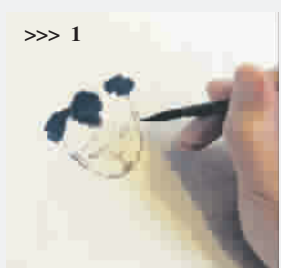
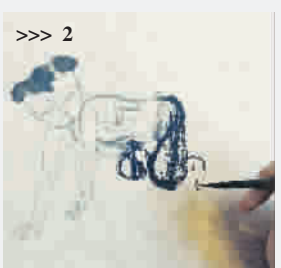

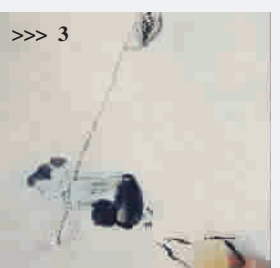
>>> 1

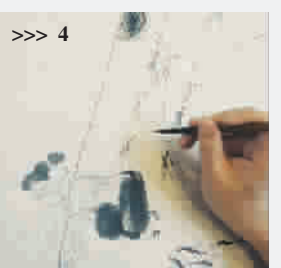
>>> 2

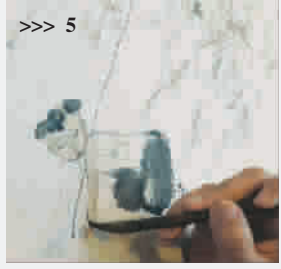
>>> 3

>>> 4

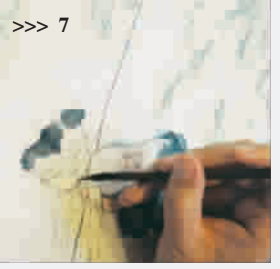
>>> 5

>>> 6

>>> 7

>>> 8

今日课堂

示范者 朱新昌

1. 绘头像, 孩童五官相对集中, 展现可爱

2. 绘身体, 注意比例, 手可圆些

3. 绘一群鱼, 要注意疏密关系, 有分有合

4. 绘草, 要注意不要将草和草的线条绘成平行线

5. 用赭石加一点石青为皮肤上色

6. 背景上色, 注意色块的大小与布局

7. 细节部位上色, 凸显亮点

8. 题字落款钤印, 与画面融为一体

鱼儿去哪儿了——暑期河滩童趣图

编者按:这个暑假,《爸爸去哪儿2》依然是大家热议的话题,棉花糖哥哥 JOE、包子姐姐 Grace、明朗少女贝儿、火星男 Feynman、大姐姐多多和萌娃杨洋阳,这几个小宝贝在爸爸的带领下,与大自然、与乡村来了一次全方位亲密接触。这让大家不仅在电视机前看得开心快乐,也引发了一股全家前往农家乐休闲放松的热潮。在此,本刊“名家示范”专版特别奉上由朱新昌老师示范绘画的捕鱼童趣图,以作为给小朋友和童心未泯的大朋友们的一份暑期礼物。

心中要有画面

朱新昌,上海中国画院一级美术师、中国美术家协会会员、上海美术家协会理事。他的画自然纯放、水墨酣畅,在他看来,一个时代的人物画不仅在形式上要充分展现时代的气息,而且画什么人物,什么神态,敷什么颜色,都是非常直接的心境展现,而不是古画中曲笔的寓意。

一幅作品格调的高低,与创作前的构思密不可分,构图要做到心中有型,使画面既有变化,又稳定平衡。要注意不能在画现代作品时,一落笔先想想古人是怎么要求的,古人是怎么画的,这样就束缚了我们的想象力和创造力。笔墨对水墨画来说的确十分重要,但笔墨不是唯一的、绝对的手段。笔墨的好坏也只能在被纳入造型和画面的结构之后才能判断。跟着画面感觉走,方为以笔墨入画之正道。

朱新昌老师要创作的这幅画有着他孩童时代的记忆,在河滩边追逐鱼儿,观察它们的一举一动,能将自己带回到那段充满童真、快乐的年代。朱老师说,“在儿童眼里,一条鱼、一朵花、几只蚂蚁都是很神奇的,画者要用童心去看世界,创作时才能准确表达出儿童的特征和当时的生活面貌”。

注重五官特征

在将童子安排于画面的左下角后,朱老师开始由五官入手。朱老师说,“画水墨人物,以线造型为主,我先从五官开始画起,画时要注意具体的结构特征,像小孩子的五官位置相对集中,眼睛要有神”。说完便用小号狼毫以淡墨画出眼睛、鼻子和嘴等五官,小号狼毫笔硬且细,能刻画细节(图1);接着用大号羊毫以深墨绘头发,大号羊毫吸水饱满,使头发显得滋润且有厚度;然后再以淡墨化开,进行渲染。感觉朱老师用笔,线即是墨,墨即是线,简单几笔便把孩童的神态表现了出来。

不管是变形还是写实,造型要使人有想象的余地,要达到“迁想妙得”的目的。不能带来意会和想象的形,不论是夸张变形,还是写实,都是死形。不同的画家,不同的经历,不同的审美经验,不同的意识判断,在同一对象身上会有不同的发现,借用毕加索的一句话:“我不是在表现,我是在发现”。

处理虚实结合

待到画身体部分,朱老师同样先用小号

朱新昌老师正在收笔落款

狼毫笔以中锋进行勾勒,以展现“实”的感觉,他表示要注意按所绘之人物的特点来画,如童子的手就要画得圆些,可爱些(图2);衣服以侧锋方式表现,如此显得较轻,和身体的勾勒能形成虚实对比。注意,在衣服上的用墨不能将轮廓线填死,要适当留一些空白,以产生透气感;裤子用深墨后再用淡墨渲染,以和头发颜色产生呼应。在朱老师看来,衣服裤子的笔墨处理要有取舍提炼,尤其是纹理方面的变化,要呈现节奏感。

背景注意疏密关系和浓淡变化

画好渔网后,在渔网将干未干时用淡墨进行渲染;然后画鱼,画一群鱼的时候要注意彼此间的疏密关系,有分有合。注意鱼的形态,身体以侧锋、眼睛和嘴以中锋表现(图3);画草的用墨比画人物的墨略淡些,也要注意疏密变化,切忌将草和草的线条绘成平行线(图4)。待到画面将干时,把墨再舔淡进行渲染,某些地方也可用枯笔皴一下,使画面层次更丰富。

总的来说,线是水墨画的灵魂,可以通过曲直、粗细等来表现外形,也可以通过浓淡、松紧、干湿等来突出空间感。所以在组织画面

的时候,要多发挥线的味道,辅以墨、色,便能呈现和谐之美。

用色沉稳,色块大小比例与画面和谐

在基本笔墨完成时,要站起来或是离开远点,仔细观察整个画面,看看有哪些地方需要补充些线或墨色,适当地加以调整,使画面更丰满。上色时可以根据画面的墨色为参考,要注意沉稳单纯些,如此符合水墨画“雅”的韵味,同时还要注意冷暖变化和色块的安排。

朱老师为孩童皮肤上的第一层色是赭石加一点石青(图5),渔网则是赭石加墨形成的深咖啡色,趁皮肤和渔网墨未干时可为背景以花青加藤黄加一点淡墨上第一层色,然后再继续为脸上色,直接用赭石来表现,会让脸显得红润,好看;接着再为背景上色,要注意色块的大小和安排(图6);最后是一些细节的表现,嘴唇用朱砂点;衣服则是朱砂加墨;裤子上则勾几条红色,作为孩童的裤腰带,凸显亮点(图7)。如此便感觉所有的用色互相渗透,画面满却不堵,鱼儿若隐若现,整体十分耐看。

题字盖印讲究错落

题款用印在作品收尾工作中也是一个重要环节,运用得当能让章成为画的一部分,为画面增色。根据此幅画的构图,朱老师在右上角题字“童趣图”并落款钤印,然后在左上角和左下角加盖闲章,要注意的是左上角的章不要和右边的题字高度一致,可以略低些,形成错落有致的感觉(图8)。

纵观整幅画面充满野趣,构图简练,画法新颖,灵巧的用笔勾勒出栩栩如生的儿童形象,作为背景的杂草和小鱼,显得纯真自然。这其中既有以儿童的五官、手脚等局部特征来突出神态的,也有以几条鱼的分合及与儿童的互动来展现活泼场景的。点点滴滴间不仅将乡村顽童的可爱一显无余,也使画面呈现出一种淡淡的书卷气息,温馨甜美的意境令人遐想。

凌洛梵 整理 陈炜 摄

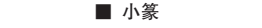
行书

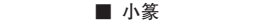
楷书

小篆

金文

品字解意

示范者 张晓明

汉字的演变一直是多元的,从象形图画到线条符号到适应毛笔书写的笔画,各个历史时期所形成的各种字体,有着鲜明的艺术特征。适值暑假,在孩子们快乐玩耍的同时,也让我们跟随原中国书法家协会教育委员会委员、原上海市书法家协会副主席、现上海市书法家协会顾问张晓明先生,从他所撰写的四个“童”字中,一探汉字之妙,寓教于乐。

金文的形体和结构与最早的汉字甲骨文相似,盛行于西周,是铸刻在青铜器上的文字。张晓明老师告诉我们,甲骨文图画性强,写法上没有定型,大小不一,随意性大。金文的象形性比甲骨文有所降低,字的定型也有所提高,但还有较多的异体字。他解读自己所写的这一金文“童”字,上部为一个扎着发髻、大眼睛孩童形象,下部则表现为一个鼎安放在土上,是为重,故此说明古人一直以来很“看重”孩童、“重视”孩童,与现代人将儿童作为未来的希望一般如出一辙。整个字画面感、故事性十足,很有童趣。

在秦朝丞相李斯对大篆整理简化改为小篆后,小篆则成为正式颁行的统一字体,所以异体字大量减少,由张老师的“童”字可看出整个字匀称整齐,线条粗细一致,符号性增强,图画意味减弱。不过张老师告诉我们,因为小篆的线条用笔书写起来不方便,不能适应秦代公文往来的需要,所以几乎在同时产生了隶书,隶书把小篆弯曲的线条改为平直的笔画,字体进一步简化,书写变得简便且规整。

隶书通行后,为求书写快捷而出现了草书,草书大量使用连笔,减少了部分笔画,但在字形上较难辨认。于是在糅合了隶书和草书后,楷书盛行于唐朝,由此汉字的字形字体稳定下来,确定了横竖、撇捺、点挑等基本笔画。张老师书写的楷书“童”,字形便是方正严整、笔画平直,秀丽之感跃然纸上,字的意思上也出现了“立”于“里面”之说,似乎是在表述儿童便是家中位于最里面的、是最年幼的,最被保护。

行书是介于草书与楷书之间的字形。见“童”字书写如行云流水、丝丝不断,有连笔,但又比草书容易辨认,基本上保留了楷书的结构框架,也难怪它会成为十分通行的一种字形。

子悦 文 waron 摄