

当代芥子园

dangdai jieziyuan

马海方 画没骨人物

Ma Hai Fang hua mo gu ren wu

○名家作画过程层层分解

○名家作品实例细细赏析

Ma Hai Fang 马海方

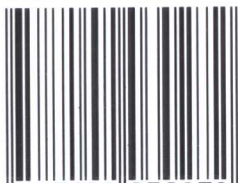

1956年出生于京郊大兴县。1981年毕业于中央美术学院中国画系。作品多次参加国内外展览并获奖，出版有《北京风情》、《京华人物百图集》等画集，现为人民美术出版社画家，中国美术家协会会员。

中国画名家画法实录

当代芥子园——马海方画没骨人物

ISBN 7-102-03027-4

9 787102 030272 >

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

马海方画没骨人物 / 马海方绘. —北京: 人民美术出版社, 2004.5
(当代芥子园)
ISBN 7-102-03027-4
I. 马... II. 马... III. 中国画: 人物画—技法(美术)
IV. J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第046294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 7-102-03027-4
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。

烤白薯

海方的画

沈 鹏

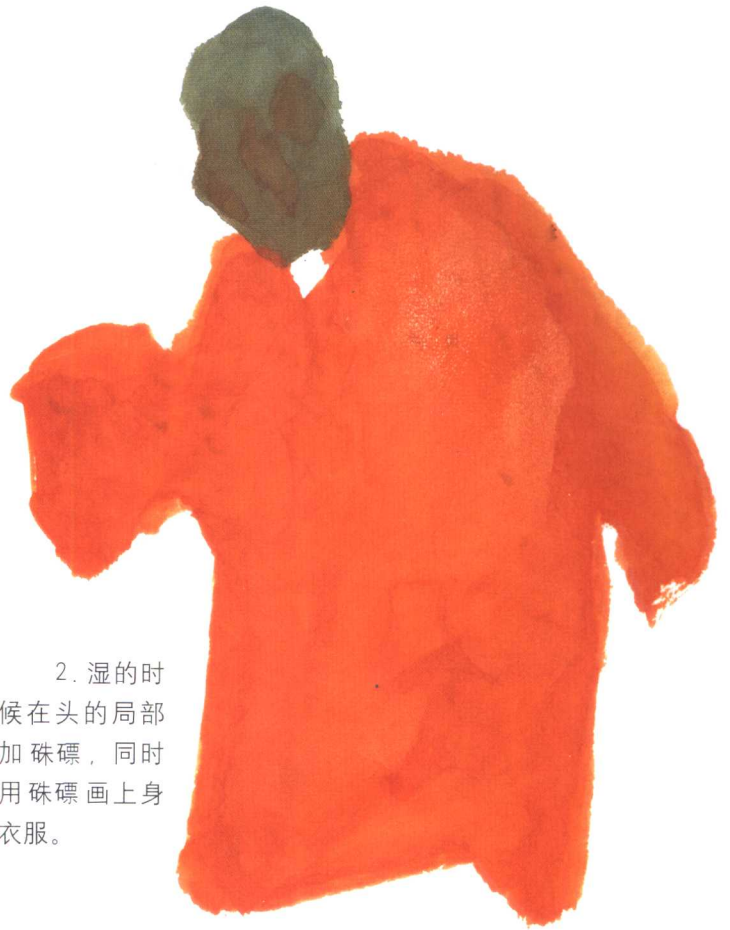
海方的画有三个特点：一是造型准确、生动、丰富多变。这主要得力于他写生的功底和生活基础坚实。二是人物的适度变形。充实了画面的生活感，也有现代感。三是大胆用色。用墨用色服从于内容，给予视觉上的直观感，达到一目了然的效果。

海方的中国画用自己的眼睛观看北京，形成了独特的视角。

海方的画儿用“没骨写意法”。所谓的“没骨法”就是先铺色彩后勾线，即先用色彩表现大的形体，再用线把最关键的结构画出来予以补充。这些步骤都在画面色墨有一定水分的情况下来完成，也就是用与我们现在其他中国画的画法相反的步骤进行。清代恽寿平用它画花卉，现代关良用它画戏剧里的人物。海方一改前人的做法，把“没骨”法运用到现代生活里的人物，因为少前例可循，要在“没骨”中“见骨”，无线条而显示人物轮廓和内在结构，难度很大。幸好经过严格训练的海方对解剖学、透视学下过一番功夫，处理得贴切自然，使作品具有特殊韵味，人物形象生动，特点突出。他曾说：“现在大家都着重于‘流行色’，画人物着眼于‘漂亮’，谁也不下功夫抠‘这个’。”他说的“这个”，包括了从题材到表现手法的全部，美学家们称之为艺术个性的“这一个”。

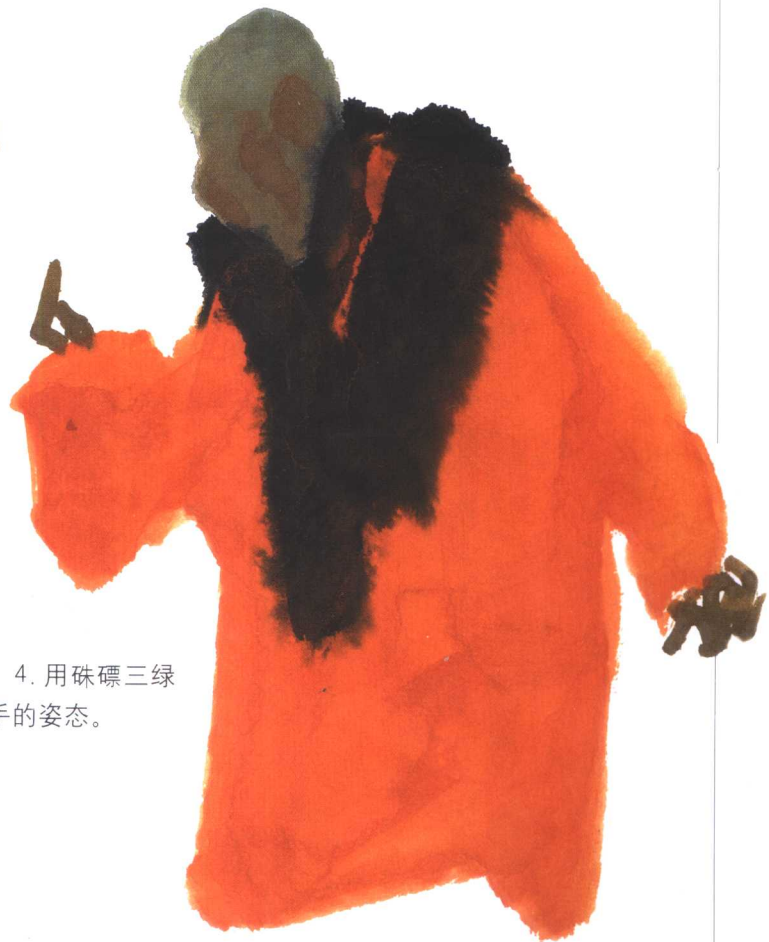
1. 砵磑调三绿画头部。

2. 湿的时候在头的局部加砵磑，同时用砵磑画上身衣服。

3. 在衣服半湿半干时用重墨画围巾。

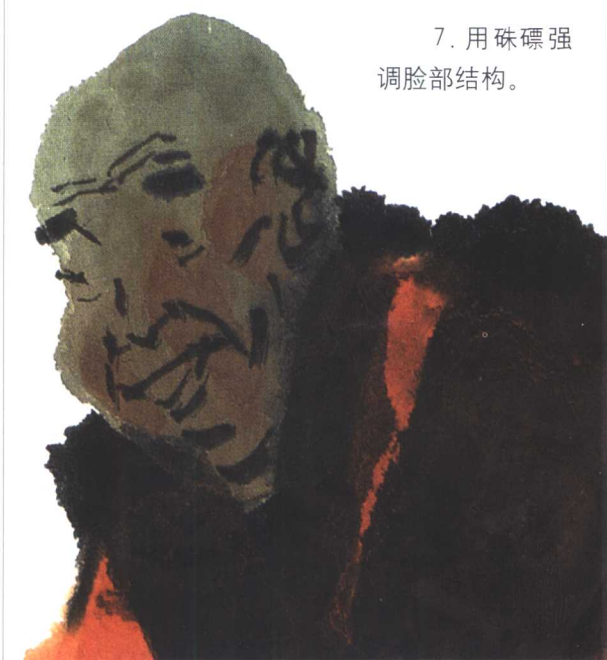
4. 用砵磑三绿画手的姿态。

5. 用重墨画腿与脚的动态。

6. 用焦墨勾出五官。

7. 用砾磬强调脸部结构。

8. 用焦墨中锋勾衣纹。

10. 用硃磳加强脸部、手部的局部结构。

9. 勾腿部、脚部的结构线，
要注意整体结构的连接。

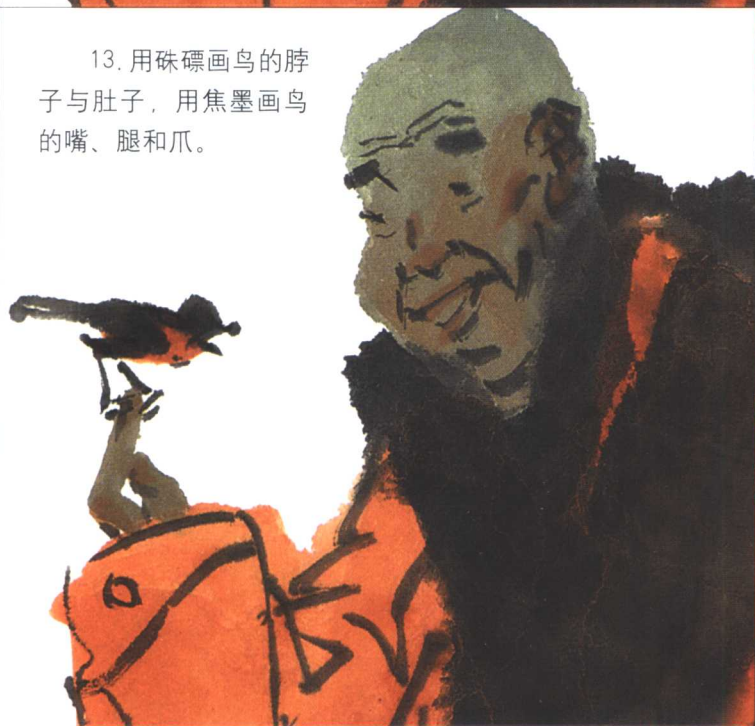
11. 人物完成，同时画鸟
笼子的外形。

12. 用重墨画鸟的头、
背和尾部。

13. 用硃磲画鸟的脖子
与肚子，用焦墨画鸟
的嘴、腿和爪。

14. 同时画鸟笼内的鸟。

15. 用花青或三青画鸟笼子的罩布。

18. 整体人物、鸟与笼子完成。

16. 在三青颜色干时用焦墨勾罩布，同时画鸟笼围条。

17. 最后用深赭石色渲染鸟笼子顶和底部。

19. 用焦墨画树枝主干。

20. 树枝的穿插要注意疏密。

21. 用淡墨在树梢上加點。

22. 在树梢上加赭石点。

23. 在树梢上加三绿与藤黄点，树完成。

题款，《知音图》完成。

凑热闹
非常人爱凑热闹凑在一起
不为别的只为找乐儿

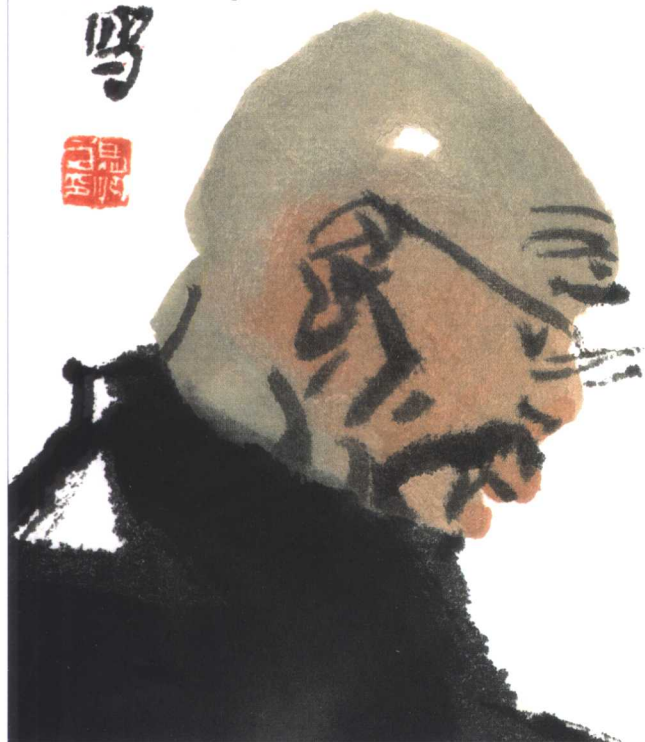

凑热闹

海刀记写

人物头像六幅

乐在其中 甲申年 海方

京城街头的
棋手人
海方速写

我年几
时在甲申年春海方记海方题

知音

遛鸟图

北京人养鸟
儿辈讲究
玩鸟的档次
也最高
清代的旗子
弟提笼架鸟
鸟笼多是这
气派 家世显赫
那玉里有他那
正爷 那也是和玩法人人部
那鸟儿笼子 暖烘烘您瞧他这也是一件玩活电视剧
里还有金爷叫常三爷的脑袋都要敲碎了 还活忘
了让别人看好自己的鸟 鸟儿看来自家人 都有
自己的玩法 但是不一样 就是干什么都不能着凉 鸟笼
于山 时 庚子年 仲秋 雨霖 时于海方画

遛鸟图

鸟儿趣图

