

编著 翟欣建

人民美术出版社

NEW START

新起点

创作与构图图鉴

CREATION AND COMPOSITION

翟欣建像

于明 作

翟欣建，汉族。1950年生于天津，中央美术学院副教授、中国美术家协会会员。

1977年考入中央美术学院油画系。

1981年毕业留校在附中任教。

1981年毕业创作油画《心灵的歌》参加“北京市美术作品展”获“北京市优秀美术作品二等奖”，被收入《中国新文艺大系·1976—1982美术集》。

1983年油画《女工》参加“摩纳哥艺术大奖赛展”。

1986年赴日本研修艺术。被日本东洋美术学校聘为客座讲师。

1988年赴美国纽约，在赫夫纳画廊举办“翟欣建油画展”。

1993年至2000年，油画作品先后参加香港太古佳士得拍卖。

本人被收入《中国美术家名人辞典》、《中国当代艺术界名人录·第二卷》、《中国当代美术家书法家汉英辞典》、《世界优秀人才大典》。

装帧设计 日 高
版 式 陈 洁

责任印制 丁宝秀
赵 丹

责任编辑

日 高

新起点

翟欣建 编著

CREATION AND COMPOSITION

创作与构图图鉴

NEW START

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

创作与构图图鉴 / 翟欣建编著. —北京: 人民美术出版社, 2006.1

(新起点)

ISBN 7-102-03527-6

I. 创… II. 翟… III. ①美术创作—图集②构图学—图集 IV. ① J04-64 ② J061-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 151395 号

新起点：创作与构图图鉴

出 版 人 民 美 术 出 版 社

(北京北总布胡同 32 号)

网 址 www.renmei.com.cn

责任编辑 日 高

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张 10

ISBN 7-102-03527-6

定价: 48.00 元

目录

编者的话 5

一、绘画作品中的透视关系 7

- 1. 平行透视 7
- 2. 成角透视 9
- 3. 透视效果 10

二、绘画作品中的结构关系 11

- 1. 光影造型结构 11
- 2. 明暗造型结构 11
- 3. 色彩造型结构 12

三、绘画作品中的形式感 13

- 1. 三角形构图 13
- 2. 静态构图 14
- 3. “之”字形构图 14
- 4. 动态构图 15
- 5. 曲线形构图 15
- 6. “十”字形构图 15
- 7. 圆形构图 16

四、绘画作品中的表现手法 17

- 1. 写实的手法 17
- 2. 象征的手法 18
- 3. 装饰的手法 18
- 4. 对比的手法 19
- 5. 冲突的手法 19
- 6. 简洁的手法 20
- 7. 繁杂的手法 20
- 8. 剪裁的手法 20

五、绘画作品中的草稿构图 21

六、中央美术学院附中学生创作 24

七、方中绘画作品创作谈：主题和处理——方中的小幅绘画欣赏 62

八、田忠利绘画作品创作谈 67

- 1. 谈《中国民主革命的伟大先驱——孙中山》的创作过程 67
- 2. 《落后就要挨打》创作谈 72

由于本书所选用的图片涉及的作者很多，我们目前无法和全部作者取得联系，望见谅。请这些未和我们取得联系的作者尽快与我们联系。联系电话：65244874 65122583

“学书在法，而其妙在人”

——宋 晁补之《鸡肋集》

“学习要遵循一定的基础规律，创作才能得心应手地尽情发挥。”

编者的话

“远望惊心动魄，近看奥妙无穷。”不知是哪位贤人说过这句带有哲理的名言，用它来形容欣赏绘画大师作品时的状态倒是恰如其分。

对于一幅绘画作品来说，首先映入眼帘的往往是画家冥思苦想、经营打造的画面形式，观者的注意力一下子就被画面吸引进去，并按着画家的意图去参与、认识和理解，从中和画家形成共鸣与同感。

绘画作品创作的草稿构图，不但有它自身基本规律的东西，而且通过教授还可以使同学掌握并能举一反三地运用。对于绘画作品来讲，草稿构图无疑是画面至关重要的灵魂，画家正是以此为契机，将现实生活中的三维空间转换在有限的二维平面里，从而使画面成为表现出立体空间的绘画作品来。

附中的创作教学特点是开阔学生的眼界，通过大量的图书馆资料，并结合绘画大师的作品分析和讲评，来使学生掌握创作的方法，而不是一招一式的手法技术。这样，学生在离开学校和老师而走向社会之后，可以遵循“源于生活，高于生活”的创作原则，运用学

习到的造型能力，把自己对社会生活的认识和亲身的感受表现出来。同时，创作又是学生的文化修养、道德思想的集中体现。生活和艺术将是每位从事艺术创作的人所面临的重要课题，要告诫学生，失去生活基础的艺术活动，将是毫无意义的，将一事无成。而绘画大师的成功，正是深深根植于养育他们生活沃土的结果。

在这本书里，我力图用分析、讲评绘画大师作品的方法，把兴趣爱好、历史知识、构图的基本原理融合在一起，达到在欣赏大师作品之中，很有兴趣地学习了创作构图的知识。在本书的后两节，向大家展示两位附中学生的创作。他们当年在学校里就是出类拔萃的高材生，后在各自的工作岗位上取得了令人瞩目的成绩。通过对他们绘画作品和创作体会的介绍，希望能给予绘画者以启迪。

崔汝建

2005.8

图1

图1
大卫
《荷拉斯兄弟的誓言》

一、绘画作品中的透视关系

绘画作品中一个重要的因素，就是画家力图在平面的二度空间中表现出三度的立体空间的效果。如何使这虚拟的立体空间让观者信以为真呢？那么在透视规律的运用上就显得尤为重要的了。但是要说明一点，这里所讲的透视关系，主要是指在写实绘画中的焦点透视范畴里的诸种关系。绘画艺术在历史的发展中，由于地域的不同而出现了西方以注重写实的绘画风格和东方以注重写意的绘画风格，随之也就出现了以西方写实绘画为主的焦点透视体系与以东方写意绘画为主的散点透视体系，它们各自都在世界绘画艺术史上产生了灿烂的艺术作品。透视学有科学和严格的理论和措施，而绘画作品中的透视规律又受艺术家思想情感和创作理念的制约。下面准备就现实主义绘画大师的作品为例，针对画面出现的不同透视关系及透视效果，来做简略的分析和说明。

1. 平行透视

平行透视是绘画作品中较为常见的一种构图方式。“平行”这个词在《中华词典》中解释为：“两个平面或两条直线等任意延长始终不能相交。”那么，在绘画的构图中，以平行的构成为主而形成的透视关系，称之为平行透视。在绘画作品中的平行透视构图给人以稳重、安宁、广阔的视觉感受。

法国画家大卫的名作《荷拉斯兄弟的誓言》(图1)取材于古代罗马的一个战争题材的故事。荷拉斯三兄弟为了使自己的祖国不受外强的侵略，出征前在老父亲面前庄严宣誓，效忠祖国。大卫把他们安排在与画面平行的位置上，画家拉近了观者和画面中人物之间的距离，使观者有身临其境的感觉。荷拉斯三兄弟头戴罗马式的盔甲，肩并肩地叉开双腿，一同接过父亲手中的战剑，表现出了正义、勇敢的精神。身后三个对称的拱门加强了他们必胜信心的画面效果；同时，

图2
委拉斯开兹
《布雷达的投降》

图3
列维坦的名画
《弗拉基米尔之路》
（《流放者之路》）

图4
西蒙诺夫
《领袖》

也使老父亲身后的娇弱的母亲、妻子们笼罩在安全和稳定的感觉中。

大卫成功运用了稳重、安宁的平行透视的构图方法，恰当地把这一动荡和不安的历史冲突事件展现出来，并给后人以启迪。

西班牙画家委拉斯开兹的名作《布雷达的投降》（图2）也是表现了一个历史上的战争事件。1625年西班牙军队攻克了荷兰的布雷达，画面描绘了西班牙军队的首领安布罗久·斯比诺拉友好地接受了荷兰军队的首领纳骚·朱斯丁交上的城门钥匙。委拉斯开兹把两国军队平行而均衡地安排在画面中，给人以公平的对待双方的态度。但在局部的处理中，又表现出双方军队实力的区别，西班牙的军队整齐挺拔，枪械如林，战马强壮；而荷兰军队松散随意，枪械简陋，表现出了两国军队的战斗素质和出现的必然结果。两组人物通过安布罗久·斯比诺拉伸出的胳膊搭在纳骚·朱斯丁的肩上，并结合地上人们的投影和远处的树林田野有机地融合在一起，又暗示出以后两国人民的和平友好相处。同样是战争的题材，但因作者的意图是表现正义与和平，所以，大卫和委拉斯开兹在对待战争的题材上，同样运用了平行透视的构图方式，达到了异曲同工而又回味无穷的艺术效果。

在俄罗斯画家列维坦的名画《弗拉基米尔之路》（还有人译为《流放者之路》）（图3）中，画面的构图被画家简化到了极点，只有天空、地面和天地之间的一条与画面平行的地平线。在画面中有一条由近伸向远方天边的小路，这就是弗拉基米尔路，是一条被沙

皇流放革命进步知识分子所经过的苦难泥泞之路。岔路口处的路牌、路旁孤独的墓碑、荒无人烟的田野、灰暗阴郁的天空涌动着块块的云团，使人感到无比的艰辛和凄凉，以此表达了画家对于沙皇俄国的强烈不满，同时也使后人更加体味到作品的内在意义。列维坦是一位有着犹太血统的俄罗斯风景画家，早年父母双亡，在他短促的一生里充满了坎坷的经历，同情俄国的进步知识分子，热爱俄罗斯的山河，创作了许多感人的风景画。

原苏联画家西蒙诺夫的油画《领袖》（图4），表现了苏维埃政权的领袖列宁的形象。作为世界上第一个由工人阶级领导、通过武装夺取政权而建立的国家来讲，是开天辟地的事情。画家运用平行线与垂直线相交而形成的近“十”字形构图方法，给人以崇高、庄严和稳重的感觉，像纪念碑一样表现出列宁的丰功伟绩，人物的动态和衣服的造型被高度概括为一面面“城墙”，屹立在画面中，天空翻滚的浓云与红旗飘动的色块与人物形成强烈的对比，具有里程碑式的绘画效果。

图 5
德加
《舞蹈课教室》

图 6
德加
《侧幕旁的舞者》

2. 成角透视

成角透视这种讲法是相对平行透视而言的，而且只能限于在绘画作品方面，它指在画面中的两条直线或两个平面等任意延长都可以相交的透视关系。在绘画作品中的成角透视构图给人以运动延伸和动荡不稳定的视觉感受。

法国画家德加的油画《舞蹈课教室》（图5）充分表现出成角透视构图的艺术魅力。舞蹈老师是莫列尔先生，他的一头白发与红光满面、宽大的上衣和棉织的裤子、白色的袜子和黑色的练功鞋，再加上深色的大拐杖，和芭蕾舞女的白色天鹅裙形成强烈对比。看似杂乱无章的演员，被近、中、远三组的人物组合，沿着墙边的透视线而顺延过去。在地面空白与屋顶墙面的呼应下，穿插着生动自然的各种舞姿。德加使用自由的笔触和丰富的色彩，显示出画家敏锐的眼光和心灵的感受。

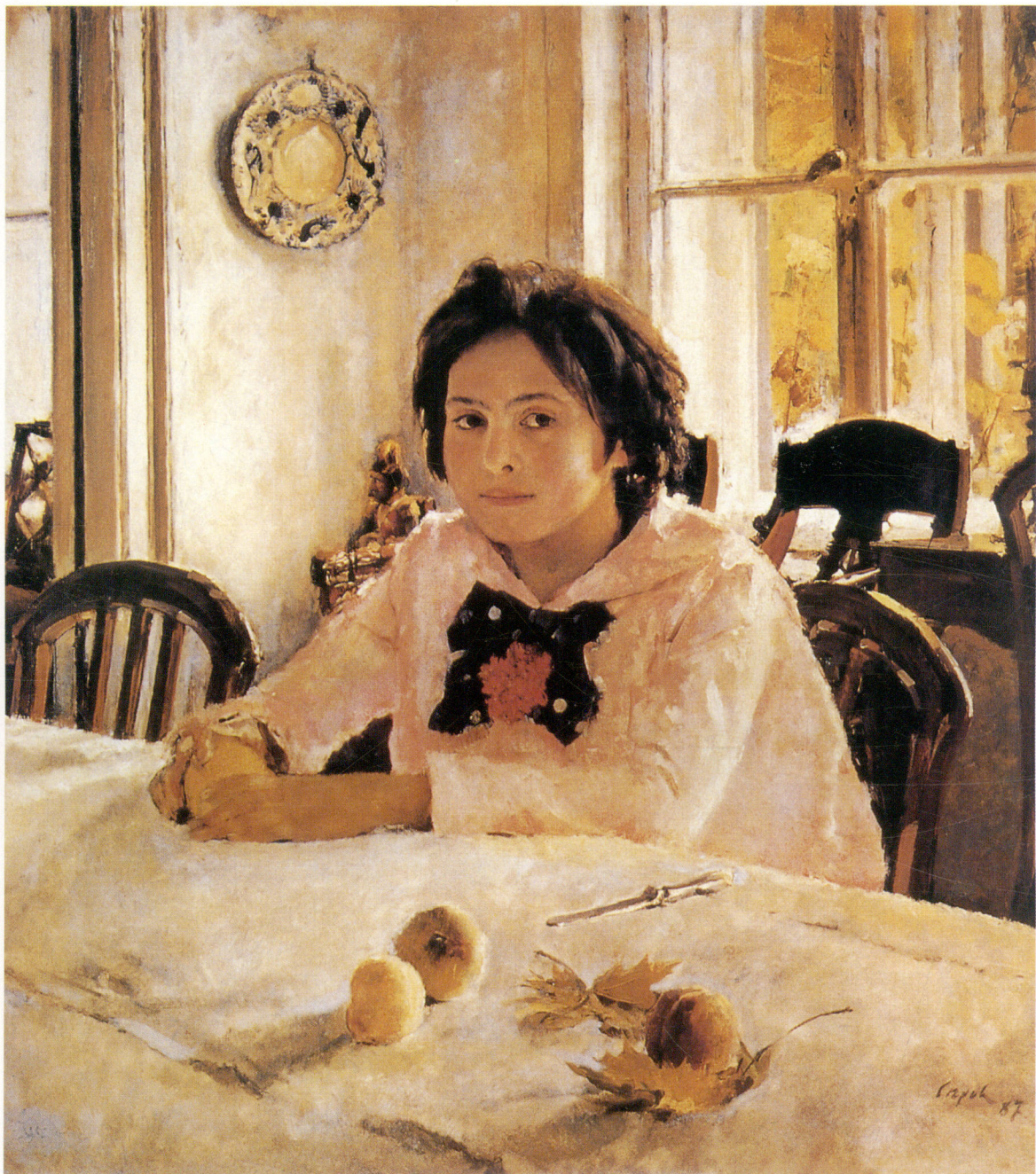
在德加的油画《侧幕旁的舞者》（图6）中，画家不是很重视人物情节的故事性和舞蹈演出的戏剧性，不去注意年轻貌美的演员面部和身材，而是似乎带着一种漠不关心的态度，用信手拈来的各种工具材料来描绘芭蕾舞女瞬间动人的姿态。可能演员正在后台休息，或是在做上场前的准备动作，还有的是在舞蹈教室里做各种各样的动作，有时是俯视去看，有时是从仰望角度来画。他大胆地把主要人物放在画面的边缘——不是把半个身子画出画面，就是在画边留出几条腿来，总之是随心所欲、不择手段地从传统的构图样式里表现出自己强烈的艺术个性风格来，并给后人在构图的经营中留下了深刻的影响。

图 7

图 7
谢洛夫
《女孩与桃》

图 8 图 9

图 8
日林斯基
《苏联体操运动员》图 9
米勒
《母与子》

3. 透视效果

(1) 平视效果

俄罗斯画家谢洛夫的名作《女孩与桃》(图7)是一幅优秀的人物肖像画。画家把视平线安置在与少女眼睛等高的水平上,也就是说观者的眼睛视点与少女的眼睛视点是一致的。这样就能使所有观者的眼睛一下子被画中人物的眼睛吸引住了,并给人以一种亲近的感觉——仿佛就坐在少女的对面与她在交流。然后,顺着眼睛的观察习惯,才注意其他物品:桌上的餐刀和三个桃子,身后圆背的深色坐椅,墙上的挂盘与窗外秋天的黄叶。在画面构图的经营方面,桌子边的倾斜斜线,人物的三角形外轮廓与垂直下来的门窗的竖线,围绕着人物相互衔接在一起,形成一个有机的整体。再加上墙上的挂盘,少女的头部与桌上的桃子,在直线与方块之中点缀和呼应着几个圆形。总之,谢洛夫在运用平视的角度,产生了亲近的效果。

(2) 俯视效果

原苏联是体育运动是强国。原苏联画家日林斯基的油画《苏联体操运动员》(图8)这幅画描绘了一群运动员在体育馆里的训练情景。画家为了更好地展示运动员的形象和表现自己内心的感受,有意提高了视点,利用俯视的效果可以一览无余地去描绘他们。运动员们不同个体的造型被统一在一个团形的构图里,在红色的地毯的衬托下,更加显得团结和有力。并用大量的直线和横线把众多的运动员串联起来,虽然画面远近人很多,但整体感强,多而不乱。通过每个运动员的形象和肤色的变化,暗示了原苏联的各个加盟共和国,更加显示出原苏联体育运动的发展和强大。

(3) 仰视效果

法国画家米勒的名作《母与子》(图9)描绘了一幅有着浓郁生活气息的农村风格画。在画面构图中,他有意把视点压低到小孩的视平线上,以便造成一种以儿童的心理来观察周围的视觉感受。小孩在母亲宽厚的怀抱里显得那么安宁和娇弱。小孩踮起脚,双膝稍稍向前弯曲;站靠在门边的小孩正侧头看着这一切:这是多么的熟悉和自然的情景,米勒通过细致入微的观察,捕捉到这动人的一瞬间,用朴实的绘画手法,创作出了这幅超越民族和国界的名作。

图1

图1
列宾
《伏尔加河上的纤夫》

二、绘画作品中的结构关系

结构一词在绘画作品中的含义,一是客观物象的具体构造的组合,二是画面的构图安排的组合。现在所说的绘画作品中的结构关系就是讲画面构图的关系。

绘画作品中的结构关系包括光、影造型结构,明、暗造型结构及色彩造型结构。

光、影造型结构与焦点透视结合起来,可以真实地反映社会生活和表现客观物象的体积、质感及空间关系。明、暗造型结构是以客观物象的外轮廓为基础,以表现客观物象的固有色为主,强调画面的装饰效果。前者表现出画家看到的事物,后者表现出画家想象的事物。再进一步追寻,前者源自欧洲古典主义写实绘画体系,后者则来自东方艺术的写意绘画体系。色彩造型结构则是以画家主观并带有主题思想性的明确色彩为基调,并由此而展开绘画风格的作品。下面就这三个内容结合绘画大师的作品,进行简略的分析和说明。

1. 光影造型结构

俄罗斯画家列宾的名作《伏尔加河上的纤夫》(图1)描绘的是一群俄罗斯的贫困穷人,在灼热的阳光下,迈着艰辛的脚步,吃力地拉着一艘货船逆水而上。列宾忠实地描绘了这一情景。利用接近于顶光的光影效果,使人物身上没有大明大暗的黑白变化,而更集中于人物本身的刻画塑造,就像是一组行走的雕像,通过脚下的投影使人物紧紧地竖立在地面上。同时,列宾对特定环境下的阳光与明暗给予最充分的把握和

描绘,以此来烘托纤夫们生活和劳动环境的艰难。在纤夫中间,可以看到生活的磨难在他们身上留下的痕迹,也可以察觉到年青人的反抗情绪。列宾在26岁时创造了这幅作品,说明列宾从一开始创作就把目光集中在俄罗斯的下层民众身上。通过作品,可以感到列宾表达了对贫困的劳动人民最大的同情,对当时沙皇俄国统治的不满。

法国画家拉图尔的名作《忏悔的抹大拉的马利亚》(图2),描绘了忏悔的抹大拉的马利亚。她双手抚摸着一个人的头盖骨,头转向一侧,而目光凝视着前面,表现出了马利亚内心充满的爱与悔恨交织起来的复杂心理。画家拉图尔创作此幅作品构图的核心点,就是利用烛光的暖色调烘托出整个画面的气氛,减弱其他不必要的光影变化,突出人物的整体外形及烛光照射到的部位,把中间过渡的灰色调高度概括在大片重颜色里,画面只剩下人物的近似三角形的外轮廓和方形的镜子。脸部和衣服边缘的曲折起伏变化给整个画面增加了丰富的内容。同时,整个画面给人以静谧与神秘的感觉。

2. 明暗造型结构

美国画家惠斯勒的名作《画家的母亲》(图3)是画家惠斯勒为母亲作的一幅杰出的肖像画。他在构图和画面明暗的处理上,显示了他独具匠心的艺术风格。他尽量压低和减弱光影在画面上的效果,而概括和归纳物象固有色的明暗效果,达到一种近似黑白版

画的绘画风格。

画家的母亲靠墙侧面坐在椅子上，黑色的宽大衣裙散落开，占据了画面主要位置。垂落在地的深色窗帘、深色的地角线和墙面挂着版画的黑边框，形成了画面里的黑色块。画家母亲脸部的肤色、墙面的灰色与地面的深灰色形成了画面里的灰色块，而画框里的白纸、母亲的头巾和手套则是白色块。这样，整个画面就形成了一首黑、白、灰的奏鸣曲。惠斯勒在这幅作品里，避免任何文学故事性的解释，没有赋予母亲更多的感情色彩。他所追求的是画面的形式感与色彩的和谐，推敲画面的黑、白、灰的色调变化和经营客观物象的形状变化。整个画面给人一种稳重、温顺、悠闲和微微的孤独感。这幅作品在艺术的感染力上给人以深远的影响和启迪。

3. 色彩造型结构

原苏联画家科尔热夫的名作《送别》(图4)选自原苏联在第二次世界大战中保家卫国的题材。首先映入人们眼帘的是火红的色彩，画家正是运用浓郁的火红色调为色彩造型的艺术表现手法，强烈刺激着每一个看过此画的观者，讴歌了原苏联人民保卫祖国的正义之战，控诉了希特勒法西斯的倒行逆施。军人的红领章和军帽上的红五星，代表了原苏联人民的神圣和正义；房屋的红色表现了战争的残酷；红底白点的上衣则表示出亲人离别的复杂心理。

在“二战”其间，画家科尔热夫是莫斯科中等美术学校的学生，亲身经历和目睹了战争给人民带来的灾难，促使画家创作了一系列以卫国战争为题材的绘画作品。

图2

图3 图4

图2
拉图尔
《忏悔的抹大拉的马利亚》

图3
惠斯勒
《画家的母亲》

图4
科尔热夫
《送别》

三、绘画作品中的形式感

对于一幅优秀绘画作品来说,它必须是内容和形式的完美统一。而作品中的形式感又恰似画面的艺术生命一样,抓住并充分利用它,就会使作品呈现出巨大的艺术张力来;否则,就会显得毫无生机而乏味。

什么是绘画作品中的形式感?简单讲就是把画面中出现的客观物象,高度概括为一个或几个单纯的点、线、面的几何形体。这样使人首先感受到的是不同动势、形态及方向的形式感,造成一种视觉上的冲击效果。在绘画作品中形式感的营造中,必须要依据画家所选定的主题、内容及所表达的情感来决定。

绘画作品中的形式感往往也是画家自己成熟的标志,包含了画家自己的构图方法和画面形式的韵律感,并逐渐形成自己的艺术风格。下面准备就绘画大师的作品为例,针对画面的形式感问题,逐一做简略的分析和说明。

1. 三角形构图

1830年7月,法国巴黎爆发了由工人、市民、学生组成的推翻波旁王朝的革命起义。法国画家德拉克洛瓦的名作《自由领导人民》(图1)真实地记录和描绘了当时战火硝烟弥漫的街头巷战场面、人们前赴后继地冲向前方的情景。画家充满激情地支持和理解这一革命行动,并在画面正前方重要的位置上安排了一个象征自由的女性形象。她头戴法国大革命时期的红色弗里吉亚帽,右手高高举着代表法兰西的红、白、蓝三色旗,左手紧握一支长枪,在勇敢地号召人民向专制的波旁王朝冲去。画家在这动荡激烈的场面中,精心安置了一个以自由女神为中心、与左边的少年和右边的青年所组合的一个三角形构图,这样就起到了统一整个画面很重要的稳定作用;同时,也表现出画家对于理想与现实的完美结合,表现出自由、平等、博爱是人民为之奋斗的目标。

意大利画家拉斐尔在早期的创作中非常推崇达·芬奇和米开朗琪罗的绘画风格与技巧。拉斐尔的名作《金翅雀圣母》(图2)中的圣母像非常近似于达·芬奇的《蒙娜丽莎》的人物表情和画法。慈祥的圣母双臂舒展地左右伸开,一手抚摸着幼年施洗约翰的后背,一手拿着打开的《圣经》;两个孩子(另一个孩子是幼年的耶稣)用手在爱护着一只金翅雀。这些与背景中寂静的田野融为一体。拉斐尔在画面正中,以圣母和两个孩子组成一个三角形构图,给人以稳重、安详、平和的感觉。圣母舒展大方的造型和圣婴富有瞬间动感的动作紧密组成一个整体。这是拉斐尔描绘的最完美的圣母像之一,圣母内心的情感在此得到了升华。

图 3
库加奇
《归》

图 4
《咖啡馆》
德加

2. 静态构图

原苏联画家库加奇的名作《归》(图3)描绘了苏联卫国战争结束后,一名军人回到了故乡的情景。画家在这幅作品中高度概括了人与自然的客观关系,压低了视平线,画面的大半是天空,战士被安排在画面正中线的位置上,头顶的军帽正和远处码头上等候的亲人遥遥相对。在经历了残酷的战争之后,能够从战场活着回到故乡是有着何等的复杂心情啊!但画家在这里却选择了战士呆若木鸡的站姿的背影,加上周围泛着鳞光的平静水面,对岸俄罗斯古老的村庄,时间仿佛在这里也静止下来,静得连一只小鸟也没有,只有在天空中滚动的浓云才能表现出战士复杂心情。这点也是画家内心的真实感受与高人一等的妙处,正像中国道家学说的一句至理名言:“大静若声。”

3. “之”字形构图

《咖啡馆》(图4)是法国画家德加的名作。德加经常与印象派画家马奈、高更、雷诺阿、莫奈等相聚在酒吧或咖啡馆里,研讨新的绘画理论。德加是促成印象主义运动的画家之一;但他不全部接受印象派的观点,他独自开辟途径,形成自己的绘画风格。也正是在这时,他放弃了历史画的创作而转向了描绘当代社会的生活,《咖啡馆》正是在这种情况下问世的。德加在这幅画里运用了“之”字形的构图,把人物与前面的桌子和后面的镜子按照“之”字形有机地串联起来。镜子里男女人物的深色头影,坐椅后面的深色靠背与桌子下面的投影,再加上男士的黑色衣帽,形成了画面里的几块重颜色。镜子里的亮部的反光,女士上衣的粉色、桌面的亮部和地上的亮部,黑白交替,相互交叉,自然衔接在一起,散而不乱而又错落有致。德加善于描绘社会生活中不同人物的姿态和表情,画中男士的冷漠态度和女士的忧伤表情被刻画得淋漓尽致。咖啡餐具随意摆放在桌子上,画家用一卷报纸把横竖放着的两张桌子巧妙地连在一起,再加上女士脚上的装饰花样和男士的围巾,给有些呆板的人物赋予了生机。这是一幅耐看而且有回味的佳作。