

名
师
技
法

临摹

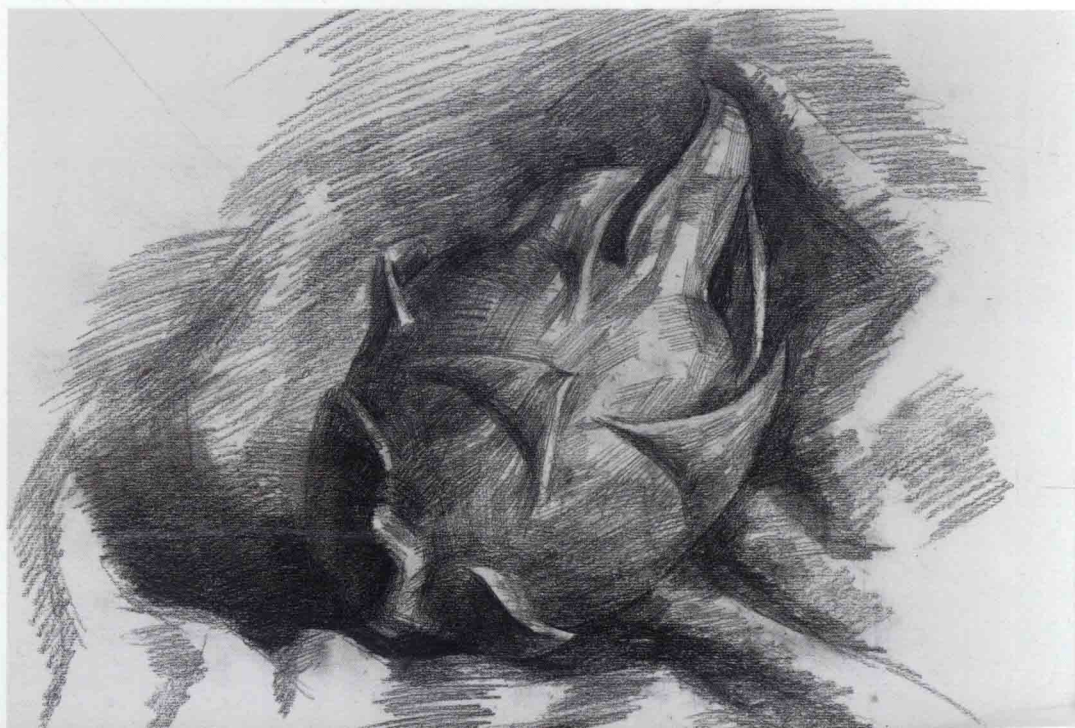
美术培训 · 正规教程

静物入门

● 临摹名师教学范例

胡叶龙 张磊 著

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

临摹名师教学范例 / 张磊、龚军等编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2008. 4
ISBN 978-7-5356-2908-1

I. 临… II. 张… III. ①素描—作品集—中国—现代
②水粉画—作品集—中国—现代 IV. J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第037239号

临摹名师教学范例 静物入门

编 著: 胡叶龙 张磊

责任编辑: 吴海恩

封面设计: 赵锦杰

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

开 本: 889x1194 1/12

印 张: 27

版 次: 2008年4月第1版 2008年4月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-2908-1

定 价: 144.00元(共九册)

【版权所有, 请勿翻印、转载】

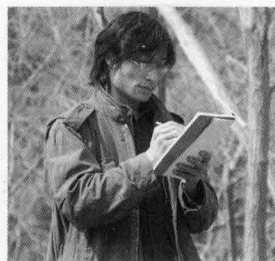
邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016

网 址: www.arts-press.com

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,

请与印刷厂联系调换。

张磊: 江苏省美术高考专家, 资深讲师, 南京艺之行美术培训中心创办人, 教学总监。毕业于南京艺术学院。作为艺之行培训机构的首席教师, 致力于少儿美术、成人美术和高考美术教学, 并担任各类美术书籍的主编, 同时常年为省内多所中学制定美术高考培训方案。

静物入门

素描是造型艺术的基础, 是衡量一个人绘画能力高低的重要因素。静物素描也是造型基础训练的“起步课程”。它的目的是在反复训练的过程中获得描绘形体的各种技法, 训练眼睛的准确性和手的果断性, 提高准确抓住形体比例的技能以及对抽象的空间、质感的表现能力。

一、如何科学地观察

首先: 视觉艺术的绘画, 终究是一种观察到表现的过程。每一次对要画的静物都要有一个初步的新鲜感, 因为这种新鲜感会给画者带来作画欲望和激情。把新鲜的视觉感受与理性分析研究对象相结合, 通过反复实践, 很容易提高观察能力。

其次: 强化整体观察意识。素描起步者多易孤立地看物体, 特别在深入的刻画中, 容易盯局部, 抠细节。必须明白, 没有整体, 细节就没有存在的可能。但是没细节的整体又显得空泛, 丧失形象的具体性和真实性。把握局部的整体性, 主要靠整体观察、反复比较和推敲边鼓。时常眯起眼睛看画面, 检查一下画面的整体效果。

二、素描静物应该表现的内容

构图: 通俗地讲就是作者将所要描绘的对象在画面上进行合理的安排, 力求舒适或新颖, 富于形式美感。

形体结构: 是指物象的造型, 为了便于分析、理解物象, 将物象原来造型不明确的自然形态归纳、强化成一个或多个几何形体或变形的几何形体, 或立方体、球体、锥体等。

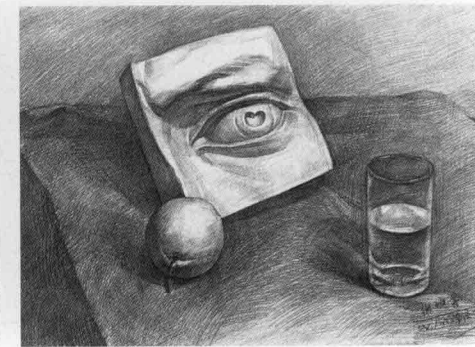
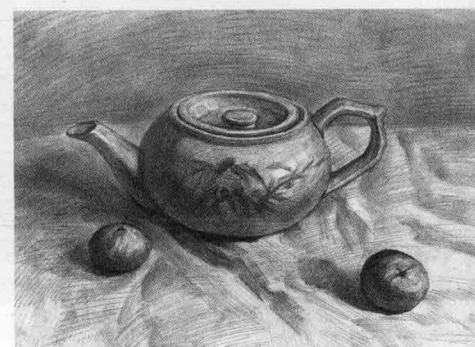
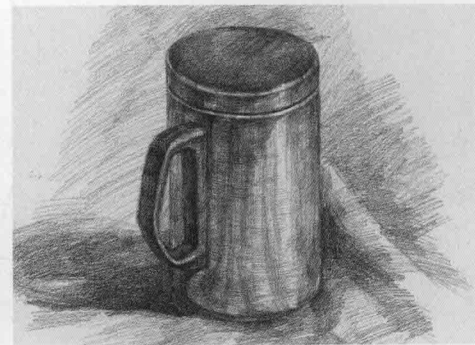
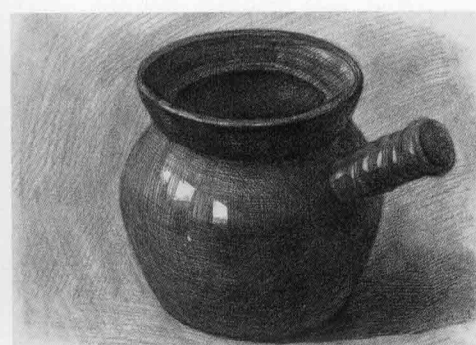
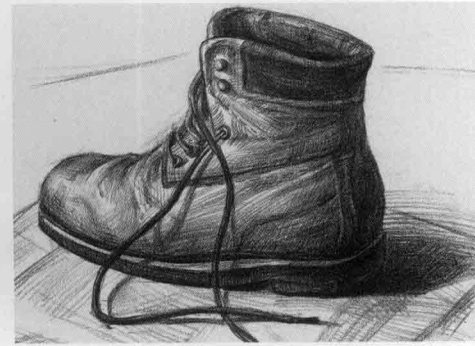
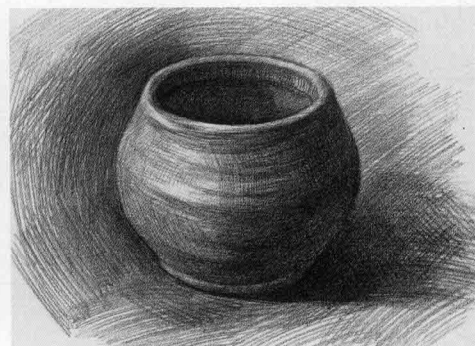
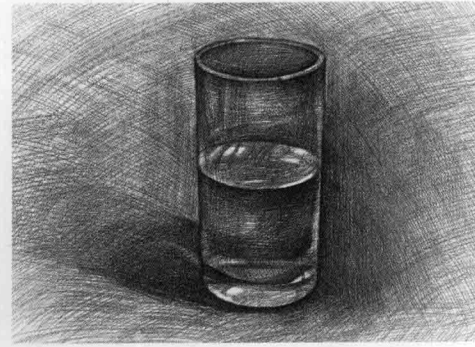
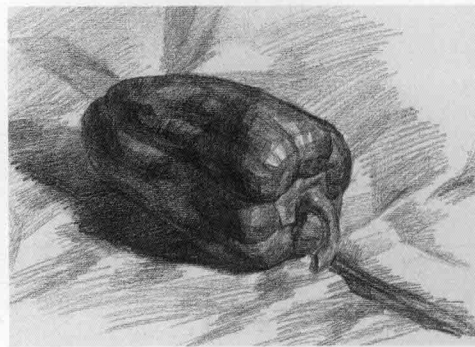
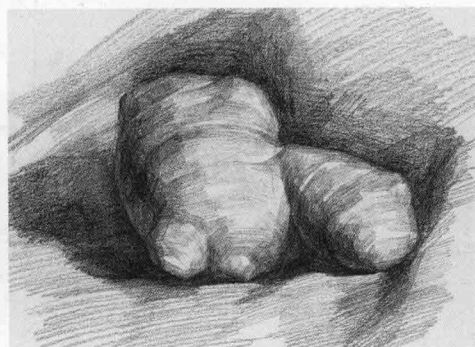
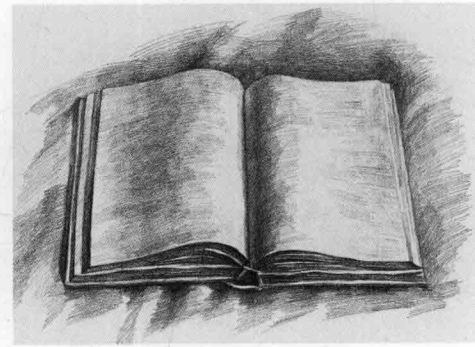
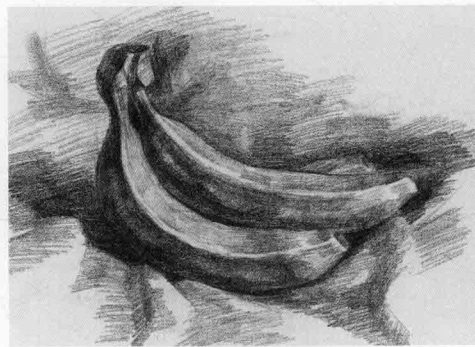
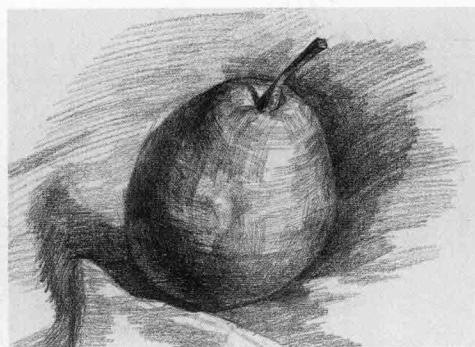
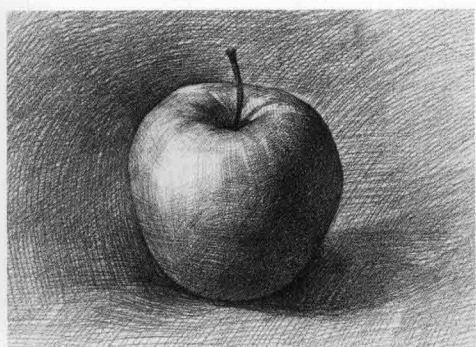
空间: 空间是一种距离感, 是一种容纳体量的范围。在画面中, 主要表现为上下、左右、前后等各方向的延伸关系。主要通过透视、穿插、强弱来表达和强化。

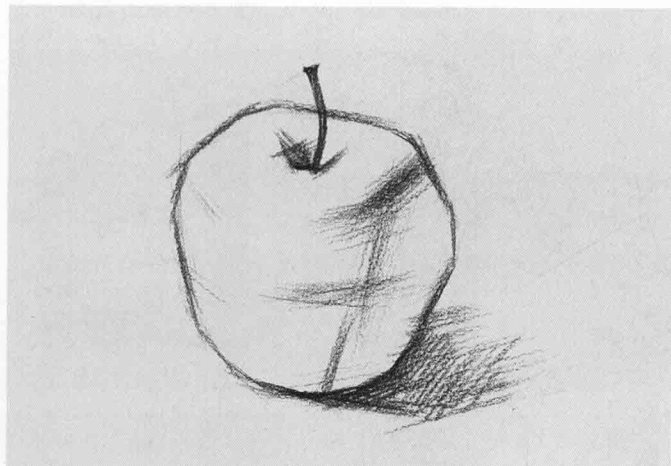
明暗: 是指光源照射在物体上, 物体各部分受光强、弱、无的层次及秩序。在此应该注意几个对比。其一, 亮与暗的对比。其二, 暗与暗对比、亮与亮对比。暗部中哪个最暗, 亮部中哪个最亮。使得亮部丰富, 避免重复, 克服画面花、乱、灰、脏之弊。其三, 画面相近颜色之间的对比, 免得产生雷同、脏污的感受。中间灰面调的对比细腻微妙, 掌握好了画面就会产生自然丰富的色调变化。

质感: 简单说质感就是材质的感觉等心理感受。缺少质感, 画面没有活力, 软弱或乏味, 显得简单、苍白。质感表现关乎物体、工具和技法。

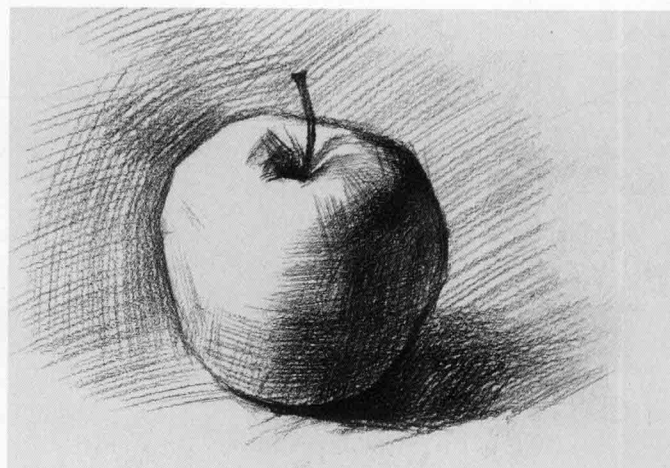
上述内容都是素描静物起步训练中应该推敲并掌握的基础造型语言。这些内容是学习过程中应该把握的, 但要学得扎实, 必须心静下来, 踏实地、执者地在实践中领会。最终达到举一反三, 融会贯通的境界。

编者的话

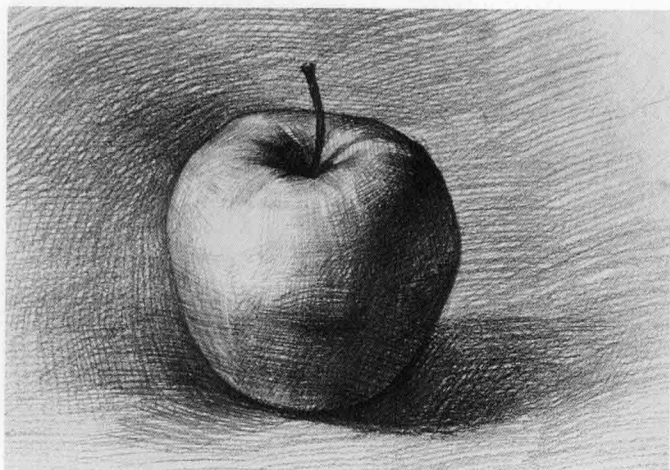

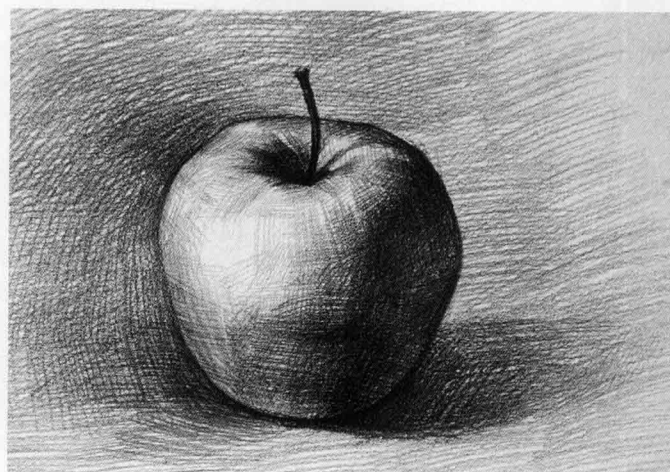
步骤一：定出位置，画出外形。用笔松动，线条不要结的太紧，保持一定的虚实关系。

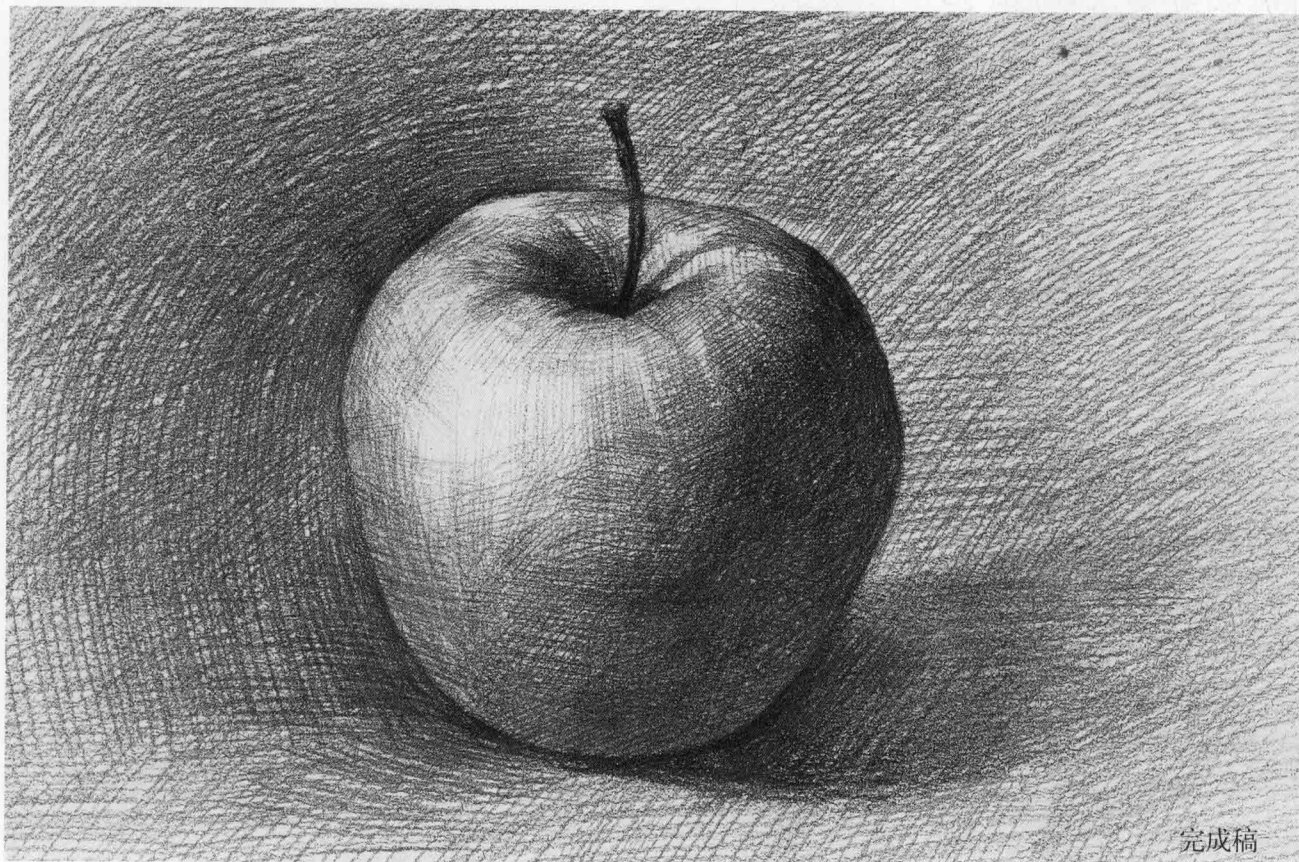
步骤二：结合球体结构找出明暗交接线，这包括苹果窝的明暗区别。记住，大处着眼小处着手，步步为营。

步骤三：明暗铺设时要考虑到苹果的质感，避免板、结、刻等毛病出现，线条不宜太粗糙。在明暗关系处理上要求主观明确，有助于形体的表现。记住，虚实处理与石膏处理相似。

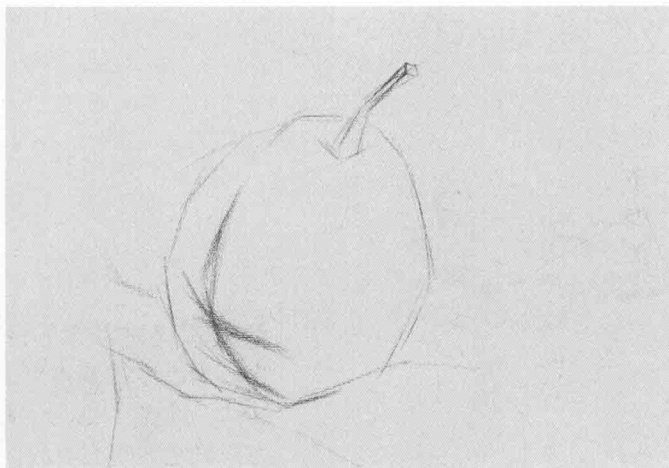
步骤四：深入刻画阶段，在技法上更多体现在明暗层次的丰富细腻程度。各种线条的组合要与形体、质感配合协调，同时要仔细体会用笔轻重缓急的节奏感。如琢如磨，心手相印。

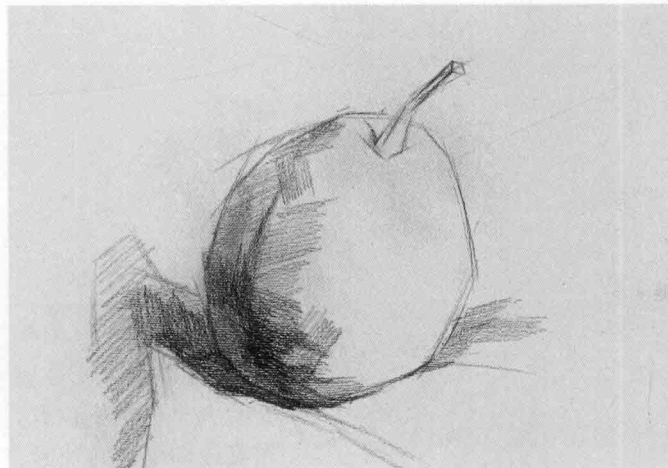
完成稿

临摹要点：

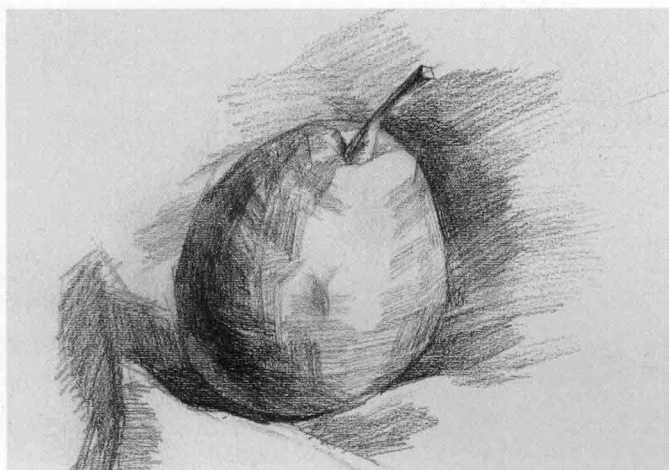
苹果在素描静物的训练里或者考题里是经常出现的。其表现方法也有很多，通常就是运用所掌握的“三大面”、“五大调子”的塑造方法来表现。苹果的形态相似，要避免概念的刻画。如果把形体画得过于规则，就会显得不够生动。这需要我们在实践中去寻找适合自己的塑造方法。但是不论怎么样画，都是为表现苹果的体积与质感为目的的。同时在塑造的时候，要注意边缘线的虚实以及高光处理。

步骤一：定点（上下点、左右点），确定梨的基本比例关系。勾勒出轮廓注意用笔要松，但形状要准。

步骤二：再画出明暗交界线，调整梨子的形状、结构和透视。并“拉”出明、暗两大关系。

步骤三：刻画明暗交界带，注意明暗交界带的深浅、强弱等变化。

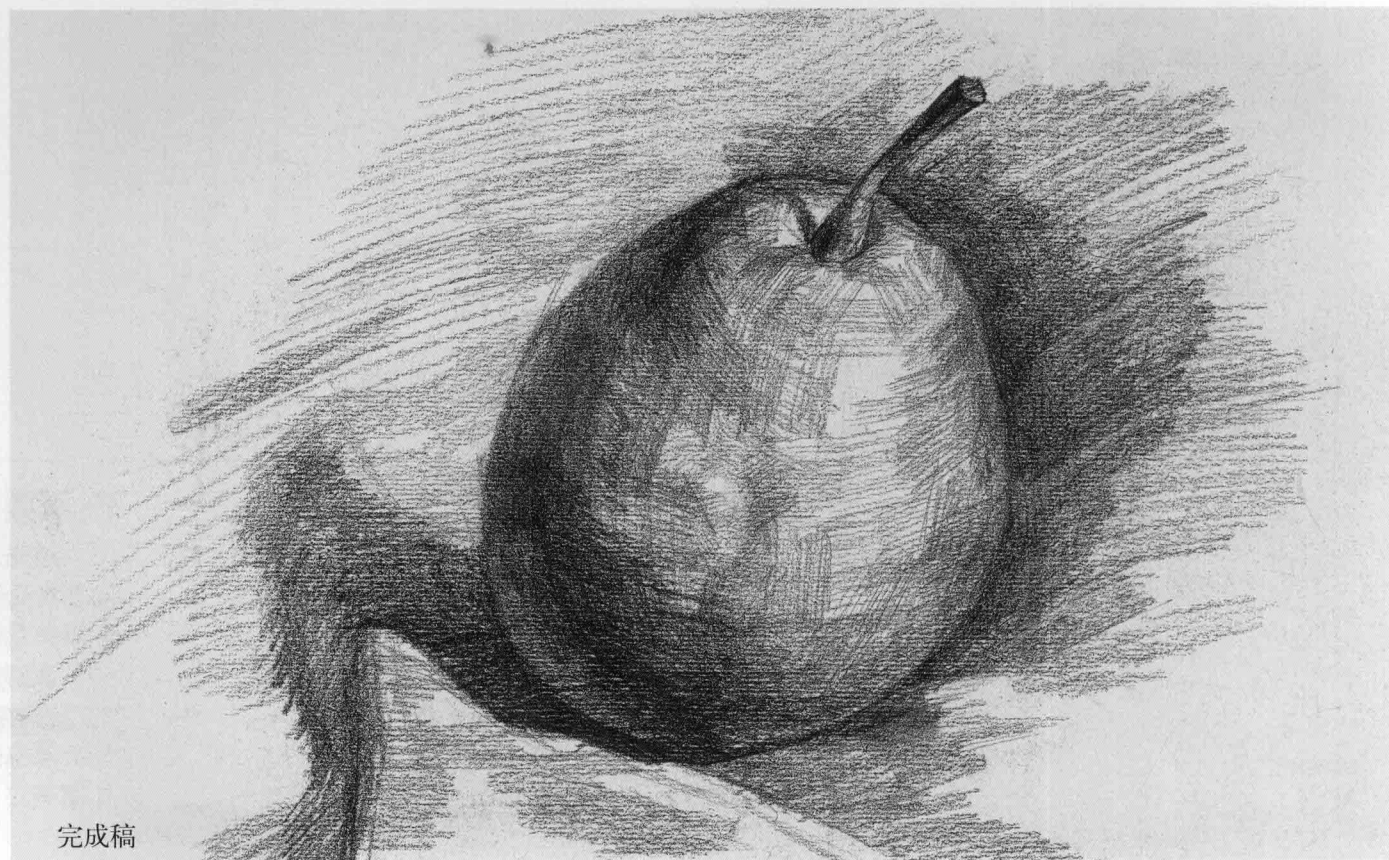

步骤四：暗部刻画得相对充分时，进而对灰部色调进行合理安排。局部深入，服从整体。注重梨子的立体感、空间感、光感及质感的表现。

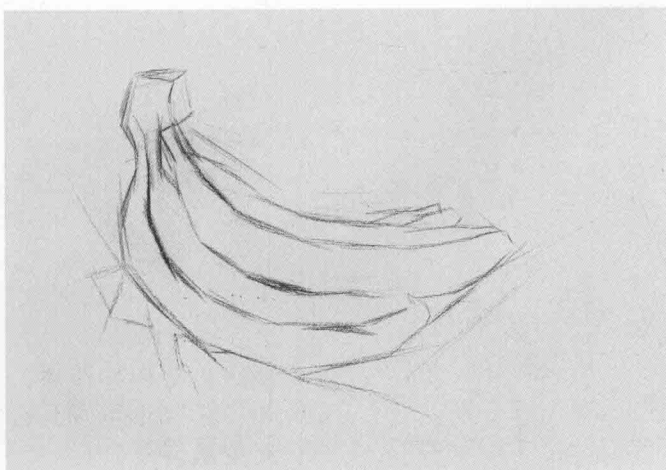
临摹要点：

首先要认识梨的整体特征，而不要被它的某些细节变化和质感而迷惑。梨一般情况正区别于苹果的外形，但又和苹果一样，都可以概括为几何体中的球体结构。

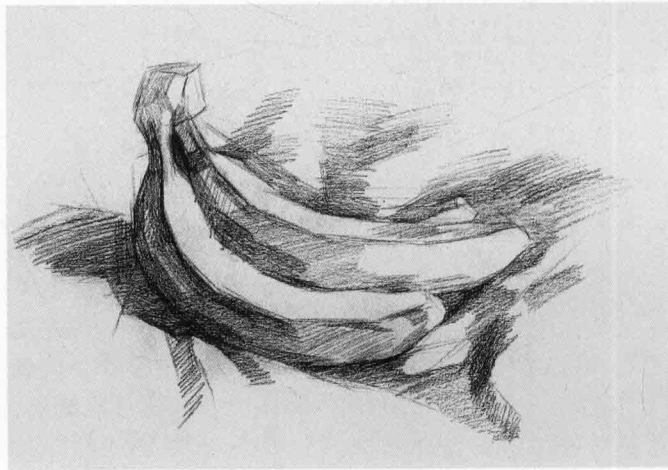
在画的时候要从大体特征出发，首先把大的特征画准，然后再顾及细节的变化，包括边缘线的起伏、结构转折以及虚实变化，这样才能够画得有体积感、有质感。

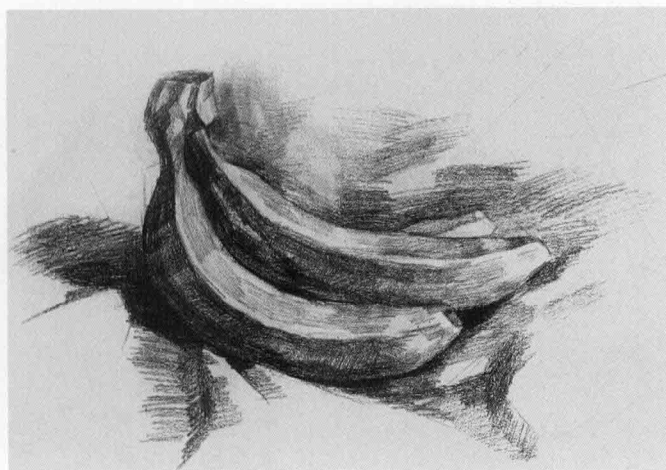
完成稿

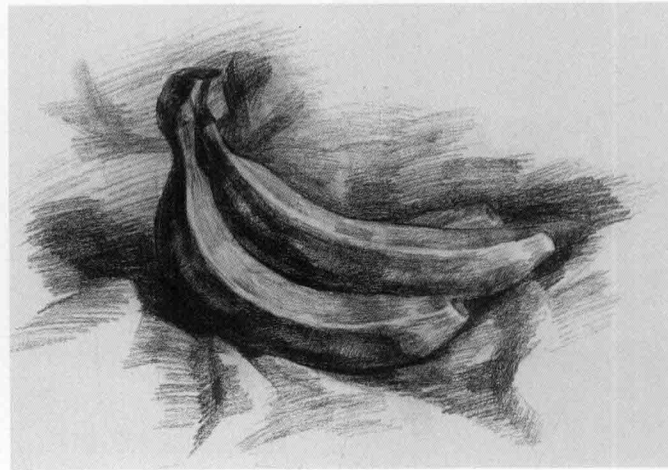
步骤一：确定香蕉在画面的大小比例及位置，用直线切出它的外形。

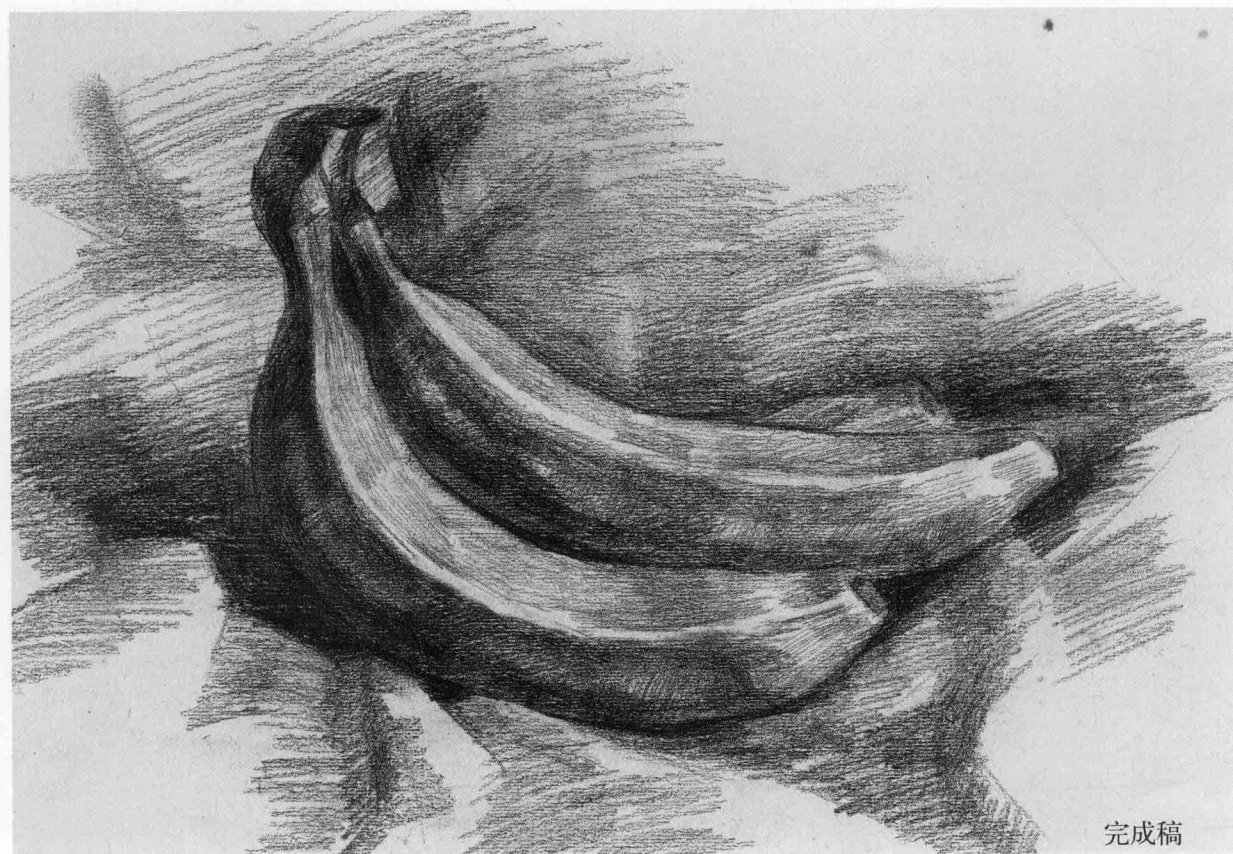
步骤二：根据香蕉的特征，画出它的基本形、结构、透视。根据光源方向确定明暗交界线。

步骤三：画出香蕉大体的明暗关系，要注意整体效果。

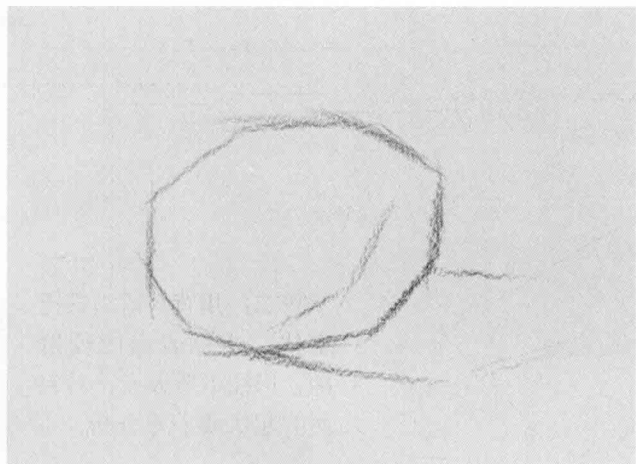
步骤四：紧紧抓住物体的基本特征，深入细致地刻画，注意体感、质感、重量感及空间感的表现。

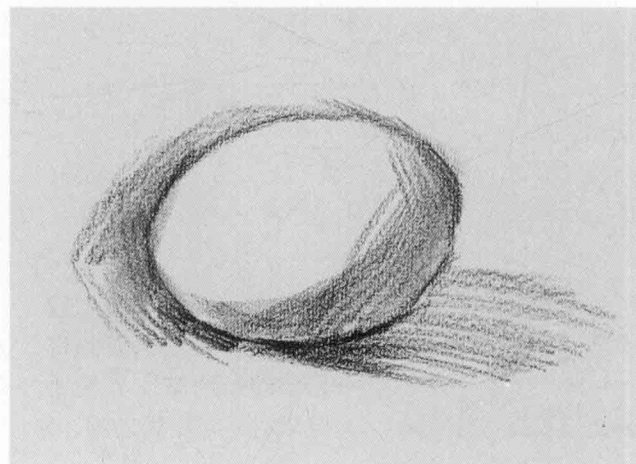
完成稿

临摹要点：

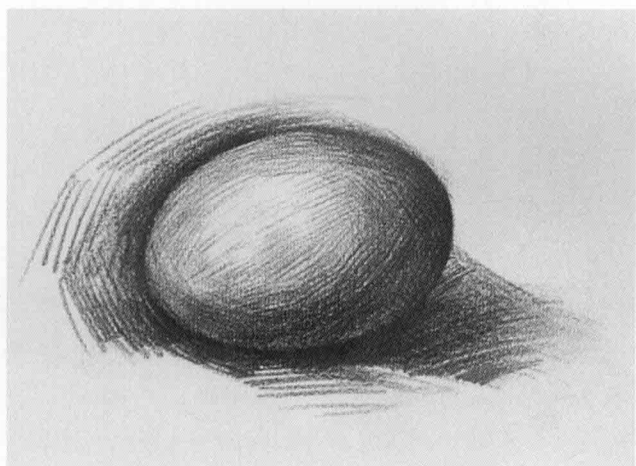
首先，我们可以感受一下香蕉的形体结构，其外观与石膏几何体当中的六面柱体略有相似之处，只不过棱角处没有几何体转折明显，外形呈弧形状。在画的过程中，我们需要用立体的眼光去观察形体结构。虽然有些地方的转折是圆滑的，但是在表现明暗交界的部位和亮部转折部位的时候，棱角线要作适当刻画。这样表现使物体富有立体感。避免了平面化，整体显得生动。

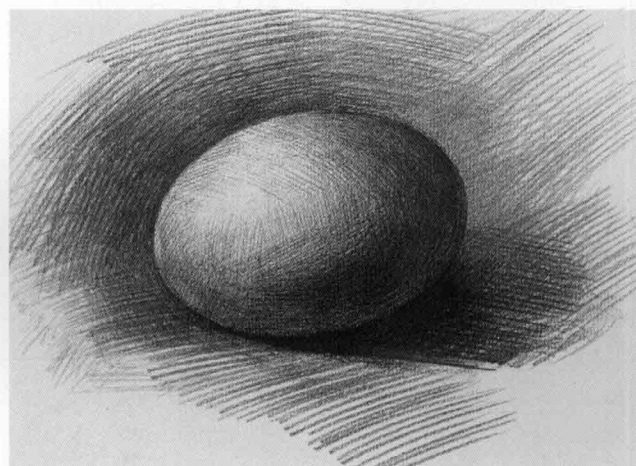
步骤一：用线轻松画出鸡蛋在画面的基本位置和形体。

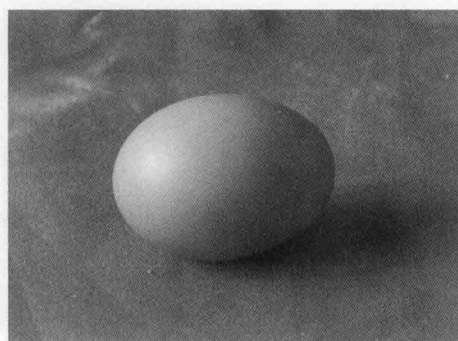
步骤二：找出明暗关系，刻画时线条要松动，不要太紧。

步骤三：深入刻画时要注意质感表现。亮面和暗面地过度要微妙。

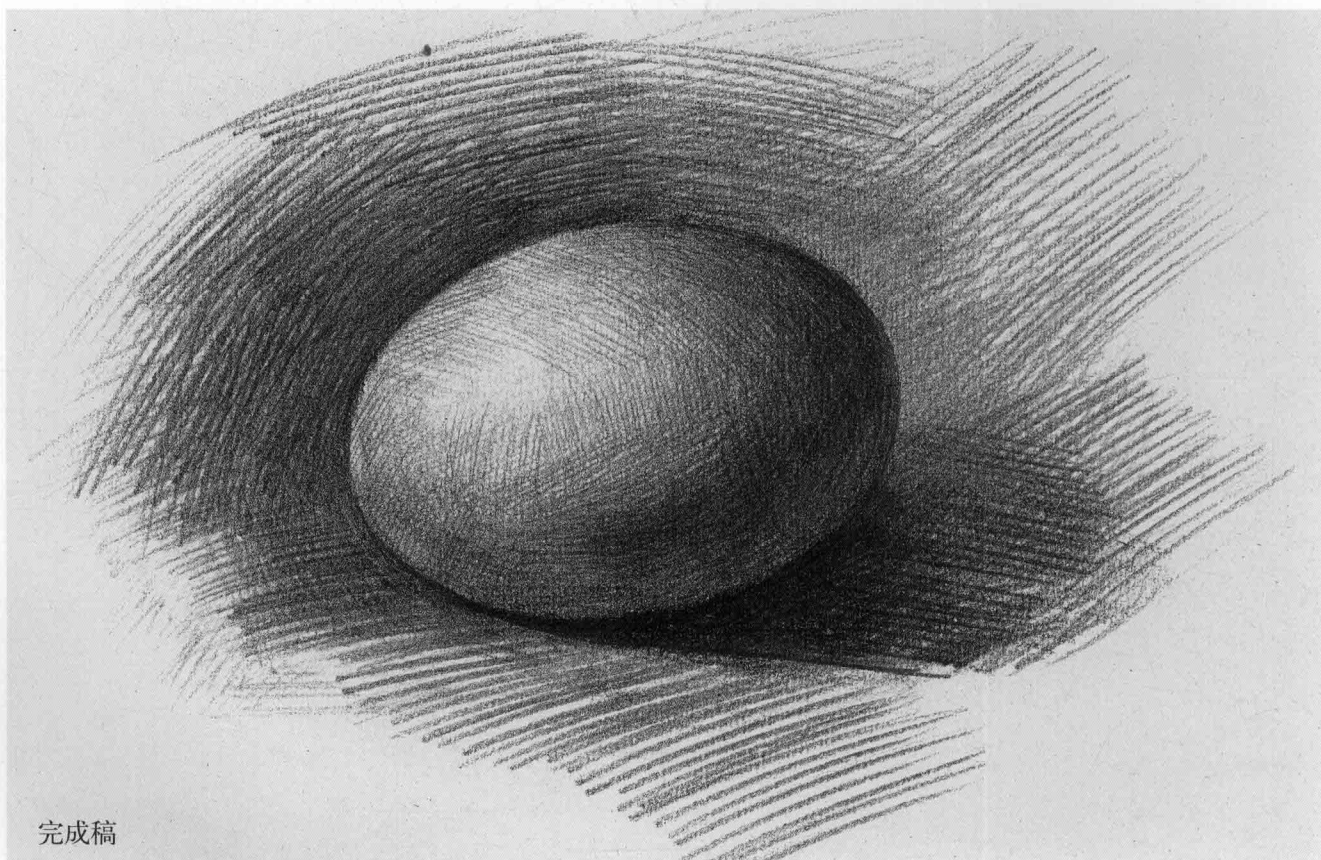
步骤四：调整画面。注意与背景建立良好的联系，要突出主体。

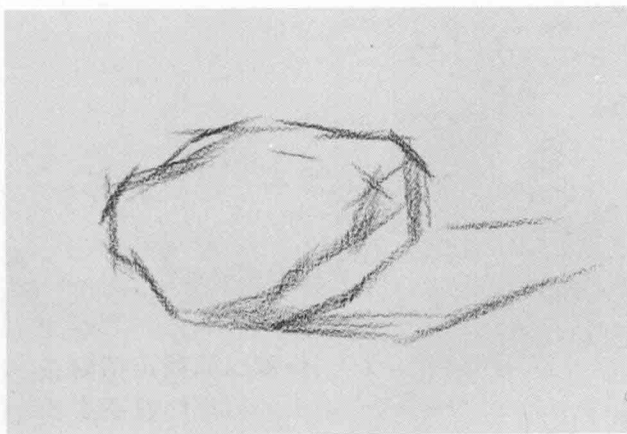
实物图

临摹要点：

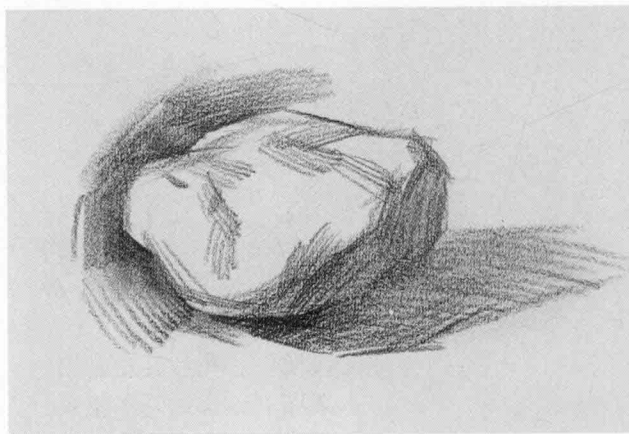
作画时应注意鸡蛋的质感，色素要保持明度。很多学生用笔不注意轻重，导致把鸡蛋画成了金属质感。

完成稿

步骤一：土豆外形变化较多，画的时候不要画得太琐碎。明暗交界线要根据实际的起伏去画。

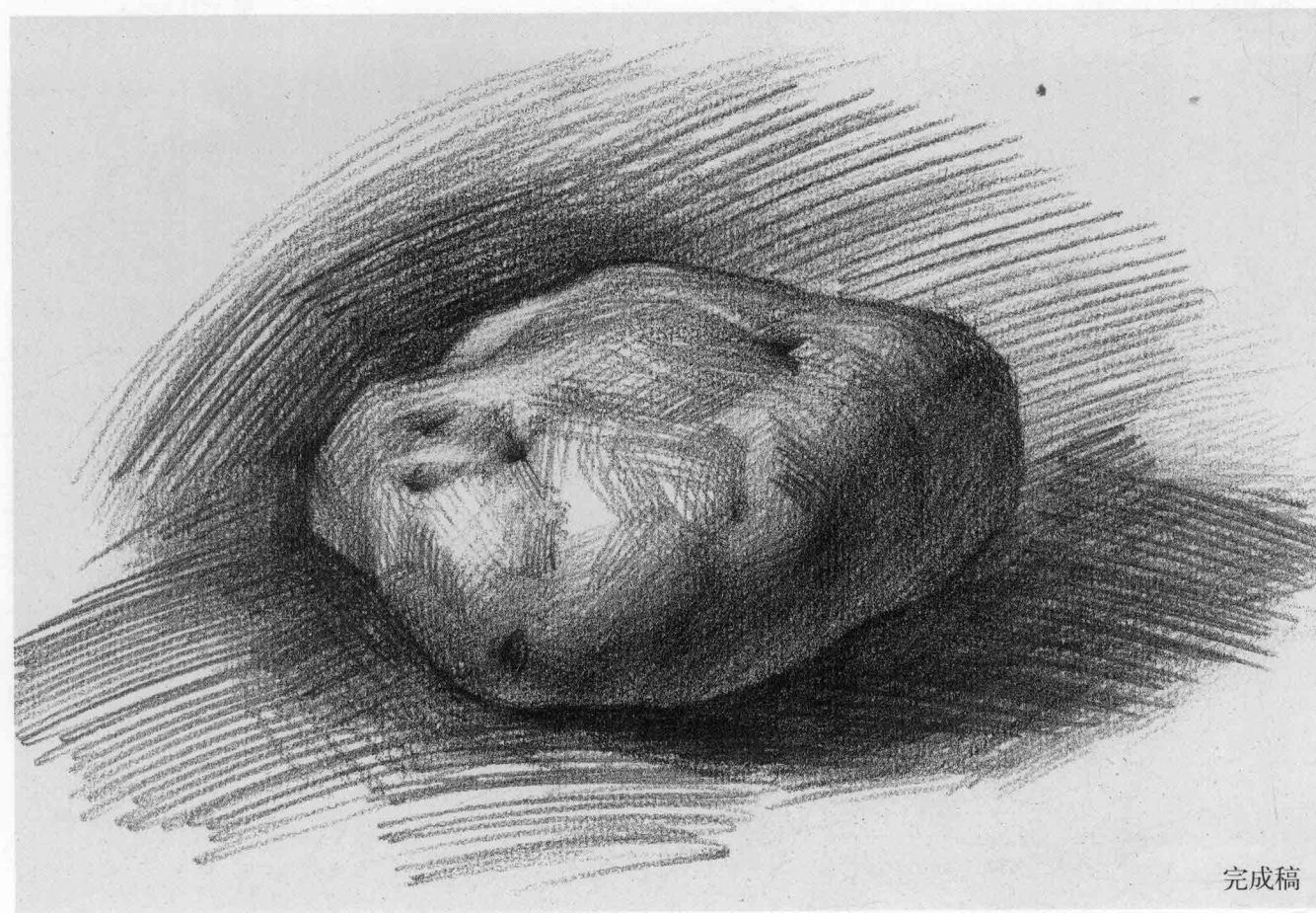
步骤二：用背景适当烘托主体，土豆表面比较粗糙，用线不要太光，对表面的起伏要着重分析。

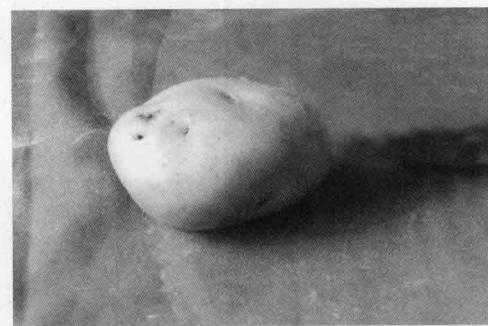
步骤三：深入对形体的空间和质感进行描绘。

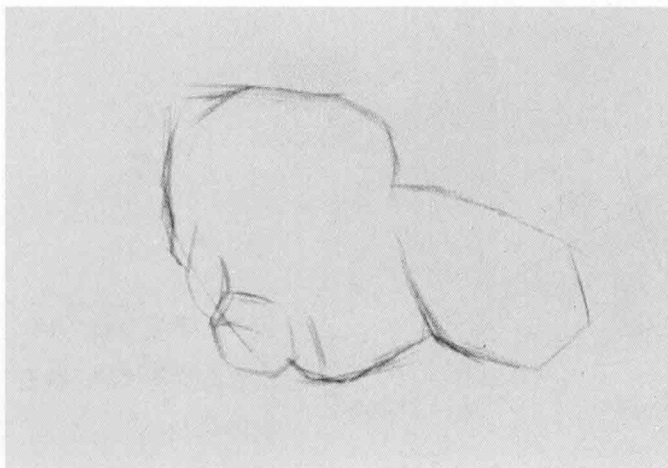
步骤四：调整画面，让主体强烈明确。

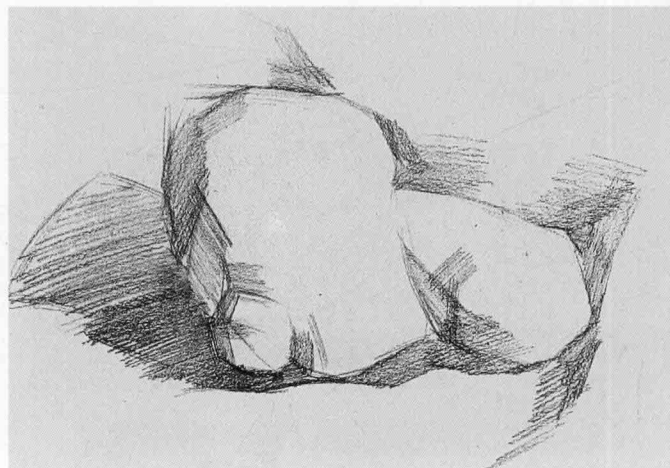
完成稿

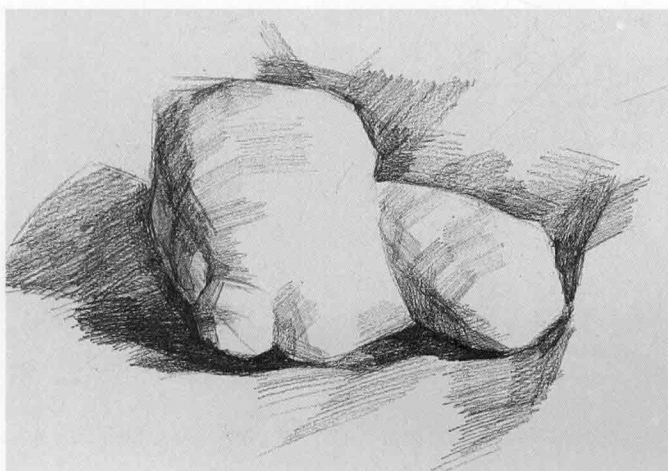
实物图

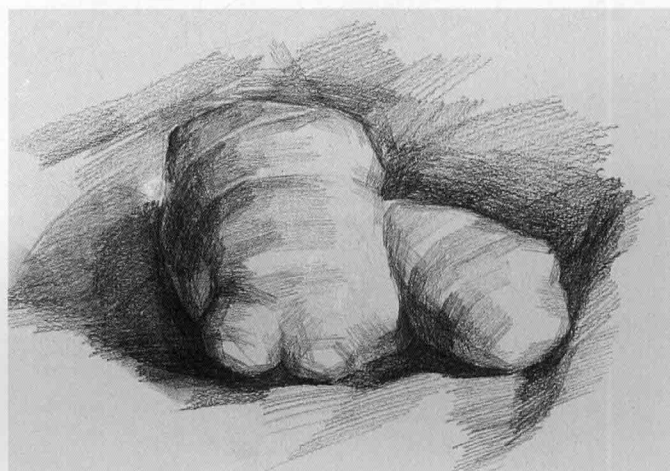
步骤一：用轻线确定形体的结构。注意比例要准。

步骤二：利用线找出物体的前后关系，分出明暗区域。

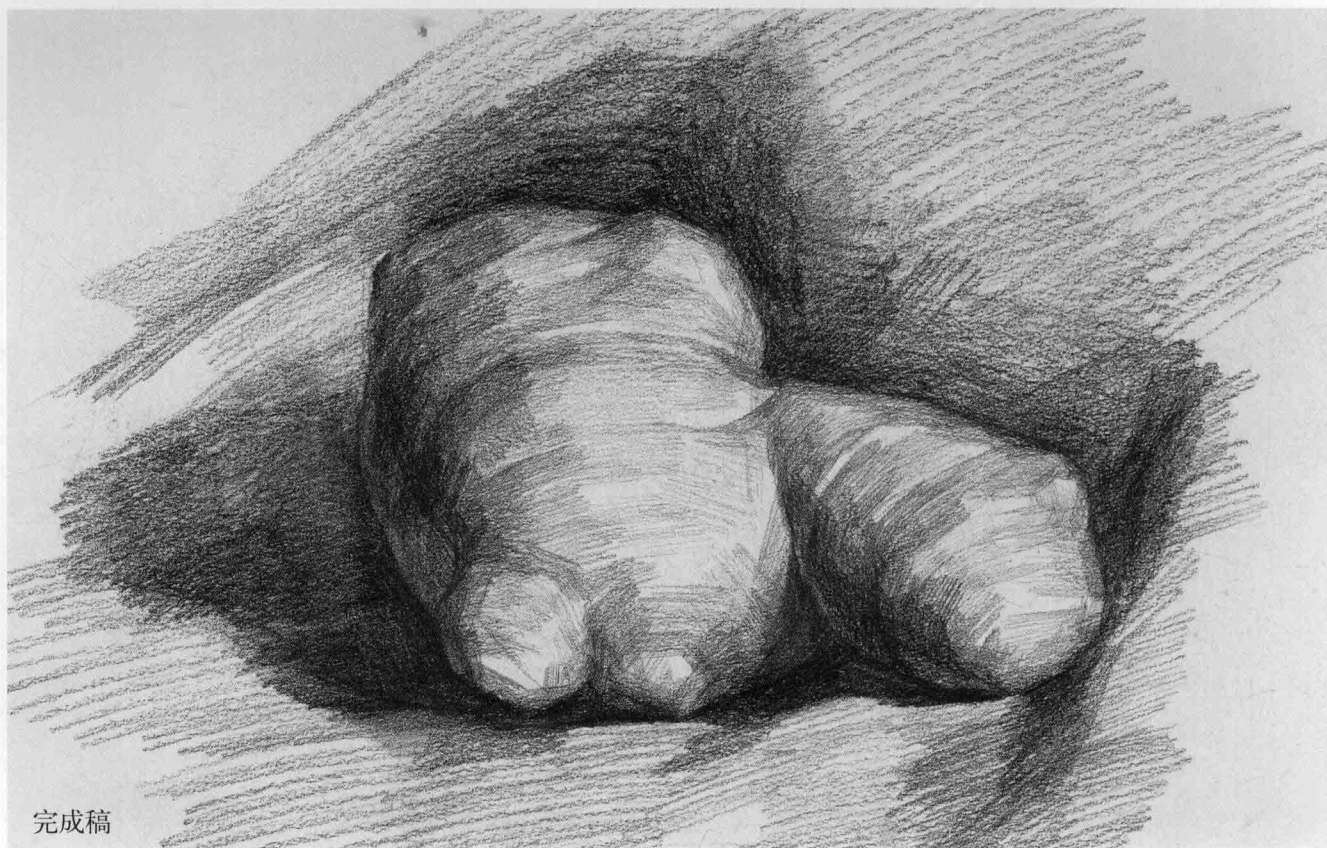
步骤三：充分利用线的变化。画出空间的关系。在空间关系上，强调浓淡、虚实、疏密等空间变化。

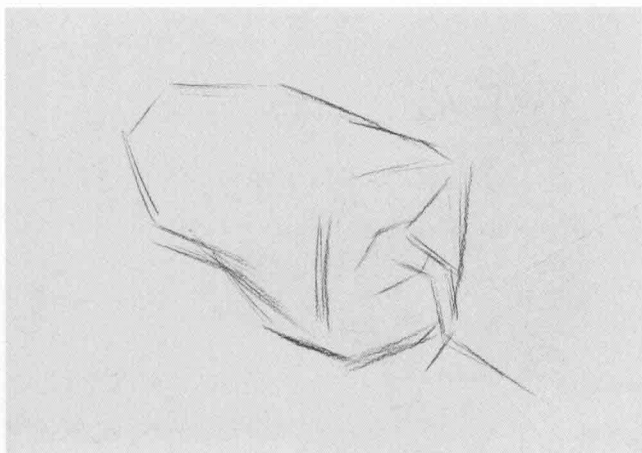

步骤四：深入刻画，拉开物体的黑、白、灰的调子关系，使画面更加生动。同时要根据其形体的转折调整边线的虚实。

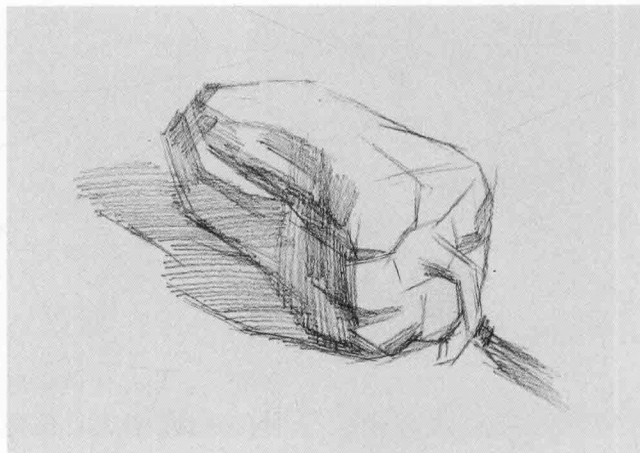
临摹要点：

从整体出发是作画的基本原则。在塑造了大的体积之后再刻画姜表面的细节，用笔方向最好顺着姜的自然纹理的方向，这样更有助于姜的质感的表达。不管是简单还是复杂形体，画法有规律可循。不管多复杂多琐碎的形体，在画面上都表现为技法语言，并按照一定秩序在画纸上平面展开，从而形成我们想要的画面效果和表现意识。因此，比例位置的良好认知在很大程度上左右着基础阶段画面的效果。记住产生明暗的原因和在画面上如何去呈现的方法。让生活中对事物的良好感知伴随你。

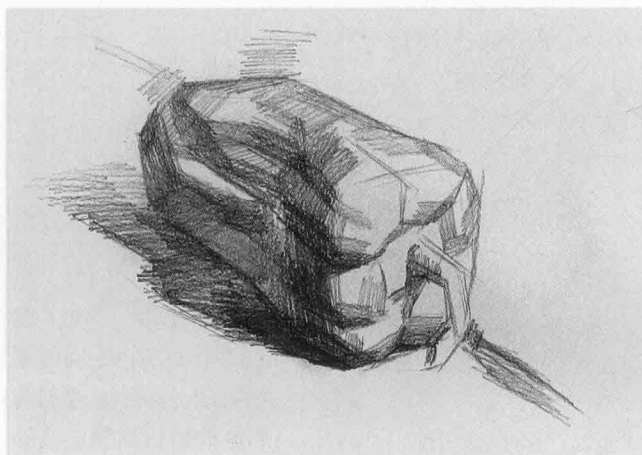

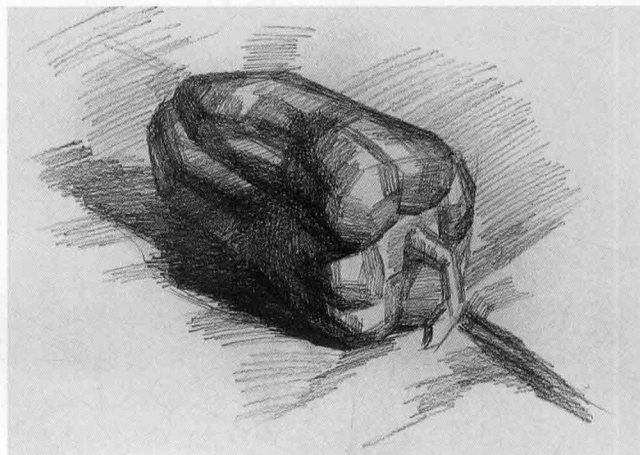
步骤一：先构图，用直线确定青椒的大小，以及在画面的位置。

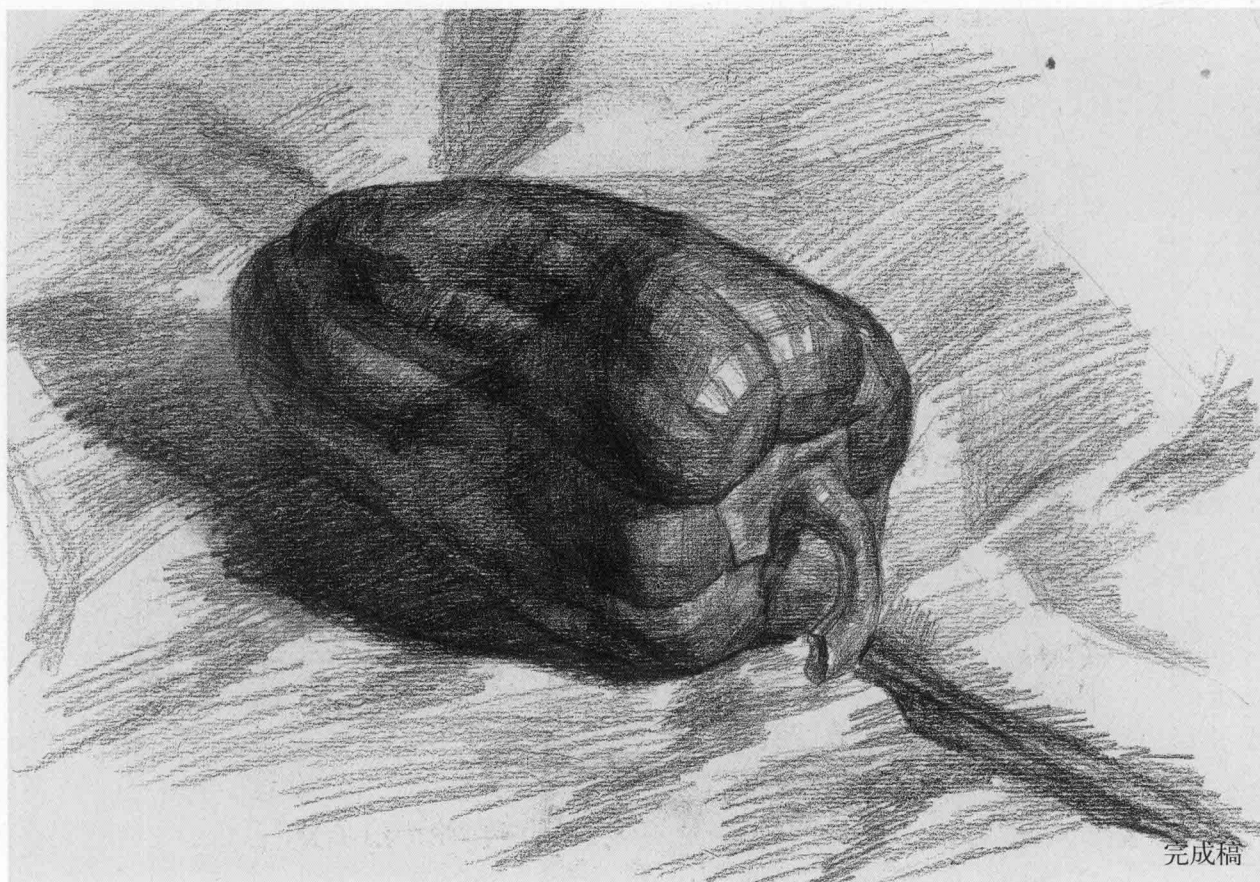
步骤二：确定光源方向，画出青椒的基体形，找出明暗交界线。

步骤三：根据明暗交界线铺出明暗两大面，并将其丰富。

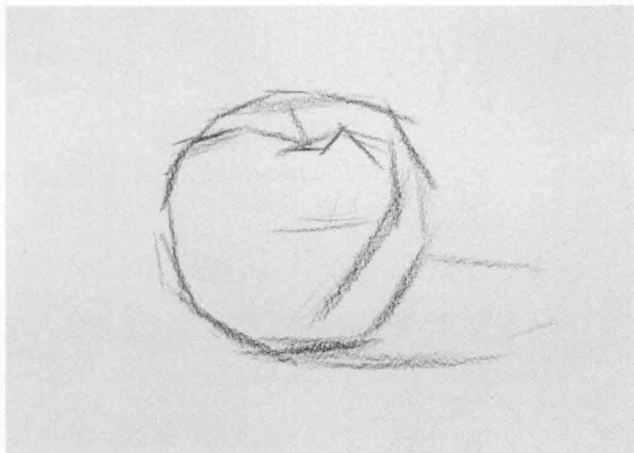
步骤四：深入刻画，表现青椒的体积感，画准形、特征、结构、透视、明暗等。

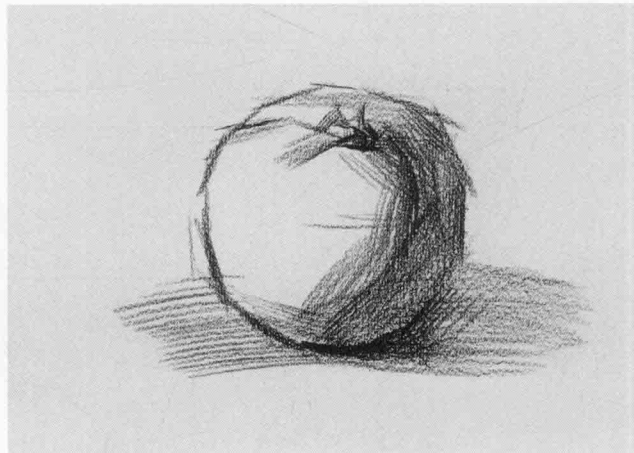
实物图

临摹要点：

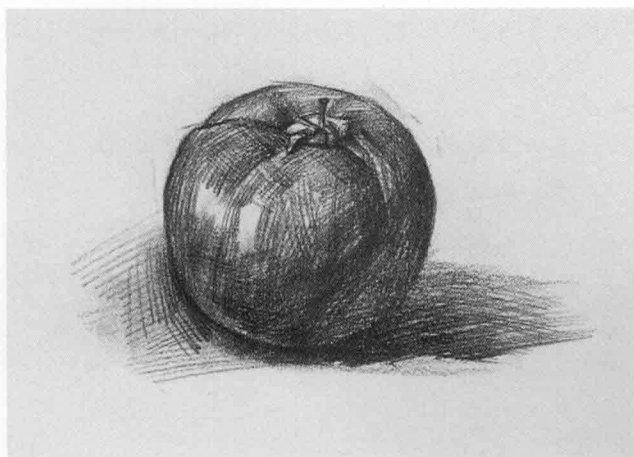
青辣椒有较深的色素，表面又比较光滑，所以有明显的高光，在画大体明暗时，可以先把高光的位置空出来，在完成大体明暗进入深入刻画阶段时，要注意对辣椒蒂部的细节特征进行细致地刻画，使之更为具体。

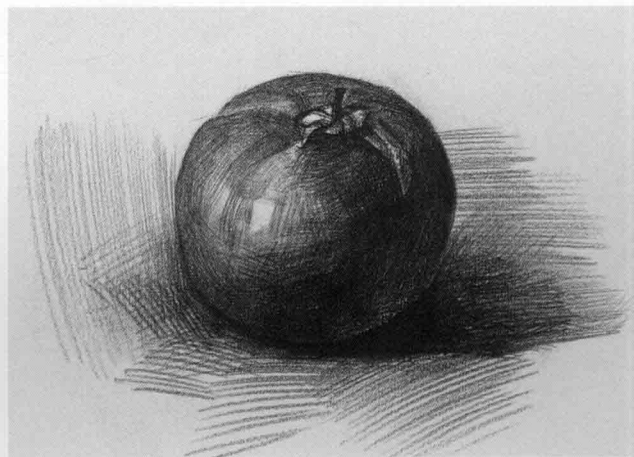
步骤一：画西红柿的形时要考虑到形体的起伏，特点要鲜明。

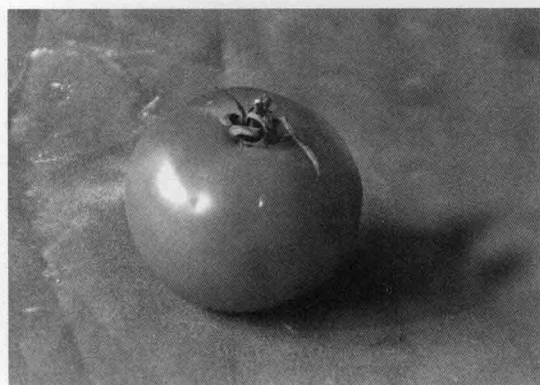
步骤二：铺出明暗关系。

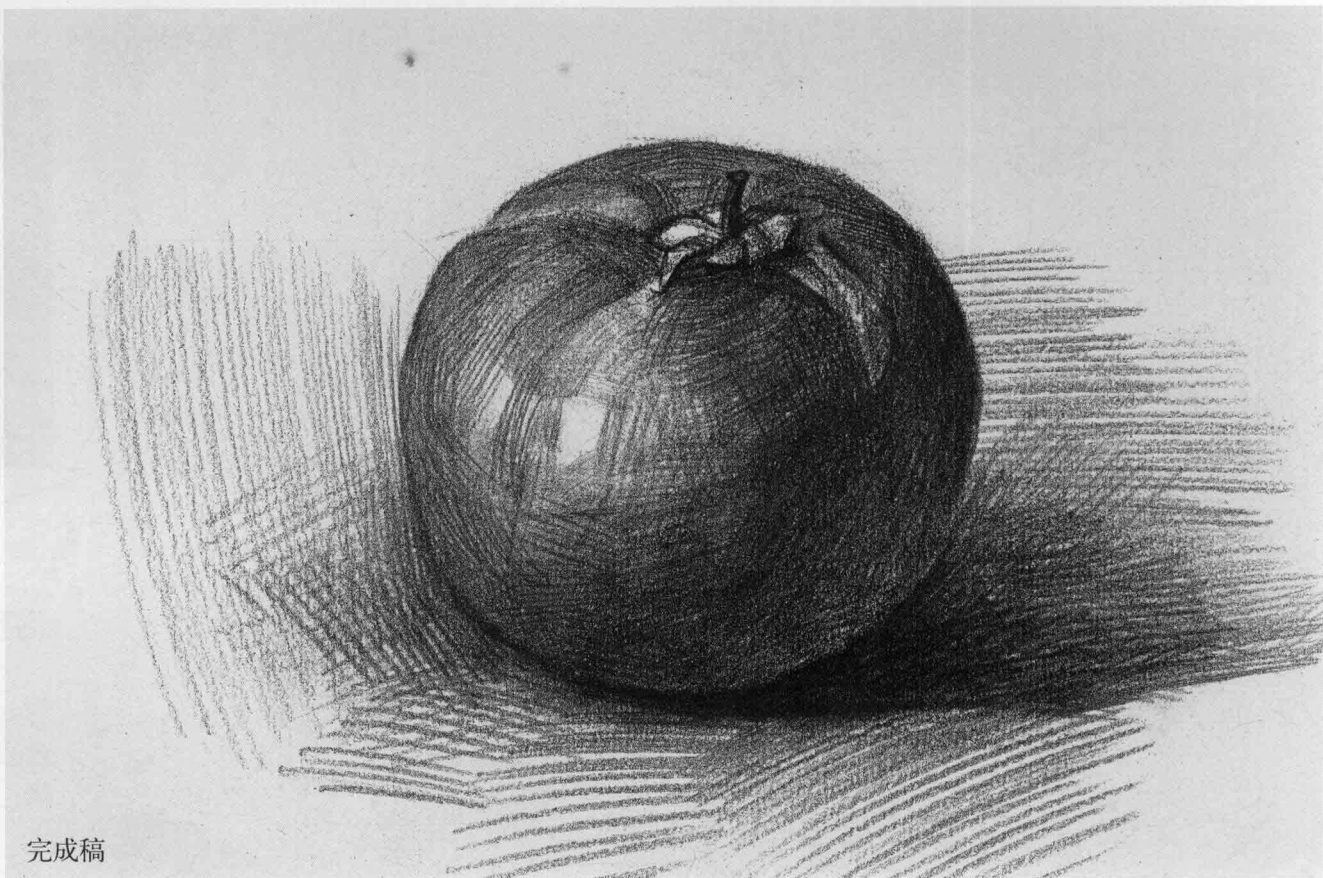
步骤三：加强固有色的描绘，西红柿表面比较光滑，反光要相对强烈。

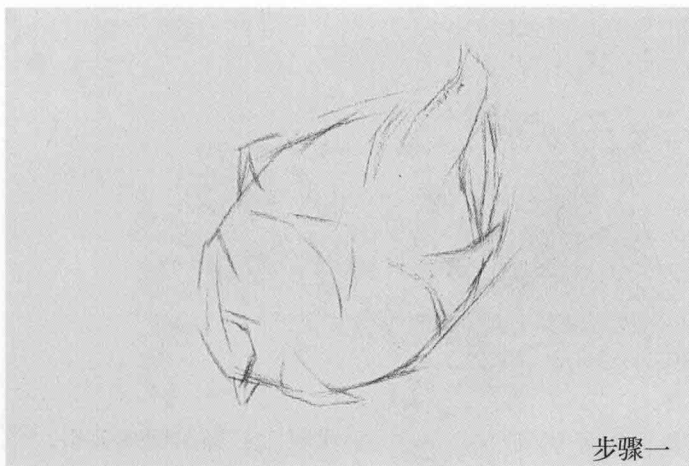
步骤四：对细节做进一步调整，特别是西红柿柄的部位要画细致。

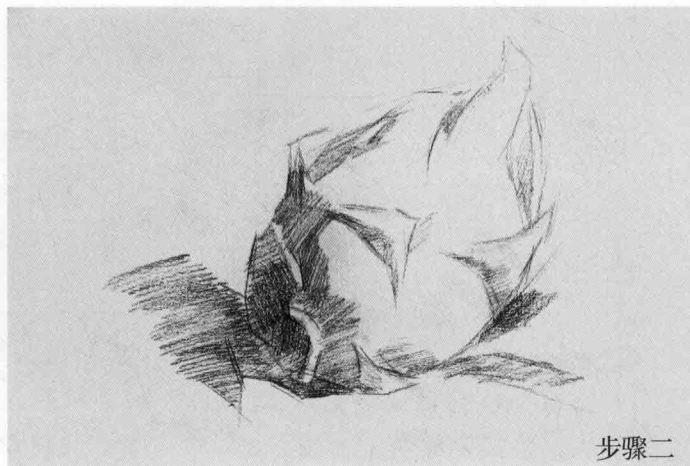
实物图

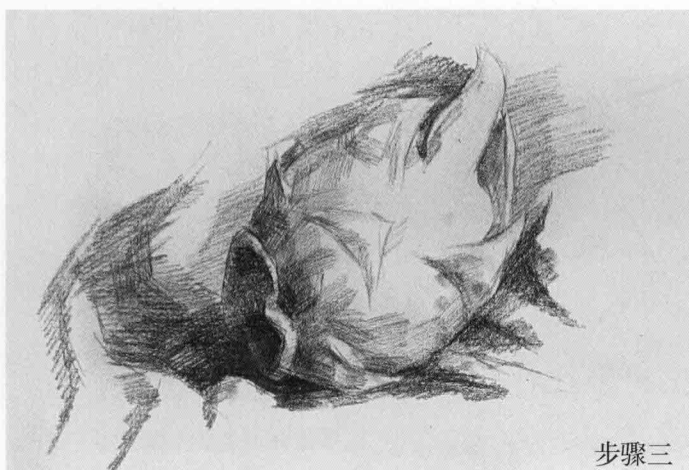
完成稿

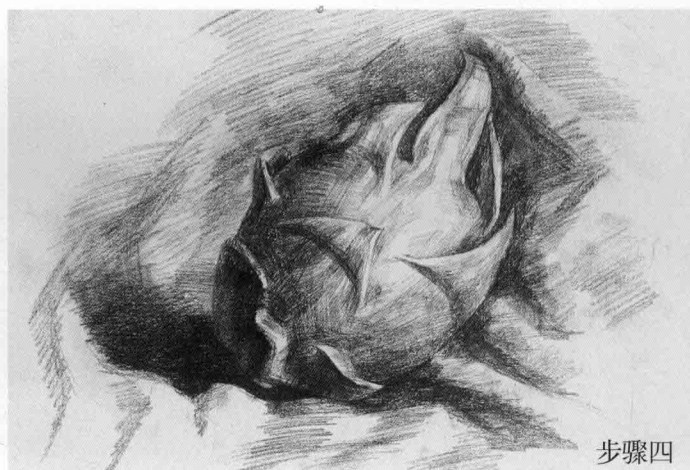
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

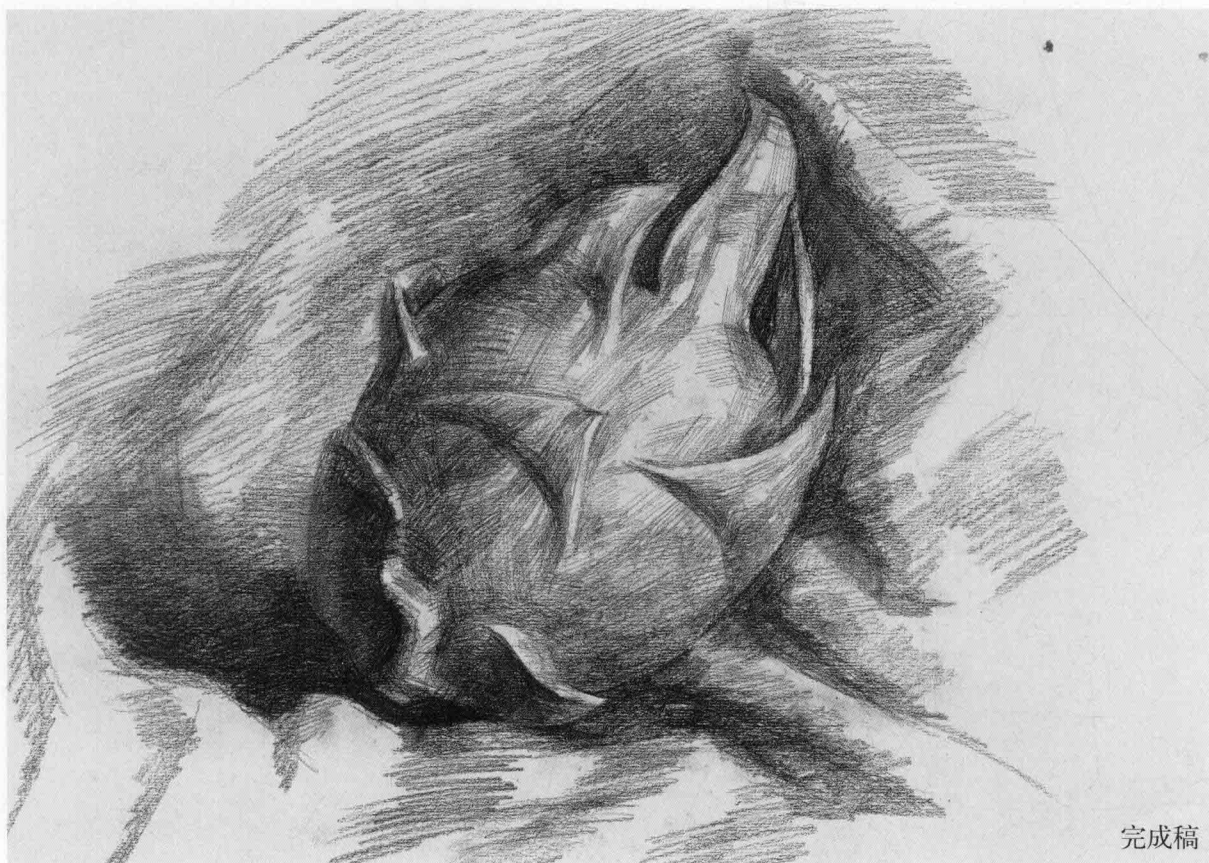
作画步骤:

步骤一: 用直线画出一个长方形, 切出物体的大致形状。

步骤二: 找出物体的明暗交界线, 使物体更有立体感。

步骤三: 上明暗, 交界线的明暗要有轻重变化。

步骤四: 深入刻画, 拉开黑、白、灰的对比关系, 添上背景使画面完整统一。

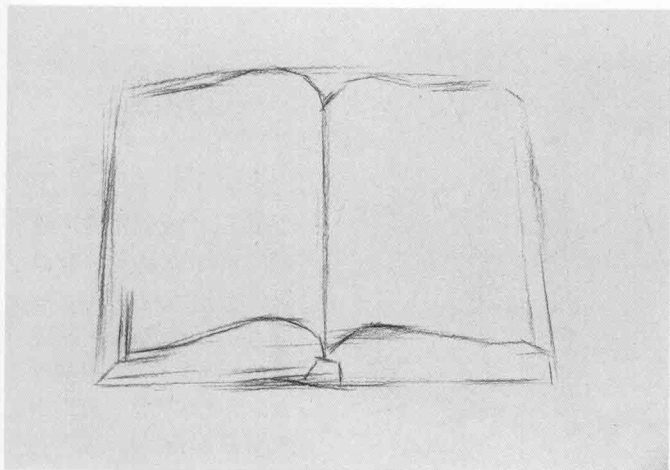
完成稿

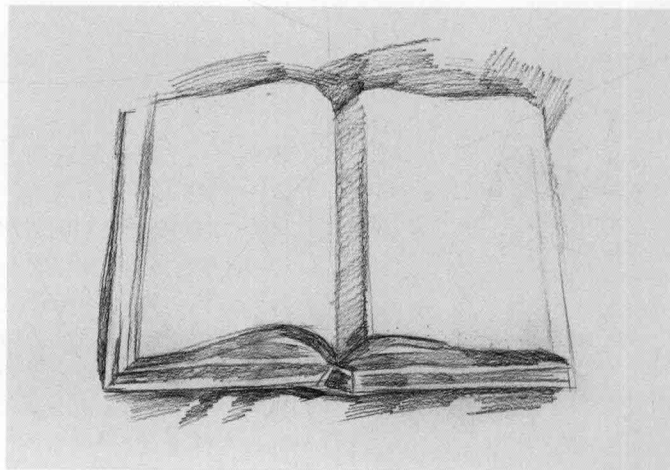
实物图

临摹要点:

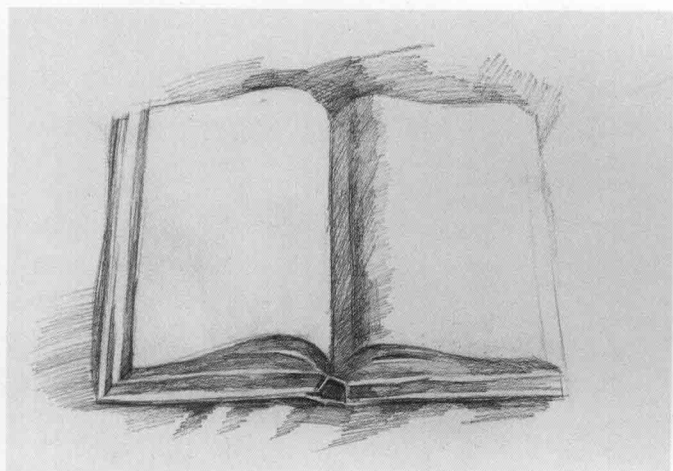
火龙果比苹果、梨的形体更为复杂, 作画时, 宜先找准整体的形, 以便于概括地理解形体。画时务必先塑造大的形体, 对于火龙果表皮小的形体起伏, 要放到最后去刻画。

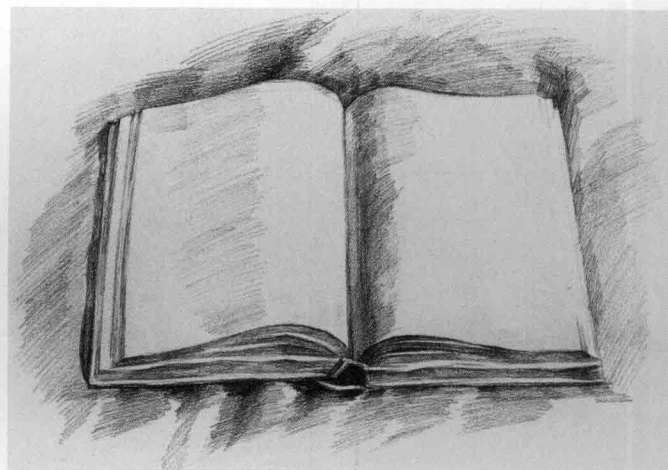
步骤一：先构图，要注意物体特征，用直线画出物体的外形。

步骤二：确定光源方向，画出物体的基本形，找出明暗交界线。

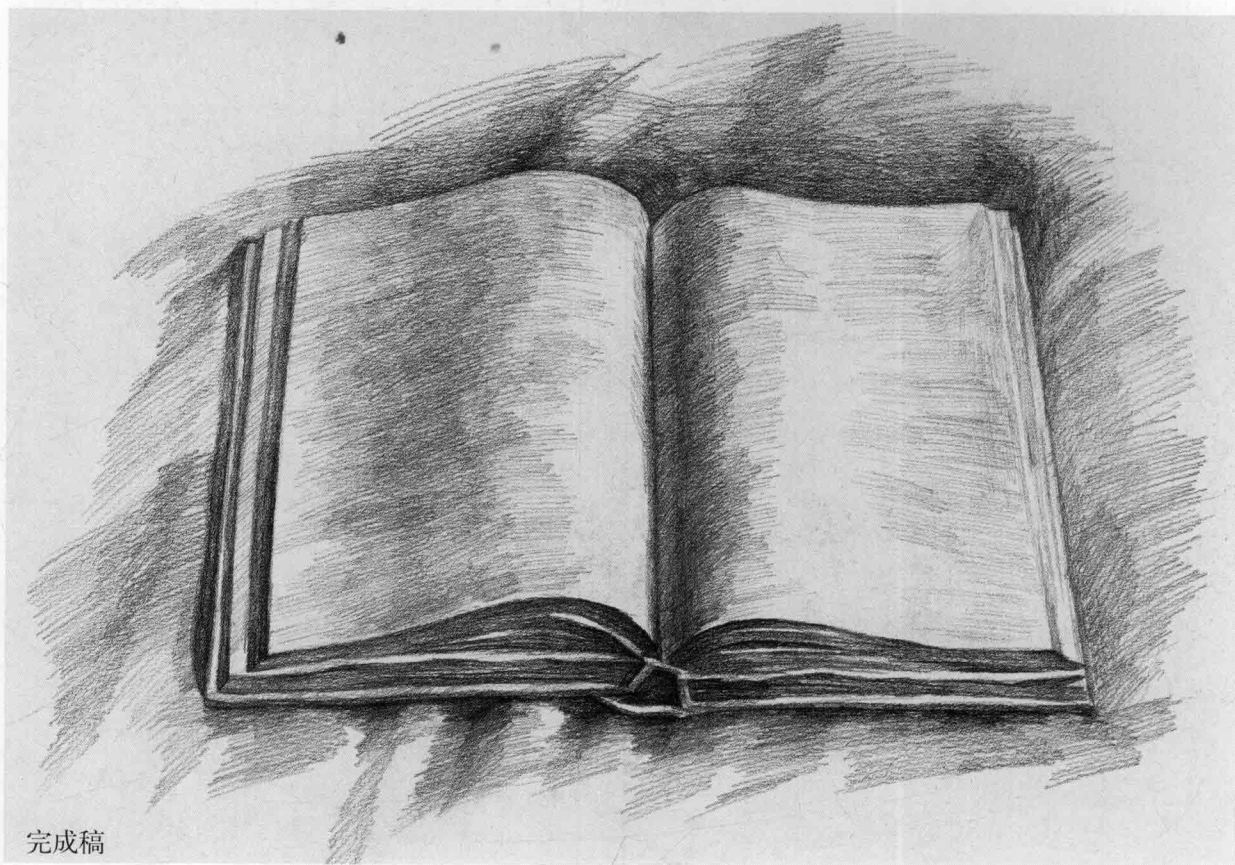
步骤三：紧抓住明暗交界线，铺上大体的明暗关系，并进行深入刻画。

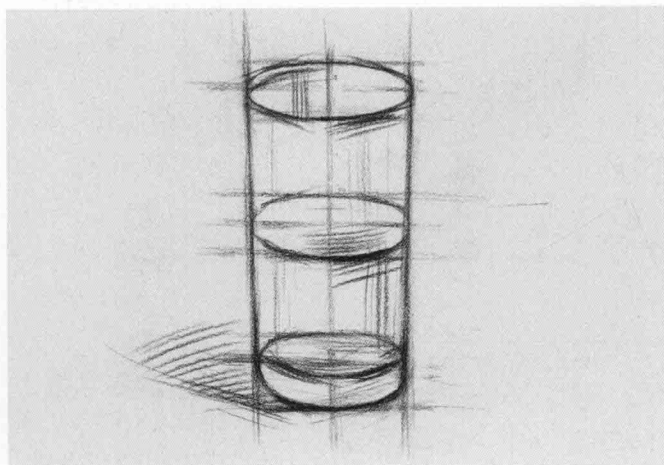
步骤四：从整体出发，把握画面的大效果，处理好物体的明暗强弱、形体的虚实变化，使画面更加生动。

临摹要点：

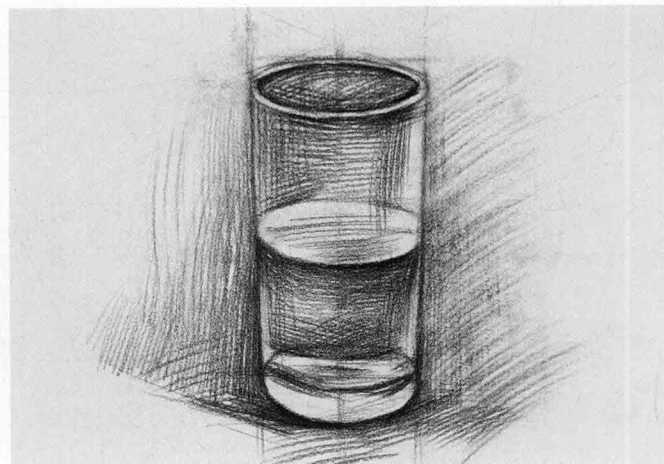
书的内页，一般固有色是白色，我们常通过外形以及质感来区别它们。浅调子静物的刻画难度较大，画面很容易出现“灰”、“平”的毛病。作画时首先要有耐心，仔细分辨物体的质感、体感及明度的关系。其次，要注意用笔，尽可能把它们表层的感觉加以区分。

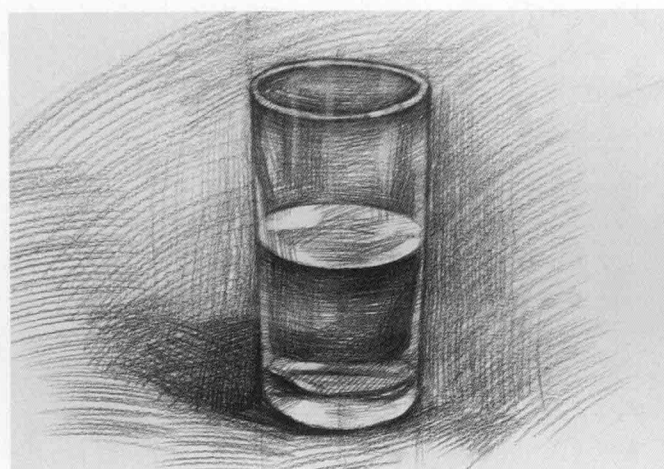
完成稿

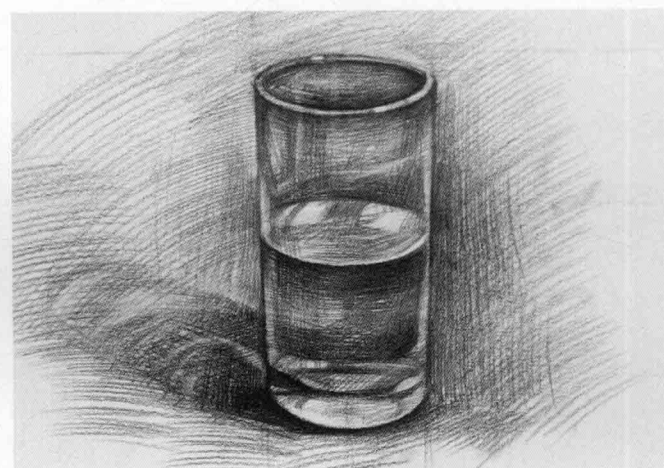
步骤一：由于是透明体，容易影响我们对其结构特点的判断，要明确结构形体的位置不受明暗的影响。高、宽、厚是形体的基本特征，画任何物体，即使是大到星辰，小到原子、质子等理论上也都是可测量的。

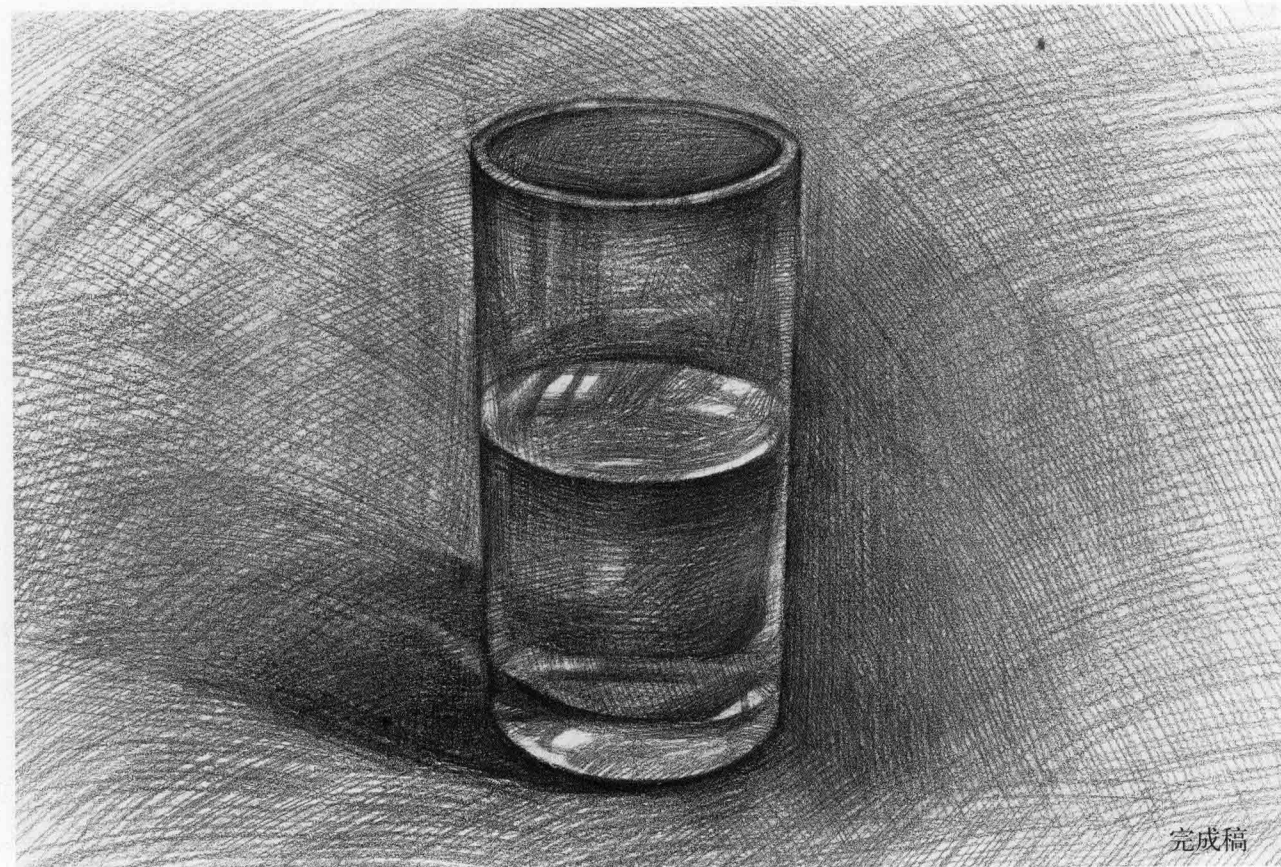
步骤二：我们通常所绘制的水杯都是盛有液体的，有清水也有其它液体。由于会产生折射现象，所以要遵循折射规律去分析理解物体，有助于默写和创作。

步骤三：透明体同样会有明暗关系，只是根据不同质感明暗关系有所增益，这在《几何形体》课程讲解时已经阐述过。用笔时不宜太软，明暗关系对比强烈，这是表现高硬度强反光物体的常用表现方法。要学会合理运用。

步骤四：细节刻画，对投影部分和杯子的边线要着重理解。关系也要找。但你很难一眼发现它，它藏在哪一块结构或哪一块明暗关系中，找出却是需要花费一番心思的。

完成稿

临摹要点：

玻璃器皿是透明的、光洁度很高的物体，透光性很强，在光线的照射下，可以出现强烈的高光，不出现明暗交界线。其体面、明暗关系都呈现非常微妙的状态。玻璃器皿色调的深浅变化除高光外，主要取决于玻璃本身的厚度变化，尤其是处于外轮廓位置的侧面更为明显。

玻璃同时也有透光性弱的特点。高光在透光性弱的地方显得特别的明亮。玻璃的透光力与反射力是呈反比的，就是透光很强的地方，反射的明暗就不是很明显，反之，就越强。玻璃杯的外轮廓要画得规整，因为这样可以表现出形体上的质感，可以增强视觉上的硬度感。同时也要注意边缘线的虚实变化，只有明确这一规律，才会刻画好玻璃器皿的质感。

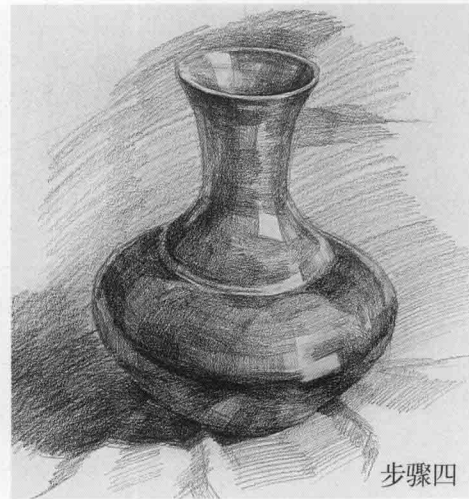
步骤一

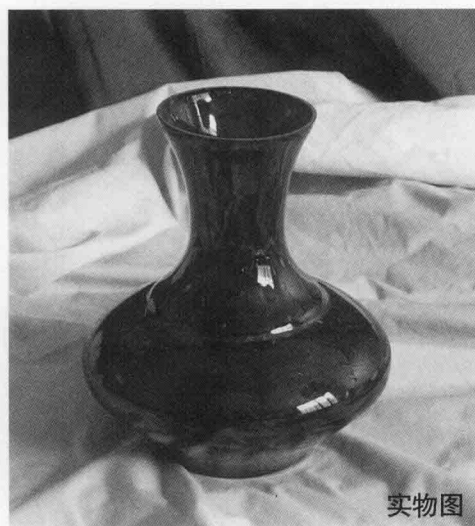
步骤二

步骤三

步骤四

实物图

作画步骤:

步骤一：较快地将花瓶的形状特征画出来，但用笔宜轻，便于调整。

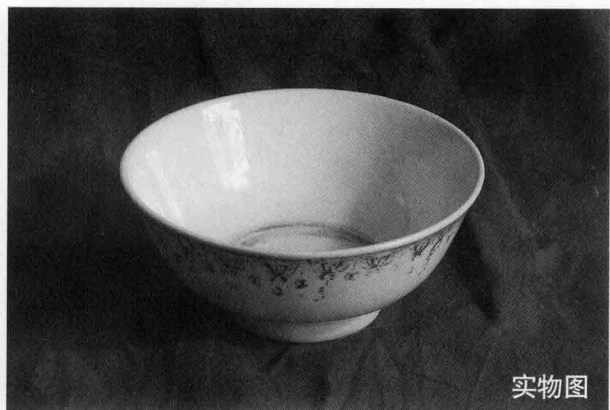
步骤二：根据结构塑造体积，利用明暗强化体积。注意用笔随形和调子的秩序。

步骤三：标示出花瓶该重点刻画的位置，同时注意整体黑、白、灰关系。整体推进，确定花瓶的结构、体块及明暗层次等。

步骤四：局部深入，尤其是瓶口的刻画，瓶口的结构较复杂，与瓶身的穿插衔接及空间透视都非常重要，也是重点中的难点。

完成稿

实物图

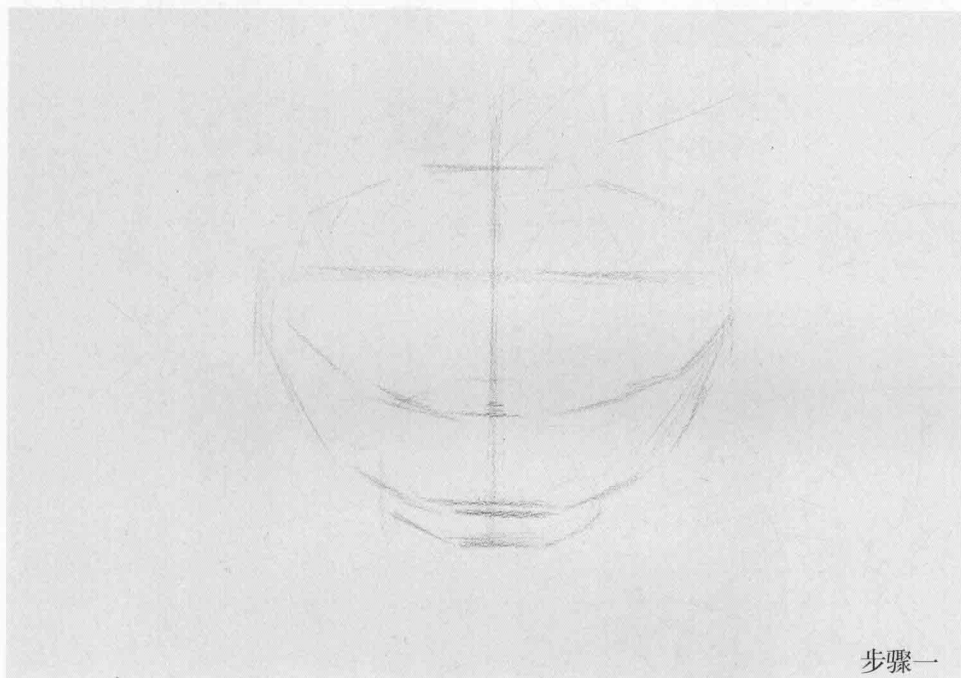
作画步骤:

步骤一: 定出物体的大小及比例关系, 画出大轮廓。

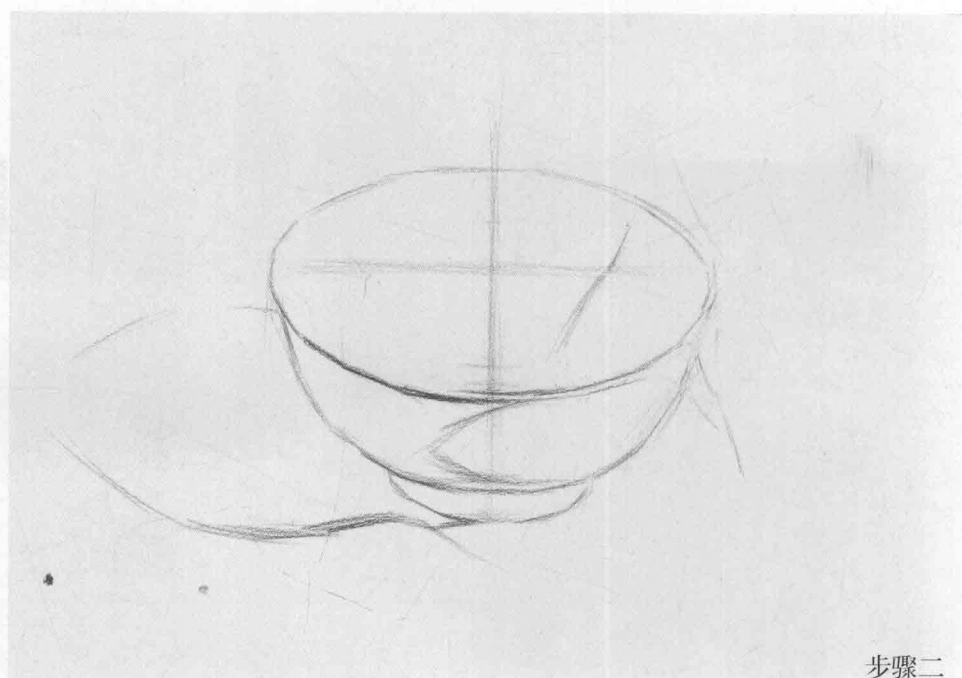
步骤二: 从明暗交界线起画出大致明暗关系。

步骤三: 反复调整 and 修改, 使结构更清晰明确。再从明暗交界线入手, 深入刻画形体的转折和虚实的变化。

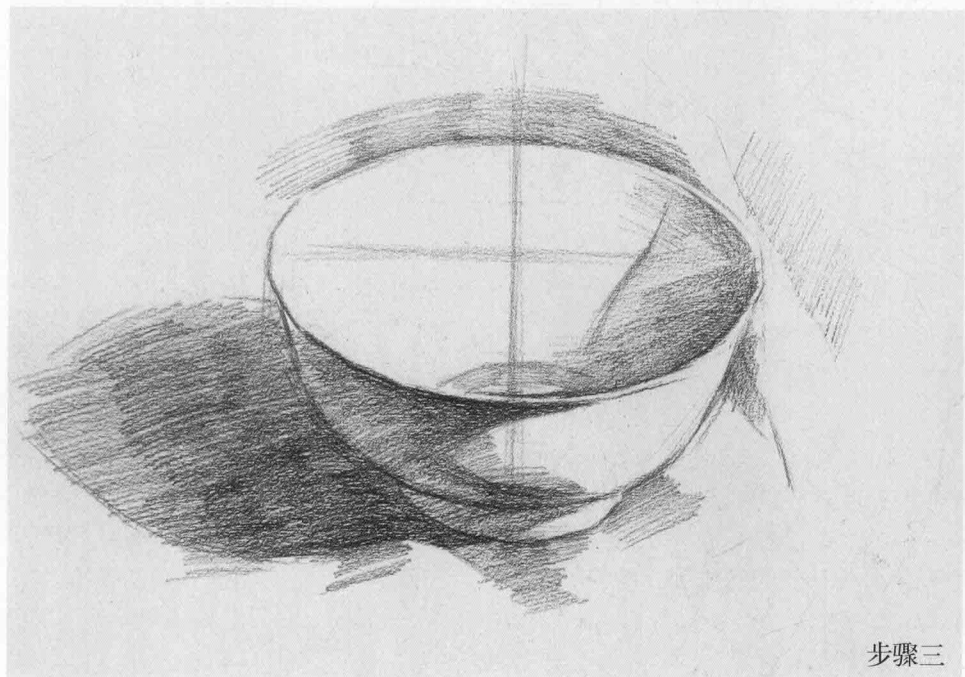
步骤四: 深入刻画, 拉开物体的黑、白、灰的调子关系, 使画面更加生动。

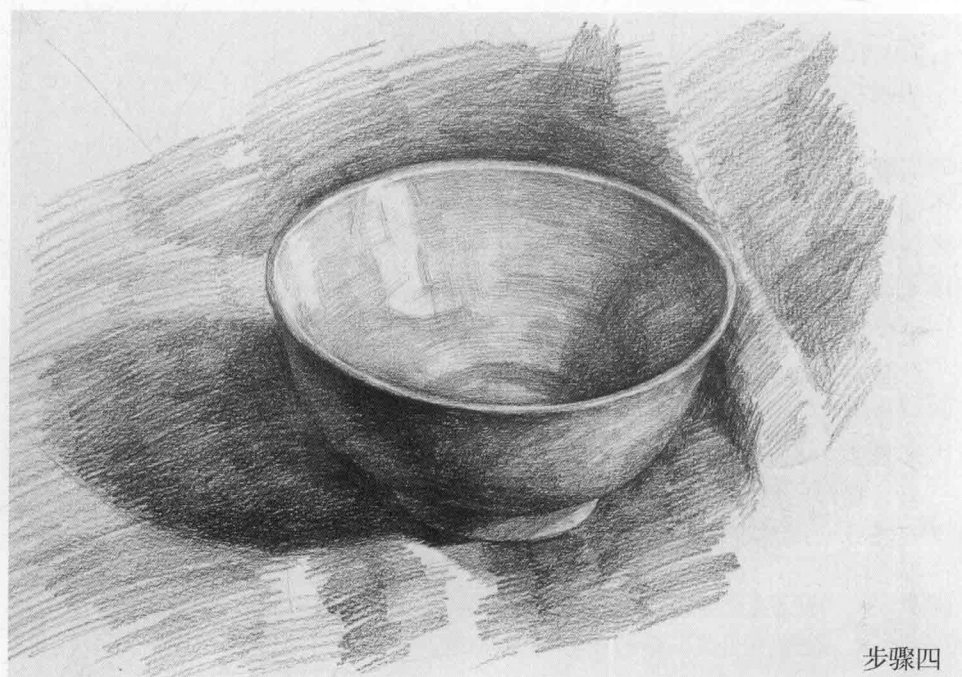
步骤一

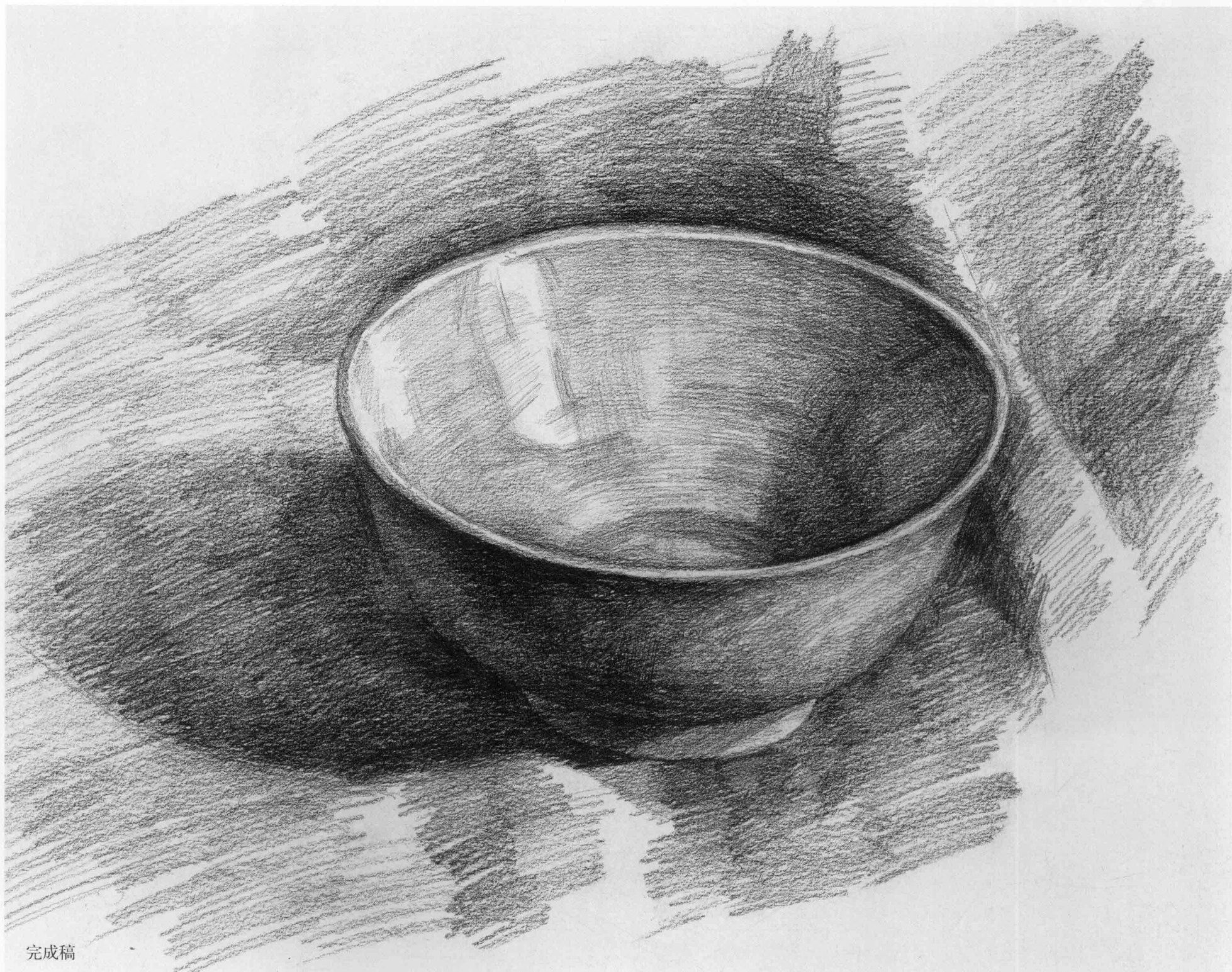
步骤二

步骤三

步骤四

完成稿

临摹要点：

在质感上相对于有些粗糙的陶制品来说，瓷碗的表面比较光滑。但与玻璃器皿的表面不同的是，瓷碗属于完全不透明的物体，也没有玻璃那样的反光，在对它进行表现的时候，用笔要比较细腻，注意高光以及反光部位的光洁度。在刻画的时候只有用心观察和体会，物体才会被画得生动。在静物写生的过程当中，对于质感的表现，主要靠笔触、线条和色调的对比变化，要求有严密但不失生动的线条排列、均匀的色调。除了瓷碗外，还有坚硬光滑的铁器、陶器、玻璃等，都是如此表现的。