

花鳥創作

冊

頁

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

花鳥創作

五十例

冊頁篇

主編
作者

楊完金
季乃倉
姚舜熙
謝青
于光華
張繼剛

西苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

花鸟创作 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 7-80108-676-7

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——册页篇

绘 者	季乃仓等		
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: 2.375
	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
方家妙造有雲梯

壬子初冬 楊志雲

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

中国画绘画艺术博大精深,历史久远,从古到今一大批文人墨客苦心研练,为我们留下了大量珍贵的名画佳作,成为我们学习绘画的范本。当代许多画家在师承古法的基础上不断创新,从作品立意、绘画形式和绘画技法等诸多方面进行探讨,使画坛呈现出个性鲜明、风格各异、百花齐放、各领风骚的局面。

册页是中国画的独特形式。因具有作画方便,收藏便捷,尺幅较小等诸特征,受到历代文人墨客的钟爱。册页的兴起可以追溯到唐宋时期,随着文人画的兴起,册页这种形式就越来越受到人们的喜爱。册页因其开幅较小,一般多以小品入画,可山水、花鸟,亦可人物。内容多重提炼,重情趣,可由单幅或数幅作品构成。随着绘画的发展,到今日册页这一有趣的绘画形式已广为流传。但无论采用何种形式进行创作或学习中国画,都需要认真地研究传统绘画,学习、借鉴前人经过千百年的探索、为我们提供的一系列成熟的经验。当然,对于传统的东西绝不是不加选择地原封不动地照搬。“笔墨当随时代”这句话是三百多年前石涛先生讲的。笔墨是发展的,它随着社会时代的发展而发展。在每一个发展进程中,它总是继承前人的优秀部分,再加入时代必需和其他进步成分。上下几千年,中国传统绘画也正是经过历代画家的不断探索、创新、丰富而流传至今,从而形成了中国传统绘画风格多样、作品丰富的文化遗产。时代变迁,人类进步,画家的艺术观念也随之改变。对生活的感受加之艺术形式多元化的相互渗透和影响,以及表现手法的多样性,使笔墨的表现自然而然会发生变化,许多新技法应运而生。所以,绘画作品都具有明显的时代特征,绝不是传统技法的抄摹。但是,从传统中汲取营养是非常必要的,传统技法就好像金字塔的基石,为我们建起了一级级台阶,我们可以借助这些基石迈入艺术的更高层面,避免自己从头探索而走弯路。

笔墨是写意绘画的基本表现元素,但其变化是无穷的。而且每个时代的绘画都有明显的时代特征,保留着当时政治、经济、文化的明显烙印。画家处在哪个时代,他的绘画必将受到那个时代的影响和服务于那个时代。

中国画创作需要画家具有丰厚的生活基础、文化底蕴以及娴熟的绘画技巧,对生活原型进行高度概括和提炼。画面布局苦心经营,笔墨技巧用心揣摩,达到内容和形式的统一,并融入作者的思想情感,方能表现自我和感染观众。

西苑出版社编辑出版的这套《水墨云梯》丛书,打破了以往绘画图书着重介绍绘画技法的套路,按照国画创作的一般规律,较完整地从事国画创作的物质准备、创作构思、创作过程、作品收尾以及作品点评进行介绍,使具有一定绘画基础的国画爱好者能够了解作者的整个创作过程。丛书入编的绘画示例内容是我们平常所熟悉的对象,但通过每个作者对其不同的认识和创作立意、创作手法、表现技法的不同,呈现给读者的画面也各具千秋。相信读者在欣赏绘画作品的同时,对自己的艺术创作也会起到一定的启发和引导作用。

季乃仓

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·····	季乃仓
浅谈绘画创作过程·····	彭兴林
作品综览 ·····	1
姚舜熙作品赏析 ·····	5
谢青作品赏析·····	10
季乃仓作品赏析·····	15
于光华作品赏析·····	20
张继刚作品赏析·····	24
绘画常用知识·····	29
题款用印·····	30
题画集萃·····	31

“册页”是人们将宣纸裱制成册，使其携带方便，便于保存和观赏。所以，它的尺寸不宜过大。我画册页的尺寸多为四尺三开。

写意花鸟画的毛笔选择，以含水量足的为好。以羊毫笔为主，可配几枝兼毫笔，几枝比较挺健的狼毫笔。笔可分为大、中、小号，各种尺寸均配制几枝以备用。

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

颜色的选择，以国画色为主。现在许多人选用丙烯颜色、水彩色、广告色等。

我画这幅《墨竹·石头·鸟》将竹子作为画面的主体部分，从左向右取风雨势，墨色较浓，与淡墨色的石头底部组成画面的“起”的部分；石头右边的顶部墨色较浓，和小鸟组成画面的“结”的部分，也是“合”的部分。绘画与写文章一样，有“开”有“合”，有“起”有“结”。石头与竹子相破又相统一，使画面富有变化。

题款在左上角，增强“起”的势力。印章的红色与鸟的红色形成从左上向右下的势，既统一了画面，也与右面的大片空白虚实相应。

- 名称 墨竹·石头·鸟
作者 于光华
形式 册页
尺寸 46cm × 68cm

此画具有传统中国画的构图特点——大面积的空白处理，采用了“似与不似之间”的表现方式。构图疏朗，体现了野外秋高、空旷的感觉。为避免零散，最后的题款安排在画面左边较大的空白处，采用了长款和规整的字体，加强了整体感。

名称 秋兴
作者 谢青
形式 册页
尺寸 34cm × 48cm

(1) 物质准备：作品尺寸为安徽产四尺三开宣纸；大号羊毫笔，中、小号兼毫笔；“一得阁”墨汁；国画颜料。

(2) 创作构思：“秋至天地闭，百芳变枯草。爱尔得雄名，宛然出陈宝。”鸡冠花深秋仍艳，得文人墨客赏之，配一山鸡草虫，盎然成趣，故画之。

(3) 创作过程：打好腹稿后，用大羊毫笔调朱砂、胭脂加墨少许画出近景花头，再少加水调淡画另一花头，赭墨加胭脂画出叶子和叶柄，重墨勾叶筋，偏上位置画出山鸡，花朵上画一桑天牛，与山鸡呼应成趣，点缀秋草及山坡，主体完成。

(4) 作品收尾：审视画面构图，选择合适位置题款钤印。题款有时是起到补充构图的作用，不能随便而题。钤印注意高低错落和印章间的呼应关系。

(5) 作品点评：一幅好的作品，要有看头，构图中的精彩部分称为“画眼”。此幅作品鸡冠花深秋独艳，欲与山鸡争雄，加一桑天牛，更谓火药味十足，桑天牛与山鸡之间有一条看不见的线，将双鸡争雄之意表达出来，“V”字形构图即英文中胜利的第一个字母，可谓用心良苦。

► 名称 秋趣
作者 季乃仓
形式 册页
尺寸 45cm × 68cm

此图以小品形式以奉赏者。其创作过程是以羊毫大笔把花青、藤黄色调和，以饱笔速写纸上，然后以浓墨长锋狼毫勾出水仙根部，再以重墨枯笔相破色，勾出仙姿生动之象，墨随色润，色随墨开。创美意于画外，求生机于纸上，用有淡绿色之笔于锋毫处少加曙红以染根部及须。题以穷款，落印两方亦可。

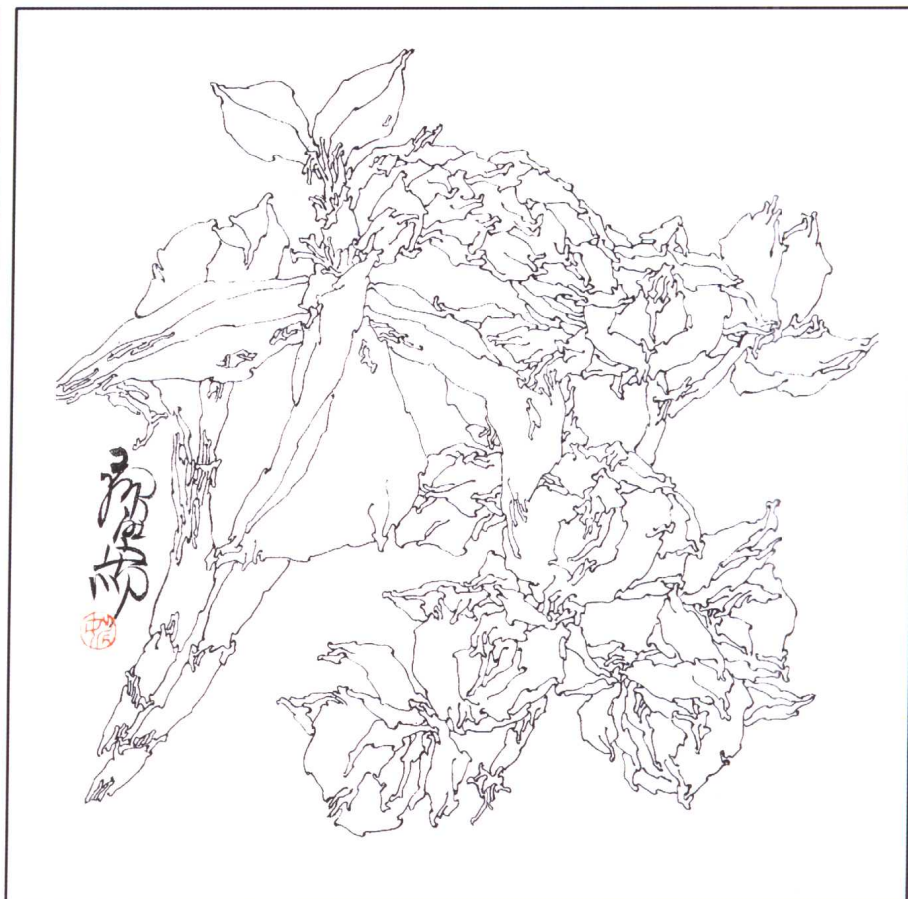
► 名称 仙姿图
作者 张继刚
形式 册页
尺寸 68cm × 46cm

▶ 名称 幽兰图(之一)
 作者 姚舜熙
 形式 册页
 尺寸 33cm × 33cm

白描是中国画表现形式之一，也是学习中国画必须认真研究与深入领会及掌握的最根本的绘画手法之一。白描作品要画出个性与风格是十分困难的。其创作过程不同于水墨或重彩作品，它要求以严谨与富有功力及个性的线条，一丝不苟地表现出作者心灵深处的艺术形态图式。它需要运用不同笔法的跳跃、穿插、互让、方圆、错落、转折、长短、粗细、浓淡、干湿等技巧变化，使白描作品具有独立的艺术审美价值。所以，在线结构的框架与构成中寻求体现作者心灵之意、境、形、态、色等不同的图式演化，必须要有执著的艺术追求。

白描练习，首先要理解与明确中国画的白描创作要以毛笔为工具来完成，因此用笔是骨下，用墨是从属。历代画家都持如是观。在学习过程中，首先要会选择有“尖、齐、圆、健”四德的勾线笔。学会运用长笔锋，一则含墨多，可以运动自如；二则刚而有力，柔而妍媚。在墨的选择上，无非油烟与松烟两类，此可根据创作需要而定。至于纸的选择，初学时可选熟宣，易于控制笔墨表现，提高与研究时应掌握生宣绘画白描的技巧，使笔墨的毛、松、劲、畅以及浓淡干湿的变化得到充分的发挥，以体现不同对象的质感、质量和动势的变化，达到简洁明快的艺术效果。白描作品的题款和捺印章应视画面的形式、尺寸及内容意趣而选择相应的字体与长跋或“穷款”，捺印章的风格多以满白文或细线朱文印为佳，目的都是使作品更为完美。

► 名称 幽兰图(之二)
作者 姚舜熙
形式 册页
尺寸 33cm × 33cm

► 名称 幽兰图(之三)
作者 姚舜熙
形式 册页
尺寸 33cm × 33cm

名称 幽兰图(之四)
作者 姚舜熙
形式 册页
尺寸 33cm × 33cm

名称 幽兰图(之五)
作者 姚舜熙
形式 册页
尺寸 33cm × 33cm

► 名称 幽兰图(之六)
作者 姚舜熙
形式 册页
尺寸 33cm × 33cm

► 名称 幽兰图(之七)
作者 姚舜熙
形式 册页
尺寸 33cm × 33cm

