

《人物插图构图基础》

图书基本信息

书名：《人物插图构图基础》

13位ISBN编号：9787506483322

10位ISBN编号：7506483327

出版时间：2012-6

出版社：中国纺织出版社

作者：翟鹰 编

页数：120

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

前言

《人物插图构图基础》旨在使读者在披览该书的同时,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、循序渐进地娓娓道来,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而胸。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于画面,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”这一恒古不变的真理,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:“笔墨应当随时代”。只有不断地思考、深化、发展,与时俱进,才能会不断地自我更新、自我超越,视生活如源头活水,使构图常变常新。

《人物插图构图基础》

内容概要

《人物插图构图基础》旨在使读者在披览《人物插图构图基础》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。全书深入浅出，图文并茂，配以300幅左右的插图设计作品，便于读者对插图的直观了解和学习。

《人物插图构图基础》

作者简介

翟鹰，1984年毕业于中央美术学院附中，1988年毕业于中央美术学院，1998年在香港理工大学设计学院进修现代插画设计研究生课程，1988年至今任教于北京服装学院。

白凤鹃，2006年毕业于北京理工大学视觉传达设计专业，2009年毕业于北京服装学院视觉传达设计专业，2009年至今在人民美术出版社中小学美术教材编辑室担任编辑。马姗姗，中国教育电视台新媒体中心编辑记者。

书籍目录

第一章 构图与人物插图

- 一、关于构图
- 二、人物插图与构图
- 三、名家名作案例再现
- 四、学生作品欣赏

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
- 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

第三章 人物插图构图元素

- 一、点
- 二、线
- 三、面
- 四、色彩
- 五、名家名作案例再现
- 六、人物插图构图欣赏
- 七、学生作品欣赏

第四章 感性的组织

- 一、感性的构图组织
- 二、独立式构图
- 三、组合式构图
- 四、群组式构图
- 五、特异式构图
- 六、名家名作案例再现
- 七、人物插图构图欣赏

第五章 理性的组织

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

参考文献

参考网站

版权页：插图：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）。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。组织则是在各种材料都齐备的情况下的烹调术，各种元素的形的大小、量的多少、具体位置等都需要精心地调配。它注重的是一种全局观，需要的是作者的判断力。“良好的判断力源自正确的理解，而正确的理解又源自以可靠的准则为依据的理性”。人物插图是理性与感性的综合体，我们在本书中提供一些构图方面理性的准则，以图给学习者有章可循。这里不单单从平面构成的角度，而是从绘画的角度来探讨诸元素的美感及其在人物插图中的意义，里面会列举一些并非在传统插图含义范围内的其他绘画作品来做更为详尽地描述，它山之石对本领域会有更好、更多的启迪与借鉴意义。

《人物插图构图基础》

编辑推荐

《人物插图构图基础》由中国纺织出版社出版。

《人物插图构图基础》

精彩短评

1、翟老师的书，自己买来看看

《人物插图构图基础》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com