

中国花鸟画 构图创新 60 题

蒋跃 著

江苏凤凰美术出版社

中国花鸟画 构图创新 100 例

中国花鸟画构图创新60题

蒋跃 著

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国花鸟画构图创新60题 / 蒋跃著. -- 南京 : 江苏凤凰美术出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5344-7620-4

I. ①中… II. ①蒋… III. ①花鸟画 - 国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第155610号

责任编辑 王左佐

装帧设计 孔文伟

责任校对 吕猛进

责任监印 贲 炜

书 名 中国花鸟画构图创新60题

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/12

印 张 10.5

版 次 2014年7月第1版 2014年7月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-7620-4

定 价 58.00元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路165号

江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目录

1. 构思立意 /6	16. 一多一少 /36	31. 黑白点睛 /66	46. 线面处理 /96
2. 建构骨架 /8	17. 一高一低 /38	32. 虚实相生 /68	47. 巧拙相间 /98
3. 三线构图 /10	18. 一纵一横 /40	33. 横空出世 /70	48. 方圆互用 /100
4. 均衡变化 /12	19. 起承转合 /42	34. 方方正正 /72	49. 组合有趣 /102
5. 置陈布势 /14	20. 张力弧线 /44	35. 山门立柱 /74	50. 通体联络 /104
6. 位置得当 /16	21. 空间层次 /46	36. 顾盼呼应 /76	51. 清高古雅 /106
7. 逆势上扬 /18	22. 节奏韵律 /48	37. 迤逦斜式 /78	52. 构图三忌 /108
8. 宾主分明 /20	23. 引伸回泻 /50	38. 穿插交错 /80	53. 飘逸自然 /110
9. 往来顺逆 /22	24. 荡气回环 /52	39. 满篇华章 /82	54. 清新奇特 /112
10. 开门见山 /24	25. 疏密相间 /54	40. 横插一杠 /84	55. 空旷达观 /114
11. 偏隅造险 /26	26. 空白负形 /56	41. 款题得当 /86	56. 雄壮浑成 /116
12. 错落有致 /28	27. 有松有紧 /58	42. 印章补空 /88	57. 密密集集 /118
13. 委曲求全 /30	28. 藏露隐显 /60	43. 边角收气 /90	58. 疏朗野逸 /120
14. 一长一短 /32	29. 色调控制 /62	44. 团块结构 /92	59. 悉心收拾 /122
15. 一大一小 /34	30. 外形概括 /64	45. 点线对比 /94	60. 形式新意 /124

中国花鸟画构图创新60题

蒋跃 著

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国花鸟画构图创新60题 / 蒋跃著. -- 南京: 江苏凤凰美术出版社, 2014.7

ISBN 978-7-5344-7620-4

I. ①中… II. ①蒋… III. ①花鸟画-国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第155610号

责任编辑 王左佐

装帧设计 孔文伟

责任校对 吕猛进

责任监印 贲 炜

书 名 中国花鸟画构图创新60题

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏凤凰美术出版社(南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/12

印 张 10.5

版 次 2014年7月第1版 2014年7月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-7620-4

定 价 58.00元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路165号

江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

蒋跃简介

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。现为中国美术学院教授、《美术报》副社长、研究生导师，中国美术家协会会员，浙江美协副秘书长，浙江水彩画家协会副主席，浙江美术教育研究会副会长，浙江评论家协会理事。

蒋跃教授主修水彩画和中国画。作品参加第7、8、9、10届全国美展和国际重大美术作品展览，并先后在法国、俄罗斯等国及中国杭州、广州等地举办个人画展。曾获中国美术家协会举办的首届全国水彩画艺术展金奖、第7届中国水彩画大展金奖和十余次其他国家级以上奖项。独立主持并完成《多维视野下的绘画形式理论研究》等两个部级课题，出版有《中国当代水彩画研究》《绘画构图学》《水彩名家蒋跃作品百画百说》《蒋跃中国画作品集》《伏特加里的红月亮》等29部著作。

写在前面

蒋 跃

因受传统文化的影响，自幼我就特别钟情于中国画。当我还是一位中学生时，对笔墨的意趣就颇感兴趣，17岁那年以人物为题材的国画作品即参加省级画展。之后，陆续有国画作品参加全国美展。

早年如何组织画面是一个头痛的问题，可参阅的资料很少，解读构图奥秘的更是凤毛麟角。多年来在中国美术学院任教的经历，使我有系统地去研究、梳理和拓展这方面的内容。我一方面教授水彩课程，一方面钻研中国画，在这两方天地中来去自由、互为融合，形成了自己的风格试图以传统的笔墨、西洋的色彩、独特的构图和迷人的诗境与他人拉开距离。

传统中国画理论博大精深，涉及包括笔墨在内的方方面面，尤其在构图上较为程式化。此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、规律性知识和作画意图介绍给大家。60个题目一题多画，紧扣题意展开分析，旨在图文对照释读，希望读者在轻松翻阅中得到启示和帮助，以此拓宽读者思维和想象空间。此类专题性的讨论，或许能帮助读者解决一些实际的困惑。

化繁为简、深入浅出、通俗易懂、强调美学原理运用，最终解决读者创作过程中特别是构图中的问题是我写本书的目的，书中插图基本上是我在2013年间画的新作，希望大家能够喜欢。

2014年初春于《美术报》大楼

目录

1. 构思立意 /6	16. 一多一少 /36	31. 黑白点睛 /66	46. 线面处理 /96
2. 建构骨架 /8	17. 一高一低 /38	32. 虚实相生 /68	47. 巧拙相间 /98
3. 三线构图 /10	18. 一纵一横 /40	33. 横空出世 /70	48. 方圆互用 /100
4. 均衡变化 /12	19. 起承转合 /42	34. 方方正正 /72	49. 组合有趣 /102
5. 置陈布势 /14	20. 张力弧线 /44	35. 山门立柱 /74	50. 通体联络 /104
6. 位置得当 /16	21. 空间层次 /46	36. 顾盼呼应 /76	51. 清高古雅 /106
7. 逆势上扬 /18	22. 节奏韵律 /48	37. 迤迤斜式 /78	52. 构图三忌 /108
8. 宾主分明 /20	23. 引伸回泻 /50	38. 穿插交错 /80	53. 飘逸自然 /110
9. 往来顺逆 /22	24. 荡气回环 /52	39. 满篇华章 /82	54. 清新奇特 /112
10. 开门见山 /24	25. 疏密相间 /54	40. 横插一杠 /84	55. 空旷达观 /114
11. 偏隅造险 /26	26. 空白负形 /56	41. 款题得当 /86	56. 雄壮浑成 /116
12. 错落有致 /28	27. 有松有紧 /58	42. 印章补空 /88	57. 密密集集 /118
13. 委曲求全 /30	28. 藏露隐显 /60	43. 边角收气 /90	58. 疏朗野逸 /120
14. 一长一短 /32	29. 色调控制 /62	44. 团块结构 /92	59. 悉心收拾 /122
15. 一大一小 /34	30. 外形概括 /64	45. 点线对比 /94	60. 形式新意 /124

鸟鸣三月春才到 138cm × 69cm 2013年

1. 构思立意

画家在落笔前总有一个明确的意图，就是古人所谓的“意在笔先”。作画前我们的思考十分重要，构思决定了这幅作品的总体内容。立意即主题思想，表达了画家的追求和想法。包括构图、造型、色彩、笔墨等技法处理角度的思考，也包括情感、情意、情理、情趣等精神层面的追求。我们要将心中之意转化为形象，构图的斟酌是首要的——落实在具体的物象营造与构成、组合方式上来。画家如果没有了与主体精神和笔墨追求相对应的结构形式，意境的创造便是空中楼阁。

《鸟鸣三月春才到》这幅作品的立意在于表达春天来临之际欢快的气氛，讴歌自然界的勃勃生机。画面三根立柱似的笋石向上耸起，一根春藤自右向左穿插而过，形成了力与力的交错，片片绿叶点缀其中十分活泼，整幅画面点线面的组合和要反映的情调很是吻合。下页其他3幅作品，有表现夏天郁郁葱葱的繁华，也有表现牡丹花盛开时的情景，这些作品没有按传统方式构图，而是以类似西洋画的构图方式处理画面。浓墨表现的树枝既增加了线的表达，又十分提神。

富贵花开丹青霞 48cm × 69cm 2013年

深山树大觅真物 48cm × 69cm 2013年

正是荷塘茂盛时 48cm × 69cm 2013年

乍暖还寒 138cm × 69cm 2014年

春风岁岁生空谷 138cm × 69cm 2013年

2. 建构骨架

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感受并取得醒目的地位；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。中国画对气势的描写，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。骨架，往往决定了画面大的格局。因此，构思一旦确定，紧接着就要架设画面大的结构了。

《春风岁岁生空谷》画面的巨石几乎占据了画面的四分之三，上下的两根平行线是画面的主要骨架。巨石上的藤蔓由上而下，弯曲运行；巨石下部的芦苇向上挑起，指向了画面的左部；边上的树藤挡住缺口，一只小鸟点缀其中，画面的结构变得丰富多彩而又秩序不乱。

枇杷熟了 48cm × 69cm 2013年

山堂昨夜起秋风
89cm × 34cm 2013年

天末风声试管弦 48cm × 69cm 2013年

高节傲霜风 138cm × 69cm 2013年

3. 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决定了画面最大趋势的线，我们称之为主线；与主线相辅的其他走向，称作辅势线；还有一股与前两种动势都相违拗的势力，称作破势线。在实际章法中也许布局更为错综复杂，但这三股势力一般都应存在，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，使之符合形式美的需要。

《高节傲霜风》，主线是横亘在画面下半部的树枝，辅线是与之平行安排在上部的另一树干，破线是左半部的斜插过来的深色树枝，这三条线是画面的主要结构线。右半部为了和左半部平衡，添加了巨型鹅卵石，树叶和山果穿插其中，使画面有了变化并产生动感。穿插之间，矛盾对比强烈，但又归于和谐。后页其他几幅作品都有这样的三线贯穿其中，我们只要细细品味都可以看出来的。

狂来放笔写芭蕉 48cm × 69cm 2013年

一树梅枝躲蕉后
34cm × 89cm 2013年

听雨冷眠枝头绿 48cm × 69cm 2013年

日色山光 138cm × 69cm 2013年

4. 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：变化是作品组织的要求，均衡则是保证这个秩序稳定和发展的前提。均衡变化和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手段。

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，一头是秤锤。秤锤虽小，但通过力臂的调节仍能与大形体的棉花相抗衡。包括了形的均衡、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。

《日色山光》这幅作品利用纸的左右两边，非常清楚地展现画面平衡的视觉效果，中间为虚写，以苔点的方式连接。下页另外两幅作品虽是不同的内容，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。这样的交错变化方法是处理画面均衡常用的方法。

《只留春色满山涧》这幅作品的平衡方法与前幅不同，是以中间画面的实体稳定全局，右边的杜鹃花与左边毛竹石头呼应，鸟的安排增加了画面的动感。