

素描

广西美术出版社

SUMIAO JIFA JIAOXUE

吴兆铭 著

素描技法教学

素描技法教学

吴兆铭 著

图书在版编目 (CIP) 数据

素描技法教学.1/吴兆铭著.—南宁:广西美术出版社,
2006.3

ISBN 7-80674-822-9

I.素… II.吴… III.素描—技法(美术)

IV.J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 016543 号

素描技法教学 ①

吴兆铭 著

出版人 伍先华
终审 黄宗湖
图书策划 钟艺兵
责任编辑 吕海鹏 何庆军
特约编辑 沈泳旋
整体设计 吕海鹏
封面设计 陈凌
责任校对 刘燕萍 罗茵 韦丽华 王炜
审读 林柳源
出版发行 广西美术出版社
地址 南宁市望园路9号
邮编 530022
制版 广西雅昌彩色印刷有限公司
印刷 广西民族印刷厂
开本 889mm × 1194mm 1/8
印张 7.5
版次 2006年9月第1版
印次 2006年9月第1次印刷
印数 1—10000册
书号 ISBN 7-80674-822-9/J·624
定价 26.00元

版权所有 翻印必究

前 言

吴兆铭是一位杰出的人物画家，也是一位素描大师。他成功地借鉴了古典大师们的光影创作原则，在迂回的光线角度下，以柔和的边缘表现形体暗部的转折关系；清晰硬朗的边线，在投影之下，表现出光线被截断的效果。他的素描注重用大块面而非线条的笔触来表现其阴影的部位。不论对象是何种年龄、性别和族裔，他都能营造出令人着迷的酷似。兆铭的素描具有很高的艺术价值和学术价值；他巧妙的运笔和极精炼的挥写，使画面大气豪放与众不同；他对画面的情调把握及在美学本质上的研究已经达到了神会交流的程度。

他是一位技巧精湛的艺术大师，也是一位谦和的教师，他将自己的知识、经验慷慨地传授予他的学生们。

威廉·芒

美国旧金山美术学院

研究生院绘画及插图系主任

FOREWORD

Zhaoming Wu is an exceptional figurative painter and a master draftsman. He successfully employs the principle of chiaroscuro used by the old masters. A definition would be the precise use of soft edged form shadows at an oblique angle to the light and hard edged cast shadow a result of light being intercepted. He draws with shadows not line which produces an amazing likeness to the sitter regardless of age, sex or nationality. Zhaoming taxes this skill beyond academic accuracy to a communication of mood and aesthetic quality through a sensitive touch and graceful style.

He is masterful as an artist, gracious and selfless as a teacher who imparts his knowledge and experience to his students.

William L. Maughan

Director Masters Program of Fine Art and Illustration

Academy of Art University, San Francisco, CA

艺术简历

吴兆铭，1983年毕业于中国广州美术学院油画系，获文学学士学位。1995年毕业于美国旧金山美术学院绘画系，获美术硕士学位。

作为艺术教师，吴兆铭于1983年起任教于中国广州美术学院美术教育系。1995年至今，任教于美国旧金山美术学院研究生院绘画系。

作为专业艺术家，他的作品展于亚洲、欧美多国，获多项国际艺术奖。其中包括：《国际艺术家杂志》2005年度大奖；美国油画家协会2005年度艺术发行奖。吴兆铭的作品亦获国际及美国艺术杂志专文介绍，其中包括：《国际艺术家杂志》（2003年，4/5月刊）；《国际艺术家杂志》（2005年，8/9月刊）；《西部艺术》（2004年，9/10月刊）；《艺术论坛》（2005年，2月刊）。

BIOGRAPHY

Zhaoming Wu was born in China and grew up in Guangzhou City. He received his BFA from Guangzhou Academy of Fine Art, China and his MFA from the Academy of Art University, San Francisco.

Since 1983, he has been exhibiting his work in Asia, Europe, the United States and other countries around the world. He has won numerous awards, including the Merit Award at the 6th National Art Exhibition, Beijing, China; the Gustafson Fund Award; the National Oil and Acrylic Painter's Society (U.S.); First place in the 9th Biennial National Figure Painting and Drawing Exhibition, Mendocino Art Center, California; Grand Prize Winner in International Artist magazine's Challenge No.28 (August/September 2005); and the Art Distributor Award from the Oil Painters of America (2005).

Long actively as both an artist and a teacher, he served as a professor of painting at the Guangzhou Academy of Fine Art and is currently an instructor of painting at the Academy of Art University. His work has been featured in many publications, including a book entitled Zhaoming Wu's Drawings and International Artist magazine (April/May 2003), Art of West magazine (September/October 2004), Art-Talk magazine (February 2005), also International Artist magazine (August/September 2005).

重叠的想像

吴兆铭

加州一号公路

车窗外，风起了，汹涌的乌云在潜行。雨来了，四月嫩绿的山坡，湿润朦胧。天边，透出几丝湛蓝，告诉那里还躺着一片太阳的宁静。加大油门，穿越四周的混沌，追寻那片澄澈的温暖。

雨中旧金山

雨中旧金山，灰色的城市，灰色的街道，灰色的思想。路过这灰色的时分，马路远处一片车灯，闪动着绿绿红红的眼睛，像一群饿狼，扑面而来。

后院四月

无名草，呼吸着古老的气息。甲壳虫，姗姗爬过发亮的叶茎，走进了儿时狂欢的旧梦。丰厚草丛中，滴入点点斜阳，湿润的野花蕊上，盛开着声声鸟语。午后落日，倾泻出四月的宁静。

后院的下午

发白耀眼的午后，阅读着五月懒惰的风；时分赤裸，清晨才开始醒来。思想溢出陈旧的陶器，流淌到，每一个触觉，顷刻消逝。两声犬吠，从街角传来；一阵锤打，敲碎邻人的午梦。无聊的阳光，望着渐黄的树丛，呆想。虚幻的下午，对着那段陈腐的木椿，发愣。

后院初夏

太阳，越过白色的梨花树后。一道鸟鸣，划过头顶无云蓝天；几只蜜蜂穿梭在水中片片荷叶间。风，让初夏变得躁动不安；遮阳伞，吱吱发响；声音，顺着光芒的纬度，飘落一纸空灵。

丽江

小巷青石板，流淌冰凉的盛夏，雨点穿过漫长的欲望，在石面上轻泣。古巷曲曲弯弯，铜黄色的油纸伞，撑起了岁月的陈旧；潇潇雨中，寻找想像的情影。水巷悄然，丈量过千百个残存的石阶，屋檐下，将历史催生。雨润无声，深巷飘来，阵阵箫音，委婉动人；在灰暗的傍晚，让心头开上一束雪白发亮的丁香。

风景写生

太阳疲乏地躺在暗红的山坡。云朵在发绿的天际，随意涂鸦。当湖面泛起点点涟漪，鸟儿便在丛中高低吟唱。

人体写生

暗红色的背景前，长长金发，铺洒得远远近近，仍残留着昨夜的情欲。线条起伏收放，穿插在失眠的空间。大片平和的阴影，用力挤压出几点晶莹光亮。透过修长颈项，看到乳房一片弧形的辉煌。

目 录

一、《莎娜》步骤图	9
二、《布莱因》步骤图	11
三、《波比》步骤图	13
四、《越南女孩》步骤图	15
五、《安米尔》步骤图	17
六、《莎娜之背》步骤图	19
七、作品赏析	20
八、学校工作照	59

莎娜 木炭条 61cm × 46cm

姑娘的形象颇具古典的气质，构图、造型处理便朝着这思路去描绘，当然包括椭圆的背景。侧面像头部的大体积并不容易塑造，所以利用局部结构体积，与微妙的色调变化，以及头发亮部的细节，让大体积更加概括准确。

《莎娜》模特照片

一、《莎娜》步骤图

图①：用线感性、轻松而尽量准确地勾画出轮廓，然后用木炭条有一定轻重变化地铺上整个暗部。头发上色调时，要“活”，要考虑到头发的特性、质感。

图②：头部暗部铺第二层色调，并涂上重背景以衬托侧面轮廓，开始刻画五官的一些细部。

图③：开始表现头发的质感与细节，同时深入刻画五官，使之更细腻、具体。面颊、颧骨位置也是一个把握面部体积的重点，要考虑大面转折。背景形成椭圆色块，并与整个头像，特别是颈部连接。

图④：完成。

布莱因 炭精条 61cm × 64cm

肤色非常重，就来张深色调素描吧。但如果没有细节，如耳朵、眉弯、鼻翼，那就空洞了。色调多层交织，但不涂抹，仅在耳垂、鼻翼有柔和处理。

二、《布莱因》步骤图

图①：用炭精棒侧锋直接皴擦出准确的大形，以及最初的黑白关系和最基本的体积。

图②：加强黑白对比，运用背景重色块衬托面部五官。添上中间大色调。

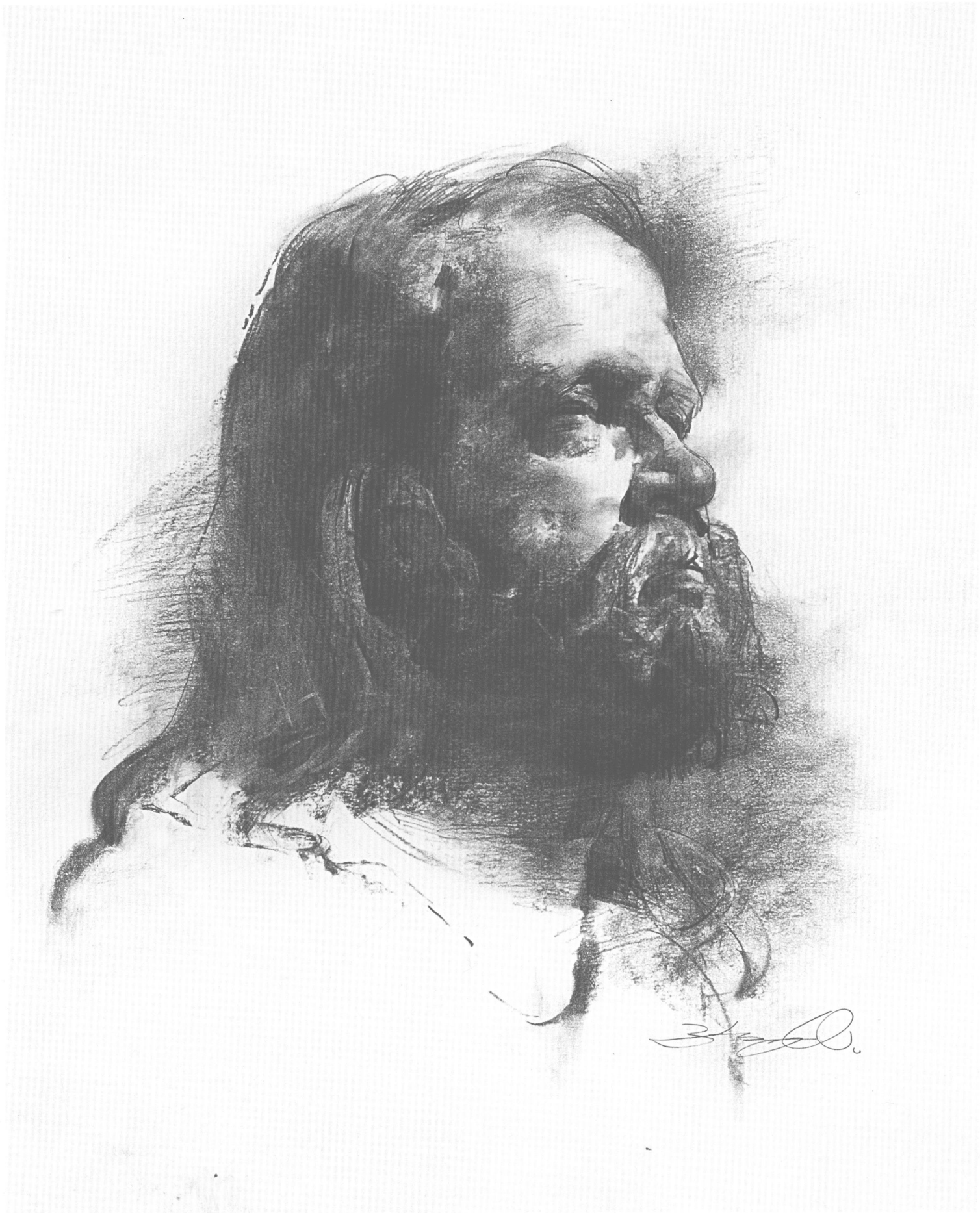
图③：不断丰富中间层次的体积。

图④：强调几个关键的细节，如耳朵在这角度是很重要的；眉弯、鼻翼也是不可忽视的细节之处。头发用“沙笔”画出其个性与动势。

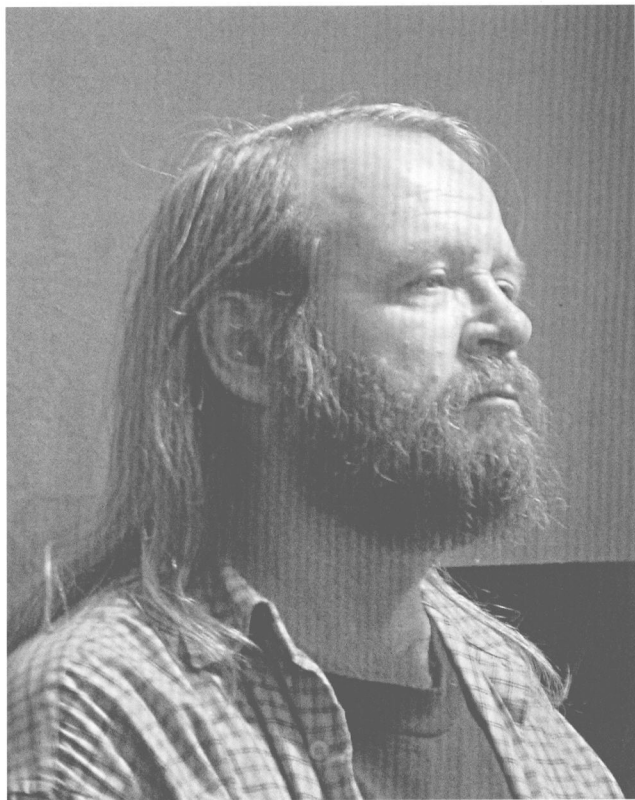

图⑤：完成。

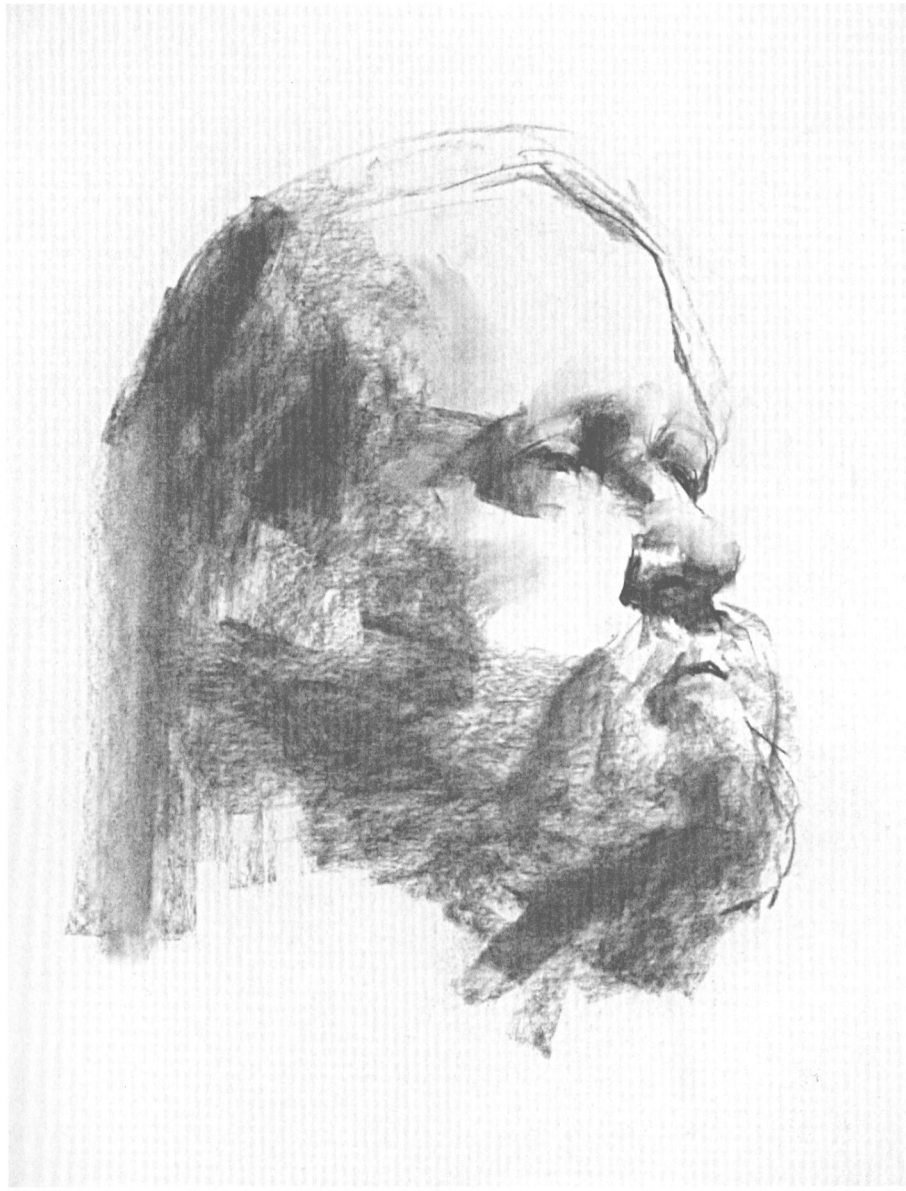
波比 木炭条 61cm × 46cm

又见波比的大胡子，总是让我产生描绘的欲望，这次连稿都没有起，直接用炭条侧锋从暗部铺起，就像写意国画那样，一气呵成。在暗面的一些用笔，更着重抑扬顿挫。

《波比》模特照片

三、《波比》步骤图

图①：不起稿，直接用木炭条侧锋铺上大小暗部，五官暗部注意用笔的变化，有点带书法性。

图②：开始塑造大小体积和大小转折。

图③：强调五官细节，强调胡子的质感及用笔用线，包括亮线、重线。

图④：完成。

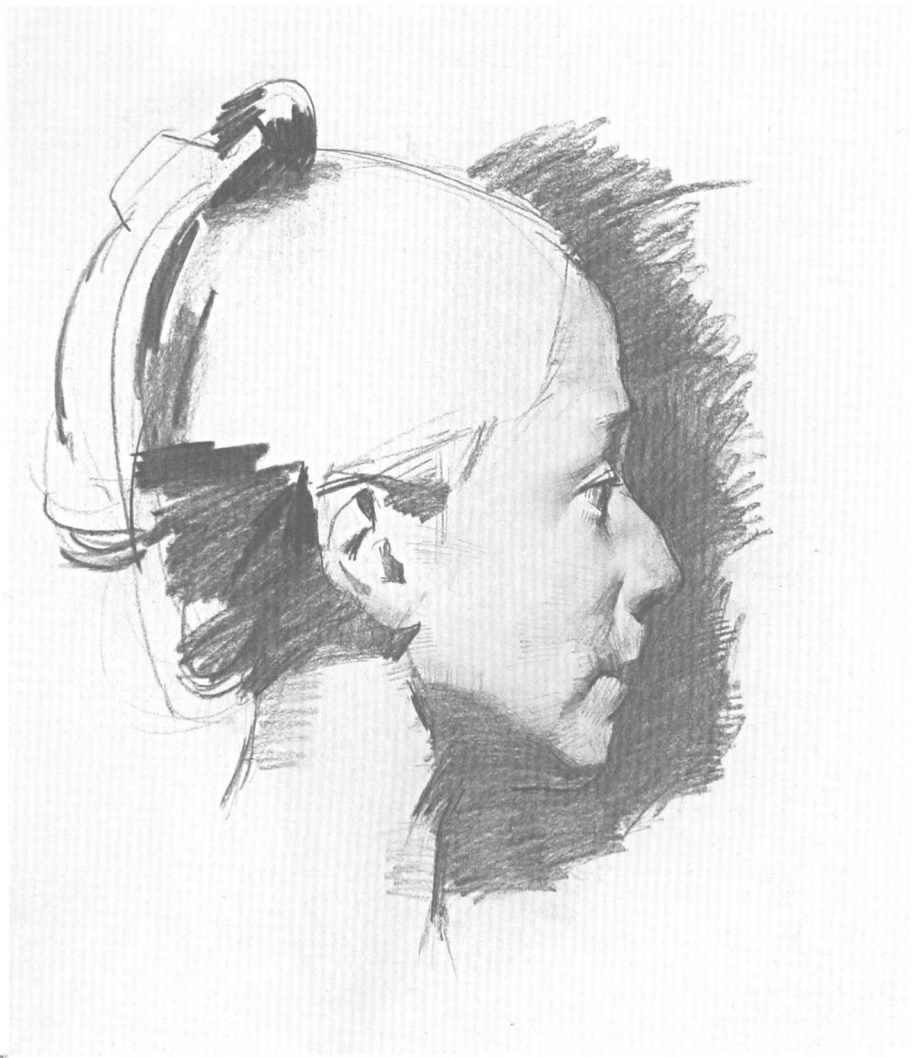
越南女孩 木炭条、炭笔 61cm × 46cm

在亚洲女性中，她的轮廓算是分明的。即使是全侧面像，也挺有东西可刻画。紧紧掌握住从颧骨到颈部微妙的色调与结构变化。加强眼睛、鼻孔的明暗对比，使之更响亮。深暗的背景也加强了脸部的光亮。

四、《越南女孩》步骤图

图①：打上轮廓，肯定暗部、背景。接着提点出五官的基本细节。

图②：继续用木炭条排线，加强暗部与亮面对比，以便能铺上中间灰色调。

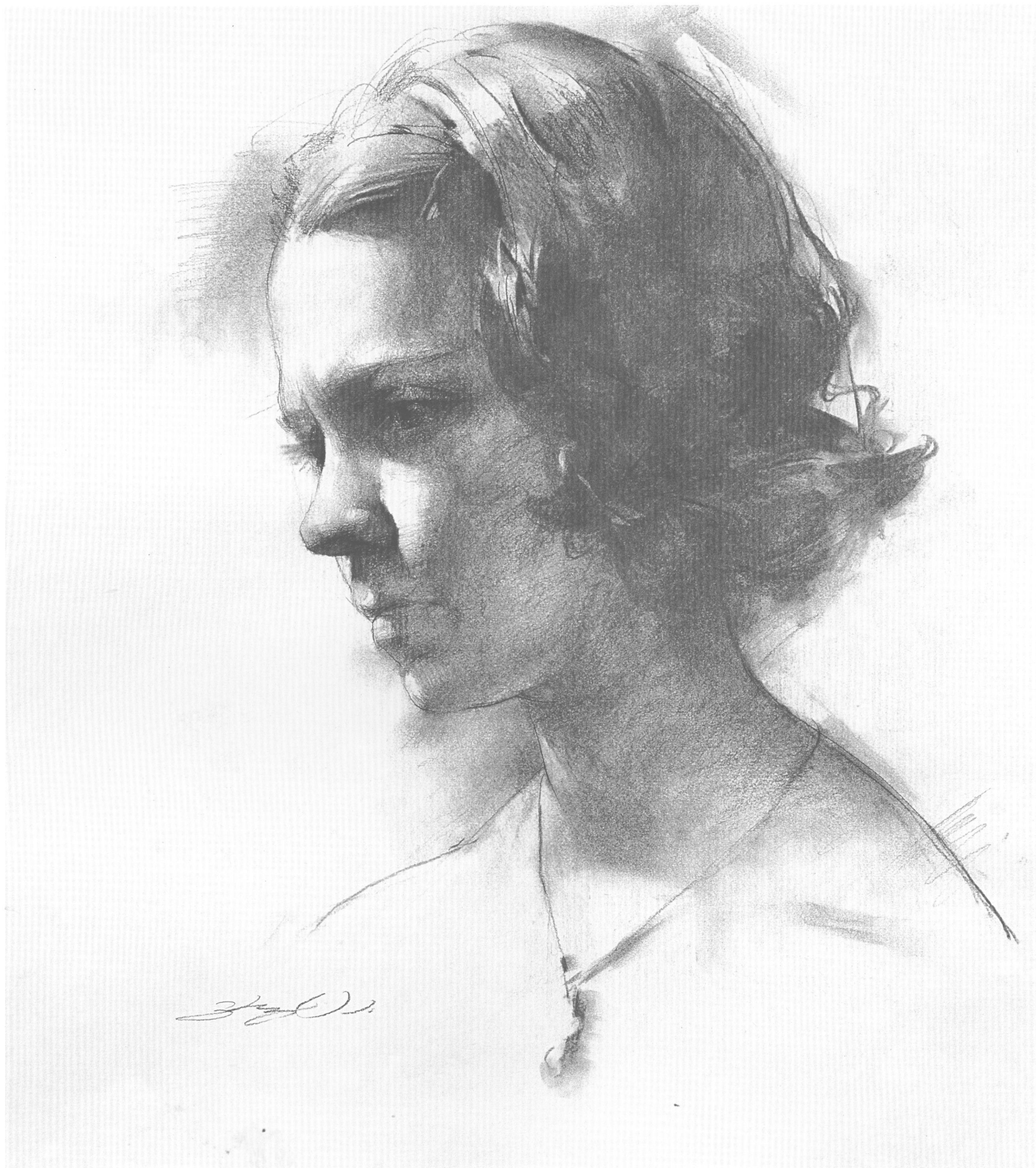
图③：捕捉头发的个性，铺上颈部的灰面，形成黑白灰关系。

图④：铺满色调，亮面的色调要很小心分析观察。深入画面的色块设计，细部推敲，注意运笔。

图⑤：完成。

安米尔 木炭条、炭笔 61cm × 46cm

光下的头像，明暗部分都是重要的。暗部要画得透明并具大体积，亮部要更具有细节又不失大体积。把握好眼、鼻、嘴三个部位不同程度的明暗对比。边线的弱强，以及背景部分色调的衬托，都有助于空间的表达。

《安米尔》模特照片