

画字入门

刘升祥◎著

金盾出版

画字入门

刘升祥◎著

顾问 郭伯南 宋万平 顾恒敬

马向齐 郑万龙 王喜功

主编 伏文玉

编委 崔焕瑞 丁淑文 连 灯

谢金翠 李服从 刘素英

张兴威

金盾出版社

内 容 提 要

这是一本专门介绍画字(俗称花鸟字)技法的大众美术读物。书中详细讲授了画字的必备用品和基本技法,并精选了多幅作品以供读者欣赏与练习。本书内容翔实,技法实用,由浅入深,循序渐进,非常便于初学者学习掌握,是广大画字爱好者的最佳自学教材,也可供专业美术工作者借鉴参考。

图书在版编目(CIP)数据

画字入门/刘升祥著. -- 北京:金盾出版社,2013.3
ISBN 978-7-5082-8053-0

I. ①画… II. ①刘… III. ①图案字—绘画技法—中国 IV. ①J292.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 305309 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)
邮政编码:100036 电话:68214039 83219215
传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn
封面印刷:北京精美彩色印刷有限公司
彩页正文印刷:北京印刷一厂
装订:海波装订厂
各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:5.5 彩页:16 字数:134 千字

2013 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~6 000 册 定价:20.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

昇祥画马生涯
神魂

伯南题

辛卯冬月

原《人民中国》杂志社编审、文化学者郭伯南题辞

升祥先生指
 中
 字
 寶
 藝
 術
 方
 苑
 萬龍
 批
 等

任丘市文联主席、市书法家协会主席郑万龙为升祥画字题辞

絕妙創意
動人畫字

宋萬平題

任丘市老年大学教务处主任宋万平为升祥画字题辞

倉頡造字史文明 記事結繩遠
 去踪畫字同源兄弟意 琴棋共
 叙并 肩情 冬梅綻放花枝
 俏 駿馬奔騰氣勢宏 花鳥魚虫
 皆妙字 雅俗共賞藝高峰

賀劉升祥畫字入門 壬辰孟夏 連灯

连灯先生为此书赋诗

倉頡造字史文明，記事結繩遠去踪。
 畫字同源兄弟意，琴棋共叙并肩情。
 冬梅綻放花枝俏，駿馬奔騰氣勢宏。
 花鳥魚虫皆妙字，雅俗共賞藝高峰。

序

2008年9月，我回任丘老家探望，住在雁翎公园南侧阳光小区。一天早晨，我到雁翎公园散步，在公园广场，看到不少人在练地书，我便信步上前观看，其中一人引起了我的注意，他练的不是一般的书法，而是画字，也就是人们俗称的“花鸟字”。各地写画字的也不乏见到，但他的画字，其象形和寓意都有一定的深度，我便上前与其搭讪，得知此人名叫刘升祥。

同刘升祥先生认识后，谈得很投机，于是相互留了联系方式。我回北京后，经常与其通话，共同探讨画字艺术的有关问题。通过三年多的交往，刘升祥先生给我留下了深刻的印象。

刘升祥先生为人忠厚老实，谦虚谨慎，性格直率，虚心好学。他是教师出身，对教学工作兢兢业业，任劳任怨，认真负责，诲人不倦。他在工作之余酷爱画字艺术，完全靠自学。经过无数次的观察、摸索、练习，至今四十余年。天道酬勤，一分耕耘，一分收获，真是功夫不负有心人，有志者事竟成，他终于创出了自己的一套画字技法。退休后，他多年在广场、公园、文化宫等地街头展示画字艺术，受到了广大爱好者的好评。

近几年，由于他的画字水平不断提高，他的知名度也越来越高。有些爱好者登门求学，他为了满足这些爱好者的要求，办起了画字培训班。

随着电脑网络的普及，刘升祥先生将自己的部分作品发到网上，得到很高的点击率。甚至有上海、浙江、吉林等外省市的爱好者，有的慕名前来学习，有的电话向他请教。他为自己多年的努力和付出而深感欣慰。

为了让这门艺术得到更广泛地、永久地传承下去，他将自己四十多年探索、积累的画字技法，用教学丛书的形式出版，以满足更多爱好者的需求。

他经过半年多的努力，终于写成初稿，书名为《画字入门》。他为使此书精益求精，无数次征求各界人士的意见，不断修改、完善此书。

2012年5月29日早晨，我又回到老家到雁翎公园散步，在公园凉亭下，巧

遇刘升祥先生，他拿着《画字入门》第五稿，正在征求他人意见。见面之后客套几句，便将书稿递给我看，并征求我的意见。

我认为此书是一本比较好的教科书，因为内容丰富，既讲理论，又讲技法。从工具的配备、工具的使用到画字技法，由浅入深，循序渐进，便于初学者学习和掌握。我相信此书面世之后，定会受到广大爱好者的好评。

升祥先生的《画字入门》，历经多年艰苦努力，即将出版了！这是他坚信画字是中华民族的宝贵遗产，一心要发扬和保护这一艺术品种，一直为之坚毅、勇敢、勤奋奋斗的一颗硕果。是任丘文化史上值得一书的事，也是中国画字艺术界的一大乐事！

郭伯南

目 录

第一部分 画字概述

弘扬民族文化瑰宝——画字艺术	(1)
----------------------	-----

第二部分 画字教学

一、画字用品

1. 画字笔	(8)
2. 升祥画字盒	(9)
3. 画字的颜料	(10)
4. 画字用纸	(10)

二、画字技法

1. 画字的墨法、色法	(11)
2. 单笔画的画法	(12)
3. 多笔画的图样	(35)
4. 画字的组合	(49)
5. 画字的创意	(49)
6. 体现中国书画的艺术性	(55)
7. 百家争鸣，繁荣画字艺术	(55)

第三部分 画字欣赏

一、“升祥画字”作品选	(56)
二、画字精品选	(68)
三、“地书”作品选	(70)
附：痴迷画字，一生无悔	记者 李建梅 (72)
后记	(76)

第一部分 画字概述

弘扬民族文化瑰宝——画字艺术

什么是“画字”？这还是个新名词，词典里没收录，可人们在使用，各有各的理解，还没有规范的确切定义。笔者喜欢“画字艺术”，搞了几十年，个人体会：“画字”是“字以画为本、画寓字以义”、既是画又是字、字画一体的一门艺术，也可以说它是中国传统的、特有的一种“美术字”。如此理解，不知当否，以就正于方家。

“画字艺术”在博大精深的中华民族艺术中只是“艺术小品”，也因之被人们忽视，或不屑一顾。然而，若深入研究，您会发现，这“小玩艺儿”并不小，它有着 8000 年的艺术史，也有着举世闻名的杰作，它堪称是一项独具中华民族文化特色的艺术瑰宝。当今正向海外广泛传播，终将会融入世界文化的大潮。

我个人有几点体会：

一、画字是中华民族文化之根

文字是源于图画的。河南舞阳贾湖新石器遗址出土了龟甲刻符，就像人的一只眼睛，是“目”字的图形，距今已 8000 多年，这是“画字”的滥觞。浙江河姆渡遗址的骨雕“双凤朝阳图”，距今约 7000 年，已是幅完美的“画字”，现在被放大成巨型石雕，作为河姆渡博物馆的门楣，已成为长江文明的一个象征符号。

山东大汶口文化的好多陶瓮上，刻

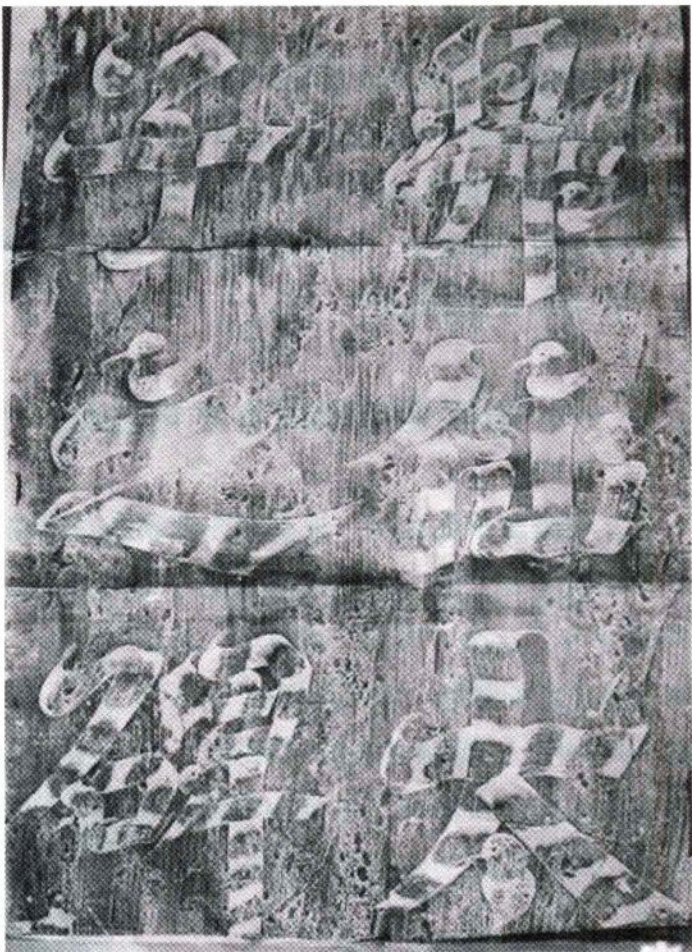
绘着日、月、山等图形组成的画字，如同一幅“海上日出图”。这幅“画字”被释为“旦”字，学术界公认为是中国最早的文字，确证中国方块汉字有史已有5000年。商周时代的青铜器上多有徽识，其中龙、凤、象、虎、鹿、马、牛、羊、猪、狗、鸡、鸟、虫、鱼、龟、车、轮、舟、刀、斧、戈、钺等字都画得活灵活现。有的字，既用图象表形又用图画表音，成为一个图画形声字。如商代的獬父丁鼎上有个“獬”字，画有一个动物，加了一幅太阳落入草丛的“日暮图”，“暮”字古写为“莫”字，后世再画蛇添足，再加上个“日”，成了“暮”字。这“日暮图”是个音符，指这个动物叫“獬”（如今獬类只在南亚和东南亚还存活着，黄河流域已绝迹）。这表明，画字是汉字之根，也是中华文化之根。

谈及花鸟字与中华文化，附带说几位人物：

春秋时，吴越争霸的故事家喻户晓，但人们有所不知，吴王夫差与越王勾践这两位历史名人就都是鸟虫书的爱好者。考古发现的吴王夫差矛与越王勾践剑上都有错金铭文，用的就是鸟虫书。

据说，统一中国的秦始皇的玉玺刻有“受命于天，既寿永昌”八个大字，用的不是李斯小篆，而是秦人的鸟虫书。

中国唯一的一位女皇武则天，更是位唯一的有名有姓的花鸟字书法家。公元699

武则天书昇仙太子碑额的飞白书画字

年，她由洛阳上嵩山封禅，留宿偃师县缙山昇仙太子庙，为昇仙太子写了篇碑文，并撰额“昇仙太子之碑”。这六字中装饰有十几只小鸟，活泼可爱，生机盎然。写字用的是竹木片，笔划中丝丝露白，人称“飞白体”。这块石碑至今仍在河南省洛阳市东南约 35 公里偃师县府店镇，矗立在缙山之巅。大唐和尚唐三藏就出生在这缙山脚下。这是保存了 1300 多年的花鸟字文物。

后世类似故事多多，难以一一列举。

二、画字是中华民族的文化瑰宝

画字艺术，不只与古代中华文明关系密切，在当代也有着血肉联系。如全世界人人皆识的 2008 奥运会会徽，那是一颗“中国印”，印文是个“京”字。那“京”字活像个充满激情的运动员正在长跑，也许是在跑马拉松吧！含义是“舞动的北京”。这就点明了 2008

年的奥运会所在地是在中国的首都“北京”。这一会徽就是幅人人一看就懂的“画字”。

又如，上海世博会会徽，将世博会的“世”字形形象化，又与数字“2010”相联接，巧妙组合，像三个人相拥而乐，表达了世博会“你、我、他”全人类的“理解、沟通、相聚、合作”。这个会徽也是个意境明显的“画字”。

再如，
说说申奥标
志，是用蓝、

黑、黄、绿、红色的五个圈组成了一个中国结，粗看它是奥运“五环”标志的变体，细看其中隐藏着数字 2008，再细细审视，它是一个舞动着的人形，似在打太极拳。太极拳是中华体育的象征，在北京奥运开幕式上

曾以千人打太极的恢弘场景向世界展示。这个精心的构图，相当简洁，却涵盖了“五环”、“2008”、“太极拳”等那么多项内容，形成了一幅发人深思的画作，堪称是“画字”艺术中的一幅神品！

以这三幅“画字”为例，它们让全世界的人都知道了中国举办的奥运与世博，我们不难看出画字艺术的特色与功用，不难体会画字艺术的神奇。若说画字艺术也是“文化瑰宝”，或许并不过分吧！

三、画字的内涵是其精髓与生命

北京奥运富有内涵的画字

因为我们祖先最初造字时的画是要表达某种意义的，而不是随意画的。因此可知，画字是有艺术和生命的，是讲究内涵的。如同“文以载道”，“道”是文章的灵魂，画讲内涵，“内涵”事关其精髓与生命。申奥、奥运与世博的三个会徽，就是画字艺术讲究内涵的典范。还有，北京奥

运时创作有一组体育运动的画字，每幅画都显示出那是什么运动和那项运动的力量与精神，这就是它们的内涵。

我个人在创作作品时，也是这样，如画“马”字，几笔画来，要烘托出那马的健壮与无畏，画出千里马、汗血马的骠悍与飞腾，可是还不失那个“马”字的原型。

再如，我在2000年，那年是龙年，我画了一条腾飞的黄龙。读者一望就知那是“2000”的数字画。这些作品，由于内涵好，体现了画

刘升祥创作的“马”字

字的气质和精神，比较成功，颇受欢迎。

四、画字在海内外将大放光彩

画字，传统上是指花鸟字，现在不同了。画字艺术在中国书画、漫画、雕刻、儿画、美术字、漏画、刺绣、剪纸等艺术领域有越来越多的体现，在商标、广告和机场、车站、码头等处广泛应用，在报刊、杂志、电影、电视等传媒中到处可见，已成为人们低头不见抬头见的文化经济现象。

2010年，我去哈尔滨，看到一块大广告牌，写有“诚信龙卡”四个大字。“信”字是书法家写的，左边的“亻”是一笔写出的一个虔诚的弓着腰的人形，右边的“言”是一笔写出的一条飞舞的龙，妙不可言。只两笔，是画又是字，让人意识到“诚信”与“龙卡”的关系。也曾见有一“梅”字，一看便知是书画家写的，

简练的浓墨表现出梅干苍老遒劲，梅枝挺拔向上，几点红梅花鲜艳夺目，高雅不俗。又曾见一位书法家写的“和”字，字中现出了和平鸽的形象。在这些艺术作品前，让人久久不肯离去。

这几幅画字作品，有一个共同的特点，就是它们体现了中国书画艺术的精神，最典型地体现了东方艺术之美与东方文化的特色。这正是中华文化永远值得自豪的精髓。

中国的书法精髓若能与画字艺术和谐统一起来，那便会发展成为更高一筹的世界艺术。这已有先例。我国爱好书画的人众多，并有不少专业的书法和国画院校。他们书画知识丰富，造型能力强，书画精气神足，有韵律，美感强。如果在我国书画界中引导画字创作，可以想象，前景会是很美好的。近闻江苏大学带了个好头，他们已开始教授画字艺术，让大学生藉以领略祖国汉字文化的博大精深，并组织学生进行画字创作比赛，真令人欣喜、鼓舞！

在这方面已有先例。当下，走出国门的画字艺术家大有人在，他们远赴韩国、新加坡、日本、美国、泰国、英国、德国、俄罗斯、马来西亚等国家画字，海外人士也有来中国求购花鸟字作品的。老国画家周长青先生到德国定居，画了些国画出让，无人问津；可他凭着自身书画功底，改做“画字”时，却赢得大批读者，出了大名。德国总理默克尔也慕名而来，格外欣赏，以至二人成了要好的朋友。这就是在海外看到的它的前景与魅力！

五、画字艺术必须与时俱进，勇于创新和发展

画字是一种悠久的非物质文化遗产，几千年来一直绵绵流传。花鸟字何以历经千年而不死？它的生命力在于它有趣味性、通俗性、装饰性与审美价值，是老百姓的一种精神食粮。当今随着中国经济的蓬勃发展，与世界交流的日益扩大，花鸟字不但有着较好的国内空间，也有着日益发展的国际空间。

既然花鸟字历史那么悠久，当今又有着广阔空间与前景，那么，为何现在在国内的境况反而不比从前呢？这值得令人深思啊！几十年前过年，男女老少看看年画、门神、剪纸、窗花，已觉得很美，偶然看到一幅“花鸟画”，倍觉新鲜，爱不释手！然而，社会如今已步入电子时代，电影、电视、相机、手机相当普及，文化信息多得都要爆炸了；农村人们的眼界也大大开阔，文化素质不断提高，审美需求早已今非昔比，再让他们欣赏老掉牙的传统的東西，已吸引不住眼球了。所以，在今天，“花鸟字”与“拉洋片”、“制毛猴”、“吹糖人”等艺术，都得向“泥人艺术家”学习，与时俱进，保留传统，勇于创新，反映新生活，创作新题材，适应时代的新需求。坦诚地说，这门艺术是“美景与危机并存”，若不大胆创新，大胆改革，那必然丢掉市场与价值，面临渐渐后继乏人，终被淘汰出局的命运。

画字艺术是一门既与多方面艺术有联系、又能有它独立特点的艺术。目前这门艺术还没有形成一个完整的体系，缺少系统的研究及组织。因此，我殷切希望有志于这一艺术事业的同仁们，我们得走出个人单干、“师徒传承”的老路子，有条件的可开办“画字艺术培训班”，倡议美术院校开设“画字专业”，开办“网络画字艺术学校”，建立“画字艺术研究机构”等，总之，要扩大队