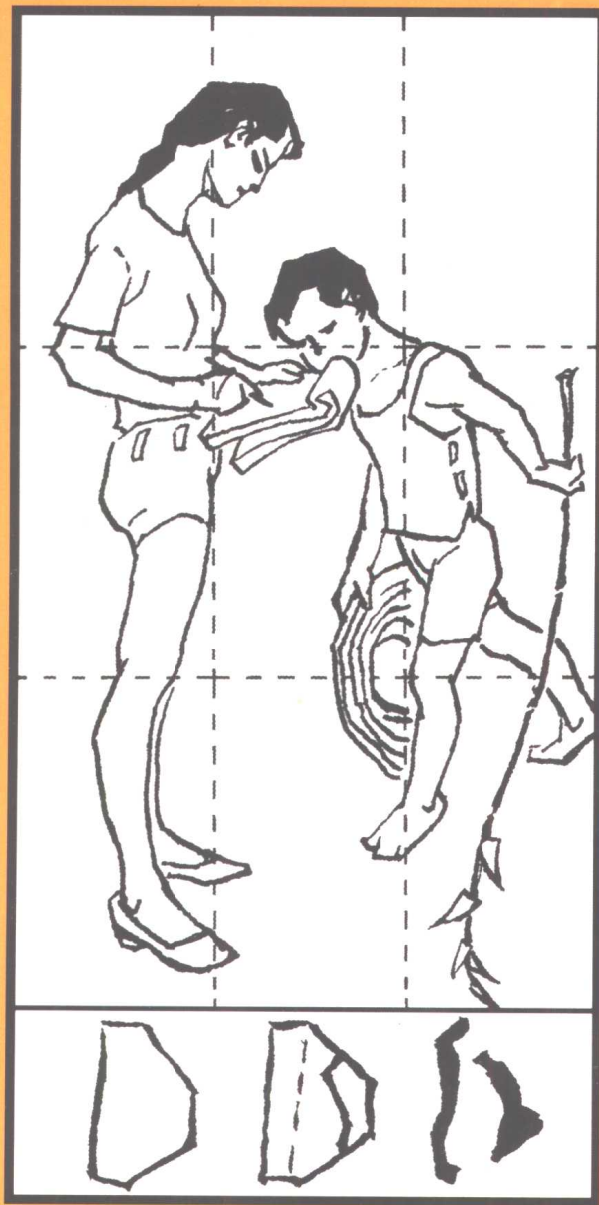

王崇会 编著

SUMIAO JINCHENG

美术学生应试丛书

素描进程

构图

美术高考训练
美术职业中学
中等师范学校

西南师范大学出版社

素描头像结构分析

素描头像结构分析

结构

图

素描头像结构分析
素描头像结构分析
素描头像结构分析

素描头像结构分析

美术学生应试丛书

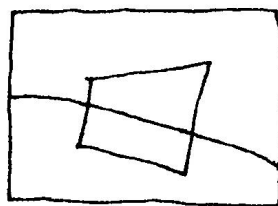
构图

王崇会 编著

素描进程

西南师范大学出版社

XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

3人构成与
风景自然结合，
画面很美。

素描进程

构图

1998年12月第1版	西南师范大学出版社	出版、发行
2000年7月第2次印刷	中国·重庆	邮政编码400715
	全国新华书店	经销
	四川省印刷制版中心	印刷
	开本:787×1092 1/16	印张:2
	黑白页	印数:10001~16000

ISBN 7-5621-2088-9/J · 139

定价:10.00元

多人构成画面,分成 3:2:2,突出中间一组,小朋友围绕列宁成圆形构图,画面生动。

注意稀与密的强烈对比关系的构图

破对角线的构图,生动活跃很有节奏感。

《在打谷场上》

《收干草》

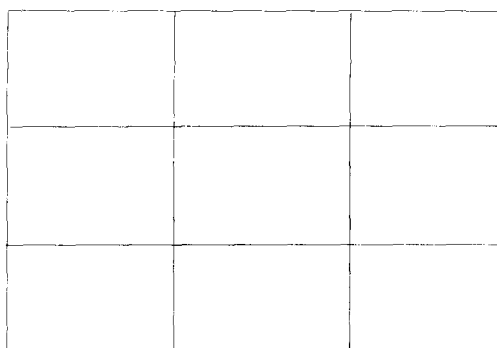
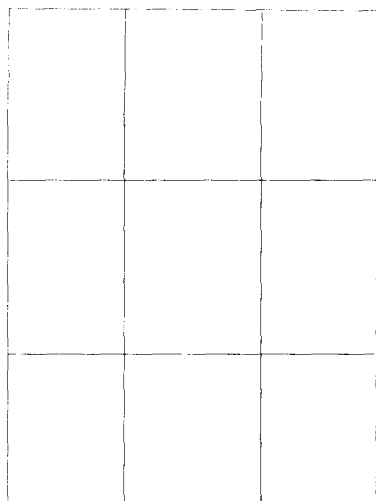
构图的含意是什么?《辞海》“构图”条说:“艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果,在一定的空间,安排和处理人、物的关系和位置,把个别或局部的形象组成艺术的整体。在中国传统绘画中称为‘章法’或‘布局’。”按《辞海》解说,构图的含意起码要包括作品的构思(主题思想)、作品的构成关系,安排和处理人、物的关系和位置及作品的加工制作;很明显构思就成为作品内容的关键、构思不明确作品就是空架子,一旦构思有眉目了,要形象地体现出来,重任就落在构图上,由构图依据构思要领安排组织画面,经营位置。因此构图是解决作品形式的基础,构图的优劣直接关系着构思的表现,构图的成败,关系着作品成败的命运。一幅美术作品上的诸多形象渲染得很美,无挑剔之处,但由于构图没有经营组织到火候上,不能唤起欣赏者的兴趣,形象再美,结果因构图差劲而作品落空,反之有的作品上的形象并不全美,有的甚至较差,但构图别具一格,新颖独到,十分起眼,欣赏者久久住脚作品前面欲走又几回头,因此,美术爱好者在策划创作过程中,费九牛二虎之力熬更守夜反复推敲一幅画的构图,是一幅作品的成败所逼着经营再经营,组织又组织,常常是从探索若干构图方案中反复比较,择优录取一个最佳方案进行加工制作才使作品问世;构图关系在作品中起着核心与枢纽的作用,它支配着作品上的一切,决定作品的面貌。

构图的一般法则:构图涉及到写实的具象绘画,非写实的抽象绘画,还有介于具象与抽象两者之间的作品,要说构图法则已难说清楚,有的主张有法可依,有的主张无法中有法……要阐述完善是理论家们的专长,这本小册子就只能作点起码知识,当常识性提示,又只局限于写实性具象绘画的范畴,其他的就不去涉及,基于此讲构图法则,就直截了当奉行变化的统一这一条构图法则,(也有称为多样统一)即是在统一中求变化,在变化中求统一。一般又包含三种情况,有变化而不统一,生活里有之,绘画作品也存在,效果是乱、杂而说不上美;极统一而无变化,违反事物存在发展的规律,若在作品上就是单调乏味枯燥,引不起欣赏者的兴趣。既有变化又达到审美的统一,这是一个高标准的要求,作品要达到是很难的,世间难有十全十美之作,它只能是作者们努力奋斗的方向。

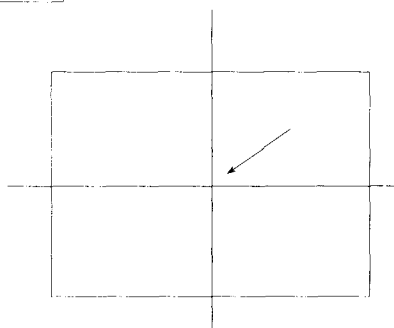
构图概述

经无数美术家们的实践总结出了“均衡”、“对比”、“节奏”、“黄金分割”、三角形构图法,S形构图法,对角线构图法,破绽圆构图法等构图经验。绘画上的均衡都是视觉上均衡,不是以秤称实物斤两有别的均衡;对比有大小强弱、高低、远近、长短、轻重、静动、黑白、深浅等差别的对比;“黄金分割”,美国艺术理论家约翰·巴朗对“黄金分割”的界定是:“把一条线分成大小两段,使小段和大段之比等于大段与整条线之比,用这种方法进行分割,称为“黄金分割”。“黄金分割”在写实性的具象绘画构图上运用广泛,其具体用法是画幅的理想长宽之比是8:5,它适用于横构图、竖构图,它决定了主体形象在画面上的最佳位置,为了运用方便,由8:5引伸出“三分式构图法”,横竖线形成井字形交叉处就是安排主体或趣味中心的最佳位置。

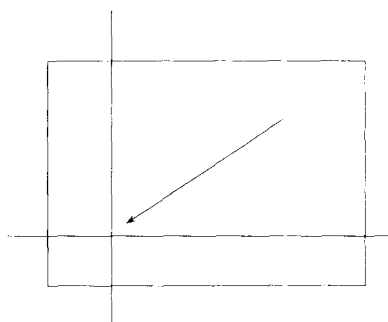
构图时为了更有趣味的整体构图,可以采用上升、下降、左右移动、正中位置布置形象有堵塞之感一般不采用。

《三分式构图》框架

静止

动感

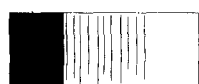
静态

动态

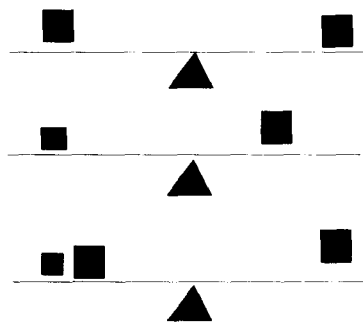

动态

黑白分割相等，无对比，太统一，缺乏多样，所以只能是静静的感觉。

黑白，黑白灰分布在两个长方形内，面积不相等，黑、白、灰就有明显的区别，是多样统一的例子。

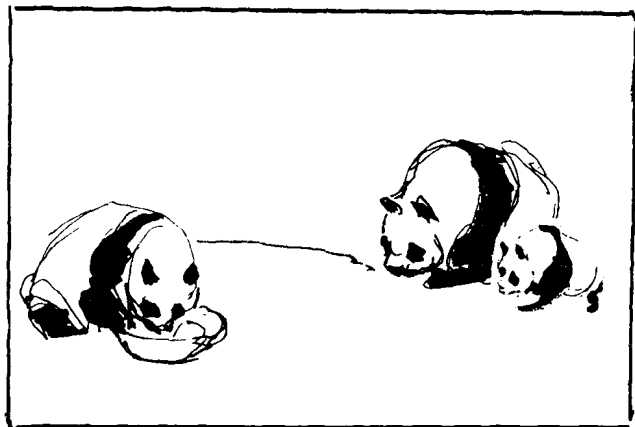

平衡原理示意图

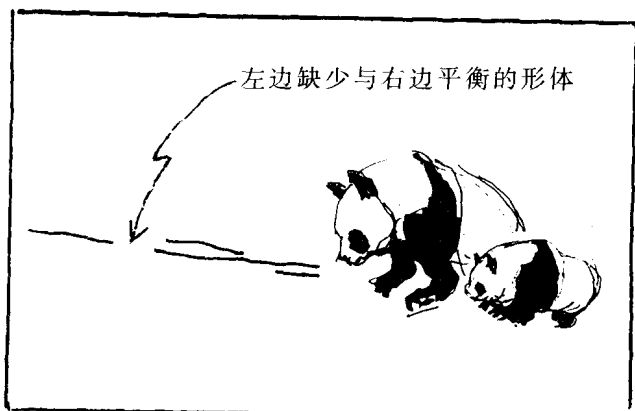
“三分式构图法”解决形象在画面上的选位，而头的安排要依靠不等边三角形落位，动态形体要以稀密对比关系来布置，这些是极普通的常识，但又是行之有效的方法。

多样的统一

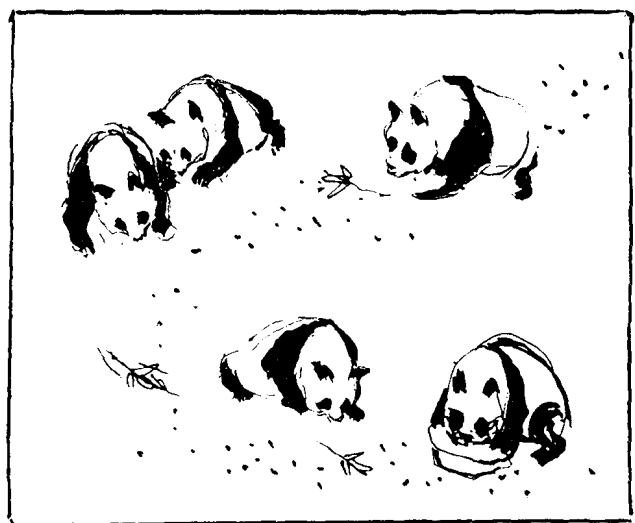
“多样统一”原则所涉及的内容,一般是以一些大同小异的诸形象组合在一起,既统一又变化多样;画面没变化就单调,有变化而不统一就杂乱。

符合均衡原则

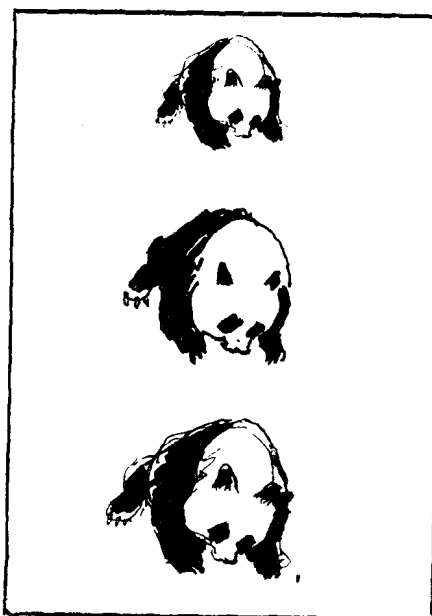

不符合均衡原则

为觅食而统一行动的去向,动态多样,稀密有致,基本符合多样的统一法则。

构图法则 运用图例

统一而无变化,画面单调乏味

变化而无某种因素的统一,画面沦于杂乱无章。

边框改变构图形式举例

当画面主体形式结构基本已定，移动或改变边框可变动构图面貌，办法是待构图已定，可复印数张画稿，在复印件上多试几种边框就可充分比较各构图形式结构的优缺点，择优加工制作。

初稿

缩小画面

横构图

竖构图

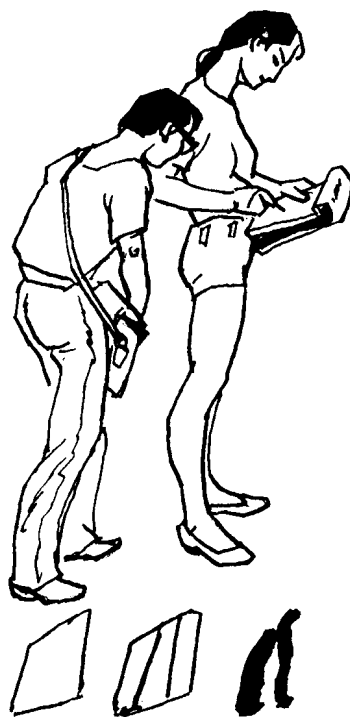

减少前景的花钵增大空间

构图练习起步

初学者刚涉及构图，学一点构图基本知识后，必须把重点放在具体的构图实践上，俗话说：“光说不练是假把戏”此言有理。现推荐一个简单易行的方法，就是从每天画的速写作业中，选出自认为满意之作，在上面作为构图起点加工，先进行两人构成关系的练习，加人加道具都可以；本页 5 幅图例是同一个姿势加不同的 5 个人构成画面的举例，这仅是方法之一。

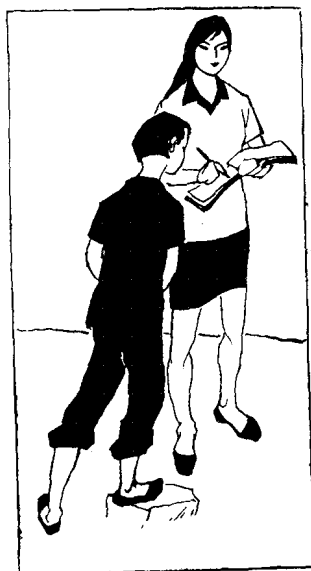

构图练习起步

构图作业开头,先全靠一定的意图苦思硬干,困难不少,依据速写作业从局部变化到逐渐加重份量的办法,可以试行。

① 速写作业

② 右侧加 1 站姿就构成 2 人组合画面。

③ 左侧加 1 人站姿收腹动态,构成三人组合画面,三人的头分布在不等边三角形的三角点上。

④ 后侧加 1 小个子站在道具上的动态,形成 5 边形构图,注意 4 人之间的稀密关系,3 到 4 人的构成关系是人物组合中最基本的构成关系。

速写作业

改右手前
上举取书
头微向上
看

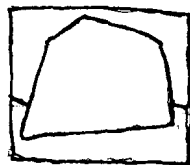
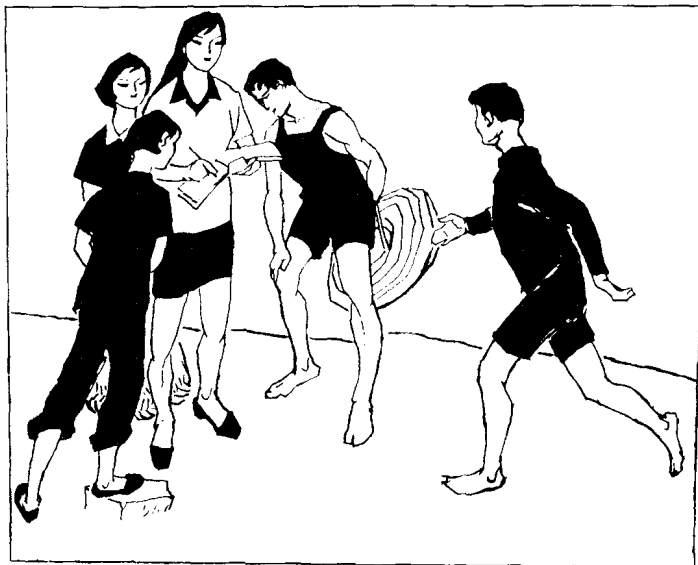
改为看书
姿态

改为抬头
再寻找另
一本书

改为掉换
本书,同
时又放回
1 本

⑤ 在4人组合基础上再增加1人,如何加,加什么姿态,原有4人构图已经密集了,根据稀密对比的原则,只能离4人稍远一点的位置加1动态,已定位的4人比较静止,如安1站着的静态者,画面缺乏对比关系,因此设计1人向前走去姿态协调些。考卷上一般3到5人也差不多了,后面几图可作常识了解。

⑥ 右边加1人,增加画面的生气,但不符合构图平衡的法则,只能又加1体态直而稍有前迈感觉的动态与大步行走的动态加以区别。

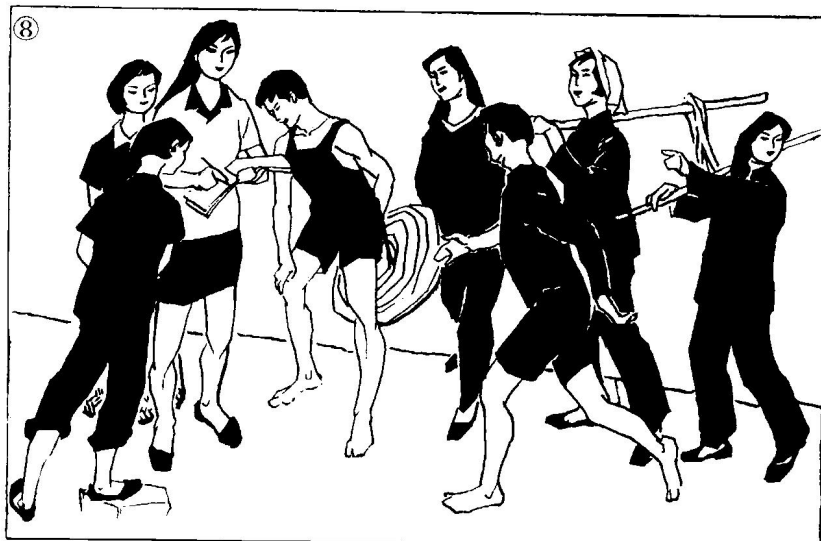

⑦ 图⑥6人组成画面,左右两边是4:2的比数,右边区域仍感份量不够,有失平衡之感,基于此又将构图改为7人,左右两边是4:3人,右边3人一组动势大些,可以与4人一组的平衡。

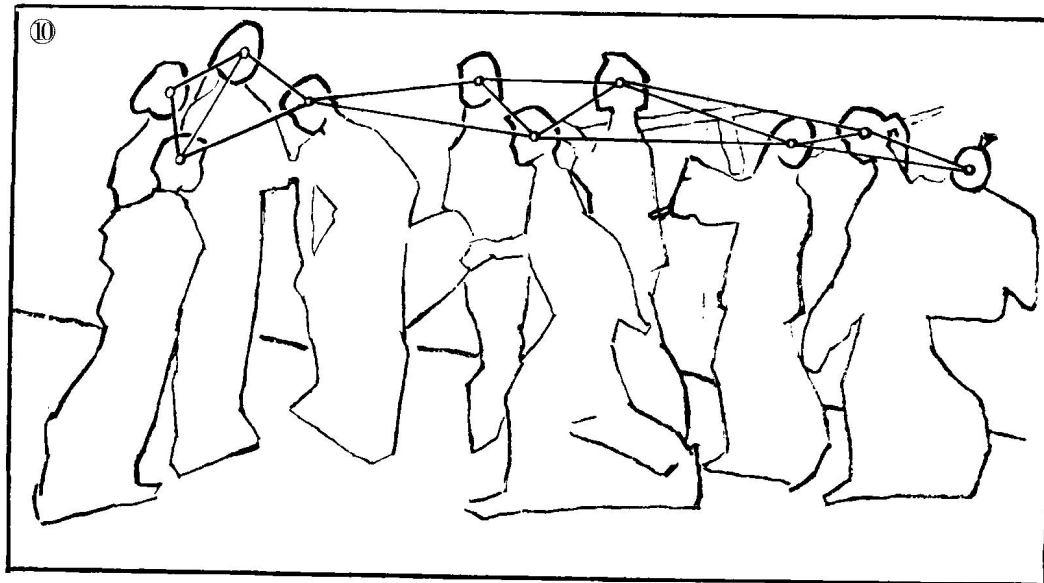

⑧ 如果欲将画幅扩大增人,在右边3人1组的加1人,左右两边对称,削弱对比关系,构图四平八稳,还得另想方案。

⑨ 右边1人,左手与左边联系,目光注视右边动态,至此画面十人构成,分成4:3:3的构成关系;地面向右倾斜,重心偏右,从视觉上感觉画面是平行的。

⑩ 人多的构图,画面要善于分组,又要考虑组与组之间的联系,头要有高矮,头的分布宜采用不等边三角形,体态要有稀密,姿势正、侧、背等角度都要兼顾,才不单调。

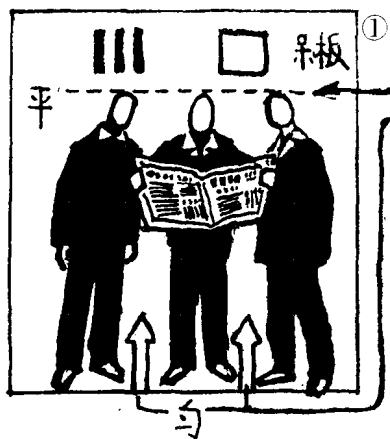

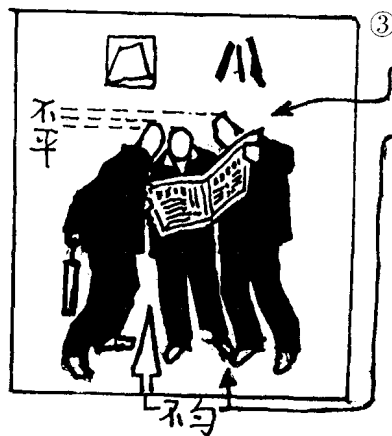
构图练习图例

多样统一法则在构图中的运用,必须经过反复实践,逐步去理解多样,理解统一,怎样才能多样,怎样才能统一,为了使初学者易于理解又能运用于实践,建议可根据“横向不平(指构图中形象的头部)纵向不匀”(指构图中形象之间的稀密距离)的方法进行构图练习也能取得一定的成效,办法就是可以围绕既定内容多画变体画构图作业。现举三人构图的变体画为例说明多样统一法则通过横向不平,纵向不匀的处理一定程度能达到经营画面位置的目的。

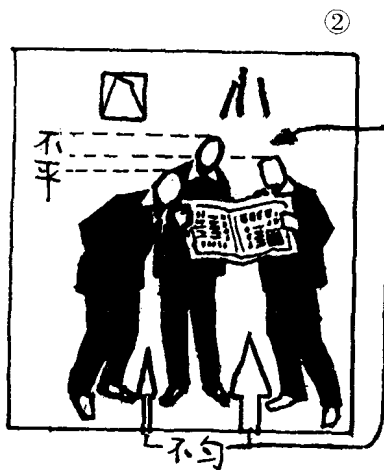
画题《今天的新闻真正好》限1张报3个人

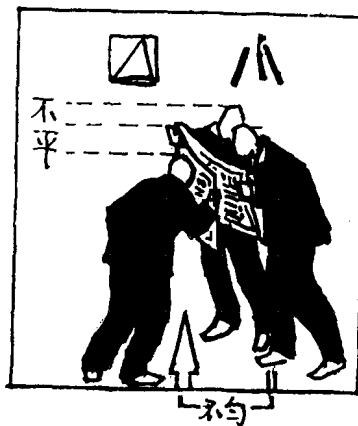
① 横向平了
纵向匀了
构图显得四平八稳,呆板,《今天新闻真正好》,但他们并不很关心而是摆姿势在阅报让人拍张“标准”像。

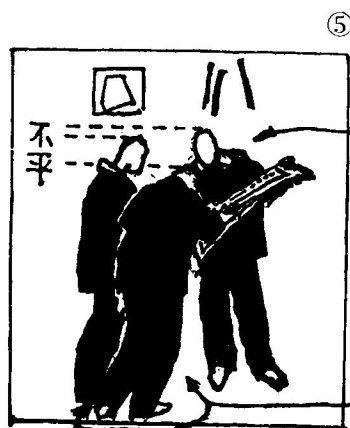
③ 三人的有高低变化
三人的间隔有差别
三人的动态有变化处于多样统一在看今日新闻,但三人组合构成的整体效果与图②差别不大。

② 横向不平了
纵向不匀了
图②所示的构图,三人是统一在看报的情节中,人物动势有变化,画面比较生动些,但人物动态虽有小小的变化,却不够多样,可再推敲人物的组合关系。

④ 图④三人的头部、体态距离间隔与动态变化比前3幅构图都有明显差别,这就更多样统一了,多样之意就是甲不能代替乙,乙不能取代丙,也就是构图中出现的人物动态各有特点;但此图的人物收腹的动态太一致了。

三人的头处于不等边三角形的三角位置有变化

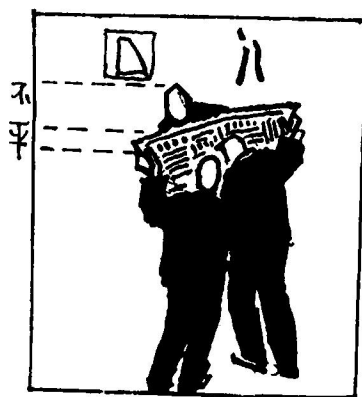
三人站姿间隔有稀密关系。

由于图④三人关心新闻的动态都向中收腹，又构

出图⑤，但图⑤三人处于画面正中，仍有调整的必要时。

三人分布在三分式构图位置处，两人阅报动态自然，骑车人下车转体关心他想关心的消息，组合比较紧凑，稀密错落有微差，整体效果尚可。

调整过的图⑥三人的位置偏右，画面缺少平衡感，后面的动态只看到肩以上，体态绝大部分被遮叠也是缺陷。

三人组合构成破绽圆构图，如三人都坐就太一致了，后坐者起身弓体收腹动态与坐者形成动静对比，增加画面生气，这图是利用人与道具的关系构成；两坐者的椅子安成在一条斜直线上缺少变化。

调整后的图⑦一定程度可以弥补图⑥的不平衡问题，若左边人物匆匆往前的动态还大一点，一是加强左边的构成份量，二是点出关心今日新闻的心态，可能构图要好一些。前后两人都是正面姿态有点雷同，因此可再斟酌构成关系。

有树表示室外环境，报与树枝有点联系，避免割裂是破绽圆构图，但封得太紧；两老年人头的角度太相似又基本上在一条纵向直线上缺少变化，显得单调。

⑪

此图三人都曲膝,太统一了,动态不多样;构图右边重了影响构图整体平衡。

14

构图时人物在画面上的选位,一般分为特写,前景、中背与远景,图 14 为阅报特写,考卷上不宜采用,因人画大了有很多困难暂时还难于克服。

用,因人画大了有很多困难暂时还难于克服。

⑫

改为 1 人曲膝与两站对比,动态多样统一于阅报的整体中,注意三人的脚所站位置,显示三人在空间的前后关系。

15

缩小一点的人物特写,比图 14 要容易掌握些,头分布在不等边三角形的三角上。

13

图 13 的特点是动态与站姿对比明显,构图时除注意头的稀密关系外也要注意三人脚在空间合理的位置。

16

从三幅人物特写的构图中可证明供作者选位的方案较多,构图时不要轻易“一锤定音”,勤于推敲的毅力值得大大提倡。

⑪

远景构图要求近景与远景的形象要组合协调成一幅看起来顺眼的画面,构思时要认真考虑近景画

什么,怎样与远景形象构成合谐效果。

⑫

依靠道具形成很被动的构图,因人物要将就道具,人的动态与位置要多变就不那么自由行动。

⑬

动态较大的立幅构图,画面活跃生动,仍然要注意人物的稀密关系,外框是构图时要考虑的重要因素,因框

要根据画面整体结构出发圈定。

⑭

图⑭与图⑫的构成道理一样,只是自行车摆位比汽车容易些。

⑮

倒三角形横幅构图,倒三角形是不稳定的形象与正三角形相反的视觉效果。

⑯

远景构图,画面分割为三块,其面积不要相等,画面上的宾主形象都要跨越两块或三块区域,至少要跨两块。

