

中国画技法
精粹 (二)

霓裳雅韵

孔维克 著

山东美术出版社

中国画技法精粹

芭 蘭 雅 韻

山东美术出版社

孔维克 1956年6月生于山东汶上,祖籍曲阜。现为中国美术家协会会员、山东美术家协会副主席兼秘书长、国家一级美术师。

擅长中国人物画创作。代表作《孔子周游列国图》获加拿大国际水墨大赛金奖,并被邮电部选印于电话磁卡向全国发行;作品《公车上书》等曾多次获奖、入选大型展览《百年中国画》(1900—2000)并被收入各类画册、专业辞书。出版有《孔维克画集》、《孔维克古典人物画集》等10种。1997年被中国文联、中国美协评为中国画坛百杰画家。

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法精粹. 2/ 张捷等著. —济南: 山东美术出版社, 2002.8
ISBN 7-5330-1652-1

I. 中... II. 张... III. 中国画—技法(美术)
IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第053354号

霓裳雅韵 一中国画技法精粹(2) 孔维克 著

出版: 山东美术出版社

济南市经九路胜利大街39号(邮编: 250001)

发行: 山东美术出版社发行部

济南市民生大街43号3楼(邮编: 250001)

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂印制

规格开本: 889 × 1194毫米 大16开 1.5印张

版次: 2002年8月第1版 2002年8月第1次印刷

印数: 1-4000

六册总定价: 76.80元 单册定价: 12.80元

编者的话

山东美术出版社的《中国画自学丛书》已经出版数年,该丛书受到广大中国画爱好者的厚爱,一直不断再版和重印,成为山东美术出版社的重要图书品种之一。为了满足读者进一步提高中国绘画水平的需求,经过策划推出了《中国画自学丛书》的姊妹篇——《中国画技法精粹》丛书。

《中国画技法精粹》丛书以有一定绘画基础的读者为主要对象,在《中国画自学丛书》的内容框架基础上,用更精到的文字和精彩的范画领引读者走向中国绘画的艺术殿堂。为此,我们诚邀活跃在中国画坛上的一批优秀画家执笔,集中展现他们的技法和风格,以供读者研究和借鉴。丛书简明扼要,通俗易懂,印制精美。两套丛书相互映照,供读者临习和参考,使广大美术爱好者能够在一定基础上提高自己的绘画能力和审美情趣。

本丛书将陆续出版,逐步形成规模,在出版过程中,希望能得到广大读者的认同和指教。

中国画技法精粹(一)

山水小品	张志民 著
雪 梅	孙墨龙 著
设色山水	周 凯 著
荷 花	杨文仁 著
兰 蕙	杨文仁 著
古木寒林	林海钟 著
云山嘉木	何加林 著
烟雨江南	张谷旻 著
闲山逸水	寿觉生 著
疏影寒香	韩 璐 著

中国画技法精粹(二)

霓裳雅韵	孔维克 著
粉墨烟云	施胜辰 著
故园寻梦	张 捷 著
南国春秋	张伟平 著
丘壑无言	张志民 著
青山无尘	李 勇 著

霓裳垂韵

——我画仕女画随想

当代画家画当代题材并且能从艺术上介入社会生活，将永远是现实主义绘画的主流。因为，当代题材不仅反映了现实存在，而且这种创作活动会不断地为了能生动地反映现实生活而升华着艺术的语言。然而，不可忽视的一个现象是，不少画家在表现现实生活的同时，也醉心于咏叹消失于浩渺时空中的那些人和事，一代代地传递着那些散发着高古情调的文化信息，这些作品我们称之为古典人物画。

翻开中国人物画史，在人物画的发轫之初，如隋、唐至宋、五代出现的《游春图》、《女史箴图》、《簪花仕女图》、《韩熙载夜宴图》等作品均为当时现实生活的写照。而到了后来，不论唐寅、仇英、陈洪绶、任伯年，乃至近代极力倡导现实主义的徐悲鸿等画家除了画现实题材外，均作了不少以古典诗词和文史掌故为题的古典人物画作品。到了现代，当下的人物画家几乎除了搞大创作外，均作过小品人物画。在小品人物画中，十有八九为古典题材的作品。在古典题材中，又多数为女性题材，被称之为“仕女画”。究其原因，除了古典人物画便于泼洒笔墨效果外，这也与东方人特有的崇古心理、怀旧意识及对于阴柔美的欣赏情趣有关，也与那渊源博大的文化所产生的深远影响分不开。

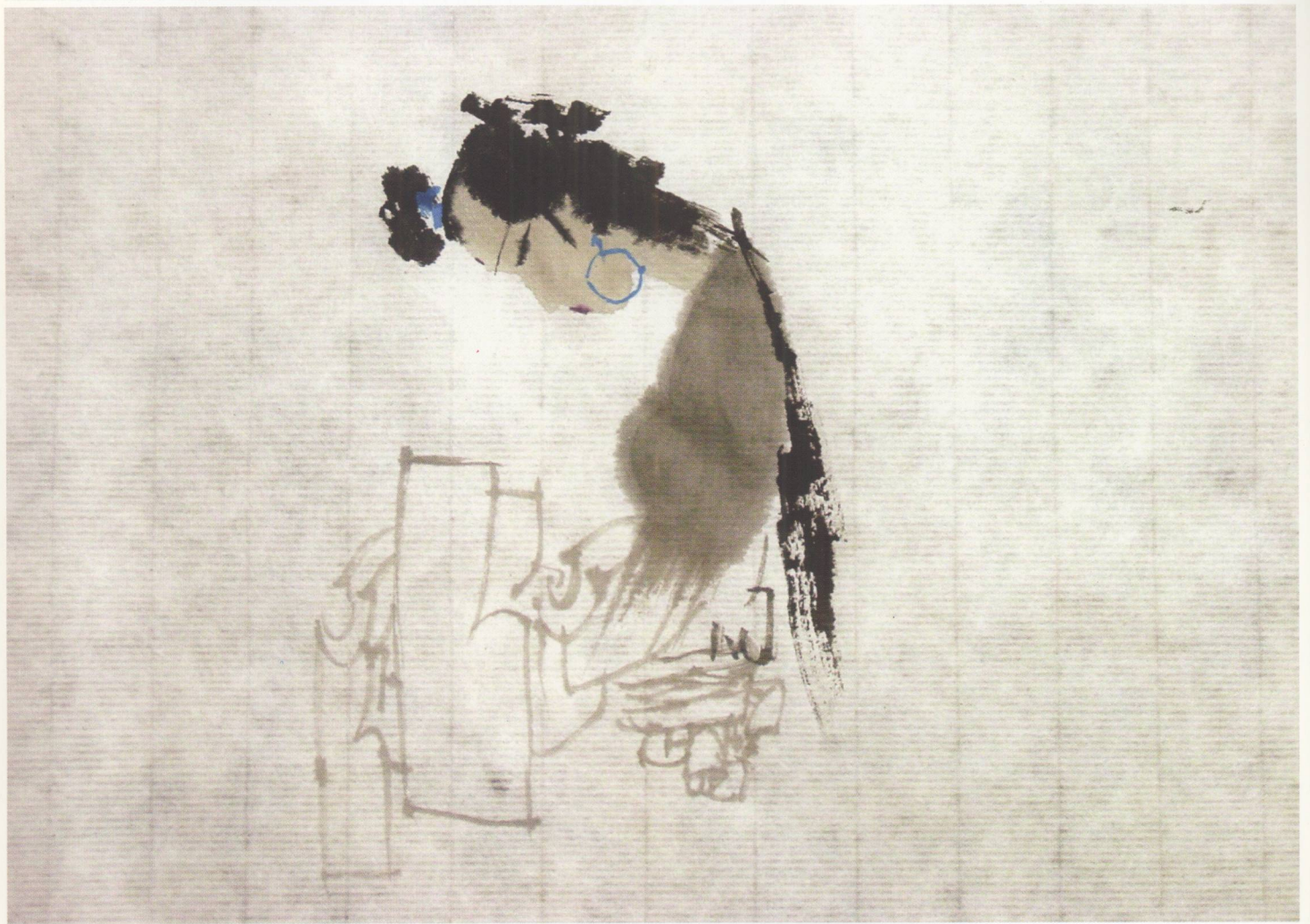
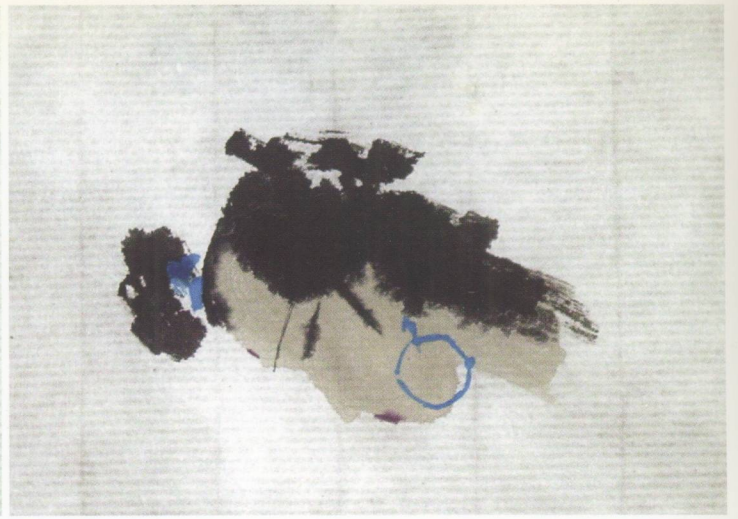
我在画这些古典题材的作品时，常常在大家画烂了的题材中发现自己的视角，用自己的艺术语汇去组织出全新意象的古典美感。因为在浩瀚的古代典籍中，能够入画的题材，大家几乎全画遍了，况且画这类画如能得到欣赏者的共鸣，唤起大家共同的“传统神经”，往往假借大家熟知的载体，而“唤醒”的形式，则靠自己创造一种独特的艺术“警觉”。譬如用现代构成的视觉冲击力组织画面的作品《音绕尘外》、《在水一方》、《古艺乐系列·六幺轻挑》等，利用传统条幅和四幅屏形式融入现代美感的作品《桃溪浅处不胜舟》、《高山流水觅知音》、《晓荫花雨作轻寒》等都在这方面作了一些新的尝试；在深化意境方面也作了不少努力，如《浩渺水天》以大面积的淡墨衬出月亮，占了画面三分之二的位置。右下置一小舟，使画面既空旷舒朗又不感到单调呆板，小舟上坐着的眺望远方的女子，虽然较小却是点睛之笔，这种环境处理衬托了古代乐伎女子漂泊放达的精神世界；《轻罗小扇捕流萤》以唐人杜牧的《秋夕》为题，以淡淡的蓝色基调、幽幽的景色点缀，使画面呈现出凄美的意境，表现了宫女无聊无望的心情；《皓暮月云家山远》以昏黄的色调，大面积楼台市井、茂林杂树反衬出飘泊在孤舟中的幽怨歌女，如泣如诉。

我将传统韵律的笔墨美与古典意蕴的意境美，以及现代意识的抽象美相协调，其介质除了以上诸因素外即是强调线条的金石感和有意识地将书法美运作于画面之中。在用线勾勒人物和景物及组织线条的疏密布局时，尽量体现出传统的骨法用笔和书法线条的审美质量，因为这样的线除了能生动地传达出形象的美感外，更能充分地调动起长期受东方审美心理影响的观者对线条美的本能认识。

作为当代人，我画了不少反映现实生活的作品，而一旦静下来品茗呷酒、濡墨运笔时，我更偏爱画古典意境的画。但这些画绝不是古人生活的再现，更不是古人诗词的插图，而是凭自己的理解去演绎古典情结，按自己的思路去升华传统笔墨，从某种意义上讲古典题材只是表达自己情绪和笔墨修养的一种媒体，抑或可看作是一个当代人对传统精神的一种理解方式。

我揣测，自古以来画家们喜欢作古典人物画，大概也是源于这样一种心理罢。

孔维克 壬午年于北京香山

没骨仕女画法

- 1、用朱砂加适当石绿（或三绿）画出面部的“剪影”，注意额头、鼻子和下巴的造型。
- 2、趁湿蘸浓墨画出发髻，点出眼睛。额头、鬓角要与脸色自然地渗化在一起，眼睛趁湿画以产生朦胧的美感，待干后再用挺拔的细线写出眉毛。用胭脂调少量淡墨点出嘴，因是侧面又要表现吹箫的口型，注意不可太大。用石青点出头部的饰物及耳环等。
- 3、用淡墨画胸部，注意肩和胸的关系、乳房的位置和造型，趁势勾出袖子和腰带，换浓墨抹出垂发，以显飒爽之姿。

4、换浓墨勾臀部和裙裾，用笔要灵动洒脱，注意线的穿插及结构处理，同时用笔趁势皴擦。用没骨法写手，注意手执箫的动作，调胭脂加墨、染出淡绛色腰带；用浓墨渴笔写箫管，浓胭脂色画出饰物。

5、人物画妥后布景很重要，所以画人物画的朋友同时须掌握一些山水、花鸟的技法，以用来补景。这幅画用没骨法写人物，背景则选取以淡墨线为主的方法来置景以形成对比。

清韵 (45 × 68cm) 2001年

6、重墨画夹叶丛，以增强层次效果，再配以淡绿色的“果”，更突出其清韵、淡雅的格调。最后题款、钤印完成。

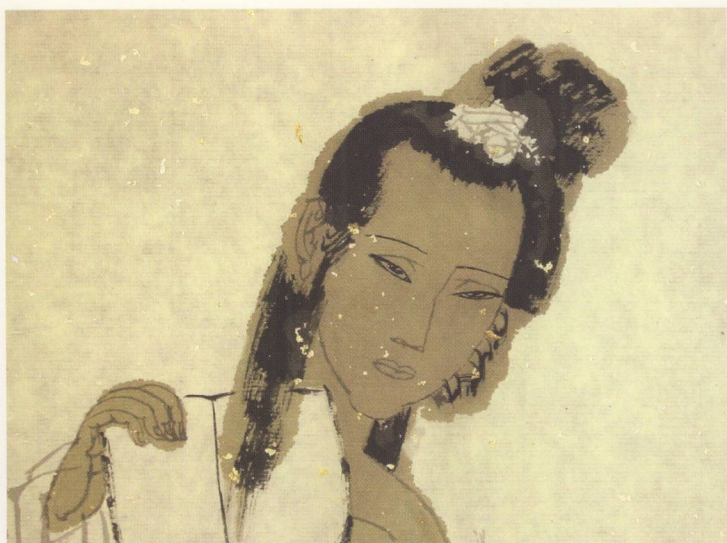

仕女小品画法

1、仕女人物头部一般多从眉眼开始画起，用浓墨勾勒，眼睛一般勾为窄长型“丹凤眼”。顺势用淡墨勾出鼻子和嘴，鼻子用线要硬挺以突出其质感，嘴唇用线要柔软，然后勾出脸庞和耳朵。脸庞的胖瘦、下巴的尖圆等决定了脸的整体造型，要注意与五官相协调。

2、蘸浓墨用没骨法画发髻，用笔肯定而概括，方显神采。蘸淡墨自上向下勾勒身体衣纹，注意肩和胯部的关系、比例及整体的动势。

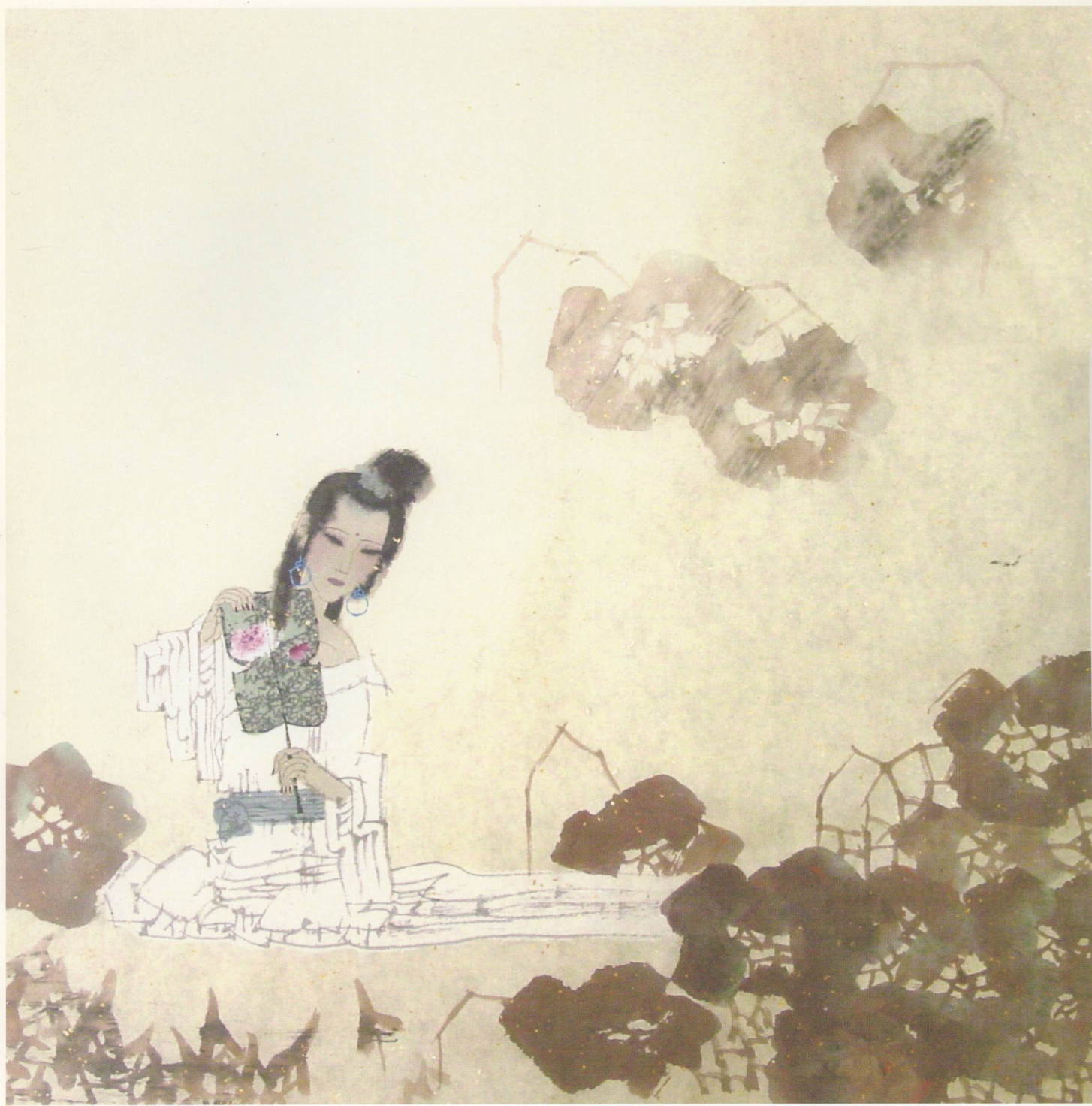
3、组织线条要注意疏密的对比，勾线时要注意用笔的顺逆疾徐的变化、抑扬顿挫的节奏。

4、用朱砂加石绿（三绿最好）加适量的水调成“肉色”，此二色为对比色，可产生一种柔和的“灰”，用其色铺满面部。

5、趁湿用适量胭脂色抹颊部并使之渗化，产生红晕。用墨色点“眼影”使其有立体感、纵深感，接着晕染刘海、耳鬓等。待干后用胭脂加适量墨调成淡红色，涂出嘴唇。

6、上好扇子及腰带颜色，手的着色一如面部。此图画于仿古色纸上，可用白粉调稀在反面为衣服着色，使之多一个层次，画面亦感丰富。

7、这幅画的人物衣纹以线为主，所以背景选用团块状景物衬托，选用荷叶比较合适。

消夏图 (68 × 68cm) 2001 年

8、浓墨枯笔写苇叶以烘托气氛。此画宜题长款、钤多印，这样能增强画面的书卷气，提升清雅飘逸的格调。

秋江荡舟图 辛巳 孔宪志 画

秋江荡舟图 (68 × 136cm) 2001 年

知音图 (68 × 45cm) 2000 年

潇潇春雨 (68 × 45cm) 2001 年