

张建明 著

写生山水画创作技法

12.20

中国工人出版社

J2/2.26
2

写生山水画创作技法

张建明著

中国工人出版社

(京)新登字 145 号

图书在版编目(CIP)数据

写生山水画创作技法/张建明著. —北京:中国工人出版社, 1995. 7

ISBN 7—5008—1714—2

I. 写… II. 张… III. 写生画:山水画—创作方法

IV. ①J212·26②J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 13587 号

中国工人出版社出版发行

(北京鼓楼外大街)

人民美术印刷厂印刷,新华书店北京发行所经销

1995 年 8 月第一版,1995 年 8 月第 1 次印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 印张:4

字数 16 千字 印数 1—5000 册

定价:13.80 元

张建明艺术简介

- 1945年8月生，河北束鹿人。
- 1964年9月在《人民文学》发表处女作《赶车曲》(诗)，以后在报刊发表诗文作品数十篇。1987年出版故事小说集《神兵》(与人合著)，1990年出版故事集《中华正气歌》和《耻辱柱》(编著并图)。
- 1972年始自学国画，得著名书画家邵宇教导。1975年起近百幅作品参加全国、全军、北京市等国内美展和赴德、英、日等国展出。多件作品获奖、出版或被国家收藏。
- 1980年1月加入中国美术家协会。
- 1992年起，先后在上海、济南、汕头、深圳等地同海内外画家联袂举办《五人画展》。
- 1994年进修于解放军艺术学院美术系。
- 自学美术实践和艺术成就，曾被《人物》、《中国日报》、《中国旅游报》、《美术向导》等报刊载文介绍，并被收入《中国美术家人名辞典》、《中国美术年鉴》、《中国文艺家传集》等多部大型辞书。

《写生山水画创作技法》序言

刘大为

“外师造化，中得心源”，是对中国山水画创作的一个精辟论述。中国工人出版社出版的《写生山水画创作技法》正是对这一基本准则的体会与诠释。

山水画创作同其他门类的艺术创作一样，归根结蒂是要创造艺术之美。没有美学价值的作品，是不会有生命力的。这艺术之美，既不是天上掉下来的，也不是人的头脑中固有的。它诞生于笔下，却是孕育于心中，而其根源则是得之于自然。正因为美在自然中，因而我们要出游以发现美，要写生以记录美。但写生还不是创作。创作是将生活积累、个人情感、学识修养综合加工而使自然之美升华为艺术之美，再通过笔墨技艺在纸上表现出来。概括地说，从出游写生到完成作品的过程，其实就是自然美的发现与升华的过程。

如何在出游写生中发现美、记录美和如

何在写生的基础上创造美、表现美，这是许多山水画爱好者十分关注、渴求得到指导的问题。《写生山水画创作技法》一书就比较好地回答了这些问题。

本书著者张建明是自学成才的著名山水画家。在70年代初他想走进中国山水画这个神奇的艺术王国时，由于众所周知的原因，他的眼前是一片荒原，既不可能入学专修，又很少有技法书籍可借鉴。但他已悟“外师造化，中得心源”这山水画创作的真谛，于是在笔墨入门之后便虔诚地以自然为师。20余年间，他在努力学习传统技法，继续读书写作，不断提高自身文学修养的同时，克服种种困难，利用各种机会出游写生，足迹遍及大半个中国。从70年代中期展出、出版的第一套山水组画，到近年来蔚成大观的“江南系列”，他一直坚持现实主义的创作之路，从大自然中获得了创作素材、创作灵感、创

作激情,也在潜心为祖国山川写照的勤苦实践中丰富了创作经验和表现语言。他的作品既重笔情墨趣,又融汇现代技法,格调高雅,构景别致,设色明净,意境新美,形成了清新向上、雅俗共赏的个人风格,在同军内外、海内外画家联袂举办的画展中颇获好评。就在进入创作盛期之时,他积 20 余年创作经验与体会,又著书立说,出版这本技法专著。

这本书的第一句话即开宗明义是“想为象我一样苦苦爱恋着中国山水画的朋友们提供一点帮助”,因而全书所言,不论是经验体会,还是画理画技,都是有的放矢,有着很强的针对性。书中提出的“美在天然,画自心出”的主题,和围绕这个主题分别介绍的“写生六要”、“创作九法”以及 16 字“笔墨入门”之法,既有许多独到之处,又符合古人遗训和创作实际。著者把如何在写生基础上创作出好作品作为着眼点和侧重点,是很高明的。这不仅避免了与其他技法书籍内容重复,也抓住了写生山水画创作的关键。比如“写生六要”中提出的“要有作画意识”和“要加强意境记忆”就是一般人容易忽视、却又是对于创作至关重要的问题。而“创作九法”则着重介绍如何把眼中图画变为心中图画,最后形成作品。这种构思设计,古人称之为“意匠”,本是一个相当复杂、甚至令人感到有些玄妙的问题。本书通过归纳、概括,把

它通俗化、具体化为易懂易记、看得见、用得上的技巧与方法,就大大增强了实用性和可学性。

张建明走过了漫长的自学之路,个中甘苦,感受颇深,因而在谈体会、讲技法时更多了一层对自学者的感情和理解。全书文字深入浅出,文笔亲切生动,洋溢着好象促膝交谈一样的氛围,具有较强的可读性。另外,每章、每题都精选了结合文字内容的例图范画,并在版式上做了精心编排,这样既可帮助读者直观形象地理解文字内容,又可作为临摹学习的范本,同时也使全书文图并茂,有了较强的欣赏性。

这本书的出版,对于著者来说是很有意义的。它既是对过去创作经历的回顾与总结,又是对新阶段创作的酝酿和准备。可以相信,他会在此基础上来一个新的飞跃。

对于广大山水画爱好者来说,这本书的出版不仅提供了良师益友般的指导与帮助,而且这件事的本身就是对自学者的一个鼓舞与激励。它说明,在艺术的道路上只要有了真诚的追求、勤苦的实践、科学的方法、不懈的努力,那么距离成功就不会远了。

对于著者和读者,我都寄以美好的祝愿。

1995 年 7 月于军艺美术系

目 录

序言	刘大为 (1)
一、开篇答问	(2)
您为什么要写这本书?	(2)
这本书的主题是什么?	(2)
当一名画家难吗?	(2)
二、写生六要	(3)
一要有勇气	(3)
二要勤动笔	(4)
三要分主从	(5)
四要画具体	(6)
五要有作画意识	(8)
六要加强意境记忆	(8)
三、创作九法	(11)
一是照搬法	(12)
二是加减法	(12)
三是组织法	(13)
四是替代法	(15)
五是夸张法	(16)
六是变时法	(16)
七是借用法	(17)
八是弥补法	(18)
九是追忆法	(18)
四、笔墨入门	(21)
笔多变化	(23)
墨分层次	(23)
先墨后色	(24)
由浓及淡	(25)

硬笔写生(图1—图44)

国画作品(图45—图78)

封面国画:《梨花院落融融月》

封底篆刻:美在天然 画自心出

写生山水画创作技法

一、开篇答问

问：您为什么要写这本书？

答：想为象我一样苦苦爱恋着中国山水画的朋友们提供一点帮助。一般来讲，画山水画离不开写生。许多山水画爱好者就是从对景写生而开始创作的。他们大都由于种种条件的限制而不能进入美术学院接受专门的绘画教育，甚至不少人连找个比较懂行的老师进行面对面指导的机会都难得。他们常常在心里嘀咕：我这样能创作出好的作品吗？他们也常常向其他人求教：我怎样才能创作出好的作品？每当遇到这样的朋友，我都首先十分肯定地回答：你能创作出好的作品！然后，我根据个人的一些经历与体会，谈上一些经验与技法。他们觉得对自己有帮助、有启发，鼓动我把这些经验与体会比较全面、系统地整理出来，以使象他们（其实也是象我）一样学习国画山水的朋友们有所借鉴，少走些弯路。于是，就有了这本书。

问：这本书的主题是什么？

答：八个字：美在天然，画自心出。我觉得大自然是美丽的，也是神奇的。这美丽与神奇，常常为人力所不能及。有时，某时空中的自然景观，本身就是一幅构图与意境俱佳的山

水图画。因此，我们要出游去寻找美，要写生以记录美。在本书中将讲一讲外出写生的有关问题。但我更想强调的是，写生山水画决不能满足于对景写生，还必须在对景写生的基础上进行再创作。因为对景实写固然可以成画，但那多是得其形似，只有经过心的过滤，才能取其神魄。也就是说，一幅好的作品，是从心中产生出来的。对于山水画如何写生，已有诸多专著论述，但对于如何在写生的基础上进行再创作，即如何把写生稿变成比较成功的国画作品，却鲜有论及。而这个环节对于山水画爱好者来说是至关重要的。在这个环节里，不但需要根据创作意图对写生稿进行构景、造境的再思考，还要融入个人的情感、学识、修养和技艺。因此，本书将把“画自心出”作为重点加以阐述。这也是回答一些朋友们“怎样创作出好作品”的关键所在。

问：当一名画家难吗？

答：这个问题不是一两句话就能简单作答的。因为“画家”既是一种职业称谓，又是对一定绘画成就的认定，从绘画爱好者到画家之间，并没有一个明显的界线和严格的标准，这是其一。其二，关于难与不难的问题也是因人、因时、因地而异，不能一概而论。有的人从学画开始到社会公认他是一名画家甚至是一个

“著名”画家，可能要不了多少年头，而有的人可能一辈子也没能迈出“爱好者”的门槛。不过有一条我认为可以明确，就是既不要刚刚画了几张画就认为自己是大家了，又不要对当一名画家看得那么难乎其难、神乎其神。如果你喜欢绘画，就大胆地、用心地、努力地、刻苦地去画吧！学习知识，掌握技能，多出好作品，这是第一位的。至于能不能当画家，会成为一名什么样的画家，那是水到渠成的事，不必过多思虑，更不应为此而钻营。

二、写生六要

本书中所讲的“写生山水画”，是指通过到大自然中写生而画出的山水画。它有别于仿古山水画或文人山水画等其他山水画。

“写生山水画”顾名思义是需要对景写生的。写生，是山水画创作的基础，为历代山水画家所重视。特别是自清代石涛提出“搜尽奇峰打草稿”的艺术主张后，“外师造化”已为诸

多山水画家奉为圭臬。李可染先生曾经说过：“写生是画家奔向生活，认识生活，丰富生活感受，积累创作经验，吸取创作源泉的重要一环。”张大千先生也说过：“胸中自有丘壑之后，才能绘出传神的画。”

诚然，每出游必有益，但外出写生亦有学问。欲提高外出写生的质量，做好以下几点是必要的。

一要有勇气

就是敢画。这似乎不该成为一个问题。但是，不少山水画爱好者，特别是一些初学者，正是由于这不成问题的问题而丧失了许多良机。有的外出写生发现了好景却因怕人说画得不好而迟迟不敢打开速写本，或者画了一半见有人围上来观看就急忙合上写生册，或者在人群中硬着头皮画了下来却因心情紧张而发挥不出水平。这主要是缺乏心理素质的锻炼。因为画得好与不好是相对的，关键问题是要有不怕人看的勇气。不妨持这样一种心理：在这里只有我画得好！要不，你们为什么只看而不画呢？于是，

图1
京郊写生

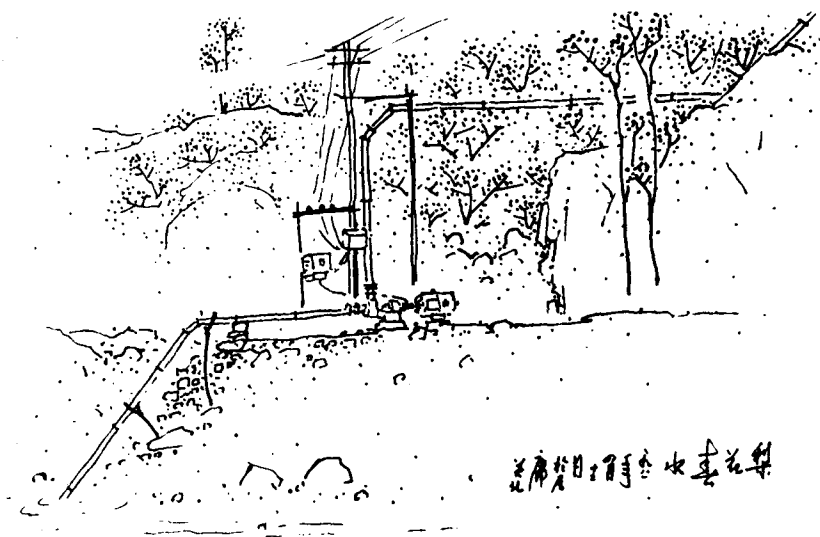
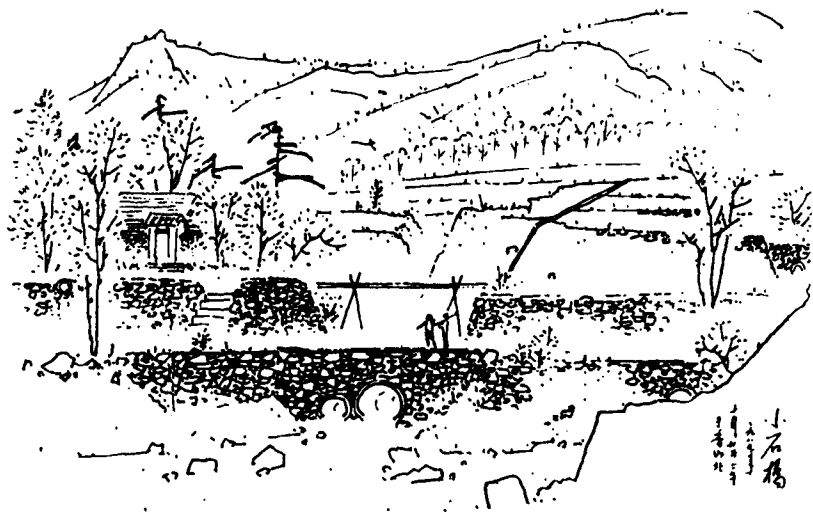

图2 京郊写生

你就只管“目中无人”地画你的写生，久而久之，就会轻松、惬意起来，不仅不怕别人看了，反而围观的人越多会越来情绪，越出效果，就好象在舞台上表演有人捧场喝彩一样。根据我的亲身体验，围着看你写生的人大都是善意的。如果他看你画得不怎么样，顶多是看几眼走开就是了。如果他看你画得不错，会对你更加敬重，甚至会主动为你提供必要的帮助，比如为你找坐的物件，讲述有关景观的传说，有时还用身体围成一圈为你挡风、遮太阳。

二要勤动笔

就是多画。一是充分利用现有条件争取多出去，二是一旦出游采风要尽量多画一些。因为除了一些专职画家能够比较自由地外出采风、写生外，一般来讲，由于工作岗位、工作条件以及个人经济实力的限制，遨游名山大川的机会绝非人人唾手可得，幻想，没有用，等待，是懒汉，还是得开动脑筋，充分利用现有条件为好。外出写生并非都要到名山大川之中去。在我们工作、生活的周围就有许多入画之景。多画些熟悉的景物同样可以锻炼写生能力

图3 京郊写生

图4 京郊写生

和为创作积累素材(图1-4)。另外,我们大都有休假、出差、探亲访友等各种外出机会,在进行这些活动的同时即可插进写生这个内容。需要强调的是:第一、要克服“身在画中不见画”的不良习惯,善于从司空见惯之景中发现美;第二,要纠正“非远足不采风”的大写主义思想,善于利用点滴机会捕捉美。每次外出,都不要忘记带上纸笔。一见好景,就及时记下。哪怕从疾进的车窗中发现了佳美景物,也应记录下来,说不定日后就可能由此创作出不错的作品。《山色空濛雨亦奇》(图45)就是根据在火车上的速写(图5)和意境追忆创作出来的。

三要分主从

就是要抓住重点。当你打开速写本后,首先应明确眼前景物中何处是最重要、或者是最精彩的部分,哪些是次要、再次要的部分,然后确定下它们所占画面位置。一般来讲,主体部分不宜居中,亦不宜过高、过低或过于偏向一侧,要让它位于画面黄金分割的最佳处。简单的定位法是把画面的高与宽各三等分,分别画横与竖二条直线(不一定真的画,比划一下即可),形成一个“井”字,四个交叉点的内侧处便是上下左右四个比较合适的位置。把主体部分的位置定好后,就可以从这最重要、最精

图5 车窗所见

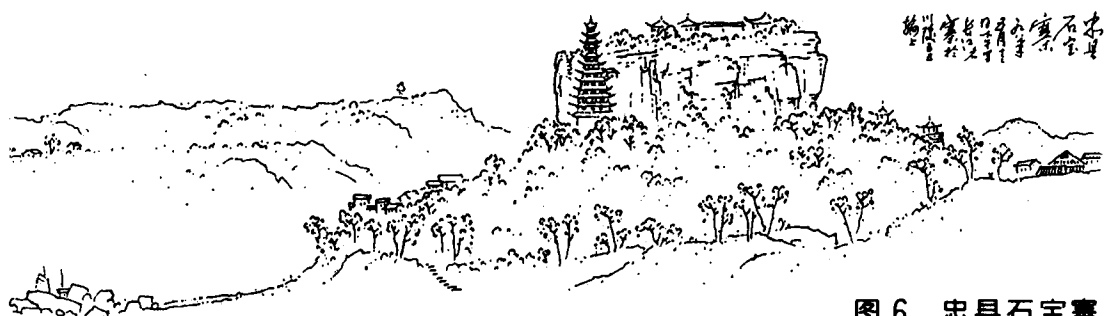

图 6 忠县石宝寨

彩之处画起了。要尽量把这些地方画得认真、细致一些。再以这个地方为参照物，逐步向外扩展，依次画下次要、再次要的部分，直到完成要画的整个画面。比如在长江边上写生忠县石宝寨这一胜景，那依山而起的十二层金碧辉煌的寨楼是最为重要、最为精彩的建筑。于是，先确定下楼顶的位置，然后十分认真地、自上而下地、一层一层地把寨楼画好，再围着寨楼画出山石、树木、村舍及江畔与远山景物（图6）。这样画的好处是：便于安排画面，使主要的景物能够占据合适的位置，以突出主题；同时也便于合理使用宝贵的写生时间，重要处多花些精力，从属部分少用些笔墨，无用处则一笔带过甚至可以干脆略去。

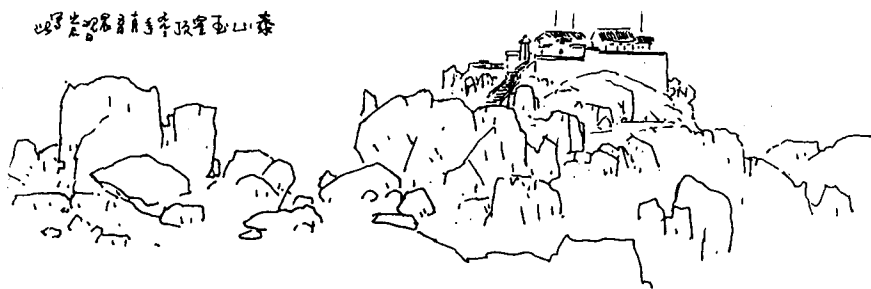
四要画具体

就是要把描写对象尽量画得深入一些。外出写生，既是一种训练，又是一种手段。从训

练的意义讲，是培养观察能力、概括能力和造型能力；从手段方面讲，是加深对客观事物的认识与理解，从千变万化的大自然中获取创作的素材与灵感。这两个方面的目的，都要求我们对景写生时一定要坚持“先写真，后写意”的原则，首先要老实地观察、分析描写对象，并把这观察、分析的结果老实地记录下来。这样做，不仅画下了物态，而且了解了物理，体会了物情。你真的“记”住了它，将来不管需要详描还是简写，都能心中有数、应付自如。倘若潦草、随意、不求甚解地去描画对象，那得到的不过是一些印象模糊的不同构图而已，很难表明这是一处仅此非彼的独特景观，而且，当日后创作需要深入刻画描写对象的本质特征时，就会后悔记下的东西太少了。比如我们都有这样的常识：北国的山同江南的山是不相同的，黄山的石同泰山的石是不相同

图
7

泰山玉皇顶

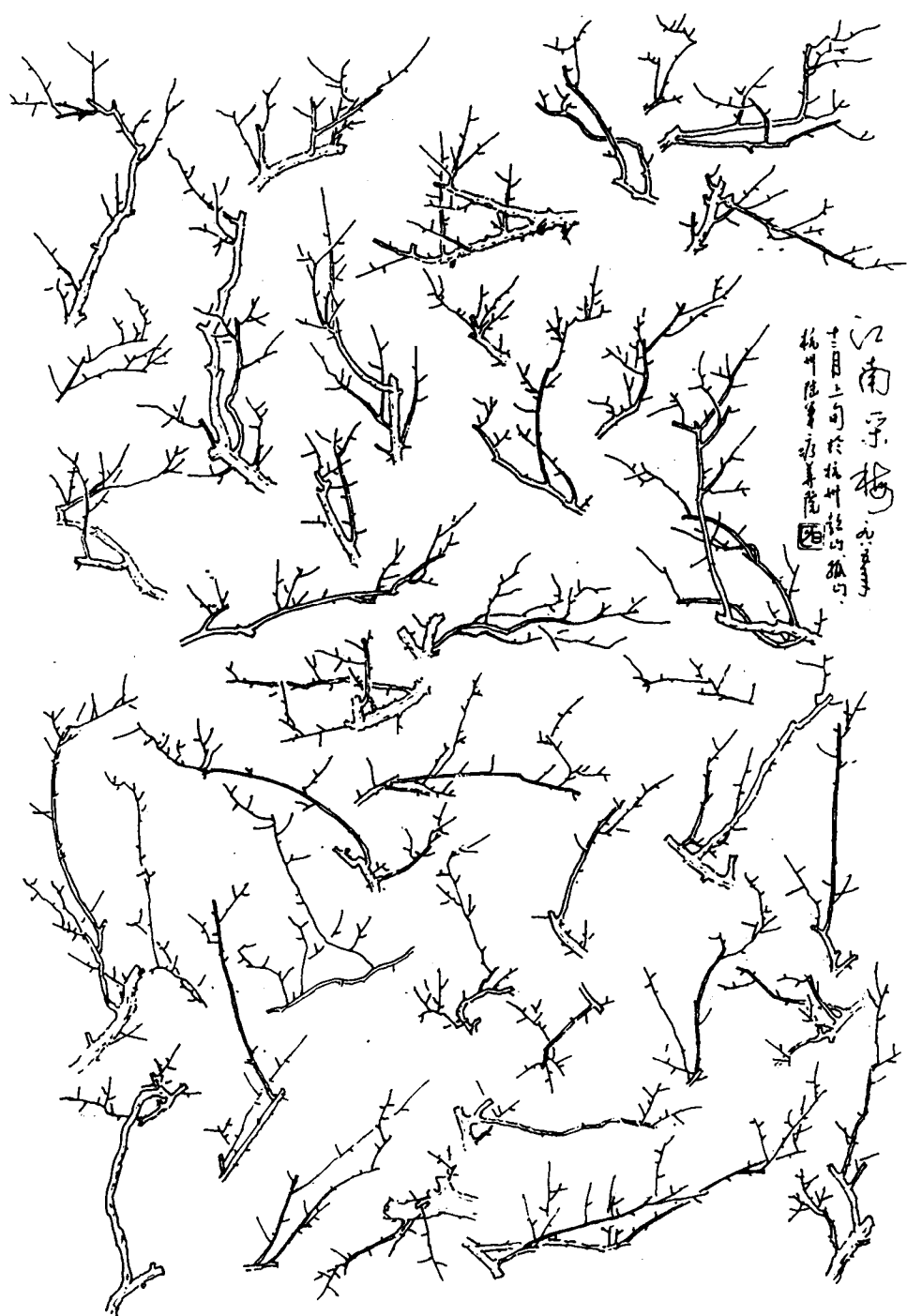

图8 江南采梅

黄山光明顶等诸峰

图9 黄山光明顶等诸峰

的(图7、9)。它们各自的特点,只有靠我们写生时忠实地画下它们的不同结构、不同气势及其不同植被,才能明显地体现出来,否则,就很难分出此山与彼山、此石与他石。又比如,大地上的梅树千姿百态,没有相同的一棵,可在作画时要想连续画出十棵造型优美却又互不相同的梅花枝干,是很不易做到的。只有在写生时忠实地记下梅园里一棵又一棵各具姿态的梅树枝干(图8),方能避免千篇一律。当然,这里所讲忠实写真,画得具体、深入一些,是指写其本质特征,并非自然主义地一概照录。合理的取舍与详略,不仅允许,有时还要十分讲究。

五要有作画意识

就是一旦开笔写生,自始至终要想着:我要把它画成一幅“画”!我们对景写生,不是机械地描摹自然景物,作自然景物的奴隶,而是为了把它画成一件作品。脑子里有了这个意念,就要尽量把写生稿画得完美一些。首先要注意选择写生的最佳角度,然后要有意识地经营画面构成,合理地安排宾主之间的呼应顾盼,并在行笔中注意虚实、疏密节奏。这角度、构成、呼应、节奏等正是一幅好的作品中不可或缺的基本要素,我们在写生时即应考虑到,要尽量把写生当作“作画”来完成。为什么有时候几个人同游一处风景,有人能画出好画,有人却不能呢?其中很重要的一点就是“作

画”意识强与不强的缘故。因此,要养成每出游必写生、每写生必欲成画的良好习惯。这样,不仅写生稿本身就是一件作品(图10、11),而且为将来的创作打下了很好的基础。

六要加强意境记忆

就是不仅用笔记下有形的东西,还应用脑子记下无形的东西。这无形的东西便是意境。而意境是最能激发创作冲动,也是最能打动人的。画家有时面对比较完整的写生稿竟画不出满意的作品,而有时单凭对某个景观的记忆却创作出生动的画面。个中原因,就是意境记忆发挥了作用。因此,在对景写生时,不仅要用眼看,用手画,还要用脑子记,记当时那个特殊时空中的特殊画境,如气象、色调、动势、氛围、感觉等等那些有形之物以外的东西。这样,当你日后将脑子里这意境记忆的“底片”同你的写生画稿重叠一起时,一张好画便会比较容易地创作出来。另外,有时遇到了非常精彩的景物可又因种种条件限制来不及动笔写生时,千万要好好地多看它几眼,并把它深深地记在脑子里。因为这种情况是经常遇到的:比如集体行动,你刚发现了好景却被催着上车转移;比如风雨天,你发现了难得一见的特殊气象条件下呈现的特殊景观,却怎么也无法摊开画纸;比如在颠簸的长途汽车窗里忽然出现一幅绝妙的画面,却既无法落笔,也无法拍照……此时,千万别因为那些“无法”而产生“算

了”的念头，因为说不定这些引起你注意却又无法记下的景物，能在以后引发你一次十分强烈的创作冲动。到那时，你就会庆幸自己当时是那样固执地“多看了几眼”了。

以上“六要”，为写生中应着重注意之点。

至于外出写生用什么画具较好，可因人因时而异。如果有条件，有时间，当场用毛笔和墨色在宣纸上直接画成国画作品自然更好，但这对大多数人来讲不易做到。一般用铅笔、钢笔等硬笔画到速写本或一般白纸上就可以了。至于

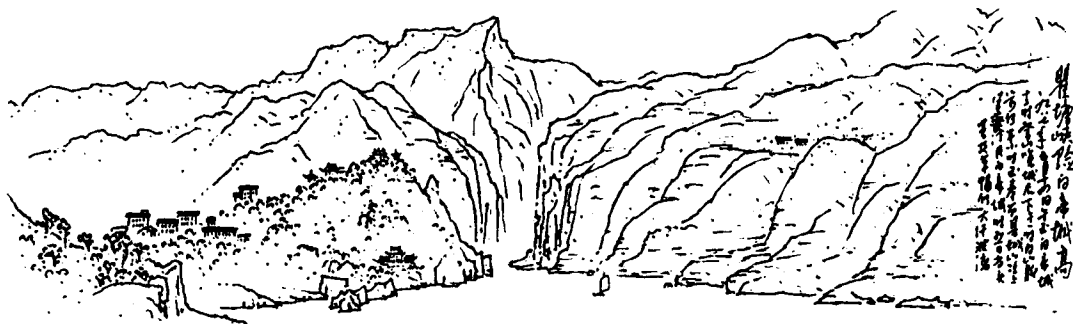

图 10 瞿塘峡险 白帝城高

图 11 山城万县

速写风格，也以自己的爱好而定，没有必要强求一律。

我根据多年写生实践的体验，从方便与实用的角度出发，向读者介绍两种画具：黑色签字笔和自制的册页或写生纸。

我觉得使用签字笔有三点好处：一是携带方便，一次外出带上两三支足够用，再无另带墨水之累；二是行笔自如，线条流畅均匀，且不会有滴墨污纸之忧；三是用它只宜画线条和点，逼着你写生时要把繁杂的景物分析概括，提炼成线条和点记录下来，而这线与点正是进行山水画创作时所必需的，有许多写生稿中的线条不仅可以直接搬入作品，而且由于它是你当时对实际景物认识理解的记录，因而常常比

你自己重新安排、组织的线条要生动得多。

外出写生使用速写本或活页纸自然可以。它们的优点是携带方便，不足之处是画面选择受到局限。80年代初我为创作《铁壁雄关图》要去居庸关写生。用什么样的写生纸才能适应长卷式速写呢？我从旧社会记帐用的折子和现在仍在使用的折叠式册页、签到簿中得到启示，于是把稍厚些的白纸裁成同32开纸等高的纸条，再一反一正地折成32开大小的折子，即成一本自制的写生册。经使用，很方便。它携带起来占地不大，写生时既能单页使用，也能一页一页地连接着画。后来在风雨中游黄山时，这32开大小的册页还是因在风中不易展开而不能使用，于是我又猫在一个山洞口就把

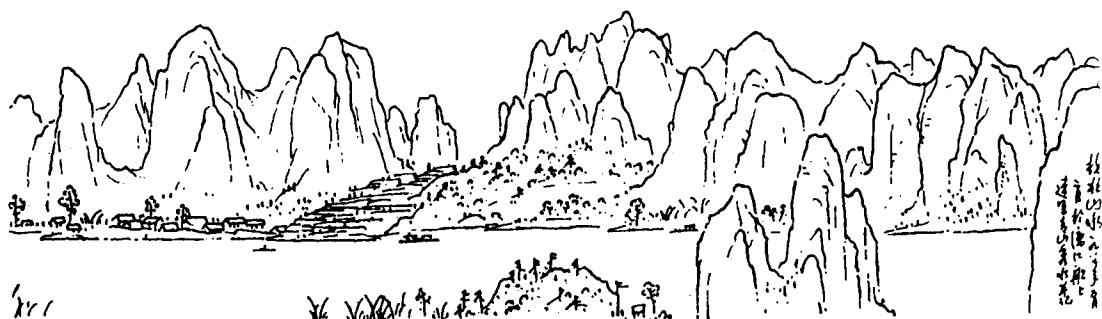

图 12、13 清江百里图（局部）

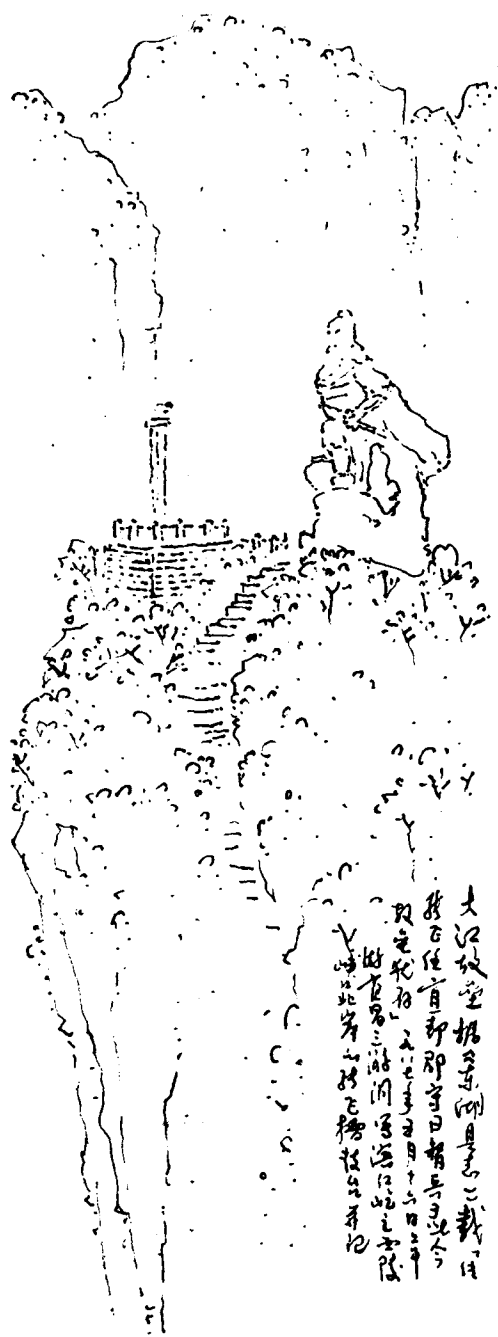

图 14 大江故垒

它裁成 128 开的册页，大不盈掌，随时都可以握在掌心对景速写，而一展开来又可无限接长。那年漓江百里游，船行一路，我在船顶迎风写生一路，沿江百里山水景物，尽收于不过 10 厘米高、7 厘米宽的小小册页之中，返京后粘接起来，居然有近 4 米之长（图 12、13）。后来我又增加了一种 64 开窄长条的册页，用以画竖构图的写生（图 14）。每次出游，我都要带上这三种自制册页，写生时根据不同景物任选一种使用，归来后再将它们分类保存，成为创作的不尽之源。

三、创作九法

创作需要冲动，需要灵感。有了冲动，才会激情迸发，有强烈的创作欲，觉得不动笔心里就难受；有了灵感，动起笔来才会得心应手，似有神助，画出好的作品。这并非故弄玄虚，大多数画家都有这种体验。这冲动、这灵感来自何处？它是生活积累和个人学养撞击后产生的一种鼓动力和智慧波。它也许是即时涌动的，也许是久蕴突起的，大都由一种媒介引发出来。比如，过去曾看到一处美景，总觉得非要画出来不可，如骨鲠在喉，不吐不快；比如在书中看到一句好诗，或在电视中看到一幅好的画面，立即引出非要画一张好画的念头……等等。这时，创作的欲望极强，创作的效果也会极佳。

有时还没有创作冲动却又有时间，觉得应该画张画时怎么办呢？决不急于动笔。因为心中还没有要画什么画的潜儿就贸然动笔，往往是胡涂乱抹一阵，什么也画不出来，即便是硬画了一张，那也是毫无生气。在这种时候，最好是静下心来，翻翻过去的写生画稿或影集，并尽量追忆当时那动人的境界。一边翻着，一边想着，说不定哪张画稿哪张照片就引起了创作情绪。一旦有了兴奋之点，便可立即开笔。如