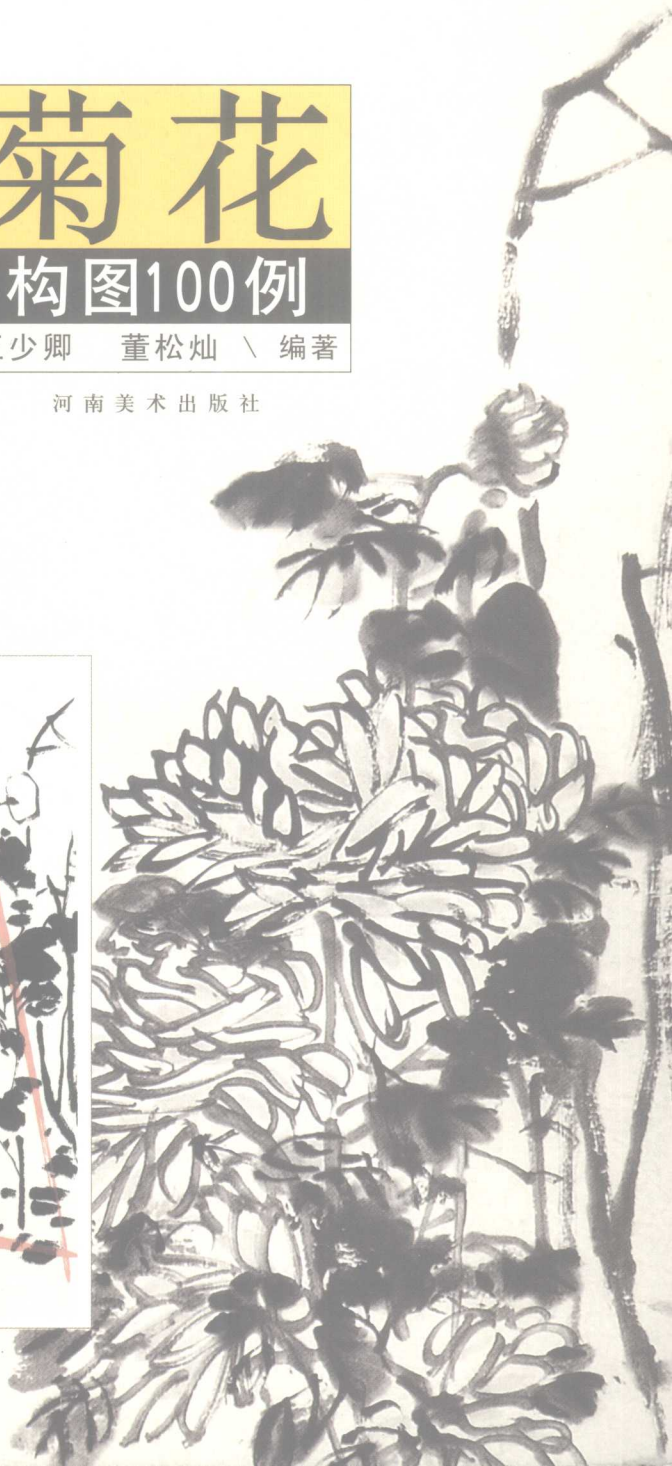

菊花

构图100例

王少卿 董松灿 \ 编著

河南美术出版社

菊花

构图100例

王少卿 董松灿 \ 编著

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

菊花构图 100 例 / 王少卿, 董松灿编著. — 郑州: 河南
美术出版社, 2008.4

ISBN 978-7-5401-1661-3

I. 菊… II. ①王…②董… III. 菊花—花卉画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 193465 号

书 名: 菊花构图 100 例

编 著: 王少卿 董松灿

责任编辑: 陈 宁 郭贵兴

责任校对: 王 霞

装帧设计: 魏 睿 郭贵兴

出版发行: 河南美术出版社

地 址: 郑州市经五路 66 号

制 作: 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32

印 张: 3.5

印 数: 1-3000

版 次: 2008 年 4 月第 1 版

印 次: 2008 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5401-1661-3

定 价: 25.00 元

前言

中国绘画把构图称之为布局或经营位置。菊花的构图，历经数百年众多画家的丰富和完善，逐渐形成了特有的一套构图规律和程式。与中国花鸟画的其他品种一样，其构图不受客观对象的限制，也不被焦点透视、光影所束缚，画家可以按自己的意旨灵活地进行艺术取舍。

研究菊花构图问题的理论不乏精辟的见解，在此仅就菊花构图的一般常识做一些浅显的介绍。总的来讲，菊花的构图要讲究疏密、虚实、纵横的变化，做到疏而不弱、淡而不薄。同时画面要有主、辅变化，不能平均对待。另外，构图也要注意空间的分割，要有大、中、小的变化，大空白与小空白的分割要得当，使画面有透气、空灵感。因此，诸如“S”形律动、“井字四位法”、“起承转合”、“三线交叉”等构图方法，在画菊时被普遍应用。“S”形律动是在艺术构成中将众多复杂的物象有序地贯穿在一起，根据画家的创意，自由地上下伸缩，左右调节，既可以互变，也可以延伸，它所蕴涵的多样统一的形式美规律，远非其他形式可以比拟。

“起承转合”的把握，关键在于从规律入手，掌握布势的能力，得势则随意经营一隅皆是，失势则尽心收拾满幅都非。“三线交叉”在具体运用中有主、辅、破线之分。主线、辅线、破线既有变化，又相辅相成，其相互生发之机，要在掌握其艺术规律的基础上灵活运用，才能主破互助，画出新意。“井字四位法”是将画面按“井”字

形平均分割，四个纵横线的交叉点即是“四位”，在此四位的某一处或两处，通常是构图中心即画眼位置的最佳选择。但“四位”只是指构图中心的大致位置，并不是说画眼要绝对在“四位”的某一个点上。

画幅是艺术创作的载体。绘画艺术所有的视觉效果，最终都是通过画幅予以落实。长方形为最常用的构图，其画面应下部重、上部轻，出边线再从外引申于内，纵横交错、曲直相交、上呼下应、藏露自如，使画面于不经意中巧妙经营。横幅的主枝出势很重要，布局开合、出势转承、收敛得法，枝干倾斜出之则易得势，趁势使其气得以延伸，用辅枝来转承、起伏、穿插其间，使画面丰富多变，妙趣横生。条幅多用“S”形、“之”字形、“C”形等构图，无论哪种形式，其内容及形态均要气脉相连、舒畅达意。扇面的形状狭长而弯曲，布置要取其平，不可随弯而曲。忌与扇形等边平行出枝，宁少勿多，上下、左右、大小、粗细、虚实、疏密、轻重不可均等，以舒畅明朗、平中见奇、自然活泼为上。方形画面相对较难处理，因其四边长度四平八稳，边角相等，不易布置。若能于稳中求危，以斜线取其势，巧妙布置，才能破险为夷，使画面生动传神。

最后，还要注意题款、钤印，它们也是构图的重要组成部分，亦须十分讲究，只有精心布置、搭配相宜，才能相映成趣、妙合天成。

总之，菊花的构图，其画面往往具备起承、回转、开合、收放、呼应、顾盼、节奏、韵律等要素，故平素应多练习，熟则能生巧，方可画出形神兼备之佳作。

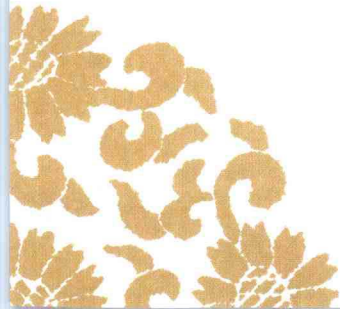
□ 王少卿 董松灿

凡 例

一、本书按中国画常用的构图幅式分为中堂、条幅、斗方、横幅、扇面五部分。其中斗方部分，由于中国古代绘画以斗方者甚少，我们把一些近于斗方的作品也编排在了其中。横幅部分由于版面所限，未能选编手卷作品。

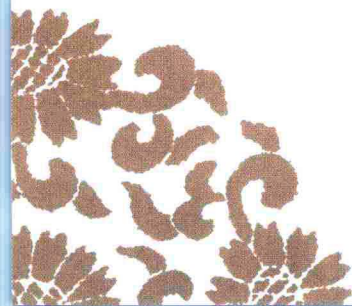
二、在所选的每幅作品下，均附有构图点评和草图一幅，目的是便于读者能够整体地理解菊花绘画的构图规律，并在创作中作以借鉴。所注构图点评为编者一家之谈，并非精当，仅供读者参考。

三、作者简历按所属朝代为序排列，并将其排放在所选该作者的第一幅作品中，同一朝代的作者简历则随机编排。

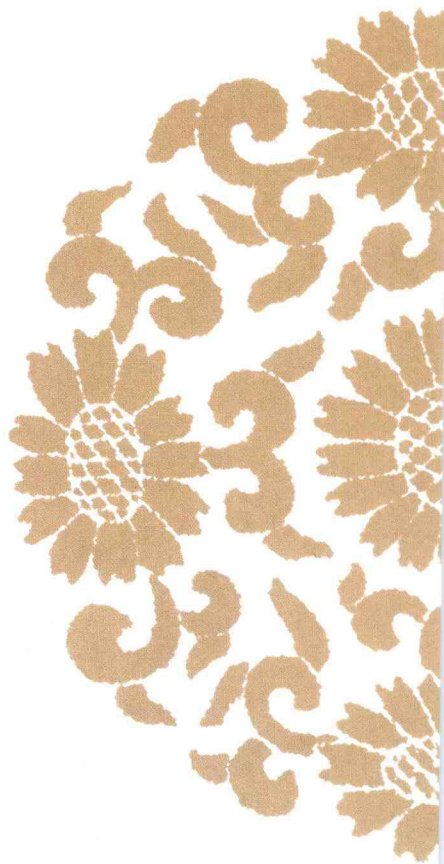

目录

〔扇面〕	〔横幅〕	〔斗方〕	〔条幅〕	〔中堂〕
82	66	46	28	1

中堂

陈淳 字道复，以字行，别号复甫，号白阳山人，江苏长洲（今江苏苏州）人。

此图开合既可以用具体的画材来完成，也可以用题款作为画材来完成。此图即是用题款来完成开合关系的，题款、钤印与菊花花头呼应，使本来简单的构成变得十分耐人寻味。

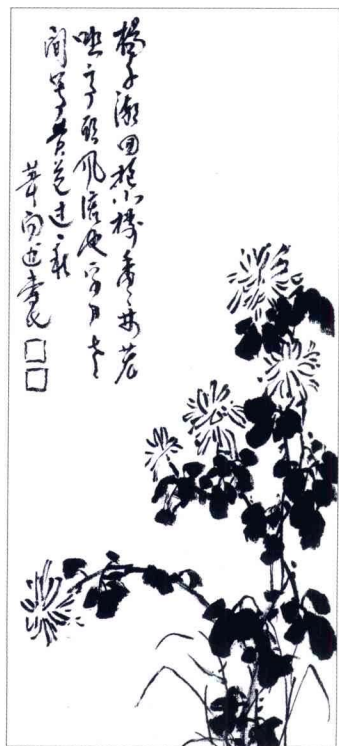
菊石图 明代/陈淳

菊花 清代/边寿民

边寿民 原名维祺，字寿民，后更字颐公，号渐僧，江苏山阳（今淮安）人。

此图为右开左合，开于平中有上冲之势，合则于上冲中有横出之势，丰富了开合的变化。

虚谷 僧人，俗姓朱，名怀仁，号紫阳山民，祖籍安徽歙县，后移居江苏江都(今扬州)。

还来旧菊花 清代/虚谷

此图构图精确，笔精墨妙，是“井字四位法”构图形式。画面主体与枝干的出枝布势都是按“井字四位”布置而成。

墨菊图 清代/金农

此幅作品构图精心，花朵的奇偶聚散，花枝的三线交叉都很典型。

金农 字寿门，又字司农，号冬心、古泉，浙江仁和县（今杭州）人，为“扬州八怪”之一。

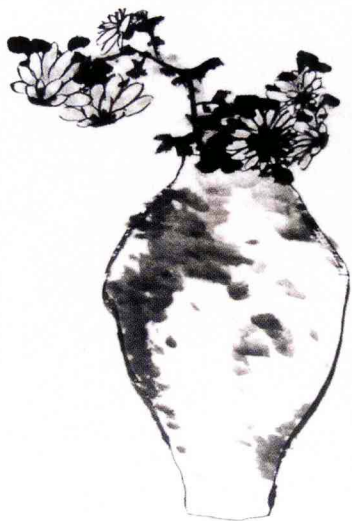
朱耷 本名统，六十岁时始
署八大山人，江西南昌人。

甲戌之重陽
朱耷

瓶菊 清代/朱耷

此幅作品，浑朴凝练，蕴藉含蓄，构图精致，左开右合，左右钤印、题款与物象构成虚的三线交叉。

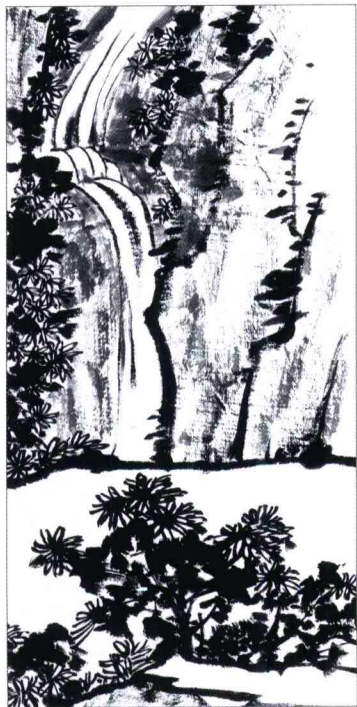
盆菊 清代/李鲢

此图为单枝花卉，需靠题款、钤印来帮助完成构图。在题款、钤印的帮助下，形成了虚的“S”形律动。

李鲢 字宗扬，号复堂等，江苏兴化人，为“扬州八怪”之一。

高凤翰 字西园，号南村，晚年号南阜老人，山东胶州人。

山菊 清代/高凤翰

此图分为两段，下开上合，近景菊花为开，中间菊花作为过渡，使构图上下呼应，此法称为“接”。这是一种以物象或题款连接的构图方式，通常称之为实“接”。

菊石图 清代/石涛

石涛 姓朱，初名若极，又名元济，字石涛，广西桂林人，晚年常用名号大涤子、清湘道人等。

此图构图奇特，菊花、奇石分别构成两个“S”形律动。

吴昌硕 原名俊，又名俊卿，中年后更字昌硕，七十岁以后以字行。亦署仓硕等。别号老苍、苦铁等，浙江安吉人。

海天談笑一飛觴
盤最鮮時翰心芳
可惜衰翁無
酒量千秋孤負雨五郎
續青澗世謙心
丁巳秋分節 吳昌碩 七十八歲 年 八 月 四 日

菊蟹图 清代/吴昌硕

此图右边的酒坛为“起”，下垂的菊花为“承”，左下角的螃蟹为“转”，题款自上而下为“合”。此图同样是利用起承转合的多变性，使形与势都具有了很强的节奏感。