

扇面范画

100例

第3辑

上海人民美术出版社

海派名家扇

辛卯夏月
畫

目

录

一、画扇面与安装扇骨 / 001

二、山水画范例 / 005

三、花鸟画范例 / 035

四、人物画范例 / 072

五、动物画范例 / 094

《海派名家名扇》编委会

顾问: 陈佩秋
主编: 金义安 潘 之 成莫愁
编委: 王克文 天 呈 成莫愁
应洪声 金义安 徐才友
程 助 潘 之 戴红倩
魏康生

图书在版编目 (CIP) 数据

海派名家名扇: 扇面范画100例. 第3辑/金义安等主编.
—上海: 上海人民美术出版社, 2012.08
ISBN 978-7-5322-8004-9

I. ①海… II. ①金… III. ①扇—中国画—作品集—
中国—现代②扇—国画技法 IV. ①J222.7②J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第153684号

海派名家名扇·扇面范画100例 (第3辑) (十招画室)

主 编: 金义安 潘 之 成莫愁
策 划: 潘志明
责任编辑: 沈丹青 徐 亭
技术编辑: 季 卫
装帧设计: 杜 耘

上海人民美术出版社出版发行
(上海长乐路672弄33号)

印刷: 上海华教印务有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张: 6.5
2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷

印数: 0001—3300

ISBN 978-7-5322-8004-9

定价: 48.00 元

一、画扇面与安装扇骨

扇面画历史

中国扇文化有着深厚的文化底蕴，是民族文化的一个集成部分，它与竹文化、佛教文化有着密切关系。历来中国被誉为制扇王国之称。

扇子主要材料是：竹、木、纸、扇、象牙、玳瑁、翡翠、飞禽翎毛，其他如棕榈叶、槟榔叶、麦秆、蒲草等也能编制成各种千姿百态的日用工艺扇，其造型优美、构造精制，经能工巧匠精心镂、雕、烫、钻或名人挥毫题诗作画，使扇子艺术身价百倍。中国扇文化起源于远古时代，我们的祖先在烈日炎炎的夏季，随手猎取植物叶或禽羽，进行简单加工，用以障日引风，故扇子有障日之称，这便是扇子的初源。据西晋崔豹的《古今注》记载，最早的扇子出现于商代，是用五光十色的雄雉尾羽制成的，故称之为“翟扇”。东晋王嘉的《拾遗记》则称扇子是周昭王时发明的，据说当时有个叫孟夏的人取鹊翅羽做成了扇子。但那时的扇子并不是用来拂凉驱暑的，而是用来遮阳挡风的，插在车上也是一种仪仗。

扇子在我国已有三四千年历史，经长年演变完善，已发展成为几百种的扇子家族，但总的归纳为两大类；一为平扇（即团扇、葵扇、麦草扇、玉版扇等），不能折叠；二为折扇，可自如敞开收叠。平扇来之于“障扇”（掌扇）等。古代男女都用团扇，但是等到折扇传入并流行以后，男人在正式场合都使用折扇，团扇就变成女性的专用物了。

折扇是11世纪从日本经高丽传入我国的。北宋邓椿在一部关于中国画史的著作中提到，当时北方有一种高丽扇，用鸦青纸做成，可以折叠，上面还绘有图画。这里所说的高丽扇，实际上是从日本传过去的日本扇。明代折扇广泛流行，据说这与明成祖朱棣的大力提倡有关。清代是折扇大发展的时期，它不仅是一种用以生风取凉的工具，而且成了一种艺术品，一种身份、地位、品位的象征，一种社会角色的道具。不仅男性使用折扇，而且还有专供女性使用的秋扇，从文人书画扇这一主流中又分化出

团扇

羽毛扇

折扇

黑纸扇、香木扇和各种工艺扇。折扇还流传到欧洲，成为西方贵妇们喜爱的把玩之物。

扇面的面积虽然有限，但也给书画家们开辟了一块题诗作画的小天地。唐代张彦远《历代名画记》中记录的杨修为曹操“画扇误点成蝇”的故事，是关于在扇上作画最早的记载。《晋书·王羲之传》中一则王羲之为老妇题扇的佳话已是家喻户晓。除了王羲之外，当时还有范晔、顾宝之等文人都曾在扇面上题诗作画，这就大大提高了扇子的文化品位。到唐代，绘画作书的团扇已经相当流行，新疆阿斯塔那的一座唐墓出土了一把木柄绢质团扇，扇面上就绘有花鸟。唐代画家周昉的名画《簪花仕女图》中也画有一位手执绘有牡丹花的团扇。在团扇上绘画作书到宋代达到顶峰，至今仍有不少宋代的绢本团扇扇面被保存下来。扇面画是中国画艺术宝库的重要组成部分，是中国传统艺术品的一种形式。其艺术风格及手法与卷轴、册页有所不同。作画时必须在这特定的形状篇幅中，匠心独运安排布局，笔随意转，咫尺之中开拓出妙趣盎然的意境。

扇画的流行则是在明代，这与当时文人士大夫的审美好尚、收藏家的收藏热情、画家的创作热情、海外贸易的繁荣等密切相关。

不过，扇画不是所有画家都能画，因此它充分体现了一个画家的绘画功力和水平。扇画约一平方尺左右，尺幅虽小，但内容丰富。从题材上看有人物、书法、花

扇套

折扇面·蒲华

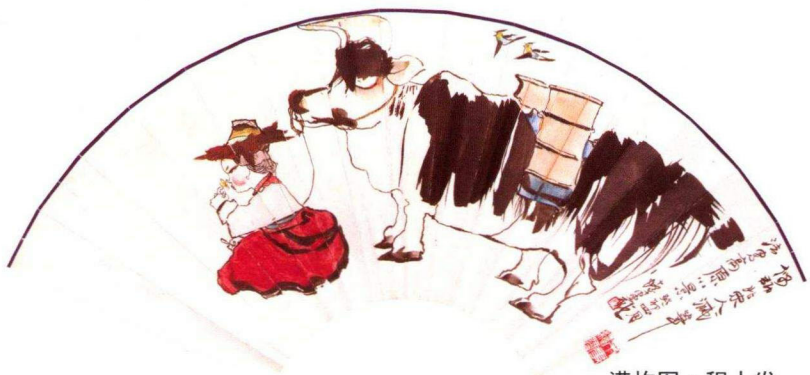
团扇面·宋人

对角构图·吴湖帆

边角构图·陈佩秋

满构图·程十发

鸟、山水等，从形式上看有工笔、写意、水墨等，凡书画中有的扇画都有，麻雀虽小但五脏俱全；而扇画有的，书画却不一定具备。

构图法

在折扇上画花卉、蔬果、草虫之类，比较容易构思。或作由中心向两边生发的放射形，或用散点结构，能较自由地布置物象，在总体上达到疏密聚散有序，即成佳构。不论用何种方法处理画面，所有的题识和印章，都必须顺着折扇的放射线书写和铃盖。

扇面作为一种特别的绘画样式，折扇与一般画幅更有所不同，呈弧圆形放射状。画面构图时要注意上外侧要宽、下内侧要窄的特点。折扇画面的景物包括题款等，都应借扇形的开张、取势加以发挥，不能将画面的主要部分紧缩在扇面的内侧，否则画面会上下失调，显得拘谨、沉闷，扇面特定的开展和形式就不能得到充分的发挥。画折枝花卉，横竖布局，应顺应形势，以便能在扇面中形象贯通，左右互映。

扇面构图上的刻意创新，以山水画的构图有超常的突破。通常山水画的构图讲究“地平线”，而扇面却是上宽下窄，且呈半圆形状，如果依然水平地处理地平线，则扇面下端的两角势必形成空白。为了使构图合理、景物自然，创作者们相继创立了一河两岸构图、满幅构图和边角构图的三种新章法。其中，一河两岸构图主要是表现江河两岸风光，如一江春水或左右横穿，或上下直流，或斜向而泻；满幅构图是让景物占大部分空间，整体感觉实多虚少，通常以描绘山景居多；边角构图是把主要景物集中在左侧或右侧的下角，或自左边或右边向下伸展，整体感觉虚多实少。

花鸟、人物的扇面构图大体有中轴构图和边角构图，留白多少全由画家巧思安排。而上述山水画三种构图章法也适用于花鸟、人物画的扇面构图。

总之，中国的扇面书画艺术，尤其是折扇扇面的书画艺术，已成为中国书画艺术宝库中“别体之作”，欣赏、把玩和收藏者历代不穷。而喜欢在扇面上进行书画的艺术爱好者，更是不计其数，无不体现出对这一“东方艺术的瑰宝”的无穷热爱和真心传承。

如何安装扇面

安装扇面的具体步骤:

- ① 把扇面与扇骨的有效尺寸切齐;
- ② 把扇面的扇孔撑大;
- ③ 把每根扇骨插入扇面孔内;
- ④ 涂上浆糊;
- ⑤ 切除余边;
- ⑥ 用橡皮筋捆扎晾干。

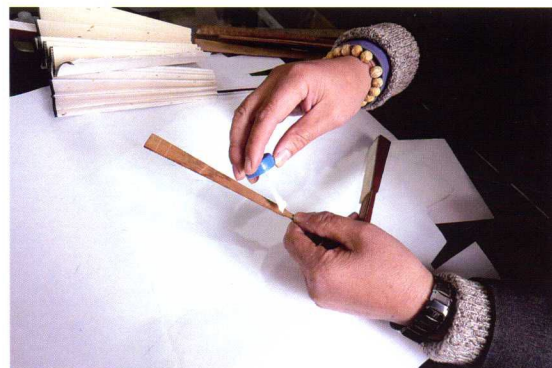
①

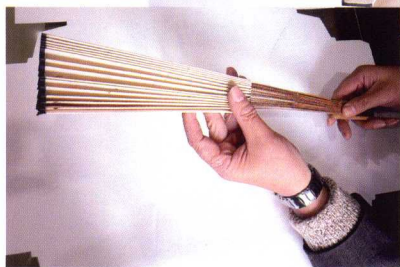
②

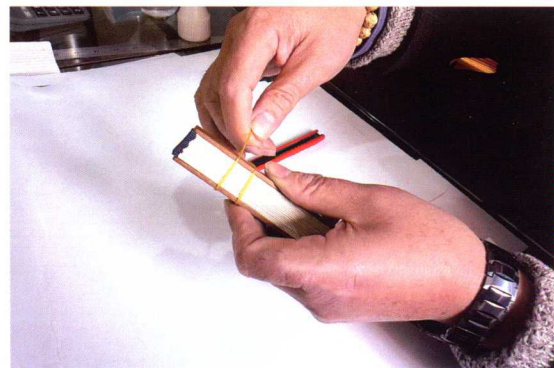
③

④

⑤

⑥

二、山水画 范例

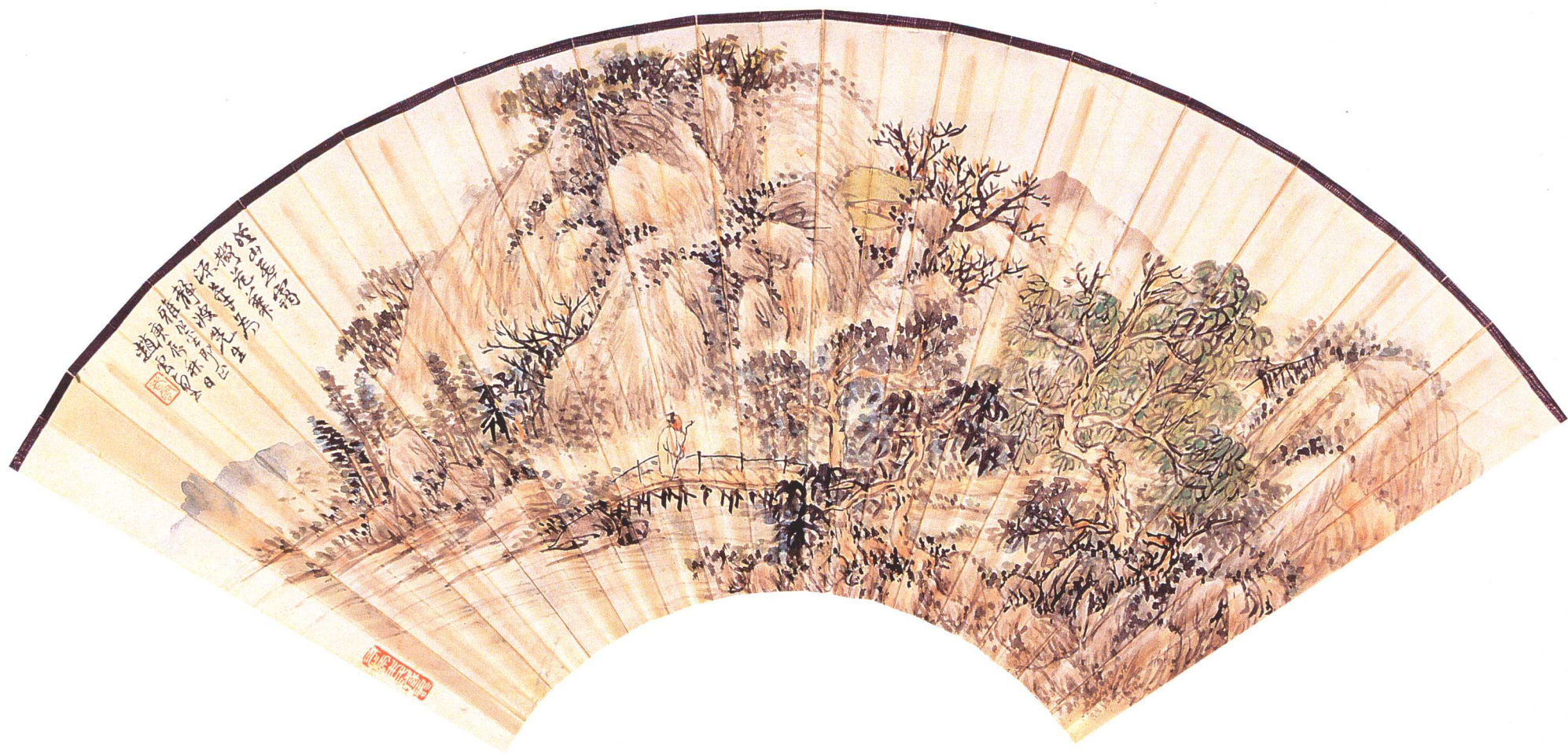
设色山水 董其昌（明）

此扇面画中，坡石高树，参差错落，烟云流润，柔中有骨力，墨色层次分明，自有一种平淡天真的格调。

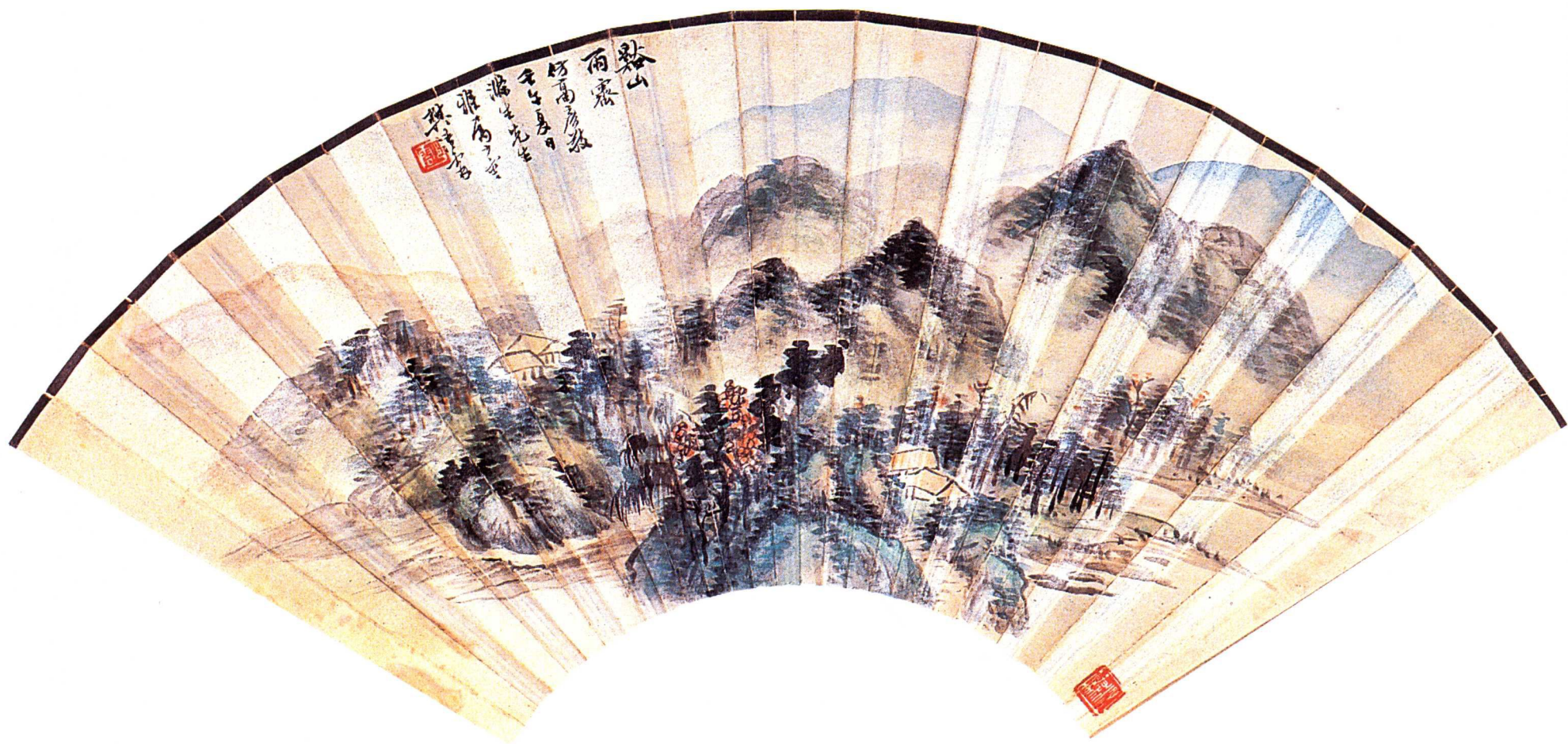
云水图 赵叔儒

水面悠悠，风紧云轻，有红袖正倚高楼，笔力松弛有度，秋日客旅之思，跃然纸上。

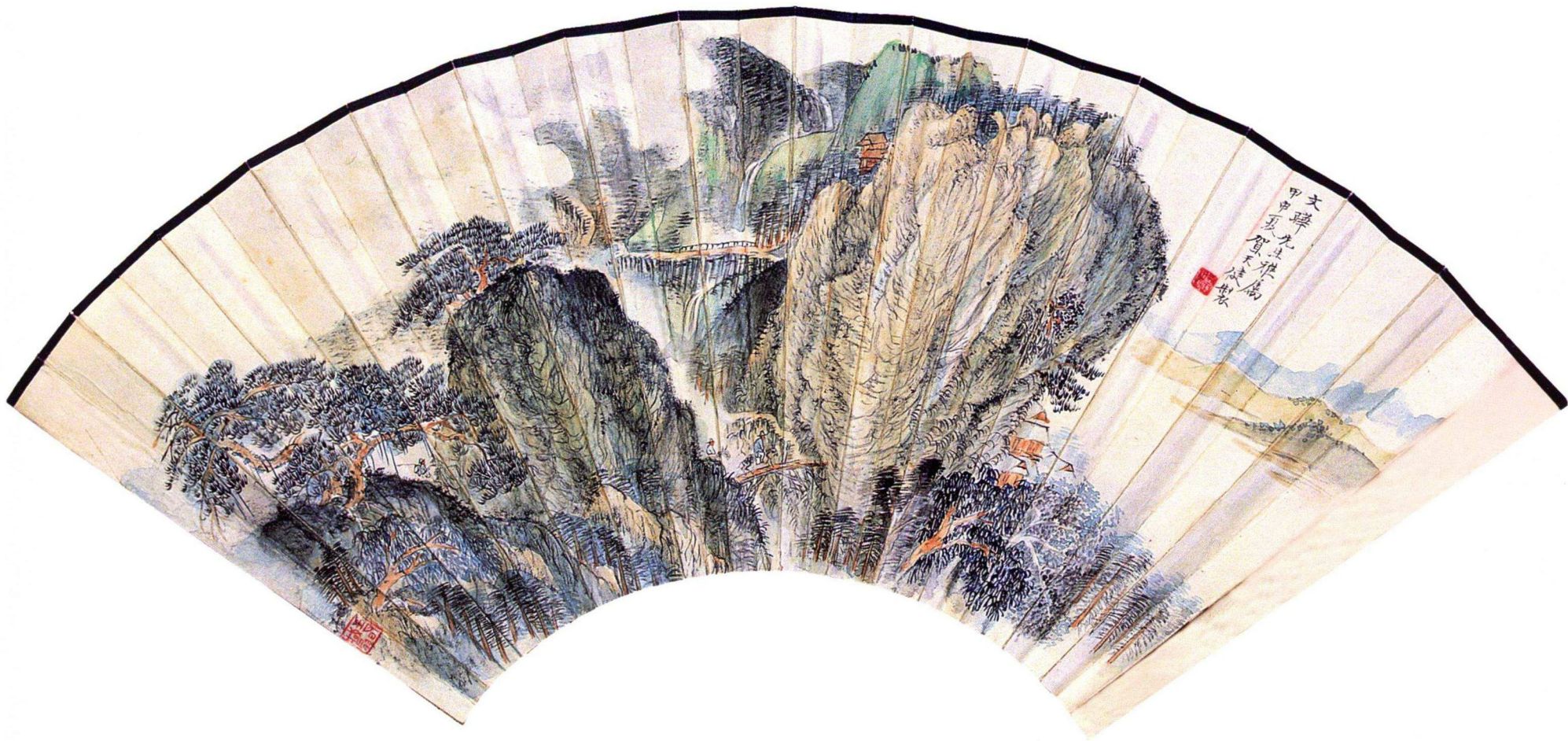
溪山暮霭 赵云壑

山势颇峻峭，木树苍苍，有人扶杖过桥。设色典雅精到，构图饱满大气，用笔老辣到位。

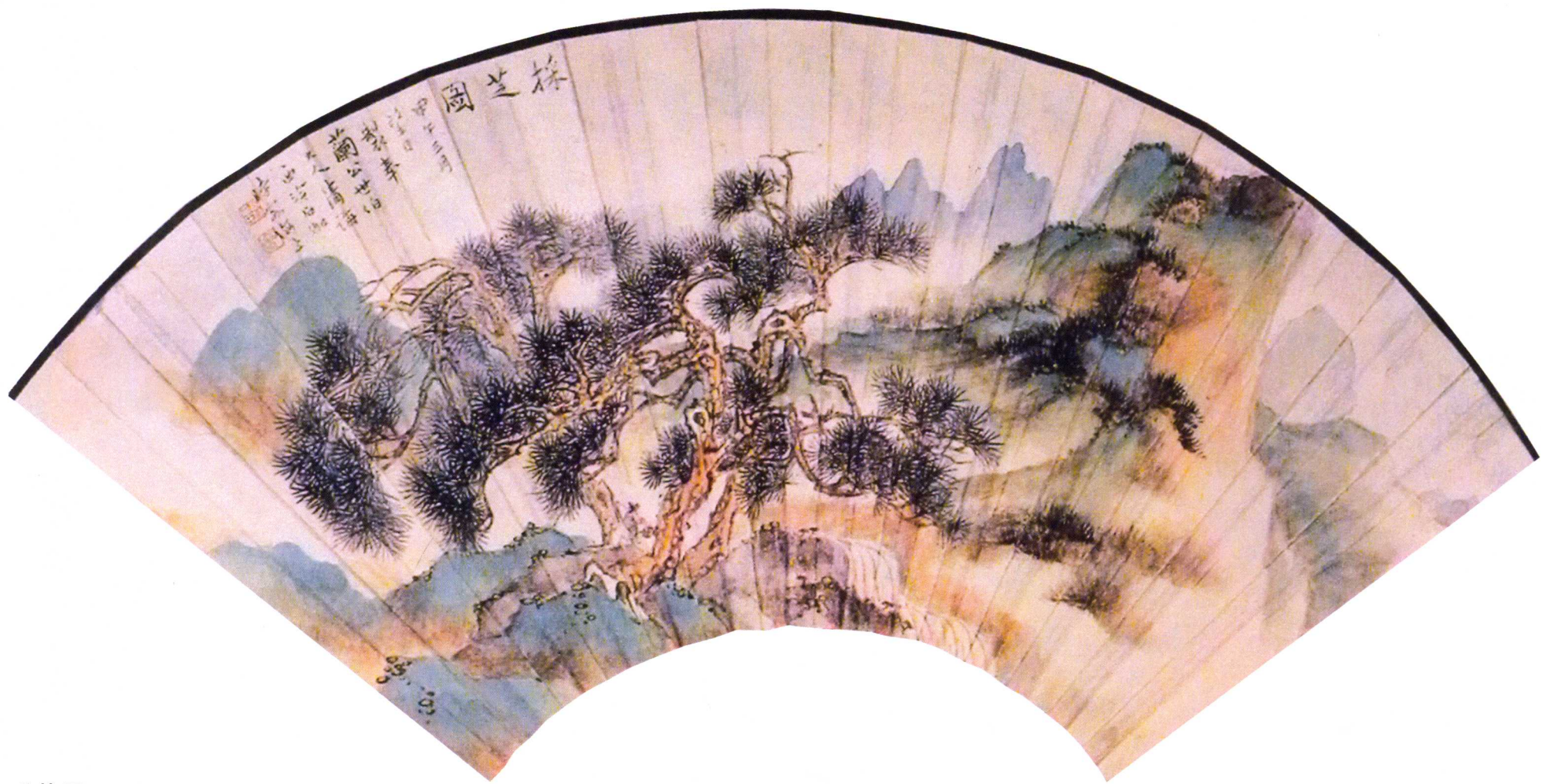
溪山雨霁 樊少云

烟雾缭绕，山水江湖，林霏烟云，绿汀曲岸，画风秀丽轻灵，构图颇富层次感。

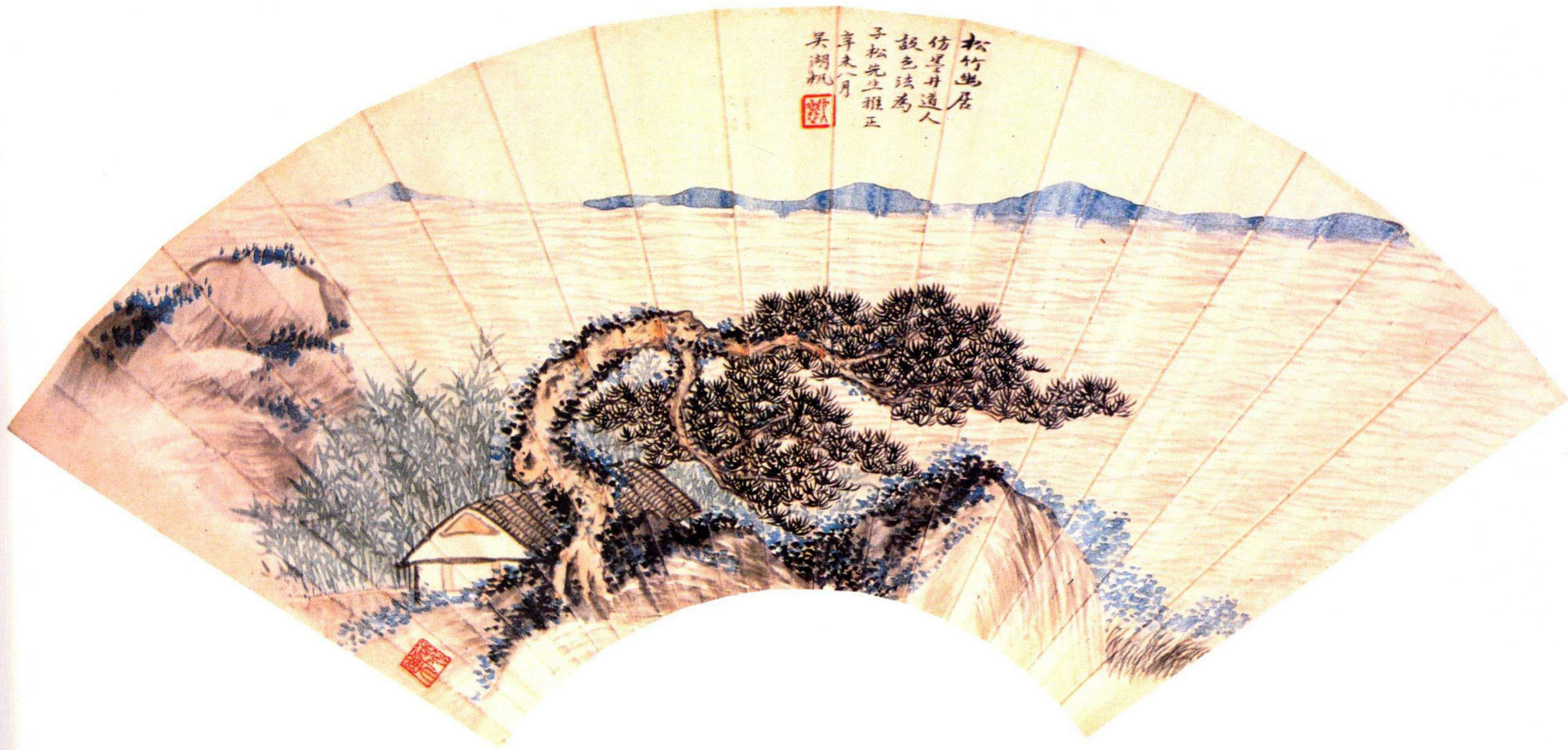
层岩丛树图 贺天健

此青绿山水画法，皴法规范，用色清丽。近景处理繁密，层次丰富；远景处理简洁、概括。

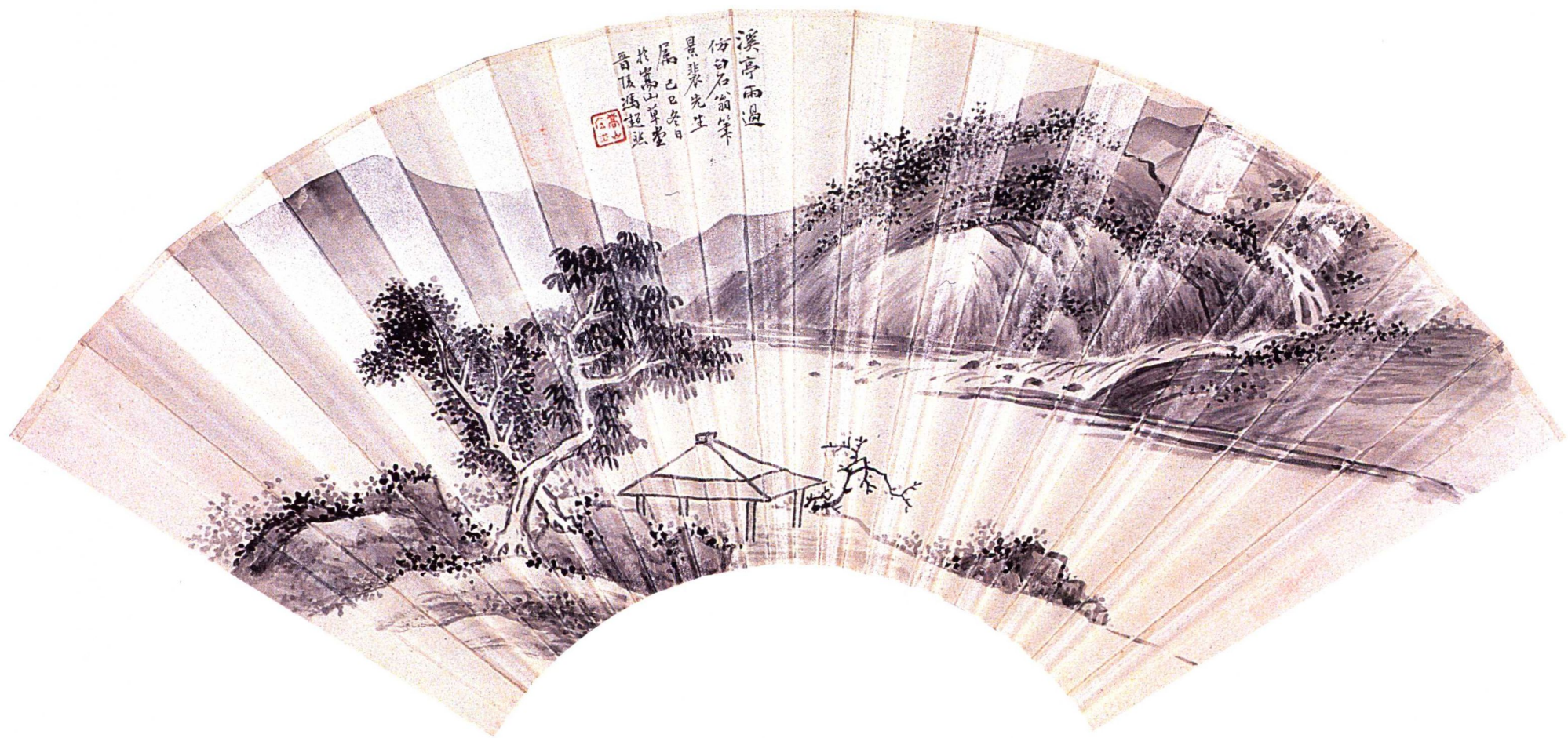
采芝图 申石伽

所作山水为云雾变幻景象，得渲染润泽之意趣。松枝蟠曲如苍龙，踞于画幅之主体部分，与山水虚实对应，有相得益彰之妙。

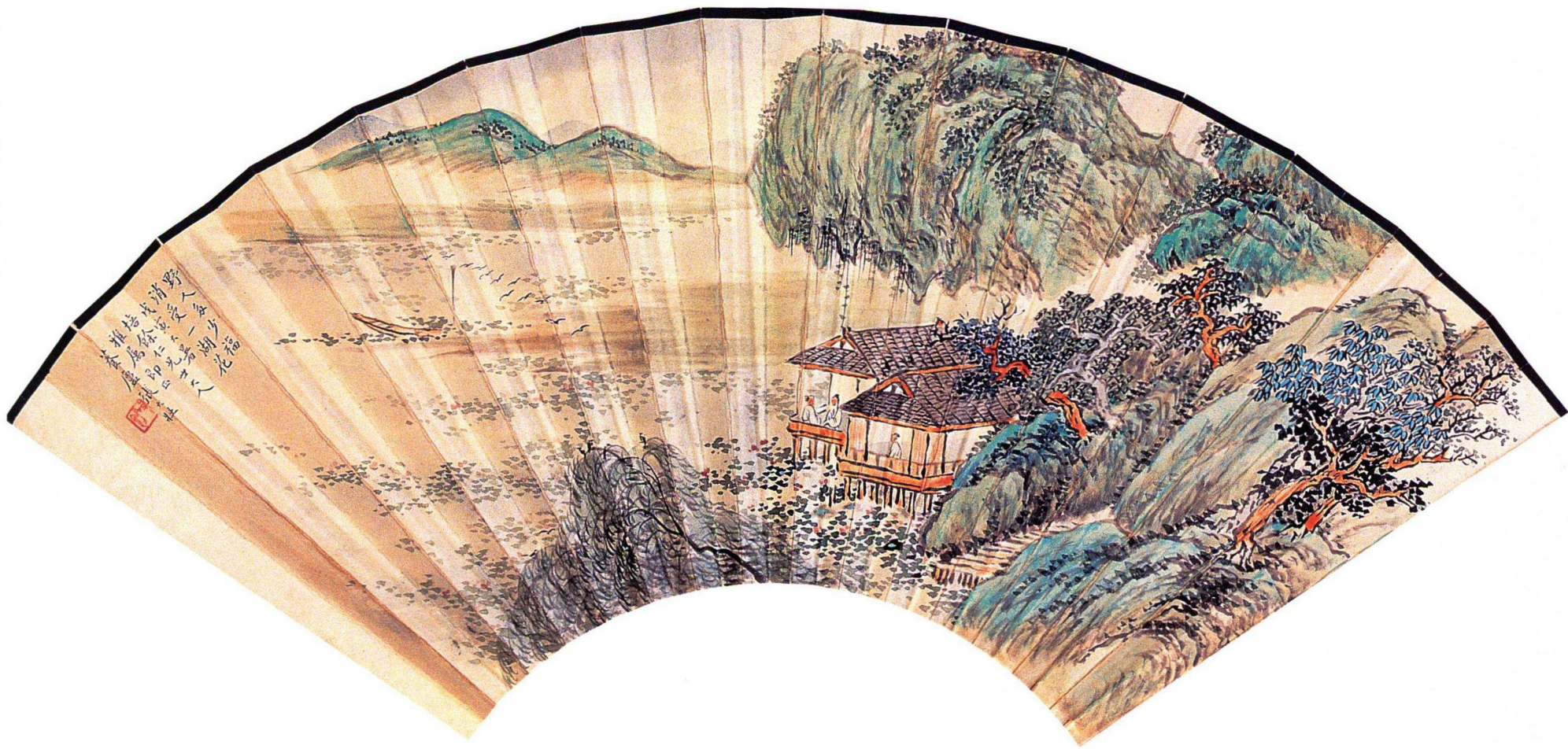
松竹幽居 吴湖帆

烟水辽远无际，有松枝盘曲，屋舍独立。构图有虚有实，设色清妍明丽。整体格调秀丽丰腴、清隽雅逸。

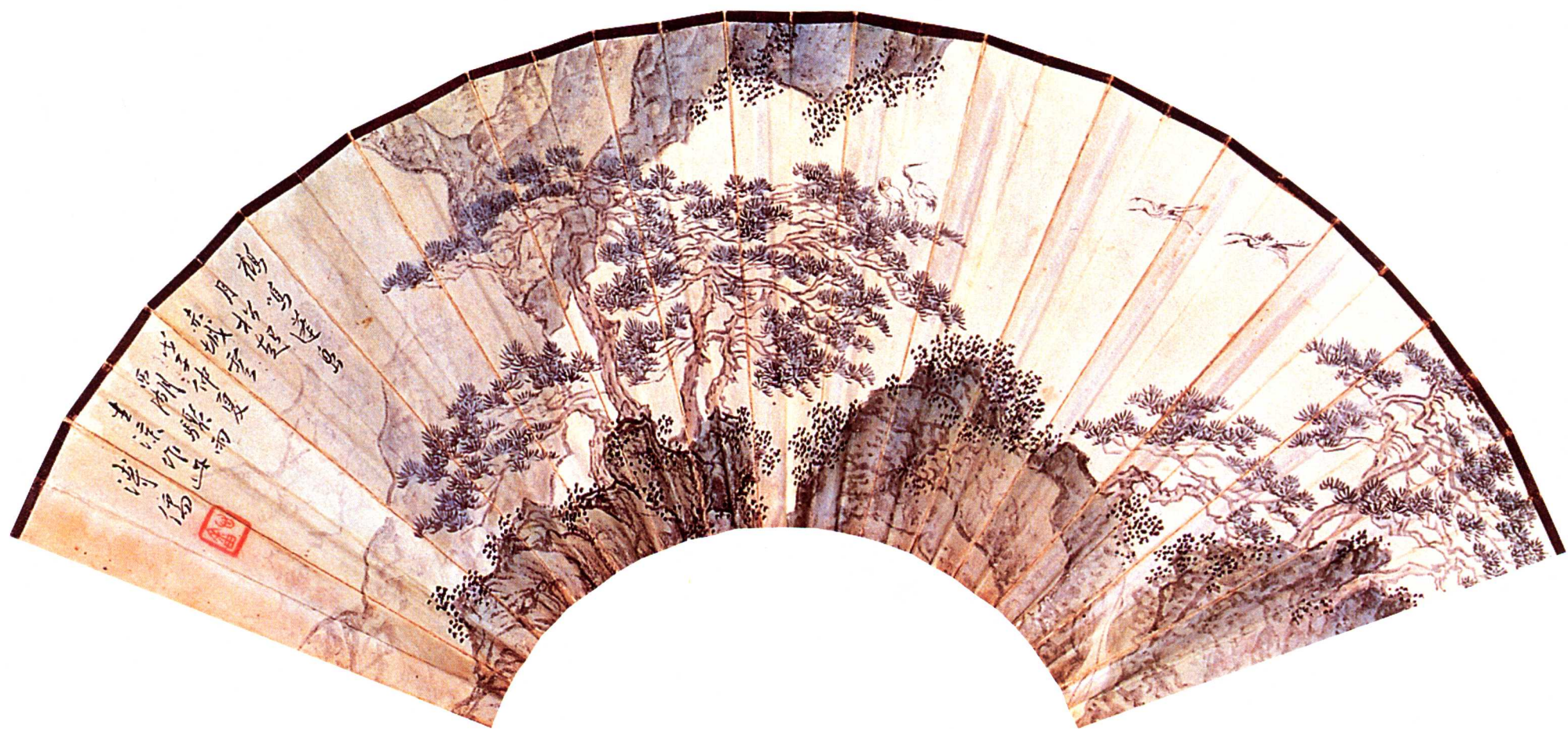
溪亭雨过 冯超然

画中山峰峭立，山谷盘绕，绿树郁郁葱葱，阔水曲岸，溪亭屹立，表现了夏日山居宁静宜人，从而使自己置身山林世界，尽享自然界无穷乐趣。

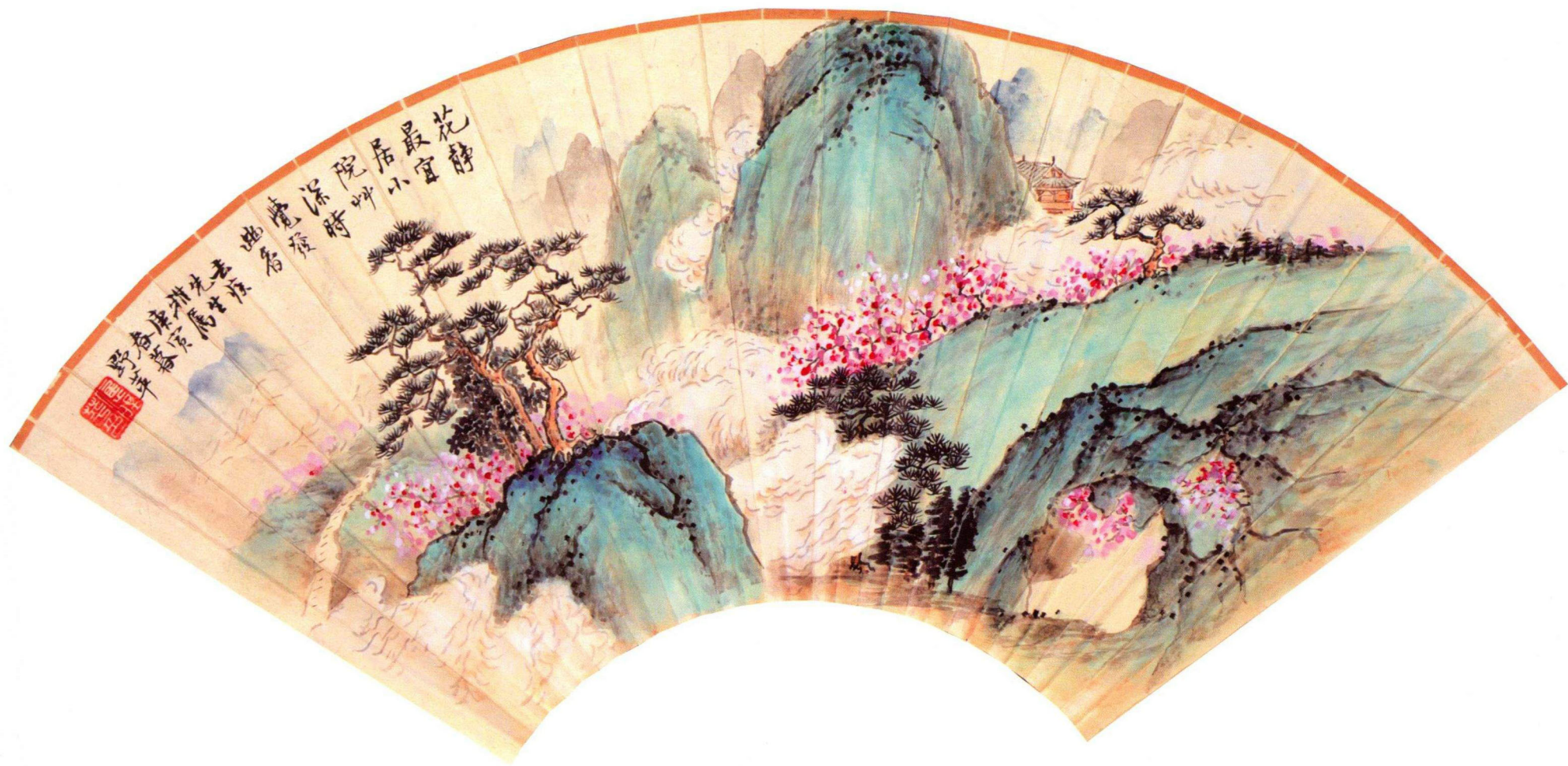
消暑图 张大壮

湖波漾漾，鸥鹭斜飞，湖旁山石头下屋舍中有高士对谈，古典格调，设色精雅，构图左虚右实，山水风格近王原祁，生涩而清劲。

鹤鸣蓬岛 溥儒

山石高树，烟云缭绕，有鹤飞来，用笔挺健劲秀，风格秀丽典雅，法度严谨而又灵活变通。

花静最宜居小院 应野平

山间云气流转，苍松杂树，纷然其间，全图笔墨苍润拙朴，格调清新明快，画面气韵生动。