

人物插图构图基础

翟晨 | 主编 白凤鸢 马姗姗 | 副主编

THE
FOUNDATION
OF
CHARACTER
ILLUSTRATIONS
COMPOSITION

中国纺织出版社

人物插图构图基础

THE FOUNDATION OF CHARACTER ILLUSTRATIONS COMPOSITION

翟鹰 / 主编 白凤鸮 马姗姗 / 副主编

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物插图构图基础 / 翟鹰主编. —北京: 中国纺织出版社, 2012.6

ISBN 978-7-5064-8332-2

I. ①人… II. ①翟… III. ①插图(绘画): 人物画—绘画技法 IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 027599 号

策划编辑: 胡 姣 责任校对: 王花妮
版式设计: 白凤鸢 责任印制: 陈 涛

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010—64168110 传真: 010—64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版印刷 各地新华书店经销

2012 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 8

字数: 121 千字 定价: 45.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

《人物插图构图基础》旨在使读者在浏览该书的同时,通过对以表现人物为主的插图构图的分析,找出其构成规律和富有艺术感染力与表现力的因素加以综合比较,从而归纳出系统、完整的构图法则。这些带有普遍性的认识规律是从感性入手,从生活中来,有感而发。同时,又上升到理性分析与归纳,这既是一个认识升华的过程,亦是一个情理相融的结果,从文中不难窥见作者的初衷与苦衷,治学之严谨、求索之热情。

构图在中国传统绘画中称“章法布局”,南齐谢赫“六法”中称其为“经营位置”,主要指虚实布局、开合造势,可谓“虚实相生”、“计白当黑”,更多地从画面的本体与作者的主体“心源”入手,用形而上的理念来诠释画面的构成与气韵效果。而西方则更多地强调实证与理性分析的方式来剖析画面的形式构成,并不断地用数理法则来论证画面的空间分割,以此来推断出诸如“黄金分割”等构图定理。无论古今中外,有史以来,人类文明的脚步不停地从远古走向未来,构图学的发展已成为美术发展的重要组成部分。而本书则从构图的基础入手,从构图的构成元素与形式法则切入,深入浅出、循序渐进,使读者渐入佳境,通过图文对照与个案分析,在激发读者的热情与兴趣的基础上对构图的理解与领悟当了然于胸。

插图构图相对于常规的独幅画习惯的构图方式,既有相同之处,又有不同之别。插图构图根据插图的特点与用途更加灵活多变,其不一定像独幅画那样四平八稳、面面俱到。而是根据情境的需要可以夸张、强调而不计其余,也许单独来看不够完整,但

放到整体插图系列中则被视为不可或缺的连贯环节。这或可称之为插图的构图特点。

人物是集社会属性与自然属性于一身的万物之灵,因此在构图中就格外突出,既有人物的近身特写,也有成为画面点睛之笔的点景人物,大凡有人物出现的构图就要画出人物的形神与性格特征或身姿之美。倘若将人物插图构图作一分析比较当会倍感其构图丰富多彩、变化无穷之能事。因此,可以说人物插图构图难,难就难在其丰富多变、难以类推出新;也可说人物插图构图易,容易在于其“以人为本”,万变不离其宗,只要将人的情感诉诸画面,使其鲜活给力,便自然是好构图。

有感于“生活是艺术创作取之不尽的源泉”这一亘古不变的真理,只有到生活中去寻觅、捕捉、发现,才能有所收获、心得和感受,亦才能情之所致、有感而发,引起人们广泛的情感共鸣。这就要求插图创作者要时刻保持情系生活,不断地从生活中“充电”与激发灵感的火花,真正能够深深地打动观者并给人以深刻印象的构图必定是来源于生活的鲜活与感悟。同时,构图基础规律亦是在动态中发展的,正如石涛所言:“笔墨当随时代”。只有不断地思考、深化、发展,与时俱进,才能不断地自我更新、自我超越,视生活如源头活水,使构图常变常新。

中国美术家协会会员
北京服装学院造型艺术系教授

CONTENTS

目 录

第一章 构图与人物插图/2

一、关于构图 /2

二、人物插图与构图 /5

1. 与主旨结合的人物插图构图 / 5
2. 与人物结合的人物插图构图 / 6
3. 与情节结合的人物插图构图 / 6
4. 与服饰结合的人物插图构图 / 7

三、名家名作案例再现 / 8

四、学生作品欣赏 / 9

第二章 人物插图构图原则 /12

一、理性与感性的结合 / 12

二、符合中心主旨 / 14

三、情节性、叙事性、寓意性 / 15

四、形式美法则 / 16

1. 对比与统一 / 16
2. 对称与均衡 / 17
3. 比例与尺度 / 18
4. 节奏与韵律 / 19
5. 动与静 / 20

五、构图的大势 / 21

- 六、名家名作案例再现 / 22
- 七、人物插图构图欣赏 / 24
- 八、学生作品欣赏 / 25

第三章 人物插图构图元素 / 28

- 一、点 / 29
 - 1. 点的形态 / 29
 - 2. 点的应用 / 32
- 二、线 / 40
 - 1. 线的形态 / 40
 - 2. 线的应用 / 42
- 三、面 / 50
- 四、色彩 / 56
- 五、名家名作案例再现 / 61
- 六、人物插图构图欣赏 / 62
- 七、学生作品欣赏 / 63

第四章 感性的组织 / 66

- 一、感性的构图组织 / 67
- 二、独立式构图 / 68
 - 1. 比例 / 69
 - 2. 做加法 / 70
 - 3. 镜头感 / 71

三、组合式构图 / 76

- 1. 相叠 / 76
- 2. 相切 / 78
- 3. 相离 / 79

四、群组式构图 / 84

- 1. 分组 / 85
- 2. 层次 / 87
- 3. 视线引导 / 92

五、特异式构图 / 98

- 1. 适合 / 98
- 2. 实用 / 98
- 3. 寓意 / 99

六、名家名作案例再现 / 100

七、人物插图构图欣赏 / 102

第五章 理性的组织 / 106

- 一、古希腊瓶画的秘密 / 107
- 二、古希腊墓碑的秘密 / 108
- 三、理性下的激情 / 110
- 四、“懒人的模块化” / 111
- 五、名家名作案例再现 / 113
- 六、构图组织作品欣赏 / 118

参考文献 / 121

参考网站 / 121

CHAPTER 1

ABOUT

COMPOSITION

第一章

构图与人物插图

一、关于构图

二、人物插图与构图

1. 与主旨结合的人物插图构图
2. 与人物结合的人物插图构图
3. 与情节结合的人物插图构图
4. 与服饰结合的人物插图构图

三、名家名作案例再现

四、学生作品欣赏

第一章

构图与人物插图

一、关于构图

“构图”一词源于拉丁语,其本来意思为结构、组成或联结。在中国传统绘画中被称作布局或布势,南齐谢赫六法中称其为“经营位置”,旨在通过构图的主观处理来突出主题、烘托气氛、渲染意境,使画面上主次、前后、虚实、强弱等构成关系得到相应的合理安排,既点明主题又增添了画面的形式美感。

西方美术史上对构图偏于实证的理解,强调理性精神的介入。据说达·芬奇的名作《蒙娜丽莎》画面上就能分析出许多黄金分割的比例,到了19世纪法国著名画家塞尚提出了球体、圆柱体、圆锥体的理论,开启了西方现代艺术的大门,并由此衍生出诸如立体派、构成派等艺术流派(图1-1~图1-9)。

图1-1 人物插图设计

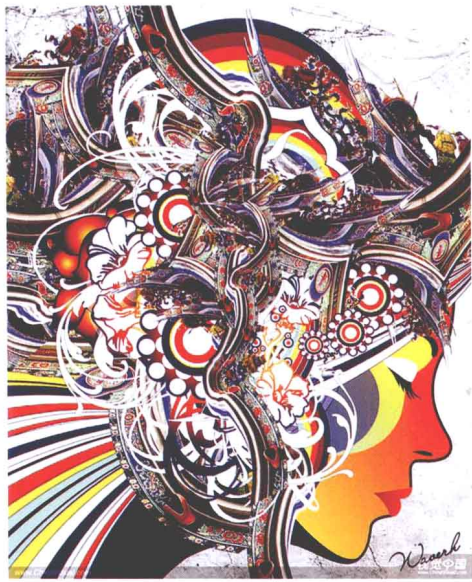

图1-2 人物插图设计 胡一威

现代绘画构图打破了传统程式化或再现化的构图准则,打破了人们约定俗成的视觉习惯,打破了现实的时空关系。受电影蒙太奇手法的影响,它强调打破后重新组合,创造出独立于现实之外并存活于作者心灵之中的“第二自然”,从而颠覆了传统的审美原则。

胡一威

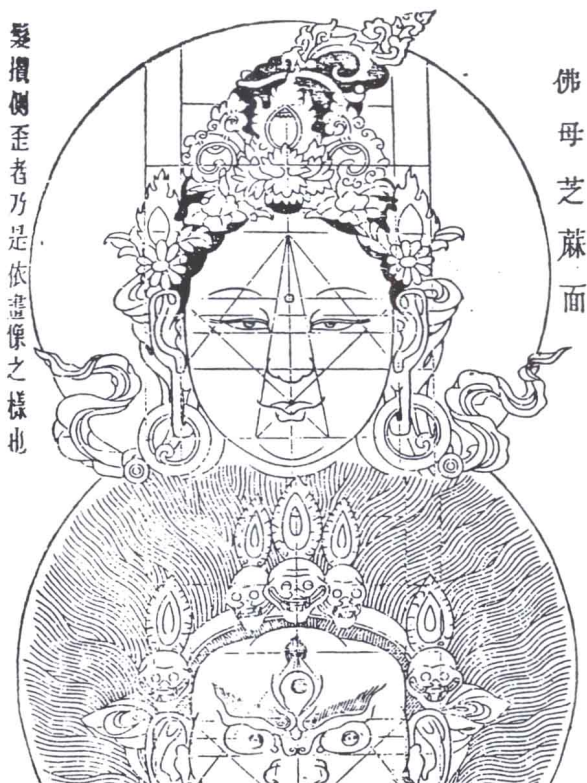
80后,来自上海。平面设计师、VI设计师、自由插画家。CCII中国首都企业形象研究会全权会员,ICOGRADA国际平面设计社团联合会联合会员,插画师协会理事,08年创办exe-group创意机构。

Official website: <http://wh-s.net> <http://exe-group.cn>

图1-3 佛说造像量度经(清代)

清代《佛说造像量度经》中的插图生动地描绘了众多佛教造像,满足了当时社会信仰的需求。在形式上该图都是单线勾勒,以手绘形式为主,画法朴实,构图饱满。

中国古代插图的构图是一种视觉感受,是画面处理的形式,通常给人或饱满、或深远、或生动、或平静的感觉。因此中国古代插图既有文人的书卷气,亦有民间的稚拙味。

髮攢側歪者乃是依畫像之樣也

佛母芝蔴面

彈鳥射羽

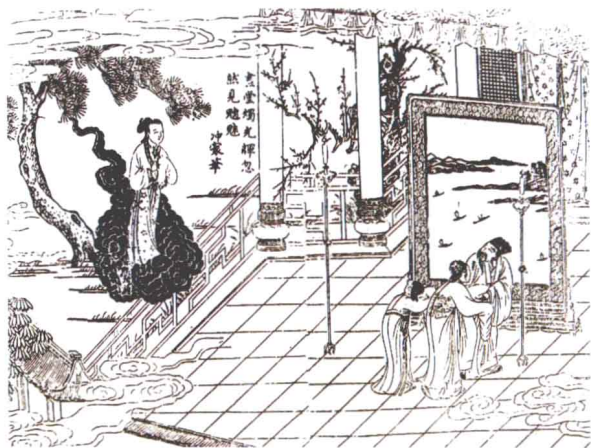
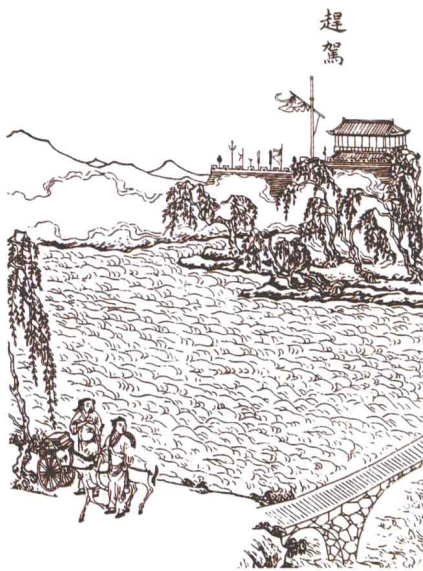
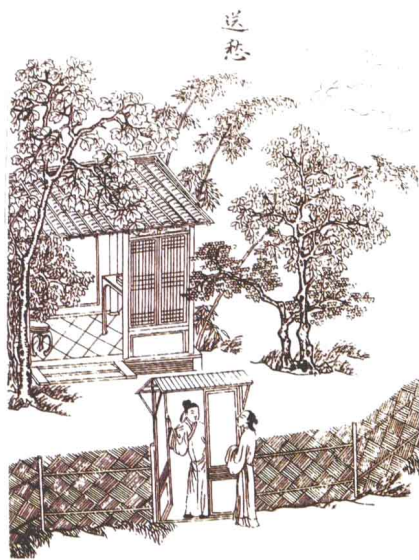
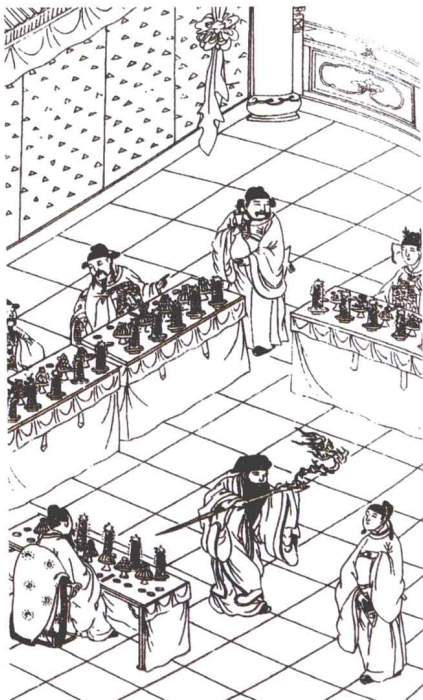

图1-4 丹桂记 鬼辨

图1-5 楚辞·天问 弹鸟射羽

《丹桂记》鬼辨和《楚辞·天问》弹鸟射羽中采用的构图形式对表现内容至关重要。在表现上以单线为主来叙事铺陈,重视诗情画意,与诗文、书画相结合;构图充实、饱满,讲究设境立意和装饰效果;线条流畅,细腻,一丝不苟,整体呈现出流利工致、精雅绝伦、秀丽纤巧、生动明快的格调。

《明刻传奇图像十种》的插图采用了传统的线描画法，撇开了渲染皴擦的表现，这种“洗去铅华，独存本质”的线描本身，乃是一种创造。画面中有的注意场面描写，有的则着重人物的安排；有的为了突出主要人物，画面简洁空旷；有的则追求画面细致的刻画，不放过一丝一发，在多样中求得统一的效果。明代《燕子笺》《明珠记》中的插图，所绘的山水亭阁、树木花草，院落内外布置得宜，陈设雅致，以景衬情，情景交融；所绘的人物或雍容大度、穿戴华丽，或身材窈窕、婀娜多姿，生动自然，各具特色。

图1-6 明代《燕子笺》插图

图1-7 明代《燕子笺》插图

图1-8 明代《明珠记》插图

图1-9 明代《明珠记》插图

《明刻传奇图像十种》是明天启丁卯年间（公元一六二七年）刊印的十种戏曲插图的汇集本，这十种脍炙人口、流传甚广的传奇剧本，包括元高明的《琵琶记》，王实甫的《西厢记》，金董解元的《董西厢记》，明汤显祖的《牡丹亭》、《紫钗

记》、《邯郸记》、《南柯记》及张凤翼的《红拂记》，阮大铖的《燕子笺》等，插图的署名均为吴门王文衡。

二、人物插图与构图

插图是通过绘画、摄影等可视化方式表达特定信息的一种艺术手段。通常它以文字为蓝本,起到解释、说明、衬托等作用,增益文字之所不能。人物插图作为其中的一个分支,在大的构图原理上基本相同,都遵循构图的形式规律,但由于其题材与表达范围主要是在人物上,它

又有不同于一般插图的要求,如在构图中,要依据文本叙述,表现人物之间的关系;要按照商业客户的要求,布置产品与人的主次等。

1. 与主旨结合的人物插图构图

构图是最基础、最简洁的艺术语言,是调控画面最有效的手段。广义地讲,构图包括为什么这样构图和怎样构图两项内容。就人物插图而言,前者包括为什么选择这样的人物造型,为什么选择这一瞬间的动态等;后者则是前者的具体落实,包括人物形象、色彩、动作、位置等。这两者的前提都是要在一个明确的表达主旨或是核心理念上展开的。有时这个理念是客户的具体要求,有时是你心中不吐不快的意气。最终的画面与最初的构想可能会有所偏差,但后者绝对是前者的基础。所以在构图时一定要和要表达的主旨相互结合,去选择情节、挖掘主题、锤炼立意、完善视觉形象、推敲形象典型意义,从而更深刻和细腻地揭示主题(图 1-10、图 1-11)。

图 1-10 敦煌壁画

图 1-11 敦煌壁画

敦煌的佛经故事壁画是我国也是世界壁画最多的石窟壁画群。它和别的绘画的创作目的不一样,是为了表现神的形象、神的活动、神与神的关系、神与人的关系,以寄托人们善良的愿望,安抚人们的心灵。因此,壁画的构图,具有与世俗绘画不同的特征。有时整整一面墙,有时整整一间石窟的四壁和天顶,都是构图的范围,这和画板上的一张纸上的构图不可同日而语。空间的广大,与构图主旨的结合,加上古代民间艺人的妙笔巧思,天马行空、无拘无束、不落俗套、逍遥自在的构图出现了,这与神的状态、西方极乐世界的美好景象完美契合。

图1-12 《新编水浒传》中的白花蛇杨春

图1-13 《新编水浒传》中的豹子头林冲

2. 与人物结合的人物插图构图

以人物为主要题材的人物插图，由于人物的形体和空间不再是那么封闭、孤立，而是相互渗透、交叠、组合。构图上，画面的重点转移到了人物形象、服饰、性格、精神的描绘方面，而对环境、道具只做简单处理（图1-12、图1-13）。

《新编水浒传画传》插图中所绘的服饰与人物的气质性格、身份地位、乃至前世今生、时代背景都形成很好的呼应关系，为人物的刻画起到了良好的作用。由于这批插图与《绘本通俗三国志》的插图产生于同一时期，又是出于同一流派或同一个作者的手笔，因此它们在风格乃至构图方面都有若干相似乃至雷同的地方，然而毕竟是为不同的作品作绣像，所以其个性特征还是比较明显的，对小说中不同形象的刻画也花费了不少工夫，故而与《绘本通俗三国志》一起堪称形象诠释中国古典的双璧。

3. 与情节结合的人物插图构图

人物不是孤立的人物。社会现实中每一个人扮演着诸多的角色，插图作为反映现实的一种手段，理所当然地将人物的设计回归到复杂的现实中来，去体现复杂多变的人物内心世界和外部世界。这里，画面的情节表现成为重中之重。怎样选择最具表现力的情节？雕塑家们的

答案是像米隆选择掷铁饼者最具爆发力的瞬间动作那样，选择一个连贯的典型动作。这可以给我们一个启示：人物插图的情节可以从连续事件中选择最有核心价值的片段定格在画面中，使观者能够联想到前因，也能预示到后果（图1-14、图1-15）。

图1-14 《绘本通俗三国志》中的华佗为关羽刮骨疗箭毒

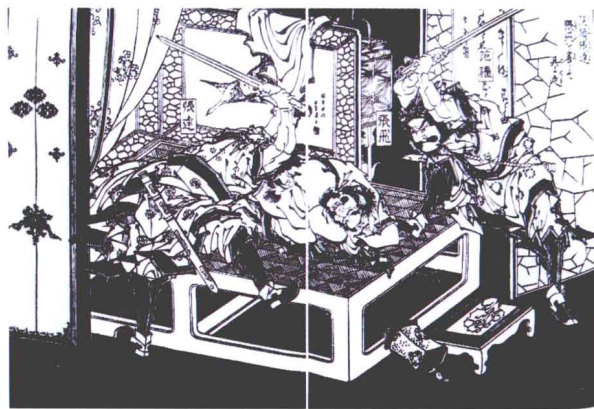

图1-15 《绘本通俗三国志》中的范疆、张达谋杀张飞

根据刊本的署名，《绘本通俗三国志》这部绘本中的近四百幅插图由葛饰戴斗（日）所绘。其中插图表现曹操病中被精灵所扰、定军山黄忠力斩夏侯渊、顾雍密劝孙权取荆州、孔明遇神翁解救三军等故事情节，画面描绘栩栩如生。构图安排抓取了最易表现原著故事情节和具有爆发力的瞬间，通过对服饰、动作、场面、道具与人物形象的描绘，与观者心中原本已熟知的故事契合，并带来了新的审美体验。

4. 与服饰结合的人物插图构图

早在远古时代,人们就会利用各种材料来制作服装遮蔽身体。不同时代、不同阶层所穿着的各种各样的服装样式,为我们提供了取之不尽的创作素材。在现代,外表的时尚和流行成为大多数人追求的目标,这一趋势也反映在插图领域。而以人物为主要表现对象的人物插图则更是不可避免地会与服饰有着千丝万缕的关系。

结合了服饰的人物插图在构图

时会面临这样一个问题:如何处理人物本身与服饰的关系——是以表现人物的性格神韵为主,还是要以表现服饰自身为主?这其实是一个画面主次关系的问题。在一些新锐商业插图里面,华丽繁复的服饰常常被作为主要的表现对象,具有极强的视觉冲击力,而人物的五官、身体语言则被虚化处理。这样的作品势必会将人物居于次要地位,而把服饰放置在画面最为抢眼的视觉

中心。与之相反,在一些主要还是以表现情节为主的文学插图里,服饰的处理就要简洁得多,把人物之间的关系、人物的神态、情节的发展等作为画面的重心来做精心地刻画。

以上两种情况是针对不同客户或是绘画主旨的,在创作中最为重要的是要学会倾听,要了解和掌握客户的要求并有目的地创作(图1-16、图1-17)。

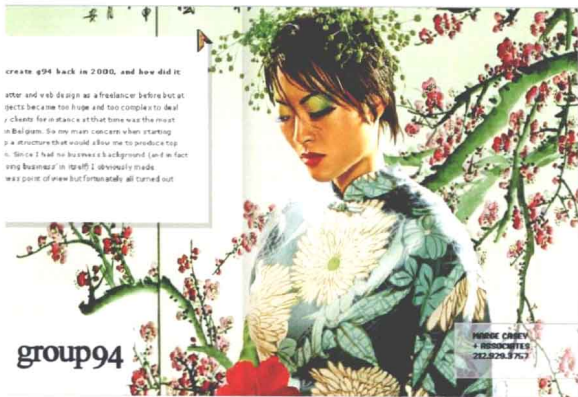

图1-16 靳斯蜀 吴冠英

图1-17 SNAP 插图

三、名家名作案例再现

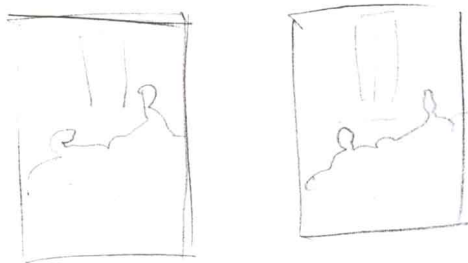
萨金特作品构图分析

这两幅油画肖像都是美国肖像画家约翰·辛格·萨金特（John Singer Sargent, 1856—1925年）的作品。另外的三幅速写稿是其前期的构图草稿。成品与草稿比较起来，我们可以看到作者在将色彩落到画布之前的形象思维，以及这种思维带来的影响（图1-18~图1-21）。

《温德海姆姐妹》这幅作品的构图草稿有两幅，第一幅与第二幅的主要区别体现在三个人物在整幅画面当中的位置与比例方面。第一幅人物占掉了将近一半的画面，上下的比例是

图1-18 温德海姆姐妹 构图草稿

图1-19 温德海姆姐妹 萨金特（美国）

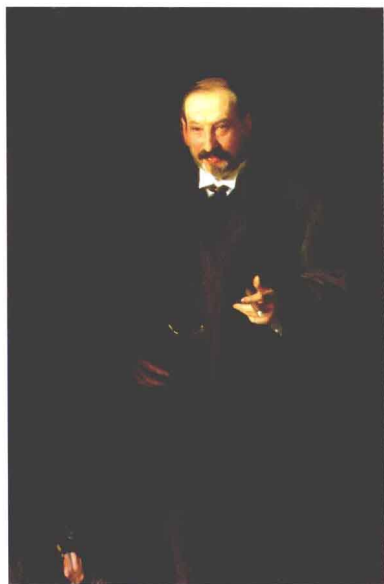

均等的，后者则将人物都安排在了下端三分之一处。两者为什么会有这样的区别？如果再想象一下这是一幅289.6厘米×213.4厘米的巨幅画作，完成后将要挂在墙壁上，你就会明白将人物安排在下端的好处。

《艾瑟·渥瑟姆》的这幅肖像画我们则可以看出作者对背景与主体的明暗关系的构思。萨金特曾经提醒他的弟子：“你不能在适当的时候另起一幅，也别想在一个细节上深入研究。”这与萨金特的老师（罗勒斯·杜兰）对其的教导：“画面中不需要的东西就完全没有必要存在”似乎有着某种契合。构图实验阶段无须对细节进行深入的刻画，而仅仅是大的布局、明暗、色彩关系的考量。

图1-20 艾瑟·渥瑟姆 构图草稿

图1-21 艾瑟·渥瑟姆 萨金特（美国）

四、学生作品欣赏

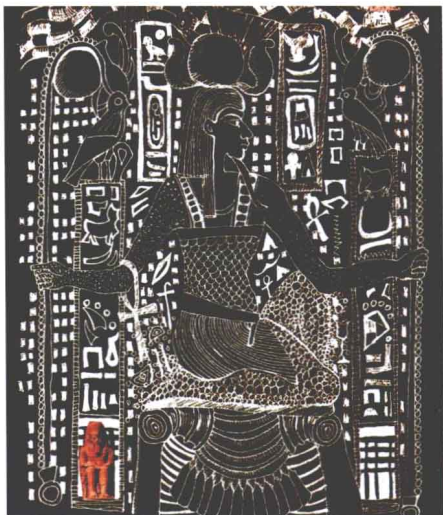
图 1-22~图 1-24 为学习创作的人物插图设计作品。

图1-22 人物插图设计 李永涛

图1-23 人物插图设计 王超

图1-24 人物插图设计 陈晶

思考题

1. 人物插图的构图与其他插图的构图有什么区别?
2. 结合自己的学习探讨人物插图构图其他的相关性。

作业题

1. 临摹一幅人物插图作品，画面要完整、具体、生动，用心体会原作的构图特点与形式美感。
尺寸：8开或16开。
2. 创作一幅人物插图作品，注重构图的构思的演变与思考，要有一系列构图演化草图。
尺寸：8开或16开。

CHAPTER 2

THE **RULE** OF

COMPOSITION

第二章

人物插图构图原则

- 一、理性与感性的结合
- 二、符合中心主旨
- 三、情节性、叙事性、寓意性
- 四、形式美法则
 - 1. 对比与统一
 - 2. 对称与均衡
 - 3. 比例与尺度
 - 4. 节奏与韵律
 - 5. 动与静
- 五、构图的大势
- 六、名家名作案例再现
- 七、人物插图构图欣赏
- 八、学生作品欣赏