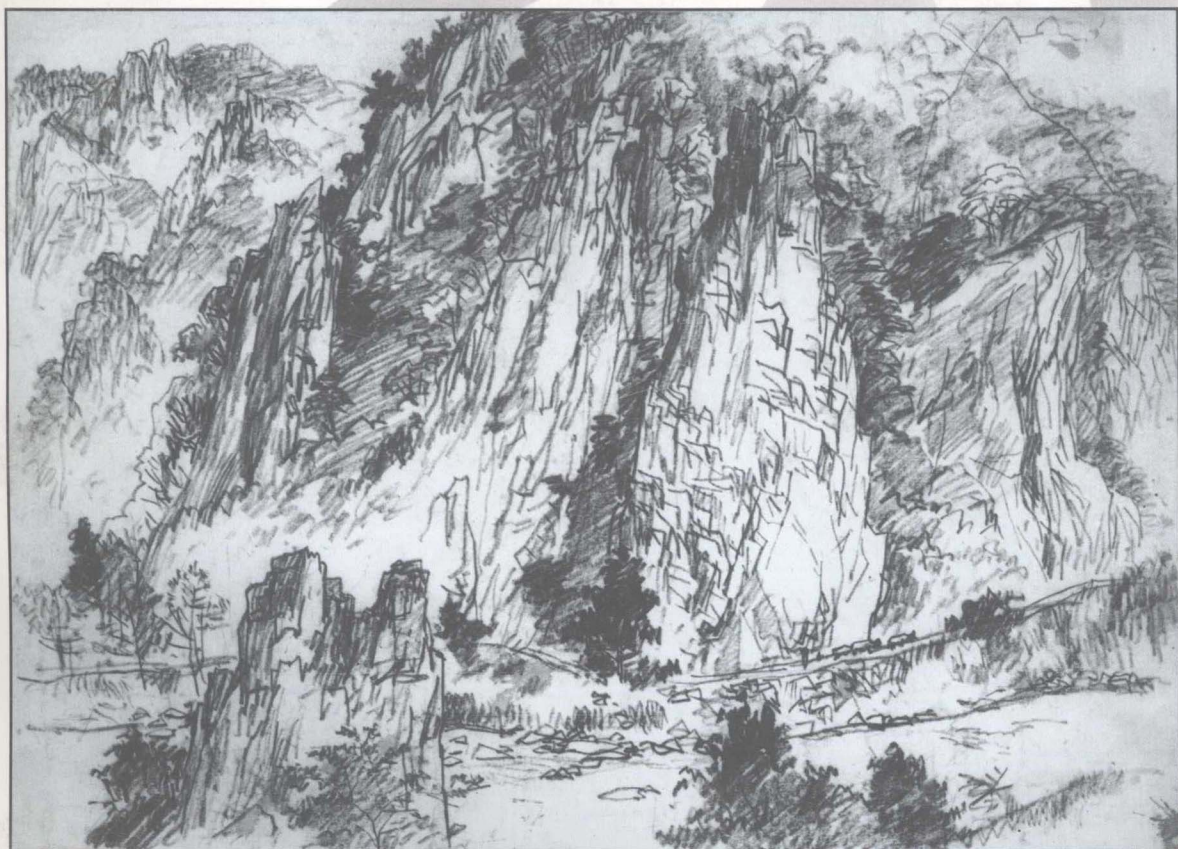

中国山水画

写生与手稿

孙恩同 著

中国山水画

写生与手稿

孙恩同·著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国山水画写生与手稿 / 孙恩同著, —沈阳: 辽宁美术出版社, 2001.1

ISBN 7-5314-2640-4

I. 中… II. 孙… III. 山水画: 写生画—技法(美术)
IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 78385 号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂分厂印刷

开本 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 2 千字 印张: 5.5

印数: 3000 册

2001 年 1 月第 1 版

2001 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘志刚

技术编辑: 鲁 浪

封面设计: 张广茂

版式设计: 刘志刚

定价: 14.00 元

写在前面

写生(速写):是学画者不可缺少的一门功课,又是画家搜集创作素材的手段。从学画那天起,就要不间断的实践,笔纸不离手。我说的写生,是指到生活中写生而言。一定要走出斗室。到生活中到大自然中去磨炼。写生作业题材范围包括很广。例如风景:山村名山大川、树木、局部、全部……再如人物:各行各业的人物,整身,一个人,多人,静,动……写生可以在短时间画完。用笔简炼概括,也可以时间长一点的,画得更细致些。暂时走不出去,可以在室内外练习。同学、同道互相画,在家中可以画亲人,到公园画各类姿态各异的树、街道的建筑……只要是开动脑筋,思想不懒惰,题材是非常广范的。

有一位学生,未考美术学校之前,差不多每天晚上到火车站画旅客,一画就是几个小时,这种艰苦的磨炼,学画的决心、恒心和耐力,令人钦佩,后来他终于考上了美院。

写生的目的:一、为了创作搜集素材,学习构图。(一张完美的作品有它的审美的独立性,包括人物、风景……)二、熟练写生技巧,训练对写生的内容提炼、取舍、记忆和训练手、眼、脑三位合一,眼观,脑反映,手表现。这几点是一位成功的画家必不可少的基本功。

写生要走现实主义的路子,不要胡涂乱画。一定要分美与丑。画人物画要求“形神兼备”。画风景画要求“情景交融”。画工业画求“大气磅礴”。(如为创作所需,画几棵树,景的局部,也要认真有情有意地画)。

走正路是初学画者的方向,千万别赶时髦,写生(速写)是素描的升华。学生一定要把素描学好。学画要从根上学。19世纪现代派大师们基本功都很过硬。想要变走向社会可以根据自己的喜爱出发。那是画家他们的事了。基本功要学得扎实。如同有线的风筝。见势头不对了可以收拢回来,胡画、乱画、丑化如同断线的风筝,飞跑了再也回不来了,弄得终身遗憾,初学画者切记。

画画不是闲情怡致,不是玩玩,在无聊和苦闷中画不出来好作品。学画要有正确的人生观和目的性。画家应是对社会对人民极端负责和有政治头脑的爱国者。

学画是艰苦的事,自始至终要学奥运健儿那样拼搏的精神,才能有成就,否则一事无成,门径难入。

这本写生集的作品,幅幅都凝聚着支持我的、给我创造良好条件的各界朋友的心思和关怀。他们在幕后作了大量工作,成绩的取得也有他们的一份,仅在此表示衷心深切的感谢!

写生经验谈

风景写生

无论是画大川名山，还是画工厂、矿山、人物形象，其方法大同小异，只不过是画的对象不同而已。

首先来谈谈风景写生方法，我们来到生活中，不要急于动笔，第一步要观察，哪些景是美的，哪些可以入画。对于“美”的认识，是一位画家修养重要的体现。初学者最好要在有经验者帮助、指导下进行写生。画之前不要有任何框框，生活就是老师，平淡无奇风景有它的美，奇特的风景有他的“奇特”的美，都可以入画，但一定记住，到哪个地方一定要把哪个地方的特点画出来。画出对生活的第一印象来，这是画写生非常重要的一点，例如到太行山、黄山、泰山、长白山……哪怕不知名的地方，都有其不同的特点，都有它的美，宋郭熙在“林泉高致集”中讲“嵩山多好溪、华山多好峰、衡山多好别岫、常山多好列岫、泰山特好主峰。”他把几座名山的特点都总结出来了。

第二步要把画的内容纳入纸面上。考虑的就是如何构图了。山有主次、大小、远近、虚实；树有高低远近，树种不同之类，各有姿态。以树为主，山自然低了，以山为主树不能画得太高。况且还有个主题问题，又如何把房舍、河流、桥涵布置在画面恰当的地方。要顺其自然，合乎情理，让主题突出而画得又“美”。

第三步，画写生时，工具可以随自己习惯，钢笔、毛笔、铅笔、炭笔均可以使用。我自己感到铅笔、炭笔调子丰富，得心应手，毛笔写生较难。风天、烈日下不能画。风撕裂了纸、烈日下墨干得快，不能得心应手，钢笔线变化少；调子很难应用上去。

着手画时要从近景画起，顺势画到远景，更要注意主景的按排。如果画面有车马、人物，这是动的，不快速捕捉，就过去了。这些动的点景，必须抢先画下来，按排在画面适当之处。画写生中，静的山河、屋舍、树木、基本不变，动的车、马、牛、羊、人物等，总是动的，虽然变动也有其规律。首先记住动物结构和形象。无论如何变动总会捕捉到的。我画羊群，牛群，往往是跟着跑画的。

画景要加以选择，画树也要加以选择，我画了许多树的写生，有独棵的，有成林的，无论画什么树种，都要画出个性来，这些树都是为了创作需要而画的，但也有的是为了练习而画的，从中拿出一棵也感到很美。

写生而成的一张画，可以独立成为一幅画存在。不用再改动了，看去很完美。我画的写生大部分是和我的创作作品紧密联系在一起。事先动笔时就考虑到自然中的山石结构，树木穿插变化。甚至于考虑到如何用笔、用墨、用色，如何表现等等。因为我是画中国画的，这些写生都紧紧地和中国画息息相关。

写生经验谈

写生：无论用什么工具，“线”的运用都是主要的，明暗调子该是次要的。因为是画中国画。

写生：主要画物象的结构，把物象精髓记录下来，那些多余的笔墨，就省掉了吧。

今天的中国画，也应当把西画的光摄取进来。“外为中用”吗！可吸取东西太多了，但不是过于强调，为此在画写生时就要注意这个问题。如何“中用”，有其学问，这里就不赘述了。

我主张下马观花，到一个地方要多住几天，细致观察研究品味，再动笔画。每一处景致早、午、晚、阴、晴、风、雨、雪、春、夏、秋、冬四季都不一样。不蹲下来是体验不到的，匆匆忙忙是体会不深的。生活经验丰富的画家，可以走马观花，随走随发现好的景致可以随时画，但这总是不深刻的，不宜倡导。我在千山就住了一年多，有的地方住了几个月。到长白山我去了十几次，住在山上。还去过不少林场。回来后仍感到不足。大千世界太大了。古人画一个地方就画一辈子。

“写生妨碍中国画的创作”，这是一个画家和我讲的，振振有辞，满有道理。听了后细品味太为自己无能辩解而惭愧了，各走个的路吧！我认为观察、体验重要，写生也更重要。细理不说了。

有人画的画，就是“残缺美”，“缺边断线美”这是旧美学观点。四十年代我读书时有位老师就讲这个“美”，我们今天需要的是自然美，刚劲美，向上美，健康的美。我们不要西方艺术的垃圾。颓废的美，病态美、扭曲的美，这都不成其为美，而是“丑”。

学习期间一定要走现实主义的路，不要赶时髦。流行的东西都是暂时的，现实主义路是难的，是永恒的，难也要走，万不能走邪路。

《后汉书》张衡：“画工恶图犬马，而好作鬼魅，诚以实难形，而虚伪不弯也。”

从上面所谈，古人不是一语道破了吗？不到生活中来，不很好练习基本功，胡乱涂抹，扭曲了人物形象。以丑为美，标榜创新，岂不华众取宠自欺欺人。让别人说你思想超前又有何用。这是广大群众所不理解的，也是所厌恶的。这条路走不通，写实虽难，也要走下去，这是有前途的。还是去掉虚荣心来走正路吧！

这本写生集是继“中国山水画教程”、“中国山水画写生与创作”之后的第三本书，以飨读者。因水平所限，请读者指正。

