

李放鸣 张沛 著

成都科技大学出版社

钢笔书法题画技法

●楷书题画

●隶书题画

●行书题画

责任编辑:郑犁波
封面设计:李放鸣

钢笔书法题画技法

李放鸣 著
张 沛

成都科技大学出版社出版发行

新华书店 经销

四川省国防 印刷厂 印刷

开本:787×1092 1/16 印张:5

1996年7月第1版 1996年7月第1次印刷

ISBN7-5616-3203-7/H·334

印数:1-6000册

定价:9.80元

钢笔书法题画技法

国画,古称“丹青”,其特点是采取勾、皴、擦、点、染多种技法,通过用笔的刚、柔、徐、疾,用墨的干、湿、浓、淡等变化来取得画面艺术效果。所以,使用毛笔、墨、色在宣纸或绢上作画最能展示中国画的艺术魅力。钢笔作画多用于写生或素描。将钢笔这种普及型书写工具通过白描或写意手法用之于绘国画,尽管在表现空间和层次上有一定局限,但还是有一定的艺术欣赏价值。为了尝试钢笔绘画与钢笔书法的结合,我邀我的战友,擅长国画的张沛先生一起作画、题诗,在一些书画前辈的指导和众多读者的鼓励下,完成了这本《钢笔书法题画技法》。

诗、书、画、印历来并称为中国传统艺术之“四绝”。将诗、书、画、印融为一体,构成一种相互配合的综合艺术,是中国画独特的民族风格和艺术魅力所在。在《钢笔书法题画技法》中,我们利用楷、行、隶、篆、草多体钢笔书法将历代著名诗、词、曲、赋、联一起纳入画面,成为有意识的布局,既丰富了画的内容,增强了诗意,又美化了画面。在构图上采取了立幅、横幅、长条、圆形、扇面等不同形式,以此表现作者的空间思维。

学习钢笔题画,从绘画角度讲,作画时应为题诗钤印留有一定空间;从书法角度讲,在题写时,要审视画面格局,应机制宜,使其成为整个画面构图的有机组成部分,避免画蛇添足。具体讲,应注意以下几个方面。

一、确定题画内容

题画内容要切合画意,但又不宜死咬住画面作题解式说明,而是要给画面以补充和生发,起到深掘画意的作用。所以,可题画中之意,也可题画外之意。文字可长可短,一个单词、一句话、一篇文章、一首诗词、一幅对联或寻章摘句均可。文风不妨庄严、优美、轻快、诙谐,各取所宜;喜、笑、怒、骂皆成文章。读后能引起读者的深思和联想,使艺术意境更加丰美,审美情趣更加浓郁。

二、确定题画书体

题画书体可以不拘一格,任选篆、隶、楷、行、草等。但最好与画面协调一致。有时一幅画中可题几种书体,字大小相间,布局虚实相衬,使之能够开拓意境为宜。

三、注意题画位置

题画时，位置与行间分布要紧密呼应，使之对构图起到稳定重心、调整节奏与补充气势的作用。画家潘天寿在《中国传统绘画的风格特点》一文中对题画布局有一段经验之谈，他指出：题画写时“或长行直下，使画面上增长气机；或拦住画幅的边缘，使布局紧凑；或补充空虚，使画面平衡；或弥补散漫，增加交叉疏密的变化等等。故往往能在不甚妥当的布局上，一经题款，使布局发生无限巧妙的意味，成一幅精彩之作品”。由此可见题画位置合理，对画面构图具有十分重要的意义。

四、谨慎落款和钤印

落款是在画上书作者的姓名或字号等。一般有单款、双款（即上款和下款）之分。单款可题诗词的出处，作者姓名、籍贯，作画时间、地点和谦词等；双款的上款包括接受画件者的称谓、作者谦请对方指导的敬词等，下款与单款相同。写完款字，要加盖印章。书画印章按内容可分四类：（1）姓名印；（2）斋堂馆阁印；（3）闲章；（4）鉴藏章。钤印位置分为启首章、压角章等。启首章，又称迎首章、边章，钤于款题的右上边，以条形、椭圆形为宜；压角章钤于书画的左下或右下角落处，以正方形、长方形为宜。姓名章盖于题款末。题款时应先预留图章位置，图章当补题画之不足。注意图章之顾款，犹款之顾画，应气脉相通。小小一方红色印章，往往能增添画幅的精神和韵味，使画面丰富而有变化，成为钢笔题画有机的组成部分。

五、题画格式

题画格式，并无定法，主要应根据题写的内容，画面的幅式和作者的艺术感受而确定格式，选好适当的格式题在画上，可以增强画的气韵，使画面生动而富有变化。画面有方、圆、纵、横、长条、扇形之变化，选择的题画格式也有纵题式、横题式、间题式、方块式、参差式、顺形式、扇面式等多种变化。即使是同一类画面，也可以有多种格式选择，或在一幅画中兼容两种以上格式。以下列举十种题画格式，仅供参考。

1、参差式题画法：文字或长或短，参差错落随意成趣。

2、标题式题画法：根据画中心意思，用一个精炼的题目写在画适当处。

北山白雲裏隱
者自怡悅相望
試登高心隨鴈
飛滅秋因薄
暮起興是清秋
發時見歸邨人
沙行渡頭歇天
邊樹若薺江畔
舟如月何當載酒
來共醉重陽節

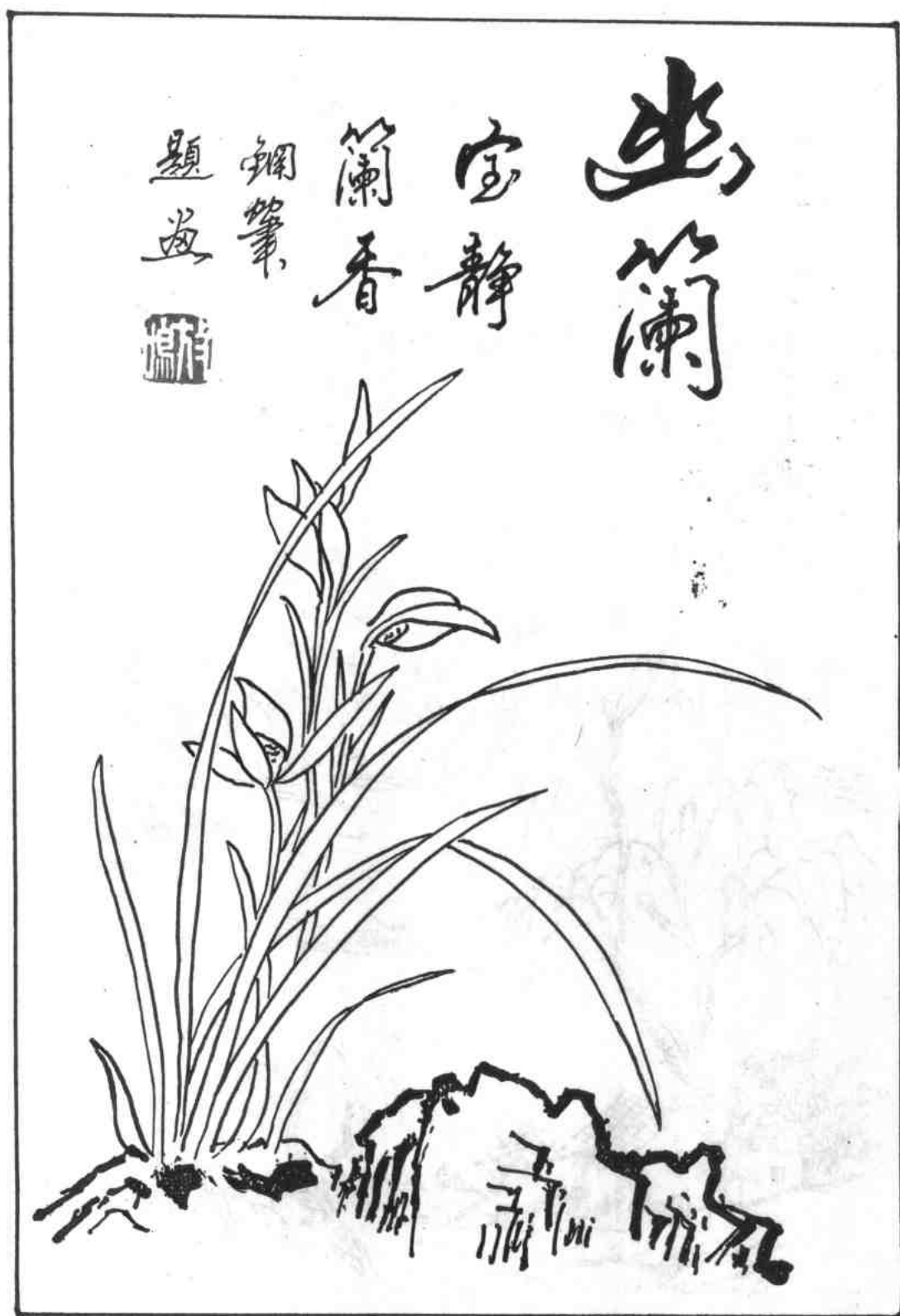
唐浩明詩

本

3、方块式题画法：有正方块和长方块之分，注意错落变化，不能呆板。

4、大字式题画法：字大而醒目，书法在作品中占有重要位置。

5、纵题式题画法：直式书写，题在画幅的边沿，贯穿上下，以增气势。

寒山轉
蒼翠
秋水日
漸暖
渡頭餘
落日
臨風聽
暮蟬

6、横题式题画法：横式书写，题在画中，填补空虚，承接气势。

笑

偶讀張金鑒先生所著「中國
題畫藝術」一書，見李耕所畫
弥勒佛圖，心寬體胖，笑容可
掬的弥勒佛，頗有笑盡人間悲
與樂，大肚能容天下事之量，
恍有奇趣，即以鋼筆繪之以
求弥勒之肚量。

李耕寫鋼筆並書

於春城 乙亥年秋月

7、长题式题画法：用长篇诗文跋题于画上，必须有足够的空白，内容切合画意。

8、顺形式题画法：顺从画面某处图形的倾向题画。

9、问题式题画法：将题字穿插在图画之中，字画相间，

10、扇面式题画法之一：顺着扇边弧线圆曲题写，形式比较自然。

扇面式题画法之二：垂直线题字，借用方块式。

春潮帶雨晚來急，野渡無人舟自橫。

遠山近山，一片青
 無間。逆流溯上
 亂石灘，險似連
 雲棧。落日昏
 鴉，西風歸雁。
 嘆崎嶇
 途路難。得閑，得閑，
 何處無漁羹飯。

元曲·徐再思·常山江行

远山、近山，一片青无间。逆流溯上乱石滩，险似连云栈。落日昏鸦，西风归雁。叹崎岖
 途路难。得闲、得闲，何处无渔羹饭。

松

松柏氣

節

雲水襟

懷

甲戌秋月

松柏氣節，雲水襟懷。