

QIUXUEZHE ZHIYOU

学者之友

山水画·创作篇

文良玉 ◎ 著

江苏美术出版社（全国百佳图书出版单位）

目 录

怎样画山水创作·····	1	七、藏露结合·····	18
构图的幅式选择·····	1	八、均衡适度·····	19
构图式样举例·····	2	九、纵横互用·····	20
一、“三远”构图法·····	2	十、边角处理·····	21
二、“五字诀”构图法·····	4	山水画创作画法范例·····	22
三、对角线构图法·····	6	一、渴笔山水画法·····	22
四、复式对角线构图法·····	7	二、水墨山水画法·····	24
五、金字式构图法·····	7	三、积墨山水画法·····	26
六、辐射式构图法·····	8	四、泼墨山水画法·····	28
七、破绽圆构图法·····	9	五、浅绛山水画法·····	30
八、段式构图法·····	10	六、青绿山水画法·····	32
构图基本规律·····	11	七、小青绿山水画法·····	34
一、主宾分明·····	11	八、水色重彩山水画法·····	36
二、取势得当·····	13	九、泼墨泼彩山水画法·····	38
三、层次有序·····	14	十、传统雪景山水画法·····	40
四、开合呼应·····	15	十一、现代雪景山水画法·····	42
五、虚实相生·····	16	创作欣赏·····	44
六、疏密有致·····	17		

※ 怎样画山水创作

中国山水画在唐宋时期是以彩色山水画为主导；宋代以后文人画兴起，崇尚水墨，认为“墨分五彩”，用墨色即可代替彩色；元、明、清时期水墨画都占据主导地位。但是，由于人们对艺术的欣赏爱好各不相同，彩色山水画并未绝迹，而且有所发展，小青绿山水画的出现即是一例。

由于历代画家们的不断探索、研究创新，创造了许多画法，表现不同的自然景观和不同的笔墨情趣。这些技法之间既相互联系，又相互区别，各有特色，各有韵味。根据画法划分大概有：渴笔山水、湿笔山水、积墨山水、浅绛山水、青绿山水、小青绿山水、彩墨山水等等。这些不同的山水画法，如果从墨色和彩色来划分，就只有两大类：一是水墨山水，一是设色山水。总之各种不同画法之间，不是截然划分的，而是相互渗透、互为补充，有笔墨联系、有脉络可寻，学者不可能全部精通，应选择自己喜欢又适合自己的画法，反复练习，熟练掌握，然后触类旁通，画出自己的特色。最根本的是要认识到，学习绘画技法不是最终目的，它只是为了表达作者意图的一种手段而已。

※ 构图的幅式选择

构图和幅式有密切关系，不同的幅式给人的视觉感受是不一样的。

立轴 画幅有四尺、六尺不等，又称中堂，因挂在堂屋中央而得名，两边可配对联。立轴大多给人以端庄稳定的感觉。

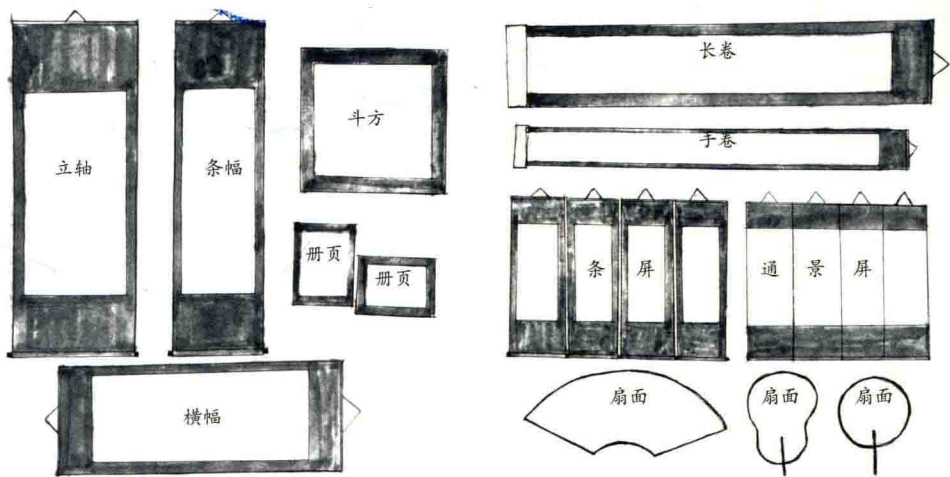
条幅 立轴较狭长者称为条幅，条幅给人的视觉感受是向上延伸。

条屏 同样大小的数张条幅合在一起，称为条屏。有四条、六条、八条、十二条等，各条内容可以独立，也可相互关联。如果数张条屏合起来是一张画，则称为“通景屏”。

横幅 是画幅的横向构图，又称“横披”，给人视觉有向左右扩展的感觉，横幅延长则称为“长卷”。长卷较窄者则称为“手卷”，是握在手中欣赏把玩的。

斗方 斗方是指四边等长的画幅，大小均可，给人的视觉感受是内敛，景物有趋中之感，视线比较集中，观画时视线不必左右顾盼、上下移动，是现代比较流行的一种幅式。

册页 册页是指幅面较小的画，可以装订成册，也可以单页保存。另外，中国画还有一些特殊的形式，如弧形、圆形、椭圆形的扇面等，玲珑别致，另有一番情趣。

※ 构图式样举例

一、“三远”构图法

“三远”构图法是中国山水画家通过长期创作实践而创造出来的构图方法，也是一种观察造景的方法。宋代郭熙对“三远法”概括为“自山下而仰视山巅谓之高远，自山前窥山后谓之深远，自近山望远山谓之平远。高远之色清明，深远之色重晦，平远之色有明有晦。高远之势突兀，深远之势重叠，平远之势冲融而缥缥缈缈”。一般来说，一幅画可以用一法构图，也可以用多法构图。所谓“远”是物象空间感的意思。

此幅主要采用高远法构图，下半部兼用深远法。画中奇峰突兀，约占画面三分之二高度，周围众峰朝揖，绿树环绕，云霞明灭，清溪虹影，小楼人家。漫步其中，真是如入仙境。

此幅主要采用深远法构图，画面从溪山峡谷间窥望远处景色，小桥流水，山间别墅；近山苍郁，远岫含黛。画境深邃幽静，约有六七个层次。

此图采用平远法构图，前景主要是柳树坡岸，中景是桃花农舍，远景是隐约的小山岗。用留白画法使水天一色，并用横披幅式凸显画面的辽阔、冲和。

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

二、“五字诀”构图法

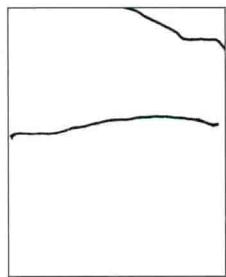
“五字诀”构图法是王伯敏先生提出的，所谓五字是“甲、由、之、须、则”。表示构图中主体的位置和画面的重心所在，涉及构图的均衡、虚实等大的关系。如“甲”字构图是上重下轻，或是上实下虚；“由”字则相反。“须”字是右重左轻，或右实左虚；“则”字构图则相反。“之”字是曲折型，有如“S”形，中实而左右虚。

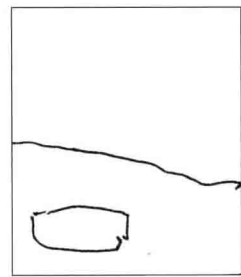
“由”字构图

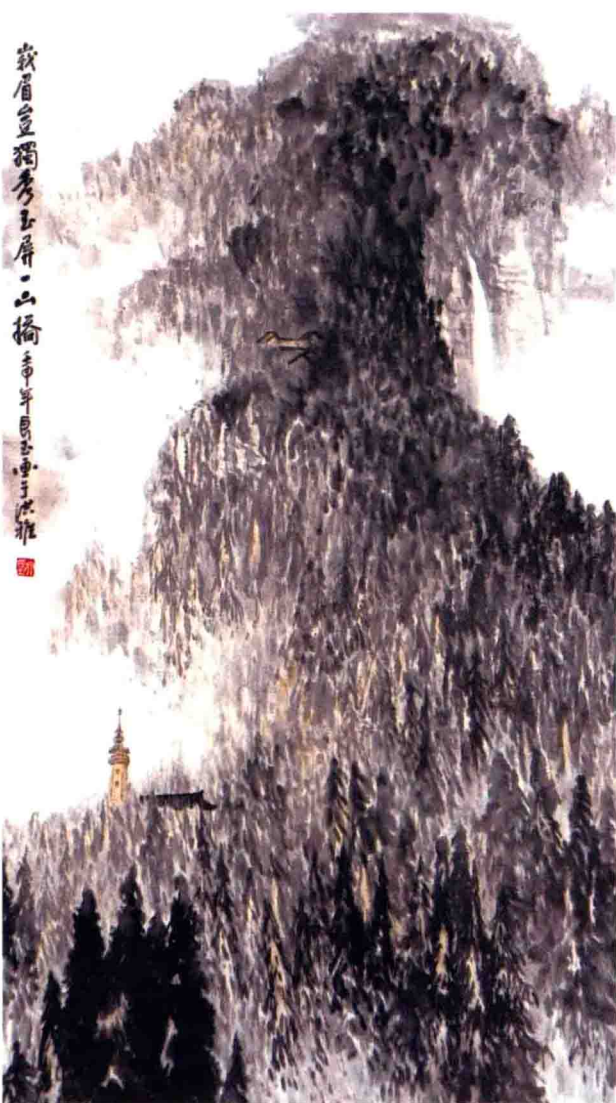
“甲”字构图

左示意草图

右示意草图

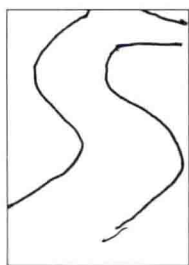
“之”字构图

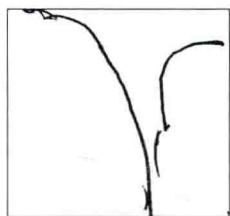
“则”字构图

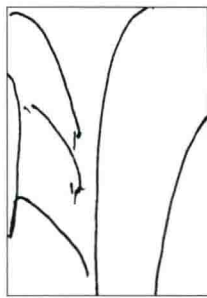
“须”字构图

左上示意草图

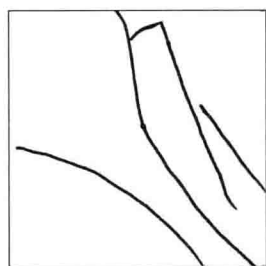
右上示意草图

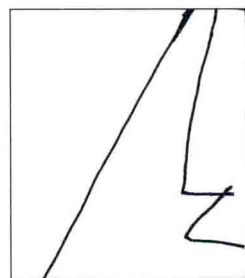
右下示意草图

三、对角线构图法

将景物布置在画面的一角，另一角布置少量景物或以题款取得均衡。

左上示意草图

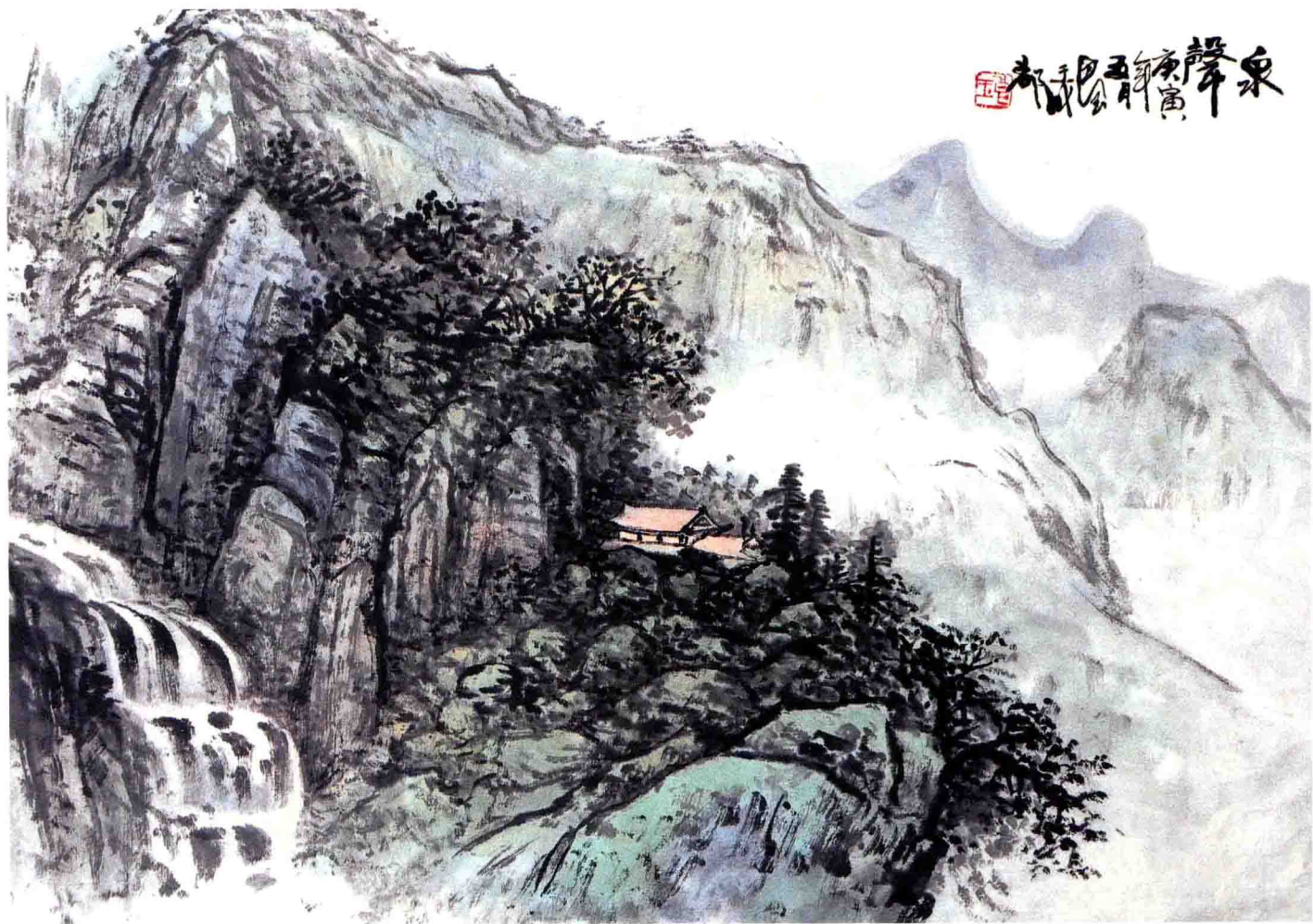

左下示意草图

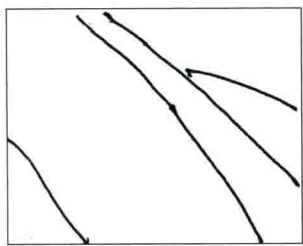
四、复式对角线构图法

复对角线构图，是两条以上的对角构图，以弥补一角的空虚，使画面更充实。

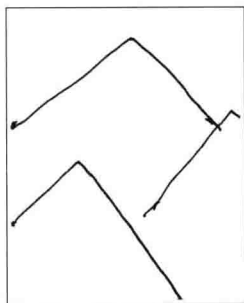

五、金字式构图法

金字式构图法是将主要景物布置在画面中间偏上的位置，形成高耸垂直形象，给人以完整、稳定与庄严的感觉。

上示意草图

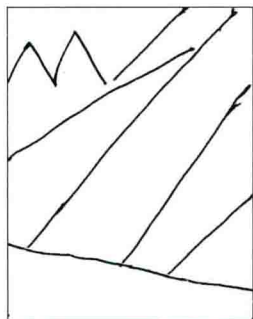

右下示意草图

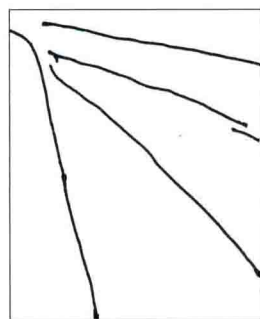

六、辐射式构图法

它好像从一个点向外放射，像车轮辐条向外辐射一样，也像对角线构图的变形，给人以向外扩展或向内聚集的感觉。

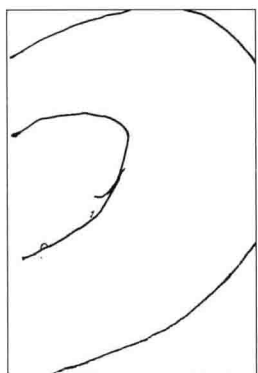
左上示意草图

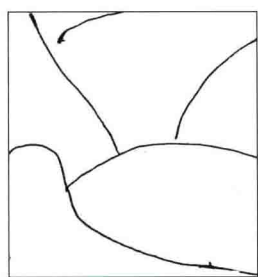
右上示意草图

七、破绽圆构图法

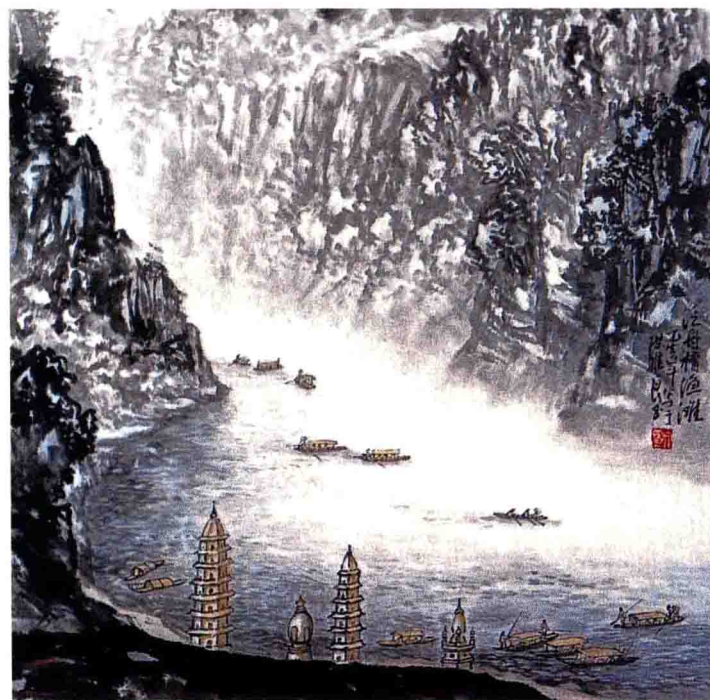
破绽圆构图法是将景物组织成圆形，留一段不封口，成为圆缺口，称为破绽圆。破绽的缺口是视线集中或停留的地方。

右上示意草图

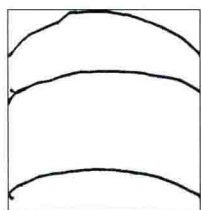
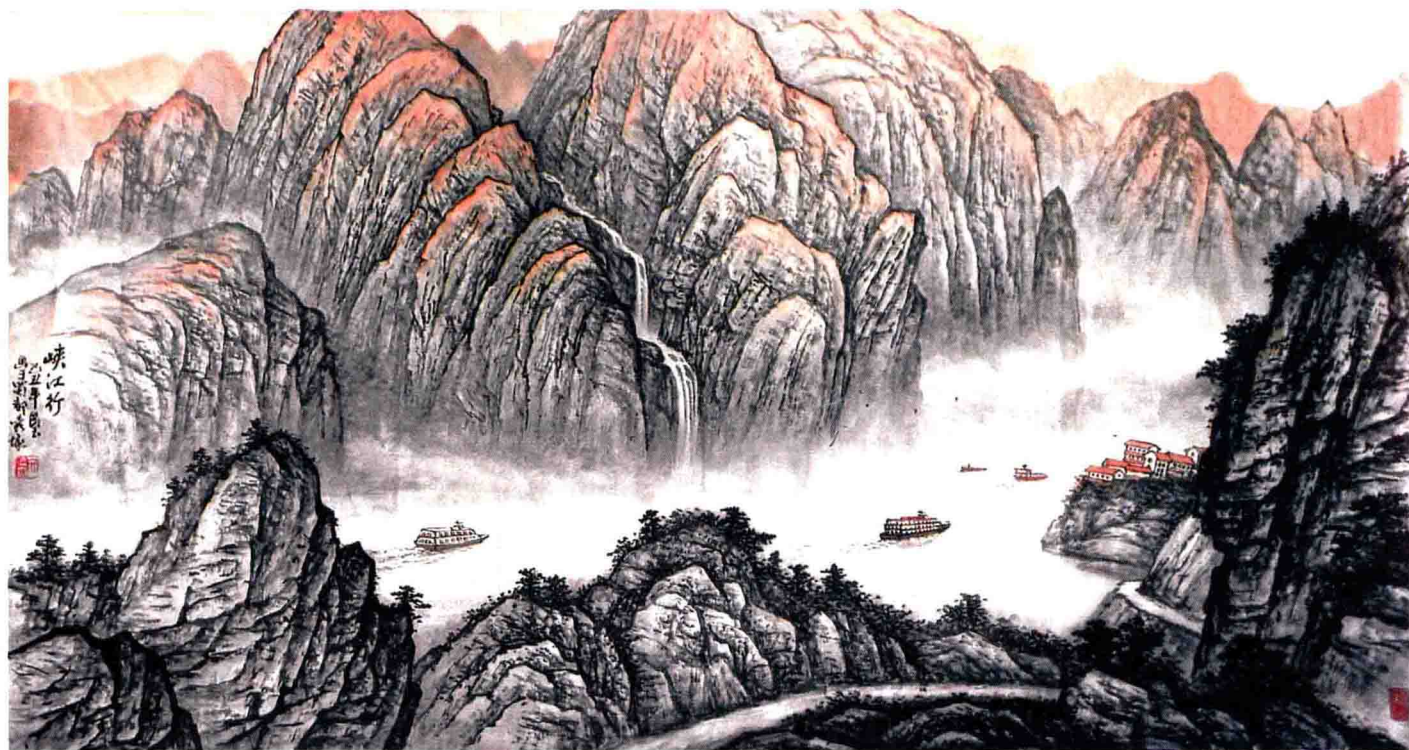

右下示意草图

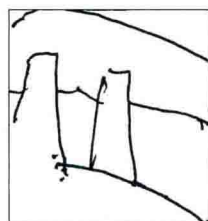

八、段式构图法

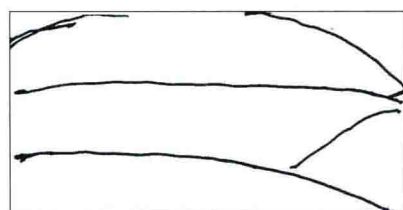
段式构图分为两段式、三段式、多段式构图，大都以云或水横断画面，虚实交替，形成两段或多段。构图时须注意每段不要等分，需要参差衔接。

左上示意草图

右上示意草图

下示意草图

※ 构图基本规律

一、主宾分明

所谓“主”，即画面的主体。一幅画要有主要表现的景物，如峰峦、林木、水流、云雾、舟船、屋宇等等。一幅画如果没有主要表现的景物，无法体现主题。主体的位置应放在前景或中景最显眼的位置，最能吸引观众视线的地方。主景一般应占据画面较大的面积，分量较重，墨色较浓，色彩鲜明，是作者刻意描绘的地方，也是一幅画构图的中心。主宾要有机联系，相互关联，以宾体衬托主体，切不可喧宾夺主。无主体之画必显杂乱、松懈散漫，构不成鲜明清晰的印象，难以给人以美的感受。

以流泉瀑布为主体

以山为主体

以树为主体

以楼宇为主体

以湖面亭阁、游船为主体

二、取势得当

“势”是指构图的整体趋向，作者通过对画面物象的巧妙布置，营造出某种视觉感受。势是一种动向、一种趋势，是由画幅形象组合而实现的，即所谓“布势”。有聚散张敛、雄奇险绝、磅礴幽静、张扬盘曲之分，既可取奇势险势，也可取幽势静势。取势，首先要取大势、大效果，大势就是主景的大趋向。大势安排好以后，再考虑局部取势。取势关键在于如何布置物象，即所谓“置阵布势”，把物象布置好了，“势”才能呈现出来。

三、层次有序

层次是指物象之间的空间感，中国画构图中的“三远法”，“远”的含义就是距离，是空间感的意思。平面纸上的景物有深远的感觉，这就叫层次。山水画一般有近、中、远三个层次，也有近、远，或中、远两个层次。层次不仅表现在整幅画面的构图上，也表现在局部物象的处理上，如树木山石的前后高下，层次就体现了物象布置的秩序感。表现层次的方法主要是空间虚实和叠压，不同层次的景物会出现不同的浓淡差异，清晰的物象近，模糊的物象远，从而拉开了物象间的距离。叠压大多是指前面的景物遮挡着后面的景物，从而显现出景物间的空间距离。

四、开合呼应

“开”是开放；“合”是合拢，是开的对应。开合是相辅相成的关系，左开右合、右开左合、上开下合、下开上合，如此推衍，以至无穷。大开合贵在取势，和物象的主次总体安排密切相关。有主必有辅，无辅不显主；小开合重在物象置陈变化，为大开合服务，受大开合制约。景物间的开合呼应关系在自然界中是存在的，作画时不仅不能削弱，反而应该强化，使画面景物气脉融会贯通、协调统一。

