

成功之路

中青新世纪美术高考系列丛书

郭创素描肖像教学专辑

主编：丛 琮 王海强
编著：郭 创

律师声明

北京市邦信阳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许可，任何组织机构、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。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印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 010-65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: law@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

郭创素描肖像教学专辑 / 郭创编著. --北京：中国青年出版社，2010.10

（造型讲堂）

ISBN 978-7-5006-9546-2

I. ①郭... II. ①郭... III. ①肖像画-素描-技法（美术）-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第180743号

书 名：造型讲堂——郭创素描肖像教学专辑

编 著：郭 创

主 编：丛 琮 王海强

丛书策划：王海强

责任编辑：郭 光 王丽锋

封面设计：张宇海

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）59521188 / 59521189

传真：（010）59521111

营销企划：中青雄狮数码传媒科技有限公司 reader@cypmedia.com

www.21books.com www.cgchina.com

印 刷：北京华联印刷有限公司

开 本：635×965 1/8 印 张：12

版 次：2010年10月北京第1版

印 次：2010年10月第1次印刷

印 数：3000册

书 号：ISBN 978-7-5006-9546-2

定 价：56.00元

造型讲堂

郭创素描肖像教学专辑

主编：丛 琮 王海强

编著：郭 创

前言

桃李不言，下自成蹊。

对于一个教学团队和教育机构而言，再没有比学生的成绩更能证明其成就和价值的了。从被作品装点得琳琅满目的墙下走过，望着这些从稚嫩到成熟，从朴拙到细腻的素描与色彩作品，能看到无数个不眠之夜的期望与畅想，也能看到无数次跌到与爬起的坚韧和自强。或许，他们的作品尚不成熟；或许，他们的成绩只是个开始。但他们已经开始用自己的努力和实践去实现自己的梦想，并学会用自己的汗水与进步来证明自己的价值。持之以恒的他们在艺术与学习探索的道路上、在竞争与拼搏的自我超越中懂得了如何用生活与意志去博取一个无憾的青春……

曾几何时，天真的面孔上还挂着一丝稚嫩的微笑，他们带着无知也无谓的理想迈进了九度的大门。只是出于对绘画的喜爱，使他们树立了各自心中远大的目标，但也正是这一朴实的动机，支撑着他们能一如既往地努力着。尽管还带着花季的羞涩与好奇，更承受着远离家乡和父母的孤寂和无助，他们比大多数同龄人更坚强，自立地迈开了自己人生的步伐。也正是这种生活的历练，给他们带来了迎接风雨和挑战的自信，给他们指明了进取与奋斗的方向。

教学相长，在教与学的过程中，一届又一届的学生为我们的教学提供了宝贵的经验与借鉴。学生们的性格与能力都存在着很大的差异。面对不同的理解方式，如何把绘画这项用语言不能完全传达的知识有效地传达给他们，这对于我们来说也是一项挑战。短短数月的时间非常有限，但对于争分夺秒的考生来说，大家所拥有的时间都是相同的，能否出类拔萃就在于大家如何运用这仅有的时间。他们在绘画方面已经初步形成了自己独立的方式和方法，尽管他们年纪尚小，表达能力还不是很强，但从他们质朴的语言中，已经可以看到他们对绘画的理解。考学的时间毕竟是短暂的，但在今后本科乃至深造的过程中，坚持不懈的精神和独立思考的能力对一个人来说是终身受益的。

一次次地跌倒也伴随着一次次的成功，当他们从九度跨入高校的大门，迎接新挑战的同时，九度也会迎来新的目光与笑容。共同的努力换来共同的进步，九度会伴随着一届届考生一起实现心中已久的梦想。

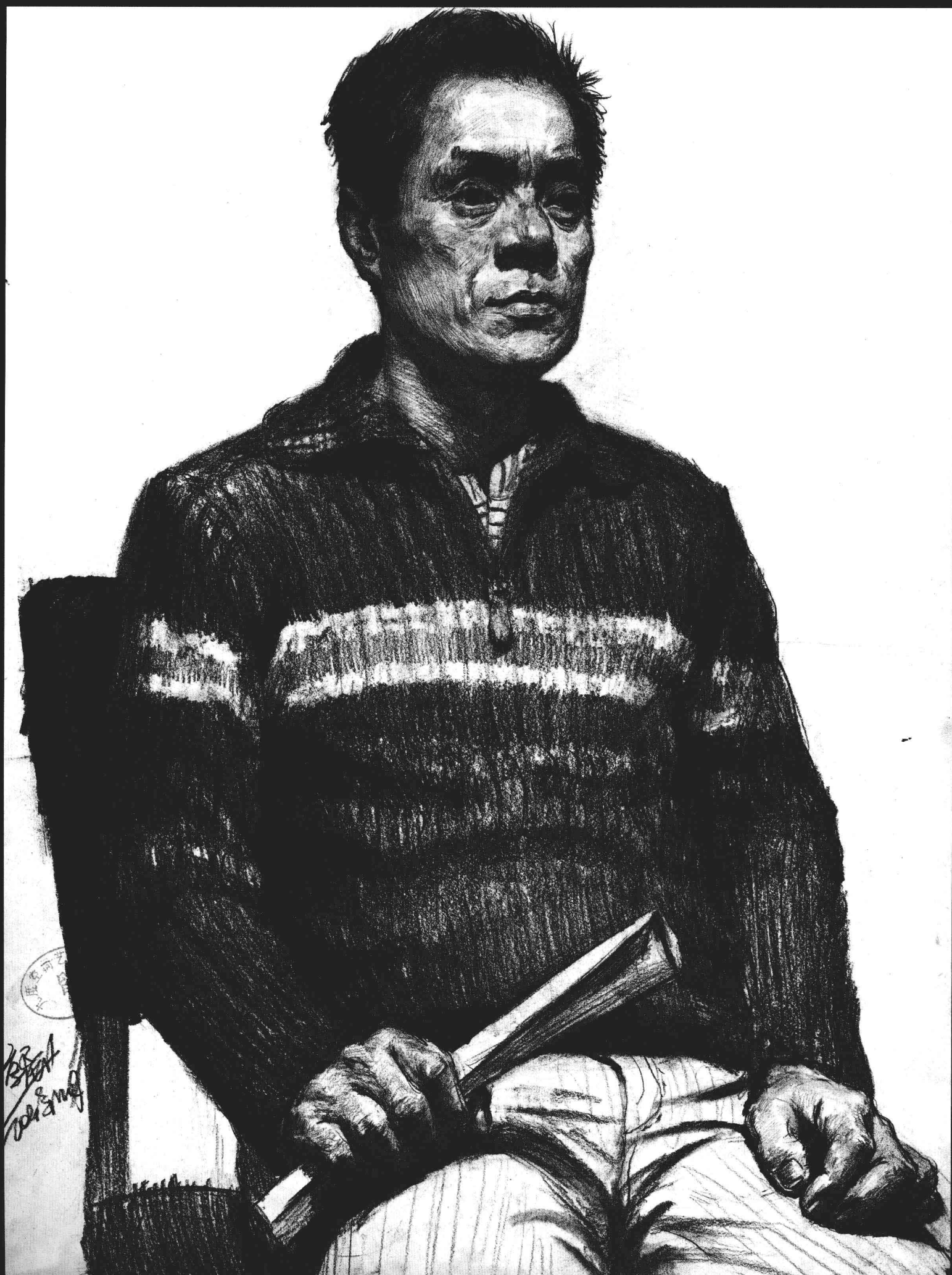
丛琮

2010年夏写于九度空间画室

目录

3	前言
7	学习经历
8	关于素描肖像
9	关于素描肖像应试
11	第一章 素描头像
	作画流程
	表现技巧
	局部分析
	应试步骤及注意事项
	素描头像作品范例
63	第二章 素描半身像
	表现技巧
	局部分析
	应试步骤及注意事项
	素描半身像作品范例

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、艺术素养越深，在对人物形象美及精神美的情感表达上就越深刻，画面的感染力越强。

画素描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”。画素描时不要只是简单地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。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始终，大胆地取舍画面元素，恰当地处理画面松紧及空间关系。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，而是相对而言的。根据时间和自身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”，无论从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。

我所欣赏的大师——列宾

我所欣赏的大师——门采尔

关于素描肖像应试

1. 考试要旨

素描人物肖像在美术考试中意在考察考生写实造型能力以及基本的绘画能力，即对人物形象的把握，对人物比例、形体、结构、明暗及透视的理解，以及对画面空间、节奏的掌握。

2. 考卷的评判主要依据以下几点

- 1) 构图。构图是决定画面成功与否的一个重要因素，构图要饱满，上下、左右及大小要适中。
- 2) 造型。形是人物肖像的根本，要准确把握人物形象及主要特征。
- 3) 体积与空间。在二维的平面上画出三维的人物肖像，必须具有明确的立方体意识。
- 4) 细节的深入刻画。区分不同质感、塑造方圆变化、对形象特征的感受及把握、对明暗交界线的准确表达以及对轮廓空间和厚度的表现。
- 5) 黑白灰关系明确。黑白灰是画面整体性的一个很重要的因素，是加强画面效果的重要媒介。
- 6) 用笔松动，肯定。画面中实的部分用肯定的笔触，虚的部分用松动的笔触，以此加强画面的生动感。
- 7) 画面效果及表现。整体调整画面，强化细节，以求画面完美呈现。

素描头像应试范例

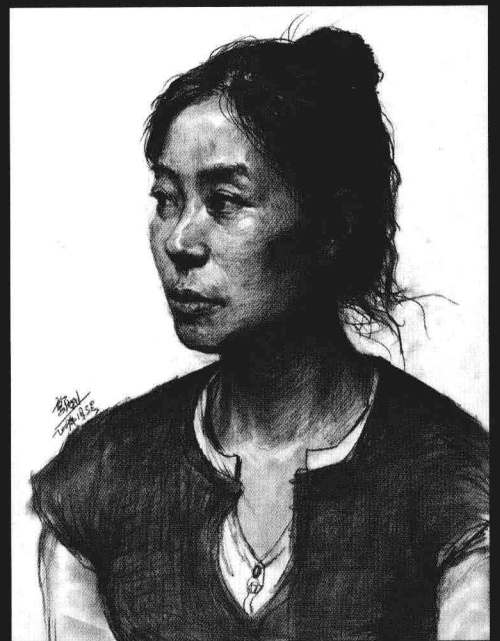
素描半身像应试范例

第一章 素描头像

作画流程

第一步 起稿

- 1) 起稿前先对模特进行细致的观察和理解，包括模特的特征、动态以及对模特的感受。
- 2) 对模特形体、结构特点、光线明暗、黑白灰布局进行整体把握。
- 3) 确定构图，画出模特头颈肩结构穿插和动态特征。
- 4) 根据模特特征画出大的形体、结构转折和五官。

第三步 深入

- 1) 从重色和五官开始画起，控制亮部、统一暗部，保持画面的整体性。
- 2) 把握模特的生动性并对不同质感进行处理（如毛发、皮肤、衣服，眼球）。
- 3) 着重刻画五官，明确明暗交界线，加强边缘线的虚实、强弱及方圆变化。
- 4) 逐步加强画面的黑白对比效果。

第四步 调整

- 1) 使用加减手法调整画面，统一画面的黑白灰，对不同质感进行进一步刻画。
- 2) 调整画面的强弱、虚实、松紧节奏，使画面富有韵律感。

1. 观察和分析模特

起稿前先对模特进行比较细致的观察和理解,包括模特的特征、动态以及对模特的感受。

对模特大的形体、结构进行概括和分析。

根据光源照射的方向和强度对模特头部的明暗关系进行概括,找到明暗交界线以及各部分的深浅变化关系。

对光线的明暗作一个概括,对整幅画的黑白灰关系作一个整体的布局。

3. 铺大色调

从重色和交界线开始铺大的明暗色调，头发用侧锋表现。

脸的暗部可以用手揉擦出来，从而区别出发与皮肤的质感。

用放松的笔触画出衣服的固有色，注意头发、皮肤和衣服的明暗差。

完成整个画面黑、白、灰的布局 and 大的形体空间关系。