

中国画
创作技法丛书

山水小品

杨乾亮 著

立意，笔墨，构图
画面的起、承、转、合
题款与用印，创作

海峡出版发行集团 | 福建美术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

● 中国画创作技法丛书

杨乾亮 著

● 海峡出版发行集团 福建美术出版社

山水小品

2012.26
20153

图书在版编目 (CIP) 数据

山水小品 / 杨乾亮著. — 福州 : 福建美术出版社,
2014. 6

(中国画创作技法丛书)

ISBN 978-7-5393-3123-2

I . ①山… II . ①杨… III . ①山水画—国画技法
IV . ① J212. 26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 121717 号

中国画创作技法丛书

山水小品

作 者: 杨乾亮

责任编辑: 吴 骏

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

网 址: <http://www.fjmscbs.com>

服务热线: 0591-87620820 (发行部) 87533718 (总编办)

经 销: 福建新华发行集团有限责任公司

印 刷: 福州万紫千红印刷有限公司

开 本: 889×1194mm 1/20

印 张: 9.6

版 次: 2014 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5393-3123-2

定 价: 58.00 元

题款与用印

131—148

构图

61—118

概述

1—2

创作

149—188

目 录

立意

3—24

画面的
起、承、转、合

119—130

笔墨

25—60

概述

小品画，是中国画所特有的创作形式，它产生在文人画出现以后，在写意性绘画的基础上发展起来的，是以“畅神适意”为主的即兴式的绘画。小品画在历史上并没有严格的界限，近代将那些随意性、即兴性明显的创作统称为小品画。山水小品便是以山水为主要题材的小品画。

我国山水画起源很早，早在汉魏时期就有用于战争的山水画，但那时的山水画是当地图用的，所以对山水描摹得很简单，很概念化。

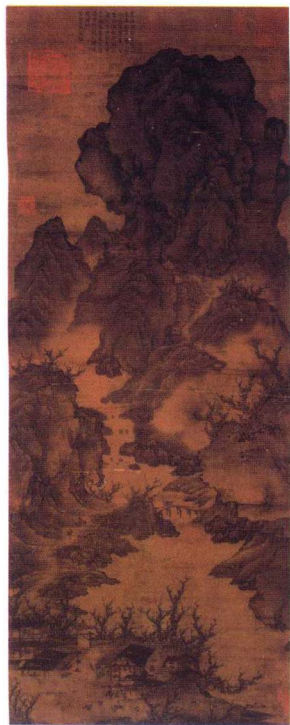
后来的山水画则是随着时代的发展而发展，但大多是对大山大水描摹，而真正意义上的写意山水小品画的出现则在唐代。据说唐代的王维就画了很多的水墨山水、泼墨山水。可惜我们只能从记载了解到它的存在，实物没有留存下来。现在我们看到的大多是宋代的画作，像关仝的《关山行旅图》，范宽的《溪山行旅图》、《雪景寒林图》等。这些作品代表了山水画中早期的水平。

到了元代，由于民族矛盾的尖锐，一些文人雅士，把自己关在书斋里，画一些山水小品画，即兴表现自己一时的思想情感。所以这一时期是山水小品画的成熟时期，也是写意山水小品画发展的一个高峰。

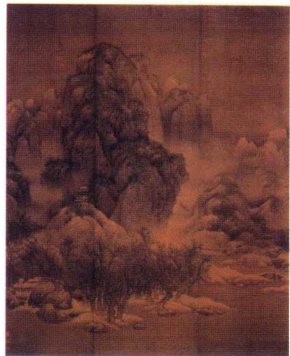
从写意山水小品画的艺术风格和艺术理念来讲，真正繁荣发展则是在近现代。

近现代画坛从清末民初到现在，由于受帝国主义的侵略，中国要富强，就要学习一切先进的东西，尤其是“五四”以后，向西方学习，成为中国思想界的共识。中国绘画也受这种思想的影响，提倡速写与写生，融入大量的西画元素，为小品画表现的多样性提供了可能。其代表画家有黄宾虹、张大千、傅抱石、李可染、陆俨少等。

小品画是艺术家灵感的即发式的反映，因此落笔前，必须对整个画面胸有成竹，然后通过一鼓作气的运笔达到浑然一体的境界，并在不长的时

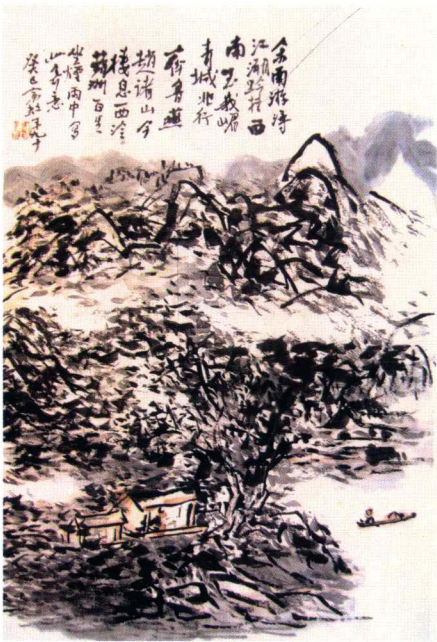
关仝《关山行旅图》

范宽《雪景寒林图》

石涛小品

黄宾虹小品

间中，将形、神、情、点、线、面、笔趣、力度、节奏、黑、白、灰等交融组合和贯穿安排在一个画面之中。这中间需要大胆与精细、随意与严谨、必然与偶然的巧妙结合，通过一种题材、一个构思、一幅画面反复地经营，从不完善到比较完善，从心中无数到胸有成竹，从刻意到自如，以艰辛的劳动去推进小品画的产生。

学习小品画创作时，要注意技法不宜太丰富，因为小品画本身内容不复杂，画材较单一，过多繁杂的技法，反而难以控制全局，所以应在单纯里求变化，在变化中求统一。技法的大格调必须统一，否则会严重影响小品画艺术上的完美感。

在画面的选材上，可以从传统题材或生活素材，一些自己感兴趣的东西入手，多画速写，不但要记录你看到的山水，更要记录你对自然景色的理解与心情。好的山水画是强调了人对山水的感受，对意境的理解，而不是画得像不像。我主张山水小品画从一山一水入手，当然描画的含义不一定是山水本身，可以是其他方面，也可以是画面最有特色的部位，比如我们可以通过对山水来描画秋天的意境。要多在意境上下工夫。由于小品画一般幅面不大，因此勾勒、敷色、着墨也无所谓先后，可根据效果的需要见机行事。

总之小品画虽然小，但它是很花功夫的绘画，没有一定的努力是画不好它的。

本书将就山水小品画的训练与创作所涉及的一些问题作一番探讨，旨在向写意山水小品画创作的学习者介绍一些应知应会的知识和技法，共同促进写意山水小品画的发展。

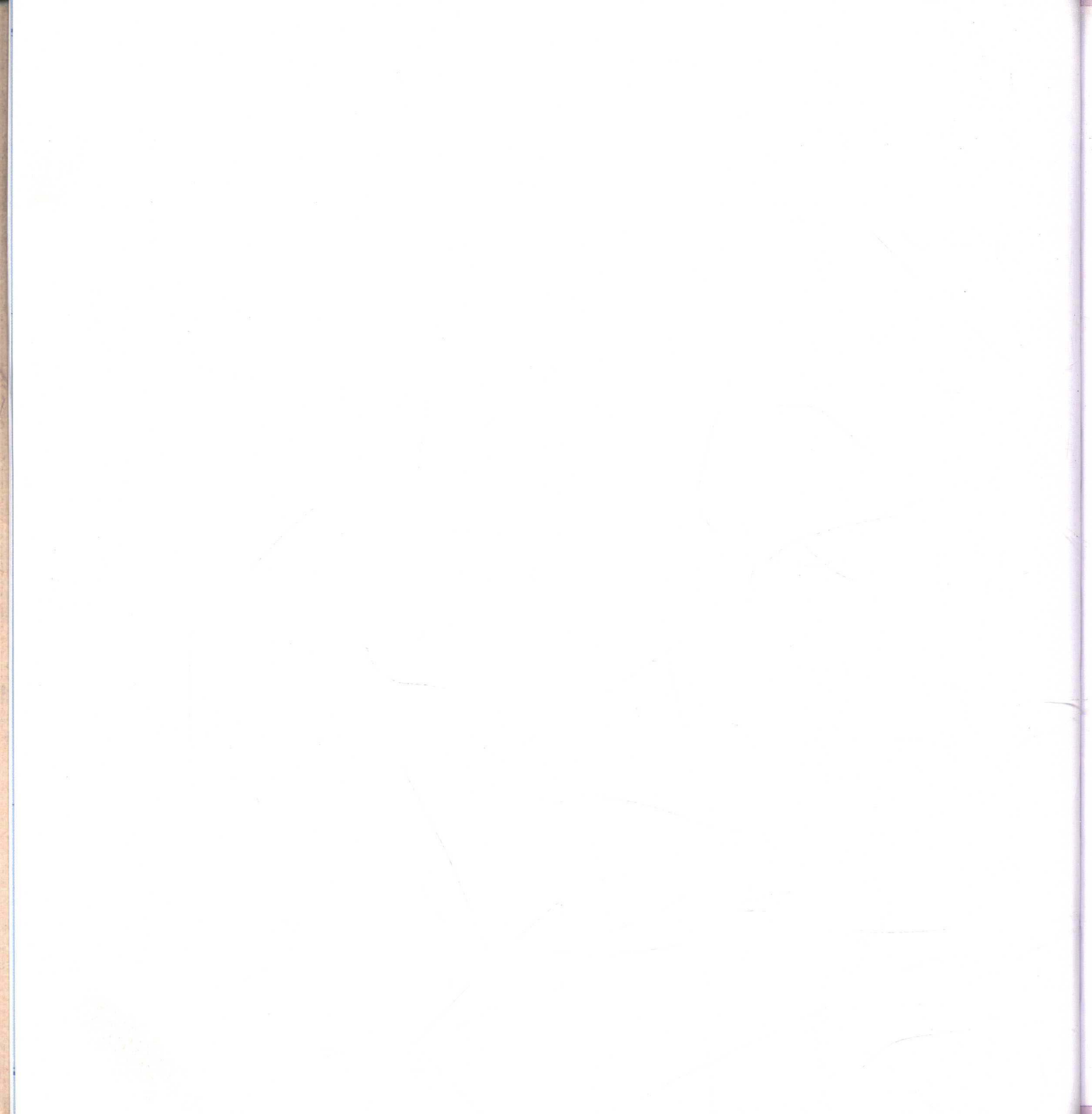
立意

“书画之艺，皆须意气而成。”

“意存笔先，画尽意在。”

“夫运思挥毫，意不在于画，故得于画矣。
不滞于手，不凝于心，不知然而然。”

——唐·张彦远《历代名画记》

立意

山水画的立意，就是通过你画的山水画来反映你的思想情感，创立你的意境，从而表达你画的主题。

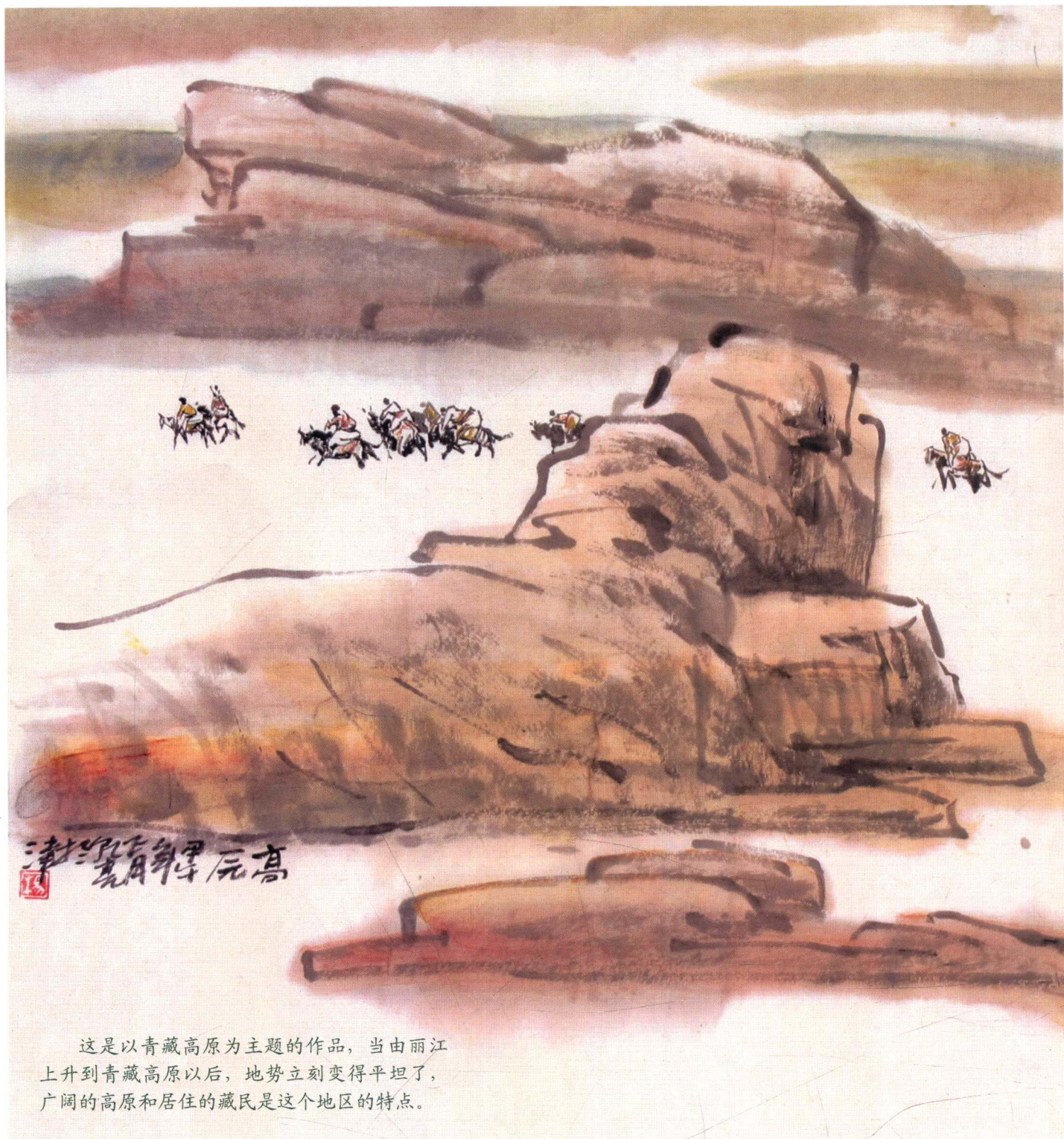
主题和意境是山水画的灵魂。我们想画好一幅山水画，首先要“立意”，创立“意境”。意是情与理的统一，境是形与神的统一。“意境”是艺术家的理想和感情同客观的景象事物相统一而产生的境界，它能使读者感到言外意、弦外音、境外味，受到感染和陶冶，从而提高思想情操。

“意境”的有无成了真假艺术品的分水岭，意境的深浅成为艺术品立意高低的根本标志。

山水画意境是具体而真实的空间境象。但这种真实而具体的空间境象，又是“臆造”的，它熔铸在理想化和感情化的艺术表现之中，是把自然形象，经过“意”的熔冶，构成具有理想和感情的自然空间境象。这

这是以丽江山水为立意的山水画，因为丽江处于云贵高原和青藏高原的过渡带上，山势险峻，高山大山，是这个地区的特点。所以把高山做为背景，来突出这个地区的特点。

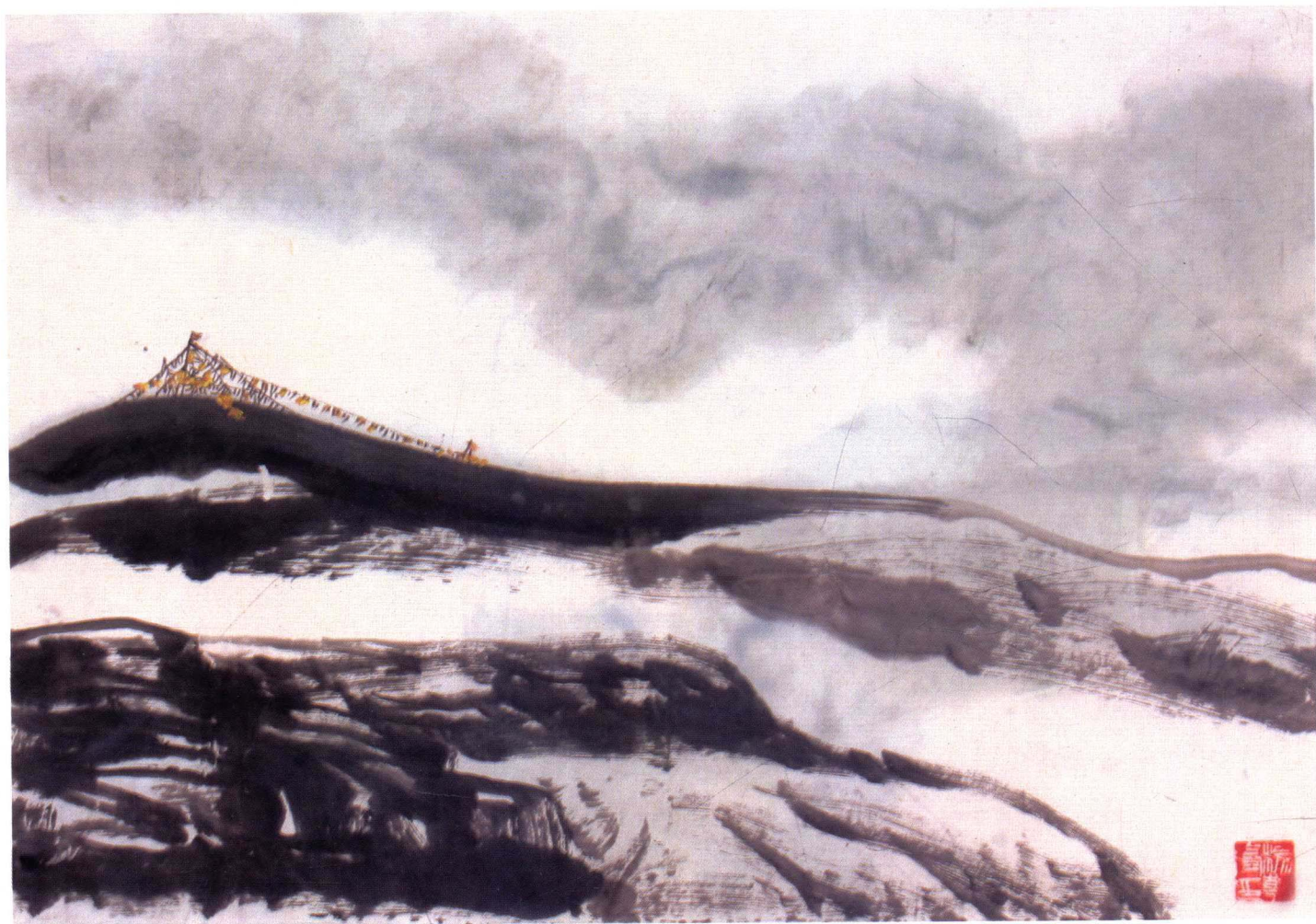
这是以青藏高原为主题的作品，当由丽江上升到青藏高原以后，地势立刻变得平坦了，广阔的高原和居住的藏民是这个地区的特点。

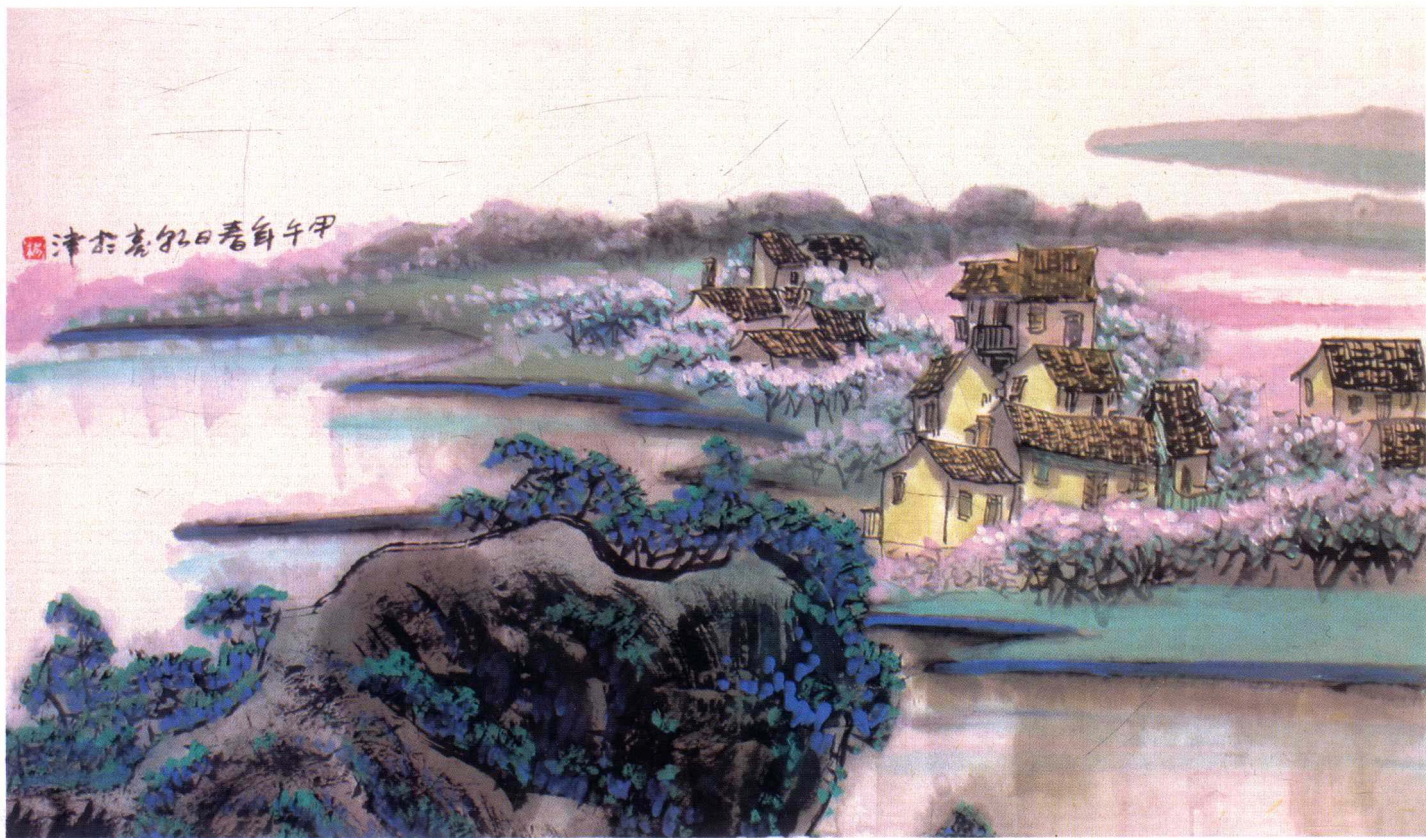
这是反映四川地区的山水画，山势与竹楼相呼应，反映了这个地区的特点。

个具体而又蕴含着理想与感情的空间境象，是经过高度意匠加工的。山水画必须使人看了能感到景外景、景外意、景外情、景外味才算是有意境。

意境是画家创作的终点，又是观者鉴赏的起点，是画家与观者之间沟通的桥梁。
画面的立意说到底是一个如何按照“美的规律”进行艺术创作的问题。

这幅画是反映青藏高原的山水画，广阔的高原和飘扬的经幡，加上虚渺的远山和云雾，构成了特有的意境。

这幅画的主题是江南水乡。反映春天里，江南桃花盛开的景象。

立意包括三个问题：主题思想、选材、为象与造型。

1. 主题思想

在现实生活中，我们会很多的感触，很想把他们反映出来，其实这些感触就是画的主题，只不过这些感触很原始，需要艺术的提炼、概括，把原始的感触提炼成有意义的思想，并反映出来。这就是主题。

山东地区的山水，不高的山势和圆转的山形，构成了这幅山水画的特点。

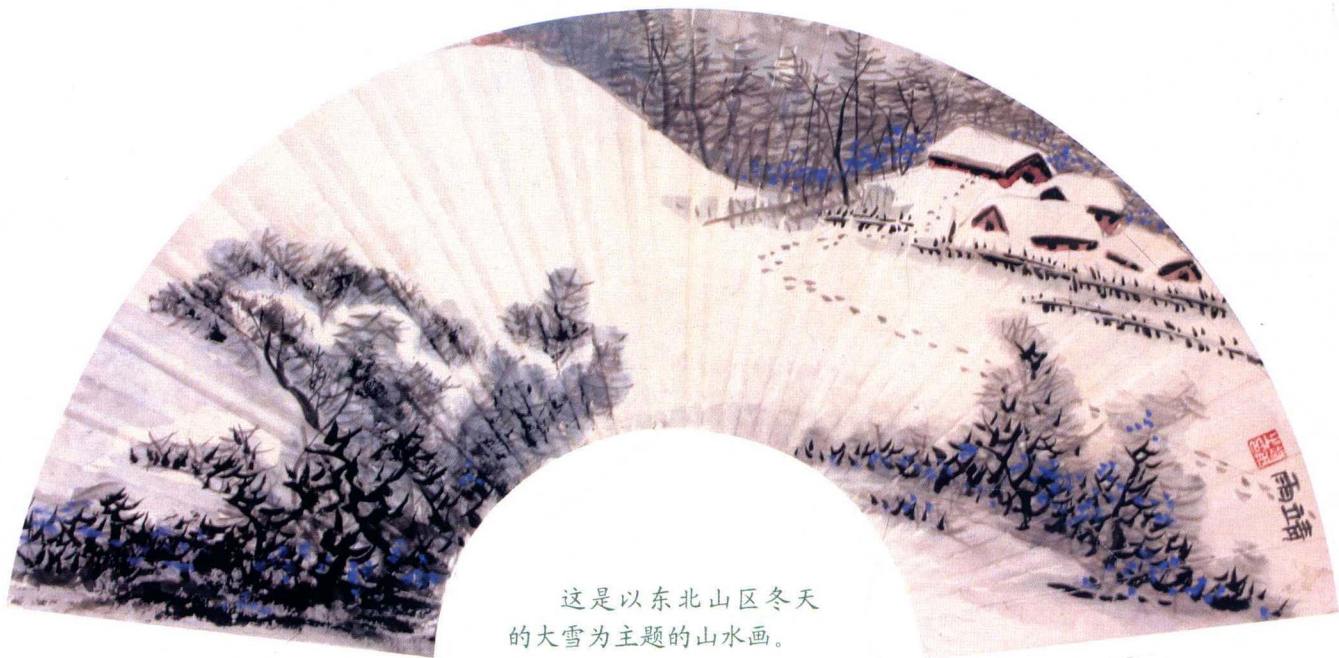

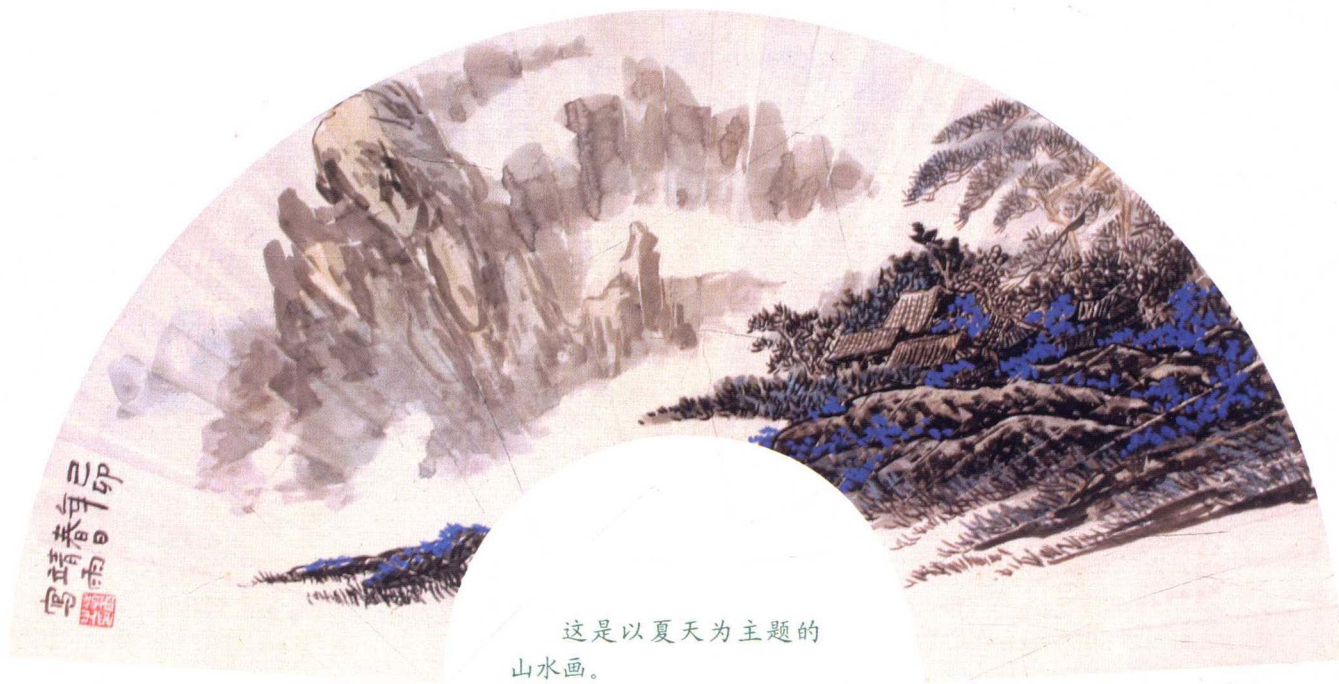
秋日
歲在甲午
仲夏
日
朝亮
於
清江
解
景
畫
於
市

122

这是以秋为主题的山水画，
天高气爽，树干上多数的叶子掉
落了，只留下树梢上的一些叶子。

这是以东北山区冬天的大雪为主题的山水画。

这是以夏天为主题的山水画。

这是反映江南水乡景色的作品。选材是小舟、小屋、树和广阔的水面，以及被水气云雾笼罩的山丘。用这些题材，组成的画面构成了作者心中的江南水乡。

水乡新景
甲午年春
日新
于
清

