

山水創作

册

页

篇

五十例

主编

杨宪金

西苑出版社

水墨雲梯叢書

水墨雲梯叢書

山水創作

五例

册页篇

主编
作者

杨宪金
曹和平
时振华
王石染
谭志泉
张明川

西苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

山水创作 50 例:册页篇/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——册页篇

绘 者	曹和平等
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:3.125
	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 松雪堂主

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!

杨憲生

二〇〇二年十二月

概 论

严格地讲,册页是传统中国书画装裱工艺众多制式中的一种。通常,册页中的艺术品在开初制成时,并未有册页的因素加入其中。后来册页装裱对于书画作品的介入只具有工具化的因素,即这样做只是便于翻阅和收藏,至于它对艺术品的艺术价值起到增色还是减色的作用,则应另当别论。当然,书画册页在先有空白册页当做书画材料的情况下,亦可被称为一种有特色的书画样式。

说来话长,中国的书画艺术自诞生之时,就与材质及其制式难解难分。不论甲骨、钟鼎、封泥、石刻、陶器、竹木简策、帛缣,还是纸,凡能刻字画图的材料一经实用,便有了类型化和制式的约定俗成。从现藏于大英博物馆的敦煌藏经洞出土的唐代卷子中,可见远在初唐时期文书手稿即已形成册装的实物证明。而且当时的装裱工艺及其主要的裱件制式,如卷、轴、册等都已发展成熟,至宋代时已经相当流行。自唐宋以来,各代都有好事者留心搜集一些零散的单件式,或团扇、折扇类书画小品,分门别类地集中改装成为册页。由于现存的明清以前的原装册页,除了少数敦煌实物以外几乎未见,因而明清以前的不少小幅书画原作,多半因了明清人集装成册的缘故,才使其得以留存至今。可见册页对于小幅书画原作的收藏保护作用,并证明了其工具性的价值。

册页可有两种分类方法,即样式的分类和制式的分类。从样式上说,册页大体分为两类。一类为折叠式,另一类为活页式。折叠式册页上下表层装有硬壳封面,与此相连的页心为前后重复开合的相连叠体,其前后两面皆可画;活页式册页较为简单,一般将单件作品裱成单页,并以盒装。从制式上说,可将以上两类再另外平行分为集成册页和空白册页两类。集成册页是先有页心书画,后有装裱而成的册页;而空白册页则是先预制册页,对于后有的书画有了一定的限定。从历史沿革可以推断,集成册页应是起源,且一直占居历史上的主流;而从当代的发展看,空白册页的制式大有成为主流的趋势。

从册页的内容上看,自古以来可谓之随心所欲,无所不包。有整本整套都是绘画或书法,也有书画对半的,其中有山水册、人物册、花鸟册、杂画册,也有红楼梦人物册、梅兰竹菊册,更有碑帖、公文、奏折等等不一而足。到了当代,西学东渐,中国画受西洋素描写生影响,册页也成为不少画家便携的写生本,自是别有一番风景,也可算做古为今用罢。

本集山水册页选用五位当代山水画家的50件册页山水作品,可使读者鉴赏了解其中各位不同的绘画风格和趣味。平心而论,册页本身在样式和制式上的特色,并不会给国画创作的立意和技法带来什么实质性影响。我画完一幅小品,后来被什么人集装成册页,这与我当初画画并无关联。我认为画册页就是画小品,其中并无有关册页的什么特别的学问。倒是现时流行的空白册页,成为了当今不少画家常做的功课。虽多为应酬,局限性稍大,却也说不定会让局限性逼出些不期然的特点出来。尤其是当你发现了某种用起来特别顺手的册页,或是材质好,或是样式特别可心,或是用途有新的发现(如作野外写生本用),都有可能提高你画画的情绪。而一旦看见册页就来了情绪,你就有可能使册页这一样式有机地参与你的创作,它可能就不再是完全被动的因素了。结果或是精美的册页为你的艺术增色,或是你的艺术为册页的精致添彩。这时,你与册页都会成为艺术上的幸运者。

曹和平

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”,即是我们在创作过程中的“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	曹和平
浅谈绘画创作过程	彭兴林
作品综览	1
时振华作品赏析	6
王石染作品赏析	14
谭志泉作品赏析	20
曹和平作品赏析	26
张明川作品赏析	35
绘画常用知识	41
题款用印	42
题画集萃	43

- ▶ 名称 山水
作者 时振华
形式 册页
尺寸 33cm × 56cm

此画是写生作品，在崂山北九水的四水处。树的穿插组合变化自然，与石头的结合天衣无缝。透过早晨的阳光，树影婆娑，山石斑驳，明暗关系十分复杂。画时在注意造形准确的情况下，运用各种表现此种感觉的技巧，或前实后虚，或前淡后重，或前勾后抹，或前线后点，使树与树、石与石、树与石、石与草之间相互衬托，让画面看上去特别丰富而又十分自然。

此作品借助于自然形态，体现了笔墨的丰富表现力；借助于笔墨，表现自然的完美和丰富的变化。

► 名称 秋高气爽图
作者 王石染
形式 册页
尺寸 16cm × 60cm

► 名称 山水
作者 曹和平
形式 册页
尺寸 32cm × 63cm

册页历来是书斋内的把玩之物，但在我们几位道友手里，近几年来，一直把它当做写生本。由于它兼有便携和宣纸材料的两大便利，因而在野外用起来得心应手。本人此番提供的十件作品全部是册页写生，也算是册页家族中别有趣的一类罢。

画此画时，我身在崂山外九水公路旁一条小河岸边，面对着眼前这几组山石，深深地被它奔涌的气势所打动。心想这时我如果太过理性地构思构图，肯定会消磨掉一些宝贵的激情。于是打开册页，用手指约略比画几下上边预留天空的大小、下边水面宽窄的变化及近景的大概位置，便有点迫不及待地下笔了。然而手下语言却并不流利，运笔艰涩，战战兢兢，还不时停顿下来思考一阵，琢磨着如何从繁杂无序的细节的汪洋中，识辨并找寻出那些引发了自己激情的东西。我不能被动地不经筛选地描摹太多的表面性的景物，而应主动地诗意化，观察研究和发现一些本质性的规律。在笔下强化某些东西的同时，弱化或忽略掉另外一些东西。我如果过多地被局部山石的奇妙所迷惑，就有可能在这些不胜其多的精彩中迷失，从而忽略掉那些构成了大的旋律的因素。那些因素像一个灵魂，使得整个一大片山石林木充满了运动的活力。

这种写生，其构思与构图不一定仅是开始阶段的技术性问题，也不一定非要先行一步，它的运作可以随着画者的思考贯穿于整个过程。

此幅画层峦叠嶂，幽谷深壑，寂林锁雾，乃晨谷破晓初醒之状。故通幅求其静穆之气。

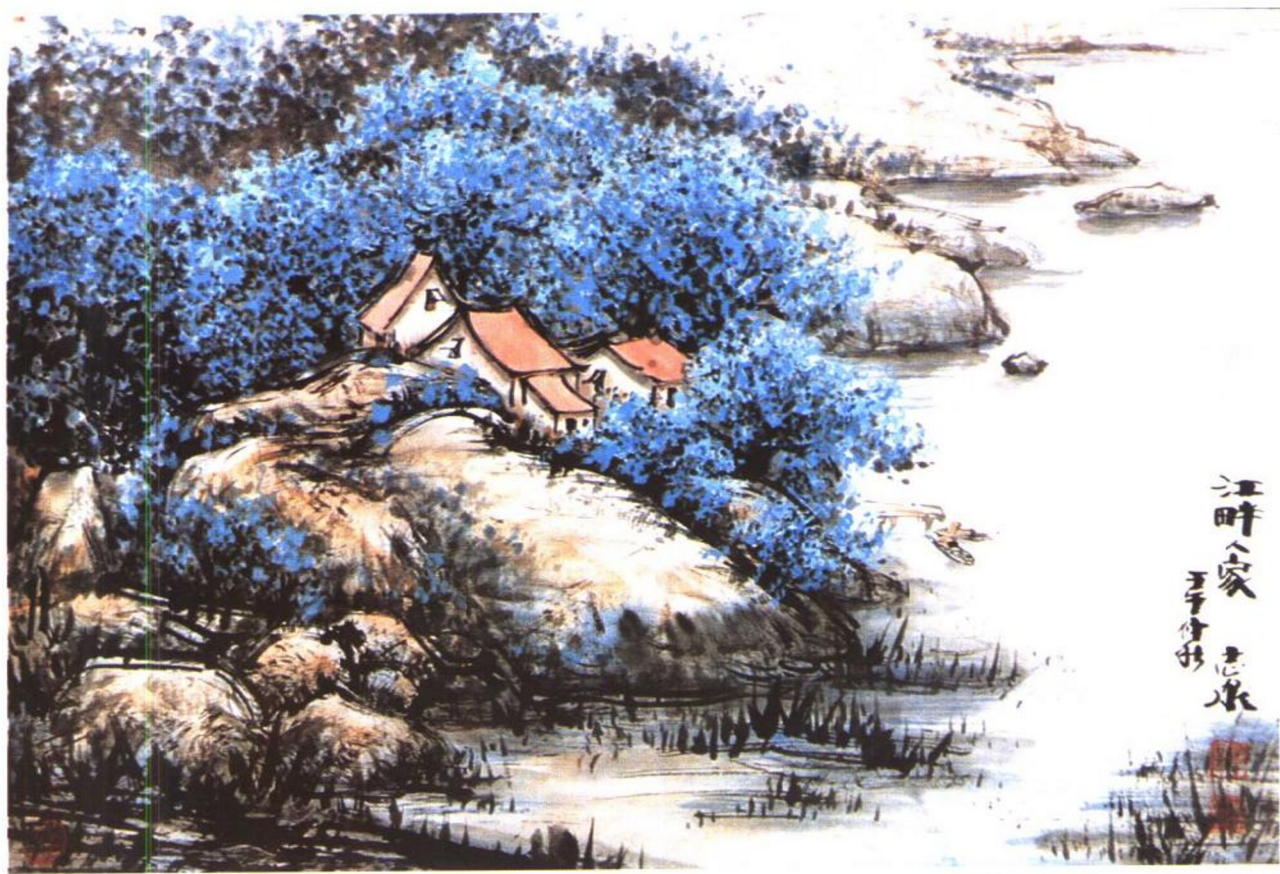
步骤是：先用淡墨勾勒出山石溪流的大势初形，用了斧劈皴和折带皴，落笔干脆、沉着，使山石陡峭，深壑诡奇。大自然中处处有这鬼斧神功。远山用墨要淡，渐渐虚出，云烟空白处要有意留出，然后再画树林。树林分三组，最上部一组是画面主体景物，构图也在显眼的位置。要画得生动、精细，不同的树种应形状各异。其他二组树木是陪衬，笔墨要虚，简练概括，避免喧宾夺主。接下来将山石继续刻画，层层加皴，分出阴阳，逐步深入。同时在树的周围、沟壑深处、溪水两边使用浓墨加皴，感到心满意足之后即可着色。画面用冷色调渲染，以增强其清幽、寂静之气。主体树林是画“眼”，也是整幅作品最亮之处，着色时应留出空白，使之突出。为了使主体更为醒目，将陪衬的树林和溪水加以渲染，使其若隐若现，隐藏于云烟雾霭之中。画面着色，不只是随类赋彩，更为重要的是强化画面主体，使通幅画面丰富而更加整体统一。画面最暗处要反复渲染，使满纸烟云虚中有实，实处见虚。

观此画面，尽管色调冷暗，但主体明亮，景色幽静，似有一缕晨光柔柔洒在林间和岩石之上。画面左上角由暗转亮的晨雾及右上角的留白，打破画面沉寂的气氛，使画面于浑然、深邃之中又不失空灵。古人云：“置于死地而后生”，如此才有柳暗花明和意外之境。

在我看来，着色过程，是画面整体调整的关键环节，我称其谓“综合治理”。此时要从大处着眼，每一笔都要照顾全局，若有笔墨不佳者，如着色得当，仍然能使“死”画得救；相反则会作画作毁于一旦，前功尽弃。

- 名称 苏醒
作者 张明川
形式 册页
尺寸 58cm × 43.5cm

1. 造化与心源

风和日丽，江水宁静，大江之畔郁郁苍苍，红顶小屋，座落其中，实为点睛之笔。

把红顶小屋画在蓝色树丛之中，把江畔画满左边，占2/3面积，留右边1/3画江水。

2. 创作过程

①用中号山水笔、浓墨勾画小屋，用朱膘染顶。

②用大白云笔、浓墨勾皴，江岸岩石用赭石染。注意岩石明暗、结构。用单勾法画树，用散笔头青点瓦树叶，注意疏密变化。用重墨点空白处。干后用三青重复点瓦。注意树冠的立体感和光感。

③用中白云笔、重墨、花青画远树和江边水草。赭石、淡墨画远处江岸。

④用小号山水笔、浓墨勾画伸向江面的小桥及小舟，用赭石染。

⑤用中号羊毫提斗笔、花青、淡墨染画江水。

⑥在右下方题款、加印，起到加重右侧分量的作用。

3. 点评

气魄大，有咫尺万里之势。构图大胆，左实右虚，却未失平衡。设色浓重，对比强烈，却未失和谐统一。属重彩与水墨结合之法。

- 名称 江畔人家
作者 谭志泉
形式 册页
尺寸 45cm × 70cm

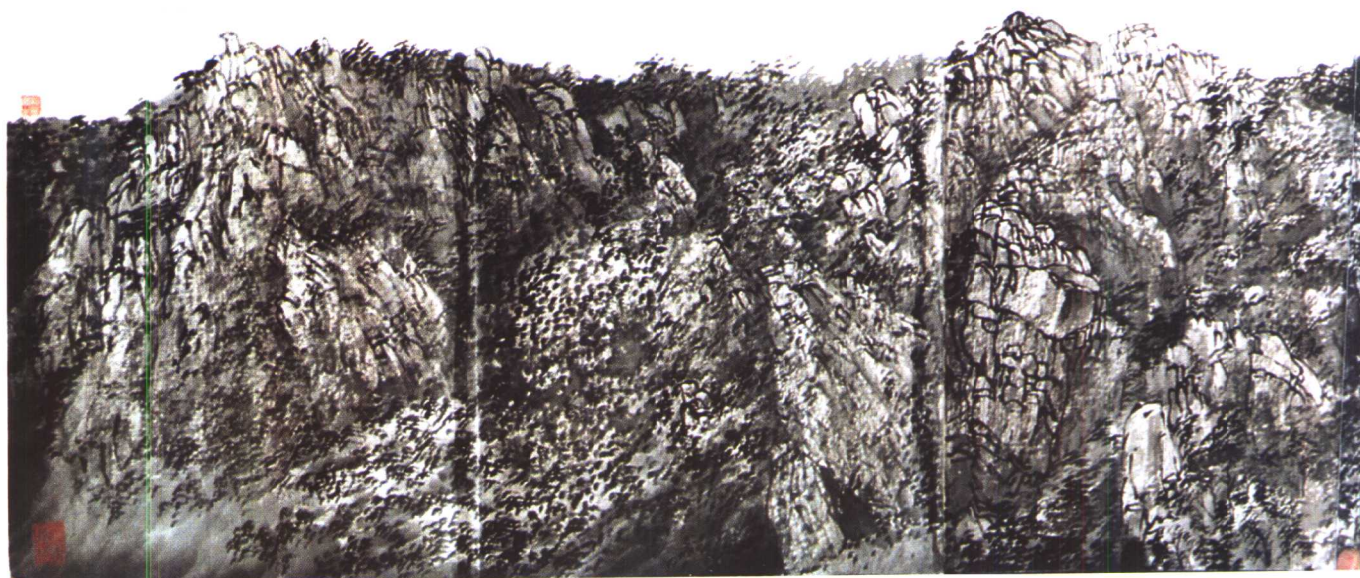

- ▶ 名称 山水
 作者 时振华
 形式 册页
 尺寸 36cm × 58cm

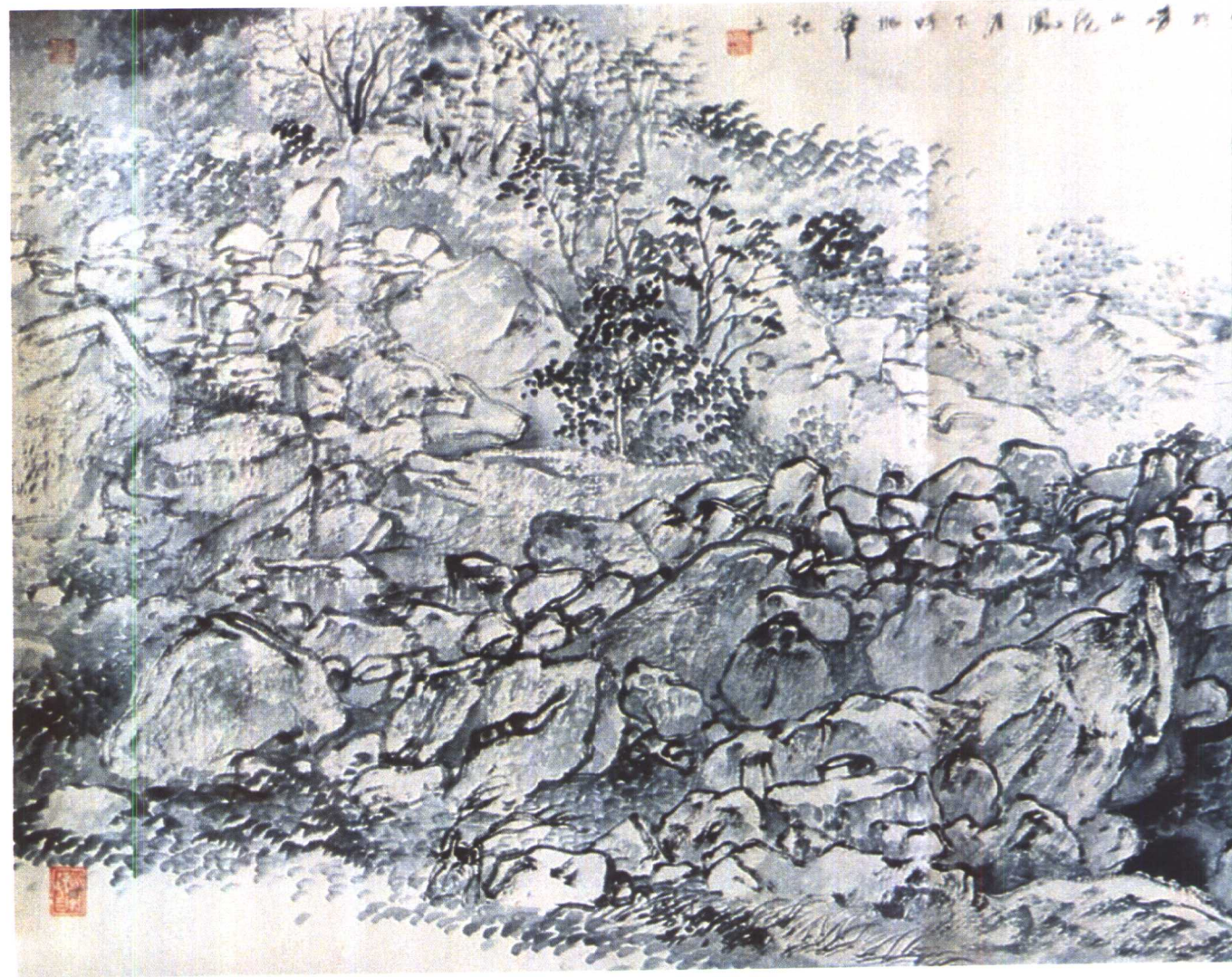
山川景致，要长时间观察和揣摩并用心去观照，在这一过程中，感性的认识和最初的冲动非常关键。始终把握这种感觉并强化它，就有可能产生一件好作品或体验一次感悟。

此写生是在崂山九水的路边上。每年的写生天天走过此处，从没放在心上。去年写生的第三天走到此处，一回头看到山石似都动起来了，如远古的一头巨兽趴在溪边上，虎视眈眈。它的头有两层楼大，所有的石头如巨兽的鳞片依附于它的动势上。我屏住呼吸，抓住感觉，仔仔细细地画了一幅生动的写生。

画时要准确勾线。因石头都是白色的，皴的明暗要有主次处理，尽量把石头之间的变化和相互依附的感觉以及石头的质感画出来。山石还是那些，你不说，别人是不知你如何感悟的。

名称 山水
作者 时振华
形式 册页
尺寸 36cm × 174cm

苏杭写生日一月十日一信二

名称 山水
作者 时振华
形式 册页
尺寸 36cm × 58cm