

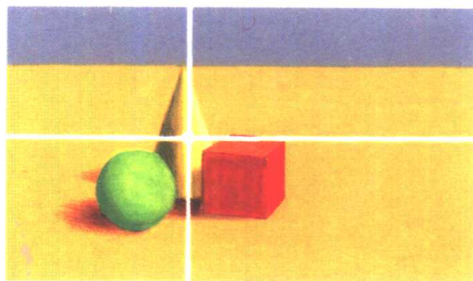
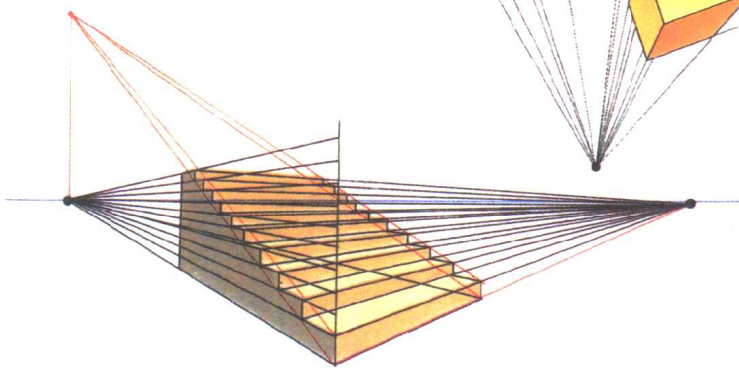
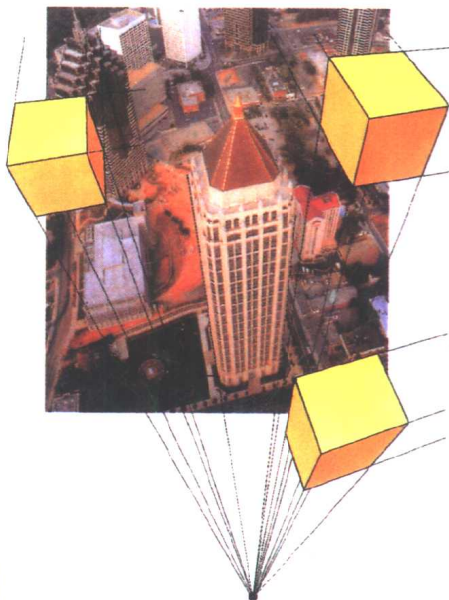
现代欧洲绘画教室

ART CLASS IN MODERN EUROPE

透视与构图

PERSPECTIVE AND COMPOSITION

视觉元素的安排
技巧
实践指导

问题和解答
建议

吉林美术出版社

现代欧洲绘画教室

透视与构图

吉林美术出版社

Original Spanish title

Original Edition (c) PARRAMON EDICIONES, S.A. Barcelona, España
World rights reserved

(c) Copyright of this first edition: JILIN FINE ART PUBLISHING HOUSE

简体中文版授予吉林美术出版社出版发行

吉林省版权局

版权登记号: 07-2000-462

现代欧洲绘画教室

透视与构图 (Perspectiva y Composición)

原 著: 西班牙帕拉蒙出版公司

翻 译: 顾浩 方茜

校 译: 李波

责任编辑: 华鹏 胡春辉 李秋实

装帧设计: 窦铁成

监 印: 赵岫山

印 刷: 深圳现代彩印有限公司

出版发行: 吉林美术出版社

(长春市人民大街 124 号)

出版日期: 2001 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 32 开

印 张: 3

印 数: 1-5000 册

书 号: ISBN 7-5386-0725-0/J · 472

定 价: 19.90 元

目 录

历史背景

● **构图的来源** 史前艺术。埃及。埃及人的格子。希腊。构图的诞生。…… 6—7

● **透视发明之前** 罗马。中世纪的构图。哥特时期。哥特式的对称。宗教艺术。中世纪的透视。…… 8—9

● **东方透视与构图** 伊斯兰。印度。中国的透视。日本式的构图。东方的透视。…… 10—11

● **古典主义构图** 文艺复兴时期。透视中的空间。古典方法。黄金分割。绘画与色彩。…… 12—13

● **透视的发明** 征服透视。合理透视的基本概念。布伦聂斯契演示。新透视法的影响。透视和建筑。…… 14—15

● **巴洛克时期在构图方面的革新** 空气透视。明暗对照画法。动态构图。透视缩短法。巴洛克的对角线构图。…… 16—17

● **从印象主义到现代** 印象派画家的色彩主义主张。对画面的再剪裁。全平面构图。立体主义和抽象艺术。立体主义画家的构图方法。…… 18—19

理论与实践

● **变化寓于统一之中** 一个普遍的概念。对称与统一。不对称与多样。变化寓于统一之中。平衡的因素。…… 20—21

● **黄金分割律** 古希腊的遗产。比例。焦点。螺旋形。一个实用的资源。黄金分割的格式。…… 22—23

● **轮廓** 选择。距离和格式。轮廓的初步定义。轮廓的过程。静止和运动。一个可调的取景框。…… 24—25

● **形体分析法** 几何形体认识法。整体感觉和局部分析。大小和比例。细节和整体。中国的七巧板。…… 26—27

● **勾画大形和构图：静物** 勾画大形。轮廓。确定轮廓。完成过程。构图和几何图形。…… 28—29

● **人物写生：构图和大形** 素描。人体模特。绘画素描。人物形象和格式。速写。…… 30—31

● **格式** 作为一种限制因素的格式。选择格式。类型和格式。其它格式。绷制画框的尺寸。…… 32—33

● **构图形式** 中心式构图。三角形构图。“L”形构

图。椭圆形构图。带式构图。起始点。…… 34—35

● **表面** 画布的表面。空间和画布表面。平面形。色彩的优点。冷色和暖色。…… 36—37

● **节奏** 节奏的和谐。组合。演绎。节奏的统一。寻找重复性因素。…… 38—39

● **平面** 平面和空间。在平面上表现。色彩区域和三维空间。地面的推进。地面和空气效果。寻找对比。…… 40—41

● **线条与构图** 面与构图。形体与构图。形体分布。相同与不同。装饰性构图。…… 42—43

● **色调构成** 明暗与构图。光影和中间色调。明暗层次和距离。均衡。明暗度与空气透视。…… 44—45

● **明暗对照法** 色彩大师的经典作品与外行的画。明暗对比的程序。单一色彩。从明到暗的过渡。塑造。…… 46—47

● **形态和色彩的关系** 色彩和轮廓。素描和色彩的范围。对比的同时性。色彩的构成。主动的色彩观念。…… 48—49

● **色彩大师的画** 色彩的原理。冷色与暖色。互补色。色彩的透视。调色

盘上的色彩。… 50—51

●色彩的和谐 (1) 基本的色彩序列。最早的色彩秩序。橙色和绿色。灰色。和谐的再现。…… 52—53

●色彩的和谐 (2) 第二条色彩序列。基色和对比。蓝色。色彩的独特语言。色彩和现实。…… 54—55

●笔触和构图 笔触的风采。笔触的大小和方向。笔触和质感。笔法。凡·高的笔触。 56—57

●绘画的透视 透视和透视法。自然景物的透视。触觉因素。消失线。平面的设计。… 58—59

●风景和构图 整体和局部。平面错位。选择和组合。作为参照点的地平线。风景的解剖。…… 60—61

●风景中的水平线 空间的组织。低水平线。高水平线。模糊的水平线。水平线和消失点。…… 62—63

●空气透视法 大地的深度。没有焦点和深度。色彩的空气感。距离和色调。…… 64—65

●构图的草图 草图。草图就是目的。如何接近主题。研究构图。在着色过程中画草图。局部的草

图。草图的绘制。…… 66—67

●构图的帮助 网格。细分的网格。线框。摄影。经典与变化。丢勒的方法。…… 68—69

●透视缩短法 透视的形体。缩短的腿。整个身躯的缩短。正面和侧面。技巧与对象因素。…… 70—71

●人体的构图 侧卧的形体。姿势的种类。蜷曲的姿势。伸展的姿势。错综图饰。…… 72—73

●拼贴画的构成 拼贴画的起源。装饰性色彩。准备性的拼贴画。画布上的拼贴画。一致性。…… 74—75

绘画透视

●平行透视 水平线。基本概念。不同的透视。平行透视。视点和视觉。…… 76—77

●成角透视 两个消失点。凭直觉表现平行透视。凭直觉表现成角透视。几何形与现实。…… 78—79

●带有三个消失点的透视 垂直的消失线。第二条水平线。仰视和俯视。一个立方体的空间再现。仰视的立方体。戏剧性的效果。…… 80—81

●绘画透视中的错误

平行透视中的错误。成角透视中的错误。斜角透视中的错误。随手画的错误。现实物体与扭曲变形。…… 82—83

●规则形体的透视 圆形的透视。透视的圆柱体。绘制圆形和圆柱体时发生的错误。棱锥和圆锥。球体的透视。…… 84—85

●等分平行透视的平面 将一个不确定的平面等分。等分一个确定的竖直的平面。分成相近的部分。方法和实践。…… 86—87

●等分成角透视的平面 等分一个不确定的平面。将成角透视的平面分成若干等份。处理成角透视中各种重复的部分。细分的局限性。… 88—89

●透视和都市风景 辅助线。平行透视中的倾斜平面。其它的斜面。… 90—91

●室内透视(1) 平行透视中的楼梯。成角透视中的楼梯。透视中的家具。室内物体的透视。…… 92—93

●室内透视(2) 平行透视中的一个房间。成角透视中的一个房间。以室内为背景的画。对室内设计师有用的格子 … 94—95

现代欧洲绘画教室

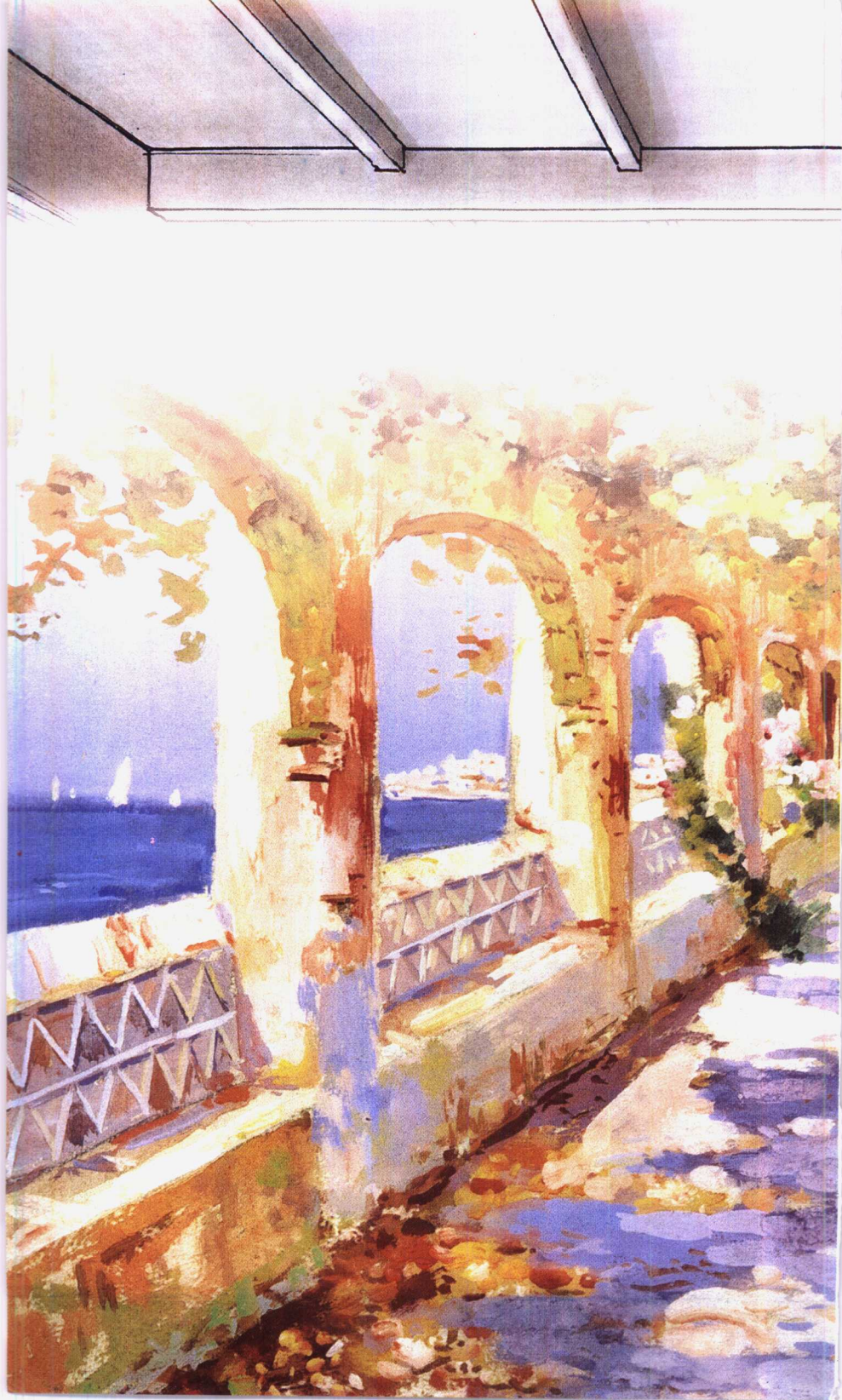
透视与构图

作者 / 帕拉蒙编写组

插图 / 帕拉蒙编写组

译者 / 顾浩 方茜

吉林美术出版社

现代欧洲绘画教室

透视与构图

吉林美术出版社

目 录

历史背景

● **构图的来源** 史前艺术。埃及。埃及人的格子。希腊。构图的诞生。…… 6—7

● **透视发明之前** 罗马。中世纪的构图。哥特时期。哥特式的对称。宗教艺术。中世纪的透视。…… 8—9

● **东方透视与构图** 伊斯兰。印度。中国的透视。日本式的构图。东方的透视。…… 10—11

● **古典主义构图** 文艺复兴时期。透视中的空间。古典方法。黄金分割。绘画与色彩。…… 12—13

● **透视的发明** 征服透视。合理透视的基本概念。布伦聂斯契演示。新透视法的影响。透视和建筑。…… 14—15

● **巴洛克时期在构图方面的革新** 空气透视。明暗对照画法。动态构图。透视缩短法。巴洛克的对角线构图。…… 16—17

● **从印象主义到现代** 印象派画家的色彩主义主张。对画面的再剪裁。全平面构图。立体主义和抽象艺术。立体主义画家的构图方法。…… 18—19

理论与实践

● **变化寓于统一之中** 一个普遍的概念。对称与统一。不对称与多样。变化寓于统一之中。平衡的因素。…… 20—21

● **黄金分割律** 古希腊的遗产。比例。焦点。螺旋形。一个实用的资源。黄金分割的格式。…… 22—23

● **轮廓** 选择。距离和格式。轮廓的初步定义。轮廓的过程。静止和运动。一个可调的取景框。…… 24—25

● **形体分析法** 几何形体认识法。整体感觉和局部分析。大小和比例。细节和整体。中国的七巧板。…… 26—27

● **勾画大形和构图：静物** 勾画大形。轮廓。确定轮廓。完成过程。构图和几何图形。…… 28—29

● **人物写生：构图和大形** 素描。人体模特。绘画素描。人物形象和格式。速写。…… 30—31

● **格式** 作为一种限制因素的格式。选择格式。类型和格式。其它格式。绷制画框的尺寸。…… 32—33

● **构图形式** 中心式构图。三角形构图。“L”形构

图。椭圆形构图。带式构图。起始点。…… 34—35

● **表面** 画布的表面。空间和画布表面。平面形。色彩的优点。冷色和暖色。…… 36—37

● **节奏** 节奏的和谐。组合。演绎。节奏的统一。寻找重复性因素。…… 38—39

● **平面** 平面和空间。在平面上表现。色彩区域和三维空间。地面的推进。地面和空气效果。寻找对比。…… 40—41

● **线条与构图** 面与构图。形体与构图。形体分布。相同与不同。装饰性构图。…… 42—43

● **色调构成** 明暗与构图。光影和中间色调。明暗层次和距离。均衡。明暗度与空气透视。…… 44—45

● **明暗对照法** 色彩大师的经典作品与外行的画。明暗对比的程序。单一色彩。从明到暗的过渡。塑造。…… 46—47

● **形态和色彩的关系** 色彩和轮廓。素描和色彩的范围。对比的同时性。色彩的构成。主动的色彩观念。…… 48—49

● **色彩大师的画** 色彩的原理。冷色与暖色。互补色。色彩的透视。调色

盘上的色彩。… 50—51

●色彩的和谐(1) 基本的色彩序列。最早的色彩秩序。橙色和绿色。灰色。和谐的再现。…… 52—53

●色彩的和谐(2) 第二条色彩序列。基色和对比。蓝色。色彩的独特语言。色彩和现实。…… 54—55

●笔触和构图 笔触的风采。笔触的大小和方向。笔触和质感。笔法。凡·高的笔触。 56—57

●绘画的透视 透视和透视法。自然景物的透视。触觉因素。消失线。平面的设计。… 58—59

●风景和构图 整体和局部。平面错位。选择和组合。作为参照点的地平线。风景的解剖。…… 60—61

●风景中的水平线 空间的组织。低水平线。高水平线。模糊的水平线。水平线和消失点。…… 62—63

●空气透视法 大地的深度。没有焦点和深度。色彩的空气感。距离和色调。…… 64—65

●构图的草图 草图。草图就是目的。如何接近主题。研究构图。在着色过程中画草图。局部的草

图。草图的绘制。…… 66—67

●构图的帮助 网格。细分的网格。线框。摄影。经典与变化。丢勒的方法。…… 68—69

●透视缩短法 透视的形体。缩短的腿。整个身躯的缩短。正面和侧面。技巧与对象因素。…… 70—71

●人体的构图 侧卧的形体。姿势的种类。蜷曲的姿势。伸展的姿势。错綜图饰。…… 72—73

●拼贴画的构成 拼贴画的起源。装饰性色彩。准备性的拼贴画。画布上的拼贴画。一致性。…… 74—75

绘画透视

●平行透视 水平线。基本概念。不同的透视。平行透视。视点和视觉。…… 76—77

●成角透视 两个消失点。凭直觉表现平行透视。凭直觉表现成角透视。几何形与现实。…… 78—79

●带有三个消失点的透视 垂直的消失线。第二条水平线。仰视和俯视。一个立方体的空间再现。仰视的立方体。戏剧性的效果。…… 80—81

●绘画透视中的错误

平行透视中的错误。成角透视中的错误。斜角透视中的错误。随手画的错误。现实物体与扭曲变形。…… 82—83

●规则形体的透视 圆形的透视。透视的圆柱体。绘制圆形和圆柱体时发生的错误。棱锥和圆锥。球体的透视。…… 84—85

●等分平行透视的平面 将一个不确定的平面等分。等分一个确定的竖直的平面。分成相近的部分。方法和实践。…… 86—87

●等分成角透视的平面 等分一个不确定的平面。将成角透视的平面分成若干等份。处理成角透视中各种重复的部分。细分的局限性。… 88—89

●透视和都市风景 辅助线。平行透视中的倾斜平面。其它的斜面。… 90—91

●室内透视(1) 平行透视中的楼梯。成角透视中的楼梯。透视中的家具。室内物体的透视。…… 92—93

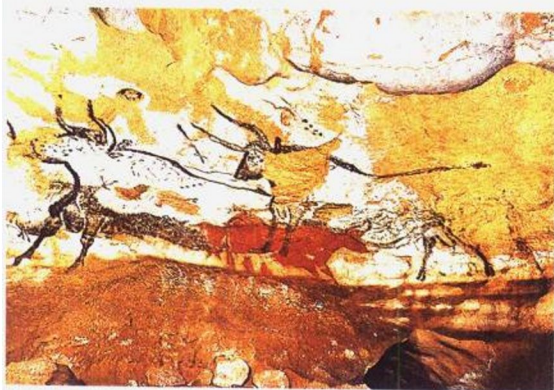
●室内透视(2) 平行透视中的一个房间。成角透视中的一个房间。以室内为背景的画。对室内设计师有用的格子… 94—95

构图的来源

艺术性的构图基础建立于创作者的视觉直觉（一种独特的敏感性）。有了它，一个艺术家就可能在他的作品中组织创作主题。正如德拉克罗瓦说道：“当我评价一位伟大的艺术大师的艺术作品的时候，我们所称颂的创造天才只不过是他们独特的观察、组织与再现自然的方式。”但是每一位艺术家的视觉都是受他生活时代的物质以及精神影响的。因此，文化背景对所有艺术家的视觉都有一个永远的冲击。

史前艺术

旧石器与新石器时期（公元前 35000 年—7000 年）的洞窟绘画展现了构图的雏形。一些战争与狩猎场面体现了原始人开始对整体形式的关注，这些是通过他们与其相关联的形象的活动来实现的。参与了这一系列活动的艺术家将活动的场面画到了洞穴的墙壁上。他们没有固定的准则来组织作品，但是他们千真万确的拥有足够的洞察力表达这些戏剧性效果。尽管如此，由于缺乏一定的格式（一种来安排构图的框架结构），使得史前艺术只仅仅是我们现代绘画构图概念的先驱。

法国拉斯卡路克斯原始人洞穴石壁上的动物。

埃及

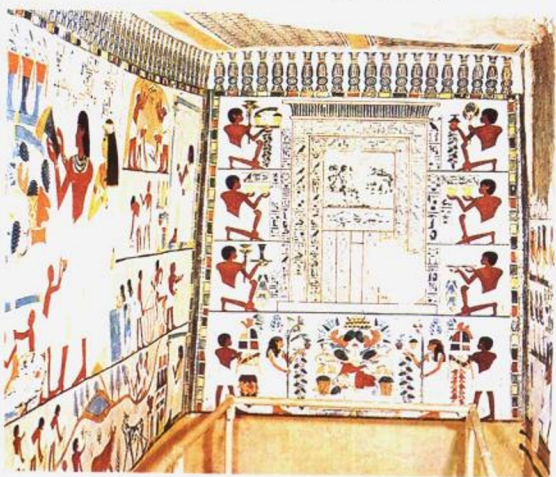
几千年后，还是埃及人首先开始使用一种固定的构图体系。与史前

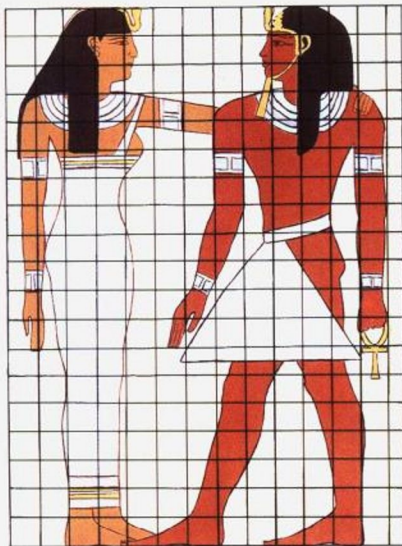
洞窟画家不同的是，埃及艺术家在一个界定的平面中设计完成他们的大作：这就是庙宇和坟墓的墙壁。这就产生了对次

构图的诞生

测量与算术是伴随着农业与建筑而产生的。当人类开始在田地中耕作时，他们不得不划分他们的田地。当他们建造房屋、庙宇时，所有的部件都必须能拼装起来，以便能完成他们预定的空间。艺术家们也同样不得不对他们的艺术作品作出限定。他们想到了根据室内不同特性和空间来分布他们作品的办法。所有这些发生于公元前 6000—8000 年前的新石器时代。

埃及中古时期王国的壁画（底比斯纳克哈特墓）。艺术构图是随着建筑发展以及对画面空间的组织需求而产生的。

中王朝时期，构图网格已成为固定的测量体系应用在壁画中。图中法老的身高等于18格。

序、布局、造型以及尺寸的需求，也就是对构图的需求。除了有一般的构图之外，埃及艺术家们还发明了专门表达形体设计的一系列测量方法。

埃及人的格子

1842年，一个德国考古学探险队发现了笼罩在埃及墓室壁画上的网格。不久之后，在墓室壁画上发现了越来越多的格子。这个现象很明显地表明了这些网格的功能：它是对壁画构图起着帮助作用的测量体系。在格子中，它们基本计量单位是拳（也就是从指关节到手腕的平均距离）。目前，我们知道他们还用其它的计量单位：小肘等于四拳，大肘等于五拳等等。

希腊

在古希腊肖像画的征服时期出现了古典时代（公元前1500年）。古希腊的艺术家们熟练了人体各部分的精确比例以及人体

的各种自然运动形态。另外，他们的敏锐洞察力已体现出对空间统一性的把握。尤其可贵的是：古希腊艺术家解决了表现三维空间的问题。他们通过对形体的重叠以及使用透视缩短法来营造深度感和空间感。透视缩短法使形体形象看起来具有向观者映射而来的真实感。因而，就使形体有了透视感。

当雕塑家波留斯确定了人体比例的第一准则时，它使人类在人物形体的表现方面迈进了一大步。它表述了健康男性人体有7.5个头的概念。这个准则体现在一件最奇妙的广泛流传的历史性雕塑《持矛者》中。从波留斯时期开始，古希腊的人体绘画随着自然的唯美前行。这场运动通常是通过人体肩膀与骨盆位置的对比和谐关系来表达的。腿部稳健地着力于基座（身体着力于此），这就导致相应的骨盆倾斜；而同时，与着力点同一侧的肩就会多少低

波留斯所作的罗马青年雕像的复制品。作品严格遵照男人七半个头高一古典准则。

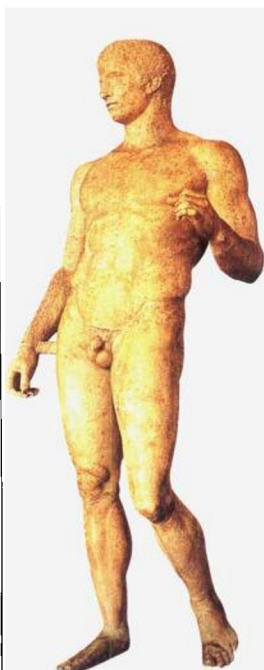
参见

- 巴洛克时期在构图方面的革新 P.16
- 透视缩短法 P.70

于另一肩。

在大约公元前320年，雕塑家李斯普斯用他的雕塑爱泼克·斯米尤斯提出了一个全新的、更苗条的人体比例，也就是8个大头的比例。李斯普斯同样给亚历山大做过许多雕像，他明确地打破了古典时期人体比例的要领。他同时也抛弃了从前传统的肩部与骨盆成相反方向拉动的人体姿态。

随着亚历山大的军事征服，开始了古希腊风格化时代。在这段时期，人体的自由运动的时刻到来了。由于受到了人们对优雅与苗条嗜好倾向的刺激，艺术家们通常使用8个头的准则。但是通常在人体中出现9个头，甚至更夸张的头与身体的比例准则，演示着他们对人体运动的完美谙熟。

透视发明之前

古代艺术的平面构图，包含着各种各样的预示着真正几何透视发明的因素。这些并不是在透视方面失败的尝试，而是真正构图解决方式。它们唤起了人类对三维空间的概念。通过敏捷的、天生的视觉先驱以及审美天性暗示着这一点。

罗马

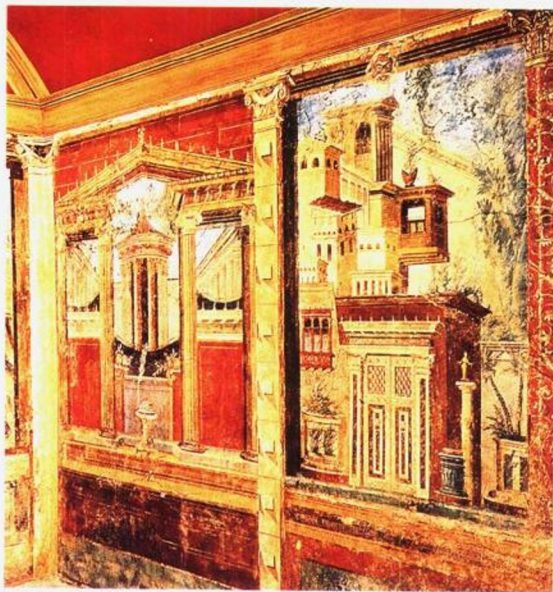
罗马人是古希腊艺术狂热的崇拜者。罗马人继承着古希腊的传统，他们同样发明了许多特定主题领域(或风格)，包括肖像画和静物画。他们在花园中、房屋上、街道边的巨幅画，表明了他们对想像性构图的一种高深把握能力。这些装饰性的场景展示了各种各样的透视和全景的深度。这些平静的生命演示着更新的构图特征。它们简洁、自然的风格一直到今天还影响着一大批艺术家。

中世纪的构图

随着基督教神权统治时期的到来，艺术家失去了现实主义个性。拜占庭王朝以及西方中世纪艺术的一个显著特征就是平滑与平坦。人物和场面是装饰性的景象，而不是现实主义的形象。装饰性和象征性被赋予了同等的重视。在许多北欧大幅作品及南欧罗马式壁画中，人物形象沿袭了一种程式化的重复形式。

哥特时期

从12世纪开始，艺术家开始遗忘了那种罗马式的程式化的构图形式。实际上，他们还将更多的注意力放置于特定

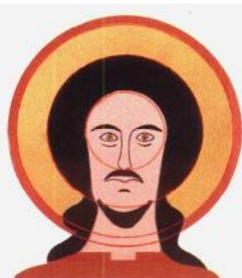
罗马时期绘画透视遵循着一种主观武断的程式，这是与透视法则相违背的。

的细节——服饰的优雅程度以及植物与众不同的质感。比再现真实自然更有甚者的是：哥特时期

的艺术家都屈从于他们绘画特有的流光溢彩的效果来使观众产生眼花缭乱的视觉欲望。

宗教艺术

装饰和虔诚总是充塞着拜占庭艺术，几乎所有的拜占庭艺术都是宗教性质的。为了达到这一有力的宗教目的，完全平面化的基督与圣徒总是被由头发和脸部形象构成的图形所冠饰。

中世纪圣像的构图是基于一个非常严格的构图程序。例如这个由圆圈构成的头部。

中世纪的透视

中世纪画家为了追求画面的空间层次,而采取一种特定的巧妙办法。这个奥托兰的圆顶拱门向人们展示了艺术家们如何解决建筑透视问题。这个拱门被正面地表现,拱门的透视通过严格的对称来实现。在这个过程中,形体及其它构图因素将会被置于其中。尽管科学的透视方法的发明对他们来说仍有几世纪之遥,但这个时期的画家已能够通过相当自信的处理来应付这些复杂的问题。

奥托兰圆拱顶 (约1020)。慕尼黑。

中世纪对透视问题的解决是基于平面的形状,并且保持对称。

在中世纪拱门中,通过建筑校正透视的表现图。

哥特式的对称

在哥特时期最广为流传的构图格式是表现圣徒日常生活场面的圣坛背景。这些作品之所以流芳百世,就是因为用那些分割开的情节来形成一个复杂的对称结构。尽管把各个单个场面结合起来构成一个整体,但这些画面边缘的场面是属于中心构图的。这些绘画的透视具有严格的功能性,而且并不试图产生空间的统一。诚然,它寻求着观者对这些事件场面叙述理解的便利途径。

一面哥特式的圣坛后壁,没有空间连续的多个场面根据对称原则被组合在一起。

参 见

- 变化寓于统一中 P. 20
- 表面 P. 36

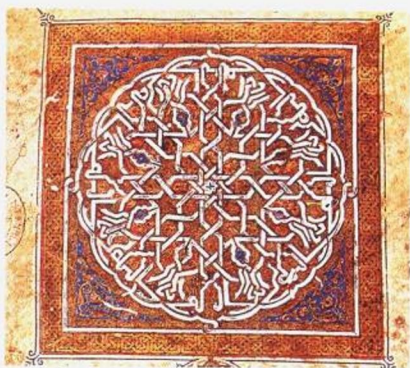
东方透视与构图

东方的艺术沿着自己的发展途径,实际上没有受到西方艺术发展影响。东方式的表现方法忽视了西方人几世纪对几何学狂热的追求并维持着形体的平面性。但是,东方艺术同样有着各种各样的方法来表达空间与深度,并且有着与西方透视和构图形式一样的复杂性,而且无比精彩。

伊斯兰

公元7世纪,先知穆罕默德创立了伊斯兰教。100年后,这个伟大的宗教疆域一直从北印度延伸到了大西洋。穆斯林的圣书《古兰经》是允许画家对形象再现的,但是第一个伊斯兰的理论家却禁止这种做法。西方伊斯兰教艺术对它自身的限制是不得创作错综图式和装饰性元素。当莫卧儿王朝统治时期,建立了第一所波斯风格的绘画学校,对形象的再现又在16世纪复活了。那些从背景中清晰跳跃而出的人物形象及植物,在一个完美平衡的装饰性整体中分布。宫廷生活叙事场面,狩猎场面和战争场面,都在一幅单一的全正面的平面上展现开来。那

藻井纹样
(1189)。伊
斯坦布尔大
学图书馆。

些完美的细节、灿烂的色彩、生动的解剖,都推翻现实主义画家对光线、形体及阴影的顾虑。

印度

古典印度绘画(约公元前800年)的灵感,来自于舞蹈中的人物形象。湿壁画的优秀品质演示着对曲线及丰富装饰

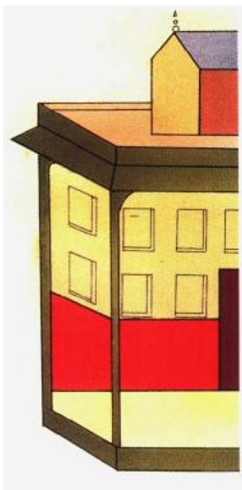
性嗜好的倾向,已成为东方人对其作品表现的媒介,并成为10世纪之后风俗画的形式。1526年,莫卧儿王朝建立,随之而来的是其对伊斯兰艺术的影响。此后,印度艺术家采用了一种提升视点以及一种局限于表现建筑的初级透视法。灿烂的色彩和精妙的叙事方式将许多现实主义画家所重视的方面贬低到了次要地位。印度艺术有着它的丰富与多彩,带有一种对自然原创的敏感性。最美妙的莫卧儿绘画手稿完成于18世纪早期。这些作品向人们演示了一种令古人惊叹不已的绘画技巧的熟练程度。画面严谨的个性和对细节的态度使其赢得了人们无限的敬意。画面的深度在印度艺术家心目中只占有第二位。对现实主义兴趣的缺乏,使他们总是醉心于创造一种纯净的自

取自波斯动物
寓言的场面
(1298)。纽约
摩根博物馆。

东方的透视

这是一幅莫卧儿式的绘画，一幅叙事性的插图。表述了一个王子的梦：一个女巫出现在王子的内室并且和主人公对话。画家肯定是谙熟室内透视关系的，但他在画面中却选用了被曲解的透视关系。可能就是为了强调超现实梦境的神秘状态。

这张旁边的图清楚地表现了右边这张莫卧儿式作品透视的不和谐(1602)。《一个女巫的魔力》。都柏林切斯特比蒂图书馆。

然，并使用这些技巧来完美地达到这些目的。

中国的透视

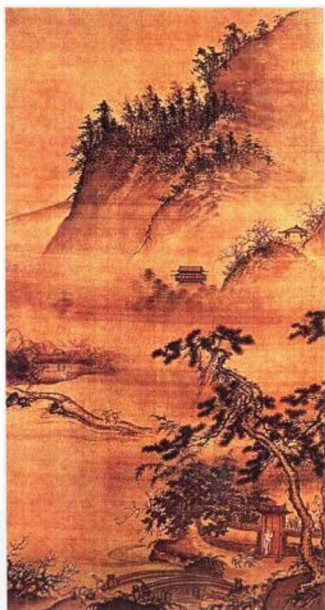
最明显的中国式构图可以在中国山水画中找到。学究式的艺术家不借助几何透视法的帮助来表达空间关系。这种技巧被称为高视点透视法（高远法）。最前面的景物出现在画幅的底部；中景则在其上部；相应的，最远景就在最上部。所有的树木、山石、河流以及其它画面元素体积相应缩小，即我们的视点被提升到了画面的最高点。这种感受正如那种在高耸纪念碑顶的俯瞰图，或者是有着极为广大视角的鸟瞰图。

日本式的构图

传统的日本卷轴绘画，是利用一种长方形图式

来叙事性地描叙历史及文学事件，画面两头卷起，当画被看时，就像阅读文章一样看完的部分

被卷起。这种构图形式有助于产生没有中心参照的主题，或参照物展开式的构图。这就给以时间为顺序表现场面的构图提供了连续性。在18世纪中叶，受西方艺术的影响，把人物形象作为一个中心参照物的表现手法开始出现。这些手法通常是将优雅的女性置于画面中心，大多数画家的注意力着眼于装饰的细节和发型上。

清朝初期的山水画（15世纪初）。台湾故宫博物馆。

参 见

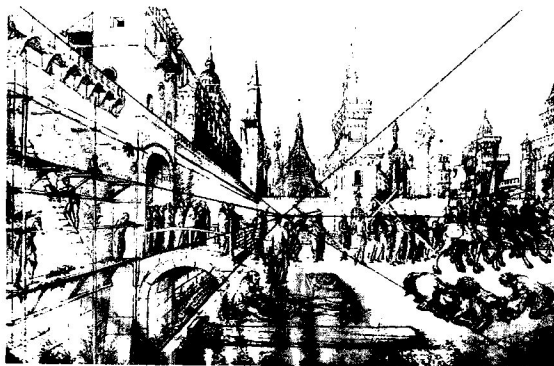
- 表面 P. 36
- 风景和构图 P. 60

古典主义构图

艺术构图在意大利文艺复兴时期达到了它的最高峰。透视科学的发明为人类开辟了新天地。伟大的壁画、肖像画、神话故事及场景画呼唤新的方法。画家、雕塑家、建筑师投身于史无前例的情感奔腾的创作活动之中，这就是透视与绘画构图形式高潮的到来。

文艺复兴时期

文艺复兴时期，艺术家着力表现风景、人像及人物头像等题材。哥特式装饰性肖像画和中世纪三维空间的处理方法这些被抛弃了的程式，在当时以强劲的冲力复苏了。早在14世纪，乔托（公元1266—1331年）创造了一种二维空间的构图法。在这种方法中，人物以现实的形式移动和相互作用。装饰性金色背景逐渐消逝了，取而代之的是带有树木、山石、以及远方人物风景和简练建筑。艺术家在复制古罗马雕像时，发现了古典比例准则。随后，他们系统

由乔可波·贝利尼(1395—1471)所作的画，画面中添加了透视线意在展示从属于整个场面的缩小最终会聚于消失点。

地将这些准则运用到他们构图之中。在他们作品中，人物形象已成为画面的中心。

透视中的空间

15世纪，艺术家们遵从着对空间表现的规

拉斐尔，带有头纱的妇女肖像。佛罗伦萨斯皮提宫。一幅以古典构图形式完成的肖像画。

这幅拉斐尔作品的轮廓图向人们表明了金字塔式的构图。

