

新编山水画技法

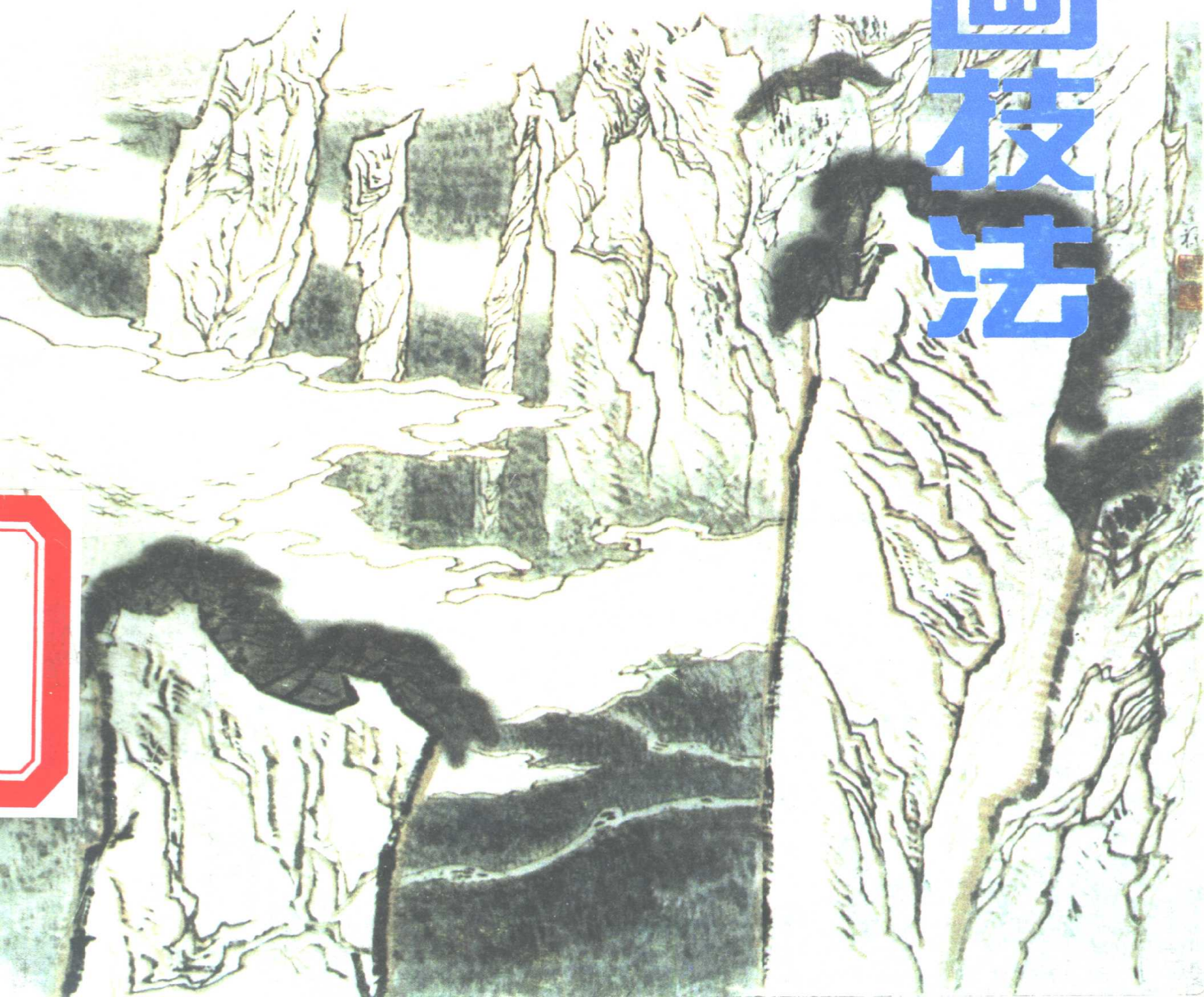
张廷禄 著

美术技法丛书

安徽美术出版社

山心悟

张廷禄

· 美术技法丛书 ·

新编山水画技法

张廷禄 编著

安徽美术出版社

- 责任编辑:贾德江
- 封面设计:林 华
- 版式设计:王长丰

新编山水画技法

张廷禄著

出版/安徽美术出版社

(合肥市金寨路 381 号九州大厦四层)

发行/安徽省新华书店

印刷/安徽新华印刷厂

开本/787×1092 1/16

印张/8

印数/1—5000

1997 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN7—5398—0508—0/J·508

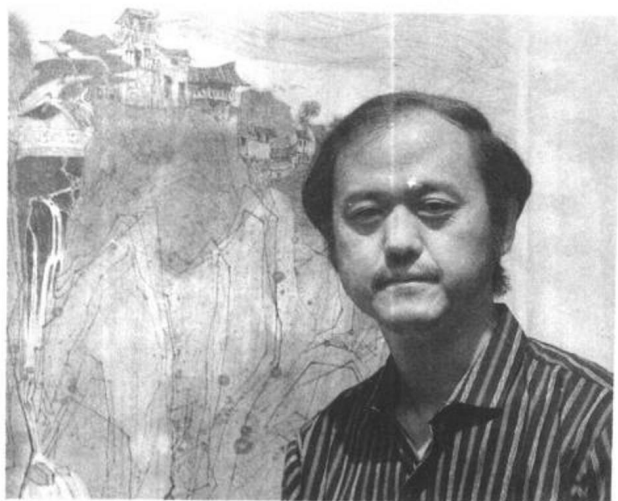
定价/25 元

賀張廷祿新編山水畫枝法山水情同畫

獨闢蹊徑
瑕沙煉金

九
壬午夏日
張行
行
行

張行題字

作者简介

张廷禄,1939年12月生于北京,现任中央工艺美术学院教务处长、副教授。

1961年毕业于中央美术学院附中。

1966年毕业于中央工艺美术学院。

1978年开始先后赴三峡、青岩山、雁荡山、峨眉山、黄山等地写生。

数十幅作品曾参加市级及全国美展,并发表于《美术》、《光明日报》等报刊杂志。

部分作品参加赴香港、新加坡、日本等地区或国家展出,并获优秀作品奖。《美术》杂志、《光明日报》等报刊刊载专文予以介绍。

1992年在中国画研究院举办首次个人画展。

1992年、1994年两次为天安门城楼绘制并展出巨幅山水画《长白天池》、《秋山图》等。

序

探讨中国山水画的写生、创作技法及表现形式是历代画家为之奋斗的目标。中国画技法性书籍自《芥子园画传》之后也已有多种面世,多以传统技法为主对中国画进行了较为深入和全面的介绍,使学画者受益非浅。而本书则尝试以师法自然为宗旨,融技法性和资料性于一体,从大量的写生素材入手,运用中国画的基本原理,总结出有关创作的构思、构图规律和表现方法。力求使读者如同身临其境和作者一道去大自然中观察、写生、创作,集所见、所思、所画于一体;力求所创作的作品贴近生活,写山川之貌,抒山水之情。

中国画的关键是意境的表现。将写生素材创作成作品要经过构图的安排、形象的概括以及笔墨技法的应用和艺术处理,并获得画中佳境。这是一个反复加工、提炼和实践的过程,需要数年乃至数十年的刻苦磨练,才能成功。由于掌握中国画技法的途径不只一条,师承各异,每个人的阅历和艺术修养不同,构成中国画发展的社会氛围条件不同,因此各种风格流派竞相发展。要使自己的作品形成风格,别具特色,更需付出艰辛的劳动,甚至毕生的精力。

如果我在实践中摸索的一些经验和体会,能对初学者有所裨益,有所帮助,有所借鉴,这将是奉献此书的心愿。承蒙老一辈画家和朋友们的帮助,以及安徽美术出版社的大力支持,本书得以问世,在此一并致谢。由于水平所限,本书难免有疏漏之处,恳请专家、同行予以指正。

作 者 1995 年 7 月

目 录

序	1
概 述	1
写生篇	2—63
创作篇	64—114
柳暗花明又一村.....	115—121

概 述

中国山水画自隋唐以来已有数百年历史。最初的山水画只是作为人物画的背景,有勾无皴。到了北宋,形成董巨(董源、巨然)、荆关(荆浩、关仝)、李郭(李成、郭熙)三大家。经过宋、元、明、清各朝代历史的演变,特别是解放后山水画得到了长足的发展,形成了一整套较为完整的理论体系,用墨、用色、用水的技法日趋完备。

用笔是山水画技法的关键,主要概括为勾、皴、擦、染、点。勾一般指用线塑造形体的轮廓,线是中国画最基本的造型手段。勾线笔法应多变,行笔要自如。皴是在勾勒的基础上进一步塑造和完善形体和质感,主要分为线皴、面皴和点皴。线皴主要有披麻皴、荷叶皴等,多表现土石夹杂的山石,以中锋用笔为主;面皴主要有斧劈皴,表现石质的山形,在勾出轮廓的基础上侧锋用笔,层层加皴;点皴以横点或竖点分别加皴,表现云山、雨山,亦称米点皴。擦即是在皴的基础上侧锋擦拭,增加皴的浑厚感。染即是湿笔加染,一般渲染山石的暗部,墨色深浅以不遮盖皴笔为准。点是画山石的最后步骤,表现远树、杂石等,一般中近景以浓墨点之,下笔有力,有疏密变化,有画龙点睛之妙。

山水画一般分工笔和写意两种。工笔多为绢画,用笔工细,建筑物一般用界画方法表现;写意常以浓淡笔墨在生宣纸上完成。

设色山水分为青绿山水和浅绛山水。青绿山水用色以石色为主(如石青、石绿、硃砂、硃磬等);浅绛山水则以墨为主,施以淡墨赭石色,也有两种方法兼而用之。

笔的选用以兼毫为宜,我喜用白云笔或石獾笔。毛笔太硬太软都不利于复杂多变笔法的表现。纸以质地绵软而有韧性的净皮纸为宜,它利于笔、墨、水的充分表现。其他各种纸如皮纸等也各有其特色,可随个人习惯而选用。墨以油烟为好。现在,书画墨汁质量已有很大提高,可据自己爱好而选用。

“师古人,不如师造化”。学习传统历来是学习中国画的重要方法。造化自然就更为重要,因为大自然是创作的唯一源泉。山水画技法方面的书籍已出版多种,理论、技法大致相同。这本书我想从另一角度来表现大自然的美,抒发山水之情。我将把自己在大自然写生中的所见、所闻、所思、所画,以及如何把写生素材变为创作的思路结合自己的作品加以概括地叙述,仅供初学者参考。

写生篇

到大自然中游历写生是山水画家感受大自然、认识自然、收集素材的必经之路。熟悉自然才能更好地表现自然,没有哪一位有成就的山水画家不到大自然中做大量写生的。李可染先生就是师法自然而卓有成就的山水画大师。他平生最兴奋的事莫过于带上画具到大自然中去写生、去体验生活。没有师法自然便没有他的创作。不下功夫,靠闭门造车绝不可能有高水平的创作。

近二十年来,我先后去过黄山、泰山、雁荡山、青岩山、青城山、峨眉山、乐山、黄果树、漓江、侗寨、长白山、三峡、乌江、神农架、大渔岛、敦煌等地写生,收集素材千余幅。每到一地便有新的感受,开辟了新的视野,激发了新的创作灵感。

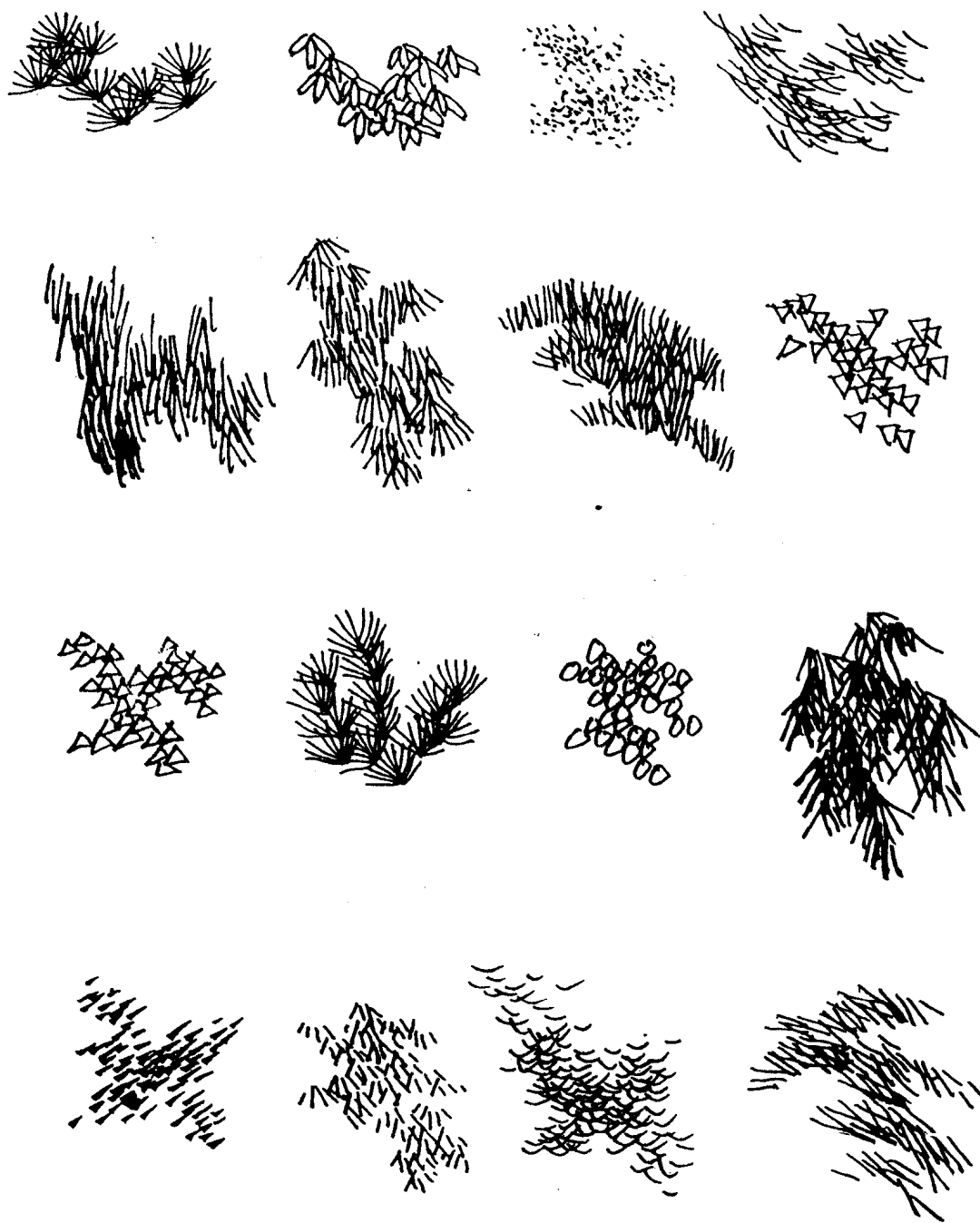
写生方式一种为用毛笔和墨直接在宣纸上作画,这种方法可通过写生练习笔墨、收集素材,可训练如何将复杂的自然山川加以概括提炼,表现在画面上。但往往由于写生时时间短,条件差,工具不便携带和使用,故大部分人采用另一种形式,即用钢笔或铅笔速写。这种方法灵活方便,能在同一时间里收集更多的素材。速写工具较简单,铅笔、钢笔、圆珠笔、彩色水笔、毛笔均可,各人习惯而已。选用弯尖钢笔和炭素墨水效果较好。速写本必不可少,要随身携带,随时作简要的构图记录。

有时几笔小构图速写便可发展成巨幅画作。有时坐着汽车行进在曲折的山路上或乘小船穿行在蜿蜒的小溪上,景色瞬息多变。只有靠快而简练的速写来捕捉,甚至还要凭借记忆来完成。当以后看到这寥寥数笔,便会使你又回到了往日的激动时刻,昔日的情景又历历在目。

山石、树木、泉瀑、云、水的表现方法,《芥子园画传》等山水画技法著作已有较全面和系统的介绍。现结合实践总结一些较常用的表现方法仅供参考。由于每个人搜集素材的目的不同、方法各异,每个人都有自己的思维方式和表现方法。要提倡不同风格的表现,更希望对传统技法加以总结提高,创造出更多的新的表现技法。

现在相机已十分普及,也十分方便。近几年,我由于外出时间短,常使用相机拍过一些照片,但回来之后可供创作用的素材很少,很难激发起创作的欲望。原因很简单,速写是对景物观察、分析、认识和艺术加工的过程,而照相则很难达到这种共鸣。

本书将以图为主,加以简短说明,同读者一道去游历、写生,去感受自然,探讨表现自然的技法。

树叶画法

树叶及杂树画法

树叶及杂树画法

画树叶及杂树时,要注意各种树木特点和疏密组合关系。

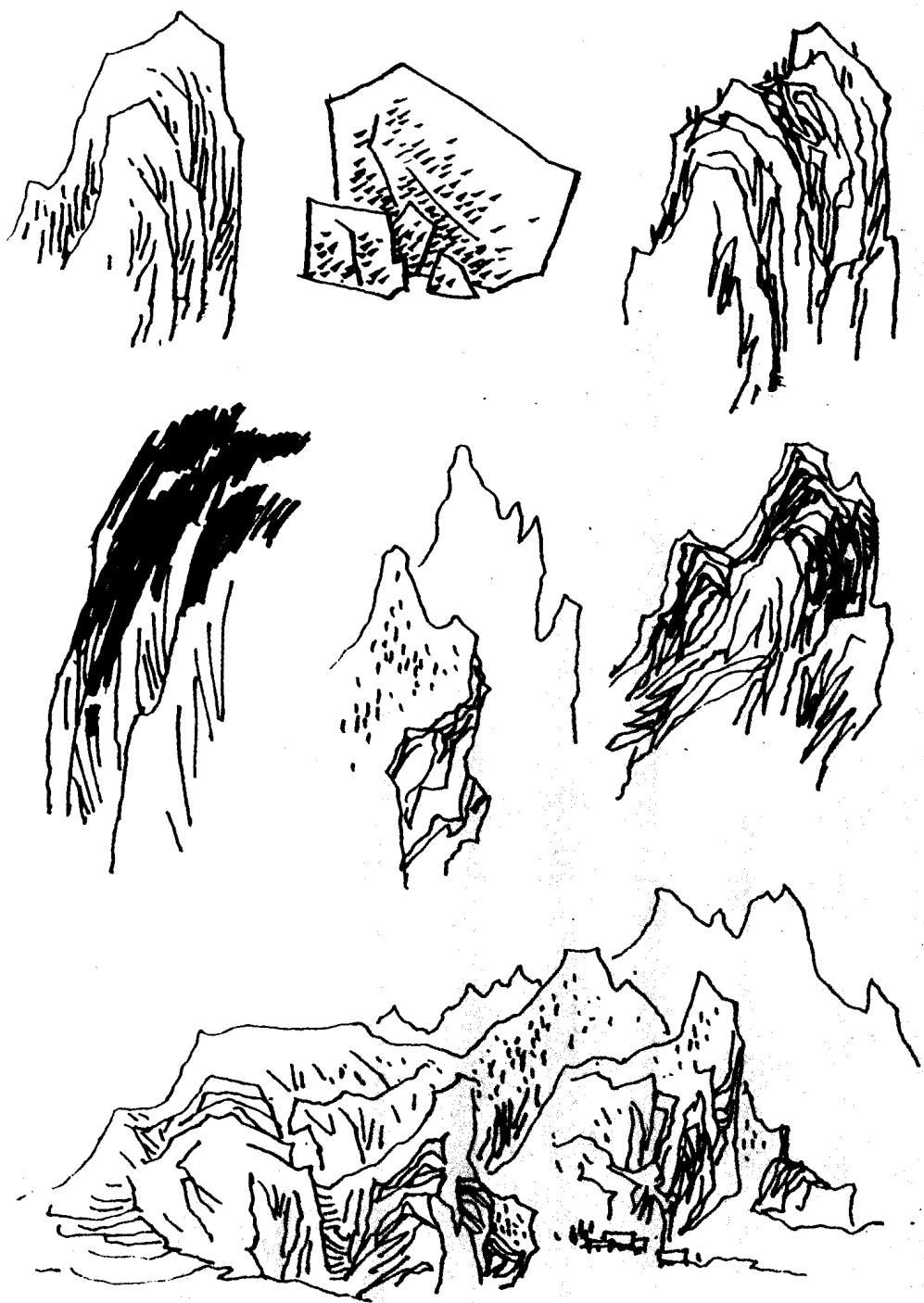
水及泉瀑画法

画水分微波、激流和狂涛几种,画时应注意线条的疏密和流动感。泉瀑依山石凹处迂回流动,画时一般先画出泉瀑形状,而后同山石结合,注意整体关系和线条疏密及黑白对比效果。

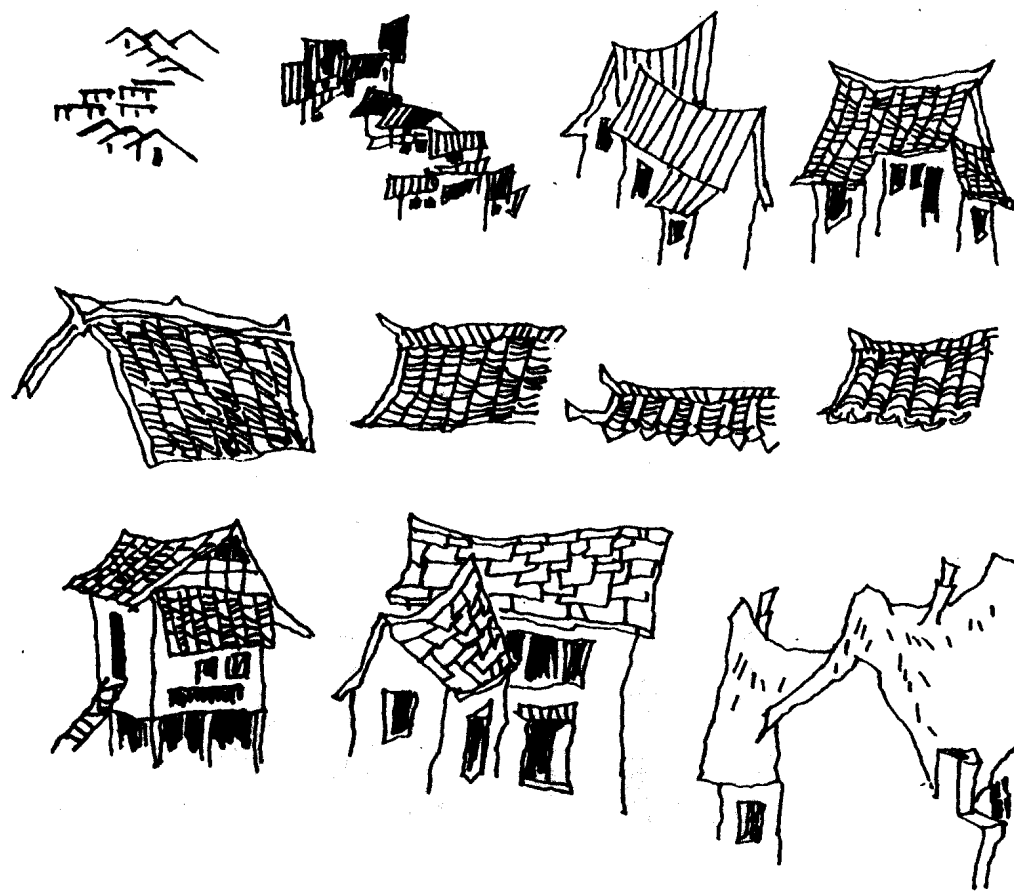
山及山径画法

山一般分石山和土石结合山两种,草木多生长在有土的部分。苔点表示树木,注意石、树的合理结合和大小、疏密变化。石径依山势而建,应曲折多变,石阶有序而变化自然。

山石画法

山石画法以披麻皴和斧劈皴为基础加以变化,画山时注意山的结构和脉络走向,远山用单线勾出轮廓即可。

云及房舍画法

画云分线云和断云。画线云时先将中景、远景主要云勾出,注意构图变化和动势,一般先画云而后画山。画断云时则注意先画山而将云空出,注意云的动势变化和画面整体布局。

房舍因地域不同,而特点各异,画时应注意线条的疏密安排。