

世界名画中的 构图精粹

北京工艺美术出版社

世界名画中的 构图精粹

粒子 编著

北京工艺美术出版社

责任编辑：元 素
装帧设计：白 鸽
责任印制：宋朝晖

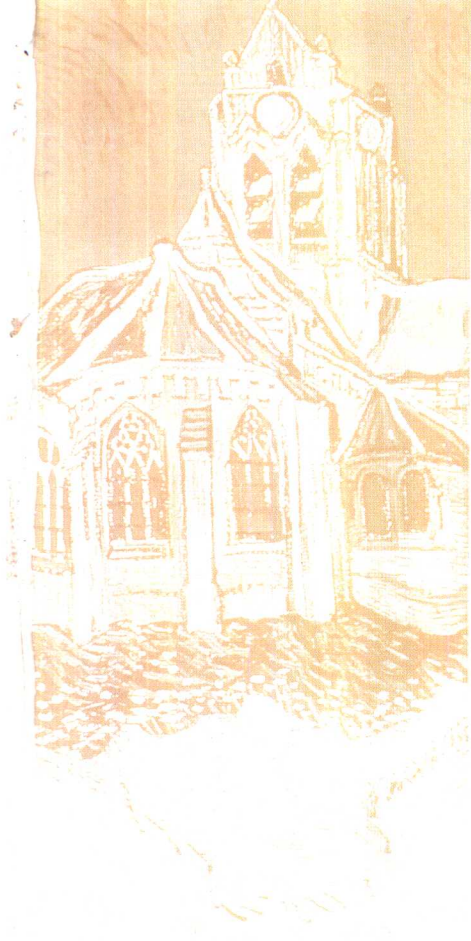
北京工艺美术出版社因特网页
网 址 <http://www.acph.com>
E-mail acph@acph.com
欢迎您浏览我社提供的最新书目及内容简介

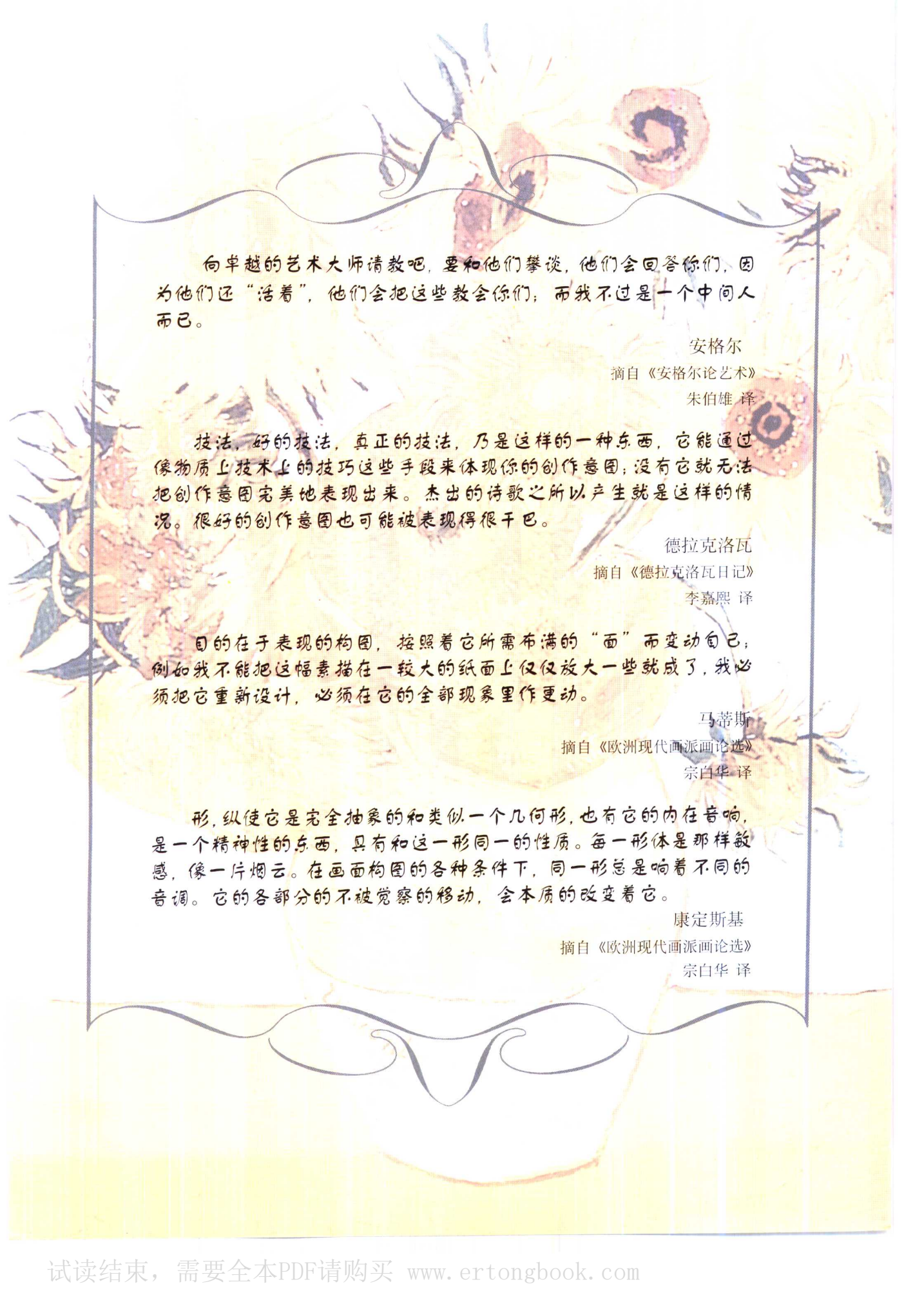
世界名画中的构图精粹 粒子 编著

北京工艺美术出版社出版发行
(地址：北京市朝阳区惠新东街8号；
邮政编码：100029 电话：64984927)
全国新华书店经销
北京宏达恒智印艺有限公司制版
中国农业出版社印刷厂印刷

787 毫米 × 1092 毫米 1/16 开本 5 印张
2000 年 1 月第 1 版第 1 次印刷 印数：1 ~ 5000

ISBN 7-80526-341-8/G · 86 定价：29 元

向卓越的艺术大师请教吧，要和他们攀谈，他们会回答你们，因为他们还“活着”，他们会把这些教会你们；而我不过是一个中间人而已。

安格尔

摘自《安格尔论艺术》

朱伯雄 译

技法，好的技法，真正的技法，乃是这样的一种东西，它能够通过像物质上技术上的技巧这些手段来体现你的创作意图；没有它就无法把创作意图完美地表现出来。杰出的诗歌之所以产生就是这样的情况。很好的创作意图也可能被表现得很干巴。

德拉克洛瓦

摘自《德拉克洛瓦日记》

李嘉熙 译

目的在于表现的构图，按照着它所需布满的“面”而变动自己；例如我不能把这幅素描在一较大的纸面上仅仅放大一些就成了，我必须把它重新设计，必须在它的全部现象里作更动。

马蒂斯

摘自《欧洲现代画派画论选》

宗白华 译

形，纵使它是完全抽象的和类似一个几何形，也有它的内在音响，是一个精神性的东西，具有和这一形同一的性质。每一形体是那样敏感，像一片烟云。在画面构图的各种条件下，同一形总是响着不同的音调。它的各部分的不被觉察的移动，会本质的改变着它。

康定斯基

摘自《欧洲现代画派画论选》

宗白华 译

目 录

构图的方法

以实景描绘为基础
以意象为基础

构成的基本型

水平线
垂直线
水平线与垂直线的组合
斜线
曲线
三角形
中空三角形
倒三角形
复合三角形
三角形的变形
菱形
对角线
放射线
X形远近法
C字形远近法
Z字形远近法
俯瞰的全景
边饰效果
窥视
被封闭的空间
以光为中心
无定形的、均等的分布

构图的原则

1	主体与陪衬体	33
4	近景、中景、远景、点景	34
	视觉引导线	36
	基准线与基准点	38
	均衡	42
6	明暗对比	44
7	曲线与直线的对比	45
8	质感的对比	46
10	形态的对抗性	47
12	韵律	48
13	映射影像	50
14	连接	51
15	群组	52
16	视线与余白	54
18	与身体背离的视线	56
19	视线的分散与复合	57
20	视线的高度	58
22	观察主体的角度	60
23	余白的面积	62
24	主体的数量	64
25	变化比率的大小	66
26	图与地子的关系	67
27	调整的原则	68
28	重心的高低	69
30	用透视法则表现远近感	70
31		
32		

构图的方法

以实景描绘为基础

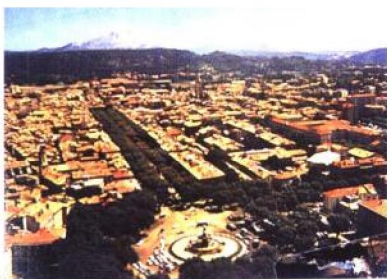
大多数风景画家和肖像画家都是先从描绘实景入手，然后在创作过程中进行画面构成的。以写实主义为基础的后期印象派画家塞尚、凡高等都是采取的这种方法。

为了让以实景为基础的作品得以完成，主题的选择与画面的构成最为重要。作者从真实景物中得到的感受如何，关系到一幅作品的成败。只有把自己的印象与从真实景物中所得到的感受融合在一起，再对主题进行强调、省略、或者变形，才能使作品更加完美。因此，对写生地点的选择，或是对写生主体的选择十分关键。

在进行画面构成的过程中，有两种创作方式：第一种是把实景进行变形；第二种是首先决定构思，然后再把主体与构思结合在一起创作新的画面。重视以表现自我为中心的画家往往选择第二种方式。

在写生现场，摆上油画布立刻就画出来的画不一定就都是成功的。不要用油画颜料把写生现场原封不动地再现出来，而是要通过你自己的感觉去解释世界，然后再通过这种认识使写生现场的实景变形，成为自己的构图。

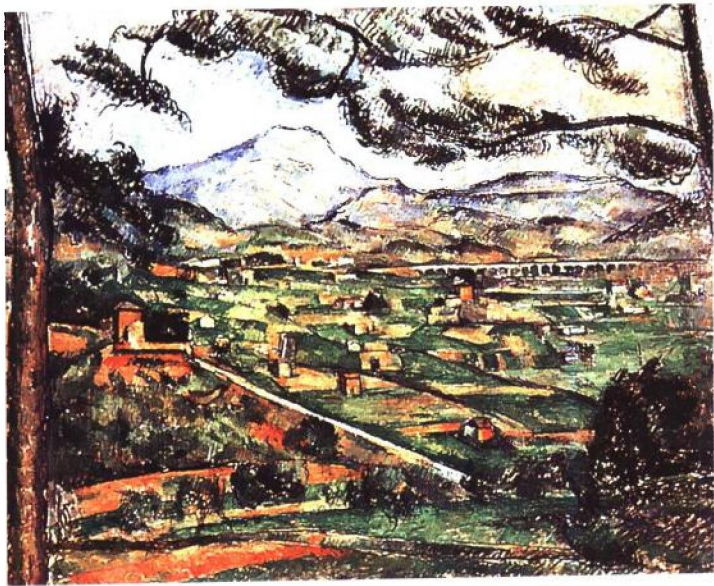
真实景物与作品

远眺圣维克图瓦山

塞尚晚年住在法国南部的埃斯拉。他常常到圣维克图瓦山下的鲁·特罗内村庄去，以那里作为写生的地点，连续不断地画了很多画作。

圣维克图瓦山 / 塞尚 1885年~1887年

所谓变形,就是把实景同自己的印象或美的意识结合在一起,或者强调出某一部分,或者省略掉某一部分,或者移动某一部分,使之产生变化。如果把写生现场的照片同画家描绘出的作品进行观察比较,截然不同的情景令人吃惊:与栩栩如生的绘画作品相比,现场的照片可能没有任何出奇的地方,这就是画家进行了变形的结果。这正是以实景为基础进行绘画创作的要旨之一。

一旦找到了合乎自己印象的实景,先要把画面固定住,然后再决定采取多少变形。即使是一幅照片,由于光线的强弱、角度的位

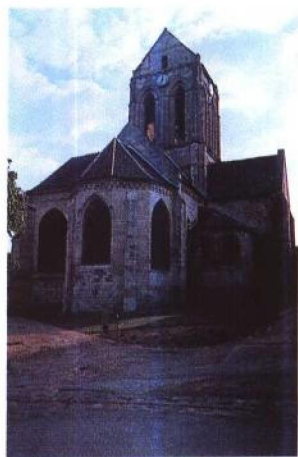
置,色调的处理,以及把画面框在什么位置等等,实际上都加进了拍摄者自己的意图。尽管是在同一地点拍摄同一主题,但由于拍摄者的不同,作品形成的风格也不同。

绘画的情况更是如此。在使用画笔、画刀、颜料进行描绘的一瞬间,你的每一道笔触都会使自己的感受性得到表现。主体的选择也是一种构成,在画面中主体应当进入到什么位置,这就是所谓“调整”。构成似乎应该是无意识的,只有加入了造型上的呼应,才能成为完整的构图。

奥维尔的卡特利克教堂 / 凡高 1890年6月

奥维尔的卡特利克教堂,在历史上既不是重要的建筑,也不是旅游观光的胜地。但之所以这样有名,原因在于凡高描绘了它。凡高画的是教堂的侧面,而不是正面。凡高曾经在此做过牧师,并曾为之献身般地工作过。但是在他死的时候却被教堂拒之门外,因为教堂声称不为自杀者举行葬礼。

卡特利克教堂的侧面

墙外有朝阳的山景 / 凡高 1889 年

从病房往外看的景色。在凡高的眼中，把病人与外界隔绝的铁窗是不存在的。

圣·雷米精神病院的实景

吉维尔尼的莫奈家的花园

有睡莲的池塘(日本式的拱桥) / 莫奈 1900 年

吉维尔尼的花园。莫奈 42 岁时搬到了这里，并在此渡过了他的晚年。为了这座花园，他雇了六个花匠，并对肥料、育种等等亲自过问。他让人引来了河水，在池塘里种上了睡莲，架起了日本风格的拱桥，修造了这座有名的“睡莲池”。莫奈在 60 岁以后，几乎没有离开过这座被他称为“自己最高的杰作”的花园。他不断地描绘着这里的睡莲、藤萝、垂柳、鸢尾花和蔷薇。

构图的方法

以意象为基础

重视表现意象的手法，就是不局限于把真实景物照搬，而是在构图中将主体安排得可以自由扩展。这种方法实际上是最传统的表现手法。它与依靠变形、重视描绘实景的构成方法相反，是画家按照自己的构思随意组合而成的构图，在这里画布上所表现的素材都是为了表现画家本人的主观印象而选取的。这种构图方法的传统可以追溯到古代的阿尔塔米拉洞窟画^{*}，或是表现基督的宗教画等等。这正是绘画的源流。以著名作品举例来说，在《蒙娜丽莎》的背景上，达·芬奇所描绘的自然景物并不是实景的变形，而是来源于作者本人主观印象的构思。

我们从夏加尔或蒙克的绘画中所看到的画家们随意的构成，不是把实景进行变形所能得到的。只有重视主观意象世界的表达，让主体的位置关系得到意象性构思的帮助，才能随意操纵构成。这种方法的要点，就是一定要重视绘画应当具有的主观意象的表现。

在被称之为名作的绘画作品中，必然包含有主观意象的构成。假如我们提到某件作品，所想到的就不仅仅是色彩或笔触，大概还有与画面不可分离的整体的动态和构图。达·芬奇的《蒙娜丽莎》、博蒂切利的《维纳斯的诞生》、米莱的《晚钟》等作品，哪一件也与具有动态的构成分不开。

对于现代绘画，类似上述构成的基本形式和原则也是一脉相承的。如果把它们进行比较就会发现，现代作品的构成是遵循古典作品的，或者说是以其作为原型的。因为这些构成的基本型被反复使用着，似乎显示出这些构成是绘画的出发点。以印象为基础的绘画作品与实景的写生相比，自体构思优先的方法也许可以被称为最传统的手法。

^{*} 注：阿尔塔米拉洞窟位于西班牙北部的坎塔布连山区，是保存有史前绘画的石灰岩溶洞。洞中主要画的是欧洲野牛、鹿类等动物形象，还有人物形象和几何图形。阿尔塔米拉洞窟画是史前绘画的典型代表。

维纳斯的诞生 / 博蒂切利

维纳斯的诞生 / 杜飞

高更画过不少以夏娃为主题的作品，他母亲阿莉奴的面容是形成夏娃形象的要素。请试着将高更母亲的相片和以此为基础画的肖像画——《母亲阿莉奴》同《异国的夏娃》做些比较，我们可以很清楚地发现从阿莉奴到夏娃的形象变化。另外，在这幅《异国的夏娃》中，夏娃的姿势是引用了印度尼西亚的婆罗浮屠遗迹的浮雕的姿态。夏娃的原型以及乐园的形象不是他在塔希堤岛开始产生的灵感，而是从很早以前就孕育在高更的脑海里了。因此，他第一次在塔希堤岛上生活时的杰作《馨香的大地》，绝不是产生自塔希堤的印象，而是从《异国的夏娃》中产生出来的另一幅作品。阿莉奴死于1867年，这时的高更正作为三等海员在海上航行，不可能守在亡故的母亲身边，因此，后来他反复画着像母亲形象的夏娃，让母亲在他笔下的天堂中复活。

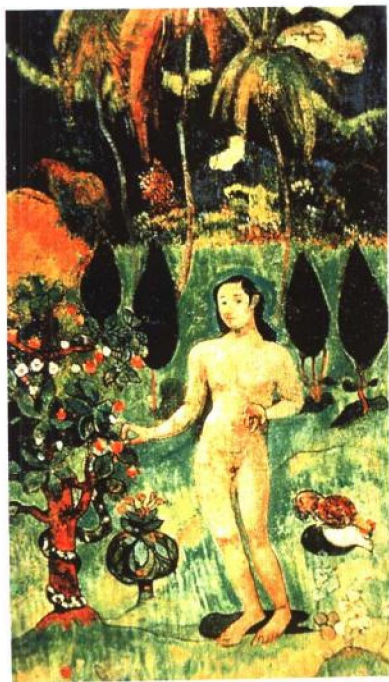
阿莉奴的肖像照片

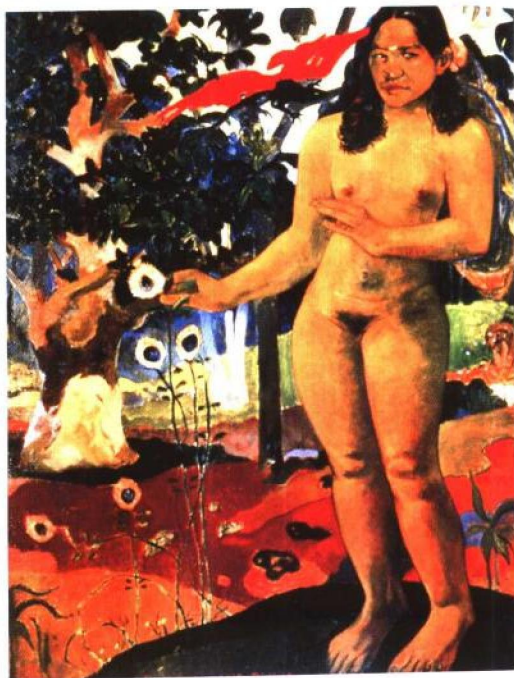
母亲阿莉奴 / 高更
1890年~1893年

印度尼西亚波罗浮屠遗迹的浮雕

异国的夏娃 /
高更 1890年

馨香的大地 /
高更 1892年

构成的基本型

水平线

水平线在所有的线中是最基本的，它可以表现出大自然那宽广而平静的感觉。

在表现辽阔的大海和延伸的丘陵时，如果在横画面上用水平线进行构成，可以表现出大自然的广袤；在画面过大而变得不安定时使用水平线，能够起到协调或稳定的作用。但要注意，使用不当便会让画面缺乏紧凑感。

另外，笔直的水平线是现代绘画的特征。在现代绘画中，画家喜欢使用好像依靠尺子画出来的笔直的水平线。这样的线在画面中具有无机性，它消除了各种各样的联系，其固有的冷静特征更为清晰明了，往往表现了静止了的时间。

德艾夫海 / 德拉克洛瓦
1852 年

由于水平线在构成中的作用，作品生动地表现了大海宽广辽阔的情景。画面虽满但很舒展，充满舒畅、恬静的感觉。

超现实主义的作品。画中抽象的、毫无生命力的冰冷物体与阴沉沉的天空被一条地平线分割为两半，让人感到这似乎是没有时间感的梦境。

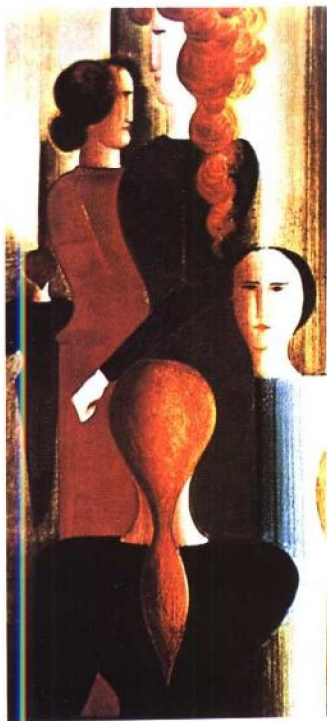
弧的增值 / 唐居伊 1954 年

构成的基本型

垂直线

如果把几条垂直线并列起来，就会产生有韵律的动感。在风景画中，它正好同那种融进大地的宽广、平静感觉的水平线形成对照，显示了从大地到天空的“抗争”。运用垂直线，等于人为地创造出强烈的紧张感。垂直线因此既是具有理性的，也是具有人为的强度感的。

如果将垂直线倾斜，则是运用于形被破坏的时候。正因为垂直线的紧张感很强烈，如果使用在画面前景，不但会使画面整体紧张而且还会孤立了其他的形。因此，画家大都利用树形的变化和枝叶等去减弱垂直线。或者让建筑物的棱线稍稍倾斜，使画面的其他要素与垂直线成为一体。

女人与阶梯 / 希勒梅尔 1925 年

希勒梅尔将自然形象予以抽象化，用垂直线与弧形为主导，简化为静止的几何形的组合。就构成而言，成为一种纯粹的绘画形式。

丛林深处 / 康卡当克 1919 年

并列安排的垂直状的树形，表现出有韵律的远近感。

街头五女人 / 基希纳 1913 年

人物的动作作用垂直的，像是干枯的树桩般的造形来表现。这种效果又进一步在脸上得到了刻画——冷冰冰的神态，使画中的气氛显得凶险邪恶。作品显得太过于理性化。

构成的基本型

水平线与垂直线的组合

水平线与垂直线的组合是构成的基础。画家们运用水平线、垂直线的组合把辽阔的大地和海洋，把向天空伸展的树木和群山等等大自然的景象呈现在我们眼前。

绘画者有这样的经验，在进行素描时，运用水平线和垂直线变换主体的结构和位置是非常容易把握的。进行画面构成时也同样，以水平线和垂直线为基础，容易取得长度或面积的均衡。对于表现节奏感和均衡感的构成练习，也只有使用垂直线与水平线的组合才容易理解。

大时钟河岸 / 维凡 19 世纪

画家使用一种近乎童稚的手法，以水平和垂直线条为基调进行构成，一层层地堆叠成为一种富于感性色彩的线性构图，并以此图为背景，以衬托其中像卡通似的人物及车船等。他创造出一幅近乎于透明的、童话般的世界。

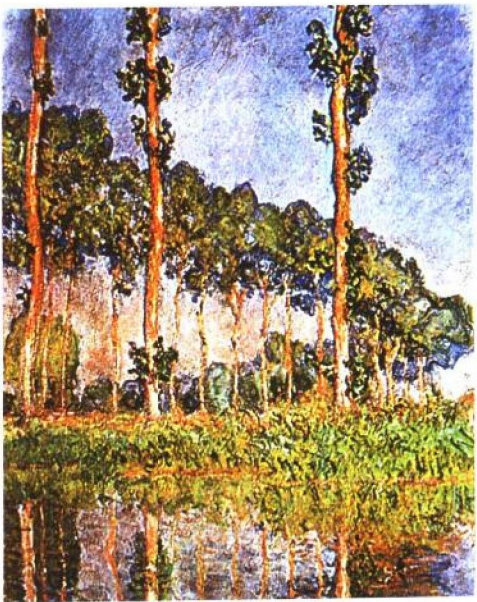
厄普德地方的白杨 / 莫奈 1880 年

垂直线有力地向天空伸展，水平线又使得画面显得宁静，画面舒畅地表现了空间的广阔。实际上水平线与垂直线不是单纯的构成，它们相互弥补不足，发挥各自的长处，使画面构成更完整更深入。

哥伦布之梦 / 达利 1958 年 ~ 1959 年

作者用垂直线条绘制了象征着生命中所蕴含的深邃哲理的纵深感，而水平线则表现了到达彼岸后的平静。

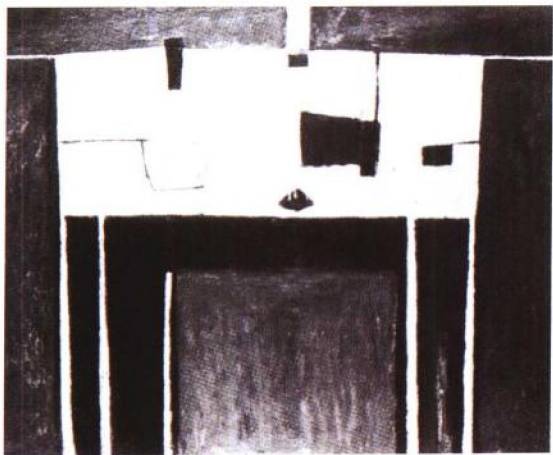

仅用水平线、垂直线构成的画面,表现出理性的、冷静而稳定的感觉;而用斜线或曲线所制造出的构成是有对象性的。即使在以人物为主体的画面构成中,如果强调了水平线和垂直线的构成,仍能够表现出空寂的感觉和时间的相对静止。

圣殇图 / 毕费 1946 年

画家以平面化的形体、黑色的水平线和垂直线来驾驭整个画面,描绘出一个悲剧性的和绝望的场景。

桌上静物 / 司各脱·威廉 1951 年

好像用尺子画出来的、规规矩矩的水平线和垂直线,表现了静止的空间。这种构成在现代绘画中是多用的手法。

大碗岛上星期天下午 / 修拉 1884 年 ~ 1885 年

修拉除了运用点彩技法之外,还使用了有力的横、直线条的造型,人物僵直的正侧身形采用多重透视法组合排列在后缩的层面上,取得了构图的稳定感和冷静性。

构成的基本型

斜线

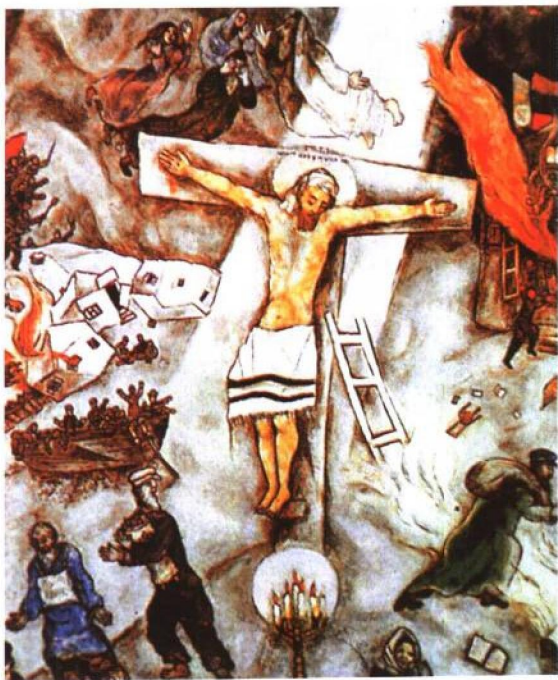
在画面中,如果倾斜水平线,其成为斜线后,使得画面整体出现了动感。而仅用斜线进行构成,能够表现出轻快的、引人注目的动态画面。

与水平线或垂直线所具有的“静”的性格相比,斜线具有“动”的性格。如果斜线的量在画面中占得很少,动感就少;如果斜线多了,整个画面的动感就会变得很强烈。另外,

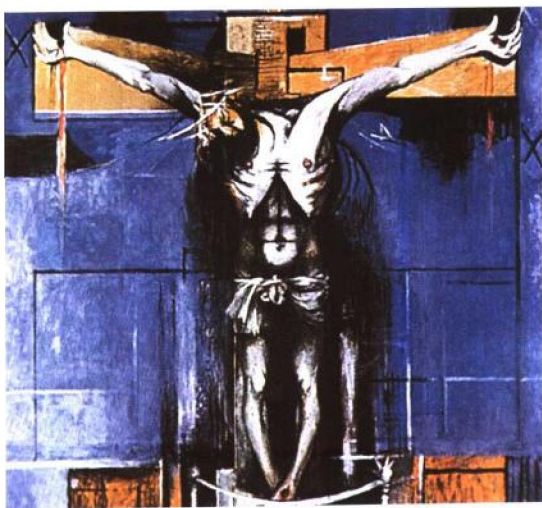
斜线的倾斜程度不太大时,动感也就变得缓和了。

虽然斜线能够制造出生动的动感,但是对斜线的控制也很困难。动感一旦产生在画面上,就一定要对它进行恰当的调整。在以斜线为主体的绘画作品中要很好地控制起主导作用的线,这样才能掌握好均衡的感觉。

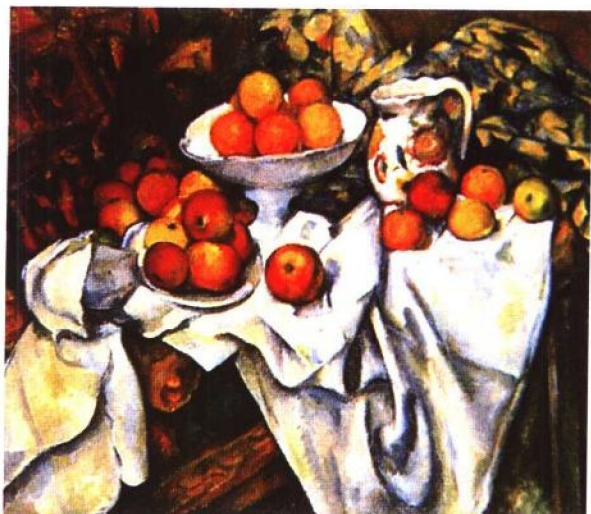
比较两幅作品,希望能感觉出斜线与水平线的不同之处。就构成而言,用水平线表达的感觉与用斜线制造出来的气氛完全不同。

白色钉刑 / 夏加尔 1938 年

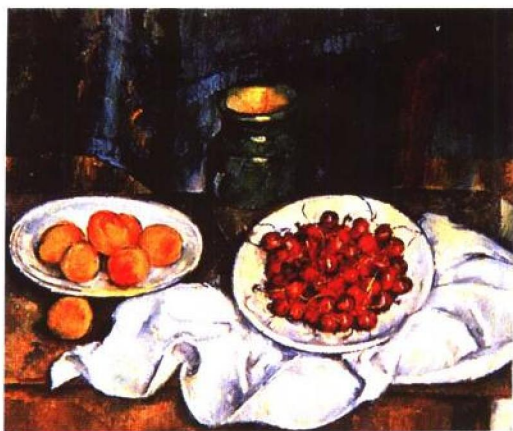
钉刑图 / 苏哲尔 1946 年

苹果和橙子 / 塞尚 1893 年

这两幅都是塞尚的杰作。可是以斜线为主的左图同以水平垂直线为主的右图是完全不同的，左图带有强烈的动感。

樱桃、桃和花瓶 / 塞尚 1885 年

休息的舞女们 / 德加 1881 年 ~ 1885 年

德加不仅描绘舞台上舞女们的优美舞姿，她们那高强度的激烈运动情景也被他尽收眼底。这幅作品表现了两个舞女在休息时的神态。她们身上华丽的服装与疲惫的神情形成鲜明的对照。画家利用长凳把画面斜着切开，这种大胆的构图给人以如下的印象——舞女如同在电线上歇息的小鸟似的。

