

贾宝珉写意花鸟画谱

构图篇

贾宝珉 著
贾德江 主编

北京工艺美术出版社

中国画名家技法经典

贾宝珉写意花鸟画谱

构图篇

JIA BAOMIN XIEYI HUANIAO HUAPU

GOUTUPIAN

贾宝珉著 / 贾德江主编

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贾宝珉写意花鸟画谱·构图篇/贾德江主编.—北京:
北京工艺美术出版社, 2017.7
ISBN 978-7-5140-1321-4

I. ①贾… II. ①贾… III. ①写意画—花鸟画—国画—技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 164360 号

出 版 人: 陈高潮
责任编辑: 陈高潮
装帧设计: 汉唐艺林
责任印制: 宋朝晖

贾宝珉写意花鸟画谱·构图篇

贾宝珉 著 贾德江 主编

出 版 北京工艺美术出版社
发 行 北京美联京工图书有限公司
地 址 北京市朝阳区化工路甲 18 号
中国北京出版创意产业基地先导区
邮 编 100124
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64280399 (编辑部)
(010) 64280045 (发 行)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印 刷 北京隆晖伟业彩色印刷有限公司
开 本 635 毫米×965 毫米 1/8
印 张 15
版 次 2017 年 7 月第 1 版
印 次 2017 年 7 月第 1 次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 978-7-5140-1321-4
定 价 78.00 元

作者简介

贾宝珉 1941年生于天津。1965年毕业于河北艺术师范学院美术系中国画专业。现任天津美术学院中国画教授、中国美术家协会会员、天津美术家协会理事、中国人民对外友好协会艺术创作院研究员、天津市文史馆馆员、天津市花鸟画专业委员会副会长。

作品曾入选香港·天津画展、日本中国现代书画作品展、美国纽约世界和平画展、莫斯科中国青年国画精品展、全国第七届美展、全国第八届美展、中国赴日书展、全国首届花鸟画展、中国当代著名花鸟画家作品展等全国性美展和国外展事。自1986年至今作品应邀参加当代中国花鸟画邀请展，并收入画集。

作品曾在《中国画》《迎春花》《新作选》等刊物上发表。出版有《贾宝珉花鸟画》《中国近现代名家画集·贾宝珉》等画册及技法理论著作20余册，其中《花卉画法》《禽鸟画法》《蔬果、草虫、鳞介》三册由台北艺术图书公司以中文、英文、中英文对照三种彩色精装版本向世界发行。

1987年《中国花鸟画》电视讲座，由天津电视台和中央及各省市电视台相继播放。

前言

贾德江

学习中国画有两种主要方式：一是临摹，二是写生。临摹是照着前人的作品临习摹仿；写生是直接描绘现实的人和景物。这两者是学习中国画的重要方式和途径，可以说古今大凡有成就的中国画家，几乎没有一个不是经历过这两个学习阶段而取得成功的。

临摹是放在首位的，学习中国画不可不借鉴前人。正如清人王石谷所言：“画不师古，如夜行无烛，便无入径。”故初学者，必须以临摹为先，这是继承和学习传统的捷径。通过临摹，可以直接地吸取古人和今人的经验和技巧，可以行之有效地掌握中国画笔墨表现的方法和规律。但是临摹本身只是学画的一种手段，并不是学画的目的，同时需要“师法造化”，重视向生活学习，通过写生，把在临摹过程中学到的传统技法，经过消化变成自己从事创作的营养。“写生是一切造型艺术之基础”（徐悲鸿语），也是艺术创作的源泉。

所谓写生就是面对自然直接地描绘，写生对象即世间所见，一切都是现成的。然而，临摹则需要范本，且需要优秀的范本。范本的选择开始应以有高度成就的一种流派为主，反复地练习，待达到一定的熟练程度后，要博采众长，再临摹一些其他风格、流派的作品，以期达到“集众家之长，成一家之体”的目的，并使自己的见识和笔墨功夫达到进一步的提高和丰富。这样，在以后的写生和创作中才能灵活运用，变化创新，自成一格。

我们编辑出版的《贾宝珉写意花鸟画谱》就是为研习中国花鸟画者提供一套自学临摹用的优秀的实用性强的范本。这套范本囊括了写意花鸟的方方面面，其内容包括梅、兰、竹、菊、荷花、牡丹、芙蓉、芍药、紫藤、葡萄、玉兰、凌霄、杜鹃、水仙、玉簪、海棠、百合、天竹、鸡冠花、萱草、葫芦、牵牛、丝瓜、石榴、枇杷等草本、藤本和木本花卉及松、柏、柳的画法，也包括八哥、黄鹂、燕子、寿带、麻雀、喜鹊、文鸟、腊嘴、鹭鸶、鸳鸯、白鹇、翠鸟、孔雀、仙鹤、苍鹰、白头翁、锦鸡、公鸡、野鸭、鹌鹑以及蝴蝶、蜜蜂、螳螂、纺织娘等禽鸟草虫的画法。这套范本除了题材的宽泛之外，画家继承了清代个性派中情趣盎然雅俗共赏的传统，作风生动活泼，笔精墨妙，并且在造型的多姿、用笔的多变和用色的新艳和谐上别开生面，特别着意于对花写照、为鸟传神，注重鸟鸣花放的有机组合，是真正意义上的花鸟画，充分体现出大自然花鸟世界的蓬勃生机。

这套范本是当代著名花鸟画家、天津美术学院教授贾宝珉先生穷其一生的教学与创作的经验

和技法的传授，也是他清新爽健、润泽俊朗、迥出侪辈的高品位画风的展示。贾宝珉教授是天津画派的代表人物，是当代中国花鸟画坛的重要画家。他学养渊博、技艺全面、笔墨精湛，以半工半写的小写意花鸟语体名重艺林。早年他师从萧朗、孙其峰，深得孙奇峰的嫡传，同时又受业于李鹤筹的没骨花鸟、张其翼的工笔花鸟、王颂余的写意山水，筑基丰厚。十年动乱期间，他埋首于书法的研究，认真研习历代名碑法帖，以坚实的书法功底探索以书入画的妙理真谛。此后，他结合临摹与创作，又研究和汲取陈白阳、任伯年、吴昌硕、赵之谦、王梦白及扬州八怪等诸家之长，尤其是王雪涛笔法对他的影响尤深。可以说，贾宝珉教授是一位“站在巨人们的肩膀上”而勇于登攀的艺术家，重写生、重笔墨、重修养、重文思、重个性是他在花鸟画领域卓有成就的有力手段。

他的花鸟画，则以花与鸟、墨与色、花鸟与山水“三结合”的方式，在“大景花鸟”的新图式中时见新意，完全改变了吴昌硕、齐白石、潘天寿三大家的画风，打破了一切陈规，开创了一个全新的局面，为当代中国花鸟画树立起一面更为丰富多彩的旗帜。这面旗帜把时代崇尚的健康向上的精神，以阳刚之笔、开阔之境、奇崛构成巧妙地与自己的人格力量融为一炉，并把墨戏作风转换为学院派的学者型风范，使写意花鸟画成为一门严肃的学问，使传统文人写意花鸟画的流风发生了向现代形态的转换，更适宜于现代人精神生活与情感交流的需要。它如航海的灯塔，照亮了写意花鸟画前进的正途。

《贾宝珉写意花鸟画谱》分为十二册，各集均根据花鸟的特点，有所不同地陈述各个花与鸟的概况和画法，有文有图，有方法有步骤，由浅入深，从易到难，不仅介绍写意花鸟画的基本技法，还附有贾宝珉教授就这一题材创作的精品真迹，亦步亦趋地引领读者从临摹入手，经过写生，由技进道，走向创作。这是一套高水平的可供读者临摹学习的优秀范本，也是一套全面地学习写意花鸟画的技法丛书，不仅是初学者自学写意花鸟画的一本教科书，也是一部传授中国写意花鸟画技法的普及教材，同时也是专业和业余美术作者研究中国花鸟画的工具书和资料书。

我相信，读者在翻阅本书时，一定会有一种新鲜感。这种新鲜感来自于该书对中国写意花鸟画新面貌的展示，来自于贾宝珉教授独树一帜的新风格，是对中国写意花鸟画在表现技巧上新进展的反映。概言之，所谓新鲜感就是这套书中所体现的时代气息与艺术活力。

祝愿这套丛书成为你的良师益友，陪伴你度过一个又一个不眠之夜，朝着21世纪的花鸟画由传统走向现代的方向奔跑。

2016年7月12日于北京王府花园

（作者系著名出版人、美术评论家、画家）

目 录

构图概述·····	1
构图元素·····	2
构图形式·····	24
画面处理的各种矛盾关系·····	60
构图的练习与创作·····	90
四条屏构图形制创作图例·····	104

构图概述

构图,是每一个画家提笔创作时都要遇到的问题。在传统绘画中,构图也叫做“章法”、“布局”。南齐谢赫在《六法论》中所称的“经营位置”,东晋顾恺之所说的“置陈布势”,指的都是构图问题。

中国写意花鸟画的感染力主要是通过各种形式美感去实现的,而构图的形式美感是最基本的因素。一幅作品的成败,构图是至关重要的,它关系到画面能否将主题内容和审美意向充分表达出来的问题。一幅好的构图,自身便有很强的形式美感,具有独立的审美价值。

构图是在一定的平面空间上进行的,它的形式美感也是在这平面空间上去体现的。所以,构图的形式美感,是由画面形象的主要轮廓线所形成的形式线实现的,不同的形式线,在人们视觉上会产生不同的审美情感和审美心理反映。

可以这样说,构图是描绘的客观物象在画面上的经营布排和精心巧置,是作者主观意图、思想、审美情趣的综合体现,所以中国画家十分重视构图的研究。唐代张彦远认为“经营位置”是“画之总要”。历代画家苦心孤诣地对花鸟画的构图法则进行了很多有意义的探索,总结了很宝贵的经验,形成了中国花鸟画特有的构图体系。

中国画的构图具有极大的灵活性。这是因为它具有独特的透视方法——散点透视法,这种透视法与西方绘画的焦点透视法迥然不同。焦点透视虽然符合自然现象,符合科学原理,但却受着时间、空间的限制。而中国画的散点透视却打破了这种时空限制,它可用随意移

动法和缩小差距法来表现。用这种透视法来展现绚丽多彩的大千世界,给作者带来了极大的灵活性和自由性。根据内容的需要,作者可将四季花卉集于一画,也可将花石鸟兽融于一图,获得令人称奇的艺术效果。如果用西方的“焦点透视”,则是根本不可想象的。中国画只求画中构思和形象入“常理”、合“常形”,把不同视点和不同时空的物象放在一个画面上,虽不符合透视原理,但却符合中国人普遍的欣赏习惯;虽不符合科学的原则,但却符合艺术处理的规律。中国画的散点透视法应该是中华民族文化宝库中的一大瑰宝。

构图从形象思维的概念来说是感性的,也是感情的渗透和传递;从画家的“经营位置”来说,则是理性的,需要冷静的逻辑思考。

对立统一规律是事物发展的根本规律。构图的规律也不例外,也是运用对立统一的法则,在不断制造矛盾又在不断解决矛盾的过程中完成的。也就是说,要不断地生发奇迹,创造多组对比关系、对比因素,而最终又将这种种矛盾统一在整个画面的大势之中,形成一个富于节奏的、协调的整体。这里有诸多学问,但最基础的还是掌握画面构图形式方面的对比变化规律,包括欹正变化、动静变化、藏露变化、平衡变化、疏密变化,以及聚散、仰偃、错落、黑白、阴阳向背、开合争让和点线面的变化等等。若要掌握这些规律,除不断地从生活中汲取营养外,还要多读书、多读画以增加修养,多练习以积累经验。在具体运用这些规律时,还必须视主题内容的需要而加以灵活运用,不要被规律所束缚。

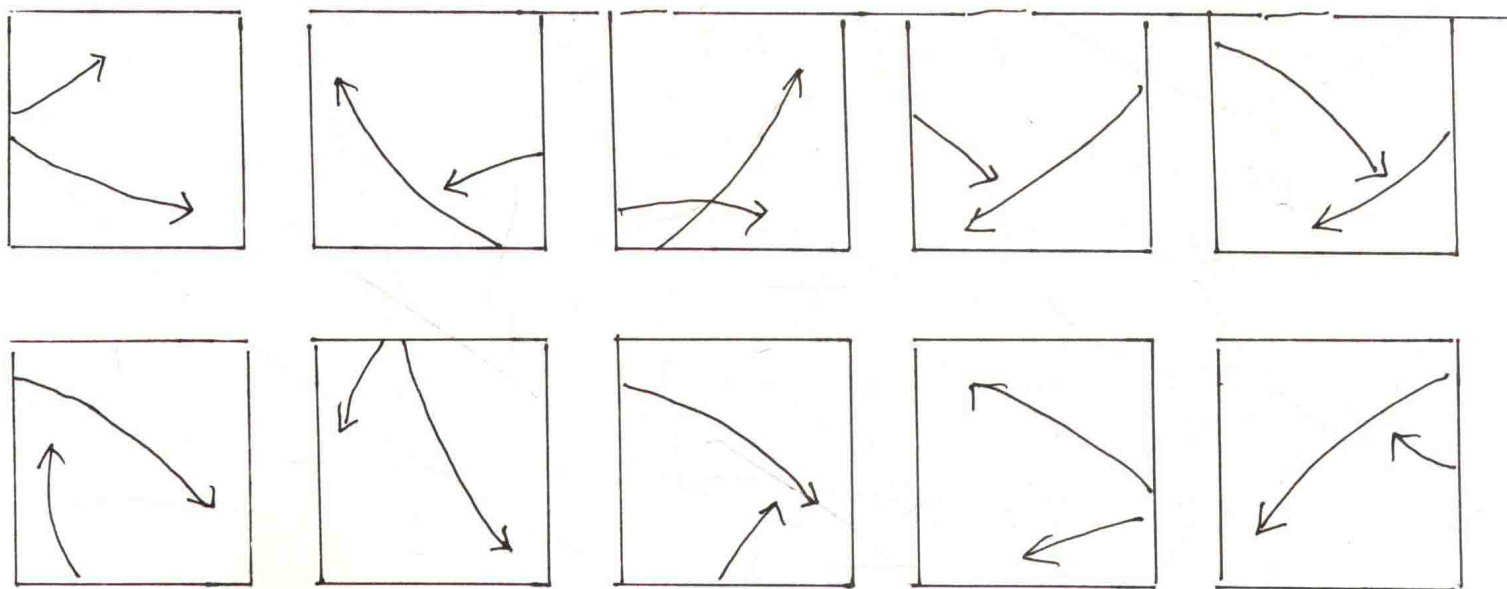
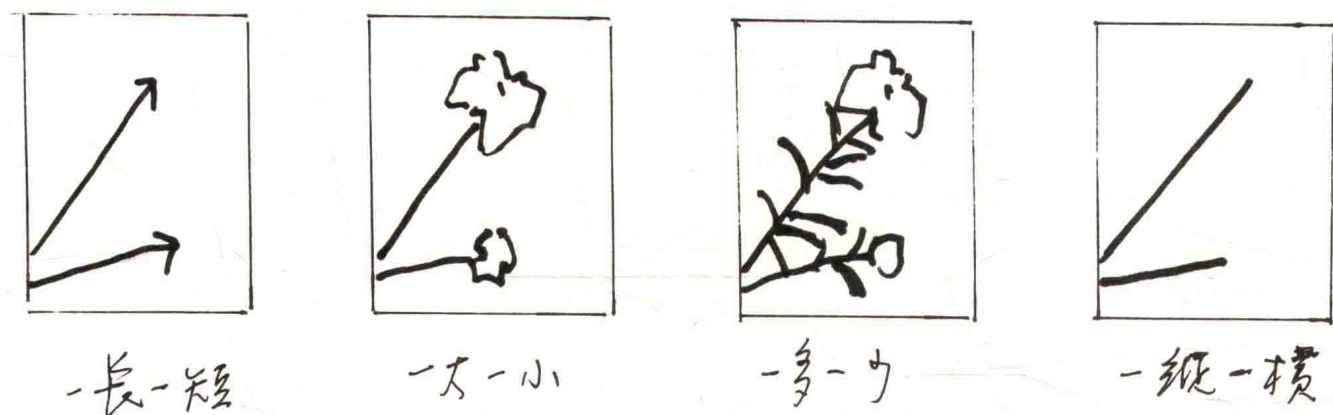
构图元素

当我们经过临摹训练后，笔墨技巧基本掌握之后，就会遇到构图问题。因为我们所画物象都是主观经营的，所以如何布置所画物象的位置，就是首要问题。中国花鸟画又有其独特的特点，下边我们介绍两种构图元素的组合单位，以利更好更快地掌握其构图原理。

1. 两线法

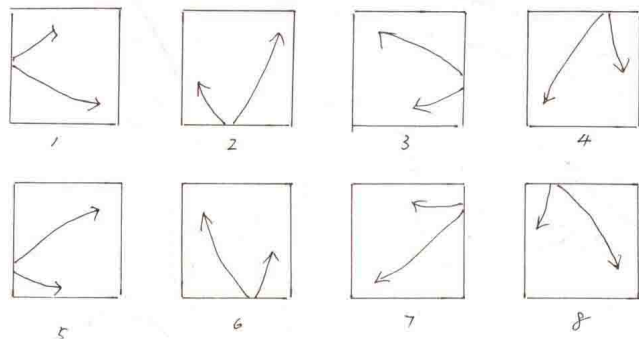
根据矛盾对立统一规律，即最小的构图单位就是由一对矛盾组成，如一阴一阳、一长一短、一多一少、一大一小、一纵一横等。既是最小的，也可组成最大的、最复杂的构图。

两线法图示

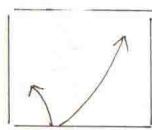

二线的几种变化

两线法的八个方位变化

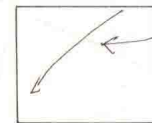
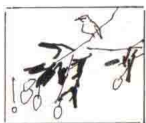

黄花烂漫秋光图所示

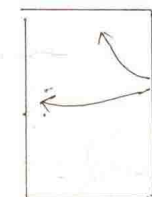
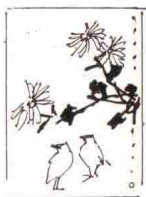

图中伸向右上方的为一长线, 为大而多, 伸向左上方为一短线, 成为少的部分。

荔枝图。

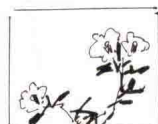
图中伸向左下方为一长线, 伸向右下方为一短线, 鸟为看点。

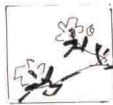
图中伸向右上为一短线, 伸向左下方为一长线, 短线为多, 长线为少, 下边双鸟为看点。

白玉兰花一画, 图中从右下方伸向左上方为一长线, 成一小组花卉, 下边一枝为辅助一枝, 顺势。从右伸向左上方为一短线, 只是略加重地, 下边双鸟为看点, 以红墨的对比关系, 成为主题。

红色菊花为二线构图, 下边双鸟为二线的变化。

黄菊烂漫秋光
黄 秋 漫 秋 光
黄 秋 漫 秋 光

◎ 黄菊烂漫秋光 1992年 纸本 34cm × 40cm

图中伸向右上方的为一长线, 大而多, 伸向左上方为一短线, 成为少而简的部分。

◎ 荔枝图 1992年 纸本 34cm × 45cm

图中由右上伸向左下方为一长线, 由右边伸向左边为一短线, 鸟为看点。

安居图

2007年 纸本
68cm × 45cm

图中伸
向上方为一
短线，伸向左
方的为一长
线，短线为
多，长线为
少，下边的双
鸟为看点。

◎ 琼花托起金玉盘
2016年 纸本
136cm × 68cm

此幅以白玉兰花为主题，图中从左下方伸向右上方为一短线，成一小簇花卉，下一小枝随势辅助。从右伸向上方为一长线，只是略加变化。下边双鸟为看点，以红黑的对比关系成为主题。

冬韵
贾宝珉画

◎ 冬韵

2007年 纸本

40cm × 40cm

红色茶花为两线构图，
下面几幅都是两线构图的变化。

◎ 山茶孕奇质

2007年 纸本

40cm × 40cm

◎ 茶花一树早桃红
2007年 纸本
34cm × 40cm

◎ 梅君特素洁
2008年 纸本
40cm × 40cm

唯有此花开不厌

◎ 唯有此花开不厌

2012年 纸本

40cm × 45cm

春馨

◎ 春馨

2012年 纸本

40cm × 45cm

◎ 秋趣
2009年 纸本
34cm × 45cm

◎ 菊有黄花
2009年 纸本
34cm × 45cm

◎ 牡丹 2009年 纸本 68cm × 45cm

◎ 秋声 2011年 纸本 68cm × 45cm

◎ 琼花 2009年 纸本 68cm × 45cm

◎ 无日不春风 2010年 纸本 68cm × 45cm

