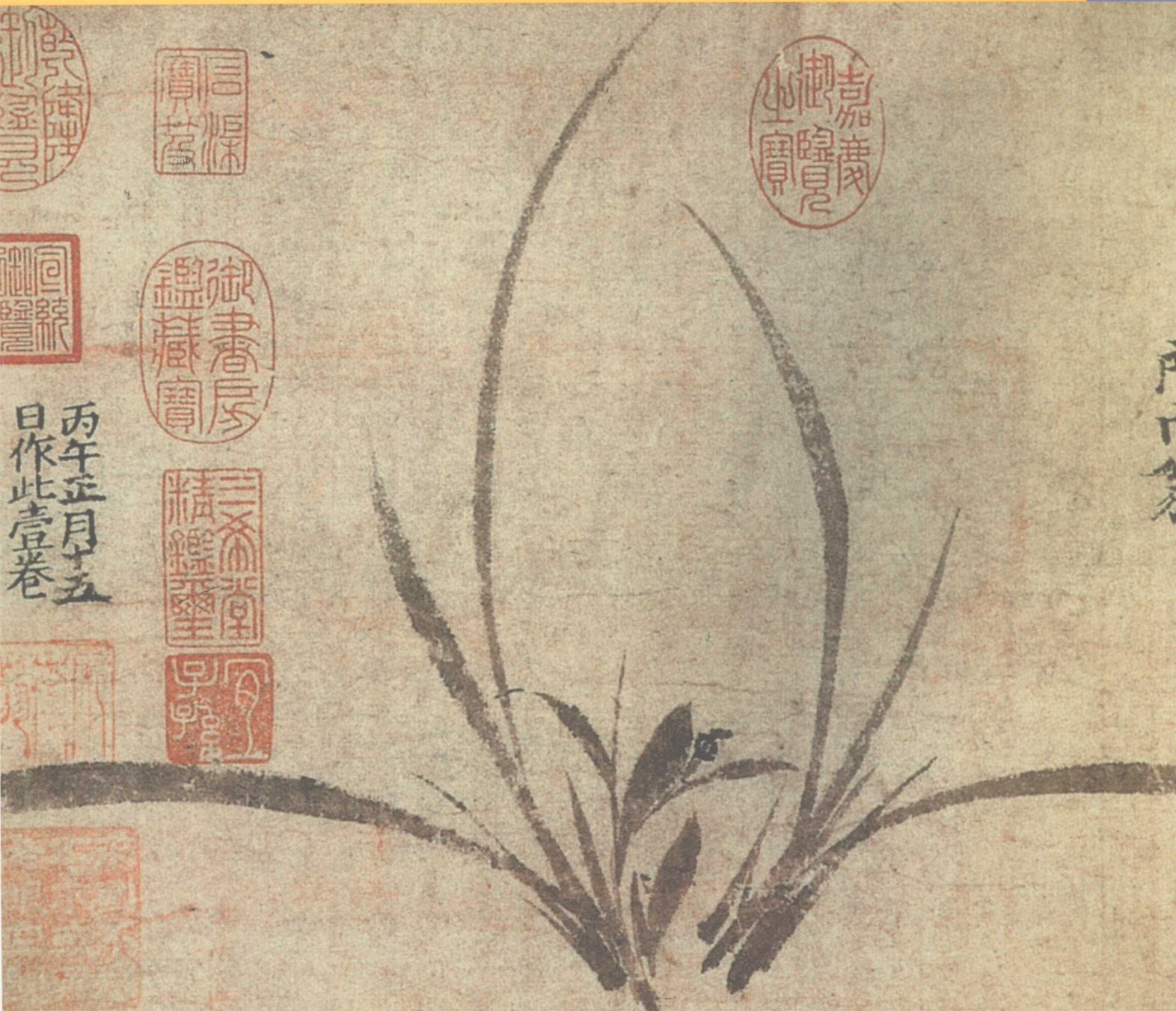

构图·题款·用章

陈川著
广西美术出版社

中国老年大学书画教材

构图·题款·用章

陈川 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

构图·题款·用章/陈川编.—南宁:广西美术出版社,
2008.6

中国老年大学书画教材

ISBN 978-7-80746-352-8

I.构… II.陈… III.①中国画—技法(美术)—老年
大学—教材②中国画—题款—老年大学—教材③印章—
中国—老年大学—教材 IV. J212 J292.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第090688号

ZHONGGUO LAONIAN DAXUE SHUHUA JIAOCAI

中国老年大学书画教材

GOUTU · TIKUAN · YONGZHANG

构图·题款·用章

主 编：黄忠耿

著 者：陈 川

图书策划：杨 诚 钟艺兵

责任编辑：杨 勇 黄雪婷

装帧设计：易 言

责任校对：尚永红 付晓强

审 读：林柳源

出 版 人：蓝小星

终 审：黄宗湖

出版发行：广西美术出版社

地 址：广西南宁市望园路9号

邮 编：530022

网 址：www.gxfinearts.com

印 刷：广西南宁华侨印务有限责任公司

版 次：2008年7月第1版

印 次：2008年7月第1次印刷

开 本：889mm × 1194mm 1/16

印 张：15

书 号：ISBN 978-7-80746-352-8 / J · 922

定 价：35.00元

前言

经过两年多的准备和组织，在各方面的共同努力下，这套老年大学书画教材终于编著完成和出版，这是值得高兴的事情。随着我国老年人数量的增加以及国民生活水平的提高，进入老年大学学习的老同志越来越多。这些老同志带着满腔热情到老年大学求学，探索一些他们感兴趣的全新领域，他们所学的专业是过去没有接触或很少接触的，因此，需要有一套适合他们的教材。这些年我国老年大学有了很大的发展，书法和中国画这些专业历年来为众多学员所喜爱和学习，并且培养了大批老年书画人才和书画爱好者。但老年教育毕竟还是一种较为新兴的教学模式，目前尚未有很成熟的教材，我们这次所编的这套老年大学书画教材，就是对老年大学书画教材建设的一次探索，希望能为老年教育作一点贡献。

我们组织了一批对老年教育有一定经验的教师，来共同编写这套教材，根据每位教师对老年书画教学的经验和体会来编写，有各显神通的意味，但最基本的要求就是要适应老年大学学员的特点：老年人阅历丰富，理解能力较强，但精力、体力和记忆力等相对较弱，且多为晚年才开始学习书画，书画基础较差，所以所著的书既要有一定的理论水平，也要有简明易学的技法；在内容上按题材分册，便于同一题材深入学习，技法尽可能概括全面，示范作品相对印大些、好些、多些，便于老年学员临摹和观摩学习。

老年书画教育的意义还远不止老年同志学书画本身的作用，它还有一定的社会影响和社会作用，老同志学习上的刻苦认真，常常让人感动，他们那种活到老学到老、甘当小学生的精神更是年轻人效仿的榜样，而他们对于书画艺术的热爱将会带动和影响家庭其他成员以及亲朋好友，影响到他们所在的社区乃至社会，这对于普及和传承我们的优秀文化艺术遗产将起到不可估量的作用。希望有更多的人来共同关爱老年人、关心老年人事业和老年教育，为构建社会主义的和谐社会发挥作用。

《中国老年大学书画教材》主编
广西老年大学特聘教授
广西艺术学院原成人教育学院副院长

目 录

第一章 中国绘画简史	1	第二章 工具的运用与效果	23
一、原始与先秦	1	一、毛笔	23
二、秦汉	2	二、宣纸	28
三、魏晋南北朝	2	三、墨	29
(一) 魏晋南北朝著名画家	2	四、砚台	29
(二) 画学论著的出现	3	五、颜料	30
(三) 山水画的兴起	3	六、其他用具	32
四、隋唐	4	第三章 构图	33
(一) 隋代绘画	4	一、中国画构图的传统观念	33
(二) 唐代绘画	4	二、中国书画篇幅形式	34
五、五代	6	(一) 条幅类	34
六、两宋	9	(二) 中堂类	34
(一) 人物画	9	(三) 横幅类	34
(二) 山水画	10	(四) 长卷类	35
(三) 花鸟画	11	(五) 册页类	35
七、元代	12	(六) 扇面类	35
八、明代	14	(七) 斗方类	35
(一) 山水画	14	(八) 对联类	35
(二) 花鸟画	15	三、中国画构图中常见的程式	38
(三) 人物画	16	(一) “之”字形	38
九、清代	17	(二) 三线体	40
十、近现代	18	(三) 对角位	41
(一) 近代画派	18	(四) 三角形	42
(二) 现代代表画家	20	(五) 矩形	44

(六)几何形组合	44	附二：书法的种类及流派	78
(七)段叠式	46	第五章 用章	81
(八)层叠式	47	一、篆刻史常识	81
四、中国画构图的原则	48	历代玺印名称的变迁	81
(一)主次分明	48	古代用印的材料	82
(二)敲中求正	50	战国古玺	82
(三)藏露得宜	50	秦印	82
(四)虚实相生	51	汉官印	83
(五)疏密得当	52	汉私印	83
(六)开合有序	52	将军印	83
(七)错落有致	53	魏晋南北朝印	84
(八)顾盼呼应	54	图案印	84
第四章 题款	55	封泥	84
一、题款的内容	55	隋唐以来的官印	84
二、题款的位置	57	宋元圆朱文印	84
三、题款的格式	62	收藏印、斋馆印、闲章	86
四、落款的分类	62	文彭、何震	86
(一)单款	62	皖派	86
(二)双款	69	浙派	87
附一：常用题款用词	73	邓石如	87
一、称呼敬辞	73	赵之谦	87
二、上款客套语或敬辞	73	吴昌硕	88
三、下款客套语或敬辞	73	陈衡恪	88
四、下款记时	74	齐白石	88

邓散木	89	暮	120
来楚生	89	林	120
二、篆刻基础技法	90	花草	121
(一) 工具材料	90	江湖洲渚	122
(二) 刻印过程	90	览胜	124
三、铃印	93	隐居	124
附三: 常见吉祥题材	97	渔钓	125
附四: 常用绘画标题	99	村落	126
一、山水画题	99	江帆	128
二、花鸟画题	100	读书	128
附五: 题款诗、词、句参考	101	舟舫	129
一、山水题款	101	亭台楼阁	131
雪景	101	二、花鸟题诗	134
烟云	102	春花	134
风雨	104	秋花	136
山峦	106	荷	136
溪池瀑泉	107	兰	138
山光水色	110	桃李	141
春景	111	杏花	143
夏景	114	梨花	144
秋景	115	芍药	144
冬景	117	海棠	145
日	118	牡丹	146
月	119	芙蓉	148

桂花	149	凌霄花	171
梅花	149	凤仙花	172
菊花	150	鸡冠花	172
芭蕉	153	牵牛花	172
山茶	154	秋葵花	173
梅花	155	蔷薇花	174
水仙	160	葡萄	174
松柏	161	蔬果	174
竹	162	禽鸟	175
杨柳	166	燕	176
荔枝	167	莺	177
枇杷	167	鸿雁	177
玉兰	167	蝶	177
月季花	168	蝉	178
紫藤	168	鱼	178
杜鹃花	168	三、书法佳句	179
栀子花	169	(一)名言佳句	179
玉簪花	169	(二)对联类编	190
萱花	170	四、声律启蒙	208
茉莉花	170	五、笠翁对韵	217
百合花	171	后记	226
虞美人	171	参考书目	227

第一章 中国绘画简史

中国画的构图、题款与用章，涉及的相关知识很多，要求学习者对中国画的知识有全面的认知。我们且先从中国绘画的发展历史来构造一个基本的知识框架。

一、原始与先秦

中国绘画起源于12000年前的旧石器时代晚期。迄今所见的中国史前绘画，从材料质地上显示了原始的特性，即利用岩石、陶器、青铜器的表面进行刻画和图绘。进入文明社会之后，也就是进入有文字记载的历史时期之后，中国绘画在材料质地上逐渐出现了新的变化。自春秋战国时期起，壁画、帛画等真正意义上的绘画

作品应运而生，战国时期的帛画《人物龙凤图》（图1-1）和《人物御龙图》（图1-2）是它们的代表。这两幅帛画都是湖南长沙楚墓出土的旌幡，旌幡（或称非衣）用于葬仪中为死者招魂、引路并随葬。《人物龙凤图》出自长沙陈家大山楚墓，画一细腰长裙、侧身向左、合掌祝祷状的贵族妇女，在腾龙舞凤的接引下，向天国飞升的景象；《人物御龙图》出自长沙子弹库楚墓，画一危冠长袍、蓄有胡须、神情潇洒、侧身拥剑的贵族中年男子，头顶华盖，驾驭舟形巨龙向天国飞升的景象。这些画作艺术造型简括、线条流畅，具有相当的写实功力。

图 1-1 《人物龙凤图》

图 1-2 《人物御龙图》

二、秦汉

在大一统的局面下，秦汉两代的绘画艺术取得了飞跃性的进步，各种壁画、绢帛卷轴画、画像石（砖）等展现了丰富多彩的社会现实。汉代帛画中保存最完好、艺术价值最高的，是湖南长沙马王堆1号（图1-3）、3号墓出土的两幅“T”字形旌幡帛画。这两幅旌幡帛画分三段描绘了天上、人间、地下的景象，其主题思想是引魂升天。对比战国与汉代的帛画，可见中国绘画的风格转折，即从装饰性艺术向描绘性艺术过渡的特点。

三、魏晋南北朝

魏晋南北朝时期，我国绘画艺术开始脱离了稚拙阶段。人们对艺术的理解日益深入，画科纷立，专业画家群体形成，绘画风格也呈现出多样化。在表现人物面貌、精神气质上有着“张（僧繇）得

其肉、陆（探微）得其骨、顾（恺之）得其神”的区别；在表现技法上则更为突出，有顾恺之、陆探微的“密体”与张僧繇的“疏体”之分。有用线如春蚕吐丝的传统表现方法，也有“曹衣出水”的新形式。在形象塑造上，陆探微的“秀骨清象”成功概括了同时代社会名流的类型。魏晋南北朝人物画创作兴旺，山水画兴起，石窟壁画成为最活跃的艺术形式。

（一）魏晋南北朝著名画家

顾恺之是东晋最伟大的画家，其人物画强调传神，注重点睛。风格精细，“笔迹周密”，线条紧劲连绵，如春蚕吐丝，将源于战国时期的“高古游丝描”发展到完美境地。顾恺之的真迹已无存，仅有《洛神赋图》、《女史箴图》（图1-4）、《烈女仁智图》（图1-5）等后世摹本传世。

南北朝时期的画家以南朝的陆探微和张僧繇、北朝的曹仲达最为著名。

图1-3 “T”字形旌幡帛画

图1-4 《女史箴图》局部 顾恺之

图 1-5 《烈女仁智图》局部 顾恺之

陆探微，人物画成就卓越，师法顾恺之，人称“顾陆”，同属于“笔迹周密”的“密体”。他创造了一种以容貌瘦削为特征的人物形象，被称之为“秀骨清像”。这种突出清秀风骨、有飘然出尘之致的人物形象，正是谈玄论道的南朝士大夫的典型写照。

张僧繇则善于创造面相比较丰腴饱满的形象，与陆探微的“秀骨清像”具有不同的风格特色。他既长于佛教壁画和卷轴画，又长于佛教雕塑，且富于民族特色，故为世人所广泛接受，因之有“张家样”之称。他作画“笔才一二，而像已应焉”，其风格特点与“顾陆”的“密体”大不相同，属于一种线条疏朗、笔意洒脱的“疏体”。

曹仲达是来自中亚曹国的北齐画家，

以画梵像著称，被誉为“曹家样”。其人物画造型“稠叠而衣服紧窄”，谓之“曹衣出水”。即运用稠密的细线表现薄质贴身衣褶，有如刚从水中出来一样。

（二）画学论著的出现

魏晋时期出现了绘画史上最早的理论专著，以顾恺之的《论画》和谢赫的《画品》为代表。南齐谢赫撰写的《画品》（又名《古画品录》）是古代第一部对绘画作品、作者进行品评的理论专著。书中论述了绘画的社会功能，提出了绘画的品评标准“六法论”（气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移摹写）。一般认为“气韵生动”是把生动地反映人物的精神状态和性格特征作为艺术表现的最高准则。“骨法用笔”是指通过对人物外表的描绘而反映人物特征的笔法要求。其余四法则分别是造型、色彩、构图和临摹的具体法则。“六法”是对中国6世纪以前长期的人物画创作实践的总结和绘画评论原则，后来被作为整个中国画创作和批评的纲领，影响深远。

（三）山水画的兴起

魏晋南北朝是山水画的萌芽时期。山水画的发展和当时玄学思想的盛行、玄学之士标榜隐逸有关，也和江南秀丽的山水给人以自然美的享受相关。这一时期有关山水画的著录、著述则较多。顾恺之的《画云台山记》记录了作画的完整构思。刘宋时期的宗炳是山水画家，他的《画山水序》（又名《山水画序》）谈及“含道映物，澄怀味像”，并提出“畅神”之说，即强调山水画创作是画家借助大自然形象以抒写自身心境的过程。

四、隋唐

(一)隋代绘画

隋代,山水画从人物故事的背景中独立出来。展子虔的《游春图》(图1-6)是今传存最早的山水画,它反映了我国早期山水画的风格与技巧特色,开创了青绿山水画的先河,并且初步探讨了“咫尺千里”的透视观。

(二)唐代绘画

唐代是中国绘画发展的成熟期,绘

画出现了明显的分科,尤其是人物画获得了重大发展。

初唐人物画家以阎立本为杰出代表,传世作品有《历代帝王图》(图1-7)、《步辇图》(图1-8)。盛唐人物画家以“画圣”吴道子最为著名,其释道人物画成就突出。他以状如兰叶或莼菜条的笔法表现人物衣褶,圆转而有飘逸之势,被后人称之为“吴带当风”。其独创的宗教图像样式被称为“吴家样”。吴道子的作品今已无一存世,但从传其作品实为宋人所绘的《送子天王

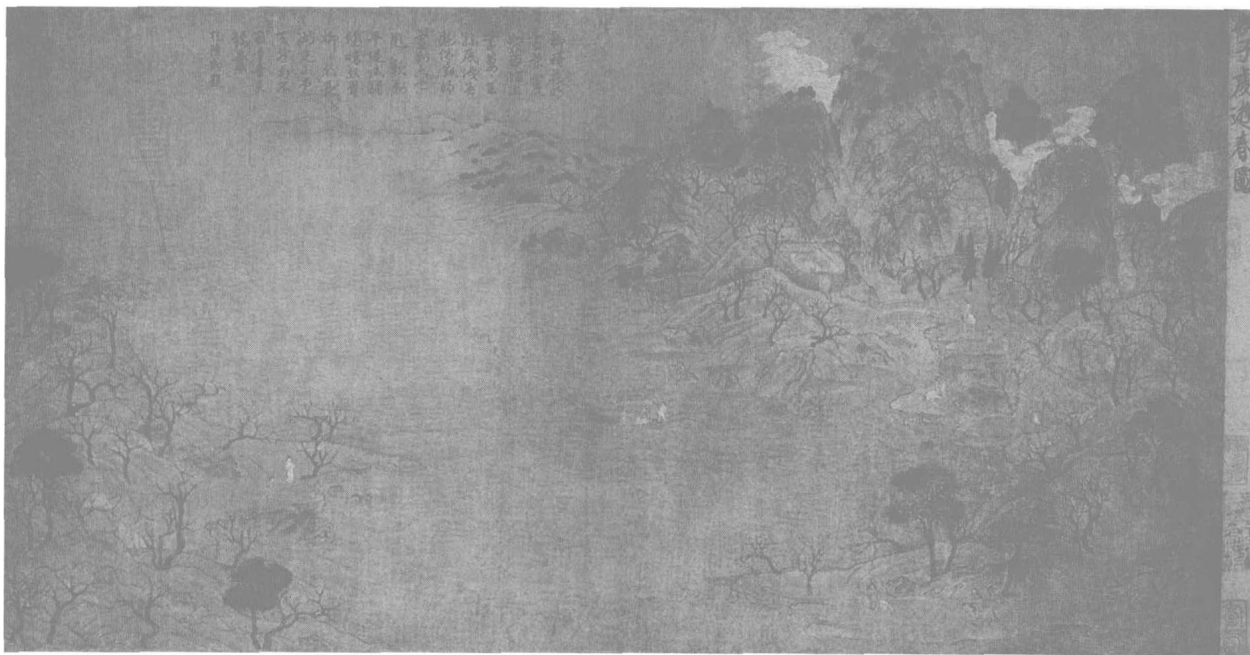

图1-6 《游春图》 展子虔

图1-7 《历代帝王图》局部
阎立本

图1-8 《步辇图》 阎立本

图》中仍可感受到“行笔磊落，挥霍如莼菜条”的笔法特点。

唐代仕女画在题材上突破了汉魏至六朝时期贞女、烈女的藩篱，偏重描绘上层妇女生活的情趣，尽力刻画贵妇雍容华丽的仪容风度。仕女画家著名者有张萱与周昉。

张萱是盛唐画家，常以宫廷贵族妇女为题，着重表现其游乐中的欢愉和显赫声势。笔下人物线条工细劲健，色彩富丽匀净，所创造的女性形象是唐代仕女画的典

型风貌。他有两幅北宋摹本传世，即《虢国夫人游春图》(图1-9)和《捣练图》(图1-10)。

继承并发展了张萱仕女画的是周昉。他画仕女具有用笔秀润匀细，衣裳劲简，色彩柔丽，人物体态丰厚的特点。周昉生活在唐帝国经过安史之乱由盛而衰之际，他笔下的妇女已不同于张萱作品中的欢愉活跃，而流露出一种郁闷寂寥、百无聊赖的情绪，代表作有《挥扇仕女图》。周昉还长于佛教绘画，创造了“水月观音”之体，

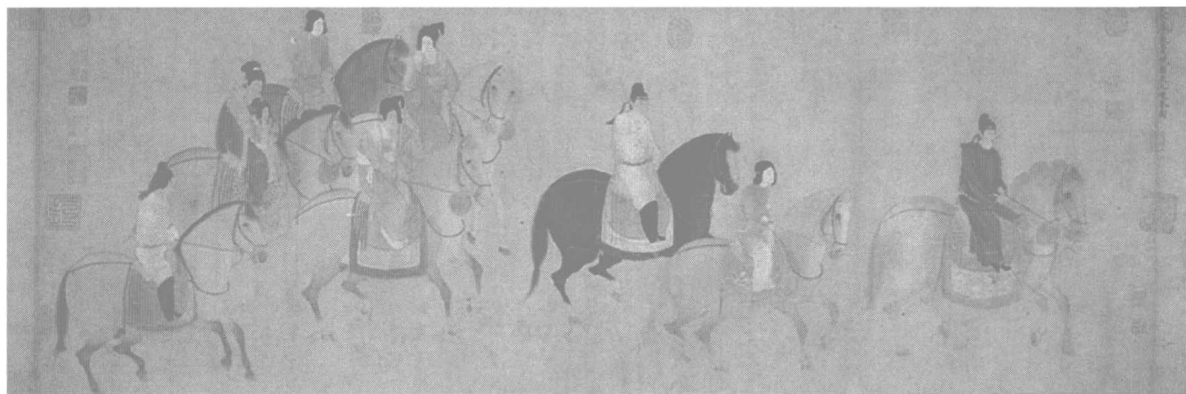

图1-9 《虢国夫人游春图》 张萱

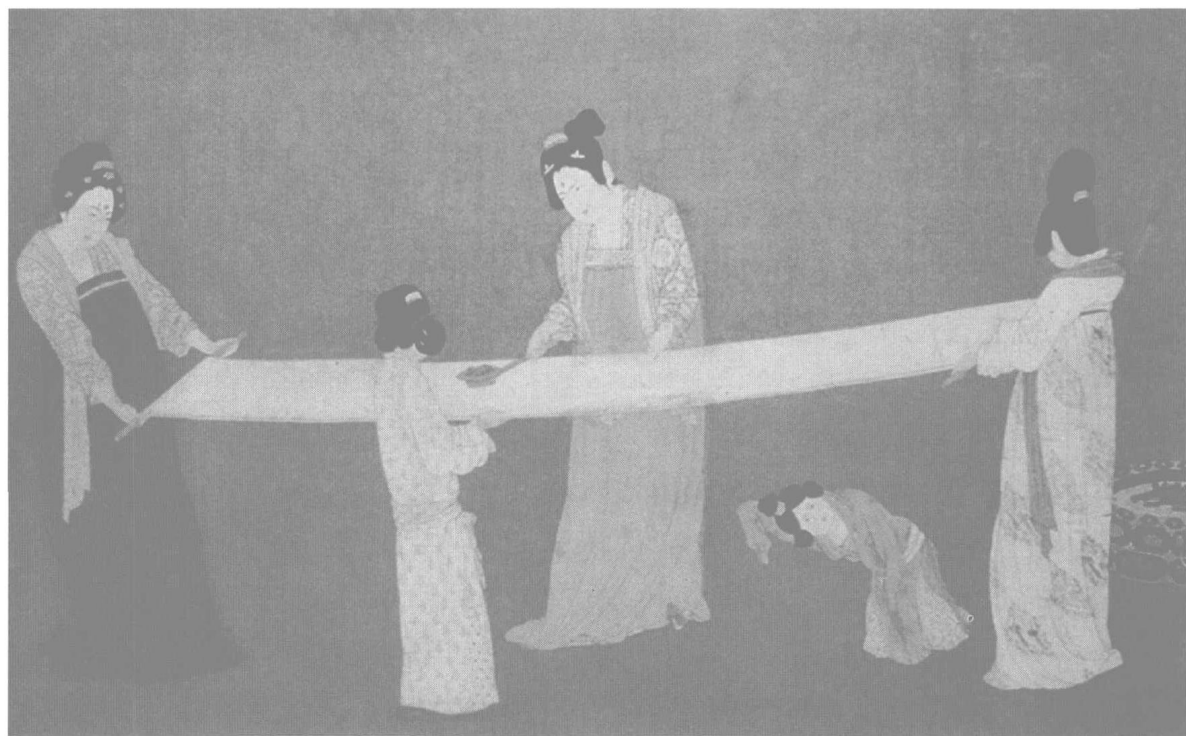

图1-10 《捣练图》局部 张萱

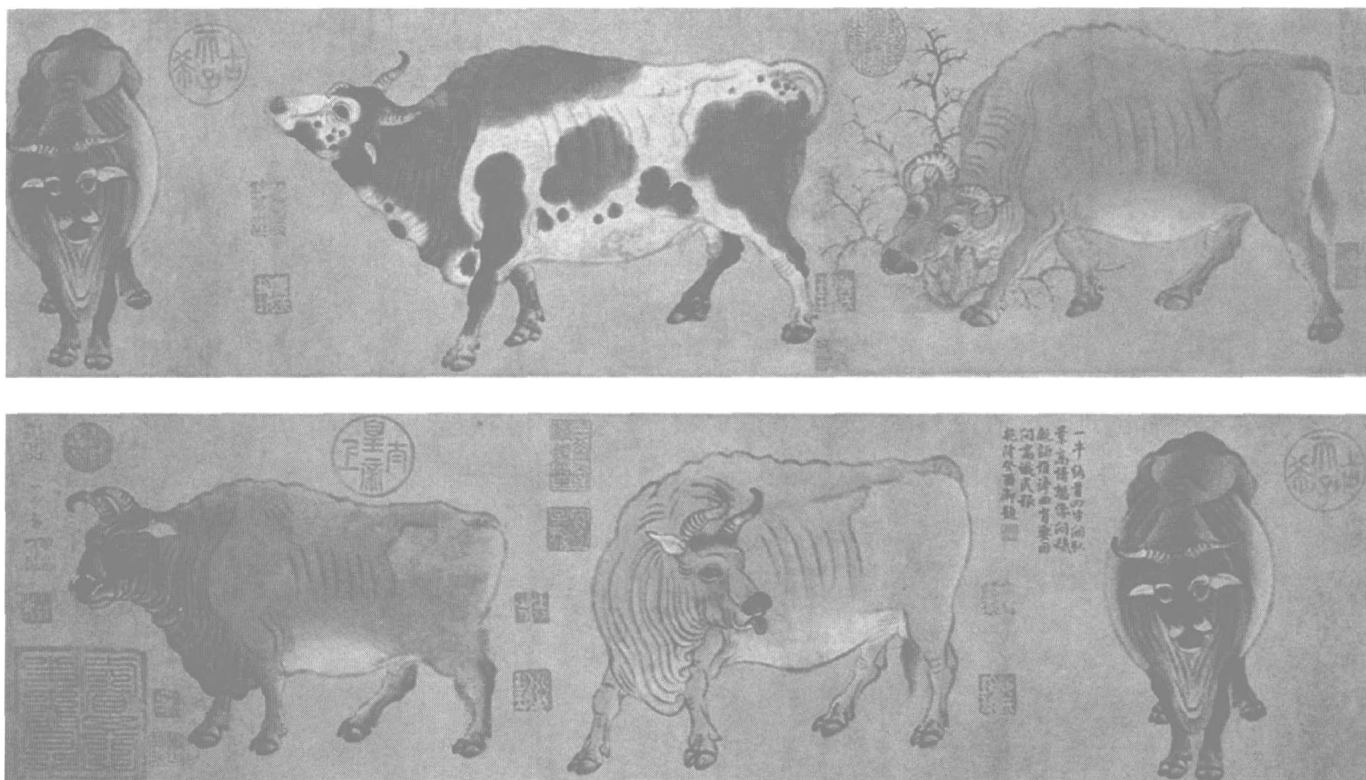

图1-11 《五牛图》 韩滉

被称为“周家样”。“周家样”与其以前张僧繇所创的“张家样”、曹仲达的“曹家样”以及吴道子的“吴家样”一并被奉为佛教艺术的典范。

唐代山水画出现了青绿和水墨两种不同的风格。山水画家李思训及其子李昭道的青绿山水画继承着展子虔的传统而发展。诗人王维创水墨渲染山水，苏轼评其“画中有诗，诗中有画”。张璪“外师造化、中得心源”的名言反映了艺术家对山水画创作的追求与理解。

花鸟画在唐代发展成为独立画科并走上了成熟的阶段，出现了薛稷、边鸾等花鸟画名家。薛稷尤擅画鹤，边鸾最长折枝花。鞍马画名家有韩幹、韩滉。《牧马图》是韩幹的代表作，传韩滉的《五牛图》(图1-11)是传世品中最早的纸本作品。

石窟壁画在唐代达到了鼎盛时期，它

以内容世俗化的经变画代替了佛传和佛本生画，从而使宗教绘画更趋民族化。

五、五代

五代时期形成中原、西蜀和南唐三个绘画发达地区，画家辈出，人物画成就突出，山水画与花鸟画取得重大发展。

五代的人物画创作中，直接描绘贵族生活的题材占有很大比重，南唐画院画家周文矩和顾闳中都以画贵族人物肖像著称。周文矩传世作品《重屏会棋图》(图1-12)画南唐中主弈棋之状，人物身后是一屏风，屏风画中复有一屏风，故称“重屏”，情态生动。现存的《韩熙载夜宴图》(图1-13)是顾闳中唯一的传世作品，表现了南唐大臣韩熙载夜间在家中饮宴听声乐观舞伎的场面。以长卷形式分为听乐、观舞、休息、清吹、宾酬五个场面，用屏风床榻分隔，构

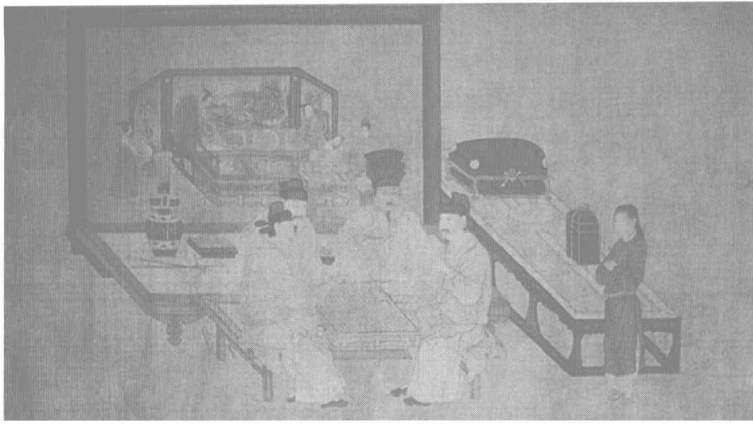

图 1-12 《重屏会棋图》 周文矩

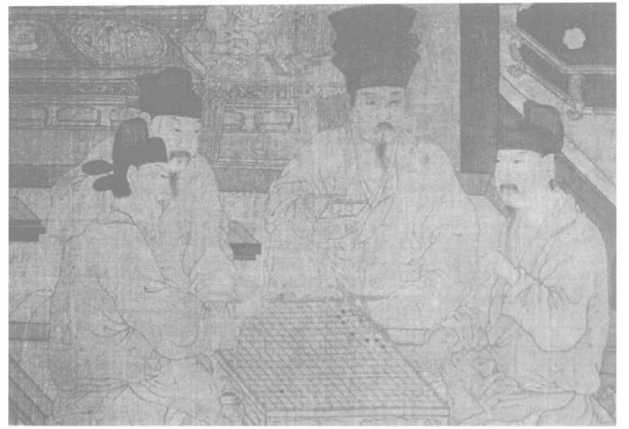

图 1-12a 《重屏会棋图》局部

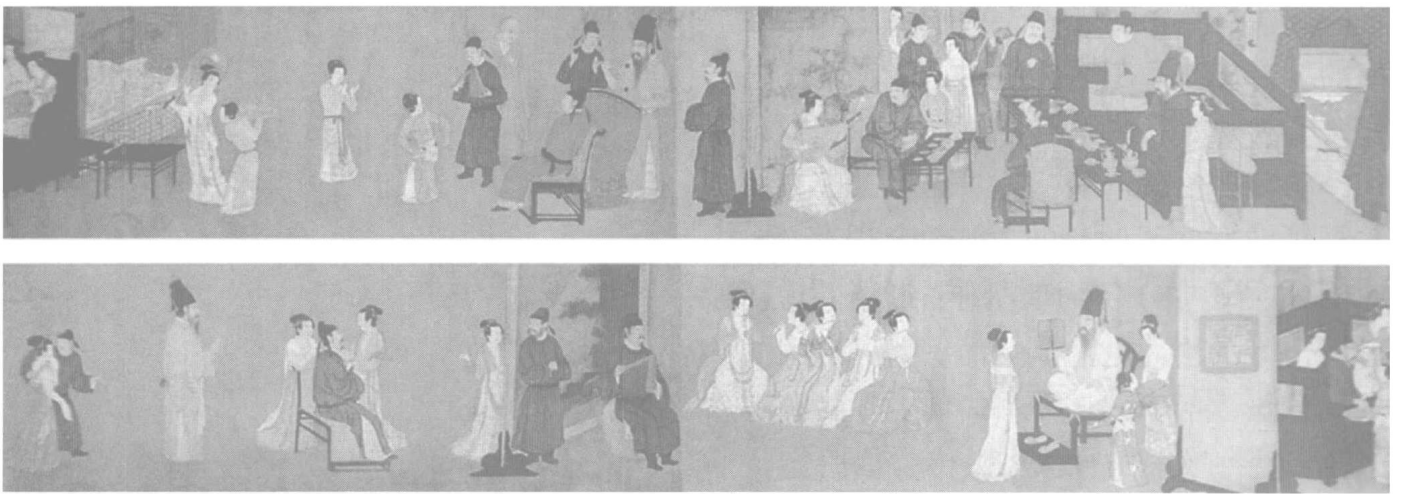

图 1-13 《韩熙载夜宴图》 顾闳中

图 1-13a 《韩熙载夜宴图》局部 1

图 1-13b 《韩熙载夜宴图》局部 2

图巧妙，人物刻画细腻传神，对主人公韩熙载超脱不羁而又郁郁寡欢的复杂内心尤为体察入微。

五代时期山水画家深入自然，表现感受，创造出更真实的自然面貌，形成了以中原画家荆浩、关仝（tóng）为代表的北方重峦峻岭和以南唐画家董源、巨然为代表的江南秀丽风光这两种不同的风格和画派，体现了五代山水画的巨大成就。

荆浩在唐末五代初避乱于太行山之洪谷，寄情自然，表现了崇山峻岭、气势宏伟的北方山水。在他重要的山水画理论著作《笔法记》中，荆浩提出了“六要”，即气、韵、思、景、笔、墨六个要素，在山水画领域发展了谢赫的六法论。现存《匡庐图》（图1-14）传为他所作。荆浩的追随者关仝写景绘形更为概括简练，笔简气壮，景少意长，善画秋山、寒林、村居、野渡等景色，现存《关山行旅图》传为他所作。

董源运用披麻皴和点苔法表现烟雾溟濛、江湖纵横的江南景色，具有平淡天真、秀美抒情的意趣，与荆、关画中雄伟险峻的北方山水形成鲜明对比。其传世名迹有《潇湘图》（图1-15）等。董源的追随者僧人巨然，他的山水画笔墨秀润，善绘烟岚

图1-14 《匡庐图》 荆浩

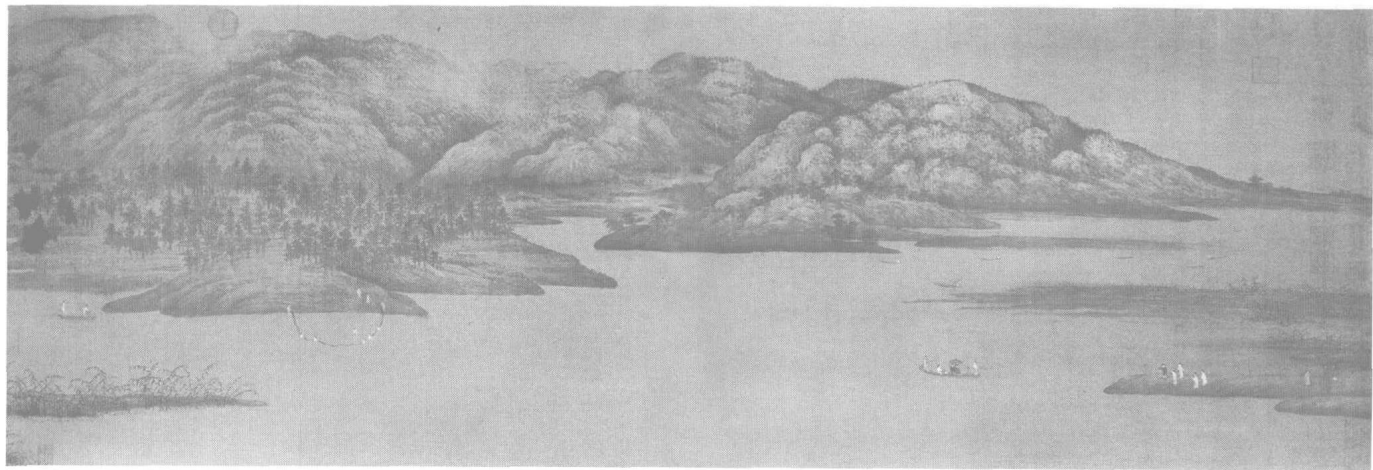

图1-15 《潇湘图》 董源

气象，充满田园景致，现存名迹《万壑松风图》等。

五代花鸟画以西蜀黄筌、江南徐熙成就最高。黄筌是西蜀宫廷画家，所作多为宫廷中的奇禽名花，以极细的线条勾勒配以柔丽的赋色，线色相融，几不见勾勒墨迹，情态生动逼真，具有精致艳丽的富贵气象。现存名迹《珍禽图》（图1-16）。

南唐士大夫徐熙，出身江南名族，终身不仕，过着放达闲适的生活。常游于田野园圃，多画花竹蔬果、禽鱼草虫之类。注重“落墨”，用笔不拘泥于精勾细描，而是信笔抒写，略加色彩。即以墨线为主，赋色为辅。画面清新雅致，野趣盎然。

黄筌、徐熙一在宫廷一为处士，不同的生活环境、思想情怀及不同的笔墨技巧，

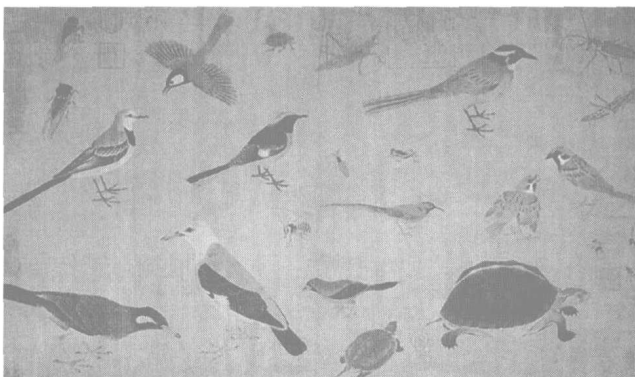

图1-16 《珍禽图》 黄筌

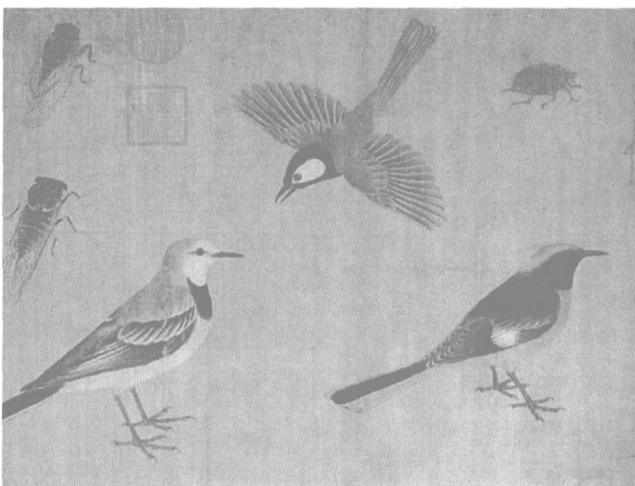

图1-16a 《珍禽图》局部

都使他们形成面貌迥异的风格，故人谓之“黄家富贵，徐熙野逸”。

六、两宋

两宋时期绘画发达，职业画家活跃，宫廷绘画兴盛，士大夫绘画形成潮流。绘画题材风格多样化，人物、山水、花鸟全面繁荣。

（一）人物画

北宋的宗教人物画以吴道子一派的式样为主流，代表画家首推武宗元。现存传为他画的《朝元仙仗图》为一卷壁画粉本小样，描绘道教帝君率诸部朝见最高神祇的场面。人物造型严谨端庄，排列疏密有度，节奏明快；线描用吴道子“莼菜条”技法，圆浑流畅而富于韵律，是典型的“吴带当风”样式。此画有一变体《八十七神仙卷》，风格相仿，构图近似，只是缺少一名神将。

北宋文人画家李公麟，人物、山水、鞍马、花鸟、竹石皆精，工写兼长，创白描人物画，代表作有传世真迹纸本白描《五马图》。南宋画院画家梁楷多以佛教禅宗人物或文人雅士为题材，擅绘洗练放逸的减笔画，开启了元明清写意人物画的先河。传为他所作的《太白行吟图》以飘逸洒脱的用笔，简练地勾画出诗人李白高洁超脱的气质。

宋代人物画的主要成就表现在风俗画上。北宋风俗画家张择端的《清明上河图》，以全景式的构图，严谨精细的笔法，高度写实的技艺，展现了北宋都城汴梁清明时节的风貌，不但是一幅绘画杰作，而且具有高度的历史文献价值。