

美术实用技法

构图训练 (素描)

韦济众

编著

岭南美术出版社

LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

小构图训练(素描)

韦济众 编著

岭南美术出版社

LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

J21
418

图书在版编目(CIP)数据

小构图训练 素描 / 韦济众编著. — 广州: 岭南美术出版社, 2002. 3

ISBN 7-5362-2511-3

I. 小... II. 韦... III. 素描—构图(美术)—技法(美术) IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第012835号

小构图训练——素描

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

出版人: 曹利祥

经销: 全国新华书店

印刷: 肇庆市科建印刷有限公司

版次: 2002年3月第一版

2002年6月第二次印刷

开本: 880×1230 mm 1/16

印张: 3

印数: 4001—6000册

ISBN 7-5362-2511-3

J·2121

定价: 10.00元

小构图训练概述

构图在美术基础课的训练当中和色彩、造型一样是不可缺少的重要基本功之一。我国当代著名的画家王肇民教授说：“画画的技术要过三关——素描过关、色彩过关、构图也要过关，构图最马虎不得。”试想一个画家，如果他的构图问题解决得不好，画面的整体概括能力和处理能力（包括创意能力和构思能力）较差，这样的画面即使局部画得再好，具体部位的造型和色彩画得再精彩，也不能算是一幅好画，不重视构图的画家不会成为大家。

但怎样提高构图能力呢？尤其是对初学美术的学生来说，把加强构图性的写生训练纳入教学则十分必要，一个行之有效的办法就是从小构图训练做起。

一组中外
美术家的创作
小稿

室内素描静物写生的正式画和它左上方的构图小稿

(学生作品)

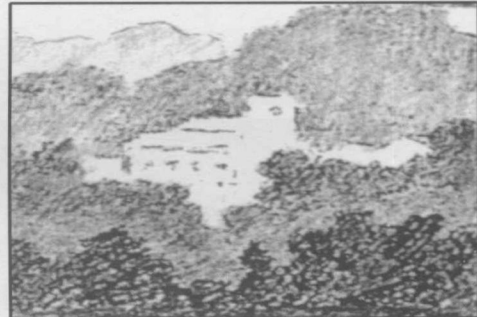
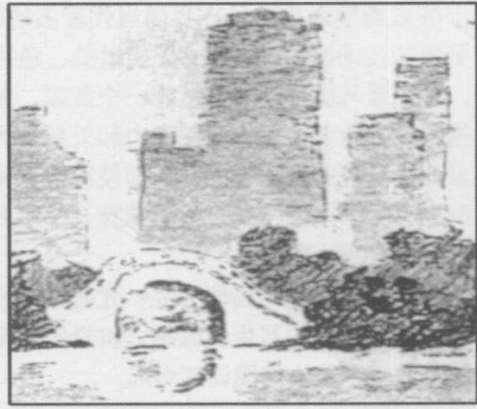
油画 《缅希柯夫在贝列佐夫镇》

苏里科夫 作

小构图就是一幅画的构图小样和小稿。小构图训练和一般写生训练相比，一个重要的特点就是“小”、“快”、“多”。由于它画面小（一般是32开或更小），训练起来，就形成数量多和速度快，就是说一般8开的写生画要用2—3小时才能完成，而小构图只需半小时或更少的时间就完成了。在不间断的小构图训练中就能“事半功倍”地提高学生的构图能力。

小构图训练的主要功能，就是使学生学会抓大关系，由于小构图画面小，速度快，不允许学生在作画过程中观察和表现局部，迫使学生抓准画面的大关系，包括造型的大小，明暗的深浅，色彩的大色调、大色块。提高学生整体处理画面的概括能力和表现能力，较快地培养学生正确的观察方法和表现方法。

练构图：抓画面大关系黑、白、灰大色块。

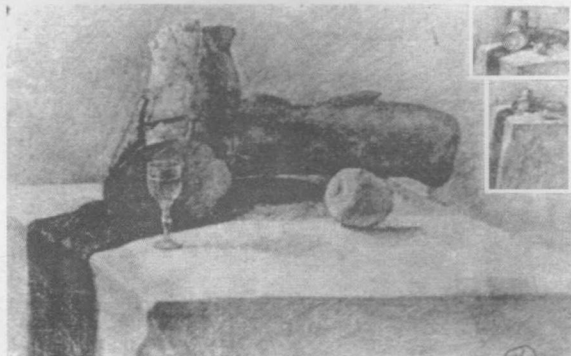

这两幅小风景速写是训练学生抓几个大的黑、白、灰层次，抓大关系，练构图。

(学生作品)

谢惠华 作

(学生作品)

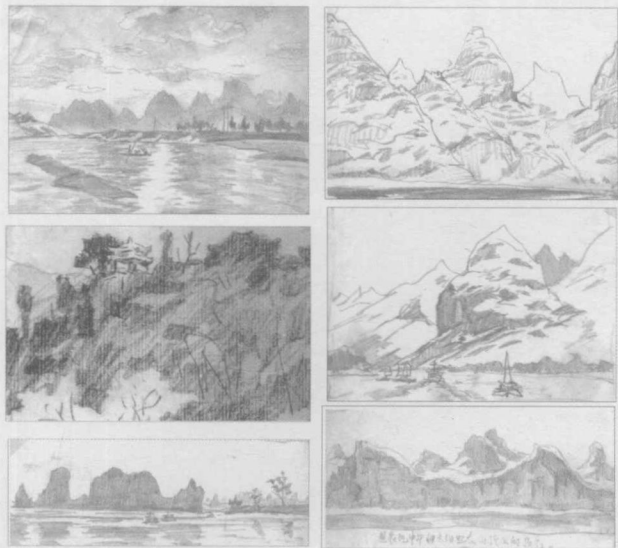
何小波 作

① 横构图选择

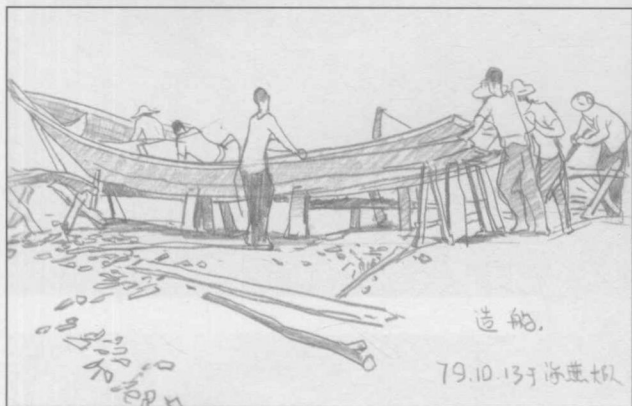
② 竖构图选择

小构图训练的另一个功能，是为学生的课堂正稿、写生作业作好准备。(如左图)这张作业的特点是：学生在进行正稿写生前，先在画纸的一角画两个同一角度，不同构图处理的小稿(一个横一个竖)，经过比较，然后选择横构图进行正稿写

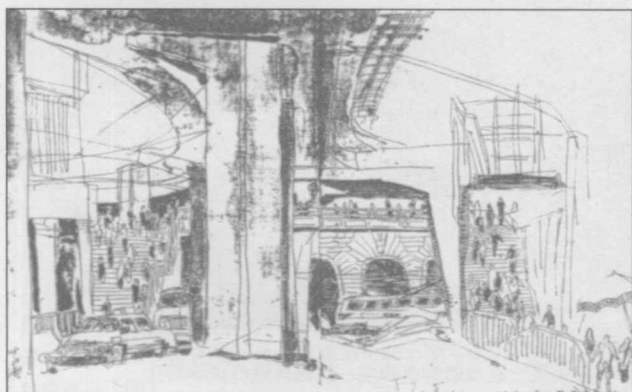
小构图训练的范围较广,包括课堂作业写生的构图小稿(或小色稿),室外写生小风景,石膏和人物写生小头像,构图性生活速写,场景速写,人物构图组合速写等。

一组风景小速写

人物构图组合速写

街头场景速写

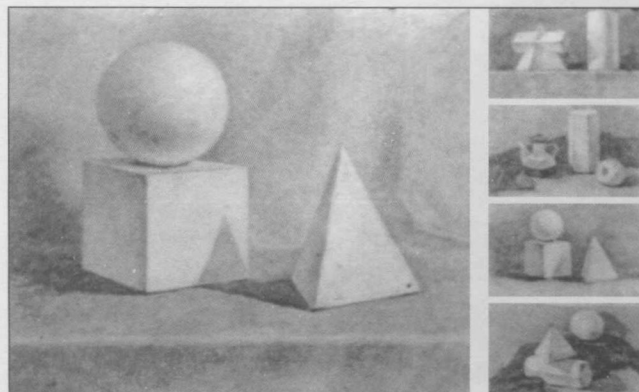
人物写生小头像一组

石膏小头像一组(学生作品)

黄小军 作

(学生作品)

邓图 作

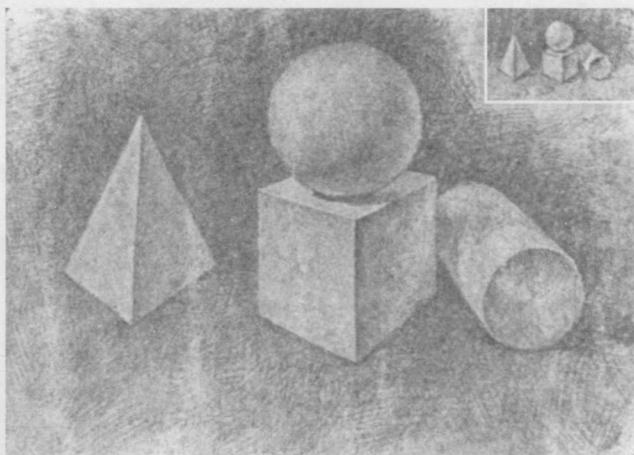
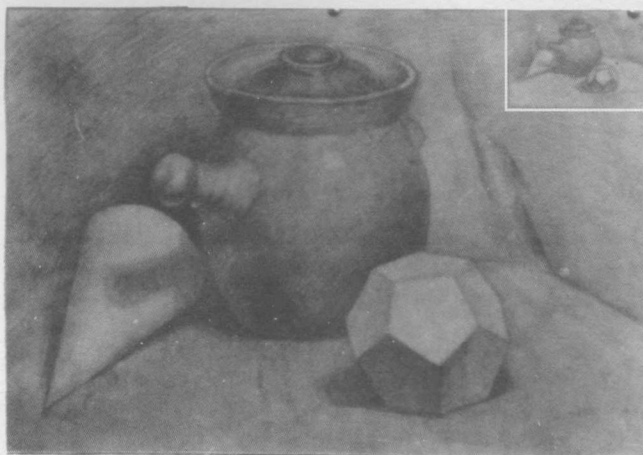
静物写生小构图

一、小构图训练在静物写生中的运用

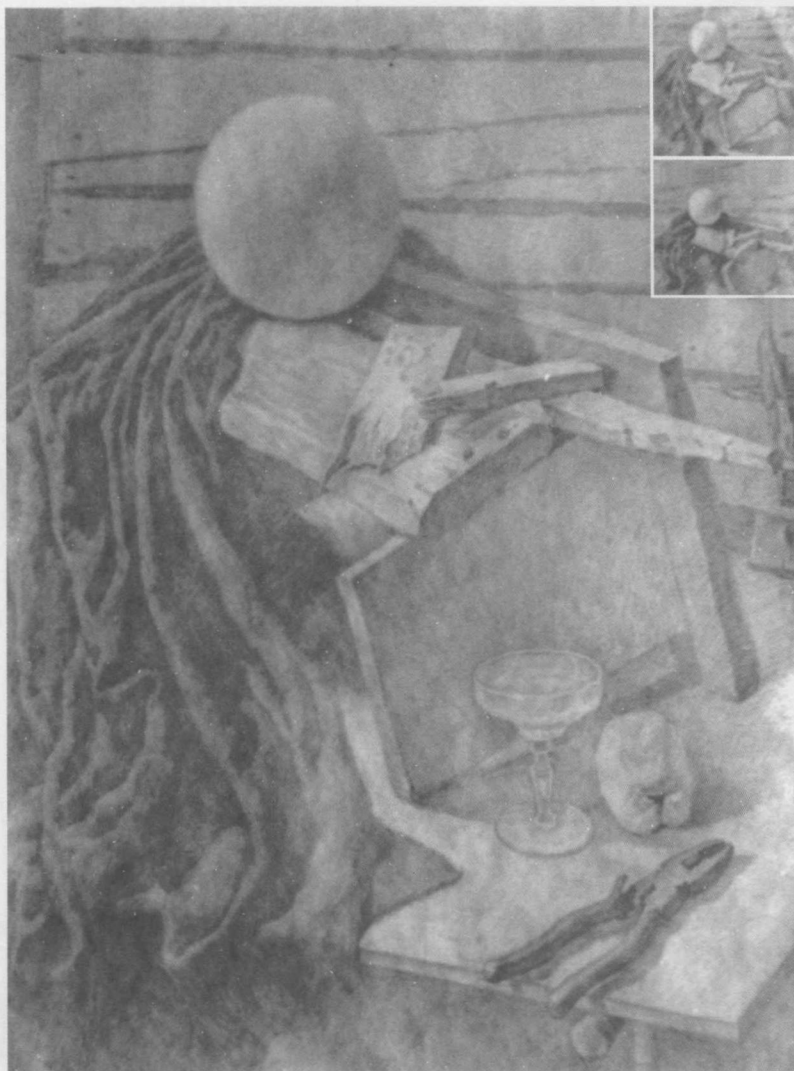
在静物写生(包括石膏几何形体)中,老师要求学生进行的课堂作业,不是一开始就画正稿,而是先在画纸的左右上角或一侧进行一个或多个不同角度、不同透视、不同色调、不同构图处理的构图小样练习(老师在课堂上就摆好了几组不同组合、不同透视、不同色调的静物供学生选择),其作业目的是:

1. 练构图,抓住对象的第一个新鲜感觉。
2. 学会用大的色块来概括画面的黑、白、灰层次大关系。
3. 培养学生整体的会比较的观察方法和表现方法。
4. 为作业的正稿写生作好准备。

学生在画过一个或多个不同构图处理,关系较准确的小稿之后,对未来正稿的构图和色块层次大关系已心中有数,就可以落实一个自己满意的小稿进行正稿写生。学生在正稿写生的过程中,由于有较准确的小稿作为参照,就能始终保持对对象的第一新鲜感觉而使作业少走弯路,减少反复,确保正稿写生的顺利完成。

这三幅课堂静物习作是学生在写生之前,先在画纸的左或右上角画一个大关系比较准确的小构图,然后再进行正稿写生。

构图小稿

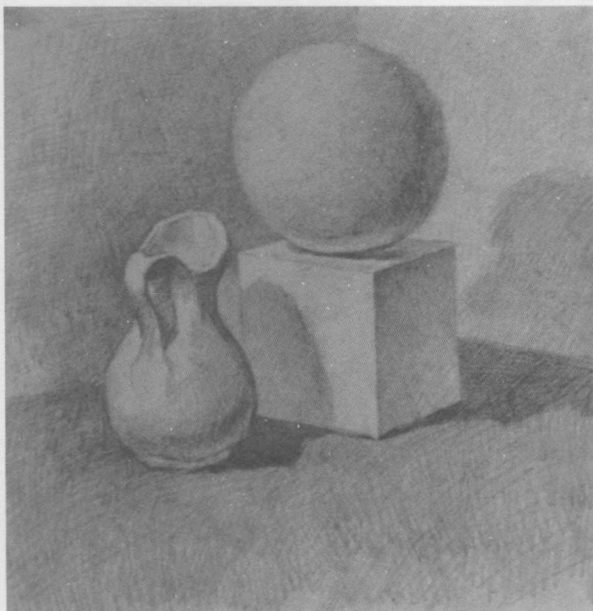
① 竖构图选择

② 横构图选择

正稿写生

这一幅写生画面是：在进行写生之前，先在画面的右上角试画两幅不同构图处理的小构图：①是竖构图，②是横构图，经过比较与选择，最后按上面的竖形小稿进行正稿写生。

1. 训练目的：练构图抓色调层次

这一幅写生的训练步骤是：在进行正式写生之前，在画纸的一侧先练三个老师摆出的几组不同组合的静物小稿（进行不同构图、不同透视、不同色调的构图练习），再进行正稿写生（正稿写生和小稿写生的对象可以不同）。

浅色调——方构图

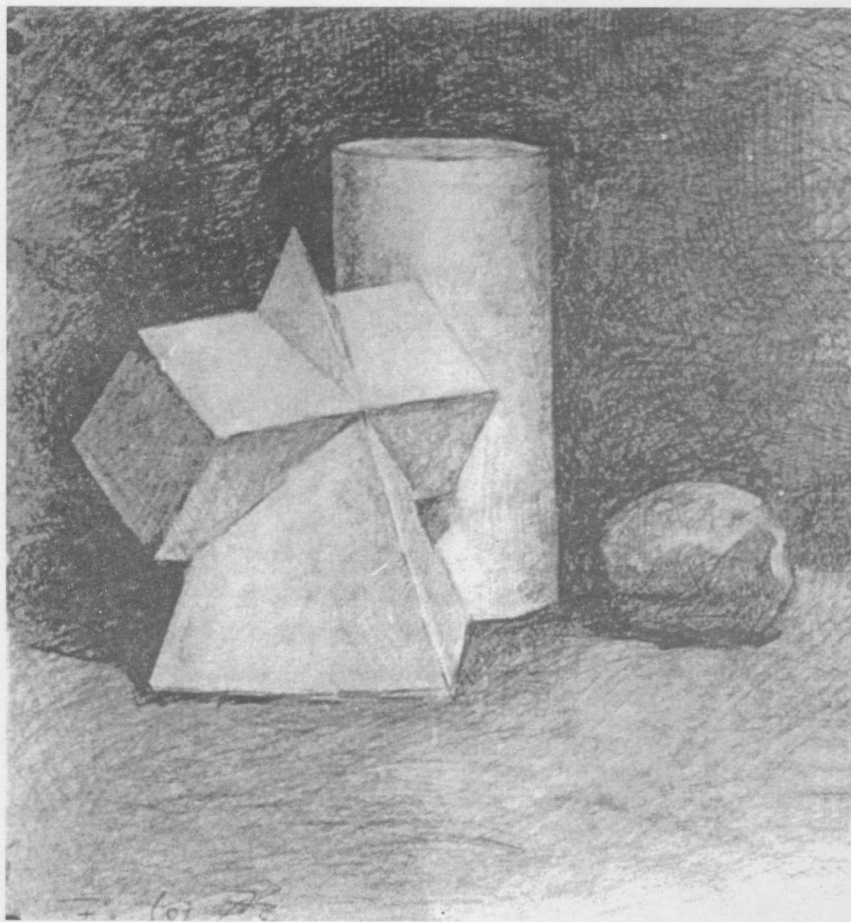

深色调——横构图

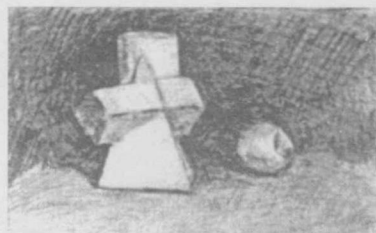
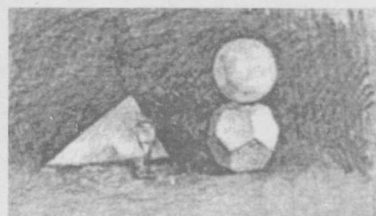
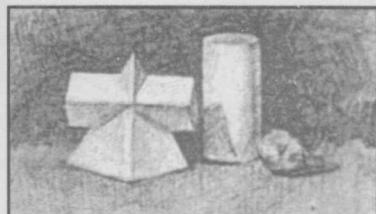
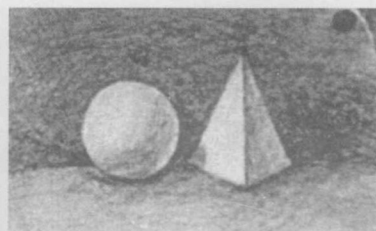

灰色调——竖构图

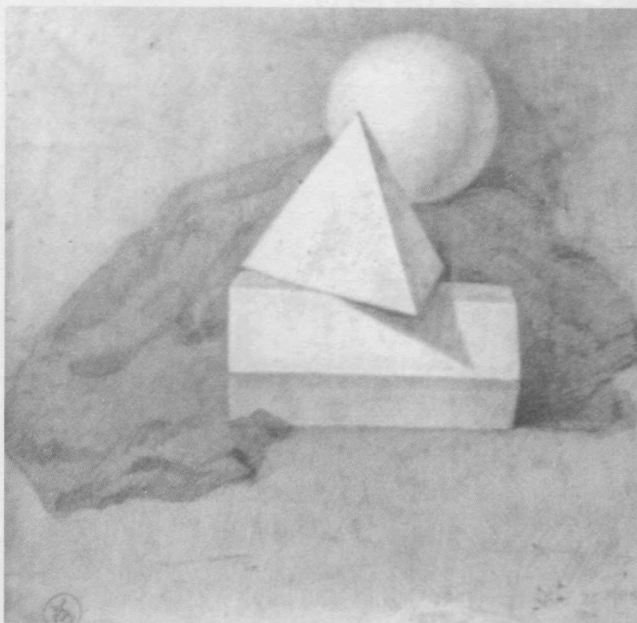
学生在进行作业的正式写生前，先在画纸的一侧画四个老师在教室摆好了的不同组合静物的小稿，进行抓大色块、大关系、概括画面的构图训练，最后再选一个自己满意的角度或小稿进行正稿写生。

(学生作品)

王向群 作

(学生作品)

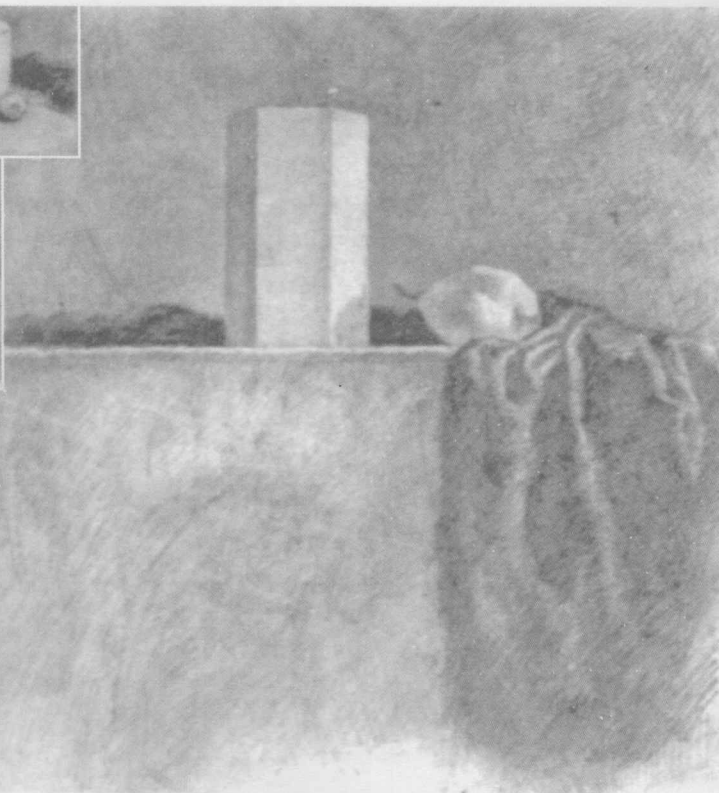
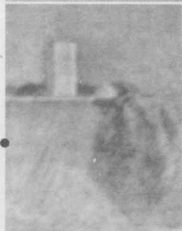

佚名

这两个画面的正稿写生是通过对四种不同小稿的构图的分析比较，并分别以这两幅小稿为主要参考，重新调整角度后进行放大的。

在这两张作业中，学生要完成六个画面的构图，其中五个小画面，一个大画面。这既练习了大关系、大色块，进行了不同组合、不同透视、不同色调的构图训练，又在正稿写生中训练了对不同质感的物体进行较深入的刻画，使学生既练习了构图，又练习了造型，得到了较全面的基本功训练。

选择此小稿进行正稿写生

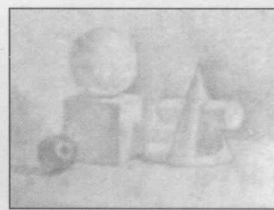
深色调(平视)

选择此小稿进行正稿写生

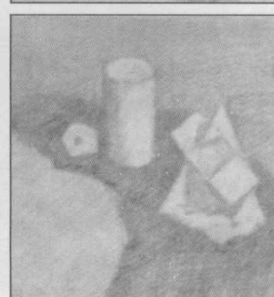
浅色调(平视)

竖构图(仰视)

俯视构图

2. 课外作业中的静物小构图练习

为了尽快提高学生的构图能力,掌握构图规律,学会抓画面的大关系、大色块和整体地概括画面的能力,并不断在训练中提高画“小构图”的表现技巧,单在课堂的写生作业中进行小稿训练是不够的,还必须定期安排他们进行课外的“小构图”作业,以作课堂“小构图”训练的补充。

具体训练有下面的几种方法:

① 对同一组静物、同一角度进行的不同构图处理练习。

使用方构图

使用横构图

使用超竖构图

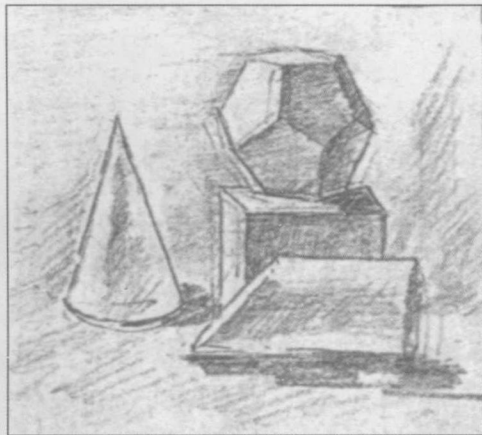
(这幅小稿比左边那幅小,但处理画面概括简练。)

② 对同一组静物进行不同角度、不同透视处理的构图练习。

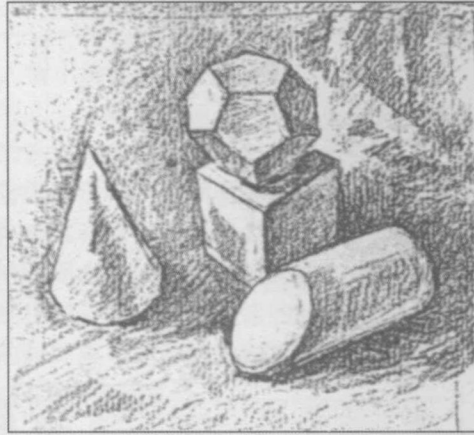
用(平视)竖构图处理

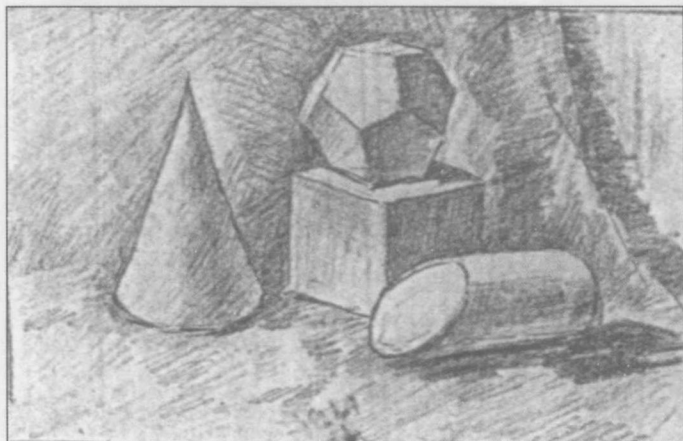
用(平视)方构图处理

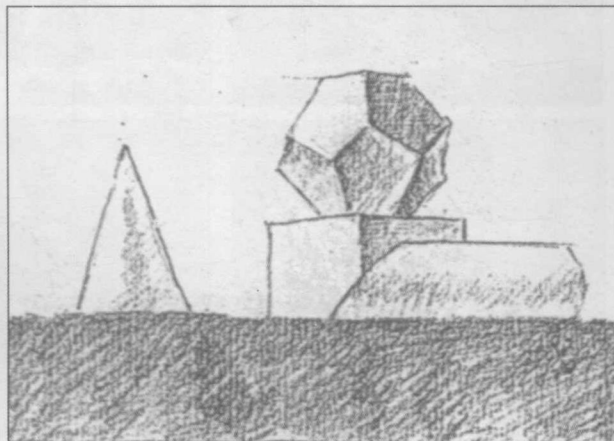
用(俯视)方构图处理

用(平视)横构图处理

用(仰视)横构图处理

③ 对同一静物组合进行的不同艺术形式处理的构图练习。

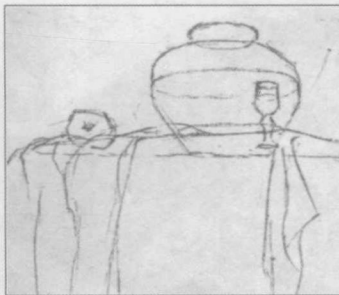
用线表现

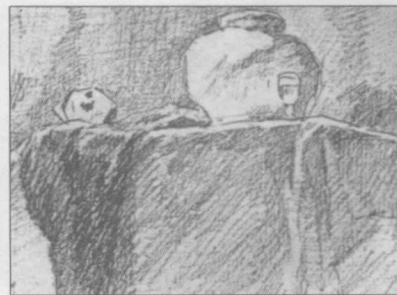
用明暗表现

结构素描

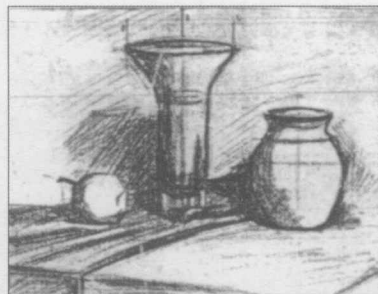
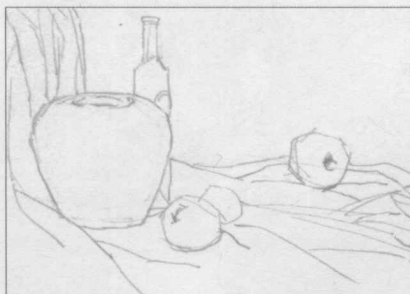

明暗素描

④ 对同一组静物进行不同角度、不同透视、不同构图、不同艺术形式的多样练习。

用线表现

以粗犷有力的线条表现形体，加一点明暗处理。

用粗犷线条表现

用明暗色调处理

(学生作品)

用线与面结合的表现

(学生作品)

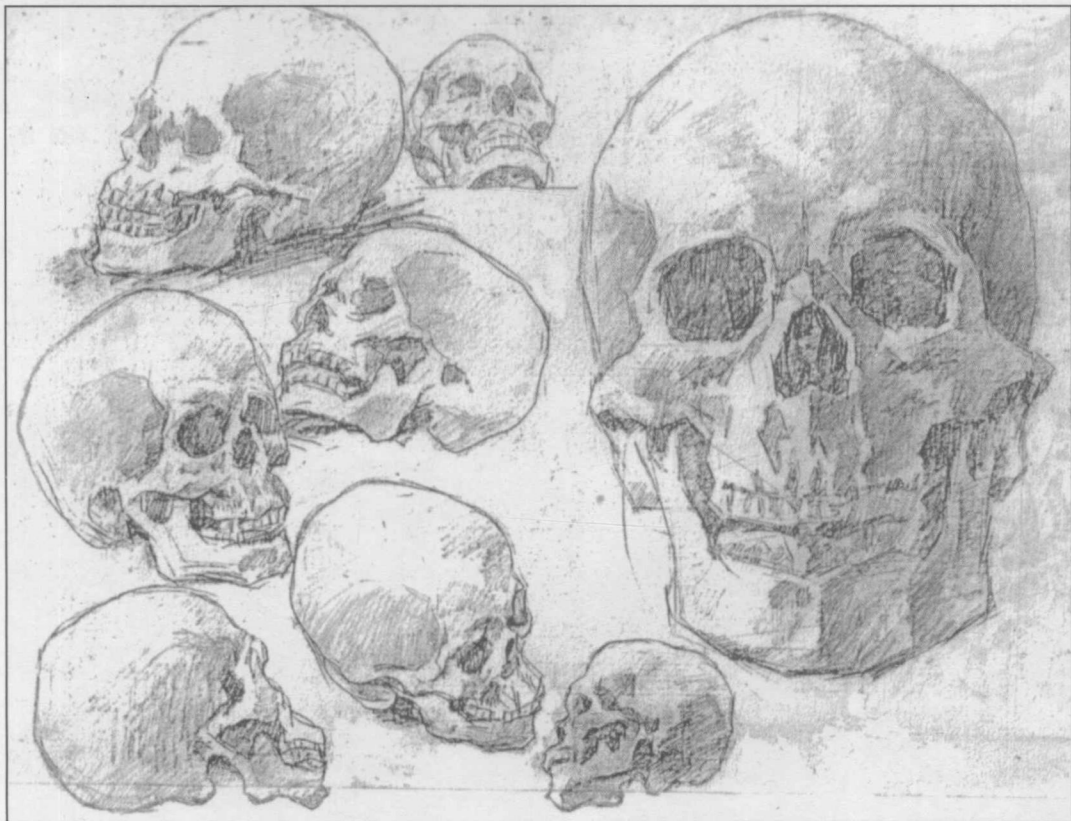
二、小构图训练在人物头像写生中的运用

在进入石膏和人物头像写生阶段,小构图训练主要是从石膏和人物小头像练起,因为画石膏和人物头像,首先要掌握的还是头部的的基本形,理解头部的结构和组成头部的几个大块面,而不是一开始就刻画五官细部、观察局部,这就跟雕塑家用泥巴塑造头部一样,首先要做的是用雕塑刀削出头部的基本形,然后一步步从大的形体块面到小的块面,最后完成作品。绘画也一样,首先要学会整体观察和概括形体结构块面的大关系。而小头像训练的主要功能就是训练学生学会这样的整体观察和整体概括能力。小头像的训练特点和小构图一样也是小、快、多。首先是头像小,处理概括完成的时间必然快。快,就必然形成数量多。如画一张正式的课堂头像写生一般要3—4个小时,而小头像只需半小时。画一个大头像的时间,可以画很多个小头像。可以从不同角度透视来表现这个形体,可以在同等的时间里,使学生学到更多的知识,从不同角度认识熟悉头部的形体和结构,为下一步更好地完成头像写生打下良好的基础。

小头像训练(包括正式头像写生)的教学顺序是:

小头骨训练→正式头骨写生→石膏小头像训练→石膏头像写生→人物小头像训练→人物头像(或半身像)写生,这是一个循序渐进的课程安排。

1. 小头骨训练和正式头骨写生

这张作业的要求是:学生先画一组不同角度、不同透视的小头骨速写,以熟悉、了解不同角度的头骨结构,最后再进行一个较大的头骨写生(在大的形体块面结构,整体准确的基础上学会对头骨进行较深入的刻画)。

2. 石膏头像小构图训练和正稿写生

具体完成的步骤是：在进行正式写生前，先在画面的一侧（或下边）对老师摆好的四个石膏头像进行小头像练习，具体的作业要求是：抓头像大的形体特征和它的基本形，概括头形的几个黑、白、灰大块面。训练学生整体观察、整体表现的习惯，最后要求达到的效果是：画面的大关系明确，大色调、大块面要整体。

四个小头像完成以后，学生就可从中选择一个自己满意的小头像进行正式写生。正式写生的要求除画面的大关系整体之外，还要对形体进行较深入的刻画，解决较深入塑造形体的能力。

（学生作品）

邓国 作

选择此小稿进行正稿写生（概括头部几个大块面）

（学生作品）

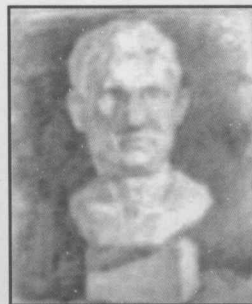
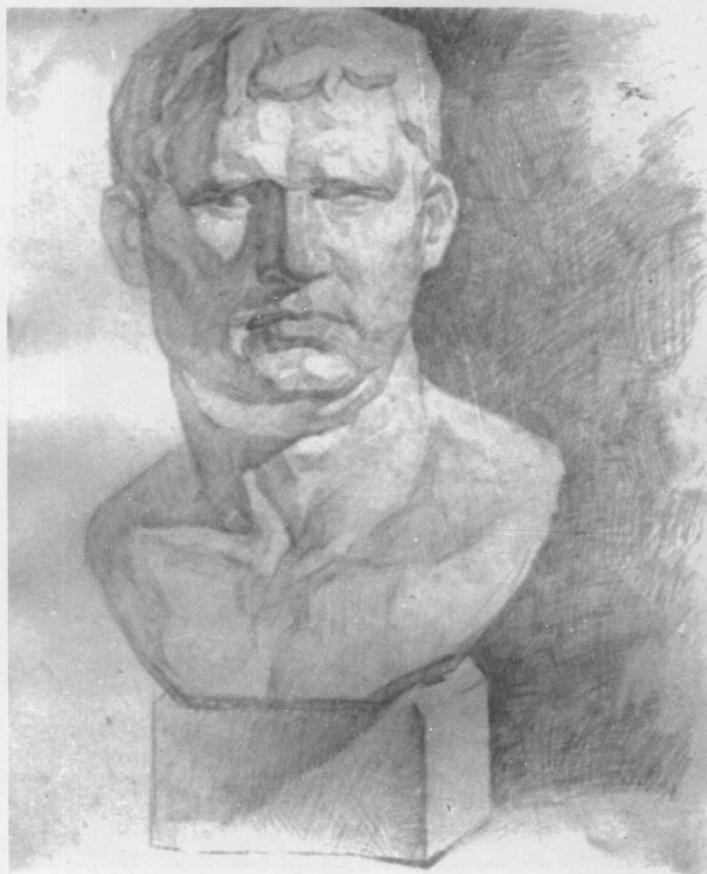
正稿写生（画得比较深入）

黄小军 作

选择此稿进行正稿写生(只明确形体块面大关系)

正稿写生画(对形体进行较深入的刻画)

选择这个小稿进行正稿写生
(画得较概括)

正稿写生(画得较深入)

3. 课外石膏小头像练习

石膏小头像的训练目的是：提高学生对形体的概括能力，能使他们在较短的时间内，迅速、果断地抓住对象的基本形体特征，一句话，学会抓形体的大块面，大的黑、白、灰色块。它要求时间要快，每个小头像的作画时间一般为半小时左右。要练好这类基本功，单在课堂中写生是不够的，必须在课外安排一定数量的作业训练，才能完成。

这是一组课外完成的石膏小头像练习

