

中国当代名家

刘建国 主编
欧阳吉华 著

— 欧阳吉华 — 中国画创作技法

CHINESE CONTEMPORARY MASTERS'
CREATIVE TECHNIQUES

江西美术出版社

画家 欧阳吉华

欧阳吉华，笔名欧洋，别署岚村草庐倔叟，湖南新化人，国家高级工艺美术师，1990年前在山东工作。

1990年8月28日由湖南娄底市作为美术人才从山东引入。

现为中国美术家协会山东分会会员、湖南美术家协会会员、中国国画家协会理事、岚村画院主理。

封面：风动闲云卷，振翱翔九州
(学辛氏老师笔意)

本书由江西美术出版社出版，未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

图书在版编目(CIP)数据

中国当代名家创作技法·欧阳吉华中国画 / 刘建国主编；欧阳吉华著. -- 南昌：江西美术出版社，2017.7

ISBN 978-7-5480-5545-7

I. ①中… II. ①刘… ②欧… III. ①中国画 - 绘画评论 - 中国 - 现代 IV. ①J205.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 169003 号

出品人：汤华

企 划：江西美术出版社北京分社
(北京江美长风文化传播有限公司)

责任编辑：楚天顺 朱鲁巍

责任印制：谭勋

中国当代名家创作技法 ——欧阳吉华 中国画

主 编：刘建国

著 者：欧阳吉华

出版发行：江西美术出版社

社 址：南昌市子安路 66 号 江美大厦

网 址：<http://www.jxfinearts.com>

电子信箱：jxms@jxfinearts.com

电 话：010-82293750 0791-86566124

邮 编：330025

经 销：全国新华书店

印 刷：廊坊市博林印务有限公司

版 次：2017 年 7 月第 1 版

印 次：2017 年 7 月第 1 次印刷

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：1.75

ISBN：978-7-5480-5545-7

定 价：496.00 元 (共 11 册)

版权所有，侵权必究

定价：496.00 元 (共 11 册)

中国当代名家创作技法

欧阳吉华 中国画

刘建国 主编

欧阳吉华 著

春风巧剪紫霞芳

江西美术出版社

目 录

CONTENTS

写意花鸟画章法与形式美法则	4
一、写意花鸟画传统章法论	4
二、形式美法则与花鸟画章法	5
(一) 变化与统一	5
(二) 对称与均衡	6
(三) 对比与调和	7
(四) 节奏与韵律	8
(五) 比例与尺度	9
(六) 主从与重点	10
(七) 过渡与呼应	11
(八) 比拟与联想	12
三、造势章法形式美规律举要	13
(一) 势左先右法	13
(二) 势上先下法	14
(三) 势密则疏法	15
(四) 势开则合法	15
(五) 势碎则整法	16
(六) 势整则碎法	17
(七) 势静则动法	18
(八) 势动则静法	19
四、章法布局形式美规律举要	20
(一) 对比类形式	20
(二) 变化类形式	21
(三) 均衡类形式	21
五、写意花鸟画构图八忌八宜	22
(一) 忌中宜偏	22
(二) 忌平宜斜	23
(三) 忌直宜曲	24
(四) 忌同宜异	25
(五) 忌齐宜错	26
(六) 忌正宜侧	27
(七) 忌稳宜欹	28
(八) 忌偶宜奇	封三

序

2016年12月28日，我收到文化部文化艺术人才中心关于出版《中国画创作技法》的邀请通知。此前，我正想写一篇关于中国画传统章法与形式美的文字，就趁此机会，把“通知”作为动力，以《写意花鸟画章法与形式美法则》为题，着手准备。文字工作于我是一件不易的事，电脑操作就更让我为难，有话想说也就顾不得这些了。我紧赶慢赶，整整忙活了八十多天，终于在交稿期限收笔，其间适逢丁酉春节，也算是过了一个有意义的节日。

我写这篇文字的初衷，是因为学习传统写意花鸟画以来，看到的，听到的，大多是强调笔墨、神韵、意境、情趣，议论章法的文字相对较少，特别是结合形式美的论述就更少。甚至有埋头画了一辈子国画的人，居然不知“形式法则”为何“物”。

写意花鸟画的笔墨、神韵、意境、情趣是很重要，但如果忽视了章法，忽视了对章法形式美规律的学习和研究，你的笔墨功夫再好，其神韵、意境、情趣也是难以实现的。因为笔墨只是一种技法，而章法除了是技法的一面，更是统筹画面的总纲。正如唐·张彦远所言：经营位置（章法），是画之总要。

这篇文字，先是对传统章法及有关论述进行简要的总结和学习，然后，结合形式美规律将其分类并进行了粗浅的分析，还分别列举了范图加以说明。先要声明的是，此范图非彼范图，旨在配合初学者对章法中的形式美规律有一个初步的理解而已。

写意花鸟画的长青，在于传承的基础上不断创新。创新不只是将笔墨技法进行一番改变，创新的本质在于形式、技法、意境、美学的高度统一。掌握了形式美法则，就有可能探索出新的形式、技法，新的意境、美学，创作出有别于古今风格的新作品。

欧阳吉华 2017年5月8日

无人赏高节 顽石伴竹君

写意花鸟画章法与形式美法则

一、写意花鸟画传统章法论

章法，今人叫“构图”、“布局”，古人称“置陈布势”、“经营位置”。即根据立意，将描绘对象巧妙适当地安排于画面上，使形象之间的关系，主次分明、协调统一而又有变化的一些规律和方法。

章法布局等技法经历一千多年的锤炼，已经形成一系列的程式化公式。如宾与主、开与合、聚与散、疏与密、繁与简、虚与实、浓与淡、黑与白、轻与重、动与静、呼与应、起与伏、经与权、清与浑、天与地、取与舍、欹与正、中与偏、藏与露、出与入、奇与偶、整与碎、详与略、松与紧、快与慢、顺与逆、争与让、有限与无限、整体与局部，以及参差、分疆、穿插、趋势、之字、十字、品字、上下、左右、边角、三角、环形、中心、平行、格式、对称、相似、平面、复式、异形、动态、方圆、粗细、长短、多少、大小、满构图、无中心等对比、变化、均衡形式的章法；还有往复、横倚、上仰、下插、斜出、纵横等造势形式的章法。

传统画论中，对章法尤其重视，古人多有精辟论述。唐·张彦远提出，经营位置是画之总要。我们就此顺其历史渊源，学习一下前辈大师们对“画之总要”——章法的有关论述。

东晋·顾恺之：“寻其置陈布势，是达画之变也。”

南北朝·萧绎：“设奇巧之体势，写山水之纵横。”

唐·王维：“丈山尺树，寸马分人。”

宋·王微：“夫言绘画者，竟求容势而已。”

宋·郭熙：“远望之以取其势，近看之以取其质。”

元·汤皇：“画有宾主，不可使宾胜主。”

元·饶自然：“作山水先要分远近，使高低大小得宜。”“墨则远淡近浓，愈远愈淡。”

明·赵左：“章法不用意构思，一味填塞，是补纳也，焉能出人意表哉！”

明·顾凝远：“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，苟无根底安可生发？”

明·董其昌：“远山一起一伏则有势，疏林或高或下则有情。”

清·笪重先：“无层次而有层次者佳，有层次而无层次者拙。”

清·王源祁：“且通幅开合，分股中亦有开合，通幅有起伏，分股中亦有起伏。”“龙脉开合起伏为画中气势。”

清·王昱：“位置须不入时蹊，不落旧套。”

清·沈宗骞：“生发处是开，……收拾处是合，一面收拾又即思一面生发，则时时留余意而有不尽之神。”

现代·吴昌硕：“作画要平中求奇，空白处有画，能在无墨处用功夫，才是上乘。”

现代·黄宾虹：“画有人工之剪裁，可以尽善尽美。”

现代·潘天寿：“画材布置于画幅上须平衡，然须注意灵活之平衡。”“灵活之平衡，须先求其不平衡，然后再求其平衡。”

现代·王雪涛：“空白是整个画面的重要组成部分。”“空白与音乐中的休止符一样，虽无声音，但在整个旋律及节奏中是不可缺的。”

现代·石鲁：“线之强弱、方圆、长短，既可体现客观象形之骨筋血肉，又可因其律动而生节奏旋律，表现刚柔、妩媚、雄健、飘逸之美感、音乐感。”

上述有关章法程式以及构图布局的论述，乃是先辈们在长期的实践中发现的美，总结出来的一些程式化的公式和经验，是一种感性的认识，对初入门学习者很有帮助。但若一辈子都只会去生搬硬套前人的公式，一代一代的陈陈相因，那就不是传承而是倒退。

章法中的这些美，是有其规律性的，这就是现代美学理论中的形式美规律。所以，我们应结合现代美学理论，弄清楚这些美的成因，才有可能做到真正的传承与创新。

二、形式美法则与花鸟画章法

形式美法则，是所有艺术形式的美学法则，也应当是写意花鸟画创作的形式美法则。当你结合形式美规律来研究章法、布局、构图时，就会明白纵横式、开合式、往复式等程式化构图为什么美了。我们只有“知其然”，才能创作出“所以然”的、不落俗套的形式美的作品。

让我们以形式美法则，结合传统章法的应用作一个简要的分析。

五德图

此图五只雄鸡参差错落、形态各异，是变化。笔墨的干湿、浓淡也是变化。其表现形式一致、笔墨风格一致是为统一。

（一）变化与统一

变化与统一，是形式美的最高法则，其他许多美学理论都由此而派生。

变化，是将艺术作品的构成要素，经过加工提炼后变成完美的艺术形式。变化在这里也可以说是对比，对比自然形成变化，变化可以产生美。

写意花鸟画创作中，变化的形式很多。如开合式、纵横式、往复式、之字式等构图章法的形态方向变化；线条的粗细、长短、曲直，墨色的干湿、浓淡、黑白，物象的大小、多少、聚散等构成因素的形态对比变化。

统一，是将矛盾体调和，使局部服从整体，个性融于共性，一般是指形式的同一性、一致性。在写意花鸟画中，所有的对比变化最终必须达成谐调，使画面完整、和谐、统一、生动。

变化与统一，就是变化的统一，多样的统一。写意花鸟画的创作也是在变化中求统一，多样中求统一。要注意的是，不能统一过头，物极必反。过于变化就会“乱”，过于统一就会“板”。所谓“统一中求变化，变化中求统一”是也。

（二）对称与均衡

对称，也叫均齐，是一假定中心点或轴线的上下左右有着完全相同的形态图式，是同形、同量、同色的组合。对称给人稳定、平静的均衡感，但较呆板。写意花鸟画创作一般很少采用对称的形式法则。

均衡，是一种有变化的平衡，主要是以等量的不同形态，或不等量的相同形态来体现的。通俗的说，就是不对称、不平衡中的一种均衡，是视觉上的一种均衡。这种均衡富有趣味变化，静中有动或动中有静，具有稳定而又活泼的特点。

运用均衡法则来创作写意花鸟画作品，可调和和运用画面的有关物象，以及笔墨、色彩的浓淡、干湿、疏密、虚实等对比变化的形式美规律来调整画面。其目的是让作品达到均衡、生动、和谐。

均衡不是平均，这是必须牢记的。

迎春图

纵向的梅花与横向的飞鸟构成纵横式布局。右侧向左倾斜的梅杆与左侧的飞鸟及题款形成不对称、不平衡的均衡。

鸟儿双双去又归

此图橙红的凌霄花与青色的枝杆，形成色彩对比和层次变化，通过枝杆叶片及浓淡干湿的笔墨变化取得调和。右上黄金比位置添画双鸟形成画眼。

（三）对比与调和

对比，有形式的对比、内容的对比。形式的对比只有在同一性质的因素之间进行，如色彩之间的对比，形态之间的对比等。不同性质的因素之间不存在对比关系，如颜色与数量之间，笔墨与形象之间。内容的对比因素包括生理、情感、行为、情节等。内容的对比法则属于文学戏剧的创作手法。

运用对比手法进行艺术创作，能让具有差异、矛盾和对立的双方，在一定条件下共处一个完整的艺术统一体，并形成相反相成的关系，从而突出所要表现对象的特征，增强艺术感染力。对比手法是艺术创作的宝典秘籍。可以说，没有对比就不可能产生艺术，掌握了对比就掌握了艺术创作的真谛。

在写意花鸟画创作中，所有的构图因素都存在着各自的对比关系。如笔墨色彩中的刚柔、曲直、粗细、浓淡、干湿、冷暖的对比，章法各式中的欹正、疏密、藏露、出入、开合、呼应、奇偶、清浑、虚实、经权、正侧、黑白的对比。对比关系的强弱决定作品的风格。

调和，是艺术作品各因素之间的相互融合、协调统一。其基本内涵是平衡、和谐、统一，意义与统一相似。在写意花鸟画创作中，要随时调整过分强烈和刺激的对比关系，使之达到调和。调和的作品给欣赏者的感觉多是平缓、和谐而不单调。

对比与调和是一个对立统一的矛盾体，它们是相互依存、相互制约、相互融合的关系。

写意花鸟画的创作过程，就是调和处理对立统一矛盾关系的一个过程。

（四）节奏与韵律

节奏，即同一要素连续重复所产生的运动感，是连续的律动形式，是一种有条理的美，它客观地存在于自然界中。如连续重复的栅栏栏杆，节节高升的上山阶梯，春夏秋冬的四季交替，都是节奏的体现。所有艺术作品的创作，都会利用节奏这一形式规律，只是不同的艺术作品有着不同的节奏形式。如乐曲的节拍，诗词的平仄，影视剧的情节。写意花鸟画的创作，则是利用笔墨、色彩、物象的重复变化而产生节奏。

韵律，是节奏的更高级形式的体现，它由有情调的节奏和有变化的节奏组成。如优美动听的乐曲中那长

短、高低、休止、延长的音符，就是有变化有情调的节奏和韵律。逶迤曲折的山川、河流、道路也是大自然中最美的节奏和韵律。

写意花鸟画墨法中焦、浓、淡、清、白五色构成的墨韵，也应是高级形式的节奏和韵律。墨的“五色”，有如乐曲中的“五音”。“五音俱全”的旋律优美动听。同样，“五色变化”的墨韵，其画当然也会神采飞扬。

在写意花鸟画创作中，线的曲折、顿挫、长短、粗细、排列变化是节奏，墨、色的干湿、浓淡、冷暖、深浅变化是节奏，物象（如苔点）的虚实、远近、大小、疏密、聚散的变化也是节奏。根据有节奏、有变化的形式美规律，我们只要将上述各类因素的节奏变化进行有机组合，就可成为有变化、有情趣的、高级的节奏和韵律。这样的作品自然就会让观赏者从生理和心理上感到兴奋和愉悦。

节奏与韵律既是主观与客观的统一，也是心理与生理的统一。

晨曲

此图橙色的凌霄花与墨色的枝叶形成对比，浓淡干湿的笔墨形成变化。具有韵律感的S形曲线上，疏密聚散的凌霄花形成节奏。这些因素的对比、变化、节奏构成了画面的韵律。

（五）比例与尺度

比例，是获得造型艺术形式美的基础。造型设计中的黄金比就是良好的比例。人体为什么美？就是因为人体某些结构的尺度是黄金比。

写意花鸟画创作中涉及到的比例，包含两个方面：一是画面的长宽尺幅，如传统尺幅的四尺宣纸，就是标准的黄金比矩形，其尺幅的黄金比为0.619左右，与0.618的标准黄金比几乎一致。可见我们的祖先对黄金比的美感是非常准确的。二是画面的布局安排，比如主与宾在画面中的位置关系。通常情况下，主题形象或画眼宜安排在画面中的黄金分割点为佳。

尺度，这里不是指一般的尺寸，而是各种因素之间的比较。如局部和主体的尺寸比例关系，局部和局部之间的尺寸比例关系。尺度是受主体尺寸制约的，山水画画诀中的“丈山尺树，寸马分人”，说的就是这个意思。在写意花鸟画创作中，所表现物象的大小，除了要考虑物象之间尺寸的比例关系外，一般还应以客观实际、视觉习惯以及形式美规律来考量。如果不符合客观实际，或因夸张有悖于人们的视觉习惯，那就适得其反了。

画面中物象的远近、距离等关系都是比例与尺度的关系。

仁鹰图
此图的雄鹰与松枝的尺度，是以客观实际的比例关系和视觉习惯来表现的。

报春图

从报春图的布局来看，八哥鸟正处画面的黄金位置，是重点。从表现主题来看，是八哥鸟在“报春”，八哥鸟还是重点。梅花虽占画面的较大面积，寓意春天的到来，却只是从属与烘托的作用，是为重点（主题）服务的。若此图标题改为红梅图，八哥鸟与梅花的身份就得调换了。红梅将成为重点，八哥鸟是从属与烘托，是画眼。

（六）主从与重点

主从，是艺术形象主体与宾体之间的从属关系，即主从关系。主体是布局中起决定性作用的物象，宾体起陪衬与烘托作用。主、从互相衬托，形成统一协调的画面。主从关系处理的好与坏，决定作品的成与败。

重点，即画面中的主题部分，也是需要重点创作的部分。很多时候，主题不一定是画面的主体，主题、主体的布局安排一般视表现题材而定。

在创作主从、重点关系的作品时，切忌平铺直叙。谁为主体，谁为从属，谁为重点，必须做到心中有数，成竹在胸。通常情况下，写意花鸟画的主从关系很明确，一般都以鸟或花为主，其他为辅。

主从与重点的法则，是写意花鸟画创作章法布局重要的形式美法则。创作中切忌喧宾夺主。

（七）过渡与呼应

过渡，是一种视觉的经验，是在两种物象或两组物象之间添加另一种物象，使它们之间产生联系。作画时常用的方法有如下几种：

方向过渡，利用物象的视觉方向、行动方向引导过渡；

大小过渡，利用物象从大到小或从小到大渐变的特性形成过渡；

色彩过渡，利用颜色的色度、明度变化形成过渡；

墨色过渡，利用墨色的浓淡、干湿变化形成过渡；

呼应，是物象或因素之间的互相联系或照应。如相同物象之间的呼应，不同物象之间的呼应。

写意花鸟画创作中，笔墨的浓淡、干湿，颜色的冷暖、深浅，物象的长短、大小，它们既是对比关系，也是呼与应的关系。

画面中，物象的顾盼、相迎是呼应，题款钤印的“迎首”与“押脚”（亦称“压角”）也是呼应。

过渡是求取画面的和谐完整。

呼应使画面产生对比变化从而丰富情节和趣味。

形影相随
此图两只八哥鸟一上一下，互为呼应，红梅为过渡。

（八）比拟与联想

比拟，其本意是把物拟作人或把人拟作物的意思。

联想，即因某事物而想起其他相关的人或事物，或因此概念而引起其他相关的概念。

在传统写意花鸟画创作中，比拟与联想的形式有谐音的比拟与联想，事物的比拟与联想，诗意的比拟与联想，它们依赖的是“点题生发”。

谐音的比拟与联想。如常见的《大吉大利图》是“鸡”与“吉”的谐音比拟联想，《连年有余图》是“鱼”与“余”的谐音比拟联想，《五福临门图》是“虎”与“福”的谐音比拟联想。

事物的比拟与联想。如《岁寒三友图》是以松、竹、梅的品性寓意君子之交，《松鹤延年图》是以松龄鹤寿寓意人的长寿，《繁荣昌盛图》是以牡丹的富贵雍华比拟繁荣昌盛。

诗意的比拟与联想。历史上有名的“踏花归去马蹄香”、“竹锁桥边卖酒家”、“深山藏古寺”、“野渡无人舟自横”、“蛙声十里出山泉”等绘画作品，都是诗意的比拟与联想而生发画面主题的典范之作。

比拟与联想不是简单的模拟，而是对事物本质的深刻认识，是以物言情、以物言志，切忌牵强附会，弄巧成拙。

比拟与联想的事物一定是美好的愿望和美好的形象。在创作中常常

利用比兴、象征、夸张的手法，抒发情感志趣，寄兴高远志向，以达点题生发、物我交融，实现“画写物外形，题传画中意”，“题”、“画”相得益彰的目的。

清白图

清白图，是青菜、白菜中的“青”、“白”二字的谐音字“清”、“白”的比拟与联想。寓意作人的高尚品德。

三、造势章法形式美规律举要

我们以明·顾凝远的“造势”章法，结合形式美规律进行分析。

明·顾凝远的造势章法：“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。”

为便于研究和叙述，姑且将其简化为：势左先右法，势右先左法，势上先下法，势下先上法。

铁骨临风

此图为典型的“势左先右法”图式。

（一）势左先右法

这是方向变化的形式美规律。如作梅花折枝图，如果“从本位径情一往”，画面就显得机械呆板，而且失去重心。若先向右出枝，然后往左折返，一幅生机盎然的梅花图就跃然纸上，势右先左法亦然。

晚情
此为“势上先下法”图式。

（二）势上先下法

这也是方向变化的形式美规律。梅枝不可“径情一往”直接向上，而应先有一个向下的态势，然后折转往上，梅枝自然生动。势下先上法亦同此理。