

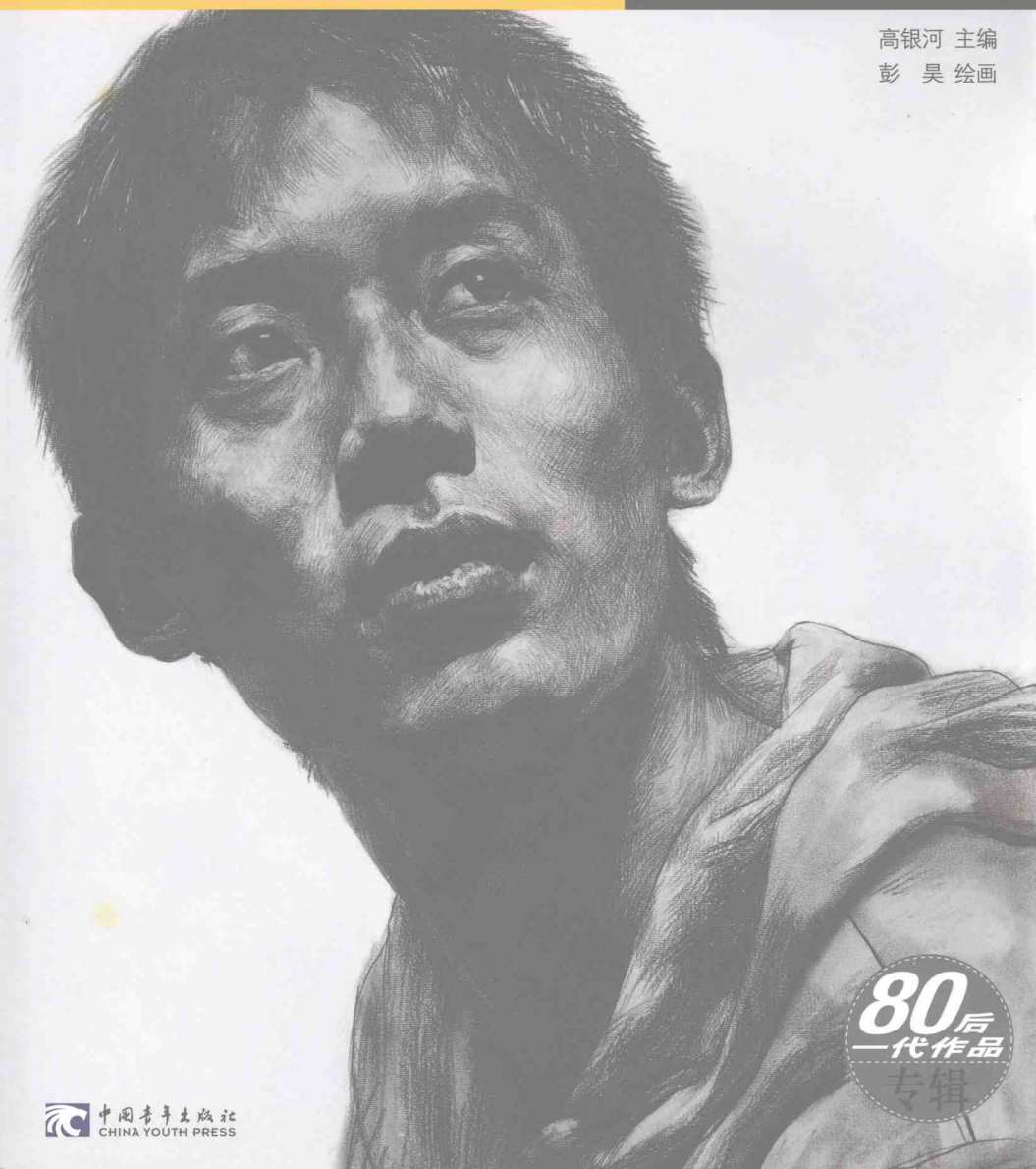
成功之路TM 1

中青新世纪美术高考系列丛书

彭昊素描头像新范例

高银河 主编

彭昊 绘画

80后
一代作品
专辑

成功之路TM ①

中青新世纪美术高考系列丛书

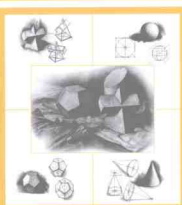
▶ 彭昊 素描头像 新范例

成功之路——中青新世纪美术高考系列丛书

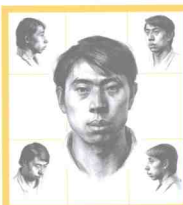
速写技法图解

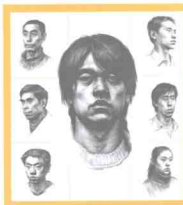
素描石膏几何形体精品范例

素描静物精解范例

素描头像步骤精解

素描头像精品范例

速写技法精解

色彩静物技法精解

素描头像

素描头像

素描静物

素描头像

素描人像

素描头像

人物速写

色彩静物

中国青年出版社是一家享誉海内外的国家级大型综合出版社，至今已有50多年的辉煌历程。中青社美术图书的出版规模和质量一直位居中国前列，其中《向大师学绘画》、《中央美术学院附中50年作品经典》、《什么是设计系列》、《中青新世纪美术技法》等大批系列丛书已被列为多家美术院校的指定教材。由于中国青年出版社的美术图书不断创新、内容丰富、编辑严谨、印刷精美，目前已成为中国一流的专业出版品牌。

成功之路——中青新世纪美术高考系列丛书，是中国青年出版社为有志于报考美术院校的广大青年学生编辑出版的美术高考系列辅导教材。该系列根据全国多所著名美术院校的最新考试和教学要求，聘请具有丰富教学经验的、美术高考辅导专家精心策划，分为素描、速写、色彩、设计等多种科目分批推出。书籍内容丰富、系统性强，是一套最新的美术基础训练和美术高考权威教材。

法律声明

北京市利信律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面授权，任何组织或个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。本书正反面封底均贴有“中国青年出版社”字样的激光防伪标签，凡未贴此防伪标签的图书均非本社出版物，凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗版，盗版等任何形式的侵权行为，敬请广大读者协助举报，对经证实的侵权案件给予举报人重奖。侵权举报电话：全国“扫黄打非”工作小组办公室 010-65233456 65212970 中国青年出版社 010-64083510 64015588转8002 E-mail: law@21books.com MGN_chen_wanhai@hotmail.com

成功之路——中青新世纪美术高考系列丛书

素描头像新范例 1

图书在版编目(CIP)数据

素描头像新范例 1/高银河编. —北京:中国青年出版社, 2006

ISBN 7-5006-7022-2

I. 素... II. 高... III. 肖像画—素描—技法(美术) IV. J214 中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第082229号

编辑: 中国青年出版社 中青新世纪图书中心
www.21books.com art@21books.com

主编: 高银河
绘: 彭昊
策划: 王海强
责任编辑: 王海强
出版发行: 中国青年出版社
北京市东四十二条21号 邮政编码: 100708
电话: (010) 84015588 传真: (010) 64053266

营销企划: 北京中青新世纪图书发行中心
reader@21books.com

印刷: 北京华联印刷有限公司
开本: 889×1194 1/8 印张: 5.5
版次: 2006年8月北京第1版
印次: 2006年12月第3次印刷
书号: ISBN 7-5006-7022-2/J·765
定价: 28.00元

ISBN 7-5006-7022-2

高银河

1977年 出生于辽宁省盖州市
1999年 毕业于鲁迅美术学院油画系新古典主义工作室
1998年 创办顶点画室。现已发展成为沈阳市顶点文化艺术美术培训中心
2001年 油画作品《城市问题》入选辽宁省青年美展
2002年 参加宫六朝主编的《高中美术特长班优秀作品点评——素描》、《高中美术特长班优秀作品点评——色彩》两书的编辑工作
2002年 与宫六朝共同主编《美术高考训练作业精选点评——素描人物》、《美术高考训练作业精选点评——石膏》两书
2003年 考入鲁迅美术学院油画系研究生课程班
2004年 主编《顶点画室名师讲座》系列丛书及《鲁迅美术学院报考指南》
2005年 毕业于鲁迅美术学院油画系大型绘画研修班。毕业创作《天籁》、《爱·美丽》
1、2、3号入选研究生毕业作品展。其中油画作品《天籁》被鲁迅美术学院美术馆收藏

彭昊

1981年5月24日出生于辽宁省沈阳市
1999年就读于沈阳市顶点美术培训中心。之后兼任中心辅导教师
2003年考入沈阳大学美术学院油画专业
作品曾收录于《全国美展素描速写创作分类考题技法解析》、《高银河教学案例精解·素描头像上、下》、《大临本》挂图、《顶点素描》等多部教材及画册

主编的话

彭昊从最初跟我学画到如今与我共同从事教学,已经七年了,当年为了考取美院昼夜拼搏的学子,现已成长为一名具有多年美术高考辅导经验的优秀教师。其素描作品从最初的稚嫩到成熟,进而成为供学生临摹学习的范本,这期间经过了七年的努力与探索,这是一个艰苦而完美的蜕变过程。

作为出生于80年代目前仍在美院学习的学生,显而易见彭昊对素描头像的理解有其独到之处。他的素描比较忠实于对象,对于结构和形体的理解比较实在和深刻,因此他的素描给人的第一感受是结实、厚重,并充满了灵性和活力。他的素描作品能将细腻与粗犷这两种截然不同的风格融会贯通,其画风可以适应南、北方学校不同要求,同时又不失个人的特色。这不但易于全国各地的美术考生观摩研究,同时又能使学生在临摹过程中快速掌握素描写生的精髓和美术高考的应试技巧。这也正是将彭昊的素描作品作为优秀范本推荐给广大考生的价值所在。几年来,作为一个对艺术充满挚诚与追求的青年学子,彭昊不仅使自己获得了成功,同时在他的精心辅导和出版的作品影响下,一批批有志于报考美院的青年学生也实现了自己的梦想。

当然,从某些角度审视,彭昊的素描还有其不足之处。由于辅导考生的教学需要,我曾要求学生在短时间内迅速表现出画面大的明暗效果,同时根据应试要点尽量准确地深入刻画细节,使画面尽量完整。但如果控制不好,也会使个别画面过于面面俱到,并因此在一定程度上削弱了原本的精彩,作为完整的艺术作品,其主观艺术性就会相对弱了一些。尽管如此,我认为彭昊的素描作品对于帮助考生解决一些常见的难题,迅速提高素描表现能力具有很强的针对性。也正因为彭昊与面临美术高考的考生年龄跨度较小、经历相近,素描作品的习作性较强,使美术考生更易于理解和掌握,所以他的素描范画才越来越受到业界的肯定和广大考生的欢迎,使本书更加具有出版和参考价值。

最后,希望本书能够对广大的美术爱好者和美术高考考生有所帮助,有所启迪,祝愿彭昊在绘画艺术的道路上不断前行,取得更好的成绩!

高银河

2006年8月6日

彭昊个人博客网址: www.arthoo.cn xiaopi.arthoo.cn

本书由美术门户网「美术帮 www.arthoo.cn」鼎力协助,并提供个人博客技术支持。

步骤点评

从不同的角度观察同一模特，每个角度都会体现出不同的形体特征和细节重点，而对于这些不同的形体特征和细节重点的敏锐描绘，是我们必须完成的任务。下面我们挑出一个模特分析在作画时比较容易遇到的三个特定角度，从而帮助更多的美术爱好者从中找到统一的规律。

图例一

(1) 四分之三侧面角度肖像，在光线的作用下会出现亮侧和暗侧两种情况，无论是二者中的哪一个，它们所体现出来的仍旧是头骨的形体转折特征，只不过头部产生了五官和对称骨骼的透视关系，我们在起稿时必须准确地表现模特所呈现的透视变化，在刻画当中也要区分出在透视作用下所产生的视觉重点和刻画重点。

(2) 在四分之三角度下，模特头部总是有一定的动势和朝向感，我们如何能够更好地在画面当中安排模特的状态，也是在构图当中必须着重考虑的问题。同时，准确把握五官透视线也是下一步刻画工作前的必备环节，它直接左右着画面中模特的动势与神态。

(3) 肖像画绘制过程中，由于模特的最好状态很难坚持到作画结束，所以我们在第一步起稿时就要把握住对模特动势的第一感觉。为了更好地把握和分析模特更多的精彩细节和生动部分，我们在作画前就应提前做好光影与结构细节的整理工作。

(4) 从画面面有色中最重的部分——模特的头发着手，为拉开画面中固有色间的丰富色彩差别做好铺垫，同时对在上一步中所捕捉，整理出的形体转折及光影关系做进一步的分析研究，模特的嘴唇、鼻子以及向上略斜视的眼睛作为刻画重点提出。在这一步骤中，作者概括地将模特展现给我们的几点特征都收纳在画面之上，接下来我们所有的刻画工作都围绕这些重点展开。

(5) 四分之三侧面肖像较之正面肖像而言，在空间关系上更复杂，但也因为其分明的空间概念而使四分之三侧面肖像具有极强的可画性和可表现性，是初学者比较喜欢画的角度。但实际上，四分之三侧面因原本对称的五官及面部诸如颧线、两个下颌角、眉弓所产生的空间透视，而使其在刻画中增加了正面角度所没有的难度，因为我们不但要保证五官、骨点的透视关系，还要表现其所处面的虚实和明暗关系。在这一部分，作者通过区分明、暗两面的方法将正对着我们的模特的亮部一侧与处于暗部的另一半拉开了明显的虚实变化，亮部颧骨突出，再通过刻画颈部投影部分的形体结构，进一步拉开了头部与颈部的远近和穿插关系。在这一阶段，尽管作者对亮部着笔不多，但它仍处在空间的最前面。

(6) 头部扭转到四分之三角度时，头部的整个形体关系的重点是几个转折部位，颞线的转折、颧骨的转折、口轮匝肌和下颌骨的转折，这样在刻画四分之三角度时，需要我们准确地塑造出这些头骨的转折关系，五官成为体面转折上的一些细节，但画面最精彩的部分仍集中在五官上，尤其是模特的眼睛，因为它是模特与观者直接沟通的重要部分。

图例二

(1) 很多初学者总感觉男青年的正面肖像难于其他角度,这是因为它不容易让作画者在观察模特时轻松地找到对象明显的结构和形体转折线。其实一个正面肖像,难画的并不是它的五官,而是从额线部分开始,贯穿眉弓、颧骨、口轮匝肌、下颌骨所形成的一条复杂的形体转折线。我们在初学时更容易忽略掉亮部所同样具有的与暗部那条相同的转折线。所以我们在训练正面肖像时应该更多地理解和加强对头部大的形体转折的把握,而不要过多地迷恋五官的刻画。

(2) 作者在最初的作画部分就很敏锐地把正面头像所呈现的长方形特征捕捉出来,同时很明确地用线直接将面部的转折结构和形体关系大胆而强烈地表现在画面当中,给接下来的深入工作做了一个很好的铺垫。

(3) 在深入刻画之前,为了更好地感受到模特在光线下所产生的光影,作者直接用平铺或手指摩擦的办法将调子概括地铺在整个画面当中,明确区分了亮部和暗部的光影交接。这样有利于我们在渐渐深入过程当中不会失去对画面整体光影的控制。

(4) 在学习肖像画时,我们都想很好地体现模特的皮肤、头发等面部固有色彩的差别。但是在刻画形体时却可能忽略它们,反之,注意固有色彩的差别时又容易忽略对形体的刻画。作者在深入刻画时,从头发入手,直接表现出画面的最重色调,这给下面的工作确定了一个色调标准。

(5) 一个形体的转折主要是体现在它的明暗交界线上。要想把这个形体表现得很微妙,我们就应该很直接地表现明暗交界线上的各种关系。一般,我们容易更多地注意中间色调和亮部色调,而忽略明暗交界线的重要地位,这样直接造成我们在刻画当中越画越平。作者在刻画时先从整个头像的每个形体转折的明暗交界线入手,一一解决,相互比较,使画面清晰地展现了准确的明暗关系和形体转折关系。

(6) 正面肖像由于其角度的特点,我们如何把握正面对称五官每个细节间的微妙差别,是我们在学习和刻画过程中所需要重点解决的问题。正面肖像的五官虽然是对称的,但是在光线的作用下,亮部和暗部对称部分的形体会产生不同的转折强度,清晰的明暗交界线就是我们刻画的重点。明暗交界线左右临近部位的五官就是重点中的重点。对称的五官不能都作为画面中的重点,我们必须清晰地分析它们之间的主次关系。男青年五官中的眼睛虽然很精彩,但是我们所要着重刻画的依然是他的鼻子。

图例三

(1) 侧面角度看似简单，是因为它没有正面和四分之三角度所具有的明确的透视和对称部分，同时因为缺少这些部分而使如何表现整个头骨的体积成为刻画的难题。

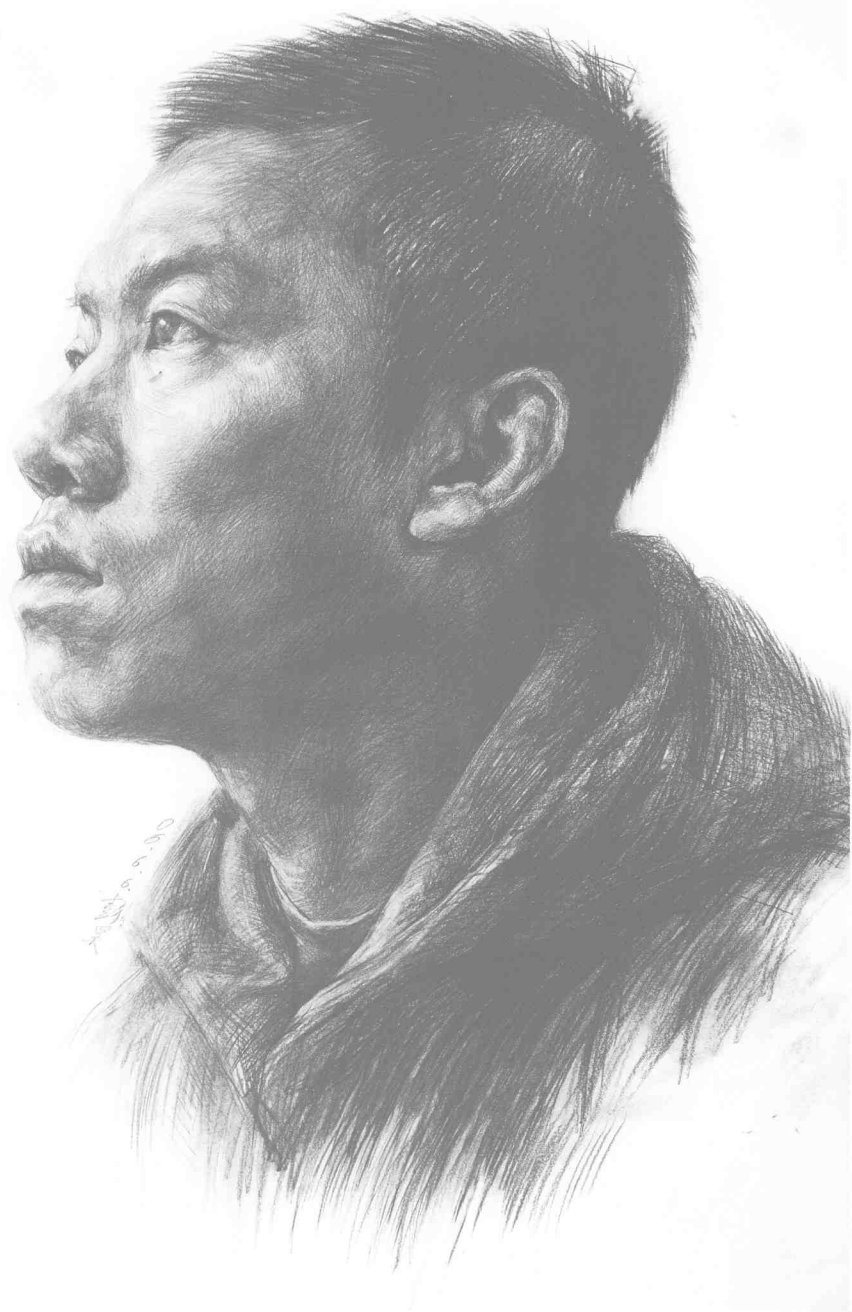
(2) 在侧面起稿时，我们不能将注意力过多地放在五官所形成边缘线的细节上，而应该理性分析侧面所提供给我们的模糊的体积关系，并加强它们，这样在后面的工作中，我们就能够不断地强调头部的体积和形体关系。

(3) 原本明确的头骨结构关系因为被暗影掩盖而变得模糊，在深入作画前我们需要把握住大的明暗，理性地将每块形体转折关系标注清晰。

(4) 刻画侧面的时候我们一般都会受光线的影响将模特的暗部画得很黑很黑，但如果我们先从头发直接画起，直接限定画面的最深部分，这样在刻画脸部时，将其与头发色调深度相比较，就会避免此问题。

(5) 从五官局部画起是一种很好的作画方法，因为初学者一般都熟知五官的细节和局部的形体关系，我们通过局部深入先把它们画生动，这样画面就有了精彩的带动部分。作者将五官刻画生动，又很理性地从明暗交界线入手，明确地表现出模特的头骨转折关系，再从中间色调细细刻画，使画面既有大的形体关系，又有很微妙的变化。

(6) 在侧面角度，我们不能忽略侧面与耳朵的关系，很多同学在画侧面时总是将耳朵画得很高，这样造成我们很难将画面中最精彩的部分体现出来。

图例四

(1) 观察。这次选择的模特年轻俊朗。坐下后他摆出向一侧扭转抬头上视的姿势。我们可以观察到他头与颈很大的扭转关系，因为头部上抬使下巴成为比较显眼的部分。模特的眼神向斜上凝视。这使画面中出现了与头、颈不同方向的第二种扭转。作画过程中，模特的姿势与内在气质也是相对重要的环节。因此，我们在进行写生练习时尽量寻找可以触动自己的模特，或者选择模特可以触动自己的角度。

(2) 起稿。这一阶段，我们应敏锐地把握住模特最生动的一瞬间，将模特最精彩的状态捕捉在画面中，整体地用简单的线条将头像的结构关系分析出来。

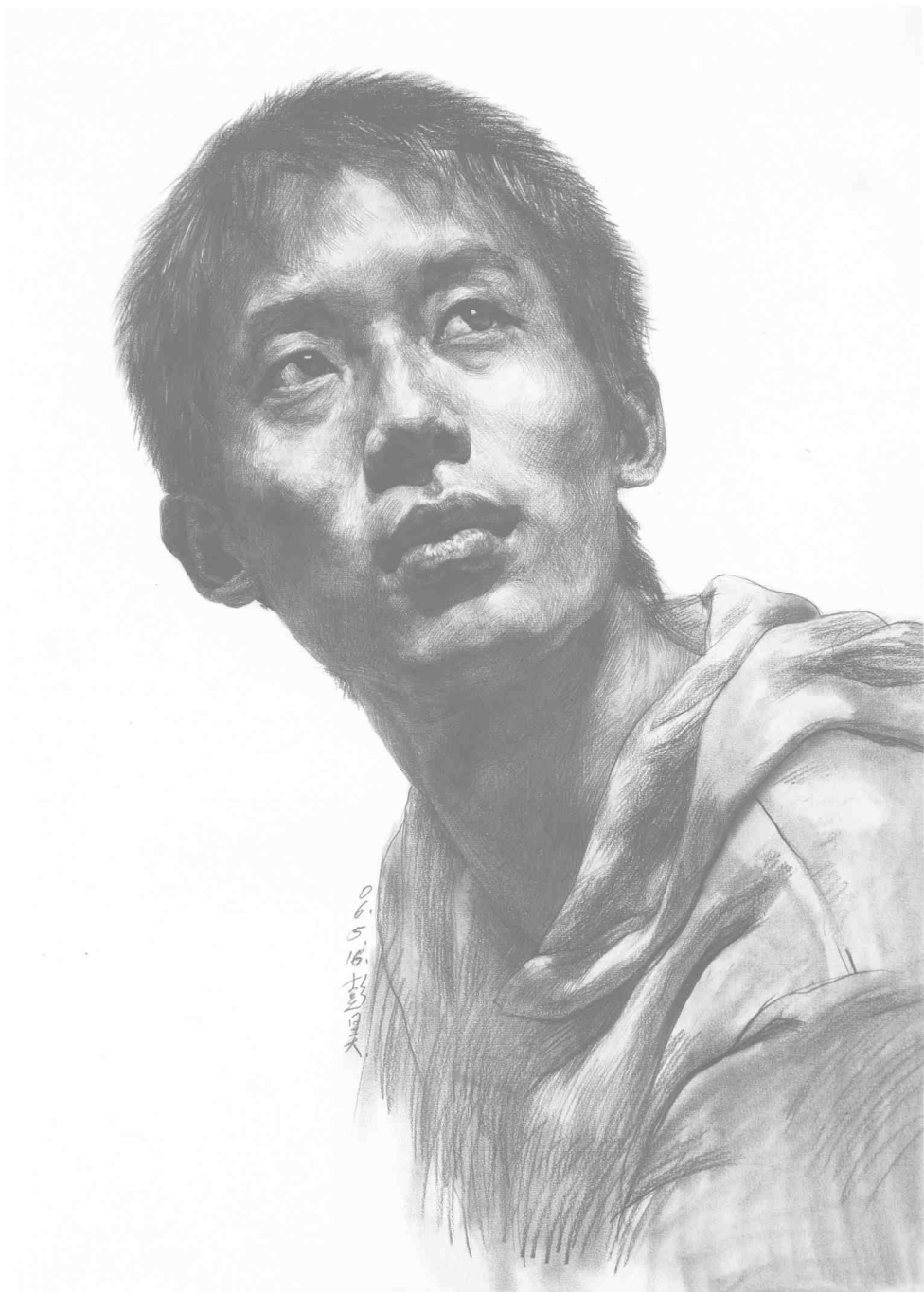
(3) 深入。先将头发一次性地画完，让画面始终有一大块黑色压住，这样在刻画其他部分时就不会造成色调上的雷同。

(4) 局部深入。从头部最高点的鼻子画起，再对其他五官部分进行刻画，这样会清晰地将领部的空间关系排列成序，从而杜绝画平画乱。

(5) 局部调整。概括面部的暗部转折关系，处理头部与颈部所产生的的空间关系和扭动关系。将大块投影之间的差别直接表现在画面上。

(6) 刻画亮部和固有色。我们已经很好地完成了肖像暗部描绘工作，接下来再依次按五官的高低——排序并区分中间过渡调子的微妙差别，细细地将小的形体转折和五官所产生的固有色彩的差别塑造出来。

图例五

(1) 观察：正如从字面上去理解，观——首先要认真地观看模特的所有形象特征，从客观的角度观察模特的形体结构以及固有色之间的差别。在作画之前要作到心中有数；察——是怎样用脑支配眼睛去比较，区别模特所提供的一些容易混淆的因素，计划好怎样开始每一笔每一划。

(2) 起稿：起稿并不如想象中那样简单，它是我们对模特的第一感觉，也是促使我们最后完成画面的重要基础。起稿对一张好作品的出现，具有决定意义。在起稿部分，我们应将最初观察时所发现模特最精彩的部分用简练的笔触确定在画面之中，并将所有的形体特征和细节一一记录在画面上。

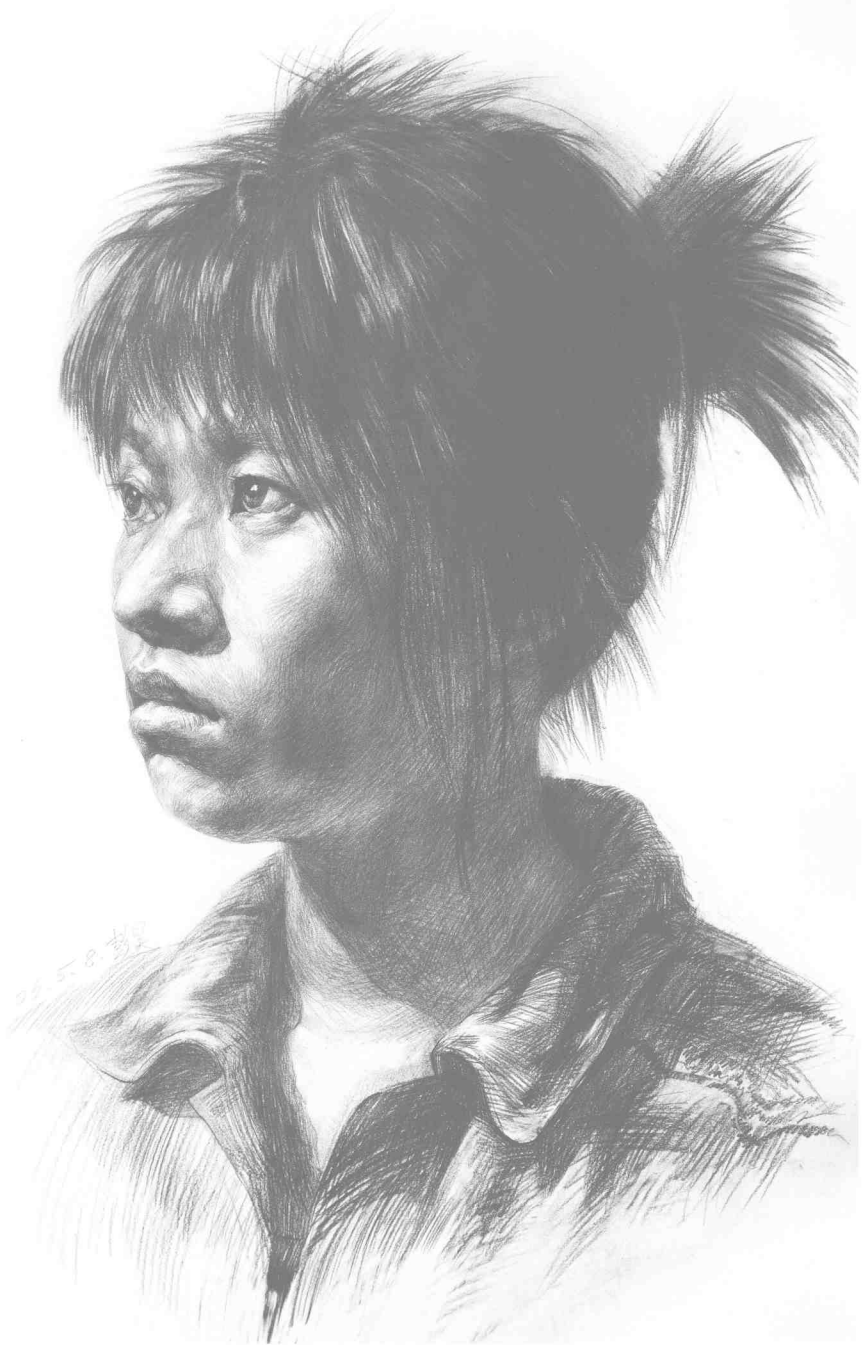
(3) 铺大光影：在我的教学当中，教给学生的往往都是对局部的一种区分和局部深入的作画方法，这样的方法有时容易失去整体，所以在最初我强调作画时首先要把握形打准，接下来就是概括地将模特的整体光影关系布置在画面当中，哪怕是用手轻轻地擦蹭，这给我们提供的层次就足以使我们在以后的刻画中始终保持模特所产生的光影关系。

(4) 区分固有色：素描与色彩一样，都应该表现出所画对象的色调，对于素描来说，色彩就是黑、白、灰之间的微妙差别。但是在一张短期肖像画中，由于课题较难，我们需要画的东西又很多，这一切使区分好模特所表现出的色彩关系变得难上加难，所以我们从固有色最重的部分入手，第一时间将它清晰地安排在画面当中，有利于我们轻松完成接下来的深入工作。

(5) 五官深入：有些时候，我们在深入过程中容易过多注意单个五官的形体变化，这样看起来就算是每个五官画得都很好很精到，但完成画面后总是会感觉它们中的有些部分不是很舒服，这是因为我们没有把五官放到头部的整体当中去对待。在每次深入时，都应该把五官小的形体所产生的明暗交界线跟整体转折联系在一起进行深入刻画，这样我们就会画出一张非常整体的肖像画。

(6) 刻画亮部：在上面的过程中我们整体深入刻画了暗部，因此在接下来的部分中，我们安排每块形体的亮部调子，就显得格外轻松了。

(7) 整体调整：在一张肖像画的结束部分，必须衡量好整个画面中哪一部分应该重些，哪个部分应该亮些，哪个部分该省略和哪个部分该进一步的刻画，这样我们最后的工作就变成加加减减而不是永无休止的刻画。

步骤 1

步骤 2

步骤 3