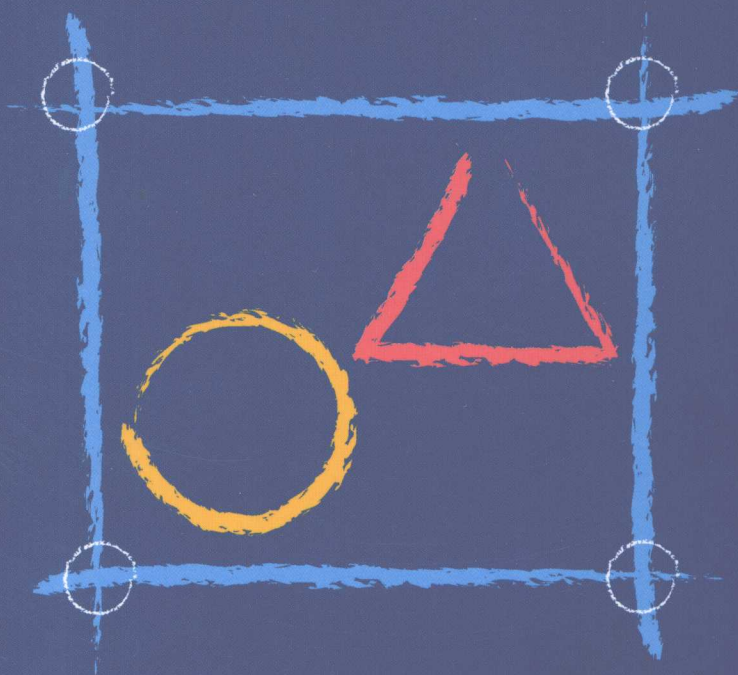

21 世纪艺术设计
基础教材

构图基础教程

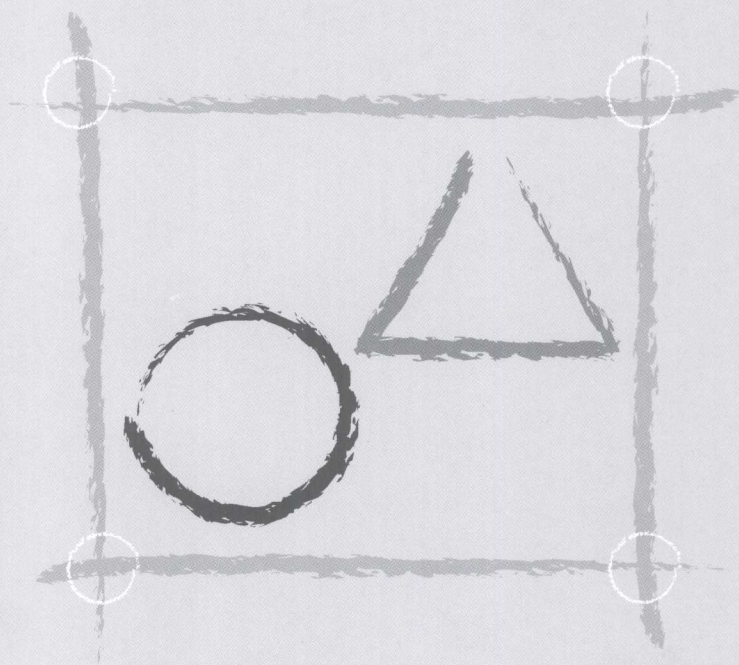
■ 刘振武 编著

中国传媒大学出版社

构图基础教程

■ 刘振武 编著

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

构图基础教程/刘振武编著. —北京: 中国传媒大学出版社, 2007. 11
21 世纪艺术设计基础教材

ISBN 978-7-81127-071-6

I. 构… II. 刘… III. 构图学—高等学校—教材 IV. J061

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 165679 号

构图基础教程

作 者: 刘振武

策 划: 张 旭

责任编辑: 王雁来

冬 妮

责任印制: 曹 辉

封面设计: 阿 东

出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 010-65450532 或 65450528 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京中科印刷有限公司

开 本: 787×1092mm 1/16

印 张: 8.75

版 次: 2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81127-071-6/K · 071 定价: 45.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

目 录

第一章

构图的前奏	1
一、构图前的思考——构思	3
二、构图	6
三、认识空间	7
四、构图应注意的几个问题	10
五、造型的几种手段	12

第二章

构图的基本原则	17
一、构图中的变化和统一	19
二、构图中的多样性	24
三、构图中的对比	25
四、构图中的节奏和韵律	28
五、构图平衡	31
六、构图中的斜线	33
七、构图中的曲线	35
八、构图中的景中之境——梦幻	38
九、构图中的轻转——回眸	41

第三章

构图的基本形式	43
一、水平式构图	45
二、垂直式构图	50
三、水平与垂直的组合构图	55
四、三角形构图	57
五、中空运动形构图	60
六、倒三角形构图	62

七、水平三角形构图	64
八、重叠三角形构图	67
九、封闭的空间构图	68

第四章

构图的基本方法	71
一、明暗调子的对比	73
二、色彩的对比	77
三、光色效果	85
四、动静的对比	89
五、曲线与直线的对比	92
六、对比中的视觉点——视觉中心	97
七、人物的分割与组合	99
八、连接	103
九、群组化	108
十、复合视线	112
十一、物的数量	115
十二、大小变化率	117
十三、空白的多少	120
十四、视线的高度	121
十五、观察物体的角度	122
十六、视线与余白	124
十七、窥视	125
十八、视幻艺术	126
十九、利用光影增强视觉感	128
二十、比例:二等分、三等分、四等分	129
二十一、近景、中景、远景	130
二十二、黄金分割(或黄金分割律)	133

第一章
构图的前奏

一、构图前的思考——构思

在构图前,必须要有一个构思的过程、一个思考的历程。我们可以从自然面貌的混合中创造有序性和条理性,根据题材的要求,把某些物体组合在画面里,形成一个具有某种意义的整体,把创作者所感受到的爱憎、兴奋、感动、欢乐等情绪表现在画面中。如果作者的构思意图能使观者产生共鸣的话,那就是成功的作品。

构思是人们对在社会生活中所经历或所看到的事情,根据各自的感受和理解,在头脑中进行思考和想象,最终运用构图手段通过画面表现出来的过程。

图解——构思

图1 国色天香乐园/刘振武
水天相接,展现了大自然的空间感。

图2 国色天香乐园/刘振武
以天空的阔,展示出水的宽广、灯的辉煌。

[同一内容,运用不同的形式,所展现的空间不同]

图3 金华山/刘振武
通过构思所展现的空间效果。

图4 荷花/刘振武
通过构思所展现的近景效果。

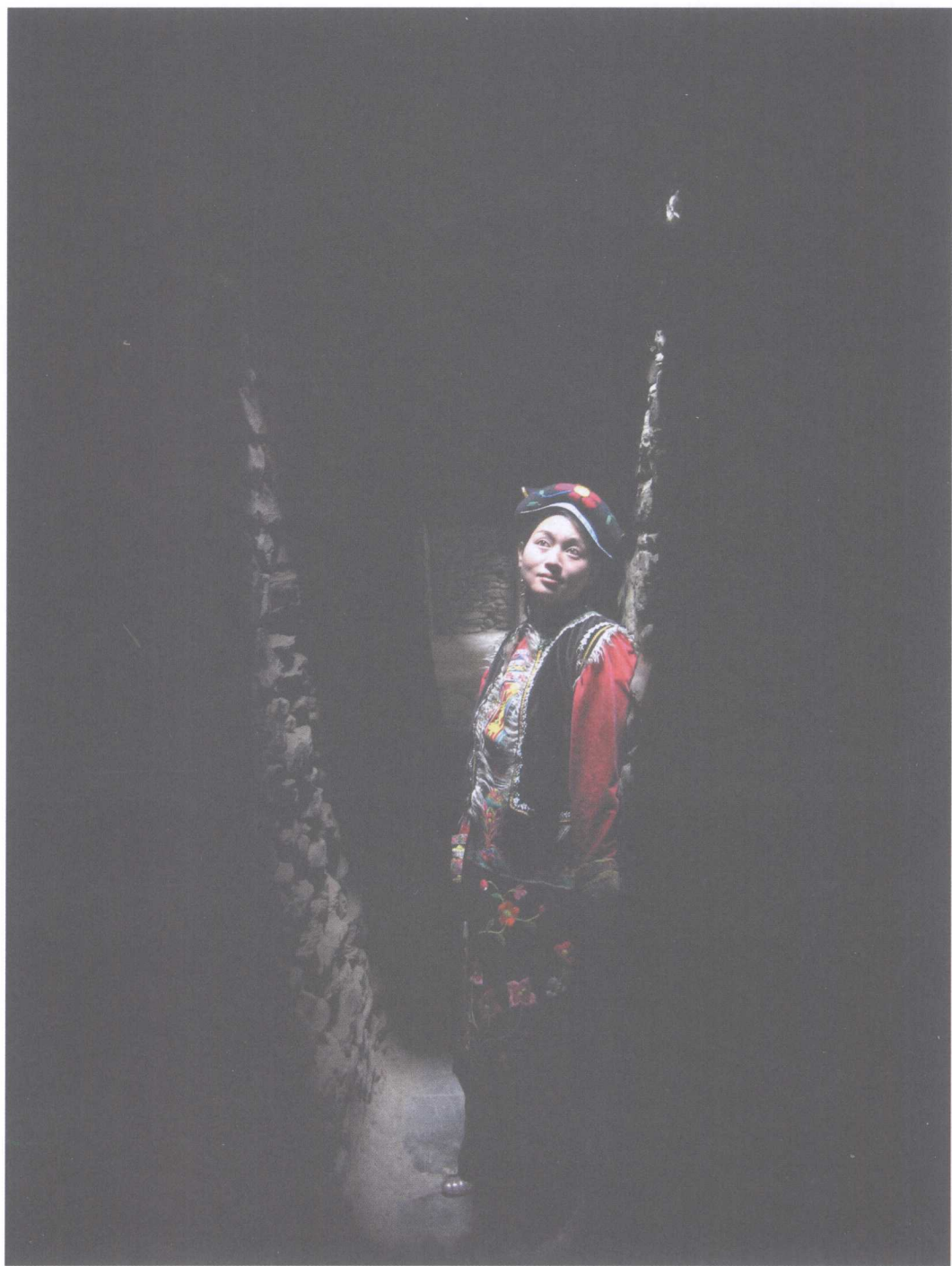

图5 羌寨 / 刘振武

通过构思所展现的内涵。

图6 光色 / 刘振武
通过构思所展现的光色。

图7 蜻蜓 / 刘振武
通过构思所展现的意境。

图8 水光 / 刘振武
通过构思所展现的光影。

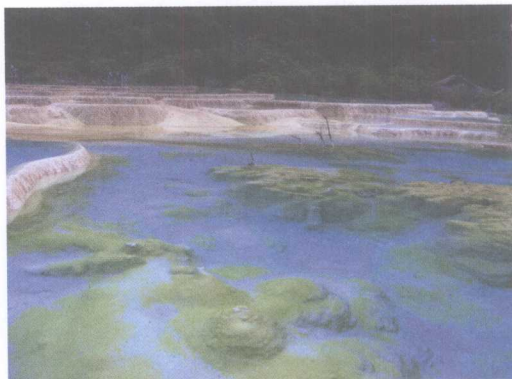

图9 黄龙 / 刘振武
通过构思所展现的宽广。

二、构图

构图是画家为表达自己的感受,把人或物在整体画幅中占据的位置,通过各种造型手段,按照空间比例等视觉因素进行排列和制作。这些都是预先在人们头脑中构思的结果,并按照作者的意图组合成一个具体的画面。

图 10 塞纳河畔 / 艾尔弗莱得·西斯莱

图 11 雄心勃勃的女子 / 雅姆·蒂索

三、认识空间

(一) 首先应认识空间

空间是人类生存的基本条件,它与拥挤相反,是所有事物普遍存在的背景。空间既是沉默的又是活跃的:静止的空间有大地、天空、宽阔的田野、空旷的房屋、宁静的走廊、空白的纸张;活跃的空间有天空的彩霞、密布的乌云、热闹的影视剧院、运动场上赛跑的运动员等等。平面设计的空间有虚实空间(是一个可以互换的空间)、受限空间(被其他要素包围的空间)和多余的空间(指潜力还未实现的空间),以上三种空间是建筑师、画家、摄影师、雕刻家经过对形状、色彩、质地、结构等的合并运用(实的和虚的空间就错综复杂地盘结在一起)才能成为实用空间、有用空间、实用品、艺术品等。

图 12 宁静的走廊

图 13 宁静的走廊

图 14 阴天 / 格里采

图 15 空旷的房屋

图 16 影视剧院

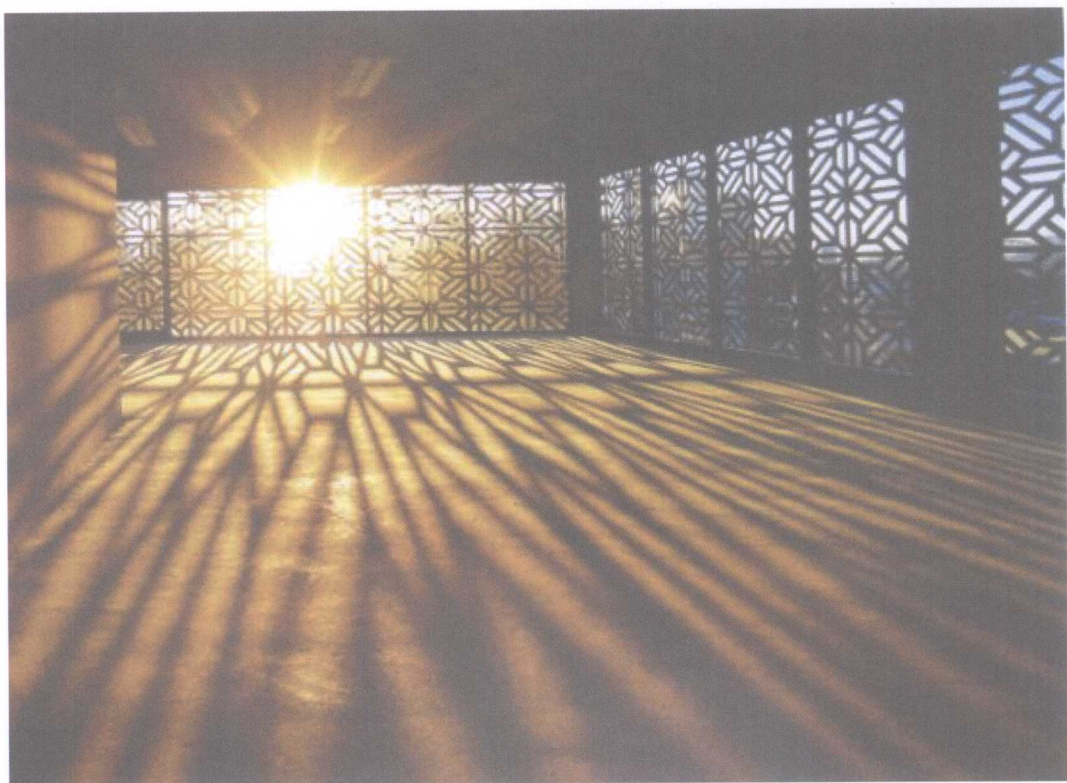

图 17 空间的色调

(二) 空间的运用

空间就是空白处。查尔斯·亚多尔德·津内里(1887-1965)曾说:“人类最令人兴奋的事情之一是能够观察到自然规律,并且能够调整自己在自然格局中的参与程度;艺术家似乎就是一种闯入自然秩序的工作,人类自创秩序的杰作。”

对空间的运用如果失去控制就会出现视觉上杂乱,甚至不和谐的构图设计。现在有许多

画家、设计师运用一些不协调的构图格式,他们认为是一种时尚的尝试,并且随意用在所有作品中,不管其内容是否合适,结果造成作品混乱杂芜、不知所言。

四、构图应注意的几个问题

1. 要注意人物细节处理。
2. 要注意人物的神态和情态的变化。
3. 要善于安排好瞬间的情节。

图解——细节上的处理

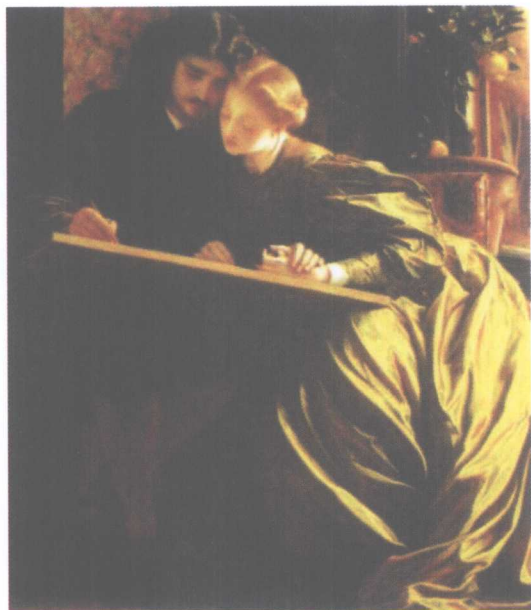

图 18 画家的蜜月 / 洛德·莱顿

画中画家与新婚妻子依偎在一起,年轻的妻子看画家作画,画家的左手轻扶在妻子的左手上,感情甚笃。画家在画面处理上颇具匠心,精心处理光影的关系,使画面色彩充满贵族气息。

图解——神态上的变化

图 19 巫婆们 / 洛维斯·科林特

画家以戏剧性的场面,描绘了世俗生活的背景,画面中巫婆们的动态情节都从属于构图的需要。

图解——动作细节

图 20 珀涅罗珀和她的求爱者们 / 沃特豪斯

几个动作情节,增加了画面的视点。

图解——生活瞬间细节

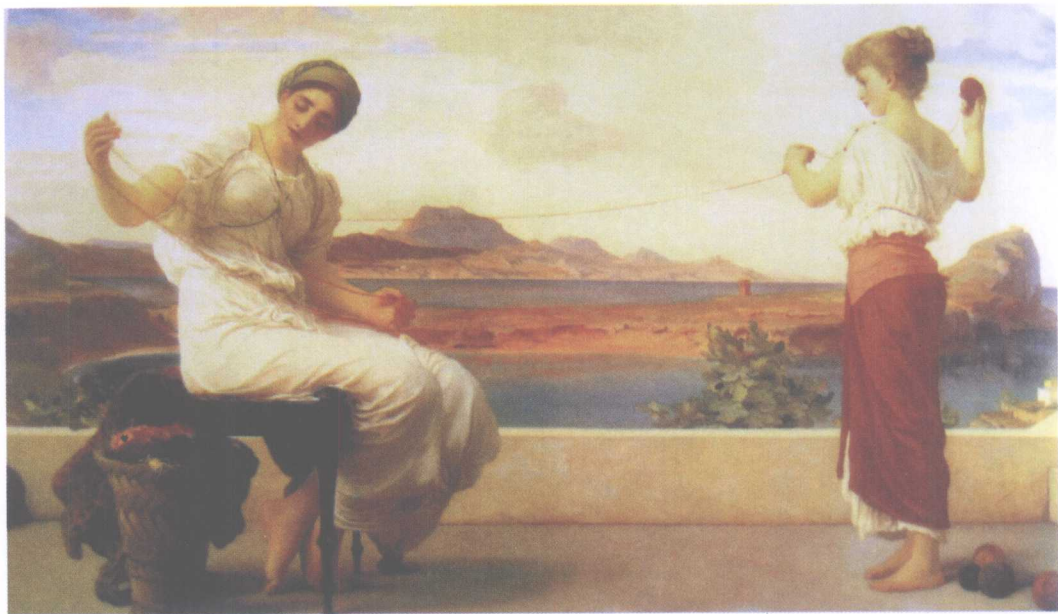

图 21 缠毛线 / 洛德·莱顿

年轻母亲姿态优美地缠着毛线,衣裙的表现呈现古典风格;小女孩扭动着身体,全神贯注地配合着母亲,勾勒出一幅充满稚气的生活画面。

五、造型的几种手段

(一)以线形为造型的方法

绘画、设计、建筑等基本上是以线为元素来造型的。线在生活中到处可见,如自然界中的山山水水,曲曲弯弯的小路、大路、河流、轨道等等。线除了有塑造客观对象的造型功能外,本身又具备各种节奏和韵律的美感,比如竖直的线条,给人一种永恒、高耸、向上升腾的感觉;弯曲的线条能产生一种优美、蜿蜒、流动之感;斜线能产生一种危险的感觉;水平线则带给人们一种平静祥和与自然而广阔的空间感。

图解——曲线的优美感

图 22 流 / 刘振武

由倒影形成的弯曲的线,能产生一种优美感。

图 23 黄龙风光 / 刘振武
弯曲的流动之美。