

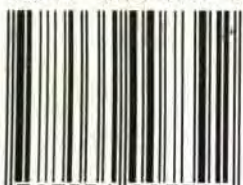
戴敦邦画诀谱

戴敦邦画诀谱
人民美术出版社

ISBN 7-5340-0739-9

9 787534 007392 >

戴敦邦

绘著

戴敦邦画诀谱

浙江人民美术出版社

(浙)新登字2号

责任编辑:诸庭樵

杨德康

装帧设计:李文

戴敦邦画诀谱

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

1997年12月第1版·第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:6

印数:0,001--6,000

ISBN 7-5340-0739-9/J·640

定价:29.80元

目 录

「民间艺人」的画诀与图样..... 2

佳丽..... 4

须眉..... 28

稚童..... 62

道释 神话..... 66

用笔..... 86

赋色..... 88

继承..... 92

品格..... 93

「民间艺人」 的 画诀与图样

中国绘画自与象形文字分离而独立成为造型艺术后，历有朝野之分，「朝」者，总以统治阶级意志贯彻于宫廷御用画师汇聚之皇家画院，而野逸的民间画家就相对多了创作的自由，基于此，风格流派亦多呈繁荣纷杂。自宋以降，文人士大夫笔墨遣兴之风亦趋日开，本以助教化，成人伦之功效遂为抒情之自我表现，或以寥寥笔墨配以洋洋洒洒的文字篇章，此种许成图文互补，相得益彰，后又辅以金石篆刻（另一种文字与图像结合的艺术形式），朱白跳跃于幅面之视觉兴奋点。如此中国特有的以文学与图画相结合，诗、书、画、印为一体的艺术形式，左右了中国画坛的主流，被称之为「文人画」，这就是近数十年才冠以名称的「中国画」了。

中国绘画渊源流长，尽管上有天子亲授御旨，下有文人雅士的参与，但中国的画史，画论相对贫瘠，与数千年中华文化相比更显苍白了。尤少总结绘画创作经验上升为理论指导实践的文著。更少有学习著作传世，即如流传之大名家画语录，也仅一鳞半爪，且造句拗口难解真谛，使从学者不易掌握技艺循序渐进之门道和作专业教习之课本。自康熙至今仍广为流传之《芥子园画谱》在普及中国绘画之法门有其功绩，但总嫌有限。中国绘画史虽则未能正视历代身怀绝技的能工画匠，

亡他们确为中国绘画发展与文化积累建有不应该被遗忘的功勋。惜实践经验被忽视，幸业内存有代代相袭、口传心授之粉本、画诀。由于历史原因，使艺人惧于「教会徒弟饿死师父」的偏窄与局限心理，致使孤本秘不外传，纵有传世，亦代代克扣机关，实有一代不如一代之感，更乃大多失铁矣。

当今中国画坛呈现前所未有的繁荣，政通人和，百花齐放，且绘画从书斋和功利的口号图解进入了艺术商品市场，由单一的从艺者之艺事而跃变为更多的经营投资者，多层次各界人士所青睐，成为仅次于各类明星的炙手行业。基此，种种绘画入门指南的书籍竞相面世，这对有志于此道而不能跻身高等艺术学府之年轻学子不无裨益。但艺术撷取亦非一日之功可得，需持之以恒地长期积累逐一由渐变至质变，绝无捷径与取巧之门路可走。有否成就，视其对艺术之赤诚与经久不变的坚韧而定。吾总告诫自己与后生：艺海无涯，无谓成功，品味艺谛，唯其在为他人娱乐或教化的创造中，虽劳其筋骨，而慰藉良可心志之乐趣也。吾乃一介「民间艺人」，多艺术劳作实践，而疏于艺术理论之归纳，故数十年来只沦于每知其然，不知其所以然，往往失却新一轮艺术理论升华和技艺之精进。艺术理论匮乏意味着缺少一种艺术指导思想并提供具有规律性并普遍而正确的道理。南齐谢赫总结成「六法」，可谓高度概括的中国绘画创作、学习、赏析之最高理论依据，已成字字珠玑的诗句画诀，为中国书画艺术之真谛，但亦非一般读者与初入堂奥之学子能领悟的，回顾自己从艺过程，感慨良多，不外失败与教训，今自撰成白话口诀，并辅之图文解释，类似古人的匠作则例文字，作为「一管之见」，供莘莘学子和护吾之读者。

「某家样」早于唐代前就已流传，是专指某一姓氏家族手工艺风格而言，仅是一种样式，并非样板、模范，更非是东洋话。无可否认它是艺人们各自乐意举起之市招，实乃竞争而已，吾亦同此意图。为使画诀得以形象演绎，配置吾的部分图画亦称之谓「戴家样」。囿于个人资历和偏执，难免谬误，但句句确为一个艺人日积月累之实践心得画语也。

戴敦邦一九九七年于沪上田林

佳
丽

佳丽者即仕女，为女性人物。人类进入文明社会，女性却沦为男人的附庸，仅供欲望的满足和欣赏之对象。所以女性的美均以男性之性的审美意趣左右好恶并成为一种流行时尚。女人出于无奈唯有迎合迁就，这也不以人的意志好恶而变异。吾所作的这些仕女图无疑亦是历史发展的痕迹。

大马易画画人难，
笔底难描美人胎。
才貌出众名娇娥，
若画此女难上难。

画人难早被画史所认定，种种原由也无须赘言了。一部《红楼梦》中美女云集，性情各异，被曹雪芹神来之笔描摹成均能呼之欲出的文学角色，但再要用画笔描绘出迥然不同的美人胎子，总嫌笔拙技穷。欲以具象之图画熨贴文字之描写总难免差之毫厘而失之千里，吾深感其难。

花团锦簇
花团锦簇中之仕女
杨贵妃

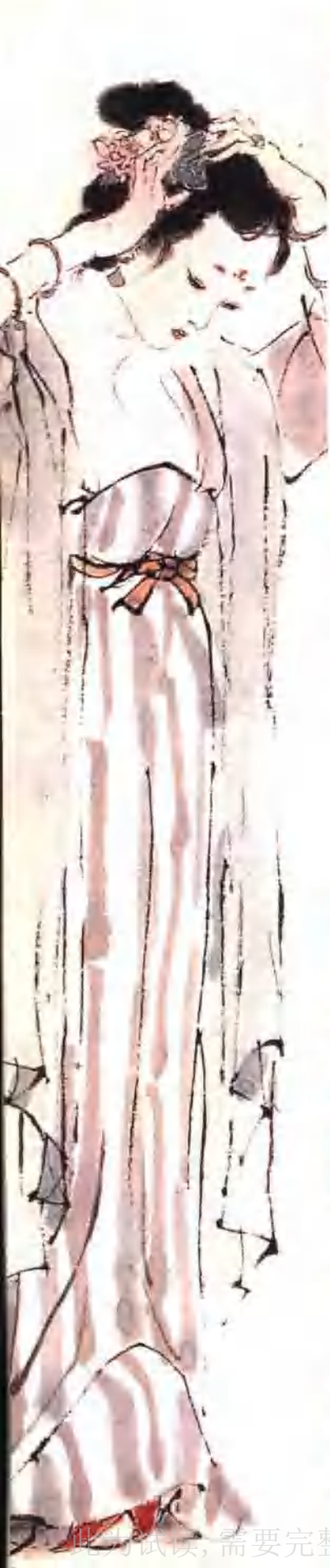
画树难画柳，
画人难画手。
手姿无定式，
画手难于柳。
静态似玉笋，
翻动如蕙兰。
难作粉本稿，
姿态默心头。

人手的姿势变化委实多得使画者难以掌握。西洋画以写生将手描绘得如见筋络血脉，但多静态状。而古代中国画多作概念手型，或避之或宽袂遮之，唯道释画中人物之手有很好之描绘。传统中国戏剧则要求演员手之表演有特独造詣，可以借鉴并认真观察描绘，默记于心。

女性手之描绘种种：静态似玉笋，翻动如蕙兰

美人无肩杨柳腰，
纤纤弱质风吹倒。
闭唇点朱眸半开，
媚态脉脉轻轻描。

吾国古时对女性的审美情趣以藏而不露为美，故切忌作睁目粗眉状。又露齿、耸肩更视为丑态和有失体统之放纵。故总舍此种外形显露之描绘。当然此乃历史之局限，但亦为记录描绘流逝岁月、时代特征之必然。

山鬼（图中牡丹为孔伯容所作）
长安水边多丽人

大石山人
之
題
蘇
子
中
詩
意
九
歌
人
四
於
滬
上
林
半

蘇子中詩意圖

画脸起手鼻作钩，
悬胆琼瑶凝脂留。
左右留得眼窝位，
上重下轻描凤目。
樱桃小口点绛唇，
佳人不宜张开口。
云鬓松懈风流态，
两耳隐约鬓斜挨。

武则天（局部）

刘海毫发莫等闲，
笔笔飞动神韵来。
双颊红晕迅笔淡，
只染颧腮空鼻额。
呼之欲出才点眼，
落笔点睛不可改。
眼帘眉宇轻抹黛，
再染飞白去老态。

由于吾国历史、习俗等种种原因，历代画家对人体解剖研究甚少，造成人体造型能力的欠缺。传统人物画似应重视这方面的研究、提高。吾在人体创作上的努力与不足也证实了这一点。

前乃吾作仕女图脸部之步骤过程。悬胆、琼瑶、凝脂均形容仕女之鼻准。悬胆是指勾勒要注意鼻窠造型，切忌鹰钩和大蒜状。上重下轻是画上眼睑时因有双眼皮纹故需笔重，而下眼睑落笔要轻，重则有瘫眼之感。双颊红晕迅笔淡，傅色染红时，画笔蘸色用笔要迅捷不凝滞，否则易脏而死板。空鼻额是不用着色，以两颊之红晕衬出鼻准，也称三白法（鼻白、额白、颌白）。眼睑与眉宇需抹黛色（即呈青色之墨。吾系墨中掺以适度花青，其比例视染色对象而异），如现时妇女化妆画眼修眉一般。飞白是因落笔飞疾易留下星星点点之白故称，经渲染而去掉白点。

长恨歌（局部）

