

中 国 画 名 家 画 法 实 录

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

程振国 画山水

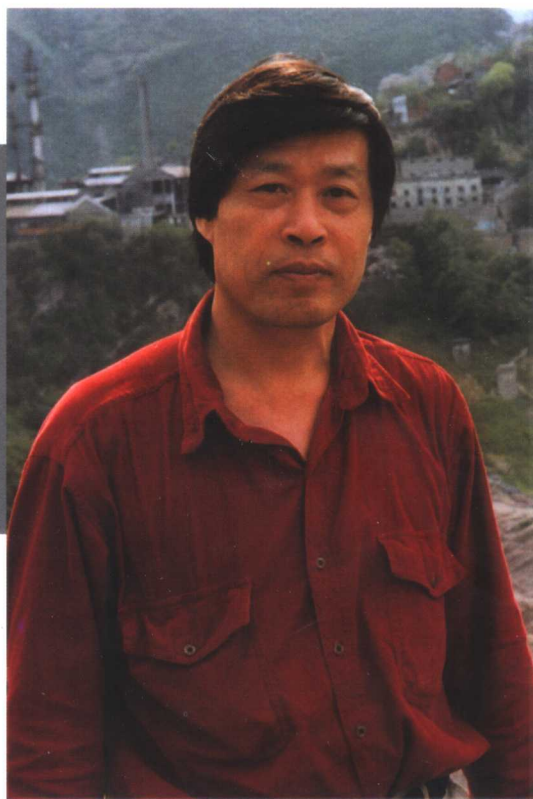
C h e n g Z h e n g u o

h u a s h a n s h u i

人民美術出版社

程振国
Cheng Zhengguo

山东临朐人，1946年出生。从师梁树年、郭北峦、白雪石先生，专攻山水。作品多次在国内外展出，出版有《程振国画集》。中国美术家协会会员，北京美术家协会副主席。

中国画名家画法实录
当代芥子园——程振国画山水

ISBN 7-102-03028-2

9 787102 030289 >

编辑出版发行 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同 32 号)
选题策划 王玉山
责任编辑 王玉山 尹 然
整体设计 尹 然
责任印制 丁宝秀
制版印刷 人民美术印刷厂

图书在版编目 (CIP) 数据

程振国画山水 / 程振国绘. —北京: 人民美术出版社,
2004.5
(当代芥子园)
ISBN 7-102-03028-2
I. 程... II. 程... III. 山水画—技法 (美术)
IV. J212.26
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 046293 号

2004 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张 1
印 数 5000 册
ISBN 7-102-03028-2
定 价 8.50 元

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，彪炳史册。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、娄东、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，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之《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，实为憾事。

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，人民美术出版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。

忆写岭南路上 (局部)

我看山水画

程振国

中国山水画是通过画家的思维过程将自然界中的物象转换成富有人性化的图式展现在画面上。中国画利用毛笔和水墨以及宣纸为媒介所传达的一切，都依附于民族文化的璀璨而展示其风采。当今正值多元化的时代，画家如何选择自身发展的模式是大家所面临的挑战，而也是不可推卸的责任。

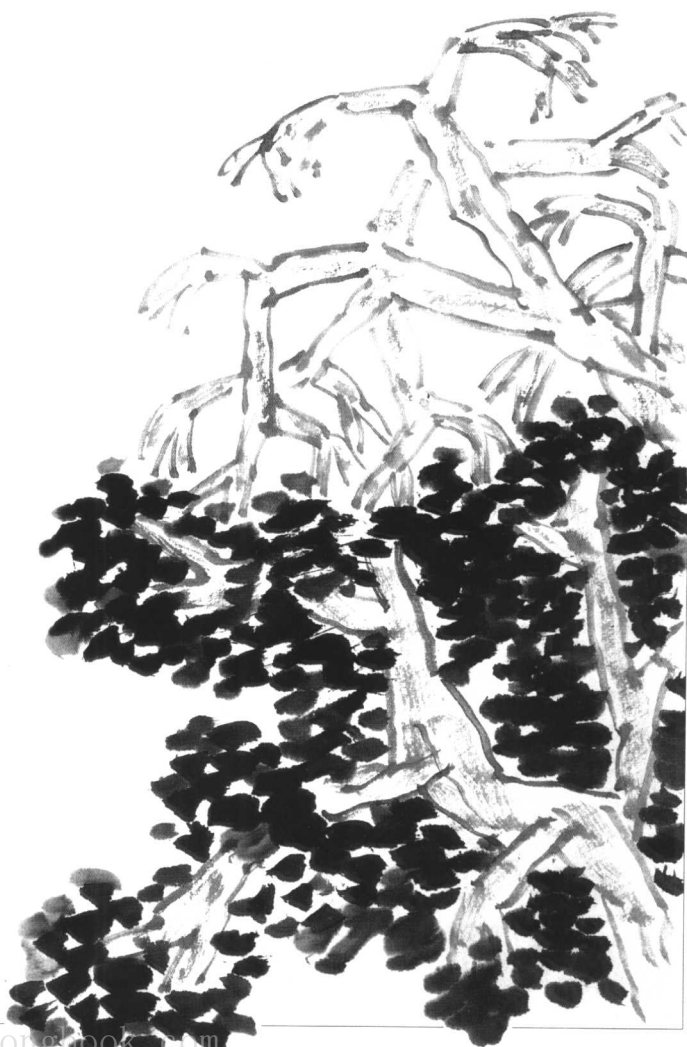
中国画的传统笔墨表现形式始终就没有失去她的价值意义，延续发展模式是画家选择最适宜的方式方法，从中可以找到发展的规律，在规律中又能体现其绘画法则。绘画中的法则是通过画家多年实践经验的积累而形成的，其中用笔方法如：中侧锋、转折、顿挫等，用墨干湿浓淡、泼、破、积、蘸墨等法都代表着不同的取向，这是技法理性化的体现。不同时代有着各异诠释和理解的方式方法。然而，在运用过程中却蕴含着无限发展和发现的新空间。

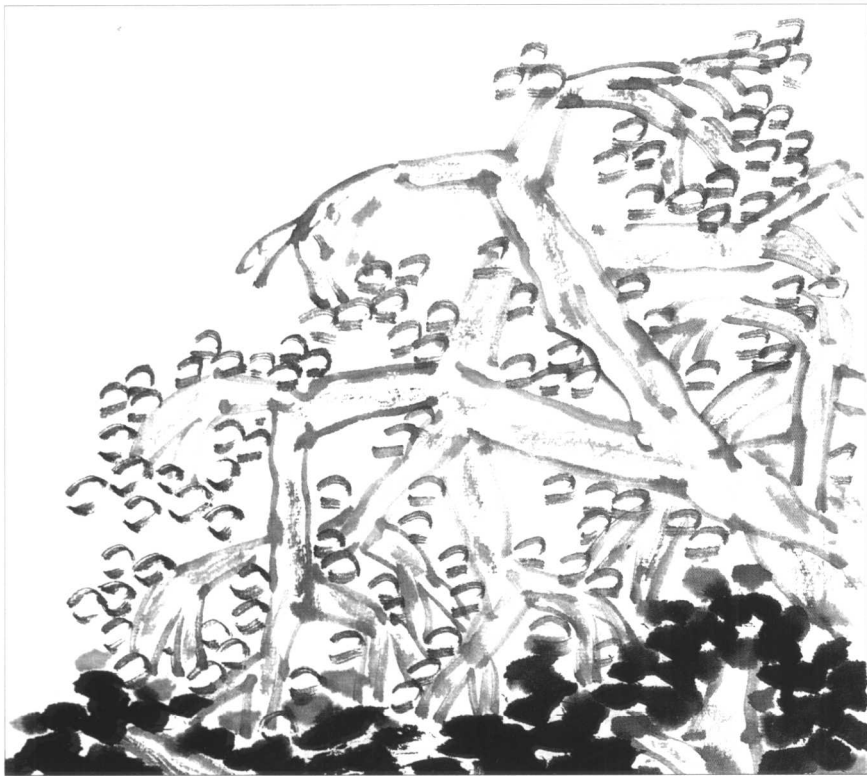
中国画特有的用线来塑造形象的过程是与画家通过对大自然长期观察分不开的，用更理性的法则对物体进行分解、取舍、把握具有代表性的特征，运用水墨所擅长的表现力，用不同的点线来重新组合塑造出的图式，是不同于自然界的物象。这其中既有原状物的理解，又饱含着更符合人性化的愉悦。在这一构思过程中不乏有程式化的原素，恰恰是这程式化的原素引导人们从认识到接受的转化过程中起到了重要的作用。

信息化时代的到来，使画家的眼界更加开阔，吸收新鲜事物更加丰富多彩。人们的审美意识在改变在更新，采取更新语言模式的表达是画家认真思索的课题。人们在认识大自然的过程中不断地赋予了新的观念，如何选择更符合现代的审美取向，首先画家须倾注极高的热情和责任心是必不可少的，其使命感以及道德修养，画家所需表现的题材，用什么样的笔墨语言表达其内心世界，都必须依赖于与当今社会的共融。

《乐斯居》步骤：

“意在笔先”是指构思的完成，下一步是落墨。树干的墨色要浓淡相间，用中锋线条，运笔不宜过快，然后稍加皴擦。皴擦能够凸显中锋线的圆厚和力度以及枝干的质感。勾树干要从干的中部向上或向下起笔逐一勾出，要顾及枝干的前后左右的变化，所谓“树分四面”，强调其穿插、转折、疏密、断续（留下枝前点叶的位置），使其产生节奏感。

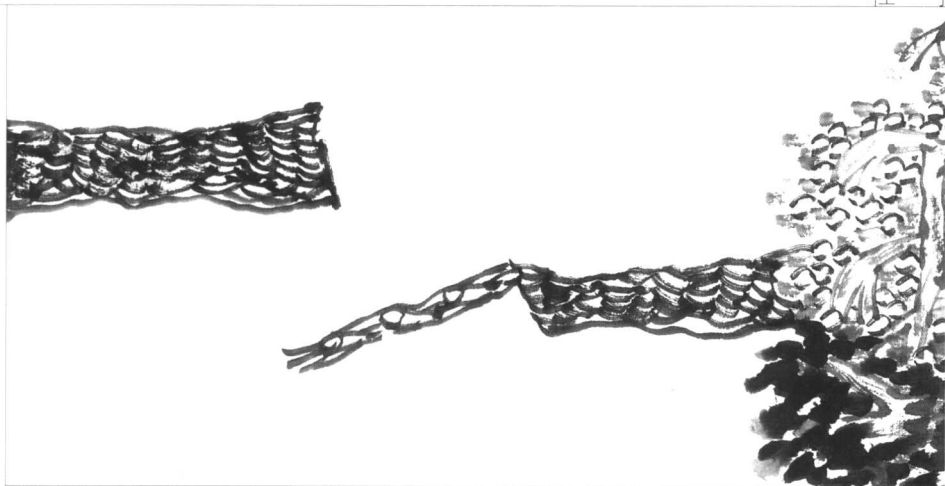

树叶的点法多种多样，大体分为两大类，即点叶法和夹叶法。每一类点叶法都具有不同的形态和相应的名称。上部分树用夹叶圆点（左图），勾成后衬以淡墨圆点，突出双勾叶的亮度。

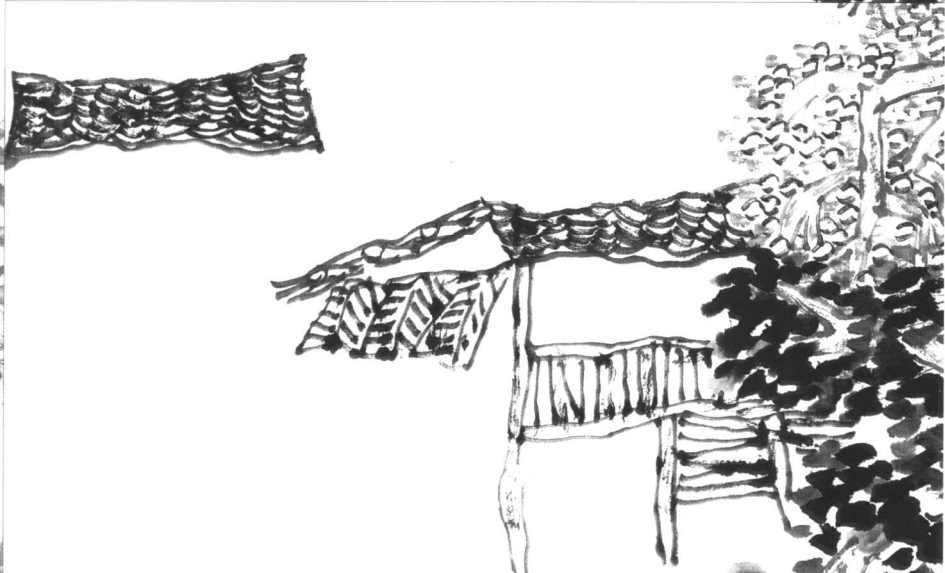

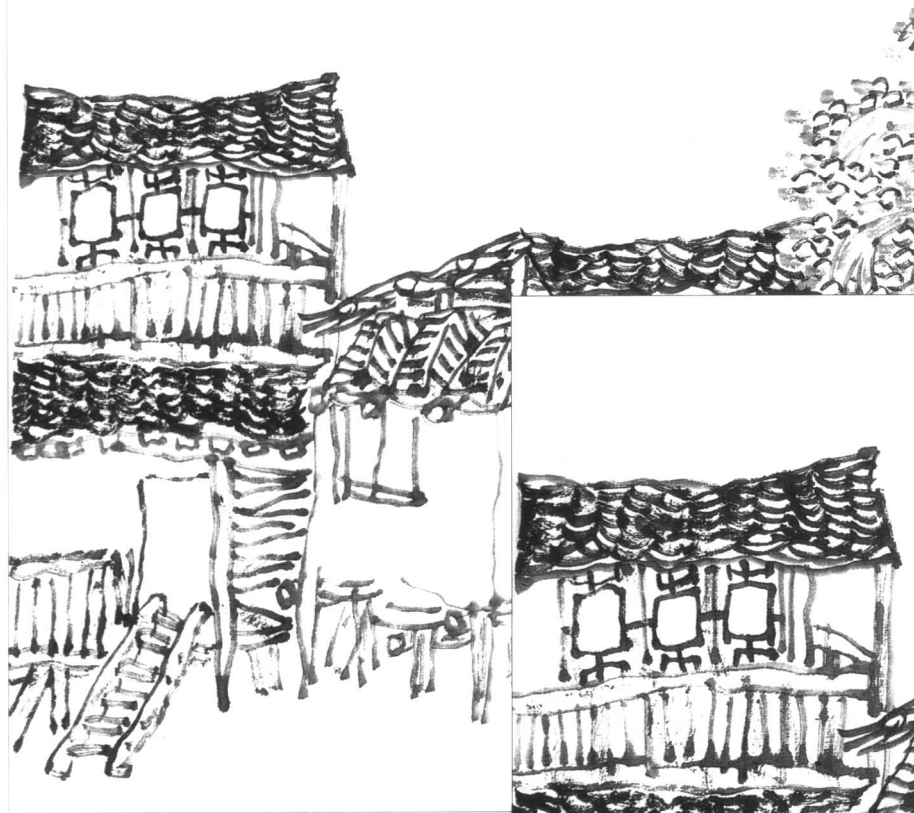
画面下半部分的树用横笔点，点要分成疏密大小（右图），用蘸墨法从浓渐淡一气呵成。一般常规树叶呈团状时，中间部分浓密，边缘疏淡。

房屋是有鲜明地域特色的，此幅是表现湘西的木屋。先从屋顶起笔，黑色的小瓦顺势用浓墨干湿相间的笔逐一勾出，然后用中锋淡墨勾出墙体木结构的各种走廊、门窗、外挂的吊角楼，趁湿稍加皴擦表现年代久远的沧桑感。个别的门窗用浓墨点黑，使墙体产生变化。

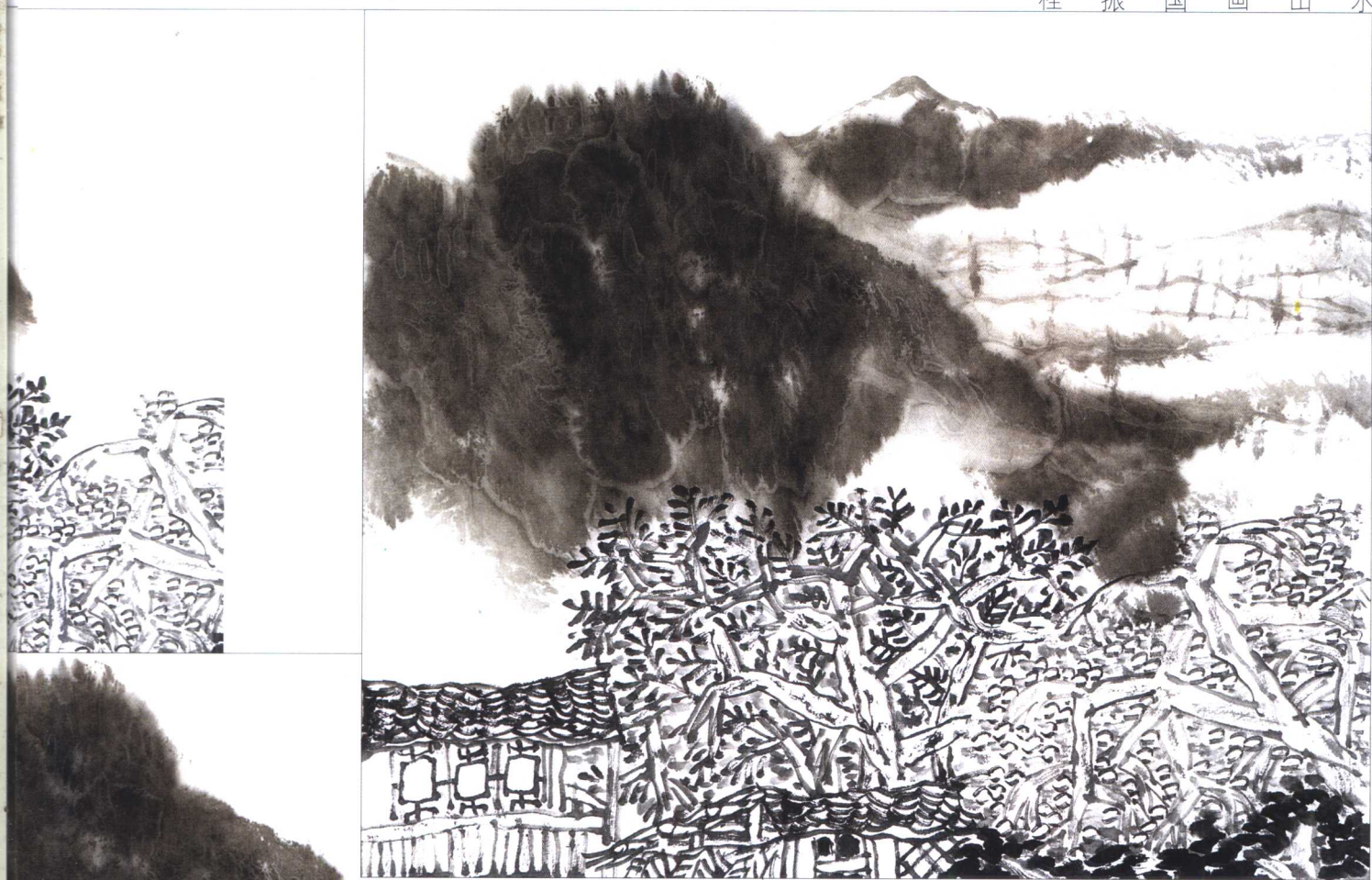
湘西的木屋可分一、二、三层，或搭肩重叠或呈吊角楼状，其结构奇特。假如逐一画出，不免过于繁复，一定要通过写生观察，多次尝试找出富有特征的规律，经过取舍、简化，再重新组合形成一种更符合人们视觉的样式。

木屋完成后于其后再画一株树，使木屋坐落于郁郁葱葱的树丛中，树屋浑然一体形成画面的主体部分。

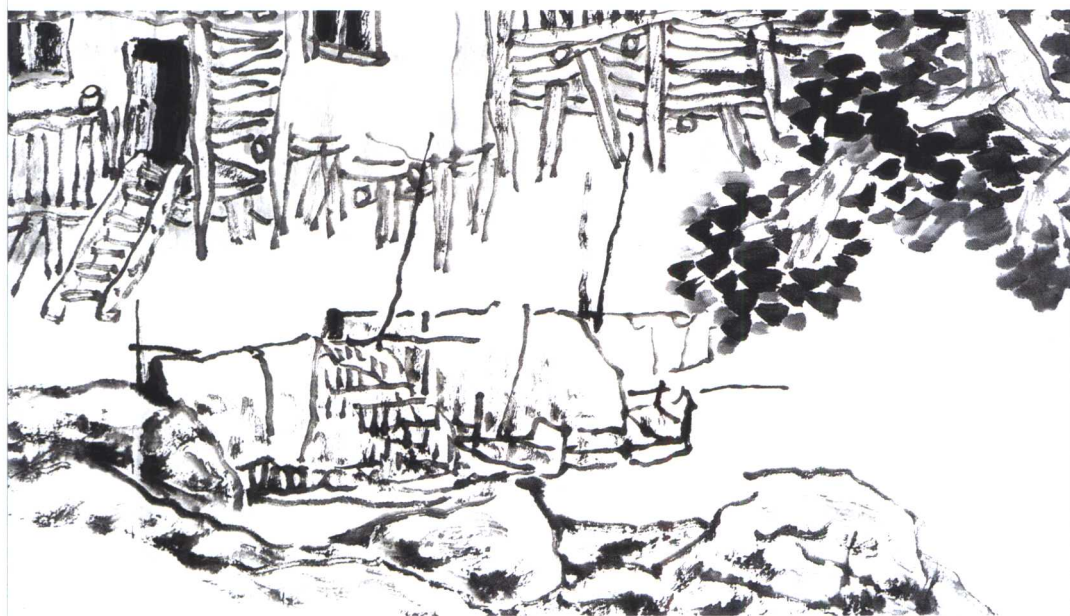
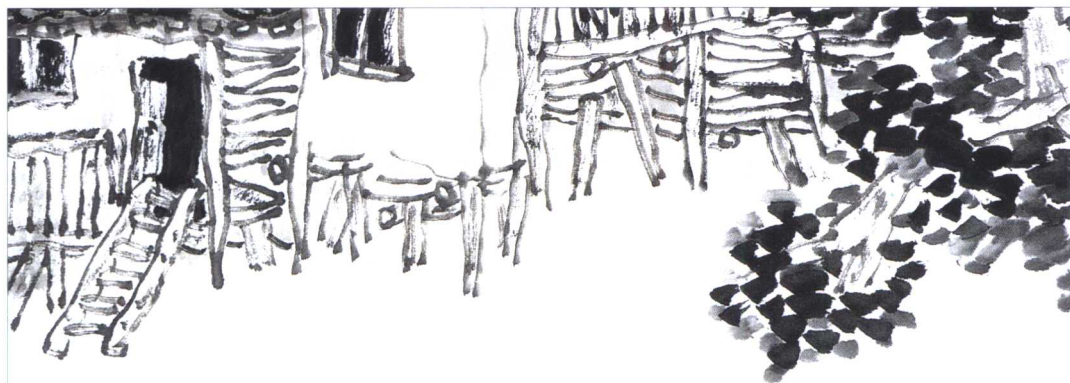

树屋完成后，考虑远景的处理。远山用泼墨法，与前景以勾线为主体的表现形式形成对比，更强化画面的视觉变化。

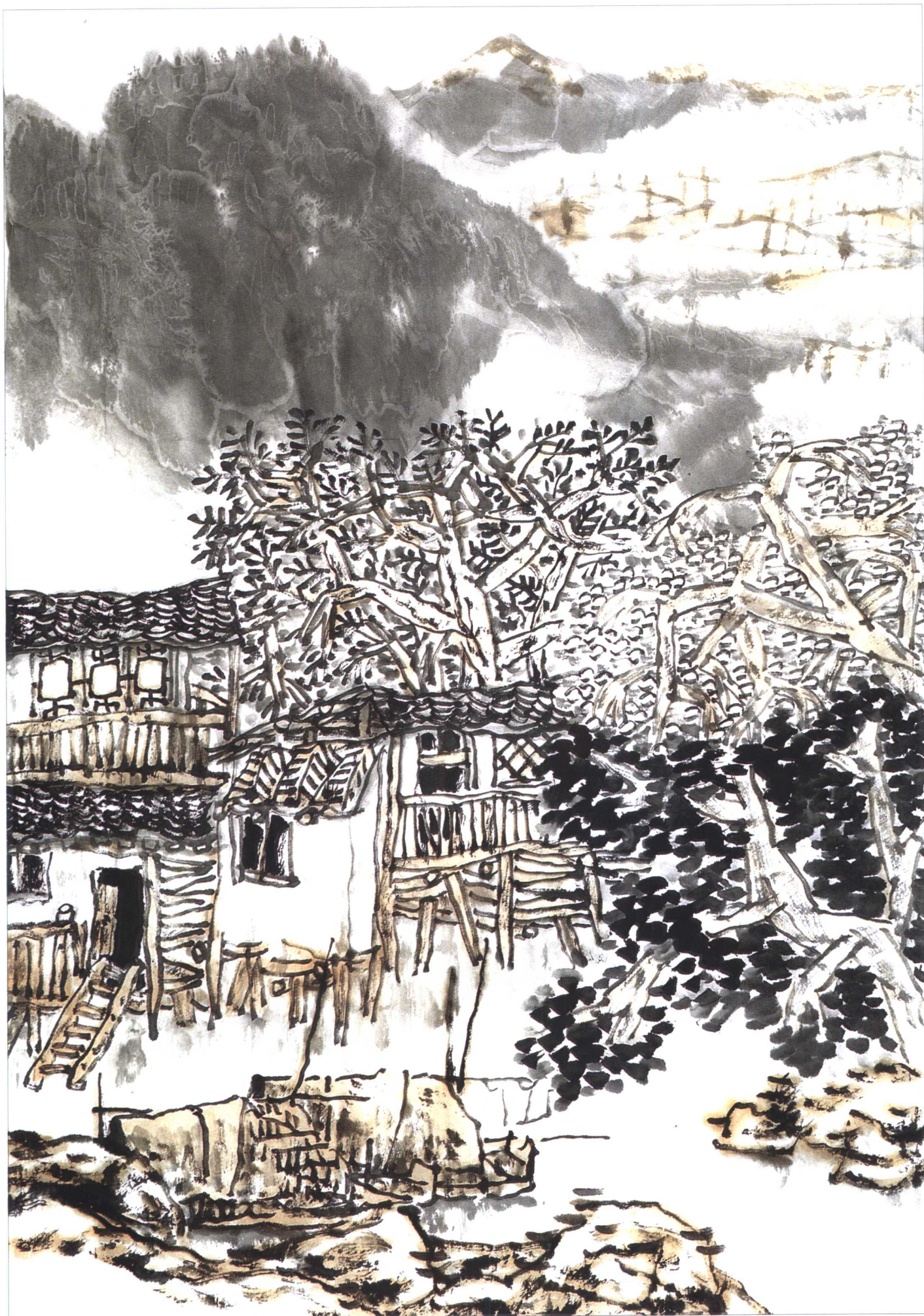
用淡墨线勾出山脉的走势变化，边勾边点，趁湿用大笔泼墨，泼墨的过程必须强调用笔的变化、墨色的变化，干湿浓淡似不经意，实际理法始终贯穿其中，即见笔又见墨，达到水墨淋漓苍翠欲滴的效果。

画面主体部分基本完成后，再考虑从体部分，使其起到突出烘托主体的作用。左下角空间处可点缀几块岸边的石块和渔船，石块用线的墨色要干一些，根据块面塑造出结构关系，加几笔横点与上面竖点形成呼应。用画木体墙的笔法画出两条渔船，船杆上挂一件衣服，使画面更加活泼富有情趣。石块、船体和屋体临水处用极淡的墨色皴上几笔倒影，用以强化水的感觉。

画面总的物体基本完成，下一步用淡墨找整体关系，如黑瓦的屋顶用淡墨擦染，墙体和船用淡墨皴擦，强化其明暗关系。

整体落墨完成后下一步是设色，此幅是以水墨为主，颜色起到辅助作用，要做到“色不碍墨，色增墨光”的作用。因此以植物色为主的石色尽量少用，先用淡赭石色擦染树干，留住飞白笔产生的几处高光，墙体和船亦用同样的方法。下部的石块只用稍浓的赭石色重复一下原墨线与皴擦的笔痕。夹叶圆点用三绿色略点几笔，然后用花青加藤黄配成的绿色通染三株树的叶。远景山和水中的倒影用淡花青罩染。屋顶用较浓的花青擦染。待干，横点叶再用石绿染一遍，屋后的树再点染一遍，使三株树的绿有浓淡变化。船上晾晒的衣服用硃磬色染出，使一点红色突出画面。

樂斯居憶西所見年甲申初春張國

老屋图

左：乐斯居

作品欣赏

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com