

中国画技法系列

江南山水

江南水乡

姬俊尧 著

画法

村叶黄新江左
墨月秋白松
文雅

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

幽 梦

作者简介

姬俊尧，1941年11月出生于河北省东光县，1959年考入天津美术学院，1965年毕业于，留校任教至今。曾任该院美术教育系主任、教授、硕士研究生导师。中国美术家协会会员。

1994年以来，曾赴俄罗斯、日本、新加坡、马来西亚、泰国、香港等地进行艺术考察和艺术交流活动，2003年赴德国斯图加特师范大学艺术学院讲学，并举办画展。

多幅作品为各国博物馆、艺术家、收藏家收藏。作品入选全国第六、八、九届全国美术作品展览。有些作品在国家级展览中获奖。多次任国家级美术展览会评委，曾任全国高师美术教学研究会常务理事、学术部长。

出版专著有《姬俊尧江南水墨写生集》《姬俊尧山水册页选》《当代名家山水精品库·姬俊尧画集》《中国当代书画名家精品系列·姬俊尧专集》《姬俊尧写意山水画集》。2002年两幅山水画作品入选《中国现代山水画全集》。

图书在版编目(CIP)数据

写意山水·江南水乡画法/姬俊尧著. —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. 姬... 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136669号

概 论

山水画在中国传统绘画史中占有重要的位置。它题材广泛,内容丰富,尤其是在表现技法上经历代画家苦心经营,更趋于成熟和完善。它形成于唐,又经宋、元、明、清各代的努力与发展,在笔墨技法上有许多新的创造,包括各种皴法的运用,如擦、点、染的技法,积墨、破墨、泼墨等墨法的创造。与人物、花鸟画种相比较,山水画具有更强的表现力。

江南水乡的画法及表现形式属于山水画科中的一部分,内容和题材多以长江以南,江浙一带的水镇和村落为主。那里气候温和,雨量充沛,河流交错,自古以来就被称为鱼米之乡,人们过着富庶的生活。优美的环境,青瓦粉墙的独特建筑,小桥流水人家的幽雅情调,历来被诗人画家所青睐,流传下来的诗词、画作不计其数。近年来的开放改革促进了旅游事业的蓬勃发展,使得江南水乡成为了人们休闲旅游的重要地方。因而也就出现一批专门画水乡的画家,他们多以江苏的甬直、周庄、苏州、浙江的乌镇、西塘、新市、杭州、嘉兴、湖州等地域成为他们绘画的基地。通过几十年的努力,表现技法,形式及思想理念都趋于成熟,创造出一大批精品佳作,也形成了自己独特的艺术风格。在这本小册子里,成介绍了几例画法步骤及几幅水乡画参考。初学者们可以了解一些比较浅显的表现手法,随着学习的不断深入,方能进渐领悟到其中的深奥知识。学习江南水乡画法,一定要重在意境二字,意境是人们所进求的最高的审美境界,山水画的灵魂实质上也是一种意境的体现。

在学习江南水乡画法的时候,一定要多到实地去写生,体验生活,熟悉它的自然环境。这样一方面可以提高自己的表现力,熟练地运用技巧和技法;另一方面也可以提高自己在生活中的审美能力。江南水乡画法是山水画科中的一部分,有时同一题材所表现出来的画面使人感到简单、单调,尤其画幅一多,这种不足就更为突出。如果能在构图上,笔墨的运用上发挥得更加充分,变简革为明快,变单调为丰富,就可以多视角、多种手法表现出江南水乡苍翠秀丽,清澄明静,玲珑剔透的意境。古人说:“外师造化,中得心源”,要多深入生活,才能“境由心生,心随情动。”达到人与自然的沟通与契合,也是表现了客观的选择和整合。

学画要执著、认真、用心,持之以恒。没有哪一位成功的画家不是为此付出了毕生的精力,任何一种技能没有执著和艰苦的锤炼是不可能有着较高的造诣的。

山水画中的江南水乡像其他画种一样,在继承了传统的基础上而又不断创新,提炼素材,使之典型化、理想化、赋予传统艺术以时代感,创新出蕴含时代精神的作品。石涛的“笔墨当随时代”也就是这个道理。它是形式外延与精神内涵的合一,高超的技巧、技法与作者美学理想的合一。不断在所表现的内容的本身去探索史新的表现形式,在不断的创新探索中形成自己的风格。

江南水墨画和其他题材一样,除了继承传统,掌握技能技法并熟练的运用之外,更重要的是坚持。尤其是业余作者及老年大学的水墨爱好者,更需要注意利用自己的业余时间,不能操之过急,水墨画技法的进步在于领悟,领悟得好进步就快。就是悟性强的人,仍需有多丰的积累、充实和丰富自己的绘画经验,才能在江南水乡画实践中做出突出的成绩。

图例一：江南水乡基本画法

一、树的画法

由于江南气候条件与长江以北的黄河流域、华北一带的气候差异较大，江南水乡一带的树木茂盛，枝叶繁多，以柳、杨和宽叶植物最为多见。用中锋狼毫勾画夹叶类树木，浓淡墨兼用勾出枝干，再画出不同形状叶子。柳树的画法关键在柳枝，用笔要飘逸潇洒，要灵活切忌死板，才能表现出微风中飘动着枝条的美。一般杂树的画法要注意树叶的特点，树头的形状，力求变化。

二、竹和芭蕉的画法

在山水画中，竹往往以成林来表现，与树、树林的画法相似。先以中锋勾勒竹干，再勾竹叶。一般以“个”字由上或由下勾出，用墨要分浓淡，以示远近。画芭蕉时也以中锋勾出芭蕉的结构，以叶为主，墨稍重，蕉干用淡墨勾即可。

竹与芭蕉在山水画与花鸟画中表现不一样。在山水画中竹、芭蕉成片成林，一般作为风景的一角，或一部分。而在花鸟画中，竹与芭蕉是作为主体、主题来画的。

三、房屋的画法

先以中锋狼毫重墨勾出前面一组房子的屋顶，画瓦时用笔要灵活，一般按照瓦的结构画，或者凭感觉画也可，但不要画得死板，画成建筑效果图就不好了。中墨勾画中景的房子，再以淡墨画远处的房子，以求远近之分。

画江南水乡都以水乡的房屋为主题，墨瓦白墙加以小桥流水，颇有一番情调。画房屋时一定要注意相互的组合，错落高低，疏密有致，注意用墨的浓淡变化，画出节奏和韵律之感。最忌死板，呆滞，画成建筑设计图或工艺制品图都不好。

江南水乡在画面效果上与一般山水画不一样，江南水乡在画法上用笔简练洒脱，用墨清淡，以求轻快淡雅之感。而一般山水画则追求一种丰富，雄伟，浑厚的感觉。故画江南水乡时特别注重江南山清水秀之美。画江南水乡的房屋街道，村落水镇，也一定要保持这种感觉。

图例二：《绿水人家》画法步骤

步骤一

步骤一：用中锋线勾画房屋的造型，由近及远，先画房子的顶部，再画窗、门和墙体。村落的房子要分组画，有高有低，有聚有散，有疏密之分。千万不能平均对待，否则太死板没有味道。在画房屋的瓦片时要随意，有干笔勾勒，有湿笔涂抹。近要重墨远要淡墨，有虚有实方显层次。

步骤二

步骤二：在画好房屋的组合后补画柳树。柳树在江南水乡里属于最普遍的树种，其喜水，易活，屋旁岸边处处皆是。用中锋勾画，先画左下的柳树，用重墨侧锋画树干，接下来用中墨中锋画柳枝。画柳枝时用笔要流畅，爽快，画出柳条微风中飘逸、轻快的感觉。然后再画中部、上部的柳树，但一定要注意墨色的轻重变化，要远近之感。

步骤三

步骤三：画好柳树的枝干，待画干后用散笔皴擦出柳叶的感觉。在适当的位置补画小船，船只的多少要根据构图的需要而定。接着用中墨画桥上的小人，最后用淡墨侧锋画水中的倒影，墨稿完成。

步骤四

步骤四：着色。待墨稿完全干后即着色。山水画有重彩、浅绛之分。我画江南风景惯用浅绛法。用浅赭石画房子的门、窗、小桥、船及人物。干后，用花青画柳树，用花青加墨画水中倒影。（包括远处的帆船倒影）

步骤五：整理画面。统一色调，调整画面整体效果，不够的地方需加重的地方一定加重，以免画面产生灰、散的弊病。根据画面的情况，选定合适的位置题款，铃印，作品完成。

图例三：《江南春早》画法步骤

步骤一：在很多时候，江南水乡的画面中以房屋为主，衬以树、竹、小桥、小船，形成一种小桥流水人家的优美的风景画。所以开始先把画中的主体房子用中锋勾画完。房屋的组合是在一幅画中起到构图骨架的作用，不能轻视。

步骤一

步骤二：还是用中锋勾画出房屋旁边的芭蕉、杂树。要用笔灵活，挺拔有力，抓住各种树木的外形及树种的特点并表现出来。用大号笔淡墨画出水中滩坡；用中号笔淡墨侧锋擦出小桥及房屋墙体的暗部，要轻快、浅淡，不能把勾画房屋墙体的线遮盖。

步骤二

步骤三

步骤三：用中锋重墨勾画房子下面的小船，然后画出上面湖中的小船，墨要浅淡，以示近重远淡，表现出空间感。用中墨画出水中栅栏，要有疏密，要有组合，以适合构图的需要。最后用大号笔淡墨画出远山和近处的水中倒影，用笔要灵动，不能死板。墨稿完成。

步骤四：用中号羊毫，淡赭石染房屋的门、窗、墙体，再接着染小桥、人物、小船及水中的栅栏。用石绿染芭蕉。用花青少许加墨画屋顶、倒影及远山，最后花青加墨画树林，大笔统画成片，一是把散杂树木统画成片，以求整体效果；二是以成片的树林以衬托出前面的白色墙体以求对比。

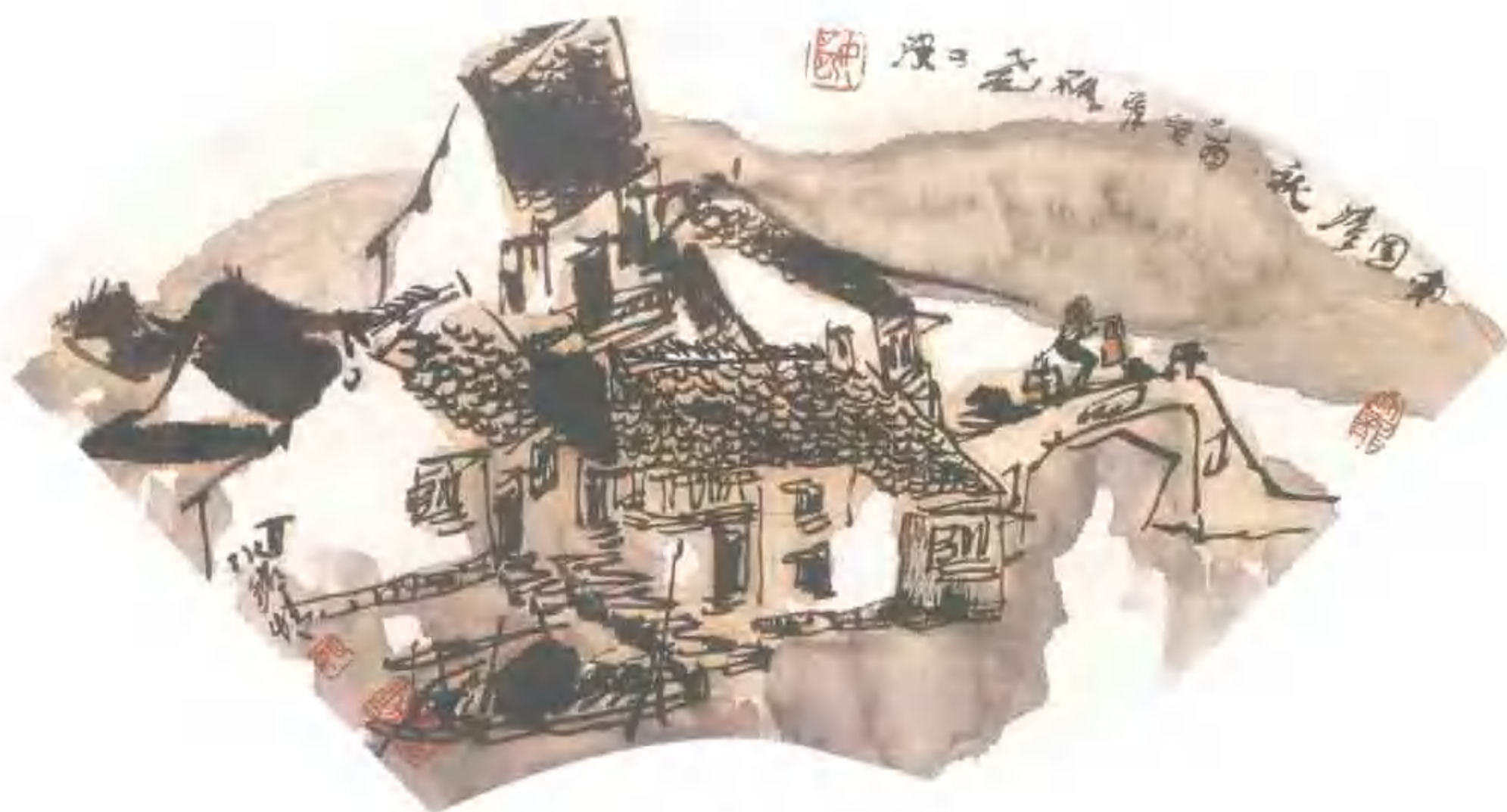
步骤四

步骤五：着色后还要调整画面，看看是否画面涣散，或有色调不统一的地方。调整画面后根据构图的需要题款、钤印，作品完成。

作品欣赏

南国清秋

秋夜

村落之间

乡恋如歌

停云落月图 己卯年秋月 画

停云落月图

水乡春晓

家在江南黄叶村

孤帆远影

月色溶溶