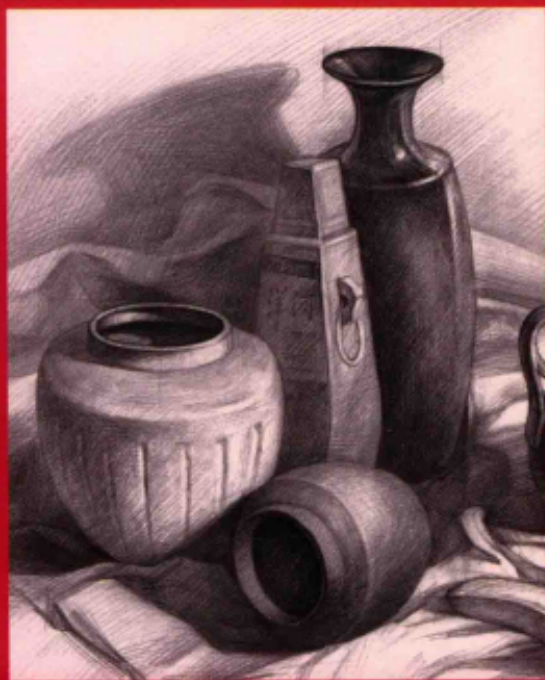
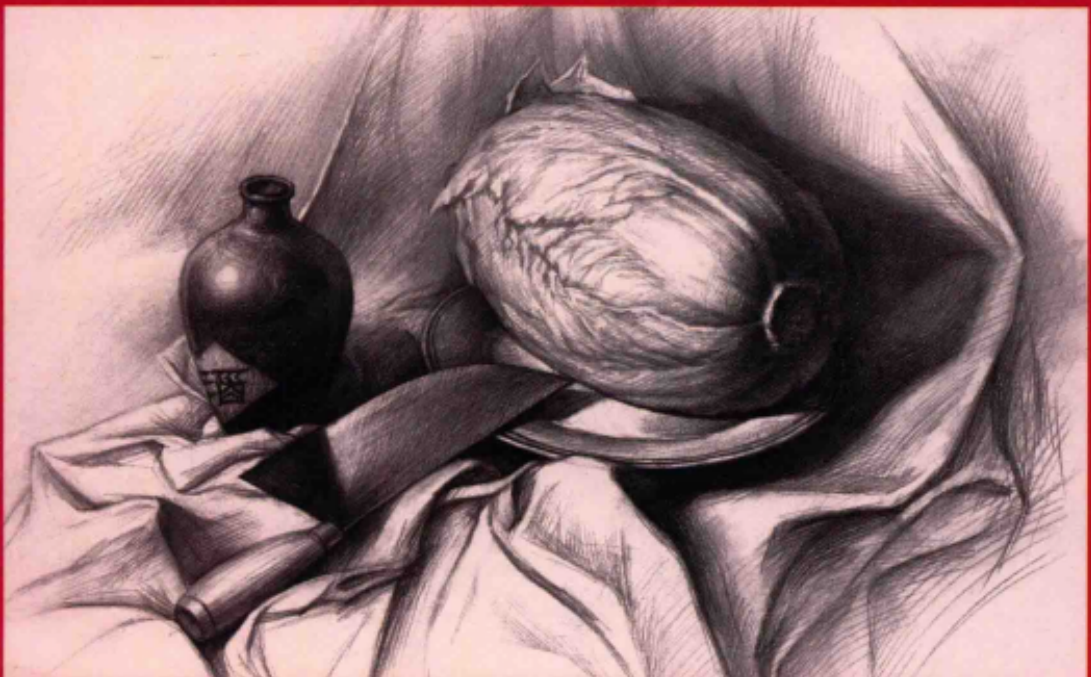
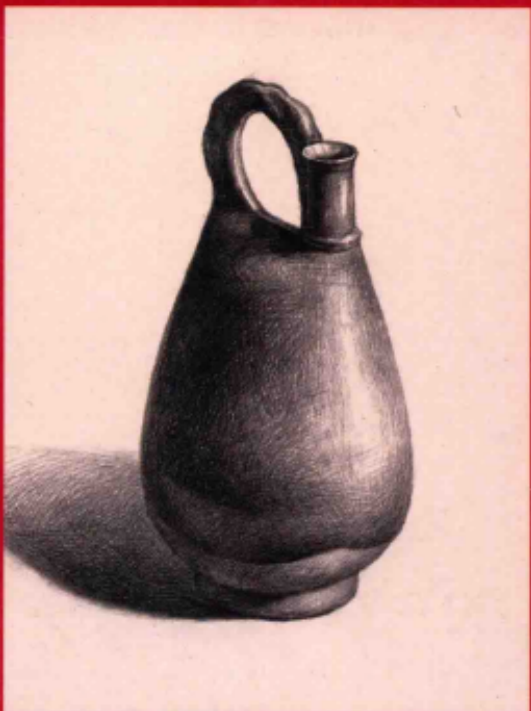
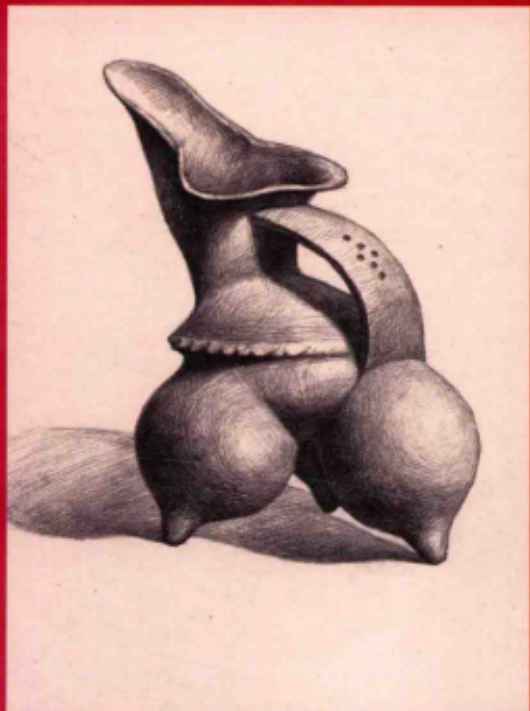
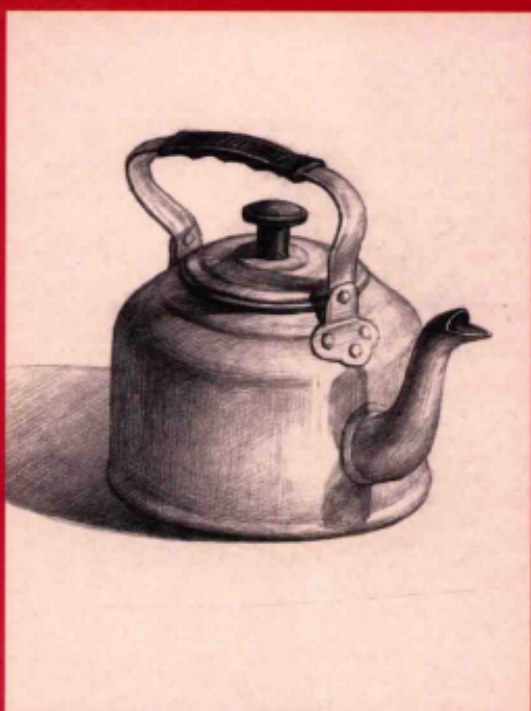
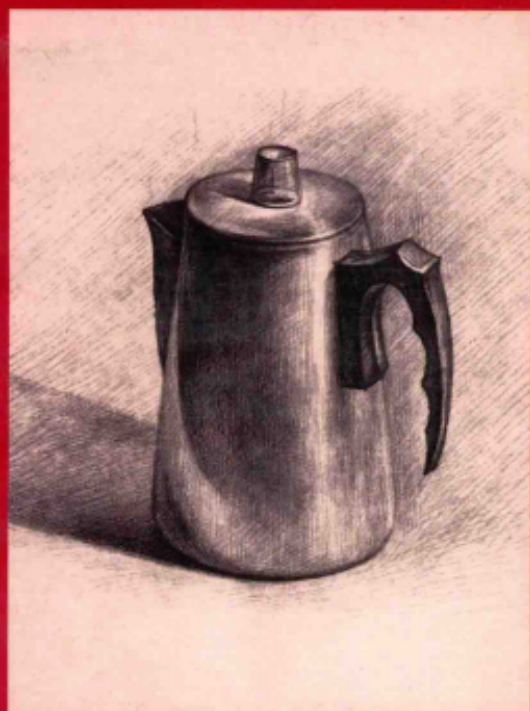

俞建国

静物素描临摹范本

上海人民美術出版社

俞建国，1954年10月生于上海，浙江慈溪人。早年毕业于上海戏剧学院舞美系，受业于陈钧德、杨祖述、曹国强等名家。现任职于上海市总工会沪东工人文化宫。

图书在版编目(CIP)数据

俞建国静物素描临摹范本/俞建国绘；上海人民美术出版社编. —上海：上海人民美术出版社，2011.7
ISBN 978-7-5322-7379-9

I. ①俞… II. ①俞… ②上… III. ①静物画—素描技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第121458号

俞建国静物素描临摹范本

绘 画	俞建国
策 划	周卫明
责任编辑	周卫明
装帧设计	清 远
技术编辑	陆尧春 朱跃良
出版发行	上海人民美术出版社
	上海市长乐路672弄33号
	邮编：200040 电话：021-54044520
网 址	www.shrmms.com
印 刷	上海丽佳制版印刷有限公司
开 本	889×1194 1/8 9印张
版 次	2011年7月第1版
印 次	2011年7月第1次
印 数	0001—3750
书 号	ISBN 978-7-5322-7379-9
定 价	36.00元

ISBN 978-7-5322-7379-9

9 787532 273799 >

前言

上海人民美术出版社自1998年起，相继编辑出版了俞建国画的《石膏素描技法范本》、《石膏挂像素描技法范本》、《石膏头像素描技法范本》、《石膏几何体素描技法范本》、《水粉画静物写生技法范本》、《石膏几何体素描技法指南》、《静物素描技法指南》、《石膏头像素描技法指南》、《中国人石膏头像素描技法指南》、《素描高考直通车——四课时石膏头像》等13种辅导教材，得到了社会的普遍认可和广大考生的喜爱。我们经过整理补充，又推出俞建国的素描、色彩临摹范本系列。这些作品是俞建国在30年的美术基础教学过程中逐渐积累起来的，具有很强的示范性、指导性和参考价值。

俞建国早年毕业于上海戏剧学院舞美系，师从陈钧德、杨祖述等教授。俞建国的学生时代正是陈钧德、杨祖述教学的黄金时期。陈钧德从师刘海粟并吸收了颜文梁的技法，是当今中国油画界的色彩大师。他融会前期、后期印象派之精华，使其油画明艳奇幻、境界高超，现为中国油画学会常务理事、中国美术家协会艺术委员会委员、上海油画学会会长。杨祖述，20世纪三四十年代毕业于苏州美专、南京中央大学艺术系，直接由颜文梁启蒙授业，又得徐悲鸿、吴作人施教，1950年后，其作品曾获首届全国美展一等奖、二等奖。曾任中国美术家协会上海分会首届理事、油画组组长，长期任教于上海戏剧学院，为上海戏剧学院美术教研室主任。俞建国能受益于陈钧德、杨祖述两任老师的执教，真是极其难能可贵的教学资本，俞建国在校学习时，以严谨而扎实的绘画基本功深得两位教授的青睐。

毕业后，俞建国任职于上海市总工会沪东工人文化宫，从事青少年美术基础辅导工作。其间，俞建国仍不时求教于陈钧德、杨祖述两位老师。杨祖述更是预见了中国美术的辉煌前景，以自己为例，鼓励俞建国好好地从事美术基础教育工作，为美术事业做出实实在在的成绩来。俞建国遵循师教，在30年中，他只做好一件事情，那就是潜心、踏实、认真地进行美术基础教育，他在继承和研究老师成果的基础上，并通过自己长期美术基础教学实践，逐渐形成了自己完整的教学理念和方法。30年来，他已培养了一大批美术人才，其中有不少学生考入中国美术学院、上海大学美术学院、上海工艺美校等各大艺术院校和美术专业。

这套素描色彩临摹范本系列，主要对象是广大青少年学生，目的是贯彻《全国学校艺术教育总体规划》精神，为青少年学生在学习绘画艺术的道路上，提供一些最基础的示范教材，帮助和引导他们进行最基础的绘画训练，他们有了这些较正规的素描色彩示范作品作参考，在美术教师的指导下，可以自己临摹，学习进步可以更快。由于学生在学美术的初级阶段，因对物体描绘的对象及素描、色彩的原理、技法还不能理解或理解不深，他们在写生的基础训练中缺乏一定的手段和方法，此时向老师或名家借鉴别人的学习方法模式，大量地临摹一些优秀的作品，不乏是条可行的道路，从中学到自己不理解的东西，不断去体会别人是怎样表现和反映物象的。从而在掌握一定的素描、色彩技法和原理后，在今后的实践中不断创立自己的新画法。

美术基础教学有一定的规律，但没有固定的模式，变化不一、手法不一是它的特点，最聪明有效的学习方法就是认真扎实地注重基础的训练，以不变的实力应对万变的手法，这才是真正的高手。相信这套系列教材的推出，对有志于美术的中高考学生、辅导教师和各级在读学生，都会有一定的启迪和帮助。

普通高校招生美术类专业统一考试

素描高考试卷要求：

1. 造型准确，比例正确；
2. 结构严谨，透视合理；
3. 塑造充分，体积感强；
4. 形象生动，富有艺术表现力。

素描高考试卷要求

1. 造型准确，比例正确

造型准确就是指客观反映物象的形状和它的特征，以及对物象整体的把握。人类不同的区域和民族有其一定的共同点和特征，但在具体的塑造过程中，更要准确地去区分各自的不同特点、形状和比例。人物的形象特征的准确造型，取决于对对象主要构成面的形状起伏和转折的测定。在作画的过程中，要找出他们相互关系，多进行比较；从人物的空间角度来确定它的长度、宽度和纵深度，找出它的规律，排除次要的和细小的东西，把它概括出来。

比例正确是指反映物象各部分之间与整体之间大小不同的关系。用“标准比例”与“个性比例”来对照，才能确定它的正确性。

2. 结构严谨，透视合理

结构是指物象的结合与构造。人物头像都是以复杂的复合状态出现的，这就形成了各种具体的形状与结构。人物结构主要由两个方面组成，一是解剖结构，它主要指骨骼和肌肉的造型特征的组合关系，及其生长和运动的规律；第二个就是形体的几何结构，即各部位基本的几何形态在空间中的位置及其相互之间的关系。人物头部结构的最大特点就是结构的对称性，不管是正面还是半侧面的都是对称的。透视只是物象在运动时，或在一定的视域内产生了近大远小的透视变化。在作画过程中只要抓住了形体的结构，就抓住了造型的根本。

3. 塑造充分，体积感强

作为造型基础训练及素描高考，塑造充分是强调素描造型的严格性、准确性与深入性。充分与深入决不能理解为对物象的所有细节作细致完整的刻画。在结构带入明暗转入体积和空间深度时，要抓住最主要的、最突出的地方作为依据，全面铺开、突出重点、加强体积、控制前后、注意起伏、把握虚实、服从整体。整体是由各局部构成的，在深入刻画过程中，从整体到局部；在画局部时却特别要保持整体的观念。在短时间内要做到塑造充分，更加要注意重点，防止平均对待。

4. 形象生动，富有艺术表现力

在塑造对象的过程中，不能机械地表现，必须去适当地概括和提炼，抓住对象本质的东西和精神实质进行刻画，科学的造型可以帮助我们客观地表现对象，要做到形象生动，离不开艺术的表现和艺术的处理，它能更好地体现对象的本质，触动人们的感官，引起人们的共鸣。所以在作画过程中，对对象的感受和情感要自然地贯穿进去，具体处理上要概括提炼，关键地方要反复而充分地表达，做到源于对象、高于对象、虚实相间、空间自然、突出特征、减弱可有可无的东西，这样才能做到生动传神。在线条的处理上，根据结构走势用笔轻重自然、生动实在，作品才能富有艺术表现力。

静物素描的基本常识

一 什么是静物

静物，凡是人们日常生活中所见到的各种物体，凡具有固定形态，按照画家的主观意图布置后形成的形象，诸如机械、电气、陶瓷器皿、生活用具、家具、蔬果、工艺品等，在按自然存在的摆设，都可视为静物。静物素描是美术基础训练的一个主要课题，它是为色彩的训练打基础的，也是为以后进一步描绘室内景物、室外风景、直至人物的塑造打基础的。

二 静物的选择与布置

静物作为美术基础训练，以日常生活的物品来布置静物写生，对初学者和学生来说比较熟悉和亲切，相比陌生和复杂的物体，更能容易和准确地把握。在静物布置时，初级阶段可以是几何形体延伸开来的单一物体，逐渐到组合物体，如单个鸡蛋、苹果、杯子、瓶子等。

在组合物体的布置中逐渐加入衬布或衬景，使其形式更显丰富，并可增加画面的变化和生气。

静物素描基础训练，应遵循一个原则，我们在把日常生活中的原素加入到静物布置中去时，必须对物品要加以合理的选择和组合，以便使布置的物体有一个基本主题，要有艺术的形式感和美感。人的视线在观察和取舍过程中，自然的会追求和谐和平衡。在物体的布置过程中，把一些日常的东西人为地组合和变化，在作画的构图过程中就可以学会和达到一种稳定和均衡的构图法则，这其中包括物体的高低变化，色素的深浅区别，物体大小的配置穿插、前后疏密，光源和物体的空间虚实，画面节奏和调子的统一。

在摆放静物时，我们一定要避免把不同性质或互相排斥的物体组合在一起。

三 静物写生的构图

物体大小高低的比例和位置，以及物体的色素和色调的关系，我们在构图和描绘的同时要首先考虑和明确下来。所以在构图过程中，物体的大

小和位置要安排适当，正常的情况下，主要物体、最高的物体不要安排在画面的正中，可以中间偏左或偏右，以免产生呆板的感觉，但也不能放置在太靠近画面边缘，以免产生不稳定的感觉。如将物体放在画面偏下位置，就会产生物体下沉的感觉，从而使画面失去平衡感和纵深感。画面物体的主次安排，构图的均衡、变化，是构图的关键。

静物的形体结构不同质感，高低穿插、分量的均衡关系，光源的位置，受光、背光、反光和投影，在构图过程中都要事先考虑到并在画面中作出适当的安排。

四 比例关系

当我们在大的构图基本确定后，必须检查每个物体的高低变化和体积的大小，特别要注意各个物体之间的大小比例关系和物体前后的空间透视关系，坛、罐、碗、瓶、盘、碟等之类的大的物体口延的曲线透视不可马虎。为了表达正确，物体左右两个点，可以画条平行线，中间画条中轴线，来检查两边的对称关系。

五 静物写生的要求

画面构图一定要合理，物体的造型要准确，物体的结构要精确，不同质感的物体刻画要正确，物体的反差要和谐，画面的调子要统一，虚实空间要自然，画面的整体感要强。

六 什么是色调

色调就是指物体固有色表面上所反映的光量。光量的大小取决于物体接近光源的程度，取决于该物体表面的投射角度，取决于物体上的不同吸收光线的色度。

七 明暗和质感

各种物体的色素浓淡和质感，在作画过程中要有明显的差别，如陶和瓷的深和淡，光滑坚硬和酥松毛糙的质感差别。一般来说光滑坚硬的明暗反差就大一点，快一点。酥松毛糙的明暗反差就小一点、慢一点。

表现物体的各种质感和固有色素，除了运用明暗对比和光源及环境的影响，还应该用不同的线条和笔法来处理。

陶罐苹果组合

八 画面的背景

画背景、衬布是为了更好地突出主题，所以在画的时候，用笔要均匀而轻松，大面积的背景不可能一次就出效果，需要耐心反复地画几层，线条不能太触目和草率，否则会影响画的整体空间纵深效果，投影要画得简略而明确，在调子上可以在物体的暗部连成一片来处理，总体上画面的精力放在主题(物体)上，背景是陪衬的，不必面面俱到。

九 作画过程

在构图确定下来后，应反复把握好物体的形象和结构，在没有大的、明显的差错的情况下，应注意把精力和观察放在物体的色调的差别上，主要物体的暗部要同时铺色素。在铺的过程中，同时铺上包括投影背景、画面、衬布的色素。

抓住影深的一两个点，作为基本深调的依据，全面推开，在使局部形体具体化的过程中，始终要有大的统一调子的意识，使局部始终服从于整体。如果发现作画过程中局部违背整体，跳了出来，就应该把其与整体进行比较，进行调整，逐步统一起来。整个作画过程，就是一个反复比较、不断调整的过程。

十 作画过程中的具体表现方法

- 1.首先要对物体作充分的观察，确定大的构图，用概括的线条画出物体大致位置和基本造型。
- 2.在基本构图、造型初步确定后，作一个总体的检查，调整后开始对物体的形象特征、结构、构造作进一步的确定和表达。
- 3.构图、形体、结构作进一步的检查调整后，把画面物体大的色调统一确定下来，并对一些物体基本色素的差别作一个区别。
- 4.不同物体的色素及分量感开始逐步拉开关系，确定画面的黑、白、灰，在加强画面物体体积感与质感表现的同时，对物体的投影和画面的空间前后效果也要作适当的交待。
- 5.在画面作整体的调整后，作出深入的刻画，加强明暗与体积的关系，加强不同物体质感的区别和细化的表达。不断地进行物体与物体、物体与背景等的虚实与空间的关系的组织与调整。这中间关键是掌握好一个“度”，就是要掌握好一个分寸。

一 素描

用单一的颜色和工具描绘物体的形象、体积、结构和质感的绘画形式，称之为素描。

二 素描工具

素描工具常用的有：铅笔（HB—6B）、炭精条、炭笔、木炭条、钢笔、毛笔等。

三 素描用纸材料

根据不同的素描工具，选择不同的纸张。品种有素描纸、铅画纸、绘图纸、铜版纸、卡纸、道林纸、胶版纸、木炭纸、水彩纸、白报纸、宣纸、毛边纸等。

素描长期作业通常选用质地密度较高的素描纸，初学者也可以选用铅画纸，但效果较差，容易起毛。

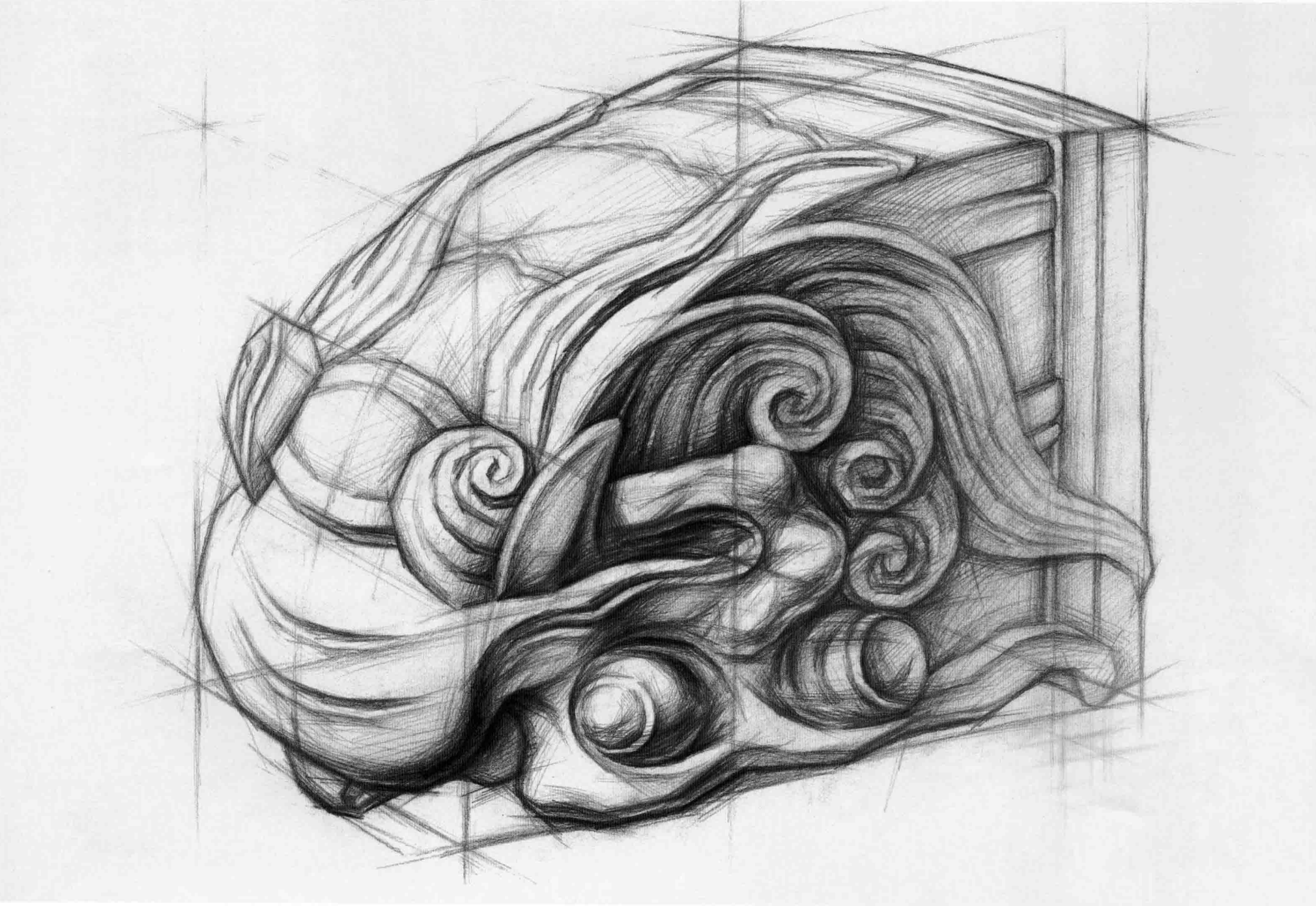
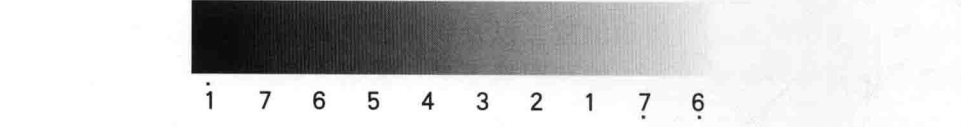
四 黑、白、灰三大面

物体的形体有复杂的，也有简单的。复杂的由多个面和无数个面组成，如球体、人的头像等；简单的由几个面组成，如三角体为四个面，立方体由六个面组成。我们视觉一般能观察到的物体，大体上是三个面，因此我们将它们归纳为三大面，即黑、白、灰三大面。

五 五大调

物体的明暗层次是由无数不同色阶组成的，我们通常可用音符来表示。但我们可以将它们归纳为五大色阶，即高光、灰调、明暗交界线、反光、投影，以表示物体结构、丰富的体积的立体感及层次和景深感。

屋檐装饰木雕

六 投影、暗部

光线照射到物体时所产生的影子，称为投影；物体背光的一面为暗部；这里所讲的暗部还包括投影部分，我们归纳物体的三大面，这里可用黑来表示。

七 中调、灰调

物体不受光线直接照射，但受光线影响的部分，处在中间层次，我们这里可用灰来表示。

八 亮面

物体的受光部分，我们这里可用白来表示。

九 高光

物体无论有多少面，它的高光部分，即受光最亮的部分只有一点，并非所有的亮面都是高光。一张素描，或一张绘画作品，高光多了，画面就容易散。

十 反光

物体暗部受到周围环境或其他光线的反射所反映的部位。

十一 明暗交界线

顾名思义，明暗交界线即物体结构的转折处产生的分界线。在阴影处的自然光下，物体的明暗交界线显得不强烈；在阳光或灯光直射下，物体的明暗交界线显得较为强烈。

十二 素描的基本笔法

竖直线、横直线、斜直线、斜弧线等。以上几种用笔法，均有长短之分，用长线条还是短线条，用直线还是斜线，应视物体形体的转折面变化而定。

十三 正确的用笔方法

入笔时应由轻到重，再由笔轻出。不要或轻或重、或两头重，不要平均用力，这样线条不容易起结。

十四 排线

视物体面的不同变化而选用不同的行笔方向。一个方向的用笔排线要排整齐，不要跳跃式排线。色调需加重时，不要重复原有的排线方向，而应不断改变行笔的角度，使之形成网状式，这样色调不断加强而显得不腻。

十五 质感

不同的物体有不同的质感。如棉纱、布料、蔬果、花卉、木头、石头、金属、陶瓷、玻璃等，它们软硬都不同，质地、密度也不同，因此，表现不同的物体，应有不同的方法。

十六 空间感、立体感

物体是由不同形状的体积组成的，它是立体的，不是平面的，我们在平面的纸上将物体的立体用不同的明暗层次表现出来，就是立体感了。

由视觉观察远近不同的物体时产生的距离感，即人的视觉与最近物体的距离和最远物体的距离，以及物体与物体之间的距离，这便是空间感。初学者往往难以表现立体感和空间感，不注意虚实的关系，容易将前后不同的物体画在一个平面上。

十七 透视

人的视觉在观察各种物体时，由于视觉的不同而产生的不同物像，我们称为透视。透视学是科学的原理，初学者应大致了解透视关系，即近大远小的原理。

十八 打轮廓

要整体观察写生的物体，找出物体大致的几何形，用直线画出，尽可能少用曲线。然后通过反复对比，准确地画出物体的形体结构。

十九 构图

构图即是经营位置，这很重要。构图要平稳、大方、视觉美，不要忽大、忽小、或偏左、或偏右、或偏上、或偏下。

二十 整体与局部

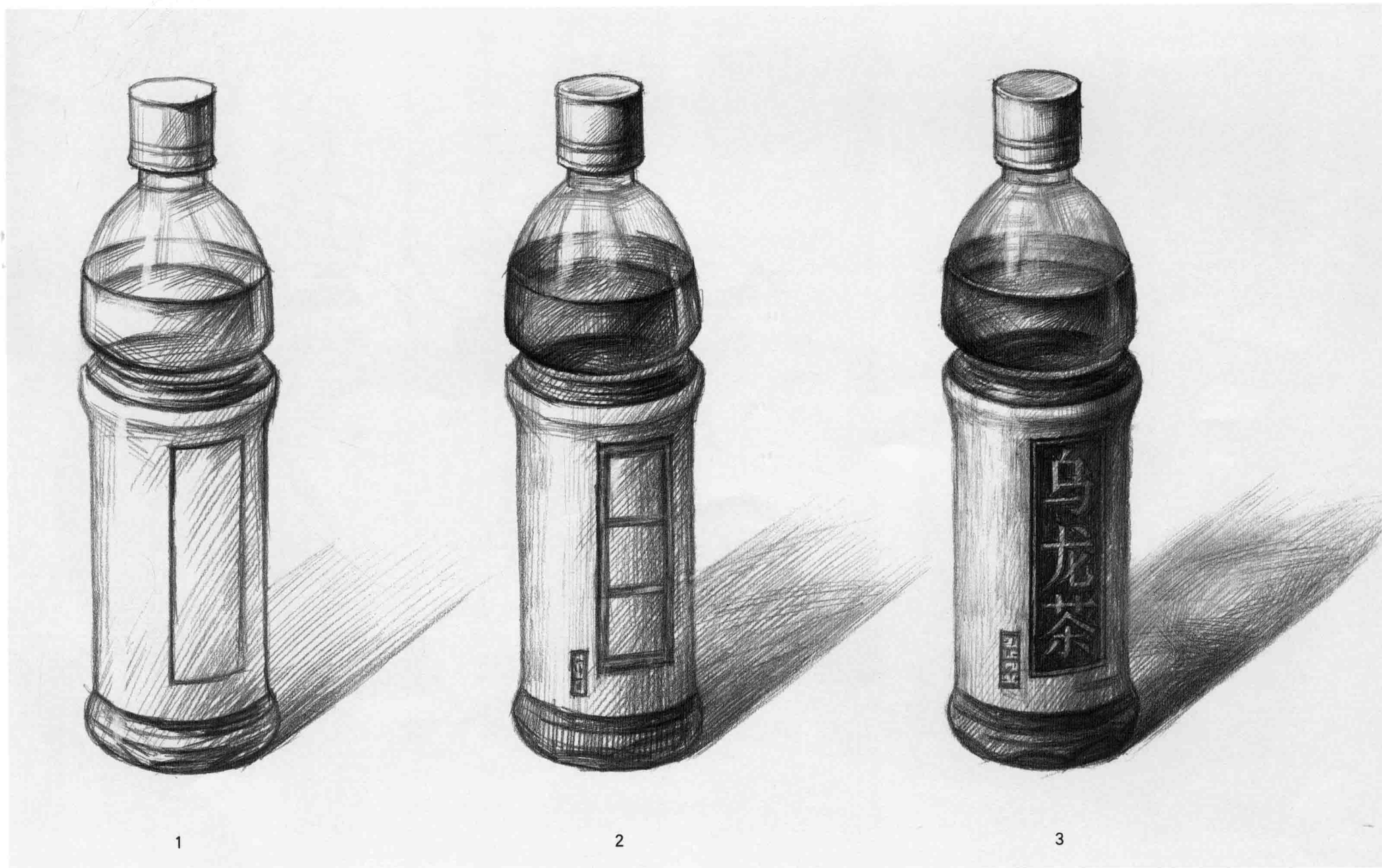
在观察物象时，一定要同一视角整体观察。不要多视角，或只看局部。注意整体关系，就是局部要服从整体。在画局部时，不要老盯着局部画，不时要照顾整体效果，不要让局部唱主角，不要让局部跳出画面。

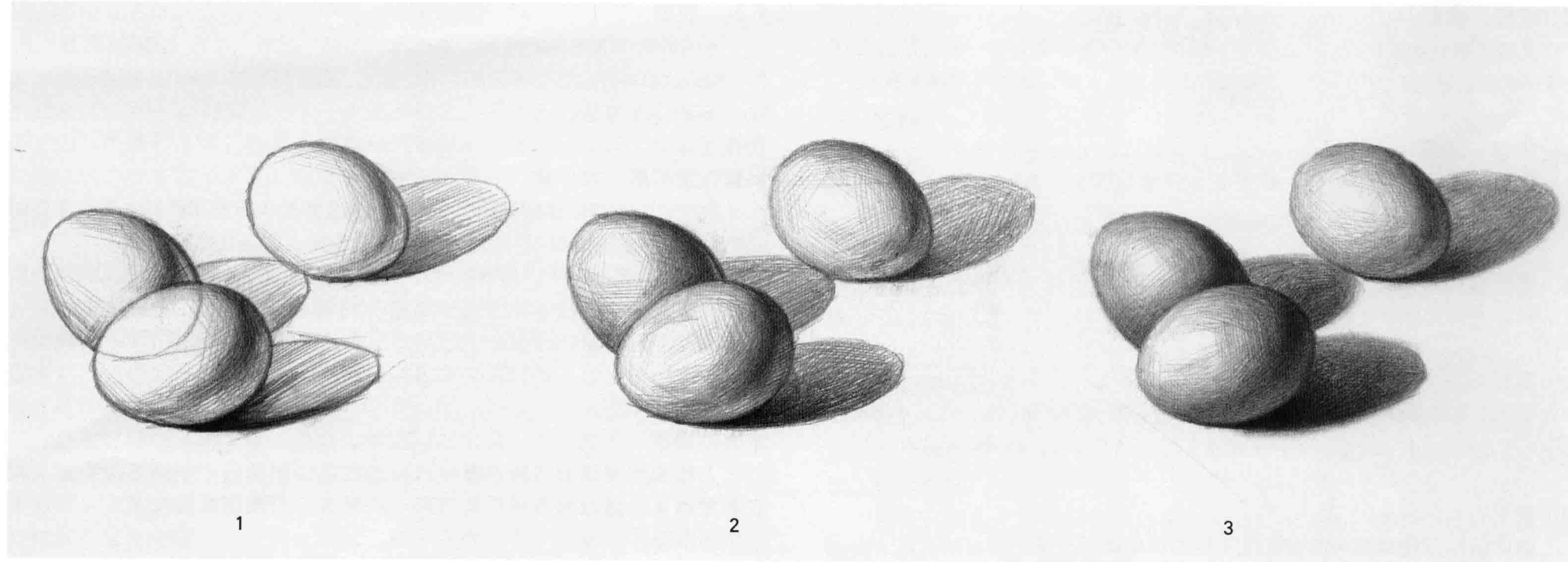
二十一 素描基本要点

近处清楚，远处模糊；近处对比强烈，远处对比柔和；近处宜深，远处宜淡。

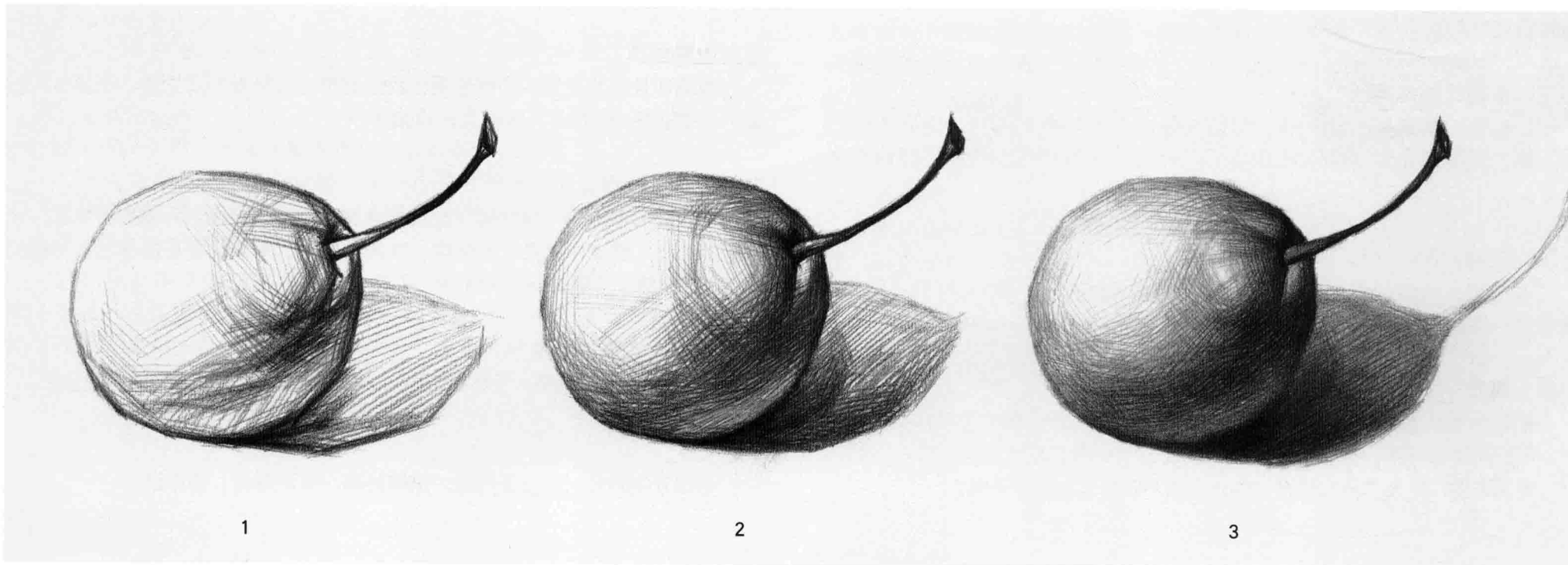
小结

初学者学画时，应由易到难，由简到繁，由浅到深，循序渐进。

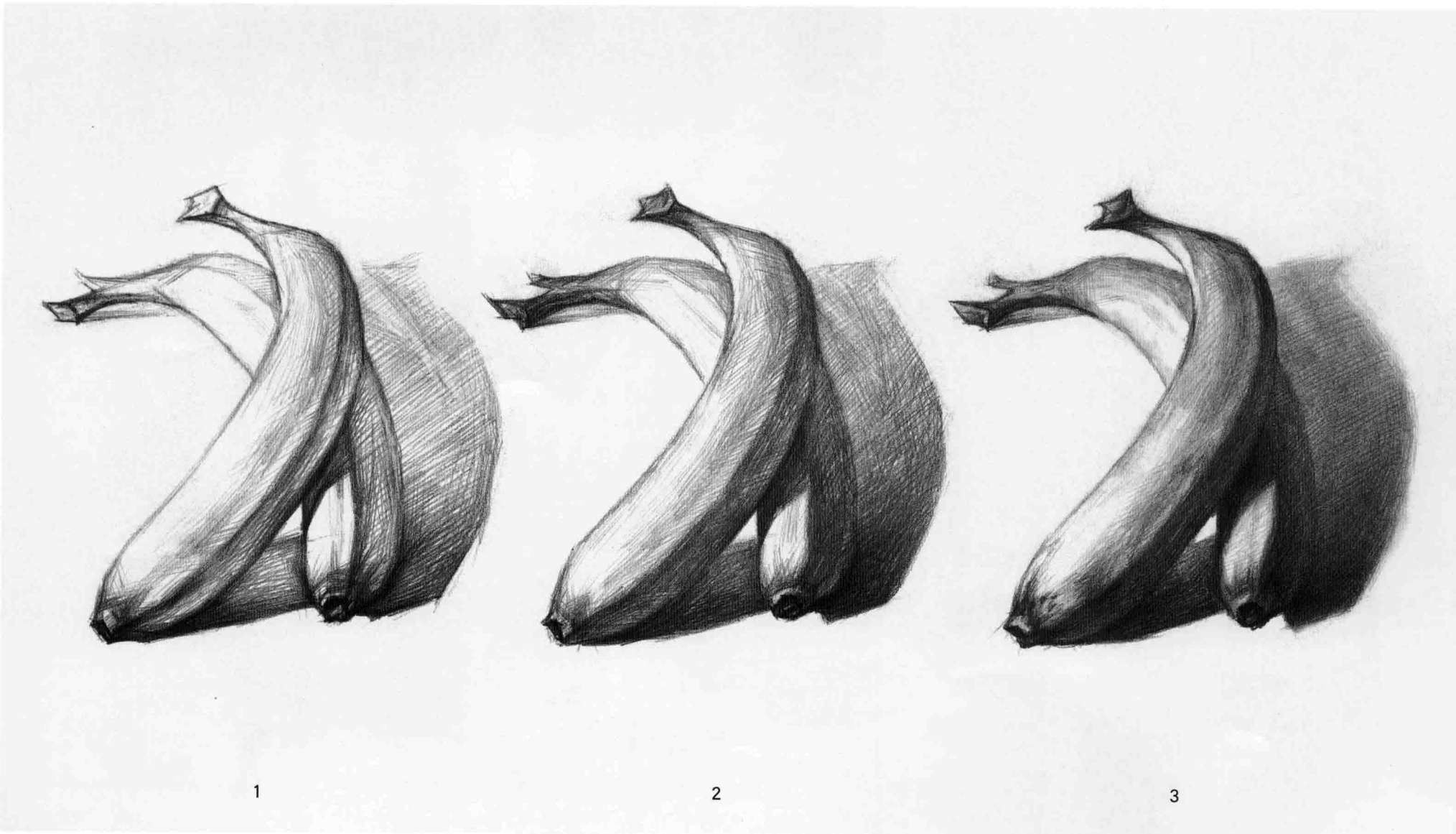

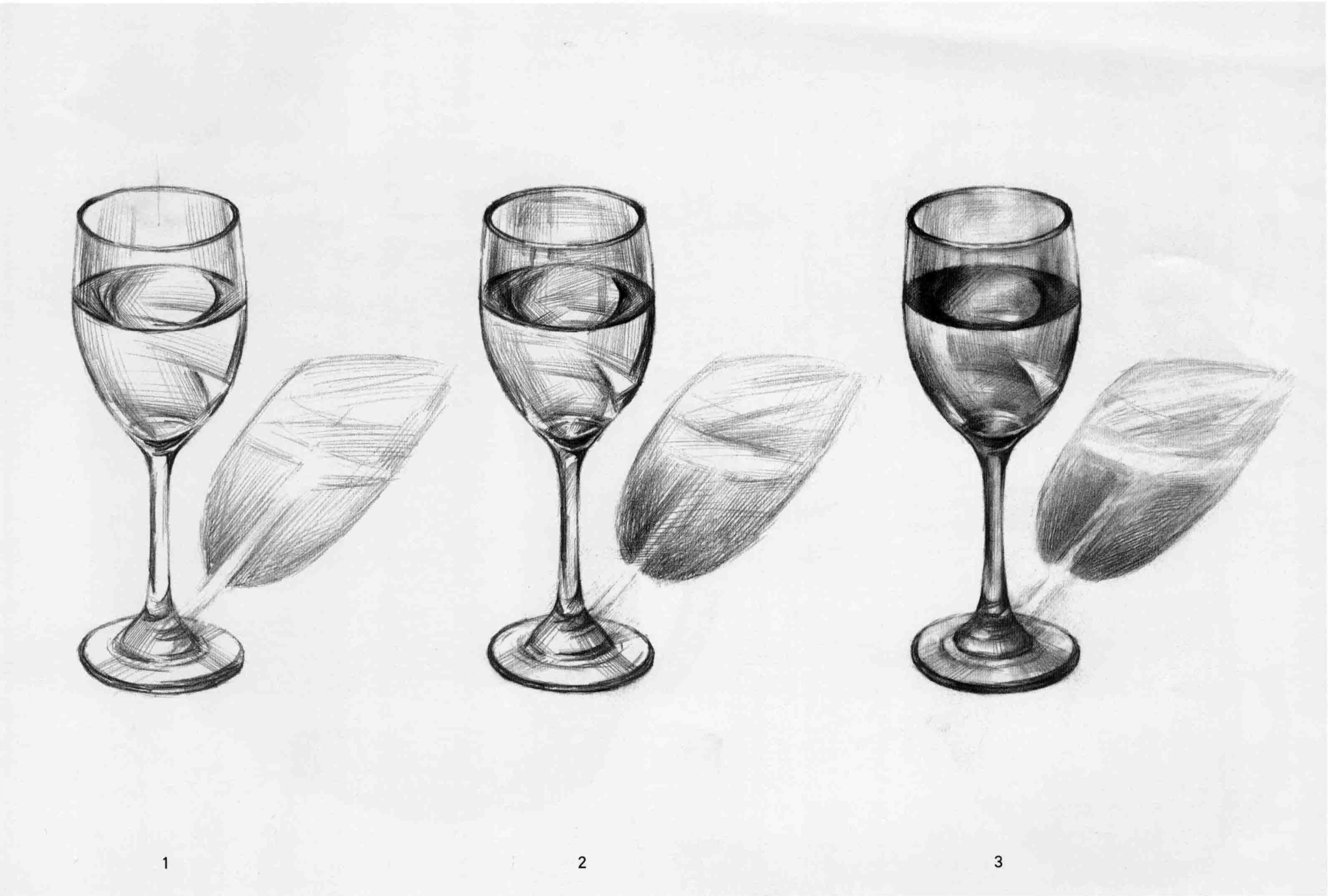
三只鸡蛋组合 步骤

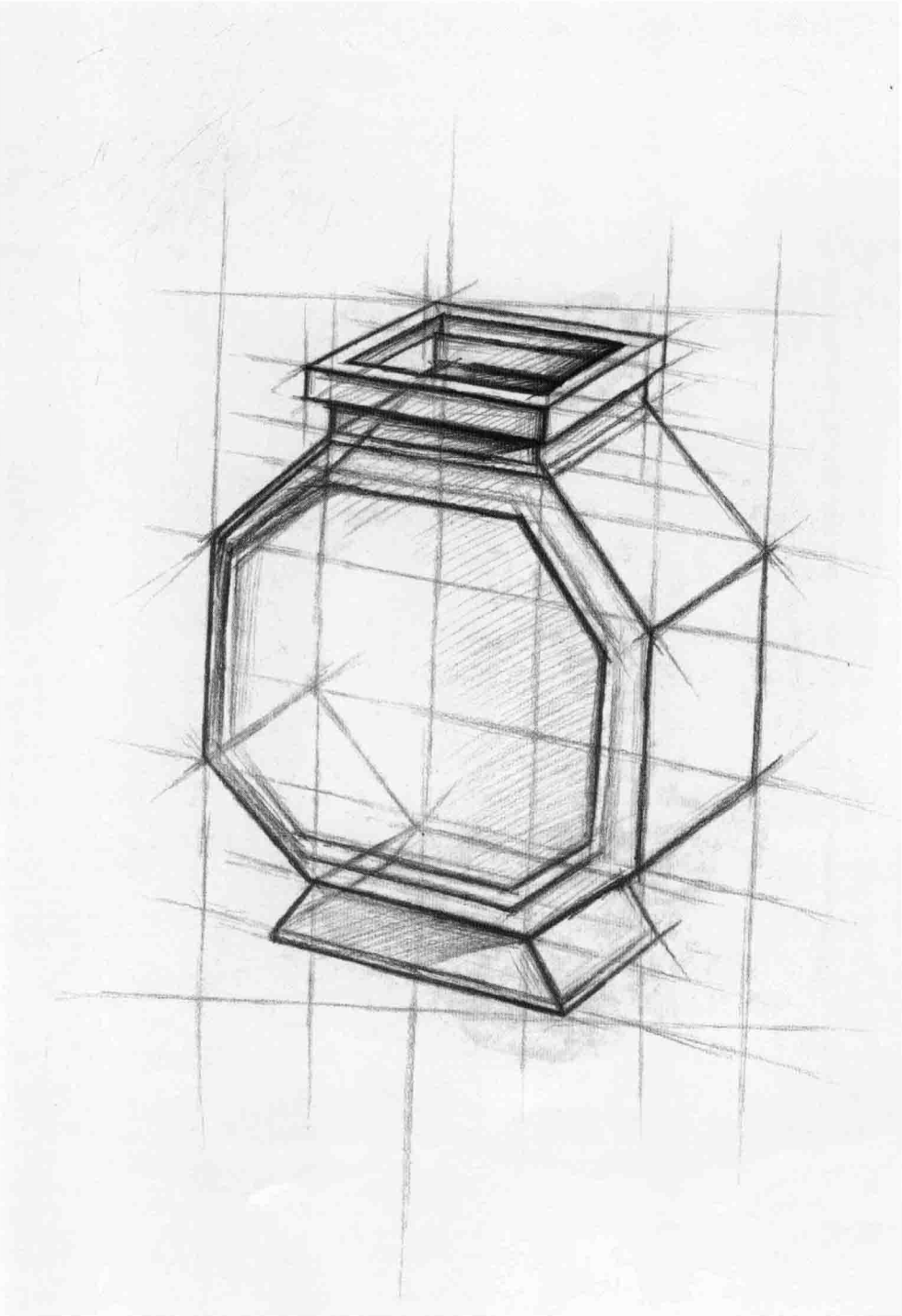
单体生梨 步骤

两根香蕉组合 步骤

单体玻璃杯 步骤

瓷器

酒瓶

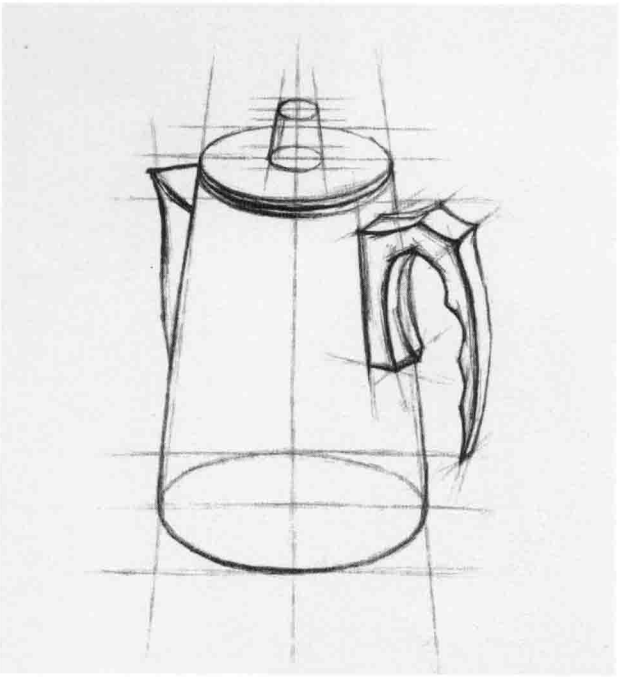
不锈钢茶杯 步骤一

不锈钢茶杯 步骤二

不锈钢茶杯 完成图

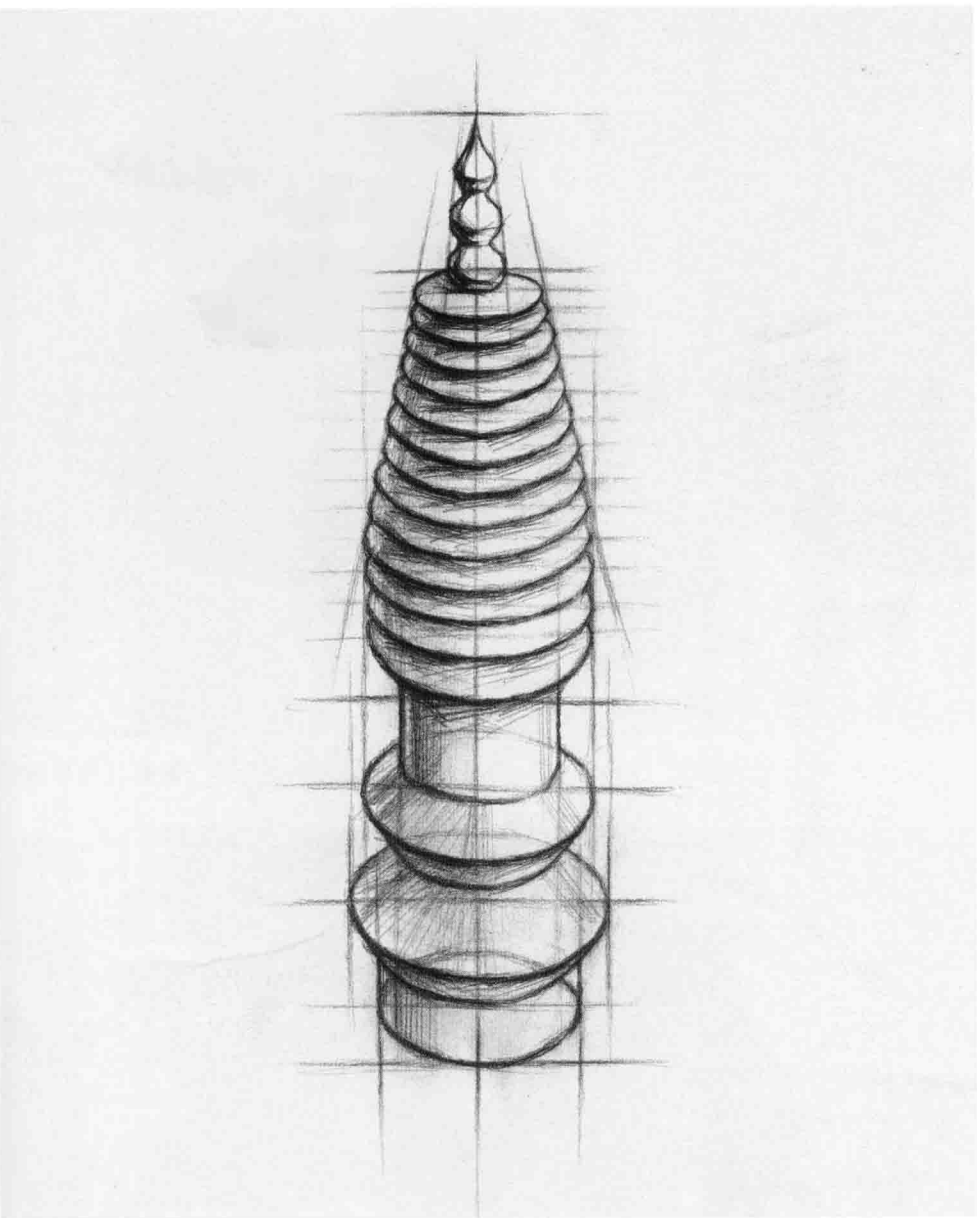
不锈钢杯子 步骤二

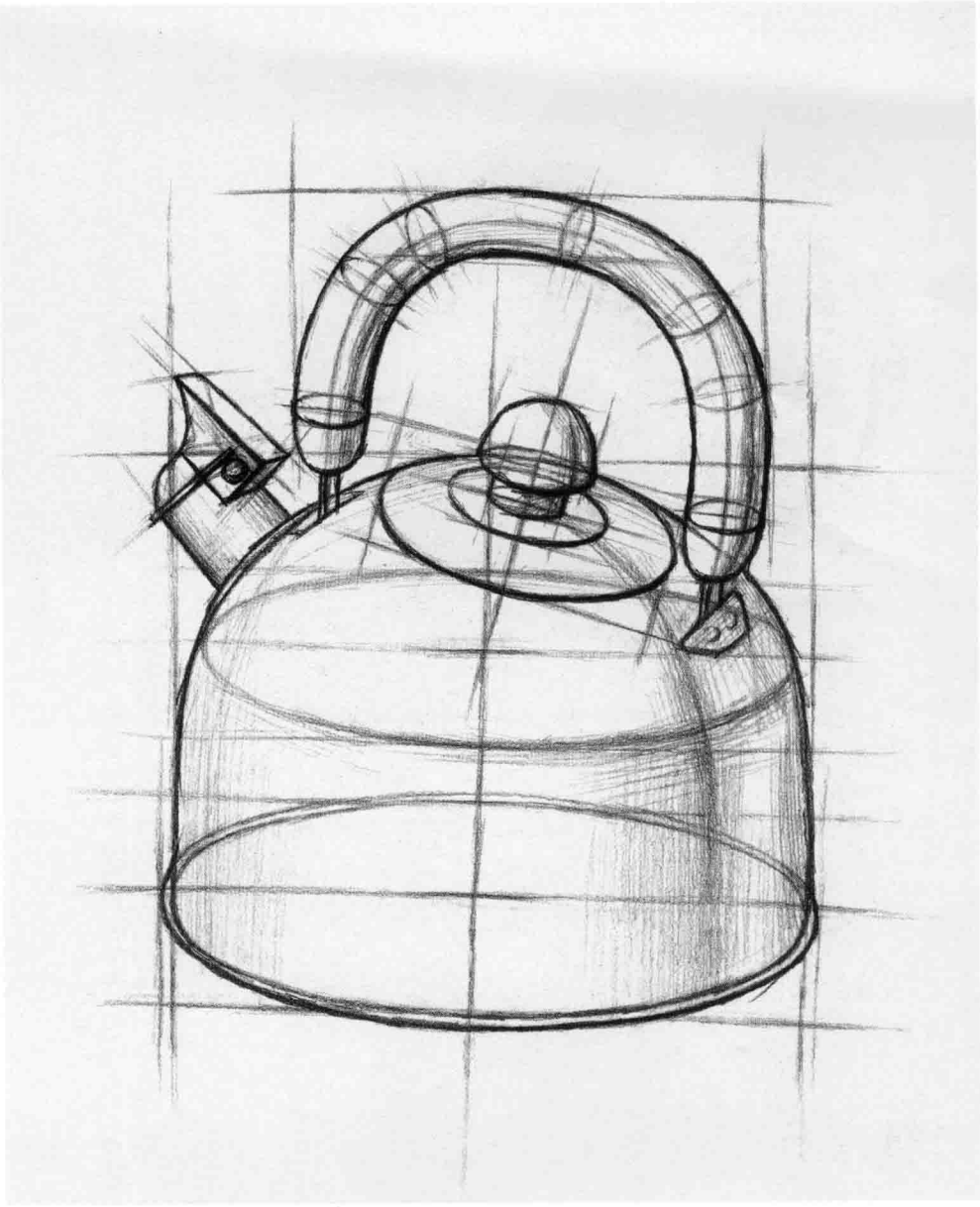
不锈钢杯子 步骤二

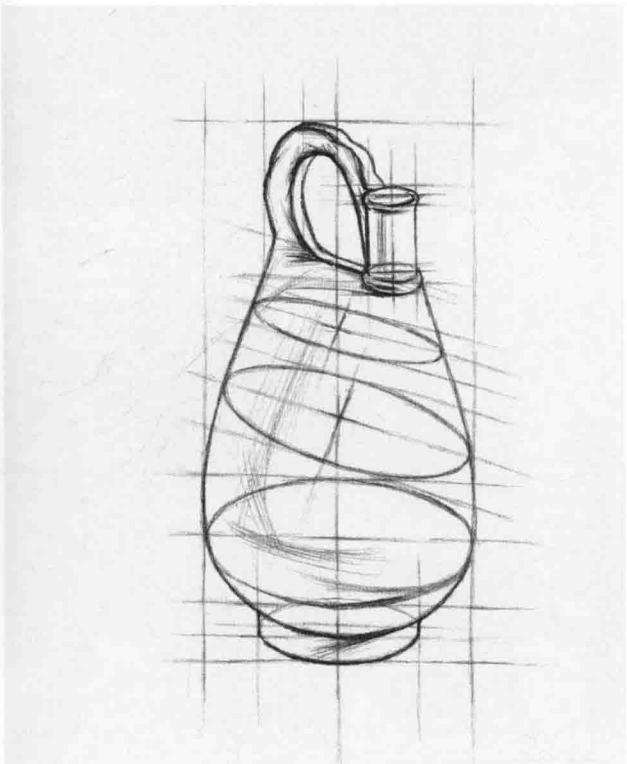
不锈钢杯子 完成图

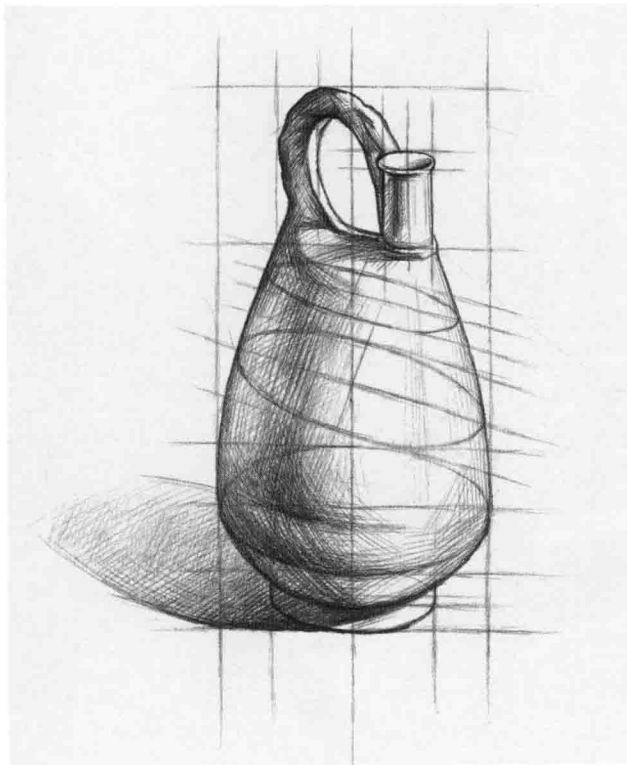
塔形多层圆体陶器

不锈钢水壶

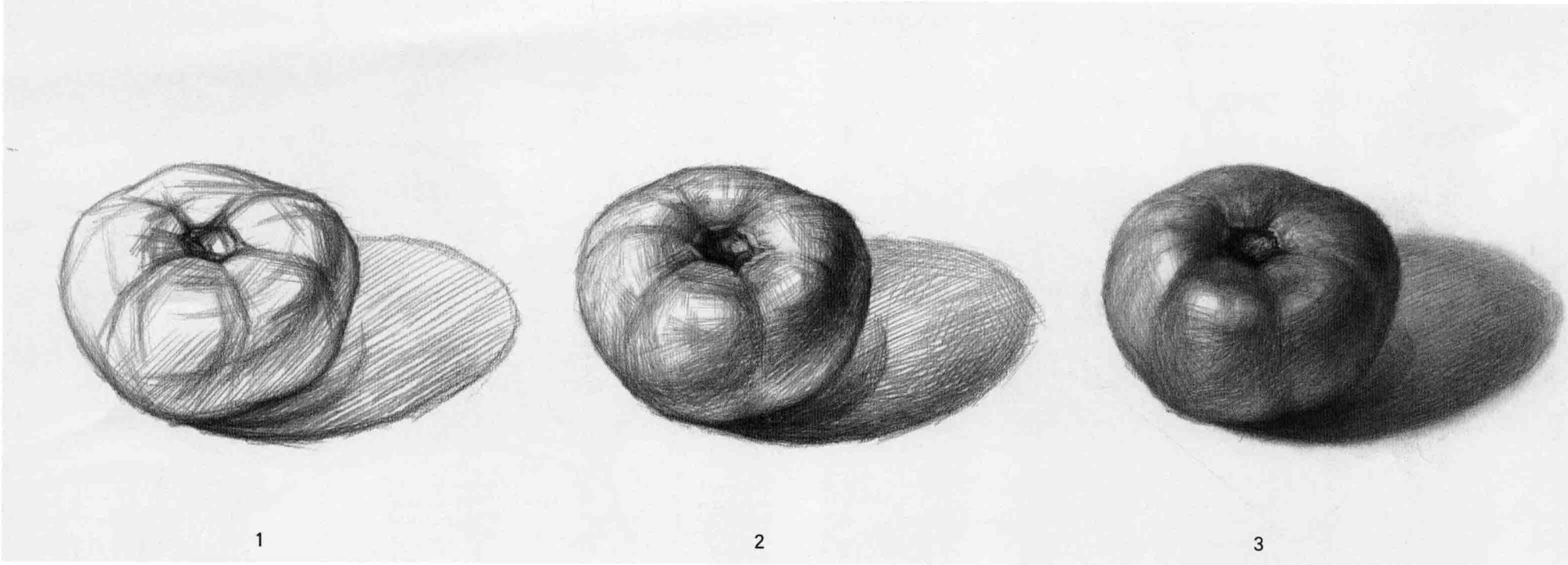
古陶水壶 步骤一

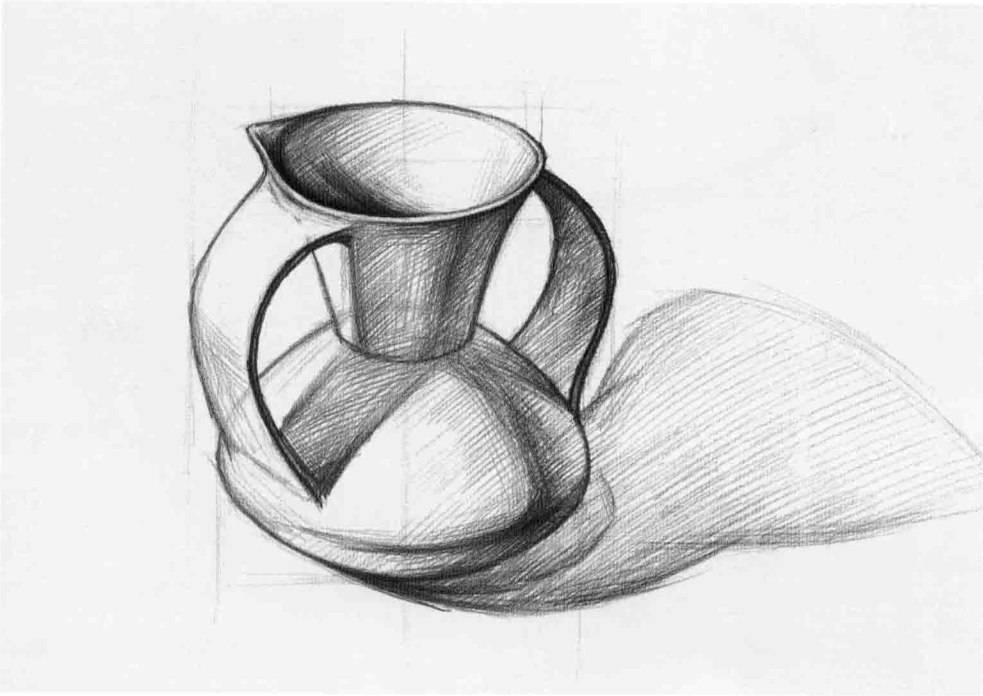
古陶水壶 步骤二

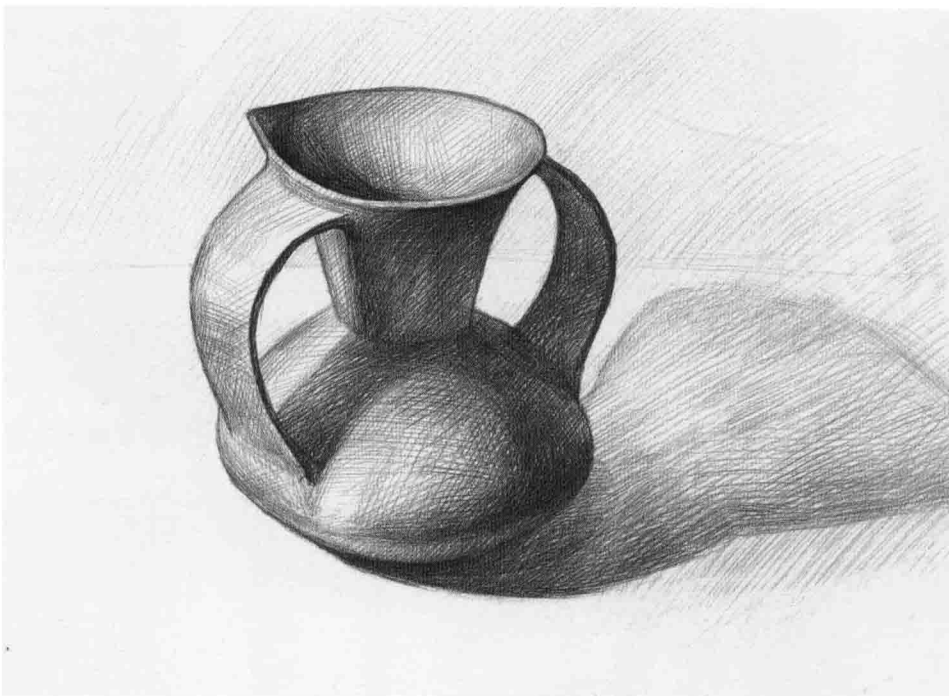
古陶水壶 完成图

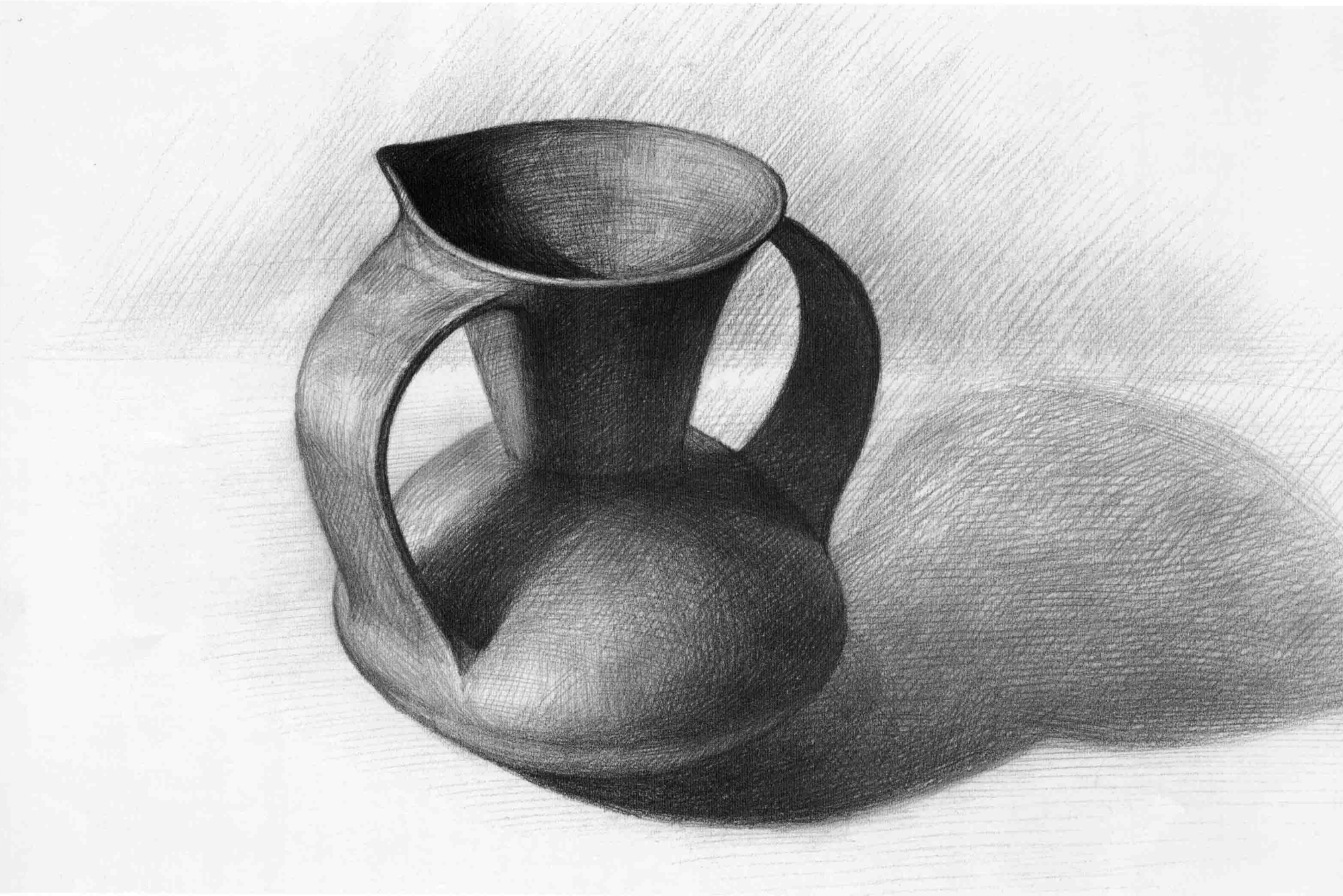
单体西红柿 步骤

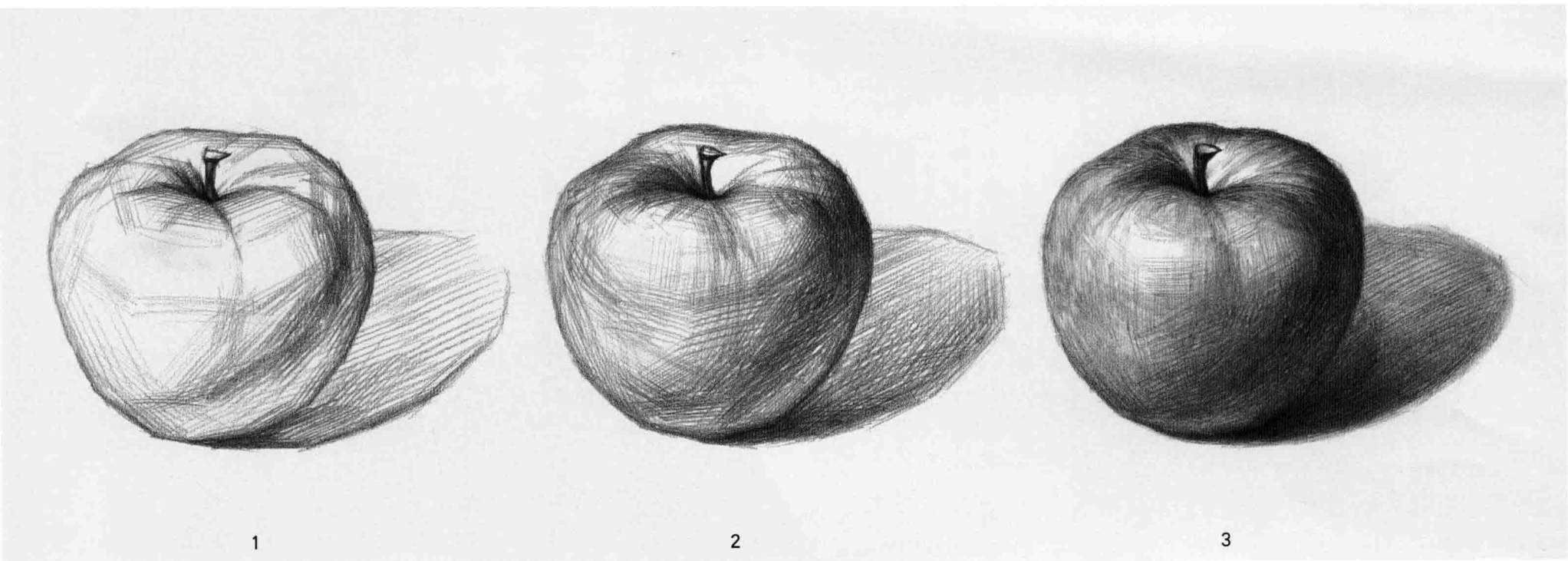
单体陶器水壶 步骤一

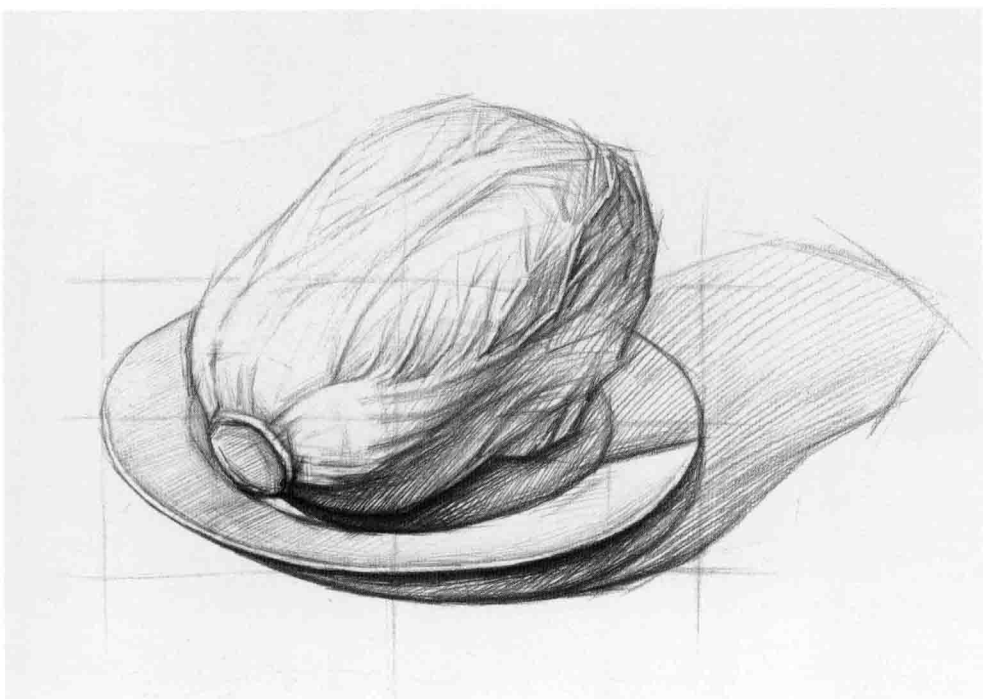
单体陶器水壶 步骤二

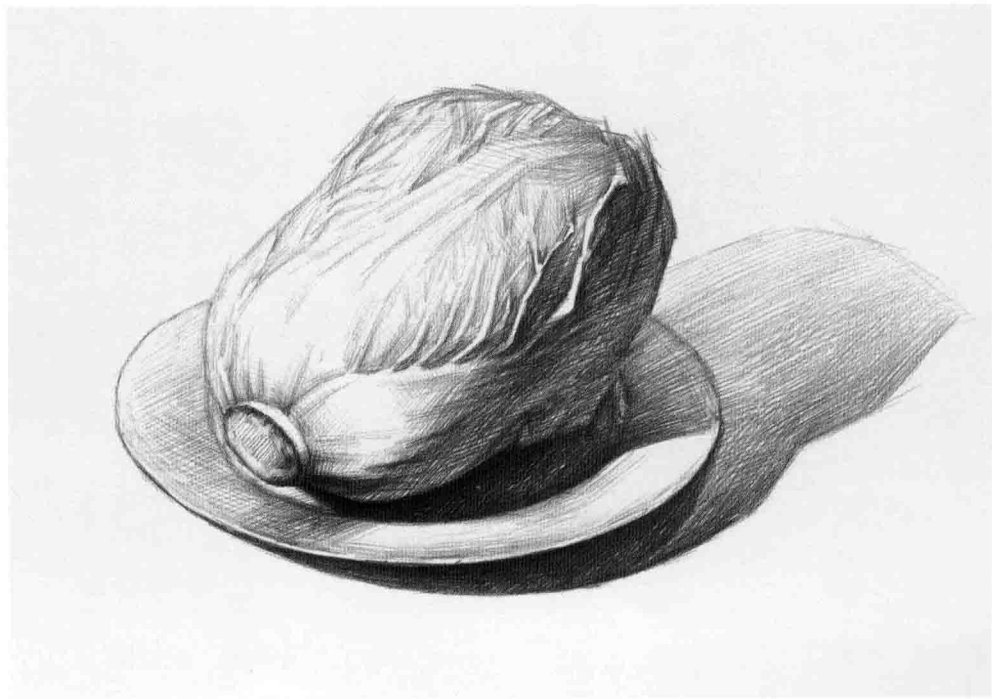
单体陶器水壶 完成图

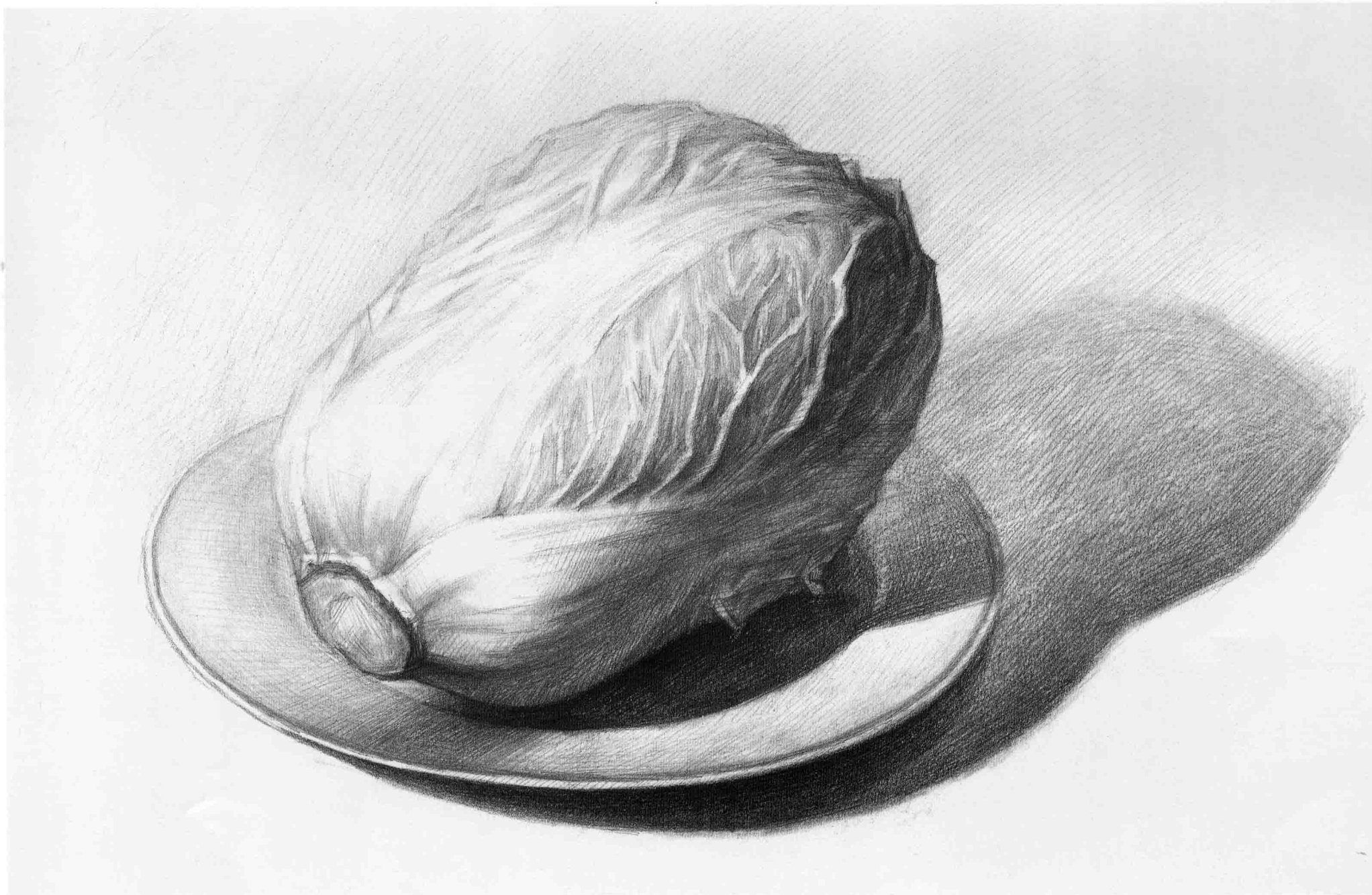
单体苹果 步骤

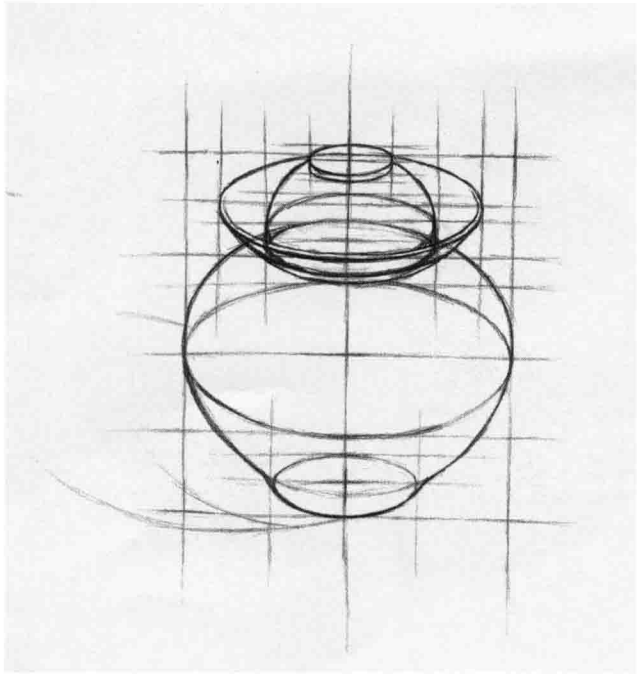
单棵白菜与盆子 步骤一

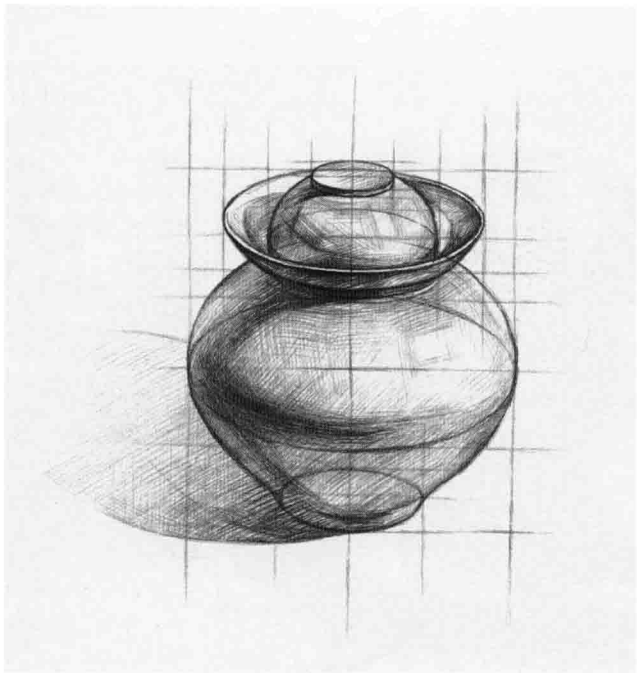
单棵白菜与盆子 步骤二

单棵白菜与盆子 完成图

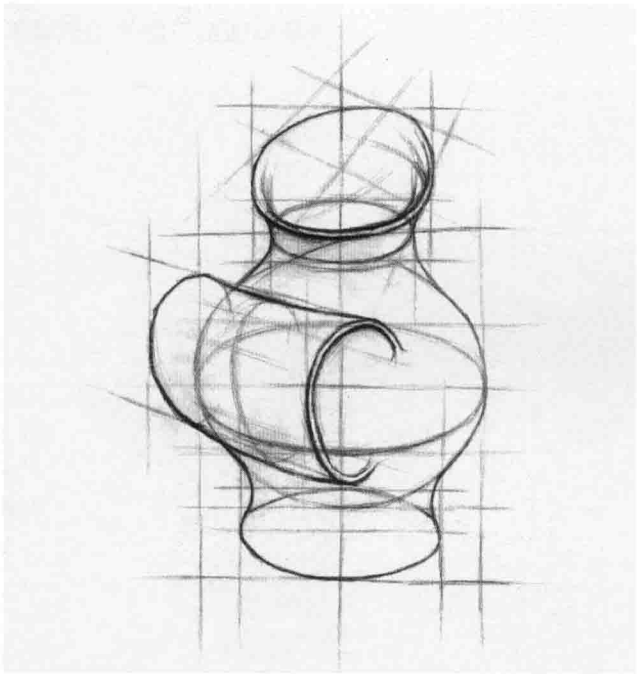
彩陶罐 步骤一

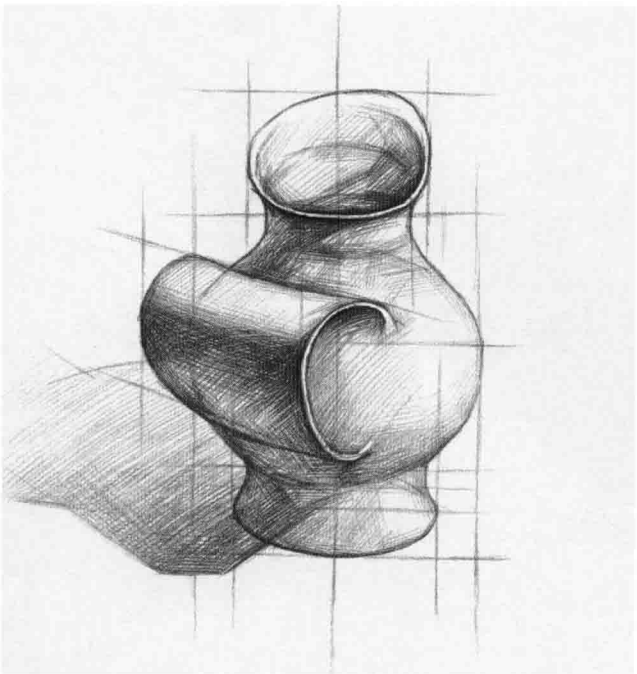
彩陶罐 步骤二

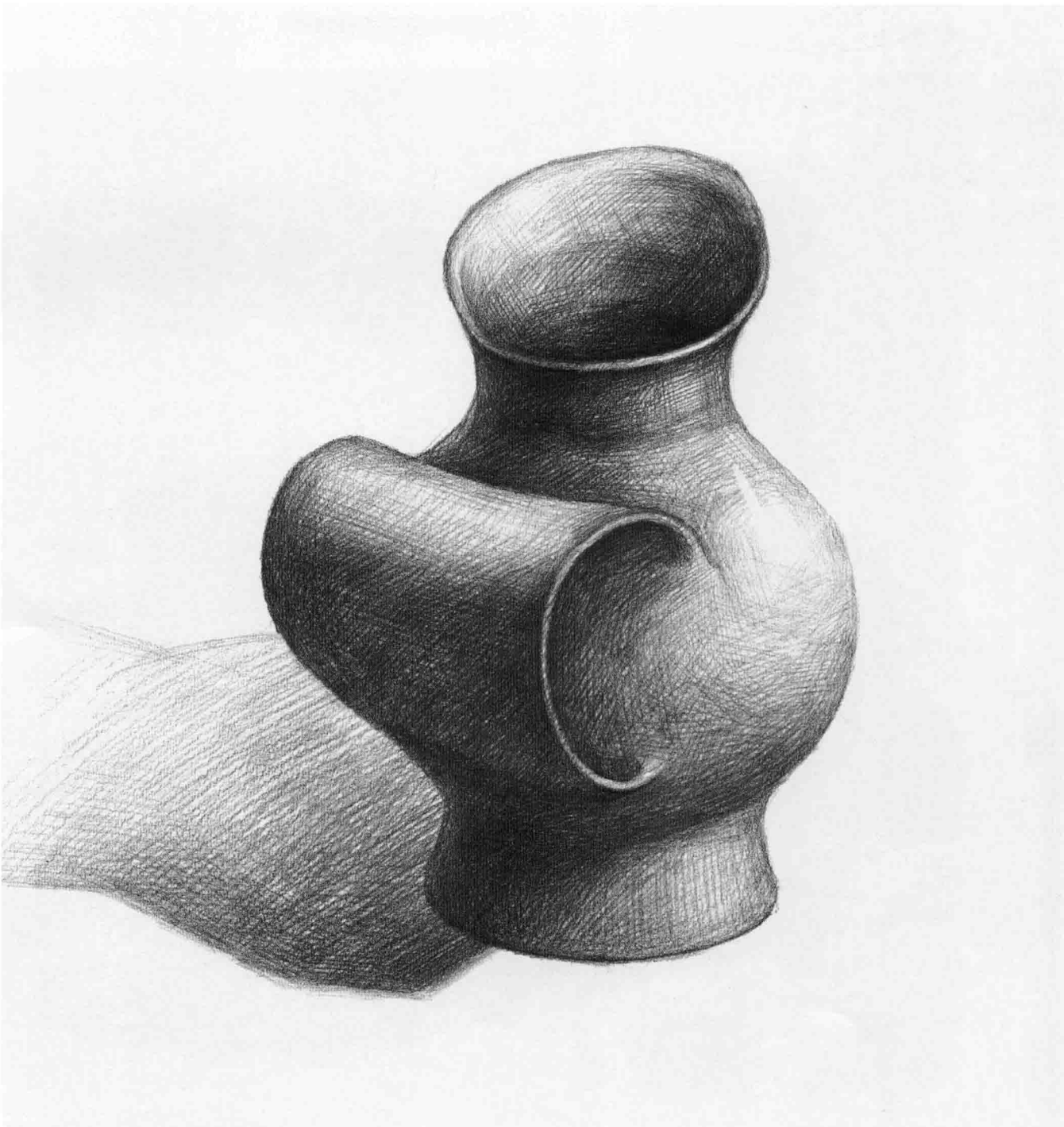
彩陶罐 完成图

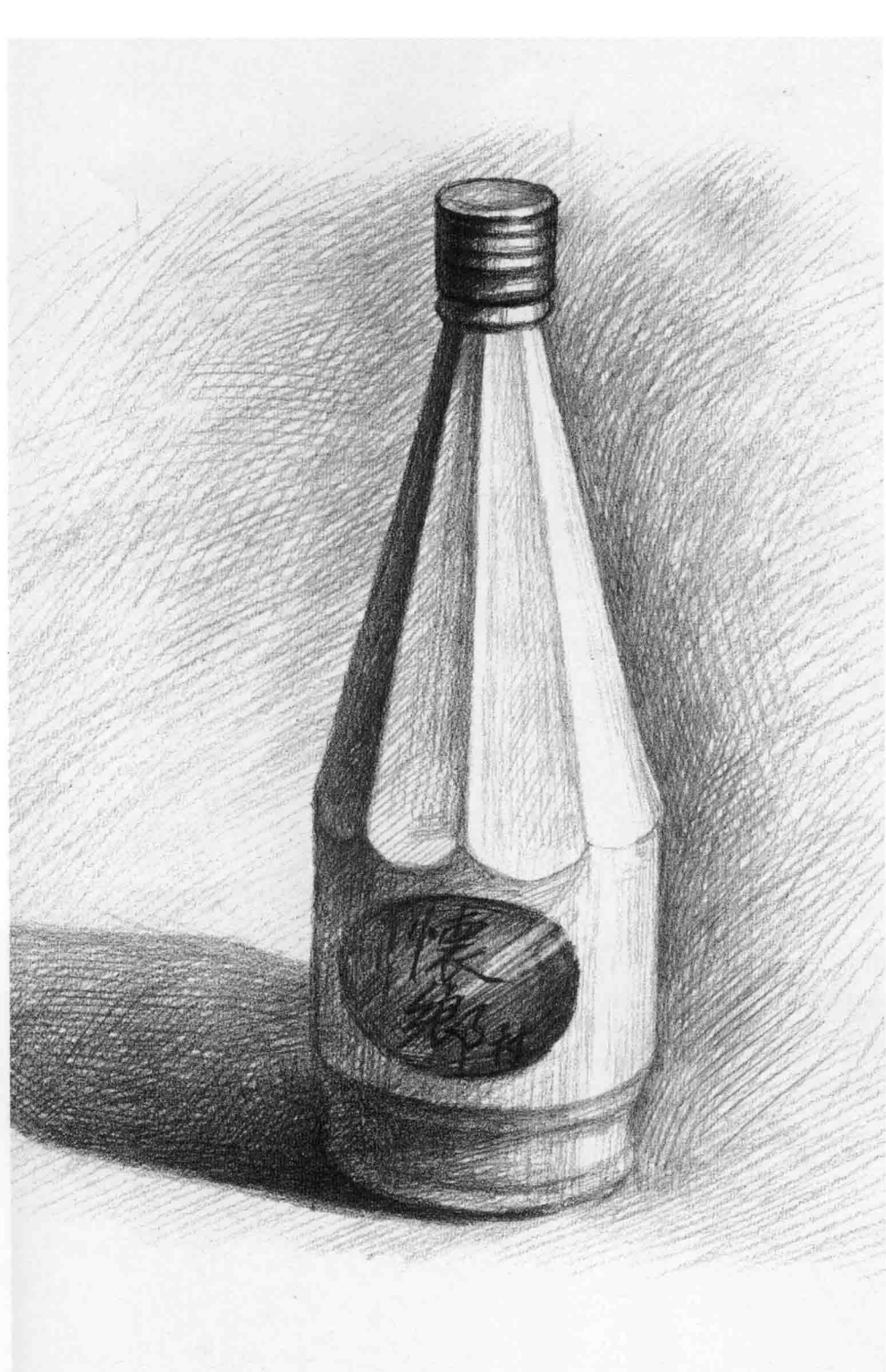
古陶罐 步骤一

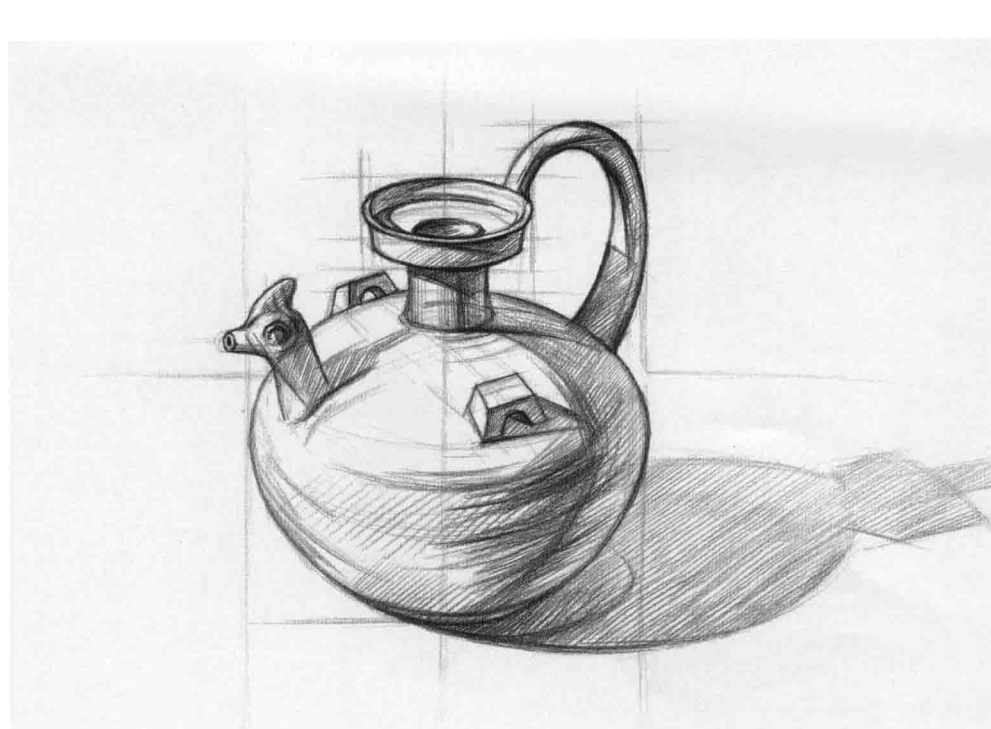
古陶罐 步骤二

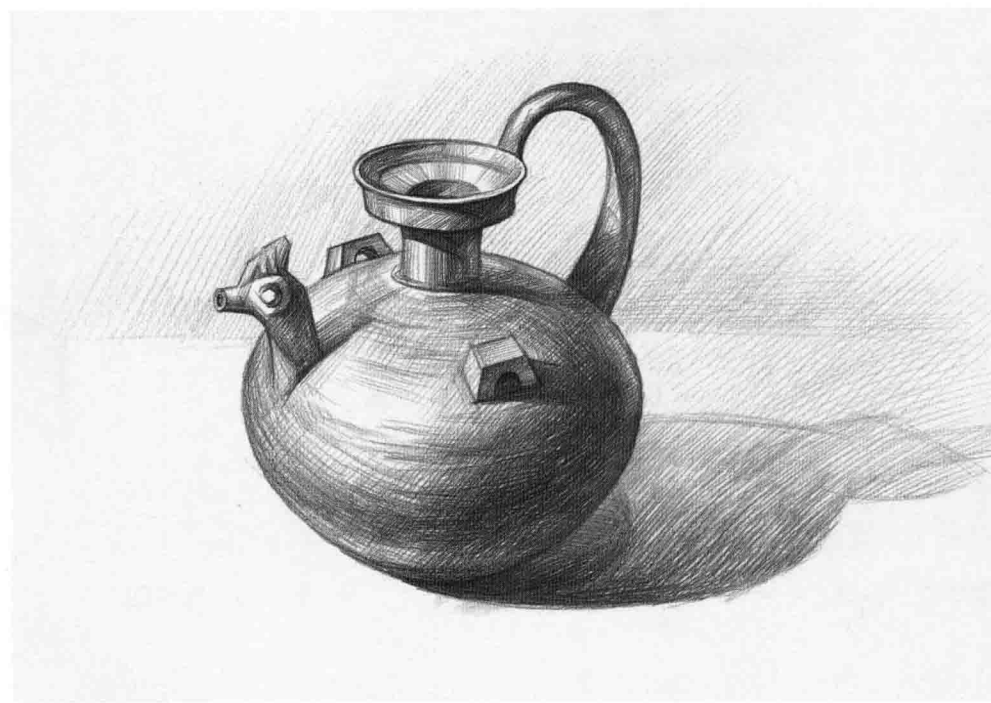
古陶罐 完成图

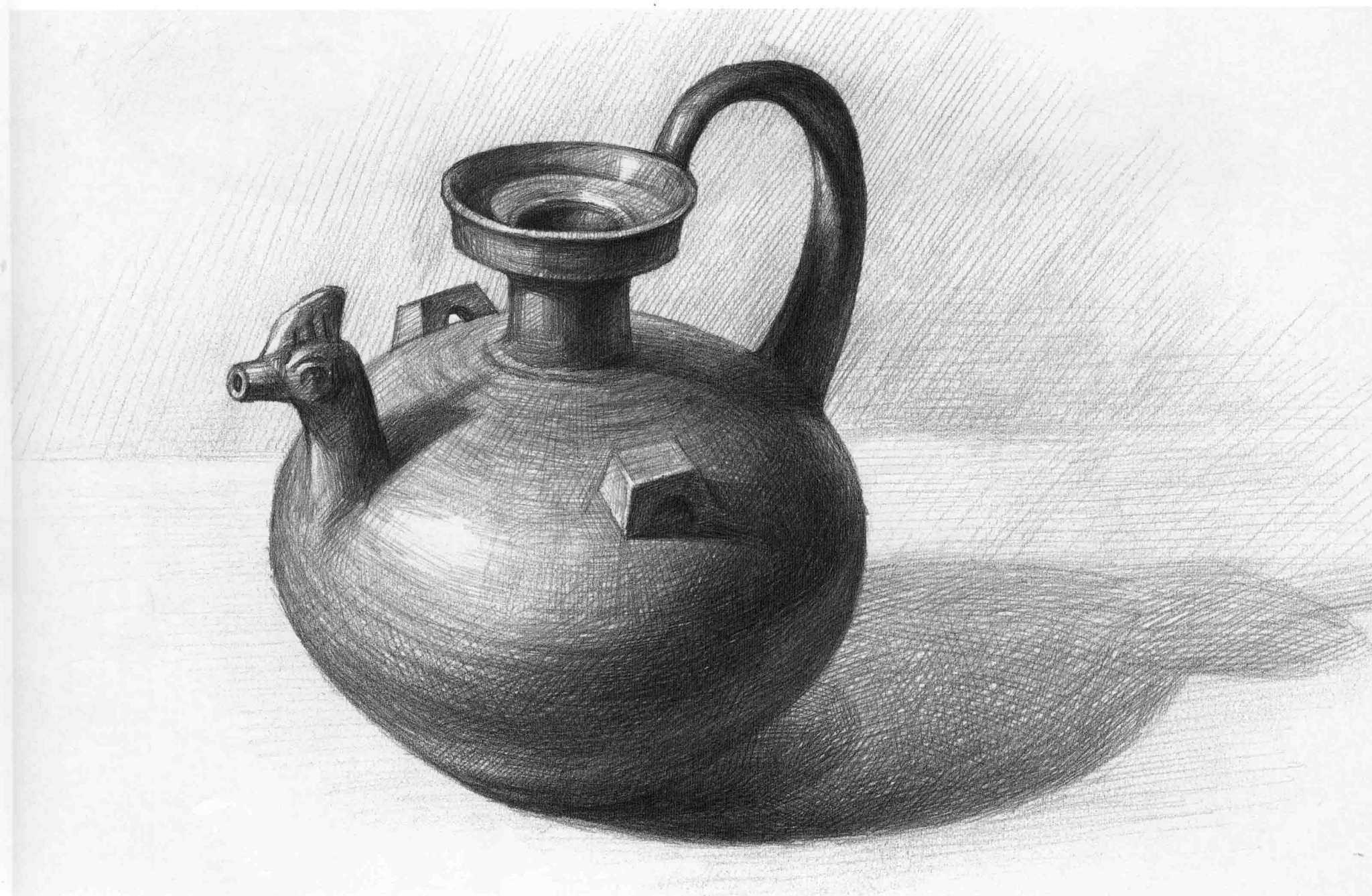
饮料瓶

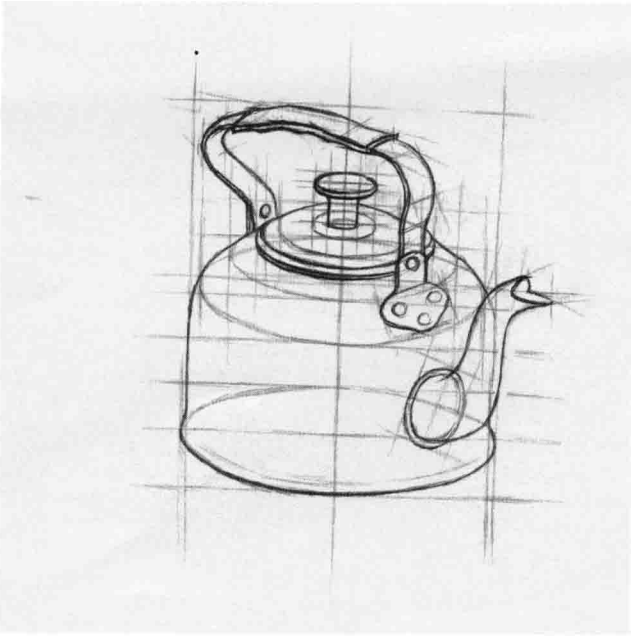
单体陶器水壶 步骤一

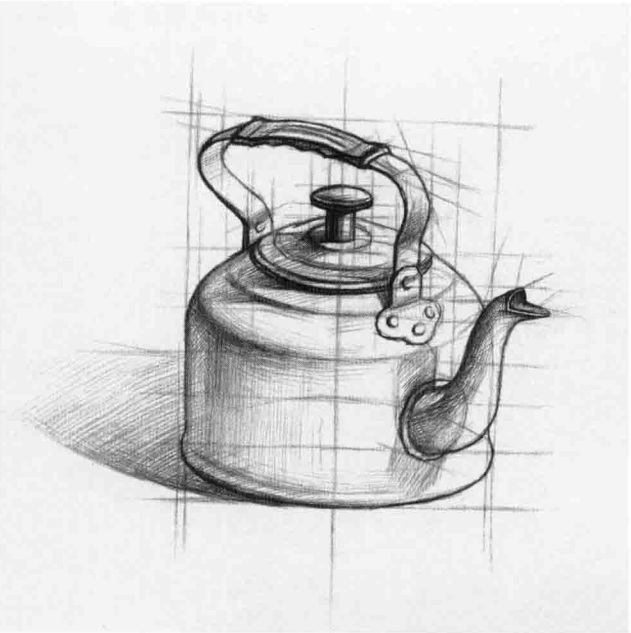
单体陶器水壶 步骤二

单体陶器水壶 完成图

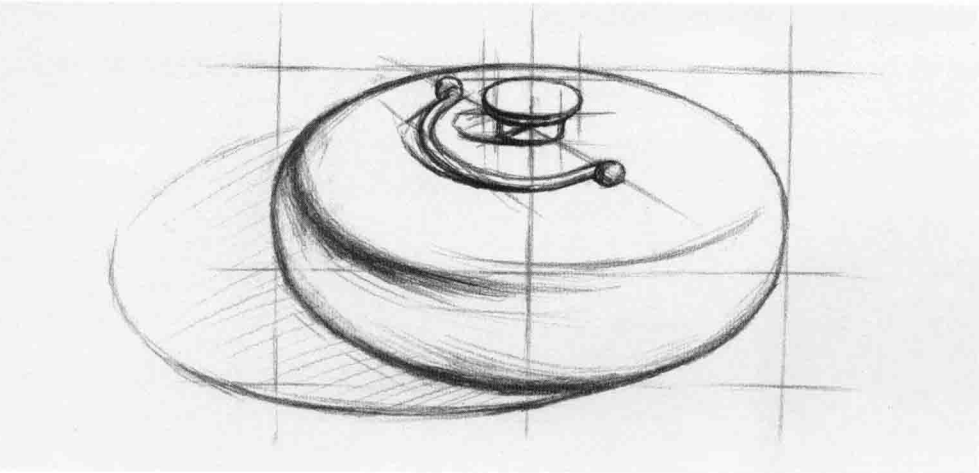
铝水壶 步骤一

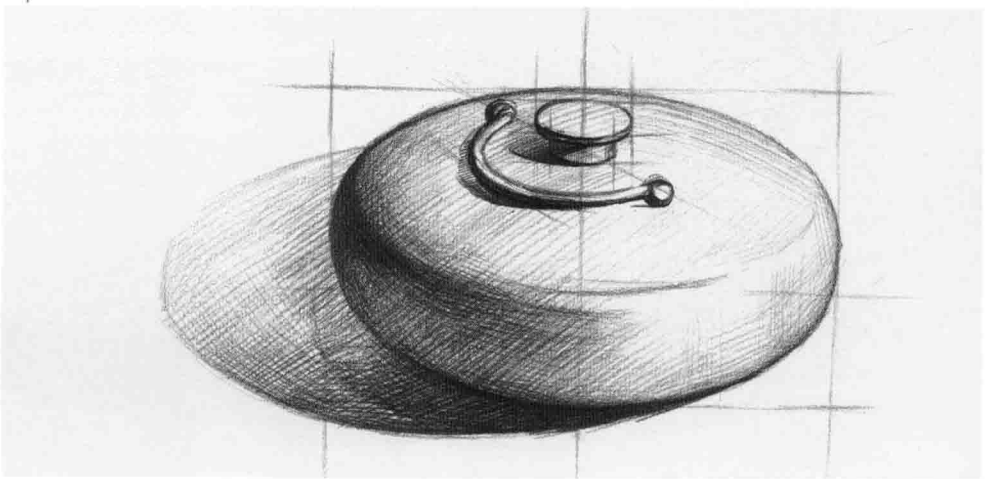
铝水壶 步骤二

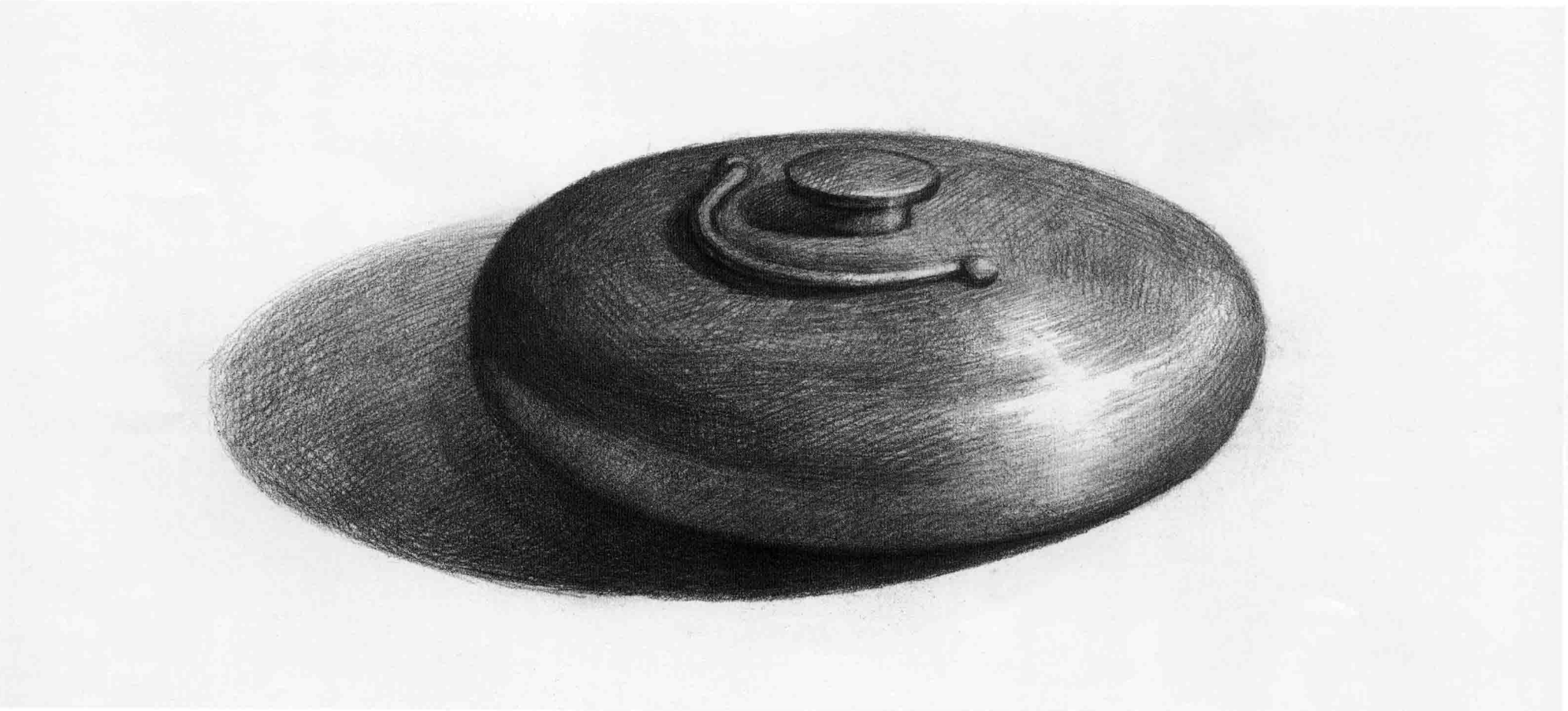
铝水壶 完成图

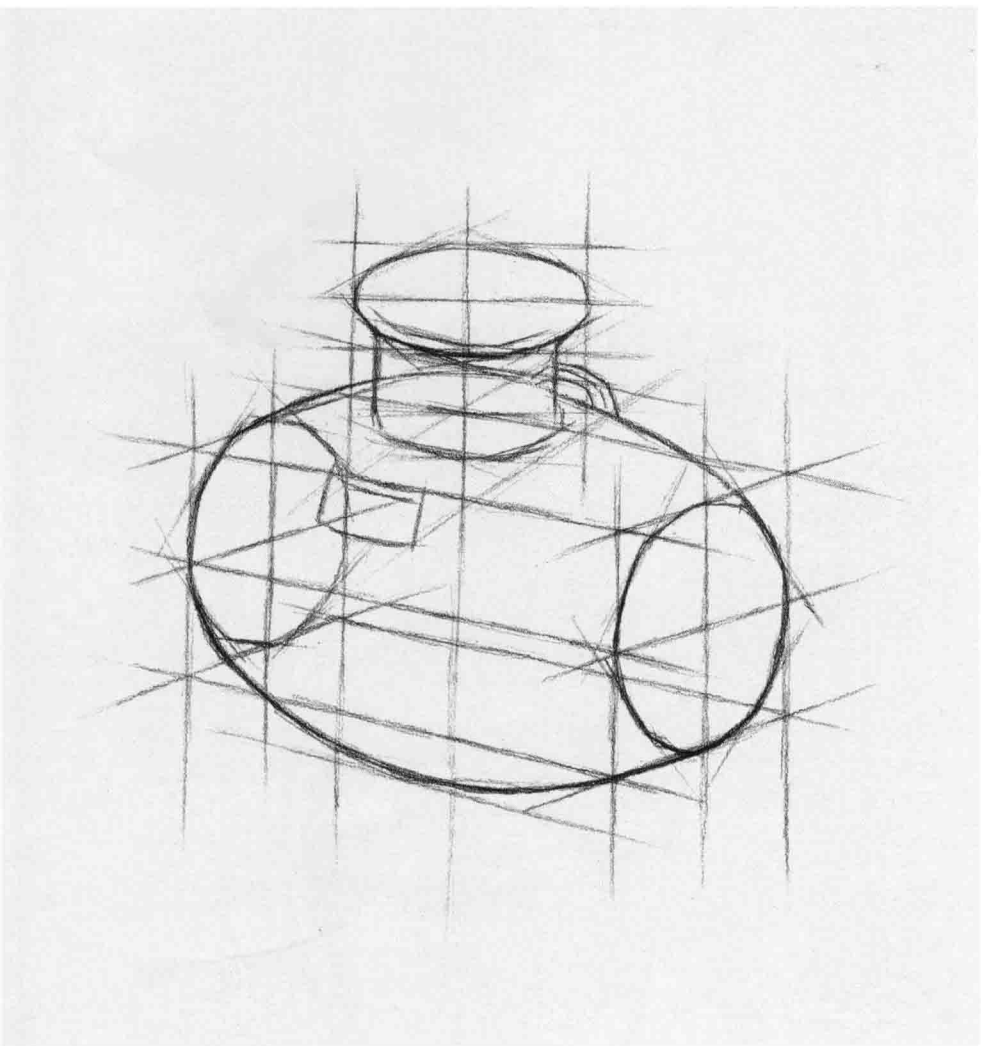
铜暖壶 步骤一

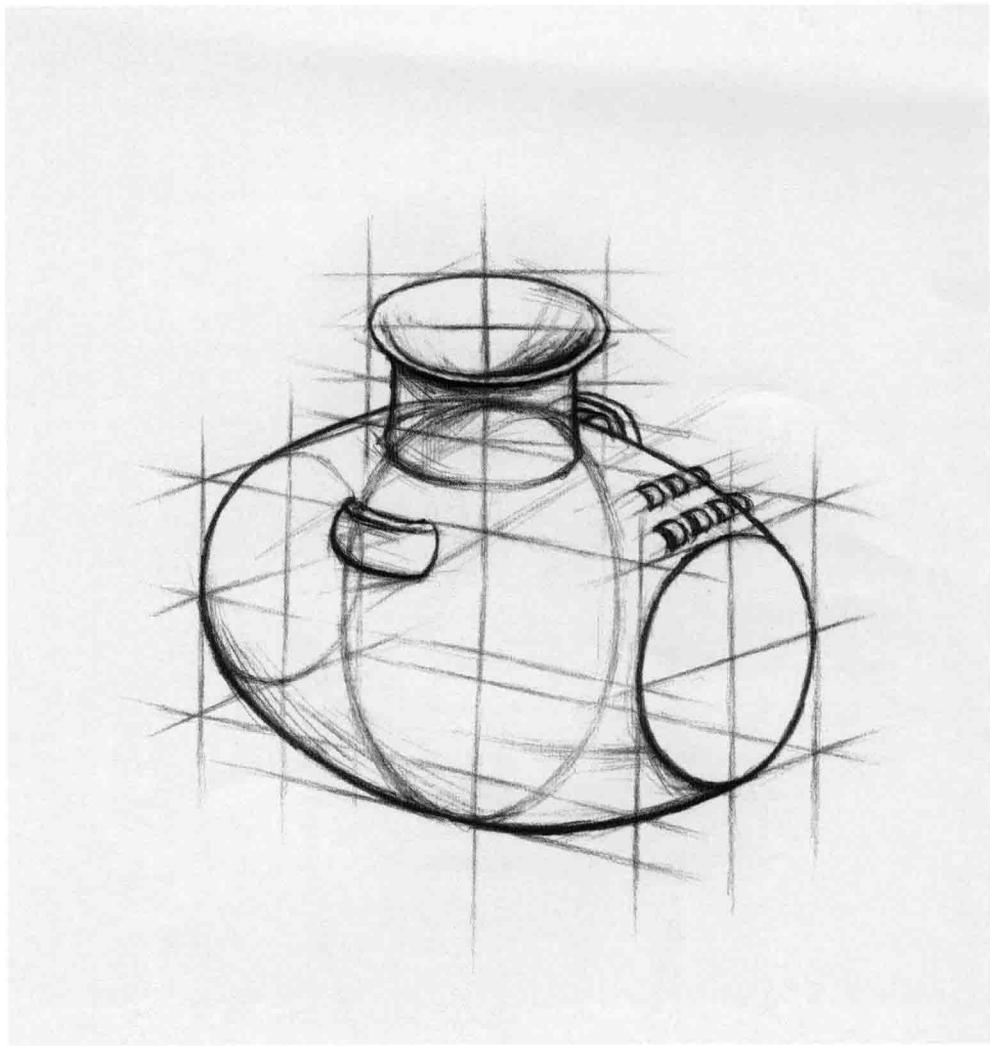
铜暖壶 步骤二

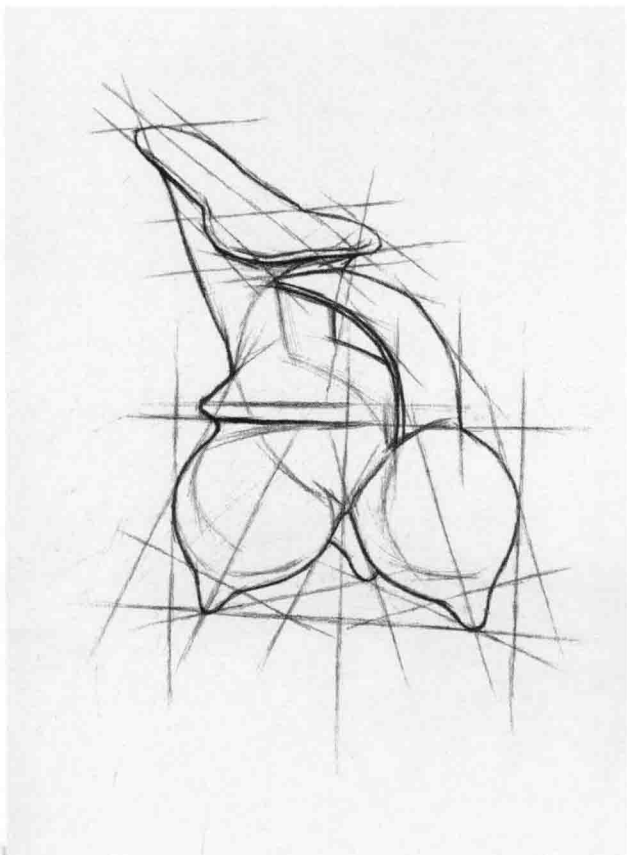
铜暖壶 完成图

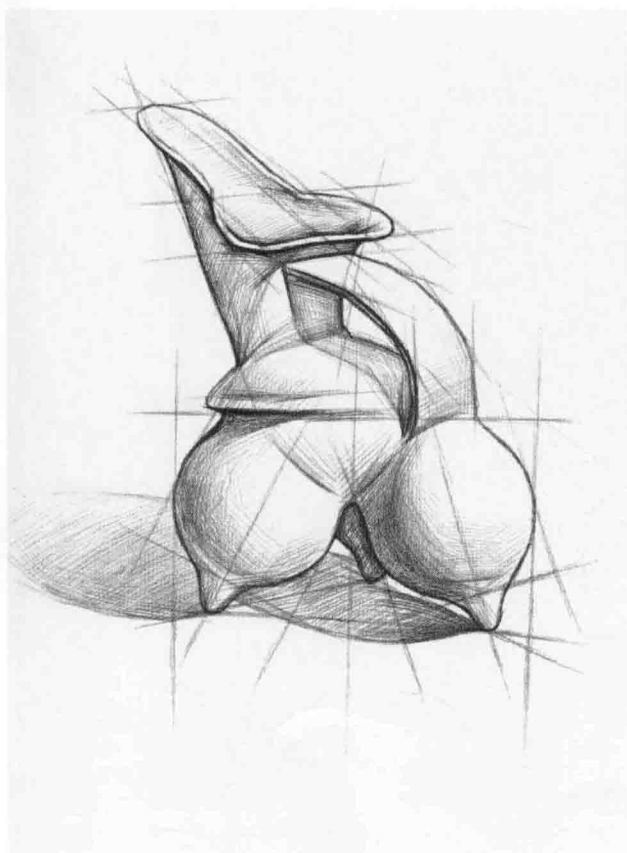
陶罐 步骤一

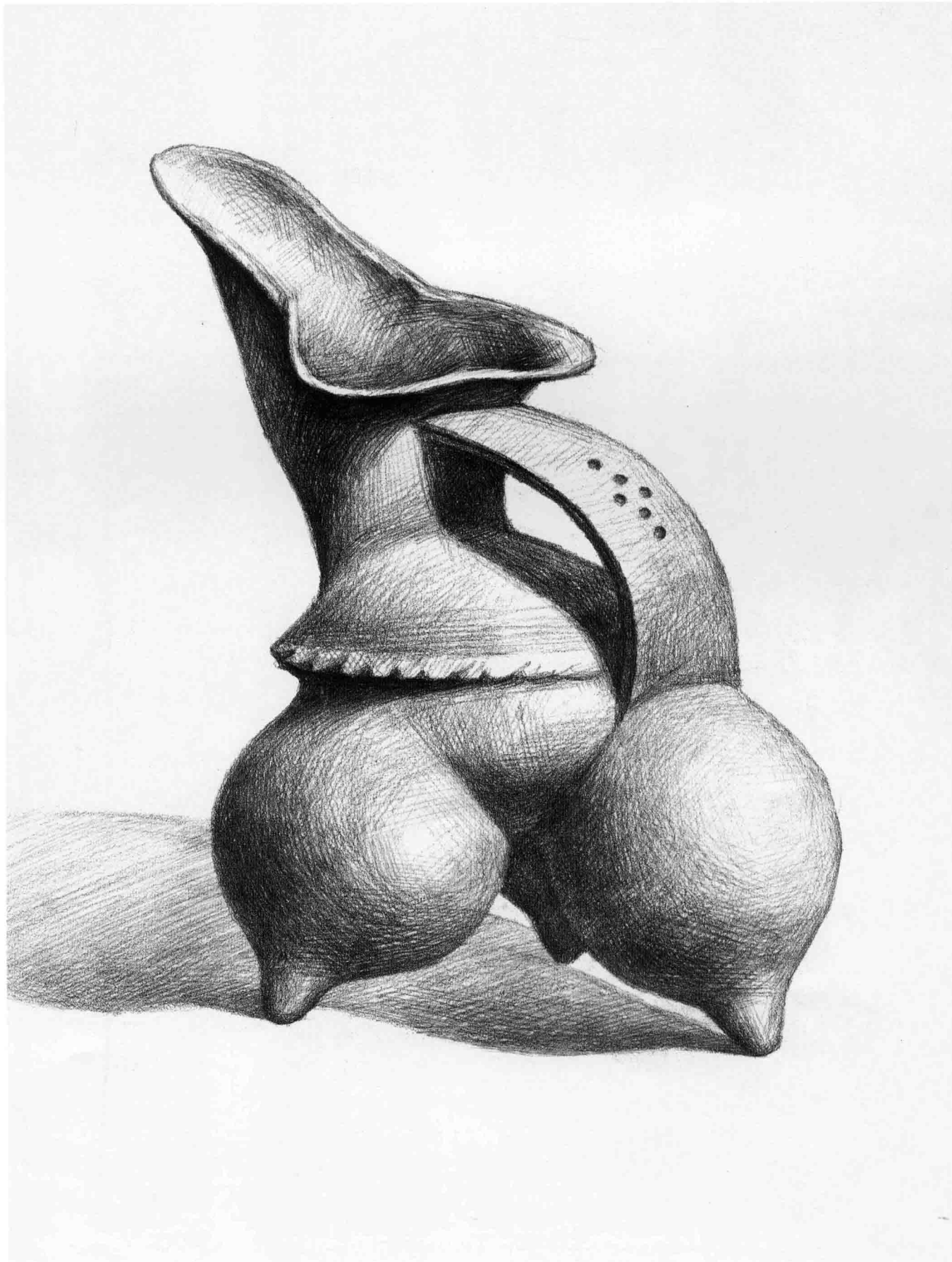
陶罐 完成图

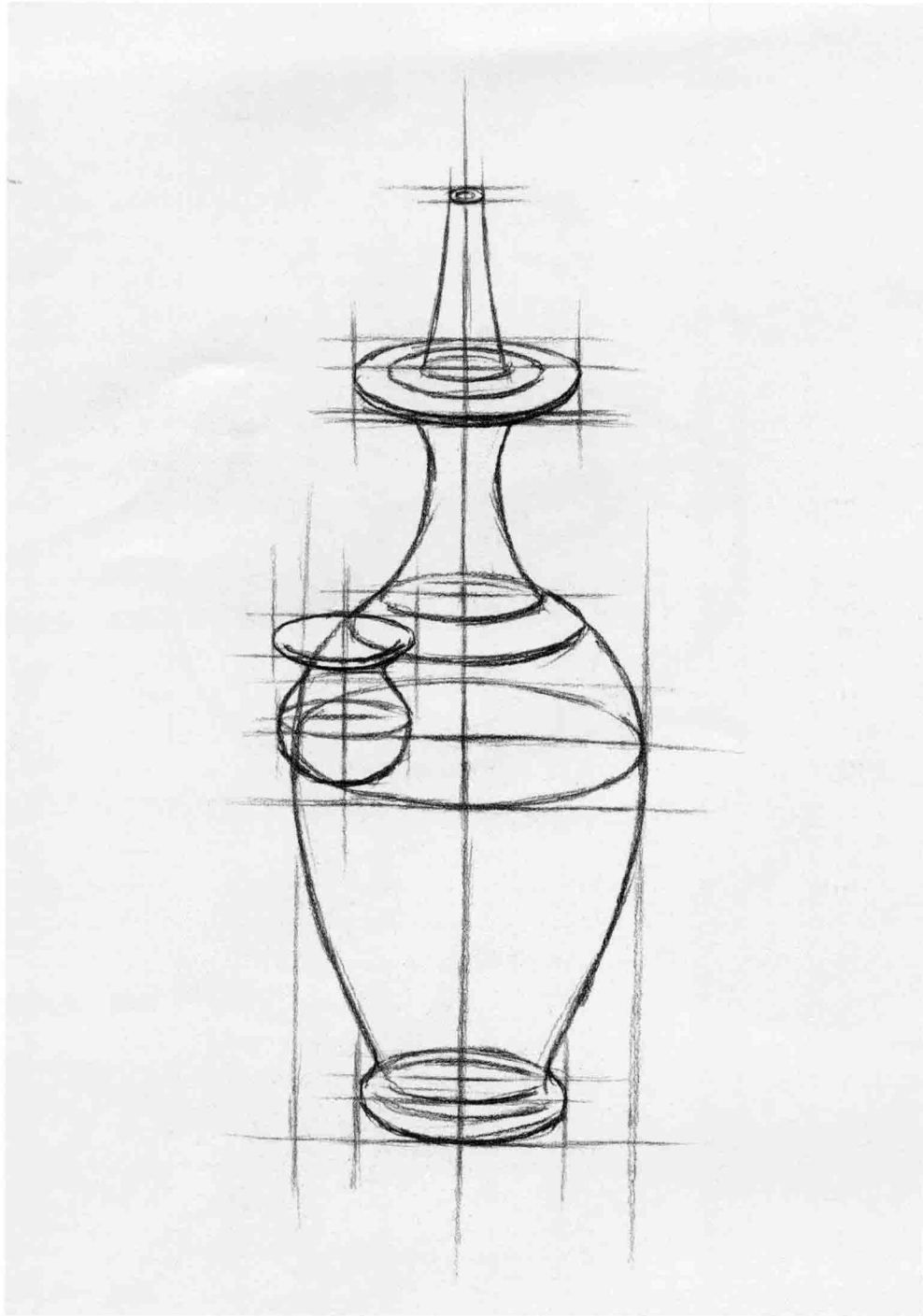
古陶器 步骤一

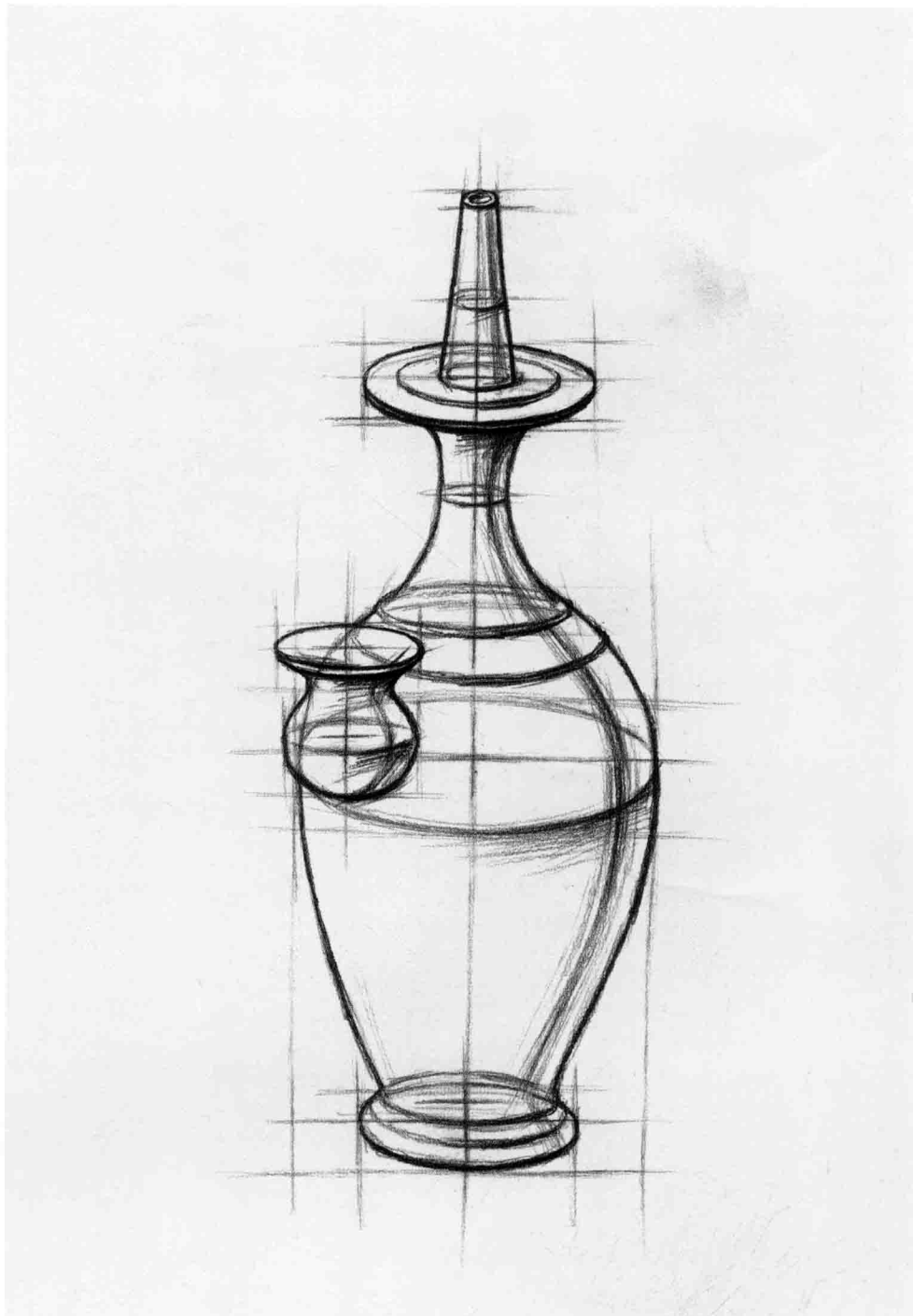
古陶器 步骤二

古陶器 完成图

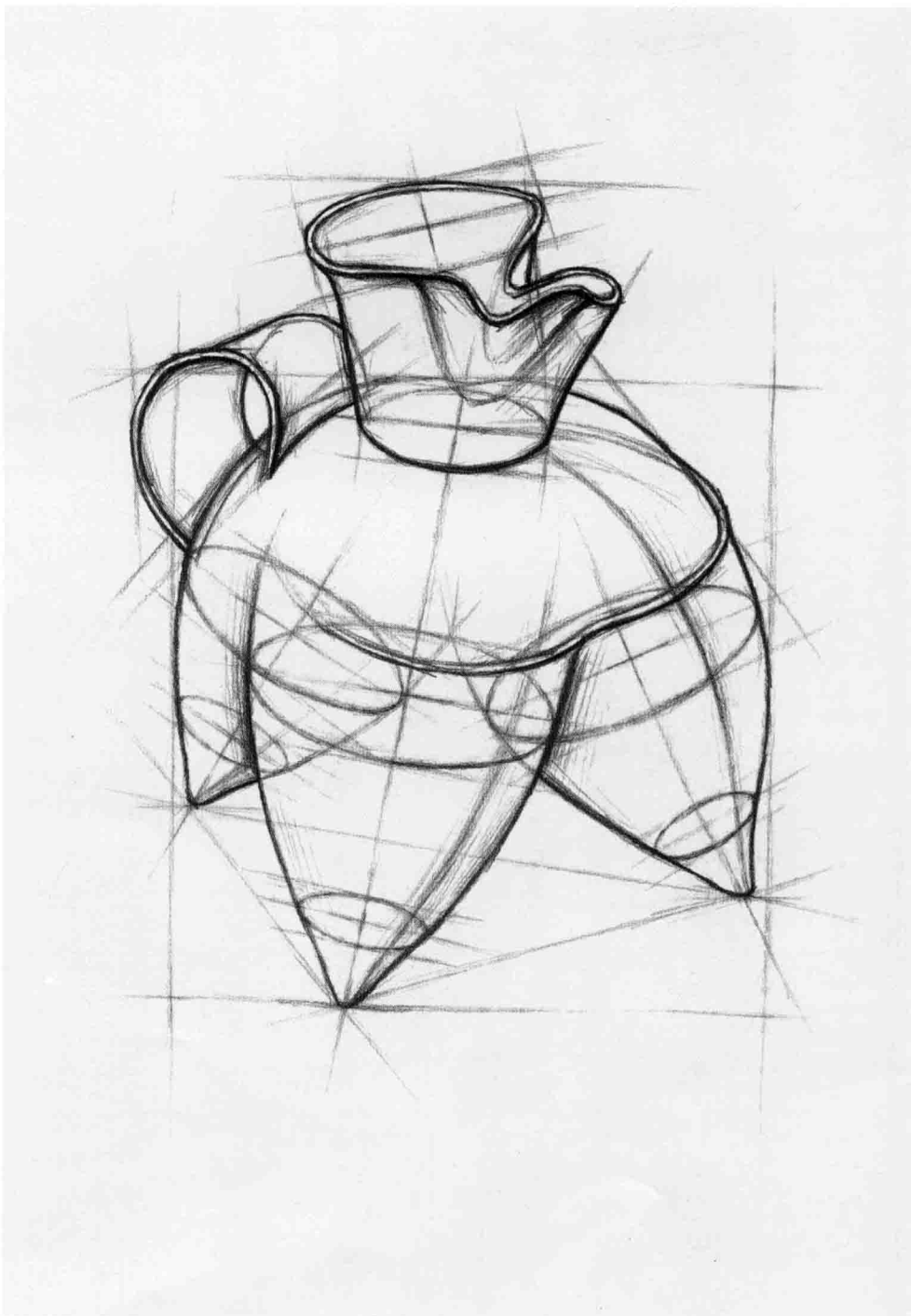
小口圆瓷瓶 步骤一

小口圆瓷瓶 完成图

古陶器 步骤一

古陶器 完成图