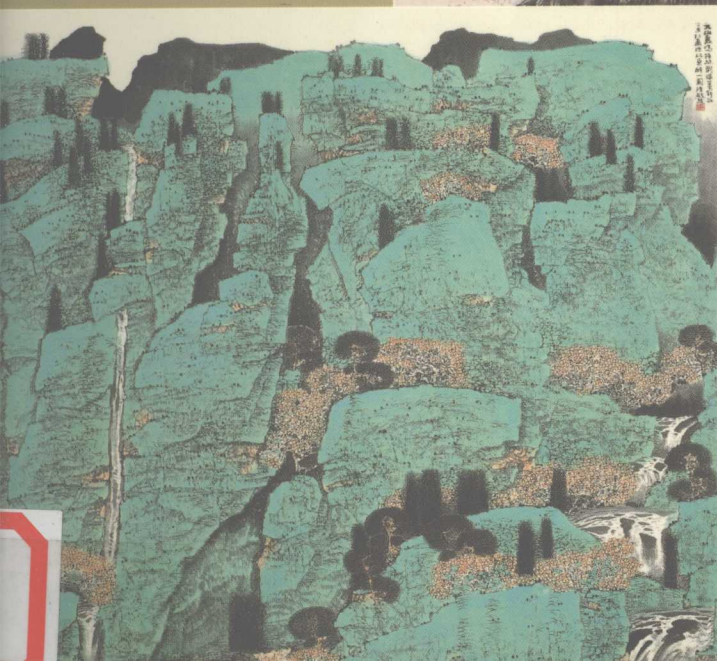

当代中国画家

小品画谱

● 李宝林
● 吴庆林
● 满维起

中国工人出版社

J212
L607:6

当代

中国画名家小品画谱

《中国画自学技法丛书》

中国工人出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国画名家小品画谱. 4/ 李宝林等著. - 北京: 中国工人出版社, 2001.3

(中国画自学技法丛书)

ISBN 7-5008-2518-8

I. 中… II. 李… III. 中国画: 山水画 - 技法 (美术)
IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 08860 号

中 国 工 人 出 版 社 出 版 发 行

(北 京 鼓 楼 外 大 街 邮 政 编 码 1 0 0 0 1 1)

人 民 美 术 印 刷 厂 印 制

新 华 书 店 北 京 发 行 所 经 销

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 6

2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 3000 册

定价: 48.00 元

主编：刘大为

副主编：李宝林 李春海 王梦湖 郑绍敏

策划：郑绍敏

责任编辑：郑绍敏

马西光	张仁芝	李宝林	王文芳
马振声	朱理存	李春海	王梦湖
刘宝平	傅家宝	刘大为	萧玉田
龙 瑞	程振国	张复兴	郑绍敏
吴庆林	满维起	万 鼎	

本套丛书选编画家
(按年龄顺序排列)

当代 中国画名家小品画谱

《中国画自学技法丛书》

目录

当代

中国画名家小品画谱

《中国画自学技法丛书》

■ 总序

■ 画家：李宝林

简介	6
作者序	7-8
绘画步骤	9-10
作品目录	11
绘画作品	12-35

■ 画家：吴庆林

简介	36
作者序	37-38
绘画步骤	39-40
作品目录	41
绘画作品	42-65

■ 画家：满维起

简介	66
作者序	67-68
绘画步骤	69-70
作品目录	71
绘画作品	72-95

总

面对新世纪

序

作者：李宝林

中
国
画
名
家
小
品
画
谱

这套画册刚好在新世纪之初出版，是件很有意义也很吉庆的事，它引发了我很多感慨与思考。

过去的一百年，是中国画史上争论最多，经历最坎坷，变革最大，画家、群体、风格最众多的时期，这是一个转型的时期，也是一个过渡的时期。

入编的19位画家，大多数出生在30—40年代，成长在建国后。这个年龄段的画家，目前虽然还不能全部承担起上个世纪中国画代表的殊荣，但他们的思想、生活、创作却极具那个世纪的典型性。他们有丰富、曲折的人生体验，受过比较严格的美术教育，很多人得到过老一辈国画大师的亲传，同时也对苏俄及西方造型艺术进行过系统的研究……他们的学养或许比不上前辈的深度，但知识的结构却是相当宽广的。

这一代人大都关注社会，关注艺术，关注人生。他们有使命感，有奉献精神，他们有平和的心态，既不激进，也不保守，他们是注重实力的稳健的一代。

他们的作品里洋溢着浓厚的生活气息，注重自己的真情实感，服膺“外师造化，中得心源”的创作原则。

时代造就了他们，他们的作品也属于时代。

这套画册里收录的作品，只是他们创作的一个侧面。但从这个侧面也可以充分折射出他们的风采、他们的追求及他们面向新世纪的自信。有意思的是编者请每位作者选取一幅作品，剖析作品产生的过程，及创作中各阶段的思路和追求。这不仅提升了画册的学术品位，也易于与读者交流，增添了许多亲切。

在迎来新世纪的今天，我觉得国画界已步入了一个相对平和、冷静的时期。摆脱了彷徨和躁动，进入了深入思考、认真创作的境界。

越来越多的国画同道已经意识到中国画艺术已形成形式风格多元互补的格局，在这种情况下对中国画发展的思考，应把握好如下两个原则：第一，对传统和现代应全面关照。第二，对个性和兼容要同时关照。

而关键的关键在于对中国画所蕴含的内在文化精神这一特性的真正感悟与认识，悟道有深浅，得道有高低，我相信新世纪的中国画会越来越精妙。

最后我录一段先贤弘一法师的话与同道共勉：“学道之人骨宜刚，气宜柔，志宜大，心宜虚，言宜实。”

2000.10.1.于北京

李宝林

1936年出生于吉林省四平市。1958年考入中央美术学院国画系，1963年毕业，分配到海军任美术创作员，1990年调入中国画研究院。现为中国画研究院国家一级画家、中国美协艺委会副主任、中国河山画会会长、李可染艺术基金会副理事长兼秘书长。

一、有一次，我到京郊门头沟川底下村采风。在这用石头砌成的小山村，我立即被这坚实、古朴、充满沧桑感的田园世界所吸引，情不自禁地选择自己喜欢的角度，以简捷的线条画出了多幅速写。

速写的着眼点，往往随作画目的不同而不同。在这里，我采用的是记录构图的方式，用的是减法，将繁复的生活提炼成几根线，所记录下来的，都是那些最生动、最打动我的东西。比如房子与房子、块与块的巧妙组合，一组房屋、一条小径蜿蜒的动势，一个生动而具体的开与合等等。

这样的速写，即使不工整，甚至看似粗糙，然而却很有用。因为它是心灵与情感的记录，画上都是你最为感动的东西，往往可以直接加工转化为创作，远比摄影素材有用。

有了丰富而充满生命活力的素材，在此基础上我开始创作。首先要构图，即传统画论中所说的“经营位置”。由于我喜欢古代青铜器、汉砖图案中的那种饱满、充满张力的构图样式，所以我将原速写中的横幅画面压缩成方形，在构图时突出一个“满”字。并采取中国画以大观小的方法，减弱原素材中的透视感，又将视点增高，在方形画幅中进行疏密有致的合理布局。尤其强化画面的运动感，注重大的走势，特别珍惜在生活中捕捉到的生动的感觉，并将它们始终保留在画面中。

这种由右下方向左上方延升，到村庄的尽头与山交界的地方又逐渐转向右上方的走势，我力图将这种委婉的渐渐伸展的力，及它的雄浑、它的韧，连贯蕴含于山村的每一个屋宇、每一道石壁之中。

在构图时就要预设到下一步用线的节奏感，组织好线与线、长线与短线、竖线与横线合理的搭配。中国画讲究用笔要笔笔相生，讲笔与笔之间的气韵连贯，将整个画面有一种气的贯通。当然所有的线还都是与景物紧密联系在一起，使之先形成一幅由生动线条构成的疏密相间、错落有致、富于节律的画面。这一切都是艺术修养的自然流露，而不是理性的刻意造作。

在线的要求方面，我特别注重将用笔的力量蕴含于气的贯通之中，刚柔相济、圆中有方、方中有圆、中锋侧锋并用，所有这些都是根据当时的情绪，自然地加以运用，寓凝重、粗犷于轻松、不经意之中，追求着线的厚实、苍润与纯朴。

上述几点处理好了，就有了一个好的基础，就有可能发展为一幅好画，反之，基础如果没打好，我一般会弃而重画。

二、在基本线条主骨架搭好的基础上，我开始进行皴擦，以强化整体的韵律与节奏。古人有许多的皴法，为表现初冬古老山村的意境，我采用了一种将皴与擦、浓与淡、干与湿糅在一起，以苍为主的皴法。

在皴擦时，我着意将墙面处理成下重上亮，将山、房屋以至整个画面都处理成下重上亮，形成雪景的感觉。通过皴擦，画面由于多了一个深灰的层次，显得丰富、厚实起来，并对比出白色的路面、屋顶与墙面，使画面显得生动有活力。

必须说明的是，画到一定程度，就应脱开速写的束缚去创作。一方面根据画面自身的需要及艺术自身的规律，另一方面则是依据自己在生活中的记忆与印象使画面发展下去。从这个阶段开始，一直到画面完成，我不断地以皴、擦、勾、染，不厌其烦地做着加法，营造着我心目中的理想境界。

三、在勾线与初步皴擦的基础上，不断地调整、丰富画面，继续做加法。

根据画面的需要，我又增加了一些不同角度的房子，并将窗户具体化，在画面中尽量多找线条，强化线条的疏密、节奏，同时又在需要的地方进行反复皴擦，以增加其厚重感和历史沧桑感。

为不断丰富画面，我使用淡墨勾线、皴擦；为强化画面的视觉效果，我使用焦墨。通过对比，使画面的空间感、质感、量感渐渐突现出来，线与面更为融合，该突出的、该隐进去的、该柔和的都各致其位。

中国画讲究线与墨要画够，颜色只起辅助作用，所以上颜色前的最后一个步骤，一定要画充分，画到自己满意为止。

当然，这里也有个分寸问题，分寸要掌握好，既不能画得不“够”，又不能画“过”，既要达到画面丰富，又要不失生动性与绘画性。要做好这一点靠的是画家的修养与经验。另方面，不同风格的画家在分寸把握上也有不同的尺度。

四、最后一个步骤是晕染，不同调子的画面可选用不同的颜色，由于这幅画是表现冬日小雪后的山村，所以我选用了以较冷的花青色为主调，将花青色以水分较多的方式随线条晕染，重要的转折与暗面临界的线，可染得多一些，通过晕染使需要柔和的地方更柔和，需要隐进去的更隐进去，需要有雾气烟瘴的地方更朦胧。使一切过渡显得自然、和谐。需要突出的团块，也由于晕染显现得更为分明。

中国画的用色以单纯为好，根据意境的需要颜色尽量简练，在这幅画里，我除了用主色花青外，还辅以少量的淡墨晕染，在窗户上又施以淡淡的蓝绿色，使画面更富于变化和生机。

这是一幅以线为主的山水画，因此在晕染时，我特别注意不因过多的晕染而干扰了线的主体魄力。

但愿这幅《燕山村居图》能传达出我期许的意境——一个沐浴在初雪中的山村，年复一年，人们于此传唱着一首朴实和充满着传统文化底蕴的歌。

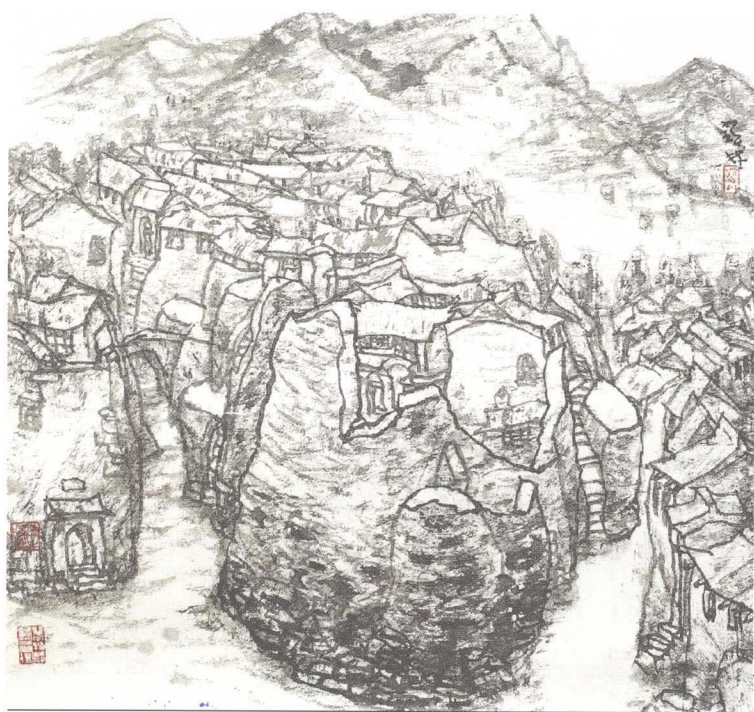
步骤

步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

A •

李宝林

目录

作品赏析

1. 金秋图
2. 威尼斯一角
3. 深山古寺
4. 燕山村居图之一
5. 古老家门
6. 夜泊图
7. 罗马大教堂
8. 威尼斯一角
9. 山水小品之一
10. 清音图
11. 山水小品之二
12. 童年的回忆
13. 月韵图
14. 峡江暮色
15. 雪域图
16. 燕山村居图之二
17. 山魂
18. 云律图
19. 圣马力诺山下
20. 山韵图
21. 山水小品之三
22. 燕山村居图之三
23. 山水小品之四
24. 山林幽居

A
•

李
宝
林

金秋图

VENEZIA 一角 李宝林

A •
李宝林

威尼斯一角

深山古寺

A ·

李宝林

燕山村居图之一

A ·

李宝林

古老家门