

中央美术学院高材生教你画

于萍主编 李江涛编著

于萍素描教学

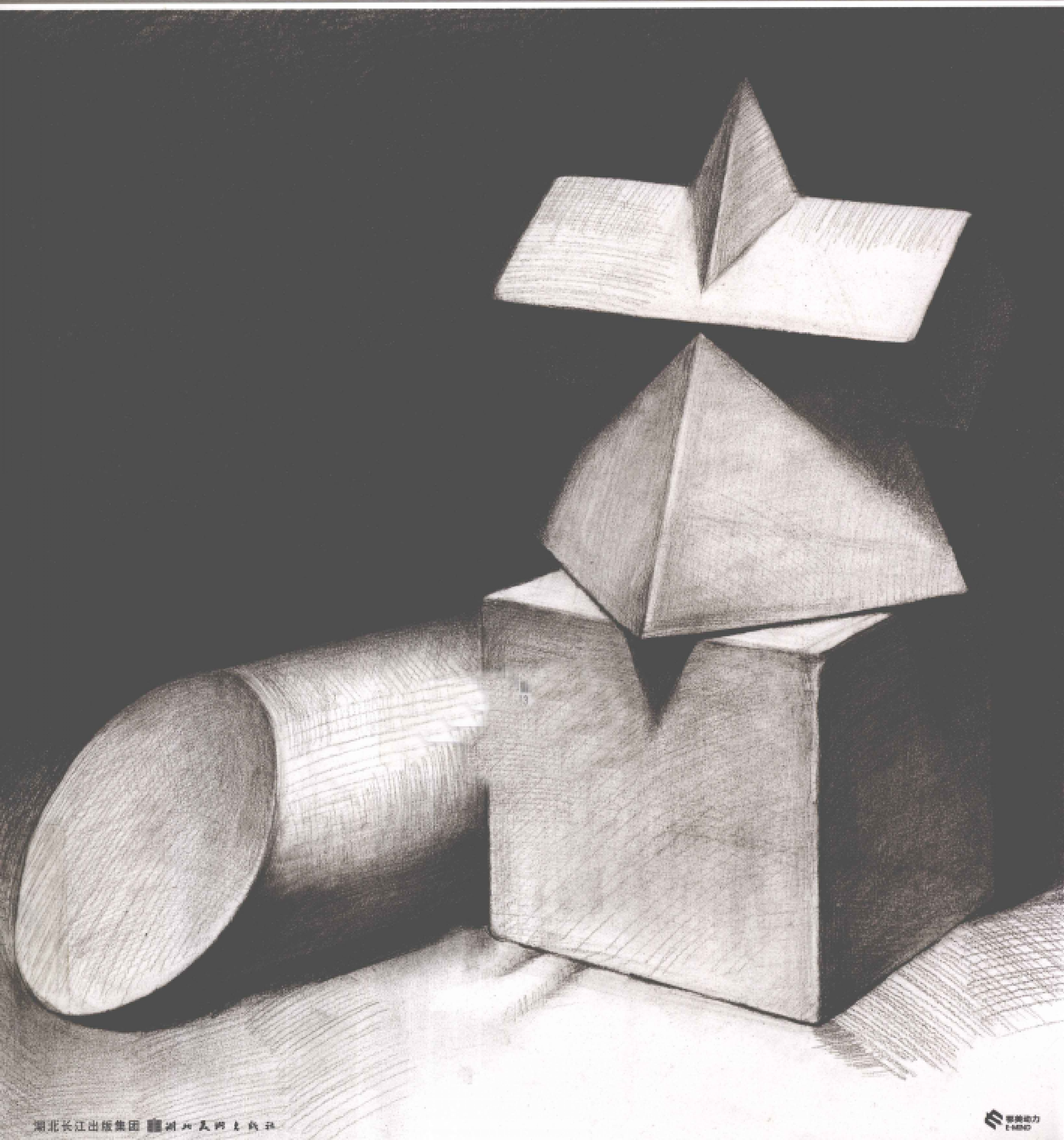
YuPing's Sketch Instruction

02

传神是绘制出一幅素描作品较高的境界，
传神的前提是“形”“动态形”“基本形”“局部形”，
所有用笔与线条都为表现“形”与“结构”。

对路+勤奋=事半功倍

几何体 & 静物

中央美术学院高材生教你画

于萍素描教学

Yuping's Sketch Instruction

丛书策划/责任编辑:严浩 书籍设计:敖露

图书在版编目(CIP)数据

于萍素描教学. 2 / 于萍主编; 李江涛编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2011.4

(中央美术学院高材生教你画)

ISBN 978-7-5394-4130-6

I. ①于… II. ①于… ②李… III. 素描技法—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(2011)第064832号

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武昌雄楚大街268号文化城B座

电话: (027) 87679526 (发行) 87679544 (编辑)

邮政编码: 430070

印刷: 武汉三川印务有限公司

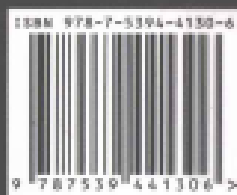
开本: 889mm × 1194mm 1/8

印张: 6

印数: 6000册

版次: 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

定价: 28.00元

于 萍

■经历:

1997 — 2001 年中央美术学院附中
2001 — 2006 年中央美术学院本科
2006 — 2009 年中央美术学院研究生
2009 至今任教于中央美术学院雕塑系

■参展情况:

2003 年,雕塑作品《滴水穿石》《李母》《太极》入选上海“水之恋”主题方案展。
2004 年,雕塑《新居》参加由中国雕塑家协会组织的“新蒙红色雕塑创作之旅”。
雕塑《高跟鞋》参加在上海举办的首届中国工艺美术大展。
雕塑《城市风景》入选第三届“蓝色空间·2004 迎奥运构筑生态文明主题雕塑展”。
2005 年,石雕《洞》,日用品工作室作品展,今日美术馆。
木雕《韵》,参加在上海举办的第二届中国工艺美术大展。
2006 年,《绽放》系列,中央美院 2001 届本科生毕业作品展。
《绽放》系列,当代青年艺术家作品联展,观音堂紫竹轩画廊。
陶艺《面具》参加韩国“疏通扩散”中、日、韩陶艺交流大展。
2007 年,举办于萍西部之行雕塑素描个展,中央美院通道画廊。
2008 年,生活速写组画《西部儿童》参加中央美院首届生活速写展。
群雕《高原肖像》参加“热土·百名艺术家作品联展”,北京一号地国际艺术。

■作品入选书目:

《中央美院附中 50 年作品经典》,北京青年出版社。
《新起点》,人民美术出版社。
《中央美术学院造型艺术基础部学生优秀作品》,清华大学出版社。
《热土·百名艺术家联展作品编录》,中国国际文化出版社。
《中央美术学院造型学院雕塑系学生作品集》,江苏美术出版社。
《玩肤》,人民美术出版社。

■编著书目:

2005 年《中央美院高材生 3 小时示范》,吉林美术出版社。
2006 年《中央美院高材生素描画》,湖北美术出版社。
2007 年《中央美院高材生范画精品》,河北美术出版社。
2010 年《于萍教学系列丛书》,湖北美术出版社。

北京于萍画室 是全国较具影响力与亲和力的专业美术培训机构,其核心教学团队均毕业于中央美术学院。在北京,大家都知道于萍画室的全明星实力阵容,他们与时俱进的教学思路、严谨务实的教学态度,不仅赢得了学生的信任,更是画室实力的保证!

升学率画室于萍画室的生命所在,2006—2010 年,画室连续几年取得了优异的成绩。其中各省联考通过率 99%,取得过中央美院造型第一名,中央美院国画第一名,中央美院建筑第二名,清华第一、第四、第六名,中戏第一名,中国传媒第一名、第三名,北京电影第四、六名,国美第三名,天美第一名,川美第一名,广美第二名,鲁美第一名等优异成绩。取得成绩的同时画室并没有盲目扩大,而是严格限招,稳扎稳打。针对造型班/设计班/国画班/综合班/附中班/进修班,分班授课,小班教学。2011 年,于萍画室参加考试的 150 名学员中,有 120 余人通过央美、清华等北京名校与全国八大美院专业考试,得到广大师生和家长的拥护和一致好评。我们的目标就是:让所有的学生都上北京名校或全国八大美院,优中选优实现央美、清华梦!

于萍画室与大家齐心协力,再接再厉,为了我们共同的目标与梦想!

地址:北京朝阳区望京阜通西大街 18 号院都市山海岸 4 号楼东侧

电话:13161684077 13260079806 64316897

QQ:249385338

网站:www.yupai.com

博客:http://blog.sina.com.cn/calayuping

中央美术学院高材生教你画

高材生系列 | 萍

于萍素描教学

YuPing's Sketch Instruction

02

几何体 & 静物

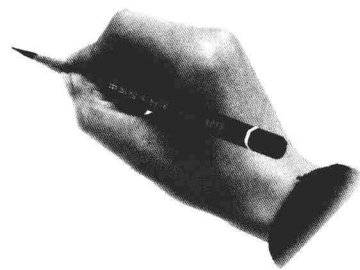
素描基本常识

▲ 认识素描

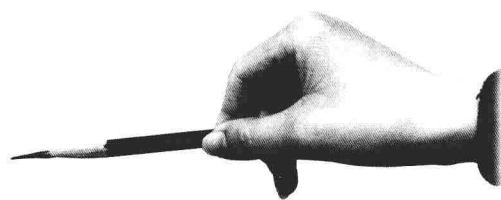
所谓素描，通常是指用铅笔或炭笔对事物的朴素描绘，在写生中，表现对象的存在感、体积感和空间感。运用透视、光影的手段在平面空间中还原物体的客观存在。由于铅笔工具具有简单、方便、易擦改等优点，初学者通常采用铅笔作画。

学习素描要通过一系列的基础训练，培养坚实严谨的造型能力，用正确的观察方法，分析认识对象，从而达到真实表现对象的能力，使脑、手、眼同时得到锻炼。

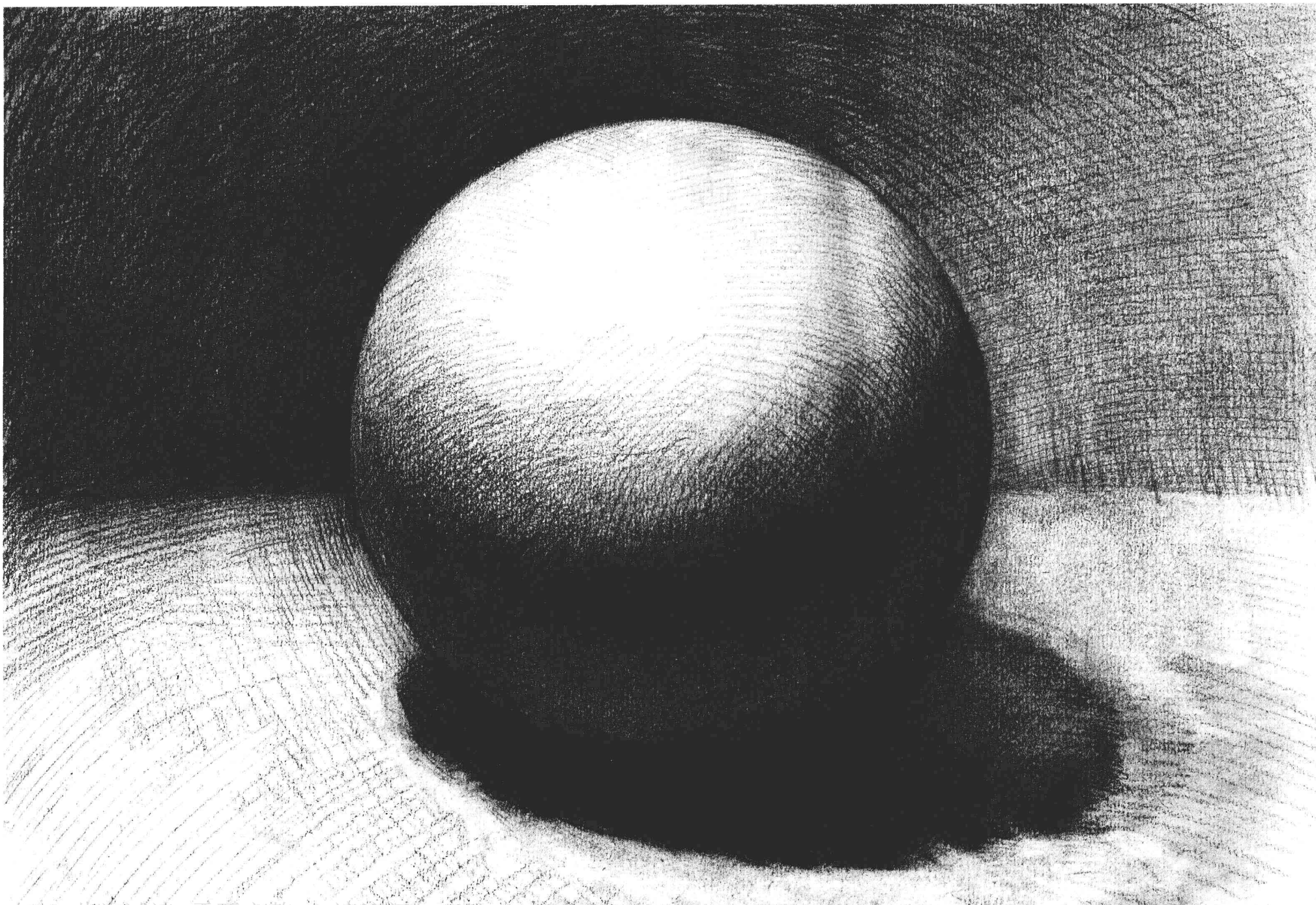
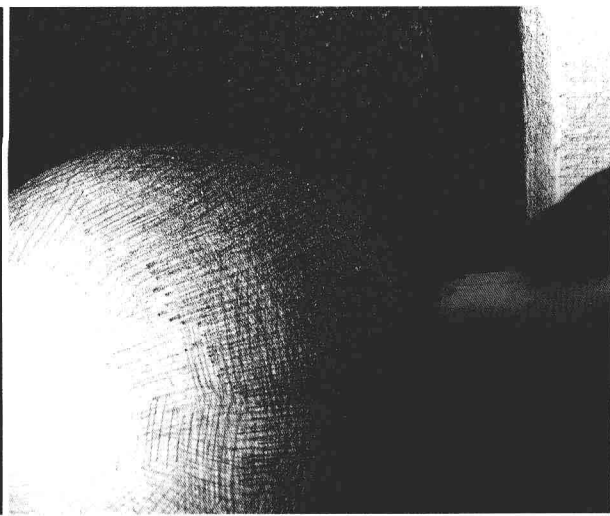
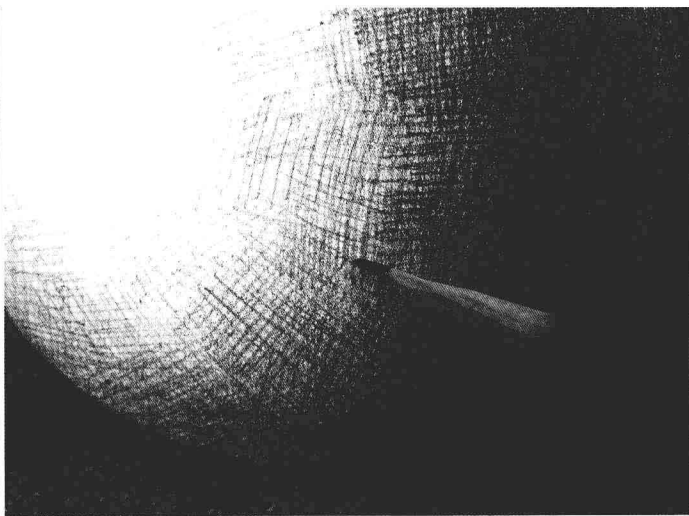
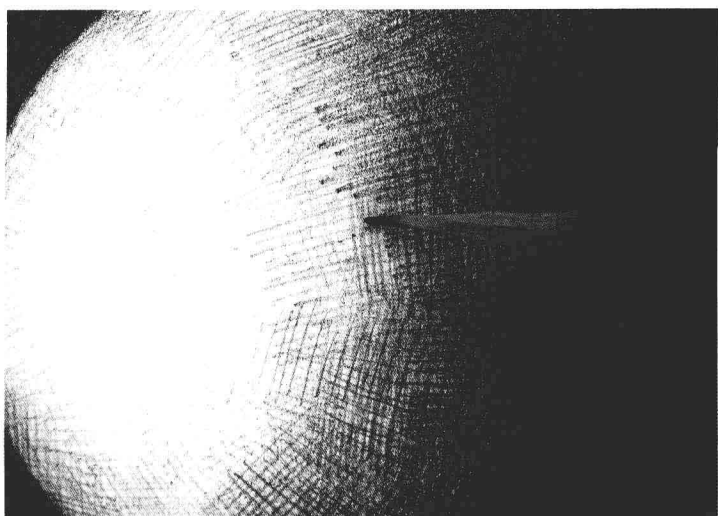
在素描几何体训练的过程中，要遵循“从简到繁”“由浅入深”“循序渐进”的原则，合理安排，灵活地把长期作业和短期练习、写生、临摹及默写有机地结合起来，研究学习各种不同的素描表现方法，以丰富自己的艺术表现力。只要长期坚持大量实践，随着对形体的反复认识，掌握一定的规律，就会实现从量变到质变的飞跃，就能在有限的时间内深入、生动地表现好形象。

局部刻画的笔法

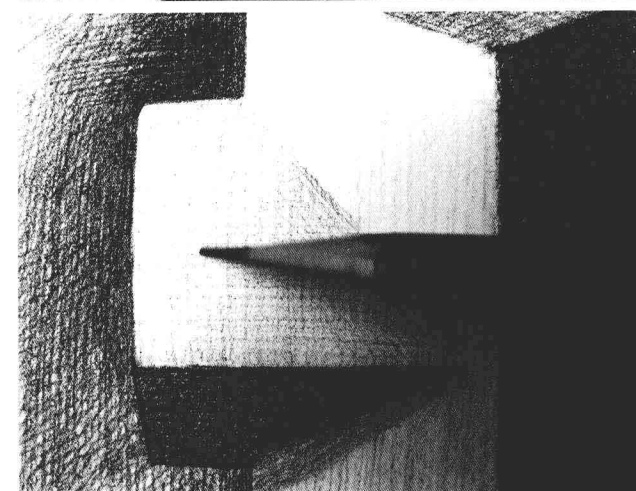
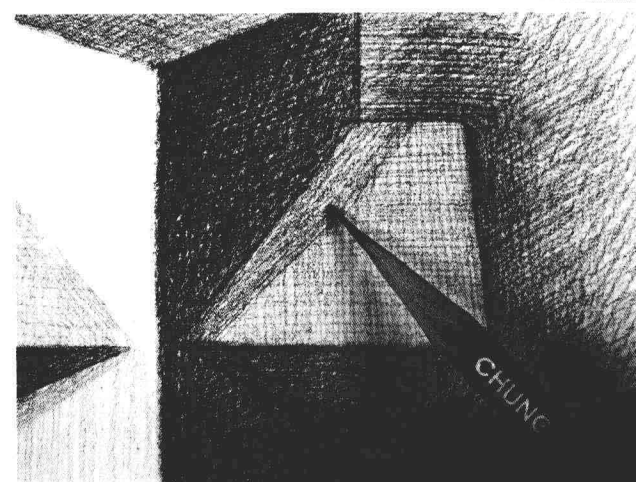
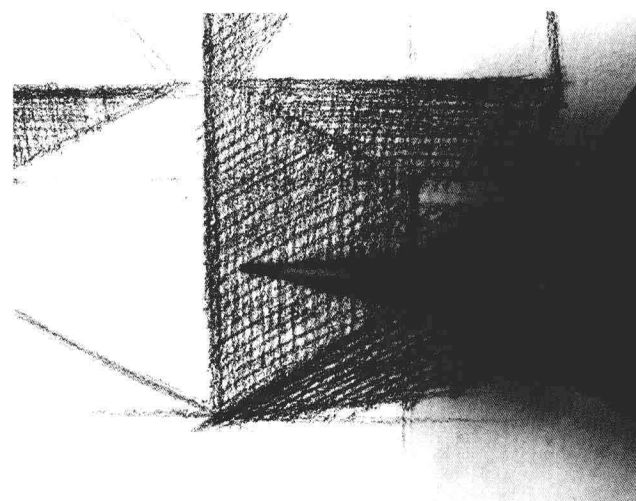
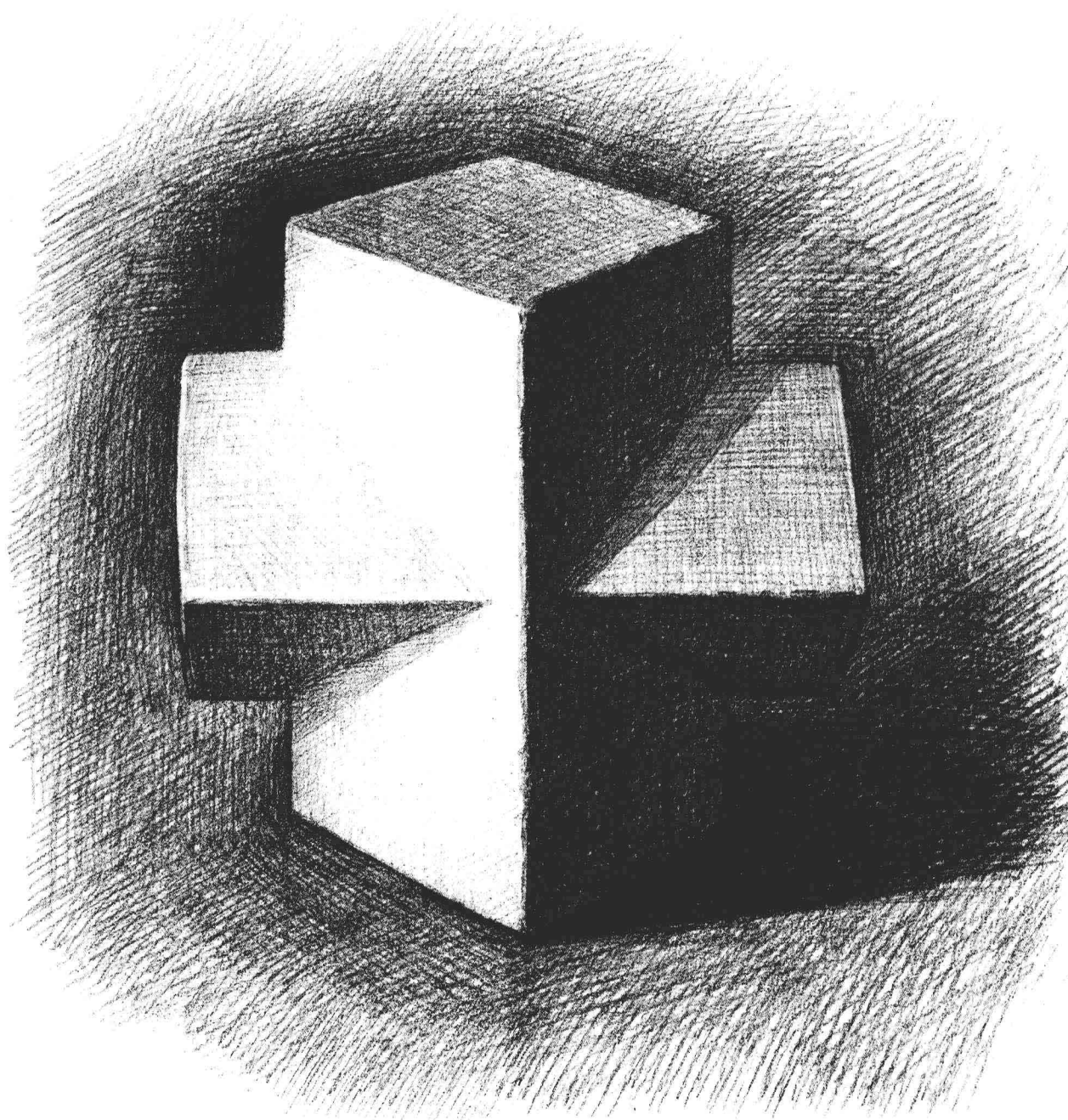
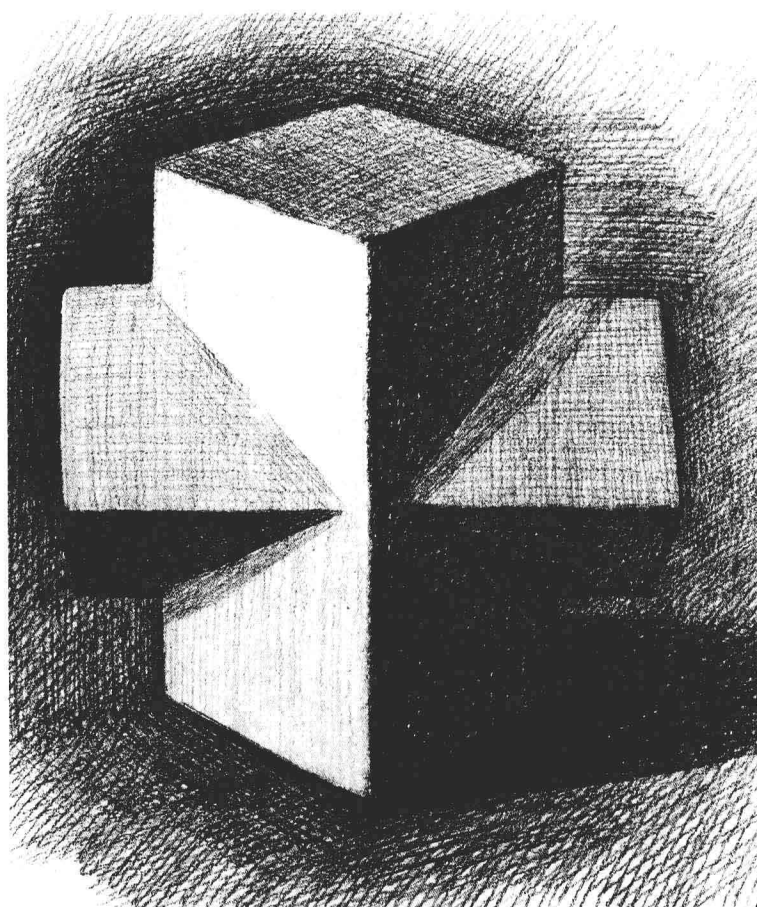
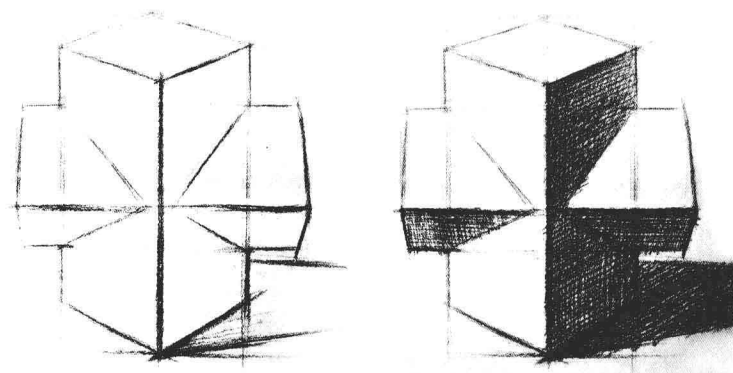
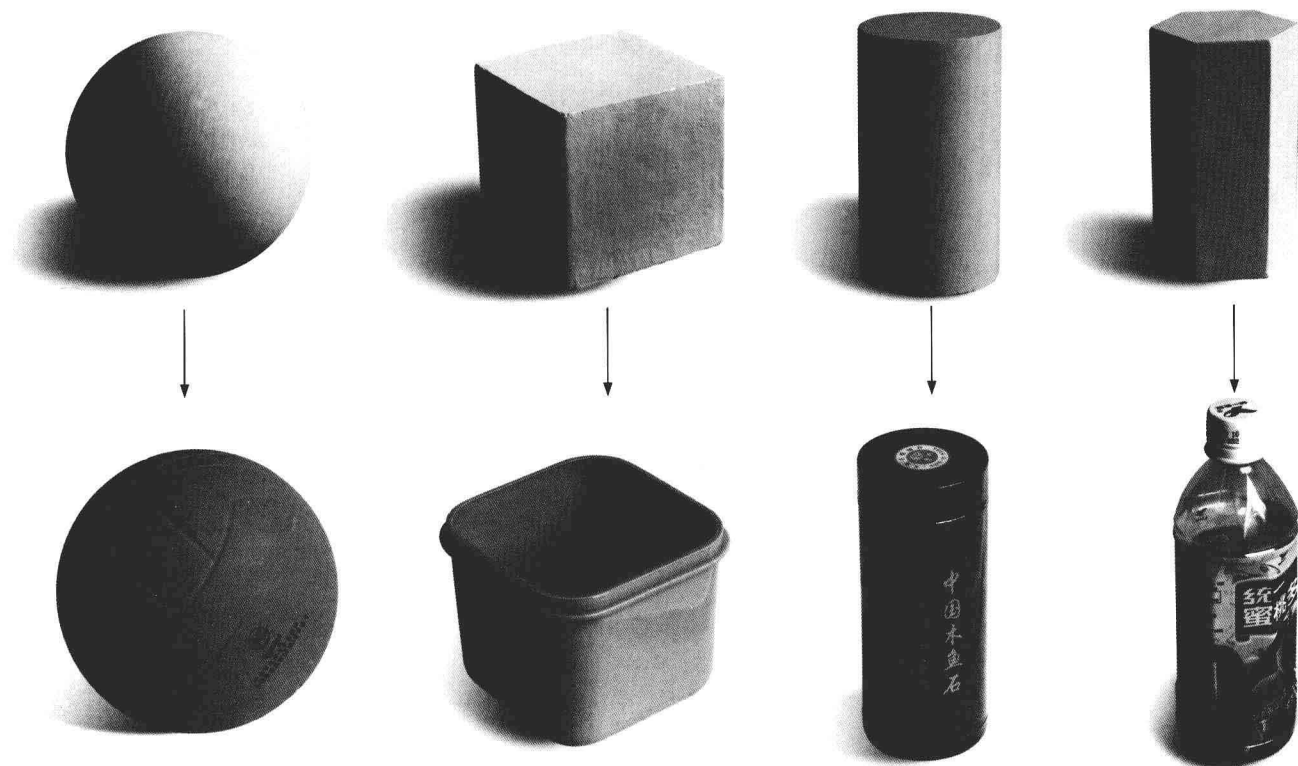

铺画色调的笔法

▲ 从石膏几何体开始

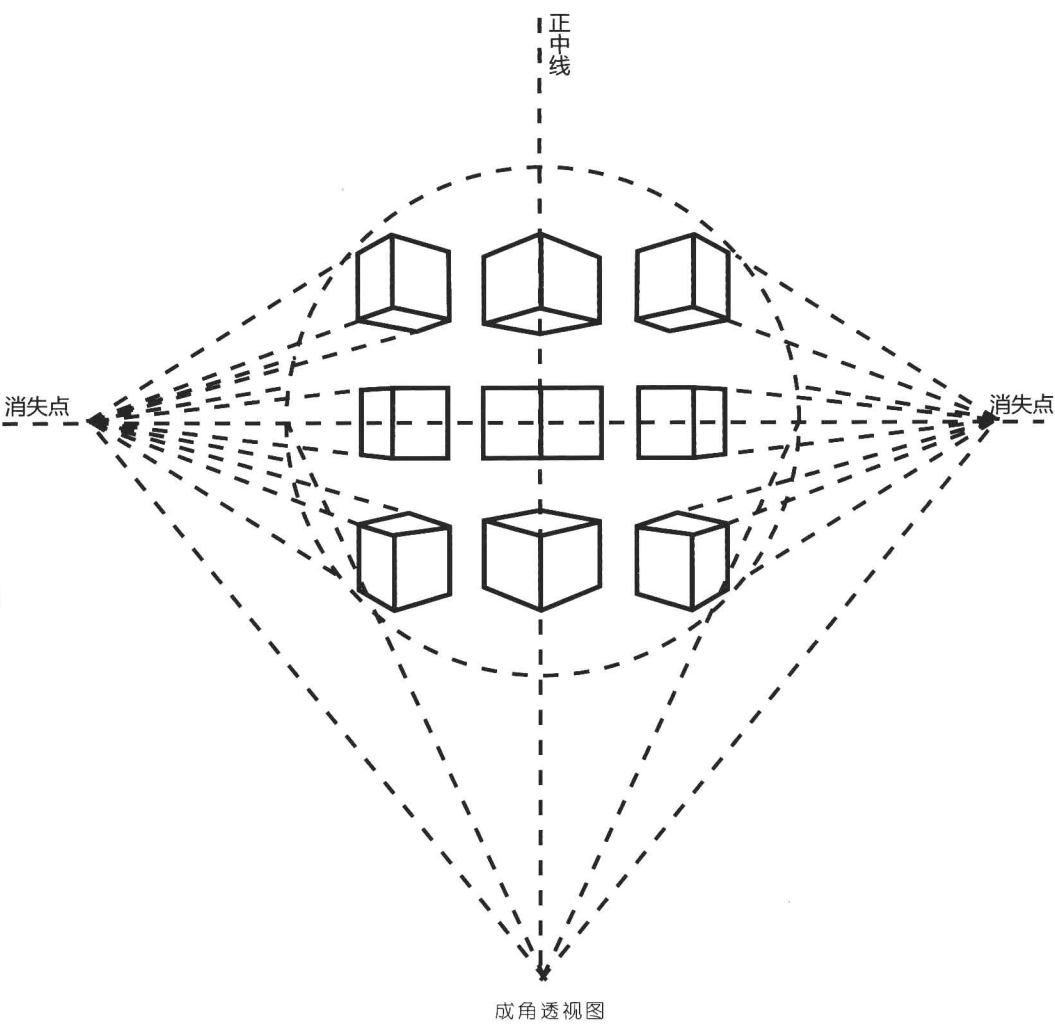
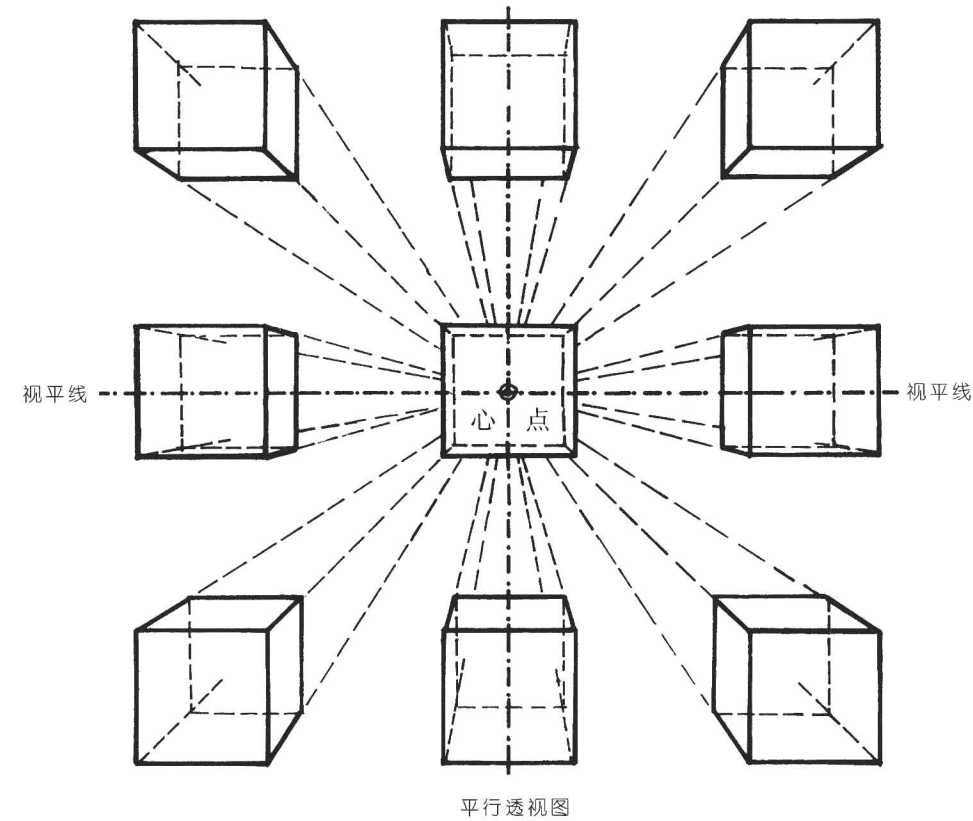
几何形是构成物体的基本形，石膏几何体因固有色简单统一，便于通过光影表现其形体变化、塑造空间，所以初学素描通常从画几何体入手。自然界中形形色色的物体，不管如何复杂，我们在理解和绘画的时候都可以把它们分解成不同形状的几何体。

▲ 透 视

透视是指自然界中的物体因为远近不同而在人的视觉中形成的变化。在绘画中利用透视关系表现前后空间。

透视具体又分为两大类，即形体透视(也称几何透视，如平行透视、成角透视、圆形透视等)和空间透视(也称空气透视，如明暗、虚实的远近变化等)。

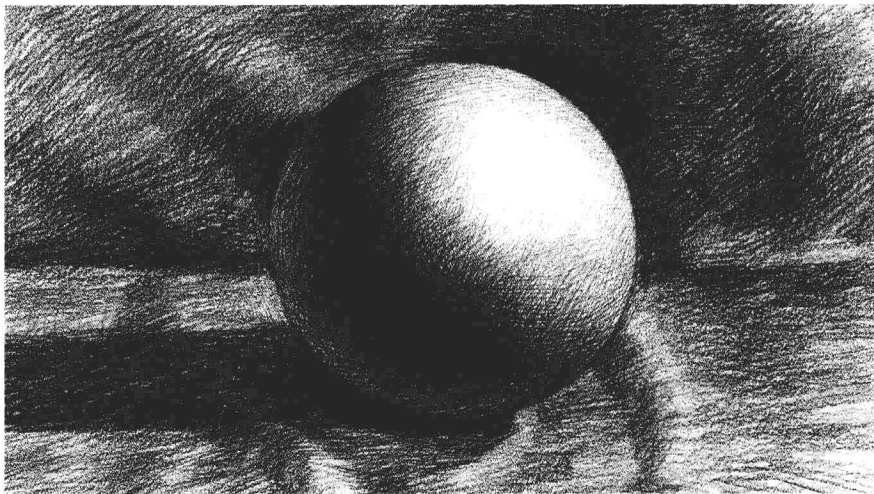
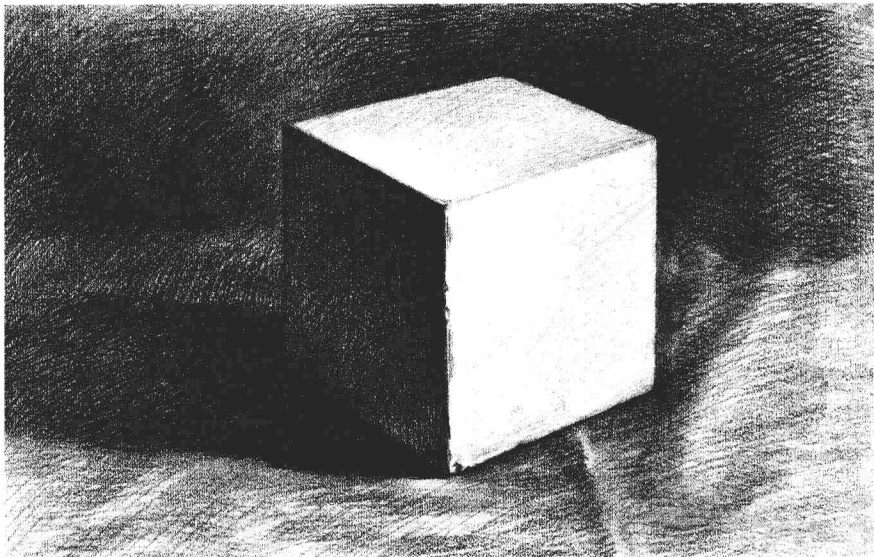
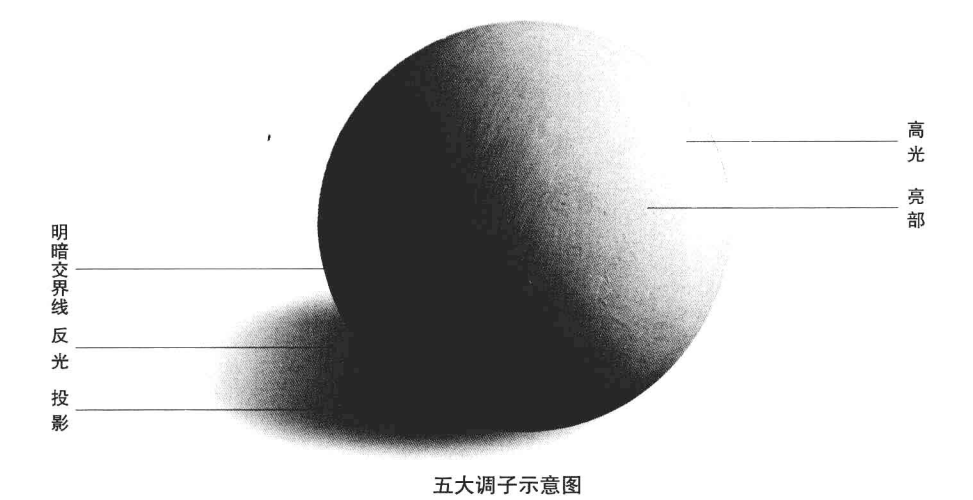
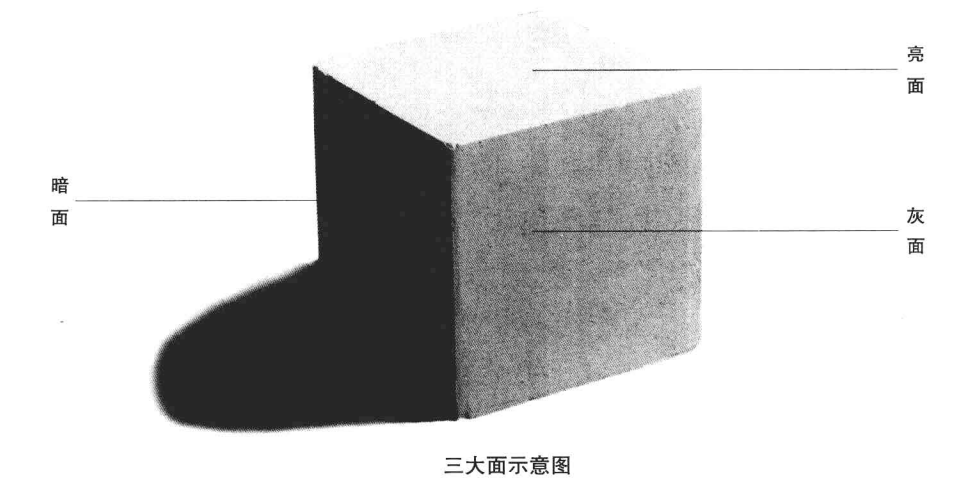

▲ 素描 的 五 个 要 素

- 1. 明暗交界线:** 光线下的物体首先形成受光区和背光区两个区域，受光区称为亮部，背光区称为暗部。亮部和暗部分界处称为明暗交界线，明暗交界线并非一条僵死的线，表现在画面上往往是一个具有宽度并且依前后空间关系呈现虚实关系的面，它是物体上色调最重的区域，是表现形体转折和塑造体积最重要的部位，塑造形体应首先从确定明暗交界线着手。
- 2. 亮部:** 如图所示，明暗交界线以上的区域为物体受光部，即亮部，此处接受主光线直接照射，色调较亮。当然其亮度随球体变化会产生微妙层次，通常自明暗交界线向亮点逐渐过渡。
- 3. 反光:** 反光是指物体的暗部边缘处受环境固有色调的影响而产生的明暗

变化。下图中球体底部受台面反射影响在暗部中形成较之明暗交界线稍亮的区域。应注意反光部在整个物体中属于暗部区域，不可太亮。

- 4. 高光:** 高光是指物体亮部区域中最接近光源照射的位置，它是亮部最亮处的极致。
- 5. 投影:** 物体存在于空间中，在光线下必有影子，除非它是完全透明的。素描中称之为投影。它属于暗部区域，其大小形状与物体及光源强度、光源方向紧密相联。它是表现物体存在感的重要手段。它虽然是物体的影子，但它的色调明度与物体的固有色明度之间关系影响不大，投影色调的深浅取决于光线的强弱和台面的固有色。

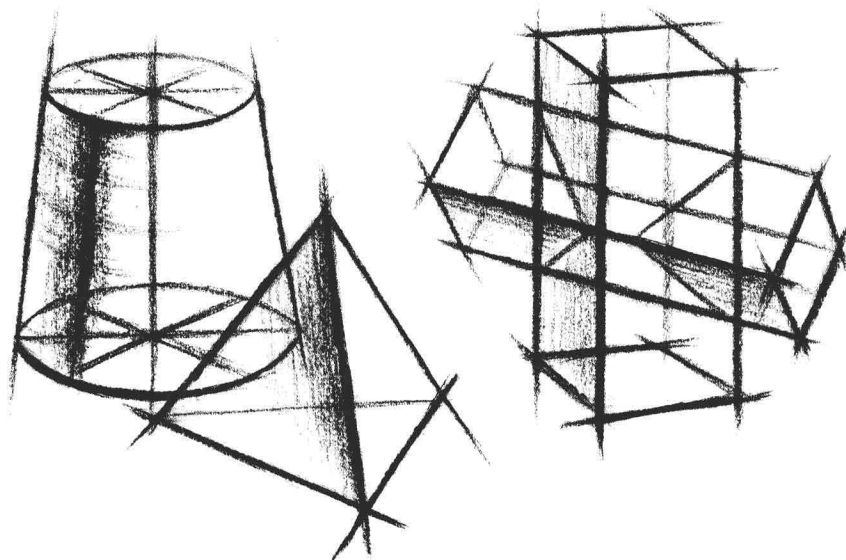
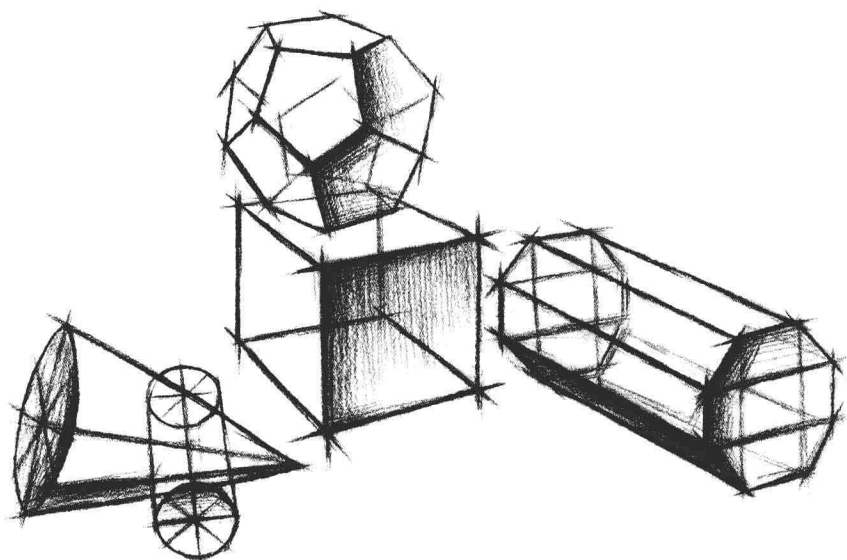
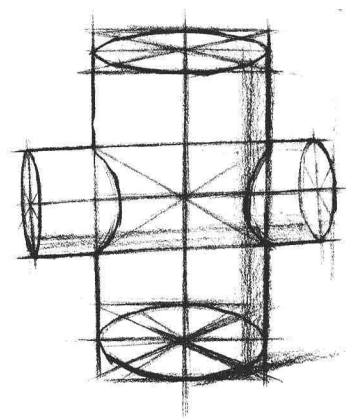
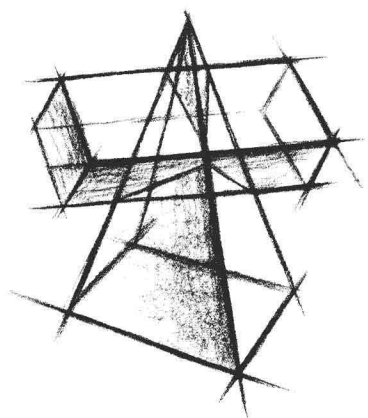
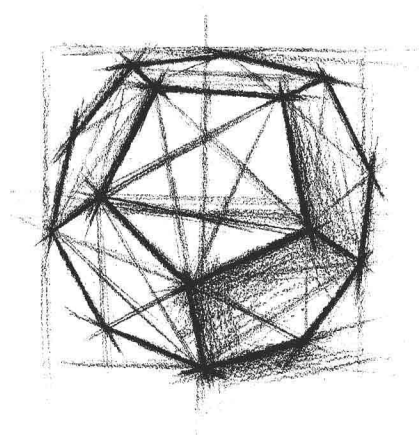

素描的表现方式

▲ 结构素描

结构素描是指通过透视图的运用，结合物体外形特征来研究和表现物体的形体结构。

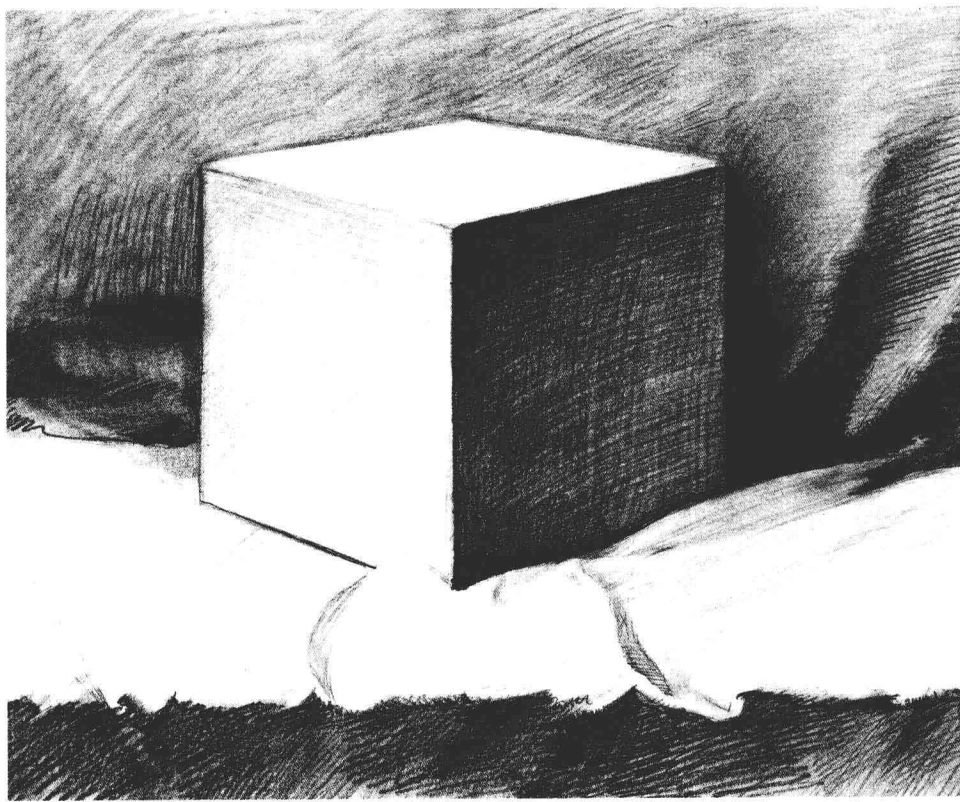
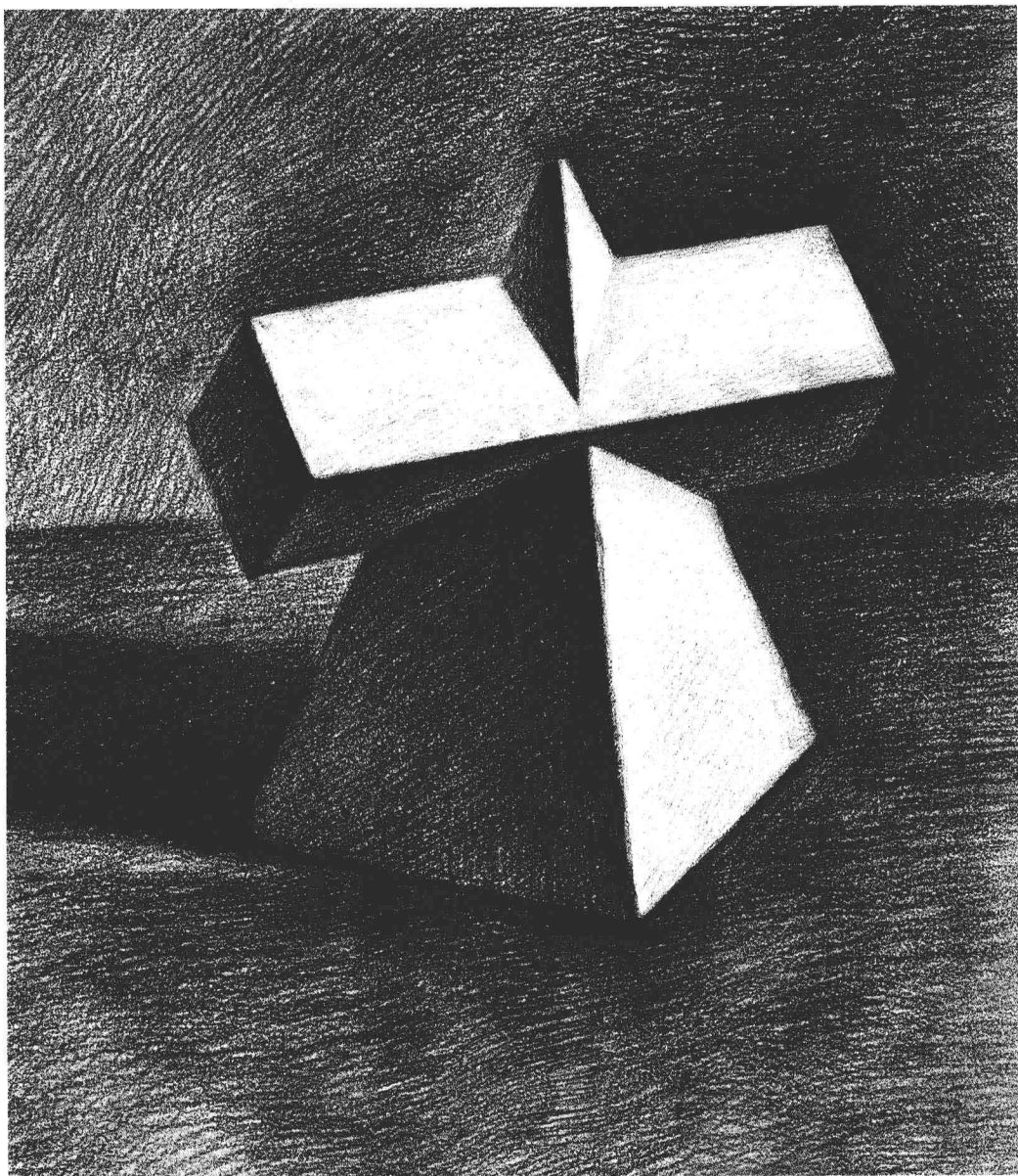
形体是存在于一定的空间之中的。结构素描重在分析其存在于空间中的形式，以及物体内在的结构构成特征，抛弃光影色调，只画转折线，线的虚实与强弱不像调子素描那样严格控制住深浅，但也应该注意强弱、粗细、虚实等的对比，使线有变化而不呆板，使物体更具空间感。

▲ 明暗素描

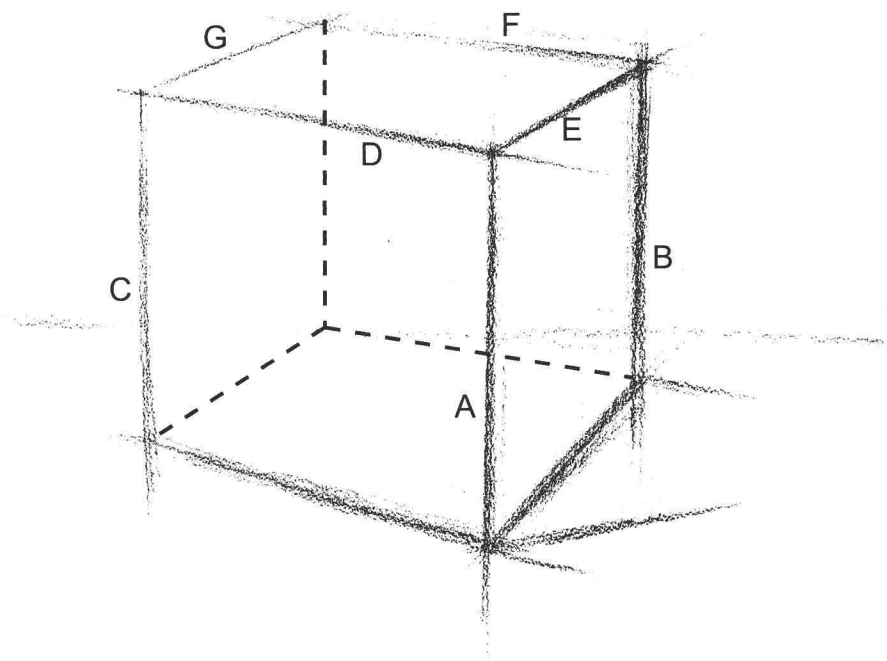
明暗素描是以明暗调子为主，侧重于表现对象的形体空间、光感、质感、量感等关系的素描。

形体受一个主要光源光线的照射，就会形成两大部分（亮面部分和暗面部分），三大面（亮面、灰面、暗面）和五大调子（亮色调、中间色调、明暗交界线、反光色调和投影色调）。

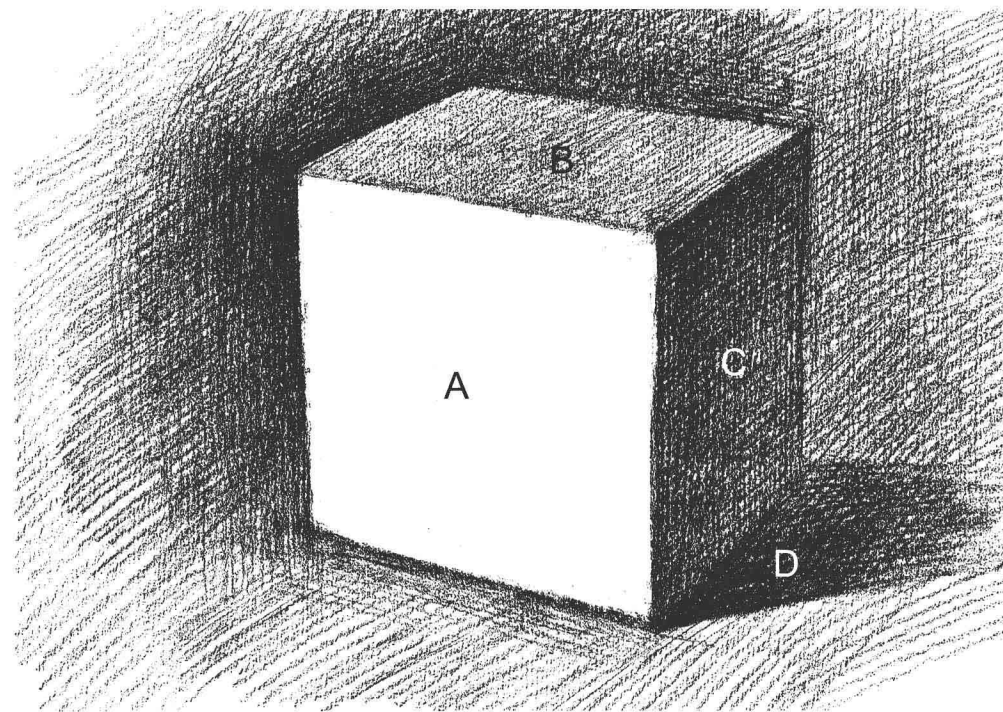

素描几何体写生方法

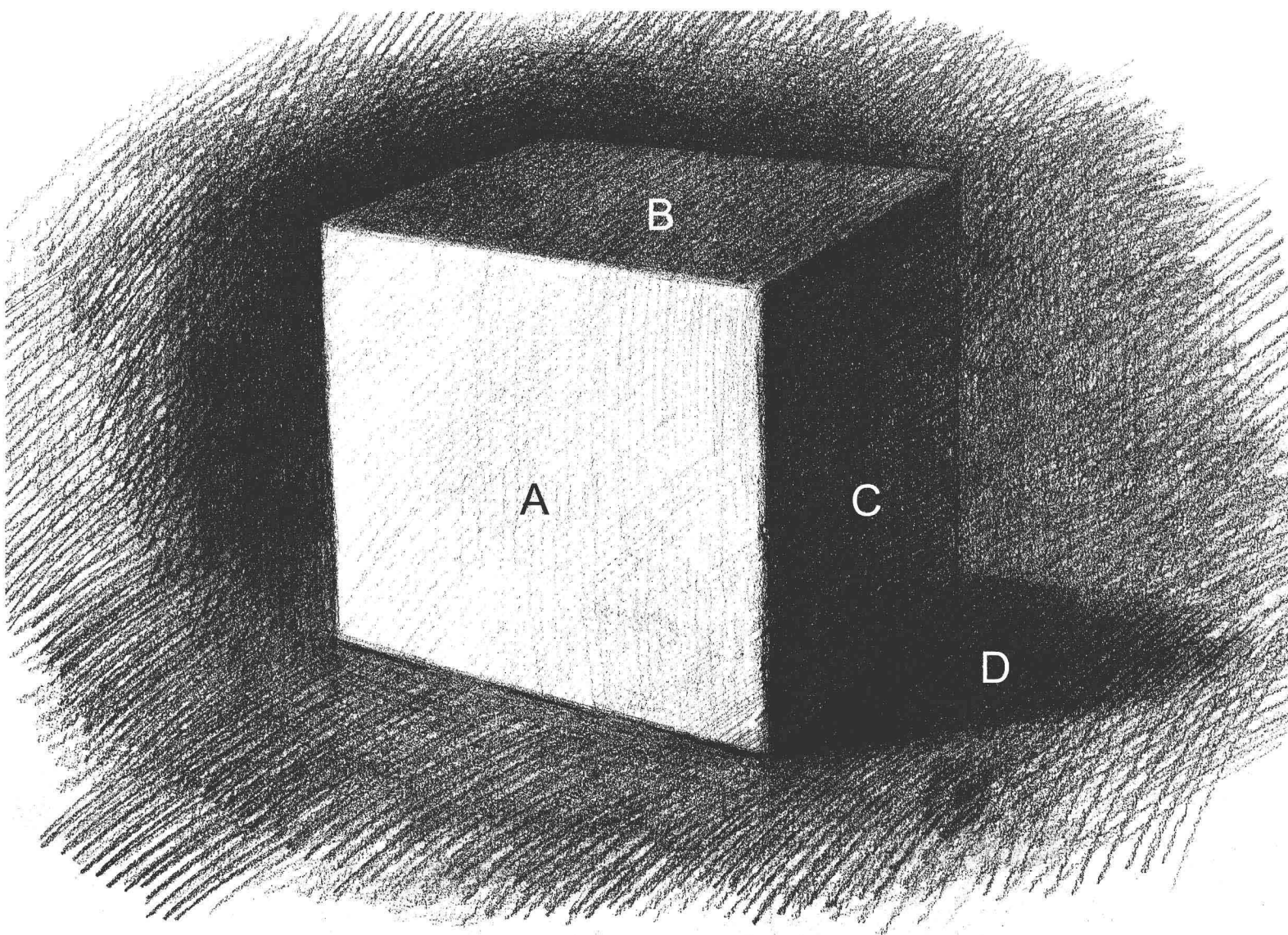
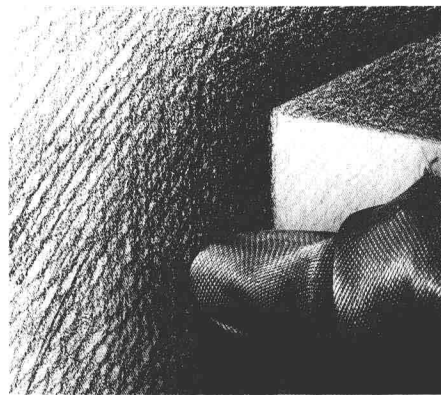
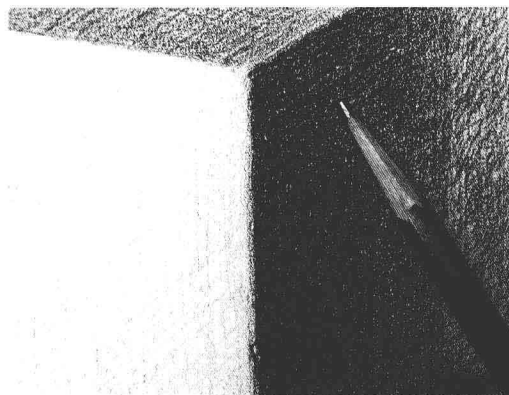
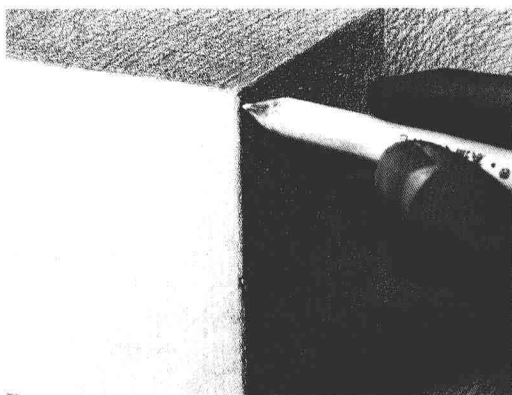
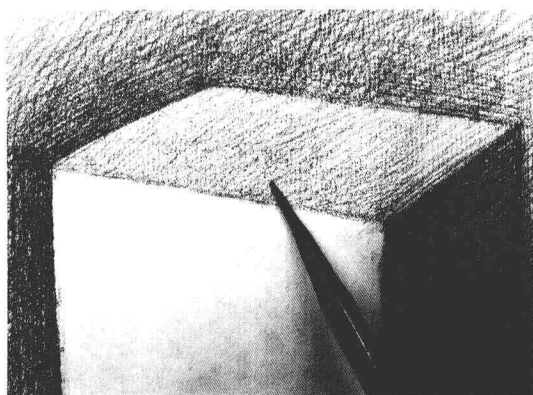
▲ 立方体写生步骤

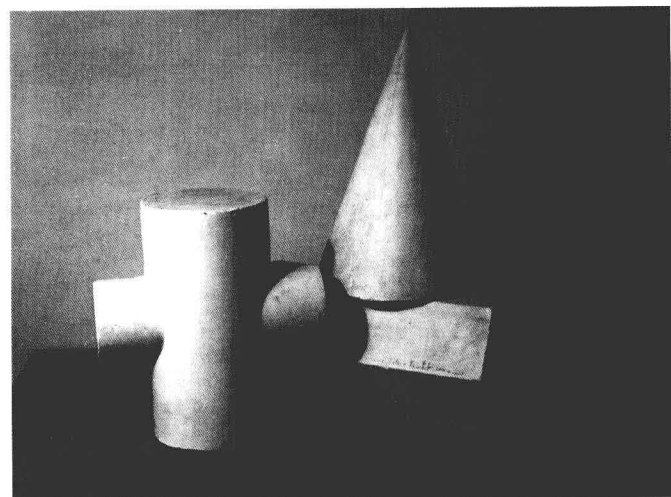
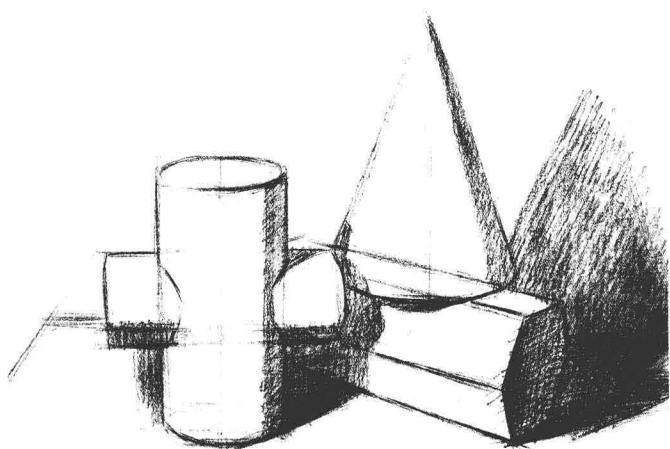
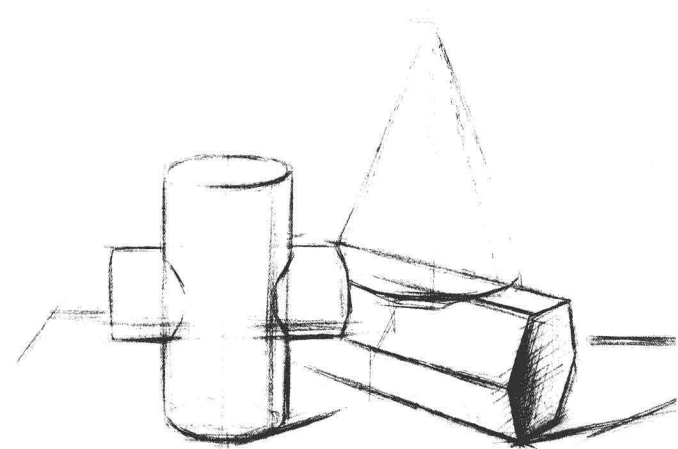
1. 先用2B铅笔确定构图, 单个物体构图不宜太大, 一般不大于8开纸为宜。先用长虚线定其比例和透视关系, 注意各边长经过透视变化后长度不一, 各边长度如图所示, $A > B$ 、 $A > C$ 、 $D > F$ 、 $E > G$ 。虚线处表示不可见边长, 起稿时可一并画出, 便于比较透视是否正确。

2. 擦去辅助线, 把C处暗部连同D处投影一并画出暗部调子, 表现出立方体大体的明暗关系, 注意投影的方向和前后的虚实关系。B处是灰面, 也可同时用线条轻轻地画出, A处可暂时留白处理。铺画线条应该尽量整齐有序, 排列成组。整个画面要有黑、白、灰三个层次的关系。

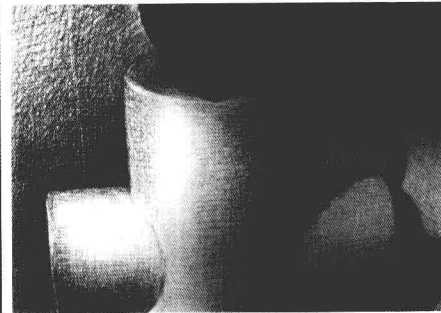
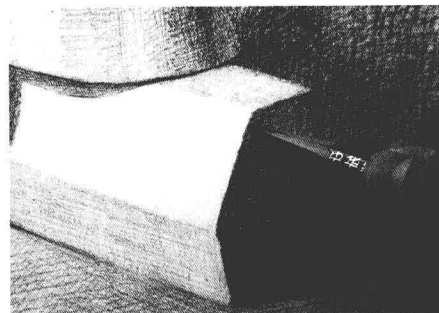
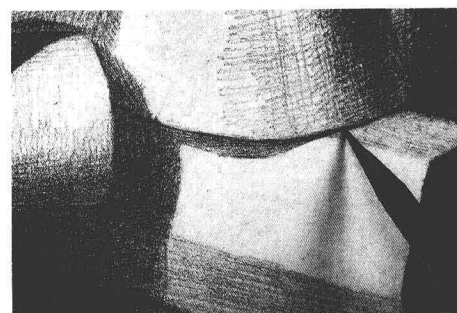
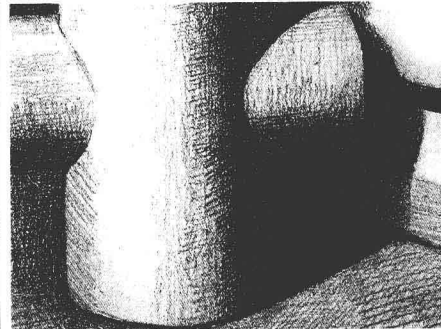
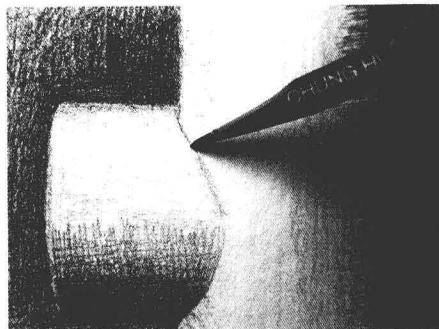
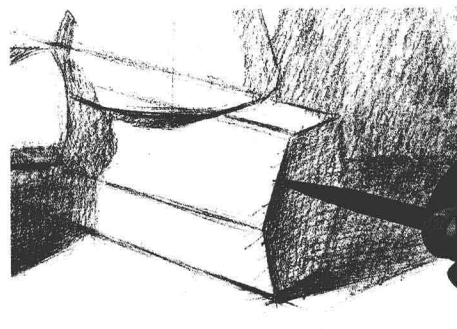
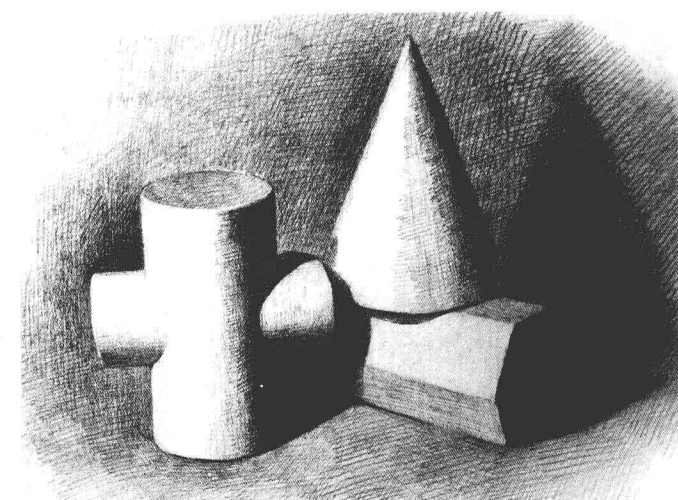
3. 继续加强暗部色调, 投影加重, A处最亮为直接受光面, B处为灰部, 略重于A处; C处较重, 自前至后体现虚实变化, 后部稍亮体现反光; A与C处交界线需进一步加强。各边线不可孤立存在, 应将线融入体面之中, D处投影由前至后应体现虚实过渡。各层次之间既层次分明又不宜过分生硬。石膏体应画得相对硬朗坚实, 整体调整完成作品。

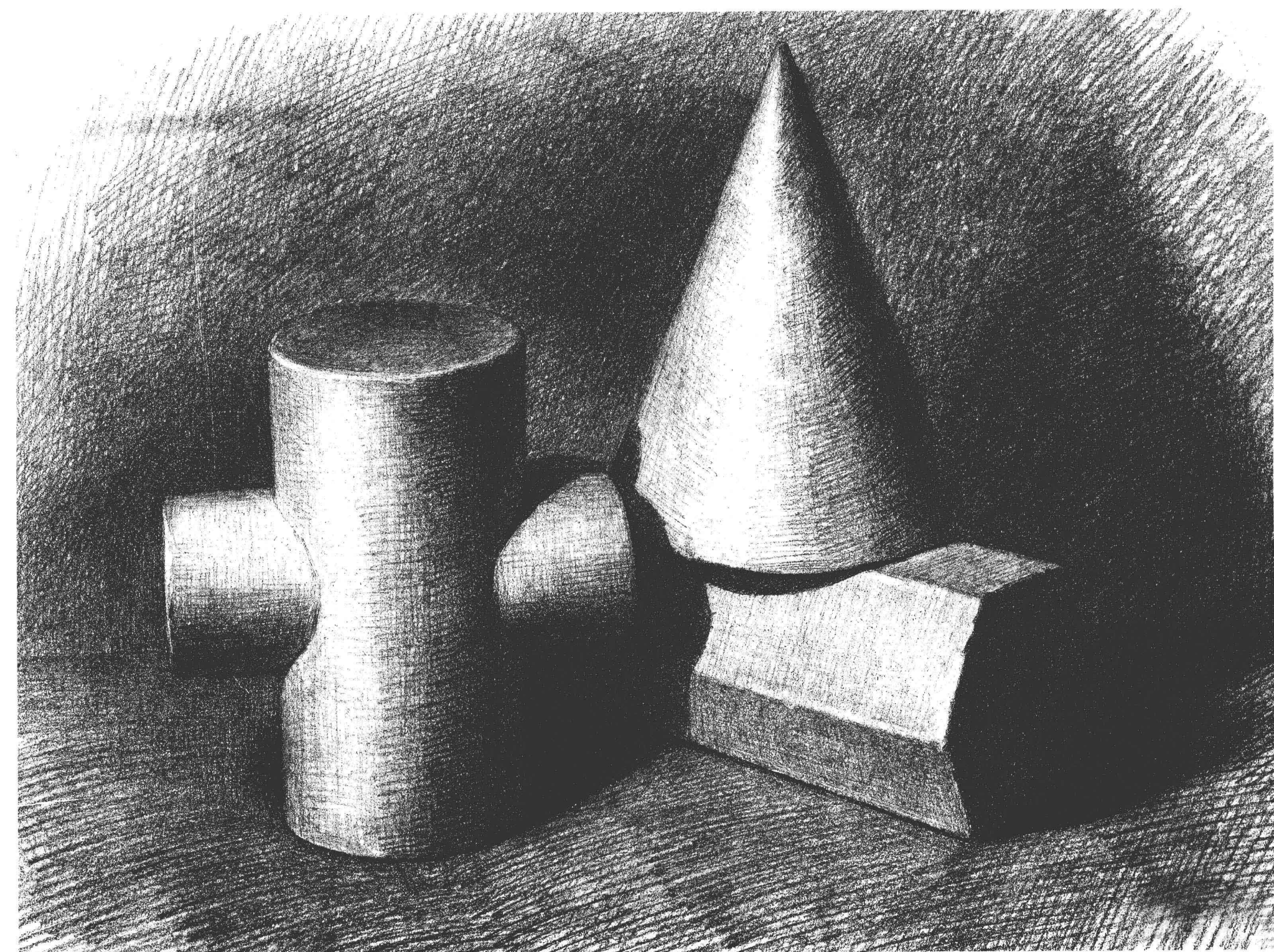
▲ 组合几何体写生步骤

1. 画出物体各自的形体结构。注意两边的对称以及长和宽的比例关系。

2. 用较长的直线整体而概括地画出物体的明暗色调以及投影的形状。

3. 把明暗对比画到一定程度后,再对各个物体的灰面转折的地方进行仔细刻画,进入局部塑造阶段。

4. 继续对各个物体的局部进行对比和刻画,加强中间色调上的过渡和表现。最后调整画面的整体关系,直至完成。

