

自学
宝典

超值的案例和作品
无须导师
从零开始，完全自学！

精细的线描稿能帮助
您快速掌握每种花卉
的结构关系！

超级细致的步骤演示
让您一目了然！

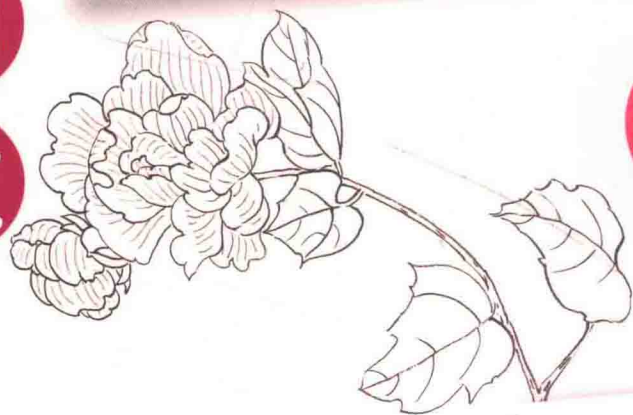
中国写意画

超
细
致
讲
解

花卉综合篇

郭大为 等编著

业出版社
CHINE PRESS

中国写意画超细致讲解 ——花卉综合篇

郭大为 等编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书是一本关于国画花卉绘制学习的入门级参考用书。书中大致可分为三部分：第一部分是对写意花卉常用的必备工具以及写意花卉的分类、构图等基础理论知识的学习，图文结合进行有针对性的分析，文字通俗易懂；第二部分是对各种花卉的具体绘制步骤、方法进行深入的讲解；第三部分则是展示前人的优秀作品，方便大家欣赏与临摹，让大家快速提高绘制花卉的技法与意境表达。

本书通过对不同花卉画法的示范讲解，深入浅出，让初学者对写意画中用笔、用墨的基本方法及规律有一个正确的了解与把握，并对各种花卉的形态、结构有所认识，能初步用笔墨去塑造各种花卉的形象，以此触类旁通去表现其他的对象。

图书在版编目（CIP）数据

中国写意画超细致讲解. 花卉综合篇/郭大为等编著. —北京：机械工业出版社，2014.3
ISBN 978-7-111-45806-7

I. ①中… II. ①郭… III. ①写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第026053号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）

策划编辑：杨源 责任编辑：杨源

北京汇林印务有限公司印刷

2014年3月第1版第1次印刷

184mm×260mm·8印张·255千字

0001—4000册

标准书号：ISBN 978-7-111-45806-7

定价：38.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心：（010）88361066

教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售一部：（010）68326294

机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销售二部：（010）88379649

机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：（010）88379203

封面无防伪标均为盗版

目录

前言

第1章 概论

概况/5

特点/6

第2章 工具介绍

笔/7

颜料/8

墨/8

纸/9

砚/9

镇纸/9

笔洗/9

调色碟/9

第3章 技法介绍

笔法/10

调色/10

没骨法/11

双勾法/11

勾染法/11

写意分类/12

构图/13

常见构图/16

第4章 各种花卉的绘制

花卉用笔/17

花卉用色/17

杜鹃	18
扶桑	20
芙蓉花	22
蝴蝶兰	24
康乃馨	26
兰花	28
马蹄莲	30
茉莉花	32
蔷薇花	34
石榴花	36
石竹	38
蜀葵	41
雏菊	43
虞美人	45
郁金香	47
鸢尾花	49
海棠	51
萱草	53
百合花	55
丁香花	57
荷花	59
黄菖蒲	61
菊花	63
玫瑰花	65
美人蕉	67
牡丹花	69
木槿	71
牵牛花	73
秋海棠	75
秋葵	77
山茶花	79
芍药	81
天堂鸟	83
向日葵	85
蟹爪兰	87
绣球花	89
红玉兰	91
紫藤花	93
白玉兰	95

第5章 临摹与欣赏

临摹/97

欣赏/97

中国写意画超细致讲解 ——花卉综合篇

郭大为 等编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书是一本关于国画花卉绘制学习的入门级参考用书。书中大致可分为三部分：第一部分是对写意花卉常用的必备工具以及写意花卉的分类、构图等基础理论知识的学习，图文结合进行有针对性的分析，文字通俗易懂；第二部分是对各种花卉的具体绘制步骤、方法进行深入的讲解；第三部分则是展示前人的优秀作品，方便大家欣赏与临摹，让大家快速提高绘制花卉的技法与意境表达。

本书通过对不同花卉画法的示范讲解，深入浅出，让初学者对写意画中用笔、用墨的基本方法及规律有一个正确的了解与把握，并对各种花卉的形态、结构有所认识，能初步用笔墨去塑造各种花卉的形象，以此触类旁通去表现其他的对象。

图书在版编目（CIP）数据

中国写意画超细致讲解. 花卉综合篇/郭大为等编著. —北京：机械工业出版社，2014.3
ISBN 978-7-111-45806-7

I. ①中… II. ①郭… III. ①写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第026053号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）

策划编辑：杨源 责任编辑：杨源

北京汇林印务有限公司印刷

2014年3月第1版第1次印刷

184mm×260mm·8印张·255千字

0001—4000册

标准书号：ISBN 978-7-111-45806-7

定价：38.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心：（010）88361066

教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售一部：（010）68326294

机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销售二部：（010）88379649

机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：（010）88379203

封面无防伪标均为盗版

前言

花卉在东西方文化中都被赋予了特定的内涵。在中国传统文化中，不少花卉都被赋予了美好的性格特征：梅花象征着民族之风骨，菊花象征着文人之高洁，牡丹象征着富人之华贵，兰花象征着君子之气节。而在西方文化中，对各种花赋予的各种象征意义称为花语，比如红玫瑰象征爱情、美丽和热情，罂粟花象征对死亡的悼唁，鸢尾花和百合花象征着纯洁、心心相印等。

大自然无数美丽的花朵同样激发了众多艺术家的创作灵感，花卉也向来就是绘画创作中一个重要的主题。国画花卉是以花卉为对象的绘画，是中国花鸟画中的类别之一，有写意与工笔之分。而写意根据其细节描绘程度又分为大写意、小写意、兼工带写三种。

所谓写意，就是强调以意为之的主导作用，追求像中国书法艺术一样淋漓尽致地抒写作者情意，不因对物像的描头画脚束缚思想感情的表达。写意花卉不着眼于详尽如实、细针密缕地摹写现实，而着重以简练的笔墨表现客观物象的神韵和抒写画家主观情致的艺术表现形式。不拘泥于花卉一瓣一叶的细致形态，不求形似，而是通过笔墨、色彩等传达其内在精神，这也是写意花卉的表现特点。

在构图上，它突出主体，善于剪裁，时画折枝，讲求布局中的虚实对比与顾盼呼应。而且在写意花卉画中，尤善于把发挥画意的诗歌题句，用与画风相协调的书法在适当的位置书写出来，辅以印章，成为一种以画为主的综合艺术形式。

在画法上，写意花卉画较花鸟画具体而微，又比人物画丰富，所以工笔设色更具写实色彩或带有一定的装饰意味，而写意花鸟画则笔墨更加简练，更具有程序性与不可更易性。

本书囊括了近四十种不同的花卉，详细讲解写意花卉：如用笔、用墨、构图立意等，由浅入深，循序渐进。最后从临摹、欣赏走向创作，最大限度地满足读者学习使用。为学画者提供学习方法和经典范画的同时，正确引导学画者，心追手摹传统绘画的精髓，树立较高的审美意趣。

参与本书编写工作的人员包括郭大为、王正、宋甜甜、王敏、任安兰、高雅、牛雪彤、王忠富、刘富强、吴宝辉、母春航、袁媛。

编者

目录

前言

第1章 概论

概况/5

特点/6

第2章 工具介绍

笔/7

颜料/8

墨/8

纸/9

砚/9

镇纸/9

笔洗/9

调色碟/9

第3章 技法介绍

笔法/10

调色/10

没骨法/11

双勾法/11

勾染法/11

写意分类/12

构图/13

常见构图/16

第4章 各种花卉的绘制

花卉用笔/17

花卉用色/17

杜鹃	18
扶桑	20
芙蓉花	22
蝴蝶兰	24
康乃馨	26
兰花	28
马蹄莲	30
茉莉花	32
蔷薇花	34
石榴花	36
石竹	38
蜀葵	41
雏菊	43
虞美人	45
郁金香	47
鸢尾花	49
海棠	51
萱草	53
百合花	55
丁香花	57
荷花	59
黄菖蒲	61
菊花	63
玫瑰花	65
美人蕉	67
牡丹花	69
木槿	71
牵牛花	73
秋海棠	75
秋葵	77
山茶花	79
芍药	81
天堂鸟	83
向日葵	85
蟹爪兰	87
绣球花	89
红玉兰	91
紫藤花	93
白玉兰	95

第5章 临摹与欣赏

临摹/97

欣赏/97

概论

在进入绘画技法学习之前，首先要了解它的历史，就如同想真正地领略一个国家，就要探究它的历史一样。本章将带大家来了解中国花鸟画的历史概况与表现特点。

第1章

概况

在中国绘画中，花鸟画是一个宽泛的概念，除了本意花卉和禽鸟之外，还包括了畜兽、虫鱼等动物，以及树木、蔬果等植物。在原始彩陶和商用青铜器上，“花鸟”充满神秘色彩，遗留着图腾的气息。

六朝时期

据史书记载，到六朝时期，已出现不少独立形态的花鸟绘画作品，如顾恺之的《凫雀图》、史道硕的《鹅图》、顾景秀的《蜂雀图》、萧绎的《鹿图》等。虽然已看不到这些原作，但著录资料已表明当时花鸟画已具有相当高的水平了。

唐代

至唐代，花鸟画业已独立成科，著录中记有花鸟画家80多人。如薛稷画鹤，曹霸、韩干画马，韦偃画牛，李泓画虎，卢弁画猫，张旻画鸡，齐旻画犬，李邕画昆虫，张立画竹等，已能注意到动物的体态结构，形式技法上也比较完善。

五代

五代是中国花鸟画发展史上的重要时期，以徐熙、黄筌为代表的两大流派确立了花鸟画发展史上的两种不同风格类型，“黄筌富贵，徐熙野逸”。黄筌的富贵不仅表现对象的珍奇，在画法上工细，设色浓丽，显出富贵之气；徐熙则开创“没骨”画法，落墨为格，杂彩敷之，略施丹粉而神气迥出。

宋代

宋代《宣和画谱》所载北宋宫廷收藏中，有三十位花鸟画家近二千件作品，所画花卉品种达二万余种。北宋的花鸟主要还是承接五代的传统，早期以黄筌之风格为主导，基本上用的是“勾勒填彩”法，旨趣浓艳，墨线不显。到了南宋，画院一半以上的画家画花鸟，这一时期的花鸟画是中国花鸟画发展史上的一个高峰。在题材上，宋代出现了水墨梅、竹、松、兰，淡墨挥扫，整整斜斜，不专以形似，独得于像外。以拟人化的手法将崇高、贞洁、虚心、向上、坚强寄于“四君子”上，这种文人画思想的加入，为花鸟画注入新的内容。以文同、苏轼为代表的这一派，已有别于流行时尚的清新风格，获取朝野称赏，并加速了他们的画风成为新的时尚。

元代

元代花鸟画受宋代文同、苏轼的影响，出现了一批专门画水墨梅竹的画家，他们以柯九思、仇璘、吴镇、王冕为代表，表现了文人的“士气”。

明代

明四家除了山水外，亦擅长花鸟并卓有成就。而徐渭的淋漓畅快、陈道复的隽雅洒脱，代表了文人画的两种风格。

清代

清代石涛、恽寿平、朱耷（八大山人）和扬州八怪等都在花鸟画发展史上占有重要地位，特别是八大山人以其独特的绘画语言，表现内心的忧伤与家国之痛，其笔墨与造型均独树一帜。而恽寿平的没骨花卉则在黄徐体异中得以综合与发展，为花鸟画开辟蹊径。此后，“四任”尤其是任颐，又加以弘扬发展，使得花鸟画在清末出现了一次小的高潮。

近现代

在现代画坛，花鸟画整体上已不太引人注目，但吴昌硕、齐白石、潘天寿、李苦禅、朱宣咸、关山月等大师的出现，亦独成高峰。吴昌硕以金石入画，创造了前无古人的风格类型，齐白石则画了许多前人从未画过的题材，如虾、老鼠、蚊子、苍蝇等，其造诣令后人却步。而徐悲鸿的马、潘天寿的雁荡山花、朱宣咸的梅花、李苦禅的鹰、李可染的牛、陈之佛的工笔重彩花卉，均以造型与笔墨的独特占据了各自应有的位置。

特点

中国花鸟画在长期的历史发展中，适应中国人的社会审美需要，形成了以写生为基础，以寓兴、写意为归依的传统。

所谓写生就是“移生动质”，就是“变态不穷”地传达花鸟的生命力与各不相同的特性。所谓寓兴，通过花鸟草木的描写，寄寓作者的独特感触，以类似于中国诗歌“赋、比、兴”的手段，缘物寄情，托物言志。所谓写意，就是强调以意为之的主导作用，追求像中国书法艺术一样淋漓尽致地抒写作者情意，不因对物像的描头画脚束缚思想感情的表达。

为此，中国花鸟画的立意往往关乎人事，它不是为了描花绘鸟而描花绘鸟，不是照抄自然，而是紧紧抓住动植物与人们生活遭际、思想情感的某种联系而给以强化的表现。它既重视真，要求花鸟画具有“识夫鸟兽木之名”的认识作用，又非常注意美与善的观念的表达，强调其“夺造化而移精神遐想”的怡情作用，主张通过花鸟画的创作与欣赏影响人们的志趣、情操与精神生活，表达作者的内在思想与追求。

表现在造型上，中国花鸟画重视形似而不拘泥于形似，甚至追求“不似之似”与“似与不似之间”，借以实现对象的神采与作者的情意。

构图上

突出主体，善于剪裁，讲求布局中的虚实对比与顾盼呼应。而且在写意花鸟画中，尤善于把发挥画意的诗歌题句，用与画风相协调的书法在适当的位置书写出来，辅以印章，成为一种以画为主的综合艺术形式。

画法上

花鸟画因对象较山水画具体而微，又比人物画丰富，所以工笔设色更具写实色彩或带有一定的装饰意味。而写意花鸟画则笔墨更加简练，更具有程序性与不可更易性。

近代·王铸九《枇杷》

工具介绍

第2章

在开始绘画之前，我们首先要准备好作画工具。下面列出了绘制过程中会用到的各种画具。因为考虑到初学者的因素，所以列出的都是市面上常见的画具，在各地美术用品商店里都可以很方便地购买到。

笔

毛笔是一种源于中国的传统书写工具，也逐渐成为传统绘画工具。在传统绘画中，无论是工笔还是写意，基本上是用毛笔勾勒线条，以此塑造形体结构。用毛笔蘸水调墨以及皴、擦、点、染等来描绘物象。

常用笔介绍

羊毫笔

以白山羊毛为原料制成的为羊毫笔，羊毫笔质地柔软，吸墨量大，适于写表现圆浑厚实的点画，较狼毫笔耐用。根据笔锋的长短，有长锋、短锋之分。由于笔锋过软，不宜书写。

兼毫笔

用几种细毛混合在一起制成的毛笔通常称兼毫笔。兼毫笔较羊毫坚劲，较狼毫柔软，柔韧度介于二者之间，在绘画或书写中易把握，常见的品种有羊狼兼毫、羊紫兼毫，如五紫五羊、七紫三羊等。此种笔兼具了几种细毛笔的长处，刚柔适中，价格也适中，为书画家常用。

狼毫笔

狼毫笔就字面而言，是以狼毫制成。前代也确实以狼毫制笔；但今日所称之狼毫，为黄鼠狼之“毫”，而非狼之毫。狼毫笔以东北产的鼠尾为佳，称“北狼毫”“关东辽尾”。狼毫比羊毫笔力劲挺、坚韧，宜书宜画。

勾线笔

勾线笔，笔锋较长，笔肚较瘦，是毛笔中的一种，多为狼毫。

常用笔的使用方面

羊毫笔

绘制花卉时，以羊毫笔为主，如花瓣、叶片、莲蓬底色等都羊毫笔进行绘制。

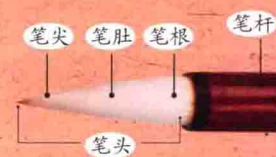
狼毫笔

狼毫笔因其劲健的特点，在绘制荷花时，长用在各种勾线中，如叶脉、莲子、花瓣纹路等。

勾线笔

勾线笔因其表现特点，在双勾法、勾染法中为常用笔，在工笔画中不可或缺。

毛笔结构

颜料 传统的中国画颜料，一般分成矿物颜料与植物颜料两大类，但随着近代工业的发展，出现了第三类颜料，就是化工合成颜料。从使用历史上讲，应先有矿物颜料而后有植物颜料。远古时的岩画上留下的鲜艳色泽，据化验后，发现是用了矿物颜料（如朱砂），矿物质颜色的原材料多为天然晶体矿石，具有特殊的光泽，色相美丽。特点是色性稳定、覆盖力强、不易变色。植物颜料主要是从树木花卉中提炼出来的，颜色透明性较好。

植物性颜料

花青、藤黄（有毒，如果中毒则服用花青即可解毒）、胭脂、洋红（进口，胭脂虫中提取，虽非植物但归于此类）。

花青

藤黄

胭脂

洋红

矿物性颜料

是用天然矿石经选矿，粉碎，研磨，分级，精制而成。

朱砂

朱膘

赭石

石青

石绿

熟褐

化工颜料

天然矿产品经过一系列化学处理加工而制成的化工合成颜料。

曙红

酞青兰

墨 墨一般分为有光泽的油烟墨和乌黑而无光泽的松烟墨。松烟墨因其染色易脏，所以绘画时要慎用。市场上出售的各类瓶装书画用墨汁因携带和使用都比较方便，用来绘画挺不错。人们常用一得阁墨汁，颗粒比较细腻，色彩上也能满足墨分五彩的要求，推荐初学的朋友使用。

固体

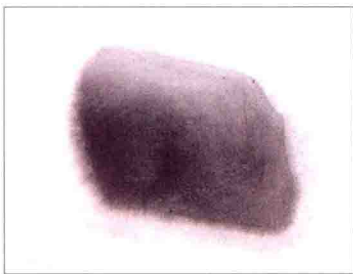

液体

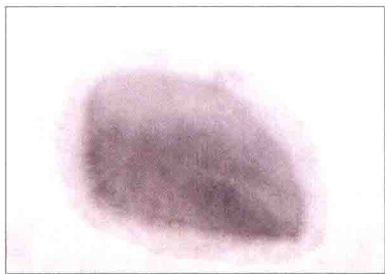
油烟墨特点

“坚而有光，黝而能润，纸笔不胶，入纸不晕”这是历来对油烟墨总结的特点。同松烟墨对比，较松烟墨稍亮。

松烟墨特点

松烟墨黑而无光，多用于鸟雀的翎毛及人物的毛发在国画绘制中，松烟墨易使画面显脏，所以较少用到。

纸

按宣纸的自身特点分类，宣纸一般可分为生宣、熟宣、半熟宣三种。生宣的品种则有夹贡、玉版、净皮、单宣、棉连等。生宣是没有经过加工的，吸水性和沁水性都强，易产生丰富的墨韵变化，以之行泼墨法、积墨法，能收水晕墨章、浑厚华滋的艺术效果。写意山水多用它。

熟宣是加工时用明矾等涂过，故纸质较生宣为硬，吸水能力弱，使得使用时墨和色不会洇散开来。

由于写意画自身的表现特点，在绘制时一般是采用易渗化的生宣。

砚

砚与笔、墨、纸是中国传统的文房四宝。砚就是磨墨的器具，用于研墨、盛放磨好的墨汁和搥笔。近代虽流行使用方便的液体墨汁，但上乘墨还需磨出，所以砚台在文房中的地位依然不可撼动。

砚的养护知识

洗的时候可以用丝瓜瓠等物助之，但不可以坚硬之物用力擦拭，以免伤害光滑的砚面。如果须要带出场的话，最好阴干，不要用纸类擦拭，以免残屑留存，与墨相混。

新墨轻磨：新墨棱角分明，若用力磨易损伤砚面，使用时轻轻磨就可以了。将墨取出：研墨之后，即需将墨取出，不要泡在砚台中，否则墨与砚胶黏难脱，易损砚面。若不小心黏住了，不要用力拔，可先用清水润之，将墨在原处旋转，待其松脱后再取出。

镇纸

镇纸，即指写字作画时用以压纸的东西，常见的多为长方条形，因故也称为镇尺、压尺。初学绘画时，根据自己的情况选购。一般普通硬木质、石质镇纸都可以使用。

笔洗

笔洗是文房四宝笔、墨、纸、砚之外的一种文房用具，是用来盛水洗笔的器皿，以形制乖巧、种类繁多、雅致精美而广受青睐。笔洗的形制以钵盂为其基本形，其他的还有长方洗、玉环洗等。各种笔洗不但造型丰富多彩，情趣盎然，而且工艺精湛，形象逼真，作为文案小品，不但实用，更可以怡情养性，陶冶情操。

调色碟

写意画调色，通常是随用随调，都是预先在小碟子中调和好将要用到的色彩。市面上出售的5个一套的瓷色碟很合用。

技法介绍

第3章

绘画其实就是技法的综合体现。不同的笔法之间相互转换运用，与调色的技法相结合，来完成不同画面的表现需求。这一章节就是讲解常用的用笔方法与调色等技法，让大家掌握基本的绘制技巧，为后期的发展打下基础。

笔法

所谓笔法，写字、作画用笔的方法，即中国画特有的用笔方法。在运笔时掌握轻重、快慢、偏正、曲直等方法，称为“笔法”。

中锋

中锋即毛笔笔尖在毛笔的运行过程中，始终处在用笔的中心位置。中锋用笔是中国画用笔方法的首要特征。其特点是：笔力饱满，内涵丰富。外柔内刚，极富表现力。

侧锋

侧锋顾名思义就是将毛笔倾斜，毛笔笔尖的中心位置偏于侧面。其特点是：用笔变化丰富，有强力的用笔张力，爽快中显山露水。缺点是比中锋用笔显得单薄浅显。

逆锋

逆锋是相对于正手位置顺行方向的反方向毛笔运行方法。逆锋运笔阻力增大，笔锋聚散，松紧变化不同于顺笔，特点是笔力刚硬，力透纸背，但缺少柔劲。

调色

在绘画中，不管是西方画还是中国画，都时刻伴随着调色。调色没有固定的模式，有传统的调色，还有别具特色的特殊调色方法。总之，不管哪种调色方法都是为实现画面需要而进行的。本节主要讲解中国画调色方法。

笔中调色法

一笔中蘸搭二、三种颜色，当笔落在纸上，就能产生一气呵成的色彩效果。主要为了避免因三原色混合，而产生彩度低的混浊色彩。

碟中调色法

着色前将含颜料的笔在调色碟中调色，把颜料混匀再画，如此画出的效果才会显得均匀或有渐层变化。

纸上调色法

就是罩色法。即在原来的颜色上，再罩一层颜色。如在上好色后，发现色彩太浮、太艳、太淡、太薄，就可以用罩色法，使色彩产生厚重的感觉。

没骨法

国画术语，直接用彩色作画，不用墨笔立骨的技法叫做没骨法。分山水没骨和花鸟没骨两种，这种画法打破了前代习用的“勾花点叶”法，以彩笔取代墨笔，直接挥抒，从而产生了一种全新的时代风格。

双勾法

勾勒法也是写意花鸟的常用技法，不同于工笔白描勾勒，要求意在笔先，笔无凝滞，一气呵成。勾勒法线条变化大，笔随意转而不为形所拘；线条更加概括、洗练、富有变化。

勾染法

勾染法是勾染互用，多是先勾线，后点染或晕染。此法既能保持形象结构的精微正确，又能见笔，显得生动活泼，这种画法又可称为“兼工带写”。严谨中透着随意，相较于没骨法与双勾法，另有一番韵味。

写意分类

根据写意画的细节表现程度的多少，写意画可分为大写意、小写意、兼工带写等三大类。

小写意

小写意是介于写意与工笔之间，即半工半写，相对于大写意而言，它更加注重于局部的刻画。小写意的花鸟画要注意组织美，形式错落，方法多变，勾染点结合，讲求精到，但又比工笔画自由。

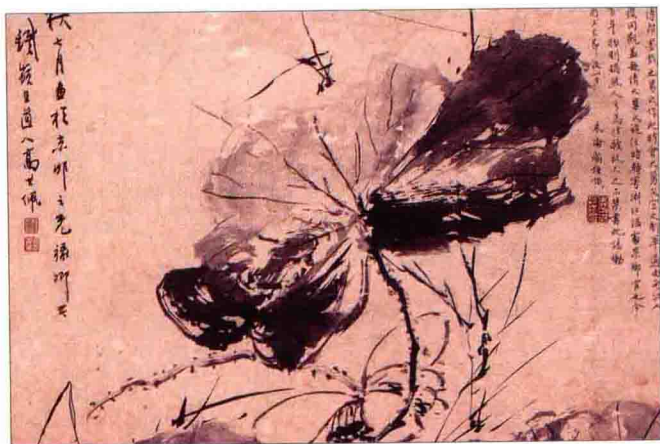
清·赵之谦《荷花图》

清·刘彦冲《鸢卉》

大写意

大写意用笔狂放，更加注重于表达人的思想情感。大写意花鸟则以神韵传达为主。所谓“意足不求颜色似”。虽然关键处亦慎重精工落笔，但格局上自由大方、墨彩四溢、形式有拘。如齐白石的《红荷青蛙》，吴昌硕的《荷花图》。

清·高其佩《荷花》局部

清·吴昌硕《荷花图》

兼工带写

一幅画中的形象，有笔法工整细致的部分，亦有较放纵写意的部分，用工、写二种笔法，表现出物象的形神，多见于花鸟画、人物画。任伯年是兼工带写的代表画家。

明·仇英《荷花》

清·任伯年《花鸟》

构图

写意花鸟画构图以简为上，应做到“以一挡十”“以少胜多”，着重在洗练、概括、含蓄上努力训练。这要经过实践、认识、再实践、再认识，不断总结，最后才能达到。构图是绘画作品的框架，南齐谢赫在《古画品录》中提出了六法，其中一法是“经营位置”。就是说画中的物象位置应该通过“经营”来确定。“经营”包含了“思考”“推敲”“分析”与“研究”之意。远在《历代名画录》“论六法”中提到“经营位置，则画之总要”，把构图称为“画之总要”，可见构图的重要性。写意花鸟画构图体现了矛盾的对立统一规律。其构图主要包括以下内容。

宾与主

宾主是指表现的对象要有主次关系。分清主次并抓住主体是构图的首要任务，主体作为画面最主要的部分，既是形式、内容上的主要部分，又是题材表现的重点和画面的中心。构图有了中心，气势才能团聚、集中。要突出主体可考虑以下因素：形体对比、疏密聚散、大小比例、笔墨繁简、浓淡强弱、阴阳向背、距离远近、色彩冷暖等。对画面宾主关系的论述，古代《画鉴》中说，画有宾主，不可使宾胜主。谓如山水，则山水是主，云烟、树石、人物、禽畜皆是宾；且如一尺之山是主，凡宾者远近折算须要停匀。即是说宾主要明确。

右图中是齐白石的一幅稻穗图，内容简介大方，画面疏而不空。主体：垂下来的稻穗。宾体：蚱蜢。

近代·齐白石《稻穗》

虚与实

在写意花鸟画中，虚实包含轻重关系。既要有对比，又要有平衡，在平衡中有对比，对比中有平衡。所谓轻重，是画面具体物象给人的视觉影响力。比如实、露、繁、密、浓、动，给人视觉重；虚、藏、简、疏、淡、静，给人视觉感觉轻。这是艺术视觉上的份量，但形成画面的虚实因素是复杂的。形象的视觉重量、动静以及表现它的笔、墨、色感、题款印章等都是构成虚实的因素。古人对虚实关系的认识是这样的：“深处必消一淡，密处要间以疏。如写一浓点树，则写双勾夹叶间之，然后再用点叶。如写一黑石，则写一淡赭山间之，然后再叠黑石。或树外间水，山脚间云，所谓虚虚实实，虚实相生，如此作法，虽千山万树，岂有见其迫塞者也？”

在构图中，要灵活处理虚实关系，或上轻下重，或上重下轻，或左重右轻，或左轻右重，使画面达到视觉上的均衡，而不是重量上的绝对相等。虚和实是相对的，在画面上起到调节和变化的作用，其处理原则是：实则虚之，虚则实之。虚实的对比关系也就产生了。而多与少，疏与密，聚与散，浓与淡，轻与重，藏与露是虚实关系的具体体现。

清·吴昌硕《傲骨寒》

花卉中的虚实关系较山水中的弱一些，主要体现在细节方面，如这幅吴昌硕的《傲骨寒》中，前面的花朵较实，后面的花朵相对稍虚，体现出花头在空间中的前后远近关系。在视觉上，虚实关系又增加了画面的层次感，给人更多的欣赏空间。