

022241

王伯敏 著

中國畫的構圖

天津人民美術出版社

中國畫的構圖

王伯敏 著

中国画的构图

王伯敏著

天津人民美术出版社 出版

天津市新华书店 发行

天津美术印刷厂印刷

1981年6月第1版

开本：787×1092毫米 1/16 印张：3

统一书号：8073·50137

1983年12月第2

印数：18001—560

定价：1.20元

目 录

一 中国画构图概述	(1)
二 中国画构图的规律	(1)
(1) 取与舍	(1)
(2) 定宾主之位	(2)
(3) 立远近大小之形	(4)
(4) 取势与写势	(6)
(5) 呼与应	(8)
(6) 大空与小空	(10)
(7) 黑与白, 虚与实	(13)
(8) 疏与密, 松与紧	(15)
(9) 聚与散	(16)
(10) 轻与重, 大与小	(17)
(11) 藏与露, 隐与显	(19)
(12) 三叠两段与开合	(20)
(13) 边角处理	(22)
三 不同画幅形式的章法	(28)
(1) 中国画的几种不同画幅形式	(28)
(2) 关于扇面的处理	(28)
(3) 关于长卷与长横幅的处理	(30)
四 山水画的特殊章法	(32)
五 花鸟画的特殊章法	(34)
(1) 穿插与交错	(34)

(2) 疏疏密密	(34)
(3) 松散与紧凑	(35)
(4) 点	(36)
(5) 折枝与画外的关系	(37)
六 题款与用印	(40)
(1) 什么叫款	(41)
(2) 题款的内容	(41)
(3) 题款与书法	(41)
(4) 题款的位置及其作用	(42)

一 中国画构图概述

构图，就是把形象在画面上组织起来，加以安排，加以艺术的条理化。构图不能脱离内容，必须服从主题思想的要求。为构图而构图，必然陷入绘画的形式主义。

中国画向来讲求构图。南齐谢赫论画“六法”中提出的“经营位置”，即是构图。

构图又名章法，或称布局，也称“置陈布势”。

中国画论提到立意、立形(为象)，构图属于立形的重要一环。但必须建立在立意的基础上，即所谓“必先立意，然后章法是也”。在古代，画家总结山水画的章法特点，概述山、水、树、石、舟、车、桥梁、房屋等在画面的位置安排，如说“山腰掩抱，寺舍可安，有路处则林木，岸绝处则古渡。”“峭壁嶙岩之处莫通途。”“山在上，溪在下，画理不可悖。”今天，我们正在进行伟大的社会主义建设，祖国山河面貌一新。正如湖南韶山灌区有一首民歌道：“高山顶上修条河，河水哗哗笑山坡，昔日在你脚下走，今日从你头上过。”它充分反映出我国人民为革命改天换地的雄伟气魄。我们画祖国新时代的江山，也就不能死守画诀中的所谓“山在上，溪在下”的一般程式。绘画创作，要求构图新，先要立意新。

中国画的构图，具有独特的规律。要更好地进行社会主义绘画创作，发挥民族绘画的特色，对于中国画的经营位置，有必要重视并加研究。毛主席早就提出：“我们的要求则是政治和艺术的统一，内容和形式的统一，革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一。”讲究绘画上的构图，就是为了“革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一”。虽然是绘画技巧上的问题，但是它贯穿着整个创作的思想性。

二 中国画构图的规律

中国画的构图，具有它的特殊规律。这是由中国画在观察方法和表现方法上的特殊性所决定的，也是受本民族长期的风尚以及人民的生活、欣赏习惯所影响的结果。中国画不但在构图上，在用笔墨设色以至对透视的处理等方面，都有它独特的表现。这些独特表现，更是直接关系到绘画上的章法布局。本节就这个问题，分下列诸点阐述之。

(1) 取与舍

取舍，就是剪裁。经营构图，应先注意取与舍。

没有取，画不能立形，谈不到构图。

没有舍，眉毛胡子一把抓，什么都画上，即无宾主之分，又无轻重、大小的处理，便没有章法可言。黄宾虹说：“对景作画 要懂得舍字，追写物状，要懂得取字。舍取

不由人，舍取可由人。”所谓“舍取不由人”，是指绘画对象客观地存在，不可任意抹煞、歪曲，要好好反映。所谓“舍取可由人”，这是指画家可以发挥主观的能动作用，可以根据实际，根据创作的需要，对对象加以选择、剪裁，以至提炼。清代画家李方膺题梅云：“触目横斜千万朵，赏心只有两三枝”，这是反映对梅花取舍的严格要求。又石涛曾说：“搜尽奇峰打草稿”，“搜尽”，更说明画家对客观景物仔细地观察，仔细地选取的认真态度。

在构图上，只有对对象深入分析，分清它的脉络、结构，分清它的条理，才能做到画面上很好的取舍。“有一不必二，要五不可四”，这是民间画工的口诀，是说取舍要严格，要使人感到增一分太多，减一分太少，不多不少，恰到好处，章法舒服，令人悦目，所以画面上的取舍很重要，做好了这一步，直接有助于画面其他方面的处理。

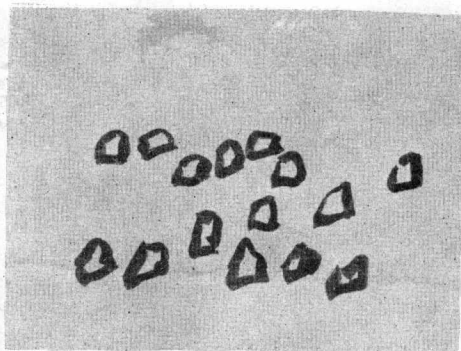
(2) 定宾主之位

一幅画，要有一个主体。主体是画中最主要形象。有了主，还要有陪伴（陪衬），陪伴便是宾。如《亲切的教导》，描绘毛主席在延安时，为妇女识字班讲课，画中的毛主席是主，听讲的便是宾。又如《绿色长城》，前面的树林是主，房屋以至远处的海水都是宾。对于画中的主，要让它突出，要给以增强。主不仅是形式上的主要部分，而且也是内容上的表现重点。元·汤垕在《画鉴》中说：“画有宾有主，不可使宾胜主。”宾主还要有照应，不能各自孤立。

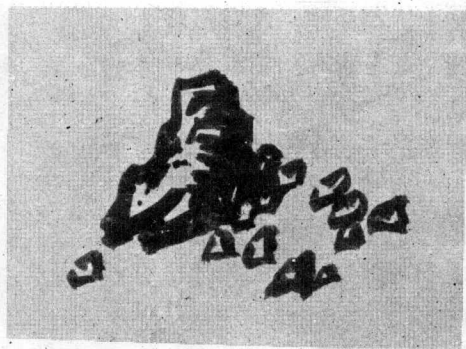
在构图上，有宾无主就散漫，如图1“1”。有宾有主，画面就集中，如图1“2”。反之，有主无宾，无陪衬便单调、寂寞、少变化，如图1“3”。但在中国画的表现上，有的画面确是“有主无宾”，但是它不单调，因为它可以作特殊处理，即可以用几方印或几行款书来作宾，仍使画面获得有主有宾的效果，如图1“4”。

画面的“主人”，不能羞羞答答，不坐主位。主不坐主位，画面就要偏，不稳定，如图1“5”。但是，在这个问题上，对具体的画面还要作具体的分析。譬如说，主是山石，宾是一二只渔舟在画的右边，即使把山石安置在画面的左边，似乎不坐主位，但是无妨，因为渔舟是动的，比较重，画面仍可以取得稳定，如图1“6”，这是涉及到构图上轻、重与均衡问题，待在下面有关诸点来阐述，这里无非用来说明，宾主如何定位，还要对具体的画面作灵活的处理。

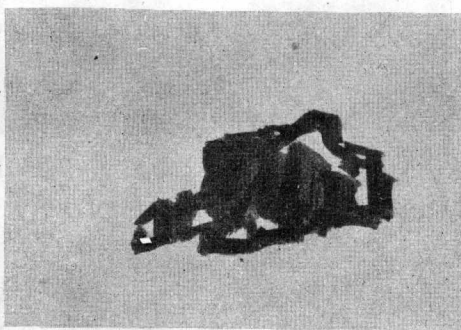
此外，在安排宾主位置的问题上，画面上还有一种主、宾都代替不了的“东西”，这个“东西”即画面上出现的“夺目点”。如图2《金浪》，描写富春江两岸的丰收景象，一片金黄色的稻田是主，红树与远处的富春江大坝是宾。画中的铁塔，既非主，也非宾，它就是画中的“夺目点”，由这个“夺目点”引起读者的注意。便可以看到田头劳动者（点景人物）的活动。“夺目点”是主客都欢迎的“东西”，它有特殊的地位，山水画中的点景人物或房屋，有时也可以作为“夺目点”，例如图3《黄果树夏日壮观图》，黄果树瀑布是主体，占画面的三分之一，其余是“宾”。瀑布高大，作者尽情地写出了它那雄伟的气势。但是，作者为了画面有个对比，使其粗中有细，便添上了许多观赏瀑布的

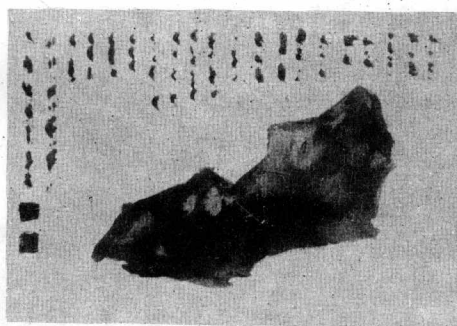
(1)

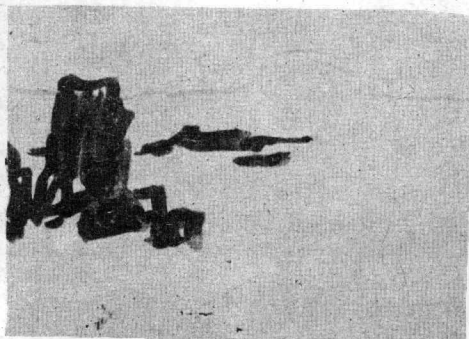
(2)

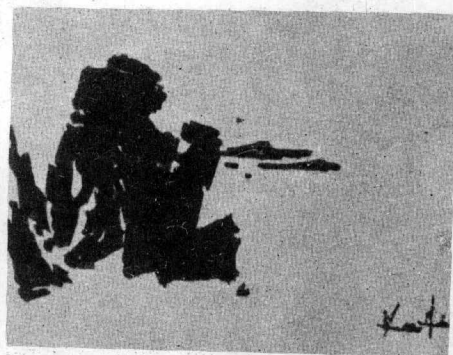
(3)

(4)

(5)

(6)

图1

“小人物”，这些“小人物”，既起“点景”，又起“夺目”作用，这个“夺目”的目的，它可以使瀑布显得更高大，气势更雄伟。在花鸟画中，如潘天寿的《记写雁宕山花》，

石是主，花是宾，爬在石背上的蛙，非主非宾，这就是“夺目点”。“夺目点”有倾向性，有的倾向主，有的倾向宾，但由于它的“夺目”，所以要作认真的安置。否则容易导致画面产生轻重失调，藏露悖理等问题。

在人物画的表现上，中国画往往把主要人物的形象夸大，使之适当的大于宾。古代作品如阎立本的《历代帝王图》，顾闳中的《韩熙载夜宴图》等都是这样。这是用夸大形体的办法来突出画面的主体。

总之，考虑一幅构图，不论人物、山水、花鸟画，都要根据主题内容的要求，确定宾主，不仅确定，还要分明；不仅分明，更要相互照应，相互得配。避免平铺，防止散漫或者多中心。

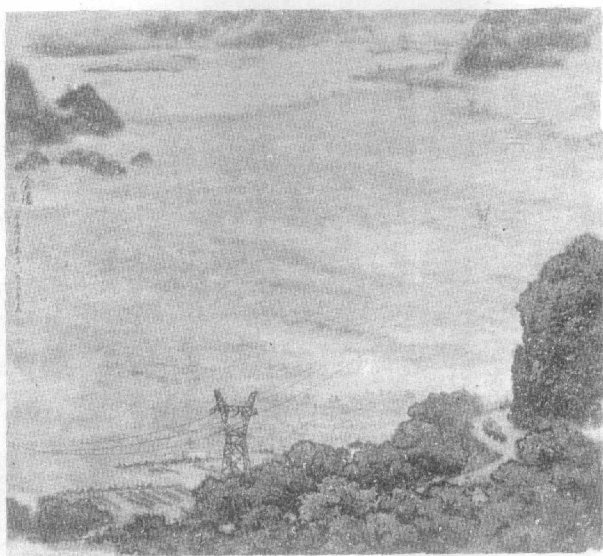

图 2

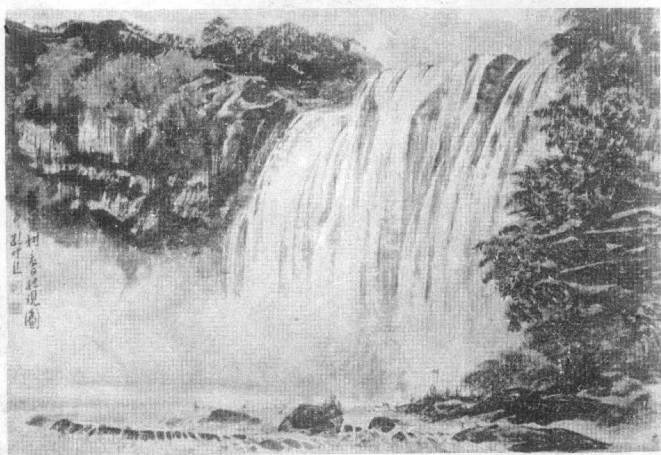

图 3

(3) 立远近大小之形

宾主既定，就要考虑形象因透视关系而产生大小不等的形状。宋·李成说：“凡画山水，先立宾主之位，次定远近之形”。（《山水诀》）

在构图上，宾主与大小有关。一般是主大宾小。如近处人物是主，形体较大。远处是山，作为宾，即使山比人大，而在章法上，作者可以通过透视关系，把山压低，画小、画淡，仍然可以达到主大宾小的目的。如图4《谈笑凯歌还》，描绘毛主席重上井冈山，为了突出毛主席的高大形象，把井冈山画低，作俯视处理；把毛主席画高，作仰视处理。

但是，对待宾主的大小关系，不能刻板，由于透视或墨、彩对比的变化，在构图上，有时不一定非要主大宾小。如《工地捷报》，一队打着红旗去报喜的工人是主，工地上高大的建筑物是宾，从形体看，宾大主小，但通过处理，将人物安排在适中位置，加强墨、彩，使之突出；相反，建筑物的位置靠边，墨、彩减弱，这样，

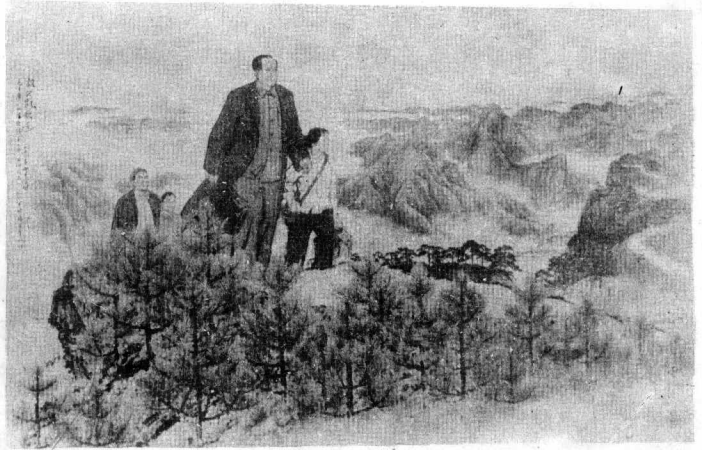

图4

仍然主次分明，不失主宾关系。这不仅人物画，山水画同样可作如此处理。如图5《劲松不凋梅园长春》，画周总理于解放前在南京同反动派战斗过的地方，画的前面（上、下）尽是劲松，只于劲松间露出了梅园新村。显然，画中的梅园是主，松是宾，但在画面处理上，宾占五分之四的地位，主只占五分之一，但仍然主次分明，不失主宾关系。可见对宾主大小的关系，固然一般是主大宾小，却也要看实际情况作出相应的处理办法，不能胶柱鼓瑟、刻舟求剑。

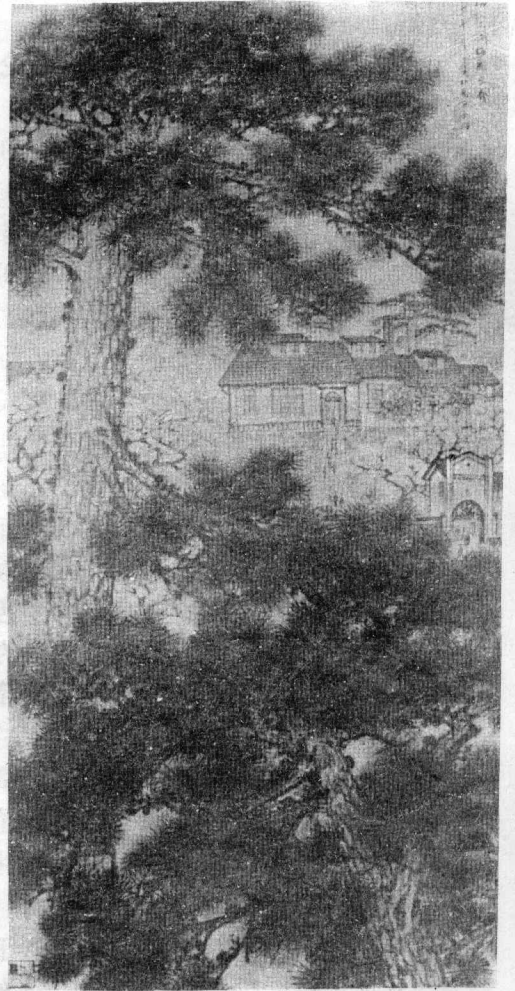

图5

就透视论，近者大远者小，就构图论，大者固然是主，也可以作宾，近处固可以定“主位”，也可以定“宾席”，此中变化，只要服从主题内容的要求，不妨灵活机动。但有一条，凡对主，务必使它在画面上醒目，突出，远近大小关系，固然是个重要关系，但不是分宾主的唯一关系。

(4) 取势与写势

“势”在中国画的章法上很重要。

所谓“势”，“此是往来顺逆”，是一种形象的运动感。在形象上，势有欲高者，有欲下者，有仰势、俯势，也有奔腾飞跃之势。如看山，有的其势亲人，有的其势惊人……种种不一。有人将构图称为“置阵布势”，说明“势”在画中的重要。明·顾凝远在《画引》中说：“凡势欲右行者，必先用意于左，势欲左行者，必先用意于右。或上者，势欲下垂，或下者，势欲上耸。”这是说，构图时，必须注意到“势”在形象变化上的作用。

王夫之在《船山遗书》中提到：“论画者曰：咫尺有万里之势。一势字显眼。若不论势，则缩万里于咫尺，直是《广舆记》前一天下图耳。”这是指作品的“咫尺千里”，不仅在透视上要处理得当，还必须画出它的“势”，否则，就象地舆图。关于势，又如孔铎题黄公望的《富春山居图》的诗中说：“……毫厘分寸界吴眉，咫尺如同千万里。烟雾浓淡有无间，岳麓参差如可攀。菰蒲带雨通花渚，松萝耸翠侵云端……”诗中的“如可攀”，“通花渚”，“耸翠”，都是画中的“势”给予读画者的感觉。这个“岳麓”，如果只是“参差”而无“可攀”之势，这个“参差”就不会生动。稍有看山、画山经历的人都有体会，大山大水，千态万状，所以气象万千，山势是高昂的，还是奔腾的、突兀的，或是陡峭的都给予人以不同的形式感。毛主席“十六字令”咏山，写山势之高，高的可以“刺破青天”，而且还写出了可以“拄”“欲堕”的天。对于山，竟作出这样的取势与写势，气魄是何等的雄伟。作画当然也应该具有各种气魄。山川自然，随着祖国社会主义革命建设在日新月异，我们画社会主义的山川，更应该具有这种气魄。

在中国古代画论中，早就提出“远取其势，近取其质。”“势”在对象的表面，是对象生动而有节奏的形式感。在我们的生活中，常见红旗，说是“如潮涌”，这是把革命队伍的雄伟气象，通过对无数红旗动势的形容给反映出来。绘画作品中，如《革命摇篮井冈山》、《黄洋界》(图6)、《高原春色》等，使人感到这些高山确实高，就因为作者把山的气势画出来了。《黄洋界》不仅画了井冈山这个地方的山形，更重要在于画出了井冈山这个地方的山势，作者还巧妙地通过“高路入云端”，助长了这个革命圣地雄伟的气象。

势与透视的表现有关，有些景物，通过透视，表现出它的气势。如“山欲高，仰视之”。但是，必须理解，画准了透视，不注意画中的“势”，仍然会象前面所说的地舆图或是建筑图。有些山水画，它对透视关系并不是十分强调，可是所画“丘壑有奔腾之感”，这就因为画者能强调取势与写势，能善于抓住山的生动而有节奏的形式感。在绘画评论上，如说画苍鹰，“其势欲出”，画瀑布，如白龙飞下，所谓“欲出”，“飞下”，都表明画中的势。有诗云：“文似高山不喜平”，写文章要有起伏，作画同样要有起伏，平

就没有起伏，没有节奏。明·赵左论画山水中说：“画山水大幅，务以得势为主。山得势，虽萦纡高下，气脉仍是贯串。林木得势，虽参差向背不同，而各自条畅。石得势，虽奇怪而不失理，即平常亦不为庸。山坡得势，虽交错而不繁乱。何则？以其理然也”。古代较优秀的作品，不论是画“华岳千寻”，或画“长江万里”，总是使人感到有气魄。这是在表现上获得取势、布势、写势的成功。宋·李公麟《临韦偃放牧图》，画中一千二百八十多匹马，牧者有一百四十多人。对马群的聚散、牧人的行止，作者无不在取势、布势、写势上边下足了功夫。好诗也这样，如李白有诗云“黄河落天走东海，万里写入胸怀间”、“黄河之水天上来”，都是何等有气势。诗如此，文如此，音乐舞蹈莫不如此。可是有些作品，如清代“四王”的某些山水画，画面虽然层峦叠嶂，重山复水，但使人感到板涩无味，其原因之一，就在于缺乏气势。有些画泰山、华山的作品，群众见了说是画园林中的假山或盆景，这种批评，主要是反映它没有画出大山大水的应有气势。

山水画创新，更应该讲求“取势”与“写势”，因为在我们的祖国大地上，除了山川自然的气势外，而今出现的新建筑物，新改造的河山，又是何等的富有划时代的新气

图

6

图7

魄、新气势。对于这些，倘使不在作品中画出它应有的“气势”，就不能得到革命绘画激动广大人民心弦的应有效果。画山水的同志，总是要碰到新改造的梯田，新开发的油田，新建的森林带等等景象，都非要把这些景象的新气势画出来不可，并且要达到远看有气势，近看有笔墨，气势与笔墨统一，整体与局部统一的表现。

(5) 呼 与 应

画中的“呼应”，简言之，便是画中的形象，得到前后左右的相互关连。民间画工称呼应为“顾盼”。因为画中的人物、景物，都不能使其孤立。如画好多人，这个人与那个人，那个人又与其他人都应有所联系，不能失却呼应。画中人物的呼应，有外表上，也有思想感情上的内在呼应。外表靠动作表情，内在靠人物的精神状态或某些情节的联系。如图8《载歌行》，写新疆少数民族对丰收的欢跃。在丰收的路上，有载着丰收果实的马车，有骑驴的，有边走边歌的，有弹琴的，还有含笑着的姑娘。画面似乎是松散的，但由于较深刻的刻划了人物的内心活动，并使这些人物的在思想上取得了内在的呼应，使得画面的似乎松散，倒反获得了章法上的舒畅流动。

图8

呼应还有画内呼应和画外呼应。画内呼应，即画中人物相互间呼应，这是多数情况。画外呼应，指画中人物与画外有关的人和事的呼应。这种呼应处理得好，可以增加艺术含蓄的效果。如图9《叔叔喝水》，画一个女孩子，她的动作简单，只表示给解放军叔叔端水。画面并没有出现解放军，无非画了一些解放军的用具，作者就通过这个女孩子的表情，使其与画外取得了呼应，充分表达了人民热爱人民子弟兵这一革命主题。

图9

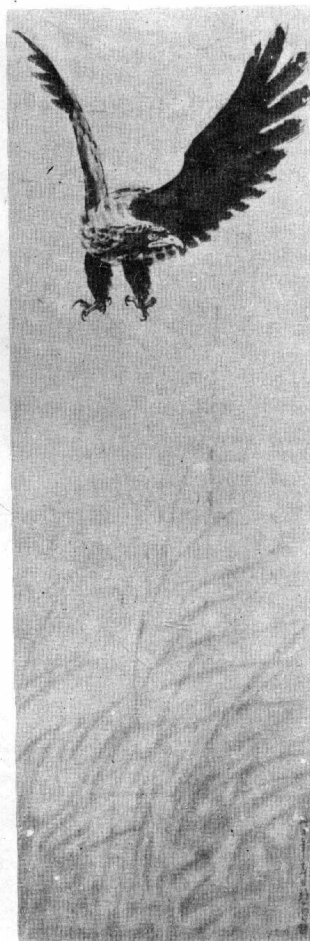

图10

在绘画上，呼应的表现是多方面的。不仅是内容，即在形式上也存在。如画中的这点墨与那点墨，这片色彩与那片色彩，都会发生呼应。如图10《鹰图》，画中以鹰为主，鹰的墨色浓重，下有苇草，苇草用淡墨，仅就墨色看，这幅画的上部浓墨，下部淡墨，似截然分开。因此，作者在画面右下角用浓墨书“卅二年春日悲鸿”七字，立即与鹰的浓墨起呼应作用，使全局在形式上更调和（款书位置若比芦苇高些则更好）。又如图11八大山人《山水》，全局水墨，款书在上部，只署“八大山人”四字，但与整个画面的墨色一呼应，似乎把画中云山的气势也提高了。不仅于此，就是印章的红色，有时也可以在画面上与画中的红色起呼应的作用。如图12《天竹水仙图》，所画天竹的红点子集中在画面的右上角，而在这幅画面的其他角落，分散地盖上了五方印章，如此相配，画面的红色，就获得了各相照应，使一幅画的色彩也显得更加丰富，更加有变化。

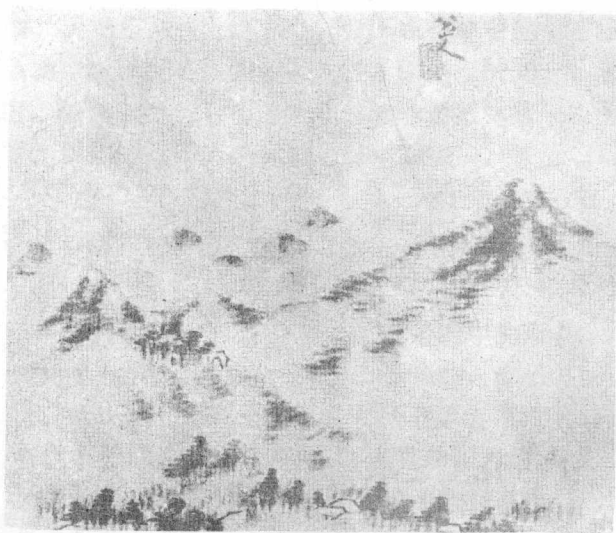

图11

(6) 大空与小空

中国画非常讲究空白。空白直接关系到形象在画面上的安排。“空”得好，画面灵动、通气、不拥塞。尤其是山水画的表现，关系极大。如黄宾虹《灵岩》、《青城宵深》、《阳朔春晓》，又如李可染的《雁宕山水田》、《易北河上》等作品，全幅用墨浓重，统体皆黑，只是在某些地方，留几点，或一小片空白，就由于有这点点空白，竟使全局画面灵动起来，否则，画面不是闷气，便是拥塞不畅。黄宾虹曾说：“作画实中求虚，黑中留白，如一灿之光，通室皆明。”山水画中，有时画“点点”瀑布，使全山明朗起来。看山川实景，有时也可以发现这种情况。如井冈山，在去大井的路上，前面有一片高山，早晨阳光照来，全山明亮，中午后，山背光，全山似画中用墨，通体苍郁，又有山上一条高路，由于新开发，黄土外露，尤其它那“入云端”的气势，教人醒目，就成为这座大山通气的脉络，并使全山也因此而灵动起来。

空有大空、小空之分。大空指画面的大片空白；小空，指画面形体间的小块空白。如图13宋画《梅石溪凫图》，溪水之上为大空，梅石部分有小空。但这个大小是相比较而言，就在这幅画的梅石之间，也还有大空、小空之别。

在绘画上，空与实是相对的。画面上的空，有时不等于空无一物。在艺术表现上，画“空”是为了更好地表现“实”。“实”的妙处往往是由“空”的妙处衬托出来的。如黄宾虹画山水，有时水面不着一笔，但这个空，仍然是“实”，因为使人看了有水的感觉。又如李可染画水牛也是这样。图14的《牧牛图》，画中除牛、小孩和上面的题字，其余都是空白。就由于有这一大片空白，才能清清爽爽地把画中宾主都衬托了出来。而且这片空白，不是徒有形式，正表现了一大片水，从这个意义上来说，这一大片空白，也即是实。

图13

画面上，实与虚，空与疏都有密切关系。空处，往往是虚处，虚处，往往是白。但在艺术处理上不能划等号。因为经过处理，空处，未必是白，画山水中的云烟，有时可在画面上留出空白，这个空白不尽是虚而且要能充分表现出云烟的质感。有些作品如在画边处画山，而这个山在画面是极次要的，作者可以画上几笔，点上几点墨即可，不一定全都画上，这种表现，原是画山，是画实，但在艺术处理上，却成了画“虚”，使其起“虚”的作用。

图14

画中的空，关系到疏密的处理，关系到主体突出。如《集体户的除夕之夜》，画中实的多，空的小，这是为了把青年们在农村欢度春节的“一片喜气洋洋”的气氛加强起来。又如《毛主席重上井冈山》，画主席正上山来，位居中央部分，为了突出主席的高大形象，作者利用山中的云雾，把主席身后

的山虚了，几乎虚到空白。这种在章法上的巧妙处理，目的就在于突出画中的主要人物与主要情节。更如图15《赞歌》，作者为了使尽情歌唱的主人公形象突出，采用极其自然的“渲染”办法，把主要人物的背部景物虚了，留出适当的空白，就这样，画面的重点显现了，画面的气氛也更加活跃了。

有的画，不画一点背景，处理得好，比之画上背景还来得巧妙，可以“巧而不费力”。在传统的画作中，如唐·韩干的《牧马图》、宋人《听琴图》、元人《高士图》、明·陈洪绶的《归去来图》等都如此。现代的作品，如《毛主席走遍全国》、《到劳动大学去》等都如此。《到劳动大学去》，画伟大领袖毛主席一九四六年春送毛岸英同志去农村，画不加任何背景，正如有的评论者所说：“不画背景，正使农村天地的广阔气氛，在不费一点笔墨中显现了”。

“留空白”，确然是中国画在艺术表现上特殊聪明的办法。我们有句老话，叫做“挂一漏万”，所以必要时，不画反而“全”，如上述几幅作品，不画背景，让它空白，反使意境扩大。中国传统的戏剧也有类似的处理办法，即在舞台上不用布景。只要演员在动作、表情上能充分表演，观众仍会感到“无景而有景，咫尺而千里。”总之，画空为了实，为了更好地表现题材内容，更好地突出画中的主要形象或主要情节，并使一幅画更富变化，更获得灵动舒畅。中国画家善于利用空白，是中国画家在绘画表现上总结出来的好办法之一，也是中国画在构图处理上的独特之处。

图15

图16