

美术技法起步
Meishu jifagibulinmofanben

临摹范本

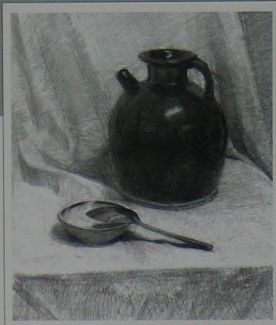
简单素描静物

王洋编著

陕西人民美术出版社

M 整体策划 崔西敏
责任编辑 李砾虎
装帧设计 赵小尚
eishu jitaqibulinmofanben

- 素描石膏几何体
- ★ 简单素描静物
- 组合素描静物
- 素描石膏头像
- 素描人物头像
- 人物速写
- 简单水粉静物
- 组合水粉静物
- 国画花卉
- 国画禽鸟
- 国画鱼虫
- 国画蔬果

美术技法起步临摹范本
简单素描静物

王萍 编著

陕西人民美术出版社出版发行
(西安市北大街131号)

新华书店经销 陕西思达柯式印刷有限公司印刷

787×1092毫米 8开本 2印张 4千字

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

印数: 0001-8000

ISBN 7-5368-1866-1

9 787536 818668 >

定价(全套十二册): 120.00元 本册定价: 10.00元

图书在版编目(CIP)数据

简单素描静物/王萍著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2005. 1

(美术技法起步临摹范本)

ISBN 7-5368-1866-1

I. 简... II. 王... III. 静物画—素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第133620号

王萍, 1981年生于内蒙古呼和浩特。
2001年考入西安美术学院油画系具象表现艺术工作室, 获陕西省首届素描、速写艺术大展优秀奖。

编者语

初学者选择好的临本是至关重要的, 一套好的临本可以让初学者少走很多弯路, 好的临本要具备以下特点: 系统性, 我们这套书, 使初学者从最简单的几何体素描以及简单的水粉静物学起一直到难度较大的人头像, 这样使学习者容易形成系统的知识体系; 针对性, 广大读者可以根据自己的学习目的有针对性地选择自己所需要的临本, 很多即将参加高考的考生更是需要得到他们所想要的应试指导。在此希望我们这套“美术技法起步临摹范本”在您的学艺生涯中起到重要的作用。

——麻爱周

前言

对简单静物的写生与临摹是几何形体写生与临摹向自然物体写生过渡的必由之路。

写生与临摹简单静物之前, 我们首先要明确观察方法的重要性。我们可以把一切物体理解为球体、立方体、圆锥体或多个几何形体的组合。以及物体之间的空间关系。要学会整体的观察方法, 初学者往往不顾全局, 容易钻入局部, 这样既产生了形体的误差, 又阻碍了对物体体积与空间的把握, 要时刻检查自己的画面是否整体, 并养成良好的观察习惯。整体的观察即物体自身的对比; 物体与物体之间的对比; 包括物体在平面上距离的对比。质感的不同, 在表现方法上也就不相同。

其次, 我们要了解写生临摹简单静物的重要性, 实质上是从基本形体向自然形体过渡的过程。针对单个物体作形体、结构、空间、质感、色调的分析, 以写实的造型手法, 表现不同物体, 并且对以前的几何形体的学习得以运用, 为日后更自由的表现物象打下扎实的基本功。

最后我们要通过临摹简单静物对基本常识得以进一步的掌握。对于一个初学者来讲, 如何来学习和掌握素描静物写生是入门的关键。如构图(构图要确定所画物体的中心, 由此确定物体的长、宽、高以及物体之间的长、宽、高的对比)形体的变化(区别不同物体所呈现出的形体特征)透视规律(包括近大远小, 远虚近实等)结构关系的概括(如杯子可以理解为圆柱体的衍生, 复杂形体可以理解为多个不同几何形体的组合与穿插)以及五大调的变化规律(由亮、暗、灰、明暗交界线、反光组成, 对于不同质感的物体, 如何灵活运用五大调, 本书将做详细的讲解)。

简单素描静物

——写在临摹之前

素描是造型艺术整体的一个组成部分，而作为独立画种，素描同样具有艺术表现力，以往面对初学者在素描教学中较单一化，我认为在重视艺术规律的同时对初学者应要求多样化。真正做到因材施教。

如何帮助初学者不再畏惧空白的纸面，是我一直思考的问题。在教学中，我时常告诉学生：美术，不仅仅是一门学习的课程，它也是一种生活的方式。它不是你早上睁开眼睛就学习直到晚上闭上眼睛才结束的一门课程。你看到的每一件东西不是具有艺术性就是缺乏艺术性，我希望学生首先能学会观察。我会问他们：你的刷牙缸在早晨是什么样子的。因此本书所选题材，也尽力追求生活化，拉近学生艺术创造与生活的距离。

首先，初学者要区分照抄与临摹是怎么回事？物像写实与精神表现的关系。表面看来，精神是自己心里的事，而物像是外面的东西，一般情况下，初学者往往会如实复制、抄袭。为此，首先要搞清原作材料、程序。被动的，东拼西凑或局部的抄袭效果，那样临摹就是失败的。成功的临摹，是临摹者与原作者水平接近的产物。也就是说，临摹品必须是临摹者本人的精神表现。这样临摹品就具有了艺术表现力。

简单静物素描是石膏几何素描向复杂静物素描的过渡，是告诉学生从几何形体中学到的知识是如何在静物中运用的。在对几何形体的锻炼过程中，我们明白整体性，是对一幅作品的基本要求。它体现在造型里面，也体现在色调里面，都是同样重要的。从画面的构图到完成，都必须时刻具有整体意识。构图时我们可以根据其中一物体的位置确定其他物体的位置，例如：大树的主干，决定着其外形的基本轮廓、基本动势，使整张画面具有关系上的连贯性，各物之间穿插衔接关系上的贯通、契合。结构把明暗色块串联起来，也把孤立的线条串联起来，使之成为造型的整体，这就是所谓的立体空间构造。有了它，素描诸多因素才有了一定的基础，才能谈到风格，谈到轻松、严谨或者奔放，才可能全面发挥表现力。

事实上，我们在作画过程中手中画的永远是局部，但心里想的却可以同时具有整体。也就是我们眼睛所看到的整体只是局部之间形成的空间位置关系。例如本书步骤图中也是由这些关系线所围成的具体图形三角形或梯形等等。整体，是相对局部而言的，强调整体性并不意味着忽视局部，初学者往往深入时，被单个静物上所具有的个性特征所吸引，眼睛只放到物体的特点或图案上，使画面变的花、散、凌乱，那么我们就要明白，对于局部而言也要强调整体性，例如：本书中日尔曼瓶子与刷牙缸都对此做了具体的讲解与示范。

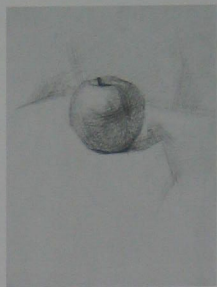
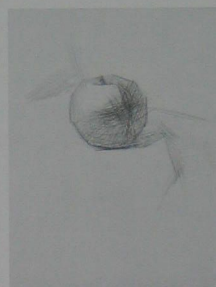
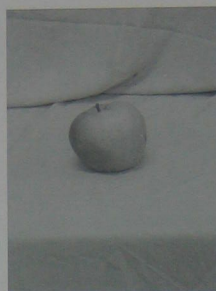
其次，对于素描写生作业，我们第一点要做到的就是造型准确，或者说与对象是否肖似。对于形准是不能含糊

的。也就说画面造型与对象肖似并特点鲜明，透视和比例要正确，只有做到这些才可以给日后的个人风格留有余地，以及准备必要的基础。如何做到形准，并不是一味的照抄实物，是眼、手、感觉的一致与协调，是一丝不苟的造型习惯，是从物像观察到形成感觉，从感受到组织画面的全过程的一种严格的心态，只有做到准确的摹写，使自己与大自然之间形成一种亲密的联系，建立一种与大自然相通的情感，才可以做到在大自然面前沉溺于梦想，而从自然中摄取出艺术。

对于素描写生作业，我们第二点要做到的就是立体塑造。这一点与我们前面讲到的如何构图是互相联系着的，是它的延伸。但是我们把它作为一条相对独立的要求，是因为初学者往往对于立体感的重要性认识不足。提到立体塑造，大多初学者就会认为所指的就是明暗，事实上，古今中外线描手法达到立体塑造的作品不乏其例，例如安格尔。那么我们如何做好光影明暗与线描手法结合的立体塑造，首先要弄清光影明暗就是我们通常所指的三大面、五调子，线条只是对明暗视觉的一种特定的分析、归纳和感受方式。本书针对线条做了结构素描的示范，临摹者可充分感受如何利用线条理解结构的转折。无论是明暗手法或线描手法，都要达到一个立体塑造的目标。而绘画过程中，训练的是学生的全面立体观察、立体感受的习惯。

对于素描写生作业，我们第三点要求的是作品的整体感。对于整体感的要求是贯彻于我们前面所讲到的所有要求之中的。缺乏真实的感受，整体性是做不出来的，我们可以把这一点理解成我们对物像的第一印象。

最后，希望临摹者在作画过程中去体会、去分析，做到灵活地运用绘画的规律。

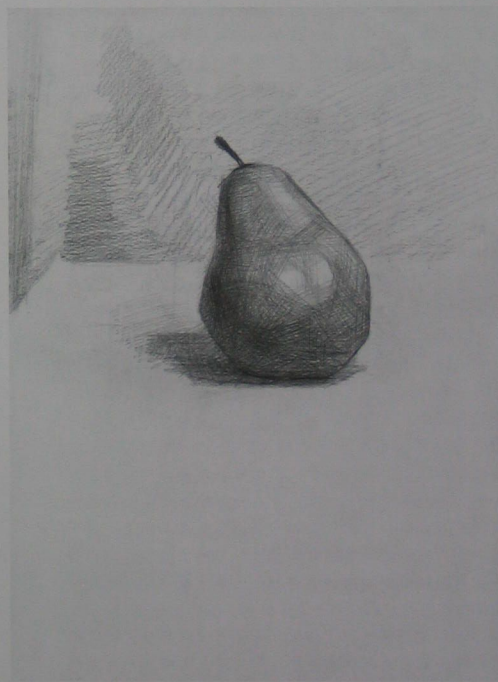
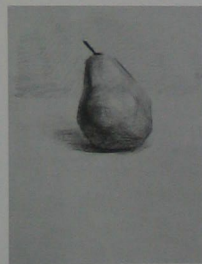
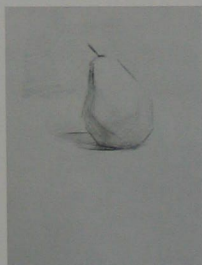

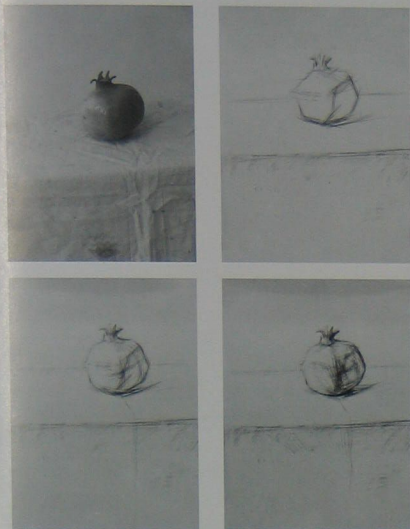
临摹苹果之前回忆一下几何体中球体的画法，只是苹果的形状不是规则的球体，在外轮廓上与石膏球体不同。

步骤一：先用直线确定梨的大形与明暗交界线，以及投影的位置。

步骤二：用同色度的颜色分出亮、暗面及投影的大小。

步骤三：使用较硬的铅笔对梨进行深入刻画，衔接中间色，充分表现出梨的质感与体积感。

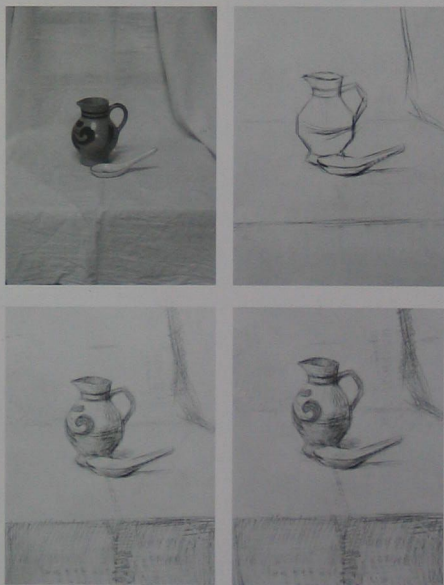
步骤一：在画静物结构时，首先要回忆对几何体的训练，可大体把石榴确定为立方体。

步骤二：画出石榴的外形特征，并且明确石榴的明暗交界线。

步骤三：可使用较硬的铅笔深入表现石榴的转折关系。并且要注意结构素描在处理转折点时，用线的虚实很重要。

作者处理好了图案与瓶子形体转折的结合，增强了瓶子的空间感，深刻地表现出静的美感。

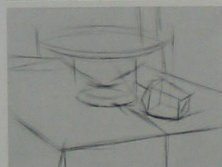

这幅画采用了灵活的构图方法，而以往的初学者都会把主体物放在纸的中间部位，减少了作品的感染力，这张画以易拉罐为主体，为了不使右边过空，又不会喧宾夺主，作者有意将另外两个物体画虚，加强了画面的情趣。

这幅画不光是简单的结构素描，还突出了果盘的质感，同时用橡皮擦出了线条的虚实，增加了果盘与梨的空间感。

王 萍 作

王 萍作

这幅画使用了软软的铅笔来表现鞋柔软的皮革质感。临摹时要注意鞋本身颜色的统一以及两只鞋之间的空间感。鞋与人的生活息息相关，所以临摹时感性的理解，可以增强鞋的时间厚度。

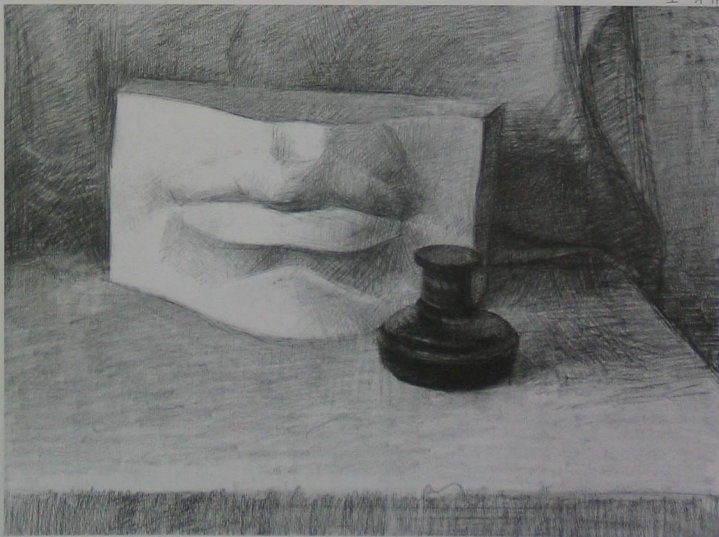
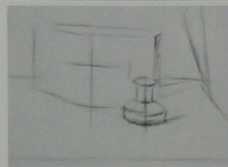
步骤一：先用长方体画出石膏嘴的大形，并由石膏的位置确定墨水瓶的位置。

步骤二：找出上下嘴唇的中线位置与墨水瓶的形体特征，并且明确两者的色度对比。

步骤三：深入刻画两者各自的微妙变化，石膏的形体起伏与转折，墨水瓶半透明的玻璃质感。

步骤四：石膏与墨水瓶是两种颜色截然相反的物体，所以在临摹的过程中，要注意白色石膏的暗面与墨水瓶颜色的对比与协调。

王 萍作

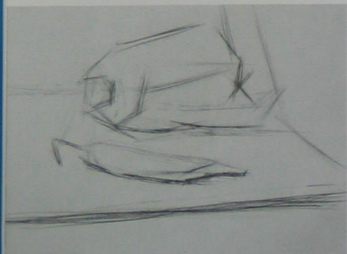

王 萍 作

蔬菜中包含的素描因素更加丰富，在画白菜时，既要画出菜叶的纹理，又不能脱离整体，那么就要抓住白菜的明暗交界线，使纹理附着在整体上。同时还要注意白菜与辣椒的不同质感和颜色。

王 萍 作

这是一组较复杂的静物，初学者临摹时要注意：萝卜有别于衬布和罐子的颜色及质感，抓住明暗交界线，大致排列顺序为罐子、桃、衬布、萝卜，使明度由弱到强。

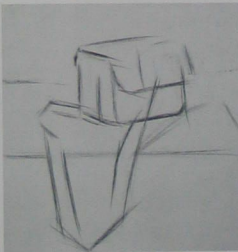

王 萍 作

步骤一：用长方体明确包的透视关系，以直线找出背包带的转折位置。

步骤二：画出包的外形特征以及背包带的宽度与扭曲的形体特征，并且明确背包得颜色。

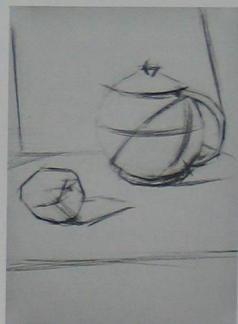
步骤三：准确的画出桌面边缘线，拉开背包带与包的空间感，深入刻画物体的细节特征，增加画面的生活气息。

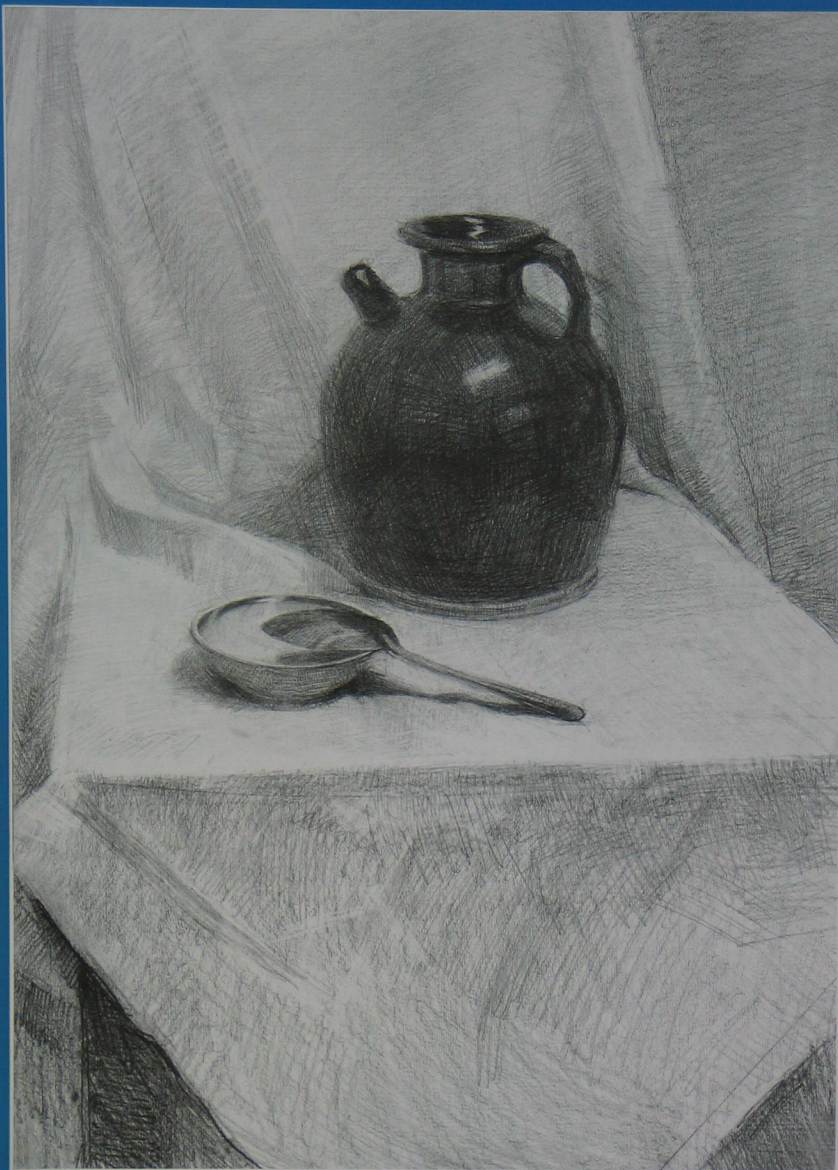

王 萍 作

这组静物中茶壶的玻璃面是一个亮点，它拉开了壶与桃子比较弱的明度对比，并且两个物体都体现了对球体的理解。

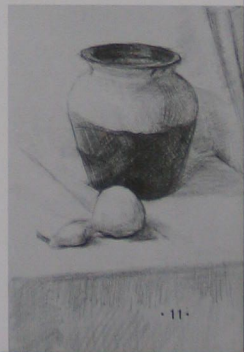
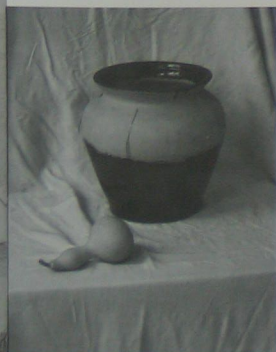

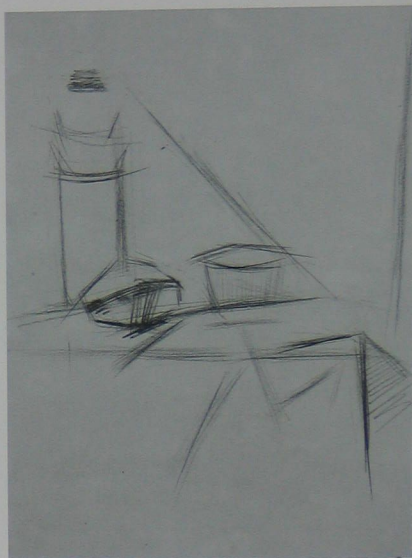
这幅画要注意的是边缘线的处理，大多初学者的画面都存在“铁丝框”的现象。所以在处理瓷罐时要想到看不到的面与看得到的面同样是有体积感的，所谓“边缘线”可以称其为“边缘面”，明确小勺上的反光有利于反映小勺这类金属器材的质感。

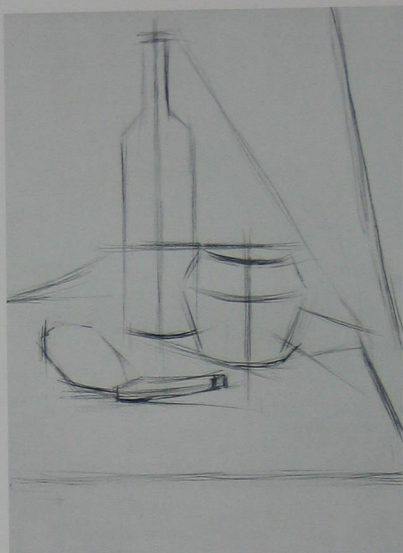
陶罐与葫芦的质感不同，写生时画葫芦可用较硬的HB以上的铅笔作深入刻画，在陶罐上，上釉部分的反光有利于表现罐子的体积。

这幅画同样要注重物体与物体之间整体的关系，可以用几条辅助线找到你所画静物的位置。（如瓶口到茶杯口的辅助线）这三者不同的质感增加了画面的难度，初学者在经过前面单个静物的学习，有能力处理这样简单的静物，同时也为日后学习复杂的组合静物打下良好的基础。

这同样是一组较复杂的静物，首先要整体的观察物体之间的对比关系，各自的位置关系，其次要明确三者之间不同的明度对比，这三个物体中罐子较为明显地在二维平面表达出三维立体的效果，对画面的整体作了较为深入的刻画。

第一步：以直线限定这组静物的三角形构图，对酒瓶和罐子的底边做切线，确定两者的前后位置关系。

第二步：区分物体质感的不同与三者的明度对比，罐子的颜色是酒瓶与勺子的衔接色，所以不宜过重。

第三步：这组静物的边缘线处理要微妙，拉开罐子与酒瓶之间的距离是关键，以及罐子右边的边缘线不易抠的大死，并且刻画罐子在衬布上的投影，增加整张画面的空间感。