

联考
教学

组合

徐敬尧 · 主编
河北美术出版社

目录

第一部分 组合画面的几大秘诀 002

- 一、成功的构图 002
 - 1. 如何构图 002
 - 2. 什么样的构图可是眼前亮 003
 - ①特殊角度选择 003
 - ②台面背景置换 003
- 二、出色的画面调子 004
 - 1. 素描中的黑白灰 004
 - ①黑白布局 004
 - ②光源与黑白灰 004
 - 2. 色彩中的色调 004
 - ①小色调 004
 - ②变色调 004
 - ③影响色调因素 005
 - ④色调误区 005

第二部分 深入画面的几大要点 006

- 一、空间关系的处理 006

- 二、塑造与质感 007
- 三、组合画面的练习 008
 - 1. 竖构图组合步骤训练 008
 - 2. 横构图组合步骤训练 008

第三部分 熟能生巧的捷径 012

- 一、水果类 014
- 二、蔬菜类 050
- 三、文体用具类 086
- 四、生活用品类 108
- 五、五金用具类 138
- 六、花卉类 154
- 七、食品类 168
- 八、玩具类 182

第四部分 历年考题 192

1

第一部分

组合画面的几大秘诀

一、成功的构图

1. 避免构图误区的出现

① 如何构图

A. S形构图：即画面中所呈现的基本骨架为S形。这种构图形式会给人以柔美多变的感觉。

B. 圆形构图：即画面中所呈现的基本骨架呈圆形，这种构图给人以饱满、均衡、活泼、完整的感觉。

C. 三角形构图：即画面中所呈现的基本骨架呈三角形，这种构图给人以稳定、崇高的感觉。

D. 平行线构图：即画面中所呈现的基本骨架为平行线形，这种构图形式给人以安定、广阔、宁静、稳健的感觉。

E. 平行线构图：即画面中所呈现的基本骨架为平行线形，这种构图形式给人以安定、广阔、宁静、稳健的感觉。

② 物体的位置

③ 物体的大小

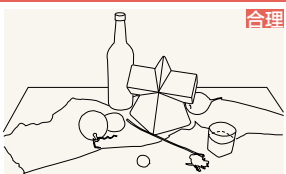
④ 物体之间的关系

太松

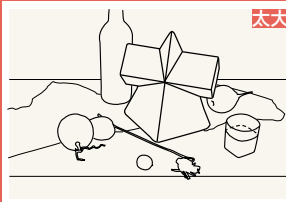

太紧

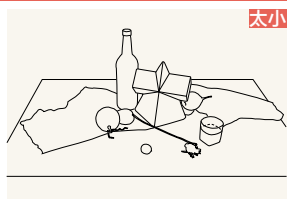

合理

物体之间要有一定的遮挡关系，太紧会显得拘谨，距离太大会显得松散。处理时可以把作为画面主体的几个物体之间稍微紧凑点且有点遮挡关系，像水果之类的小物体可往边上散一点或用来均衡画面，画面就会有松紧节奏的关系变化。

太大

太小

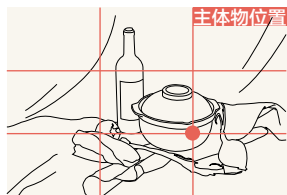
当我们拿到考题单体照片时，首先要观察图片中所给的物体以及明确物体的数量，然后用概括的线条确定物体的位置以及比例关系。构图要适中，不能太大、太小、太偏。

主体物的位置：主体物要摆放在视觉中心的位置，视觉中心一般在黄金分割线的位置，增强画面的视觉冲击力，然后其他物体要围绕主体物来摆放。

物体的摆放要高低错落有致：安排构图的时候，要注意物体的高低变化，一般靠近主体物的物体略高一些，太高的物体不能安排在前面，以免阻挡视觉中心。

互相遮挡的两物体空间关系：当两物体发生遮挡时，一定要注意空间关系，把两物体的底线位置交代清楚，这是很容易出错的地方，构图时一定要注意。

避免前后物体重心重叠：构图时应将两物体错开点位置，在选择视角下，两物体的重心不要重叠。

主体物位置

高低错落

遮挡关系

重心关系

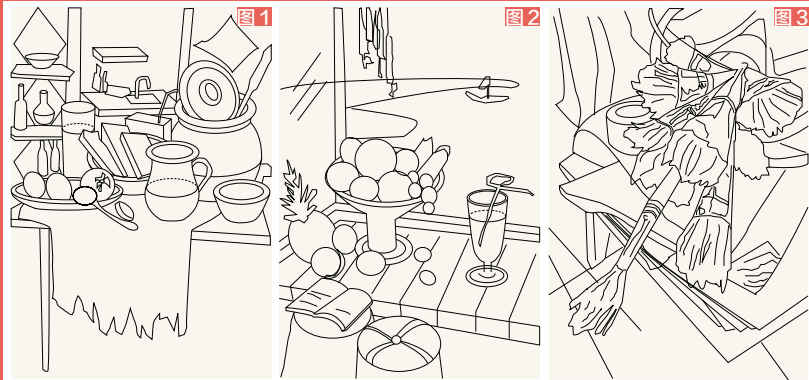
要点提示

画面构图就是我们绘画中必不可少的起稿部分，要物体摆放的让人有为之振的效果，就相当于成功了一半，这需要用心感悟和一个发现美的心。

2. 什么样的构图可以眼前一亮

① 特殊角度选择

特殊角度的构图并不是找一些难以偏门的或者奇怪的角度去刻画，而是运用黄金构图让画面视觉重心转移，让画面富有动感。比如：增加台面层次、大俯视角、透过远景画近景等，让空间感更强。图1和图2都带有远景，让画面有一种向远处延伸的感觉，图3是大俯视角，使画面的物体非常突出，又能增强空间感。下图素描范画为大俯视角度展示。

在确立构图之前，首先考虑环境。通常分三种：有台面、有凳子、有桌子。二是，没台面、没凳子、没桌子。三是，有台面、有凳子、有桌子。四是，有台面、有凳子、有桌子。五是，有台面、有凳子、有桌子。六是，有台面、有凳子、有桌子。七是，有台面、有凳子、有桌子。八是，有台面、有凳子、有桌子。九是，有台面、有凳子、有桌子。十是，有台面、有凳子、有桌子。十一是，有台面、有凳子、有桌子。十二是，有台面、有凳子、有桌子。十三是，有台面、有凳子、有桌子。十四是，有台面、有凳子、有桌子。十五是，有台面、有凳子、有桌子。十六是，有台面、有凳子、有桌子。十七是，有台面、有凳子、有桌子。十八是，有台面、有凳子、有桌子。十九是，有台面、有凳子、有桌子。二十是，有台面、有凳子、有桌子。二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

② 台面背景的置换

图4 台面为木桌子，电话下方还垫着一张报纸和一个信封，要区分出木桌子和纸类的纹理。

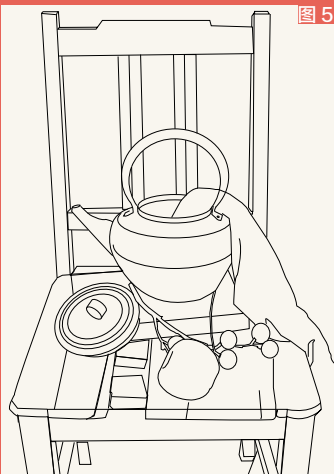

图5 以椅子为台面和背景，椅子的残缺增添了丰富性，衬布的垂落增加了画面的动势。

● 台面背景置换线稿小图

图6

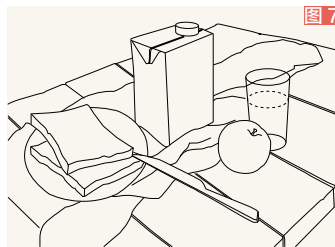

图7

要点提示

台面背景置换，有助于表达更新意并更符合要求的画面效果。

图6是纯衬布的背景，这样的处理比较容易，着重静物的刻画，图7是木桌背景，带有纹理、厚重感。图8是瓷砖背景，能增加画面的空间感。图9桌子为台面，地砖与墙作为背景，衬托近景类丰富画面。

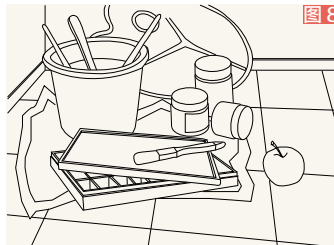

图8

图9

二、出色的画面调子

1. 素描中的黑白灰

光源是静物组合画面中很重要的因素，不同的光源使画面产生不同的效果。顺光时，光源射向静物的正前方，基本上看不到投影，亮暗反差小，物体缺乏立体感与层次感。组合画面时要少用；侧光时，光源射向静物的侧面，投影长，结构明显，适合表现物体的立体感。根据角度的不同，受光面与背光面所占的比例也是不一样的，表现画面时要统一。侧光在画面组合中很常用；顶光时，光源从顶部射向静物，光影集中在静物下方，底面会有明显的反光，表现不要太强烈；

① 光源对黑白灰的影响

顺光

侧光

顶光

逆光

逆光时，光从观察者的正前方射向静物，静物大面积处于暗部，轮廓比较明确，刻画时要表现出暗部的明暗层次。逆光处理起来比较有难度，如果把握不住还是尽量少用。

② 黑白布局

亮托重

重托亮

灰托灰

黑白不平衡

画面中色块的安排要均衡。重色块或亮色块都集中在一边会使画面失去平衡。熟练的运用重托亮、亮托重，灰托灰等表现技巧，产生的视觉效果是不一样的。

2. 色彩中的色调

① 小色稿

小色稿可以提高对色彩的感受力以及概括能力。画小色稿时要扼要概括，主要把握得住开始作画时的全新色彩感觉，迅速地抓住主要表现物。要画得明确、整体，不需要面面俱到。

② 变色调

色彩的变调是我们必须训练的，变调的训练是把一种色调的静物，画成不同色调的几幅画，这样训练有助于提高我们对色调的把握能力，学会主观控制画面色调，在考试遇到色调不明确时充分发挥色调的掌控能力。

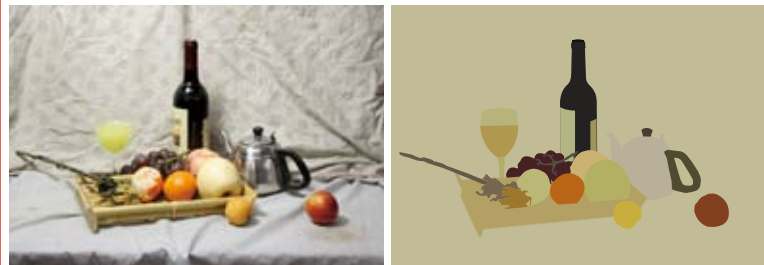
③ 影响色调的因素

衬布颜色

在考试中通常会遇到默写类题型通常会有衬布的默写，要知道一块衬布是可以改变画面的整体色调，使得画面色彩倾向发生变化，如下图的两幅静物组合，当衬布变换后整体色调也随之改变。平常练习中要多加加强不同色调的练习。

很多时候除了衬布之外静物的固有色也是决定画面色调的主要因素，以下图组合为例画面中偏黄的物体占多数，因为达到整体的整个画面的色调，可以衬布、主体物适当加点黄色。

静物固有色

冷暖光源通俗讲就是白光与黄光。同一组静物打上不同的光源就会影响整体色调的变化，当物体打上冷光源时物体亮面为冷色调，暗部就要用暖色调，反之也一样。高光的处理也要根据冷暖光源来定。

光源

④ 色调误区

在画面不断深入的过程中，难免有对总体色彩关系的疏漏或破坏，有时某些局部细节画得过了，使画面繁琐、“花”、“乱”、“粉”、“色调不明确”等误区的出现，绘画中难免出现以上的误区这需要同学们不断地探索与思考，勤于练习。

画面中出现局部色彩有碍于色调的统一，这时就需要要对画面进行调整，调整的目的是让画面整体效果更加协调。

花 水粉画花了的原因是色彩没有组织好，使画面不统一，显得花。要明确色彩倾向，冷暖要区分。同时在运用笔触时，不要乱用干笔触，让画面产生花的感觉。

乱 画面中出现乱，一般是在绘画的过程使用小笔触使用过多、断续而且颜色多，造成画面乱。大的块面可以使用大笔触一笔到位，处理纹理要概括出主要的。

脏 物体在处理暗部时，因为要受到环境色的影响，会混合多种颜色调和。很容易把颜色画得很脏，在调色过程中调色板保持干净，少用脏的颜色。

粉 造成画面粉的原因一般是表现物体的暗部时，不适当地调入较多的白色，造成暗部种不下去，亮面和暗面区分不明显，形成粉气。

要点提示

同学们在绘画中需要保持画面的整洁，调色板颜色太满而无法进行调色时，便需要清洗。颜料盒的颜料在用完后需要对色进行清理，以避免颜色混合。水粉笔在使用过程中要多清洗，以免让画面颜色“脏”。

色调单一 色调单一是因为物体中的黑白灰关系没处理好，造成固有色面积过大，环境色、高光、反光、暗面等因素处理不到位。

色调不明确 色调不明确一般指同一物体的颜色倾向不明确。在绘画时，要明确色彩的倾向，处理环境色也是不要脱离色彩倾向以外，颜色要调和均匀。

2

第二部分

深入画面的几大要点

一、空间关系处理

1. 画面的空间感

空间感包括两个方面的因素：

一是形体空间，即物体自身各部分之间的空间距离，以及物体与物体之间的空间距离。

二是色彩空间，即物体所处环境与画者之间的距离，包括由于大气层空气中的微粒和尘埃对光线照射的影响，而产生近实远虚，近浓远淡的色彩强弱变化。

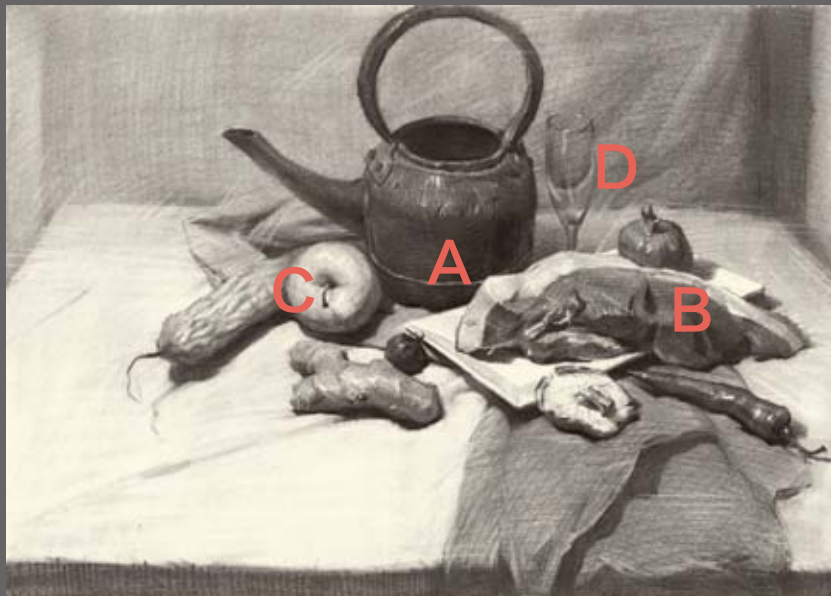

画面空间简析

对于物体自身体积空间的表现来讲，物体自身的立体感是局部，画面的空间感是整体，明确这一关系十分重要。我们不能孤立地去塑造物体的立体感，而必须将其统一和服从于相应的环境空间（画面空间）。将物体的立体感融入空间之中去表现，是获得画面的空间感和整体的关键。

二、塑造与质感

A 铁壶：

A 处的铁壶为画面的主体物，铁壶一般带有锈迹可以增加铁壶的真实感和丰富画面效果，铁壶没有不锈钢光滑，但仍然带有很强的金属特质，在处理亮部和高光的时候与周边色块对比要强烈一些，将其金属特质变现到位。

B 猪肉：

B 处，肉类静物在近年考试中多次出现，一般考的猪肉比较多。猪肉一般会被切割成方体，我们可以清楚地看到猪肉分有三层：皮、肥肉、瘦肉，在素描中刻画时要注意分清三者的轻重关系，还有注意它们的质感区别。

C 苹果：

C 处的苹果李主体物最近因此刻画要比生姜和苦瓜要仔细，苦瓜处于苹果后面概括一下即可。塑造时要将最基本的五调子表现出来，即黑、白、灰、反光和高光，这样才能让苹果更具备立体感。苹果最大的特征在于它的蒂处，苹果窝虽面积小，但要有基本的明暗关系，可根据倒圆锥体的绘画规律进行刻画。

D 玻璃杯：

D 处的玻璃杯处于主体物的后方，因此刻画时要概括的处理，但要有玻璃的特征。玻璃具有透光性，高光与反光也比较多，这里只要概括主要一两个便可以。玻璃的透明特质，可以通过玻璃画出后面物体的。

A 砂锅：

A 处的砂锅为画面中的主体物，它是一半上釉一半不上釉，因此具有两种特性，处理时，相融洽又有所区分。在色彩上，先统一砂锅的色彩倾向，上釉部分与不上釉部分交界处要处理得干净、分明些，这样有利于表现两种特性。

B 苹果：

B 处苹果因为距离我们较近因此纯度和明度也比较高，刻画也要丰富些。苹果用笔上最多的是“摆”和“叠”的笔法，尤其在暗部和亮部中面积较大的笔触上，让苹果更容易带出立体感。

C 啤酒瓶：

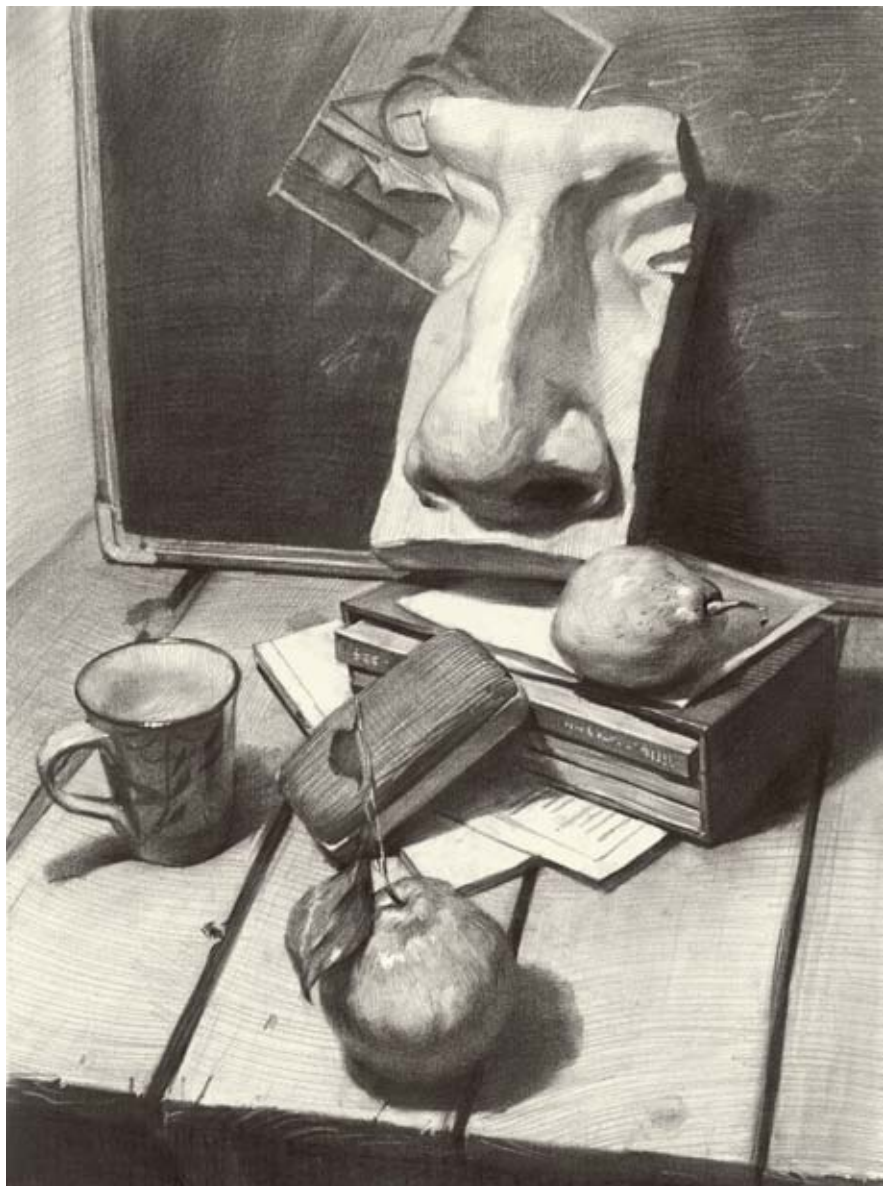
啤酒瓶在考试中是一个非常有点的静物，呈圆柱形，透明度不高，因此处理是有一定难度的。画面中的啤酒瓶处于主体物的背后，我们可以概括玻璃的基本特性，用圆柱体的方法去刻画。

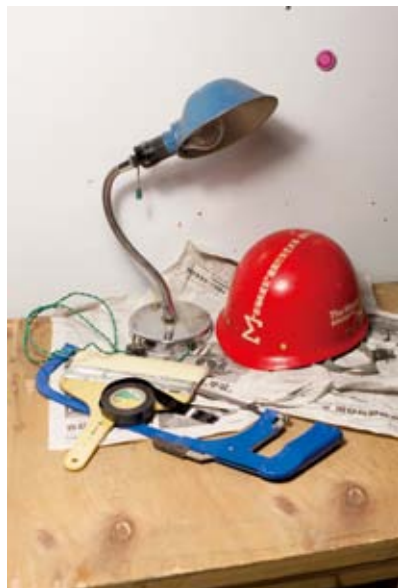
D 玉米：

D 处的玉米既不靠近主体物也不是主要绘画物体，颜色与苹果相类似，刻画时色相要区分。玉米为画面中的衬托物体，先要塑造准确大形体后，再确定好整体的黑白灰块面。玉米须可以下笔触勾出。

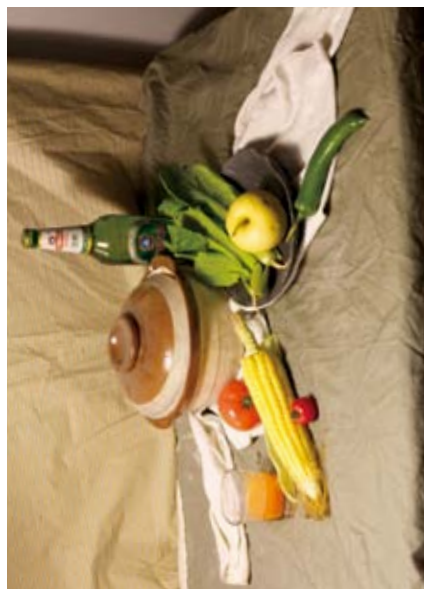
三、组合画面的练习

1. 竖构图组合步骤训练

2

第二部分

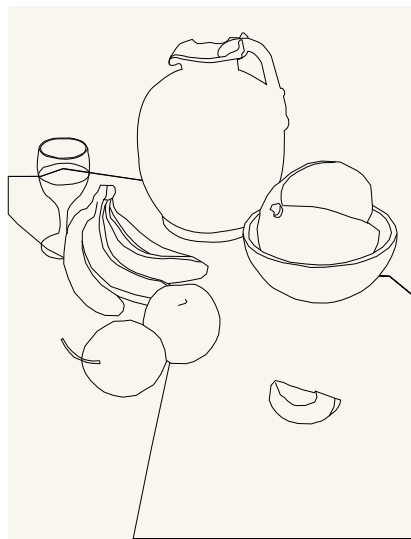
深入画面的几大要点

第三部分

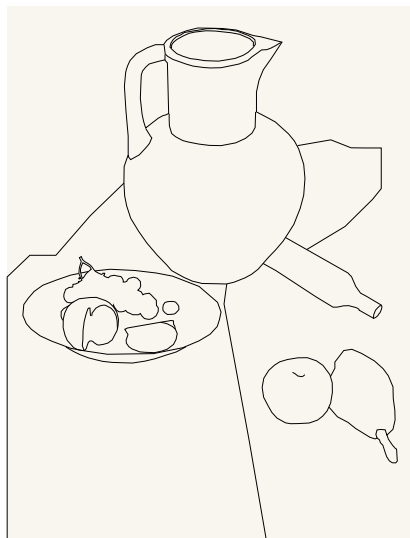
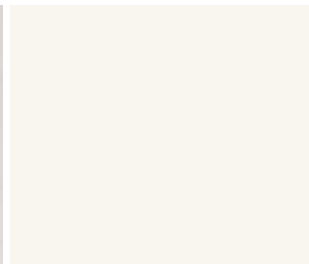
熟能生巧的捷径
组合题库与对应演变

试题内容：深色罐子 1 个，木碗 1 个，盛有红酒的玻璃高脚杯 1 个，苹果 1 个，切开的香瓜 1 个，香蕉 1 把，梨 1 个，灰色衬布 1 块，蓝绿色衬布 1 块。

试题内容：上釉的棕色陶罐 1 个，玻璃酒瓶 1 个，白色带花盘子 1 个，切开的苹果 1 个，香梨 1 个，苹果 1 个，灰色衬布 1 块，褐色衬布 1 块。

试题内容：蓝色花瓶 1 个，白色长盘子 1 个，干花 1 支，红苹果 1 个，橘子 3 个，甜瓜 1 个，葡萄粒若干，黄色衬布 1 块，深绿色衬布 1 块。

