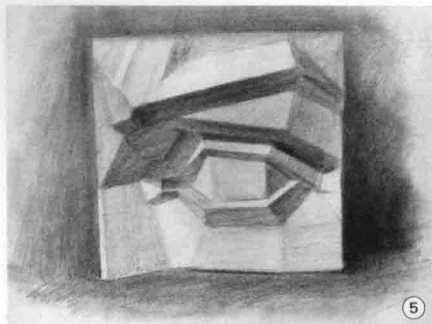
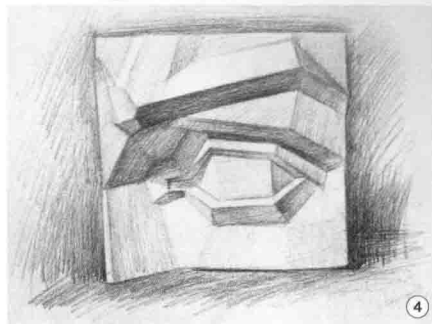

结构画法完成图

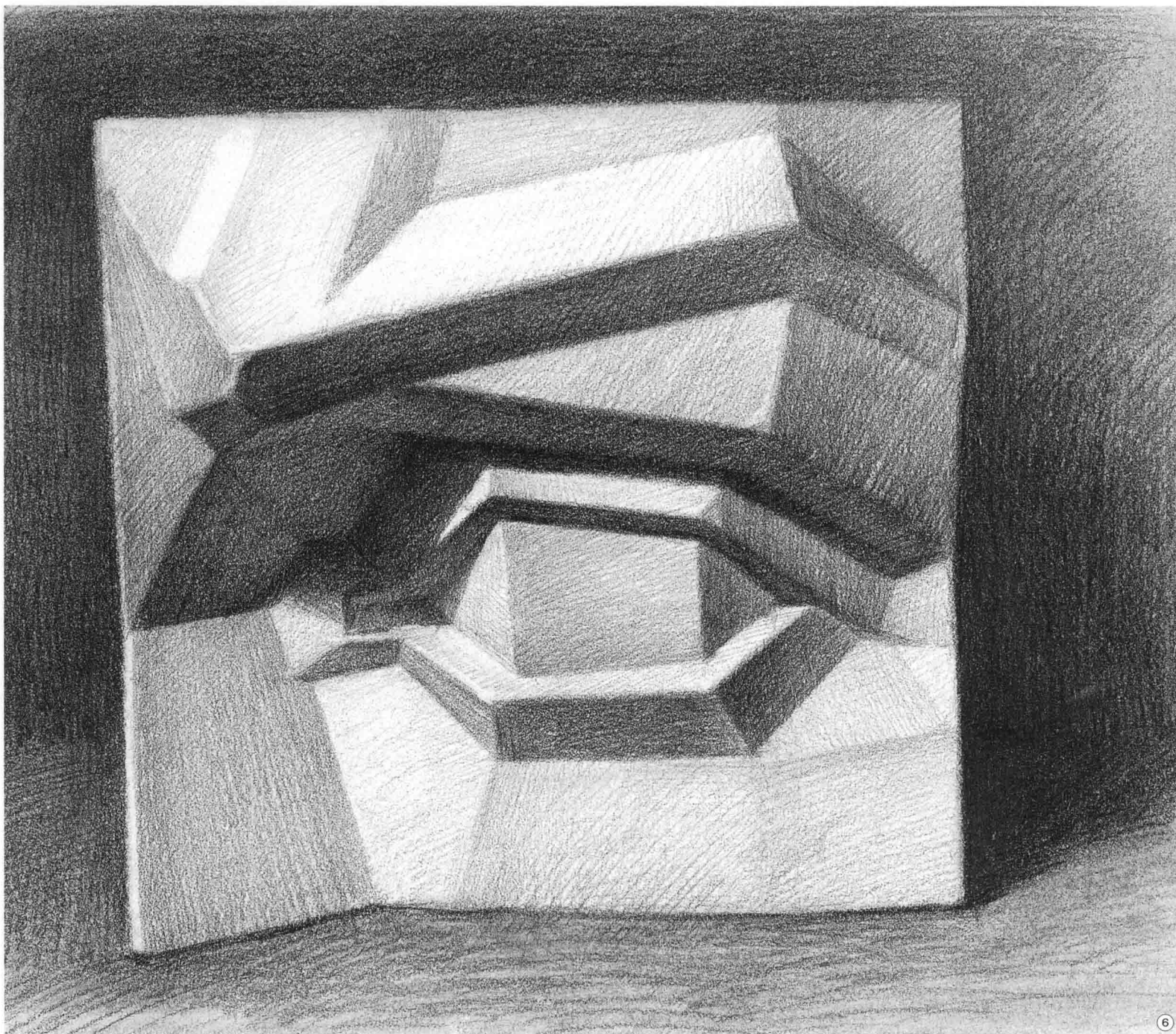
1. 认真观察眼部的形象特征，用长直线定出眼部的整体高宽比例，再分别画出眉毛、眉弓、上眼睑、眼球、下眼睑等各部分在眼部的位置及大体比例、基本形。
2. 在整体比例、位置确定后对每个局部细节进行结构特征的丰富，概括出各个部分的大块面转折。切不可一个面一个面的局部刻画，要整体着眼，找出各个小面在整个眼部上的位置及大小。
3. 完善眼部的基本形体关系，进一步画准形体，把眉毛、眉弓、上眼睑、眼球、下眼睑之间的体块穿插、转折、衔接关系刻画准确。注意块面的透视变化。运用线的深浅轻重变化、虚实强弱变化、刚柔变化等对眼部的结构、体积、空间等进行塑造表现，完成眼部的深入塑造。

【切面图·明暗画法】

①—③参照眼睛切面图的结构画法

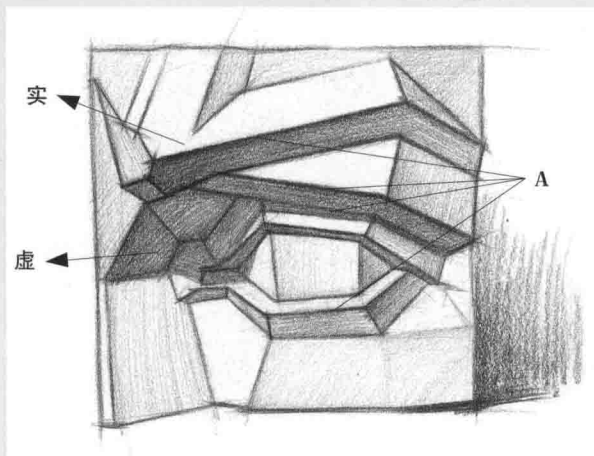

4. 在1、2、3步的基础上快速地对眼睛的整体明暗关系进行表现，画出整体的黑、白、灰关系。
5. 用纸巾、纸笔等对暗部及背景进行擦拭，统一调子。灰部力量轻一些，暗部力量大一些。注意不要擦伤纸面的纹路，影响下一步的深入塑造。
6. 深入刻画，从画面最重的暗部颜色开始。在物体整体的暗部、灰部、亮部大的黑白灰区分明确的前提下，认真分析各部分每个面的颜色区别及每一个面的明度渐变。一定要把每一个局部的小面放到整体大的黑白灰明暗关系下确定其所在的明度位置，要多进行整体比较。通过一遍遍的反复对比刻画塑造出物体的体积、空间、质感等。

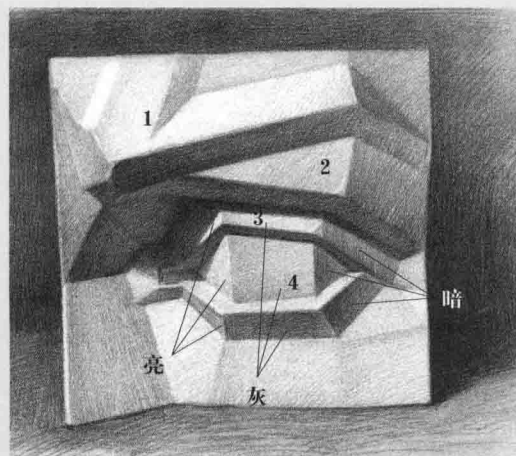

⑥

要点·解析

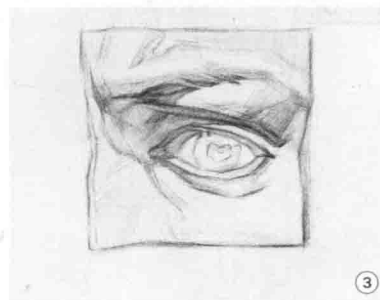
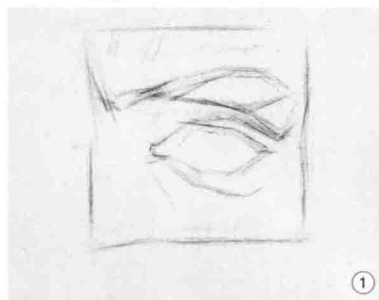
A点处的几个边线由上至下是不断变化的, 从上向下依次逐渐减弱。更好的表现了眉毛、眉弓、眼睑、眼球之间的空间距离, 体积感更强。

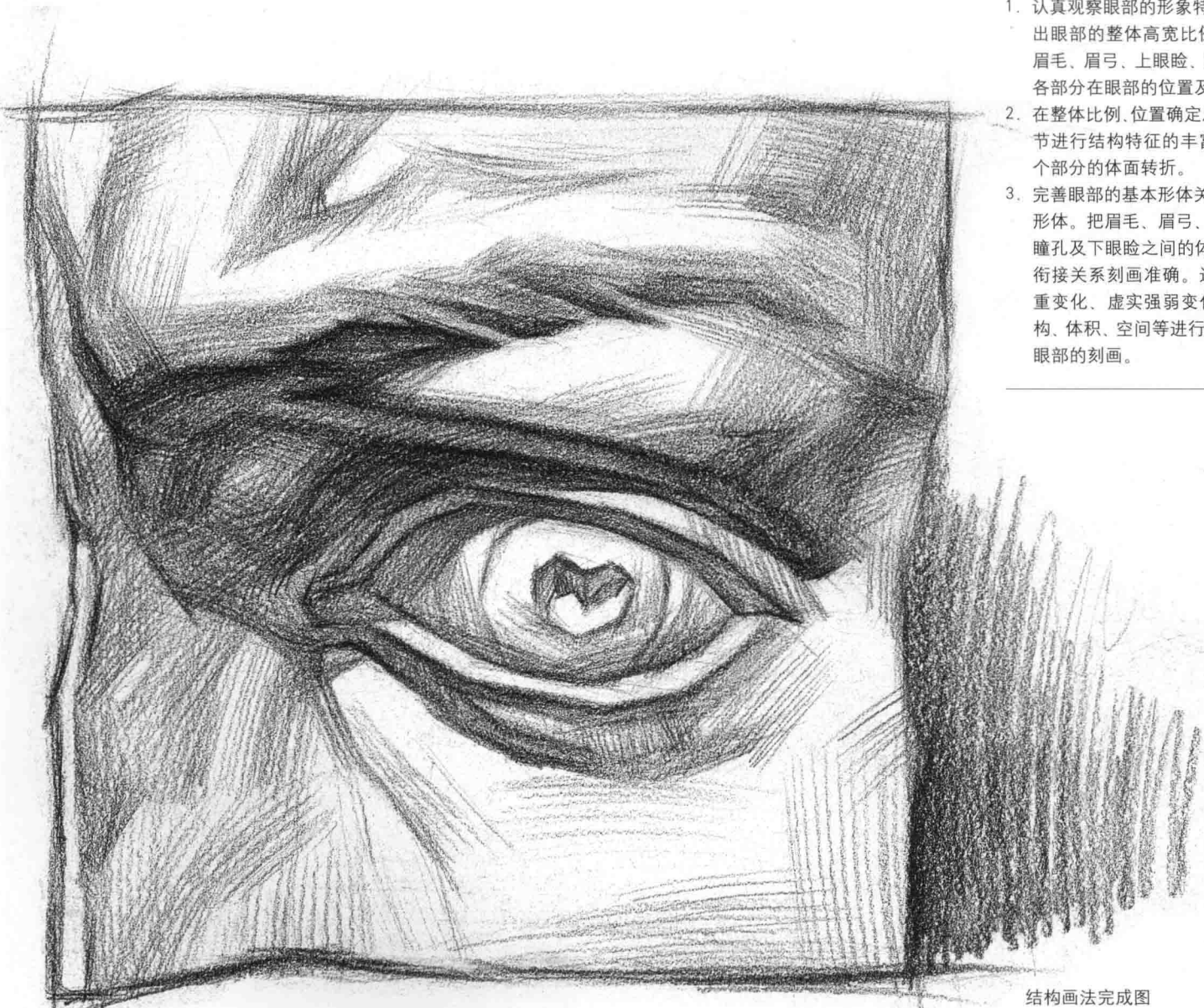
1-4表现的是眉毛、眉弓、上下眼睑到眼球的由高到低、由前至后、由亮变灰的排列顺序。切面上有明显的黑白灰明度的变化, 要认真观察、处理到位。

【圆面图·结构画法】

1. 认真观察眼部的形象特征,用长直线定出眼部的整体高宽比例,再分别画出眉毛、眉弓、上眼睑、眼球、下眼睑等各部分在眼部的位臵及大体比例。
2. 在整体比例、位臵确定后对每个局部细节进行结构特征的丰富,概括画出各个部分的体面转折。
3. 完善眼部的基本形体关系,进一步画准形体。把眉毛、眉弓、上眼睑、眼球、瞳孔及下眼睑之间的体块穿插、转折、衔接关系刻画准确。运用线的深浅轻重变化、虚实强弱变化等对眼部的结构、体积、空间等进行塑造表现,完成眼部的刻画。

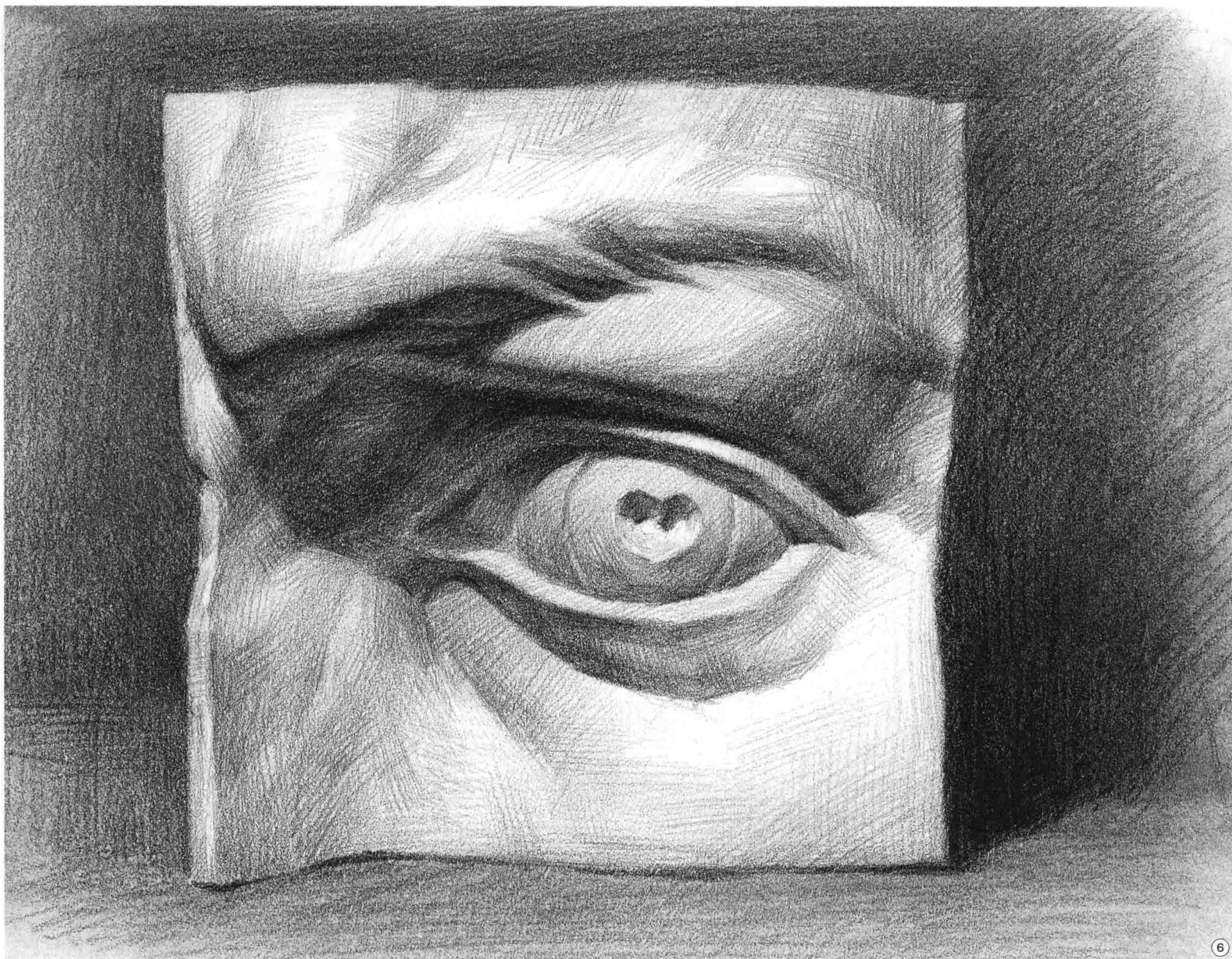
结构画法完成图

【圆面图·明暗画法】

①—③参照眼睛圆面图的结构画法

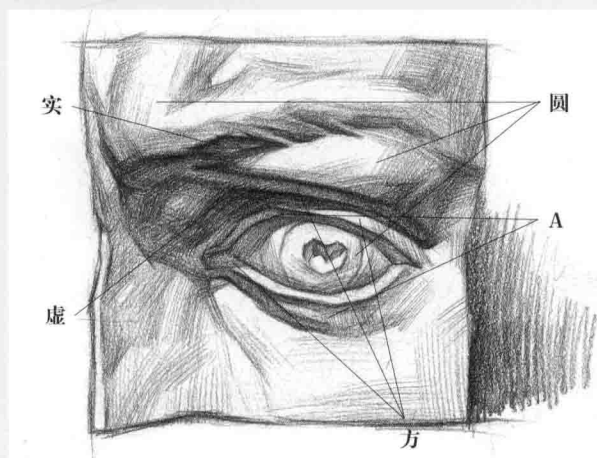

4. 在1、2、3步的基础上快速的对眼部的整体明暗关系进行表现,画出整体的黑、白、灰关系。着重把握由眉毛、眉弓、上眼睑到眼球之间的明度变化和空间处理。
5. 用纸巾、纸笔等对暗部及背景进行擦拭,统一调子。注意不要擦伤纸面的纹路。留出亮部及亮灰部。
6. 深入刻画,从画面最重的眉毛的明暗交界线开始,依次画出各部分的暗面及投影,再画与它们衔接灰面,最后对亮部进行刻画。通过一遍遍地反复比较整体刻画塑造出物体的体积、空间、质感等。

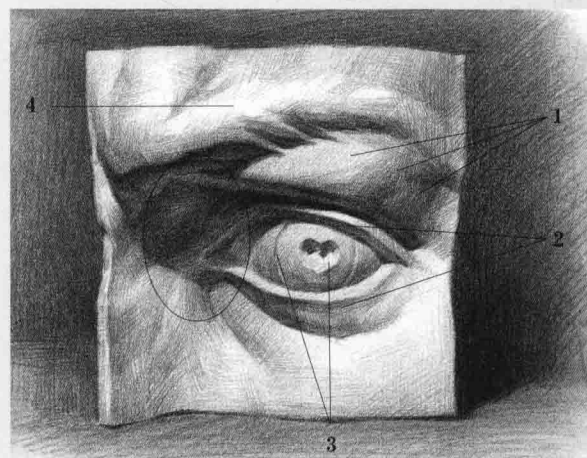

⑥

要点·解析

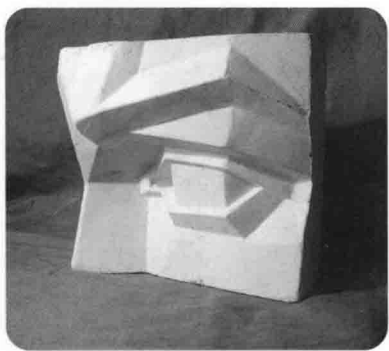
A 眼睑的形状是一个不规则的棱形，上眼睑的最高点与下眼睑的最低点是戳开的，不在垂直的一条线上。表现明暗交界线、轮廓线相对要实一些，表现体块转折的线相对要虚一些。

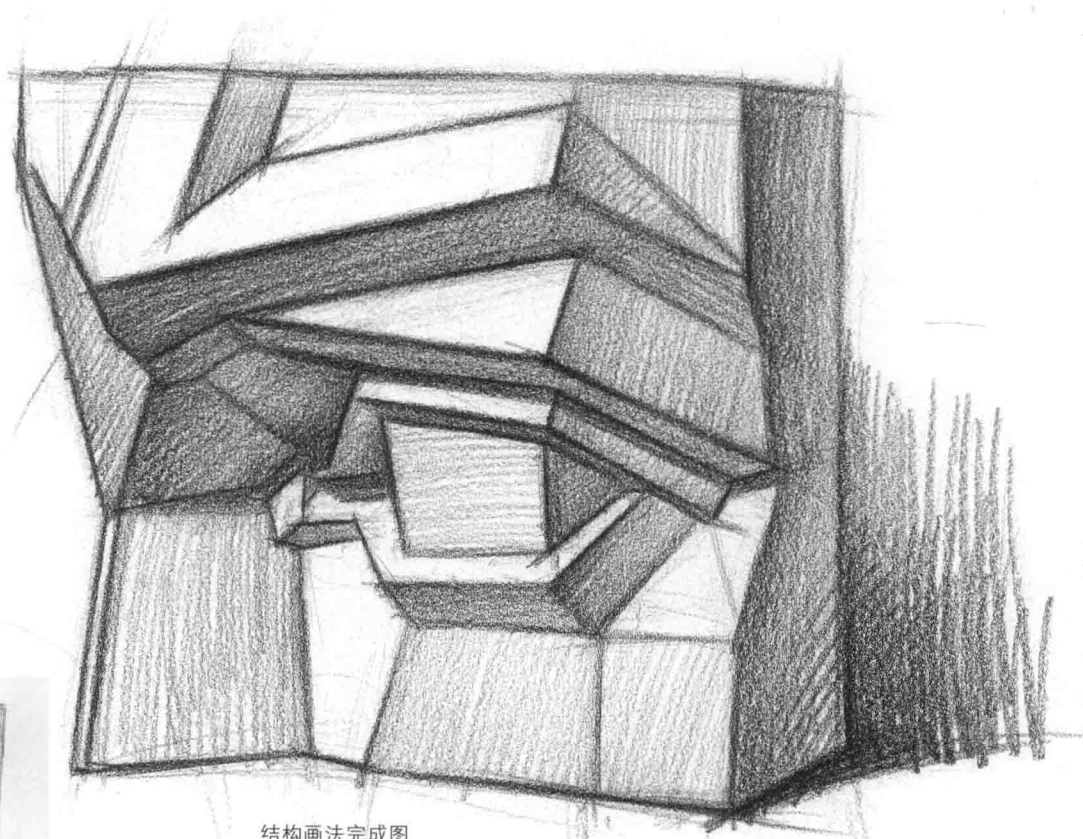
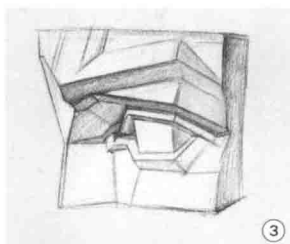
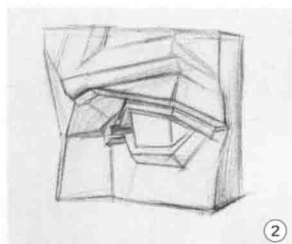
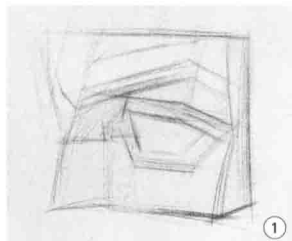
1. 眉弓处呈现出明显的亮、灰、暗颜色变化，要表现明确，增强体积。2. 注意上下眼睑的厚度表现，把亮部、暗部区分明确，形体转折表达清楚。投到眼球上的投影要认真刻画可增强眼球的纵深感，突出上眼睑与眼球的空间距离，它要随眼球的体积变化进行深浅、虚实上的变化。3. 眼球是球体，中间高四处低，要按圆球体进行塑造。瞳孔不要刻画太重、太过，要符合它所处的位置，处理好凹进去的深度。虹膜边线要概括处理，不能“跳”出来，分清背光与受光。4. 眉毛是眼部的最高点，注意它的体块转折方向，要处理好它与眉弓、鼻根的衔接关系。圆圈里的暗部要概括的虚化处理，注意眉毛、眉弓眼角处的反光区别，不可过亮。转折、衔接关系表达清楚。注意由眉毛到眼球的空间、明度的层次变化及整个眼部的方圆变化。

四分之三面

四分之三面在表现上要注意上下眼睑的形状变化, 注意两个眼角连线斜度变化, 近远眼角的空间处理要到位。

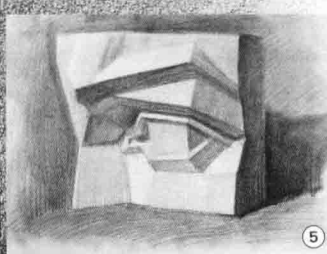
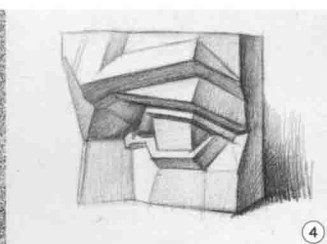
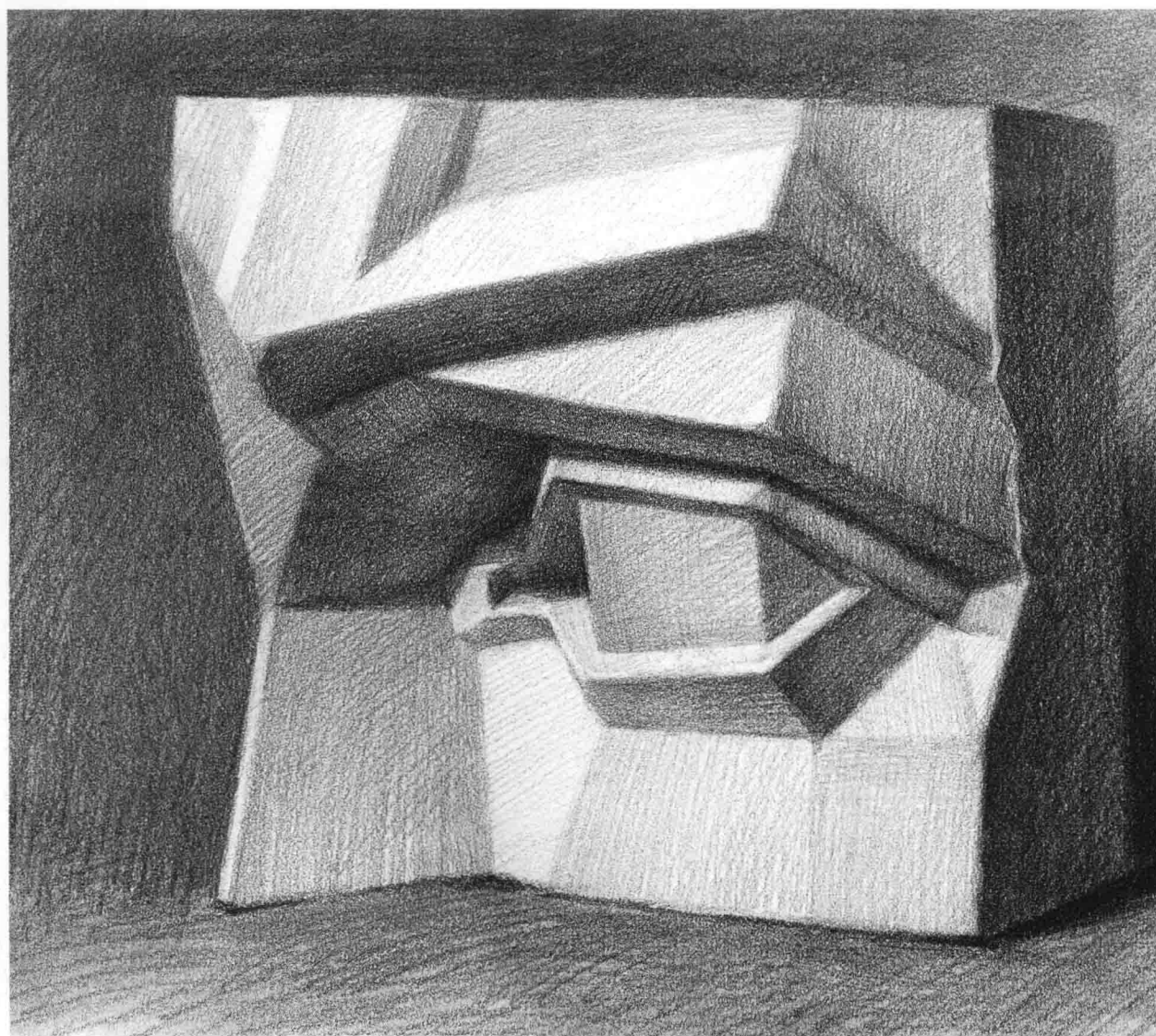
【切面图·结构画法】

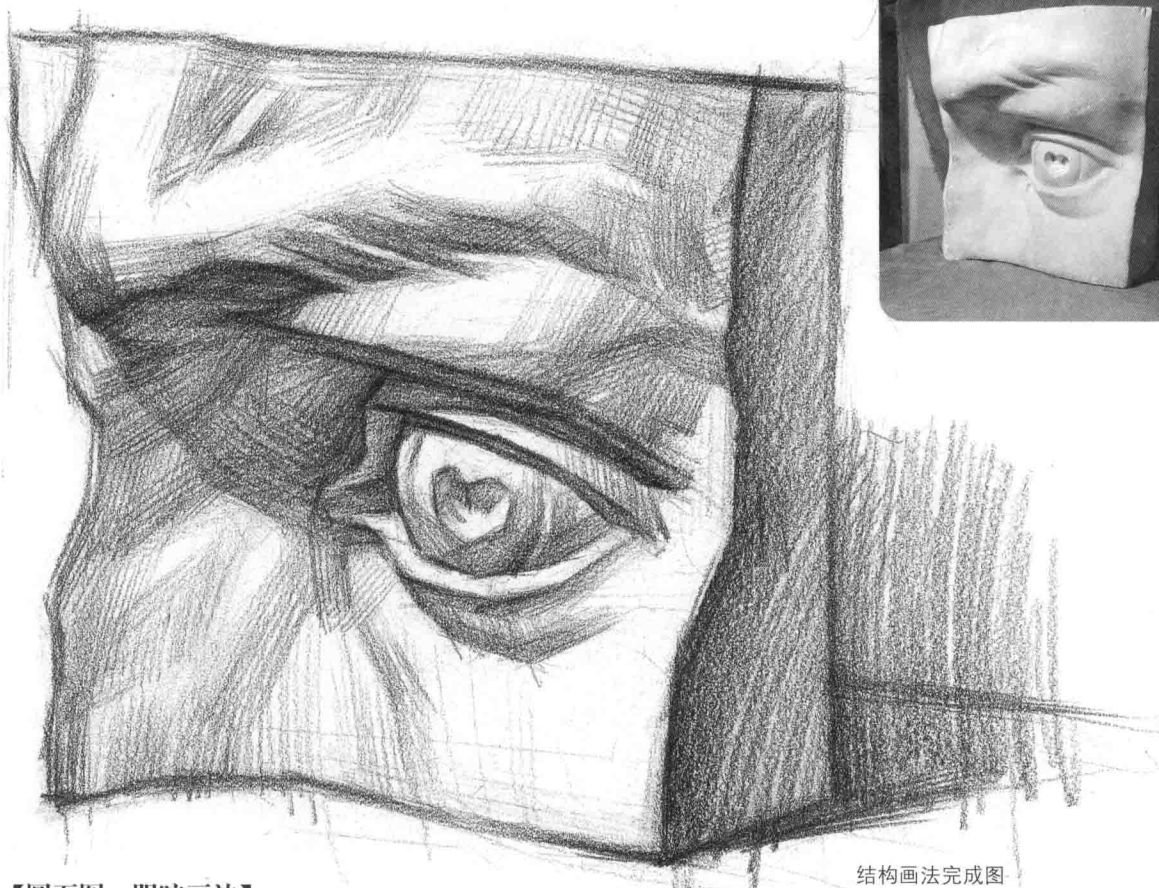
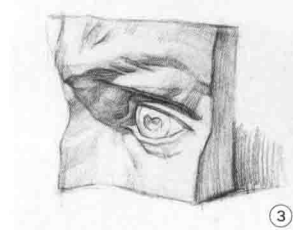
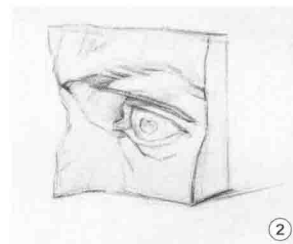
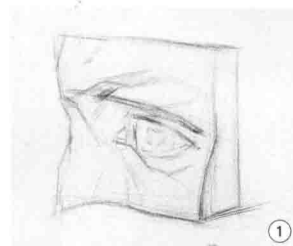
结构画法完成图

【切面图·明暗画法】

①—③参照眼睛切面图的结构画法

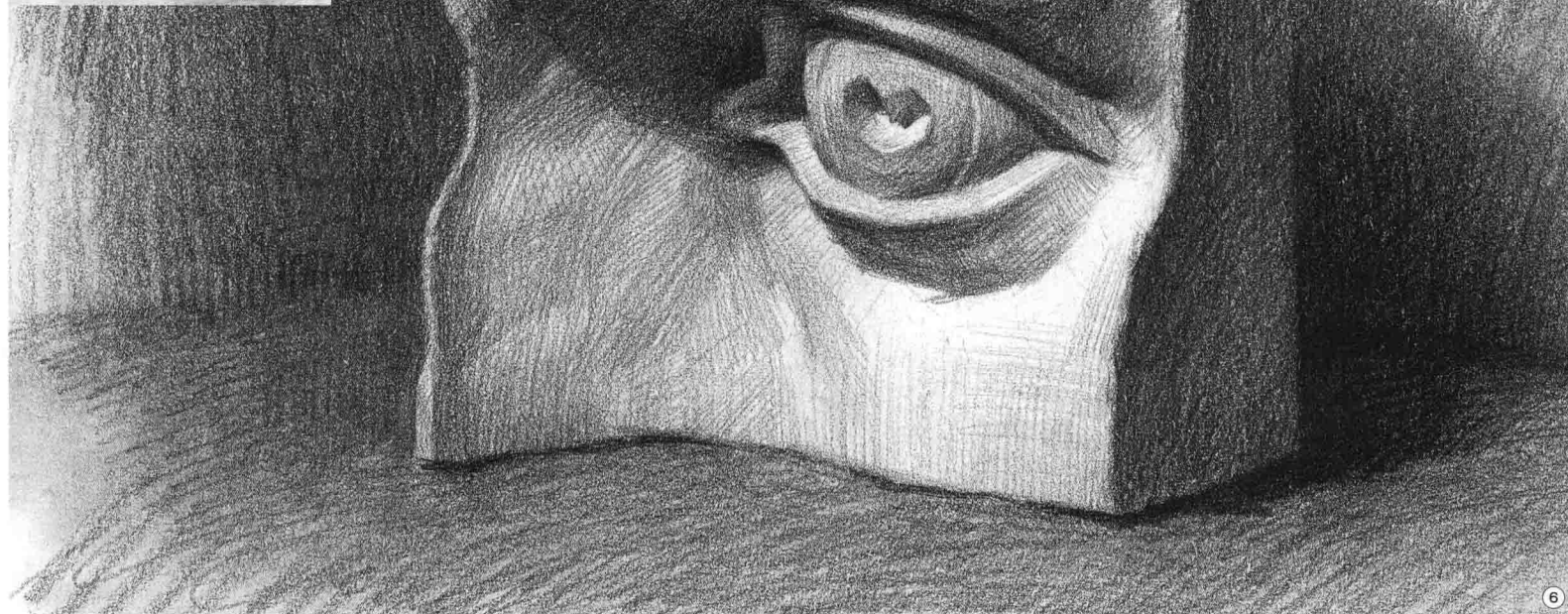
【圆面图·结构画法】

结构画法完成图

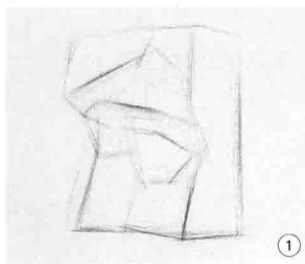
【圆面图·明暗画法】

①—③参照眼睛圆面图的结构画法

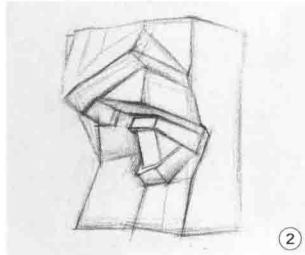

侧面

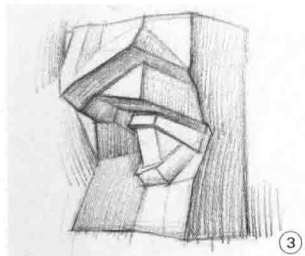
正侧面的眼睛只能看到一个眼角，上下眼睑也不全，这就需要根据透视变化，把上下眼睑与眼球的衔接部位刻画准确，使人能够想象出另一眼角的位置。眼球突出，上眼睑靠前。

【切面图·结构画法】

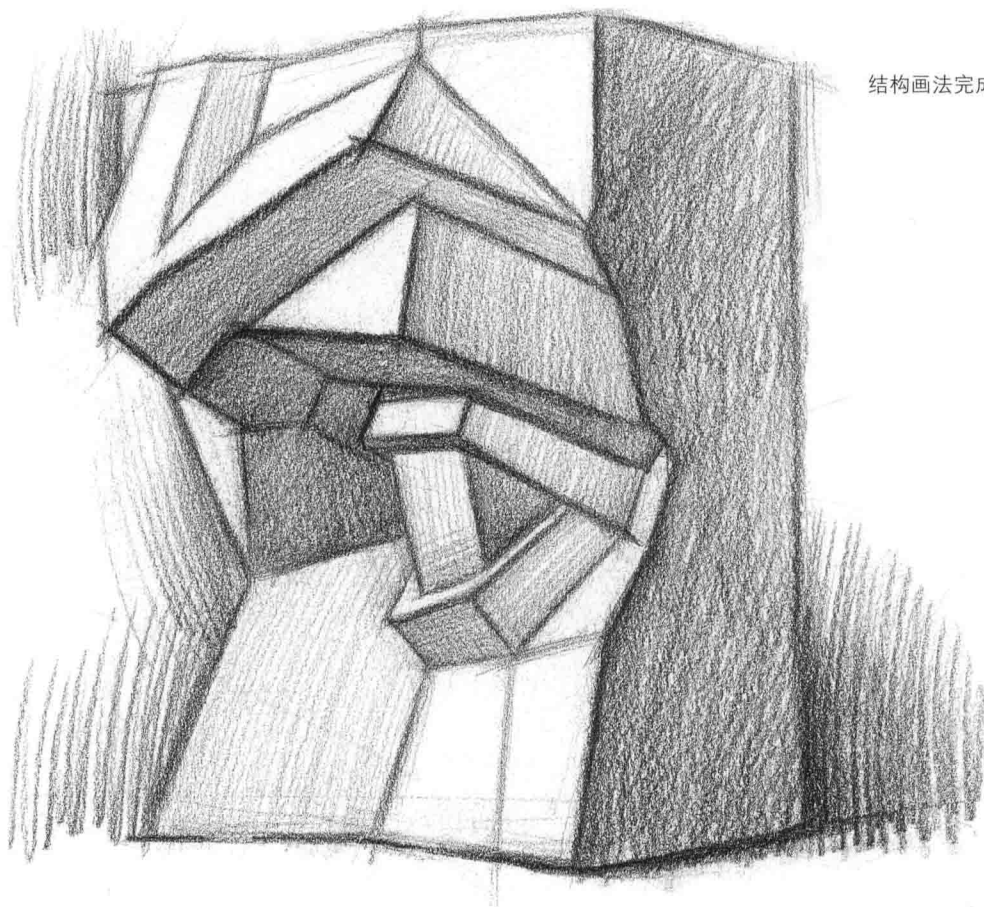
①

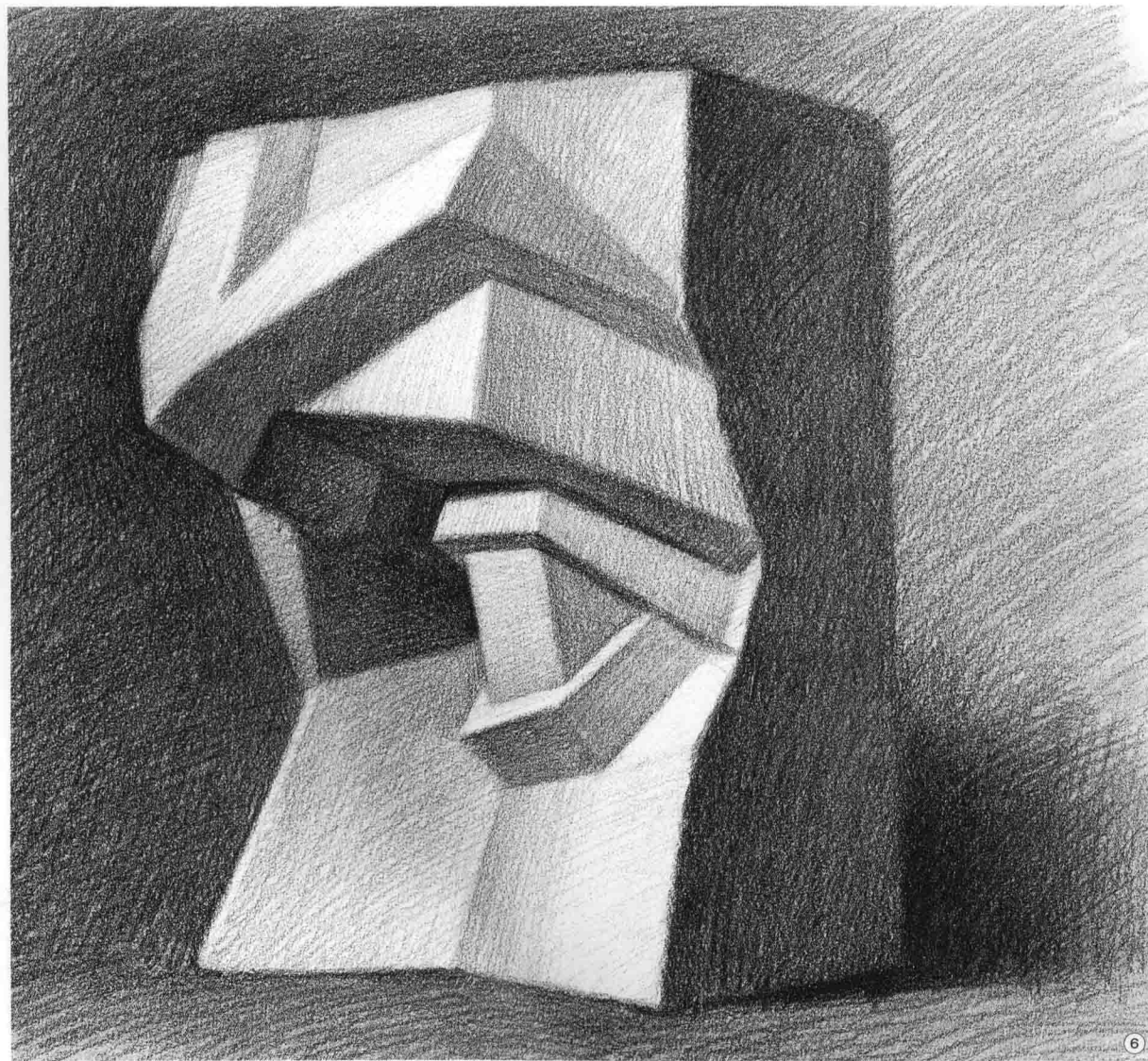
②

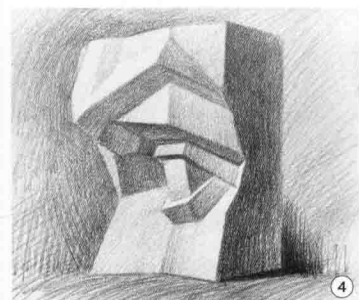
③

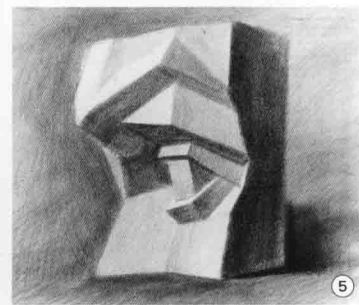
结构画法完成图

【切面图·明暗画法】

① - ③参照眼睛切面图的结构画法

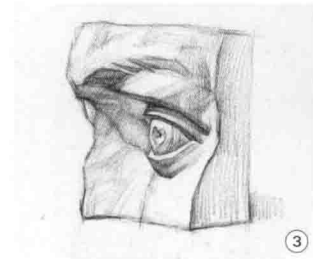
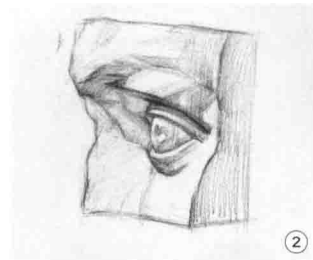
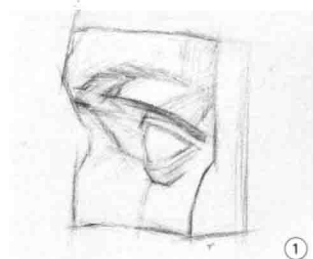
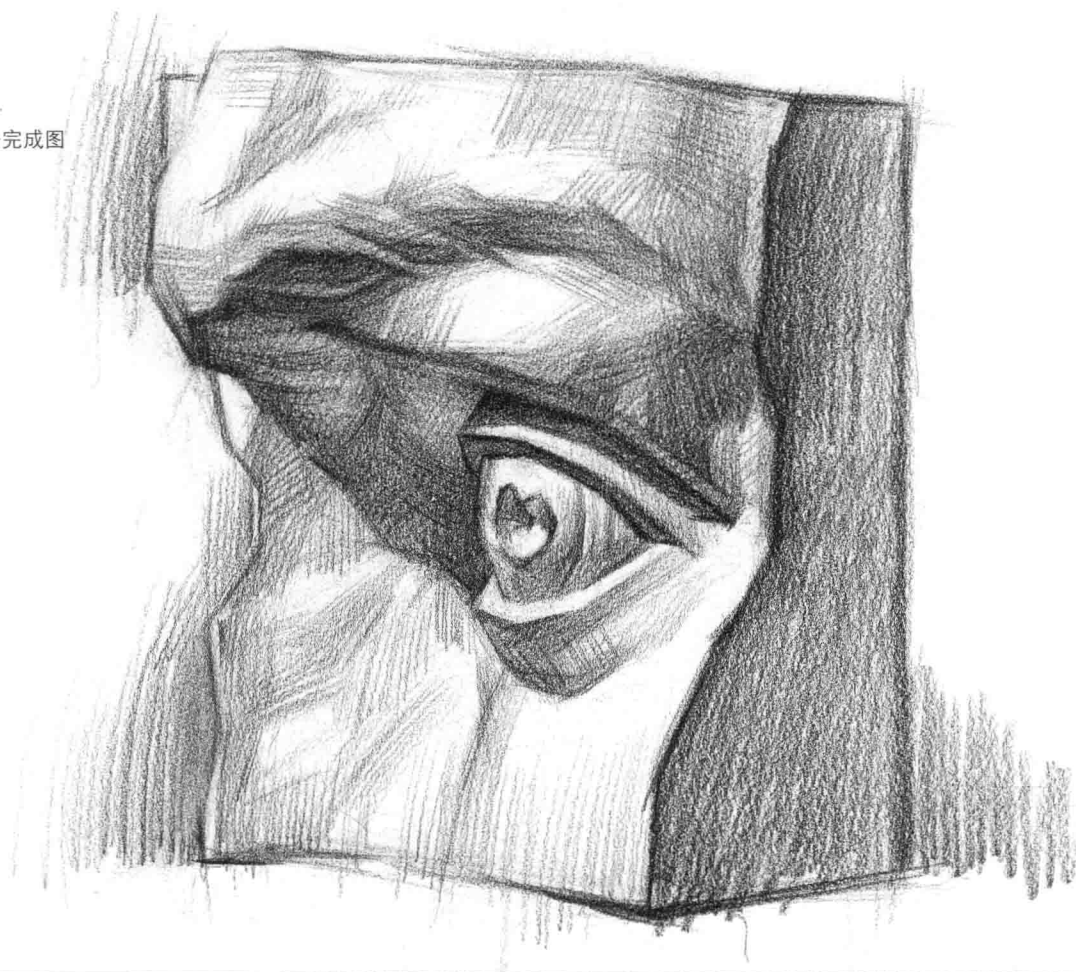
④

⑤

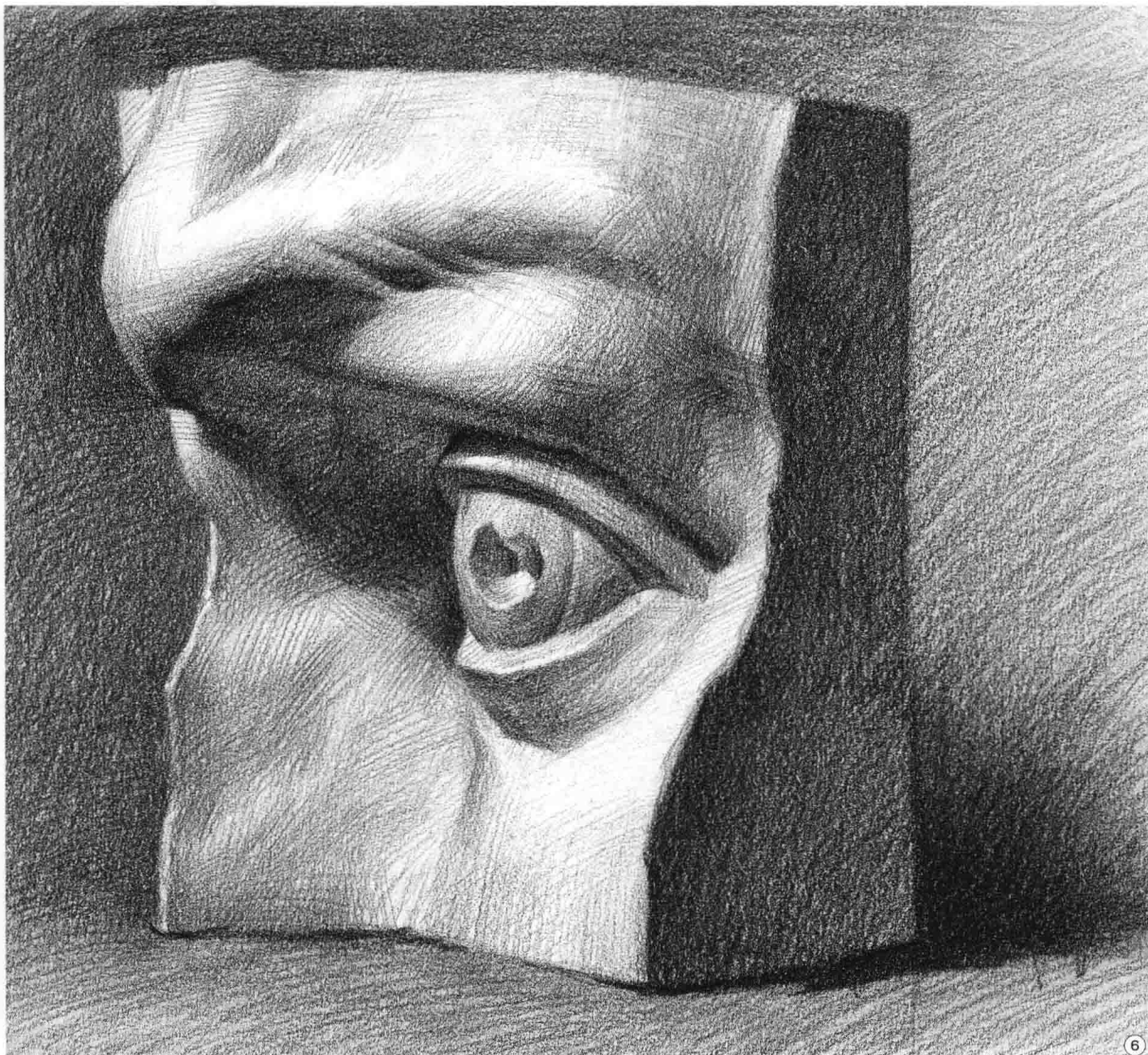
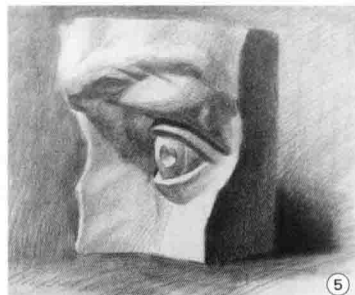
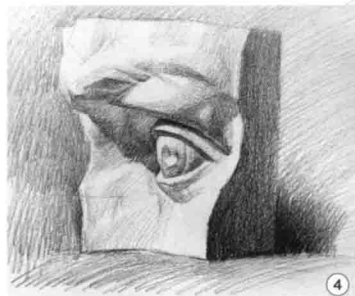
【圆面图·结构画法】

结构画法完成图

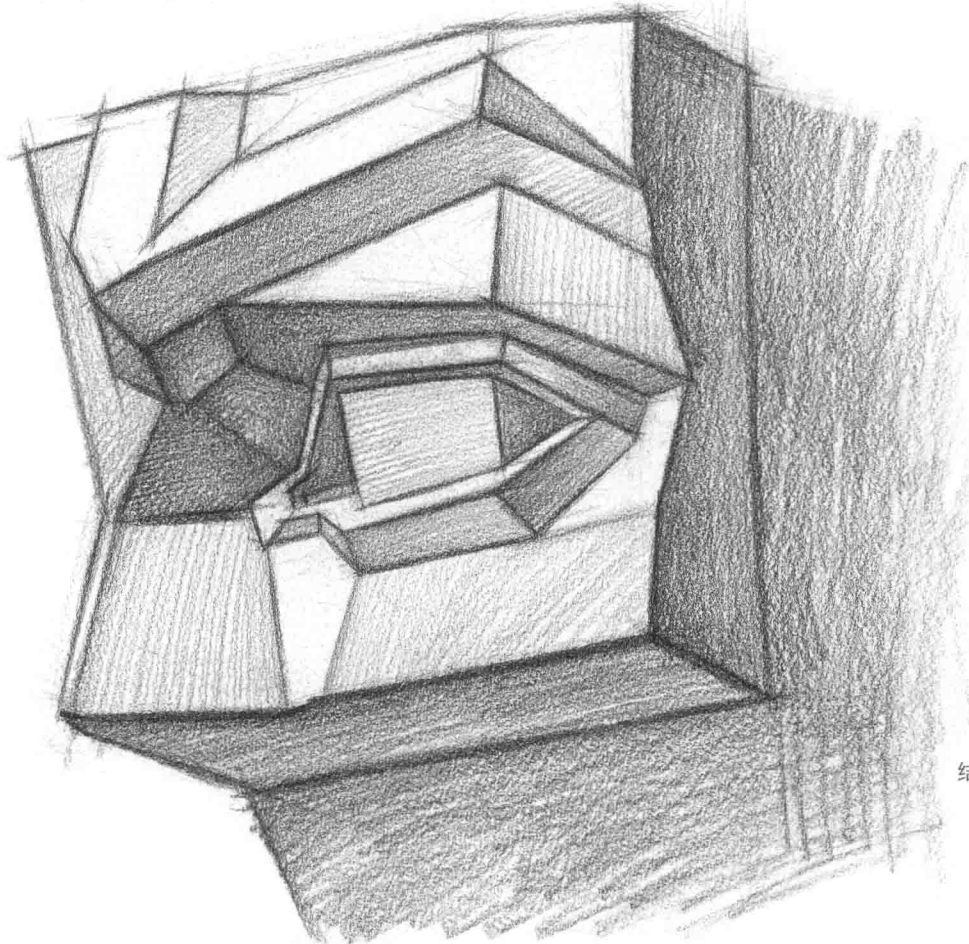
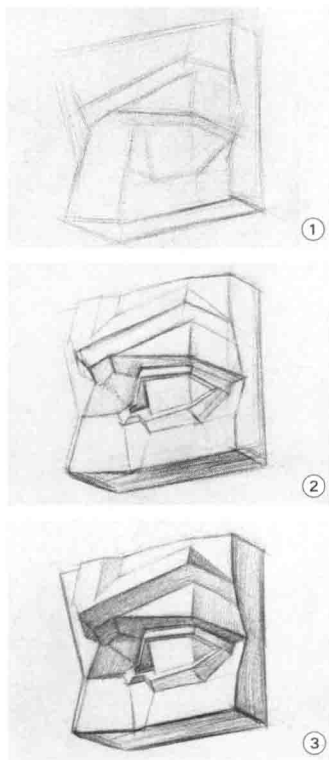
【圆面图·明暗画法】

① - ③参照眼睛圆面图的结构画法

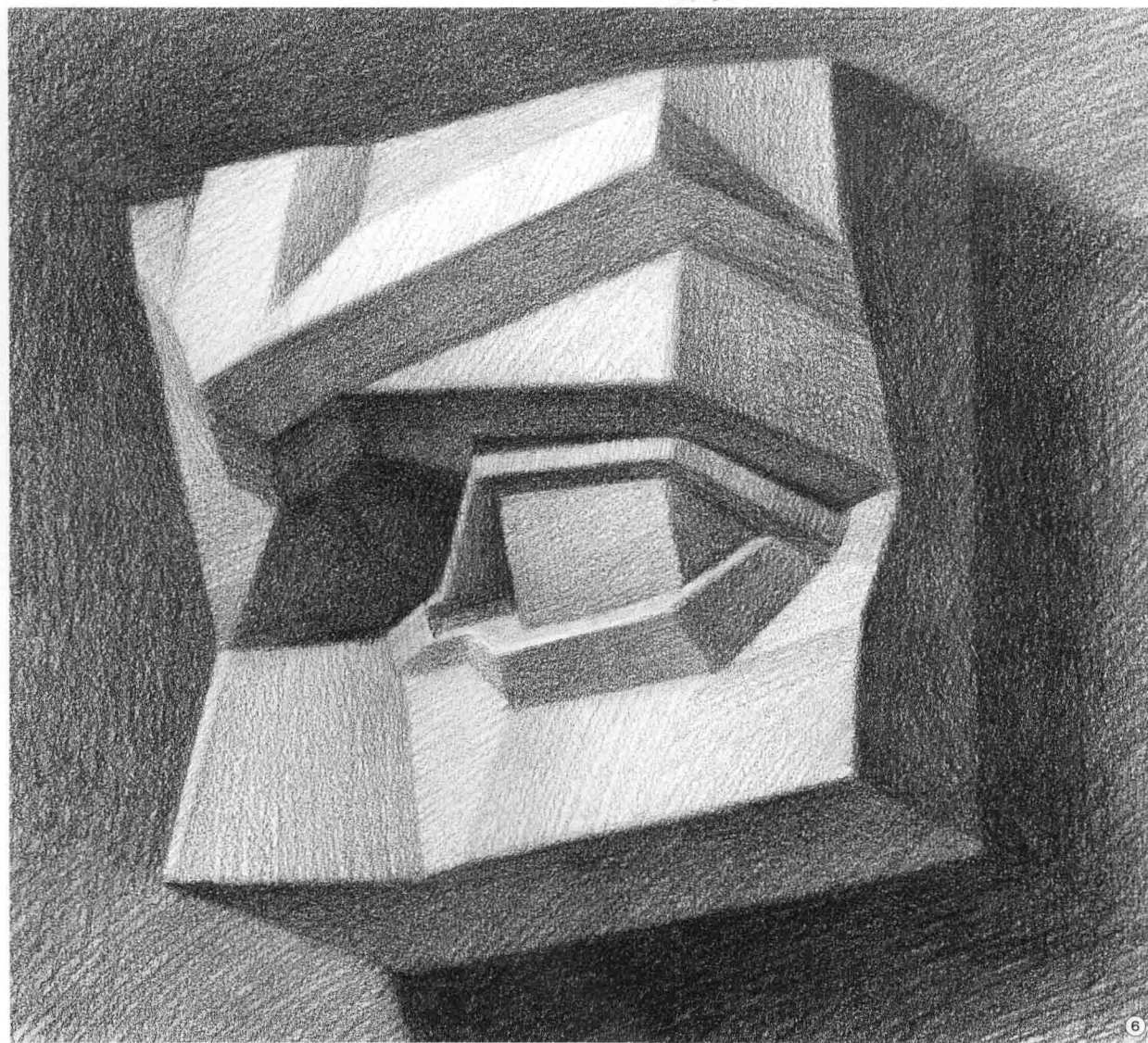

仰视面

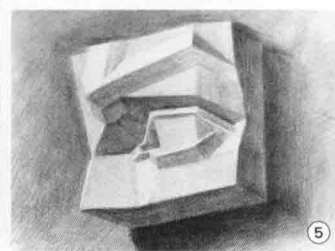
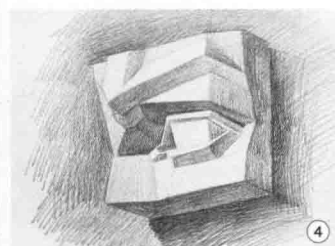
仰视角度的眼部眉毛、眉弓的底面高度增加，眼睛的高度压缩，上眼睑的厚度随之增加。眼窝的面积增大。

【切面图·结构画法】

结构画法完成图

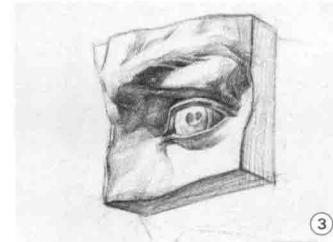
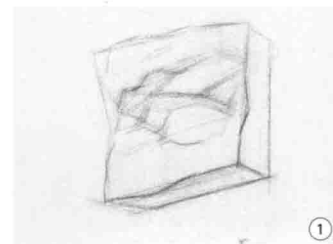
【切面图·明暗画法】

① - ③参照眼睛切面图的结构画法

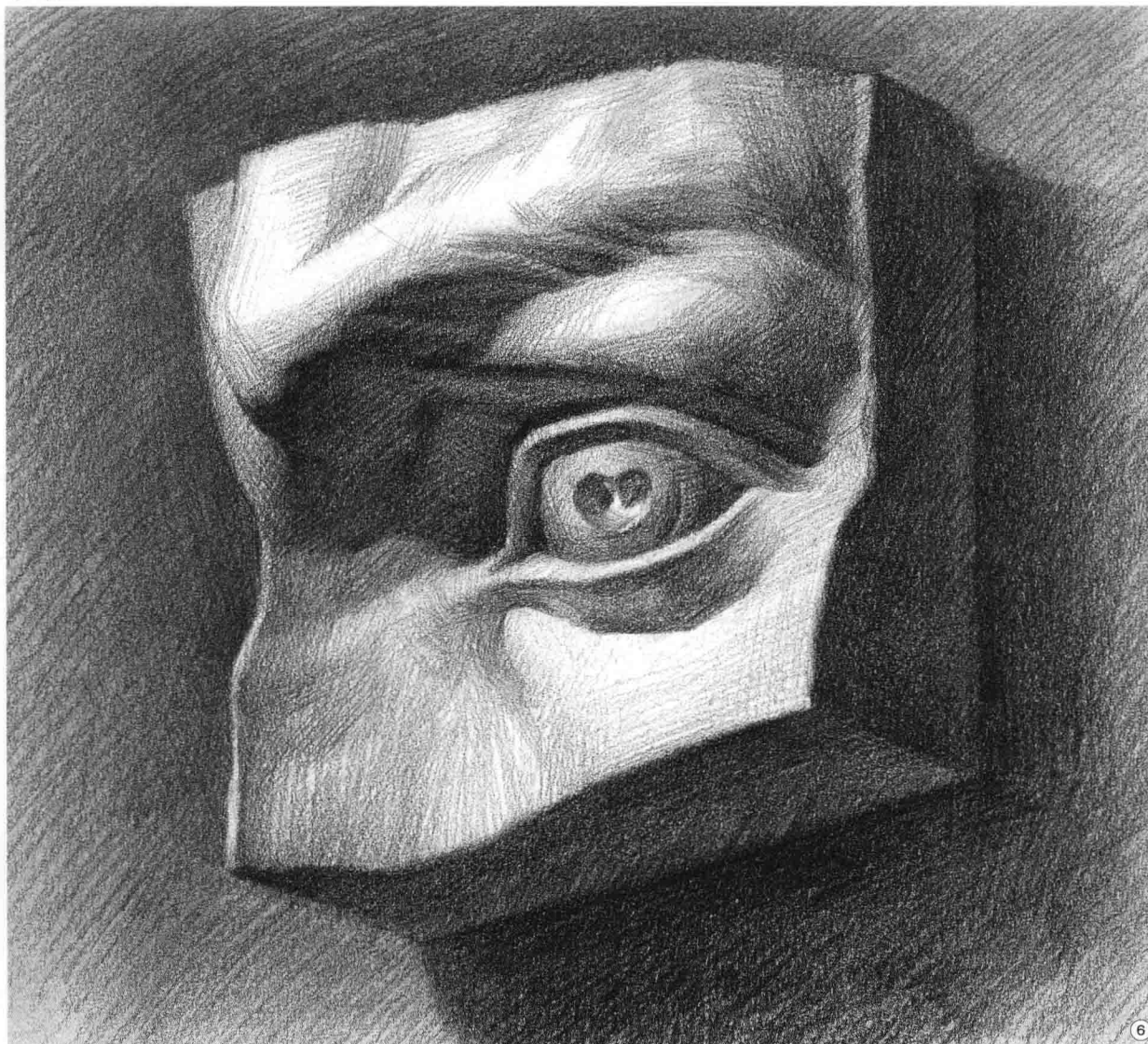
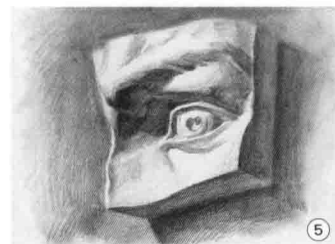
【圆面图·结构画法】

结构画法完成图

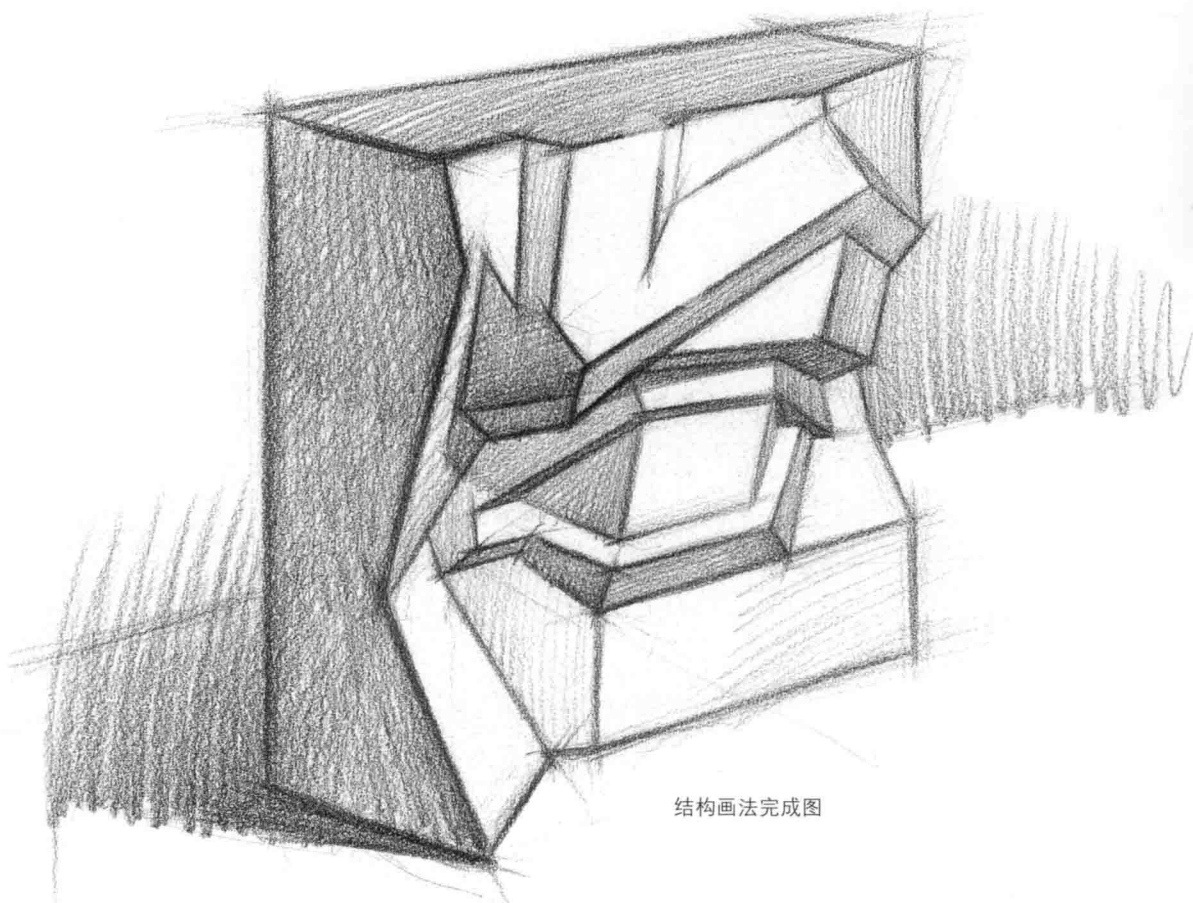
【圆面图·明暗画法】

①—③参照眼睛圆面图的结构画法

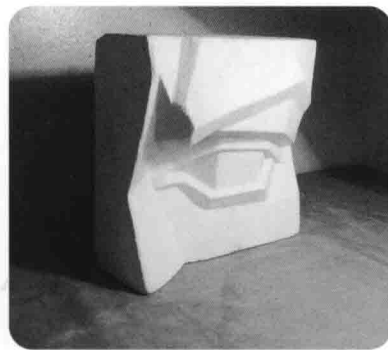

俯视图

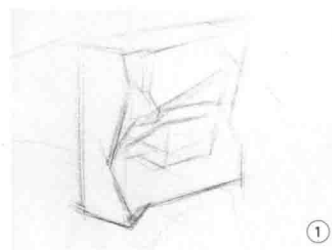
俯视角度的眼部眉毛、眉弓上部增大，底部减小或消失。上眼睑变窄，下眼睑的厚度增加。

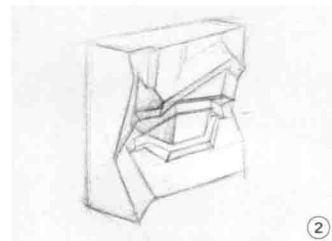
结构画法完成图

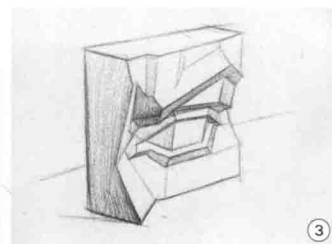
【切面图·结构画法】

①

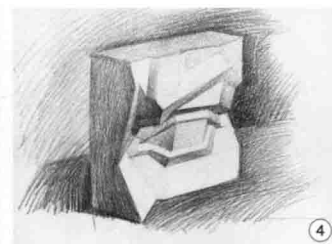
②

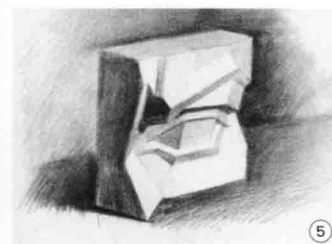
③

【切面图·明暗画法】

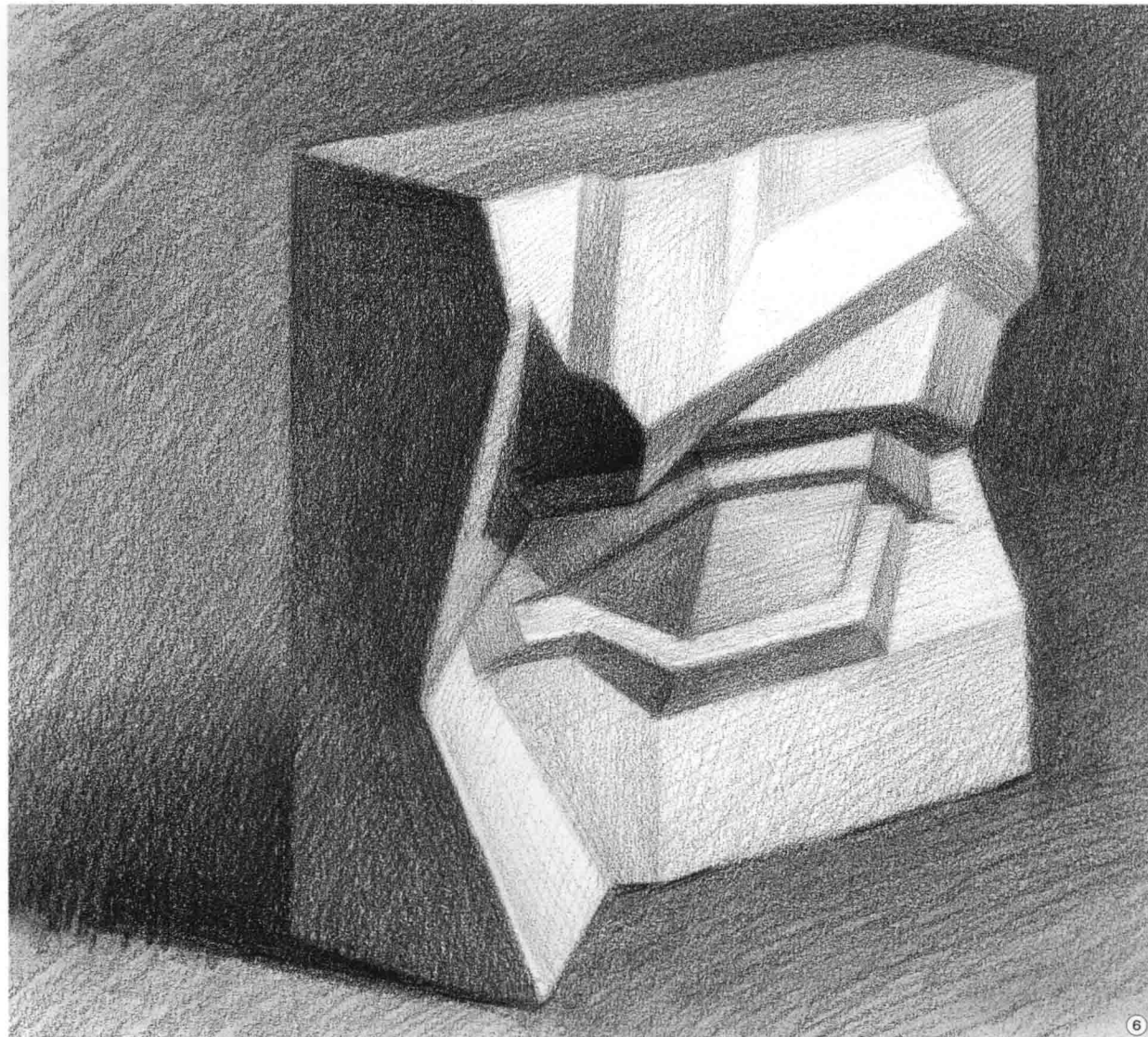
①—③参照眼睛切面图的结构画法

④

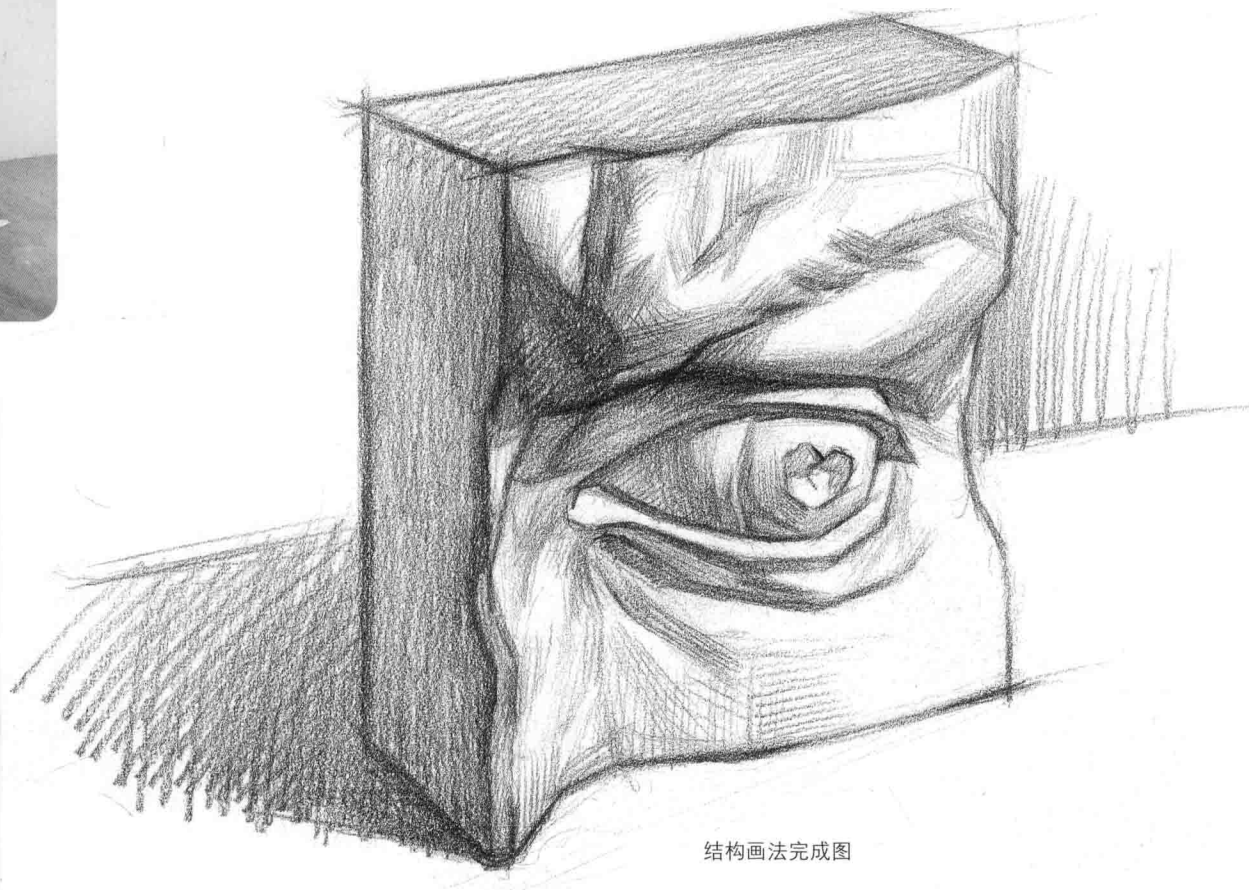
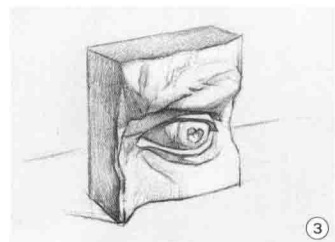
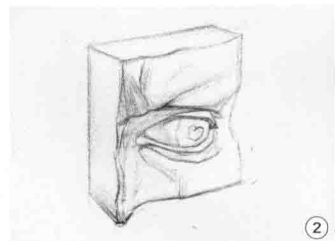
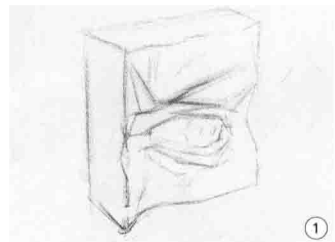
⑤

⑥

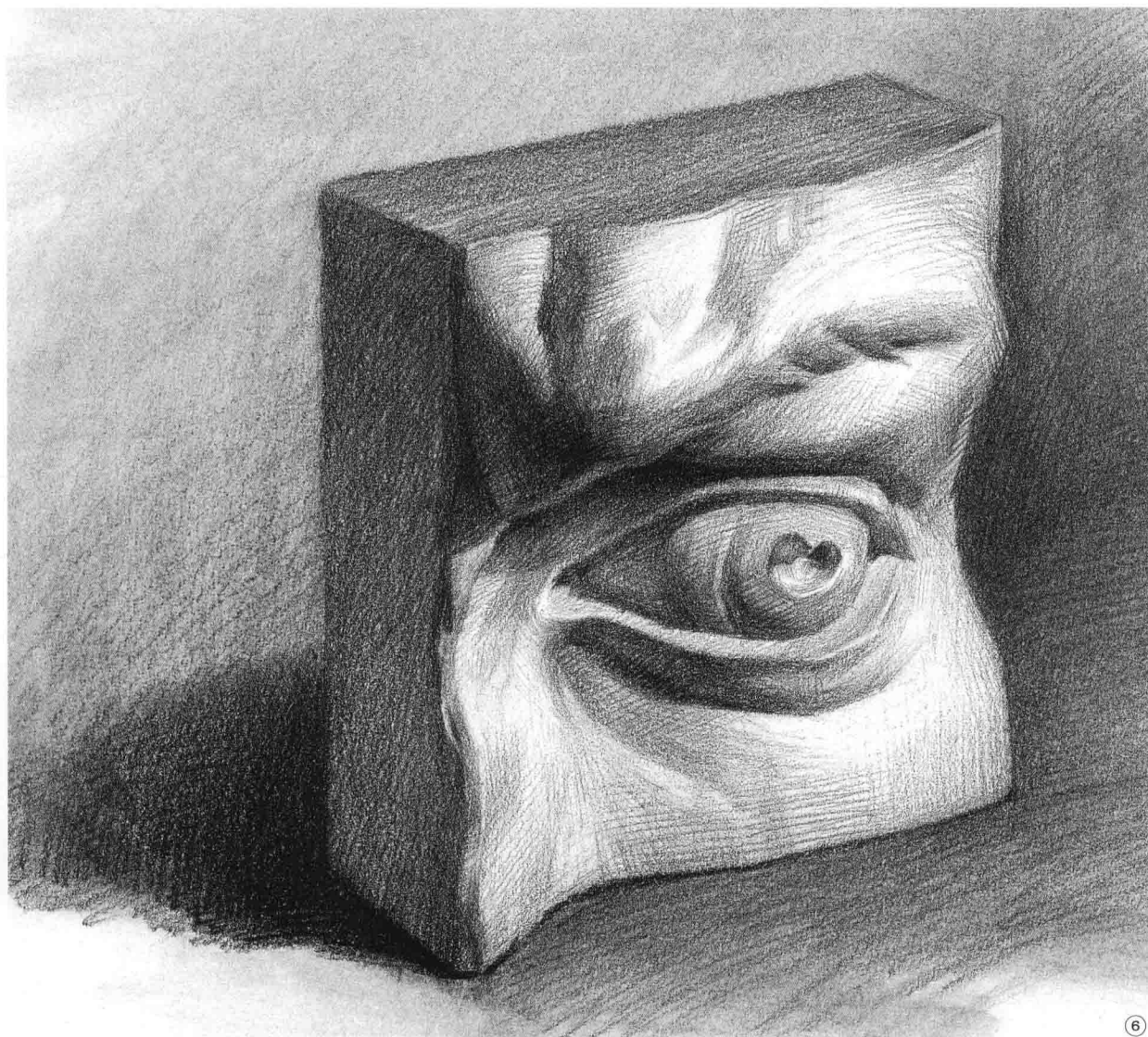
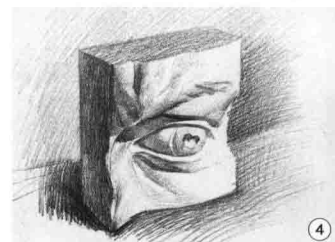
【圆面图·结构画法】

结构画法完成图

【圆面图·明暗画法】

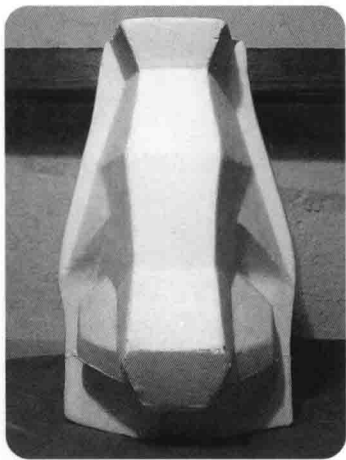
①—③参照眼睛圆面图的结构画法

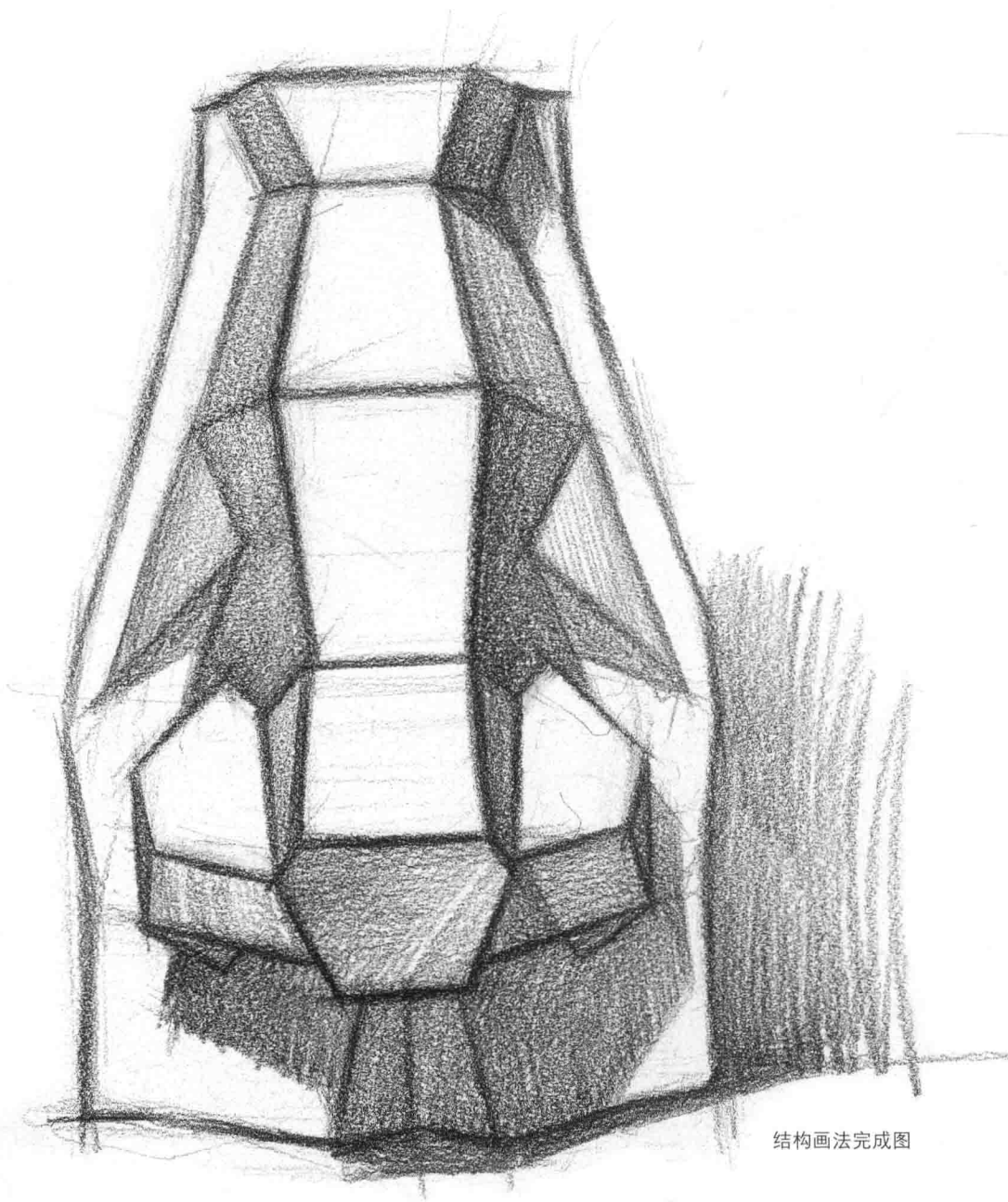
鼻部

鼻子是脸部最凸显的部分,是重要的塑造对象。它由鼻根、鼻梁、鼻头、鼻翼、鼻孔、鼻唇沟构成。鼻根紧靠泪阜上与额骨的下弯处连接。它是最窄处,转折最急与眼部的转折关系和对比关系较大,但不能过于强调,只交待它靠近眼部结构地方,以防削弱眼睛的表现。鼻头形似球体,两个鼻翼似半球体。整个鼻子似上窄下宽的梯形。鼻梁要注意中间与两侧三个面的形状和结构变化及与其相邻部分的衔接。鼻头是头像的最高点,是面部的第二个重点,应仔细刻画。鼻底有明显的明暗交界线和反光,是表现难点,注意它丰富的明暗虚实变化。

正面

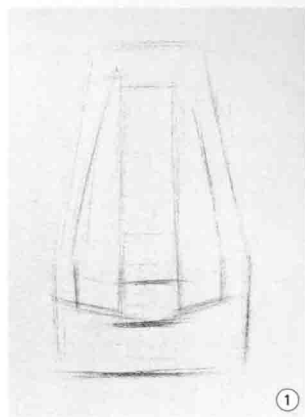

1. 认真观察鼻子的形体特征,大的比例关系,用长直线概括画出鼻子的外部轮廓。
2. 找出鼻根、鼻梁、鼻头、鼻翼、鼻唇沟等比例位置及大的倾斜角度、动势等。切不可一个面一个面地局部刻画,要整体着眼找出各个部分在整个鼻子上的位置及大小。
3. 进一步比较,完善鼻子的基本形体关系,画出各个部分上的块面转折变化,注意透视变化及衔接关系。运用线的深浅轻重变化、虚实强弱变化等对鼻子的结构、体积、空间等进行塑造表现,适当表现亮暗、投影,完成鼻子的刻画。

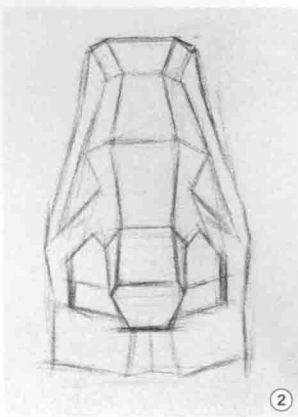

结构画法完成图

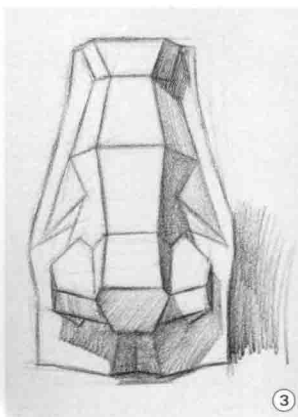
【切面图·结构画法】

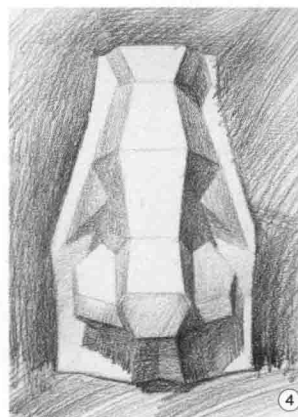
①

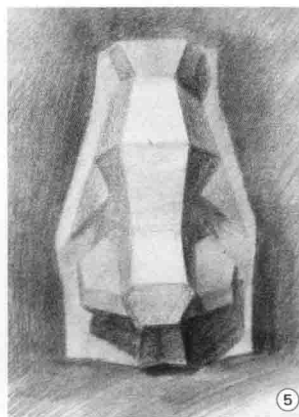
②

③

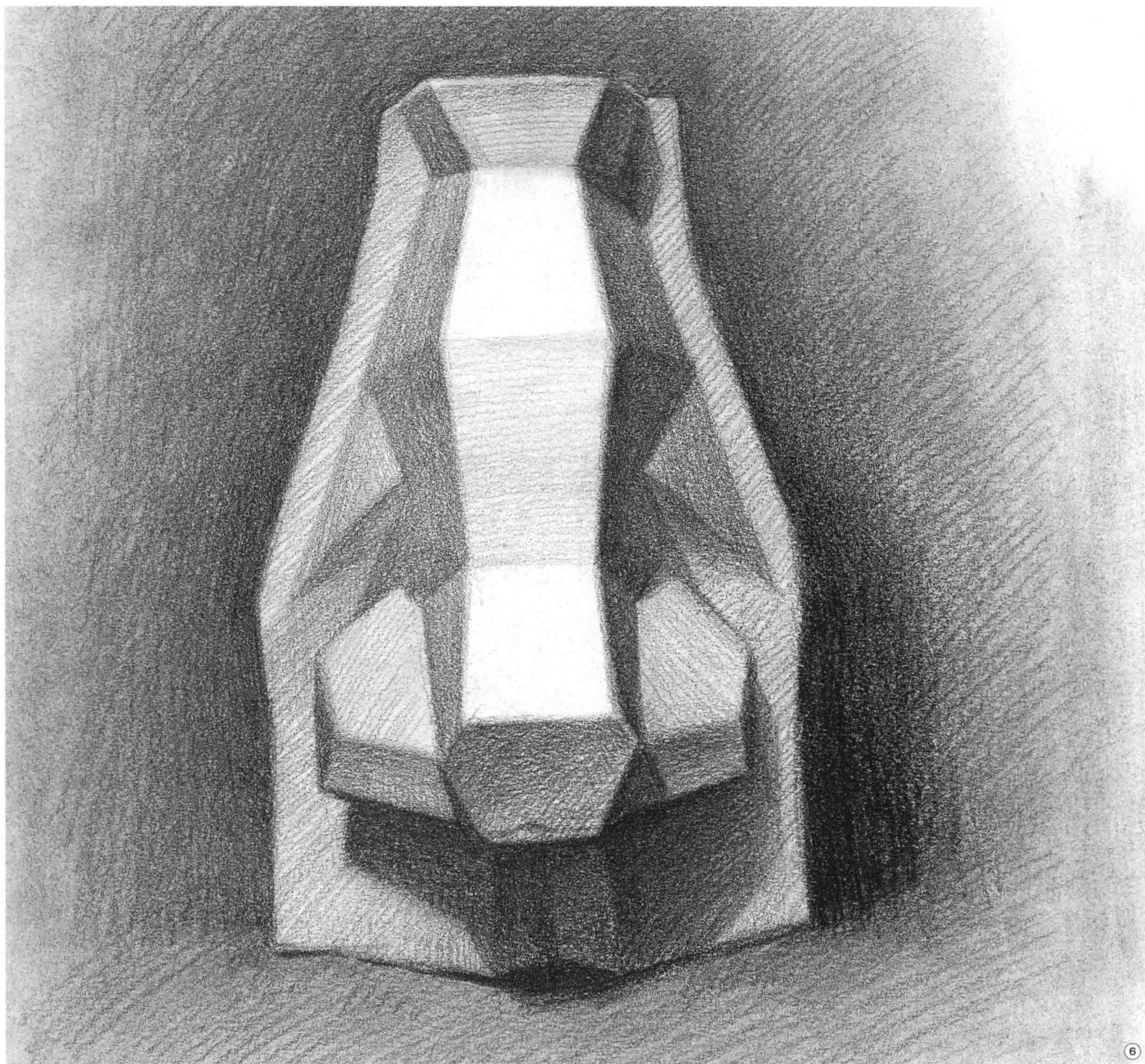
④

⑤

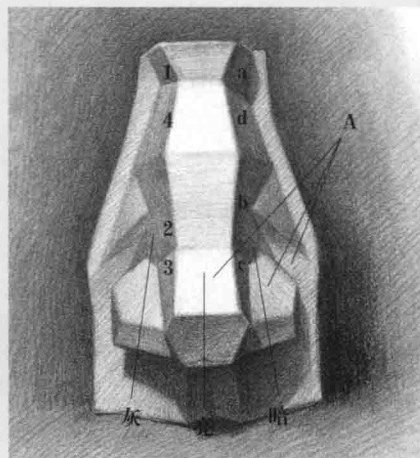
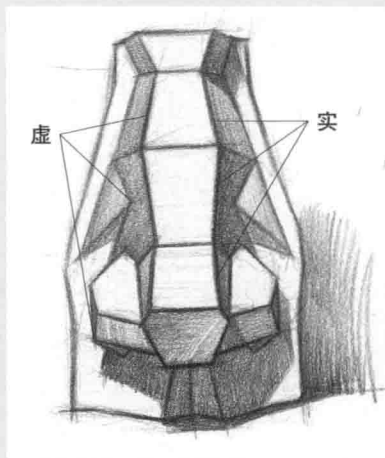
【切面图·明暗画法】

①—③参照鼻子切面图的结构画法

⑥

要点·解析

鼻梁中间部分及两侧形成明显的黑白灰的明度变化,在大的黑、白、灰明暗变化下每个部分里的小面也有颜色差异。1-4为鼻梁灰部小面由深灰到浅灰的过渡顺序。a-d为鼻梁暗部小面由深到浅的过渡顺序。A注意比较亮面与亮面、灰面与灰面、暗面与暗面之间在前后空间位置上的明度差异。

4. 在1、2、3步的基础上快速地对鼻子的整体明暗关系进行表现,画出整体的黑、白、灰关系。
5. 用纸巾、纸笔等对鼻梁、鼻底的暗部及背景进行擦拭,统一调子。
6. 深入刻画,从画面最重的暗部颜色开始。在物体整体的暗部、灰部、亮部大的黑白灰区分明确的前提下,认真分析各个面的颜色区别及每一个面的明度渐变。一定要把每一个局部的小面放到整体大的黑白灰明暗关系下确定其所在的明度位置,要多进行整体比较。通过一遍遍的反复对比刻画塑造出物体的体积、空间、质感等。