

绘画表现丛书

The Visual Art Expressing Series

创作与构图

Creation and Composition

张丽华 编著
人民美术出版社

THE VISUAL ART EXPRESSING SERIES

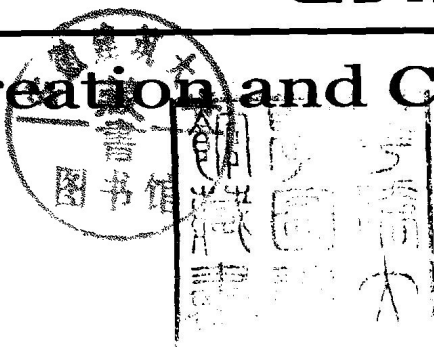
艺术表现丛书

J20
3287

创作与构图

Creation and Composition

● 编著 张丽华

A1039110

● 人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创作与构图 / 张丽华编著. — 北京: 人民美术出版社,
2002.10

(艺术表现丛书)

ISBN 7-102-02633-1

I. 创… II. 张… III. ①美术创作②构图学
IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 076113 号

创作与构图 • 艺术表现丛书

张丽华 编著

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

制版印刷: 北京中科彩视图文制作中心
经 销: 新华书店总店北京发行所

2002 年 10 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印张: 5.5

印数: 0001-3000 定价: 26.00 元

序

美术创作涵盖了艺术修养、能力、技巧等多方面素质。创作能不能教，众说纷纭，莫衷一是，是大家都不愿涉及的问题。美术创作既是对生活的感受，也是对生活的认识、评价，其生活情感体验、灵感激发，永远是独特的创作激情闪现，是一种“缘分”、一种机遇，是不能教的，也是教不会的。而本书的作者——山东艺术学院副教授张丽华却知难而进，潜心钻研，独辟蹊径，向社会递交了一份令人满意的答卷。在“创作编”中，作者着重强调全方位修养素质的具备，强调对生活的正确理解，对构思、立意全新视角的认识，给读者以启迪和感悟。从一定意义上说，这是美术创作的灵魂，是作者自己的独到见解。从另一方面讲，依照自然客观法则而运用艺术手段达到艺术效果的创造规律，理应在教学中给以概括总结，使其秩序化、规范化，条理清晰，切实可行，也理应是“可教”的。作者在此书中对创作诸要素的分析，对构图法则的研究，对人物形象塑造的论述以及制作技巧的运用等，有很强的实用性和可操作性，可看做是一个实践者的经验之谈。

此书的“构图编”部分，没有简单地止于一般的罗列和对构图法则及规律的解词释义，而是以其丰富的生活体验 and 实践经验，具体、生动地深入探索，直取每一法则、每一要素的核心，从理论方法上有新的建树。但因为创作观念和方法是多样的，当前美术思潮所呈现的方向与价值取向是多元的，对构图的认识和尝试也是广义的、多方位的，不能用单一固定的模式去框定、去套搬，所以，张丽华本书的研究以总结、提示、点拨、启发为主，等于交给读者一把“芝麻开门”的钥匙，并不陷于“怎样画……”的套路。

关于构图，本书作者以写实性、情节性现代绘画为主。一是求其对构图法则体现得比较明了，讲述起来方便顺畅；二是对初学者较为实用，可以很从容地掌握构图的特点和规律，应用于实践。行文中，并不限于某一

画种，只要对形式分析有利，油画、国画、版画、雕塑、年画、摄影等，尽可以拿来参照使用。“构图即造型”是本书的新观点，可以感知的形体、形态是形象，“塑造形象”即是构图的任务，所以，构图技法中对“型”与“形”的关系进行了详述，对影响构图之“形”的黑白灰色块、光线、色彩等提出了独到的观点。书中还“别出心裁”地讲述了不同画种对构图的特殊要求。画种对构图的要求有其共性，也有个性，否则，画种的特色和优势就没有了。

所选用的例图，多偏于写实性绘画和现代绘画，写实性较能体现作者的论述意图，现代性避免了构图例图的停步不前。总拿古典的常见的绘画做例子，准确虽则准确，观者看起来是会生厌的。

张丽华曾于1976年至1983年在山东艺术学院美术系读三年中专、四年本科，后入中央美院深造，又南下浙江美院考研取得95分的好成绩。在校就读期间，对我开设的构图课即显示出特有的敏锐感觉和浓厚兴趣，生活速写素材与创作作品有其独特面貌和优秀水平，终于，在教学近20年后的今天，拿出了自己的专著。我深信，本书的出版会对我们的美术教育事业起一定的奠基作用，对美术创作的发展将大有裨益。这是我读了初稿后的初步感受。

段谷风

2001年3月18日 于山东艺术学院

艺术表现丛书

认识素描

人体粉画的活力

舞台速写技艺谈

水彩人物画赏析

铅笔下的梦幻

记录灵感的线

●创作与构图

认识水彩

认识雕塑

异术剪纸

—现代剪纸语言的变异

画事点滴

绘画的意境

谈重彩写意山水画

假如毕加索是中国人

目 录

上 创作编

一、创作释义	1
二、观照生活	2
三、创作构思	3
(一) 创作动手前的构思	4
1. 题材 2. 主题 3. 情节 4. 画种	4
(二) 创作过程中的构思	6
四、创作构图	7
五、形象塑造	8
(一) 人物形象塑造	8
1. 写实造型	9
2. 变形造型	11
3. 意象造型	13
4. 联想造型	14
5. 解体与重新组合	15
6. 笔触与肌理的形	15
(二) 动物形象塑造	16
(三) 静物形象塑造	18
(四) 景物形象塑造	18
(五) 自然气氛形象塑造	19
六、技巧运用	21

下 构图编

一、构图释义	25
二、构图元素	26
(一) 点 (二) 线 (三) 形 (四) 色	26
三、构图法则	46
(一) 对称 (二) 并置 (三) 均衡	47
(四) 对比	50
1. 大小 2. 动静 3. 黑白 4. 疏密	50
5. 曲直 6. 虚实 7. 藏露 8. 冷暖	57
(五) 节奏	59
四、构图技法	59

(一) 画幅形态	60
(二) 取景视点	63
(三) 宾主定位	63
1. 利用边框黄金点	72
2. 利用形式导引线	73
3. 利用情节与道具	73
4. 利用方圆关系	73
5. 利用疏密关系	74
6. 利用虚实关系	74
7. 利用黑白关系	74
8. 利用明暗关系	75
9. 利用色彩关系	75
10. 利用肌理关系	75
11. 利用人物视线方向	75
12. 利用造型的特异	76
(四) 造型与形	81
1. 视点方位	82
2. 组合造型	92
3. 人物造型与画面的形	95
4. 人物与背景空间设置	98
(五) 黑白灰色块	111
(六) 光线设置	116
(七) 色彩设计	126
五、画种对构图的特殊要求	136
(一) 油画	136
(二) 中国画	137
(三) 版画	138
(四) 雕塑	141
(五) 壁画	143
(六) 宣传画	144
(七) 年画	146
(八) 连环画	147
六、静物画构图	151
七、风景画构图	152

上 创作编

一、创作释义

艺术家的创造意识通过行为和作品来实现。

创作虽是从无到有的创造，但创作必须有对传统的继承和发展。没有继承，创作如无本之木、无源之水；没有发展，旧程式无法适应现代审美要求。创作有对传统和同代人的借鉴，但不是生搬硬套地抄袭。创作不重复别人，也不重复昨天的自己。不重复，是提倡独创的意思——主题的独创，内容的独创，形式语言的独创。一人拿出一生精力完善一种风格样式，不能每天变换一个思路和风格，必须有不甘寂寞不受思潮干扰的“固执己见，一意孤行”的执著。

美术创作不可能改变什么，尽管有时摆出一副干预生活、参与时政的样子，它只能为生活增添一点主观的色彩，给人们提供一点美的或不美的感受和品味。

创作是一个过程，在这个过程中，创作者要运用形象、空间、线条、明暗、色彩、色调、制作技巧等造型艺术要素，进行构思、构图、塑造形象、安排情节、调控节奏、创造意境、经营与锤炼艺术语言。创作是作者阅历、人格、人生观念、知识结构、思维智能、创造能力、专业技巧等素质修养的全面检验。

创作依附于生活和基本功。生活是生存的环境，决定了一个人对世界的体验、感受、评价，基本功则保证这些获得的观念的积淀能否准确生动地使用艺术语汇表现出来。

艺术创作牵涉的因素很多，如艺术的起源与本质、艺术与政治的关系、艺术与生活的关系、艺术与形式的关系、艺术与基本功和技巧的关系、艺术与继承创新的关系、艺术与鉴赏批评的关系等等。艺术家不是一个完人，但艺术创作却需要有更多的智慧、修养、才情、能力，需要更严格丰富的知识结构来支撑，需要对以上诸项关系的理解和把握，它们时时影响、左右着艺术家的

观念和创造行为。

创作要求具备相当的素质与修养,这包括:具有作为健全的真善美品性的人的基本素质;能够从较高的角度准确把握、深入分析社会现状和现象,并能在艺术上很好地掌握倾向的政治素养;保证作品有很好的深度、厚度与广度的文学、艺术修养;保证对古今中外文化精华有借鉴、有融合、有创新意识的可品味的专业的和对姊妹艺术的修养;能够生动娴熟地运用技法、技巧并很好地“实现画面”的专业表现能力等等。深厚的修养是优秀作品产生的前提。

从某种意义上讲,一些好的习作脱离开单纯研究的层面上升为审美的高度,具备了艺术表现和创造的意识,也可称为创作。

本文所叙述的诸多章节,多以情节性写实主义绘画样式为主。

二、观照生活

创作总是直接、间接地折射着生活。对生活,一要热爱,二要熟悉,三要思考。热爱生活是创作的基础,熟悉生活是创作的保证。热爱生活保证了作品的立足点,熟悉生活保证了作品对生活选择观点和作品反映生活的角度、深度、力度,观照、思考生活保证了作品的艺术层次。对生活的反射角度、体验态度、思索深度影响了创作的观念和作品模式。

强调生活是源泉,长期扎根于某一地区,以执著的爱去咀嚼生活和人生,50年代许多画家的创作是这样的,现在仍有一些人坚持从生活中汲取养料,作品深刻感人。这仍然是一条永无止境的路。生活是丰富多彩的,农村、山区是生活,城市、居民区也是生活;有人群的地方有生命,没有人群的地方也有生命。创作取决于对生命的态度和观照能力。艺术家只以狭隘的目光去看待生活或是浅层地理解生活,势必会落入浮光掠影的简单照搬或是再现生活场景的模式。对生活内容的表现,应注重对生存意义的开掘,探索人的深层心理,挖掘人的精神空间,使作品具备较高的文化品位和生命本

体意义。

有些人则侧重于强调艺术家自身的价值，强调艺术自身的意义，认为艺术要表现自我，是一种独立于生活之上的精神创造，要创造高于生活的理想境界，按自己的理解去解释世界，排斥自身以外的生活现象，全身心表达个人认为美和爱的东西。他们认为生命是艺术的本源，他们要表现的是艺术家的心灵、人生的奥秘、抽象的理念。强调自我、淡化生活，恰如中国古代文人画家追求灵性的倾向。凡·高就曾说过：“绘画并非把我们肉眼所见的予以正确的再现，而是如何把自己意象中的造型的颜色按自己的需要予以再生。”这是现代绘画提供的有价值的生活态度和创作观念。

对一些我们并不十分熟悉的生活和专业性很强的专题生活题材，如“科普题材”、“历史题材”、“外国题材”等，如有研究兴趣，也要大量接触资料，研究特定的生活与氛围，以及当时、当地的“间接生活”，获得深刻的感性认识。站在一定的艺术、历史高度，赋予特定题材以新的意义和价值。

生活之对于人是大海和水滴的关系，对艺术家世界观、艺术观的形成至关重要；生活教给人的远远不止我们从现象中撷取只鳞片爪的感受品味那么简单。生活对人的影响是深层的。无视生活现象并不等于生活对他没有影响，不等于他对生活毫无反应。躲避、逃避现实，也无法与生活绝缘。无论如何，关注人、关心生活才是正常的创作态度。这一点，不仅适用于写实的情节性的艺术观念，也适用于非写实的抽象性艺术观念，因为人的种种行为和理念总是取决于并非真空的生存环境，只有关心人及人的生活心理，并从审美角度加以体察，才可能创造出内涵丰富的艺术品，才可能不枉对生活的深入与理解。

三、创作构思

对生活的理解和体验，要借助一定的形式抒发或记录下来，便有了最初的创作冲动，这便是构思。这种冲动驱使着将之转化为另一种形式，即创作的作品，整

个构思才算完结。构思贯穿于创作的全过程,而在不同的阶段有不同的表现样式,肩负着不同的使命。创作中的构思是一个从思维到表现的过程,是在生活和创作欲望的驱使下自然形成和自然转化的,不是“挤”出来的。为“构思”而犯愁,创作便失去了意义。因为构思在创作的各个环节和步骤中,起着影响作品全貌的作用,不放松每一个因素的锤炼、斟酌,使构思、构图、造型、具体表现形式确切地体现立意,始终是构思过程中要加以注意并努力做好的。构思的着眼点应该是如何运用一切艺术手段恰到好处地表现主题。

(一) 创作动手前的构思

这一阶段的任务是选择生活素材、确定题材、深化主题、体现命题意义、选取生活瞬间和情节、确定构图样式、确立造型风格、规定表现形式。但所有这一切,都是由自己所从事的绘画专业语言和表达方式来确定的。

1. 题材 题材指现代题材、古代题材、工业题材、战争题材等,主题是作品的内容和反映的思想。取材一定是自己熟悉的、感兴趣的素材,有了创作表现的欲望,才不会木然地对待生活材料。构思、取材要有价值,值得花费精力去思考、去经营。价值有两层意思:一是接近人类“终极关注”的大题材,如:表现人类生死存亡的大事件,描写同生存环境如何协调适应的态度或与自然力量相抗争的精神,揭示人类的灵魂实质等具有哲学意义的命题;二是通过小题材、小场景和瞬间画面,间接地表现以上内容。总之,是有思想、有文化、有正义感的崇高意识的思考表现,而不应是无聊的调侃、甜兮兮的再现、浅薄的愉悦和乏味的精细描摹。

有时候,我们要创作一些并不熟悉的题材,古今中外绘画史上都不乏成功的例子,即严格的“主题性创作”,古代画师为道教、佛教道观寺庙作壁画,米开朗基罗为教堂作壁画雕塑,安格尔为贵夫人画肖像以及纪念馆历史画等,那一定要在研究历史资料的间接生活基础上把握主题内涵,力争熟悉并热爱这些题材,激发创

作热情，尽力避免一般化、简单化、公式化、概念化的构思。所选择的瞬间、设计的情节应考虑“入画性”，即构思是否是绘画的语言。

2. 主题 通过取材表达的主题，是通过对素材的理解深度和自己的知识广度确定的。一定要深刻理解，尽力挖掘出新，调动生活积累与艺术积累深化构思。有这样一句话：“不在于画什么，而在于怎么画。”听上去似有道理，但细究起来，不解决“画什么”的问题，何谈“怎么画”？有相当一段时间，我们忽视了题材，以为只要在画法上翻新就是好作品了。其实，没有了“画什么”的支撑，只在“怎么画”上折腾，终归也是些实验性的雕虫小技。主题黯淡、思想贫乏、形象无力的构思，无论怎样从画法上补救，也是徒劳的。可以这样说，研究好“怎么画”以更好地解决“画什么”才较为完满。说到主题性绘画，思想上往往有过去思潮的影子。过多的受制于形势、政策的束缚，把艺术作为政治的图解，是不符合艺术规律的。但否定主题意义的存在，否定作者的思想倾向性，认为艺术家可以生活在真空中，也是不切合实际的。艺术品是要有宣传性的，但宣传品不是艺术品。处理好二者关系是搞好主题性创作的前提。

3. 情节 受古典绘画影响，我们的绘画曾一度重情节性，像安排周密布置精到的一出戏剧，目的是想通过一个场面，把场景前后左右人物的、时间的、空间的、环境的各种关系表达出来，看起来虽有趣，但相当费神费力，这等于抢夺了文学和戏剧的任务。后来又在画面上追求所谓哲学意味，把许多似乎是很有哲理的形象、线条、色彩摆上去，人物作思索状。再后来，又画些呆板木然的人物，神情一律呈“凝神”状态，再加上点“抒情”的色块和形象，如树根、街道、断垣残壁，古典或现代的窗棂，悬在空中的随便什么东西，越缺少联系越不着边际越显得有思想。是的，绘画应从其他艺术门类中汲取有益的成分来丰富自己的表现力，但不等于放弃自己的思维方式和表现语言，去“扬短避长”。应在遵循艺术自身规律基础上，加进思想性、大文化意义、民俗

意味或宗教色彩,整体构思还是绘画性的,适合绘画表现的造型语言。

绘画中的情节只是生活中某一瞬间场景的截取,无法再现“过程”,即使把生活所有的瞬间都罗列堆积在画面上,也不是表现前后过程的“连环画”。但这一瞬间是要“暗示”过程的,通过选取的有典型意义的瞬间,通过瞬间组织人物关系,间接地表示出事件的发生、发展、结局、性质、意义。有前后因果关系,能引发人们共鸣、联想;以“点”寓“线”、寓“面”,以“有限”寓“无限”。

4. 画种 动手之前的构思还应考虑到某一画种的工具材料及表现的特殊语言。

(二) 创作过程中的构思

在具体的构图、定稿、造型推敲、黑白布局、色调设计、艺术处理、制作技巧等阶段,构思活动仍未停止。

在构图阶段,要将作者脑海中形成的想法,凭借一定的形象落实到画面上,要运用最恰当的构图把原始的立意表现出来,还要有力地突出主题思想。从某种意义上讲,构图就是构思,也即是创作,就是把思想最完美地传达出来的最简洁的骨架,形式也就是内容。有经验的创作者总是把大部分精力放在构图上,有时为了找到一种适当的形式往往呕心沥血、苦思冥想。构图决定了后面一切手段的施展,许多画要经过多次反复修改、变体,以取得最佳样式。

接下来的草图勾勒是把构图的形和势填充内容,使之形象化、具体化。构思的作用是如何使具体描绘出的物象符合构图的大势,突出主体,丰富画面。

造型设计是指对肯定了的人物的形、人与人的形、人与物的形、人与景的形的斟酌推敲。人物造型不只是写生意义的形(不排斥写生),是造型,“造”出符合主题、符合画面形式风格和作者创作意图的新的“型”。

黑白关系、色彩布局、色调设置等同属于构图和造型的内容,构思时一并考虑,不应把某一要素孤立起来。因为设计改变一个色块,都是一个造型的形状,都是整体构图的一个要素,牵一发而动全身,无法将其割裂。

艺术处理是指对画框内所有元素的统一安排。构思像一个设计出的指导方案，贯穿于整个创作的始终，每一个步骤，都应在整体观念统筹下，使其符合艺术规律。

制作是创作的最后阶段，选用构思方法、造型风格、表现样式、专业技巧及其他艺术手段，把现有的画面更完美地表现、制作出来，这是此阶段构思的任务。

四、创作构图

此时的构图是实际操作的草图经营，是勾画一个指导以下步骤的蓝图和方案。构图给人的第一感受是形式，是有意安排组织制造出的“形”或“型”。这个“形”是完整准确体现作者立意构思的形，是引导观赏者能顺利地有秩序地观看画面的形，是提供新颖美感唤起审美愉悦的形。第二感受是形象，是“形”中具体的形象。

草图是否对所有画种和画家都需要？是直接画在画幅上制作，还是非得有一张草图不可？是需要另起详细具体的草图，还是在制作的质地上起出草图后直接以制作材料覆盖？对于随意性、偶发性很强的绘画习惯或画种（如中国的写意画），是否需要草图或把草图固定得那么细致具体？都要看具体情况而定。有人习惯于详细精确的草稿，往往花费几个月时间对草图严格推敲并不断修改润色。有人习惯于简单的约形似的素描草稿，其效果完全靠制作时临场发挥。有人习惯边画边拼贴、边挖补、边覆盖。其结果与原先的草图概念相去甚远。

在草图完成前后，一般要进行色稿的试验，即画面冷暖色块、干湿浓淡、虚实强弱效果的配置，要对版画作各种黑白关系和刀法笔触的选用安排等。许多画家非常注意色稿的推敲润色，因为画幅较小，没有压力，控制起来就游刃有余，很多不经意画出的生动的东西，会对将来的制作起指导作用。现存的世界著名画家的草图、色稿、素描草稿和中国画家的粉本，都因其天真、随意、无任何负担而被画得生机盎然。

这里的构图只是创作过程中的一个步骤，构图原理和技法详见下编。

五、形象塑造

造型艺术以形象为主要表现语言，形象刻画得好坏标志着作品的成败。构图确立之后就转入了形象的塑造。此处的形象塑造指草图出现前后，对生活形象的选择、理解、概括、提炼，也指草图上的具体刻画，但不指制作技巧中对形象的最后深入制作。对形象塑造的要求是要突出主题，要合乎逻辑（指写实性绘画）和特定艺术规律。在艺术处理上要成为构图中有意义的、体现思想意图的、有视觉美感的形，成为有机的组成部分。要概括、洗练、夸张、自然、生动、传神、美。

（一）人物形象塑造

对人物的刻画，要做到深入生活、熟悉生活，熟悉并了解人物。刻画人物要掌握个性特征，深入到人物内心世界。对作品规定的情与境要有深刻的理解。美术作品不能描写时间、情绪、经历等变化，只能选取瞬间可视形象表现人物，很容易陷入浅层再现。只有眉目传情、传神，缺乏必要的深刻的心理体验，表达不出丰富多彩的人物性格。所以，了解与理解都是塑造形象的关键。

形象的第一意义是大势大形——大势是立意决定的，也是构图的主要形象。形象可能是单人造型，也可能是多人造型，可能是人与物的形，也可能是人与景的形。它们重新组合而成的形所造成的视觉冲击力，是由主题要求而决定的。

形象的第二意义是人物动态与结构特征表现的意味——人的固有结构和动态同样体现着作品的主题。实际上，创作中的造型、构图，本身也就是内容和主题思想。选择或塑造一个人物形象是造型，以合适的角度、合适的边线把人物从自然现象中“框定”下来是构图，而造型构图之中作者设计选择的主旨用意就是思想。

形象的第三意义是面部形象和表情——正面、侧面、背面形象都可入画，取什么角度来塑造，以题材、主题、构图来定。有一阵人们多崇尚闲适愉悦意味，画面上多了漂亮的大美人，以为画上的人物像挂历就美了，

后来看腻了大美人，又把人物画得粗黑怪丑，不会把握艺术美、生活美的尺度，作品中多留下遗憾。表情的实际塑造要受制于题材、主题，要看作者的修养。表情是很重要的表现语汇，也是最易唤起人喜怒哀乐联想和共鸣的符号，要深刻理解体会，揭示人物的深层心理，不可浅薄、简单、概念化地对待。欣喜若狂不一定仰天狂笑，悲痛欲绝不一定嚎啕大哭，有些作品用喜剧形式演悲剧，用悲剧形式演喜剧，甚至会收到意想不到的效果。

对人物自然形的处理方法，可概括如下几类：

1. 写实造型

可分为传统型和现代型。

(1) 传统写实 西方艺术由柏拉图、亚里士多德鼓吹模仿说开始，研究确立了透视学、解剖学、色彩学，到文艺复兴为止，奠定了具象写实的基础，一直指导着后来的传统古典画风。写实造型技法在现代绘画中满足着某些题材和人们的某些欣赏需求，仍是绘画的主流（图1）。摄影不可能渗透到社会生活的各个角落和瞬间，更多稍纵即逝的有价值的场景，缺少照相的记录。何况人们总想获得更加逼真、理想、完美的画面，写实造型就在这种状态下生存。因为它总是“画”，总比照片更能倾注进人的思想。尤其在中国画坛，写实技法未达到饱和状态时，借助古典形式体现当代意识，强调个人精神风格，仍有强大的生命力。

(2) 现代写实 表面上保留了古典写实的样式，但核心却是背离传统观念的。它汲取了现代科学的手法，借用古典技巧，表达现代思想理念，常常干预社会，表现现代社会给人带来的心理反应（图2）。其手法有细腻逼真的超现实主义绘画，以工致笔法表现离奇古怪的虚幻写实主义绘画，表现哲理观念的现代理念绘画，重视材质表现的波普艺术和新具象艺术等。他们有的使局部写实整体荒谬，把单个写实的形象放在荒诞无稽的环境背景上，运用奇特的随心所欲的违背常理、常规的逻辑思维，造成一种梦幻般神奇诡谲的怪异空间；有的把照片放大几倍，造成传统所达不到的精确真实；有的