

学画 门神镇宅

袁辉 作

中老年书画速成技法

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

作者简历

袁辉 1955年生于河北保定。毕业于东北大学。现任河北大学艺术学院美术系副教授。

1993年8月在中国美术馆举办个展。同年被三峡画院聘为学术委员。作品被国务院三峡办收藏。作品《秋梦》入选江苏文化厅举办的“中国画大展”。

1994年作品《听经图》入选中国历史博物馆举办的“中日佛教书画艺术大展”，并荣获大奖。作品《偷得浮生半日闲》、入选中国美术馆举办的“禅艺画展”，作品入选画册，并被中国佛教研究所收藏。作品《复荫图》在日本村上美术馆展出时获奖并被收藏。

1995年连续参加中国艺术博览会。作品入选中国美协举办的“奥林匹克画展”并获优秀奖。同年12幅作品入选中国对外展出公司举办的“香港画展”。

1996年作品《在那遥远的地方》入选中国美协主办的“首届人物画大展”。同年10幅作品参加北京美术代表团在巴西的巡回展。

1997年8月在中国美术馆举办个展。同年参加中国美术馆举办的“验证实力五人展”。作品《春到甘南》入选北京画院四十周年画展，并被北京画院收藏。作品《采春图》获“迎香港回归画展”铜奖。

1998年在保定举办“八年绘画回顾展”。在长富宫举办画展。

1999年国画作品《祈盼》及连环画作品《孙子的故事》同时入选全国九届美展。

2000年参加“中国实力派画家十人展”。由北京美协推选为中国美协会员。作品多次入选《美术》、《人民日报》、《青年文摘》、《连环画报》等国家级报纸刊物。出版有《袁辉画集》及多部连环画、插图作品。入选多部大型辞书。

图书在版编目(CIP)数据

学画门神镇宅 / 袁辉绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2003
(中老年书画速成技法)
ISBN 7-5305-1802-X

I. 学... II. 袁... 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(2003)第046618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 网址: <http://www.tjrm.com>

河北海顺印业包装有限公司印刷

新华书店天津发行所经销

2004年1月第1版

2004年3月第2次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 1

印数: 3000-6000

版权所有, 侵权必究

定价: 10.00元

前言

“门神画”这一题材有着悠久的历史传统且仍具有积极的现实意义，为广大人民所深深喜爱。

“门神画”突出真切地反映了人们对幸福美好生活的向往，也从中彰显出人们在各种艺术形式上的智慧和才能。“门神画”可能是世界美术史上历史最为悠久的画种，同时也是中华文化源远流长，星火相传的明证。

“门神画”是和门户紧密相连的。而门户作为进出住宅建筑的唯一通道，也是家宅的仪表。人们对它的美化装饰总是特别在意，而正如东汉李尤《门铭》中所云：“门之设张，为宅表会，纳善辟邪，击柝防患。”在古代，由于人们自身知识水平的不足，对自然万物往往心存畏惧，认为各种事物皆有神灵存在，从而产生由自然至神灵的虔诚崇拜，并代代相传。所以和人们日常生活密切相关的门户也不例外。“门户是人之出入，户则有神”，门神观念遂产生并发展开来。

此外，由于古代人们对灾害的抵抗能力较弱，又常认为灾害是由于鬼魅妖邪作祟，而这些鬼魅又是看不见摸不着、飘忽不定阴森可怕的。人的力量难以抵御，所以只能希冀依靠神灵对家宅加以护卫。门神画也随着人们的观念得以发展，在古代文献中都明确记载了在“腊除夕、十二月岁竟”时立桃人画神荼、郁垒及虎在门上，强烈地反映出年节时人们希望家宅平安的愿望。

宋代是古代绘画发展的极度繁荣时期，也是民间艺术空前活跃的时代。在开封、杭州等地每年腊月后就有印制的门神画在年货市场上出售。而门神形象也变成了有浓厚世俗色彩的将军之类。

明清时期是门神画发展的辉煌阶段。随着雕板印刷的发展，为彩色门神画的印制提供了经济而便捷的技术。小说戏曲中的人物也逐渐进入门神行列。明中叶以后，天津杨柳青、江苏桃花坞、河南朱仙镇、河北武强、山东潍县等地都成为年画印制中心。

而门神的类型、内容、种类也愈发丰富，除祈求驱邪护宅的功能外，明显地更希冀生活富裕幸福美满。于是，顺应民意，在门神画中添加了吉祥物，如爵、鹿、蝠、喜、宝、马、瓶、鞍等，正所谓“皆取美名，以迎祥祉。”

秦琼、尉迟恭作为武门神的大量出现是在元明以后，他们使人们更感到亲切和容易接受。此外，关羽、岳飞、赵云、薛仁贵等都进入门神行列。

而福神多作为文门神中的主要形象。福、禄、寿三星及财神也是文门神中的常见形象，人们希望他们赐予人间福荫，带来美好富足的生活。而钟馗的造型及动作设计都与一般文门神迥异。

“门神画”形象鲜明突出，色调明丽鲜艳。造型较为夸张，尤其武门神更是以大胆夸张甚至变形的手法表现其骁勇、威猛、粗犷。有的改变人们的人体比例，突出头脸的形象，夸大其身躯的粗壮、威武。

“门神画”具有极强的装饰性，成对的门神要彼此呼应对称。就是单扇门神画构图上也需做到稳定均衡。要以图案装饰突出人物的形象，使两者达到完美和统一。门神的底部分为“空地仗”和“满云”两种，前者以白纸衬托突出人物形象，后者则在背景上画满祥云，渲染喜庆效果。还有的用吉祥花卉、喜寿图案作背景装饰，也能形成郁郁芊芊，极为华丽活泼的效果。

“门神画”是经过几千年无数代画者探索钻研而逐步确立其特有风骨的，最重要的是它蕴涵了一个伟大民族的文化精神和审美意识，这也是一门艺术独立于艺术大家庭的基础。

行文至此，就不多赘言了。希望大家能在一幅幅作品中感受到艺术观念的递进，不将传统当成追求的终极目标，而把它们当成一个个驿站，从而达到自己期望的完美的意境。

最后对我的同乡及前辈，中央美院的薄松年教授致以深深敬意，感谢他的诸多支持和鼓励。

于北京汉的堂

癸未春日

1. 我们用白描的手法来勾勒这组门神画。请注意线条中蕴含的力感和衣褶的纹路。先在白纸上用炭条勾好人物的轮廓，做到“心中有数，下笔有准”。画一幅画前要有整体设计。

2. 请用细实线简约传神地勾画出人物的轮廓，尽量做到准确有力。这幅图认真完成后用来作粉本。这也是很重要的步骤。

3. 下面请准备好带些许颜色的撒金宣纸。把它放在已画好的粉本上，用小号狼毫笔认真勾勒人物的面部和手。注意线条的流畅，要很好地体现手部关节等细节的质感，做到腕力和指力的合理运用。

4. “夫画者，从于心者也。”在对人物的描摹过程中，要用心体悟用笔圆润细劲、转折有致和门神画古朴稚拙、各具雅趣的风韵。通过人物笔墨线条的变化各异，体现出人物特有的个性。

5. 完成上面的步骤后, 现在我们进行画面的规整渲染。中国画向来是以寄意寓托为上品, 而门神画则寄寓人们对于祥和、安宁与富足的美好愿望。所以我们在笔墨运用中要做到“其润如玉, 其重如金”, 人们胡须的飘逸, 服饰的豪放潇洒, 持笏的坚硬质感都要认真表现, 使画中的人物成为时代的缩影, 能掀拨起人们对于古代纯朴、真诚的精神回归。

此外, 再用中号白云笔蘸墨渲染, 以使线条更显清新纯熟。印章、落款更必不可少, 使画面雄健完整。

1. 首先, 还是用细实线在粉本上勾好准确的轮廓线。注意表现出人物的静中寓动, 妙趣横生。

2. 然后, 把宣纸 (以稍薄一些的净皮纸尤佳) 放在粉本上进行勾线。在献瑞童子的人物塑造上要妙在平中见奇, 给人以端庄、憨厚却又活泼的感觉, 让人越看越觉可爱。

3. 在勾线工作完成后, 要对画面进行调整渲染。

对哪里有不满意之处, 可以用墨色进行修饰变化。“察之尚精, 拟之贵似”。在对画面的整体把握上, 要做到凝重古朴, 寓巧于拙。同时要注意墨色的浓淡色泽要适宜, 以免破坏画幅的整体效果。

4. 开始上色

“画之妙处, 神采为上”。门神画设色多为原色, 使人物形象更显活泼, 亲切。

先用朱砂加些许白色 (尤其注意加水程度) 渲染人物的面部。努力刻画出人物的“凛凛风神”, 从而增强视觉感染力。

然后开始刻画手部。“画人难画手”, 尤要仔细琢磨。

在造型和色彩上都可夸张变形, 以提高画面的视觉冲击力, 更引人入胜地表现特定内容。

5. 然后，再接再厉，用藤黄、朱砂、石绿和石青平涂画面（但要注意颜色的干湿程度）。颜色在调好后应先在废纸上试一下，再正式上色。在颜色彻底干后，再用墨笔对不满意之处进行修补，使画面完整完美。达到“形成于未画之先，神留于既画以后”的境界，令观者思之再三，愉悦振奋。盖印也是门功夫，要注意位置，使之与画面相得益彰。

1. 绘画语言是可视的形象语言，因之绘画的寄意抒情则更为微妙而独特。这组门神画则比前面两组更为复杂些，同时由于它的历史更为悠远，所以我们在描绘中，要更加注意人物的刻画要气势磅礴，富于威势，以表现出门神特有的气势和生机，从而与画面呈现出的喜庆祥和之美相适，则大有珠联璧合之妙。

用笔时注重酣畅节奏，浑厚险峻的气韵，尽量做到线条简练刚劲，颜色纯亮明丽。

作画笔触，贵在文而不弱，放而不野，沉而清润。

2. 同样，在粉本上要先勾出面部和手部。

在勾勒时尤要强调眉、眼同嘴角间的相互关系，要表现得感情强烈、神韵十足。

“意在笔先，落笔妙造自然，半点不存做作，为作画第一等功夫。”因此，我们要努力画出人物的神韵之美，彩墨淋漓，从而给观者以艺术感染力、震撼力和美的享受。

3. 然后，用墨线勾勒整幅画面。

注意两手间的相互关系。线条的转折，起伏的节奏，身体的动态，都要很好地表现出来。

整体综览，线的勾描要细而柔韧，粗而刚劲，并不简单地随物赋形。要注意简洁流畅，不赘乱笔，细腻中透出精当，也就有了成熟圆润的韵致。

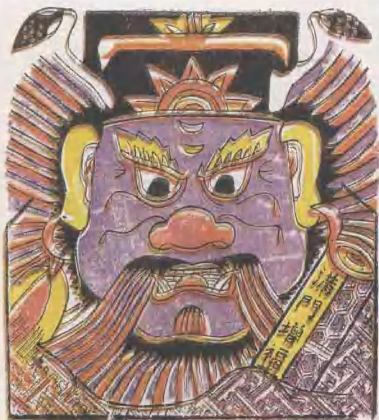

4. 用稍淡一些的赭石渲染面部和手。

待颜色干后，再用黑色墨线加在画面上。而在面部和手的颜色将干未干时，用重一些的赭石涂染在指尖，眼角上，效果尤佳。同时，用墨要整体，要把画面想像成一个无限的空间，你要表现的物体在这个空间里存在的是体积形式，而不是一个平面的。而且，墨色要注意黑、白、灰的安排，三者可以形成空间感。

5. 最后，用石绿、石青和朱砂平涂画面。注意水分。上色前要试一下。上色后，再用墨线勾勒一遍，但注意位置。在结构凸起的地方不能积墨。最后用白颜色将眼睛细勾一遍，使人物更显气韵生动。行款盖章要繁而不乱，势感清楚，能使气势和生机冲出画外。

满门增福
(山西晋南民间年画)

钟馗(天津杨柳青民间年画)

门神
(山西晋南
民间年画)

秦琼、敬德(天津杨柳青民间年画)

武门神(河南朱仙镇民间年画)

武门神(河南朱仙镇民间年画)