

余芳涛色彩教学笔记

主 编 / 王海强 编 著 / 余芳涛

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：	中国青年出版社
全国“扫黄打非”工作小组办公室	010-59521012
010-65233456 010-65212870	Email: cyplaw@cypmedia.com
http://www.shdf.gov.cn	MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

余芳涛色彩教学笔记/余芳涛编著. —北京：中国青年出版社，2010.10

（国美精英档案／王海强主编）

ISBN 978-7-5006-9365-9

I. ①余… II. ①余… III. ①水粉画—技法（美术）—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第186711号

书 名：国美精英档案——余芳涛色彩教学笔记

丛书策划：王海强

编 著：余芳涛

主 编：王海强

责任编辑：郭 光 蔡苏凡

出版发行：中国青年出版社

北京市东四十二条21号

邮政编码：100708 电话：（010）59521188 / 59521189

传真：（010）59521111

营销企划：中青雄狮数码传媒科技有限公司

reader@21books.com

www.21books.com www.cgchina.com

印 刷：北京利丰雅高长城印刷有限公司

开 本：635×965 1/8

印 张：20

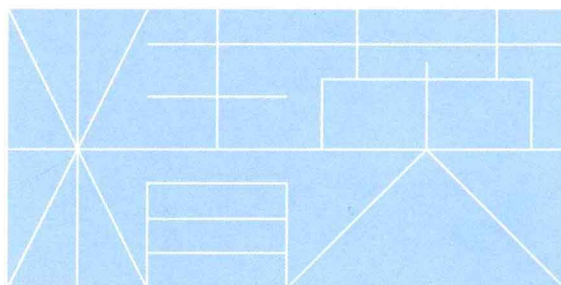
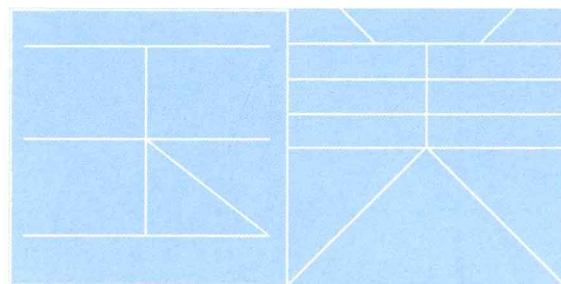
版 次：2010年10月北京第1版

印 次：2010年10月第1次印刷

印 数：3000册

书 号：ISBN 978-7-5006-9365-9

定 价：76.00元

余芳涛色彩教学笔记

主 编/王海强 编 著/余芳涛

中國美術學院

前言

高考, 我们共同走过。

高考, 我们正在经历。

为了组织《精英档案》的稿件, 我走访了全国各大美院。在这一过程中, 我常常被几百人为了共同的目标挥舞画笔的场景所感动, 这里充满了梦想、激情和汗水。

美术类高考考的是什么?

考的是修养、是意志、是灵性、是个性、是智慧、是痴迷。

修养, 指的是学生的绘画修养, 更是教师的艺术修养。

意志, 指的是在身心疲惫时依然能倔强前行的意志。

灵性, 指的是在瞬息变换中感受生命悄然绽放的灵性。

个性, 不是千篇一律、千人一面, 是物象的个性也是独属于你的个性。个性是独特的造型语言, 独特的观察视角和此时此刻真实的情感表达。

智慧, 是善于学习、善于总结、善于观察, 并且善于应用时间的智慧。

痴迷, 是对绘画的痴迷, 是在绘画中忘记一切琐事, 沉浸于黑白、绚彩之中, 恣意挥洒激情的痴迷。

我们在高考中学习, 我们在高考中成长。

《精英档案》以“汇集优秀作品, 分享教学经验”为根本目的, 将著名美术培训教师多年积累的优秀作品和教学经验汇集成册, 全方位展现当下的美术高考状态。

本书从不同角度准确把握各大美院的考试方向和各省市联考的考试标准, 为广大考生提供了实用、有效的学习范本。书中的每张作品、每段文字都旨在解决学生学习过程中遇到的实际问题。

条条大路通罗马, 艺术之路如此, 考试也是如此。只要掌握正确的方法, 遵循艺术规律, 发挥自身长处, 创作出充满才气、智慧和独具个性的作品, 就必定能打动评委老师, 步入艺术的殿堂。希望《精英档案》能够对广大考生有所帮助, 有所启迪。

王海强

2010年8月

目录

前言

色彩总论	7
色彩表现要点	7
色彩大师作品赏析	8

第一章 关于色彩教学 11

一 观察	12
二 工具	12
三 构图	13
构图要点	13
画面的视觉中心及力的变化	13

物体的遮挡关系	14
---------	----

常见构图样式	14
--------	----

横向构图	14
------	----

纵向构图	14
------	----

分割构图	15
------	----

色块构图	18
------	----

动态线构图	19
-------	----

构图训练方法	20
--------	----

构图小稿的训练	20
---------	----

同一组静物不同构图方式解析	21
---------------	----

范例欣赏	22
------	----

四 色彩关系 32

色彩基础知识	32
--------	----

体积	54
----	----

质感	56
----	----

表现技法	60
------	----

笔触的运用	61
-------	----

平涂或使用刮刀	62
---------	----

点彩	62
----	----

范例欣赏	63
------	----

六 绘制步骤 72

常规小场景静物讲解	72
-----------	----

小场景写生步骤	72
---------	----

小场景默写步骤	74
---------	----

明度	32
纯度	33
冷暖	34
色调训练	35
色彩小稿训练	35
同类色训练	36
对比色训练	37
色调的主观性	38
如何强化色彩	39
同一组静物不同色彩关系的解析	40
范例欣赏	41
五 塑造	52
空间	52

大场景静物讲解	76
大场景写生步骤	76
大场景默写步骤	78
大场景作品分析及细节表现	80
范例欣赏	82
七 色彩静物优秀作品解析	86
八 色彩风景教学要点	98
临摹	98
色彩风景教学要点	99
色彩风景作品欣赏	100

第二章 关于应试	107
一 色彩默写解析	108
二 色彩联考解析	109
联考的基本概念	109
联考得分点分析	109
三 色彩美院单考解析	110
美院单考基本概念	110
美院单考得分点分析	110
四 范例欣赏与解析	118

色彩总论

色彩表现在基础美术教育和高考应试中占有重要位置,通常使用水彩、水粉、丙烯、油画等材料来表现。色彩教学主要包括两个方面:一方面,通过教学,使学生掌握色彩的基础知识、材料的使用方法及表现技巧,从客观上把握色彩;另一方面,训练学生处理画面的能力,从平面构成、色彩构成的角度去主观处理画面。色彩教学的最终目的是为了培养学生用主、客观相结合的方法去组织画面、表现色彩、塑造形体。

色彩表现要点

色彩的主观性与客观性

色彩既是客观的,又是主观的。我们写生的对象是客观的,因此对象的形体和固有色是客观的;主观是指我们对画面的构成形式的把握和对情感的表达。对客观的色彩,我们需要通过主观地协调,来表现物象的精神面貌。

写实性绘画中客观性占主导,画面主要是对自然对象的真实表现。但是再怎么写实,也是作者通过主观处理,将自然转变成画面的形象美。而表现性绘画,主观性占主导,画面的物象经过了作者对客观事物的抽象、归纳,以更为情绪化的方式表现出来。例如,中国美术学院往年的考题一般都是默写,虽然提供的物体是我们平时写生训练时常画的,但是卷面要求我们表达的物体形象是自由、放松、具有艺术表现力的。从优秀试卷中,可以看到这些考生对色彩和形体的熟练掌握。

画面元素与画面构图

构成画面的主要元素有点、线、色块、笔触等,我们要把握好它们的形状、位置和色彩关系,让每个元素都在画面中起到相应的作用,从而形成协调、稳定的画面效果。在构图以及画面形式的组合上,要调动学生的主观能动性,努力尝试各种构图形式,使画面呈现出秩序感,将画面各个元素组合成一个既对立又相互统一的整体。

色彩基本要素

色彩的基本要素包括色相、明度、纯度、冷暖等,这些要素决定了画面的色彩面貌。我们观察到的色彩都具备这些要素,通过它们不同形式的变化,能够形成丰富的色彩关系。对这些要素不同地认识,决定了作画者不同的色彩表现形式。

了解色彩的丰富性

色彩之间的混合可以形成丰富的色彩变化。在认识三原色等基本配色规律的基础上,我们不需要去死记硬背,要大胆尝试各种色彩之间的搭配。在调色过程中还要明确把握各色系之间的邻近、对比、互补关系以及水分的干湿程度。

掌握色彩比较法

所有色彩的关系都需要色彩之间的相互比较,因此色彩比较法是协调画面色彩关系最简便的方法。只有通过不同色彩之间的相互比较,才能形成画面色调的明暗、冷暖、纯灰、虚实的变化。

总之,要做好色彩教学,就必须将理论结合实际,不断地提高对色彩的认识和表现能力,找到真正适合自己的方法去处理画面。

色彩大师作品赏析

下面介绍几位我最喜爱的色彩大师: 擅长光与影实验与表现技法的克劳德·莫奈、“和谐色彩大师”爱德华·维亚尔以及“色彩魔术师”皮埃尔·博纳尔。

莫奈

克劳德·莫奈 (Claude Monet, 1840年11月14日~1926年12月5日), 法国画家, 印象派代表人物和创始人之一。莫奈是法国最重要的画家之一, 印象派的理论和实践大部分都由他推广。莫奈擅长光与影的表现技法, 他将光影关系与色彩完美地融合在一起。

莫奈在视觉观察方面无疑是一个富有创造性的天才。他善于从光与色的相互关系中发现前人从未发现的某种现象。他把全部注意力都集中在光与色上, 从而找到了最适于表达光与色之间明度差别变化的形式, 他把这种光色明度差别变化从绘画的其他因素中抽象出来, 把它提到了前所未有的高度。莫奈的视觉观察方法是天才的、创造性的、非凡的, 可是在这种观察的背后又是什么呢? 他所看见的东西, 同他所感觉和想象的东西之间的关系又是如何的呢?

莫奈在 1874 年~ 1878 年间, 在阿尔让特依所画的一些画可以回答这些问题。如, 创作于 1872 年的《阿尔让特依的帆船》, 在这幅画里, 大面积的中间调子代替了色彩对比, 不是通过色彩的混合, 而是通过色彩的分解和组合形成一种光的综合效应。黑色已不再出现于画家的调色板上, 剩下的只是表现出明与暗的光谱色彩, 它们形成了形的实体。统一的色彩风格很自然地遍及整个画面: 远景和近景, 物体、水和天空, 使画面呈现出一付美妙动人的景象; 而浑然一片、不分层次的空间透视, 则把这远景和近景联成一个整体; 紫色和黄色的调子同河水和天空的蔚蓝色交织在一起, 画家通过色调的差别把自然景物区分得清清楚楚; 几何学的透视已被忘却, 它被画家主观强调的雾气所掩盖。每一种颜色单独看来十分柔和, 但它们构成的整体却又是强烈的。出现在我们面前的是天边晚霞弥漫、白昼即将消逝的图景, 几条大帆船静静地停在一片灰色的阴影之中。这是一个幻想家的直观意象, 在这雾气缭绕、夕阳西下、一片忧郁的气氛之中, 莫奈仿佛就是那夕阳余光的生命, 直接参与着它的逐渐熄灭。这一阶段是莫奈创作中的丰收时期, 是他创造了色彩的传奇。

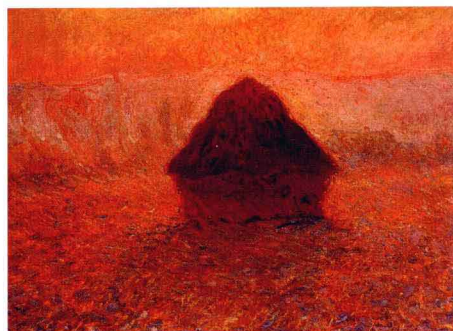
《日出·印象》是莫奈于1872年在阿弗尔港口画的一幅写生画。他在同一地点还画了一张《日落》, 在送往首届印象派画展时, 两幅画都没有标题。一名新闻记者讽刺莫奈的画是“对美与真实的否定, 只能给人一种印象”。莫奈于是就给这幅画起名为《日出·印象》。它作为一幅海景写生画, 整个画面笼罩在稀薄的灰色调中, 笔触画得非常随意、零乱, 展示了一种雾气交融的景象。日出时, 海上雾气迷朦, 水中反射着天空和太阳的颜色; 岸上景色隐隐约约, 模模糊糊看不清, 给人一种瞬间的感受。

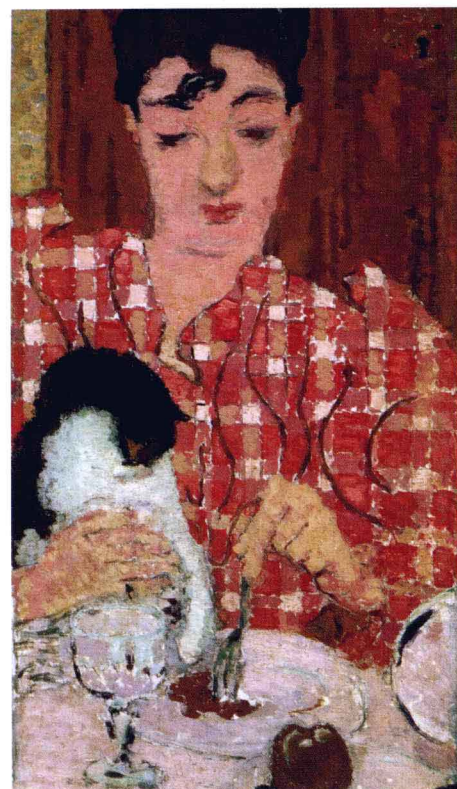
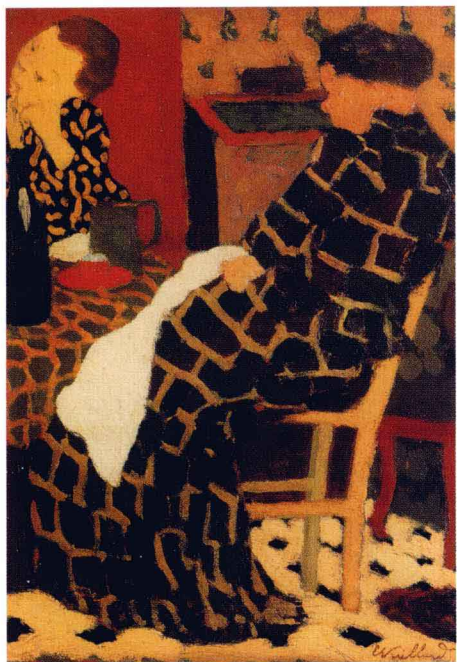
在19世纪90年代, 莫奈创作了若干组作品, 即“组画”。所谓的“组画”, 就是画家在同一位置上, 面对同一物象, 在不同时间、不同的光照下, 所做的多幅画作。这是莫奈晚年作品中的一个特色。比如, 创作于1890~1891年间的《干草垛》、《鲁昂大教堂》、《睡莲》等系列就是其中的代表作。画家通过高超的技巧和敏锐的感受, 展现出在不同季节的早、午、傍晚的阳光下, 物体所呈现出的不同色彩。

爱德华·维亚尔

爱德华·维亚尔 (Edouard Vuillard, 1868年~1940年) 是法国纳比画派的代表之一。他以日常生活中为人熟知的人物和场景作为绘画主题, 依靠自己孜孜追求的精神成为承接古典绘画传统与开拓现代绘画的一员战将。维亚尔的色彩首先给人铿锵有力的感觉, 好像是斗志昂扬的大合唱。他的早期作品呈现出较强的装饰风格, 画家把画面进行分割, 再在每个区域分别进行铺色。在这个时期他很少考虑光线与空间, 他的兴趣点似乎集中在形式和色彩构成上, 轻盈、明朗的个人风格十分明显。如创作于1891年的《在床上》, 暖灰色的调子里, 米黄、灰绿、土红等颜色按照几个简单的形状而排列, 淡淡的几笔重颜色和流畅且粗细不等的线条被安排在边缘地带, 整个画面轻松、明快。

在19世纪90年代中后期, 他的绘画风格开始偏向于厚重, 色彩变得浑厚, 不再像早期那样轻快。这时, 他的作品色彩还是那么的明亮, 只是不再使用平铺的方式, 而是运用了点染和反复上色的画法, 使颜色在整个画面中流动并互相浸透。如《画家卢塞尔和他的女儿》、《书房中的希尔多》、《沙发上的伊冯·普林斯泰》、《桥牌游戏》、《玛丽布莱克女伯爵》、《路易斯·威奥医生》等等, 表现的都是室内生活题材, 画中色彩通透, 对于空间刻画得一丝不苟。他往往用灯光或某一处的自然光来统领全局, 把人物和每件物品都牢牢控制在整个环境中, 色彩上的穿插和呼应, 纯度、明度和补色的熟练运用随处可见。作于1917年的《读报纸的鲁塞尔》, 只用了绿与粉红两个色系, 但从墨绿、深绿、灰绿到粉绿以及灯光照耀下的亮绿把画面非常柔和地统一在一起, 再在中间放置一块温润的粉红, 使画面色彩在纯度、明度和空间位置上产生变化, 使得整幅画达到对立统一的境界, 突显出温馨的画面氛围。创作于1921年的《沃贵兹医生和他的助手在皮特医院》也有异曲同工之妙。在维亚尔的画中, 色彩的空间关系被极大地注意并被利用, 从而避免了物体刻画

的呆板。在他的画里，明亮的色调不是来自于颜色种类的丰富，而来自于同类色的微妙运用，加上他把每一个组成画面的元素以全局的观念布色，最终使画面变得浑然一体。综观他的画，我们仿佛能感到画家在作画过程中率性挥洒的气势，也可以看出画家一生探索个性化艺术语言的创新态度。

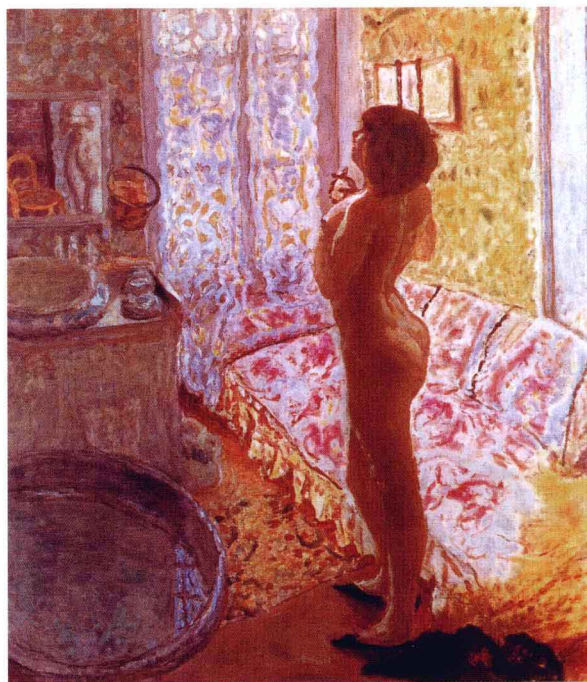
维亚尔吸取了印象派的成果，又开拓了印象派的新领域，达到自如地运用画面语言的新高度，可以说他的艺术源于自然而又高于自然。他终身未婚，以艺术为伴，以充沛的感情去热爱艺术，以发自肺腑的艺术作品打动世人。他的绘画不象抽象绘画那样纯粹从内心的观念出发，倒更像传统绘画那样再现客观世界，然而当我们仔细研究他作品中的具体细节时不难发现，再现只是他绘画的表象，本质上他是以一种纯粹的视觉方式对现实予以探询，他的实践告诉人们艺术不是随心所欲的事，而是一种真实的表达与表现，这种实践跨越了传统绘画被动地描摹对象的无奈，又舍弃了现代主义各种流派过于个性化的自我张扬，具备了严密和本原的特点。他的努力也给现代绘画人以启示：必须重拾写生！维亚尔一生都没有放弃写生，而是根据写生进行创作，从写生中打开真实之门。同时，也是写生培养了画家敏锐的观察力，是写生让画家真正地回归了自然，把目光投向了日常生活，让日常生活里的普普通通的东西放射出艺术的光芒。

皮埃尔·博纳尔

皮埃尔·博纳尔（Pierre Bonnard, 1867年~1947年）出生于法国。他早期从事广告和舞台美术设计，曾就读于巴黎朱利安美术学院，并与几位同学共同创立了“纳比画派”。作为象征主义绘画团体的“纳比画派”（希伯来语为“预言者”）源于印象派，但受到文学上的象征主义和后印象派的直接影响，他们“向往一种摆脱了大自然一切字面意义的伟大绘画”，讲究艺术的主观综合，不受写实原则的束缚，追求感性化、形式化的创作理念，在作品中追求对空间深度的压缩、平面化的装饰性色彩，因此“纳比派”被称为上世纪现代艺术的先声。同时，“纳比派”的年轻画家们对新绘画方法的尝试，还受到日本美术细致的观察与表现手法的极大影响。博纳尔对日本美术的狂热甚至使他被称为“日本纳比”。和浮世绘画家们一样，他热衷于描绘生活百态，以平面化的色彩和飘逸的线条构成简洁的画面，表现出对东方式画面空间的理解和运用。

博纳尔的绘画题材宽泛，早期曾受到一些风格化版画、招贴画和插图影响，有舞台美术的制图痕迹。此后，他在风景画中渐渐排除了这些人为因素，开始以纯粹“自然色彩”的表现为主题。在创作中，他基本不直接摹写生活的某一场景，而是根据记忆和草稿决定一幅画的题材。博纳尔作品的构图也与众不同，画中人物往往因为处于画面边缘而被裁切，这种布局给观者以无限广阔的想像空间。博纳尔热衷于捕捉自然界的光，他探索自然界中的光线和色调之间永无止境的关系。他的绘画虽然被认为是从印象派蜕变而来，但又不像印象派那样忠实于外部光线的再现，而是注重主观的感情色彩。

博纳尔画的人体多处在逆光的照射下，画中的纱窗、衬布、镜子以及投影，或斑斓辉煌，或暗影重重；人体所呈现的黄土色调、冷紫色调在投影的反衬下轮廓更加分明。博纳尔和德加（Edgar Degas）一样，很少画装模作样的模特，而选择处于自然生活状态中的裸女，来表现生活的快乐。博纳尔作于1908年的《逆光下的裸女》，就生动地表现了在充满阳光的室内，裸女逆光而立，丰满健康的身体反射出的耀眼色彩。画家运用类似点彩的细碎笔触，不画阴影，使整个画面充满光感和鲜亮的色彩，光与色交织成一曲富有韵律的合奏。博纳尔对色彩有着细腻、敏锐的感受力，他画中的所有对象并不各自独立，也少有主次之分，而是由色与形共同构成和谐温暖的融合体，从而带来一种纯粹的视觉愉悦感。博纳尔的作品是一个由色彩构成的绚烂世界，他也因此获得“色彩魔术师”的美誉。

第一章

关于色彩教学

为了进行色彩基础理论和基本技法的学习,并应对美术高考,就有了色彩教学。色彩教学的内容主要包括色彩静物教学和色彩风景教学。

色彩教学的主要目的是:一、培养正确的观察方法;二、认识色彩的基本规律和变化,培养敏锐的色彩感觉;三、掌握用色彩塑造形体的能力。通过色彩教学,可以使学生们发现形式美的基本规律,锻炼学生的绘画技能,提高学生的艺术审美能力。

一、观察

观察即看，是带有目的性的看。观察是为了对事物进行分析并得到某个结果。通过观察，我们才能掌握自然中光与色的规律。正确的观察方法对提高感知色彩的能力，增加表现色彩的方法有很大的帮助。

我们要学会结合表现方式来观察，要有程序、有系统地观察，要有整体意识地观察。面对颜色十分丰富的对象，就需要通过观察，将其进行归纳、概括，这样才能正确理解对象的色彩关系。

二、工具

在绘画中，工具与材料是必不可少的，掌握它们能够提高我们的色彩表现方法和技巧，增加表现形式的多样性。对于高考来讲，掌握材料的特性尤为重要，因为材料本身有一定的局限性，然而考试提供的材料各有不同。因此考生要熟悉各种材料的优、缺点，才能在考试中做到有备无患。

不同笔的使用要点

在色彩画中，可供选择的笔有很多种，如尼龙笔、平尾羊毫笔、狼毫笔、猪鬃笔等。由于它们的材质不同，所以表现出的笔触效果也不相同，对颜料和纸张也有一定的限制。尼龙笔含水分和颜料的能力较弱，很难达到画面对色彩饱和度的需求，一般用来表现较湿且短的笔触。由于尼龙笔较难控制，所以在目前的考试中已很少使用。平尾羊毫笔吸水性强，含颜料能力较弱，适合在颗粒较粗的纸张上使用湿画法。狼毫笔含颜料能力较强，且笔尖具有韧性，适合在小颗粒纸张上进行细节刻画。猪鬃笔的笔毛较硬，不吸水，但能吃住大量的颜料，适合厚画法。

颜料的使用要点

色彩表现常用的颜料主要有水彩颜料、水粉颜料和丙烯颜料。水彩颜料的颗粒比较细，水溶性好，颜色鲜亮，覆盖性差，因此不宜多次混合。水粉颜料颗粒较粗，水溶性一般，颜料成分含胶，所以附着性和覆盖性较强。但一部分水粉颜料因为含有植物性物质，所以覆盖性较差，如柠檬黄，在使用时常需要调和白色来增加其覆盖性。丙烯颜料胶的含量更高，水溶性很弱，颜料干透所需的时间较长，不适合用于短期表现。其中，水粉颜料最易掌握，比较适合初学者。但不管哪种颜料，都需要仔细维护，使其保持各自原本的状态。

不同纸张的使用要点

色彩表现常用的纸张有水彩纸、水粉纸、素描纸、灰卡纸、光卡纸等，这些纸张的表面颗粒、吸水性、厚薄程度、纤维含量各不相同。考生可根据自己的喜好和作画特点来选择纸张。正确地选择纸张可以帮助我们弥补一些绘画技法上的不足，如：喜欢湿画法的，可以选择较厚的、吸水性强、不易起皱的水彩纸；习惯使用干画法的，可以选择颗粒均匀但吸水性较弱的卡纸。

三、构图

构图是由形状和色彩组成的框架体系。在这个体系中,各种元素既配合又对抗,既矛盾又统一。基础绘画构图要素包含点、线、面、形状及色彩。在

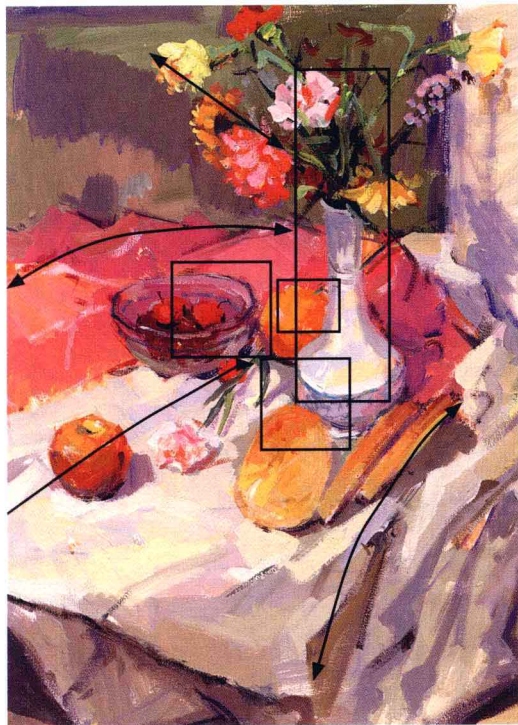
构图要点

画面的视觉中心及力的变化

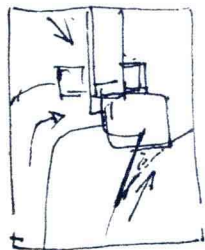
一幅作品在开始时首先考虑的是构图形式,然后再进一步丰富画面细节。平时训练,大家一般在4开纸张上进行,因此画幅形状、比例是已经限定好的,那么我们必须清楚画幅的比例结构,从中找到黄金分割点,把它作为

写生中,这些要素都是客观存在的,我们不能直接套用,而要学会发现、提取、总结、组织它们,更要在生活中去提高你发现事物和重组事物的能力。

范例一

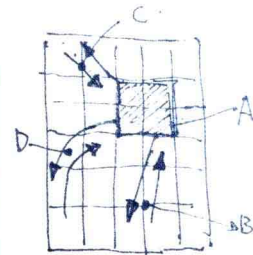
范例一为某组静物的块面归纳图,由主体物向画面四周围扩展,其他一些物体和线条在画面中围绕着主体物,并通过遮挡关系紧密联系。

范例二

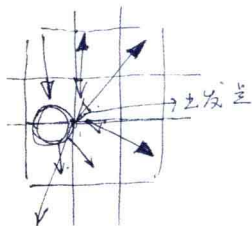
如图范例二所示,A点阴影处为本幅画面的黄金位置,B、C、D表示画面动势扩展与迂回的状态,它们的走向起着支撑和展开画面的作用。

范例三

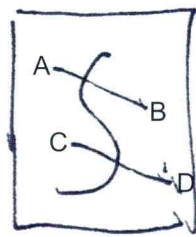
如范例三所示,由于静物摆放位置与纸面形状、比例的不同,我们首先依据静物的摆放方式在纸面进行分点定位,然后通过黄金分割点与画面四边进行联系,利用这种关系来确定画面的松紧、疏密等节奏关系。

范例四

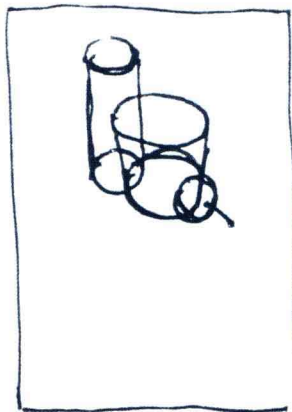
如范例四所示,有的画面至少可以利用两个黄金分割点来构图。比如S形构图,画面动态线为有变化的S形,这就需要在横向上对其进行分割,通过分割线之间的对抗性来支撑画面。同时这些线条的长短、距离也必须有节奏变化。

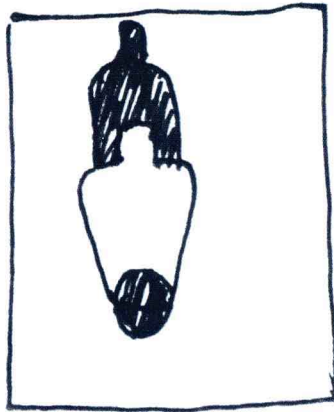
物体的遮挡关系

构图训练中的画面节奏感是靠动态线和分割线产生的。在组织动态线的时候就要重视物与物之间、形状与形状之间的遮挡关系。物的朝向,也是空间拓展和延伸的一个手段。遮挡关系最根本的原理来源于物体之间的空

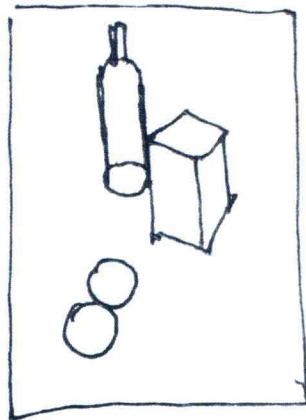
间布局及画面整体的空间推移意识。在遮挡关系中要讲究物体之间的聚与散、遮挡的多与少,避免物体形状相切、形状并列、透视相交等现象。

物体形状相互并列,造成了物体形状简单、呆板,空间秩序单一。

物体底部透视相交,不符合物体空间布局的规律。

物体形状相切,给人视觉错乱的感觉,影响空间前后感受意识。

常见构图形式

横向构图

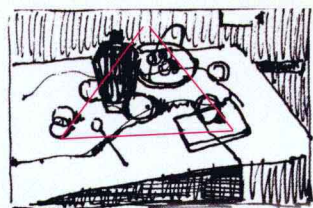
横构图: 作品构图以横向架构为主,纵向架构将画面进行分割,并与横向的动势产生对抗性,形成画面节奏。

特点: 平稳,既统一又富有变化。

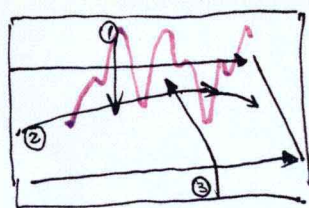
难点: 在安排物体时需要注意整组静物外轮廓上下起伏的节奏变化,不能太平整或是相同。

常见型: 三角形

横构图分析范例

横向构图能够概括为三角形框架,形成一种稳定的画面效果。

1号箭头线为画面的动态线,2号箭头线为1号动态线的对抗线,并由3号动态线统一、衔接。紫色波浪线为静物纵向起伏的节奏线。

纵向构图

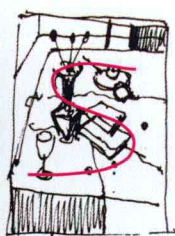
竖构图: 作品构图以纵向架构为主导,形成画面的主要动势;横向架构为辅,与纵向架构产生对抗性,并形成画面节奏。

特点: 空间感强,画面富有流动性。

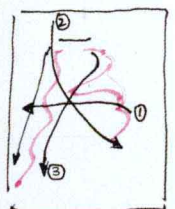
难点: 在安排物体时需要注意画面节奏及整组静物左右的平衡性。

常见型: “S”形

竖构图分析范例

竖向构图能够概括为“S”形框架,形成富有流动性的画面效果。

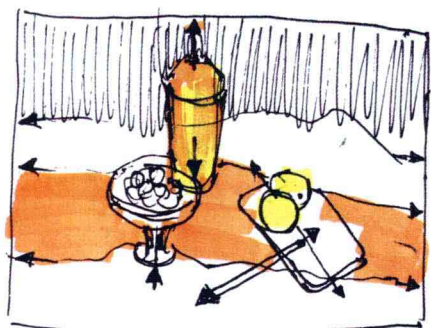

1号箭头线为画面的动态线,2号箭头线为1号动态线的对抗线,并由3号动态线统一、衔接。紫色波浪线为静物左右轮廓起伏的节奏线。

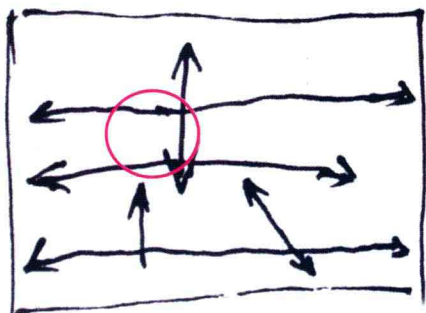
分割构图

分割构图将画面分割成面积大小不同的区域,画面分割取决于对象在画面中的空间位置和面积大小。分割构图能使画面产生强烈的形式感。画

家蒙德里安(Piet Cornelies Mondrian)的作品就是按照单纯的比例进行直线分割,构成表现空间的结构之美。

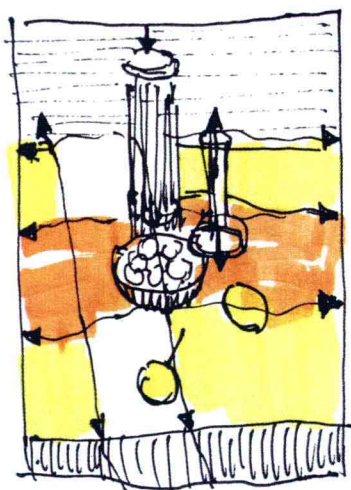
平行、横向线条的分割形成明显的块面构成,使画面显得平稳,主体位置明显,其他物体起着补充画面与打破平衡的作用。

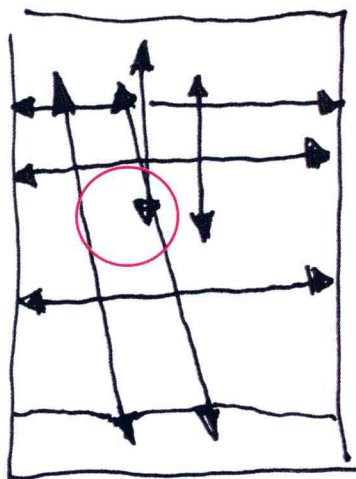
横向分割线与纵向分割线上的交叉点为视觉中心。

在写生过程中,如何分割取决于对象在画面的空间位置和作画者的主观要求。从图例中我们可以看到:凡通过分割打破对称均衡的画面,必然产生疏密的关系,形成节奏与运动的趋势;而对称分割的画面,分割线之间的交叉点形成视觉中心。横向线条的分割能增加画面的延展力,纵向线条的分割能增加画面的纵深度。

纵向不对称分割使横向线条与纵向线条交叉,分割出不规则的形状、大小等。

横向分割线与纵向分割线上的交叉点为视觉中心。

