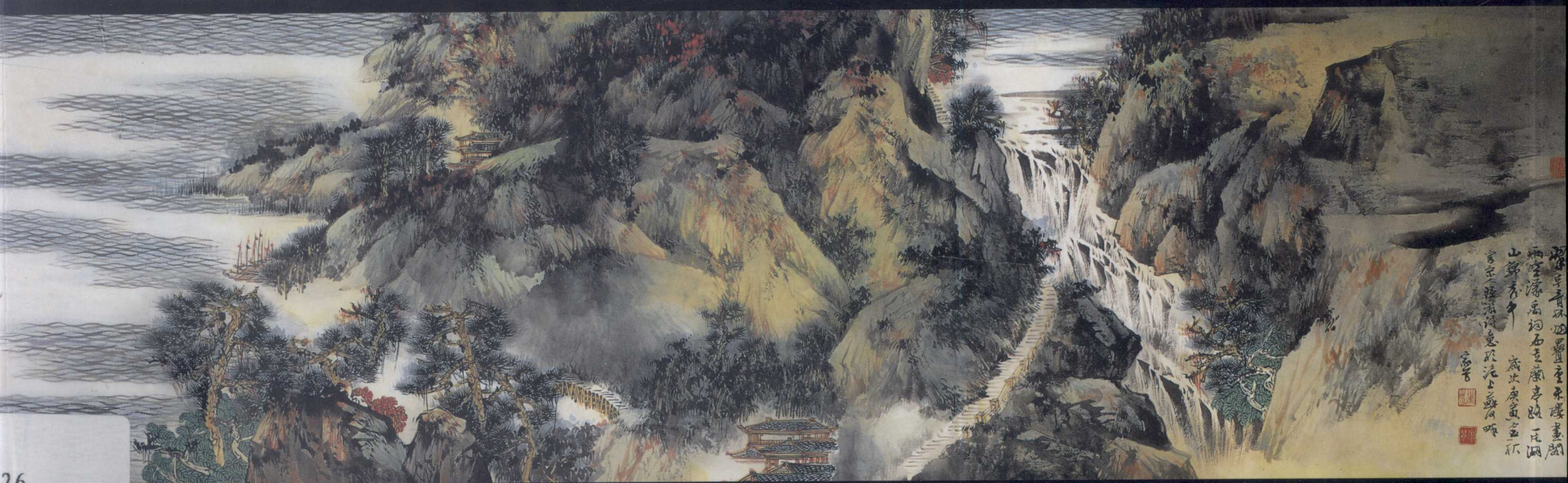

山水彩墨写生创作技法

汪家芳 著

上海人民美術出版社

汪家芳，1959年生，上海嘉定人。华东师范大学艺术系研究生毕业。现为中国美术家协会会员、上海市美术家协会理事、上海市书法家协会会员、上海书画院特邀画师、上海理工大学艺术设计学院特聘教授、上海宝钢美术家协会主席。

出版著作：

- 2002年 《中国古典绘画技法赏析——李唐采薇图》 上海人民美术出版社
2003年 《松树画谱100例》（合作） 上海人民美术出版社
2004年 《汪家芳水墨作品集》 上海大学出版社
2005年 《松柏画法》 上海书画出版社
2006年 《黄山画法》 上海书画出版社
2006年 《汪家芳画集》 上海人民美术出版社
2008年 《中国当代画家——汪家芳》 中国书店
2010年 《山水画技法教程》 上海书画出版社

参展及获奖：

- 1993年 作品《壑雨初晴》入选“全国首届山水画展”并获优秀奖。
1994年 作品《亘古魂魄》入选“第八届全国美术作品展”。
1995年 作品《周公馆》入选“上海百景中国画展”并获银奖。
1997年 作品《地久天长》入选“第二届当代中国山水画展”并获优秀奖。
1998年 《烟雨幽邃》等作品参加“海平线——'98绘画、雕塑联展”。
1999年 作品《山谷晓曙》入选“第九届全国美术作品展”。
2001年 作品《秋水无垠》获“新世纪中国画大赛”金奖。
2001年 作品《痕》入选“上海美术大展”。
2003年 《壑云幽谷》等4幅作品参加“江、浙、沪山水名家联展”。
2004年 作品《山水系列》参加“海平线——2004绘画、雕塑联展”。
2004年 作品《印象皖西》入选“第二届中国西部大地情——全国山水、风景画作品展”。
2004年 作品《紫烟苍翠西域魂》入选“第十届全国美术作品展”（上海展区）。
2004年 作品《西域春秋》入选“首届全国中国美协会员中国画精品展”并获优秀奖。
2005年 作品《晚秋》入选“上海美术大展”。
2005年 作品《恒》获“第二届全国中国美协会员中国画精品展”优秀奖。
2005年 作品《山水》入选“2005中国百家金陵画展（中国画）”。
2007年 作品《江河无际》参加由《中国美术》在成都举办的“走进经典·当代中国画名家学术邀请展”。
2007年 作品《江天一色》参加“六省一市中国画学术邀请展”。
2009年 作品《山水NO.1 NO.2 NO.3》参加“沪海浙潮——中国画名家邀请展”。
2009年 作品《山水》参加“纪念谢稚柳先生诞辰100周年暨江浙沪名家邀请展”。
2009年 作品《北国深秋》参加“盛世风采——庆祝中华人民共和国成立60周年民革全国书画展”。
2010年 作品《西域印象》参加“光华百年——世界华人庆世博美术大展”。
2010年 作品《山水系列》10幅参加“庚寅水墨原创与前瞻·全国名家邀请展”。
2010年 作品《山水系列》组画参加西昌“全国名家中国画学术邀请展”。
2010年 《居庸关秋韵》等数幅作品参加“全国著名画家‘人文北京、写意昌平’写生邀请展”。
2010年 作品《海天松涛图》被上海世博会中国国家馆贵宾厅陈列并收藏。
2010年 作品《远古》参加“共享世博、共享未来，中、日、韩世博主办城市美术交流展”。

目录

“外师造化，中得心源”浅识

写生随笔

学画心路历程

写生基础技法

水墨写生前的准备

山水画写生工具及方法

山石画法

树木画法

写生画稿示范

太行山

北京昌平

黄山/三清山/天台山/天柱山

浙江安吉

雁荡山

桂林 阳朔

贵州

新疆

敦煌

创作范图

“外师造化，中得心源”浅识

山水画写生似乎是老生常谈，人们总是把中国画的创作和写生看成两个相对独立的领域，或认为写生仅仅是收集素材及创作前的“铺底”。其实不然，写生不仅仅是画家深入生活、直面自然、绘画实践、艺术思维的过程，同时，也是画家研究自然和认识自然的必由之路，并能使画家寻找自己全新的艺术形式及语言。因此，写生也是创作的一种形态，它同样要求画家“澄怀味象”、“凝想形物”和“迁想妙得”。感悟、体验、心得是对自然之景直面写生时的另一种创作，古往今来，画家莫不是在自然、生活中去观察和体悟，游历山水间，窥探宇宙万物之全貌。画家在写生时重游历，重“目识心记”，甚至，有时不动一笔也是一种写生。

唐张璪提出“外师造化，中得心源”，已成为历代画家亘古不变的座右铭。写生是画家直接面对自然进行描绘，故也要画家客观地画出对象的具体感受和体验。对景写生，虽然是“对景”，但不是“照搬”，仍需注意意境的表现，经营位置，气韵生动等，这样的写生作品才能打动别人。早在唐宋时期就有关于写生的记载，五代画家荆浩隐居太行洪谷，常深入洪谷山林观察体验，沉醉在自然山水的写生中，得出画松“因惊其异，遍而赏之。明日携笔复就写之，凡数万本，方如其真”之心得，遂有传世《匡庐图》。宋范宽长年生活在终南太华岩隈林麓之间、居林山间，常危坐终日，纵目四顾，以求奇趣。虽雪月之际，必徘徊凝览，以发思虑，学李成笔，尚出其下。遂对景造意、不取繁饰，写山真骨，自为一家。故范宽自叹曰：“与其师人，不若师诸造化。”他落笔雄伟老硬、真得山骨，有巨作《溪山行旅图》。元黄公望《富春山居图》长卷为晚年扛鼎之作，该画笔墨之丰富，构图变化之

多，枯湿浓淡之相宜，丛树云霭映相之呼应，然小桥渔舟村居点缀于翠微杳霭之间，真有“清真秀拔，繁简得中”之美。这于画家“外师造化”，而臻“中得心源”之结果，黄公望常居富春江，并饱游其景，“袖携纸笔，凡遇景物，辄即模记”。清高僧石涛，在名山大川中感悟艺术的真谛，提出“脱胎于山川”，并要“搜尽奇峰打草稿”，这更加验证了师法自然的重要性。米芾的“米点山水”也是米芾久居江南水乡，长期观察自然、悟江南云雾之美、山峦之苍莽，试创新法，所绘山水独一无二，占绘画史一席之地，令人叹服。近代更有身体力行之画家，宾虹老人就曾八上黄山，遍游海内，以至“旅行记游画稿积以万计”。山水画大家陆俨少平生好游山水，曾数月乘木筏观察峡江，画峡江图，感悟江水急湍，奔腾不息，积画数百幅，独创云山勾线法，以眼观、心记，不看一笔之写生，前无古人。20世纪以来山水写生借鉴西法，对景作画，其最具代表性的画家李可染，他更是身体力行，极力倡导山水画写生，对景落墨，遂放弃传统程式之法，借西法于其画，光与影，则赋予作品更强的真实感及丰富性，发挥传统笔墨语言的表现力，既维护了中国画的特性，又拓展了中国山水画的表现领域，风格独特，而成为一代大师。“外师造化，中得心源”，读书万卷，行路万里对每个肩负着责任感的画家而言，是永恒的具有普遍的意义，它是永远不“过时”的真理。

山水画发展至今，人们对表现自然，表现生活较为漠视。水墨写生更是被越来越多的其他方式取而代之，甚至采用现代发明——照相机替代了写生的艰苦与乐趣，当然，照相机速度快，而且其真实性是不言而喻的。照片作为参考资料为尚不妥，但是，现场的实地写生，为自然之真本，那种感受，

横云幽居图 30cm × 55cm

在那方寸间的照片间是找不着的。那寥寥数笔的速写，水与墨交融间产生的瞬间的美感，具有艺术的性灵，又有生活气息。那种抄录照片，模仿他人，或是主观臆造，西凑东拼，虚假造作，只会使创作误入歧途。

写生作品的优劣，取决于画家的素养，在此过程中刻意地强调真实感，那只会使作品平淡无味。而如果写生的目的只是记录真实，那无妨可用照相替代，好的写生作品是画家慧具独识，是有情感的，是高度概括取舍和归纳组合，是细节从属于整体，能准确地抓住景物氛围，烘托主题，有趣，有感受，有新法之笔墨，在整个写生过程中又是一个不断调整、思考，使其更符合画家的审美需求，并从写生中获取原创。

写生与创作是知识不断更迭的课题，一个连笔墨尚未掌握就想通过写生来创作出新的形式，这似乎是不可能的。中国画有着悠久传统文化的积淀，只有学习了传统笔墨，了解前人之经验，方能有所起步。创作更需要画家直面真本，体察生活，提炼事物之本，反复推敲并以多积累的手法去表现，才能成就一件艺术作品。绘画创作是不受客观意识限制，而趋于借物抒情，融入主观意境的趋势，唐王维“诗中有画，画中有诗”相互转换，创作的作品来自生活，更高于生活。而写生过程中，有其原创的表现形式和技法，更为精深、生动、强烈，且有着更多的偶然性和随机性，其艺术魅力能赋予创作作品更多的精神内涵。

创造与创作，是摆在每个从艺者前面的最大问题，创作不单需要“外师

造化”，并且需要画家融入主观思想情感，时下倡导个性的张扬、艺术的多样性、各种自我表现大行其道，更有甚者把个性与自由凌驾于作品客观价值之上，偏离了艺术作品的“真、善、美”，无怪乎很少有深邃的力作，当下山水画尽管在个人“风格”的形式上呈现出前所未有的丰富，但仍然掩盖不住空洞与苍白。正如黄宾虹先生说“画者以理法为巩固精神之用，以情意为运行精神之用，以气力为变通精神之权”。山水画创作品格的提高，乃是理法之根本，而理法则需借助笔墨语言完成，而中国画笔墨表现之高低，又是画家性格、气质、学养之综合。在社会迅猛发展的今天，山水则缺乏先辈那种“泉水膏肓，烟霞痼疾，林泉高致”的山水精神与审美情怀，故学习与借鉴先辈精神是必需的。

时代造就了我们，也成就了画家，艺术的历史是由艺术家来书写，而艺术家必然要靠艺术作品来说话的。纵观历史，艺术家都在默默地耕就自己的领地，创作出无愧于属于那个时代的精品之作与时代风格。从魏晋南北朝山水画的形成，唐代的山水画派，五代后期董巨兴起，荆关、李郭之山水已达到了中国山水画的全盛时期。元代黄公望、倪云林、王蒙、吴镇滥觞意笔山水画，并开文人画之先驱。明清山水集笔墨之大成，另开天地。这些先辈为我们留下了宝贵的艺术思想和创作经验。继承和发展是时代的需要，停滞不前，仿摹前人，死搬硬套，都是不可取，我们必须坚持“外师造化，中得心源”的创作原则，在实践中不断地进行探索和尝试，这样的创作是有其价值的。

论道图 55cm × 55cm

水墨写生前的准备

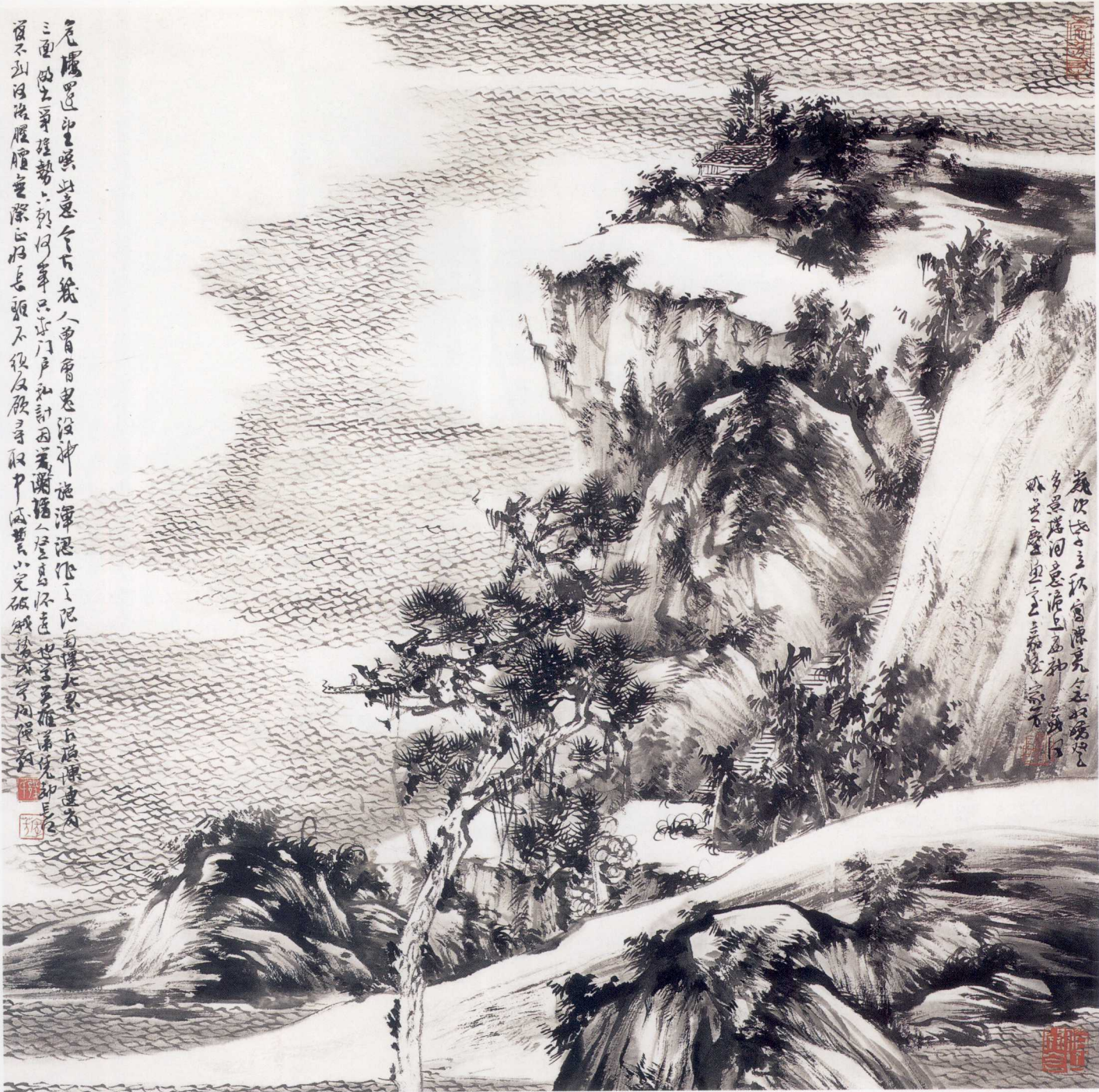
所谓水墨写生前准备，是指有一定绘画基础的初学者，可先从临摹着手，临摹是学习与借鉴前人画法较为重要的方法。待掌握了一定的山水画的基础知识与基本技法以后，就可以走出画室，深入自然对景写生了。

山水画写生工具及方法

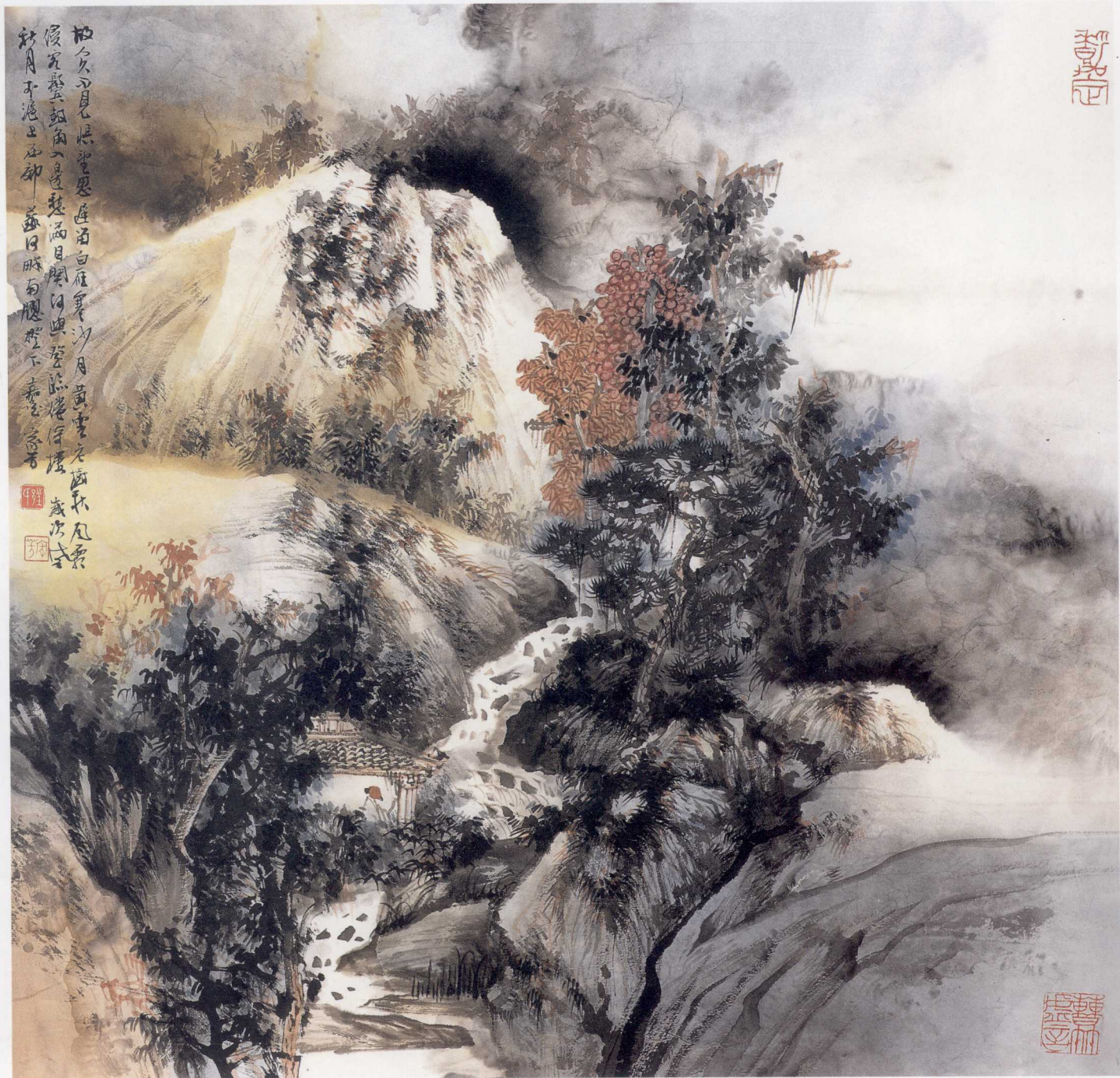
写生，有快写、慢写、硬笔、软笔等多种手法，而水墨写生则是以笔墨的形式直接对景创作，以真山水为参照的意象表达，是一项融构思、构图、意境表现的思维过程，它是无法用何种现代技术来替代的。

我自从事山水画创作至今，几乎每年都游历山水间，国内、国外，画了不计其数的山水写生作品，积累了经验，丰富了创作。

我的写生工具是很简单的，一本册页，几支常用毛笔（狼毫、羊毫）一瓶矿泉水，一小瓶墨，另加一个小碟子即可。我的写生直接以毛笔写之，选择好景观，不宜马上动笔，先是静观思考，如何构图取舍，做到心中有底，抓住瞬间使人激动的“画眼”，大胆落笔。凡所见杂乱的景致以虚化淡化为之。同时又考虑以后的创作模式，使写生与创作形成必然的内在联系，把写生当成是一个对自然景物的直接创作，只有这样，你的山水画写生作品的精神内涵才会升华。

江天无垠图 70cm × 70cm

山居秋暝图 70cm × 70cm

山石画法

山石有其各种面貌与形态、地质、地貌不同，表现手法也不同。五代荆浩《山水赋》云：“尖峭者峰，平矣者岭，峭壁者崖，有穴者岫，悬石者岩，形圆者峦，路通者川，两山夹路者壑，两山夹水者涧。水渚者溪，泉通者谷。路下小土山者坡，极目而平。”前人为我们总结了山石勾、皴、擦、点、染几种技法表现形式。

勾勒是以各种线条来表现山石的轮廓，勾勒可以先勾后皴，也可以连勾带皴，山石勾勒重用笔的变化，需中锋、侧锋兼用，运笔时要一波三折，要有顿挫、转折、提按之笔意；起收要有呼应，所用笔的书写性就相当重要了，切不可无变化地死板圈描。山石的质感、韵味是用皴法表现出来的。

“皴、擦”法也是前人在长期的艺术实践中摸索出来的，表现山石等结构和质感。隋唐以前的山水画基本是“空勾无皴”，那时尚未形成“皴法”，到了五代、北宋山水画已有了“皴法”，这不仅丰富了山水画的表現力，而且形成了山水画特有的笔墨语言。“皴法”这一独特的中国画的表现形式，也是古人逐渐积累，并在长期的艺术实践中摸索出来的，它凝聚着前贤的无尽智慧。这一技法随着时代的发展及表现对象的不断拓展，仍在不断地丰富发展着。

清郑绩在总结古人各种皴法之后，把它归纳为皴法十六种：“披麻皴、云头皴、芝麻皴、乱麻皴、马牙皴、斧劈皴、雨点皴、弹涡皴、矾头皴、荷叶皴、牛毛皴、解索皴、鬼面皴、乱柴皴。”在我们通常的山水画里，最要掌握的、用的最多的，在笔法类型上重线的皴法，如长、短披麻皴，解索皴，荷叶皴，折带皴，牛毛皴，云头皴等。

重点的皴法，如雨点皴、钉头皴、豆瓣皴、芝麻皴、米点皴等。
重面的皴法，如大、小斧劈皴，披麻皴，拖泥带水皴，刮铁皴，马牙皴等。

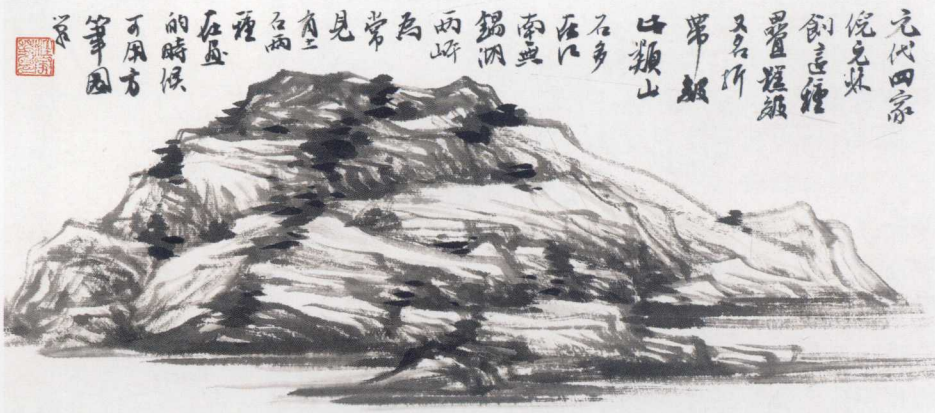
诸如众多的皴法，尤以披麻皴和斧劈皴最为重要也最为常用。在掌握了山石皴法基本技法后，走出画室，师法自然，灵活运用皴法，切忌生搬硬套之。如南方的山体土质松软，植被茂盛则以重线的披麻皴为多，而北方的山体岩石为多，且石质坚硬，植被也较稀疏，故多以重面的斧劈皴为之。

点：在中国画尤其在山水画里广泛运用，它既抽象又具有装饰性。点的形式很多，有圆点、竖笔点、横笔点、破笔点等。

根据不同的结构、位置，点的手法也不同，点通常均是用笔尖，入纸之时，要有毛有圆的感觉。落笔须有轻重缓急，快笔时如急风骤雨，慢笔时曼妙飘逸。山水画大家陆俨少对点有颇深的研究，曾言：“利用笔根重点一掀到底，稀疏几点，排列成行，顺笔点去，顾盼生姿。有把点密密排列，成一粗线，而又不同于笔画之粗线，既厚实，又沉重，因势点出，可得奇境。或笔毛铺开；又有慢点法，如点如擦，凝重之中，不失虚灵之致。点有快点法，笔尖中锋直下，如鸡啄米，着纸有声；又有慢点法，笔根着纸，一点下去，经半秒或一秒钟方才提起，疏疏几笔，提神贯气，与一般点法韵味不同。”法无定式，在具体作画时要灵活运用，在自然山水写生更须服从自然山体的结构与规律。

石分三面、大小相间画法

折带皴画法

拖泥带水皴画法

斧劈皴画法

豆瓣皴、釘頭皴画法

解索皴、披麻皴画法

树木画法

山水画的构成由多种元素组成，但主要的是以山石、树木为主体。古人曾云：“山藉树而为衣”，“得草木而华”，故“学画先画树”。画树与画石在笔法上有着较大的差别，树木虽没有像画山石那么多的皴法，但树的形态和种类繁多，对初学者来说也是须狠下一番功夫方能掌握的。

画树起步可先从古人作品中临摹得来，了解树木的基本画法，再从生活中去体悟、观察，通过写生掌握画法。画树一般是先从冬天的枯树着手，较为直接。因为秋冬之树其叶基本落尽，枝干的交错、穿插显现无疑。此时的枝干呈鹿角、蟹爪，就很清晰地展现在我们面前，姿态奇美无比。

在自然物象中，树叶的种类繁多。树叶我们称之为点叶，而点叶法是来源于对各类树叶整体印象的把握，而归类总结了介字点、菊花点、水藻点、大小混点、横点、竖点等，但我们也不仅囿于传统画法，还应该在自然界中多观察和体会。

杂树在山水画中最为丰富，也极难画好的，杂树丛树表现的高低，在于树与树之间整体的搭配、穿插和笔墨间变化关系，做到“寓秩序于变化之中，寓变化于秩序之中”。

各种树的勾法与点法一

各种树的勾法与点法二

雙鉤所樹
廣南雙爪名三溪
廣南為楊樹一類
雙爪為槐樹一類

垂柳
柳絲下垂

枝幹
白皮
氣韻皆宜

樹幹
有書法
氣息

枯樹在傳統中
畫中不很常見
實為枯樹不好
到日就中觀察
富主師造化
古人云是師造化
造化
蟹爪江
魚樹幹時以
中線取勢
紙條要有
變化
且其須向
四面參考
要有自然之
氣不似
僵死

双勾枯树画法

兩棵的松樹
變化這樣有前後之感

羅漢松

金銀松

長針松

短針松

嘉慶元年

松樹在山水中
是較為常見的樹
種但不論是那
種松樹用筆都
要有五法的氣意
否則就顯板硬
此針要有堅挺
使人有刺痛的
感覺

松树画法

杂树画法一

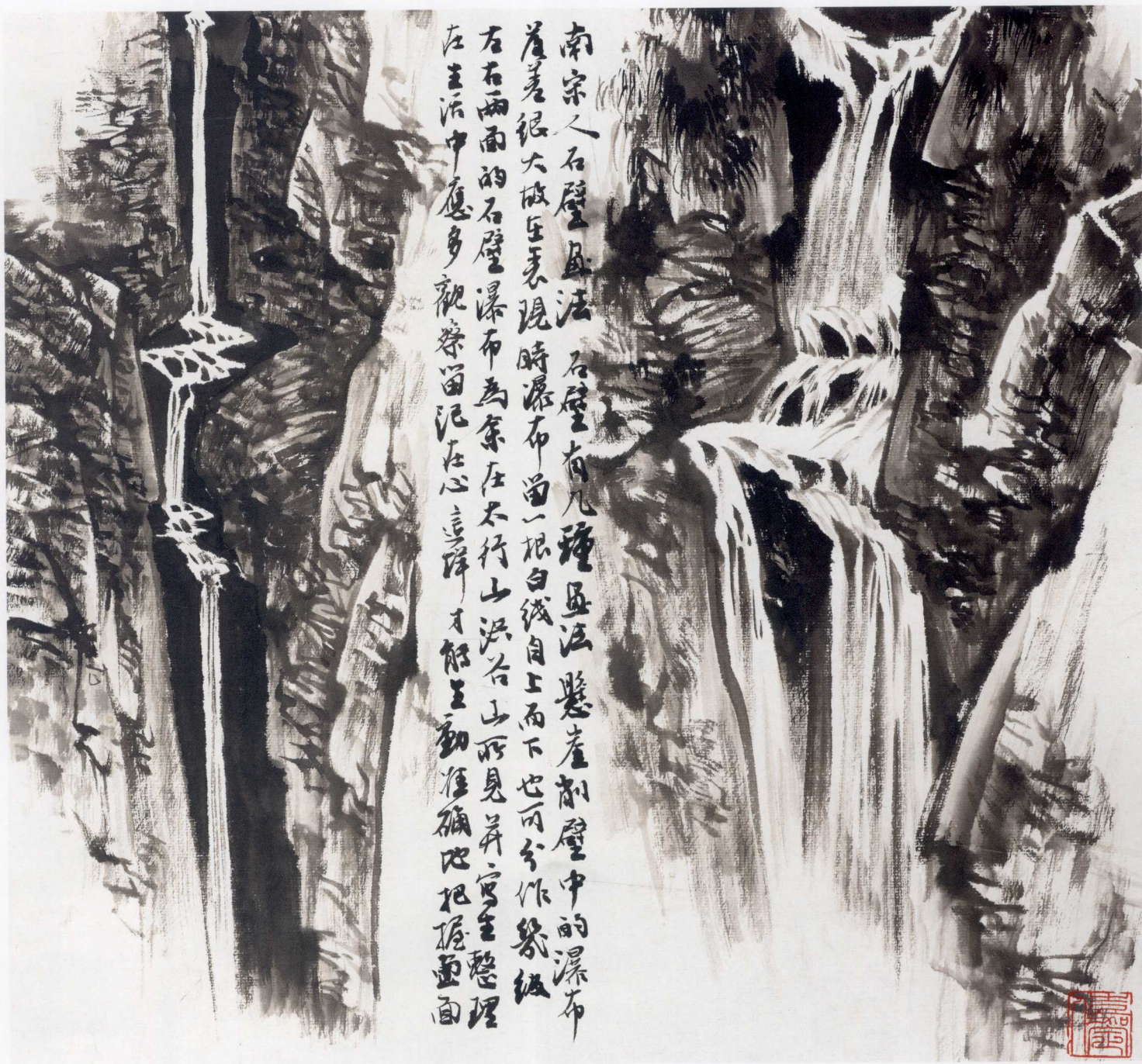

杂树画法二

此小景林在山中魚中品為常見在畫的邑
 溪中墨色須要有變化疏密得當

杂树画法三

南宋人石壁畫法 石壁有凡種畫法懸崖削壁中的瀑布
 崖差很大故在表現時瀑布留一粗白綫自上而下也可分作幾級
 左右兩面的石壁瀑布為余在太行山洪谷山所見并官全整理
 在畫中應多觀察留記在心這詳才能生動準確地把握畫面

泉水、瀑布画法

太行山

近年来，我入太行山写生有五六次，太行山大峡谷之景不同凡响，那山高谷深，形成大起大落、大空间、大节奏的雄伟奇观。将山的静态与水的动态美鬼斧神工地融为一体，让人叹为观止。

《太行大峡谷》此图以鸟瞰俯视式构图，更显雄伟之气势。太行山脉横跨三省，各处地貌有其不同的石质，其中沟壑纵横、林泉飞瀑，不同的视角为同一景点，可用不同的手法入画，如《太行石板岩》。同一场景，着眼其不同的角度及立意，则将所绘对象产生意趣各异的意境内涵。另外，同一场景中，由于视角观察的不同，均可采用不同的表现技法处理不同的审美视觉。或以线条勾勒为主，略施渲染，或以没骨法为主，勾勒为辅，或以写实性手法作客观性描写，或以表现性手法为主，突出典型性的对象，淡化周围场景，使其作为烘托主题。

《太行石板岩》三幅写生，就是在不同的视角透视，为同一场景所作的实景写实。一幅为平视略带俯视的角度取景，表现手法用积墨法，线条为辅，作品产生丰富而厚重、苍莽而沉深的意境。另外一幅，我便走到山脚下，在一条干枯的溪流边，以仰视的视角透视，审视其山体，以长、短线条衔接中若即若离的虚白山体结构的转换，用疏密略为复叠和穿插，行笔流畅，又要准确地加入山体结构以及造境布局，远山的留白而致其笔墨结构的空灵，这样既表现出太行山雄伟之气势，又不失中国画的笔墨精神所在。

太行山村庄写生则是另一番景象。那宁静祥和的人与自然的和谐气氛，古朴而错落有致，我静静地感受着，用点、线，用笔墨去表现。太行的房屋大多是利用当地的石材，在画的时候特别有韵味，尤其老墙，多用皴擦、干湿并施，再让周围的物象配合画面，使其更加丰富与静谧，如《太行郭亮村》、《太行大峡谷农舍》、《太行平湖村落》等。

巍巍太行四季分明，夏季到处郁郁葱葱，偶露石壁，充满着生机；秋时，柿子红了，那片片的落叶，尽显累累果实，令人目不暇接。而冬时，白雪皑皑，莽原苍穹则另一番景象。

在太行洪谷写生，便不由自主联想起五代山水画家荆浩。当我看到因上亿年的地变而形成的山体断块，并经流水快速下切侵蚀，形成了诸如嶂谷、悬沟、长崖、阶梯组合，又由于岩石质地、色彩、纹理的变化，便挥洒勾勒出苍凉冷峻、刚健质朴的太行画卷。我在写生时，根据对象的不同，用大斧劈、小斧劈，马牙皴，折带皴等，用笔肯定，勾皴擦并用，以表达雄壮之气。

太行郭亮村 45cm × 64cm

太行农家 45cm × 64cm

太行大峡谷 45cm × 64cm

太行大峡谷石板岩 45cm × 64cm

太行石板岩 45cm × 64cm

太行石板岩 45cm × 64cm

太行郭亮村 45cm × 64cm

太行大峡谷农舍 45cm × 64cm

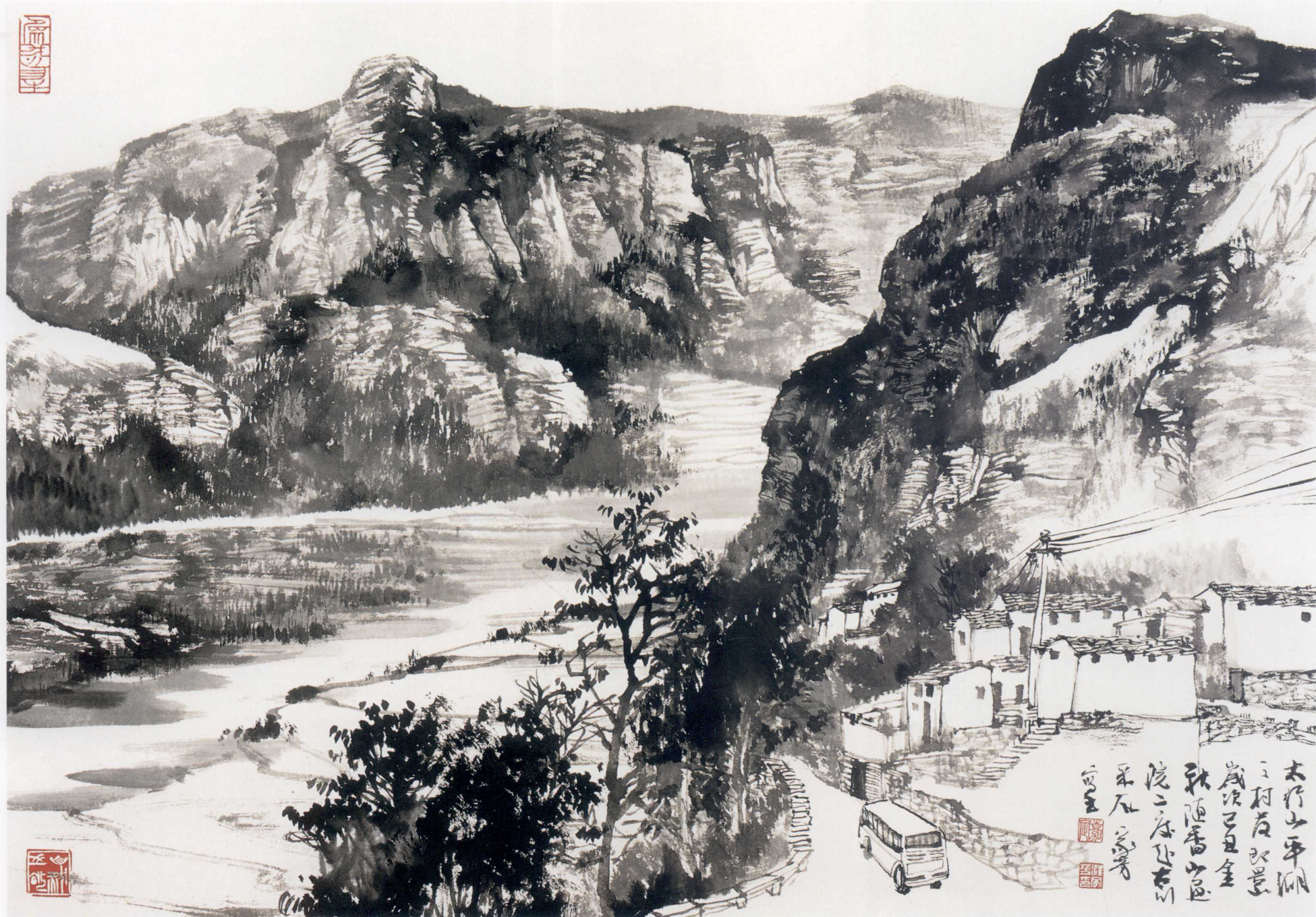

太行秋趣 45cm × 64cm

记太行山农家风光一首 丙申年秋 李可染画

太行农家 45cm × 64cm

太行平湖村落 45cm × 64cm

太行王相岩瀑布 45cm × 64cm

太行新乡黑龙潭沿途即景 45cm × 64cm