

美术基础训练教程

(素描篇)

小构图

技巧与训练

韦济众 编著

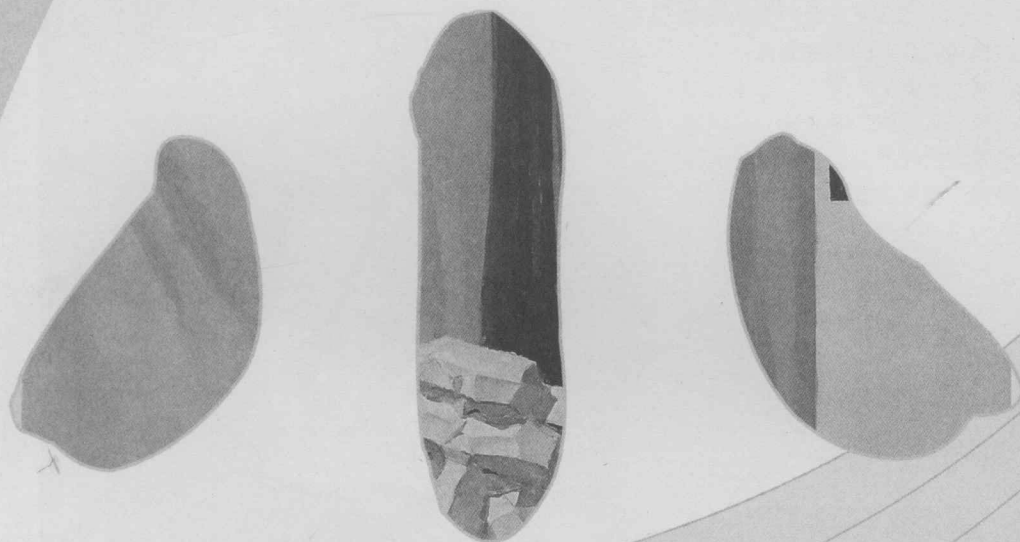
XIAOGOUTU
JIQIAOYUXUNLIAN



岭南美术出版社

美术基础训练教程 小构图技巧与训练(素描篇)

韦济众 编著



图书在版编目(CIP)数据

小构图技巧与训练. 素描篇 / 韦济众编著. —广州:
岭南美术出版社, 2010. 12
(美术基础训练教程)
ISBN 978-7-5362-4317-0

I. ①小… II. 韦… III. ①素描—构图(美术)
IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第076545号

策划编辑: 杨立群

责任编辑: 刘向上 杨国昕

责任技编: 许伟群

小构图技巧与训练 (素描篇)

出版、总发行: 岭南美术出版社 网址: www.lnaph.com
(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市岭美彩印有限公司
版 次: 2010年12月第1版
2010年12月第1次印刷
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 3.5
印 数: 1—3000册

ISBN 978-7-5362-4317-0

定 价: 15.00元

作者简介：

重庆市南川区人。

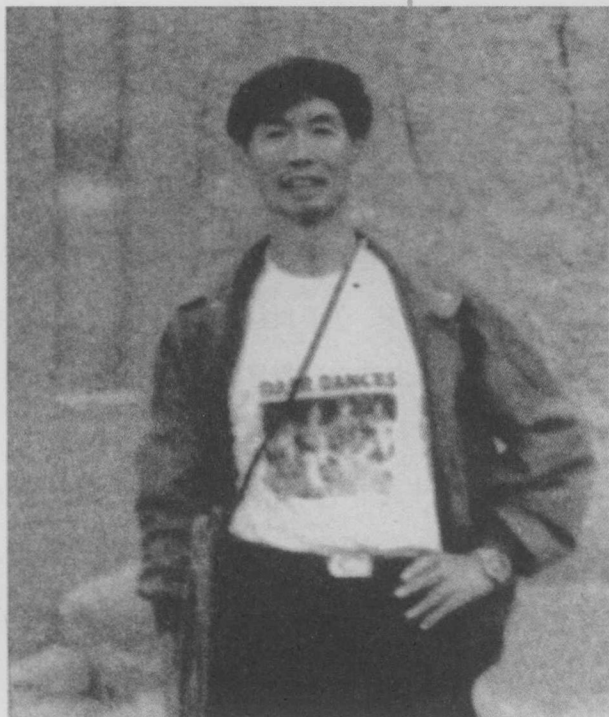
1965年7月毕业于中央美术学院油画系罗工柳工作室。

曾先后在广州市美术公司、深圳沙头角广告公司工作，现为深圳职业技术学院艺术设计学院退休教师。

韦济众在工作之余创作了大量作品，其作品入选全国和省市各类展览并获奖，不少作品被美术馆、图书馆和博物馆收藏，并在全国的各类杂志和画报上发表。

在美术基础课的教学实践中，韦济众全面地将在美院学习期间教师倡导的“小风景”、“小色稿”训练注入自己的教学中，并加以系统的尝试和发挥，逐步总结出出现在“小构图训练法”中。通过10年左右的教学实践，收到明显的教学效果，写出了大量阐述“小构图训练法”的教学文章。这些教学论文有不少在全国性的专业报刊上发表，有多篇被评为优秀论文，收入《中国美术论文集》和《全国美术教师论文集》。

韦济众在2003年至2007年的“长征路”系列写生作品中，大胆注入了“小构图”的艺术表现手法，用大和小、图和文、宏观和微观以及在同一张画纸上运用不同构图、不同色调、不同工具的对比手法给观众和读者一个耳目一新、多姿多彩的艺术享受，收到了明显的社会效果。



韦济众近照

“小构图”训练作为一种重要的美术基本功，在大量的写生训练中非常实用。它不但能较快地提高学生的构图能力，而且能提高学生的造型能力和对画面的概括能力，训练方法行之有效。

《小构图技巧与训练》可以作为高职高专或其他同类院校美术基础训练课的参考教材。

（前深圳职业技术学院党委书记兼院长）

序

美术教学中的“构图”是含义较宽的概念，各类艺术创作和习作都使用构图这一术语。在造型艺术与设计艺术的基本功练习中，小草图也可以称为小构图，它是重要的不可缺少的教学环节。

绘画写生是美术各专业的基本功，是提高艺术表现力、审美力和创造力的重要途径，其功力与修养可作用于人的一生。绘画写生可分为素描与色彩画两大类，素描与彩绘相对，包括一切黑白画形式，具尤为重要的基础作用。因此，许多小构图是从素描手段起始的。

“小构图”从写生取材、经营位置、光暗分布、色彩处理、重点的把握以及画面尺寸比例、工具材料的运用手段等方面获得直接经验，这对于正式作业的准备、把握要领达到教学要求是不可缺少的基础工作。

韦济众先生早年毕业于北京中央美术学院，接受了严格的绘画基本功训练，并积有多年从事绘画、设计等方面的工作经验，在美术教学中重视绘画能力的培养，将自己的经验与教学成果汇总，编写“小构图技巧与训练”丛书，这正是提高美术基础教学所需要的、及时的补缺工作。针对美术教学中易被忽视的环节，阐述了小构图的教学重要性、训练方法和表现技法，明确、易懂、切实可行。此书的特点在于作者提供大量的系统的图例，可供参照，不仅为青年学子的读物，对于教学交流也是可喜的成果。

鉴于韦济众先生对美术教学研究的执着，应嘱写几句序言，当做成书之贺。

郭绍纲

郭绍纲：广州美术学院前院长、教授，曾任中国美术家协会理事，著名油画家和美术教育家。

前言

在整个美术基础课（素描、色彩）训练的教学中，学生的专业学习主要是解决两大要素：一个是造型、一个是构图，而色彩则贯穿于这两大基本功之中。学生掌握了这两大基本功，就算打下了比较坚实的美术专业基础。

造型基本功就是指造型能力。主要是通过不断的写生训练，运用正确的观察方法和表现方法（包括形体、结构、线条、块面、透视、比例、色调、色彩等）来塑造、表现形体和空间，表现出不同物体的质感、量感和空间感，逐步掌握造型和色彩的基本规律，提高学生塑造形体的能力。

构图基本功就是指构图能力（包括创意和构思能力）。主要是指对一幅画面怎样进行经营和布局，怎样运用黑、白、灰和点、线、面的均衡组合，怎样运用色彩关系（包括色调和色块）来组织构图、学会整体地组织画面和概括画面等等。

怎样提高构图能力呢？一个行之有效的办法就是从“小构图”练起。

本书不具体讲述构图规律，而是突出美术基础课中的“小构图”训练，还包括美术家在绘画创作和艺术设计中的小稿创意过程，把构图训练提高到和造型训练同等的地位。“小构图”练习就是构图训练的起步，把“小构图”训练贯穿于整个美术基础课的教学（素描、色彩和速写）中，并和正稿写生结合起来，从而全面提高学生的整体专业水平。

“小构图”训练的一个主要特色就是“小、快、多”。“小、快、多”的训练特点是比一般的单一正稿写生更突出综合性的技能强化训练。在具体的教学实践中，就是把正稿写生作业和小稿训练结合起来，把课内的中、短期作业和课外速写作业（包括默写、记忆画）结合起来，把课内的小稿练习和课外的各类构图性速写训练（包括小风景、场景、人物构图组合、静物构图速写、色彩小型场景和创意小稿练习等）结合起来；在不断的“小构图”训练中，就可以在较短的时间内提高学生的综合专业能力（包括创意能力、速写能力、组织画面色彩的能力、人物组合的造型能力，整体地观察对象、整体地组织画面构图，整体地概括画面的能力等）。在这一系列的不断训练中，学生不但可以学会找关系、比关系、画关系，还能学会抓关系（就是画面的大关系）。一句话，就是提高了学生的综合专业能力。学生具备了这样的能力，不但为下一步的专业设计打下了坚实的基础，而且对学生今后走向社会，适应社会对专业的多种需求，将来在艺术上的发展都是很重要的。可以说，这是一本初学美术的爱好者（包括参加美术高考强化训练的考生）、师范美术院校、美院附中、美术职中，甚至美院师生进行专业入门训练的实用技法书。

为加强教材的通俗性、实用性、趣味性和操作性，本书力求图文并茂，以图为主。除了教师的“小构图”示范画外，还选用了不少学生的优秀“小构图”作业，以及国内外一些艺术家的小风景作品和世界名画小稿。本书能够成功出版，首先感谢他们对我这本教材的大力支持，并对他们致以衷心感谢！

鉴于本人的水平和教学经验有限，本书一定有很多不足之处，希望美术教育界的朋友、同行以及专家们给予多多指导！

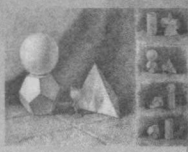
但我希望这本书能够成为广大美术爱好者的挚友，对他们的专业入门能够给予一定的帮助和启迪。

目 录 Content

■ 序

■ 前言

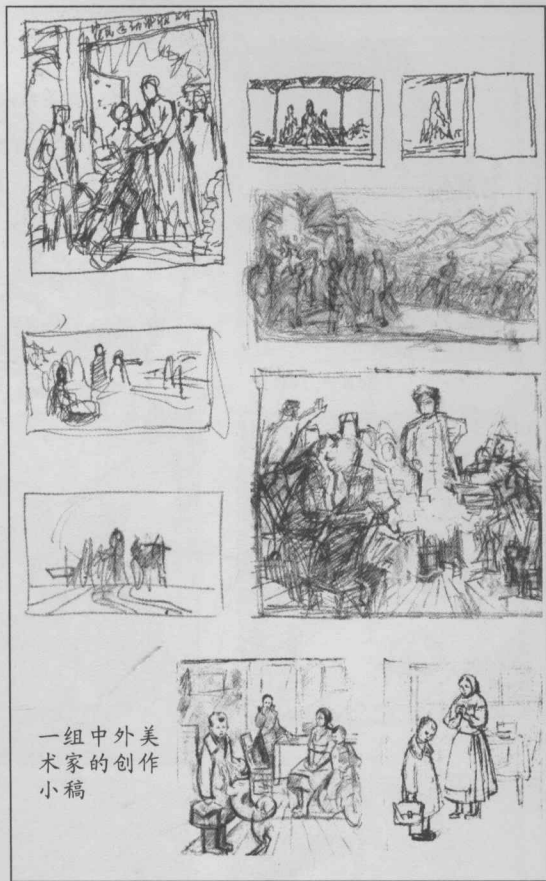
■ “小构图”训练概述·····	1
一、“小构图”训练在静物写生中的运用·····	4
◇课内作业中的静物组合写生·····	4
◇课外作业中的静物“小构图”练习·····	8
二、“小构图”训练在风景写生中的运用·····	11
◇素描小风景的训练目的·····	11
◇素描小风景的几种训练方法·····	12
◇素描景物的正稿写生·····	17
◇场景速写·····	19
三、“小构图”训练在人物头像写生中的运用·····	28
◇小头骨训练和正式头骨写生·····	28
◇石膏小头像训练和正稿写生·····	29
◇石膏头像正式写生·····	31
◇课外石膏小头像练习·····	32
◇人物小头像练习·····	34
◇国内外美术家小头像习作选·····	35
四、“小构图”是美术家表现生活、进行艺术采风、 收集素材的重要手段之一·····	37
五、“小构图”训练在美术高考中的重要作用·····	41
六、“小草图”探索在美术创作中的运用·····	43
七、中外美术家的“小草图”、“小头像”、“小速写”艺术欣赏·····	48



“小构图” 训练概述

构图在美术基础课的训练当中和色彩、造型一样是不可缺少的重要基本功之一。我国当代著名的画家王肇民教授说得好：“画画的技术要过三关——素描过关、色彩过关、构图也要过关，构图最马虎不得。”试想一个画家，如果他的构图问题解决得不好，画面的整体概括能力和处理能力（包括创意能力和构思能力）较差，这样的画面即使局部画得再好，具体部位的造型和色彩画得再精彩，也不能算是一幅好画，不重视构图的画家不会成为大家。

但怎样提高构图能力呢？尤其是对初学美术的学生来说，把加强构图性的写生训练纳入教学课程十分必要，一个行之有效的办法就是从“小构图”练起。



油画《缅希柯夫在贝列佐夫镇》

苏里科夫 作

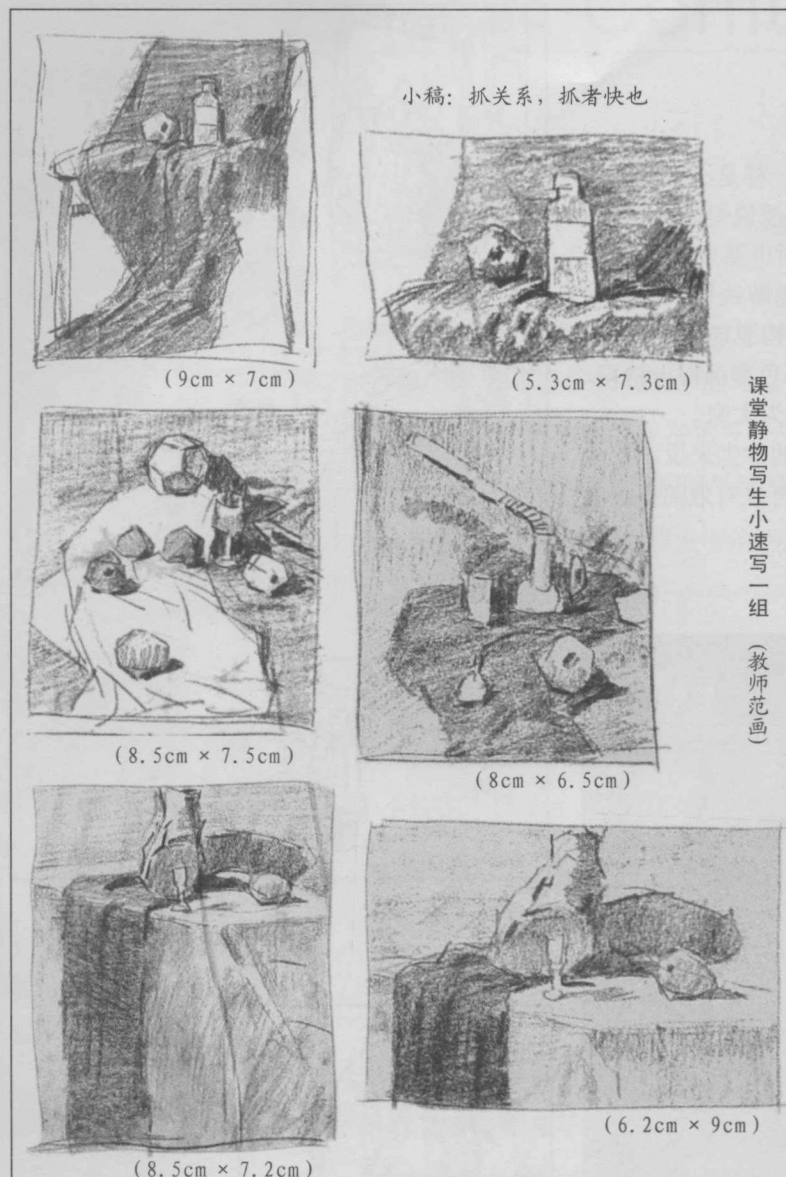
“小构图”就是一幅画的构图小样和小稿。小构图训练和一般写生训练相比，一个重要的特点就是“小”、“快”、“多”。由于它画面小（一般是32开或更小），训练起来，就形成数量多和速度快，就是说一般8开的写生画要用2~3小时才能完成，而小构图只需半小时或者更少的时间就完成了。在不断的小构图训练中就能“事半功倍”地提高学生的构图能力，这就是小构图训练的第一个功能。



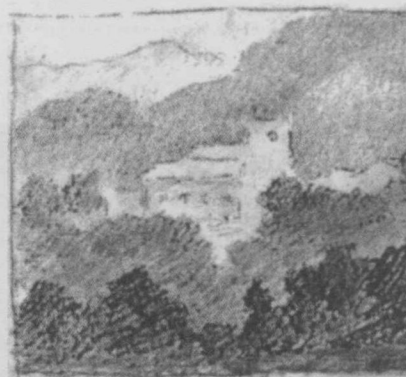
(学生作品) 作业小稿

何小波 作

“小构图”训练的主要功能，就是使学生学会抓大关系，由于“小构图”画面小，速度快，不允许学生在作画过程中观察和表现局部，迫使学生抓准画面的大关系，包括造型的大小，明暗的深浅，色彩的大色调、大色块，提高学生整体处理画面的概括能力和表现能力，较快地培养学生正确的观察方法和表现方法。

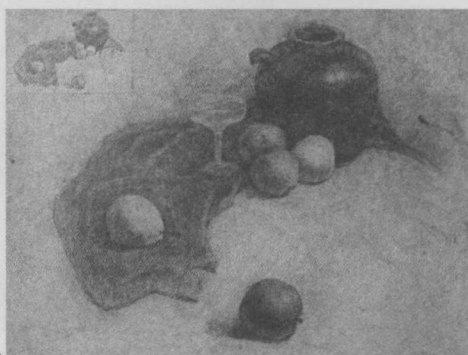


课堂静物写生小速写一组 (教师范画)



抓大关系，练构图。

这两幅小风景速写是训练学生抓几个大的黑、白、灰层次。



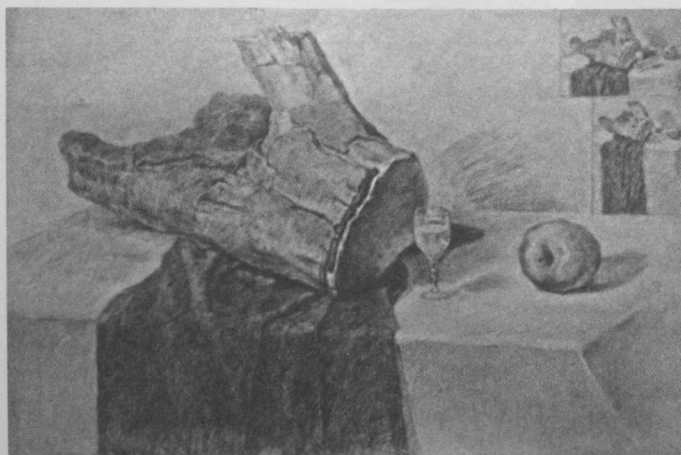
课堂作业

作业小稿

①横构图选择

②竖构图选择

作业正稿



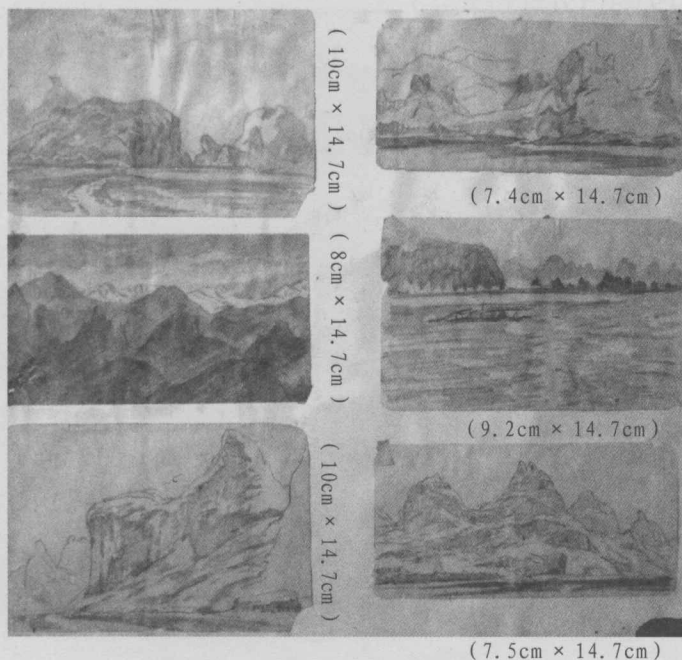
(学生作品)

邓图作

课堂素描作业中的正稿写生和小稿练习。

“小构图”训练的另一个功能，是为学生的课堂正稿、写生作业做好准备。(如左图) 这张作业的特点是：学生在进行正稿写生前，先在画纸的一角画两个同一角度，不同构图处理的小稿（一个横构图一个竖构图），经过比较，最后选择横构图进行正稿写生。

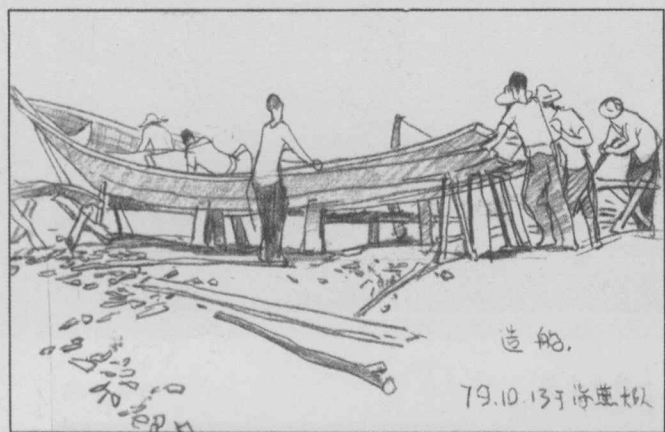
“小构图”训练的范围较广，包括课堂作业写生的构图小稿(或小色稿)。室外写生小风景，石膏和人物写生小头像，构图性生活速写，场景速写，人物构图组合速写等。



风景小速写一组



人物写生小头像速写



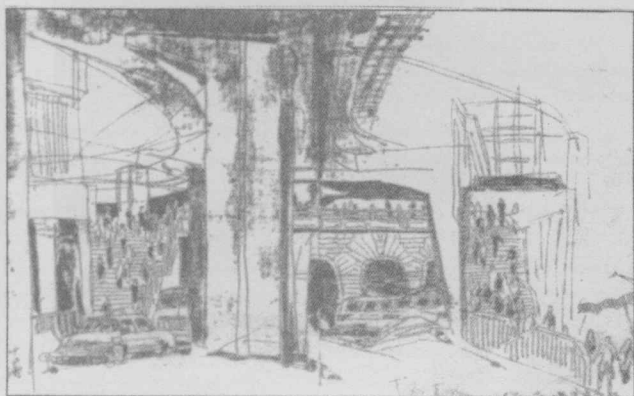
人物构图组合速写



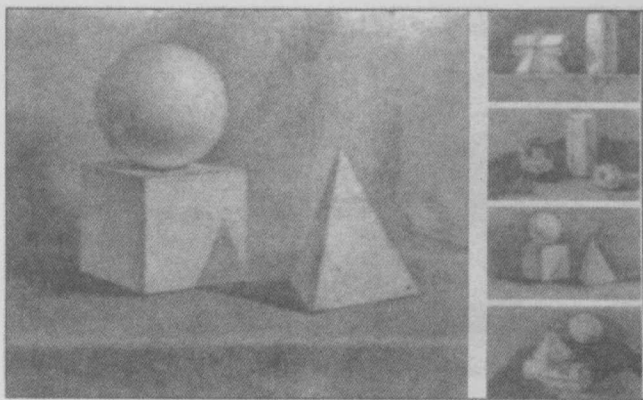
石膏写生小头像 (8.5cm x 7cm)



(9.4cm x 6cm)



街头场景速写



静物写生小构图

(学生作品) 作业正稿

邓图 作

一、“小构图”训练在静物写生中的运用

◇ 课内作业中的静物组合写生

在课内静物写生(包括石膏几何形体)中,教师要求学生进行的课堂作业,不是一开始就画正稿,而是先在画纸的左上角、右上角或一侧进行一个或多个不同角度、不同透视、不同色调、不同构图处理的构图小样练习(教师在课堂上就摆好了几组不同组合、不同透视、不同色调的静物组合供学生选择),其作业目的是:

1. 练构图,抓住对象的第一个新鲜感觉。
2. 学会用大的色块来概括画面的黑、白、灰层次大关系。
3. 培养学生整体的会比较的观察方法和表现手法。
4. 为作业的正稿写生做好准备。

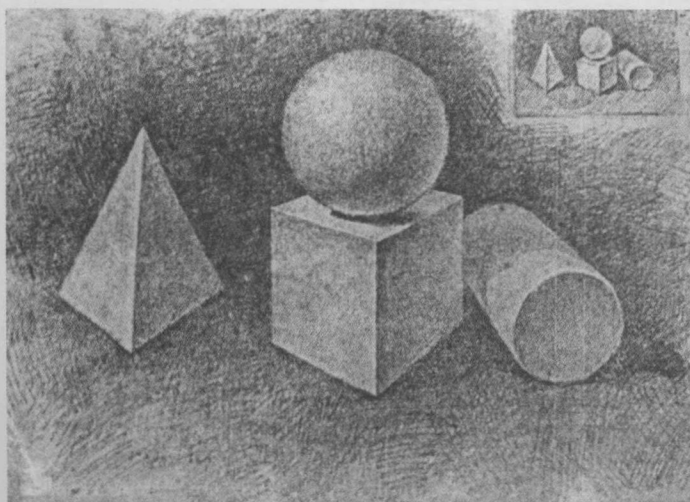
学生在画过一个或多个不同构图处理、关系较准确的小稿之后,对未来正稿的构图和色块层次大关系已心里有数,就可以落实一个自己满意的小稿进行正稿写生。学生在正稿写生的过程中,由于有较准确的小稿作为参照,就能始终保持对对象的第一新鲜感觉和整体关系而使作业少走弯路,减少反复,确保正稿写生的顺利完成。

看下面和右边的三组图例:



作业小稿

正稿写生



正稿写生

← 作业小稿

作业小稿 ↓

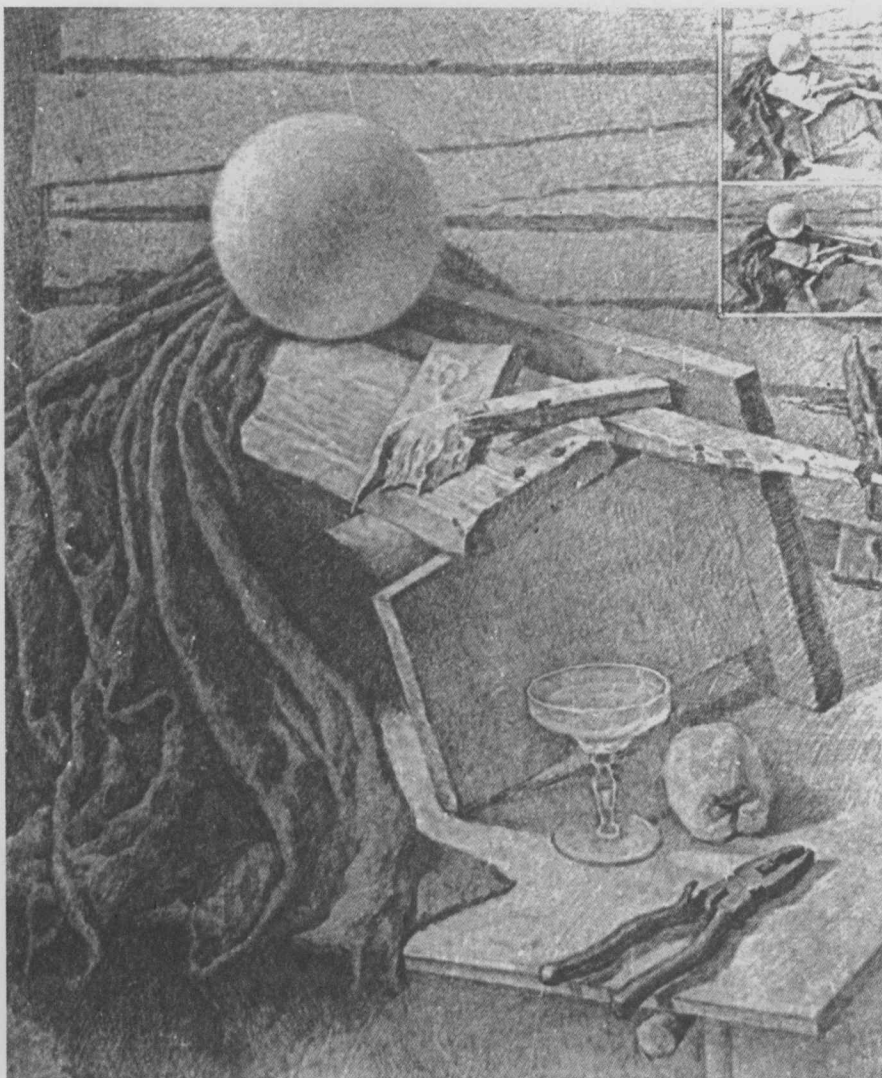


正稿写生

这三幅课堂习作的特点是:学生在写生之前,先在画纸的右上角画一个关系较准确的小构图,然后进行正稿写生。

1. 练构图,抓色调层次。

看以下图例:

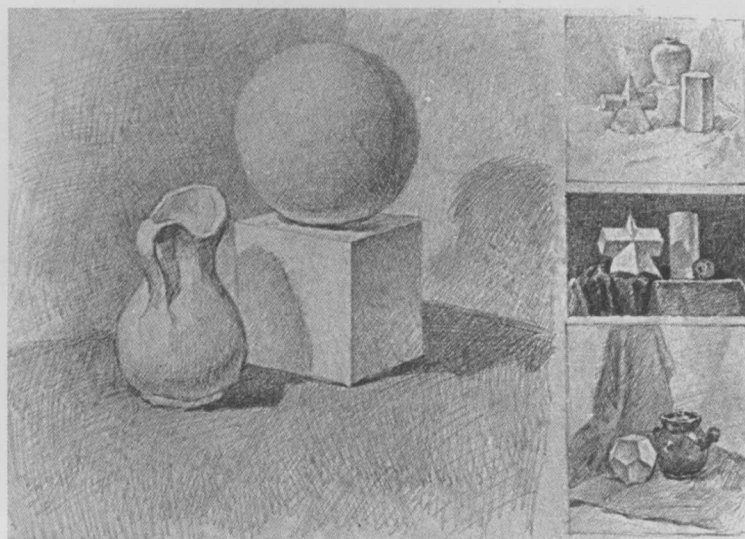


← 竖构图 } (作业小稿)
← 横构图

这一幅写生画面是: 在进行写生之前, 先在画面的右上角试画两幅不同构图处理的小构图: 上面的是竖构图, 下面的是横构图, 经过比较与选择, 最后按上面的竖构图进行正稿写生。

(小稿训练)

这一幅写生的训练步骤是: 在进行正式写生之前, 在画纸的一侧先练三个教师摆出的几组不同组合的静物小稿(进行不同构图、不同透视、不同色调的构图练习), 再进行正稿写生(正稿写生和小稿写生的对象可以不同)。



← 浅调子
(方构图)
平视

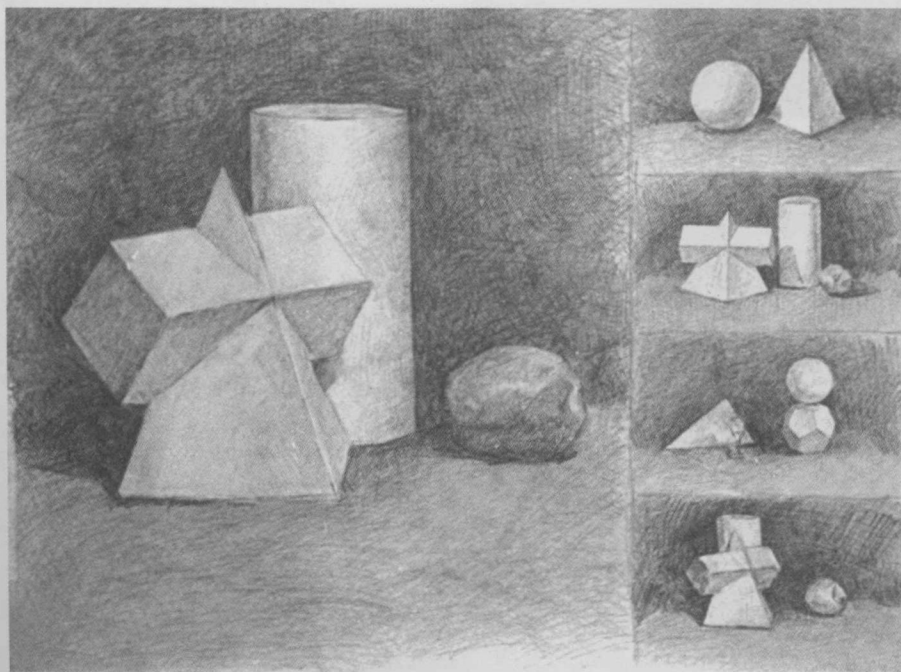
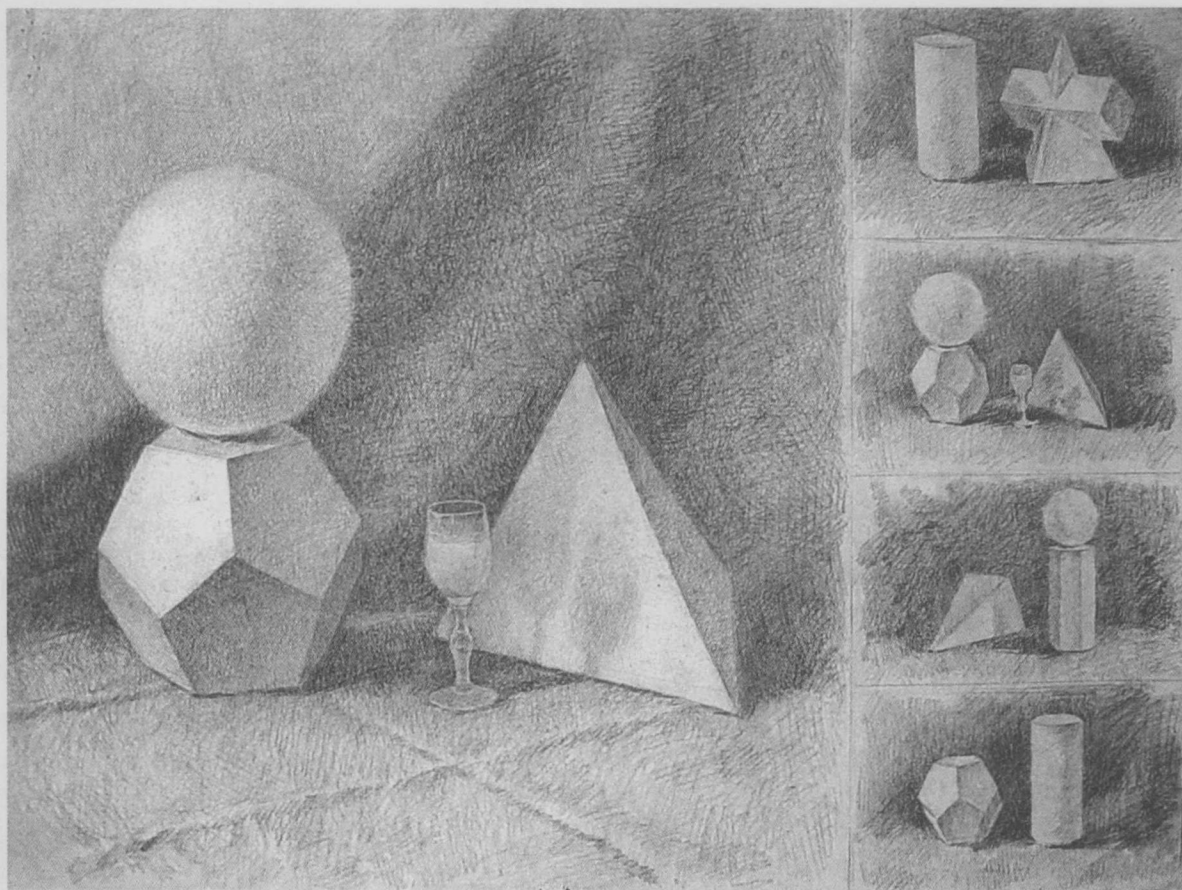
← 暗调子
(横构图)
仰视

← 竖构图
俯视

正稿写生

这两幅作业的特点是：学生在进行作业的正式写生前，先在画纸的一侧画四个教师在教室摆好了的不同组合静物的小稿，进行抓大色块、大关系、概括画面的构图训练，最后再选一个自己满意的角度或小稿进行正稿写生。

看以下图例：



这两幅画面的特点是：
通过四个不同小稿的构图进行
分析比较，并按此幅小稿为
主要参考重新调整角度后进行
正稿写生。

2. 对不同组合静物进行不同构图、不同色调、不同艺术处理的多样练习。

看下面几个图例：

深色调 (平视)

选择此小稿进行正稿写生

作业 (A)



浅色调 (平视)

竖构图 (仰视)

俯视构图

在作业 (A) 中, 学生要完成六个画面的构图, 其中五个小画面, 一个大画面。这既练习了大关系、大色块, 进行了不同组合、不同透视、不同色调的构图训练, 又在正稿写生中训练了对不同质感的物体进行深入的刻画, 使学生既练习了构图, 又练习了造型, 得到了较全面的基本功训练。

选此作业小稿进行正稿写生



看作业 (B):

教师在上课前摆了三组不同组合的静物, 要求学生按照不同构图、不同透视、不同表现手法进行几个小构图练习。

在此基础上, 选择一个自己满意的小稿进行正稿写生。

◇ 课外作业中的静物“小构图”练习

为了尽快提高学生的构图能力,掌握构图规律,学会抓画面的大关系、大色块和整体地概括画面的能力,并不断在训练中提高画“小构图”的表现技巧,单依靠课堂上的写生作业进行小稿训练是不够的,还必须在课外定期安排他们一定数量的“小构图”作业,以作课堂“小构图”训练的补充。

具体训练有下面的几种方法:

1. 对同一组静物、同一角度进行的不同构图处理的“小构图”练习。

超长竖构图(构图稍大,表现充分完整)



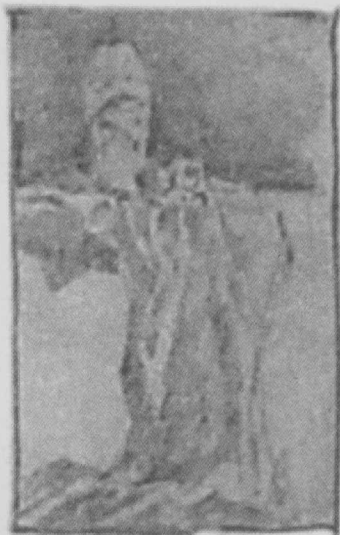
竖构图

图1 (18.4cm × 9.5cm)



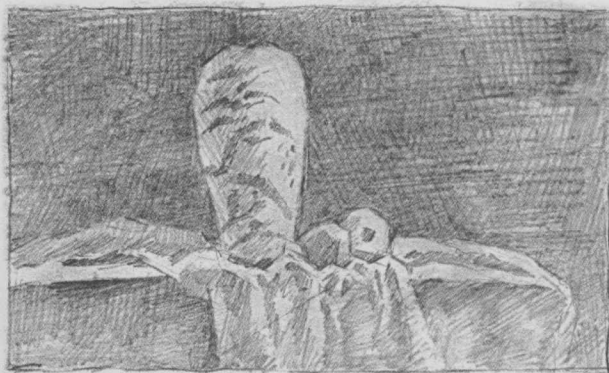
竖构图(表现主体)

图2 (9cm × 8cm)



竖构图(比左边竖构图作业更概括)

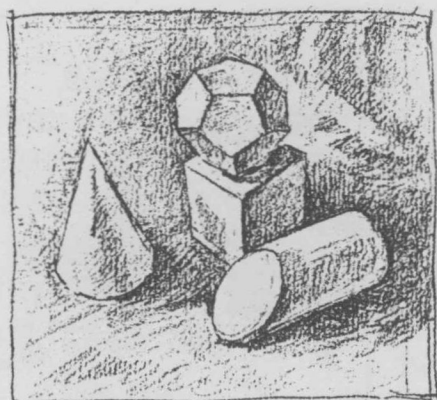
图3 (6.5cm × 4.3cm)



横构图(表现主体)

(7cm × 11.7cm)

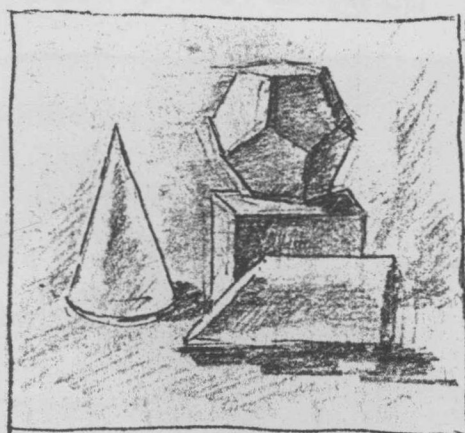
2. 对同一组静物进行不同角度、不同透视、不同构图变化的多样练习。



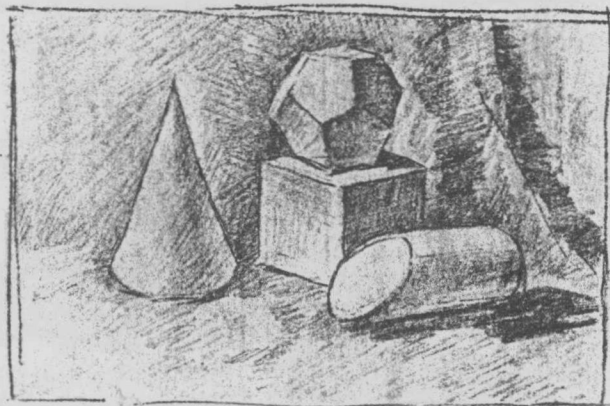
较方构图 (俯视) (8.2cm × 9cm)



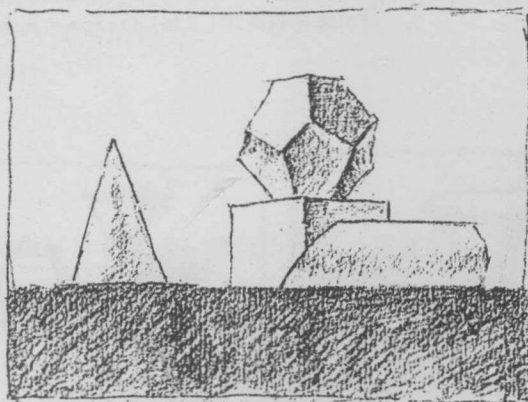
竖构图 (平视) (7.2cm × 5cm)



较方构图 (平视) (10cm × 9.5cm)



横构图 (平视) (8cm × 11.8cm)



横构图 (仰视) (8.2cm × 11cm)

3. 对同一组静物进行的不同构图和艺术形式处理的练习。(看下面两组图例)

(A) 不同构图的不同表现手法处理



用明暗色块表现 (竖构图) (12cm × 9cm)



(6cm × 9cm)

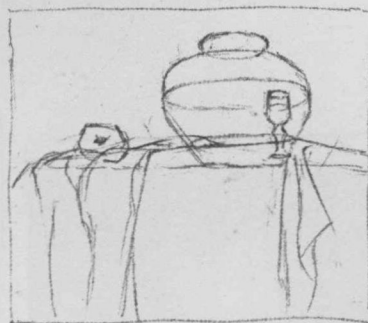


(A) (6cm × 6.8cm)

用明暗处理 (横构图)

用线表现 (方构图)

(B) 同一构图、同一角度的不同艺术处理



结构造型 (7cm × 9cm)

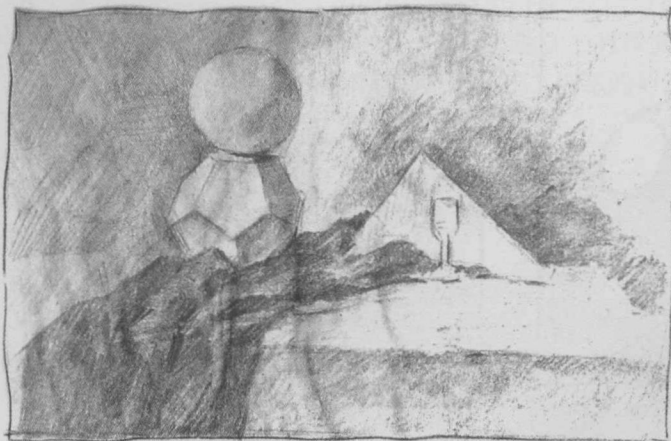


明暗造型 (7cm × 9cm)

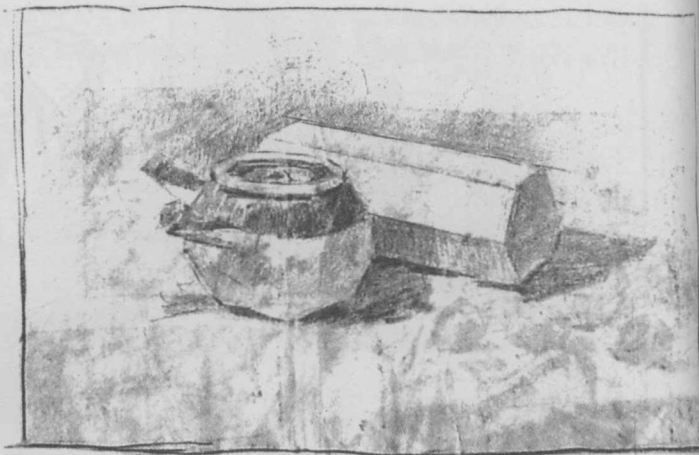
(B)

4. 对不同组合静物进行不同角度、不同构图、不同艺术形式的多样小构图练习。

用线表现



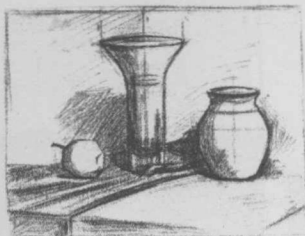
△ 用明暗色调处理(三幅) (5.5cm × 8.5cm)



(5.7cm × 9cm)

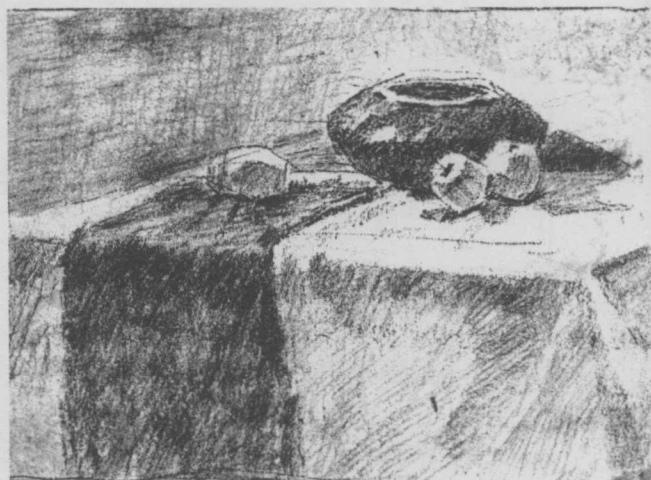


(8.4cm × 6.8cm)

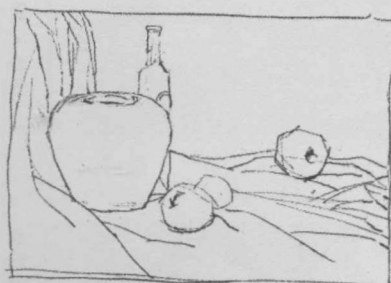


(6.5cm × 8.5cm)

△ 以粗犷有力的线条表现形体，加一点明暗处理。(两幅)



(6.2cm × 8.5cm)



△ 用线表现(两幅) (4.8cm × 6.5cm)



(6cm × 5cm)



(7cm × 5.8cm)

△ 在画同一对象的两个“小构图”中，小图比大图更概括。



小图 (4.5cm × 3.5cm)