

全国学前教育专业（新课程标准）“十三五”规划教材

美术基础

彭朝风 赵丽强 主编

美术基础

彭朝风 赵丽强 主编

图书在版编目(CIP)数据

美术基础/彭朝风,赵丽强主编. —上海: 复旦大学出版社, 2017.8(2018.8重印)
全国学前教育专业(新课程标准)“十三五”规划教材
ISBN 978-7-309-12994-6

I. 美… II. ①彭…②赵… III. 美术-幼儿师范学校-教材 IV. J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 126150 号

美术基础

彭朝风 赵丽强 主编
责任编辑/赵连光

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编: 200433
网址: fupnet@ fudanpress. com http://www. fudanpress. com
门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853
外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845
江苏扬中印刷有限公司

开本 890 × 1240 1/16 印张 8.5 字数 238 千
2018 年 8 月第 1 版第 3 次印刷

ISBN 978-7-309-12994-6/J · 334
定价: 30.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书立足于普通高等院校学前教育专业美术教学的需要，从素描、简笔画、色彩、手工、中国画、美术欣赏六个方面设计教学内容，涵盖了学前教育专业学生必须掌握的基本知识与技能。同时，融入幼儿园美术教学实践，注重理论与实践相结合。

本书在内容上力求全面、重点突出，在语言上尽量简练、准确，为使得学前教育专业学生能够融会贯通，本书既有从一个知识点向外辐射，也有从不同角度去阐释或以图文并茂的形式讲解，努力达到立体教学的效果，注重知识性与技能性兼备。

本书既可供普通高等院校学前教育专业师生使用，也可作为幼儿园、托儿所等幼教机构教师的参考用书。

序

《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》指出：学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业……学前教育是开发孩子潜能、塑造孩子心理、培养健全人格的奠基阶段，良好的学前教育可以成就孩子一生的成长，这是全民素质提高、民族强大的基石。美术教育是其中尤为重要的组成部分，能使儿童提升美术基本素养，进而提高儿童的观察能力、表现能力、创新能力，学会从大自然的万事万物中发现美、欣赏美、创造美，健康快乐地成长。这是作为家长最想看到的，也是最期望的，更是社会所倡导与鼓励的，因为孩子肩负着国家和民族的未来，正如习近平总书记说道的：“我看到你们，就想到了我们民族的未来。我国社会主义现代化、中华民族伟大复兴的中国梦，将来要在你们手中实现，你们是未来的主力军、生力军。”

法国启蒙思想家、教育家卢梭曾在《爱弥儿》一书中说过：“教育者只需能创造一个促进儿童自由发展的适当环境，然后放手让儿童发挥本身的积极性，通过活动和个人经验，认识生活，进行学习，健康成长。”我想，这里所指的教育者大多情况下指的就是我们的幼儿园老师，因为我们的幼儿园老师更专业、更能在幼儿的兴趣培养上发挥作用。固然，父母是孩子的第一任老师，但是通常情况下，父母只能发挥生活的导师，却无力在相关专业教育和引导方面做得更多、更好。特别是在美术教育方面，虽然我们都可以画画，但是如何鉴别什么东西是美的？如何尽可能地给孩子提供宽松、自由的创作和想象空间？如何调动孩子的积极主动性？如何做到为其以后能够在广阔的艺术国度里自由翱翔插上坚实的翅膀？

作为一所培养学前教育师资为主的地方性高校，在近百年的办学历程中，我们始终坚持地方性、师范性、应用性的办学特色，致力于传递慈爱的实践，致力于每一名适龄幼儿成长的每个细节、每一个点滴，让孩子们成长得更好是我们每一名幼专人的最大心愿。肩负这样的使命感和责任感，带着对上述问题的思考，我们的专业美术教师团队在幼儿美术教育方面进行了探索，以深入幼儿园参与日常教育教学的实践经验，结合当前学前教育专业学生的特点，撰写了这本《美术基础》，从内容来看，符合学前教育专业学生的实际，能够更有针对性地帮助学生胜任幼儿园教师的岗位，达到引导幼儿发现美、记录美的目标要求。从形式上看，图文并茂能够让学生浅显易懂，具有较强的指导作用。

童年是一泓平静的湖面，映出你我干净的笑脸；童年是一片纯净的蓝天，衬出你我心情的灿烂。可曾记得童年飞舞的风筝，可曾记得童年飞驰的滑轮，可曾记得童年飞翔的美梦，可曾记得童年飞逝的纯真，这是我们对幼儿及儿童时期的最美记忆，也是我们对这段成长的无限感慨。祝愿所有儿童节日快乐，并把这本书以及所传授的内容作为礼物献给每一位幼儿及儿童。

冉贵生

2017年8月8日

前言

本书从理论与实践两个方面对学前教育专业美术学科的培养目标、教学内容、教材编写等进行了深入的分析和探讨。全书共分八章，每章由“教学设计”、“教学实施”、“教学评价”三部分组成，旨在帮助读者更好地理解学前教育专业的核心理念，掌握教学方法，提高教学效果。

学前教育专业美术学科的培养目标是：学习美术学科基础知识与技能，熟练掌握常用美术工具、材料和技能；能够科学、有效地引导和组织幼儿开展适宜的、形式多样的美术活动；能够独立设计和制作玩教具、合理投放游戏材料、创设适宜环境；能够正确分析、合理评价幼儿操作过程及其作品；结合区域资源，选择、研发适宜的媒材、操作材料，并运用到保教实践；注重汲取传统造型艺术中的精华和当代美术中的新思潮、新方法、新形式等，丰富自身的知识和技能，并付诸保教实践。

《美术基础》一书试图从学前儿童美术教育活动的主要内容——绘画、手工、美术欣赏三个方面进行设计。它涵盖了学前教育专业必须掌握的美术基础知识，即素描基础、色彩基础、简笔画基础、手工基础、中国画基础、欣赏基础六个方面的内容。通过对本书系统化的学习，努力构建一支厚基础、强能力、重融合的幼儿教师队伍。为了达到学前美术教育培养目标的要求，本书的每个章节都根据培养目标进行梳理，并各有特点。

1. 素描方面

主要目的是引导学生大胆作画，学会正确的观察和写生的方法。在第一章的素描基础中安排了石膏单个几何体、几何体组合、单个静物以及静物组合的详细步骤。由浅到深循序渐进，系统讲解了画素描的一般方法，希望学生们能够掌握素描基本功，为进一步的绘画学习打好基础。

2. 色彩方面

在第二章的色彩基础中将涉及物理学、心理学等抽象的色彩知识，尝试用通俗易懂的语言，以图文并茂的形式进行书写。图片来自大师作品和国内优秀画家，以便帮助学生理解抽象的色彩规律。通过作画步骤的详细说明让学生明白色彩理论和色彩实践之间的关系，揭示色彩作品、色彩知识和客观世界三者之间的隐秘关系。

3. 简笔画方面

简笔画方面有两大亮点。一方面在选材上，编者努力从幼儿的生活中寻找素材，搜集幼儿喜欢的事物，将幼儿书包、小推车、扭扭车等纳入简笔画的选材范围；另一方面重点培养学生的创新能力，将简笔画的创编纳入教学的同时，深入讲解了如何从实际生活中搜集素材以及改编的过程。本书增加了从实物照片到简笔画的创作过程，启发学生用自己的眼睛去观察、去创作，反对一成不变的模仿、拟古，改变了画孔雀只有一种开屏状态的单调面貌。

4. 手工方面

手工方面的一大特色是改变了传统的以点、线、块、面等的材料为框架的内容体系,试图从幼儿的生活中寻找资源。比如,9月份幼儿入学,我们安排了一些课程,启发学生如何将幼儿的名字绣在衣服上,教会学生如何引导幼儿以玩落叶等方式去构建内容体系,实用性更强;另一大特色是通过传统节日的教育渗透,引导学生不仅仅要培养幼儿的美术能力,还要引导学生让幼儿懂得关爱、爱国、友善、尊重、开放、分享、感恩等人文素养方面的内容。

5. 中国画方面

中国画是中国艺术的“根”,本章增加了中国画的发展历程的内容,意在通过对中国画发展历程的讲解,提高学生的文化内涵,丰富学生的知识,拓宽视野,加强学生对中国国粹传承的同时,渗透一些爱国主义和终身学习的教育理念。此章第五节中还系统讲解了从眼中之竹到胸中之竹再到手中之竹的具体创作的步骤与方法。

6. 欣赏方面

编者衷心希望学生受到美术作品的感染和熏陶,在潜移默化中陶冶性情、提高修养、传承民族文化,同时热爱生活和艺术,以积极、乐观、勇往直前的态度对待生活。

本书在编写过程中,戴志坚老师对本书的编写提纲提供了宝贵的意见。第一章、第五章、第六章由彭朝风老师编写;第二章、第三章由赵丽强老师编写;第四章由彭朝风和赵丽强共同编写,其中第一节至第四节由彭朝风编写,第五节至第七节由赵丽强编写。

编者

2017年8月8日

目录

第一章 素描基础

第一节 素描的基础知识

- 一、素描的定义 001
- 二、素描的工具和材料 001
- 三、画素描的正确姿势与排线方法 002

第二节 透视的基础知识

- 一、平行透视 004
- 二、成角透视 004

第三节 构图的基础知识

- 一、三角形构图、“S”形构图、圆形构图 005
- 二、常见的不合理构图及有美感的构图 006

第四节 认识明暗三大面、五大调子

- 一、认识三大面 009
- 二、认识五大调子 009

第五节 几何体的写生步骤

- 一、单只几何体的写生步骤——以正方体为例 010
- 二、几何体组合写生步骤 011

第六节 静物的写生步骤

- 一、单个静物写生步骤——以苹果为例 012
- 二、静物组合写生步骤 013

第二章 色彩基础

第一节 光与色彩

015

第二节 常用色彩词汇

015

- 一、固有色、光源色、环境色 016
- 二、原色、间色、复色 016
- 三、色彩的三要素 017
- 四、对比色、同类色、互补色 019

五、色调	020
六、色彩冷暖与色彩的情感	020
第三节 色彩的对比与调和	021
一、色彩的对比	021
二、色彩的调和	022
第四节 绘画中的色彩	023
一、绘画中色彩的分类	023
二、色彩的表现形式	024
三、印象派	025
第五节 水粉画	026
一、水粉画的工具材料	026
二、水粉画的观察方法	028
三、水粉画的作画步骤	029
四、水粉画的常见问题	030
五、水粉画参考范例	032
第六节 幼儿色彩画	033

第三章 简笔画基础

第一节 简笔画概述	035
一、简笔画的特点与形式	035
二、简笔画的造型方法	037
三、简笔画的学习方法	038
第二节 静物简笔画	040
一、静物简笔画的基本知识	040
二、静物简笔画的参考范例	041
三、生活中的静物转变为简笔画参考范例	042
第三节 植物简笔画	042
一、植物简笔画的基本知识	042
二、植物简笔画的参考范例	043
三、生活中的植物转变为简笔画参考范例	044
第四节 动物简笔画	045
一、动物简笔画的基本知识	045
二、动物简笔画的参考范例	046
三、生活中的动物转变为简笔画参考范例	046
第五节 风景简笔画	047
一、风景简笔画的基本知识	047
二、风景简笔画的参考范例	048
三、生活中的静物转变为简笔画参考范例	049

第六节	人物简笔画	049
一、	人物简笔画的基本知识	049
二、	人物简笔画的参考范例	053
三、	生活中的人物转变为简笔画参考范例	053
第七节	简笔画连环画创编	054
一、	简笔画连环画创编的绘画工具材料	054
二、	简笔画连环画创编步骤	056
三、	简笔画连环画创编参考范例	058

第④章 手工基础

第一节	认识手工	061
第二节	学前儿童手工的特点	063
一、	物质性	063
二、	多样性	064
三、	稚拙性	064
第三节	学前手工选取材料的原则	064
一、	安全性原则	065
二、	环保经济性原则	065
三、	经久耐用性原则	065
第四节	春季篇	066
一、	春游动物园	066
二、	风筝节	068
三、	植树节	070
第五节	夏季篇	071
一、	扇子的制作步骤	072
二、	端午节	072
三、	中国母亲节	073
四、	儿童节	075
第六节	秋季篇	077
一、	绣名字	077
二、	秋天落叶的玩法	077
三、	中秋节	079
四、	中国教师节	081
五、	重阳节	082
六、	中国国庆节	083
第七节	冬季篇	084
一、	雪花剪纸	085
二、	雪人制作	085
三、	冬至	086

四、春节	087
五、元宵节	089

第五章 中国画基础

第一节 中国画的基本知识	090
一、认识中国画	090
二、中国画的工具、材料及执笔方法	091
第二节 中国画的笔墨	092
一、用笔用墨方法	092
二、“书画同源”理论	094
第三节 中国画的发展历程	094
一、早期绘画及中国画的形成期	094
二、中国人物画走向成熟	095
三、中国画的全面发展及兴盛期	096
四、文人画主导画坛时期及中国画的巨大变革	098
第四节 中国画的创作步骤	099
一、从眼中之竹到胸中之竹到手中之竹	099
二、竹子的画法步骤	100
第五节 常见水果蔬菜画法步骤	102
第六节 幼儿水墨画	103

第六章 欣赏基础

第一节 成人美术作品欣赏	105
一、绘画作品欣赏	105
二、雕塑作品欣赏	107
三、建筑艺术欣赏	110
四、工艺美术欣赏	114
五、民族民间美术欣赏	115
第二节 幼儿美术作品欣赏	116
一、幼儿绘画作品欣赏	116
二、幼儿手工作品欣赏	119

参考文献

致谢	123
-----------	-----

第一章 素描基础

当你看到第一章时,请不要再对我说,我不会画素描。虽然,你有很多的理由:我没学过素描,也没去过培训班,更没有美术老师告诉我绘画的方法、步骤、技巧、构图、透视、空间等方面的内容。那我忍不住问一下你,你会握笔吗?你会毫不客气地说,“会!”那你会观察事物吗?你用眼睛看着我说,“会!”这就够了,你就可以学习素描了。

美国画家伯特多·德森在他的《素描的诀窍》一书中,引用了下面一个实例,编者也是看了这个实例,觉得耳目一新,然后买了他的书。

在一部老西部片中,有这么一个场景:主人公丹尼·凯伊受到街上一个持枪无赖的挑战,要与他比试枪法。在凯伊走出大门之前,好心的朋友给了他一些最有可能获胜的忠告。“现在太阳在西面,所以让他站在东面”,一位老计时员朋友说。“他个子高,所以你要蹲得低些”,另一位朋友说。还有的建议:“他用右手射击,所以你要向左边倾斜。”凯伊试图记下这些所有的所谓让他获胜的建议,但他走到门前时,就已经彻底给搅糊涂了,口中咕哝的竟是:“现在太阳升得高,所以要朝西面倾斜……他朝左边蹲,所以要向下射击……他在他右侧的东面,所以要向左侧射击……”

同样的道理,如果我们在作画的时候,脑子里记的是一大堆的指令:“画素描线条的时候不能手指用力,应该用手臂带动手腕用力才行……”“这个苹果在陶罐的后面,所以要把它画得小一些……”“我在这个位置作画,这个立方体相对于我来说成角透视,所以我要努力让它有两个消失点……”“画人眼睛的时候,我不能把左眼睛和右眼睛画得一样清晰,距离我远的那只眼睛要刻画得虚一些……”如果我们这样子来进行绘画,绘画就成为一件真不轻松的活儿,我们实际上用自己的眼睛观察的时间是很少的。讲到这里,估计初学者又有疑问了,我们在学习素描时,到底要不要掌握一些理论知识,包括构图、透视、明暗、结构等应该注意的问题?当然要!但首先要相信自己的眼睛,相信我们的眼睛看到的对象,将眼睛集中在对象上,这样,我们才敢于去绘画,只有勇敢地去绘画,才有进步的可能。当然,我们在绘画过程中会出现错误,请不要气馁,这时正是需要用学到的理论知识来校对我们看到的局限的时候。以下我们将从初学者必备的素描的基础知识讲起。

第一节 素描的基础知识

一、素描的定义

素描是主要借助于单色线条的组合来表现物象的造型、色调和明暗效果的绘画。用多色线条的情况很少。素描是绘画入门课,是造型艺术技法的基础,是练习绘画基本功的基础课程。锻炼观察力

和表达物象的性质、构造、空间位置、色调关系、质感力,一般是通过素描来进行的。对于画家来说,素描常常作为习作或创作起稿等运用,但素描也具有独立的艺术价值,成为造型艺术的一个基本画种。优秀的素描画即是杰出的绘画作品。

二、素描的工具和材料

笔 画素描的笔很灵活,可以选择铅笔、炭精条、木炭笔、钢笔、水笔等。对于初学者来说,常常以容易修改、使用方便的铅笔为主。目前,市面上出售的铅笔笔芯有软、硬之分,分别以字母“H”(Hard)和“B”(Black)区分。“H”号数越高,笔芯越硬越淡,适合局部精细刻画;“B”的号数越高,笔芯越软越黑,适合刚开始起形和铺大调子使用。如图1-1中,从上到下,铅笔的笔芯逐渐变淡。若是有了一定的基础,我们也可以尝试选择钢笔、炭笔、炭精条、炭条、墨汁等工具进行作画。

纸 画素描时最常用的纸张是素描纸。市场上销售的素描纸有质地结实、厚实耐磨、纸面粗糙的特点,易于初学者多次涂改。在选择时尽量挑选厚薄适中、粗糙而纹理细腻、颜色稍微有点发黄的素描纸。

美工刀 与小刀、转笔刀相比,美工刀可以削出任何不同形状,适应不同的绘画要求。除此之外,美工刀片因可以收放自由而成为多数绘画爱好者的首选。那么有了美工刀,如何使美工刀削出的铅笔更好用呢?

木头部分多削点,铅笔削尖但不要太细,要把握削铅笔的力度,用力不要太大;削好的铅笔不能一侧木头多一侧木头少,尽量用转圈的感觉去削铅笔。对于4B以上的笔,可以大胆地削下去,木头连同笔芯一起削。2B以下的,最好先把木头削好露出笔芯后,再削笔芯,削笔芯时笔头顶住地面或桌面,笔身最好与水平面成30度角。削好后的笔尖长度一般是1~1.5厘米长,H笔可适当短点,因为H笔的笔芯较细,太长容易折断。图1-1中铅笔就削得太长了。

图1-1

橡皮擦 橡皮是学习素描必须用到的辅助工具,它具有修改错误、吸取过度的暗色、提出反光、提亮亮光等。我们在选择的时候应选用软的、平的、涂改力强的橡皮比较好,在使用过程中,要保持橡皮的干净。

画板与画架 画板以光滑无缝、平整坚实而轻便为好。如果喜欢站着画或是画大幅作品,可以准备一个画架。画架与画板相比,一方面,画架可以自由调节高度,作画比较灵活;另一方面,使用画架可以把画者解放出来,将精力更多集中在画面或对象上。而画板多需要放在腿上,时间久了,容易疲劳。

其他辅助工具材料:夹子、图钉、纸巾、胶带、定画液。

三、画素描的正确姿势与排线方法

1. 画素描的正确姿势

画素描时,身体要坐正或站挺,整个身体要放松(如图1-2),将注意力集中在刻画的物体上,不能过多地集中在画纸上,这样才能够准确地去观察对象。

图 1-2

握笔的时候,手指的力度要轻,不可将画笔紧紧地握在手中,担心掉了似的。常见有三种握笔姿势,从图 1-3 中可以看到,只要手指能夹住笔就可以了,手指不用太用力,主要靠手腕用力,画长直线的时候要用小臂带动手腕,让胳膊挥洒自如。在刻画细部时,可以像平常写字一样,将笔竖起来,以增加刻画的准确性。

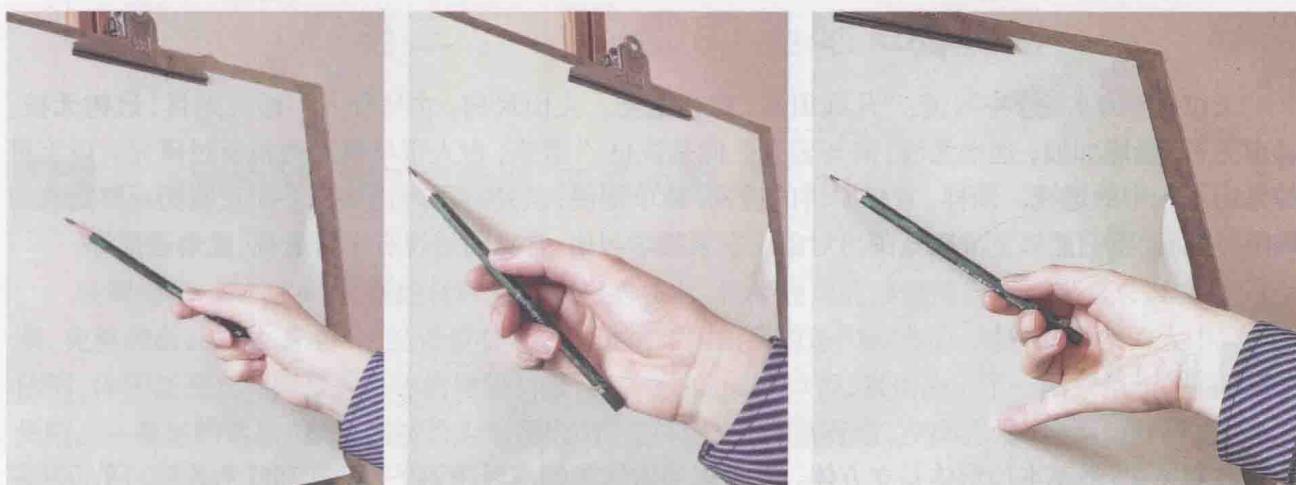

图 1-3

2. 排线方法

众所周知,画素描时,离不开线条。线条是由无数的点组成的,点的变化非常丰富,有实心点、空心点、圆点、方点、雨点、大的点、小的点、密的点、稀疏的点、不规则的点等。线在几何学中,是点运动的轨迹。19世纪法国古典主义绘画大师安格尔说:“线条——这是素描,就是一切。”任何一幅素描作品甚至是设计稿,都离不开线。可以说,线条是素描造型的关键,也是绘画最基本的因素,我们随手拿出一支笔,垫上一张白纸,尝试笔锋的不同,可以产生无穷的变化。有均匀等距离的直线,有跳动着的曲线,有斜线、横线、长线、短线、粗线、细线、上轻下重的线、上重下轻的线、从密集到稀疏的线、从轻淡到浓重的线、流畅的线、顿挫的线……对于初学者来说,一定要经常练习画线,在练习的过程中,注意手指手腕的用力要均匀,手要放松,尝试体会肘、手腕带动手指用力的感觉。如图 1-4 中,上面部分的排线是正确的,有层次感,方向一致,疏密均匀,两头轻中间重。而下面的四种排线方法显

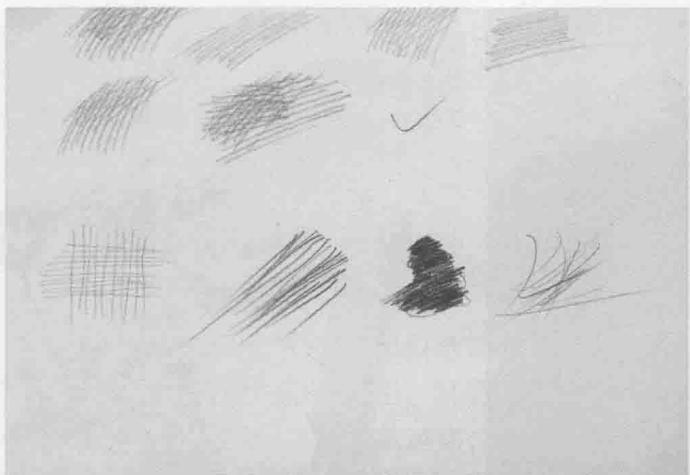

图 1-4

得比较死板、不均匀、下笔太重、涂得太死、线条太乱。对于初学者来说，一定要加强排线的练习，掌握正确的排线方法和一些必要的技巧方面的内容。

排线的方向，通常由右上方向左下方往返进行排列。这种方法与人的生理相适应，在素描中用得最多，也有自上而下、自左至右进行的。为了表现或者衬托某一个物体，往往是先按照它的边线形状进行排线，然后，再由右上方至左下方进行排线。在排线时，要避免线的两端深、中间浅，力求线条均匀。因为调子的获得，不是一次排线所能达到的，常

常需要多次排线才能成功。第二次排的线尽量不要与第一次排的线相平行。如果第一次与第二次的排线相平行，势必造成有些线条重复，显得太深，而有些又造成空白，使调子不均匀。要让前一次排线与后一次排线交错进行，使线与线交错成扁棱状。这样，线条的多层排列就可以达到预想调子的目的。

第二节 透视的基础知识

王维在《山水论》中写道：“凡画山水，意在笔先。丈山尺树，寸马分人。远人无目，远树无枝。远山无石，隐隐如眉；远水无波，高与云齐。此是诀也。”看来，古人很早就对透视有过研究。以上讲的是山水画中的透视。同样，素描中讲的透视，简单地说，就是利用理论知识去纠正我们观察物体的局限，从而让我们能够更准确地画出对象。在素描学习中，常见的透视有平行透视、成角透视等。

一、平行透视

在素描中，最基本的形体是立方体。本节以立方体为例阐释一下平行透视和成角透视。平行透视也叫一点透视，就是有一个消失点的意思。具体讲就是把一个立方体放在一个水平面上，最前面的面，或者说距离我们眼睛最近的面，它的四条边都与画面平行时，产生的透视叫平行透视（如图 1-5）。

二、成角透视

所谓成角透视，指的是方形物体与画面成一定的角度时，产生的透视现象。成角透视有两个消失点分别消失在视平线心点的两侧（如图 1-6）。

在透视知识里，经常听到的专业术语有：视点、视线、视域、视平线以及透视规律。

视点：就是作画人眼睛的位置。视点位置变换，所见到的物体的形体也就跟着发生改变。

视线：视点与物体之间的连接线。

视域：人眼睛所见到的空间范围。该范围是眼睛向外大约呈 60 度角的圆锥形。

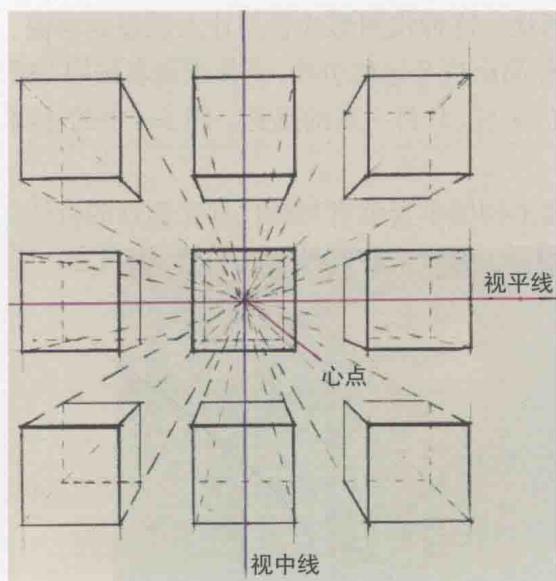

图 1-5

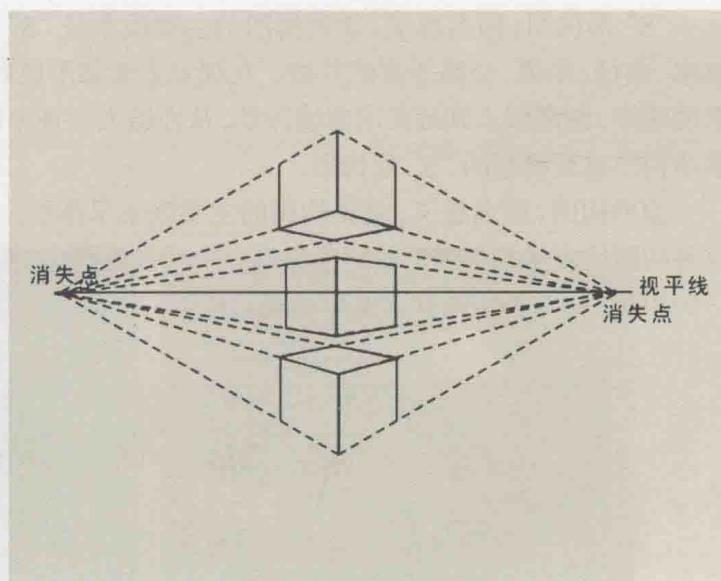

图 1-6

视平线：它是和视点等高的一条水平线。视平线的高低变化，实际上就是视点的高低变化。视平线高低变化后，所见到的景物的透视现象也就有所不同。

常见的透视基本规律是：近大远小、近高远低、近实远虚。

第三节 构图的基础知识

一、三角形构图、“S”形构图、圆形构图

所谓构图，即绘画时根据题材和主题思想的要求，把要表现的形象适当地组织起来，构成一个协调、完整的画面。构图也叫“经营位置”，在素描中，构图指的是作画之前，对所画对象的大小、位置、比例、体积甚至光源因素等总体的构思与设计。构图的成功与否，直接决定了一幅素描作品的成功与失败。一幅好的素描构图，能够给人构图饱满、主体突出、错落有致、空间感强、均衡而开阔之感。常见的构图形式有三角形构图、“S”形构图和圆形构图等形式。

三角形构图有三种常用的形式。一种是正三角形，一种是倒三角形，还有一种是斜三角形。正三角形构图是一种结实、稳定、均衡、灵活的构图状态，能够让人不由自主地联想到山冈、沙丘、埃及的金字塔等，拉长的三角形还会让人联想到矢，产生向上、飞速、崇高的感觉；倒三角形构图缺乏稳定性，但因为其性刚，反而显出危悬之势，产生另一种视觉效果；斜三角形构图最为常用，也比较灵活，画面中的锐角往往具有一种方向性和运动感，如图 1-7 中的这幅素描构图就是典型的斜三角形构图。

图 1-7

“S”形构图，顾名思义，就是构图的主要线条呈“S”形状。这种构图形式容易让人联想到河流、溪水、曲径、小道、公路等自然景物。在视觉上能够形成对作品由近及远的引导，诱使观画者按照“S”形的顺序，渐渐深入到画面的意境深处，从而给人一种丰富、多变、耳目一新的感觉。图1-8中的这幅素描构图就是典型的“S”形构图。

圆形构图，顾名思义，就是构图的主要线条呈圆形。圆形构图本身就有均衡性和完整性的特征。这种构图给人视觉上留下的印象是有一个明显的圆心，在圆周上每个物体都具有流动感、饱满感。图1-9中的这幅素描构图就是典型的圆形构图。

图1-8

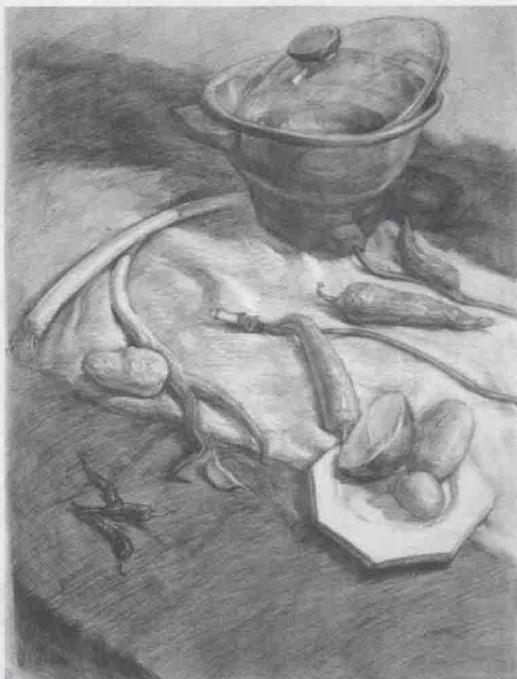

图1-9

除此之外，还可以从一些素描作品中看到“之”字形、“十”字形、“V”字形、“井”字形等构图形式。

二、常见的不合理构图及有美感的构图

不合理的构图往往无法吸引观者的注意，甚至给人杂乱无章、空洞无物、重心失衡、过于饱满堵塞的感觉。经常出现的不合理的构图主要有以下几种形式。

- (1) 物体过于集中，画面变化太少，显得呆板(如图1-10)。
- (2) 物体过于分散，物体之间显得毫无关系，没有穿插的丰富变化，画面显得单调(如图1-11)。
- (3) 物体画得太大，构图过于饱满，撑满整个画面，显得拥挤堵塞(如图1-12)。
- (4) 物体画得太小，浪费了纸张，画面显得空洞无物(如图1-13)。
- (5) 物体画得太偏，或偏左，或偏右，或偏上，或偏下，画面感觉向另一边倾斜，导致重心不稳(如图1-14)。

合理的构图应该是：画面主体物突出、大小合适、主次分明、有疏有密、变化丰富且显得统一，以如图1-15。