

主编 / 高银河

视觉传达设计

1999-2009

广西美术出版社

177-1000

52 cm 铅笔 2002 年

这幅画总是和我开玩笑说这是我的“成名作”。这是我在复课时第三年画的。当时同样有一些同学和学妹们和我同画一个模特现在他们大多都成为了艺术家。他们那时说要拼一拼写实功夫，所以我们就比了起来。过后，我的这张画得到了很多人很高的评价甚至在宫六朝先生主编的书中还用了“自古英雄出少年”来形容我，这让我感到很惭愧，但这幅画的确对我以后的发展方向影响很大。那笨拙的用笔、带有个性化的衣服和背景处理都是现在我特别缺乏的。这也是我一直想要找回的感觉。

彭子顶 2002.11.13

我的学生 76 cm × 52 cm 铅笔 2006 年

这个学生毕业后到画室看到正在忙于出书的我们，他抢着要为自己拍个照片，摘下眼镜摆个POSE，这让我觉得很有意思。颈部的动势很强烈，正是这样强烈的特征让他成为了我第一本个人专集的封面。或许是因为他的这个形象使得我的第一本专集如今已卖了八万册。

此作品选为《素描头像新范例——彭昊卷》（中国青年出版社 2006 年）封面

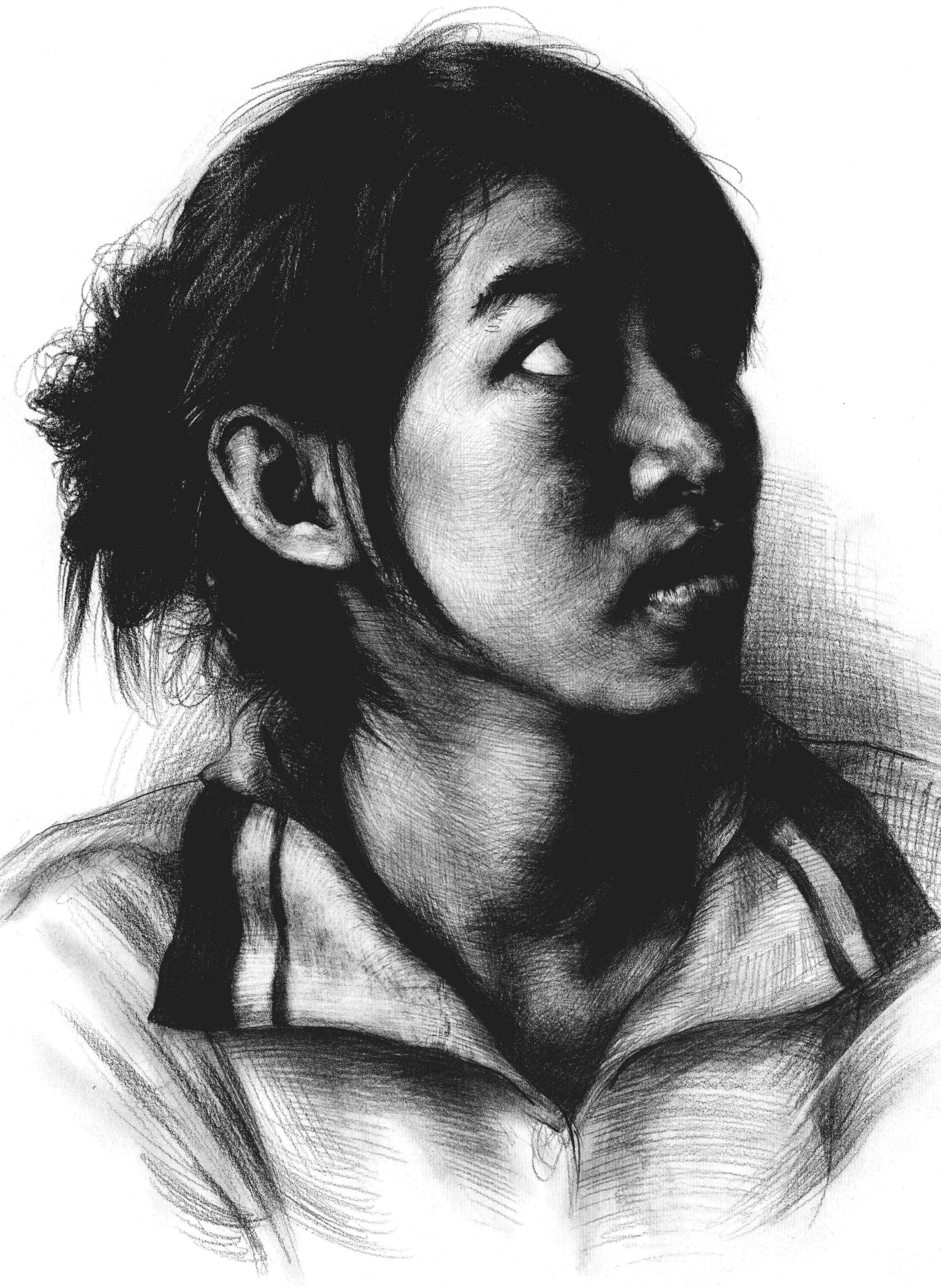

学生王丹 76 cm × 52 cm 铅笔 2007 年

外号“葫芦娃”，大大的眼睛和很有骨感的脸是他的特点。在处理上，我有意加强下巴和脖子上的光影关系，这样才能加强头部和脖子的空间关系，突出人物的整体体积感。

此作品选为《素描头像速成临本》（中国青年出版社 2007 年）封面

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

素描人像 52 cm × 38 cm 铅笔 2008 年

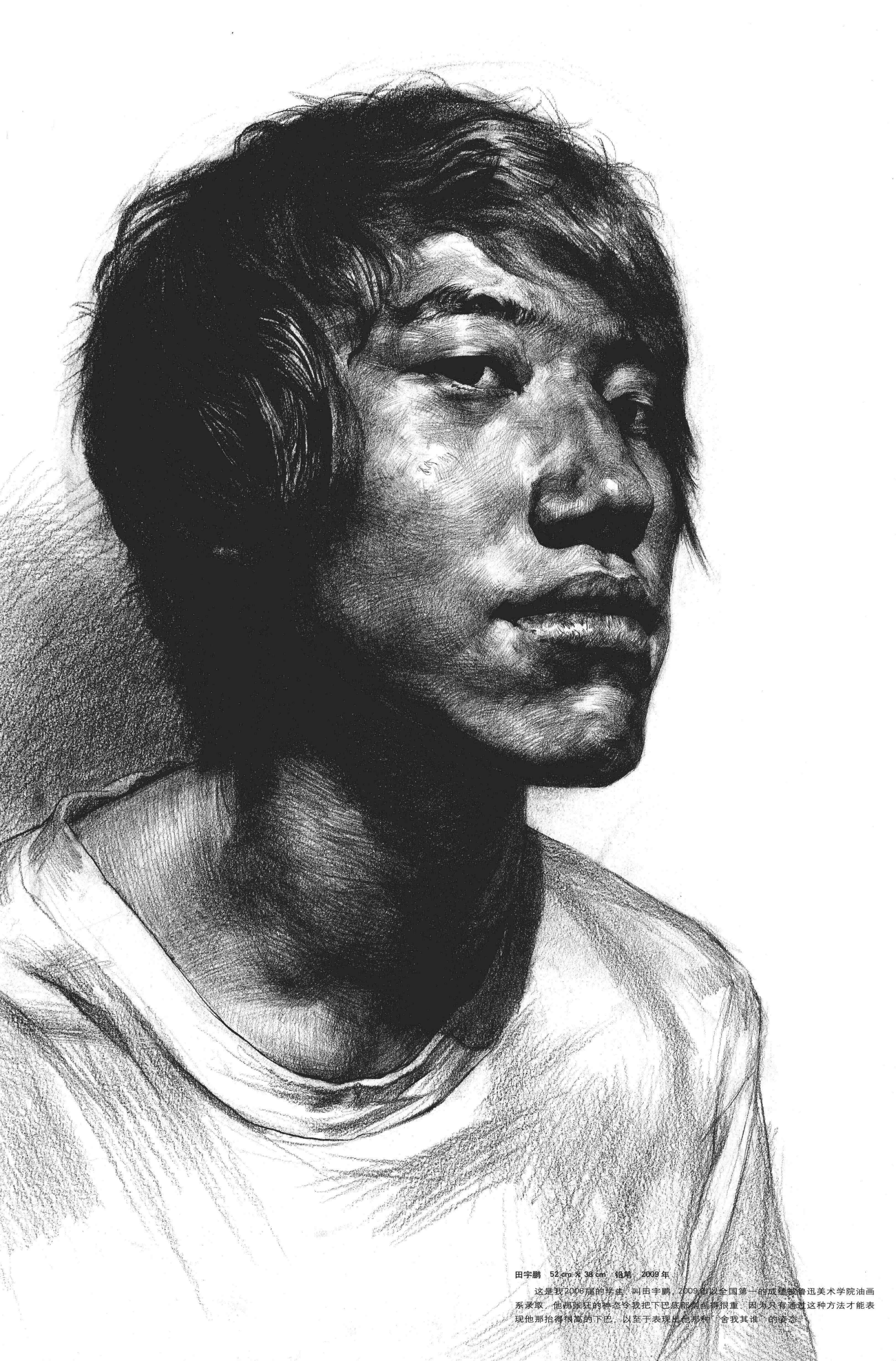
此作品选为《美院高材生教学范画——彭昊卷 1》（广西美术出版社 2008 年）封面

管理老师 52 cm × 38 cm 铅笔 2008 年

这是学校的管理老师，他的皮肤质感和“怪异”的表情是最吸引我的地方。画这幅画的时候用笔很放松，随着肌肉走向去画调子，这就使得这一系列的画和其他正常的画相比显得不太一样，正是由于这样的手法才能更好地表现人物皮肤的质感。

此作品选为《美院高材生教学范画——彭昊卷 2》（广西美术出版社 2008 年）封面

田宇鹏 52cm x 38cm 铅笔 2009年

这是我2008届的学生，叫田宇鹏，2009年以全国第一的成绩被鲁迅美术学院油画系录取。他那张狂的神态令我下巴底都刻画得很重，因为只有通过这种方法才能表现他那抬得很高的下巴，以至于表现出他那种“舍我其谁”的姿态。

目 录 CONTENTS

前言 / 07

五官结构与刻画 / 08
人像步骤分析与讲解 / 10
素描技巧详解 / 12

1999 — 2003 / 17

2003 — 2007 / 23

2007 — 2009 / 41
男子青年像课题训练 / 44
女子青年像课题训练 / 50
老年人像课题训练 / 56
自画像课题研究 / 78

对话 / 80

彭 昊

PENG HAO

1981年5月24日生于辽宁省沈阳市。

1999年~2003年就读于沈阳顶点美术培训学校，师承高银河。

2003年~2007年就读于沈阳大学美术学院油画专业，师承刘明教授。

2007年至今，就读于鲁迅美术学院油画系研究生班第二工作室，师承韦尔申教授、王岩教授。

作品曾收录于《全国美院·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，并于2006年创作出版《彭昊·素描专辑》。

博客地址：xiaopi@arthoo.cn

前言

Preface

又是一个深秋，灿烂的明黄颜色与收获的温暖喜悦再次充满了整个街道。

秋风阵阵，叶蔓飞舞的这一刻，细数有彭昊在身边的点点滴滴，时光荏苒，已是第十年。

十年，可以让一个蹒跚学步的孩子长成阳光一样明亮的少年；可以让一个懵懂无知的少年变成深沉豁达、学识渊博的青年；十年，可以让顶点从无到有再到浩大到声赫，也可以让素昧平生的两个人变为被无数种情感交织的亲密兄弟。

我就这样与小皮（彭昊）从不识到熟知，从最初年轻的我与18岁懵懂的少年小皮的第一眼相遇，到如今我已过而立之年，小皮成为国内美术高考鼎鼎有名的素描高手，牵牵扯扯，走过十年。

在这个深秋里，为小皮再一次写他十年合集的前言，却无法像以往一样信手拈来，而是第一次的斟酌反复，迟迟无法落笔，因为我不知道该怎样用只言片语来表达和记述出这十年里所发生的一切，以及那些围绕着这一切所蔓延着的感情与思绪。

十年之中，我看到他一次次成长，看到他一次次大笑，一次次落泪，一次次受挫后重新挺拔，一次次失落惆怅，一次次信心满满，这一切的一切就在我的记忆中萦绕不绝，历历在目，而这一切又是我无法淋漓地言传予人，描摹出来的。

我开心的是，我有机会与他又一次分享回念十年的青春记忆。

1999—2003

小皮如许多“顶点”的孩子一样，在18岁那一年，因为种种机缘来到我的身边，也如那个年龄所有的少年一样，18岁的他就像一头充满活力的公牛，对周遭的世界充满亢奋的热情同时又充满饱满的挑剔和反抗，每天拼命冲撞在一件件可能与青春有关但与成长并无更多意义的事情上，时常会因为中国的一场糟糕足球愤怒不已，也会因为一个民族的争议激愤地发表着好战宣言，甚至也同样会因为一段感情而癫癲如痴如狂。

那是一个洋溢着愤青情绪的成长阶段。

在这个阶段里，小皮却对艺术始终保持了认真而炽热的情感，除却青春少年的莽撞叛逆不羁之外，他倾注了全身心的热忱在画画这一件事情上，那么多变躁动的年龄，却能一坐几小时忘我一般地沉浸其中，我不止一次地听他的父母对我说起这让他们惊讶万分的事情，他们怎样也猜不到小皮会在绘画这件事情上表现如斯，这是他们始料未及的惊人变化。而我，始终是明白小皮的表现的，对于一个找到了自己真心热爱着的事物的少年来说，还有什么比痴迷更能表达他的由衷迸发的兴奋和激动呢。

小皮是那时期画室最认真地学生之一。

这四年愤怒青年的冲撞阶段，对于小皮来说，是快乐的，也是愤怒着的。因为，这四年他更多地奋力冲撞的是中国的变化多端但最终换汤不换药的高考制度。现在回想彭昊的四年高考，竟然经历了中国高考理改文、大综合改小综合、文改理以及艺术院校的单科分考变成统一题考的几番大的起伏变化，可想而知身在其中的他是怎样的艰难与折磨着，这四年里小皮斗牛一样挺立着犄角，一次又一次冲撞美院的大门，却一次次无法逾越落败而还。

事情可以感同身受，但无法尽知，我可以理解小皮的一次次落榜后的愤怒与无奈，但无法描摹他全部的心情，只有一句话：青春的过程总会让我们有所牺牲，无论美好抑或无奈，都永远是我们也是他的青春纪念碑……

2003—2007

小皮第三次参加高考，最终还是以文化课英语小分的几分之差与美院失之交臂，那时他身边昔日的哥们儿几乎都已是美院的学生，有的甚至都已读到大四年级。

由于种种原因，他决定放弃。

有一天小皮突然打电话来，告诉我，他准备去读沈阳大学。话说完，我一时无语，最后什么也没说就挂断了电话。其实，那一刻我有很多话要说，又一句也说不出来，我无法言表予他知道的是我的失望和心痛，这种心痛在每一次看到我心爱的无比有才华的学生因为文化课成绩差最终被残酷地隔断于美院大门之外的时候都跑出来啃噬我的心，我替他们惋惜，也替美院遗憾，更为某些制度而郁郁不平。

而小皮的这个电话，让我较之以往心痛更甚。因为我清楚，对于那个痴迷的少年来说，这是怎样的一种沉痛放弃。

然而，我始终对他是有气的。几个月后，小皮请我吃饭，感谢我这几年对他的教导和帮助。整顿饭时间里我们说话很少，我只说了一句这个学校不适合你，那一瞬我看到了他眼眶发红，隐了没有流出的眼泪，于是没再多说，离开了。之后听说那天我走之后彭昊自己喝了个大醉，再之后又听他的朋友们说小皮经常几日不出门，总是闷在家里。在我眼里，小皮是个一贯快乐的孩子，他的这种举动让我开始担心起来，经过考虑，我找他回画室代课，他答应了也如期来到画室，但回来的再也不是从前满面灿烂笑容终日蹦蹦跳跳的当初那个快乐的小皮了，代之的是经常默不作声，心里压力很大的状态……

时隔多年，回想起那一段时间的小皮，我们每个人都非常清楚地知道，压在

彭昊心里的永远是那道挡住他走进美院的上锁大门，让他每每郁郁的是当年放弃最初梦想的无奈和深切遗憾。

每一个年轻的我们都有着一些倔强而固执的梦想，虽然这些梦想都像我们当时的年龄一样年轻，很多时候是遥不可及的，但这些梦想却是每一个我们心目中一直追求的方向，而对于这个方向的放弃往往带给我们撕心裂肺的痛楚，只不过不同的是，痛楚之后，有人彻底放弃，有人终会涅槃……

2007—2009

四年郁郁之后，那一天小皮突然来找我。

“老师，我考鲁美的研究生行不行？”

于是我跟他谈了很久，我们当然无法避免地再次提及了彭昊几年前的痛处，如今仍然是他无法跨越障碍：英语成绩。英语如何过关？对于一个参加研究生考试的人来说，你的专业课再好，终究是需要双方面成绩的综合考量，二者缺一不可。彭昊沉默之后，回答说打算报考同等学力研究生课程班（该班型主要针对专业成绩较好志于继续深造，但文化考试过关难的一部分人设置的美院班型，入学主要以专业课成绩做为录取标准，在最后毕业阶段需要通过国家研究生英语考试才能获得学位证书），我说这个研究生班学费相对比较贵且最后学位证书很难拿到，但彭昊却这样回答我：我只想到美院和他们一起画一画，我想看看我与他们比到底差了多少。

我明白了他。

同时我微笑了。

“我支持你！”这是我给他的唯一一句回答。

如所有熟知小皮的人的意料，小皮去考这个课程班的结果当然是顺利考入，没有一点波折。暑假结束后九月份的一天，彭昊一大早穿戴得很整齐地来找我，笑嘻嘻地说今天是上学第一天，那一刻他是如此的开心，脸上一如窗外九月阳光

般明亮灿烂着，一如几年前他刚进“顶点”时一样。接下来的日子，不断地听他给我讲述他在美院课堂里发生的种种，关于老师的赞扬，关于那句比美院直接上的研究生画得好的评语，所有的这些，都告诉我小皮是兴奋着的，自信着的。我也因此知道，自从他走进画室以来，时至今日，小皮才是真正的开心着了，而这种快乐只有那些实现了自己青春梦想的人才会明了和理解。那不是结束，而是我们给予自己青春的，欣慰结局。

他的喜悦，是发自内心的……

在每一个熟知小皮的人面前提到他，众口一词的评语，永远都是快乐。

小皮是个快乐的孩子，他在我们每一个人这里，都不会是气氛的污染者，他会在朋友的升学宴上为朋友高兴喝得大醉，也会在同学失落悲伤时适时地逗个闷子开个小玩笑引对方破涕莞尔，会在画室学生元旦会餐时登台放声歌唱，甚至会在学生考试等待出发的时候搞搞小把戏给大家减压，如上种种，一如他的外表一样，小皮是充满喜感的，这一点从他的

眼睛到他的内心，从十年前到十年后的今日，始终如故。

十年的时间很长也很短，能够陪在他身边这样一段时间，我很开心，也为自己觉得幸运，因为这十年的成长历程，不单单属于小皮一个人，也属于我，属于我们，属于我们共同拥有过的梦想岁月和青春时光。

唯愿，小皮永远快乐。我们永远快乐。

所有的青春过往走过，而今，《彭昊素描1999—2009》的样稿静静地躺在我的桌上。这本集子收录了小皮进入顶点画室最初的作品，青涩到如今看起来不觉笑出来的程度；也收录了他不断进步阶段中的各时期习作，张张显示了当年那个少年痴迷狂热的拼搏刻苦；当然也收录有从小皮出版第一册图书到之后掀起中国高考彭昊图书热的第三册图书的优秀作品。百余张画作，印证着的是小皮十年来一步步走过的成长之路和一个少年对艺术的始终执著。

其实我和小皮都无意于炫耀，出版这本集子的初衷只是想和他共同去展现一个从不懂绘画技巧的初学者到最后成为高考典范的艰辛而多姿多彩的成长过程，只是想通过小皮十年中不同时期的不同变化不同进步，来告诉更多的后来者，只要我们坚持，只要我们努力，只要我们始终秉持着对梦想的执著，我们就总有涅槃高飞的那一天，实现心中那块青春的绿地，在那里我们会为梦想再次种下一粒种子，静看再一次的发芽、开花、结果。

谨以此书献给所有的艺术少年。

高银河

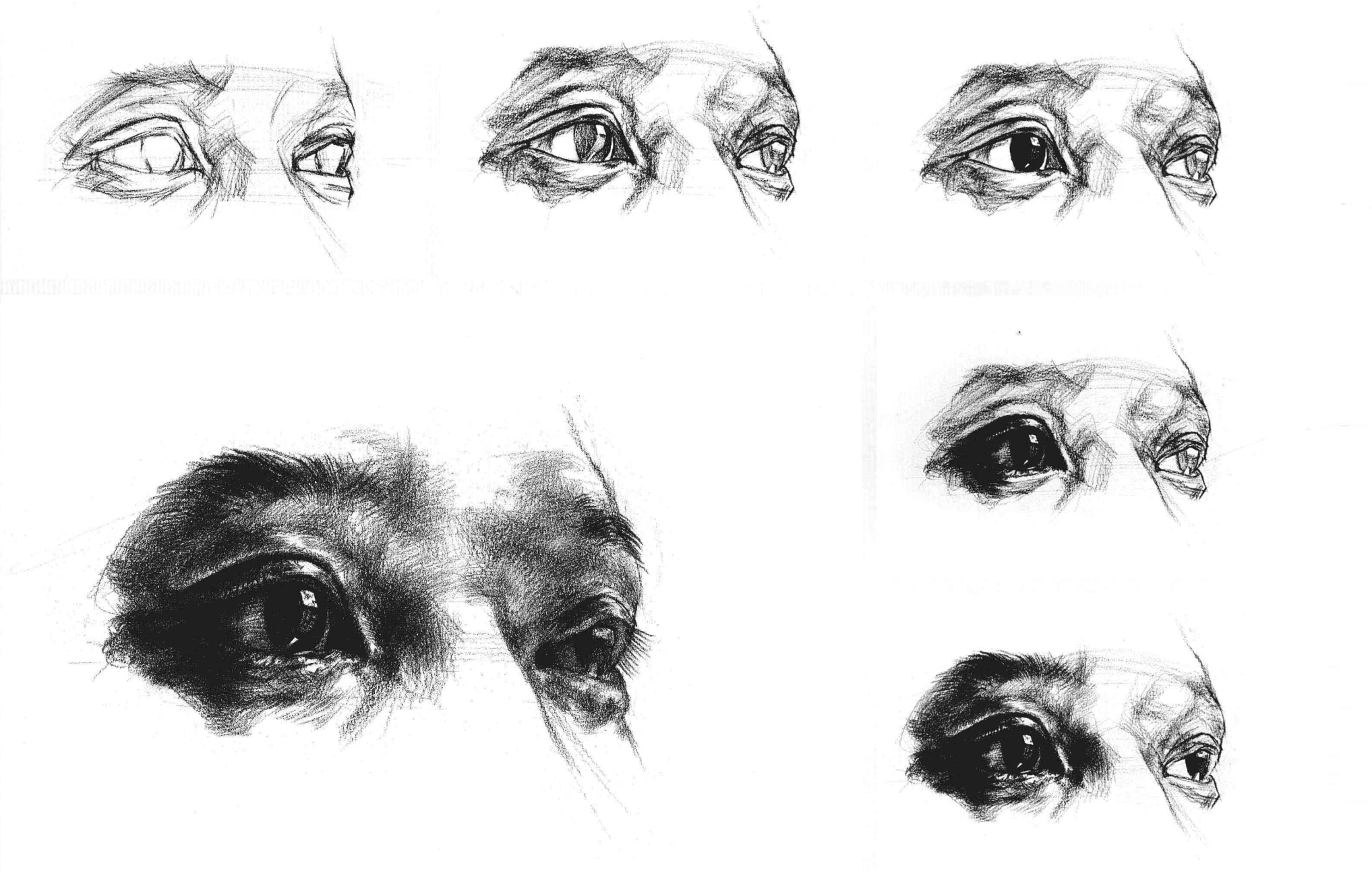
2009年10月于顶点画室

（注：图为彭昊与高银河老师不同时期的合影）

五官结构与刻画

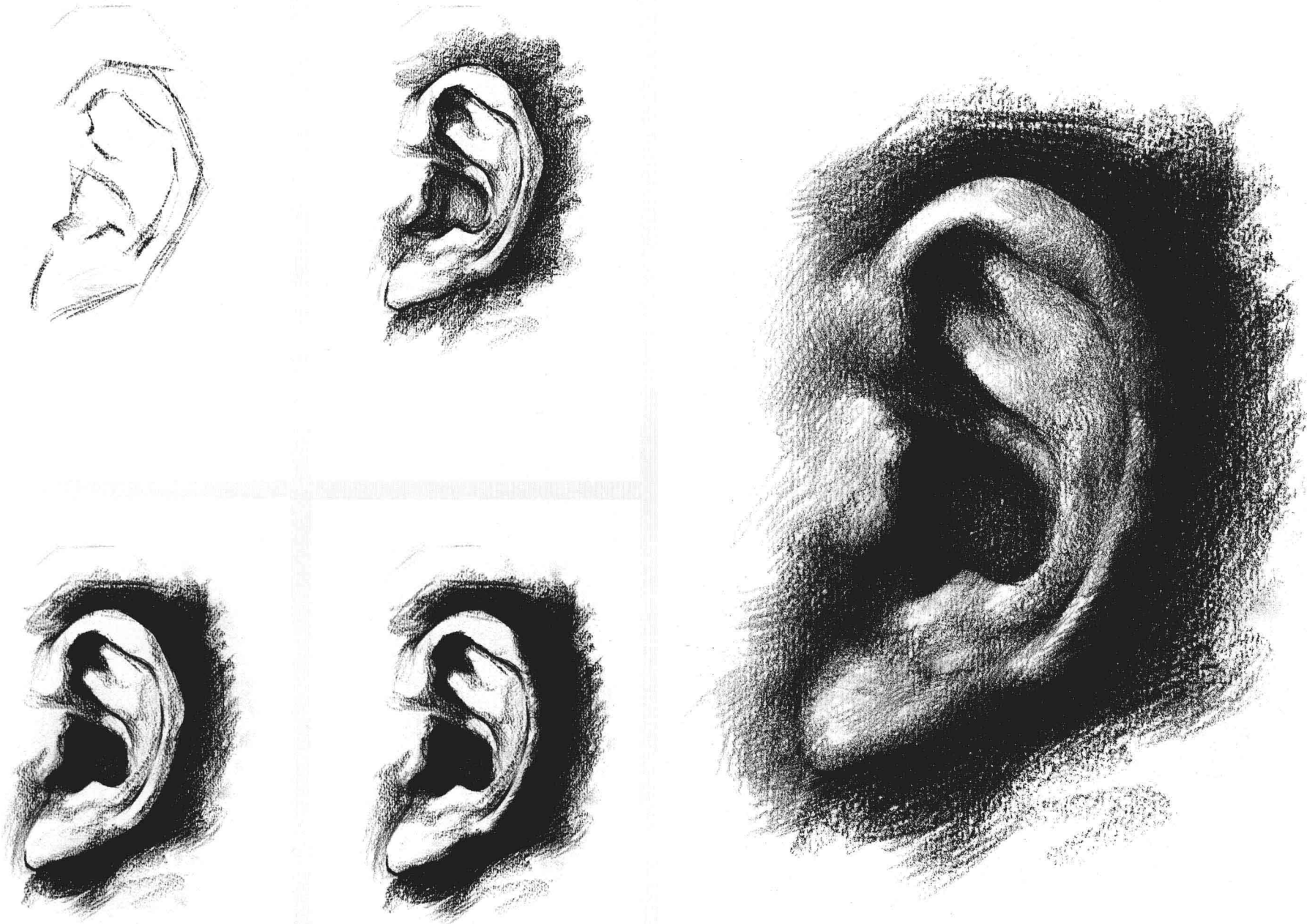
眼部·结构与刻画

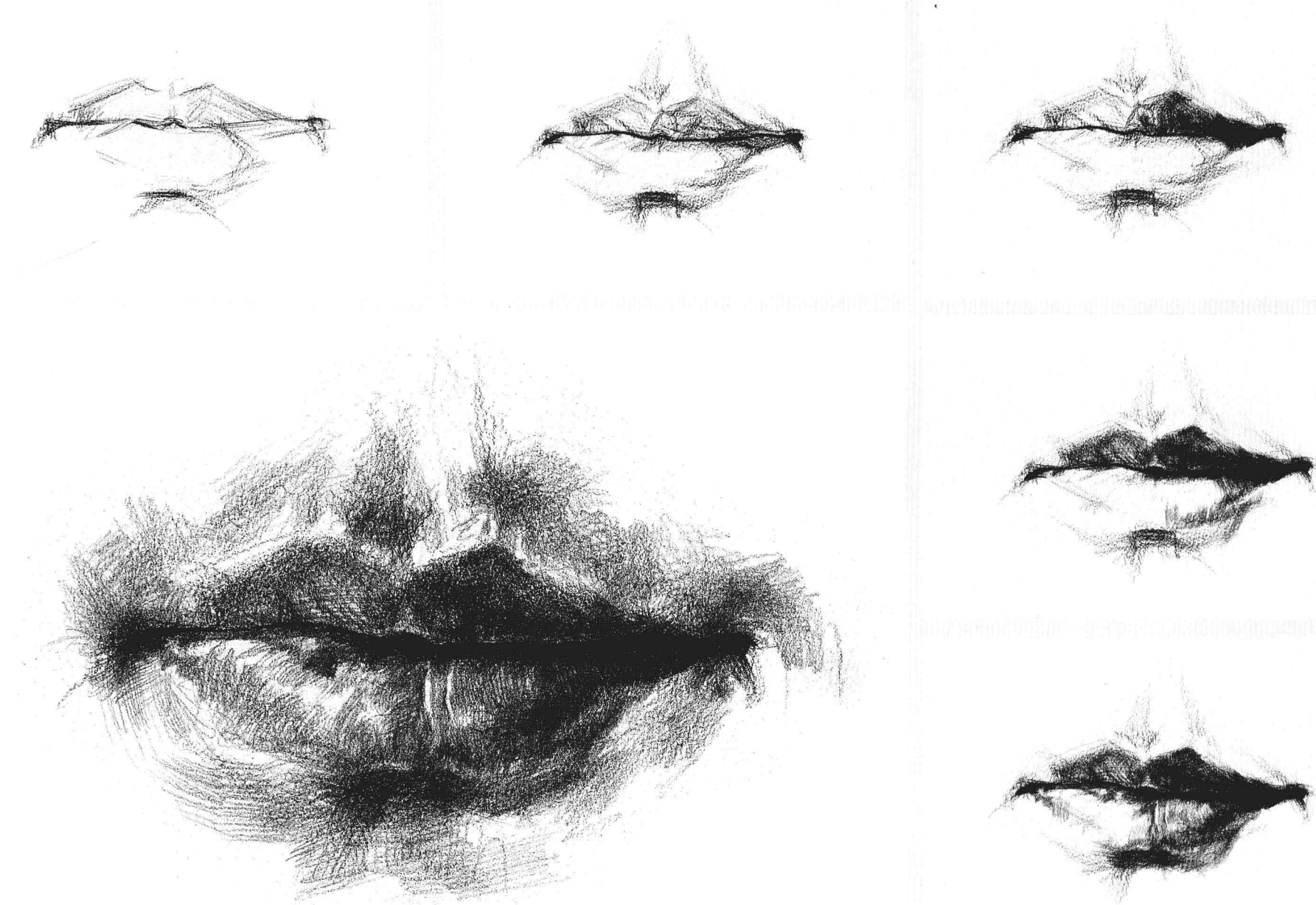
鼻部·结构与刻画

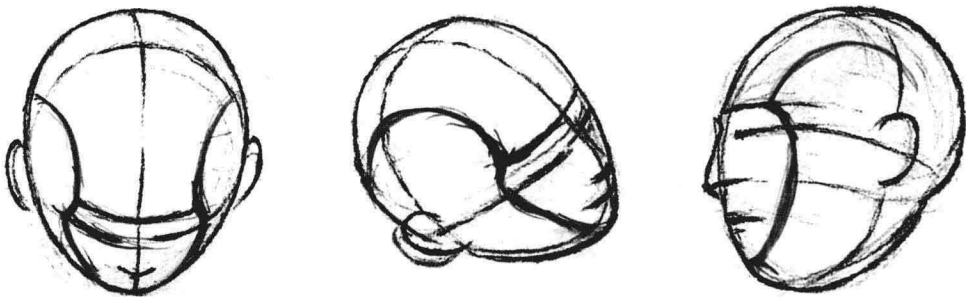
耳部 · 结构与刻画

嘴部 · 结构与刻画

人像步骤分析与讲解

不同方向头部基本体面比例变化示意图

1. 起稿时我们应该注意头、颈、肩大的动势和头部大的体块，对于那些局部细微的面部结构，我们不必过早刻画，即先把头部“蛋形”位置大小定好，然后在“蛋形”上以透视的弧线勾勒五官的上、下、左、右、中线辅助线，在头部透视线上再进一步确定五官的透视位置并随之具体化。一般来说，通过观察头像面部正前方，可总结出成年人头部的的基本比例关系。
- 眼在头部的二分之一处，眼长=两眼之间的距离=鼻宽。
- 又有人把头部五官比例归纳为“三停五眼”。
- 三停：发际线至眉线——眉线至鼻底——鼻底到颏底线为同等距离的线。
- 五眼：右耳孔至右眼外角之长——右眼长——两眼间距离长——左眼长——左眼外角至左耳孔长为同等距离的长。
- 以上的头部基本比例关系，是人们在长期作画实践中总结出来的一种比例概念，它适用于初学者作画时做基本参考，使初学者在开始作画时不至于偏离比例太远。但实际上不同人的头部特征各不相同，不同人种的头部比例均有自己的特征，比例也不尽相同，我们寻找准确比例的真正依据是实际中的这些差异性、个别性，切不可生搬硬套“三停五眼”，千人一面的头像比例必会使绘画者失去灵感。只有从活生生的形象中去捕捉人像特征比例，才会有生动的形象诞生，这正是艺术的个性所在。

人物的不同表情变化

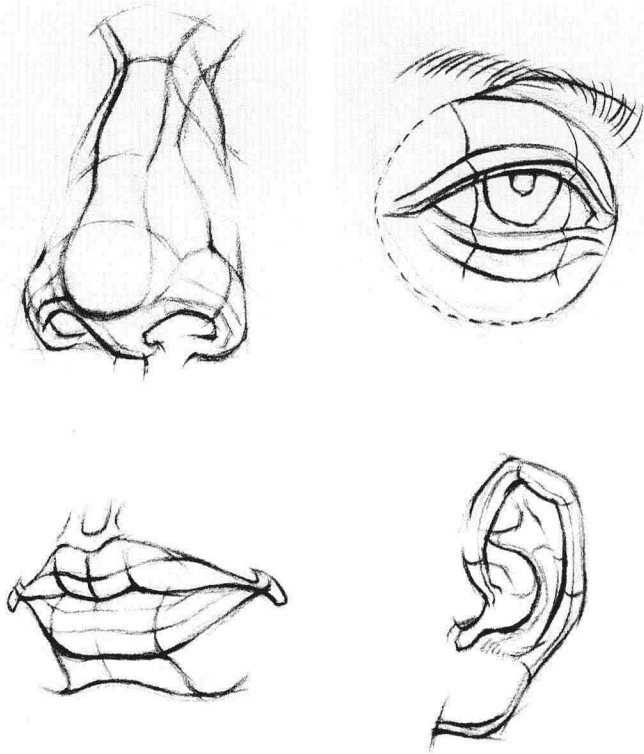
2. 在这一步中我们要使画面的各个部分具体起来，所以要注意到人物的表情。人的面部表情基本上分为喜、怒、哀、乐、忧、思、恐、惊，这几种表情的出现主要是眉、眼、鼻、嘴及周围肌肉作用的结果。脸部肌肉大致分为两种：一种是把嘴角、下巴、鼻子、脸颊向上拉的扩张肌，这种外拉可以显示出人们欢乐愉快的表情；另一种是使眉、眼、口、鼻向下内收的收缩肌，这种内拉的作用使人产生悲愤、忧苦的表情。
- 人的表情一般情况下是瞬间即逝，作画时要靠我们敏锐的观察力、较强的记忆力、快速的表现力来完成。作画前，我们应对人的职业、修养、精神面貌及形象特征有所了解，这便于我们熟悉表现对象特征并准确地将它们表现出来。写生时，画者也可以通过与对象谈话引导等方式，使模特儿的表情重复出现，然后从某一位部位强性画起（如嘴或眼的表情变化），瞬间画出，然后在对象再次重复表情时迅速把其他部位补画好。总之，捕捉人物神情要求画者充满情感，热情奔放地作画。生动传神的作品是艺术家的最高追求。

2

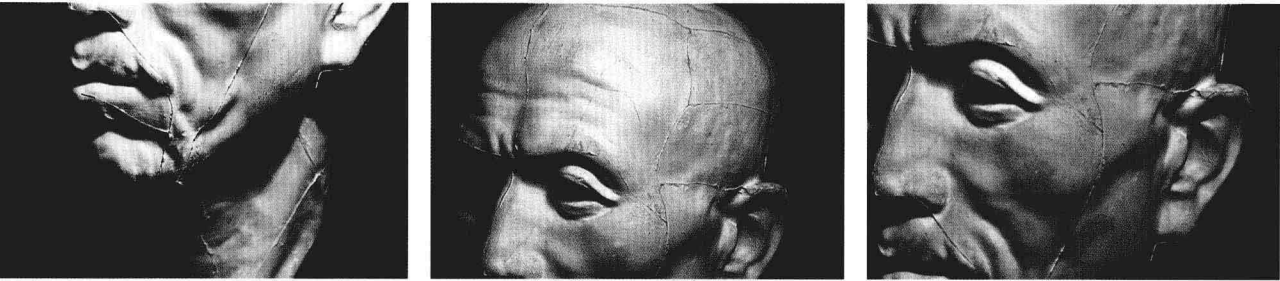

3

五官细节结构示意图

3. 深入刻画时要对五官的体面和细节了如指掌，还要针对光源的方向认真观察五官结构上的轻重变化。五官是头部的局部结构，是我们素描头像的主要表现对象，只有认真理解五官结构，才能画好素描头像。我们要求初学者先练习用线来画立体结构框架，为的是使他们不被五官表面的色度变化所迷惑。应真正从立体形状出发，把注意力集中在研究五官特征和对头部整体结构成分的理解上。

颞线、颞骨、颞结节体块示意图

4. 在深入刻画脸上的结构关系时，我们还要对骨骼、肌肉的关系有所了解，尤其是在近处的骨骼、肌肉需要深入刻画。注意它们的穿插关系和形体差别。在学生画人像的过程中，多数人对素描大体面的黑、白、灰关系尚能较好的处理，这对素描头像的整体要求是十分必要的，也是画好素描的必备前提。但是如让画面更具神形，形象更感人，对面部细节的深入就显得十分必要了。结构细节很重要，如内眼角与鼻根之间的小面，外眼角下部与颞骨之间的结构面，鼻头两翼与上唇方肌之间的小面，两嘴角下的三角面，上下嘴唇与口轮衔接的过渡小面，额部、颞部的转折面及额、眉与面等。准确地表现这些小结构体面转折对头像面部结构的严谨与生动起着关键作用。

4

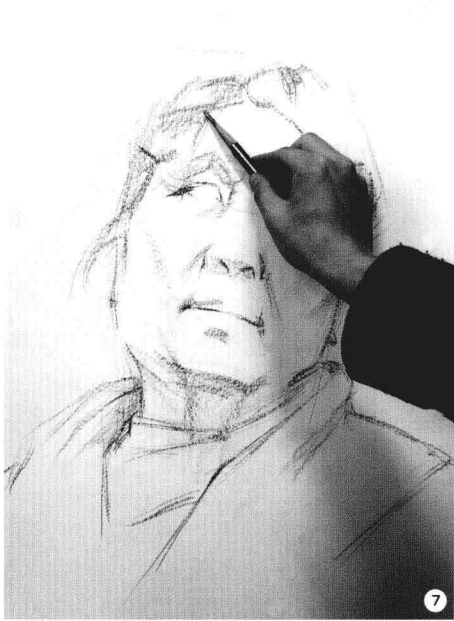
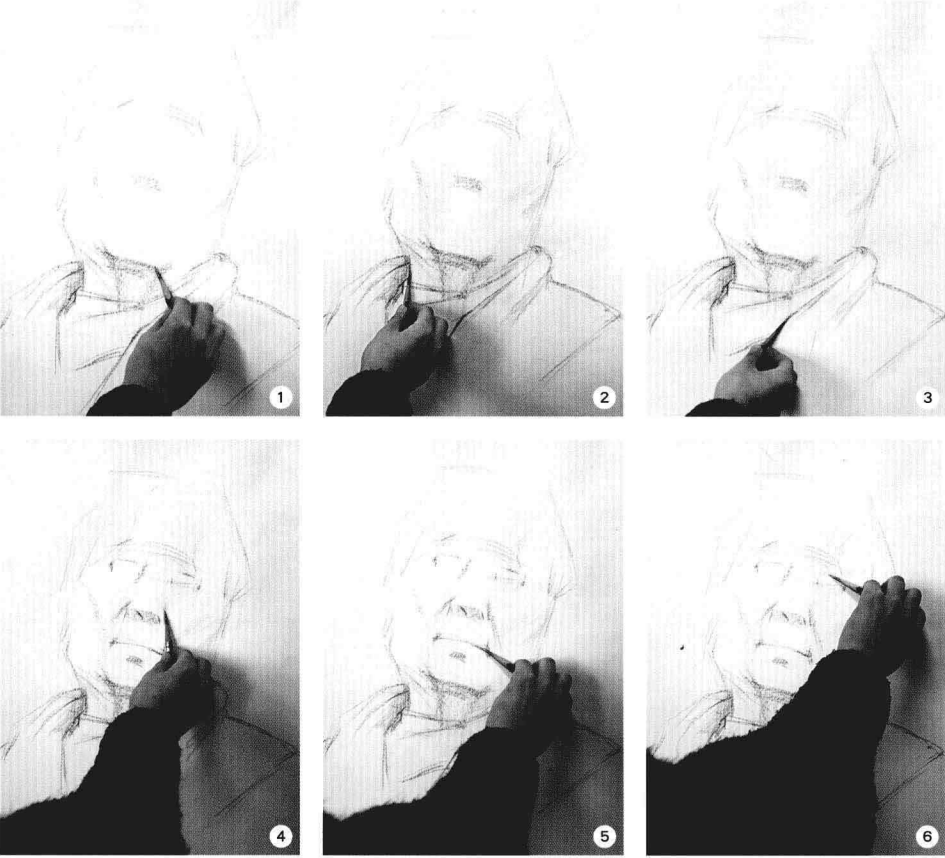

5. 在最后完成时，我们需要调整画面。调整方面主要集中在边缘线上，比如说头发边缘线的厚度，远处脸的边缘线的空间关系。像近处肩的厚度，近处五官的细节，近处骨点的形体特征也都需要具体的区分出他们的节奏关系。脖子和胸腔的穿插关系也要保持完整，使画面从一开始一直到最后结束都保持一个大的头、颈、胸的关系。

素描技巧详解

起稿

模特儿

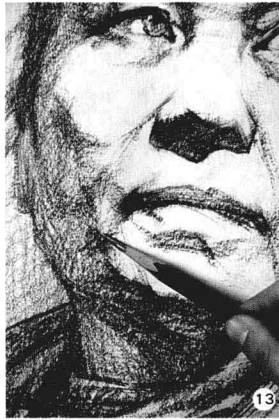
1. 定出人物大的长宽比例和大的动势, 因为是右侧顶上光, 所以整个头的明暗交界线是在左面的体积关系上, 底面最强侧锋能够有效地区分边缘线和结构线的厚度。
- 2~3. 加强颈部与肩的关系。
- 4~6. 区分画面同一方向的斜度, 眼皮、鼻孔、嘴角, 找出它们在斜度上的差别, 使人物的形象感加强。
7. 把人物各部分的形画具体, 加强整个头纵向的明暗交界线。注意它们之间的节奏关系不能超过头底面也就是下巴的重度。

结构

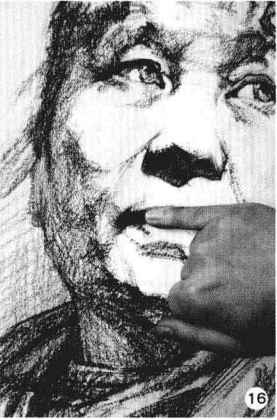
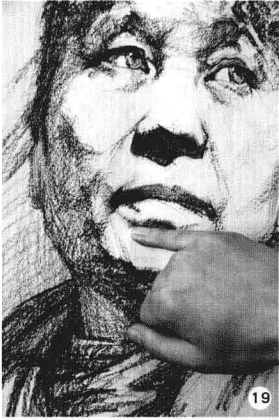

8. 分析鼻底的结构变化和投影边缘线的形状和虚实关系。
9. 分析眼睛的结构关系, 把高光的形状留好。
10. 分析嘴的结构关系, 加强近处的嘴角以及投影。
11. 分析眉弓的结构关系, 把眉弓的重度放在整体里比较, 发现眉弓并不重。
12. 再重新加强头的体积关系, 近处的颌结节分析细致, 它是这个光线下头骨上最重的一个点。
13. 口轮匝肌周围的关系其次。
14. 颧骨的重度再其次, 颧骨最强, 在整体画面里比较所有的形体方圆和重度。

8~14步就是在画整个画面的节奏关系, 哪的形体最方、哪的最圆、哪最重等, 这样在布置光影后整个画面才能统一并且有节奏感, 方便下一步的深入。

擦·蹭

15. 用手或其他材料(擦笔、纸或烟蒂中的海绵等)把鼻底的结构线和光影统一。
16. 统一嘴的结构与光影。
17. 统一眼的结构和光影时, 不要把之前留的高光蹭没, 要认真仔细。
18. 布置眉弓的底面。
19. 颌唇沟的关系。
20. 颌结节的重度和结构形状。
21. 背影与脸的暗部要统一布置。
22. 注意头发的暗部, 让头发的暗部和整个脸和衣服的暗部统一。

15~22步就是在加强整个画面的光影关系, 使画面达到一个好的视觉效果, 光影的强弱是完全根据之前的结构素描关系和节奏关系布置的。蹭的时候我们可以选择多种材料进行尝试, 擦笔的效果较整体但缺乏变化, 手指和纸巾差不多, 但纸巾更柔和一些, 抽过的烟蒂中的海绵有湿气, 所以较油腻, 变化更突出, 它们的性质不同, 所以最后的效果也不同, 我们应该多多尝试。

提

23. 用橡皮提出眼睛的受光部分。
24. 提出鼻子的受光面。
25. 提出嘴的受光面和整个画面的所有受光面, 始终保持一个强烈的黑白反差, 使画面从开始到结束都有一个强烈的视觉效果。

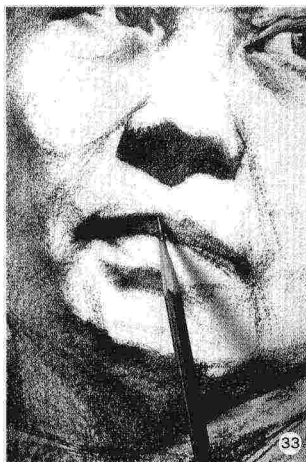
勾线

26. 从画面最重的线开始, 把近处眼睛里的细节勾到位, 比如瞳孔的大小和形状, 上眼皮和下眼皮的虚实关系等。
27. 勾远处眼睛的细节。
28. 勾出鼻底的细节。
29. 勾出嘴的细节。
30. 脸部边缘的虚实关系和转折的弯度很重要, 要勾出边缘线的强度。

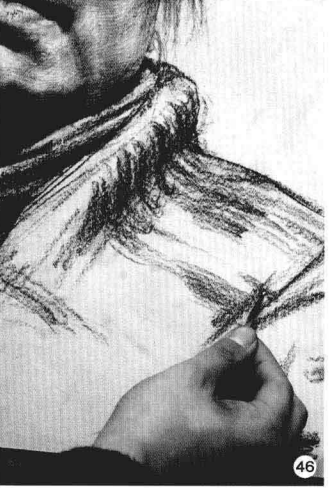
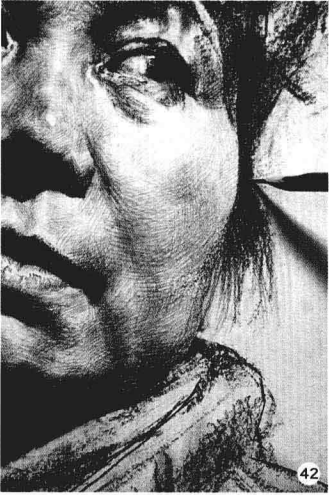
26~30 步是因为蹭光影时会把一些线的因素减弱, 我们需要把线的因素重新加强, 但在重新加强线的同时更重要的是把五官的细节勾出, 以便下一步的深入刻画。

深入

31. 认真刻画黑眼球的质感, 白眼球要画出体积感, 带出整个眼球的明暗交界线, 并画出明暗交界线上的形体变化。
32. 画出鼻孔的重度和鼻底的明暗交界线, 把鼻头和鼻翼的形体差别画出来。
33. 画出上嘴唇的厚度, 以及嘴角的包裹关系。
34. 画出嘴周围的中间过渡变化和整个脸的暗部相连接。
35. 把脸明暗交界线上的中间过渡用较强的笔触画出, 注意笔触要随着肌肉的生长方向去画。
36. 再对比近处的眼睛画出另外一只, 不要超过近处眼睛的关系, 保持空间感。
37. 对比近处的中间调子, 画出鼻子部分的亮灰调子, 但要把鼻骨、鼻头的形体差别画出来, 同时还要注意质感的刻画。
38. 画出远处脸上过渡, 和近处相比它们很亮, 所以要点到为止不要画过, 要把远处的颧骨体积和近处颧骨的体积相比较, 不要画得雷同。

39. 远处嘴角的关系要画好，使它不要抢近处的嘴角，还要把它和整个远处脸连在一起，形成远处脸整体的转折关系。
40. 从头发的暗部着手，把头发分成组，区别开每一组头发的暗部使它们有层次。
41. 亮部用削尖的硬铅笔，一般我选择用HB，用笔尖随着每组头发的生长方向用力地画出笔触，使头发出现一丝丝的感觉（这只是一种方法而已，要根据不同的人物，选择不同的方法）。
42. 处理远处的头发和边缘线，我一般选择把边缘线画虚的方法。
43. 最后画出发际线下的投影关系，使发际部分减弱。投影的部分，要仔细刻画，因为处在最亮部，所以不要画重，而且投影和虚实变化代表整个额头和眉弓的起伏，所以要认真观察。
44. 加强整个衣服的暗影，使它和整个画面呈现出整体的黑白灰关系。
45. 近处的衣领上可以画一些装饰的纹理，使画面更生动一些。
46. 通过衣服画出肩的厚度，保持与头颈的整体体积关系。

