

谈绘画构图

山东人民出版社

谈 绘 画 构 图

高 宗 英

山东人民出版社

一九八二年·济南

图 画 构 图

英 宗 英

谈 绘 画 构 图

高 宗 英

*

山东人民出版社出版
山东省新华书店发行
山东新华印刷厂潍坊厂印刷

*

787×1092毫米 32开本 3印张

1982年2月第1版

1982年2月第1次印刷

印数：1—3800

书号 8099·2248 定价 0.41元

目 录

一、为什么要研究构图	(1)
二、构图的基本规律	(3)
(一) 多样统一规律	(3)
(二) 均衡	(6)
1. 位置的均衡	(7)
2. 线条的均衡	(11)
3. 色块的均衡	(13)
4. 色彩的均衡	(15)
(三) 疏与密	(20)
三、构图的基本变化	(25)
(一) 布局的变化	(25)
1. 横向式构图	(29)
2. 斜线式构图	(30)
3. 金字塔式构图	(32)
4. V形构图	(36)
5. S形构图	(39)
6. 锯齿形构图	(41)
7. X形构图	(43)
8. L形构图	(44)
9. 圆形构图	(44)
(二) 线条的变化	(48)
1. 长短距离的变化	(48)
2. 曲直变化	(48)
3. 疏密变化	(50)
4. 方向变化	(51)
(三) 形状的变化	(54)

(四) 空间的变化	(55)
1. 构图要防止太满	(55)
2. 空间和外轮廓	(59)
(五) 视平线变化	(61)
1. 低视平线构图	(61)
2. 高视平线构图	(64)
3. 中视平线构图	(65)
(六) 黑白灰色块变化	(66)
1. 光影对构图的影响	(66)
2. 光影对构图的反作用	(68)
(七) 画框的变化	(68)
1. 画框的种类	(69)
2. 画框与构图	(71)
(八) 色彩变化	(73)
1. 色调的变化	(73)
2. 布局上的变化	(74)
四、衬托与对比	(75)
(一) 对比的方法	(75)
1. 繁与简	(75)
2. 黑与白	(77)
3. 动与静	(81)
4. 水平线与垂直线	(83)
5. 曲与直	(84)
(二) 背景的作用	(86)
1. 有象背景	(86)
2. 无象背景	(87)
3. 有象背景和无象背景	(88)
后记	(91)

一、为什么要研究构图

国画家们把“构图”称做“经营位置”，把构图一词的含意表达得十分清楚，其意思是说，各种绘画因素（如线、形、色等），在画面中的位置的安排即是构图。

绘画是一种空间艺术，构图就是指形、线、黑白色块、色彩等如何在画面这个空间中的安排问题。你要画的东西在画面中有多大，是上是下，空白留多少，留在什么位置上比较好看等等，这就是作画的第一步——构图。

要在有限的画面中描绘出多种多样的图画来，把位置经营好很重要。“构图”是绘画的骨架，是一幅画的骨骼和结构。形、线、黑白色块和色彩的具体描绘则是它的皮肉。绘画大师们为了画出称心理想的绘画，都是反复经营构图的。为了使构图能更好地表现自己的构思，往往要做无数的探索和尝试。一幅好的绘画作品是来之不易的，而构图则起着决定性的作用。

连环画家们由于在长期的创作实践中接触各种构图的问题最多，他们的构图能力一般都比较强。难怪不少人称呼他们是“构图大师”。

国画家有的不在纸上经营构图，在落笔之前，他们首先是面对空白的宣纸紧眉深思，苦心忖磨，他们的构图不是见

之于纸而是藏之于心的。当他们认为已胸有成竹时，才提笔一挥而就，从容不迫，一气呵成。

“构图”不是独立存在的东西，它作为一种艺术手段是为表达绘画内容和主题服务的。因此，构图在中国画中被称做“章法”。这就是说，经营位置是要讲究一些方法的，既然构图有法，自然也就有规律可循。所以本书试图就构图方面的一些规律性知识做一些探讨，以便和广大美术爱好者共同研究和商榷。

二、构图的基本规律

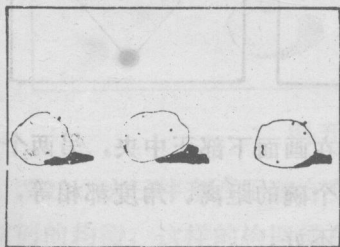
(一) 多样统一规律

一幅画的画面总是有限的。在一幅不大的画面中要描绘出多样的绘画来，靠什么？靠变化，所以，画面有限，而变化则是无限的。

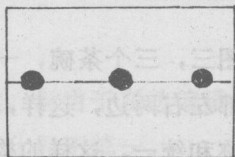
没有变化就不称其为艺术，艺术的奥妙就在于变化。各种艺术无不这样。艺术不但要求具有多样性的变化，而且要求人们不断地创造新的变化形式，以便使其不断地丰富和发展。

艺术实践证明，变化是必须的，没有变化就没有艺术，这一点是不容怀疑的。变化又要求在统一中去寻求。只有变化而无统一，变化就会杂乱；只有统一而无变化，又会单调、乏味，使人感到呆板，而得不到艺术享受。所以既多样又统一才会使人感到优美而自然，而“自然”则是构图的最终要求。

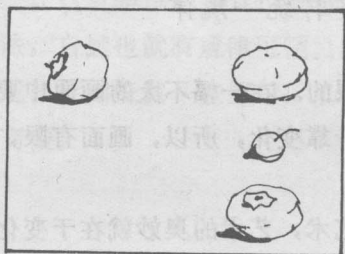
“多样统一”是一切艺术的基本规律，是不可违反的。下面举几个例子：

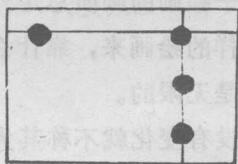
图一

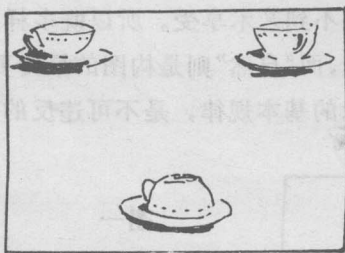
图一，三个土豆的距离相等，又都处在一条水平线上，这样的构图，只有统一而无变化，不好。因此，在构图时，不管是什么东西，都要避免距离和在水平线上的统一。

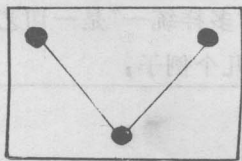
图二

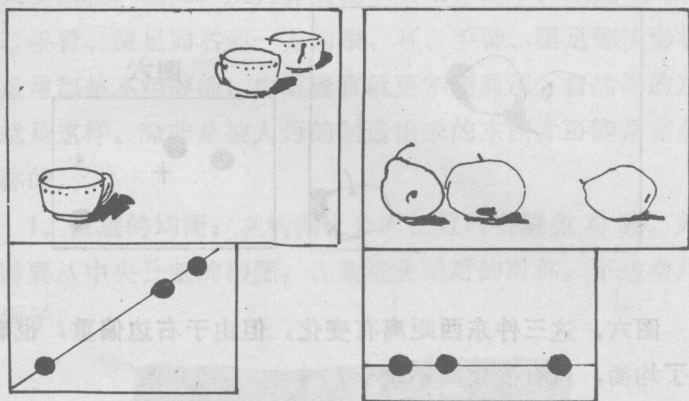
图二，三个柿子和一个海棠果都处在一条垂直线和一条水平线上，这样的统一也不好。一定要注意，不要使几个物体同处于一条垂直线上，虽然他们在距离上不相等，也是不好的。

图三

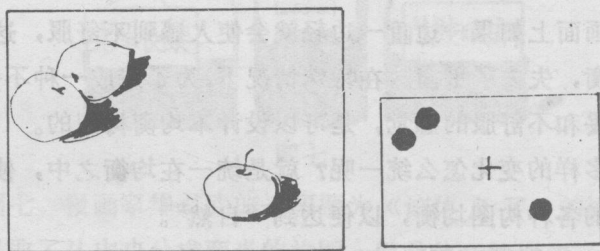

图三，三个茶碗，一个在画面下部正中央，另两个在画面上部左右两边，这样，三个碗的距离、角度都相等，造成了对称和统一，这样的构图不好。

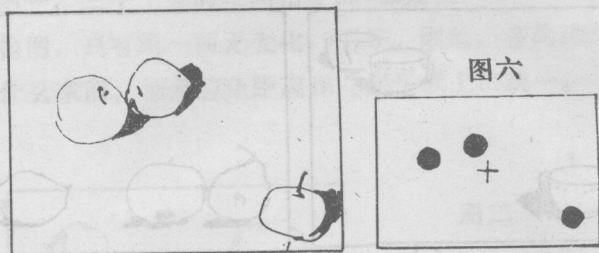
图四

图四，这两个图中的三个物体，虽然它们各个物体的距离不等，但是，由于三个物体同处于一条直线上，不好。

图五

图五，这三件东西距离有变化，但由于左边偏重，破坏了画面的均衡，这样的构图虽有变化但不统一。

图六，这三件东西距离有变化，但由于右边偏重，也破坏了均衡，虽有变化而不统一。

(二) 均 衡

在绘画中绝对的对称是忌讳的，因为它会给人以机械的不自然的感觉。要自然而不机械，只有使构图保持“均衡”和“相对的对称”。

画面上如果一边重一边轻就会使人感到不舒服，这就是不均衡，失去了平衡。在特殊情况下，为了造成一种不安定、不稳妥和不舒服的感觉，是可以设计不均衡构图的。

多样的变化怎么统一呢？就是统一在均衡之中，使千变万化的各种构图均衡，以便达到“自然”。

纵观古今中外的绘画，绝对的对称的绘画是不存在的。外国文艺复兴时期的一些大师们的名作，看起来其构图是对称的，而实际上都是非对称的。只有相对对称的绘画而无绝对对称的绘画。自然界一切万物没有一件东西是绝对对称的，就

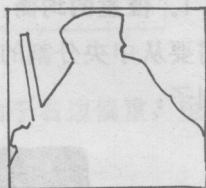
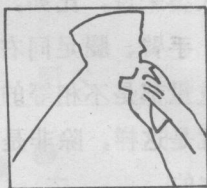
拿人类来说，比如，从人体的正中央划分两半，左边的眼、耳、手臂、腿足同右面一方的眼、耳、手臂、腿足等从形状到重量都是不相等的，内脏器官就更不相同了。自然界的东 西就是这样，除非是被人为的制造出来的东西才可能是完全对称的。

1. 位置的均衡：在构图上分配位置时要避免对称。如果需 要从中央分割的构图，也要避免绝对的对 称。下边举几个例子：

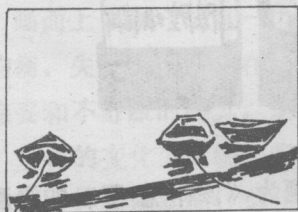
图七

图七，漫画家华君武的这幅题为《该休息了》的漫画，虽然采取了从中央分成两半的构图，但是他巧妙地使一边稍多，一边稍少，避免了对称。用一边人物肥胖，一边人物瘦弱，并留有长胡须的办法，这样既使画面丰富变化，又取得了构图的均衡。

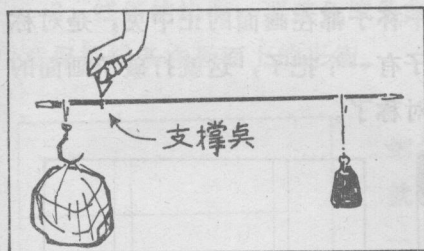

图八，这幅画面的构图，步枪在位置的均衡上起了重要的作用，如果去掉它，那么在位置上将会使一边重而一边轻，就破坏了画面的均衡。

图九

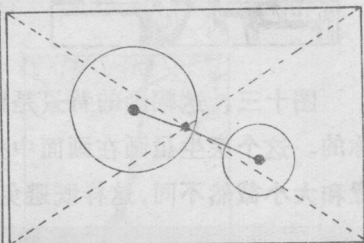
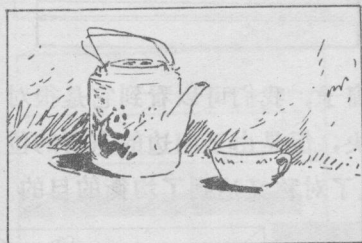

图九，湖岸上的三条木船显然在位置上是不均衡的，可是我们在上方靠左面增加一只船，并在船的上方再增添一条湖岸，画面立刻会感到稳定并得到了均衡。当然，还有别的办法使构图均衡，这并没有固定不变的格式。

图十，什么是均衡？这和用戥秤称东西一样。一边的东西重但距支撑点近，另一边的秤砣虽然轻，但离支撑点远，就形

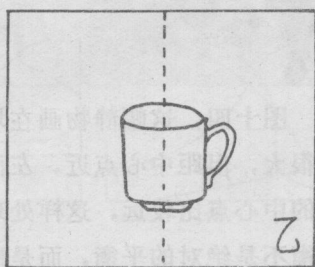
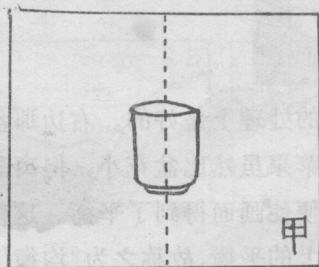
成了秤杆的平衡。所以，画面的均衡也是这种道理。

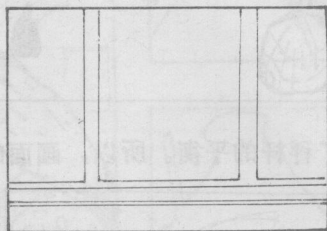
图十一，画面的中心点就如秤的支撑点一样，画面中左面的茶壶大，距中心点近，而右面的碗小，但离中心点远，形成了重量和面积大小上的平衡。这就是画面上的平衡。

由于这两件东西未处在一条水平线上，这样的构图可以说是多样而统一的。

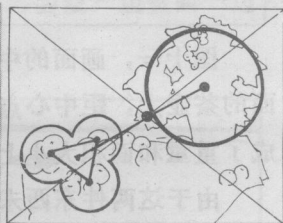
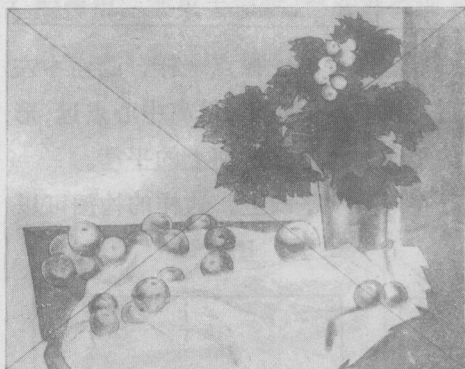
图十二

图十二，画框中的两个杯子都在画面的正中央，是对称的。可是由于乙图中的杯子有一个把子，这就打破了画面的绝对对称，而成为相对的对称了。

图十三，这幅画的背景是窗子，我们可以看到它是很对称的。这个医生虽画在画面中央，但是由于两边的东西的位置和大小截然不同，这样既避免了对称又达到了均衡的目的。

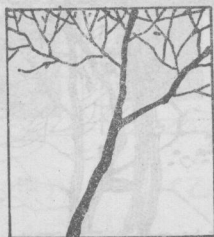
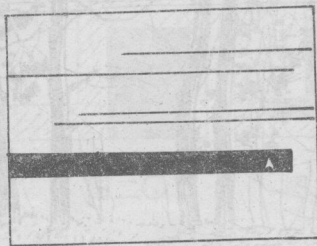
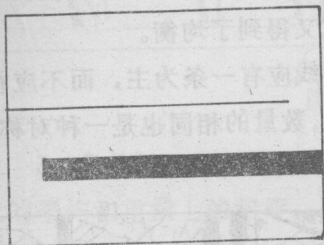

图十四

图十四，这幅静物画在均衡的处理上是好的。右边那盆花很大，但距中心点近，左面的苹果虽然比盆花小，但离画面的中心点比较远，这样处理，便使画面得到了平衡。这种平衡不是绝对的平衡，而是感觉上的平衡，故称之为“均衡”。

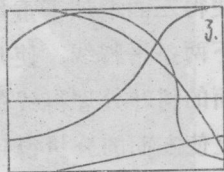
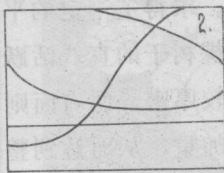
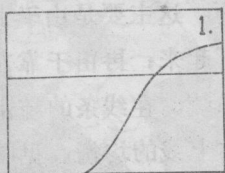
2. 线条的均衡：要避免线条曲直、粗细、疏密的统一。
注意保持线条在画面上的平衡。

图十五，这两条线，粗细各为一条，长短也相同，就造成了粗和细两条线的统一，不好。因为在重量上显然是不能平衡的。

图十六

图十六，粗线是一条，可是细线增多了长短不一的三条后，在重量上得到了均衡。这就和树一样，树干总是少于树枝，而树枝总没有树干那么粗，也就是说，粗树干长而少，细树枝则多而短，它们自然地形成了均衡。

图十七

图十七，第一图画了一条曲线，一条直线，粗细都一致，可是由于长短相同，就造成了画面统一。这样处理不好。

第二图和第三图在直线和曲线的数量上不相同，在长短上也不一致，使人感到既有变化又得到了均衡。

从这中间可以看出，曲直两线应有一条为主，而不应在数量上一样，没有主次是不好的，数量的相同也是一种对称。

图十八

图十八的构图在线条上怎么做到均衡的呢？树干虽然大部分集中画面的右面一侧，可是由于左边的三棵树干有一棵粗壮，一棵细而弯曲，又使树干延长了，这样一粗一长，就使得左面增加了重量，求得了一定的平衡。这主要是由于上下两条平行线，使几棵树干的直线活跃了起来；再由于靠左面的树叶处理得线条较厚密，而右面则稀疏，在线条的疏密上使左面的分量得到加重，从而达到整体上线的均衡，见图十九。