

歷代大師畫法比較

桃

瓜

篇

主編

楊憲金

副主編

彭興林

水墨雲梯叢書

西苑出版社

千年桃實大如斗
仙人摘以贈
酒一食可得元童
壽永祿長此十九



現代
美術
の
本
土
化

歷代
大師
書法
比較

桃
瓜
篇

主編 楊憲金 副主編 彭興林

水墨雲梯叢書

西苑出版社

【主 编 语】

宽厚有容 恩师忘化

挂起中书 长角顶真才

蔡东初真书



序 言

中国的水墨艺术是人类把握时空形态的一种特定方式，它体现着人类对生存环境和生命意识的深刻思考。几千年来，它走过了从发端、童稚到成熟，从实用到文化的漫长路程。其间，大师们的作品为我们建构了一条五彩缤纷的艺术画廊。特别是魏晋南北朝之后，绘画的构图、技法、设色都朝着更娴熟的方向发展，许多优秀的作品脱颖而出，并以其独特的形态、丰富的神韵、奇妙的魅力流淌于世界文化的长河之中。

近十年来，水墨艺术的发展呈现出多元、多变的局面。各种学术观点、各种风格流派异彩纷呈地展现在中国画坛，各种绘画教学类书籍亦层出不穷。但这些书籍或偏于结构、章法的讲解，或止于理论的漫谈，能够给准备进入创作阶段的习画者提供切实帮助的书却是凤毛麟角。面对这种情况，我们对图书市场和相关读者进行了调查了解，策划出这套在编辑体例上极富特色，并集鉴赏、实用于一体的创作技法指导丛书，供即将踏上创作阶梯的习画者选用。

此前，为了弘扬大师们为水墨艺术作出的卓越贡献，帮助那些已掌握了水墨绘画基本技法、渴望创作完整的水墨绘画作品、又苦于找不到借鉴的习画者提供一个深入学习的向导，我社曾推出了大型艺术系列丛书《水墨云梯》。该书出版后受到广大书画爱好者的高度评价。现在，我们又将八大山人、石涛、黄慎、任伯年、吴昌硕、齐白石等几十位不同时代大师创作的同一类作品放在一处，将其风格、运笔、构图、创作思想进行对比，并就作品的某一局部，与另一大师的作品进行比较性的图解、分析、点评，找出相同与相异之处，用这种特殊的“比较”方法，将他们的高超技艺介绍给读者，使他们能在高起点上，达到进步快的效果，从而搭建起通往水墨创作艺术殿堂的云梯。

该丛书虽是技法教程书，但其选题新颖，构思独特，故而与一般技法书的不同之处在于“比较”。当然，这一切仅仅为习画者提供了一个引导与参照，真功夫的掌握还需要不懈的练习，绝不是说有了这一指导就如有了万能钥匙，就可以精绝于艺术。正如古人所云：尽信书，不如无书。

傅慧生

二〇〇三年六月



长寿图

任颐 (1840~1896)

纸本设色 177cm × 93.6cm

中国传统绘画中以桃为祝寿果品，以鹿代表“寿”，鹿谐音为“禄”，该图寓有长寿富贵之意。作者写意绘桃两枝，红尖的桃子令人垂涎。鹿鹤虽用笔简括，但却生动有致，尤其是桃实、桃叶之笔墨极见功力。



以藤黄、二绿几笔把桃果画好，注意阴阳面，继用曙红染出桃尖。写意画桃且忌反复涂抹。



画桃两只，然后在桃后补叶，更加自然。



桃叶以淡墨调花青，以长势抹出，半干用浓墨勾筋。桃干淡墨勾皴。树干边的几笔重叶是关键。

长
任
纸

品，
该
绘
鹿
尤
力。



寿桃

陈半丁 (1876~1970)

纸本设色

陈半丁,曾任北京画院副院长,中央文史馆馆员。此图是作者为毛主席祝寿而创作的。寿桃累累,树干雄壮,桃叶茂盛,其用意不言而喻。



叶用花青淡墨点勾而出，然后用中锋勾叶筋。



以曙红、朱磬等调色，从桃尖向上勾皴出桃形，继用淡墨勾出尖部的凸凹。



桃枝用墨要苍，横笔皴擦，方显拙健。



仙桃延寿
齐白石 (1863~1957)
纸本设色

齐白石作桃图,用笔以写为主,桃实不以质感为重,而是重其气韵,故整幅带有装饰之拙味。



以朱磬等色勾皴，尖重、肚轻。桃实注意阴阳向背及桃实与桃叶的穿插。



花青点叶，叶背加草绿，浓墨勾筋，注意叶筋的勾写规律。

以横笔皴桃干而带有装饰味。



三千寿

吴昌硕 (1844~1927)

纸本设色 96cm × 44.5cm

吴昌硕作画时，用笔挥洒自如，笔势奔腾，作画如写书。此幅只写竖桃干几株，桃实以没骨画法勾皴，而色块感极强，桃叶看似雪乱，却变化万千，笔墨十分宜人。



叶的墨色要有变化。

先用藤黄打底色，后用朱磬胭脂等从桃尖向下勾写，要有笔触感。



墨青画桃叶，焦墨勾皴桃干，要有毛的感觉。

垂桃如垂安娟柔儼食一收長不老無怪在方曷倩顏色今猶好
 子振仁兄雅序
 丁巳夏月
 吳昌碩



寿桃

吴昌硕 (1844~1927)

纸本设色 150cm × 82cm

此图桃叶丰茂，桃实尽隐其间，桃枝、桃干不以形似刻画，苍墨勾勒几笔便成。作者以势取人，所谓似与不似之间也。



桃不求形似而在取其韵致。



叶的穿插变化，叶筋勾勒要见笔力。



桃枝，苍笔勾写，要挺健有力，然后赭石勒之。



三千年结实

吴昌硕 (1844~1927)

纸本设色 96cm × 44cm

此图水墨颇佳，桃叶以大笔挥洒，浓淡相宜，寿桃以藤黄、朱磬、胭脂点厝而成，鲜嫩妖艳，桃干竖笔抹出两根，斜插一枝“破”之，便感画面灵动起来。



先用藤黄勾出桃形，
后用朱磬等色点乱桃尖，
笔简而桃之韵尽出。



淡草绿勾叶
形，后用浓墨点乱
勾筋，以求水墨之
变。

