

当代美术平面构图

技法探究

王海◎著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

当代美术平面构图技法探究

王海◎著

九州出版社
JIUZHOU PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

当代美术平面构图技法探究 / 王海著. —北京:
九州出版社, 2018.8
ISBN 978-7-5108-7557-1

I. ①当… II. ①王… III. ①构图(美术)—研究
IV. ①J061

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第251162号

当代美术平面构图技法探究

作 者	王海 著
出版发行	九州出版社
地 址	北京市西城区阜外大街甲 35 号 (100037)
发行电话	(010)68992190/3/5/6
网 址	www.jiuzhoupress.com
电子信箱	jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷	九洲财鑫印刷有限公司
开 本	787 毫米 × 1092 毫米 16 开
印 张	12.5
字 数	230 千字
版 次	2018 年 8 月第 1 版
印 次	2018 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5108-7557-1
定 价	48.00 元

★版权所有 侵权必究★

作者简介

王海，博士研究生，美术副教授，现任教于河南理工大学建筑与艺术设计学院。学术方向为中国画创作与理论研究，个人绘画和书法作品多次获得国家级和省级奖项，参与和负责多项国家级、省级、校级科研项目的工作，发表科研论文近 20 篇。教学工作主要承担艺术设计专业的绘画、书法、艺术导论、毕业设计等专业课程。

前言

在美术作品创作中，美术知识的简化表达以及基于符号矩阵的美术构图表达是美术作品创作中的重要元素，是成功创作出美术作品的关键因素。构图是决定一幅画成败的关键之一，也是构成画面的主要元素，是支撑画作的骨骼。古人很早就认识到构图为“画之总要”，而且非常重视构图，将构图称为“经营位置”。强调作画过程要经过认真思考、推敲、精心研究，匠心独运地进行取舍，组织安排画面，以达到画面和谐统一。中国画在观察认识、形象塑造和表现手法上，体现了中华民族传统的哲学观念和审美观念。在对客观事物的观察认识中，采取“以大观小、小中见大”的方法，并在实践中去观察和认识客观事物，甚至直接参与到事物中去，而不是作壁上观或局限在某个固定点上。不同时期的绘画呈现出不同的布局特点，同时由于各个时代之间的联系性，使绘画形成前后贯通的承接关系。

作者以“当代美术平面构图技法探究”为选题，基于东西方美术构图思维的不同，从构图的概念与形式心理分析了构图的基本理念，从画面的架构、裁剪与取景、色块、形式、空间意识、物象布置、题款、常与变等方面阐述了中西方美术构图技法，并通过丰富的图例说明了构图的重要性。全书共分为六章，主要从构图及其在美术创作中的作用，构图的形式心理分析，西方美术中对构图技法的艺术表达，西方美术中对构图技法的技巧展示，中国画中构图技法的魅力彰显和经典作品构图赏析这几方面对当代美术平面构图技法进行了深层次的诠释。

本书的撰写涵盖了几方面特色：一是整体性，作者全面地对当代美术平面构图技法进行了探讨和解读，从多个方面和角度结合实际状况做出了相关阐述；二是科学性，书中引入了大量的平面构图技法 and 美术创作成果，引用了多个学者的著名论述和研究；三是趣味性，作者对书中的理论和专业内容都不同程度地通过相关的构图赏析进行了补充说明，便于学习者更好地理解 and 阅读。

本书在写作过程中，参考和借鉴了国内外学者的相关理论 and 研究，在此深表谢意。由于时间紧迫，书中不足之处在所难免，烦请提出宝贵意见，以便修正。

作 者

2018 年 5 月

目 录

第一章 构图及其在美术创作中的作用	1
第一节 构图的概念	1
第二节 构图与构图要素的初步探索	12
第三节 构图特点与艺术语言表达形式解读	15
第四节 构图美在美术创作中的作用	17
第二章 构图的形式心理分析	22
第一节 构图形象方位	22
第二节 形式语言与画面分割	27
第三节 构图形式线的形式感	36
第四节 几何形状的形式感	43
第三章 西方美术中对构图技法的艺术表达	50
第一节 西方美术构图的画面构架	50
第二节 西方美术构图的抽象化体块和裁剪与取景	53
第三节 西方美术构图的色块探索	56
第四节 西方美术构图的视线引领	61
第四章 西方美术中对构图技法的技巧展示	69
第一节 S 形构图法解析	69
第二节 L 形构图法解析	72

第三节 U形构图法解析	76
第四节 井字构图法解析	79
第五节 十字构图法解析	83
第六节 放射线构图法解析	86
第七节 重复形状构图法解析	89
第五章 中国画中构图技法的魅力彰显	93
第一节 中国画构图的基本原理	93
第二节 中国画构图的形式之美	134
第三节 中国画的空间意识	160
第四节 中国画构图的物象布置方式	181
第五节 中国画构图中题款与印章	204
第六节 中国画构图的常与变	214
第六章 经典作品构图赏析	225
第一节 西方经典绘画构图赏析	225
第二节 中国画构图赏析	228
参考文献	239

第一章 构图及其在美术创作中的作用

美术创作涵盖了艺术修养、能力、技巧等多方面素质。首先要学习大师是如何观察的——树立正确的观察、归纳方法，从不同工具材料及特性对构图的影响、格局、内容以及作用进行阐述。本章主要讲述构图的概念、构图与构图要素的初步探索、构图特点与艺术语言表达形式解读以及构图美在美术创作中的作用。

第一节 构图的概念

《辞海》把“构图”解释为“艺术家为了表达作品的主题思想和美感效果，在一定的空间中，安排和处理人、物的关系及位置，把个别和局部的形象组成艺术的整体。”就是在有限的空间或平面上对表现的形象进行组织，形成画面的特定结构，借以实现表现意图。总之，构图就是指如何把物体安排在画面当中以获得最佳布局的方法，是把形象结合起来的方法，是揭示形象的全部手段总和。

一、大师是如何观察的——树立正确的观察、归纳方法

罗丹曾说过：“美到处都有，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现美。”我们想要设计出好的构图，首先要树立正确的观察方法，学会归纳和总结。这里的归纳分为两种，一是若干物体组合后的整体归纳；二是对所要描绘单个物体轮廓的边缘线归纳。一般作画的过程是先作画面整体的归纳，再进行边缘线的处理与归纳。^①

^①张浩. 构图 [M]. 长春: 吉林美术出版社, 2010.

需要说明的是，这时的边缘线归纳是要快速捕捉单个形体最突出的特征，把复杂的形体，简化概括，并不需要面面俱到地表现所有细节（如图 1-1 所示）。

整体归纳则应把要画的所有物体，都整体地包含在我们的视线里，同时去看，用长线把主要物体归纳成大的几何形。

图 1-1 雨果·凡·德尔·高斯《右翼的三折画》布面油画 1476—1478

二、不同工具材料及特性对构图的影响

构图的必要条件大致可分为三类：一是以工具材料为主，其影响着构图的性质与形态；二是以形象为主导，它是传递信息的必要途径；三是以色彩为要素，它是与形同时完成情感传递的方法，也是画面的语言因素。接下来将以此为主线逐一以大师的作品向大家讲解构图的作用及方式方法。

常见的绘画支撑体包括素描纸、水粉纸、宣纸、油画布等，绘制工具包括铅笔、水粉笔、油画笔、毛笔等；颜料包括水粉颜料、水彩颜料、油画颜料、中国画颜料等，由于选用的纸张质地纹理不同，工具材料的不同产生的效果是有很多变化的，这些都是构图必须要考虑的重要因素之一。应充分利用这些特殊肌理形式进行构图。

《夜景画·阿姆斯特丹运河》(如图1-2所示)中用滴水法渲染了河岸灯火相映的美景。朦胧夜幕中灯光闪烁不定,照亮了河水和对岸,使整个画面统一于昏黄的色调中。滴水法给画面极大的自由,会出现许多意外效果。

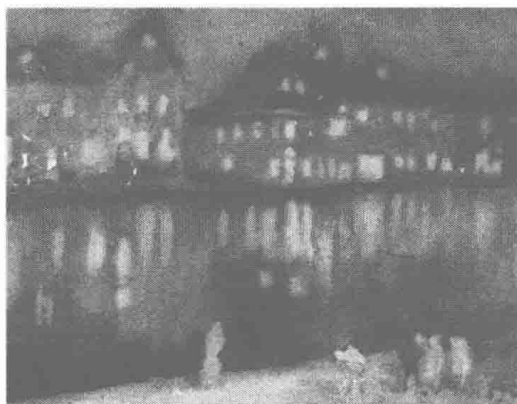

图1-2 詹姆斯·麦克纳尔·惠斯勒《夜景画·阿姆斯特丹运河》

除了上述方面,画面的边框形状(也称画界),也是构图前首先要考虑的,画面外框常见大致可分为正方形、长方形、圆形、扇形等,构图的形式是随着画框的确定而安排内容,因此最初的构图哪怕是以火柴盒大小的幅面出现,也要将其画框勾出,在这一阶段要多尝试探索在不同形状、画幅形态中构图的视觉效果,现在画素描、色彩时多见的是四开纸,作画时要考虑好横、竖构图。下面就列举几个常用的画框形状进行分析:

正方形画框(如图1-3所示)达·芬奇的这幅作品,由画面的尺寸就可以看出是正方形的边框,画家在构图时也充分地考虑到画框的边缘因素,将人物置于画面中心位置,模特儿是四分之三的侧面,画面构图成三角形,使得画面稳定、饱满。

图1-3 列奥纳多·达·芬奇《吉内芙拉·德·本茜肖像》木板油画 1474—1478

长方形画框（如图 1-4 所示）画面由于长宽比例对比极为强烈，使得画面冲击力加强，但在构图时也要充分地考虑这样的画框长宽比例，如何巧用这样的画框，是画者们在经过大量的实践后，才得以运用自如。皮埃尔·勃纳尔在下面这幅作品中很好地诠释了长方形构图的特点，并且在画面中作者也大量地运用了一些画面语言构成上的点、线、面来使画面完整。

图 1-4 皮埃尔·勃纳尔《花园里的女人》纸面蛋彩画（两板）1891 年

圆形画框（如图 1-5 所示）圆形画框特点是画面以中心向所有方向均等扩展，其形也同时具有向内集合团拢的作用，易使构图的结构关系紧凑集中。

图 1-5 海恩利希·富斯利《玛米莉亚斯和女士》钢笔墨水水彩

椭圆形画框（如图 1-6、图 1-7 所示）此画框是比圆形略扁一些，是一种容易使得构图看起来顺畅，轻松、饱满的形状。西方绘画大师们一直偏爱于椭圆形画框。无论是对人物的肖像画，还是静物画的创作，椭圆形画框免去了由于背景过多对主体的干扰，这样的形状使得主体突出，且其形状也适合于收藏者悬挂于家中，以增添其室内温馨，有艺术氛围。

图 1-6 伦勃朗《戴帽子与金链的自画像》木板油彩 1633 年

图 1-7 夏尔丹《装有杏的广口瓶、玻璃杯、小刀等静物》椭圆布面油画 1758 年

扇形画框（如图 1-8、图 1-9 所示）扇形画面在古今中外都曾被画者们所喜爱。其特殊的形态在作画构图时，既要考虑到扇面的半环形，又要考虑其使用时不是全部展平的特点，所以构图时既要适合该画框的形又要适应欣赏的特点。毕沙罗的扇形画面与中国画的扇形构图略有不同，因为其作用并不是中国画要附着在扇子骨的特点，所以毕沙罗的扇形构图可以说是西方人的欣赏特点。

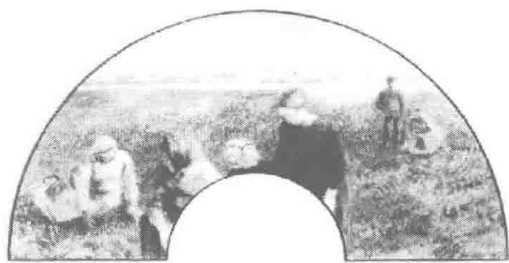

图 1-8 毕沙罗《风景》炭笔、铅笔画 1883 年

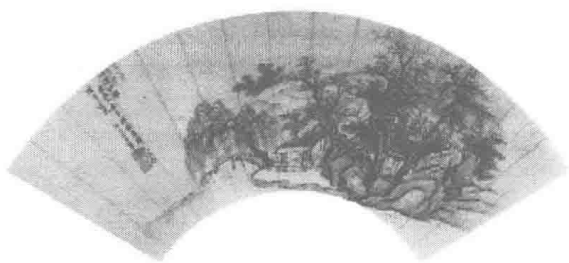

图 1-9 王（清代）《山水扇面》

不同形状画框（如图 1-10 所示）这类画框的形状特异，画家在作画时受其界限限定，构图时必须考虑要适应画框的形，伦勃朗在他的作品中利用了画框特有的外形，合理地将画面以三角形构图呈现给观众，将主要人物基督置于画面顶端，与画框上面半环形形成呼应。作者借用半环形去掉了多余的背景部分刻画，从而突出了主体，使观者目光集中于画面的主题。这就使得画框的形与画面融为一体。

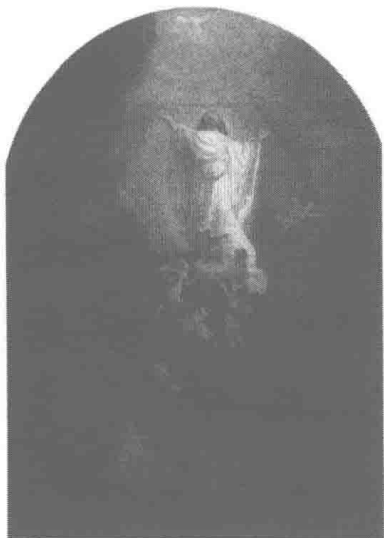

图 1-10 伦勃朗《降下十字架》木板油彩 约 1633 年

三、构图的格局与内容

构图的格局，是指画面表现物体的场面大小、远近效果。可以分为以下几种形式：

(1) 全景构图：采用多层次的布局表现大的纵横时空的景物、众多人物场面的构图（如图 1-11 所示）。

图 1-11 阎立本《步辇图》（局部）绢本没色

(2) 场面构图：表现同一时间、正常的固定视域内，较大纵横时空的景物或众多人物活动的场面构图，这种场面构图同时也在风景画中被画家们所喜爱，这样的构图能使小小的画面开阔、明朗（如图 1-12 所示），这种构图格局适于表现宏大场面的气氛。

图 1-12 毕沙罗《拉·瓦伦·圣提列 香槟尼的景色》油彩画布 1863 年

(3) 片段构图：表现正常固定视域内的近、中景为主的物象瞬间场景。画家德加在作品《戴手套的歌女》中将歌女的瞬间动作很好地刻画出来，这是一个表演时的片段，也是画家细心观察与用心体会所得到的画面（如图 1-13 所示）。

图 1-13 德加《戴手套的歌女》彩色粉笔 1878 年

(4) 特写构图：是着重表现近距离内的人物或景物的局部构图。这种构图内容将会受到局限，但形象刻画将会十分细腻、逼真，细节生动、具体（如图 1-14、图 1-15 所示）。

图 1-14 卡拉瓦乔《被蜥蜴咬伤的男孩》布面油画 1595 年

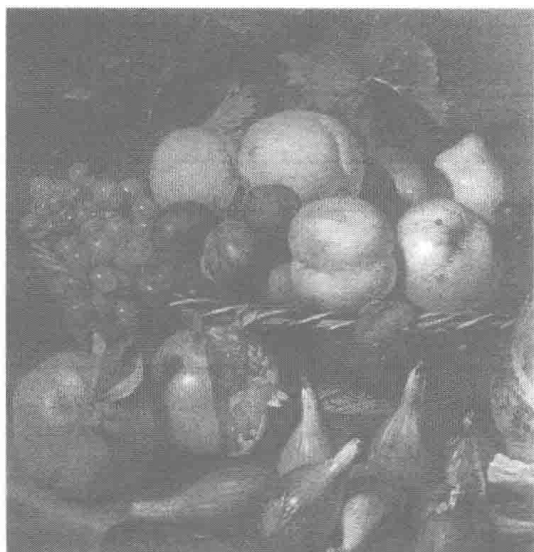

图 1-15 卡拉瓦乔《如石台上水果般平静的生活》(局部) 布面油彩 1603 年

四、构图的形式结构对表现内容的作用

构图的形式以及画家的视角、表现手法都是会影响到作品所要表现的内容。下面来分析一下几位画家对同一事物的描绘所呈现不一样的内容，英国伦敦泰晤士河曾有多位大师在此作画，并留给后人很多宝贵的财富。（如图 1-16 所示）作品中构图与描绘的冷静精致与（如图 1-17 所示）作品中的冲天火焰之猛烈形成鲜明的对比，由此可见画面构图形式结构对表现内容起着很重要的作用。（如图 1-18 与图 1-19 所示）中亦是对泰晤士河的描绘，莫奈笔下雾霭升腾、和谐空气下的泰晤士河给人以画面祥和之感。在图 1-19 中德兰在创作这幅作品时直接使用原色，以点、线、色块描绘出令人心动的都市景观，形态虽然简单化，但仍然可以看出河岸的样貌，这是德兰笔下栩栩如生而富有动感构图的泰晤士河。以上四位画家对同一景物的描绘由于在构图形式及表现手法上的不同，在人们面前出现的表现内容也是不同的。