

边画边教

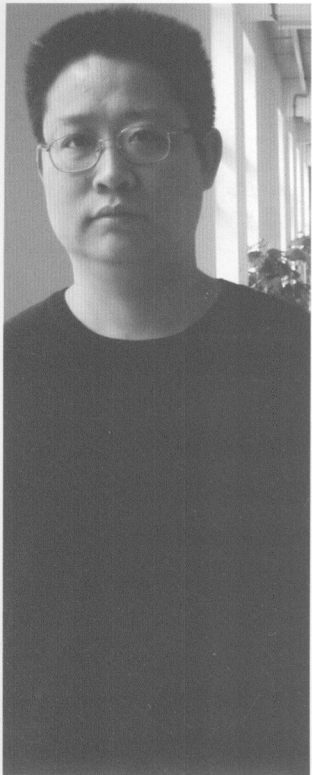
BIAN HUA BIAN JIAO

汪楚雄讲素描头像

WANG CHUXIONG JIANG SUMIAO TOUXIANG

汪楚雄 著

汪楚雄

1973年 生于北京

1993年 毕业于原北京市工艺美术学校装潢专业

1994年 考入中央美术学院油画系第一工作室

1995年 参加创作国家广播电影电视总局大型壁画《丰收》（北京）
在校期间作品多次选入学校成绩汇报展，获奖并被收藏

1997年 素描作品《女人体》、《男人体》、《男子坐像》入选“当代学院素描艺术”展（北京中国美术馆），其中《女人体》获一等奖
参加创作平津战役纪念馆大型壁画《胜利交响曲》（天津）

1998年 毕业创作《欢庆》获冈村家族二等奖
毕业，获学士学位

2000年 参加创作雁栖湖大型壁画《快乐的节日》（北京）

2001年 开始任教于中央美术学院城市设计学院

2002年 创办美术高考培训机构——三一工作室（网址：www.31as.cn）

先后编著或参与编著的美术教学书籍有：《美术强化训练——色彩头像》、《美术高考基础教程——〈素描人像〉、〈色彩静物〉、〈创作〉》、《高考的艺术——〈素描〉、〈速写〉、〈色彩〉》（人民美术出版社）；《人物速写》、《汪楚雄画室》、《基石丛书——〈与大师一起画素描〉、〈与大师一起画色彩〉》（河北美术出版社）；《如何考上中央美术学院》（江西美术出版社）等

2005年 油画作品《大先知书》参加“复活”群展（北京），并被收录在《中国当代美术家作品集》（人民美术出版社）

2007年 参加创作八一起义纪念馆大型壁画《朱德上井冈》（南昌）

策 划：曹宝泉
责任编辑：孟亚妹
装帧设计：七彩商艺

图书在版编目(CIP)数据

汪楚雄讲素描头像 / 汪 楚雄著. — 石家庄：河北美术出版社，2008.6

（边画边教）

ISBN 978-7-5310-2943-4

I. 汪… II. 汪… III. 肖像画—素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第 169497 号

边画边教 汪楚雄讲素描头像 汪楚雄 著

出版发行：河北美术出版社

地 址：石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码：050071

电 话：(0311)87060677 85915035

印 刷：石家庄市东方彩印厂

开 本：889 毫米 × 1194 毫米 1/8

印 张：3.5

印 数：1 ~ 5000

版 次：2008 年 6 月第 1 版

印 次：2008 年 6 月第 1 次印刷

定 价：18.00 元

序 言

汪楚雄

“真实”是西方绘画形式最为突出的特点和优势,体积和空间是其表现的核心问题。透视、结构、比例分割以及黑白调子、虚实关系等等画面因素都是围绕这一问题展开的。罗丹 (Auguste Rodin, 1840~1917, 法国著名现实主义雕塑家)谈及绘画时曾说道:“你们要记住这句话:‘没有线,只有体积。’你们勾描的时候,千万不要只着眼于轮廓,而要注意形体的起伏。是起伏在支配轮廓。”可见,这种空间、深度的体积观念,是西方造型体系的根基,是学生必须注重培养的画面意识。

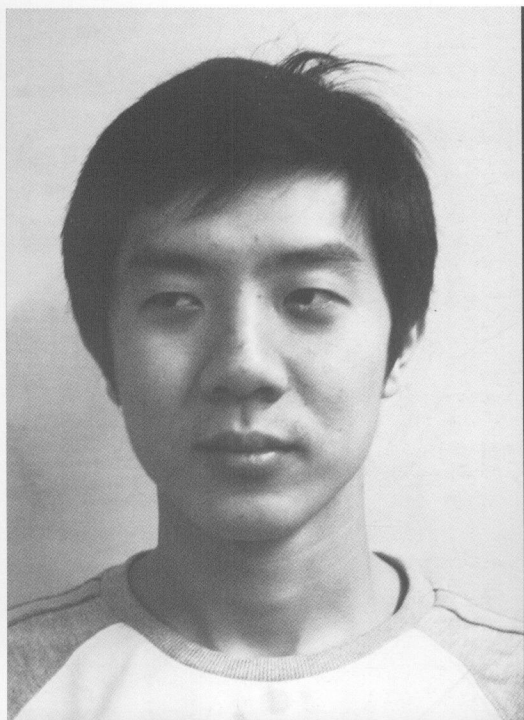
在素描人像的基础训练中,就画面难度而言,我们大都认为:正面角度比侧面的要大、女性形象比男性的要大、老人的比青年人的要大……那么,究竟是什么原因产生了这样的难度差异呢?

首先,物体是通过光的作用,在视觉上呈现出的体积与空间的影像。不论是正面、侧面、体积本身都是其轮廓变化的根本,它并不依赖于光线或是人类的知觉而存在。因此,“线”只是内在结构的外化体现。就人物头像而言,五官是画面表现的主角,也是训练的主要内容。正面的角度,一般是中轴对称的关系,体积感不易把握。侧面则相对容易,更为强烈的透视变化,使轮廓呈现出明确的空间特征,利于画面因素差别的比较和形象体积、空间的塑造。

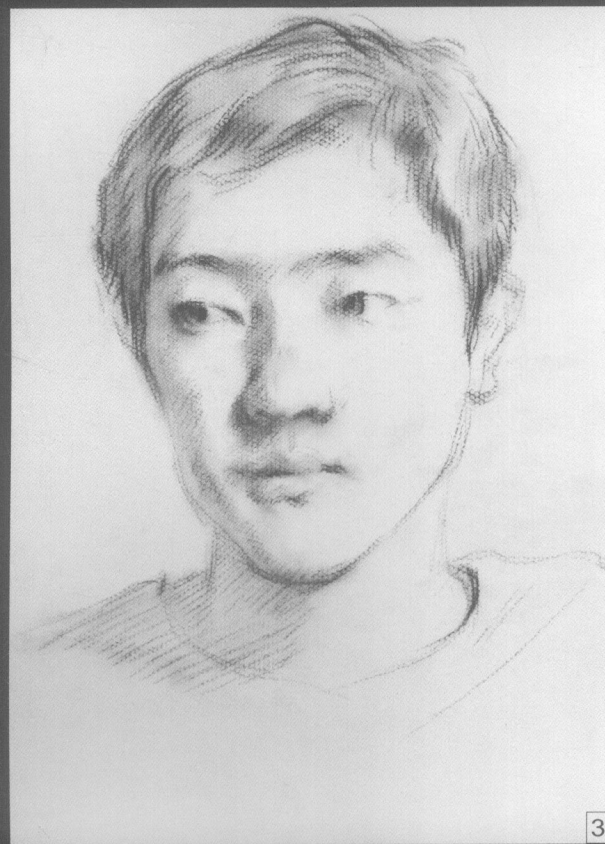
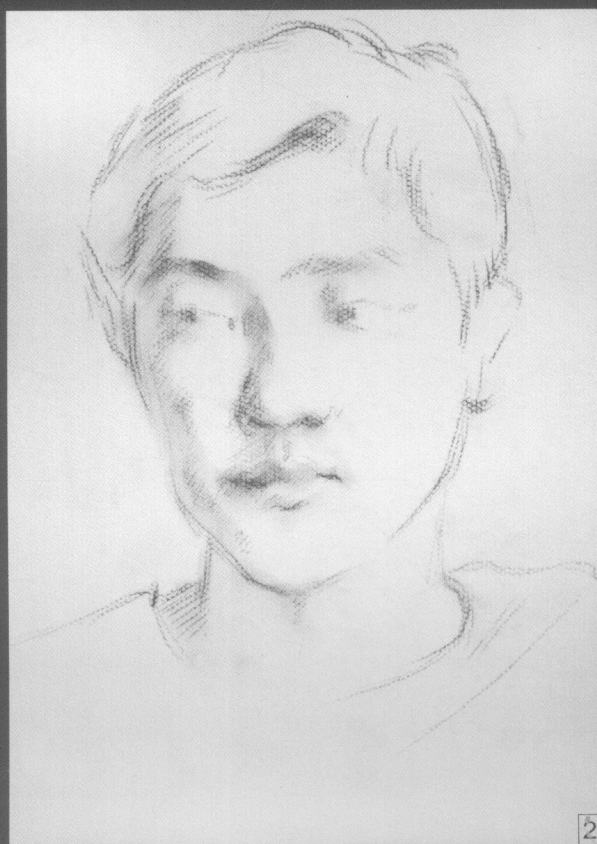
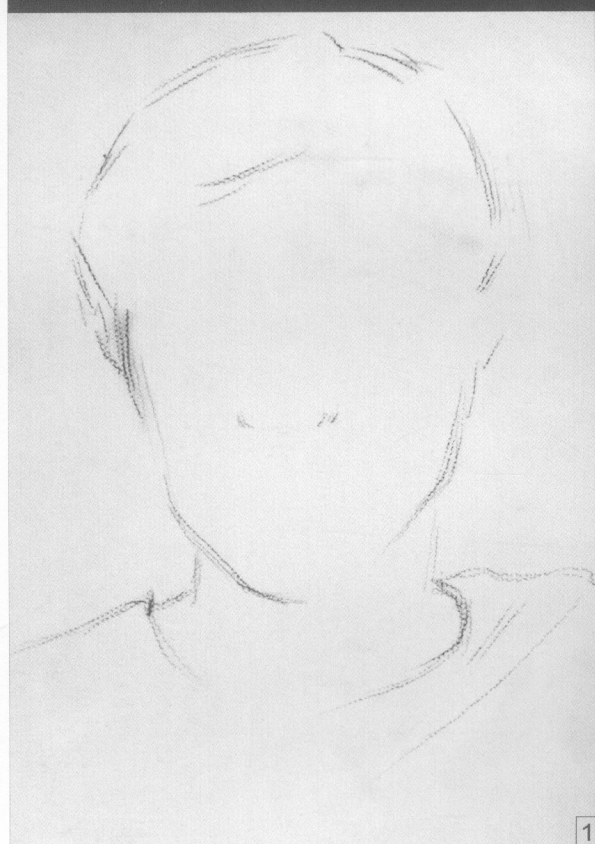
其次,二维画面对于立体空间的再现余地显然是十分有限的,要求作者必须对作品形象进行添加、删除、增强、减弱的主动处理。选择是达到画面目的的必要手段,其优劣直接影响着作品的成败,是一个人画面能力和审美取向的外在体现。这样,在素描训练中,结构突出、转折明确的男性形象就显得更容易把握一些。

最后,经过主动筛选的画面,应该是主题突出的整体效果。必要、合理的局部刻画,是对整体有力的补充与丰富。老人与青年人形象的最大差别就是面部丰富的外在肌理。这些由于面部皮肤与肌肉的松弛而造成的结构位移和叠加,展现出富有节奏变化的细节特征。它们常常带有岁月留下的美感,感人至深,引人入胜。然而,在表达上,画面整体与局部的矛盾、统一的控制难度就凸现出来。

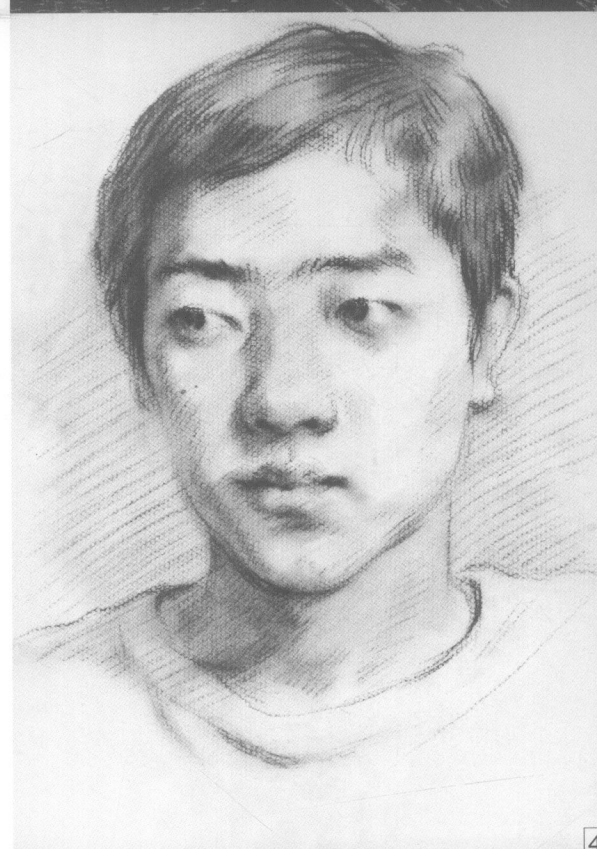
实际上,这些由于特定对象外在因素的变化而产生的难、易之别并不存在,它是一个人画面能力薄弱、基本功尚不过关的反映。要真正解决素描头像问题,还需要在实践中学习正确理解和把握画面诸多因素之间的辩证关系。此次,以“边画边教”为题编纂此书,尝试以素描头像教学实践的案例,与同道师生探讨训练中容易遇见的一些基础问题和解决这些问题的办法。还望高见者指正!

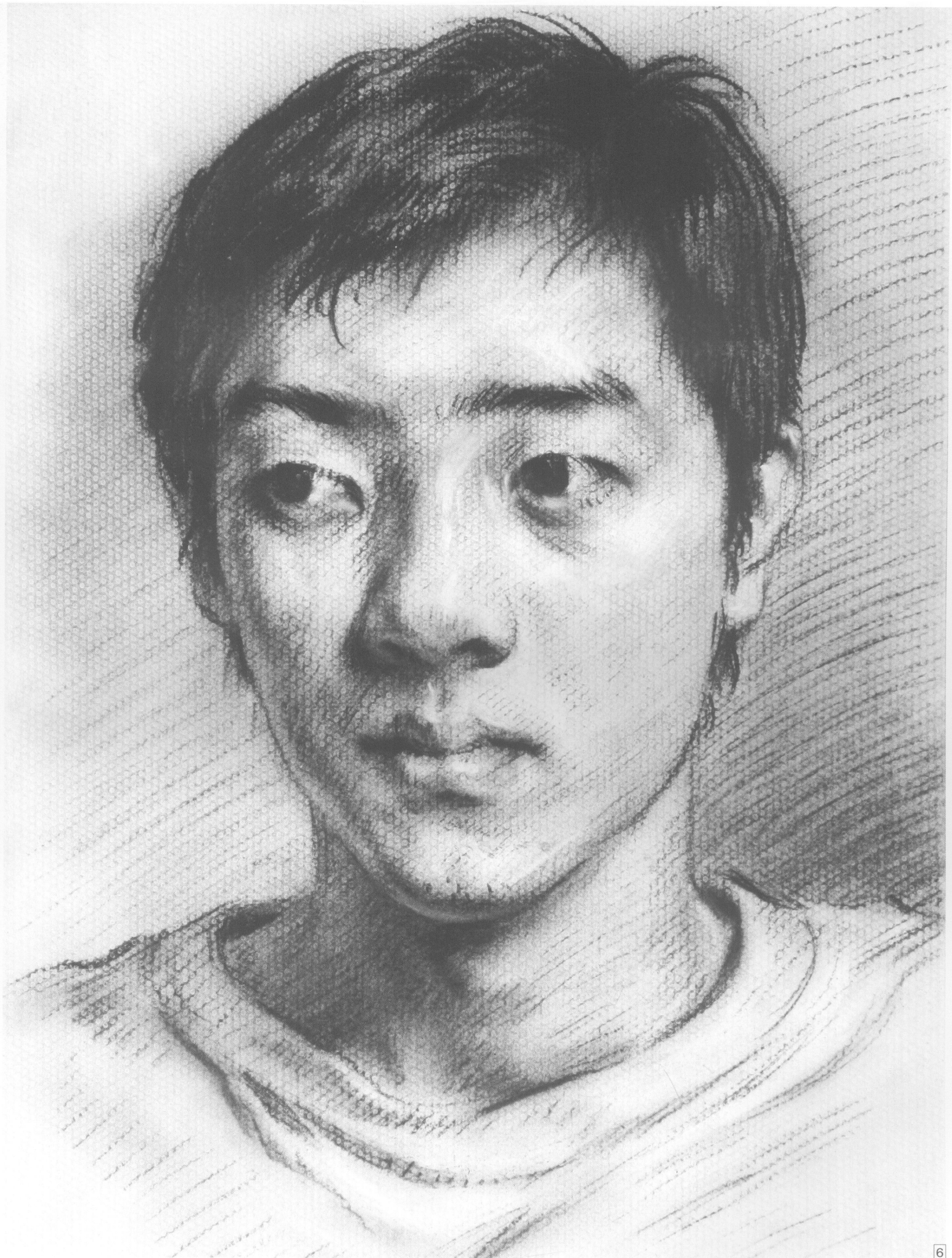

青年男性头像 [正面]

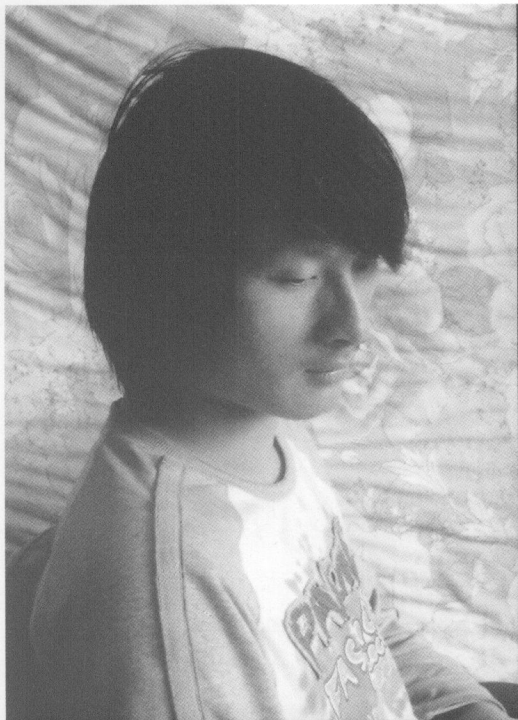
1. 以简练、松弛的线条对画面进行分割，勾勒出人物的大体轮廓。切忌“勾死形”——用僵硬的线条将轮廓勒得死死的，使画面一开始就毫无生气、窒息僵死。
2. 继续整体划分，使头发、面部、颈、肩等不同区域呈现出更为具体的形象特征。
3. 借助少量黑、白调子进一步明确不同区域的划分，初步表达形象的整体空间、体积特征。
4. 在前一步的基础上，强化头、颈、肩以及背景几大部分的明暗差别，进而拉开它们相互之间的空间位置关系。
5. 以面部五官为中心进行局部特征的细节刻画，排列主次、理清次序，从而构建出服从整体需要的细节布局。

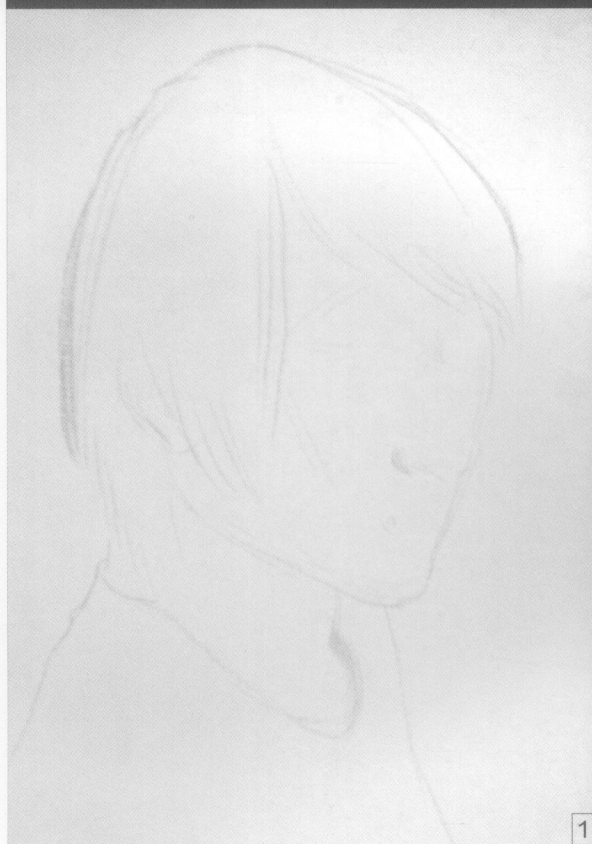

6

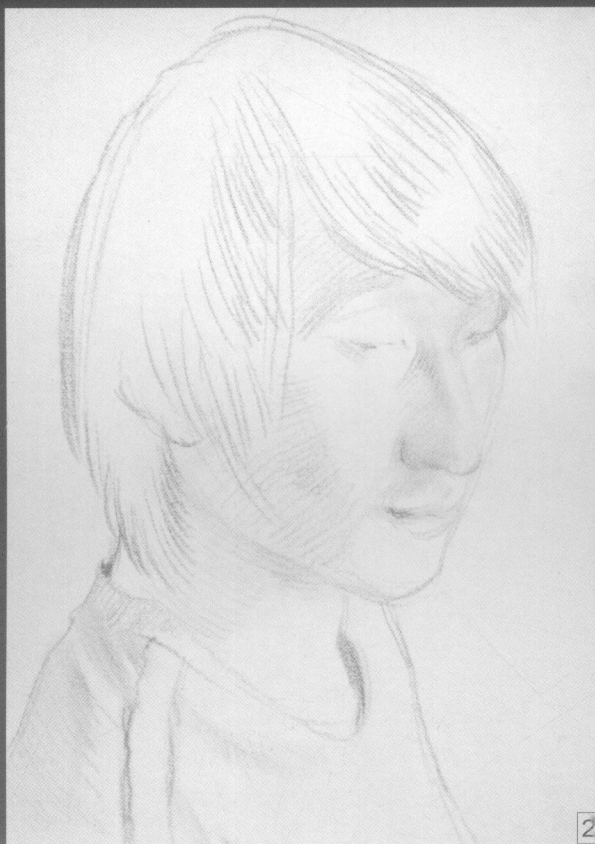
6. 有前一环节的较好铺垫，画面的继续深入就会轻松许多，应尽可能地丰富局部节奏、扩展细节美感，使画面最终可以具备较强的可读性。

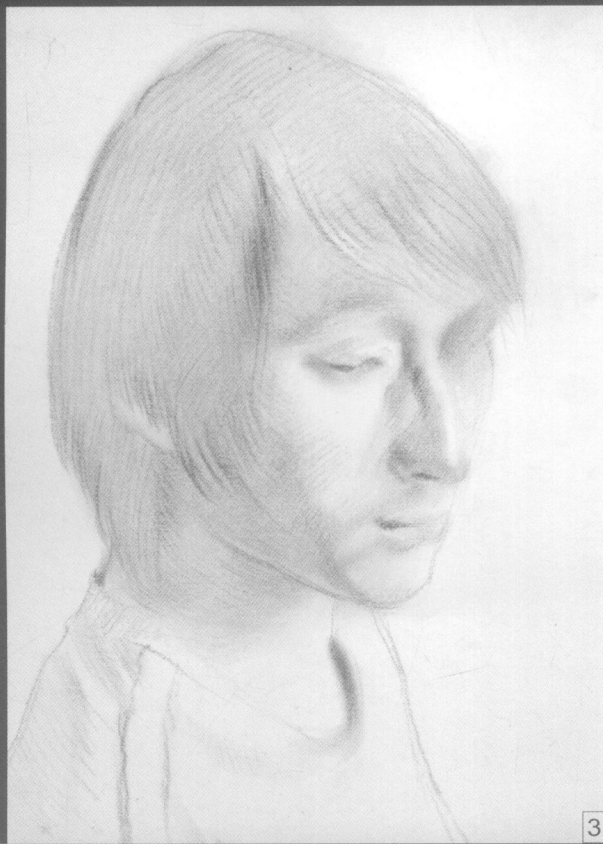
青年男性头像 [半侧]

1

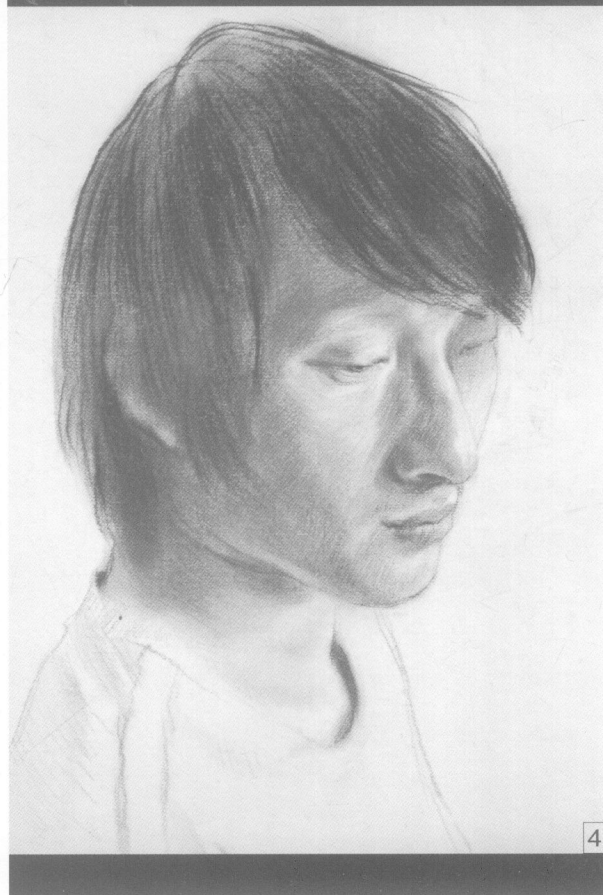

2

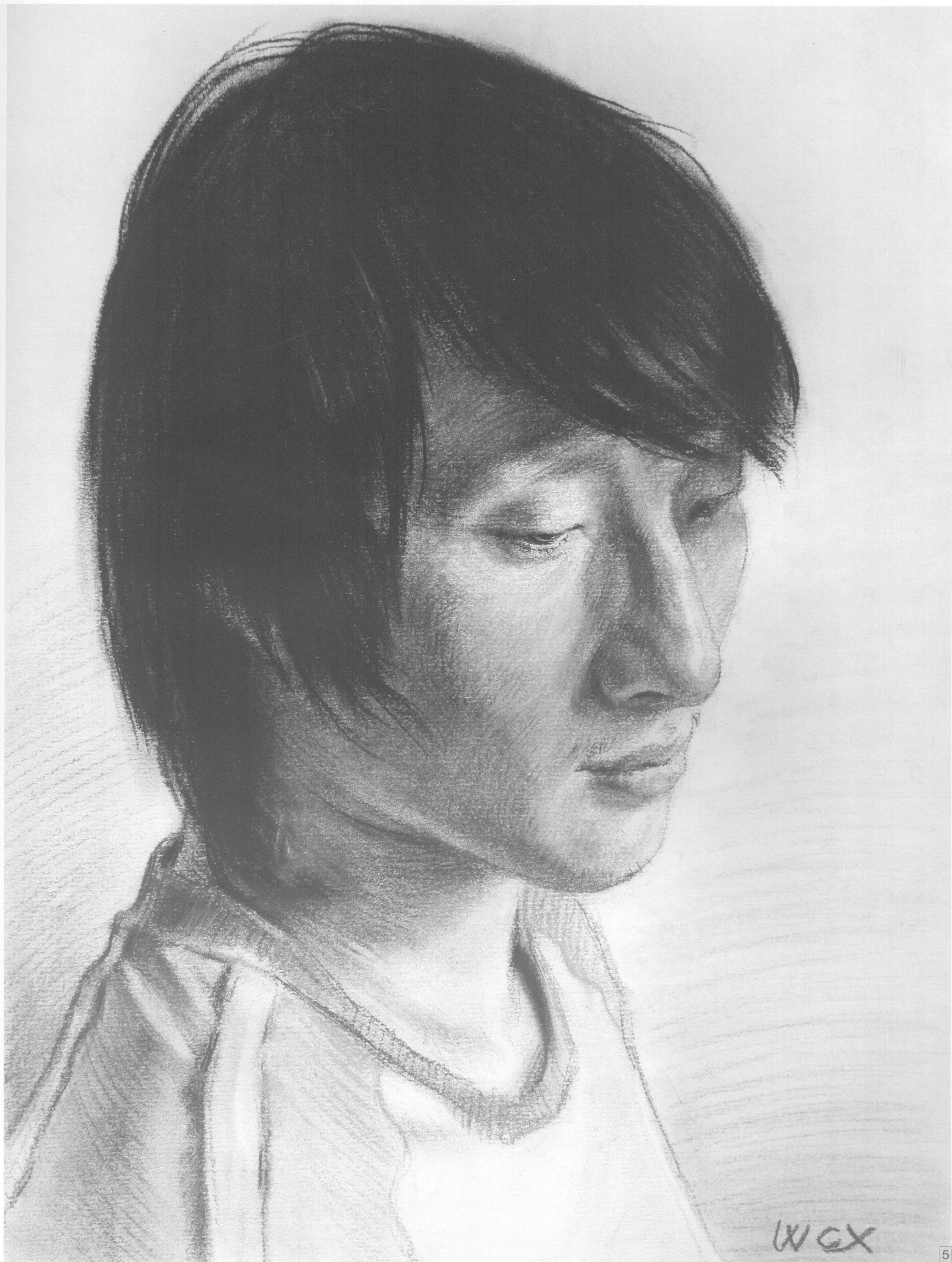

3

1. 以轻松的笔触确定整体轮廓的构图位置，注意头、颈、胸的位置关系，把握对象的神态特征。
2. 进一步明确人物形象的特征，标注一些与结构转折、体积变化相关的可参考的信息。
3. 着重刻画人物的形象，进一步塑造形体体积，拉开画面的节奏关系。
4. 以五官的塑造为中心，进行人物形象局部、细节的深入刻画。较小的（8开）画面往往要求局部处理得更为具体。

4

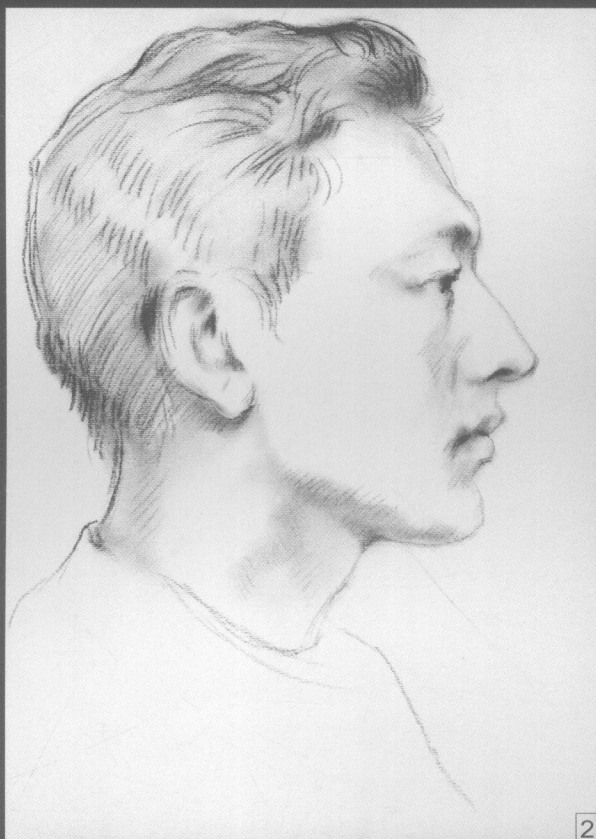
5. 强化画面黑、白、灰因素的布局，进一步完善画面的节奏与秩序，为作品的最后完成做整体效果上的准备。

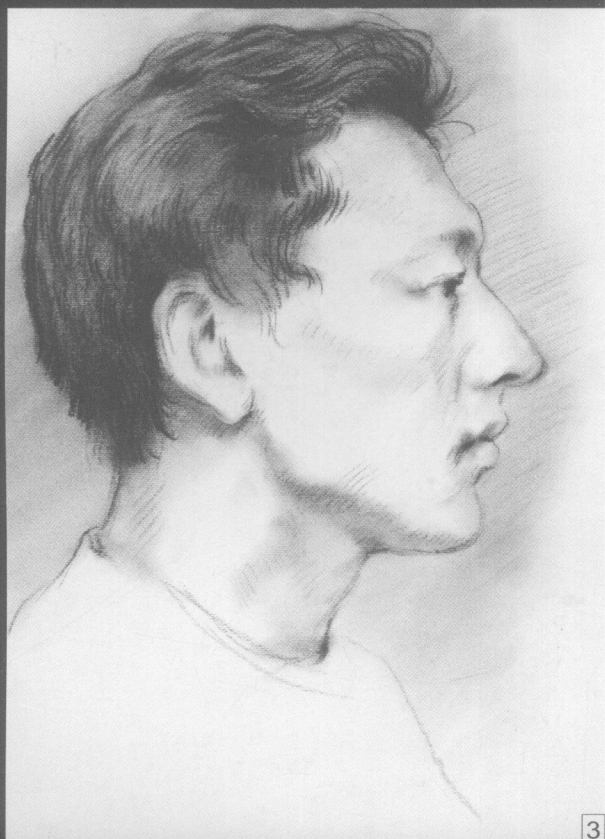
青年男性头像 [正侧]

1

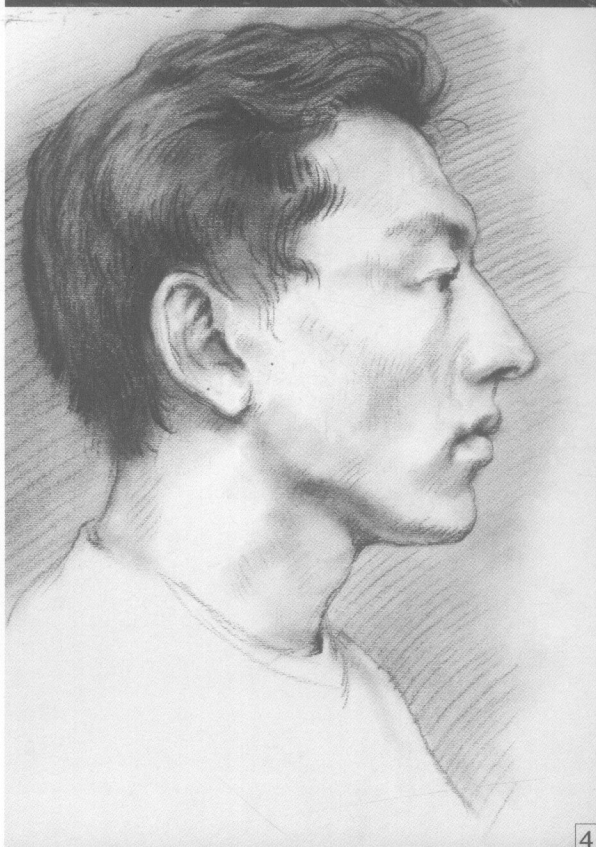

2

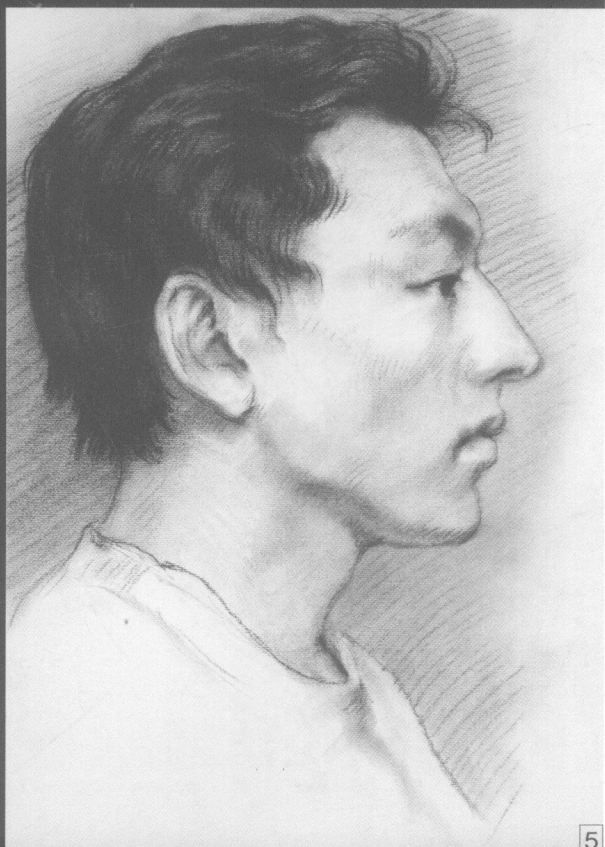

3

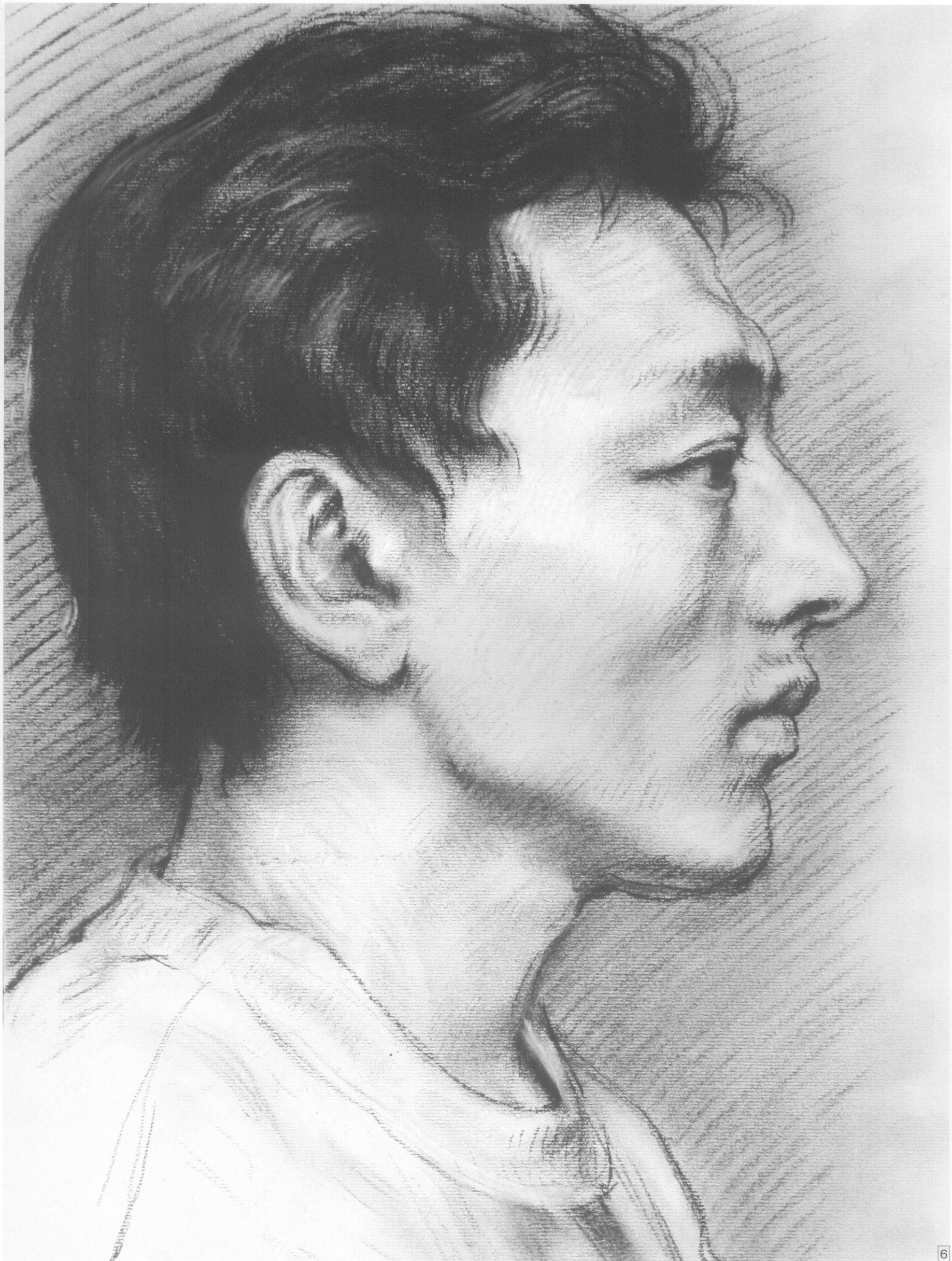
1. 勾勒整体轮廓，摆明构图位置，正侧角度要特别注意从整体趋势处理外轮廓的起伏变化。
2. 明确形象特征，但不要过早陷入局部差别处理，尤其是五官轮廓相对微妙的细节刻画。
3. 围绕人物的形象，通过黑、白、灰的整体布局，初步拉开画面空间的节奏关系。
4. 从整体出发，标注面部体积起伏变化的转折关系。
5. 着重刻画五官，进一步拉开明暗调子的黑、白关系，为面部细节的添加与丰富提供空间。

4

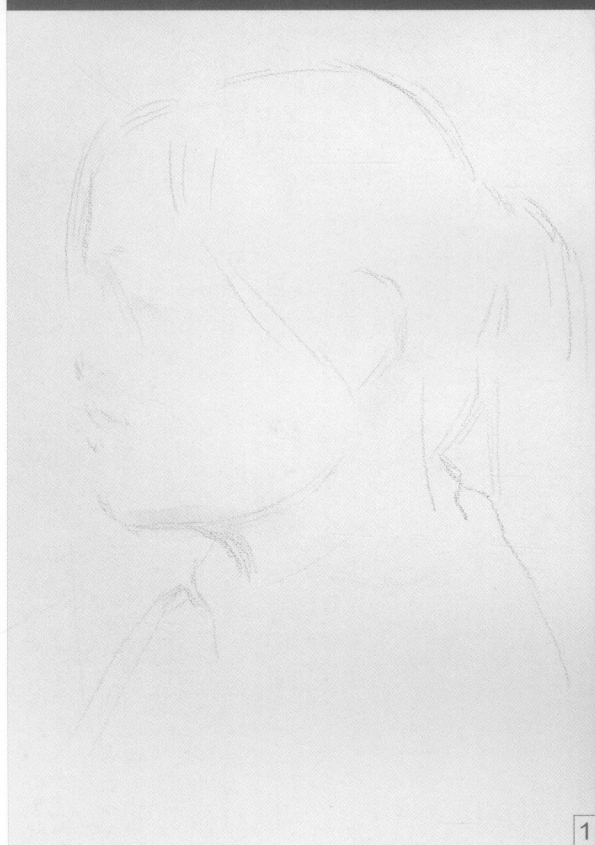
5

6. 丰富局部细节，拉开五官、毛发、衣服之间的质感差别，提升画面的节奏与美感。

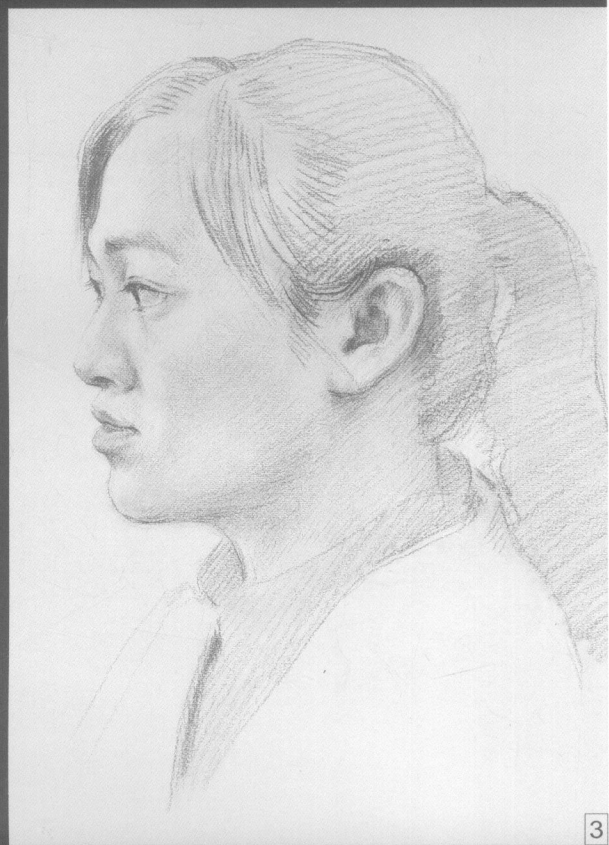
青年女性头像 [正侧]

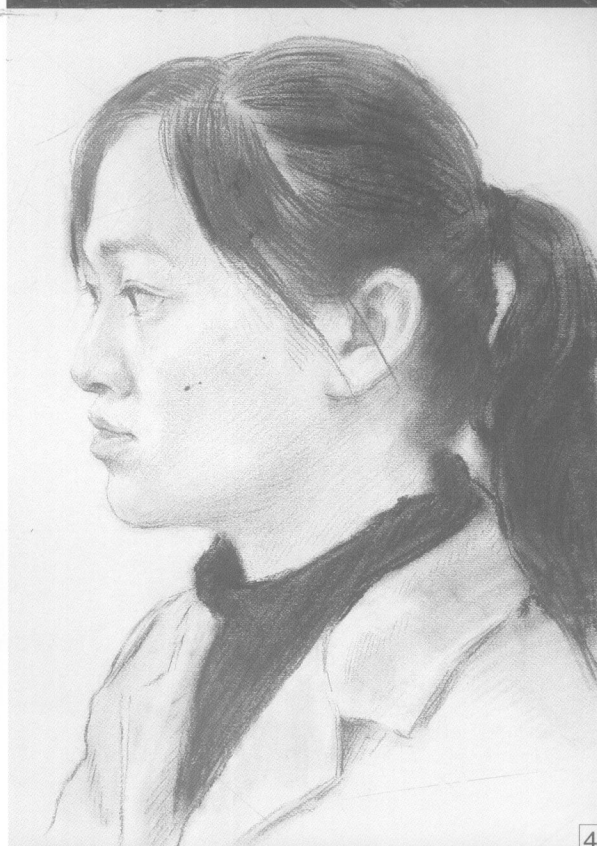
1

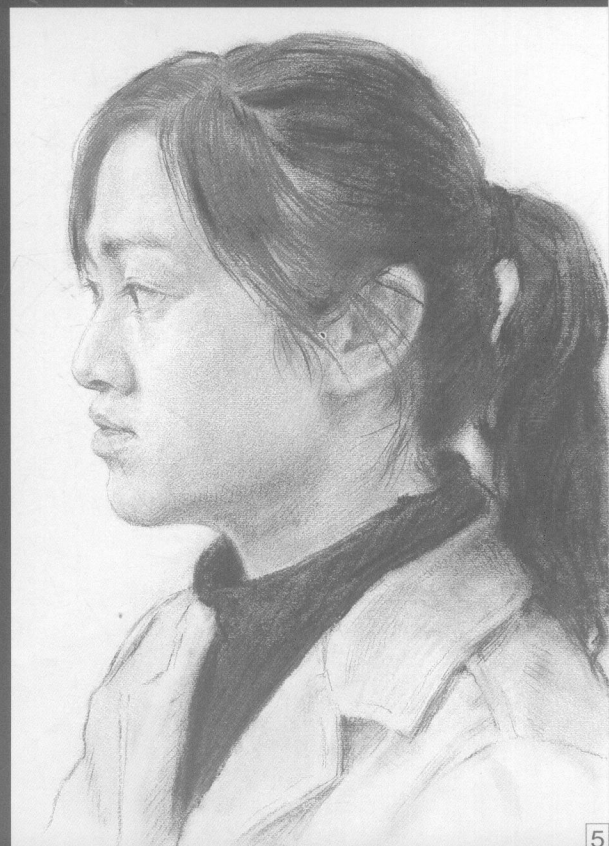
2

3

4

5

1. 从起形开始就要注意整体与局部、松动与严谨的相互关系。切记，概括不等于笼统，放松也不等于随便。
2. 通常女性外部特征较之男性的更为圆润，其结构表现更为含蓄。故此，对于女性五官的明确与把握就更为重要。
3. 强化人物面部的形象特征，借助明暗调子初步建立起画面体积效果。
4. 以整体为依据，拉开画面的黑、白关系，为局部细节的进一步深入做准备。
5. 以五官的塑造为重点，拉开画面的节奏关系。

6

6. 在绘制画面的过程中，对于局部细节的刻画，往往是以画面效果整体性的暂时缺失为代价的。

青年女性头像 [半侧]

1

2

3

1. 毛发上的特点对于某一人物的外在特征显然具有重要作用。就女性而言，这一点更为显著，其发型、发式甚至可以完全左右人们的整体印象。
2. 头发在画面中的比例甚至大于面部的面积，这使得明确地把握住人物五官特征更为重要。
3. 继续以五官形象为切入点强化人物面部特征。
4. 拉开画面的整体明暗关系，特别要注意头发的“黑”、脖子的“灰”以及面部的“白”相互之间的空间位置关系。
5. 进一步丰富画面节奏关系，初步强化各部分的质感、体积差别。

4

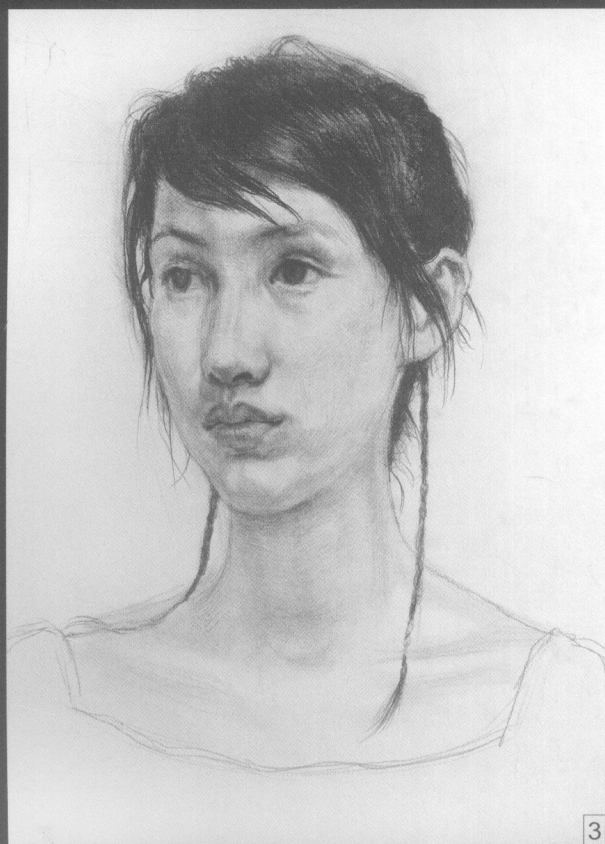
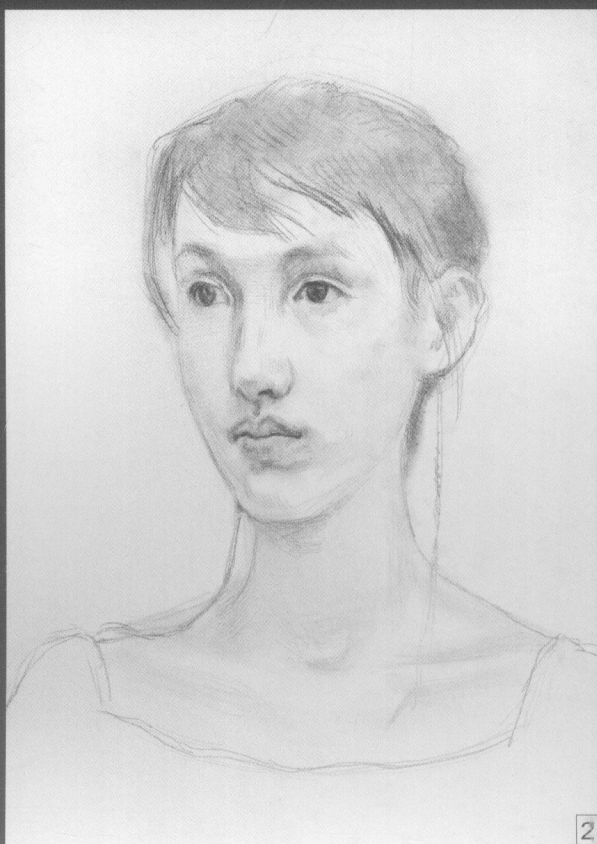
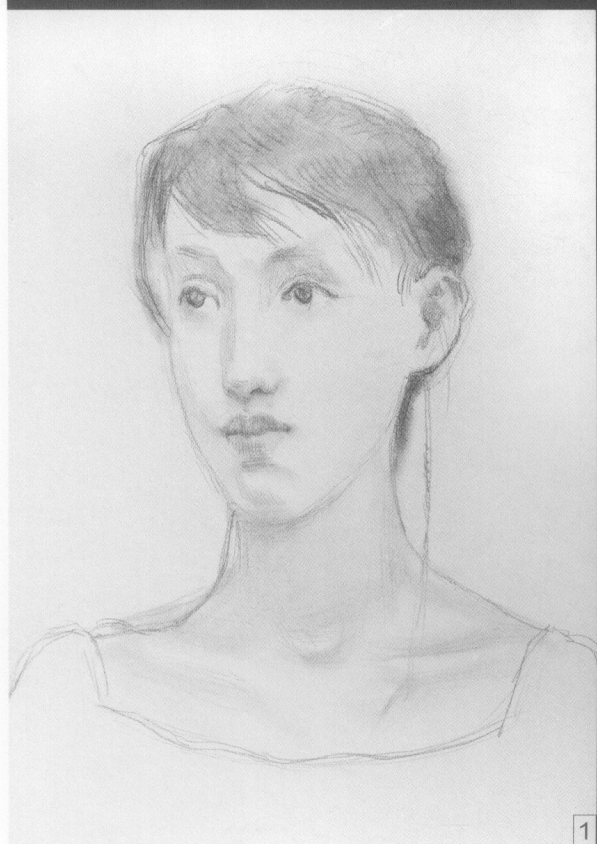
5

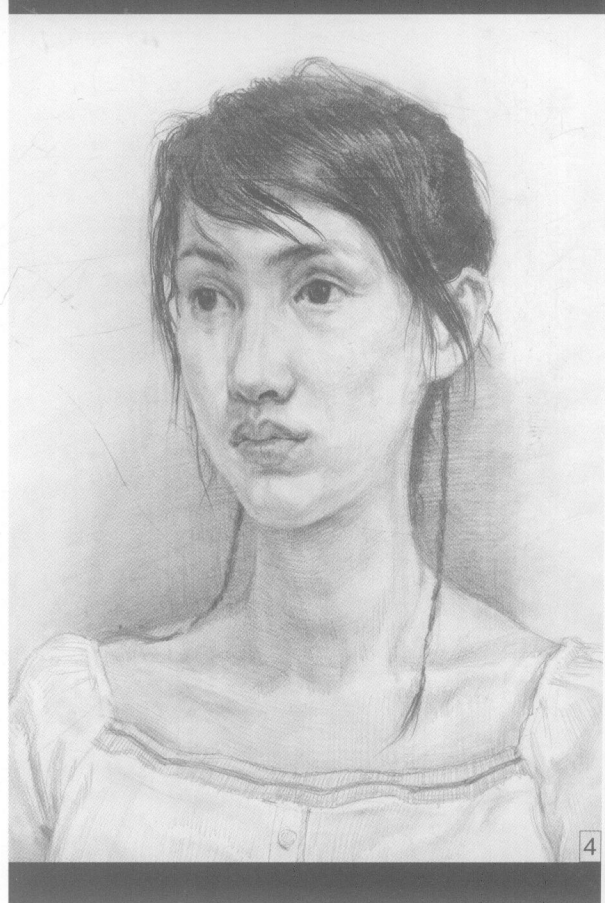
6. 继续深入局部、丰富细节美感，同时延展画面的黑白变化，加强体积、空间效果。

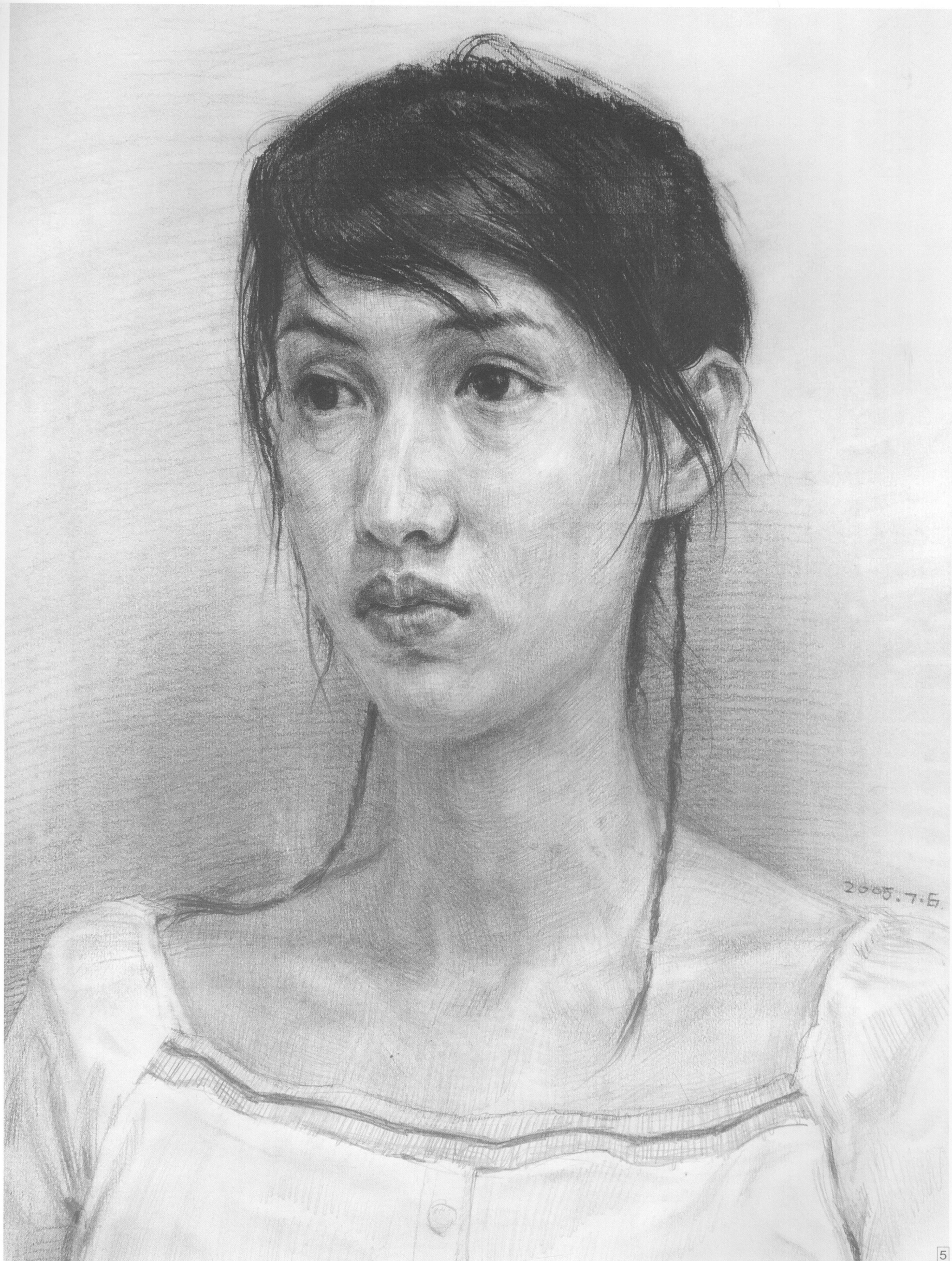

青年女性头像 [半侧]

1. 确定基本构图与位置。少用辅助线，形象的位置、比例关系应该尽量在头脑里比较完整，要为下面的步骤争取时间与空间，而不是用一大堆貌似专业的辅助线来破坏画面。这一步不应多于15分钟。
2. 构图以及人物的特征、结构、动态等方面的可参考因素，都需要在这一环节得到必要的画面体现，为进一步绘制的顺利进行提供必要的整体依据。此步把握在15分钟左右较为合适。
3. 运用黑、白、灰整体布局，拉开基本的调子关系，初步营造画面的体积、空间效果。这一步骤大概需要30分钟。
4. 这是画面局部深入的重要阶段，也是检验一个人形体认知和塑造能力的关键环节。注意尽量画一处就完成一处，“步步为营”“各个击破”。

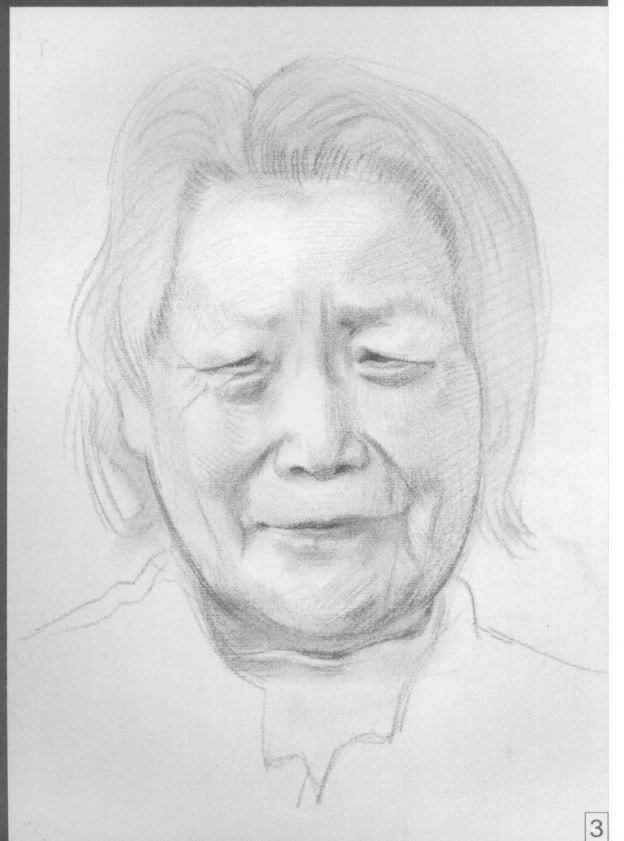
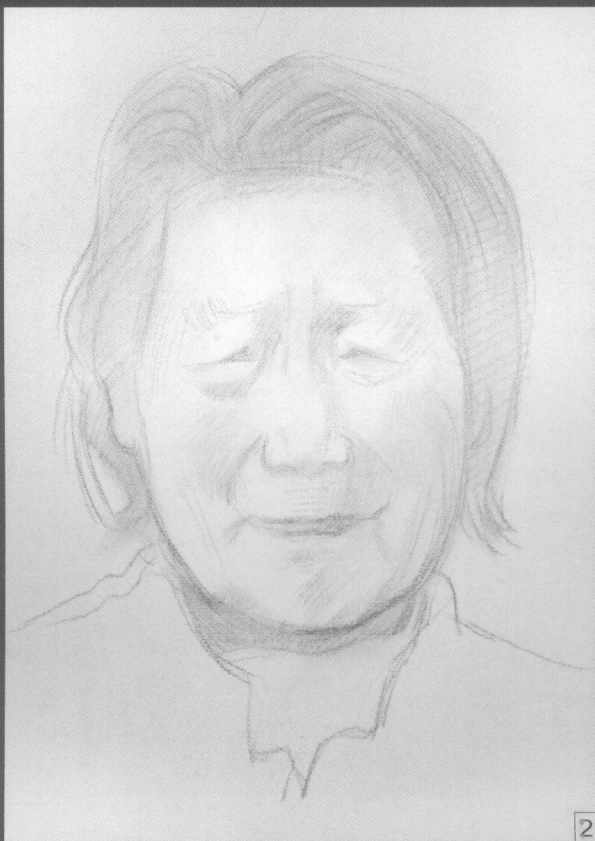
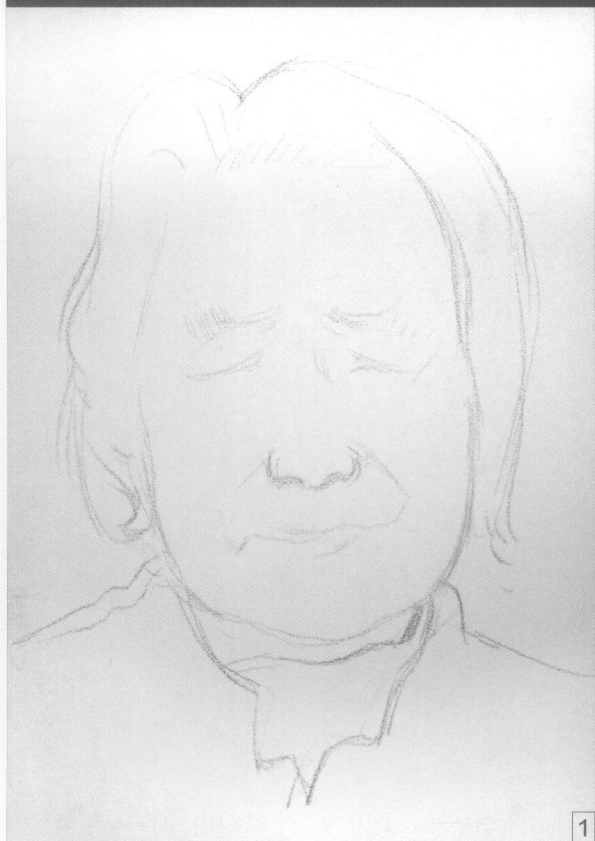

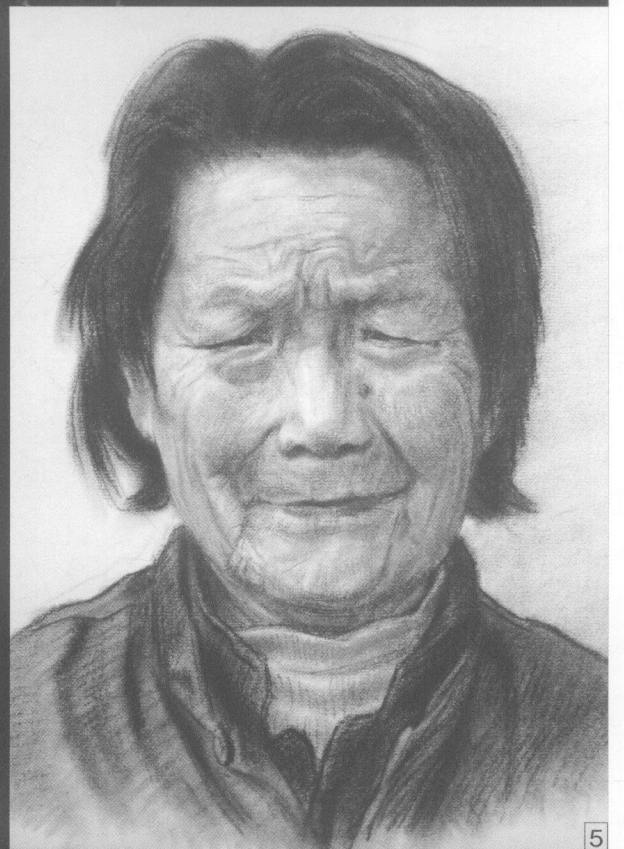
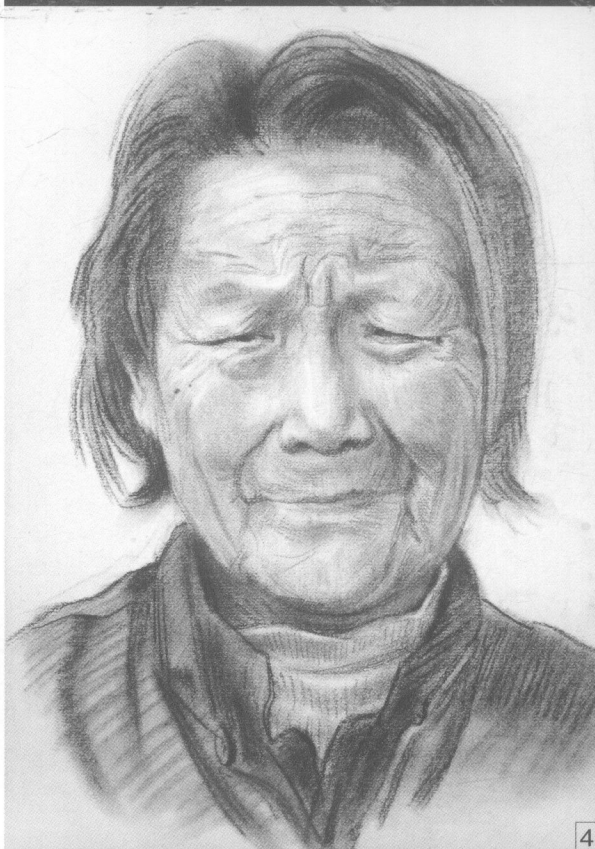
5. 在捕捉体积、空间的基础上，进一步丰满局部细节。4、5环节起码需要1.5小时来进行，但是注意不可过于“恋战”局部，还要为画面最后的整体调整环节争取30分钟左右的时间。

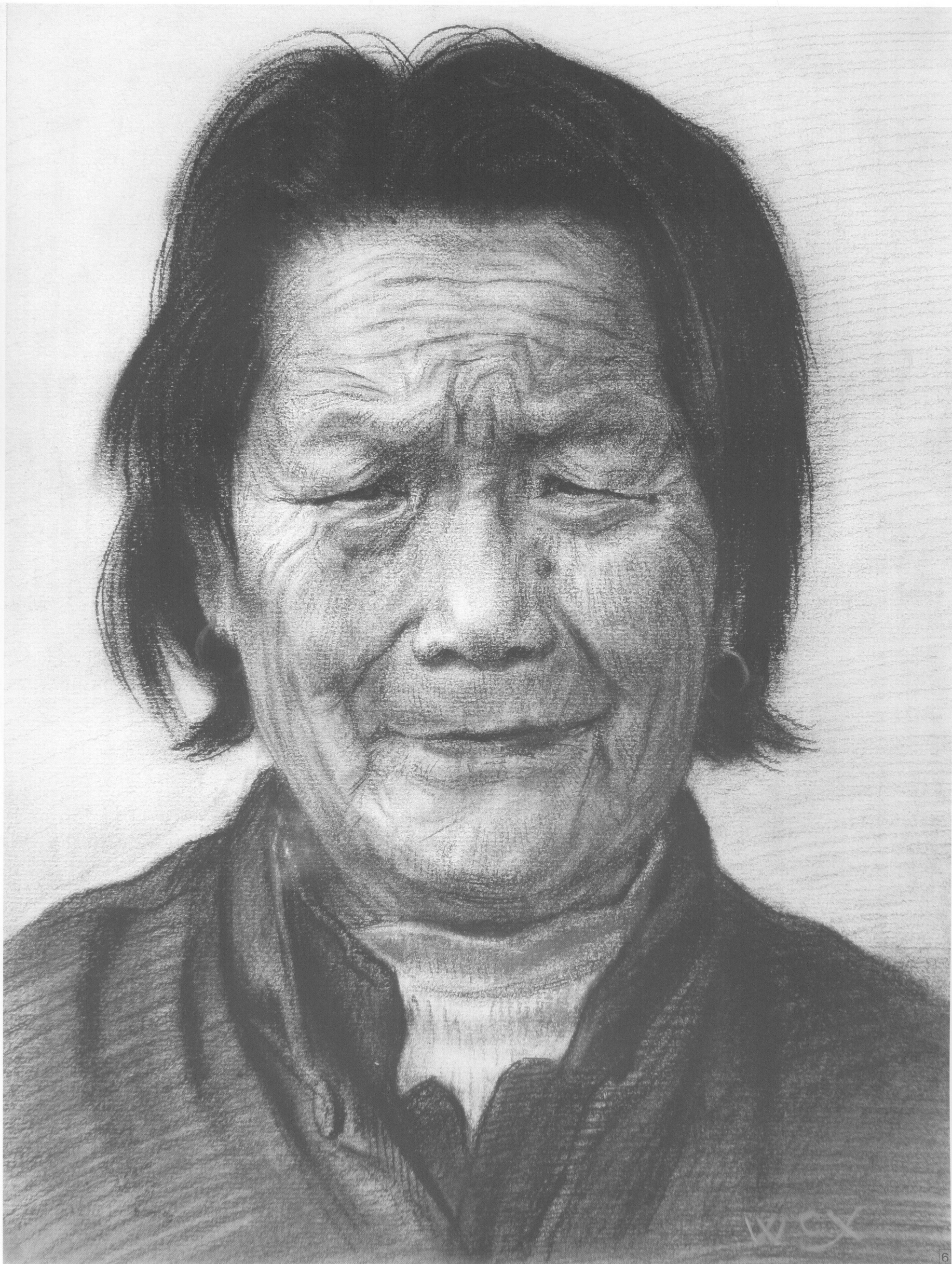

老年女性头像 [正面]

1. 以轻松的线条确定形象在画面的基本位置。特别要注意在这一环节中头、颈、肩应同时给予表达。
2. 简约、明了的标注形体转折关键点，概括描绘对象的整体体积关系。
3. 继续明确人物的形象特征，着重强化模特儿五官给人的鲜明印象。
4. 从对象五官入手，抓住人物神态特征，开始对画面局部进行深入刻画。
5. 为了进一步丰富作品细节，增添灰度关系，需要整体拉开黑、白两极的画面效果。

6. 扩充画面细节的微差容量，从而提高作品的艺术表现力。