

當代芥子園

- 名家作画过程层层分解
- 名家作品实例细细赏析

dangdai jieziyuan

詹庚西 画藤萝

Z h a n G e n g x i h u a t e n g l u o

序

孙克

中国画艺术是中华文化的重要组成部分，数千年传承不断。自东晋以来，画迹、理论彰显流传。隋唐之际社会自乱而治，经济上升，文化交流活跃，宗教艺术、殿堂艺术带动人物画突飞猛进，山水、花鸟由微而著，鞍马、界画等科目齐全，名家辈出。至五代北宋，绘画艺术已臻高峰，气象宏阔，文采焕然，朝野名家，标炳史册。文人画艺术滥觞久远，酝酿于宋，肇兴于元，明清之际达于高峰。流派纷呈，大家迭起：青藤、白阳、陈洪绶、渐江、石谿、八大、石涛、龚贤等群峰并峙，金陵、新安、晏东、虞山诸派交相辉映，堪称一时之盛。文人画艺术自扬州画派之后呈衰退之势，原因大抵为墨守前人成规，脱离自然与人生，遂致渐失生气。

近代中国兵连祸结，苦难深重，然而打破闭锁亦为中国画带来生机，百年来自困难中崛起走上复兴之路。在中西文化交流之影响及现代美术教育推进下，中国画蓄势待发，成就卓著。尤其自新时期以来，中国画蓬勃发展如雨后春笋，是为千载一时之良机，21世纪中华文化必将随国家整体实力进入强国行列而更加光大于世。推动中国画健康发展，保持其固有特色，发扬其东方文化之优长，令世界葆有美好之文化生态平衡，应是我们努力之目标。

历来中国画之教育传承，多靠师生口传心授及粉本画稿摹写，缺少系统方法体系，其间难免有金针失传之憾，如盛唐壁画彩塑制作及宋代工笔秘法，即失传多年。古人习画最大困难为真迹难见，名师难觅，真传难得。清康熙年间刻印出版《芥子园画传》分山水、花鸟、草虫、人物等四集，介绍基本技法，分解层次配以说明，在物质条件落后，印刷水平不高的情况下，条分缕析，内容丰富，颇便于初学。出版后极受欢迎，直至20世纪初尤其是青年学画之津梁。

20世纪中国画教育在曲折中步入正规与系统化，在融合中西思想推动下，引入素描训练，注重写实，造型能力提高较快，因之人物画创作获益最多。此种教学法成功经验不应忽略。新时期以来，在宽松的社会环境与日趋富裕的经济背景下，中国画与其负载之民族文化精神得到空前重视。经过多年经验总结，发现西式教育方法于传统中国画亦有不尽人意之处。

相对于西画力求精准造型则中国画更重神似与意趣，重笔墨、重书写，追求形式美感并形成一定之程式表现风格及个人特色，在传统口传心授方法下，师门相循形成不同门派。多年来对传统方法的轻视、废弃造成中国画传统精神及风韵魅力的削弱乃至消失，是为憾事。

有鉴于此，中国画界近年来呼吁重视在教学中根据中国画艺术特点，有针对性、有选择地发掘继承传统教学方法，并开始付诸实践。如中国画院校的成立，以及通过新式传媒手段记录传播中国画名家之经验手法，以帮助中国画爱好者减少暗中寻索、无功误投，从而得到领略经验、了解程序、体会运笔用墨方法，以收触类旁通、事半功倍之效。

人民美术出版社曾于1957年重印出版《芥子园画传》，并于1978年再版，当有裨于自习传统中国画之爱好者。然而时过境迁，经百年之发展变化，中国画之面貌已有重大改观，其题材内涵、形式技法乃至笔墨意境均较古人有所不同。有感于新时期新形式之要求，人美社编辑同仁苦心总结创新，大胆推出以《当代芥子园》为主题之当代画坛名家技法经验集锦系列，对名家作画过程层层分解，详加介绍，并举作品实例以资佐证参考，实为案头探秘，直取心法之举。相信读者细心体味，灵苗独探，必收得珠之效。是为序。

藤萝

又名紫藤，蝶形花科，紫藤属。它勾连盘曲、攀栏缠架，初夏时紫穗悬垂，花繁而香，盛暑时则浓叶满架，荚果累累，为原产我国的著名观花绿阴藤本植物。

画藤先在心中考虑好成熟的构图布局，用赭石调墨侧锋行笔一气呵成，表现出藤萝蜿蜒柔韧的生长姿态，之后用重墨穿插老藤。

蘸重墨在藤萝根部画石头，藤萝与石作缠绕之势。

藤萝花的画法

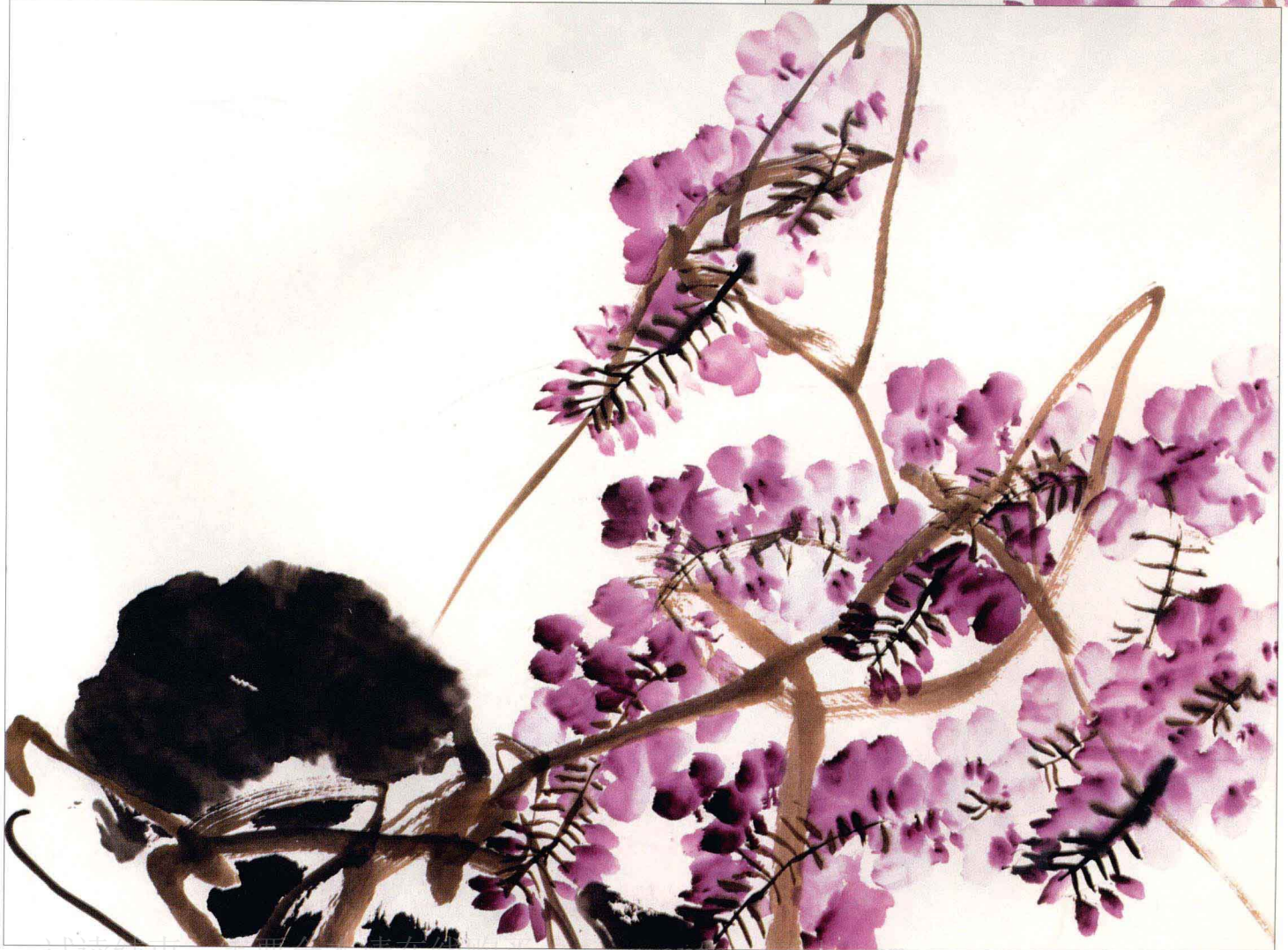
画藤萝花先将曙红、胭脂调成紫红色，再将白粉加水、石青调成粉水。用大白云笔蘸白粉水，笔尖蘸紫色，整个笔头前深后浅，侧锋用笔点画出紫藤花，使花瓣自然产生浓淡、深浅变化。将笔中颜色用尽，画出的花瓣透明，有光的感觉。

之后用小笔调胭脂和墨点花萼，调朱磬、藤黄、花青和墨勾花柄。

注意画出的花瓣应有浅有深、前实后虚。用簇生的花将画好的藤破一破，形成花和藤相互穿插、藤萝浓郁繁茂的感觉。

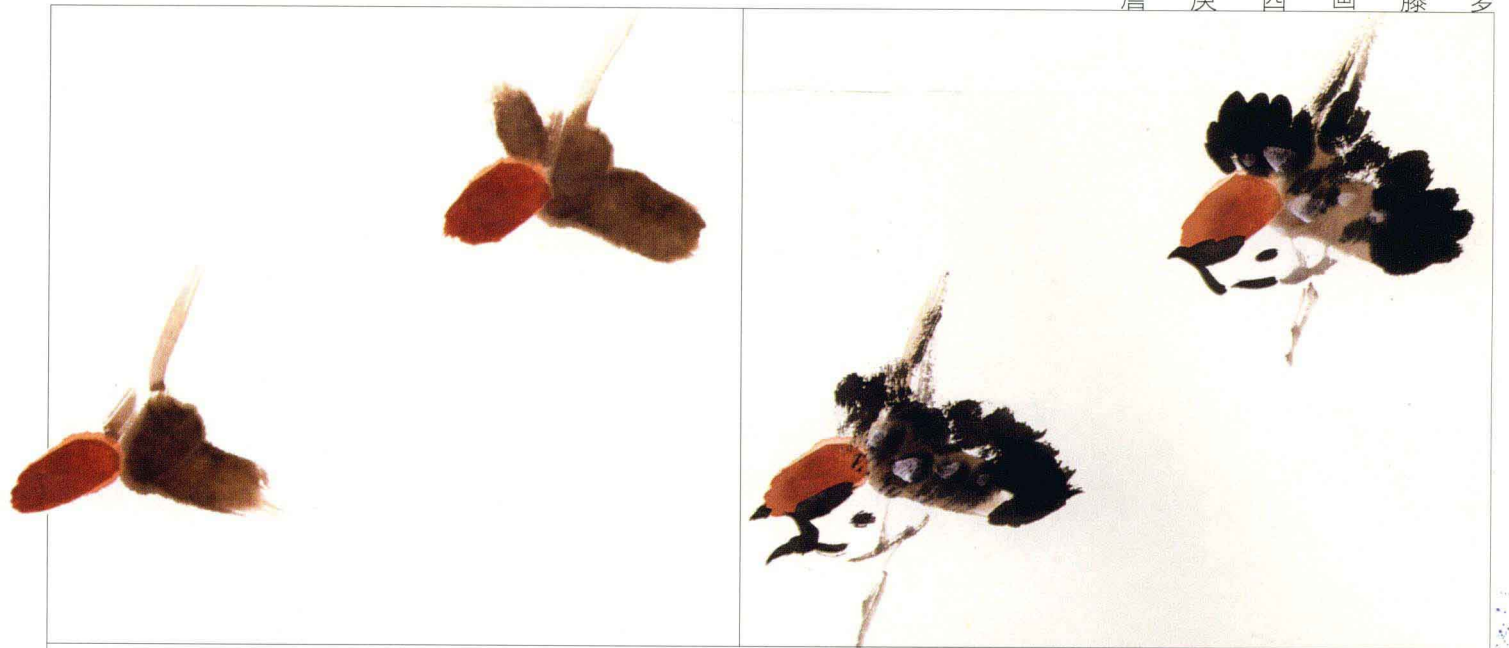
藤萝叶的画法

朱磬调黄、花青加墨画藤萝叶，待半干时用小笔蘸墨勾叶柄、叶筋。藤萝叶有嫩叶与老叶之分，嫩叶呈粉绿泛红，用笔宜灵活松动，老叶需用墨色使之厚重。

藤萝叶也应配合藤萝花有实有虚，使画面产生空间感。用白云笔蘸水调整藤萝花。

麻雀的画法

为使画面活泼，添加两只麻雀。赭石画雀头，赭石调墨画麻雀身、翅膀，用小笔蘸重墨勾麻雀嘴、眼、背羽和尾羽，蘸白粉填在麻雀脸、腹、背部。

藤黄加白粉点紫藤花蕊，用墨、赭墨点调整石头和画面，最后题款，一幅藤萝作品完成。

春光融融

暖春

作品欣赏

春三聲
庚酉寫
於北京
吟竹齋

春光融融

细雨春昼落藤花

紫雪

紫藤

晨曦

