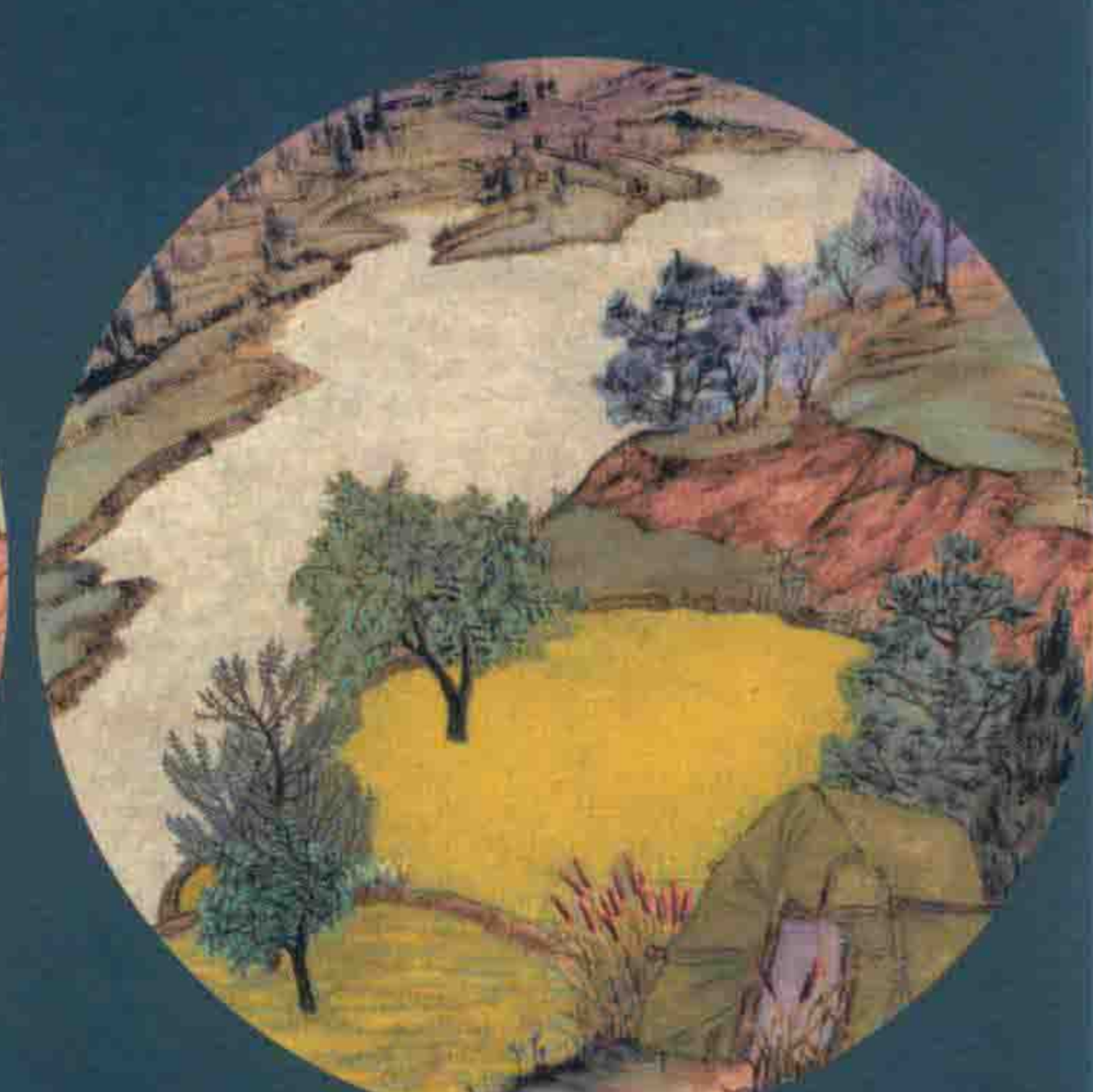

中国画名家技法丛书

团扇彩墨山水 技法全解

王秋艳 编绘

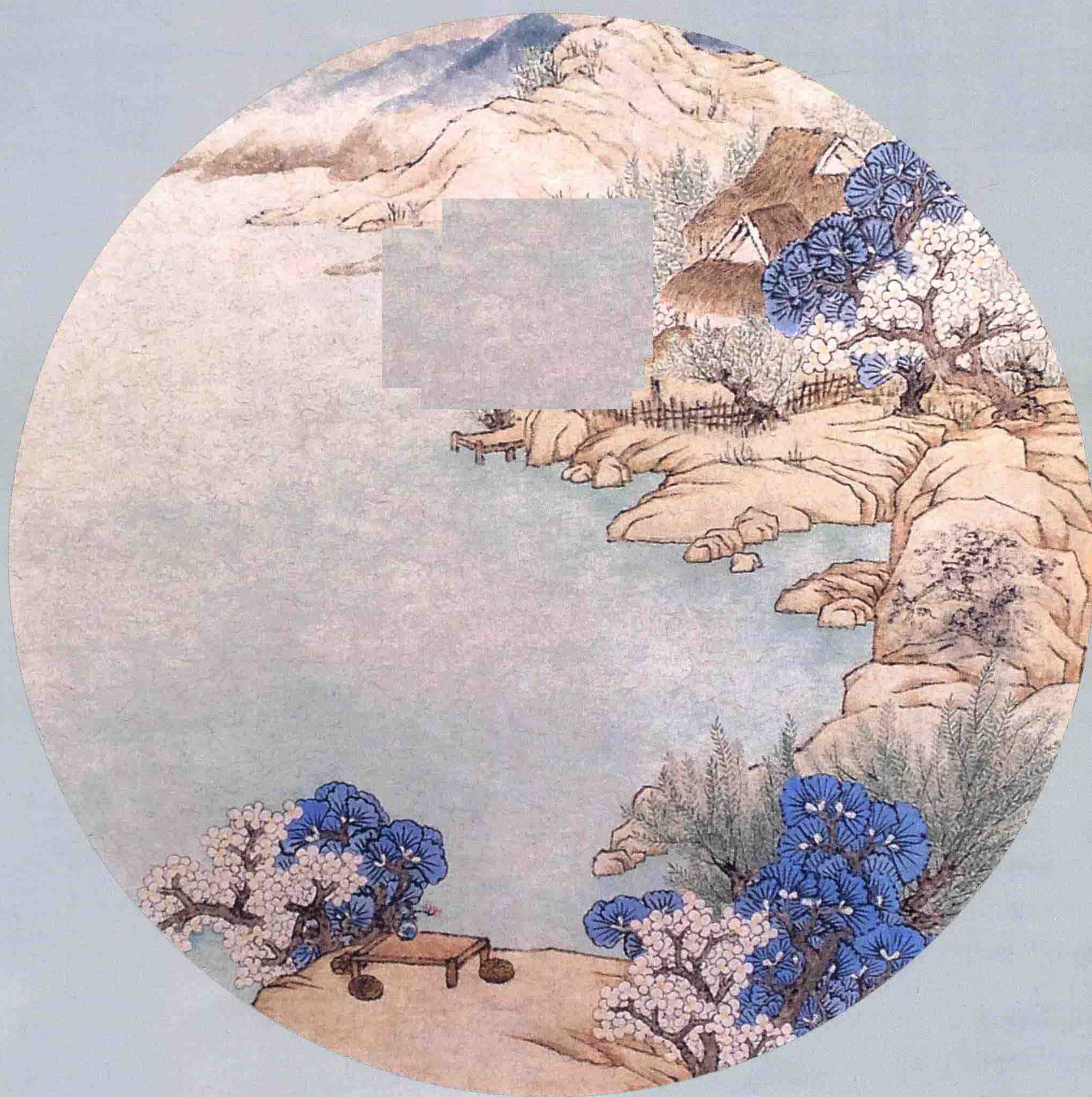

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

团扇彩墨山水 技法全解

王秋艳 编绘

天津杨柳青画社

作者简介

王秋艳，任教于云南师范大学艺术学院，中国工笔画学会会员，云南省美术家协会会员，昆明美术家协会中国画艺委会理事，2012年至2013年在清华大学美术学院做访问学者。

图书在版编目（CIP）数据

团扇彩墨山水技法全解/王秋艳编绘. —天津：
天津杨柳青画社，2016. 4
（中国画名家技法丛书）
ISBN 978-7-5547-0491-2

I. ①团… II. ①王… III. ①扇-彩墨画—山水画—
国画技法 IV. ①J212. 26

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第036897号

出 版 人：王勇

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) 28376885 28374517

28376998 28376928

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：北京博海升彩色印刷有限公司

开 本：1/8 787mm×1092mm

印 张：5

版 次：2016年4月第1版

印 次：2016年4月第1次印刷

印 数：1—3 000册

书 号：ISBN 978-7-5547-0491-2

定 价：35.00元

目 录

第一章 扇子概述	2
一、扇子历史	2
二、团扇与绘画	3
第二章 山水画基本画法	4
一、水墨山水画法	4
二、浅绛山水画法	5
三、青绿山水画法	5
四、大青绿山水画法	6
五、泼彩山水画法	6
六、彩墨山水画法	7
第三章 团扇的扇形和构图	9
一、团扇的各种扇形	9
二、团扇的构图	9
第四章 创作画法	12
一、《静观山水》画法步骤	12
二、《花动之山春色》画法步骤	16
三、《田园 之六》画法步骤	20
四、《湖亭斋屋》画法步骤	24
五、《风壑云泉》画法步骤	28
第五章 作品欣赏	32

目 录

第一章 扇子概述	2
一、扇子历史	2
二、团扇与绘画	3
第二章 山水画基本画法	4
一、水墨山水画法	4
二、浅绛山水画法	5
三、青绿山水画法	5
四、大青绿山水画法	6
五、泼彩山水画法	6
六、彩墨山水画法	7
第三章 团扇的扇形和构图	9
一、团扇的各种扇形	9
二、团扇的构图	9
第四章 创作画法	12
一、《静观山水》画法步骤	12
二、《花动之山春色》画法步骤	16
三、《田园 之六》画法步骤	20
四、《湖亭斋屋》画法步骤	24
五、《风壑云泉》画法步骤	28
第五章 作品欣赏	32

第一章 扇子概述

一、扇子历史

远古时代，我们的祖先在烈日炎炎的夏季，随手摘取植物叶或禽羽，进行简单加工，用以障日引风，故扇子有“障日”之称，这可以说是扇子的雏形。到殷商时期，扇子不单是用来扇风取凉，用五颜六色的野鸡毛制成的扇子作为帝王外出巡视时遮阳、挡风、避沙以及排场之用，称之为“障扇”，故汉字“扇”里有个“羽”字。战国时期，出现一种半规形“便面”，其形似单扇门，又称“户扇”。便面一律用细竹篾编形制成，上至帝王、下至平民皆使用它，成为当时扇子的主流。东汉时，便面、羽扇被丝、绢、绫罗等织品取代，这种丝织品便于点缀绣画，形制如一轮明月，广为人们喜爱，逐渐成为一般人取凉用具，这时扇子被称为“纨扇”或“团扇”，也叫“合欢扇”。三国时诸葛亮轻摇鹅毛扇，妙计横生、运筹帷幄，“羽扇纶巾”更使扇子成为智慧的象征。经数千年沿革、演变、改进，扇子已发展成为具有千百种不同品种样式的大家族，可以说中国扇子有着深厚的文化底蕴，是具体、直观、民族文化的艺术凝聚品。

扇子从形制上可以分为团扇和折扇两大类，这里重点说的是团扇。如前文所述，团扇的使用是在汉朝，竹木为架，扇柄为中轴，扇面左右对称似圆月，多用罗、纱、绫、缙、绢等为面料，色素白。当时，精致考究的团扇多是用山东绢和湖南竹制作，有“齐纨楚竹”之说。团扇在唐宋时期最为流行，当时团扇并非女子的专用，男人也用团扇，在唐代永泰公主墓和李凤墓的壁画上，就能看到有手执团扇的男子。只是到了明代，团扇才渐渐变成了女性的专用之物，男人改用折扇。

宋元时期的团扇仅一面绷绢，至明清时期有了两面绷绢的扇子。除了素绢，扇面的颜色还增加了泥金、瓷青、湖色等，并以绘画、缣丝、刺绣、贴花、抽纱等工艺进行艺术加工。此阶段团扇艺术吸引了无数能工巧匠、文人墨客，不乏名人高手为之精心设计，苦心制作，使团扇书画艺术达到登峰造极的程度。清末时的团扇，除了有黑绢、瓷青等品种外，还有一面泥金绢、另一面为洒金绢或泥金地的绢，看上去十分富丽，非常适宜作青绿山水和工笔花鸟，洒金绢则宜作书法。

中国传统风格的团扇样式是对称式，以扇柄为中轴左右对称。团扇并非绝对的圆，其形状可谓千姿百态，有圆形、椭圆形、长圆形、腰形、“亚”字形、海棠形、鸡心形、六角形、梅花形、菱形、葵花形、八角形、玉佩式、宫灯式、金钟式等，其中以圆形的团扇最为流行，最受人们喜爱和珍藏。由于宋元明清时的丝织品虽渐趋精美，但价格昂贵，当时团扇尚难进入寻常百姓家，所以团扇又有“宫扇”之称。由于团扇不能收合，矾过的绢又脆，所以不耐保存，因此团扇成扇存世量非常稀少。

团扇（顾静 绘）

折扇

二、团扇与绘画

在扇面上题字、绘画，使人赏心悦目，给人以艺术美的享受。在扇子上题诗作画最早出现于三国时期。唐代张彦远的《历代名画记》载有杨修与魏太祖“画扇误点成蝇”的故事。《齐书》中说，南朝时就有“于扇上图山水，咫尺之内，便览万里之遥”，此为文献上记载较早的山水扇面画。团扇最为流行的唐宋时期，扇上题诗作画也最兴盛，但因年代久远，唐代团扇成扇未见存世，故宫博物院也仅藏晚唐团扇画轴一幅。南宋时，有些绢本扇面以卷轴形式保存得相当完好。从元代起，在团扇上绘画、题书开始呈衰退态势，而这种态势到明代就更加明显，从而将在团扇上作画的主流拱手让给了折扇。

宋·佚名《春山渔艇图》

宋·佚名《出水芙蓉图》

宋·佚名《蕉荫击球图》

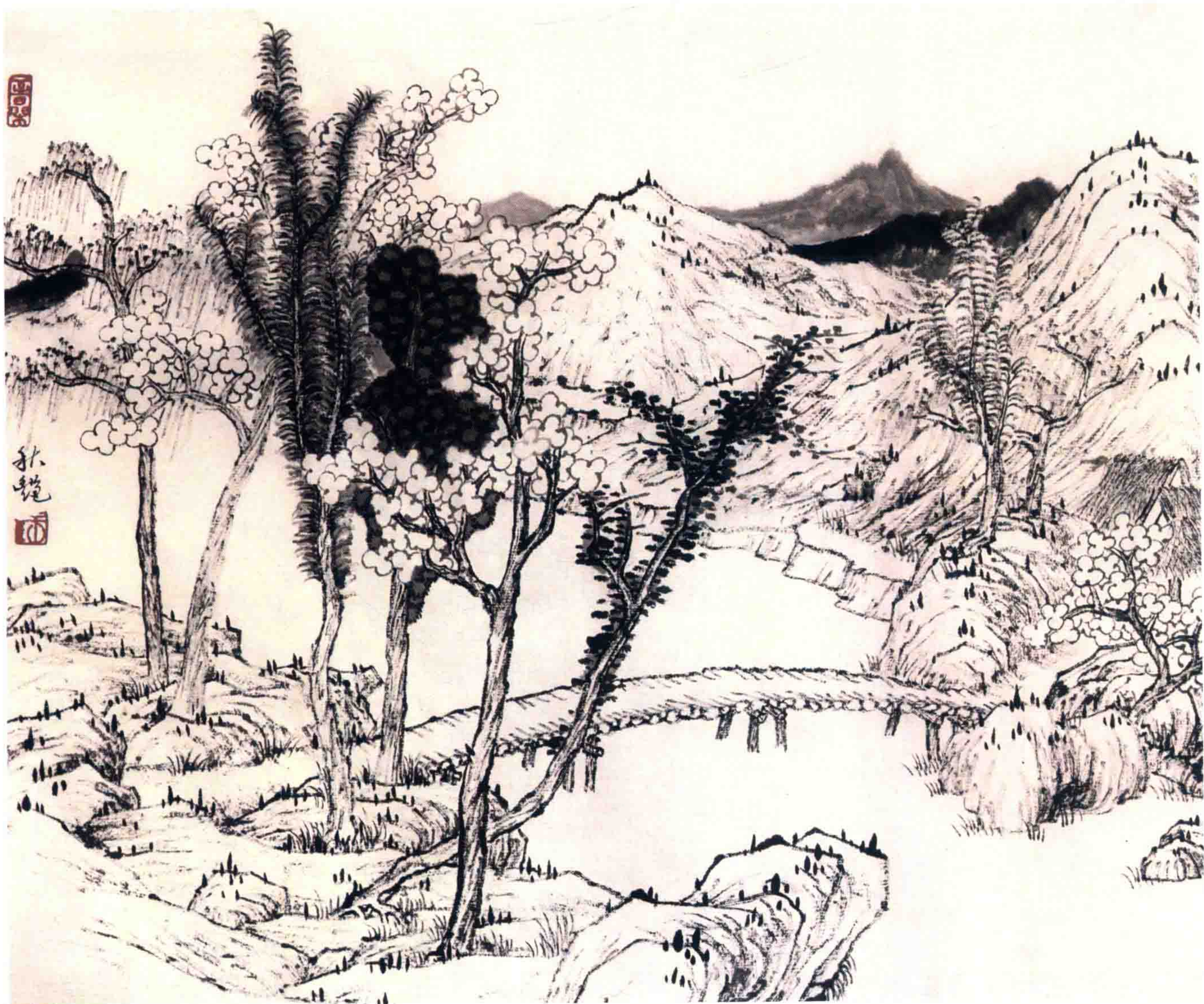
第二章 山水画基本画法

一、水墨山水画法

水墨画法是单纯用水墨绘制，不设颜色，其笔法以勾斫、皴擦、点染为主，其笔墨线条蕴含书法韵味又长于结构和质感的表现，其墨法讲究“墨分五色”，在于用浓淡干湿的墨色表现所描绘的物象。

水墨山水写生（以山石为主）

水墨山水写生（以树木为主）

二、浅绛山水画法

浅绛画法是以笔墨为画面状物构形的基础，在水墨勾勒、皴染的基础上，敷设以赭石为主色的淡彩山水画，其色多施于山石之上，画面色调单纯统一。浅绛山水画法呈现的特点是素雅清淡、明快透彻。这种设色特点，始于五代董源，盛于元代黄公望。

浅绛山水 嘎洒江畔

三、青绿山水画法

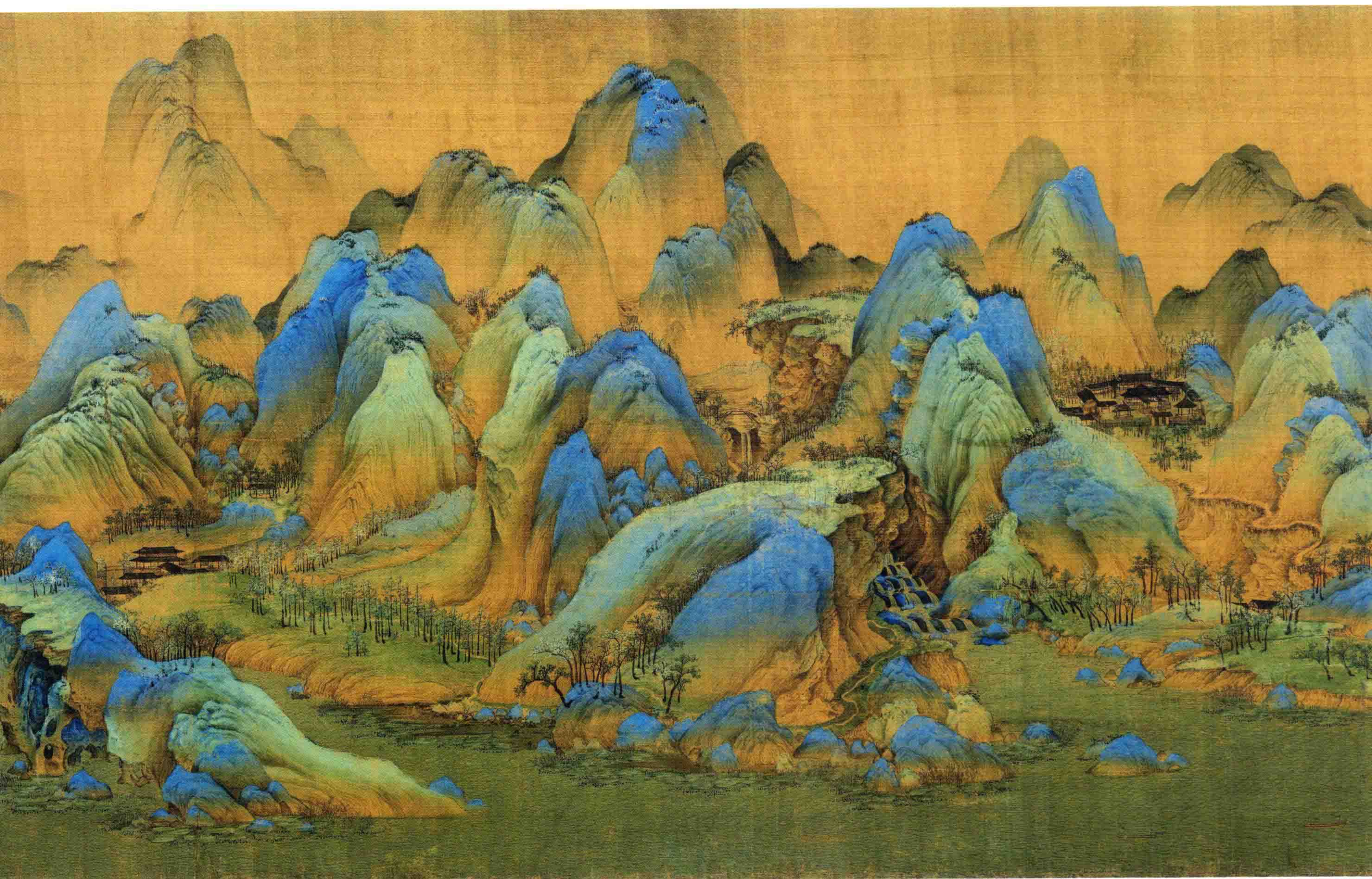
画青绿山水，在作画时先用墨线勾出山的轮廓、脉络，然后简略皴出山石的起伏转折，在山石的暗处略以淡墨分染，分出凹凸明暗，然后用赭石、花青、草绿等色打底，再用石绿、石青罩染在上面，最后用草绿、花青提注山石的轮廓和明暗面，以达到鲜泽厚润的效果。所用石色讲究鲜丽、厚重而又透气、润泽。

青绿山水 明·仇英《桃源仙境》局部

四、大青绿山水画法

大青绿山水画法是用工致严整的笔法、美观沉稳的色彩，达到富丽堂皇、充满装饰美感的画面效果。其画法是在青绿画法基础上，比青绿山水用色更浓烈且多泥金一色。泥金一般用于勾染山廓、石纹、坡脚、沙嘴、彩霞以及宫室楼阁等建筑物。

大青绿山水 宋·王希孟《千里江山》局部

五、泼彩山水画法

泼彩画法是在小碟中调出所需要的色彩，然后泼洒在画面上，有意利用色彩自然流淌渗化的性能，形成画面的大体结构，具有一定的偶然因素。要根据色彩落纸后的既成效果灵活地下笔整理、调整画面，尽量保持和利用色彩渗化的形迹和肌理效果，形成浑然天成、出神入化的画面。这种画法是张大千在总结了中国传统笔墨技法后，对青绿山水表现技法的一大创新。

泼彩山水 夕阳

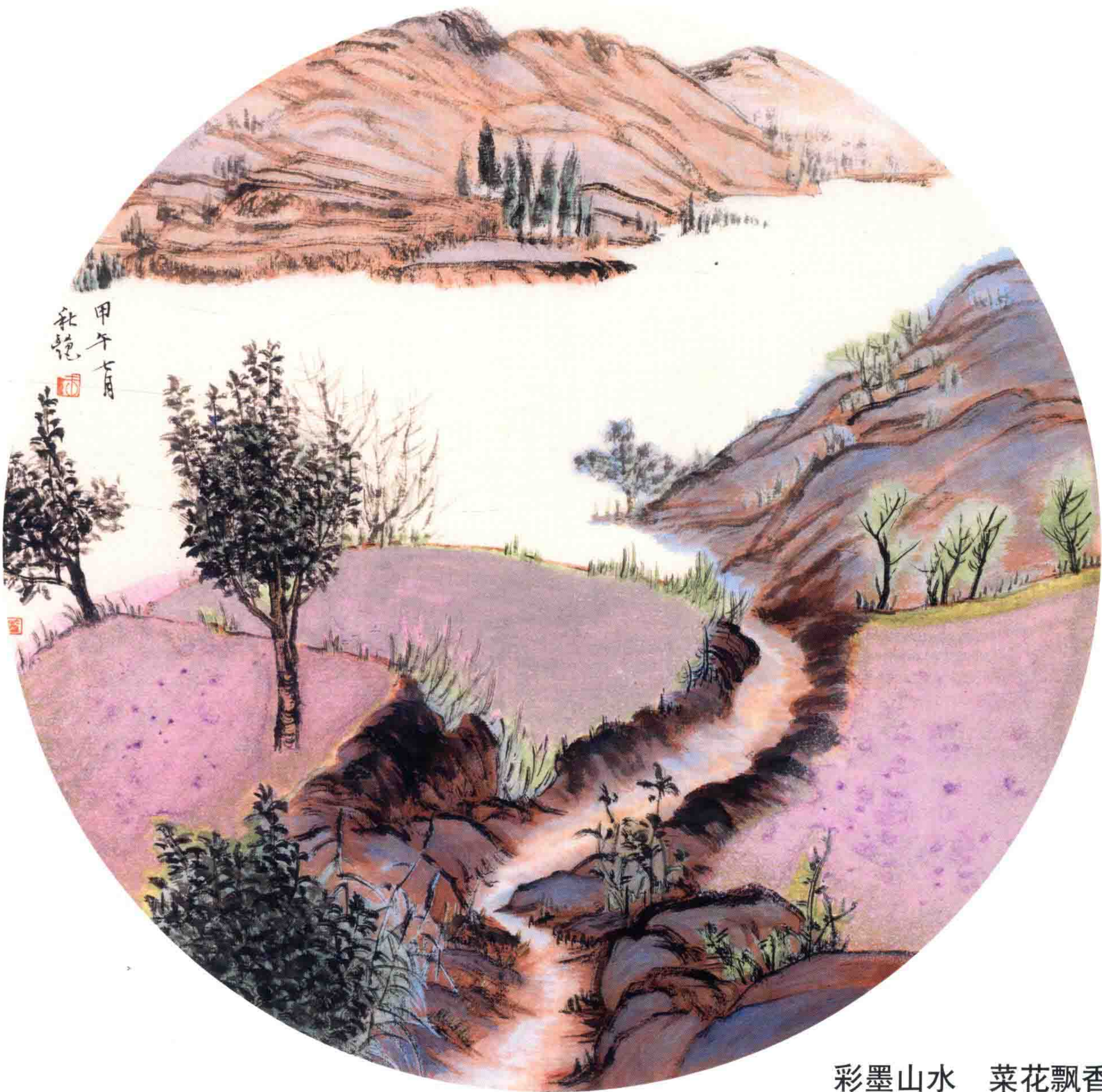
六、彩墨山水画法

彩墨画法以墨色为骨架，在其上敷染美丽的颜色，画面强烈的色彩视觉效果较之传统水墨画更为丰富、明快，将人们从传统氤氲迷蒙的水墨中引向斑斓缤纷的多彩世界。

彩墨画家的色彩是作为构图手段进行运用的：色块的大小、冷暖色及中性色在画面上的分布，色彩的冷暖进退，色彩的对比与调和，明度、纯度的对比等诸多因素都需要考虑。不是用色彩来描绘物体的表面真实，而是合理运用色彩的系统知识，用色彩给予物体的造型特征以本质的真实。

彩墨山水 田园 之三

彩墨画法讲究起笔勾线简练、洒脱，尽量使所勾线条成为艺术的形式美。在此基础上引入并高调利用色彩，结合表达的情感利用不同色彩的不同性能，让画面上的颜色处于能动的相互影响之中，使彩墨作品获得“神采”，即内在精神灵性带出的色彩韵律之美。传统是彩墨画语言转换与创新的基点。林风眠是彩墨画法的代表人物。

彩墨山水 菜花飘香

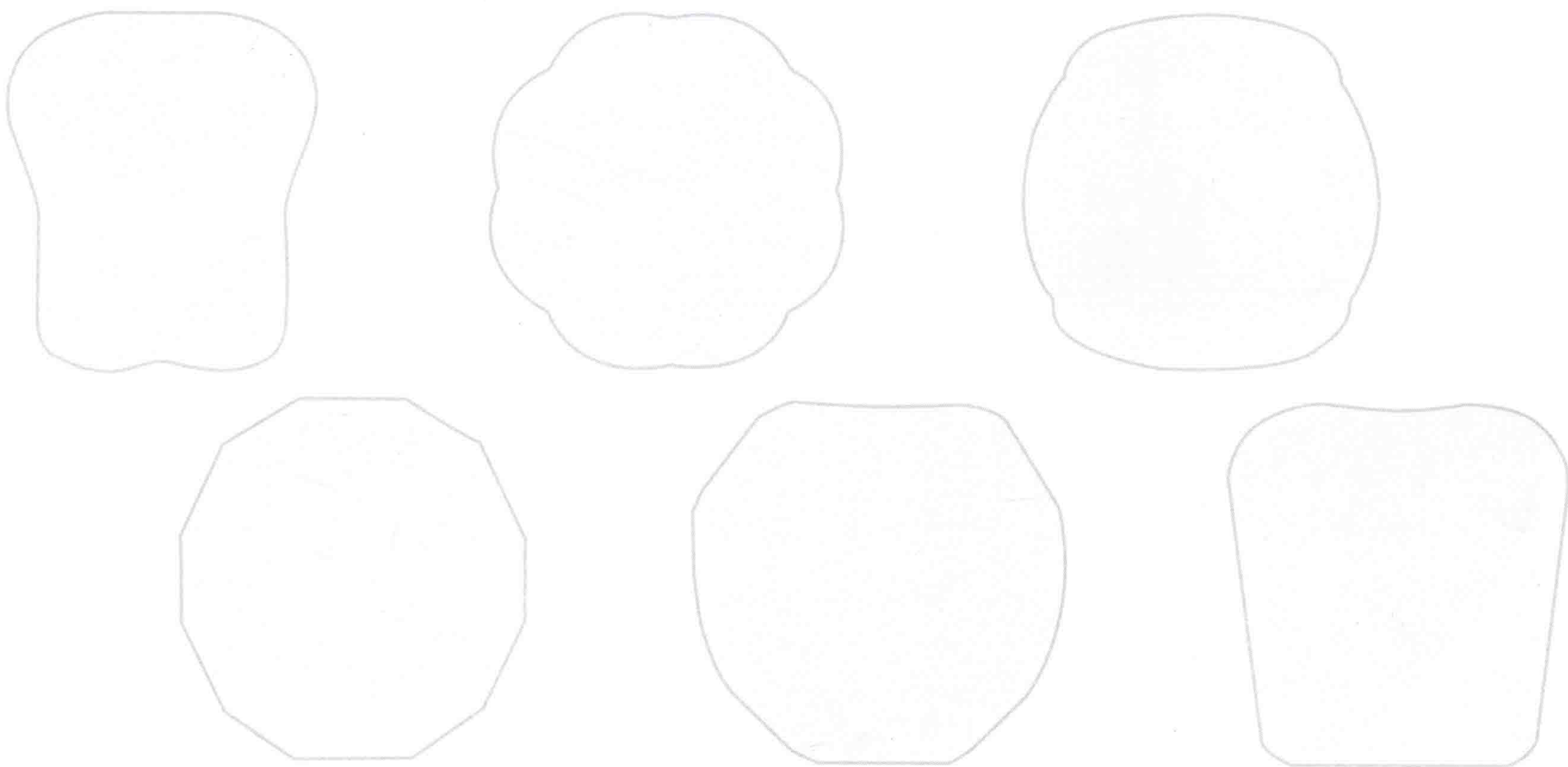
秋
艶
園

秋
艶
園

彩墨山水
曼峨风静

第三章 团扇的扇形和构图

一、团扇的各种扇形

团扇画的扇形以圆形为基础，通常左右对称。扇形的变化多种多样，以美为原则，没有严格的要求。除传统扇形以外，其他名称也大致以象形来命名。

二、团扇的构图

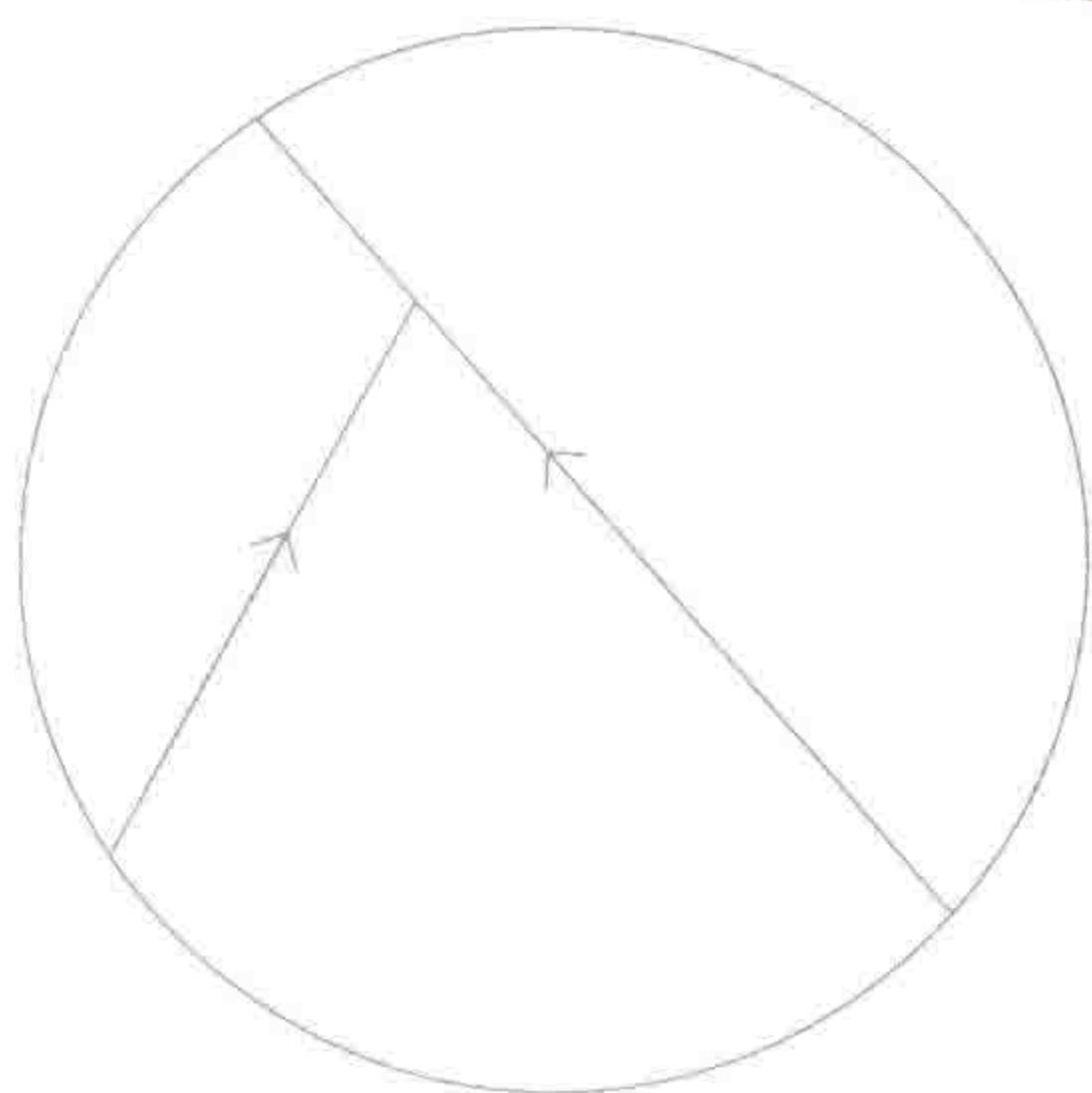
中国画向来讲究构图，即画面的“经营位置”“置阵布势”“往来顺逆”等都是讲苦心经营画面的构成形式。各种不同的形状及它们在画面中所占有的位置，将使人产生不同的视觉感受，其作为视觉元素在画面中决定着气脉趋向，即所谓“势”。取势是决定构图成败的关键，亦是构成山水画形式美的视觉着眼点，画面中的每一个造型都受制于这种势的空间力感应。

如作品《沿途风景》中一条公路将山、水、树木串联起来，左右两边山势呈现两条相交趋向的斜线，整体呈现出一种强烈的纵深感，暗合了传统山水表现无尽的空间的理想。

势是自然景物引起的一种心理趋向，这种趋向形成形象的视觉运动美感，经过画家的观察和感悟就产生了意中之势，这是一个艺术锤炼与夸张的过程，写生与创作时所画的“小草图”就是这一过程的具体化。画火柴盒大小的小草图时，不受自然形式的局限，以艺术形式美为原则，对趋向并不明确的自然景物中的势进行概括、提炼和夸张，使自然之势顺从于艺术形式的需要。进行构图时必须注意到势在形象变化上的作用，生动而有节奏地体现对象的形式感。要布势得法，就要因情立体，即体成势。

沿途风景

萧萧风雨麦秋寒

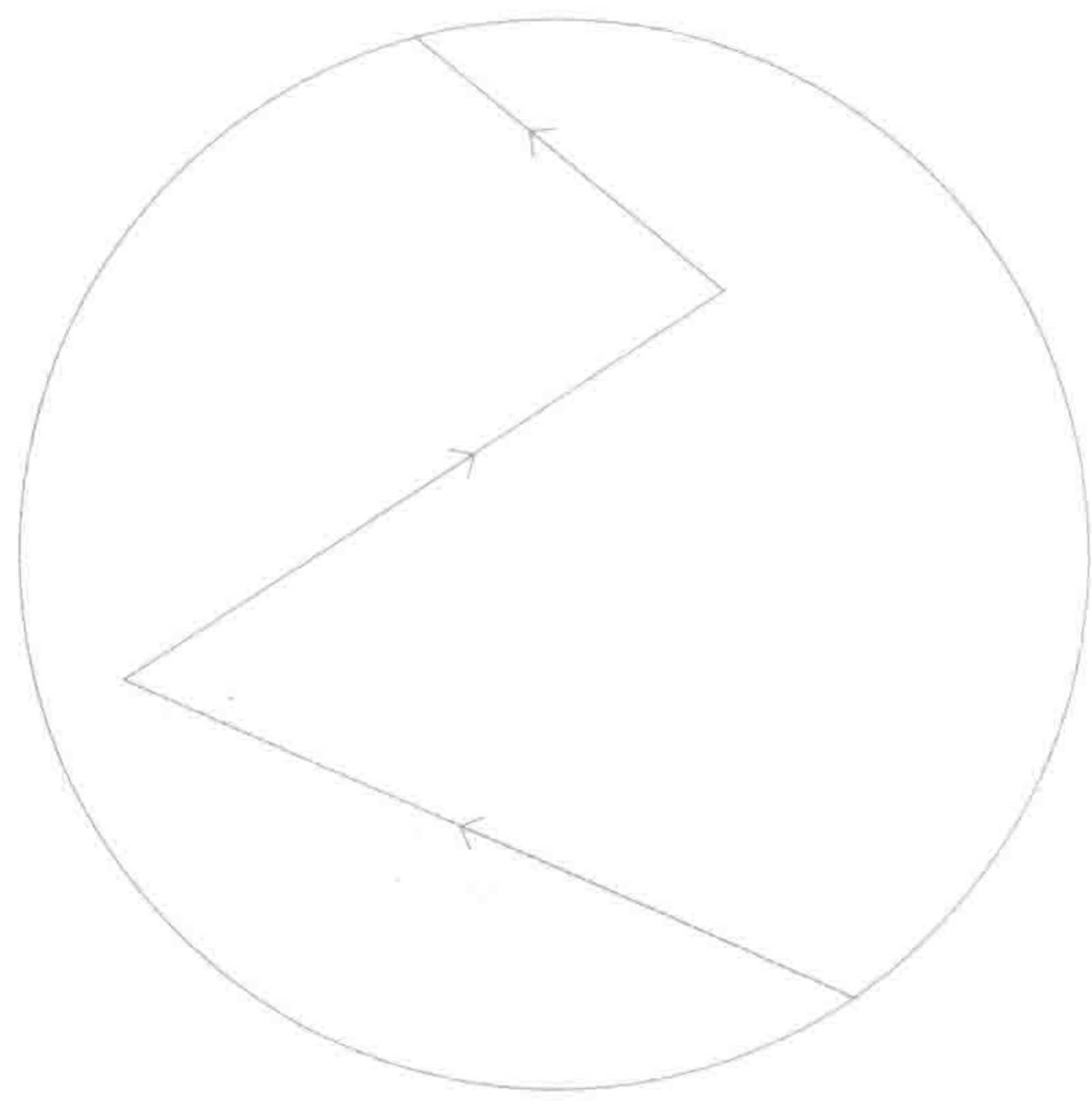

红土田园

要合理运用色彩系统知识，色块的大小、冷色暖色的分布位置、色彩的对比与调和、明度纯度的对比以及对比中的主对比与次对比等诸多因素都需要考虑。绘画过程中画家结合自身情感使用不同色彩，让画面上的颜色处于能动的相互影响之中，使彩墨作品获得“神采”，即内在精神灵性带出的色彩韵律之美，使作品具有较高的审美价值。

作品《萧萧风雨麦秋寒》以明亮热烈的金色为主，间以橘红、花青、紫等纯色的对比，使画面洋溢着一种明快的阳光气息。

中国画在构图上一般极少有不勾画形态而大面积平涂鲜艳色彩的形式，《萧萧风雨麦秋寒》画面的右边画了大面积金黄色的麦田，是得到大自然色彩律动引发的情感色彩启示。凡·高的绘画令人激动的主要原因就是情感色彩表现得自由通畅。他悉心观照自然色彩韵律，从自然中获得色彩信息的同时，又把自己被自然激励的情感色彩重新画进自然色彩律动中。这就是外在色彩信息激励内在色彩情感，内在色彩情感强化外在色彩信息，绘画色彩就像音乐艺术的节奏、音调和旋律那样神奇地表现着人类的情感。

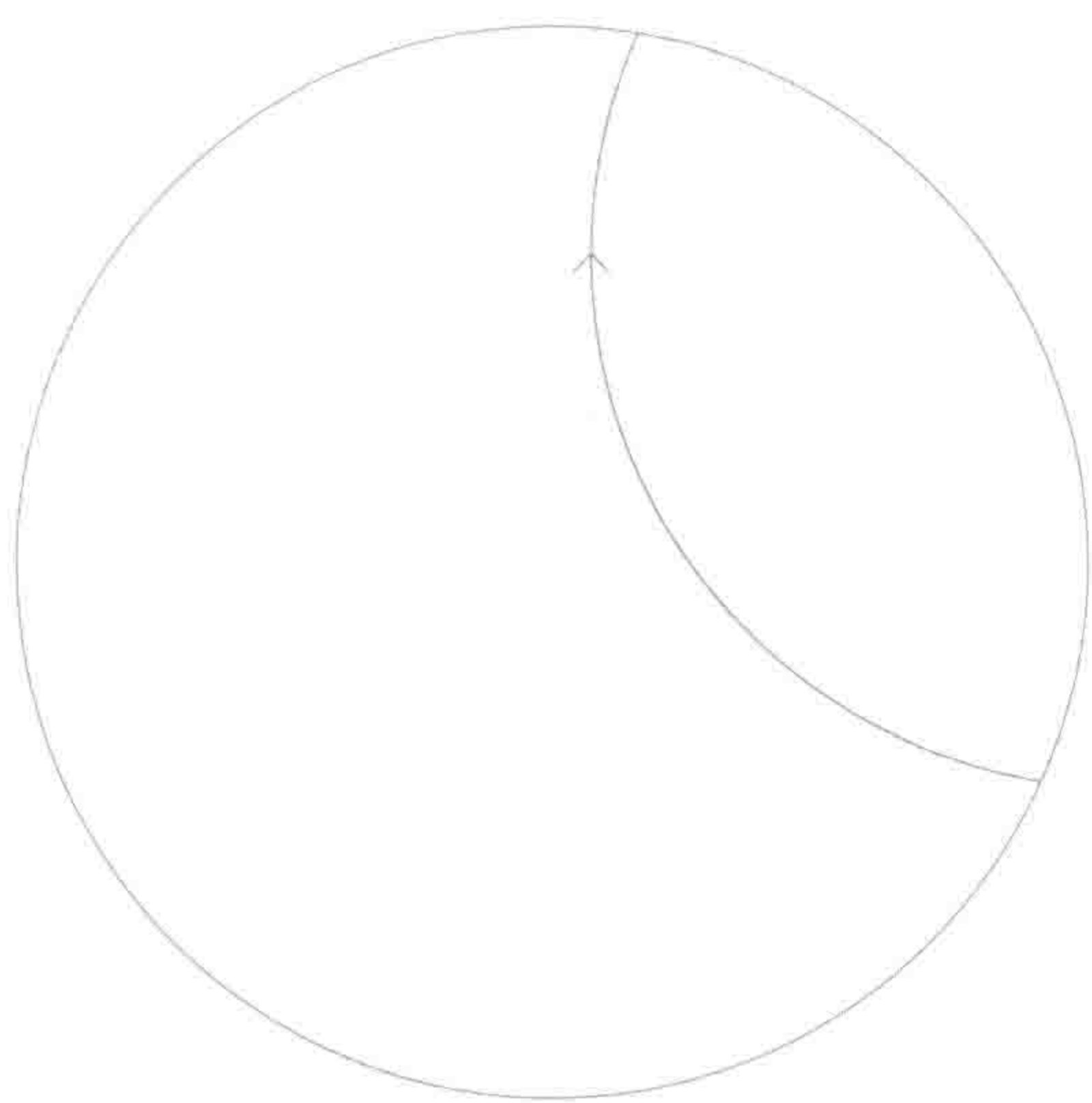

笔者长期生活在我国的西南地区，云贵红土高原的自然之势是一种“静”的倾向，具有“深厚沉静”之感，不是画外有画的外张之势，而是画内有画的雄浑、内在的内敛之势。作品《红土田园》的描绘重点在于田野菜地，几块大小、形状不同的田地和小路组成一种“Z”形的运动趋势。近景绿色田地透出些许暗红色的红土，显出土地的内在力量与生机。

山水画中的点景要进行巧妙布置，山与树之间的掩映、山间弯曲的小路、山与山之间的形式变化等，甚至画中题款、钤印的安排，在构图上都能起到衬托势的作用。如前文彩墨画法所述，色彩是作为构图手段进行运用的，用色彩感觉深触人类的心灵，从自然信息中发现强化色彩表现的因素，然后主观进行色彩夸张，能让人触及感情色彩本质。为了把握自然因素的某些信息激励，艺术家可以主观使用颜色，再现出画家的色彩感觉，呈现画家色彩感觉的清新和感情色彩的力量。

阵风过曼峨

每一种新奇独特的构图、色彩和色调，都将创造一种新的空间感受，强化了艺术家思想与情感的表达。画团扇彩墨山水画时，不能拘泥于局部的用笔用墨，一定不可以缺少统揽全局的主动设计意识。画中景物前后左右要相互关联，不仅内容上关联呼应，形式上、笔墨上、色彩上都要有呼应。作品《阵风过曼峨》画面主体形式用“整”与“碎”的对比构成，近景房屋的细节安排与花草树木的穿插掩映，让人产生了新颖的空间感受，作品也有了较强的视觉可读性。

第四章 创作画法

一、《静观山水》画法步骤

步骤一 这幅画尝试把现代生活元素融入山水整体构图中，体现当代人既享受现代生活的舒适，又能静观自然山水美景的心态。在勾画山石树木的轮廓时用笔收敛，线条细劲，只是稍微强调了粗糙树干与花、树叶的线条对比，以及近景观景台上用不同的线条表现实木矮桌与沙发座位不同的质感。

步骤二 用赭墨染树干，赭黄皴染山石，用嫩绿色点右下边树上细枝的叶子，扇形树叶用紫色分染。近景的染色尽量结合线的用笔表现不同物体的质感，比如强调观景台和矮桌的实木质感、沙发坐垫下地毯的毛绒质感等。