

当代中国画家

小品画谱

● 马振声
● 朱理存
● 萧玉田

高 原 骑 手 庚 辰 年 秋 月 阿 拉 善 旗 原 生 活 画 院 画 家 朱 理 存 画

中国工人出版社

J212
L607:1

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. 3/ 马振声等著. - 北京: 中国工人出版社, 2001.3

(中国画自学技法丛书)

ISBN 7-5008-2517-X

I. 中… 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 (2001) 第 08862 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：马振声

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：朱理存

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：萧玉田

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

面对新世纪

总

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 and 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。

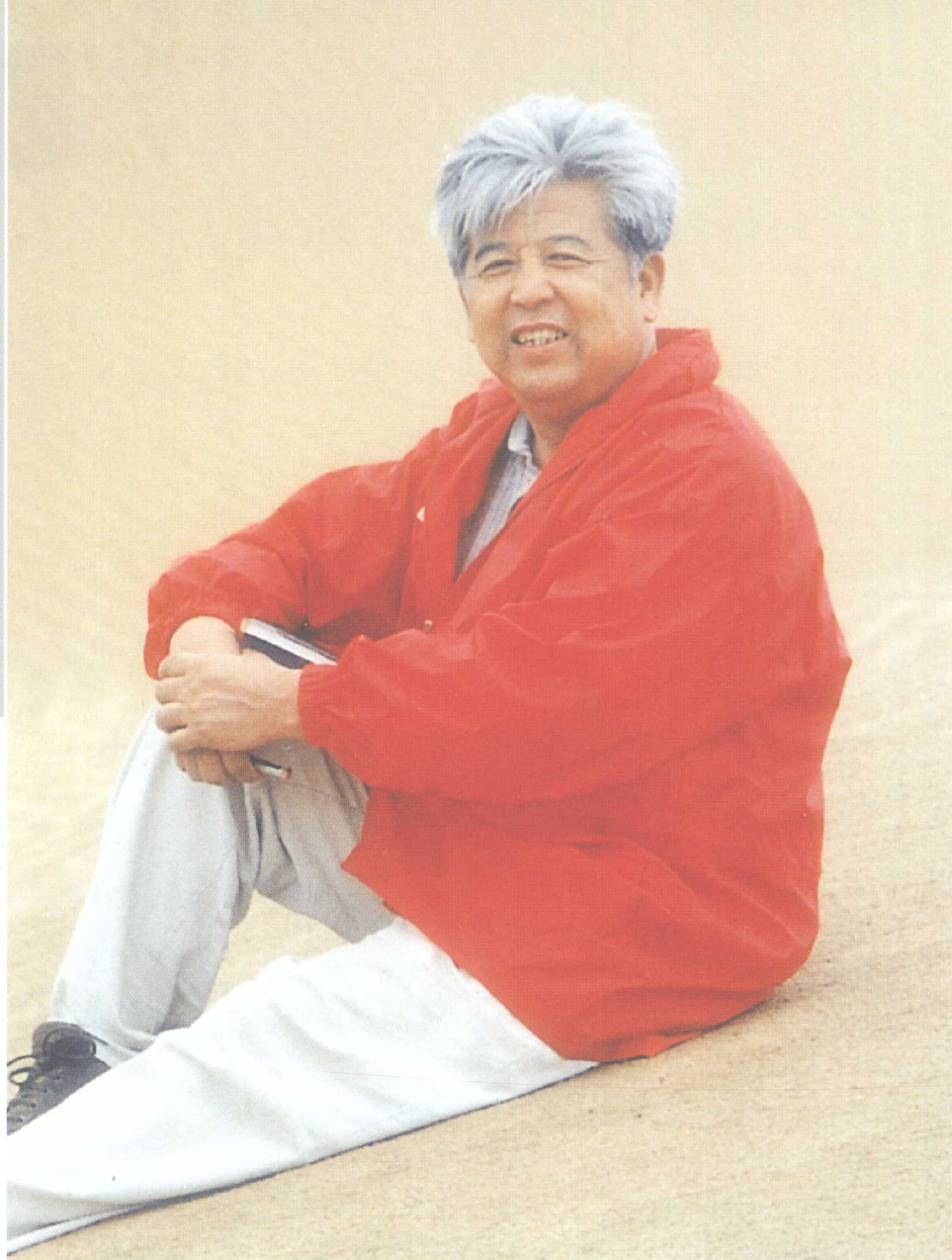
在迎来新世纪的今天，我觉得国画界已步入了一个相对平和、冷静的时期。摆脱了彷徨和躁动，进入了深入思考、认真创作的境界。

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

马 振 声

1964年毕业于中央美术学院中国画系。

1964—1966年毕业于中央美术学院中国画系研究生班。导师：
蒋兆和教授

1973年起任四川美术家协会从事专业美术创作。

1994年起受聘为北京语言文化大学艺术系兼职教授。

1999年起任重庆国画院名誉院长。

1999年6月在中国美术馆由中国美协等单位主办“马振声画展”。

现为中国美协会员、专业画家、一级美术师。

近五十年来，小品画的创作有两次热潮。第一次是60年代初，当人们从大跃进的狂热中冷静下来，重新认识到生活的真实存在，这才发现自己身边点点滴滴的生活情趣是那么的美，哪怕一枝小花一棵小草都是那么真切可人，通过这些小题材、小趣味可以折射出广袤的大千世界和丰富的人生哲理。当时涌现出不少艺术水平和思想品味很高的小品画。版画家吴凡所作的水印木刻《蒲公英》，最具代表性，这件作品在世界青年联欢节上荣获金奖。这一时期小品画的兴旺，实际上是对50年代后期政治思想的狂躁、浮夸以及表现在文艺作品中的虚假、干瘪而又空洞、生硬的创作思想的一种反抗。另一次是70年代末，经过“文化大革命”劫难以后，人们又重新呼吸自由、清新的空气，重新体验到生活的丰富多彩，期望通过轻松活泼的艺术作品抚慰人们惊魂初定的心灵。一时间，小品画的创作又兴旺起来，它使人得到了轻松愉悦的精神享受。无疑，这又是一次对极左的文化专制主义，对“红、光、亮”，对“假、大、空”的彻底反叛。

作为文艺创作的题材和体裁，其样式本来就应该应该是丰富多彩的，因为社会需要气势磅礴史诗般的宏篇巨制，同时也需要轻松愉悦消闲式的抒情小品。画家的个性爱好不同。有的喜欢铿锵有力、雄伟壮阔，有的则偏爱低吟轻唱、小巧玲珑。这是社会生活的丰富多样性所决定的。客观事物存在的规律性不可违背。

小品画要“小中见大”，“小中见高”。

作为文艺创作，题材可以有轻重。体裁可以有大小，但是思想境界一定要大，情趣品味一定要高。宋代山水画家王希孟所作《千里江山图》11米多长的手卷，以严谨、细腻的手法，表现了祖国山川苍茫、江河逶迤之宏伟壮丽景象。有丛林嘉树、飞瀑流泉、田园茅舍、亭桥舟楫散落其间，所表现的内容之丰富，无所不包，意境之悠远，无微不至。这是一幅题材重大，体裁尺幅宏伟的山水画。南宋山水画家马远、夏圭却大胆取舍，突破全景式的山水画构图，取材多山之一角，水之半边，举墨简约、清劲，意境恬淡、空濛。构图以虚代实，留出大块空白衬托出主要景物，情景交融，像一首首清丽的小诗。这是一幅幅精致的小品画。马、夏在南宋偏安的生活，使他们借助“残山剩水”表现对祖国大好山河的热爱之情。与《千里江山图》相比题材一重一轻，体裁一大一小，但他们所抒发的思想感情，精神境界是一样崇高的。

小品画要画出大意境，李可染先生是通过笔墨的幽微深厚，向纵深处发展，以求意境之大内容之丰富。同样，潘天寿先生善作大画又精于盈尺小帧，他是在从横向上求发展，大开大合，在开张中见其大意境。

小品画的题材广泛，人物、山水、花鸟无所不包，形式手法灵活多样。或是触景生情，有感而发，或是情之所至，借题发挥，总之是感于中，形于外。一枝花一坡石、顺手拈来，无须缜密的构思，不求笔墨形式的尽善尽美。情、趣、理、法全凭灵气随意而来。因此，小品画意境清新，形象鲜活生动。

创作手法方便简捷，它具备着独特的艺术生机和艺术感染力。

创作小品画，我觉应该把握住以下四点：一曰，下笔肯定；二曰，气韵周全；三曰，主次有序；四曰，以简治繁。

所谓“下笔肯定”，石涛说“墨海中立意精神、笔锋下决出生活……”。就是气沉神明，用志不分。意念的高度集中，充分调动创造的灵性，使得感觉异常敏锐，思维异常活跃。心手相应，可以充分发挥笔墨的表现力捕捉到最新鲜生动的形象。俗话说“艺高人胆大，胆大艺更高”。胆和艺是相辅相成的。

所谓“气韵周全”，六法论气韵为先，它寓于笔墨在其形质之上，于其性情之中。是贯穿整个画面空间的气息和意韵。可以笔断意连，虚实相生。在有形的构成之外，气韵生动是一种内在的形而上的整体感。把握住这一点，关系到整幅作品的精、气、神。

所谓“主次有序”，一个是画面里置陈布势的视觉秩序，另一个是画的过程中，落笔的先后顺序。要分清主次先后；可以先画最主要的，再画其他陪衬，也可以先做铺垫，最后画龙点睛。总之，主次先后要安排有序，这样就会全局在胸，把握住整体。

所谓“以简治繁”。小品画的笔墨简捷，为达到一个形象鲜明的画面效果。然而这都是手段，其目的是通过可视的形象语言表达出丰富而深远的意念。言简意赅，笔简意繁，齐白石的小品画，恣意挥洒仅一两大笔，以精细的小草虫做点缀。笔墨形色相映成趣，如果论简，画简到了极点，然而所表达的内容，却是意味无穷。小品画在形式上让人眼中看到的是小、巧、简，使人精神上得到的却是大、高、繁。简不是简单化，小品画并不小。

随着时代的发展，社会生活的节奏在加快，小品画的简捷、轻松的特点使得人们对它情有独钟，小品画更加出现在各种笔会上和各地大小的画室里。但千万注意，不要降低其品味和境界，把它变成一种轻薄小巧的手艺活。

步 嗽 採

步骤 1

步骤 2

A •

马
振
声

步骤 3

步骤 4

1. 面壁图
2. 戏蟾图
3. 觅句图
4. 塔吉克牧女
5. 西部小景
6. 踏雪寻诗
7. 戈壁行旅图
8. 牧归图
9. 高原骑手
10. 高原风情
11. 驼铃
12. 晨牧
13. 牧笛
14. 大漠朦胧
15. 醉归图
16. 风雪高原
17. 冬月
18. 关山一望
19. 一头牛一头羊
20. 秋牧
21. 赶车的老人
22. 悠悠古道
23. 牧羊女
24. 葡萄架下的老人

面壁图

戲蟾圖 馬振聲 作於北京郊寓所

戏蟾图

A ·

马振声

觅句图

A ·

马
振
声

康長秋 馬振聲

塔吉克牧女

A ·

马振声

马
振
声

西部小景