

中国画名家技法丛书

富贵大吉 技法全解

李人毅 绘 唐世和 文

天津杨柳青画社

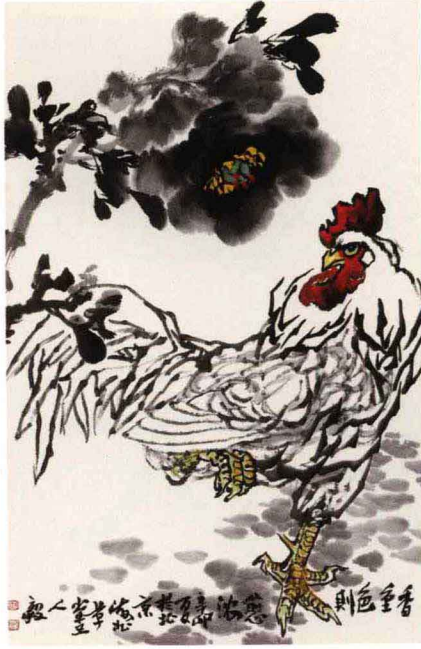
中国画名家技法丛书

富贵大吉 技法全解

李人毅 绘 唐世和 文

天津杨柳青画社

李人毅 著名国画家

中国作家协会会员、中国美术家协会会员。
国家一级美术师。

1948年生于黑龙江省海伦县海北镇。1969年入伍，1985年至1988年就读于鲁迅美术学院，1989年调入沈阳军区文艺创作室任专职画家，副军职创作员。2002年任《美术》杂志主编助理、编委，2008年起任《人民美术》执行主编、《人民美术网》总编。

1989年在中国美术馆举办大型新四军人物画展，作品多次参加全国美展。中国画《邓子恢》、《谭震林》、《吴竭诚》等作品被中国美术馆收藏。2008年出版《李人毅花鸟画作品集》，2011年出版《写意牡丹技法全解》。

图书在版编目（CIP）数据

富贵大吉技法全解 / 李人毅绘；唐世和文.——天津：天津杨柳青画社，2012.4
(中国画名家技法丛书)
ISBN 978-7-80738-886-9

I. ①富… II. ①李… ②唐… III. ①国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第044994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>

北京精制轩彩色制版有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司印刷

开本：1/8 787mm×1092mm 印张：7 ISBN 978-7-80738-886-9

2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷

印数：1-3 000册 定价：42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

前言

在中国传统绘画艺术中，托物言志是其重要的艺术表现形式，它以“物”为载体，抒发作者的情感和志趣，以达到物我交融、兴寄高远的旨在。作为国花的牡丹，不仅艳丽夺目，还有着深层次的文化象征意蕴，如“富贵雍容”、“华贵高雅”、“婚姻美满”，更象征着“国泰民安、繁荣昌盛”，所以，牡丹有着“花中之王”的美誉。鸡，在先秦古籍《山海经》中，被称为“太阳鸟”凤的俗化身，在民间则更是将鸡视为吉祥物，崇敬有加。人们认为鸡可以避邪，可以吃掉各种毒虫，所以，开年第一天，民间以红纸剪鸡作窗花，而且把这天定为“鸡日”。

在各种艺术门类中，以牡丹和鸡为题材的作品，尤以国画的创制为最。将牡丹和鸡为题材所绘制的“富贵大吉”，不但体现了广大人民群众最朴素的愿望和渴求，同时也吸引了诸多艺术家为之倾力。尤其是近年来在和谐稳定的社会大环境下，人们尽享和平发展的太平盛世，富贵大吉、祥瑞多福、益寿延年业已成为广大民众的精神追求和美好企愿，因而，表现富贵大吉的作品也随之应运而生，以满足各个阶层受众的审美需求。

《写意“富贵大吉”技法全解》，以画鸡和牡丹为主线，通过“结构与造型”、“构图”、“画法举例”和“主题创作”四章21节的内容，全面系统地介绍了鸡与牡丹的结构与造型关系、创作题材与艺术表现的关系、情感表达与大众审美的关系以及程式化构图和偏置式构图的原理与法则等，从而使读者在深入了解“富贵大吉”这一绘画语言形式的同时，更进一步了解花鸟画创作的一般规律。尤其是在“画法举要”一章，分解式的画法实例更是为初学者提供了一个精到的临习范本。

作者采用了深入浅出的表现方式和技法运用，在体现了实用性的同时，也为学术研究提供了一个有效的框架。本书为作者的一家之言，因为学术研究与艺术实践是无止境的，在此恭请读者批评指正。

目 录

第一章 结构与造型.....1	3. 动静和谐构图法.....32
一、鸡的结构与造型.....1	第三章 画法举例..... 35
1. 鸡的结构示意图例.....2	一、大鸡画法.....35
2. 大鸡整体造型图例.....3	二、综合法《春晖》的画法演示（含牡丹的画法）...38
3. 母鸡整体造型图例.....5	三、综合法《锦绣家园》的画法演示.....40
4. 雏鸡组合图例.....8	第四章 主题创作..... 41
5. 大鸡、母鸡、雏鸡组合图例.....8	一、关于主题创作.....41
6. 双鸡组合《富贵偕影》系列图例.....9	二、主题性创作《风雨同舟》创作过程.....44
二、牡丹结构与造型图例.....11	三、主题性创作《岁寒时节》创作过程.....45
1. 牡丹整体结构示意图例.....11	四、大型主题创作《盛世阳光》创作过程.....46
2. 结构造型图例.....13	五、作品欣赏.....47
3. 生态造型图例.....16	
4. 喻意造型图例.....18	
5. 言情造型图例.....20	
第二章 构图.....22	
1. 宾主成辅构图法.....22	
2. 虚实相生构图法.....29	

第一章 结构与造型

造型是绘画的基础，结构是造型的前提，离开了哪一方面都不可能塑造出真实生动的艺术形象来。结构与造型两者相辅相成，不可孤立对待。

本书所研究的主要对象是鸡和牡丹。

牡丹和鸡的造型，是将牡丹和鸡的自然形象转化为艺术形象的过程。掌握这个过程应遵循艺术造型的一般规律，比如：理论上的透视学，实践上的观察、写生与临摹，美学中的个人情趣与大众审美意识，艺术手段中的再现与表现、具象与抽象、写实与写意等等，同时还必须注意研究对象的特殊性，即对象的特殊矛盾性，与相关学科的共性与个性、联系与区别等等。只要我们把它当做一个学科来对待，坚持理论与实践相结合坚持循序渐进的方法，就不难摸索出一套属于自己的得心应手的造型方法和手段来。下面，让我们通过结构示意和造型图例的方式来探讨牡丹和鸡的造型规律。

一、鸡的结构与造型

鸡在绘画中，雄鸡、母鸡、雏鸡或以单一品种出现，或以组合形式出现，其结构大同小异。这里仅以雄鸡为例说明鸡的结构特征。

雄鸡主要由头、颈、躯干、尾及腿脚等几个部位组成。头小，呈小卵形，眼圆亮、有神，眼后为耳，生耳羽，眼外围有肉髯，色红，嘴甲质，钝而健，色黄，头上有肉冠，嘴下有肉髯，均大而红，是形象的显著特征。颈，相当于躯干的长度，能屈能伸，转动灵活，是形体变化的主要部位。躯干呈大卵形，长有翅膀，由于人工饲养，翅膀退化变小，但仍能表达一定的动态情绪，躯干自身不动，随腿脚的运动呈不同姿态。腿由大腿、小腿和爪组成，大腿肉质雄健，有毛，小腿表面生鳞斑，骨力外露。爪有前三趾和后一趾，后趾上生小舌趾，指尖如勾，矫健刚力，爪上鳞斑与小腿鳞斑相连。腿脚是形成鸡的整体形态动势变化的主要部位。尾由上、下尾复羽和尾羽组成，尾羽动态变化大，是构成画面动势气氛的重要部位。

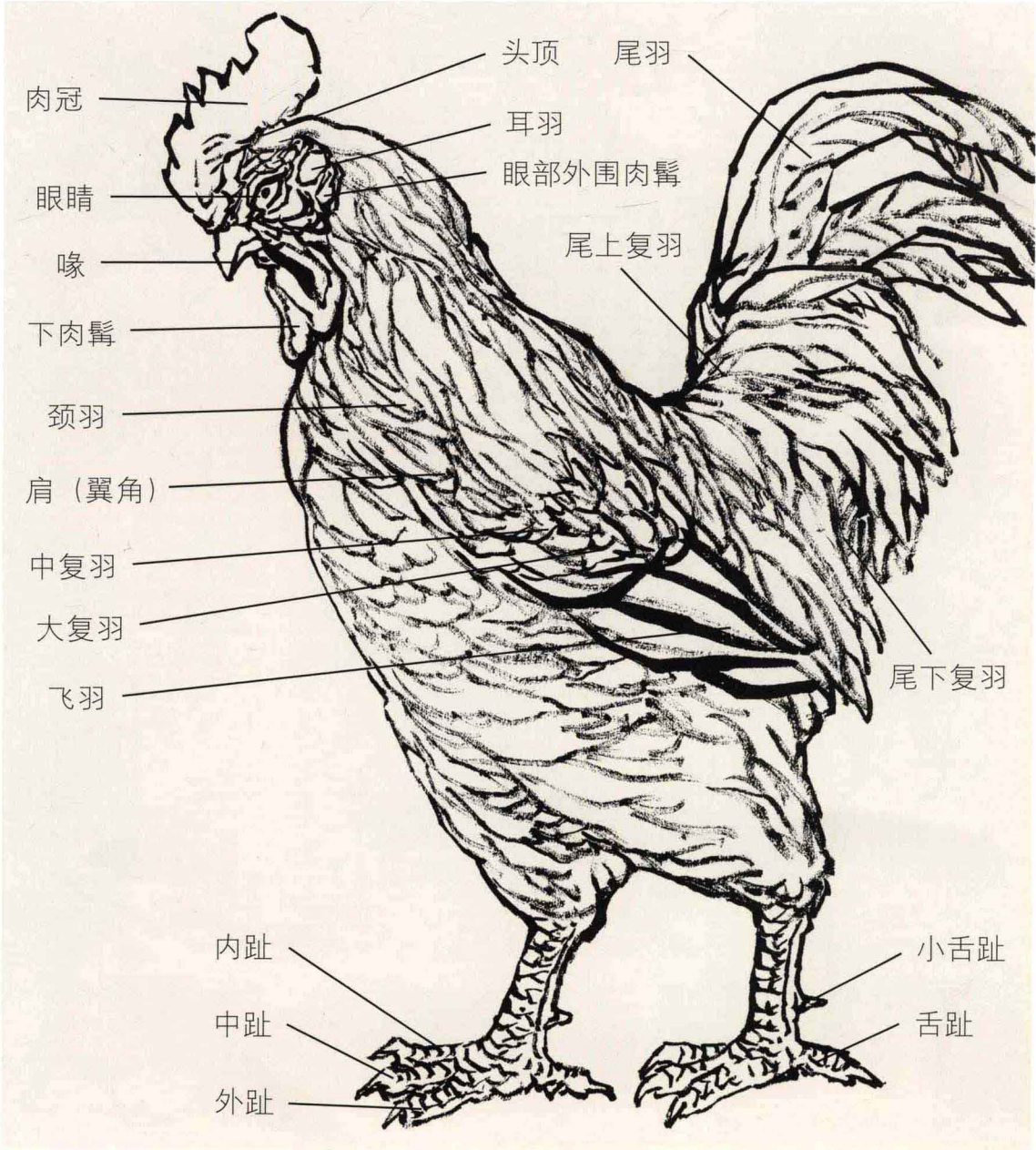

图1 鸡的结构示意

1. 鸡的结构示意图例

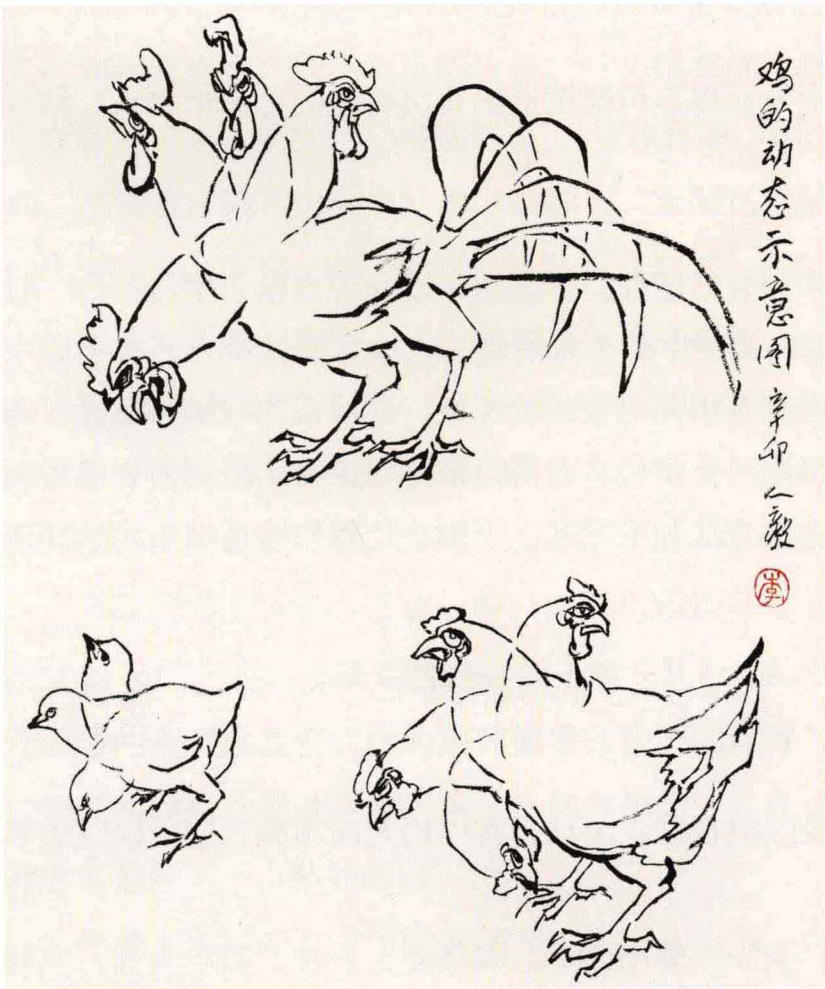

图2 鸡的动态示意

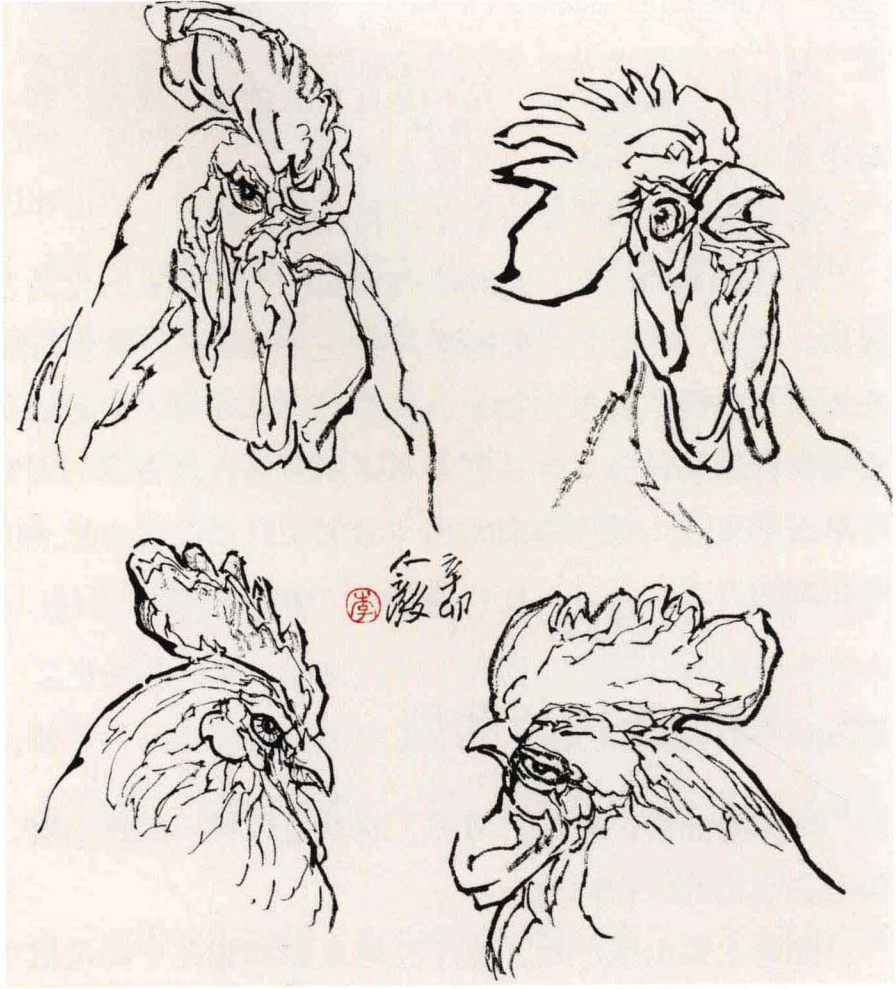

图3 大鸡头部不同角度示意

图4 大鸡头部不同角度示意

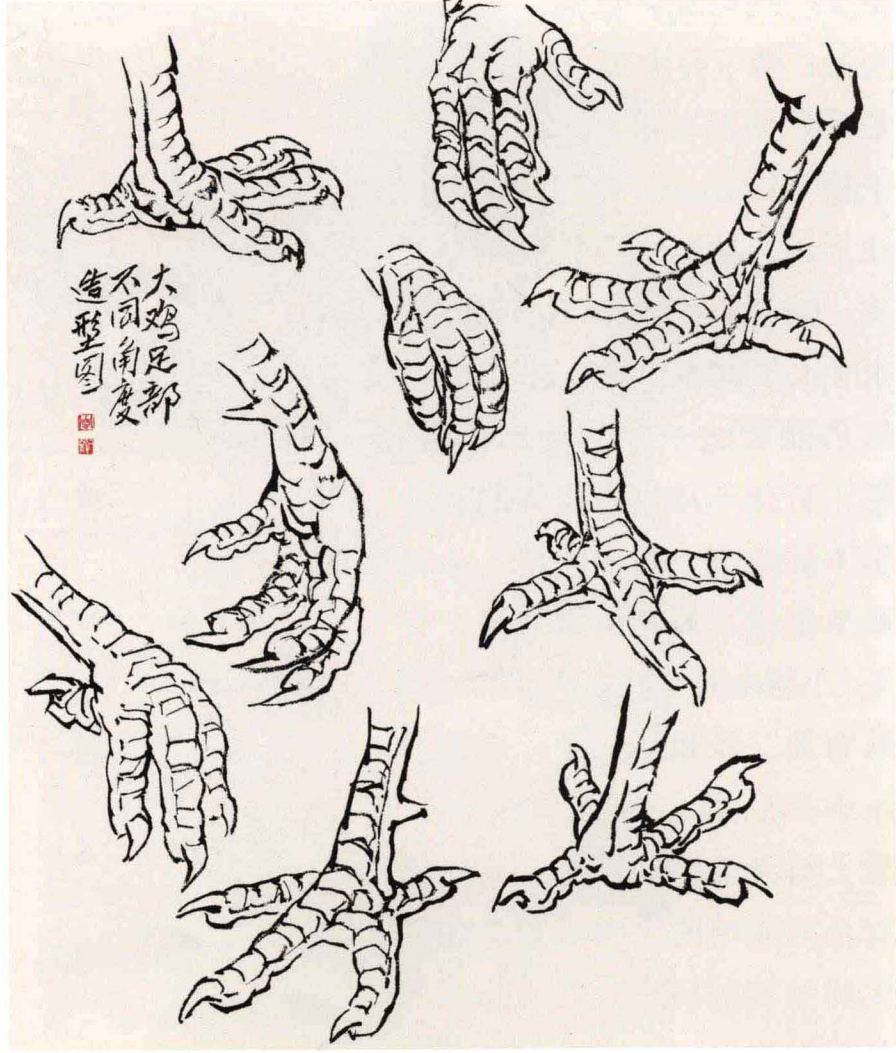

图5 大鸡足部不同角度示意

2. 大鸡整体造型图例

图6 群雄聚会型

图7 寻觅型

图8 信步型

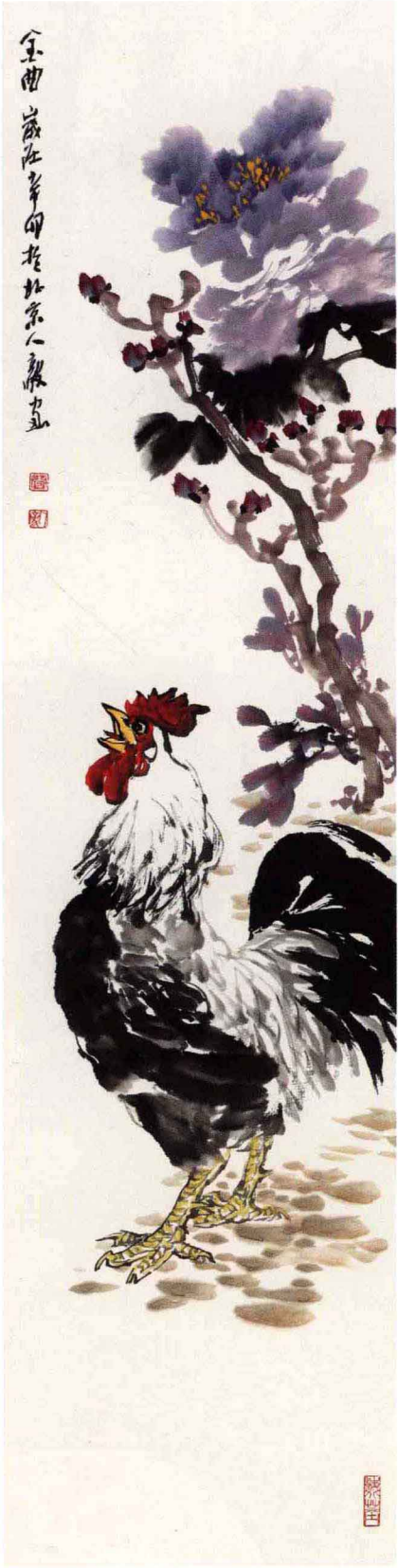

图9 高歌型

图10 回首型

图11 文者型

图12 武者型

图13 勇者型

图14 义者型

图15 信者型

图16 守护型

3. 母鸡整体造型图例

图17 依偎型

图18 淑女型

图19 婆婆型

图20 丰润型

图21 贤惠型

图22 泼辣型

图23 相夫教子型

图24 探寻型

4. 雏鸡组合图例

图25 孤一并二式

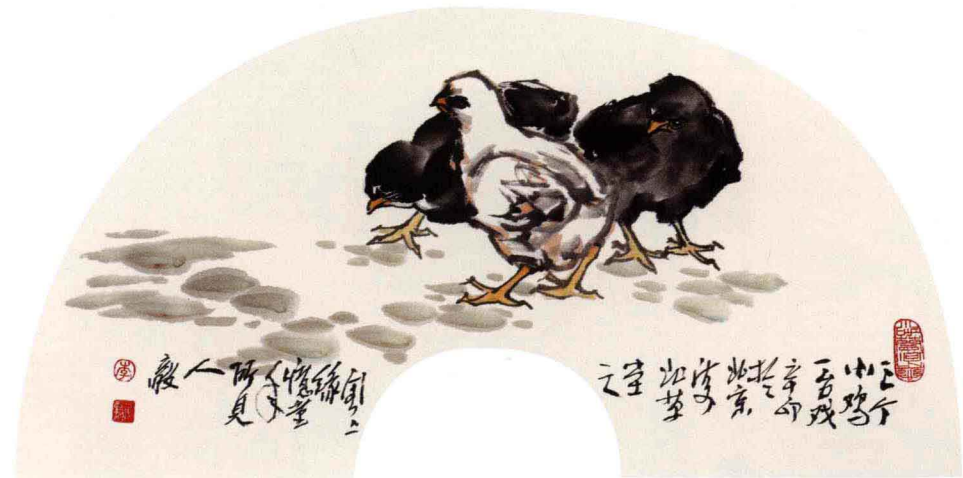

图26 攒三式

图27 聚五式

图28 阖家团聚式

5. 大鸡、母鸡、雏鸡组合图例

图29 望子归兮式

6. 双鸡组合《富贵俪影》系列图例

图30 展望

图31 惊春

图32 眷顾

图33 富足

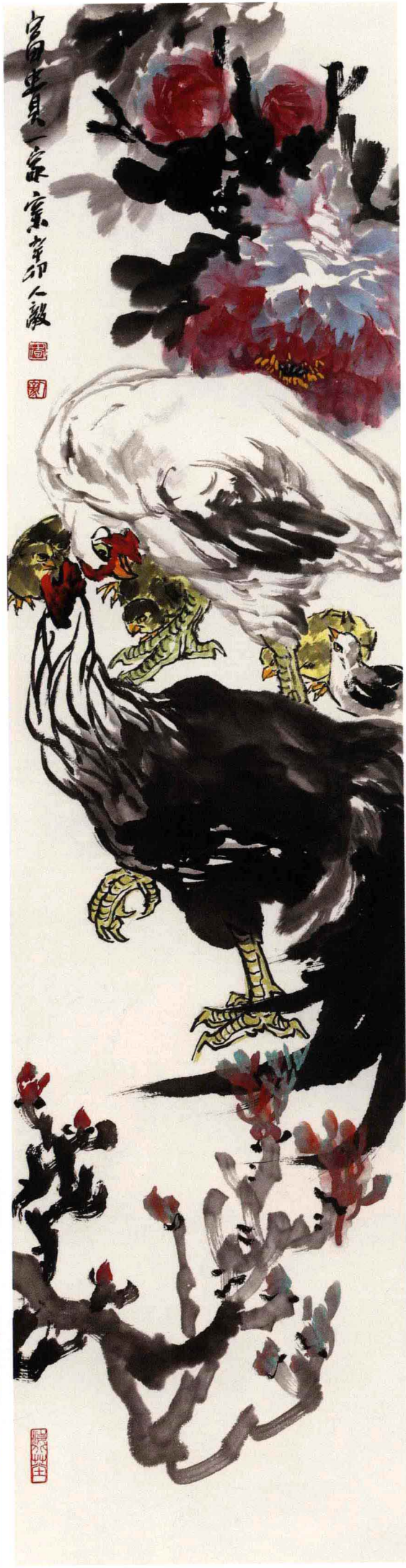

图34 呵护

图35 贴己

二、牡丹结构与造型图例

结构是造型的依据，造型体现结构，两者是相互联系的统一体。因此，要获得生动准确的造型，就必须认真研究物体的结构。

在中国画中，研究物体结构通常采用目识心记或临摹写生等方法，经过坚持不懈地训练逐步掌握各类物体的结构特征。但最有效的方法是首先对物体的自然形态和形体特征有一个基本了解后，再到实践中观察、写生，则更会有利，在进入创作时，即使离开实际物体，也同样可以塑造出变化丰富、生动传神的艺术形象来。

掌握牡丹的形体结构需要把握如下几个关键点：第一，牡丹属于落叶小灌木，花干为木本，花茎为草本；第二，花茎上叶柄，长尺许，十字分叉，末端成三叉，每叉生三叶，共九个叶片，称“三叉九顶”，叶柄、叶片构成批叶，每一花茎生几批、十几批不等；第三，花冠单生，于花茎顶端，其下有三片大环抱，再下有六片复如带，花冠分单生、复生、楼生等多种，花心生花蕊，雌蕊如小石榴居中，雄蕊在其四周丰满外露；第四，花干顶端生花芽、叶芽，长成为花茎或批叶，不成者由嫩变枯……把握了这些关键点，尽精微至广大将不是难题。

1. 牡丹整体结构示意图例

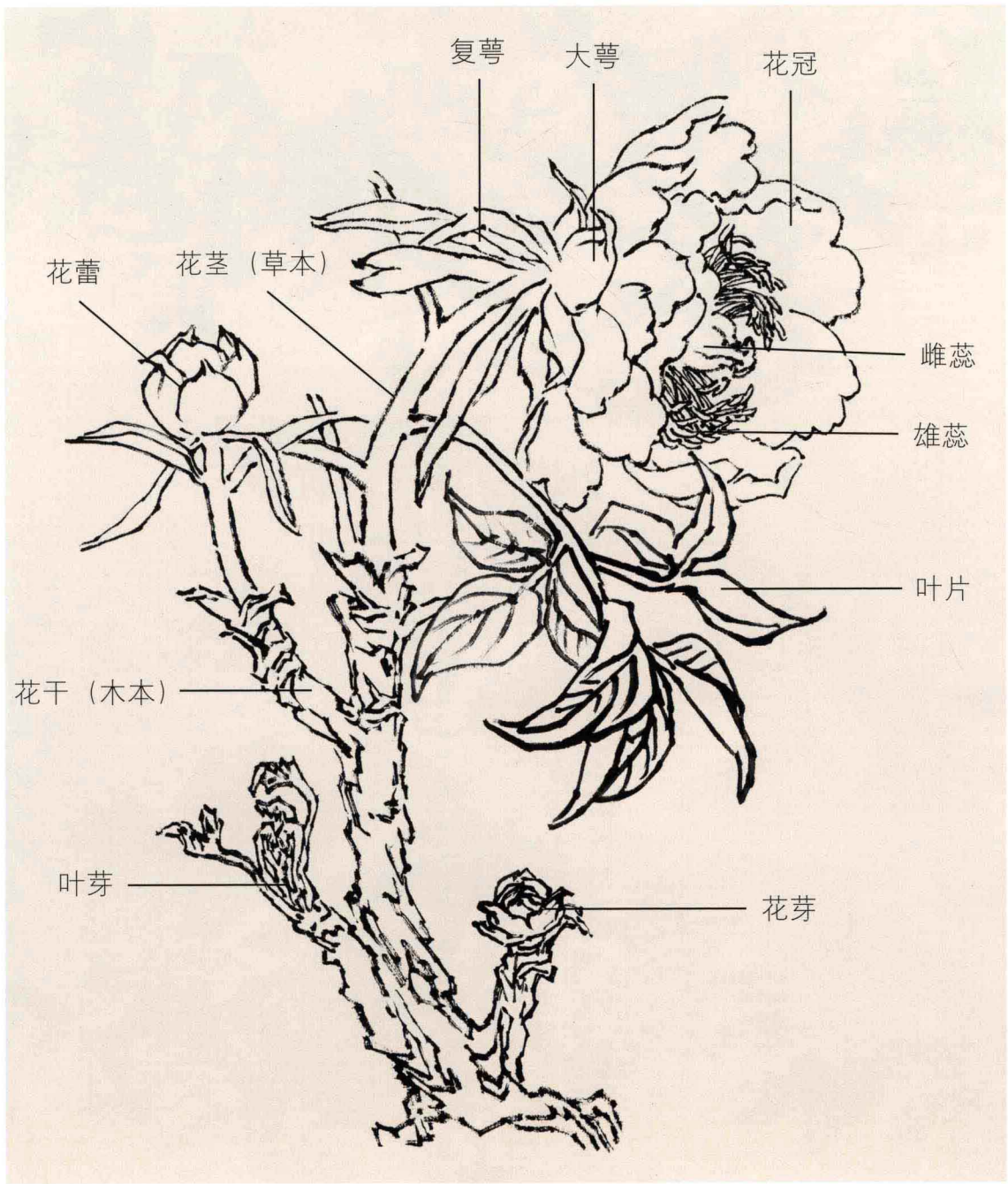

图36 牡丹整体结构示意图

图37 牡丹整体结构和花干组合示意图之一朵与两朵组合

图38 三朵组合示意

图39 五朵组合示意