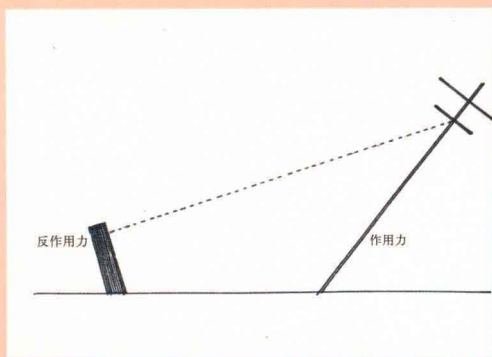
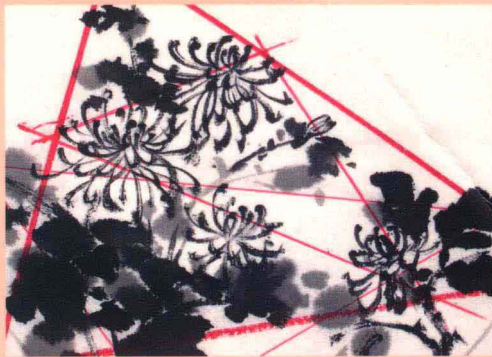

工笔花鸟

构图

详解

李志刚 编著

天津杨柳青画社

工笔花鸟

构图

详解

李志刚
编著

天津杨柳青画社

作者简介

李志刚，河南省美术家协会会员，中国国画家协会会员。主攻花鸟，深入研习传统，作品以宋元画风为宗，兼容工笔之精细、意笔之灵动，注重笔墨及精神内蕴，文雅简静，清新隽永。出版有《实用白描画稿月季》、《实用白描画稿牡丹》（合著）、《工笔花鸟设色详解》。

图书在版编目（CIP）数据

工笔花鸟构图详解 / 李志刚编著. — 天津：天津杨柳青画社，2013.7

ISBN 978-7-5547-0120-1

I. ①工… II. ①李… III. ①工笔花鸟画—构图(美术)
IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 165222 号

出 版 人：刘建超

出 版 者：天津杨柳青画社

地 址：天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码：300074

编辑部电话：(022) 28379182

市场营销部电话：(022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真：(022) 28376968

邮购部电话：(022) 28350624

网 址：www.ylqbook.com

制 版：北京锋尚制版有限公司

印 刷：北京地大天成印务有限公司

开 本：1/16 889mm×1194mm

印 张：4.5

版 次：2013 年 7 月第 1 版

印 次：2013 年 7 月第 1 印

印 数：1—5 000 册

书 号：ISBN 978-7-5547-0120-1

定 价：39 元

四時榮謝色常同
二零二年八月李志剛寫於古都南京

目 录

一、花鸟画构图及其意义	1
二、画幅形式	2
三、构图形式	4
四、构图要素	6
(一) 大势出枝	6
(二) 稳定平衡	14
(三) 气脉	22
(四) 开合呼应	25
(五) 主体与客体	28
(六) 对比	32
(七) 布白	37
(八) 平与险	39
(九) 题款	40
(十) 传统布局形式及边角处理	43
(十一) 构图禁忌	49
五、构图示范	51
(一) 折枝构图	51
(二) 草本折枝花卉折枝构图	54
(三) 全枝构图	57
(四) 半景构图	60
(五) 全景构图	63
(六) 扇面构图	66
(七) 团扇构图	67
(八) 册页构图	68

一、花鸟画构图及其意义

留心观察生活或喜爱摄影的人会有这样的感受，看到一株很美的花，花朵多且大、颜色鲜艳，叶子茂密、肥硕，枝干长短交错、粗细各异，整体看起来很美。可当我们随手用相机将其拍下后才发现，照片的效果并没有我们对真花感受得那么美。原来很大、很丰满的几朵花因枝叶遮挡的缘故，并不像实物那样好看，而且也没有大小、主次之分，漂亮的花心也被花瓣掩盖；叶子有些散乱；几根造型很美的枝干却没有体现出来。整张照片显得松散、零碎，将照片与实物加以比较，发现还不如真花美观。

我们看到几枝很美的桃花，相互交错掩映，花团锦簇，拿起画笔将其如实描绘，我们一丝不苟、费了好大精力才将其搬入画纸，可怎么比都觉得较真花逊色许多。细看画面，又觉得缺乏绘画的艺术美，这又因何缘故呢？

生活中的花草树木都是以自然、原本的面貌存在并展现在人们面前的。一方面是最生动、最天然的状态，使人们为这种本真和纯净所感动；另一方面又难免显得粗野无序，杂乱琐碎，若不经组织取舍、精心安排，直接照搬原始状态是很难达到艺术之美的境界的。艺术是在生活中发现并提炼而来的，是高于生活的，因而艺术要在生活的基础上，按照美的准则，经过加工、改造、美化等方法创造出来。小到一花一叶，大至整株花，整幅画中的花鸟树木、坡岸水石，都要按照美的规律进行加工组织，这个过程就是构图的过程。经过构图，画面中的花卉形象就会有次序、有态势、有情感、有思想内涵，才称得上是艺术作品。所以，无论摄影还是绘画写生，只有经过精心合理地构图安排，才能成为精彩的艺术作品。

构图，在传统绘画中称为“章法”、“布局”，东晋顾恺之称之为“置陈布势”，南齐谢赫“六法”中称为“经营位置”。从中我们可以领会构图的含义——即作者根据题材和立意，把所要表现的形象

较完美地组织起来，使其构成协调、完整的画面。一幅画好比一个完美的组织，造型、勾线、着色就好比该组织中的成员，而构图，或说章法布局便是组织的思想和方法，失去该思想和方法的指挥引导，该组织就会涣散无序。再者，单独的素材，即花、叶、枝干、禽鸟、岩石等，是没有或不够完整地具备某种动势、姿态的，或者它们之间并没有紧密的关联和组织，而是各自孤立的，就更无从谈及“表情”、“思想”等高于形象的精神表达。是构图赋予各种素材以态势、精神和情感，因而作者的创作意图和要表达的情感境界才能得到更好地展现和抒发。构图之于绘画创作有着至关重要的意义，要在实践中多练习、多琢磨，反复推敲，积累经验，才能够熟练掌握、灵活运用。

去武湖櫻洲見此花清香雅緻玲瓏可人李志刚寫

二、画幅形式

中国画的画幅形式非常多样，传统画幅形式有长卷、横幅、立幅、条屏、斗方、册页、扇面等形式。随着社会的发展、建筑形式的改变，画幅形式也随之而变，横幅、斗方、扇面更适合现代建筑悬挂陈设，较受人们的欢迎。

长卷——又称手卷，其长与高比例悬殊，有的高不过数寸而长可达丈余，如《清明上河图》、明林良的《灌木集禽图》等。长卷多置于台桌上，边看边卷。

横幅——多为四、六、八尺等整开宣纸作横式构图。

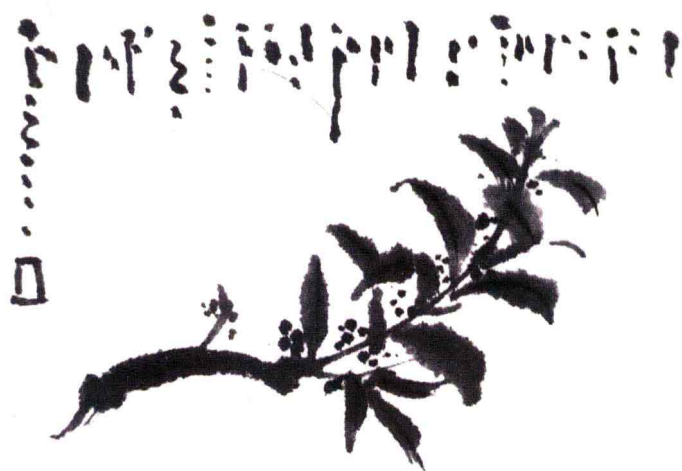

竖幅——三、四、六、八尺整纸，或略窄于整纸作竖式构图。

斗方——四边尺寸相等，大小不定，各种尺寸宣纸的对开、八开均为斗方。

条屏——常见的为整纸竖幅对开，四幅一组，称“四条屏”。

册页——画面较小，有四尺六开、八开、十二开等，由几幅或十几幅组成一册。

扇面——有折扇、团扇等形式。

三、构图形式

全景式构图——这种构图场面大、内容多，比较壮阔，花卉、禽鸟、坡石、水流同在一幅画中，画幅也较大。古人使用此构图较多，如五代黄居的《山鹧棘雀图》（右）、北宋崔白的《双喜图》（左）等。

半景式构图——今人作画多采用此形式。这种构图如同近处景观，以立幅、斗方居多。着重表现一两种花卉禽鸟，配以背景如石头或坡地，主体明确突出，环境简单，层次不多，一切都为突出主题。如赵佶的《竹禽图》。

全枝式构图——画幅主体为几枝完整的花木，以主干和新枝为主，配以禽鸟、草虫、花木，下部不露根脚。画面重点集中，主体鲜明，横幅、条屏、斗方均适合。如赵佶的《五色鹦鹉图》（上），崔白的《寒雀图》（下）。

折枝式构图——多用于册页、扇面等小品形式。选取一枝花卉，若两枝则一主一从，也可加草虫或鸟雀增添情趣。宋人小品多为此种构图，如《碧桃图》（左）、《枇杷山鸟图》（右）等。

特写式构图——着重表现一朵或一组花头，抑或是描绘一两只禽鸟，刻画精确、细腻，特征鲜明。宋人《出水芙蓉图》（左）、《鸡雏待饲图》（右）可为典型。

四、构图要素

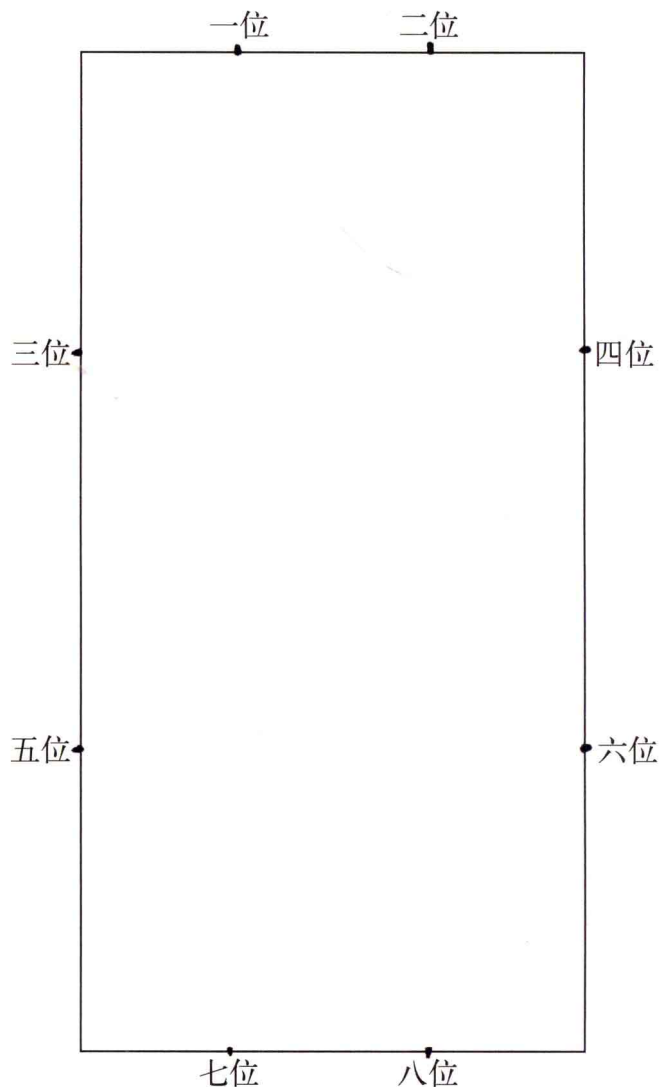
“对比协调”是花鸟画构图遵循的大原则。一幅画中处处有矛盾对立，又处处协调统一。只有对比则矛盾横生，紧张不安；而只有统一又难免松懈平均，缺乏节奏。自然界中本就存在着各种矛盾统一的关系，如我们观察一株花，其花朵有大小、高低、藏露等多种形态，叶片也同样有疏密、高低、交错有致，枝干长短开合不一，而它们又都有着共同的形态、动势和朝向，美就在这些对比和协调中产生。构图中的一些要素从自然中即得以体现，而艺术来自生活又要高于生活，我们在将客观对象变为艺术形象时，更注重美的表现，于是大势出枝、宾主、开合呼应、疏密聚散、虚实黑白、大小圆缺、长短高低、粗细曲直、正侧俯仰、藏露、纵横交错、收放气脉等等，成为我们创造艺术形象所注重的手法和准则，以下分而论之。

（一）大势出枝

“势”就是画面形象的动势，即其运动趋向。取势在花鸟画构图中极为重要，应放在第一步。无论细节刻画怎样精彩，取势不当都会有损画面的整体气势，进而影响主题思想的表达。尤其是工笔花鸟画，许多学画者将更多的精力用于精雕细琢而忽略画面整体气势，以致画作完成后才发现构图存在严重问题，但已无法改正。须知作画犹如造房子，梁柱既歪，结构受损，雕梁画栋亦于事无补。

大势主要通过出枝来体现，出枝方位大致为三种形式，即上插式、下垂式、斜倚式。上插式是由下向上出枝，表现向上展开的姿态；下垂式为从上向下出枝，末端要有向上回转的动势；斜倚式也叫“横斜出枝”，是从左侧或右侧向斜上方或斜下方出枝，有舒展婆娑之态。此三种形式可单独展现也可结合运用而产生丰富多变的构图。

一幅画中并非每个部位都可出枝，出枝的方位是十分讲究和重要的，安排不当会导致构图失败。如从纸的四边中间出枝，方位太正显得不够自然，且难于取势；若从四角出枝又太偏斜且不够美观。那么从何处出枝较理想呢？我们研究前人作品并吸取其实践经验，可总结出最佳的出枝方位，即“三七停”或“四六停”。所谓“三七停”即每条纸边的十分之三或十分之七处，当然并不是非此点莫属，而是其左右均可，如“四六停”处。此处不会因过于偏侧而失去平衡，也不会因太居中而显得呆板刻意，从这些方位出枝易于取势，且有足够的伸展收放空间。

我们可按照三七停的比例在四条纸边上找到八个出枝方位，分别为一、二、三、四、五、六、七、八位。

其中一、二位适合下垂式构图，三、四、五、六位适合斜倚式构图，七、八位适合上插式构图。全枝、折枝花卉构图都可从此八个方位出枝，也可多位结合出枝，如一、三位，二、四位，三、七位，四、八位，五、七位，六、八位等（见图1-4）。这些出枝方位适于各种画幅形式，如斗方、竖幅、横幅、扇面，可根据需要灵活运用。两个方位结合或较多的枝干穿插时要进行合理美观地组织，确立主辅、立破、斜正、开合等线路关系，相应的要有曲直、纵横、粗细、长短之别。

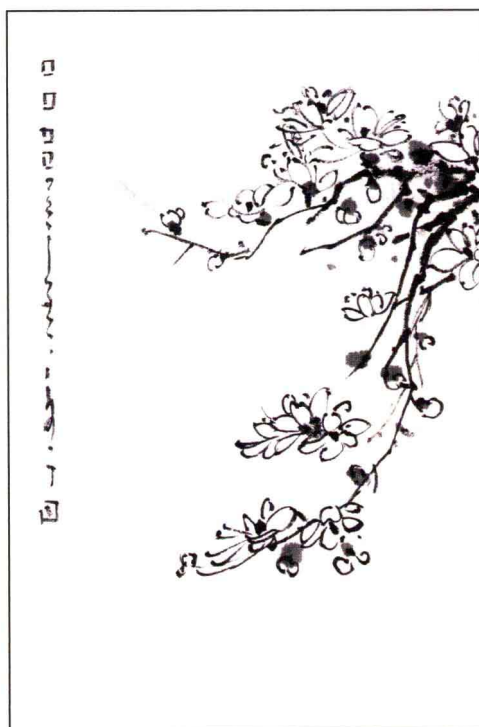
一位

二位

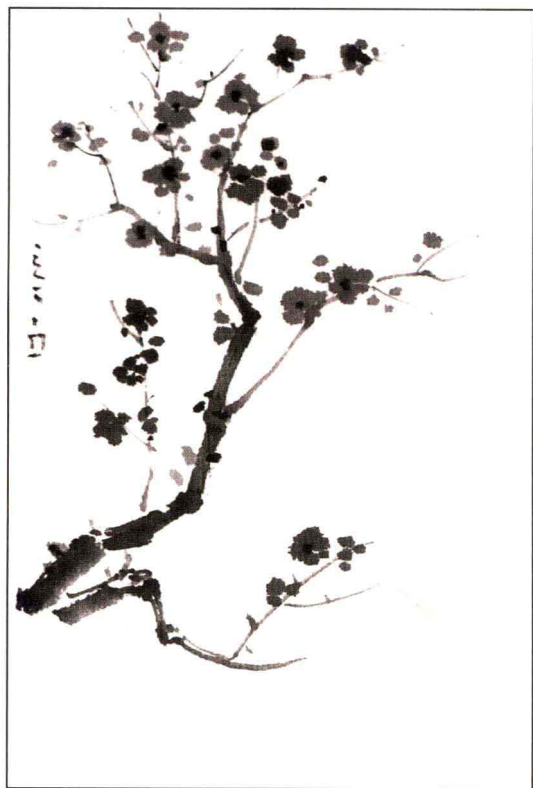

三位

四位

图1

五位

六位

七位

八位

五、七位

一、三位

六、八位

六、七位

二、四位

三、七位

四、八位

一、二、四位

“势”即动势，多与“态”结合来讲，“态”较之“势”更多了些表情色彩，“态势”具体体现为斜正、俯仰、屈伸、迎让、扶持等。

该图为六、七位出枝，上插式与斜倚式结合。两枝月季一正一斜，右边一枝从画外斜探而入，为主动意态，左边一枝为迎让之势，动态关系明确。

歲在二零二二年秋李志刚寫於大江之東金陵古城

该图从七位出枝，左上部三朵花为上仰之势，主体走向明确，中下部一朵花似被什么东西吸引而呈向右下俯视的态势，上仰为该图的“立势”，下俯则为“破势”。