

【中国画学谱·山水卷】

山水写生

崔晓东
编著

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画学谱·山水卷·山水写生 / 崔晓东编著. — 郑州: 河南
美术出版社, 2010.2

ISBN 978-7-5401-1972-0

I. 中… II. 崔 III. 山水画—技法 (美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 230953 号

中国画学谱·山水卷·山水写生 / 崔晓东 编著

策 划: 李学峰

责任编辑: 张之强

特邀编辑: 毛君周

责任校对: 李 娟 敖敬华

装帧设计: 王明林

出版发行: 河南美术出版社

制 作: 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 1.25

印 数: 0001-5000

版 次: 2010 年 2 月第 1 版

印 次: 2010 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5401-1972-0

定 价: 10.00 元

一、关于山水画写生的几个问题

山水画写生是山水画学习最重要的过程，是不断吸收大自然营养最主要的手段，是山水画创作中绘画灵感和想象力最主要的来源，也是学习山水画最重要的方法。

1. 山水写生是一种综合能力的训练，山水画中的很多问题必须在写生中加以解决。比如应该培养学生用自己的心去感受大自然，对大自然始终有一种新鲜的、敏锐的、独特的感受，这是学习山水画的重要环节，也是中国传统文化讲人和自然的和谐，艺术创作把揭示和表现自然与人的内在精神作为最高境界。

2. 在感受自然的同时，要学习、了解中国画的观察方法，如“山形面面观”、“山形步步移”、“远看取其势，近看取其质”的观察方法以及中国画的透视方法，使其能全面、本质地认识自然，而不仅仅是眼前看到的局部。把山川、丘壑、云水、林木、房屋等处于不同时空的内容都纳入其把握之中，整体地处理他们之间的相互关系，培养其取舍、概括的能力和想象力。

3. 培养学生在面对大自然的时候要有新的发现，从一开始就应培养这方面的意识和能力。回顾美术史、绘画史上的很多变革和创造，都是在对大自然的感受中有新的发现之后产生的，包括新的意境、新的样式、新的题材、新的绘画语言和新的表现手法等，不断地发现是艺术和艺术形式不断发展的基础。

4. 要培养学生认识、理解大自然的形态和生长规律，了解、研究山川、林木的结构、形态、体积和山之间的联系。对自然规律的深刻把握，是一个画家最重要的基本功和生活积累，在认真研究、理解的基础上又要学会提炼概括，把你所要表现的对象变化成为一种艺术形象。（如图1）

图1 崔晓东 / 北京郊区写生长卷（局部）

5. 要研究和思考笔墨形式和笔墨语言。山水画是靠笔墨来表现自然，作品水平的高低，取决于对自然的感受、理解能力和对笔墨语言表达的把握能力。山水写生最重要的意义和内容，是在大自然中，面对自然将你所感受到的自然形态，直接转化成一种艺术形象和画面，而这种转换靠的是笔墨来完成。在这个过程中最容易出现的有两个方面的问题，一是仅仅把笔墨当成一种素描或造型的手段，削弱了笔墨自身的审美价值，描摹、照抄对象。另一种倾向是缺少感受，完全凭过去的经验和习惯，或者照抄别人的办法，用固有的套路来套眼前丰富、生动的东西，缺少对大自然的感受。对于这些问题，从教学的角度讲，要有一个循序渐进的过程，分步骤、分阶段地来解决。一是强调感受，培养观察能力，研究笔墨规律，探索自己的表现方法；也可以借荐前人的方法，这样才能在生活中发现和研究前人经验的基础上，创造出一种新的表现形式和手法。一幅作品如果没有形式语言的支撑，将没有艺术的力量。当然笔墨的一些问题，包括一些技术性问题，不是都可以在写生中解决的，需要其他的一些课程，如在临摹课等课程中来解决。

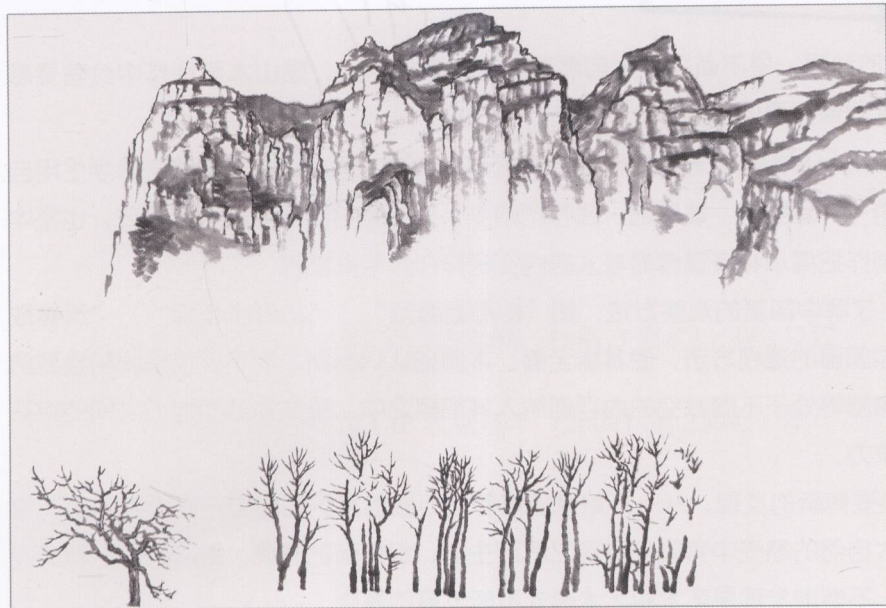

图2

二、写生作品步骤图

1. 《太行之秋》步骤图

①写生一般先画最前面的，或者你认为最主要的内容。在这幅写生中我先画前面的树，之后画山顶，这两处我认为是比较重要的。画的时候要注意画面的布局 and 各个物体的比例关系。画树要注意树的姿态和树的组织关系，处理好疏密、虚实、空间等方面的关系。（如图2）

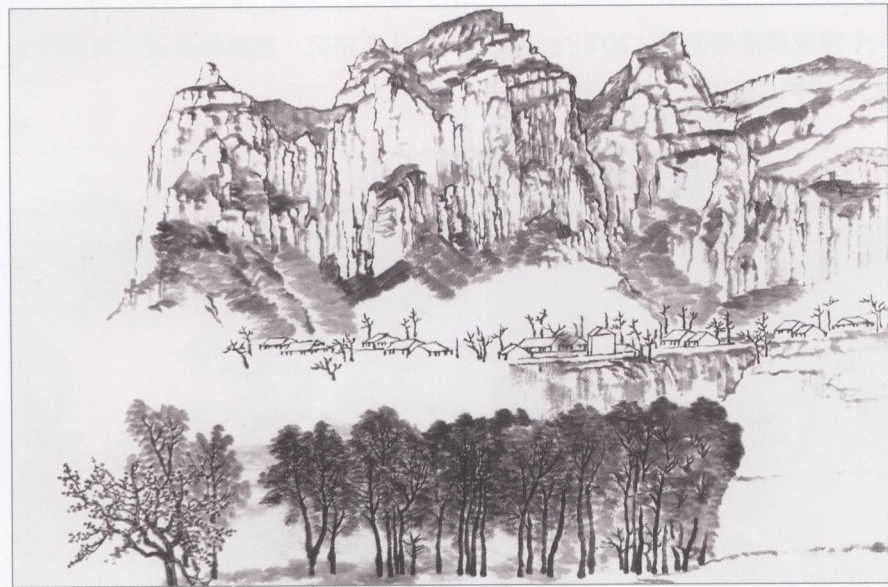

图3

②画树叶，要注意光线对物体的影响，表现树叶在光照耀下的光感变化和其形状、空间变化。画山，分出来山石与土和山上的树与草，在一般的情况下，山石相对亮一些，草和树要重一些。画墨的时候，要注意用笔和墨色的变化，要有笔有墨。（如图3）

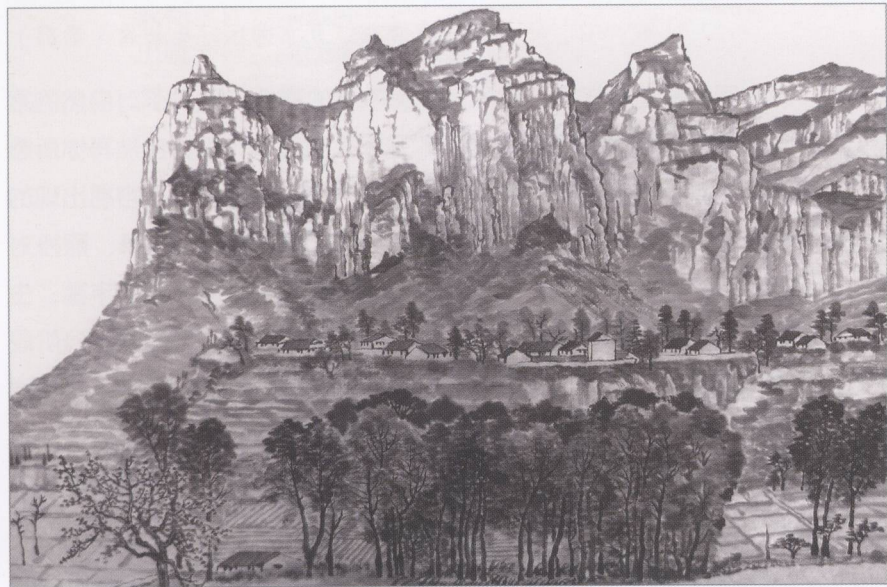

图4

③用不同层次的淡墨画出土坡的结构变化，区别出山石、土坡和树的笔墨整体关系，也要表现对象的形体和空间关系。（如图4）

④在保持大关系的前提下，深入刻画每个具体的局部。不断完善画面的内容，在刻画局部的时候始终保持自己的新鲜的感觉。要使画面既要笔墨生动，也要使画面丰满、浑厚，表现出太行山的特色和自己的独特的感受。（如图5）

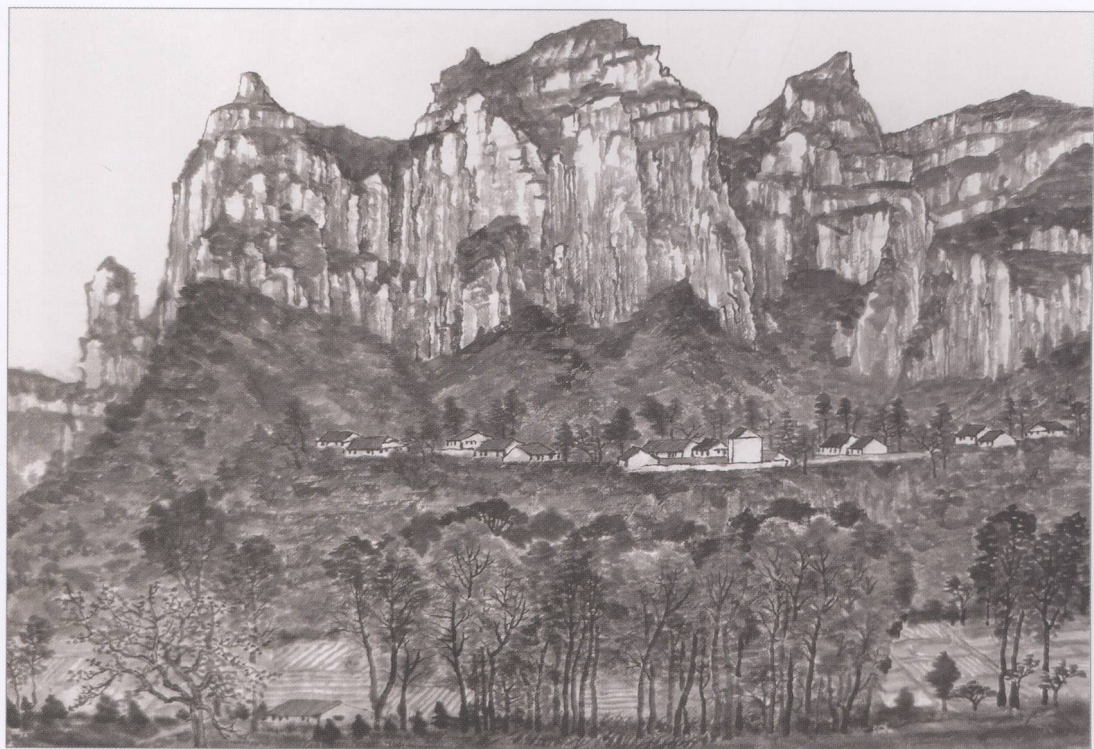

图5

⑤最后一步上颜色，上颜色一是要尊重客观对象，二是自己的感受，三是画面的需要。颜色不要涂得太厚，可以薄一点，不够再加一遍。画水墨时应为颜色留有余地，把墨都画满，颜色就不好上了。水墨画上颜色最重要的是颜色不要破坏水墨，要互相衬托，做到这一点还是比较难，要认真研究大自然中的色彩关系，也要借鉴前人的好的经验。（如图6）

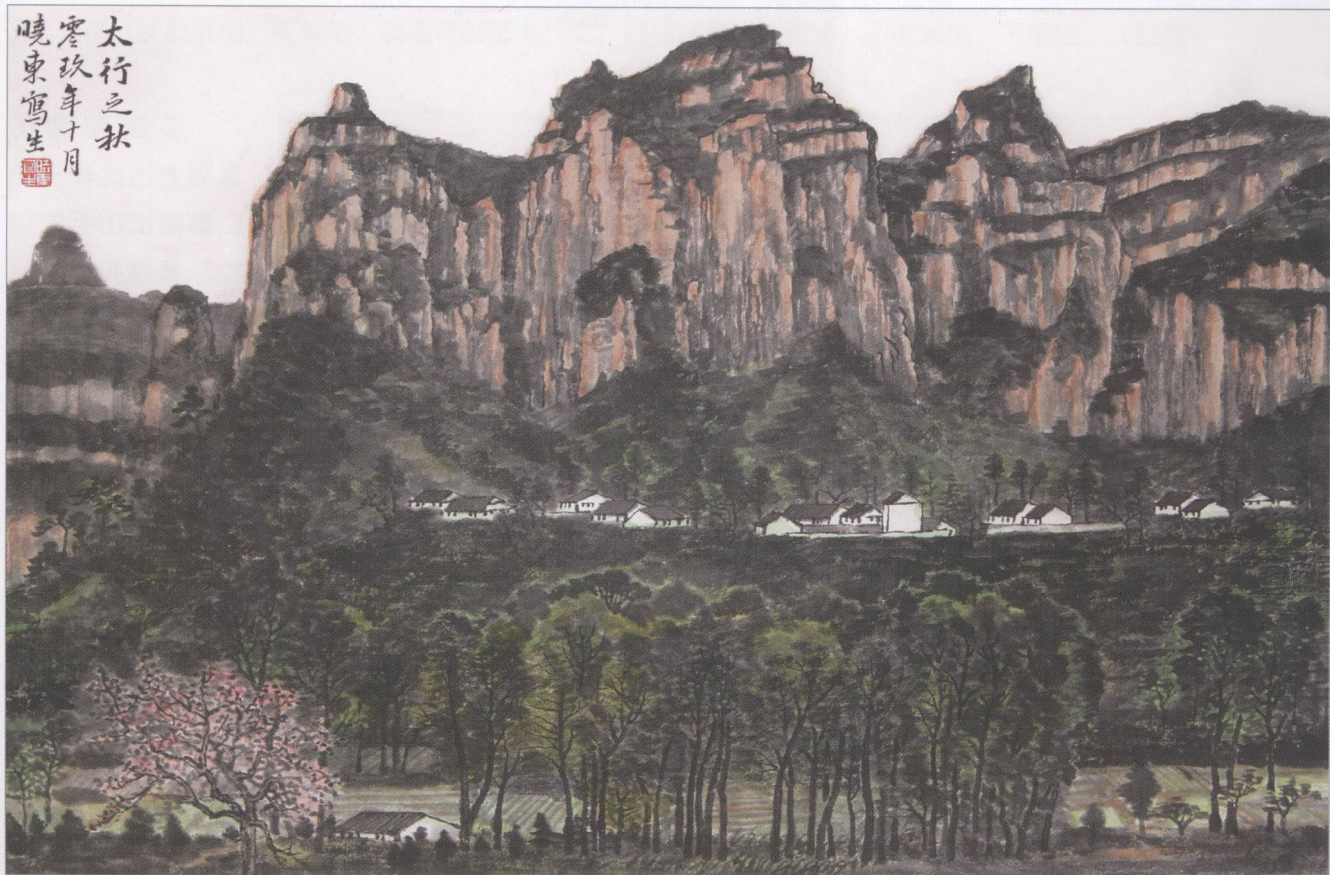

图6

太行之秋
晓东写于
癸亥年十月

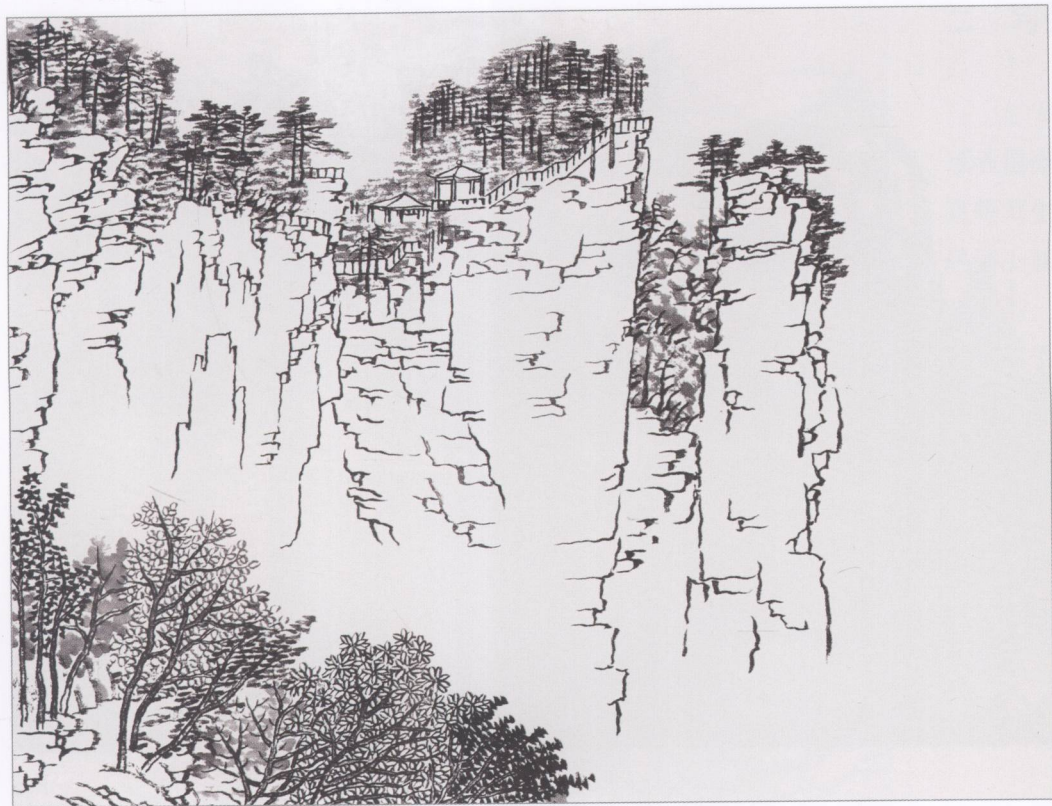

图7

2. 《张家界写生》步骤图

①先用笔勾出林木，然后勾出山石的形状、轮廓、结构、质感。山石的勾勒应方硬，长短线结合。树木要圆润，要注意笔墨的干湿浓淡，用笔的轻重疾徐。用笔既要扎实又要灵动。（如图7）

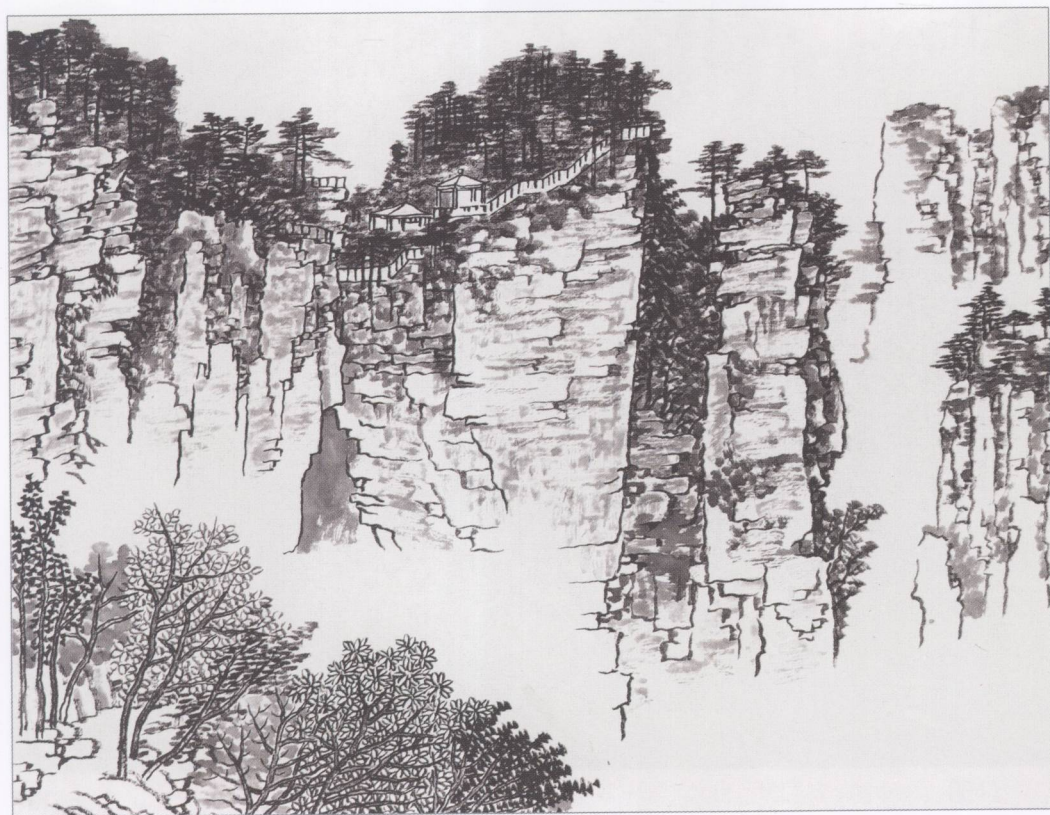

图8

②在勾勒的基础上用比较干的淡墨皴出山石的结构、质感和阴阳，皴时要顺着山体的方向，可先淡后重，也可以先重后淡，山头的树再横点一遍，使林木更加郁郁葱葱，点的时候，不要重复前笔，两遍之间要错开一点，一般先淡后重。（如图8）

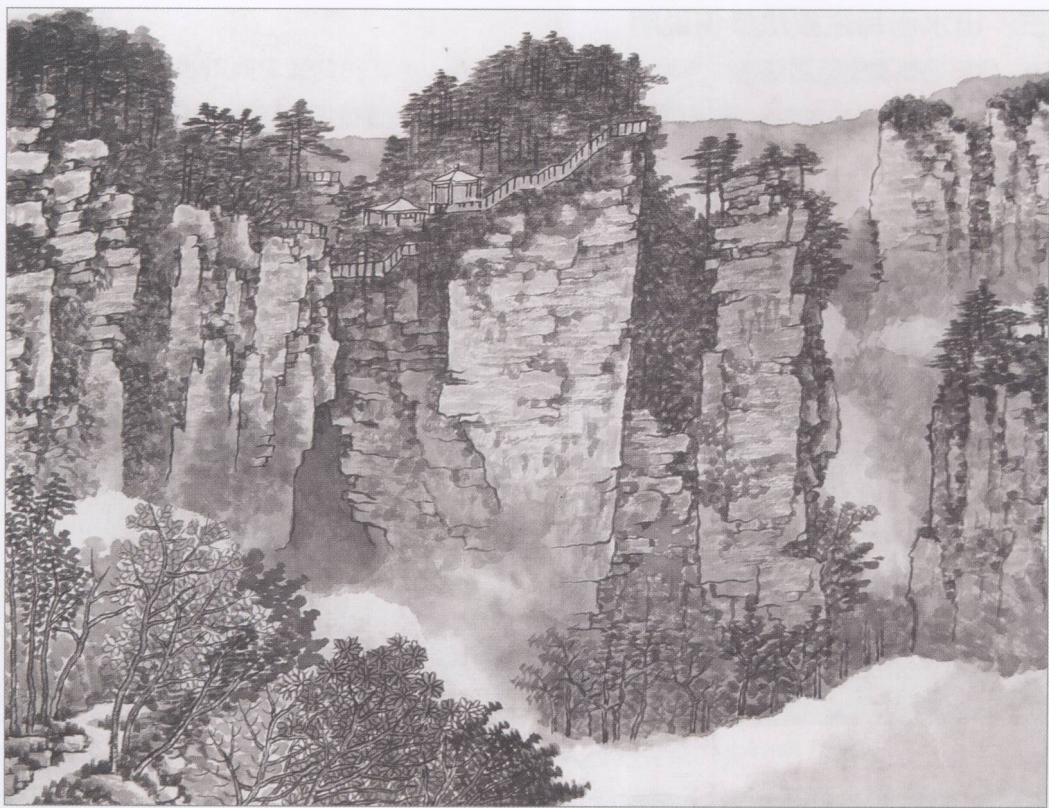

图9

③反复皴擦山体，使之具有厚重感，此法也谓之积墨。在皴擦的基础上，用点表现远处的树和石上的苔。点可以起到醒画、连接、补救、加强、统一画面等的作用。画点时应注意点的方向，形状、虚实、聚散、疏密等因素。此幅较多使用圆点和横点。之后用淡墨染云，染山石，染的时候注意用笔大小、方圆转折变化，注意墨的干湿变化。淡墨要润，要灵动。淡墨可以多染几遍，但要注意不能板滞，不能浑浊，不能脏。（如图9）

④最后收拾整理完成，题款，钤印。（如图10）

图10

三、山水画写生技法举例说明

1. 长卷写生的画法

《望宝川写生卷》，这幅画是2001年4月~5月写生于北京昌平区望宝川村。此时初春的山区树梢新绿，山村清新宁静，四面环山，丘壑纵横。从村子的入口开始画起，对着村子，转着画了一圈，把村子加上四周的景色基本上都画进这个长卷中。画这张画大约用了六天的时间，是一段一段地局部完成。画长卷比较难的是画面的组织和前后关系的处理，清人龚贤在谈到这方面时讲：“构图位置，要无背于理，必首尾相顾而疏密得宜。”首先得合乎自然规律，然后要注意画面的规律，如经营位置、宾主、呼应、开合、虚实、疏密、参差等对立统一的因素。要有自己的感受，画面又要符合艺术规律。

图11 崔晓东 / 望宝川写生卷

2. 写生中季节的表现

《山乡秋色》2001年画于北京昌平望宝川。表现初春的景象，树叶和草刚刚发绿，又有往年的枯草相杂其中。此幅强调当时对色彩的感受，步骤是先勾出外形，然后用墨皴，之后，颜色也像墨一样是皴上去的，颜色比较干，这样有一种苍茫之感，颜色的表现要根据自己的感受和画面的整体需要。

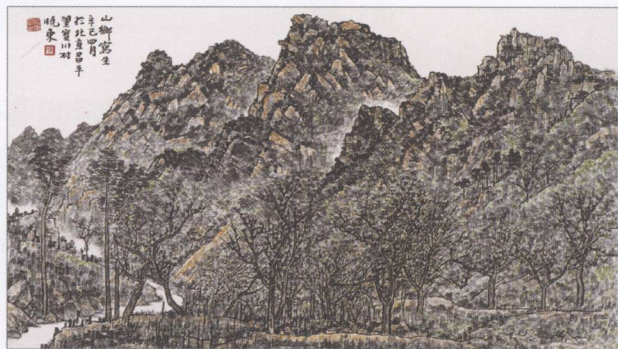

图12 崔晓东 / 山乡秋色

3. 写生中林木的表现方法

《日本东京深大寺》和《日本东京公园》两幅是2000年我去日本讲学时画于东京，一幅是东京郊区的深大寺，另一幅是市内的一公园。这两幅画都采用比较写实的手法，因当地空气湿润，所以我想表现出那种清新的空气和郁郁葱葱的树木，深大寺一幅强调用笔的变化，画中每棵树的叶子都不一样，所以用笔是要画出不同的变化，公园的那幅，因后面是一片树，所以我更注重虚实的变化和疏密、干湿的变化。

图13 崔晓东 / 日本东京深大寺

图14 崔晓东 / 日本东京公园

4. 城镇和乡村的表现方法

①《重庆巫溪写生》两幅是表现城镇整体面貌的写生，巫溪县位于大巴山区，县城依山而建，远远望去其建筑错落有致，但要将这么多的房屋组织起来要有提炼取舍，不能面面俱到，作自然主义的描写。要把握对象整体的感受，建筑尽量要以少胜多。要感觉多，而不是画得多。

图15 崔晓东 / 重庆巫溪写生之一

图16 崔晓东 / 重庆巫溪写生之二

②《湘西苗寨写生》两幅是表现山村的，山村写生要注意自然与人居的关系，把他们和谐有序地统一到画面之中，要注意表现手法的统一，画面要有浓郁、宁静的感觉，要十分注意地方特色，要调动各种笔墨手段来表现与其他地方不同的地域特点。

图17 崔晓东 / 湘西苗寨写生之一

图18 崔晓东 / 湘西苗寨写生之二

图19 崔晓东 / 鼎湖山写生

图20 崔晓东 / 云蒙山写生

6. 山水画写生中山石的画法

《张家界写生》三幅，张家界位于湘西，其山如柱立，雄奇险秀，壁挂千年古树，意境幽深。此处写生，重点在山石，我画山石多用折带皴法，其山石比较细碎，写生时须提炼概括、归纳整理，另外张家界整体上比较神奇，但局部的山体比较平，要在布局上追求变化。

5. 山水画写生中光线的表现

①《鼎湖山写生》表现的是阳光照射下逆光明暗对比很强烈的感觉。传统的山水画不直接表现光线，认为光线在不断地变化，是“暂刻之形”，而应表现事物不变的本质。但随着近现代中国画受西画影响，在这方面也进行了探索。李可染先生的作品就经常表现这样的场面和效果。

②《云蒙山写生》此幅写生以淡墨为主，用淡墨表现一种阳光照射下山川亮而又朦胧的感觉。淡墨在处理各种关系时比重墨还要复杂，淡墨不能薄，所以画的遍数要比重墨多，画少了显得单薄，没有林峦的深厚。但又不能画得太多，画多了就容易混浊，失去了墨的清新淡雅。

图21 崔晓东 / 张家界写生之一

图22 崔晓东 / 张家界写生之二

图23 崔晓东 / 张家界写生之三

四、各地写生随感

1. 《桂林写生》四幅

2006年4月在桂林的阳朔写生，桂林山清水秀，烟雨迷蒙，渔村傍水，田舍依山，一座座山峦平地而起，景色奇特。随着自然景色的变化，画家的画风和画法都发生很大的变化。

图24 崔晓东 / 桂林写生之一

图25 崔晓东 / 桂林写生之二

图26 崔晓东 / 桂林写生之三

图27 崔晓东 / 桂林写生之四

2. 《太行山写生》四幅

太行山气势雄伟，大山大石，悬崖峭壁，山顶平，山连成一片，壮观雄浑。这四幅都是现场写生而成，这批写生都是表现一些大的场面，场景比较大，表现太行山的浑厚、博大的内在精神。

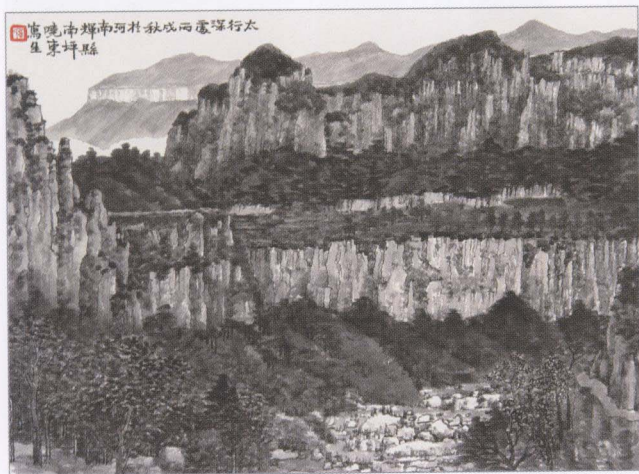

图28 崔晓东 / 太行山写生之一

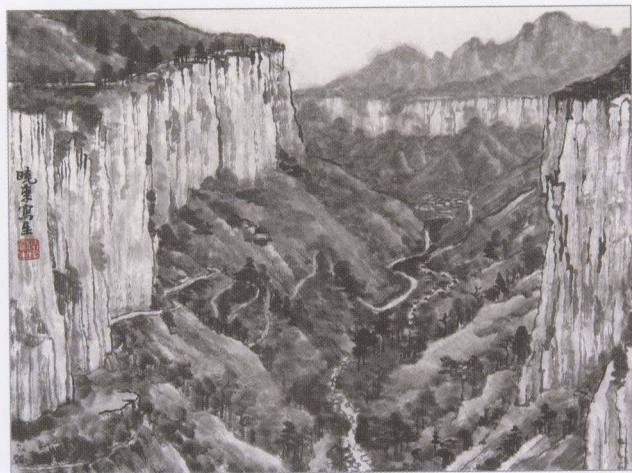

图29 崔晓东 / 太行山写生之二

图30 崔晓东 / 太行山写生之三

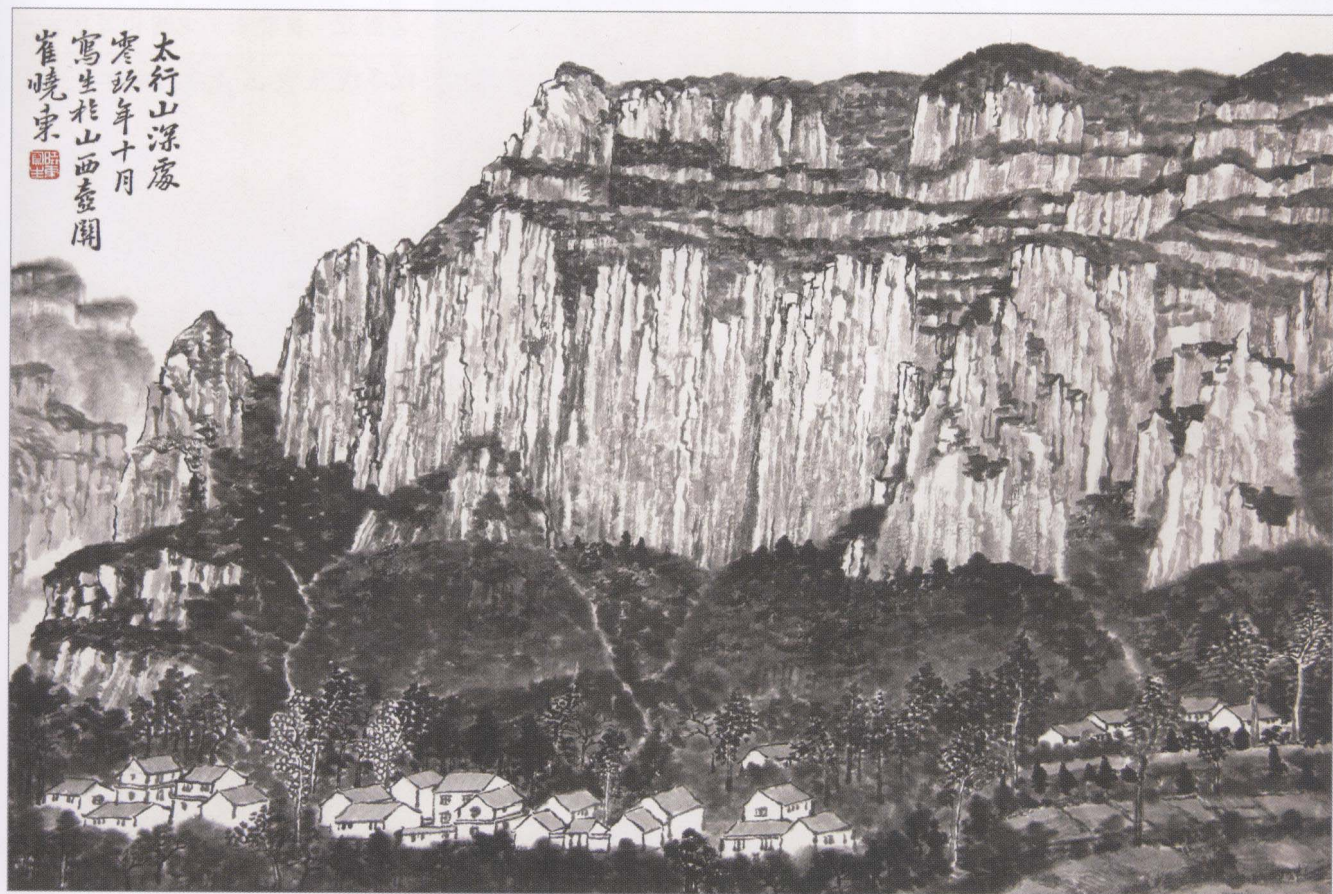

图31 崔晓东 / 太行山写生之四

3. 《龙虎山写生》两幅

龙虎山位于江西东部，属于武夷山脉，这批写生画的场面比较大，画大场面，写生的视点要比较高，要把握好的关系。

東曉之記幅此寫比無奇神兀突峰奇水碧山丹部北東西江於位山其生寫地此來生學帶月十年八零生寫山虎龍

图32 崔晓东 / 龙虎山写生之一

東曉之寫并地此居客魯秋子戊生寫山虎龍西江

图33 崔晓东 / 龙虎山写生之二

五、山水写生作品欣赏

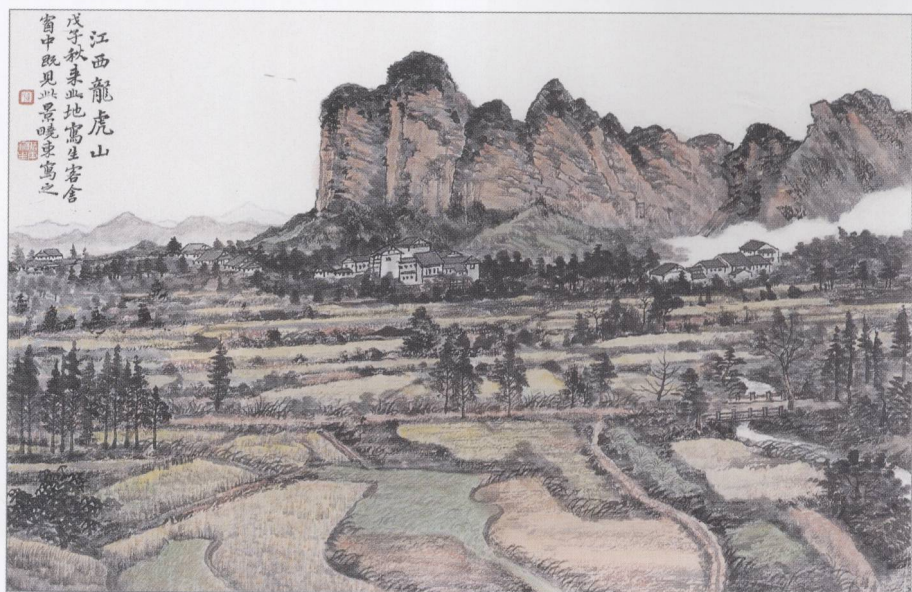
崔晓东 / 井冈山茨坪写生

崔晓东 / 巫山长江大桥写生

崔晓东 / 龙虎山写生

崔晓东 / 龙虎山写生

崔晓东 / 太行山写生

太行山峡谷 零玖年十月作 崔晓东 生寫東曉村上橋關壺西山於

崔晓东 / 太行山大峡谷写生

大寧河 零八年四月曉東寫生

崔晓东 / 大宁河写生