

当代中国画名家教学系列

钱桂芳山水画技法讲座

山水画构图

钱桂芳 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

钱桂芳字石峰，1948年生，天津市人。中国美术家协会天津分会会员、一级国师、天津市艺术学会理事、天津市老年书画研究会理事、天津永乐书画院副院长。大学教授，在多所老年大学任教。

自幼酷爱丹青，先后师从孙克纲、白庚延、吕云所、于复千等大家。从事绘画40多年，呕心临摹历代名家作品，潜心研究传统及现代绘画技法，无所不师，无所必师，博采众长，取其精华，逐步形成自己的绘画风格。作品多次参加全国性美展和国际书画大展并获优秀奖、特别金奖。被中国文学艺术界联合会评为“德艺双馨艺术家”，并被授予“中国当代画家百杰”称号。同时被世界16个国家的艺术机构授予“世界艺术名人”称号。其创作的作品被中国历史博物馆（现中国国家博物馆）、中国收藏家协会、中南海及日本、韩国等国家的机构收藏。

先后出版了《钱桂芳画集》《画家于复千师生作品集》《钱桂芳山水画集》《传统中国画技法详解·中国山水画教程》（上下册）、《钱桂芳山水教学范画选》《名家国画技法山水教程》等多部专著，将出版《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画基本技法》《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画构图》《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画临摹》《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画写生》《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画创作》。2006年天津电视台摄制了专题艺术片《水光山色笔中管——记画家钱桂芳》，2013年北方网和天津老年人大学摄制了远程教学视频——《中国山水画技法精讲》15集。

ISBN 978-7-5398-5997-2

9 787539 859972 >

定价: 39.00元

当代中国画名家教学系列

钱桂芳山水画技法讲座

山水画构图

钱桂芳 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

钱桂芳山水画技法讲座·山水画构图 / 钱桂芳著. —
合肥 : 安徽美术出版社, 2015. 5
(当代中国画名家教学系列)
ISBN 978-7-5398-5997-2

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第055058号

当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画构图 钱桂芳 著

Dangdai Zhongguohua Mingjia Jiaoxue Xilie · Qian Guifang Shanshuihua Jifa Jiangzuo · Shanshuihua Goutu

出版人: 武忠平

选题策划: 马 涛

责任编辑: 赵启芳

版面设计: 石 峰

编 务: 郭 蕾

责任校对: 司开江

校 对: 吕 哲 吴琳旖

责任印制: 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

社 址: 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14 层

邮 编: 230071

营 销 部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 合肥精艺印刷有限公司

版 次: 2015 年 5 月第 1 版

2015 年 5 月第 1 次印刷

开 本: 889 mm×1 194 mm 1/12

印 张: 5

印 数: 5 000

书 号: ISBN 978-7-5398-5997-2

定 价: 39.00 元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

QIAN GUIFANG

作者近影

钱桂芳

序 言

中国山水画构图又称章法，也叫布局。其实构图就是思考构思的过程，就是画家通过对所指物象在画面上的组织安排和设计，从而展现绘画主题、创造形式美感和意境的一种手段。构图在绘画中起着举足轻重的作用。绘画离不开构图，构图是进行创作的关键，构图的好坏直接决定作品的成功与失败。

中国历代画家对构图都十分重视，对中国山水画构图研究由来已久。早在东晋，顾恺之就在《论画》中提出“若以临见妙裁，寻其置阵布势，是达画之变也”。他首先提出“置阵布势”的构图原理。南齐谢赫在《古画品录·序》“六法”中提出了“经营位置”，从绘画理论上解决了构图概念的问题，并被历代画家认可，广为流传。唐代张彦远在《历代名画记》中直接提出“至于经营位置，则画之总要”，把安排构图看作绘画创作的首要任务，并把构图和构思看作一体。宋代郭熙在《林泉高致》中提出“山形步步移，山形面面观”的观察自然山水的方法和“山有三远：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”的“三远法”构图。郭熙的散点透视和“三远法”构图对中国山水画的发展和绘画理论的形成起到重要作用，成为中国山水画构图的重要法则。明代董其昌在《画旨》中提出“远山一起一伏则有势，疏林或高或下则有情”，形象地阐述了“势”在构图中的作用。清代潘曾莹在《小鸥波馆画识》中提出“古人作一画，必惨淡经营，楼台殿阁，塔院房廊，位置妥帖，然后落笔”。这些古代画论对中国画构图都做出了生动的论述，这些论述是他们在长期生活中探索、总结出的宝贵经验，促进了中国山水画的逐步完善，为中国山水画成为独立画科提供了重要理论。

中国山水画构图，一是要构思立意。因为中国山水画不同于西洋画：西洋画讲究写实，是把眼睛看到的景物纳入画中；而中国画讲究写意，可以从不同角度或几处景观进行构思，同时加入个人主观想象以确定主题，达到立意。二是经营位置。主题确定后，要进行布局设计：作品要表现什么？什么是主？什么是次？如何安排位置？突出表现的是什么？这都要清楚。三是提炼取舍。在置阵布局中，如何选取素材？哪些重点表现？哪些不要或不出、少出？必须经过提炼取舍确定下来。四是辩证统一。在构图过程中，要充分利用中国山水画对立

统一的辩证规律，也就是将宾与主、近与远、黑与白、虚与实、疏与密、大与小、开与合等关系和谐地贯串于构图之中。一幅画，黑是实处，白是虚处，黑白对比，画面才能醒目，才能强烈。中国山水画构图就是要善于抓住对立和统一的矛盾，达到绘画的意境。五是骨法用笔。在完成小稿的基础上，还要采用中国山水画独特的笔墨技法来表现作品的内容。六是要布势造势。画面设计要奇巧，合乎情理，画出万尺之势。最后还要营造意境，使构图有节奏感，使画面有自然美感。

我从事绘画四十多年，专心致志研究中国山水画技法和绘画理论，深感中国山水画理论之深奥、技法之博大，特别是在构图方面，中国山水画有独特的理论和技巧，是构成中国山水画的重要组成部分，是与西方绘画截然不同的类别。中国山水画构图是中国绘画史的骄傲，是世界的宝贵财富。为了弘扬和挖掘中国的宝贵文化遗产，本人在有生之年不惜余力编写了《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座》一套丛书，这是继2010年出版的《传统中国画技法详解·中国山水画教程》（上下册）之后又一套技法教科书。这套丛书共分5册，本册是我结合多年教学经验编绘的一部构图技法书。本书共分为十章，从山水画构图概述、山水画构图要领、山水画构图法则、山水画构图规律、山水画构图形式以及山水画构图模式、题款、印章诸方面都做了详尽的介绍，并增加了山水画墨稿构图、山水画构图作品欣赏等篇章，从多年的作品中精心挑选了近百幅作品编排其中，做到通俗易懂，图文并茂，便于学习掌握和临摹。

目前，由于社会上此类技法书比较少，水平参差不齐，特别是老年大学教育更是个空白，没有现成的教材，所以，本书是结合老年大学教育编写的一部技法教科书。本书不仅适于老年大学作为山水画教材使用，也是书画爱好者、各类美术院校一部很好的补充教材，适用于广大读者自学、研习、临摹。本书把握技法，突出要点，有示范步骤和作品临摹。通过这本《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画构图》的学习，读者能较快掌握山水画构图的各种技法，达到构图的目的。

由于时间仓促，水平有限，编绘中难免有错误和缺憾之处，敬请批评指正。

2015年1月钱桂芳写于天津

目 录

第一章 山水画构图概述.....1	六、疏与密.....15
第二章 山水画构图要领.....2	七、纵与横.....15
一、构思立意.....2	八、开与合.....16
二、经营位置.....3	九、藏与露.....16
三、提炼取舍.....4	十、稳与险.....17
四、骨法用笔.....5	第五章 山水画构图形式.....18
五、取势造势.....6	一、通景构图.....18
六、营造意境.....7	二、边角构图.....19
第三章 山水画构图法则.....8	三、居中构图.....19
一、散点透视法.....8	四、分段构图.....20
二、三远法.....9	五、侧立构图.....20
1. 高远法.....9	六、S型构图.....21
2. 深远法.....10	七、由型构图.....21
3. 平远法.....11	八、甲型构图.....22
第四章 山水画构图规律.....12	九、对应构图.....22
一、宾与主.....12	十、横竖构图.....23
二、远与近.....13	十一、大小构图.....23
三、大与小.....13	第六章 山水画构图模式.....24
四、虚与实.....14	一、竖式画幅.....24
五、黑与白.....14	二、横式画幅.....25

三、方式画幅.....	26	《湖畔柳色》.....	41
四、圆式画幅.....	26	《扁舟摇野烟》.....	42
五、扇形画幅.....	27	《松岩幽居》.....	43
六、册页.....	27	《湖光春色》.....	44
第七章 山水画题款.....	28	《峡江烟云》.....	45
一、题款概念.....	28	《空山樵雪》.....	46
二、题款内容.....	28	《云漫石门》.....	47
三、题款位置.....	28	《烟江叠翠》.....	48
四、题款形式.....	29	《长堤柳色》.....	48
五、注意问题.....	29	《云海日出》.....	49
第八章 印章.....	30	《溪山远帆》.....	49
一、名章.....	30	《源远流长》.....	50
二、闲章.....	30	《江柳松村》.....	50
三、压角章.....	30	《玉龙喷壑》.....	51
第九章 山水画墨稿构图.....	31	《云山古寺》.....	51
第十章 山水画构图作品欣赏.....	33	《翠岭云瀑》.....	52
《湖山远眺》.....	33	《孤帆远影》.....	52
《天桥神韵》.....	34	《一帆风顺》.....	53
《朝云瑞日》.....	35	《黄山晓晴》.....	53
《岩壑松径》.....	36	《春溪柳绿》.....	54
《太行绝壁》.....	37	《夏山观瀑》.....	54
《野船渔樵》.....	38	《秋江泛舟》.....	54
《峭崖叠峦》.....	39	《冬岭雪霁》.....	54
《长忆春江》.....	40		

《溪山行旅图》

第一章 山水画构图概述

构图，也称章法、布局，南齐谢赫在“六法”中称之为“经营位置”，是山水画创作中的重要环节。历代画家对于构图都十分重视。唐代张彦远说：“经营位置，则画之总要。”构图的成功与否关系到山水画的好与坏。没有好的构图，就画不出好的作品。

构图来源于前人的经验，来源于对生活的感受和对艺术形式的理解与画面的需要。中国画论提到立意、立形（为象）都是构图中的重要环节。

构图分为三个方面，一是研究构图的立意和构思，从画面安排、经营位置考虑。二是研究构图的一些基本规律，如：宾与主、开与合、虚与实、藏与露、疏与密等，也就是把对立统一规律运用于画面中。三是研究构图的形式，如：通景、边角、居中、侧立、对应等，即采取什么形式构图。只有把这三方面考虑到，才能安排好构图。

第二章 山水画构图要领

一、构思立意

中国山水画构图与西洋风景画构图有根本区别。西洋风景画讲究写实，即与物象面对面直接表现。而中国山水画讲究写意，是通过对现实物象和景观观察而诱发的想象力和创造力，是把直观感受所产生的冲动融合在作品中。古人云：“必先立意，然后章法。”唐朝张彦远说：“意存笔先，画尽意在”，说明构思立意是中国山水画构图的首要环节。构图以立意为先，立意也就是明确主题。画什么，怎么画，要有一个明确的构思。通过构思充分发挥想象力，在符合画理基础上，最大限度发挥笔墨技法的表现力，达到精神内涵上的高度一致。

蓟县秋景

蓟县房屋

构图步骤一：上面两张照片是蓟县西井峪、东井峪两处秋天的景象，我很有感触，想运用中国山水画“散点透视”“山形步步移”的法则，把两处景观合在一起，创作一幅《蓟北秋色》，于是开始构思如何以“蓟北秋色”这一主题作为立意，并围绕这一主题来进行创作。

二、经营位置

一幅作品有了立意，通过什么来表现呢？这就是如何“置阵布势”，也叫“经营位置”，就是独具匠心的构图。早在古代就有许多构图理论，东晋顾恺之在《论画》中提出“若以临见妙裁，寻其置阵布势，是达画之变也”的构图原理；唐朝张彦远在《历代名画记》说：“经营位置，则画之总要”，都说明构图的重要性。“置阵布势”用通俗话讲就是推敲画中山石、树木、云水以及点景的位置。一幅成功作品绝不是一蹴而就的，而是要经过苦心经营、思考、组织与安排。山水画的成败取决于“置阵布势”。

“置阵布势”如同建筑搭架子，搭好架子再赋予其内容，并随着刻画的深入，笔笔生发，而布置贯彻始终。

蓟州东井峪

蓟州西井峪

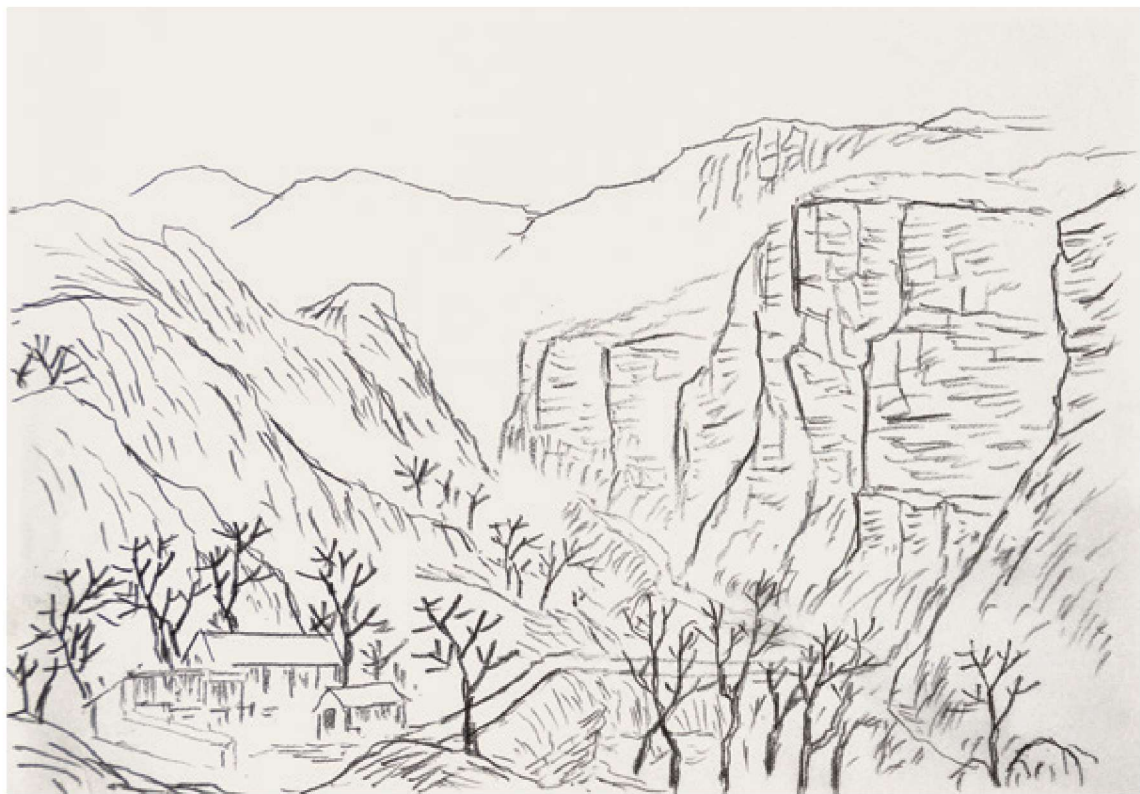

构图步骤二：根据实景照片，分别用铅笔或速写笔勾出两张速写稿，这是很重要的一步，因为照片没有线条，而中国山水画需要的是线条。有了这两张速写稿，再构思创作就容易多了。速写稿完成后，要围绕“蓟北秋色”这个主题来思考和构思，对景物进行组织、安排。

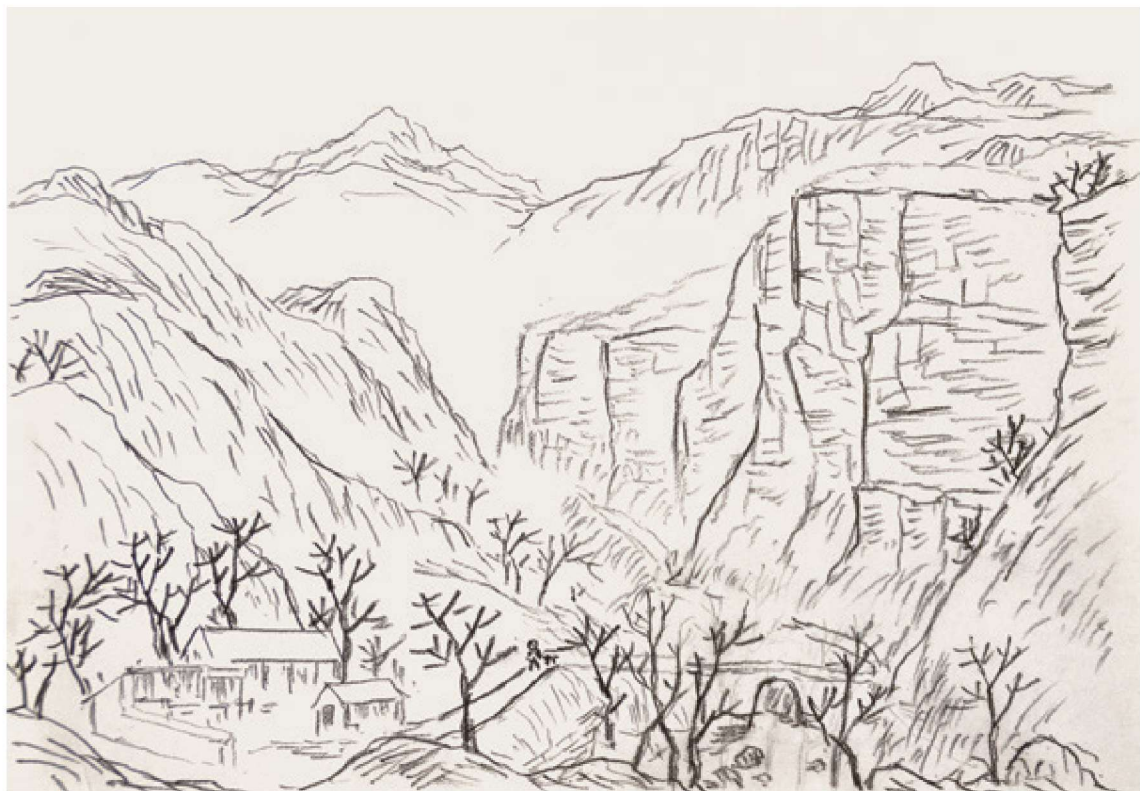
三、提炼取舍

山水画构图非常讲究提炼取舍,就是在构图中,哪些重点表现,哪些次要些,哪些要少画或不画,要经过提炼取舍才能确定下来。中国山水画要表现的东西很多,如山川、树木、溪水、河流、烟云、人物、屋舍,等等,要将这些烦琐复杂的自然景物表现在小小画幅上,成为绘画艺术作品,就决不能照抄照搬自然景物,而是要反复琢磨,精心组织。没有提炼取舍就会杂乱无章。在观察景物时,该强调的地方,即便在远处也要看清楚;不重要的景物,即便在近处也可视而不见。在构图中,为了避免杂乱,要将自己想要画的若干景物统一思考,决定取哪些,舍哪些。突出的主题是什么?哪个位置应画什么?哪个位置留空白?要反复推敲,巧妙布局,合理安排。

铅笔稿

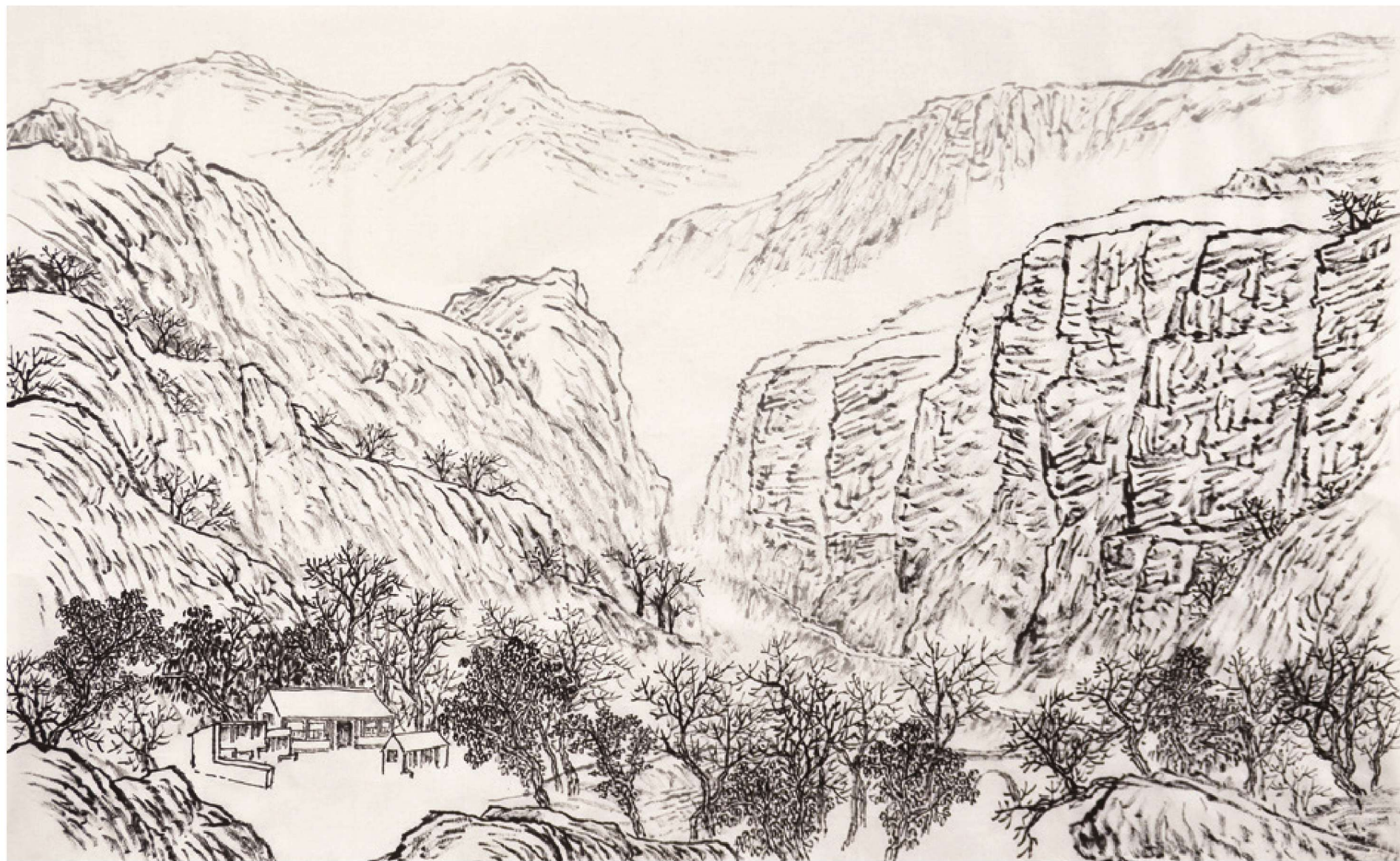
铅笔稿

构图步骤三:在铅笔画稿基础上,将两幅速写稿合并在一起,重新创作一幅画稿。根据“蓟北秋色”这个主题,在设计画面时要进行提炼取舍,并充分运用中国山水画对立统一的辩证关系,确定哪些要,哪些不要,哪些多,哪些少,反复琢磨,精心安排。如画面中的房屋、树木都经过了精心安排,又增加了小桥。总之,要服从主题的需要。

四、骨法用笔

中国山水画构图以毛笔墨线为骨架，故线为骨，也就是“骨法用笔”。南齐谢赫在“六法”中第二点就讲“骨法用笔”。“骨法”是指造型骨架，“用笔”就是通过具体的线条将物象表现于画面中。中国山水画很重视线的表现，只有通过具体线条才能表现构思的内容。线是不是能准确表现物象，是否有力量，有没有音乐韵律感，都靠毛笔的运用。黄宾虹总结用笔时提出：“用笔须平，如锥画沙；用笔须圆，如折钗股，如金之柔；用笔须留，如屋漏痕；用笔须重，如高山堕石。”毛笔运用是山水画构图的具体操作，对作品构图的完成起着重要作用。动笔前也可先以碳条打草稿，或通过小样画出构思内容，然后以毛笔画之。

正式墨稿

构图步骤四：经提炼取舍后，在小稿基础上，正式在宣纸上进行构图。正式构图时要运用中国山水画的笔墨技法，特别是骨法用笔，勾皴出山石轮廓和明暗关系。画出树木及点景，并随着刻画的深入，笔笔生发，贯彻始终。

五、取势造势

所谓“势”，是一种形象运动感。古人将构图称为“置阵布势”，说明“势”在构图中的重要性。王夫之在《姜斋诗话》中提到，“论画者曰：‘咫尺有万里之势。’一‘势’字显着眼。若不论势，则缩万里于咫尺，直是《广舆记》前一天下图耳”。这是说一幅山水画虽小，要有万里江山气势，如果山水画没有“势”，就像一张地图一样。宋代郭熙在《林泉高致》中提出“远取其势，近取其质”的重要论述。这里的“远取其势”，指的就是山峦的起伏和云水的流动。在山水画构图中，山川河流，千态万状；山势高耸，突兀陡峭；飞瀑奔腾，烟云缥缈，都给人不同“势”的感觉。画瀑布如白龙飞下，飞下表现了瀑布的流势。总之，一些优秀作品使人感到有气魄，都是因为在构图上获得了取势、造势的成功。

水墨稿完成

构图步骤五：在正式画稿的基础上，还要对绘画作品继续布势、造势，也就是使作品更有气势和运动感。通过对山石的勾画和皴擦、点染，山峦起伏，山崖险峻；再通过对烟云的皴染，作品顿时有了缥缈之感，给画面增添了活力和气氛。通过取势、造势，水墨画稿完成。

《蓟北秋色》

六、营造意境

意境在中国山水画中包括很多内容。一张画的主体，其取景构图，造型取势，情节安排，画面经营处理，都须在“意”字上下功夫。“意”是一张画的灵魂。中国山水画讲究意境，讲究“画中有诗，诗中有画”的境界。艺术源于生活，构图时要有充沛感情，怀着对祖国大好河山的热爱进入创作的状态，一笔一画既是客观形象的表现，又是自己情感的抒发，使画面达到“画山注入情，画树观其风，画云云有形，画水水有声”的艺术境界。中国山水画的审美特点是创造情景交融的意境，境由心生，借景生情，通过精心经营，达到“我为山水，山水为我”的最佳结合。中国山水画没有固定视点，摆脱客观实景的制约，在构图中可“游目骋怀”“俯仰自得”，全心追逐画中“真趣”和“意境”，达到“可观、可行、可游、可居”的境界，仿若行游其间的感觉。水墨画稿完成后，还要进行染色，营造秋天的意境。最后完成《蓟北秋色》这幅作品。