

中西繪畫構圖的比較研究

袁金塔 著

中西繪畫構圖的比較研究

中西繪畫構圖的比較研究

著 者：袁金塔

地 址：台北縣永和市仁愛路141巷4弄1號五樓

電 話：(02) 321-4908 (C) (02) 944-7392 (H)

發 行 人：王士朝

出 版 者：設計家文化出版事業有限公司

地 址：台北市仁愛路二段17號六樓

地 址：(02) 392-0681

郵政劃撥：第124956號

法律顧問：朱垣章律師

地 址：台北市開封街一段79號

電 話：(02) 311-4557

- 凡有侵害設計家文化出版事業有限公司之信用名譽權利及其他一切法益者，本律師當依法保障並訴求賠償之。

印 刷：華林印刷企業股份有限公司

電 話：(02) 302-9775~6

再版日期：中華民國七十一年三月

登 記 證：行政院新聞局局版台業字第1984號

- 特價：新台幣400元
- 版權所有 ●翻印必究 ●

自序

一幅作品的好壞，構圖是一個決定因素，就好像下棋，最先數子的佈置，關乎全局勝負。假若構圖平平，欲表現新境，恐不易爲。所以古今中外的畫家都非常注意構圖。

我之所以選定「中西繪畫構圖的比較」作爲探討的主題，其動機有三：一則由於個人的志趣在於繪畫創作，初由西畫入手，然後漸漸涉及國畫，因而發現二者之間存有許多問題，爲了尋根探源，不得不從中西繪畫的比較入手以窺其究竟！再則，過去有關這方面的論述大都零散，其間缺乏明顯相關之條理，若作爲專門性的學術來研究，宜從有系統的整理以及思想上的闡明來入手。三則，今日我政府正大力推行文化復興，文化復興不是「復古」，更不是「西化」，乃是「新生」，是指向中國現代化的目標。在中國現代化的過程當中，一方面要發揚固有文化之精髓保我民族文化特性；一方面要學習他人長處作爲自己的營養素。

故中西繪畫的比較乃爲必要之途徑。而構圖又爲繪畫中極重要的一個環節，以此逐步探討，才能使中國文化「新生」，爲明日的中國美術開創一可大可久之「新境」。

茲將本文研究範圍略述於後：

一、本書所謂的西方包括：

- (一)地理上屬於西方的傳統。 (二)屬於希臘羅馬的傳統。
- (三)屬於基督教的傳統。 (四)屬於從上述三者所衍生的傳統。
- (五)對上述傳統具有影響力的古代近東文明。

二、全文共分六章：

第一章、旨在探溯中西繪畫構圖不同的根本原因，首先闡明自然環境的不同及其影響。其次論及人文思想——就宇宙觀、思想內涵、思想方法、藝術態度、人與藝術之間的關係等來分析比較，考察其相互間的關係。最後以中西繪畫的特性加以驗證。

第二章、敘述構圖的意義與方法。

第三章、乃在於分析比較中西繪畫構圖法則的異同。一方面指出國畫西畫構圖法則的特色，另一方面則探尋中西繪畫的這些特色與其宇宙觀之關係。再進而綜合比較——就意義、性質、特色、及其應用等，分賓主、虛實、疏密、佈白、款印、取勢、均衡、簡潔、對比、比例、和諧等十一項論述之。並加舉例證明。

第四章、舉出中西繪畫在構圖上常用的一些類型，並說明其意義、特性及其應用。分垂直線、水平線、斜線、對角線、S曲線、等分割、十字形、L字形、三角形、圓形、圖案式、複合式等闡述之。同時舉例以資證明。

第五章、係探討中西繪畫空間表現的異同。首先指出中西雙方繪畫空間表現法的特色，其次剖析中西繪畫這些特色與其宇宙觀的關係。接著以意義、優缺點及其應用等、分無秩序空間、一次元空間、重疊、三遠、透視、反透視、移動視點、空氣遠近、上下關係、重疊與上下關係之合用、虛的空間、斜線、借物暗示、色彩空間等十二項論述之，並殿以例證。

第六章、結論與建議，先歸納中西繪畫的異同，就環境、思想、構圖法則、空間表現法等簡述之。再提出筆者對中國畫創新的一些建議。

三、基於論題主旨及篇幅的關係，有關色彩與明暗部份只予簡略介紹。

四、本書第二章與第三章的敘述方法是將古今中外畫論中與本文有關部份先擇錄出來以作為筆者論述的佐證，然後再提出筆者的看法。

五、本文是筆者就所收集之資料，參酌前輩及時賢的意見，以及個人實際創作經驗，力求以客觀的態度來比較分析中西二者之異同。

六、筆者自愧才疏學淺，研究不夠深入，拙作難免有管窺蠡測之失，尚祈各位方家先進惠予指教。

袁金塔 識於中華民國七十年三月

目錄

自序

第一章 中西繪畫構圖相異根源的剖析	1
第一節 自然環境	2
第二節 人文思想	9
第二章 構圖的意義與方法	31
第一節 構圖的意義	32
第二節 構圖的方法	35
第三章 中西繪畫構圖法則的比較	45
第一節 國畫構圖法則的特色	46
第二節 西畫構圖法則的特色	46
第三節 中西繪畫構圖法則的綜合比較	47
一、實主	48
二、虛實	56
三、疏密	61
四、佈白	65
五、款印	69
六、取勢	78
七、均衡	98
八、簡潔	105
九、對比	109
十、比例	112
十一、和諧	120
第四章 中西繪畫構圖的類型	135
第一節 以線來分類的構圖型態	137
一、垂直線構圖	137
二、水平線構圖	142
三、斜線構圖	143
四、對角線構圖	144
五、S曲線構圖	145
六、等分割構圖	147

第二節 以形來分類的構圖型態	149
一、十字形構圖	149
二、L字形構圖	150
三、三角形構圖	150
四、圓形構圖	153
第三節 圖案式構圖	156
第四節 複合式構圖	157
第五章 中西繪畫空間表現法的比較	159
第一節 國畫空間表現法的特色	160
第二節 西畫空間表現法的特色	161
第三節 中西繪畫空間表現法的綜合比較	161
一、無秩序空間表現法	161
二、一次元空間表現法	162
三、重疊法	164
四、三遠法	166
五、透視法、反透視、移動視點法	169
六、空氣遠近法	190
七、上下關係法	190
八、重疊法與上下關係法的合用	191
九、虛的空間表現法	192
十、斜線法	192
十一、借物暗示法	195
十二、色彩空間表現法	196
第六章 結論與建議	199
重要參考資料	215

第一章 中西繪畫構圖相異根源的剖析

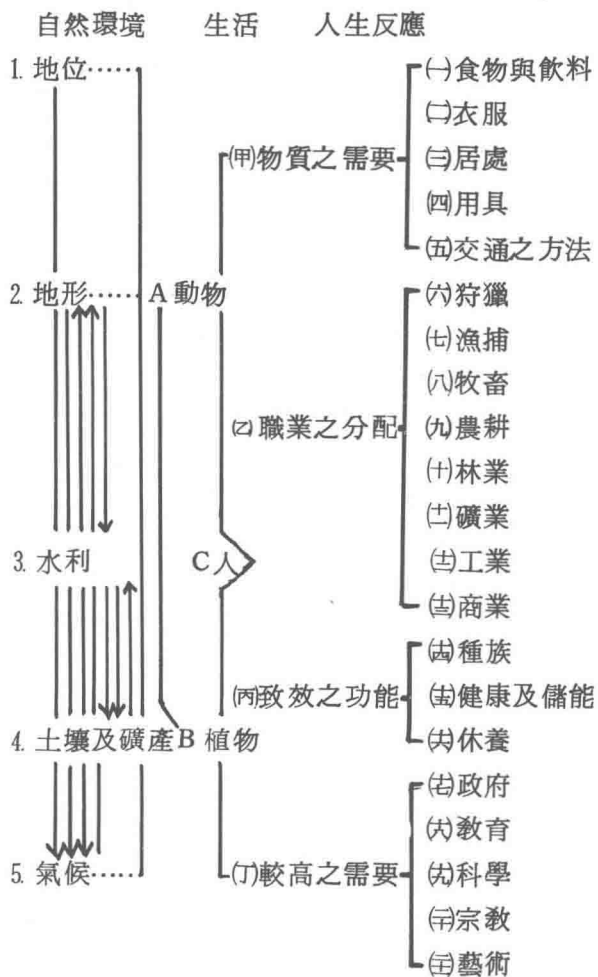
第一節 自然環境

美國地理學家亨丁敦及克興（E, Huntington and S. W. Cushing）在所著「人生地理學原理」（Principles of Human Geography）第一編第一章「文化」一節中說：「無論那一群人，總有一種的政治、教育、科學、宗教和藝術。於某種的意義中，這些事物似乎與地理無關，然而他們所採的方針，他們所賴以維持的富源，以及他們發展的能率高下，却都是依靠著地理環境的。」（註1）

因此任何民族的文化成果，無一不深受其地理環境的影響。而繪畫是文化中的一個重要項目，它雖然是獨立的，但不是孤立游離於文化之外；它是一個文化體系中有機的一環。故欲了解中西繪畫構圖之同異，從自然環境（地理環境）與人文思想（文化思想）去探討，應該是最重要的方向之一。

註1 E, Huntington
and S.W. Cushing,
Principles of Human
Geography, P.3

根據亨丁敦與克興的「人生地理學原理」，自然環境對人類生活與人生反應的關係至為密切。茲引用原書中所列之表說明於下（註2）：

（按表中矢形表示自然環境之相互影響）

註2 E. Huntington
and S.W. Cushing,
Principles of Human
Geography, P.7

從表中，我們得知自然環境包括空間關係（space relationships）地形、水利、土壤、礦產、氣候與動植物等。這些「自然環境」被認為是人類的「文化環境」所賴以建立的基礎。現在我們就以中西文化發源地的自然環境加以比較，來探討中西雙方繪畫不同的根本原因：

一古中國文化發源地在黃淮平原；黃淮平原由黃河、淮河、汴河三大水系沖積而成。它是一塊廣大平坦的沖積平原，古稱中原，今名黃淮平原，亦稱華北平原。唐虞夏商周各代民族的活動範圍，不外乎這塊廣大而肥沃的土地；例如陶唐氏和有虞氏兩個氏族的活動範圍，約在現今山西省的西南部，即汾河平原及黃河沿岸之地。夏民族起於現今山西省，以後又由山西省遷入現今河南省。商民族起於現今山東省西部，以後又由山東省遷入河南省。周民族起於現今陝西省中部，其活動範圍，限於渭河平原，以後逐漸向東擴展，滅商併俺，征服整個黃淮平原，在東周之前，中國人的活動範圍，大致不外黃淮平原。以後漸漸的傳到長江流域，最後由長江流域再傳到粵江流域。

從自然環境的特質來看；黃淮平原具有發展古中國文化的地理條件，茲分述如下：

- (一)黃淮平原介於北緯三十三度與四十度之間，屬中緯度。為何中緯度適合古文化發展？因為高緯度地方冬季太冷，夏季甚短；低緯度地方高溫多雨，疫癘流行；只有中緯度地方，寒暖適中，四季氣候具有顯著的變化，對於人生活動富有刺激力。
- (二)黃淮平原位於乾季較長的草原地帶。因為終年多雨的熱帶或暖溫帶地方，森林茂密，不易開發。黃淮平原雨量在六百公釐左右，冬春乾旱，夏秋多雨，由於熱季與雨季在同

一時期，可不必依賴灌溉而發展農業。也因雨量不多，乾季長，不適合天然森林的發展，但可以生長野草，形成繁茂的天然草原。原始時代的人類由於缺乏工具，不能大規模地砍伐樹木、森林以開闢農田，但在疏林草原區域推廣農業，阻力較小，夏商兩代民族對於漁獵畜牧和農業同樣重視，周民族始偏重農業，於是黃淮平原的疏林草原地帶，遂成為夏商周三代民族的生存場所。

(三)利用黃河的自然氾濫，流灌兩岸土地，增加土壤肥沃，以保持土壤的生長力。

(四)黃淮平原屬沖積土壤。不僅肥沃且有良好的排水性，有利於原始農業之發展。

(五)黃淮平原內部，由於時常氾濫，雖然可以使土地肥沃，但妨害居住，因此古文化發展之地，必須是可以避水災的地方，例如周口店的舊石器時代文化，位於黃淮平原西陲。龍山鎮的黑陶文化，位於黃淮平原東界，殷墟之地，亦在黃淮平原西邊緣，接近太行山麓。以上四地因為接近山麓，地勢較高，容易避免水災，乃成為中國史前時期及有史時期的文化中心。

(六)黃淮平原具有屏障性，適於防禦外侮。黃淮平原東濱海、北接山地、南毗森林區，有這些天然屏障，內部安定，古文化才能發展。

因此，我們可以說中國的文化為平原文化。因為土質與氣候適於種植，故中國又稱農業文化。古老的農業社會，差不多是靠天吃飯，故人與大地有一種極親和的關係，大地賜予五穀，培養了敬天的思想；另一方面，體驗到山川草木皆有感情，宇宙乃是一個有情的天地，天理與人心是一致的。天地四時之變化與農作物之生長、成熟，使人體認了自然秩序的圓滿和諧

，故天道成爲最高的準則；中國人盛讚自然，「自然」二字甚至成爲價值判斷的基準；違背自然即等於不好。孔子說：「天何言哉，四時行焉，百物生焉，天何言哉！（註3）」老子也說：「人法地、地法天、天法道、道法自然。（註4）」中國兩大思想主流——儒家與道家都是崇尚自然的。人與自然不是對立的而是一體的，所謂「民胞物與」，「仁民愛物」，故在中國，人與自然是和諧的。之所以如此，乃是自然環境使然。黑格爾「歷史哲學」中有言：「在亞洲，海洋沒有重要性；亞洲的民族卻與海洋隔絕。在印度，宗教根本禁止人民出海，在歐洲，對海洋的關係是重要的；這是永久的差別。歐洲的國家如果與海相關聯，才真正是歐洲國家。」（註5）從歷史事實來看，黑格爾所說正確的。亞洲國家主要是大陸國，而歐洲的國家多數是海國。從文化的發源地言，歐洲有愛琴海時代與地中海時代，都是海國的背景，中國的渭河、黃河、長江，印度的印度河、恒河……都是大陸國的背景。中國在歷史上曾一度控制過黃海、東海、南海，在印度洋上亦有航海自由，但並非海洋國，主要的是大陸國，因其自古以來視海爲天然界限，所謂「東止於海」，即是止於海岸，全部歷史發展總是面向大陸，面向西北與北方。反觀歐洲，波羅的海、北海、地中海及西歐海岸、海島，自古以來爲地中海諸民族、日爾曼民族所控制，他們都是海洋民族、海洋國家。

毫無疑問的，西洋文化的發源地是在希臘。現在讓我們來看希臘的自然環境。希臘是一個山海交錯的國家；據有巴爾幹半島南端的一個半島，及其東南西三面的許多島嶼。從位置言，希臘自是半島；從地形言，從歷史發展言，希臘無異是一個島國，因爲全國山岳盤結，使希臘歷史發展上，海洋關係遠較

註3 論語陽貨篇十九章

註4 老子二十五章

註5 沙學浚 地理學論

陸地關係爲重要。

希臘幾乎全境皆山，半島本部山多田少，愛琴海上亞澳尼亞海上許多島嶼，也都是些山島，因此耕用的平原盆地只占全國面積百分之十五左右。其中最大部是平坦盆地，其餘是丘陵地。山地荒蕪，僅供畜牧之需，故荒地占全國面積竟達三分之二，林地占全國面積百分之十八。

地形之外，尚有氣候的限制，希臘與河北省北部同緯度，屬於地中海氣候型，其特徵夏炎熱而乾燥，冬溫和而多雨。夏季之風由西北吹來，主燥，故五月至九月乾旱無雨，而夏日可畏，赤傘高張，蒸發甚盛，灌溉困難，許多作物都停止生長，（中國夏季炎熱多雨，草木滋榮，爲農業最重要的生長季節，與希臘完全不同。）這種地形及氣候，使農業不能獲得充分的發展，因此不得不向外謀求出路，而在海洋上創造新的生活空間，以補農業之不足。

由此，不難了解希臘的地理環境，適合於向海洋發展，尤其是島嶼羅列，良港棋布，更是訓練海上生涯的天然場所。此種自然環境對希臘的影響，主要有四：（一）島上居民具有保守性和激進性。因爲島的環境一方面便於孤立，可以培養居民的保守性；另一方面亦可以利用海洋交通，與各地接觸，吸收新文化，以引發居民的激進性。（二）島嶼可以培育文化，亦可以吸收新文化，如克里特島在古代吸收埃及的文化。這些島嶼在吸收外來的文化以後，能夠創造新文化，以島嶼爲中心，再向外發展傳播。（三）島嶼爲交通運輸上重要驛站，各種貨品的集散地，由於貿易的經驗，使希臘人有著靈活而敏銳的思考。（四）島嶼氣候易變，居民所受刺激甚大，應付自然界之能力亦較強。

由上述觀之，希臘的文化爲海洋文化，海之險惡多變，促使人智去探求掌握自然的法則以求生存，於是造成對知識之需

求。爲了知識的獲得，他們訴諸於理性，用觀察、分析、比較、研究等以探討征服自然之方法，同時也形成人與自然對立，這都是地理環境的緣故。

第二節 人文思想

「自然環境」是人類「文化環境」建立的基礎，中西「自然環境」不同，當然「人文思想」也就相異。中西繪畫的「相異」是其現象，「相異」的根源是其本質。在本質方面來說，根本是文化思想的問題。現就中西繪畫思想的不同，比較分述如下：

一、宇宙觀的比較：

宇宙，在中文裏原是指「空間」和「時間」，上下四方的三度空間叫做「宇」，古往今來的一系變化叫做「宙」，宇和宙一起講，就表示時空系統的原始統會。西方則以愛因斯坦所說的「統一場」較能貼切地表達「宇宙」一詞中時空的不可分割性。在中國哲學家看來，宇宙正是所有存在的統一場。近人湯恩比（Arnold J. Toynbee）認為，文化的發生，是導源於自然環境對人的「挑戰」，與人在這個挑戰中的「反應」。環境的挑戰與人的反應，即是人對於自然的態度與面對自然環境所作的努力之方式，這個「態度」與「努力之方式」在觀念上之表徵，便是「宇宙觀」。一言以蔽之，宇宙就是人類藉以生存的環境，而宇宙觀則是對這生存環境所下的合理解釋。

人與宇宙的關係，中西雙方顯然有著不同的看法：

- （一）從希臘人看，人和宇宙的關係是「部份」與「全體」的和諧，譬如在主調和諧中疊合各小和諧，形成「三相疊現的和諧」。
- （二）從近代歐洲人看來，人和宇宙的關係是二分法所產生的對立系統，有時是二元對立，有時是多元分立。
- （三）從中國人看來，人與宇宙的關係是彼此相因，同情交感的和