

中国书画自学丛书

ZHONG GUO SHU HUA ZI XUE CONG SHU
SHAN SHUI HUA FA

山水画法

叶 维 李海陆 著

古吴轩出版社

中国书画自学丛书

山水画法

叶维 李海陆 著

古吴轩出版社

(苏)新登字第 014 号

责任编辑:胡祖耀

文字编辑:陆 衡

洪 芳

装帧设计:胡祖耀

山水画法

出版:古吴轩出版社

发行:江苏省新华书店

印刷:吴县市教育印刷厂

开本:787×1092 1/16 印张:5 印数:5001—15000

1995年5月第一版 1995年12月第二次印刷

ISBN7-80574-189-1/J. 145

定价:16.80元

目 录

中国山水画的发展简介	1
第一章 观察	2
第二章 速写	3
第三章 山石	13
第四章 树木	21
第五章 云雾	28
第六章 水口 泉瀑	33
第七章 水流 建筑	43
第八章 笔法 墨法	45
第九章 笔 墨 纸 砚	46
第十章 落款 印章	47
第十一章 临摹	48
第十二章 创作简介	56
第十三章 色彩	66
第十四章 托裱	67
参考作品	68

中国山水画的发展简介

中国古代绘画,以成就而论是以山水居首。

从历史上记载表明,中国山水画早在魏、晋、南北朝时已成为独立的画种。晋代顾恺之所著《论画》中提到“凡画,人最难,次山水。”当时已出现了戴逵、宗炳、萧绎等以山水画著名的画家。宗炳所著《画山水序》,是最早的山水画理论。现存最早的山水画作品是隋代展子虔的《游春图》。

唐代画家辈出,其中杰出的山水画家有李思训父子、王维、张璪等。画圣吴道子,在山水画上也有卓越的成就。青绿山水和破墨、泼墨山水已从此开始。唐代的山水画具有划时代的意义。

五代的荆浩、关仝,是山水画方面承上启下的代表人物。荆浩著有《笔法记》,关仝师法荆浩,有“出蓝”之誉。

宋代是中国画艺术的鼎盛时期。宋代的山水画风格多样,达到了前所未有的成就。水墨山水画方面代表性画家有董源、巨然、范宽、郭熙、米芾父子,以及南宋的李唐、刘松年、马远、夏珪四家。在重彩山水画方面,代表性画家有王希孟、赵伯驹、赵伯骕兄弟等。王希孟的《千里江山图》是宋代青绿山水的代表作。赵伯驹的《江山秋色图》,堪称《千里江山图》的姐妹卷。

元代,山水画进入了一个发展的新时期。尤其是水墨山水在元代画坛上占重要地位。最有影响的山水画家有赵孟頫、高克恭、黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇等。后四者在山水画上成绩卓越,地位极高,被誉为“元四家”。

明代,前期有影响的是戴进、吴伟。中期有沈周、文征明、唐寅、仇英称为“明四家”。后期则以华亭派的董其昌影响最大,还有武林派的蓝瑛、姑熟派的萧云从等。明代山水画家遍布城乡,但有重大成就与创造的却不多,崇古保守,摹古风气盛行。

清代,王时敏、王鉴、王翬、王原祁为“正传派”山水画家代表,即“四王”。画风摹古、保守,但在笔墨技法上为中国山水画的技法研究日臻成熟作出了贡献。“四王”又分为清初娄东、虞山两大画派。清代革新派的山水画家代表有石涛、石谿、渐江、八大,又称“清四高僧”。

近现代的中国画有了新的发展。代表人物有黄宾虹、张大千、傅抱石、李可染、陆俨少、钱松喦等,还有大批中青年山水画家以不同的风格对山水画创作有新的开拓、新的发展、新的突破,为中国山水画创作正在作出贡献。中国山水画越来越繁荣,新作佳作频出,对中国山水画的研究也将是越来越深入。山水画的普及与提高将为我国山水画开辟广阔的前景。

第一章 观察

学习观察方法,是学习绘画的重要一课,因为艺术是来源于生活的。绘画艺术的表现问题,首先是对现实生活的观察和认识问题。但是有很多人只重视了笔墨技法的研究,而忽略了对观察的重视,这是错误的。

以下是山水画观察方法的四个步骤。

第一步：一步三回头

画家都要在生活当中去观察,不能总站在一个固定的视点上来描绘事物。常言说:物有四面八方、远近高低、正侧里外。应该走走看看,一步三回头,边看边想,绕石三周,在各个角度观察之后,勾一些写生(草图),然后离开它,根据记忆,带着思想感情去进行创作。

第二步：带着感情游玩

对于客观事物,每个画家的感受是不一样的,有倾向性的。因为在观察的基础上都有主观的肯定,都要以自己的审美观来进行选择的。也就是说,当作者选择出最美的东西,并带着感情去描写时,要加以重点渲染、描绘,力求使其突出、明确,而次要的尽量减弱或舍去。所以画同样的一个地点,每个人所含有的个性与画貌是不一样的。但要肯定一点,完全抄袭自然是不可取的。清代画家恽南田说:“春山如笑,夏山如怒,秋山如妆,冬山如睡。四山之意,山不言,人能言。”

第三步：理解结构

在观察过程中,要理解对象的生长规律和结构,比如树木的生长、山石的质感规律等等。

如“石分三面”,主要表现在山石皴法上,如折带、披麻、斧劈皴等。对于不同的质感用线、面、点来描绘。

再如“树分四枝”,不论画什么树,总是先画树身、树枝,有前、后、左、右四枝,然后再画上不同的树叶,点叶、夹叶,或者象形。

不论怎么讲,墨的浓淡、线条的变化,主要作用是描绘其形象特征和结构。

作者通过仔细观察生活,所得到的感受是非常丰富的,但是所表现出来的却是局部的。由于取舍、虚实关系,就要留有空白,有的是云、水,或者是地等等。但是,不论是哪一样,其作用是一致的,它是一幅作品有机的组成部分。它不仅能够更加突出主题,而且还能扩大画面的境界,启发读者的联想。所以这样的空白并不是无物可画,真正的空白(黑白越集中,对比越强烈)是画面非常重要的组成部分。

清代邓石如所讲“疏处可以走马,密处不能通风,常计白以当黑,奇趣如乃出”,虽讲字布局,也是绘画的规律。

第四步：写生与默写

习景写生,并不是针对其对象细描,而是经过仔细观察后,基本上是离开景物,根据自己的记忆进行半勾半默写,实际上是写生与默写相结合的手法。

“透视”与“章法”

山水画不只是裁取自然的一角,还要经过作者的精心调度。国画独特的散点透视为章法提供了优越条件。从意境渲染和艺术效果来讲,它既不死板地遵循现实,又不受焦点透视的束缚。

透视原理

由于透视的变化,使章法具有了较大的灵活性,也使中国画在章法上具有自己独特的艺术风采。因此说这两点是相互联系的。宋代郭熙的“三远法”即平远、高远、深远,说明了中国画是在长期实践中积累经验而掌握了远近法的。

很多名作应用三远法都是很成功的,如现代傅抱石、关山月画《江山如此多娇》,宋张择端《清明上河图》,宋夏珪《长江万里图》,宋王希孟《千里江山图》等等。

第二章 速写

“师造化”。山水画家要行万里路,不断地在大自然、生活中探索,以开拓胸襟和眼界,丰富艺术上的想象。石涛说:“收尽奇峰打草稿”;李可染说:“人离开大自然,离开传统,不可能创造任何东西。”速写,实际上是画家对自然的记录,是从真实山水的观察中,通过画家的思想感情和艺术修养,对真实山水进行抉择、取舍,取其精华,去其糟粕,而获取最基本的素材、原汁,从而创作出比真实山水更真、更美的艺术境界。

速写,首先要观察,因为艺术来源于生活。例如:唐玄宗曾命李思训、吴道子描绘三百里嘉陵江,李思训游遍嘉陵江画了大量的粉本(速写),费时三月有余画了巨幅嘉陵江;吴道子经历了很长时间的观察,告知唐玄宗“臣无粉本,并记在心”,一挥而就。

再如,当代画家王式廓先生长时间在贫困的农村,与农民共同生活在一起,观察、感受生活,画了难以数清的速写,从中找出最典型的人物形象,画出了《改造二流子》、《血衣》等名作。

速写,所需用之工具常有铅笔、钢笔、专用速写笔、毛笔等,可根据自己的喜好来选择。

速写是需要技法的,光有观察、感情还不够。速写,常用收集方法有零件收集法、局部收集法、组合收集法等。现分别介绍如下:

一、零件收集法:作者面对自然界万物变化,并不是如照相机一样,一味收集起来,要按照其特定的自然环境,收集最具典型的素材。但自然界往往不够集中,或许只有一石、一山、一树、一舟、一泉等,那么就将这些零件逐件收集起来。常言道,物有四面八方、远近高低、正侧凹凸,应该选择最佳角度加以取舍描写。

二、局部收集法:“扬州八怪”之一李方膺题梅花诗:“触目横斜千万朵,赏心只有两三枝。”如果零件也不完全理想,这样可以采取局

部速写收集,以便今后在描写同一对象时作参考。常常用在树木之某一枝、石或山之某一面、船舶某一局部、山泉之某一水口等。

三、组合收集法:俗称构图收集法。经过长时间磨练,在具有一定水准的基础上,采取该法最为有效。该法看似以零件组装,如同组装彩色电视机一样,如若零件低劣,组装出整机来也不会有高质量。大自然当中,绝没有一幅完整的画面,只有相对比较集中的一点。当面对这一点时,首先找出重点所在,根据重点思考出应以什么形式最能表现其特点。肯定下来后,把重点放在突出位置进行描写。在组合收集时,虽然较集中,但还有某些地方不完美或不理想,要大胆舍去,回视周围有否更具特色的部分,移花接木,组成较为完整的构图速写。如若周围没有替代,宁可空白不画,待发现更加完美之处,也可以补充上去,万不可知道某部分不理想,勉强凑合,画蛇添足,失去感染力。

常用速写技法有三种。

一、粗细法:通常用较粗的线条描绘物体的近景或最突出之点,中景或远景用较细线条勾出,使画面近、中、远拉开空间感,主次分明;或用较粗线条强调主要部分,细线条描写次要部分。可以自由选择。

二、疏密法:用同一粗细线条,对主要及突出的景物或近景,采用较密线条详细勾画出所描绘的物体,再用稀疏之线条画出次要部分。疏密的线条变化,既有韵律又统一协调,耐人寻味。

三、反衬法:在疏密法的基础上采取另一表现手段。对近景或突出部分,在完成其大体外形上略加描写。对其周围物体加强线条之密度,使近景或突出部分更加明快、完整,形成强烈的反差及黑白效果,更增加美感。

以上三种仅供参考,也可以多种并用,随

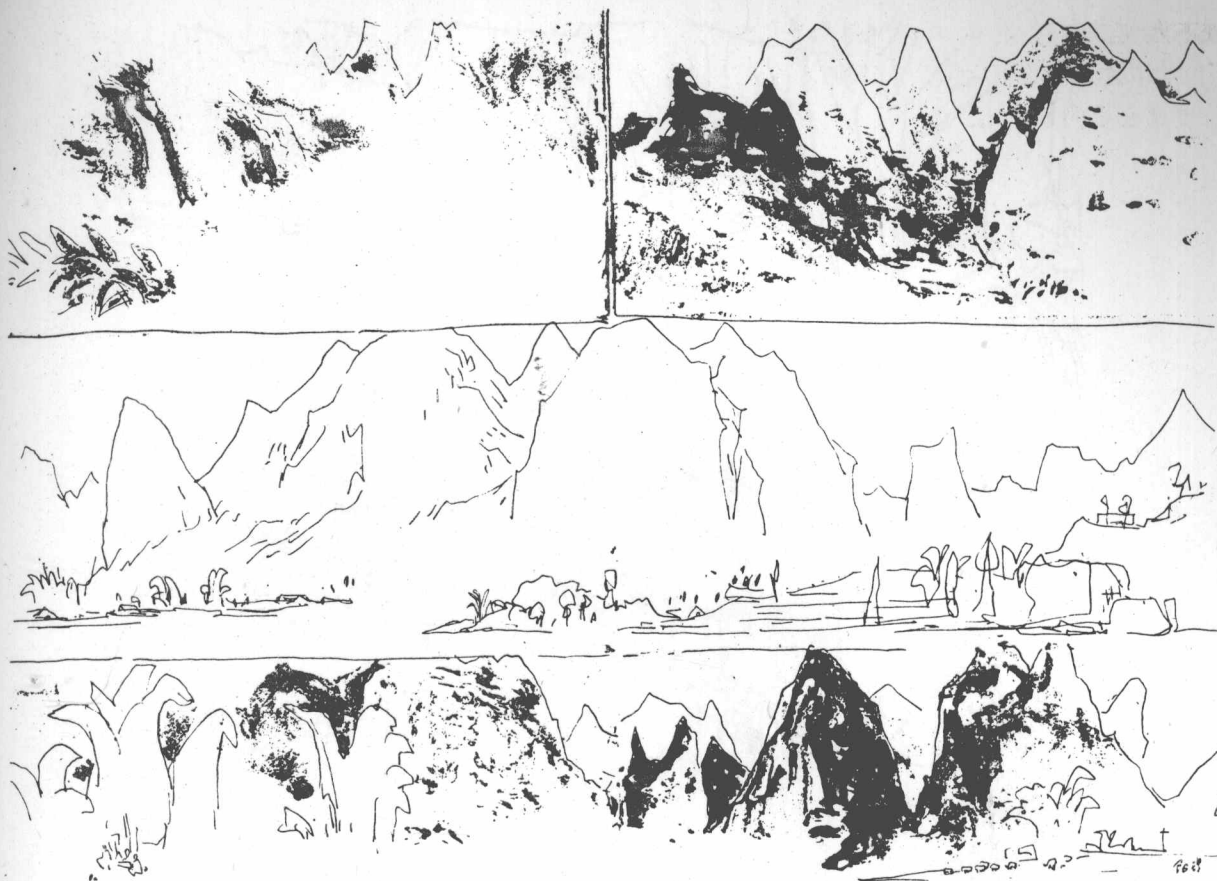
着不断实践与运用,逐步积累经验,达到眼手同步,增强自身的写生能力,同时,为今后的创作提供必要的素材。

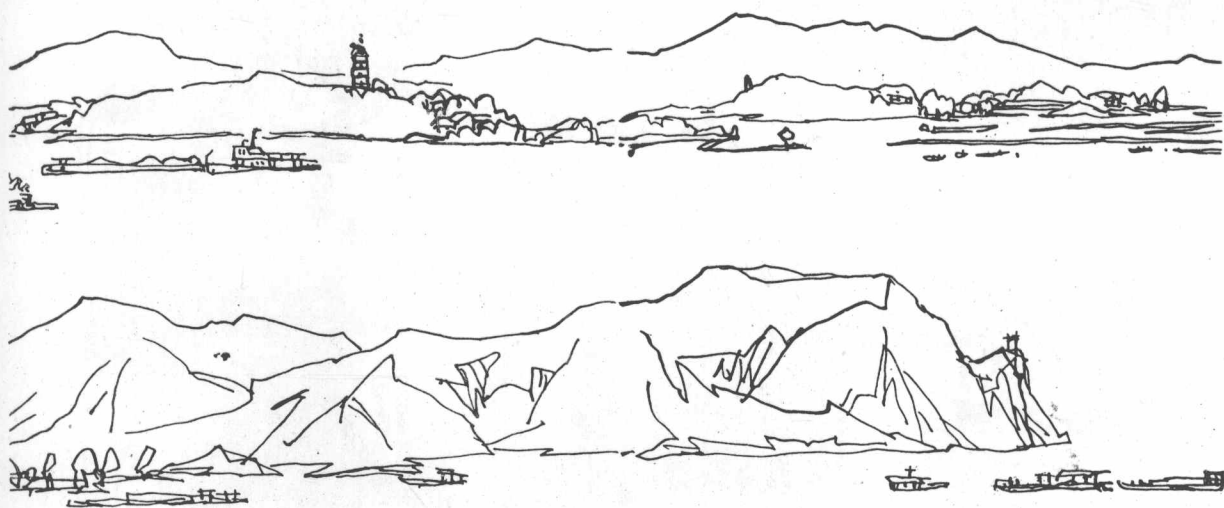
速写

速写

速写

速写

速写

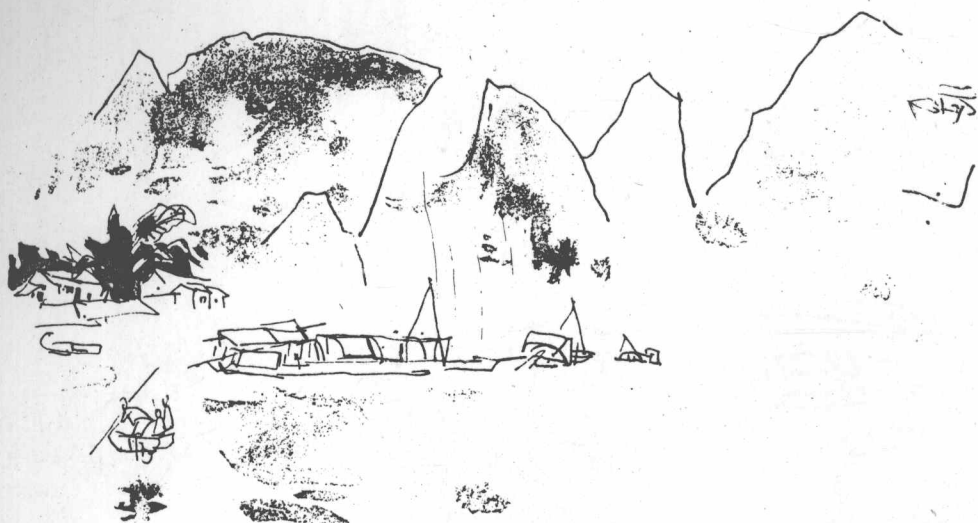
速写

速写

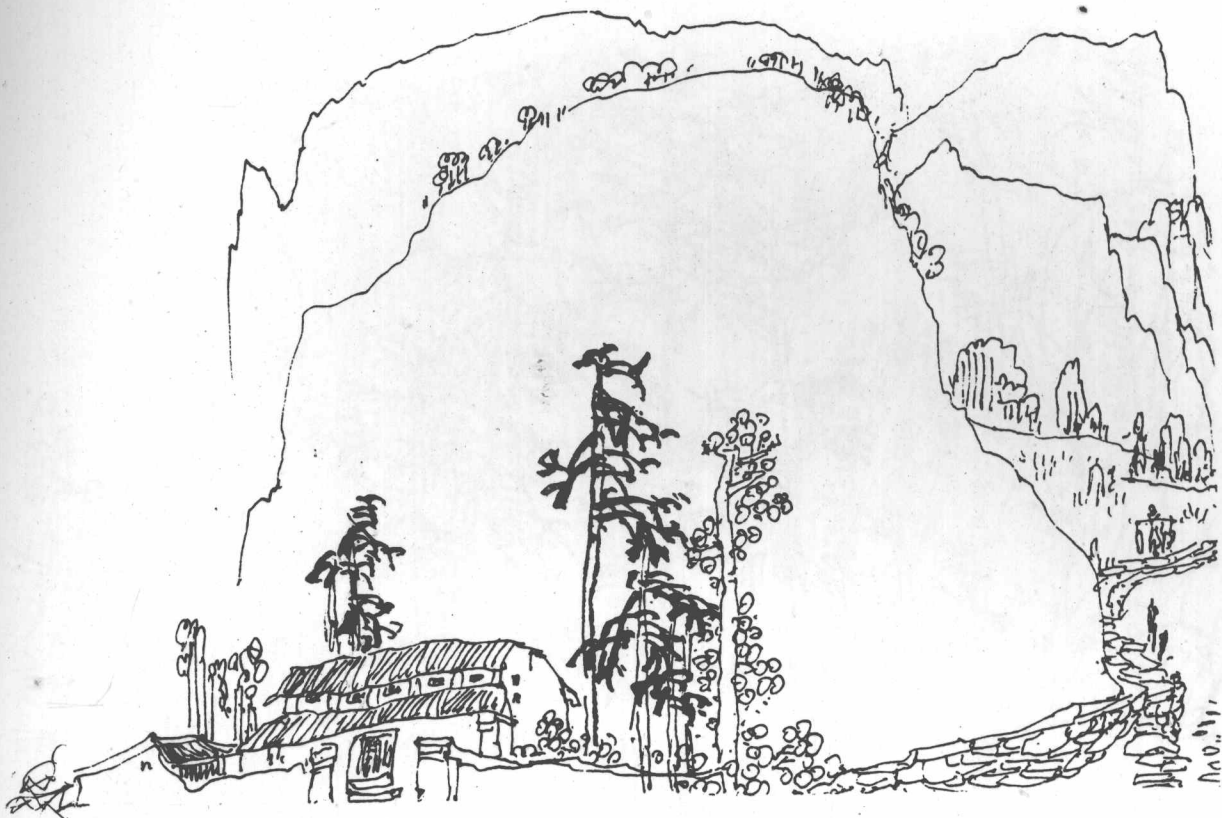
速写

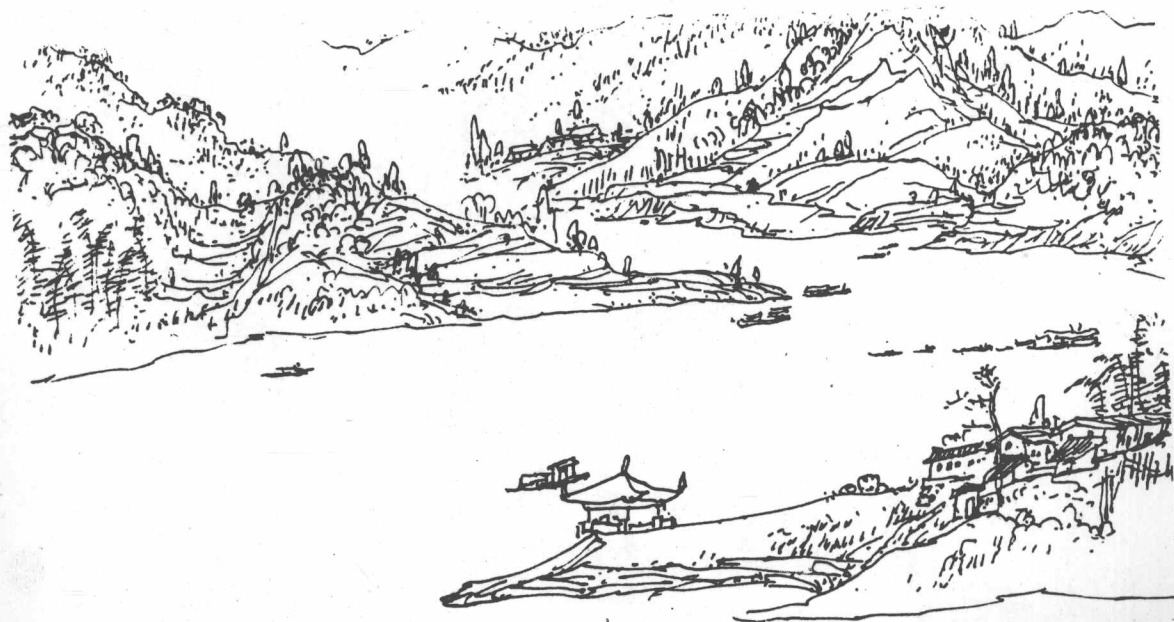
速写

速写

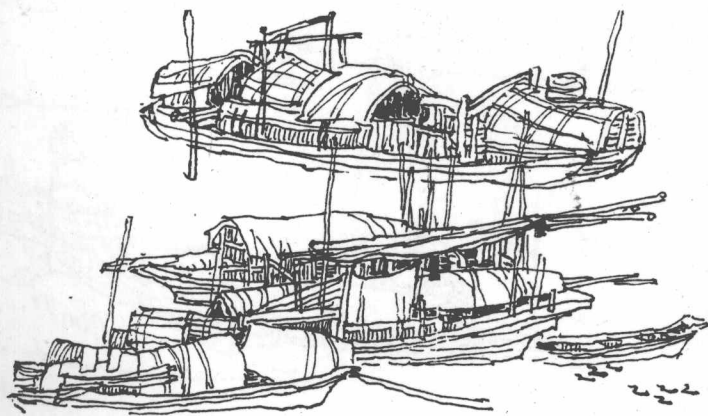
速写

速写

速写

碼頭行船
庚子年
李可染

速写

30 年 第 1 号 师 训 迅

速写

速写

速写

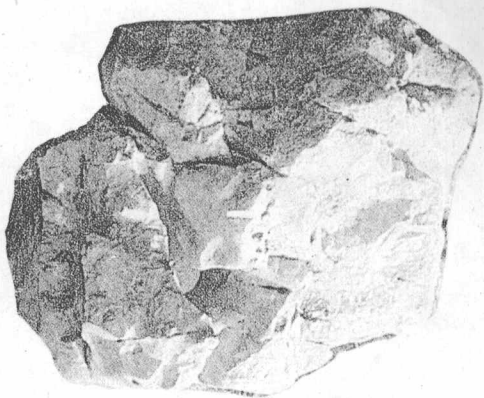

速写

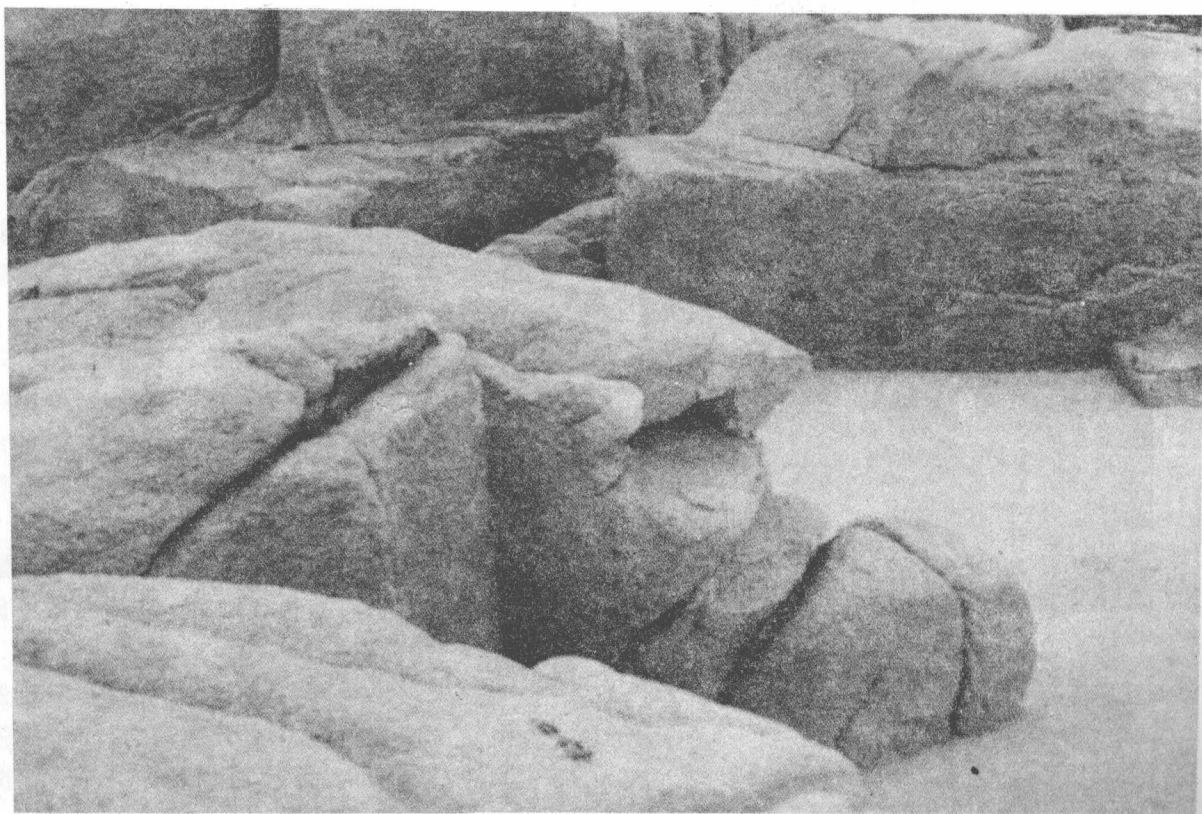
第三章 山石

一、山石

山石是山水画不可缺少的重要组成部分。山石的描写看似容易,实则较难。山石的描写,直接展示描绘对象的环境、地貌结构、季节变化等特征,不可千篇一律。总的来讲,山石可以分为南北两大类:南方多土少石;北方多石少土。这样,南北的特点要用不同的技法来表现。南方山石,常用披麻皴、落茄皴、雨点皴、乱柴皴、云头皴等;北方山石,常用斧劈皴、折带皴、刮铁皴、马牙皴等。从具体技法上来讲,无论哪一种皴法皆为四个步骤,即勾、皴、染、点。

山石照片

山石照片