

人物創作

条

幅

篇

五十例

主編 楊宪金

西苑出版社

水墨雲梯叢書

水墨雲梯叢書

人物創作

五十例

条幅篇

作者	主编
李 赵 张 庄 刘 杨	
洋 群 江 道 金 宪	
	金

西苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物创作 50 例:条幅篇/杨宪金主编. —北京:西苑出版社,2003.1

(水墨云梯丛书)

ISBN 7-80108-677-5

I. 人… II. 杨… III. 水墨画:山水画—技法(美术) IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 2001 第 097807 号

人物创作五十例——条幅篇

绘 者	刘金贵等		
出 版 人	杨宪金		
出版发行	西苑出版社		
通讯地址	北京市海淀区阜石路 15 号	邮政编码	100039
电 话	68214971	传 真	68247120
网 址	www.xybs.com	E-mail	aaa@xybs.com
制 作	北京世纪金晖文化发展有限公司		
印 刷	北京瑞宝画印有限公司		
经 销	全国新华书店		
开 本	889 毫米×1194 毫米	1/16	印 张:3.25
	2003 年 1 月第 1 版	2003 年 1 月第 1 次印刷	
书 号	ISBN 7-80108-677-5/J·133		

全五册定价:90.00 元

【主編語】

水墨天游再畫境
方家妙造有雲林

壬子初冬 楊雲志書

总 序

中国的书画水墨艺术是在一种特殊而古老的文明环境中产生的。几千年来,它走过了从发端、童稚到成熟的升华,从实用到文化的漫长路程。毫不夸张地说,书画水墨艺术是华夏民族的智慧与创造力的表现之一。它以独特的形态、丰富的神韵、奇妙的魅力流淌在世界文化的长河中。

近十年来,书画水墨艺术的发展呈现出多元、复杂的形势。各种学术观点、各种风格流派异彩纷呈地展现在中国画坛,各种绘画类书籍层出不穷。但这些书籍或偏于结构、章法的讲解,或倾向于临摹,或止于理论的漫谈,而侧重于阐述绘画实用、技法类的却是凤毛麟角。面对这种情况,我们对图书市场和相关读者进行调查了解,并借鉴总结了同类书籍的优劣长短后,策划出这套在编辑体例上极富特色、集欣赏与实用于一体的创作技法指导丛书,供即将踏上创作阶梯的习画者选用,并填补此类用书的空白,这是我们的良好愿望。

为了帮助那些已掌握了水墨绘画基本技法、渴望创作完整的水墨绘画作品、又苦于找不到借鉴的书籍习画者提供一个深入学习的向导,我们特组织一些在画界有成就,有学术造诣,且具有丰富绘画、教学和创作经验的中国各高等美术院校的教授、著名画家,作为本丛书的作者,分别从绘画创作的物质准备、创作构思、创作过程、作品收尾以及作品点评等方面进行详细解析,通过深入浅出的技术性指导,使习画者掌握比较完整和系统的创作要领,从而搭建起通往水墨创作艺术殿堂的云梯。

该丛书用纸的形式和规格划分为条幅、斗方、扇面、圆光、册页五部分,每部分分别用花鸟、山水、人物三种形式表绘,共十五册。每册正文由作者自绘五十例,分别从纸张笔墨的准备、章法的安排、绘画过程、鉴章赏析、作品点评等方面进行指导,并附折纸、题款、用印的方法,绘画常用知识,题画诗集萃等,以增强它的实用性。该丛书只为习画者提供一个实用技法引导和具体参照,而真功夫还需要读者进行不懈的练习。绝不是说有了名家指导就有了万能钥匙。若以为凭此就可以精绝于艺术,那是不可能的。如果尽信书,还真不如无书呢!

杨憲生

二〇〇二年十二月

概 论

中国画历史悠久,源远流长,在漫长的发展、演变过程中,形成了独特而丰富的书画形式,如中堂、册页、圆光、镜片、扇面和条幅等。

条幅,一般指竖长条的画面,而横长的为横幅,较长的横幅为手卷。条幅多悬挂在厅堂的两侧。古人为图吉利,悬挂条幅很少是单幅或单数,多是根据厅堂面积的大小,或四幅、或六幅、或八幅,画幅的长短,视房间的高度而定,过高过低都会产生不协调之感。

由于受到画面尺寸的限制,单张条幅不适宜表现重大题材和宏大的场面,就像舞台上的小品剧,应尽量短小精干,小中见大。作为条幅形式的人物画,内容不应太复杂,人物也不宜太多,画面应以轻松活泼、赏心悦目为好。古人表现这类形式的内容大多为:行吟、垂钓、泛舟、牧归等生活中常见的现象,或以神话故事和历史传说等作为条幅创作的表现内容。当然,我们今天的生活经历与古人有着根本的区别,作者完全可根据自己对生活的感受和理解来选择表现内容,而不必拘泥于前人已有的题材范围。总之,画家应当画自己熟悉的生活(即使画古代题材,也应按生活的逻辑来表现),要有感而发,不要盲目地跟在别人后面走,更不要无病呻吟。

构图是一幅画的重要开端。构图的好与坏,直接关系到作品的成败。谢赫在“六法”中就提到“经营位置”,就是说的构图,可见构图在作品中的重要性。首先明确一幅画的中心或重点放在哪里,并由此而展开构图的组织安排和画面的分割,如人物与环境的关系,前景与远景的处理等。像条幅这样狭长的构图,更要注意上下的呼应和联系。除此之外,还有以多幅条幅(屏风的形式)组成的画面,更要照顾左右的联系。如幅与幅之间人物的神情体态的顾盼关系,环境的呼应与衔接,每幅既独立,又要与其他画幅相关联,包括印章和题款的位置都要加以考虑。这一步思考得越充分,下面的工作就会成竹在胸,一气呵成。

构图之后,紧接着就进入勾线落墨阶段。水墨人物画的线条质量的高低,一直是评价一幅作品优劣的重要因素。在提笔勾线之前,先对整个画幅的用笔用墨有个大概的估计和设想。古人说:“意在笔先”,不可画一笔想一笔,走一步看一步,这样就会各自为政,互不统一,互相干扰,整个画面就毫无气韵可言。在勾线的过程中,要边勾边皴,勾皴结合。这样容易使画面浑然一体而不显单薄。古代人物画主要以勾为主,很少皴。皴擦是山水画中常见技法,是当代画家为了丰富人物画的表现技法而加以借鉴和利用的。一幅画如只勾不皴,就显单薄,就无法与墨色自然衔接。

当勾和皴之后,画面的大效果已见分晓,但还不是最终的效果。最后应用淡墨或色,对整个画面作进一步的整合和统一。这一步须谨慎从事,一定要心中有数。这一步处理得好,可使画面增色不少,否则,将前功尽弃,满盘皆输。最好事先画出墨稿,哪儿点重墨,哪儿点淡墨,哪儿留白,此黑、白、灰三要素对画面的效果,起着至关重要的作用。在大面积渲染时,务必要守住白的的位置,如果黑的不够理想,还可以加染,而白的被挤掉,画面就失去了“画眼”,显得沉闷。如用白粉覆盖,失去了淡墨自然产生的韵味(在水墨画中,一般极少用白粉)。

题款盖印,是中国画一道不可或缺工序,它是中国画的重要特征之一。它看似简单,却暗藏学问。题得好可使作品锦上添花;题得不好,将大煞风景。古人就有“画故有由题而妙,亦有由题而败者”之说。题款分长款和穷款。长款在郑板桥、金农等明清画家的作品中是常见的。而现代国画一般画得很满,没有题长款的位置,加之有些作者书法功力欠佳,也是不便题长款的原因。题款常常起到使画面平衡和呼应的作用,特别像条幅这样的长构图,有时是用画面中的环境来平衡上下关系,而更多的是利用题款来解决这一问题的。题款的内容大多是自己画的心得体会,或题自己与前人的诗文等。穷款,一般只题作品的名称和年、月、日,有的干脆就是自己的名字。不论长款和穷款,都视画面的情况和个人的爱好而定,没有一定之规。

中国画以独特的面貌从远古走到今天,这足以证明它所具有的强大生命力。相信它也会在不断吸收和借鉴外来艺术的营养中走向辉煌的未来。

戴顺智

(二〇一二年十二月)

浅谈绘画创作过程

绘画创作是画家运用平时所积累的绘画技巧、原型素材,在既成的绘画艺术观念指导下进行的绘画艺术实践。它包括创作前的“物质准备”及“创作构思”、“创作过程”与“作品收尾”等环节。

一、物质准备

古人云:“工欲善其事,必先利其器。”绘画也不例外。作为“文房四宝”的笔、墨、纸、砚以及绘画颜料,是画家在创作前的必备材料。毛笔有硬、软、兼毫之分,硬毫以狼毫为主,多用于勾勒;兼毫以白云为主,多用来渲染;软毫以羊毫为主,用途就比较广泛了。墨,古有松烟墨、桐烟墨等,现多用“一得阁”墨汁。纸,以安徽宣城产品为佳,故称宣纸。宣纸有生熟之分。生宣适作写意画;熟宣易作工笔画。总之,文房四宝,是画家不可或缺的创作物质。但也不要刻意追求形式。

二、创作构思

一幅作品格调的高低,与创作前的构思关系密切,这也是作者综合素质的体现。古人云“外师造化,中得心源”,说的是创作构思的要素。“造化”,即作为绘画原型的客体大自然。“心源”者,即发乎主体(画家)的思想、意念、情感、修养。作者如何获得“师造化、得心源”,只有读万卷书,行万里路。大画家石涛就曾提出:“搜尽奇峰打草稿”。可见,心师造化,这对画家来说是一番艰苦的功夫,也是取得卓绝成就的必由之路。

三、创作过程

古代画家把绘画创作过程分为“六法”,其中“经营位置”之法,就是对下笔作画时应注意事项的说明。宋代郭熙说:“凡经营下笔,须留天地。何谓天地?有如一尺半幅之上,上留天之位,下留地之位,中间方立意定景。”绘画构图,应有主宾虚实、疏密繁简,即“疏可跑马,密不透风”。《芥子园画传》说:“画花卉全以得势为主,枝得势,虽萦高下,气脉仍是贯穿;花得势,虽参差向背不同,而各自条畅,不去常理;叶得势,虽疏密交错,而不紊乱。”可见,创作过程中的“经营位置”是很重要的。古人所谓的“经营位置”,即是在创作过程中的“构图”。

四、作品收尾

大胆落笔,细心收拾,是前人总结出的经验。这说明,一幅绘画作品完成后的收尾工作十分重要。据记载,清代山水画家王时敏,每作完一幅画,必挂于堂前收拾数天,对不满意处,或补景或复作石、树以衬之,然后再邀画友同赏,如友人提出不足处,再修改,反复数日,一幅作品才算完成。已故大师黄秋园对作品完成后的收尾也十分看重。难怪清代笪重光提出了“失势则尽心收拾”的主张。

诚然,慎重处理一幅作品完成后的收尾工作固然是必要的,但也不用面面俱到。本来很好的一幅作品,随意涂改,反而韵味大减。尤其是大写意画,应更为慎重。值得注意的是,题款用印在作品收尾工作中也是一个重要环节。

以上是绘画过程的四个阶段,尤其是后三者之间有着密切的联系,是产生高格调的绘画作品的必由之路。它包含了对作者自身修养的训练,对技法与创作关系的认识等。这一过程的内涵是无比深厚的。创作者要三思体味,方能云梯一步。

彭兴林

二〇〇二年十二月

水墨云梯丛书

总 目 录

花 鸟 篇

花鸟条幅创作五十例
花鸟圆光创作五十例
花鸟扇面创作五十例
花鸟斗方创作五十例
花鸟册页创作五十例

山 水 篇

山水条幅创作五十例
山水圆光创作五十例
山水扇面创作五十例
山水斗方创作五十例
山水册页创作五十例

人 物 篇

人物条幅创作五十例
人物圆光创作五十例
人物扇面创作五十例
人物斗方创作五十例
人物册页创作五十例

目 录

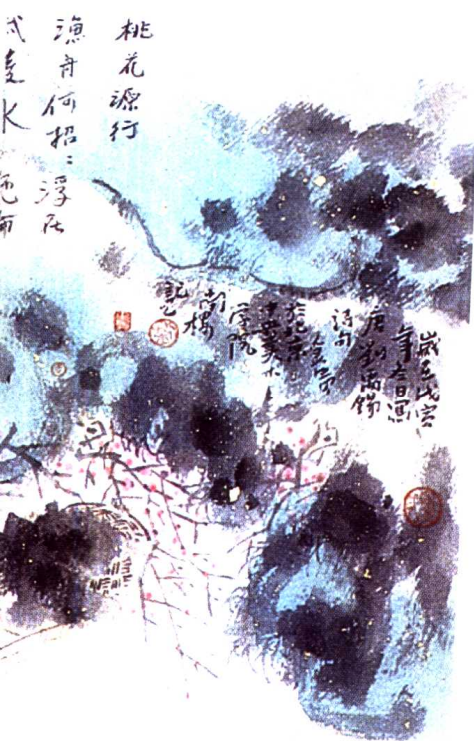
主编语·····	杨宪金
总 序·····	杨宪金
概 论·····	戴顺智
浅谈绘画创作过程·····	彭兴林
作品综览 ·····	1
庄道静作品赏析 ·····	6
刘金贵作品赏析·····	12
张江舟作品赏析·····	19
赵群作品赏析·····	28
李洋作品赏析·····	32
绘画常用知识·····	41
题款用印·····	42
折纸·····	43
题画集萃·····	45

材料：熟绢、墨、水色、石色、毛笔等。

此画为绢本工笔重彩，构思新颖、立意独特，人物形象写实，动态优美舒展，中锋勾线，渲染、罩染、沥粉等技法相结合。暖色调处理。歌颂了美好的生活。《百合》获“让世界充满绿——迎奥运全国书画联展”银奖。

- 名称 百合
作者 庄道静
形式 竖幅
尺寸 200cm × 80cm

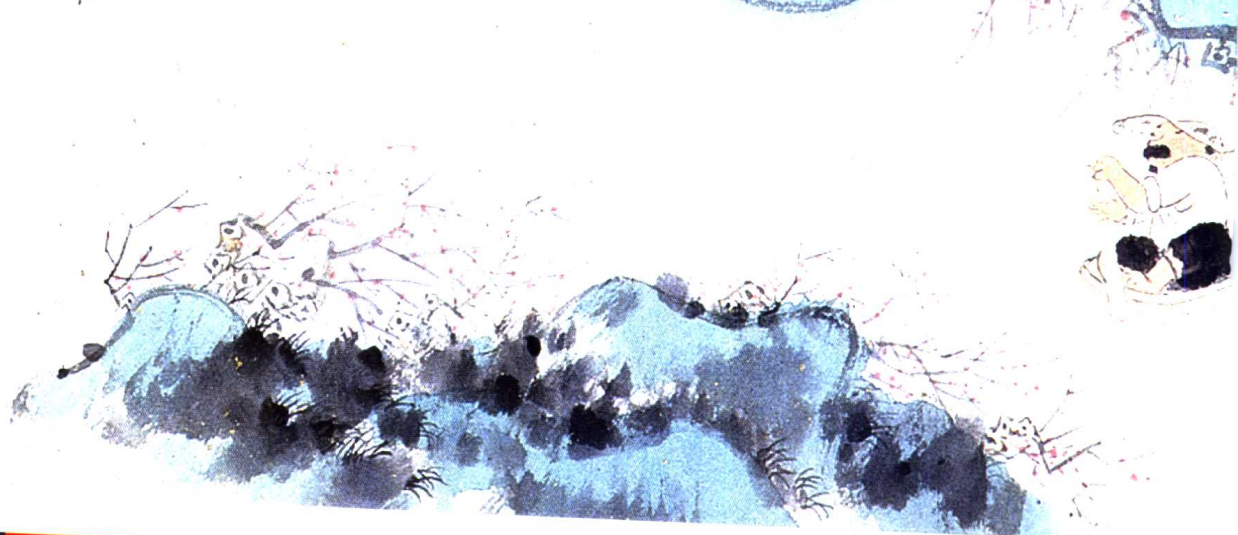
▶ 名称 渔舟逐水爱山春
 作者 刘金贵
 形式 横幅
 尺寸 70cm × 130cm

大禹二毛 行源一舟舟

名称 春
作者 张江舟
形式 横幅
尺寸 68cm × 130cm

換銅信流云
 徑入桃源行
 散里清源夢
 盡花錦
 踏花覓徑
 至洞前
 洞門蒼黑
 煙霧玄暗
 行蹤步達
 虛明俗人毛
 骨剪為仙子
 爭來致詞
 何至此
 須臾日破冰雪顏
 笑言委曲問人間
 回嗔隱身來種玉
 不知人也如風燭
 筵差石
 髓勸客宿
 磨良燈
 燕松
 脂留客宿
 雞聲
 犬聲遙相聞
 曉色蔥蘢
 龍開
 之雲漁人振衣起
 公戶滿庭
 無花終翻然
 告先鄉鄰
 寔
 一息不肯
 枕流位
 桃花滿溪水
 似
 鏡塵心如垢
 洗不去
 仙家一玉尋無踪
 至今流以山重

“画若布弈”注重阶段性的总结分析并评估大局与发展趋势。最初阶段画家凭借对客观生活的感受，将直觉的、感性的形象自由挥洒、描写。这一阶段可以是潜意识的，也可以是象征性的，画面具不完整性、有机性，潜意识和自由联想起到构建整个画面的作用。

名称 人物
作者 李洋
形式 竖幅
尺寸 135cm × 68cm

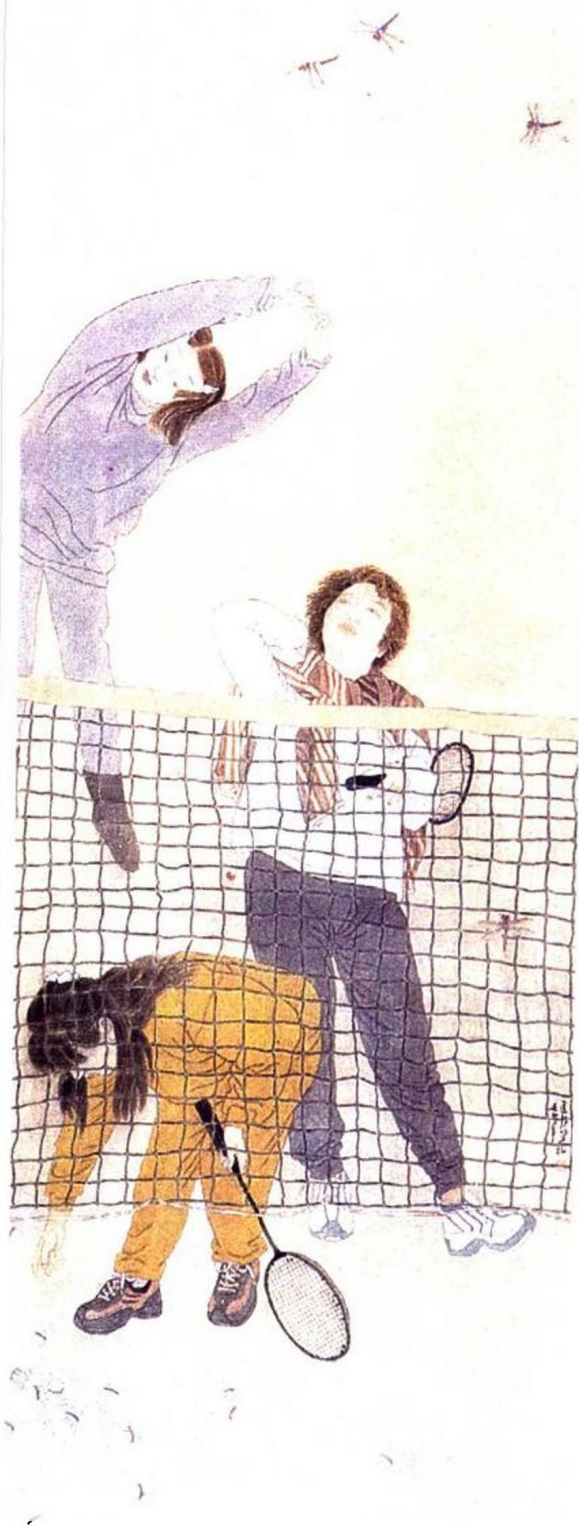
《莲池香满袖》构图很饱满，荷塘茂密，穿插根根小草，凉风习习，微波起伏。人物着笔为“简”，与荷塘对应，双手背在身后，露出一芭蕉扇，以显悠然自得之情。

名称 莲池香满袖
作者 赵群
形式 竖幅
尺寸 138cm × 34cm

此画为绢本工笔重彩。

材料：勾线笔、白云笔、羊毫排笔等。颜色用水色、石色、矿物质颜色。

此画构图新颖别致，空白的背景，洋溢着清秋的高爽之意。人物造型写实而生动，主体人物全部在球网的后面，别具匠心。画面艺术语言符号一致（网、球拍、蜻蜓的翼翅）。中锋勾线，重彩设色，渲染、罩染、沥粉等技法结合使用。画面色调和谐统一，落款位置巧妙。《清秋》获“迎奥运全国中国画大展”金奖。

▶ 名称 清秋
 作者 庄道静
 形式 竖幅
 尺寸 260cm × 80cm

此画为绢本工笔重彩。

材料：勾线笔、白云笔、羊毫排笔等。颜色用水色、石色、矿物质颜色。

此幅画为主题性创作。立意新，构图稳定。人物形象写实，注重传神。准确而生动的线条，渲染、罩染、沥粉等技法相结合。求“意工”而“笔不工”，“精尽”而“意到”的绘形传神。青紫的色调与飞燕体现了江南春早的意境。落款别致。

《源》庄道静、车长森合作完成，参加“纪念毛泽东延安文艺座谈会讲话（5.23）六十周年美术作品展”，获铜奖。

- 名称 源
作者 庄道静 车长森
形式 竖幅
尺寸 260cm × 80cm

