

人物 創作

冊

頁

篇

五十 例

主編 楊完金

西苑出版社

水墨雲梯叢書

獨釣圖

水 墨 雲 梯 叢 書

人 物 創 作

五十
例

冊 頁 篇

主 編	作 者
楊 究 金	趙 群
	庄 道 靜
	戴 順 智
	劉 金 貴
	王 珂

西 苑 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

人物创作 50 例:册页篇/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——册页篇

绘 者	赵群等	
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:2.875
	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!

杨宪生

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·····	赵 群
浅谈绘画创作过程·····	彭兴林
作品综览 ·····	1
庄道静作品赏析 ·····	5
戴顺智作品赏析·····	12
赵群作品赏析·····	18
刘金贵作品赏析·····	23
王珂作品赏析·····	30
绘画常用知识·····	37
题款用印·····	38
题画集萃·····	39

物质准备：洒金生宣，墨，长锋勾线笔，羊毫笔，白云笔等。
水色、石色、金、银粉与胶。

此画构图平稳，勾线与墨色渲染结合。在传统笔墨的基础上，强调行笔的势与节奏感，静中有动，墨色交融，设色典雅，于平淡之中见奇。画面左上方空白处“师造化”朱长方印与右方三枚印章呼应成趣，收住画面。

► 名称 无色的日子
作者 庄道静
形式 册页
尺寸 53cm × 43cm

艺术的简练不是简单，它应表现出非常丰富的内涵，这是艺术作品的极高境界，也是很多艺术家孜孜以求的艺术理想和目标。

此幅作品，作者仅用寥寥数笔，刻画出一个乘凉人的身世和微妙的神情。惜墨如金般的淡墨运用，增加了作品的艺术品位。为了避免画面构图的单调和“空”，作者利用了竹帘的“密”来加强画面的艺术效果。

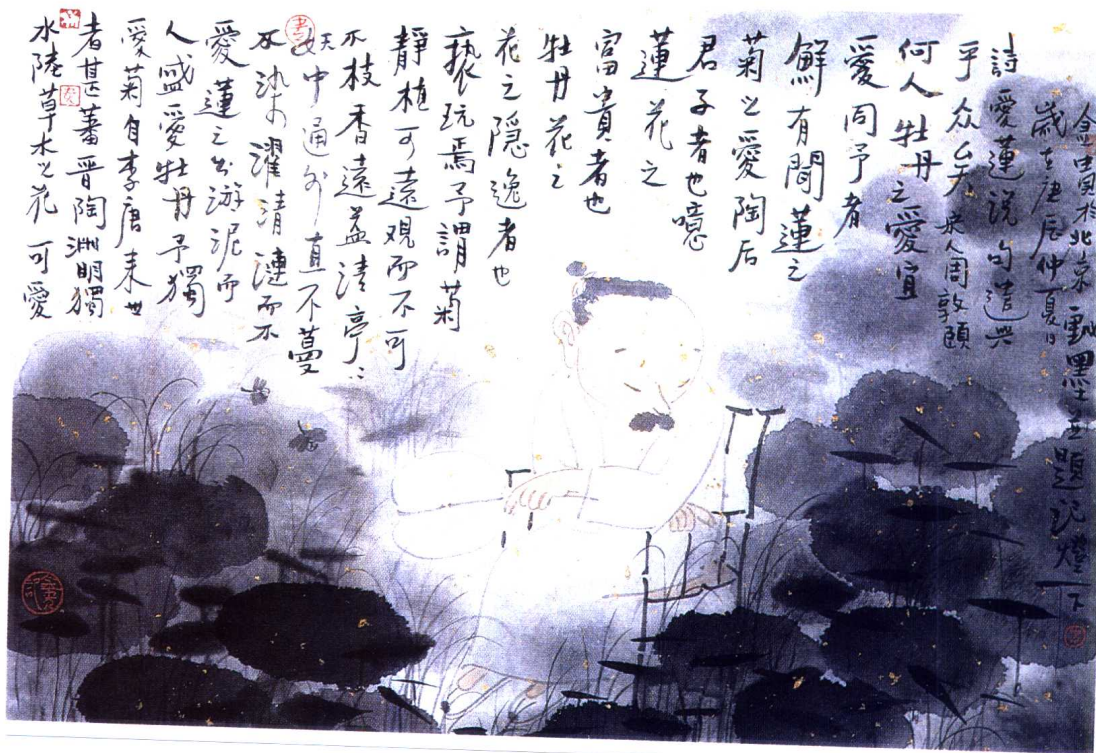
总之，这是一幅值得细细品味的好画。

► 名称 晚风图
作者 戴顺智
形式 册页
尺寸 55cm x 50cm

- ▶ 名称 对弈图
 作者 王珂
 形式 册页
 尺寸 46.5cm × 72.5cm

如何把物象在画面上进行布置（构图），很大程度上决定着一幅画的成败。所以构图决不仅仅是人物、道具、场景的简单堆砌，而是有着自身的规律。透过人物、场景、道具等的具体形成，我们从中不难发现点、线、面等抽象元素。一个人、一丛树、一块山石，我们不妨把它们看成方形、圆形、梯形、线条，然后按照主次、疏密、聚散、开合等多样统一的规律进行组合。当所有的元素安排合理了，再还原它们的具体形象，你会发现，这时的画面会大不一样的。

名称 观荷图
作者 赵群
形式 册页
尺寸 35cm × 46cm

名称 爱莲图
作者 刘金贵
形式 册页
尺寸 40cm × 60cm

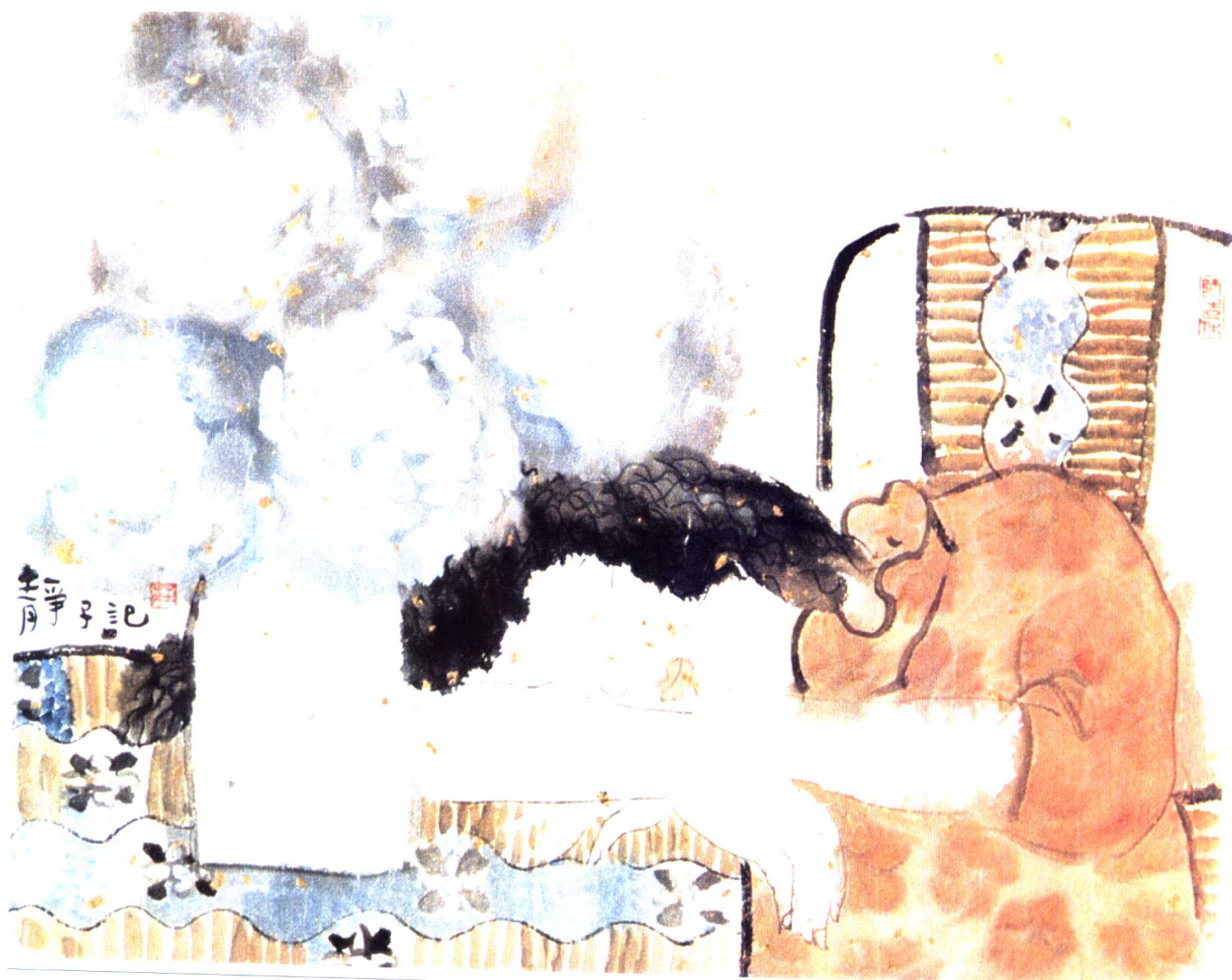
- 名称 人物
作者 庄道静
形式 册页
尺寸 43cm × 53cm

画面人物组合成“金字塔式”的构图。甜美的形象，优美的动态，背景的空白处理，使画面洋溢着青春少女纯洁而美好的心灵。以勾线与墨色渲染为主，注重线的疏密变化以及用墨、用色的点、线、面的组合。

画面构图虽极简单，却很别致。主体人物只占据画面的一点位置，插花与景物的装饰花纹，烘托出人物美好而神秘的心境。中锋勾线，墨色渲染，设色讲究，注重笔触的方向性，表现出衣服的质感。画面左上大面积空白处，有印“师造化”，达到收住画面的效果。

- ▶ 名称 紫色的记忆
- 作者 庄道静
- 形式 册页
- 尺寸 53cm × 43cm

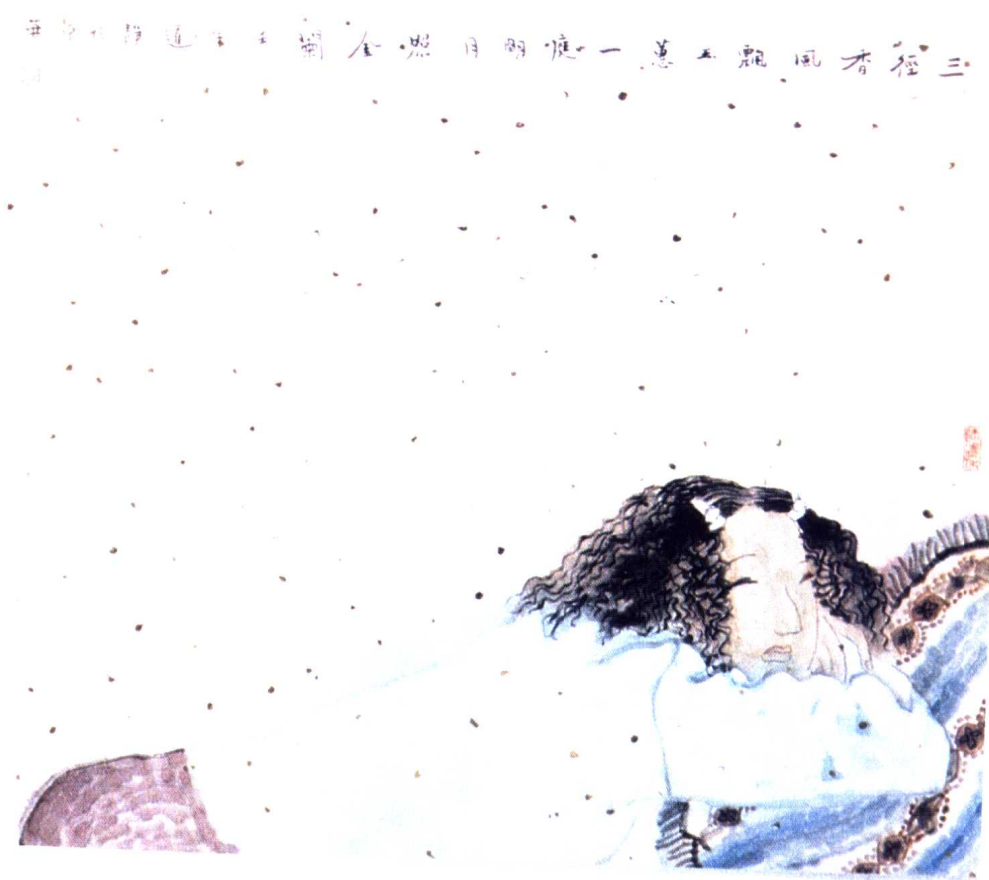
▶ 名称 人物
 作者 庄道静
 形式 册页
 尺寸 35cm × 46cm

此幅小品画，构思巧妙。勾线与墨骨结合，团花用笔的动感与人物恬静的睡姿，桌布、靠椅装饰的写实性与人物表现的写意性构成画面的丰富变化，生动有趣。落款位置别致，有“柳岸花明又一村”之感。

名称 人物
作者 庄道静
形式 册页
尺寸 43cm × 53cm

名称 三径香风飘玉蕙
作者 庄道静
形式 册页
尺寸 43cm × 53cm

名称 谐
作者 庄道静
形式 册页
尺寸 53cm × 43cm

平稳的构图增强了画面的寂静感。配景花瓶的“人面鱼纹”装饰与现代女性的新潮发式与服饰相对比、呼应。古典美与现代美跨越时空的和谐，使画面意味隽永。且设色淡雅，水冲墨线，水色托石色，形成特殊的艺术效果。落款别致。