

花鳥創作

扇

面

篇

五十例

主編

楊完金

水墨雲梯叢書

西苑出版社

水墨雲梯叢書

花鳥創作

五十例

扇面篇

作者	主编
吉瑞森	季乃仓
张继刚	谢青
于光华	杨宪金

西苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

花鸟创作 50 例:扇面篇/杨宪金主编. —北京:西苑出版社, 2003. 1

(水墨云梯丛书)

ISBN 7 - 80108 - 676 - 7

I . 花... II . 杨... III . 水墨画: 花鸟画 - 技法
(美术) IV . J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 098079 号

花鸟创作五十例——扇面篇

绘 者	于光华等	
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.xycbs.com	E-mail aaa@xycbs.com
制 作	北京世纪金晖文化发展有限公司	
印 刷	北京瑞宝画中画印刷有限公司	
经 销	全国新华书店	
开 本	889 毫米×1194 毫米	1/16 印 张:2.5
	2003 年 1 月第 1 版	2003 年 1 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 7 - 80108 - 676 - 7/J·132	

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 楊雲石書

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!

杨惠生

二〇〇二年十二月

概 论

扇画作为书画形式出现,深受广大书画家及爱好者青睐。扇画是从人们拂暑取凉的工具——扇子演化而来。据考,早在战国之前已有形式不同的扇子,成为消暑制风的主要工具。

古代制扇以竹骨蒙以丝织物,有团扇和折扇之分。折扇可以折叠,适合于随身携带,后来为了赏玩,在素面上施以彩绘、书法,把它变为书画艺术的载体,成为中国书画艺术独特的表现形式。初始主要以工笔重彩绘于扇上,当文人画兴起后,尤其是宣纸的出现,画扇更是文人雅士们十分注重的事情,水墨山水、人物、花鸟、诗赋是经常表现的题材。他们将画扇作为玩赏书画艺术及标榜风雅的手段。

历代的朝中百官、市井平民、闺阁名媛等,为炫耀身世,附庸风雅,或者金榜题名的殿试、状元、榜眼,为寄情遗兴、馈赠亲友,或者怀才不遇的落魄文人,为宣泄胸中的不满和愤懑,从而使题扇、画扇逐成风气。

扇画至唐宋已具规模,许多优秀的作品流传至今。它们的突出特点是,画幅小巧利于把玩,扇面虽小天地宽,堪称尺幅有泰山河岳之势,片纸富秋水长天之思!扇面书画,反映了博大精深的中国文化与人们生活的各个层面,在美术的百花园里争奇斗艳。

花鸟画入扇画由来已久,至唐宋极盛。由工笔至写意,了了数笔,意趣盎然,令人玩味不尽。仿佛吟唐诗中的五言绝句,诵宋词中的绝妙小令,品音乐大师的短章夜曲。花鸟画的表现规律是独特的,画材的比例接近自然景物的比例。力求简练概括,以小胜多。由于扇画的尺幅较小,所以,花草树木多折枝或局部,适合于小鸟、草虫等形体较小题材。构图凝练简明,笔墨达到清雅贯气、富有变化,加之诗、书、印的有机组合,使扇画的艺术水准更高更精。随着时代的发展变化,人们消暑乘凉的工具代之以电风扇、空调机,扇子的实用价值消退,但扇画的艺术价值丝毫不减,并且有所发展与创新,使欣赏与收藏之雅兴大增。有理由相信,扇面独特的艺术形式,必将不断发扬光大而长盛不衰。

于光华

二〇〇二年十二月

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”,即是我们创作过程中的“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

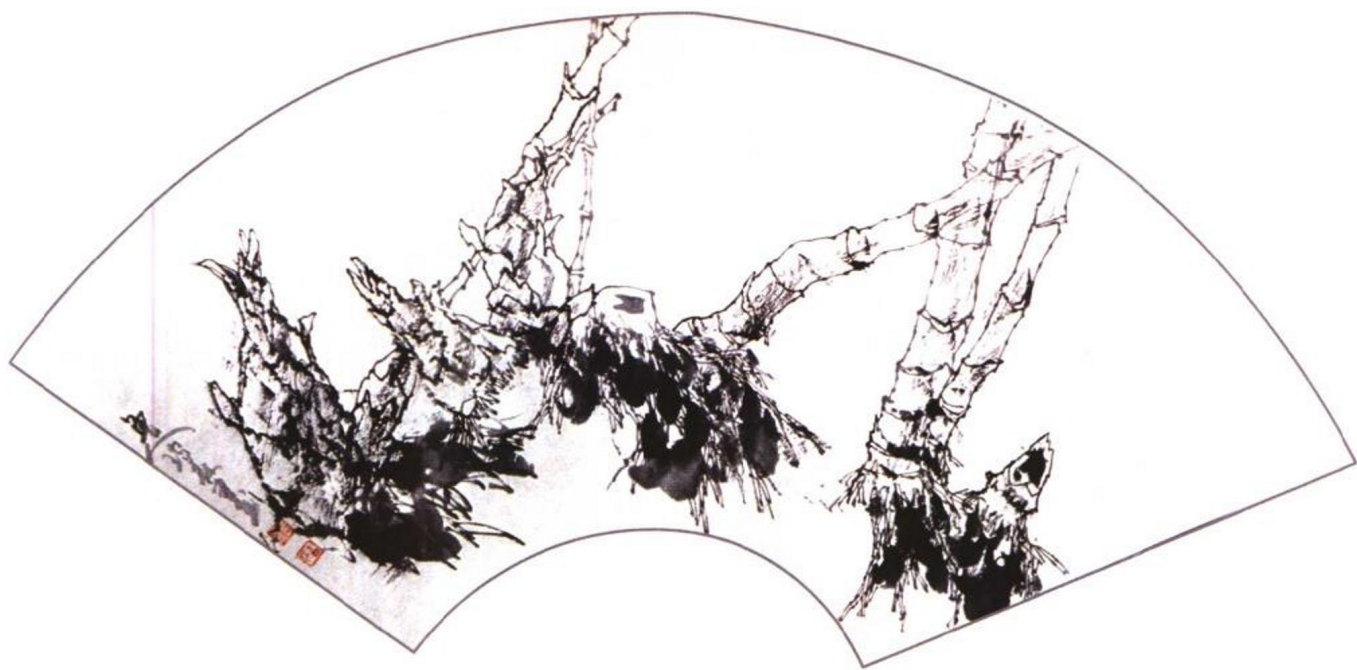
山水条幅创作五十例
山水圆光创作五十例
山水扇面创作五十例
山水斗方创作五十例
山水册页创作五十例

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·····	于光华
浅谈绘画创作过程·····	彭兴林
作品综览 ·····	1
谢青作品赏析 ·····	5
于光华作品赏析·····	10
张继刚作品赏析·····	14
季乃仓作品赏析·····	19
吉瑞森作品赏析·····	24
绘画常用知识·····	29
题款用印·····	30
折纸·····	31
题画集萃·····	33

裸露的竹根让联想到昔日竹竿在激浪湍流中摆曳，新笋又发会让你感到生命的顽强。作品用线面结合的手法，表现了竹的劲拔，初发新笋带来的生机。整个画面虽略感凄凉，但初发新笋三两枝足以透春的气息。

几次去南方写生，我画过大量的竹根速写，对竹之老干新笋的生长规律与态势多所了解，但用水墨来表现还是第一次。

我选择用狼毫笔勾筋，中锋、侧锋混合用，勾勒出竹笋以及竹干的轮廓，顺势用笔腹皴擦，以使竹干的局部用线与面相互交融，用浓淡墨的点皴笔法画出竹根，飞白处施以中锋勾勒，最后用淡墨收拾，局部调整，以表现竹根的厚度和层次。

- 名称 竹根
作者 吉瑞森
形式 扇面
尺寸 29cm × 83cm

扇面画的尺寸较小，因为是拿在手中把玩的物品，为了方便不宜太大。当然，现在的画家为取其独特的形式，使扇形纸的尺寸，可根据需要扩大。我作这些扇画的尺寸，为四尺对开，剪裁为两幅扇形纸，画幅不大。

写意花鸟画的毛笔的选择，以含水量足为好，以羊毫笔为主，可配几枝兼毫，还需要几枝比较挺健的狼毫笔。笔可分为大、中、小号，各种型号的笔均准备几枝以备。

墨的选择，现在多数画家都用“一得阁”墨汁稍加研磨，这样可以节省时间，研磨过的墨汁，墨的浓淡层次更丰富。

颜料的选择，以国画色为主，现在许多人选用丙烯颜色、水彩色、广告色等，都可以得出不同的表现效果，大家可以尝试。赭石色，最好选用“江苏·姜思序”出产的轻胶块状色为好。

我画这幅《菊花》扇画，也是在生活感受中得来的。菊花生性抗寒，晚秋时节，其他花卉都已凋谢，而菊花却迎风傲寒，开得更加艳丽。由于扇面较小，而花鸟画的造型规律，要使所画对象的比例关系接近自然中实物的原大，这样画面上必须简练概括，否则空间不允许。

构图以枝干从右向左取势，以示秋风的劲厉，是画面“开”的部分；花以白色置于画面的左方，占据大部分空间，与右面疏朗的空间形成对比，是画面“合”的部分。浓淡不同的叶子起到破横势的枝干与助势的作用，在叶子的衬托下使花显得白洁，画面的空白大小相间富有节奏。

题款起到助“起”的作用，使“开”、“合”趋于平衡，印章也是从右向左辅助取势。

- 名称 菊花
作者 于光华
形式 扇面
尺寸 28cm × 68cm

(1) 物质准备：选用安徽产普通净皮四尺生宣开四做成扇面，备齐大羊毫笔、中长锋兼毫笔、“一得阁”墨汁、国画颜料。

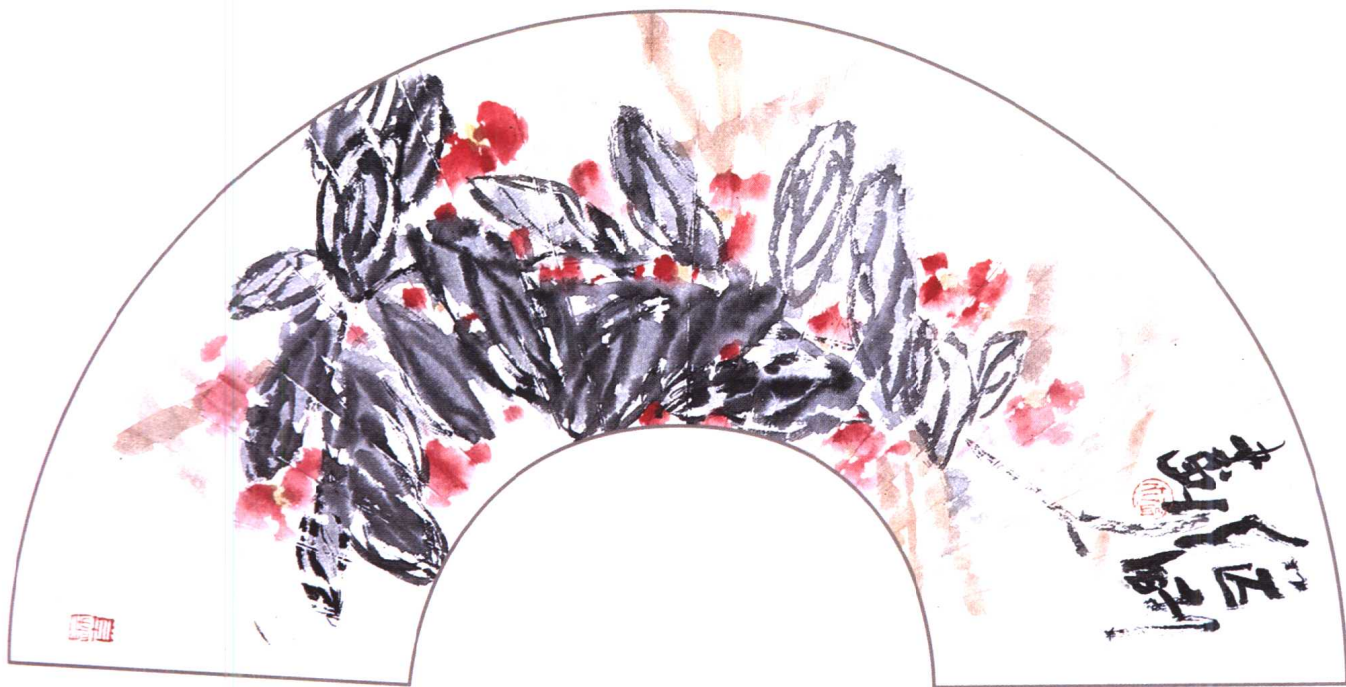
(2) 创作构思：扇面是中国画的常见形式，也是实用性的形式。虽然现在有风扇、空调，但还有不少人喜欢出门带扇子。扇子是夏天所用，所以画面选题用色不宜太火，给人以不适的感觉。作者构思画一春天景色，使人触景生情，心情愉悦，产生一丝清凉之意。

(3) 创作过程：打好腹稿后，用大羊毫笔调三青、花青、少许胭脂画藤花，浓色画未开花苞，藤黄调白粉点花蕊，调暖绿加墨画叶子，注意构图的疏密关系。扇面画幅一般较小，所以不宜画得太满。用兼毫笔画出藤枝条，用笔要注意浓淡干湿的苍劲有力，与藤花的湿润形成对比。在合适位置添加双燕，增加画面动感，小鸟画向画外，给人以想像空间。

(4) 作品收尾：主体部分画完后，斟酌题款位置后题款，然后钤印，整幅作品完成。

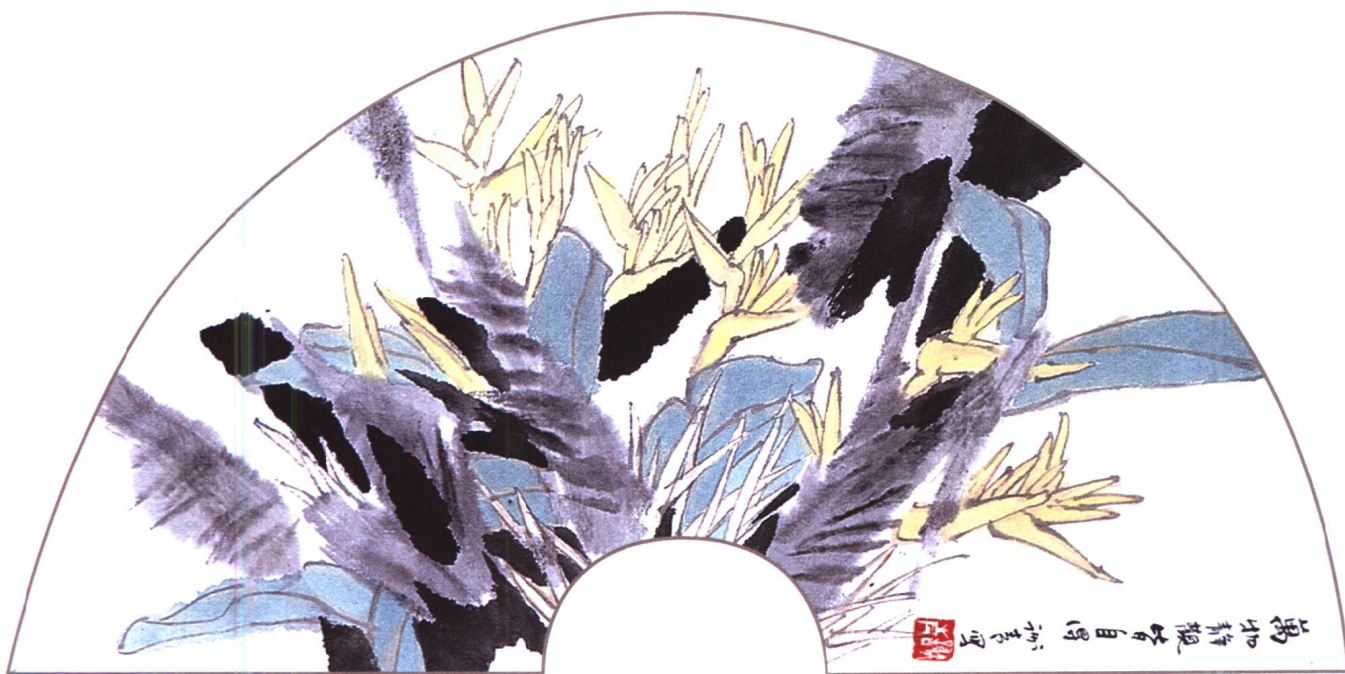
(5) 作品点评：画幅小而表现大空间。整个画面有一种张力，使人通过小小的扇面感觉到一片春光四溢，给人以无限发挥联想的空间。画面构图得体，用笔潇洒飘逸，较好地表达了作者的创作意图。

► 名称 春风得意
作者 季乃仓
形式 扇面
尺寸 32cm × 67cm

此图为扇面小作。扇中以淡墨写风仙花叶，浓墨勾筋脉，花以胭脂点成，花蕊以藤黄增加其鲜活生动之趣，工虫以细笔小写，使之工而不僵，具工写兼备之妙。穷款题之，印迹两方。

名称 仙姿图
作者 张继刚
形式 扇面
尺寸 25cm × 67cm

名称 自得
作者 谢青
形式 扇面
尺寸 30cm × 68cm

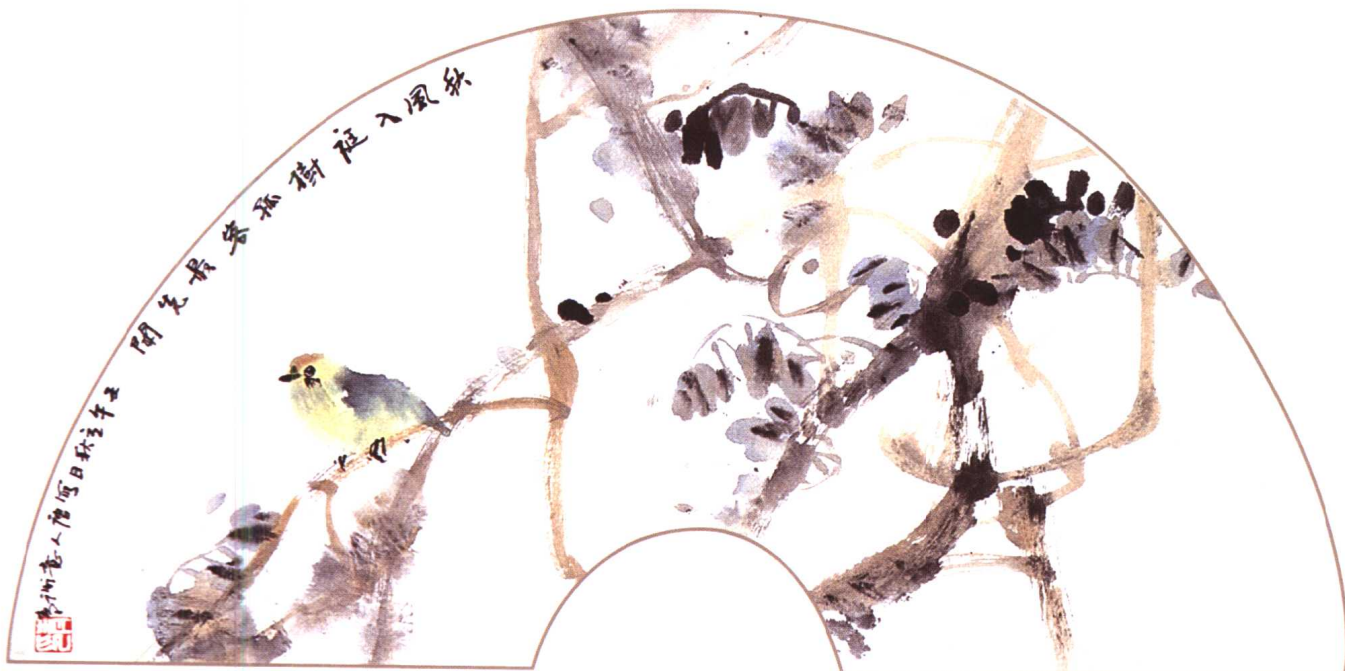
- ▶ 名称 好鸟枝头亦朋友
 作者 谢青
 形式 扇面
 尺寸 30cm × 68cm

初春的南方，植物种类繁多，雨后清新的气息拂面而来，鸟儿又恢复了平时的欢叫，自然界的万物生机盎然。《好鸟枝头亦朋友》即是源于这样的创作感动。扇面这种形式，幅面较小，适于近观、把玩，因此在选取题材时，应考虑到要有吸引人的细节表达。泼墨的芭蕉叶体现了写意画水墨交融的特点，掩映下的绿色植物和果实则采用了勾勒着色的方法。表现手法的不同加强了虚实的对比，墨叶衬托下的绿色植物更富生机，设色淡雅，体现了清新的气氛。落在枝头上的小鸟增加了画面的动感。最后以半弧形的题款完善了构图，用重墨的字加强了画面的力度。

《林中》采取“密”构图。红花、墨叶间以星星点点的绿色，体现了较繁盛的气氛。小鸟也特意安排在画面边缘的位置，以突出主体的植物，而又不失自然的气息。这幅画注意了红与绿颜色的搭配，显得协调、雅致。因是满构图，所以题款尽量简化。

名称 林中
作者 谢青
形式 扇面
尺寸 30cm × 68cm

《秋风》采用了以疏朗的线为主的表现形式。线的表现有干湿、虚实，充分体现毛笔、宣纸的特性。藤条组成的赭墨线条，强调了秋高气爽的气氛；零落的叶子有浓淡、聚散，加强了画面的节奏感；最后以一只小鸟点睛作结。

名称 秋风
作者 谢青
形式 扇面
尺寸 30cm × 68cm

► 名称 山色
作者 谢青
形式 扇面
尺寸 30cm × 68cm

► 名称 金秋
作者 谢青
形式 扇面
尺寸 30cm × 68cm

名称 重阳
作者 谢青
形式 扇面
尺寸 30cm × 68cm

名称 香冷
作者 谢青
形式 扇面
尺寸 30cm × 68cm