

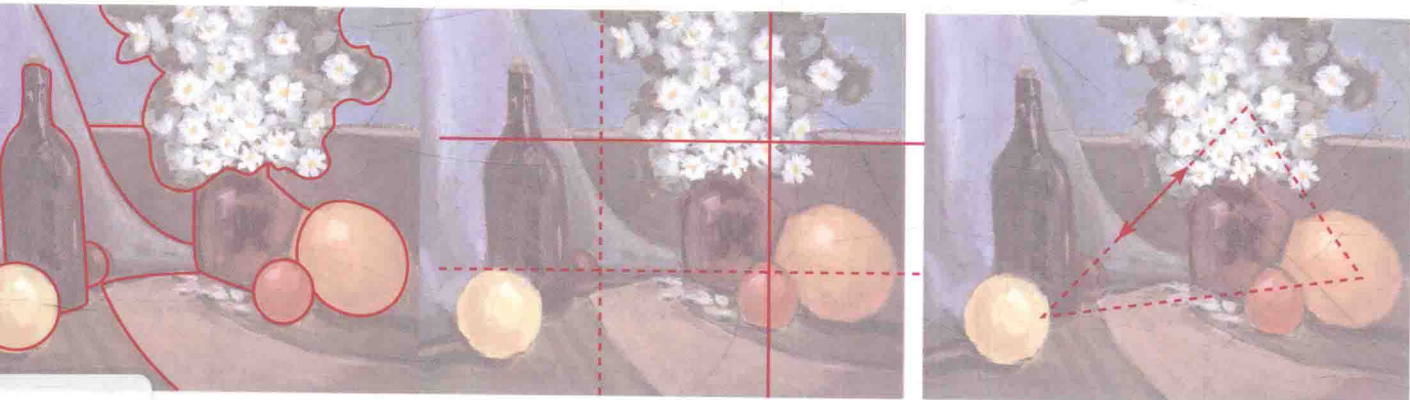
构图的秘密

the
simple secret
to better painting

快速提升画面效果的黄金法则

[美] 格雷格·艾伯特 著

何丹萍 译

上海人民美術出版社

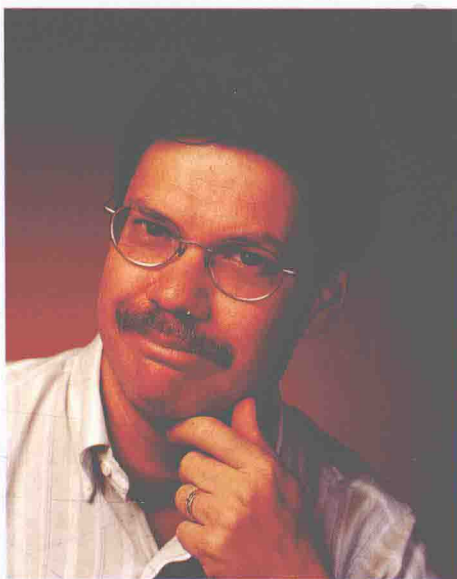

构图的秘密

快速提升画面效果的黄金法则

[美] 格雷格·艾伯特 著 何丹萍 译

上海人民美術出版社

作者简介

格雷格·艾伯特 (Greg Albert), 毕业于美国俄亥俄州的辛辛那提艺术学院, 获得油画和美术史高级学位。

担任北光艺术指导丛书编辑主任; 著有《素描: 你能行》(1992年版, 北光艺术指导丛书之一, 适合初学者入门); 在20多年里除参与辛辛那提艺术学院的社区教育项目外, 还担任素描和油画课程教师。现与妻子和女儿居住在辛辛那提。

图书在版编目(CIP)数据

构图的秘密: 快速提升画面效果的黄金法则 / (美) 格雷格·艾伯特著; 何丹萍译. -- 上海: 上海人民美术出版社, 2018.1
(西方经典美术技法译丛)
书名原文: The simple secret to better painting
ISBN 978-7-5586-0489-8
I. ①构… II. ①格… ②何… III. ①构图(美术)IV. ①J061
中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第208148号

The Simple Secret to Better Painting. Copyright©2003 by Greg Albert. Manufactured in China. All rights reserved.

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有, 侵权必究

合同登记号: 图字: 09-2016-229

西方经典美术技法译丛

构图的秘密

——快速提升画面效果的黄金法则

著者: [美]格雷格·艾伯特

译者: 何丹萍

策划: 姚宏翔

统筹: 丁雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 马永乐

封面设计: 李双珏

版式设计: 朱庆茨

技术编辑: 季卫

出版发行: **上海人民美术出版社**

(上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张8

版次: 2018年1月第1版

印次: 2018年1月第1次

书号: ISBN 978-7-5586-0489-8

定价: 65.00元

目录

介绍 8

第一章

创造动感 * 10

偏好测试 * 图案游戏之一 * 图案游戏之二 * 视觉张力 * 视觉力量 * 视觉重量 * 图案与边框的互动 * 为什么“拒绝类同，创造差异”这一构图原理有效？

第二章

让作品更为有趣 * 20

画面分割 * 有趣的边界分隔 * 空间分隔 * 多变的空间分隔 * 创造有趣的图形 * 平常之物的有趣形状 * 有趣图形在创作中的运用 * 创造有趣的组合

第三章

达到动态平衡 * 32

平衡的重要性 * 静态平衡与动态平衡 * 视觉重量与视觉力量达到平衡

第四章

让人悦目 * 40

观看路线 * 引人注目的区域 * 兴趣中心 * 视觉焦点 * 视觉焦点的位置 * 寻找视觉焦点的四个最佳位置 * 线条、导向与指示 * 视觉阻碍与视觉出口 * 吸引观者与愉悦观者

第五章

明暗与对比 * 52

明暗对比的重要性 * 改变明暗 创造趣味 * 把对象视为明暗图案 * 基本的明暗图案 * 引导观者把目光聚集到视觉焦点上 * 运用明暗对比渲染氛围 * 化平凡为不凡 * 明暗渐变产生趣味 * 明暗对比和谐

第六章

颜色 * 66

颜色的属性 * 色轮 * 主导画面的颜色 * 主导画面的冷暖色 * 主导画面的纯色或中性色 * 主导画面的明暗色调 * 视觉焦点处的颜色对比

第七章

静物画 * 78

选择静物画的入画对象 * 静物的摆放 * 静物画中的动态平衡 * 选择少量静物 * 静物画的构图 * 静物的材质 * 在静物画中创造差异

第八章

风景画 * 92

充分利用照片 * 风景画的“字母构图法” * 风景画的明暗图案 * 风景画的透视 * 风景画的用色

第九章

人物画和肖像画 * 104

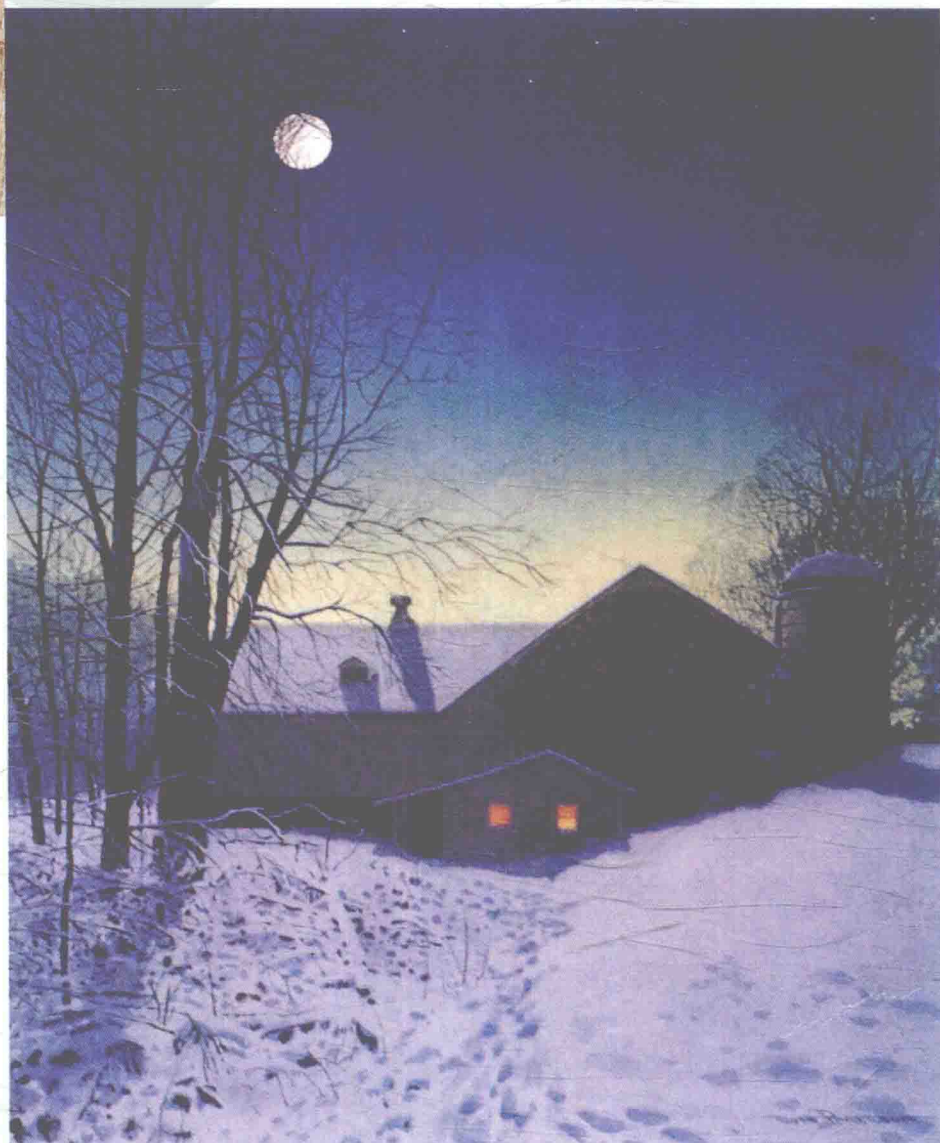
确定人物头部位置 * 确定人物头部和上半身位置 * 确定人物位置 * 为观者制定观看路线 * 营造氛围 * 创造动态人物 * 把人体看作有趣图形 * 人物画的剪裁 * 肖像画的剪裁 * 人物画中的明暗对比 * 群体肖像画 * 人物组合 * 人物互动

结束语 * 124

索引 * 126

the **simple secret** to better painting

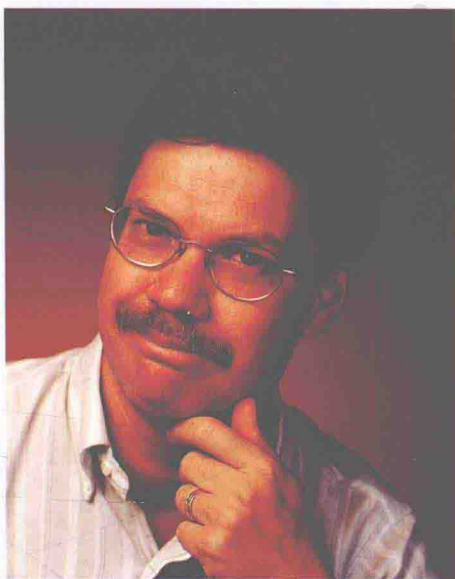

构图的秘密

快速提升画面效果的黄金法则

[美] 格雷格·艾伯特 著 何丹萍 译

上海人民美術出版社

作者简介

格雷格·艾伯特 (Greg Albert), 毕业于美国俄亥俄州的辛辛那提艺术学院, 获得油画和美术史高级学位。

担任北光艺术指导丛书编辑主任; 著有《素描: 你能行》(1992年版, 北光艺术指导丛书之一, 适合初学者入门); 在20多年里除参与辛辛那提艺术学院的社区教育项目外, 还担任素描和油画课程教师。现与妻子和女儿居住在辛辛那提。

图书在版编目(CIP)数据

构图的秘密: 快速提升画面效果的黄金法则 / (美) 格雷格·艾伯特著; 何丹萍译. -- 上海: 上海人民美术出版社, 2018.1 (西方经典美术技法译丛)
书名原文: The simple secret to better painting
ISBN 978-7-5586-0489-8
I. ①构… II. ①格… ②何… III. ①构图(美术)IV. ①J061
中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第208148号

The Simple Secret to Better Painting. Copyright©2003 by Greg Albert. Manufactured in China. All rights reserved.

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有, 侵权必究

合同登记号: 图字: 09-2016-229

西方经典美术技法译丛

构图的秘密

——快速提升画面效果的黄金法则

著者: [美]格雷格·艾伯特

译者: 何丹萍

策划: 姚宏翔

统筹: 丁雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 马永乐

封面设计: 李双珏

版式设计: 朱庆茨

技术编辑: 季卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

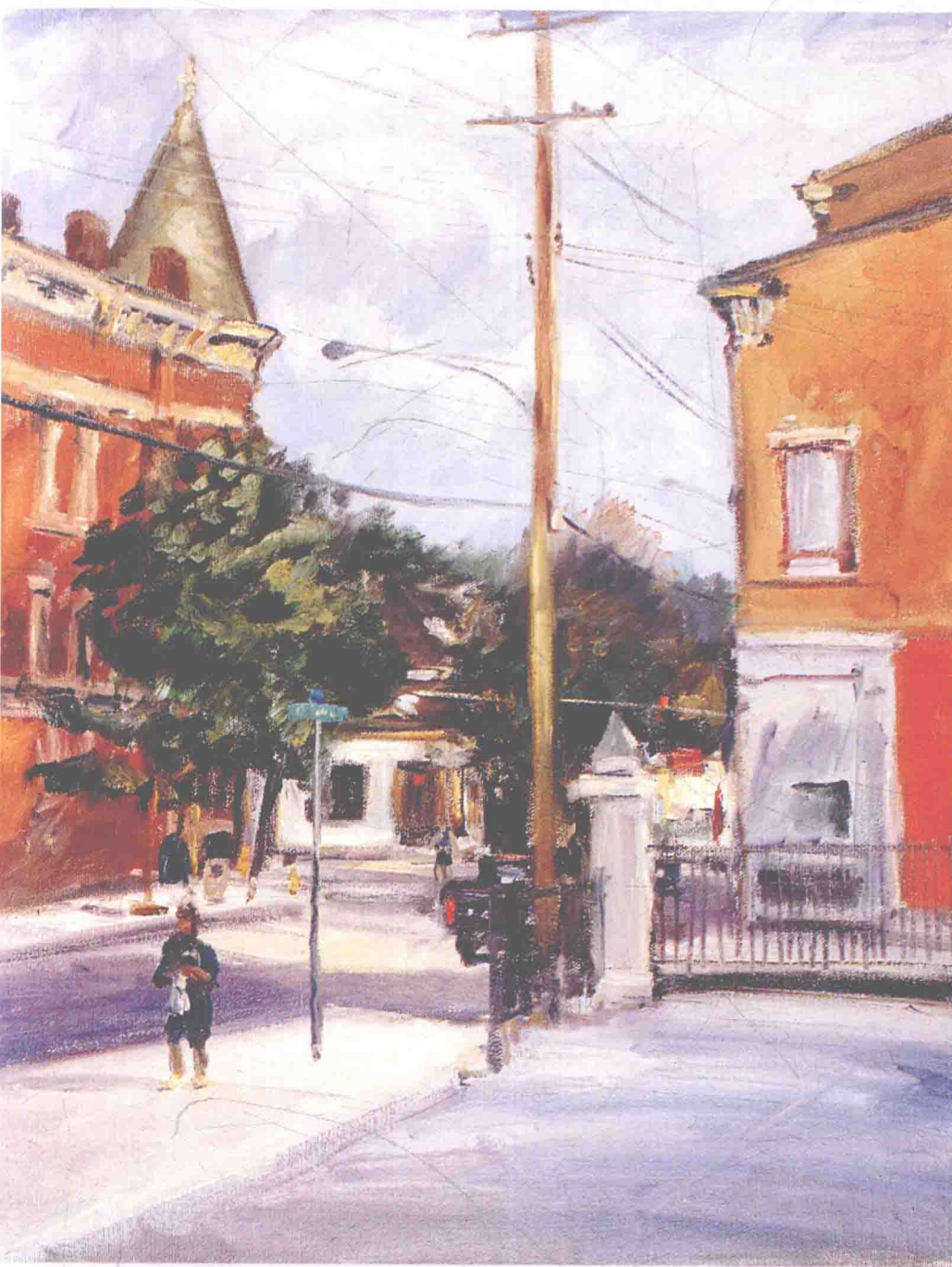
开本: 889×1194 1/16 印张8

版次: 2018年1月第1版

印次: 2018年1月第1次

书号: ISBN 978-7-5586-0489-8

定价: 65.00元

献辞

谨以此书献给我的妻子、女儿、母亲。感谢妻子玛丽·贝思（Mary Beth）一路的包容与支持，感谢女儿伊丽莎白（Elizabeth）的精神鼓励，感谢母亲的衷心祝福。

致谢

多年的编辑经验告诉我，每本书的面世都是团队合作的成果，而非仅仅是个人努力的结晶。本书之所以能和大家见面，离不开各位朋友的帮助，在此我向他们致以最真挚的感谢。感谢珍妮弗·莱波雷·卡杜克斯（Jennifer Lepore Kardux）的耐心指导和严格要求；感谢雷切尔·沃尔夫（Rachel Wolf）一开始的明智决策；感谢温迪·邓宁（Wendy Dunning）的精美设计；感谢所有不吝奉献作品的艺术家，他们的作品为本书增色不少。

本书所介绍的大部分观点都不是我原创的，但我希望在阐述“拒绝类同，创造差异”这一构图原理的过程中融入这些观点，可以让这些观点为更多画者所了解和认识。我获取灵感的来源很多，其中托尼·库奇（Tony Couch）、托尼·凡·哈塞尔特（Tony Van Hasselt）的水彩画指导书中所介绍的方法清晰明了且易于记忆，让我获益匪浅。

目录

介绍 8

第一章

创造动感 * 10

偏好测试 * 图案游戏之一 * 图案游戏之二 * 视觉张力 * 视觉力量 * 视觉重量 * 图案与边框的互动 * 为什么“拒绝类同，创造差异”这一构图原理有效？

第二章

让作品更为有趣 * 20

画面分割 * 有趣的边界分隔 * 空间分隔 * 多变的空间分隔 * 创造有趣的图形 * 平常之物的有趣形状 * 有趣图形在创作中的运用 * 创造有趣的组合

第三章

达到动态平衡 * 32

平衡的重要性 * 静态平衡与动态平衡 * 视觉重量与视觉力量达到平衡

第四章

让人悦目 * 40

观看路线 * 引人注目的区域 * 兴趣中心 * 视觉焦点 * 视觉焦点的位置 * 寻找视觉焦点的四个最佳位置 * 线条、导向与指示 * 视觉阻碍与视觉出口 * 吸引观者与愉悦观者

第五章

明暗与对比 * 52

明暗对比的重要性 * 改变明暗 创造趣味 * 把对象视为明暗图案 * 基本的明暗图案 * 引导观者把目光聚集到视觉焦点上 * 运用明暗对比渲染氛围 * 化平凡为不凡 * 明暗渐变产生趣味 * 明暗对比和谐

第六章

颜色 * 66

颜色的属性 * 色轮 * 主导画面的颜色 * 主导画面的冷暖色 * 主导画面的纯色或中性色 * 主导画面的明暗色调 * 视觉焦点处的颜色对比

第七章

静物画 * 78

选择静物画的入画对象 * 静物的摆放 * 静物画中的动态平衡 * 选择少量静物 * 静物画的构图 * 静物的材质 * 在静物画中创造差异

第八章

风景画 * 92

充分利用照片 * 风景画的“字母构图法” * 风景画的明暗图案 * 风景画的透视 * 风景画的用色

第九章

人物画和肖像画 * 104

确定人物头部位置 * 确定人物头部和上半身位置 * 确定人物位置 * 为观者制定观看路线 * 营造氛围 * 创造动态人物 * 把人体看作有趣图形 * 人物画的剪裁 * 肖像画的剪裁 * 人物画中的明暗对比 * 群体肖像画 * 人物组合 * 人物互动

结束语 * 124

索引 * 126

你是否常常遇到这样的情况：看着自己刚刚完成的绘画作品或素描作品，却总感觉它哪里不对劲？它跟你构思中或憧憬中的样子不太相符。你想要改善它，却不知从何下手。

你看着画作，仔细研究，反复推敲：画中主体比例准确、透视恰当、颜色与实物相符。然而，它看起来就是不那么和谐，形状设置也有点分散，反正总感觉哪里不对劲。至于究竟哪里不对劲、怎样才能让它对劲，你却毫无头绪、茫然失措。

如果你也遇到过这样的情况，本书将成为你的好助手，它不仅能助你找出画作中不合理的地方并为你提供解决方案，而且还能让你在下笔前就了解创作更好作品的秘诀。这一秘诀相当简单，即“巧妙构思成就优秀构图”。

就像金凤花姑娘希望享用“恰到好处”的物品一样，我们也希望创造一种“恰到好处”的构图，其中形状、颜色、肌理等各种元素既不会单调乏味，也不会让人困惑。

优秀构图的秘诀

目前关于优秀构图的著作颇丰，所有这些著作都围绕构图的技巧甚至科学方法进行了探讨，有些甚至以古希腊人所发明的几何学为基础展开论述，其内容之复杂让人惊讶。

然而，当你站在空白画布前准备作画时，凡此种种关于构图的论述却如同一纸空文，毫无用处。事实上，这些构图规则和理论只会让你更加迷茫和困惑，让一项原本已经令人生畏的任务变得更为困难。

关于构图，有一个放之四海而皆准的原理，它可以消弭一切最微小的构思上的不足。这一原理就是：

拒绝类同，创造差异。

类同产生沉闷，差异产生趣味。阅读本书，你会了解到这一原理适用于创作的方方面面，包括间距安排、形状设置、色调对比、颜色搭配等。

这一原理不仅易于记忆，而且应用广泛，让人叹为观止。在着手作画时运用这一原理，你可以从一开始就避免构图上的偏差；在作画期间运用这一原理，你可以在颜色选取、明暗调节上做出明智选择；在初步完成创作时运用这一原理，你可以通过分析画作得出改善方案；在评论一件已经完成的作品时运用这一原理，你可以认识到应该从哪些方面改善这件作品。

本书旨在让读者在快速阅读中收获一生受用的构图原理。当你感受到这一原理效果之显著、影响之深远时，事实上你已经在不自觉地运用这一原理了。你无法想象自己过去不运用这一原理是如何创作出构图不错的作品的。

下面就让我们敞开心扉开始这场阅读之旅吧。

● 诺尔顿街角附近 * 格雷格·艾伯特 * 16 英寸 × 20 英寸 (41 厘米 × 51 厘米) * 布面油画

创造动感

“拒绝类同，创造差异”

为什么要遵循这一构图原理？

*

简而言之，因为我们渴望丰富多变，厌恶单调乏味。面对老掉牙的东西，我们很快就会感到厌倦，无论那是我们所吃、所感还是所听、所看之物。想想看，如果我们每一餐都吃同样的饭菜，那实在让人生厌。正如一成不变的饭菜会让我们食欲不振，千篇一律的构图也会让我们兴趣全无。不断寻求变化、不断丰富生活，是每个人的本性使然。好的构图尊重人的这一本性。

在这一章中，我重点探讨“拒绝类同，创造差异”这一构图原理何以行之有效，以及这一构图原理在本书所述内容中所起到的基础作用。

● 仓鸷 * 汤姆·加洛维赫 (Tom Gallovich) * 30 英寸 × 22 英寸 (76 厘米 × 56 厘米) * 纸本水彩

偏好测试

在探讨如何更好地构图之前，先进行以下偏好测试，看看面对特定视觉图案时我们会产生什么反应。这一测试不一定科学，但总能给我们带来一点启示。需要说明的是，这一测试无关审美、个性，也不作为人之价值的判定，而仅仅是为了更好地了解面对特定图案时我们会产生什么反应。

细看下面五组图案。凭第一感觉，选出各组中最吸引你的那一幅，或者选更具动感、更为有趣那一幅，又或者选出你更喜欢、感觉更好的那一幅。总之选出一幅图案。现在就开始测试吧。

你觉得哪一幅图案更有趣？

在这一测试中，各组图案中都有一幅图案因其间隔不一、疏密各异、分布不同，显得更为复杂；而另一幅图案则因为在间隔、疏密、分布上比较一致，显得相对简单。回头看看你刚才选出来的更具动感、更为有趣的图案，它是相对复杂还是相对简单？

经典测试

这一测试是根据梅特兰·格雷夫斯（Maitland Graves）的经典图案测试而设定的，这一经典测试在梅特兰·格雷夫斯的权威著作《颜色和图案的艺术》（*The Art of Color and Design*, McGraw Hill 出版社，1951年版）中首次出现，其科学性我不敢保证，但它在当时确实有助于学生们认识图案和构图。梅特兰·格雷夫斯对构图的见解，在20世纪下半叶影响了众多美术老师的教学实践；他所提出的多个构图原则，经美术老师改编或直接引用，广泛见于各种美术书籍。

