

深度教学 因为专注 所以专业 shendujiaoxue 杨震◎主编

PHOTO

艺考百位名师 强力推荐
艺考百强画室

天津出版传媒集团
天津人民美术出版社

构图的基本原则

画面的构图布局十分重要

构图，是指画面的布局与章法。构图取势，就是制造矛盾，化解矛盾，从而获得画面形式美感的过程。简而言之，它是一种能使画面产生“眼球效应”的表现技巧。构图体现着画者的个性，因此没有一个统一的模式，但相对而言，合理的画面构图应当具有完整、饱满、稳定、均衡的视觉效果。不满、不空、

不紧、不松。实体部分大于空白部分，主要部分大于次要部分。以上几点是初学者在构图练习中必须遵循的基本法则。

主次分明也是构图中要特别注意的，要将画面中主要的物体安排在视觉中心，主体物占画面较大面积，而且位置也是在黄金分割线上。

均衡与对称是构图的基础，均衡与对称都不是绝对的平均，它是一种合乎逻辑的比例关系。平均虽是稳定的，但缺少变化，没有变化就没有美感，所以构图最忌讳的就是平均分配画面。构图符合常人的视觉习惯。不要过于满，也不要过于空。但整个构图要讲究饱满，让画面有视觉张力。

轻重均衡，平衡得当。

轻重饱满，充满张力。

物体错落有致，物体之间的点线面结合很好。

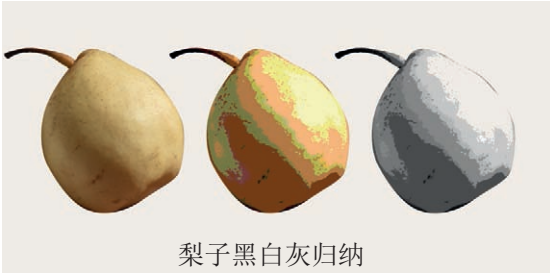
黑白灰的布局技巧

黑白灰的归纳要明确

黑白灰关系，简单地讲就是画面整体调子的关系。黑白灰关系、空间关系、主次关系共同组成了素描作品的三大关系，黑白灰是用来对画面层次节奏进行归纳概括的一个方法。不管有多复杂，在明度上都把它们概括归纳为画面黑白灰三大块，这是一种对宏观整体的主观把握和有序组织，而黑白灰色块任何一块又包含许多层次（调子、体面），只是它们必须在“黑”“白”或者“灰”的绝对范围之内。一般“灰”块的层面较为丰富，“黑”块的层面较为简练，三大块各自的面积视具体情况而定。

克服画面容易出现的问题

克服画面的“灰”乱”“脏”等初学者常见的毛病，从而使作品的画面结构更加有力，层次更加分明，组织更加有序。“黑白灰”是一种对画面主观的整体把握与控制。

梨子黑白灰归纳

陶罐黑白灰归纳

此画黑白灰明确，布局十分合理，色块明快，对比强烈，物体之间的黑白灰在整个画面中非常协调。最亮的为白色衬布，最暗的为黑色陶罐，其余部分为灰色部分。在表现过程中要注意整体与单个黑白灰之间的关系。

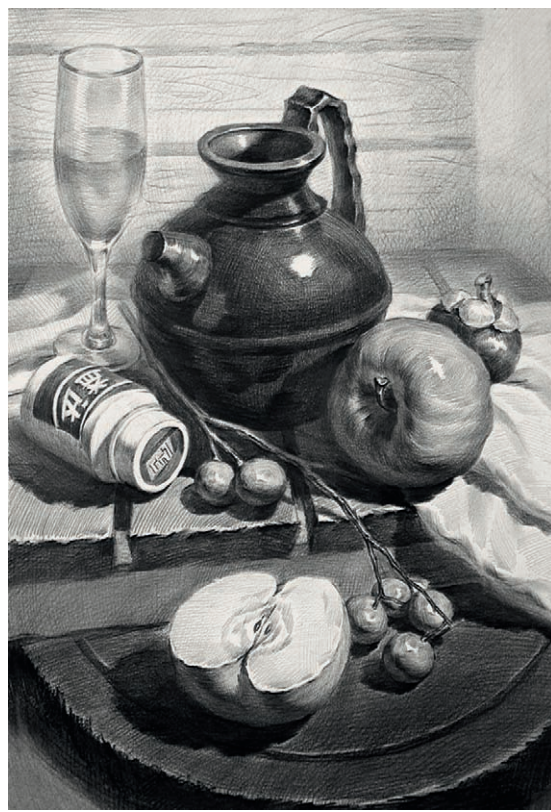
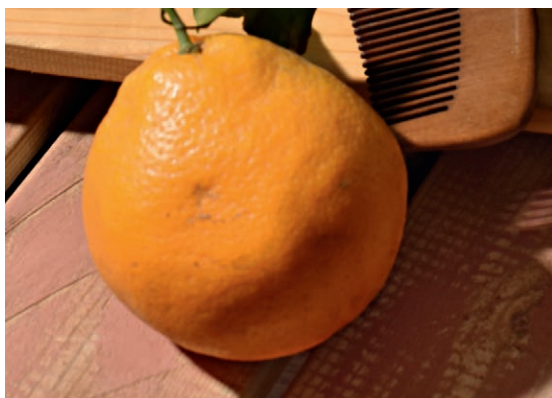
陶罐颜色比较重，表面光滑，周围的颜色对它影响比较大，表面的高光、反光、亮面等要注意得当。

白色的碟子色彩柔和，明暗对比不是很强烈，在表现时要把黑白灰大关系归纳得当。

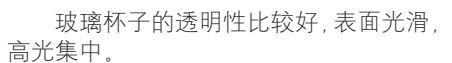
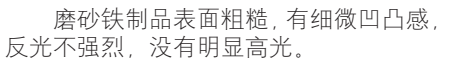
画面的空间关系

空间关系要强烈

素描中的空间感，不仅要把握形体的透视变化，还要依靠用线的粗细、深浅、虚实以及块面。明暗调子的对比和虚实来体现。近处对比强烈和远处对比柔弱是造成空间感的关键。物体的体积主要依靠近大远小的透视变化和黑白灰色调的虚实、疏密、调子、转折等的运用来体现空间。物体的体积主要依靠块面和明暗调子的强弱对比来形成，主体物与陪衬物或者背景的空间距离很大程度上取决于所画物体的边线处理，通常受光部分的边线清晰、用笔肯定，背光处模糊、用笔含蓄。另外，边线还要根据所画物体块面结构的走向做虚实和节奏处理，才能有比较充分的表达。

不同的物体有着质地的区别，如金属、玻璃、木头、陶瓷、塑料、纸张、丝绸、皮革、石膏、等都有着不同的质感，它们都有各自坚实、松软、粗糙、光滑、透明等特点。作品中只有表现出不同物质的质感，才能给人逼真的感受。人们凭着生活的实践和经验，通过触觉、味觉、嗅觉、听觉和视觉等感官去感受和辨别物象不同的质感，如感到金属是硬的，丝绸是光滑的，玻璃是透明的等等。而绘画作品中主要是通过视觉造型语言和联想以及作品中物与物的对比去表现我们感受到的质感。质感是物象的表面特征，在素描中表现物象质感常利用调子、纹理、形状、线条和工具等因素。

背景布质地较粗，反射光弱，其纹理转折特别给人以厚重感。表现呢料质感多用软铅笔，线条粗松，依靠线条的多次重复组织色调。

陶制品的质地一般较为粗糙，宜用稍软的铅笔以粗松的线条铺色调，中间色调变化丰富应着力刻画。深色陶制品暗部及光较弱，应注意处理暗部色调的虚实关系。画暗部色调时要分层加色，用力不宜过重，避免形成笔迹反光而影响质感的表面。

金属物体对光具有高反射性质，对光源或环境的散光，都能予以较充分的反射，因而无论是亮部还是暗部都可能出现高光，其形状、位置和亮度也各不相同，但仍以对光源的反光最强。

画面局部与整体的关系

画面中个体与整体要协调耐看

整体是什么？是大关系，是指大的比例关系，大的形体结构关系，大的明暗关系，大的空间关系，大的黑白灰布局，大的经营位置等。这些关系还要统一于整体的大节奏变化之中。整体概念自始至终都是一个核心问题，如何处理整体与局部的关系，更是必须面对的首要任务。在素描静物的写生中，物体组合一般较多，我们必须确立从整体出发的观念，整体认识、整体观察、整体把握。画苹果想到陶罐，画方的想到圆的，画桌面想到背景。在整体的框架之内，局部的表现空间十分巨大，没有局部的深入刻画，整体将失去存在意义。因此我们完全可以大胆地深入局部，刻画局部，只要始终遵循整体法则，贯彻主次关系，局部画法是大有可为的。

照片对临

ZHAOPIANDUILIN

○水果类○

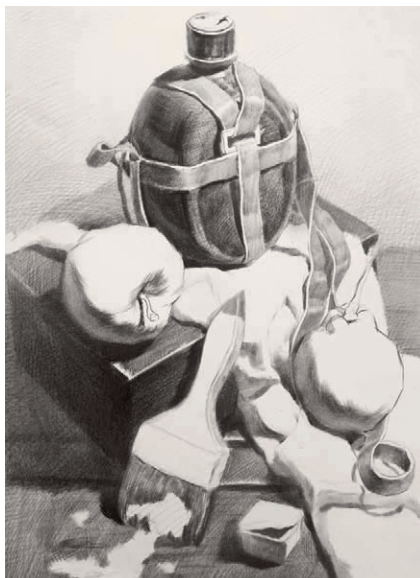
1. 确定构图，直线起稿，用概括简练的线条确定物体所占画面的空间位置，画出物体大概外形及明暗交界线。线条要简洁明了。

2. 通过整体观察比较和明暗对比后，画出物体大的黑白关系，如果画还有不合适地方还需要进一步调整、修改。

3. 局部深入刻画，可以从画面最暗的地方入手，进行由暗到灰、到亮的逐步推移，要让线条真正附着在形体上，并注意画面主次、虚实关系。

4. 继续调整画面的形和结构准确性，步步推进画面细节，加强画面的黑白灰节奏，各个物体投影有虚实关系，灰面的细微倾向要表现清楚。

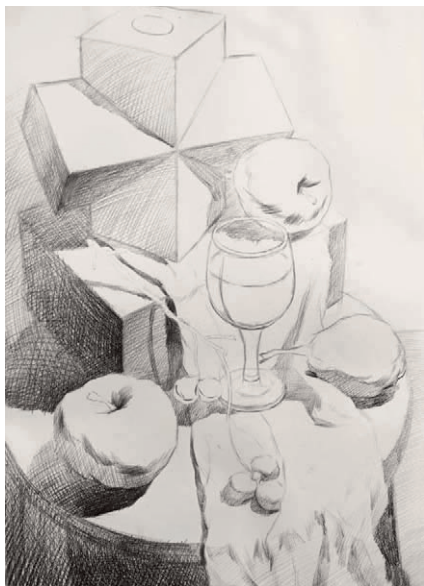
5. 对画面进行全面、整体的调整，调子的深浅、主次关系，物体前后的空间虚实关系，强调主题，削弱琐碎细节，使画面协调统一。

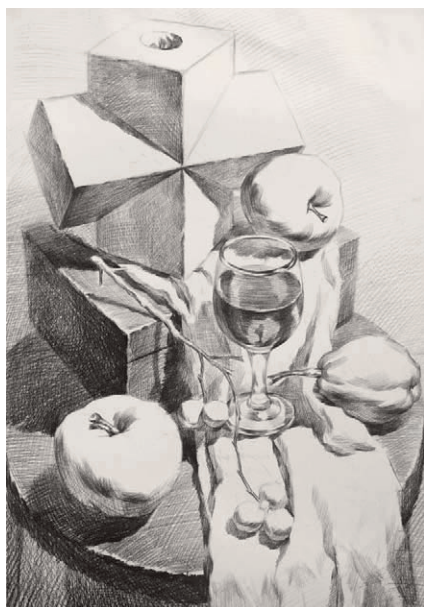
照片对临

ZHAOPIANDUILIN

○水果类○

1. 首先要对画面构图进行反复推敲，布局得当，当构图形式确定后，标出物体的位置，用长直线画出其整体轮廓关系和结构关系。

2. 继续调整形体，空间，结构等关系，把前后空间拉开，强化物体的结构，明暗可以分几个大的块面，整体着手。

3. 着眼整体从局部刻画，从明暗交界线画起，分层次、有节奏地进行深入刻画。在同步跟进的过程中，把握好轻重缓急。不能陷入局部中。

4. 继续对形体明暗的关系逐步深入塑造，对关键性的细节要精心刻画。整个细节应该是在整体大关系下进行。

5. 完善好画面的虚实关系，使其整体气氛协调统一。同时，还要进一步专注于对物体细节的表达。

