

JIU HUA LUN HUA

就画论画

中国画构图技法解析

ZHONGGUO HUA GOUTU JIFA JIESHI

钟捷/著

河北美术出版社

就画论画

中国画构图技法解析

钟 捷/著

河北美术出版社

策 划：田 忠
责任编辑：徐秋红 安兵武 张永明
装帧设计：杨彦坤
封面设计：梁 洁

图书在版编目 (C I P) 数据

就画论画：中国画构图技法解析 / 钟捷著. -- 石家庄：河北美术出版社，2014. 10
ISBN 978-7-5310-5928-8

I. ①就… II. ①钟… III. ①国画技法 IV.
①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第191871号

就画论画：中国画构图技法解析

钟捷 著

出版：河北美术出版社

发行：河北美术出版社

地址：石家庄市和平西路新文里8号

邮编：050071

电话：0311-87060677

网址：www.hebms.com

制版：石家庄名伦印刷有限公司

印刷：石家庄名伦印刷有限公司

开本：787 mm × 1092 mm 1/16

印张：10.625

字数：160千字

版次：2014年10月第1版

印次：2014年10月第1次印刷

定价：76.00元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。

服务电话：0311-87060677

前言

绘画是以表现作者的直观感受和视觉直观形象为特点的艺术。在现实生活和艺术创作中掌握绘画理论和绘画实践技术，以及提高作者整体文化素养的确非常重要。

构图是造型艺术的专用名词。它指作者根据题材和主题思想的要求，为实现创作表现的意图，在有限的空间或平面里，把需要表现的形象适当地进行组织，使得这个有限的空间或平面构成一个特定的结构，同时伴随着适当的艺术加工和表现，产生恰如其分的艺术效果，使其形成整体协调、完整的画面。对于绘画构图技法的学习，不但可以了解一般绘画构图规律，以致扩展到相关艺术领域，更可以在创作实践表现中获得更深的理解。正如借古以开今的道理那样，我们学习绘画艺术，特别是意欲拓展未来就更有必要明鉴其发展方向，以此为前提所进行的艺术探索才具有实际的意义。

本书所谈及对传统中国画构图技法的研究，大致以淡化具体作品的社会、政治与宗教方面的论述为主，仅限于对作品风格和图像的一般构图效果作分析，以此简化的方法便于梳理和掌握构图规律。书中通过简述绘画构图基础知识，解析相对具有代表性的传统中国绘画经典作品构图实例，以及解析绘画写生和创作实践构图实例，以期切实促进美术专业院校中国画教学实践工作和各界读者的理论学习。

第一章 构图基础 / 1

- (一) 构图的意义和构图元素 / 3
- (二) 构图的规律和方法 / 5
- (三) 构图的基本法则 / 15

第二章 传统中国绘画常识简述 / 17

- (一) 传统中国画的审美观念、造型和形制 / 19
- (二) 传统中国画绘画创作构图技法简述 / 26

第三章 传统中国绘画经典作品构图实例浅析 / 33

- (一) 远古至秦汉时期作品构图概述 / 35
- (二) 经典作品构图实例浅析 / 46
- (三) 关于经典绘画作品的学习与创作漫谈 / 126

第四章 绘画写生实践构图 / 129

- (一) 速写、素描构图实践 / 131
- (二) 水墨写生构图实践 / 135

第五章 绘画创作实践构图 / 139

- (一) 小品画构图实践 / 141
- (二) 创作构图实践 / 150

后记 / 163

第一章 构图基础

GOUTU JICHU

（一）构图的意义和构图元素

1. 构图的意义

构图：造型艺术的专用名词。它是指作者根据题材和主题思想的要求，为实现创作表现的意图，在有限的空间或平面里，把需要表现的形象适当地进行组织，使得这个有限的空间或平面构成一个特定的结构，同时伴随着适当的艺术加工和表现，产生恰如其分的艺术效果，使其形成整体协调、完整的画面，这就是构图。所以说，绘画构图是以表现作品思想主题和研究画面形式结构为目的的方法。作品思想主题和画面形式结构产生的感染力可以引起观赏者在心灵和情感上的共鸣。

构图，在西方绘画理论课程中称为构图学。具体从中国画构图来说，在中国传统绘画中称为“章法”或“布局”“经营位置”。创作题材确定后，首要工作就是研究形象造型主体部分的位置，次要部分如何搭配得宜，甚至空白处、气势、色彩、题款、印章等等的细节都要反复推敲、布置，这种推敲、布置的过程是一种经营，所以构图在中国画方面称为“经营位置”（南齐谢赫在《古画品录》“六法”中所称）。《历代名画记》顾恺之论画曰·孙武：“大苟首也，骨趣甚奇。二婕以怜美之体，有惊据之则。着以临见妙裁，寻其置陈布势，是达画之变也。”文中“置陈布势”之意就是指绘画构图中的形象位置安排，以使造型形象有力地呈现清晰的“主题内容”。《诗·大雅·灵台》：“经始灵台，经之营之。”“经”是度量之意，“营”是谋划之意。南齐谢赫借“经营”指“位置是也”来论布置构图。唐代张彦远认为构图是“画之总要”，明代李日华说“大

都画法以布置气象为第一”等观点是非常准确的。

作品中绘画艺术形象的结构配置方法，是造型艺术表达作品思想内容并获得艺术感染力的重要手段之一。在一定的画面空间里，安排和处理人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。

中国画侧重二维平面内的表现，对于长和宽之间的关系进行选择，以突出创作主题，增强作品艺术的感染力为首要。画面构图处理是否得当、新颖与简洁，对于绘画艺术作品的成败关系很大。我们观赏作品时，首先映入眼帘的应是作品的构图形式。创作成功的作品构图能使作品内容获得极强的艺术效果。顺理成章，主次分明，主题突出，符合观赏者视觉心理审美感受的作品，必然也会愉悦观赏者的审美需求。构图的形式感源于生活本身的形式，源于人类相似的生活经验和相通的情感反应。所以，构图是绘画艺术创作的一个重要因素，是构成绘画作品形式的一个组成部分。以发展的态度看待绘画构图这样一门学问，深入观察、体悟和发现才能领悟到其真正的生命力。只有当作品主题内容、艺术形象和绘画构图有机地融为一体才能产生艺术形式的魅力。

2. 构图元素

作品的绘画构图是由构图元素包括点、线、面、色彩、形状等构成的。（1）点是作品画面中最小的构成单位，因为它有形状、大小、色彩、方向和位置等不同的变化，所以它会在观赏者心里产生相应的心理反应。例如：圆形点饱满、充实，方形点稳定、坚实，三角形点尖锐、发散，不规则点活泼、灵动等。（2）积点成线，线具有方向性，其曲直、粗细易于表现作者的内心感受和传达作者的主观意象。例如：曲线圆滑、活泼，直线平静、挺拔，斜线倾斜、运动，粗线强壮、浑厚，细线肯定、清晰等。（3）线扩展为面，其不但涵盖点和线的效果，而且还以更加突出的面貌呈现。（4）形状是以面为基础，表现分为正方形、长方形、三角形、圆形、椭圆形、菱形以及其他自由形状。（5）色彩三要素分色相、明亮度、纯净度。三原色为红、黄、蓝。三非色为黑、白、灰。装饰色为金和银。不同色相的色彩因为其明亮程度和纯净程度有别，会在观赏者心理产生相应的心理反应。例如：红色热烈、活泼，橙色温暖、华丽，黄色光明、轻盈，绿色和平、欢快，蓝色寂寞、简朴，紫色高贵、忧郁，黑色严肃、恐怖，白色纯净、神圣，灰色淡雅、冷漠，金色高贵、辉煌，银色华美、光鲜。

（二）构图的规律和方法

绘画构图规律是人们在长期实践过程里从自然规律中概括提炼出来的，逐渐形成公认的科学法则。绘画是以表现直观形象和作者直观感受为特点的视觉艺术。掌握艺术表现的规律离不开专科理论研究的提高。同时，了解必要的理论知识可以加深对艺术作品的分析、理解，提升专业创作实践效果。

中国画构图方法有其独特、系统的构图规律和特点。历代的画评、画论也有不少涉及。中国画绘画的平面性观念和散点透视方法等，以及诗文、书法、印章和绘画的结合，又使得中国画的构图充满了丰富性的特征。

另外，根据绘画作品的题材不同，可以分为人物画、山水画、花鸟画等；根据作品的体裁不同，可以分为独幅画、组画和连环画等；根据作品的应用范围不同，可以分为插图、壁画和年画等。由于绘画形式构图规律的基本方面是相通的，现代绘画的发展趋势体现在画种之间相互借鉴、不同表现方法相互交融，作者灵活运用绘画构图规律才能有益于绘画艺术创作。

1. 空间分割与联系

绘画构图的方法，是指依托一定的构图规律，完善画面的内在联系的办法。画面空间的分割，是指各局部形象之间占有画面空间的位置或面积。其基本原则是：对比和视点、均衡与对称。

（1）视点 对比

视点是透视学上的名称，也叫灭点。倘若以人的眼睛所视方向为轴心，从上下左右各方向朝着这个轴心方向伸延，集中到一点，消失在视平线上，这个点就是视点。其作用就是把人的注意力吸引到画面的这个视点上。画面中这个视点也是表现作品主题或重点之所在。（参见图1至图7）

图1-1、图1-2：视点在画面中心，视觉感呈现稳定状态。

图2-1、图2-2：视点在画面趋于上某一角，视觉感呈现偏移状态。

图3-1、图3-2：视点在画面趋于下某一角，视觉感呈现偏移状态。

图4：视点在画面趋于正左某一点，视觉感呈现向左偏移状态。

图5：视点在画面趋于正右某一点，视觉感呈现向右偏移状态。

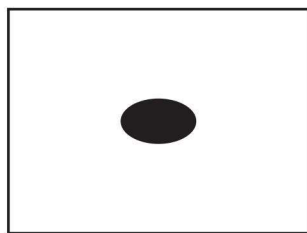

图1-1 中心

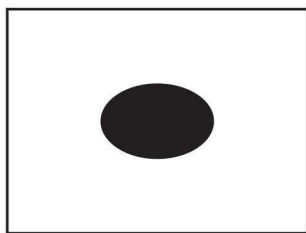

图1-2 中心

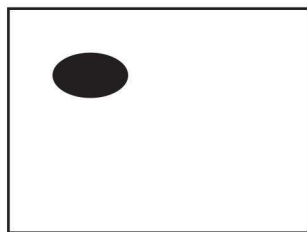

图2-1 左上

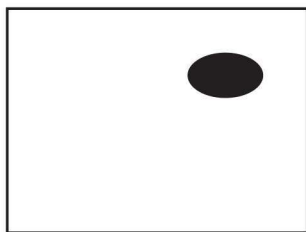

图2-2 右上

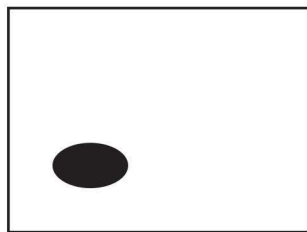

图3-1 左下

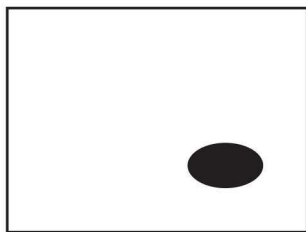

图3-2 右下

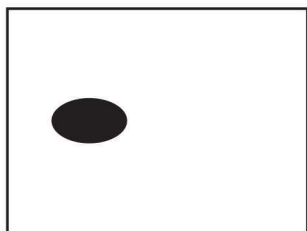

图 4 正左

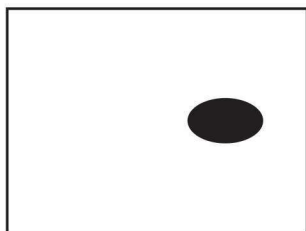

图 5 正右

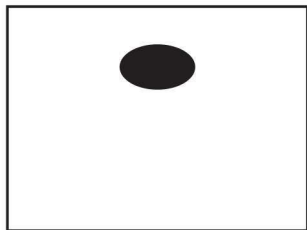

图 6 正上

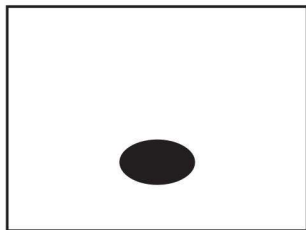

图 7 正下

图 6：视点在画面中心正上方某一点，视觉感呈现向上偏移状态。

图 7：视点在画面中心正下方某一点，视觉感呈现向下偏移状态。

一个视点的透视称为焦点透视。图 8 宋代吴炳《出水芙蓉图》，画面以莲花花心为视点中心向周围发散。如果一个画面中出现了两个或更多视点则称为散点透视。中

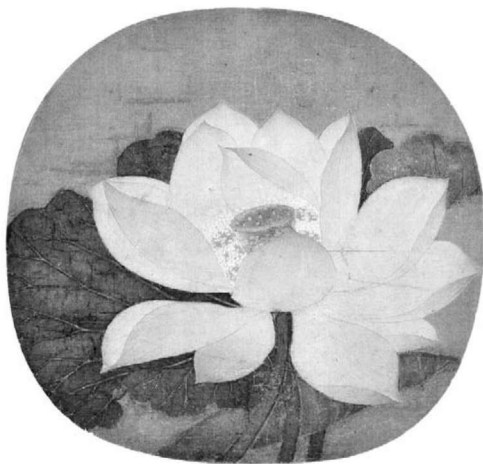

图 8 吴炳 出水芙蓉图

图9 任颐 群仙祝寿图

国画的构图常采用的是散点透视方法。图9清代任颐《群仙祝寿图》中局部各组人物自成结构安排，各局部并置又与周围相呼应。虽然局部视点分为多个且有主辅区别，但是作品画面系统仍然具有整体统一的效果。

对比，在绘画构图方面指画面中形象的比较和所占画面的比例。后者在构图中可使画面产生分割变化。（参见图 10 至图 18）

图 10：画面左右对等分割，视觉感呈现稳定、高耸状态。

图 11：画面上下对等分割，视觉感呈现稳定、宽广状态。

图 12：画面上下左右对等分割，视觉感呈现稳定、凝滞状态。

图 13：画面垂直线偏左移分割，视觉感呈现以大压小的运动状态。

图 14：画面垂直线偏右移分割，视觉感呈现以大压小的运动状态。

图 15：画面水平线偏上移分割，视觉感呈现以大压小的运动状态。

图 10

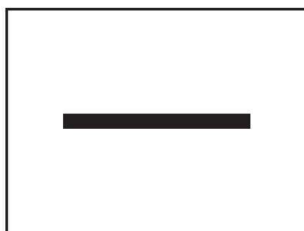

图 11

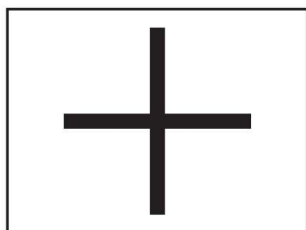

图 12

图 13

图 14

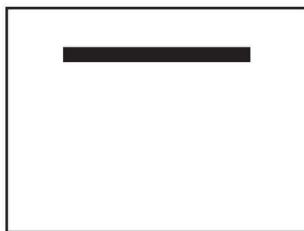

图 15

图 16

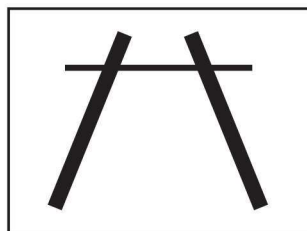

图 17-1

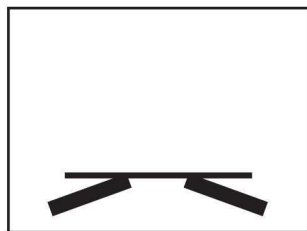

图 17-2

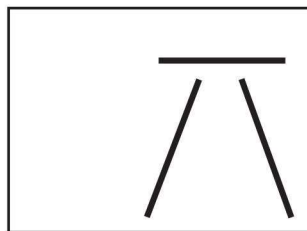

图 17-3

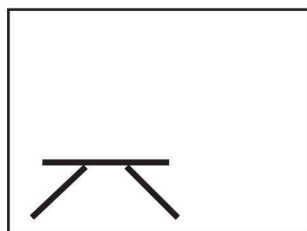

图 17-4

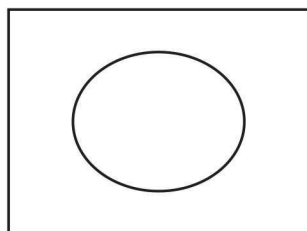

图 18-1

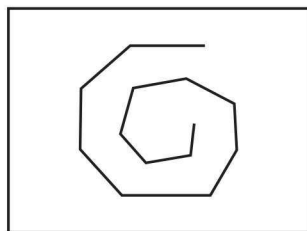

图 18-2

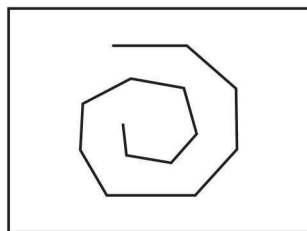

图 18-3

图 16：画面水平线偏下移分割，视觉感呈现以大压小的运动状态。

图 17-1、17-2、17-3、17-4：画面水平线、倾斜线多线分割，组合分割，视觉感呈现以大压小的运动状态。

图 18-1、18-2、18-3：画面圆形分割，视觉感呈现收缩或扩张的运动状态。

对比的应用，不但能增强艺术作品的感染力，也能鲜明地反映和升华艺术作品的思想主题。对比方法在构图方面的应用，是为了突出、强化作品的主题思想。构图方

面的对比分为：1. 造型形状的对比。例如，大和小、高和矮、粗和细、老和少、胖和瘦等等。2. 造型色彩的对比。例如，深与浅、冷与暖、明与暗、黑与白。3. 造型灰度的对比。例如，深与浅、明与暗等。在一幅作品中，可以运用单一方法的对比，也可同时运用各种方法对比。对比方法的运用，不能使造型主体流露牵强附会、喧宾夺主的痕迹。

以上所述图例我们可以看到，由于画面整体部分被分割，导致其中各局部之间发生力的对比变化，运动状态的呈现又直接打破画面整体视觉的平衡，这种各局部之间产生力的生动的变化，更加容易刺激观赏者的审美感受，追求画面各局部之间力的均衡就显得尤为重要。

（2）均衡 对称

均衡和对称，这是构图的基础，其主要作用是使绘画作品的画面具有稳定性。稳定是均衡和对称两者内在共同具有的同—性。稳定感是人类在自然界中长期生活观察物象形成的一种视觉习惯和审美观念。但是，均衡和对称并不意味着要获得力量平均，由于画面整体各局部之间比例关系产生的变化可以带来美感，而且又克服了平均稳定、缺少变化的刻板效果，所以构图最忌讳的就是平均分配画面。

对称的稳定感很强，它能使画面具有庄严、肃穆与和谐的感觉。例如，在三角形构图形式中，绘画作品画面上同时出现三个物体的时候，等距离在一条线上必然导致对称。但若使其呈现三角形状安排，好似中国的“品”字，上下交错组合，必然具有强烈的排列韵味和极强的稳定感。

在图 19-1 至图 19-4 的“九宫格”内，画面不同色调的分配，体现在图中画面的比例分配 3 : 7 开。若是竖画面，上面占 3 分，下面占 7 分，或上面占 7 分，下面占 3 分；若是横构图画面，右面占 3 分，左面占 7 分，或是右面占 7 分，左面占 3 分。在

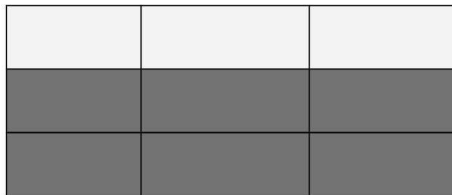

图 19-1

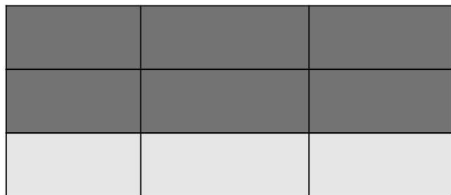

图 19-2

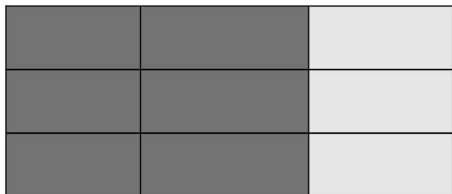

图 19-3

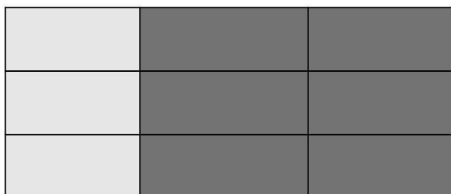

图 19-4

中国画中，这种 3 : 7 开构图的布局，一般被称为是最佳的构图布局比例关系。所谓最佳，并不是单一或唯一的，在特殊情况下，根据题材的需要，也是可以打破的，2 : 8 律或 4 : 6 律也可以使用。艺术讲究的是有法而无定法，创作其实就是选择恰当的方式表达作品的主题，选择适合的比例调整局部与整体的关系。总之，作者所使用的方法就是为了整个画面而考虑，一切应该有益于作品获得更好的艺术效果。

均衡的运用可以使画面达到变化、稳定。对称能使画面有庄严、肃穆、和谐的感觉。虽然这两者不是一个概念，但两者具有内在的同一性——稳定。稳定感是人类在长期观察自然中形成的一种视觉习惯和审美观念。因此，凡符合这种审美观念的造型艺术才能产生美感，违背这个原则的，看起来心里就会感觉不舒服。均衡与对称都不是平均，它是一种合乎逻辑的比例关系。

2. 构图造型结构形式变化

中国画构图结构经常涉及的一些形式变化，归纳起来大致有如下几种类型：（1）水平延展式，指造型形象在画面中呈现左右方向延展排列状况，详解请见本书第三章第二节“经典作品构图实例浅析”中独幅形式和长卷形式分析。例如唐代阎立本《步辇图》、唐代韩滉《五牛图》和宋代张择端《清明上河图》等作品。（2）垂直并列式，详解请见本书第三章第二节“经典作品构图实例浅析”中独幅形式、造型并列形式和长卷形式分析。例如东晋顾恺之《女史箴图》、唐代阎立本《历代帝王图》等作品。（3）平行斜线式，详解请见本书第三章第二节“经典作品构图实例浅析”中独幅形式、造型并列形式和长卷形式分析。例如清代弘仁《黄海松石》、朱耷《孔雀图》和虚谷《梅鹤图》等作品。（4）“S”曲线形构图，详解请见本书第三章第二节“经典作品构图实