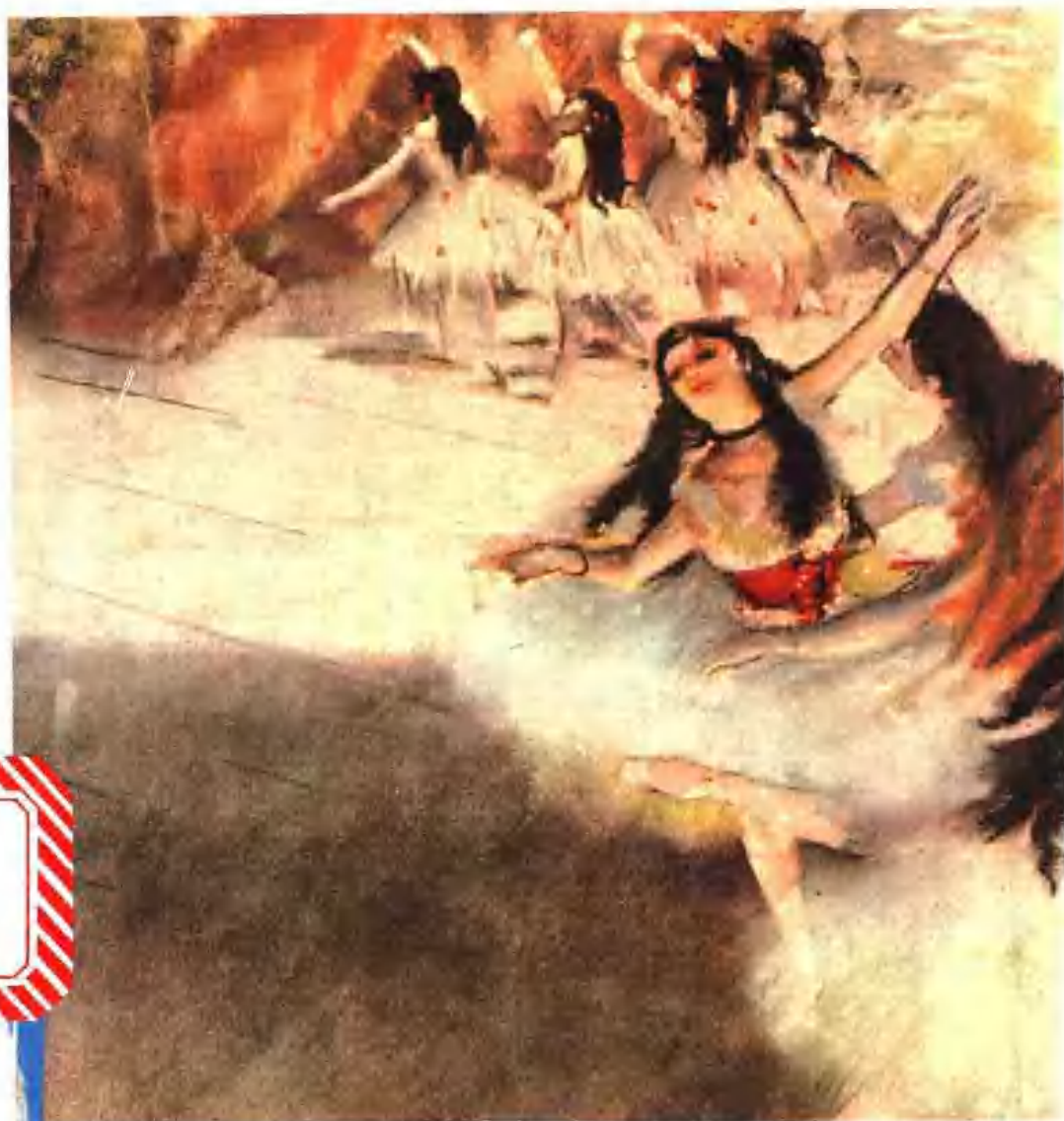

繪畫教室—10

構圖的技法

J.M. Parramon 著
梁國元 主編

How to Compose a Picture

唐代文化事業有限公司 / 印行

266667

繪畫教室⑩
構圖的技法

版權所有・翻印必究

編 著 / 梁國元
發行人 / 陳歐少容
社 長 / 陳春雄
出版者 / 唐代文化事業有限公司
行政院新聞局局版台業字第3516號
總代理 / 業強出版社
地 址 / 北市和平西路二段8號5樓
電 話 / (02) 3031165 • 3035553-4
郵 箱 / 0743812-9

排 版 / 紀元電腦排版股份有限公司
製 版 / 造極彩色製版有限公司
印 刷 / 皇甫彩藝印刷有限公司
裝 訂 / 大昌裝訂有限公司
出 版 / 1986年元月

訂價：120元

本書如有印刷模糊、或裝訂排版錯誤，可退回更換。

J21621

0432300

266667

繪畫教室—10

構圖的技法

限 表

J.M. Parram 叶内内叶还

目錄

前言.....	4
構圖的理論 - 統一.....	5
基本的規則.....	5
統一中的變化.....	9
變化中的統一.....	11
空間的平衡.....	17
黃金分割的法則/空間和物件的配置	
對稱.....	24
非對稱.....	27
塊羣的平衡與均衡.....	28
形狀.....	34
構圖的傳統類型.....	35
長方形構圖/直角三角形構圖/字塔形構圖	
橢圓形構圖/E、活字形構圖	
構圖的理論 - 變化.....	43
「共鳴」的效果.....	43
色彩的共鳴/份量的共鳴	
形狀的共鳴/手法與樣式的共鳴	
對比.....	49
光線、色彩、色調的對比/形狀的對比	
/大小的對比	
表現的戲劇.....	55
構圖的選定方式與大小的戲劇	
構圖的選定方法——簡單又有效的方法	
光線、色彩與色調的戲劇 - 光與色是	
表現中強而有力的手段	
形狀的戲劇/引起興趣的戲劇	
談技巧.....	65
構圖方面的獨創性.....	65
興趣的中心.....	73
律動.....	79

構圖的實習.....	81
任何人都能畫的靜物畫.....	82
主題的選擇/桌子與覆蓋物/選用引人 注意的東西/照明/背景的使用 /巧妙利用畫框/完成圖	
放有洋菇的靜物畫.....	89
野鴨的靜物畫.....	92
風景畫的構成.....	96
一般的知識/ 街道景色/ 田園風光 海景/如何選擇主題/光線/決定構圖	
風景畫的構圖——基本規則.....	98
前景的強調/後退面的重合/遠近法	

前言

印象派、古典美術、現代美術、抽象畫，還有廣告美術、商業美術等所有種類的美術方面，構成乃至構圖通常是繪畫的最基本要素。實際上，在想作畫時，一定要先考慮構圖，並將各個構成部分的配置和位置，以及它們相互間的律動、各種明暗情形的整理與「調動」都要計算在內，為求趣味的主要中心的主題統一，一定要按照所有法則行事。不過，將畫的各個部分像這樣子組織完成，這是形式的問題，既可由學習而獲得，也不是那麼嚴格的。那可說是一直裝做「面無表情」，而隱身於畫面的濃淡與色彩之下，但那也是經常在那裏、絕對真實的東西。繪畫的藝術性價值，的確受到構圖相當大的左右。

現代美術，尤其在抽象畫方面，如何使作品植基於巧妙的構圖技術上，這幾乎成了絕對的問題。馬契斯的敘述如下：

「我作畫的整體效果來自於構圖。人物與東西所佔的場地，包圍它們的空間，它們之間的協調，這裏所說的每一樣東西都擁有它們自己的一席之地。」

其實，有很多著名的抽象畫——例如皮特·門得利安的抽象畫（圖1）也包括在內——是以「構圖（構成）」一詞開始其畫題的。

對於從事於商業美術域中的藝術家來說，我們可以了解，他們最基本的工作是：如何配置構成廣告、小冊子、廣告單及展示的諸要素，而使其最能引人注目？這是因為必須達到下列三目的——①創造與興趣、信賴與慾求②使之持續③非得賣出不可。讀者將在本書中學到有關各個局面的這一個技術。

意思也就是說：這裏有設計好供應你需要的各種構圖。如果你藉助於構圖的功效，選擇自己的主題並親自加以組織的話，不久就可以畫出屬於自己風格的風景畫及靜物畫的作品了，然後也能充分地發揮個人的藝術才能。

構圖是藝術家的訓練中最難處理，但也是最具魅力的主題，所以務請讀者著手時要小心留意。

構圖的理論 —— 統一

基本的規則

能將構圖這一個既嚴格又複雜的技術，只用一句話就表現得淋漓盡致的，是古希臘名哲學家柏拉圖所說的。有一天，他與弟子一邊散步，一邊激烈地爭辯，並簡單地說明了這個技術——觀察「統一中的變化」，並使之廣受認同。

所謂變化，就是有關色彩、形狀、位置、大小的變化，也是有關於繪畫時所有要素配置的變化。有了這種變化，你會感覺得整個思緒都被圖畫所吸引了。也就是說，這種變化不但會吸引你的注意，也會更加深你的興趣。

但是那也不應該做得太過分，它的結果只會使人們把注意力移開，而有損於最初所具有的魅力。因為變化一邊可反映出整體的秩序與統一，但另一方面也必定要有所抑制及組織，指的正是這樣的時候。

因此我們原則上要將所有的構圖的規則連結起來，並且不論對於那種美術作品而言，都應該把已肯定歸納起來了的兩個基本要因當成絕對的條件，而加以接受。

1. 變化中的統一
2. 統一中的變化

累積多年經驗的藝術家，爲要達成統一，通常都會考慮圖2所列舉之各點。

a——形狀與空間，它的適當配置。

b——對稱與非對稱的法則

c——量與量之間平衡與調和的法則

d——形狀所具有的性質

e——構圖的基本規則

2

同樣地，爲要達成變化，他們也會實踐圖 3 各點。

aa — 共鳴的創造

bb — 對比的創造

cc — 所有戲劇性的可能開拓

dd — 由使用的技術與素材
來提昇中心思想

ee — 全體的構成

由於要使我們獨創的概念——統一與變化，適應這些要點，不論運用那種配置方法，都應確立將唯一比較重要的一個要素，毫無疑問地選擇出來的秩序。某一個原理的要素是必要的，而其他所有的要素都要跟隨其後，把這件事情歸納整理起來就成了圖4的描述了。

這樣一說，大概很多人會認為構圖是相當複雜的東西吧？但是絕對沒有那回事，只要順著次序，一邊進行實際的學習，一邊看要如何做，才能滿足這些個條件；並且理解要如何做，才能使它變得完全明確與簡單即可。由剛剛所提過將構成構圖原則的要素具體地思忖一下，就此開始吧！

「變化與統一」應該是為強調趣味的主要中心，即畫面的焦點而使用的。

「統一與變化」和趣味的中心之間的正確關係，變成了決定「構圖與律動」的達成要素。

由於將這種種要因正確地結合起來，自然就帶來了繪畫本質上的律動。所謂律動，就是作品藝術價值的基礎，也是本質的東西。

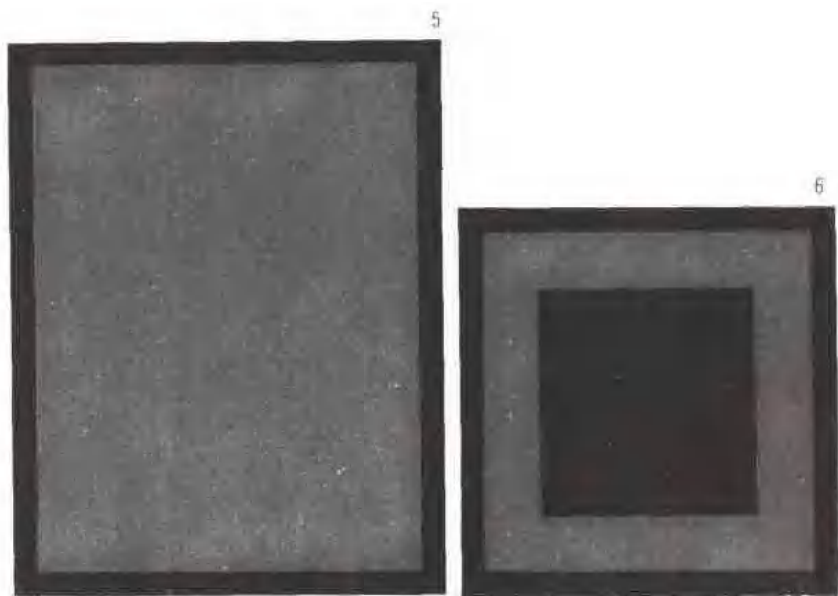
統一中的變化

不論說「統一中的變化」，或是說「變化中的統一」都可以，也就是說今後我們必須將這兩個基本概念結合起來。

請想像一塊完全缺乏濃淡和色彩對比、全然單調的灰色，這樣的圖畫（假設它被稱為圖畫的價值）只會被認為是譴一敗塗地的無聊東西罷了。雖然我們想去了解那位藝術家心中在想些什麼，但是那幅畫卻無法帶給我們任何美的喜悅，這種圖畫大概是與變化這一個概念相差最為懸殊的。（圖5）

試著想像圖6的抽象畫，這與圖5同樣是灰色的圖面，但不同的是在中央畫了一個正方形。這個做法既不是要吸引人們的注意，也沒有帶來喜悅。將此畫更明確地說明，在這裏所有的東西就只是被描畫在一個正方形的另一個正方形，兩個相同的形狀——與變化又是正好相反，因此也無法激起任何興趣。

但是，請想像再下一幅畫在長方形上的圖。

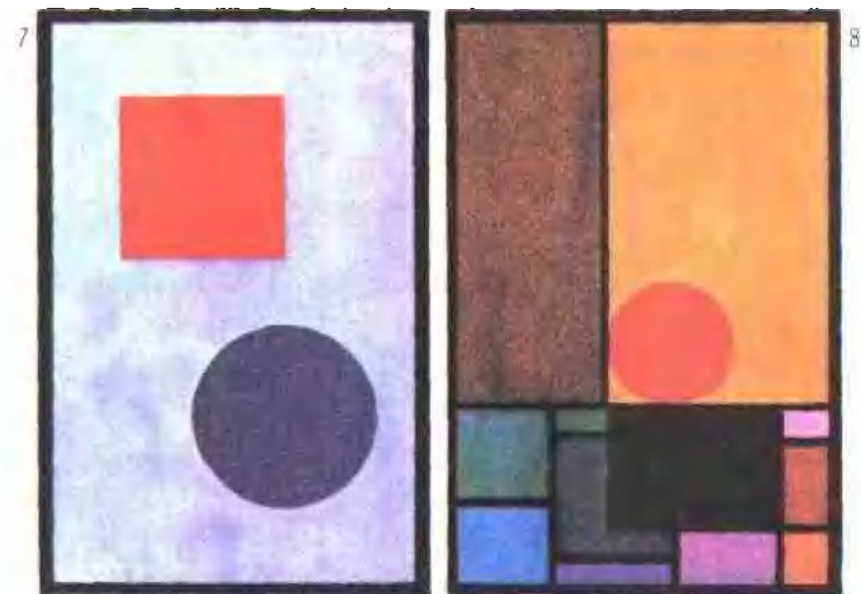
在淺藍底色之上畫一個遠離中心地帶的藍色圓圈，並在其左上方畫一個紅色的正方形（圖7）。形狀依然是完全的抽象圖形，也並沒有特別描寫什麼，但是在此卻有暗示變化的東西存在。不過因為底是長方形，所以比起同樣都是正方形的圖樣，要來的遠為吸引人們的興趣。正方形和圓形是不同的，不論哪一個都不相似，與長方形底也無相通之處。然後，在圖畫的各個要素上特有的色彩們叫著說：「我跟你是不同的！」

到了圖8，擁有各種不同的色彩、位置及大小，是由比較多的形狀所構成的。如果是這幅的話，大概就能成功地補捉住你的注意，使走路中的你停下腳步了吧！因此，在此我們得到一個為變化下定義的好方法了。

不過，請稍等一下，就像我們已經說過的那樣，變化並不是全部。著名的批評家 S.C. 佩帕為我們提供了下述的意見：

「藝術作品應該擁有激起觀賞者興趣的充分複雜性，但如果複雜到使人感到疲勞，那也是不行的。」

因此，歸納說起來，為要取悅人們，變化應該觸動單調與複雜間的正確旋律才對。

變化中的統一

第2個概念就此登場，那是一方面不斷地抑制變化，一方面卻也理所當然地認可必要的變化。

讓我們離開假定的圖畫，考慮看看特定的情形。首先由描繪著排在桌子上的兩個桃子、一根香蕉、梨子、盤子、小刀等物的靜物畫開始（圖9），來看看它們到底是怎麼樣的一個配置情形。在此有完全第一個要閃的企圖，確實含有變化。我們所選用的東西是圓形的桃子、細長的香蕉、圓形盤子及直線的小刀，這個做法本身就已極富變化了。

但是，它們這些構成要素的位置和配置，卻可以說無法超越它們本來所富有的變化。爲什麼呢？因爲左上盛著桃的小盤子、右上的香蕉、其下的小刀及左下的梨子，不論哪一個都是七零八落地孤立著的。

這樣的變化可稱為有趣的嗎？凝視這樣一幅畫，果真帶有喜悅嗎？很明顯的，這是不可能的。這幅畫缺乏一致性，物體的大小及包圍它的空間之間也不協調，顯示出沒有經驗的初學者所畫的古典構圖實例。為騰出空間物體變得很單薄。實際上，這樣的畫既不是變化也不是統一，在這個大桌子上失去了平衡的力量，最初或許還能引人注意，但立刻就會令人覺得無聊了，這是因為視線會由這一方一下子跑到其他方向的關係。也就是說，集中於梨子的興趣開始與桃子爭鬥，而另一方互相

10

11

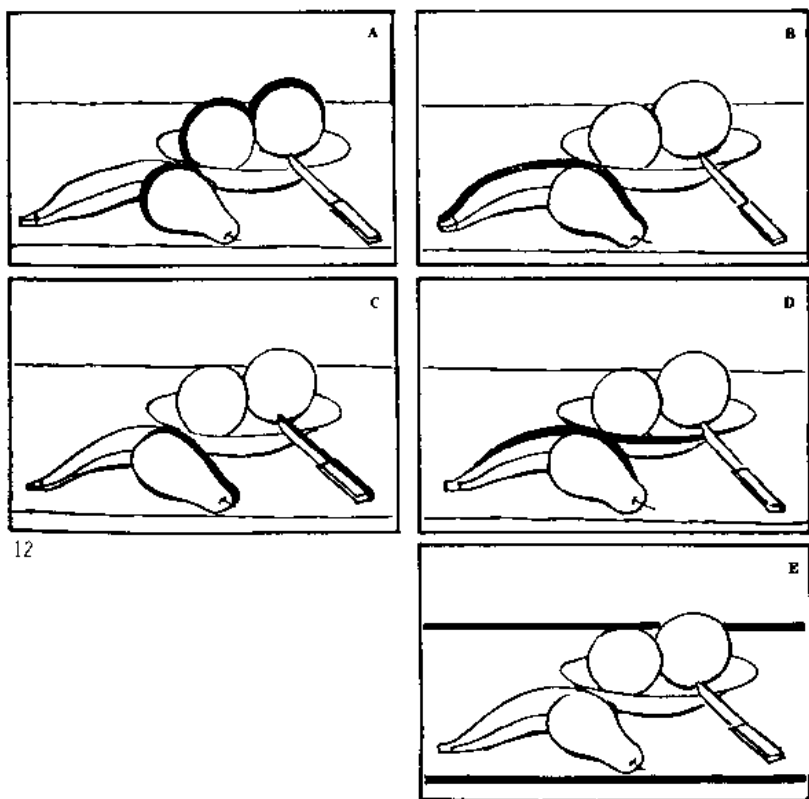
影響的香蕉與小刀間毫無趣味的配置又是相當平凡的。因此，對於這幅畫我們再也提不起興趣了。

失敗在於缺乏統一

那麼就製造統一吧！將所有的東西都放在一起看看，也就是將水果盛於盤子上，將小刀放在它面前，形成一個集合，這是一個新構圖的完成（圖 10）。怎麼樣呢？

如果以統一的眼光來看，是相當不錯的，但如果要尋求變化的話，就完全失敗了。因為太過於統一，構圖顯得既呆板又單純，不只是那樣，我前面也提到過，兩個要因非結合起來不可，那就是變化中的統一與統一中的變化。

那要怎麼做才好呢？（圖 11）顯示了更能引人入勝的構圖之一個情景，如您所見，形成了前面（梨子與香蕉）及後面

（兩個桃子與盤子）兩個集團，前者與後者重合而得到統一，在此也有變化，不過要多費一點功夫。

首先，請注意在由桃子與梨子的曲線所形成的模樣裏面，有個極其陳腐又老套的表現。這樣的配置（圖 12A）效果太過規則化，因為看起來好像是故意的，所以宛如對於變化一點也沒有加以考慮過的樣子。

這個不幸的結果，在由香蕉及梨子上端的輪廓線所產生出來的曲線上，同樣相當明顯（圖 12B）。

再請看看小刀的線如何重複出現在梨子上端的傾斜，而加以強調的（圖 12C）。

由香蕉和梨子通向盤子邊緣的那一條曲線，同樣讓人覺得看起來很不舒服（圖 12D）。

同樣的事情對於通過一個桃子上端的桌子裏側端線而言，也可以這麼說。最後，如果把桌子最前面的端線也放入畫面的話，不但沒有什麼意思，也只會不必要地暴露出分散人們注意力的黑色邊緣而已（圖 12E）。

下一個構圖（圖 13）解決了所有這些問題，請將前面的略圖與這個非常顯眼亮麗的構圖比較看看，注意我們如何做到

破壞由桃子與梨子的曲線所形成的陳舊模樣。本來是將梨子與桃子放在中央，這回梨子偏左，稍微向中央靠聚。

同樣地，這次因為梨子與盤子稍為被做了特寫，香蕉的水平線也被充分地強調出來，所以並沒有毫無藝術地糟蹋兩個水果上端的線條。由盤子邊緣和梨子及香蕉頂端所形成礙眼的線條，也完全被截斷了，這些細節可參考素描 B 與 D，並請比較看看小刀的新位置。然後請注意由於主題全體稍微被挪向後面，所以桃子以暗色為背景，桌子的裏端也較桃子為低。更請注意看看在這幅完成的作品裏，終於脫離了在速描 E 中桌子面前被強迫畫上去，非常醒目的一端。

稍微再研究一下這件事，舉出其他的例子看看，這次是人物。試著把在庭院中一邊喝酒，一邊聊天的兩男一女繪入圖中。這是漫畫常有的主題，也可用於廣告和電影中，或是書本的裝釘上。多數的初學者大概是程度差異的關係，會把整個場面想像成人物為全身的，並且空出等間隔的距離，實際上也會以同樣想法畫出如您所見的圖 14 那樣。說來很奇妙，但卻是事實。我們一看就可了解，像這樣被擺上去的三個人形成了一個既無聊又散漫的集團，很難將他們認為是現實存在的人類，這樣子的配置絕對沒有任何獨創性。

圖 14.14A——在此，變化中的統一是由將三人集中在一起，形成前後互相重疊的位置而達成的。

