

中国画名家技法丛书

长城遗韵技法全解

陈钢 编绘

天津杨柳青画社

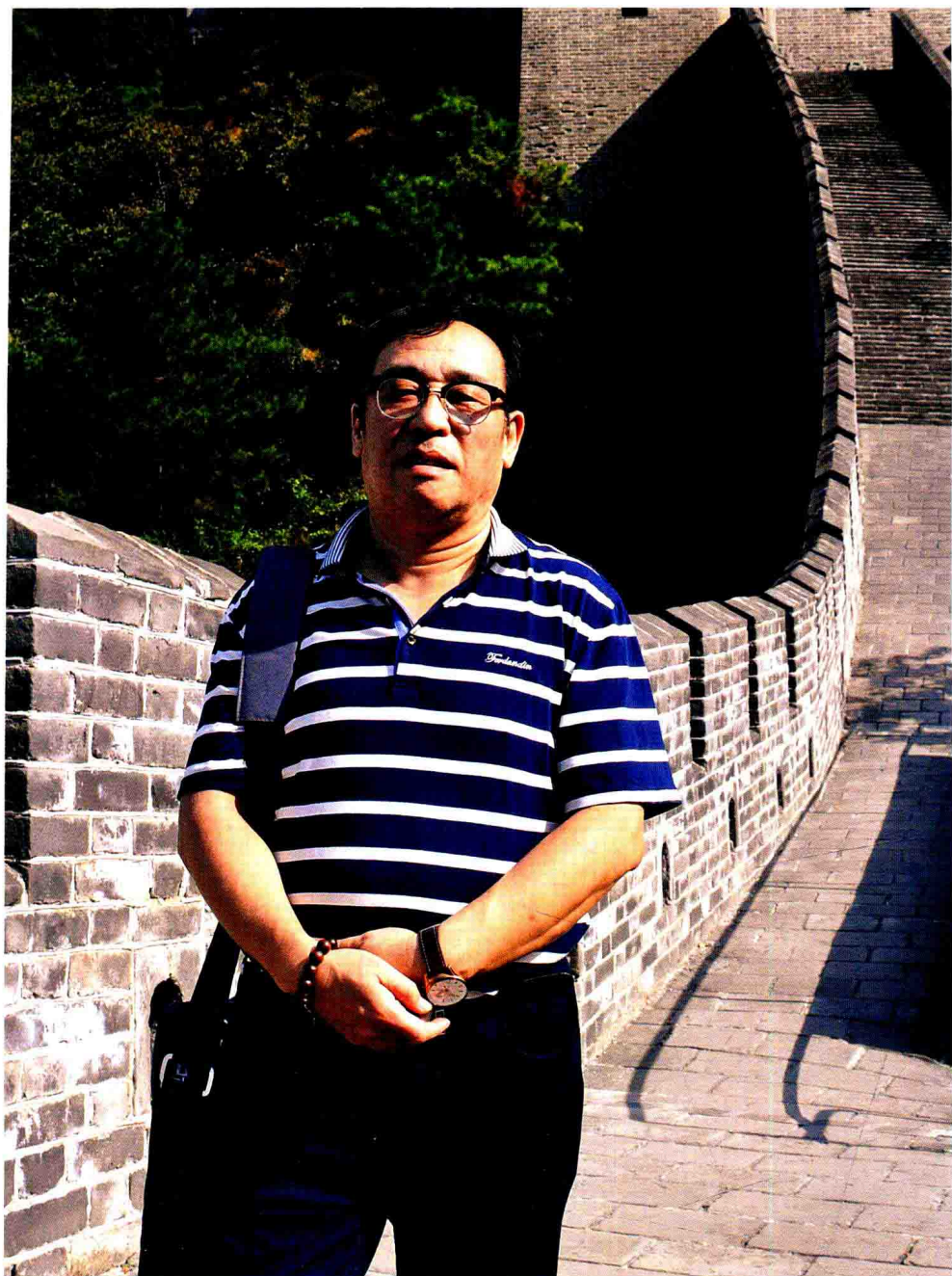
中国画名家技法丛书

长城遗韵 技法全解

陈钢 编绘

天津杨柳青画社

作者简介

陈钢，1958 年出生于天津，1983 年毕业于天津美术学院。现为天津画院画家，中国美术家协会会员，天津美术家协会理事，国家高级工艺美术师。

图书在版编目（CIP）数据

长城遗韵技法全解 / 陈钢编绘. — 天津：天津杨柳青画社，2017. 4

（中国画名家技法丛书）
ISBN 978-7-5547-0622-0

I. ①长… II. ①陈… III. ①国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 041896 号

出 版 人：王勇

出 版 者：天津杨柳青画社

地 址：天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码：300074

编辑部电话：(022) 28379182

市场营销部电话：(022) 28376885 28374517
28376998 28376928

传 真：(022) 28376968

邮购部电话：(022) 28350624

网 址：www.ylqbook.com

制 版：天津海顺印业包装有限公司分公司

印 刷：天津海顺印业包装有限公司分公司

开 本：1/8 787mm×1092mm

印 张：6

版 次：2017年4月第1版

印 次：2017年4月第1次印刷

印 数：1—3 000册

书 号：ISBN 978-7-5547-0622-0

定 价：38.00元

目 录

前 言	2	第二章 画法步骤.....	18
第一章 写生创作.....	4	一、《白石山长城》	18
一、东西部山脉地形特点及写生创作	4	二、《岁月》	22
二、东西部山脉主要植被写生创作	6	三、《慕田峪长城》	26
三、造型各异的城关、敌楼	10	第三章 作品欣赏.....	30

目 录

前 言	2	第二章 画法步骤.....	18
第一章 写生创作.....	4	一、《白石山长城》	18
一、东西部山脉地形特点及写生创作	4	二、《岁月》	22
二、东西部山脉主要植被写生创作	6	三、《慕田峪长城》	26
三、造型各异的城关、敌楼	10	第三章 作品欣赏.....	30

前言

长城是我国古代劳动人民创造的伟大奇迹，是中国悠久历史的见证。它与天安门、兵马俑一起，被世人视为中国的象征。因其长度逾万里，故又被称作“万里长城”。据记载，秦始皇使用了近百万劳动力修筑长城，占全国人口的

1/20。当时没有任何机械化设备，全部靠人力，而工作环境又是崇山峻岭、峭壁深壑。春秋战国时期，诸侯各国为了防御别国入侵，修筑烽火台，用城墙连接起来，形成最早的长城。此后，历代君王大都加固增修。长城东起辽宁丹东虎山，西至甘肃嘉峪关，从东向西，分布于15个省区市。明长城的总长度为8851.8千米，另有秦汉及其他时期修建的长城，总共有两万多千米。

每当我站在长城上，总会心潮澎湃，望着那蜿蜒远去的长城，仿佛随之一同直上九霄。跨峻岭、穿荒原、横瀚海、经绝壁，纵横万里。望不断长龙烽垛、雄关隘口，犹如玉带明珠，点缀锦绣江山。长城在中国大地上起伏奔腾、飞舞盘旋，给世界增添壮丽奇观。

画长城是我的夙愿。几年来，从甘肃到辽宁，从西到东，沿着长城脉络一一走遍，每到一处我都像是在时空隧道里完成一次穿越。那古老的长城在无数个朝阳和晚霞里诉说着千年沧桑，当我触摸着那些断壁残垣，仿佛看到昔日长城上的戎装勇士，耳边好像响起那由远及近的战马的嘶鸣。每块砖都好像在诉说着自己的故事，它们目睹了封建王朝的更迭兴亡，见证了这片土地上的冲突与交融。时光流转至千年后的今天，这些砖头瓦块最终铸成一种气贯长虹的民族精神，筑起一座充满文化内涵的“精神长城”。

我要从每块被风化的砖石画起，以唤起人们对古老长城的记忆，遥想它曾被守城将士的鲜血所浸润，以及那在西风烈烈中摇曳的枯草和滚滚烟尘。正如康有为《登万里长城》诗所写：“秦时楼堞汉家营，匹马高秋抚旧城。鞭石千峰上云汉，连天万里压幽并。东穷碧海群山立，西带黄河落日明。且勿却胡论功绩，英雄造事令人惊。”“汉时关塞重卢龙，立马长城第一峰。日暮长河盘大漠，天晴外部数疆封。清时堡堠传烽静，出塞山川作势雄。百万控弦嗟往事，一鞭冷月踏居庸。”

长城，多么响亮的名字，以其蜿蜒万里和气魄雄伟而享誉世界，使其成为中国的骄傲和象征。在中国人民的心目中，长城已不只是一座建筑，而是一种精神和动力。每当雄踞峰顶，居高临下，四周景色尽收眼底。我手扶城墙，极目远望，心中无限感慨。万里长城沿着连绵不断的山脉，向远处延伸，历经数千年，这座饱经风霜雨雪的古老建筑仍是那么刚强坚毅。长城是中华民族的灵魂与精神，也是我们民族五千年的辉煌与骄傲。

第一章 写生创作

一、东西部山脉地形特点及写生创作

以秦汉、明长城为代表的万里长城，由西向东，自甘肃玉门关外，沿着河西走廊北侧，向东经沙漠和黄土高原的交接处，再循内蒙古高原和冀北山地交错带，蜿蜒在燕山和太行山山岭的脊背上，随山势而转，直抵大海边缘。它的东南部地形以平原、丘陵为主，除黄土高原地势较高外，大部分为海拔 200 米以下的平原和海拔 500 米以下的丘陵，地形平坦、开阔，耕地集中连片；北部，自西向东有阿拉善高原、内蒙古高原和大兴安岭山地，海拔大部分在 1000 米以上，是我国天然草场面积最大、分布最集中的地区。

长城所在地域，大部分是高原向平原过渡的丘陵，为低山地区。选择在这样的过渡地形修筑长城主要有两个原因：一方面，不十分高峻的山地在古代战争中历来是被重视的地形。在生产水平较低，争战以步兵、骑兵为主的情况下，大江大河及崇山峻岭等天险，不需要修筑军事设施，其本身就可作为防御体系的重要组成部分。另一方面，要在高峻的山地上修筑大规模的城墙，当时的运输手段、物质来源、技术水平均难以达到。所以，早期古代战争防御体系的布局主要利用天然设施。

这幅图是长城东端辽宁丹东虎山的写生，塞外风光尽收眼底。

此为陕西统万城写生，位于鄂尔多斯草原南部的萨拉乌苏河畔的沙漠之中。这座古城遗址气势浩大，它是十六国时期的夏国首都，俗称“白城子”，在今陕西省靖边县红墩界镇白城子村。

此为太行山固关长城写生，位于太行山西侧的山西省平定县新关村，北起娘子关嘉峪沟，南至白灰村村口，全长20千米，是内长城重要的关隘。固关长城是现在国内保留较完整的唯一可考的石砌内长城，是我国最早的明代内长城，著名长城专家罗哲文称之“有小八达岭之风韵”。

燕山山脉金山岭长城

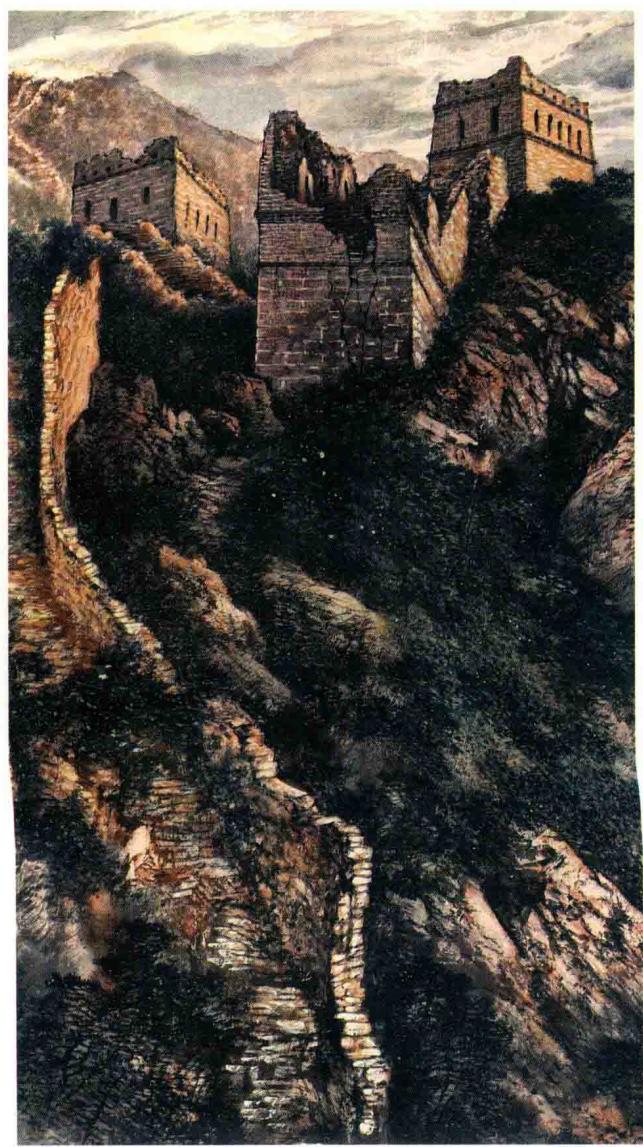
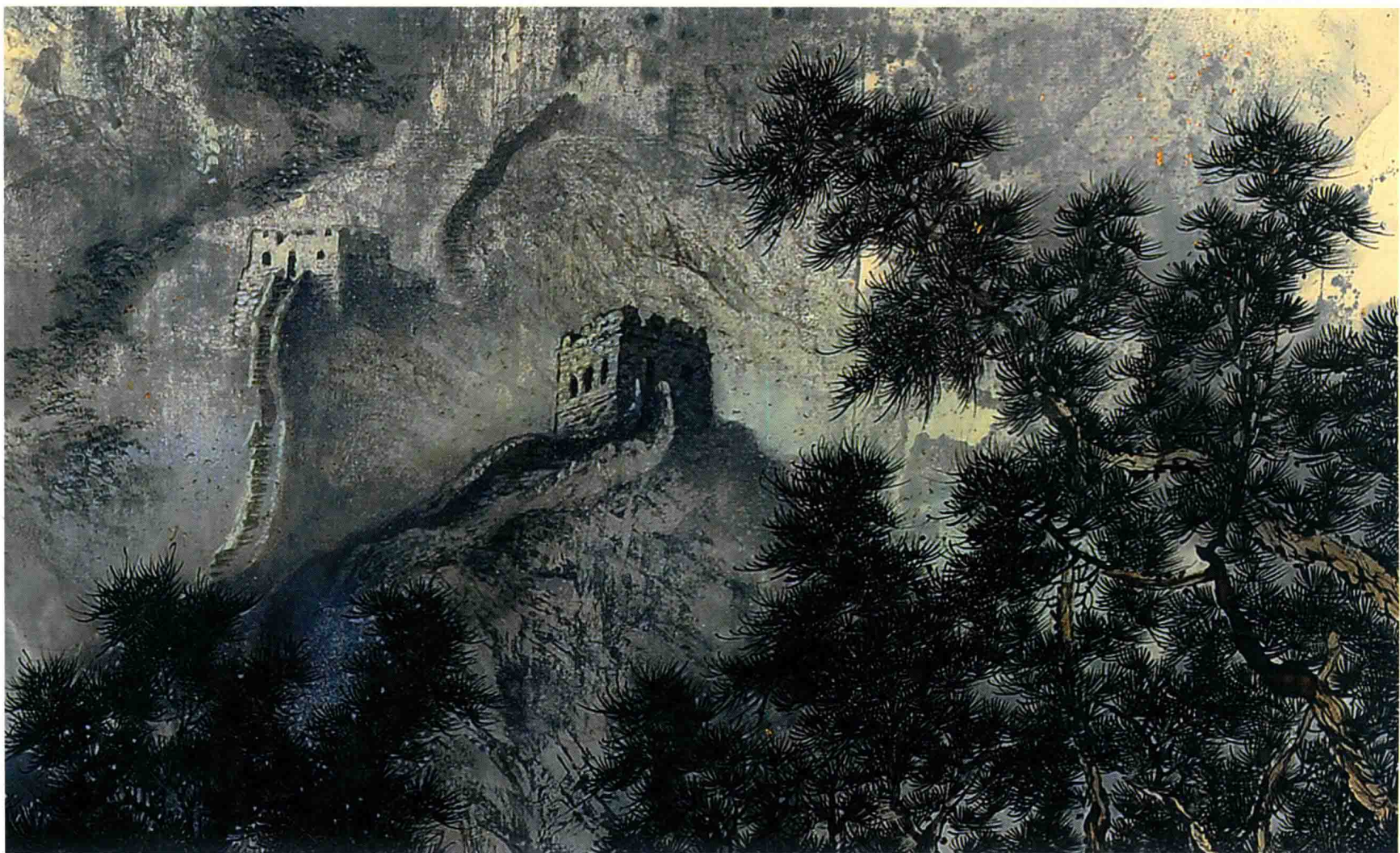
横岭大营盘样边长城

二、东西部山脉主要植被写生创作

北方四季温差大，寒冷少雨，林木属亚热带常绿阔叶林和温带落叶阔叶林，树种不多。在太行山用钢笔画局部树木写生，我认为非常有必要。首先，局部深入刻画，对了解各种树木的生长规律有很大帮助。其次，钢笔画线条要比国画线条更灵活，表现力更丰富，因为它能更为直观地表现质感。经常用钢笔写生，我认为和西画里的素描有异曲同工之妙。虽然中国画以表现神韵为主，但是没有对物体真正烂熟于心的功夫，下笔那一刻的神韵是无从得来的。其实，还有很多方法和画种可资借鉴，以丰富中国画的表现力。还可以用各种笔法来表现西北地区耐寒的灌木丛和针松类植物。

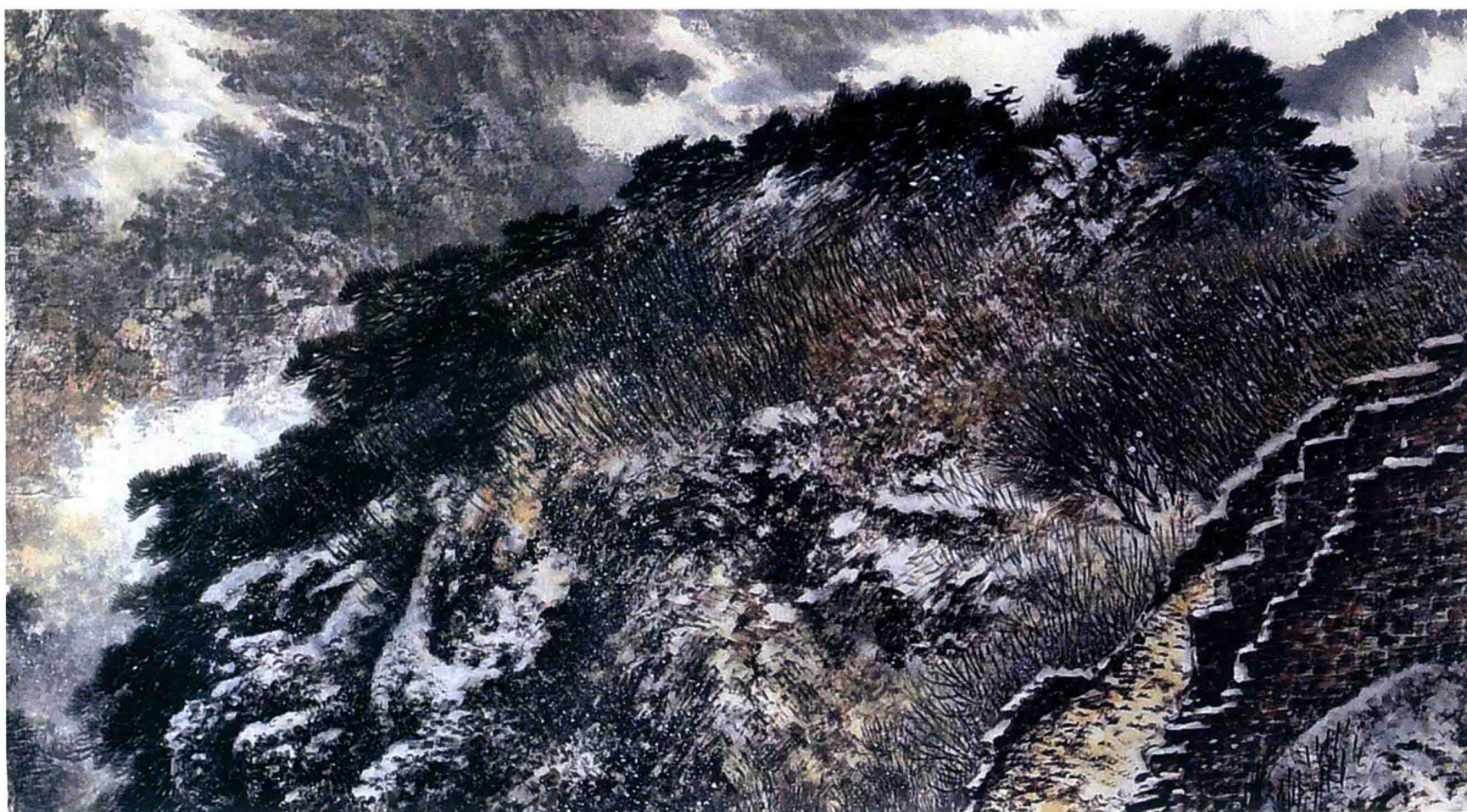
利用写生可以尽可能多地搜集资源，然后提炼出写生作品、图片或头脑中储存的美好形象，并将其丰富化、深入化、复杂化。例如扩展地形，加大场景，使得透视、意境更深远；物象之间更有条理、有主次地组合在一起，树木盘根错节、穿插组合等，将自然山水在心中进行再创造，以体现可居可游的审美意象。

写生是为了感受、发现大自然本来存在的某些规律、生存状态。这些规律和生存状态指的是大自然永恒存在或普遍存在的东西。比如，一年四季花草树木的状态都不一样，春绿秋黄、夏茂冬荒等。

长城画的创作，就是主题性山水画的创作。如果将一座山比作一块石头，其有“三面”：阳面、阴面、别开生面。前两个面是指空间上的，后者是指时间上的。阴面、阳面是视觉上看得见的形状、体量，而别开生面是要用心感受、用脑思考的，后者这个层面的认识需要有文化功底来催生。通常我们能认识到也能画出的是石头的阴阳面，但石头经历的磨炼、风霜却是很少有人能体验和表现的。再比如不同的地理环境中，山水的特征各不相同：北方山水以山石为主，树木较少，感觉坚硬荒凉；南方植被较多，植物丰富茂盛，使人感觉温润有生机。事物的种类不同，所表现的质感也不一样：植物质软、润，石头和山体质硬而干，各种植物之间又有细微差别，所以作画时的用笔、用水就有区别。正因为有这样的区别，画面也就变得丰富起来。

三、造型各异的城关、敌楼

“因地形，用险制塞”是修筑长城的一条重要经验，在秦朝时已为人所肯定，司马迁把它写入《史记》之中，其后每一个朝代修筑长城都是按照这一原则进行的。凡是修筑关城隘口，都是选择在两山峡谷之间，或是河流转折之处，或是平川往来必经之地，这样既能控制险要，又可节约人力和材料，以达到“一夫当关，万夫莫开”的效果。修筑城堡或烽火台也是选择冲要之处。至于修筑城墙，更是需要充分利用地形，如居庸关、八达岭的长城都是沿着山岭的脊背修筑，有的地段从城墙外侧看去非常险峻，内侧则甚是平缓，从而易守难攻。在辽宁境内，明代辽东镇的长城有一种叫山险墙、劈山墙的，就是利用悬崖陡壁，稍微把崖壁劈削一下就成为长城了。还有一些地方完全利用危崖绝壁、江河湖泊作为天然屏障，真可以说是巧夺天工。

由于时代久远，早期各个朝代的长城大多残毁不全，现在保存比较完整的是明代修建的长城。所以一般人所谈的长城，主要指的是明长城。

山西雁门关城墙

太行山固关长城

北京箭扣长城

独具“险、密、奇、巧、全”五大特点的司马台长城，位于北京市密云区东北部的古北口镇境内。它东起望京楼，西至后川口，有敌楼 35 座。整段长城设计奇特、结构新颖、造型各异，堪称万里长城的精华。

八达岭长城共有敌楼 43 座，形制相仿又各具特色，其中有巡逻放哨用的墙台，也有上下两层的敌台，上层周围设垛口和射洞，下层为士兵住宿和存放物资的房舍。台堡的距离根据山势和地形而定。一般敌楼为两层，长、宽、高均为 10 米。全部为砖石结构，第一层和第二层顶部做成许多拱券，有梯道上下。两层均有射击口、瞭望口和吐水嘴，楼上有垛口。

此图为青龙峡长城。
两侧山脉蜿蜒曲折，山
势雄伟，古老的长城犹
如巨龙环卧在奇峰峻岭
之巅。幽深的山涧峡谷，
显现出北方高山之雄伟。

古北口长城地处燕山山脉，蟠龙、卧虎两山南面的浅山丘陵区。潮河从北部山谷峡口流入密云水库。古北口地势险要，在山海关与居庸关中段，山陡路险，自古为京都锁钥重地，有北京东北门户之称。

