

彩

墨

山

水

画

曾刚

福建美术出版社

J222.7
Z021.1

J222.7

Z021

ZENGGANG CAIMO SHANSHUIHUA

曾·刚·彩·墨·山·水·画

福建美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

曾刚彩墨山水画 / 曾刚绘. — 福州: 福建美术出版社,
2004.4

ISBN 7-5393-1398-6

I. 曾… II. 曾… III. 彩墨画: 山水画-作品集-中国-
现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 016695 号

责任编辑: 沈华琼

封面设计: 陈 艳

曾刚彩墨山水画

*

福建美术出版社出版发行

福建彩色印刷有限公司印刷

开本: 889×1194mm 1/12 5 印张

2004 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 0001-3000

ISBN 7-5393-1398-6

J·1358 定价: 52.00 元

作者近照

曾刚，笔名：无为。四川成都人。四川省美术家协会会员、上海市虹口画院画师。早年曾拜峨眉山画院副院长吴祥辉为师，后师从著名山水画家黄纯尧专攻国画山水。2000 年至今定居上海，并执教多所业余大学、老年大学等山水画专业。

曾刚热爱生活，眷恋大自然，长期坚持写生，足迹遍布巴山蜀水及相临省份。传统笔墨基础扎实，所作山水石质坚凝，树木密茂，急流浪卷，云气浮动，且法度谨严、富有生活气息、在色彩上勤于探索、力求把绚丽的色彩同水墨协调起来，并逐渐形成自己独特的艺术风格。

1999 年，出版《曾刚山水画选》。

2001 年，获第六届海内外中国书画精品展金奖。

2002 年，艺术业绩载入大型专业画册《中华热土》，并获世界华人艺术家称号。

2001—2002 年多次在《解放日报》、《文汇报》、《中国书画报》、《美术报》等多家报纸、书画杂志封面及内页发表。

2003 年，出版邮政有资明信片《曾刚山水画专集》。

序

关照心中的自然

表现——在绘画中有两个门类，一是抽象表现，再是具象表现，当今艺术界，在抽象表现上演绎得十分热闹。我本人并不排斥任何的艺术形式，我觉得只有用心且又能充分将自己心迹展示出来的艺术品才能使人产生共鸣，这两类艺术形式若走得太过以致忘了自我；或者还没觉悟却在揠苗助长，都不太好把握。

曾刚的画我是在上海的艺博会上看到的，生动、自然的气息在他的画中表现得相当到位，迎面涌来的是他体会颇深的大山大水，我们暂且避开绘画的技术性问题，去看看曾刚山水的出处。我曾多次到峨眉和青城壮丽的蜀山蜀水，同样给了我丰富的滋养，当我第一次登上峨眉的金顶，即使在云彩的途径中慢步，都会产生异样的快感，会被那幽静、安祥和博大所震动，即使在青城山的古栈道顺着溪流上下寻觅绘画的素材，或者走得更远，乃至康定、稻城，那种质朴那种人间本该有的人文真情会使你对人生的本质有所感悟。一个画家受到过这样的洗礼，真是他得天独厚的造化。而这一切在曾刚身上乃至他的画中都得到了充分的体现，只要看过他的画，看到他用心去创作的作品，任何语言都会显得苍白，愿曾刚能保持这样的感觉和情怀，走出他心中的自然。

欣赏曾刚的画，传统与现代是那么的和谐，在注重内在精神气质的中国山水画与侧重外在形式的西方绘画里，曾刚把这两者结合得很自然，绚丽的色彩和多变的水墨在曾刚笔下交相辉映。他的作品有一种远离尘世的感觉，一种隔世的宁静，观其画，往往会使你的思绪进入一种梦一般的佳境。飘渺的白云，清澈的溪水，巍峨的群山，仿佛在向你叙述一个古老而神秘的故事，但要达到这样的艺术境界，就需要画家有坚强的毅力、艰辛的付出。这正是曾刚长期坚持到大自然中去体会和感悟，内在气质受到大自然的启迪而显示出来。当看到曾刚那气象多变的山水画，我会觉得内心的“自然”比自然的“自然”从艺术层面上来说更重要，通过自然景观来观照自我心迹，叙述自己的故事。这种由自然向心迹的转变是艺术家一生的课题，愿曾刚能把握住时代的脉搏，把蜀地的大山大水化为他心中的大山大水，大胆探索，阔步迈进，更上一层楼。

乐震文

2004年元旦

目 录

山水画基本技法

山石画法	1
树的画法	4
水的画法	6
云的画法	8
点景画法	9
从写生到创作	10

山水画作品选

更引飞花入洞天	11
飞与归	12
龙 啸	13
泉源万斛自飞流	14
静	15
溪 趣	16
身在白云上 不知云绕身	17
门依古松抱溪斜	18
山村晓韵	19
金色的山庄	20
鹊声穿树喜新晴	21
不畏浮云遮望眼 只缘身在最高层	22
南江秋韵	23
青山不老 绿水长存	24
听 幽	26

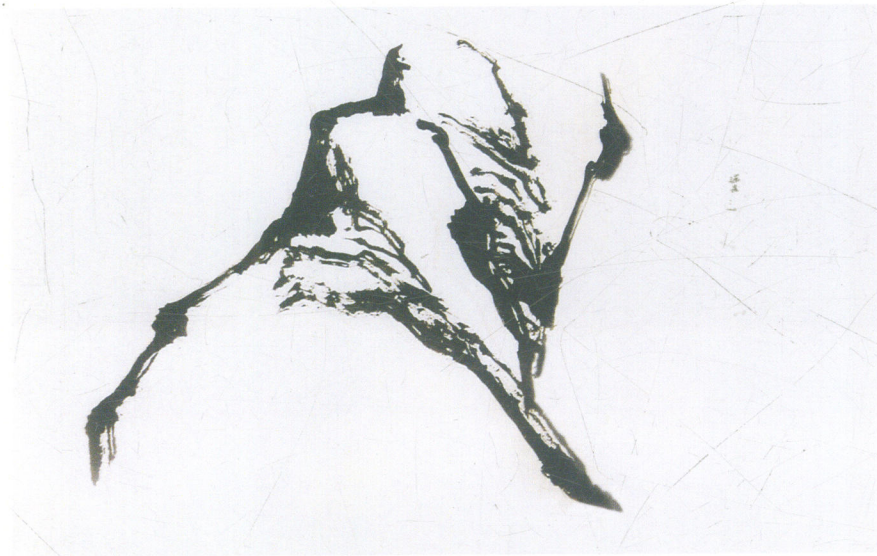
小径穿深树	27
乡 居	28
曾经沧桑今威雄	29
龙 脊	30
蜀山飞瀑	31
崖风苍流	32
涌	33
古寨雄风	34
峡江烟云图	36
晨 曦	37
道道清平映钓船	38
山色千寻常耸翠	39
山色迎人秀可餐	40
四季图	41
老 街	42
春潮三折浪云开	43
石门云栈	44
古木苍藤两山明	45
村静鸟声乐 山低雁影遥	46
四面层泉落 三千丈翠飞	47
观瀑图	48
九寨秋艳	49
千树蝉声落日中	50

山水画基本技法

一、山石画法

山石在山水画中占非常重要的位置。初学者都知道“石分三面”的道理,其实大自然中山石又何止三面,它的变化是多种多样的,我们画山石要通过仔细的观察和思考去了解山石的结构,才能把山石的立体感、质感表现出来。山石的画法有很多种,根据前人的总结,一般可分为勾、皴、擦、染、点等五个步骤。当然,我们也可以根据实际情况灵活运用,把这些方法由分步变为一气呵成,再融入光影透视处理,使画面效果更有现代感。

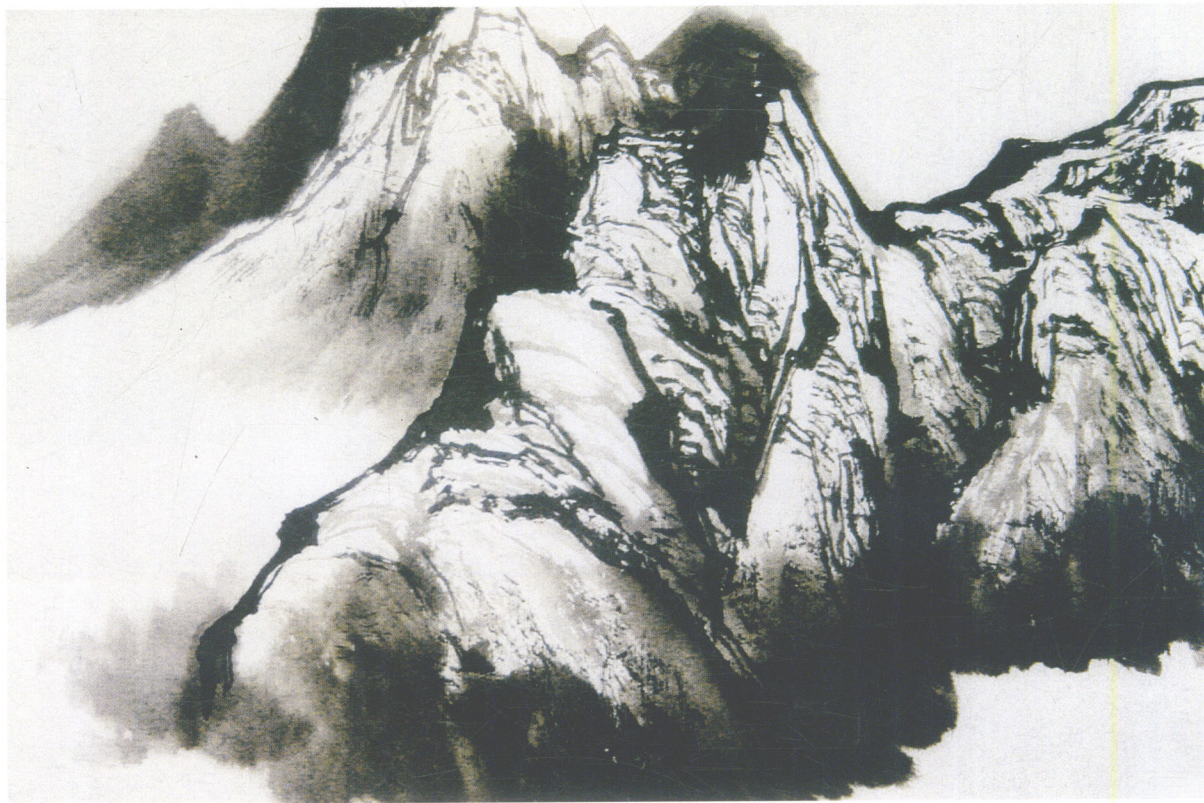
画法一:

1、起笔时,线条不能太光滑,笔锋要有起伏变化,注意线条轻重、转折、衔接以及用笔的速度。

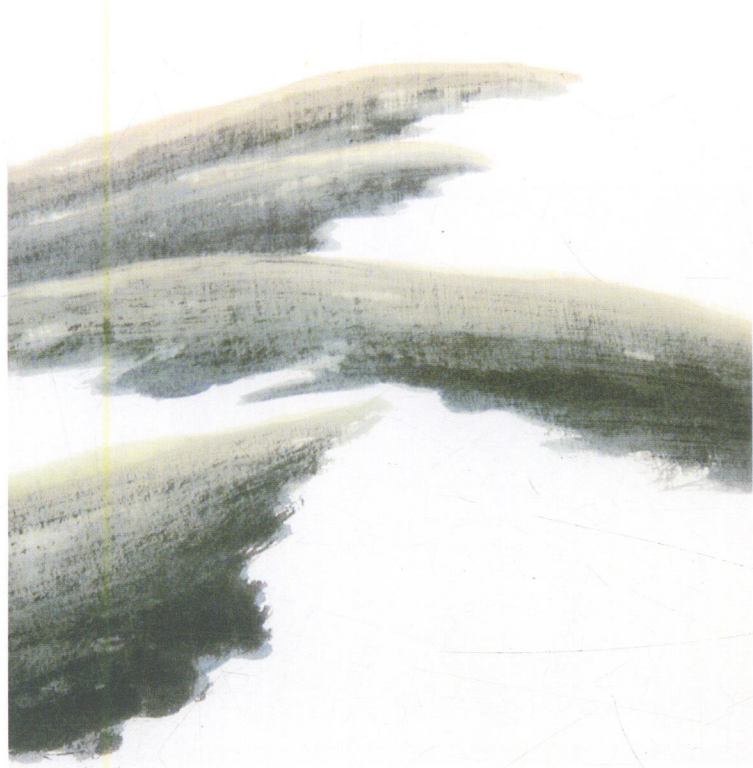

2、几笔主要的线条画完后,笔上的墨也随之减少,接着画山石细部的皴法,用笔以侧锋为主,笔锋要散开。这样可以画出变化多端的皴法来。

3、山石细部皴完后,笔中的水分已很少了,这时可将笔尖蘸点清水,使笔根部分的浓墨冲淡,然后用淡墨把山石的块面分开。

画法二：

1、先用浓淡不同的颜色画山的顶部,顶部平台下浓上淡,下面不可太平,以便连接山石。

此幅画面右下角一块巨石横空而出,下面悬崖峭壁,惊涛拍岸,构图时要注意画面气势。

2、再画出山顶下面的山石纹理,上下衔接要自然,并注意主要线条的变化,线条不可平行,前后层次的墨色要有变化。

上图用浓墨勾皴出山石的骨架,注意块面与线条的衔接,山石顶部用焦墨画,趁墨未干时笔尖蘸硃磬,(水分要少)直接将硃磬融入墨里,然后再用更浓的硃磬把亮部提亮。

这是一幅表现峡江山水的构图,山石顶天立地,几只小舟穿行其间,画面以山石为主。由于视线很高,所以江面显得宽广。

二、树的画法

画树要有前后左右之分,不同的树有不同的画法,如松树、柏树、桃树、杉树、梧桐树及各种丛树、杂树、枯树等都有各自的特点,要想画好这些树,就要多观察、多写生,到自然中去发现它们的不同特点。看见一棵外形优美

画法一:

1、先用枯笔画出树干,注意树枝之间的穿插。

2、用硃砂加硃磬点出树叶,注意树的外形。

3、再用较淡的墨色画出后面的枝干,用淡红色点出树叶,表现树木的前后层次感。

画法二:

1、先画出树干,再画树干中间断开处,并留出树叶位置。

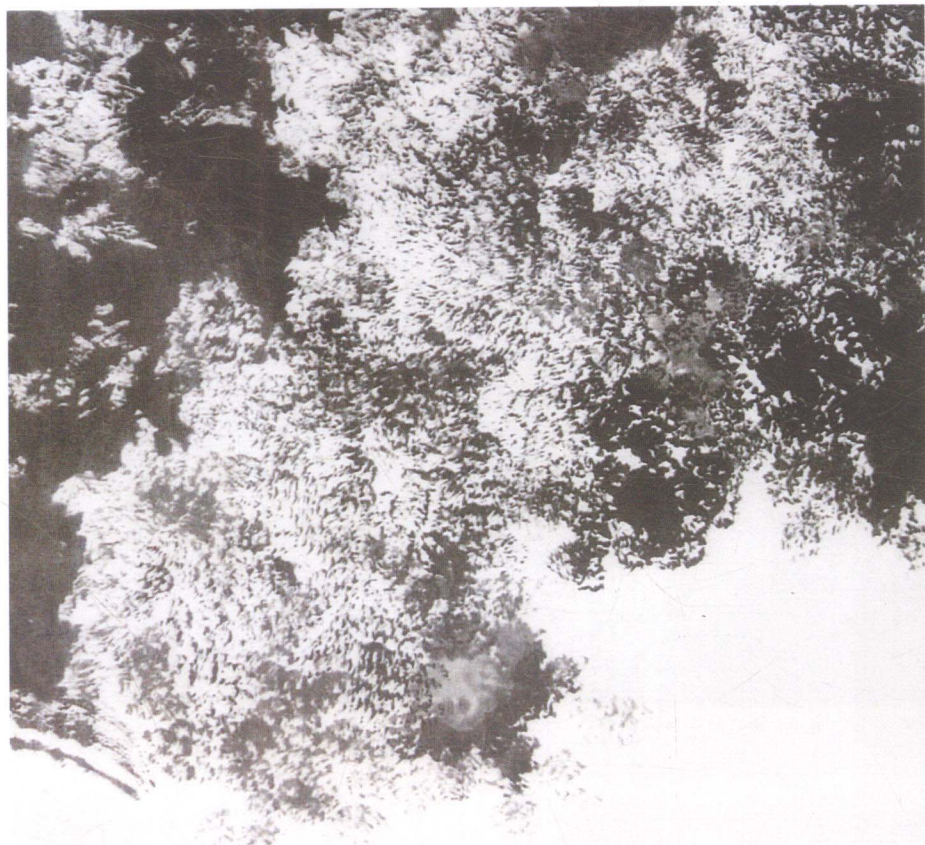
2、用夹叶来表现树叶,画时要注意树叶的分布,疏密有致,不能画得太散,穿插要有序有重叠感。如左下角所画示意。

3、画松树的树杆,要注意松树的特点和树枝的穿插。点树叶,要用笔毫较硬的狼毫笔点,把笔弄扁,点出树的外形结构。笔中水分不宜太多,注意点出松树叶与叶的透气感。

柏树是画家喜爱画的树种之一，柏树越老树纹越好看，画时行笔要流畅，转折处要自然。

此图是表现茂密的丛树，树枝被树叶挡住。点树叶时要注意点子的疏密，阴影部分点子可大一些，注意浓淡变化。

榕树的主要特点是以树根为主，树龄越长树根越复杂，盘根错节，苍藤绕树而生。

三、水的画法

水是山水画中的重要表现内容。水表现得好,能活跃画面气氛,对增强空灵感和流动感起着重要的作用。由于环境的不同,所以水的画法又有很多种的表现形式,如江河、小溪、山涧、瀑布、流泉等不同形式的水。我们的前人已

经总结了非常丰富的经验,初学者应该多加临摹、思考,并将传统画法和西洋画法结合起来,到大自然中去观察、体会,才能创作出更多、更新的表现形式。

1、先画出水中的石头,注意石头的大小、疏密、前后层次。

2、再画出顺着石头流动的水波。画水波时笔要抖动,画出水在流动时产生的浪花,画时笔锋要散开,没有石头的地方用散笔画。

3、用淡墨渲染石头,使石头和水分开,让水更加突出。石头渲染后,石头和水有些脱节,再用淡墨将水与水的层次分开,达到一举两得的效果。

此图是表现大波浪的画法,用笔要流畅,波浪大浪花就大。注意水的动感,以拖笔为主。

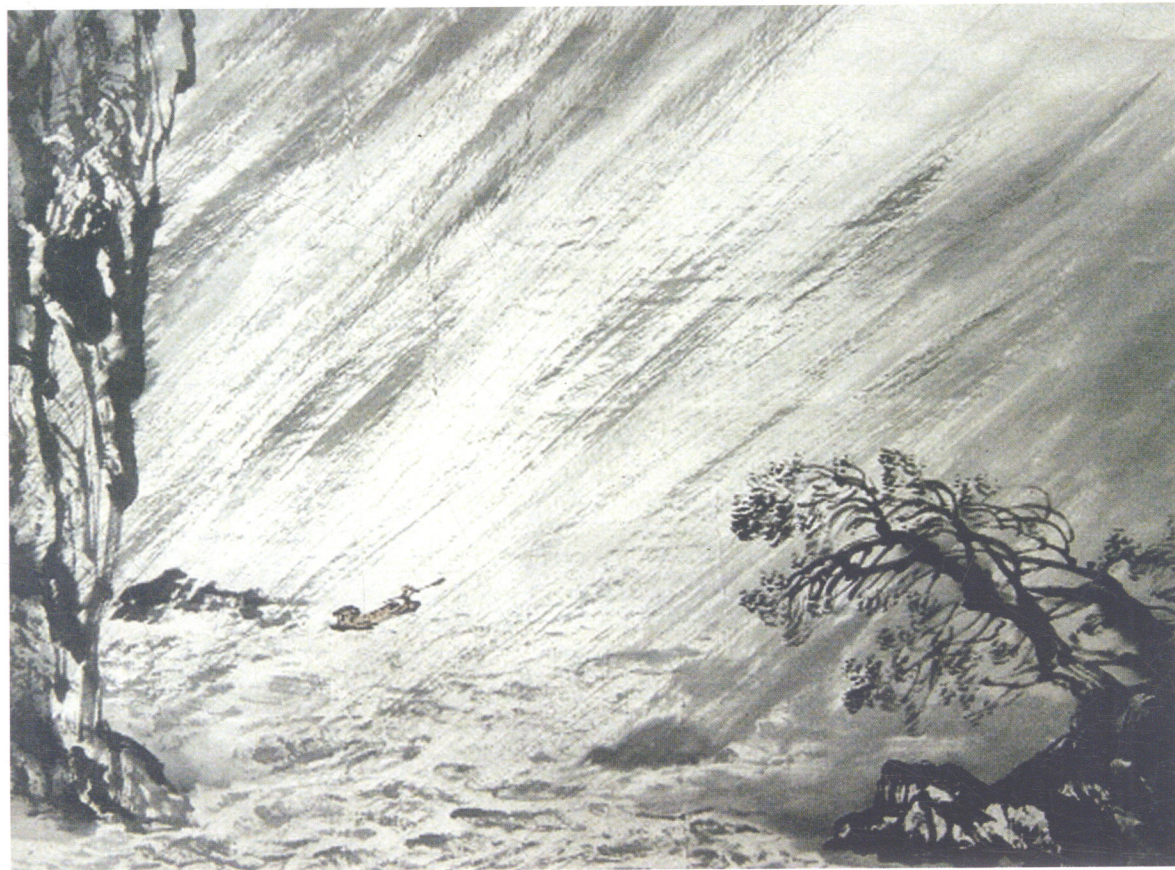
画波浪时要注意浪和浪之间的衔接处,近处的浪头可画大些,用侧锋画,远处的浪头要小一点,越往远处墨色越淡。山石与水相连处要画出倒影,倒影与水浪的衔接要自然过渡。

画水中的石头要同岸边的山石墨色为一个色调,即岸边的山石是浓墨,水中的石头也应是浓墨,以此类推。画水时先把笔上的水分刮干、压扁,画时手要抖动,把水的动感表现出来,遇到水中石头要分流。没有石块地方的水最难画,这时就要顺着水的流向画。要注意线条的长短变化和连接。

画巨大的瀑布,要注意两边急流的形态变化,不要对称画,瀑布中的石块不要完全暴露水面,中间可用一块大石头挡住急流,瀑布前面可架一座小桥横跨其间,但要注意它们之间的协调关系。

此图以表现风雨交加的画面。用枯笔画风和雨的动感,树要顺着风势而飘荡。

四、云的画法

云雾在山水画中主要起衬托作用。一座很平淡的山峰,如果有云雾穿插其中,虚实相兼、云气浮动,就会使画面产生空灵感,给人以一种神秘莫测的感觉。画云的方法也很多,总的来说可分为两大类,一是干画法,二是湿画法。

这是以色破墨的干画法,趁墨色未干时用色彩揉入墨中,根据山石的浓淡染出云的色调,即山石浓云就浓,山石淡云就淡。注意山石是什么色调云就是什么色调。

这幅是画雨后之云,形状似棉花。画时先将宣纸打湿,笔尖蘸色烘染而成,注意云与山石的过渡。

瀑布顺流而下,产生的水汽就像云雾,水汽与云不同,画时先将纸打湿,用很淡的颜色多次烘染,注意它的过渡。

五、点景画法

画房子时要注意房子的前后层次,布局要有变化。画屋顶时墨色要淡些,屋檐下用浓墨画出房屋的各种结构,配以乡村常见的篱笆,以显乡村的生活气息。

画小桥要注意线条不能太直,要有变化,结构要紧凑。画亭子要注意透视,确定亭子是仰视还是俯视。

上图是四川藏族的房屋,主要是以石块垒造而成,房顶多是红色。画时要注意房屋的结构,表现出光的感觉,使房子更具立体感。

此图为寒冬雪景,画面前端是一组枯树,透过树干画几间房屋,画时要注意表现画面前后的层次感及透视关系。

茅舍两三间,牧童放牧归来,透过几棵大树隐约可见几只渔船归来,江面泛起薄薄的雾气。

六、从写生到创作

写生在中国画和西洋画中都是不可缺少的。学习绘画首先要从临摹入手,在掌握了一定的绘画技法后开始写生。临摹是为了学习、借鉴前人的经验,写生是反映生活,为日后创作做准备。因此,我们应该从生活中的一花、一草进行练习,并逐步掌握写生的方法。

就我本人而言,我喜欢速写。速写分三种,一是对景式写生,二是构图式写生,三是记忆式写生。初学写生首先应学习对景写生,即面对景物如实描绘。对景写生既要忠实地表现景物,又要注意取舍,不能看见什么画什么,如各种山石、树木、溪流、瀑布、房屋等,它们大多是作为素材使用,画面不需要完整,但画的景物要清楚,结构要具体。构图式写生就是具有构图设想的写生。当我们面对景物写生时,不要忙着下笔,首先要对景物作仔细的观察,看看自己所画景物有什么特征,从哪个角度来画最好,山石、树木、亭阁等前后、大小、明暗如何搭配,如何更为协调,都应在下笔之前有所考虑,适当安排。景物要有取舍,也可添加内容或移位。构图写生是对景写生的深化过程,既要符合实际景象又要通过艺术加工。构图写生切忌套用,张冠李戴,不能看见黄山漂亮,画峨眉山也是黄山的感觉,画张家界还是黄山的感觉,这样就失去了写生的意义了。记忆式的写生,既不用笔也不用照相机,全凭记忆,描绘景物的写生,这种集万壑于胸中的写生才是绘画的最高境界,也是我们所要追求的目标。

考虑构图,首先要确定画面的中心——白塔,把它安排在画面的黄金分割点,然后在山势上进行调整,因照片上两边山势有点对称,所以把左边的一座大山给去掉,加强右边山脉的走向,注意构图的完整性。

这张照片是四川省阿坝州四姑娘山双桥沟的一处景点,这里有宽阔的草坪,神圣的白塔,它好似一颗明珠镶在绿色的草坪上,远处山峰拔地而起,直冲云霄,场面非常雄伟、壮观。

这张照片和上图同在一处景点,图片上几间藏屋虽然很旧,但极具民族特色,由于两张图片在两个不同的方向,照相机不可能同时照成一张,只有通过创作来进行取舍。

由于在写生时已经考虑到了构图,所以在创作时,大致的位置都没有变,创作时,画面放大后右下角有点空,右上图的照片正好可安排进去,白塔配上远处的几间藏房,并在近处画一牧童正在放羊,更加丰富了画面的生活气息。

更引飞花入洞天 145x145cm