

浅析绘画构图

◆张 童

(广西艺术学院 广西南宁 530007)

在平时的创作和写生中,常常会遇到两种情况,一是往往会忽视的构图。二是已知构图的重要性却不知道如何用实际操作表达出来。经老师指导和教学示范从中得知,还是在看画册时没有进行认真的分析,没能真正体会到构图在创作中的作用。此次论文写作,以部分艺术家的作品进行简要分析其构图。

构图从广义上来说是指选材、构思到造型体现的完整创作过程,即思维过程和组织体现过程。从狭义上指一幅图画或照片的布局和构成。构图的运用能在画面上起到表现很好的视觉效果及体现画面内容,形式感强烈。

构图的基本原则:

一、关于对称

又称对等,均齐,是事物中相同或相似形式因素之间相称的组合关系所构成的均衡。有左右对称和上下对称等表现,基本形式分为完全对称和相似对称两种。它是平衡法则的特殊表现形式,也是形式美的核心。

二、关于比例

指事物与局部以及局部与局部之间的关系,彼此间相互衔接舒适,对比和谐。比例失调会让观者产生不适感,会扭曲真正美的审美。说到比例会联想到古希腊人发现的黄金分割,以纪念雅典雕塑家一以雕刻希腊神像而闻名的菲迪亚斯。最具审美美感的比例就是黄金分割比例了。

下面以作品的示例分析绘画中的构图比例。下图作品属于圆形分割画面比例,视线集中于圆形的中心,具有流动感。

《带着石膏铸件的靶》 混合材料 贾斯柏·约翰斯

三、关于节奏

节奏变化与整齐,是形式美的基本法则,是对形式美中对称。节奏这个概念也许是借用音乐和舞蹈的语汇来形容绘画的韵律感。所谓节奏,一种解释指有规律的,会在特定时间或特定部位出现的变化,即一种有节拍的律动。绘画中表现语言的变化及视觉对比都会受数量的影响,元素大与小、多与少、轻与重、疏与密、明与暗都是对比的关键。

节奏感是一件艺术品应具备的重要的品质。我们可以从典范作品中品味到这种趣味价值。

多与少的节奏 油画《白墙与白云》 吴冠中

大与小节奏 油画《静物》 莫兰迪

我们常听到老师在课堂上说,画面太呆板了、灰了、僵了,指的是缺少矛盾的冲突,缺少对比和元素相互映衬。画面没有节奏,没有生气,没有韵律,气不贯,韵不生,也就失去了生命力。

四、空白与空间的表现

空白空间的表现要具有趣味性,如果将一个主要元素放在画面中间,其余留白的区域就没有特别表现力了,图形处在正中间的状态,其余空白空间便没法激活。图形位置往四处分散,上下左右均可,空白空间便能起到表现的功能,预留空白空间的位置偏大,画面构图恰当,视觉效果会很突出。

空间的表现焦点透视法、图底转换法(与面积大小以及边缘有关)、重叠法(与远近,前后有关)、形状归纳与合并法。

焦点透视的要点,就是所有物体在空间中的位置,都被规定在延伸到地平线的某一个焦点还是那个的上下两条透视线之中。例如梵高的油画,中景近景油画利用透视原理表现的很好。

中景 油画《梵·高的房子》 梵·高

五、整体性与协调性

只注重表现形式而忽略内容,或只追求内容缺乏艺术表现形式,画面都是不妥的。形式与内容相统一,强化整体布局,才能取得画面构成中独特的社会和艺术价值。

据艺术史学家的资料,著名画家兼版画家爱德华·马奈。1832年生于巴黎,1883年巴黎去世。他的作品在古斯塔夫·库尔贝的现实主义和印象主义之间搭起了桥梁。马奈的作品在艺术史中得到认可有两个原因:一是马奈描绘普通事物、事件和他那个时代的景象,继续库尔贝从古典浪漫主义到写实主义的过渡。第二个原因是他开始思考在画布运用大片平涂的手法进行创作,而不是单单的再现事物的绘画方法。马奈的三幅最著名的绘画是 1863年创作的《草地上的午餐》,一个裸体的女人和穿戴整齐的男人们在一起。同年创作了《奥林匹亚》,一个斜倚的裸体女人。1881—1882年间创作的《快乐女神游乐场酒吧》,这也是他去世的最后一幅力作。

《草地上的午餐》这幅作品,他描绘了那个时代两个衣冠楚楚的巴黎男子和一个裸体女人坐在一起的场景。当代的艺术史学家詹森(H·W Janson)把《草地上的午餐》看做是艺术自由的视觉宣言,因为“它维护了画家为追求单纯艺术效果而融入自己喜欢的任何元素的特权。在奶油色身体的柔和色调和男士服饰黑灰色调对比中把裸体模特‘凸显’出来……画家首先忠实的是他的画布。而不是外部的世界。”

《草地上的午餐》马奈 1862—1863年 208*264.5cm 布面油画 奥赛美术馆

在这幅画中画家让她表现裸体坐在林中溪边的草地上,与两个穿着绅士的男人作伴;画面左下角有一只翻倒的篮子,食物翻滚出篮子外,在背景处,画家在湖池边,画了一个只穿衬衣的女人,俯身站在水里。这是一种精心安排的“野餐”,画家追求色彩的表现。

六、总结

构图方式、要领有很多,好的构图能让画面变得很完美,能很好地体现创作意图。通过生活中选取形象贴切的表现画面主题内容,作品的感染力和视觉冲击力更加强烈。看画册或展览时,掌握构图要领后,简要分析艺术家的构图理念并加以学习,在实践中能得到收获。