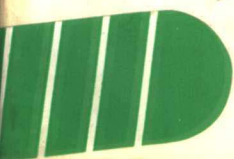

花鸟画步骤图集

花鸟画步骤图集

孔端甫 尹延新等 编著

山东美术出版社

花鸟画步骤图集

山东美术出版社出版 山东省新华书店发行 山东新华印刷厂临沂厂印刷

1989年8月第1版 1989年8月第1次印刷 印数：1—1,100

787×1092毫米 16开本 8.5印张 定价：19.50元

ISBN 7—5330—0199—0/J·200

花 鸟 画 构 图 要 点

孔 端 甫 著

山东美术出版社

1989年·济南

前 言

一幅成功的花鸟画，常常听人称赞为“形神兼备”。这种称赞的获得，当然离不开花鸟形象神态的生动，笔墨色彩技巧的纯熟，其中容易被忽视的是构图所作出的重大贡献。

构图在“六法”中称为“经营位置”，就是国画中常说的“章法”、“布局”。它是一幅画的“蓝图”，是绘画施工的第一道工序。动笔之前如果没有统筹安排，画中的形态、笔墨、色彩等就如一盘散沙，各不相顾，成功是不可想象的。人们赞叹文与画为“胸有成竹”，其实还不是因为他心中预先有了成熟的构图，才能挥笔立就吗？可见构图研究对学画者来说，是十分重要的。

现在不少学习花鸟画的同志们，孜孜不倦地研究笔墨，刻苦写生，而对构图的方法却是忽视的，为了满足这些同志研习的需要，兹将花鸟画章法布局的一些基本知识，作浅近的介绍，供作参考。

孔 端 甫

1986年中秋节于曲阜

目 录

前 言

一、构图的意义和作用·····	(1)
二、花鸟画构图设计的基本法则——变化统一相结合·····	(1)
三、花鸟画构图设计的要点·····	(2)
(一)意在笔先·····	(2)
(二)立骨定位·····	(2)
(三)幅式适应·····	(4)
(四)宾主揖让·····	(9)
(五)开合呼应·····	(9)
(六)虚实相生·····	(12)
(七)对比平衡·····	(16)
(八)含蓄掩映·····	(22)
(九)增、删、补、破·····	(22)
四、款题·····	(26)
(一)长题·····	(30)
(二)短题·····	(30)
(三)方题·····	(30)
(四)变形题·····	(34)

一、构图的意义和作用

南齐谢赫在“六法”中所提到的“经营位置”，是指在画面上为了表达主题内容，对画面所涉及的形象、笔墨、色彩等的部位及配合，进行反复构思，统筹安排，使其主次分明，相辅相成，有利于突出主题，有利于体现作者创作意图的措施。这种措施，在我国传统绘画中，称为“章法”或“布局”，也就是现代绘画中所称的“构图”。

内容决定形式，形式服务内容。在绘画创作实践中，确定主题内容后，首先考虑的是如何构图，然后才能考虑形象、笔墨、色彩等的具体安排。

章法布局的构思，并不是一蹴而成的，要在现实生活实践的基础上，深入探索，反复推敲，才能确定。古人在绘画实践中，提出了“九朽一罢”，正说明“经营位置”的严肃性和艰巨性。

我国传统绘画中，山水、人物、花鸟，都很重视章法布局的构思，而花鸟画的构图又不同于前者。因为山水画画面景物辽阔，境界深远，人物画又多重视配景，烘托环境气氛，故对透视的三度空间要求较高；而花鸟画的章法布局却不受空间程式的局限，画面有较多的空白余地可供形式变化驰骋，故花鸟画的构图着重在形式美上，因而构图也更加丰富多彩。

现就花鸟画构图的基本规律、方法和注意事项，扼要分述如下：

二、花鸟画构图设计的基本法则 ——变化统一相结合

“变化统一”也称“多样统一”，是人类生活和文学艺术创作中普遍应用的审美基本法则。“变化”是指许多不同因素的并列，加强相互的对比，突出各自的特点，能给人以新鲜活泼的感觉；“统一”是指许多相同的因素并列，加强相互的配合，促进彼此的谐和，能给人以安定妥贴的感觉。但是变化过度，会使人感到杂乱无章；统一过度，又会使人感到单调呆板。只有变化中有统一，统一中有变化，使这一对矛盾辩证地统一起来，才能使事物

对人产生美感。花鸟画的章法布局当然也脱离不开这一基本审美法则的范畴。在花鸟画构图中，“变化”常通过形象、动态、色彩、分量、笔墨等方面来体现；“统一”常通过平衡、节奏、律动、呼应等方面来体现。二者互相阐发，互相制约，相反相破，相辅相成，结成一个辩证的有机的整体（图1）。故凡花鸟画构图中涉及的宾主、虚实、开合、藏露、疏密、聚散、强弱、奇偶、轻重、收放……无一不是“变化统一”这一普遍审美基本法则的具体体现。

我国传统绘画，是诗、书、画、印的综合艺术。在章法布局经营位置中，除合理安排物象本身外，还包括款题、印章等形式和部位的统一安排，因为它们之间，互相生发，互相权衡，是一个不可分割的整体。

三、花鸟画构图设计的要点

花鸟画创作是一种创造性劳动，本无定法。历代画家“外师造化、中法心源”，根据花鸟画不同的主题构思，创造出丰富多彩的章法形式，可资我们借鉴。但我们不能照抄这些程式，而应随着时代的发展，不断地“推陈出新”以适应潮流的需要。现在仅就花鸟画构图设计中，应当注意的基本知识，扼要分述，以备学习参考运用。

（一）意在笔先

进行创作之前，首先“立意”。所谓“意在笔先”，就是先要决定“画什么”（主题），之后，才能考虑“怎样画”（布局）。主题的产生，既不是“闭门造车”，也不是照抄自然，而是作者在深入现实生活中，摄取大自然中花鸟的某些生动形态符合于美的要求的東西，经过反复推敲，提炼取舍，去粗存精，使之成为最完美、最典型、最足以体现作者创作意图的题材内容。这就是传统绘画中所说的“意象”或“意境”，也就是“主题”。创作有了主题内容，也就为花鸟画的表现形式，提供了设计的依据。

（二）立骨定位

主题确定以后，由意境构思进入具体的构图设计。首先应根据主题的要求，考虑所要表现的花、鸟形象和动态等的整体骨架格局：用“全景”（整

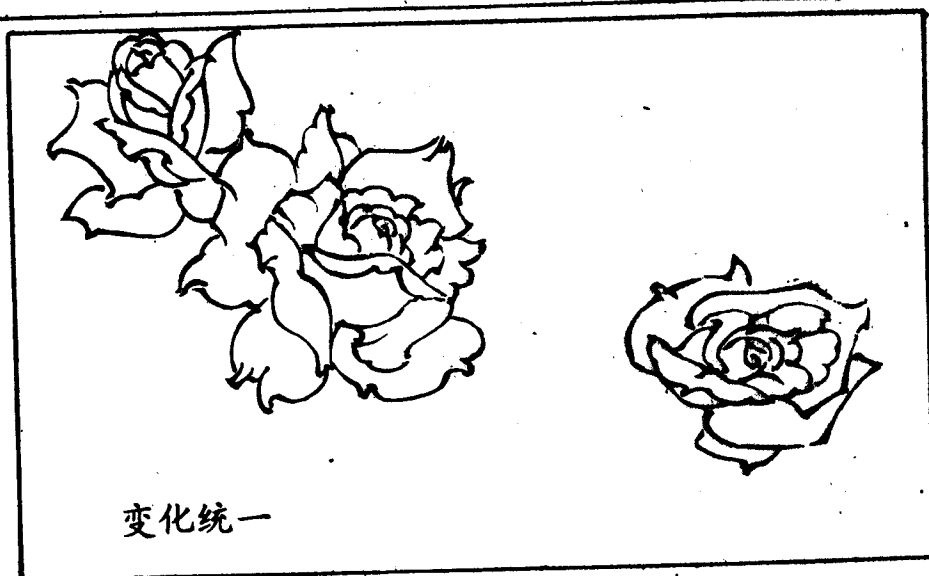
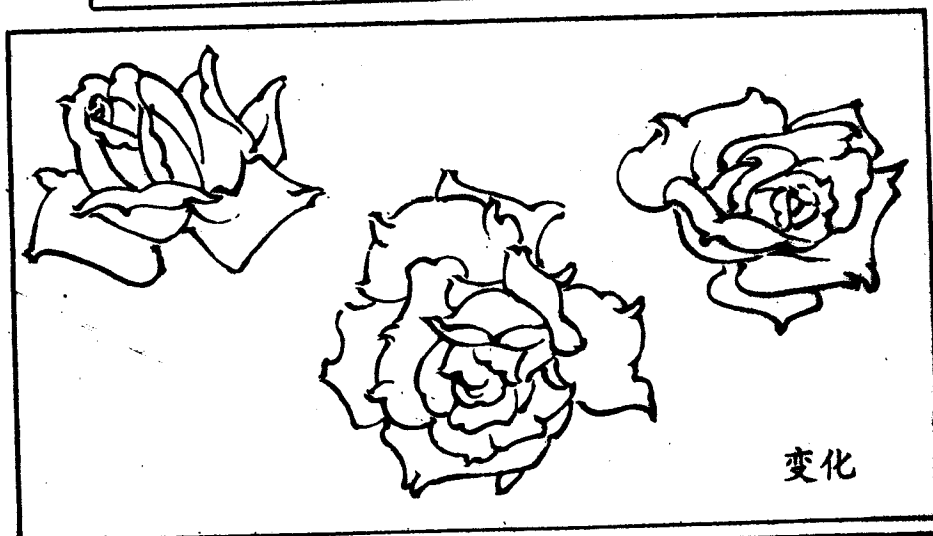
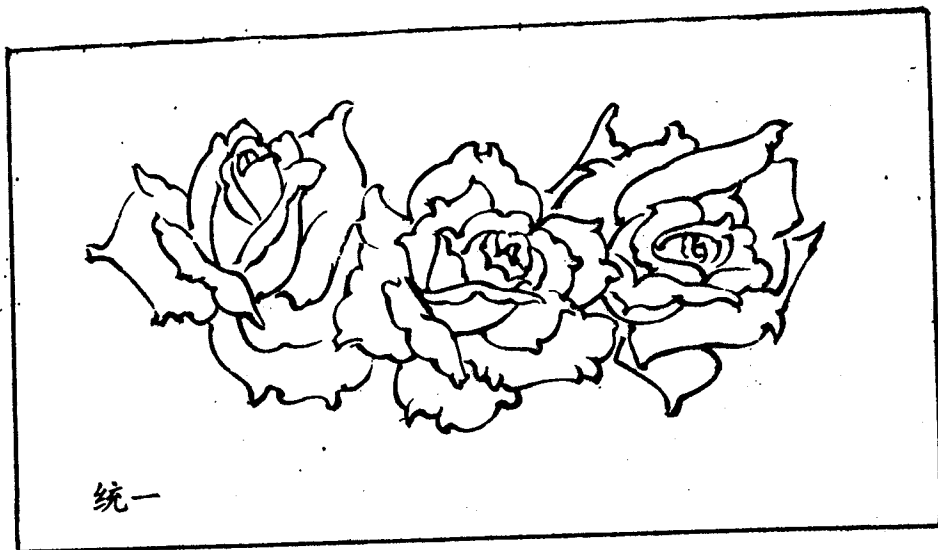

图1
变化统一相结合

株花木)还是用“折枝”(花木局部)?用“正局”(正面取象)还是用“侧局”(侧面取象)?进而考虑常用的三种出枝骨法:“上抽”(由下向上抽枝)、“下垂”(由上向下垂枝)、“斜倚”(枝干倾斜横倚),以何种为宜以取得理想的画面效果(图2)。

出枝骨法既定下后,又须进一步考虑此种出枝在画面上的合理部位,这就用上了常说的“四面八方”法。从附图可见长方形的画幅,通过垂直、水平两条等分线和左右两条对角线,把画面分成八个三角形,边框形成了八方出枝点,除上述四线部位不宜出枝外,其余八个出枝点,可以根据主体花木形象、动势的需要来选用(图3)。

(三)幅式适应

骨法定位既成,就要考虑这种骨法设计的纵横长阔概貌,适于用何种“幅式”表现。

“幅式”是指画面外廓的长宽比例和横竖格式。中国画幅式多样,以长方形为主。“立式”的有中堂、山条、屏条;“横式”的有横披、长卷。此外还有斗方、扇面、圆形等多种形式。由于国画以长方形为主,在画面上就出现了“天头”(上方)、“地头”(下方)、左方、右方的部位,也产生了“横用”、“竖用”的问题。这就需要考虑画面物象(包括有关文字的款题、印章,以及相应保留的空白在内)整体面积的长宽比例,来选定适应的“幅式”。如画面高大于宽,应选用“立幅”,反之,宽大于高,又应选用“横幅”。要“量体裁衣”,不能“削足适履”。既不能将方幅小品拉成“山条”,也不能将广阔“长卷”挤成“斗方”(图4)。

物象本身称为“实景”,所余空间称为“空景”。花鸟画常画出“实景”后,对“空景”不着一笔,以净化画面,突出主体形象。这些天地位置、空白的大小、高低、聚散、偏正……都要和花鸟实景一起同时安排在章法布局之中。可根据构图需要“留天”(花鸟在下,而空其上),或“留地”(花鸟在上,而空其下)。画面花鸟动势有方向性,前方要多留空白,使其感觉开敞(如:左向花鸟,宜空左方;右向花鸟,宜空右方)。须使花鸟形态、动势,舒畅自然,上下空间,四面疏通,才能使形象各得其所,生意盎然,焕发出诱人的魅力(图5)。

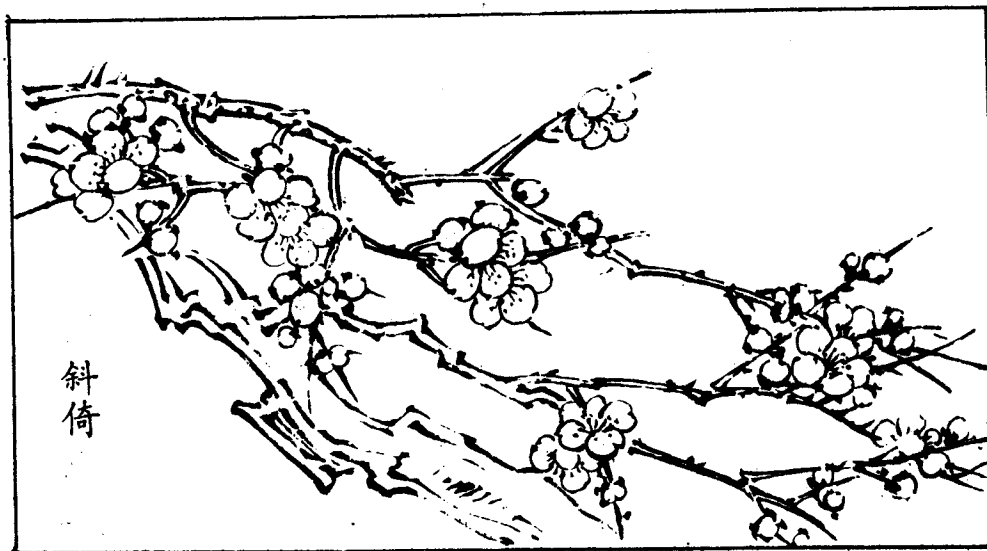
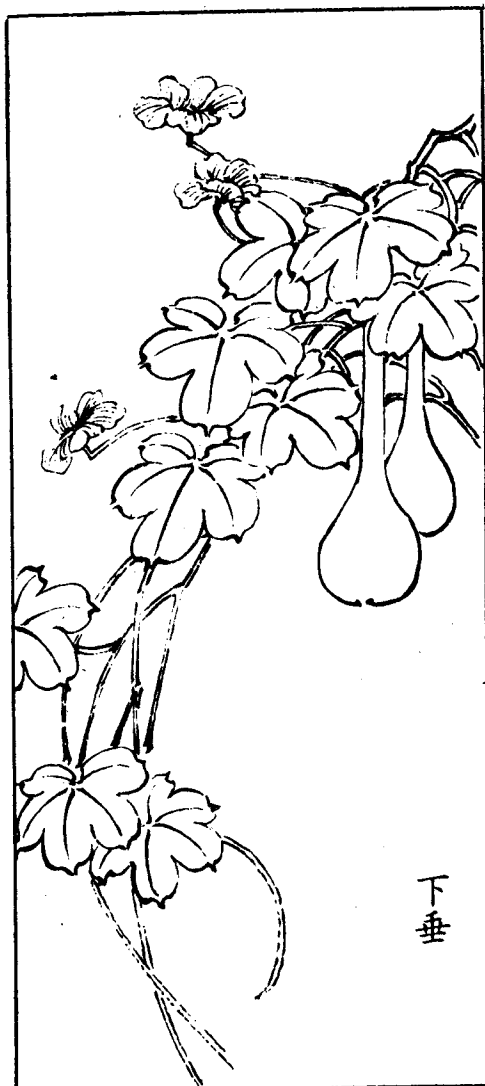
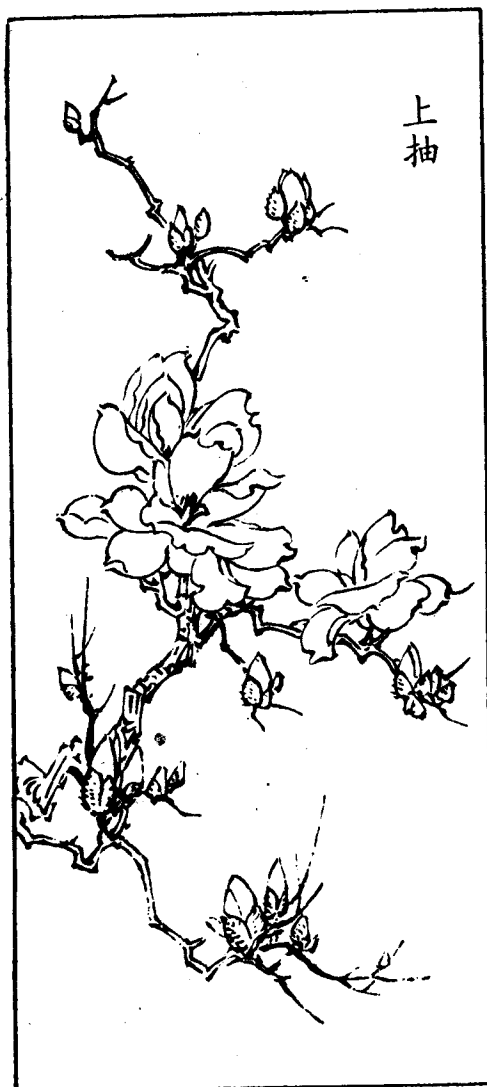
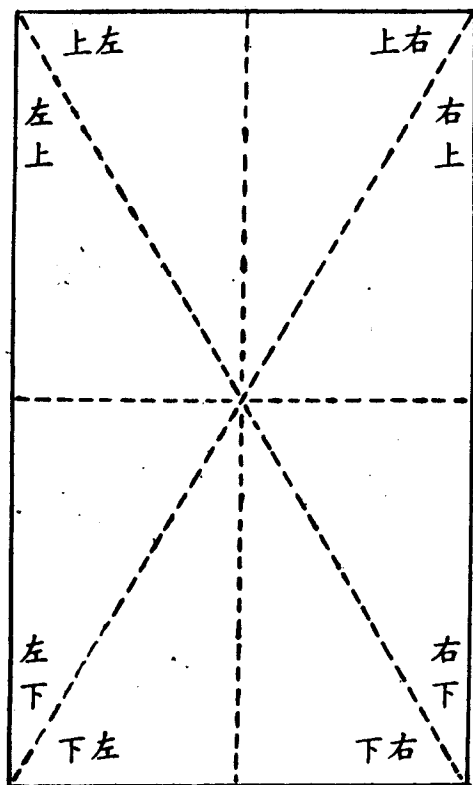

图2 三种出枝骨法

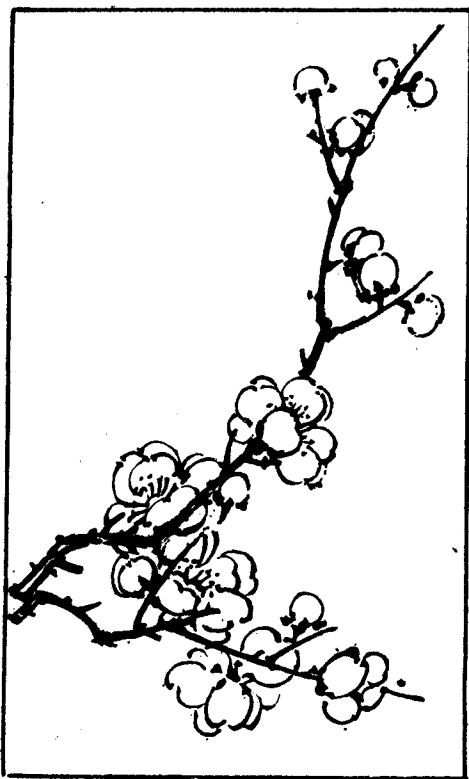
「四面八方」(……虚线为不宜出枝处)

右上出枝

左下出枝

下左 下右出枝

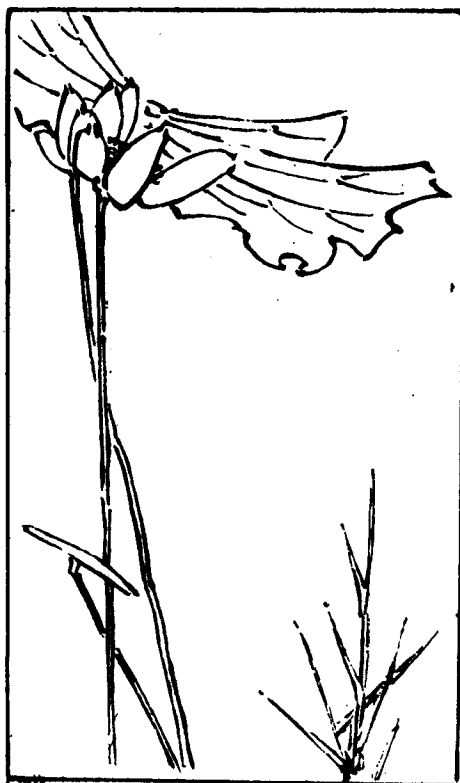

图3 「四面八方」

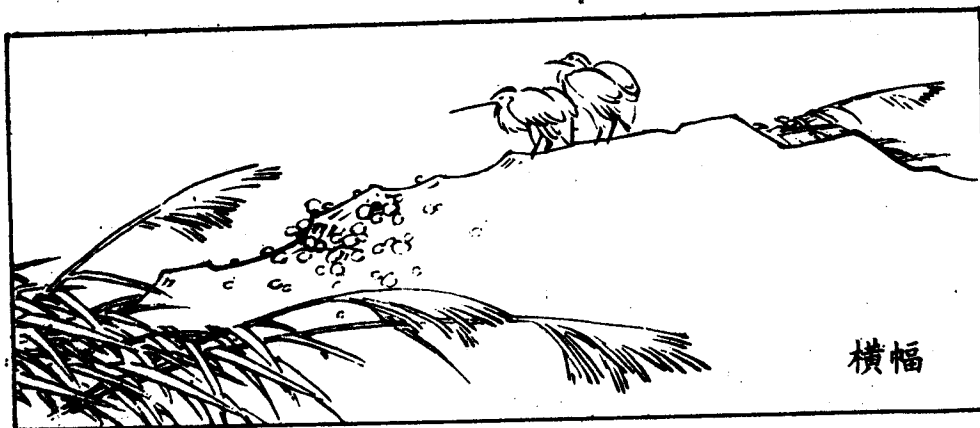
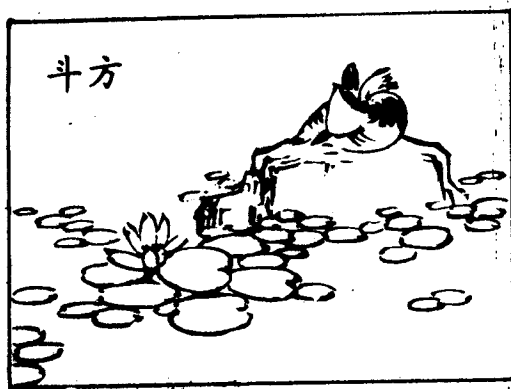

图4 幅式(适应)

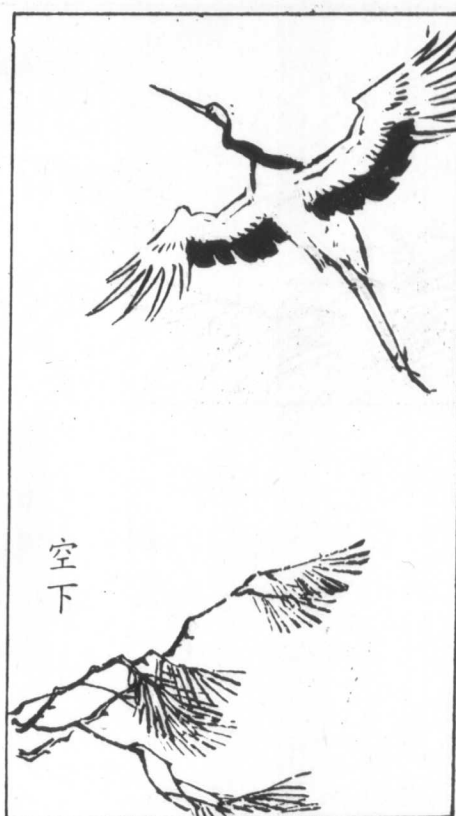

图 5 幅式(留空)

（四）宾主揖让

“宾主”是指同一画面中的物象，要分主次。“主”是根据主题内容选定的中心景物，也叫“主体”。对主体物象要放在显要地位，重点刻画，使其形象突出。其余的物象就是“宾”，可放在次要的地位，适当减弱，使之居于陪衬烘托的地位。主和宾是相互依存的，主对宾要统率照应，宾对主要拱卫衬托。构图中有了主，气势才能团聚集中，有了宾气势才能充沛，因为宾是为主服务的。宾主揖让处理好了，景物之间自能顾盼呼应，浑然一体。构图中有宾无主，或“喧宾夺主”，都是应当避免的（图6）。

花鸟画常以花、鸟、虫、鱼为主，枝、叶、草、石为宾，但在具体运用上，却是机动灵活的。有时鸟为主，花为宾；也有时花为主，鸟为宾。有时花为主，叶为宾；也有时叶为主，花为宾。同一构图中的数花，也要有宾主。章法中有时一主一宾，有时一主数宾，也有时有主无宾。宾主之分是广义的。一幅构图，除全局物象分宾主外，局部物象也各有自己的宾主区别。一般说，物象的实处、近处多居主位，虚处、远处多居宾位。成簇花头中，各朵之间要有重点，成丛叶片中，各叶之间要分主次，但要局部服从整体（图7）。

加强主体表现是多方面的，从形体部位上、色调对比上、疏密聚散上、大小比例上、笔墨繁简上、浓淡强弱上、动势向背上、色彩明暗冷暖上，都要区分宾主，使主体鲜明地突出出来。

（五）开合呼应

构图要有“开合”，也就是要求构图须有合理的“聚散”和“起收”，好象写文章要有起、承、转、合一样。

在整体布局中，首先要“散得开”，才能在刻画形象上挥洒自如，大作文章。同时，“散、开”后，要“聚得拢”，才能使众多的形象相互为用，井然有序。“开”是画面形象动势的开拓，也即矛盾的展开。例如画树，从主干画起，然后分枝布叶，由点到面，循序铺开。“合”是画面物象动势的归结，也即矛盾的统一。例如画树，由干及枝，最后延至末梢，在表现上还须收拢余势，善始善终，结束全局。构图有了完美的开合起结，才能充分体现画面的形式美，使构图完整，气势充沛。

构图在展开的过程中，一般包括“起”、“承”、“转”三个环节。所谓“起”，是指起手引发，明确动向，导引气势，以利展开。例如出枝，起

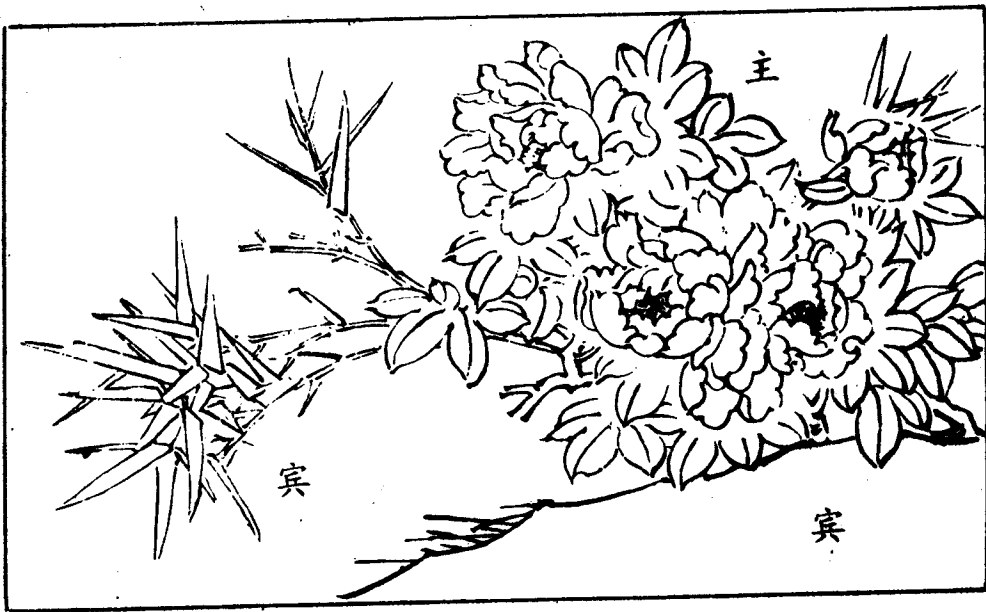

图6 宾主(整体)