

中国
画

山水构图图例

郭敦
绘

陕西出版传媒集团
陕西人民美术出版社

中国
画

山水构图图例

郭敦
绘

陕西出版传媒集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画山水构图图例 / 郭敦绘. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2015. 1
ISBN 978-7-5368-3151-3

I. ①中… II. ①郭… III. ①山水画—国画技法
IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第003024号

中国画山水构图图例

作者: 郭敦

出版发行: 陕西出版传媒集团
陕西人民美术出版社

出版人: 李晓明

责任编辑: 张化梅 刘岩

经销: 新华书店

印刷: 西安五星印刷有限公司

规格: 700毫米×1000毫米

开本: 16

印张: 8

字数: 10千字

版次: 2015年1月第1版

印次: 2015年1月第1次印刷

印数: 1—2000

书号: ISBN 978-7-5368-3151-3

定价: 30.00元

地址: 西安市北大街147号

邮编: 710003

网址: <http://www.mscls.cn>

发行电话: 029-87262491 传真: 029-87265112

一、总论

伴随着中华五千年文明，历经代代画师名家的实践和创造，中国画形成了一套流传有序、门类众多、表现完备而又丰富多变的绘画体系和图式规范。

究起中国画的山水画、花鸟画、人物画，无论是初学者或是专业画家，首要面临的都是构图问题。

每个人由于经历不同，对生活和大自然的认识和理解各异。也许你已有多年的绘画基础，并具有一定的表现技能，甚至积累了较丰富的创作素材，然而面对展现在眼前的宣纸时，如何下笔、如何把脑子里已有的素材物象巧妙安排，怎样规划层次、怎样把握空间，以便在一个有限的画面里营造出一个既微观又宏大的场景，这就是眼前亟待解决的困惑——如何构图。

什么叫构图？构图就是根据特定主题的要求，在一定的空间，把个别或局部的形象适当地组织起来，构成一个协调的完整的画面。在中国传统绘画中称为“章法”或“布局”。中国山水画构图实质上就是灵活运用各种章法，在实践中组合所需的画面。

章法就是构图的表现手段，所以其重要性不言而喻。唐代画家、绘画理论家张彦远在《历代名画记》中的叙述，更被视为“画之总要”。故此传统山水在先辈的实践中，通过娴熟的技艺延续章法的运用，对画面作宏观处理，以及深入细微的表现，从而创造出流芳后世的景缩珍品。

章法，几经前人归纳、总结，有大章法、小章法之说。

大章法：即在变化无尽的画面中，抓大的构架组合，归纳起来大致有以下诸式：直立式、平展式、倾斜式、凝聚式、分画式、偏胜式、呼应式、迂回式、散布式。

小章法：指在运用大章法某式确定的构图后，运用恰当手法对画面进行深入的刻画。通常有以下诸法：叠加

法、铺排法、穿插法、开合法、间隔法等。

山有脉络，水有源流，路有婉转，树有根枝，古人对绘画各式各法的归结，就是为了便于后人在书画实践中进行学习和运用，提高我们对空间、层次、虚实、对称、黑白兼作以及高低错落等形体把握的能力。

自然之妙在于千姿百态、变幻莫测、连绵不断、若隐若现，运用大、小章法是为了充实我们的表现手法，尽善尽美地描绘大自然。

二、山水构图解析

1. 大章法

直立式：画面多以主峰为主，直柱上冲，如图一、图二。此类构图一般物象比较单调，为求弥补画面呆板的不足，图一以盘松向空白处延伸，与上端远峰呼应，使画面饱满完整。图二的右下角近处峦峰据要，但形体不能过大，方与主峰体态相呼应，利用左下角点以小舟补白，用来装点画面活意。

图一

图二

平展式：平展即平远，画面舒畅开阔，适宜于横幅处理居多，由于开幅的局限，这类构图多以云气变化、山原错落、多姿树垓以及水跃瀑泻为主，或兼以低巍峰岭为衬托来展现波澜壮阔，或平远，或高远，或深远。如图三、图四、图五。

图三

图四

图五

偏胜式：主峰偏侧占据画面一隅，为了适度把握平衡，无物留白一侧，天地两端或远或近施以景物，以防画面因偏颇而无稳定之感。如图六、图七。

凝聚式：山峦起伏、环环相扣、物象聚合结密，或团

图六

图七

图八

垒相依或叠状延伸，遂使景物繁杂、凝重、深厚。如图八。

迂回式：表现山峦起伏、重叠深远或高冲延绵，在国画山水中多用S形造型。这种手法使物象环环相扣、叠状伸展，层次聚合紧密更显流动、深远、壮阔。如图九、图十。

倾斜式：主体山峰造型倾斜、势陡，可笔锋斜劈亦可行而和缓，山脉交错流动，走势起伏流畅。如图十一，上

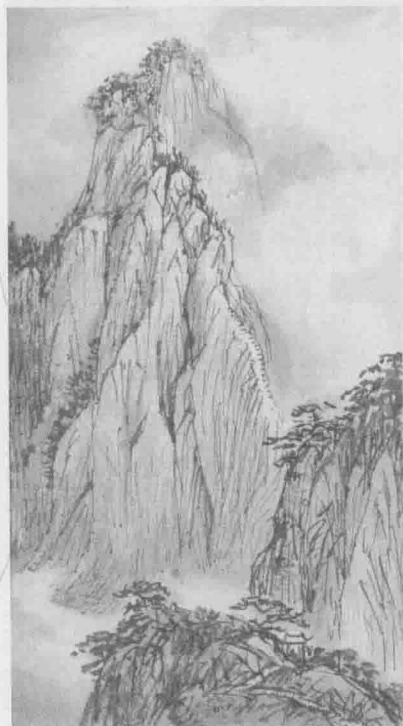
图九

图十

一峰脉络右下，中峰脉络左上，而下峰则缓冲平坦，使画面诸脉有放有收以求整体态势稳定。为取得深远和舒畅，在几个层次上重叠峰峦需有主次大小之别。如图十二。

分画式：这类构图往往是画面或上、或下、或左、或

图十一

图十二

右做分割对应处理，既结密又断隔，其间多以烟雾、云水或风霾阻断，以营造舒缓浩瀚之势。如处理不当则有脱节单调之感。因此，必须将其间的空白使其空而有物、虚而有景、若隐若现、变幻莫测，突显对峙主体虽割裂但不孤居，而求取对照呼应的效果。如图十三、图十四。

图十三

图十四

呼应式：其画面特点是主体部分处于双向而对称，身分气连、遥相呼应，彼此物象必须主次分明，且不可半斤八两。如果双方对比不悬殊，则需在虚实上找出空间。如图十五、图十六。

散布式：画面物象点缀疏落，近似星罗棋布，然散而不孤，乱中有序，这要得力于在布局上使其相互呼应、藕断而丝连。其间预留之白，可天、可水、可云、可雾，形若气流相拥相依。

在景物安排上，形体高低大小、墨色浓淡对比、气韵流动布局以及各自造型差异等都要做到散而不乱，散中有齐。

图十五

图十六

在整体中求变化，在变化中求整体。如图十七、图十八。

图十七

图十八

2. 小章法

大章法如同人体的骨骼，而小章法就是肌肉，大小章

法相互补充，相互依存，大无小不立，小无大不生。所以说在运用某式大章法确立画面布局后，再以小章法来丰富它的肌体，这样的人方显有血有肉，这样的画才能形神俱佳。

铺排法：对类别相同的景物，行笔走墨需反复皴擦点染，层层推进，为使作品厚重，可施浓墨、积墨直至焦墨，目的在于使形体延伸发展，使质感更加苍劲、浑厚。如图十九、图二十、图二十一。

叠加法：对相似形体的描绘，如石头，单体为石，而多石相积则为山、为岭、为峰，重叠表现层层相垒，根据类别纹路走势，施以皴擦点染，使其凝重、繁密，质地坚

图十九

图二十

图二十一

图二十二

图二十三

实，画面厚重。如图二十二、图二十三。

穿插法：所谓穿插，即行笔流动，造型相互伸延、交错，走势起伏的云水、山岭、气流涌动均可为之造势，使其犬牙交错，画面充满活力。峰峦陡起、势如流萤，但要气势连贯、彼此相依，方能浑然一体。如图二十四、图二十五。

开合法：山脉走势、流水畅往、云飞云聚等大自然变化有开有合。作品的布局、物象的排列，开合并重方显生动新颖。为了不使画面呆痴，在处理上可间离与结密

图二十四

图二十五

交替，有张有弛，既非密不透风，又非密而无物。如图二十六、图二十七。

图二十六

图二十七

间隔法：画面主体物象有间隔，甚至相互对峙，但不乏走向连体，使景观形似孤独，然而却从属整体分割需要，求貌离而神合。一阻一畅，一隔一续，方显画面活力及赋予节奏的生机。如图二十八、图二十九、图三十。

图二十八

图二十九

图三十

以上各种绘画方法，是在实践运用中的总结。既不能生搬硬套规则，也不能囫囵吞枣俯拾即是，要灵活运用且善于应变。充分发挥自己的领悟，抒发对大自然的热情，只有孜孜以求，方能做到笔到意生，收获无限。

三、山水画构图图例

为了帮助学画者对构图知识的需求，现将我在山水画创作中各种画面构图进行汇编，为学画者提供借鉴和启迪。

