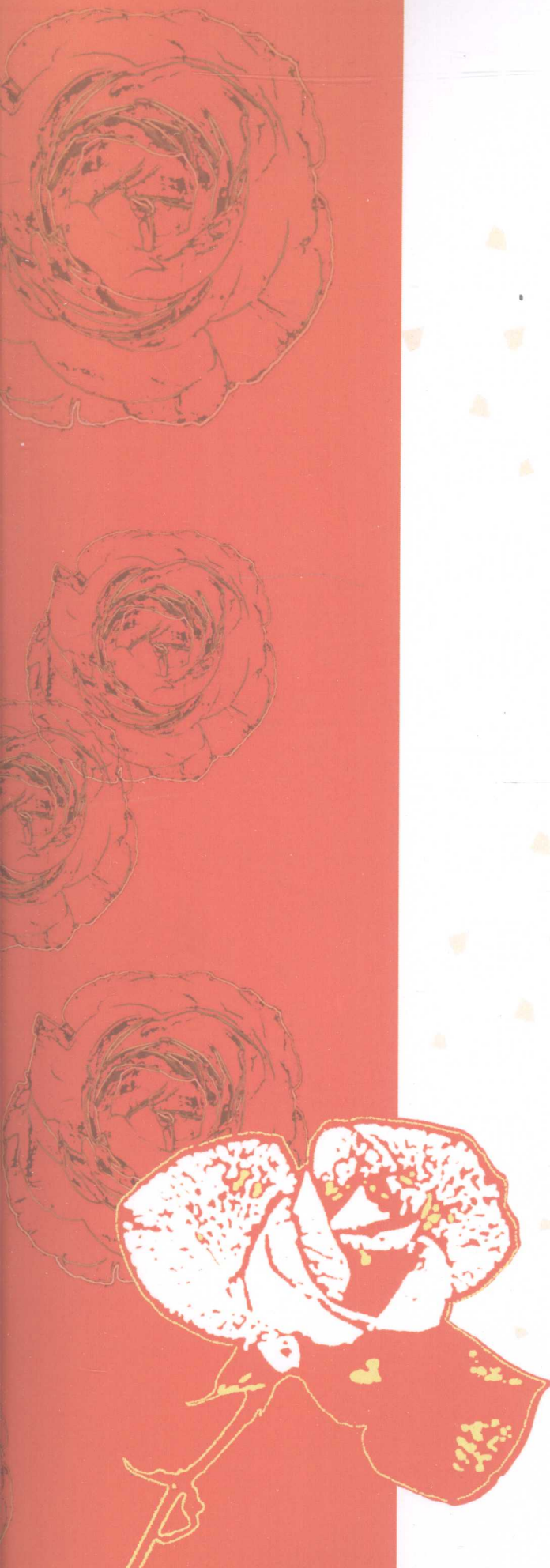

艺界丛书 YI JIE CONG SHU

绘画构图学

李春梅 编著

中国文联出版社

艺界丛书 YI JIE CONG SHU

绘画构图学

李春梅
编著

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

绘画构图学 / 李春梅著. —北京:中国戏剧出版社, 2009. 8

(艺界丛书)

ISBN 978-7-104-03060-7

I. 绘… II. 李… III. 绘画理论—构图学—教材 IV. J206.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 142392 号

绘画构图学

责任编辑: 赵成伟

美术编辑: 王恬

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100097

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 哈尔滨海天设计印刷有限公司

开 本: 889mm×1194 1/16

印 张: 56.75

字 数: 580 千

版 次: 2009 年 8 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-03060-7

定 价: 280.00 元(全 7 册)

版权所有 违者必究

目 录

第一章	概述	(1)
一、	绘画构图的概念	(1)
二、	构图的意义与作用	(1)
三、	绘画构图起源、演变及特点	(1)
(一)、	西方不同时期绘画构图特征及演变情况	(3)
(二)、	中国传统绘画构图特征及演变情况	(8)
第二章	画面的基础	(12)
第一节、	力动分析	(12)
第二节、	形式构成要素与视觉心理	(14)
一、	点的形态与视觉心理	(14)
二、	线的形态与视觉心理	(16)
三、	面的形态与视觉心理	(18)
四、	色彩的属性与视觉心理	(19)
第三章	画面的构成技巧	(21)
第一节、	画面的骨架分析	(21)
一、	自然、平衡、庄重的对称式	(21)
二、	动感的斜线交叉式	(22)
三、	和谐的水平与垂直	(23)
四、	悲剧性的锯齿形	(24)
五、	轻松欢快的圆形骨架	(25)
六、	温暖甜蜜的S形	(26)
七、	具有丰富内涵的复合形	(28)
第二节、	黑白灰布局	(31)
第三节、	形色位置	(35)
一、	构图中心	(35)
二、	九宫格定位法	(41)

三、图形动机	(42)
第四节、画面的空间	(46)
一、从二维空间开始	(47)
二、三维空间的效应	(51)
三、四维空间及其他	(56)
第五节、画面的边框	(59)
第四章 形式美感样式	(63)
一、对比	(63)
二、节奏	(68)
三、重复	(72)
四、渐次	(73)
五、对称	(74)
六、均衡	(75)
七、调和	(76)
八、单纯	(77)
参考书目	(80)
后 记	(81)

第一章 概述

一、绘画构图的概念

绘画构图在绘画伊始就已经开始了,无论你是写生还是绘画创作,它和每一位绘画爱好者都有着密切的关系,可以说构图的好坏,对他的作品成功与否,起到决定性的作用。“构图”一词源于拉丁语,意思是结构组合的方式使画面的不同部分联结并构成一个有意义的整体。构图涉及画面中图形、色彩、肌理等造型因素的组织结构方式。在我国传统绘画中,构图被称为“经营位置”,其实质包含了构思的过程。应该说没有构思介入的经营位置是苍白的,没有意义的。在此,我们给构图概念界定为——就是根据作画者的意图,对画面的各种形式语言即布局、形态、比例、空间、色块、体积、线条等在有限的平面上进行结构经营的技巧。它包含范围、位置、骨架三大要素。

二、构图的意义与作用

1、从绘画语言的角度来看,构图使画面的各种形式语言成为有机的整体,而不是散乱的无画面结构的。画面组织结构方式不同会传达出不同的视觉信息、不同的情感与精神内涵。这是作画者与观者共同需要的。

2、从视觉心理角度来看,构图决定画面的骨架与气势,构成了画面的总体形式结构。人们总趋向于复杂与单纯之间寻求一种微妙的平衡,构图就是创造这一关系最为直接而有效的手段。

3、从欣赏与接受的角度,构图传达着画家的视觉兴趣,引导观者的视线并为其规定了视觉注意的“中心”。一幅好的绘画作品就是一个经过画家精心组织安排的视觉对象,各种绘画因素要在变化与统一,对比与调和等诸多关系中形成一个完整的系统。过于简单或过于复杂的画面都无法打动观者。

三、绘画构图的起源、演变及特点

绘画艺术起源于旧石器时代的晚期,分布于亚欧大陆的众多地区,以西班牙阿尔塔米拉洞穴和法国的拉斯科洞穴壁画为典型。原始的绘画中有表现祭祀的、战争、狩猎场面的等等,体现原始人开始对整体形式的关注,但他们都有一个显著的共同特征——平铺直叙,缺少有意义的组织结构,可是它却孕育了构图的雏形。(图1、2)

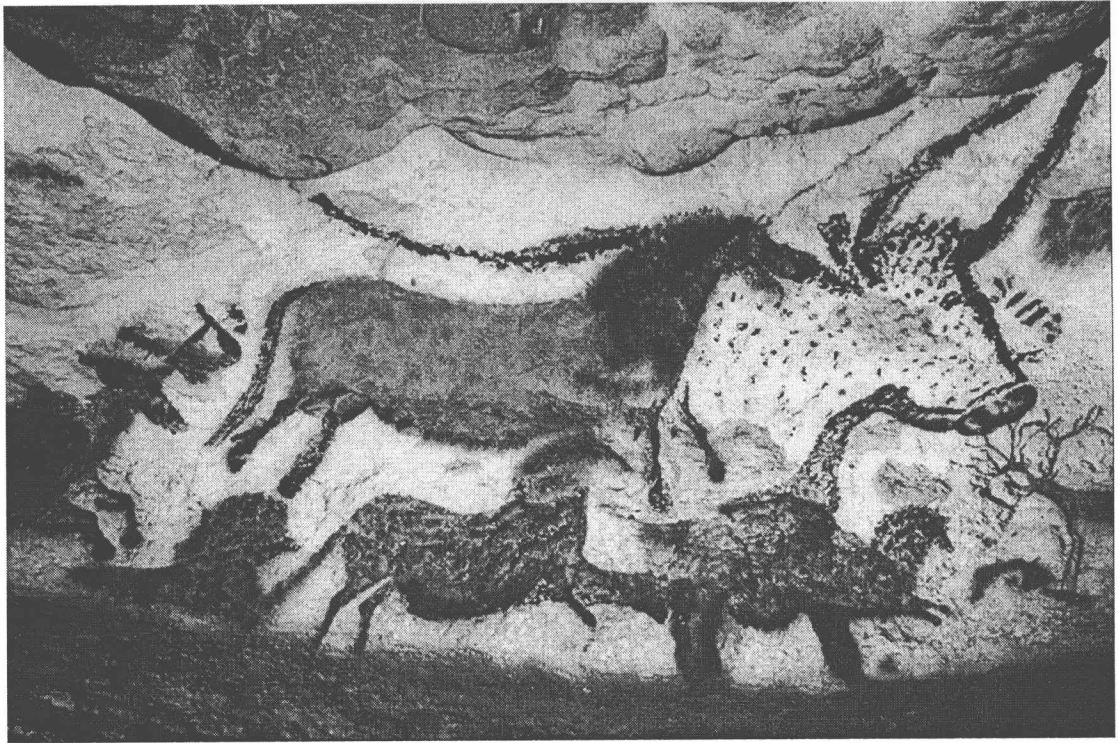

图1 《主厅群牛图》旧石器时代晚期 法国拉斯科洞窟

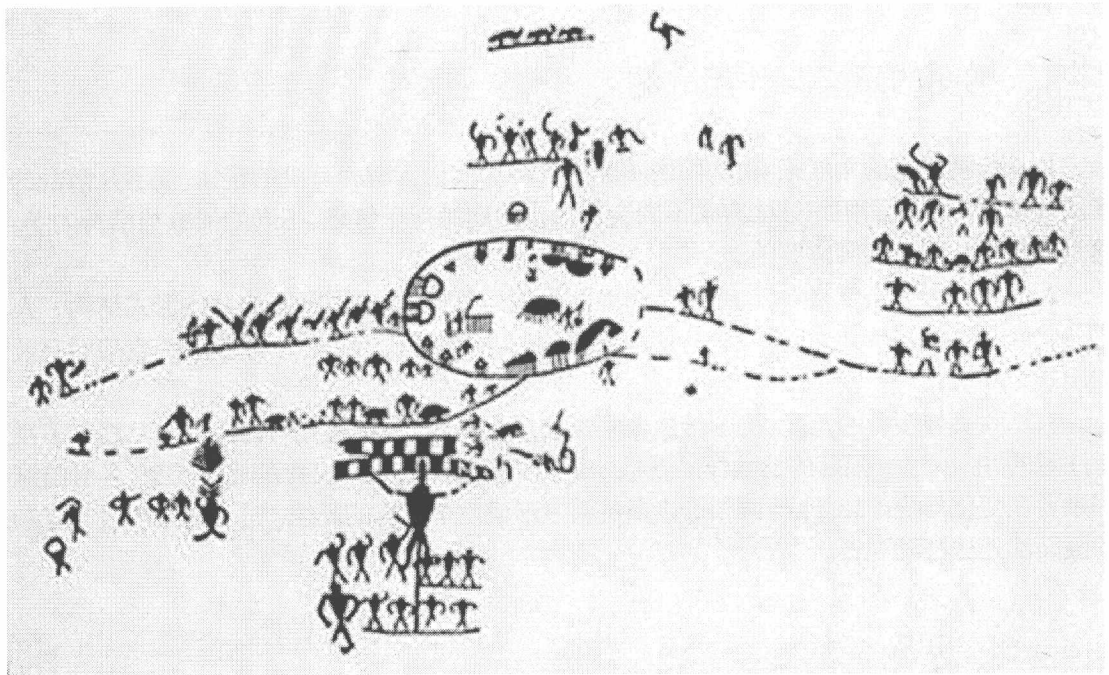

图2 云南沧源岩画村落图

构图是服务于作画者的意图的。不同的地域、不同的信仰、不同的社会背景等对艺术家的影响也是不同的,画面的形式也有很大区别。

(一)西方不同时期绘画构图特征及演变情况

几千年后,埃及人首先开始使用一种构图体系。埃及艺术家在一个界定的平面中设计完成他们的作品,这就产生了对秩序、布局、造型以及尺寸的需要,也就是对构图的需要。

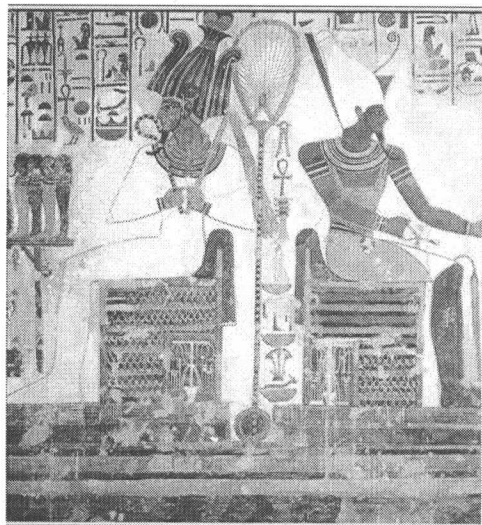

图3 《阿图姆与奥西里斯》

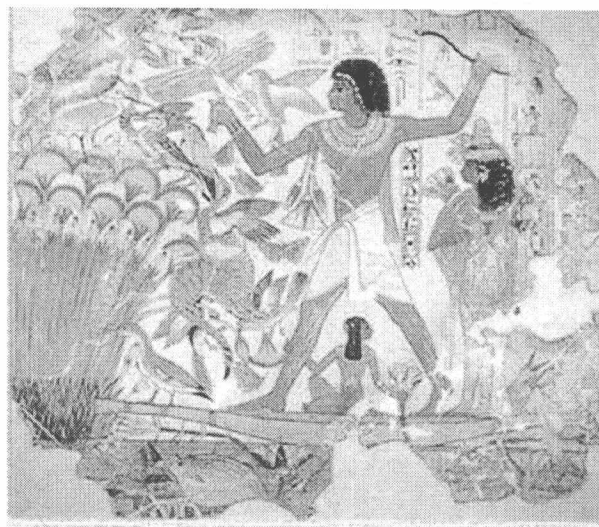

图4 《涅巴蒙打鸟》

古希腊古罗马时期,由于崇尚体育运动的社会时尚,由于“神人同性同形”说的观念,使人们承认人本的伟大与崇高。竞技学校的裸体锻炼,优雅健壮的躯体外形,为艺术家研究自身形体运动、人体结构提供先决条件。青年角斗士在沙坪上印记下来的轮廓和竞技中生动姿

图5 希腊瓶画

态的展示,使艺术家从不放过每一个自然造物的机会,从相信人的智慧和力量到重视人的现实生活和现实世界,以艺术家对外在世界的直观物象感知,从而再现生动的而富于智慧健壮的人体。艺术是对自然的模仿是这一时期的特点,绘画艺术形式要符合人的正常的视觉要求。作品中能够寻求到快乐和美,艺术家们按照艺术法则—节奏、韵律、对比、和谐的原理绘制作品。约公元前 1500 年,古希腊的艺术家们已经熟练地掌握了人体解剖与平面中表达三维空间的技巧,他们运用形体的重叠与透视缩短营造了画面的深度与空间,并创建了人体比例的模式与明暗法,同时发现了黄金分割律。这使古希腊绘画艺术获得了再现自然的真实性与有机统一性的能力。我们可以从庞贝古城出土的绘画遗存、希腊瓶画看到古希腊、罗马的绘画艺术风采。

到了中世纪西欧宗教美术时期,由于神学的支配,禁欲主义影响美术家对世界的感知方式是以物质外向世界作为主观心象感受,神秘、象征取代了现实写实基础,生动活泼的构图不见了,取而代之是僵硬死板的构图程式,古希腊古罗马的传统技法被舍弃,人体的形体美,透视空间受到歪曲,内容上的图解,风格上的工细,形象上的呆板严肃,都是对现实生活的贬抑。人物和场面是装饰性的景象,而不是现实主义的形象。装饰性和象征性受到了同等的重视。

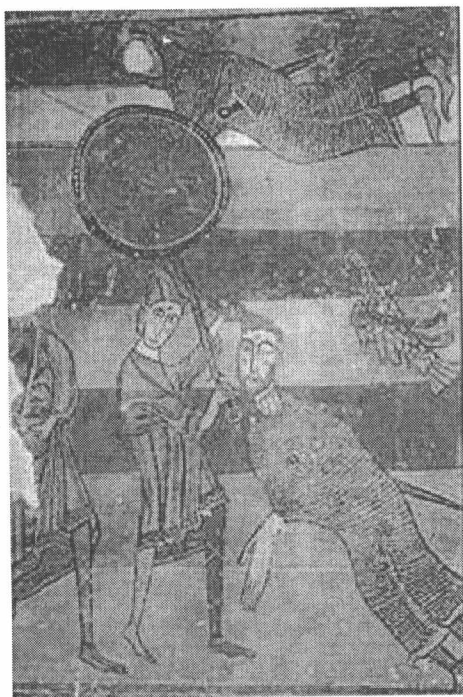

图 6 《大卫与歌利亚》

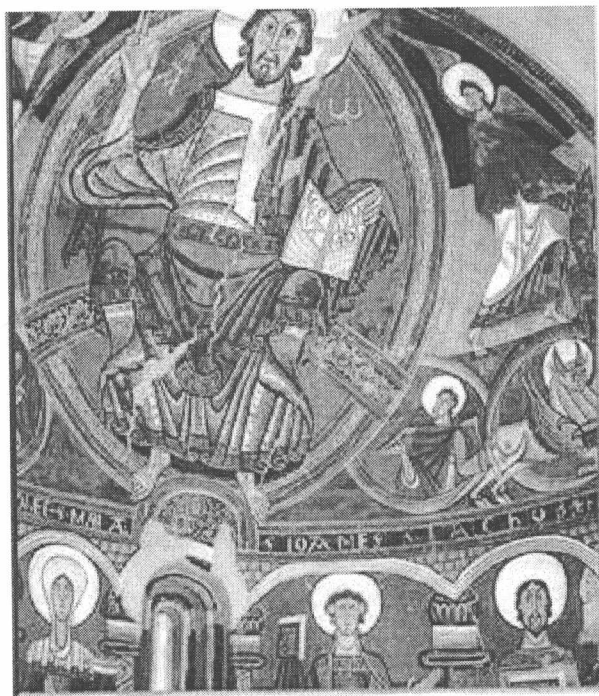

图 7 《庄严的基督》

欧洲的文艺复兴是以人文主义世界观肯定了人在政治社会上的新认识,这也直接影响到绘画,绘画不再是神学的奴仆,画家以世俗情感和现实生活给宗教题材注入了生机,复兴了古希腊的模仿自然学说,艺术家们不满足于用感官去认识世界,而是以科学理性去分析解释世界,随着文艺复兴时期解剖学、透视学重新被发现,则成为艺术家观察自然和人的美术技法理论的科学基础,艺术与科学的结合,是此时期的最大的特点,再现自然的具有深度与空间的错觉画面再度成为西方绘画中具有主导地位的绘画构图样式。从此,几何透视、视觉透视、色彩与明暗法构成了几个世纪以来西方构图的基石。虽然不同的绘画风格与流派在某方面有所侧重,如巴洛克时期对动感的追求,印象派对色彩的关注等等,从根本上讲,这并没有动摇透视法这一西方绘画构图基础。

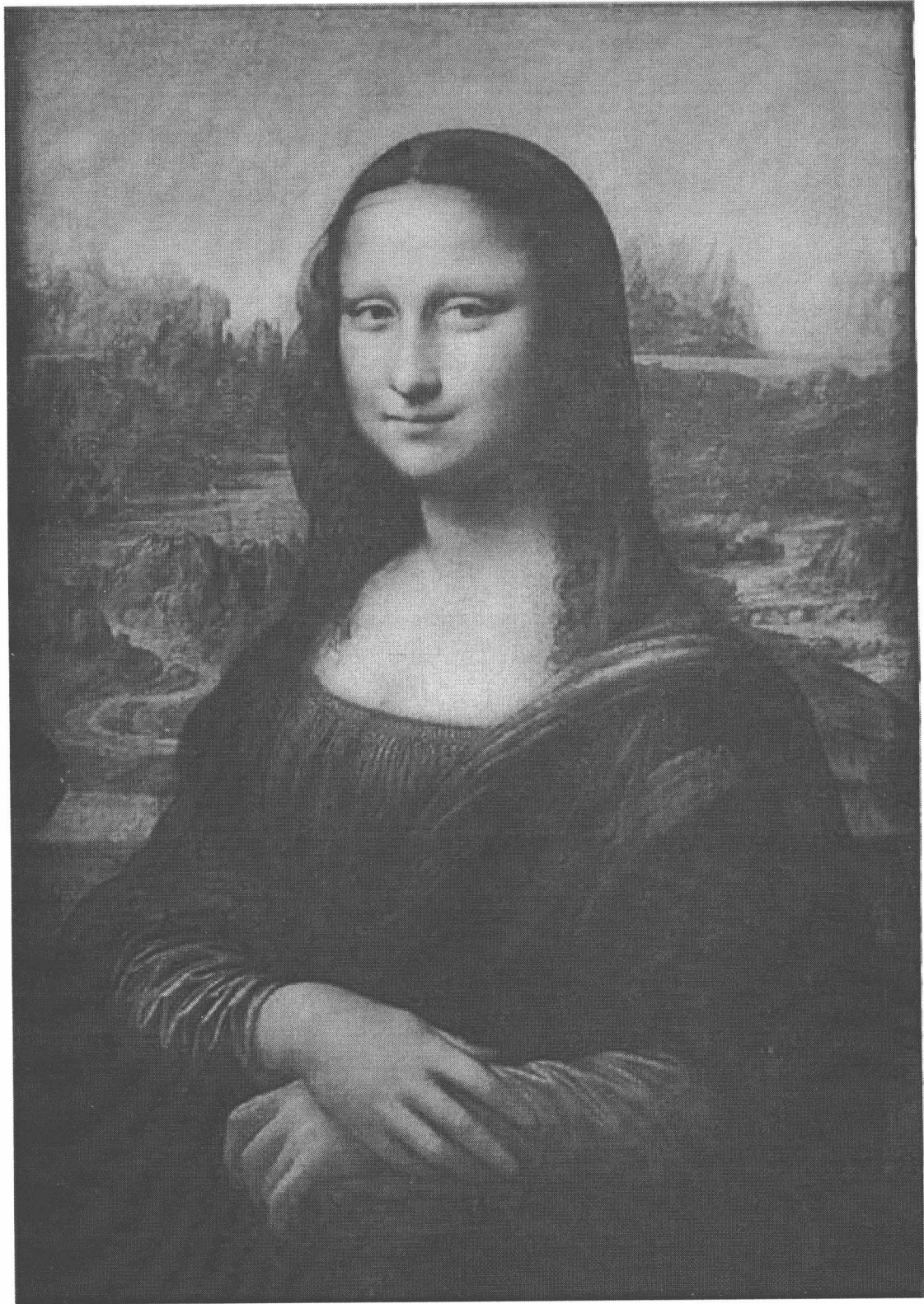

图8《蒙娜丽莎》达·芬奇

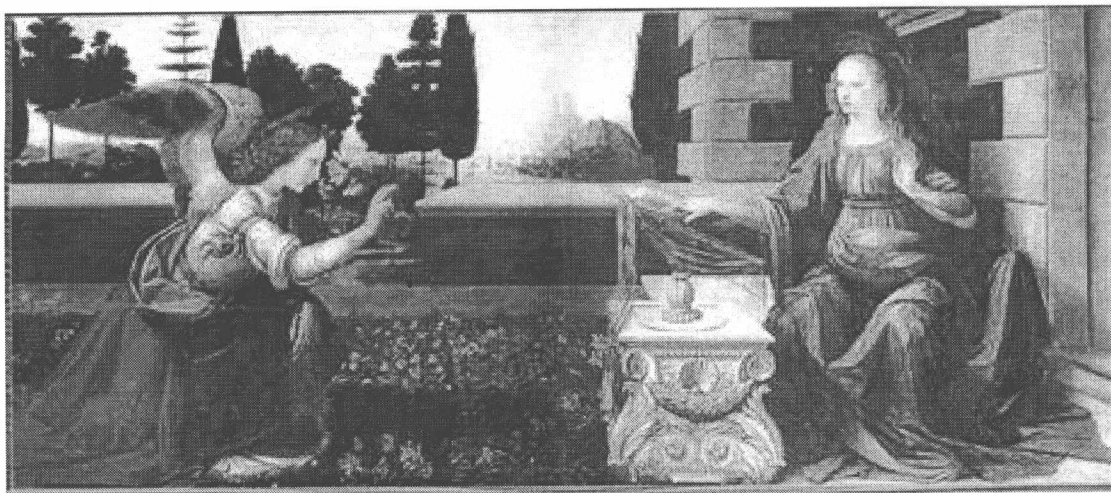

图9《圣告图》达·芬奇

“现代绘画之父”塞尚的出现,改变了统治几个世纪的这一稳定的构图的模式。他放弃了传统的透视画法,从直觉体验中再造出一个第二自然的空间。在此转变过程中,画家主动去发挥创造性与想象力,从而得出艺术处理后所构成的时空概念。他改变了西方绘画空间建构的走向,之后经立体主义的发展及原始艺术、东方绘画的影响,西方绘画构图出现了向平面化的倾向,但错觉主义的绘画形式仍然于此同时并存,绘画构图出现了多元性。

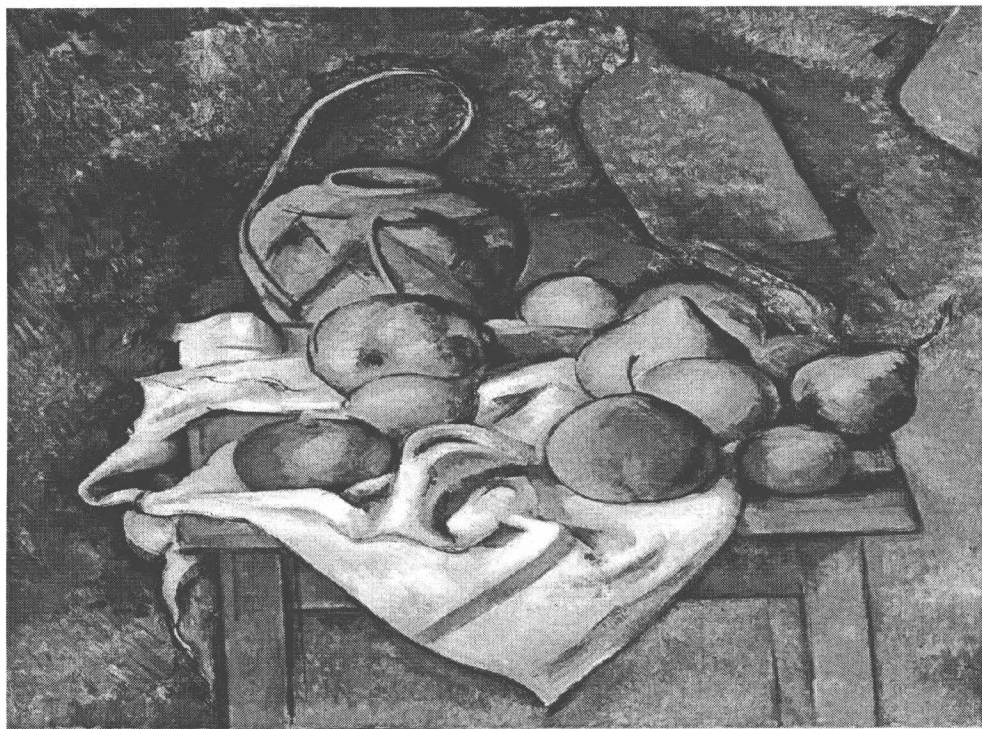

图10《一篮苹果》塞尚

图 11 《穿红礼服的塞尚夫人》 塞尚

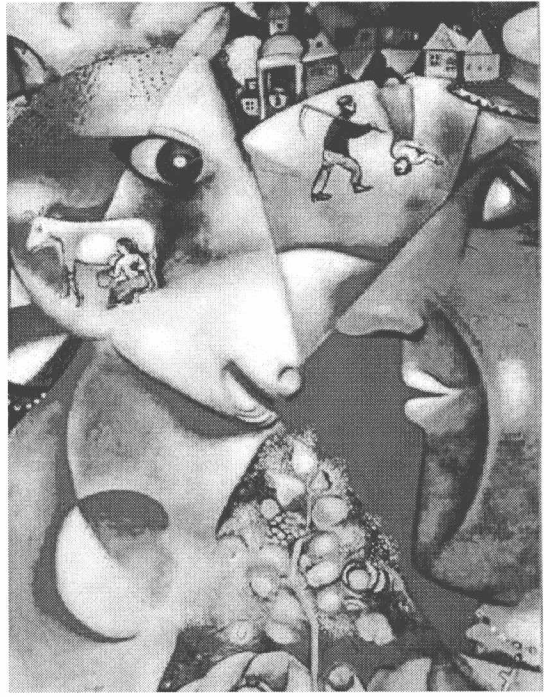

图 12 《我与村庄》 夏加尔

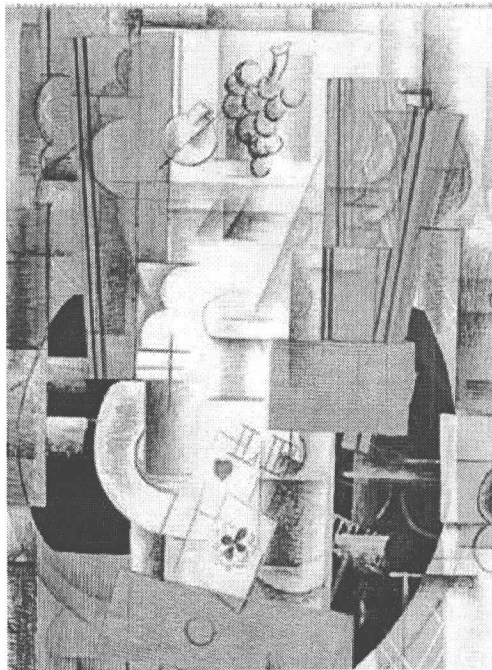

图 13 《黑花 A 之构作》 勃拉克

图 14 《月亮女人切割圆》 波洛克

(二)中国传统绘画构图特征及演变情况

传统的中国绘画从其哲学根源上讲,是以天人合一,阴阳互补的“一元论”观点为其美学原则的出发点,由此形成的审美理想,既不强调对客观世界的忠实再现,也不过分强调主观精神的表现,而是主观与客观的和谐统一。老庄的“自然之道”奠定了东方绘画的美学基础。

战国时期是中国绘画艺术从萌芽走向成熟的关键阶段。战国时期的绘画主要以人物肖像为主,《人物御龙图》和《美女龙凤图》是出土的战国楚国帛画,以线条勾画物象,构图简洁而有序,平面感和装饰性极强,生动的气韵,简洁的笔墨,流畅的线条,表达出完美的意境,反映出画家高度的艺术概括力。在这时期确立了中国绘画艺术以线条造型的民族风格形式。

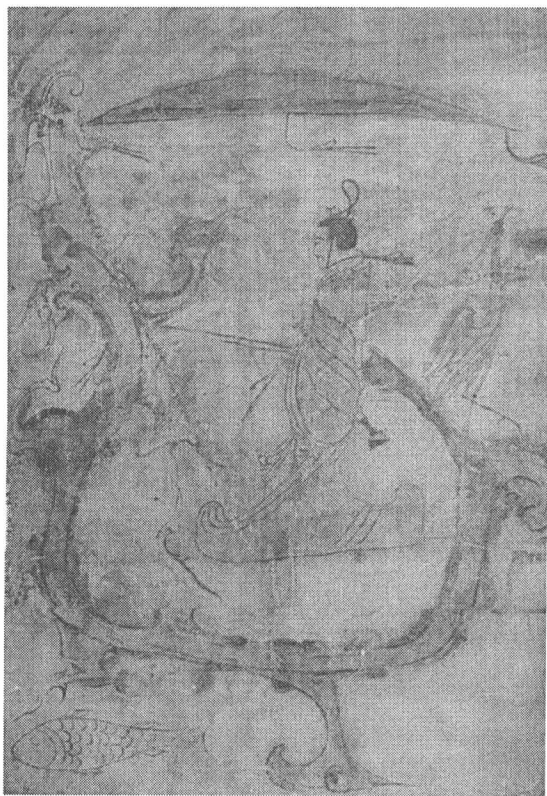

图 15 《人物御龙图》

图 16 《美女龙凤图》

秦汉时期,绘画艺术有进一步发展。构图诡奇,充分反映出当时人对生、死两极,阴、阳两界,天、地、人三才,过去、现在、未来三时的看法。在每个物象的描绘上具有一定的写实倾向,但造型的基本手段还是线条,大量的色彩敷染,使整个画面瑰丽夺目。河南洛阳东汉墓出土的《夫妇宴饮图》,是工笔重彩的杰作。

魏晋南北朝时期,真正意义上的中国画出现了。这一时期士族兴起,士大夫画家活跃于画坛。他们文化修养很高,总结出许多精辟的绘画理论,有力地推动绘画艺术的提高。此时人物肖像画是主要的创作主题。顾恺之“传神写照”理论提出,要求绘画作品应重表现人物的风貌、气质。这和后来的绘画理论家谢赫“六法”中的“气韵生动”对当时绘画风格有很大的影响,也为中国画重气韵的特点的形成打下了基础。发展到晋、南北朝,中国画逐渐演变成单幅的卷轴画,成为独立的艺术欣赏品,题材亦日益扩大。除人物,宗教题材外,初期山水画也随之出现。同时,书画理论著述的问世,指导了艺术创作的方向。此一时期的代表作有东晋顾恺之的《女史箴图》《洛神赋图》和杨子华的《北齐校书图》。

图 17 《女史箴图》局部

图 18 《洛神赋图》局部

图 19 《北齐校书图》局部

隋唐五代时期的绘画艺术，是中国绘画的一个高峰。在继承魏晋以来优秀传统的基础上，吸取印度、波斯等外来美术风格，产生出许多画家和优秀作品。隋朝是一个承前启后的时期，绘画艺术综合了前代的风格，为唐代的大繁荣奠定了基础。隋朝展子虔的《游春图》，是现存中国最早的山水画，其影响深远。中国的绘画发展是与社会经济和文化的发展紧密联系的。从唐朝开始，由于经济文化的空前繁荣，再加上唐诗的伟大成就和影响，绘画重情趣求意境，追求一种“画中有诗”的意境，希望通过绘画来表达一种心境。文人士大夫追求的抒情性成为当时绘画的主流，文人画从此兴起。唐朝是中国绘画史上的鼎盛时期，开创了新纪元。唐代在隋代承前启后过渡的基础上，获得了全面的发展。初唐杰出画家阎立本善于描绘重大事件，传世作品有《步辇图》。盛唐时期的吴道子在人物(含宗教画)画和山水画领域里都有重大贡献。他的人物画，尤其是宗教人物，被誉为“六法俱全”，人物衣带如风吹波动，人称“吴带当风”，代表了人物画发展的成熟，其代表作是《送子天王图》《孔子像》等，后人称他为“画圣”。此外，隋唐时期，敦煌莫高窟壁画盛极一时。

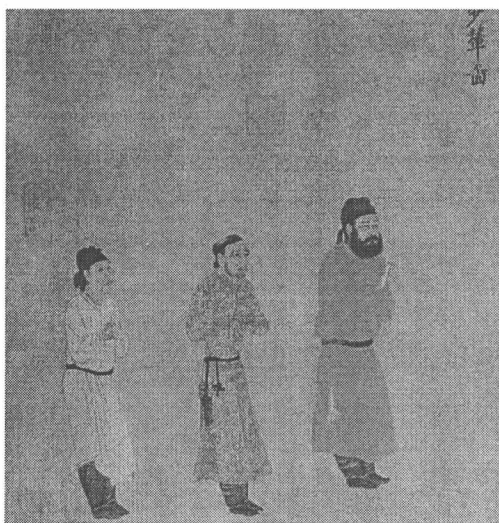

图 20 《步辇图》局部

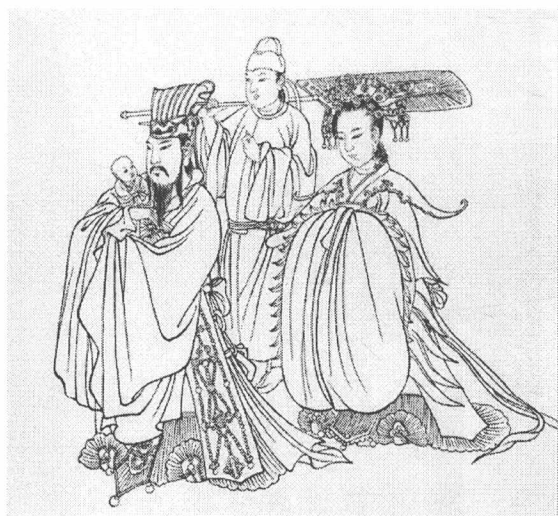

图 21 《送子天王图》局部

两宋时期，宫廷画院进入最为活跃的阶段，画学兴起，适应民间需要，绘画成为商品。这些因素，使绘画艺术得以全面发展。各画种全面发展，题材愈加广泛，画派并出，空前繁荣，盛

极一时,其光辉璀璨,照耀百代。中期出现了以水墨写意为主体的文人画,讲求诗书画统一,注重笔墨情趣,是富有生命力的画派新支。体备众法,流派纷呈,名家辈出是这一时期绘画艺术的特点。风俗画是当时画坛的最大亮点。历史价值、艺术价值最高的风俗画,是北宋画家张择端创作的《清明上河图》长卷。它描绘了北宋汴河沿岸风光和繁华的景象,作品充分展示了画家的写实功力,河流、物舍、舟船、城关、人群、虹桥、楼观、店铺、市街、驼队,等等,一切物象都刻画得入微传神。

元明清时期,士大夫的文人画成就最为突出。这一时期反映文人画风貌的写意画。代表作品有元代王冕的《墨梅》、明代徐渭的《黄甲图》、清代郑板桥的《墨竹图》。

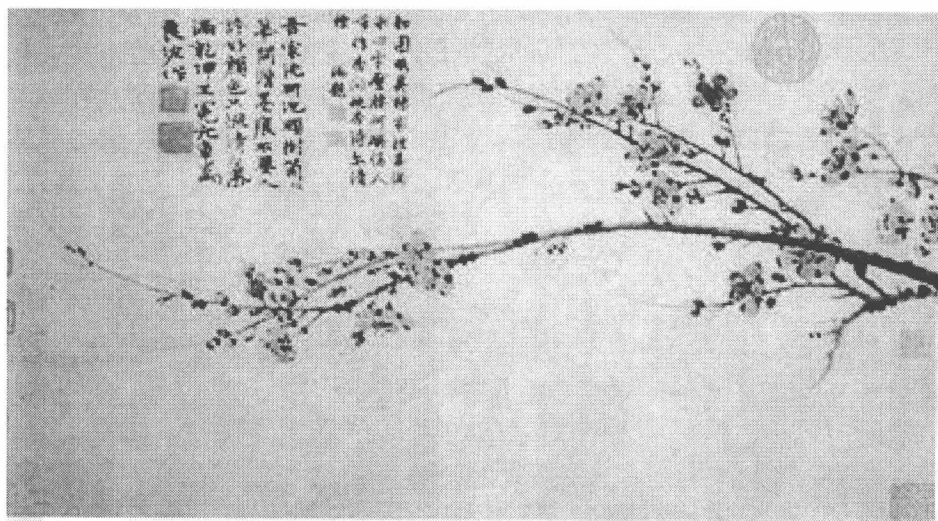

图 22 《墨梅》 王冕

元代带来的审美意识的变异,这给中国画的发展不可避免地带来深刻的影响。元代卷轴画风格总的发展趋势是重视对古代传统的继承上,创新立意。突出表现就是文人画开始占据画坛的主导地位。所以适合于表现文人画家意识的山水画和枯木竹石、梅、兰以及墨笔花鸟大量涌现,人物故事画的相对减少。随着文人画的繁荣,绘画作品中诗、书、画进一步密切结合而且成为普遍的风尚。这加强了中国画的文学趣味,更好地体现了中国画的民族特色。同时,绘画理论和创作实践中,特别强调了笔墨技巧的运用,讲究绘画作品要具书法韵味,将书法融入画法之中,在笔墨技巧上起了新的变化,使水墨写意画在传统的基础上有所突破。要求绘画体现书法性用笔,反对刻意求工、求似,主张神似,逸为上。追求作品的古意和“士气”,重视画家主观意兴和思想感情抒发。中国画在明代产生了许多流派,各派又在创作和理论上自成体系。清代的绘画艺术,继续着元明以来的趋势,文人画日益占据画坛主流,山水画的创作以及水墨写意画盛行。更多的画家在文人画创作思想影响下,追求笔墨情趣,很多画家钟爱梅、兰、竹、菊等题材和泼墨大写意手法,他们的艺术对近现代花鸟都产生了深远影响。

应该说千百年我们的先辈们在对自然关照的基础上充分发挥了艺术家的主体意识,形成了一套传统的绘画图式系统:如山水表现中的各种皴法,画面空间组织的散点透视法,用线造型中的“十八描”以及墨法中的浓、淡、干、湿、枯、润等方式。这使中国绘画的形成了不同于西方程式化的视觉语言系统。空白作为中国画整体画面的有机组成部分与画中的实体形象相互补充,虚实相生、以虚托实,这是中国人智慧的表现,更是一种诗意的体现,它留给观者更多的想象空间。

第二章 画面的基础

第一节、力动分析

无论是面对实物还是实景、人物写生,还是进行绘画创作,都要对画面空间有一个很好的驾驭能力,因为画面的空间与形体是并存的,在绘画过程中,初学者往往更多的关注形体本身,而忽视对画面空间的关注。对于空间的自觉是因为我们自觉到了形体,没有形体,我们就无法认识空间;当我们集中注意力审视形体,实质上我们也同时确定着空间,力动分析就是对形体与空间关系的分析,揭示其内在的原理。(见图 23)

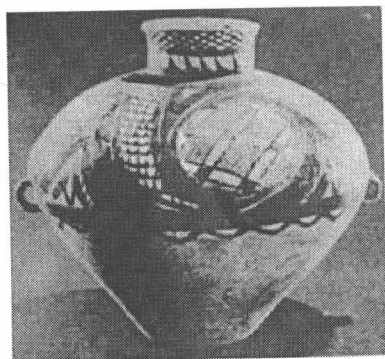

图 23 《彩陶》

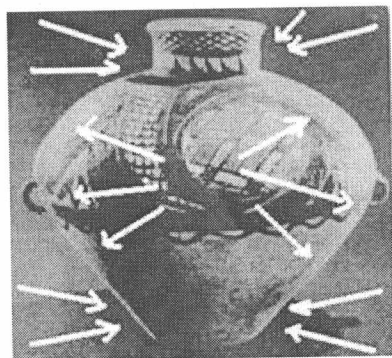

图 23—1 《彩陶》 力动分析

(由于反作用弱于作用力的缘故,这个陶罐的沿口与底部都遭受了空间力量的“压迫”而呈收缩的状态,相反,罐体的反作用力明显强于空间力量的推压,因而“膨胀”着。在这里,只有将空间看成形状时,才能体会这种力量的作用。)

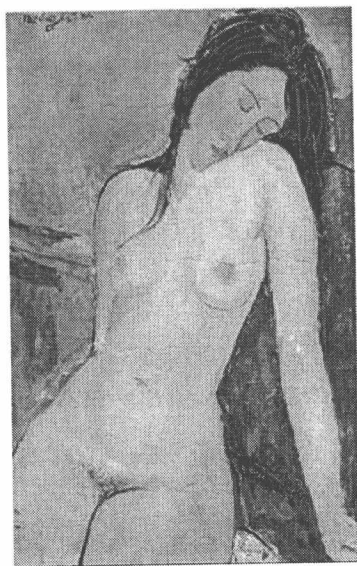

图 24《坐着的裸女》

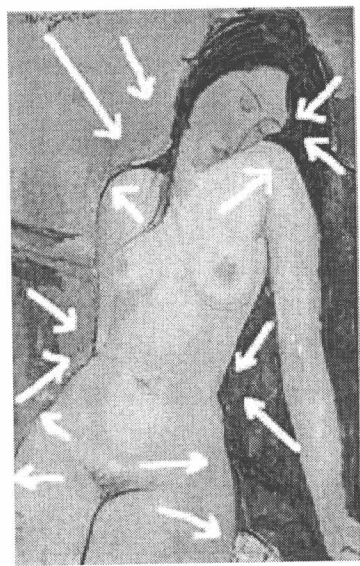

图 24—1《坐着的裸女》

(《坐着的裸女》莫迪里阿尼仔细推敲正形与负形的对比,可以发现画面显然是由力量所“形成”的,人物与背景的“块状”因之相互对抗而结构出均衡的画面。)