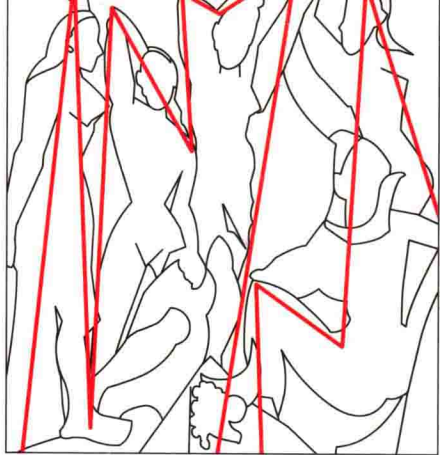

大师教你学绘画系列丛书

DA SHI JIAO NI XUE HUI HUA XI LIE CONG SHU

构图

技法

编著：张浩

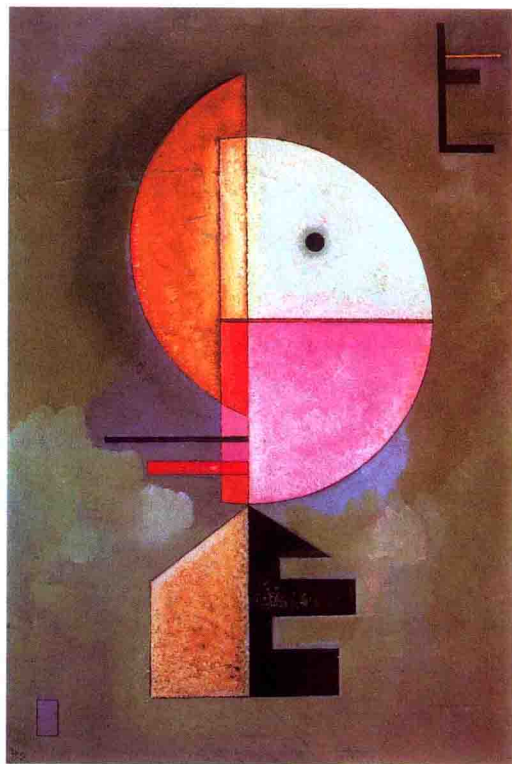
吉林美术出版社 | 全国百家图书出版单位

Da Shi Jiao Ni XUE HUI HUA XI LIE CONG SHU

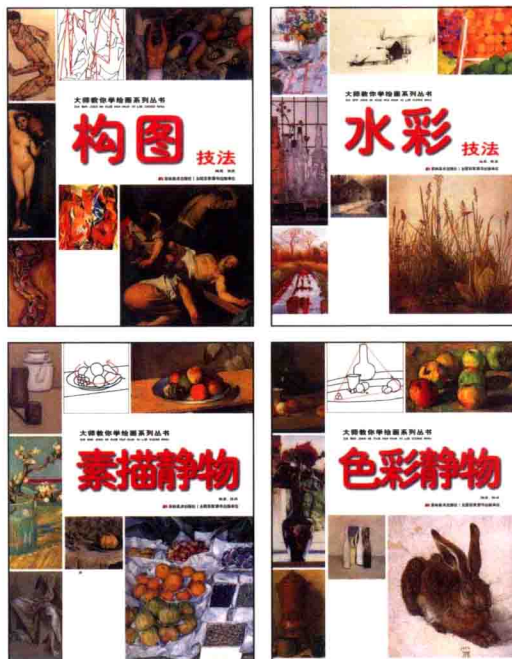
大师教你学绘画系列丛书

构图

内容简介

本书通过解读大师的作品，以简单、易懂的形式，向读者剖析与构图有关的知识。让读者可以由图文并茂的解析中理解构图的奥秘，进而掌握构图的方法。帮你解决在静物、风景、人物创作中，画面的构图及构成问题。本书中包含着古典、抽象、具象等各种形式、风格的大师作品，以全方位、多门类的角度，向大家讲解构图在绘画中的作用。我们要学会先继承大师们存留下的宝贵经验与精神财富，进而再去创新与拓宽自己的艺术道路。

图书在版编目（C I P）数据

构图 / 张浩编著. — 长春 : 吉林美术出版社,
2010.7

(大师教你学绘画系列丛书)

ISBN 978-7-5386-4406-7

I. ①构… II. ①张… III. ①构图学 IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第120854号

大师教你学绘画系列丛书——构图技法

出 版 人/石志刚

主 编/郭 琦 岳海云

编 著/张 浩

责任编辑/林 鸣

技术编辑/赵岫山 郭秋来

出版发行/吉林美术出版社

印 刷/辽宁美术印刷厂

版 次/2010年6月第1版 第1次印刷

开 本/889×1194 1/16

印 张/5

印 数/1-3,000

地 址/长春市人民大街4646号

电 话/0431-86037811

邮 编/130021

定 价/28.00元

ISBN 978-7-5386-4406-7

上架建议: 美术类

ISBN 978-7-5386-4406-7

9 787538 644067 >

定价: 28.00元/册

112.00元/套

目 录

第一章 解析大师的秘密之一构图之前的准备 04

一、 构图的概念 04

1. 大师是如何观察的——树立正确的观察、归纳方法 04

2. 不同工具材料及特性对构图的影响 05

3. 构图的格局与内容 12

4. 构图的形式结构对表现内容的作用 21

5. 色彩于绘画构图中的作用 23

二、 快速掌握构图的方法——几种基本形式线条的作用 25

第二章 解析大师的秘密之二写生构图 49

一、 静物构图技法 49

二、 肖像构图 52

三、 风景写生构图 56

1. 全景构图 56

2. 近景构图 56

3. 场景构图 56

四、 人体构图 61

1. 人体自然形态的构图 61

2. 人体形态特征的构图表达 63

第三章 解析大师的秘密之三构图之美的奥秘 65

一、 画面布局及平衡感的处理 65

二、 构图符合内容形式 68

三、 构图的多样性与统一性 69

四、 画面节奏韵律的来源 70

第四章 解析大师的秘密之四构图训练的技巧 74

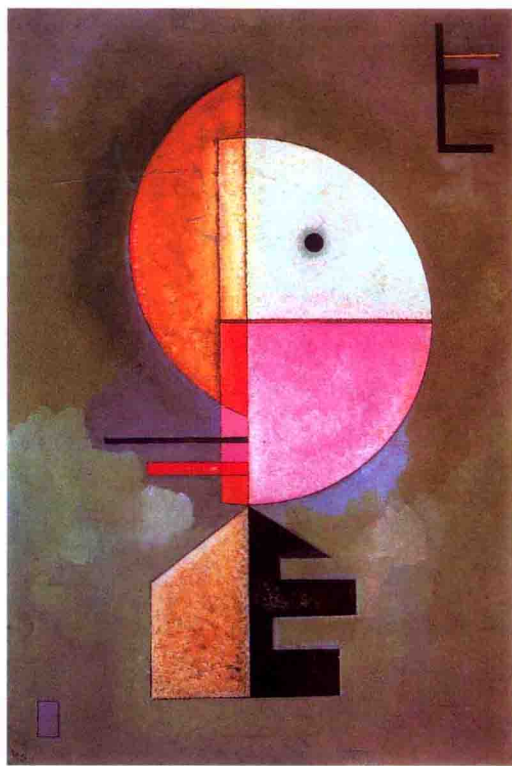
一、 画面的分割与各物体的位置布局 74

二、 画面构成要素在构图中的运用 76

Da Shi Jiao Ni XUE HUI HUA XI LIE CONG SHU

大师教你学绘画系列丛书

构图

内容简介

本书通过解读大师的作品，以简单、易懂的形式，向读者剖析与构图有关的知识。让读者可以由图文并茂的解析中理解构图的奥秘，进而掌握构图的方法。帮你解决在静物、风景、人物创作中，画面的构图及构成问题。本书中包含着古典、抽象、具象等各种形式、风格的大师作品，以全方位、多门类的角度，向大家讲解构图在绘画中的作用。我们要学会先继承大师们存留下的宝贵经验与精神财富，进而再去创新与拓宽自己的艺术道路。

导言

构图是绘画学习者的必修课，不论是刚刚起步的初学者还是一名画家，开始绘制一幅作品时，都是从构图开始。构图的任务是以适当的画面形式语言，表达自己的构思，既要挖掘出作品的鲜明思想，还要找到能够明确阐释作品内涵的完美画面形式。在很大程度上，构图决定着作品的成败。

那么，到底什么是构图呢？它有没有一定的规律、法则和技巧呢？无数艺术大师的精彩作品解答了这个问题，我们沿着大师的足迹，进行系统地分析、理解，在此基础上我们开始对构图的具体方法、步骤等进行研究。

当代艺术形式多样，异彩纷呈，让人感到目不暇接。艺术品形式上的各种可能都被艺术家进行了最大化地开掘。如何去欣赏这些艺术品、如何去吸纳和学习这些艺术品的精髓，也是我们试图在这本书中解决的问题。

本书中借以大师的作品，对绘画构图课程进行细心地剖析与归纳。使广大绘画学习者无论是在艺术创作还是绘画的练习，都起到直接、明朗的帮助作用。本书不是空谈理论，而是直接向传世杰作学习。在大师的作品中，系统、详尽地解析绘画过程中一切与构图有关联的问题，由浅入深，循序渐进。品读和学习构图，继承大师们的宝贵知识财富，由此来创新、拓宽自己的艺术道路。

目录

第一章 解析大师的秘密之一构图之前的准备 04

一、 构图的概念 04

1. 大师是如何观察的——树立正确的观察、归纳方法 04

2. 不同工具材料及特性对构图的影响 05

3. 构图的格局与内容 12

4. 构图的形式结构对表现内容的作用 21

5. 色彩于绘画构图中的作用 23

二、 快速掌握构图的方法——几种基本形式线条的作用 25

第二章 解析大师的秘密之二写生构图 49

一、 静物构图技法 49

二、 肖像构图 52

三、 风景写生构图 56

1. 全景构图 56

2. 近景构图 56

3. 场景构图 56

四、 人体构图 61

1. 人体自然形态的构图 61

2. 人体形态特征的构图表达 63

第三章 解析大师的秘密之三构图之美的奥秘 65

一、 画面布局及平衡感的处理 65

二、 构图符合内容形式 68

三、 构图的多样性与统一性 69

四、 画面节奏韵律的来源 70

第四章 解析大师的秘密之四构图训练的技巧 74

一、 画面的分割与各物体的位置布局 74

二、 画面构成要素在构图中的运用 76

图1 雨果·凡·德尔·高斯《右翼的三折画》 布面油画 254X142.2cm 1476-1478年

第一章 解析大师的秘密之一——构图之前的准备

一、构图的概念

《辞海》把“构图”解释为“艺术家为了表达作品的主题思想和美感效果，在一定的空间中，安排和处理人、物的关系及位置，把个别和局部的形象组成艺术的整体。”就是在有限的空间或平面上对我们所表现的形象进行组织，形成画面的特定结构，借以实现我们的表现意图。总之，构图就是指如何把物体安排在画面当中以获得最佳布局的方法，是把形象结合起来的方法，是揭示形象的全部手段总和。

1. 大师是如何观察的——树立正确的观察、归纳方法

罗丹曾说过：“美到处都有，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现美。”我们想要设计出好的构图，首先要树立正确的观察方法，学会归纳和总结。这里的归纳分为两种，一是若干物体组合后的整体归纳；二是对所要描绘单个物体轮廓的边缘线归纳。一般作画的过程是先作画面整体的归纳，再进行边缘线的处理与归纳。

需要说明的是，这时的边缘线归纳是要快速扑捉单个形体最突出的特征，把复杂的形体，简化概括，并不需要面面俱到的表现所有细节（图1）。

整体归纳则应把要画的所有物体，都整体地包含在我们的视线里，同时去看，用长线把主要物体归纳成大的几何形。

2. 不同工具材料及特性对构图的影响

构图的必要条件大致可分为三类：一是以工具材料为主，其影响着构图的性质与形态；二是以形象为主导，它是传递信息的必要途径；三是以色彩为要素，它是与形同时完成情感传递的方法，也是画面的语言因素。接下来我们就将以此为主线逐一以大师的作品向大家讲解构图的作用及方式方法。

常见的绘画支撑体包括素描纸、水粉纸、宣纸、油画布等；绘制工具包括铅笔、水粉笔、油画笔、毛笔等；颜料包括水粉颜料、水彩颜料、油画颜料、中国画颜料等，由于选用的纸张质地纹理不同，工具材料的不同产生的效果是有很多变化的（图2），这些都是构图必须要考虑的重要因素之一。我们应充分利用这些特殊肌理形式进行构图。

《夜景画·阿姆斯特丹运河》（图3）中用滴水法渲染了河岸灯火相映的美景。朦胧夜幕中灯光闪烁不定，照亮了河水和对岸，使整个画面统一于昏黄的色调中。滴水法给画面极大的自由，会出现许多意外效果。

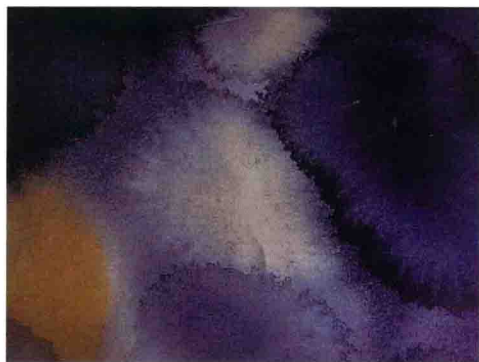

图2 滴水

图3 詹姆斯·麦克纳尔·惠斯勒 《夜景画·阿姆斯特丹运河》 8.8 × 11.2英寸

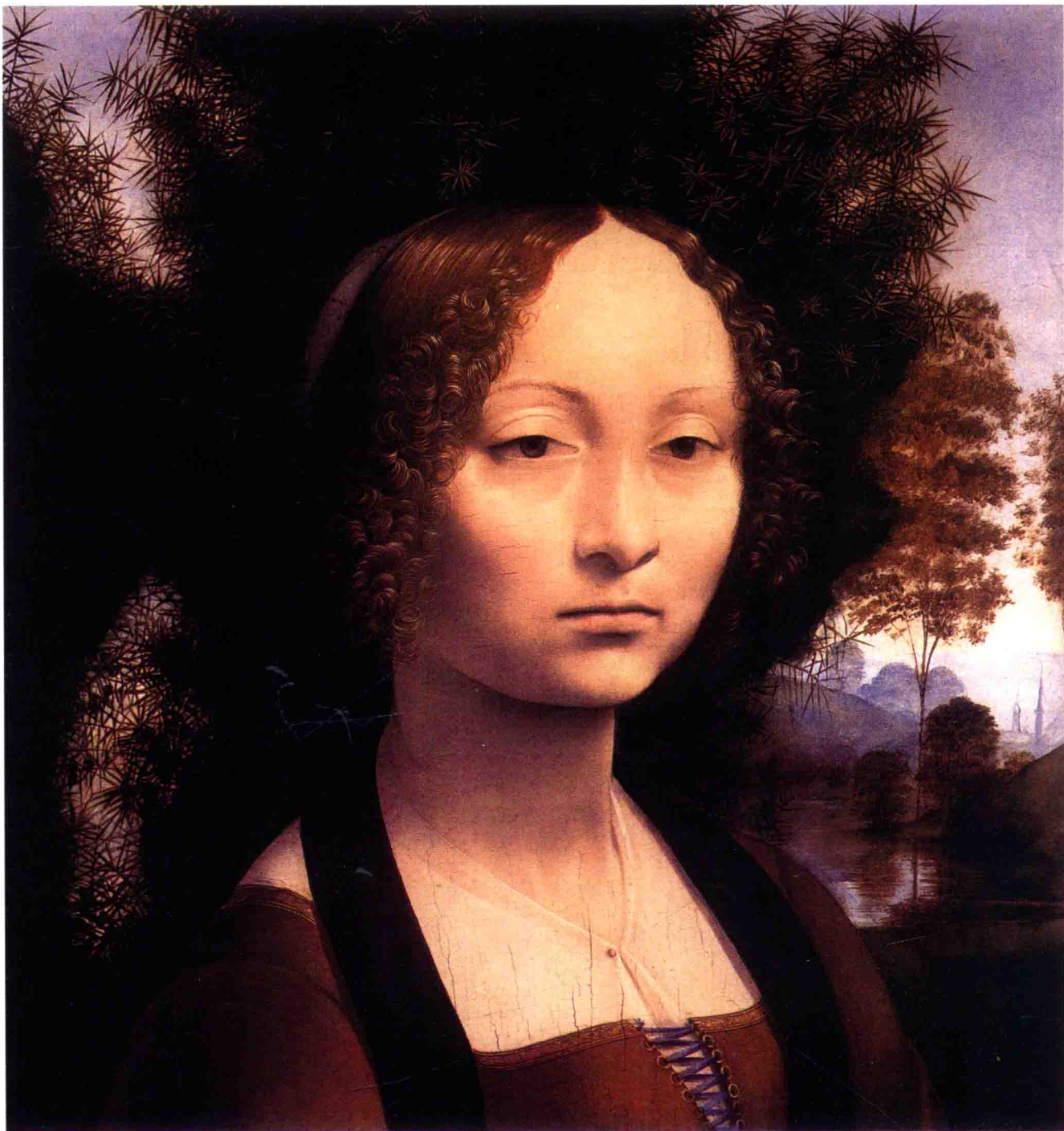

除了上述方面,画面的边框形状(也称画界),也是构图前首先要考虑的,画面外框常见大致可分为正方形、长方形、圆形、扇形等,构图的形式是随着画框的确定而安排内容,因此最初的构图哪怕是以火柴盒大小的幅面出现,也要将其画框勾出,在这一阶段要多尝试探索在不同形状、画幅形态中构图的视觉效果,现在我们画素描、色彩时多见的是四开纸,作画时要考虑好横、竖构图。下面就列举几个常用的画框形状进行分析:

正方形画框(图4)

达·芬奇的这幅作品,由画面的尺寸就可以看出是正方形的边框,画家在构图时也充分地考虑到画框的边缘因素,将人物置于画面中心位置,模特儿是四分之三的侧面,画面构图成三角形,使得画面稳定、饱满。

图4 列奥纳多·达·芬奇 《吉内芙拉·德·本茜肖像》 木板油画
38X38cm 1474-1478年

长方形画框(图5、图6)

画面由于长宽比例对比极为强烈,使得画面冲击力加强,但在构图时也要充分地考虑这样的画框长宽比例,如何巧用这样的画框,是画者们在经过大量的实践后,才得以运用自如。皮埃尔·勃纳尔在下面两幅作品中很好地诠释了长方形构图的特点,并且在画面中作者也大量地运用了一些画面语言构成上的点、线、面来使画面完整。

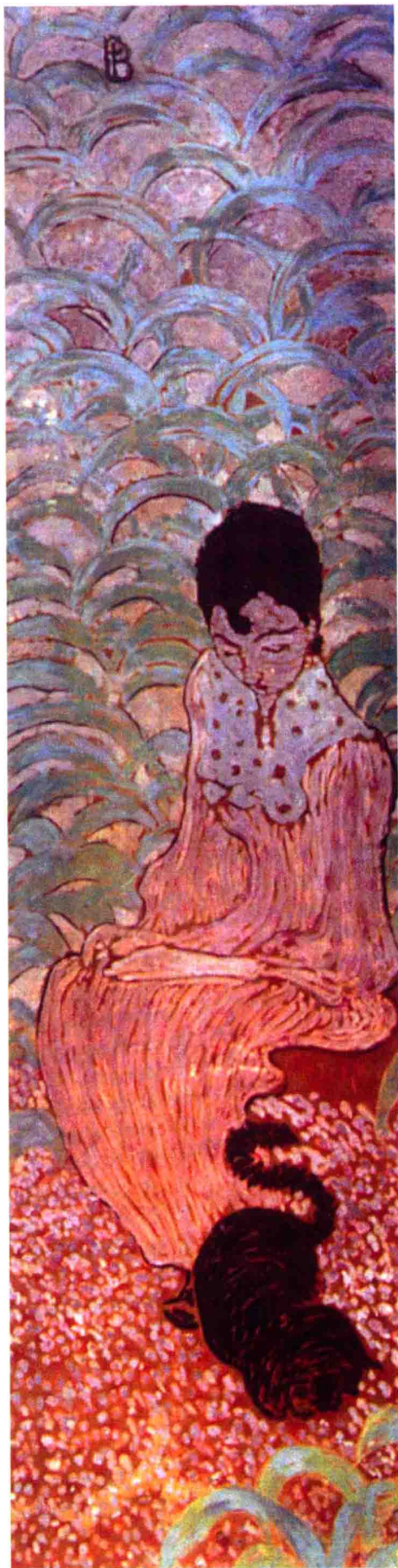

图5 皮埃尔·勃纳尔 《花园里的女人》
(画板1-4) 纸面蛋彩画 160X48cm
(两板) 1891年

图6 皮埃尔·勃纳尔 《花园里的女人》
(画板1-4) 纸面蛋彩画 160X48cm
(两板) 1891年

圆形画框(图7、图8):

圆形画框特点是画面以中心向所有方向均等扩展,其形也同时具有向内集合团拢的作用,易使构图的结构关系紧凑集中。

图7 迪·克雷迪 《女子头像》 银针笔 直径23cm

图8 海恩利希·富斯利 《玛米莉亚斯和女士》 钢笔 墨水 水彩 直径49cm

椭圆形画框(图9、图10)

此画框是比圆形略扁一些,是一种容易使得构图看起来顺畅、轻松、饱满的形状。西方绘画大师们一直偏爱于椭圆形画框。无论是对人物的肖像画,还是静物画的创作,椭圆形画框免去了由于背景过多对主体的干扰,这样的形状使得主体突出,且其形状也适合于收藏者悬挂于家中,以增添其室内温馨,有艺术氛围。

图9 伦勃朗 《戴帽子与金链的自画像》 木板油彩
70X53cm 1633年

图10 夏尔丹 《装有杏的广口瓶、玻璃杯、小刀等静物》 椭圆布面油画 57X51cm 1758年

扇形画框(图11、图12、图13)

扇形画面在古今中外都曾被画者们所喜爱。其特殊的形态在作画构图时,既要考虑到扇面的半环形,又要考虑其使用时不是全部展平的特点,所以构图时既要适合该画框的形又要适应欣赏的特点。毕沙罗的扇形画面与中国画的扇形构图略有不同,因为其作用并不是中国画要附着在扇子骨的特点,所以毕沙罗的扇形构图可以说是西方人的欣赏特点。

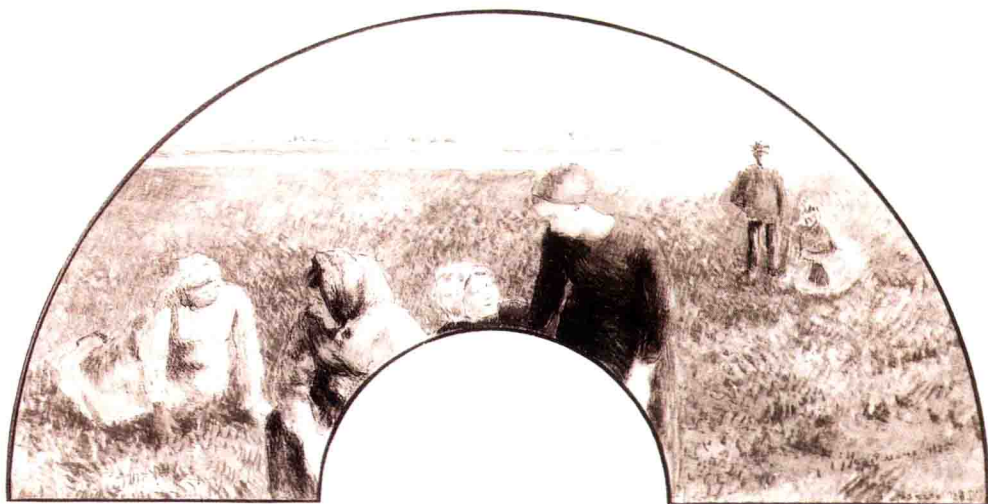

图11 毕沙罗 《风景》 炭笔、铅笔画 22.7X28.7cm 1883年

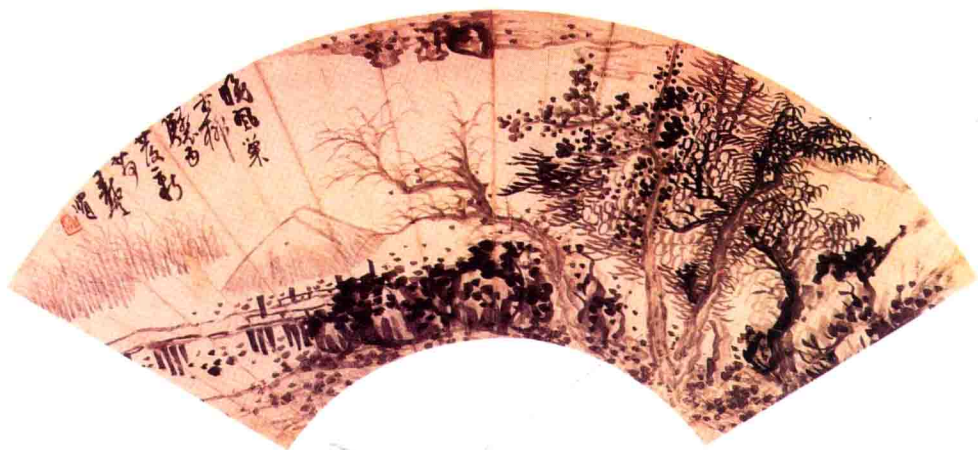

图12 龚贤 (清代)《山水扇面》

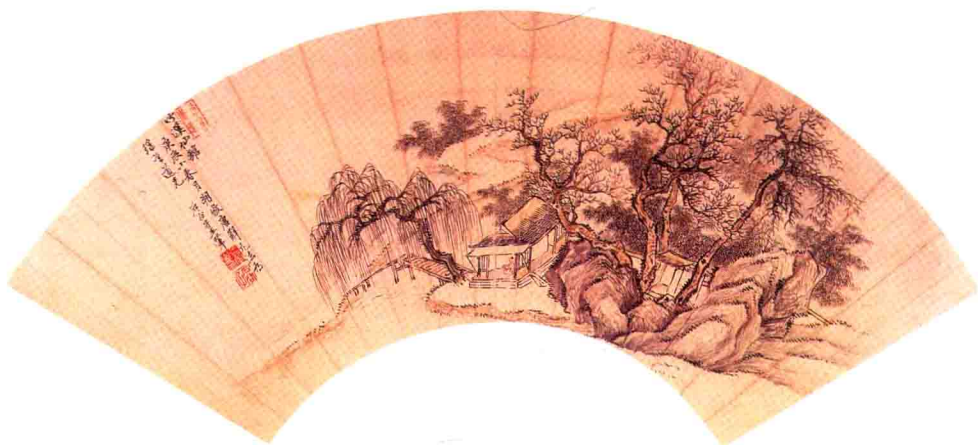

图13 王蒙 (清代)《山水扇面》

不同形状的画框(图14-17)

这类画框的形状特异,多数出现在器物、门窗等墙面上(图16、17),画家在作画时受其界限定,构图时必须考虑要适应画框的形,伦勃朗在他的作品中利用了画框特有的外形,合理地将画面以三角形构图呈现给观众,将主要人物基督置于画面顶端,与画框上面半环形形成呼应。作者借用半环形去掉了多余的背景部分刻画,从而突出了主体,使观者目光集中于画面的主题。这就使得画框的形与画面融为一体,

图14 伦勃朗 《基督升天》 画布油彩
92.7X68.3cm 约1633年

图15 伦勃朗 《降下十字架》 木板油彩
89.4X65.2cm 约1633年

图16 安格尔 《圣徒像》 1842年 油画 画布 210X92cm

图17 安格尔 《圣图像》 1843年 油画 画布 210x92cm

3.构图的格局与内容

构图的格局, 是指画面表现物体的场面大小、远近效果。可以分为以下几种形式:

(1) 全景构图: 采用多层次的布局表现大的纵横时空的景物、众多人物场面的构图 (图18、图19)。

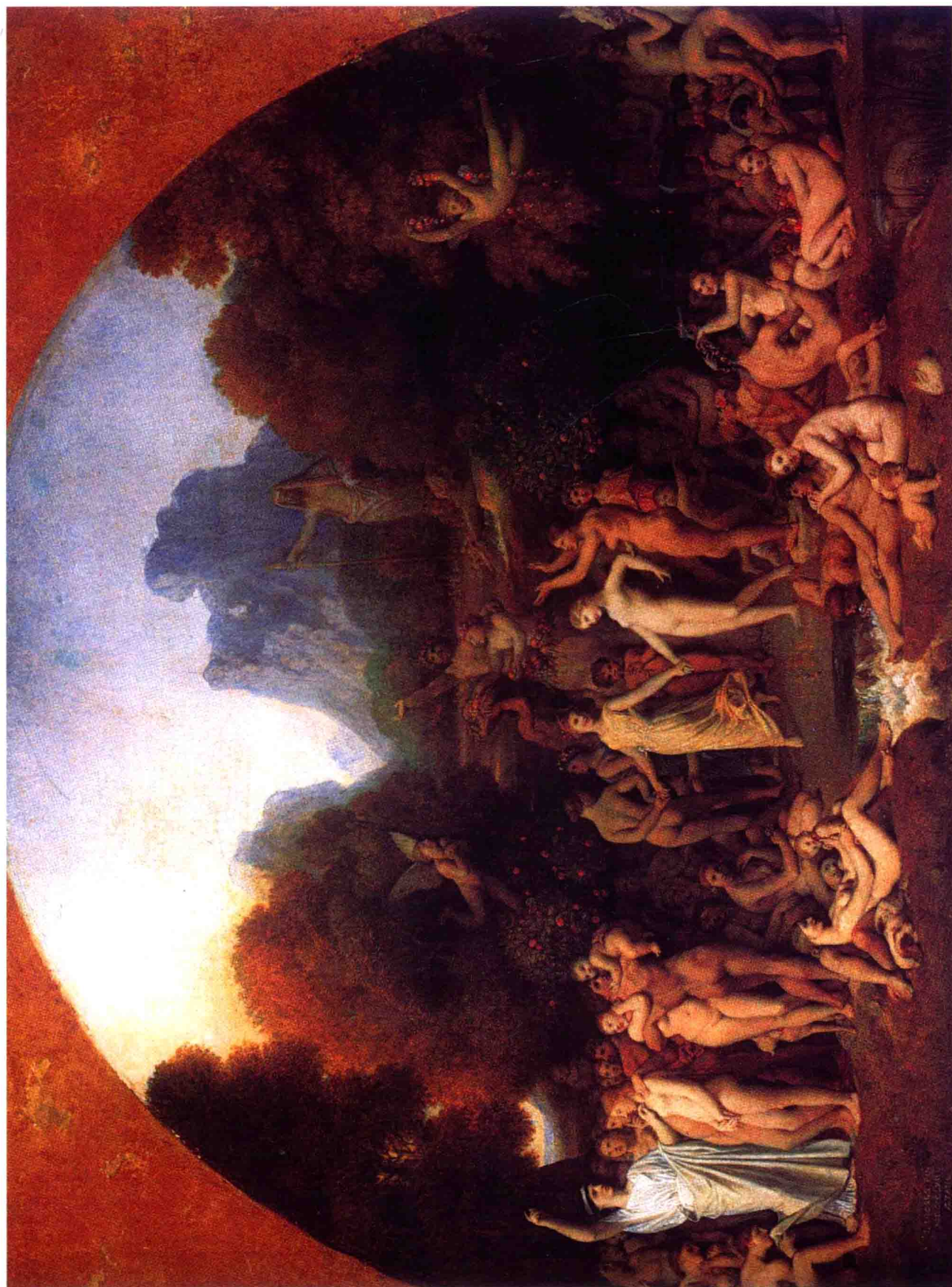

图18 安格尔《金色年华》(局部) 油画画布 48X62cm 1862年