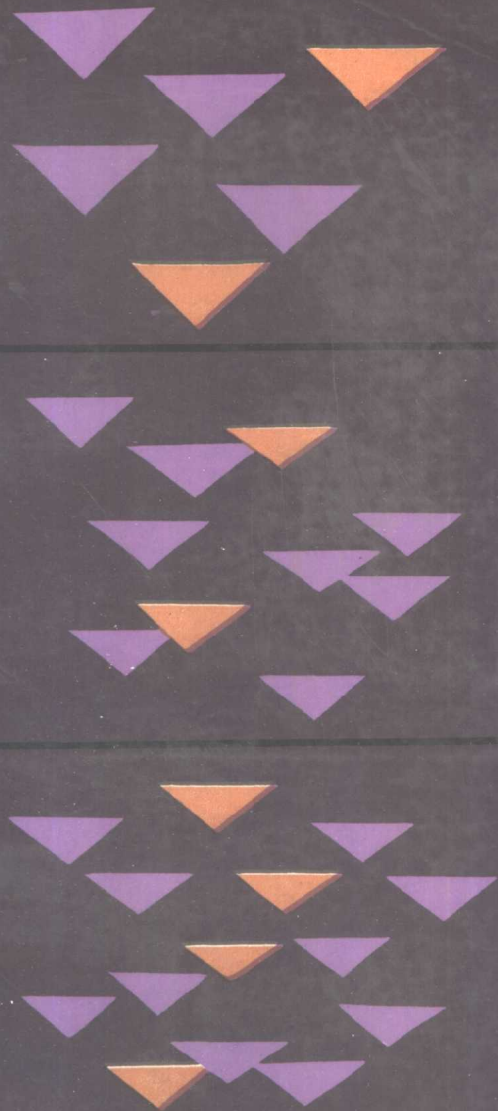

谈 构

张 千 一 著

上海人民美術出版社

TANGOUTU

谈 构 图

——献给勇于艺术探索
的青年朋友们

张 千 一 著

上海人民美術出版社

编者的话

张千一同志多年来探索绘画构图的规律,每有所得就记下来,经过一年多的整理,写成了这本《谈构图》。作者认为时代在发展,科学文化在发展,人们的思想在发展,绘画在发展,因此人们对构图的认识也要发展。作者试图从生活和艺术、形式和内容、视觉和心理、微观世界和宏观世界、传统观念和现代科学等各个方面,结合中外古今一些美术作品图例叙述自己对构图的见解,重点侧重于形式感的分析。我们认为这本书有许多独到之处,可供广大美术爱好者参考。

1993/06

目 录

写在前面	1
一、构图的基本法则	4
二、形象——绘画构图的生命	12
附：形象的升华	16
三、对比——绘画构图的起点	20
附：对比的发展——特异	29
四、完整——绘画构图的终点	33
五、透视规律在绘画构图中的运用	42
六、镜头与眼睛	50
七、学习用视觉语言说话	64
八、形式感的相对独立性	69
附：独立的形式感	84
九、构图的艺术性	86
十、东、西方绘画在构图上的分歧与结合	94
A. 光、影构图	99
B. 明、暗构图	107
C. 明、暗与光、影的结合——林风眠作品构图剖析	133
结束语	142

写在前面

“有人问圣奥古斯汀：‘时间究竟是什么？’

他回答说：‘你不问我，我本来很清楚地知道它是什么；你问我，我倒觉得茫然了。’^①

对于绘画构图的认识有时也和时间的概念相同。平时讲这幅画构图好，那幅画构图不好；“金字塔”构图好或是“十字形”构图不好^②；构图“险”的好或是“稳”的不好^③，都没有十分明确的界限。究竟什么样的构图才算好呢？原来好象很清楚，这样一提，也会觉得茫然了。

在你画一幅习作或创作的时候，如何才能使作品的构图清新、朴素、丰满、有力，富于韵律感，并具有强烈的艺术感染力。特别是在你具有一定的造型能力以后，如何探索自己具有个性的艺术语言，也就是如何把生活变为具有自己风格的艺术作品。构图

• ①摘自《文艺心理学》（朱光潜著）。圣奥古斯汀（354—430）罗马帝国基督教思想家。

②“金字塔”构图指画面形象外轮廓能概括成“△”。

③“险”，构图“险”是指画面形象结构采取平时少见，或不是习惯性的处理。“稳”是“险”的反面。

规律的研究将是十分必要的。

生活不等于艺术，绘画不是照抄生活。

从卵变为娇艳的蝴蝶经过幼虫和蛹。生活的素材在人的心灵里变为灿烂不朽的艺术品，又经过什么样的幼虫和蛹呢？这不仅是由于一个人的才能，我们相信学习、探索和勤奋。

卵变为蝴蝶，细胞生长的规律人们已能够掌握它，而“上帝”赋予蝴蝶的灵魂至今还是个谜。生活变为艺术，理论上讲起来颇简单，而它的演变不只是幼虫和蛹，也有自己的灵魂，它涉及到人的思维的各个方面。从生活变为艺术有很多因素，包括：作者思想、艺术修养、生活基础、艺术技巧……。仅就艺术技巧而讲，不论是具体抑或抽象，都离不开形的表现。构图是画面形的处理和安排，是画家将自然的形变为艺术的形的过程中的一个重要环节。介于思想（在创时也可说是构思）和具体表现方法之间，掌握构图规律，有助于对艺术技巧其它环节的理解，也有助于把构思化作具体的艺术形象。本书虽是构图方面的专著，而其目的是使青年美术爱好者不仅仅画像对象，而且能得以叩开绘画艺术的大门。

“存在决定意识”，绘画作品总是生活直接、间接，或者是十分曲折的反映。科学在发展，生产在发展，社会在发展，人类在发展，审美观念也在发展，这些都决定着绘画艺术表现的变化。随着绘画的发展，构图规律也起着变化。绘画构图既是作者思想感情转化为表现形式的桥梁，所以构图的规律既抽象又具体。绘画构图的规律既能讲一点，但又讲不具体，其实也不必讲得太具体。不能象医生治病那样开一个药方，对症下药，吃下去病就立即痊愈了。本书不是一个构图的药方，只是企图从对构图基本准

则的探讨中认识世界绘画构图上的二大体系*④——“光影”与“明、暗”(亦即“西方”和“东方”)它们的分歧和结合。也许能给读者一点构图的基本知识,并引起对于构图探索的兴趣。

④世界绘画分“东方”、“西方”二大体系是一般艺术史家所公认的,用“光、影”与“明、暗”划分是仅就绘画表现形式而言,是为了说明构图规律(详见下文)。世界绘画除“东方”、“西方”体系之外,当然还有其它体系。

一、构图的基本法则

世界上的一切事物无不是对立的统一，一切艺术技巧，也无不附合对立统一的规律。构图是绘画艺术技巧的一个组成部分，对立统一也是构图的规律。在过去构图书籍上将对立统一称谓均衡和多样统一。

均衡不是平衡或对称，均衡包含着多样统一的意义。当然平衡或对称也是均衡的一种形式。

均衡和多样统一实际上是一个含义，都是对立统一在“视觉语言”组合规律上的术语。

但是为了叙述的方便，易于对构图基本法则的理解，我们仍分均衡和多样统一来研究。

均衡：

画面上的视觉形象假如用物体的重量来比拟，把整个画面作为天平秤，以画面的中心为支点，用重量的平衡比拟画面的均衡（如图1）。

视觉形象的重量的重量一般根据它的面积大小、色彩深浅来削减或增加，又因为人们的生活给予我们思想上潜意识的影响，动的东西就比静的东西显眼（也就是构图上的重），人比动物显眼，这种比较有时只能意会，难以绝对正确的衡量，大致上我们可以得出画面视觉形象的重量的比较关系如下：

1. 人比动物重。
2. 动物比植物重。
3. 动的比静的重。
4. 深色比淡色重(在淡色的地纹上)。
淡色比深色重(在深色的地纹上)。
5. 粗线比细线重, 体积大比体积小重。
6. 颜色鲜艳的比灰暗的重。
7. 近的东西比远的东西重。
8. 离支点(画面中心)距离远比距支点近的重(某种场合近似杠杆原理)。

图2 英国马克·舍维仑《维纳斯的赞歌》，假如我们将画面划一中线，我们可以发现左面一个人，一只鹿，二只小豹，右面则有二只狐狸，一只熊，二只野猪，一只狮子，应该说是右面重，但因为左面有一个人(人比动物重)，另外一只熊、二只狐狸采用阴刻对比较弱。所以视觉上还是平衡的，假定把它们全部放在天平秤上，可以得出如图2的图解。

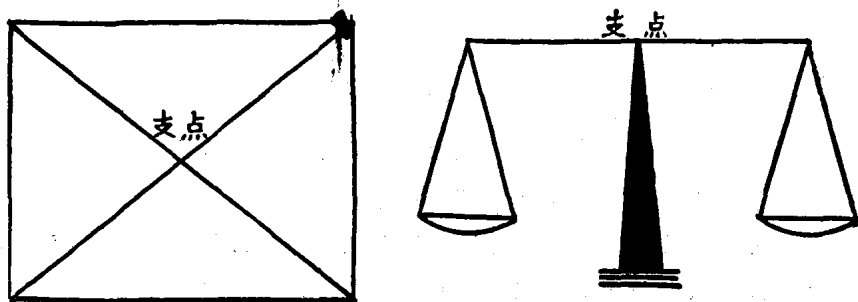

图1 画面景物的均衡与天平的比拟

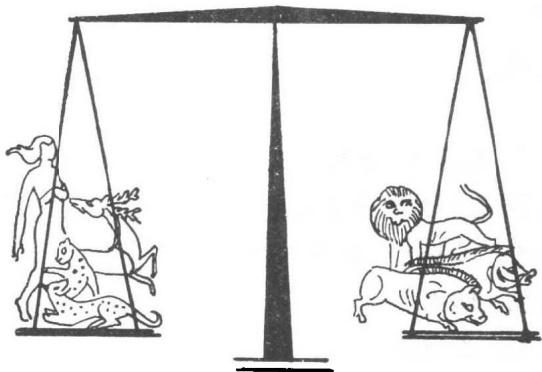
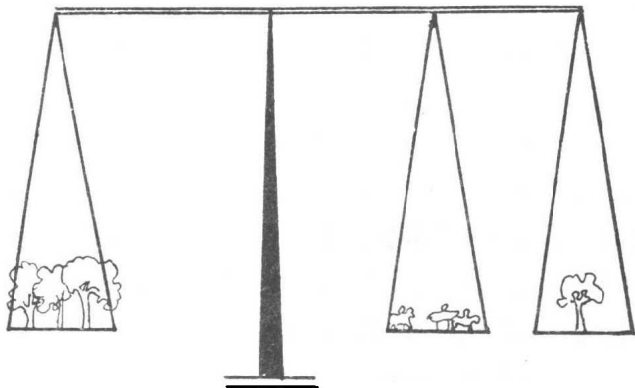

图 2 维纳斯的赞歌 (英) 马克·舍维仑

图 3 捷克斯洛伐克奥列斯特·杜巴伊《边防军》，我们可以看到画幅左面树的形象又多又大，左面的树少得多，但是远远的有三个人骑马行进，动物比植物重，虽然人和马较小仍相当于二棵大树，所以画面在视觉上是均衡的。而且右面一棵大树离画中心点远，从杠杆原理来看应重一点。

图 4 苏联查尔斯卡雅作《暴风雨前》大块的深色天空具有和画面下部众多人物有同样的重量，因为在构图中深色比淡色重。

从上面三例，对于所谓视觉形象的重量的重量一定会有所了解，并举一反三，在绘画时灵活运用。但艺术技巧的规律往往有其相反的一面，这些例子和本书以下某些例子也许会有矛盾的地方。在很多视觉规律，有时往往因为突破了一般而更显得清新。因为我

们探讨的是艺术。

为什么人们对画面构图要求均衡呢？因为在人们的生活中和

在大自然中普遍存在着均衡的状态（对称我们可以看成是均衡的一种形式）。譬如人们一般右手活动比左手多（动比静重），因之

人们往往将钢笔、纪念章或其它饰物放在左面衣襟上。在西双版纳傣族，妇女的头发都是向左面垂下，而衣襟往往是开在右面的。又如用右手提一桶水，肩胛向左

图3 边防军（捷克）奥列斯特·杜巴伊

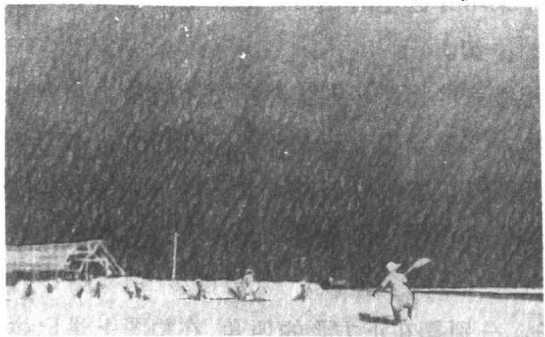

图4 暴风雨前（苏联）查尔斯卡雅

倾，骨盆则向相反方向倾。书籍的书名在右边，书脊往往在左面……在生活中这样的例子不胜枚举。

生活上要求均衡，从而要求构图上的均衡，这并不奇怪。下面我们还将要谈到很多生活上的现象往往会与构图——“视觉语言”挂起钩来。美国现代著名舞蹈家邓肯（1878—1928）曾经说：“舞蹈者的艺术就在于从自然中寻找最美的形式。”绘画也是一样，一切最美的形式必然蕴藏于自然和生活之中，画家就在于探索这些规律，从生活中寻找最美的构图。

多样统一

多样统一是每幅优秀构图的基本条件，多样统一就其含义来讲，既多样又要统一，是比较易于理解的。我们以三只苹果在画面上的构成为例，图 5 (1)A 三只苹果，蒂向上，等距横排，这一构图中的视觉形象十分统一，但缺少变化。B 将三只苹果分散，蒂方向任其自由。则画面构图只有多样而无统一。C 是三只苹果在画面上处理的一种例子，二只相叠一只独放，既多样又统一。这种画面处理仅是一种，我们可以用三只苹果摆成很多构图，假如再有衬布的底纹及苹果本身色度的运用，那就更丰富了，图 5 (2) 就是几种构图处理的手法。

美术教学中低年级有静物课，锻炼静物写生的能力当然很重要。同时学习摆静物，培养学生具有初步的构图能力，也是非常有效的。读者可以用四只、五只……甚至更多的苹果来练习构图。使之既新鲜又符合多样统一的规律，是十分有益的。

绝对不要以为三只苹果的多样统一就是图 5 (1)C 图一种摆法。图 6 中四只柿子，分别摆在正方形的四角，在构图上讲比较呆板，只有统一而无多样。但是柿子色彩上不同深浅的变化，使其

获得多样变化的效果，所以我们看了这幅构图，并不感到单调。

图7 浜口阳三的《樱桃》具有同样的情趣。中间二颗樱桃柄的不同方向，在极静的构图中形成了动的感觉。

在构图的探索中我们对于苹果的练习也就是为了其它圆球体对象构图的研究，苹果也可以比拟成人物的形象。图8 温葆的

油画《女采油工》，假如上图用樱桃来比喻人物的面部，四颗樱桃的一字横排在形式上应该是只有统一(呆板)缺乏多样变化，但是面部方向各自变化，人物的多样的性格，打破了呆板的排列，使其达到构图上的既多样又统一的效果。这构图突破了图5(1)C中这一类构图多样统一，达到了一种新的多样的统一，给观者留下了深刻的印象。

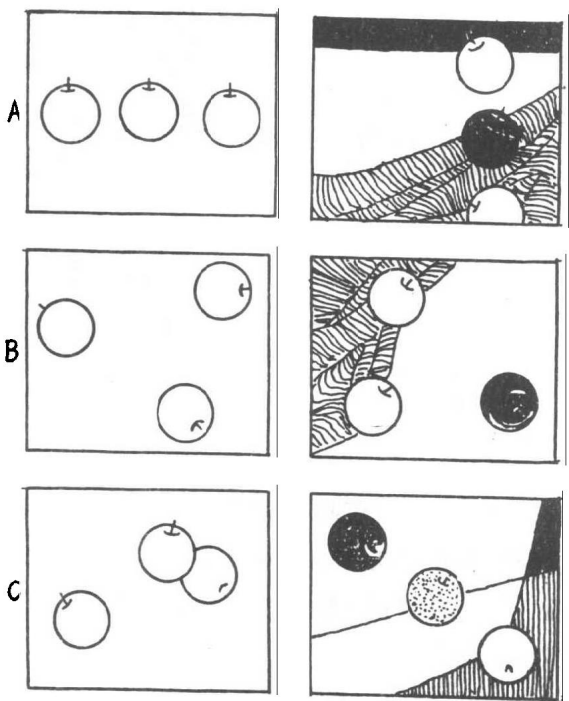

图 5 (1)

- A. 统一
- B. 多样
- C. 多样统一

图 5 (2)

用三只苹果在不同色度及底纹上组成单调或多样统一的构图。

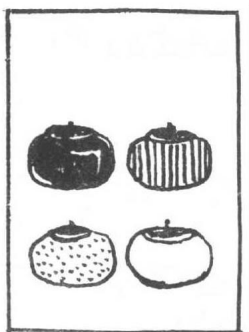

图 6 条子及点代表不同的色度

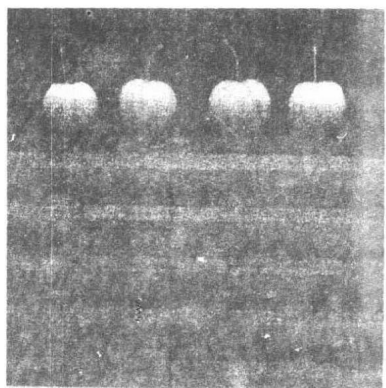

图 7 樱桃(日) 浜口阳三

图 9 《十七颗樱桃》 浜口阳三

是日本现代版画，构图十分清新，他利用樱桃柄的不同倾向，宁静中感到活跃，单纯中又有丰富，统一中富有多样的效果。樱桃之间具有磁石一般的吸引力，特别是下面边线上的半颗樱桃更丰富了构图。

构图中的“均衡”和“多样统一”是两个十分简单容易理解的概念，但它

图 8 女采油工

温葆

们的应用却又如此的千变万化，而且随着各个时代的生活的发展而发展。古今中外，各个时

代的画家们呕心沥血创造出构图新颖的画面何止成千上万，但新的构图还在不断的出现，优秀的构图是永远不会重复的。这不仅要求作者观察生活，研究生活，而且同时要有渊博的艺术修养，因为只有懂得艺术才能把生活变成艺术，只有新鲜的艺术语言才能使人激动。

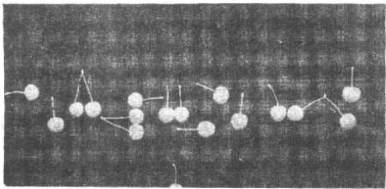

图9 十七颗樱桃 (日)浜口阳三

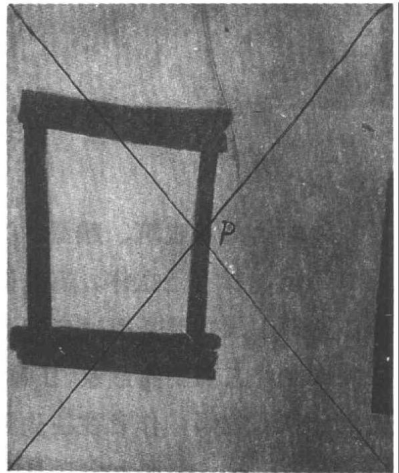

图10 现代抽象绘画

在现代绘画中把视觉——平衡，视觉——秩序，看作是画面构成的主要因素。所谓平衡就是均衡一种形式，所谓秩序就是变化中有规则的排列，就是多样统一。欧洲现代绘画在画面构图上的处理，也仍是巧妙的运用均衡这一视觉规律。图10是一幅现代的抽象绘画，画面十分注意造型和色彩的均衡。P是画面中心，我们看到形象的安排，左右上下都是均衡。所以很多现代艺术理论家认为，古代绘画形式构成的原则中已包含着现代绘画的因素。

二、形象—绘画构图的生命

绘画构图和建筑、雕塑、图案……的构图有很多共同之处。其中建筑、雕塑是立体。都是研究线条、色彩、块面、光线的组合。特别绘画主要是通过自然形象（包括人或物来感染观者，因之画面上的人和物的形象，在画面的构图上起着决定性的作用）。如画一幅人物画，作者往往先画一个人或几个人，再考虑构图，这样完全可以的。画面上出现具有生命力的人物形象，即使构图十分普通也可以是动人的。在具象绘画中构图只能衬托和加强人物形象。

图11是连环画《山乡巨变》（贺友直画）中第288—294页中的六幅，故事描写漏划富农龚子元请亭面糊喝酒，龚和面糊的性格刻画主要是靠他们的形象及动态，作者利用画面上视平线的歪斜表现亭面糊逐渐吃醉，增强了画面内容中酒醉这一气氛。

艺术表现生活总是有所概括——夸张或减弱。由于时代不同或地区不同，作者个性的差异，因之，即使是最忠诚的写实主义者，在造型上一定会有很大差别。

图12—14分别为敦煌壁画上的树形、清代王翬*的树和俄罗斯画家希施金*的树。

-
- * 王翬(1632—1717)清初画家，字石谷。世称清代山水“四王”之一。
 - * 希施金(1832—1898)俄国风景画家。

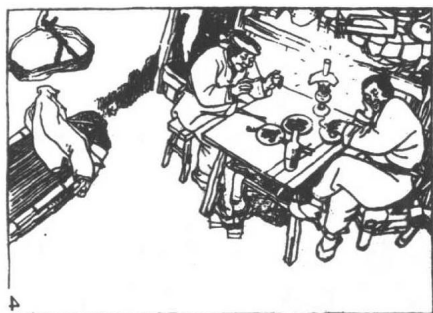

图 11 《山乡巨变》连环画六例 贺友直

图15、16分别为永乐宫壁画中的人物和印度绘画中的人物。虽然同样是线描的人物，但其中就有很大的差别。图 17 是十九世