

山水創作

条

幅

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
例

条 幅 篇

主 编
作 者

曹 张 时 崔 李 杨
和 明 振 晓 铁 宪
平 川 华 东 生 金

西 苑 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

山水创作 50 例:条幅篇/杨宪金主编. —北京:西苑出版社, 2003. 1

(水墨云梯丛书)

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——条幅篇

绘 者	李铁生等	
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:3.5
	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

壬子初冬 楊志雲



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

概 论

条幅是尺寸细长的一种绘画形式,在中国古代一般将竖幅细长的画称为条幅。而横的,比较长的画称为手卷。竖幅一般是装裱后悬挂在墙上,而手卷是展于案子上欣赏的。到近现代也有将横幅和竖幅都统称作条幅的。

条幅这种形式是中国画所独有的。它源于中国画所特有的观察方法和透视方法。与西画不同,西洋画家在观察或描绘对象时,固定在一个视点上,这个视点是不能改变的,画面上所有的物体都要交汇在这个点上,被称为“焦点透视”。而中国画讲“山形步步移,山形面面观”,就是观察的时候一边走,一边看,这样就打破了时空的局限,使画家的观察更有广度和深度,可以完整地把握被描绘的对象,进而激发画家想像力和创造性。画家可以在有限的画面上表现层峦叠嶂、千仞万壑,也可以表现长江万里,溪山无尽。中国古代出现了很多这样的杰作,如北宋张择端的《清明上河图》和王希孟的《千里江山图》等。是条幅这种形式为画家,也为观赏者提供了无限的表达空间和想像空间。

条幅的创作首先在构思上要突破自然对象的局限。古人讲:“画者,圣也。盖以穷天地之不至,显日月之不照,挥纤毫之笔,则万类由心,展方寸之能,而千里在掌。”就是强调在自然对象的基础上有自己的想像和创造。可以将自己的生活积累,不同时间、地点的感受,加上自己的想像,等等,有机地组织在一起,即古人所讲的“胸中丘壑”、“搜尽奇峰打草稿”。

条幅的创作一个很重要的方面,就是由于它细长的特点,给构图增加了难度,特别需要整体的把握。清代画家龚贤在谈到这方面时讲:“……构思位置,要无背于理,必手尾相顾而疏密得宜,觉写宽平易而高深难,非遍游五岳,行万里路者,不知山有本支而水有源委也。”首先物象要合理,合乎自然规律,然后要注意构图和画面的规律,如宾主、经营位置、呼应、开合,也要考虑虚实、疏密、参差等对立统一的因素。而且这些都应从整体上把握。另外,中国画构图有高远、平远、深远之说,宋人郭熙在谈“三远”时说:“自山下而仰山巅,谓之高远。自山前而窥山后,谓之深远。自近山而望远山,谓之平远。”“三远”是中国画构图的重要规律,一般竖幅表现高远,而横幅表现平远和深远。有的画高远和深远结合,有的画深远和平远兼顾,也有的画“三远”兼而有之。这些需根据画面的需要而灵活掌握。

条幅的创作和其他中国画的创作方法和学习方法都是差不多的。首先要认真学习,研究传统,借鉴前人的经验,同时还应深入到生活中去感受和发现,把这些结合起来,加上不懈的努力和大量的实践,这样才能创作出优秀的作品来。

崔晓东

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·····	崔晓东
浅谈绘画创作过程·····	彭兴林
作品综览 ·····	1
李铁生作品赏析 ·····	6
崔晓东作品赏析·····	11
时振华作品赏析·····	19
张明川作品赏析·····	26
曹和平作品赏析·····	34
绘画常用知识·····	45
题款用印·····	46
折纸·····	47
题画集萃·····	49

翠會 江山離 雲悲 松風秋 氣感 霜絲連 雲郁 岫松長 在誰 憶當年 初種 時辛巳 年秋 第廿四度 秋李寫



本画的物质准备是:选用半熟生宣纸;短锋狼毫毛笔一支,顺手即可;中华墨汁一瓶。本画创作的前期为写生,回家后重审时感觉过程有点草率,景物描绘有点粗糙,故又添加润色一番,遂成。

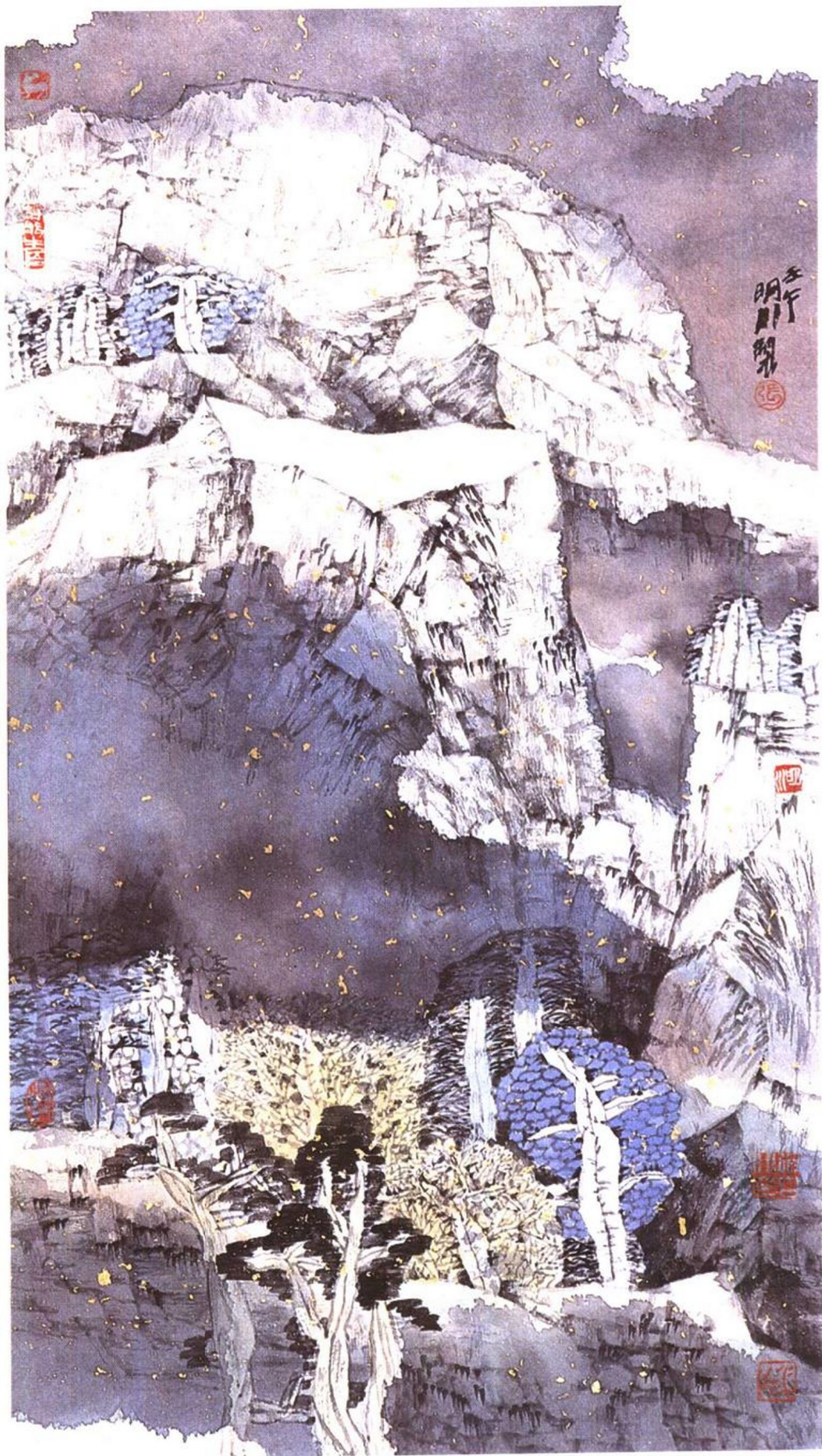
创作一幅山水画,可以在野外进行,也可以是在画室内,还可以半在野外,半在室内,全凭机遇、情绪或随机应变。可以在落笔前进行完整的构图设计,亦可凭一时冲动,边画边设计,边调整。

一个稍有眼界的山水画家在经历了过多的惊奇与感叹之后,往往会转而欣赏平淡。我在画这件作品时,面对着并无特别起眼之处的层层迭迭的山石林木时,欣赏的正是一种平淡之美,喜欢当时眼前的繁茂、丰富以及杂乱无章中内在的秩序。面对城市人无法常见的这种无序与有序的相互遮掩,一种别有韵致的意趣,夹杂着一丝感念远古山林大地的幽思油然而生,升腾为一种表达的冲动。一下笔就决定尽量画密,打算以近石、中树及远山密密匝匝地装填整个纸面的八九成,来个近乎平面化处理。创作过程中,刻意在形体之间、浓淡之间和疏密之间不做大跨度对比,追求平板中的微妙变化。

本画最终基本表达了初始的感觉。不足之处在于用笔神韵显不足。整体操作理性有余,激情不足。

▶ 名称 崂山二水
 作者 崔晓东
 形式 竖幅
 尺寸 68cm × 42cm

画云山雾霭贵在苍润，烟云迷蒙，水墨酣畅。古人云：“干裂秋风，润含春雨。”《朔云横天高》，选用仿古宣纸，纸性较硬，半生半熟，不易见笔，故从形式上追求画面的大跳动。画面上部山崖用淡墨勾出轮廓后再用水打潮，趁湿用枯笔皴擦，要紧处用焦墨提醒，顿有生辣、干燥之感。烟云用大笔恣意泼彩与山岩相破，整幅画面节奏明快，酣畅淋漓，尽显苍茫，画面极具形式感。

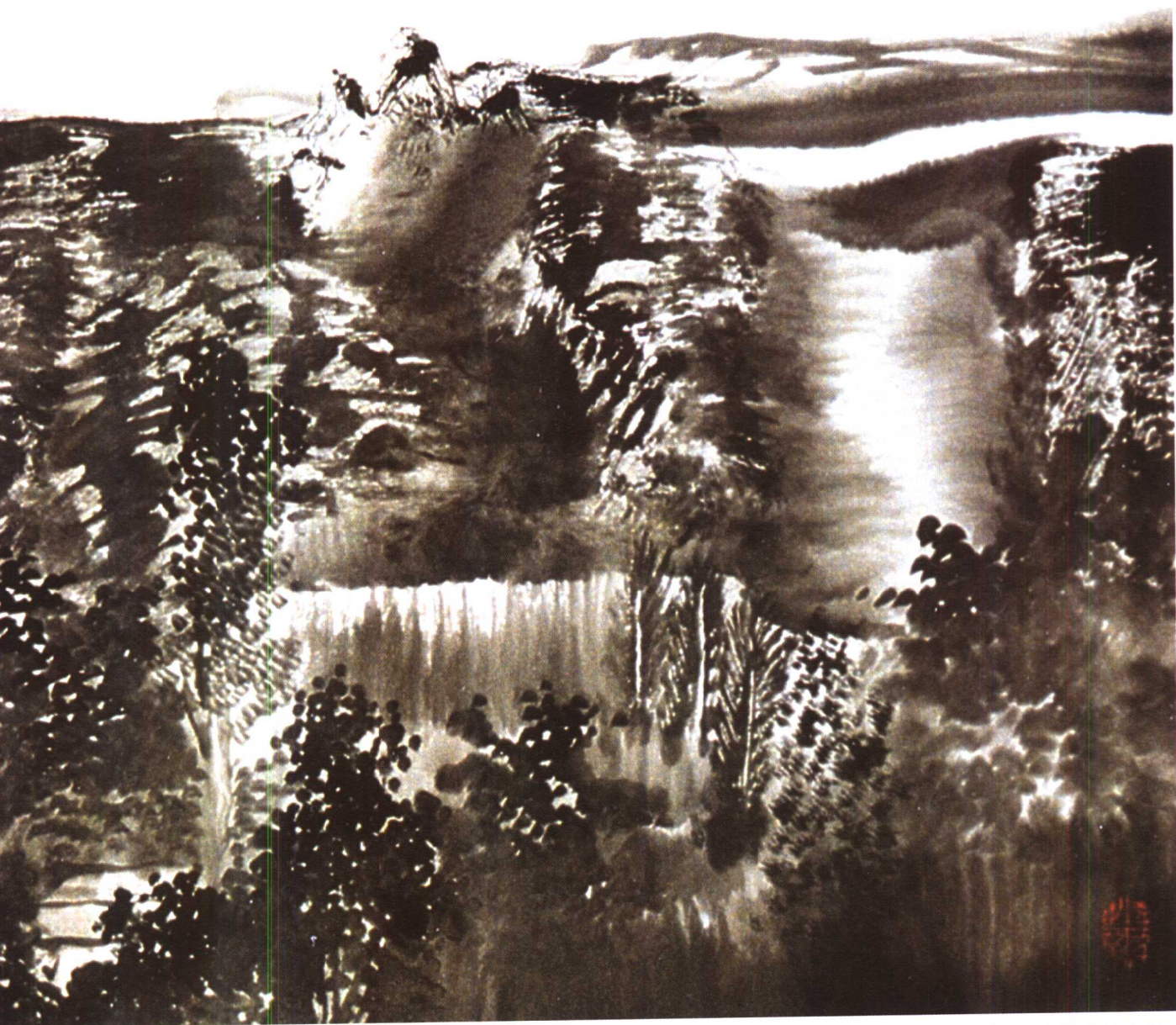


► 名称 朔云横天高
作者 张明川
形式 竖幅
尺寸 90cm × 50cm



名称 白云山中
作者 崔晓东
形式 竖幅
尺寸 242cm × 96cm

一 何 前 重 村 畔 逆 阳 斜 江 浦 隔 地 遥 窈 窕



▶ 名称 山水
 作者 时振华
 形式 横幅
 尺寸 50cm × 100cm



能使山气动起来，需中锋用笔，随风而转，随墨生发，左顾右盼，遥相呼应；笔与形合，形与墨合，墨与气合，所谓“气韵藏于与笔墨，笔墨都成气韵”（董其昌语）。使观者看画，但觉神气森然，而无迹可寻，不知其所以然也。



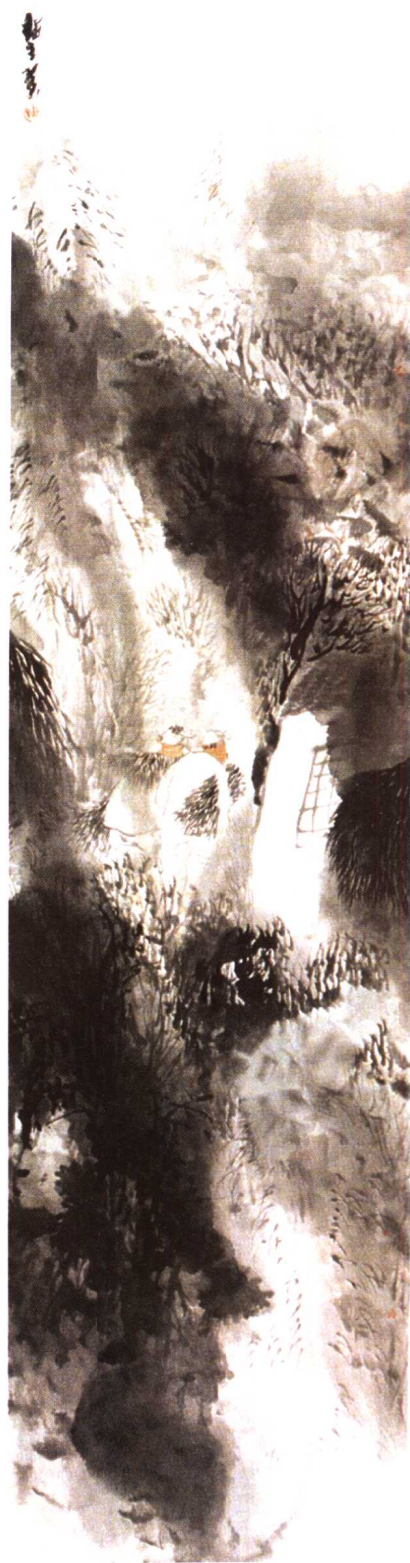
▶ 名称 习作
 作者 李铁生
 形式 竖幅
 尺寸 138cm × 34cm



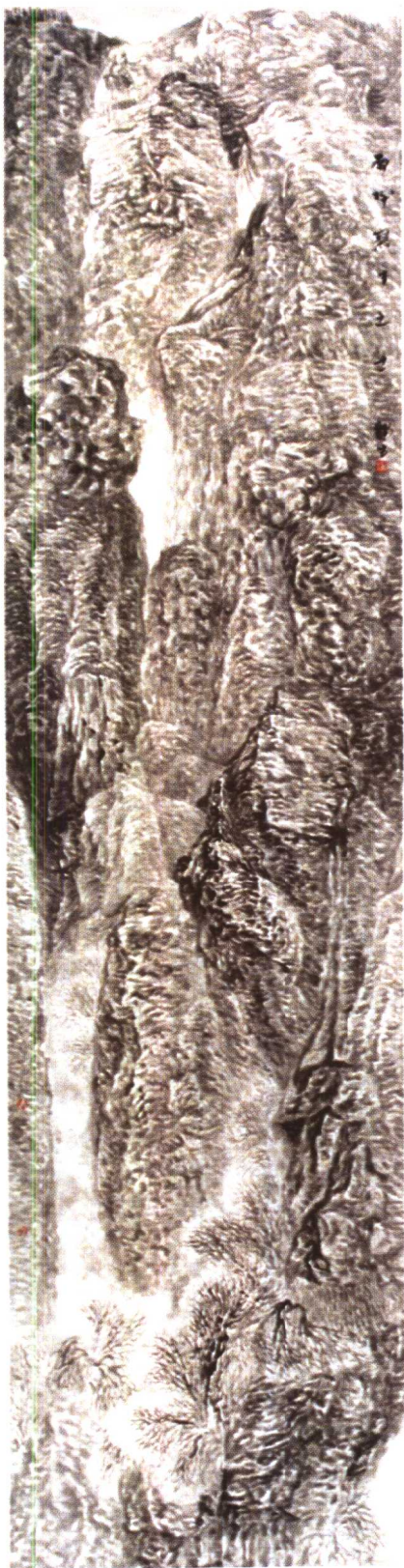
▶ 名称 习作
 作者 李铁生
 形式 竖幅
 尺寸 138cm × 34cm



▶ 名称 习作
 作者 李铁生
 形式 竖幅
 尺寸 138cm × 34cm



▶ 名称 习作
 作者 李铁生
 形式 竖幅
 尺寸 138cm × 34cm



▶ 名称 习作
 作者 李铁生
 形式 竖幅
 尺寸 138cm × 34cm



▶ 名称 习作
 作者 李铁生
 形式 竖幅
 尺寸 138cm × 34cm