

中国山水画名家技法讲座

蒋维德写意山水画艺术

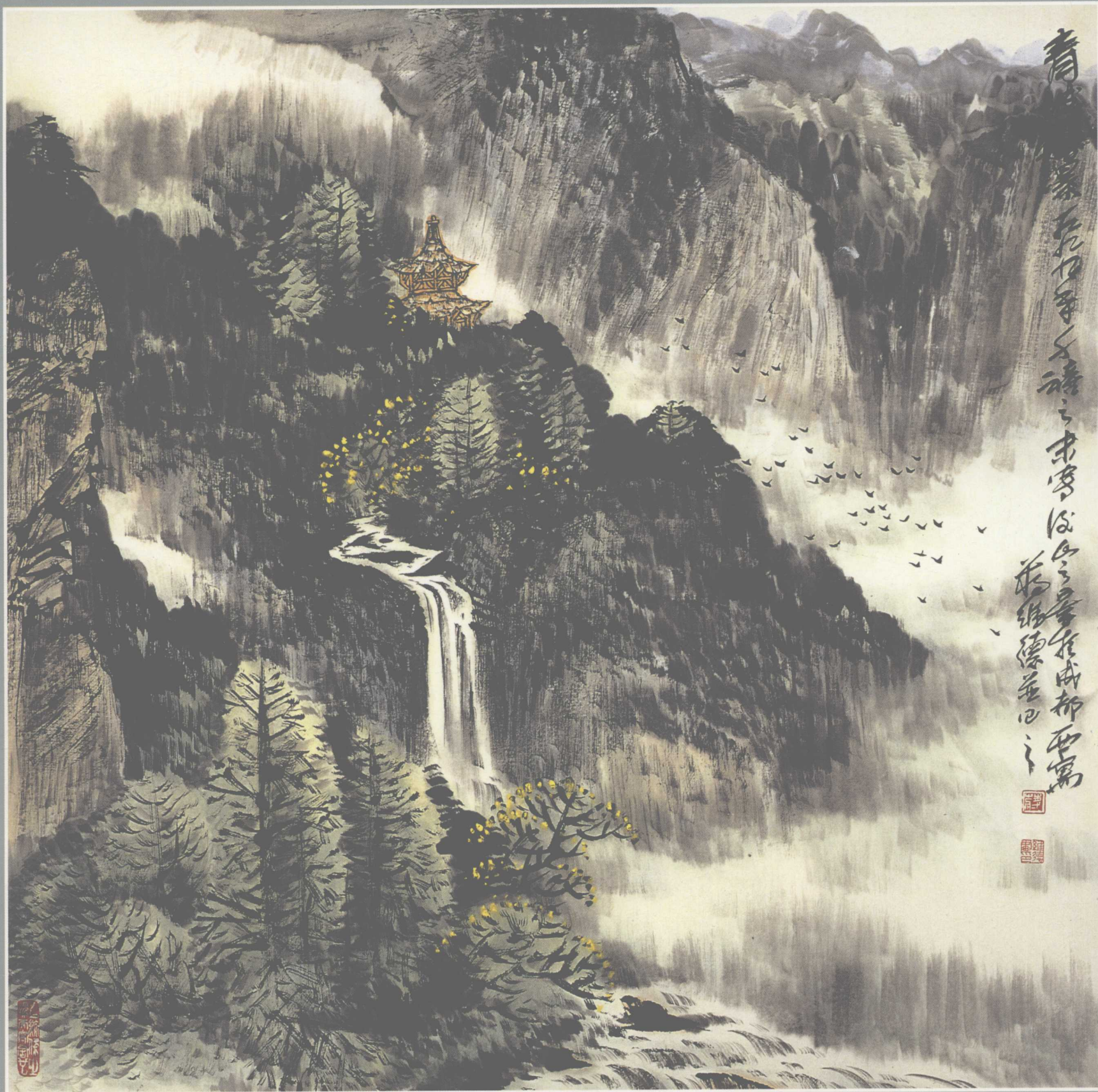
JIANG WEIDE XIEYI SHANSHUIHUA YISHU

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

蒋维德写意山水画艺术

青城听泉

2003年 纸本
68cm × 68cm

在蒋维德的山水画创作中，非常注重在技法的探索上做多方面的尝试，力图在传统技法的基础上进行创新，力求做到变其法，留其韵，渐而传递一己之心声。

图书在版编目 (CIP) 数据

蒋维德写意山水画艺术 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2004.1
(中国山水画名家技法讲座)
ISBN 7-80526-481-3

I. 蒋… II. 贾… III. 写意画: 山水画—技法 (美术)
IV. J212.26
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 118279 号

中国山水画名家技法讲座·蒋维德写意山水画艺术

主 编: 贾德江 责任编辑: 罗云龙 装帧设计: 葛 昕

出版: 北京工艺美术出版社 (北京市东城区和平里七区 16 号楼 邮编: 100013) 发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销
制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京佳信达艺术印刷有限公司 开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 3.5
印数: 1 ~ 3000 2004 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷
书号: ISBN 7-80526-481-3/J · 308 全套 10 册定价: 300.00 元 本册定价: 30.00 元

ISBN 7-80526-481-3

9 787805 264813 >

212 26
38
仞，滚滚长江的浩淼烟波等等，都是优雅秀绝的境地，充满了诗情画意。这些都是我必须去深切感受、体会、领悟、学习和收集画稿的好去处。我乐此不疲地投入大自然的怀抱，给我带来了取之不尽、用之不竭的创作灵感。

在几十年不断的探索写生中，不仅加强了基本功训练，奠定了坚实的基础，也进一步有了对物象的表达能力，并在不断研究中悟出了自己的一套表现技巧和写生方法。首先，心中要丢掉各家皴法的束缚，去灵活运用。佛家讲的“法无定法，然后知非法，法也”，与南宋谢赫的“随类赋彩，应物象形”理论对我有很好的启示。因此，不要墨守成规。画山应有山的自然规律，山有脉络，有连绵相关的结构转换关系，即山势；画岩石要了解岩石的成因、结构和变化；画瀑布、泉口、江河应有水的流势和动态规律，这些都是在生活中观察到的。在实践中不断总结经验，升华为自己的绘画理论，再用理论又去指导实践。不断地总结、提高并逐步做到画心中之画，情中之画，即心随笔到，笔随心到，思路敏捷，得心应手。在我的山水画中，很多创作作品中的构图和见解都是从对大自然的学习和写生得来的。用自己的独立思维去观察、了解、认识物象，总结它，记录它，这是我作山水画的创作之源和推动力。

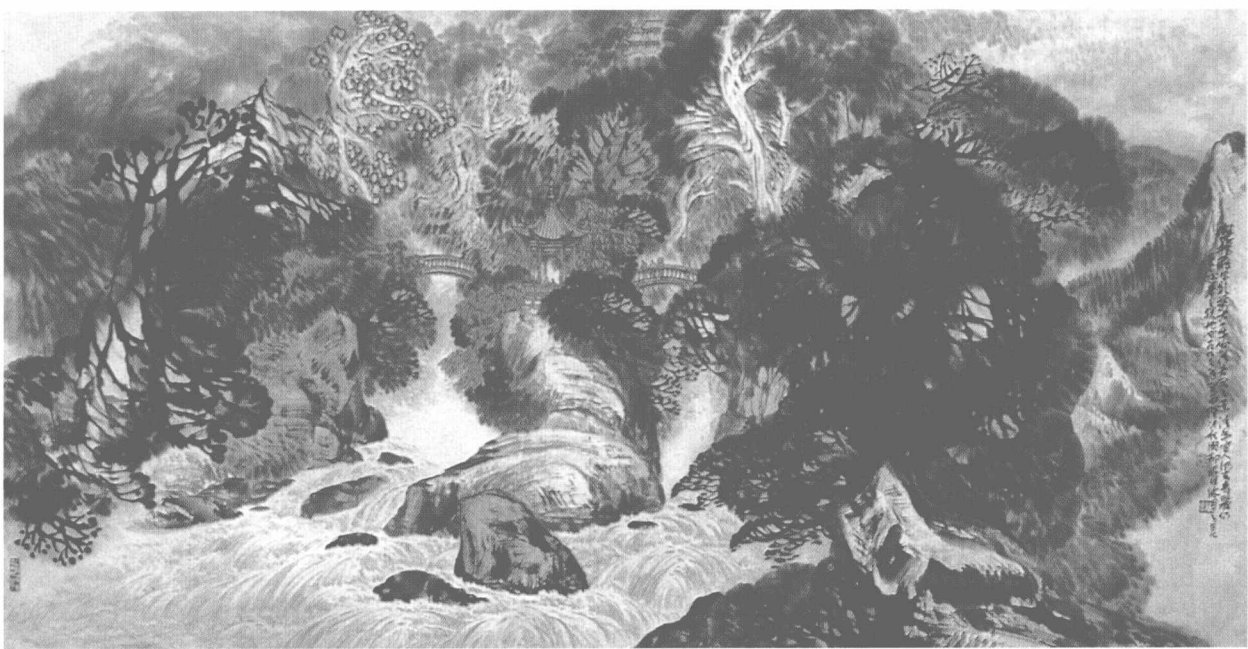
中国山水画讲笔墨功夫的“笔精、墨妙”，二者关系的运用是极其重要的，关系到画面处理的成败。“笔”在山水中指的是线条、皴法，是魂之所在，是画中之骨，是形体表达必不可少的重要手段。“线”表现于形，无论直曲方圆的变化，都在中国绘画中特有的毛笔和宣纸上来体现出用笔的娴熟、生动和自然。线的起伏、虚实、轻重、缓急和力度，好比音乐中音符的强弱节奏，应达到用笔的精准和高度概括物象，做到形似和神似。“墨”是山水画的肉，最重要的是巧妙运用墨色的浓、淡、干、湿与水分的融合构成气韵。气韵生动即可表现出山水画的四时变化、环境气氛和物象的灵性。山水画的骨法用笔，加上必要的点擦（类似于素描的投影），再辅之以水墨的烘染，或积墨、或点染（因画而论），形成有骨、有肉，气韵生动的山水画佳品。

在我的绘画中作过很多尝试，涉及较广，抽象的、印象的、肌理效果的、光影色彩的、大水墨的、具象的、纯构成的，小品、小景、文人画等无所不为，从大幅巨制的大山大水到乡情小景，无所不包。每一种画和技法都进行过阶段性的研究和较长时间的投入，都形成了自己的一套技法和风格，得到了比较满意的效果。我的山水面吸收了很多西画的技法，并融入到自己的绘画中，如马奈、莫奈的光影印象关系，解决了我在用色、用水及肌理效果中明快和反差对比问题。用素描关系解决了大山大水巨幅山水画中的纵深度、层次与厚重的问题。用铺色块和点线提形，解决和代替了画小景的笔墨情趣问题，使其更加清新生动。我画水的技法也是用西画的光影加国画的线条来表现的。我不排斥任何形式的绘画艺术，只要达到一定水平的好作品，我都很欣赏，借鉴其我所需的长处。

我现阶段的重点主要放在小写意山水画、巨幅大山大水创作和精巧折扇绘制的研究上。画大幅巨制需要结构严谨、庄重、形神兼备、内容丰富、布局得当、气势恢弘，画中仍然包含着各种情趣、光影，更重要的是要照

峨眉金顶远眺 2001年 纸本 124cm × 248cm

峨眉清音阁 2003年 纸本 96cm × 180cm

松江晨辉 2001年 纸本 68cm × 138cm

顾到整个绘画构图的大环境和相互呼应关联的大效果。如画三峡、青城、峨眉、九寨沟等大的画面构图，要在画面中体现出雄中有秀，秀中有奇，奇中有险，险中有幽。山水画创作是未曾下笔，应意在笔先，就是心中有画，然后造险、造奇之法，制造矛盾，解决矛盾，并做到巧妙地平衡画面来完成创作。折扇画自明清以来极为收藏者所爱，尺幅之地，气象万千，是中国绘画艺术上的一个特有的亮点。

艺术当随时代，但不能人云亦云、随波逐流，随大流或许可以得到些许好处，但却会失去自我的艺术个性，没有自我个性的艺术，终究会被大流所淹没。画山水费时费事，所以需要耐得住寂寞，要不断提高，随时反省和超越自我，并不断为其注入新的生命力，逐步完善自己追求的艺术风格。艺无止境，学无止境，求索不止，努力建造属于自己更高的绘画艺术金字塔。

• 《夔门出峡图》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

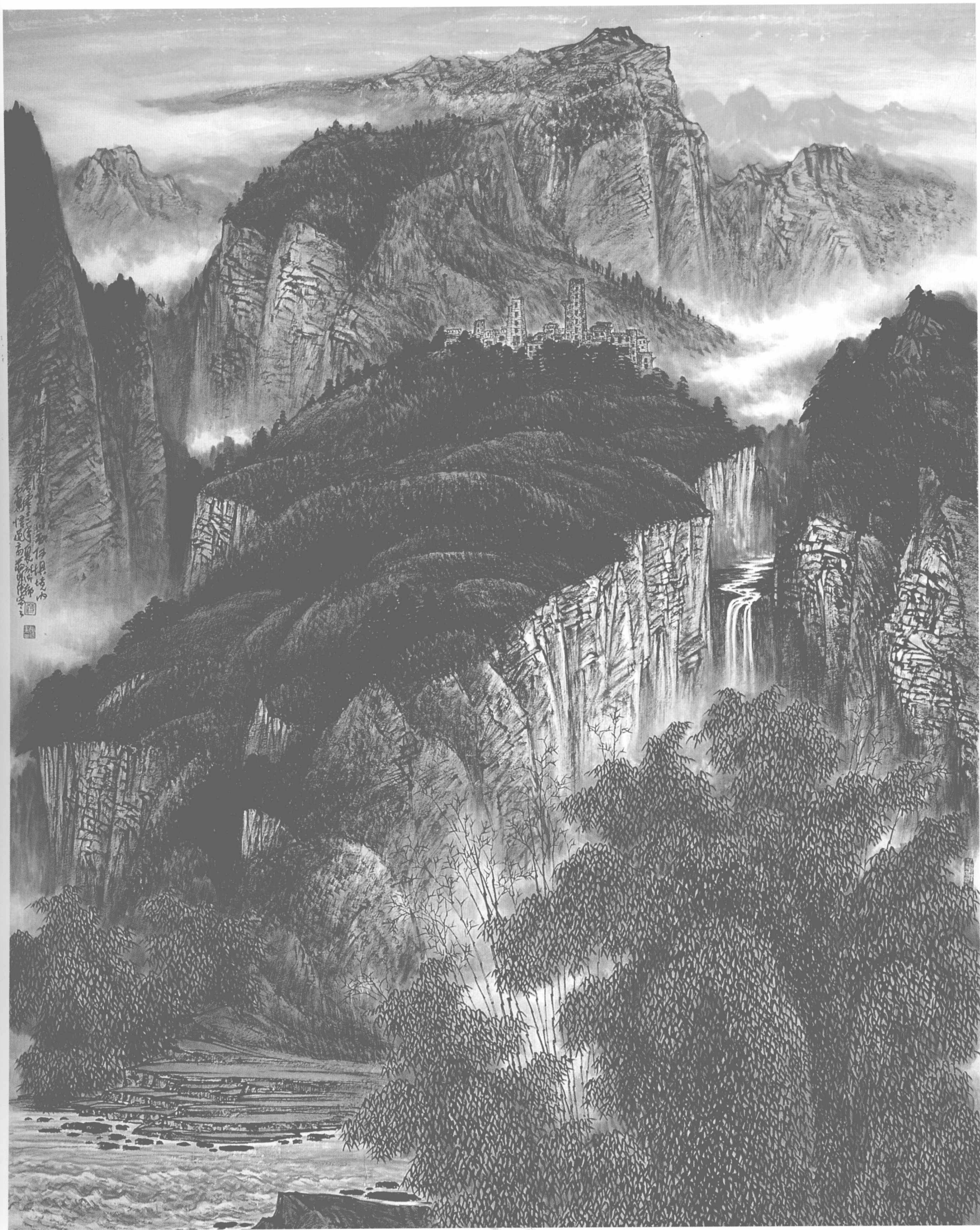
步骤四

步骤一：布局构图。未成下笔，意在笔先，应做到对整幅画面的布局心中有数。画三峡夔门要抓住入峡口最大的特征“桃山”，更要表现出山的坚硬转折和山形的变化来写其天险之意。用心境去美化画境，用长峰兼毫笔勾勒夔门，画出墨线。

步骤二：点擦。用较饱满笔峰的兼毫点擦出山上的植被、阴影，即用素描的层次关系来加强山形层次的厚度与深度，丰富物象的体积感。此图以山势为主，在中景中局部点染植物，近景处略加树木以作构图上的横破穿插。

步骤三：收拾画面，烘染，即水墨的运用。以墨色的浓淡、水分的适当控制来烘染出山水画的气韵和虚实关系，达到山有生机、灵气的效果。加上淡墨远山和舟帆房舍的点景，使画面更富于生活，可住可游也。

步骤四：设色、画水。因画面以水墨为主，着色宜清淡，避免覆盖墨韵效果。此作用浅绛设色，局部以小青绿；用花青画一层淡淡的远山，岩壁植被稀少宜上赭石色，坡面以花青加少许藤黄铺染即可。让画面形成色相的冷暖对比，更清亮醒目。画水用色以石青、石绿加少许的墨调配而成，可在宣纸上先试一试，太蓝则成海水，太绿则像堰塘水，应在青中带绿，绿中带青之间为好。可分四个步骤完成：1. 用调好画水的色以中侧峰卧笔画出波浪的起伏线条。2. 用擦笔加强浪峰与浪谷的层次。3. 用带淡色饱和水分的染色笔，烘出水面光影关系。4. 再用画水的颜色提醒层次，以丰富和润泽画水的效果，即画水完成。最后题款铃印全面完成绘画过程。

羌寨风情

2003年 纸本

187cm × 145cm

川西高原为藏羌民族聚居区，茂汶、理县以羌族聚住为主。岷江上游的河谷地带，崇山峻岭、茂林修竹、青山绿水、碧波清流，乃远离尘染的静洁之地。羌寨建筑多为雕楼与住宅相连的建筑群，都是用碎石片、石块和泥浆磊砌而成的防御入侵的联防工事。画中主要表现的是秀美的山川地理风貌，以传统笔墨加上现代意识，用素描关系构成，意在体现出山势的雄伟、壮丽与清新。

夔门天险

1997年 纸本

248cm × 124cm

《夔门天险》为八尺立幅大中堂山水画，因其高度而增加了线条皴擦表现的难度。由于山势陡峭、削壁千仞，江面狭窄，水流湍急。夔门最窄处仅有80米宽。大江变窄入峡口，有“众水汇涪万，瞿塘争一门”的诗句来描绘其险峻。构图时抓住这些环境特点，画出夔门的逼人气势和峡江入口的深远度，可给人以身临其境的视觉冲击。

巴蜀烟雨

1992年 纸本
68cm × 68cm

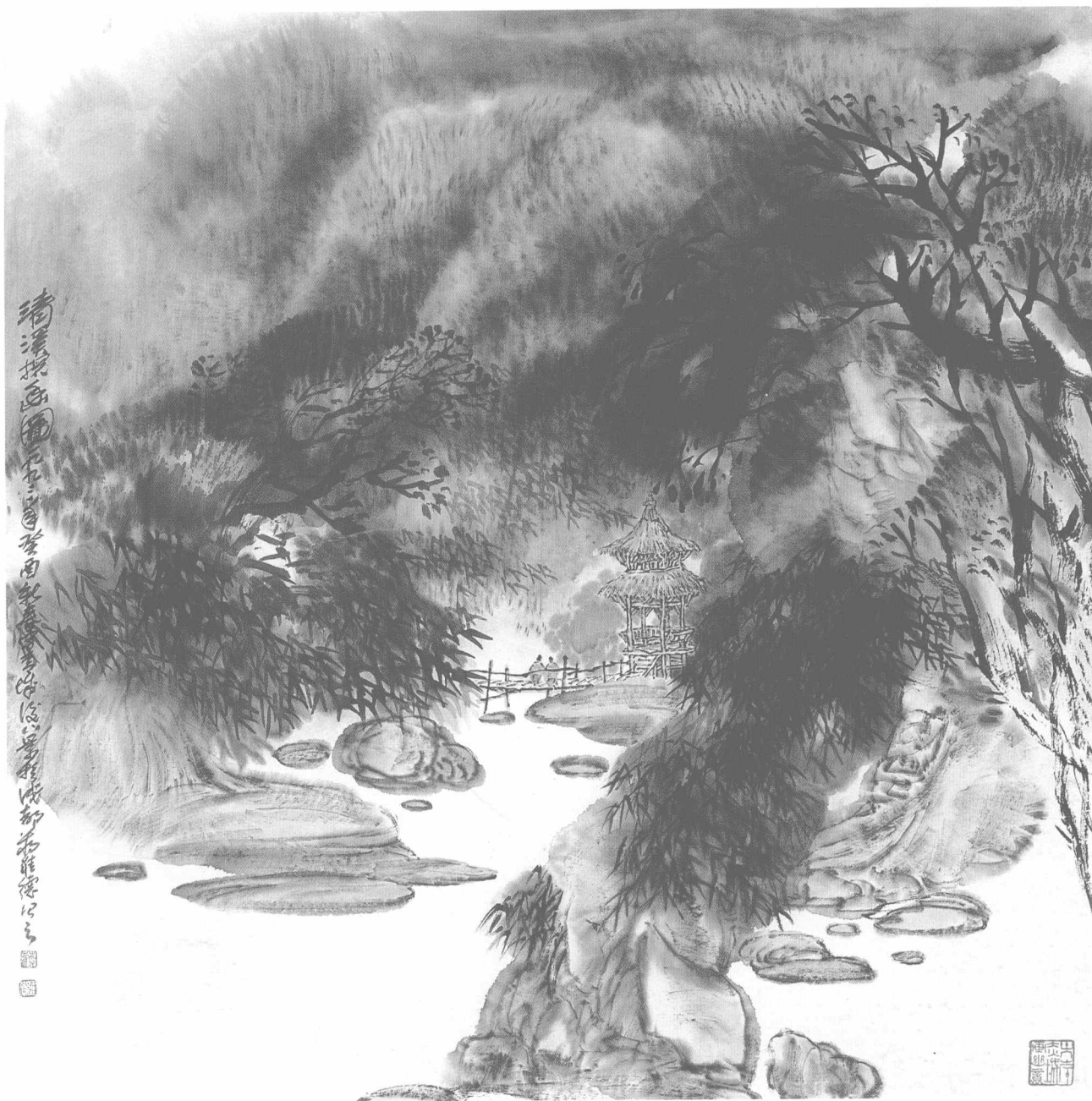
以干湿浓淡的对比手法表现画中景物，淡墨铺染，再以次浓墨破之。近景和中景注意留白，形成水色光影的效果。画江南烟雨山水多用此法表现。

清溪探幽

1992年 纸本
68cm × 68cm

此幅作品是根据西蜀山乡印象创作的。画面表现了宁静与清幽，给人以去掉浮华而静心的感受。技法上采用光影效果，铺色块后提线条而成。构图以上满下空的整体对比来表现景象的深邃。

轻舟已过万重山

2003年 纸本

124cm × 248cm

两幅三峡图均为八尺横幅的大场面景象，而作大幅山水最忌空洞无物、无层次、无厚度，需结构紧密、丰富、庄重、大气。应画心中的山峡，造险造奇，画出雄中有秀、秀中有险的感觉。加之多年的山峡写生积稿，畅游其景的深情，寄托着对山峡的热爱，在创作时就会产生出激情与冲动，画出心中之画，情中之画；画出山势转折、连绵起伏的变化；画出滔滔长江的浩淼烟波，衬托出江帆点点而带去观者久久的遐思。两幅画均以线条点擦、素描结构的形式来表现山峡的气势和厚重。作大画还应注重整体结构与平衡，达到创作前立意的要求。

峡江风情

2001年 纸本

124cm × 248cm

青城小景

1999年 纸本

97cm × 29cm

青城雪意
一九八六年歲次丙寅涼秋
朝陽洞景水錦城蔣維德

青城雪意

1986年 纸本

136cm × 68cm

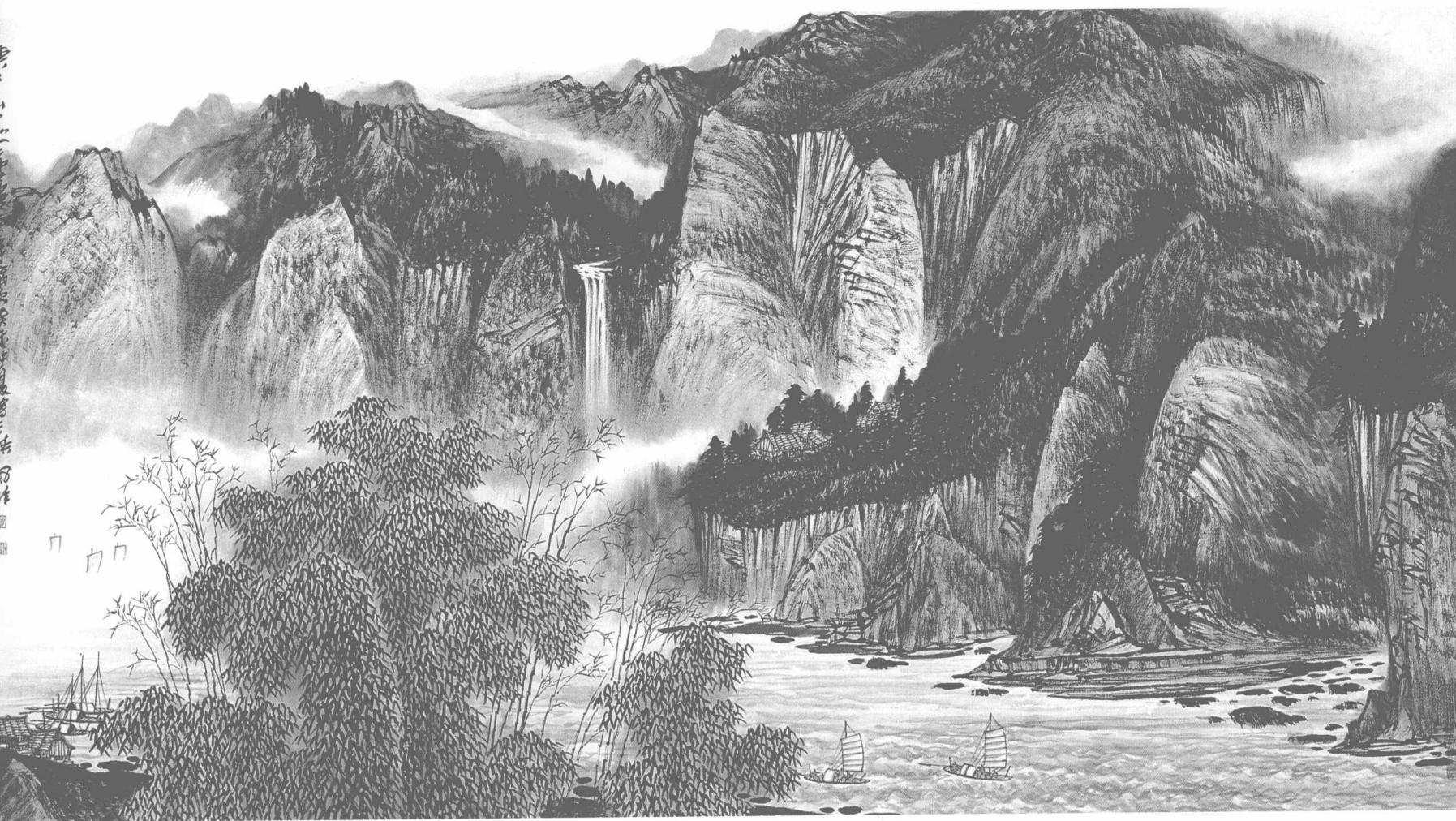
画雪景山水，主要是用黑白大反差对比关系的技法。古人画雪景多为简易构图，可借鉴的作品不多，只有根据“应物象形”原理去多写生、观察、体会、理解，总结出一套表现技法。《青城雪意》表现的是中近景，林木葱笼。画家以满中求空、上实下虚的构图，以树木的明暗穿插、用笔的虚实相生，使画面在飞雪中产生一种朦胧的感觉。画雪景主要是留白，积雪是在作画时预留出来的，与常规画法的黑白关系恰好相反。飘雪是弹撒出来的，古人有吹云弹雪之法是也。

青城雪意图

1996年 纸本
68cm × 138cm

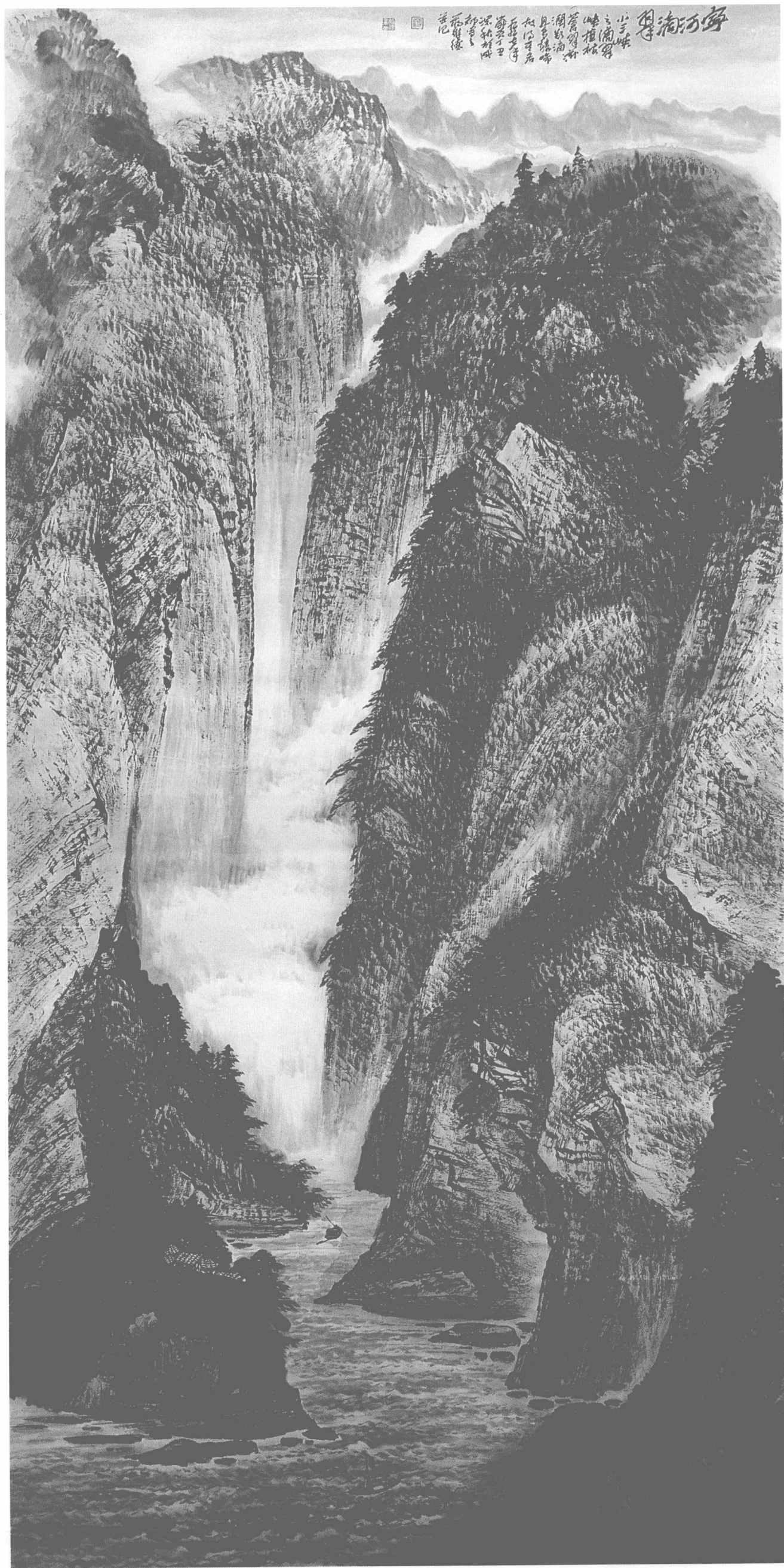
《青城雪意图》表现的是西部山水的宏观景象。在大的黑白反差布局上留出景物顶部的光亮——积雪，画家采取以黑衬白的方法完成，清新的雪意给人以置身在这圣洁世界的超然之感。

峡江幽邃

2003年 纸本
124cm × 248cm

蒋维德的山水画创作是其向往与心迹之外化，画家陶醉于似曾涉足其间的苍崖竹林、飞云流瀑，他把一片拳拳之情化为静寂中的神往，更注重将自己的审美体验融入山水的自然美中去。

248cm x 124cm

大宁河滴翠峡为小三峡之一段，最为秀丽幽深。此图主要表现小三峡河道的狭窄和纵深度，并加深幽邃之感。画面上部采用大水分与勾勒点染的融合，使其更加苍润；中部亮白的雾气可增加梦幻般的神秘感。画家在注重山势大气的构图中满而不塞，满中求空。滴翠峡因植被丰富，可适当以花青加藤黄的小青绿着色，做到画面在雄壮中不失清秀，使人观感愉悦。

青城山银杏古亭

1998年 纸本
248cm × 124cm

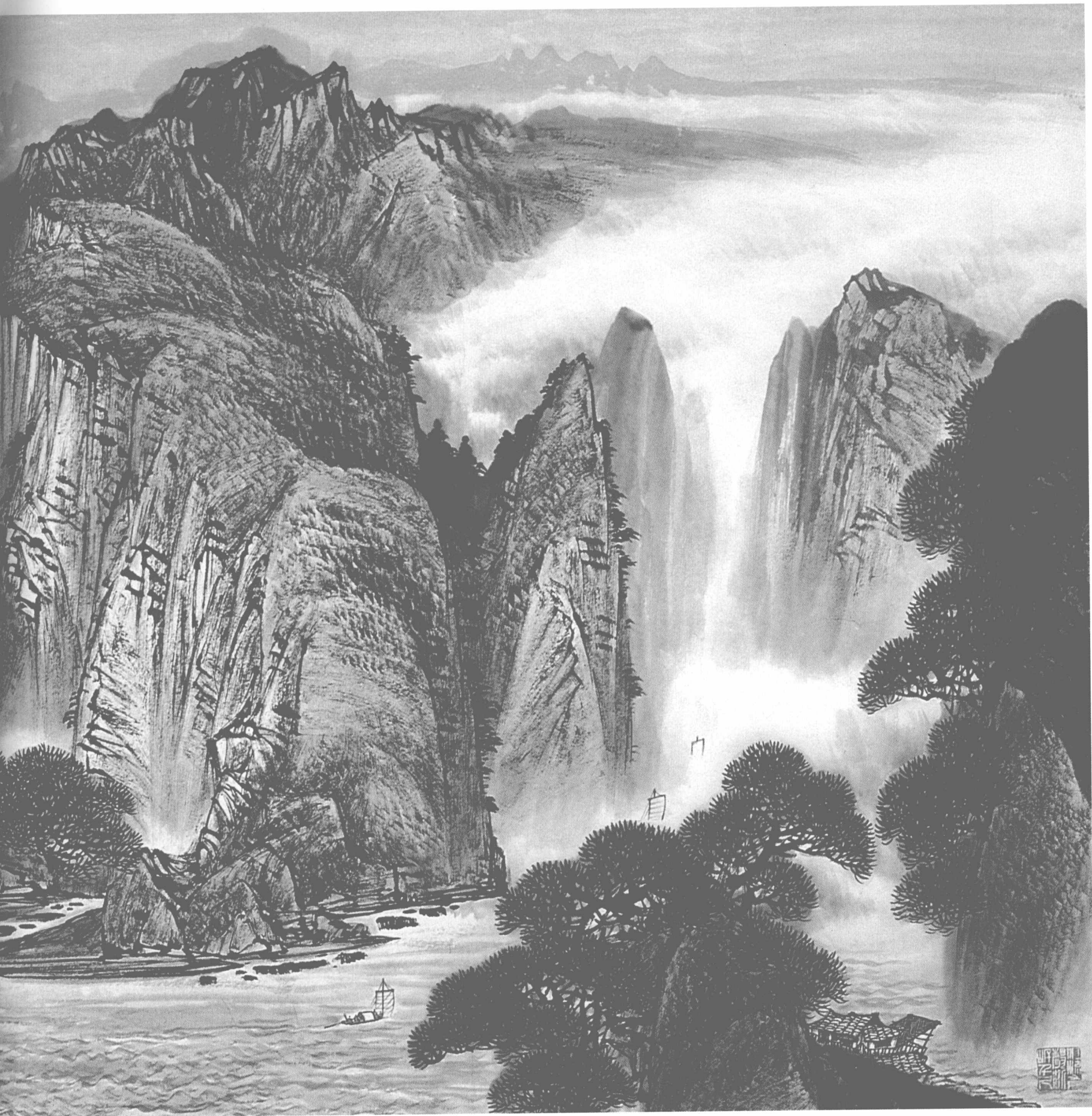
青城山乃道教的发祥地，而道家文化则崇尚自然、清幽、深邃的山水环境。因此，青城山有“青城天下幽”之誉。满山林木密布，古树参天，千年古银杏树较多。此图则以画树为主表达青城幽意。构图上主体银杏树占了八尺大画五分之三的高度和三分之一的画面，其他杂树相辅相成，穿插陪衬，以构成和协调整幅画面创作所应表达的意境。杜甫有诗赞其幽：“自为青城客，不唾青城地。为爱丈人峰，丹梯近幽意。”

巫峡之晨

2003年 纸本

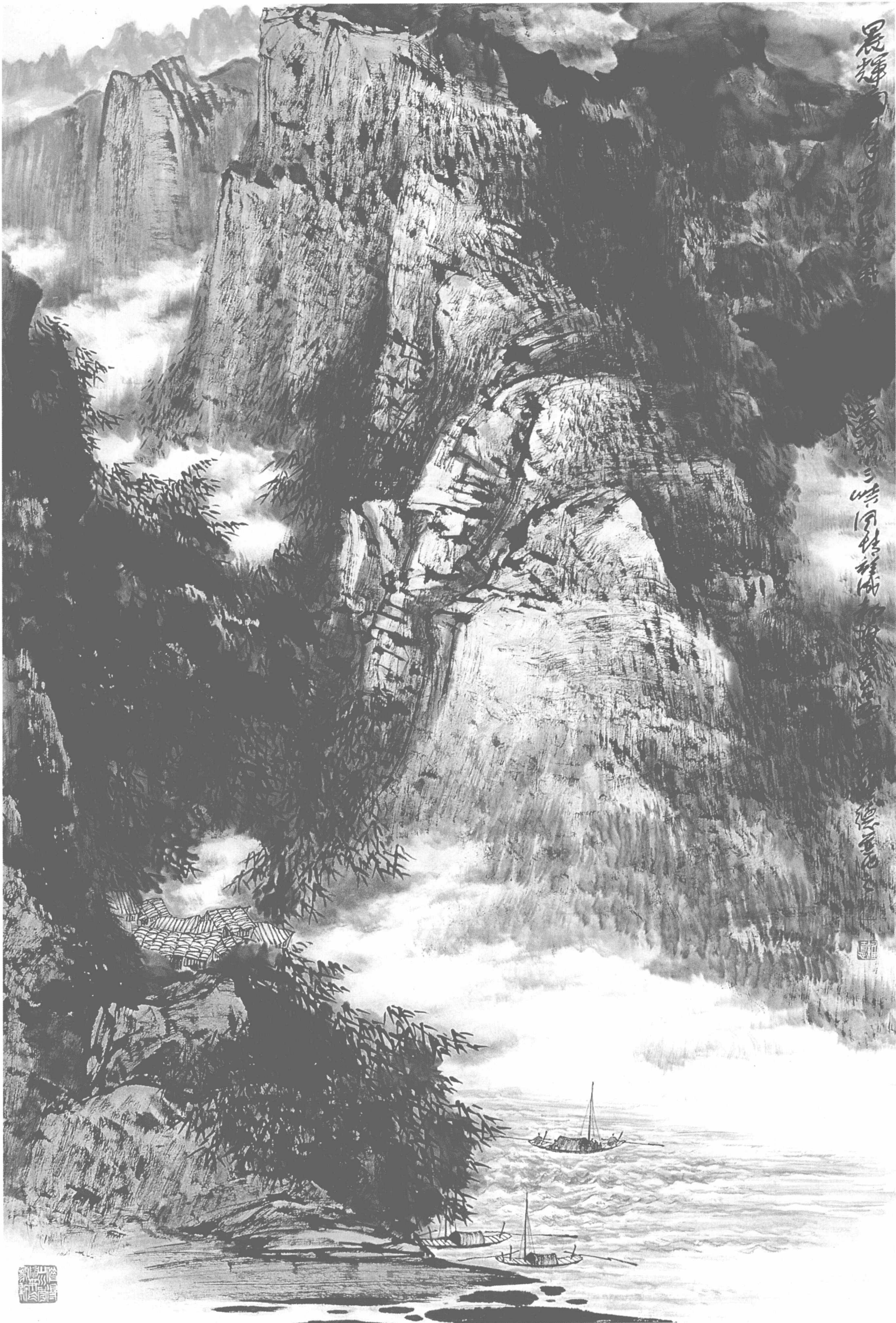
124cm × 248cm

画大山大水的巨幅山水画，最重要的是气势、气韵和山形结构变化的连续性。山不是孤立的，而是起伏、转折、脉络连绵不断的整体。掌握了山的构造关系和地域特点的变化，就可做到心中有画，才能灵活运用地处理画面。此图表现的是巫山神女峰的一段景象，岩石山体变化较大，而不同角度看神女峰，景象变化也很大。这就需要用心作出构成的调整，不能死搬写生稿，要在抓住环境特征的基础上重新安排自己理想中的图画。

晨輝
丁巳年
月
日

三峽同船
維德

滴翠峡晨辉（左图）

1996年 纸本
100cm × 68cm

此图为中等画幅，以追求笔墨情趣为主，以线条勾皴点染、浓淡墨交替相破而成。画家注重构图的疏密和墨的对比关系，以达到立意幽深、笔精墨妙、轻松野逸的效果。

蜀南酒家

1999年 纸本
97cm × 29cm

此条幅描写的是蜀乡小景。画小景应注重用笔简练、轻松、精到和气韵生动。观其画要有笔墨情趣，回味悠长；画中以肌理效果画山石坡滩，再添翠竹、舟船房舍而成，意在表现巴山蜀水的野逸情趣。

