

248

J212.26

U336

21 世纪

美术教育丛书

山水画速写技法

王金石 编著

西南师范大学出版社

《21 世纪美术教育丛书》
组织编写单位
(排名不分先后)

清华大学美术学院
西南师范大学美术学院
中国美术学院
四川美术学院
北方交通大学
首都师范大学美术系
天津美术学院
湖南师范大学艺术学院
四川大学美术系
汕头大学艺术学院
重庆师范学院美术系
南京师范大学艺术学院
华南师范大学美术系

山水画速写技法

编 著 者:王金石
出版发行:西南师范大学出版社
中国·重庆·西南师范大学校内
邮编:400715
经 销:新华书店
印 刷:四川外语学院印刷厂印刷
开 本:787×1092 1/16
印 张:5
字 数:60 千
版 次:2000 年 7 月第 1 版
印 次:2000 年 7 月第 1 次印刷
印 数:0001~8000
书 号:ISBN 7-5621-1355-6/J·40

定价:20.00 元

一 山水画与 山水画速写

图一 《老树孤亭》 李流芳

速写作为造型艺术中的一个基本功训练手段,在各门类造型艺术教学中都被摆在十分重要的位置,对培养学生敏锐、灵活的造型能力,驾驭本专业的技巧,记录学习心得,积累创作素材,无疑是一重要途径。任何速写都具有很强的专业倾向,山水画速写不同于一般风景速写,是中国山水画这一独特的艺术形式所决定的,因此对中国山水画的 艺术形式特征及 艺术创作思想的认识与把握,是掌握山水画速写技法的前提。

对山水画的 认识

中国山水画与油画风景相比,不仅是使用工具材料和外表形式上,最主要的是在对自然景物的观察方法以及东方精神的内省气质上与其相

图 2

图 3

图 4

异。南朝宗炳在其《画山水序》里便提出了“畅神”的山水画功能论,继而王微又提出“神明降之,此画之情也”,反对自然主义的基本原则。稍后张璪的“外师造化,中得心源”论,进一步阐述了山水画创作中客体与主体,自然与自我的艺术审美关系。至清代石涛提出“一画论”,把宇宙——人生——艺术贯通起来,无不都是一种“天人合一”的艺术思想。这种建立在中国古代元气自然论哲学基础上的艺术思想,使山水画在绘画语言、结构形式、表现技法上也是独特的。油画的基本语言是色彩,中国画的基本语言是笔墨。如果说油画风景的结构形式表现在它的向外的张力上,景

物的安排符合于自然的物理形态,注重物理空间的表现,形式美感及色彩的视觉效果,那么山水画更讲究由表及里的内部结构,使画面景物间的内在视觉联系和意态相关联,开合结构的完整性如文章结构的启承转结一样严密。“三远法”(高远,平远,深远)散点透视法的运用,在取景、造境、结构的经营布局中,使其与焦点透视的近大远小,近实远虚相比来得更为自由。画面景物的设置只需合情合理,便可把自然形态转为艺术形态,从而获得一种理想的意境表达,最终完成形式与内容的高度统一。(图 1、2)

图 5

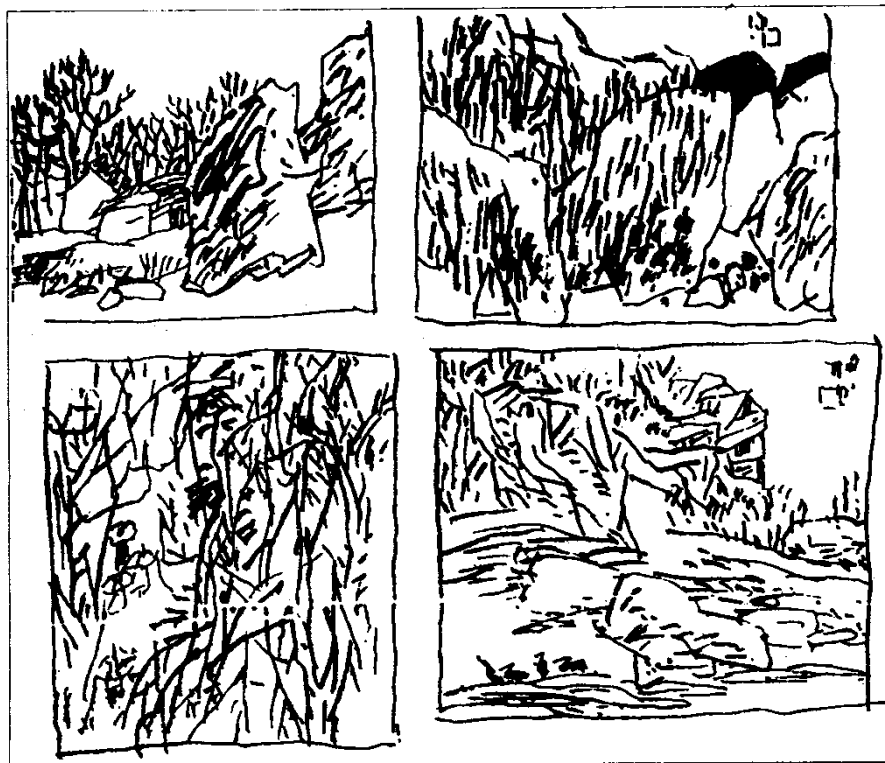

图 6

山水画速写的概念

山水画速写的艺术旨趣正是基于对山水画艺术思想的认识。山水画速写是直接为山水画创作服务的,因此,它所研究表现的主要对象是自然景物。相对来说,山水画速写主要是以静态速写为主。就速写这一字眼的含义而言,速,不单指纯熟的技巧速度,而是指由精炼到简约的速,是用概括和提炼的方法研究对自然景物的表现。

笔墨是山水画的主要表现语言,点、线是山水画的基本语素。山水画速写在点、线的运用上,是以软毫毛笔作为工具的,其用笔的多变讲究,不同于一般速写,它需要融入山水画用笔的笔法和趣味。

山水画速写在透视法则的运用上如同山水画,采用散点透视法。取景、造型时避免焦点透视的影响,以俯瞰的视点来取景,景物的透视形在画面上更易于谐调统一,在景物的设置和造型上更为主动自由。(图 3、图 4)

山水画速写的功能

学习山水画都须经历临摹——写生——创作三个阶段。山水画速写是写生这一阶段的重要环节。临摹是学习研究前人,写生是直接师法自然。在师造化的过程中,借助速写印证传统,寻找自我对自然的感受和理解,为进行山水画创作打下坚实的基础。那么,山水画速写主要解决哪些问题呢?一、培养敏锐、灵活的用线造型的能力,用线造型是中国画的基本造型手段,对线的掌握包括:线的造

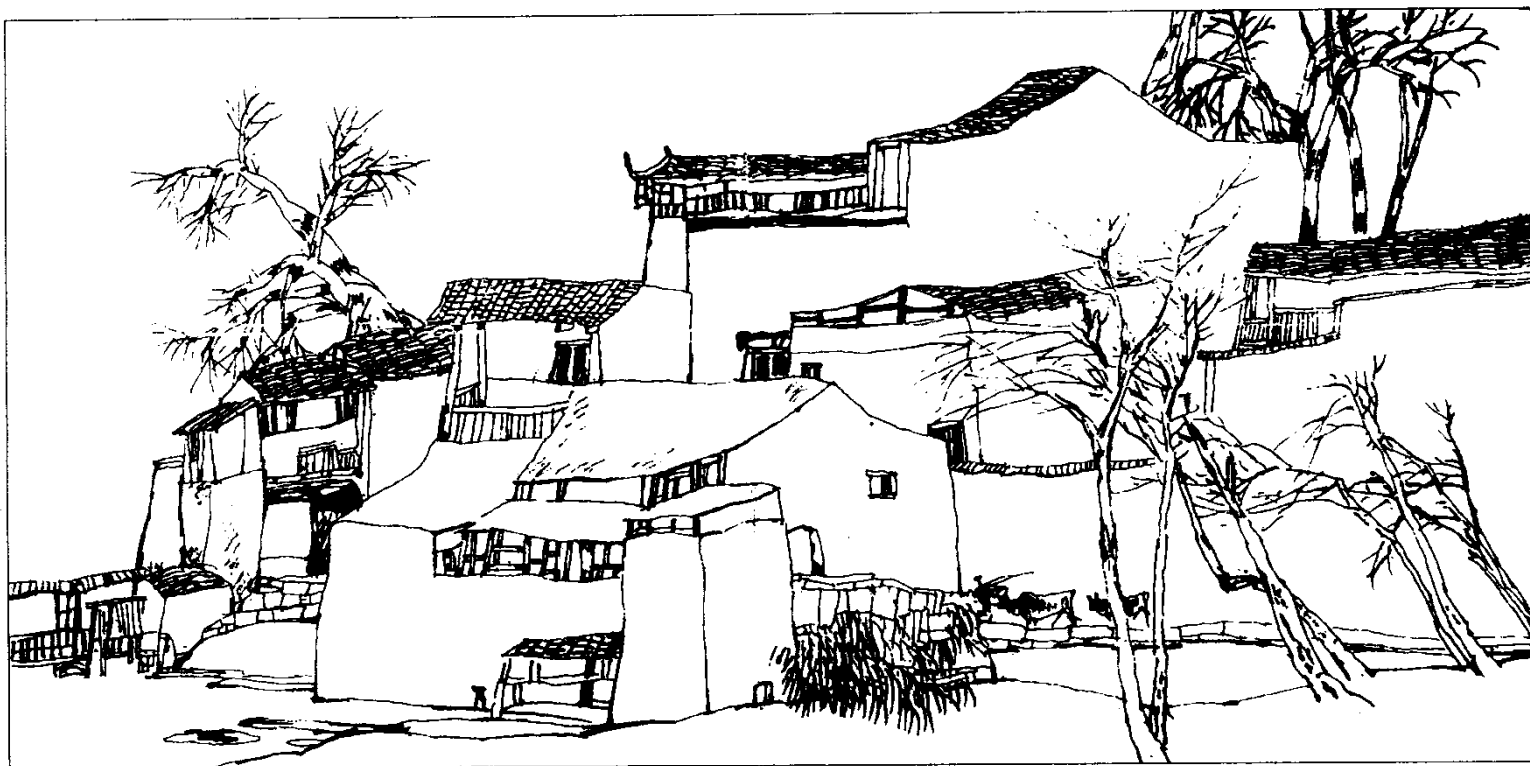

图 7

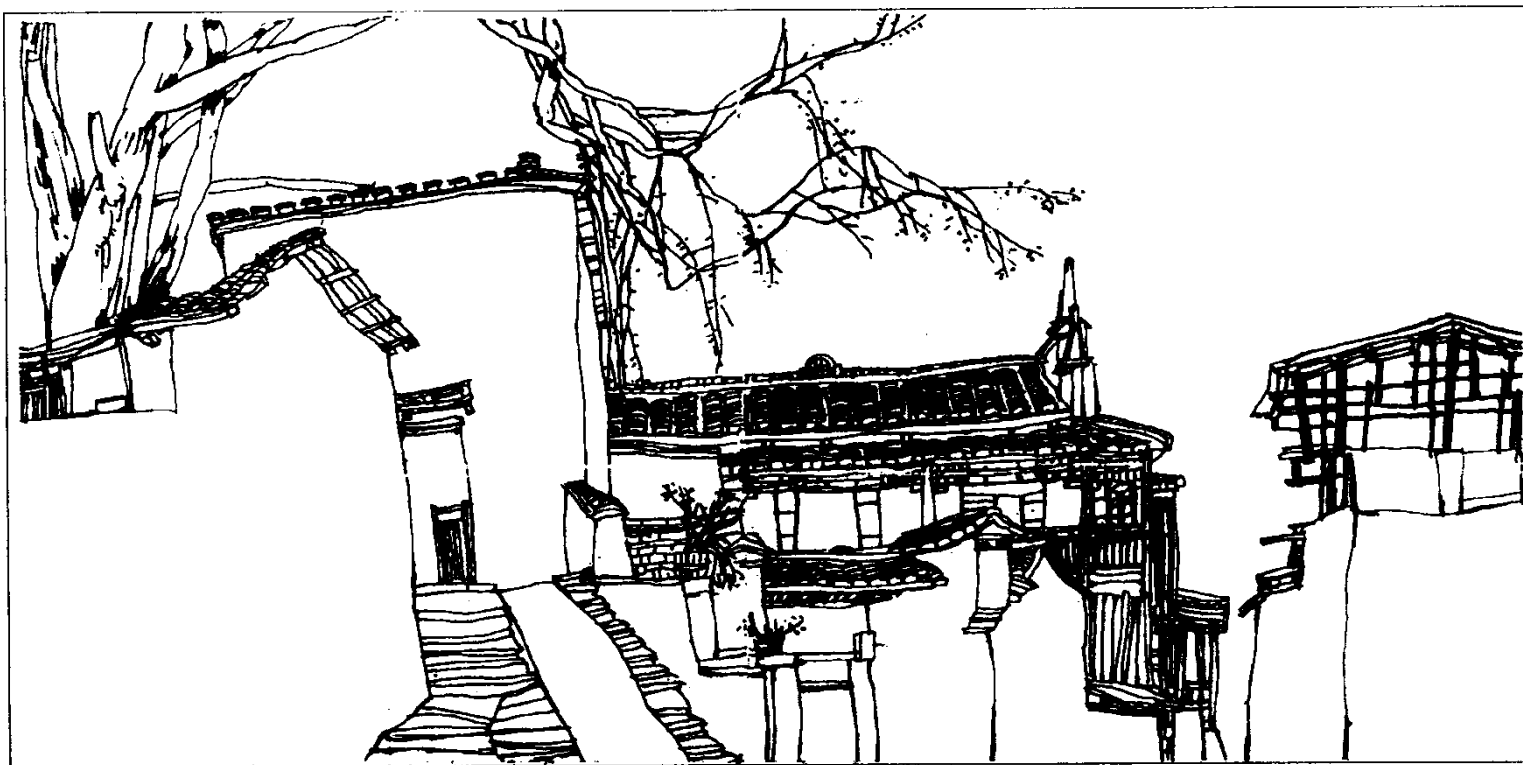

图 8

型,线条的组合,线条的韵律、节奏,线条的形式美感;二、培养造境、构图的能力,意境是山水画的灵魂,意境的表达是通过造境来呈现,而造境的形式美感取决于构图的巧妙、生动;三、在山水画中为了便于笔墨的运用和造型意态及笔法上的谐调统一。往往将自然形态概括,提炼为符号形态,将山石的体积,质地及地貌特征以皴法来表现。山水画速写是研

究、探索符号造型,探寻皴法表现的一种手段;四、山水画速写是探索艺术表现,积累创作素材的一个重要途径。所谓“外师造化,中得心源”,是人对自然的关照、感悟。山水画速写是记录心得最好的方式。(图 5、图 6、图 7、图 8)

二 山水画速写的表现形式

图 9

山水画速写的形式特征

速写的表现手法很多,使用的工具材料多种多样,可直接用毛笔来画,也可用钢笔、铅笔、炭笔等等,视各人的爱好和方便。但作为山水画速写的画法,主要有:以线为主,点线结合,点线面结合的几种画法。(图 9、图 10、图 11)

山水画速写的基本手段

线

线条是中国绘画造型的基础,它集中地体现着东方的审美趣味。关键是怎样理解山水画中线的内涵及本身的审美意义。东西方绘画都注重线条的表现,中国古代从彩陶时期即用线,欧洲文艺复兴时期的大师们的

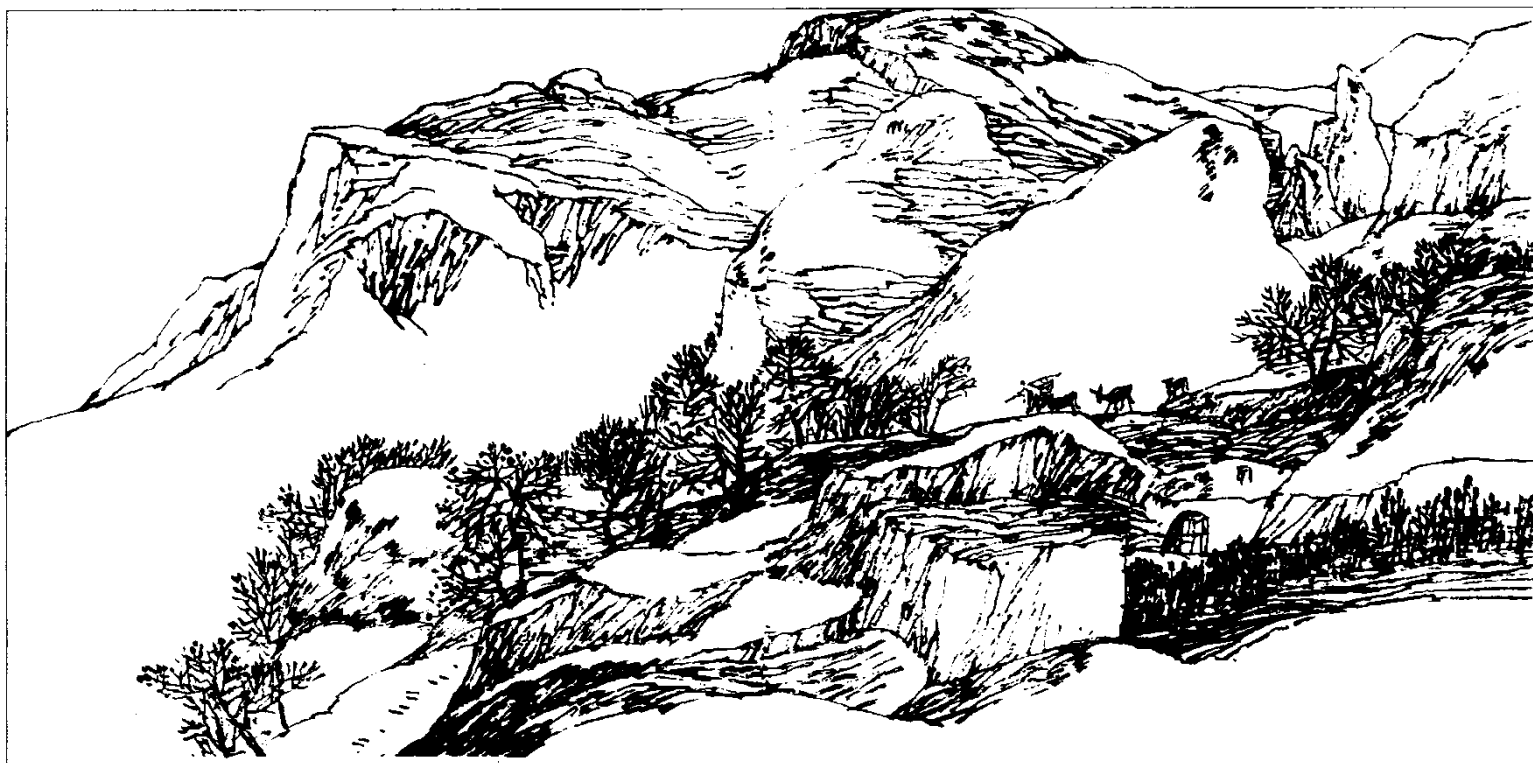

图 10

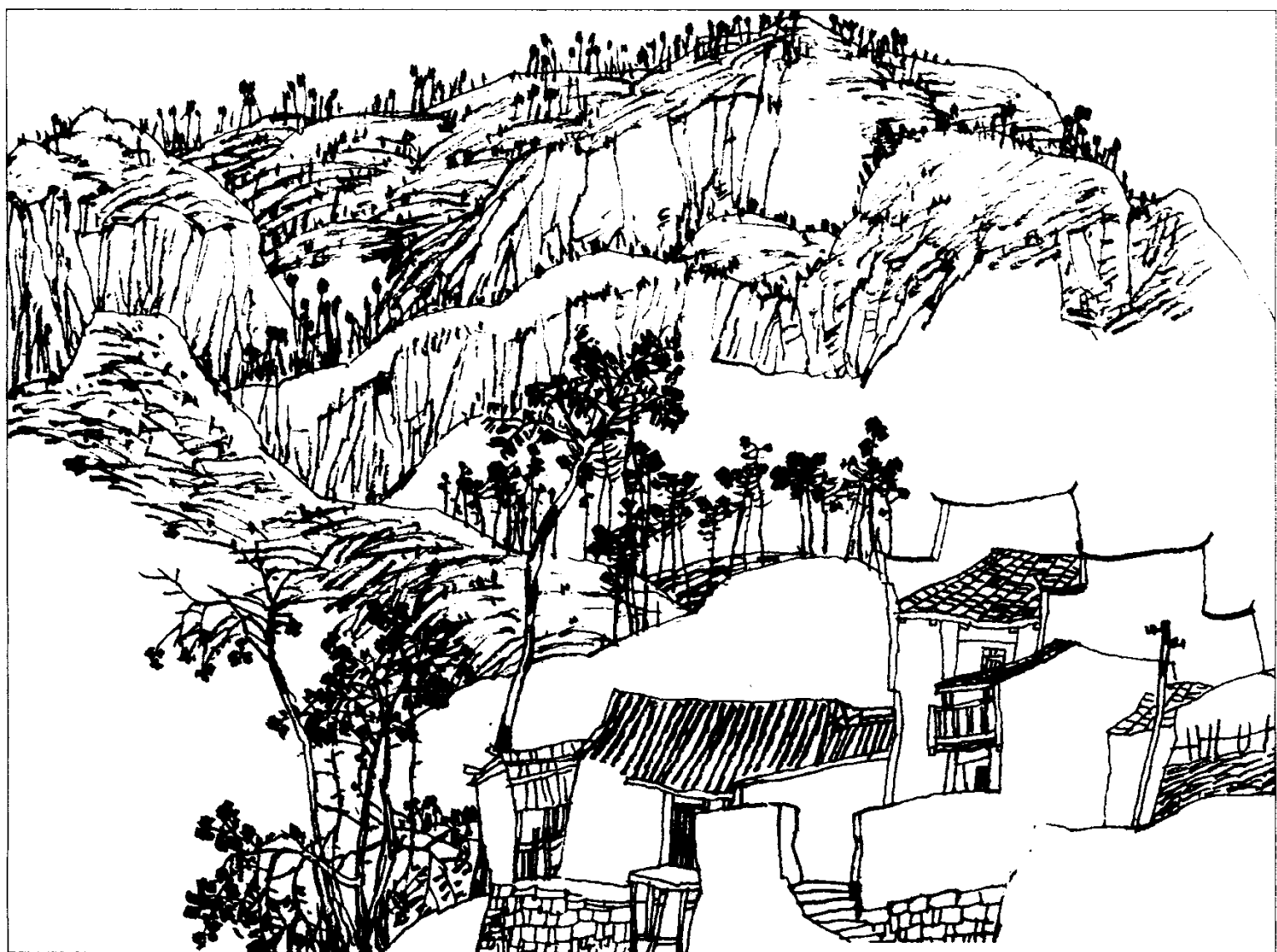

图 11

速写,用线造型也是其主要手段,但对线的理解是不一样的。西方人关注的往往是线条的空间形态及抽象的节奏和视觉张力,而中国

山水画家更重视线的质地及运行变化,如:“用笔须平,如锥画沙;用笔须圆,如折钗股,如金之柔;用笔须留,如屋漏痕;用笔须重,如高山

图 12

堕石。”“行笔如蝌蚪状游出”等等。把人的意识与笔线的美感很好地结合起来,讲究线的力度内涵、韵律等深层美感潜质和特有的东方审美情趣。

线条融入波折、枯湿、刚柔、浓淡、阴阳的变化,经过组织、构成后,具有极强的表现力。(图 12)

点

点在山水画中也是一种笔墨形式。其作用是多方面的,从表现来看它具有状物的功能,点可以是远山的树,也可以是近石的苔点。从视觉形式上看点是一种形式要素,点的疏密、大小构成强烈的节奏感,用点来藏线,使线更含蓄,用点来调节画面,可起到气息畅通,虚隐实显的作用。(图 13)

图 13

面

面对于山水画速写来说并非完全是一种明暗关系的概念。用面来表现物象,从形体塑造来看,它是一种类似山水画中表现形体结

构及质地的皴法,如斧劈皴即是一种面型皴法。面的另一层意义是它的布墨,如:黑、白、灰关系的经营;借助面来表现墨的枯、湿、浓、淡变化。(图 14)

图 14 《河北五月寨》 刘荣

三 山水画速写的形式法则

山水画速写对比因素中的辩证法则

对比手法的运用是山水画速写中一个极其重要的形式法则。对比既是一种技巧手段,又兼形而上的精神意味,亦即对中国山水画艺术精神的理解。在速写中常用的对比要素有:虚实、黑白、开合、动静、疏密、长短、松紧、大小、欹正、纵横、繁简、聚散等。

虚实,本是自然物象的变化规律在画面上的反映,在给画中,常利用虚实对比来取得审美效果。画面结构上的虚实处理有两层意思:一是从整体布局上把握近景、中景、远景何处虚何处实的问题。一般来说中景部分处理上要实些,中景部分往往是画面的重点。画眼部分是实的,画眼周围

图 15 《河北五月寨》 刘荣

图 16

部分画得虚些,这是以虚衬实的手法;二是景物设置上,怎样处理虚实交换的问题,这一景物画得较实,相邻的景物就要虚些,虚实交替转换,视觉上产生更强烈的节奏感、律动感,画

面更为空灵。(图 15、图 16)

黑与白的对比,本质上是依据东方哲学中阴阳互补相生来表现物象的。黑与白是自然中最基本的变化规律。中国画里讲黑白实则

为用墨之道。山水画在布墨中,有“知白守黑”之说,从整体布墨考虑,先确定黑与白两部分的构成关系,再在黑白间以淡墨(灰色)过渡,使画面黑白对比明快清晰而墨色丰富变化。形成黑、白、灰合理的布墨格局。在山水画速写里使画面清新明快则加大黑白对比,要使画面浑沦而和谐统一则弱化黑白对比。(图 17、图 18)

动与静相对,用以表现物象变

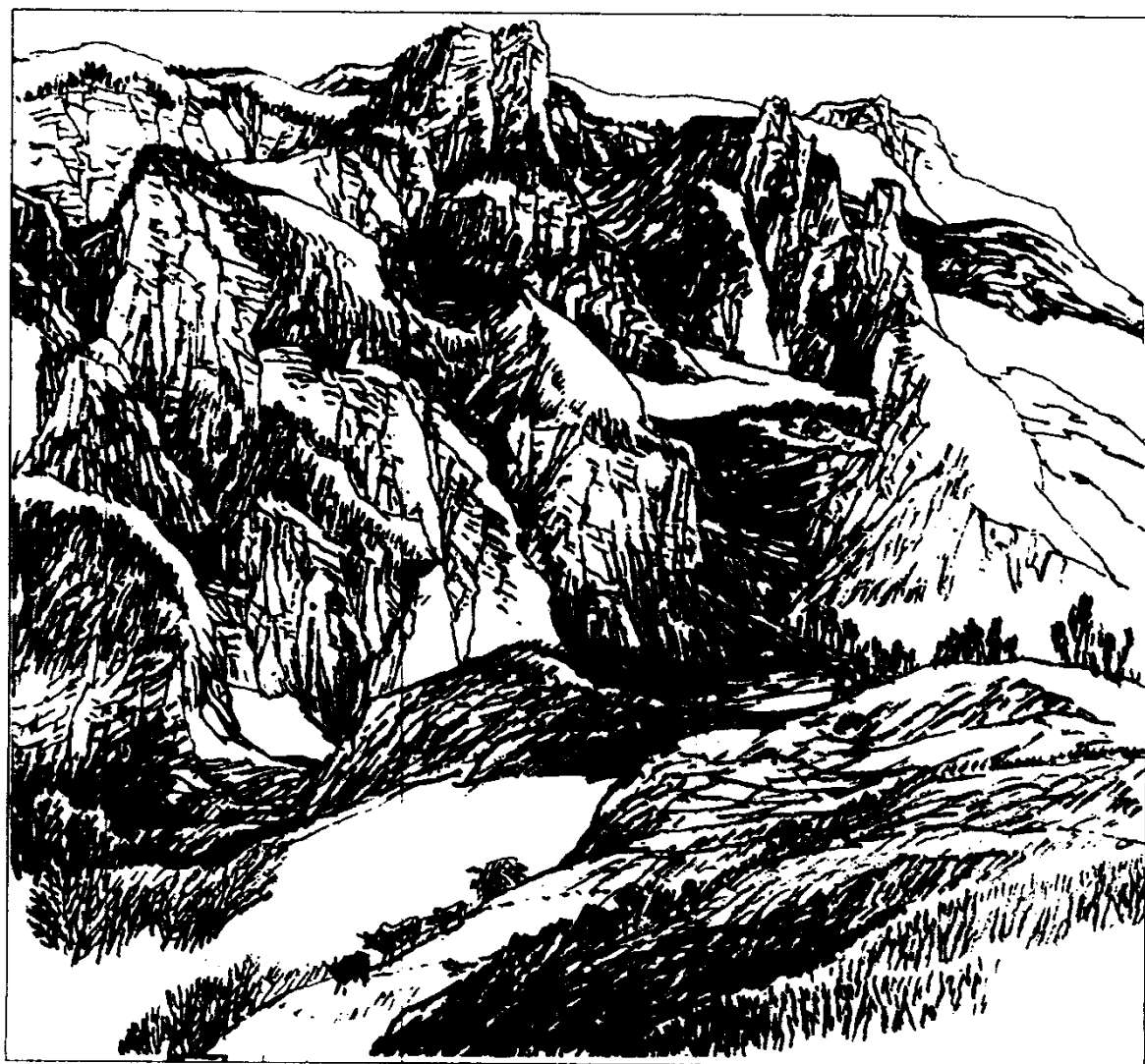

图 17

化的状态。如山静更显出云气的流动,水流的湍急因礁石的兀峙而愈见其活力。用笔也是如此,线是呈流动的,点面相对来说是一种静态的,凝重的团块间,舒展几笔,以动衬静,求其不平。流动的线中用点来凝结,节奏自出,充满生机。(图 19)

长短、大小、纵横、欹正、聚散、疏密,主要指景物的设置及画面形式结构的处理。对比因素的运用,使景物在单纯中求变化,避免滞板,获得自然生趣。(图 20、图 21)

图 18

山水画速写中线的组合规律

线条运用于造型和结构画面,关键是线条

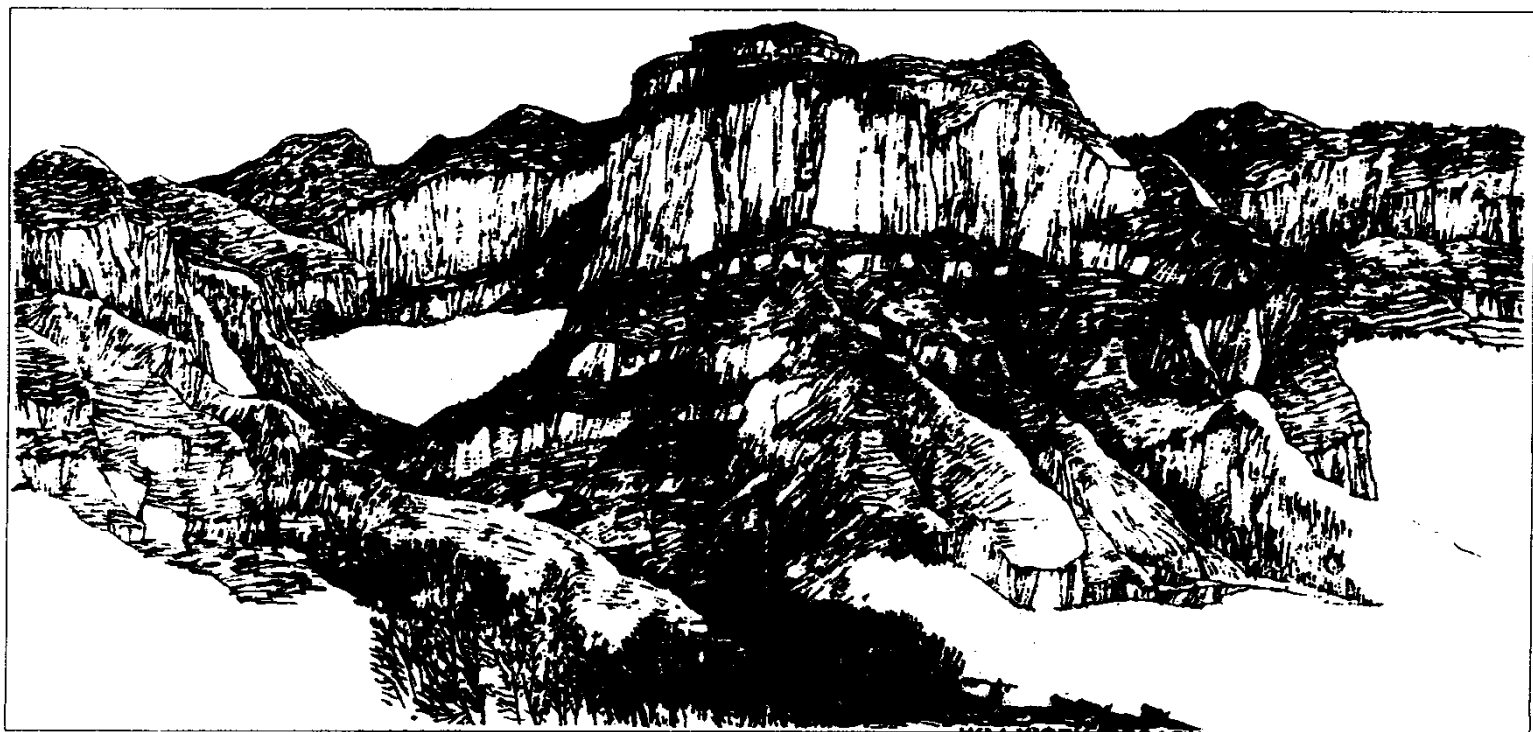

图 19

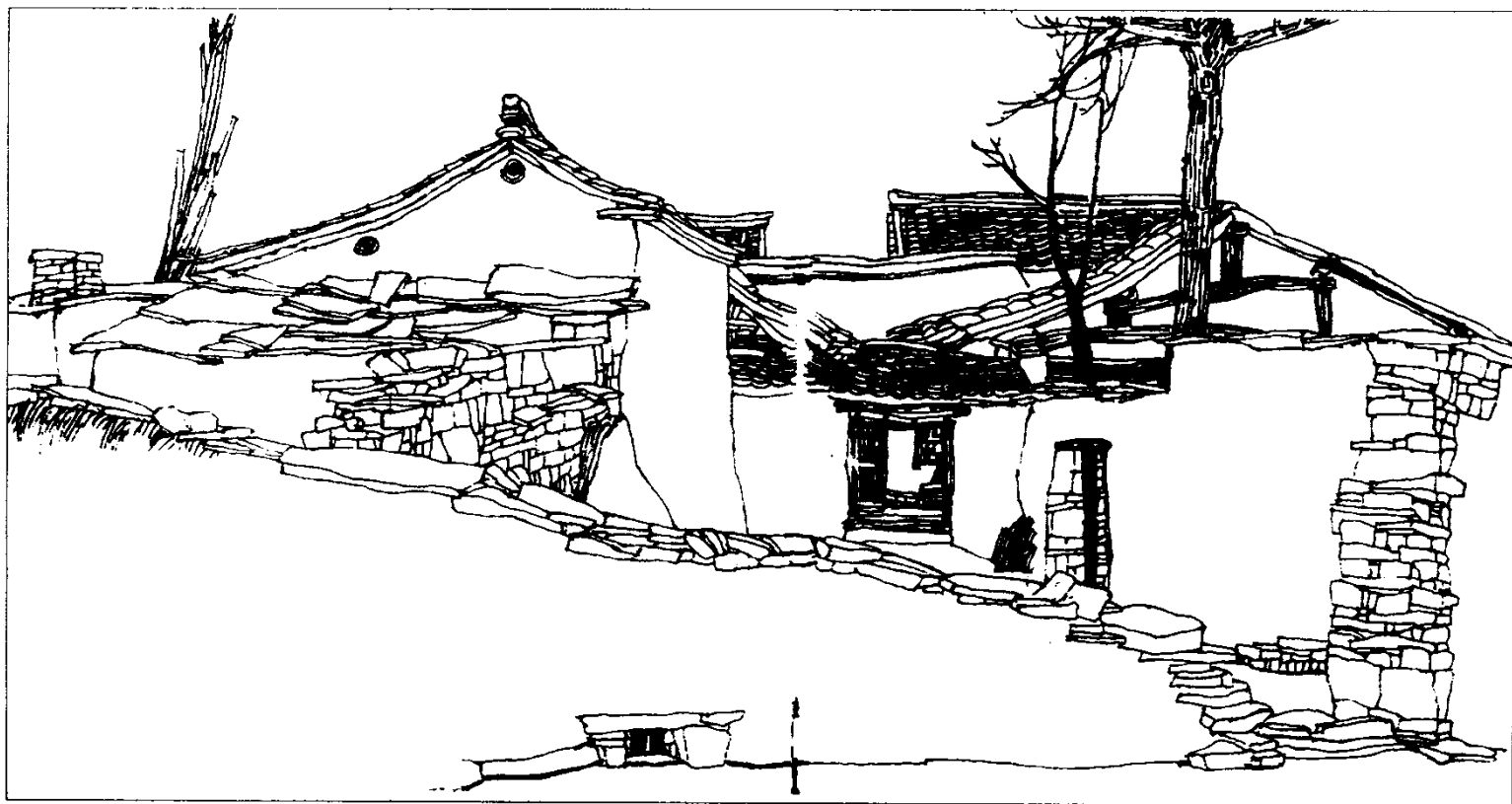

图 20

图 21

的有机组合。疏密、长短、曲直是其主要对比要素。一幅线描的山水画速写,采用密集的线条相聚在一起时,构成画面黑的部分。灰色部分则用线疏朗。线条只勾出形体的轮廓或留出白的部分,视觉上形成了白的感觉。自然,画面黑、白、灰关系也就显现出来。长短线条的搭配组合,使线条在视觉上错落有致显得变化生动。曲直线条的对比使用,主要用于景物造型。景物造型不能尽圆,太圆则厚实有余,缺乏生气。

太方则生硬、外露。方圆相间,既浑厚又生动。如李可染先生画桂林山水,山的造型外型较圆,但用线则趋于方直。用线概括表现形体,必然有主线和次线之分。体现物体结构转折的为实线,线条长而肯定明确。反之则短而含混,重在虚的意味。长线起到明确形体,结构画面的作用,短线则起到丰富内容,求取变化的作用。画面用线有机的组合,才能构成一幅富有变化的整体。(图 22、图 23)

图 22

图 23

线性与线感

线性是指线段的基本形态和质地,如体现力度、硬度或流畅富有弹性,或凝滞而厚实。也就是山水画论中品味的“如锥画沙”、“如屋漏痕”、“如钗折股”、“一波三折”等,要求线段

具有美的品质。线感,是指线经过组合构成后的形式美感。在速写中,线是在情绪作用下可以感觉到的痕迹。线是依附于形而存在的,形的意象的体现是借线来完成。从这一意义上说,线感就是画家情绪的外化,一种心迹,是对物象直接审美的结果。(图 24)

图 24

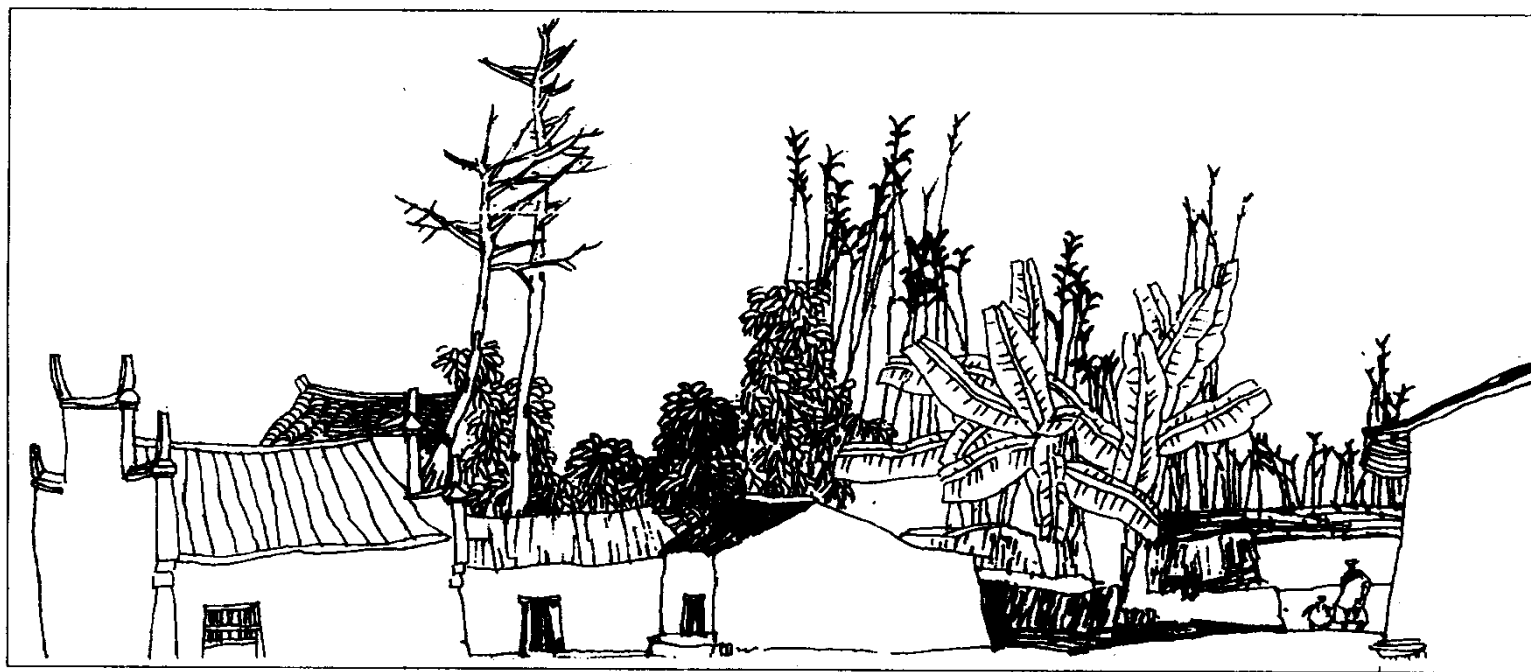

图 25

山水画速写中的 节奏与韵律

节奏是美的现象在外在形式上有规律的反复。物体的扭转运动形成节奏。当然山石、树木、房屋它不可能像人体一样以其结构的转折变化在动态中形成鲜明的节奏。但树木弯曲向上,其生长的态势形成节奏;流水流淌下来具有水的节奏;山的起伏跌宕构成节奏;房

屋的鳞次栉比含有节奏;点的疏密变化,线的长短组合,面的大小分布和用笔的轻重变化亦即节奏,自然景物无处不呈现节奏。节奏的运用,实则是创造有规律的变化,使画面充满生机。韵律指有规律的抑、扬、顿、挫变化。韵律感是指画面在视觉上获得一种如音乐旋律般的流动美。如山脉的连绵起伏,犹如一条主旋律在贯通山的气势,这就是我们要感觉的韵律。(图 25、图 26)