

中国著名画家技法丛书

陈钢

水墨山水画技法解读

天津杨柳青画社

中国有色金属工业总公司

陈钢

中国有色金属工业总公司
党委书记、副总经理

中国著名画家技法丛书

陈钢

水墨山水画技法解读

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

陈钢水墨山水画技法解读 / 陈钢编绘. -- 天津 :
天津杨柳青画社, 2014.6
(中国著名画家技法丛书)
ISBN 978-7-5547-0272-7

I. ①陈… II. ①陈… III. ①水墨画—山水画—国画
技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 101567 号

出版人: 刘建超

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) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印 刷: 北京地大天成印务有限公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 数: 1—4 000 册

印 张: 4.5

版 次: 2014 年 6 月第 1 版

印 次: 2014 年 6 月第 1 印

书 号: ISBN 978-7-5547-0272-7

定 价: 39 元

陈
钢

中国美术家协会会员
天津画院画家

前言

五千年的华夏文明将中华儿女的智慧与精神汇聚成历史的长河，而中国画则是其中极其重要的组成部分。中国画以其独特的表达方式将世间万物和随情境时节的变迁表现得淋漓尽致。这些独特魅力也使中国画成为我国独有的绘画语言，个中的意韵以及浓重的中国古典文化内核都以其朴素的方式向观者娓娓道来。然而这种表达不仅局限于时间上，更有空间上的表达，其中尤以北宋山水为甚，展现出“咫尺之内而瞻万里之遥”的深远空间效果。由此可见，这种情感意境的表达是中国山水画的使命，同时也是当代中国山水画家所要追寻的本源。

无论古代山水还是现代山水，山水画的语言表达始终如一，唯水、墨二物足矣。但看似简单的水墨却能表现无尽的气韵和层次，浓淡相宜的着墨体现了文人士大夫高雅的审美情趣，抑扬顿挫的用笔则突显了纯粹的审美意识。由此，水墨便具备了丰富的中国文化内涵。

在经历了千百年的岁月流转之后，山水画的出现使人们对于笔墨又有了新的理解和寄托，以笔墨塑造之法构建独特的山水形象，浓墨与留白的强烈对比既给人以真实的感官刺激，又体现了中国画的现代感受。

作为当代山水画家，不仅要了解山水画的发展，对所传承的前辈巨匠心怀敬意，还要拥有自己独特的创作主张和艺术理想，并且在日积月累中不断实践自己的想法和观点，不断修正并丰富自己的绘画语言，形成自己独特的艺术风格。在创作中，既有理性的描摹，也有感性的挥毫抒发；既要有叙述，也要会畅想；表达起来要视情至境，也要率意潇洒，让创作的过程充满生命的韵律。即便宋代写实的山水画也绝非是对真山真水的简单描摹，更多的是宋代理学思想当中“穷其物理”的精致细腻。因此，我认为继承传统的水墨画就是要懂得写意的精髓所在。这种写意的精神充满了中国古代先贤的智慧与情怀。中国画的写意既有儒家“君子比德”的人生境界，也有道家返璞归真的“朴素”思想，还有释家“静、虚、空”的超然。这是中国画家应有的境界。

山水画家只有在对自然的钟情和对传统文化的热爱之中，才能明白“举墨轻重”的深意，古人寄情物外，意在笔行随兴，意达由心，兴起笔落，尽致而收，如若真能做到，方能得心应手。“笔墨当随时代”，这是个常说常新的话题。“外师造化，中得心源”也是我们都明白的道理，真要做到只有笔耕不辍的实践，并无捷径可走。

以上皆为笔者多年创作的点滴感悟，寥寥数言，无限感慨，书中墨意愿与同道中人分享。

目 录

前言	1
作品欣赏	2
云崖飞瀑	3
溪山论道图	4
松谷飞泉(之一)	5
清音图	6
溪山物语图	7
赤壁赋	8
松抱奇石山更幽	9
听泉图	10
深谷烟雨图	11
山水三条屏	12
听松图	13
松风	14
瀑声秋色	15
松泉图	16
飞泉图	17
山水四条屏	18
深山觅友图	20
巉崖幽谷静 雨后百泉出	22
泉涌太行	24
天籁有梵音	25
空水澄青一色秋	26
余晖	27
静谷图	28
山居人家	29
浮云载山天地动 泉涌松声绕人听	30
太行人家(之一)	31
雨后飞泉图	32
万壑松风起腾云	34
万壑松风起腾云(局部一)	36
万壑松风起腾云(局部二)	37
消夏图	38
云荡青山天地动	39
松林漫谷藏秋雨 龙盘地震五洲	40
黄山玉屏叠翠图	42
太行人家(之二)	43
松谷飞泉(之二)	44
古道沧桑	45
雪域长城	46

古道秋韵图·····	47
一半秋山带夕阳·····	48
万壑有声·····	49
家在太行·····	50
群峦松翠铸太行·····	51
太行古道·····	52
春雪·····	53
黄山小品·····	54
雨润太行·····	55
晨雾清音·····	56
点染朱墨写秋山·····	57
作品步骤解析 ·····	58
《观瀑图》画法步骤·····	59
《幽境晴云动 松泉万壑声》画法步骤·····	63

前 言

五千年的华夏文明将中华儿女的智慧与精神汇聚成历史的长河，而中国画则是其中极其重要的组成部分。中国画以其独特的表达方式将世间万物和随情境时节的变迁表现得淋漓尽致。这些独特魅力也使中国画成为我国独有的绘画语言，个中的意韵以及浓重的中国古典文化内核都以其朴素的方式向观者娓娓道来。然而这种表达不仅局限于时间上，更有空间上的表达，其中尤以北宋山水为甚，展现出“咫尺之内而瞻万里之遥”的深远空间效果。由此可见，这种情感意境的表达是中国山水画的使命，同时也是当代中国山水画家所要追寻的本源。

无论古代山水还是现代山水，山水画的语言表达始终如一，唯水、墨二物足矣。但看似简单的水墨却能表现无尽的气韵和层次，浓淡相宜的着墨体现了文人士大夫风雅的审美情趣，抑扬顿挫的用笔则突显了纯粹的审美意识。由此，水墨便具备了丰富的中国文化内涵。

在经历了千百年的岁月流转之后，山水画的出现使人们对于笔墨又有了新的理解和寄托，以笔墨塑造之法构建独特的山水形象，浓墨与留白的强烈对比既给人以真实的感官刺激，又体现了中国画的现代感受。

作为当代山水画家，不仅要对山水画的发展有所了解，对所传承的前辈巨匠心怀敬意，还要拥有自己独特的创作主张和艺术理想，并且在日积月累中不断实践自己的想法和观点，不断修正并丰富自己的绘画语言，形成自己独特的艺术风格。在创作中，既有理性的描摹，也有感性的挥毫抒发；既要有叙述，也要会畅想；表达起来要视情至境，也要率意潇洒，让创作的过程充满生命的韵律。即便宋代写实的山水画也绝非是对真山真水的简单描摹，更多的是宋代理学思想当中“穷其物理”的精致细腻。因此，我认为继承传统的水墨画就是要懂得写意的精髓所在。这种写意的精神充满了中国古代先贤的智慧与情怀。中国画的写意既有儒家“君子比德”的人生境界，也有道家返璞归真的“朴素”思想，还有释家“静、虚、空”的超然。这是中国画家应有的境界。

山水画家只有在对自然的钟情和对传统文化的热爱之中，才能明白“举墨轻重”的深意，古人寄情物外，意在笔行随兴，意达由心，兴起笔落，尽致而收，如若真能做到，方能得心应手。“笔墨当随时代”，这是个常说常新的话题。“外师造化，中得心源”也是我们都明白的道理，真要做到只有笔耕不辍的实践，并无捷径可走。

以上皆为笔者多年创作的点滴感悟，寥寥数言，无限感慨，书中墨意愿与同道中人分享。

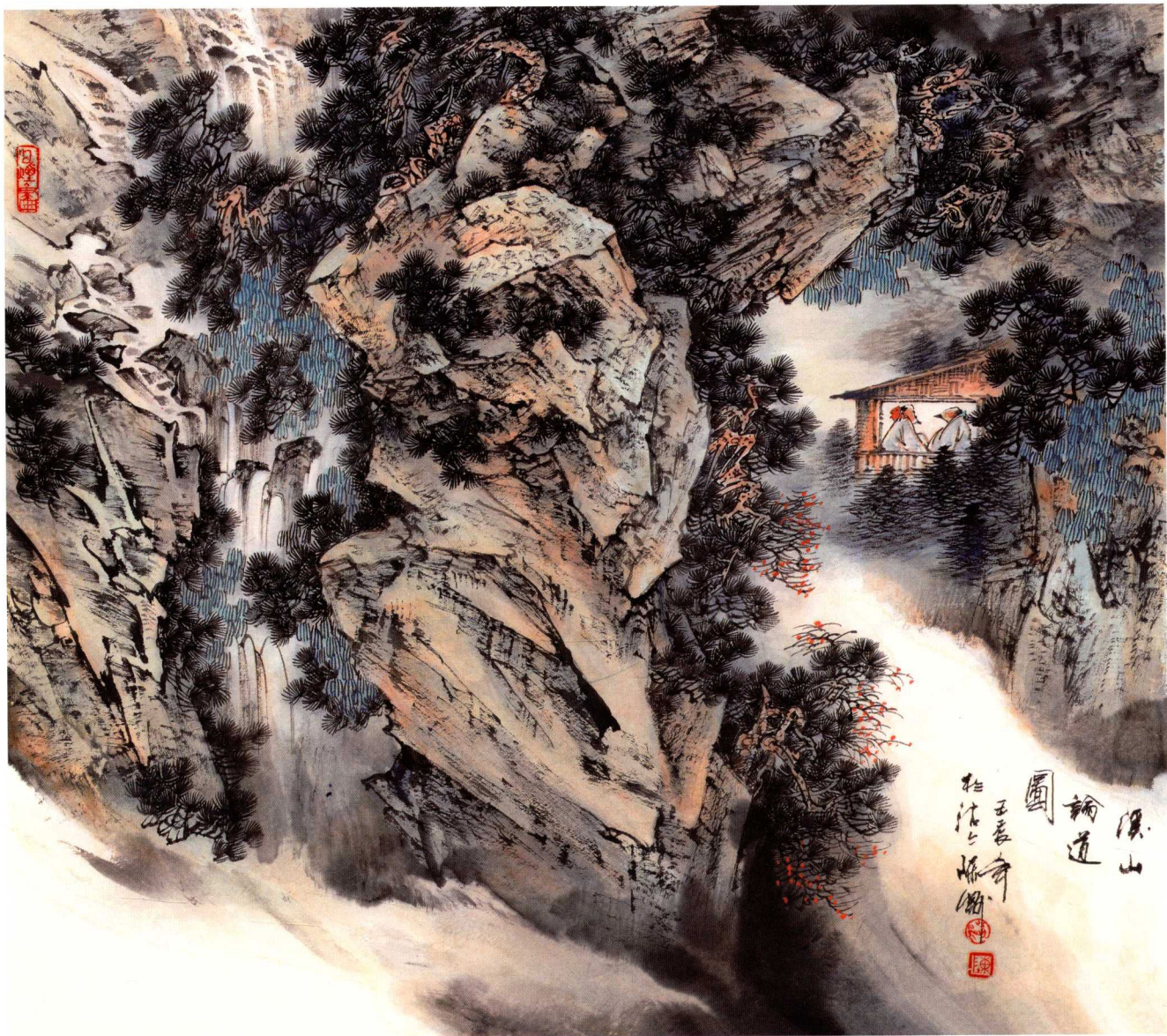
嶂
岩
社
谷

作
品
欣
赏

云崖飞瀑

在中国山水画的发展历程中，之所以有南北派之分，是因为地理、环境、气候的不同，造就了不同的山貌和不同的植被。其实真实的空间远远超出画面所描绘的范畴。这幅画用笔苍劲有力，茂密的林木与山缝间的飞瀑构成了既雄浑又秀润的景象，表现自然野趣的同时又体现出松石的苍劲。

溪山论道图

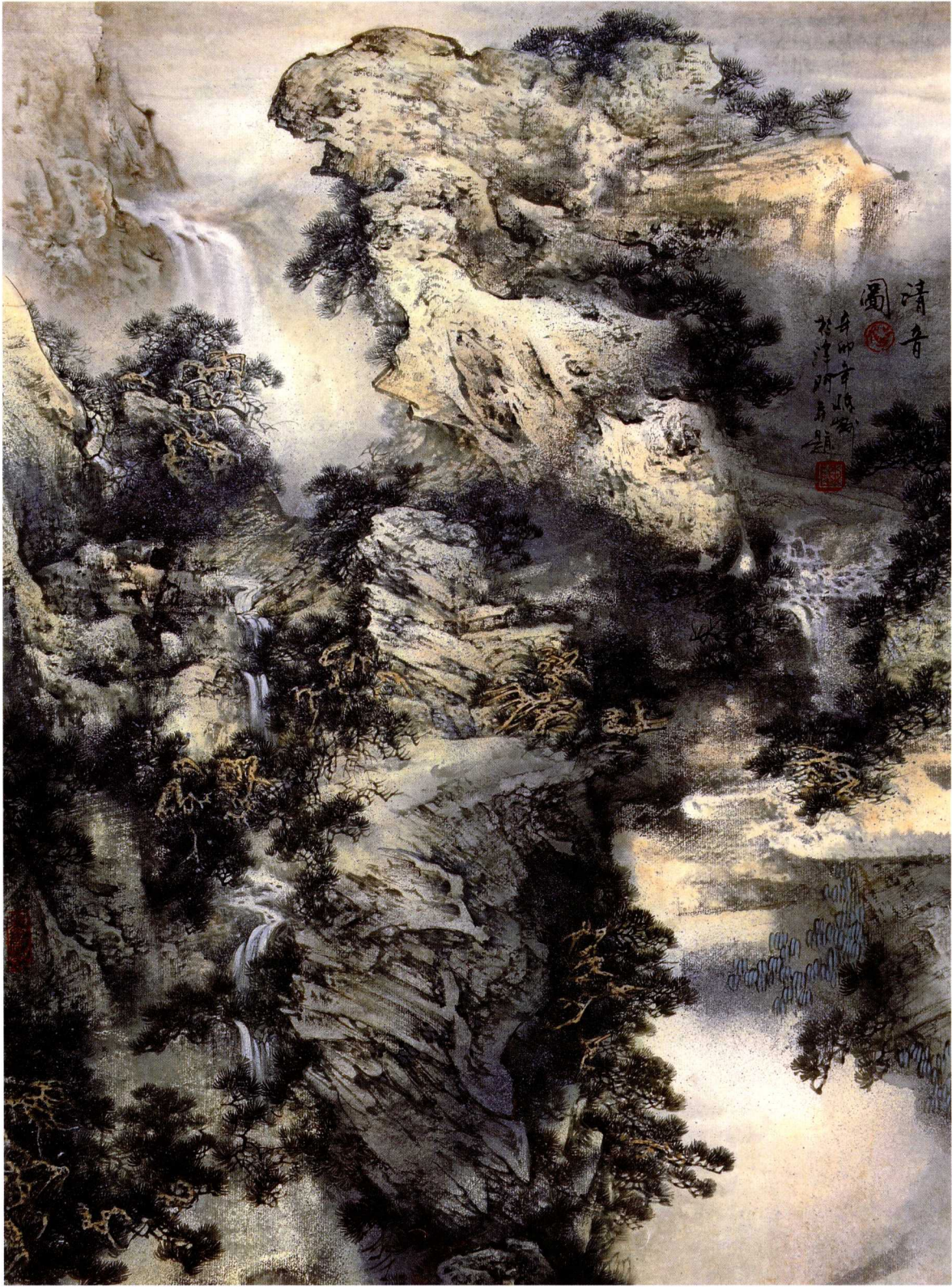
此幅画是表现我们怎样感悟自然、领悟生命的一幅小品。小小茅舍在奇石、古松、流泉的怀抱里，人在大自然中虽显渺小，但先贤们的“自觉”确有股超越一切的精神力量。

松谷飞泉(之一)

此幅画为通天式近景构图，主要表现秋天的神韵。密布的松林在姿态万千的石缝中任意伸展，朔风骤起，浑然苍茫，充满了张力和动势。山顶部有意平和舒展，下部山石则奇险交错，松林厚密以衬托大自然的生机勃勃。飞泉仿佛从天而降，一泻千里。

这幅画有意将松的针叶画得浓密厚重，是为了让画面尽显丰富和苍润之感，表现一种自强不息的精神。而水象征着一种品格，居高而不自傲，当汇聚在一起时具有排山倒海的气势。“松谷飞泉”是说大山的厚重、水的品格以及松的精神。

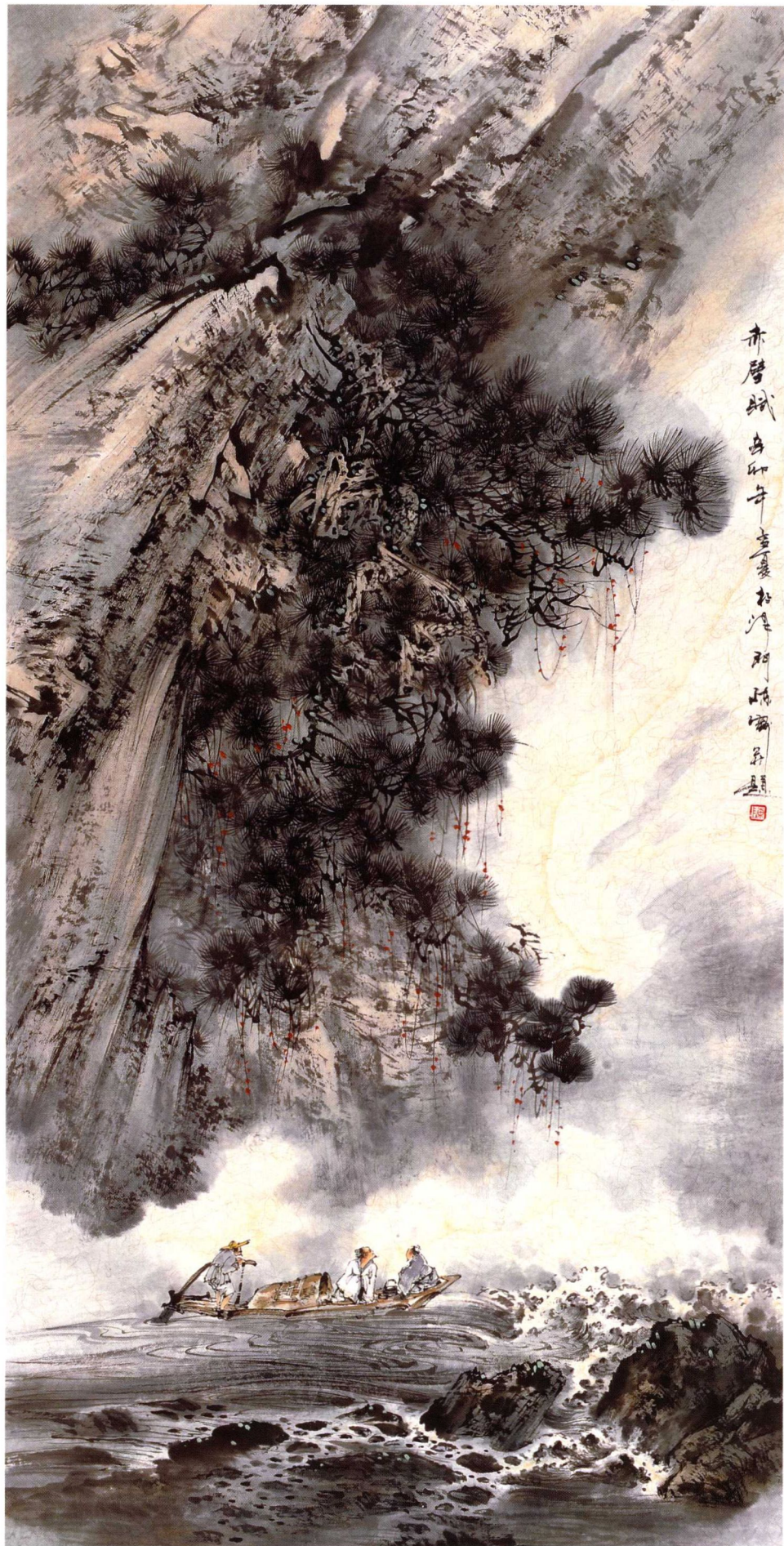
清音图

此幅作品主要表现大自然的幽静、空灵。青松漫山遍野、泉水涓涓而下，松声、水声在静静的山谷里回荡。山水画的描写对象虽然气象万千、复杂多变，但复杂中蕴含着简单，变化中隐藏着规律。只有反复观察，目视心记，印在脑里，熟在心中，才有可能倾泻而出、任意挥洒，达到“从心所欲，不逾矩”的自由天地。

溪山物语图

此画在构图上打破传统章法，直取中景，自下而上一气贯通，小小亭台在密林中显得格外醒目。画面给人以视觉张力的冲击，表达了人在自然界里虽显渺小，但内心的精神力量却可超越宇宙。使“天”与“人”的融合，平静之中见汹涌，端然之中显豪迈，达到了入化自然的境界。

赤壁赋

此幅作品根据诗意而画，苏轼与友人在赤壁下泛舟游玩。清风阵阵拂来，水面波澜不惊。白茫茫的雾气横贯江面，清泠泠的水光连着天际。听任小船漂流到各处，凌于苍茫的万顷江面之上。乘着轻舟无所不至，并不知到哪里才会停歇，感觉身轻得似要离开尘世飘飞而去，犹如道家羽化成仙。

松抱奇石山更幽

此幅画是表现大自然的奇伟，迎面耸立的巨石和奇松让人感受视觉的冲击，大自然的生生不息给人太多的启迪。在绘画中“以形写神”，“形存则神存，形谢则神灭”，达到“形神兼备”，这也是山水画创作的一个基本规律。