

當代芥子園

○名家作画过程层层分解

○名家作品实例细细赏析

dangdai jieziyuan

张道兴 画人物

Zhang Daoxing hua renwu

张道兴

Zhang Daoxing

1935年4月26日出生于河北省沧县。自幼喜爱书画，长期自学中国画。现为海军政治部创作室专职画家，一级美术师，享受政府特殊津贴。中国美术家协会理事，中国美协中国画艺委会副主任，第三届中国书法家协会理事，书法创作评审委员会委员，西泠印社社员。长于中国画、书法及篆刻。

1962年以来，曾多次参加全国美展、全国书展与国外书画交流展，作品多次获奖，或为国家收藏。其中国画作品参加全国第四、五、六、七、八、九届美展，首届中国画展，首届中国画人物画展，纪念香港回归中国艺术名家展等。

中国画创作的代表作品有：《茶岭春》、《让路》、《不尽长江滚滚来》、《脚踏着祖国的大地》、《春雨江南》、《喜鹊叫喳喳》、《茅山听雨》、《儿子》、《待发》、《大秧歌》、《晚归》、《海

的容颜》等。其中《脚踏着祖国的大地》获第二届八一文艺大奖，《儿子》为全国第八届优秀作品展获奖作品，《待发》获解放军新作二等奖。

书法作品参加全国第二、三、四、五、六、七届书法展，首届篆刻展，20世纪书法名家大展等。

1990年在香港大会堂举办“张道兴书画展”；

1991年在中国画研究院举办“张道兴中国画新作展”；

1994年在马来西亚举办“张道兴书画展”；

1995年在北京中国美术馆举办“张道兴书画展”；

1997年在澳大利亚参加新南威尔士州美术馆举办的“中国新文人画展”。

中国画名家画法实录

当代芥子园——张道兴画人物

ISBN 7-102-02911-X

9 787102 029115 >

编辑出版发行 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同32号)
选题策划 王玉山
责任编辑 王玉山 尹然
整体设计 尹然
责任印制 丁宝秀
制版印刷 人民美术印刷厂

图书在版编目(CIP)数据

张道兴画人物 / 张道兴绘. —北京: 人民美术出版社, 2003.12
(中国画名家画法实录. 当代芥子园)
ISBN 7-102-02911-X
I. 张... II. 张... III. 中国画 人物画—技法(美术)
IV. J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第115492号

2004年2月第1版第1次印刷
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 1
印 数 3000册
ISBN 7-102-02911-X
定 价 8.50元

序

孙克

中国画艺术是中华文化的重要组成部分，数千年传承不断。自东晋以来，画迹、理论彰显流传。隋唐之际社会自乱而治，经济上升，文化交流活跃，宗教艺术、殿堂艺术带动人物画突飞猛进，山水、花鸟由微而著，鞍马、界画等科目齐全，名家辈出。至五代北宋，绘画艺术已臻高峰，气象宏阔，文采焕然，朝野名家，彪炳史册。文人画艺术滥觞久远，酝酿于宋，肇兴于元，明清之际达于高峰。流派纷呈，大家迭起：青藤、白阳、陈洪绶、渐江、石谿、八大、石涛、龚贤等群峰并峙，金陵、新安、娄东、虞山诸派交相辉映，堪称一时之盛。文人画艺术自扬州画派之后呈衰退之势，原因大抵为墨守前人，脱离自然与人生，遂致渐失生气。

近代中国兵连祸结，苦难深重，然而打破闭锁亦为中国画带来生机，百年来自困难中崛起走上复兴之路。在中西文化交流之影响及现代美术教育推进下，中国画蓄势待发，成就卓著。尤其自新时期以来，中国画蓬勃发展如雨后春笋，是千载一时之良机，21世纪中华文化必将随国家整体实力进入强国行列而更加光大于世。推动中国画健康发展，保持其固有特色。发扬其东方文化之优长，令世界葆有美好之文化生态平衡，应是我们努力之目标。

历来中国画之教育传承，多靠师生口传心授及粉本画稿摹写，缺少系统方法体系，其间难免有金针失传之憾，如盛唐壁画彩塑制作及宋代工笔秘法，即失传多年。古人习画最大困难为真迹难见，名师难觅，真传难得。清康熙年间刻印出版之《芥子园画传》分山水、花鸟、草虫、人物等四集，介绍基本技法，分解层次配以说明，在物质条件落后，印刷水平不高的情况下，条分缕析，内容丰富，颇便于初学。出版后极受欢迎，直至20世纪初尤其是青年学画之津梁。

20世纪中国画教育在曲折中步入正规与系统化，在融合中西思想推动下，引入素描训练，注重写实，造型能力提高较快，因之人物画创作获益最多。此种教学法成功经验不应忽略。新时期以来，在宽松的社会环境与日趋富裕的经济背景下，中国画与其负载之民族文化精神得到空前重视。经过多年经验总结，发现西式教育方法于传统中国画亦有不尽人意之处。

相对于西画力求精准造型则中国画更重神似与意趣，重笔墨重书写，追求形式美感并形成一定之程式表现风格及个人特色，在传统口传心授方法下，师门相循形成不同门派。多年来对传统方法的轻视废弃造成中国画传统精神及风韵魅力的削弱乃至消失，实为憾事。

有鉴于此，中国画界近年来呼吁重视在教学中根据中国画艺术特点有针对性有选择地发掘继承传统教学方法，并开始付诸实践，如中国画院校的成立，以及通过新式传媒手段记录传播中国画名家之经验手法，以帮助中国画爱好者减少暗中寻索、无功误投，从而得到领略经验，了解程序，体会运笔用墨方法，以收触类旁通，事半功倍之效。

人民美术出版社曾于1957年重印出版《芥子园画传》，并于1978年再版，当有裨于自习传统中国画之爱好者。然而时过境迁，经百年之发展变化，中国画之面貌已有重大改观，其题材内涵、形式技法乃至笔墨意境均较古人有所不同。有感于新时期新形式之要求，人民美术出版社编辑同仁苦心总结创新，大胆推出以《当代芥子园》为主题之当代画坛名家技法经验集锦系列，对名家作画过程层层分解，详加介绍，并举作品实例以资佐证参考，实为案头探秘，直取心法之举。相信读者细心体味，灵苗独探，必收得珠之效。是为序。

中国画创作，首先应有腹稿，大幅作品应有多次草图。待到落墨时，应是万事皆备，笔法、墨法、色法、形法、章法，法法了然。

笔落在纸上，要用具备一定笔法的线，一步一步地推进造型，运笔不宜太快，准确中，又有不准确；经意中，又有不经意。线的运动，宜干不宜湿，宜松动，不宜凝滞，线的运行应带有皴擦意识。随时注重线的节律与形的体面关系。

在完成一组勾线之后，也可兼用几笔淡墨，以打破平板。

再加些细致的扣子之类，以推动这一部分的组合节奏与线面关系，用墨不宜重，在勾线中，在大笔落墨中，都要注重飞白因素的应用。

放松一些之后，又应收紧，以紧密的线与重一些的墨挤出袖子的轮廓。

以下的线应更放松些，以体现动势。饭要一口一口地吃，画要一笔一笔地画，画完一部分再去画下一部分。

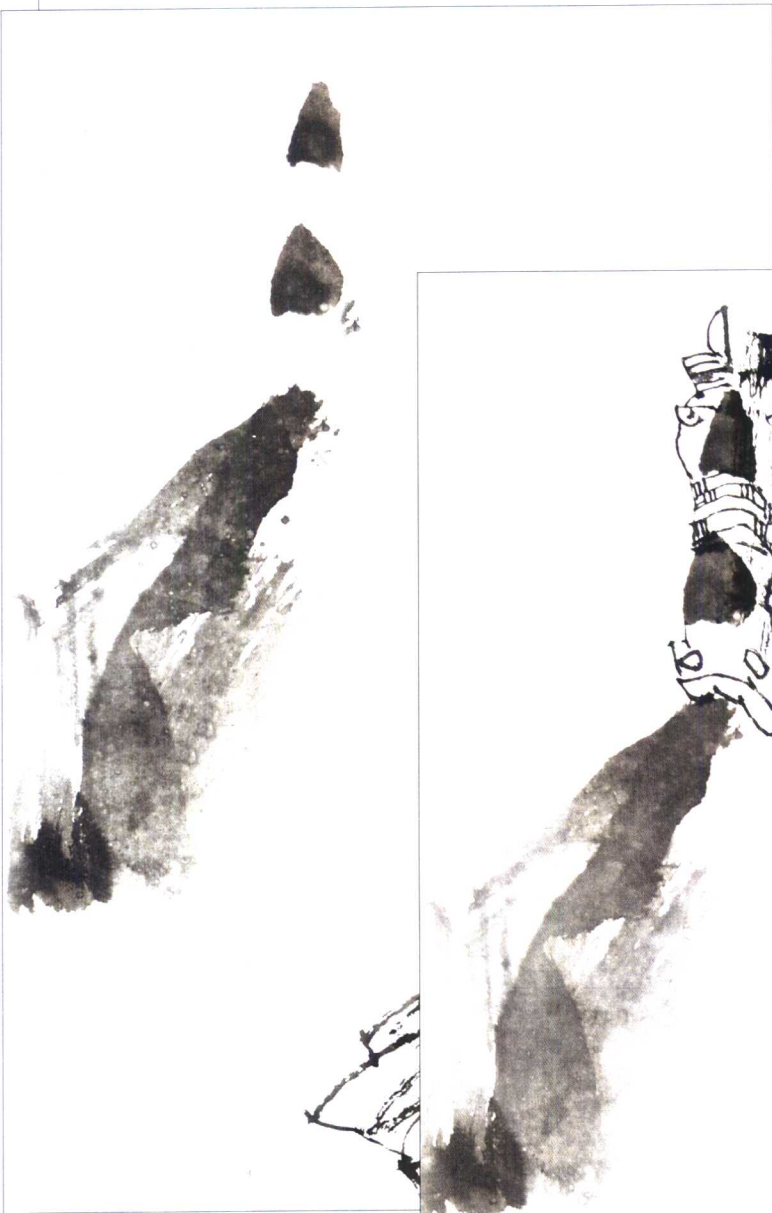

身旁加画一孩，要比前一人
物墨要重些，线要紧一些。

两人画完，再以重墨绘
背筐挤出人物上身的轮廓，
以增加一个层面。一块重墨
的出现，可以造成前淡后
重，前虚后实的效果，可谓
以淡破浓。

画马，先以墨定位。

画马头，勾线，少许皴擦。

接画马身，加画马鬃，为马上人物定位。

画马上人物的袖、手，组织图案，画出精致一些的部位。

用一组横线画出腰带，并连接到马，用线简洁留出下面的人物。中国画人物，在一般情况下，可以上实下虚，上重下轻，上精工下散淡。也不尽然，也可以在有序中出现无序，合理中出现非理。

画面一组主体人物落墨基本完成，以繁复的线的表现为主体，并附以淡墨与背筐的平面重墨，以完成这一组主体人物组合的水墨节奏。最后画出的大半个人物，完成了画面的定局，他应略低于骑马妇女，不致画面右角抬得过高，不使画面失衡。在完成构图时，要想到“占边”，画面有四个边，能占边三个以上，便可产生张力，小画也会有大画的视觉效果。

最后人物所骑的马,是整个画面出现的一块重墨,当然重墨的应用,也不可过重,应是在整个画面中比较之下必须出现的一块重墨,这匹重墨的马要留白,要造飞白,要破,不能太整齐。要让黑马与背筐与头发与胡须等等的重墨产生联系,产生节奏,成为画面黑白灰明度构成中的黑的有联系的节律因素。

天空添上鸟，画面落墨基本完成。

开始设色。用色我汲取了民间木版年画的色法，基本上是平面用色，勾填法，木版年画用的是品色，这里用的是国画色加白，先设粉红色。面部、手部不着色，其他部分也可不着色，以保留部分水墨原意。面部无色，木版年画里常见。

人物着色，仅用粉红、粉绿两个颜色。背景着以深紫，把人物与马挤出来，这样一来，画面的浅灰笔墨因素便可透明了。深紫色的应用，没有多少自然依据，顶多是云的阴影，落在草原上，呈现深紫的色意。用紫主要是画面明度、色度构成需要，中国画的传统说法便是淡破浓。

再把粉红色添在深紫色的边缘，再皴出几块干淡的墨，或谓之云，或谓形式所需，或是干淡水墨的丰富与散布。最后，用以淡黄，以求画面的情绪热烈起来。

牧曲

山里杜鹃

作品欣赏

剪红裁绿

苗家新曲

肉摊

