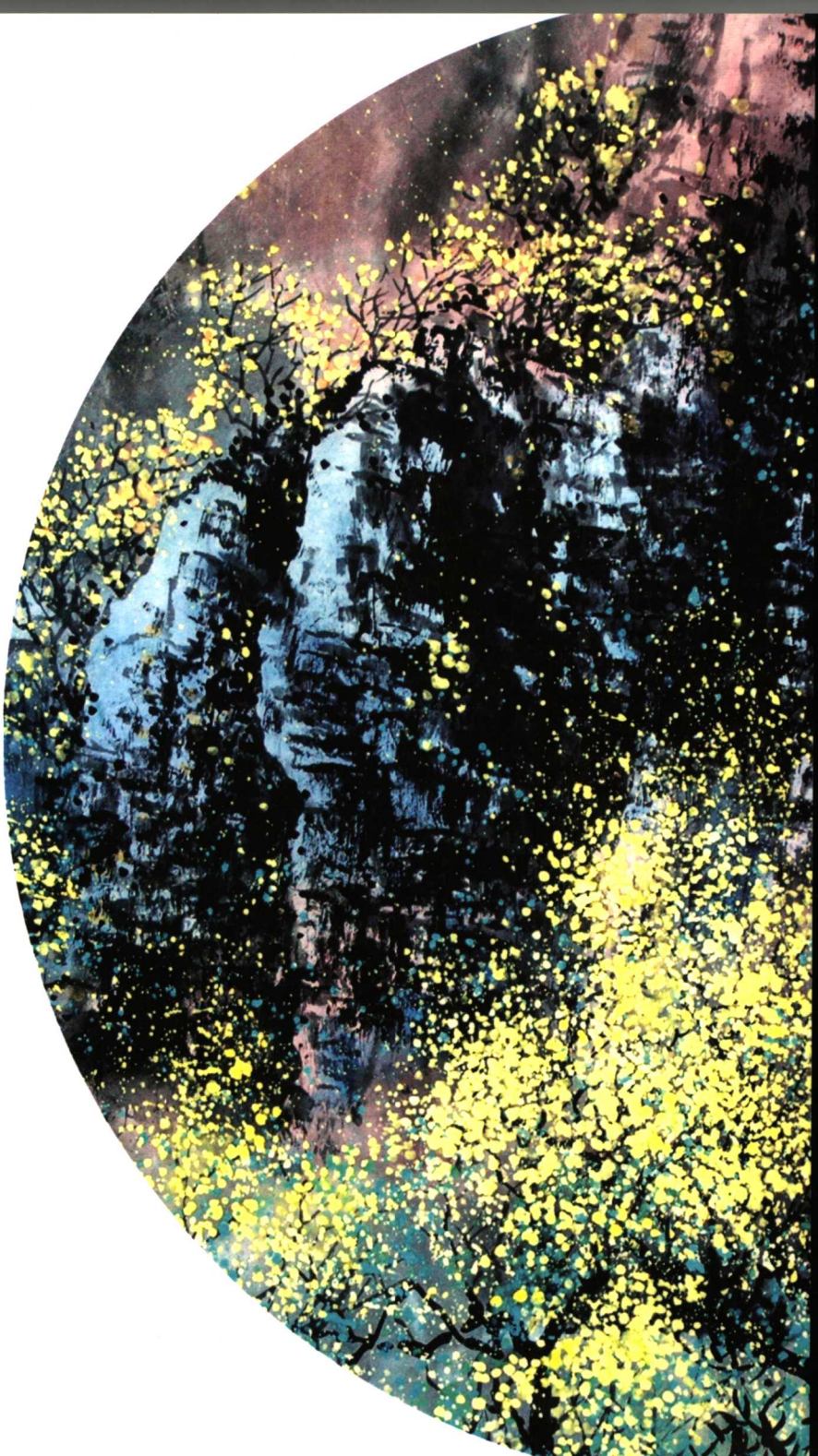

老年学国画

步骤解析教程

山水篇

②

作者 马生钢

作者简介

马生钢, 笔名老骥, 号守砚斋主, 祖籍辽宁本溪, 大学文化。现为辽宁美术家协会会员, 沈阳北国画院院长。

攻山水、花鸟, 兼攻书法。在继承古人传统的基础上, 广泛吸取现代艺术的精华, 努力使个性、气质、神韵在作品中有机结合。

近几年来, 创作出大量的作品, 多次参加全国及省、市美术作品大展。《桃溪》、《源清流洁》、《金秋》、《太行初秋》等作品在《中国书画报》、《美术大观》、《侨园》以及《沈阳日报》等全国、省、市报刊杂志上发表; 部分作品被海内外博物馆、展览馆收藏; 出版《马生钢山水画集》; 曾在沈阳、大连、营口等地举办个展或联展。

图书在版编目(CIP)数据

老年学国画步骤解析教程山水篇② / 马生钢著.
—沈阳: 辽宁美术出版社, 2006.2
ISBN 7-5314-3541-1
I. 老... II. 马... III. 山水画—技法(美术)—教材IV. J212

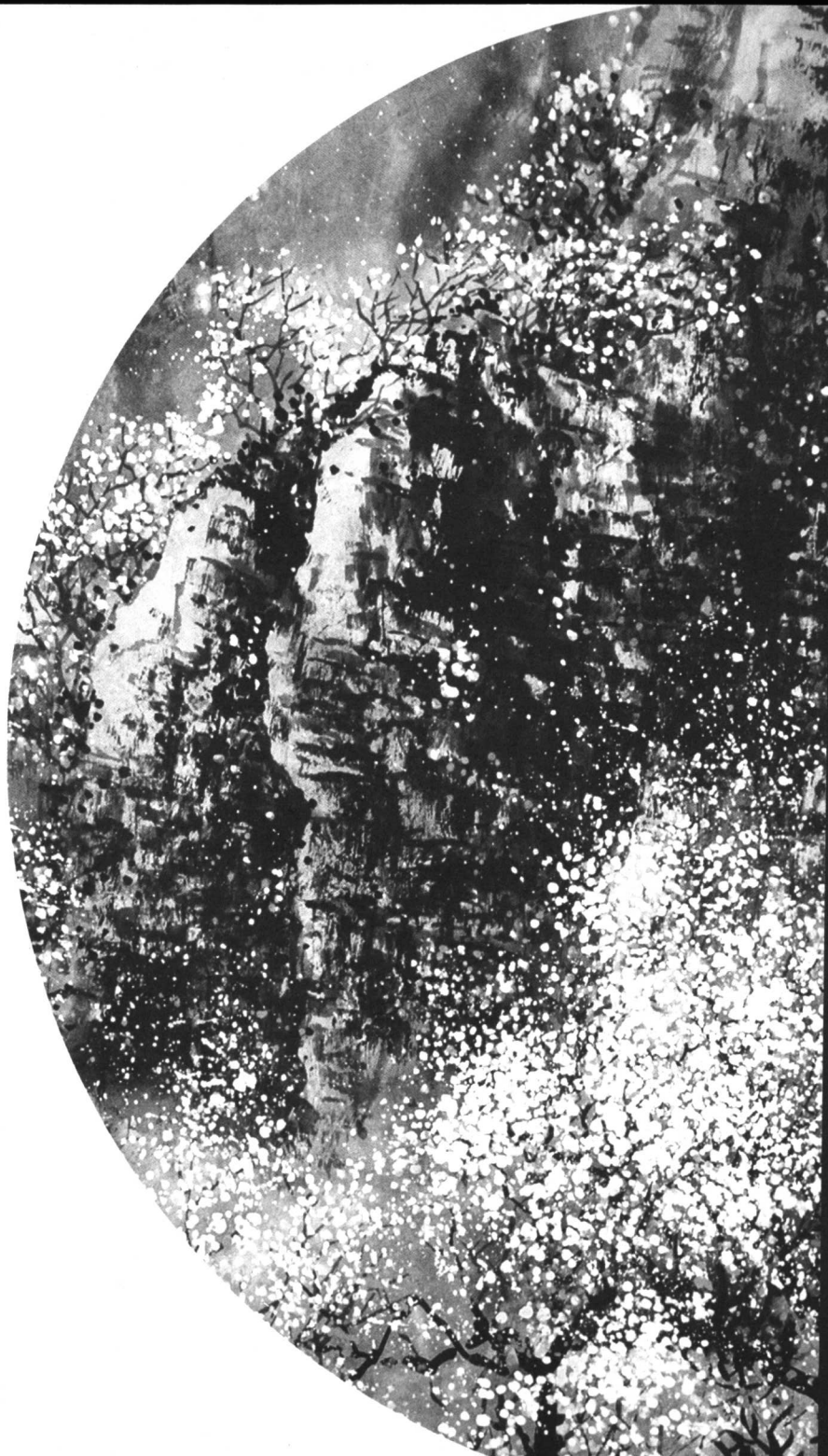
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 159741 号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001
印 刷 者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司
发 行 者: 辽宁美术出版社
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 5.5
字 数: 10 千字
印 数: 1—3000 册
出版时间: 2006 年 2 月第 1 版
印刷时间: 2006 年 2 月第 1 次
责任编辑: 郭 丹
封面设计: 肖 峰
版式设计: 郭 丹
责任校对: 张亚迪 孙 红
定 价: 20.00 元

邮购部电话: 024-23414948
E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn
http://www.lnpgc.com.cn

老年学国画

步骤解析教程

山水篇 ②

作者 马生钢

前言

中国山水画历史悠久，源远流长。魏晋时期已有山水画的雏形，只是作为人物画的背景，到了隋、唐山水画才真正确立起来，两宋开始山水画达到了鼎盛，经元、明、清的发展、延续和变革，在历代画家们辛勤的耕耘下，创造出了许多不朽的艺术珍品，给后人留下了繁若星辰的画论和佳作，使得中国山水画这朵艺术奇葩在世界艺术之林中占有很重要的地位。

中国历代山水画大师们融前人之法，“外师造化，中得心源”，采天地之灵气，纳山川之秀美，从大自然中探求画理和画法，创造和积累了很多宝贵的绘画经验，给我们留下了许多十分珍贵的画论、画法和艺术佳作，对于我们从事山水画创作，探求山水画的发展和创新，提供了极其重要的借鉴和学习的依据。

为了继承和宏扬中国山水画的优秀传统，帮助美术爱好者自学山水画，在总结前人绘画技法的基础上，本着画理和画法相结合的原则，编写了这套《老年学国画步骤解析教程——山水篇》。

该书分上下篇，书中选用大量图例作为学习参考，附有详细文字说明。上篇就笔墨的运用、画树法、画山石法、画云水法等做了详尽的讲解，下篇就临摹、写生、构图、创作、题跋与用印等做了详尽的讲解。每种画法做了范画和步骤图。上下篇虽在内容上各有分别，但在使用上又是一个连贯的统一整体。该书由浅入深，由简到繁，文字力求浅显易懂，答疑解惑。图例力求步骤明确，分解清晰，技法明了，是一本很好的工具书。

目录

第一章 临摹	5
临摹选画	6
临摹读画	7
对临、背临	9
第二章 写生	11
对景写生步骤	12
水口写生步骤	14
山崖写生步骤	17
速写写生步骤	19
记忆写生	21
第三章 创作	22
创作的立意	22
构图	23
透视六远法	24
透视六远法图例	24
构图禁忌	26
落墨	32
水墨画《渡口》创作步骤	33
水墨画《芦荡月色》创作步骤	34
《清流》创作步骤	36
《长云浮空》创作步骤	39
《春山春水》创作步骤	41
《片片帆影日边来》创作步骤	43
《近水花发》创作步骤	46
《山高水长》创作步骤	49
《夜归图》创作步骤	52

目 录

第四章	设色	55
	浅绛山水设色	56
	浅绛山水《秋山鸟鸣》设色创作步骤	57
	《临风望远》设色创作步骤	60
	水墨山水《山雨欲来》设色创作步骤	63
	青绿山水	65
	青绿山水《峡山行》赋色	66
	大青绿山水《江峡远眺图》创作步骤	67
第五章	题款	70
	单款	70
	双款	70
	题意款	71
	长题款	73
	夹画款	73
	落花款	74
第六章	印章	75
	姓名章	75
	闲章	76
第七章	作品赏析	77

学员临习《溪山清远图》(局部)

第一章 临摹

临摹是学习山水画的重要方法,谢赫在“六法论”中提出来的“传移摹写”就是指临摹技术的掌握。前人在绘画的实践中已经创造了十分成熟、完善、丰富的绘画技法,将中国山水画推向了令世人叹为观止的高峰,我们临摹和学习前人的优秀作品,就是走捷径,站在巨人的肩膀上,向更高的山峰攀登。

中国画传世作品很多,我们今天通过各种方式可看到许多名画真迹、印刷品或影像资料,很值得我们临摹、学习、借鉴。黄宾虹先生习画有步骤:先求法则,次求意境,三求神韵。潘天寿先生认为:习法则,须先从严处入,繁处入,密处入,实处入,道古循今,极力锻炼,入而能出,然后求脱;求意境,须从高处入,大处入,深处入,厚处入,要窥见古人之深心,使意与法会,景随情生,而得圆融无碍之妙;求神韵,须从读万卷书入,行万里路入,养吾浩然之气入,在元气混茫间,纯任一片天机,冥心玄化,自然神情气韵都来腕底。临摹要既“师古人之迹”,又“师古人之心”。在对古人作品的深刻理解之上认真临习,方能得其神韵。学习古人的创作技法、创作思想、表达的意境,为我们创作作品表达自己对大自然的感受所用,是临摹古人作品的真正目的。

临摹选画

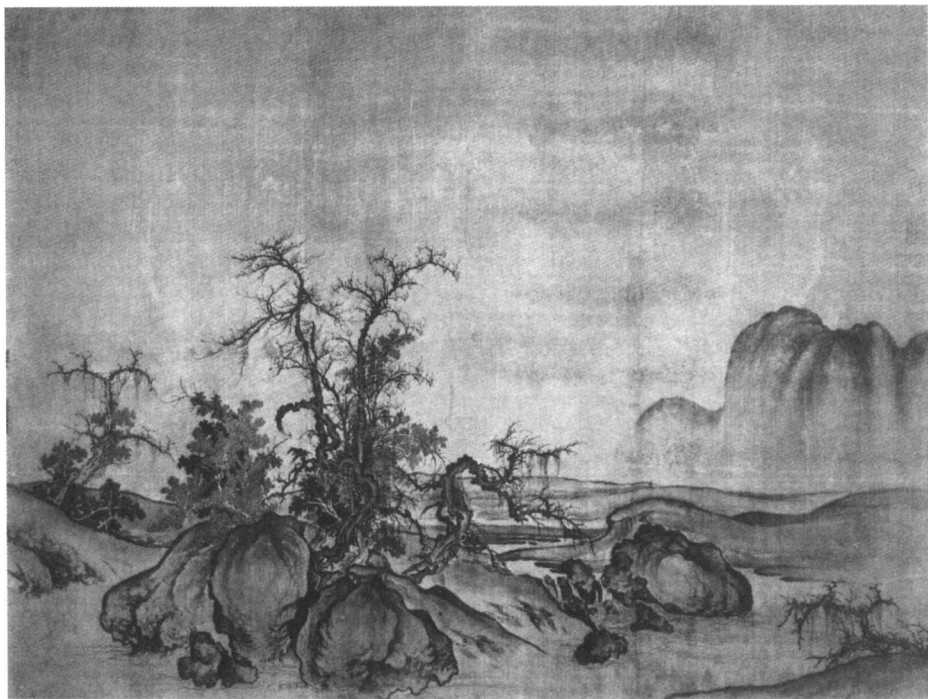
临摹的步骤如下：

1. 选画

中国山水画有南北两派之体系，各派均创立了独特的艺术法则。初习画者宜根据自身长期生活所处的地理特点和审美情趣，选取入手的流派，取法某一名家。取法宜乎上，先与古人合，后与古人离。专攻其一家，后学其他家，兼收并蓄，旁收博采，这是学画务实的基础。初学画可选一些构图不太复杂，林木山石结构比较清晰，笔墨关系比较明显的范本临摹。具有一定基础后，在题材上需要各有侧重的选择。如选取北派山水为主攻方向，可首先临摹宋人李唐、马远、夏圭、刘松年南宋四家的作品。如选取南派山水为主攻方向，可临摹以董源、巨然为创始人的南派山水。宋代山水画有笔墨，有意境，技法高绝，画风严谨扎实，一直为后学者标榜研习。亦可挑选适合自己的明、清时期及近现代的山画大家的精品进行临习。如：明代“吴门画派”的沈周，清“金陵八家”的龚贤，清“四画僧”的石涛，近现代的黄宾虹、李可染、傅抱石、白雪石等。这些大师们的作品，在吸收传统艺术精华的基础上，开创了新的天地。因其作品更接近现代，笔墨更为清晰可学。

宋·夏圭《钱塘秋潮图》

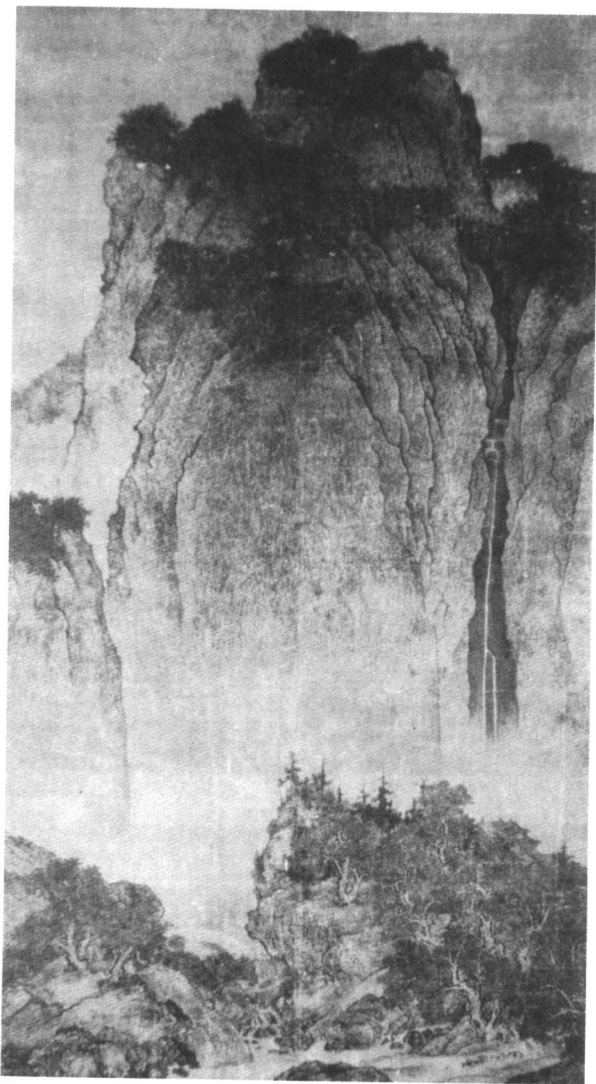

宋·郭熙《窠石平远图》

临摹读画

2. 读画

清代唐岱说，“凡临旧画，须细阅古人名迹，先看山之气势，次究格法，以用意古雅，笔精墨妙者为上。”读画是向前人学习的重要方法，这种方法可仅限于读，也可作为临摹前的准备。读画是认真赏析、研究所临范画的内容、表现形式、笔墨技巧，从中寻找可借鉴、可学习的精妙所在。读画者可记一些读画笔记，把读画的感受和赏析的要点记下来，以备对临时应用。读画时要多问几个为什么？并寻找解决的答案。如：范宽的《溪山行旅图》行旅人迹除了透露范宽的自然景观外，在画面上按一定比例所画的二人四驴的物象十分重要，远景主峰的巍峨高大，与行旅之人的渺小实为点题之妙笔。“路”象征人生，“行旅”则是时间长河中的过客。画中人物沿着流水正要走出自己的路。再如：李唐的《万壑松风》，描写山石十分具体形象，用侧锋面皴的方法表现的山石有很强的立体感，世称李唐的皴法为小斧劈皴法。

宋·范宽《溪山行旅图》

五代·董源《夏景山口待渡图》

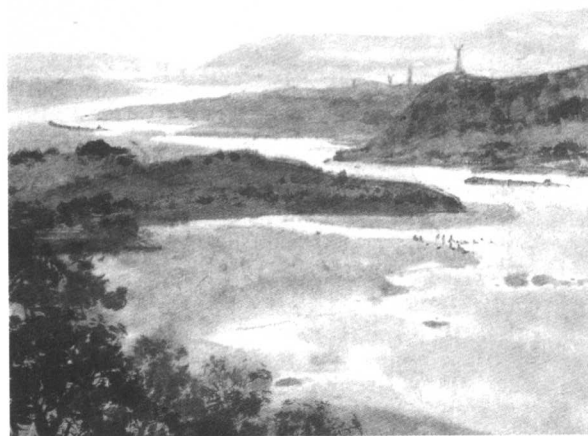

元·黄公望《富春山居图》(局部)

临摹读画

明·沈周《山水画》

现代·傅抱石《一望牡丹开》

现代·黄宾虹《水墨山水》

清·龚贤《山水图册》

宋·王诜《渔村小雪》

学生临习的《渔村小雪》(局部)

学生临习的《渔村小雪》(局部)

3.对临。在对原画反复揣摩,细心体会,初步对原画布局和笔墨技巧有一番研究后,即可对临。对临可以临全部,也可以临局部。临画力求达到形似与神似的统一。对所临摹的范本要反复临摹8~10遍,再旁通博览,先专后博。

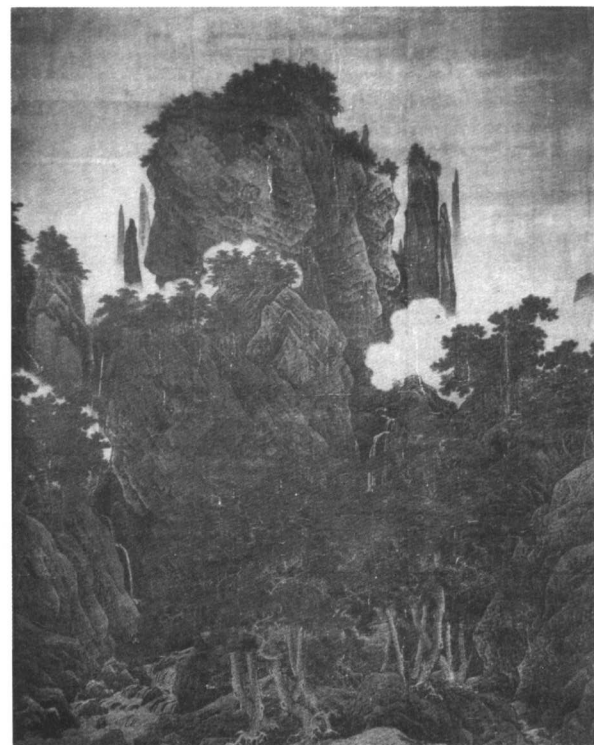
4.背临。又叫默临。临者经过一段对临之后,对原画的绘画技法有了一个较深刻的了解,并能够默记在心,这时就需要用默写的方式尽力将原画默临下来。其目的是在深入研究原画的基础上,尽量体会出原画的笔意。要见古人之长,摹而肖之,学会转益多师,博采众长。

对临、背临

10

学生临习《万壑松风》

宋·李唐《万壑松风》

学生临习《万壑松风》(水口局部)

第二章 写生

辽阳核伙沟

对景写生

写生是山水画创作的重要步骤,是画家走向生活,观察自然,印证和丰富传统技法,感受生活,积累创作素材和经验,吸取创作源泉的重要一环。绘画除继承传统技法外,深入自然,体会自然,以手中之技法,写所观之自然。古人张文通提出“外师造化,中得心源”道明了写生的重要性。

写生的方法:写生的方法无外乎有两种,一是对景写生;二是记忆写生。具体采取何种方法可因人而异,因写生的目的而异,因写生的环境而异。

1.对景写生。对景写生有两种方法:一是直接落墨法,二是速写法。这两种方法都是要求在写生时,坐在一个相对固定的地方,较为准确地画出客体山水的形象特征和生活气息,虽然这种写生方式为大多数人所采用,但真正画出一幅像样的写生并非十分容易,特别是对初学绘画者而言。

对景写生应处理好两个关系。一是山川和笔墨的关系,二是感觉和经验的关系。

山川和笔墨的关系,也就是内容和形式的关系。首先要用笔墨来表现山川,进而要把山川变成笔墨;我们不能被传统束缚,同样也不能被生活束缚。

关于感觉和经验,写生中要有新鲜、独特的感受,但有的同学缺少这种感受,特别是有些过去画得比较多,有一套自己的办法

的人,完全凭过去的经验和习惯,用自己固有的套路来套眼前丰富、生动的东西,使画面缺少生气和感染力。这种情况下,必须改变自己的观察方式,去掉一些固有的习惯,做到如古人说的“澄怀味象”。另一个问题是没有经验和方法,中国画是用笔墨来表现生活的,你必须对笔墨这种绘画语言有相当的把握,要摸索和寻找一种适合自己的表现手段和方法。当自己没有方法的时候,可以学习、借鉴前人的方法,包括他们的笔法、墨法、皴法、章法等等。但这种借鉴要根据表现对象的需要,不能生搬硬套,要让这些方法为我服务,要学会利用前人的智慧。在用自己独特的感受,建立自己的表现方法的同时,也积极、虚心学习借鉴别人的方法,这两点是互相补充的。

辽阳核伙沟大峡谷中的景色

中国画这种艺术形式，是用笔墨来表现自然的。艺术水平的高低，取决于对自然的感受能力和对笔墨语言的把握能力。写生的关键是怎样将自然形态转化为艺术品。20世纪初，由于西方文化的巨大影响，中国开始了现代艺术教育，引进了西方科学严谨的教学写生方法。李可染先生开始尝试用毛笔对景写生，他以这个方法为基础，创立了李家山水，成为20世纪里山水画领域的一座高峰。用

①根据景色用侧锋笔触皴擦出石头的立体，石头上面的留白，为白雪部分，树梢的根部为暗部，也用墨整体染出来，以区别石面上的白雪和近处地上的雪。

毛笔直接对景写生，在目前是一个非常好的和行之有效的方法，这是一种综合能力的检验和训练，包括构图能力、造型能力、笔墨能力、取舍能力和创作能力等等。首先，用毛笔对景写生，对写生者的基础能力要求比较高，必须有比较好的造型能力。其次，是要有相当的笔墨经验，对水墨画的笔墨语言和艺术规律要有一定的基

②进一步染雪和山体，白雪之上要一尘不染地不着任何笔墨，在石头下、石头后、石头间画树。

③进一步刻画画中的树木，中锋笔勾出树的主干，树干的变化要丰富，最后上色，石头用花青和赭石分别染出来，树枝上要略点一些赭色的叶子。

础。在学习绘画步骤时，临摹是必不可少的一课，先与古人合，后与古人离。先合是以古人为师，后离是跳出樊篱，探索出自己独特的风格。所以先要学习掌握前人的绘画经验和中国画的艺术规律，如果对这些东西知之甚少，那这种写生是没办法画好的。

水口写生步骤

①先勾出水边石头，画石要石分三面，疏密得当。

②水边之石要浓淡相宜，大小相间。在大自然中，一些石头不是很美，位置也不是很合理，要调整，有取舍。

③画流水时用淡墨勾线法，用笔轻松、灵动。

④进一步刻画水，用淡墨染山石的根部，以突出水的明亮。