

二、构图与画面形成

(一) 构图的概念

构图是造型艺术中一个含义最为复杂的概念,是创作艺术作品的关键所在。它决定作品的性质,决定作品感染观众的程度,直接影响绘画表现形式的作用。没有哪一个因素能够像构图这样与绘画作品的表现立意和表现形式联系得如此紧密。正像生活、艺术是无限丰富的一样,构图问题也是极为复杂和多方面的。如果机械地把逻辑准则和判断推理的方法搬到构图上来,就会把构图法简单化,使之变成僵死的教条。

什么是构图?构图就是把一切造型的素材(人物、静物、风景和周围物象)和造型语言(空间、色彩、明暗)组织安排在一个画面上。不管它们作为个体的简单性还是复杂性,要组成一件艺术品,就必须组织成为互相联系的整体。构图是把绘画的成分与造型因素在画面中做出特定的安排,从而揭示出作画的立意和动机,鲜明地表达出作画的基本思想。画面中的一切细节都将与这个基本思想有机地、不可分割地联系在一起,使作品更富有表现力。

构图要求画者有抽象思维的能力,并且要善于运用概括的、能够简化成为几何形体的形式和影像。构图要求画者有恰当地、明确地组合物象的能力,善于评价它们的审美价值及其思想内容。简化与概括在构图中是完全必要的。不但如此,正是需要这些清除了形体多余细节的形式,来概括地表现造型素材和造型语言。对于观众来说,绘画作品的一切形式和局部,都是生动而具体的,如人物、房子、树木和生活物品等;但对于画者来说,作品的基础,即构成因素包括轮廓、明暗、色调和色调面积等,这些因素在特定的组合中应有自己的思想意义和艺术价值。

(二) 构图的原则

1. 均衡

均衡是指画面上下、左右各部分之间体现出某种视觉平衡。均衡法则客观上来自力学的平衡原理。物理学上的平衡为对称平衡和非对称平衡,前者如天平,两端重量相等;后者如秤杆,两端重量与力臂长度成正比。这种视觉平衡感用到构图上,可以调节和控制画面的重量平衡。

具体地说,在构图中,往往先设置一个画面重心,再通过形象、明暗、色彩等要素的恰当配置,去获得画面的视觉平衡。不同的形象、明暗、色彩的配置,会使人产生不同的轻重感。比如:面积大的比面积小的感觉重;暗色块比亮色块感觉重;线条形状的疏密、聚散所产生的轻重感也会各不相同,如图 1.21 和图 1.22 所示。

图 1.21 均衡作品图例 爱德华·霍珀(美国)

图 1.22 均衡分析图

2. 动势

构图中的动势,一般是指引导视线透过或进入画面的艺术成分的构造。画者的感情与情绪可通过造型语言及其符号的象征与暗示,引起观者的视觉注意和感受。比如:动势可由主题自身产生,像奔跑的人、倒在地上的枯木等。同样,画者也可运用线、明暗、质地、形体、空间、色彩等去表现动势,如狂暴、急速、平静、规则与不规则等,把各种不同的情绪感受通过动势的变化,组合与安排在画面中。动势构图布局大致分为以下六种。

(1) 横向线式构图:画面主要以水平横向为主要的主体表现形式,通常象征与暗示和平、宁静、安闲等,如图 1.23 和图 1.24 所示。

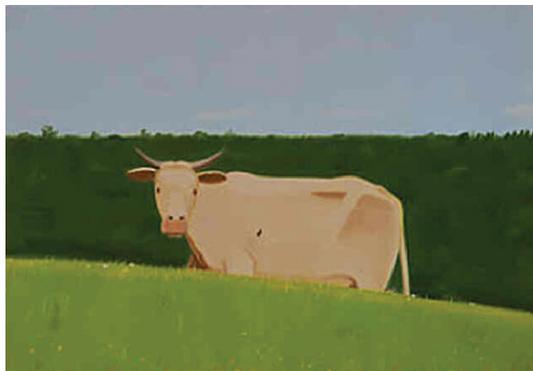

图 1.23 横向(动势)作品图例
亚历克斯·卡茨(美国)

图 1.24 横向分析图

(2) 斜向线式构图:通常包含有运动或行动,也可与横向线式形成对比,如图 1.25 和图 1.26 所示。

(3) 三角形构图:其动势象征稳固与持久,如图 1.27 和图 1.28 所示。

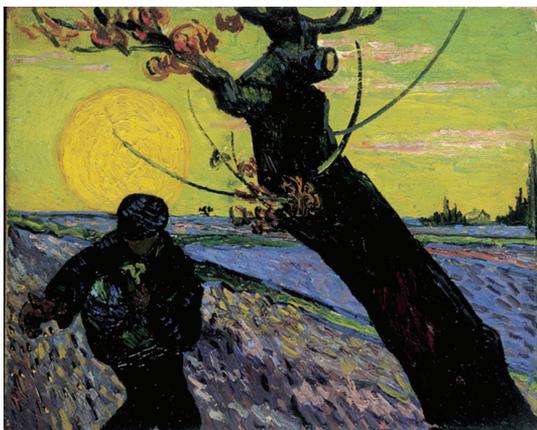

图 1.25 斜向(动势)作品图例
文森特·凡·高(法国)

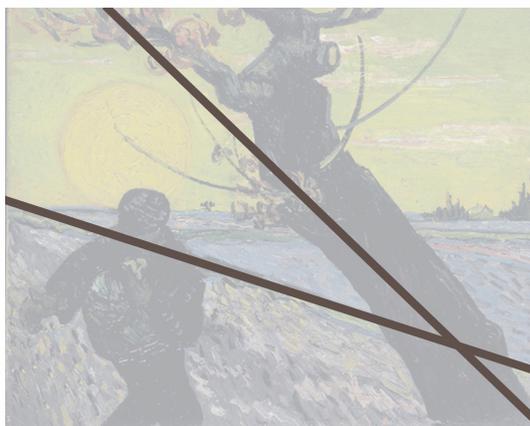

图 1.26 斜向分析图

图 1.27 三角形(动势)作品图例
爱丽丝·尼尔(美国)

图 1.28 三角形分析图

- (4) 倒置三角形构图：动势不稳定，是危险的情绪象征，如图 1.29 和图 1.30 所示。
- (5) 锯齿状构图：象征痛苦和紧张的情绪状态，如图 1.31 和图 1.32 所示。
- (6) 圆形构图：暗示圆满和完美，与娴静、柔和相联系，如图 1.33 和图 1.34 所示。