

教育部卫星电视艺术教育丛书

XUNZHAO GOUTU

● 金立德 编写

寻找构图

中央广播电视大学出版社

教育部卫星电视艺术教育丛书

寻 人 图

金立德 编著

中央广播电视大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

寻找构图 / 金立德编著. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2003.6
(教育部卫星电视艺术教育丛书)

ISBN 7-304-02364-3

I. 寻… II. 金… III. 构图(美术)—电视大学—教材 IV. J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第043326号

版权所有, 翻印必究。

教育部卫星电视艺术教育丛书

寻找构图

金立德 编著

出版·发行/中央广播电视大学出版社

经销/新华书店北京发行所发行

印刷/北京云浩印刷有限责任公司

开本/B5 印张/6.5 字数/106千字

版本/2003年2月第1版 2003年6月第1次印刷

印数/0001—2000

社址/北京市复兴门内大街160号 邮编/100031

电话/66419791 68519502

(本书如有缺页或倒装,本社负责退换)

网址/<http://www.crtvup.com.cn>

书号: ISBN 7-304-02364-3/G·690

定价: 17.00元

目 录

引 言/1

1. 构图的变迁/4

2. 空间分割/17

画框视觉效果/17

广与深的空间分割/18

3. 构图要素/24

点/24

线/28

面/31

4. 表现手法/36

对比/36

差异/40

均衡与对称/41

5. 节奏的视觉快感/49

6. 传统图形美感/53

垂直线/55

水平线/56

斜线/60

三角形/61

圆形/64

半弧形和破绽圆/66

S蛇形线/67

黄金分割律/68

7. 透视的魔力/70

几何透视/71

空间透视/72

利用光线产生深度/73

重叠产生深度/73

视角/74

8. 光与黑白灰调子/77

黑白灰/77

光的象征性/80

9. 色彩效能/82

色彩犹如琴键/82

色彩激起情感反应/86

10. 错觉可贵/89

附录 主要参考和引用的书目/96

后 记/97

引言

——从混沌中寻找构图

浩淼世界气象万千，在人类的艺术创造没有介入之前，山河日月都怡然自在，无所谓美丑。艺术创造赋予了大自然全新的意义，艺术创造如在莽莽矿山中洗炼出一颗真金，需要毅力，需要技术，更需要发现的智慧。而在造型艺术中，构图就是艺术家在万千世界中发现真善美的慧眼。

构图，源自英文composition，在美术领域专指将人、景、物各个部分安排在画面当中以获取最佳布局、组成整体的方法，是形象艺术中不可缺少的重要组成部分。客观世界有美的因素存在，但绝非完美无缺。构图的任务，就是将外部形象加工整合，借助线条、块面等几何造型进行概括取舍，并通过对比、夸张、变形等手法达成变化中的统一，完成主观表述意愿。米勒说：“所谓构图，就是把一个人的思想传递给别人的艺术。”

艺术创造是一项复杂的系统工程。艺术家从自然和社会中取得创作灵感，在胸中酝酿着把灵感转化为艺术作品，首先需要艺术构思：确定主题，梳理头绪。然后，造型艺术家就要考虑构图，将构思付诸框架尺幅之间。有时构思与构图同时在脑海中显现，有时则同一种构思可以用许多种构图来表现。总之，构图既是形式，又是艺术作品的内容本身。构思与构图和谐统一，作品才有可能成功。中国古代美学家有许多著名的论述：“观物取象”、“立象以尽意”，都是这个意思。“象”是客观存在，只有通过“取象”、“立象”的主观取舍，才能“尽意”。

对于造型艺术而言，“取象”、“立象”的手法之一就是构图，而构图的学问则存在于时间和空间两个方面。

首先，从空间方面来看，大美不言，现实世界没有中心，没有重点。但落到美术作品中，就必然要通过框架来取舍，动用线条、色彩、块面等各种手段，充分考虑对比、和谐、节奏、变化等审美心理因素来表达主观意愿，传递美的感受。达·芬奇的名作《最后的晚餐》描绘耶稣与十二门徒进餐的情景。耶稣宣告他们中间有人出卖了自己。人头簇簇，体形也相

仿，处理不好就是混沌一片。但大师毕竟出手不凡，画中人物神情各异而不见雷同，人数众多却不显凌乱，画面的中心依然是耶稣。（图1）

图1 最后的晚餐 达·芬奇

其次，从时间方面来看，绘画、摄影等造型艺术与电影、电视等声像艺术相比，一个重要特征在于“通过瞬间表达主题”。勇士冲锋，影视作品可以以一段场景详加表达，绘画作品、摄影作品则只能截取瞬间。因此，时间的

选取至关重要。何孔德的《出击之前》就形象地描绘了战士冲出坑道、浴血奋战前刹那间的动感形态，唤起了人们对后续动作的联想。（图2）

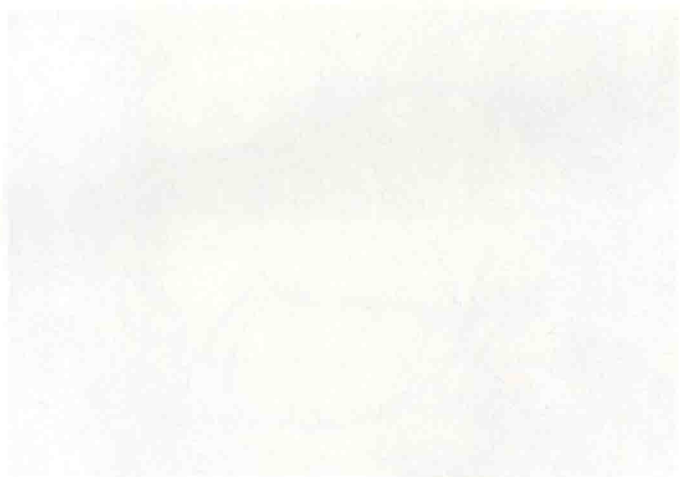

图2 出击之前 何孔德

构图样式纷繁复杂，但构图有自己的规律。艺术创作无论怎样变化，艺术作品再异彩纷呈，其成功之处都脱离不了人类审美活动的心理规律。过去这种归纳经验性的成分较多，到了20世纪初期之后，实验美学和完形心理学通过大量实验，使人类的视觉感知在心理学上找到了许多重要依据，并以此指导艺术创作。只有掌握了这些得到千百年实践印证的客观规律，艺术创作才有可能挥洒自如、游刃有余。

学习构图，除了应当掌握规律性的知识以外，同样重要的是需要尽可能多参与创作实践。随身带好速写本，随时捕捉各种有趣的生活和自然形态，再充分发挥想象力，修修改改，增补删减，从中发现对比、均衡、节奏、统一的奥秘。

当然，所有的构图教科书都只能算作一本字典。哪有熟读了字典就能写出名作的天才？更何况艺术的生命永远在于创新。创新之本在于对现有艺术规律的深刻把握，然后以自己的感悟求新求变。夸张、变形、突破，本身也是构图学的组成部分。艺术是河，规律是舟。既已借它渡河，不论前方是否有层峦叠嶂，自当阔步向前，断不可枯守舟中！

1

构图的变迁

物有常理，画无定法。打开中外美术史，构图形式随着人类历史而演变，最多例外，最少固定。

史前第一个狩猎人在自己居住的洞穴的墙壁上手握起一块团土，画了各种各样的野兽躯干，这位狩猎人便开创了人类艺术的新纪元。也许这只是旨意不明的构图作品，一如现在的幼童画出充满幻想、单纯而不明确的图画，朦胧中孕育着审美意识。(图3)

图3 回头看的野牛 旧石器时代

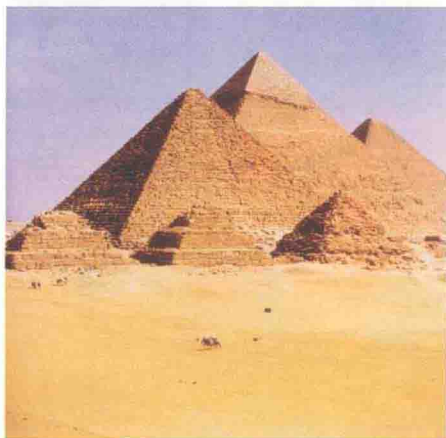

图4 大金字塔 约公元前2560年

美术史总要提及古埃及的金字塔。千万名劳动者叠起的金字塔，是三角形等边的四方椎体，这个形状在后人的心理感觉上是稳定、平静、“不可动摇”的图形。(图4)

规整的几何形式扩大到了美术领域，古埃及艺术中以特有程式、特有角度表现人体：头部是侧面的，眼睛是正面的，身躯上半部肩和胸膛被认为正面角度最美，然而腿部以下又觉

得从侧面看最美。总的看起来奇特扭曲而平面化，充满童稚情趣。(图5)

图5 埃及壁画

埃及的雕塑中，对神和君王的崇拜则用另一格式：脸、胸、膝、脚都在同一个方向，显得很对称、庄严，具有威慑力，然而庄严也带来了刻板。而在中国以及其他东方民族的审美观中，对称构图也是其主要特性。如北京的天坛、四合院家居，很讲究对称布局。

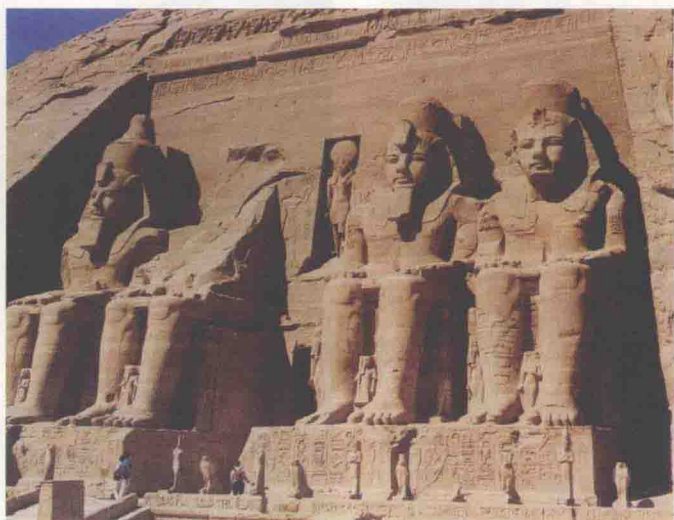

图6 法老 约公元前1260年

埃及的绘画也保持了一定的程式。往往一群人物排列在一条水平线上，一个挨着一个重现，活像一个模子里翻出来的一样。而色彩一律平涂，表现出连续均衡的美感。(图6)

幽默、逗笑、想象力丰富的《宴会送酒图》(残片)，鼠、豹、狮等动物列队送上酒菜。线条优美，动态活泼，是埃及艺术的稀有珍品。(图7)

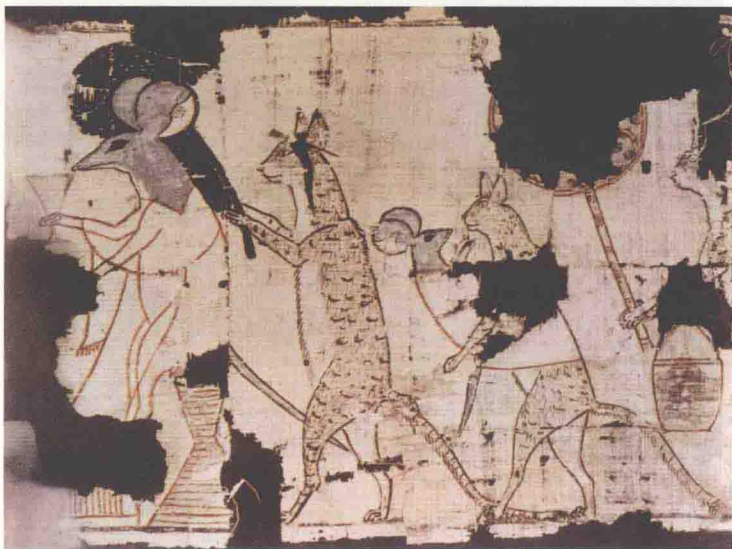

图7 宴会送酒图 壁画残片

有的历史学家谈到欧洲文化“言必称希腊”，认为欧洲文化第一个高峰始于古希腊。希腊民族以航海为生，海上贸易发达，他们运用自己的智慧创造了辉煌的希腊文明。他们对待宗教上的神与人间的人持同形同性论，神除了永生和无所不能之外，其形状跟凡人一模一样。人的完美结构影响到艺术上的神。古希腊人创造出许多完美的人体和人脸美，创造出坦荡无邪和人体比例匀称的希腊美人，直到现在人们还以此作为评判衡量美人的标准。希

图8 展望者的身躯 阿坡隆尼奥斯

希腊雕塑着重表现动作过渡时的瞬间状态，扭曲的动态给美术创造了范例。希腊艺术最大的成功是人体美的发现，古希腊人以坦荡纯正无邪的态度去对待裸体。这种公认的完美性被扩大到建筑和其他艺术领域内。(图8)

希腊的陶瓶，多用红黑二色。红为底，绘上黑色形象，名为“黑花式”。布局均衡，花纹饱满，瓶的外观造型线条流畅优美，具有人体美感。(图9)

图9 希腊瓶花

希腊建筑的柱子是建筑的主要组成部分。有的柱子中间微凸以承受压力，有男性阳刚之美；有的柱子纤长轻巧，倾向于女性柔和之美。

罗马时代的艺术，人称拜占廷艺术，包罗万象，是东西方文化结合的结晶。吸取希腊、罗马、波斯和其他东西方民族艺术的精华，并按照自己的风格加以发展，强调艺术作品中的个性刻画。如《卡拉卡拉大帝》的胸像，目光含怒，确有逼人之威。(图10)

罗马的绘画建立在均衡的基础上：一个主要人物放在中间，其余的人放在两侧，画面略带有明暗法。风

图10 卡拉卡拉大帝 佚名

图11 波塞冬与安菲特的凯旋
三世纪镶嵌画

俗画也出现了，绘图中包括了天使般的小男孩。而与罗马同时期的中国绘画，则已打破了均衡对称的单一形式，汉砖或墓室壁画夸张的节奏前呼后应，对后世影响巨大。

拜占廷艺术（公元4世纪）的构图吸取了东方艺术中重象征性和装饰性的特色。这种形式很适合表现宗教意识，尤其在建筑艺术表现得更为突出。杰出的代表是索菲亚大教堂，该教堂中间的巨大圆顶稳定地坐落在四个拱形门上，气势雄伟壮丽。

拜占廷时期有许多镶嵌画，画中有圣女、耶稣、天使、牧人。但许多作品缺乏绘画技巧，比例和透视方面的知识也非常有限。（图11）

而同样服务于宗教主题的中国敦煌莫高窟中的盛唐供养人像，与周昉的《簪花仕女图》一样，呈现的是体态丰腴的少妇，她们发髻蓬松，衣裙飘动，顿生柔和、恬静的美感，与西方同时期的艺术相比，艺术表现手法更具特色。（图12）

图12 簪花仕女图 周昉

美术史上所说的中世纪，大约是指公元约4~13世纪，这是缓慢又痛苦的黑暗一千年。中世纪绘画没有美感，人体被认为是诱惑、妖孽、不正经。到了11世纪人们才开始较为轻松地呼吸，艺术家也开始有新的风格，产生

了歌特式艺术。这名词是米开朗基罗起的，原是诽谤歌特人是没有艺术的野蛮人，现在我们充满赞美之意来使用这个名词。哥特式建筑艺术外部高耸入云的尖顶，将视线引向天穹，引发天堂飘渺、高洁的感觉。建筑内部一般镶着彩色玻璃大窗，华丽矫饰如入“圣土”。哥特式美术家仍遵循着前人的均衡布局。(图13)

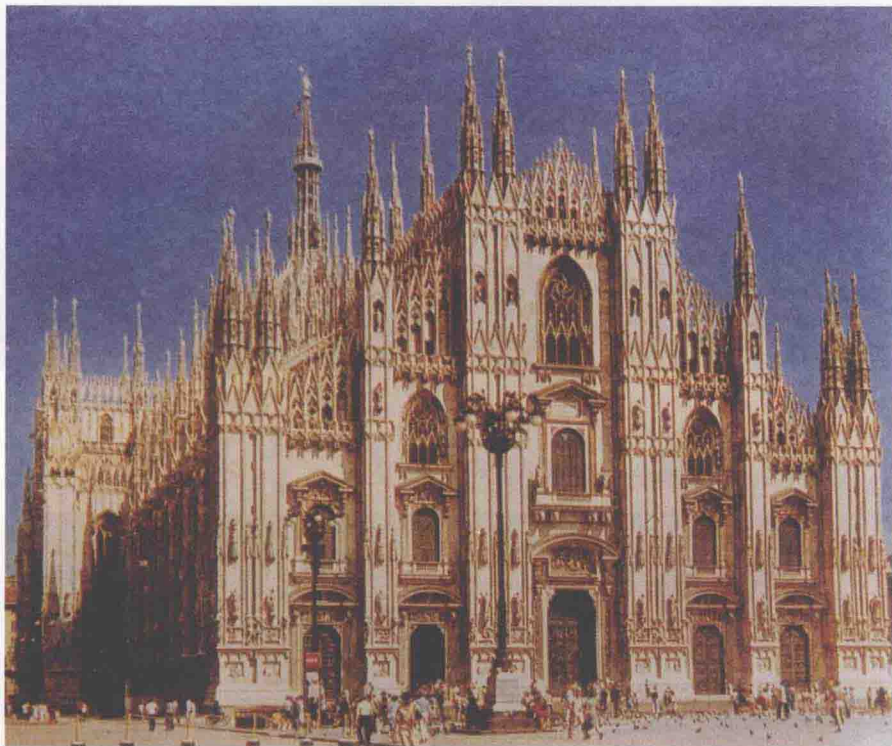

图13 米兰大教堂

文艺复兴一词原意指再生或复活，而乔托的作品早就有了这种意识，他的《哀悼基督》构图已不是数量对称，而讲究视觉的对称，画面中已有人物背对观众。而到了世人公认的辉煌时代——文艺复兴时期，艺术家勇于探索，宣布与中世纪艺术决裂。在达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔之前，佛罗伦萨画家波提切利以一幅《春》，引入了一股清新而充满希望的气息。这种画法颇接近中国画的白描勾勒。(图14)

文艺复兴巨匠们的构图仍坚持均衡的原则，但在均衡的前提下追求多样变化，主要人物放置在偏左或稍偏右。不追求物理对称，而追求视觉上的均衡。同时，又加上光影布局以调节均衡。

《蒙娜丽莎》用明暗和空气远近法处理人与环境关系，前所少有。(图15)

图14 春（局部） 波提切利

图15 蒙娜丽莎 达·芬奇

《创造亚当》运用的是视觉对称。（图16）

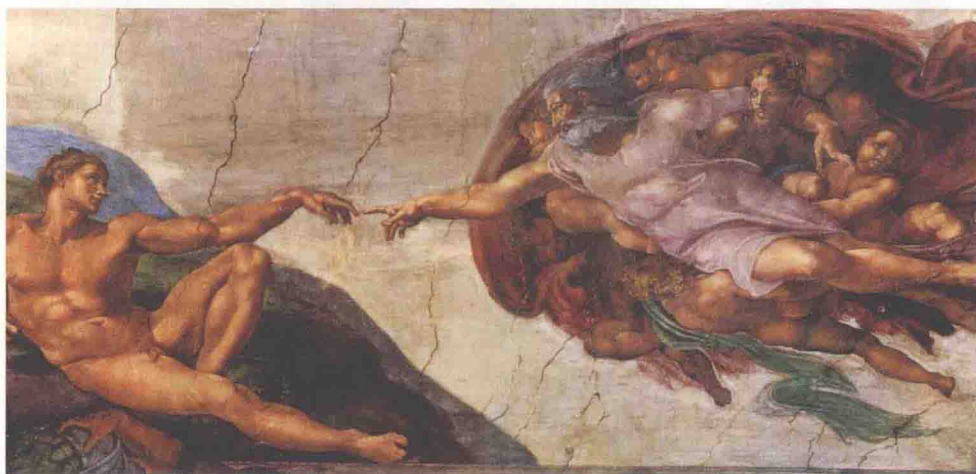

图16 创造亚当 米开朗其罗

《雅典学院》开创了透视科学。（图17）

16世纪初画家勃鲁盖尔独树一帜，专门画农民生活题材。画风浑朴，线条简练，而在构图上斜线倾向图形，出现了动感。代表作《瞎子带路人》。

在巴洛克的艺术风格中，均衡逐步消失，非对称形态取而代之，喜欢用动感较强的波浪形式和放射形，这在鲁本斯作品中随处可见。此后的绘

图17 雅典学院 拉斐尔

画中静物画、风景画、历史画多偏离中心线，连肖像画也偏离了中心，甚至出现了螺旋形，画面中出现了曲折环绕、延绵不断的线条。16世纪末以后，除了为教堂和公共建筑创作的大幅油画以外，中产阶层的不少人也在自己住房里挂上了小幅油画。(图18)

图18 酒神 鲁本斯

17世纪法兰西革命，发扬了古典主义复兴期的绘画艺术，然而并没有把希腊罗马时期构图均衡的绘画原则带回来。大维特是一位复兴古典主义大师，他的《苏格拉底之死》是十足的巴洛克非对称构图范例。

19世纪，欧洲流行一种见解，即要创作出伟大的艺术作品，只要遵循过去名家制定的形式就可以了。其结果是：在高明的技巧下蕴藏着僵化呆板，毫无创新。而有成就的画家并不囿于旧有的程式。

图19 阿拉伯人和狮子格斗 德拉克罗瓦

浪漫主义画家德拉克罗瓦用色彩塑造形体，而不是在素描上填颜色。

图20 马赛曲 吕德

与此相称，在他的构图上有一股躁动的活力。(图19)

吕德的《马赛曲》浮雕，是雕塑的典范作品，它将纪念性与装饰性结合在一起，名垂后世。保卫祖国的战士们戴盔执盾，唱着马赛曲向前奋进。构图以放射式线条为主，旗、翅、手、脚、刀向外奔张，活力四射。(图20)

到19世纪60年代初，有一批反对官方学院派的画家，走出室外，研究光色变化，人称印象主义画派。他们走进花园、舞坊、街道、河边，作品表现

情绪的多，而表现情节的少。画风清新明朗。对于构图的固有法则——对称或不对称、完整或不完整，他们并不在意。许多新奇的构图创意大胆，为前人所不及。如高更的作品，好像每一个角度都是从生活中任意裁剪下来的。(图21)

劳特累克的绘画布局很有特色，他把前景人物的透视画得特别近，比例反差极为悬殊，看起来好像漫不经心。现代电影的有些构图得此真传。(图22)

克里木特的作品具有浓厚的装饰趣味，集具象、抽象、象征等多种手法于一体，在近代画派中创出了新的风格。他的作品不作传统因袭、夸张变形、平面化构图，色彩绚丽，线条挺劲。(图23)

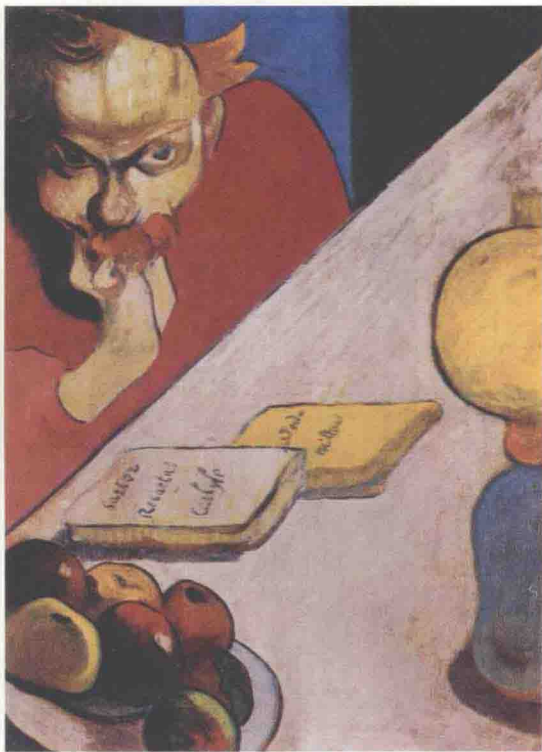

图21 肖像 高更

图22 马戏 劳特累克