

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

杜滋齡 画人物

D u Z i l i n g

h u a r e n w u

杜滋龄

D u

Z I L I N G

1941年生于天津市。曾毕业于浙江美术学院中国画系研究生班。师承中国著名画家叶浅予、李震坚二先生。自幼酷爱绘画艺术，得诸多师长帮助，继承中国民族艺术精神，融西法于中国绘画之中，以形写神，南北水墨技法兼之，而立清新、朴厚、洒脱、整体之风格，作品在国内外展览中多次展出和获奖。曾出版《杜滋龄画集》等十余部画集和专著。

原任天津人民美术出版社总编辑、南开大学东方艺术系主任。

现任全国政协委员、南开大学教授、中国美术家协会理事、中国美术家协会中国画艺委会委员、天津市文史馆馆员、天津美术家协会副主席、天津市文联委员、南开中国画研究院院长，享受国务院国家专家津贴待遇。

中国画名家画法实录

当代芥子园——杜滋龄画人物

ISBN 7-102-03025-8

9 787102 030258 >

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

杜滋龄画人物 / 杜滋龄绘. —北京: 人民美术出版社, 2004.5

(当代芥子园)

ISBN 7-102-03025-8

I. 杜... II. 杜... III. 写意画: 人物画—技法(美术)
IV. J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第046296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 3000册

ISBN 7-102-03025-8

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、浙江、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，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。

亲情

水墨人物画 技法学习点滴

杜滋龄

1、水墨人物画在笔墨处理中，以求浓、淡、重、轻、松诸艺术效果，这在墨分五色中，也是比较难处理的技法，整幅画面求疏淡，不火气，运笔和用墨时，以轻松的心态来画，这是熟中见熟的一种境界，“淡”中见灵秀，“虚”中见“实境”，是最高运用笔墨的典范。而另一面：画面浓、重、紧的效果，是要求其画面厚重和朴雅之气息，但一定要杜绝死、刻板的现象。

2、中国人物画之线描为“十八描法”，是古人根据当时的物象观察而总结的各种描法。通过线条的力度、节奏、韵味和气势等美感去表现对象，以传递画家们捕捉形、神的艺术技巧。在现代，画家在人物画创作中必然要碰到很多新的物象、是古代所没有的，用线去表现时，不可生搬硬套。处理人物形象时不能“千人一面”，要有人物的个性，而线描也不能“千物一线”，李可染先生谈“线”的表现力时说：“线的最基本原则是画得慢、留得住，每一笔要送到底，切忌飘，要控制得住。古人说：‘积点成线’、‘屋漏痕’，都是这个意思……务求每一笔都要代表更多的东西，就必须善于控制住线。同时，还要注意每一笔和整体发生联系。”

3、墨法水墨画中另一重要技法。画面墨色的层次要丰富，就得积墨法与破墨法同时并用。墨法也要见笔，不能随意泼写，可染先生画雨景用淡墨处理画面仍然见笔。他解释笔墨是难以分开的。用墨好，多由于用笔，不可能有不善用笔者而墨用得好的画家。以积墨法的笔墨求得画面整体感觉。人物画要吸收山水画的技法，方能有笔墨情趣。

4、艺术来自于生活，生活给予画家无穷的灵感。黄胄先生的民族风情画为世人称赞，人物生动、有亲切感。因为黄胄先生所画的人物和动物都是通过长期观察、体验，不是凭空而来。对事物、对人物不熟悉是难以深入刻画的，更谈不上形神俱佳了。

1. 掌握了整幅的构思后, 根据画面的构图要求我一般从人物的脸部开始。首先用干些的墨刻画眼睛, 要注意人物的表情中眼睛的情感流露。

2. 勾勒出脸的轮廓和发际之间的关系。要注意嘴的表情和眼神的一致性。

3. 画出头部和上身。要注意人物头与上半身的扭动关系。

4. 继续深入画好上半身的衣纹和形体的关系。其中要注意上半身大轮廓的外形感觉和衣纹上线的结构及笔墨的运用。

5. 画出骑牛妇女下半身腿和脚的关系。骑牛姿态所形成的衣纹, 要注意人体结构关系的把握。

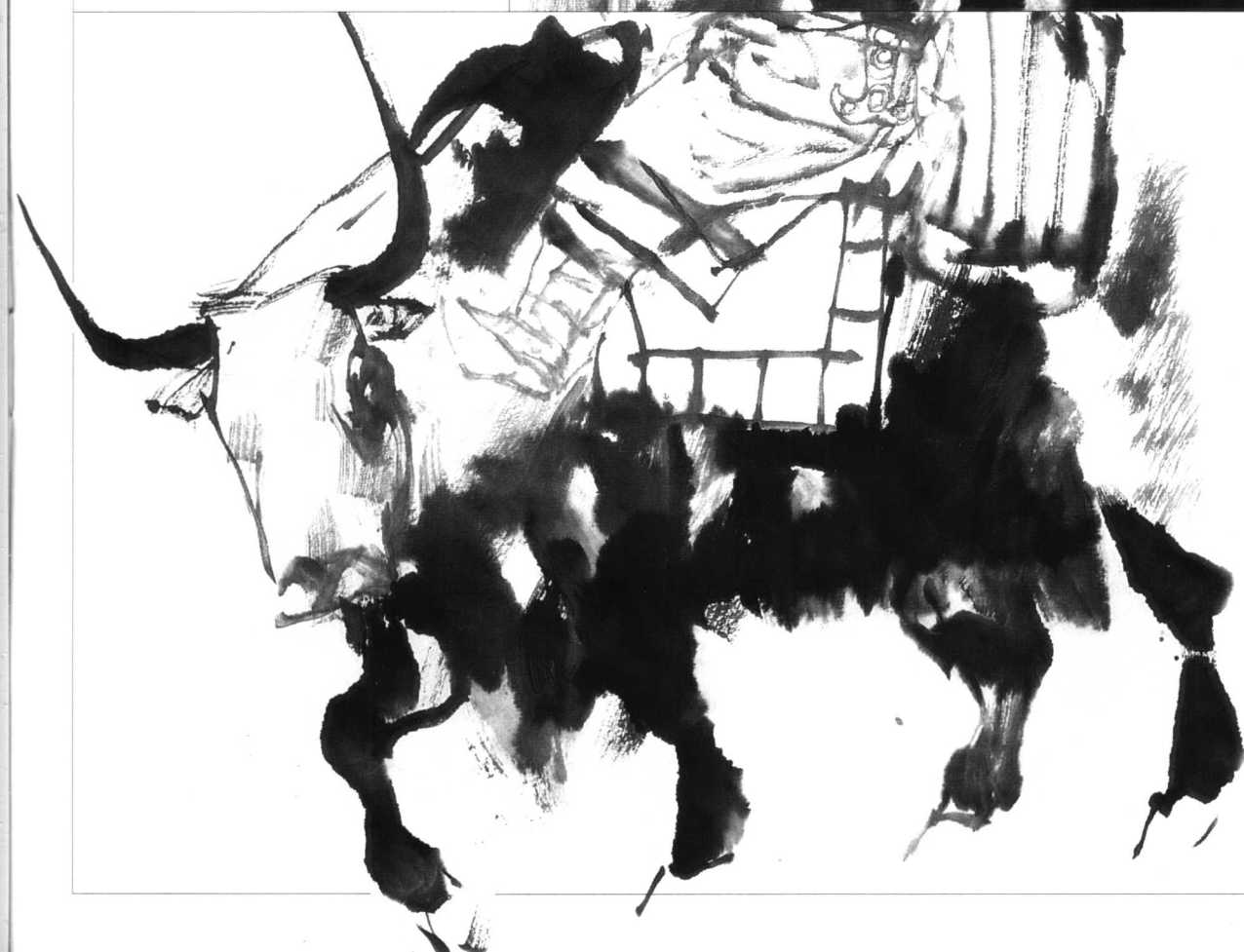
6. 画牛头时, 要注意牛头和牛角的透视以及牛与人物动态的关系, 表现人和牛在笔墨上要有区别。

7. 围绕人物画出表现牦牛的大块墨，用笔应注意牦牛毛丝的走向。

8. 画出运动中的四条牛腿。腿的运动规律要掌握，用笔不能拖泥带水，要果断。

9. 完成人物和牦牛的刻画。其中要注意墨的黑、白对比，可用干擦和烘染辅助调整人与牦牛的关系。

10. 画犬从头部开始,以点染方法画出。

11. 根据犬的姿态一气呵成画出犬的大体结构,要注意黑、白关系的处理和犬的结构关系。

12. 用泼墨法写出主体牦牛后面的牦牛,力求整体和姿态准确。

13. 用淡墨画左面的第三头牦牛, 正面行走的牦牛要画出正面的透视关系。

14. 用略重于牦牛身体的墨色点染出腿的走动姿态。

15. 画背景时，因此图是体现高原雪景风貌，故画雪山时一定要用较淡的干、湿墨勾勒山体的大关系。

16. 用淡湿墨染出山体结构和云雾。注意一定要干净、利索地用笔，不可拖泥带水。画远山时，千万不要以为反正是远景，又淡，草草几笔不讲究笔墨与山体的结构关系。画远景时，用淡墨一定要更加重视，才能画出远而微妙的感觉来。

17. 远山画好后, 要根据地边的走势加上远景中的小牦牛。以烘托气氛。要注意黑白关系和摆放小牦牛的位置。干、湿兼用时要注意构图上的需要。

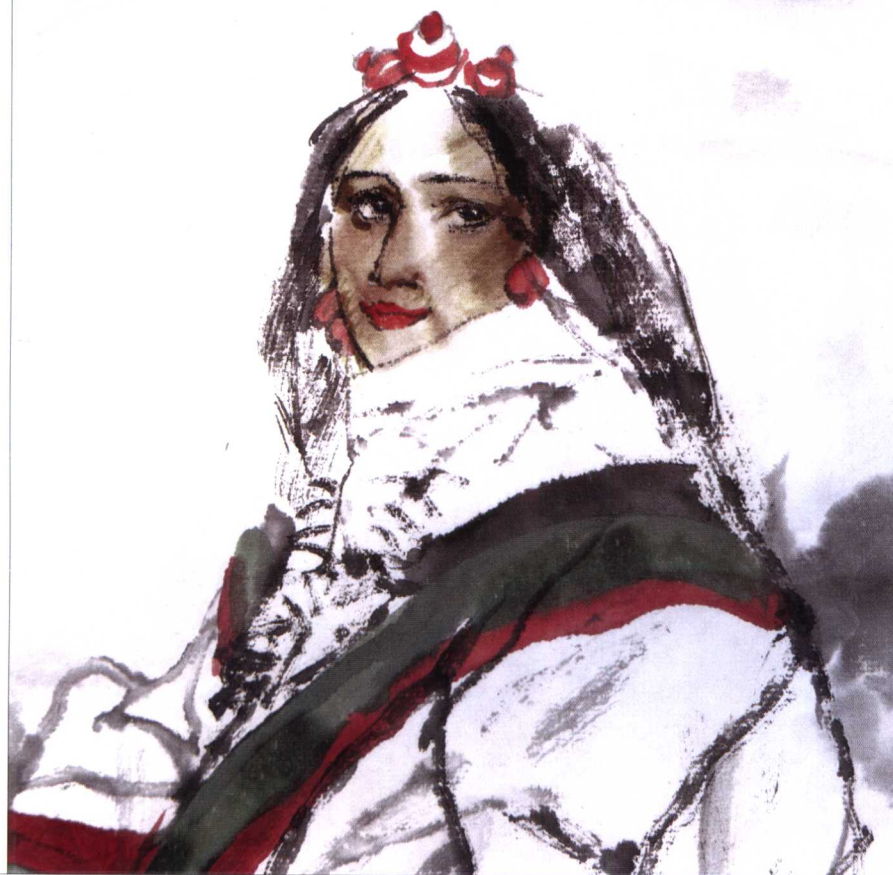
18. 画出冬天的枯草和雪中的脚印, 要注意墨色变化和干湿的对比。

19. 着色时,先用朱砂色点出嘴唇。

20. 点染脸部的基本色,要在肤色上偏冷一些,同时将衣服上的装饰色画出。

21. 继续刻画脸部的色彩关系。两颊略偏红,眼睛要深入刻画。

22. 画好整幅色彩的基础、衣服的辅助色，使得衣服更厚实。

23. 调整画面色彩关系，画出人物身后载物的条纹色彩。

雪域风情

24. 因为是雪景，调广告白粉色用另一支笔杆做支撑敲打出白点洒到画面上。但不能过多，要注意点子的疏密。洒白点时把人物的脸部用一小块纸盖上，以免白色点到脸上而破坏了形象。最后题字和加盖图章。题字时，一定要注意位置合适。此图题跋在右边，而人物的前景空白，使得高原更加开阔，有种无限远的感觉。

帕米尔塔吉克姑娘之风采
癸未年初夏 杜滋龄作于津

帕米尔塔吉克姑娘之风采

作品欣赏