

山水画大讲堂

郑百重 编著

天津人民美術出版社

山水画大讲堂

郑百重 编著

天津人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

山水画大讲堂/郑百重编著.——天津:天津人民
美术出版社,2010.7

ISBN 978-7-5305-4221-7

I. ①山… II. ①郑… III. ①山水画—技法(美术)
IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第131369号

版面设计:刘丽莉

责任编辑:徐友声

技术编辑:高 振

天津人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

北京朝阳印刷厂有限责任公司印刷

全国新华书店经销

2010年8月第1版

2010年8月第1次印刷

开本: 889×1194毫米

1/16

印张: 10

印数: 3000

版权所有, 侵权必究

定价: 88.00元

山水画大讲堂

LANDSCAPE PAINTING LECTURE

郑百重 编著

序

千百里江山，精深华贵——看郑百重的山水画

中国文联副主席、中国美协副主席 冯 远

中国画发展至盛唐，重彩、水墨各呈异彩，蔚为大观。后历变迁，迨至清末，只有水墨流行了。近三十年来，国强民富，时代使然，重彩工笔又兴盛起来，但青绿山水一科，因其复杂费时，研究者稀。百重多年坚持在青绿山水里探索，创出一条新路，成为当代新青绿山水画的代表人物。

百重少年起跟随白描专家陈子奋先生，由线描写生入手，又攻书法篆刻，使他的作品里线条意识特别浓重。在新青绿山水画中，不论夹叶、点皴，每一条线条都能坚持骨法用笔，每一笔都努力使意到，笔到，讲求起、行、止三个过程，力量均衡，充分表达线条在造型功能外的情感性。基于这点，他的作品从实景中来，总结出自己的图案符号，夹叶造型，特别是松和杉、冷杉、红杉、南洋杉和枫、槭、桧及丛林的特写，造型中有具象的描写，表现中又有抽象的手法，具有北宋画的坚实，苍莽和厚重，又有个人对时代审美取向和对生活认识的展示。几十年间，不论在国内的专业画院，还是在海外做职业画家，他都坚持磨墨作画，以墨为本。尤善于水的描写，从江河湖海到瀑布、溪泉，特注意源流和水口，山石转折中的关系处理，运线勾水，动势强烈感人。留白作品可以雪景为代表，计白当黑，不用任何制作技巧，纯以积墨法，从传统中走出新境。在作品《碧山秋云》、《碧波万顷》、《水绕四门》中对丛林的描述，可以看到新的图案符号：在《江山如画》、《春水初生》、《九寨水》中，明显可以感觉到江水澎湃，飞泉激越的奋进精神；又如《山舞银蛇，原驰蜡象》取诗情描画美国加州优胜美地国家公园的雪景，深厚雄浑，别出新意。因兹陆俨少老师称之“笔墨壮健，传山水神”。（注1）

色彩是他艺术特征的一个重要方面，他的色彩，不是张大千式随机泼彩，也不是刘海粟的任性积彩，而是将用彩和书法化用笔融为一体，在用色处见笔趣，在挥写中见色彩。作画从容不迫，按老法三矾九染的过程用心创作，一幅画反复多次由墨而彩，由淡彩到重彩，或水破

色，或色撞色，或色撞墨，或色彩叠加，用书法用笔作为色和纸的中介，按中国传统随类赋彩，因之画上带有明显的装饰性，而这种装饰性突出了画家的审美取向，突出了作品的个性化，同时在欧美的游历中，自然地吸收了处理远近的透视和色彩冷暖的西画方法，这种有限度的西画吸收，总体上以强化中国画的审美观念为基点，在东西文化往来之间，坚持着中华民族文化的传承和个性存在的价值，使他的作品能推陈出新，呈现明丽高华，丰富浑厚的艺术魅力。当我们看到《雅鲁藏布江之歌》、《秋江积翠》、《山川之美，由来共读》和《绿遍武陵源》等一批新青绿山水画时，可以感觉到和平、温暖的美好世界。

写字、写生和读书是百重作画的三个要点。从少年起，未学画，先学写字，从篆隶入手，学习线条的方和圆，于今年过花甲，仍然坚持每日临习，对于汉《张迁碑》，《石门颂》和《三公山碑》特别爱好，越写越有味道，尤其喜欢写大字，以为可以练习线条的使转，可以直抒胸臆，更有助于画法。写生在少年时是对花白描，从贴近的花木开始，一花在手，可以画上半日，光是水仙和菊花，写生画稿就有上千幅。青壮时期走过名山大川，游览世界，每到一地，必一册随身，一条小船，几块白石，一抹彩霞、几片树叶，都画得津津有味，历年积稿盈箱，但创作时，绝不使用，只是在画画前常常翻阅写生稿本，回味着那走过的痕迹，思考着大自然的奥秘，若有神会，欣然命笔。读书是幼年家教习惯，现在仍然每天都读，只不过不再硬性规定必读何书，而是古今中外，都可以读，尤其是历史，情有独钟。他的艺术履历中，不论人处中外，都有教授美术史的重要职业，因为读史，教史，使他能够在纵横两线的历史坐标上来认识画家和作品，站到了一定历史评判的高度。“上世纪90年代，他在台湾《美育》发表的《当代山水画浅析》，将近百年山水画十多位代表人物一一进行剖析，一一论其长处和短处，不少见解发他人所未发，足见他的胆识”。（注2）他还发表过《中国美术史略》、《佛教与中国书画》、《扬州八怪的艺术》、《六法漫谈》、《中国书法发展的几种倾向性》、《花鸟画纵横谈》等颇有影响的论述，使他区别于其他画家，而具有历史的学养和眼光。如果说画是时代文化的表征，那么，在现代纷繁多变的文化景观中，坚持艺术史的学习和研究，就显得非常有现实的意义！

百重擅长作大画，大格局、大气势、鸿篇巨构，意境深远。继承了唐宋盛世青绿山水的传统，构图奇伟，讲求开合有理、龙脉蜿蜒，源流有序。整体调子统一，细节变幻和谐。千百里江山，尽收笔下，深厚华滋，朴茂丰盈。

一个人热爱生活，热爱学习，热爱自己的职业，逆境中能坚持，顺境中不懒惰，必定有所成就。德国著名画家凯绥·珂勒惠支说过：天才将走在时代的前面，而优秀的画家能够代表时代的精神。（注3）百重山水有宏观饱满的构图，有金碧青绿的雄风，有独特的审美视野，有一种明朗亲和自然的情感，必定能够代表时代的精神。

注1：见1985年新加坡出版《百重画册》第一页。

注2：见马鸿增著《现代与传统的交融——郑百重山水画的审美特质》文。

注3：原文见《日记与书简》珂勒惠支著。

作品：

《碧山秋云》 2000年作，中国美术馆收藏。

《山舞银蛇，原驰蜡象》 2001年作，北京保利艺术博物馆收藏。

《江山如画》、《春水初生》2003年作，北京保利艺术博物馆收藏。

《水绕四门》 2004年作，“第十届全国美展”展出，中国美术馆收藏。

《碧波万顷》 2005年作，“第二届北京国际双年展”展出。

2009年《中国美术六十年》巴黎展出，中国美协收藏。

《秋江积翠》2007年作，“第三届全国中国画展”北京展出。

《山川之美，由来共读》，2007年作，“2008年全国中国画学术邀请展”北京展出

《绿遍武陵源》2007年作，“2008年第三届北京国际双年展”中国美术馆展出。

《吉祥如意遍地锦》 2008年作，中国文联收藏。

《九寨沟》2007年作，“2009年全国中国画展”安徽展出。

《雅鲁藏布江之歌》 2009年作，“灵感高原展”中国美术馆展出。

2009年12月31日

目

录

第一章	中国山水画的观察方法	1
第二章	中国山水画构图的发展	7
第三章	山水画作画步骤和技法	36
第四章	山水画中树的表现技法	63
第五章	山水画中水的表现技法	96
第六章	山水画中的瀑布和云彩	108
第七章	山水画的写生和创作	118
第八章	中国山水画中的画眼	132
第九章	款、识、题、跋和印章	138
后记		152
艺术简历		153

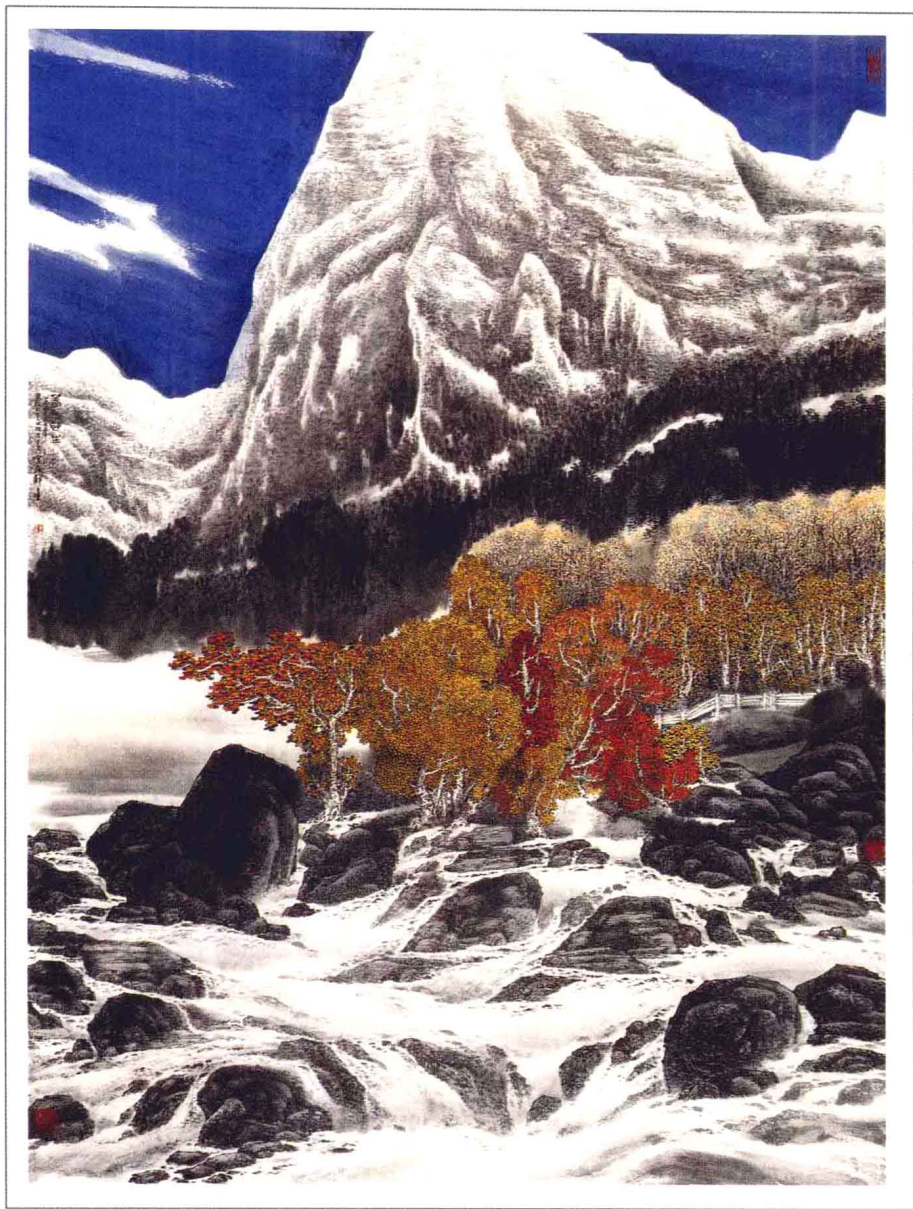
第一章 中国山水画的观察方法

中国山水画有着悠久的历史 and 丰厚的传统，是以自然风景为主要描写对象的画科，名山大川、风景形胜、田野村居、城市园林、楼观舟桥、历史故事均可入画。它不但表现了丰富多彩的自然美，更集中体现了中国人的自然观与社会审美意识，也从侧面间接地反映了社会生活和历史风貌。

中国山水画的观察方法之一：整体观察

观察方法是山水画创作中最重要的步骤之一。当你站在一座大山的面前，如何观察大山的整体风貌，这个问题就很重要，人小山大，人们不可能把山的全体风貌看完整，那么，该如何解决这个问题呢？中国最早的传统画论，六朝的宗炳^注写的《画山水序》中，强调山水画创作是画家借助自然形象以抒写意境的一个过程。

他说：昆仑山那么大，眼睛这么小，或只有一寸，当你走近的时候，它的形状是看不到的，当你倒退数里，就可以把昆仑山尽收眼底。所以你离得越远，看到的山越完整，看到的山也越小，正所谓“近大远小”。这就是第一种观察方法：整体观察方法。

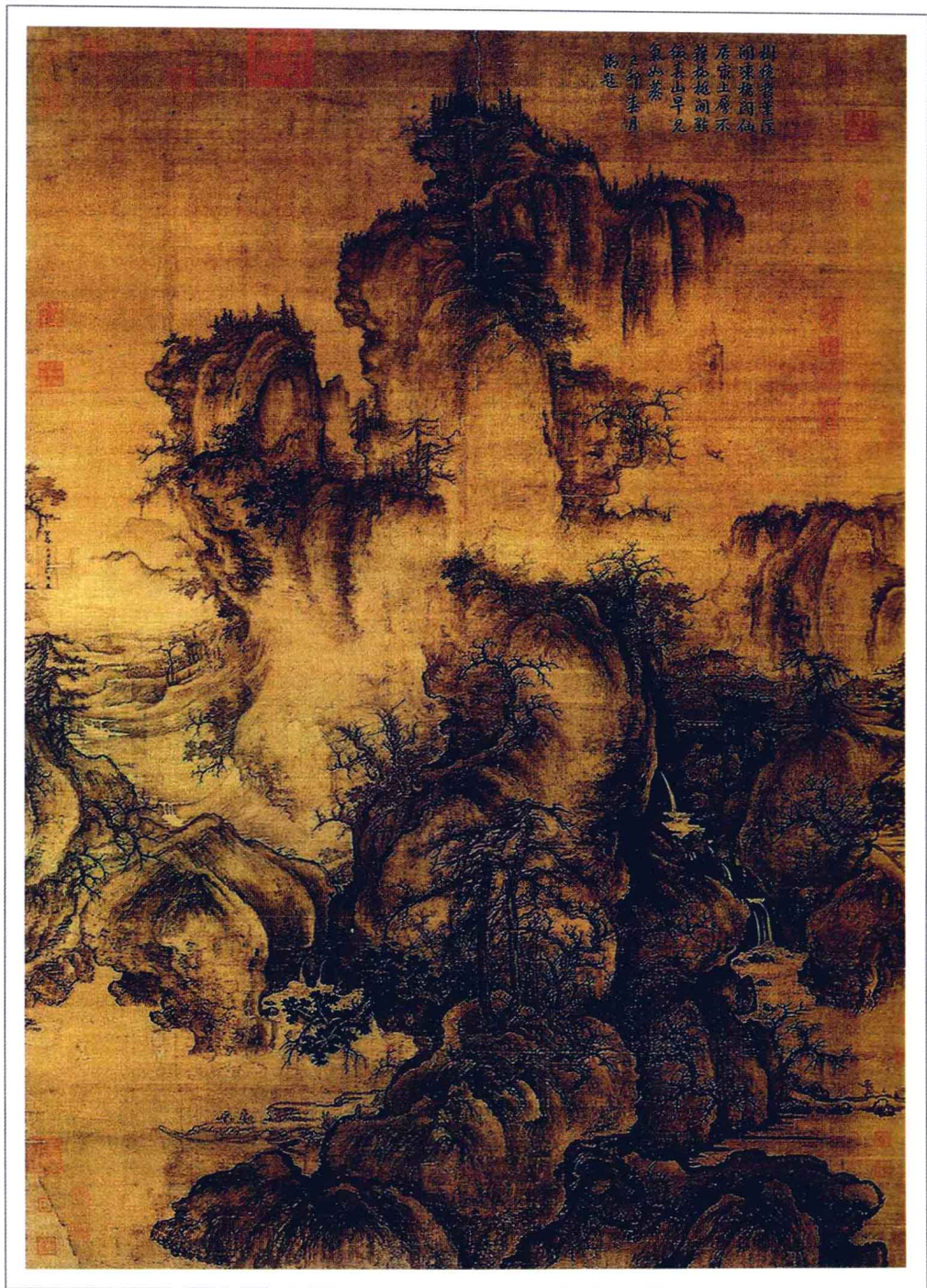

《红装素裹》

注：宗炳，字少文，南朝刘宋时代的画家，喜好游山玩水，饮溪栖谷三十余年，晚年著《画山水序》，内中云：“竖划三寸，当千仞之高；横墨数尺，体百里之迥”，论述了远近法中形体透视的基本原理和验证方法，主张“神畅”之说，强调山水画创作是画家借助自然形象，以抒写意境的一个过程，建立了中国山水画的理论体系。

中国山水画的 观察方法之二： 步步移，面面 观。

这里我们先简单地讲讲，在以后的局部的构图分析方法中我们再详细阐述。方法二就是步步移，面面观。从不同的角度来进行观察，把自己在山中移动时看到的景象，不断重叠起来，组成一个新的形象。北宋的画家郭熙^注在《林泉高致》中说：“真山水之山容，远望取其势，近看取其质。”说的就是山水画，远望“真”的山水画，远看看气势，近看就要看到山里有很多丘壑、树林、村庄、人物，当山近的时候，能够看到山石的结构，水流的走势。近看、远数里、远数十里所看到的山都不一样，每

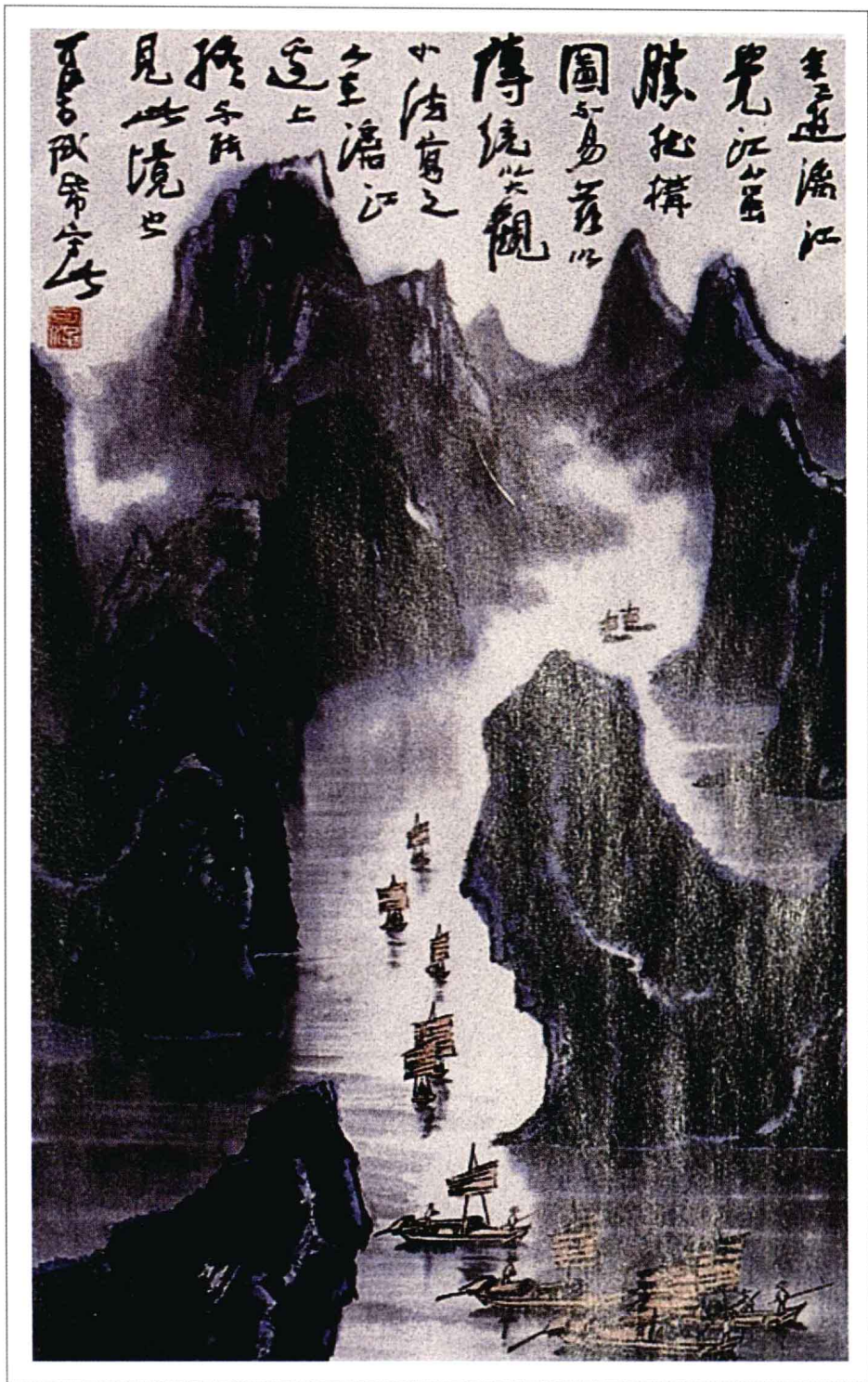
郭熙《早春图》

远每异，就产生了不同的景观。（如图：郭熙《早春图》）我们看山的正面时是一种形态，当我们移动观察点，从侧面看山时，有可能它就变成了一座一座的山峰了，这就是所谓的“横看成岭侧成峰”。山的正面如此，侧面如此，背面又如何呢？可以用四个字总结：每看每异。所谓山形面面观，看一座山，得千百座山形。

注：郭熙，字淳夫，北宋著名山水画家、绘画理论家。以绘画供奉朝廷，颇得宋神宗赏识，画山水注重深入体察生活，能真实、细致、微妙地表现出不同地区季节气候的特点，得远近深浅、四时朝暮、风雨宁慧之不同，创造出极其丰富优美动人的意境，著有《林泉高致》，集中反映了他的艺术主张。

中国山水画的观察方法之三：以大观小

这种观察方法又称“鸟瞰式”，观察时从上往下看。就像杜甫诗上所写：会当凌绝顶，一览众山小。宋朝沈括^注也在他的《梦溪笔谈》中说道：“大都山水之法，该以大观小，如人观假山尔。”通俗地说就是把山看作是假山，把景物当作盆景一样来看。把山川的整体形象收罗胸中。综上所述，中国画的观察方法有近看远看，面面看，从上往下看。与西方的风景画的观察方法有根本的不同。中国画的观察方法强调人的主观能动性，按照自己的主观意愿、个人的文化修养、生活经历来理解大自然、尊重大自然、歌颂大自然。因此也可以说：山水画这个画种在中国的绘画艺术中，是最具包含性的。大自然包括了城市农村、森林湖泊，包括了人的生活、社会的演变，内容极其广泛，极具思想性，从而演变出独具特色的观察方法，根据人的主观要求，形成“以小观大法”。

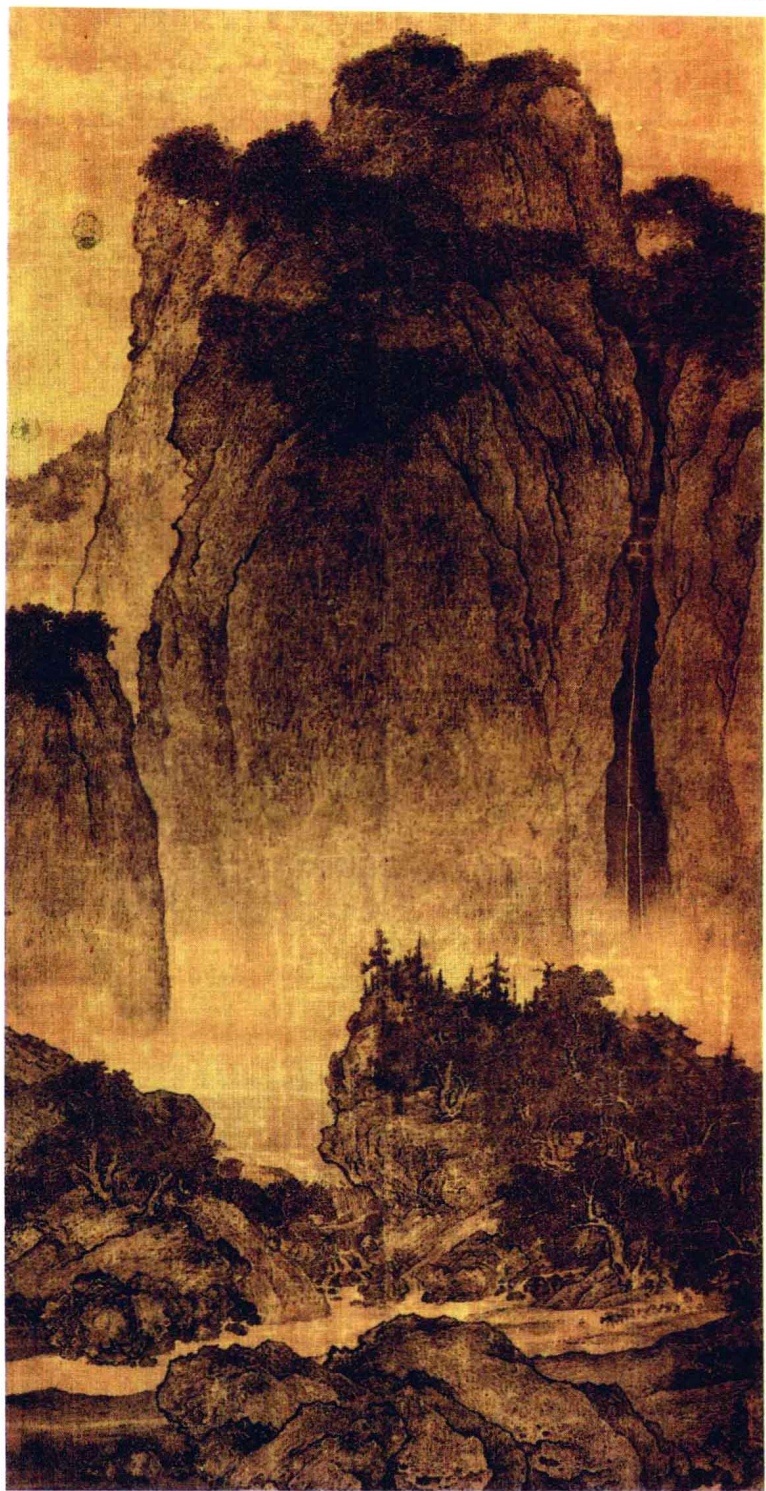

李可染《漓江图》

注：沈括（公元1031—1095年），字存中，北宋杭州钱塘县（今浙江杭州）人，汉族。北宋科学家、政治家。1岁时南迁至福建的武夷山、建阳一代，后隐居于福建的尤溪一带。仁宗嘉祐八年（公元1063年）进士。神宗时参与王安石变法运动。熙宁五年（公元1072年）提举司天监，次年赴两浙考察水利、差役。熙宁八年（公元1075年）出使辽国，驳斥辽的争地要求。次年任翰林学士，权三司使，整顿陕西盐政。后知延州（今陕西延安），加强对西夏的防御。元丰五年（1082年）以宋军于永乐城之战中为西夏所败，连累被贬。晚年以平生见闻，在镇江梦溪园撰写了笔记体巨著《梦溪笔谈》。

中国山水画的观察方法之 四：以小观大

“以小观大”就是要突出心中的主观要求。中国古代画史上有这样几句话：远水无波、远人无目、远山无皴。也就是说，从很远的地方看水，看不到波浪的变化；远去的人，看不到他的眼睛，看到的只是人的形体；远山看不到它的结构。当我们观看远景的时候，只能看个大概，较为模糊。但在中国山水画中，有个重要点，也就是一幅画要构成它的画眼。如图：北宋范宽^注《溪山行旅图》是北宋《溪山行旅图》模式，途中描绘的是一座大山，有几匹驴，两个赶驴人，行走在溪山，人手里拿着扇，挽着袖子，甚至连眉眼都可以看得很清楚。这就是一幅画的画眼所在，也就是画的中心。背景的整座溪山都是为了衬托这几个行旅，虽然所占位置很小，但还是细细描绘出了人物的结构，让人能够看得很清楚。这就是中国山水画观察方法中另一种非常特殊的“以小观大”法。中国山水画不仅仅是对自然的反映，在歌颂自然、尊重自然的前提下，有许多主观改造自然的过程。因此有了“江山如画”的名言绝句。但在中国山水画寓意中，包含的意思是美好的江山不如画，为什么呢？画是从江山里提炼出来的，是作画人根据需 要及个人修养想象、创造出来的美好景象的集中体现。所以才会说“江山如画”。

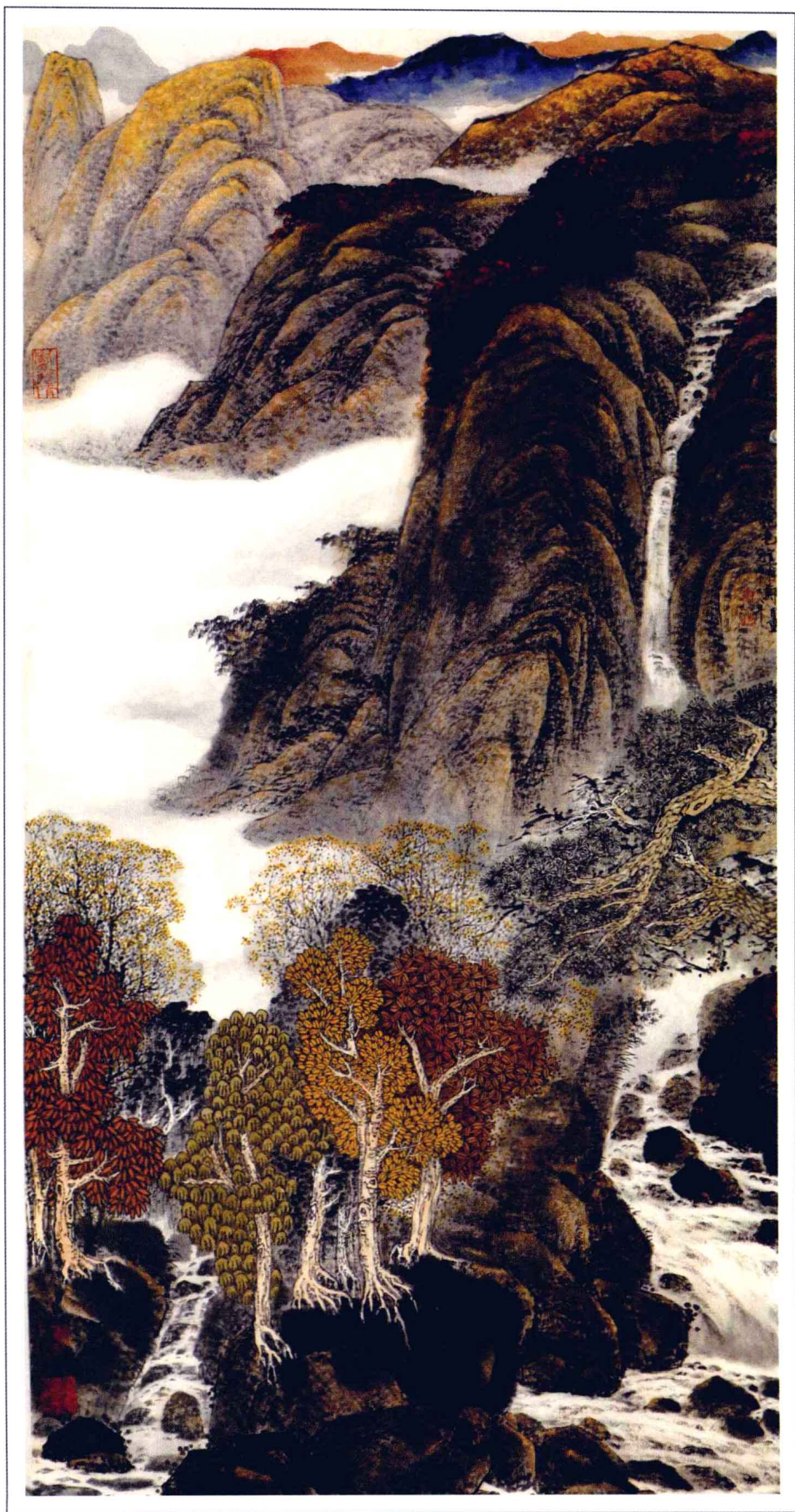

范宽《溪山行旅图》

注：范宽，北宋画家。字仲立，因性情宽和，人称为“范宽”。常往来汴京、洛阳。山水初学李成，继法荆浩，后感“与其师人，不若师造化”，因移居终南山、太华山，对景造意，不取繁饰，自成一家。

《绿遍大西洋》

《高秋艳色》

第二章 中国山水画构图的发展

看过了自然界的无数风光，如何把它在一张纸上表现出来，画出你心中的世界，这就涉及了构图的问题：如何来构成一张画。

中国山水画的构图方法：三远法

中国山水画的构图有所谓的“三远法”之说。即“高远、深远、平远”。“高远”根据观察角度的不同，通常可以理解为“仰视”（图2-1）。如图：郑百重《山花红成阵》，从山下往山上仰视，形成山形直插入云，高远的感觉。比方说我们观察华山北峰苍龙岭，给人一种非常崇高的感觉，自古华山一条路，就仿佛一条线，非仰视不可，显示出它的险峻地势，高耸入云的高远感。

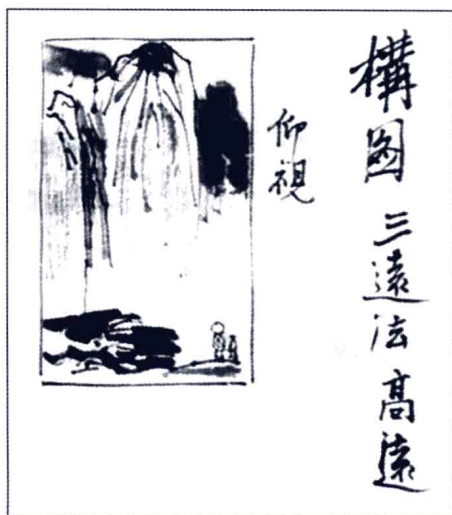

图2-1

《山花红成阵》

《黄山图》

第二种模式是“深远”，我们可以理解为俯视（图 2-2）。把山当作假山来看，（图：郑百重《禹治水壶口始》、《泉声犹带夜来雨》，让人感觉我们是从天上往下看，可以看到整体的山庄的形象。在安徽、新安江一线，山不高，从山可以看到江，从山的前面可以看到山的后面，再看到皖南农村的那些村落，那些历史陈迹带给你的除了它的美丽之外，除了它的特殊的建筑造型之外，那种空间布置，令人感受深刻。对比黄山的突兀，多层次的变化，进入皖南农村，这种感受极为深远，正如黄山上的摩崖石刻，“登高望太平，立马空东海”，登高望太平那一带的山水、村落，两者结合，就是深远的模式，“立马空东海”除了描述黄山的气势，还指黄山云海的变化犹如东海波涛。

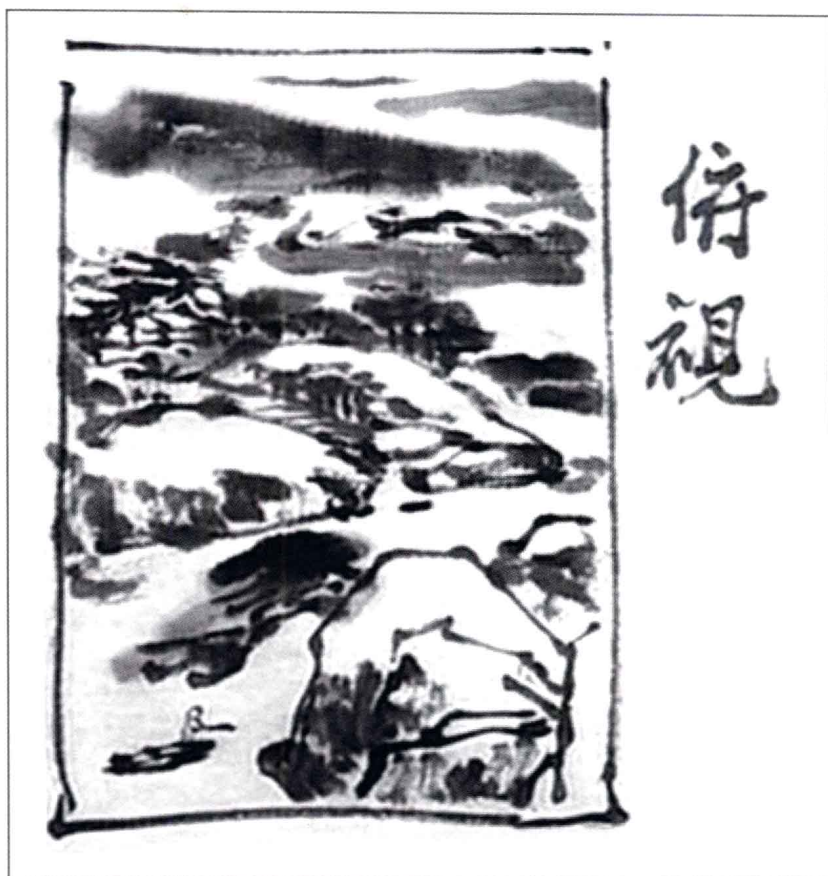

图2-2

深远法

《禹治水壶口始》