

中国画名家技法丛书

写意花鸟构图 技法全解

何宝生 编绘

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

写意花鸟构图 技法全解

何宝生 编绘

天津杨柳青画社

何宝生艺术简历

何宝生，先后毕业于天津美院、北师大研究生课程班。现为中学高级教师、河西区特级教师、中国教育学会会员、天津市美术家协会会员、天津市美术家协会水彩画专业委员会会员、河西区美术家协会会员、天津市教育学会会员、天津市教育科学学会会员、河西区中小学美术教学专业委员会秘书长、河西区政协书画联谊会理事、天津市教师书画研究院理事、教育部基教司远程教育资源评审专家组成员。

图书在版编目 (CIP) 数据

写意花鸟构图技法全解 / 何宝生编绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2015.1 (2015.6重印)
(中国画名家技法丛书)
ISBN 978-7-5547-0365-6

I. ①写… II. ①何… III. ①写意画—花鸟画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 266380 号

天津杨柳青画社 出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司分公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 6 ISBN 978-7-5547-0365-6

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 6 月第 2 次印刷

印数: 3 001—5 000 册 定价: 38 元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

目 录

概述	2	第三章 构图常见问题	20
第一章 构图五法	5	第四章 临摹	23
一、先主后宾法	5	一、临摹方法	23
二、取势造势法	6	1. 简单性描摹阶段	23
三、动静疏密法	7	2. 选择性临摹阶段	24
四、穿插呼应法	9	3. 研究性临摹阶段	24
五、留白造境法	10	二、临摹实践	25
第二章 构图六式	12	1. 简单性临摹	25
一、三角形构图	12	2. 选择性临摹	28
二、对角线式构图	14	3. 研究性临摹	31
三、四边形式构图	15	三、临摹资料	35
四、“之”字形构图	16	第五章 创作	36
五、竖线式构图	16	一、创作方法	36
六、弧线式构图	17	二、创作实践	37
七、题款和印章	18		

目 录

概述	2	第三章 构图常见问题	20
第一章 构图五法	5	第四章 临摹	23
一、先主后宾法	5	一、临摹方法	23
二、取势造势法	6	1. 简单性描摹阶段	23
三、动静疏密法	7	2. 选择性临摹阶段	24
四、穿插呼应法	9	3. 研究性临摹阶段	24
五、留白造境法	10	二、临摹实践	25
第二章 构图六式	12	1. 简单性临摹	25
一、三角形构图	12	2. 选择性临摹	28
二、对角线式构图	14	3. 研究性临摹	31
三、四边形式构图	15	三、临摹资料	35
四、“之”字形构图	16	第五章 创作	36
五、竖线式构图	16	一、创作方法	36
六、弧线式构图	17	二、创作实践	37
七、题款和印章	18		

概述

构图即是指画面的布局设计，也称：经营位置、置陈布势、格局或章法。

谢赫《六法论》中，所谓六法为：“气韵生动”“骨法用笔”“应物象形”“随类赋彩”“经营位置”“传移模写”。基本上概括了中国画的创作、欣赏和内涵方面最根本的东西，是中国古代美术作品的品评标准和重要美学原则。其中的“经营位置”即是指构图。元代饶自然在他所著的《绘宗十二忌》中也主要谈了构图问题。中国绘画历来重视布局问题，强调开合、大小、藏露、呼应等，主张画面求新独意。张彦远认为：“经营位置”是“画之总要”。唐代王维提出：“意在笔先”的命题深化了“经营”作为审美所传达的思想内涵。清代画家邹一桂认为：“以六法言，当以经营为第一。”

构图好的作品其给观者带来的视觉冲击力和吸引力无疑是巨大的，可使作品散发出独特的、迷人的艺术气息。

花鸟画构图与人物画、山水画都不尽相同。中国山水画中有山石树木、亭台楼阁、飞瀑流泉等等，以及近、中、远景的区别，空间距离很大；在构图上讲求高远、深远、平远的散点式三远之法。人物画中有男女老幼和各族、各阶层的不同特点。花鸟画往往从近景取材，不能要求有极目千里之势，但仍要在画面上分出层次、远近。忌讳满纸物象，排比拥塞，或是零乱无序，主次不分。

本书将带您从学习写意花鸟画构图入手，提高您的构图能力，通过临摹、创作的学习过程，帮助您学习写意花鸟画技法。

中国画的画幅形式主要有：手卷（长卷）、立轴、条屏、斗方、册页、扇面等。

手卷

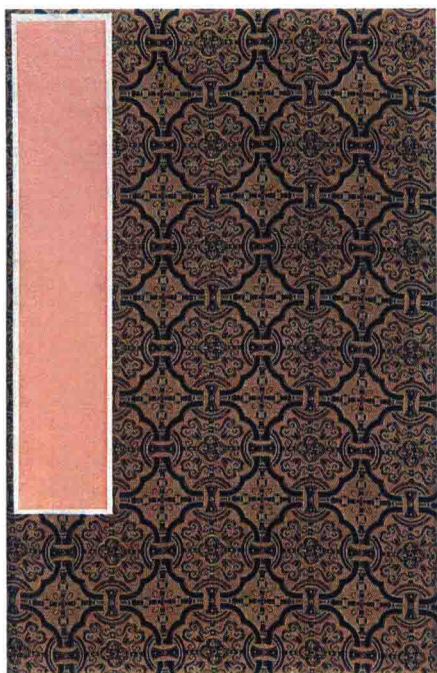
长卷

条屏

扇面

册页

斗方
4

立轴

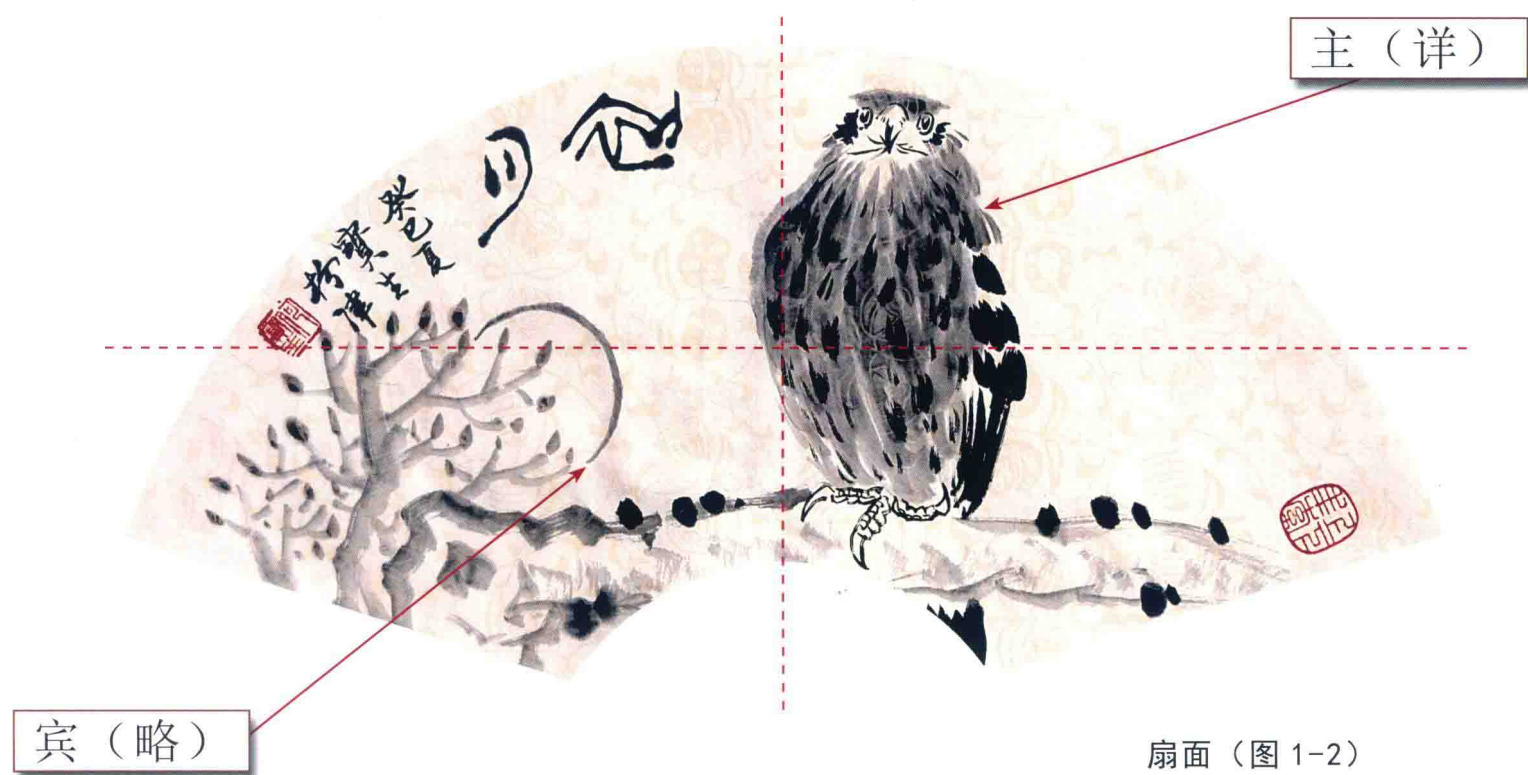
第一章 构图五法

一、先主后宾法

画面构图首先要根据作品主题的要求，把主体对象先布置在近于画面中间的位置（黄金分割点）后，再调整主宾揖让的关系。（图1-1、图1-2）

任伯年《团扇》（图1-1）

扇面（图1-2）

沈宗骞在《芥舟学画编》里说：“画面宾主，不可使宾胜主……凡宾者远近折算须要停匀。”这就是说，主体布置既定，客体才可根据主体远近、掩映、疏密的对比关系，予以适当的配列。具体到一只鸟，若全身工细精到，必成标本。观任伯年画中之鸟，往往只头眼精致，而尾翅从简，甚至为枝叶所掩遮，略去不画，实为大家之笔。运用先主后宾法要做到：主详宾略，主正宾偏。主宾有序、繁简有别才能使画面中心内容表达得突出，详略得当。

二、取势造势法

古人论画还经常谈到“取势”的问题。取势指的也是构图，对花鸟画来说，取势极为重要。

王微的《叙画》曰：“夫言绘画者，竟求容势而已。”《芥舟学画编》注曰：“笔墨相生之道全在于势，势也者往来顺逆而已。而往来顺逆之间即开合之所寓也。”顾凝远的《画引》曰：“凡势欲左行者，必先用意于右；势欲右行者，必先用意于左。或上者势欲下垂，或下者势欲上耸，俱不可从本位径情一往，苟无根柢，安可生发？”

在花卉类题材画中，取势就是在构图中设计植物枝、藤、茎、叶的走向，开合布意，层层掩映，生发无穷。（图1-3）

浙江《梅》
（图1-3）

三、动静疏密法

“动静”是指作者在构图时，将花木的姿态表现得如随风摆动之状，使其与山石树木等产生对比；抑或利用禽鸟的飞翔、回首、鸣叫等姿态与静态的花草树木形成对比。（图1-4）

“疏密”亦可称之为聚散，有疏密变化，有大小面积对比，才能有错落，有变化。应尽量避免对称、重叠、充塞、松散等有关处理章法不当的毛病。前人总结出的就有：“密中有疏，疏中有密”“密处越密，疏处越疏”“疏处可走马，密处不透风”的理论。（图1-5）

静

动

赏荷（图1-4）

密（聚）

疏（散）

徐悲鴻《麻雀》（图 1-5）

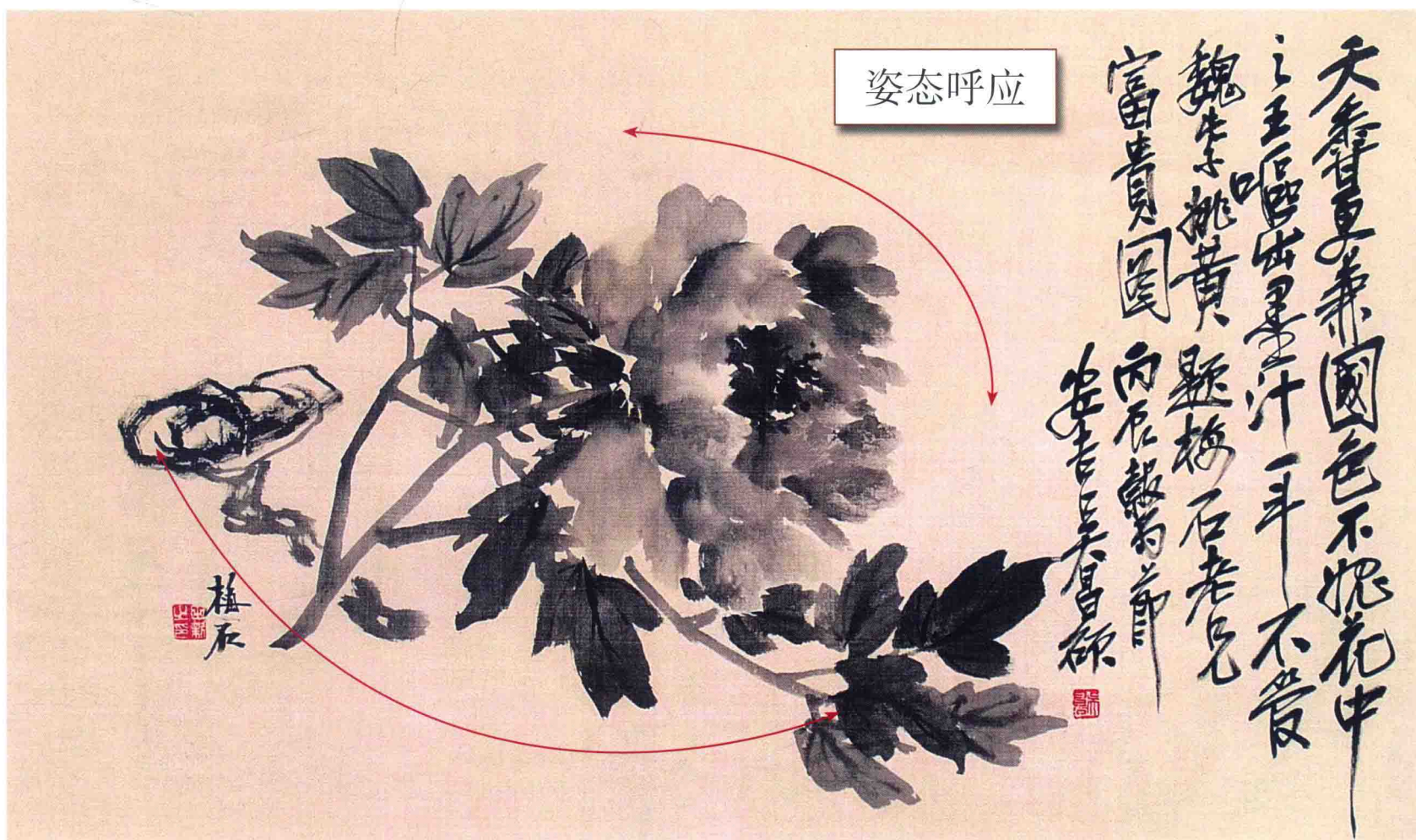
四、穿插呼应法

所谓“穿插”是指画中对象前后的遮挡关系和层次空间关系。表现好穿插和呼应关系，是使画面富有节奏感的重要因素。好的穿插关系对表现物象的空间感、层次感起着重要的作用。（图1-6）

吴昌硕《傲骨寒梅》（图1-6）

呼应是指画中各元素之间的相互关联和承接关系。画中的花、鸟、藤、叶等既有丰富的形式美的变化又能彼此形成统一的整体关系，使得画中的花草树木鸟兽虫鱼都以拟人化艺术表现手法出现，相互交流彼此呼应。一般来说，花鸟画中的呼应形式主要有：姿态呼应（图1-7）和神态呼应（图1-8）两种。

吴昌硕《富贵图》（图1-7）

朱耷《荷塘双鸟》(图 1-8)

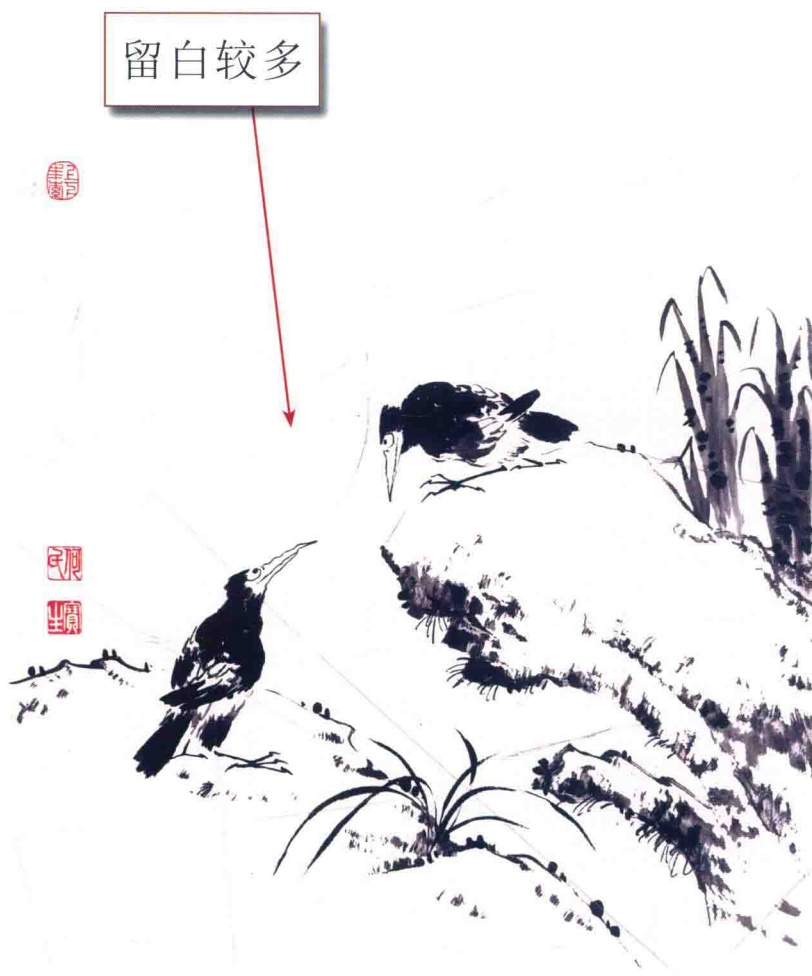
映日(图 1-9)

五、留白造境法

留白，是中国画特有的构图方法之一。画家往往在画纸上留出一定面积和形状的空白，用来表现空间距离或用以表现白云、天空、水面等；抑或是与墨、色、线、形等构成对比，从而增强画面形式美感。

中国画那种空灵、悠远、雅致的意境，常以简练概括的造型配以别具匠心的留白来表现。作为构图中的一部分，留白是画中之画，也是画外之画。

值得注意的是：留白大小变化，可以产生不同的画面意境。切忌不可使各部的留白过于分散或平均。应使各部留白之间彼此协调呼应，形成统一的画面关系。(图 1-10、图 1-11 和图 1-12)

益友图(图 1-10)

齐白石《花》(图 1-11)

留白较少

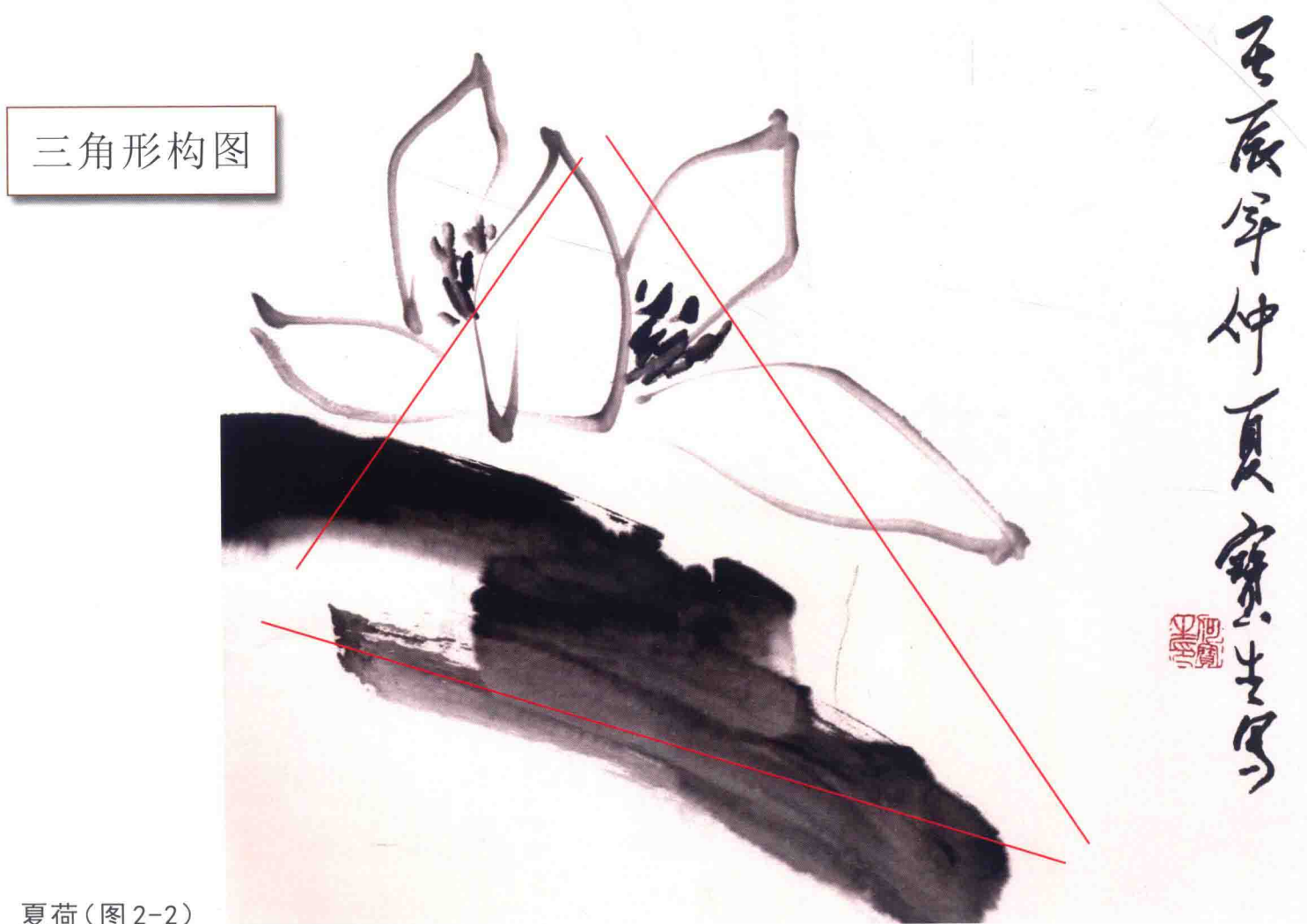

吴昌硕《富贵牡丹》（图 1-12）

第二章 构图六式

一、三角形构图

三角形构图形式是指，以不共线的三点所成三角形的画面范围内构图的形式。这种三角形通常是以不对称三角形为主，其中还有“倒”三角形形式。三角形构图具有安定、均衡又不失灵活的特点。（图2-1、图2-2和图2-3）

“倒”三角形构图

朱耷《荷花水禽图》(图2-3)