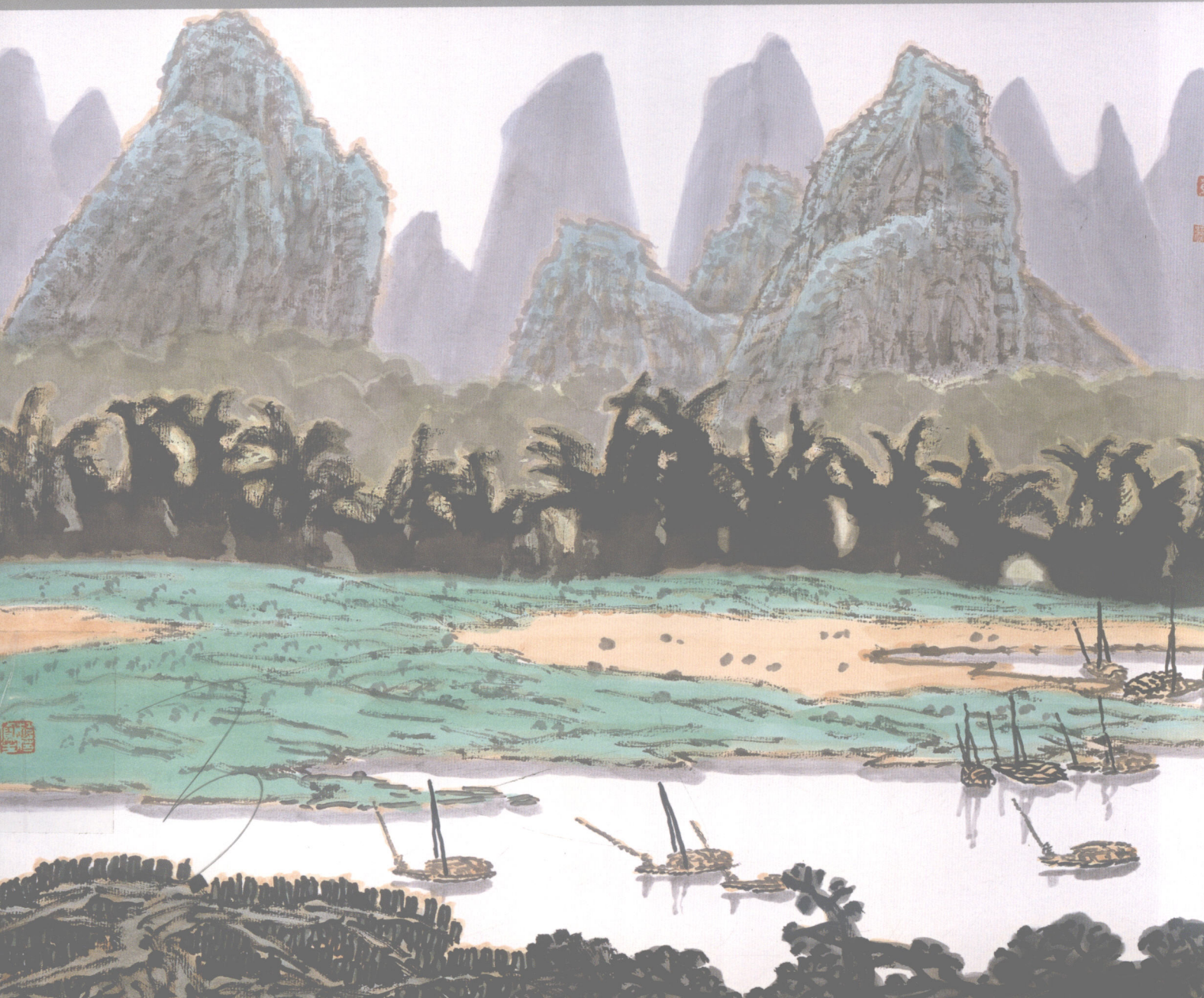

黄格胜

山水画写生教程

黄格胜 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

黄格胜山水画写生教程 / 黄格胜著. — 南宁: 广西美术出版社, 2006.10

ISBN 7-80746-049-0

I. 黄... II. 黄... III. 山水画 - 技法(美术) - 教材
IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 120707 号

黄格胜山水画写生教程

Huang Gesheng Shanshuihua Xiesheng Jiaocheng

著 者: 黄格胜

图书策划: 姚震西

责任编辑: 杨 勇

责任校对: 罗 茵 刘燕萍 尚永红

审 读: 林柳源

终 审: 黄宗湖

出 版 人: 伍先华

装帧设计: 杨 勇

特约编辑: 王雪峰

出 版: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号

邮 编: 530022

发 行: 全国新华书店

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2006 年 10 月第 1 版

印 次: 2006 年 10 月第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7.5

书 号: ISBN 7-80746-049-0/J · 698

定 价: 48.00 元

版权所有 翻印必究

写生不是游山玩水，艺术虽贵求天真烂漫，但是写生作为学生学习的重要手段之一，则应达到一定的教学效果，而不应该以闲散之心散漫为之。

我的写生语言以及画面效果是最大限度地描绘所见所感，把事物最美的姿态展现于画中，它既有传统基础，并保持着强烈的中国意味，是我多年来对生活的总结，是靠宣纸堆出来的。

写生作为初学者达到彼岸的船和桥，它不仅效果突出，并且路子也是对的，随着时间的推移和表现方法、审美水平的提高，每个同学的个性、悟性、内涵和追求会使他们各显特色、各擅胜场。

写生得在一种成熟完备的方式下训练才会有所收获，这也就是我的写生教学独特之处。明白了这一道理，写生不单是一种绘画方式，也能让我们从中获得一种很好的享受。

我的山水画写生及教学重视写生中的创作味，比较强调作品的完整性，要求学生尽可能地画完一张画，学生只有一张一张画完画好，才能进一步提高绘画的技能和对大自然的感悟能力。

在教学过程中，我在实景面前边示范边讲解写生作品，让学生明白我的画面既较好地尊重对象又超越对象。这对教学来说，是一套非常有利于学生学习的方法，而且也值得同道的借鉴。

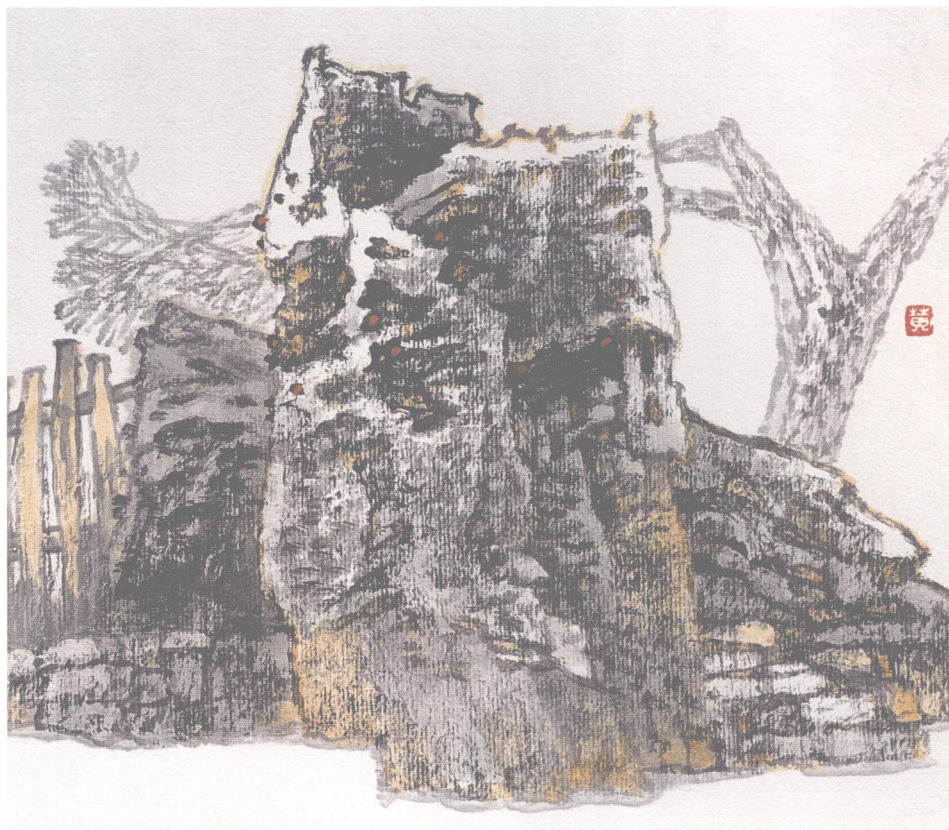
J212.26

25

2006

漓江画派文献·七

黄格胜山水画写生教程

黄格胜 著

广西美术出版社

黄格胜

黄格胜，壮族，1950年生于广西，自幼酷爱艺术。1966年初中毕业后因“文革”辍学。1980年考取广西艺术学院研究生，师从著名画家黄独峰。1982年毕业留校，1987年任副教授，1992年任教授，1995年任广西艺术学院副院长，1998年任院长。现为全国政协常委，十届全国政协代表，中国文联委员，中国美协理事，致公党中央常委，致公党广西区委会主委，广西政协常委，教育部高等院校艺术教育指导委员会副主任，广西区政府学位委员会委员，广西文联副主席，国家级优秀专家并享受国务院特殊津贴。

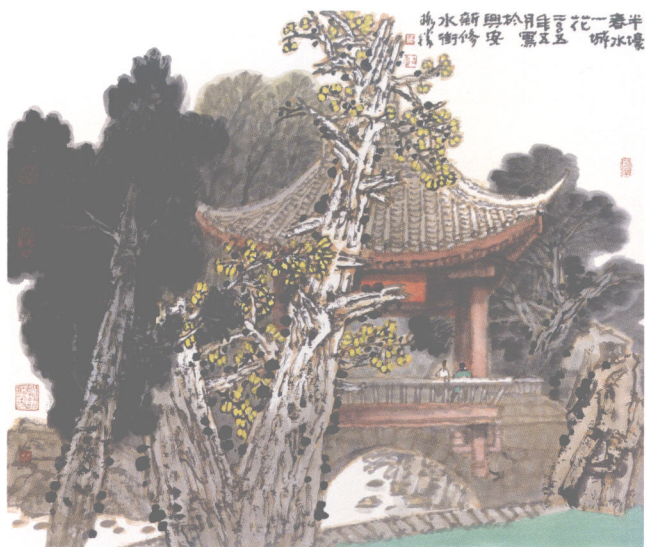
黄格胜擅长中国书画，特别是山水画。曾在美国的洛杉矶、旧金山、夏威夷举办画展和讲学；在荷兰的阿姆斯特丹举办画展，作品被荷兰国家艺术馆收藏；还在桂林、柳州、南宁、广州、深圳、台湾等地举办个人画展20余次；出版有《漓江百里图》等个人画册、专著20本。曾获广西壮族自治区文艺创作最高奖——铜鼓奖。《漓江百里图》曾由中国驻美使馆赠予当时的美国总统布什，《漓江百里图》画册被美国国会图书馆收藏，中国画作品多次被中国美术馆、国家博物馆等多家大型机构收藏，广西壮族自治区领导也多次以黄格胜作品相赠美国前总统克林顿等各国政要及官员。作品《老屋纪事》入选2001年“百年中国画展”。2004年获“黄宾虹奖”。2005年中国画作品《漓江烟雨》随“神六”遨游太空。2006年应美国国会图书馆邀请赴美讲学。

写在前面

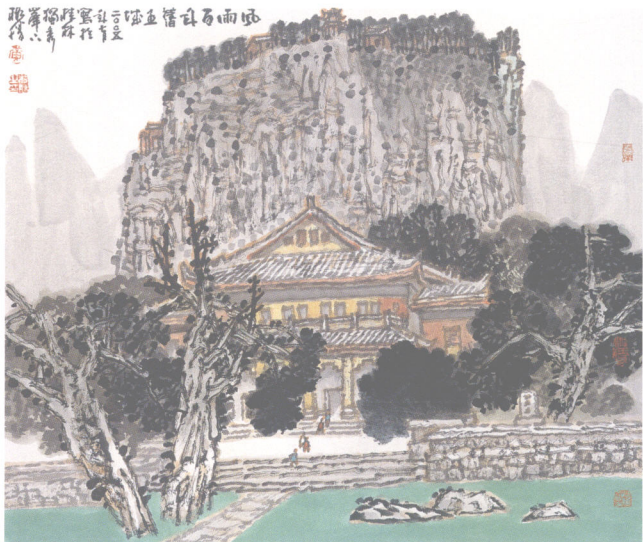
——我的山水写生教学谈

写生不是游山玩水，所谓的“游山玩水”只是写生中一个很轻松的内容。如果把写生作为一种“游乐式”的学习方式，那么是把写生看得太轻了，但如果把写生看成“苦行僧”式的修炼学习，似乎又把写生看得太重了。有些人认为写生课中，不必对学生的写生之作期以非常高的要求，哪怕是画不出来，到处走走瞧瞧感受一下也可以。我想，这是一种不负责任的写生态度，艺术虽贵求天真烂漫，但是写生作为学生学习的重要手段之一，则应达到一定的教学效果，而不应该以闲散之心散漫为之。

我热爱写生，并认真对待写生。写生贯穿了我的整个艺术生涯。我在写生中追求的是一种真实质朴的美。这种所谓的真实并不是简单的再现现实，而是一种夹杂着我个人感情的对生活精神的理解。人们也许不明白为什么我会如此的痴情于乡村田园景色，“占尽风情向小园”，为什么我对壮乡苗寨情有独钟。因为我觉得这是我心灵永远的家园，一个让人亲切和怀念的地方。每逢我带学生去到农村写生，总有一种回家的感觉。我的艺术生命源于此，艺术成就也将源于此。

在写生教学中，我从未刻意对学生严格要求，我只是不停地画画写生，要知道教师必须有示范才能教好学生，身教重于言教。美术是一种师傅带徒弟的学习方式，于是，我中午也不休息，早出晚归，不断地在学生面前展示新作，以“无声胜有声”的方式督导着、影响着学生们去勤奋画画。在这种无形的压力下，学生们变得自觉学习，勤奋写生，由“要我学”变为“我要学”。有一个奇特的现象，大凡跟随我下乡写生的学生，刚开始总想创一条自己的道路，以自己的方式去描绘对自然的感受，但是最终却又重新拿起我的画册当成“葵花宝典”。为什么呢？因为我的写生语言以及画面

效果能够最大限度地描绘所见、所感，能够把事物的最美的姿态展现于画中，它既有传统基础，并保持着强烈的中国意味，是我多年来对生活的总结，是靠宣纸堆出来的。作为初学者达到彼岸的船和桥，它不仅效果突出，并且路子也是对的，随着时间的推移和表现方法、审美水平的提高，每个同学的个性、悟性、内涵和追求会使他们各现特色、各擅胜场。

跟随我下乡经过写生训练的学生，他们从我的写生教学中学到的东西远比课堂中的要多得多。这有点像古希腊的“走动式”教学，一种随意而又自然的教学方式。在这种写生训练下，学生们更直接地以“创作式”的方式进行学习，而不是依靠常规多临古画从传统入手的方式进行学习。这也许有点过于偏激，但是这种写生训练得在一种成熟完备的方式下训练才会有所收获，而不是随手拿着速写本随便勾一两条线就走了，或者对着自然实景复制仿古山水就能学好的。这种“非理性”的学习方式处于“乱碰”、“迷糊”的状态，肯定画不好画。所以这也就是我的写生教学独特之处。明白了这一道理，写生不单是一种绘画方式，也能让我们在绘画中收获到一种很好的享受。

我的山水画写生及教学重视自然对象的特征特点及地域性，重视写生中的创作味。比较强调作品的完整性，要求学生能尽可能地画完一张画，而不是画一大堆的半成品。学生只有一张一张画完画、画好画，才能进一步提高绘画的技能和对大自然的感悟能力。在教学过程中，我在实景面前边示范边讲解写生作品，让学生明白我的画面既较好地尊重对象又超越对象。这对教学来说，是一套非常有利于学生的学习的方法，而且也值得同道的借鉴。

目 录

第一讲 写生树法	9
一、树的写生起手法	9
二、枝干写生画法	10
三、树叶写生画法	10
四、特殊树种的写生方法	10
五、《王气犹存》画树步骤图（双勾法）	18
第二讲 写生山石法	23
一、线皴法	23
二、面皴法	23
三、《龙隐洞》画石步骤图（线皴法）	35
第三讲 写生屋舍法	41
第四讲 写生云水法	49
一、云法	49
二、水法	49
三、《飞珠溅玉》画水步骤图（勾染法）	57
第五讲 写生点景法	61
第六讲 赋色法	67
一、勾色	68
二、填色	68
三、染色	68
四、接色	68
五、撞色	68
第七讲 长卷法	73
一、关于长卷的构图	73
二、关于长卷的笔墨	76
第八讲 山水画写生的方法	77
第九讲 创作体会	87
一、《老墙、老树、老夫、老妻》写生散记	87
二、水乡圆梦——《水乡》系列写生创作散记	89
第十讲 写生作品赏析	91
一、实景与写生作品对照	91
二、写生作品欣赏	97

第一讲 写生树法

树木,一种非常奇特的生灵,代表着欣欣向荣的生命。倘若我们的山水画中全是荒山秃岭,那还有什么山清水秀、茂林修竹来怡情可言。所以山水画中是离不开树的光彩的,山水画“得草木而华”。

树木的画法历经了各朝各代,在理论和技法上都达到了一个相当的高度。古人历来把画树作为山水画的看家本领,所以有“看家树”之说。而按照古人山水画入门的方法,都是先学树木。清代钱杜在《松壶画忆》里说“山水以树始”,龚贤也在《画诀》里说“学画先画树,再画石”,这是有一定道理的,主要是通过树法的学习去掌握山水画用笔、用墨的笔墨造型方式。

有人说我的树最具个人化,一看就知道是黄格胜的树。我想说,我的树是我在自然中观察,以个人化的笔墨提炼表达出来的。在我的山水画中,我很少采用传统的符号语言,诸如个字点、介字点、混点等形式皆尽量不采用,因为我的感受并非像《芥子园》里的画法般程式可以机械地套用,它不是主观臆造的,也不等同当今画坛为拉开彼此画风间的差距而肆意而为。

如果问我的写生树木最大的特点是什么,我想也许就是“线”的表现,以线造型。各种各样的线条,长短、粗细的线条按照一定的组织方式,有序地展露自身的美。在写生中,无论是多么复杂、奇特的树种,我都用“线”去梳理它,去表现它。就连树纹的皴擦我都用线去表现,因为语言纯粹,所以它的形象就变为更独特,进而也创造了我自己的写生树木语汇和个人的艺术世界。

在写生当中,我面对着一棵或几棵树时,我从来不会简单地把它看成是一棵树,而是看作一个人,一群人。他们顾盼,他们挽扶,或静或动,或跑或舞,他们充满

了生命的活力。这就是写生中首先得学会用眼睛、用心去观察去体会对象的形神。注意了树木本身的动态,在表现的过程中去加强这种动态意趣,就会让树木本身更显得生动,更有张力。

我的写生树木另外还有一个特点,它也反映了我的山水画写生观,这个特点就是真实。如果说同行的画家有笔笔皆有出处之说,那么我的画可谓是幅幅皆有出处,因为你可以从我的画中找到这个景。近年,许多外省画家到广西写生,看到了我画中的景很美,就按图索骥地去找此景来画,这超乎我的想象,竟不知我的画还有此功用。所以在具体画树时,我也认此理,树奇我则画奇,树古我则画古,树枯我则画枯……这并不说明我是在照抄对象,我是在遵照它给我的第一感觉后,对其进行适当的取舍和笔墨处理。不想把它画得“画目全非”,如别处之物,画的全是自己习惯性的审美及表现模式,回家后倘若将画一一展开,形象特征如出一炉,像是“亲戚树”,这样写生意义又何在呢?

一、树的写生起手法

同画谱上画树的常规方法一样,我写生时画树先画树干,后画枝,再画叶。这样容易把握好树的姿态,换句话说,是框架打好了再装修。

传统的画树干法往往是先勾勒树的外轮廓再皴擦内部的结构及质感。我则是习惯从树的内部勾画起,然后在依此勾画外轮廓。尽管用的是线条,但一定要通过用笔的停顿、转折、干湿画出树的结构、空间关系以及质感。我这种先画中间以线条为主的画树法可以随时调整树形的大小,即使偶尔树干画小了,也可以在外围补加线条来调整形象。

二、枝干写生画法

总的而言，写生画树的方法可以分为双勾法和没骨法。

双勾法是我在写生的过程中常用的方法，它通过笔线的交搭能表现出树干、树枝的前后左右的空间关系，也就是画谱上常说的“树分四歧”。正因为此法借助一组组的线条，所以它很适合细节的刻画，达到形象的深入。我在画以树为主体的写生时，常把它用作主树的表现方法。如《沧桑》（见第13页）中表现的阳朔古榕树，线条能将榕树上繁多的细根准确地表现出来。将那种历经千年却又生生不息的生命之气表现出来。

没骨法画树，以稍润之笔，浓淡并重，着重注意树姿，它与双勾法的树相配能起到相衬的效果。它虽省略树干上的一些细节，但树的整体感却更强。我往往在画的时候将它作为画客树的方法来配衬双勾法的主树，因而用笔也更为概括，墨色也更单纯。在整幅画中它是作为一块重色块来用，可起到平衡画面、为画面增加节奏的作用。

画群树要注意须有主次，不可将每棵树的笔墨平

等对待，树态要有高低、欹侧、聚散对比，各树头、树根必须有错落才不显呆板。

三、树叶写生画法

山水画的叶法在表现形式上可分为“夹叶”和“点叶”。传统的叶法名称繁多，但归根结底是从用笔上去下定义的。根据不同的笔点、笔线、笔形，最后就有不同的命名。我不想在我的写生画中将其程式化地套用，但也有几点是值得注意的。

（一）双勾叶法要注意叶子排列的方向和秩序。排列过于整齐容易有较强的工艺味，另外局部中树叶方向朝向过于杂乱容易破坏整体感和整幅作品的节奏感。

（二）点叶要以参差为妙，不能平面排开，清晰可数，点叶的大小，要大致相等，不要相差过于悬殊。另外，点叶要有聚散，忌平均分布。

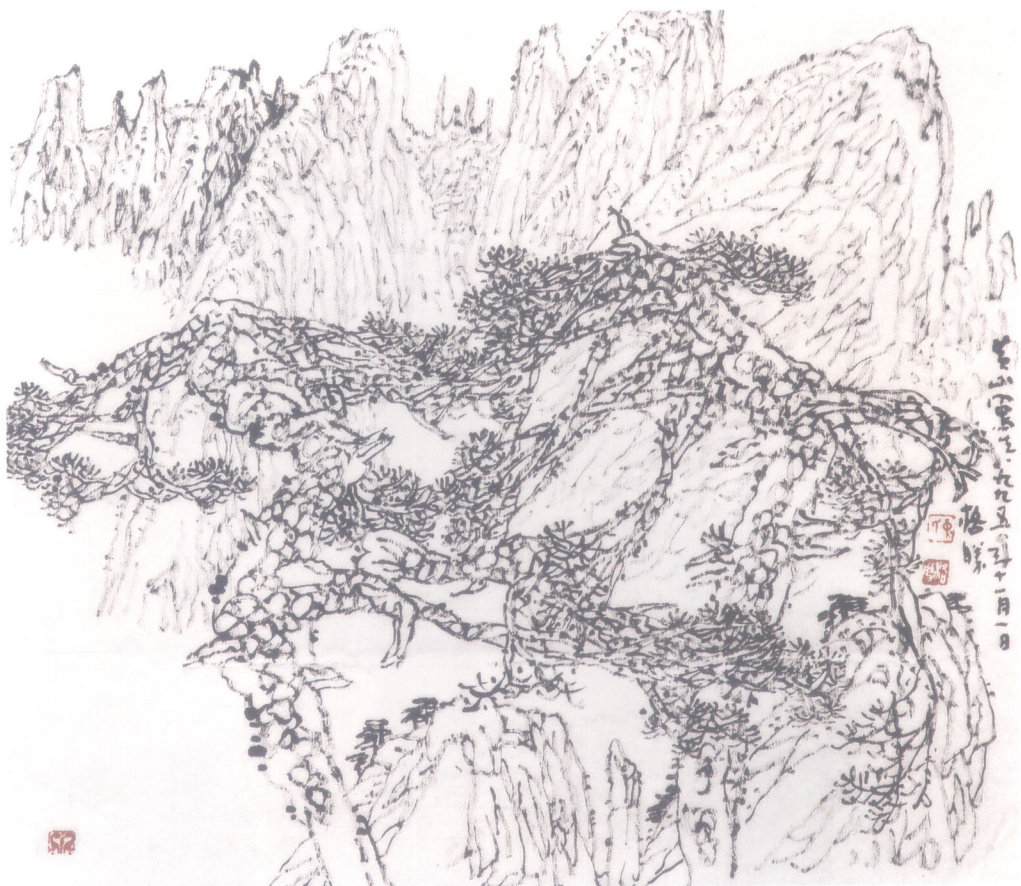
例如，在《古亭隐浓荫》中我既用了夹叶也用了点叶。因为树种多，我在夹叶和点叶的两种方法里也拉开变化，有掌状的双勾叶，也有片状的双勾叶。大树的叶子用圆润的点来处理，而那些杂树、小灌木只起到烘托气氛、丰富画面的作用，我则以用破笔法去画它们，让它们彼此能相互区分和协调。

四、特殊树种的写生方法

传统画的树只有松、柳、槐、桐能区别出名来，其他一律称为杂树。南方是植物的天堂，没有上过经典树谱的树种难以计数，榕树、桂花树、棕榈树、柚子树等，它们都有各自的形象特征，要么体现在叶，要么体现在果，所以也很适合入画。我根据这些树的特征进行提炼和概括，做到使它们同样能直呼其名，让它们在山水画中一样能找到属于自己的星座。

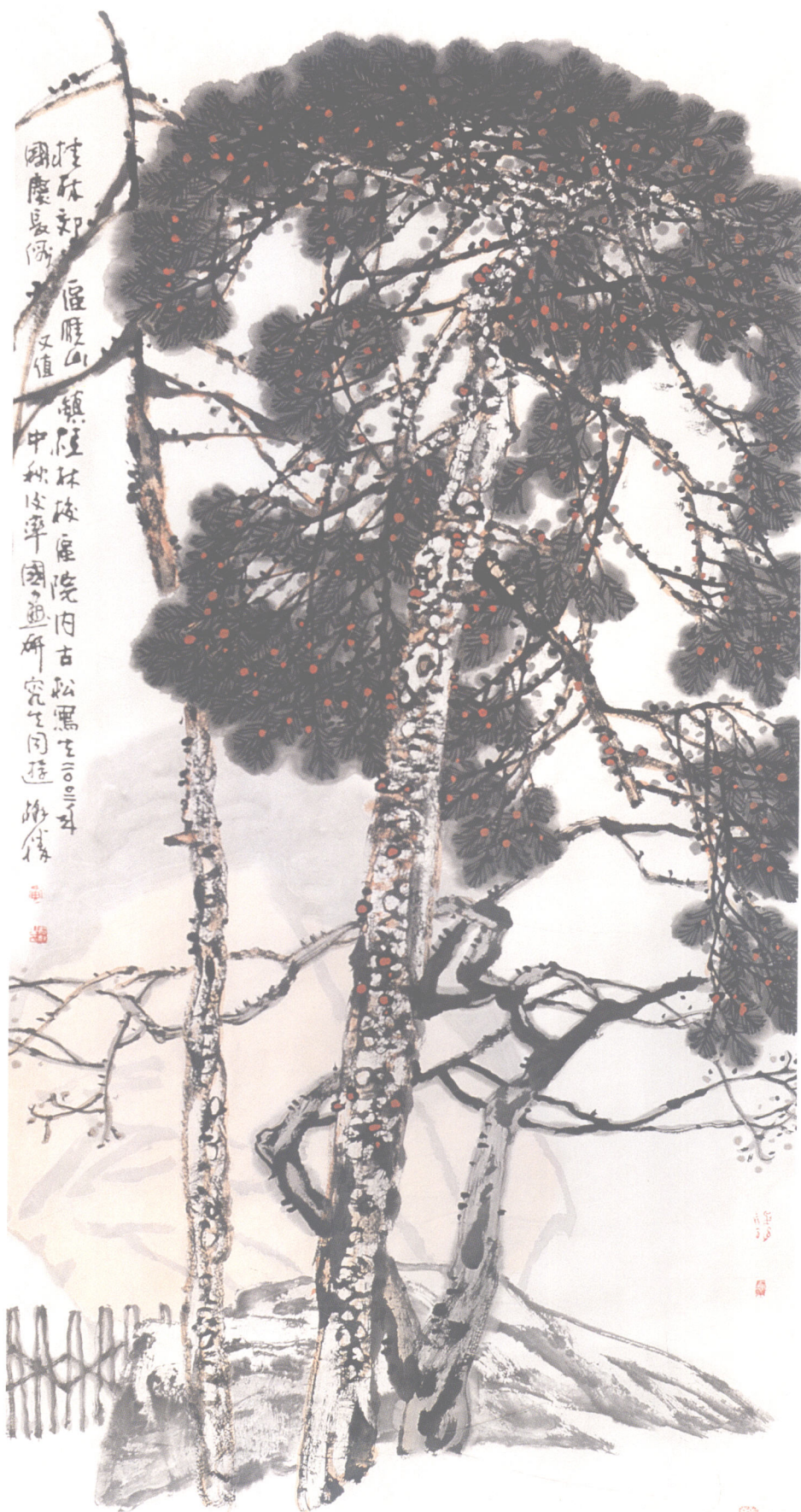

古亭隐浓荫

松树白描法写生

白描法写树,可以抛离树之色,能使画者更多地关注和表现树形、树态之美,做到有的放矢,对初学树法写生大有帮助。《黄山松树白描写生》以枯笔勾线为之,虽无铅华所施,但其目的是写尽黄山松树的遒健沧桑而又挺拔之态。

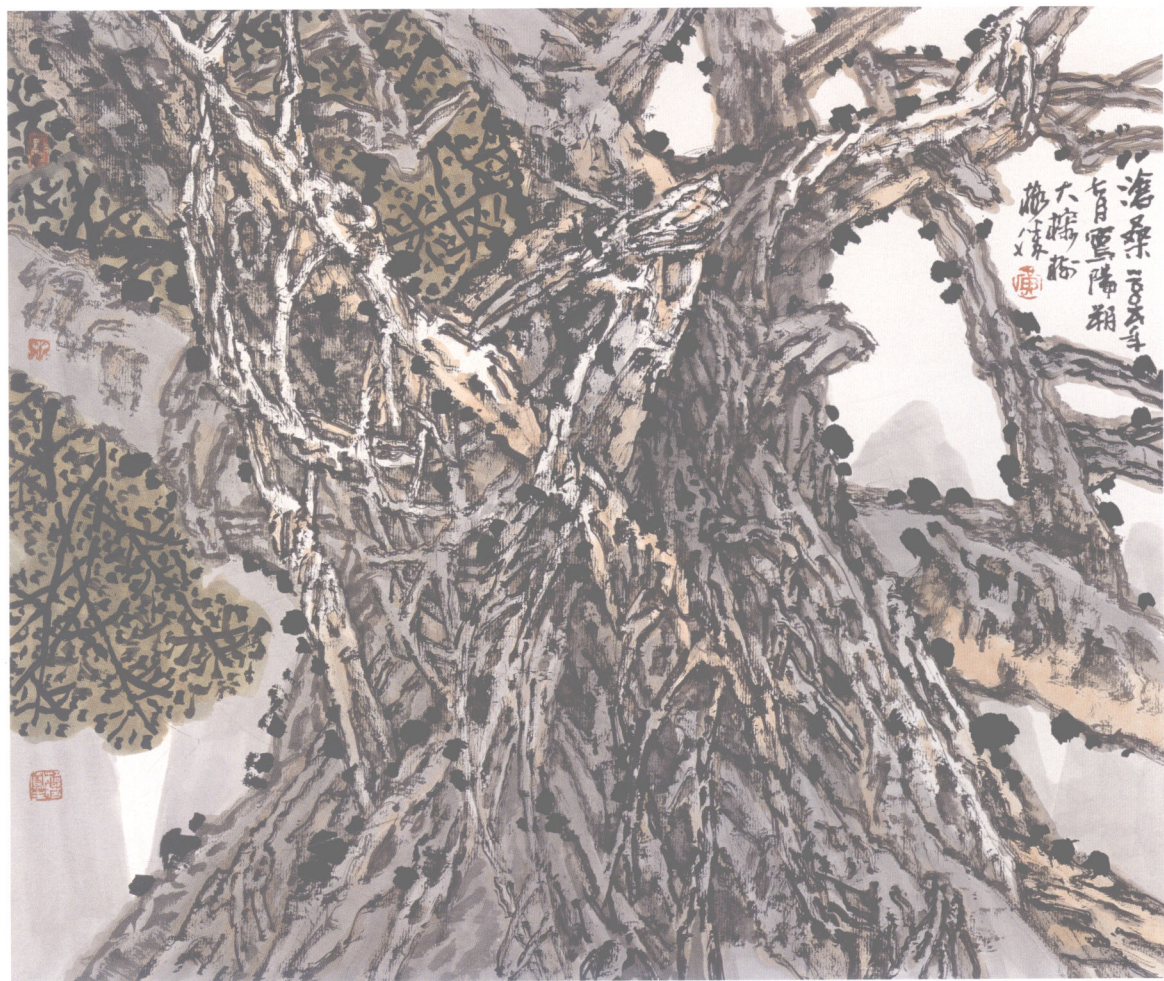
双勾法松树写生

“松干如龙鳞”，古松更是“皮老苍藓”。皴松皮以干湿、浓淡之笔墨圈之，要有疏密、虚实地图，切忌圈得过圆，也忌一圈到底，至根部须干而虚，且渐留空略作皴擦几笔即可。松叶之笔须与松干之笔笔意相配，树干用笔圆浑，松针用笔忌尖细。松针虽以线条层层繁复交织而成，但仍要注意每枝松针的用笔，切勿过于草率取巧。

双勾法樟树写生

广西多樟树，千年古樟数人牵手难抱，其树身多节疤，以线写之，画意甚浓。为表现其高、其挺，我多将树根部画大，树梢缩小，如锥状，夸大其透视感。

《沧桑》中双勾法的运用