

当代名家技法图例经典

主编 段传峰

王 志

水 墨 丹 青

DANGDAI MINGJIA JIFA TULI JINGDIAN

WANG ZHI SHUIMO DANQING

中国工人出版社

- 1977年4月出生于江苏省连云港市
- 1996年入南京师范大学美术学院中国画专业学习，
- 2000年毕业，获文学学士学位，后一直从事高校美术教学工作。
- 2002年考取南京师范大学美术学院中国画硕士研究生，师从范扬教授。
- 擅长山水、人物，工写兼备，作风淳厚，意味纯正。
- 作品多次参加各级展览，《丽人行》入选第十届全国美展，并获江苏省展区优秀奖；作品《观潮图》入选全国高等艺术院校青年教师作品展。
- 并发表在《艺术百家》、《画刊》等专业刊物上。

序

· 范 扬 ·

王志，连云港人，生长海边，父亲是船老大。

大约因为吃着鱼虾长大，个头特高，一米九十。骨格硬朗，性格也开阔。也是听惯了船工的号子，看惯了海上的风帆。故而王志的线条显得情绪畅快、神采飞扬。

王志本科毕业后又攻读国画硕士生。在山水画和人物画上深入研究，仔细探讨。暑去寒来，几年下来，果然有成。最近王志用了半年时间画了一件《丽人行》，用唐人笔法，写少陵诗意。画面上花团锦簇，美人如云，旌旗导引，杨柳轻飏，一派富贵祥和气象。这幅画王志下了大功夫，浓墨重彩，富丽堂皇。在第十届全国美展上引人关注，留人驻步。

王志也擅作青绿山水。王志认为青绿、水墨各擅胜场。而今水墨横流，青绿隐逸，可以协商。王志作文曰《“丹青”、“水墨”总相宜》，要为复兴“丹青”奔走呐喊。王志亦身体力行，作工笔之同时亦作水墨写意人物。画如花美人，室内窗外顾盼有姿，尽得小儿女之媚态焉。

王志的浅绛山水，取法八大、梅清。笔法灵动，线条循环往复，墨法滋润，人物景致互为照应，可居可游，可以细读。

王志毕业在即，其汇集作业，成册付梓。一是自己作个小结，亦是向师长学友汇报交流，其情可嘉，其志可勉。

王志弟其努力哉。是为序。

“丹青”、“水墨”总相宜

——创作随笔

· 王 志 ·

一、我话“丹青”

汉魏六朝画重丹青，故中国画古称“丹青”。“两汉以降，艺事颀精”，及至唐画上接六朝，以精妍为尚，以深远为宗，虽斤斤刻划，然意趣生动。吴道玄者，号曰画圣，所为丹青生意活动，世称吴装。阎立德、阎立本，浑厚纯正，性出天然。张萱、周昉所绘鞍马、屏帷、宫苑子女等冠绝一时。故自古以绘事名者，多师法唐人。

赵孟頫曰：“作画贵有古意，若无古意，虽工无益……”。王麓台亦云：“画不师古，如夜行无烛，便无入路”。我崇古、好古，所作“丹青”便取法晋唐。唐作仕女服饰华丽，体态丰腴，雍容娴适而色泽优雅，是为宫廷贵族生活之真实写照。

我作《丽人行》一图，取杜甫同名诗句。满构图，大场面，也尽精微，描绘江岸边踏青之丽人如云而行。立意上，突出一个“行”字，故画中无一处不动，旌旗翻飞，衣带当风，柳枝摇曳，人头攒动，转瞬即逝，只留下悦耳的丝竹之声；色调上，以红色为主，辅以黑、绿、青、赭、白、金、银等，烘托皇家宫廷的高贵奢华；经营布局上，取阎立本《历代帝王图》、《步辇图》卷之手法，以贵妃为主，嫔从为辅，衬托主体人物，同时又打破传统卷轴画平铺直叙、孤立罗列之格局，引入现代构成意识，强化画面视觉效果，采用放射、开张的线形骨架，在此构造上填充人物，层层叠加，以人物与仪仗、旌旗、器乐、挥扇、华盖、屏帷等相互穿插遮掩，直至消失画外。统观全图如孔雀开屏，

绚丽夺目，雍容华贵；又如龙行凤飞，往来反复，生生不息。

清张庚曰：“画，绘事也，古来无不设色，且多青绿金粉。”故早期山水画多以青绿为主且依附于人物画。魏晋敦煌壁画，东晋顾恺之《洛神赋图》都见于人物背景，且“水不容泛”、“人大于山”。山水画至唐始变，独立成科。展子虔之《游春图》是为今存最早山水轴，图中人马、山树、屋宇合乎比例，湖水平荡，“咫尺千里”。

我作青绿山水，以此为范，取意唐诗，空勾无皴，作大青绿色，层层积染。图中江岸山峦、云烟雾霭、青山墨树、急流飞瀑、豆人寸马、形神俱肖，追求高古幽邃的气象。

二、我话“水墨”

水墨画约始于“汉画”，至唐始变，王维《山水诀》曰：“夫画道之中水墨最为上”，五代李成师其意而多作寒林图。有宋米氏父子传承董、巨，独创“米点”，绘云烟出没之致，画始有雅格、逸气。

我作水墨，无论山水、人物都以古人墨法，妙用于水。取汉画流畅简逸之线条，魏晋壁画飞动奔放之笔触，温润绚丽之色彩，又受西洋印象派绘画光色情趣之影响，“中学为体，西学为用”。作都市人物图，阔笔点染，不假修饰，直抒胸臆。是故学画者，不仅取形似，不墨守成法，可以养性情，涤烦襟，破孤闷，释躁心。发胸中浩荡之思，写腕底奇逸之趣矣。

当代名家技法图例经典

主编 段传峰

王 志

水 墨 丹 青

DANGDAI MINGJIA JIFA TULI JINGDIAN

WANG ZHI SHUIMO DANQING

中国工人出版社

DANGDAI MINGJIA JIFA TULI JINGDIAN · WANG ZHI SHUIMO DANQING

当代名家技法图例经典·王志水墨丹青

◇ 瓶中花(局部) 2004年 纸本

◇ 封面: 丽人行(局部)

2004年 纸本

图书在版编目(CIP)数据

当代名家技法图例经典/段传峰主编. —北京: 中国工人出版社,

2005.1

ISBN 7-5008-3386-5

I. 当... II. 段... III. 中国画—技法(美术)

IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2005) 第313698号

当代名家技法图例经典·王志水墨丹青

出版: 中国工人出版社(北京鼓楼外大街45号 邮编: 100011)

印刷: 北京盛通彩色印刷有限公司

印数: 1-3000 2005年1月第1版 第1次印刷

书号: ISBN 7-5008-3386-5/C·309

主 编: 段传峰 责任编辑: 吕厚燕 装帧设计: 施 磊

发行: 中国工人出版社 全国新华书店经销

开本: 889毫米×1194毫米 1/8 印张: 3.5

全套10册定价: 300.00元 本册定价: 30.00元

ISBN 7-5008-3386-5

9 787500 833864 >

de 03/06

◇ 丽人行
2004年 纸本
189cm × 174cm

作品取意于杜甫的同名诗句：“态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀”。描绘了丽人如云，江边踏青。

人物体态娴雅丰腴，刻画精微细致而又层次分明；赋色华丽浓艳，颇有晋唐古意。

《丽人行》(局部) 作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤一：勾线；刷底；染墨

墨线要“骨法用笔”，讲究轻重、粗细、提按、顿挫；注意起笔、收笔的变化和线条的节奏、韵味。

以赭石、花青、汁绿等平涂底色，要刷得匀、净、亮。
用不同层次的淡墨渲染，层层复加。注意各自不同的质感。

步骤二：分染；铺底；烘托

贴线分染，注意色、墨不相碍。

以淡彩（多为植物色即水色）渲染作底，再以重彩（多为矿物色即石色）敷积。注意层次变化，设色要遵阴阳向背之理。

渲染环境，烘托主体，层层显露。

步骤三：罩染；提粉；醒勒

罩染、分染交替进行，层层叠加，“八至百遍，深浅远近，蒸蒸霭霭，殊足悦目”。以水色染凹，以石色提凸。在精微转折处醒勒，强化主次、虚实关系。

步骤四：统染；调整；点金

区分大关系，放眼全局，协调局部与主体的关系。细心收拾，点上金、银、白粉以装饰局部，锦上添花。

最后落款，铃印，完成作品。

◇ 丽人行(局部)
2004年 纸本
189cm × 174cm

步骤四

◇ 丽人行(局部、左图)

2004年 纸本

189cm × 174cm

◇ 观音造像之一(左图)

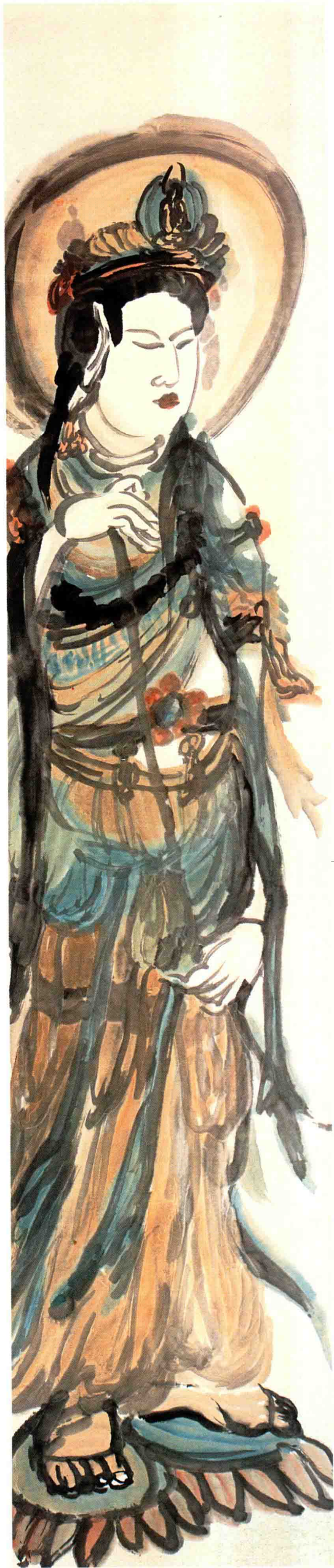
2004年 纸本

240cm × 56cm

◇ 观音造像之二(右图)

2004年 纸本

240cm × 56cm

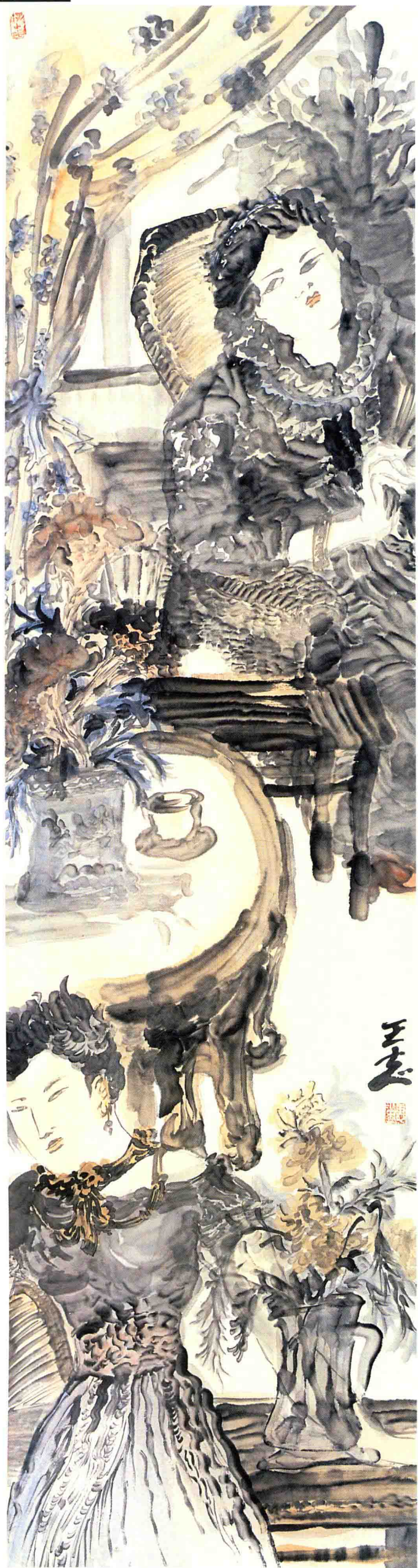

◇ 观潮图
 2004年 纸本
 178cm × 48cm

◇ 观潮图（局部）
 2004年 纸本
 178cm × 48cm

青绿山水取唐人诗意，空勾无皴，渲染浓淡，层层敷色。坡脚以赭石分染，山头、坡面罩以石青、石绿。画中平坡、山脊多作松树，形态各异，古朴天真。点景人物、鞍马刻画细微，既有唐人青绿山水的工整古雅，又有文人画的隐逸意趣。

◇ 瓶中花
2004年 纸本
200cm × 52cm

画重苍润，苍是笔力，润是墨彩。笔墨交融，气韵生动。此图以阔笔短线，平铺直塑，浓墨勾勒，淡墨破之，再辅之以色。瓶中花，窗前人，顾盼对应，花季人生。

◇ 水晶杯
2004年 纸本
136cm × 68cm

◇ 暇
2004年 纸本
136cm × 58cm

◇ 晨妆
2004年 纸本
200cm × 48cm

此图以平行排列之短线，贯通始终，循环往复，潇洒写意。再涂以墨色，力求一气呵成。室内室外，花影美人。清新之少女，花样之年华，人生一境界。