

美术培训规范教学丛书

余少国

MEISHUPEIXUN
GUIFANJIAOXUE
CONGSHU

余少国 著

素描静物 教学范本

- 全国最权威、最规范、最实用的基础美术教学用书
- 连续五年雄居美术图书销售排行榜前列
- 引领数万学子成功步入高等艺术院校殿堂

安徽美术出版社

本书部分作品由陈学军提供

策 划：谢育智
黄 奇
毛春林
责任编辑：朱阜燕
黄 奇

图书在版编目（CIP）数据

余少国素描静物教学范本 / 余少国著. —合肥：安徽美术出版社，2009. 1
（美术培训规范教学丛书）

ISBN 978-7-5398-1550-3

I. 余… II. 余… III. 静物画—素描—技法（美术）—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第204183号

美术培训规范教学丛书

余少国素描静物教学范本

余少国 著

安徽美术出版社出版（合肥市政务文化新区圣泉路1118号
出版传媒广场14F 邮编：230071）

安徽美术出版社网址：<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

安徽联众印刷有限公司印刷

开本：787×1092 1/8 印张：5

2009年2月第1版 2009年2月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-1550-3 定价：19.80元

发现印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

作者简介

余少国，男，1953 年出生，武汉市人。
1978—1981 年，就读于武汉师范学院汉口分部艺术系；
1985—1986 年，在西安美术学院油画系进修；
现为江汉大学艺术学院副教授、设计系基础教研室主任。
其油画和水粉画作品多次参加国家、省、市级美展，有多幅作品和十余篇论文出版、发表。

写给学生的话

同学们：

你们好！这本供你们临摹的素描范本选择了生活中司空见惯的日常用品，通过对它们的描绘，我们可以逐渐地、由浅入深地学习和掌握素描的基本知识、表现方法与技巧，逐步地进入绘画艺术的殿堂，享受艺术给我们带来的快乐。

生活是艺术的源泉。在大千世界中，所有自然界的物象——如人物、动物、风景、建筑等都是绘画艺术表现的对象。静物则是众多物象中相对最简单、最便于表现的一类作画题材。尤其对刚刚步入绘画艺术之门的同学们来说，通过对静物的描绘，可以迅速地掌握绘画的基本知识和基本表现技法，从而提高我们的审美能力，也为我们今后学习描绘其他复杂的物象打下坚实的基础。

绘画艺术是视觉的艺术，学习视觉艺术首先应该训练我们的眼，使我们学会科学的观察。没有经过绘画训练的人的观察一般都是局部观察，他们画什么就看什么，画到哪就算哪。因此往往顾此失彼，画人头大脚小就是典型的例子。而我们学习绘画的同学就不会出现这种情况。我们画物体就必须全面地观察和了解这个物体，全面观察在绘画中称整体观察。我们在画之前就必须对所画对象的形体、结构、透视、比例等因素心中有数，即所谓“胸有成竹”，再从整体到局部进行表现。

在整体观察的过程中，“比较”是大家必须掌握和运用的方法。俗话说：“有比较才有鉴别。”通过不断的比较，我们就可以准确地把握各种关系，从而也就避免了作画的随意性。比如，在打轮廓阶段，通过比较，我们首先确定这个物体整体的高和宽的比例关系，物体整体的比例找准了，然后再确定各个局部之间的比例关系，这就是定位。位置准确与否直接关系到轮廓的准确。打轮廓如此，上明暗也是这样。暗面和投影比较是深还是浅？深，深多少？这些都需要比较才能解决，因此，在作画的过程中处处都离不开比较。

经过一段时间的反复比较训练之后，我们的判断能力就能够提高，我们的绘画“感觉”就会敏锐起来。“感觉”敏锐了，我们观察和分析物象的能力就会得到极大的提高。比如，我们刚开始学画时，找物体的比例可能还要借助铅笔来测量。这是一种理性的方法，但作画速度太慢，而且有很大的局限性，甚至在许多地方是用不上的。比如，我们画比较小的局部时，就不能测量了，这时，就得靠“感觉”来区别了。敏锐的“感觉”是绘画中十分重要的能力，它集观察、分析、表现于一体，是我们在绘画中各种能力提高的一种体现。有经验的画家在作画时，他们勾形和上明暗往往下笔就准，好像不假思索，其实，他们就是在利用良好的“感觉”在作画。

以上给同学们说了要用眼进行正确的观察和勤于动脑进行比较，这些是学好绘画很重要的先决条件。当然，要想做到并且使之成为一种良好的学习习惯不是轻而易举的事。一方面，我们要努力学习素描的理论知识 and 掌握作画的方法技巧，用心揣摩好的作品；另一方面，我们还必须与顽固的局部观察作斗争，与作画中的不假思索、马马虎虎作斗争，因为这些不良习惯不仅严重地阻碍我们的进步，而且还十分顽固。在我多年的教学中，大量事实证明，在学习绘画的过程中，学生能够迅速地掌握正确的观察方法并用心思考进步就快，反之，学习的进展就不大。我在帮同学分析作业中的问题时，只要点到画中的问题，他们马上就明白。可见，其主要原因就是缺乏比较、缺乏思考。这些同学在画另一幅画时，往往又会犯同样的错误。因此，不下决心克服自己的缺点，不去努力掌握正确的方法，那怎么能进步呢？

在认识到眼的观察和脑的思考的重要性之后，我们再来谈谈手的表现问题。绘画作品，最终是靠手来完成的。在绘画中，我们的眼搜集信息，大脑进行分析思考，然后指挥我们的手来工作。因此，绘画也是眼脑手协调配合的结果。在大脑的指挥下，绘画中的表现技巧就靠一只准确、灵巧的手来完成。这样的手不是天生的，它完全是靠我们勤奋的劳动和辛勤的汗水练就出来的。学习绘画的同学可能都有这样的体会，想得好好的就是画不出来，力不从心啊！其实，每个人都会经历这个过程，这就需要在完成大量作业的过程中进行反复练习，所谓“熟能生巧”，就是这个道理。

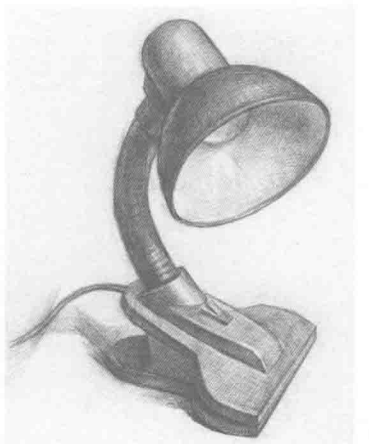
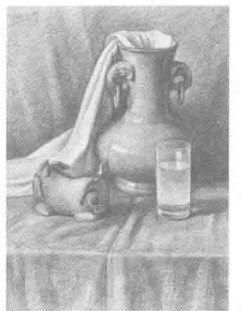
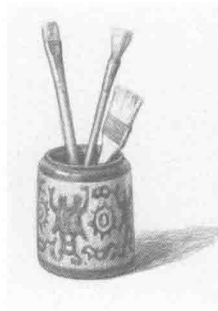
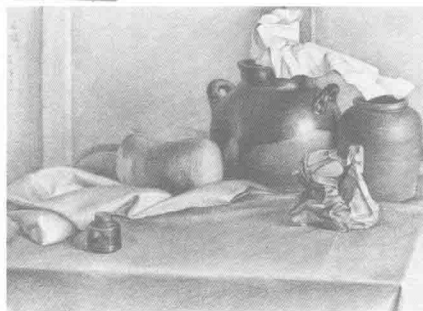
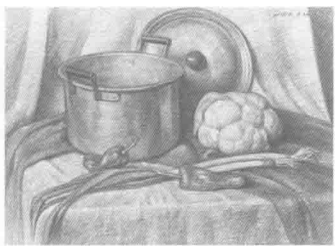
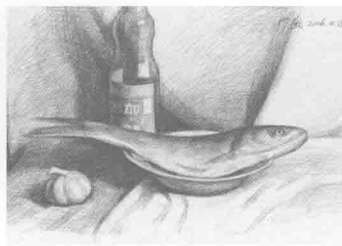
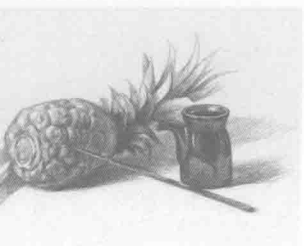
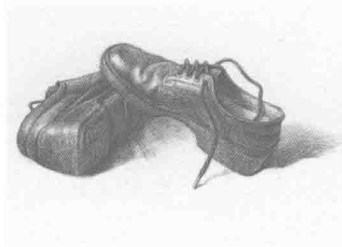
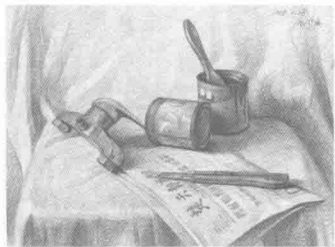
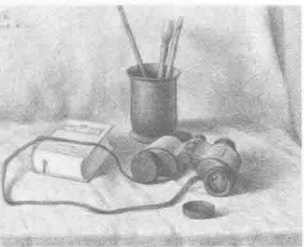
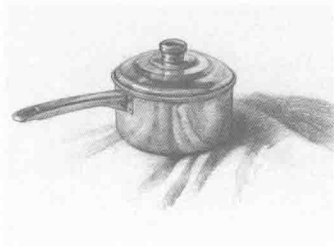
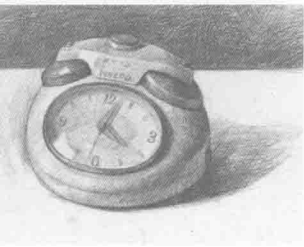
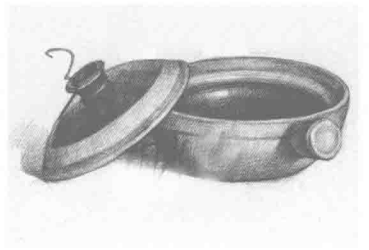
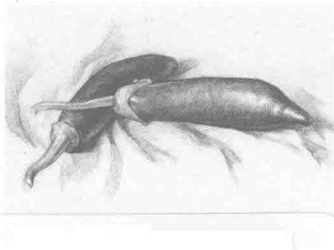
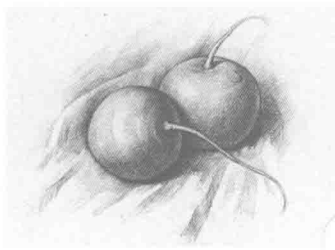
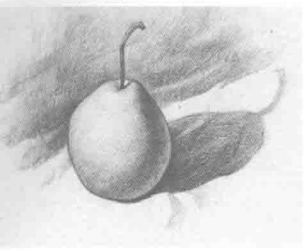
这本素描静物临摹范本是一本绘画技法的参考书。通过临摹，大家可以借鉴别人的经验，迅速地掌握正确的作画方法和基本的作画技巧，可以使我们在学习素描的过程中少走弯路，取得事半功倍的效果。书中对作画步骤的分析，从打轮廓到上明暗再到充分塑造这个作画过程与写生完全相同。在这个作画过程中，由于篇幅的局限性，我只能给大家附上三幅作画的步骤图。其实，作画的过程就是从整体到局部，再从局部回到整体的过程。特别是在深入阶段，要在控制整体关系的前提下循环地对各个局部进行塑造，不要一味钻进某个局部而忽视整体关系，使该局部陷入孤立状态，导致画面失去整体性。因此，作画的方法与观察的方法是一致的，都是先整体后局部，并且局部要服从整体。

同学们在临摹每幅作品之前，应该学会“读”画。画中的构图、形体、结构、透视、空间、质感等方面是如何表现的，以及画面整体与局部的关系、主与次的关系、实与虚的关系、前与后的关系、线条的变化与运用等是如何处理的，围绕这些问题来进行分析和琢磨。当然，对于初学的同学来说，一幅画重点解决一两个问题就行了。这样通过有针对性的主动临摹学习，同学们就会取得比较好的效果。在临摹的过程中，同学们不要被表面华丽而流畅的线条所吸引，应该考虑这些线条表现的是什么内容。在初学时线条不流畅也没关系，一笔画不准就再来一笔，只要把你想要表现的内容画出来就行。不必临摹表面的一笔一画，重要的是要抓住所表现内容的实质。

另外，我还想提醒同学们，这本临摹范本的作品都是用明暗的表现手法画出来的，这种手法最大的特点就是对物体的表现比较充分和真实。此明暗必须要与形体完美地结合起来，这样的明暗才有实际意义。如果明暗脱离了形体，只考虑明暗的层次关系，那明暗就没有任何意义了。

最后，我祝同学们学习顺利！

江汉大学艺术学院 余少国

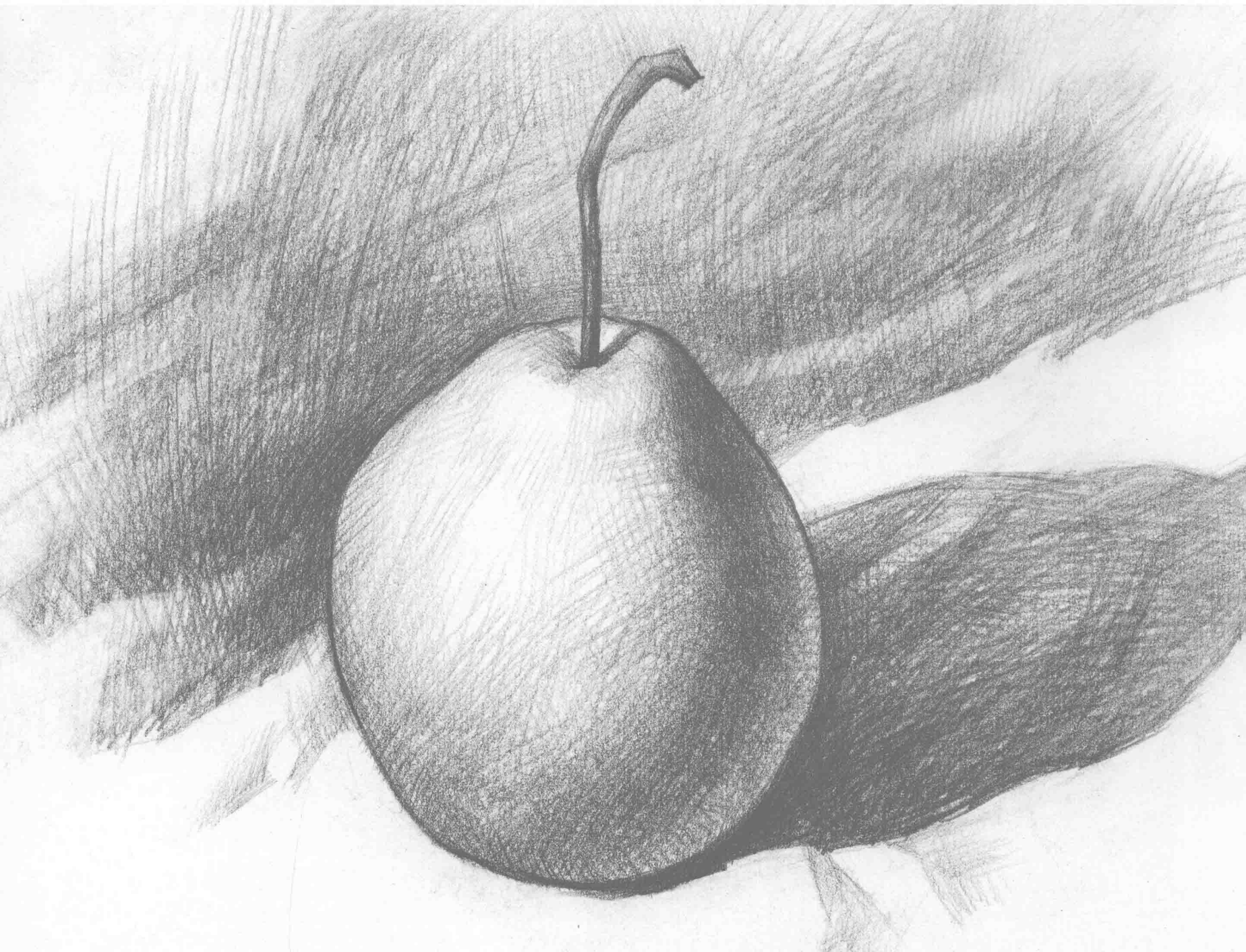
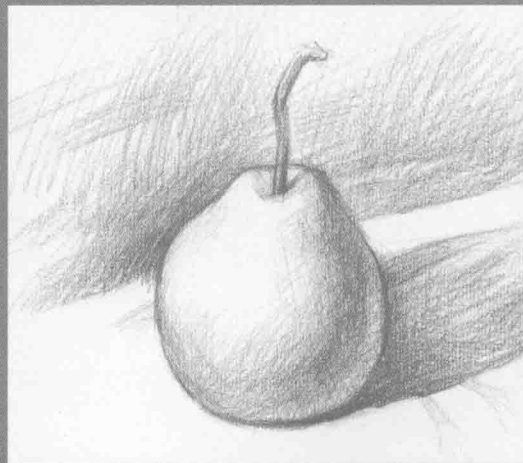
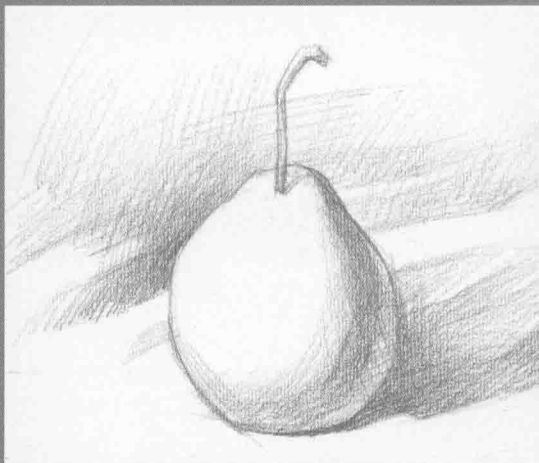
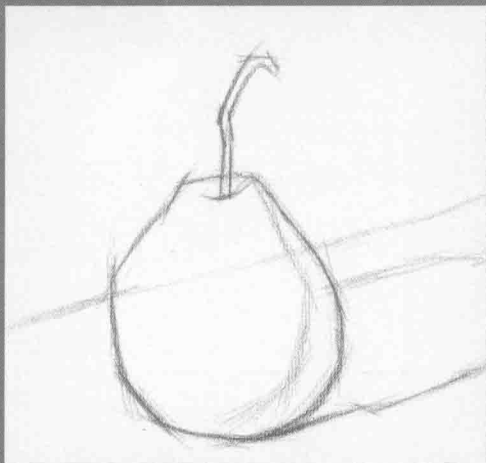
梨

课题要点

通过对梨的形体表现，掌握不规则圆球体的形体变化。梨的基本形体类似于圆球体，在打轮廓时，注意观察梨的形状在圆球形基础上的变化，把握梨子的形体特征。

步骤与要求：

1. 用直线概括地画出梨的基本形、明暗交界线及投影的轮廓；
2. 上暗面和投影的明暗，注意各部分明暗的区别；
3. 画灰面，使画面形成暗、灰、亮、反光、投影；
4. 画亮面浅灰色微妙的变化，空出高光，进一步丰富暗面和灰面等处的层次变化，使形体更加充实。

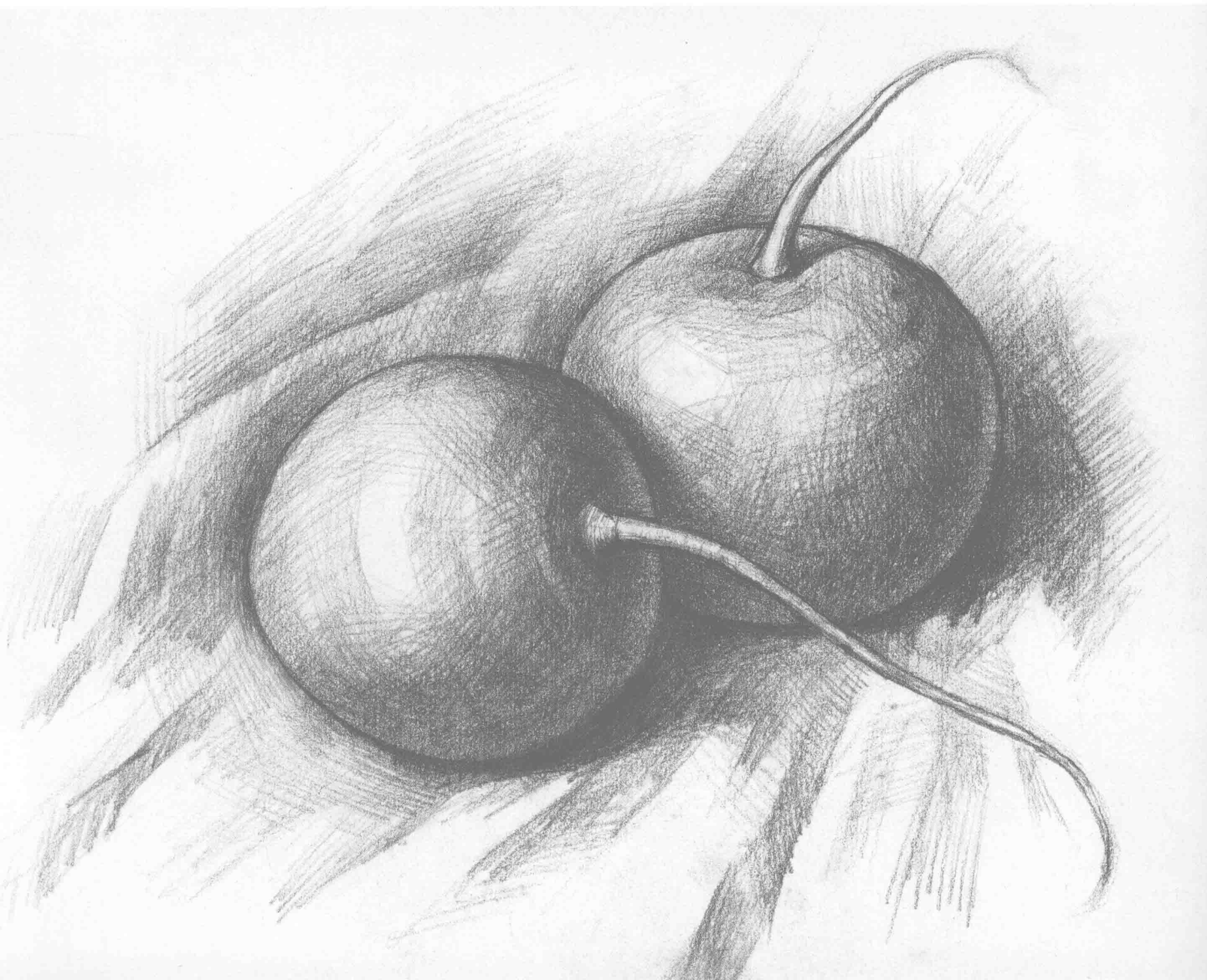
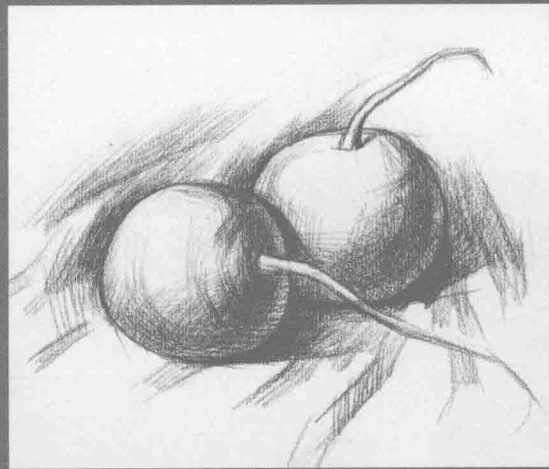
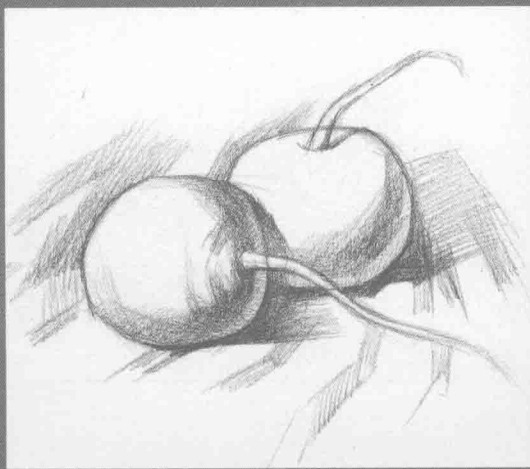
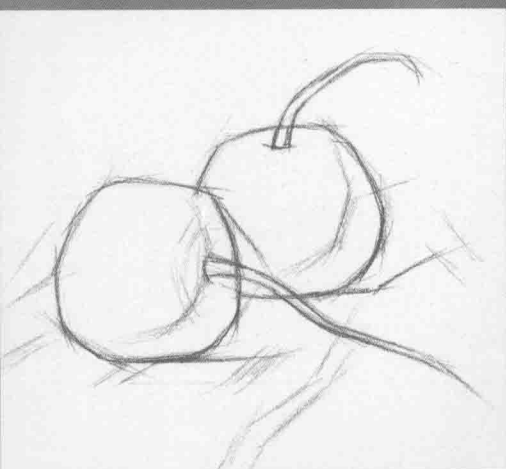
萝卜

课题要点

通过对萝卜的形体表现，掌握不规则圆球体的形体变化。注意观察萝卜具体的形体变化，把握萝卜的形体特征及两个萝卜之间的区别。

步骤与要求：

1. 用直线概括地确定两个萝卜的轮廓。
2. 上大体明暗，概括地画出暗面、灰面和投影之间的明暗关系。
3. 依据萝卜的形体进一步区分各部分的明暗层次，在整体关系的基础上，充分塑造萝卜的细节。

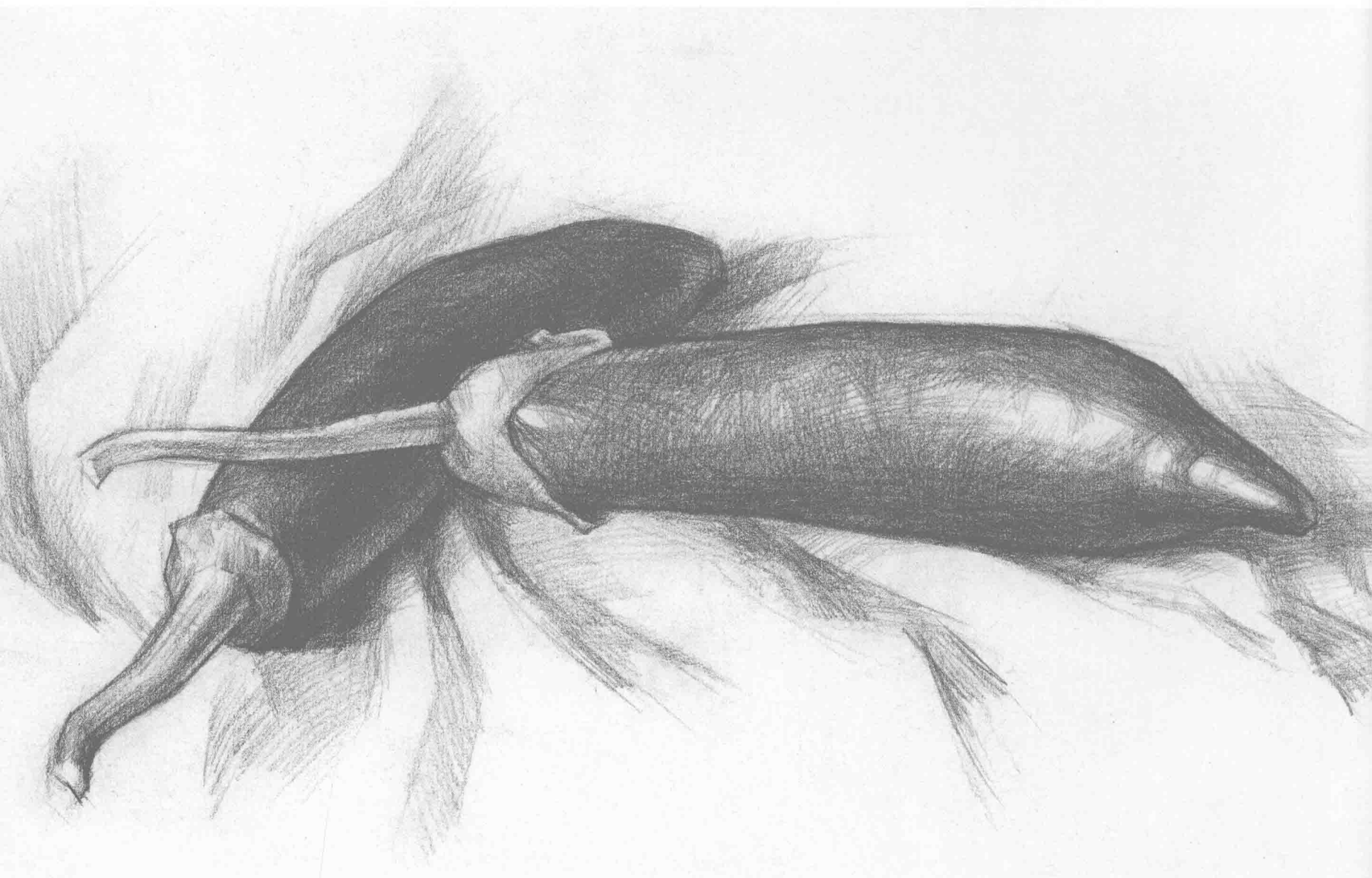
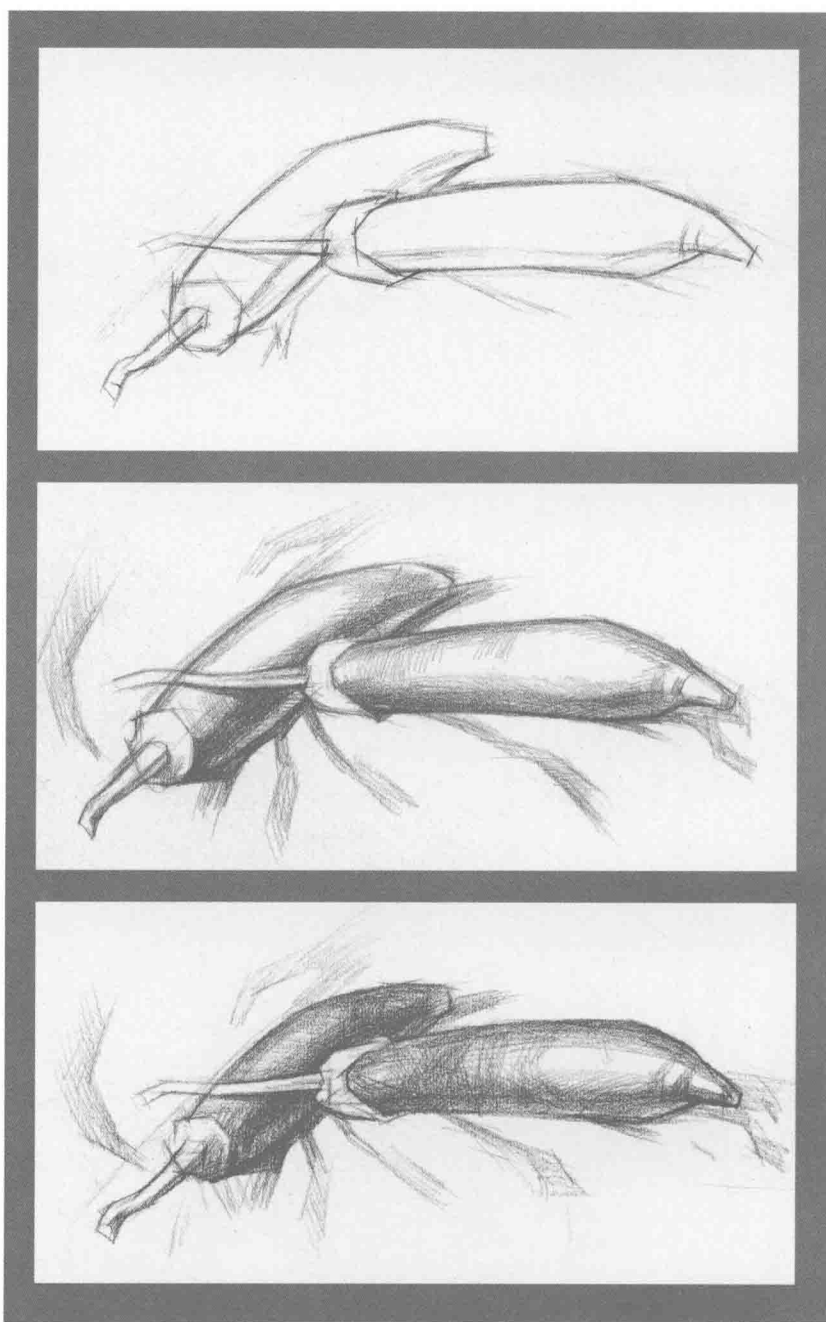
茄子

课题要点

通过对茄子形体的表现，掌握不规则圆柱体的形体变化。茄子的形体类似于圆柱体。在临摹时，注意茄子具体的形体变化，不要画成呆板的圆柱形。

步骤与要求：

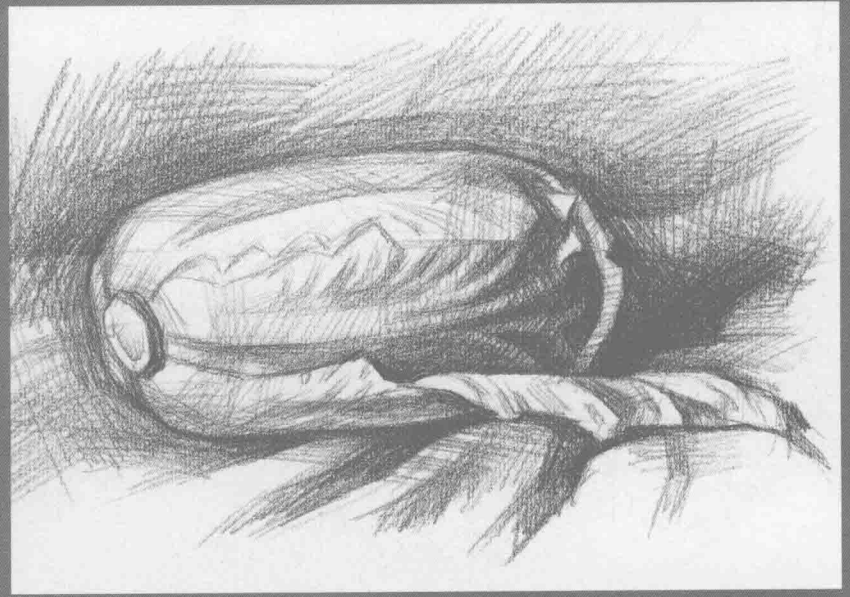
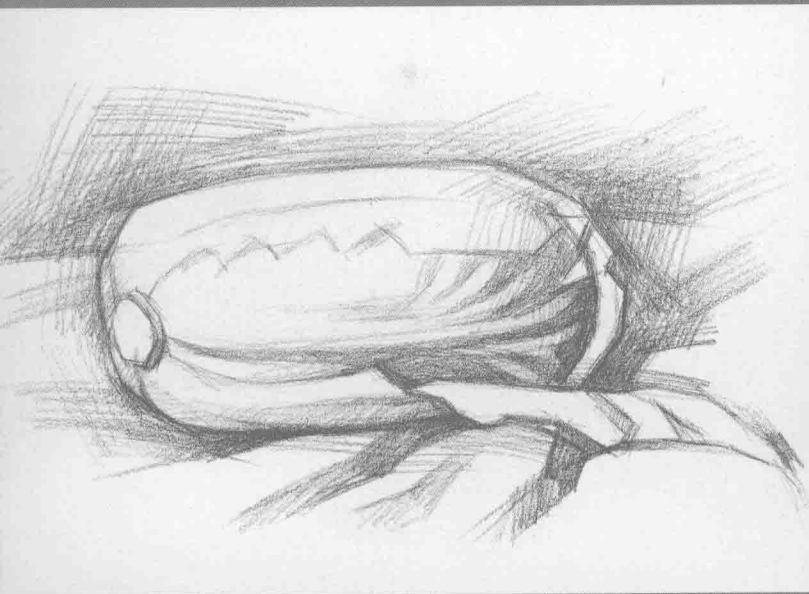
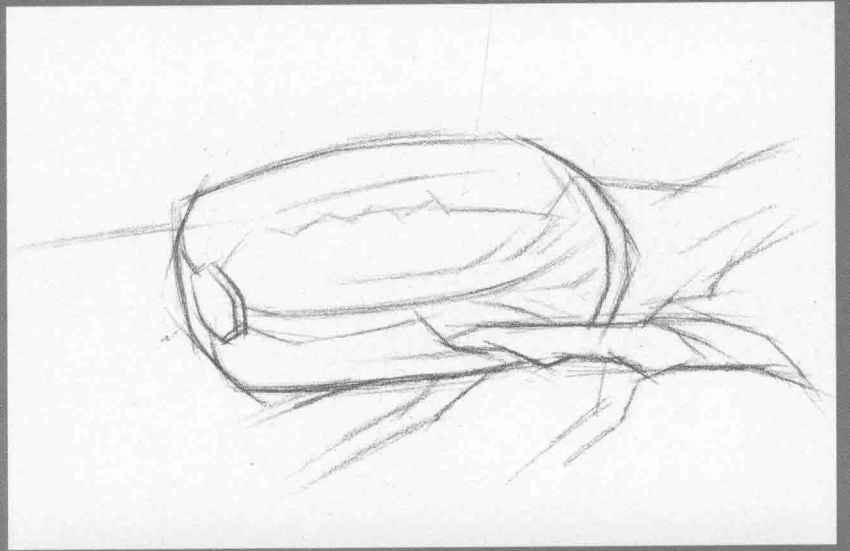
1. 概括地画出茄子的基本轮廓。
2. 确定茄子的暗面、投影与反光，然后向灰面过渡。
3. 茄子亮面的灰色较深，在更深的前提下注意暗面与投影微妙的变化。
4. 茄子的色调较重，因此，注意控制整体的明暗及局部的变化。

大白菜

课题要点

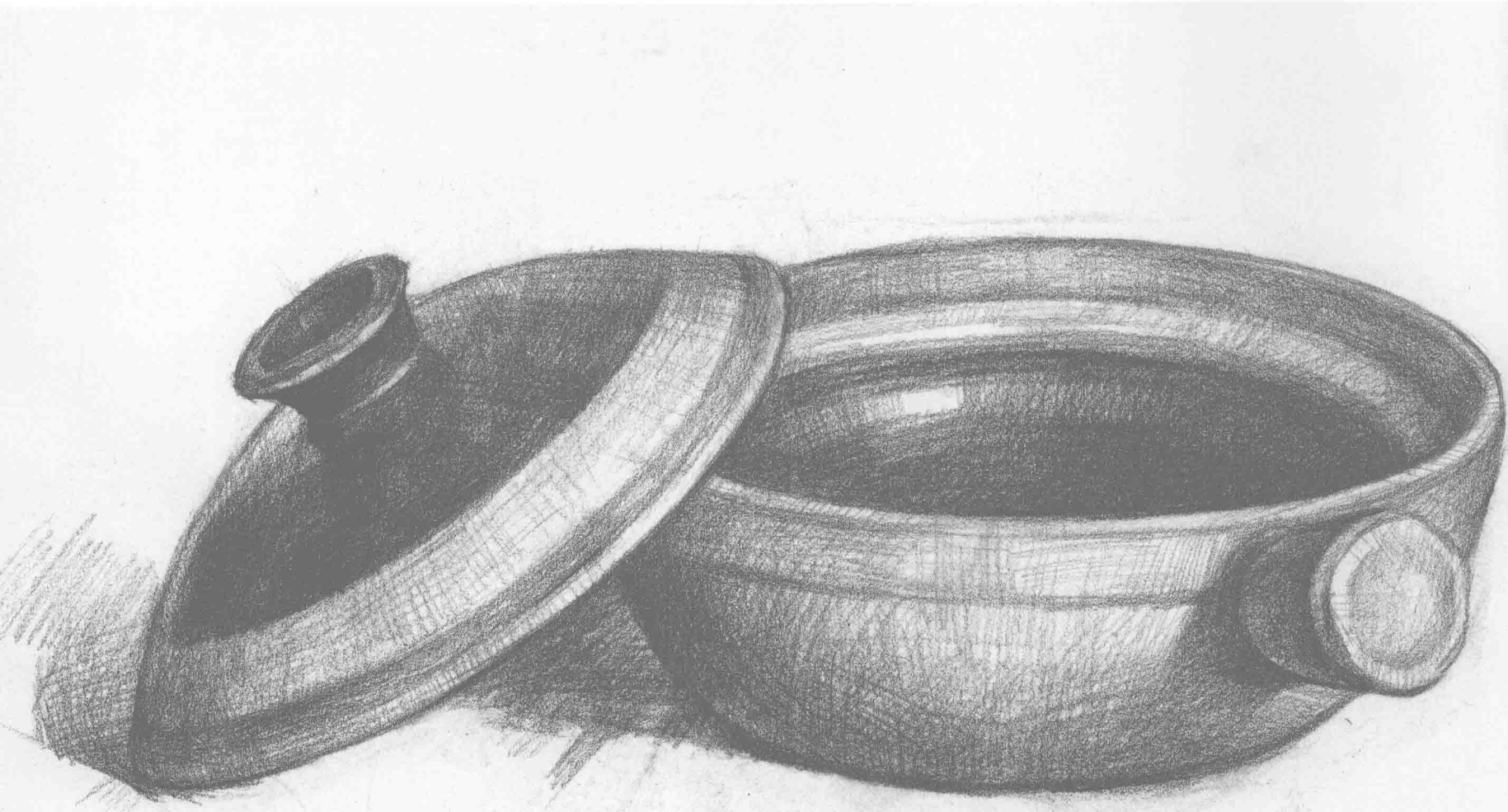
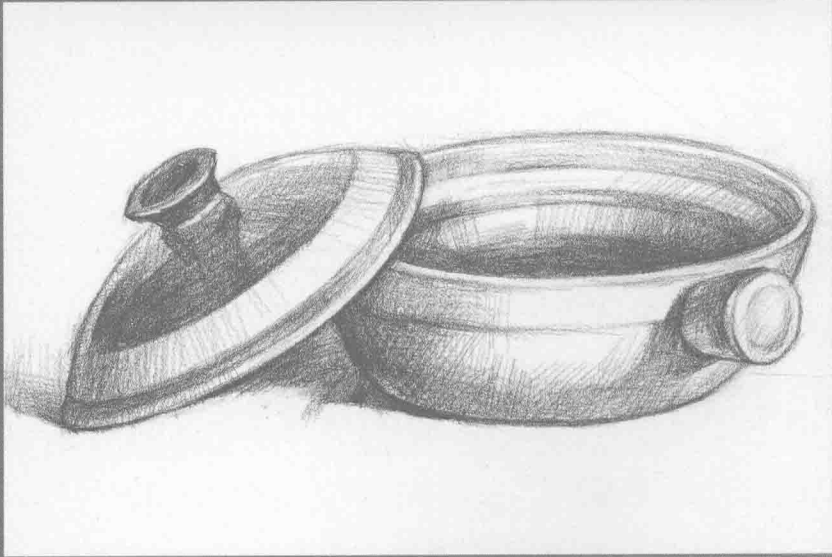
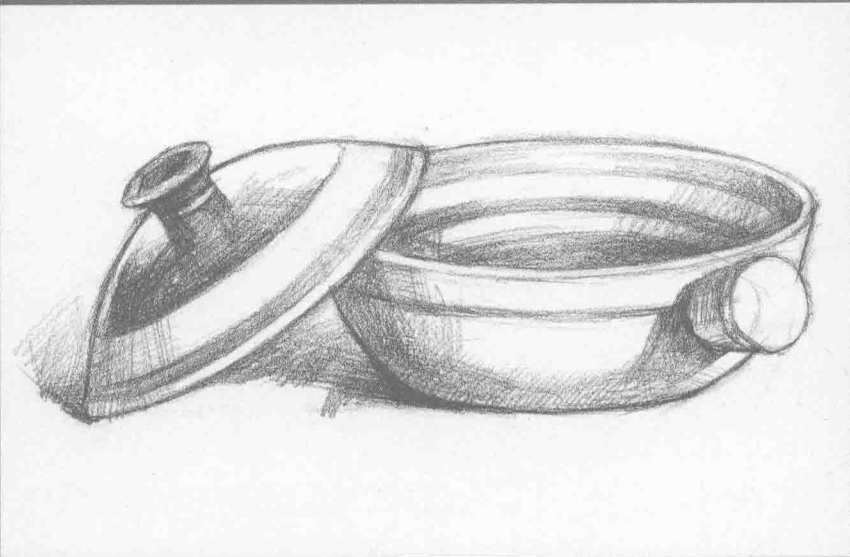
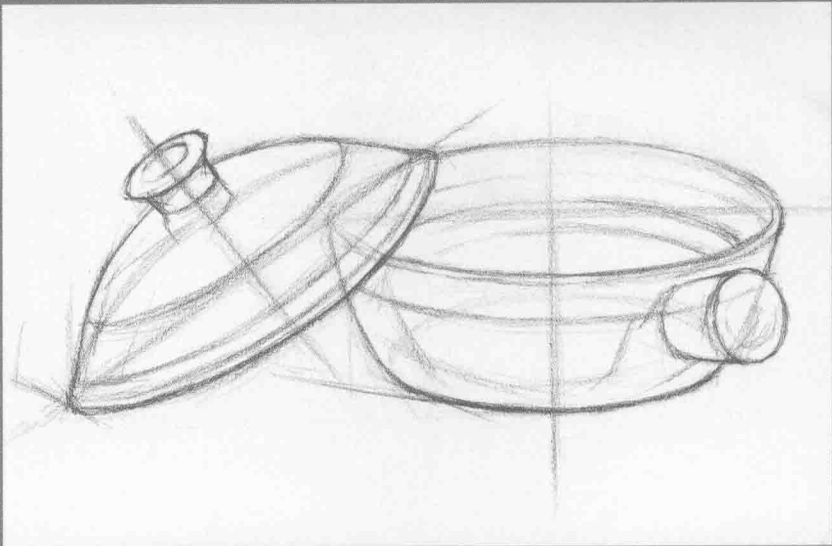
掌握在椭圆球体基础上大白菜形体的具体变化。大白菜形体比较复杂，要学会用几何形体概括对象的基本形，在此基础上表现具体细节。

沙锅

课题要点

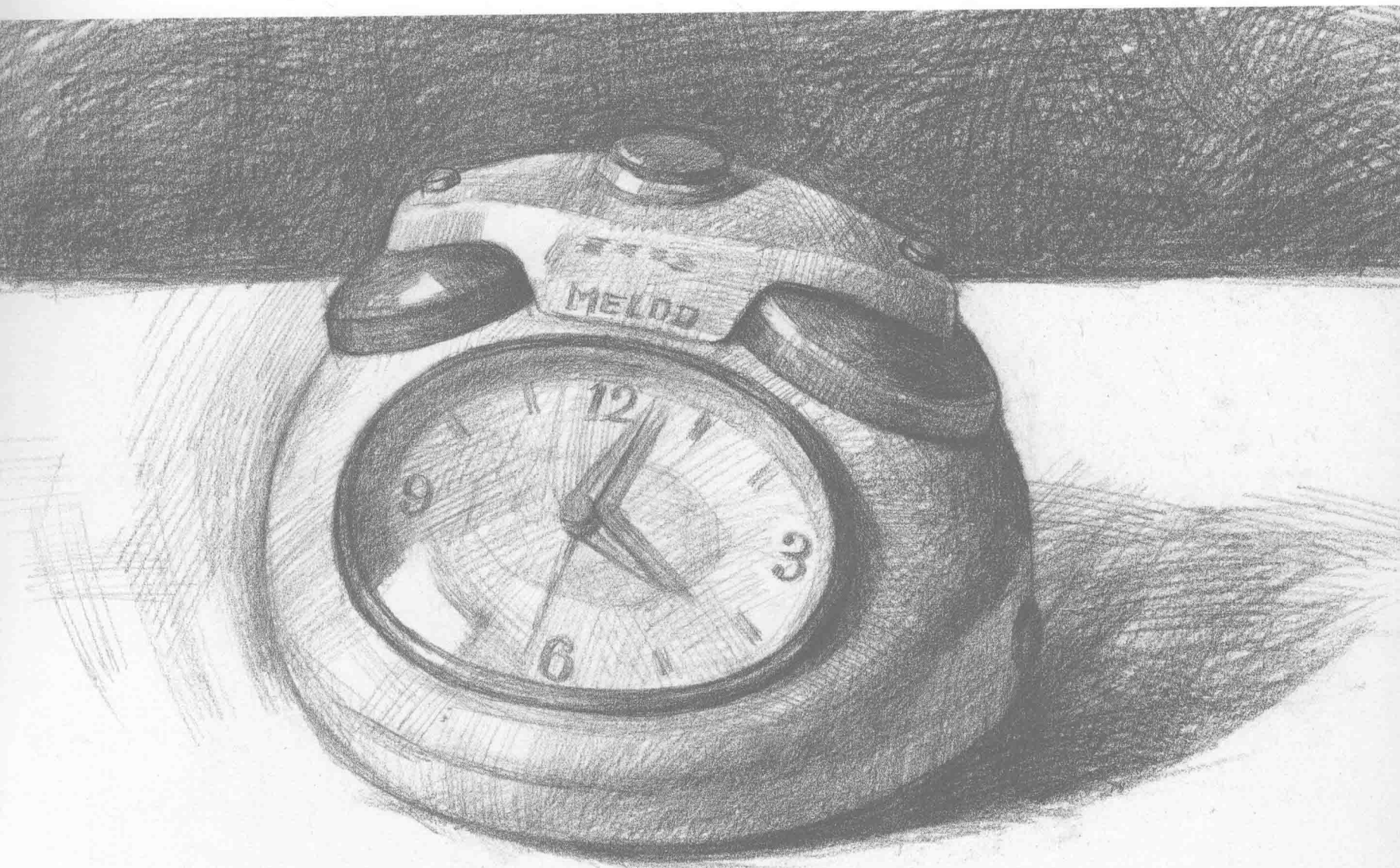
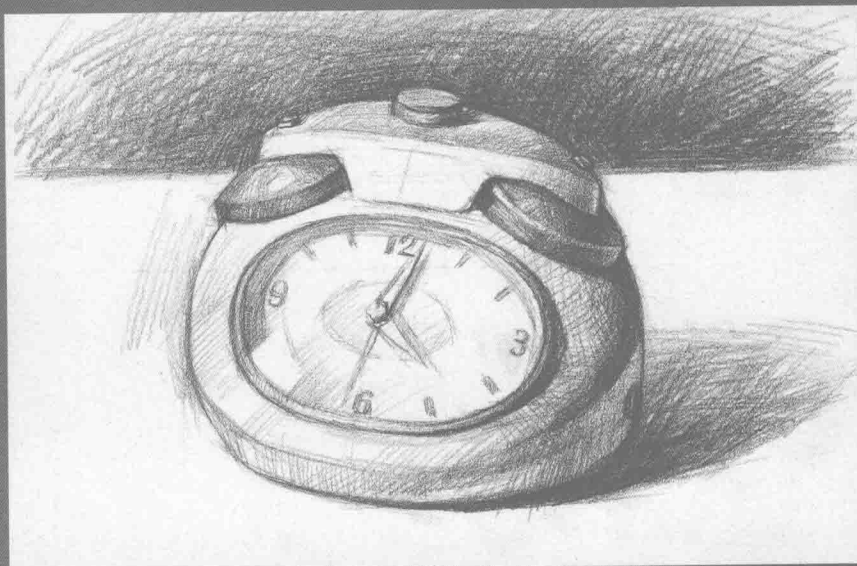
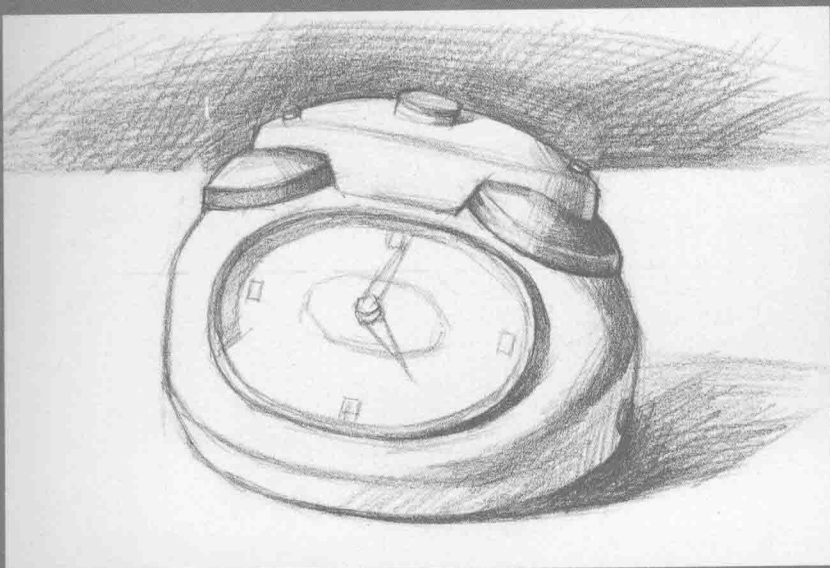
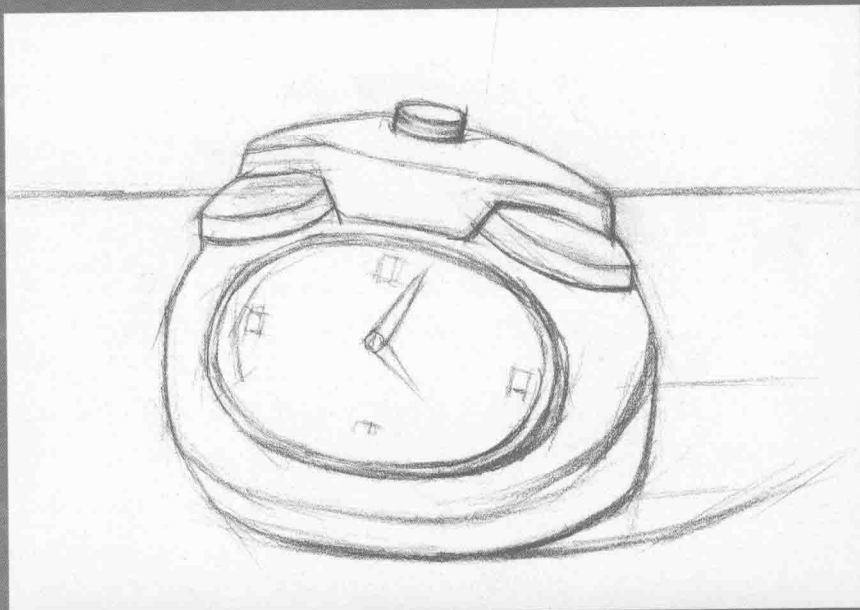
沙锅形体比较坚实，要求表现其强烈的立体感。观察沙锅亮灰暗等明暗光影变化的同时，还要注意上釉部分固有色与其他部分的区别。

闹钟

课题要点

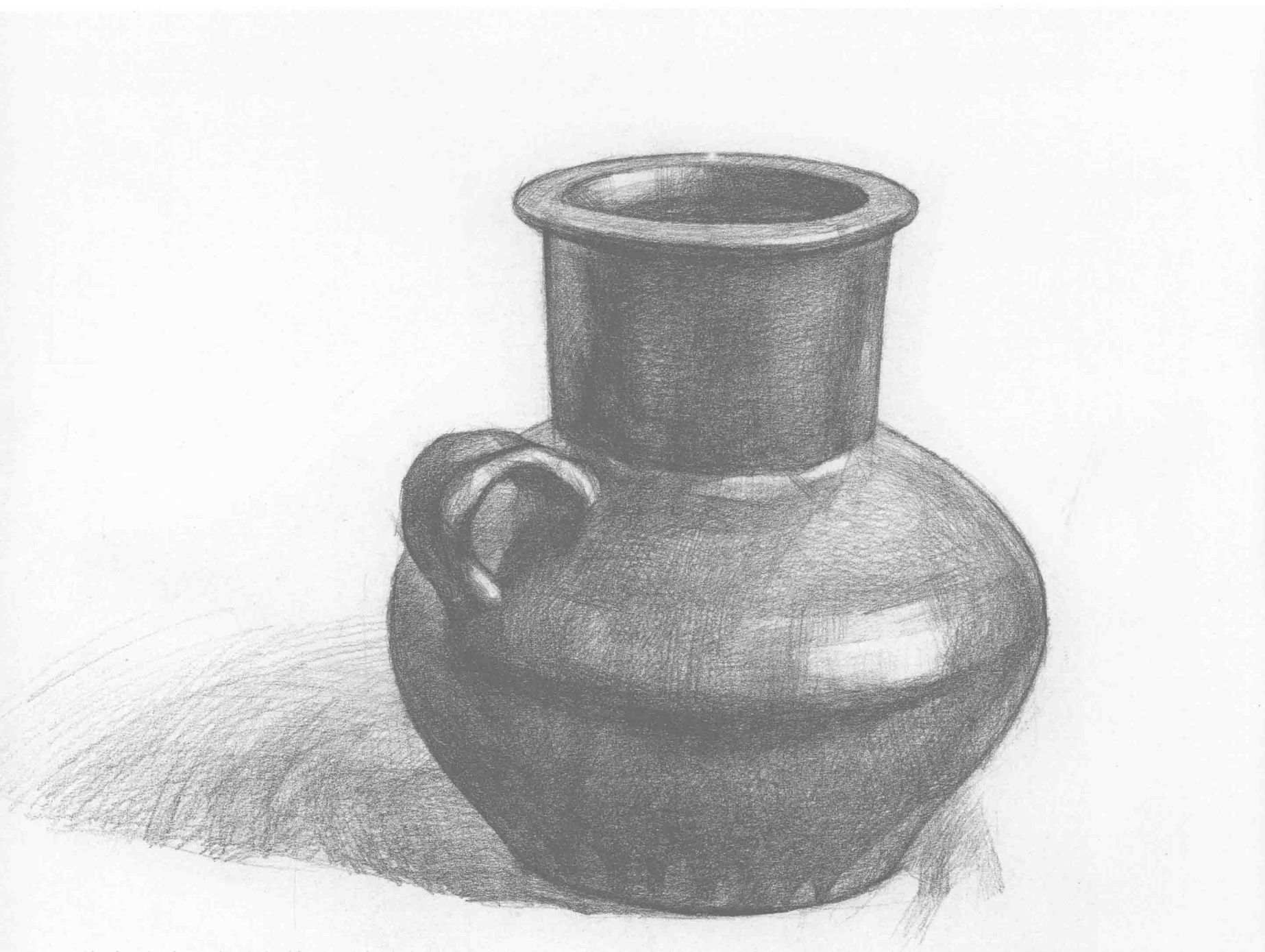
闹钟的形体从整体到局部都是由优美的弧线构成，要求掌握从直线到弧线的表现方法。学会从长直线到短直线再到弧线的作画方法。

陶罐

课题要点

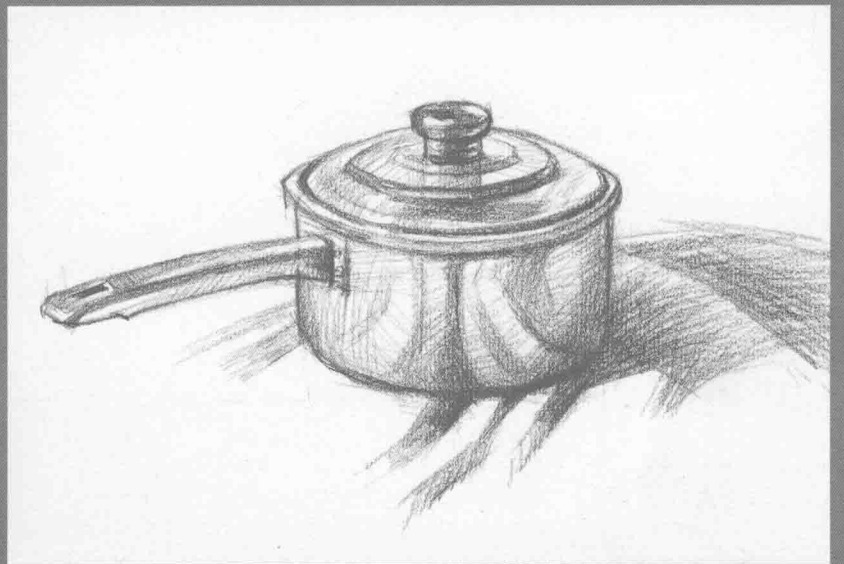
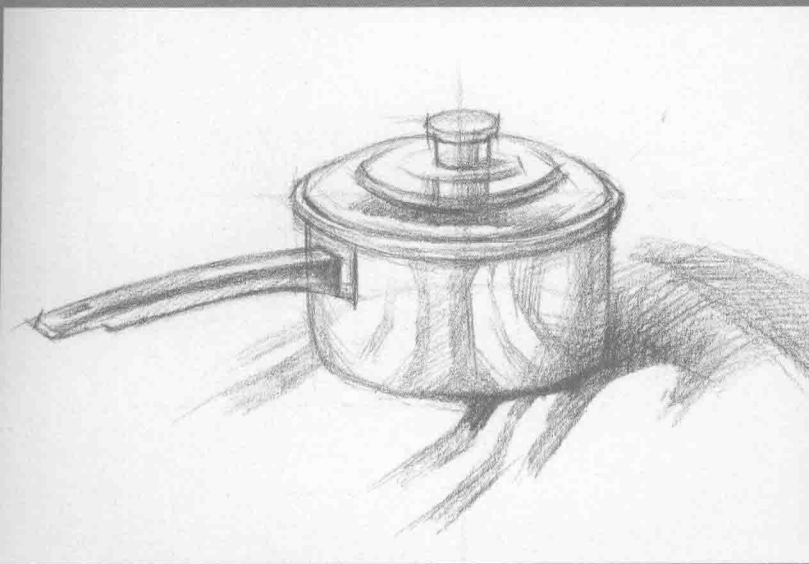
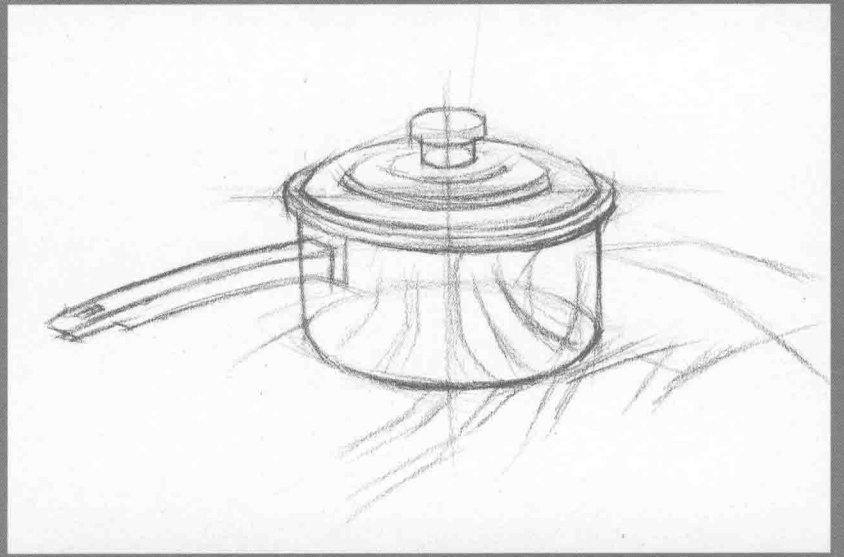
在表现体积感的基础上,进行深入塑造,以体现物体的质感和重量感。在掌握三大面、五大调的基础上,学会观察和分析各部分形体的层次变化,然后对它们加以充分的表现。

不锈钢锅

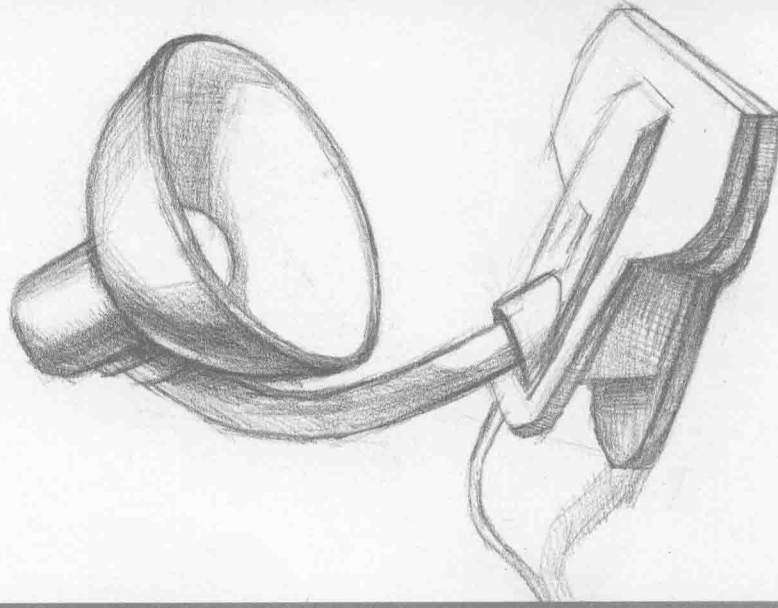
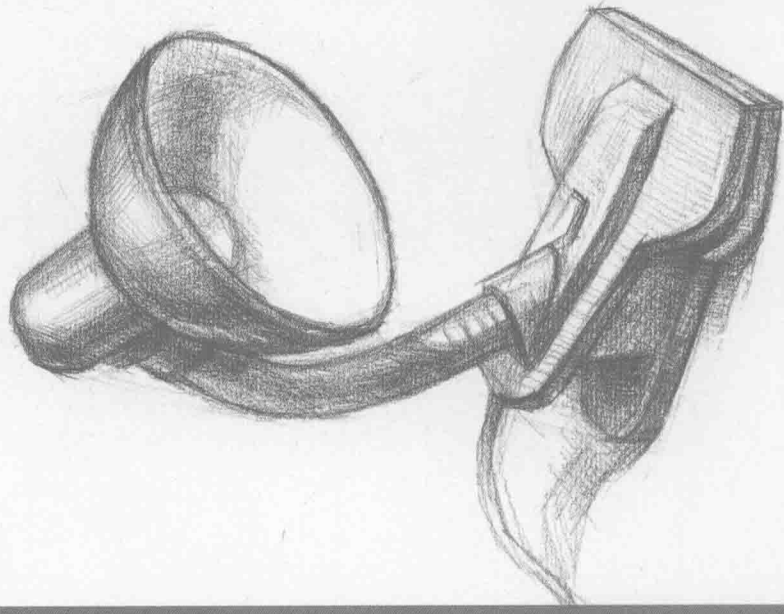
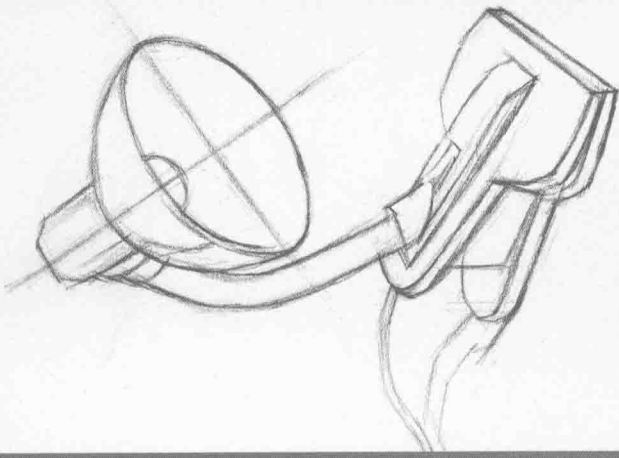
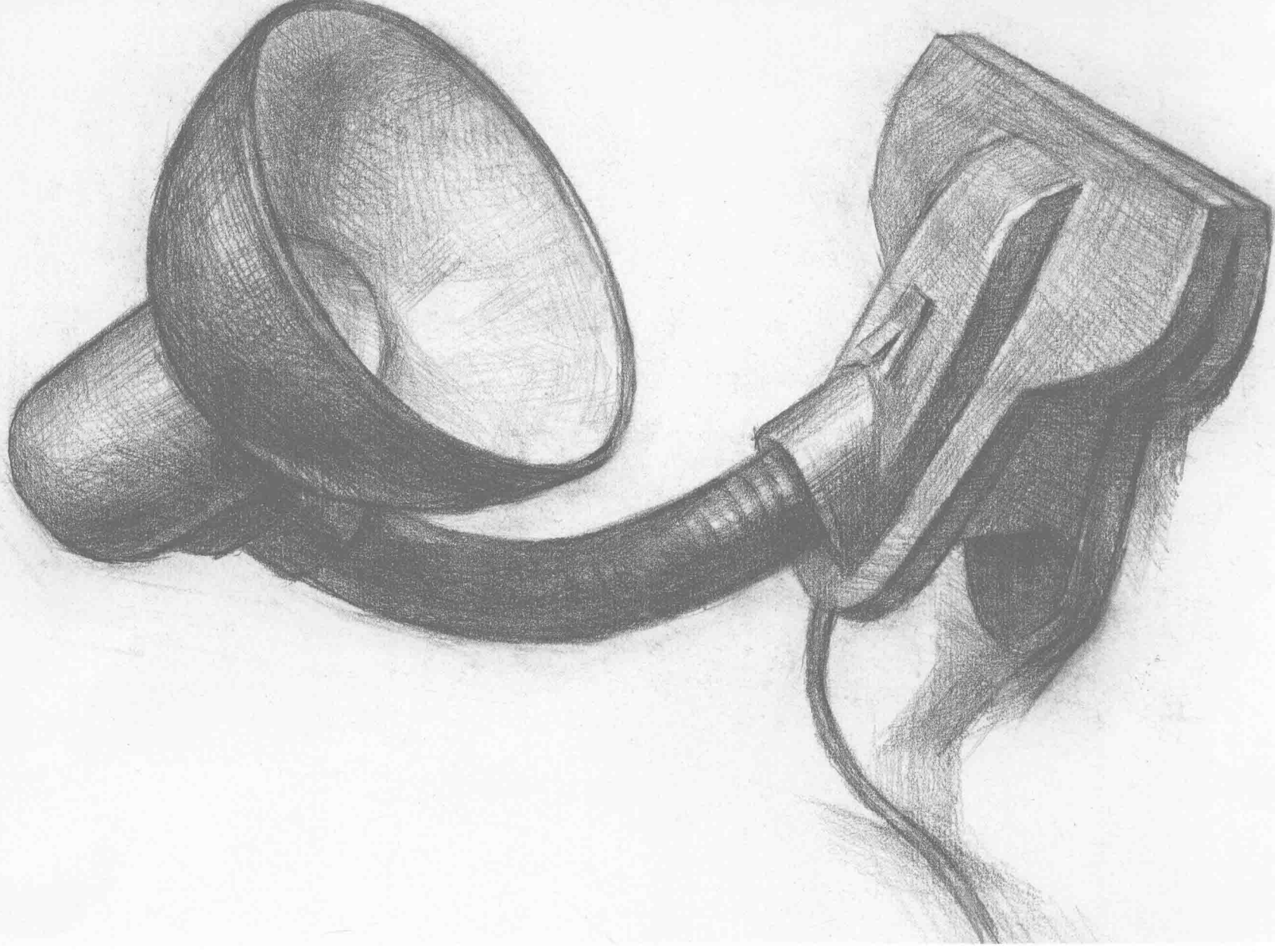
课题要点

学习和掌握金属质感的表现。不锈钢的材质具有极高的反光率。在表现时，除了光线照射下的明暗关系外，它所反射的环境中形体也是表现质感的关键。

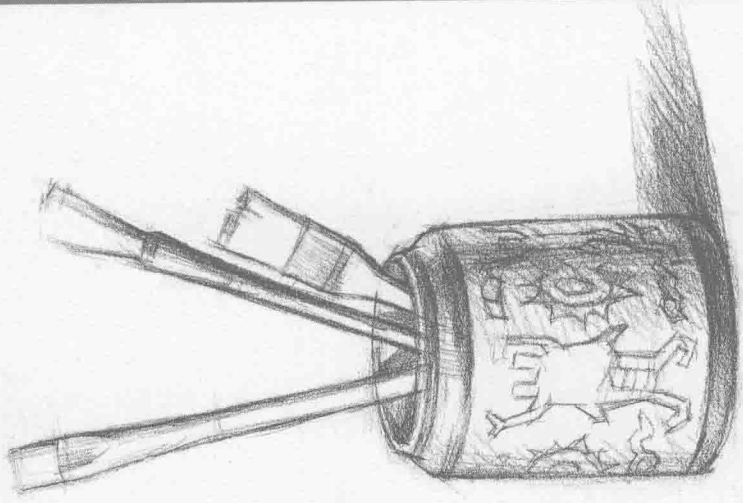
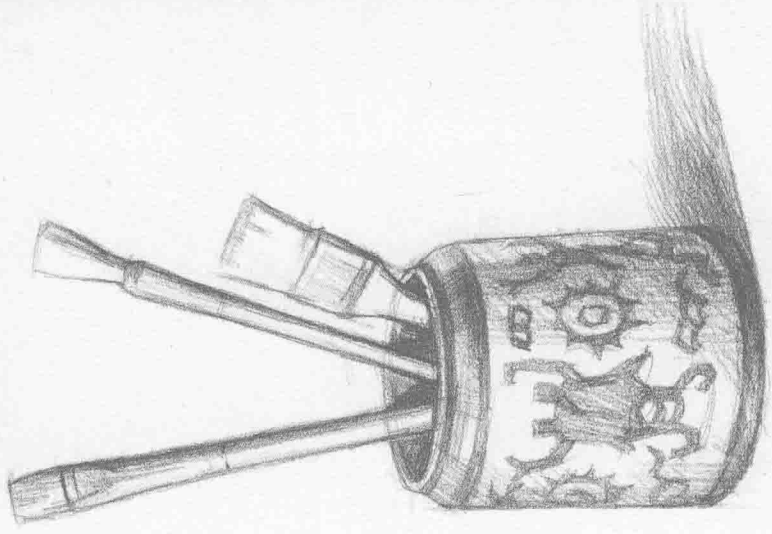
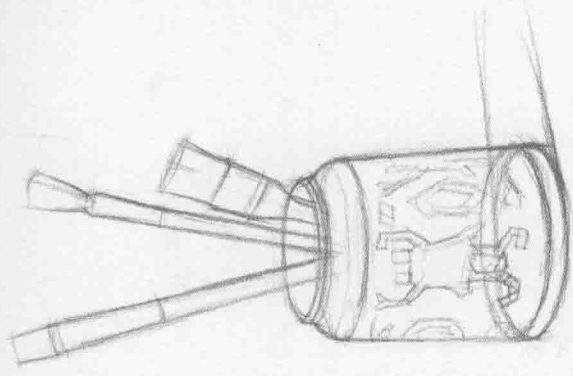
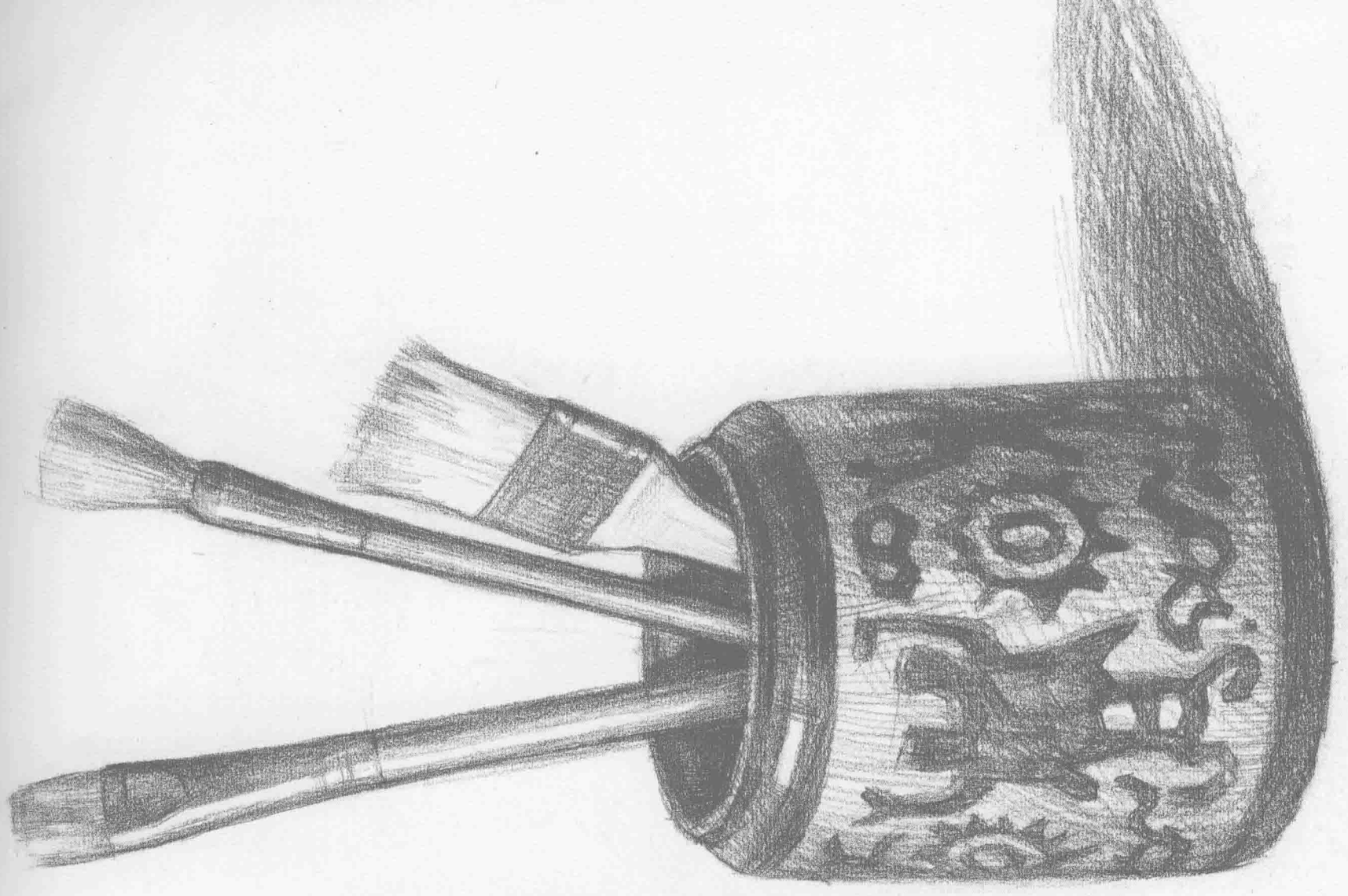
课题要点

学习和掌握对复杂对象的表现方法和表现技巧。在表现复杂对象时，首先要学会简化对象，将对象概括成简单形体，然后再根据主次、前后等关系充实细节。

课题要点

学习和掌握几种不同质感的表现。在这幅画中除了对不同物体的形状、体积进行表现外，还要充分表现不同物体材质的质感。

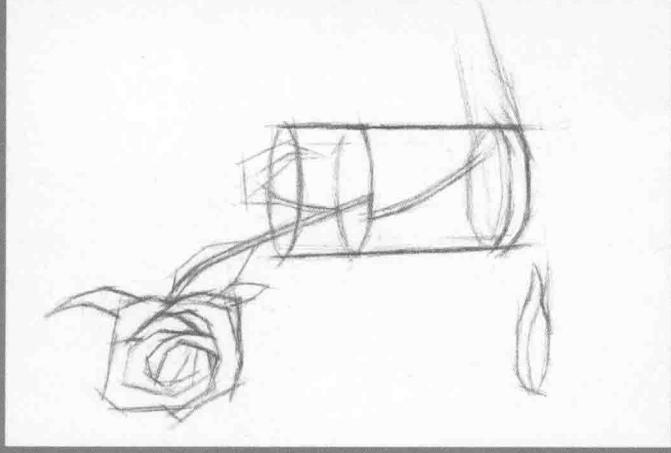
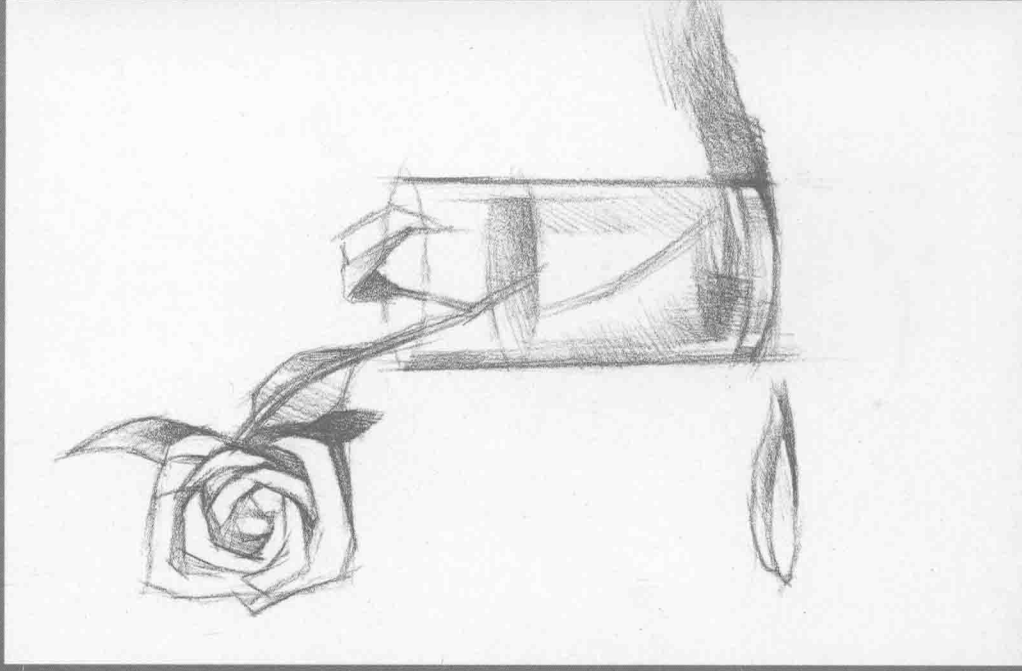
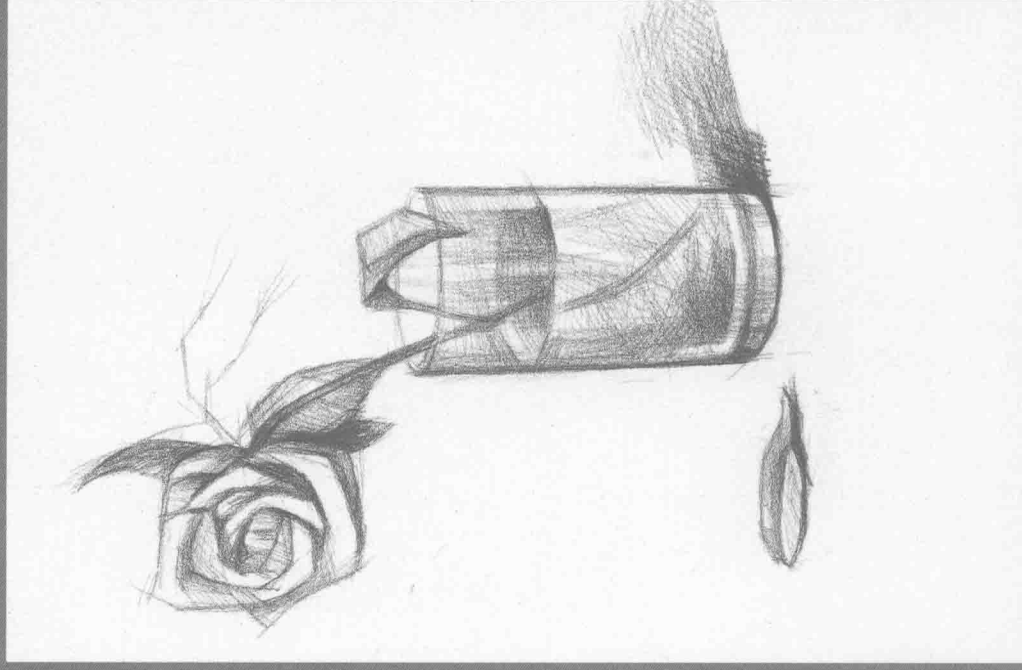
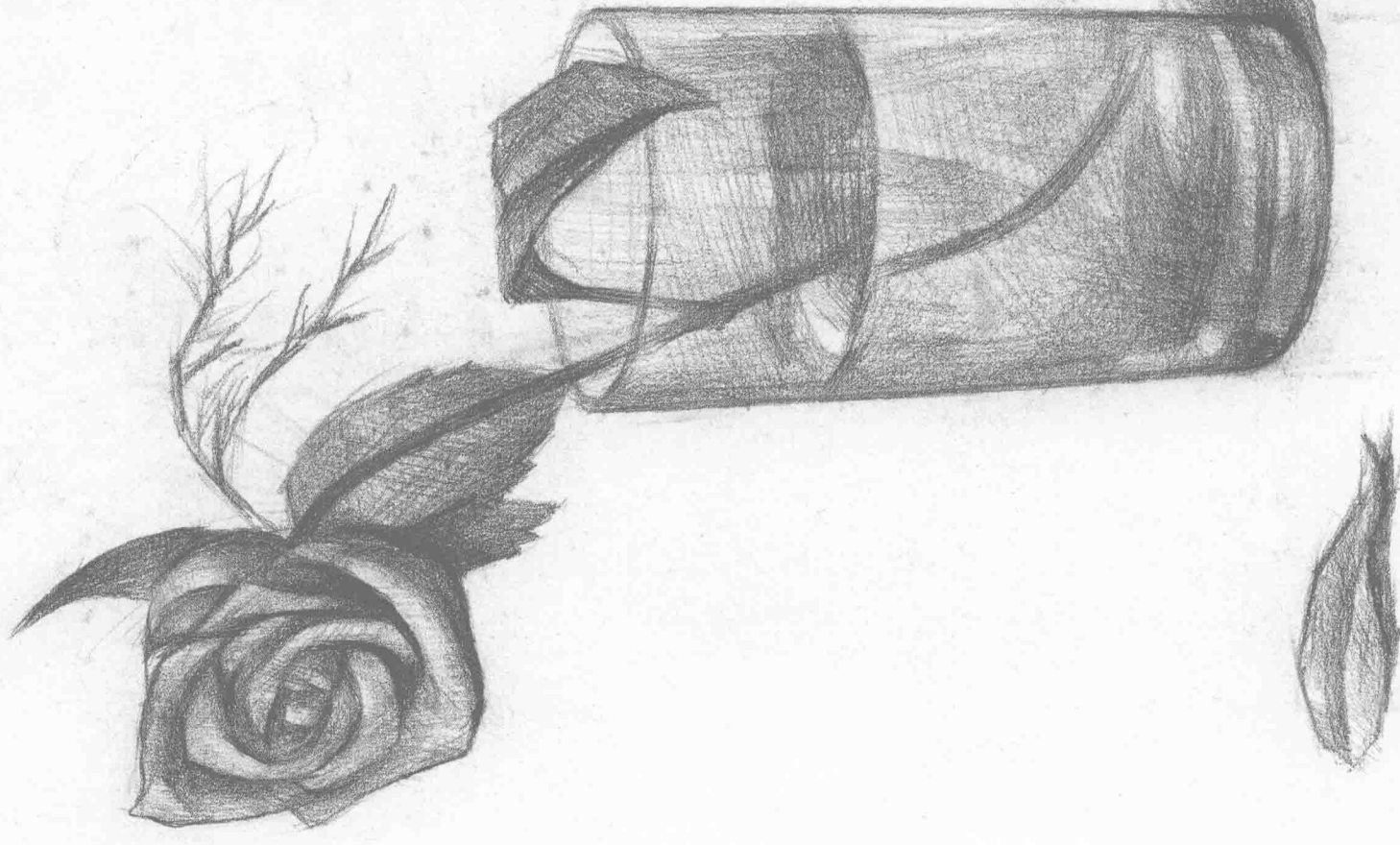

花与玻璃杯

课题要点

掌握花和玻璃器皿的表现方法和表现技巧。

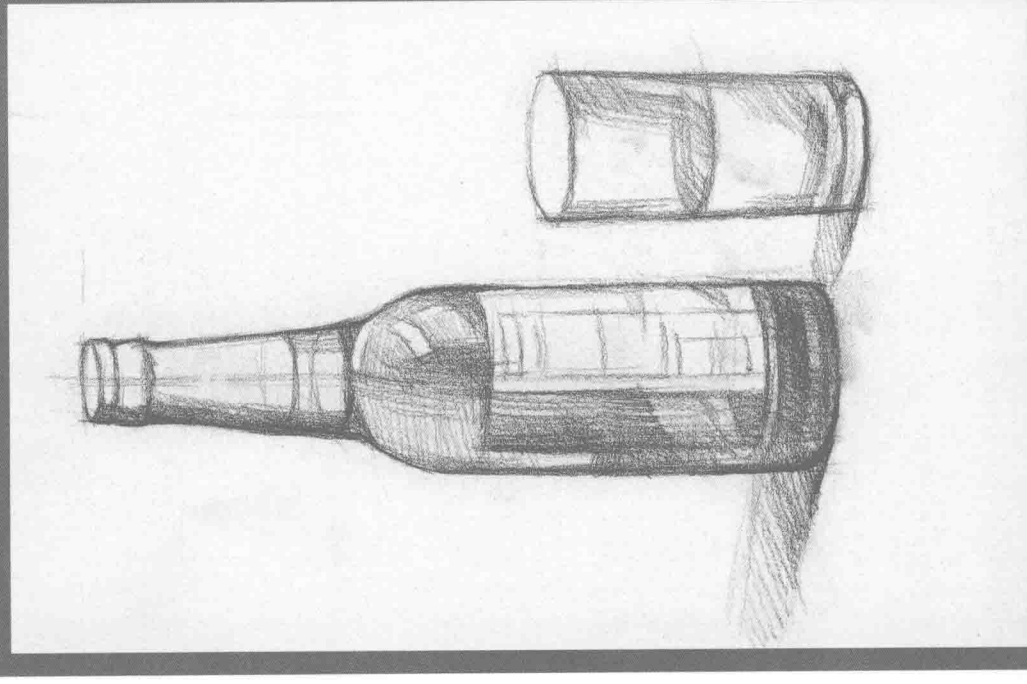
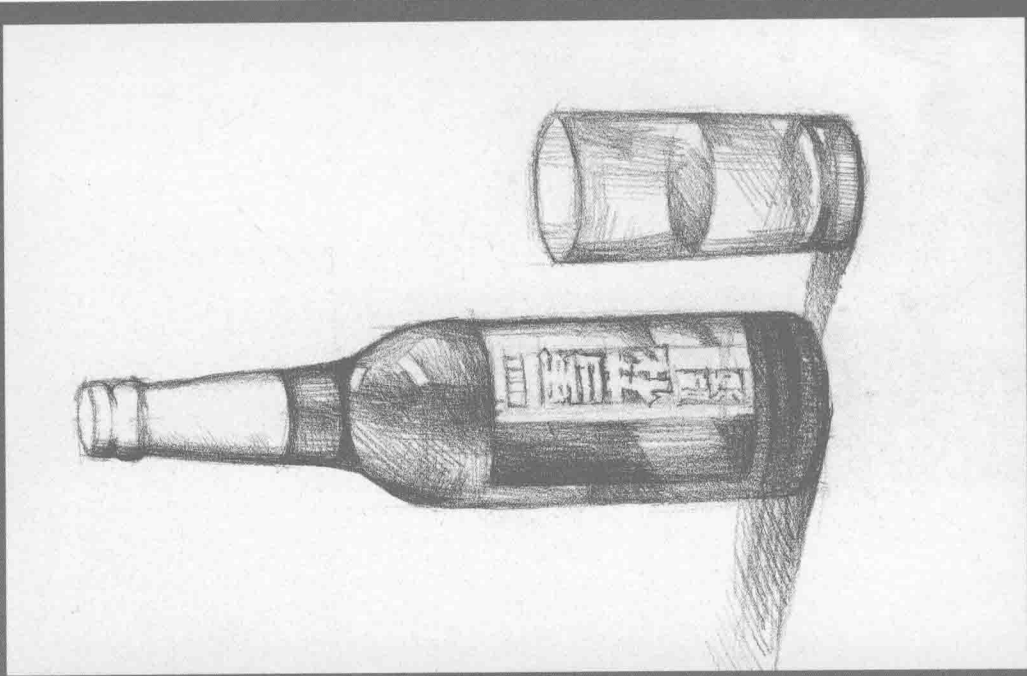
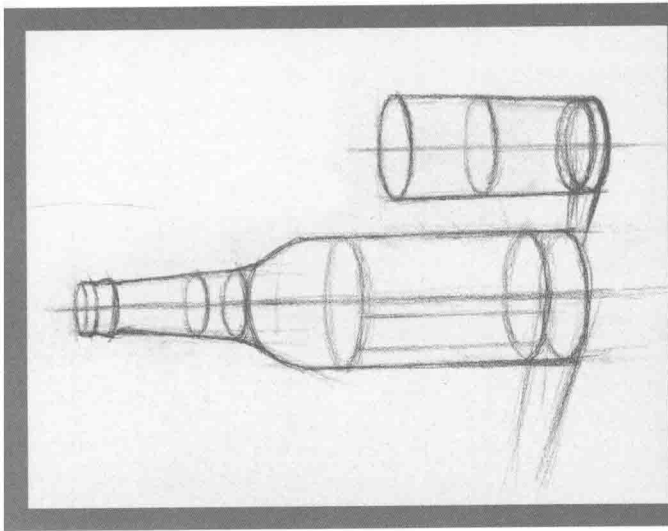
花朵呈现轻盈和不透明状，玻璃杯是透明的物体，两者质地具有较大的区别。在表现中，花朵塑造具体、实在、对比强，杯子则相对较虚、概括、对比弱。

啤酒瓶与玻璃杯

课题要点

只有准确观察和表现玻璃上的明暗变化，才能体现出玻璃坚硬和透明的特点。啤酒瓶和杯子的固有色不同，它们各自在不同的基调中产生形体和明暗变化。啤酒瓶的商标不是透明的，它上面的黑白灰关系比较明确。

可乐瓶

课题要点

学习和掌握塑料形体的塑造和质感的表现方法。塑料瓶具有半透明性，在光线照射下所形成的亮灰暗面比玻璃瓶略明确些，在作画的过程中要注意把握这些微妙的变化。

