

太行山成秋晚
崔晓东

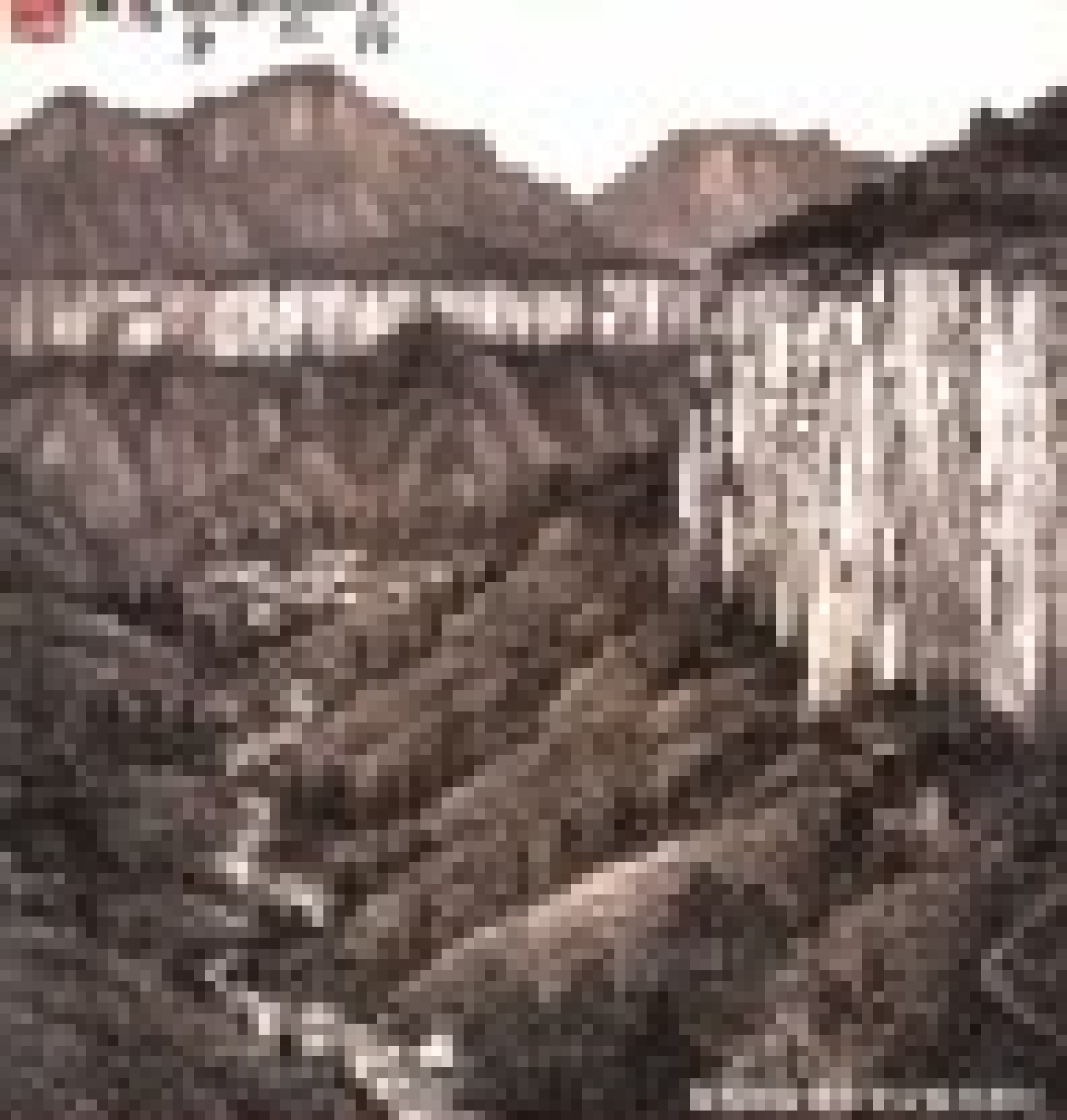
高等院校美术专业系列教材

Tutorial on Sketching and Painting of Landscape

山水画写生与创作教程

崔晓东 编著

高等教育出版社

山水画写生与创作教程

潘公展 编著

清华大学出版社

曉東
丙戌
春
煙雨
江

高等院校美术专业系列教材

Tutorial on Sketching and Painting of Landscape

山水画写生与创作教程

崔晓东 编著

 高等教育出版社

内容提要

本书包括山水画写生和山水画创作两门课的内容,分为两篇。

山水画写生篇共分五章,十二节。通过讲授山水画写生的基本原理和主要内容,以及山水画写生的基本方法、具体步骤、中国画的形式规律等内容,使学生了解和掌握山水画写生的一般规律,并通过理论和实践的学习,使学生能够系统、灵活地掌握山水画写生的基本原理和方法。

山水画创作篇共分五章,十七节。通过课程的学习,学生能够了解山水画的历史演进、山水画创作思想的演变和发展。通过学习历史上重要画家的作品和风格流派,学生可以了解、掌握山水画创作的发展进程和一般规律。通过创作方法和创作过程以及形式规律和语言规律的学习,学生基本了解、掌握山水画各种形态和创作方法,具备独立进行山水画创作的能力。

本教程适用于高等美术院校山水画专业,也可以作为高等艺术院校非山水画专业和师范院校、大学专科院校的教材以及山水画爱好者的自学用书。

图书在版编目(CIP)数据

山水画写生与创作教程 / 崔晓东编著. —北京: 高等教育出版社, 2007. 10
ISBN 978-7-04-021713-1

I. 山… II. 崔… III. 山水画—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J212. 26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 115373 号

策划编辑	梁存收	责任编辑	徐静冬	封面设计	刘晓翔
版式设计	张楠	责任校对	杨凤玲	责任印制	朱学忠
出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118		
社址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598		
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn		
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn		
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com		
印 刷	北京佳信达艺术印刷有限公司		http://www.landaco.com.cn		
		畅想教育	http://www.widedu.com		
开 本	787×1092 1/16	版 次	2007 年 10 月第 1 版		
印 张	14.5	印 次	2007 年 10 月第 1 次印刷		
字 数	240 000	定 价	38.00 元 (含光盘)		

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究
物料号 21713-00

中国的山水画历史悠久,有一整套完整、严谨、系统的学习方法和比较完善、切合实际的传承方式,这种方式使山水画连绵不断地发展了上千年,足以说明山水画学习方式的合理性和不可替代性。当然,随着时代和社会的发展变化,传统绘画教育中的一些内容和方式已不能完全适应现代社会的需要。20世纪初,西方艺术教育传入中国,并迅速为中国社会和教育界所接受和采用,形成了以西方方式为主的学院式艺术教育体系。在近一个世纪的中国画的教学过程中,两种教学体系不断碰撞、融合,不断调整、完善、改革、充实、提高,现在已初步形成了带有中西融合特征的中国画教学体系。

本教程以中国山水画的传统教学方法和内容为基础,以当前美术学院的教学思想、教学内容和教学方式为框架,结合作者本人长期的教学实践经验来编写的。同时根据当代社会和当代绘画的发展变化,以及社会发展变化对艺术教育的需求,特别是考虑到目前基础教育和素质教育的现状,学生数量和质量的变化,对教学内容作了相应的考虑和调整。本教材侧重原理和方法,侧重基础知识的理解和掌握,同时也注重艺术修养的培养。在内容的编排上,力求做到科学、系统、规范、实用、适用并具有可操作性。在教程的每个具体的部分,都安排有详细的步骤、具体的过程和方法,配有作者的创作体会和大量的图例,书中还收集了大量的中国古代和近现代经典画家的代表性作品,使学生对山水画的发展,山水画写生和创作有形象的感受。在教学内容的安排上还注意了循序渐进,通俗易懂,以适应不同学生的要求和自学的需要。在教材的编写中也考虑到既有利于教师对教材的灵活取舍,也有利于学生对教材的主动学习和思考。在编写中还考虑到目前年轻的学生中对传统文化的陌生感,教程中较多地介绍了中国古代传统的绘画思想和传统的教育方法,使学生既能掌握扎实的基础知识,又使他们有分析、综合和独立思考问题的能力,注意培养学生的想象力和创造性。

在教程的编写中尽可能地考虑到教学内容的共性和普遍性,尽量减少作者自己的个人因素,减少个人的偏好对内容的影响。中国传统的绘画形式进入现代教育的时间还比较短,很多的问题还没有得到解决,中西两种文化能有机地融合在一起还需要经历漫长的时间,像写生、创作这种实践类课程教材的编写才刚刚开始,远没有形成系统和规范。现

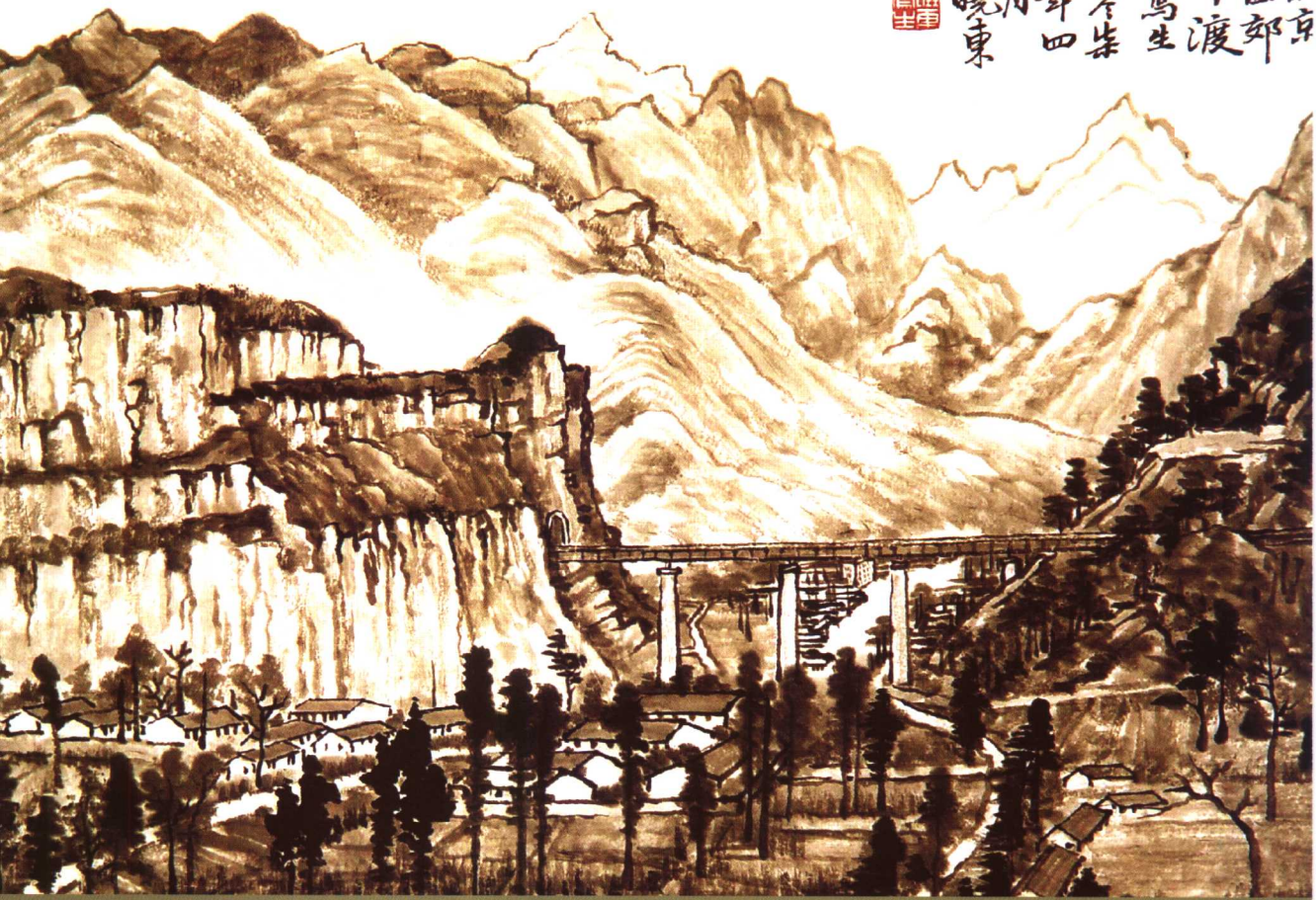
在中国社会正经历快速的发展变化，艺术类型和形式也日趋多元化，对艺术教育的要求也在不断地变化，加之作者个人能力、水平和视野的局限，这些都增加了编写这样一本教材的难度。好在，在无数的变化中有一点是不变的，那就是对中国优秀传统文化的传承，这是当代教育的责任和使命，是我们从事教育工作的教师的责任和使命，也是编写这本书的宗旨和原则。

本教程在编写过程中参阅了中国古代绘画理论中关于绘画思想和绘画创作的有关内容，参阅了黄宾虹、徐悲鸿、潘天寿、李可染、叶浅予等老一代艺术教育家的教育思想和关于教学的论述，也参阅了曾主持过中央美术学院山水画教研室的黄润华、张凭、李行简、贾又福等先生的教学思想和有关著述，并将他们的教学思想中的很多内容融入本教程之中。

在编写过程中，高等教育出版社的刘建、孙红、梁存收、王海燕等同志对本书提出了很多具体的指导和建议，以及责任编辑徐静冬所做的细致工作，在此表示衷心的感谢。

崔晓东 2007 年 4 月于中央美术学院

北京西郊十渡寫生
零柒年四月
曉東

山水画写生篇

绪论	2	第二节 构思与起稿	49
第一章 山水画写生概述	13	第三节 深入与收拾整理	52
第一节 山水画写生的主要形式	13	第四节 山水画写生步骤说明	53
一、毛笔对景写生	13	第四章 山水画的形式规律	57
二、速写	13	第一节 构图规律	57
三、默写	17	一、构图的方法	57
第二节 山水画写生的基本方法	24	二、景物的象征意义	58
一、写实的方法	24	三、构图的规律	60
二、提炼概括的方法	24	第二节 山水画的透视与空间	63
三、对景创作	24	一、山水画的观察和透视的方法	63
第二章 山水画写生的主要内容和基本原理	31	二、三远法	63
第一节 中国画的观察方法	31	第五章 山水画写生作品举例说明	69
一、对大自然的感受	31	一、《望宝川写生卷》两幅	69
二、山水画的观察方式	31	二、《山乡写生》	69
三、对自然规律的把握	33	三、《燕山写生》	69
四、表现对象的选择	33	四、《边关夕照》	69
五、归纳整理 提炼概括	35	五、《燕山记游》两幅	69
六、对大自然的重新发现	35	六、《日本东京写生》两幅	70
第二节 山水画写生中的笔墨语言表现	38	七、《南天门乡写生长卷》三幅	70
一、对笔墨语言的把握	38	八、《云蒙山写生一》	76
二、山川和笔墨的关系	38	九、《云蒙山写生二》	76
三、感觉与经验的关系	39	十、《云蒙山写生卷》	76
第三章 山水画写生的步骤	47	十一、《张家界写生》四幅	76
第一节 选景	47	十二、《桂林写生》四幅	76
		十三、《太行山写生》四幅	76

山水画创作篇

绪论	88	第二节 五代至宋代	110
第一章 山水画创作思想的演变和发展	91	一、荆浩	110
第一节 魏晋南北朝时期	91	二、董源	110
第二节 唐代	92	三、巨然	112
第三节 五代至宋代	93	四、李成	113
第四节 元代	95	五、范宽	114
第五节 明代	96	六、郭熙	117
第六节 清代	97	七、米芾、米友仁	118
第七节 近现代	98	八、李唐	121
第二章 历史上重要山水画家及其作品的创作 风格和绘画形式分析	105	九、马远	122
第一节 魏晋隋唐	105	第三节 元、明、清	125
一、顾恺之	105	一、赵孟頫	125
二、展子虔	105	二、黄公望	126
三、李思训	105	三、倪云林	126
四、王维	106	四、王蒙	127
		五、董其昌	128
		六、龚贤	129
		七、王原祁	132

八、王翬	133	一、构思	167
九、石涛	136	二、深入生活，感受大自然， 收集素材	168
第四节 近现代	140	第二节 创作过程	174
一、黄宾虹	140	一、构图	174
二、李可染	141	二、起稿落墨	174
第三章 山水画的创作方法	145	三、作画的顺序	175
第一节 传统的创作方法	145	四、笔墨技法的顺序	175
一、传统的方法	145	五、整体与局部	176
二、继承的方法	145	六、创作心态	176
三、继承与发展	146	七、笔墨的标准	177
第二节 写生的创作方法	152	第三节 题款与印章	180
一、直接写生的方法	152	一、题款	180
二、写生整理的创作方法	152	二、印章	182
第三节 传统和写生相结合的方法	160	第五章 中国近现代山水画欣赏	184
第四章 山水画的创作过程	167	参考书目	221
第一节 创作的前期准备	167		

山水画写生篇

绪 论

中国画的山水写生教学大约开始于 20 世纪五六十年代,与西方的教育方式引进中国相同步。不同于我国传统的教学方式,它是在山水画中引进了西方写生的方法,用毛笔直接对景写生。写生方法的引入,在很大程度上改变了中国画的思维方式、观察方式和表现方式。经过半个世纪的教学和创作实践,这种写生方法不断探索、发展、完善,现已成为山水画教学中最主要的课程之一。由于写生的方法是相对直观、如实的感受和描绘对象,因此写生方法的引入使山水画更加贴近现实,贴近生活(图绪-1),使文人画家远离现实,无人间烟火的意境追求又回到现实之中(图绪-2),也改变了清末画坛模仿成风、缺少生气等现象。写生方式和山水画的结合是 20 世纪山水画最主要的特征,并已取得了许多积极的成果,对 20 世纪山水画的发展产生了巨大的影响和推动作用。

中国古代也有关于写生的记载,如:古人记载五代画家荆浩“隐居于太行山之洪谷……尝携笔写生数万本”。又比如元代画家黄公望记述自己云游时“皮袋中置描笔在内,或于好景处,见树有怪异,便当模写记之”。以上的记载说明古代的画家注重在生活中观察,并收集素材。但古人的写生应该不同于我们现代意义上的写生,他们是将生活中的素材经过提炼,概括成为一种艺术形象用到他的创作中,比如荆浩,他传世的《匡庐图》既不是南方的庐山,也不是他长期生活的太行山。黄公望画的《富春山居图》是有具体地点的,但也和富春江沿岸景色不完全一致,他画的是他心目中的富春江,是现实和理想的结合,包括笔墨的理念(图绪-3)。这些与西方是完全不同的。西方的风景画都是可以在现实中找到具体地点的,西方研究画家及其作品的著作,是将作品和所描绘对象的照片排在一起,来说明作品的出处,大都画得相当写实。就算个性很强的凡·高,他的作品和他所描绘地点的照片排在一起进行比较,也画得非常写实,包括房子和树,都没有太大的变化。

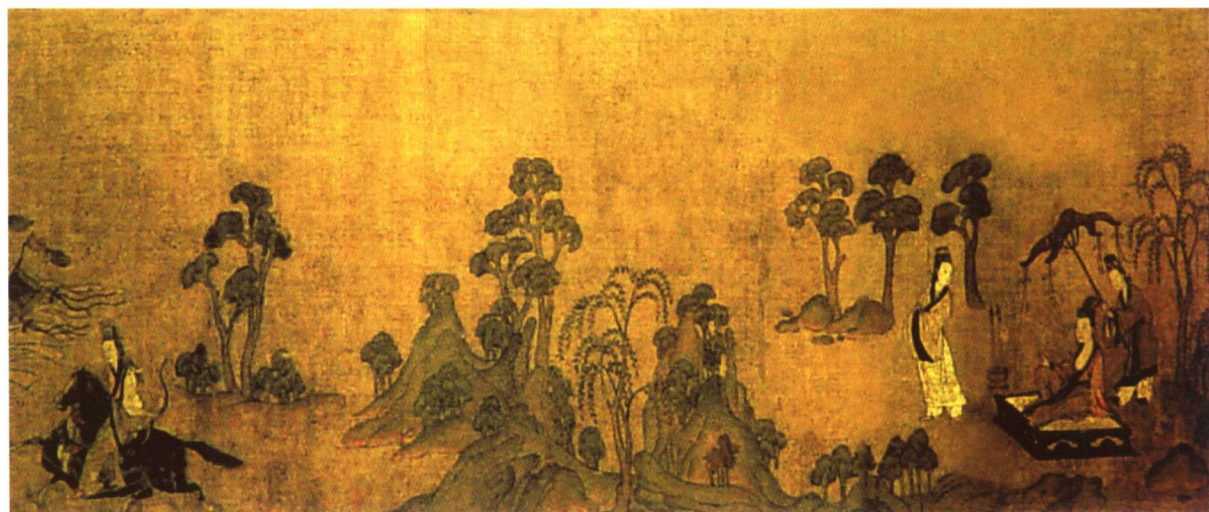
东西方在写生的方法和概念上是不同的,这种不同来源于东西方不同的文化传统。中国山水画从一开始就不是完全写实的,比如晋人顾恺之所画的“洛神赋图”(图绪-4、5),此图的山水虽是作为人物背景而出现的,但确是现在所能见到的最早的山水画,画中山石和树木及水都是将自然形象经过高度的提炼、概括,变为一种符号,再将这种符号重

图绪-1 李可染《写生》

图绪-2 李可染《写生》

图绪-3 黄公望《富春山居图》(局部)

图绪-4 顾恺之《洛神赋图1》

图绪-5 顾恺之《洛神赋图2》

新组合,变为一种形式。据说在这个时期已有了独立的山水画,并且也流传下来几篇专门的山水画论。顾恺之生活于公元2世纪中叶至3世纪初,此时正是西方古罗马时期,西方高度写实的艺术形式已完全成熟,两种不同的文化背景,产生了完全不同的艺术形式和理念(图绪-6)(图绪-7)。

表现形式和观察方式相区别的本质,来自于东西方对什么是“真实”的不同认识和理解。五代画家荆浩比较早地提出了“图真”的概念,他解释说:“似者,得其形,遗其气。”“真者气质俱盛。”也就是说得到表面的形态不是真,要得到物体的生命、精神,这种精神也就是“气”,“气”是中国古代哲学中最重要的内容,是宇宙的生成和生命。晋人宗炳的《画山水叙》被认为是中国最早的一篇山水画论,他提出了“澄怀味象”,其中的“象”不仅仅是客观的对象,中国的古代哲学认为“象”包含着“道”与“气”,如果脱离道与气,“象”就失去了本体和生命,就成为毫无意义的东西。宗炳又进一步提出“澄怀观道”,应该说“味象”的实质就是“观道”。所以在当时山水画所追求的不是事物的形式美,不是眼睛看到的自然,而是透过自然的物体表象,去把握事物的本体和生命。如“太行山写生”通过对自然形态的提炼概括,使太行山的形象更加单纯、强烈,以表现自然造物的内在精神,使自然和画面都具有生命力(图绪-8)。

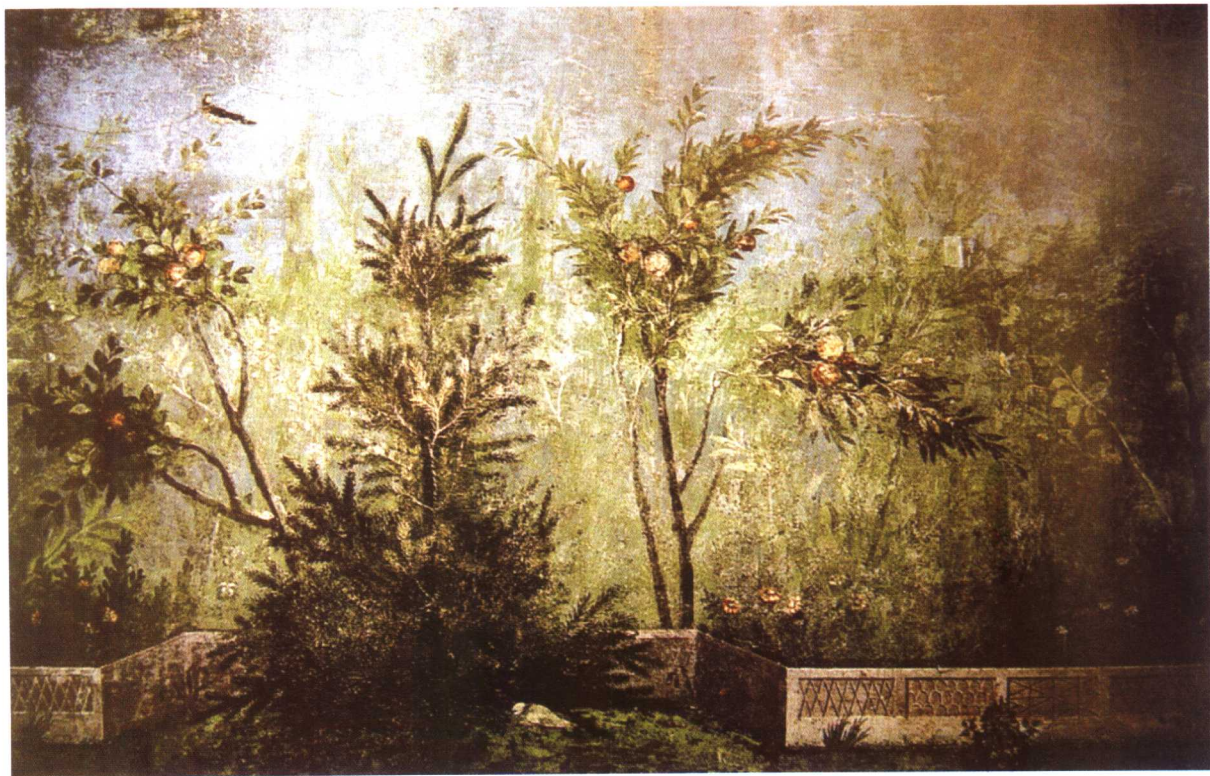
写生是西方写实绘画最基本的观察方式、学习方法和训练手段,在20世纪初,被当时最先进的知识阶层和革新派作为改造中国画的办法和手段引入中国,并迅速被广泛接受和采用,特别是新中国成立之后,成为中国画教育最基本的手段和方法。先是在人物的基本训练上,大约在60年代初,山水写生成为山水画教学最基本的课程。

在山水写生这门课程中包含着东方和西方两个传统,这两个传统有共通性,有人类共同的观察事物的方式和审美理想,也有因为文化传统、艺术形式的不同所带来的差别。洋为中用,或者中西融合是山水画写生这门课程的主要特色和基本特征。这些年来,我们在不断地努力,试图在这门课程中将两个传统融为一体,当然,在这种融合的过程中,始终坚持以中国画的传统为主体,融入西方写实绘画的方法。图绪-9是一幅秋季的写生,在写生中作者注重季节的感受,在传统笔墨语言的基础上,借鉴了西方绘画中色彩的运用,色彩的变化比传统山水画的色彩更丰富,秋天的感受也更强烈。

中国画的学习,有两门主要的基础课程:临摹、写生。临摹是继承传统,学习前人的经验;写生是学习、感受大自然,在大自然中发现、寻找创作的内容和灵感,发现别人没有发现的世界,探索绘画形式和绘画

语言的表现力,寻找内容和形式的最佳结合点。还有画家的胸怀、想象力和创造性,也离不开大自然的感受。任何事物都有可变因素和不变因素,可变因素使事物发展,不变因素使事物得以稳定,什么都变,这个事物就不存在了,什么都不变,事物就不发展了。而山水画写生,正是山水画这个系统中的可变因素,它将在很大的程度上决定着山水画发展的方向、水平、质量和形态。李可染先生通过对生活的感受、对生活的挖掘和提炼,创造出了他自己的独特的笔墨语言和艺术形象(图绪-10)。

山水画写生教学经过几十年的实践,体系框架不断形成和完善,内容不断充实。但由于这门课程比起其他的课程,相对时间比较短,还有些方面不够完善。又由于时代和社会的发展,教学环境也发生了很大的变化,本科生的数量有比较大的增加,本科教育已定位为基础教育,在这种情况下,课程也需要随之调整。传统的教育方式是经验式的,师傅带徒弟式的,有极大的随意性;而现代教育要求系统性、规范性和科学性。对于山水写生这门课程,这些年来,已经积累了很丰富的经验和成果,本书是在对这些经验和成果,特别是对大量教学实践和成果进行认真地研究总结的基础上,对这门课程的指导思想,教学的原则、任务、目标,教学的内容、方式、方法等进行了阐述、规定,使这些内

图绪-6 意大利古代壁画