

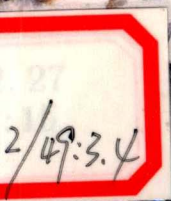

主编 韩玮

析疑解惑

李延智 著

创作篇

山东美术出版社

析疑解惑

山水画系列 创作篇

李延智 著

图书在版编目 (C I P) 数据

山水画系列. 创作篇 / 李延智著 ; 韩玮主编. ——
济南 : 山东美术出版社, 2011.6
(析疑解惑丛书)
ISBN 978-7-5330-3479-5

I. ①山… II. ①李… ②韩… III. ①山水画—国画
技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第116822号

策 划: 杨文军

责任编辑: 信 奇 李文倩

装帧设计: 信 奇 刘冠全 关晓冰

封面设计: 关晓冰

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制 版: 山东新华印刷厂

印 刷: 济南鲁艺彩印有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开 2.5印张

版 次: 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

定 价: 18.00元

编者的话

中国画作为中国文化的一个重要组成部分，墨彩纷呈的意象创造方式，源远流长。时至今日，已经历了近千年的演变，任何一个稍有中国文化常识的人，都不会对其漠然视之。

这也正是学习中国画者众多的原因。

而一本切实可用、析疑解惑的技法书籍，则是帮助学习者理解、认识和领悟中国绘画精髓必不可少的辅助。

本套丛书正是在这样的基础上产生的。

虽然从严格的意义上来说，任何一个画种技法的介绍，对学习者都只能是一种参考，是一种也可以这样做的方式，但借鉴可以使学习者从“无法”到“有法”，尤其是一种既具有一定的学术性，又能使学习者析理明技的技法书籍更是如此，这也正是本套丛书技法分类与体例设计的目的所在。

本套丛书在编写上尽可能将学术性融入深入浅出之中，文化传承脉络的系统性力求清晰明了，技法介绍于寻本书求源之际尽可能更加实用与现代。这样，适应性可能更广泛一些，对学习者的帮助可能更直接一些。因为，毕竟中国画的学习，既要从基础做起，又要与时代同步。

如果本套丛书使学习者对中国画的认识和实践有所启迪，作为编者，则足以欣慰了。

韩玮
2011年春节于泉城

目 录

概 述·····	5
一、构思立意·····	7
二、收集素材·····	10
三、章法构成·····	13
四、具体表现·····	17
1. 《秋山疏林》步骤图·····	17
2. 《东山润血》步骤图·····	18
3. 《秋山悟道》步骤图·····	21
4. 《残山雪》步骤图·····	25
五、小 结·····	27
六、作品欣赏·····	28

析疑解惑

山水画系列 创作篇

李延智 著

图书在版编目 (C I P) 数据

山水画系列. 创作篇 / 李延智著 ; 韩玮主编. ——
济南 : 山东美术出版社, 2011.6
(析疑解惑丛书)
ISBN 978-7-5330-3479-5

I. ①山… II. ①李… ②韩… III. ①山水画—国画
技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第116822号

策 划: 杨文军

责任编辑: 信 奇 李文倩

装帧设计: 信 奇 刘冠全 关晓冰

封面设计: 关晓冰

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制 版: 山东新华印刷厂

印 刷: 济南鲁艺彩印有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开 2.5印张

版 次: 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

定 价: 18.00元

目 录

概 述·····	5
一、构思立意·····	7
二、收集素材·····	10
三、章法构成·····	13
四、具体表现·····	17
1. 《秋山疏林》步骤图·····	17
2. 《东山润血》步骤图·····	18
3. 《秋山悟道》步骤图·····	21
4. 《残山雪》步骤图·····	25
五、小 结·····	27
六、作品欣赏·····	28

编者的话

中国画作为中国文化的一个重要组成部分，墨彩纷呈的意象创造方式，源远流长。时至今日，已经历了近千年的演变，任何一个稍有中国文化常识的人，都不会对其漠然视之。

这也正是学习中国画者众多的原因。

而一本切实可用、析疑解惑的技法书籍，则是帮助学习者理解、认识和领悟中国绘画精髓必不可少的辅助。

本套丛书正是在这样的基础上产生的。

虽然从严格的意义上来说，任何一个画种技法的介绍，对学习者都只能是一种参考，是一种也可以这样做的方式，但借鉴可以使学习者从“无法”到“有法”，尤其是一种既具有一定的学术性，又能使学习者析理明技的技法书籍更是如此，这也正是本套丛书技法分类与体例设计的目的所在。

本套丛书在编写上尽可能将学术性融入深入浅出之中，文化传承脉络的系统性力求清晰明了，技法介绍于寻本书求源之际尽可能更加实用与现代。这样，适应性可能更广泛一些，对学习者的帮助可能更直接一些。因为，毕竟中国画的学习，既要从基础做起，又要与时代同步。

如果本套丛书使学习者对中国画的认识和实践有所启迪，作为编者，则足以欣慰了。

韩玮
2011年春节于泉城

概 述

山水画在中国的传统绘画中占有非常重要的位置，它在中国人的精神生活中作为独立的审美对象，超越了人与自然的物质依赖关系，具有“形而上”的品格。作为中国特有的一个文化概念，中国山水画区别于西方的“风景画”，它以心灵所见、超目所及的宏观叙事为表现特征，赋予自然以意象的观照和人文内涵，是具有中国传统哲学审美情趣的独立画种。是中国绘画中技法最为完善、影响最大的精神载体。山水画的创作需要在传承的基础上向前发展，但创作并不是盲目的求奇求异，而是在大同、共性的基础上求新求变。这就需要对山水画的发展进行纵向梳理，从而对传统和经典能有更加深入的解读。

追寻中国山水画发轫的起点，作为独立山水画的初创期出现在魏晋南北朝。当时儒释道三家哲学思想的交锋与融合，促使士大夫开始思考宇宙人生的终极关怀问题。凭借文献考证，东晋画家顾恺之的作品为当时的代表，多以高士与山水相结合，运用单纯、匀称的中锋线条表现对象，具有“人大于山，水不容泛”的特征。现在可见的最早的山水画论是南朝宗炳的《画山水序》，其中提出：“夫圣人以神法道，而贤者通；山水以形媚道，而仁者乐。”第一次把自然化的山水与传统人文意义上的“道”并列，糅合了自然美与人格美，从而灌注了天人合一的万物贯通思想。

隋唐盛世，山水画体现出日益独立、成熟的风貌。前期作品多以线条勾勒轮廓、填色渲染为主，没有明显皴法。至唐末，皴法趋于成熟。如展子虔和李思训、李昭道父子的作品皆画工精细、设色艳丽，颇具盛世辉煌气度，是华艳之美的典范。其后，王维拓展了山水画的表现范围，以水墨渲染为主要手法，空灵唯美，是清新之美的代表。这两种不同的审美观照，也是绘画史上经久不衰的话题，而这作为审美多元化的表现，都得到了传承与发展，并深深地影响了后世山水画家。明代董其昌称李思训为北宗山水的鼻祖，而将王维视作南宗山水的奠基人。

五代两宋是山水画发展的成熟与高峰期，这一时期流派纷呈，名家辈出。整体特征是对山水自然状态的写实表述，完成了“勾、皴、点、染、”等各种笔法的创造，基本形成了山水画笔墨的完整体系。

五代的董源、巨然为南方山水画的代表，作品多写江南景色。董、巨的作品以道和禅为审美境界，散淡幽远，纯净内敛，是后世文人画的楷模。北宋的荆浩、李成、范宽、郭熙则是北方山水画的代表，善画全景式作品，气势雄伟。南宋的李唐、刘松年、马远、夏圭史称“南宋四大家”，其共同特点是用笔多以侧锋斧劈皴为主。马远、夏圭构图上多以边角取景，使中国画的空白观、疏密观有了真正意义上的视觉空间意识。米芾在宋代山水画家笔墨独具特色，多画江南迷朦烟雨中的景致，充分地利用了水墨与宣纸的特性，使笔墨表现的深度达到了常人难以企及的境界，史称“米氏云山”。

北宋时期的绘画论著有荆浩的《笔法记》，提出了画有六要：一曰气，二曰韵，三曰思，四曰景，五曰笔，六曰墨。但在穷究技法之后，也提出“可忘笔墨而有真景。”这也成为中国山水画家的创作要诀。南宋郭熙的《林泉高致》是一部系统的山水画理论著作，创造性地提出了中国山水画空间概念“三远”：“山有三远：自山下而仰山颠谓之高远，自山前而窥山后谓之深远，自近山而望远山谓之平远。”这一具有独立意义中国画的透视法则，影响至今。

元代山水无疑代表了中国抒情写意山水画创作的最高成就，其发展的原动力便是文人画家的介入。

元代的山水画家大多为文人高士，他们参禅悟道，又把自己深厚的文化素养伸引到绘画中，因而，元代出现了很多“诗、书、画”三者结合的作品，使中国山水画从此多了文学意味，形成了更具民族特色的山水图式。代表性画家有赵孟頫以及元四家——黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙等。赵孟頫是中国山水画在宋元变革时期的关键人物，其艺术主张体现在：一、重视传统，崇尚古意。二、师法自然。三、重视书法笔意。这三个方面几乎成了元代绘画创作的纲领。倪瓒的山水画“逸笔草草，不求形似”最能道出元代山水画的精神所在。

中国明代山水画基本是宋、元山水画的延续，尽管有所发展但基本框架是守旧的。清代山水画分为两种形态，一种是以王时敏、王鉴、王翬、王原祁“四王”为代表的守旧一路，因循传统亦步亦趋，强调“笔笔从古人中来”以酷似古人最高准则。他们在技法上都下过千锤百炼的功夫，他们身体力行地对传统笔墨进行研究、整理与总结。虽有一定的积极意义，但毕竟缺乏对自然山水的真情实感，故而所作大都缺乏生活气息。另一种是以八大山人、石涛、弘仁、石溪“四僧”为代表的创新一路，他们“借古开今”反对陈陈相因，学习古人但不为古人约束，自辟蹊径。八大山人的绘画中出现了前无古人的“虚灵”，即通过大片留白使有限的图幅表现无限的意境，“虚实相生，无画处皆成妙境”。石涛不拘泥于当时时兴的复古风格，半生云游，饱览名山大川，为其创作打下了坚实的生活基础，强调“无我之法是为至法”，对清代以及近现代中国山水画创作有着深远的影响。

近代对山水画创作具有时代意义的探索者是黄宾虹。这位大器晚成的艺术家，晚年提出了较为系统的美学理论，其“自然是法、写吾人生、内美静参、山水作字、不泥于古、变革自立”的方家之言，是东学西渐后民族绘画创作自信的取向。同时期的代表还有潘天寿、傅抱石、张大千等。

纵观中国山水画的起源与发展，历代画家不断总结演化，其本身就是一部山水画的创作史。通过学习这些经典，我们可以知道什么样的作品具有传承性和延展性。同时也可对当代山水画创作的现状和发展脉络有充分的认识，把当代最有影响力的画家的作品进行分析研究，并清醒地认识自己的优势和不足。相信经典，更要相信自我的发现；直面生活，亲身从自然中体悟美的规律；坚持原创的发展方向，找到适合自己的创作切入点。正所谓“知己知彼”，才能“有的放矢”，才能创作出具有鲜明风格和个人精神内涵的山水画作品。

当下国家兴盛，足以让我们对山水画创作充满文化自信，绘画和生命的意义在于创新和创造。应该说，历史还是给绘画留下了拓展空间的，经典作品的产生与所处的时代环境息息相关。现代山水画的创作还是要回到自然和生活中，去寻找符合当代物象特征与当代审美相统一的绘画元素，不断有新的思想和新的技法的注入，才能让山水画创作的意义维持下去，才能在传承的基础上不断发展与创新。

一、构思立意

山水画创作是画家通过作品对个人情感与审美理想的具体表达,往往作品的格调取决于画家自身修养的高低。中国绘画讲究“意在笔先”,构思立意的水准决定作品可能达到的高度,决定水墨精神世界的深远。所谓“意在笔先”即是现在所说的构思立意。立意之后方能落墨,这是山水画创作的一般规律。中国历代经典山水画作品之所以构思奇异,立意深远,也正是因为如此。

宗炳在《画山水序》里说:“余复何为哉,畅神而已。”抒发主观感受是山水画创作立意的精神所在。巧妙深远的“构思立意”需要以深厚的学养、独立的艺术主张为基础,在渐悟的过程中期盼“灵感”的光顾并能敏锐地捕捉到立意的真谛。“立意”是创作成败的关键,故而清代方薰说:“作画必先立意以定位置。意奇则奇,意高则高,意远则远,意深则深……”,即所谓的“迁想妙得”。杜甫诗曰:“意匠惨淡经营中”,正是对立意构思的确切描写。好的构思与立意是创造一幅好作品的基础,当然在实际创作中,立意也许会随着落墨的进程而发生改变,正所谓三分经营七分发挥,因为绘画总是要落实到纸上的具体表现之中,笔墨的一些偶然性激发并催生了一些新的灵感是十分正常的,也许一幅新的立意在不经意中生成了一种全新的意境。

具体到每一位画家,因其阅历、环境、性情、学养以及个人爱好的不同,创作中价值取向的侧重点又有所不同,不同的价值取向导致“构思立意”的不同,正是这种多样化才使得山水画的创作形式丰富多彩,各具特色。按不同画家的“立意”取向,创作大致可以分为以下几种类型:

1. 中国历朝历代的山水画创作,基本上是以传承求变为主线的,近现代的山水画家也大多是此种类型。他们中有的只继承一位或几位古代名家的

传统;有的以一家为主,兼及别家;有的则博采诸家,上溯宋元,下及明清,成为集大成者;有的更能在广采博取的基础上“外师造化,中得心源”而独成一家,并在许多方面有着自己的贡献,延续并发展着传统。(见图1、图2)

图1 山居图—曾先国 50cm × 50cm

图2 苏园初雪—曾先国 50cm × 50cm

创作篇

2.以自然写生为构思立意的主体。在继承传统笔墨的基础上,不再满足于对古人式样的抄袭,转而“师法自然”,将写生积累的素材、感受和艺术技巧梳理、整合,运用于自己的创作。不但拉开了与传统山水样式的距离,而且体现了不断认识和表现自然万物的愿望,对拓展和丰富山水画笔墨语言的表现力也起了积极的作用。不同的地域和不同的自然条件造成了自然山川的千变万化,其中的许多景色是古人未曾发现和难以表现的,以写生为立意的艺术实践,无疑丰富了山水画创作面貌。(见图3至图5)

3.以多元文化为构思立意的主体。信息的畅达,西方观念的涌入,艺术自由空间的宽容度,艺

术参照系数的增多和对造型艺术风格化的渴望,为此类山水画创作的出现提供了契机。许多画家对此进行了多方面的探索,力求拓展山水画创作的空间。此类创作有的强调个性化的符号;有的借用西方现代派的表现方法并使之与水墨相融合;(见图6)有的借用西方造型观念,打破时空的局限,将物象解构重组,或作抽象化处理;有的以西方构成观念来组织和结构画面;(见图7、图8)有的吸收民间绘画的艺术营养等等。突出个性,强调主观感受和造型艺术的实验性是此类创作的特点。

“构思立意”的不同,使创作手段呈现出了多样化,没有一个统一的模式,不同的式样间没有绝对的界限。正所谓创作灵感的来源无处不在。这种

图3 峨庄写生 68cm × 45cm

图4 峨庄写生 68cm × 45cm

图5 秋山清逸 34cm × 136cm

图6 峨庄写生 40cm × 65cm

来源越广，创作的思路便会越宽越多。通过对不同类型的山水画“立意”的了解，我们可以审视自我，寻求自我，逐渐明确地找到适合自己的创作方向，以便更充分地释放和实现自己的奇思妙想。

图7 幻境 180cm × 145cm

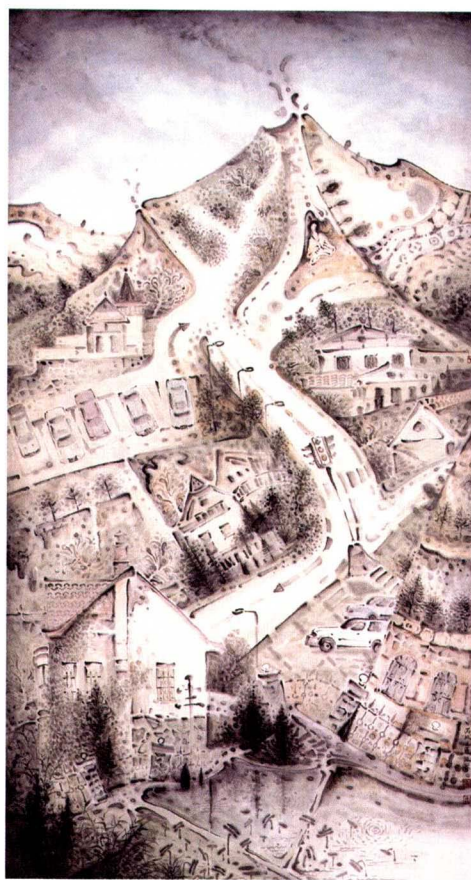

图8 南城山居 180cm × 96cm

二、收集素材

素材的积累对山水画创作起着首要的作用。

“素材”本身是一个宽泛的概念，现场写生是创作者贴近自然，捕获生活美感并获得素材的最好方法，也是其他手段所无法取代的。“写生”在谢赫的“六法”中称为“应物象形”，是说描绘对象的“形”，必须以客观的“物”为根据。山水画家历来强调“外师造化”，这里面即包含有“写生”的意义。中国画家是十分重视写生的，凡是有突出成就的山水画家，无不从“师造化”中吸取营养。“穷自然之奥秘，发山川之精微”，才有可能画出不朽的传世名作。五代荆浩深入太行山，北宋范宽入居终南山，元代黄公望隐居富春山，清代石涛云游四方“搜尽奇峰打草稿”，对于他们的艺术造诣，都起到了决定性的作用。所以明代董其昌提出画家要“读万卷书，行万里路”。读万卷书的意义在于让我们知古通今，掌握规律少走弯路；行万里路的目的就是多观察自然，积累创作素材。

通过写生可以把造型能力的训练、自然规律的研究、传统技法的消化与印证、专业工具的运用统统糅在一起进行。同时，一幅经过艺术处理带有主观精神的写生，即鲜活又自然；其本身就是一幅具有创作意味的作品。所以说，写生的过程也是创作的过程，写生训练也是山水画创作的基本功。

以下是几幅以写生为主要创作手段的作品以及创作时所参照的一些照片素材：

面对一棵枝繁叶茂的古树，（见图9）可以根据画面需要进行取舍经营，加强疏密、空间的对比。针对物象的特征用适合的笔墨语言去表述，采用简概而有力的线条描述主要枝干，用皴、擦、点、染等技法表现枝叶，抓住对景物第一感受的敏感度，保持画面生动性，完成一幅以树为

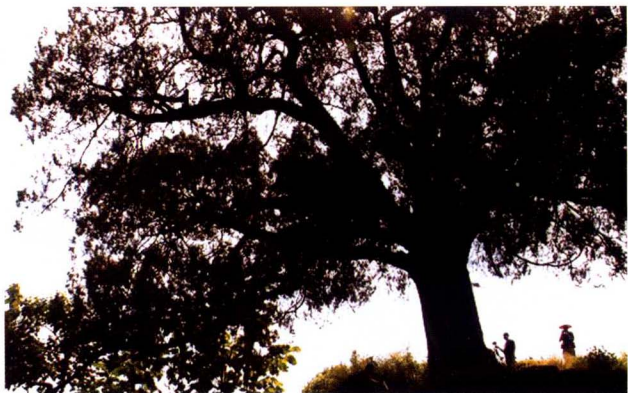

图9（素材）

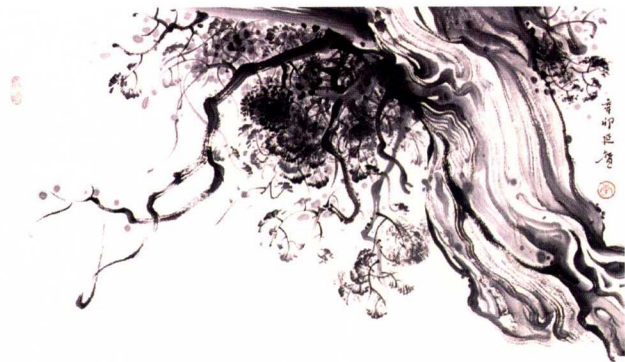

图10 峨庄古柏 40cm × 65cm

主体的写生作品。（见图10）面对全景式的写生，则要通过对客观景物的概括与取舍，在把握全局的基础上把自然景物中最能打动自己的部分作为主体刻画，（见图11）以此为画眼把场景延伸并展开想象，让自己游于画中。根据需要进行理想的位置经营，把山、水、树、石、云进行合理的安放。这样使作品既保持了写生的生动性，又加入了主观的营造，使画面理想完整化。（见图12）由以上两图的比较，可以看出对自然景观主体部位的夸张与强化。

写生时要尽量忘掉一些概念化的东西，在印证传统技法的同时，要努力保持对客观景物自然鲜活的感受，让笔墨本能的完成对自然物象的艺术转换。树、石、云、水等山水元素要通过自己

图11 (素材)

图12 闲野润雪 68cm × 136cm

图13 (素材)

图14 清逸图 68cm × 136cm

的感受去总结提炼,并保持画面整体笔墨语言的统一性。不要完全把程式化的东西搬到画面上,不要过度符号化,否则就失去了写“生”的意义。(见图13、图14)

不同地域有不同的山水特征,写生时要有不同的内心感受。充分认识当地的地域特色,熟悉并融入到其中,才有可能选择最适合的笔墨语言去表达,这样收集的素材才有意义。不能从南到北都用一种程式化的语言去“写生”,变化本身也是一种不同感受的积累,不要怕丢掉所谓的个人风格,要不断实验并创造出属于自己的笔墨语境。多领略不同的自然风貌,多写生、认识、了解自然,是达成这一目标最好的办法。(见图15至图18)

现代社会科技发展迅速,生活节奏、信息更新都在加快,单纯靠手写自然是远远不够的。要充分利用获得资料的丰富渠道和便捷方式,除了传统的“现场写生”以外,图片摄影、录像、网络、印刷品等都可以获得我们创作所需的相关素材。我们现在外出采风一般都来去匆匆,往往写生刚进入状态就要返回,使写生不能尽兴。有些地方路途遥远,也不方便来回。所以,先进设备的应用就显得尤为重要。摄影和录像,一种是静态的图片拍摄,一种是动态的影像记录。这两种手段对辅助写生的素材收集是非常有效的,回来后可以详细反复观看并选取其中对我们有用的部分。网络搜索也是素材收集有效的方法,可以迅速查到你所想要的风景照片或者绘画作品,而且来源丰富,参照性和选择性大大加强。精美印刷书籍也是素材的来源之一,比较网络搜索到的图片有细节优势,视觉上也更亲近,更有助于我们品琢作品的原貌,进而参考并应用到实际创作中。

图15 (素材)

图16 崂山九水 34cm × 136cm

图17 (素材)

图18 晴雪初融图 96cm × 180cm