

中国画小品技法与欣赏

●ZHONGGUOHUAXIAOPIN JIFAYUXINSHANG

●工人出版社

●杜延群 编

中国画小品技法与欣赏

工人出版社

中国画小品技法与欣赏

工人出版社

DN64/02

中国画小品技法与欣赏

工人出版社出版（北京安外六铺炕）

人民美术出版社印刷厂制版印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米 1/24 印张：6 印数：1—7410

1988年6月第1版

1988年6月第1次印刷

ISBN 7-5008-0086-X/J·13

定价：7.00元

怎样学习小品画

吴山明

(一)

传世的中国画，有许多精心的巨制，然而大量的是笔简而意重的即兴之作，现今的抒情式的小品画，便是这类创作的主要形式。即兴之作在国内外其它绘画中所见不多，更没有形成特殊的表现形式，而其在中国绘画之中，却一直作为一种重要的形式在发展着。

中国人欣赏小品画的习惯由来已久，他们对小品画的要求主要在它的欣赏性，因此着眼点不放在深沉、严肃、严谨上，而是希望小品画象一首小诗，一首小曲，一首民歌那样沁人肺腑，那样恬静、动情、舒畅、优美、轻松、纯朴。

学习中国画，苦功夫下在平时，而水平之体现往往在瞬间。这种“养兵千日，用在一时”的特点，在小品画的创作中表现得更为明显。小品创作是艺术家平时即发之灵感的反映，因此落笔前必须对整个设想胸有成画，然后通过一鼓作气的运笔，

春之歌

月黄昏

滇南花市

达到浑然一体的境界。这种在短时间中将形、神、情，点、线、面，气、力、节奏，黑、白、灰等交融、组合、贯穿、安排在一个画面之中，的确是对作者全面水平和修养的衡量与测试。因此要画好一幅小品，既要有大胆和精细，更需平时的惨淡经营，每幅优秀的小品创作的产生都必须付出艰辛的劳动。

在绘画史上，小品式的创作一直很活跃，它一般以小立轴、尺页、扇面等形式出现，许多历史上的绘画大家，其大作与小品都体现其艺术上的高成就，而其小品之作往往显得更自如、有神彩，似乎在技术上发挥也更好，从总体看面目也更丰富。当今画坛上也出现了许多小品画的高手，并出现许多形式不同于过去，内容更广泛的新式小品佳作，随着生活与文化水平的提高，今天，小品画也有了越来越多的知音人。

(二)

小品画不可能给人们情感上以大震动，也不会引起深远的思考。小品画主要是通过它的趣味性去实现其欣赏功能。因此优秀的小品画应是生活的美的点缀，给人以美的享受，以陶冶人们审美情操。小品画大多取材于生活的小景或侧面，间接的描绘。然而，小品画之题材是最广泛而随意的：人生的理想，乡土之风味，时代的特色，自然的风貌，传统之习俗，历史之典故，民间之传说和喜闻乐见，乃至作者之想象或形式构成之追求等等……都是小品画中常见的。小品画追求的立意的趣味，形式的趣味，形象的趣味，笔墨的趣味，色调的趣味，我认为对于一幅小品画，只要有某一方面的特色，便可算是佳品了。

现今的小品画具象、意象、抽象的都有，但一般以具象表现为主，具象应包含造型上与意境上的写实和夸张两类，它尊重客观的印象和规律，并从中进行提炼和概括。意象表现一般也不脱离客观事物的基本印象，但是在主客观意识和印象融合一体时，主观的感受往往相对起主导作用。

铁拐李

高士图

意象表现的小品中造型一般以变形的居多。抽象型的小品目前正在兴起，有的是在意象表现基础上的发展和演化，有的则吸取外来绘画表现因素，两者有相同之处，却也各具特色，前者重笔墨趣味，后者却更重形式与形体的构成和对比。

小品画的构图，是用于表现立意的各种画材在画面上的安排。小品画的构图形式与立意的关系可紧可松，它具有相对的独立性。而在抽象型的小品中这种情况更为突出。小品画一般为表现某种构思而去研究其构图，但也常常出现为了某种构图形式去选择合适的构思的情况，这种情形在山水花鸟的小品中居多。小品画的构图方式是最为丰富、多变，也是最随意的了。

小品画的笔、墨、色、水的运用，亦比一般中国画创作更自由同时也更具探索性。小品画的技法一般在单纯中求变化，变化中求统一。技法的倾向比较明确，在同一画中的各种技法格调也更一致，小品画本身内容一般都不复杂，画面所用之画材也不多，因此技法的使用不宜过于繁杂，可以一种或几种画法控制全局，或以一处或几处主要墨块、色块、线条、笔触稳住画面。有时不妨在一幅画面之中，在技法上略作分工，有的表现形体，有的造气氛，甚至有的为显示作者的水平，有的为了强骨，也有的只为润色，然而最后必须互相协调成一幅完整而完美的画面。

小品画由于创作上的特点，它也成了中国画技法探索的好形式。有的来自生活的原始素材、感受、灵感，往往一时尚不足以或不适合发展为主题性的创作，而这些最初的感受却是小品画都能容纳的画题。小品画的题材面很广泛，因此容易选取，再加上小品制作比较容易，可以反复地画，不怕失败，便于探索，因此可在多画的基础上，从数量中去求质量。一个好的题材我们不妨从不同角度、不同的构图

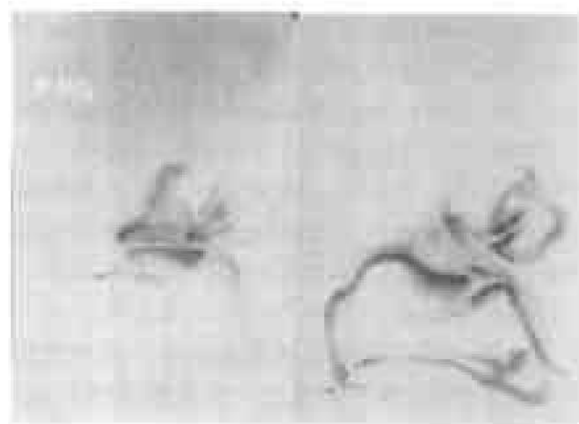
乃至不同手法上去进行多种追求。许多画家在进行个人风格和技法规律的研究时往往借助于小品画这种形式，他们的许多新技法新风格的产生往往先得益于小品画的实践。将小品画的长期试验中成熟起来的技法，移用于其它创作之中，往往效果颇佳。而且效益特别明显。日前我国某些艺术院校中也开始将小品画列入正式基础训练科目之中，作为从生活到创作、习作到创作教学进程中的一个过渡阶段。要求学生将其在生活中的各种零星感受与形象素材，结合不同年级的专业知识，整理成完整的画面，因此这类小品式的画有工笔白描，有工笔淡彩、重彩，当然更多的则是意笔画。这种课程的安排十分有利于学生，将专业技法与生活感受结合起来，有利生活感受的形象化和深化，也有利于学生创造力的培养和开发，构思构图能力的增强，创作规律的学习和研究。

八大山人

(三)

对于怎样学画小品画，由于各人艺术思想、道路的不同，因此不但体会不同，方法也因人而异，绝没有固定的模式。下面我只能以个人的经验谈一点不成熟的体会：我感到开始画小品时，题材面不宜铺得太广，可以捡自己最熟悉的题材入手，在画面内容方面开始也不必太繁多，一般可以先选三至五个题材，进行反复练习，可多作变体画，然后从中总结和选取出比较完整的画面，再作精益求精的追求。这种追求包括对画面整体设计和处理上的不断完善，也包括对画面所出现的各种画材

练习 如山水画中出现的人物，或人物画中出现的水、动物、花草、或花鸟中出现的动物等等，一直到将三、五个题材很熟手为止。这三或五个画面的练习的过程可以使你取得画小品画的基本经验，增强兴趣和信心，并且也使你掌握了一部分小品画的常用技法。这便是你继续扩大小品题材的基础。至于学习方法，我认为仍采用构思一个完善一个画面为好。这样，当你手头掌握廿个左右拿手画面时，你便掌握了小品画的基本规律。一般说小品画的高手是技术全面的多面手，因为如果没有较广泛的技法，要画好小品画也是困难的。小品画没有固定的步骤，但作画时可从主体入手，或从画面最有特色的部分着手，这样比较容易控制整个画面的艺术效果。当然这不是绝对的，有时亦可先造造气氛再点主体。如果你已很熟练地掌握小品画的技巧，主体分散、形式感强化的画面则没有固定的步骤可言了。

目前由于开放政策，促进了中外文化交流，中国画小品也首当其冲进入了国际艺术市场，久之人们以为小品画即商品画，这是一种误解，诚然小品画可成为商品，但小品画是一种中国特有的绘画艺术品种，也是中国人所钟爱的画种，小品画有其

自身发生和发展的历史和条件，将目前外销商品画出现的某些缺陷归罪于小品画本身是不妥当的。我们应利用开放之形势去发展小品画，而不是利用商品画的经营不善去贬低小品画。今天我们看到小品画的实际社会功能正在不断提高，小品画本身亦在千姿百态地发展。随着中国画多元化时代的到来，小品画也必将更加丰富多彩，并以自己的艺术特色美化社会，美化人民生活，陶冶人们的审美情操，为中外艺术交流起更积极的作用。

目录

怎样学习小品画

1. 唐人诗意图

2. 水

3. 晋人诗意图

4. 冬夜

5. 下棋图

6. 千古遗恨

7. 天鹅

8. 牧羊图

9. 美人图

10. 花灯

11. 傣族姑娘

12. 轻红随秋深

13. 天高云淡

14. 神农架寄情

15. 幽居图

16. 青海行

17. 落木萧萧

18. 华山奇观

19. 夕照

20. 加尔加斯之夏

21. 故乡屋

22. 雪松图

23. 红叶小鸟

吴山明

李可染

杨之光

杜滋龄

李世南

王孟奇

卢 沉

潘 缨

贺 成

徐乐乐

刘永杰

周 菱

于 人

刘大为

张 步

王明明

崔振国

周思聪

何海霞

贾又福

徐 希

杨明义

何海霞

张之光

24. 葡萄园即景	喻继高	50. 风织	佟振国
25. 草儿青	田 庄	51. 套牛图	马西光
26. 牧牛图	方增先	52. 马上相逢	王孟奇
27. 归	聂 欧	53. 日漠漠	王孟奇
28. 小品	卢 沉	54. 清虚	赵俊生
29. 醉归图	卢 沉	55. 彝女	潘 缨
30. 桑巴舞	王迎春	56. 牧乐图	吴永良
31. 曹植诗意	杨力舟	57. 梦乡时节	于志学
32. 花翁	赵俊生	58. 喂鸡图	陈衍宁
33. 屈子行吟	赵俊生	59. 迎春	陈幼民
34. 顾恺之信小术	李少文	60. 丛荫	张道兴
35. 六祖句意图	王 涛	61. 琵琶行	杨力舟
36. 郁达夫小像	陈江洪	62. 藏民	李宝峰
37. 猫与孩子	邵 飞	63. 林间小路	聂 欧
38. 李逵行吟图	周京新	64. 青春常在	徐启雄
39. 武大武二图	周京新	65. 跳竹竿的姑娘	潘 缨
40. 郑板桥小像	郑绍敏	66. 戏舞秋千	谢振颐
41. 樱	陈衍宁	67. 消夏图	谢志高
42. 无花	徐乐乐	68. 绣花女	石景昭
43. 李清照	谢志高	69. 藏女	史国良
44. 搅工调	陈幼民	70. 农家乐	马 云
45. 山丹丹花开	刘文西	71. 溪边	刘向平
46. 少女图	李宝峰	72. 李清照词意	郭全忠
47. 母子图	聂 欧	73. 春江花月夜	李震坚
48. 屈子行吟图	华其敏	74. 读书图	王明明
49. 伏虎图	华其敏	75. 曹雪芹像	姚有多

76. 鸟语	冯 远	103. 静云图	卓鹤君
77. 农家少闲月	冯 远	104. 富士山下	曾 宓
78. 牧马人①	杨 刚	105. 雪晴图	赵准旺
79. 牧马人②	杨 刚	106. 风韵图	于志学
80. 沙行图	谢振欧	107. 西北即景	周韶华
81. 观瀑图	刘国辉	108. 云起图	何海霞
82. 不尽长江滚滚来	李行简	109. 漫云图	卓鹤君
83. 高山云起图	贾又福	110. 竹林漫步图	何海霞
84. 小桥流水人家	赵树松	111. 山居图	陈国涌
85. 雨意图	张振声	112. 终南山果	刘保申
86. 秋雨	徐君良	113. 溪水	刘保申
87. 寒山夕照	贾又福	114. 雀鸣春图	梅忠智
88. 赏秋图	冯今松	115. 小鸟	张之光
89. 暮秋	朱乃正	116. 三马图	张 广
90. 春溪新绿	王 镛	117. 四马图	胡 伟
91. 秋趣	李明久	118. 秋酣	朱颖人
92. 绿韵	吴冠中	119. 溪边	赵宁安
93. 武夷山留云书屋	林 锴	120. 春花鸽子图	冯今松
94. 苗岭归牧	梁荣中	121. 自由	林 镛
95. 雨后斜阳	卓鹤君	122. 竹雀图	王之海
96. 黄大痴笥箕庵图	王 镛	123. 故园新松	郭怡琮
97. 绵绵秋雨娇阳一隙	白庚延	124. 白鹭	郑新雨
98. 姑苏园林	张仁芝	125. 徐渭诗意图	梅忠智
99. 梨花台	龙 瑞	126. 兰竹图	张立辰
100. 秋声图	王 镛	127. 水鸟	卢坤峰
101. 小船	郑新雨	128. 荷	叶尚青
102. 松下抚琴图	何海霞		

松下问童子

言师採藥

去只在此山

中？深

不知處

唐詩一首
題之唐詩一首
長海不棄
蘇軾題

唐人詩意圖
劉可泉

市
杨之光

長江
 多媚
 春風
 多情
 吹我
 寒開
 香如
 陰之
 月明
 此意
 長江
 多情
 吹我
 寒開
 香如
 陰之
 月明
 此意

晉人詩意圖
 桂馥齡

冬 痕
刘世南
