

当代中国画名家工作室教学系列丛书

施云翔山水画技法讲座

写生篇

清华大学美术学院

全国美术理论与书画创作高研班



海峡出版发行集团

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTION GROUP

福建美术出版社

FUJIAN FINEARTS PUBLISHING HOUSE



当代中国画名家工作室教学系列丛书

施云翔山水画技法讲座

写生篇



海峡出版发行集团

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

当代中国画名家工作室教学系列丛书· 写生篇 / 施云翔著. — 福州 : 福建美术出版社, 2012. 12
(施云翔山水画技法讲座)
ISBN 978-7-5393-2821-8

I . ①当… II . ①施… III . ①写生画—国画技法
IV . ① J212. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 305529 号

当代中国画名家工作室教学系列丛书
施云翔山水画技法讲座 —— 写生篇

作 者: 施云翔
出版发行: 海峡出版发行集团
福建美术出版社
社 址: 福州市东水路 76 号 16 层
邮 编: 350001
服务热线: 0591-87620820 (发行部)
0591-87533718 (总编办)
经 销: 福建新华发行集团有限责任公司
印 刷: 福建省金盾彩色印刷有限公司
开 本: 889×1194mm 1/8
印 张: 5
版 次: 2013 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
印 数: 0001-5000
书 号: ISBN 978-7-5393-2821-8
定 价: 50.00 元

目 录

2	吴家湾写生
3	锡崖沟村居
5	云峰秋高
6	川江写生之一 川江写生之二
7	锡崖沟晨晖
8	清溪流韵 锦官城外
9	雾光摇影
10	云谷山居
11	太行采风
12	太行风骨
13	深秋听泉图
14	高坡上观云
15	雨后锡崖沟
16	太行锡崖沟写生
17	太行潭头山居
18	岭上白云多
19	太岳风云
20	潭头西沟
21	听泉锡崖沟
22	红叶一片染秋池
23	近水楼台
24	太行山居图
25	岭上观云
26	王莽岭采风 夕照王莽岭
27	山高水长
28	云崖绝壁
29	太行绝壁
30	山顶奇涧
31	太行绝壁丹崖
32	鸟语山谷静 柳岸春风
33	山中何所有 岭上白云多
34	家在白云山
35	太行金秋
36	石门避暑山庄
37	黄山松云
38	峡江搏浪

太行印象

十年前，当我第一次上太行山写生时，就被太行山雄伟的气势和险奇的自然景观所震撼！回忆当时的情景，好像经历了一场“神游惊梦”，太行山给我最初的印象是如此的深刻，以致我后来每年都必去太行，否则，就难以静心创作。

我是南方人，近年来才移居北京，两年前应聘到清华大学美术学院全国美术理论研究与书画创作高研班任教，上太行山写生成了我教学计划的重要课程。每年春、夏、秋三次带领学员赴河南、河北、山西太行山脉沿途写生，这已经成了美院高研班的必修课。

关于太行山的印象，我有一个真实的感悟，就是它不是一般意义上的“美景”，不是“山清水秀”，更不是人们向往的“世外桃源”。太行山厚重、朴实、高大、雄浑，还涵盖着历史的沧桑……太行山脉巍峨绵延数千里，雄峙中原，横跨河南、山西、河北三省，被称为中国的龙脊、华夏文明的象征。自古以来，以黄河流域的中原文化与长江流域的江南文化，在发展中形成了中国南北地域文化的差异。贯通南北，融汇古今，振兴中华，匹夫有责，作为一个中国画家，我们的视野不能受地域的局限，更何况艺术家还应放眼世界！

应该说，了解太行山与认识太行山对南方画家来说更具有非凡的意义。都说北方的山水雄浑大气，而你看北方的汉子也感觉他们高大敦厚、朴质直率，这也许与山有关；而南方的山水，钟灵毓秀，相对南方人也比较灵敏聪慧，心地宽广，这也许与水有关。“仁者乐山，智者乐水”，这是儒家的哲学思想。大山是“仁爱”的象征。靠在大

山的怀抱里。你便有一种被厚爱的安全感！而水是“智慧”的象征，灵动、源源不断地流淌，让你的路越走越宽广……

俗话说“一方水土，养一方人”，一个山水画家，他的目标和精神指向不仅仅是静心描绘出各地山川地貌的差异，而应该注意如何以自己的笔墨语言去反映地域文化的内涵与人文精神。在太行山的日子，当我深入太行幽深蜿蜒的山谷之中的时候，我能感觉到高原厚土的沉默以及它默默地随着春去冬来，风霜雨雪的冲刷与变迁。山谷的溪流与河沟虽然有点干枯了，但我能感觉到生命的气息依然在其间流淌，岁月的沧桑与话不尽艰难历程的磨难，高山石壁依然以坚韧的性格和奔腾的气势傲立在我的眼前……我为之感动，有些热泪盈眶。面对这样的大山，让人不由自主地生出一种崇高的情感和敬畏之心，同时还有一丝苍凉与悲壮之情。放眼望去，山底山腰还有许多错落的民居，听当地农民说，他们祖祖辈辈都生活在这里，那些石头房子是山民们用勤劳的双手从大山的石壁上一块一块取下来，又一块一块垒起来的，石块垒砌的房子没有现代都市高楼大厦的豪迈与华丽，但它却是太行山人祖祖辈辈最温暖的家！勤劳的太行山人，朴质粗糙的石头房子与高入云天的太行绝壁，一切都自然地融为一体。千百年的风吹雨打，更显示出太行山与太行山人顽强不屈、百折不挠的意志与精神。只有人在太行时，你才感觉这里的一切都是那么真实、那么自然。不知为什么，这里的一切都使我有些着迷、眷恋……一切生命的律动，都铭刻着我对朴实的理解。

有一天，我们翻山越岭去一个叫做朝阳沟的地方。刚



吴家湾写生 96cm × 60cm

来太行时，每天都在山沟里转，那天租车上山，我们的车贴着太行的绝壁盘旋而上，眼前的山越来越高，而脚下的盘山公路越望越长，像腾挪飞舞的龙蛇，在云雾中时隐时现，又让人感觉是倚天骑龙腾云驾雾，遨游在一个神奇的世界里，“左手一指是吕梁，右手一指是太行……”这首老歌不知不觉在耳边回响。那一刻，我以为自己一定是在梦中……“看！那就是鲁班岩。”领路的山民一声喊，仿佛把我从梦中惊醒。顺着山民手指的方向，我看见远处有一座横绝天地的高山屹立在云雾中，大山绝壁的正中，有一条从顶到底的裂缝，山民说那条裂缝就是传说中的鲁班用神斧所劈，造成了这惊天动地的奇观，一座大山被劈为两半！我倒吸一口冷气，感叹这大自然的鬼斧神工！然而更神奇的是，绝壁石缝中间竟然还有一条弯弯曲曲细长的路穿山而过！山民说：存过去，太行山沟里祖祖辈辈的山民都是从那条石缝中穿行，去山的那边赶集……

那时没有公路，那条绝缝中的路是山民唯一的通往外界的路，啊，那可是一条绝处逢生的路啊！山民还说，从这条路到城里要走三天三夜！这条老路曾经是太行山人唯一的生机，唯一的希望。这条唯一能同外界联系的老路，如今已杂草丛生，荒废无人再行了……据说，还有许多体弱的山民一辈子没走过那条路，从生到死一辈子住在山沟里，也没去过镇上，更没上过省城……记得有一年，一位北方画家来广东开画展，他创作了许多以太行山为题材的作品，他用他的作品讲述了太行山的故事，满纸的大山高出了纸面，大山中没有画房子没有画水，只画了山路弯弯，那弯弯的山路上没有车马，只有一对祖孙爷儿俩牵着一头小毛驴，驮着枯柴孤零零地在山路上佝偻蹒跚行……画家说，有北方的观众看过他的作品，曾感动得泪流满面；可南方的观众看了他的作品，说这山黑黑地堵在画面上，让人喘不过气来，南方观众都说：“堵得心慌！”画家说，

这就是地域不同的反差！我说这是南方人不认识太行，不了解太行，因此也不懂太行人的心！如果南方人去了太行，生活在太行，在大山的怀抱里自由地呼吸，没有一丝忧虑和压力，啊，厚重的太行山如何不让人产生出一种沉甸甸的感情！

当我站在太行山上，站在中国的龙脊上，我的脚下是厚实的土地与高山，视野变得更加宽广，世界变得更加辽阔，眼前的一切都因阳光的照耀而变得金光灿烂……

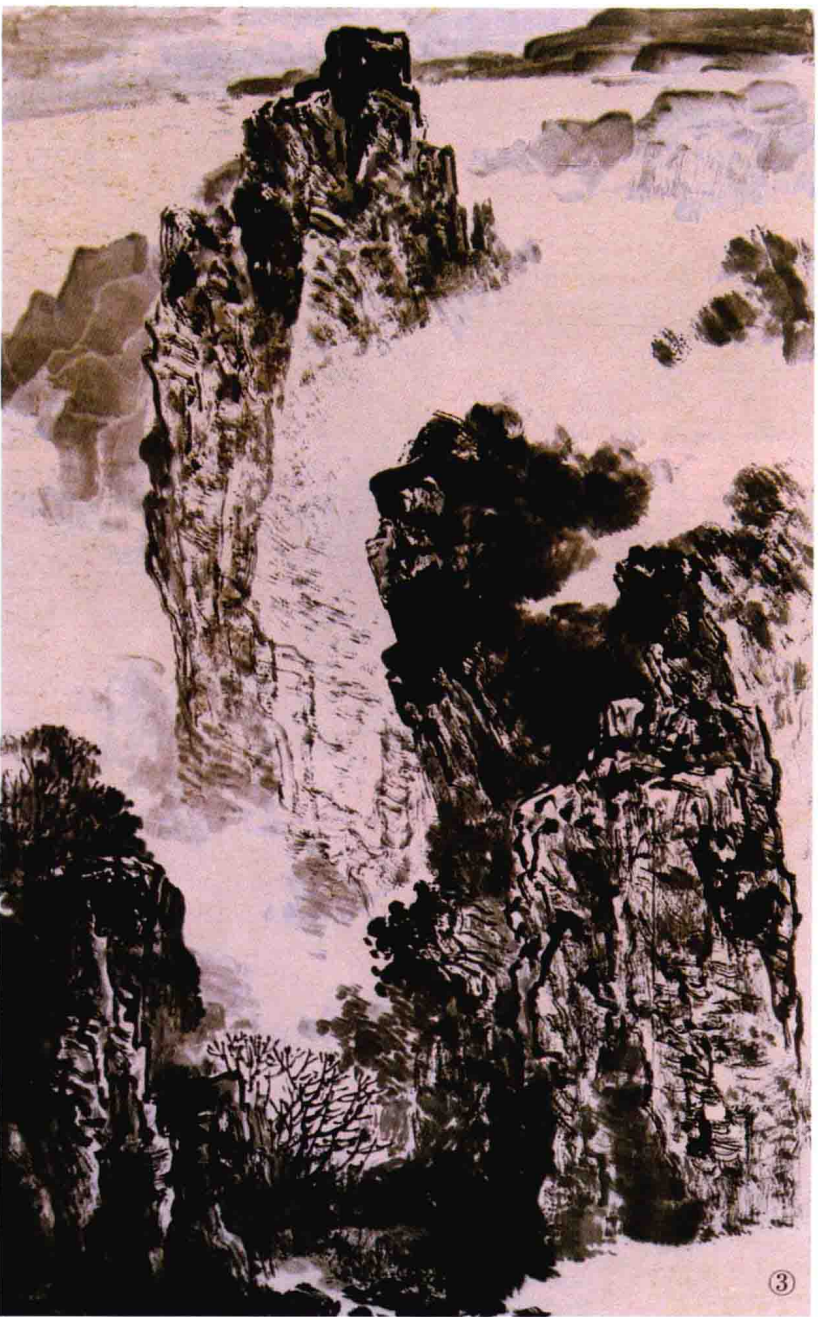
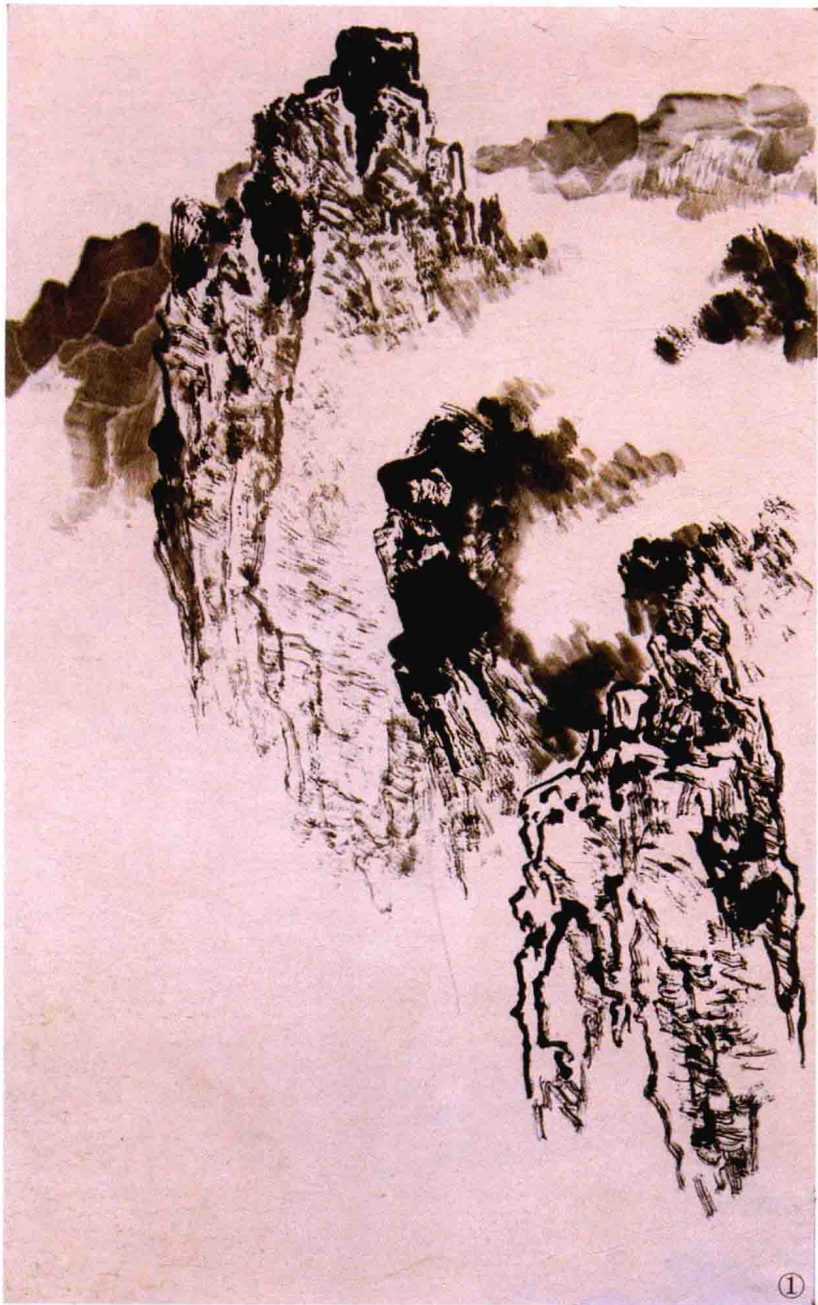
我在太行思绪万千，满怀激情地对景画了二十多张写生稿。回到北京后，我又创作了好几幅描绘太行山的大幅作品。我对太行山的印象是深刻的，在我的主观世界中，太行的自然山水与我的精神、情感是融为一体的。那真实可触的高原厚土，一直深深地吸引我，让我感觉一种从没有过的踏实。如今在我生命意识中，有一种不可抗拒的

力量和精神在激励我奋进，我想，这便是万物所具的灵性，让我的思想穿越那厚厚黄土和高高大山，进入自然世界内在而理性的精神本质，确切地说，当我站在太行山上，这种纯朴的情感便是发自内心对自然生命的体悟与精神的碰撞。

我今天把这本以“太行印象”为主要题材的写生画册呈献给大家，希望方家同仁批评斧正，也希望大家能借此了解太行山和太行的人文精神。对于我将来的写生与创作，我一直保持着这样的理念：作为一个中国画家，应该在自己的作品里尽可能更多地传达东方哲学、美学以及精神性、民族性、人文性的文化含量。真正理解高尚的艺术作品最终是通过画家修养的积累和智慧的超越，在催化作用下达到精神和艺术的升华，只有这样，才能使作者和读者产生强烈的共鸣。

锡崖沟村居 96cm × 60cm





《云峰秋高》写生步骤

步骤一：确立整体构图。先勾勒出山石的轮廓，线条肯定，笔笔到位。以“高远法”构图，山势要有纵横交错和虚实对比。

步骤二：明确笔墨层次。加强黑、白、灰的对比关系，右上角的山崖用笔多留白，左下角的山崖背阴用墨多、重、黑。

步骤三：深入主题强化。笔墨逐渐深入丰富，层层积染，注意笔势与墨韵的变化以及细节与主题的适当强化。树林中部分枯枝有留白空间，待干后可用色点秋叶。

步骤四：收拾完成画面。最后上色，主题是云峰秋高，因此设色多以赭石为主，树林的秋叶可施朱磳与赭黄色。远山用淡花青轻轻一扫，使画面有整体感，又有冷暖对比。



雲峰秋高
壬辰年夏月於長行 雲翔

雲峰秋高
6cm × 60cm



川江写生之一 96cm×60cm



川江写生之二 96cm×60cm

谈对景写生

古人云：“外师造化，中得心源。”近代艺术大师黄宾虹先生说：“师我不如师古人，师古人不如师造化。”师古人首先是对传统笔墨的了解与认识，师造化是对客观物象的观察与体验，而心源则是主观精神的表达与写照。可见，造化、笔墨、心源，这三者之间的关系与重要性，这也是绘画的关键，它决定了你画出什么样的作品。

外师造化，即拜大自然为师，走出画室去，向大自然学习。而写生是心灵与大自然的沟通，山水写生也是沟通生活与创作的一个媒介。写生可以帮助我们为创作提供更多的寻找表现语言的机会，使我们与自然有更多的交流，倾听自然的心声，也可以借用自然这面镜子来观照我们自己。固然，

我们不该把古人现成的笔墨样式乃至符号，强拉硬扯地照搬使用，但我们在师造化之前先师古人的临习当中，我们所学到的古人高层次的审美规律和处理画面的具体方法，是完全可以借鉴的。

中得心源，这个“心源”就是画家的人格、品格、性格、学养和经验的总和，用它去控制、观照艺术。这是中国画从精神层面上进入高层次审美的内在感应。另外，你在“中得心源”当中，对笔墨的领悟也至关重要，笔墨与心联系最紧密。因此，笔墨是通心的、通人的，俗话说十指连心，古人讲指掌传神就是这个道理。笔墨与画联系在一起，就是心源自然地流露。笔墨就是绘画，中国画就叫笔墨。



锡崖沟晨晖 96cm×60cm

谈山水气象

写生采风，欲采山野之真气、得山川之灵气，全在领略山水气象。山水气象是对山水的感受，一个人所有的感官都要发挥作用。到山林中去，还没有进山，就会感觉到扑面而来的气息。在画室里是闻不到的，到大自然当中就闻到了，这就是采风得其真气的感知。

雨后的山林气味，中午的山林气味都不一样，这是一种细微的东西。而这种细微的东西会引发你感知山林里面的景象。而气象，是一个很妙的词，大概是指气的大象吧。大象是无形的，是视觉以外的感知。中国画的最高画境是“气韵生动”。如何去理解“气韵生动”或“气象万千”的深层含意？这不仅是对物质世界的观察和主观精神的观照，我们还得进一步去理解其中蕴涵的哲学道理。道家的哲学思想是“行无而为而无不为”，老子讲“众妙之门，玄之又玄”，大象可为

无形之象，无形之象便是万象。无形的大象即可包罗万象。我们采风登顶，远望山下云烟起伏苍茫无限。眼前空间虚白一片，看似“一无所有”，实则“无所不有”。这就是哲学，就是包罗万象的大气象。因此，在写生的时候，不是眼前的什么东西都画，精神观照是注重主题思想的表达，主观精神的写照。而取舍，就是写生的关键，也是一件很难的事情。舍去与主题无关的琐碎之物，主题思想才能得以强化。画面要空灵，气韵才通达、生动。佛家的禅宗思想也讲“空灵”之气。“说通心则通，如日处虚空”，这便是“空”与“通”的辩证哲学。历代画论谈山水气象有“无画之处，皆为妙境”之说。因此我讲：虚则空、空则灵、灵则透、透则通。空灵通透，方得山水真气象。



清溪流韵 137cm×69cm



锦官城外 137cm×69cm

谈生活味与传统味

学习中国画离不开传统，更离不开生活。有时候，你仅仅钻进传统里面，脱离了生活，那只能闻到笔墨味，而闻不到大自然的生活气息。

学习中国画应从传统中走出来，到生活中去，你学西画，你再看梵高的画，你能闻到酒吧味，这就是艺术来源于生活。

有些画家出去写生，画出来的写生作品居然还是传统画的笔墨样式，和我们的现实生活毫无关系，更谈不上时代感了。一味地强调主观思想，而对客观认识和表现力几乎等于零，还美其名曰：“写的是主观心象，而非客观物象。”如此说来，中国画是不是不需要写生了，翻翻古人的书就可以创作了？



雾光摇影
96cm × 60cm



云谷山居 69cm × 69cm



太行采风
96cm × 60cm



太行风骨 69cm × 69cm



深秋听泉图 69cm × 69cm