

中国画论

中国画构图研究

姜今 著

创外王清
唐
三
一
年
夏
姜
今
书

画 境

中国画构图研究

姜 今 著

湖南美術出版社

1982·长沙

画 境
中国画构图研究

姜 今 著

出版者：湖 南 美 术 出 版 社
(长沙市人民路14号)

责任编辑：童曼之

发行者：湖 南 省 新 华 书 店

印刷者：湖南省新华印刷一、三厂

1982年12月第一版第一次印刷 1983年8月第二版第一次印刷

开本：787×1092 1/32 印张：5.20/32 插页 18 字数 123,000

印数：31,001—60,800册

统一书号：8233·317 定价：1.04 元

太古无法，太朴不散，
太朴一散，而法立矣。

处处通情，处处醒透。

深入其理，曲尽其态。

一在力，二在易，三在变，力过
于画则神，不易于笔则灵，能变于画
则奇，此三格也。

笔墨当随时代。

——石 涛——

134-104

画 境

“意匠经营”可达画境。

“开阖分破”，存想分疆，使构图达到画的意境，为石涛将构图归入于“境界章”之真谛。

参见《石涛画语录》“境界章”

序

构图学是研究形式美的一门科学，属于美学范畴。正因为它研究形式的，一般也很容易被人仅仅理解为形式问题，甚至脱离内容单纯去考虑形的组合，或者有的却忽视形式对内容的作用而单纯强调内容的决定性，这样就容易把二者机械地分开或者折衷起来，如果这样去理解构图，就难免走向形式主义或公式化的歧途。

《画境》正是注意了这些问题，认为内容与形式是个完整的统一体，形式为内容服务而又能反作用于内容。只有辩证地全面地来探讨二者的密切关系和相互作用，从理论上，形式法则上进行构图规律的研究，才能更完整地揭示出形式美的奥蕴。我们知道各国绘画都有它自身的风格和特点，中国画也一样，它的发生和成长是随着历史的发展和民族特征而逐渐形成的，随着时代的不同，物质生活和精神生活的提高，人民对美的好尚与要求也在不断地进步和发展，伟大的作家就是能站在时代的前列，通过生活感受正确反映出自己的思想感情和当时的现实与理想，指引前进的方向的。所以研究构图学的任务，不能孤立地离开这些基础和条件。

几千年来中国画从古至今，无论在创作上理论上都不断地积累和总结出丰富的经验，包括民间和专业作者的创造，逐渐形成了自己的民族形式、风格、气派与特征，成为宝贵的文化遗产和传统，而这些遗产和传统同时又不免受着当时时代的某些局限性而有所不足，故传统的形成有其统一性但又不是一成不变的。因此如何更好地继承和发扬这些遗产和传统，使之更有利地帮助作者在理论认识上的提高，克服某些片面性，在创作表现上不断前进，勇于创新，正是我们今天

须要进一步深入探索的。《画境》概括了这些研究的重点：从中国构图学原理，民族形式的构图，构图法则和中国画的构图特点等几个方面来进行综合、分析、研究、作者从晚周帛画直至现代画家的典型作品，从东晋顾恺之，南齐谢赫的画论直至现代著名画家的论著，历史地系统地作了精湛的阐述。他能抓住各个时期代表画家的成就，有重点而又全面地进行了分析，从而找出中国构图学的基本规律和如何正确理解和运用这些规律的见解，在如何继承与创新上提出了自己的看法，使我们能更为全面地辩证地理解构图学在中国画创作上的重要意义及其对姊妹艺术的相互影响，这不仅对初学者有益，同样对专业美术工作者，美术教师、美术爱好者也是有益的。

我和姜今同志相处较早，他是湖南醴陵人，自幼就爱好美术，早年毕业于国立艺专后，即从事美术创作、教学和理论研究，现任教广州美术学院。他对工艺美术、舞台设计、水彩画、篆刻等都有广泛的兴趣和爱好。他的国画、笔墨苍劲、善于概括、形神兼备、气韵生动、意境甚高，有时代感；简练中能抓住物象特征，又不失之浮薄，师造化能取其精，师古人能吸收其长，融为已用。一花一石，顾盼有情，形成自己的风格和特色。他对八大、石涛很推崇，又能得名师潘天寿先生的指点，加上自己的刻苦钻研，生活感受，才能得到今日这样的造诣。他是一位勤研画理、勇于探索、态度谨严的画家。《画境》也就是他在这方面研究、探索的成果。

陈国钊

1983年春于长沙

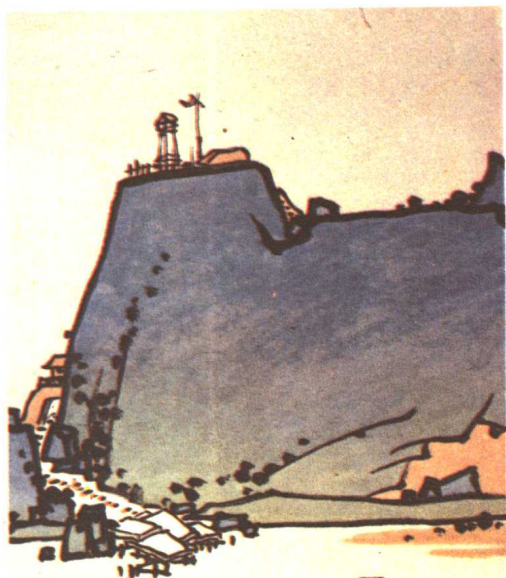
牀頭看月光疑是地
 低頭思故鄉

李白靜夜思用風全法寫出

静夜思

石 涛

江山如此多嬌
 壬戌年秋
 天壽

江山如此多娇

潘天寿

乾陵道上

姜今

目 录

引 言	(1)
中国构图学原理	(4)
一、构图与变象	
晚周帛画与西汉彩画构图	(4)
二、构图与情势	
东晋、顾恺之构图理论	(12)
三、构图与气韵	
南齐、谢赫“六法论”与构图	(22)
四、构图与总纲	
陈、姚最, 唐、张彦远论构图	(35)
五、构图与法式	
五代、荆浩, 宋、郭熙论构图	(41)
六、存想与分疆	
明、唐志契, 清、石涛论构图	(52)
中国构图学形成的因素	(69)
民族形式的构图	(74)
(一) 文字艺术	(74)
(二) 画面比例	(79)
(三) 空白处理	(81)
(四) 散点透视	(84)
(五) 装饰色彩	(89)

构图法则	(97)
构图八法.....	(98)
格局技巧.....	(108)
中国古画构图分析	(118)
《洛神赋图卷》的情势构图.....	(118)
《韩熙载夜宴图》的空间突破.....	(123)
《清明上河图》的典型细节.....	(128)
论中国画构图的特点	(133)
(一) 定位分疆.....	(142)
(二) 迂回曲折.....	(143)
(三) 突破纵横.....	(144)
(四) 变异奇险.....	(147)
(五) 活眼虚灵.....	(148)
(六) 画贵分合.....	(150)
取势传情——八大花鸟画构图分析	(152)
后 记	(170)
再版记	(175)
附 图	

引 言

美学，在造形^①艺术中，从理论到实践最重要的一课，就是构图学。

近代艺术，常常把“构图学”简单地解释为单纯的外表“结构”。从国外的某些资料来看，“构图”总是孤立地偏于一种为形式而形式——摒弃一切含义的构成；当我们研究内容与形式关系的问题时，就会发现这种“形式决定一切”的迹象。特别是对于那些较为抽象的绘画，影响更深。殊不知，抽象的绘画和具象的绘画一样，在构思，构图中，都不是抽象的。

为了繁荣我国社会主义的美术创作，为了继承优秀的民族艺术的遗产，在百花齐放中，我们研究中国构图学，目的是为了推陈出新，发展现代的美学理论，加强艺术实践。

中国绘画在美学上有它的独特性，它与文学、哲学思想是不可分割的，它经历了长期的实践，形成了中国构图学的体系。

中国构图学最大的特点，就是“灵活性”，非常强调“变法”。太极的运动就是质量之“变”，这一哲理反映在兵法里就有“分合”“奇正”“无形”；“至于无形”即是作战方式灵活

① 造形：包括形象，形态和型体的含义。

变化到极点，就看不出行动的规律^①、反映在绘画上石涛、八大可说是由“有形”达到“无形”之地。所谓“分合”“奇正”“虚实”也就是中国构图学的一些基本法则。

中国构图学包括的范围很广，内容丰富：从立意、为象、到格局；也就是写形、设色、置陈布势，几乎涉及到整个的创作过程，这样从理论上来论述构图学是深刻的、完整的。

现在世界上有三大画派：具象派，抽象派，写意派。中国即是在具象与抽象之间的“写意”派。这一见解是否正确，有待探讨。但它说明了一点是在“似与不似之间”，不是孤立的“形式学派”。

中国构图学的形成，是从“意境”着眼，从全象来看一点，又从一点回到全局，始终贯穿着“气韵”的内在核心。而且在形与神、气与象、分与合、奇与正、疏与密、略与精、取与舍、虚与实等的关系上都是辩证的，它没有走上极端的自然主义或形式主义的道路。关键的问题：它解决了“构思与构图”的辩证法，从而使创作得到了深刻的正确的发展。

过去的构图学，有一种倾向，忽视形式构成的内在因素，使作品套上某种模式，一般化，概念化，不能更生动更深刻地打动人心，其弊病，就是否定形式的“内在”因素。现在，想在这个问题上突破形式的框子，把构图——画面调度的核心找出来，再以这个核心作为动力，使整个的画面活跃起来。

因此，在中国构图学“原理”的部分，就是寻找构图的核心——形式的内在因素。

^① 见《孙子兵法》“兵势篇”“虚实篇”。

谈到构图学，这里要特别指出，中国画是非常重视形式美的，所以在构图上提出要“惨淡经营”，苦心构想，因而形式美的法则，在构图理论中是非常重要的。不能由于强调内容对形式的主导作用，从而否定形式相对的独立性。

我们在探索构图的形式法则时，也不能离开美学的原则，不能离开心理学对审美的要求，通过典型的作品分析，认识构图的规律，构图的意义。构图的原理，主要来自许多伟大画家艺术实践的总结，也来自姊妹艺术：戏剧、音乐、建筑、古代工艺美术理论的影响。这就是说，研究构图学不是孤立的，人物画和戏剧的矛盾冲突有关系。绘画中的节奏美和抽象思维与音乐不可分。构图的装饰性与工艺的变象有着密切的联系。这种多样性、复杂性，促进了现代构图学的发展。

任何文学艺术的发展，都是不能离开“民族形式”这个深厚肥沃的土壤的，中国几千年来的美学，绘画理论，是新的构图学的基础，有这个“基础”，和没有这个“基础”，构图对创作所起的作用——广度和深度是不同的。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

——屈原

中国构图学原理

一、构图与变象

晚周帛画与西汉彩画构图

长沙楚墓发现晚周帛画^①，这是中国绘画上目前发现最古的一幅珍贵的作品。是一幅墨线白描的人物画，对中国画的发展提供了珍贵的研究资料。

多少年来，中国美术史对汉代的绘画，只能搜到一鳞半爪的间接记载，真正的汉代作品和汉以前的绘画是无从查考的。虽有石刻，青铜器等工艺美术，但看不见绘画的笔墨。晚周帛画出土后，绘画史从东晋推前了七百多年至一千年的论据^②，这是美术史上的一个重大的发现。

帛画的内容：画面上用墨线勾画着一长裙细腰女子，上端画着一凤一夔^③，似乎在作格斗状。按中国的传统凤是善良优美的女性象征，很明显夔在当时还是一种恶灵的代表，由于画中具有对立的因素，特别显得生动。因为这幅帛画是在墓葬中发现的，也就可能是对墓主的歌颂。

从人物的造形来看，是一位贵族妇人，身穿绣花锦衣，着曳地长裙，（从汉画像石，陶俑的人物造形看，劳动人民为了工作劳动方便，均着短裙素服）。此裙配有宽阔绣花飘带，