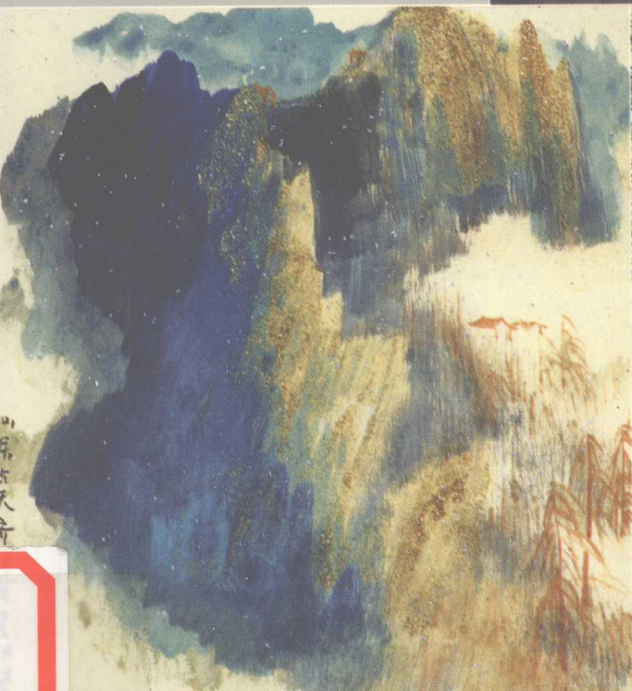

当代中国画家名家

小品画谱

● 张仁芝
● 傅家宝
● 刘宝平
● 万鼎

中国工人出版社

J212
L607:3

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. 2/ 张仁芝等著. — 北京: 中国工人出版社, 2001.3

(中国画自学技法丛书)

ISBN 7-5008-2521-8

I. 中… II. 张… III. 中国山水画—技法 (美术)
IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 08858 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: 7
2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 3000 册

定价: 55.00 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：张仁芝

简介	6
作者序	7-8
绘画步骤	9-10
作品目录	11
绘画作品	12-33

■ 画家：傅家宝

简介	34
作者序	35-36
绘画步骤	37-38
作品目录	39
绘画作品	40-61

■ 画家：刘宝平

简介	62
作者序	63-64
绘画步骤	65-66
作品目录	67
绘画作品	68-87

■ 画家：万 鼎

简介	88
作者序	89-90
绘画步骤	91-92
作品目录	93
绘画作品	94-112

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

A faint, artistic illustration in the background of the lower half of the page. It features a traditional Chinese pavilion with a tiled roof and a railing, surrounded by stylized trees and foliage. The style is reminiscent of traditional Chinese ink wash painting.

张仁芝

生于1935年，天津市蓟县人，1962年毕业于中央美术学院中国画系。同年到北京画院。现为国家一级美术师，中国美术家协会、中国书法家协会会员。

一直从事山水画创作。热爱大自然，重视写生，注意生活积累，创作有激情，对素材反复提炼升华，喜欢用不同手法表达个人对自然的感受。追求作品既有传统，又有现代感，更有生活气息。作品入选第六、七、八、九届全国美展，并有作品获奖。出版个人画集三本。

中国山水画不同于西方风景画，它有一套历代延续下来的，由中国哲学和民族特定的审美理想而逐步形成的程式。这程式中包含很多内容。比如构图法则、透视法则以及树石、云水、房屋、楼阁、舟车、点景人物等等具体画法，技法上由历代画家发展积累而成的有勾、皴、擦、点、染及各种墨法。它描绘的多不是现实生活中眼前景物的光、色、形，而是孕育于作者心中的理想的景色。

作为山水画，通常情况下大都离不开描绘山石树木。但又常常离不开描写人居住的房屋以及延伸而写楼阁车船等。

《秋风吹过山村》这幅画的立意是想画金秋十月里一片金黄树叶掩映下的山村景色。现实生活中虽没有这个实景，是我心中创造的，但这类景色在北方山区又是极平常的风景。

近年来由于媒体的宣传教育，多数城市里的人慢慢懂得“环境保护”了。而在某些边远省份贫困地区，过去（也许现在还是）有好多地方在大肆砍伐森林，靠伐树卖木材为生。很多所谓林场，不是造林，而完全靠毁林伐木来“创收”。当然1998年长江一发大水，着实给国人上了一课。在建设与发展中不注意环保，到一定程度是要受到大自然的惩罚的。洪水肆虐，江河泛滥，泥石流……这些都是人类破坏环境在一定条件下大自然对人类的报复和惩罚。

在现实生活中，我们谁都想生活在绿树成荫、空气洁净、整洁舒适的环境，谁都希望看到的是一片片绿树掩映下的房屋、厂房和学校……

为了生存，为了发展，我们当然要建设。但我们的建设千万不能以牺牲环境破坏环境作为发展的代价。

保护我们赖以生存的地球，爱惜我们身边的环境，从我们现在做起，从我们这一代做起吧。

这是我近几年来山水画创作的潜在主题。同类题材的画我还创作多幅变体，如《金秋》、《山村金秋》、《山村十月》等等，主题都是描绘我心中理想的人类生存环境的。

下边分述作画过程：

由于这幅画想突出表现金秋季节里大片杨树林中的山村景色，所以构图上比较突出树林，强调树林的茂密，它们占据画面约3/5的位置。山村民居放在画面下部1/3处，横向排列。房屋下边是石块叠起的坝台和小河。

作画过程：

第一幅，顺序是先以淡墨用细长锋羊毫勾勒山村民居和坝台、小河的大致位置与形象。再以同样淡墨长锋细线勾出杨树树冠的大小及位置。这些树冠基本是长圆弧形。然后以浓墨长锋笔自下而上画树干的直线。顺势以干淡墨把树与树之间的空档稍事皴擦。画树干要注意有聚散，不要平均。

这第一幅作画步骤等于是勾勒出民居和树林的位置及形象的大致轮廓。

第二幅，首先在勾出树冠大致位置的基础上静心逐个勾勒一棵棵树的树

枝。此时墨色要与树干墨色接近。勾完全画树枝后，把树与树之间，特别是树与民居屋顶之间用干淡墨皴擦出前后层次。再以干淡墨勾勒石坝台的石块，此时用笔要放松，并以淡墨竖方向擦出河边杂草的位置，以浓墨竖方向用笔皴擦出树与树之间、树与房屋之间的空档，树干与树枝之间也用干笔擦一层墨色，使之变“毛”，以增加树枝厚度。

继之以渴笔皴擦点石坝阶的石块，用浓墨竖笔用力擦出河边杂草。这一步非常重要。等于在着色之前把全画上房与树、树与树、房与坝阶、坝阶与小河、房前树、房后树及远处山上的树的前后层次关系都要画充分，为着色做好准备。

第三幅，金秋时节，即每年九、十、十一月份，正是一年中高气爽的收获季节，庄稼陆续收割入仓，农民心中充满丰收后的喜悦。这时的山村景色也最迷人。尤其是村前村后的钻天杨，片片大叶由绿变黄。在湛蓝天空的映衬下格外明亮耀眼。而它们由绿变黄又不是同一时刻完成的，这就形成了深土黄、浅土黄、中黄绿、柠檬黄绿等各个色阶的交响。

着色开始先以赭色沿房屋的墨线重复一遍，树干及石坝台的墨线也要重复一遍赭色。

染杨树叶时我用国画颜料藤黄及浓缩广告色之土黄色、浅草绿调到一起，以大羊毫或羊毛排笔饱蘸颜色去染。

以淡赭色，用大号羊毫或羊毛排笔涂刷染房顶。

染树叶颜色时稍加留意几个色块要穿插分布，色彩上总的感觉是土黄、藤黄色、绿色，在单纯中有变化，但都要统一在金黄色的大色调之中。

河边的杂草也要顺势染上黄绿色。

按照中国画原来的程序，画树叶应是以墨点点出或双钩出树叶形象及前后层次，然后敷色。但这样处理后色彩灰暗，缺少金秋时光的明亮感。这里我参用西画的水彩画法，省去点叶或勾叶这一步而直接用色彩去染。

羊毛排笔或称排刷，古代画家作画时还没有，现代有了，未尝不可采用。这要随每位画家习惯，并不强求一律。

第四幅，着色后，视画面将干未全干时在房屋周围、石坝阶、杂草丛等处再加重墨、干墨皴点，使之墨色浑厚，笔触丰富。最后是落款盖章，完成全面创作过程。

绿色的家园是美好的，金秋时光里树丛掩映下的山村是美好的。人们居住、劳作在这样的环境多好啊！

让我们大家都来珍爱我们的家园！

步骤

步骤 1

步骤 2

步骤 3

步骤 4

A ·

张仁芝

目录

作品赏析

- 1.李白诗意
- 2.鼎湖飞练
- 3.南国水榭
- 4.湖山氤氲
- 5.松亭飞瀑
- 6.兰亭意韵
- 7.川西北山区印象
- 8.林泉清音
- 9.黄山蓬莱三岛
- 10.陶潜诗意
- 11.沧浪亭秋色
- 12.祁连山之夏
- 13.川北山行即景
- 14.黄山九龙瀑
- 15.石林奇观
- 16.偶拟古人笔意
- 17.湘西行赴王村道上
- 18.岭上苍龙
- 19.避暑山庄一隅
- 20.莲峰雨后
- 21.屯溪至黄山道上
- 22.雨露复生图

A ·

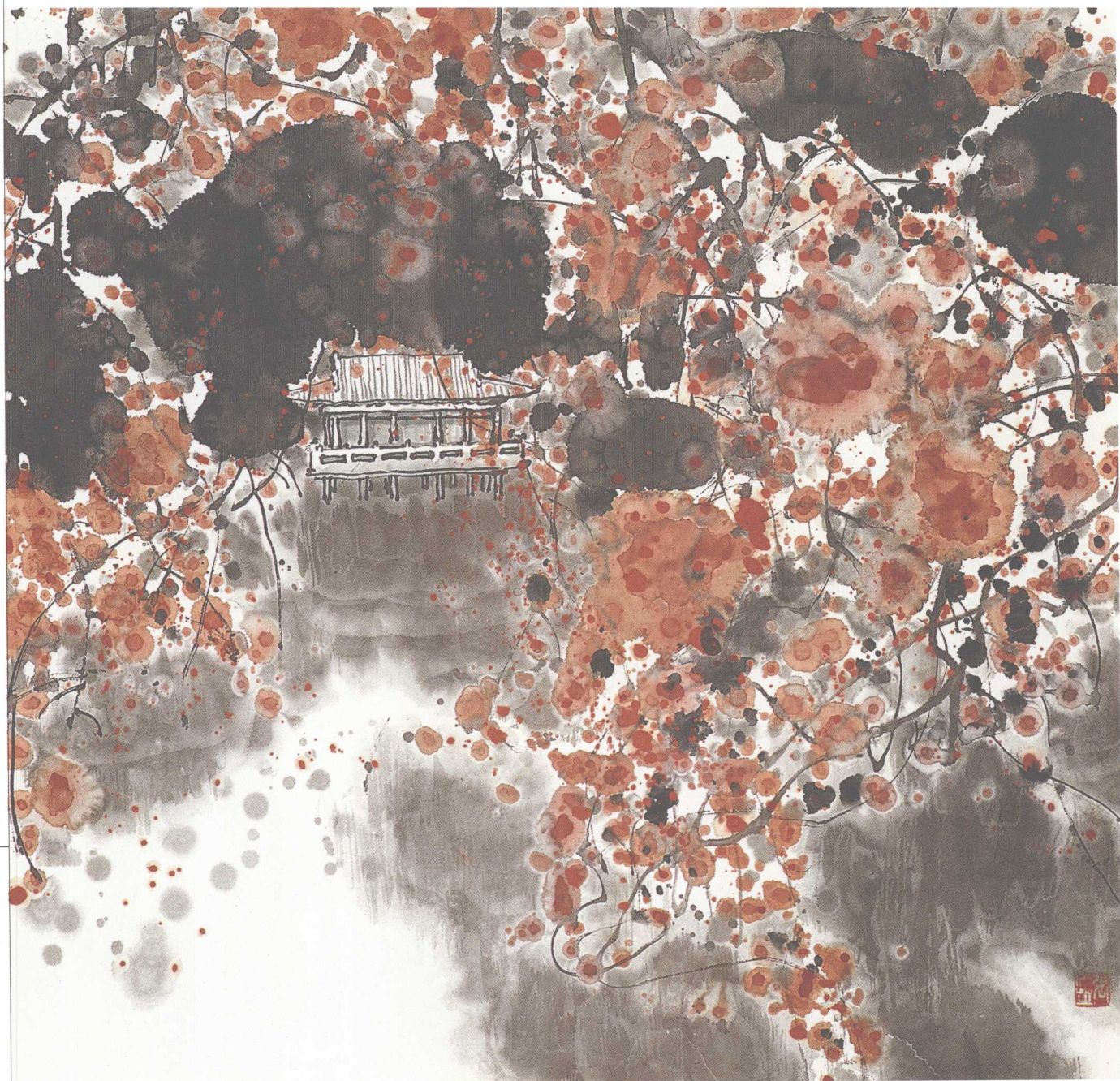
张
仁
芝

A ·

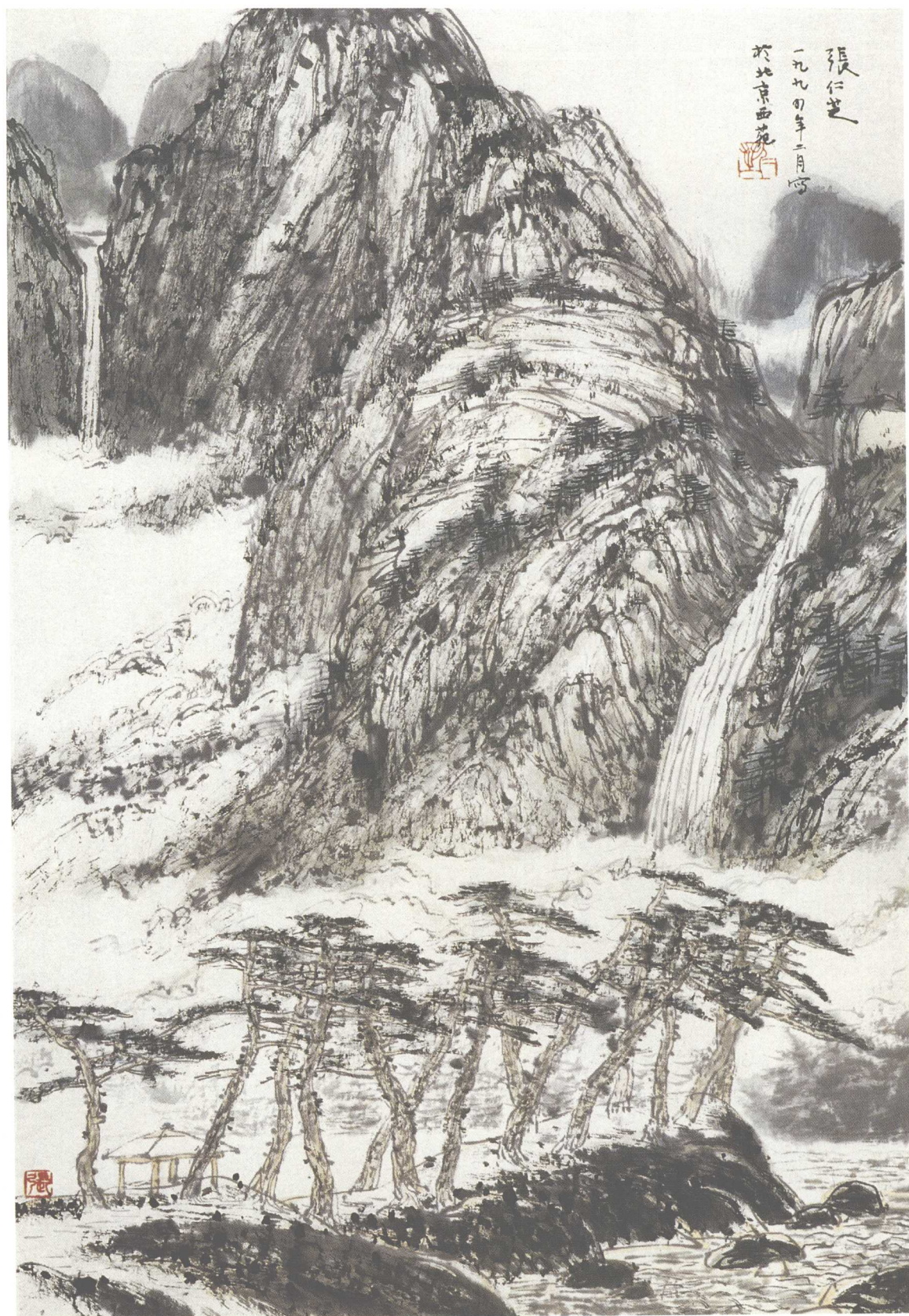
张仁芝

鼎湖飞练

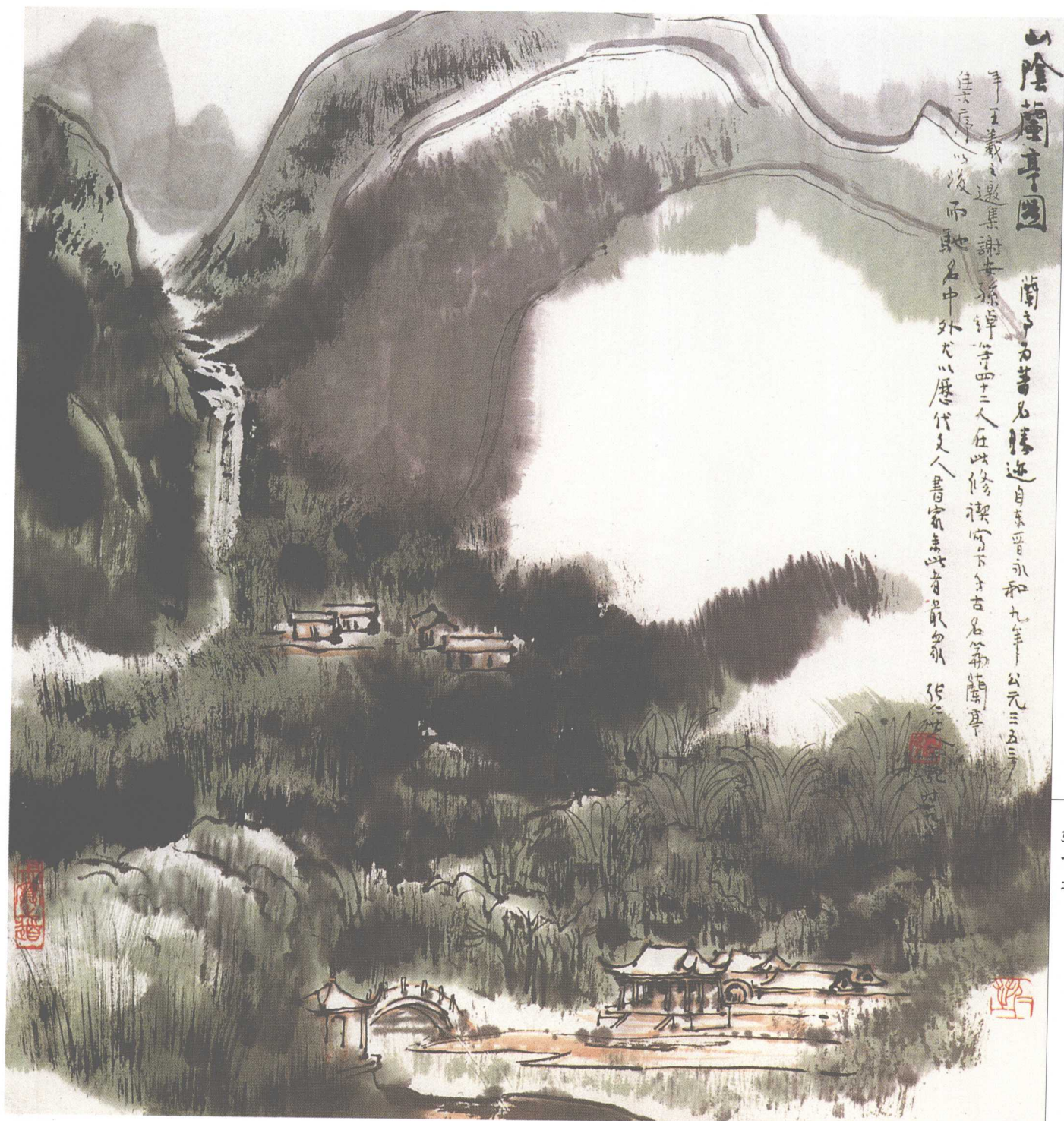

南国水榭

松亭飞瀑

兰亭意韵

兰亭为著名遗迹自东晋永和九年公元三五三年王羲之邀集谢安孙绰等四十二人在此修禊写下千古名篇兰亭序以后而地名中外尤以历代文人墨家此者最切也

张仁芝

兰亭意韵

A •

张仁芝