

On the importance of composition in painting creation

Gu Yan

Guangxi Arts University, Nanning

Abstract: Composition is the basic form of the picture, and the basic form of the picture is the core of the painting language. The process of composition is the process of giving order to the picture, the process of discovering and expressing beauty. Research composition must study visual elements and composition principles.

Key words: Composition painting; Visual; Forms

Received: 2019-12-13; Accepted: 2019-12-30; Published: 2020-01-02

浅谈构图在绘画创作中的重要性

顾 颜

广西艺术学院，南宁

邮箱: ygu2015@163.com

摘要：构图是画面的基本形式，画面的基本形式结构是绘画语言的核心。构图的过程就是赋予画面秩序的过程，是对美的发现和表现的过程。研究构图必须研究视觉要素和构图原理。

关键词：构图绘画；视觉；形式

收稿日期：2019-12-13；录用日期：20219-12-30；发表日期：2020-01-02

Copyright © 2019 by author(s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

一幅好的绘画作品，总是表现好的内容，好的形式和好的技巧。好的内容体现了画家对生活的观察能力，善于发现美，捕捉美的能力；好的形式是画家对形式美感的把握能力，它取决于构图、造型、技巧等造型元素的应用。构图、造型、技巧等造型元素中，“构图是绘画的灵魂。”俄 A.A 梅尔托科夫这样总结构图在绘画中的重要位置。

构图一词来自于拉丁语，是英语 COMPOSITION 的译音，意思是指画面结构、组织、连接等，既画面的整体构成。《辞海》中对构图的解释是“艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间，安排和处理人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。”^[1] 构图来源于人们在自然里的劳动、生产、斗争的生活经验的积累，是人类美学潜能的积累。在约一万至一万五千年前人类祖先画的洞窟野牛壁画中可以看到，那疏密有致的排列，大小有别的变化，已很符合“构图”美感的规律；中国原始社会，新石器时代祖先们制造的陶器图案同样也显示出一种“构图”的美感。从人类早期的原始艺术中，说明了人类已懂得了美感，懂得了用“构图”手段进行艺术创作。

传统意义上,画面构成是指在壁上或者是在四边形画面中根据主题来配置图形的主体。画面四周的边缘,限定了被表现对象的位置。如何安排这些对象在画面中的位置,就是构图首先需要考虑的问题。一个好的布局在安排画面对象时,要求这些形成画面中最重要的基本内容——图形主体,既要有变化,又不失平衡。当我们面对要表现的对象时,可以选择各种各样的角度、位置、大小、远近,可以整体表现,也可局部特写。从而形成不同的布局效果。

在画面中,简单的线条分割,会直接影响画面的均衡效果。对角线是能够有意识地构成四方形画面的重要因素,与十字形相比,给人带来的意识,能够使画面内容的上下、左右关系更为明了。这种引入对角线意识的组合,从画面中的点、线、面来看,是一种由设置形式引起的平衡关系。在绘画的构图方法中,人们对三角形构图、菱形构图、X形构图、弓形构图都在进行着研究。构图时,画面可分为上下左右、天地始终。它们具有重力和时间上的象征意义。主体物的设置,可表现左右关系,上下关系。由于物品的形状不同,其所显示出来的或上或下的均衡关系是不同的。例如苹果,因重心在上部,所以放置在画面的下部方显得稳定,而梨则不同,由于重心在下部,放置在画面的上方反而显得稳定。至于圆柱体类的物体,则向上移动才能显得较为稳定。另外,主体物过于靠近画面的边缘,由于其形式与画面边缘产生视觉反应,会带有强烈的紧张感。向画面中心稍作移动,则显得稳定,恰到好处。

研究构图必须研究视觉要素和构图原理。视觉要素就是形状、线条、明暗、质感和立体感;它们可以被看成是画面的组成部分。构图原理就是对比、节奏、优势、平衡和统一,它们是画家把各个分散的部分组成一幅完整画面时采用的方法。对视觉要素来讲说,形状、线条、质感和立体感的配合使用,能够起到互相加强效果的作用。如果它们不是按照某一前提加以组织,画家的意图就无法表达。对比、节奏、优势、平衡和统一这些原理,是画家用来把所有的设计要素组成一个和谐整体的工作方法。这个工作过程中,选择能够表现画家意图的视觉要素,根据各项原理,加以适当安排就是画面的构图。

构图方法本身是很有意味的。画家不仅要有一个意图,而且要把这个意图用独特的、有趣的方式表现出来。在一幅某一题材的画面里,画家总是把你的

注意力引向某个形象。那是因为这个形象曾经使他激动过，部分来自题材固有的内容和趣味，部分由于画家已经发现了特别动人的结合在一起线条、形状、色调、质感和立体感。如果画面的结构不美，那作品就不会引人注目，或者说画家的感受就不会得到表现。通过对比，不同的视觉要素要显示的更加清楚；通过有节奏的运动，必须使观众的注意力环绕画面而移动；应该给人一种单一的统一的印象，免得造成概念上的混乱；画面中只能有一个形象占据主导地位，否则，就会使人迷惑不解。

构图原理与规律不是随心所欲地凭空设想出来的。它起源于人们对有条理的安排所作的反应。它来自几个世纪以来画家的探索与对几千年的绘画名作的研究。无论早期的或现代的画家，都把构图作为一种手段，用来给作品创造趣味。毫无疑问，这些构图原理与规律并不是狭隘刻板的、限制画家创作的清规戒律。画家运用构图原理，掌握构图规律，能把具有不同大小和不同吸引力的形状、不同的色调和质感以及形形色色的表现对象联系起来，使中心思想占据主导地位。

绘画中，构图是画面的基本形式，画面的基本形式结构是绘画语言的核心。

“构图是一个思维过程，它从自然存在的混乱事物之中找出秩序；构图是一个组织过程，它把大量散乱的构图要素组织成为一个可以理解的整体；构图是对这些要素的反应过程，也是想方设法组织这些要素的过程，目的是让这些要素向人们传达摄影家已体会到的兴奋、崇敬、畏惧、惊异或同情。”^[2]构图是一种视觉感受，是一种画面处理的形式。这种形式对表现内容至关重要，是决定作品成败的关键问题之一。构图是从完整的绘画中推断出来的图形要素，如何在二维空间的平面上对三维或四维空间的物体进行安排和处理，是绘画形式结构的根本问题。一个好的构图形式，会使许多司空见惯的事物，给人以耳目一新的感觉。

绘画创作离不开构图，这就如写文章离不开章法一样，不是可有可无，它实属作品成败的关键。对于从事绘画创作活动的人，只有在他对所从事的那个艺术规律掌握娴熟的时候，才能在创作实践中纵横驰骋不“逾矩”。这也就是为什么在艺术创作上有高低之分的缘故。我们所知道的一切有成就的画家，都对构图的抽象原理和要素有极深的造诣；他们重视这些原理和要素的研究并善

于运用它们。这些要素和原理至少是他们作品具有魅力的可靠手段。每一个画家都有个人的倾向性和所偏爱的构图组合形式。正像诗人寻找词藻去表现他胸中的诗情一样,画家总是寻找一定的形式来进行视觉艺术上的表现。画家作画时,如何将所画的题材,在画面上安排的各得其所,变成一种有造型要素的构成使其成为绘画中的点、线、面。同时如何将作者的情感及精神状态具体地表现在画面上,这便是构图和构图的意义所在。“构图是赋予画面秩序的过程,是对美的发现和表现。” [3] 在构图中可以使用夸张的手法,而不拘泥于原貌,这正是显示了人类能够用独特的形式表现作品内容的巨大才能。

参考文献

- [1] 上海辞书出版社. 《辞海》艺术分册 [M]. 上海: 上海辞书出版社, 1980.
- [2] 克莱门茨, 罗森菲尔德. 摄影构图学 [M]. 姜雯, 林少忠, 李孝贤译. 北京: 长城出版社, 1983.
- [3] 陆君玖. 图解摄影构图 [M]. 杭州: 浙江摄影出版社, 2001.