

山水創作

扇

面

篇

五十例

主編 楊完金

西苑出版社

水墨雲梯叢書

水墨雲梯叢書

山水創作

五十例

扇面篇

主編
作者

楊宪金
譚志泉
曹和平
时振华
张明川
王石染
崔晓东

西苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

山水创作 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 7-80108-675-9

I. 山... II. 杨... III. 水墨画:山水画—技法(美术) IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 097808 号

山水创作五十例——扇面篇

绘 者	谭志泉等		
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:2.875
	2003 年 1 月第 1 版	2003 年 1 月第 1 次印刷	
书 号	ISBN 7-80108-675-9/J·131		

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 柳書

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

概 论

扇子是中华民族传统工艺的一种,而扇画是中国画的一种形式,有着悠久的历史。

中国古代扇子种类很多,如羽扇、竹扇、蒲扇、象牙扇、檀香扇,等等。但多见者只有折扇和团扇两种。

团扇是形状为圆形、椭圆形及带圆意味的扇面和较长扇柄组成的扇子。因古代以绢纸、罗一类丝织品制成,故又称纨扇。汉武帝时因赵飞燕入宫而失宠的美人班婕妤,曾托辞于纨扇作怨诗,以自伤悼,诗云:“新制齐纨素,鲜活如霜雪,裁为合欢扇,团圆如明月。”因此有学者说,她是团扇的创始人——可见团扇历史之悠久。

折扇是由扇面和扇骨组成,状如扇形。收则折叠,用则展开。它的出现要晚于团扇,起始年代说法不一,史无定论,但宋代人已使用折扇似无疑意。

在扇面上作书、绘画,历来成为文人的雅好。辽宁省博物馆和北京故宫博物院分别藏有唐代著名画家周昉的几幅传世珍品:《簪花仕女图》和《纨扇仕女图》,图中仕女、太监,手执纨扇,扇中都有绘画。宋代有很多绢本团扇传世,其柄已损,但作有书画之扇面都完好地保存至今。如今在故宫博物院藏有南宋李嵩所作《夜月看潮图》,北京故宫博物院藏有南宋夏圭所作《松溪泛月图》、《烟岫林居图》都是绘在绢织团扇上的。明永乐年间,明成祖将高丽进贡的一批折扇遍赐群臣,引得民间工匠大量仿制,故此折扇流行开来,文人雅士争相在扇面上展示才华,抒发情怀。明“四家”——沈周、文徵明、唐寅、仇英,都是画扇高手。沈周的《蕉阴琴思图》、《疏林亭子图》,文徵明的多幅山水,唐寅的《唐明皇游月宫》,仇英的《松下眠琴图》、《煮茶图》等传世作品都是画在折扇上的。

现代著名画家在扇面上留下名迹的亦不乏其人。荣宝斋先后在1979年、1981年、1982年连续出版了《花鸟画扇集》、《山水画扇集》、《人物画扇集》,其中包罗了齐白石、徐悲鸿、秦岭云、吴作人、吴冠中等数以百计的名家作品。

时至今日,扇子的使用功能已经基本消失。女士可以袒胸露背,无需“团扇,团扇,美人遮面”。男士则更不用借此生风拂暑、出入袖中以示风雅。但作为绘画的一种形式,却被画家和藏家愈加喜爱。

在扇面上作画有其特殊性,不同于中堂、条幅、斗方等形式。团扇有边无角,且边非直线。有的画家善在边角上做文章,称之为金角、银边。比如南宋的马远、夏圭,史称“马一角”、“夏半边”。团扇在角上作秀,无用武之地,在边上发挥也会增加难度。折扇上边大,下边小、均为弧线,两边虽为直线但均向内倾斜。作画时,需格外留心。尤其画山水画,要注意地平线、水面要保持水平,建筑、人物要保持竖直,避免受到弧线、倾斜线的干扰。因此,在这种特定的规格中作山水画,需在布局上多下功夫。如能经营巧妙,匠心独运,定能画出意外奇境。

本书请了六位著名山水画家,创作了五十幅扇画作品,每幅作品均对创作构思、布局,创作过程,笔、墨、色、水的运用等,作了较为详尽的说明,并有简短的点评。希望对广大中国画爱好者,特别是已经画了一段时间、掌握了中国画的基本技法、渴望创作的习画者,能够得到借鉴,从而进一步提高创作水平,获取艺术享受。

谭志泉

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.....	谭志泉
浅谈绘画创作过程.....	彭兴林
作品综览	1
曹和平作品赏析	6
时振华作品赏析.....	12
张明川作品赏析.....	18
谭志泉作品赏析.....	24
王石染作品赏析.....	30
崔晓东作品赏析.....	32
绘画常用知识.....	35
题款用印.....	36
折纸.....	37
题画集萃.....	39

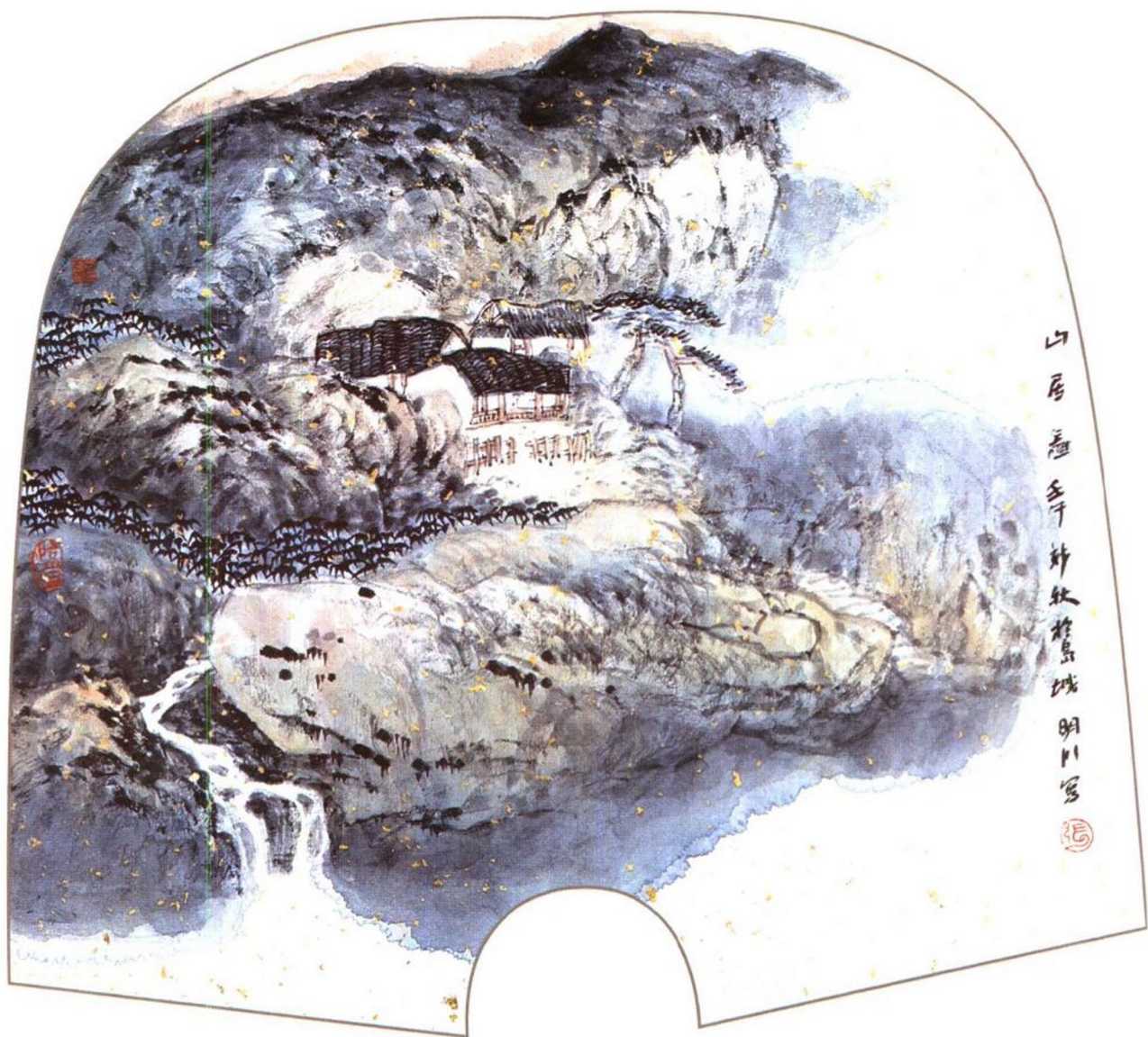
▶ 名称 山水
 作者 崔晓东
 形式 扇面
 尺寸 15cm × 51cm

▶ 名称 山水
 作者 曹和平
 形式 扇面
 尺寸 27cm × 58cm

近几年连续在秋季去了几次青岛崂山，画了一些认真的写生。因而在本画的山石林木结构中就有些自然流露。我画小品画，偏爱清秀雅致，本作品即是追求此种风格。同时还喜欢将画面处理得繁茂丰富，这就需要认真讲求一点秩序感。下笔时，对于每一景物的勾画都要仔细认真，并照顾到相邻景物的位置安排及相互间可能形成的节奏感，还要时时关注整体的布局。为避免呆板，小品画应尽量不搞事先的构思构图，酝酿好情绪即可下笔。本画是从扇面的中部小树开始画起，沉下心慢慢运笔，小心谨慎地向四外扩张。

一幅好的山水画，不论大小，其画面都应有一种内在美的结构韵致。这一点，画家在野外写生时，就需时常注意体味和捕捉。正如人的体态美，在五官四肢齐备和高矮胖瘦相同的情况下，决定美与不美的结构差别非常微小，且不仅限于外部表象之上，其中更有一种内在的可称之为“风姿”的东西，有着只可意会难以言达之妙。山水之美完全同理，不同的山水景色及不同山水的布局构成，有着不同的风姿，它只会被洞察力敏感的画家所意会和发现。风姿与风格是不同的东西，风格偏重外在性，而风姿则是内在的。

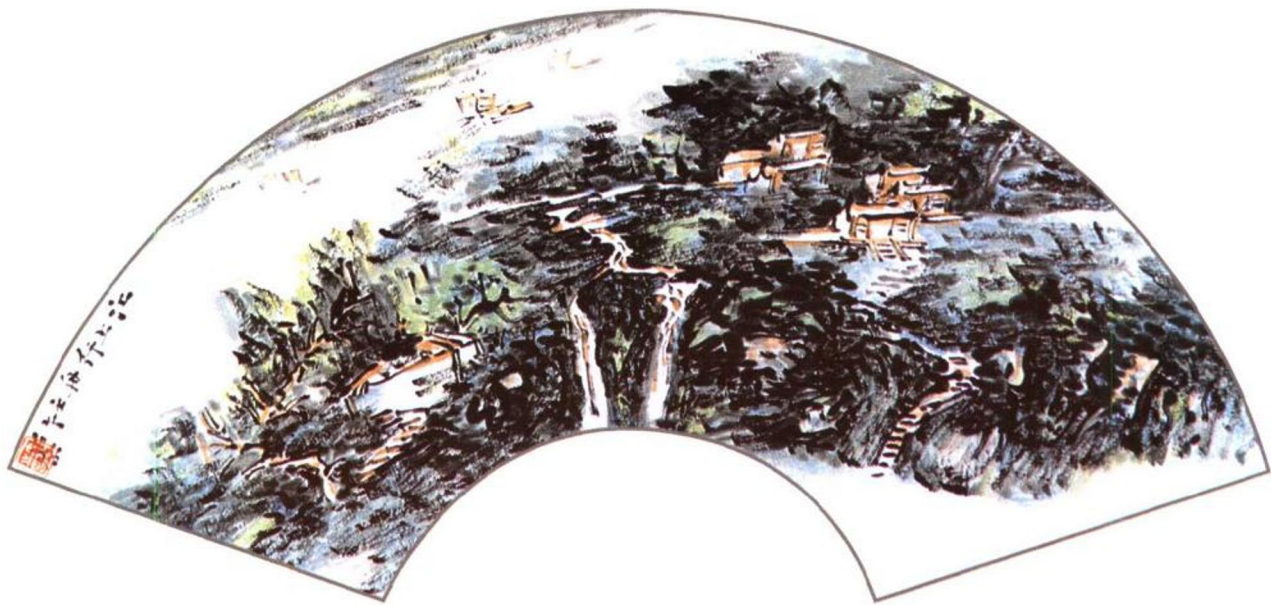
《山居图》采用边角式构图法。整个画面左实右虚，左重右轻，左黑右白，画面的失衡使原本较为平淡的画面结构生动起来。右下边大面积的留白，不着一墨，包罗万象，使画面顿生空灵生动之感，给人以无限的遐思。在山水画中，烟云的留白几乎是万能的，或者更为确切地说“虚”是万能的，其山水画视距的随意性全凭烟云出没而变的切实可信。

此画用笔，多用干笔散锋勾皴而成。运笔要灵活、松动，营造出云山的幽静飘渺之境。房屋、竹林皆为画眼，要用浓墨着意勾勒。山脊处点苔点以醒目，使松散之构图收紧。

着色时用墨用色宜清淡，避免“火”气，一遍遍复加，渐见苍润浑厚。画烟云是山水画灵气呈现之处，变化非常微妙，绝非轻易所求。运用积墨积色，要不厌其烦，不可急于求成。

观整幅画面，似乎基调平淡，没有大起大落，但细看房舍、竹林、溪流等画“眼”都十分明显，有景物不尽可游可居之感。为使房舍醒目，墙面留白，不着一色，松树背景也留白云相衬。画面点景之处，都要刻意经营，如此之画面方能耐人寻味。

- ▶ 名称 山居图
- 作者 张明川
- 形式 扇面
- 尺寸 64cm × 49cm

我用的纸是三十年前的安徽纸。我选用的毛笔有两种：一是中长锋兼毫笔，可用来画线条，使线条有弹性、刚健，有骨力、变化多；二是短锋兼毫，用来皴、擦、点、染，因为锋短能做得细致入微。用的墨是“一得阁”墨汁，但我用的是其“脱胶宿墨”，这样墨在纸上显得乌黑浑厚、墨彩华滋。

完成一幅山水画，在落笔之前必须做到心中有数，也就是“意在笔先”，放能准确地下笔落墨。决不是像有些人说的：画山水比较容易，画错了可以修改。历代中国画论中，对“意在笔先”关系到作画成败的论述很多。清代画家王原祁对“意在笔先”的作画方式作了具体地描述：“意在笔先为画中之要诀，作画于搦管时须要安闲恬适，扫尽俗肠，默对素幅，凝神静气，看高下，审左右。幅内幅外，来路去路，胸有成竹，然后濡毫充墨，先定气势，次分间架，次布疏密，次别浓淡，转换敲击，东呼西应，自然水到渠成，天然凑拍，其为淋漓尽致无疑矣。”

构思立意阶段完成后，进入构图阶段。构图的方法可以多画些小草稿，有经验、有功底也可以腹中打稿。初学者应多做构图练习，反复推敲、惨淡经营而成。

作品的创作过程，大致分为三个阶段：第一、立意；第二、准确地下笔落墨；第三、收拾，题款、用印。

综上所述，以图例说明：扇面《江上行舟图》，立意是通过江两岸的美丽风景和行至江中心的三两条小船来抒发作者那平和、宁静的心态。画面构图采用下重上轻开合式构图，适于表现江两岸优美的环境。用刚健骨力、富有弹性的线条勾写树木、山石、小溪、屋舍的结构，配合淡墨的渗化，再用虚灵、涩辣之笔作皴擦，稍加点染加以润色，把近景描绘得生机盎然，远处用洗练的笔墨一带而过。题款放在左上角作为远岸的一部分，决不能破坏此画的开合效果。江南美丽、秀雅之景色，让人不出居室便能尽收眼底。

► 名称 江上行舟图
作者 王石染
形式 扇面
尺寸 19cm × 58cm

深秋的早上，高高的天空挂一弯月，几棵小树亭亭玉立地展示出曲线美的身材，红叶低垂在律动的枝条上，像琴弦奏出了轻松、愉悦、优美的乐章。

两间小屋丰富了画面又加强了气氛的宁静，月亮的弯度及方向与印章共同起了画面的平衡作用。画枝干要中锋用笔，在曲中找直，注意每个树枝都要在统一中求变化。树叶也是在统一方向中画成不同的形态，这样就能将简单的画面尽可能丰富起来。

► 名称 深秋
作者 时振华
形式 扇面
尺寸 27cm × 22cm

1. 造化与心源

金鞭溪是张家界景区最有代表性的景观。春天，一片清凉世界，兰得清澈，兰得透明，兰得像宝石的光。

左下方画房舍、树丛，居右一小舟。接上去画一清泉石涧流出，上部偏右画一主从两山峰，取反S形构图。

2. 创作过程

- ①用中号山水笔、浓墨勾画房舍、篱笆、小舟。单勾法画出树丛，其干、枝、梢都要画。
- ②用长锋山马笔、浓墨画山石。不用勾皴之法，而用拖泥带水法。注意：用逆锋、侧锋、拖笔。利用笔下力度的变化和行笔的疾涂，塑造山石、山峰的结构。
- ③用散笔、重墨点画树丛之叶和山石、山峰上的小树，注意疏密。用花青染树叶和屋顶。
- ④用中号羊毫斗笔、赭石染画山石亮面、小船等。用花青染画山、石暗面。注意：赭石要淡，花青适当浓些。
- ⑤用长锋山马笔、淡墨、花青画远山。
- ⑥用中号羊毫斗笔、淡墨、花青染画云气。
- ⑦用小号山水笔、白色画出山泉细流，浓墨画小舟、人物，赭石染舟。
- ⑧在左侧偏上，题款加印。

3. 点评

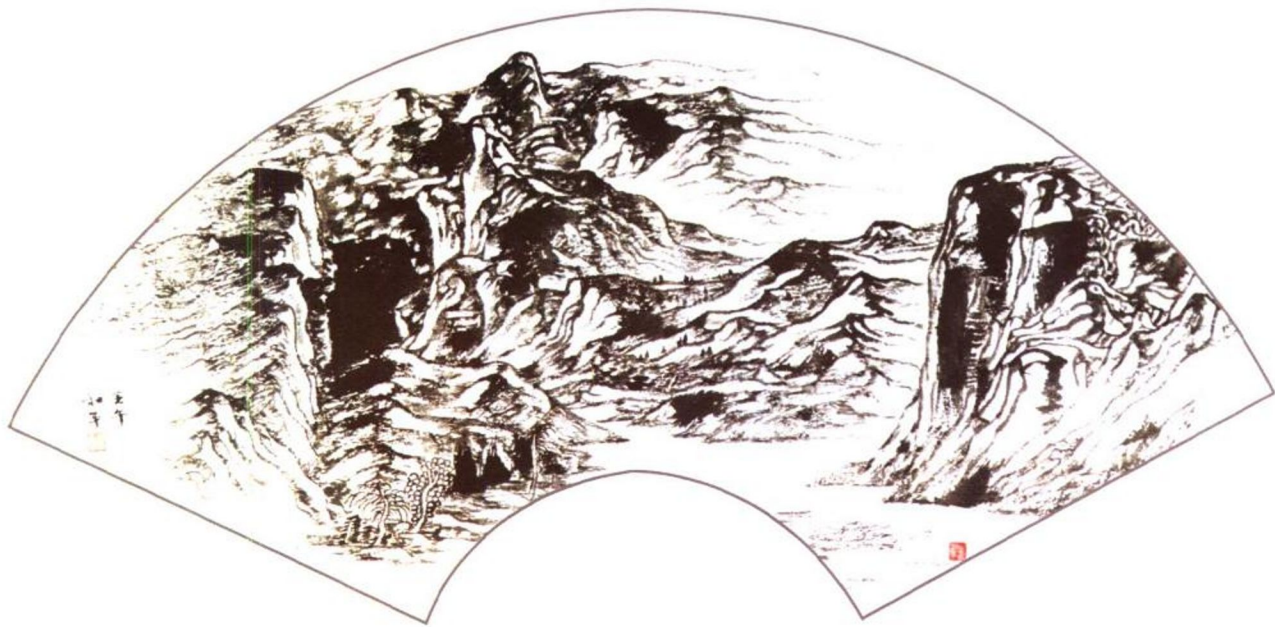
幽静、空灵、春意盎然。挺拔的山峰，虚实相生的万物，有咫尺千峰之感。蔚兰色的世界，清澈的溪水，扁舟一叶，令人神往。

► 名称 湘西春韵

作者 谭志泉

形式 扇面

尺寸 62cm × 46cm

在山水画形态变化的把握中，应注意山势的存在。正如“山头要折搭转换，山脉皆顺，此法活也，众峰如相揖逊，万树相从，如大军领率，森然有不可犯之色……”（黄公望《写山水诀》）“近阜以下承上，有尊卑相顾之情；远山低以为高，有主客异形之象。……山脉之通，按其水径；水道之达，埋其山形。……势之推挽在于机微，势之凝聚由于相度。”（笪重光《画筌》）势的把握，即是中国山水精神中天人关系的把握，谓之精髓。

- 名称 山水
- 作者 曹和平
- 形式 扇面
- 尺寸 29cm × 57cm

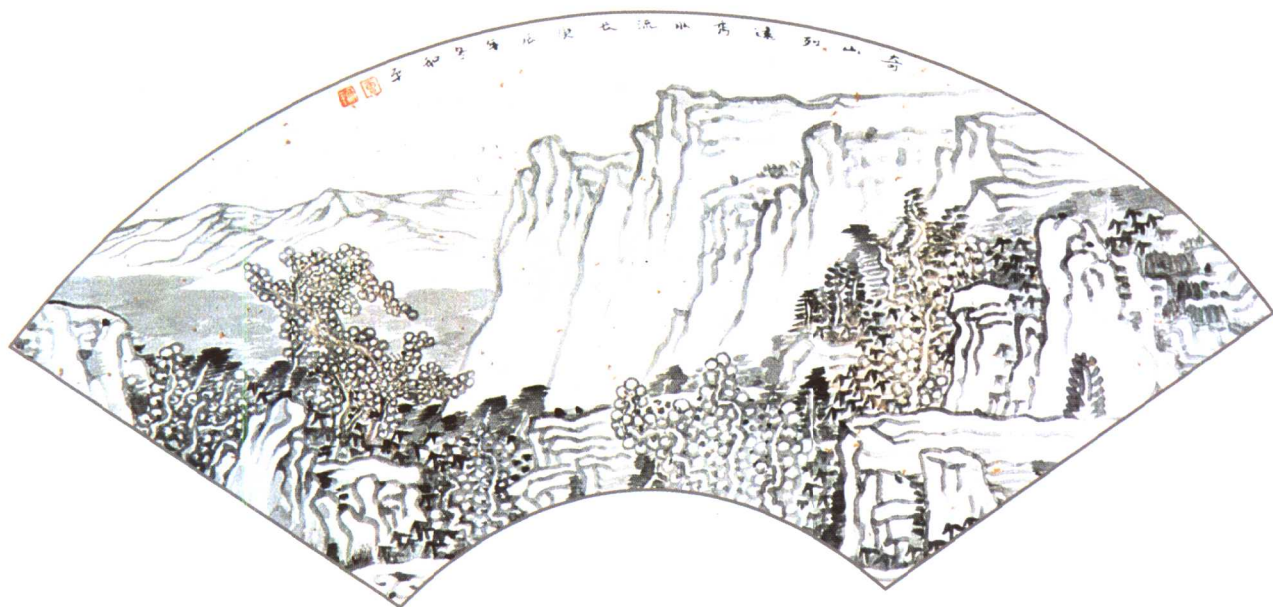
▶ 名称 山水
 作者 曹和平
 形式 扇面
 尺寸 30cm × 23cm

笔落小幅山水扇面，游于画中，见远山有汹涌之势，琼林露幽深之情。想到人生在激情洋溢之时，应留一份理智与清醒，保持平静淡泊之心境，过真实的生活。

此幅落笔虽淡，动情却真，有远山之爱。

- ▶ 名称 山水
 作者 曹和平
 形式 扇面
 尺寸 27cm × 58cm

此画欲求恬静典雅之书卷气。故画中景物的描绘以清淡笔墨的疏密对比为主，以图营造出恬淡文静之情调。

- ▶ 名称 山水
 作者 曹和平
 形式 扇面
 尺寸 27cm × 58cm