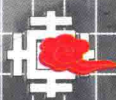

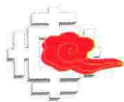
21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材
The "Twelfth Five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The National Higher Education Institution in Twenty First Century

山水画教程

Landscape Painting Course

编著 王慧智
辽宁美术出版社

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Landscape Painting Course

山水画教程

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

编 著 王慧智
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南

总策划 范文南

副总主编 洪小冬

总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤

王申 关立

图书在版编目(CIP)数据

山水画教程 / 王慧智编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.3

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-5827-2

I. ①山… II. ①王… III. ①山水画—国画技法—高等学校—教材 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第052933号

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉

李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩

王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆

王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

出版发行 辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 童迎强 光辉 王楠

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 5

字数 156千字

书号 ISBN 978-7-5314-5827-2

定价 39.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

目录 contents

第一章 教学大纲

4

- 一、山水画教学目的 / 4
- 二、山水画课程安排 / 5

第二章 山水画教学谈外师造化 中得心源 ——谈山水画写生与创作

12

第三章 山水画教学实践

20

- 一、山水画的临摹 / 20
- 二、山水画的写生 / 22
- 三、山水画的构图 / 38
- 四、山水画的创作 / 48
- 五、山水画步骤图 / 54

第四章 山水画作品评析

58

第五章 教学随笔

65

- 王慧智山水画作品欣赏 / 69

目录 contents

第一章 教学大纲

4

- 一、山水画教学目的 / 4
- 二、山水画课程安排 / 5

第二章 山水画教学谈外师造化 中得心源 ——谈山水画写生与创作

12

第三章 山水画教学实践

20

- 一、山水画的临摹 / 20
- 二、山水画的写生 / 22
- 三、山水画的构图 / 38
- 四、山水画的创作 / 48
- 五、山水画步骤图 / 54

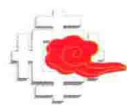
第四章 山水画作品评析

58

第五章 教学随笔

65

- 王慧智山水画作品欣赏 / 69

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Landscape Painting Course

山水画教程

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

编 著 王慧智
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南

总策划 范文南

副总主编 洪小冬

总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤

王申 关立

图书在版编目(CIP)数据

山水画教程 / 王慧智编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.3

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-5827-2

I. ①山… II. ①王… III. ①山水画—国画技法—高等学校—教材 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第052933号

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉

李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩

王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆

王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

出版发行 辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 童迎强 光辉 王楠

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 5

字数 156千字

书号 ISBN 978-7-5314-5827-2

定价 39.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

一、山水画教学目的

通过系统、规范、严谨的山水画学习,让学生能够对中国山水画艺术有较全面、深入的了解,对中国山水画艺术的起源、发展、变化有清楚的认识。要想在中国山水画艺术的发展道路上有所发展进步,更多的学习重点要用在对中国传统山水画艺术的研究上。

有山水画以来,历朝历代的山水画家都是传承着“外师造化,中得心源”这一创作原则,因此,山水画的学习是在学习传统的基础上,更要注重生活的体验。只有到自然中去,才能感悟到河流山川的如画美景,才能在自然中去验证传统山水画中

程式化的笔墨形式的合理性,更能通过观察自然而发现更多的新的笔墨表现语言。

在山水画学习过程中,更多的要研究中国山水画的精神内涵以及相应的艺术法则,尤其是要注意山水画创作要有时代感。

通过认识传统山水画艺术的规律,能够更系统、全面地了解中国山水画的艺表现形式,对山水画的笔墨技法、语言符号能较好地运用和掌握。

在学习过程中,培养学生观察、思考、分析的能力,在学习掌握各种笔墨技法的同时更多地要通过历代山水画大师的创作经历、创作经验体会中国山水画的创作法则与创作规

律,以使每一个学生能够真正地掌握山水画艺术的创作规律,培养学生观察、分析以及独立思考的能力,摆脱单一的思维方式,拓展山水语言的表达空间,将学习传统与深入生活结合起来,再配合学习吸收其他艺术的精华,并不断地提高自身全面素质、修养,使其能够在独立创作时可以将传统、生活、悟性、艺术修养融合起来,创作出有当代意义、有较深刻思想内涵、具有时代感及个人风格的山水画作品,这样的作品也更具当代意义,也更有意境(见图1-1-1、图1-1-2)。

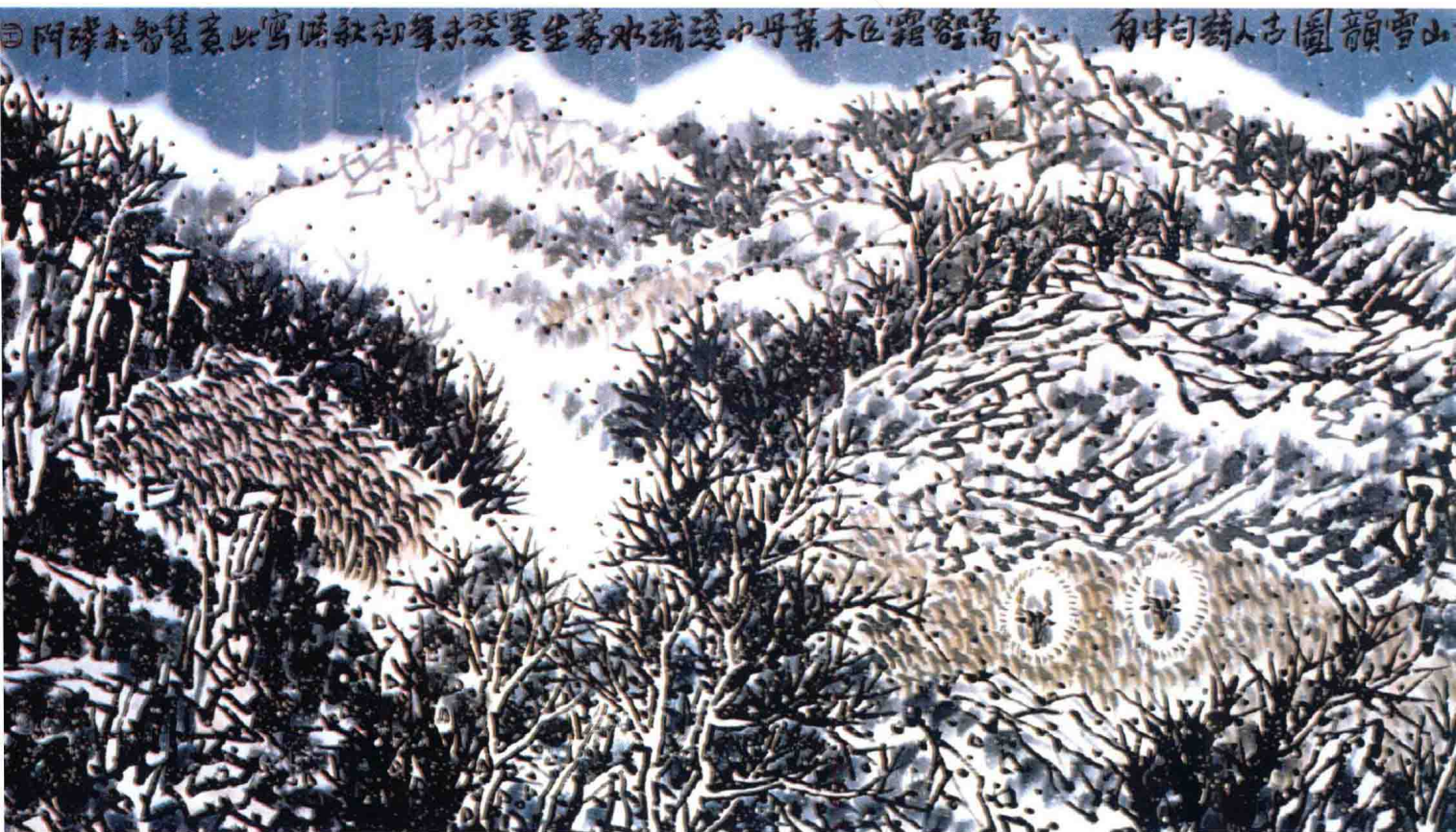

图1-1-1 《溪山雪韵图》 王慧智

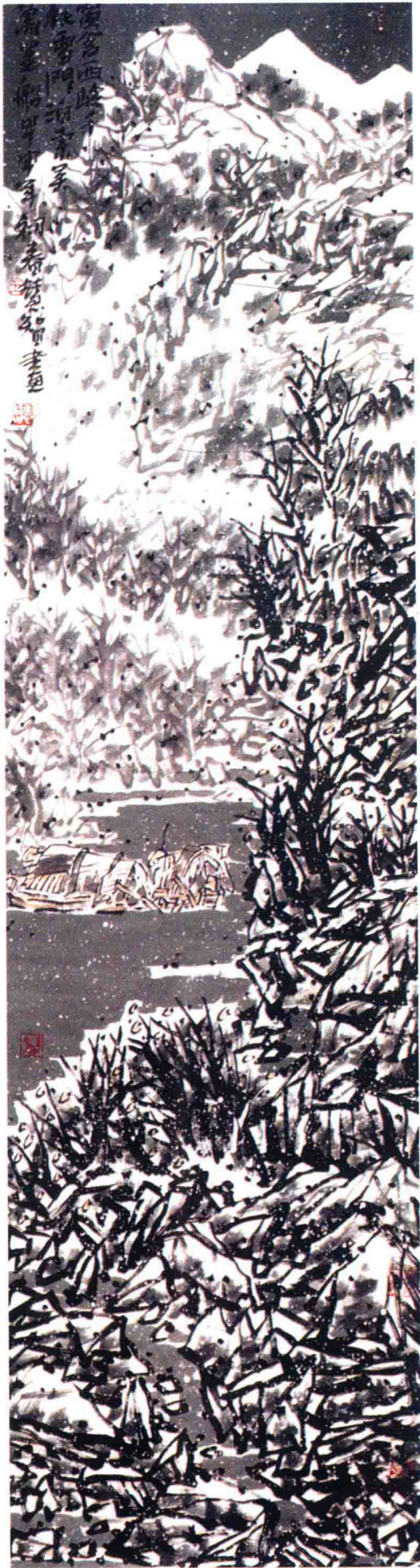

图 1-1-1 《窗含西岭千秋雪 门泊东吴万里船》 王慧智

二、山水画课程安排

山水画教学的课程设置,应该是在突出本学科专业特点的情况下,配以其他辅助综合性教学,尤其是初入学时,更要将综合专业基础课学好,如素描、色彩、线描、人物、花鸟、书法等。还要学好文化课,一个好的山水画家没有全面综合的文化修养是不行的,山水画专业课程的设置除了要安排好山水画临摹、写生、创作三大主体课程外,还要学习水墨构成,艺术形式分析,构图规律、色彩分析、书法、篆刻以及山水论等。

下面仅就山水画临摹课作一布置以供参考:
山水临摹课
共 30 周,每周 20 课

时,总课时为 600 学时。

课程总则:

临摹是山水画教学中重要的环节。通过临摹可以了解、认识中国山水画的发展过程,并以此掌握中国山水画传统的审美思想与丰富的表现技法。

在临摹过程中,一个是要选择好的范本,再有就是要系统有序地去学习,一方面可以由近推远地学(近代、清、明、元、宋),另一方面也可以由远及近地学(宋、元、明、清、近代),两者都行,总的原则是由易至难,由浅入深,由点至面地来进行。临摹的过程主要是全面地认识传统山水画艺术的精神内涵以及熟悉掌握全面丰富的笔墨表现形式。临摹的过程也是解决山水画笔墨技法的过程。

第一单元 明清山水画的临摹

(一) 教学目的与原则

1. 认识山水画的基本笔墨特点(勾、皴、擦、染、点)。

图 1-2-1 山水画“勾”的画法

2. 认识山水画基本造型特点(山石、树木等的画法)。

3. 初步认识山水画的渊源、发展、变化过程。

(二) 教学内容与课时安排

1. 时间: 10周, 200学时

2. 学习内容

① 学习山水画的基本笔墨技法。

② 临摹明清山水画。

3. 课时安排

① 山水画的基本笔墨技法(2周, 40课时)。

学习山水画的勾、皴、擦、染、点技法, 学习山石的画法及各种树木的画法(松、柏、柳、槐、杨及各种杂树的画法), 用2周的时间将山水画笔墨技法最基本的画法掌握。

② 临摹明清山水精品(8周, 160课时)。

选择明清山水画大师的精品来学习, 在临摹过程中体会、分析、研究这时期山水画各流派及代表画家的风格、特点。

(三) 教学方法与手段

通过教学课件、名家画册分析来讲授山水画基本技法及明清时期山水画的特点, 重点画家重点分析。课堂上学生以练习为主, 然后在具体辅导过程中具体进行技法指导, 最后进行讲评。

(四) 考核方法与评分标准

1. 作业安排

临摹明清山水画名家作品4~6幅, 要求笔墨精到, 技法熟练。

2. 评分标准(100分制)

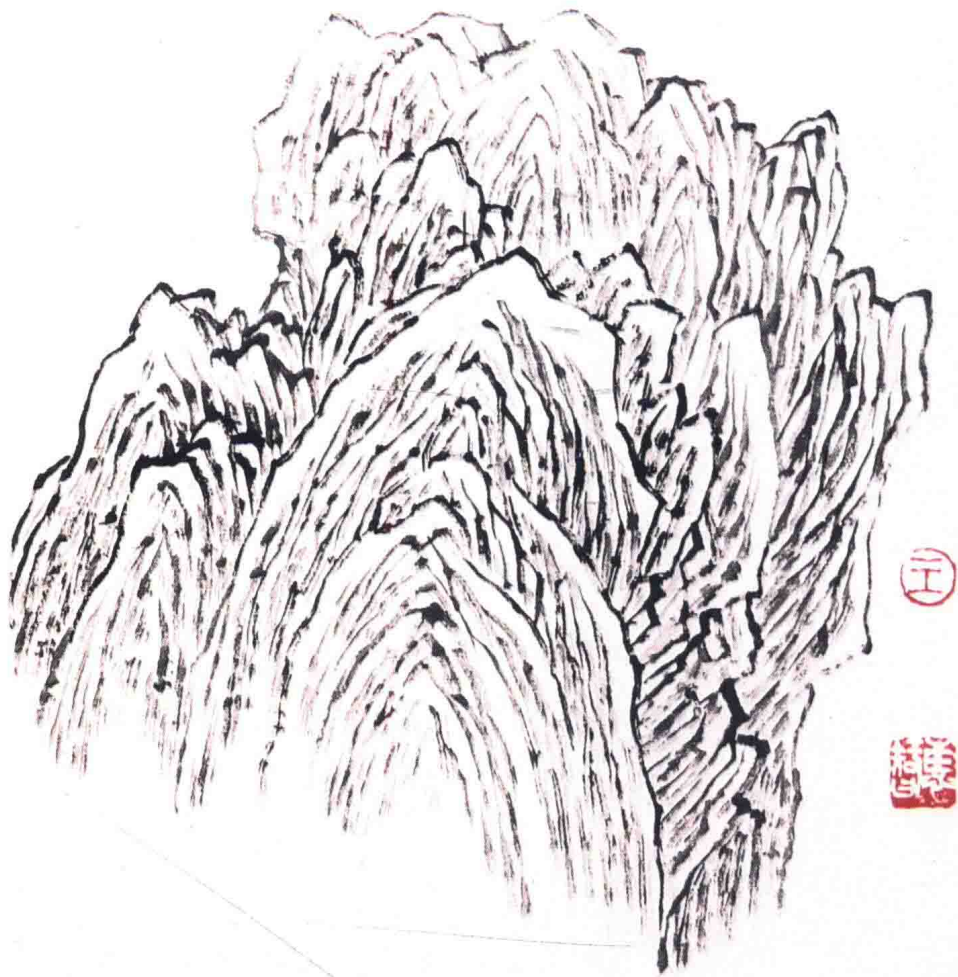

图 1-2-2 山水画『皴』的画法

图 1-2-3 山水画『擦』的画法

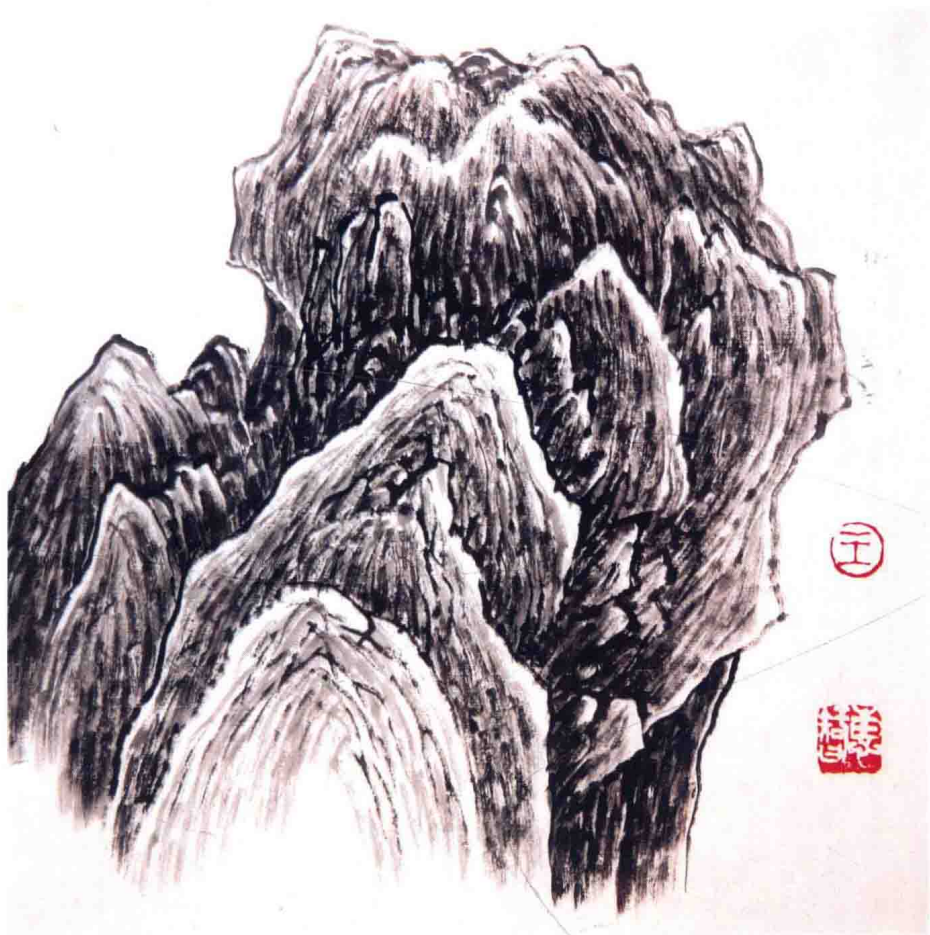

图 1-2-4 山水画“染”的画法

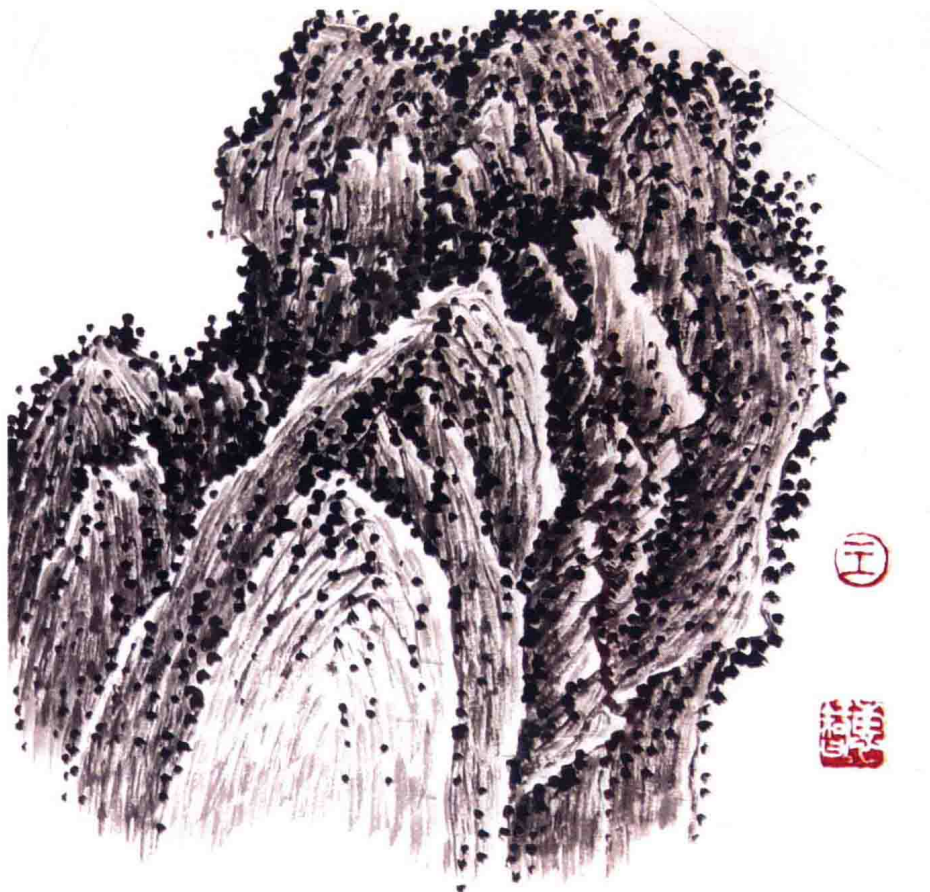

图 1-2-5 山水画“点”的画法

基本技法技能	20%
基本笔墨表现能力	40%
画的品质品位	20%
画的个性语言	20%
(见图 1-2-1~图 1-2-13)	

第二单元 宋元山水画的临摹

(一) 教学目的与原则

1. 系统认识南北宋及元代各山水大家流派的渊源、风格及其艺术特点。

2. 通过临摹熟悉宋人及元人山水画不同的审美特征及笔墨技法。

3. 认识宋人山水画的笔精墨到、沉雄博大的精神内涵,了解元人山水画纵情笔墨、逸笔抒写的文人气质。

(二) 教学内容与课时安排

1. 时间: 10 周, 200 课时

2. 学习内容

① 临摹宋人的大幅山水或团扇、册页精品(大幅作品的局部也可以)。

② 临摹元人山水画的精品(元四家为主)。

3. 课时安排

① 临摹宋人山水画精品(6 周, 120 课时)。

选择南北宋时期不同艺术风格,有代表性的画家作品来临摹,这时期的山水画技法已成熟。临的过程中熟悉和掌握各种不同皴法的画法,更多的还要体会宋人山水画的创作精神,构图严谨,笔墨精到,气势宏大。

② 临摹元人山水画精品(4 周, 80 课时)。

以临摹元四大家的山水画为主,通过临摹元人山水画可以体会出宋、元的不同。元人山水画更重视文人气质,在笔墨的表现上更强调笔墨情趣,以书入画。

(三) 教学方法与手段

通过教学课件,宋、元山水画名家画册分析,来对宋元山水画的概况及不同流派,代表画家进行分析、讲授。重点画家单独研究、分析。

课堂上学生练习、临摹为主,教师具体进行演示、辅导,最后进行讲评。

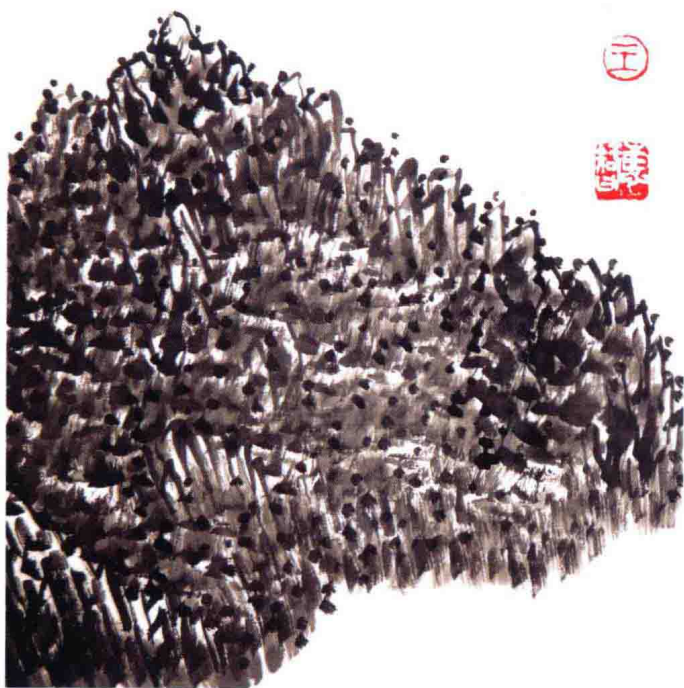

图 1-2-6 山石画法之一

图 1-2-7 山石画法之二

(四) 考核方法与评分标准

1. 临摹宋人和元人的山水画各 4~6 幅 (大幅作品可画 2~3 幅, 团扇册页 6~8 幅), 要求能体现出宋元不同时代不同画家的不同风格, 画法接近范本, 笔墨精到熟练。

2. 评分标准 (100 分制)

基本技法造型能力 20%

笔墨表现能力 50%

个性风格追求 20%

品质品位表现 10%

(见图 1-2-14~图 1-2-16)

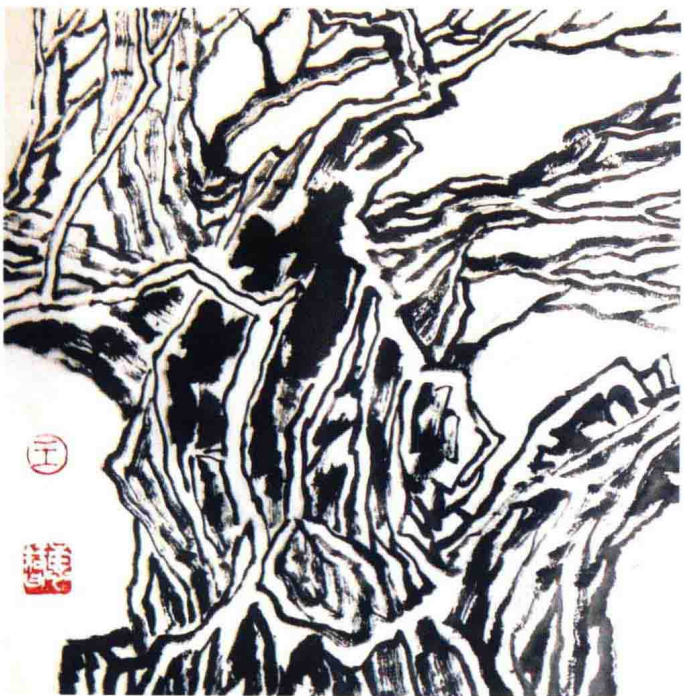

图 1-2-8 树木画法之一

图 1-2-9 树木画法之二

图1-2-10 树木画法之三松树画法

图1-2-11 树木画法之四柏树画法

第三单元 传统山水画的临摹

(一) 教学目的与原则

1. 本单元课是结合明清、宋元山水画临摹打下的基础,对传统山水画进行综合性临摹,根据每个学生对传统山水画的认识,对笔墨掌握熟练程度以及个人在艺术风格上的不同追求有所选择地来临摹。

2. 在临摹过程中寻找更适合自己的范画来学,强调在艺术风格上的不同追求。

3. 更深入更全面地认识掌握传统山水画艺术的精髓,将笔墨技法提高到得心应手,随意自如。

(二) 教学内容与课时安排

1. 时间: 10周, 200课时

2. 学习内容

① 临摹宋元明清及现代山水画流派以及大师的山水画精品,根据个人艺术风格的追求选择不同的范画。

② 根据个人风格的追求,有倾向性地选择好范画,并系统地临摹一种风格,这样,可以从中体会更精到的笔墨,更深厚的内涵。

根据每个学生的不同风格追求,解决的笔墨问题不同,可以有选择地临摹传统山水画(宋、元、明、清都可以),这个阶段的临摹应该更有研究性、深入性,在认识传统山水画艺术的精深上下工夫,对传统山水画的理理解以及笔墨的掌握都应该上升到一个高的层次。

(三) 教学方法与手段

充分利用多功能课堂,使用教学课件来分析、介绍有代表性、风格不同的历代山水画大师的精品,通过对画册分析,课堂示范,辅导学生掌握传统山水画艺术中更多更好的笔墨技法。

课堂上还是以学生练习为主,教师具体辅导、技法示范,最

后进行讲评。

(四) 考核方法与评分标准

1. 作业安排

临摹传统山水画名家精品 4~6

幅, 要求笔墨精到, 技法熟练。

2. 评分标准 (100 分制)

基本技法技能	10%
笔墨表现能力	40%
画的品质品位	20%
表现的个性语言	30%

(见图 1-2-17、图 1-2-18)

图 1-2-12 王慧智临清·王翬《雪江图》长卷局部

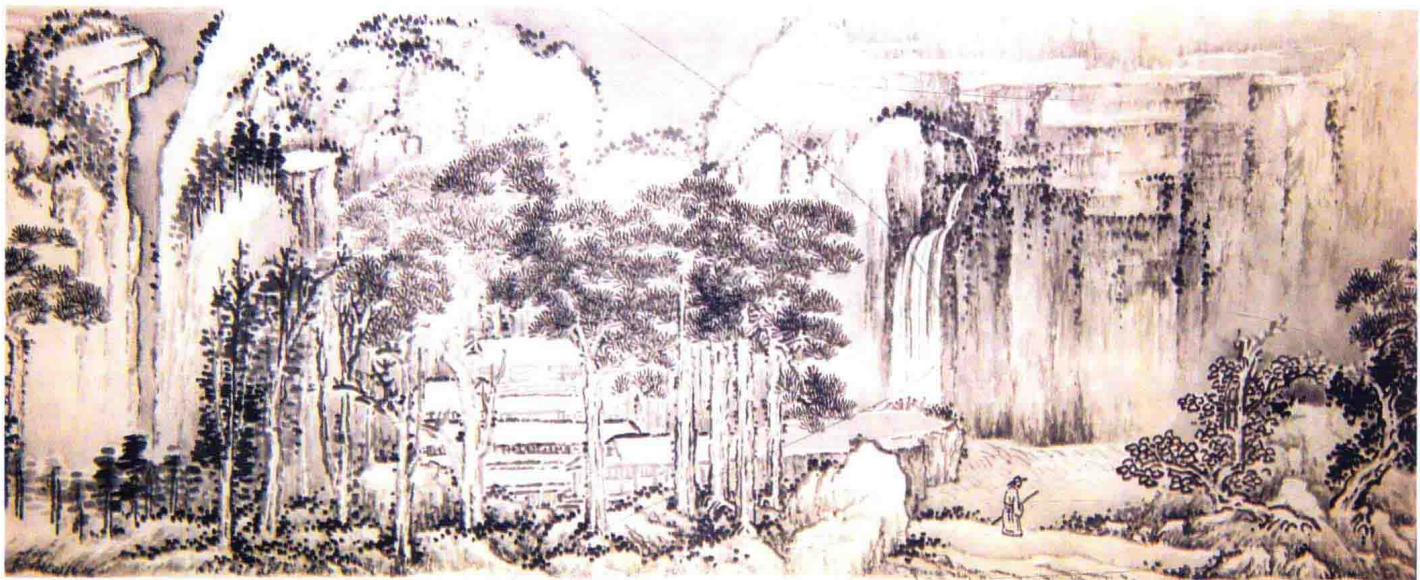

图 1-2-13 王慧智临清·王翬《雪江图》长卷局部

图 1-2-16 王慧智临宋·夏珪《长江万里图》长卷局部

图 1-2-15 王慧智临宋·夏珪《长江万里图》长卷局部

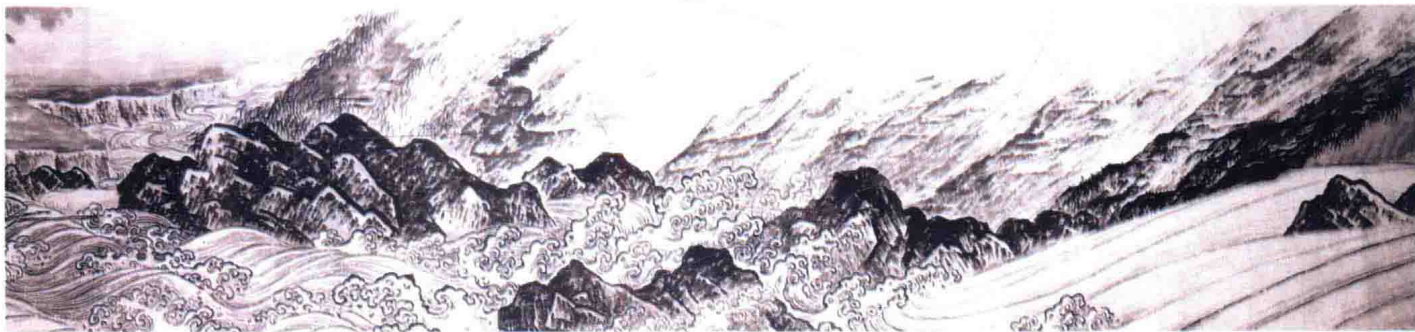

图 1-2-14 王慧智临宋·夏珪《长江万里图》长卷局部

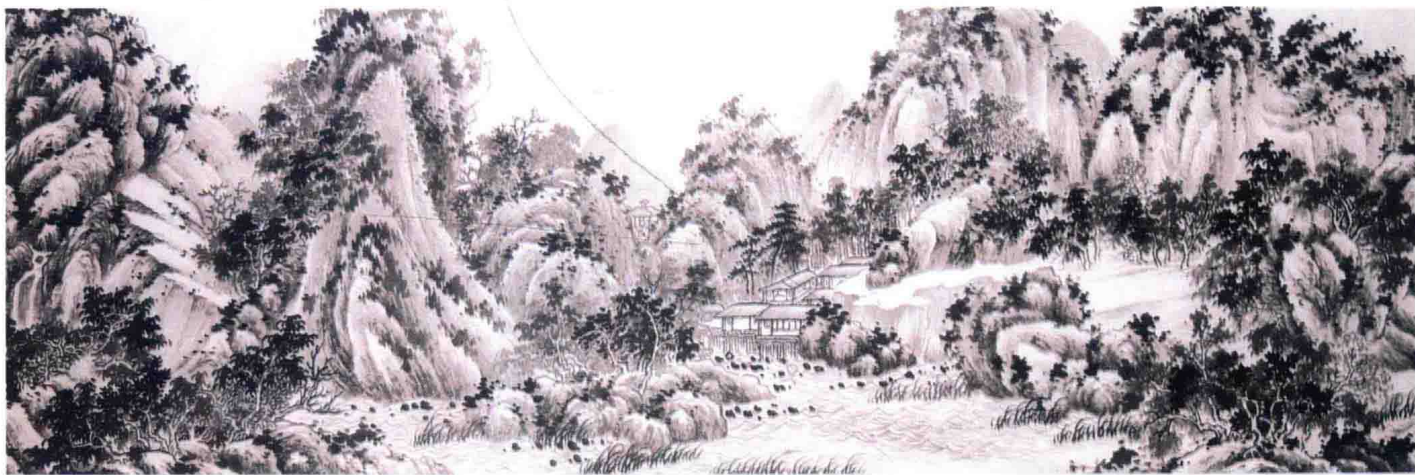

图 1-2-17 王慧智临五代·巨然《溪山兰若图》长卷局部

图 1-2-18 王慧智临五代·巨然《溪山兰若图》长卷局部

一、在写生时要重视与创作的必然联系

生活是绘画创作的源泉,因此中国画家历来主张师法造化。师法造化不是重现自然,而是以自然为基础,以生活为源泉,经过画家的理解认识和艺术加工表现到画面上。

唐·张璪提出的“外师造化,中得心源”成为千百年来中国画家进行创作的座右铭。历代杰出的山水画大师,更是遵循这一创作方法进行艺术实践的。

山水画写生,从一开始的准备阶段,到具体进行写生以至整理完成,自始至终都不能忽视与山水画创作的必然联系。在山水画写生过程中,除感受自然及体验生活外,主要目的是搜集山水画创作的素材。通过深入生活,在万千变化的自然中,发现和寻找新的表现形式及艺术语言,这些都是为了下一步的山水画创作做积累和准备,这些积累和准备愈充分、愈丰富,对山水画创作的影响也就愈大。这些生活素材的积累既可以加深对自然的理解认识,又可以激发创作的灵感,并为创作中的具体表现从形式到内容都提供了丰富和生动的参考资料。

在写生中,有了直接的生活体验,亲身感受到山川自然的气息,这样会引发创作的激情。而在创作中能将生活感受及对自然物象的观察体悟准确地表达出来,从中也可以表现出个人的艺术倾向、艺术追求。同时,在写生中搜集的素材及不断发现的新的表现形式,可以使我们在创作中能更好、更完美地表现出个性鲜明的艺术风格。

写生时,在选景、观察、构思及具体进行艺术表现中,一方面要把对

自然景物感觉最好、最生动的印象抓住,再一方面就是要考虑到下一步的创作。要使写生与创作之间形成必然的联系,这是必须做到的,也是写生的主要目的。这方面做得好坏,是一个画家写生水平是否成熟的体现。自古至今的山水画家也都是这样做的,有成就的杰出画家更是如此。

从一个山水画家搜集的写生素材及所创作的山水画中,我们进行分析与研究,都可以很清楚地看出写生与创作两者之间的必然联系。比如黄宾虹、李可染、石鲁几位大师的写生与创作之间的相互呼应与联系是很明显的。画家面对自然景物进行选景和观察时,要能从中看出画来,也就是能够通过自然景物的外在感觉和印象,而触发和引起画家内心世界的共鸣,并对其产生深层的理解和认识。只有从主观上对自然物象有了深层的理解和认识,达到一种情与景之间的交相呼应,也可以说是情景交融,这样才能够在山水画中表现出不同的意境。写生时,就是利用不同的工具将这种感觉和体会用速写或对景写生的办法画出来。面对自然景物的各种变化,而能从中看出画来,也是一个山水画家成熟的表现。面对自然应该做到:好的景要能看出好在何处,然后通过认识和理解将其升华为更高的境界,而对平常的景物,也应能够从其平常中看出、找出不平常的东西。将一般的景物加以变化和提炼,可以充分反映一个画家的综合素质、全面修养及艺术加工的手段和能力。

在写生时,要尽可能画得完整充分和细致些,尤其是对自然景物的变化、特点要抓住并记录下来,以便在今后的创作中能够更好、更方便地参考使用。在写生时,如果条件较好,

要将所画写生的构图及画面效果都表现完整,这样的构图及画面效果,既有写生效果的生动自然和完整性,又有很多方面是考虑到创作时的画面效果和布局安排。在画对景写生时,笔触的变化,线条的组织及画面整体效果的关系,往往是与平时进行山水画创作时的习惯手法有着相互关联和影响的。我们可以见到很多山水画家的速写或写生,无论是用毛笔还是钢笔,在勾勒景物的轮廓与结构时的笔法与其创作时的用笔习惯往往是很相近的。

初画山水写生,基础和经验都不足,容易一上来就只顾把所见到的景物全都画出来,对景物的取舍、概括、变化能力不够,所画速写也很难与下一步的创作联系起来。这样的山水速写在创作时所利用和参考的价值就不大,也很难产生好的效果。而经过几次写生和创作的过程,并总结归纳出一些经验后,将写生与创作之间的相互关系放在重要位置,就会逐步提高写生中对自然景物的取舍、概括、变化能力,从而也会更好地将写生与创作之间的关系统一起来。所以说,为什么有经验的画家所画的写生稿子,在进行创作时都可以得到利用,这就是因为有经验的画家能够在写生时就想到了下一步的创作,并且所画每一张速写,每一个小构图都是为达到和完成创作想法的需要而表现。而缺乏经验的画家,在这一方面往往做得不够好,在写生时也就容易画些用处不大的写生稿子。如何才能更好地将写生与创作之间的联系达到默契,并使所画写生能够在创作中得到更好的利用,这就需要在写生与创作过程中不断地总结积累经验,也是

需要有个时间过程的。

初次画写生，在面对自然景物时，多是尽可能地当时的直观感受画下来，往往很难联系到下一步创作上的需要，而回到画室进行创作时，将此次写生稿子拿出来做参考，便会发现，虽然写生稿子画得很细致、很具体，但创作想要的很多东西却没有，因此，也就很难说能从此次深入生活的写生稿中整理出几张好的山水画创作。这样经过一次写生、创作的回合，就会有一些感受和体会，然后再到生活中去再次面对自然景物时，从选景、观察、构思到艺术处理上都会将创作后的体会融入这些过程中，尤其是取哪些景，画哪些景及在对景物的形体结构和轮廓外形处理上，都会与创作时的表现需要相联系、相呼应，这样的写生稿子也会更接近创作的风格，从构图形式到用笔勾线都会与创作的需要相统一。正是因为有了创作的体会，所以才能在写生时带入创作的想法，有时在写生时哪怕写生稿子画得很简单或者就是一个小构图，也可以整理创作出一幅好的山水画作品。如此经过写生——创作，创作——写生的多次反复，多次的总结积累经验，写生的经验也就会更多，写生的办法也会更多，每次写生的效果和收获也会更好。

山水画的写生是为山水画创作提供素材与创作依据的，由于写生与创作的必然联系，不仅仅是山水画创作引导了山水画写生的范围、内容和形式，而更主要的是山水画写生在为山水画创作提供创作素材的同时，还为其表现语言、表现形式的发展、变化、创新提供了更为丰富新颖的参考。

山水画创作有了写生的依据及其对生活自然的直接认识和感受，就会在运用笔墨时笔笔生发、顺畅自如，画出的效果生动自然，韵味十足，同时避免笔墨僵涩滞怠的不良效果。所以说，在学习和研究山水画的过程中，只是一味地研究画册或

临摹、参照别人的作品来作画，是谈不上创作的，完成的作品也只能算是一种仿制或拼凑，更不会画出有生命力、有生活气息、有深远意境的山水画作品。因此，山水画创作必须要在先认真学习并掌握传统的基础上再加强生活的积累，通过研究传统掌握山水画笔墨技法及其他艺术表现手段，在生活中通过研究自然的变化，验证和发展、丰富这些传统的程式。“外师造化，中得心源”这一创作法则，始终被历代山水画家所实践和运用。当今交通的发达，又

图 2-1 太行山自然之景

图 2-2 依据太行山自然之景创作的山水画