

山水創作

斗

方

篇

五十例

主編

楊完金

西苑出版社

水墨雲梯叢書

水墨雲梯叢書

山水創作

五十例

斗方篇

主編 作者

李時曹張崔楊
鐵振和平明曉完
生華平川東金

西苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

山水创作 50 例:斗方篇/杨宪金主编. —北京:西苑出版社,2003.1

(水墨云梯丛书)Ⅰ ISBN 7-80108-675-9

Ⅰ.山... Ⅱ.杨... Ⅲ.水墨画:山水画—技法(美术) Ⅳ.J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 097808 号

山水创作五十例——斗方篇

绘 者	崔晓东等		
出 版 人	杨宪金		
出版发行	西苑出版社		
通讯地址	北京市海淀区阜石路 15 号	邮政编码	100039
电 话	68214971	传 真	68247120
网 址	www.xycbs.com	E-mail	aaa@xycbs.com
制 作	北京世纪金晖文化发展有限公司		
印 刷	北京瑞宝画中画印刷有限公司		
经 销	全国新华书店		
开 本	889 毫米×1194 毫米	1/16	印 张:2.625
	2003 年 1 月第 1 版	2003 年 1 月第 1 次印刷	
书 号	ISBN 7-80108-675-9/J·131		

全五册定价:90.00 元

【主編語】

水墨天游再畫境
方家妙造有雲林

壬子年冬 楊雲龍書

概 论

任何图式的绘画创作,都有其自身的特点和规律。斗方也不例外。它作为中国绘画特有的形式之一,是在近几十年逐渐被人们所喜爱的。在我看来,它之所以与中国传统绘画的发展过程难舍难离,这同中华民族的历史、文化和人民群众的欣赏习惯有着密不可分的关系。一般形式的斗方为正方形,它既有别于传统的构图形式如条幅、圆光、扇面、中堂等,又与它们密不可分。这与斗方自身的装裱、张挂、构图、透视、笔墨表现等诸多因素是直接分不开的。今天,在人们的观念意识、形式语言、审美趣味都有较大改变的现代绘画艺术中,有许多画家越来越多地使用斗方这种图式来进行创作,传达笔墨中蕴含的民族审美意味。可见,与其他形式相比,斗方自身承载的题材范围、意境传达、构图取舍等诸多方面,都是可以与其他形式相媲美的。而山水作为最适合表达、体现中国文人思想情感与意绪的题材,现在的画家也常常用斗方形式来抒写和表现则是必然的。

传统山水画之构图讲究“三远”,即平远、深远和高远。而且无论是横幅、竖幅的画面,“三远”法在条幅山水中得到充分的体现。与传统的横幅、竖幅相比,斗方更适合创作小品类的主题。在近乎正方形的空间内,现代画家不仅专注于山水“形势气象”的体现,也更加注意自身情感的抒发。

任何形状的图式,都是一种表面形式和客观载体。一幅作品的感人与否,最终则取决于笔墨本身的情感释放和外露,取决于画面意境内涵的营造与外传,而这也是画家修养、学识的综合体现。

本着广大山水画爱好者学习欣赏和参考的需要,本书集中选用五十幅尺寸不同的山水斗方作品奉献给广大读者,并且分别从创作的立意构思、方法步骤、表现特点等各个环节加以分析和说明,以便使广大读者阅读此书时,了解和掌握山水画创作的一般程序和规律。况且,这些作品的五位作者其绘画语言形式和风格各不相同,其方法步骤和美学观点也各有千秋,他们结合自己多年的教学和创作经验各述己见,仁者见仁。对于广大读者而言,能从不同角度,用不同观点了解山水画的创作过程,倾听多家之言,则必然会有所启发,有所收获。当然这是本书编辑的高明之处,也是本书出版的意图和作者的希望所在。

然而,对于作者而言,绘画创作毕竟是画家内心的感应,并非一招一式或两语三言便能穷尽言明。况且,画家满怀激情而流露笔端的作品,若要清楚分成方法步骤实属不易。正如贾又福先生所说:“感情是不能复制的,真的感情也闹不清方法步骤。”作为初学者应该明确,所谓方法步骤不是一成不变的,“法”也是不能执著不放的,而教条地照搬现成技法和符号更是不足取的。但愿这本书能给广大读者起到抛砖引玉的作用,使大家能够触类旁通,举一反三。希望广大读者在学习和创作中,深入研究和消化传统绘画之精华,同时应不断拓宽视野,感受吸纳时代精神。“生活是艺术创作的源泉”,这一向是中国画家的座右铭。无论是从艺术升华的角度着眼,还是从画家自身的人格完善来看,任何一位画家都应抱取与社会生活亲和的态度。特别是在当今社会开放发展迅速变迁的时刻,如果执著现有的程式规范不放,或满足于闷坐斗室冥思苦想,必将大大落在时代的后面。创新才是出路,笔墨当随时代。

张明川

二〇〇二年十二月

总 序

中国的书画水墨艺术是在一种特殊而古老的文明环境中产生的。几千年来,它走过了从发端、童稚到成熟的升华,从实用到文化的漫长路程。毫不夸张地说,书画水墨艺术是华夏民族的智慧与创造力的表现之一。它以独特的形态、丰富的神韵、奇妙的魅力流淌在世界文化的长河中。

近十年来,书画水墨艺术的发展呈现出多元、复杂的形势。各种学术观点、各种风格流派异彩纷呈地展现在中国画坛,各种绘画类书籍层出不穷。但这些书籍或偏于结构、章法的讲解,或倾向于临摹,或止于理论的漫谈,而侧重于阐述绘画实用、技法类的却是凤毛麟角。面对这种情况,我们对图书市场和相关读者进行调查了解,并借鉴总结了同类书籍的优劣长短后,策划出这套在编辑体例上极富特色、集欣赏与实用于一体的创作技法指导丛书,供即将踏上创作阶梯的习画者选用,并填补此类用书的空白,这是我们的良好愿望。

为了帮助那些已掌握了水墨绘画基本技法、渴望创作完整的水墨绘画作品、又苦于找不到借鉴的书籍习画者提供一个深入学习的向导,我们特组织一些在画界有成就,有学术造诣,且具有丰富绘画、教学和创作经验的中国各高等美术院校的教授、著名画家,作为本丛书的作者,分别从绘画创作的物质准备、创作构思、创作过程、作品收尾以及作品点评等方面进行详细解析,通过深入浅出的技术性指导,使习画者掌握比较完整和系统的创作要领,从而搭建起通往水墨创作艺术殿堂的云梯。

该丛书用纸的形式和规格划分为条幅、斗方、扇面、圆光、册页五部分,每部分分别用花鸟、山水、人物三种形式表绘,共十五册。每册正文由作者自绘五十例,分别从纸张笔墨的准备、章法的安排、绘画过程、鉴章赏析、作品点评等方面进行指导,并附折纸、题款、用印的方法,绘画常用知识,题画诗集萃等,以增强它的实用性。该丛书只为习画者提供一个实用技法引导和具体参照,而真功夫还需要读者进行不懈的练习。绝不是说有了名家指导就有了万能钥匙。若以为凭此就可以精绝于艺术,那是不可能的。如果尽信书,还真不如无书呢!

杨宪生

二〇〇二年十二月

浅谈绘画创作过程

绘画创作是画家运用平时所积累的绘画技巧、原型素材,在既成的绘画艺术观念指导下进行的绘画艺术实践。它包括创作前的“物质准备”及“创作构思”、“创作过程”与“作品收尾”等环节。

一、物质准备

古人云:“工欲善其事,必先利其器。”绘画也不例外。作为“文房四宝”的笔、墨、纸、砚以及绘画颜料,是画家在创作前的必备材料。毛笔有硬、软、兼毫之分,硬毫以狼毫为主,多用于勾勒;兼毫以白云为主,多用来渲染;软毫以羊毫为主,用途就比较广泛了。墨,古有松烟墨、桐烟墨等,现多用“一得阁”墨汁。纸,以安徽宣城产品为佳,故称宣纸。宣纸有生熟之分。生宣适作写意画;熟宣易作工笔画。总之,文房四宝,是画家不可或缺的创作物质。但也不要刻意追求形式。

二、创作构思

一幅作品格调的高低,与创作前的构思关系密切,这也是作者综合素质的体现。古人云“外师造化,中得心源”,说的是创作构思的要素。“造化”,即作为绘画原型的客体大自然。“心源”者,即发乎主体(画家)的思想、意念、情感、修养。作者如何获得“师造化、得心源”,只有读万卷书,行万里路。大画家石涛就曾提出:“搜尽奇峰打草稿”。可见,心师造化,这对画家来说是一番艰苦的功夫,也是取得卓绝成就的必由之路。

三、创作过程

古代画家把绘画创作过程分为“六法”,其中“经营位置”之法,就是对下笔作画时应注意事项的说明。宋代郭熙说:“凡经营下笔,须留天地。何谓天地?有如一尺半幅之上,上留天之位,下留地之位,中间方立意定景。”绘画构图,应有主宾虚实、疏密繁简,即“疏可跑马,密不透风”。《芥子园画传》说:“画花卉全以得势为主,枝得势,虽萦高下,气脉仍是贯穿;花得势,虽参差向背不同,而各自条畅,不去常理;叶得势,虽疏密交错,而不紊乱。”可见,创作过程中的“经营位置”是很重要的。古人所谓的“经营位置”,即是我们创作过程中的“构图”。

四、作品收尾

大胆落笔,细心收拾,是前人总结出的经验。这说明,一幅绘画作品完成后的收尾工作十分重要。据记载,清代山水画家王时敏,每作完一幅画,必挂于堂前收拾数天,对不满意处,或补景或复作石、树以衬之,然后再邀画友同赏,如友人提出不足处,再修改,反复数日,一幅作品才算完成。已故大师黄秋园对作品完成后的收尾也十分看重。难怪清代笪重光提出了“失势则尽心收拾”的主张。

诚然,慎重处理一幅作品完成后的收尾工作固然是必要的,但也不用面面俱到。本来很好的一幅作品,随意涂改,反而韵味大减。尤其是大写意画,应更为慎重。值得注意的是,题款用印在作品收尾工作中也是一个重要环节。

以上是绘画过程的四个阶段,尤其是后三者之间有着密切的联系,是产生高格调的绘画作品的必由之路。它包含了对作者自身修养的训练,对技法与创作关系的认识等。这一过程的内涵是无比深厚的。创作者要三思体味,方能云梯一步。

彭兴林

二〇〇二年十二月

水墨云梯丛书

总目录

花 鸟 篇

花鸟条幅创作五十例
花鸟圆光创作五十例
花鸟扇面创作五十例
花鸟斗方创作五十例
花鸟册页创作五十例

山 水 篇

山水条幅创作五十例
山水圆光创作五十例
山水扇面创作五十例
山水斗方创作五十例
山水册页创作五十例

人 物 篇

人物条幅创作五十例
人物圆光创作五十例
人物扇面创作五十例
人物斗方创作五十例
人物册页创作五十例

目 录

主编语·····	杨宪金
总 序·····	杨宪金
概 论·····	张明川
浅谈绘画创作过程·····	彭兴林
作品综览 ·····	1
崔晓东作品赏析 ·····	5
张明川作品赏析 ·····	9
曹和平作品赏析·····	14
时振华作品赏析·····	21
李铁生作品赏析·····	28
绘画常用知识·····	33
题款用印·····	34
题画集萃·····	35

物质准备：选上好的六尺徽宣（特净皮）对接，创作大幅作品要在较大的房间的墙上或是用较大的画案，如条件不允许，在地面上画也一样，研墨备好，养足精神，做好持久战的准备。

创作构思：此幅作品的灵感来源于写生，一般的山涧山谷都有远古造地运动或地震或火山爆发或地壳运动等形成的所谓喀斯特地貌，大大小小的山石遍布山谷，加之长期的水流冲刷，形成震撼人心的景观。每当看到此场景，脑海总是萦绕着无声的轰鸣，想像着奔雷滚滚、天翻地覆的壮观景象。

创作过程：首先此作品以山石为主，不着一树一水，强化主题。运用长年在写生观察中所掌握的山石形态进行组合，根据山石的变化，随意生发，大小错落。但要时刻注意石头与山的关系和秩序，既要互相撞击，千变万化，又要有一定的方向性，也就是顺山势向下冲撞的趋势和整体力量。

用生涩的重墨勾出山石轮廓，并按石头的结构进行皴点，皴点时注意笔的力度和方向，让点子既分明又融合。每块石头的衔接处注意虚实的变化，每个小的关系如同大的关系一样，不能千篇一律。它既不是明暗关系，也不能用素描的办法来处理，只能是阴阳关系，虚实关系，只有用笔墨关系去处理方能奏效。

作品收尾：此作品强调的是力度，所以石头的形态要强化它方圆之间的棱角与厚重感。每层的点子都要有一定的笔力，体会力透纸背的感觉。把石头的精神、硬度、质感都要表现出来，尽量不用渲染，有意识地留出一些闪闪烁烁的白点与黑点形成强烈对比，有种金石般的视觉美感。

点评：此作品场面宏大，气势壮观，黑白点的运用独特，有交响乐般的壮美，有强烈的动态和力度，恰当地突示了主题：“无声的奔雷”。

► 名称 无声的奔雷
作者 时振华
形式 斗方
尺寸 190cm × 180cm

《秋水日潺湲》础“S”形构图，也称“之”字形构图，是山水画最常见的构图形式。此作品尽管画面是正方形的满构图，且布局追求平面化和装饰性，但画面整体仍有流动感，有如袅袅缭绕之气流向上缓缓升腾。画面左边的流泉自左而右倾泻而下有助势之作用。此幅的顺序是先画树丛，间画山石，相互穿插交替进行。树用勾填法，造型雅拙，随意写就，树叶的平面排列求其形式感。树与树之间要有穿插和呼应，相互衬托。右下部的两株浓重的树，在构图中极为重要，否则其势将散。而山石用淡墨勾出轮廓后，再用浓墨侧锋在山脊和阴暗部反复皴擦，要紧处用浓墨点苔提醒。尤其是树木的周围，应反复皴擦，直到浓重、满意为止。泉瀑与山石同时画，要留意溪水的走势回转和变化。最后着色渲染。整幅作品色调要上轻下重，上部受光多偏暖调，下部受光少偏冷调。色彩要掺和，冷暖相间。远山要淡，否则画面将“平”。右上角的留白和左下角的虚处理都是构图上的需要，有意留出。否则便“堵”和“闷”。颜色干后再填上一群飞鸟，使画面生动，活泼。最后题款盖章，作品就算完成。

此幅作品之表现借鉴水印版画的表现技巧，一味追求单纯、明快，减少画面过多层次，使作品黑白分明，对比强烈，视觉响亮。

► 名称 秋水日潺湲
作者 张明川
形式 斗方
尺寸 66cm × 66cm

风雨千年 不改沧桑 貌万劫 常鲜 壬午年 秋 蜀清 丁耀元 咏 莲山 意圖 和平

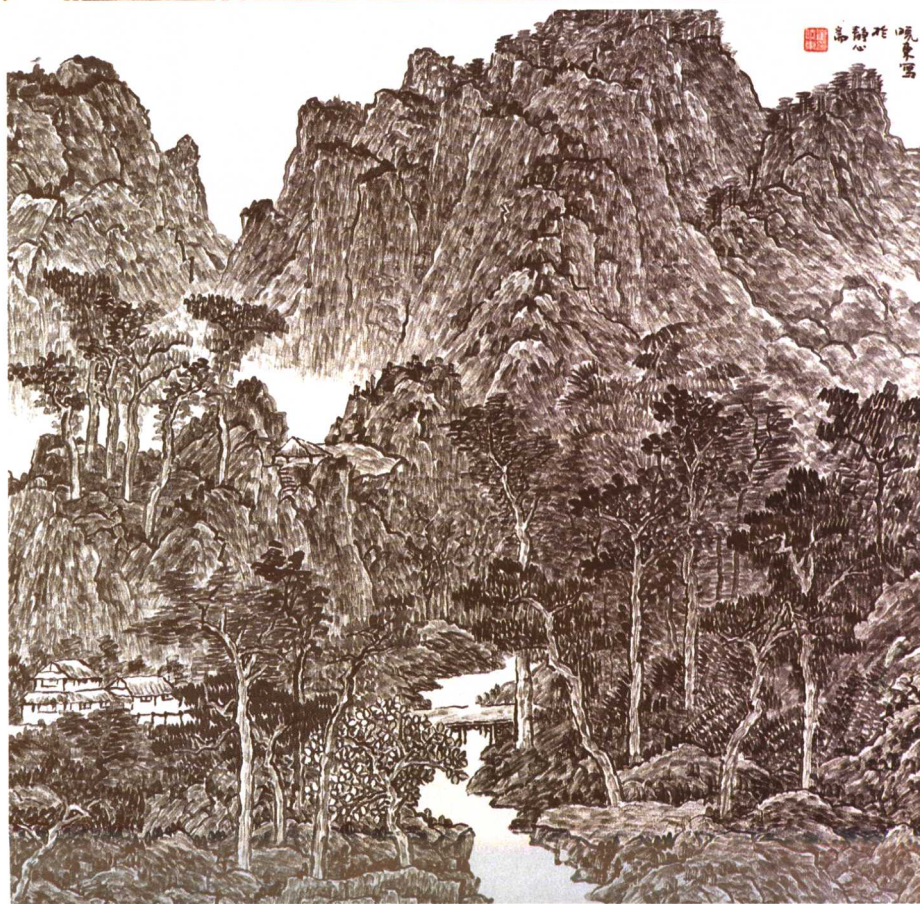
本作品下笔前并无确切构思和构图。一件作品的创作，尤其是小品山水画的创作，其程序可无定规。动笔之时只是有点画一片树的想法，因为画树一直是我的弱项。于是从画面中左部位那棵大树的枝干开始画起。不经意间发现这树画得有点太大，于是再不敢再添枝叶，干脆处理成枯树。其后随手在树的两边穿插几块山石土坡和一些小一点的树，并由笔顺势四处蔓延开来。这种画法要求画家平时要有一定积累，做到一边画一边想下一步如何铺陈，笔下各个形体之间，以及线条之间的接续都应做到自然连贯，要求画家在不觉中借画笔置身于画中情境，参与画中景物的穿插生长，感受它们的呼吸，周旋于它们之间的冲突。行笔时心绪要沉静，全神贯注于画面局势的发展。第一阶段走笔结束时，全景勾画应基本完成，用笔洗练简约少点染，且留多处悬而未决之处，以备后续发挥留有空间。此间应保持心境与运笔的协调性和连续性，尽量一气呵成。其间还须注意把握景物与空间的强弱、刚柔、虚实和疏密之节奏变化，不可顾此失彼。画家在写生、临摹、研读、欣赏和创作中积累消化的学养和情趣，都会通过指间画笔自然流露出来。

此画后半阶段的创作，是时隔数月后进行的。经两三遍小心皴染后完成。此间用笔不可太滞，墨色不宜太重，一遍不足可多遍。整体画面的墨韵须时时注意把握节制，力求做到以局部韵致的生动累积出整体的气韵生动。

名称 风雨千年
作者 曹和平
形式 斗方
尺寸 69cm × 69cm

▶ 名称 乐在其中
 作者 李铁生
 形式 斗方
 尺寸 69cm × 69cm

▶ 名称 山水
 作者 崔晓东
 形式 斗方
 尺寸 68cm × 68cm

名称 耕读图
作者 崔晓东
形式 斗方
尺寸 68cm × 68cm

名称 古人诗意
作者 崔晓东
形式 斗方
尺寸 68cm × 68cm

▶ 名称 燕山纪游（之一）
作者 崔晓东
形式 斗方
尺寸 68cm × 68cm

▶ 名称 燕山纪游（之二）
作者 崔晓东
形式 斗方
尺寸 68cm × 68cm

▶ 名称 燕山纪游（之三）
作者 崔晓东
形式 斗方
尺寸 68cm × 68cm

▶ 名称 青山红树图
作者 崔晓东
形式 斗方
尺寸 68cm × 68cm

▶ 名称 水抱孤村
作者 崔晓东
形式 斗方
尺寸 68cm × 68cm

▶ 名称 燕山秋色
作者 崔晓东
形式 斗方
尺寸 68cm × 68cm

▶ 名称 性本爱丘山
作者 崔晓东
形式 斗方
尺寸 68cm × 68cm

