

中国画技法系列

写意山水

山水构图

包洪波 / 著

画法



陕西人民美术出版社

● 丛书策划 储小平
● 特约编辑 李泽民
● 责任编辑 储小平
● 装帧设计 李丹



唐人詩意圖
癸未年夏月
李洪波畫記



清露滴幽林





作者简介

包洪波，字虹波、鸿波，山东临沂人。毕业于山东艺术学院。

1999年入北京画院高研班师从王文芳、杨延文、王明明先生。现为中国人民解放军国防大学书画院副院长、国家一级美术师，中国美术家协会会员、中共中央国家机关工委紫光阁画院秘书长。中国《美术家》报编审、记者。作品多次参加国内大型展览，并有作品获奖，作品被多家团体收藏。

出版的画集有《包洪波山水画选》《中国画坛百杰包洪波作品选》《当代著名画家包洪波写意山水》《山水画构图技法——包洪波》等。

图书在版编目(CIP)数据

写意山水·山水构图画法 / 包洪波著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2007.3

(中国画技法系列·第3辑)

ISBN 978-7-5368-2081-4

I. 写... II. 包... III. 写意画: 山水画 - 技法 (美术) IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 136662 号



概 论

山水画构图要根据形式美的要求和多样统一的原则，强调画面形式的节奏韵律，突出民族传统的审美特点。

山水画构图的位置经营与中国绘画传统中的远近法关系密切。由于中国绘画空间的远近法采用动态观察的方式，加之在观察认识事物上的一系列传统特点，使中国绘画在经营位置上具有更大的灵活性、叙述性和完整性，这是山水画在位置经营上的三个传统特点。山水画为了尽可能完整、充分地表达思想感情，能够像文学一样，具有叙述性。于是大胆地打破时空限制，自由灵活地处理画面，使不同场面可以组合在一起，先后情节可以同时生发。例如：历代画家常常采取长卷的形式，一幅作品长几米、十几米，乃至更长。绘画的时空表现因此也得到了最大程度的满足。

全景式、大观园式的复杂构图，章法繁密，气势宏大；而“一角”、“半边”以及那些空疏小品，章法疏简，境界幽旷，构成另一种独特的风貌和情调。可见山水画章法的不同形式及繁简的灵活性对于表现不同容量的内容，不同的构图能够使不同的景色各尽其妙。山水画的构图有自己对形式美的要求，形式美是存在于客观事物自然规律中的，在构图里，它存在于置陈布势，经营位置之中，存在于点、线、面的铺排中。位置如何经营才美呢？有一条行之有效的形式法则可以遵循，这就是多样统一法则。这一形式美的法则要贯穿在位置经营中的主要过程中，构图布置从整体到局部又回到整体，也同时是从统一到变化又回到统一的变化和谐的过程中。

山水画作画步骤

步骤一：以狼毫笔勾写树石、屋宇，中锋、侧锋并用。用笔需有力，有自然流畅之意，构图要疏密有致，得自然之气象。



步骤二：注重感觉，纵观全局，从大体入手，逐步深入，求心中之意象。

步骤三：围绕意境。突出重点，皴擦、点虱、渲染，求苍重之感。



步骤四：强化整体，使整个画面浑然一体。得自然苍茫之感，求书卷空灵之气。最后题款落印，完成作品。

山水画构图格式

一、三远法

山有三远——自山下而仰山巅谓之高远；自山前窥山后谓之深远；自近山而望远山谓之平远。高远之色清明；深远之色重晦；平远之色有明有晦。高远之势突兀；深远之意重叠；平远之境辽阔。高远多表现崇山峻岭，如范宽的《溪山行旅图》多表现重峦叠嶂、千岩万壑的地理环境。如臣然的《万壑松风图》、王蒙的《青卞隐居图》等；平远则多表现平坦的地理形态，如郭熙的《窠石平远图》、倪瓒的《六君子图》等。三远法在实际构图中可单独使用，也可以综合运用。



图二 以深远构图之法，表现山重水复、层峦叠嶂之意境。



图一 典型的高远法构图。这种方法一般用于近景的表现上，意本表现山势的雄壮、巍峨。



二、三叠两段法

三叠两段法是传统山水画中经常运用的构图格式,它是巧妙运用云烟和水造成空白的处理方法。三叠指一层地、二层树、三层山;两段是景在下、山在上。这是对自然景观最基本的构图。

在西方绘画中,风景同样也是以三叠两段构图为多。一般近景多坡树、层宇;中景是山崖林木;远景是或浓或淡的远山。中国传统山水画中,如五代、北宋的全景式构图可以叫做二段式,即只有近景与中景或只有近景和远景两部分时,就可以叫做二段式构图。倪云林最擅用此法,在平远的空间里,用干墨在纸上轻擦出简淡的墨痕,只是一段陂陀,几株细细瘦瘦的树,一抹远山,最多再有一个空亭,给人一种荒芜、空寂之感。



图三 为平远法构图。平远法寂寥空旷,视野开阔,宜表现萧散、平淡、质朴的意趣,云林构图常为之。



图四 采用传统的三段式构图,近景、中景、远景层次分明,有机结合。

三、一角半边法

南宋马远和夏圭在师法李唐的基础上，打下了构图基础，从五代、北宋山水画全景式构图，发展而来的局部取景的构图构式。马远和夏圭的画多为边角布景，表达景物的一边或一角，一个山角、一边山顶，使人联想到山之整体，回味无穷，以有限的画面达到无限空间的联想效果。这种形式的构图虽只表现了一角半边的画面，却给人以意味深长、境界幽远的感觉。越是简洁的艺术，艺术趣味和感染力越强。



图五 为二段式构图，是作者惯用的个人图式，在山和水的空间里表现了天高水长，秋雨绵绵的雨后景色。

图六 《故园清秋》 该画为典型的S型构图法，运用云烟、溪水形成的S形，将景色刻画得幽远，意味深长、境界无穷。

四、S型构图法

S型构图法是山水画构图的基本程式之一，运用均衡变化的原则，以S型的基本形式造成画面蓄势。弯曲之间的距离和弧度变化、景物的内容和多少，随需要而定。以型的势暗合变化着的景物，S型所形成的韵律节奏在视觉上给人一种柔和婉转、起伏迂回、幽雅流畅的感觉。这种格式所蕴含的形式美的规律是其他格式难以比拟的，另外，还有O型、C型、Y型、T型、Z型的构图格式，乃客观景物所暗合的基本形不同而形成的构图格式。



图七 作者借画面一角，描绘了沂蒙山秋高气爽的感受。虽只寥寥一角，却令人回味无穷。



图八 醉秋



图九 宿雨新收

五、平行构图法

该构图法是强化节奏韵律的一种构图格式。其画面景物相对平行位置布置，有水平平行，有倾斜平行。水平平行构图有稳定感；倾斜平行构图有动感；所谓平行构图是指走势、走向平行，并非是真像平行线一样规矩呆板。



图十



图十一 《溪云》 为反C形构图。运用云水将景物结合地浑然一体，整个构图饱满、充实。



图十二 《斜阳雨后》 为平行构图。安定的水平平行构图与变化的倾斜平行构图，使画面既稳定又有变化。

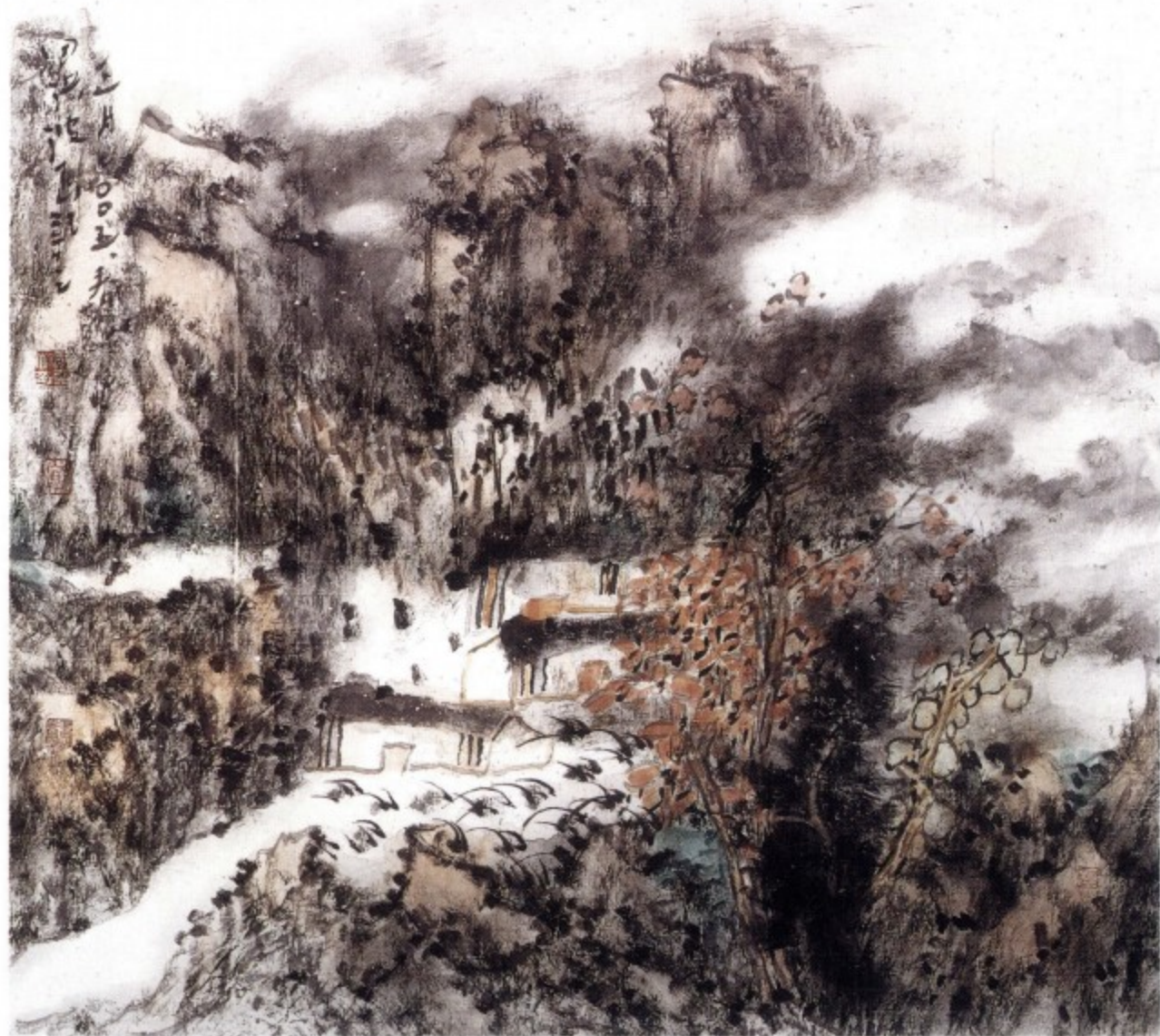
作品欣赏



春风



祥云



雨后清岚



秋日叙语



晚秋



坐看闲云起



山水四条屏





青山自有祥云飘

局 部

