

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

赵宁安 画家禽

Z h a o N i n g a n h u a j i a q i n

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。

雄鸡

雄鸡属大型鸟类，在写意花鸟画中常常成为画面的主体部分，墨色的分布和画面的全局构成有关，既要反映出雄鸡的解剖和体态，更有对雄鸡精神和气势方面的要求。

首先以重墨画鸡胸，大胆落笔，“写鸡忘机”。

继以余墨画鸡腹和大腿。

以淡干墨画颈羽和尾上复羽。

再以重墨勾写鸡嘴、眼、爪。以赭线复写淡干墨。

朱砂画鸡冠、鸡脸、鸡嘴、顶羽和鸡眼高光。
注意留出纸底，各具其形，互不伤碍。

雄鸡

以竹叶配景，丰富完整此图的点线关系。亦可补以篱、蕉之属，显示家禽的非野生环境。大凡补景，均含此义。

首先以重墨画鸡背，摆定态势。

母子鸡

母子鸡是一个较典型的点线构成组合。以大写意的方法和毛笔、生宣、水墨材料描绘常见题材可以作为高难的训练，画家要对描绘对象有了然于胸的认知，对工具材料应能熟练地控制。

继以淡干墨画翅羽，再以余墨写胸、腹、颈羽，留出鸡背小鸡位置。

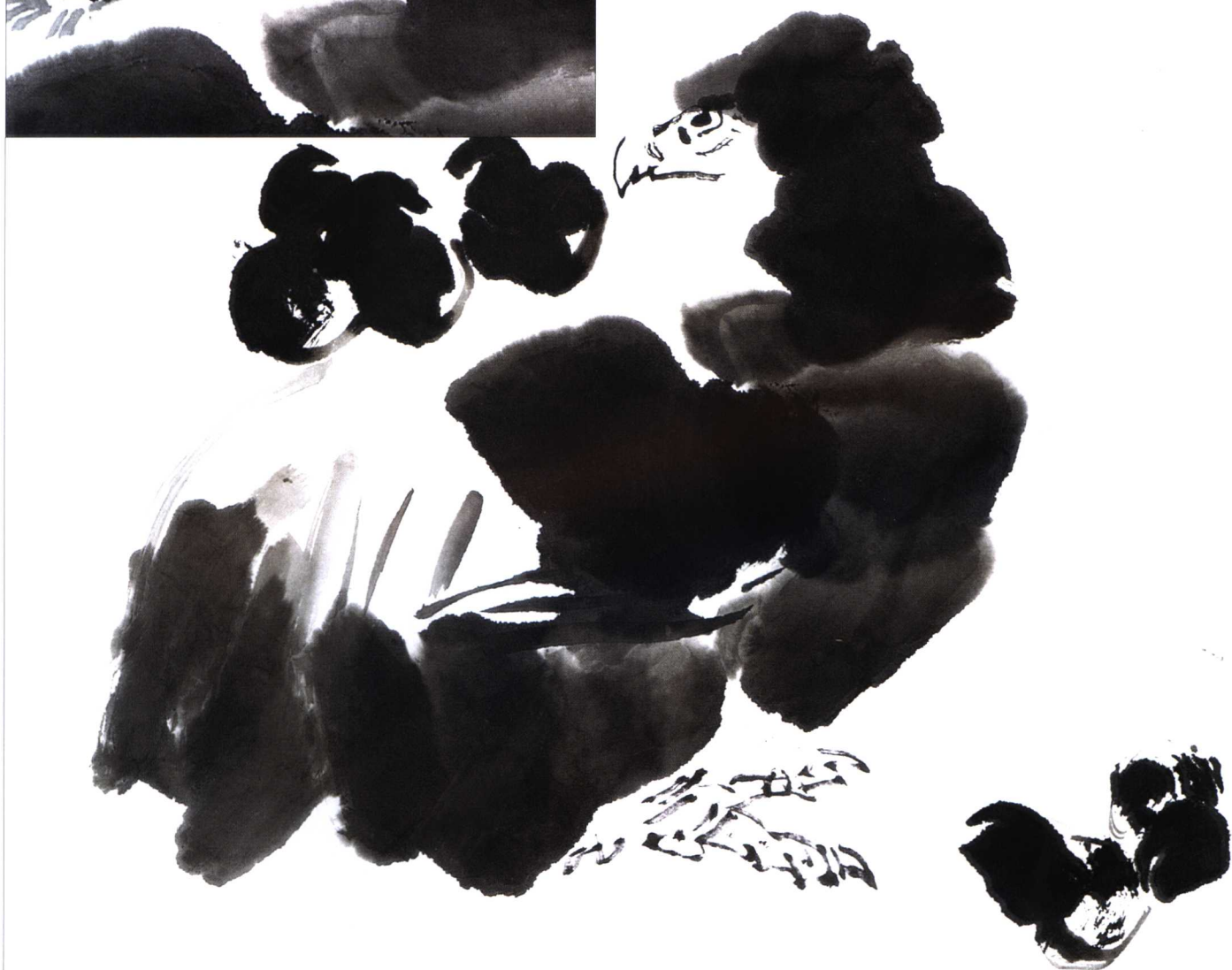

以浓墨线写嘴、眼、爪，下笔肯定，落墨成形。充分摆布好墨块的大小、干湿、浓淡，用好线条的长短、粗细、疾徐，笔墨也是感染力，笔墨情趣最终要体现和服务于母子鸡的神定气足。

用浓墨勾画母鸡背上的小鸡和地上的小鸡。

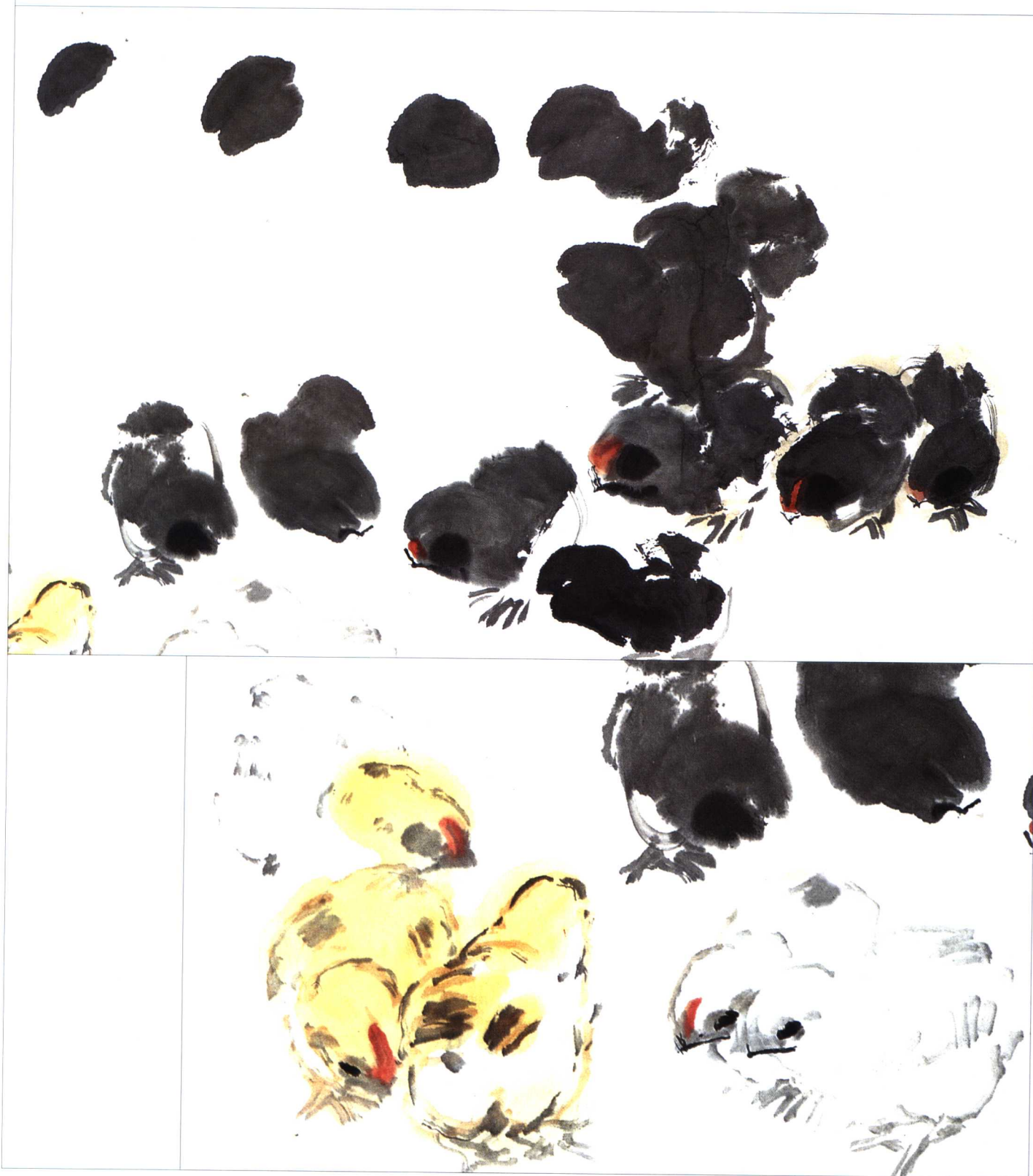

另外，作为一幅完整的创作，更要求把题字和印章的形式及内容看作是画面的有机组成部分，应妥当安排，悉心经营。

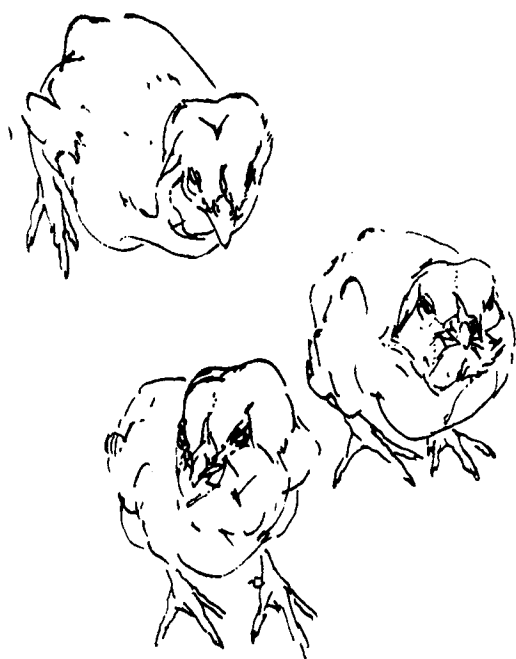
母子鸡

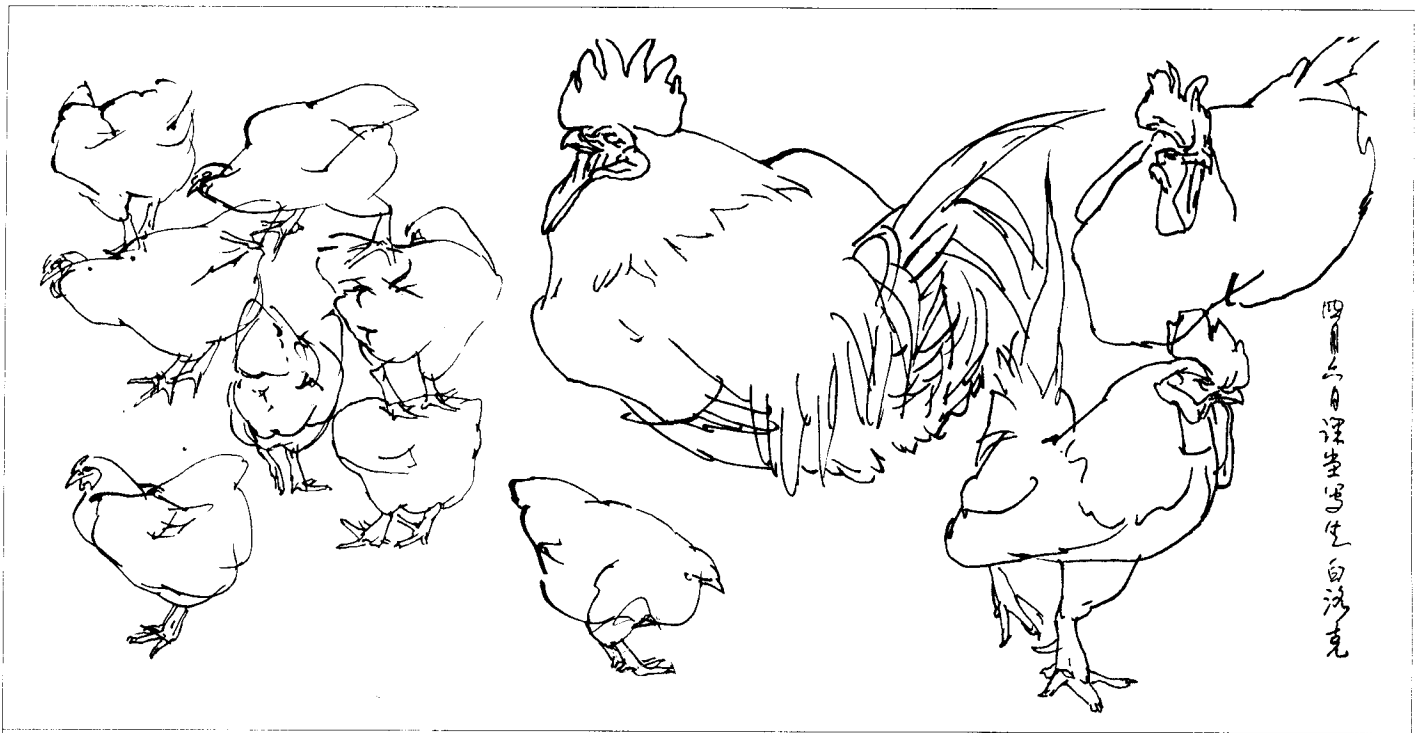
小鸡的笔墨技法

鸡的速写

一九八二年五月七日首赴郑州煤矿初中国画班进修
离大学的新画院距部以待所写生稿统一十二日寄交女记

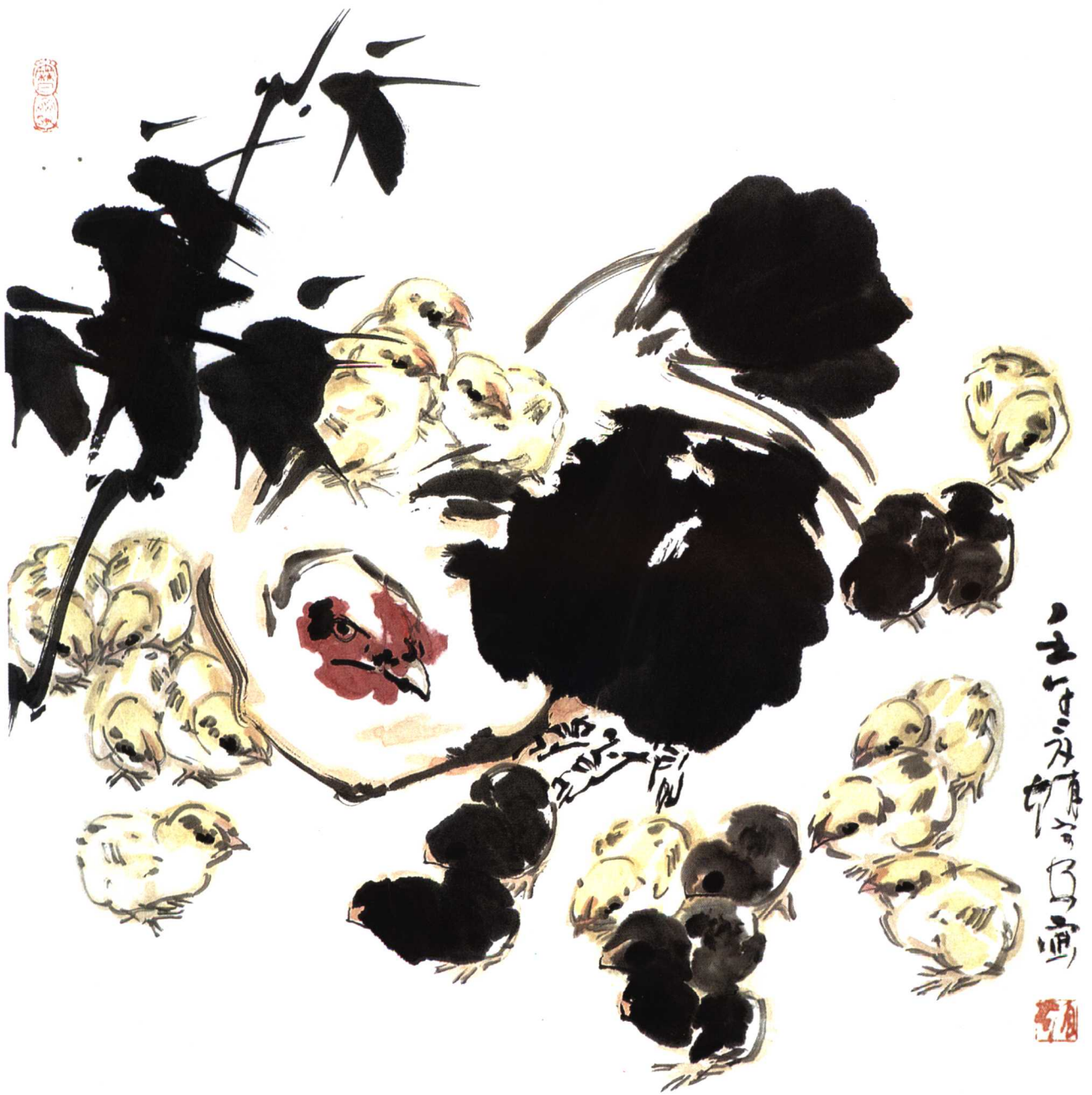

四月八日課生寫生 白鴻克

雄鸡

壬午年秋月
宁安画

母子图

雄鸡

右：双雄图

英雄图

