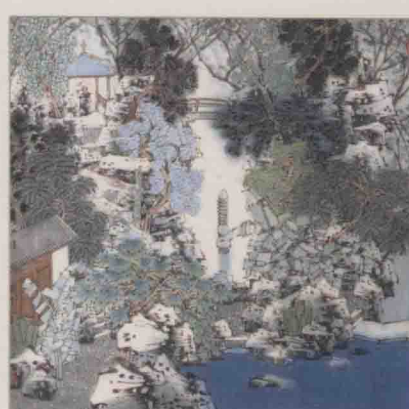

中国画名家技法丛书

江南园林技法全解

孙宽 编绘

天津杨柳青画社

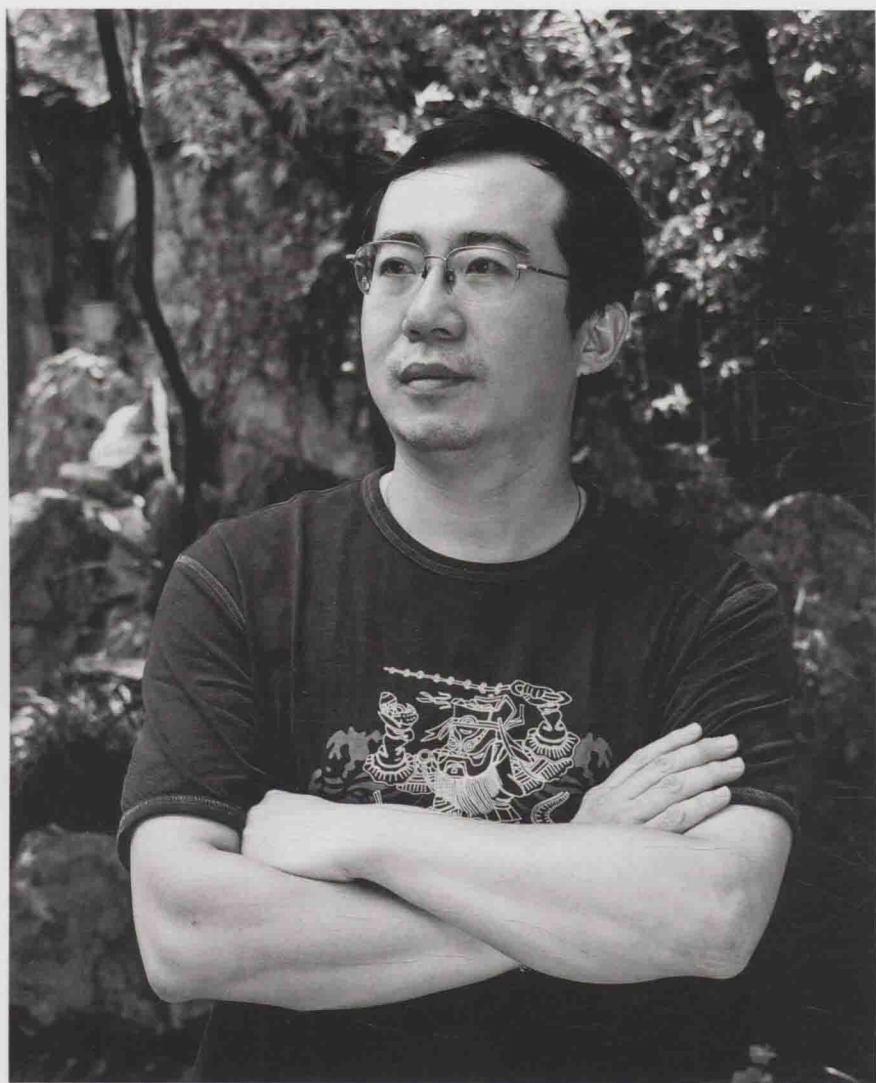
中国画名家技法丛书

江南园林 技法全解

孙宽 编绘

天津杨柳青画社

孙宽艺术简历

中国美术家协会会员，一级美术师，文化部青年联合会美术工作委员会会员，在读MFA。

毕业于苏州大学中文系，获文学学士学位，后在中国美术学院国画系山水专业学习。现任职于苏州国画院。

作品曾三十余次参加中国美协主办的展览，获奖十余次；获中国美协“2005年百家金陵中国画展”金奖；江苏省美协金奖一次、银奖三次，并入选第十一届全国美展、第四届全国青年美展、第一届全国中国画学术展。

图书在版编目(CIP)数据

江南园林技法全解 / 孙宽编绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2013.10

(中国画名家技法丛书)

ISBN 978-7-5547-0158-4

I. ①江… II. ①孙… III. ①园林—风景画—国画技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第240063号

天津杨柳青画社 出版
出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版 北京地大天成印务有限公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 6 ISBN 978-7-5547-0158-4

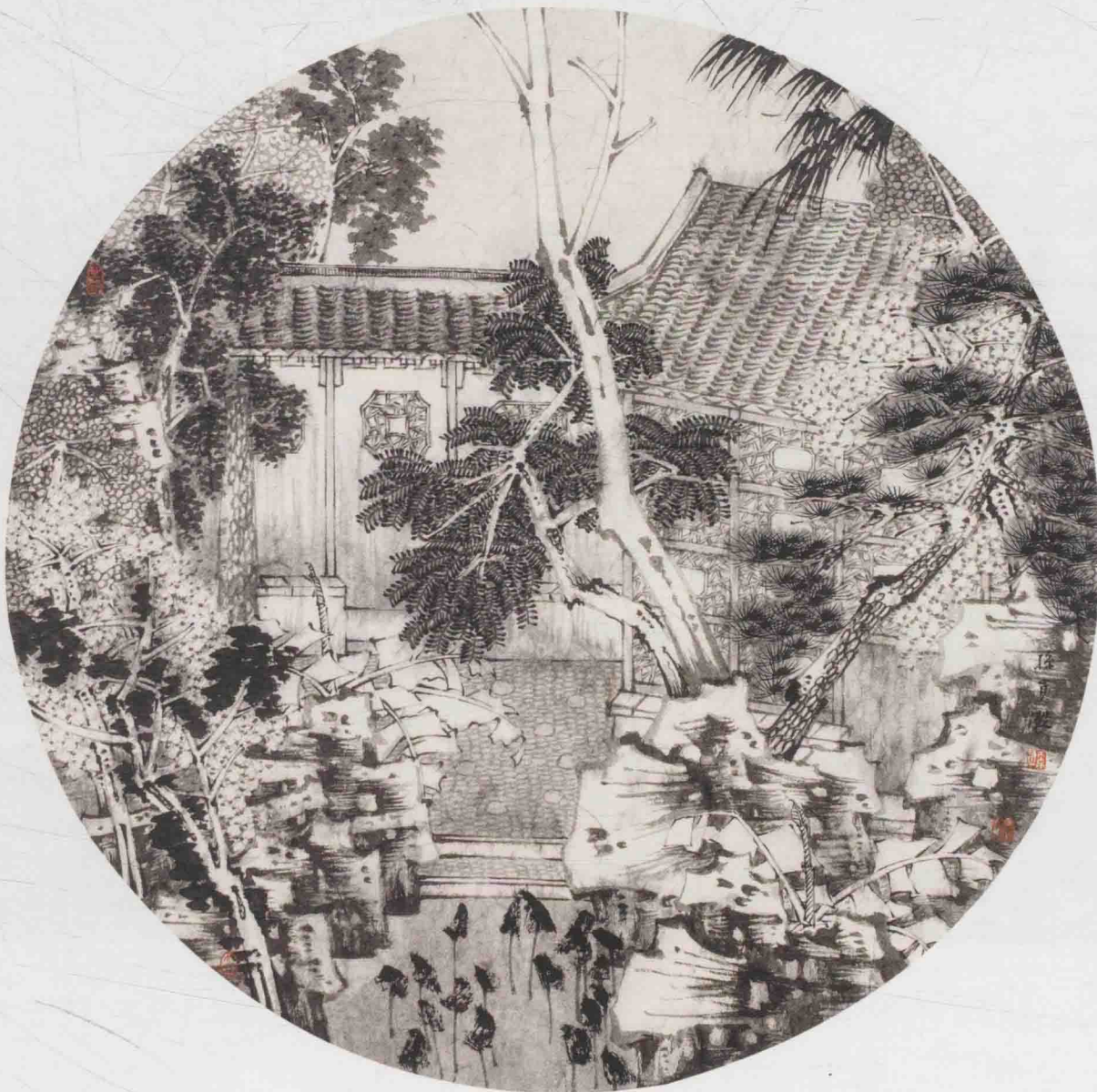
2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷

印数: 1-3000册 定价: 38元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

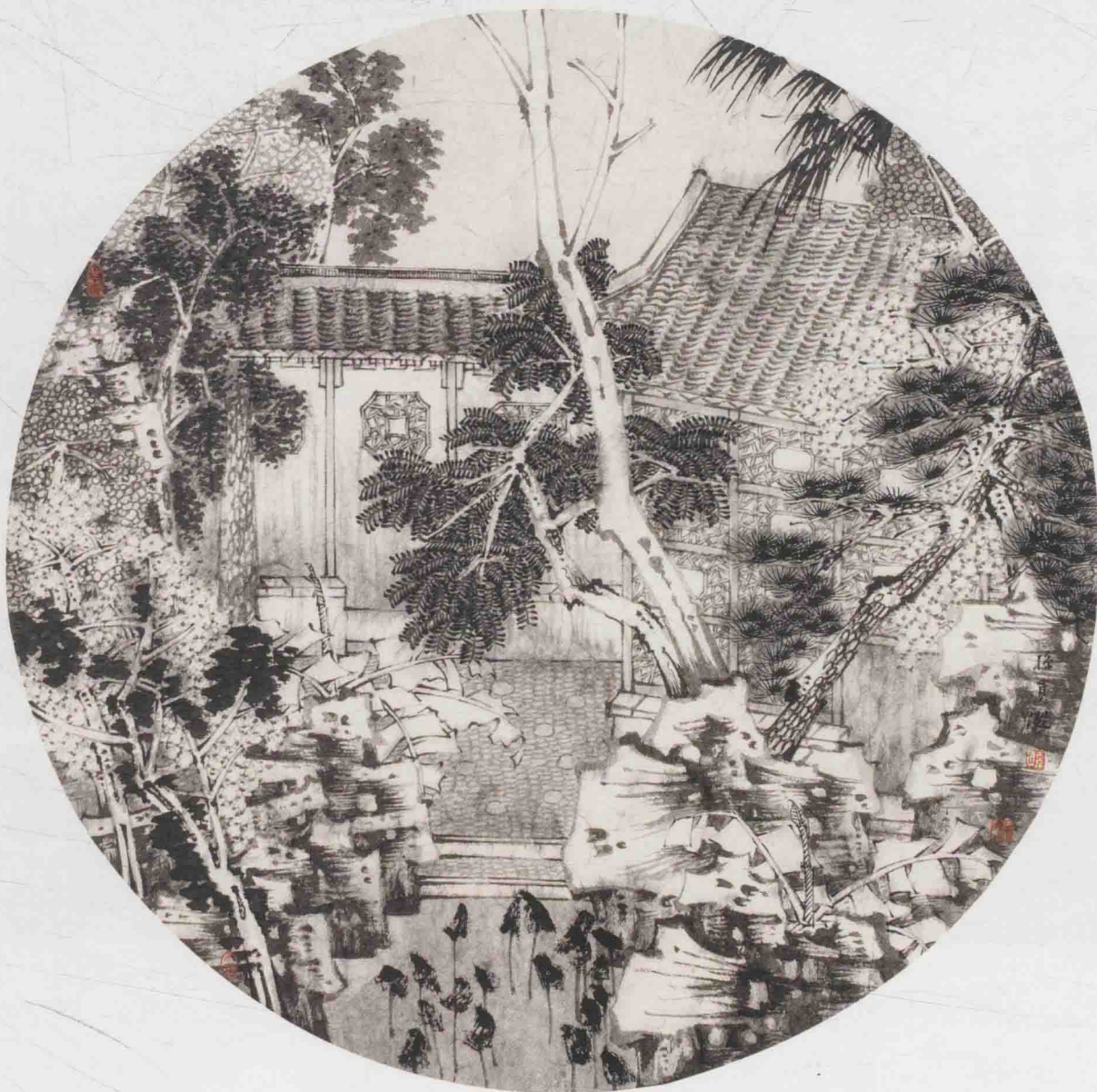
目 录

前言	2
第一章 江南园林画入门	4
一、临陆俨少山水画稿	4
二、速写画稿	7
三、水墨写生画稿	8
第二章 江南园林画局部创作	10
一、建筑	10
二、山水石	18
三、花木	23
第三章 作品画法步骤	27
一、《云自无心水自闲》画法步骤	27
二、《清响》画法步骤	32
第四章 作品欣赏	37

目 录

前言	2
第一章 江南园林画入门	4
一、临陆俨少山水画稿	4
二、速写画稿	7
三、水墨写生画稿	8
第二章 江南园林画局部创作	10
一、建筑	10
二、山水石	18
三、花木	23
第三章 作品画法步骤	27
一、《云自无心水自闲》画法步骤	27
二、《清响》画法步骤	32
第四章 作品欣赏	37

前言

在中国的造园史上，明清是较为发达的时期，除了规模宏大的北方皇家园林外，更为典型的是江南私家园林。江南私家园林是以开池筑山为主的自然式风景山水园林。江南地区具有优越的地理环境、浓郁的人文气氛，又有玲珑剔透的太湖石等造园材料，这些都为江南造园活动提供了非常有利的条件。江南园林以扬州、无锡、苏州、湖州、上海、常熟、南京等城市为主，其中又以苏、扬为最，也最具有代表性，而私家园林又以苏州为最多，有“江南园林甲天下，苏州园林甲江南”之说。这些园林风貌独特，小巧玲珑，能在窄小的空间里以小见大、曲折回旋、变化多端，创造出无限的空间意境。

江南园林是以建筑、山水、花木为基本要素的集萃式的综合艺术王国。当我们用现代人的目光来审视古典的江南园林时，会感到这就是一个传统文化的大观园，景物丰富，景象多变。除了建筑、山水、花木三要素外，江南园林吸引人的是一种综合性的美感，我们见到的是画阁回廊，闻到的是桂馥兰馨，听到的是桨声鸟语，而一抹夕阳，斜照窗棂，香、影、光、声相交织，静中见动，动中寓静，更成为江南园林中独特的人文景观。我们就是要努力挖掘出园林的本质，寻找合适的表现方式来描绘它。

由于历史条件的限制，即使运用了对比、衬托、对景、借景等造园手法，仍不能根本解决园林空间相对封闭壅塞、建筑和山石过于密集的缺点。其实，只要我们了解了基本的造园规律和艺术手法，可以大胆“造园”，摆脱具体景物的羁绊，描绘出自己心目中的园林。如明四家之一的仇英就曾多次将历史上的名园想象成图，如晋石崇之金谷园、宋司马光之独乐园。现存的明清时代的江南私家园林数量是有限的，很多名园只能在故纸堆中找些端倪。如果我们能将有限的场景扩展为无限的空间，或者将某园林的局部加以变化、丰富，或者将不同园林的场景组合在一起，在画面中自由地筑山理水、栽树蒔花，将能创造出一番新的境界。“造园”将使绘画者的心胸更加宽广、更加通透，所绘的园林将会更为生动、更为有趣，观者将会感到似曾相识却从来未见，出乎意料却又在情理之中。“造园”将是园林绘画者的终极途径。

通过十几年对园林绘画的尝试，我觉得掌握一定的笔墨技巧、山水图式是基础，同时，它又是变化的，只有通过不断地学习、实践，通过与现实生活的对照，才能找到最适合自己的表达方式。写生是创作的关键，要从传统园林画的格局里走出来，就只有通过写生，通过对真实景物的体悟、领会，将自己沉浸于自然之中并由此来体察自然微妙的变化。物象可以是客观具体的，而情境则应该充满个性与想象。在江南园林画的创作中，我有几点体会：首先，江南园林构成元素众多，这就要求我们在构图、着色，乃至画面上各种元素组合时，均要讲究整体感觉和整体处理，给观者的整体印象是第一位的；其次，要注重平视和俯视的结合，熟练掌握水墨的渲染、晕染、积叠、破醒、皴擦，先干后湿、先湿后干等方法；第三，完成画面后，可以用很淡的墨或颜色一遍遍淡淡地染或点，多可至五六遍，使墨色、颜色淡而古厚。我希望自己的画既有传统笔墨功力又有现代气息，能够表达出一种闲静清和的意境，我奢望一股清新之气在画面上流淌。

“短短横墙，矮矮疏窗，花植几小小池塘。高低叠嶂，绿水旁边，也有些风，有些月，有些凉。”这首词说出了自己对园林的感觉，希望我的作品能表现出这样的氛围：一种湿润、清幽的南方气息，一种柔静、温婉的江南味道。

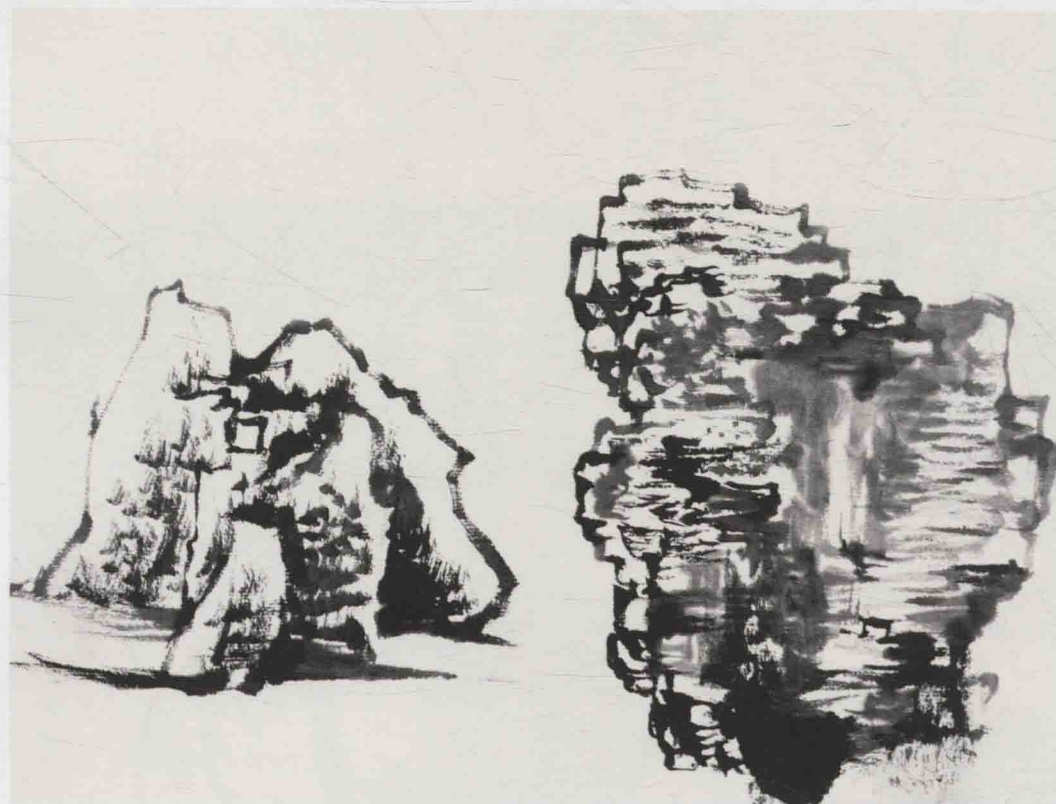

第一章 江南园林画入门

初学园林绘画的作者往往被江南园林的多变性和丰富性所震撼，但在传统绘画中可资借鉴的东西太少，初学者往往心有所感，笔底难追，不知道用怎样的笔墨程式才能表现园林之美。首先，绘画者要有一定的绘画知识和笔墨技巧，建议初学者可以从陆俨少的《陆俨少课徒山水画稿》入手，掌握初步的草木、山石、云泉画法，运用到园林画的创作中，可以起到事半功倍的效果。

中国传统山水画技法经过几千年的发展、成熟和完善，已经形成了一整套复杂而有序的体系。通过临摹入手并奠定绘画基础，课徒稿是很好的学习中国山水画的范本。《陆俨少课徒山水画稿》全书共180幅作品，分为草木画法、山石画法、水泉画法、烟云画法4部分。陆俨少先生的课徒稿用鲜活的笔墨很好地克服了《芥子园画谱》等因木版雕刻而形成的板、滞等缺点，并以简洁的白话文把自己的绘画心得写在上面，是一部图文并茂的山水画基础大全。在陆俨少先生的课徒稿中，我们既可以学到丰富的山水画技法，更重要的是，那些经过多年实践与思考后的“经验之谈”，它融入了陆俨少先生的感情、修养与技术训练，有助于初学者树立正确的绘画观念。同时参考陆俨少先生的《山水画刍议》，将会大有裨益。

一、临陆俨少山水画稿

之一

之二

之三

之四

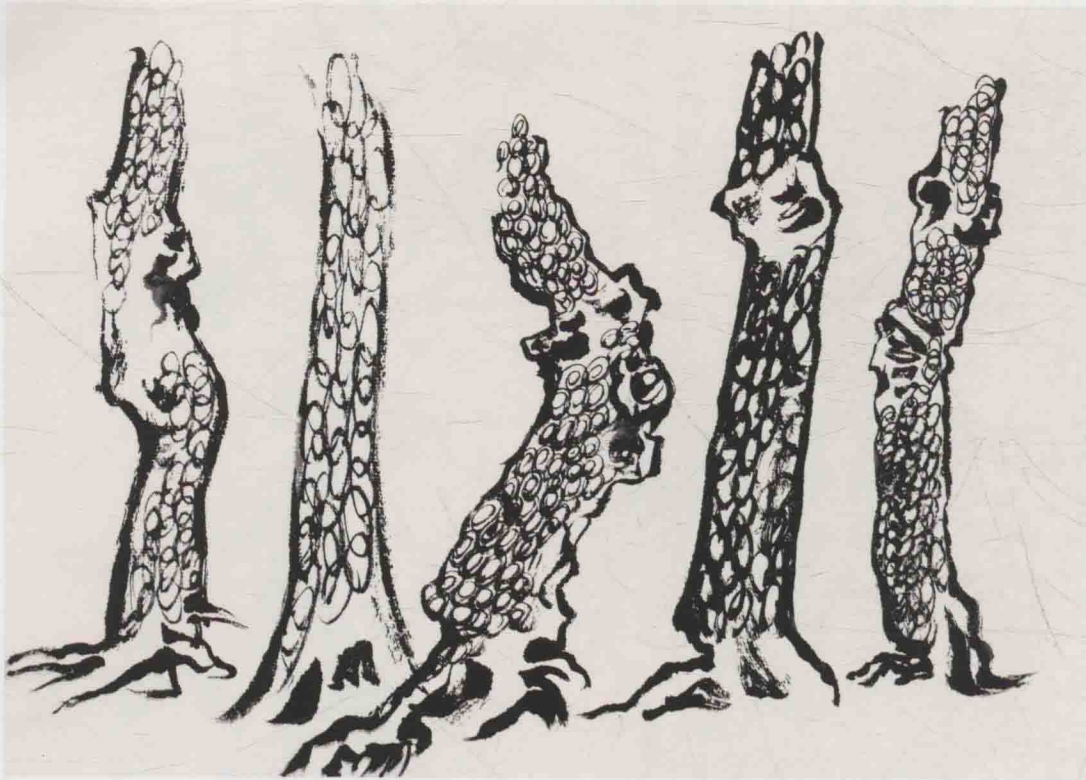

之五

陆俨少先生的作品，最吸引我们的是他丰富的笔墨变化，首先，要靠不断的肌肉训练，做到把力用到笔尖上，学会中锋用笔。其次，要熟知笔性，深体细察，因势利用。用笔既要提得起，还要按得下，充分利用毛笔的笔尖、笔腹、笔根等各自的特性。我们可以通过平时的书写训练来增加我们对笔墨的理解和掌握。

之六

之七

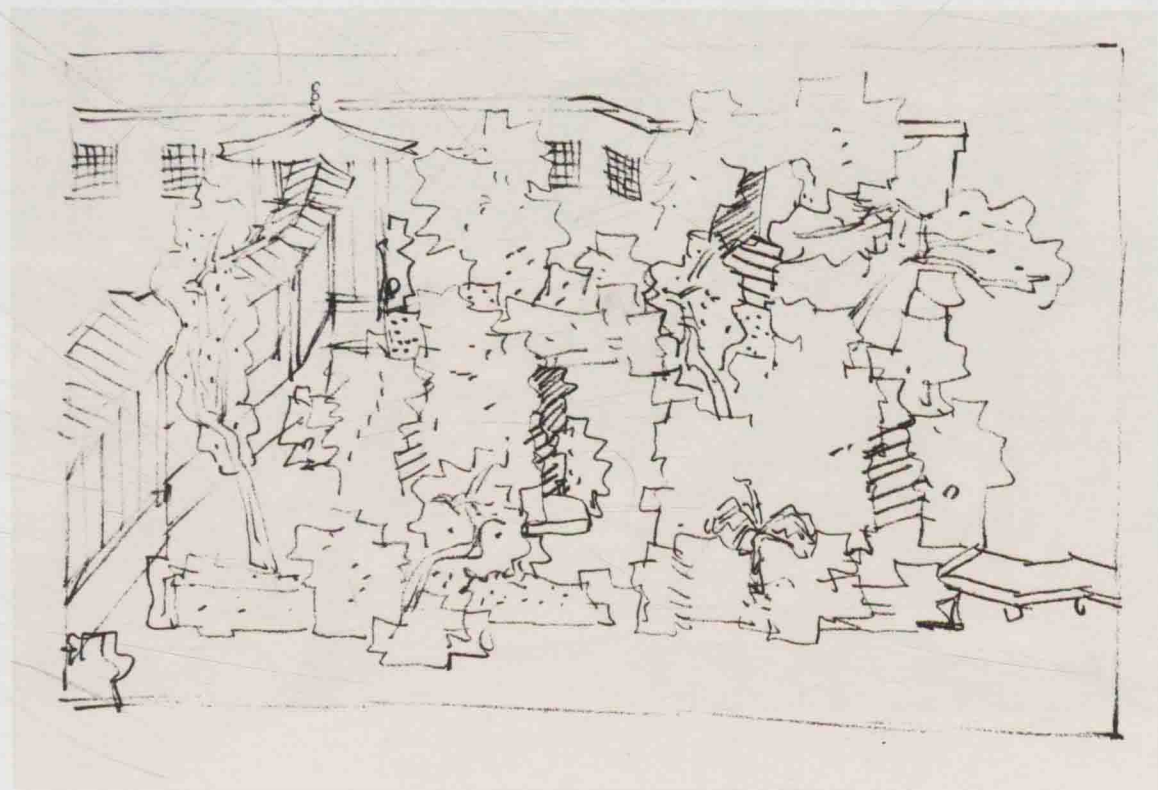
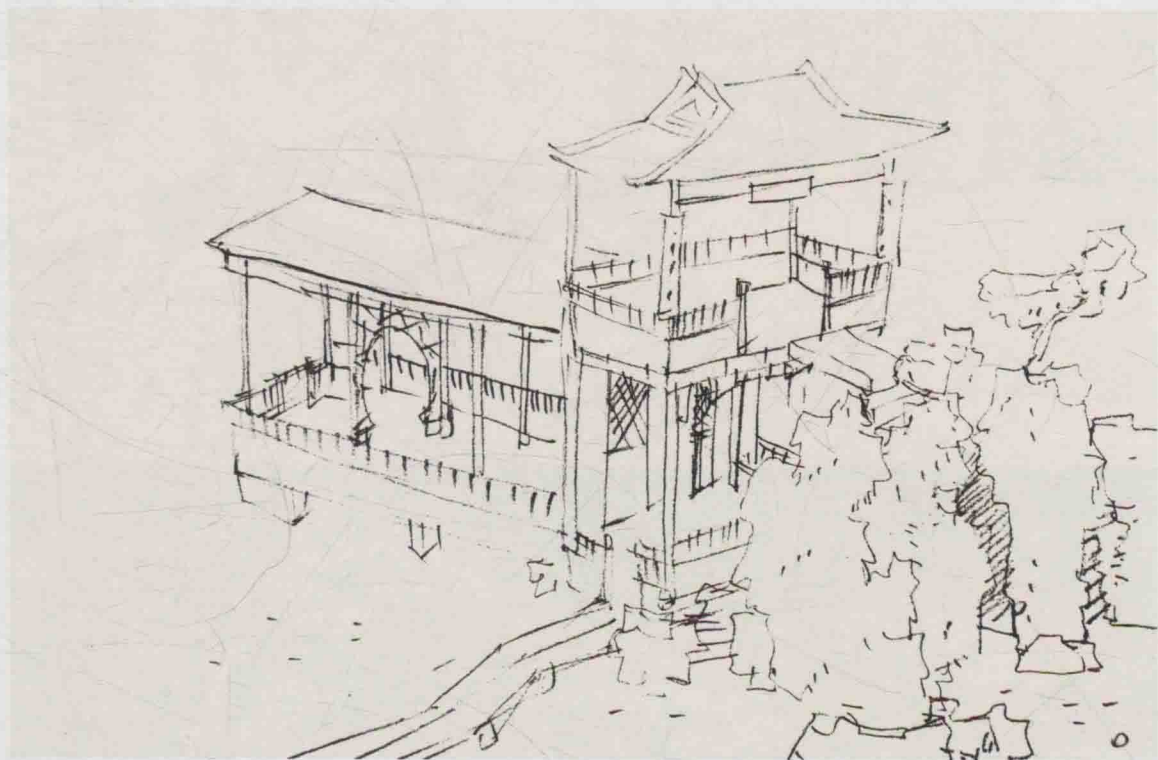

之八

陆俨少先生曾指出用笔的诀窍，即中指拨动。方法就是时刻把注意力放到中指上，使中指觉得有力量。无事时，空手拨动中指，让它本能地自会拨动，积久之后，对用笔大有帮助。根据毛笔的执笔法，中指最靠近笔尖，在运笔之间，中指微微拨动，线条便会顿挫转折、波磔相生，可以避免用笔尖薄、细弱、僵硬之病。

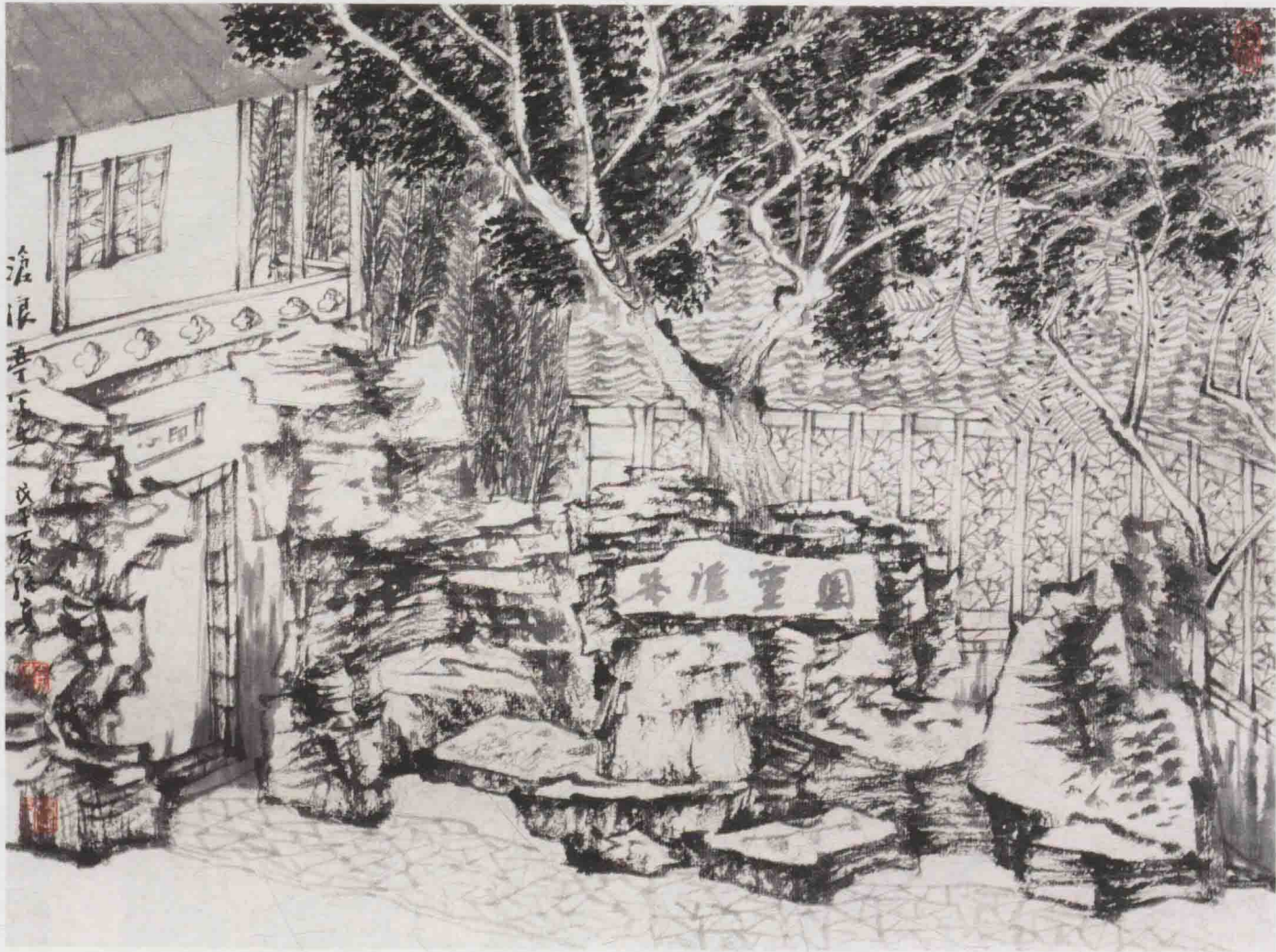
二、速写画稿

速写是一种快速的写生技巧，主要目的是搜集素材，是创作前的准备和记录阶段。它可以培养我们敏锐的观察能力和概括能力，能够促使我们学会寻找最能打动我们心灵、最想表现出来的场景。

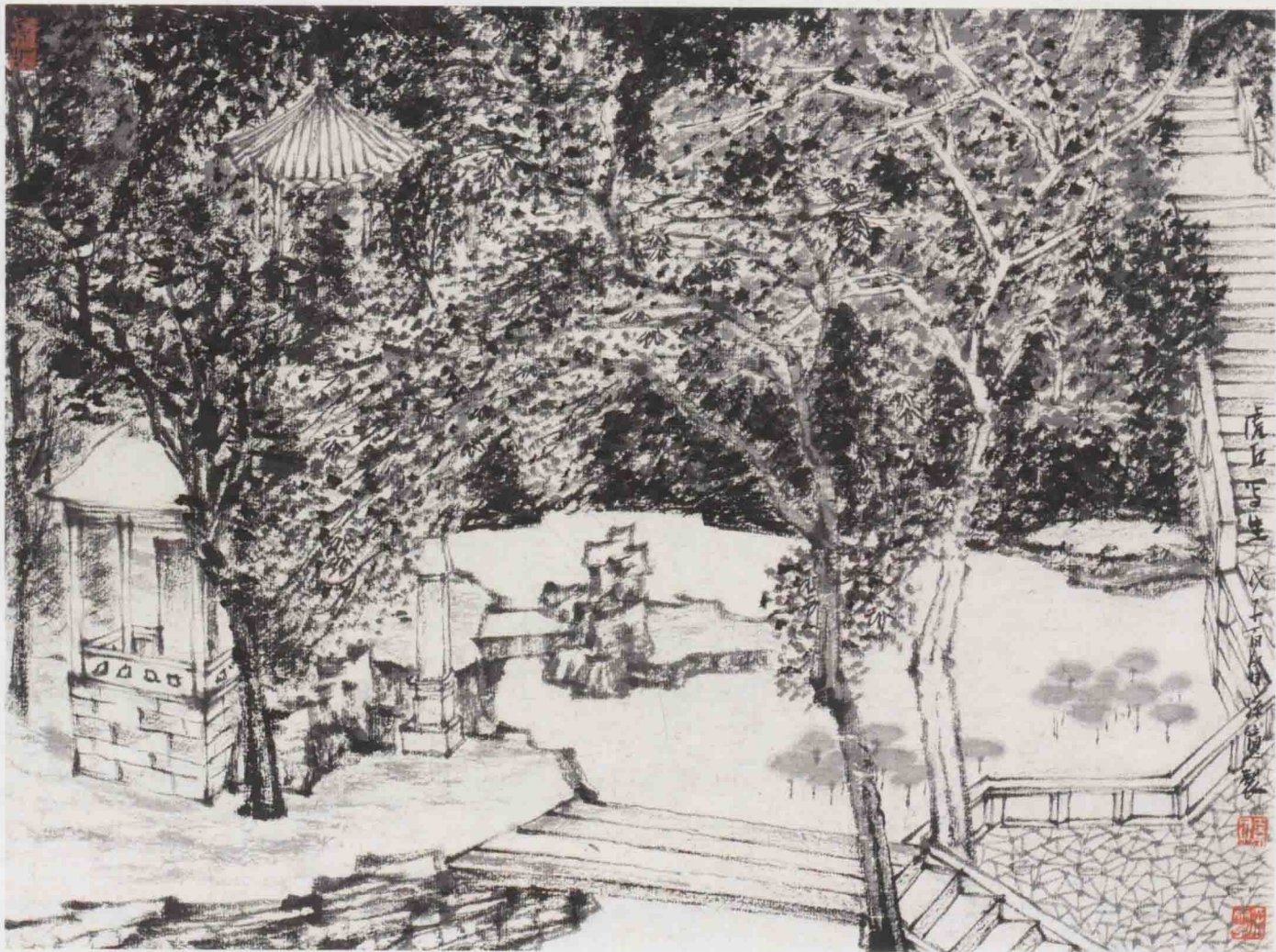

三、水墨写生画稿

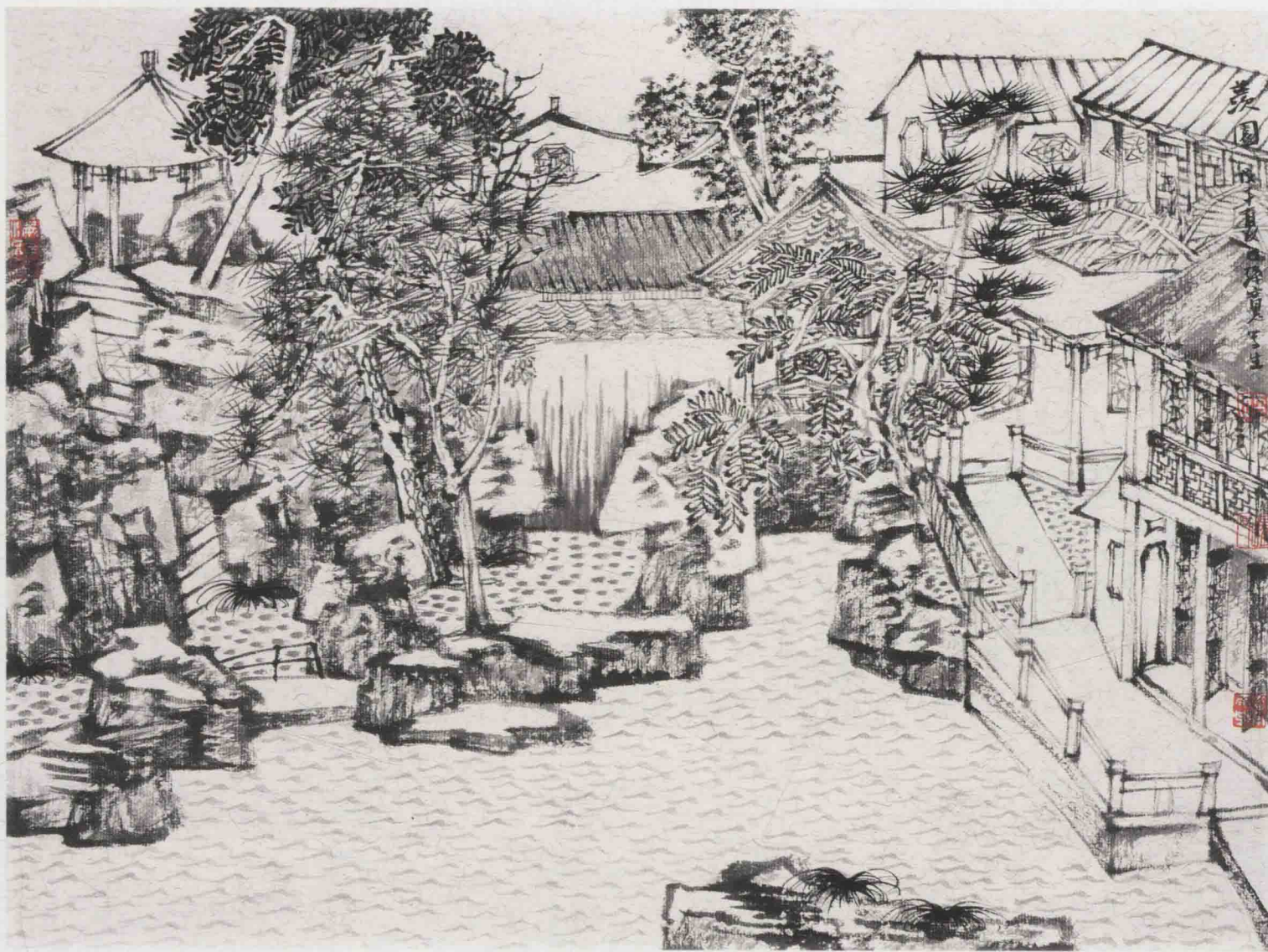
水墨写生：有一定写生基础后，可以进行水墨对景写生，根据掌握的中国画的观察方法，对景物进行有意识地删选和组合，不要拘泥于实景，在基本忠于现实的基础上，突出重点，同时要注意充分发挥笔墨的表现力。水墨写生将有助于绘画者找寻自己的绘画风格。

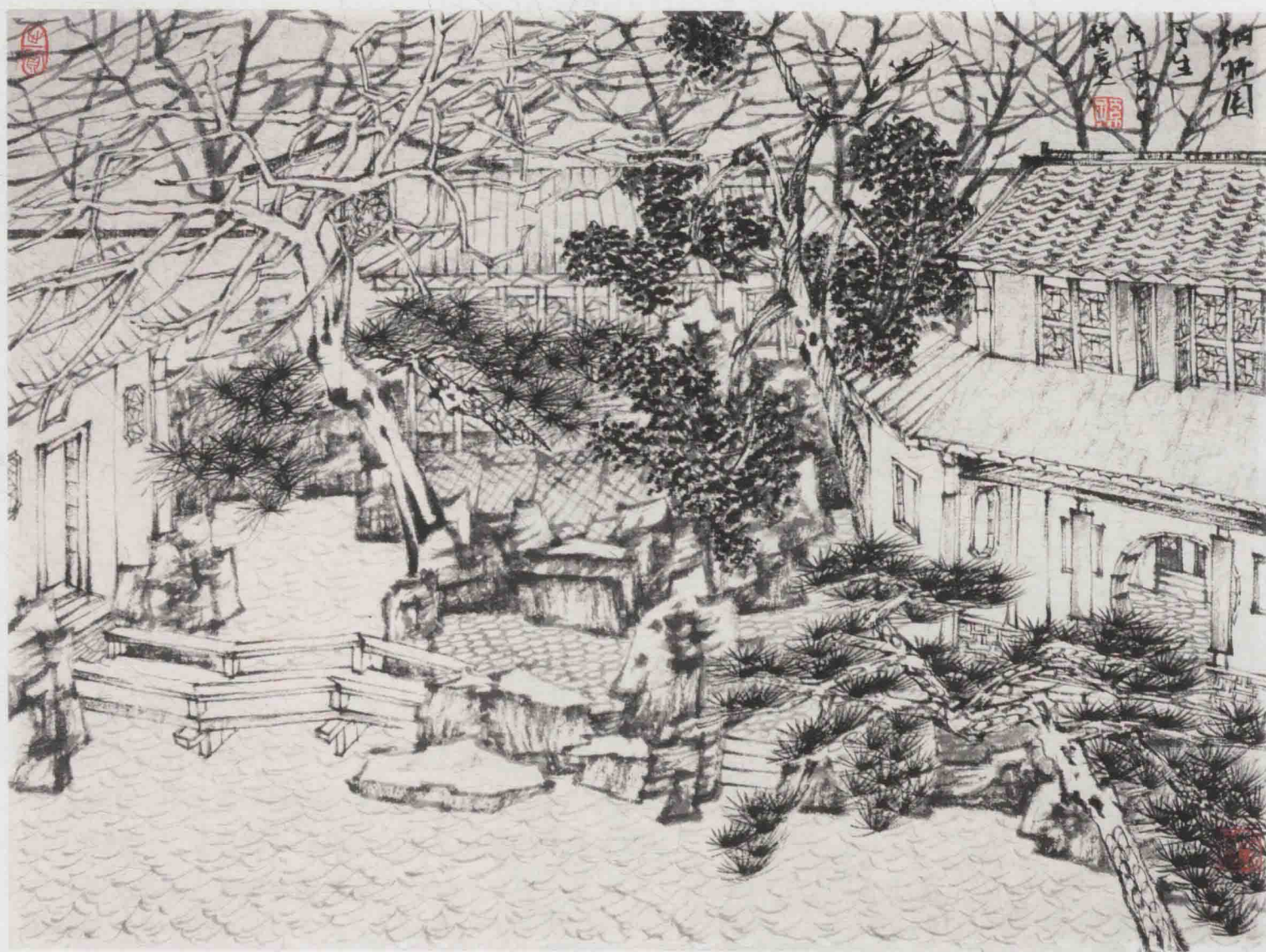
沧浪亭写生

虎丘写生

美园写生

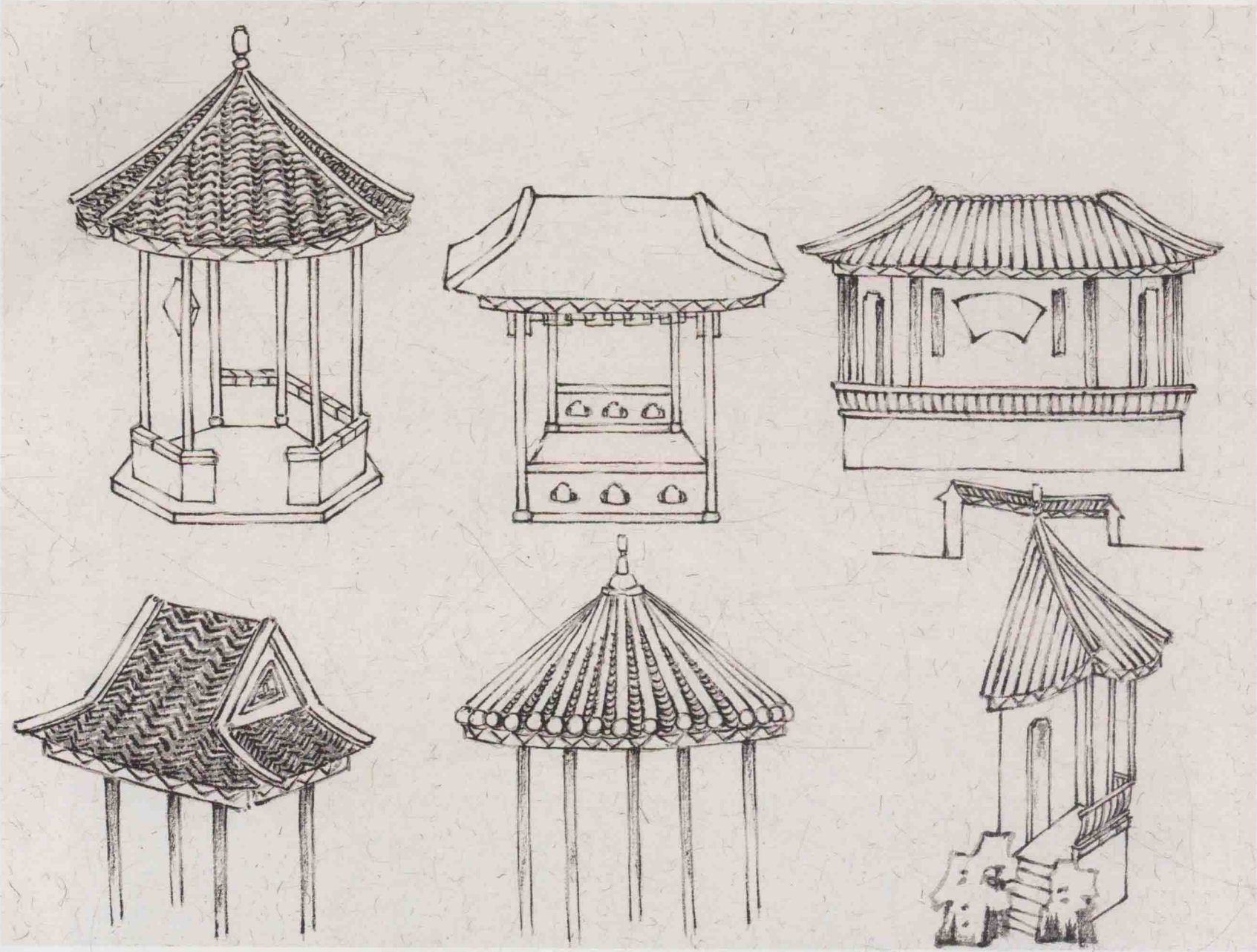
网师园写生

第二章 江南园林画局部创作

江南园林是以建筑、山水、花木为基本要素的集萃式的综合艺术王国。

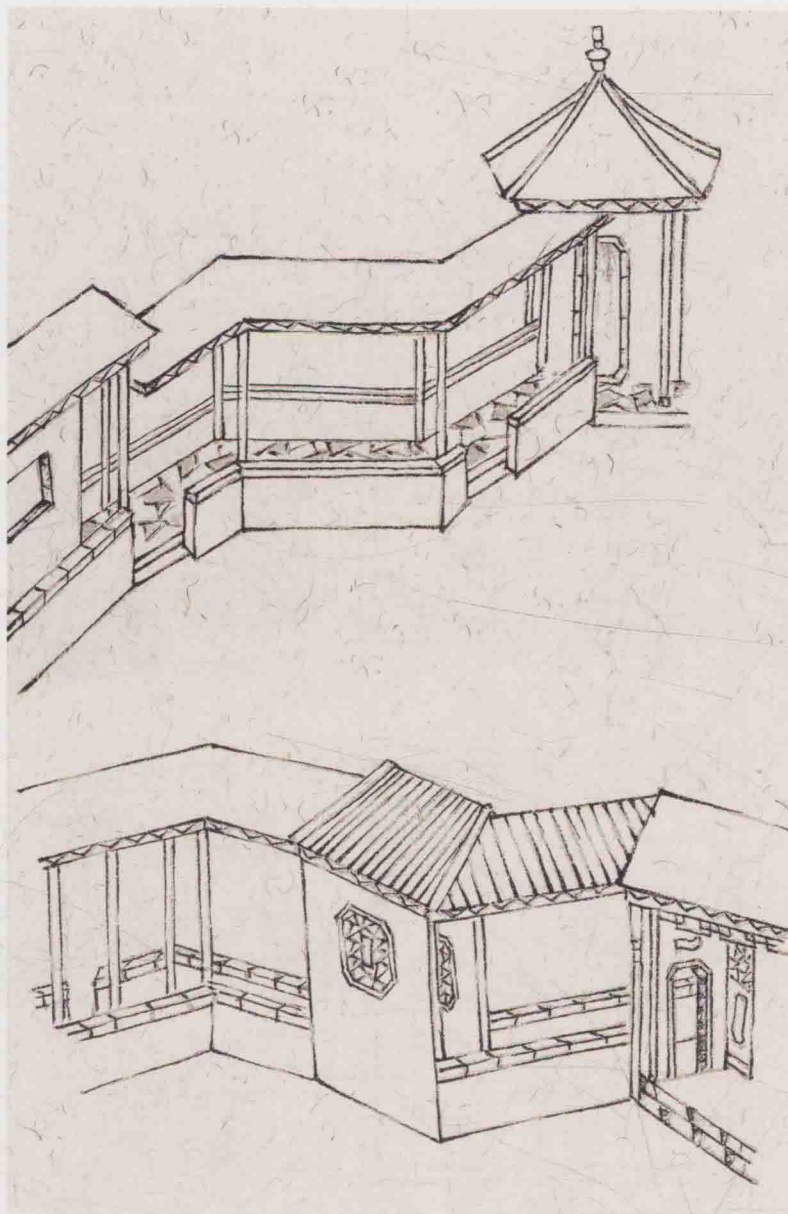
一、建筑

(一) 亭

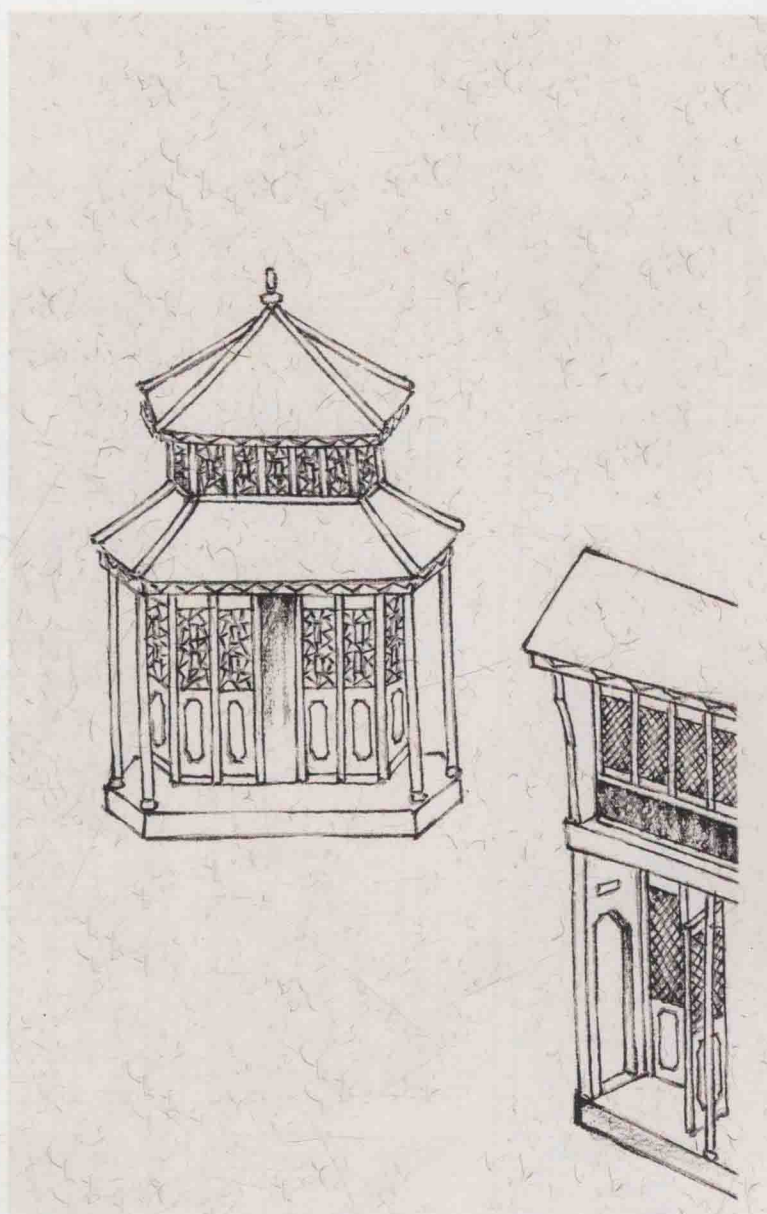

江南园林的建筑形式多样，包括：堂、厅、楼、阁、馆、轩、斋、榭、亭、廊等。我们无须拘泥于这些名称对应的是哪些具体的建筑物，我们要表达的是建筑物的丰富性和多样性。亭是园林中最为重要、最常见的建筑。作为园林中虚灵的“活眼”，它往往起着聚览景观、标胜引景、吐纳生气等作用。它形式多变、造型多样，有笠亭、扇亭、半亭、三角亭等诸多变化。

(二) 廊、楼、阁

廊

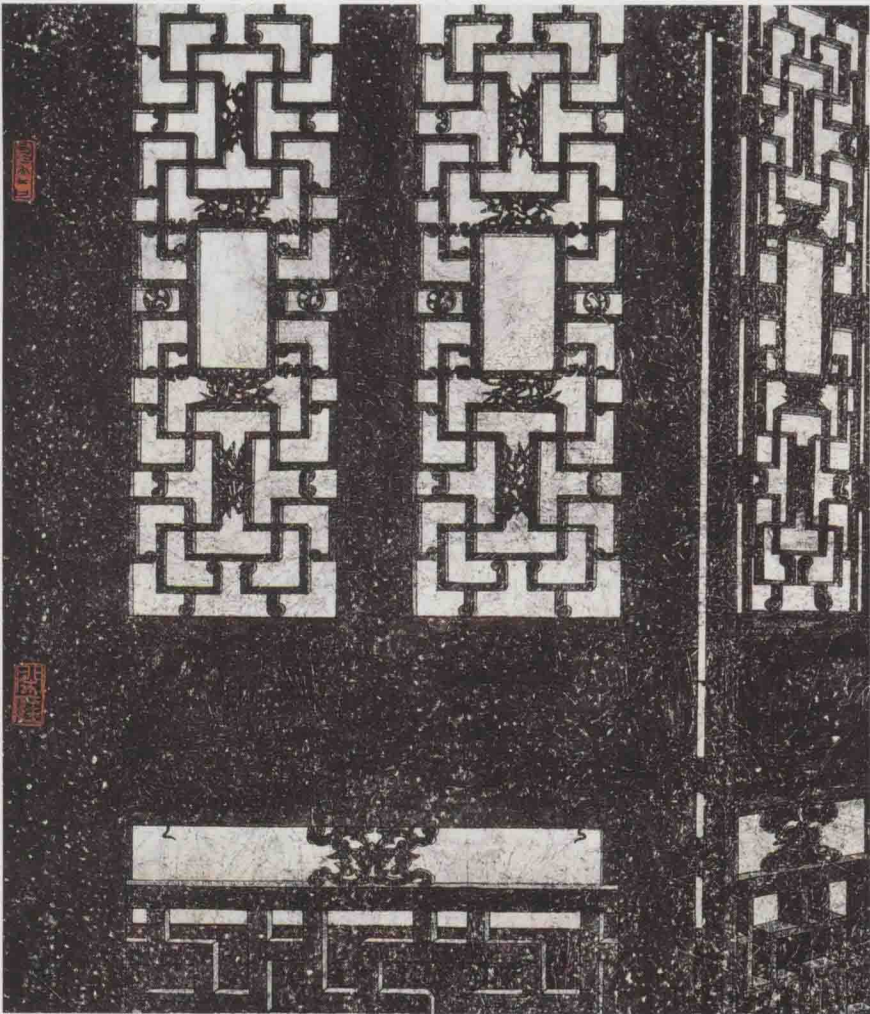
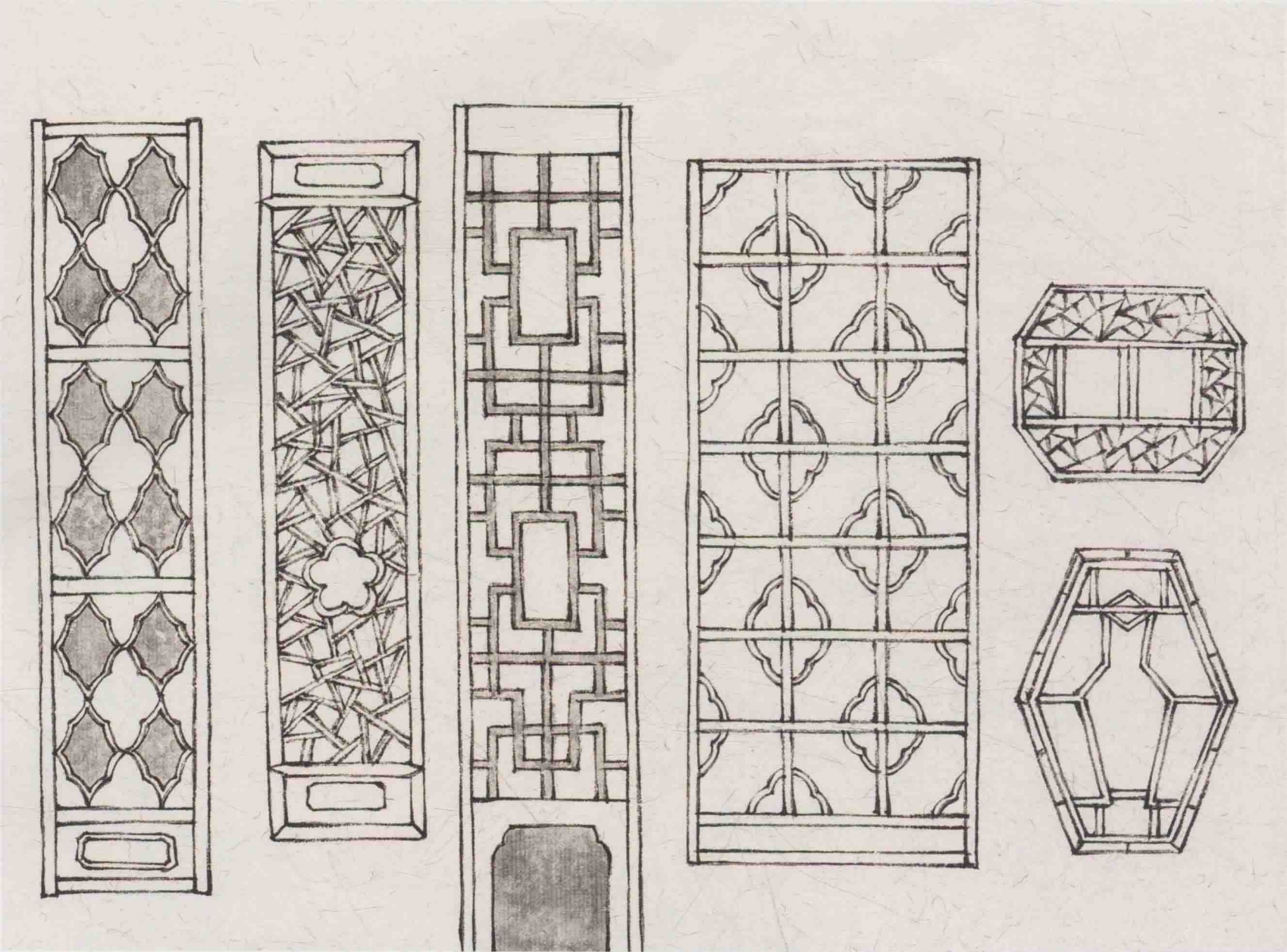
楼与阁

廊是园林建筑中最富于游赏功能的建筑类型，它既能分隔空间、增加景深，本身也具有一种形象美、节奏美。园林建筑以直线条为主，过于平直、严谨则类似界画，逸笔草草又无从表达园林建筑的精致。画建筑时要注意减弱透视关系，可多采用平视、俯视的方法，不要突出飞檐翘角的弧度，要让建筑融入整个园林的氛围中。

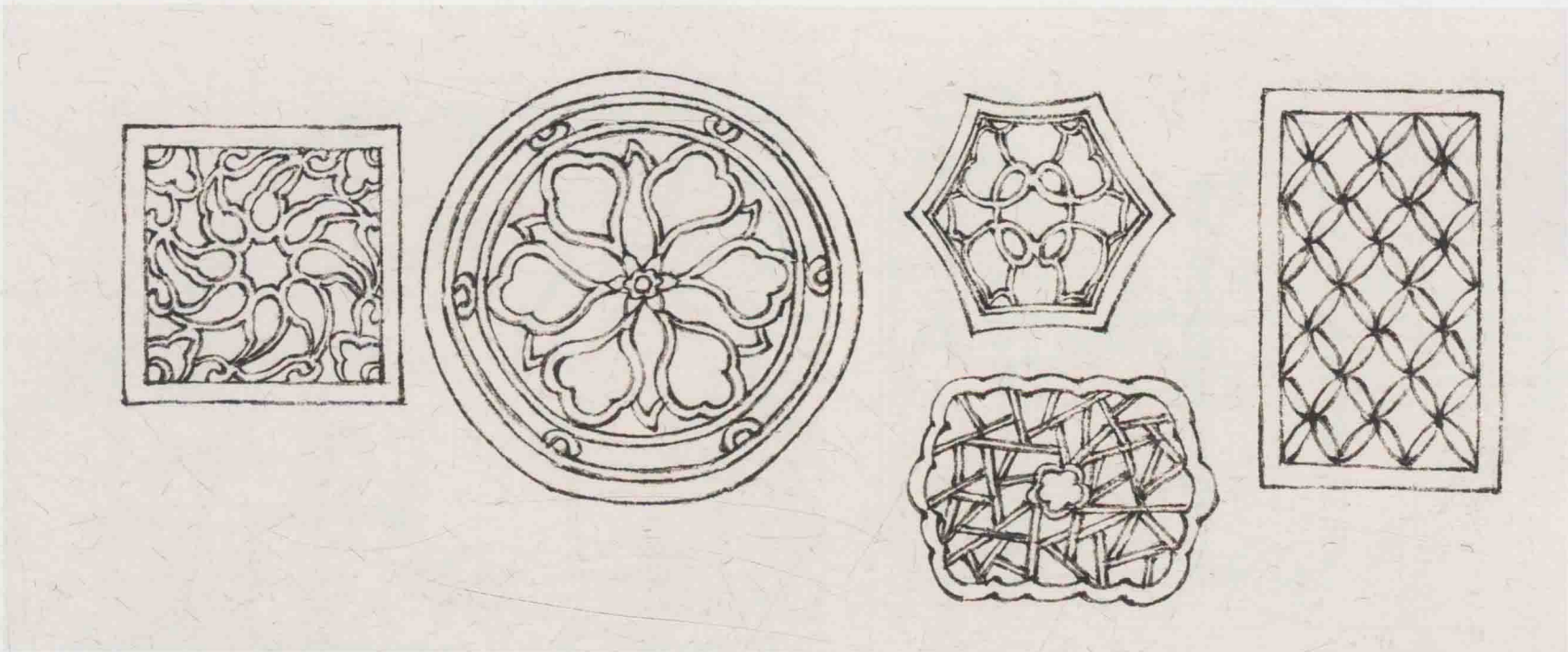

(三) 花窗、漏窗、空窗

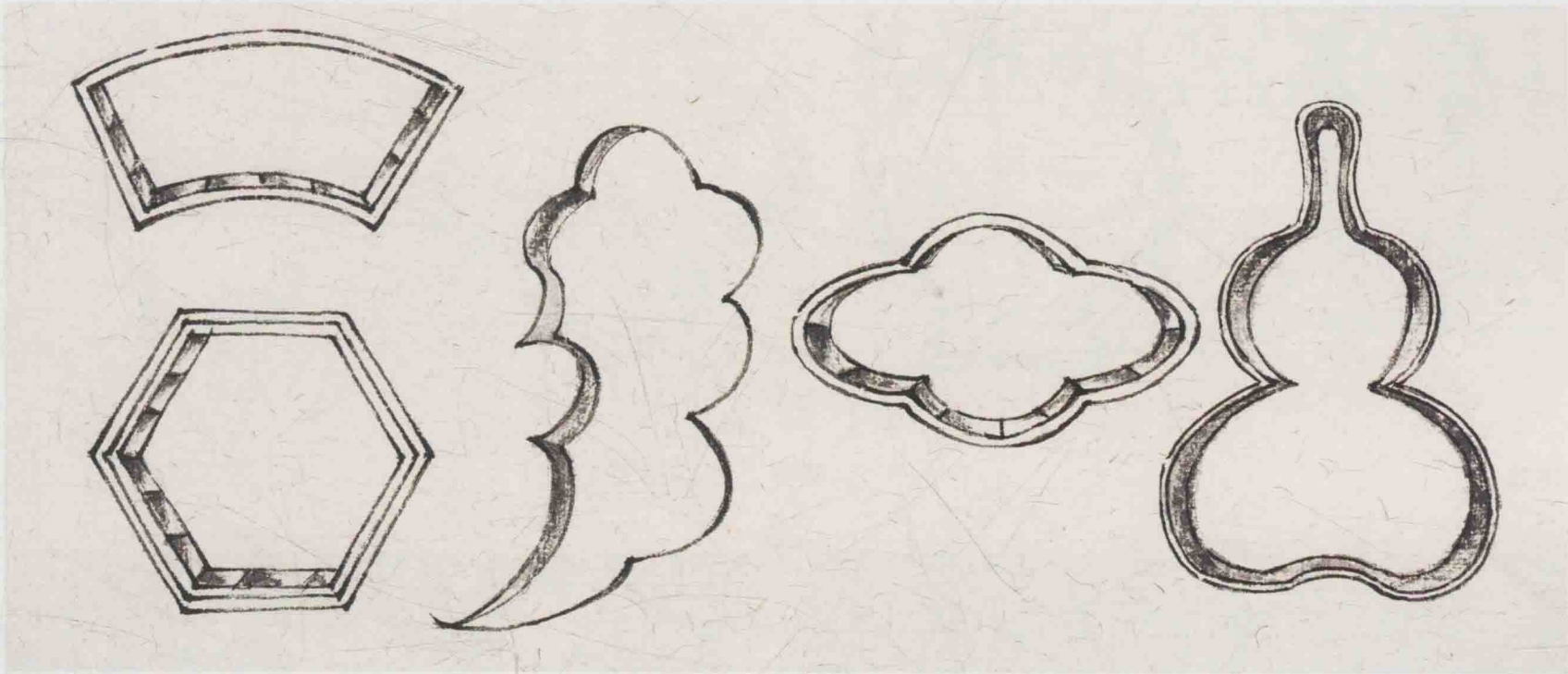
1. 花窗

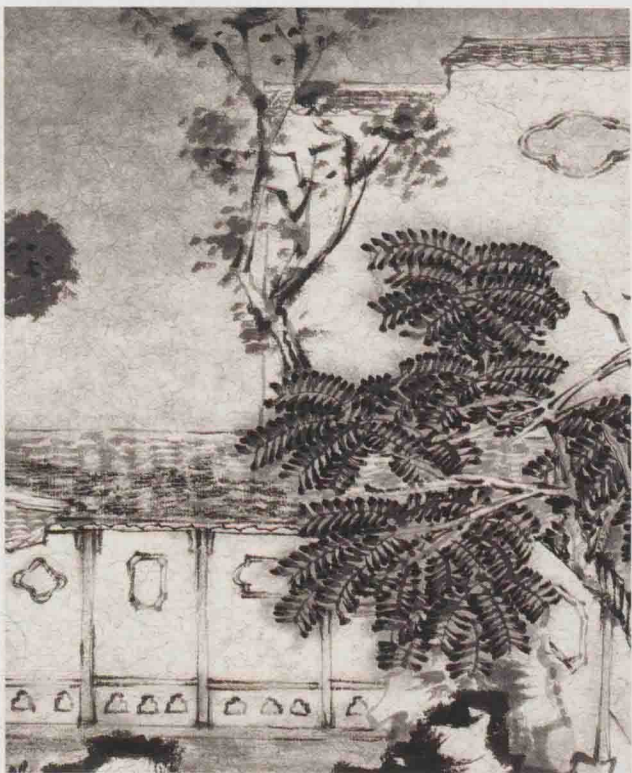
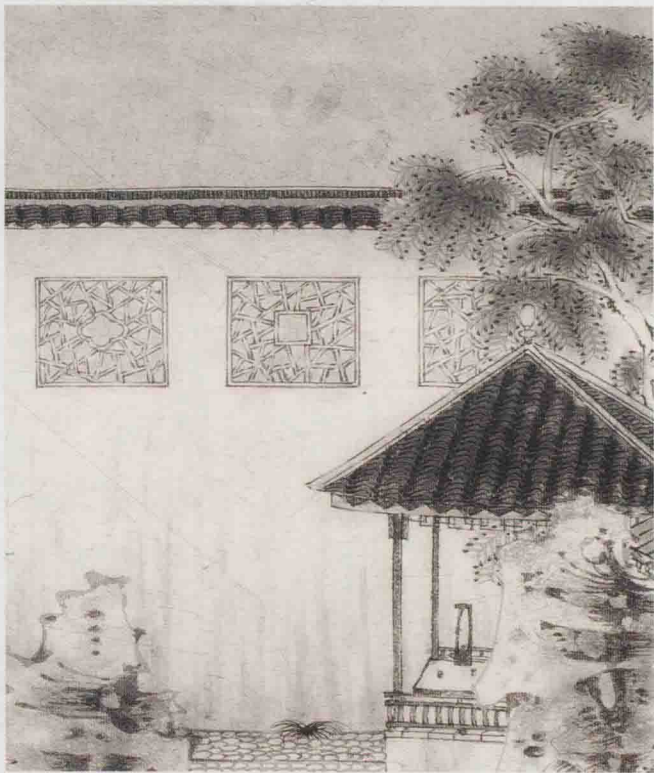
园林中的窗主要有三种：一是作为屋宇外檐装饰而镂有各式花纹木框的窗——花窗。它具有中国古代建筑装饰所固有的轻便灵活的特点，形体秀丽、雕刻精美、形式多样，有一种装饰美和技艺美。

漏窗

空窗

二是砖墙上所辟的空窗，空窗上只有一个窗框，其中“空空如也”。三是墙上所辟，其中布满图案纹样的漏窗。这两种窗能打破园林封闭局促的格局，赋予其开敞空灵的美感，使整个空间具有内外交流的相互渗透性。