

当代中国画名家

小品画谱

● 刘大为
● 马西光
● 郑绍敏

中国工人出版社

J212
L607:5

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. 1/ 刘大为等著. - 北京: 中国工人出版社, 2001.3

(中国画自学技法丛书)

ISBN 7-5008-2516-I

I. 中… II. 刘… III. 中国画: 人物画 - 技法 (美术)
IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 08861 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：刘大为

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：马西光

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：郑绍敏

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

刘大为

刘大为

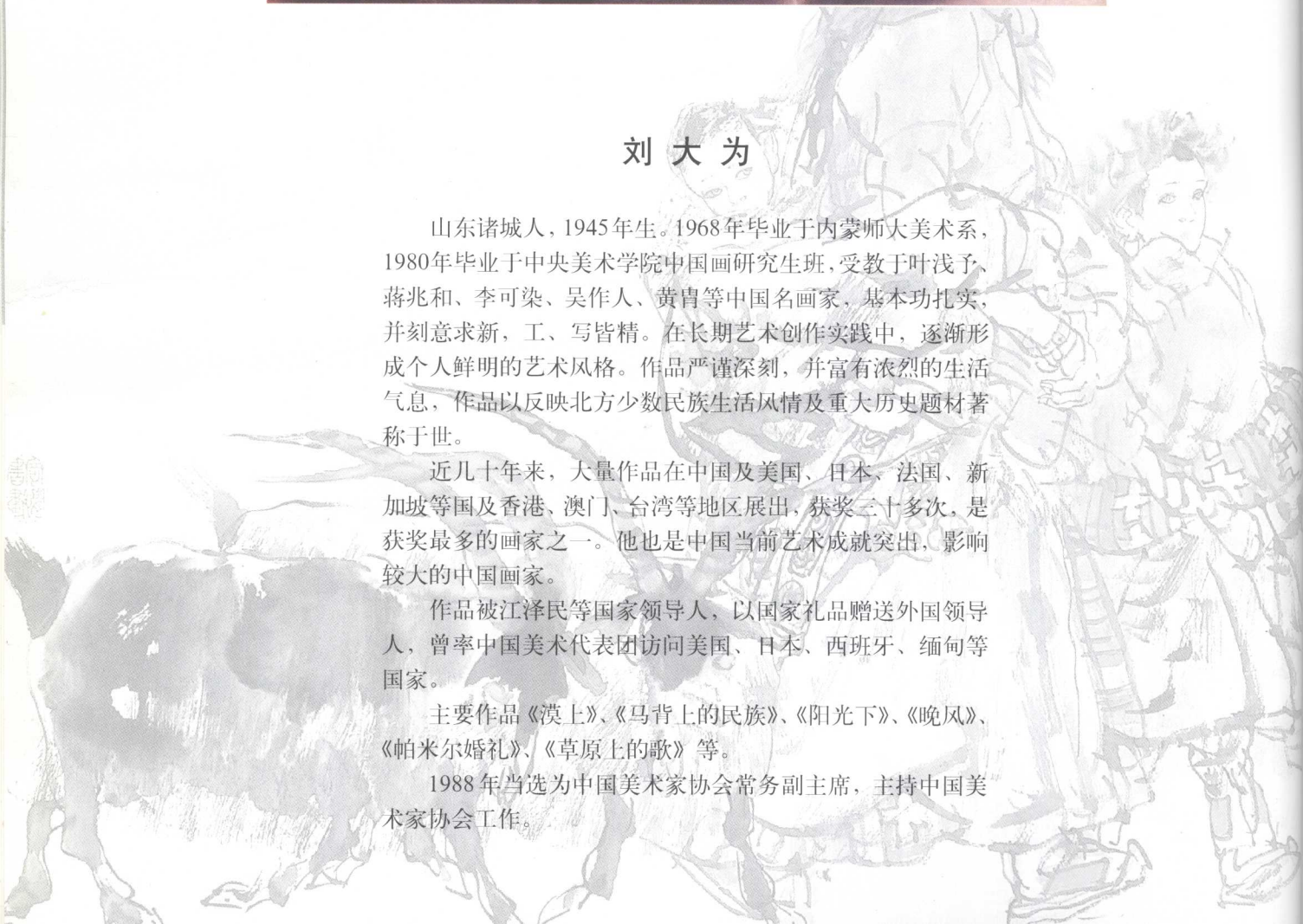
山东诸城人，1945年生。1968年毕业于内蒙师大美术系，1980年毕业于中央美术学院中国画研究生班，受教于叶浅予、蒋兆和、李可染、吴作人、黄胄等中国名画家，基本功扎实，并刻意求新，工、写皆精。在长期艺术创作实践中，逐渐形成个人鲜明的艺术风格。作品严谨深刻，并富有浓烈的生活气息，作品以反映北方少数民族生活风情及重大历史题材著称于世。

近几十年来，大量作品在中国及美国、日本、法国、新加坡等国及香港、澳门、台湾等地区展出，获奖三十多次，是获奖最多的画家之一。他也是中国当前艺术成就突出，影响较大的中国画家。

作品被江泽民等国家领导人，以国家礼品赠送外国领导人，曾率中国美术代表团访问美国、日本、西班牙、缅甸等国家。

主要作品《漠上》、《马背上的民族》、《阳光下》、《晚风》、《帕米尔婚礼》、《草原上的歌》等。

1988年当选为中国美术家协会常务副主席，主持中国美术家协会工作。

中国人物小品画是人们喜闻乐见的绘画形式。在中国绘画史上,小品画的形成要稍晚一些。唐代辉煌灿烂的工笔重彩人物画;唐末、五代兴起,到宋开始繁盛的山水画、花鸟画,都是以其严谨、细腻、写实为其主要特点。宋末文人画萌生、经元、明、清三代的长足发展,达到炉火纯青的艺术高峰。在明清两代、文人水墨画已成为中国绘画的一个主要形式。可以说文人画即为国画小品。当然也不可以完全划等号。其时文人水墨小品以山水画、花鸟画为主;人物画比较少一些。建国之后,中国人物画受到重视,有极大的提高、发展。但是多为主题性创作,可以称为小品的较少。直到打倒“四人帮”,打破极左文艺路线的禁锢。改革开放以来,小品画如雨后春笋,极为繁盛,呈现百花争艳、千姿百态,各具神韵的崭新局面,产生了不少好的人物小品作品,涌现出一批优秀人物小品画家。

在其他画种,尤其是西洋绘画中,无所谓大小品之分,而在中国传统绘画中,小品却有其特殊的地位,如斗方、册页、条屏、小轴等都属小品之列。中国绘画史上宏篇巨作固然不少,但是保留下来的大批绘画珍品,很大一部分是笔简意深的小品画,它是中国传统绘画优秀遗产的一个重要部分。

小品固然小,但其画面容量内涵,不一定就都小,绘画史上不乏新奇别致、深远的小品佳作。很多名画家,无论是宏篇巨作,还是尺幅小品皆笔墨精妙,有很深的造诣。

所谓小品,篇幅小是其主要特点;一般都在一尺、数尺之内,篇幅小,着墨简约、制作容易,画家拣些零碎时间,一挥而就,成者留存,败者弃之,十分方便。画家大都乐于此道就是这个道理。小品者无太多、太大的主题;其内容少而精,取材十分广泛、随意,生活中的小情、小景、历史人物、典故、逸事、民间传说、诗歌、歌曲,皆可入画。

构图单纯、简单明确。一个人、数株植物、一处小景、几个动物,便可构成一幅生动的人物小品,无需面面俱到,齐备完整,无需画家费太多“气力”,当然这和画家精巧构思是两码事。

寥寥数笔把人物刻画得形神兼备,这是小品画家应该努力追求的情趣意境,这包括内容的情趣,人物形象造型、神态的情趣,景物道具的情趣,画面构思、立意的情趣,风格形式的情趣,笔墨韵味的情趣,色调气氛的情趣。轻松抒情、清雅质朴、赏心悦目、陶冶性情,此乃小品画的真髓。无情无趣的小品,只有几下笔痕墨迹,苍白平庸、索然无味,失去小品的特色,算不上艺术品,废纸一张。

随意自由,小品画正因为是随意之作,不是严肃题材、重大题材力作,没有内容、形象及处理方法上的限制、束缚,所以在小品画的创作中,一个比较突出的特点就是表现形式的随意性、多样化,可以充分按照画家个人主观立意,自由发挥、自由表现,约束较少。可以充分展示画家在表现技法上的优势,在反复练习中丰富、提高自己的笔墨技巧。有益于大胆进行各种表现手法、各种风格形式的探索尝试。对于一幅小品,不一定求全、面面俱到,

只要有某一方面特点，便可算为成功。

由于小品画可以摆脱题材、内容、造型、构图等限制束缚，画家可以放开手脚，抒发自己的情感，展现自己的艺术个性、创造性。个性和创造性可以得到充分的发挥。一味因袭古人、照抄洋人都是没有出息的，我们完全可以在人物小品画的创作练习中，在突出个性与创造性的追求中，努力探讨，创造一个自己的新天地，在艺坛上独树一帜。

鉴于小品画的这些特点，它无异是进行国画技法、笔墨技巧研究与探索的最好形式。画家对生活原型的感受，画家的创作灵感，在不能发展为成熟的主题大创作的情况下，这些萌发的灵感、奇思妙想、立意，恰恰正是小品所能承担、容纳的画题。由于篇幅小、制作容易，便于反复练习、探讨，寻求一个好的构思、好的形式。可以进行不同角度、不同手法各种构思的尝试、探讨，从中找出最佳方案。有很多画家进行笔墨技法、技巧的研究，是依赖于小品画的创作实践，很多画家成功的探索，得益于小品画。

很多画家把小品练习作为提高自己国画技法的好途径，也作为教授学生学习国画的好形式。近年来，全国各高等美术院校，在中国画专业的教学中，先后把小品列为正式课程，一门介于基本功训练、技法训练与创作之间的课程。亦是生活到创作、习作到创作的过渡。在教师的指导下，学生把生活中的感受、素材积累起来，筛选出来，运用自己所学的专业技能，整理出小型创作，也就是小品。这种经常性的小品练习，无异对培养学生提炼、概括生活的感受，及时抓住创作灵感的火花，构思立意的确定，创造性的启发，创作规律、方法的学习，国画笔墨技巧的掌握均大有裨益，是青年学生最欢迎的课程之一。

近些年来，随着经济上的改革开放，书画市场日益活跃，尤其是在改革开放以来，港台日本、东南亚乃至遍布世界各地的华侨，返国探亲、旅游，对中华民族传统文化艺术的崇尚、欣赏、需求。华人社会以外的喜好中国画的欧美人也与日俱增，均促进了近些年来小品画的繁荣，同时也培养造就了一大批小品画家。对中国画小品的兴盛，起了不小的作用，但同时也应看到商品画的大量出现，有很多是粗制滥造和庸俗的行画。竞相抄袭，低俗平庸，假画赝品，鱼目混珠，扰乱了艺术市场，损坏了中国画的信誉，追求金钱，忽视艺术水平的提高，也使不少画家误入歧途，近些年来，在一定程度上冲击、干扰了中国传统绘画的正常、健康发展。这应引起美术界的极大重视。

如何学习人物小品画，由于每个人的绘画基础不同，知识、修养、社会阅历有别，方法自然不一样。但就一般规律来讲，我认为应该解决好两个大问题，一为基本功，二为小品画的具体技巧、方法步骤。

步骤

步骤 1

步骤 2

A •

刘大为

步骤 3

大为

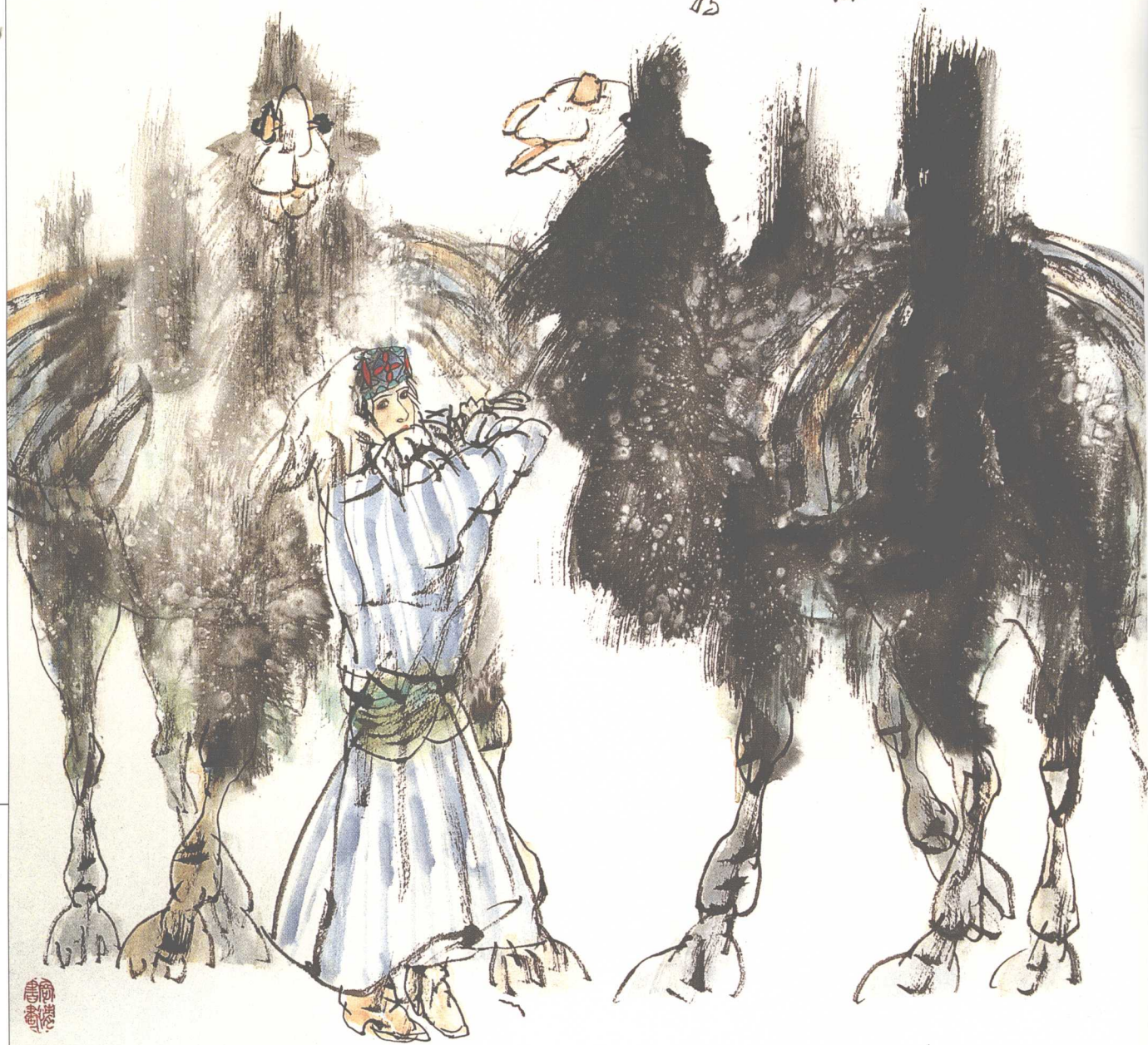
步骤 4

A •

刘大为

- 1.瀚海驼铃
- 2.归途
- 3.猎骑图
- 4.塔吉克新娘
- 5.千里之行
- 6.彝寨墟日
- 7.高原行
- 8.高原丰收图
- 9.晚炊
- 10.天山之乐
- 11.草原八月
- 12.喀什陶艺
- 13.黄金路
- 14.草原姐妹
- 15.吉祥图
- 16.东篱赏菊图
- 17.牧羊女
- 18.丝路驼铃
- 19.藏北早春
- 20.甘南牧场
- 21.丰收图
- 22.拜石图
- 23.吉祥草原
- 24.归牧图

瀚海健足 金秋大作 金印

瀚海驼铃

归途
 乙卯
 初夏
 大为
 画
 于
 二老

A •

刘大为

归途

猎骑图 乙亥 初雪 大为 作

猎骑图

A ·

刘大为

塔吉克新娘的婚礼
刘大为作

塔吉克新娘

A •

刘大为

千里之行 丁丑 孟 大为 作

千里之行