

美学思考力

创造经典^的构图法则

波洛克、梵高、毕加索、
蒙克、马奈……

从艺术大师的作品中，发现构图的秘密，
搜寻经典艺术的法则。

通过分析艺术作品中的构图特征，挖掘大师
笔下出色的构图，学会融会贯通的艺术手法。

一本书，既能让你欣赏艺术大师的作品，
也能为你剖析不为人知的构图秘密。

Sun | 视觉设计
飞思数字创意出版中心
监制 编著

YZLI0890200687

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

美学思考力

创造经典的构图法则

YZLI0890200687

Sun I 视觉设计

编著

飞思数字创意出版中心

监制

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

什么样的作品才能称得上是优秀的作品？什么样的作品能成为经久不衰的名作？这些问题或许是许多欣赏名作的观者都会产生的疑问。名作之所以脍炙人口，自然有它的过人之处，而在本书中，从构图的角度对名作进行了详细的介绍，通过分析作品中的构图特征，挖掘大师笔下出色的构图手法，帮助我们提升版面的组织能力，以及增长自身技能和艺术涵养。

在灿若星辰的艺术大师笔下，每幅作品在构图上都具有各自迥异的特征，本书借鉴了西方绘画艺术上众多优秀的名家名作，在欣赏画作的同时，为读者揭开大师作品中精辟的构图法则。

本书共分为5个章节，在第1章的基础介绍中，从绘画的类别、作品的欣赏方法，以及如何从名画中抓住构图精髓等方面，为读者揭开欣赏大师作品的初步方法。第2章~第5章为本书的重点内容，在这几个章节中，本书直接从大师名作入手，以文字叙述和缩略图分步介绍的方式对作品进行详细的鉴赏、分析，并从中提炼出相关的构图法则。另外，还在提炼的构图法则中扩展出相关的构图知识，同样结合经典名作进行细致分析，力图扩展读者的知识面，令读者领悟蕴藏在作品中的精髓。

本书适合绘画工作者、绘画爱好者、设计师、设计爱好者、从事绘画等的工作者及学生等阅读、学习。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

美学思考力. 创造经典的构图法则 / Sun I 视觉设计编著. — 北京: 电子工业出版社, 2013.7
ISBN 978-7-121-20005-2

I. ①美… II. ①S… III. ①构图(美术) IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第057293号

责任编辑: 侯琦婧

文字编辑: 马鑫

印刷: 北京盛通印刷股份有限公司

装订: 北京盛通印刷股份有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编: 100036

开本: 720×1000 1/16 印张: 17 字数: 380.8千字

印次: 2013年7月第1次印刷

定价: 78.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

前言

纵观世界绘画发展历程，西方绘画艺术在其中起到了积极的推动作用，从传统注重写实性的理性绘画风格到现今着重情感表达的艺术画派，在这一演变过程中，分化出了多种艺术绘画流派，它们分别反映了其所处时期的社会环境与人文风貌，且与当时的政治格局和经济发展等有着紧密的联系。

在现今世界的艺术绘画体系中，统分为东方绘画与西洋绘画两大体系，由于我们生活环境的影响与制约，对于东方绘画艺术我们更为了解，而在本书中，我们将深入且细致揣摩一部分具有代表性的西方优秀绘画作品，领略西方大师绘画作品的魅力，并根据其作品中所运用的构图方式，引申出一系列与之相关的构图技法，培养自身的绘画构图技能与艺术鉴赏能力。

本书共分为5个章节，以大师作品作为案例引入，通过对作品中的构图技巧与要点进行详细解析，并利用由浅入深的顺序作为本书的体系结构，力求让读者能够更全面、更深入、更具体地掌握大师作品中所包含的构图技法。

在本书的第1章中，以了解常见绘画类别作为切入点，并通过介绍大师名作的欣赏方式与构图精髓，帮助读者对西方绘画进行初步了解。

在第2章中，通过对大师作品的分析，讲解绘画作品中基本的构图要素，即点、线、面；而在第3章中，从构图视角作为出发点，让观者对绘画前视角的选择有一个较为深入的了解，同时又介绍了大量简单且实用，以及部分经典的构图方式，让读者对于绘画构图有个基本认知。

为了让读者的构图技艺更加丰富，在本书的第4章中，作者通过对大师作品中某些构图关键点进行详尽解析，以求让读者的构图能力更加精通。

在本书的最后一章，通过对风景、静物、人像、动物、环境这五大作品分类的构图要点进行讲解，同时配合案例分析，让读者的构图能力有个质的飞跃。

本书以大量经典的大师作品为案例，并采用通俗易懂的文字叙述，对绘画作品中的构图手法进行了详细介绍，让读者在欣赏名家作品的同时，学习并掌握大师的构图技艺。

参与本书编写的人员还有：孟尧、李晓华、陈慧娟、周维维、李江、王彦茹、徐文彬、朱淑容、刘琼、杨婉莉、赵冉、杨欣、李杰臣、柏梅、王异钢，感谢它们对本书出版做出的贡献。

另外，在编写过程中，难免会对相关知识的论述与解析有不完善之处，请各位读者、专家给予批评指正，并登录 www.epubhome.com 提出你宝贵的意见和建议。

作者

2012年12月

目录

01 如何欣赏大师作品

1.1 走进大师的创作世界	2
1.1.1 常见的绘画类别	2
1.1.2 欣赏大师作品的方法	13
1.2 从名画中抓住构图精髓	37
1.2.1 构图决定了作品品质	37
1.2.2 明确画面中的主次构图	46

02 不得不知的构图要素

2.1 点的形成	58
2.1.1 利用单点构图突出主体物	58
2.1.2 多点构图打造聚散有致的视觉空间	64
2.1.3 利用不同点的大小排列表现多变的画面空间	67
2.2 线的延伸	69
2.2.1 以点构线表现抽象的作品效果	70
2.2.2 利用直线的交错排列表现城市印象	73
2.3 面的表现	81
2.3.1 几何面的组合巧妙打造立体空间	81
2.3.2 众多无规则面的组合营造热闹空间	84

03 掌握构图的基本形式

3.1 构图前需要确定画面视角	88
3.1.1 最佳视点的设定	88
3.1.2 确定画面的构图范围	96
3.2 简单又实用的构图形式	108
3.2.1 简洁的构图方式	108
3.2.2 牢记构图的九个型式	117
3.3 最为经典的构图方式	144
3.3.1 将主体物设置在黄金分割点上	144
3.3.2 使用三分法对画面进行完善划分	147

04 注意构图中的关键点

4.1 打造第一印象的关键点	152
4.1.1 版面率	152
4.1.2 跳跃率	157
4.2 增强画面美感的 6 个关键点	166
4.2.1 对比与协调	166
4.2.2 对称与均衡	174
4.2.3 节奏与韵律	181
4.2.4 变化与统一	186
4.2.5 虚实与留白	192

目录

4.2.6 衬托与呼应	198

05 不同作品的构图要点

5.1 风景作品的构图要点	204

5.1.1 山水的构图	204

5.1.2 树市与花草的构图	216

5.2 静物作品的构图要点	225

5.2.1 利用特写展现花卉细节	225

5.2.2 棋盘式构图增强花簇结构感	226

5.2.3 结合多点表现水果的多样化	227

5.2.4 静物的对称构图使画面平衡	228

5.2.5 借助道具打造稳定的构图	229

5.2.6 黄金位置与大小的设置使主体更加明确	232

5.3 人像作品的构图要点	233

5.3.1 注意人物的视线	233

5.3.2 单人的构图	243

5.3.3 多人的构图	250

5.4 动物作品的构图要点	255

5.4.1 动态姿势体现动物的跳跃性	255

5.4.2 集中构图体现动物的团结友爱	256
5.4.3 重叠构图体现亲切抽象的画面情感	257
5.4.4 加强动物与人物之间的互动关系	258
5.5 环境作品的构图要点	259
5.5.1 借助透视表现层次关系	259
5.5.2 近大远小强调深远效果	260
5.5.3 递进透视表现空间延伸感	261
5.5.4 垂直构图实现单纯的画面感	262
5.5.5 穿透空间呈现奇特的画面效果	263

如何欣赏大师作品

古往今来，无数的画家将毕生精力投入到绘画事业中，但真正得到大众认同、走上绘画大师之路的，也只有屈指可数的几位。现在就让我们走进大师们的绘画世界，感受大师作品的魅力，从而使自身的绘画素养得以提升。

1.1 走进大师的创作世界

西方绘画艺术对于整个世界绘画艺术有着积极的推动作用，不论是传统的绘画风格，还是具有创新意义的现代绘画艺术，都让美术爱好者们为之倾倒，现在就让我们跟随作者的脚步，一起走进大师的创作世界，感受大师作品中所蕴含的那些绘画技巧和创作思想。

1.1.1 常见的绘画类别

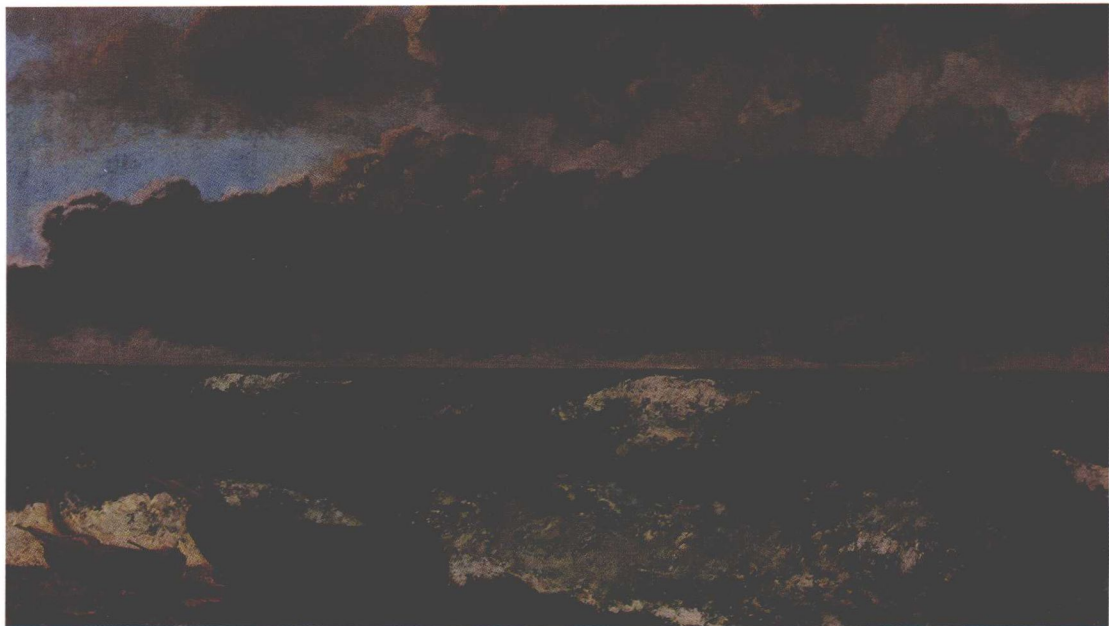
从绘画类型上来看，几乎每位绘画大师都有着自己偏爱的绘画类别，例如，俄国画家希施金对风景画的创作就情有独钟，下面就让我们来了解几种常见的绘画类别吧！

I. 风景作品

风景作品是指以描绘一些没有经过人工雕琢的自然风光的绘画创作，例如，一望无际的大海、无垠的草原、静谧的森林……

在库尔贝绘制于1869年的作品《翻腾的大海》中，他细致刻画出了暴风雨来临前，大海波涛汹涌的景象，画面中灰暗翻滚的云层和汹涌的浪花，仿佛就要从画面中喷涌而出，让观赏者不禁为库贝尔精湛的绘画技艺和入微的观察力感到惊叹。

在风景绘画的创作中，以田园风光为主的绘画题材也颇受大师们青睐。

『翻腾的大海』

居斯塔夫·库尔贝

1819年生于法国的奥尔南，自幼天赋聪颖、相貌出众，既高傲自大、自命不凡，又热情奔放、慷慨大方，从中学时代就成为同龄朋友们心悦诚服的领袖。1841年，他的父亲送他到巴黎念大学，要他学习法律，但他却立志做一名画家，在皇家美术学院和贝桑松美术学院学习。当他23岁时就已掌握了自己绘画风格所需的主要技法。

『斯图溪谷与迪翰教堂』

康斯塔伯

康斯塔伯，在美术史上算是个相当特殊的画家，从不属于任何画派，也不遵照任何既定的法则去创作，自始至终都坚持风景画须直接从大自然中撷取灵感。康斯塔伯生于英国沙福克郡，他的父亲拥有两座磨坊。康斯塔伯从小在史铎河畔度过快乐、无忧的童年，影响他日后创作题材的多是自然的乡村风光，如《戴德罕谷地》、《平津磨坊》、《干草车》等。明亮干净的色彩、自然不造作的构图，使画面充满了音乐般的悠闲意境。康斯塔伯走入自然本身去创作的质朴表现，终为美术史上的风景画发展写下了精彩的一页。

『有点心的静物』

波香·褒金

波香·褒金是一位活跃在巴黎的法国画家，他的作品大都是宗教作品。罗浮宫有一些静物画也被认为是他的作品，虽然这些作品的风格与宗教画的风格不太一致。

《斯图溪谷与迪翰教堂》是康斯塔伯花了近两年时间所创作的，在这幅作品中，画家采用了全景式构图，并且对于光线的处理也极为细致，画中强烈的明暗对比，塑造出了一幅阳光明媚的田园景象，整幅作品采用了写实性绘画手法，从而赋予了作品强烈的真实感。

2. 静物作品

通常我们将以静止的物品作为创作题材的绘画作品，称为“静物作品”，对于这类作品的塑造，构图方式显得尤其重要。

巴洛克时期的法国画家波香·褒金在1630年创作了油画作品《有点心的静物》，波香以低明度的色彩作为画面的背景，前方的静物则采用了较高明度的色彩配置，从而使整个画面层次分明，并且整幅作品的构图也十分考究，就连前方食物的摆放也设计得极具美感。

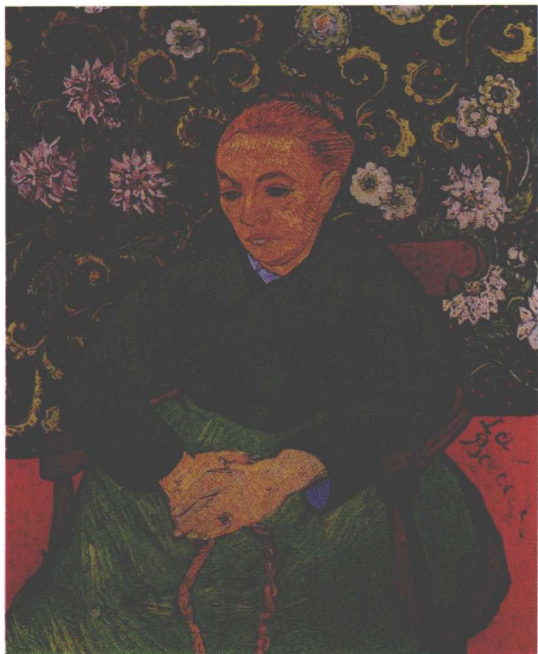
3. 人像作品

以描绘人物为主的绘画作品，我们将其称为“人像作品”。人像作品可分为单人人像和多人人像，不同类别的人像作品，绘制的侧重点也不同。

以单个人物作为绘制对象的人像作品，侧重点一般以人物细节刻画为主。

《摇篮的女人》是梵高在 1888 年所创作的，画中穿绿衣的女人坐在摇篮上，目光微微向下，透露出几分愁绪，让观者对她内心的世界感到好奇。

在《乌比诺公爵画像》中，画家重点刻画出了公爵神情严肃的侧面画像，传达出画中所拥有的权势与地位。

『摇篮的女人』

文森特·威廉·梵高

『乌比诺公爵画像』

弗兰且斯卡

文森特·威廉·梵高 (Vincent Willem Van Gogh, 1853-1890)，荷兰后印象派画家。他是表现主义的先驱，并深深影响了 20 世纪的艺术世界，尤其是野兽派与德国表现主义。梵高的作品，如《星夜》、《向日葵》与《麦田群鸦》等，现已跻身于全球最具名、广为人知与昂贵的艺术作品的行列。1890 年 7 月 29 日，梵高终因精神疾病的困扰，在美丽的法国瓦兹河畔结束了其年轻的生命，时年他才 37 岁。

弗兰且斯卡是意大利画家。他的画有数学般完整的形式和出色的空间感，整体看来又有一种不受时间限制的宁静气息，这种特色，又因其苍白、柔和的色彩，显得更为突出。

对于多人画像的绘制，通常是为了表现出某种场景，因而在绘制时，画家对于人物周边的场景，也会刻画得十分细致。

《农民的婚宴》是一幅木板油画，彼得·勃鲁盖尔在这幅作品中，描绘出了农民在结婚时温暖而又平凡的场景，画面中出现了演奏者、谈话者、就餐者等不同状态下的人物，对于人物细节，画家刻画得并不深入，但是对于肢体的塑造就十分到位。

『农民的婚宴』

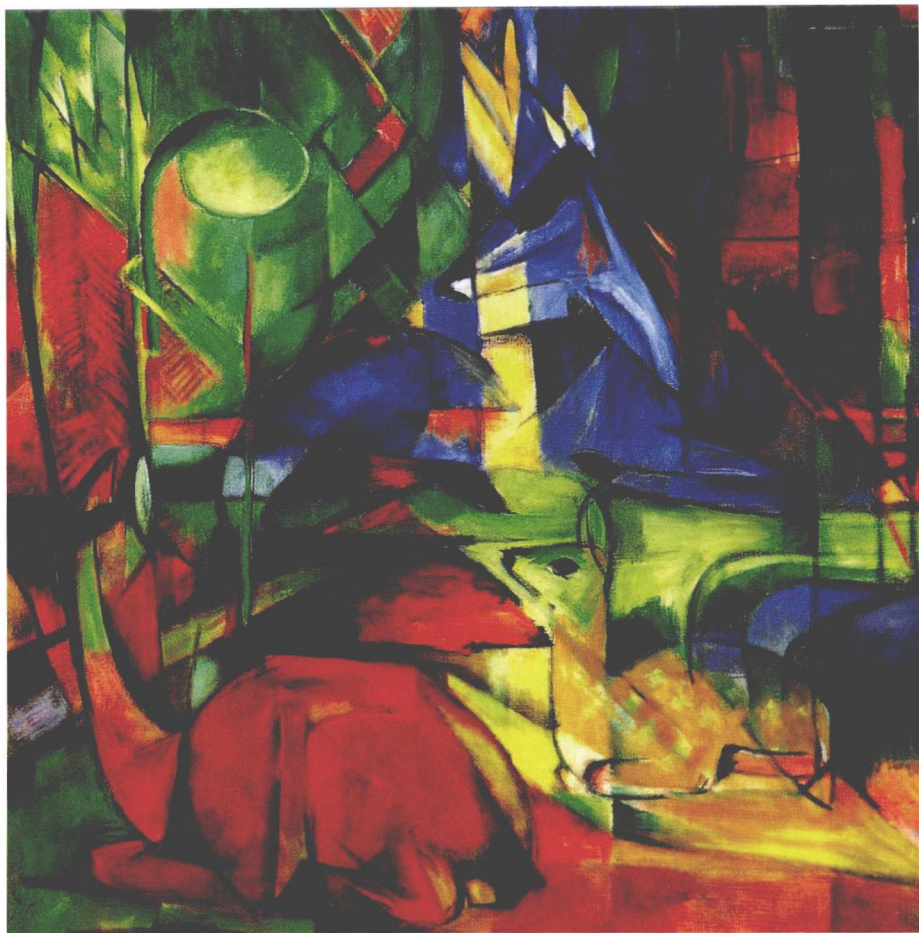
彼得·勃鲁盖尔

彼得·勃鲁盖尔 (Bruegel Pieter, 约 1525-1569) 16 世纪尼德兰地区最伟大的画家。一生以农村生活作为艺术创作题材，人们称他为“农民的勃鲁盖尔”。他善于思考，天生幽默，喜爱夸张的艺术造型，因此人们又赠给他一个外号叫“滑稽的勃鲁盖尔”。他继承了博斯的艺术风格，又被誉为“新博斯”。他是欧洲美术史上第一位“农民画家”。彼得·勃鲁盖尔是自扬·凡·爱克开始的刊期荷兰画派的最后一位巨匠。

4. 动物作品

顾名思义，“动物作品”就是指以刻画动物为主的绘画作品。在塑造动物形象时，动物的动态、眼神是刻画的重点，在保证“形”似的同时，力求“神”似。

《林中之鹿Ⅱ》是表现主义画家弗兰茨·马尔克所绘制的动物作品，在这幅作品中，画家采用了较为有力的线条对画中的事物进行塑造，表现出一种较强的力度感，并且整幅作品以高纯度、强对比色彩作为色彩配置，使画面呈现出极强的视觉表现力，将表现主义绘画风格展现得淋漓尽致。

『林中之鹿Ⅱ』

弗兰茨·马尔克

弗兰茨·马尔克（1880年2月8日出生于慕尼黑，1916年3月4日死于法国凡尔登战役），德国画家，艺术团体“蓝骑士”的成员。他是20世纪最伟大的画家之一和德国表现主义的创始人之一。

5. 环境作品

通常我们将经过人工建造、雕琢的场景称为“环境”，户外环境作品是环境作品中的一个重要分类，主要以描绘建筑外观为主。

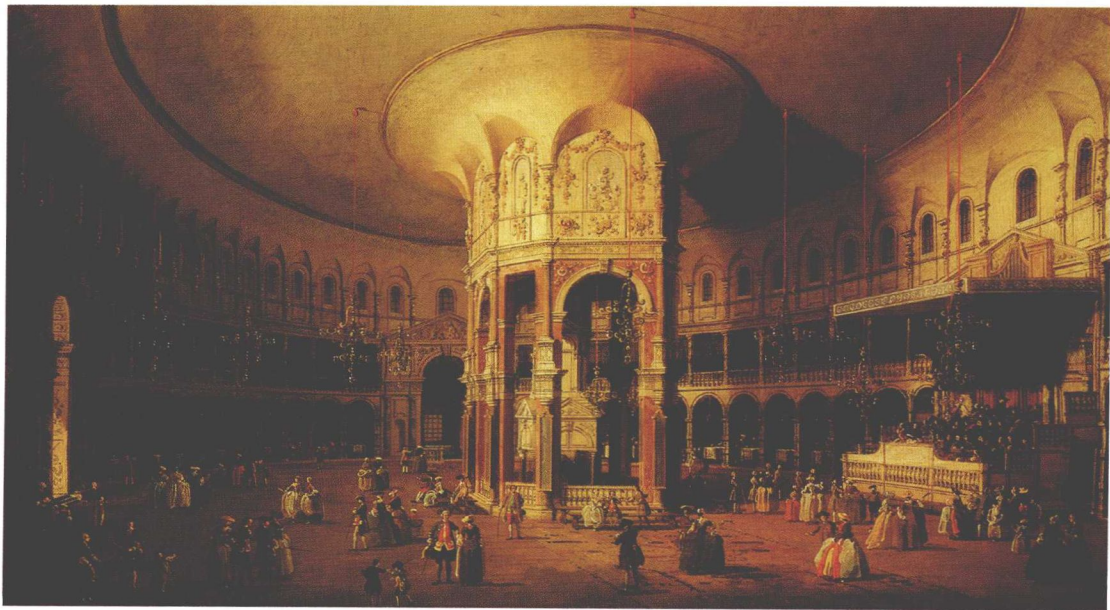
《阿尔让特依小广场》是艾佛烈·希斯里于1872年所创作的环境画作品，现存于奥赛美术馆。作品描绘出了一幅沐浴在阳光下的村庄小景，那细腻的光影变化，使整个房屋的结构清晰地呈现于观者的面前，让人仿佛置身其中。

『阿尔让特依小广场』
艾佛烈·希斯里

在绘制室内环境作品时，透视关系的塑造是决定整幅作品成败的关键，也是对画家绘画素养的一种考验。

卡拉雷托的作品《伦敦雷内拉的圆形大厅内部》是以雷内拉花园的一个大厅为原型，整个大厅面积广阔，大约可以容纳六七百人同时用餐。在作品画面中圆形立柱是表现整个空间透视关系的重点，而近大远小的人物设计，则对这种透视关系起到强调作用。

『伦敦雷内拉的圆形大厅内部』
卡拉雷托

6. 宗教与神话

在西方绘画艺术史上的文艺复兴时期和 17 世纪初期，是宗教与神话作品的高产时期，由于当时社会环境的影响，画家们对这类作品颇为偏爱。宗教作品是对人类社会在一定历史阶段，所衍生出的一种文化现象的客观反映，是人们对于现实世界之外美好世界的一种敬仰与向往。

《圣马太蒙召》是 17 世纪初期的一幅宗教绘画作品，在画面中，圣马太正和工友们进行着记账工作，这时，耶稣和他的门徒西蒙彼得降临在了他们的窗外，房中人的表情惊喜、错愕，整个场面抒发着浓浓的感人之情。

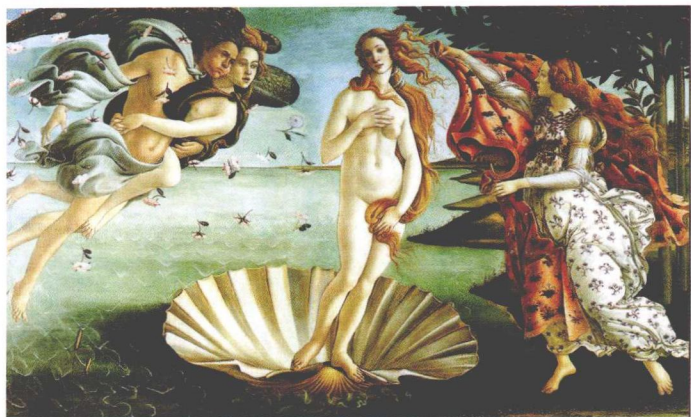
『圣马太蒙召』

米开朗基罗·梅里西·德·卡拉瓦乔

米开朗基罗·梅里西·德·卡拉瓦乔 (Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571-1610)，意大利 16 世纪末至 17 世纪初的一位著名的画家。他的艺术生涯是在意大利文艺复兴盛期的诸大师相继逝世后开始的。他是意大利杰出的现实主义画家。曾师从米兰画家培德查诺学画，继承了意大利北部现实主义民俗画的传统，并受到威尼斯画派的影响。1593-1610 年间活跃于罗马、那不勒斯、马耳他和西西里。他通常被认为属于巴洛克画派，对巴洛克画派的形成有着重要影响。

在绘画题材中，神话题材是指以神话人物和古代英雄为原型的绘画作品，这类作品通常用于传达人们对于美好事物的向往，以及对生命的热爱。

在油画作品《维纳斯的诞生》中，描绘出了一幅女神维纳斯从爱琴海中破水而出，诸神在周围迎接的景象。画中维纳斯面带淡淡的忧愁，表现出了她对于这个世间的迷茫，而周遭明朗的景象，却渲染出了一种温馨、祥和的氛围，让观者感到生命的美好。

『维纳斯的诞生』

桑德罗·波提切利

桑德罗·波提切利 (Sandro Botticelli; Alessandro Filipepi, 1445-1510) 是15世纪末佛罗伦萨的著名画家，他画的《圣母子像》非常出名。受尼德兰肖像画的影响，波提切利又是意大利肖像画的先驱者。

7. 拼贴与涂鸦

随着绘画大师们不断地钻研和创新，更多的绘画形式出现在了人们的视野，拼贴和涂鸦作品就是新绘画形式中比较有代表性的两种。

在一些绘画过程中，画家会将一些生活中常见的材料，例如，皮毛、报纸、树叶等，拼贴于画面当中，塑造出一种立体化的视觉效果。20世纪初期，在西方拼贴式的绘画技艺俨然成为了立体派绘画艺术的发展方向。

拼贴作品《吉他》是毕加索在1913年绘制的作品，在该作品中，毕加索打破了纸张的空间限制，将一些故意撕破的纸片，粘贴到作品之中，拼接出了一些较为抽象的吉他、乐谱等形态，给人以较为独特的视觉印象，展现出了新式立体派的最初特征。