

● 主编／苗壮 编著／谭坤 绘画／胡丙喜等

MEISHU SHIYONG JIFA

美术实用技法

SUMIAO RUMEN

素描入门

金盾出版社
JIN DUN CHU BAN SHE

美术实用技法

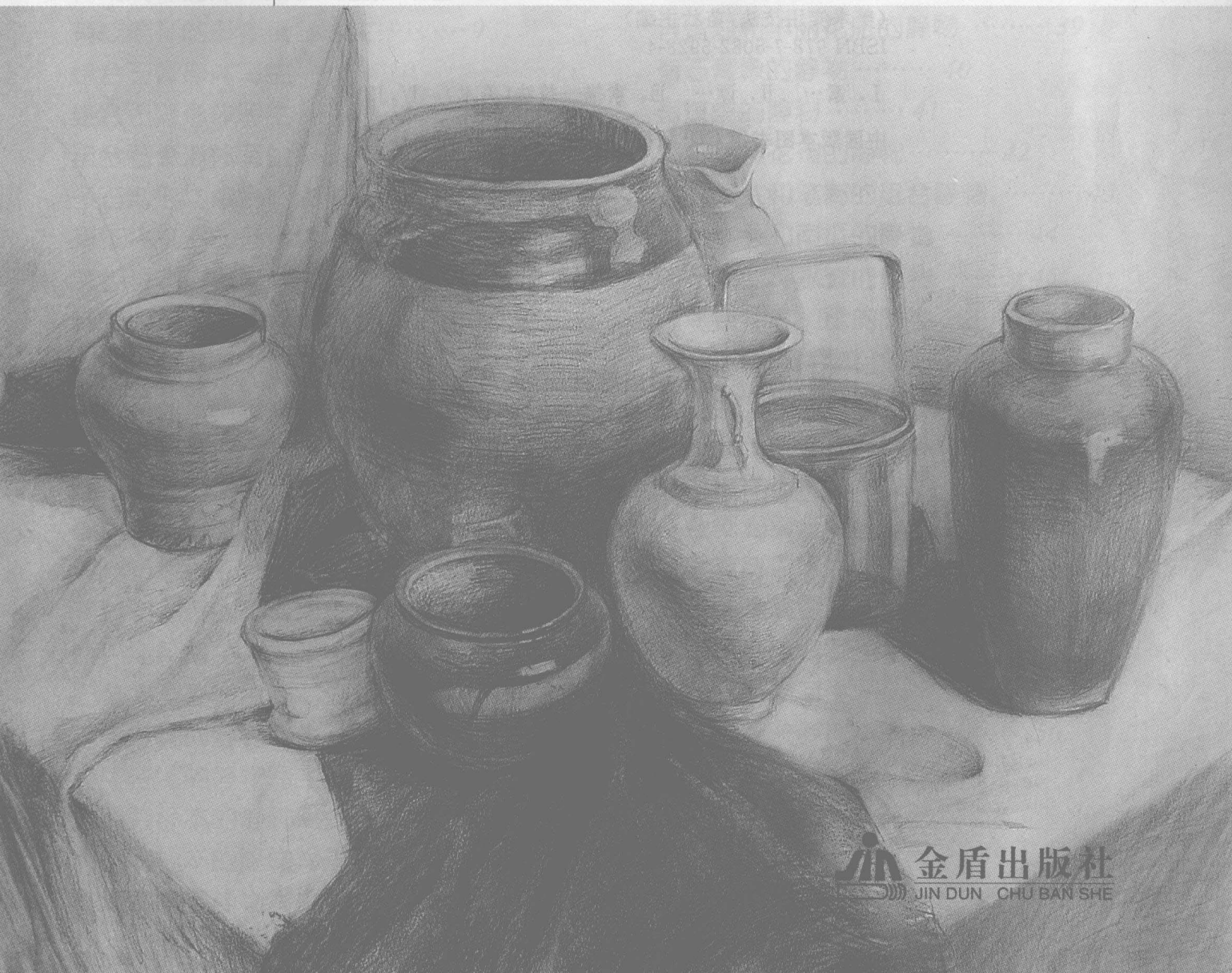
素描入门

● 临摹与练习

主编：苗壮

编著：谭坤

绘画：胡丙喜等

金盾出版社

JIN DUN CHU BAN SHE

美术实用技法

素描入门

内 容 提 要

本书包括素描临摹的重要性、素描临摹的基本方法、素描临摹的要领和要求以及对每幅临摹作品的点评等内容。本书遵循由简到繁、循序渐进的教学方法,注重知识性讲解及学习方法和能力的培养。

主编:苗壮

副主编:姜峰

参编:陈鹤、王卫

图书在版编目(CIP)数据

素描入门·临摹与练习/谭坤编著. —北京:金盾出版社,2009.10
(美术实用技法/苗壮主编)
ISBN 978-7-5082-5928-4

I. 素… II. 谭… III. 素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 137633 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

封面印刷:北京印刷一厂

正文印刷:北京天宇星印刷厂

装订:北京天宇星印刷厂

各地新华书店经销

开本:889×1194 1/16 印张:4 字数:100 千字

2009 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~10 000 册 定价:9.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

编者的话

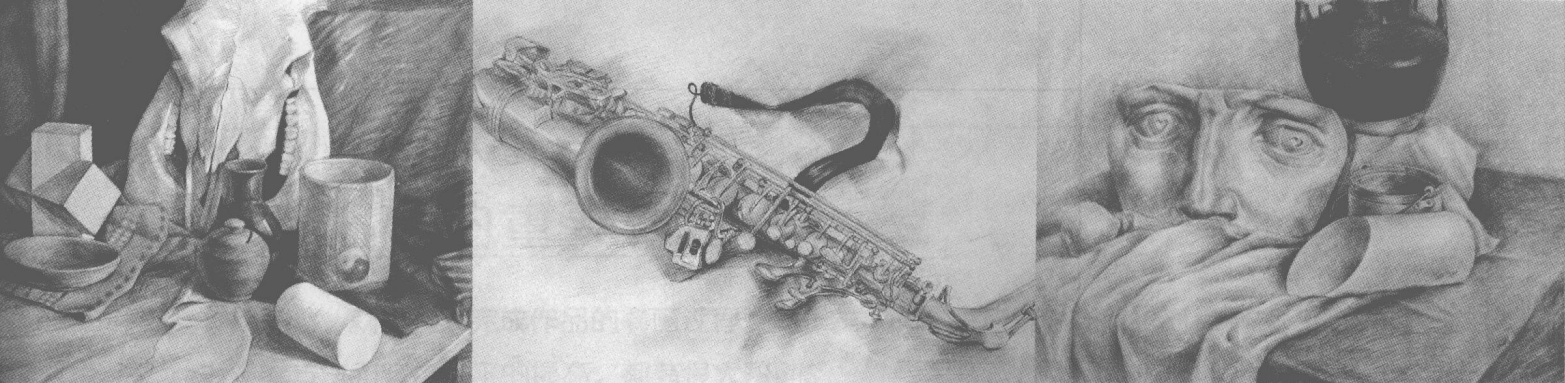
随着现代社会人类艺术思维的发展和艺术探索的不断进步，美术这种艺术表现形式显得越来越重要，它体现着人类素质的不断提高。

学习美术能培养青少年的形象思维及动手能力，能使他们的观察力、想象力、创造力得到全面和综合的发展。本套丛书是专门为绘画初学者准备的入门图书，为广大青少年提供一条正确的学习途径。

本套丛书由从事绘画教学多年、经验丰富的专业人士精心编绘，分为素描和色彩两部分，每部分根据单体静物——组合静物——临摹又各分三册，遵循由简到繁、循序渐进的教学法则，注重知识性讲解及学习方法和能力的培养。并且所示图文针对性强，贴近生活，便于初学者学习和掌握。

本套丛书详细介绍了绘画的基础知识，并配有基础训练，以通俗、深入、细致、形象的分步讲解，介绍了绘画的基本要领。可使初学者掌握正确的观察方法与立体表现方式，养成良好的作画习惯，为以后的进一步学习打下扎实的基础。

[目录]

素描临摹的重要性	1	鸡标本与水罐静物写生	31
素描临摹的基本方法	2	金秋静物写生	32
素描临摹的要领	3	金秋静物写生	33
组合石膏形体写生	4	有野花的静物组合写生	34
有玻璃杯的形体组合写生	5	有野花的静物组合写生	35
有玻璃杯的形体组合写生	6	有公牛头的静物写生	36
有玻璃杯的形体组合写生	7	有公牛头的静物写生	37
有玻璃杯的形体组合写生	8	有蜡烛和华丽花瓶的静物	38
有玻璃杯的形体组合写生	9	有蜡烛和华丽花瓶的静物	39
组合石膏形体写生	10	有石膏像的静物	40
组合石膏形体写生	11	有煤炉的静物	41
组合石膏形体写生	12	有花瓶和花布的静物	42
多石膏形体组合写生	13	有公牛头和笔筒的组合静物	43
有纸飞机的多形体组合写生	14	有公牛头和南瓜的静物	44
深色衬布的石膏形体组合写生	15	有石膏像和水壶的静物	45
有爱奥尼柱头的静物	16	有鸟雀标本和筐的静物	46
有爱奥尼柱头的静物	17	石膏形体与静物组合	47
有马首石膏像的静物	18	花瓶和水罐组合	48
有马首石膏像的静物	19	多力克柱头与石膏形体组合	49
莲蓬与瓦罐的静物	20	戴帽男子石膏像写生	50
莲蓬与瓦罐的静物	21	朱里阿诺美迪奇头像写生	51
有衬布包裹的石膏形体	22	莫里哀胸像写生	52
有衬布包裹的石膏形体	23	荷马头像写生	53
萨克斯风写生	24	布鲁特斯胸像写生	54
石膏体与静物组合写生	25	拉奥孔胸像写生	55
有牛仔裤的静物写生	26	太阳神阿波罗胸像写生	56
有牛仔裤的静物写生	27	荷马头像写生	57
有鸡鸭标本的静物写生	28	阿里阿斯头像写生	58
有鸡鸭标本的静物写生	29	罗马皇石膏像写生	59
红酒和水果静物写生	30	荷马头像写生	60

素描临摹的重要性

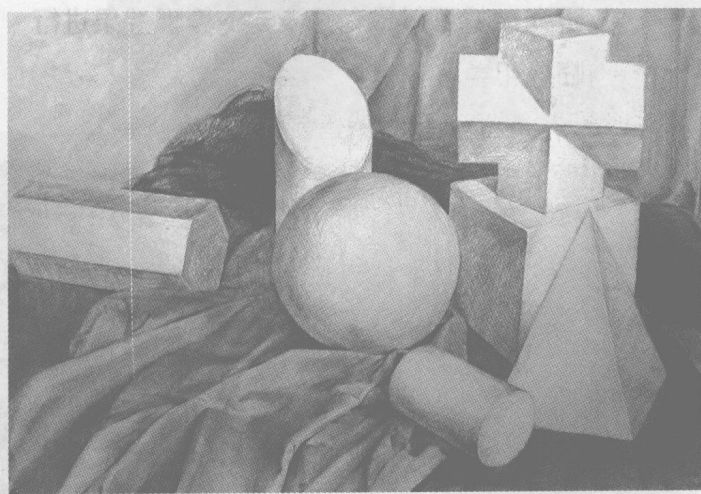
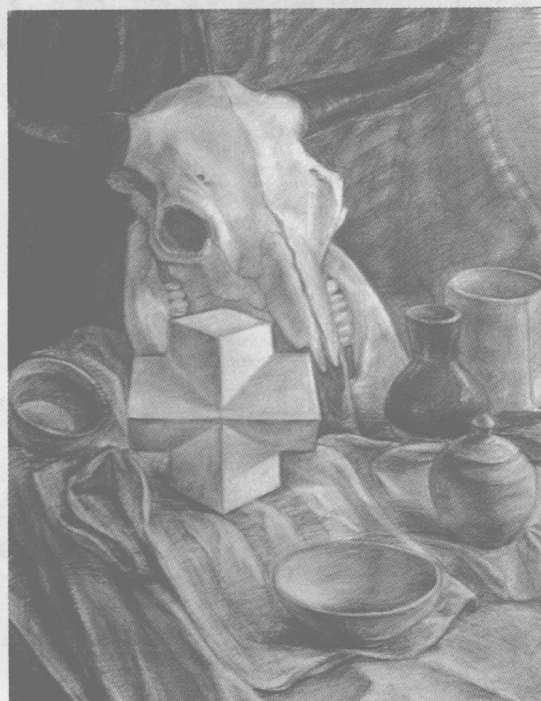
临摹，就是指对完成作品的摹画过程。对于美术初学者来说，临摹是对绘画技法的研究、对观察方法和鉴赏水平的提高，都有很大帮助的一种学习方法。

一幅优秀的素描绘画作品，是一个美术工作者或者艺术家对所刻画的对象观察和思考、对其个人美术技法的运用和总结的一个过程。艺术家把自己对事物的理解，在作品上充分表现出来。对其作品的临摹，同时就是向他们学习和与他们对话的一种方式。

在临摹的同时，我们可以把绘画者的技法用我们的画笔来重新诠释，可以更深刻地理解绘画者的观察方法、构图和结构、笔触的运用、质感的表现和细节的处理。同时，对这些美术技法的熟悉和理解，有助于我们将其为自己所用，这对我们水平的提高会有一定的帮助。

当然，我们在选择临摹对象的时候，对于初学者来说，要尽量选用写实风格、无特别个人风格化的作品为好。因为初学者的学习目的主要是理解基本的技法，一些风格化较重的作品由于其作者主观因素和个人因素的影响，对很多基本技法缺少很具体的体现，所以不适宜初学者的临摹练习和研究。

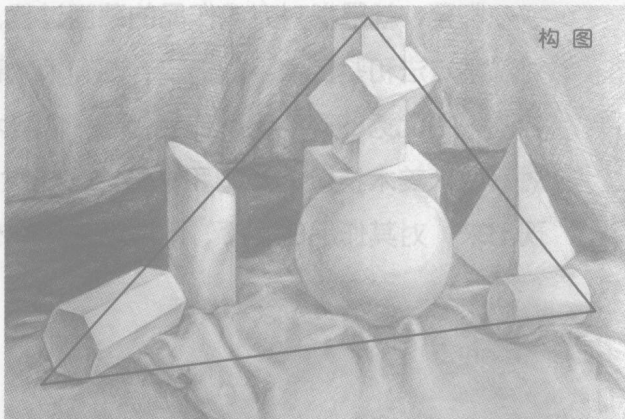

● 素描临摹的基本方法

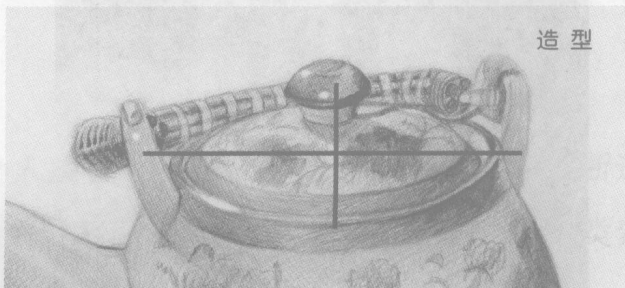
素描临摹的基本步骤与素描写生的步骤类似，但最主要的是观察和对临本的研究思考，找到适宜于自己的技法进行进一步的研究和吸收。临摹和绘画一样，都不是机械性的工作和生硬的照抄。临摹的同时也要开动脑筋，思考作者的绘画技法。再者，既然是临摹，就要画得和原作最可能的接近，这样才能更多地吸取原作者的经验和技法，并融会贯通。

首先，要对临本从构图、造型、笔触、细节的塑造几个方面仔细地观看，研究其绘画风格的表达方式，包括线条的运用，调子的变化等等。然后，开始逐步地进行刻画。在刻画的时候要注意研究其各方面的表现技法，如构图的特点，形体的表现和细节的塑造。最使画面风格化的要算是细节的塑造。每个艺术家都有自己对线条的使用方法，对质感的表现也不尽相同。这就需要在临摹的时候要用心研究，找到其最有感染力的表现效果进行临摹和学习。

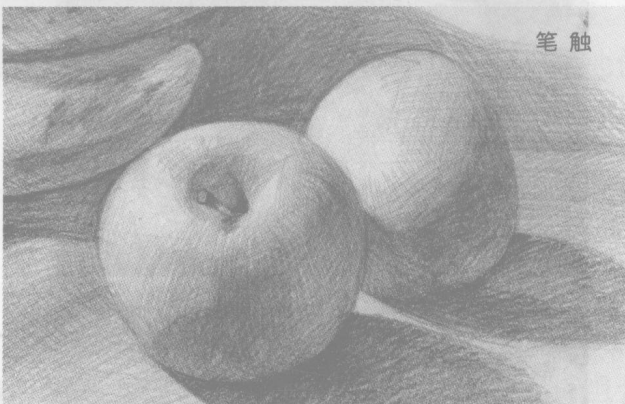
构图

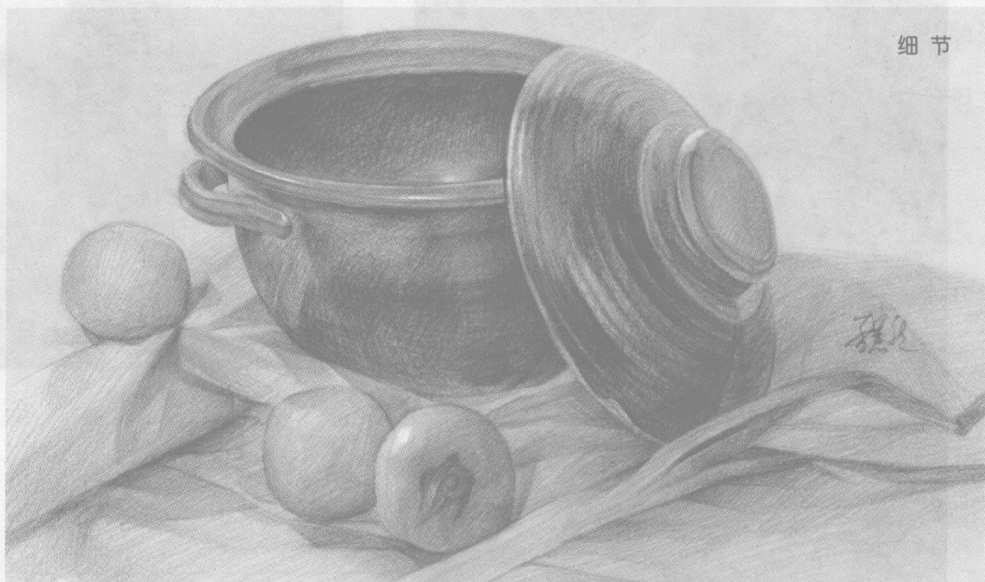
构图

造型

笔触

细节

● 素描临摹的要领

1 构图

构图应该主次分明，给人以稳定而均衡、大小恰当、疏密相间、高低错落的感觉。

2 形体

形体要做到准确，即能准确地表现物象的形体特征。

3 透视和比例

透视关系要准确，各个物体之间的大小比例关系要正确。

4 结构

结构要严谨，要反复推敲，注意物体间穿插结构的关系。

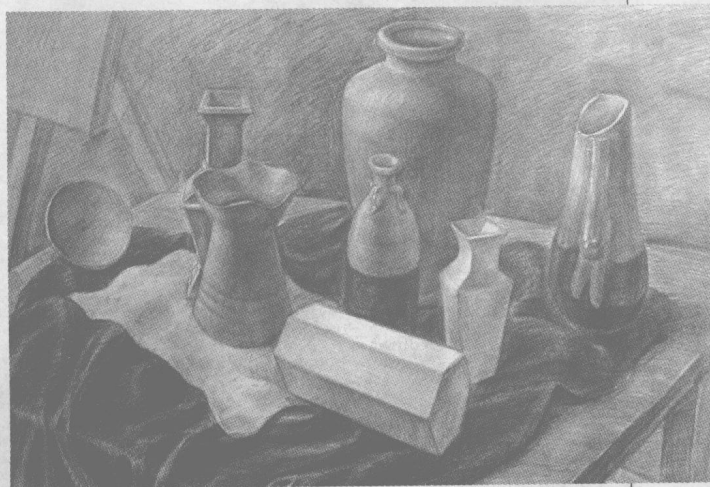
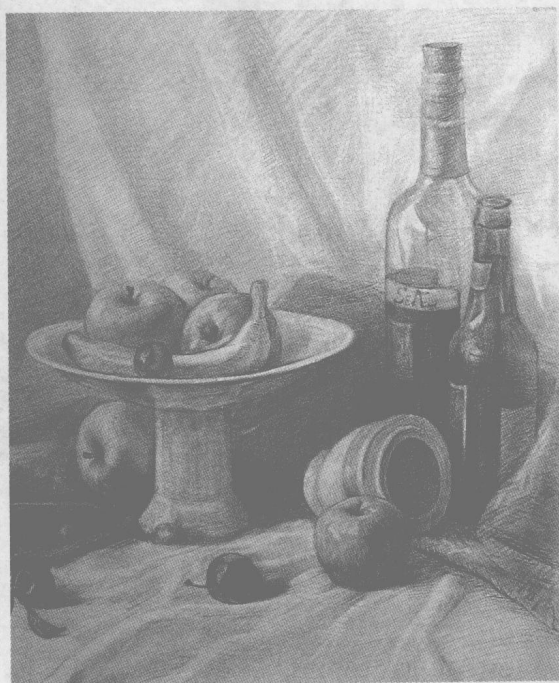
5 明暗关系

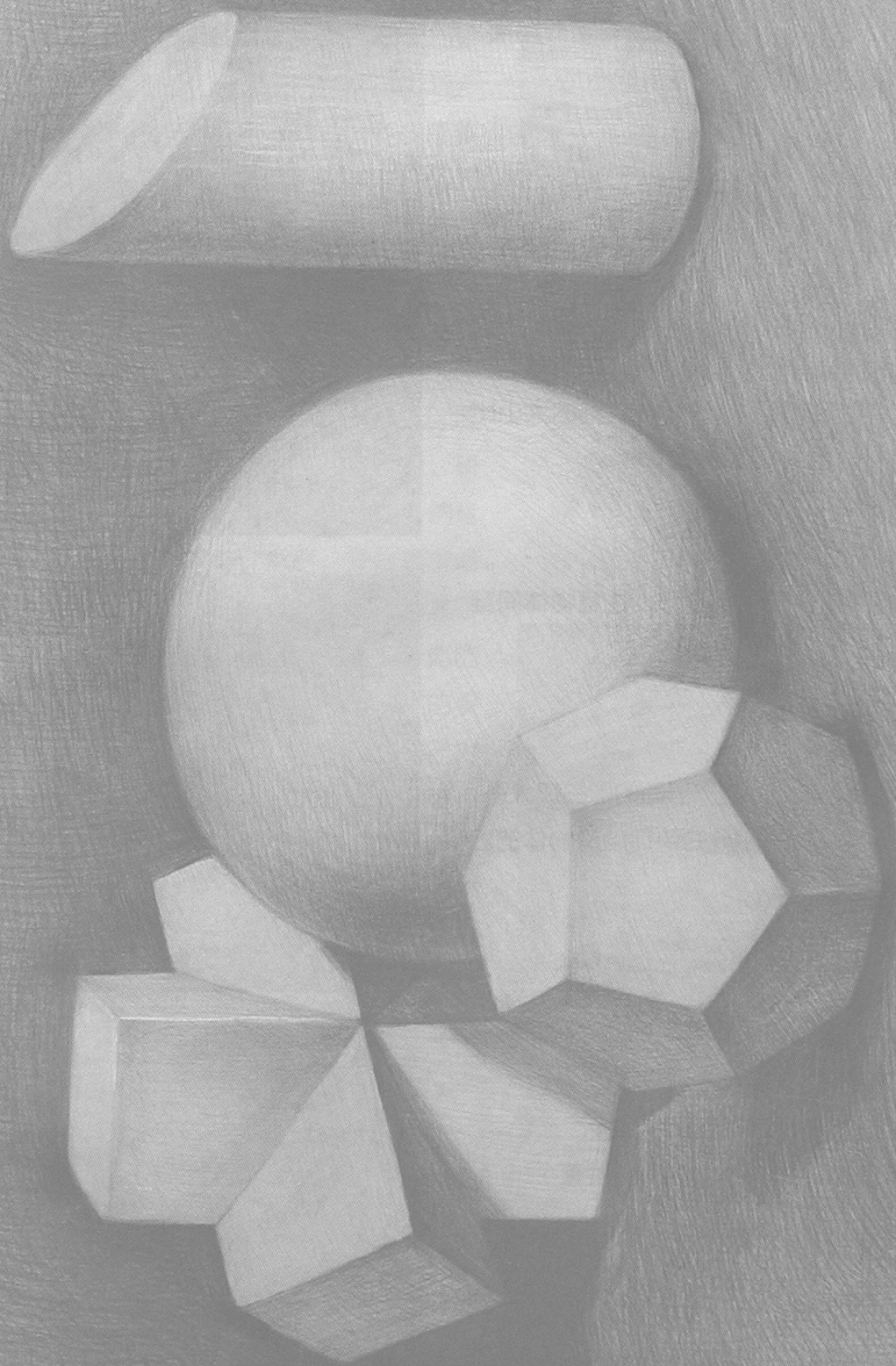
明暗关系要准确。注意画面的黑白灰关系；要准确地概括画面各部分的色调以及物体的固有色调。

6 刻画

刻画要细致，笔触要有表现力。质感要表现合理。物体的前后、虚实关系要恰当。

最后，要调整整体画面的关系，从色调、明暗、虚实、强弱等关系全面地调整整个画面，达到完美的效果。

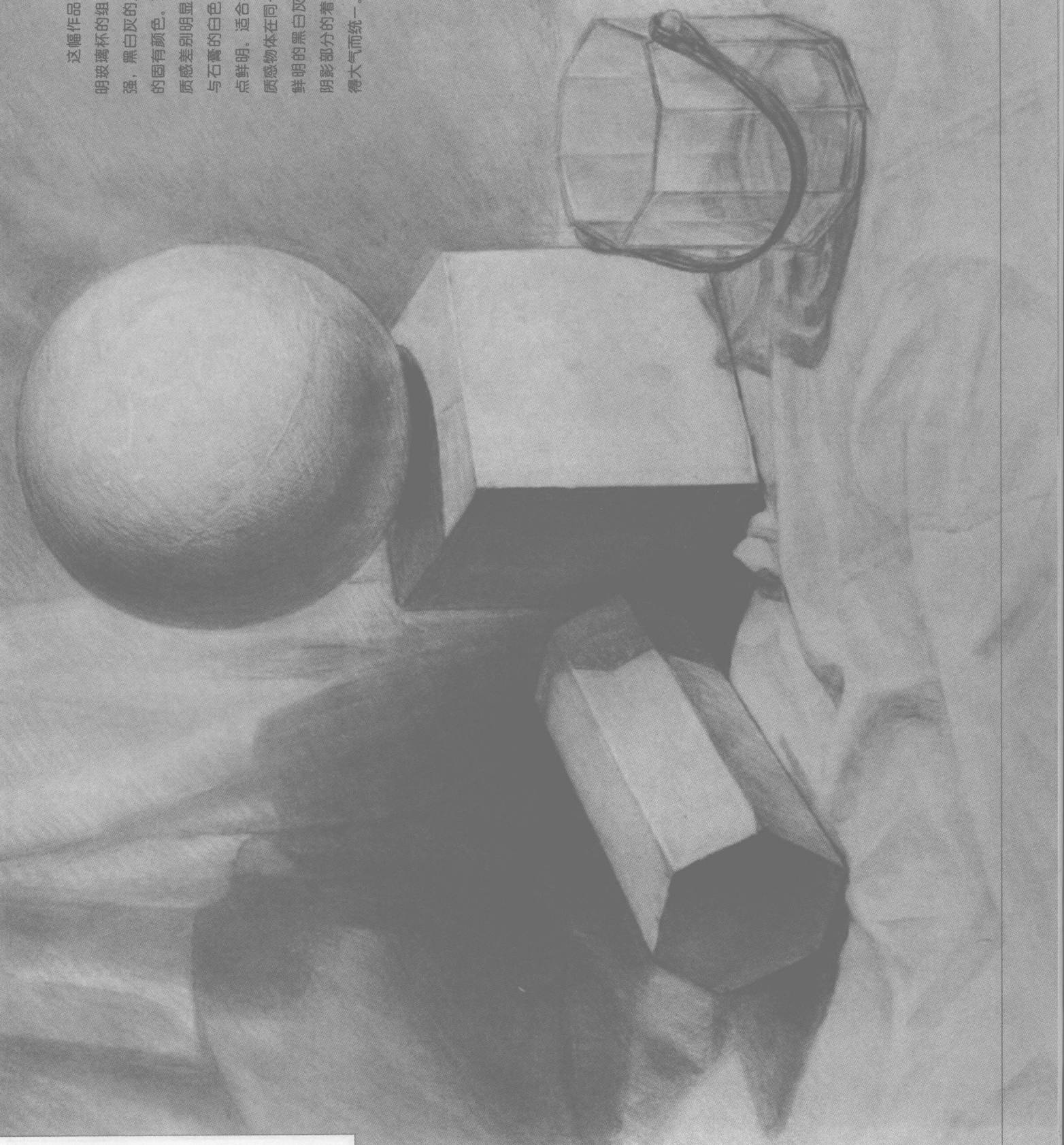

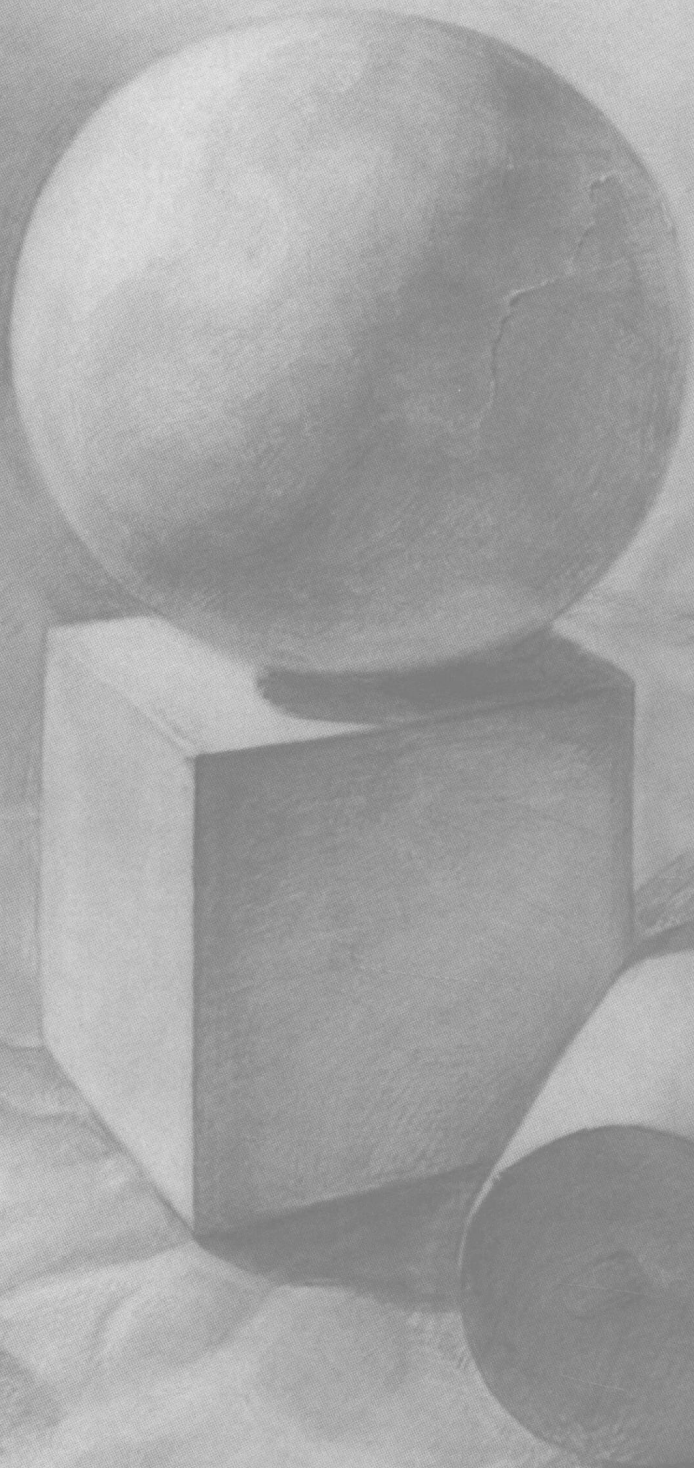
这幅作品结构准确，构图工整，线条细腻。石膏的质感画得写实而突出，是初学者比较好的临摹练习资料。我们在临摹的时候要注意按照前面所说的方法要领逐步刻画，做到造型准确，刻画精细。严格地锻炼我们素描的基本技法。

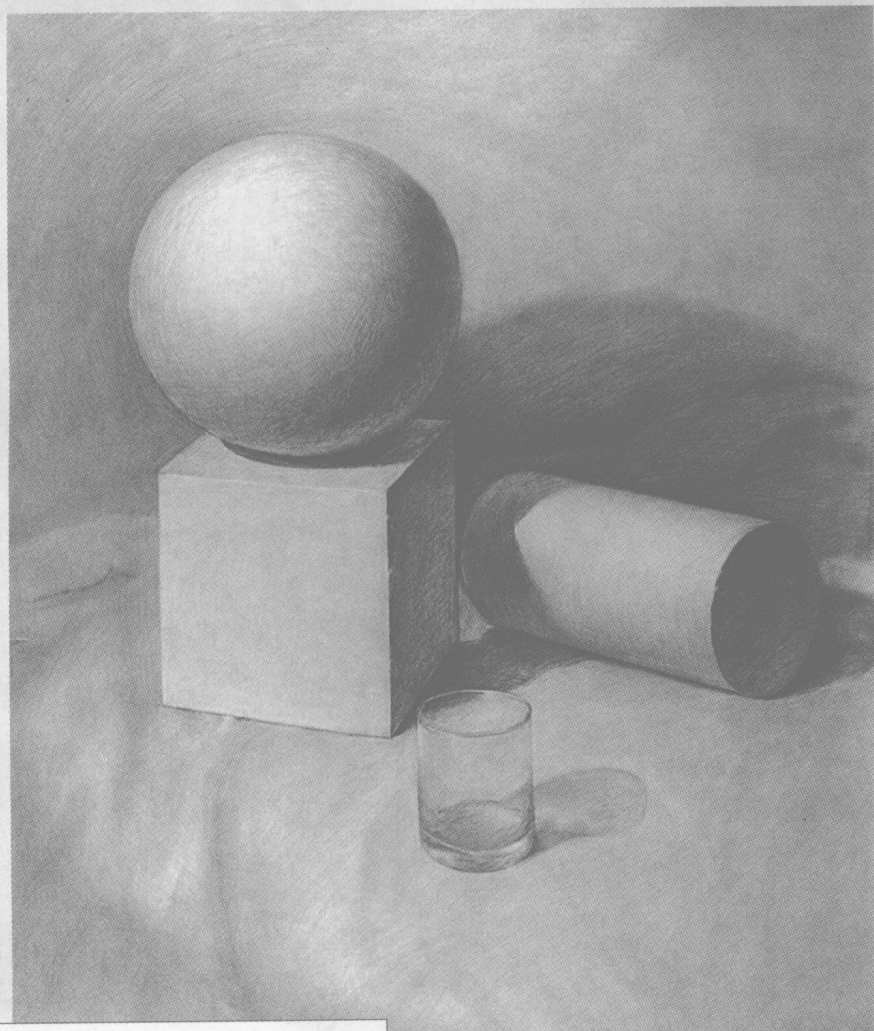
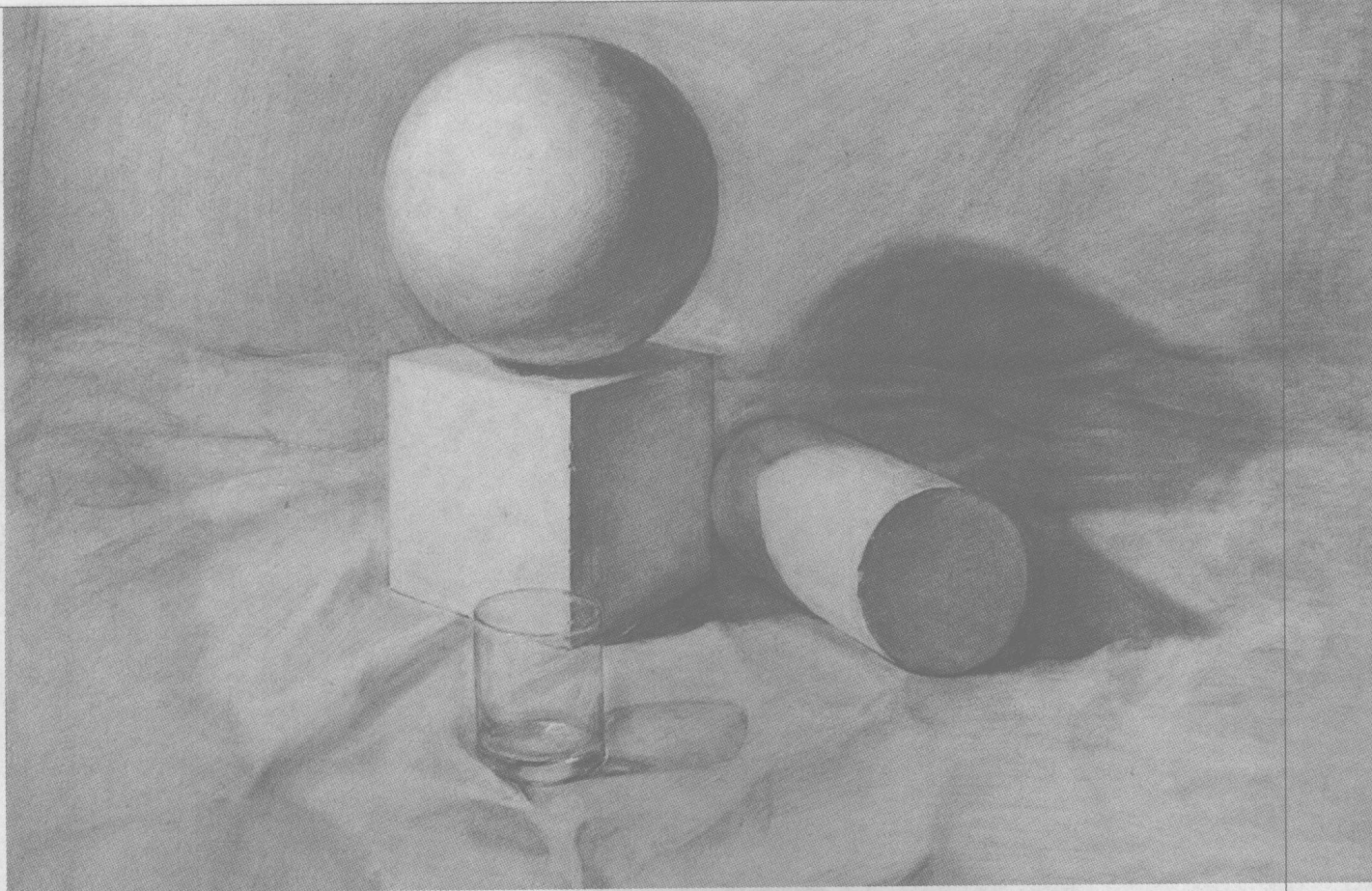
首先确定形体和轮廓，画准透视和比例关系，再逐步画准物体的轮廓和结构，然后精细刻画。

这幅作品画的是石膏形体与透明玻璃杯的组合静物。画面空间感强，黑白灰的对比鲜明而不失石膏的固有颜色。玻璃杯与石膏形体的质感差别明显。玻璃杯透明的质感与石膏的白色不透明质感刻画得特点鲜明。适合我们从中学习不同的质感物体在同一画面里关系的处理。鲜明的黑白灰对比拉大了空间感，阴影部分的着重刻画使画面更加显得大气而统一。

这幅素描写生作品与上一幅类似，但是在逆光角度刻画物体，相对于上一幅作品来说难度更大一点。同样是刻画透明与不透明物同在一幅画面的作品，这一幅作品我们除了要掌握上一页说到的要点之外，还要学习丰富暗部的刻画效果。在黑白灰关系中，找到更多丰富的色调和表现力的处理方法。观察当然是一方面，但主要的是积累。学会把空间拉大、延伸，使画面有很大的空间感和更加丰富的表现力。

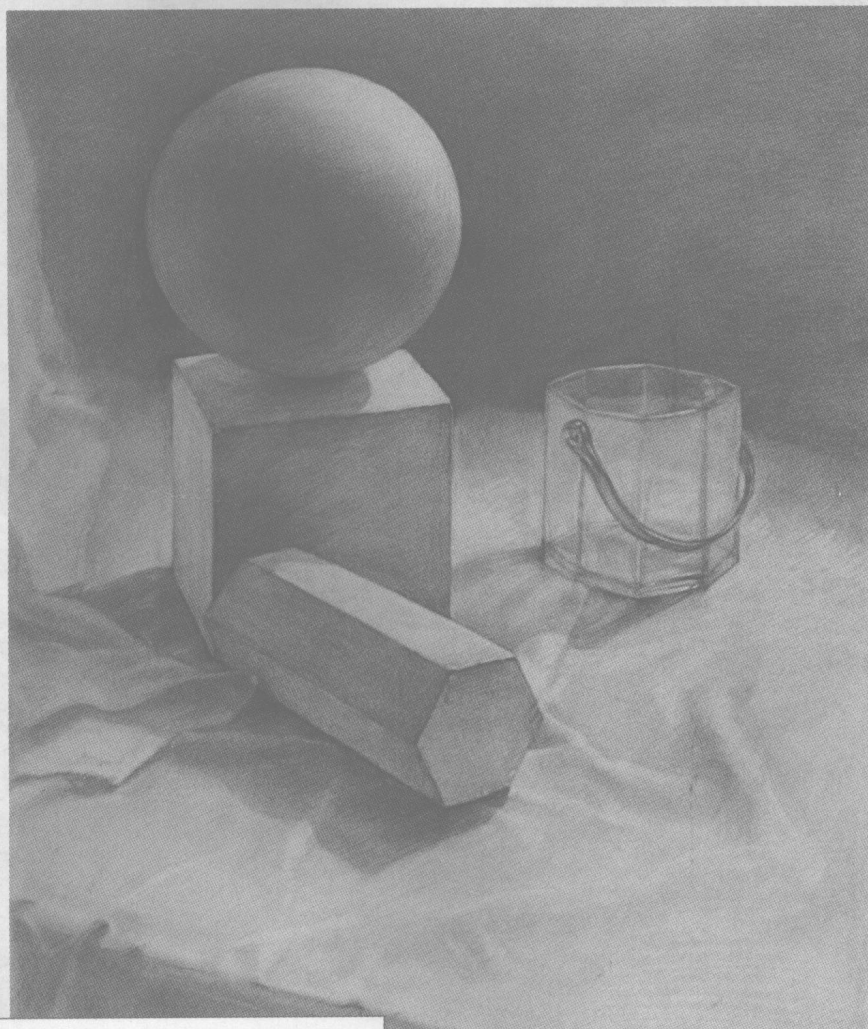
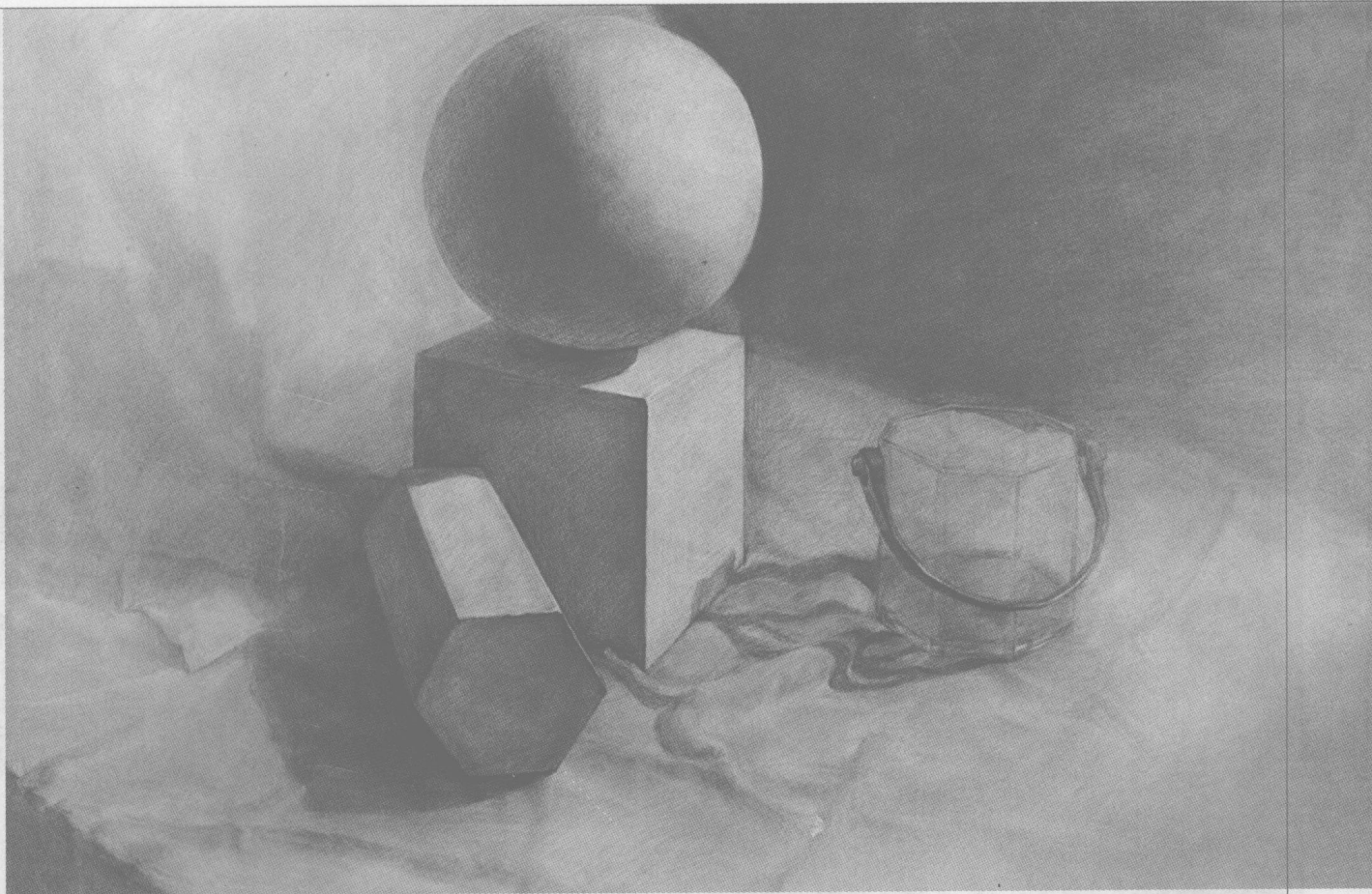

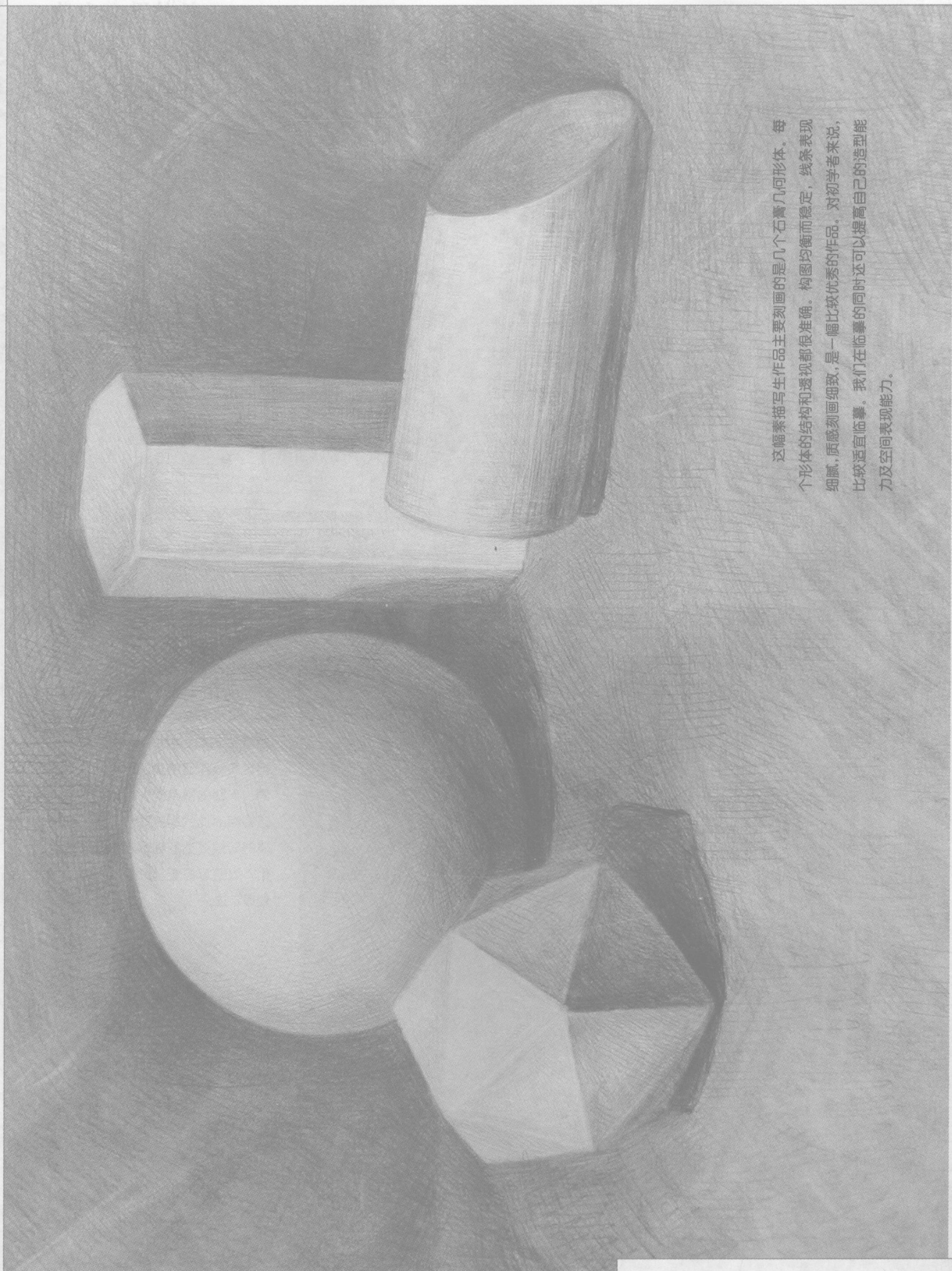
这两幅素描作品画的是与前页相同的静物。但是以类似的两种角度，通过两种不同的构图方式来表现。横开的构图，显得更加开阔；而竖开的构图，给人稳定之感。我们在实际运用的时候也可以用各种不同的构图方式来表现物体。但要安排得稳定均衡，符合构图原则。

这幅素描写生作品与第5页的静物相同。但这幅作品的主体物和背景之间对比更为鲜明。构图的左上方留出空间以增加视觉开阔感。均衡的三角形构图给人以稳定的感觉。深入刻画的主题物与相对虚幻的背景之间同样留下了突出的空间感。

这是两幅角度类似、空间感强、明暗关系解决得比较好的静物作品。但这两幅作品的线条风格有一些差异，下面的线条更为细腻，而上面这幅相对比较粗犷酣畅。我们在临摹的时候要注意临本这些细节的变化，以便掌握更多风格以及技巧的处理方法。

这幅素描写生作品主要刻画的是几个石膏几何形体。每个形体的结构和透视都很准确。构图均衡而稳定，线条表现细腻，质感刻画细致，是一幅比较优秀的作品。对初学者来说，比较适宜临摹。我们在临摹的同时还可以提高自己的造型能力及空间表现能力。

这幅素描写生作品对几个形体的刻画非常细腻深入，除在构图、空间、质感等方面的准确之外，还可以看出作者对物体细腻的观察能力、深入的表现、工整的线条，给观者一种非常舒畅自然的感觉。这幅作品同时告诉我们，耐心是绘画很重要的因素，尤其对初学者，认真、耐心地仔细刻画，能让我们在其中发现更多的技法。刻画物体能否深入，也是美术水平的一种表现。越是深入，越能发现自己技法的不足，越能更好地学习和提高。