

写意花鸟画布局

ZHANG/张/XI/锡/JIE/杰/ZHU/著/

Xie yi hua niao hua bu ju

山东美术出版社

墨花為一畫所局

錢江題

写意花鸟画布局

张锡杰 著

山东美术出版社出版发行

蛇口以琳彩印制版有限公司制版
东莞新杨印刷有限公司印刷

1998年8月第1版 1998年8月第1次印刷 印数: 1-3000

889 × 1194毫米 大16开本 4.5印张 4插页 定价 35.00元

ISBN 7-5330-1189-9/J · 1188

馬意花鳥畫布局規律既
有各科共性也各有特殊性。總
結傳統經驗，參以現代理論
必宜有所後學。祝

張錫傑中國書畫院畫布局

祝身書室

沈鵬

序 言

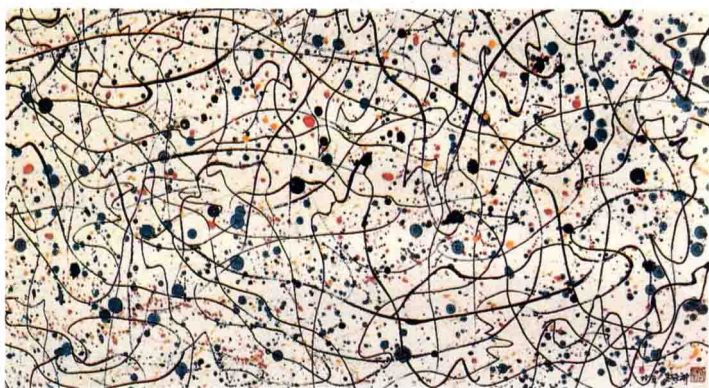
张锡杰同志在山东师范大学任教，是一位有成就的教师和杰出的花鸟画家。他的著作《写意花鸟画布局》是一本很好的技法理论书。他根据多年来教学与创作的体会来讨论和研究花鸟画的布局，整理和归纳了十六个方面带有规律性的问题来论述，并选用了古代大师和当代艺术家的作品作为例证，予以说明。这本书的一个重要特点是，作者在布局的论述中，既把布局安排作为技法范畴来对待，又把它与绘画观念和意识的开拓联系起来，强调它的创意性，启发和引导初学者去掌握规律，进行创造性的艺术劳动。凡事均有规律可循，花鸟画的布局也不例外。但是，我们对规律一切方面的揭示和我们对规律的认识，则要通过不断实践的过程来进行和深入。我们已经掌握的带有规律性的知识，或者我们以为是规律性的东西，还需要经过实践来不断检验，并加以创造性的拓展。张锡杰同志正是以这种结合传统与创新的角度来写这本书的，因此很有新意。他鼓励初学者们学习传统经验和大胆地从事艺术实践。我相信，读者们通过对这本书的阅读，既能增长知识，更能增长探索艺术创造规律的胆识与勇气。

是为代序。

邵大箴

1998年7月6日于北京

中央美术学院

Xie yi hua niao hua bu ju

目 录

点、线、面	1
空间分割	5
出枝部位规律	9
枝干三笔穿插规律	13
草类三笔穿插规律	17
三点变化统一规律	21
“S”线布局法	25
开合	29
重叠	33
假借	37
点子	41
设色	45
画眼	49
布白	53
题款、钤印	57
对比与呼应	61

/ 点 / 线 / 面 /

从“几何学”的角度看自然物象,呈现在我们面前的是点、线、面和三者的组合,即“几何形”和几何形的构合体。早在原始造型艺术中,我们的先民就开始运用“几何形”造型法进行绘画(见于彩陶纹样)。将传统花鸟画的“折枝”思维弘拓为现代“宇宙意识”自然观,变文人画“诗、书、画、印”为一体的情趣置陈模式为“宇宙意识”无限感的墨象——自然物象分解组合(现代构成),进而解决传统花鸟画缺乏的远距离、快节奏的视觉审美问题,使国画与时代同步,必须运用“几何学”的视觉规律。

潘天寿云:“画事用笔,不外点、线、面三者。……然线由点连接而成,面由点扩展而得,所谓集点成线,扩点成面是也。故点为一线一面之母。”从布局角度看,点、线、面除表现在笔触方面外,还表现在点、线、面的组合——“几何学”布局方面:首先,应考虑从物象中抽象出点、线、面——这与用笔的点、线、面在意义上有所不同。然后,再运用“几何形”造型法,根据画面视觉审美需求考虑点、线、面的分布、组合。在实际笔墨操作中,则应把握以下关系:主次疏密、黑白虚实、干枯浓淡、曲直方圆、大小长短、阴阳向背、顾盼呼应等。布置得法,则多不嫌满,少不显空。

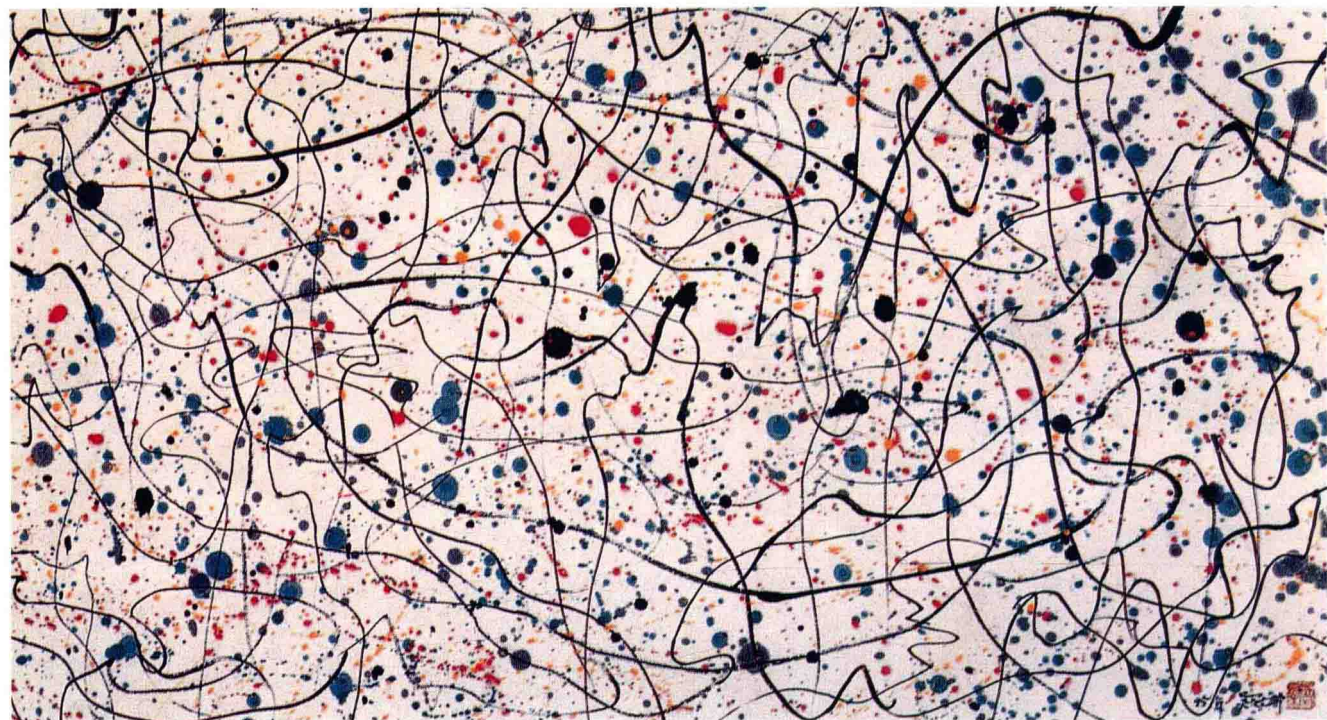

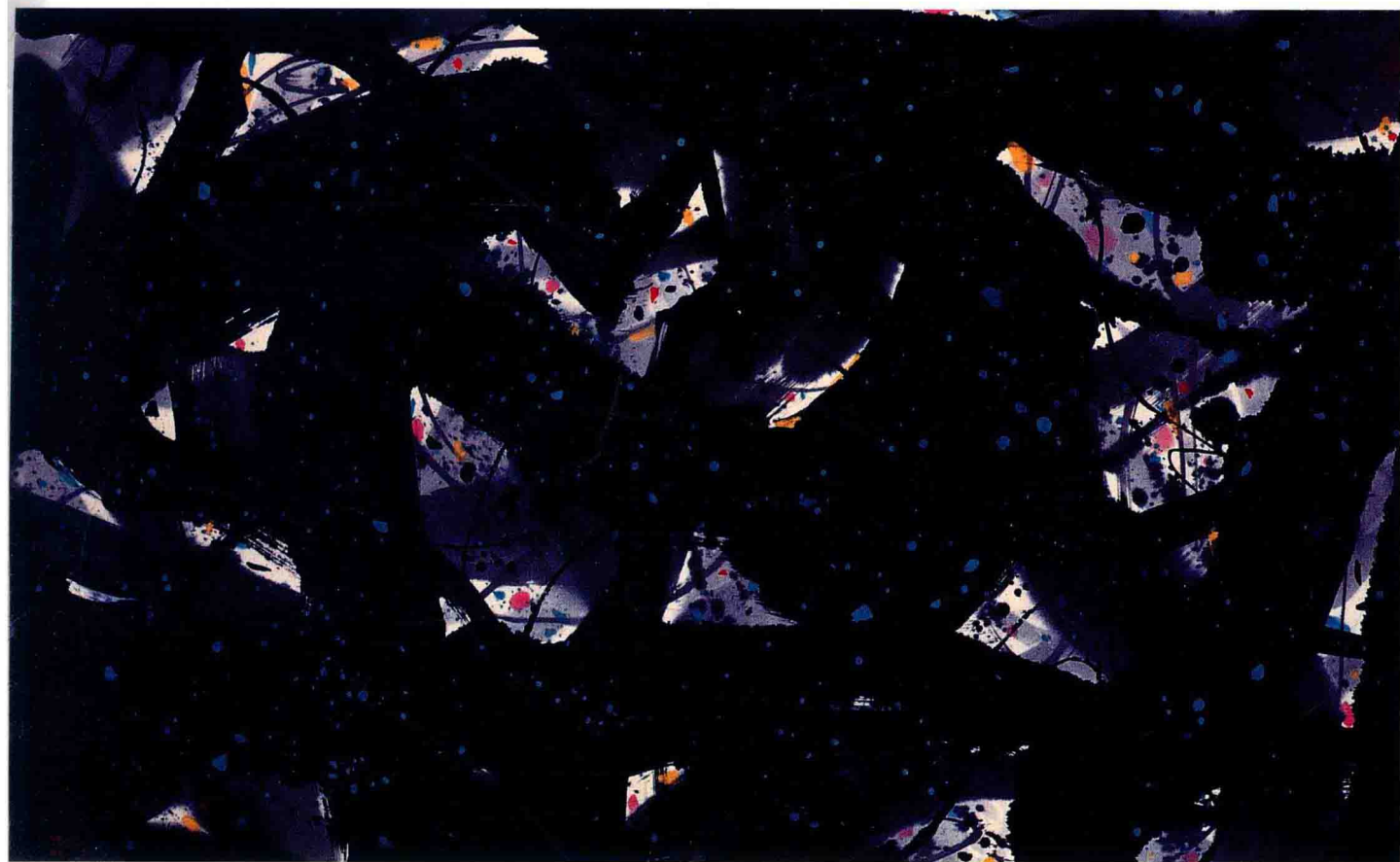
图(1)《阳光下的紫藤》 张锡杰

图(1)“用红、黄、蓝、绿的色点斑斑烂烂地铺满画面，水墨淋漓的枝杈纵横交错地在画中盘旋、飞舞。似花、非花、抽象、具象奇妙地结合在一起，分明是点和线在画面中的运动，是色彩和墨色的交织，却仿佛阳光正在画面中闪烁，满园的香气扑面而来，刚健有力的线条和扑朔迷离的色彩令人感到生命的灿烂和欢欣。”(张宏宾)是幅以传统的笔墨表现了现代人的视觉审美追求——“宇宙意识”自然观。

图(2)用点、线以及点线形成的面表现对“春”的理解与赞美……。红、绿、黄色点与墨线的交融，令人感到“春”的欢畅与情动，遐想于春之诗的交响之中……

图(2)《春如线(二)》 吴冠中

图(3) 《森林》 吴冠中

图(3)画人用“几何形”将自然树木分解,粗(木)为面,细(木)为线;蓝黑色点增加了画面的自然感受并把视觉向深度引去……,画面空白仿佛遥远的天光,隐隐散落几下粉红,在绿、黑的映衬对比下,令人遐想不已:是希望?是生机?联想无限……另外,画面中的“阴阳”对比也强化了这种感觉。

图(4)花与叶子组成色面,布满画面下方2/3处,呈横势,并于空白形成了强烈对比;数朵花苞(竖势)破横势,与横向题款相呼应;花、叶子形成的色面(画面)以题款为“线”加以弥补,是画面布局之巧妙处;数“点”蜜蜂点缀其间,引发了生机无限的感想……

图(1)、图(2)、图(3)、图(4)在意识上均已逾越“折枝意识”,进入了“宇宙意识”思维范畴。

图(4) 《大富贵之九》 张锡杰

Xie yi hua niao hua bu ju

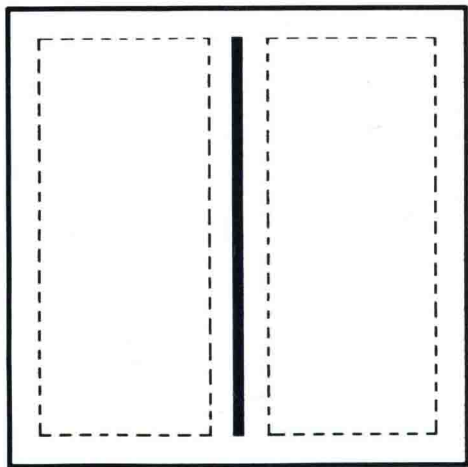
/ 空 / 间 / 分 / 割 /

既然自然物象都可视为点、线、面和点、线、面的组合，一点、一线、一面，或方、或圆、或曲、或直，在画面上都必须放置在一定的部位，我们把这种放置称为空间分割。放置和由放置而产生的空间以及空间变化就是我们要探讨的主要问题。

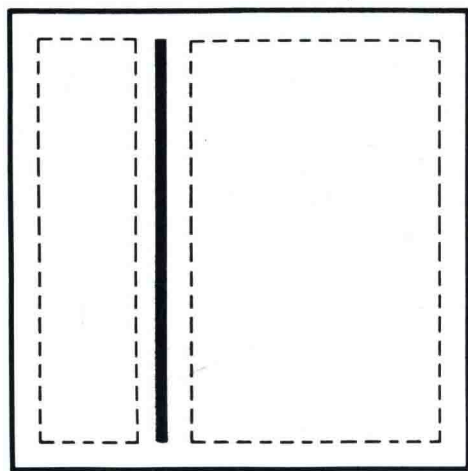
确切地讲，空间分割是画人将“意化”之后的自然物象分解，并抽象为点、线、面于画面中合目的的组合放置，这种放置关系就是通常人们讲的“布局”。其与传统布局形式略有不同：自然物象（传统）——“情趣”思维；“宇宙意识”（含情趣）——自然思维。这种思维方式的扩展大大拓宽了画人的视野，也必定给观众带来一种全新的视觉审美范畴。空间分割，除考虑点、线、面分布变化的审美外，关键还要考虑由点、线、面的放置所产生的空间变化之形的审美，古人所谓“计白当黑”也是这个意思。

绘画万笔归一，而一笔着纸一分为二，一二再，再而三——无数空间生焉。这便是画人要把握的无数之笔的“黑”以及由无数之笔的“黑”分割了的无数空间的“白”。只有静心体察大自然而有所感受的人才能把握空间分割——“白”与“黑”的审美。

然而，世之画人多能“守黑”，少知“计白”。察鉴自明。

无空间分割变化

有空间分割变化

示意图

图(1) 《书画册之二》 八大山人

图(2) 《松》 吴冠中

图(3) 《巢》 张锡杰

图(4) 《竹》 邵大箴

在绘画艺术中，画人大多能精于物象之形的审美，殊不知超于物象之形的审美是画面物象以外的空白之形的审美，空白之形的审美又须在精心把握物象之形的审美基础上进行，在“两形”都具有审美意义时，画才真正具有审美价值。例如：图(1)、图(2)、图(3)、图(4)，都是运用“空间分割”在精心把握物象之形的审美的同时，对空白之形进行了审美——计白当黑。

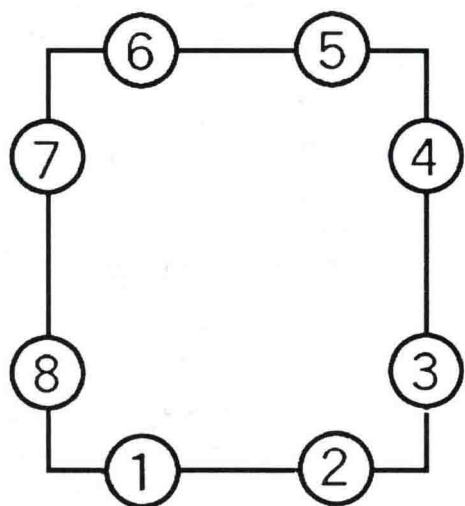

Xie yi hua niao hua bu ju

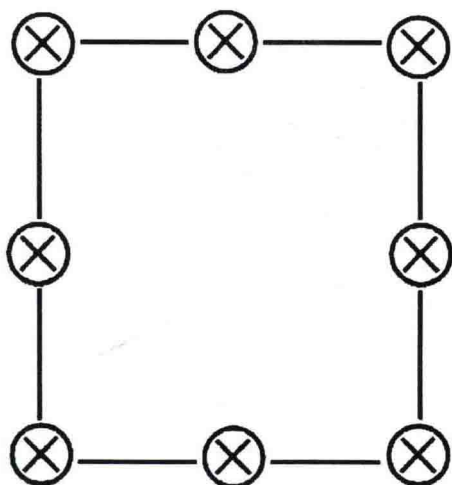
/ 出 / 枝 / 部 / 位 / 规 / 律 /

花鸟画出枝多由边向中。出枝部位有一定的规律性,这可用出枝部位图表明。八个出枝部位(如出枝部位示意图),皆可灵活应用。出枝从形式上主要分为两大类:①上仰式,从1、2、3、8部位中选择搭配使用;②下垂式,从4、5、6、7部位中选择搭配使用。此外,也可运用垂直式和平行式出枝。依靠粗细、长短、浓淡、虚实等形成对比变化。若在垂直或平行中突出变化,则往往给人以意想不到的突兀感。

另外,为避免画面僵板,通常忌从角及边的中点部位出枝,但若突发奇想,从所忌部位出枝,则别开生面,倍见新警。

八个出枝部位

所忌出枝部位

示意图

图(1)《墨竹图轴》文同

图(2)《无题》张锡杰

在花鸟画布局中,掌握“出枝部位规律”,可谓:知其法,守其道。

图(1)为下垂式,⑦位出枝,⑧、③、⑥位出梢,使势张开。

图(2)②、③位出枝,④、⑤、⑥、⑦位出梢,下边中点(所忌部位)出小干,造成视觉均衡感,是见新警处。

图(3)③位出枝,梢出⑧位及左边中点(所忌部位)、上边中点(所忌部位),使画面紧凑有致。