

国画花鸟

构图图

详解

蒋跃 著

天津杨柳青画社

作者简介

蒋跃，浙江人，1958年生，1986年毕业于中国美术学院，同年留校任教至今。现为该院教授、研究生导师、《美术报》社副社长、中国美术家协会会员、文化部艺术司美术评论专家库成员、浙江美术家协会主席团成员、浙江美术教育研究会副会长、浙江文艺评论家协会常务理事。

图书在版编目 (CIP) 数据

国画花鸟构图详解 / 蒋跃著. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2018.1

ISBN 978-7-5547-0693-0

I. ①国… II. ①蒋… III. ①花鸟画—构图 (美术)
IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 295008 号

出版人：王勇

出版者：天津杨柳青画社

地址：天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码：300074

编辑部电话：(022) 28379182

市场营销部电话：(022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真：(022) 28376968

邮购部电话：(022) 28350624

网址：www.ylqbook.com

制版：天津海顺印业包装有限公司分公司

印刷：天津海顺印业包装有限公司分公司

开本：1/16 889mm×1194mm

印张：4.5

版次：2018 年 1 月第 1 版

印次：2018 年 1 月第 1 次印刷

印数：1—4 000 册

书号：ISBN 978-7-5547-0693-0

定价：39.00 元

国画花鸟

构图

详解

蒋跃
著

天津杨柳青画社

目 录

前言	1
一、构建骨架	2
二、三线构图	4
三、均衡变化	6
四、置陈布势	9
五、逆势上扬	12
六、宾主分明	14
七、偏隅造险	17
八、错落有致	20
九、委曲求全	21
十、一长一短	23
十一、一大一小	26
十二、一多一少	29
十三、一高一低	30
十四、一纵一横	31
十五、节奏韵律	33
十六、引伸回泻	36
十七、荡气回环	37
十八、疏密相间	39
十九、藏露隐显	41
二十、色调控制	42
二十一、外形概括	44
二十二、横空出世	46
二十三、虚实相生	48
二十四、穿插交错	50
二十五、款题得当	53
二十六、印章补空	55
二十七、通体联络	56
二十八、边角收气	58
二十九、构图三忌	61
三十、形式创新	63

前言

中国花鸟画自诞生以来，培养了中国人以哲学家的眼光看待世界，致精微见广大：以平面化的方法处理客观物象，以流动视点的方式俯瞰自然山水，以笔墨的语言实现写意的精神升华，以诗意的境界构筑艺术的情怀。数千年来，与西方绘画拉开了距离，走到一个更为自由的理想王国——形式与写意。

这是我喜欢中国花鸟画的重要原因。13岁时我开始画中国画，主要是研习人物画，涂鸦过大量有浙派人物画风格的作品。尽管17岁那年就有以中国人物画为形式的作品参加了省美展，之后也参加过全国美展，但还是不懂构图。因为如何组织画面是一个令人头痛的问题，可参阅的书凤毛麟角，解读构图奥秘的更少，就是今天也难得看到。多年来在中国美术学院任教的经历，使我有机会系统地去研究、梳理和拓展。我一方面教水彩，一方面钻研中国画，在这两方天地中来去自由，互为融合，形成了自己目前的这种绘画风格。最后，我将落脚点放在了绘画构图和形式语言的研究上，出版过多种专著和教材，并担任此学科的教学至今。但因为我在中国美术学院教授水彩画，名声主要在该领域，很快淡出国画圈。近年来，在《美术报》社担任主要领导，由于没有整块的时间搞水彩画创作，我又开始拿起毛笔，也是早期国画情结的回归。写意花鸟画因为没有了造型的约束，比较自由，但较之山水画的笔墨更难一些。我先是放松性地在宣纸上涂抹，后来将笔墨语言和构图的创新意识结合起来，在恣意的情绪中挥洒，在理性的把握中升华。

的确，传统中国画理论博大精深，涉及包括笔墨在内的方方面面，尤其在构图上以程式化的方式，口口相授，墨守成规，套路比较固定，变化不多。本书从视觉心理学的角度，吸收西洋画的构图观念和成就，在重新审视基础训练与创作实践的关系中，努力把中国花鸟画构图的一些基本原则、规律性知识与作画意图介绍给大家。30个题目，每一题目后面有数幅作品加以印证，紧扣题意展开分析，旨在图文对照释读。希望人们在轻松阅读中得到实际的启示和帮助，并不断拓宽读者的思维和想象的空间。这样专题性的讨论，也许能帮助读者解决一些实际的问题。构图的好坏常常直接影响画面的效果，设色又关系着观者的直观感受。讲构图，一方面做到宾主、大小、多少、轻重、疏密、虚实、隐显、偃仰、层次、参差等各种关系的合理搭配，层次分明，参差互见；另一方面，强调对比、调和、节奏、均衡、穿插等有关形式美的法则，精心审度，出新意在法度之中。本书所选用的作品均是我近3年画的。

化繁为简，深入浅出，通俗易懂，强调美学原理的运用和高尚审美情操的培养，最终实现阅读者创造能力的挖掘和培养，是我写作本书的目的。我以自己的理解，将西洋色彩、传统笔墨、构成意识和诗意抒情融入我的花鸟画中，并试图在前人的基础上有所突破，主要追求形式美感。

一花一世界，我之所以画花鸟画，是欣赏和陶醉于大自然间的花繁叶茂、百鸟和鸣的勃勃生机。“山光悦鸟性，潭影空人心。”多少人生烦恼都可以在这种和谐自然中荡涤净尽，我在这一方天地中寻求到了精神上的慰藉。正如金农先生在他的《萱花图》中的题记：“花开笑口北堂之上，百岁春秋一生欢喜，从不向人愁，果然萱草可忘忧。”这种愉悦只有在亲身作为中才能感受得到，我在这方天地里寄托着情感，陶醉在艺术的理想王国之中。尤其纵观这些年的中国画画坛，看似繁荣，但并没有多少实质性的进展，更谈不上高峰，大部分的写意花鸟画作品处在萎靡之中。近些年，我几乎不参加各类中国画展，但我始终牢记古人“淡泊明志，宁静致远”的教导，一直没有放松自己在艺术上的追求，也希望本书能给读者带来有益的帮助。

蒋 跃

2017年5月于《美术报》社新大楼

一、构建骨架

我们面对一张洁白的宣纸，运筹帷幄之际，首先要考虑：如何使主体形象的位置适应观者的视觉美感，取得醒目的地位；如何使空间面积的分割变得有趣；如何使要表现的画面气韵生动；如何取得构图骨架的基本形……从而符合视觉形态的美感要求。中国画对气势的描绘，经常是通过物象的骨架运动来体现的。“气脉骨线”，指的就是物象运动的趋向、轨迹线或是物体的脊椎骨架，如同书法的间架结构和房屋的骨架。骨架，往往决定了画面大的格局。因此，构思一旦确定，紧接着就要建设画面大的结构了。的确，我们要将心中之意转化为形象，构图的斟酌是第一位的——落实到具体的物象营造与构成、组合方式上来。画家如果没有与主体精神和意境追求相对应的结构形式，意境的创造则成为空中楼阁。

比如这幅《幽花攀岩独清新》，巨石几乎占据了画面的四分之三，上下两根平行线是画面的主要骨架，微微有些倾斜。巨石上的藤蔓由上而下，弯曲生长，巨石下部的芦草向上挑起，指向了画面的左部，右上方的芦草向下，形成呼应。数只麻雀在巨石之间翻飞，动静之间，画面的结构变得既有序不乱而又丰富多彩。

这幅《万顷碧色任鸟栖》，底部为一块横亘的长石条，是画面的主要骨架，右边一横一竖的团块状荷叶为画面的次要骨架，雀鸟呈点状，这三部分组成了画面的结构。

丹鸡巨石上

杜鹃殷红春深深

鱼塘幽梦

上面几幅画情况类似，我们都可以清晰地看出组成画面的几个大的形状或线条。

二、三线构图

花鸟画中，有一种行之有效的骨架建构方法，叫三线构图法：一幅作品中主要的动势即决定画面最大趋势的线，我们称之为主线；对形成画面主流的主线起辅助作用的其他线，称作辅势线；还可能有一种与前两种线条都相违拗的线，称作破势线。在实际章法中也许布局的矛盾冲突还要错综复杂，但这三种线一般都应存在，形成既对立又和谐的画面效果。一句话，就是把画面形象有机地组织起来，做出合理的安排，使之符合形式美的需要。

这幅《日暮松声接天涯》，主线是自上而下几乎贯穿全画面的松枝，辅线是与之平行、安排在旁边的另一松枝，破线是右半部的横插过来的树枝，这是画面中的三根主要结构线。右半部的破线上安排了一只翠鸟，松针穿插其中，使画面有了变化，产生动感。线条的穿插之间，矛盾对比强烈，但又归于和谐。以三线贯穿画面是比较讨巧、容易掌握的一种构图方法。

双松屹相向

半开时节最妖娆

双峰插云笑梅竹

上面几幅画情况类似，我们只要细细品味就可以看出其构图方法，供大家参考。

三、均衡变化

均衡，是画面稳定的基础；变化，确定了形式美的多样性。概言之，变化是作品组织的最高原则，均衡则是保证这个秩序稳定和发展的依托。均衡变化、多样统一是一对矛盾，处理和解决这对矛盾是构图时的重要原则，同时也是绘画形式美的最高原则和核心，其他的原理都由此派生而来。

画面的形态、力量、色彩等各种因素的量比虽不同，但在视觉分量上却是接近的，利用空间位置得到预想的平衡。如同一杆老秤，一头是大团棉花，秤锤虽小，但通过力臂的调节仍能与大形体的棉花相抗衡。均衡包括形的均衡、量的均衡、力的均衡、势的均衡、呼应的均衡和色彩的均衡等，需要我们在形、色、势等方面精心考虑和布置。

《西风掠过》这幅作品利用纸的左右两边，非常清楚地展现了画面平衡的视觉效果，中间为虚写，以苔点的方式连接。右边的荷花、蜻蜓与左边大团块的荷叶抗衡，上边的题款也加强了左右两边气势上的联系。

湖畔莲花荷叶碧

荷池一望微茫茫

山榴似火映小山

其他几幅画表现的虽是不同的内容，但左右和上下之间完全是为了画面平衡而设计的，包括题款的位置，这种交错变化的方法是相对均衡中常用的处理方法。

《他年我若为青帝》这幅作品的平衡方法与之前不同，是上下均衡。上半部的绿叶与下半部的鸡稳定全局，苔点的安排增加了画面平行的稳定感。

四、置陈布势

与西洋画相比，中国花鸟画的布局有自己鲜明的艺术特色。取势，是中国画基本章法中要考虑的首要因素。所谓“势”，指的是画面物象总的趋势或运动的走向。古人所说的“置陈布势”，就是要求我们布局时确定仰俯、奔腾、回旋、险绝、祥和、平稳、动荡、热烈等。从全局来看，以气韵为核心从某一点出发又回到全局，形与形的组合产生最大的气势。

位置，是画面中各个形、体、色的部位分配。按西方构图学的理论，应将画面的中心设置在画面中央略偏一些，即黄金分割后的交叉之处。所谓黄金分割，是4:3或5:7这样的比值，因为与画面的几何中心不同，从几何力学来讲，“米”字交叉点就是它的中心。而构图的形式中心往往布置在中心偏离些，或上下或左右，这是画面的趣味中心所在。利用有利的画面位置可以使作品的主要形象得到突出。

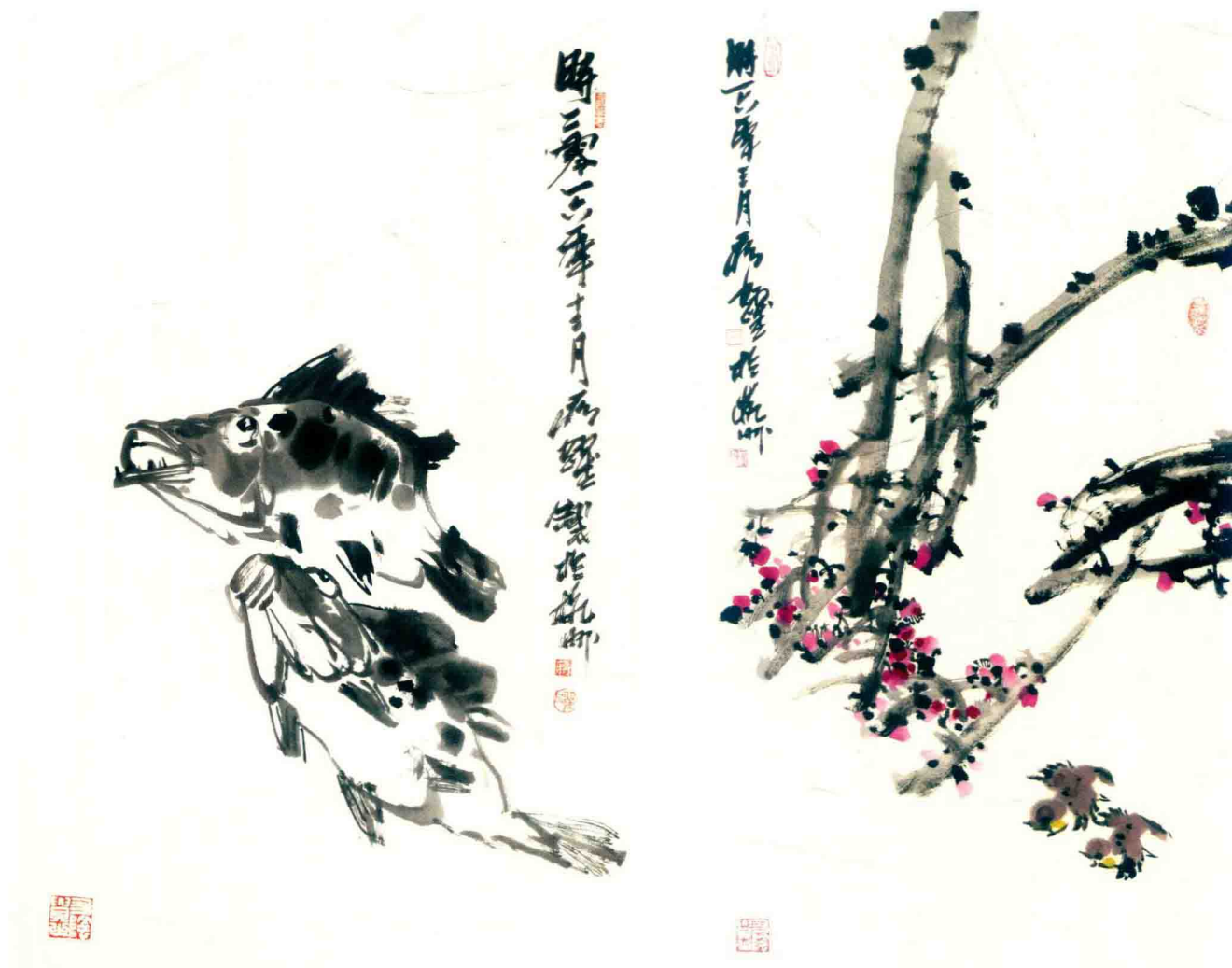
《北山有梅闹春》这幅作品，画面的气势从左上角往右下角走，梅花加强了这种势头，并将梅枝上扬。麻雀从相反的方向飞过来形成相互对抗的势，当然还是扭不过大势。在左右的争斗中，画面极富回旋之势。

绕树绿山径曲盘

《又是春风紫藤红》中，绝大多数树枝的方向都向上和往左倾斜，构成作品的势，有很强的运动感，产生力度和形式美感。

《江湖深处》的势由下至上。

《红梅送双雀》的势由上至下。

十里重荫多碧树

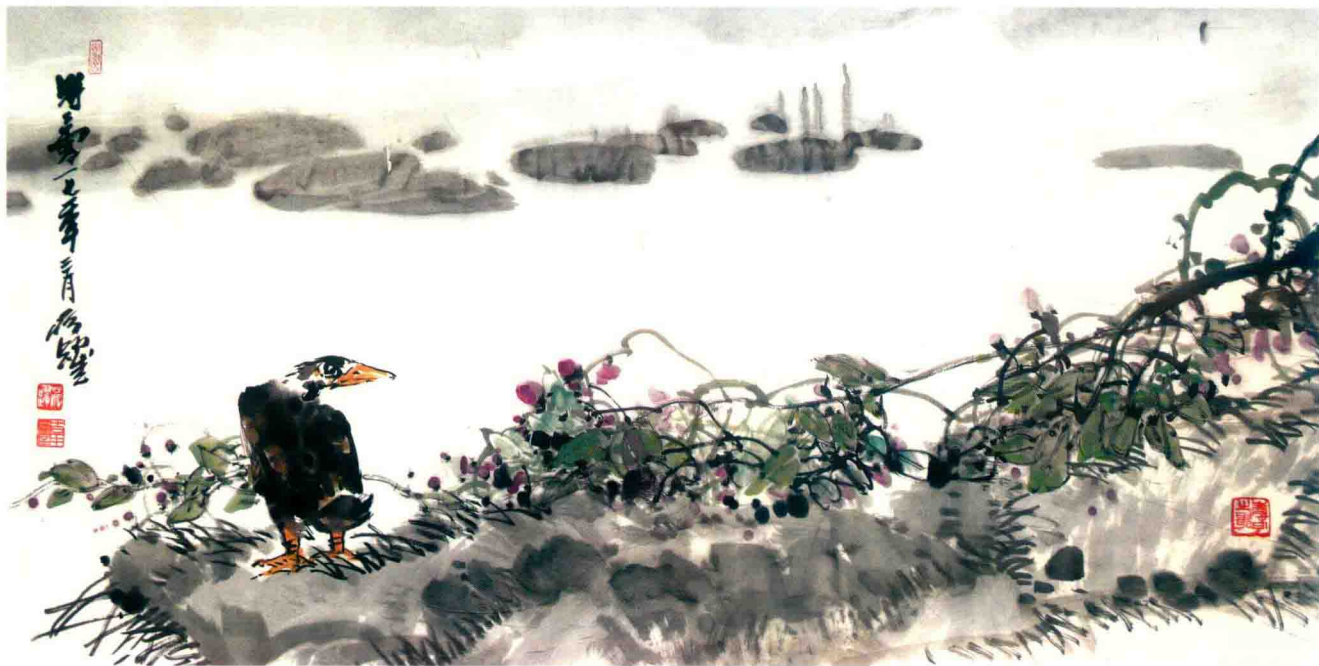

孤松攀龙蛇

其他几幅画面的势，通过长短线的安排，一目了然。

五、逆势上扬

气势，是指画幅中总的运动倾向，这是主局，但完全顺着这样的局势，构图会变得非常单调。因此，要在其中加入相违拗的逆势，形成对比和冲突，画面结构也就变得丰富有趣而耐人寻味了。如同戏剧，要在矛盾的冲突中塑造人物，在对比中产生更感人的艺术效果。通过画面不同势的交织，产生力度和形式美感，当然，不能平均分配，必须是大势压倒小势。

《草堂春绿竹溪翠》中左下角的水鸭与从右至左的石头和植物形成了完全相反的两股势。

《芭蕉初浓山花艳》中挑起的山花与下垂的芭蕉叶形成了逆势上扬的效果。

《悠悠闲处有奇峰》中，势从上往下冲，但石笋却拔地而起，而鸟的头部高昂，被安排在了上半部，矛盾的冲突十分明显。