

21

世纪中国美术基础
教育教学辅导用书

临摹范本 色彩静物 构图训练

姜法彪 著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

临摹范本·色彩静物构图训练 / 姜法彪编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2006.12

21 世纪中国美术基础教育教学辅导用书

ISBN 7-5314-3693-0

I. 临... II. 姜... III. 水粉画: 静物画—技法(美术)—少年读物 IV. J21-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 137496 号

21 世纪中国美术基础教育教学辅导用书 临摹范本·色彩静物·构图训练

责任编辑 / 林 枫 童迎强 杨玉燕 刘志刚

项目执行 / 童迎强

设计统筹 / 林 枫 杨玉燕

制 版 / 辽宁印刷集团美术印刷厂

印 刷 / 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

技术编辑 / 鲁 浪 徐 杰

责任校对 / 张亚迪

出版发行 / 辽宁美术出版社

版 次 / 2006 年 12 月第 1 版

印 次 / 2007 年 1 月第 1 次印刷

开 本 / 787mm × 1092mm 1/8

印 张 / 3

印 数 / 1-3000

定 价: 18.00 元

邮购部地址: 辽宁省沈阳市和平区民族北街 29 号

辽宁美术出版社邮购部 邮编: 110001

邮购部电话: 024/23833803

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http: www.lnpgc.com.cn

图书如有印装错误请与印刷厂调换

色彩静物临摹范本

关于构图训练

什么是构图

“构图”是外来语，原意为组合、构成，是一个专用的美术用语。艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的媒体上，安排和处理人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。在美术创作中，构图一般是指在平面的空间中安排和处理表现对象的位置和关系，把个别和局部的形象组成画面整体，以表现构思中预想的艺术形象和审美效果。

构图是美术传达的第一步，同时还是对构思的验证和修正，在中国传统画论中，构图称为“章法”或者“布局”，并被认为是“画之总要”。还应指出的是，构图还是绘画特有的艺术语言之一，是绘画美的构成要素之一。不同的构图形式会表现出不同的审美意向性和审美气氛。

一般说，构图涉及各种形式法则，其基本原理主要是对变化统一法则的应用，由此产生对比、均衡、同一、节奏、韵律、数比等构图的基本规律。同时，构图还涉及许多表现因素，如透视法则，平面构成法则，空间法则，色、形、线的对比与呼应，物象之间的呼应关系，画面的动态关系，等等。恰当运用和处理这些因素，才能构成所需的艺术整体。

常见的构图形式（类型）有：金字塔形构图、倒三角形构图、水平线构图、垂直线构图、对角线构图、S形构图、鸟瞰式构图、复合式构图、对称式构图、平衡式构图、动态式构图等。另外需指出的是，由于中西文化在美学思想和审美追求上存在差异，使得各自的绘画在对现实的认识方法及表现方法上也存在着明显的不同，反映在构图上，则有中国人讲究的散点透视法（长卷构图法）、起承转合、计白当黑等，均与西方不同。

构图的作用

1. 表现作品的主题思想和美感效果。
2. 构图是解决作品形式的基础。构思是构图的依据，构图又反过来直接影响构思的表现。

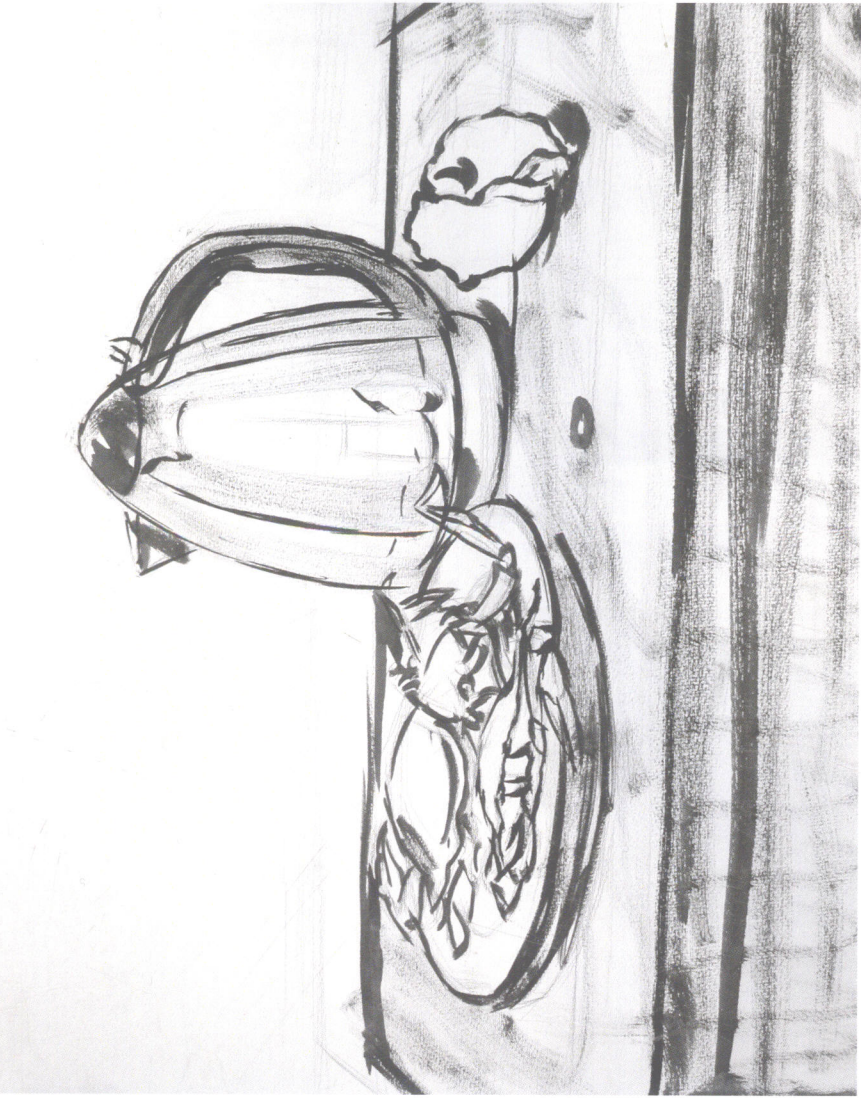
构图时的基本要求

1. 要有表现力。
2. 避免表现不明确不达意的构图。
3. 要使构图尽量简洁精练，克服烦琐杂乱的通病。
4. 构图要明确有序，防止松散平列。

构图的基本要素概括起来可分为心理因素、物理因素、视觉因素三大部分。

在色彩基础训练中，初学者了解一些构图的基本原理，会在作画中进行一定的画面处理，将会比较快地掌握一些作画的基本原理和规律，同时在学习不断借鉴、观摩大师的优秀作品，能使自己在学习少走许多弯路，较早地培养起好的审美情趣和审美品位，为以后的学习打好基础。

① ②

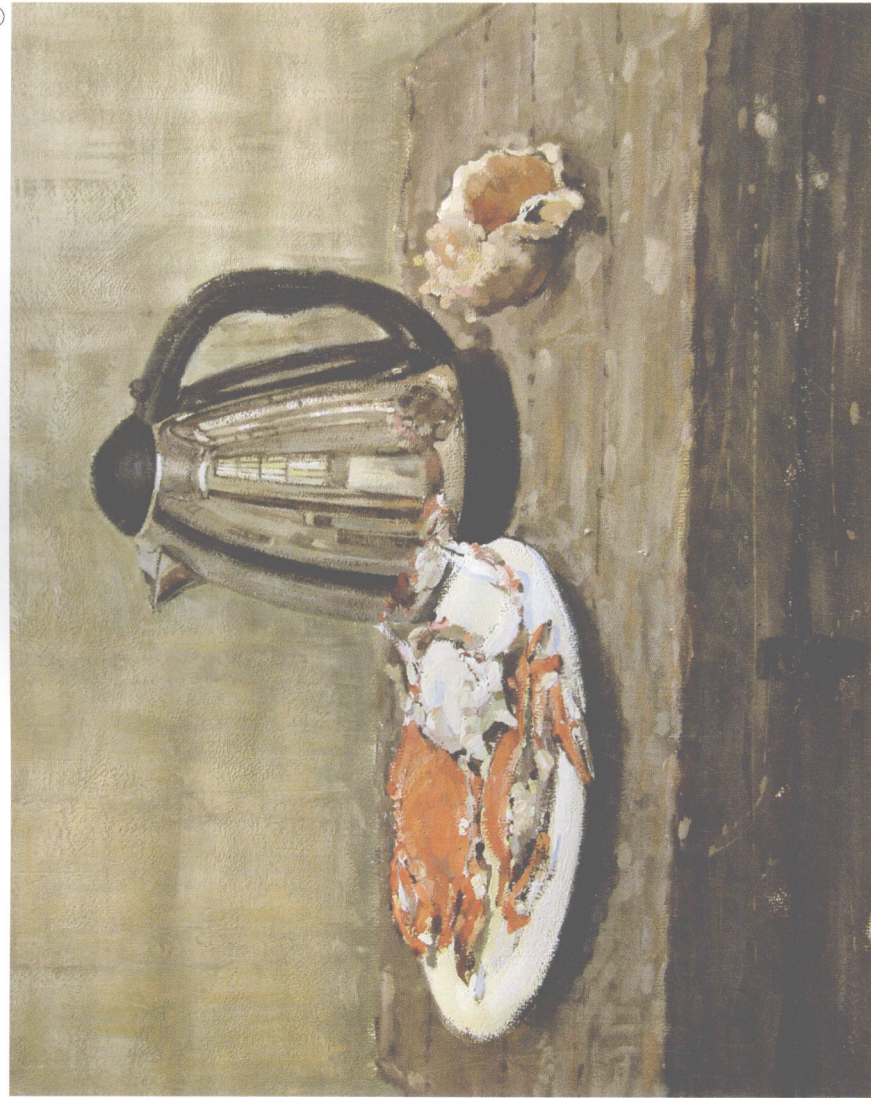
步骤1、2 基本轮廓确定后，迅速地把整个画面的色块铺满，注意区别背景与木头箱盖的色彩关系。不锈钢水壶在画面中呈暖咖啡色，因此在区分背景与水壶的关系时有意识地拉开色彩的冷暖差别。

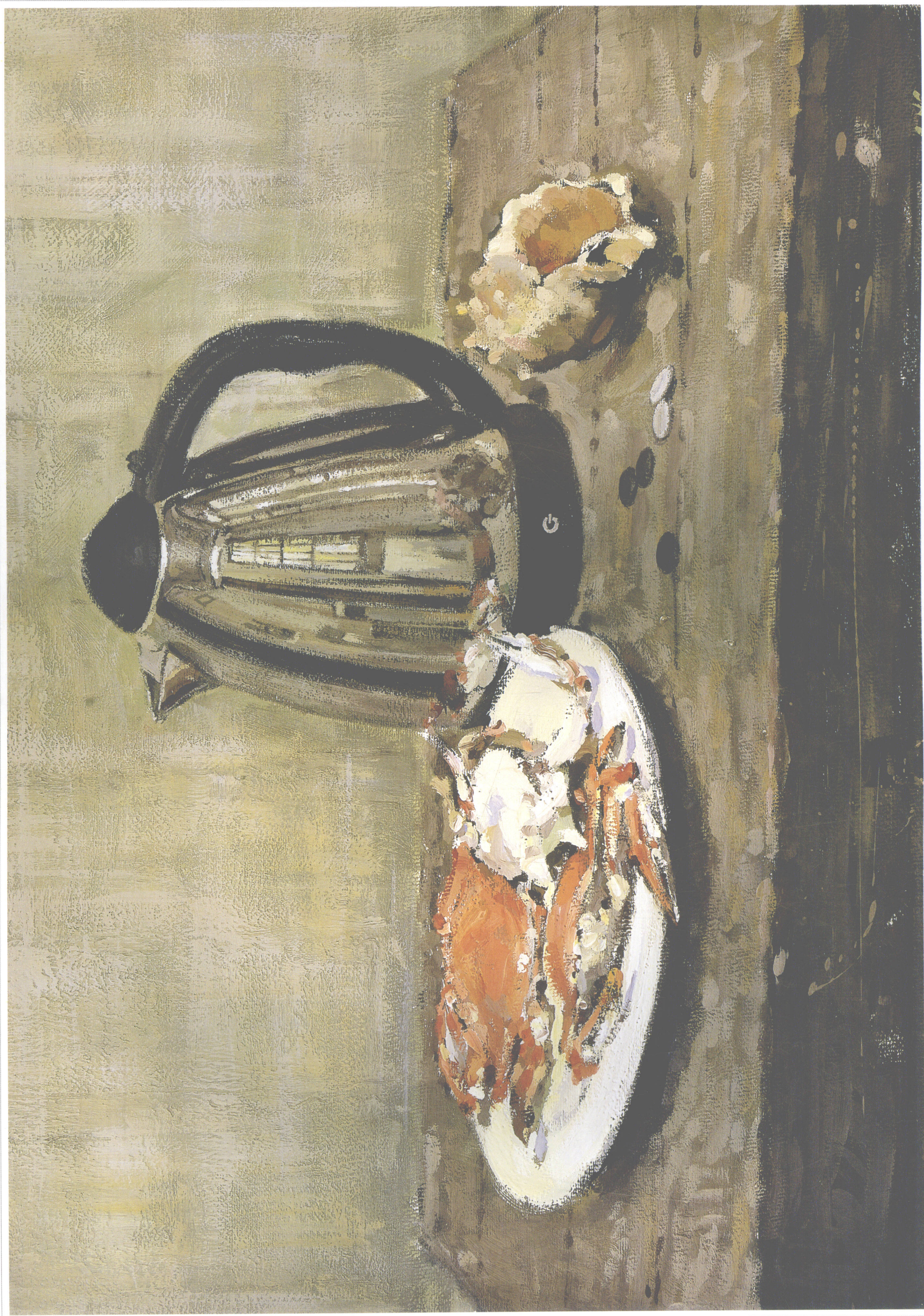
步骤3、4 对水壶进行认真刻画，尤其是不锈钢材质反射的室内风景可以表现得非常有趣味，不过这得要有一定的耐心和敏锐的观察力。既要画出壶的体积，又要表现里面的场景，因此对画面的控制能力要求比较高。同时螃蟹的运笔要求松动有力，不要多改，既要与水壶形成一定的对比，又不能破坏画面的完整性。背景的手法也是以平涂为主，略微区分色彩冷暖即可。

这也是一组典型的三角构图模式的静物组合，东西不多，关键在于寻找物体间微妙的色彩变化，通过作者对不锈钢水壶反射的投影的细致刻画，我们可以看到生活中简单的物体中往往存在着许多很有趣的东西值得我们去寻找和发现。只要我们多留意周围的事物，总会找到值得自己表现的東西。

③ ④

① ②

步骤1 由于这组静物东西比较多，整个画面的空间也比较大，在起稿构图时注意篮子在画面中所占的比例位置，同时用笔扫出大的明暗关系。

步骤2 铺大色调时注意背景的重颜色及水果篮的投影等几个不同色块之间的区别，拉开水果和背景之间色彩的纯度对比，背景后面的物体画得要虚，尽量往后推。

步骤3 在刻画篮中的水果时注意水果间的上下层次，几种不同的黄色在明度和纯度上的黄与香蕉、菠萝、西瓜之间的黄色要加以比较。

步骤4 继续深入刻画水果，拉开香蕉和后面水果的色彩空间，菠萝、葡萄和水果篮的用笔要加以区分，充分运用笔触的变化来表现不同质感的物体。葡萄的深色在画面中起到了一个引导中心的作用，因此用色尽量饱和。在大的色彩关系已经基本完成后，对画面的整体色彩进行调整，既要刻画充分，又不能破坏画面的中心。

③ ④

① ②

步骤1 用深色把画面大的明暗关系表现出来，由于这组静物东西不是很多，需要仔细刻画，在起稿时尽量把素描关系处理好。

步骤2、3 抓住刚买来的肉的新鲜视觉刺激，迅速画出肉和骨头的色彩关系，同时把牛皮纸的褶皱关系大致表现出来。

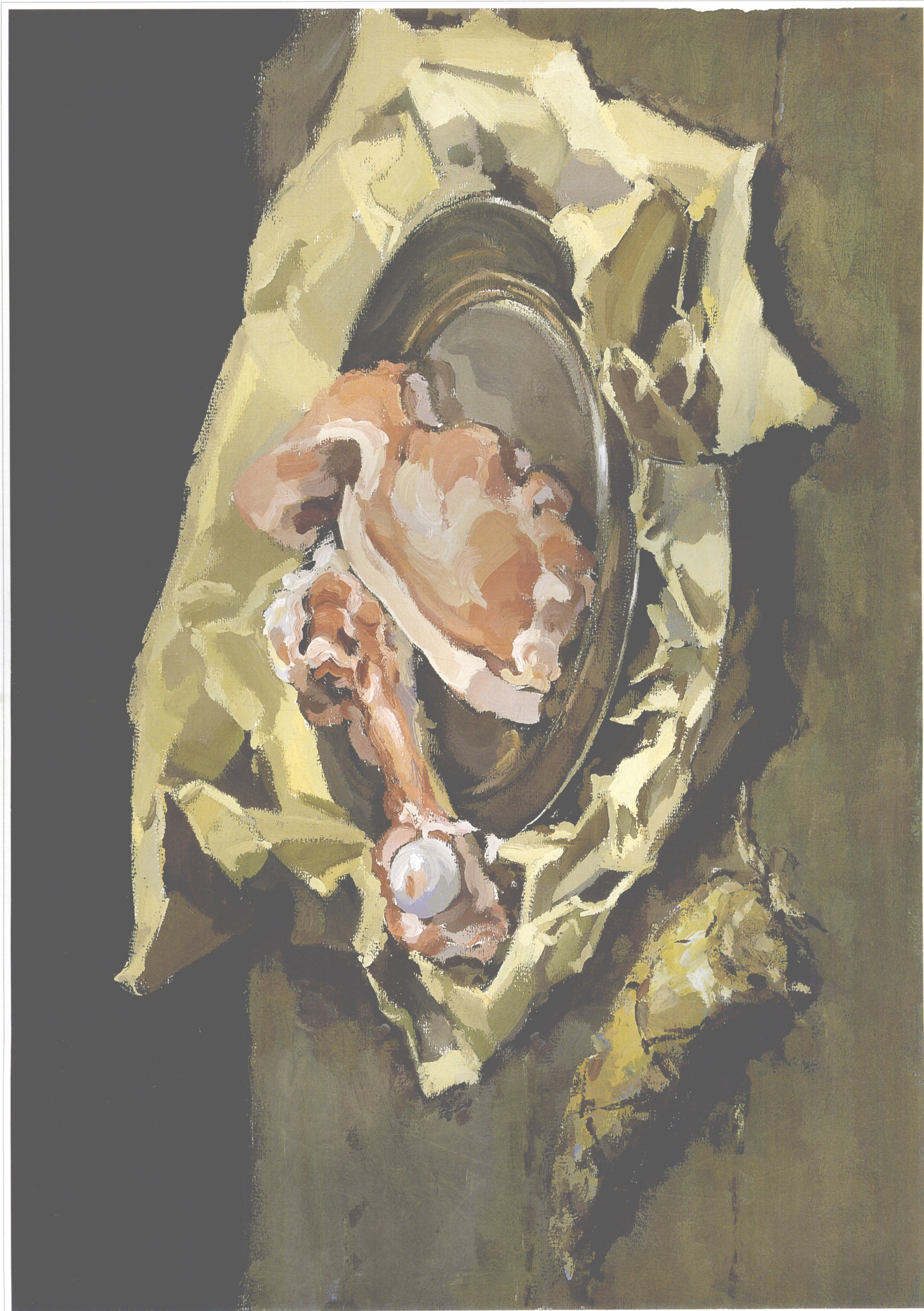
步骤4 调整画面的色彩关系，深入刻画牛皮纸的褶皱，注意前面纸的褶皱与后面的疏密、松紧对比关系。画牛皮纸要求用笔要干脆方正，最好一次完成。

③ ④

完成图去掉了左上方的梨，使得画面更加简洁完整，同时看出桌面经过几次修改后反而显得不是很理想，所以建议在水粉作画时，能一次完成的尽量避免去修改，从而破坏先前的一些好的效果。

① ②

步骤 1 画面以表现素描关系为主，先把鱼周围的深色背景压下去，以便突出鱼的中心位置，同时画出鱼背上的深色。

步骤 2、3 着重表现鱼的质感及白色盘子与周围环境的色彩变化。画鱼时也要理解鱼的一些基本形体结构，做到心中有数，尤其是鱼的头部刻画，是画好鱼的关键，需要仔细描绘出鱼的眼睛和鳃帮。

步骤 4 利用小笔触刻画出鱼鳞的大感觉即可。草鞋的描绘需要控制，在深入程度上和鱼保持一定的距离，避免喧宾夺主。同时对桌面的色彩进行调整，使画面更加和谐。

③ ④

这幅作品也是以表现物体质感为主的水粉静物。在构图上应该是一个比较典型的水平构图模式，主要体现物体静态的美感。

在材质的选择上选用了一种介与白卡纸和水彩纸之间的纸质。能够充分发挥水粉的鲜亮特性，同时又能够深入地进行描绘对象。

① ②

步骤1 这是一幅常见的课堂俯视习作静物。初学者可以先利用单色起稿，顺便把素描关系表达出来，有利于画面空间的形成。

步骤2 注意把画面中花卉、水果的色彩纯度与背景拉开，同时把画面的几大明暗关系确定好，为下一步深入刻画打好基础，这一步往往容易被忽略，造成很多画面的衔接关系不流畅，甚至导致作画失败。

步骤3 画花卉时先画出花卉的暗部，注意每朵花的前后空间和朝向，不光要考虑到单枝花的体积，还要考虑到一大束花的球体感觉，所以对一些花的色彩要进行处理，适当的取舍在这里就要体现出来，以免造成画面花卉的平均。

步骤4 抓住主要的几朵花卉进行深入刻画，突出中心，用笔随着花瓣的方向进行刻画，对画面背景的处理尽量平整、概括，和花卉形成松紧对比，有利于突出主体，布纹的刻画也尽量点到为止。对待一些细碎的小花可以适当运用一些非常规的手法加以表现，如本图采用直接把颜料稀释后甩到画面上，往往也能取得不错的效果，但是要把握好尺度。

③ ④

吴法恒 06.10.25

步骤1 先用深色起稿，并且把画面大的明暗关系交代一下。

步骤2 画有纹理的布时，先把布的基本色调铺好，这一步不必去刻画条纹和其他细节，直接平涂就可以，但也要注意色彩的一些冷暖变化。

步骤3 背景画好以后先放下，把重点放在画面中心的刻画上，由于这组物体都比较精致，在运笔时顺着物体的形体走，既可以表现细腻的质感，同时又可以使画面显得非常含蓄。尽量一次完成，这就要求作者对色彩要有很强的控制能力。

完成图 在大的关系已经明确后再画布的条纹，这时要注意受光的条纹和背光的条纹在色彩明度上的区别。水分不要太多，画线时力度要恰到好处，不能草率也不能生硬。

完成图

①②③

