

作者簡介

羅勝，1971 年出生於山城重慶武隆的一個大山深處裡的田園小村，自幼愛好繪畫。2014 畢業於西安美術學院中國畫系中國畫專業，山水畫理論與實踐方向，獲藝術碩士學位。2018 年考入南京大學，現為南京大學哲學系文化哲學專業，佛家文化藝術研究方向博士研究生，師從賴永海先生。曾從事過原畫設計師、平面設計師、企劃部經理、大區銷售經理、辦事處經理等社會職務，同時還在大學和中專學校從事過廣告設計和動畫設計教學，以及大學輔導員等職務。

提 要

《從點、線、面看中國山水畫基本構成》主要以康定斯基「點、線、面」理論為切入點，並結合中國山水畫固有的構成元素進行分析和總結；分析的內容涉及中國古典山水的構成形式，同時也涉及到現代水墨畫的表現形式。該書以現代平面構成設計思維為橋樑，把中國山水畫的現代水墨與古代山水畫的構成形式有機結合起來，概括總結出中國山水畫基本構成的規律，內容豐富通俗易懂。除此之外該書還有很多獨特的藝術視角，值得中國山水畫研究者重視。首先，該書認為中國山水畫的「點、線、面」構成植根於中國人的古思維模式，比如作者認為在中國仰韶彩陶裏即蘊含著有西方平面構成與中國山水畫「點、線、面」基本構成觀念；其次，該書還認為中國山水畫「點、線、面」基本構成觀念還與上古的《周易》八卦思維緊密聯繫。再次，作者認為進入 20 世紀，中國山水畫的思維模式不斷受到西方藝術思維的衝擊、挑戰和啟發；這時，西方平面構成觀念也對中國山水畫實踐有所啟發，並成就了中國現代水墨畫的發展轉機。再次，該書認為中國傳統山水畫「重道輕器」，在西學東漸影響下，逐漸開始轉向「重器輕道」等現象；同時，現代水墨畫還夾雜著「資本性」和「製作性」等不良特徵，作者對這些因素表示隱憂。最後，該書認為隨著人類文化交流的加深，在不久的將來，中國水墨畫因其人文性特徵鮮明，其前途也是光明的。

目 次

序 言	
引 言	1
第一章 從康定斯基點、線、面入手結合平面 構成研究中國山水畫的價值	17
第一節 康定斯基點、線、面入手研究中國 山水畫基礎構成的價值	17
一、康定斯基點、線、面的緣起	17
二、康定斯基點、線、面繪畫精神與中國 山水畫精神相通	18
三、理解康定斯基的繪畫觀的意義	19
第二節 現代平面設計構成觀念研究中國山水畫 構成的價值	20
一、用現代平面構成觀念研究中國山水畫 構成是切合時代的需要	20
二、平面設計中的點、線、面構成思維是 科學的發展思維	21
第三節 點、線、面構成看山水畫基本構成架構 的確立	23

第二章 從平面構成的基本元素看山水畫點、線、面	27
第一節 點、線、面概念	27
一、點	27
二、線	29
三、面	30
四、關於「體」概念的補充	32
第二節 山水畫中的點、線、面構成觀念解析	33
一、點運動的內在張力——點的張力	33
二、點、線、面的形式——純抽象的形式	36
三、點、線、面的綜合精神——內容的集中體現	36
第三節 點、線、面在山水畫裏的應用	45
一、「點張力」在山水畫中的應用	45
二、康氏提出的「線張力」觀念在山水畫中的應用	47
第四節 小 結	54
第三章 從平面構成基本形看山水畫基本形的組織觀念	57
第一節 平面構成中的基本形和山水畫的基本形	57
第二節 山水畫基本形的構成特色	60
一、太極八卦影響下基本形觀	60
二、五行思想影響下風水入畫形成的基本形組織觀念	62
三、五行影響下的五星基本形	70
四、山水畫裏基本形的特殊形式——留白	72
第三節 基本形觀念在山水畫中的應用與實踐	75
一、風水學中的龍脈	75
第四節 小 結	78
第四章 從平面構成中的複合構成形式看山水畫中複合構成觀念	81
第一節 複合形式構成觀念與定義	81
第二節 看山水畫中的複合形式構成觀念	81

一、重複構成與山水畫·····	81
二、平面概念下的近似構成與山水畫的聯繫··	84
三、平面概念下的漸變構成與山水畫的聯繫··	86
四、平面概念下的發射構成與山水畫的聯繫··	88
五、平面概念下的特異構成與山水畫的聯繫··	91
六、平面概念下的密集構成與山水畫的聯繫··	92
七、平面概念下的對比構成與山水畫的聯繫··	93
八、平面概念下的分割構成與山水畫的聯繫··	94
第三節 看山水畫中的複合形式構成觀念的分類 與應用·····	96
一、山水畫中的重複構成應用·····	96
二、山水畫中的近似構成應用·····	105
三、山水畫中的漸變構成應用·····	109
四、山水畫中的發射構成應用·····	117
五、平面設計與山水畫中的特異構成關係·····	120
六、山水畫中的密集構成應用·····	124
七、山水畫中的對比構成應用·····	132
八、山水畫中分割構成應用·····	144
第四節 小 結·····	147
第五章 從平面構成形式美法則看山水畫中的 基本觀念·····	149
第一節 形式美概念·····	149
一、平面構成形式美術法則·····	149
第二節 和 諧·····	150
第三節 對比與調和·····	153
一、對比與調和的概念·····	153
二、對比與調和的作用·····	153
三、中國山水畫裏的對比與調和思想·····	154
四、對比與調和實踐的應用·····	155
第四節 均衡與對稱·····	156
一、均衡與對稱的概念·····	156
二、均衡與對稱的常用手法與目的·····	156
三、均衡與對稱實踐的應用·····	158

第五節 節奏與韻律	161
一、節奏與韻律的概念	161
二、節奏與韻律常用手法與作用	161
第六節 小 結	163
第六章 平面構成觀念下的當代山水畫發展現狀 與思考	165
第一節 中國當代山水畫傳承中的問題	165
一、當代山水畫傳統文化內涵缺失	165
第二節 納新的問題	166
第三節 當代山水發展現狀的思考	166
第四節 小 結	167
第七章 中國傳統山水畫的「形而下」與「形而 上」	169
第一節 中國山水畫誕生期的形神觀	170
第二節 中國山水畫發展史上的幾次蛻變	172
第三節 山水畫裏的文人畫的「似與不似」	176
第四節 畫 品	177
第五節 餘 論	178
主要參考文獻	181