

素描静物

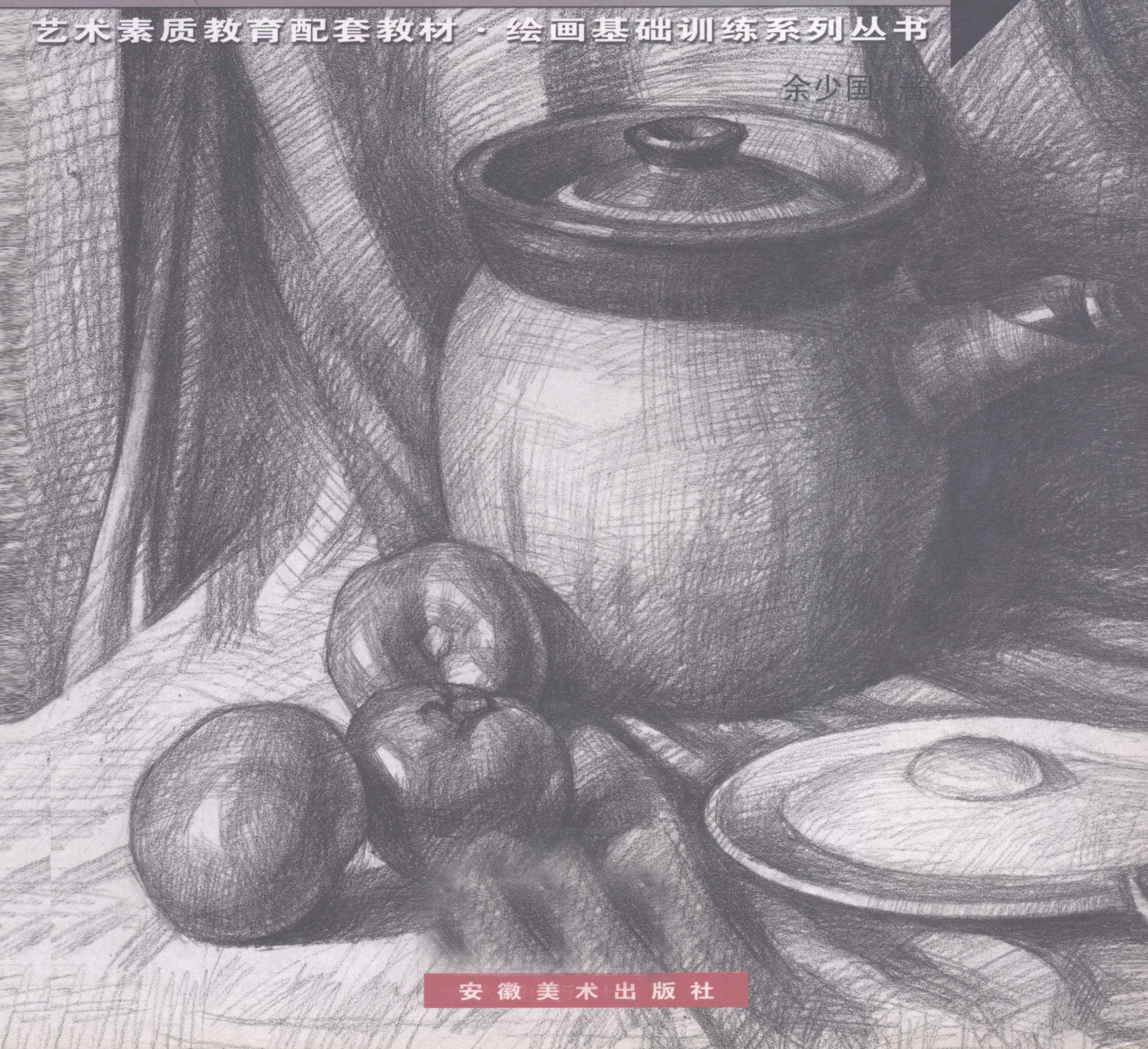
临摹

范本

SU MIAO JING WU LIN MO FAN BEN

艺术素质教育配套教材·绘画基础训练系列丛书

余少国 著

安徽美术出版社

本书作品全部画作由余少国老师提供

- 图书策划：陈 涛 黄 奇
- 责任编辑：黄 奇
- 本册编著：余少国
- 版式设计：黄 奇
- 封面设计：黄 奇
- 责任校对：史春霖

图书在版编目（CIP）数据

素描静物 / 余少国编著. —合肥：安徽美术出版社，
2006. 10
（临摹范本）
ISBN 7-5398-1662-7
I. 素... II. 余... III. 静物画—素描—技法（美术） IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2006）第 102262 号

临摹范本·素描静物

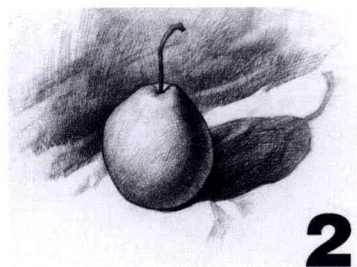
安徽美术出版社出版	邮编：230063
合肥市金寨路 381 号	电话：(0551)2655456
安徽鼎鑫制版有限公司制版	新华书店经销
安徽联众印刷有限公司印刷	印数：1-4000 册
787cm × 1092cm 1/8	印张：3
2006 年 10 月第 1 版	2006 年 10 月第 1 次印刷
ISBN 7-5398-1662-7	定价：12.00 元

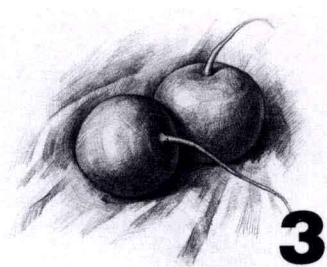
作者简介

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和发表。

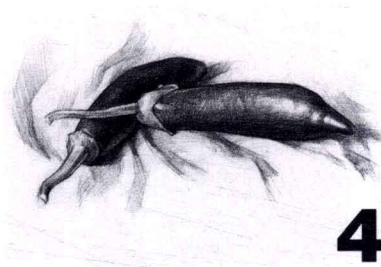
目 录

2

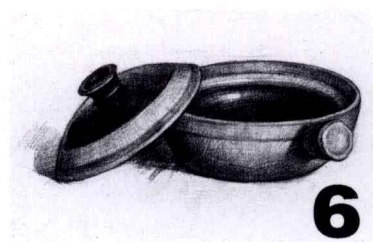
3

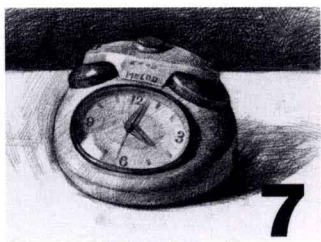
4

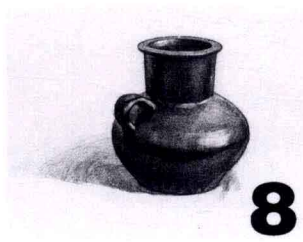
5

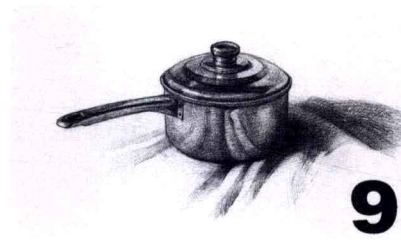
6

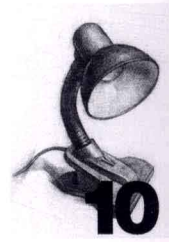
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16

17

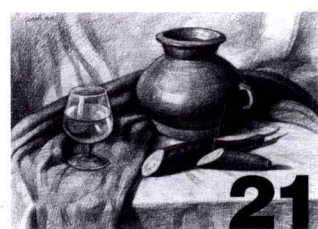
18

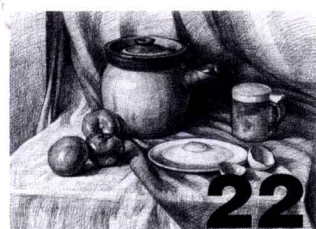
19

20

21

22

23

24

24

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我们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，我们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，画到那就算那。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，全面的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，因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

2006.8.6

临摹课题——梨

训练目的：通过对梨的形体表现，掌握不规则圆球体的形体变化。

训练说明：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。

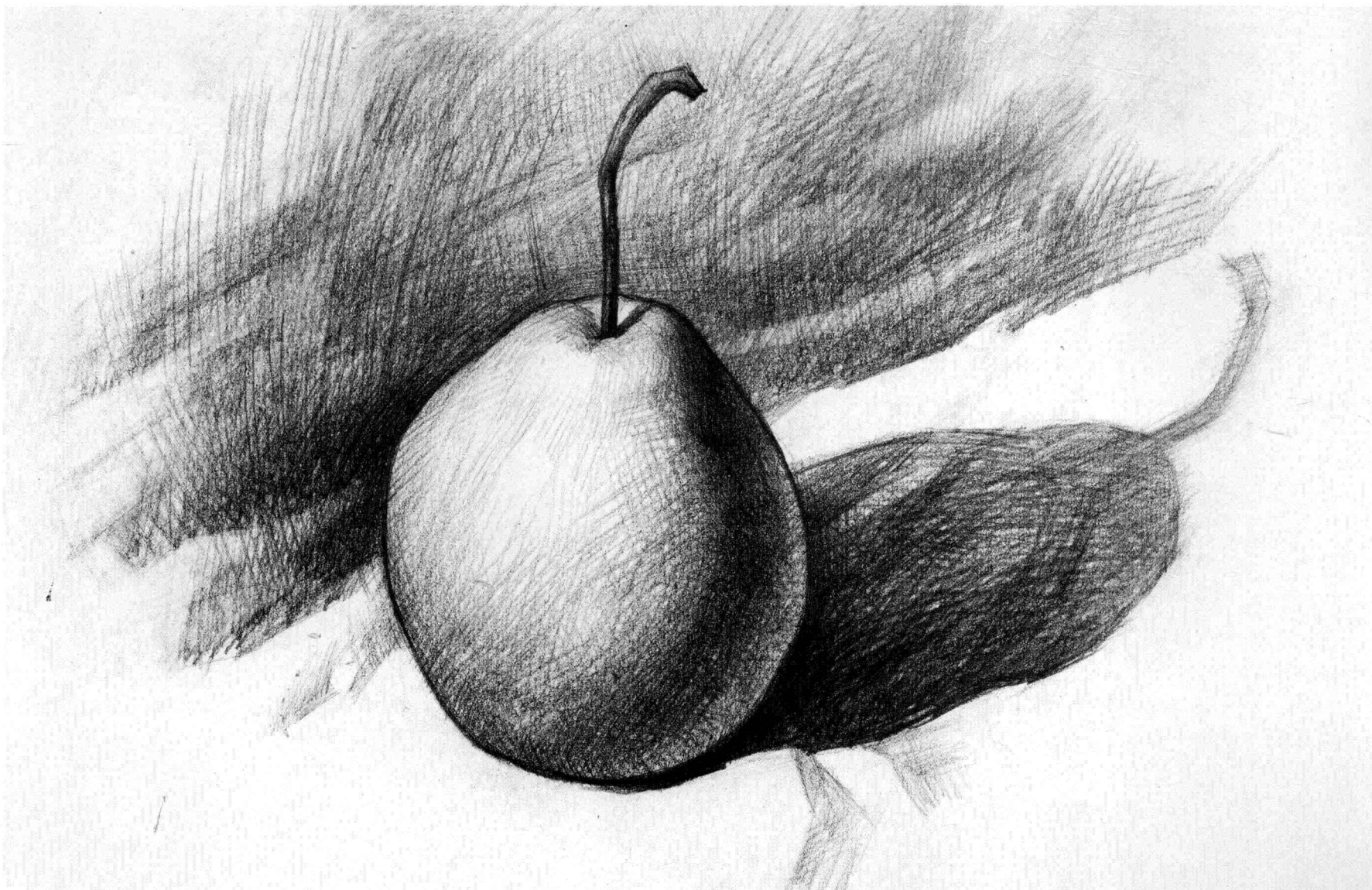
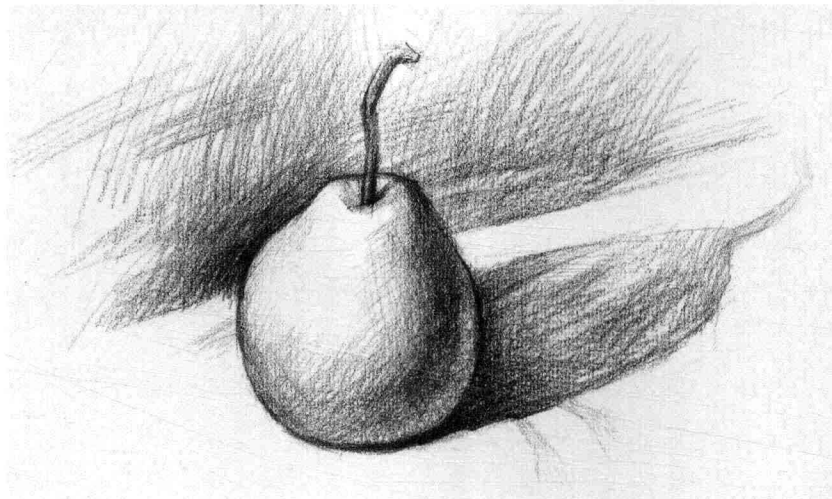
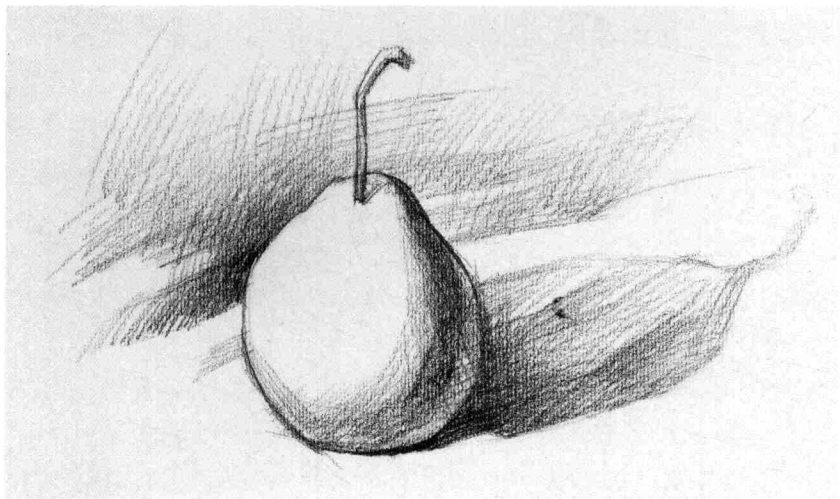
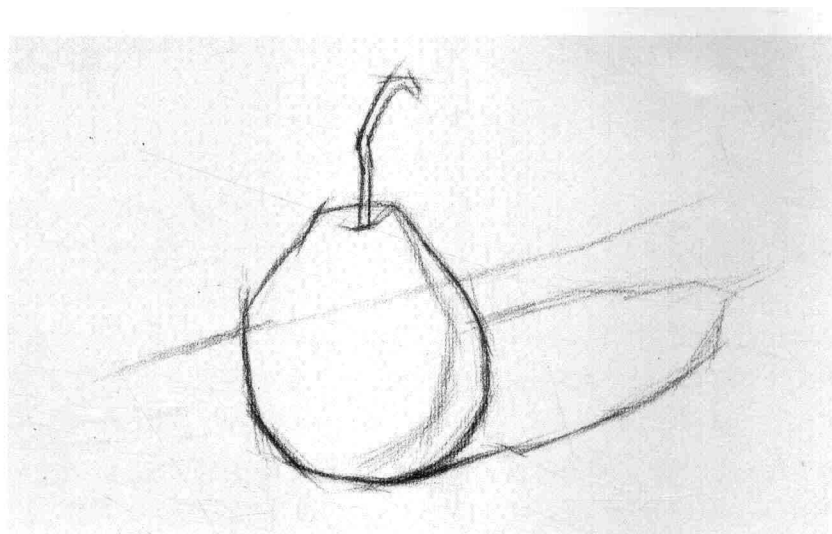
步骤与要求：1.用直线概括地画出梨的基本形、明暗交界线及投影的轮廓；

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；

画亮面浅灰色微妙的变化，空出高光，进一步丰

4.富暗面和灰面等处的层次变化，使形体更加充实。

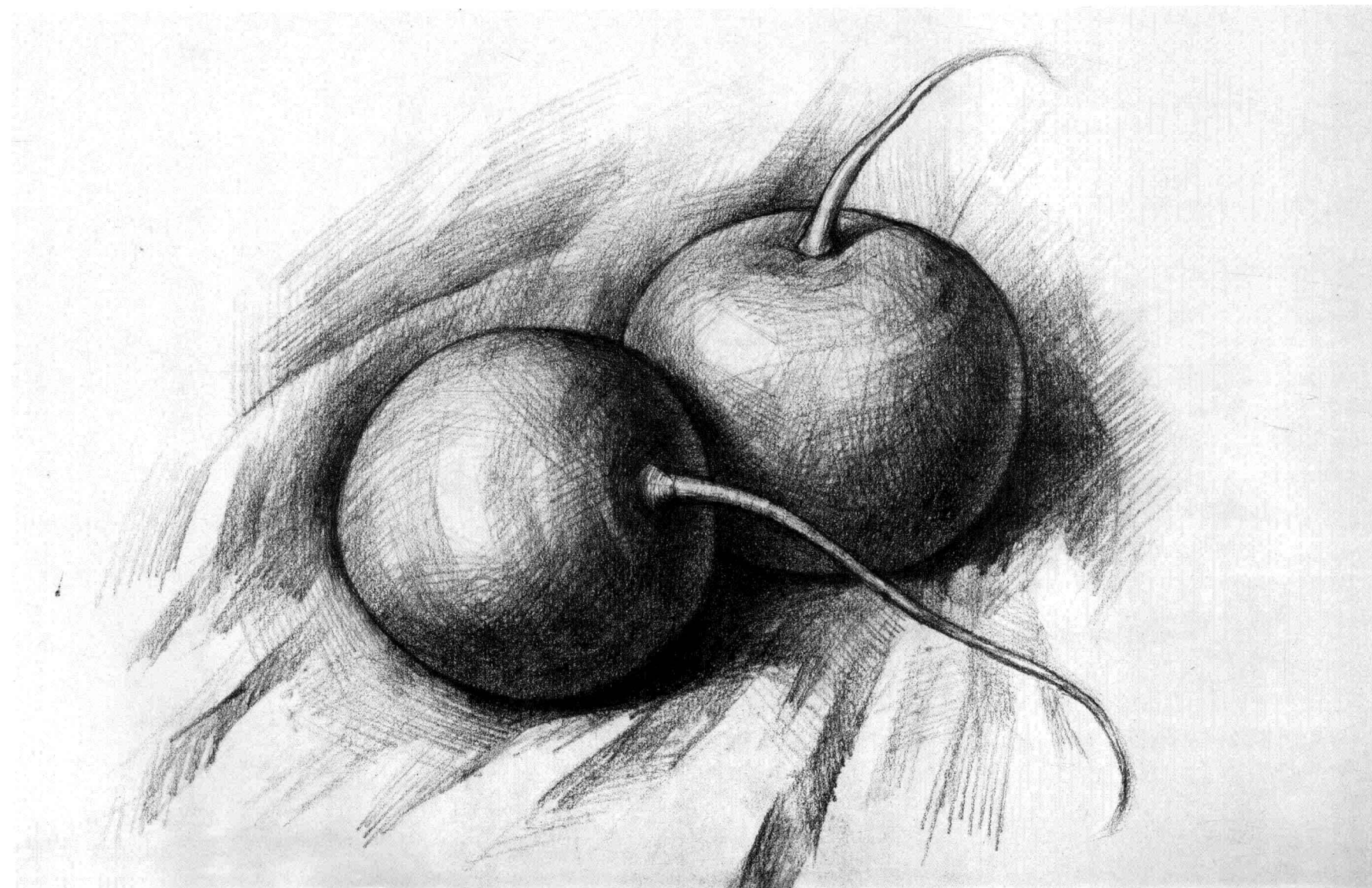
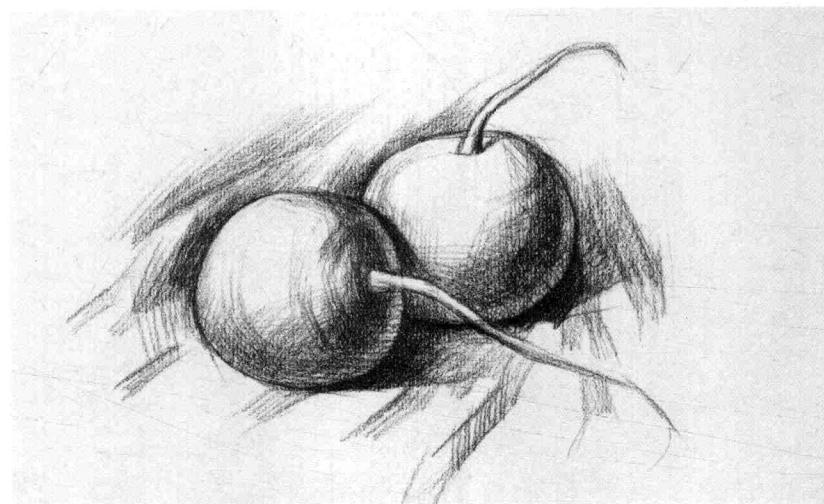
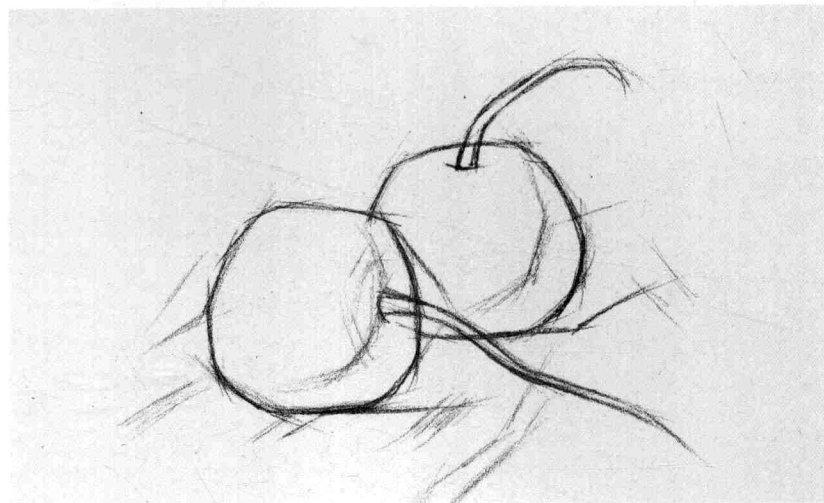
临摹课题——萝卜

训练目的：通过对萝卜的形体表现，掌握不规则圆球体的形体变化。

训练说明：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别各部分的明暗层次；
4. 在整体关系的基础上，充分塑造萝卜的细节。

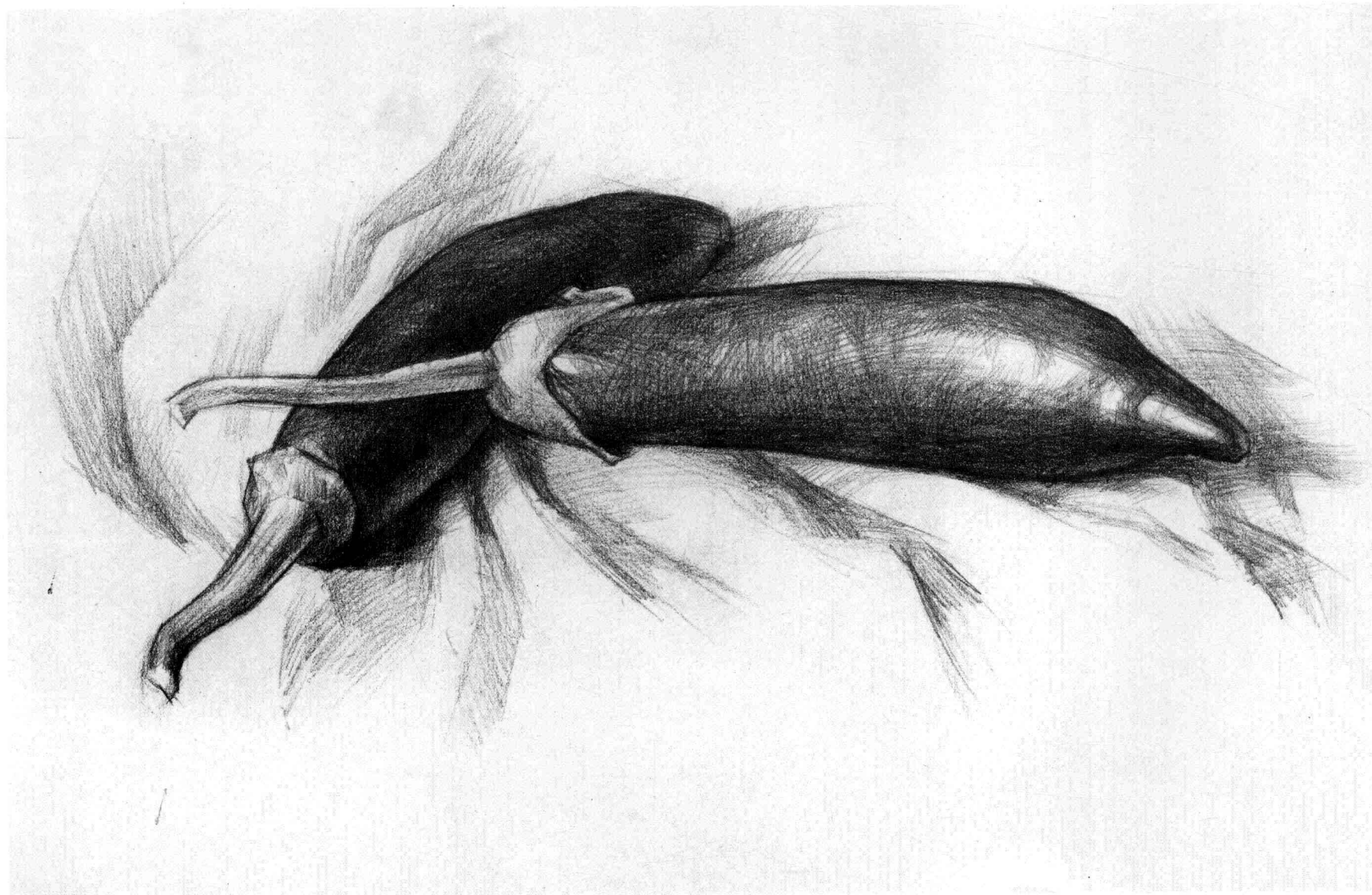
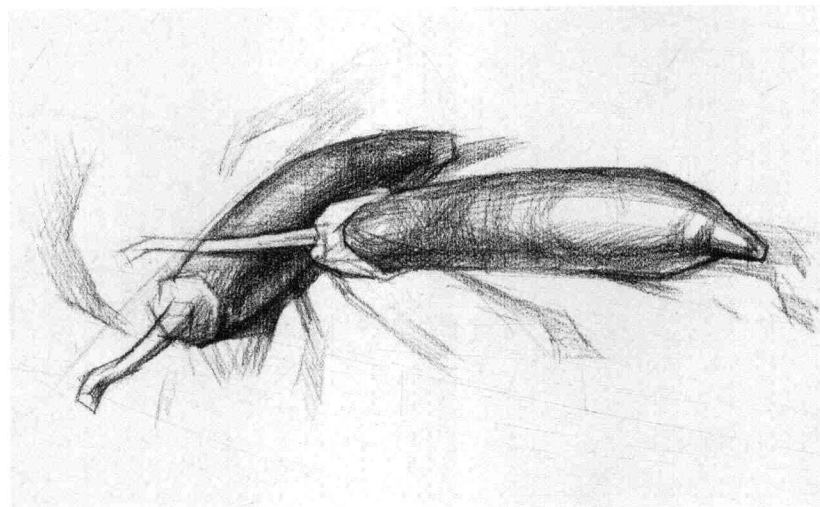
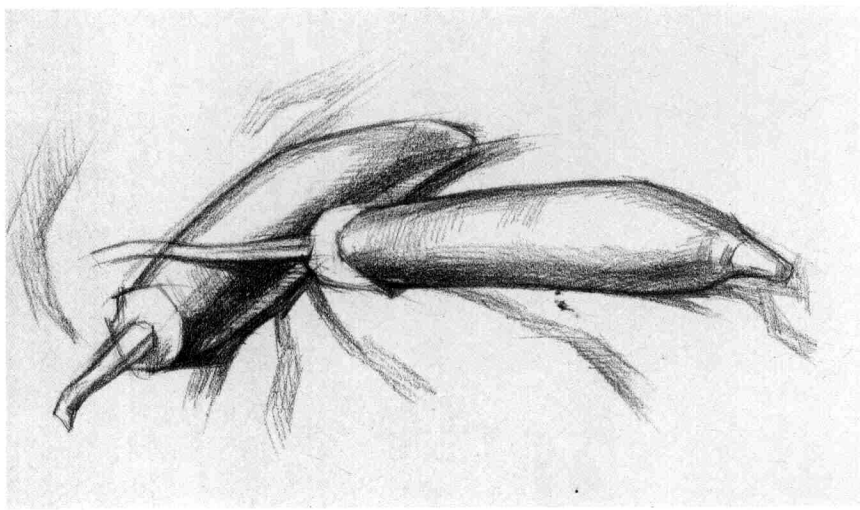
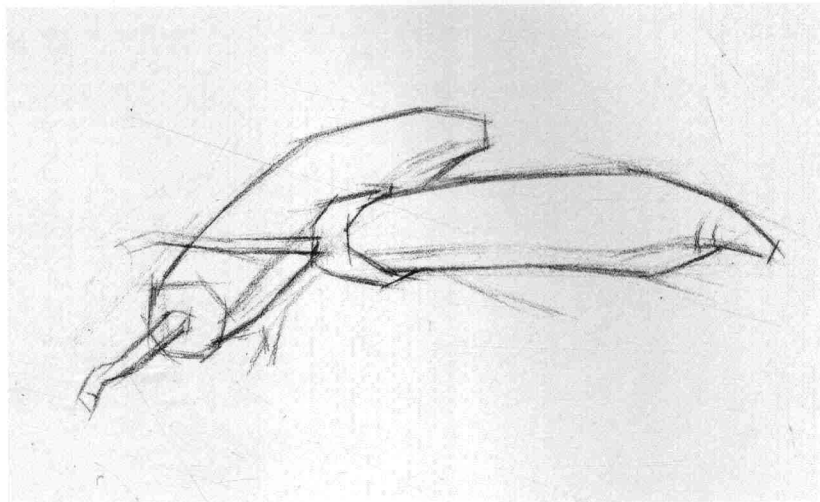
临摹课题——茄子

训练目的：通过对茄子形体的表现，掌握不规则圆柱体的形体变化。

训练说明：茄子的形体类似于圆柱体。在临摹时，注意茄子的具体形体变化，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。

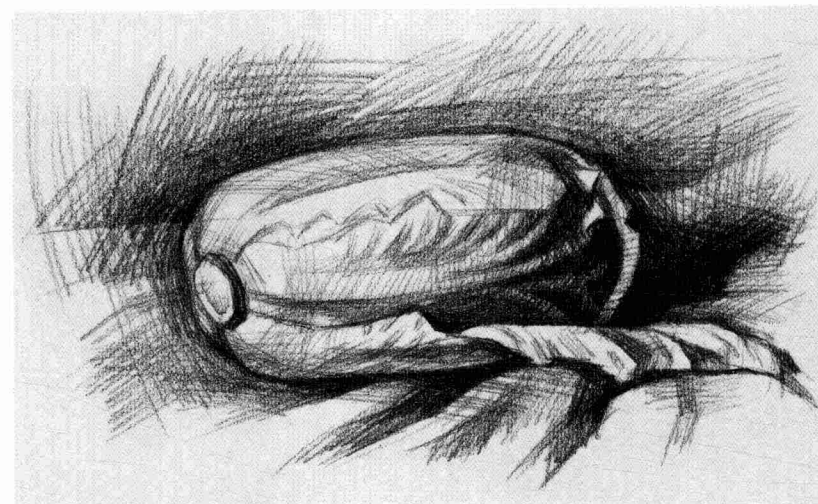
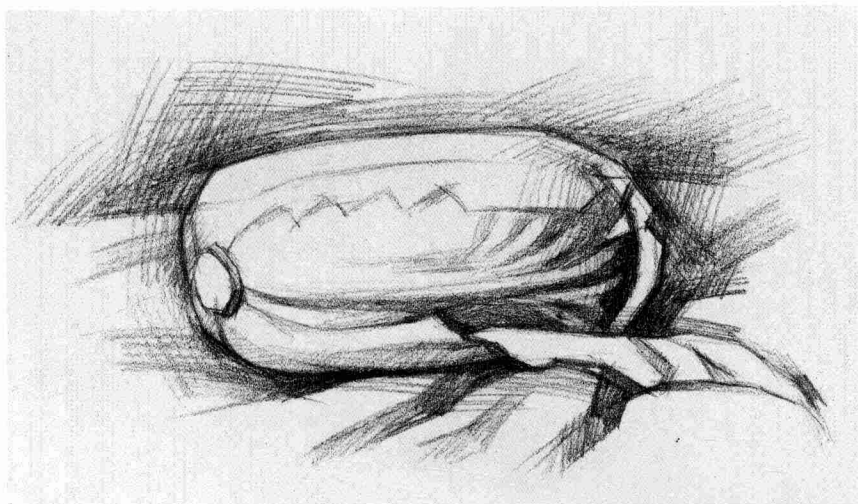
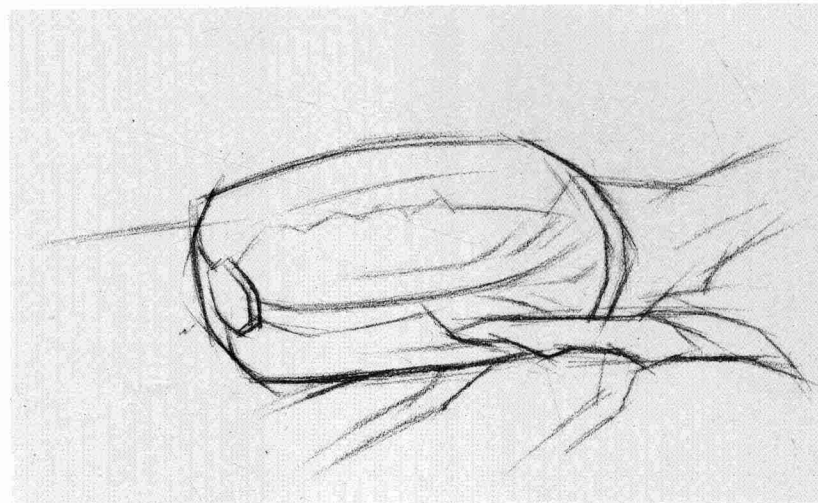
临摹课题——大白菜

训练目的：掌握在椭圆球体基础上大白菜形体的具体变化。

训练说明：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。

步骤与要求：

1. 画出大白菜的基本轮廓；
2. 从暗面开始上明暗，结合主要形体迅速拉开暗面与亮面的关系；
3. 深入塑造，用丰富的明暗层次塑造细节；
4. 大白菜的整体关系比较明确，高光、反光都不明显，注意叶子的细节变化。

临摹课题——沙锅

训练目的：沙锅形体比较坚实，要求表现其强烈的立体感。

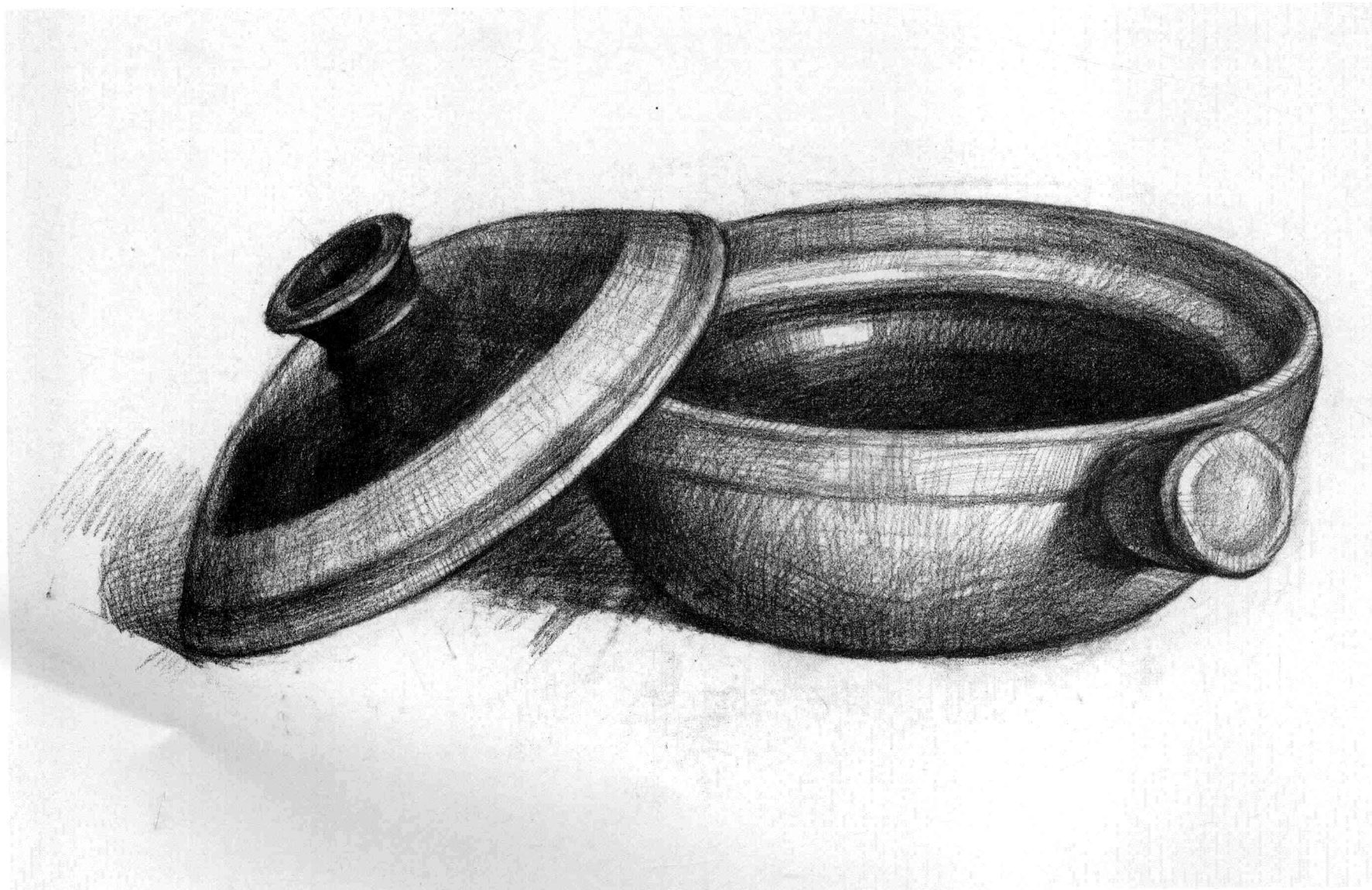
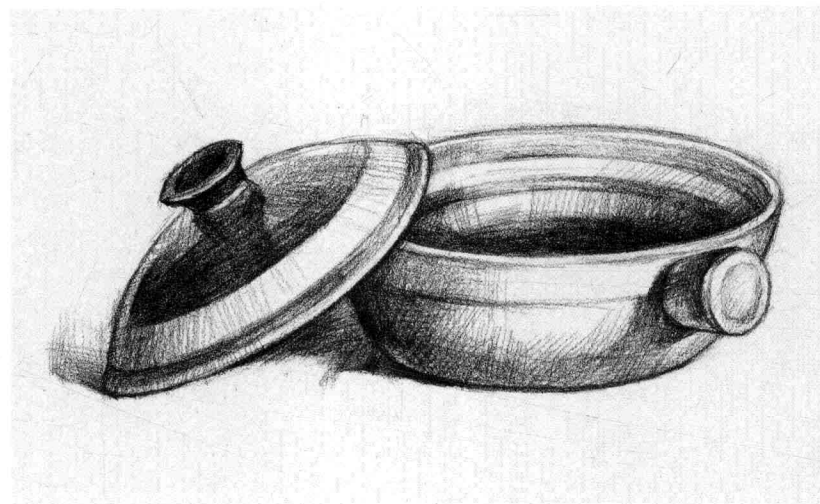
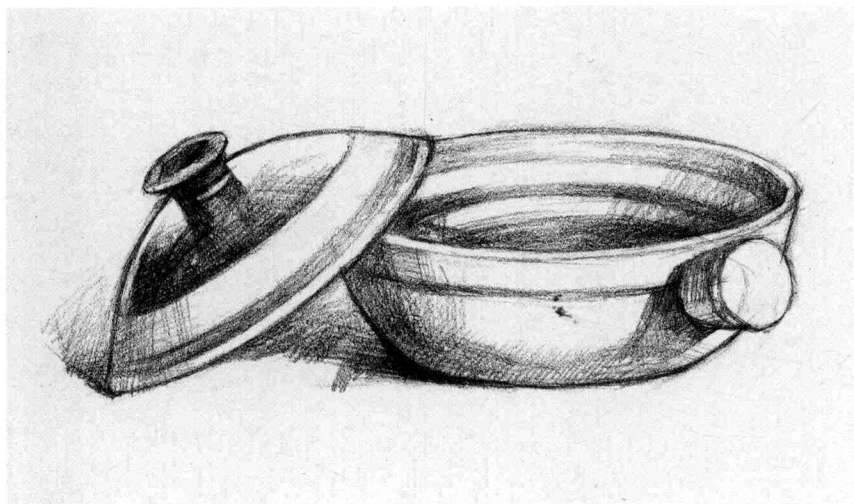
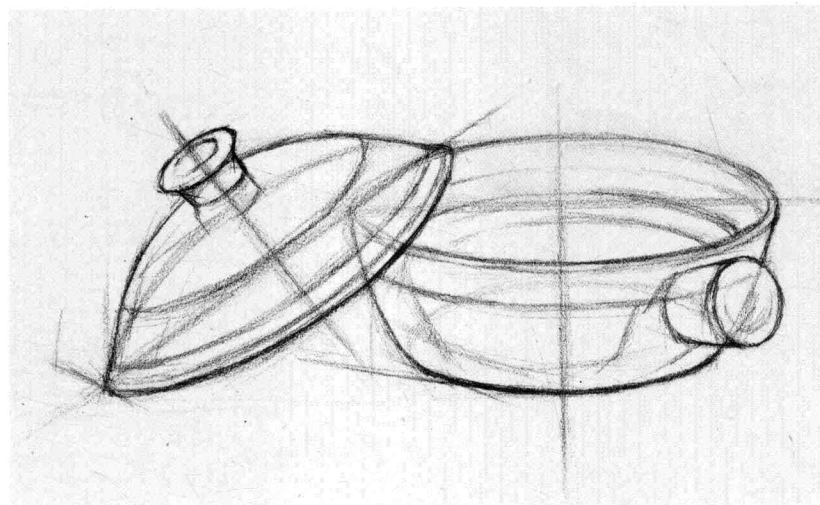
训练说明：观察沙锅亮灰暗等明暗光影变化的同时，还要注意上釉部分固有色与其他部分的区别。

步骤与要求：1. 打轮廓，注意形体结构关系；

2. 上大体明暗，画出暗面、灰面和投影；

3. 深入塑造，用丰富的明暗层次表现局部的细节变化；

4. 调整完成，注意局部统一在整体关系中。

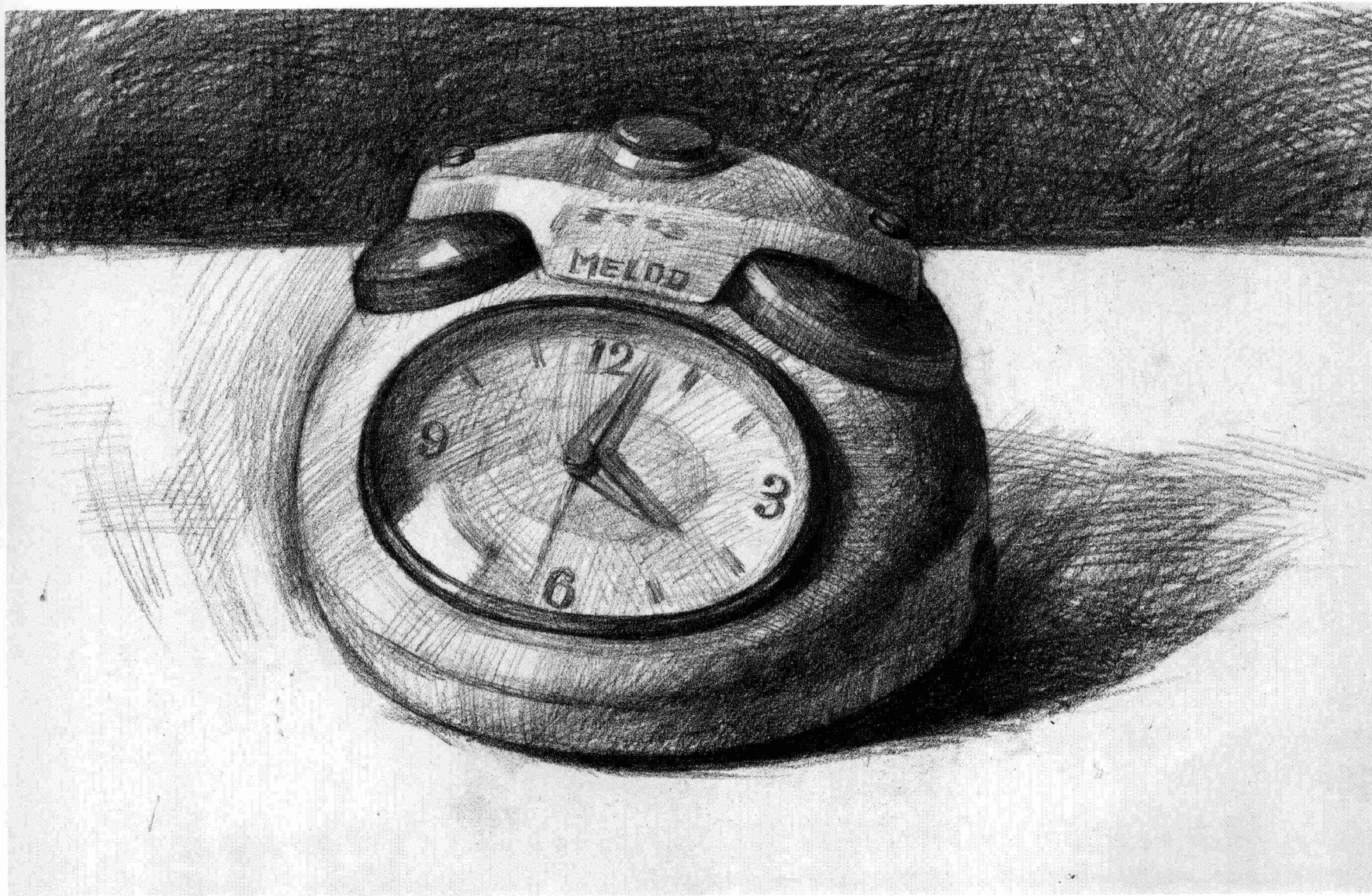
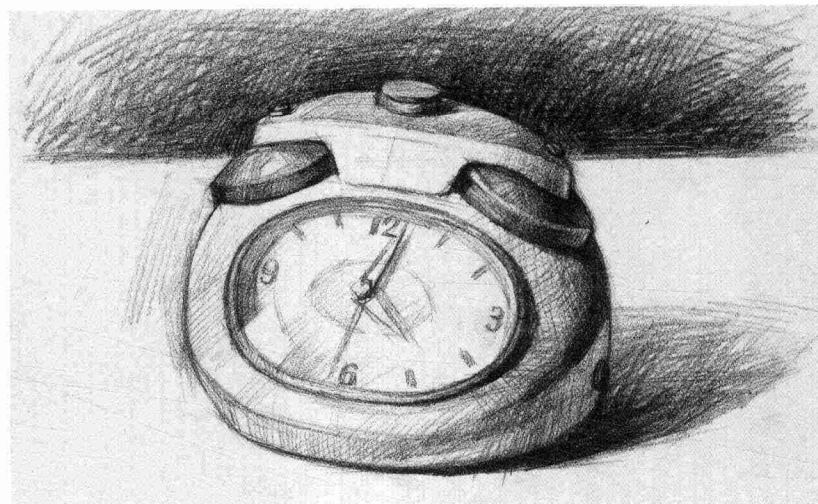
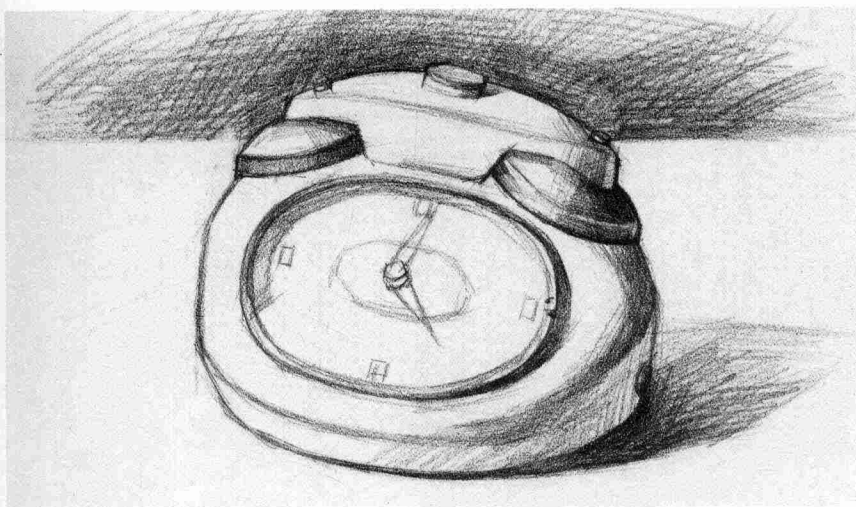
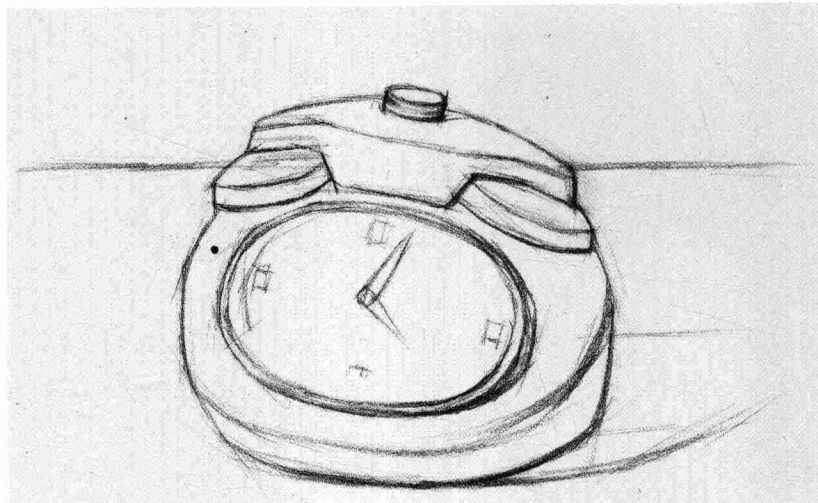
临摹课题——闹钟

训练目的：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。

训练说明：学会从长直线到短直线再到弧线的作画方法。

步骤与要求：

1. 用长直线打大体轮廓，用短直线打具体轮廓；
2. 上大体明暗，背景的深色衬托钟的亮色，以加强空间感；
3. 加强画面明暗对比的同时塑造钟的细节；
4. 以细腻的明暗层次充分表现钟的塑料外壳和玻璃面罩。

临摹课题——陶罐

训练目的: 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。

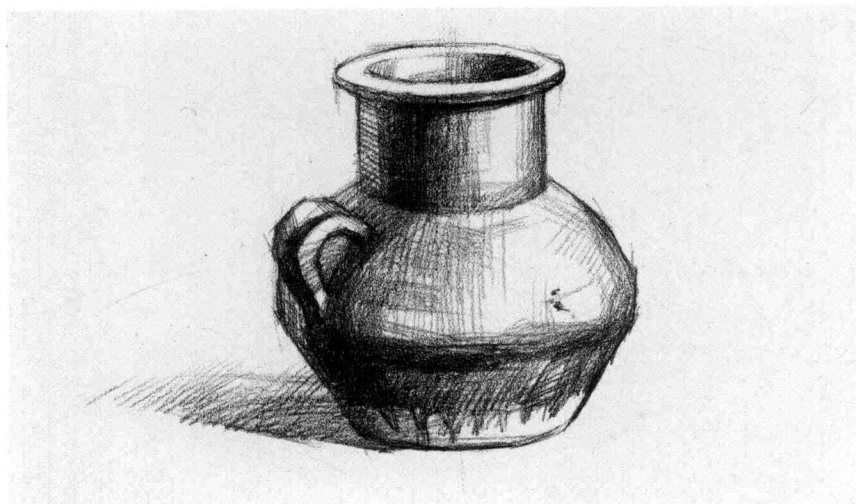
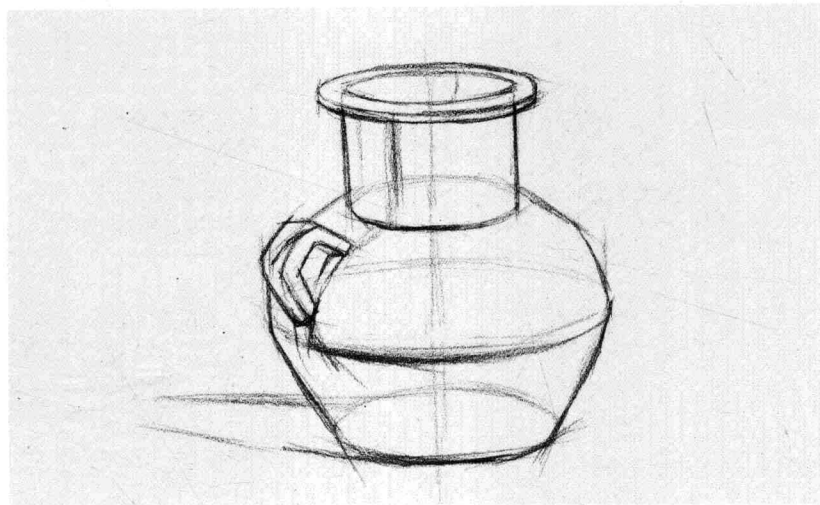
训练说明: 在掌握三大面、五大调的基础上, 学会观察和分析各部分形体的层次变化, 然后对它们加以充分的表现。

步骤与要求: 1. 打轮廓;

2. 上大体明暗, 分出暗、灰、亮、反光、投影的明暗关系;

3. 深入塑造, 从暗面开始, 在加重暗面的同时, 注意塑造形体的变化, 其他部分以此类推;

4. 塑造罐子的体面时可适当使块面明确, 使人感到既概括, 立体感亦强。

临摹课题——不锈钢锅

训练目的：学习和掌握金属质感的表现。

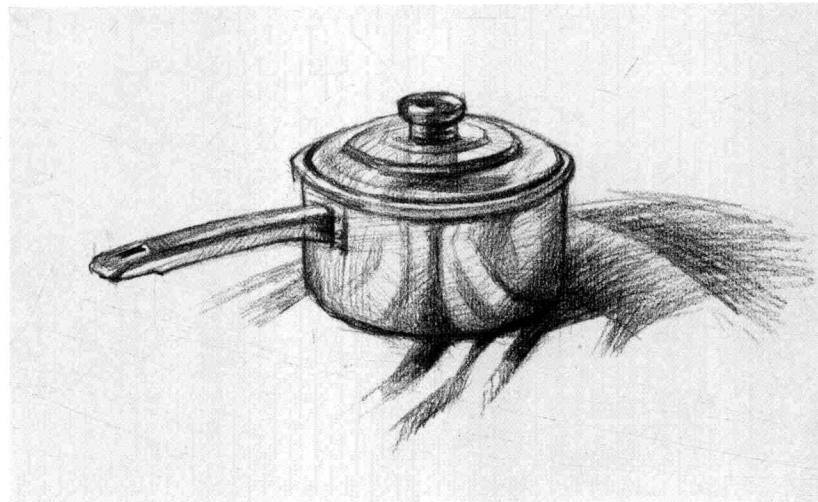
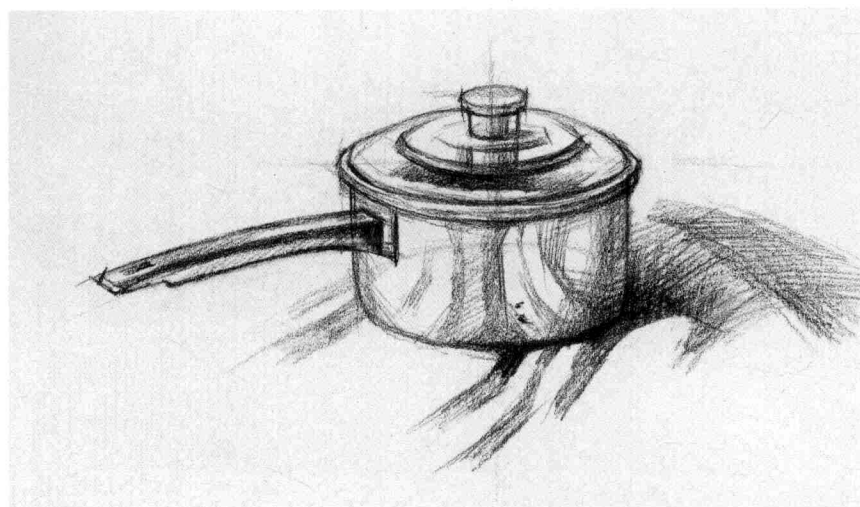
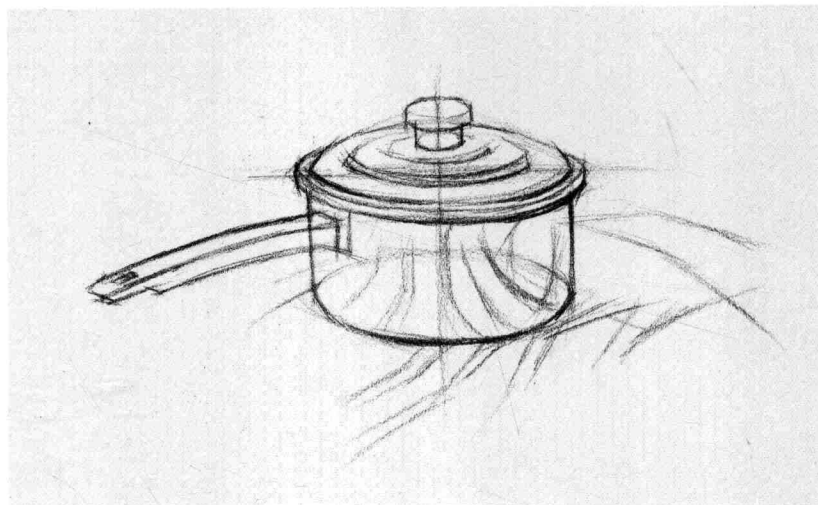
训练说明：不锈钢的材质具有极高的反光率。在表现时，除了光线照射下的明暗关系外，它所反射的环境中形体也是表现质感的关键。

步骤与要求：1. 打轮廓；

2. 概括地画出明暗关系；

3. 在控制整体关系的基础上，要充分的表现细节，以表现不锈钢的质感特点；

4. 在表现时，用线宜刚不宜柔，学会从大块面到小块面的概括表现手法，以免画面支离破碎。

临摹课题——台灯

训练目的：学习和掌握对复杂对象的表现方法和表现技巧。

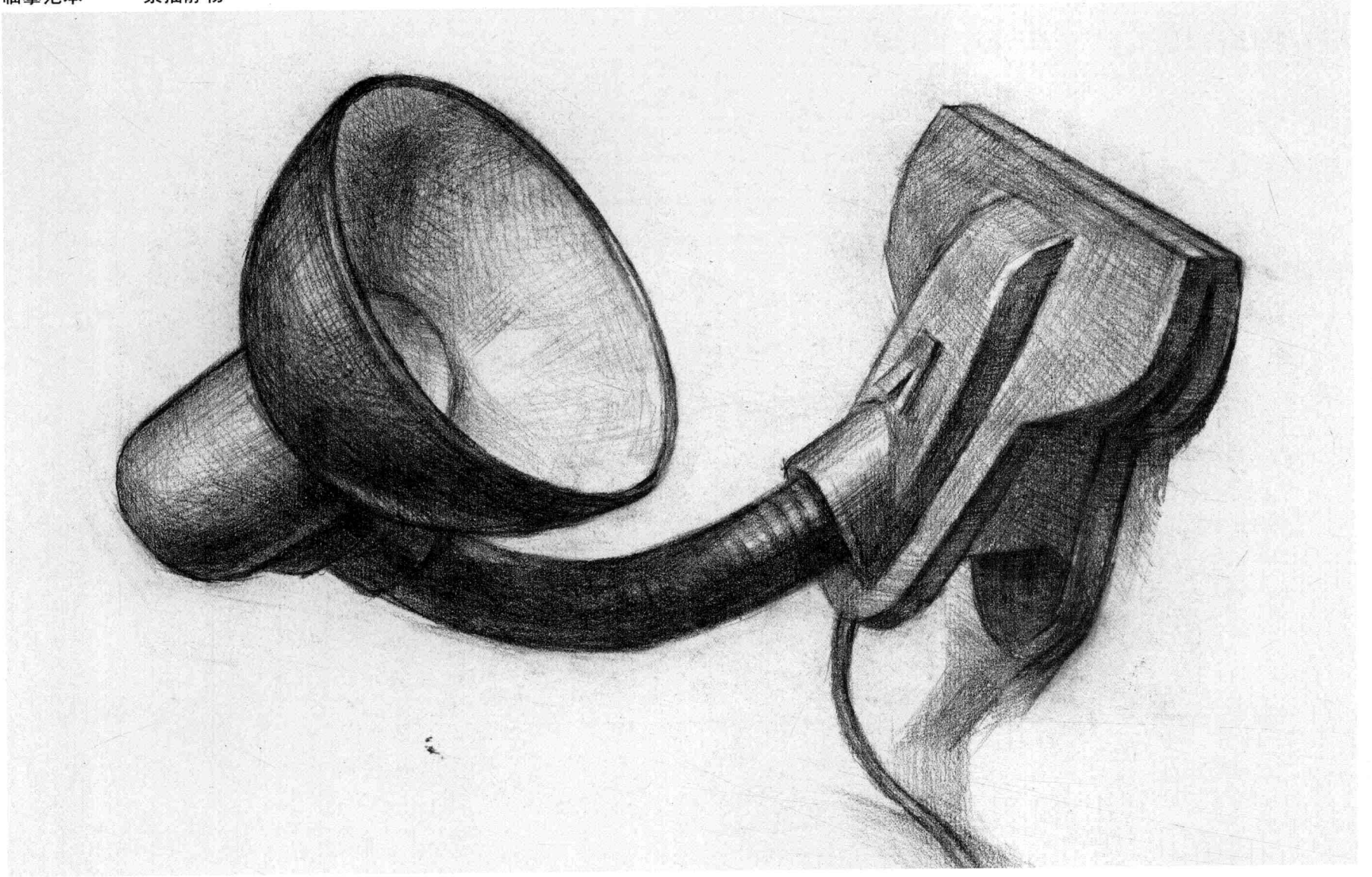
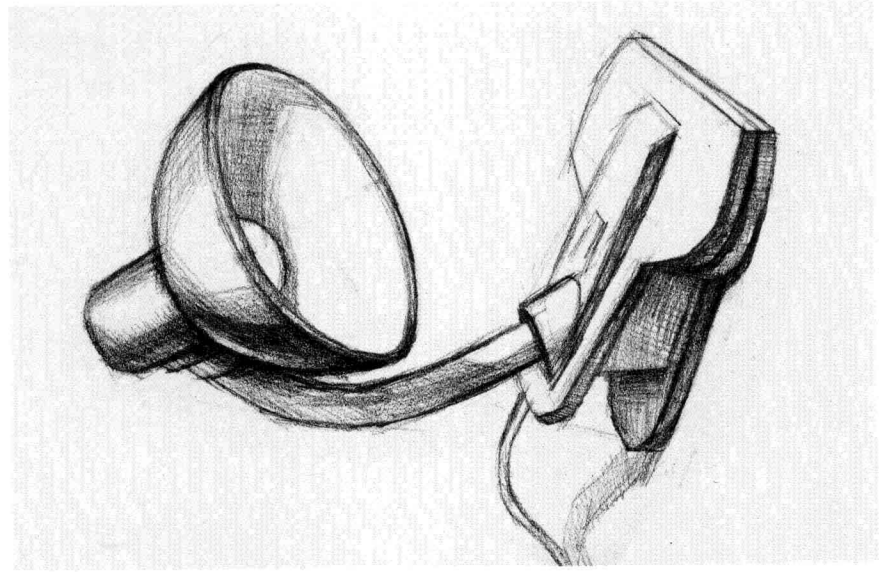
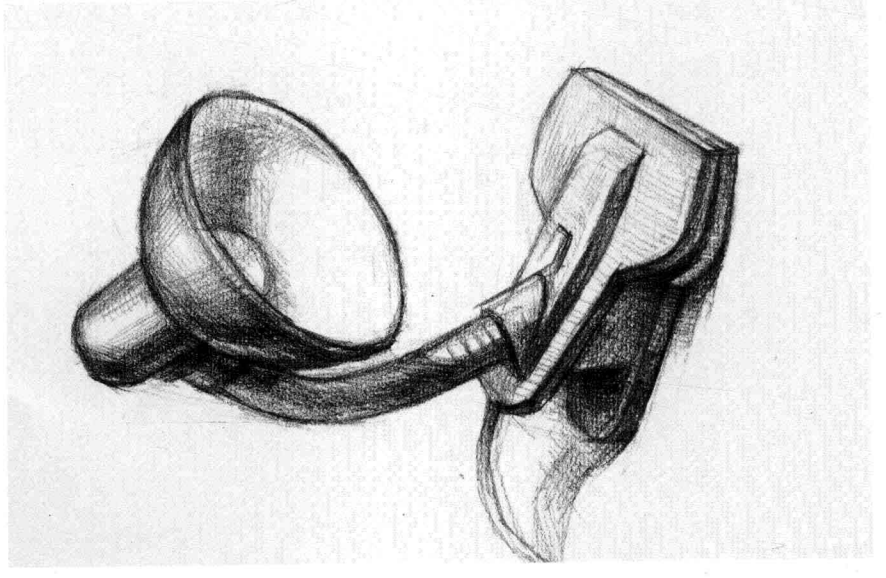
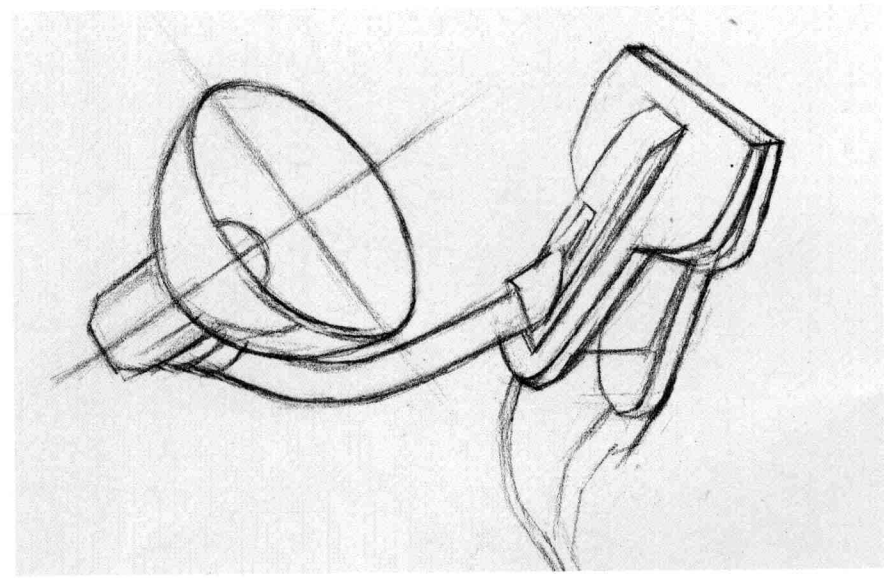
训练说明：在表现复杂对象时，首先要学会简化对象，将对象概括成简单形体，然后再根据主次、前后等关系充实细节。

步骤与要求：1. 打轮廓；

2. 上大体明暗；

3. 用丰富的明暗层次表现各局部的形体关系；

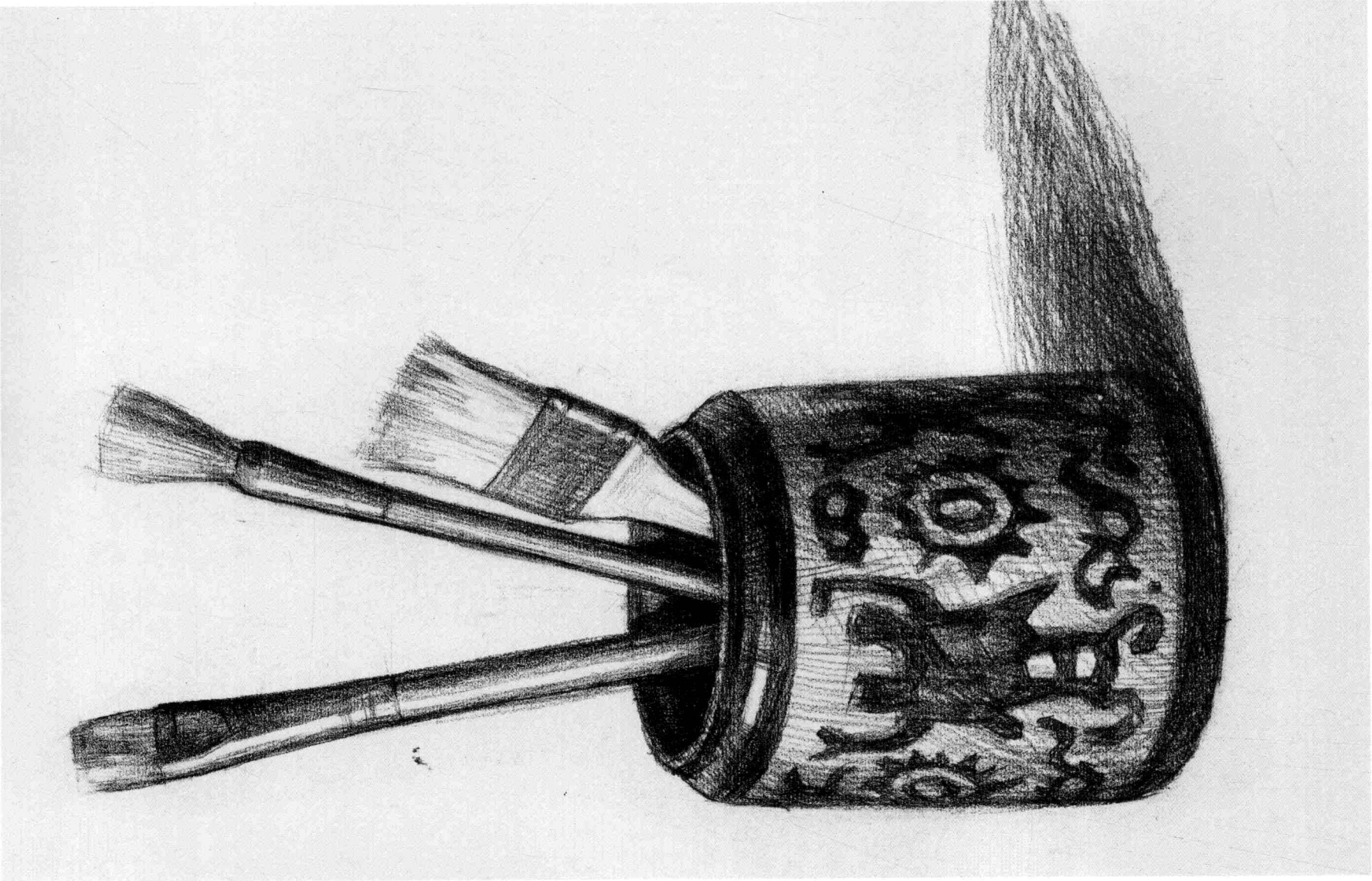
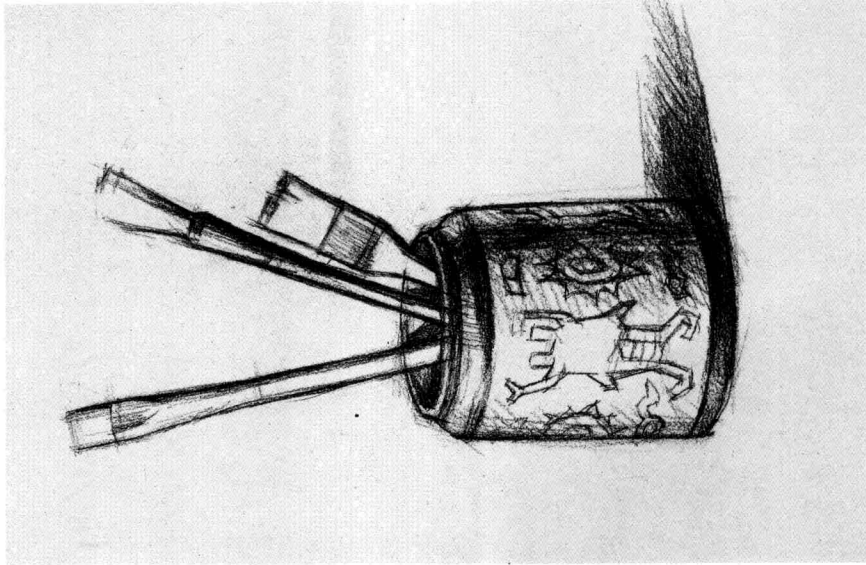
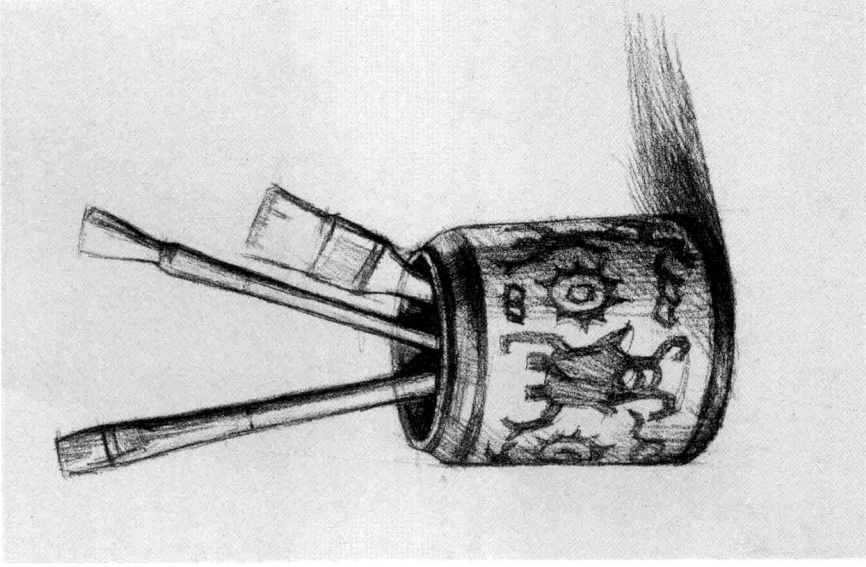
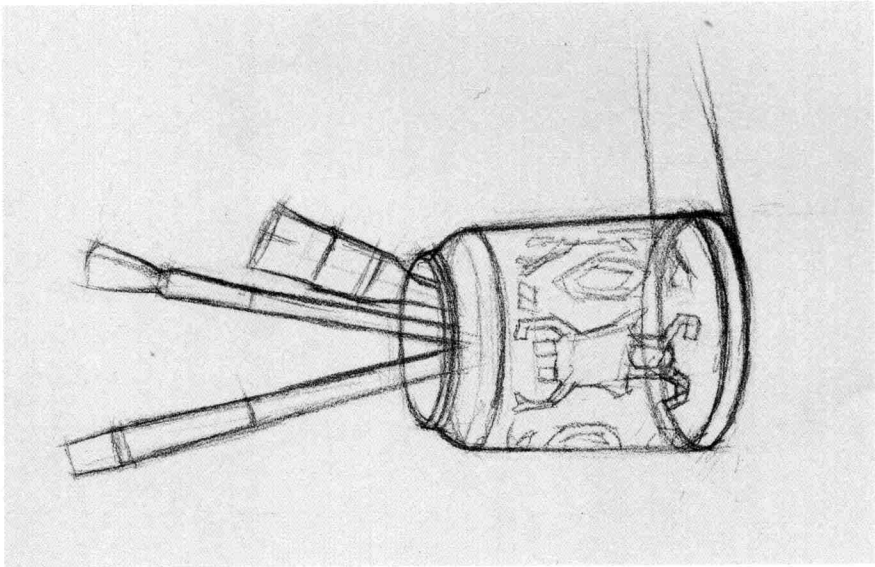
4. 在整体的基础上对局部进行处理，如主要的部分对比加强，次要的部分对比减弱。

临摹课题——笔筒

训练目的：学习和掌握几种不同质感的表现。
训练说明：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。

- 步骤与要求：**
- 1. 打轮廓；
 - 2. 上大体明暗；
 - 3. 进一步加强明暗的对比，使形体逐渐充实；
 - 4. 明暗关系到位了，细节刻画充分了，质感亦体现出来了。

临摹课题——花与玻璃杯

训练目的：掌握花和玻璃器皿的表现方法和表现技巧。

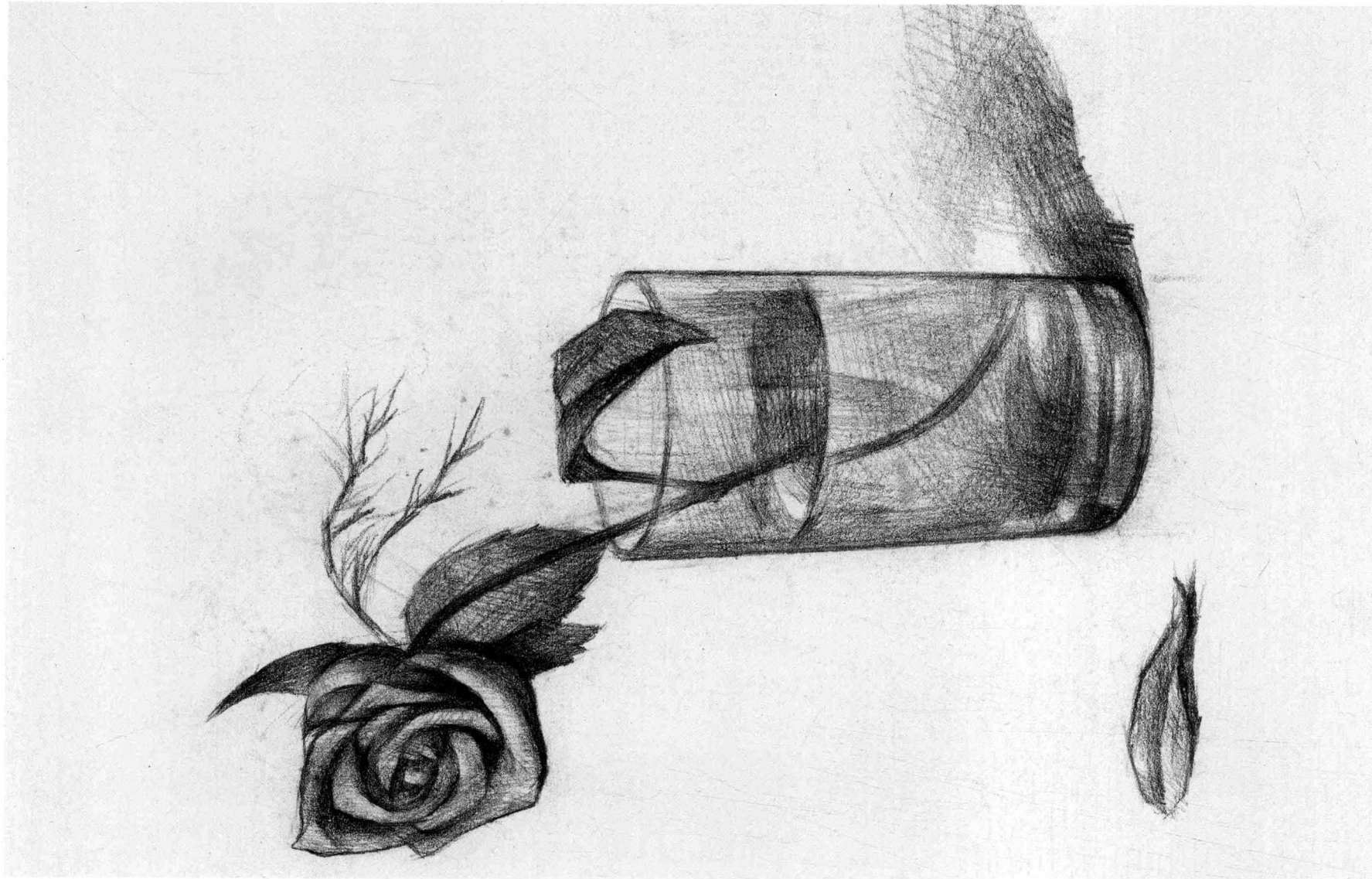
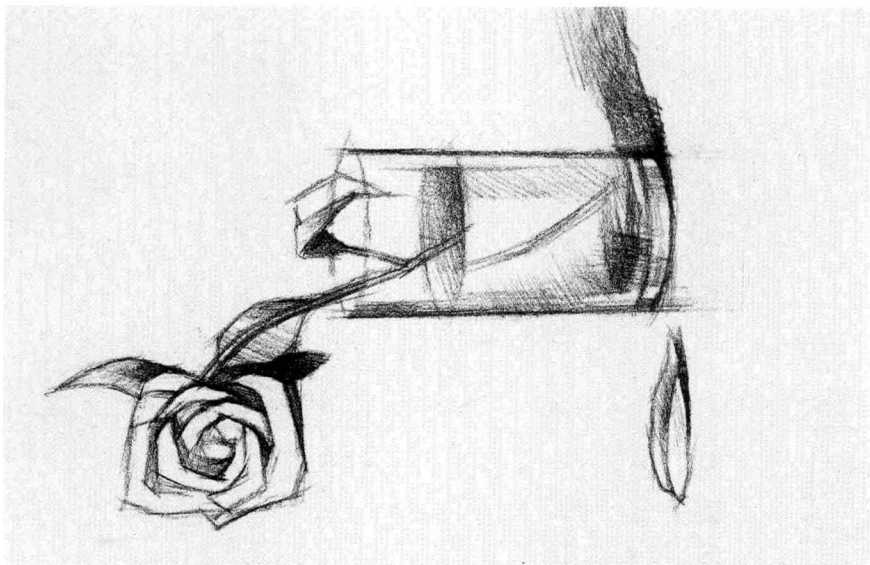
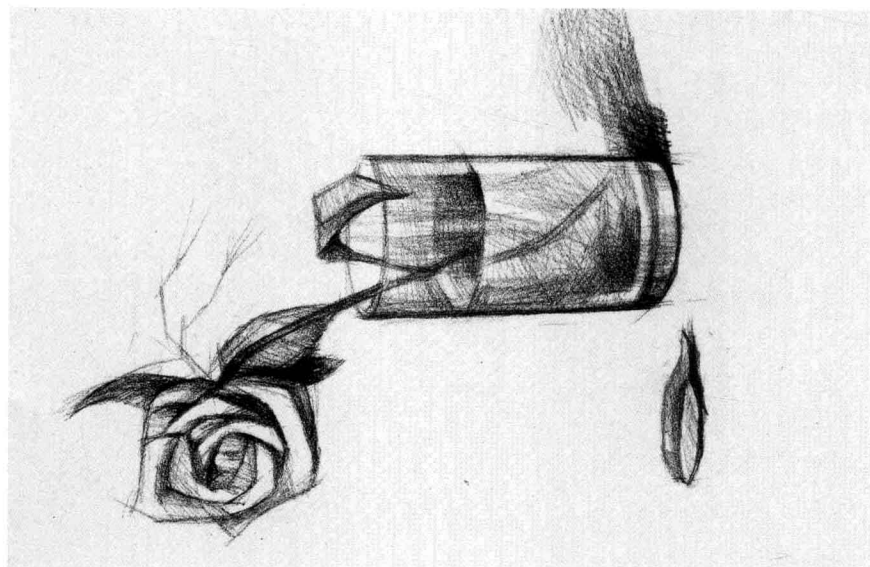
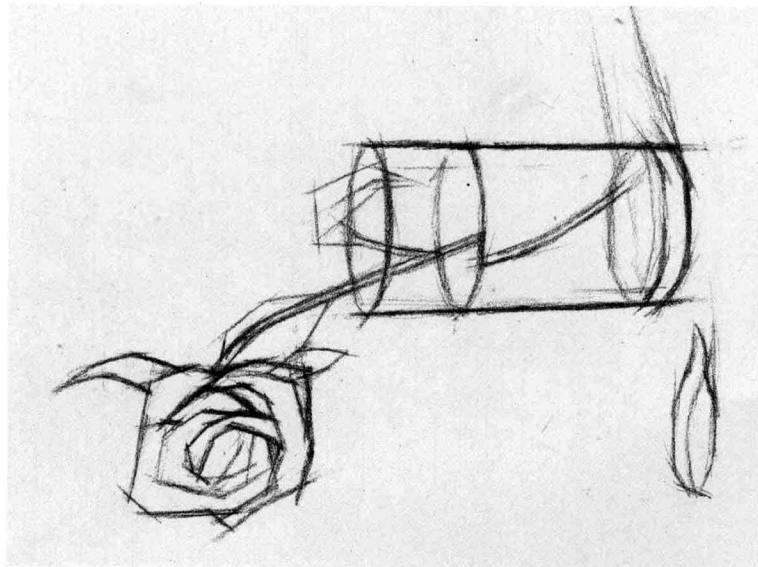
训练说明：花朵呈现轻盈和不透明状，玻璃杯是透明的物体，两者质地具有较大的区别。在表现中，花朵塑造具体、实在、对比强，杯子则相对较虚、概括、对比弱。

步骤与要求：1.打轮廓；

2.上大体明暗表现主要形体结构；

3.充分塑造局部形体，加强主次、虚实关系；

4.花朵色调较深。茶杯色调较浅，但层次比较丰富、微妙，表现出玻璃光洁、坚硬的质感。

临摹课题——啤酒瓶与玻璃杯

训练目的：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。

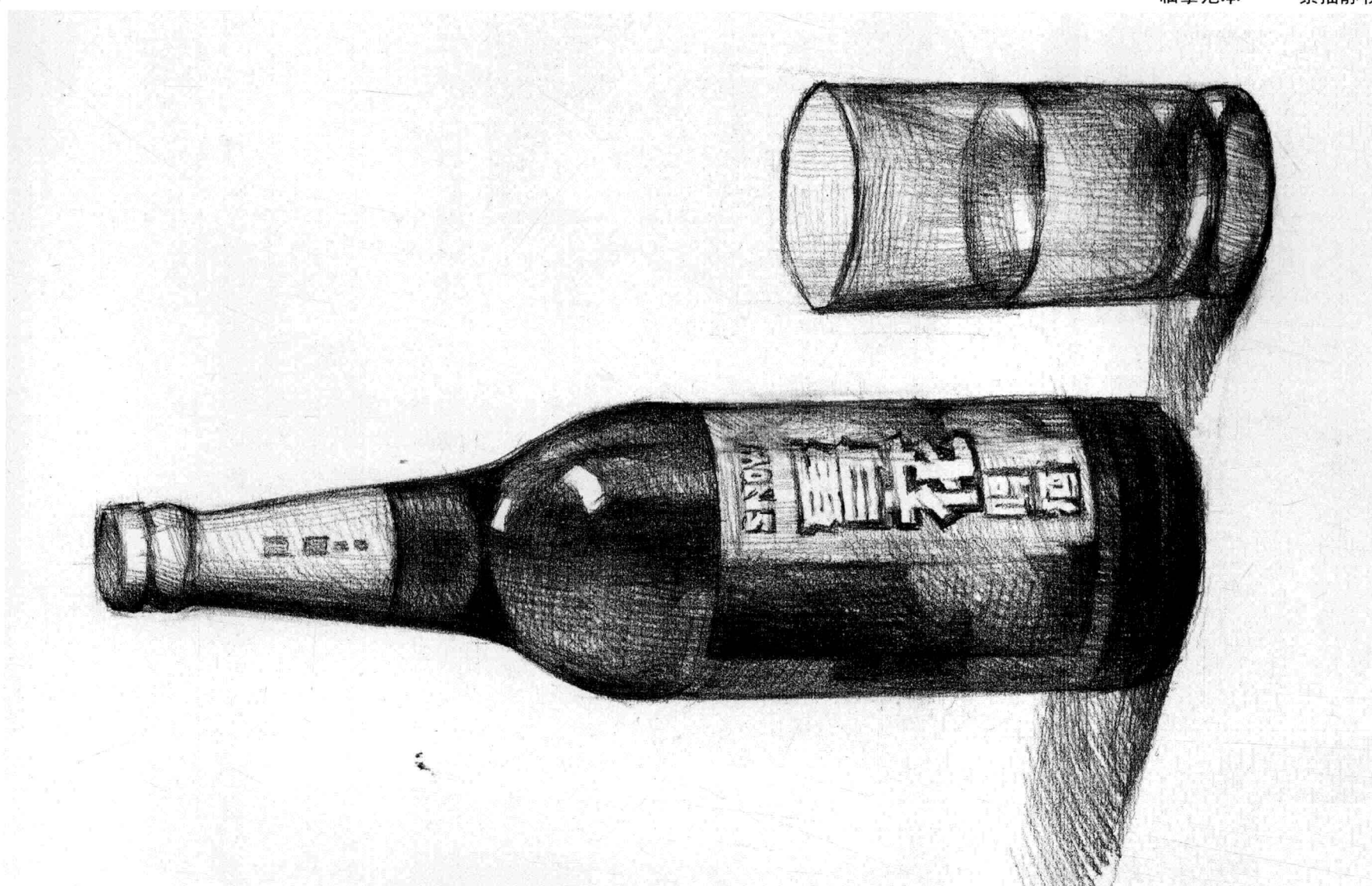
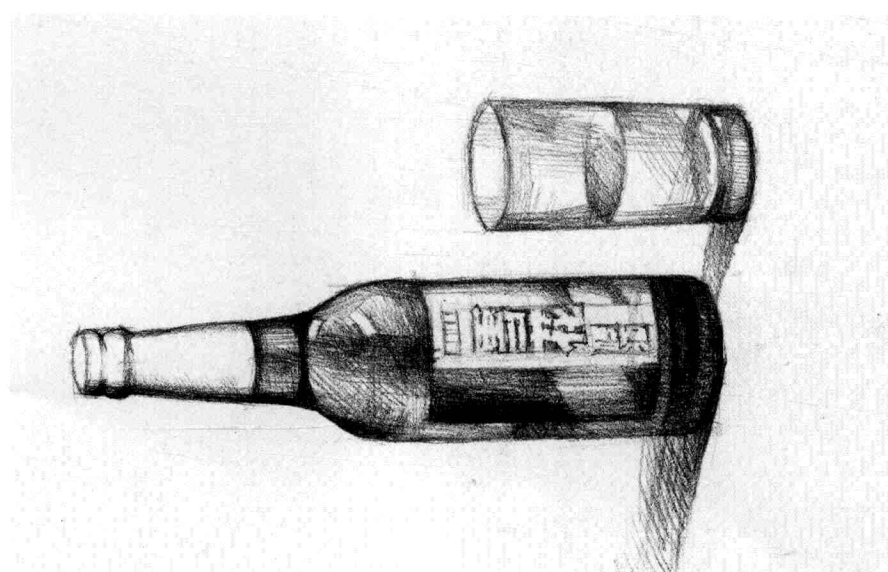
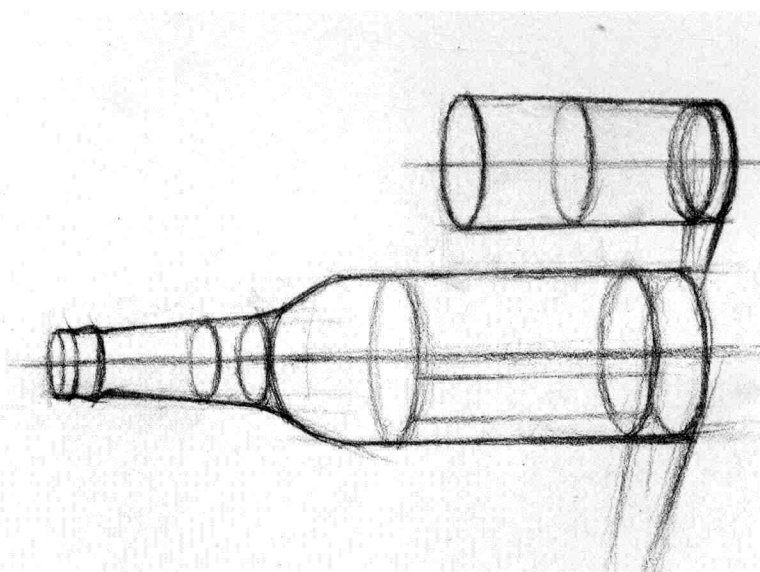
训练说明：啤酒瓶和杯子的固有色不同，它们各自在不同的基调中产生形体和明暗变化。啤酒瓶的商标不是透明的，它上面的黑白灰关系比较明确。

步骤与要求：1. 打轮廓，注意各部位圆柱体结构的透视关系；

2. 依据形体结构，画出大体的明暗关系；

3. 充分塑造细节；

4. 注意酒瓶在重色调中的变化，在浅色调中塑造茶杯形体，两者都具有透明感。

临摹课题——可乐瓶

训练目的：学习和掌握塑料形体的塑造和质感的表现方法。

训练说明：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，在作画的过程中注意把握这些微妙的变化。

步骤与要求：

1. 打轮廓，注意把看不见的结构都画出来；
2. 随形体关系上大体明暗；
3. 深入塑造；
4. 对可乐瓶的塑造主要是通过
对塑料半透明的特点和商标丰富的细节来表现，因此，在把握整体关系的基础上充分表现其变化是作业的要害。

