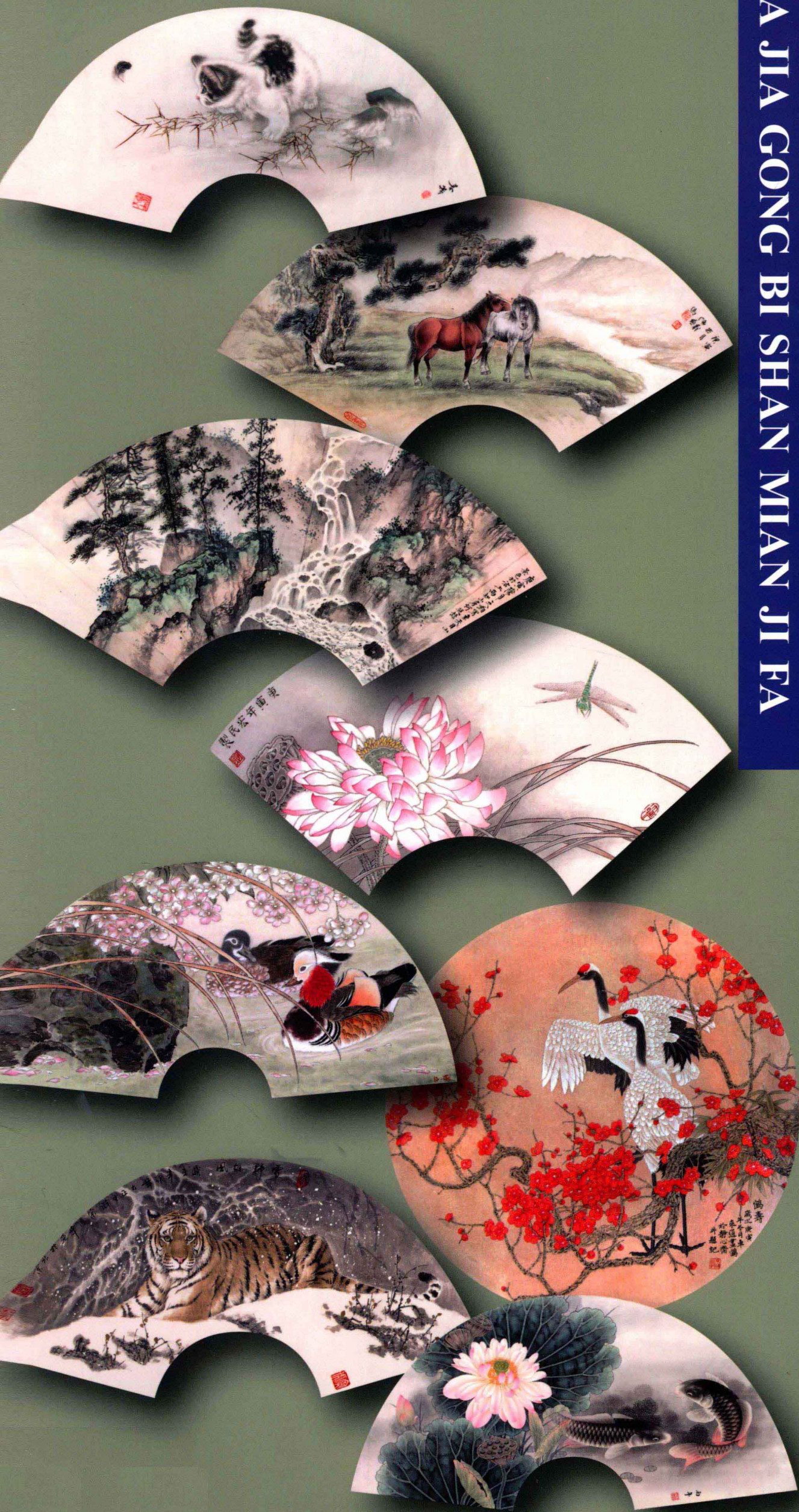

八家

工笔扇面技法

BA JIA GONG BI SHAN MIAN JI FA

天津人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

八家工笔扇面技法 / 米春茂等绘. — 天津 : 天津
人民美术出版社, 2011. 7
(八家技法系列)
ISBN 978-7-5305-4426-6

I. ①八… II. ①米… III. ①扇—工笔画—技法(美
术)—中国 IV. ①J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第125692号

天津人民美术出版社出版发行
天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店经销
2011年8月第1版 2011年8月第一次印刷
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 4.5 印数: 1-2500

咫尺江山

——《八家工笔扇面技法》序

扇面画艺术在我国有着非常久远的发展历史，其形制也是几经变化而成今日之繁多样式。扇，古称为“箴”，据许慎《说文解字》记载，其“尧时生于庖厨，扇暑而凉”。《历代名画记》中载：梁朝肖胥“曾于扇上画山水，咫尺内万里可知”。民间亦有东晋大书法家王羲之曾为老姬书扇的故事流传至今。魏晋以降，又历经唐五代，到宋元时期扇面画的独特艺术魅力日益彰显，至明清之际更伴随着折扇样式的兴起而成了文人雅士手中不可或缺的把玩之物。手握咫尺江山，而胸怀经纶济世之志，开合之间，想必自有一番大境界矣！

关于扇面画形制的演变，我们可以结合历代文献记载与传世的一些图像资料而理出这样的基本脉络，传统的扇面画从形制上来看主要分为两类：其一为团扇，其二为折扇。具体而言，团扇因扇面多采用绢、纱材质，故素有“纨扇”、“团纱”之称，又因古代多用于宫廷，故亦有“宫扇”之谓。其样式又有月圆、腰圆、六角、八角诸式。而以团扇为载体的书画艺术，最早在魏晋时期已经出现。团扇画发展到唐代，已是十分盛行，周《簪花仕女图》及《纨扇仕女图》中侍女手中所执之团扇，便是唐朝画扇风尚的重要图像凭证。从宋代开始，尤其是到了徽宗朝，画扇艺术更是盛极一时，《书继》中载：“政和间，徽宗每有画扇，则六宫诸邸竞皆临仿一样，或至数百本。”芭蕉形制的画扇在这一时期也开始崭露头角。大量的宋代团扇实物遗迹一直保存至今，为我们研习两宋绘画的艺术风范提供了可贵的实物资料。而折扇又名“聚头扇”，常用竹、木或象牙做扇骨，韧纸或绫绢做扇面。主要流行于元朝以后，其中尤其是明永乐皇帝的推崇，致使折扇画空前风行于天下，不少文人画士纷纷涉猎于斯，譬如文徵明、唐伯虎、仇十洲，皆有不少折扇画流传至今。扇面画艺术发展到清代，更成了一种能与卷轴、镜心、册页并行于世的重要中国画表现样式。也正是在明清时期，团扇画逐渐开始为折扇画所取代。愈往后世，扇面去热避暑的实用功能愈是退居其次，而展玩间视觉的愉悦性能却成了扇面画重要的审美标准。

扇面画在艺术表现上为典型的以小见大类型，于咫尺之内展示自然之万般变化，除了要笔精墨妙，对于画面布局构图的要求更是非常苛刻。观宋人小品，无论《出水芙蓉》，还是《深堂琴趣》等等，尽管画幅皆不过尺，但“气局”却甚为大矣，缘何如此？大抵古时画者大都谙熟于绘画之风水，点画留白，皆注意风水之来龙去脉。故不论是哪种扇面形制，画家在命笔之前必须考虑在这种特定的空间范围中安排画面，只有经过一番精思巧构，才能够匠心独具，笔随意转，化有限为无限，进而才能在方寸之间巧夺造化之妙谛，创造出富有魅力的形象和意境。

此本画集以扇面画为载体，内容涉及山水、花卉、飞禽、走兽、虫鱼等。从扇面形制到表现内容都力求精而全，试图对当代中国扇面画创作现状做一整体的图像展示。

王维明

庚寅冬月写于浙江师范大学

《凝视》画法步骤图

步骤一：

用细尖笔蘸淡墨勾画轮廓，用白云笔蘸墨丝毛，注意落笔要轻，收笔要慢，按照上述方法将应画的部分通丝一遍，然后用破笔皴出地面和石头，画出鸡毛。

步骤二：

待第一遍墨干后再用较深一点的墨丝第二遍，第二遍用笔时要补第一遍之不足，并着重突出斑纹，继续皴地面和石头，继续染鸡毛。

步骤三：

第二遍干后再用比第二遍重一些的墨丝毛，并突出动物的结构和斑纹的深浅变化，画多少遍没有定数，直到满意为止，整理地面和石头。

步骤四：

丝毛完成后，用浅红色点染鼻和口，用花青加淡墨点染眼睛，并在瞳孔周围留出空白作高光点，用白粉画胡须，最后染背景，用石绿点染鸡毛和石头，用细尖笔勾画小草。

玩伴 米春茂

秋风 米春茂

观战 米春茂

雪野初猎 米春茂

《鹤寿图》画法步骤图

步骤一：

白描勾线，鹤的嘴、眼及黑色羽毛用重墨勾勒。白色羽毛及梅花用淡墨勾线。梅花枝干用重墨枯笔勾出。

步骤二：

根据画面意境涂染底色。鹤的黑色羽毛用重墨扁笔丝毛。腿用花青加墨平涂。梅花用曙红分染。

步骤三:

鹤的黑色羽毛先用淡墨，再用重墨分染，白色羽毛用白色分染。梅花罩染朱砂。鹤腿上的鳞片用重墨点出。梅花再用曙红分染。用白色勾羽轴，赭墨色勾羽裂，鹤的嘴用赭墨色分染。枝干先用淡墨皴染，局部用重墨皴染。

步骤四:

梅花蕊丝用白色勾出，花蕊用米黄色点出，鹤的白色羽毛用白色丝出。

富寿图 车来通

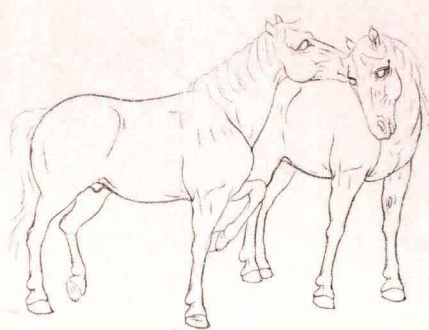
明月松间照 车来通

松鹤延年 刘宝铃

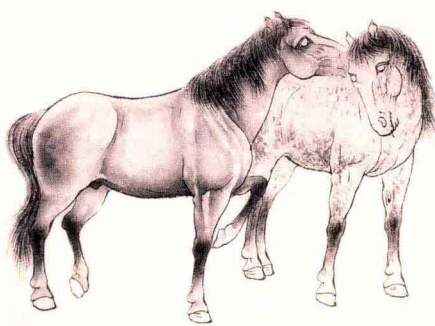
相依 刘宝铃

《神骏图》画法步骤图

步骤一：

先起稿勾线，它决定作品的风格和意境是否高雅。稿子定下后，用熟宣纸或绢进行拓稿，拓稿用不同深浅的墨勾线。

步骤二：

再用散锋笔画出鬃毛，然后用淡墨根据鬃毛的结构反复渲染出层次。渲染用研好墨汁根据马的结构由浅入深反复渲染，渲染时切记不要染上墨线。

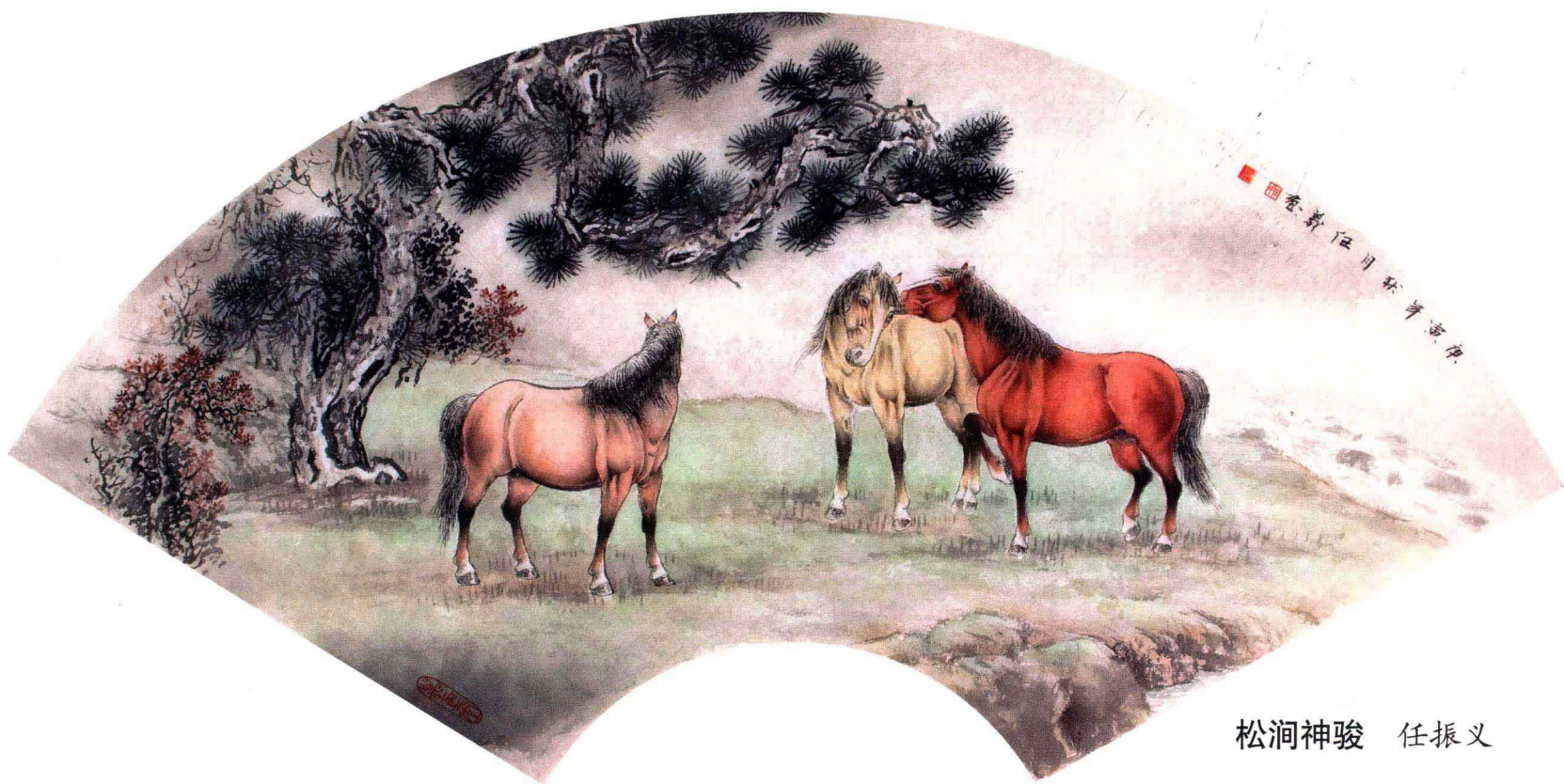
步骤三：

枣红马用曙红加赭石，加少许墨调好颜色反复渲染，染到满意为止。

步骤四：

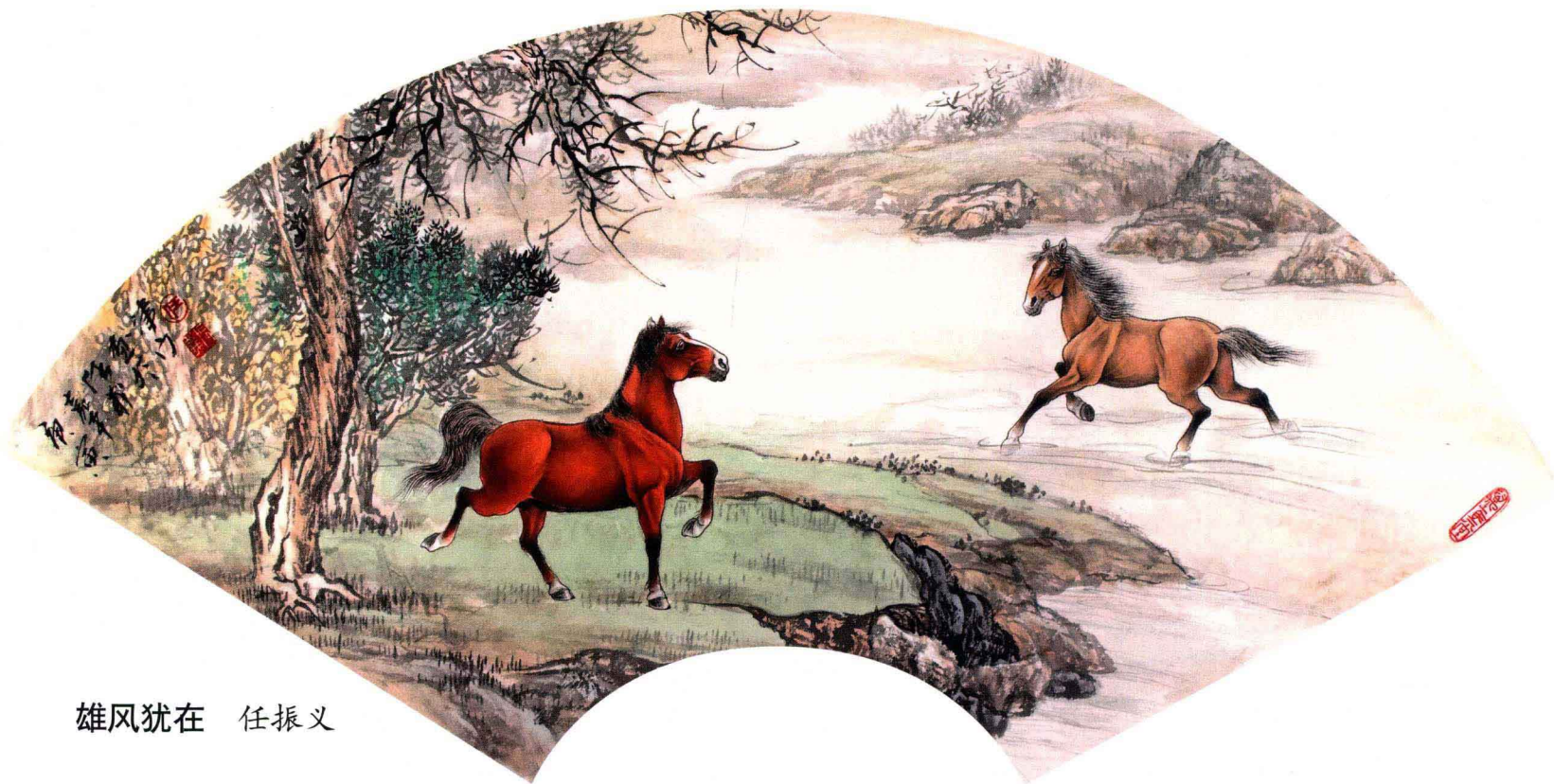
整体渲染和补景。马眼用淡墨多遍点画出眼球体，留出高光，然后用赭墨分染眼白。用中墨皴擦出马蹄。用赭石、花青、石绿、石青，分染石头、树、土坡地面。最后整体渲染，题款盖章。

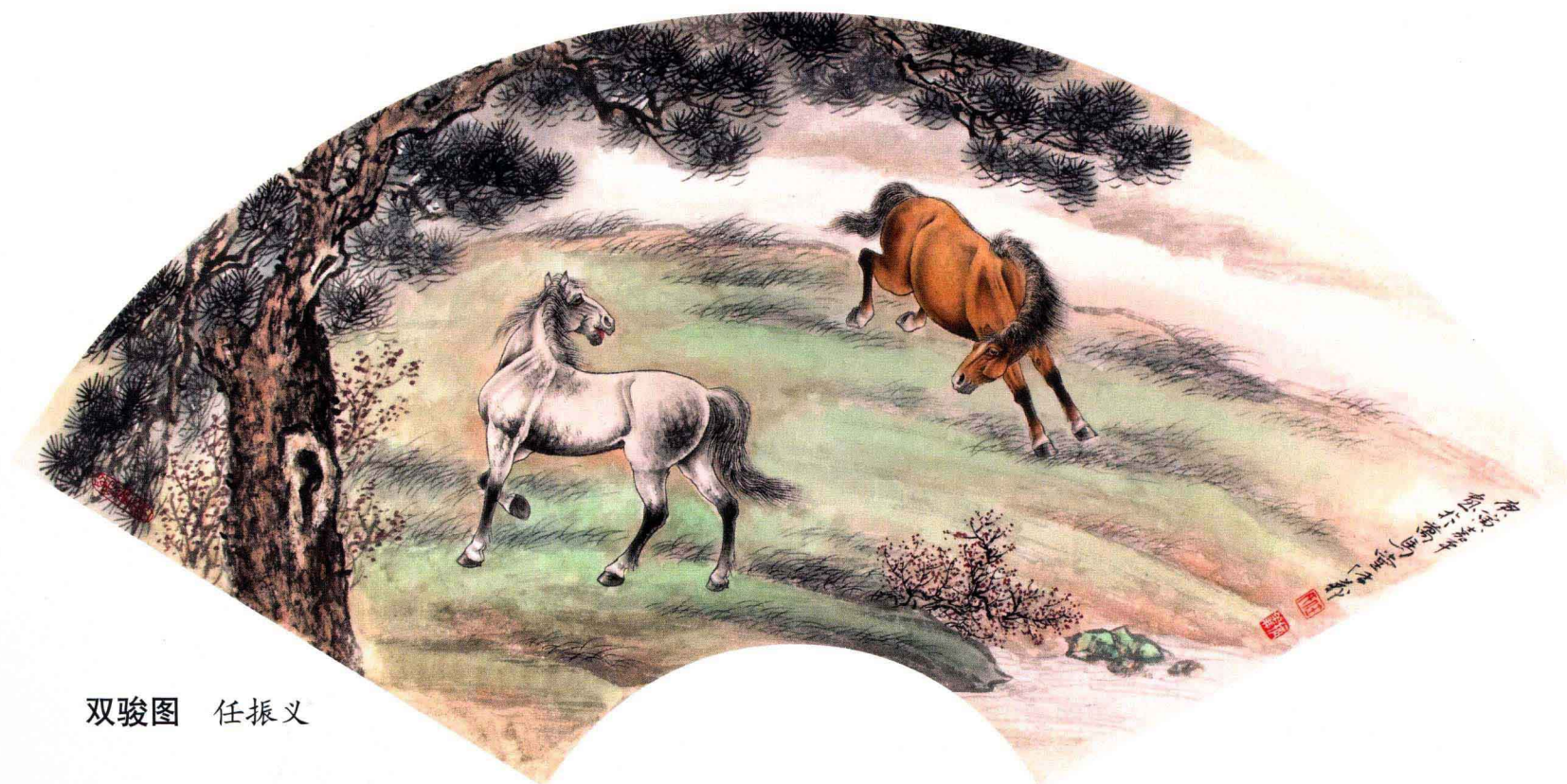
松涧神骏 任振义

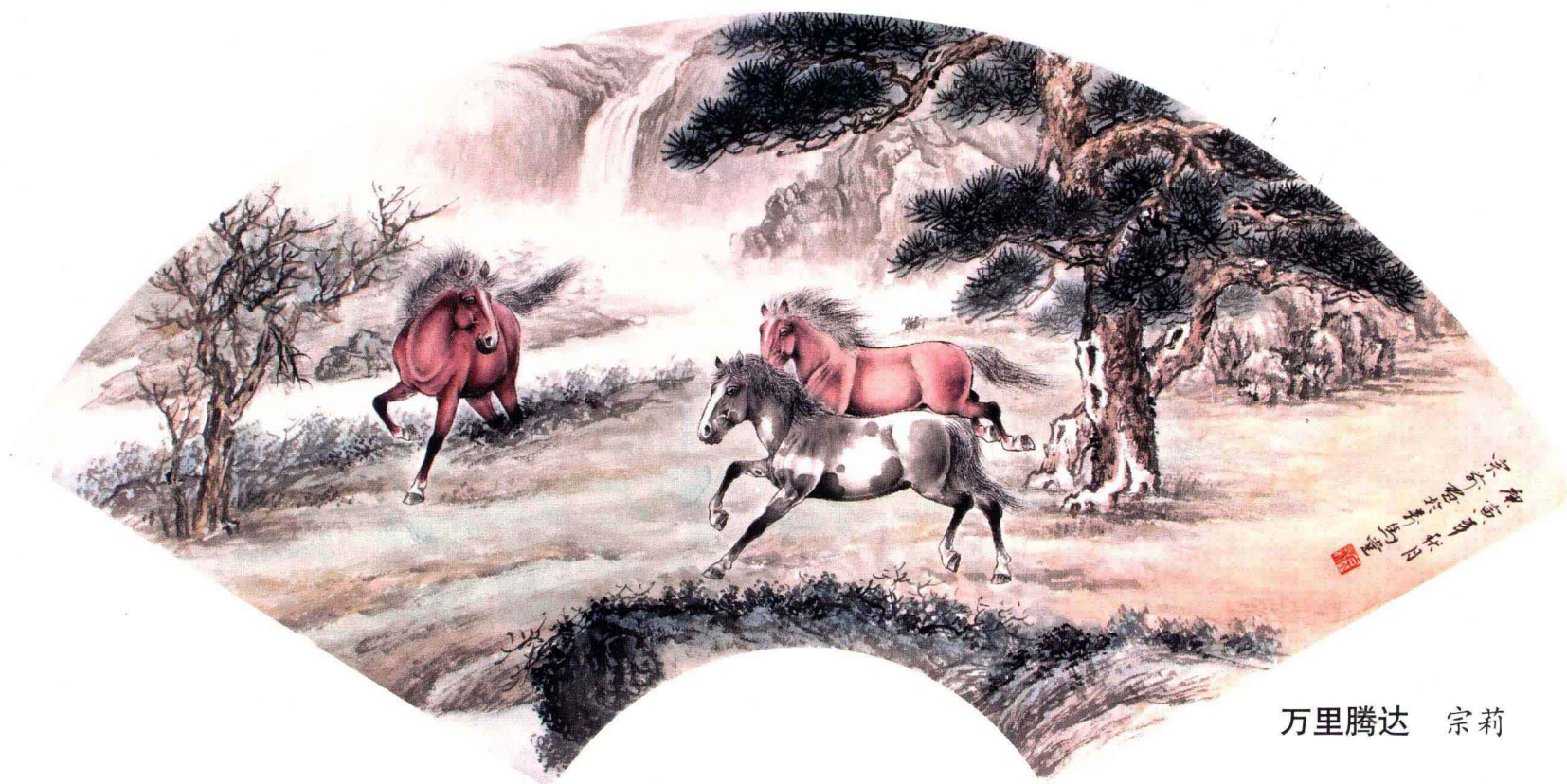
松畔三骏图 任振义

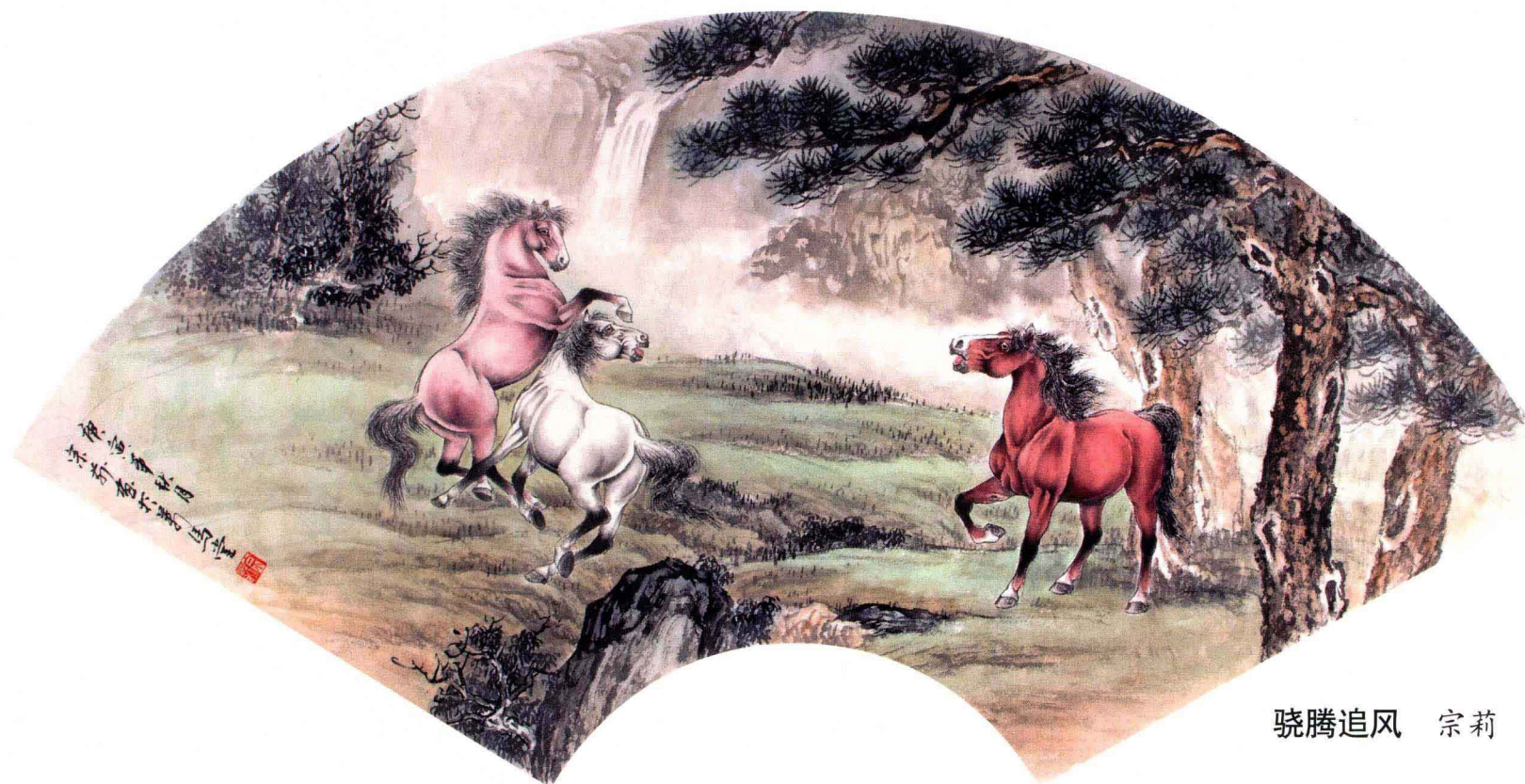
雄风犹在 任振义

双骏图 任振义

万里腾达 宗莉

骁腾追风 宗莉

《清香》画法步骤图

步骤一：

草稿完成后，用熟宣纸铺在稿子上，认真地拓描下来，然后裱在画板上，待干后进行勾线，花瓣用淡墨勾，叶子用中墨勾。蜻蜓翅用细笔淡墨勾出，其它稍重墨勾出。

步骤二：

用胭脂加曙红分染荷瓣，第一遍要淡。用淡墨淡染莲蓬，不可一次染足，留染第二遍余地。