

普通高等教育“十五”国家级规划教材

构图学

林钰源 编著

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

普通高等教育“十五”国家级规划教材

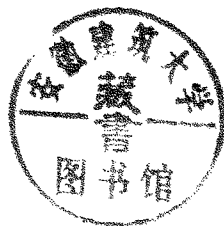
构 图 学

J061

67

2006

林钰源 编著

高等教育出版社

内容提要

本书包括上下两篇,阐述了构图学及其基本原理,并对构图进行案例分析。作者用学科前沿的精神、思想和观念重新演绎传统的构图学:从艺术家个案分析中揭示构图学的一般规律和原理;从心理学角度对艺术家风格进行探析,并揭示艺术家人格精神与构图的形式结构中存在的客观内在联系;把原本属于造型艺术技法范畴的构图,上升到美学意义上的理论分析与研究;客观、真实、系统地揭示人类视觉经验的积淀、演进对人类艺术发展史产生的深刻影响和重大意义,从而使本教材的系统性、科学性、实用性、理论性凸显出来。

本书可作为高等教育本科美术专业学生的必修课教材。

图书在版编目(CIP)数据

构图学 / 林钰源编著. —北京:高等教育出版社,
2006.5

ISBN 7-04-018807-4

I. 构 ... II. 林 ... III. 构图学 IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 146070 号

策划编辑	孙 红	责任编辑	王友富	封面设计	杨立新
版式设计	范晓红	责任校对	杨雪莲	责任印制	陈伟光

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京奥鑫印刷厂		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	880×1230 1/32	版 次	2006 年 5 月第 1 版
印 张	4.5	印 次	2006 年 5 月第 1 次印刷
字 数	100 000	定 价	16.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 18807-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail：dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010)58581118

目 录

绪论	1
上篇 构图学及其基本原理	7
第一节 概述	7
第二节 构图学的基本法则	15
第三节 构图的形式结构	49
第四节 透视学对构图的影响	69
下篇 构图案例分析	76
第一节 西方美术创作与构图概述	76
第二节 西方美术作品构图案例分析	88
第三节 中国美术创作与构图概述	112
第四节 中国美术作品构图案例分析	118
后记	137

绪 论

构图学是高等教育本科美术专业学生的必修课。构图是任何一个学生拿起画笔准备作画时所面对的第一个问题。因此,它被苏联人民艺术家约干松称为“图画的基础的基础”。任何造型艺术都离不开构图,构图也离不开具体的造型艺术。然而,传统的构图学更多的只局限在造型艺术基础训练的范围内,被作为技法范畴进行传授。诸如“对称与均衡”、“节奏与反复”、“变化与统一”、“对比与和谐”以及理想比例的“黄金分割率”之类的法则,这些是构图学中最基础,同时也是最浅层的问题,只讲求如何去符合一般的所谓“视觉习惯”和“美的法则”。

其实,构图学也并不完全属于图画的“基础的基础”。从某种意义上说,它是连接造型基础训练与艺术创作的关键一环,是学生从造型基础训练进入艺术创作的重要中间环节。构图的任务还在于引导学生深刻地认识不同的画面结构,认识在各种思想感情表达过程中视觉传达的客观规律,科学地掌握和运用各种“图式”在视觉传达中准确地传递一定的精神内涵。解读构图,有助于科学地揭示人类视觉经验史的历史演进,揭示文艺复兴时期意大利艺术巨匠达·芬奇的《最后的晚餐》和中国佛教造像的一佛、二弟子、二菩萨、二天王、二力士的图式在视

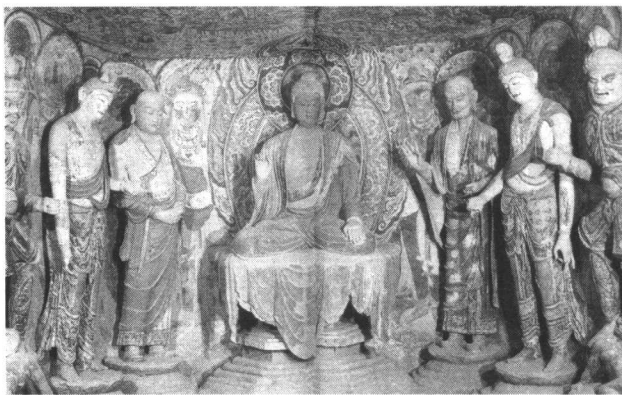

图1 敦煌彩塑(唐) 莫高窟

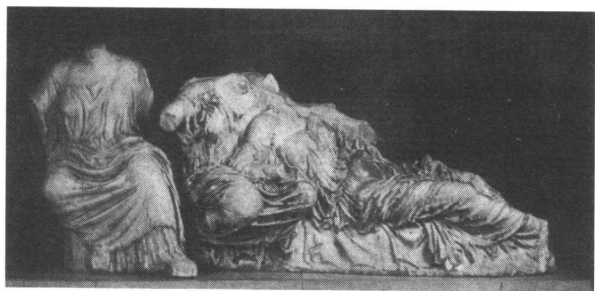

图2 命运三女神(古希腊)

觉传达中的相似与微妙区别。古希腊雕像刻意模仿自然的“图式”和十分符合人体起伏形态的曲线,表达他们对自然

与生命的咏叹。欧洲中世纪哥特式建筑图式上一根根指向虚空直线完全具有把地面上虔诚信徒们的目光引向缥缈天堂的精神力量;浪漫主义大师籍里柯运用海平线上二个倾倒中三角形相交的图式结构,把《梅杜萨之筏》上遇难者的求生欲望戏剧性地推向惊心动魄的高潮。法国农民画家米勒下意识地运用安详的地平线与人物虔诚的垂直线平静交织的平衡图式,传达他

图3 米兰大教堂(中世纪)(意大利)

从祖母身上秉承下来的浓重宗教感。荷兰画家凡·高用各种与燃烧同拍的升腾节律曲线构成的图式宣泄漫过堤坝时的激越感情。超现实主义画家达利,用他特有的散乱的梦幻图式传达“原我”的恐慌和惊栗……

艺术家们运用不同的画面形式结构图式来传递和表达他们各自的观念和思想。不难看出,视觉图像的画面形式结构对艺术家思想、感情、观念的传达起到十分重要的作用。如果忽视或

图4 星月夜 凡·高(荷兰)

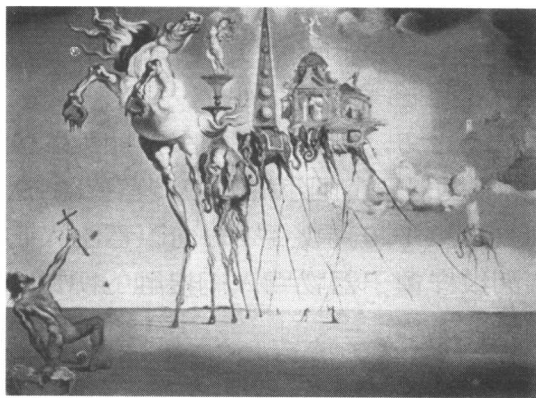

图5 圣安东尼的诱惑 达利(西班牙)

缺乏对作品画面结构图式意味的深入探讨,势必影响艺术家思想感情的表达和艺术语言的发展;影响艺术表现力的充分发挥,造成表达的不畅和阻塞,甚至窒息艺术的创造力。

可以说,作为视觉艺术的造型艺术,在表达上有着自己鲜明而独特的艺术语言。在艺术语言上,与其他学科,甚至是比较亲近的文学、哲学等都存在截然不同的表达方式。由于表达方式的不同,思维方式也存在明显差异,如果忽视了这一点,作为视觉艺术的绘画,便可能重陷与文学家和哲学家做同样事的窘境,甚或沦为更为广泛意义上的文学的注脚。由于受到语言的局限,各个学科除了具有一定程

度的共通性之外,同时也存在差异性。如果看不到各学科的差异性,也就看不到它们之间存在的很好的互补性。“咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。”诗歌无法完全表达的意思,只有靠舞蹈动作来补充。因此,艺术家应该朝着那些只有自己能做,别的学科无法做的领域去发掘艺术自身独具的表现力,避免和文学家、哲学家们做相同的事情。其中的一个方面就是朝视觉图式的意义传达方面去作更为深入的探讨。一定的图式结构,一定的形状,一定的符号在漫长的历史发展进程中积淀下一定的精神内涵。科学地揭示其客观规律性,正确而深入地认识以及准确地掌握和运用其基本原理,是进入艺术创作自由王国的必要前提。南朝画家兼美术理论家谢赫在《古画品录》中提出的“六法”便把“经营位置”列为“六法”之一,其后,唐代张彦远更认为是“画之总要”,再到后来更有画家把它列为六法之首,足见古代美术家对构图已予十分重视。

构图的意识活动和实践活动,可以说在初民早期美术创作活动的同时便已存在。从西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画,法国的拉斯科洞窟壁画,特别是中国的原始彩陶,可以看出人们不仅有意识地把主要装饰纹样置于器物与人们接触的视觉中心部位,而且有意地依据立体器物的不同造型特点,划分为若干个装饰周区,从而更为符合人们对立体器物造型的视觉要求。从人类漫长的艺术发展史中,我们可以清晰地

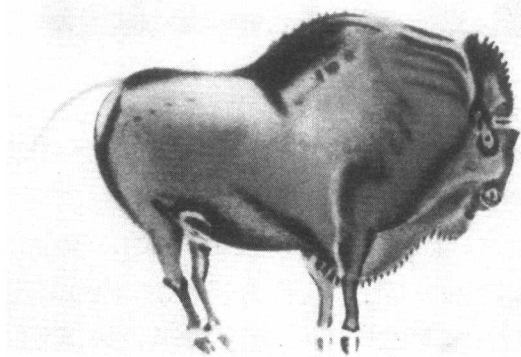

图6 野牛 阿尔塔米拉洞窟壁画(西班牙)

图7 马 尼奥洞窟壁画(法国)

鲜明地标示着各具不同气质特点、精神面貌的艺术个性。

毋庸置疑，历代艺术匠师们在这面积累并留下了极其丰富的经验和知识，他

们在成功地把握构图基本原理的基础上，

图9 鲛鱼纹彩陶瓶 新石器时代(中国)

看出画面结构图式如何紧伴着各历史时期社会生活的变化和人们审美理想、审美好尚的变化而发生深刻的变化。图式结构也在不同个性艺术家手中生成各具风格特征的个性化图式，

图8 五鱼纹彩陶盆 新石器时代(中国)

出色地创造了许多令后人赞叹不已的不朽艺术杰作。在先哲留下的无比丰富的艺术遗产面前，构图学作为一门独立学科的研究显得十分苍白。正如约干松指出：“构图的规律，还很少有人探究。”构图对于艺术的意义如此重要，但对构图的研究，历来美术理论家们却不屑一顾。

对构图进行悉心研究的,其实只有亲身参与艺术实践的画家、雕刻家和其他各门类艺术匠师。而且由于许多艺术匠师其实不具备从事理论研究必具的系统知识、开阔的学术视野和理论水平,其研究成果往往既有显得非常注重实用的一面,同时也显得十分零星、松散和缺乏理论高度,不能系统而深刻地揭示构图的各种形式结构隐含的形式意味;更不能从心理学、美学和社会学的角度对作为人类视觉经验史中重要组成部分的图式结构进行透彻阐述;也无法科学地阐明构图在人类视觉传达方面的客观规律性;无法系统地揭示图式的嬗变与人类视觉经验历史演进过程背后的各历史发展时期绘画美学思想的深刻原因;无法准确地揭示各种看似抽象的图式结构背后积淀的各种相当具体的心理学、美学和社会学意义的精神内容。

本书运用学科前沿的精神、思想和观念重新演绎传统的构图学。本书除介绍传统构图学系统知识外,还试图从艺术历史及艺术史个案分析,系统阐释人类视觉经验史的历史演进,寻找图式结构演变的历史轨迹;科学地阐明图式结构在视觉传达过程中的客观规律和基本原理;准确而深刻地揭示图式结构的精神内涵;探析艺术家个性特点与图式结构的内在联系;阐述图式结构中的时代精神的历史积淀,把原本属于造型艺术技法范畴的构图学,上升到心理学、美学、社会学的理论高度进行阐释。

《构图学》将把你从造型基础训练中带进艺术创作表达思想感情的自由王国。

上篇 构图学及其基本原理

美,就是自然的秘密规律的显现,如果没有人去把这秘密规律揭示出来,它就永远是不可知的。

——歌德

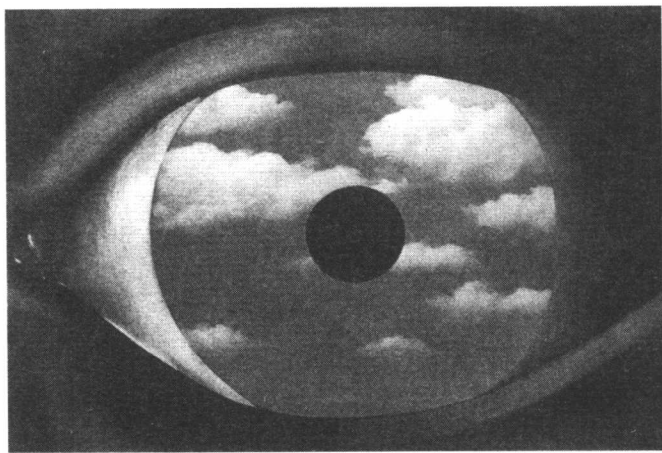

图 10 伪镜 玛格利特(比利时)

第一节 概 述

眼睛,是心灵的窗户,任何一个投入眼睛的影像,都将荡起一阵心灵的涟漪;感觉,是一切知识的源头;观看,是艺术家创造的开始,想要学会创造就必须从学会观看开始。

从某种意义上说,我们有理由认为:人类的感性世界与人类的理性世界一样宽广,一样浩瀚无垠,甚至是有过之而无不及。然而,人类对自己的感性世界的重视和研究却似乎远远落后于对理性世界的重视和投入。似乎可以这么说,在芸芸众生之中,只有为数很少的艺术家们对人类的感性世界深感兴趣,

图 11 墓地孤女 德拉克洛瓦(法国)

他们是专门从事人类感觉世界研究的职业研究者和研究人类感性世界的专家学者。有经验的文学家都清楚“形象大于语言”的道理,为塑造成功的文学形象而付出毕生的努力。

其实,不管是文字还是各种理性知识,严格地说,它们无不发端于人类的感性世界。文字的音、形、义都是源于人们对生活鲜活而敏锐

的感觉和在此基础上的进一步提炼。无论对于人类还是对于个体的人,缺少良好而敏锐的感觉能力,必将一无所成。中国的象形文字至今仍保存着一些当初抽象化、符号化之后残留下的依稀可辨的生活原形的痕迹。可以这么说,我们每天面对瞬息万变的生动图像语言,而图像语言本身蕴涵的意义比起已经被抽象化、符号化的文字语言来说显得丰富得多、生动得多、炫得更多。

图 12 自画像 珂勒惠支(德国)

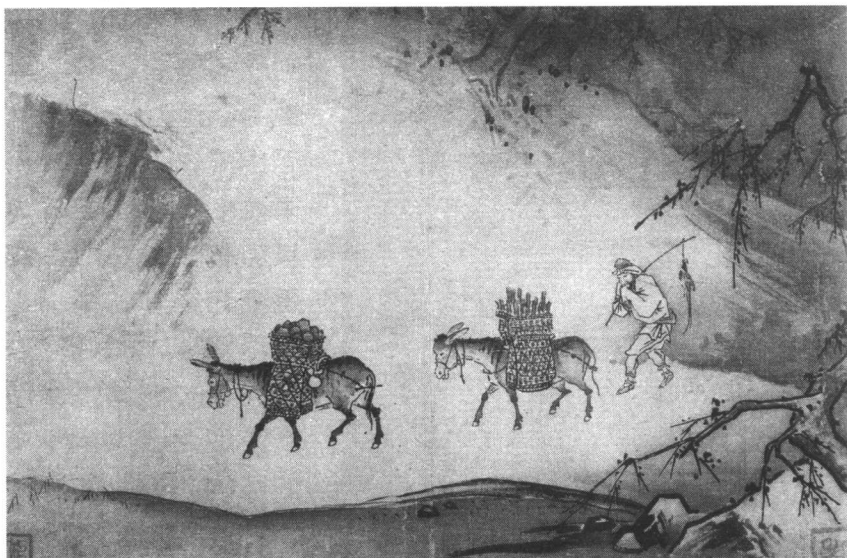

图 13 晓雪山行图 马远(南宋)

图像本身是一种语言,图像蕴涵相关信息,视觉艺术就是对图像的解读和运用。《孙子兵法·行军篇》描写道:“(敌)近而静者,恃其险也;远而挑战者,欲人之进也;其所居易者,利也。众树动者,来也;众草多障者,疑也;鸟起者,伏也;兽骇者,覆也。尘高而锐者,车来也;卑而广者,徒来也;散而条达者,樵采也;少而往来者,营军也。……杖而立者,饥也;

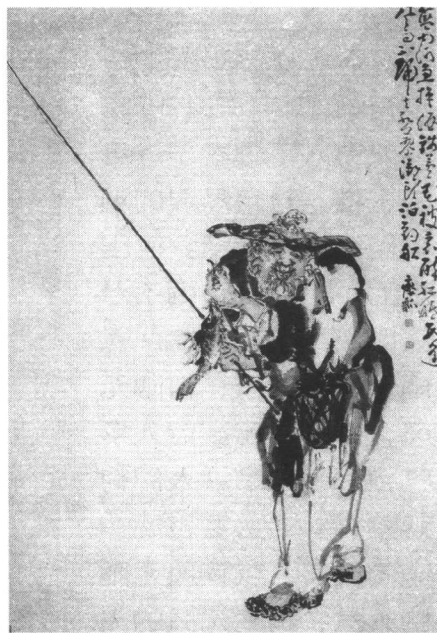

图 14 渔父图 黄慎(清)

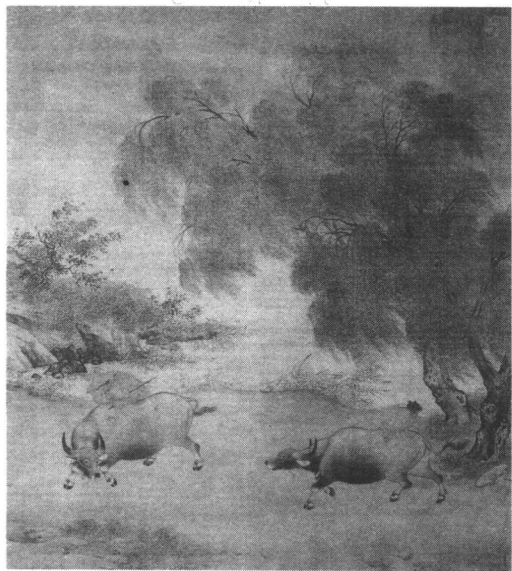

图 15 风雨归牧图 李迪(南宋)

者密不可分。被誉为“诗中有画，画中有诗”的唐朝兼诗人与画家于一身的王维，对自然界的观察也很有体会，他在《山水论》中称：“有雨不分天地，不辨东西。有风无雨，只看树枝；有雨无风，树头低压。行人伞笠，渔父蓑衣”。人们有观察、有体会，要表现有雨的天气，或有风无雨的天气，有雨无风的天气，刮风下雨的天气，就

汲而先饮者，渴也；见利而不进者，劳也；鸟集者，虚也；夜呼者，恐也。……杀马肉食，军无粮也；悬缶不返其舍者，穷寇也”。这是富有经验的军事家在积累了丰富经验之后，通过视觉图像解读获取对敌人的军事情报的典型例子。

对图像的观察力、视觉图像解读能力和图像表达能力三

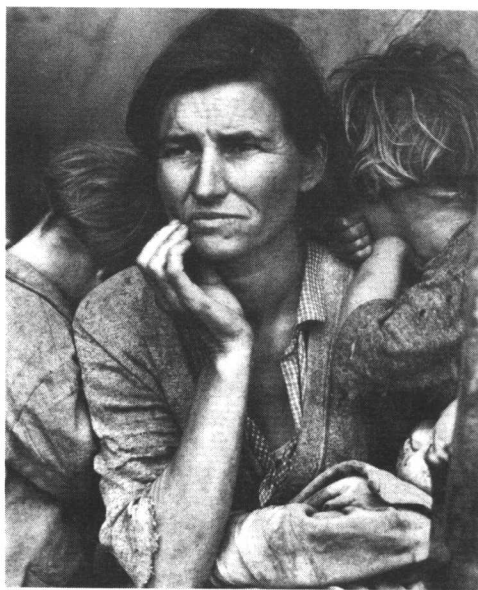

图 16 移民者母亲 兰格(美国)

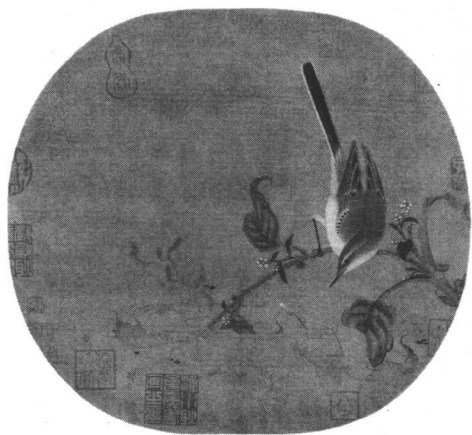

图 17 红蓼水禽图 徐崇矩(北宋)

变得轻而易举了。

宋代沈括在《论牡丹》中称：“欧阳公尝得一古画牡丹丛，其下有一猫，未知其精粗。丞相正肃吴公与欧公姻家，一见曰：‘此正午牡丹也。何以明之？其花披哆而色燥，此日中时花也。猫眼黑睛如线，此正午猫眼也。有带露花，则房敛而色泽。

猫眼早暮则睛圆，日渐中狭长，正午则如一线耳。”图像蕴涵相应信息，是不言而喻的。一个不具备敏锐的观察力、不具备对视觉图像的较强的解读能力、不具备自由运用图像语言能力的人，不论是在绘画、雕塑、设计、摄像、电影等视觉艺术领域，想成为优秀人才都是不可能的。但是，并不是每个人天生都对视觉图像具有强而敏锐的解读能力。专业训练正是为了帮助学习者获得这样一种能力。

“澄怀味像”，“含道映物”，“怀”“道”有所不同，所味之像，所映之物自然迥异。中国有句古话叫做“仁者见仁，智者见智”。西方的风景画和中国的山水画同是描绘自然山水，表现出来却大相径庭。由于观者文化背景、知识层次、精神追求、价值观念、个人修养不同导致对同一景色，同一图像的领悟有一定的差异性。西方有句名言叫做“一千个读者，就有一千个哈姆雷特”，我想，有一千个观者，就有一千个“思想者”。有一千个观者，就有一千个西湖。文化因素、心理因素、精神因素可以影响一个人对视觉图像的读解。

观看者如何观看和观看到什么不仅受观看者文化因素、

图 18 花的水车上的水 戈尔基(美国)

心理因素、精神因素的影响，也会随观看者生存环境和时代变更而发生一些变化，举个简单例子来说，狼、牛的图像，在先

民们眼中曾是顶礼膜拜的图腾，而今天在人们心目中，牛就是牛，狼就是狼，甚至成了动物园里面的观赏对象。人的生存环境、生活方式发生变化，不仅引起自身观念的变化，连观看的方式也不知不觉地变化着。

人类的感觉似乎也正在发生退化，那些本来可以一眼便看出其意义的事物，现在摆在

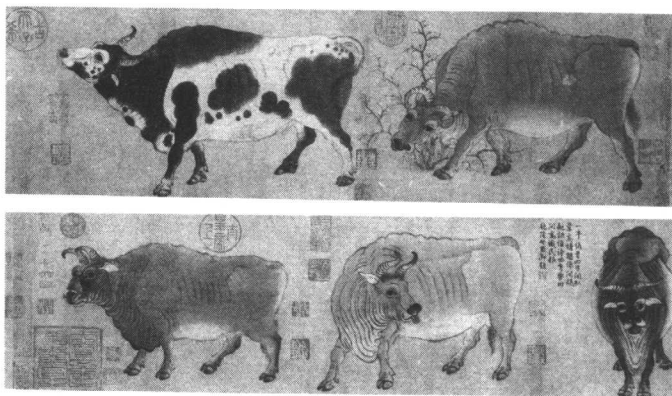

图 19 五牛图 韩滉(唐)