

从写生走向创作·山水画

张谷旻 编著

中国美术学院教材

CONG XIESHENG ZOUXIANG CHUANGZUO SHANSHUOHUA

从写生走向创作·山水画

张谷旻 编著

中国美术学院出版社

中国美术学院出版社

中国美术院校教材

从写生走向创作·山水画

张谷旻 编著

中国美术学院出版社

责任编辑 徐新红
封面设计 李振鹏
责任校对 石同兴
责任监制 葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

从写生走向创作. 山水画 / 张谷旻著. —杭州: 中国美术学院出版社, 2001. 6
中国美术院校教材
ISBN 7-81019-952-8

I. 从... II. 张... III. 山水画—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第038811号

从写生走向创作·山水画

张谷旻 编著
中国美术学院出版社出版
地址: 中国·杭州南山路218号 邮政编码: 310002
印刷: 浙江广育报业印务有限公司
发行: 中国美术学院出版社
经销: 全国新华书店
开本: 787mm × 1092mm 1/16
印张: 6
字数: 30千
图数: 100幅
2001年7月第1版
2001年7月第1次印刷
印数: 0001—5000
ISBN 7-81019-952-8/J·889
定价: 26.00元

目录

第一章 山水画写生	1
一、山水画写生的作用	1
二、山水画写生的方式	2
1、速写	2
2、水墨写生	9
3、默写	11
三、山水画写生的步骤	22
1、选景观察	22
2、立意构思	24
3、行笔落墨	26
四、山水画写生的意匠加工	28
1、构图	30
2、笔墨	40
3、取舍	42
4、虚实	46
5、藏露	50
6、透视运用	52
第二章 山水画创作	60
一、山水画创作的基础	60
二、审美意象在创作中的作用	62
三、形式语言在创作中的作用	64
第三章 名家作品赏析	74

第一章 山水画写生

一、山水画写生的作用

中国山水画自六朝始迄今已有一千五百余年历史。历代山水画大家面对自然山川根据各自不同的感受和认识,进行艺术创作,并不断进行变革。所谓“山水至大小李一变也,荆、关、董、巨又一变也,李成、范宽又一变也,刘、李、马、夏又一变也,大痴、黄鹤又一变也。”每一次变革,既与前人有着千丝万缕的联系,又有自己的创造。丰富和发展了中国山水画的技法和理论,使传统得以延续。

中国山水画兴起之时就受老庄、儒学、佛教禅宗思想的影响,在创作中既注重师法山川自然这个客观世界,又强调画家思想情感的主观世界。诚如唐代张璪所说:“外师造化,中得心源。”追求主客观、物与我的完美统一。而历代的名家都是这样努力实践的,五代荆浩十分注重生活,居于太行洪谷,和自然朝夕相对,写生松树“数万本”后,“方如其真”。他认为:“苟似可也,图真不可及也。”“似者得其形遗其气,真者气质俱盛。”这里的“真”并非物象的似,而是所要表现的内在的气质韵味,就是“意境”表现的物与我的合一。山水画名作《溪山行旅图》是北宋山水画家范宽在悟出“与其师人,不若师诸造化”而“移居终南太华,遍观秦中诸奇胜”之后的力作。艺术创作与个人的生活环境,人生经历和思想感情是紧密相连的,范宽重“师造化”,重得关陕之气,故所作山水如其人,宽厚、质朴、雄浑,地域特点很鲜明。同样具有独创性的“米家山水”是米氏父子对江南烟雨景色情有独钟而有独特感受的创造。元季画家黄公望若没有在江南的生活和体验,便不会有《富春山居图》这样的经典名作,倪瓒那些“逸笔草草”的平远山水画,无不受太湖流域景色的影响。清人石涛针对清初复古之风盛行而提出“搜尽奇峰打草稿”。他半生云游,饱览了大江南北的名山胜水,才有了他那些标新立异,风格多变的山水画。近代山水画家大家黄宾虹一生游览了无数名山大川,学问既高,见识又广,所谓“读万卷书,行万里路”。故画面浑厚华滋,独具风貌。当代山水画家李可染,为了破除陈陈相固抄袭临摹的恶习,以惊人的毅力和胆识,50年代多次外出写生,积累了丰富的写生经验和大量的写生作品。创作出具有时代气息的山水画,同时也形成了自己雄浑博大的艺术风格。

中华大地，无山不美，无水不秀。随着历史的发展，时代的前进，具有悠久历史传统的山水画，要发展，要有新的创造就必须师法造化，到大自然中吸取营养，撷取自然的精华，创造出新的意境笔墨、技法、构图，从而创造出具有时代性、并且有自己独特面貌的山水画。

二、山水画写生的方式

我们在深入生活时，由于受到时间、条件的限制，而各人下乡写生的目的也不尽相同，一般采用速写、水墨写生，默记等几种方法（当然还有拍照，在此不论）。各种方法全由各人的性情习惯使然，但对于初学山水画写生的年轻人来说，最好是各种方法都能掌握，尤其是对景写生，最为关键。速写和水墨写生是对着自然景物进行写生的，比较默写而言受客观对象的制约相对会多一些，默写则是观察自然以后，靠“目识心记”而成，受客观对象的制约较少，在日后的创作中，能自由地发挥主观想象的作用。

1. 速写

速写是山水画写生中最常用、最方便、最行之有效的方法，要求以简练、概括、准确地对自然景物进行描写，要有敏锐的洞察力，长期坚持画速写，可以锻炼眼准、脑快、手追的本领。速写一般在较短的时间内完成对景物的表现，在速写中要求能够提取自然景物中最典型、最主要、最概括的部分，画出的景物自然生动，不容易刻板 and 概念化。

山水画速写基本上是用线、点和面结合的办法来勾画自然景物的

延长途中（速写）

从宜川去延长，路况虽然很差，但这里是陕北高原中丘壑变化最为丰富的地方，山体、窑洞、院墙、庄稼、树木浑为一体，参差错落极富变化，此图笔线简洁、朴实，结构清晰紧凑，写出陕北高原纯朴厚实的风貌。

金灯寺

金灯寺 (速写)

速写

金灯寺位于太行山洪谷，建于峭壁悬崖之中，十分险要与醒目，四周群山环抱，甚是壮观。山石很有特点，呈阶梯状，山顶较平缓，山势垂直而下，而后又平缓，再垂直，在速写时要加强和突出这一特点和变化，在直与横

的对比，繁与简的处理中，体现画面的节奏感。用线要生动自然，既要注意山的转折、结构，又要体现群山的呼应、协调，以显出太行山雄强的气势。

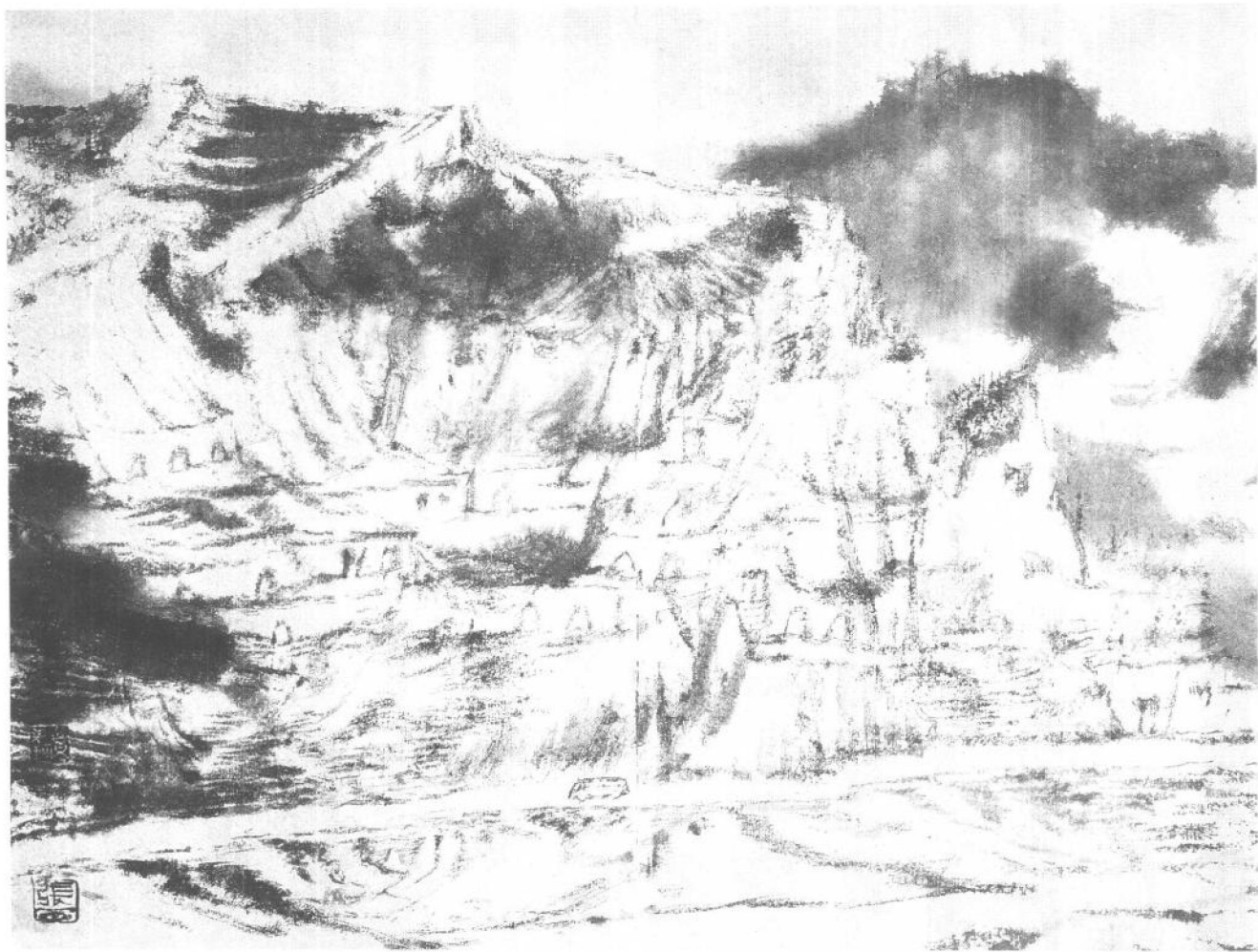
从真武去延长途

速写

在陕北，此等景色随处可见，此图在途中吃午饭前在餐馆门前所作，一条小路迎面而至，两旁错落着窑洞、院墙，

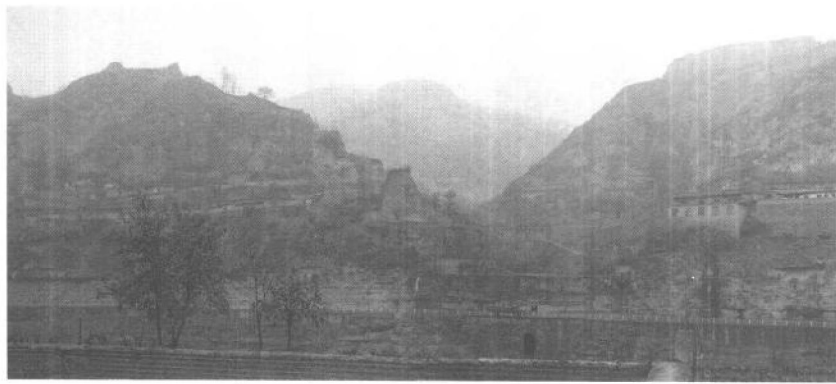
后面是一个土堆。在用线时，有意放慢了用线的速度，以笨拙的笔线写黄土高坡的朴实与浑厚。

延长河边 110 × 40cm 1999年

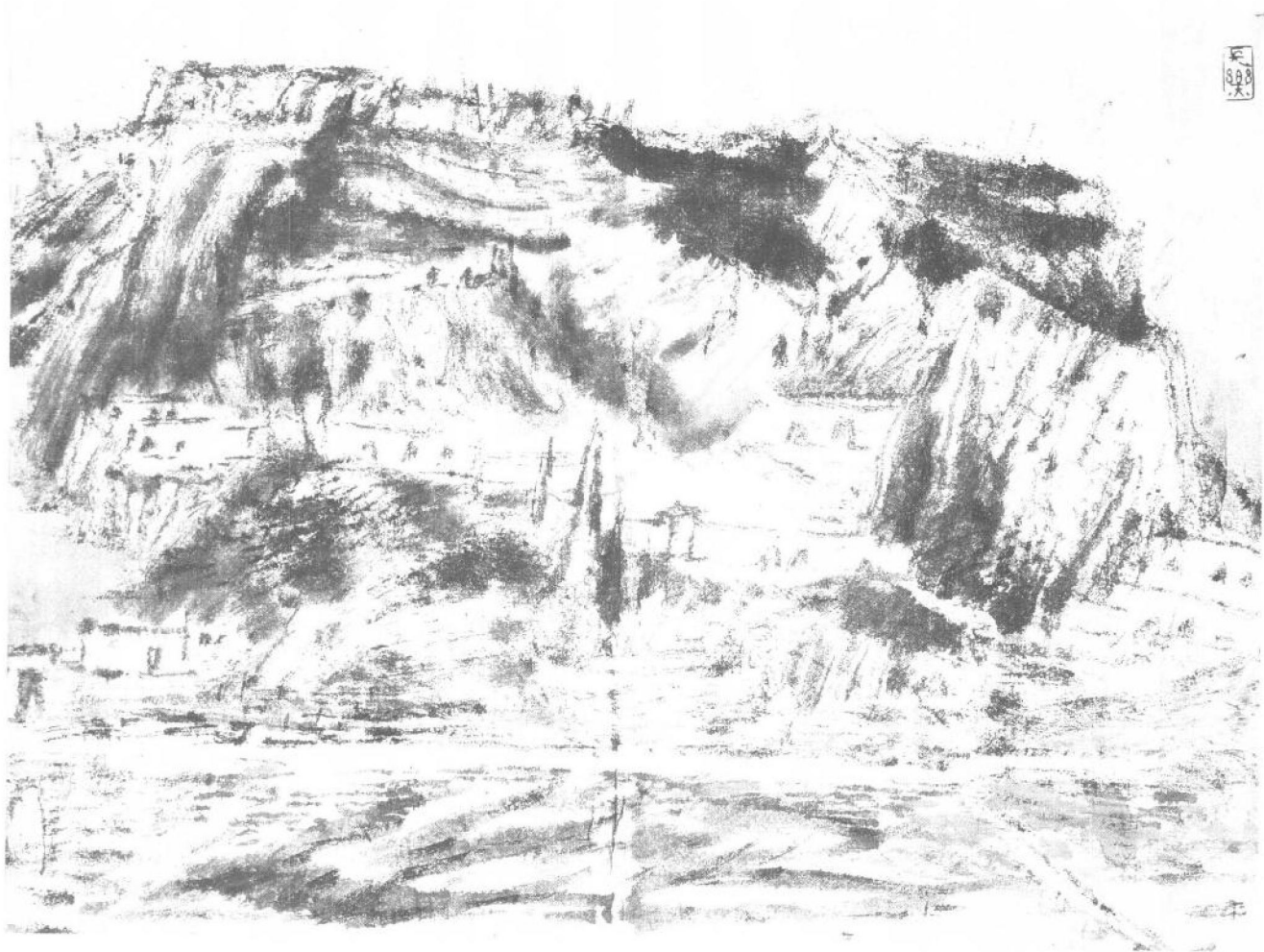
99年秋去延川写生时，连续下了三天雨，这在当地也不多见。我躲在屋檐下作水墨速写，画面不时被飘过来的雨水淋着，因此也体现了雨天的湿润气氛。由于纸较湿，只能以枯笔松散快速地涂写，做到松而不乱。一条公路把山与坡分割，但整个势又贯联着，利用笔锋和笔根的变化，紧凑而爽快地把山石结构表现出来。

延长实景

形体结构，因此在速写时也不忘对形式语言的追求和尝试。面对自然景物，可以不断丰富和提高自己的笔线组合和形体结构能力，慢慢地形成自己的速写特色。有些速写虽则寥寥数笔，而意味无穷。

画速写的工具材料因随各人的习惯喜好而采用。一般可选用比较粗糙、不太光滑的纸为好，纸太光滑画出的笔线容易光滑而缺少变化，不够丰富、含蓄。笔一般选用钢笔、铅笔和炭笔。钢笔笔线不易蹭掉，用线很肯定，对形体把握要求较高。但钢笔线变化不够丰富，容易刻板。

铅笔和炭笔可以画出深浅、轻重不同的线条和层次，能表现景物的虚实气氛，但铅笔线容易蹭掉，使画面模糊不清，保存时尤要注意。

2. 水墨写生

水墨写生在山水画写生中最为关键，它是用笔墨最直接和自然交流，最直接地表现自然万物的一种方法。因为它用宣纸对景作水墨写生，因此掌握和运用中国画的笔墨是最基本和重要的。大家知道，山水画意境的营造与传达，画家情感的抒发和流露，都是通过笔墨来显现的，如何掌握和驾驭笔墨的表现力，我们不仅要师古人，更要师造化。对景写生可以使我们充分利用笔墨的表现力，用笔的轻重刚柔、正侧逆转，墨色的浓淡干湿变化，来表现客观景物的丰富、含蓄和博大，来表现自己的主观情思。经常作水墨写生，不但可以不断提高和丰富表现自然对象的能力，以便和创作很好地衔接，而且还可以加深所学的传统笔墨技法与实景的区别和体验。在对自然景物的表现能力得到提高的同时，亦可使笔墨技法得到提高，更重要的是对意境的营造有着直接的追求和体验。在观察、研究变化万千的自然景物过程中，改变、更新山水画程式化、概念化的一些笔墨语言。同时，山水画的对景写生对山水画创作及艺术表现上形成个人风格和面貌都是极其重要

秦川记游 (一)

110 × 40cm 1999 年

陕北实景

的,可以使所学到的传统笔墨技法,在对自然景物的生动表现中得到启示,从而使传统的笔墨技法灵活地转换成有个人面貌的意境表现和笔墨语言。

水墨写生时要多体验自己对自然景物的感受,我们对自然的感受开始往往是感性的成分多一些,就是第一影响,很重要。而当我们选好景坐下来仔细观察时,理性的分析就多了一些了,因此我们在对景写生时要注意处理这两者的关系。有时可感性的成分多一些,如傅抱石的水墨写生,有时也可理性的成分多一些,如李可染的水墨写生,这当然和每个人的性情喜好有关,但也可有意地着力这两方面的感受和体验,感性成分较多的写生,往往是凭一种冲动和激情,因而笔简意

赅，画面较为生动而有节奏。而理性成分较重的写生，往往在意境的营造、笔墨的运用、构图的处理上着力较多，故而作品显得充分而厚实。初学山水水墨写生的人表现客观景物时多尊重对象、多注意观察客观对象的特点，表现时也能尽量充分些。当然面对自然景物，我们不应如实照搬，客观的景应该随着主观的情而变化，人由于感情和学养的不同，对自然景物的感受和表现也有差别，这一点正是艺术的魅力所在，不同的景固然可以引起不同的画意，就是同一处景，因各人的理解、认识不同亦会形成不同的感觉，而这正是“外师造化，中得心源”的过程，以至情景交融、物我合一。

3. 默写

默写是靠“目识心记”来完成的，一般画山水画的人都有这样一种体会，在城市画室中呆时间久了，感觉就会迟钝，会缺少灵性和想象，在笔墨语言的表现上也会令人乏味。这时到外边走走，到自然中去体验和感受，就是不动手记录，也能重新激发起创作灵感和激情，而这往往靠的是“目识心记”。例如陆俨少先生上黄山、下峡江，从不下笔，而是“目识心记”。古代山水画家提倡“饱游饫看”，甚至在真山水中长期生活居住，朝夕相对，“身所盘恒，目所绸缪”，逐渐加深对

《茅坪春雨》水墨写生步骤（一）：

茅坪村位于桐庐与浦江交界的山区，村里的清末建筑保护完好，也很有特色，高大的白墙在群山之中显得格外夺目。在写生时，加强线与面，点与线的对比，使构图有繁简、节奏的变化，也使景物表现得深入和丰满。

《茅坪春雨》水墨写生步骤（二）：

首先，要把表现景物大致分布做到心中有数。此图主要表现村屋建筑，因此屋与屋关系和变化要表现出来，用笔沉着、多以中锋或中侧锋写出，以显出房屋的厚重。然后在屋与屋之间穿插树木，以增加画面的节奏与动感。