

十招畫室

扇面范画100例

第2辑

主编 金义安

上海人民美術出版社

212
0127

保存

作者索引

唐寅/20	颜康文/9	陈杰云/25、28	刘桂香/44
仇英/41	沈金龙/10	于茵/25、29	刘汇茗/45
董其昌/6	赵闰生/11	夏建德/26	许艺诚/47
蓝瑛/6	成强/12	胡家安/27、30	刘居时/48
陈洪绶/41	金义安/13	陆正一/28、38	王芳/49
石涛/7	周立德/14、32	俞包象/29、52	陈岫岚/50
王翬/7	许政泓/14、46	范长江/30、39	顾宝兴/53
王原祁/8	左建华/15	卞文璠/31、34	蒋伟/54
焦秉贞/42	金传欣/16	刘春林/33	蔡育贤/55
居巢/20	赵跃庆/17	成莫愁/34、46	潘之/56
赵之谦/21	汪文辉/18	郭大湧/35	
任伯年/42	李存馥/19、35	荣黛红/36	
黄宾虹/8、21	凌如国/19、31	邢文彦/37	
张善孖/51	吴关宝/22、23	孙寿奇/38、39	
刘奎龄/51	强坤培/23、33	鲁蕾/40	
江寒汀/22、52	王宣明/24	陈玉兰/43	

《十招画室》

编委会

总主编

潘之

顾问

邵洛羊

韩敏

王仲清

高式熊

金正惠

颜梅华

徐昌酩

图书在版编目 (CIP) 数据

扇面范画 100 例: 第2辑/金义安主编. --上海: 上海人民美术出版社, 2011.2

(十招画室)

ISBN 978-7-5322-7185-6

I. ①扇… II. ①金… III. ①扇画—中国画—技法(美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 020810 号

扇面范画 100 例 (第二辑)

(十招画室)

主编: 金义安

策划: 潘志明

责任编辑: 徐 亭 沈丹青

技术编辑: 季 卫

上海人民美术出版社出版发行
(上海长乐路 672 弄 33 号)

上海市印刷十厂有限公司印刷

好色彩制版

开本 889×1194 1/16 印张 3.5

2011 年 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷

印数: 0001—5300

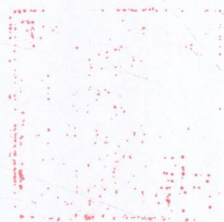
ISBN 978-7-5322-7185-6

定价: 25.00 元

目

录

- 一、怎样画扇面/1
- 二、山水画范例/6
- 三、花鸟画范例/20
- 四、人物画范例/41
- 五、走兽画范例/51

一、怎样画扇面

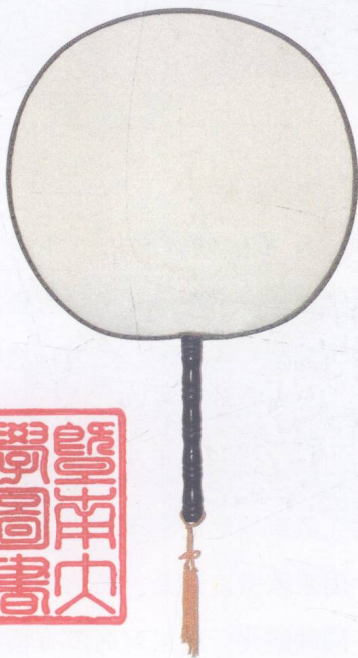
扇面画历史

中国的扇历史悠长，有着深厚的文化底蕴，是民族文化的一个组成部分，它与竹文化、佛教文化有着密切关系。中国被誉为制扇王国，古往今来，扇子与人们日常生活结下不解之缘。一把小小的扇子，不但已成为融实用价值与美学价值于一体的精美工艺品，扇子装饰也走进各家各户，逐渐发展为艺术欣赏品。

扇子是古人搧风引凉的器具，而扇面用于写字作画，是我国古代绘画特有的形式之一。扇面书画作为书画艺苑中一朵奇葩，是中国书画形制中最具特色的一种，它是艺术与实用的巧妙结合体。中国的书画扇面艺术异于其他书画形式(条幅、横披、条屏、册页、手卷……)的美感特质。它突出地反映在其精致、小巧、极具变化与小中见大的艺术风格中，是东方传统书画艺术中不可或缺的组成部分。

但是真正有史可证的在扇面上题诗、作画之风，兴盛于唐、宋时期。当时的团扇已由宫廷中传出并普及于市。在日常生活中，不但闺阁佳丽们喜欢，就连文人墨客、官绅大贾，也以求得一柄名人所题画的扇子为荣。扇面画的内容非常广泛，神话故事、人物动态、峰峦叠石、曲溪流水、村舍楼阁、闲草野花等均可入画。

往来应酬互赠扇子及在扇面上合作书画，是中国文人墨客之间的一种雅事。扇面形制具体样式有两种：团扇与折扇。早期书画家主要使用圆形绢质的“纨扇”，而平时常见的是折扇样式。折扇书画为中国书画史增添了新的类别。它具有不同于卷、轴、册页的艺术特色，其形状独具一格，经过加工处理的笺纸和高低不平的表面，均能因奇见巧地激发书画家的创意。小中见大的布局和较写意的笔墨，构成扇面书画独特的审美趣味。在折扇上作画，约始于南宋。明代詹景凤《东图玄览》记载，南宋时“马远竹鹤、马麟桂花二画，本是一折叠扇两面，与今折叠扇式无异，扇式折痕尚在，皆绢素为之”。看来南宋折扇比北宋已有改进，扇骨已插在扇面中间，这就更便于书画家们大显身手了。

山水团扇·佚名(宋代)

山水·张大千

到了明代，用纸作扇面的折扇开始流行，于是扇面书画之风大盛。折扇与中国书画一经结合，便具有强烈的艺术性。经书画后的扇面，除制成扇子拂暑外，更多的是用作装饰窗棂、彩灯、屏风，或装入镜框挂在壁上，置于桌前，作欣赏用。故宫博物院珍藏一柄明代大折扇，扇面纵长59.5厘米，横宽152厘米，两面均为纸本设色人物画。一面画的是《柳荫赏花》，另一面是《松下读书》。画上钤有“武英殿宝”朱文方印和“乾隆御览之宝”朱文椭圆印，还落有“宣德二年春日武英殿御笔”款，可见出自明代画家宣德帝朱瞻基手笔。这是当时最大的扇面画。

折扇的基本构成是扇面、扇骨两部分。扇面用纸有金笺、银笺、撒金笺、撒银笺、素笺等，一般是正面作画，背面题写诗文。扇骨则有牙、骨、竹、木等不同材质，其中牙、骨两者极易混淆，往往有以“骨”充“牙”的赝品。象牙扇骨的表面明显有同心纹路，骨则无，这是鉴定的重要依据。竹扇骨的原料有湘妃竹、棕竹、紫竹等多种，木扇骨则以檀香木为最佳原料，而南京、上海嘉定两地所

出的雕花扇骨又是优质折扇的首选。民国时期的折扇骨讲究由巧匠以线刻、镂雕、浮雕等手法在其上镌刻诗句，雕饰山水、人物、花鸟图案花纹，其本身便是精美的艺术品。扇骨质地贵重、雕工精美，扇面纸质精良，都有助于提升折扇的价值。

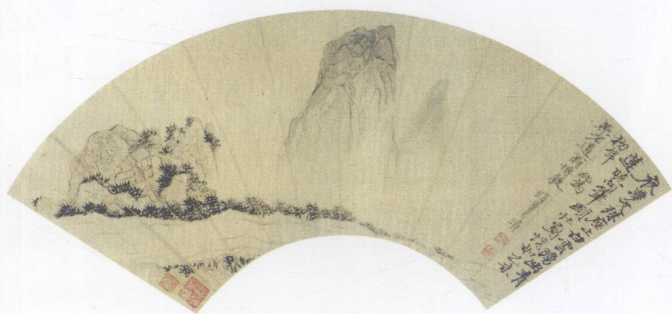
画前准备

折扇画有两面，一般一面作画，一面作书。折扇面为熟纸或金笺制成，上有胶矾，又呈折叠，所以作书画时可先用熨斗稍烫一下，使之平坦，然后用柔软的纸或棉花，在扇面表面加以擦拭，以便于落笔着色。但现代画家作扇面画，尤其是扇面创作，大多不是画扇面上，而是在裁成扇形的宣纸上，画成以后通过装裱成轴或镜片用来欣赏。这是材质选择与绘画样式、表现手法的不同和演化。如果扇面没有粘在扇骨上，可以把扇面从扇骨上拆下来，放平，用喷壶少量均匀喷些水，晾一晾，然后用书压平就可以作画了。

另外，如果扇面粘上了，扇面就不用从扇骨上拆下来，用喷壶少量均匀喷些水，两边用夹子夹住抻平，也可以画。

金笺扇面

山水·原济

撒金扇面

花卉·黄宾虹

构图法

在折扇上画花卉、蔬果、草虫之类，比较容易构思。或作由中心向两边生发的放射形，或用散点结构，能较自由地布置物象，在总体上达到疏密聚散有序，即成佳构。不论用何种方法处理画面，所有的题识和印章，都必须顺着折扇的放射线书写和钤盖。

扇面作为一种特别的绘画样式，折扇与一般画幅更有所不同，呈弧圆形放射状。画面构图时要注意上外侧要宽、下内侧要窄的特点。折扇画面的景物包括题款等，都应借扇形的开张、取势加以发挥，不能将画面的主要部分紧缩在扇面的内侧，否则画面会上下失调，显得拘谨、沉闷，扇面特定的开展和形式就不能得到充分的发挥。画折枝花卉，横竖布局，应顺应形势，以便能在扇面中形象贯通，左右互映。

扇面构图上的刻意创新，以山水画的构图有超常的突破。通常山水画的构图讲究“地平线”，而扇面却是上宽下窄，且呈半圆形状，如果依然水平地处理地平线，则扇面下端的两角势必形成空白。为了使构图合理，景物自然，创作者们相继创立了一河两岸构图、满幅构图和边角构图的三种新章法。其中，一河两岸构图主要是表现江河两岸风

满幅构图

一河两岸构图

边角构图

红叶惊蝉·江寒汀

光，如一江春水或左右横穿，或上下直流，或斜向而泻；满幅构图是让景物占大部分空间，整体感觉实多虚少，通常以描绘山景居多；边角构图是把主要景物集中在左侧或右侧的下角，或自左边或右边向下伸展，整体感觉虚多实少。

花鸟、人物的扇面构图大体有中轴构图和边角构图，留白多少全由画家巧思安排。而上述山水画三种构图章法也适用于花鸟、人物画的扇面构图。

总之，中国的扇面书画艺术，尤其是折扇扇面的书画艺术，已成为中国书画艺术宝库中“别体之作”，欣赏、把玩和收藏者历代不穷。而喜欢在扇面上进行书画的艺术爱好者，更是不计其数，无不体现出对这一“东方艺术的瑰宝”的无穷热爱和真心传承。

团扇·张大千

梅林高士图·罗缙（明）

兰草花卉图·任薰（清）

扇骨欣赏

中国传统的摺扇，扇骨一般用竹、木制作，少见的也有象牙、兽骨、牛角、漆雕等。竹制的扇骨除常见的玉竹、白竹，还有棕竹、湘妃竹、佛肚竹等名贵品种。木制的有紫檀、白檀（檀香）、黄杨、桃丝、鸡翅、楠木等。在中国传统文化里，传世的古董文物中，扇面书画除讲究名家挥毫外，扇骨的制作也极尽奢华，紫檀、乌木、玳瑁、象牙、斑竹、兽骨争妍斗奇；阳雕、微刻、镶嵌、髹漆、烫花、手绘锦上添花。

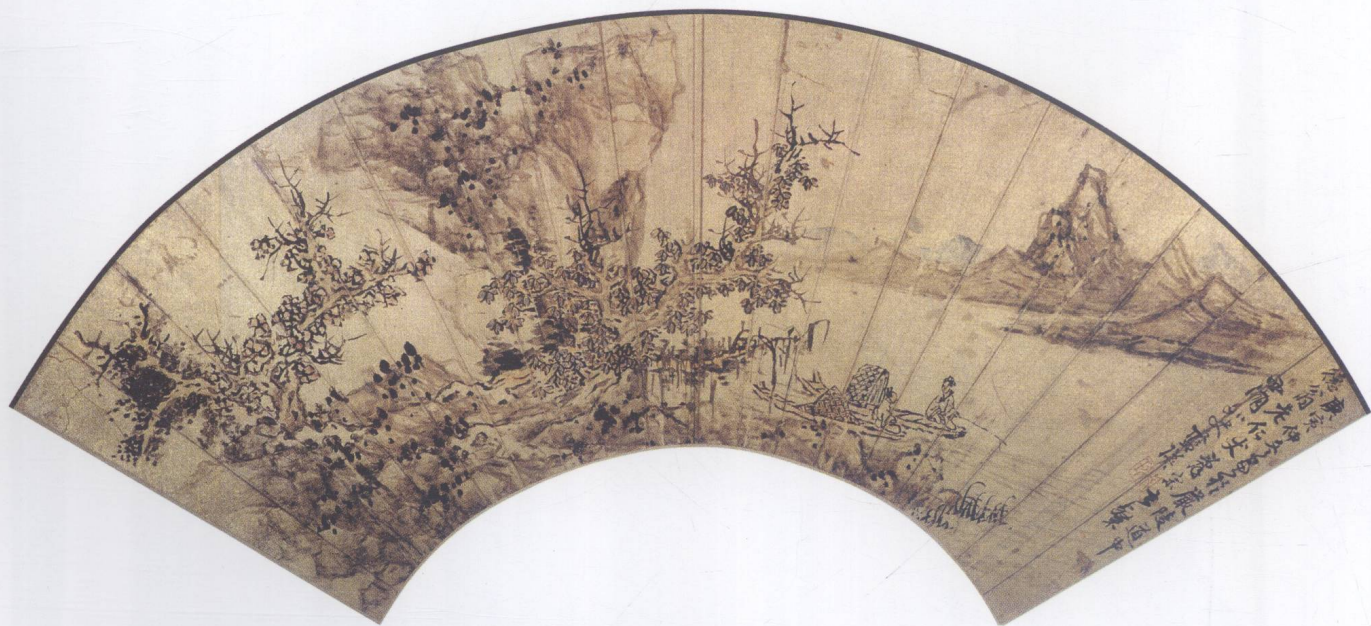

二、山水画范例

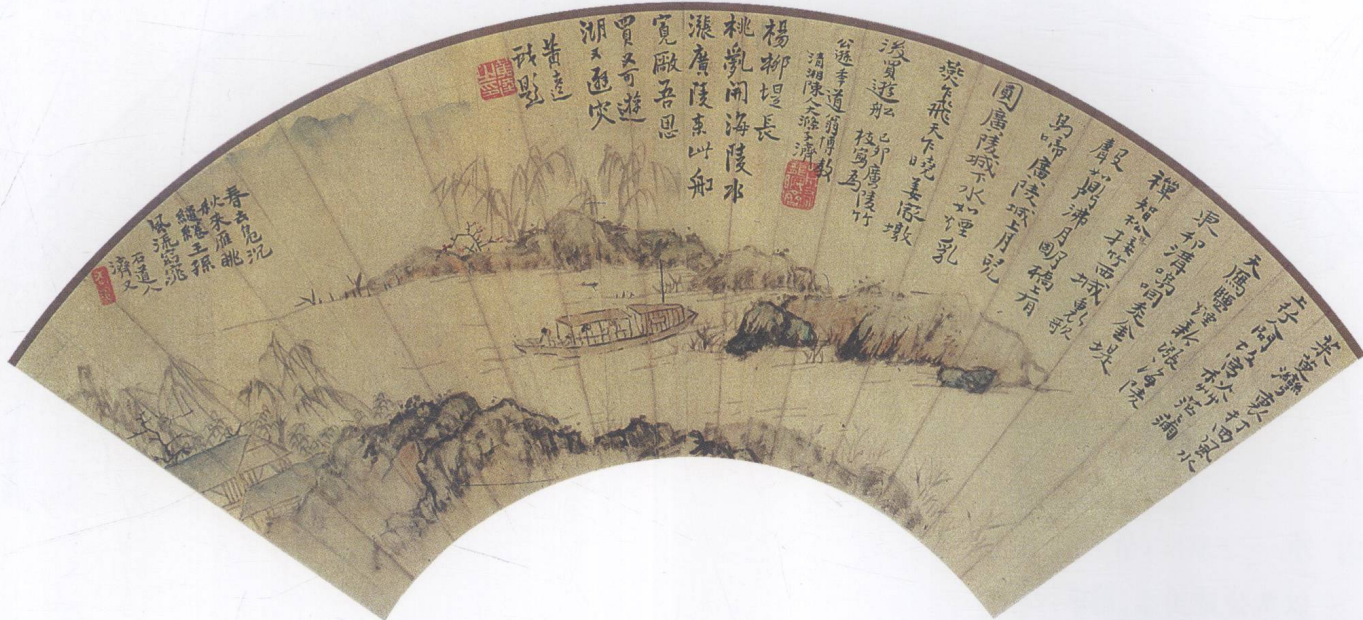
设色山水 董其昌（明）

此扇画山水，树木、屋舍悉处其中，用笔规整，拙中带秀，墨色层次分明，意境清隽雅逸，有浓厚的文人气息。

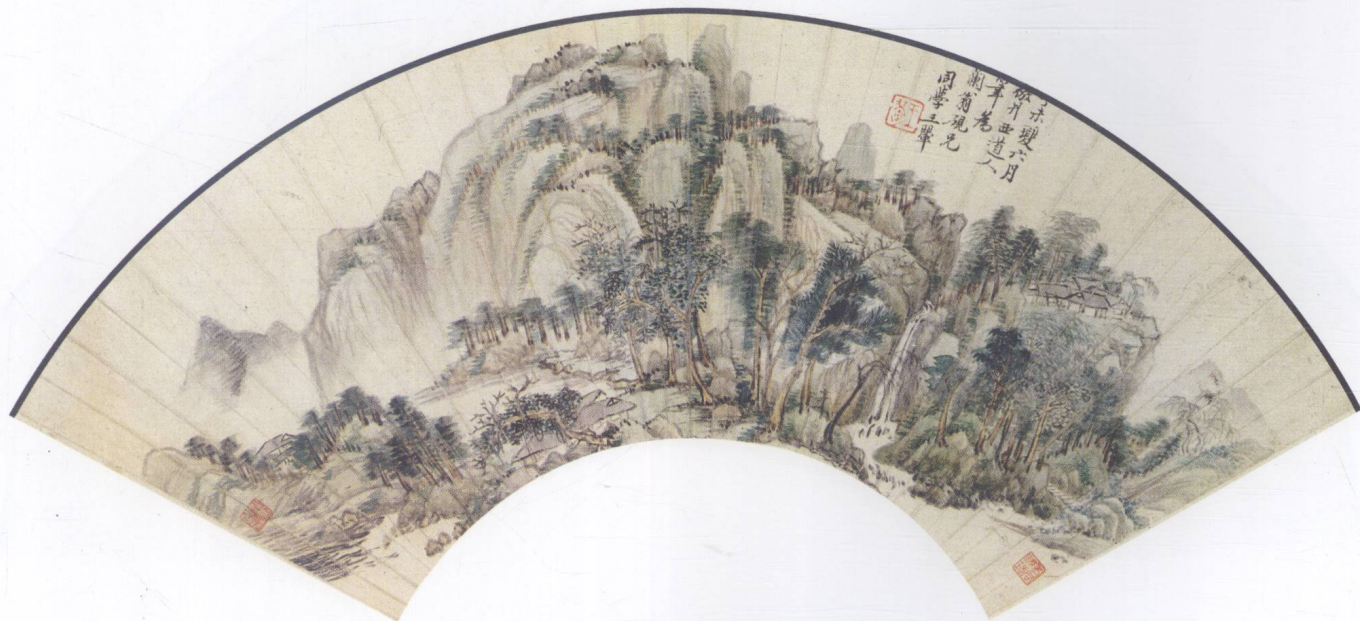
山水 蓝瑛（明）

山石草木之侧，有人水中垂钓，法宗宋元画风，尤其师法黄公望，笔力苍劲，气格高雅，韵趣悠远绵长。

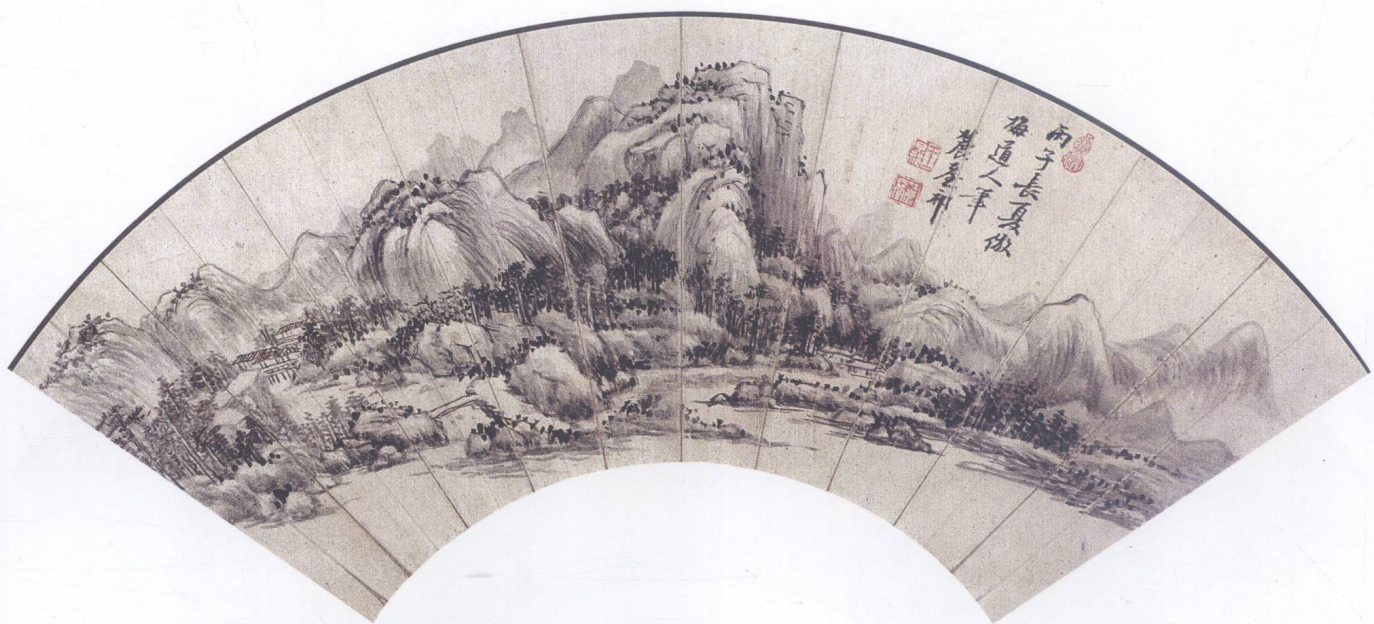
山水 石涛(清)

作江南水墨图，笔情恣肆，淋漓洒脱，不拘小处瑕疵，构图新奇，气势豪放郁勃，以奔放之势见胜。枯湿浓淡兼施并用，通过水墨的渗化和笔墨的融和，表现出山水的氤氲气象。

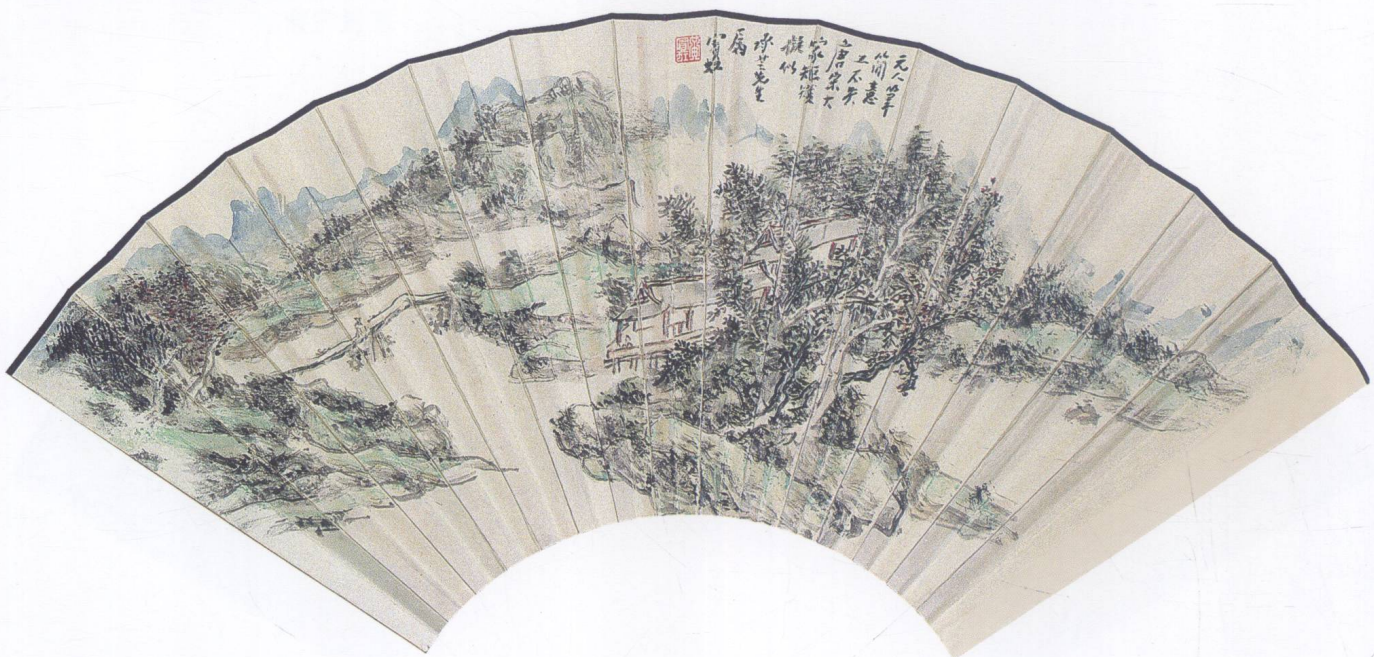
山水 王蒙(清)

画江南小景，生趣盎然，清幽灵动，干笔、湿笔并用，而且多以细笔皴擦，画面效果繁密有致。笔墨苍老，墨色富于变化，刻画较工细。

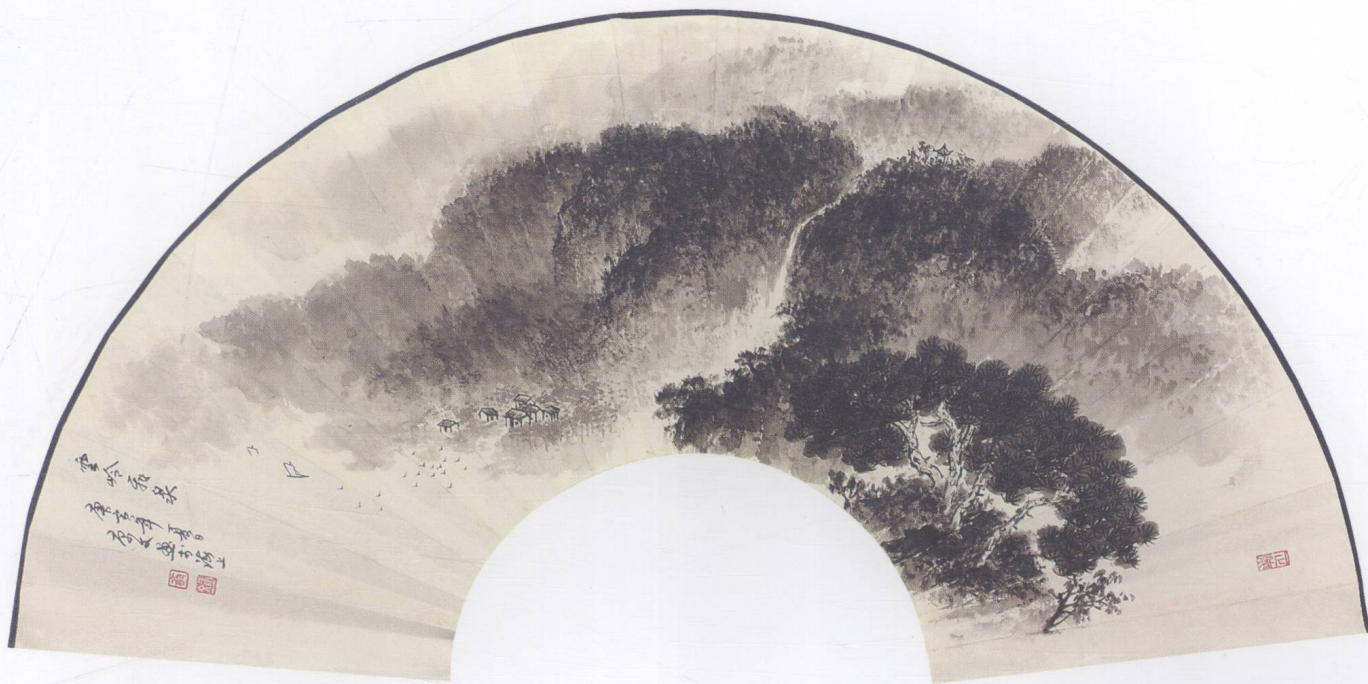
山水 王原祁（清）

以黄公望为宗，用干笔焦墨，层层皴擦，用笔沉着，熟不甜，生不涩，淡而厚，实而清，书卷之气盎然纸墨外。

元人笔意图 黄宾虹

学元人笔意，山头林立，但点皴有致。深山中配以房舍、石桥，增加了几分生活气息。笔力雄强，墨法精到，枯润相间，有虚有实，繁而不乱，浑厚华滋。

云岭飞泉 颜康文

山势险峻，近处浓黑厚重，远处则墨色稍淡，峰顶均用浓墨点苔醒出，层次自然、分明，画面丰富饱满，意境深远。

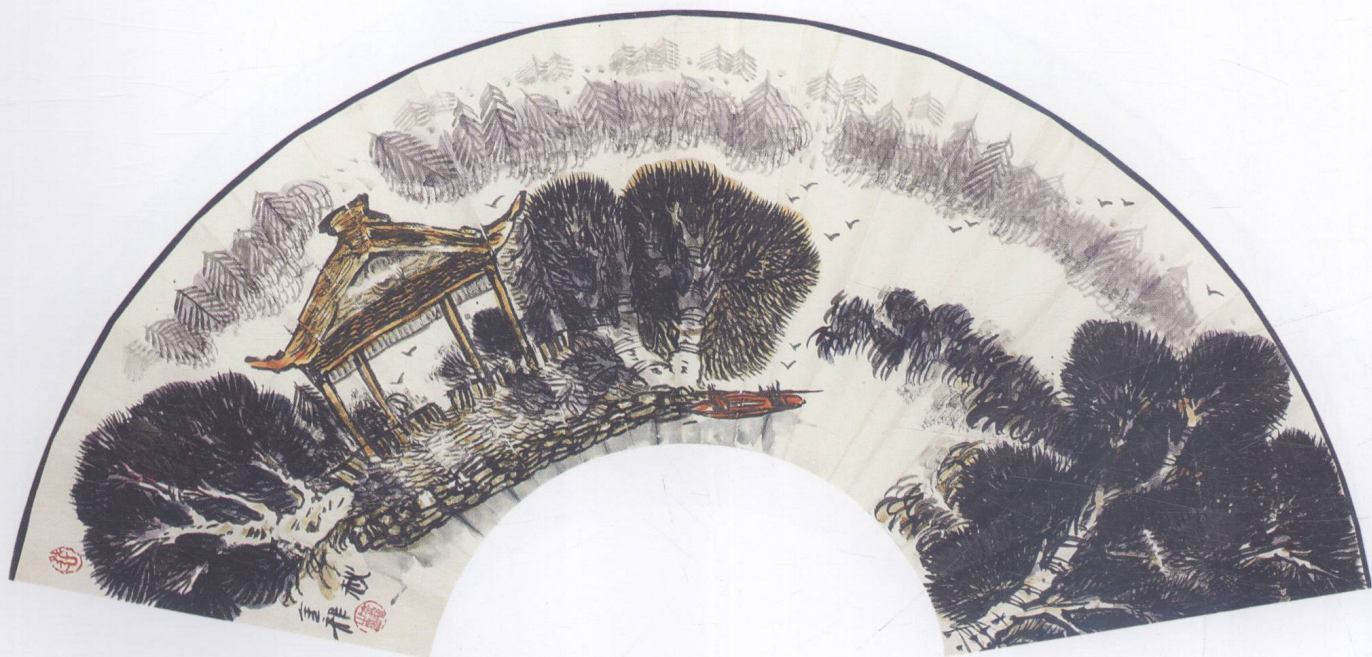
青崖素湍 颜康文

山峰高远，飞瀑直流而下，全幅点皴有致，山旁配以房舍和帆影，增加了几分生活气息，构图密中有疏，松中有紧，使画幅生机流荡，浑然一体。

小村 沈金龙

树木繁茂，屋舍俨然，画面饱满。中间留白，使满构图有透气之感。线条用墨，别具一格而富有装饰性。

秋 沈金龙

画面树木繁盛苍茂，景色迷人，黑白对照，自成意趣。构图两边紧凑，中间松散，疏密有致。

青山行不尽 赵闰生

描摹青山绿水，以中国传统山水画法为基础，以现实生活为创作源泉，自创一格，设色清淡，用笔轻柔，独具一格的水墨淡彩山水画。

道由白云间 赵闰生

一丛牡丹正在盛开。与枝叶浓淡对照，更显花朵艳美，寓意春色喜人之感。写意之笔，遒劲有神。

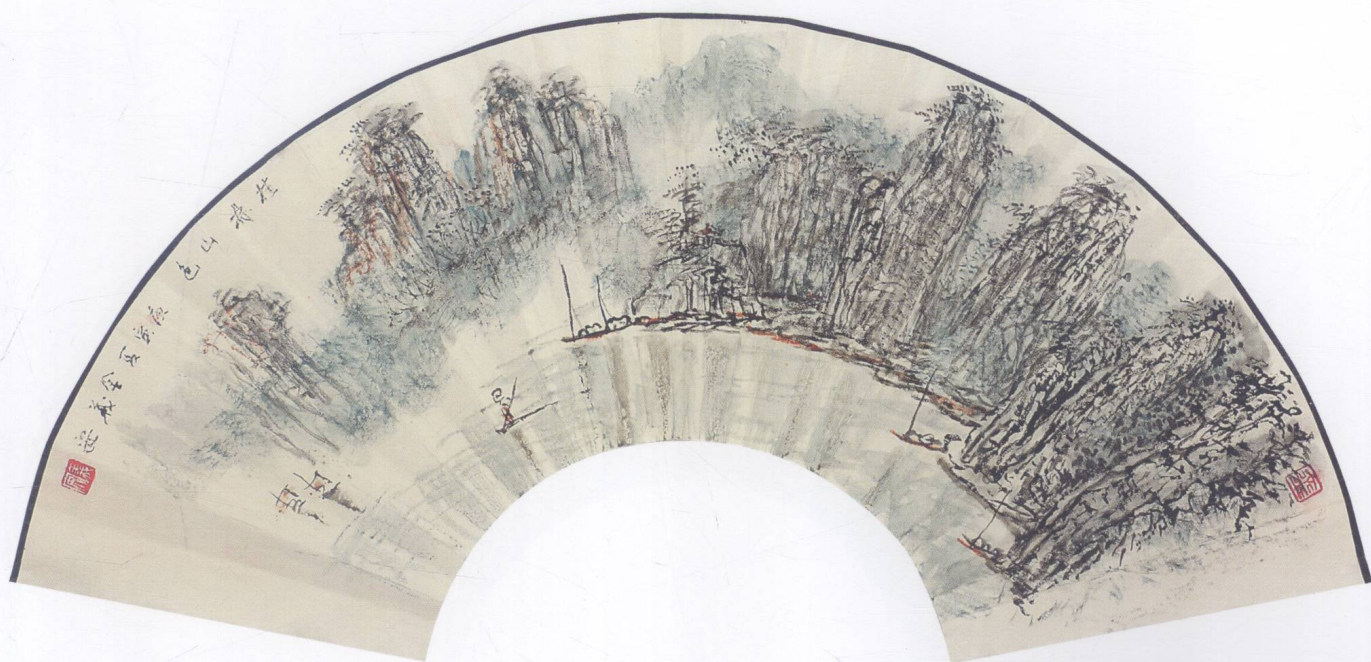
忆江南 成强

山石，柳树，亭子等物象并置画中，简洁明快。构图上向扇面中心集中，气势不凡，颇有意境。

归帆 成强

江水中小船荡漾于云气空濛中，帆影隐约，似正归来，附近山石富立体感，全幅构图独特，颇有意境。

桂林山色 金义安

山峰耸立，千姿百态，江水明净，轻舟荡漾，气势宏大，意境清新，构图饱满，生气勃勃。

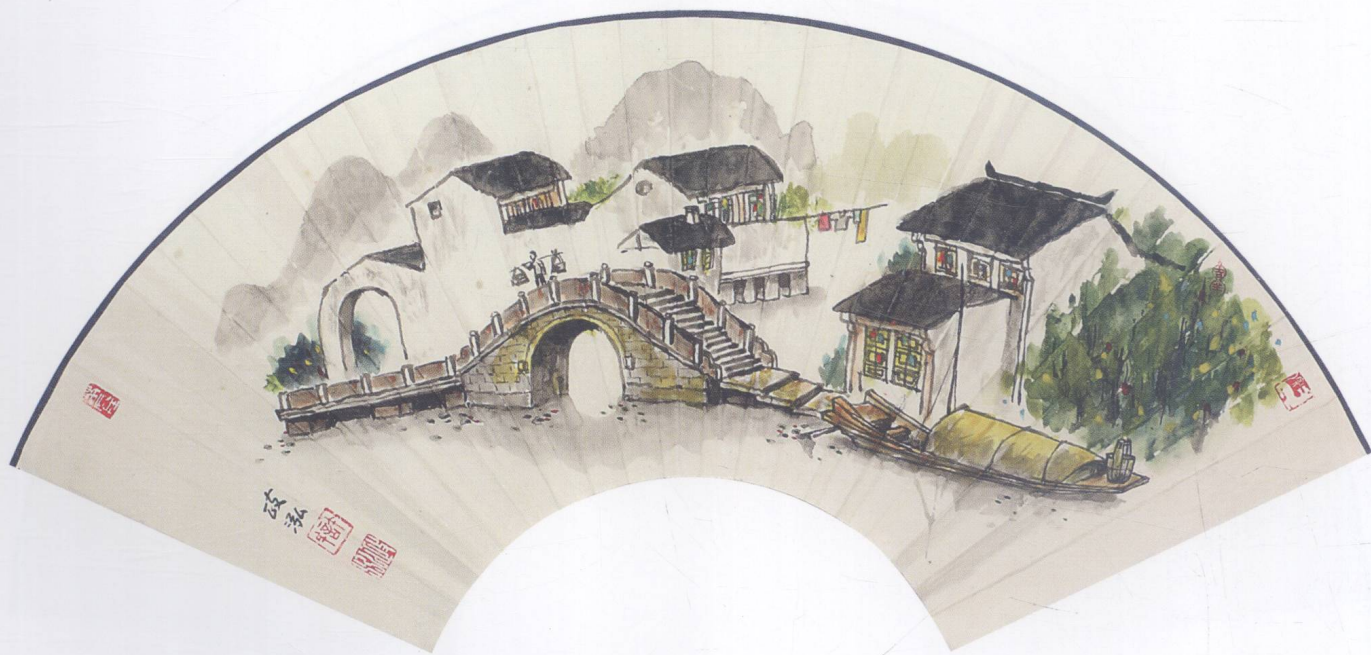
桂林情趣 金义安

描画桂林山水情景，远山用墨烘染，使没骨画技法得到充分表现。近景、中景、远景浑然一体，色彩丰富。

夕阳山外山 周立德

描画夕阳下山峰树木情景，全幅笔墨清劲有力，虚实对应，浓淡有致，颇有自然情趣。

小桥流水 许政泓

小桥流水，屋舍玲珑，构图富有韵趣，笔墨轻淡，意境可人。