

构图概念与构图分析

太原市教科所 周 岩

一、构图概念的误区

美术的创作与欣赏都离不开构图,构图也是美术教学不能缺少的内容。眼下,尽管有关构图的书籍出版不少,论述也很多,但对构图的认识,仍存在一些误区。需纠正之:

其一、构图不只是一个平面的概念——许多人以为构图只存在于绘画之中,其实,构图不仅存在于绘画和平面设计之中,而同样存在于工艺美术、书法、雕刻、建筑、设计,整个造型艺术的领域。因为,各种造型艺术作品的艺术特征不仅要求形象自身结构的完美,而且要求与一定的空间相适应。例如,一座优秀的雕像,不单单自身生动完美,而且一定要与周围的环境相协调,才能充分展示其造形之美;一座精美的建筑,不仅要具有独特的造型风格、匀称的布局,还要考虑到周围的景观和空间,与大自然的景物或城市空间交相辉映;甚至一件小巧玲珑的工艺品,不仅讲究自身结构的形体美,而且也要注意与之相应的陈设空间。

其二、构图不单单是造型艺术中的一个造型因素(造型语言)——有人把构图与单一的造形因素,如点、线、面、体……等同起来,贬低了它在作品构成中的重要地位。构图不仅是造形的语言和手段,而且是一切造形因素的组织结构和安排骨架。可以说,艺术家对作品的构思伊始就孕育着构图,那是脑中的构图,把构思转化为物质的空间的表现,首先又是构图。如何把各种造形因素,如点、线、面、体、明暗、色彩、透视、解剖、材质、肌理等有机地组成最终的艺术形象,需要构图不断的改进和完善。有人说,构图是在混乱中寻找秩序,这秩序就是创造性主题与形式美法则的重新构成。一切造型艺术中的形象,均要服从“美”的法则,从生活中寻找最美最恰当的构图。所以,绘画构图被称之为“全部绘画语言的组织方式,揭示形象全部造型手段的总合。”

其三、构图不仅仅是造型艺术的最后结果(作品)——很多人以为构图仅是一个名词的概念,那是作品呈现出的状态。而实质上,构图同时也是一个动词的概念,因为,构图不只是艺术品最后的定格(名词),而

是伴随造型艺术的整个过程,从艺术家头脑的构思、创作中造形的更改、修正、完善,直到最后艺术形象的诞生。可以说,构图与形象塑造同步,与艺术思维同步,它也是动态的。比如说,一幅画如何构图。

二、构图的定义与内涵

所谓构图,是指艺术家在一定空间范围内,对自己要表现的形象,进行组织安排,形成形象的部分与整体之间、形象与空间之间的特定的结构形式。简言之,构图是造型艺术的形式结构,包含全部造型因素与手段的总和。

在各种造型艺术中,构图称呼有别。例如,绘画的“构图”、设计的“构成”、建筑的“法式”与“布局”、摄影的“取景”、书法的“间架”与“布白”等均指构图。

构图概念其内涵丰富,它至少包括:

1. 艺术形象在空间位置的确定;
2. 艺术形象在空间大小的确定;
3. 艺术形象自身各部分之间、主体形象与陪体形象之间的组合关系及分隔形式;
4. 艺术形象与空间的组合关系及分隔形式;〔组合与分隔在视觉平面内表现为一定的长度或面积的比例关系。〕
5. 艺术形象所产生的视觉冲击和力感。
6. 运用的形式美法则和产生的美感。

三、构图分析

构图显示了作品内部结构与外部结构的一致性,反映了作者思想感情与艺术表现形式的统一性,是艺术家人格力量和艺术水准的直接体现,也往往是艺术作品思想美和形式美之所在。为此,构图能力在美术创作中,构图分析在美术欣赏中,占有相当重要的地位。如何对作品进行构图分析呢?我以为重点应把握:

第一、确定构图结构的基本形和形式线——在三维的物质空间里,最佳的观看范围,任何造型艺术作品,从一个视点看,都形成一个自然的视觉画面。分割画面的主要长线,如、竖线、横线、斜线、折线、波线等,在构图中起主要作用;画面表现形象主体组合骨架的基本形状,如、三角形、圆形、断环形、放射形、旋形、同

心圆、十字形、栅栏形、楔形、“S”形等。正是这些形式线和基本形成为构图的主要构成形式因素。

由于基本形和形式线与世界上各种自然现象或人工形态相似,使其具有丰富的感情联想性。例如,埃及建筑《胡夫金字塔》三角形构图的稳定感,其巨大的震慑力,使千百万奴隶感到奴隶主统治的不可动摇。俄罗斯圣彼得堡雕塑《彼得大帝纪念碑》的斜线构图运动感,体现了这位政治革新家那勇往直前不断向上的精神气概。因此,构图的形式线和基本形也是形象产生美感的主要因素。可见,正确找出形式线和基本形,是构图分析的重要前提。

第二、探求构图所运用的形式美法则——构图源于艺术家依照美的规律驾驭、组织和安排造型因素的能力。所以,对形式美法则的认识和理解,就成了欣赏与分析作品的钥匙。迄今为止,形式美法则有两类八对十六种:均衡与对称、渐次与重复、对比与调和、比例与尺度、节奏与韵律、陪体与主体、微差与统调、特异与秩序。前者为显示生动型,而后者为显示秩序型。

依照马克思主义唯物辩证法原理,生动与秩序、变化与统一、多样与整体两个因素,既对立排斥,又影响制约;相反相成地存在于一个统一体中。这便是形式美法则的本质和灵魂所在,运用形式美法则也必须遵循的规律。如,过分追求生动、变化、动荡、刺激,构图会变得杂乱无章,使人眼花缭乱,无所适从,这样,不仅失去了秩序美,原先所追求的生动美也荡然无存;反之,如一味强调构图的秩序、统一、安定、平稳,作品会变得呆板停滞,死水一潭,毫无生气,不仅丢掉了生动美,原先所追求的秩序美也不复存在了。所谓形式美法则的运用,就是处理好每对法则中前者与后者之间的关系。这是构图的精髓。一件美术作品的创作中,可能运用多种形式美法则,处理每对法则前后者关系好坏程度,则显示出艺术家水平的优劣。我国著名美学家王朝闻说,美学是关系学。形象而生动地揭示出运用形式美法则的实质。

在美术欣赏教学的构图分析过程中,总体构图形式与画面形象对应映照,必然更集中、更准确、更全面地探究作品的内容和本质。造成学生极为深刻的印象。在把握总体构图形式后,还须对构图进行深入分析,引导学生由表及里,由大到小的探索、思维、结论的过程,与此同时,也是培养学生学习方法和提高其审美能力的过程。

四、构图分析举例(见附图)

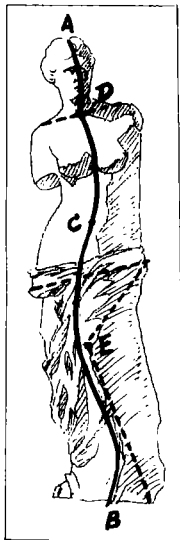

图 1

①雕像《米洛的维纳斯》构图分析:

1. 体形呈“S”形弯曲,自然优美;
2. 脐点(C)为全身的黄金分割点、喉头(D)为上身的黄金分割点、膝(E)为下身的黄金分割点,比例非常优美;
3. 肩宽与臀宽之比也为黄金比;
4. 下部的衣裙使雕塑整装稳定,并有益于突出上部的肌肤之丽;
5. 胸与腹两个面贯穿着,均衡委婉地全身承受光的投射,罗丹称之为“光的史诗”。

图 2

②雕塑《工人与集体农庄女庄员》构图分析:

- 1 雕像与建筑浑然一体,从侧面看,呈梯形自后而前逐步升高的陈列馆前面立在最顶端的雕塑,就成了建筑物的自然延伸;
- 2 两人各自高举和平伸的四条手臂,正面看呈尖锥状,造成不断上升的印象;
- 3 两人迈出大跨度的步伐,富有激情,并强化了剪影效果;
- 4 飘带把人物更自然地联系在一起,沿水平方向蜿蜒飘起,加强了人物动势,使雕塑生气盎然;
- 5 人物动态呈对称样式,统一而富于变化。

图 3

③设计《2008年北京中奥标志》构图分析:

- 1 总体为斜线式构图,富于运动感;
- 2 斜向拉长气势连贯的五环,具有多重寓意:飞跑的人、打太极拳的姿势、北京蓬勃发展的形势、中国人民申奥的自信心、奥运的团结向上的宗旨、富于民族传统特色的中国结
- 3 色彩的象征意义——红、黄、蓝、绿、黑分别象征五大洲

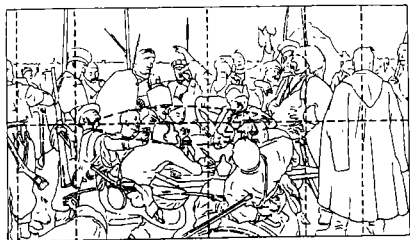

图 4

④油画《查波罗什人给土耳其苏丹的复信》构图分析：

1 坐在桌子周围的人物构成一个椭圆形，而外层人物构成一个较大的半圆形，受伤的士兵和捧腹大笑的哥萨克是半圆形的支柱；

2 将领、文书和将领肘下的哥萨克构成稳定的等边三角形，成为椭圆形的坚强核心；

3 被打掉门牙的哥萨克伸出的手，把写信者与前线联在一起；

4 远处冷色的天空与近处暖色调的人群形成强烈对比，显示了临危不惧、必胜信念和乐观主义精神；

5 人的表情在统一（笑）的情调之中，又有微差（各自的笑容）。

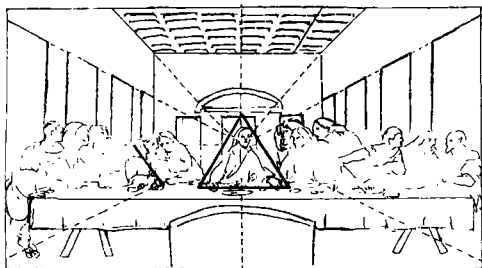

图 5

⑤壁画《最后的晚餐》构图分析：

1 透视线向主体形象——耶稣集中；

2 耶稣和四组人物为起伏的波浪形，表现耶稣一句话引起的骚动；

3 耶稣呈三角形表示其内心的平静，而犹大为后倾的斜线代表其恐惧与不安；

4 耶稣和众门徒与犹大强烈的明暗对比——一个正义，一个邪恶；

5 在众门徒惊讶的表面上，犹大的呆坐可视为特异。

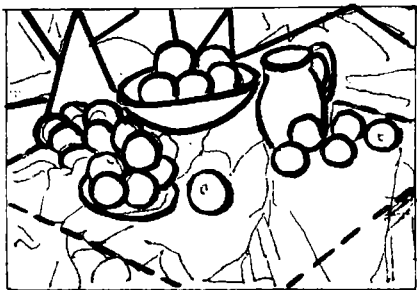

图 6

⑥油画《桔子与苹果》构图分析：

1 圆形、椭圆形、半圆形、三角形、菱形、方形相交错立体结构；

2 桌面隐含的菱形结构和其它直线与弧线对比，丰富了画面；

3 厚重的笔触和线条构成不同方向的体面，使画面空间向不同方向延伸；

4 明快响亮的色彩强化了疏密有致的水果和线条交错的衬景所造成的节奏感、韵律感。

⑦建筑《埃菲尔铁塔》构图分析：

1 EF 与 CD、CD 与 AB、HE 与 AH，均为黄金比例；

2 两侧抛物线向尖顶集中，给人挺拔上升之感；

3 总体的正等边三角形，具有稳定性；

4 轴对称的建造格局，严整而庄重；

5 角钢支架具有渐变形成的律动美。

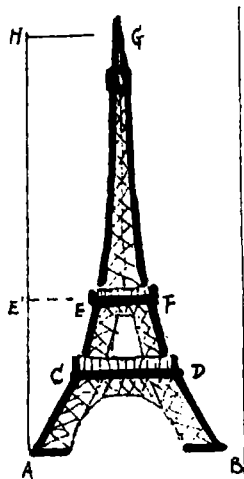
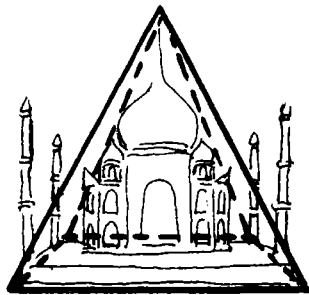

图 7

图 8

⑧建筑《泰姬·玛哈尔陵》构图分析：

1 主体（寝宫与四方基座）为方锥形构图，稳重而舒展，与台基四角的尖塔一体，轮廓空灵，同天空互相穿插渗透；

2 对称式整体布局，庄严、肃穆；

3 建筑构成几何体形状明确，主、陪关系清楚，变化肯定，整体形体洗练；

4 洁白的大理石材质的陵体由湛蓝的天空和清澈的池水映衬，优雅而欢悦；

5 葱头式的圆形穹顶形状统一，大小有别，与体身九个拱形凹廊外形十分和谐