

十招畫室

小品范画100例

主编 金义安

主要作者简介 (按姓氏笔画为序)

马西光 中国美术家协会会员, 美协青海分会荣誉主席, 曾为青海美协副主席。作品以人物画见长, 被誉为“高原画派拓荒者”、“当代最具影响力的画家”。

王克文 中国美术家协会会员, 上海戏剧学院教授。兼任上海美育学会副会长, 黄宾虹研究会(全国)副会长、秘书长, 擅长山水画和中国画史、论研究。

申世辉 中国美术家协会会员, 天津美术学院教授。擅长中国绘画, 尤擅山水画。其作品多次在全国美展中获大奖, 大量作品被海内外朋友珍藏。

孙建东 中国美术家协会会员, 云南艺术学院美术学院教授、硕士生导师, 云南美术家协会副主席, 擅长中国画, 尤其在写意孔雀和民族人物方面有很高的造诣。有大量作品出版、刊登、参展及获奖。

李自强 中国美术家协会理事, 历任河南美术出版社社长兼总编辑、河南省书画院常务副院长、河南省美协副主席、河南省花鸟画研究会荣誉会长等。作品笔简意丰, 精于提炼, 富于韵味, 形神兼备, 手法新颖, 特色鲜明。

张锦标 中国美术家协会会员, 上海书画出版社副编审, 师从潘天寿、陆俨少诸先生, 继承传统, 又不为传统所囿, 别出新意, 自成风格, 近年来潜心于大熊猫和佛像的国画创作, 创作相关作品不下千余幅。

易图境 中国美术家协会会员, 湖南怀化学院教授, 湖南书画研究院特聘画家, 从事国画创作与研究七十多年, 写意花鸟画笔墨厚重, 质朴自然, 情趣万千, 近二十年的创作中, 成功地走出了自己独创的艺术道路, 创造了浓墨重彩、浓墨淡彩、焦墨重彩、焦墨淡彩画风。

易洪斌 中国美术家协会理事, 吉林省美术家协会名誉主席。其画题材广泛, 大小写意并举, 风格雄深雅健, 走兽、人物、花鸟等题材均有涉猎, 尤精于画马, 自成气象, 为“关东三马”之一。

骆恒光 中国书法家协会会员、西泠印社社员、浙江省书法家协会副主席, 在美术创作方面也自成一格, 深得黄宾虹、余任天之三昧。

傅瑜明 中国美术家协会会员, 南京美术家协会理事, 自幼受国画大师傅抱石艺术熏陶, 嗜爱绘画艺术。擅长山水画, 作品气势磅礴, 苍劲浑厚, 有抱石遗风。

另外, 参与本书的优秀画家作者还有: 于茵、王宣明、左建华、朱白云、江德兴、邢文彦、成强、严艺林、陈岫岚、沈舜安、陆正一、陈志宏、陈辉、金义安、范廷义、范林鹏、金传欣、郭大湧、胡家安、顾宝兴、夏志千、潘之、颜康文、臧建民等。

《十招画室》

编委会

主 编

潘 之

顾 问

邵洛羊

金正惠

韩 敏

颜梅华

王仲清

徐昌酩

高式熊

图书在版编目(CIP)数据

小品范画100例/金义安主编. —上海: 上海人民美术出版社, 2010.5

(十招画室)

ISBN 978-7-5322-6785-9

I. 小… II. 金… III. 中国画—技法(美术)

IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第064098号

小品范画100例

(十招画室)

主编: 金义安

策划: 潘志明

责任编辑: 徐 亨

技术编辑: 季 卫

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海市印刷十厂有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 6

2010年5月第1版 2010年5月第1次印刷

印数: 0001—4300

ISBN 978-7-5322-6785-9

定价: 28.00元

一、怎样画小品/1

二、花鸟画范例/7

三、人物画范例/44

四、山水画范例/54

五、水墨画范例/81

一 怎样画小品

1. 小品画渊源概述

追溯中国画的起源，可从六七千年前新石器时代的彩陶画、岩画算起。就描绘在纸绢上的中国画而言，从秦汉的帛画开始，距今也有两千多年的历史。中国画里的“小品画”，只是中国画滔滔江河中的一个支流。

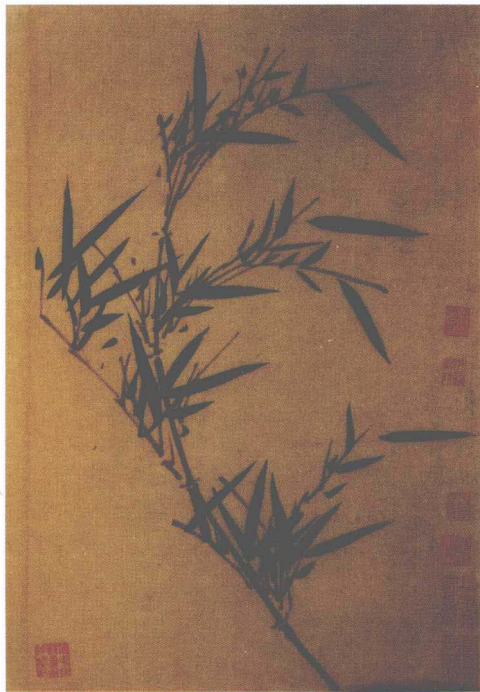
中国画里的“小品画”定义，是相对于一种严谨的、大型的主题性创作而言。“小品”二字，原本出自佛经，佛家一般将佛经之详本称为“大品”，而将简本称为“小品”。中国“小品画”一般在一尺或者数尺之内，在内容上要求简练、概括、小中见大。趣味隽永是“小品画”追求的最高境界。

小品画表现的题材有神话传说、历史人物、小情小景、寻常故事、民俗民风、诗情词意等等。因其小，所以一石一花、一树一亭、一人一物均可入画。由于篇幅小，着墨简约，不需要太多时间，茶余饭后一挥而就，十分方便，正与现代人的快节奏生活合拍。“咫尺之图，写百千里之景”、“一叶知秋”、“一滴水看世界”，小而不小，小画亦需大手笔。

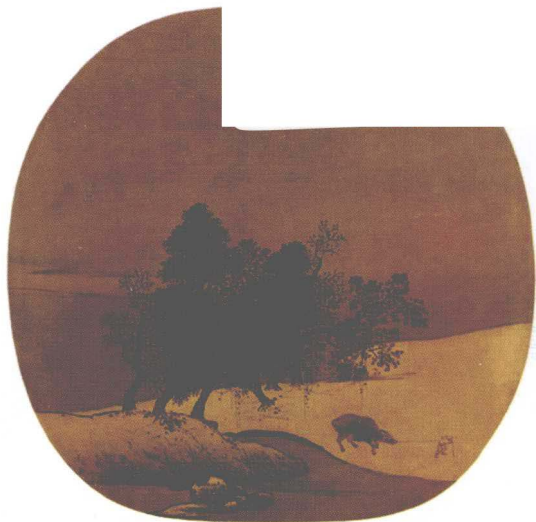
在中国画坛，“小品画”和“文人画”两者有着不可分割的传统血缘关系。和文人画相比，“小品画”名字的出现要晚得多。“小品画”在继承“文人画”优良传统的基础上，它的表现领域在不断扩大。可以说“文人画”是“小品画”的前身，“小品画”是“文人画”的继续和发展。

它们之间的区别主要有：表现的内容不同，“文人画”的题材比较窄，主要是山水和花鸟，而“小品画”的题材要宽泛得多；功能不同，“文人画”的功能仅仅是自娱自乐，而“小品画”还担负着新技法的探索 and 为主题性绘画打基础的功能；作者群不同，“文人画”的作者多是学者、诗人又是画家，“小品画”的作者更宽泛。

随着时代的变革和社会分工的不断细化，从事中国画研究的人越来越多，“文人画”的优良传统被更多的画家所继承。易于抒发感情、便于进行技法探索、适于互相交流的“小品画”象雨后春笋般的发展起来。

墨竹谱 元 吴镇

秋溪放牧图 宋 佚名

2. 小品画的特点

小品画一般来说具有如下特点：

一是尺幅小，小品画尺幅往往在斗方之间，多以小立轴、册页、扇面、手卷等形式出现，这类作品一般不适宜在大厅张挂，属于案头把玩观赏的艺术品。画家充分发挥自己的想象和创造性的构思，巧妙地运用比、喻、兴、借等手法，精巧洗练地使用笔墨技巧，淋漓尽致快速地反映出自己的情趣和感悟，是丰富的美术快餐。

二是意境深远，小品画的品位很大程度要看这件作品内涵是否丰富，是否有意境。张大千说过“小品应该有大寄托”。此话道出了小品画的关键，其实小品画要小中见大，是对社会、自然等一切事物深邃体察后的有感而发，表达的是一种意识，一种精神，一种凝炼的感情，深入浅出，直抒胸臆，言近旨远，有大寄托。比如我国宋代的小品画就成就很高，影响极大。那时的小品往往有体现小中见大、隽永精辟的特色。宋人著名画家马远、夏圭，他俩既是创作《长江万里》、《松泉图卷》巨幅的大手笔，同时也是画小品画的能手，造诣之高，博得“马一角”、“夏半边”的美称。

三是小品虽小，艺术价值却不小，从另一角度说，小品画是一个画家功底、笔墨、修养、灵性的体现。好的小品画看似寥寥数笔的即兴之作，但早已成竹在胸、如有神助。有的简、拙、朴、实，更增画面趣味神采。有的也精雕细镂，但笔墨恰到好处，精美绝伦。像黄宾虹生前喜欢作小品，每每创作信手拈来，气势不凡。齐白石创作的一幅《苍蝇》图，该幅作品中的苍蝇仅一张名片大小，按理苍蝇是害虫，可是画面中齐白石将这只苍蝇画得十分讨人喜欢，后经过买家激烈竞争，最后以19.8万元成交，如果按平方尺计算，这恐怕是最昂贵的一幅中国小品画了。

良宵 张大千

山水 黄宾虹

草虫 齐白石

四是画家创作小品常常是有感而作，成竹在胸，直抒胸臆，一般创作过程时间短，速度快，多为即兴之作，但这些并不影响绘画的质量，主要是这类作品表达画家情感的多，像京派画家齐白石，海派画家吴昌硕、黄宾虹、陆俨少等时常会有感而发的创作，细细欣赏他们的小品，令人回味无穷，爱不释手。

五是小品画能反映画家的绘画功力。“小品画”的功能多是抒发画家的闲情逸致，或进行多种技法的有益尝试。它继承了“文人画”的传统，题跋和用印成为画面形式的重要组成部分。它强调诗情画意，强调笔的书写性。清人任伯年，画艺全能，一生画出不少大型的中堂画、条屏画，而他也画了不计其数的精彩出众的扇面、册页等。可见作为大画家，都能画，而且都能画得各尽其妙。

花鸟图 清 任伯年

菊花 清 虚谷

3. 小品画创作

中国画小品画的创作有一定的步骤程序，小品画创作必须按照循序渐进的原则，逐步提高。作为一个小品画家应具备的基本功包括：

画家内功的锤炼

画家内功的锤炼，主要包括传统中国画笔墨的把握和绘画章法、造型能力的训练的灵活运用。

传统笔墨的掌握：对传统笔墨的学习主要是解决好笔法和墨法两个问题。中国画的用线是中国深厚的文化和民族独特审美心理的积淀物，特别讲求书法入画。历代画家在用笔的总体追求上是一致的：那就是用笔需平（平稳）、厚（厚重）、留（留得住）、韵（有韵味）。

笔法。用笔包括“起笔”、“行笔”、“转折”、“提按”、“收笔”等。最关键是要把握好力度、速度、笔锋、笔顺和笔笔生发等几个环节。

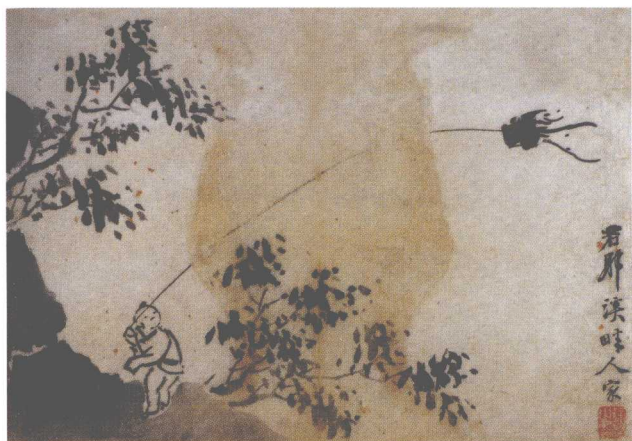
墨法。中国历代画家对墨法的论述很多，比如“墨分五色”、“墨分六彩”。好的用墨能使画面层次分明、变化莫测，产生强烈的感染力。用墨总的原则是墨色既要有变化，又要和谐有韵律，好似一首动听的“交响乐”。

绘画章法的运用：小品画一般讲求激情和随意性，它是画家无拘无束、自由抒情的产物。如果没有一定基本功的锤炼，随意性将导致盲目性，画家必须经过一个从有法到无法的过渡阶段。

小品画的画面营造比较自由，应主要把握好主与宾、虚与实、点线面、气与韵等几个关系。

主与宾。一幅画要有一个中心，一个主角，否则会导致画面杂乱。突出主体的方法一般有：以大突出、留白突出、用力的导向突出、地平线、缺口圆突出等方法。

虚与实。虚实之法是文学艺术中常用的手法。具体到绘画中，画面是有限的，要利用有限的空间表现无限的情感，也就是运用虚实，给人以联想，扩大画外意境，以小画表现大境界。

山水花卉人物图册 明 徐渭

花鸟图 清 任薰

牡丹图 清 边寿民

芦桔 近代 吴昌硕

舞蹈者 叶浅予

点线面。点，在中国画中有着重足轻重的地位。历代绘画高手无不重视对点的运用。点在中国画中可以是苔点、草丛、石块等，也可以什么都不是，它已是中国画中不可或缺的表现语言。线，在中国画中占居着主导地位，甚至有人称中国画是线的艺术。假如在中国画中把线抽掉，那等于抽掉了中国画的筋骨。面，在中国画中泛指放大的点和加宽了的线，一般是指各种色阶的墨团，它也是中国画中不可缺少的组成部分。墨团能给人以重量感、体积感，在画面中起到稳定作用。

气与韵。气韵是指画面的总体气势和韵致，也是评判作品艺术水平的重要标志。气和韵都包括作品的内容和形式。在画面的气韵上，从吴昌硕的作品中会得到有益的启示。

造型能力的训练：对于中国画中的人物小品来讲，造型显得非常重要。造型能力的训练，一般要进行素描、速写（慢写、默写）、白描的训练。素描大多提倡学习结构素描，这样很容易转向中国画的线描；速写是正确把握人物的结构和比例关系，熟悉人物的各种动态变化规律的有效手段，白描也是训练造型能力的一种有效办法，还可通过白描的练习来提高控制毛笔的能力和熟悉衣纹、衣褶的变化规律，为画人物小品打下坚实的基础。

画外功的积淀

要想成为一个优秀的中国画小品画家，仅仅练好画内功还是不够的，还需要有长期的画外功积淀。常言道“画到高处画素养”。可见，一个优秀的画家一定是一位综合素养很高的艺术家。画外功一般包括文学、哲学、书法、篆刻、诗词、音乐、舞蹈等等。多接触这些姊妹艺术，一定会从中得到艺术相通的启示。

4. 作画步骤示范

下面以四幅花鸟小品画的分步图来解析小品画的作画步骤：

①笔蘸墨，墨色不宜调匀，出枝时，注意运笔的轻重、快慢，用笔以中锋为主，注意线条的疏密关系，并预留出花的位置。画鸟先用浓墨画眼睛和嘴，再画鸟的头部，调淡墨用皴的方法画出鸟的背部和尾部羽毛，笔蘸深墨画翅膀，用淡墨勾勒胸部，最后画鸟足。

②笔肚蘸白色，笔端调曙红色，点花时注意颜色的轻重变化和聚散关系。

③用汁绿调墨来写叶。调色时，笔中的颜色不宜太匀。用笔写叶，笔锋在纸上宜铺开，如一笔画不足，可复笔。然后，在叶子将干未干之时加叶脉和枝条。

④调石青用皴的方法画鸟的背部和尾部羽毛，在鸟的眼睛处用赭石勾勒，在鸟嘴处染以石青色。用胭脂色勾勒花和枝。完成后落款、钤印。

二 花鸟画范例

小鸟图 明 八大山人

图中两只小鸟相对而立，均一足，形象洗练夸张，生趣盎然。眼、喙用浓墨点写，鸟形稚拙可爱，羽毛只数笔，却以墨色的浓淡变化来表现出湿润茸茸的质感。画面空旷开阔，别无它物。

石榴图 明 陈淳

以淡墨写出细枝，两只石榴，有成熟沉重之感，妙在笔断而枝意仍连。作者笔墨虽法于元人及受沈周的影响，而

对景物的体察入微，又自出新意，大胆创造，另具格局，开拓写意花卉新领域。

月季 近代 吴昌硕

写意花卉，寥寥数笔，纵横跌宕，苍劲简老，尽显深湛功力，文人画之典型。

没骨花卉 清 恽寿平

揉合了黄筌、徐崇嗣两派技法，既重视对物写生，力求形似，又强调“传神”“淡雅”。画中的秋萼及牡丹直接以色点写，舒放自然，墨、色、水三者

交互运用，形象逼真，苍劲放逸却又不失规矩和秀润之致，达到了形神兼备的境地。

竹石小鸟图 钱松喦

一丛朱竹生于山石之侧，
两只小鸟踞于石上，下有数支菊
花，全幅风格清丽，笔墨精到，
构图不落俗套。

三鹅图 陈佩秋

此图绘两白鹅，造型巧妙，运用
中国传统线勾勒法，层次分明，墨韵
流畅，清新雅健，浑然天成。

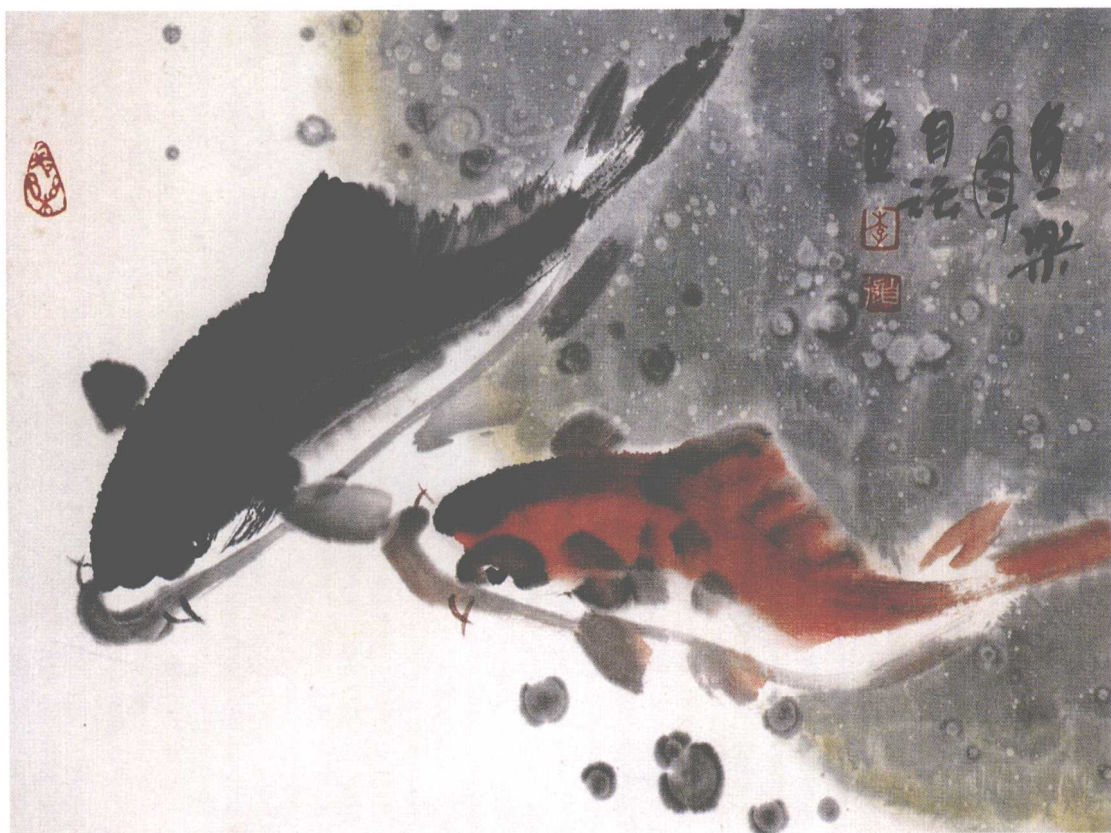
晨辉 李自強

一公鸡仰首阔步，侧视前方，旁有牵牛花点缀，大写意笔法，雄浑有力。清新之意溢出画幅！

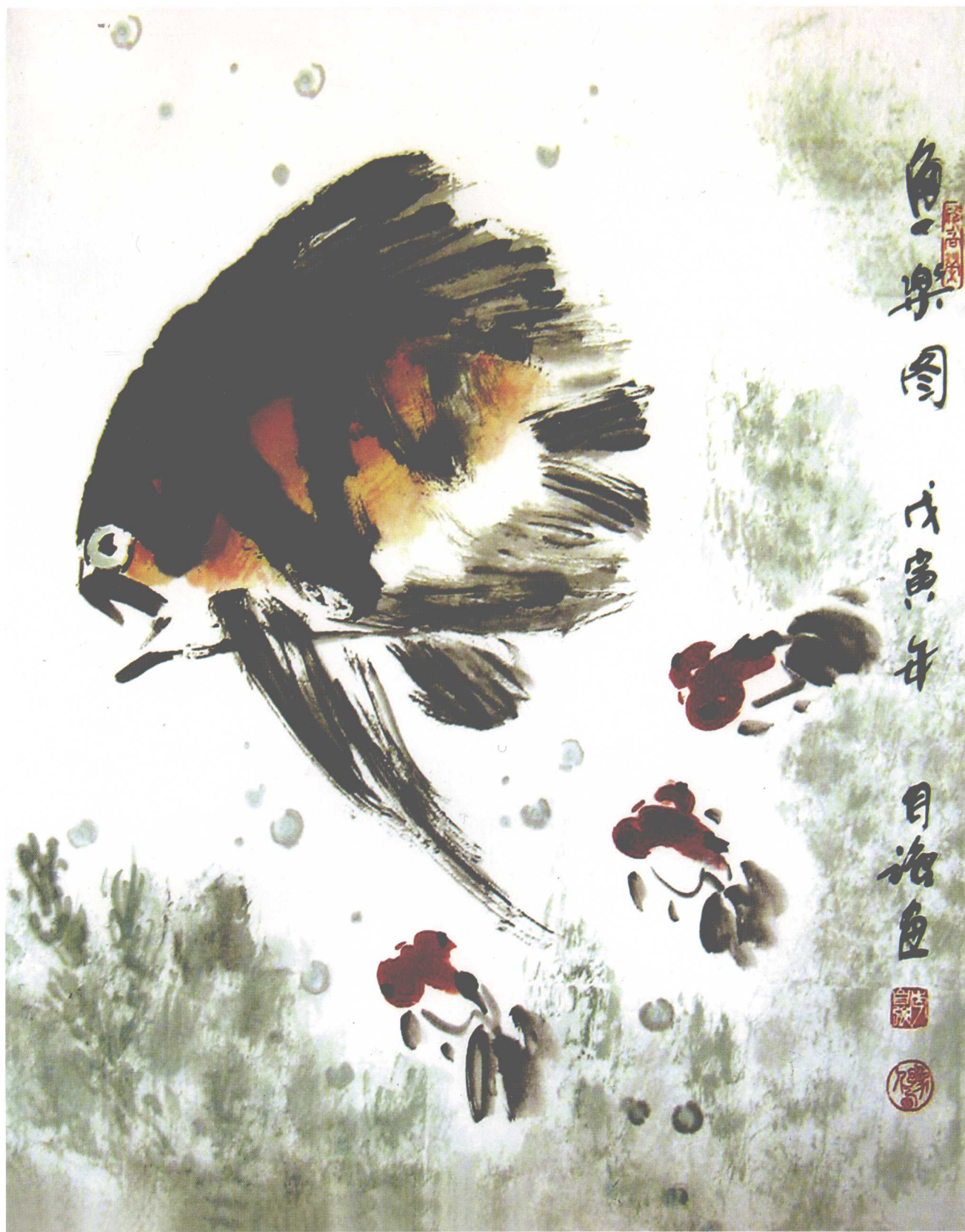
雄风 李自强

一公鸡阔步前行，目光炯炯，雄风焕发。大笔写意，神姿极佳。

双鲤图 李自强

两鱼悠游水中，神态安详宁静，仿佛乐在其中。浓淡墨结合使用，意趣无穷。

鱼乐图 李自强

一大鱼占据画中央，众小鱼追随其后，悠游自在，其乐陶陶。写意笔法，生趣盎然。

鯰鱼图 李自强

鱼在画面上缠绕弯曲，水墨写意，韵味至佳。

舞春风 李自强

燕子在春风中飞舞追逐，春花灿烂，春意盎然，写意手法纯熟。

菜花香 李自强

两燕子追逐，竹子随风摇摆，
远处菜花一片金黄，设色清淡，干
净利落，春之气息迎面扑来。