教学在线

郭创 素描讲堂

教学在线系列丛书

主编 ■ 伍文榜　　编著 ■ 郭　创

河北美术出版社

郭创 素描讲堂

教学在线系列丛书

主编·伍文榜
编著·郭　创

河北美术出版社

目　录

导师点评 3
郭创简介 4
学习经历 7
一：关于素描肖像 8
二：素描工具材料 8
三：人物头像写生的意义和目的 9
四：素描头像的基本表现手段 9
作画流程 10
表现技巧 16
素描头像局部分析 20
素描肖像应试 24
素描作品范例 25
教学成果 92
半身像作品 102

男青年全身像 获奖留校素描作品

导师点评

郭创让我牢牢记住的，是他所画的一幅男青年全身侧面像作业，他选择的角度对于一年级的学生来说，画好不易，因为这个男青年全身上下大面积处于暗部，需要学会规纳处理，有耐心的去推敲模特儿，并找到相应的解决办法。而以通常眼光看，模特儿表面上还缺乏视觉亮点，仿佛没内容可画。所以没同学去抢画这个角度。在基础部小教室，我们是 16 个同学为一个班，分两组模特儿，一般情况下每组都会很拥挤的。

当他的这张作业画到中间阶段时，我开始留意到，画面中铺出来的调子已能有条不紊地作出概括，整体及每个部分的外形找得非常准而用笔很轻，总之很淡定呵。我心想照这个节奏画下去，他也许会看到有意思的东西。果然，这件作业完成的效果完整而细腻，最终参加了年度美院《学生优秀成绩展》并被评为二等奖。而之后让我惊讶的是，同一个班里另两件被评上奖的浮雕石膏作业，其中一张的作者也是郭创。也就是说，整个基础部一百五六十个同学，仅 18 张素描获奖参展的，郭创一人就有两张素描获二等奖。

在第二个学期的素描课评分结束后，我发现，郭创的一张女人体和一张双人组合又被画上了留校标记，在基础部可是全体老师集体评分哦。这说明他得到了老师们一定的认可。

郭创是 2010 届基础部 7 班的班长。我是素描老师兼班主任。某天课间休息，偶然听同学说，郭创考美院就考了 6 年。我惊讶不已：“我可坚持不下来，你太棒了”， 6 年的时间说长不长，说短不短，能坚持下来真是需要一定的毅力。对与众不同的坚持并实现自己理想的人，我是真心佩服呀。

最近有机会听郭创谈起他偶然迷上画画以及之后学画的种种经历，才更多地了解到他这一路走来有多不易。郭创来自山东农村，即便是边远小县城长大的我，也无法想象一个原本跟美术毫无瓜葛的小伙子，在城乡经济和教育水平反差如此之大的条件下，是如何跌跌撞撞一路走到今天却依旧保持着一脸的乐观。而最终如愿以偿拿到中央美院的录取通知书，对于他和他的家人，该有多开心。此外，我还有幸看到郭创入学之前的部分素描，那当然是考学范式，但已画得相当的好而且稳定，据此看他入学后能画出多幅留校作品绝非偶然。就范式而言，依我的教学观点，无论什么形式也都已是范式。重点在于，就算是在范式框架之内，像郭创这样怀有自己梦想的年轻学生，具备了很好的写生能力，只要遇到可以发展的适当机会，其真实有力的个人感受自会随着表现欲望稀释范式。在郭创所作的众多优秀素描里，我看到的正是一种难得的从容自然。

在新的学年里，我祝愿他依然心随所愿！

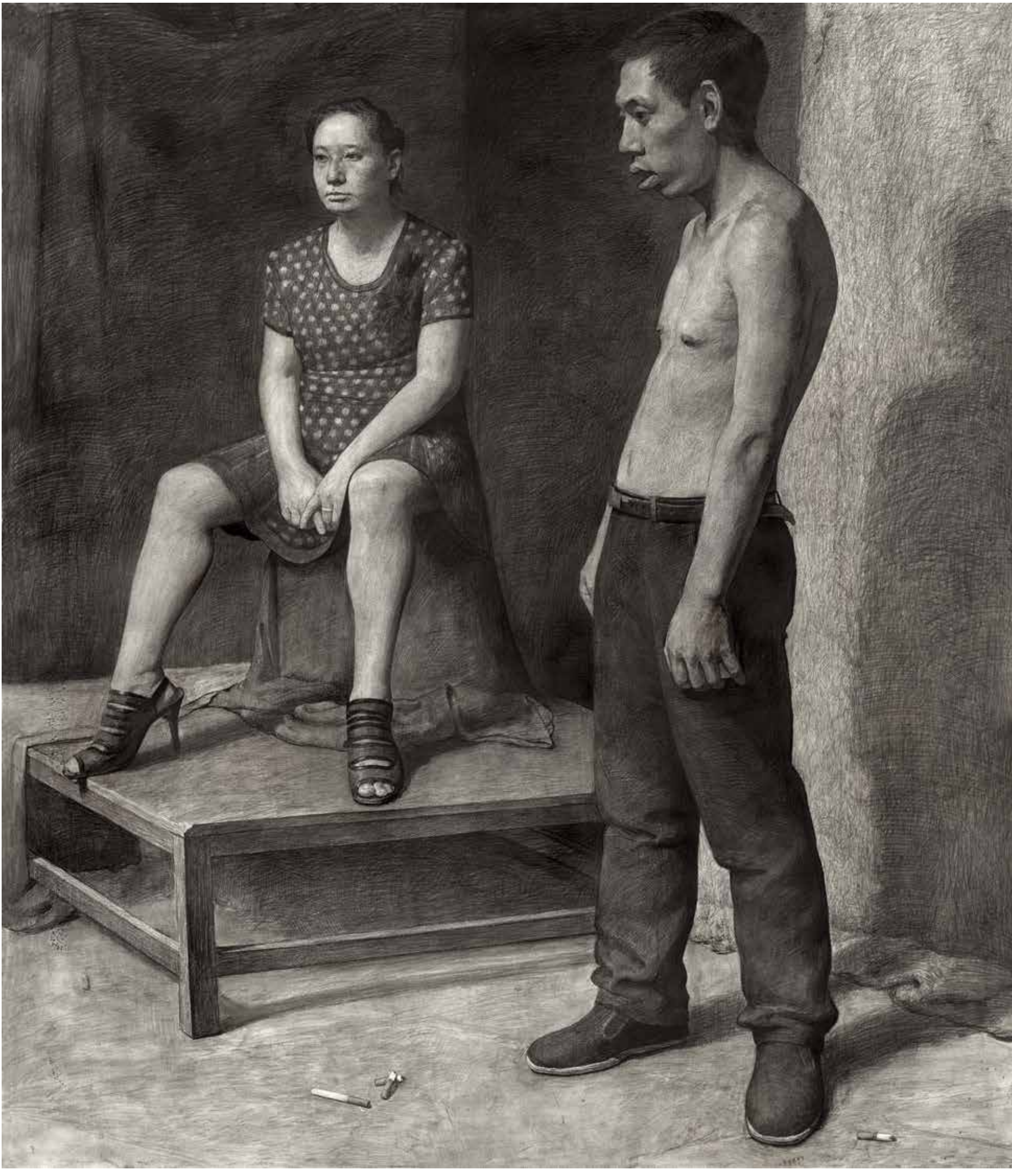
余陈

2013 年 8 月于望京

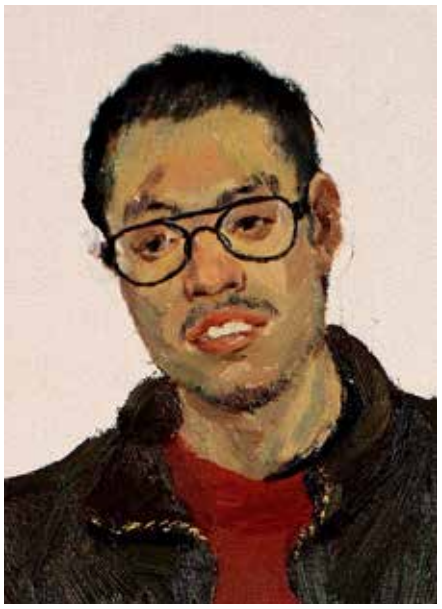
此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

郭创简介

1986 年・出生于山东省菏泽市单县。
2000 年・正式开始学习绘画。
2005 年・毕业于单县第二中学，同年取得中央美院专业合格证。
2006 年・取得清华大学美术学院专业合格证（是当地第一位取得清华大学合格证的考生）。
2007 年・取得中央美院、清华美院（第 13 名）专业合格证。
2008 年・取得中央美院、清华美院（第 40 名）、上海戏剧学院（第 2 名）、广州美院（第 1 名）等专业合格证。
2009 年・取得中央美院（第 3 名）、清华美院（第 15 名）、国美院（第 10 名）、四川美院、中国戏曲学院（第 2 名）专业合格证。
2010 年・通过中央美院、清华美院（山东省第 1 名、全国第 5 名）、中央民族大学（第 2 名）专业考试。
2010 年・被中央美术学院录取（素描第 1 名）就读至今。
————————————————————————
2007 年・素描考卷被录入中央美术学院《2007 年本科招生考试优秀试卷——点评》
2008——2009 年・多幅作品被《完美教学》系列丛书和《中央美术学院考前优秀作品集——足迹》中。
2010 年・素描、色彩考卷分别录入中央美术学院《优秀试卷——2010》，清华大学美术学院《色彩》 《素描》高分试卷评析中
2010 年・多幅作品被录入《造型讲堂》系列丛书、素描头像《教学对话系列丛书——素描头像临摹本》和《成功教学》系列丛书（其考学经历被录入成功案例）中。
2010 年・中央美术学院一年级素描展石膏《浮雕》、《男青年全身像》荣获年度二等奖，《女人体》荣获年度优秀作业奖
2011 年・中央美术学院“跳动的脉搏“观察与表达展览中《美院内外》系列组画荣获三等奖。
2010—2011 年・多幅作品获奖留校并分别录入中央美术学院《素描全身像》、《素描石膏》、《素描人体》、《素描双人像》、《色彩静物》、《色彩风景》中。
2012 年，雕塑《人物骨架》荣获年度中央美术学院三等奖作品被中央美院油画系收藏，油画风景《老房与树》被韩国视美文化公司收藏。创作油画人物《我的老乡》被评为山、东省优秀青年画家。
2013 年，油画《黄河口》、《浮桥》收藏于黄河博物馆；
2013 年，为潍坊市创作绘制油画《淌水崖水库—大坝》；
2013 年，荣获中央美术学院第十届开放日最佳造型奖；
《穿花裙的女模特》被评为优秀色彩作业奖。



学习经历



我，来自农村，一个地地道道的乡下人，一个再平凡不过的学画者，一个经历了高八的学生，一个有着梦想，渴望一次很多人无法理解的成功，并在通向这条成功的道路上一次次跌倒，一次次爬起来的学生，纵使被众人看成“疯子”也不退缩。这就是我，这些画的作者。

我开始学画是在初中，起初是怀着对画画的好奇，渐渐的，才稍稍的对画画有所了解，起初向往画画，总是幻想着自己也能画笔一挥，便是一张让人赞美的画卷。终于按捺不住报了学校的美术班。最初学画的时候，有一个自己现在想想都想笑的小小愿望：希望自己有一天能画出一幅“猛虎下山图”。

是啊！那时的自己根本不懂什么是素描，更不清楚如何去画，只是“照葫芦画瓢”把看到的一五一十的照抄出来。但就是那种对画画几乎无知的阶段，依然对画画还是很疯狂的，远远超过了原来学习文化课的劲头。在学校，无论是教室还是宿舍，无论是课本还是草纸，只要是能画上的地方，都被我涂鸦般的画的满满的。回到家，家里的锅碗瓢盆、瓶瓶罐罐都成了我的静物。那时就感觉别人的苹果画的好圆。就在这种懵懵懂懂的状态下自得其乐的画着涂着。

一直以来绘画于我而言只是单纯的一种爱好。后来，被县城的一所高中特招录取，才朦朦胧胧的有了考中央美院的想法。那时侯画画时间很少，大部分时间都是在自习课时或假期才能有时间。在地方上时间长了，头脑里被灌输的都是一些概念化、模式化的东西。当时画素描只按“前虚后实，这卡死，那虚过去”，排着非常细致的线条。就认为只要把线条排的好看就是好画了。一段时间下来，似乎学的很到家，就有点飘飘然了。后来学校里又安排了石膏像。总认为自己的画画手法已经玩的很溜了，就整天和同学比着画大画。但时间一长渐渐就感觉麻木了，在画纸上一成不变的排着细致的线条，变化的只是纸张的大小。特别是再到后来的真人头像练习中这套方法显露出明显的不足。自己陷入了苦恼之中。

我们学校每届的高三学年都会外出专业集训，我也不例外。2004 年 6 月份，拿着家里积攒了好多年的钱，背着行囊，怀揣着家长的嘱咐和自己的梦想来到北京学习画画。当时看到中央美院师生的画，还有大师的各种画册，我的内心被震撼了。原来画画还可以这样！我感觉到了自己的差距，于是开始拼命地临摹，经常约同学去北京火车站画速写，整宿整宿的画，一点也没觉得累，因为

我找到了方向。对于素描我有了更多的体会，对于人物肖像也明白了最本质的就是形，更直接的去画活生生的人物，一幅作品的成功不是靠表面的效果。我深知自己功夫欠缺，不过我有信心，有恒心，要坚持下去。要多看好的作品，提高自己的眼力，因为这样才有不断进步的空间。不过我同时也意识到自己的认识能力也有所成熟了。

离开家在外面学习、生活是比较辛酸的。刚到北京时消费太高，很多时候钱是不够用的，画室很多同学都被我借过钱。有时甚至把宿舍里的床拆了卖掉用来吃饭，几个人同吃一包面的情景经常会有。随着画画水平的不断提高，时间的脚步声也急促起来，于是我便开始了奔波的艺考生涯。第一年被省内的一所大学录取，但心有不甘，选择了复读。也便开始了自己这六年漫长的征程。

这期间又看了很多的优秀作品，临摹了大量的大师作品，同时也看到了自己画面的粗糙和匠气。我想在画中把握那些微妙的变化，而这些要靠画者的感觉。那是一种多年积累起来又很自然运用的浓厚的感觉，不是一下子能达到的，需要真诚和灵气。画画就是一种先理性思维后感性表达的过程。

选择绘画不只是需要悟性和喜好，更需要勇气。这么多年过去了，很多次跌倒又爬起来，我一直坚持着，复习的压力令人窒息，不过我还是挺了过来。想着之前曾说过的那句话“在美院的墙外面转了这么些年，我还就不信转不进去！”回想起这句令人不解有点神经质的话真是有点心酸。接到录取通知的那一刻，心里平静了良久，没有像往常预期的那种兴奋，只感觉这一刻来的太晚了。

我明白自己还是一名学生，而且将永远是学生。我的绘画还处在上升阶段，所以我的画必定还存在许多问题，万里长征才刚迈了一步，路还很长。我还要坚持的画下去，学习下去，让自己保持良好的状态。我要积极的面对生活，体验生活，使自己的绘画之路逐渐走向成熟。

一：关于素描肖像

素描是绘画的基础，是造型艺术的表现形式之一，有其独特的文化内涵和审美观念。素描是一种比较理性的绘画方式，作者的感受、艺术修养越深，在对人物形象及精神美的情感表达上就越深刻，画面的感染力就越强。

画素描头像首先要掌握正确的观察方法，“素描画的不是形体，而是对形体的观察”。画素描头像时不要只是简单的表现体面转折和黑白灰关系，要去理解内在的形体。

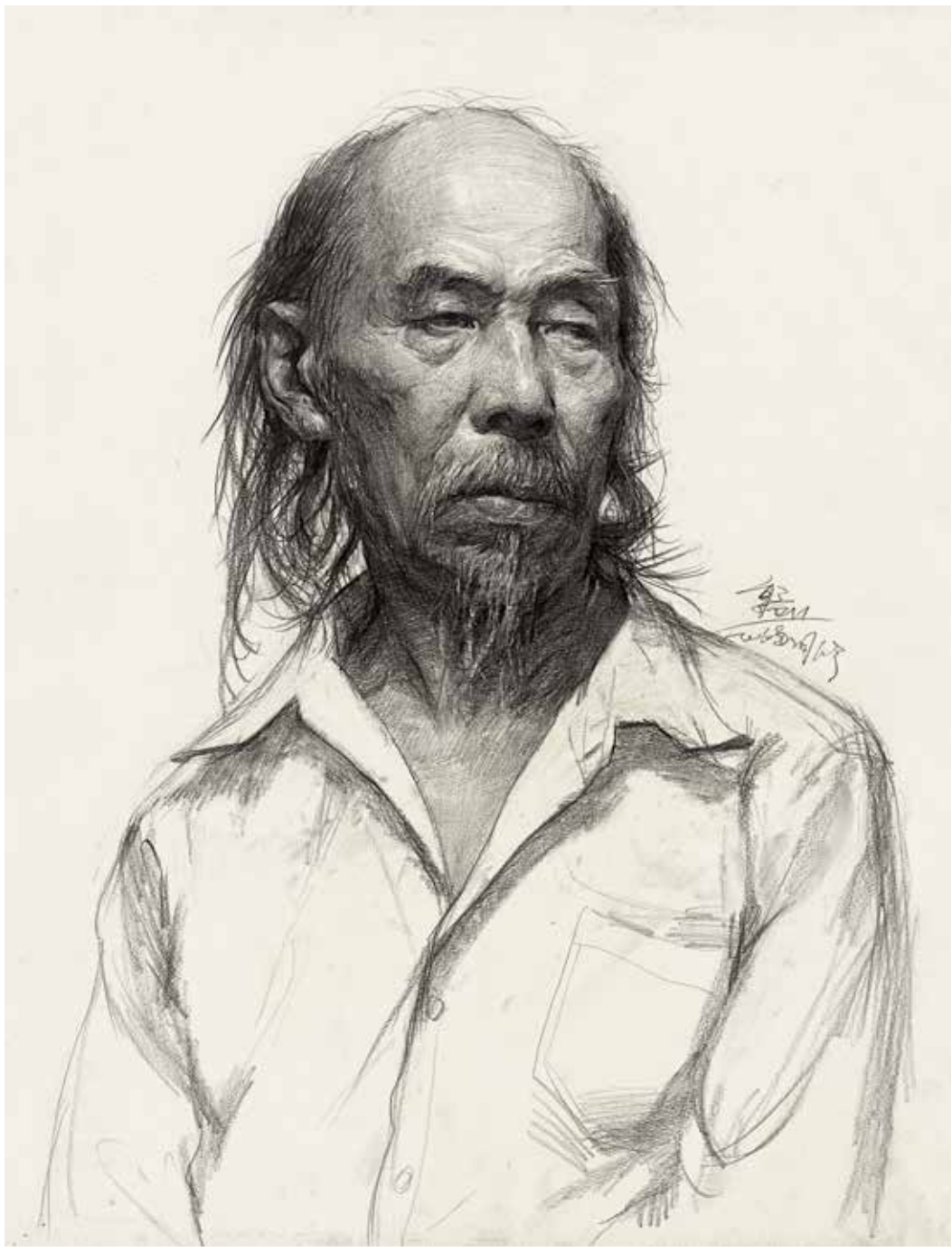
着眼整体，对人物进行有感情的表达。要多看大师作品，学习大师对整体画面的驾驭能力及绘画技巧。

其次要养成良好的作画习惯和作画理念，端正态度，保持心态平和，认真对待自己的每幅画。对形的把握要贯穿于作画的始终，要大胆的取舍画面因素，恰当的处理画面节奏及空间关系。多与优秀作品对比，弥补自己的不足。

还要有正确的作画步骤，每一步停下来时都尽量使画面相对完整。画面的完整不是绝对的，而是相对的。根据时间和自身的能力来确定作画的步骤和深入刻画的程度，遵循整体 -- 局部 -- 整体的作画方法。

作画要“不择手段”，无论是作画工具还是表现手法，都不要拘于一种形式。要不断探索和尝试不同的材料和作画方法，用来激发自己对绘画的兴趣和探索精神。

彼得 · 保罗 · 鲁本斯作品



郭创作品　名模（铅笔）

二：素描工具材料

素描常用的工具有: 铅笔、炭笔、木炭、炭精条、钢笔、粉笔、擦笔（辅助工具）、橡皮（软硬两种）、可塑橡皮（橡皮泥）等。

三：人物头像写生的意义和目的

素描头像写生是素描基础训练中学习描绘人物的主要课题之一，主要培养和训练学生掌握头部解剖结构，理解头部的形体结构，并把握人物形象的外部特征和性格特征。提高学生对人物的观察能力、感受能力、理解能力，并熟练掌握绘画技巧。通过写生训练逐渐培养一位画家所应具备的良好素质。

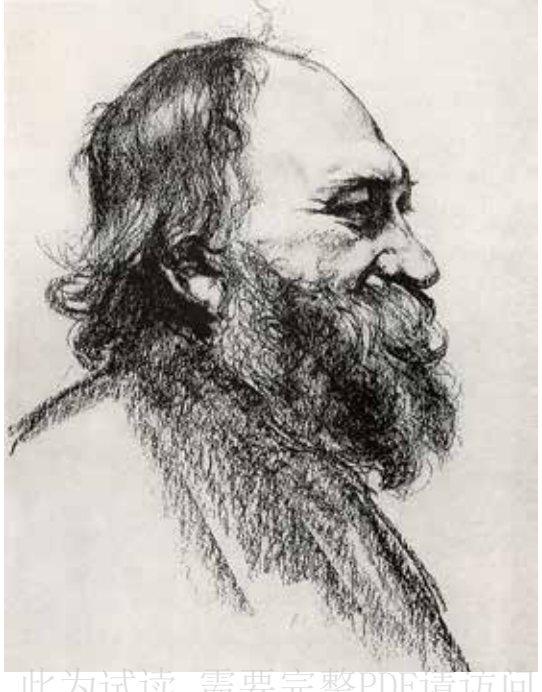
素描头像最初的训练要有从深到浅，从易到难，循序渐进的过程。对学生来说，面对写生对象，并使之在画纸上生动、准确、深入的表达出立体形象，需要解决如何正确观察、分析、理解、感受及表现人物等问题，要不断提高观察能力及造型能力，并通过写生融进自己的感受力。体现出画者的气质和“艺术观察”能力。

具备艺术的观察力和科学的理解力，是学习素描写生的关键之所在，“没有量变就没有质变”这就要求学生在此基础上还要大量的艺术实践。做大量的素描写生练习。

另外，素描头像的表现手法很多，要多看范画，拓宽自己的视野，增长见识，提高审美能力。适当时也可临摹一些优秀范画来提高自己的技巧。通过写生、临摹、教师指点、画友交流等一系列的反复训练能达到“熟能生巧”从而达到准确表现画面的目的，才能更好的表现和塑造我们学习的主要目标 -- 人物肖像。

在当今我国美术学习者中，学生大部分是半路“出家”，课堂教学在素描教学中至关重要，极大程度上影响学生学习素描的兴趣。因此，在教学过程中，调动学生学习兴趣，使其积极主动的学习是实现有效教学的根本途径。

阿尔布雷特 · 丢勒作品



四：素描头像的基本表现手段

素描头像可分为长期和短期，无论画的风格和个性特征如何，其表现形式都离不开线条和明暗色调这两个基本表现语言。

线，实际上是在一定的角度作用下，体面缩减成为较窄的面，称之为物体边缘线。此外，物体两个面的转折处与交界处也会形成明显的线，称之为物体结构线。在素描头像中，只用单线条也能表现形体的主要特征。所以运用线条的表现能力和技巧也是十分关键的。

以线为主的素描肖像，难度较大，专业性更强，绘画语言更精炼。

色调是形体在一定的光线照射下，物体本身固有色的深浅明暗、空间层次等变化组成丰富的色调层次。运用色调造型的表现语言，比单纯的运用线条更能细腻的深入的塑造形体、质感、色感、量感及空间感等各种特征，刻画的效果也比较真实和比较接近物体本身。（右图）

还有一种表现形式就是线面结合的表现形式，这种形式基本上是一种比较成熟，语言运用自如的画法，是综合两种画法的优点，又补充二者不足的一种方法。既能弥补用线表现头像的厚重感不足，也能弥补以明暗为主画头像时的刻板。如鲁本斯、康勃夫的一些画就是以线面结合的形式完成的。

阿尔道夫 · 门采尔作品

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

作画流程

第一步 起稿

1. 首先对模特儿进行细致的观察（模特儿的形体结构特征、动态及对模特儿的感受），对作画步骤和画面的最终效果（黑白灰布局、画面节奏、光线明暗）要心中有数。

2. 确定构图，画出模特儿头颈肩结构穿插和动态特征。

3. 根据模特儿特征画出大的形体、结构转折和五官。

第二步 铺大色

1. 根据模特儿画出大的黑（头发和五官）、白、灰（皮肤的暗部），衣服的颜色根据模特儿或画面需要画出。头发和五官的黑层次区分开。

2. 明确画出形体转折和明暗交界线，概括出大的明暗关系。

第三步 深入

1. 从重色和五官开始刻画，控制亮部、统一暗部，保持画面黑白灰关系的整体性。

2. 把握模特儿的生动性并注意不同物体质感的处理（如毛发、皮肤、眼睛、骨点、衣服）。

3. 着重刻画五官，其次明确刻画形体结构和明暗交界线，注意刻画边缘线的虚实、方圆、强弱变化。

4. 逐步加强画面的节奏感（黑白、虚实、质感、空间、松紧、方圆变化、）。

第四步 调整

1. 使用加减手法调整画面，着眼整体。统一画面黑白灰，对五官、空间靠前的地方、不同质感进一步刻画。

2. 强化画面节奏对比，使画面富有韵律感。

步骤一

步骤二

扫二维码，观看此范画视频

步骤三

一、 起稿

首先，抓住模特儿头、颈、肩的动态和结构穿插关系。用线概括、放松，注意大的形体特征。

其次，确定五官的位置、比例以及重要的转折（颞骨、眉弓、颧骨、下颌）。

确定颈部的结构形体转折关系（以胸锁乳突肌、喉结为例）。

再次，对模特儿的五官进行细致把握，要特别注意眼角、嘴角的特征。

最后，依照模特儿，对整体画面进一步检查（轮廓大型、五官、形体结构穿插、透视关系）。

二、 铺大色调

用放松的笔触从重色和交界线开始铺大的明暗色调，大面积铺色多用侧锋的表现，概括出大的形体结构特征。

注意形体的体面形状和不同物体（头发、皮肤、衣服）的颜色差别。

最后完成整个画面黑白灰的布局和大的形体关系。

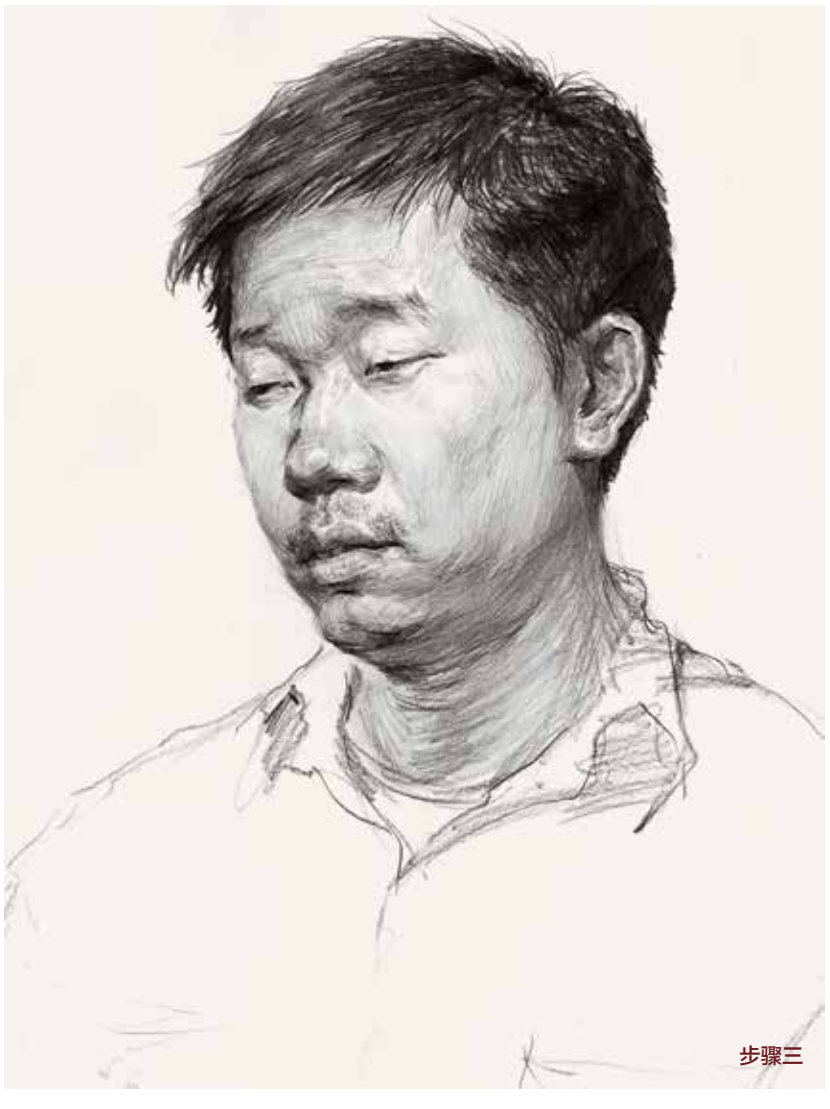
三、 深入

先整体调整一下画面大的黑白灰关系，然后从重色和五官开始深入。依次是眼睛（眼轮匝肌）-- 眉毛（眉弓）-- 鼻子 -- 嘴（口轮匝肌）-- 下巴（下颌骨）-- 耳朵 -- 额头 -- 颧骨 -- 头发 -- 脖子 -- 衣领，把握模特的生动特征和进一步确定形的准确度并对不同质感（毛发、皮肤、衣服）进行处理。待这一步完成后，检查画面是否碎、花、灰，并稍加调整。深入刻画按照整体 -- 局部 -- 整体的观察方法刻画。

步骤一

扫二维码，观看此范画视频

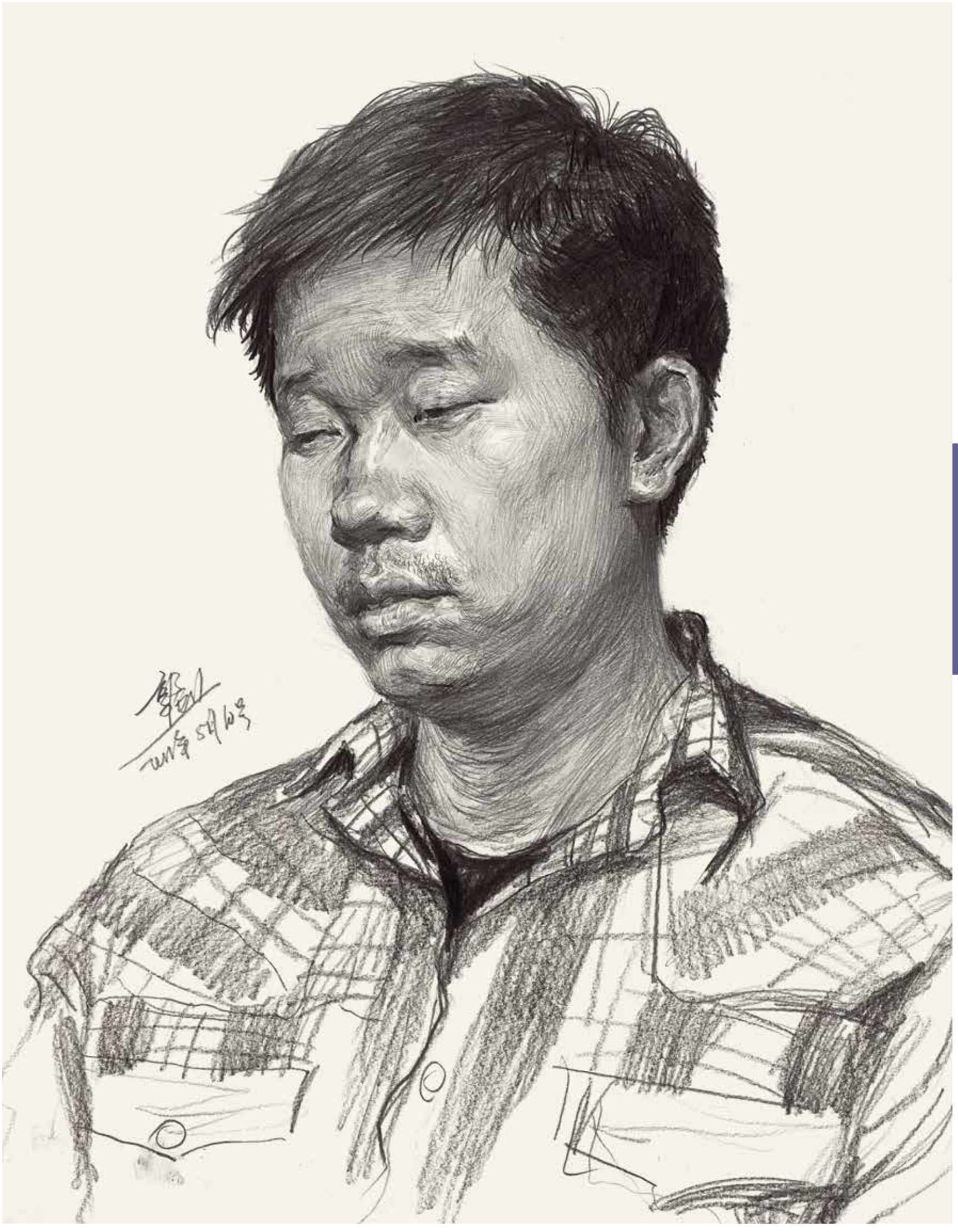
步骤二



步骤三

四 调整

着眼整体利用加减手法（加：对画面进一步深入刻画。减：画面中相对虚的、节奏弱的、空间靠后的地方）对画面黑白灰、空间、质感、虚实、松紧进行刻画调整。画面中相对强的地方（如五官、形体交界线、空间靠前的部分）用比较肯定的笔触刻画。



1 起稿

工具：木炭、炭笔。
用木炭将形、明暗关系、大的体面关系交代出来（可用辅助工具：纸巾、纸笔或用手擦），再以炭笔进行细节刻画。

步骤一

2 铺大色调

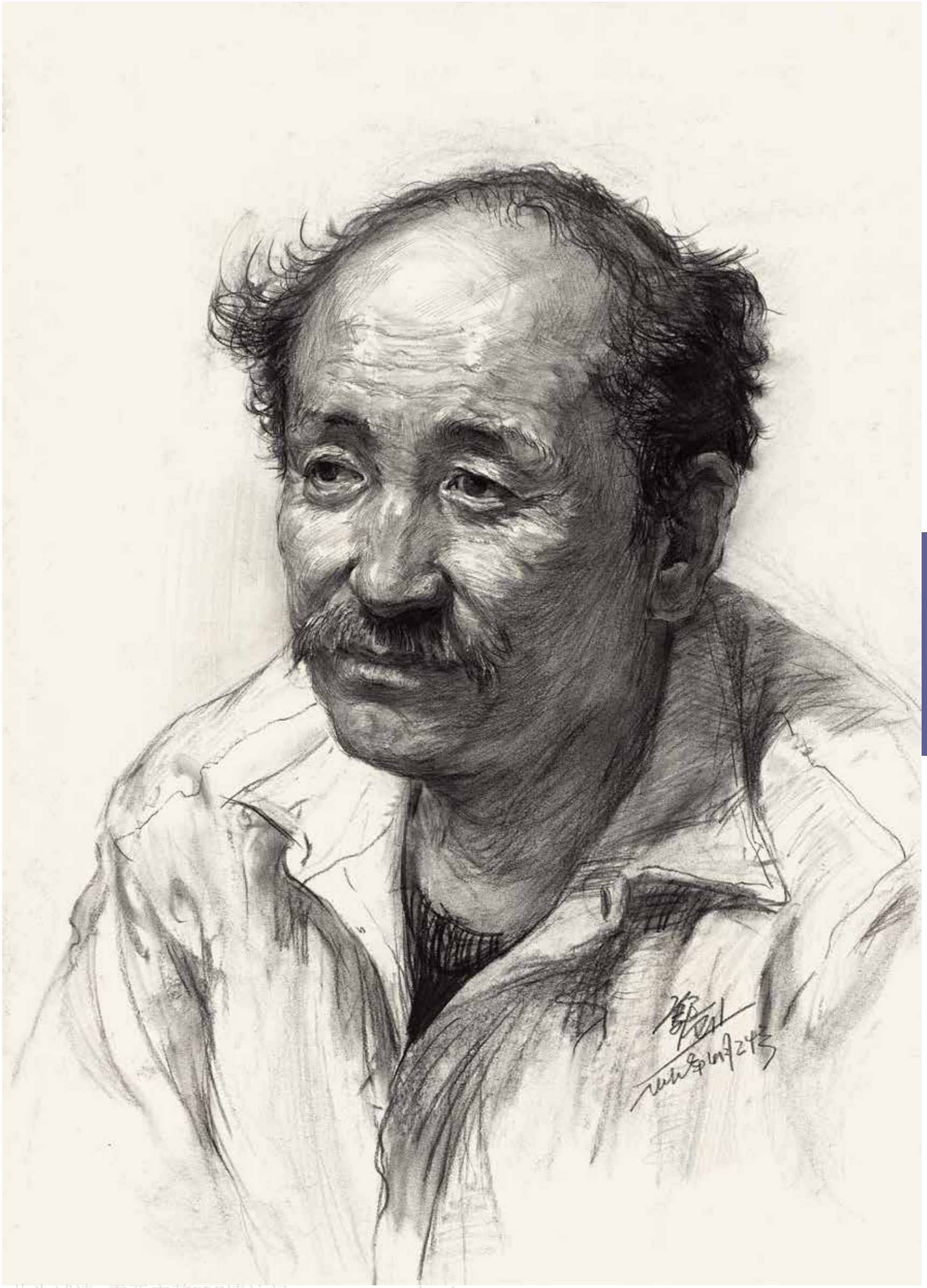
步骤二

3 深入

步骤三

4 调整

步骤四



此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com