

中老年书画速成技法

福星祝福

李翔龙 著

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

作者简介

李翔龙 号砺涛润主，字寿翁，研究馆员。1966年毕业于中央美术学院国画系。现为天津美协、书协会员，民间文艺家协会会员，中国人才研究会艺术家学部一级国画艺术委员，世界文化艺术研究中心理事，国际美联会员。1989年以来创作完成《百寿图》、《百圣图》、42米长卷《剑舞百图》，《引滦入津图》(合作)，主笔创作《圣贤聚会图》，为庆香港回归完成百米长卷《百龟合寿图》、《钟馗镇恶图》，获“国际金奖”、《情舞山海》获“国际优秀奖”、《中华巨魂》获“国际荣誉金奖”，三次获“跨世纪翰墨艺术人才”证书。并获“世界书画艺术名人”“世界杰出华人艺术家”称号。

图书在版编目(CIP)数据

学画寿星祝福 / 李翔龙著. —天津: 天津人民美术出版社, 2002.

(中老年书画速成技法)

ISBN 7-5305-1801-1

I. 学... II. 李... III. 写意画: 人物画—技法(美术) IV. J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第038495号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

深圳兴裕制版有限公司制版

北京大天乐印刷公司印刷

2002年9月第1版

2002年9月第1次印刷

开本: 889 × 1194毫米 1/16 印张: 1

印数: 1-4000

版权所有, 侵权必究

定价: 10元

前言

中华民族的祖先把星宿崇拜人格化,这是一种伟大的创造。寿星的形象就是这种创造的集中体现。寿星本是角、亢二宿(《尔雅·释天》)是二十八宿中东方七宿中头二宿,寿星列宿之长,故曰寿。其星也叫南极仙翁,或叫南极老人星。古代人创造了多种多样的有关寿星形象,一个共同的特点是画家都突出地把寿星描绘成身量不高、弯背弓腰、手拄龙杖、一手托着仙桃、慈眉悦目、笑口常开、白须飘逸、脑门大而突出的特点。先哲认为“老人星出现,治安,国命长,天下安宁”。“老人星不见,兵起,人主忧也”。“故祠之以祈福寿”(《通典·礼四》)。因此历代都有在寿的领域方面的发展与创造,开拓了博大浩繁的寿文化大观园,不以画,而以寿字的创造与发展而论,据今人收集历代寿字不同写法达52000多种,在汉字如此之多的国度里,单个寿字写法之多当属殊冠。(有关龙字的不同写法最多不过400种)可见寿文化历史久远积淀丰厚,集中体现了中华民族崇尚生命、向往吉祥、祈福寿的美好精神。

李翔龙80年代创造了大型组画《百寿图》,《艺术家》杂志以《七年成百寿,抱璞更拓新》为题,对作者及其作品进行了全面评介,认为其作品“高境独臻”,其作者为“画寿一绝”的“寿翁”。学画《寿星祝福》一书作者以与时俱进、借古颂今的创作思路,极大地拓展了寿星创作题材,以写意手法概括了以寿势(势)、互应(应)、陪衬(衬)、面色(色)、提神(醒)、韵一(韵)六个基本步骤(也可归纳为四个或五个步骤等)画寿星的经验,供中老年朋友们玩赏,戏笔挥墨,在笔情墨趣的神形相构、心手相师的过程中,天长日久,定会裨益身心,康乐延年。

1. 寿势：主要指的是寿星的姿势。以此确定这张画的母本。寿星右手拄着龙杖（龙杖是反写的草书龙字），身体前趋，他的头偏侧上方观看，慈眉善目，呈现左手承接东西的姿势，发出一种呼唤的信息。

2. 互应：互应者是老寿星的童子——仙鹤。仙鹤展动矫健的翅膀，从遥远的地方，泛云披波，衔来了一个小小的红果，欲献给老寿星，由呼到应，形成了返哺回报的主题。

3. 陪衬：指的是画面的背景和烘托物，此画的岩石、松竹、云海、远山等，作为这一画面的陪衬。画时一定要放松，不能喧宾夺主。

4. 面色：主要是给老寿星敷脸色。办法如下：先用赭石少加花青或淡墨，按人的面部结构加以皴擦，而后用水平涂，显出润色，就湿在寿星的面颊和手掌部位染上淡淡的曙红或桃红。接着画寿星的胡须和眉毛以及耳朵旁边的毛发时，先用赭石和墨交融成粗湿的暗墨色，在其部位皴擦，而后用水润之，就湿，用调成适度的白粉，用狼毫画出。再用寿星基本色按寿星结构平涂，但是大脑门应突出亮光部分，不要着色，以保持寿星基本特点。仙鹤头部敷色时，鹤顶红要用朱砂、红果用朱砂加些胭脂画成。鹤嘴要用淡紫色添点墨一两笔完成。

5. 醒神：这一步为画龙点睛阶段。第四步完成后，画作基本完成，但墨色干后均浅一层，甚至于墨色相扰，因此提神醒目十分重要。特别是老寿星的眼睛要加重，胡须的色度对比要加强，所以较重的墨色可以用，但要少胜多，起到画龙点睛的作用。注意仙鹤嘴的根部不要忘记画上鼻孔。

6. 韵一：这是最后的阶段，必须达到统一的韵味。因此题字盖章的位置以及其他气韵方面，艺术规律上的问题，在这一阶段都可以得到补救、调整充实和完善。

1. 寿势：首先确定寿星的动态、神情。通过对寿星手的姿势的刻画表达寿星稳沉、智慧的个性，以及清静、祥和的自然环境。这一步用浓淡笔墨，从头部到胡须再到手部以及全部的动态，要一气呵成，用矾水在寿星衣服上写上寿字，再上浅黄色，寿势基本完成。另外也可画完头部、胡须和手以后，就用矾水写寿字，而后从反面上浅黄色，再从正面勾线完成第一阶段。

2. 互动：寿星对弈的对手是仙鹤，仙鹤成了互应的主体。仙鹤伏头衔着棋子，举棋不定的瞬间，构成了鹤寿情趣，从而揭示出天人合福的哲理内涵，供人品味。陶冶情操。

3. 陪衬：一、二步构成画面的主体，第三步就是宾客部分。因此这一部分要画得放松些，只能起烘托作用。这里的竹子，有祝福长寿之意。

4. 面色：与前边《鹤寿图》对寿星面部和仙鹤的染法大体相同。

5. 醒神：与前边《鹤寿图》对寿星面部包括胡须眉毛的画法大体相同。

6. 韵一：把题字和盖章都归于这一类，使画面形象元素得到谐调，呈现韵味。目的在于使寿星和仙鹤更加鲜明和突出，把画面主题思想表达得更加完美。

1. 寿势：这张画的要领是把握寿星踢毽的动势。使老态龙钟的寿星身份和轻松健美的寿星体态形成强烈对比，给人以返老还童的审美享受。画胡须，眉毛要掌握运用浓淡墨，一气呵成。

2. 互应：这里的互应指的是老寿星踢的毽子，在老寿星脚下，毽子成了寿星驯服的生灵、活物，达到毽寿合一的最高境界。借毽的谐音与健联系起来，与“天行健以自强不息”的大天联系起来，寓意经常像大天一样不断运动才能健康长寿。

3. 陪衬：以竹子作为背景，表达祝福之意，希望老人们都健康快乐，充实人生质量，完成人生价值。背景部分的竹子要画得疏密适度，地上有各色花蕾，显示着老人永恒的朝气与活力。

4. 面色和醒神合为一个部分，与《鹤寿图》、《对弈图》的描画办法大体一样。

5. 韵一：与《鹤寿图》、《对弈图》的描画办

法和程序基本相同。

1. 这一幅主要表现寿星的神态，以写意的笔墨形式表现出老寿星祥和的眼神和大脑门的特点，以及胡须的质感和飘逸的动势，手的姿势放松中含有内力，步法稳健，刚柔相济，显出老寿星一身健美的精神风貌。

2. 互应：是指与寿星相关的童子形象，画童子时要用笔准确，简练生动，充分表现童子的稚气和力度。从而与老寿星形成强烈对比。

3. 陪衬：这里是画面的放松部分，烘托秋高气爽的环境，衬托出老、童康健的体魄和精神情趣。

4. 面色：主要是指给老寿星、小童子敷色。给老寿星敷色，与前面《鹤寿图》、《对弈图》基本相同。小童子上色时，色度要浅和嫩，并且脸上的桃红色适当重一些，除手上、耳朵部位敷上淡淡桃红色外，屁股上也上淡淡的桃红色，这样才更能显示孩童的稚嫩之气，从而加强与老寿星的对比，其他的醒神和韵一步骤都可在这一步骤中得到解决，解决的办法与前边《鹤寿图》、《对弈图》第五、第六步骤大体相同。

