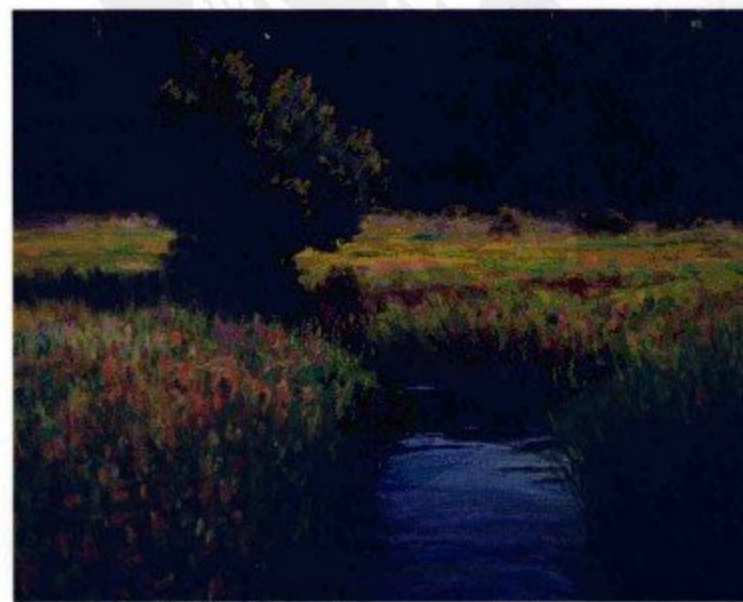
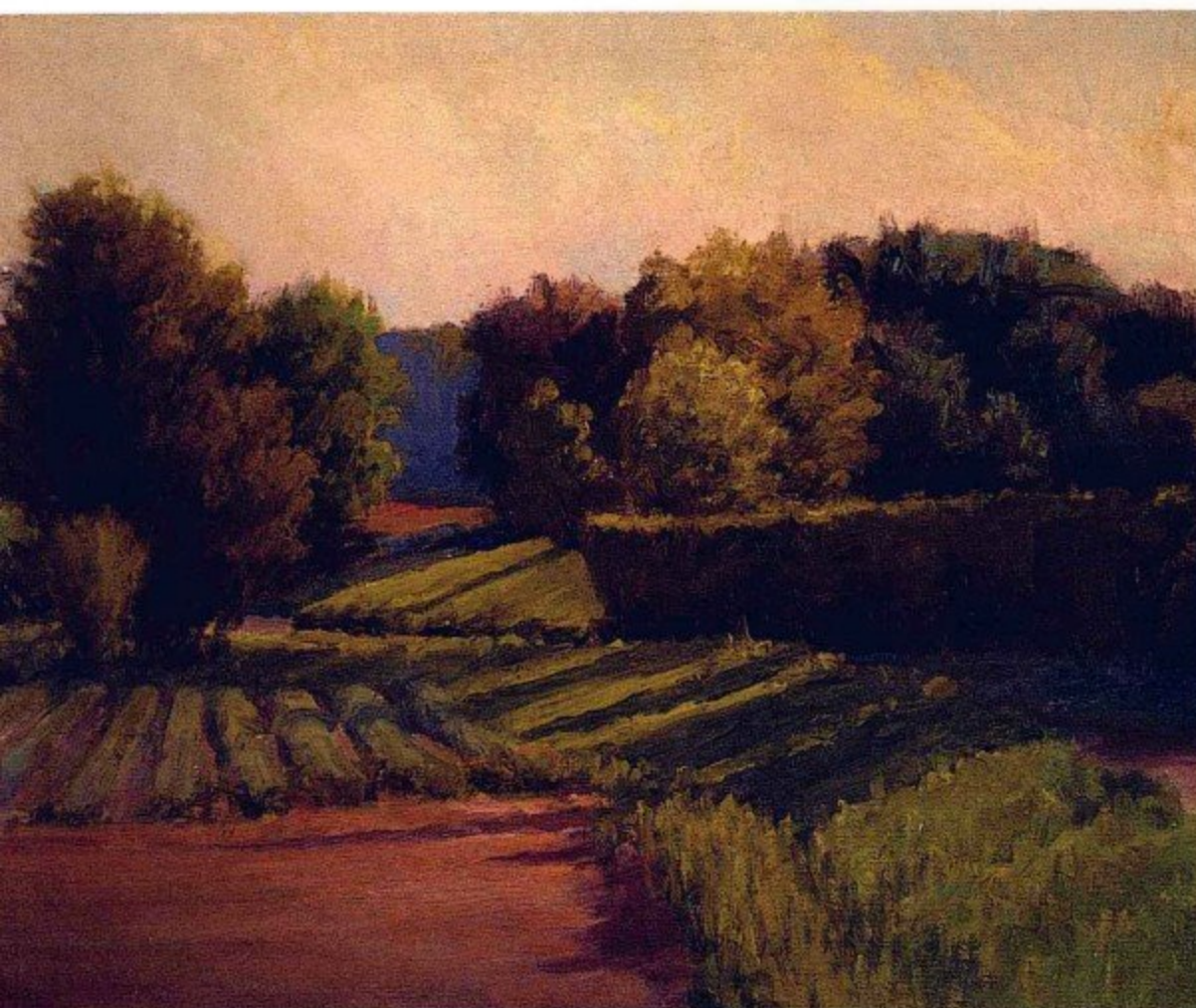

[美] 伊恩·罗伯茨 著 孙惠卿 刘宏波 译

构图的艺术

上海人民美術出版社

构图的艺术

Mastering composition: improve your painting

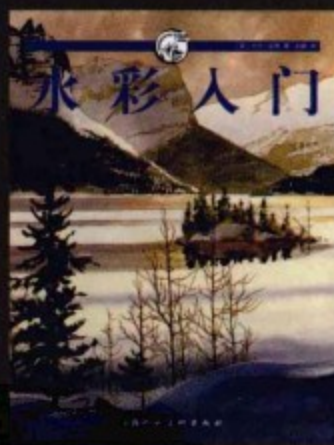
无论是写实还是抽象，是静物还是风景，所有伟大的画作都具果缺少这个特点，就算是最吸引人的物象，在画面上也只能呈《构图的艺术》提供一系列经过证实的方法，将绘画过程中这个无论何时都能在绘画时设计出相当出色的构图。艺术家伊恩·罗学经验，向你展示怎样进行构图。

在起稿之前，仔细的画面规划可以大大改善你的作品。跟着示范一步一步做，你将会掌握许多相当实用的构图技巧：

- 怎样选择合适的参照来创建一定范围内的缩略构图
- 怎样将画作中的构图归类为八种常见的构图方式
- 怎样用一个取景框来做测定，裁剪和架构出大量物体间色调关系最为和谐的画面
- 怎样通过画面中明暗关系、色调之间的变化来分析画面
- 怎样将注意力集中于画面上

当你学会使用这些技巧来构思你的绘画作品后，你的画作将有明显的改善。你所选择的架构将驱使你更加大胆地进行绘画。《构图的艺术》将带领你一起探索作为艺术家的真正潜能，并且享受绘画创作所带来的愉悦。

Classic Series 西方经典美术技法译丛

策划：姚宏翔
装帧设计：朱庆茨

ISBN 978-7-5322-7487-1

9 787532 274871 >

定价：58.00元

mastering composition

黑暗的布匹
油画（油画布）
81 厘米 x 76 厘米

构图的艺术

[美] 伊恩·罗伯茨 著 孙惠卿 刘宏波 译

上海人民美術出版社

作者简介

伊恩·罗伯茨从事绘画超过了40年。当时,年仅11岁的他,就随着已是加拿大知名风景画家的父亲踏上了绘画之旅。

伊恩·罗伯茨就读过加拿大多伦多新艺术学校以及安大略艺术学院,此外,他还在意大利的佛罗伦萨学习过人像画的绘制。

在法国,罗伯茨曾在普罗旺斯教授户外派绘画(Plein Air Painting)。在美国,他也曾在自己家附近的学校工作室中定期开课,讲授构图方面的知识,工作室名字是Saint-Luc,意思是画家的守护神。伊恩的画作在美国、加拿大以及荷兰都有过展出。他是拉古纳外光画派(注:指在户外对着实景作画,追求对光色的描绘,即早期的印象派)画家协会的代表人物之一。罗伯茨所著的书还有《创造写实绘画:16个加强你艺术想象力的原理》,此外还制作了两部教学影片《构图的艺术》和《外光派绘画》。他现在居住在加拿大安大略省乔治亚湾。

图书在版编目(CIP)数据

构图的艺术/(美)罗伯茨(Roberts,I.)著;孙惠卿 刘宏波译—上海:上海人民美术出版社,2012.01
(西方经典美术技法译丛)
ISBN 978-7-5322-7487-1

I.①构… II.①罗…②孙…③刘… III.①构图(美术) IV.①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第169279号

Mastering Composition: Techniques and Principles to Dramatically Improve Your Painting. Copyright © 2008 by Ian Roberts. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Publications, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 45236. (800) 289-0963. First Edition.

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:09-2010-636

西方经典美术技法译丛

构图的艺术

著者:[美]伊恩·罗伯茨

译者:孙惠卿 刘宏波

策划:姚宏翔

统筹:丁雯

责任编辑:姚宏翔

特约编辑:丁雯

封面设计:朱庆茨

技术编辑:戴建华

出版发行:上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码:200040)

印刷:上海丽佳制版印刷有限公司

开本:889×1194 1/16 印张9

版次:2012年01月第1版

印次:2012年01月第1次

书号:ISBN 978-7-5322-7487-1

定价:58.00元

鸣谢

我想要感谢那些在北光出版社工作的人们：杰米·马克尔 (Jamie Markle) 和珍妮佛·莱波雷 (Jennifer Michael)，他们给予我建议 and 信任来坚持这个理念，同时也感谢处理所有事情，并把所有的事情衔接在一起的本书的编辑蒙纳·迈克尔 (Mona Michael)、凯莉·梅瑟利 (Kelly Messerly)，特别是玛丽·波兹拉夫 (Mary Burzalaff)。

过去的几年中，我遇到并且结交了一些非常出色的艺术家。在关于绘画的对话过程中，其中一些艺术家对我的启发让我形成了许多关于绘画过程中的深刻见解。对本书有特别贡献的有：汤姆·达罗 (Tom Darro)、丹·平卡姆 (Dan Pinkham)、马克·丹利 (Mark Daily) 和丹·麦考 (Dan McCaw)。谢谢大家。

另外一个对我很重要的学习经验是在工作室教学的时候所斩获的。我感谢我的学生们提出的一些难题，迫使我不得不反复思考，并且把这些难题纳入本书的研究中去。

感谢布莱尼怀河当代艺术馆馆长玛莉·蓝达 (Mary Landa) 的帮助，以及安德鲁·惠氏 (Andrew Wyeth) 的许可，同意我们将他的画作使用在本书中。绘画构图结构的理念是源于查尔斯·布洛 (Charles Bouleau) 在他的书中提到的罗吉尔·凡·德尔·维登 (Rogier Van der Weyden) 和弗朗西斯科·德·戈雅 (Francisco de Goya)，这本书叫《画家的秘密几何学》(The Painter's Secret Geometry)，现在已经绝版。

那些对照用的画作，要感谢四位当地艺术家朋友的友情捐赠。

如果没有强·吉列 (Jon Gillette) 的支持，我将对那些数字化图像的处理束手无策。

最后，我想感谢劳拉·希基 (Laura Hickey)，她一如既往地支持、鼓励，并帮助我完成了整个项目。

献辞

我谨以此书献给我们中所有富有创造力的人们，是你们使得本书有了深刻的意义和魅力。

圣梅迪尔附近的山
油画（油画布）61 厘米 x 61 厘米

目录

7 引言

8 构图是什么？

11 怎样运用本书

12 **第一章**

画面的架构

学习大师作品·四种最重要的构图线·八种常见的画面架构·水平线和垂直线·十字形架构·十二种构图的基本原理·强化轮廓的速写·示范：发展一套完整的绘画流程

42 **第二章**

抽象化体块：裁剪与取景

用明暗体块来创造兴趣点和戏剧性·考虑抽象体块，而不是物体·找寻主要的抽象体块·取景框的使用·参考较好的照片来着手绘画·找出满意的构图·改变你的视角·临摹你喜欢的画作·最大限度地利用每一次参观美术馆的机会·一天一幅构图·素描小窍门·缩略图·示范：当你绘画的时候，规划一下大体块

72 **第三章**

色块

所有你看到的是色块·颜色的三种属性·理解色彩·色轮·3D 立体化思考·扩展你的色彩词汇·色彩温度·过渡色·调色板和颜料·掌握绘制绿色的技巧·控制边缘·边缘的控制是成功的基础·笔法：你的个性笔迹·画面质地和底色·笔刷是不会思考的·示范：聚焦于抽象化色块

98 **第四章**

将视线引领到画面中

将你的构图当个整体来揣摩·调整对比度来更好地引导视线·视觉干扰是什么？·向学生们作品学习·示范：将视线引领到画面之中·示范：考虑画面上的流动感

122 **第五章**

伟大画作的展示

近距离看一下 19 世纪和 20 世纪绘画大师们出众的构图范例

132 **第六章**

表达你的艺术语言

好好欣赏一下伊恩近期的画作，并且学着启发你自己在处理绘画时的艺术语言

140 总结

142 索引

引言

当我还只是 11 岁大的孩童，我陪同父亲和他的几个艺术家朋友，踏上了他们一年一度去往马萨诸塞州卡普安的旅途。我不但被他们允许同行，还被允许可以画自己的画，不过只是在小小的 20 厘米 × 25 厘米的油画板上。那次旅行对我来说最记忆深刻，而且常常想起每天结束时艺术家们相互讨论、评论的情景。

那时，我们会把画作靠在石头上或者用捕龙虾器撑起来。我记得当时他们讨论的不是关于画作的主题，而是并非实物的内容。评论常常是“我喜欢你的做法，让我们的目光从左边所有的物体被吸引到右边那一点颜色上”，或者是“我认为为了突出底部那一小块东西，你在那块区域使用大片的深灰色块的方法起效了”，又或者是“整个背景太过于复杂，以至于我被牢牢吸引在那块地方，不能让注意力回到画面中”。

那就是他们思考绘画创作的方式。我认为那也是所有娴熟的具象派的画家思考绘画创作的方法。不管怎样，这就是我所学到的怎么去思考的方法。并且我认为也是我如何来写这本书的方式。

多年以后，当我开始教户外风景绘画讲习班的时候，我仍旧会组团去普罗旺斯、托斯卡纳、缅因州和塔奥斯等地，或者去一些相当有写生潜力的风景地。我发现最有趣的是，特别是在欧洲，绘画的“对象”，柏树、薰衣草田（最醉心的）、山边高处宏伟的古老村庄，这些景色是那么地迷人。一开始，每个人都画得像明信片一样。他们画的是“普罗旺斯”，我没法告诉你在画上看到了多少街边的铁制路灯。

在绘画旅行起初的一天或者两天，我们每到一个新地方进行绘画的时候，所有人都会迫不及待地跳下货车架起画架就开始作画，他们都擅长在画布上使刷子。但是作为老师，我这会儿会让学生们尽可能地慢下来并且思考绘画主体“背后”的东西，先想想物体形状，它们在画面上的排列，以及画面上呈现出的视觉律动，这也就是本书中

托梅斯 1 号公路
油画（油画布）（61 厘米 × 61 厘米）

琳恩
油画（油画布）（61 厘米 × 61 厘米）

岸边的傍晚
油画（油画布）（23 厘米 × 30 厘米）

以点覆盖到面，由面分解至点，点面结合、相辅相成，这就是一种相互影响的循环状态。

肯恩·威尔柏 (Ken Wilber)

考虑的问题。这本书原本也许会叫《形状、形状、形状》，配以副标题“和它们在画面上的排列，相互作用以及律动”。显然我认为这样起名有点笨。

当我写这本书的时候，我不得不更加深入地思考这个我思索多年的问题。我将这些问题分类，并且创建一些练习，这样你就可以更加直接又方便地了解我的想法。我所不能预料的是我到底学了多少，这些知识点会影响我自己原来的理解到何种程度，并体现到我自己个人的画作中去。

绘画的精妙之处在于它可以伴你终生，并能让你不断获得更多的启示和想法，从而引领你的方向。我希望这本书能提供给你一些额外的知识启发。当然这也能帮助你创作出更加成功的画作以及更加统一的画风，这样你就会兴奋地鼓励自己想要画更多的画。同时，会使你更有洞察力并且有突破性的进展，还能使你更有灵感，会让你画出更好的画作，就会使你……好吧，你了解我想说的了。在一生中按你特有的想象力追求你想要的灵感。或许你能做得比那更好！

制作规则

本书所有呈现的画作都是油画布上或者油画板上绘制的油画。所有的风景画，61 厘米 × 61 厘米或者尺寸小一些的都是外光画派的，也就是室外露天绘画的，纯自然的。比这尺寸大的画，都是按一幅小一些的油画草图或者照片参考绘制而成。所有的静物都是从日常生活中找出来的。除了画作《在咖啡馆里》（第 49 页）、《琳恩》（第 6 页）、《海莉》（第 97 页），其他所有画上的人物都是真实存在的。

演示的步骤看上去可能是有一点误导的，事实上所有第一步起稿打轮廓都需要花上半个小时到一个小时的时间，呈现在演示中可能就是三个步骤的操作。精炼整个起稿草图甚至有可能花上数小时。

构图是什么？

所有的艺术形式都需要构成或者结构。设想一下当一位音乐家正在弹着巴赫的赋格曲，他所遵从的是一种非常详尽的排列组合和声学规则。对于一位作家，所遵循的那就是语法和句法。而对于一位画家，就是遵循在画面上看得到的动态的明暗对比变化。不管你相不相信这些动态变化所起到的作用，看得到还是看不到，它们都会决定你所画的每一幅画作的成功与否。学习并且掌握使用这种律动就是要学会画面的构图。

真正伟大的构图是个谜。伦勃朗 (Rembrandt) 是怎么画出《夜巡》的？委拉斯凯兹 (Willem van Ruytenburch) 又是怎么画出《宫娥》的？他们是怎么想的？这个其实我也不知道，并且这本书也不会谈到他们那种构图。但是有一点是肯定的：印象深刻而又吸引人的构图不是在你结束绘画时最后一笔落下的时候才会形成的。令人印象深刻的构图肯定是在进行绘画之前的思索阶段就已经形成的。正如那句话“好的开始是成功的一半”。

当你被画廊里展室中的一幅画深深吸引，这幅画为什么会吸引你？细节、高光或者是优美的画风？通常你在远处是看不到画面上的这些东西的。是不是绘画方式，油画或者水彩？同样的，你也不是很肯定。是不是画面的主题呢？甚至这个也不是抓住你注意力的原因之一。你很有可能根本没有注意这幅画旁边类似的画。你也许只是被画面上排列的简单的色彩变化而吸引。那就是你穿过房间被深深吸引的东西：大块的色块和对比度。你也许会走近一些，仔细端详寻找更多吸引你的地方。也许不会。但是，假如画面的大感觉不明确，你就不大会想走上前去再看看仔细。一幅画作的成功与否，取决于大的抽象化的色彩关系。

我在这里很谨慎地使用抽象一词。当你在聆听莫扎特的交响乐的时候，不是为了听到鸟叫声、风声和树叶的沙沙声，当你没有听见这些声音的时候也不会感到迷惑。音

乐是抽象的，主体物是整个曲子的结构和内在联系。绘画也是一样的。有时当一些实际的画作被冠以“抽象”的时候，其实就免去了到底要把这些非写实绘画叫做什么的困扰。所有的绘画都是抽象化的，即使是如照片般逼真的写实绘画。因为这个过程是将眼前的三维空间，抽象化成一系列在二维平面上的明暗变化。这些抽象化的明暗变化与画面的关系越是吸引人，画作越是吸引人。

学习掌握构图也就是学习怎么抽象化地看待事物。抽象化的一个定义就是“跳脱出对象”。你之所以选择这些绘画对象是因为它们让你感到兴奋。不过，你必须跳脱出舟船与马匹、花朵与笑脸这些实物的对象，从光影、明暗、色彩、形状的角度来考虑你所要绘画的对象。假如你只是根据绘画主体而进行绘画，那你绘画的重点太狭隘也太肤浅。如果你考虑的是色块变化，那直到画面主要布局以及光影律动成型之前你就根本不用考虑绘画主体。具有讽刺意味的是，当你将注意力集中在色块上——色块的颜色以及它们是如何成为整体的，绘画的主体也就会自然而然地浮现。

假如你只是把注意力停留在绘画对象本身，那么学习绘画的过程会有可能使人沮丧。不管你花上多少时间，经过多少次反复练习，再多的画也是徒劳。然而，如果你把注意力放在色块和画面韵律上，你就能“看懂”你的画作，看得到你画布上的显而易见的律动，你可以根据你的需求进行有意识并且有效的调整。

通过大体形以及画面的律动来解读构图不单单是思维想法，这是一种对视觉感受的把握。这需要通过一定数量的练习以及经验的累积才能学会，不是一朝一夕通过耍耍小聪明就能掌握的。这是支撑具象派画作的基础。这种方法也能大大增强你的绘画技巧。

正如音乐是声音的诗，绘画也是景象的诗。而主题本身是不会影响音符和色彩的和谐关系的。

詹姆斯·惠斯勒 (James Whistler)

大头山上的茱萸
油画（油画布）91厘米 x 122厘米

索引

A

Above Loree, 86, 132-133
Abstraction, 130
After the Bath, 129
Afternoon in Aurel, 22
Armature, 9, 13, 15, 19-24, 49, 68, 100, 105-107
Artistic voice, 133-139
Asymmetry, 49
At the Café, 7, 49
At the Shallow, 127

B

Background, 35
Black and white study, 48
Blocking in, 7, 37, 39, 111, 113, 115, 119-120
Boundaries, flexible, 54, 63
Brushwork, 90-92, 129

C

Café in Yalta, 126
Canvas, 91
Carlson, John Fabian, 124
Carlson's Guide to Landscape Painting, 124
Center of interest, 9, 20-21, 23, 28, 107-109
Chardin, Jean-Baptiste-Siméon, 123, 133
Color, 74, 76-77
 complementary, 25
 contrasting, 77
 transition, 83
 See also Intensity, of color; Shapes, color; Temperature, of color; Value, of color
Color wheel, 78
Composition, 8, 10, 28, 54-55, 140
Compositional lines, 18
Contrast, 25, 32, 77, 102, 110, 137
Corners, watching, 32
Corot, Jean-Baptiste-Camille, 122-123
Cropping, 29, 43, 49-50, 53-56, 68, 94
Crosshatching, 65
Cruciform, 26-27
Cubes, 66
Cylinders, 66

D

Daedalus and Icarus, 61
Dark Silver, 49
Degas, Edgar, 133
Deposition From the Cross, 16
Depth, illusion of, 31, 111
Design elements, 44, 56
Digital photography, 53
Dining Table, The, 88
Division of thirds, 50
Dogwoods at Kolapore, 71
Dogwoods on the Big Head, 140-141
Drawing tips, 64-65
Dusk at Contevor, 135
Dusk in the Valley, 104
DVD, how to use, 107
Dynamics, 9

E

Early Spring in the Valley, 42-43
Edges, 31, 36, 40, 87-89, 96, 114, 128, 131
Entrance, creation of, 33
Eraser, kneaded, 65
Evening in Colorado, 27
Evening Light in Grignon, 21
Evening Light on Old Tins, 105
Evening on the Truckee, 56
Executions of the Third of May, 17
Eye movement, 34, 99, 136
Eye traps, 101

F

Fall in Provence, 27
Fall in the Valley, 102-103
Farm Scene, 20
First Light at Kolapore, 22
Flow, 8, 117-121. See also Armature
Fluidity, 16

Foreground, 35
Forest Vistas, 124
Formats, experimenting with, 54
Framing, 43

G

Golden Reflections, 57
Golden section, 50
Goya, Francisco de, 14, 17
Gradation, 34
Gray markers, 45, 47
Gray scale, 45
Green House, The, 35
Green With Red, 25
Grid, use of, 51
Grounds, 91

H

Hailey, 7, 94-97
Hatching, vertical, 65
Highlights, 37, 108, 110
Highway Near Tomales, 47
Horizon, 25
Horizontals, 19, 25-27
How to See Color and Mix It, 77

I

Ingres, Jean-Auguste-Dominique, 90
Intensity, of color, 74, 76, 79-83, 105, 109, 134
 adjusting, 40
Into the Woods, 137
Irvine Land, 35

K

Klimt, Gustav, 125
Korovin, Konstantin, 126

L

Landscape painting, 7, 19, 25, 29, 33, 35, 58, 122
Last Light at the Reservoir, 83
Last Snow in the Valley, 23
Late Summer in the Pays de Sault, 23
Laura's Carpet, 98-99, 112-116
Leanne, 6-7
Levitan, Isaak, 126-127
Light, 40, 137
Lighting, 46, 57, 75, 82
Lines, compositional and straight, 18, 34
Lines of attention, 68
Little Egypt Marsh, 138

M

Masses, 68, 33-34
 abstract, 8, 43, 73
 See also Shapes, abstract
 value, 8, 11, 29, 38, 44-47, 64-67, 69, 73, 124-125
Middle ground, 35
Mona, 131
Monet, Claude, 133
Museums, 60-61, 126, 129, 131

N

Narni, The Bridge of Augustus Over the Nera, 122-123

O

Old Masters, 14-17, 19, 60, 123
Overlaps, 31

P

Painterliness, 90
Palettes, 84-85
Palos Verdes Surf, 20
Perspective, 21, 35, 66, 126
Photographic references, 52-54, 56-57, 117
Photography, 48, 53
Picture plane, 9, 18, 99, 102, 112-116
Pigments, 84-85, 94
Plein air painting, 7, 47, 122, 127, 135
Poet, The, 24
Porter, Fairfield, 60
Portrait, A, by Fairfield Porter, 60
Practice, value of, 11, 62-63, 140
Problems, awareness of, 108-111
Proportion, 9, 13-14, 17-18, 38, 53
Provençal Evening, 48
Provinces of Spain, The, 129

R

Race Gate, 130
Rectangle, "designing", 28
Red, Blue and Tarnished Silver, 55
Rembrandt van Rijn, 133
Repin, Il'ya, 126
Repose, 128
Richard's Cadillac, 24
Road South, The, 82
Road to Asciano, 136
Road to Bill's Place, The, 25
Road to Manas, The, 28
Rubens, Peter Paul, 14-15

S

Sargent, John Singer, 128, 131
Scale, 9. See also Proportion
Serov, Valentin, 126
Shapes, 8, 11, 13, 24, 30, 46-47, 138
 abstract, 48-49, 52, 57, 94-97
 See also Masses, abstract
 color, 11, 38, 73-74, 92-93, 120
Sierra Run-Off, 106
Sketchbook system, 67
Sketches, "emphasized-edge", 36-37, 117
Sorolla y Bastida, Joaquin, 129, 131
Soutine, Chaim, 90
Spheres, 66
Spring on the Beaver River, 100
Stern, Arthur, 77
Steve's Welding Shop, 21
Still life, 7, 33, 37-41, 54-55, 59, 110, 112-116
Still Life in Orange and Blue, 41
Still Pond, 125
Storm Approaching, Tomales Bay, 27
Summer Light on the Pond, 35
Summer on the Bighead, 117-121
Surfaces, 91
Symmetry, 30

T

Temperature, of color, 82, 138
Tension, 28
Thumbnails, 38, 55, 63, 67, 94, 118
Tomales Bay, Evening, 134
Tomales Estuary, 19
Toned paper drawing, 113
Turnips and Blue, 35
Twilight, 139

V

Value, 45, 119, 124
 of color, 74, 76, 79, 82-83, 111
Value shapes, 57, 94-97
 See also Shapes, abstract
van der Weyden, Rogier, 14, 16
van Dyck, Anthony, 61
Variety, 30
Velázquez, Diego, 123
Venus and Adonis, 14-15
Vermeer, Jan, 60, 123
Vertical hatching, 65
Verticals, 15-17, 19, 25-27
Viewfinder, 50-51
Viewing cycles, 100
Viewpoint, changing, 58-59
Virginia, 26

W

Where Silence Reigns, 72-73
Woman With a Pearl Necklace, 60
Working method, 37-41
Wyeth, Andrew, 123, 130, 137

Z

Zorn, Anders Leonard, 131