

当代花鸟画技法解读

构成法

吴冠南 著



山东美术出版社



吴冠南
▼
著

当代花鸟画 技法解读 构成法



山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

当代花鸟画技法解读: 构成法 / 吴冠南著. — 济南:
山东美术出版社, (2005.1)
ISBN 7-5330-1897-4

I. 当... II. 吴... III. 写意画: 花鸟画—技法
(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 087194 号

出 版: 山 东 美 术 出 版 社

济南市经九路胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 6193019 6193028

制版印刷: 山 东 新 华 印 刷 厂

开 本: 889 × 1194 毫米 大 16 开 3 印张

版 次: 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 24.00 元

目 录

于无意处见精神·读吴冠南的花鸟画(摘录) 林 木·····	1
关于“构成”花鸟画 吴冠南·····	2
实景图例·····	3
构成花鸟画的基本布局、方法与效果·····	4
一/传统兼构成画法·····	4
二/带装饰性构成画法·····	7
三/乱中求整构成画法·····	9
四/点线面互破构成画法·····	13
作品赏析·····	16
范 画·····	20

于无意处见精神

——读吴冠南的中国画（摘录）

林 木

客观地说，自觉地追求本该柔秀优美的花卉画中笔墨的苍茫意味者，可能只有吴冠南了。他理解传统画中的意象关系，形神关系，虚实关系。以为实是形体，虚是灵魂，所以他敢于超越，敢于用虚。他赞成“无中生有，有中生无”，所以他敢于大胆突破常形，在通常以形色媚人的花卉画中得古拙朴丑，支离模糊。章法构图的独树一帜，形成了吴冠南花卉画独特风貌的基础，他的章法真有些莫可端倪的奇特，你很难找到古人、今人艺术中的来历。其大开大合，可谓随意由之。他的章法真可谓随意，大胆、自由、灵变，好端端真实整体的天然花卉似乎竟被他随意抽象、分割、断裂、重组，让人好不习惯。但认真读其画面，则

又开合虚实，疏密浓淡，分章布白，此呼彼应，灵动无迹，的确布势准确，置阵严谨。这其实又是这位通人在运用辩证之法。

吴冠南的艺术无疑是深置于传统之中的，但吴冠南的艺术思维又是十分现代的。

吴冠南十分欣赏这种大异于传统的结构。事实上他绘画中独特的结构，的确是融传统辩证思维，意匠思维和此种构成方式为一炉的现代创造。吴冠南从其对传统精神的深层感悟出发所作的独特创造，显然可以给正在走向现代的中国画坛以重要启示。

2001年4月17日 于成都

关于“构成”花鸟画

吴冠南

传统花鸟画的构图规律是：在画面上画一块石头(或几块石头,也可不画石头),石头边上画出几枝花儿,花间石上或画飞禽,或画蜂蝶。这几乎成了千百年来花鸟画构图的俗套。画家们只须套用这种简单现成的方法,上下、左右变换一下描写对象的位置,便就算完成了一幅作品的构图。虽然这种构图方法也有其内在的一套规律与要求,但这仅仅是一种感性的、简单的规律。

绘画作为视觉艺术,除了技艺的精妙以外,其形式便是给予视觉审美的关键导向。而构图的最后结果便是形式效果。即使是把画面内容去掉以后,结构也还应该有它独特的形式语言,当然我们所追求的应当是内容与形式都完美的创作效果。然而构图的重要性由此可见一斑!视觉的挑剔在于对作品形式的一陈不变,而传统的构图方法不仅影响了花鸟画自身的发展与进步,在无形中已与时代的审美要求越离越远。

在历代画家中,首先是潘天寿先生意识到了这一严重问题,提出并创造了“造险破险”的构图方法。所以他的一部分作品已经初步形成了构成倾向。但由于种种原因潘天寿先生最终也未能将这一方法推向极致。

许多年来,这个问题一直是我深感不足而难以找到突破契机的苦恼心结。在长期的寻觅与思考中,终于在一次偶然而又必然的现实机会中,发现了常见而并未多加关注和重视的现象——叠加的山石空隙和太湖石孔与石孔后面、前面花卉的相互构成关系。从此我开始了探索改变花鸟画构图程式的行动,逐渐建立起区别于传统,区别于当代,属于自我的一种花鸟画现代形式。

我称其为“构成”花鸟画,着重强调了花与石的构成关系,而这一切均以保留中国绘画用笔用墨等一系列精华为原则,与西方的“平面构成”并无直接的关联,更没有刻意从中去作技术上的挂靠。如果说有所合,那也只是“不谋而合”。

这种山石叠加太湖石孔与花木穿插的“构成”画法,终于使我的作品形式与古代、当代的花鸟画作品拉开了距离。虽然难能说取得了多么大的成功,但至少我在解决花鸟画构图程式化方面也算作了一点小小的努力。

今应山东美术出版社之约,将我的作画心得与方法编写成书。其中未尽善处有待以后努力,同时也请广大读者批评、教正!



这是我拍摄的太湖石和花卉整合以后的实物图片。画面上虽然是立体效果，但其中花、石的构成关系是明显存在的。受此启发，为了自己创作画面所特有的效果，我将其主体转换成平面，又将石头作了虚化处理，有部分石头则完全留成空白。染与留白的石头，大、小、轻、重，相互照应关联，然后将石隙之间的花卉加重份量，突出花卉的地位。这样通过处理以后，花石交织在一起就形成了一种中国花鸟画从来也没有过的构图形式，给视觉开启了全新的审美感受。

构成花鸟画的基本布局、方法与效果

吴冠南

构成花鸟画的布局方法与传统花鸟画布局方法的最大区别在于：传统花鸟画布局是将要描绘的对象——一往或长、或短、或方、或圆的平面上“放”，直到恰当合理为止。而构成的布局则是首先将长、短、方、圆各种作画的平面用线条分割成大小不同的异形块面，然后在分割完成的块面中选择布局需要的部分加以染色，以示轻重之别，然后同样根据布局的需要，在空白的块面中选择部分块面穿插花、鸟、虫、蝶。其余空白的块面则不必再填充任何东西。这样，画面就显得虚实相生，而不闷塞窘迫了。

这是一种与传统花鸟画布局截然不同的布局形式。虽然作画的所有材料都没有变，但其效果却与传统花鸟画大相庭径了。它所呈现出来的是全新的视觉效果，并且充满了现代气息。

一、传统兼构成画法

纸张须用生宣纸，其他材料不变。这种画法是直接从传统花鸟画转换过来的，其主要方法仍然是传统写意画法，无论用笔、用墨、用色、用水以及形象的造型方法一点儿也不用变化，只是在构图时，一定要注意整个画面的构成倾向，力求与传统花鸟画的构图形式有所不同。

这种画法，对笔墨的要求仍然非常高，否则空有形式，不耐细读，也就失去创新的意义了。在创新求变的同时，一定要注意基本功的修养与锻炼，基本功在任何时候都是起主要作用的。

传统兼构成技法分解



1. 以墨线勾画出石头的轮廓。



2. 于石隙穿插花卉。



3. 画出上部花卉，随后画出花后花青色立石，再勾叶筋，点出花蕊。最后于勾出的石头上加以皴点，并略染色。



4. 细心收拾画面，题字盖章。

二、带装饰性构成画法

以墨线分割块面，分割时相对来说比较有规律。块面的大小关系比例有规律，如山石大块面留白不皴，而山石轮廓的转折处、石与石之间的相接处，可以多勾一些叠加的小块面，以示山石多变的折皱关系。在山石着色时可适当注意色彩的对比变化，增强装饰感。

块面与块面之间，花卉与块面之间可以各自为政，但必须注意花石之间的气息相连。

装饰性构成画法用线分割块面，勾画花卉、虫鸟，应顺畅自然，如过分刻板就会偏向图案化，这样也就会失去中国画的本义而得不偿失了。用色可以略偏浓重，但又切忌艳俗。

带装饰性构成技法分解

1. 用墨线勾出带有装饰意味的石块，并以浓墨画出石块阴面，再于石块上略加苔点。





2. 于石
隙处勾出花
卉，注意穿
插要合理。



3. 于勾出
的花与石上分
别染色，染色时
要注意雅致且
带有装饰性。



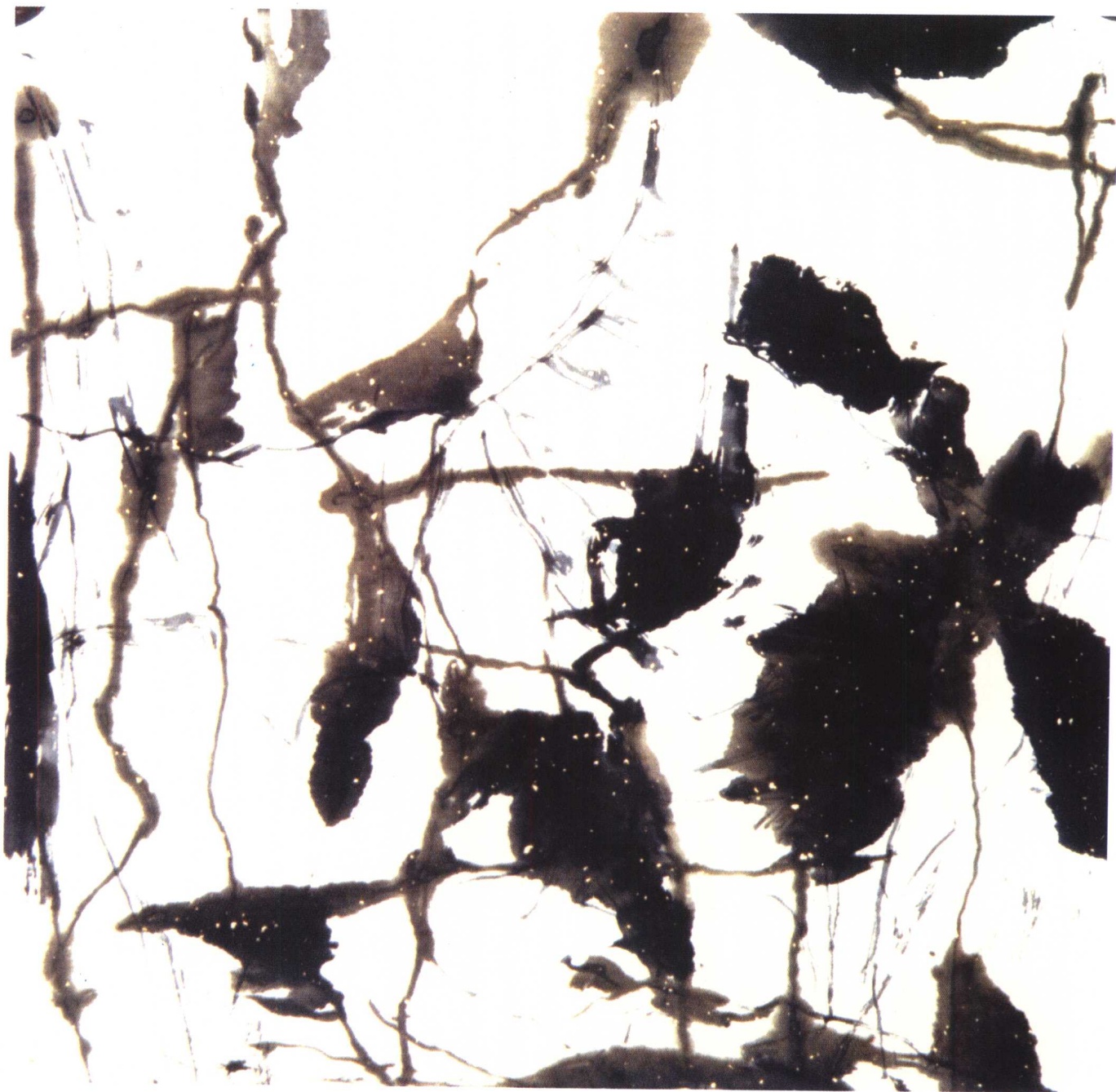
4. 细心收拾画面，并于适当空白处题字盖章。

三、乱中求整构成画法

此法宜用宿墨和长锋毛笔，锋毫软硬可视使用习惯而定。宣纸可选用质量较好的洒金宣，最好定制，以免日久洒金发黑或脱落。

先勾画、分割块面。分割完成后有些块面可以皴擦，有些块面留白。然后，选择合适处穿插花、鸟、虫、蝶，穿插时要注意花卉的生长规律，虽时有间隔与阻断，但要注意上下、左右互相照应。花卉可以双勾染色，也可以没骨法点染。

视需要，画面上有的部位可以大量铺水，任其晕化，形成渍迹，增加水痕墨趣的韵味。颜色一般使用中国画颜料，其他颜色也可使用。最后题字、盖章作为调整画面的份量和节奏来完成。



1. 先以墨线自然勾出石头的形状, 线与线交叉要注意形成大小、形状各不相同的空白块面并用浓墨画出石头的阴面。不必讲究合理与否, 只取黑白块面的对比效果和平面感。



2. 于石头空隙处
勾出花卉。要注意有
间隙、有呼应。



3. 在勾好的石与花
上染以必要的颜色。



4. 细心收拾画面，然后题字盖章。

四、点线面互破构成画法

先将画面以线条分割为大小不等的块面，勾画块面必须自然，随意，但要注意块面的大小呼应关系，不可机械。勾勒块面大小之间可以互相冲撞，错位重叠。然后再勾画花卉，虫、鸟，照例可以往疏处，或密处重叠到已勾画的块面上去。

勾勒完成以后，趁线条尚湿时，先将部分花卉、虫鸟染色，再在容器里调和好较淡一些的需用颜色，并无规则地泼向画面，泼时不需要注意勾勒块面的位置，要的就是相互冲突的效果。如此处理后，画面就呈现出一种由错位形成的构成效果。

需要注意的是点、线、面既冲突，又照应的关系，否则就成了一盘散沙，毫无可读性了。



点线面互破构成技法分解

1. 以墨线勾出花卉与禽鸟。