

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

钱桂芳 著

山田春耕画

甲子年秋月画

山田春耕画

26

出版社
出版单位

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

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. 山水画创作 / 钱桂芳著. —
合肥 : 安徽美术出版社, 2016. 1
(当代中国画名家教学系列)
ISBN 978-7-5398-6636-9

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(2016)第009953号

当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画创作 钱桂芳 著

Dangdai Zhongguohua Mingjia Jiaoxue Xilie Qian Guifang Shanshuihua Jifa Jiangzuo Shanshuihua Chuangzuo

出版人: 陈龙银

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: 陈 琳

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: 北京佳明伟业印务有限公司

版 次: 2016 年1月第1版

2016 年1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 978-7-5398-6636-9

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

作者近影

钱桂芳

序言

创作是山水画学习的最终阶段。我们在学习过山水画的基本技法后，经过临摹、写生，最终达到创作目的。什么是创作？创作就是在临摹、写生、观察、分析生活的基础上，经过想象和加工，产生灵感和创作冲动，继而通过眼、心、手、笔墨、纸的结合，抒发自己的情感的一种活动。

中国山水画有着悠久的历史，历代山水画家都非常重视山水画的创作，并提出过非常重要的山水画理论。早在魏晋南北朝时期，宗炳就在《画山水序》中提出“澄怀味象”的理论，指出在观察和创作中，要保持虚静、空明的审美心胸，忘掉人间的功名利禄，心无杂念。这是画家认为的在观察事物及创作过程中应具备的最重要的心理状态。唐代张彦远曾提出“意在笔先，画尽意在”及“以气韵求其画，则形似在其间矣”，这些都是在讲精神、想法、艺术追求和主观意识在绘画创作中的作用。张璪曾提出“外师造化，中得心源”，这是非常重要的绘画思想，是指在中国画创作中要将主观和客观统一。

“外师造化”是指需向大自然学习，“中得心源”是指对大自然的理解、对艺术思想和创作理念的追求。宋代范宽写山之真骨，自成一家，提出“师古人，不如师造化”。他力求在山水与大自然的融会中达到一种新境界，悟出“前人之法，未尝不近取诸物，吾与其师于人者，未若师诸物也，吾与其师于物者，未尝师诸心”。从范宽的创作实践中，我们可以看到从“师古人”到“师造化”，最终到“以心为师”的三个过程。郭熙在观察和创作中总结出山水画的构图方法，即“高远、深远、平远”，使山水画的构图更加形象化；他在《林泉高致》中还提出过“身即山川而取之”的重要理论，指出画山水表达的是对大自然的感悟和理解，不是如实地描绘自然，要想表现大自然，就要将大自然的形与神装进自己的心中，表现自己的“胸中丘壑”。清代石涛提出“搜尽奇峰打草稿”“笔墨当随时代”，他把山水画的观察、写生与创作紧密地联系在一起，表现出强烈的创新意识和时代精神。

山水画创作讲究灵感。艺术创作是灵感的表达。我们在山水画创作过程中，不仅要用眼睛去看，还要用心去观察，通过长期与天地、自然“对悟”，发现自然之美，激发创作灵感，达到“神通”。一幅好的山水画作品必然是心灵与自然碰撞的产物，那样才能彰显出作品之灵气。山水画创作讲究意境。意境是艺术创作的最高境界，也是中国山水画的核心和灵魂。我们若想创作出有意境的山水画，首先要面对自然、融入自然，因为山水画创作追求的是一种自然与心灵相物化的境界。在山水画创作中，意境还决定着创作主题，有了好的意境，

才能有好的构思和构图，才能创作出好的作品。山水画创作讲究技法和笔墨运用。笔墨是山水画的精髓，是形成山水画独特魅力的重要元素。经过千百年的发展，我国山水画已经形成了一套独特、完善的技法和笔墨表达形式，山水画创作还对创作者的基本功有着严格的要求。山水画创作讲究艺术修养。艺术创作要有正确的指导思想、进步的世界观和审美思想，这决定着创作目的与动机，直接影响作品的格调与品位。从事山水画创作的人要具备较高的人格修养和艺术修养。人格修养，古人称之为“做人”，认为人品不高的人画品也不会高；艺术修养包括创作者对自然和人生的认识和感悟、对艺术和艺术规律的把握、对艺术形式和艺术作品的良好感觉及本人深厚的文化素养。我们只有具备深厚的艺术修养，才能创作出感人至深的艺术作品。

山水画创作是一门综合艺术，学习者不仅要了解并掌握山水画创作的基本知识、方法和规律，还要提高艺术修养和艺术境界，这样才能创作出优秀的艺术作品。

我从事绘画40多年，专心研究山水画技法和绘画理论，为继承、发展中国山水画艺术。我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》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。这套书共分5册。《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》是我结合多年的教学经验编写的，本书共分14章，在山水画创作概述、山水画创作特征、山水画创作规律、山水画创作要素、山水画创作素材搜集、山水画创作程序、山水画创作方法等方面都做了详尽的介绍。特别是针对老年人教学特点，在创作方法中增添了临摹创作、照片创作等内容，便于老年人学习和运用。同时增添了山水画创作作品欣赏，从自己多年来创作的作品中，精心挑选出一部分编入其中。本书通俗易懂、图文并茂，便于读者学习和掌握。

目前市面上此类技法书较少，特别是老年大学教育领域更是个空白，没有现成教材。本书是结合老年大学教育编写的一部教科书，不仅可用于老年大学的山水画教学，也是书画爱好者、各类美术院校的一部很好的补充教材，适用于美术院校和书画爱好者的自学、研习和临摹。本书把握技法、突出重点，使读者能够通过山水画的创作学习，较快地掌握有关知识和技法，达到创作的目的。

由于时间仓促、水平有限，在编绘中难免会有缺憾之处，敬请批评指正。

2015年10月钱桂芳写于天津

目 录

第一章 山水画创作概述.....1	四、赋彩收拾.....11
第二章 山水画创作特征.....2	第七章 山水画临摹创作法.....12
第三章 山水画创作规律.....3	一、临摹创作方法.....12
一、有生活,有感受,有激情.....3	二、临摹创作步骤.....12
二、有立意,有格调,有境界.....3	三、临摹创作范例.....13
三、有语言,有形式,有技巧.....3	四、临摹创作作品.....14
四、有个性,有突破,有创新.....3	第八章 山水画照片创作法.....16
第四章 山水画创作要素.....4	一、照片创作方法.....16
一、创作灵感.....4	二、照片创作步骤.....16
二、创作意境.....4	三、照片创作范例.....17
三、艺术修养.....5	第九章 山水画对景创作法.....18
四、构图能力.....5	一、对景创作方法.....18
五、笔墨功夫.....6	二、对景创作步骤.....18
六、色彩运用.....6	三、对景创作范例.....19
第五章 山水画创作素材搜集.....7	第十章 山水画写生创作法.....20
第六章 山水画创作程序.....8	一、写生创作方法.....20
一、构思立意.....8	二、写生创作步骤.....20
二、意匠构图.....9	三、写生创作范例.....21
三、起稿落墨.....10	四、写生创作作品.....22

第十一章 山水画默记创作法.....	24	《长城脚下春意浓》.....	40
一、默记创作方法.....	24	《秋染太行》.....	41
二、默记创作步骤.....	24	《太行春早》.....	42
三、默记创作范例.....	25	《晨辉》.....	43
第十二章 山水画命题创作法.....	26	《山村雪貌》.....	44
一、命题创作方法.....	26	《枣园春色》.....	45
二、创作素材搜集.....	26	《梨木台秋色》.....	46
三、命题创作步骤.....	27	《潘家口水库览胜》.....	47
四、命题创作范例.....	27	《云岭飞泉》.....	48
五、命题创作作品.....	28	《峡谷流泉声》.....	48
第十三章 山水画即兴创作法.....	30	《深谷飞瀑》.....	49
一、即兴创作方法.....	30	《昆仑寻源》.....	49
二、即兴创作作品.....	30	《万壑烟云飞流泉》.....	50
第十四章 山水画创作作品欣赏.....	32	《峡江烟波》.....	50
《彩墨丹青染仙山》.....	32	《云断飞瀑》.....	51
《武当神韵》.....	33	《十渡秋色》.....	51
《悬崖松瀑》.....	34	《雨后云岭寻古寺》.....	52
《溪峪云烟》.....	35	《细雨润春》.....	52
《云海奇观》.....	36	《云隐古寺》.....	53
《云涌群峰溪谷秀》.....	37	《蓟北秋色》.....	53
《千树万树梨花开》.....	38	《水乡古镇映春帆》.....	54
《山田春耕图》.....	39		

《夕峰归帆图》67 cm×136 cm

第一章 山水画创作概述

学习山水画创作，我们主要是通过通过对创作思想、创作规律、创作方法、创作过程、作品分析等内容学习，了解并掌握山水画创作的基本知识、方法和规律，提高山水画的创作水平。创作是山水画学习的最终目的，我们所学的关于山水画的所有知识都是为这个最终目的服务的。创作是比临摹、写生更复杂的课程。

对于山水画创作，我们首先要有灵感。灵感来源于生活与实践，是在自己审美认识基础上，经过长期观察而突然产生的一种联想，是心灵和自然碰撞的结果，是创作不可缺少的条件。山水画创作也要讲究境界。境界是山水画创作的核心和灵魂，决定着创作的主题。山水画创作者要有艺术修养和文化修养。艺术修养是指进步的世界观、审美思想，深厚的文化底蕴和丰富的生活积累；有较高的文化修养，才能有超常的艺术思维能力，才能有独到的眼光和丰富的艺术想象力。当然，山水画创作还要具备构图能力、笔墨和色彩运用能力等基本功。

山水画创作有临摹创作、照片创作、写生创作、默记创作、命题创作、即兴创作等多种方法。不论哪种创作方法，我们都是临摹、写生、观察、分析的基础上，经过想象和加工，产生灵感和创作冲动，并通过眼、心、手、笔墨和纸，使之完美呈现。在创作过程中，我们还要注意搜集创作素材，掌握创作过程和创作步骤，只有这样，才能很好地进行创作。

第二章 山水画创作特征

山水画创作特征主要有借景抒情、写形传神、造物在我。

借景抒情，是指创作者在山水画的创作中通过对山水景物的描绘来表达自己的情感。自然景物是客观存在，思想感情是人的主观认识。山水画创作就是创作者把主观世界的情感和客观世界的景物结合在一起，使之达到“天人合一”状态，以使自己的情感有所依托。山水画的灵魂就在于这种情感与景物的交融，也就是“意境”。

写形传神，人们的触觉和视觉所能感知到的景物的外在形态被称为“形”，审美对象的神态和内在精神被称为“神”。“神”还包括作者赋予艺术作品的自身情感。“形”与“神”是辩证存在的，所以，山水画创作的最高境界是写形传神、形神兼备。

造物在我，是指创作者的艺术功底要深厚、纯熟，可以不看对象进行创作，可以“胸有成竹”地面对宣纸自如地挥洒，使创作出来的形象栩栩如生。这是反复研究、观察自然界中的景物，并具有深厚的基本功的结果。山水画的描绘对象尽管极其复杂，但复杂中寓意着简单，变化多端中隐藏着规律。我们只有反复观察并研究，将其印在眼中，烂熟在胸中，才能倾泄而出，任意挥洒，达到随心所欲的自由境界。

《秋山烟雨》67 cm×110 cm

沈从文题
秋山烟雨
沈从文画

第三章 山水画创作规律

一、有生活，有感受，有激情

生活是艺术的源泉，山水画创作离不开生活，有生活气息的作品才有活力。感受是连接现实生活和艺术作品的桥梁和纽带，我们只有对生活有感受，才会有创作激情。艺术是情感 and 精神的产物，情感是艺术的生命所在，我们只有在有感而发的情况下才能创作出鲜活的作品。有生活，有感受，有激情，才能赋予作品巨大的艺术感染力。

二、有立意，有格调，有境界

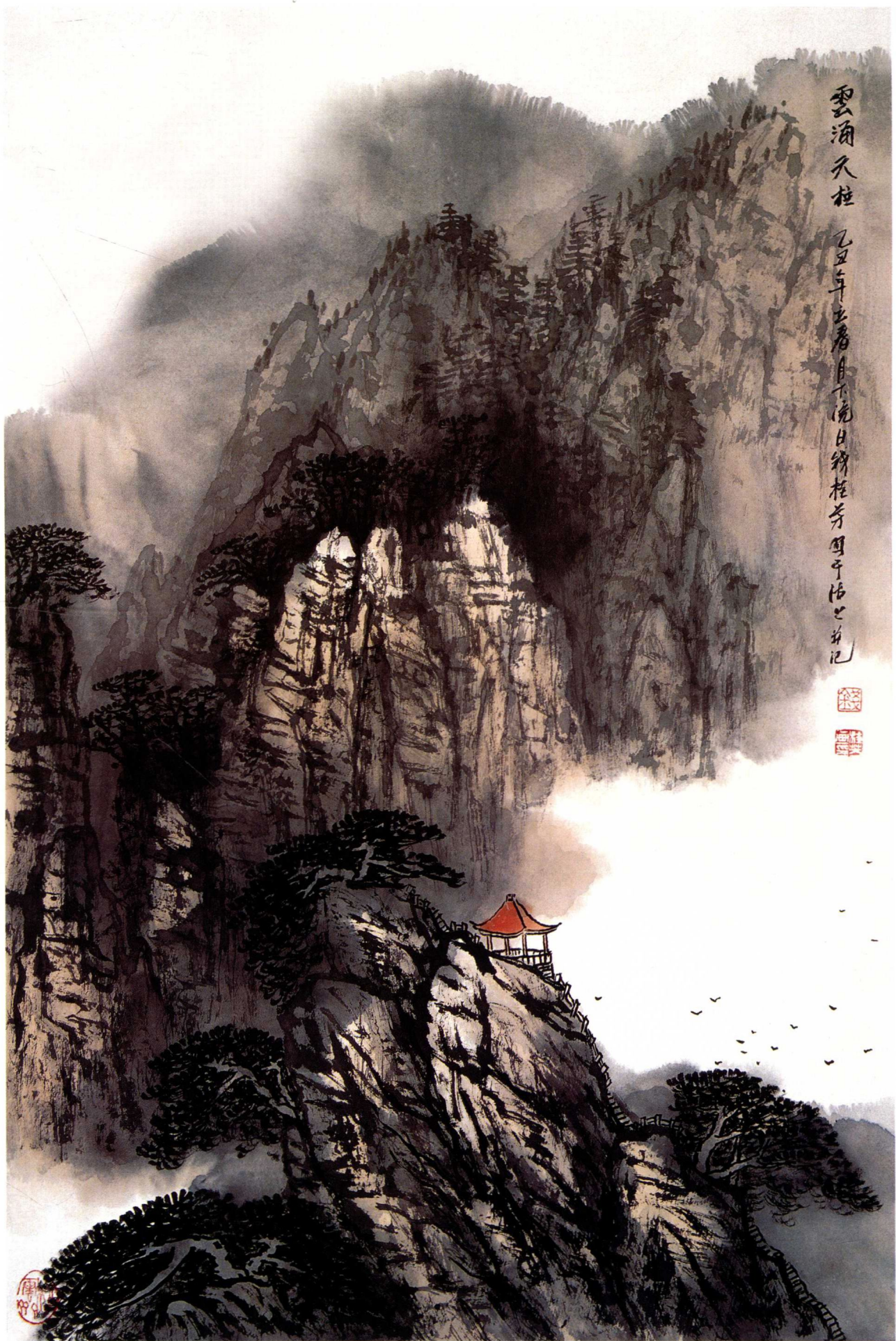
进行山水画创作，首先要立意。立意就是想象定位，是艺术审美主张和见解。立意是创作的主观因素，情感是创作的客观追求，立意决定情感；品位和格调决定艺术创作的境界；而有立意的作品才能有格调、有境界。

三、有语言，有形式，有技巧

艺术语言是产生艺术作品、表达思想情感的主要手段。山水画的_{艺术语言}就是笔墨，所以，笔墨运用是山水画创作的重要环节。讲究笔墨是中国山水画的一大特点，而语言技巧最终构成作品的形式。形式是传递艺术美感的重要途径。任何一幅作品的创作全过程都始终围绕形式而展开。形式承载着艺术创作中的所有环节，内容和形式一起构成了艺术作品的完整概念。艺术创作需要借助工具和材料对艺术语言进行淋漓尽致的发挥。

四、有个性，有突破，有创新

个性是艺术的立足之本，艺术特点是个性化的形象思维的表现。艺术创作是个体化的精神产品，由此决定了艺术创作的“自我性”与“独特性”。我们只有不断去发现、进取、超越，才能使自己的艺术个性永葆青春。艺术要有个性，才能有突破、有创新。我们不能把艺术的突破和创新简单地理解为样式新奇和手段怪异，它是包含着思维与观念、情感与形式、语言与技巧等诸方面的理念和规律的概念。

《云涌天柱》67 cm×42 cm

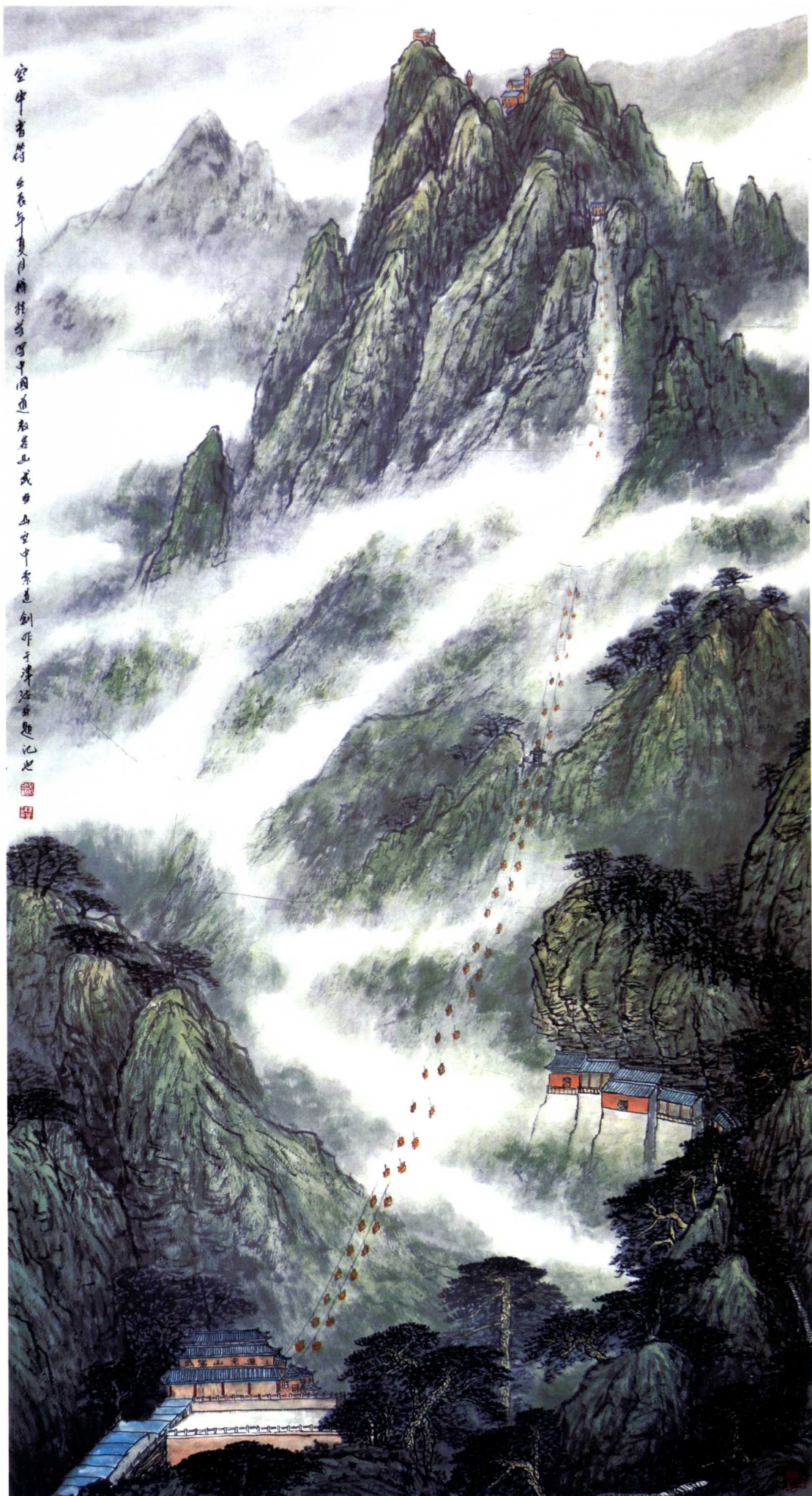
第四章 山水画创作要素

一、创作灵感

灵感是创作者在创作中的一种特殊的心理现象，是在自己的审美认识的基础上，经过长期观察，在特殊的精神状态下突然产生的一种联想。这种丰富的想象力来源于生活 and 实践。古人临摹过大量优秀的作品，见多识广，胸有丘壑，能情不自禁地提笔创作，这是临摹实践的结果。现在我们进行写生，只有到大自然中感受生活，通过与大自然的“悟对”激发创作灵感，才能创作出富有时代气息的作品。所以，一幅好的山水画作品，必然是画家心灵与自然碰撞的结果，这样的作品才能彰显山水之灵气。在山水画创作中，我们不仅要用眼睛去看，还要用心去观察，发现自然山川之美，在自然景物中捕捉形象，从内心迸发情感，进而寻找能够表现其面貌、气象、神韵的各种技法，达到自然景物与心灵体验的合一。

二、创作意境

在中国传统山水画创作中，意境通常被看作是最高境界，是中国山水画的核心和灵魂。在山水画创作中，意境的产生，首先离不开审美，而山水画在审美上追求的是一种自然与心灵物化的境界，因此我们在创作构思中，要把握天地精神，从一山一水、一枝一叶中感悟生命的境界，并借助笔墨语言将其表现出来，从而达到山水画创作的大境界。当然，山水画创作并非对自然山川的模写，而是要通过“应目会心”，融进作者的审美和追求，饱含作者的思想感情及对生活、自然的真切感受和认识来体现创作意图。在山水画创作中，意境决定着创作的主题，师法造化，境由心生，只有发自内心地对自然进行感悟，才能做到因心造境、景由情致、情景交融。

《万古悬流》67 cm×136 cm

三、艺术修养

我们进行艺术创作，首先要有正确的指导思想、进步的世界观和审美思想，这决定着创作目的和动机，直接影响作品的格调与品位。我们只有具备正确而深刻的见解，才能把握、揭示生活的本质和规律，才能创作出有生命力的艺术作品。古人讲的人格修养指的就是“做人”，人品不高的人画品也不会高。艺术修养还包括深厚的文化素养，有较高的文化素养的人，其艺术创作才会有较高的境界，才能站在更高的层次上洞察现实，领悟人生，才能用心灵去感受生活并创作作品。深厚的文化修养离不开丰富的生活积累，它是创作的基本材料和前提；亲身的经历和深刻的感受能够激发欲罢不能的创作冲动，从而使我们构思并创作出内涵深刻、感人至深的艺术作品。培养艺术修养的过程，也是培养、陶冶自己真挚的艺术情感的过程，只有具备深厚的艺术修养，才能创造出感人至深的艺术形象。

四、构图能力

构图是创作的前提和关键，在山水画中起着举足轻重的作用，它不仅能够起到布置画面的作用，还是创作者的审美情趣、创作意向和生活经验的体现。没有好的构图，就不会产生好的作品。构图是一个非常重要而又复杂的过程，它通过灵感、构思、立意、置阵布局、提炼取舍、笔墨运用、取势造势、营造意境而最终完成作品的创作。要想使山水画作品拥有完美的构图，我们必须具备良好的构图能力，掌握散点透视、“三远法”等山水画构图规律。山水画的构图非常强调“对立统一”的辩证关系，我们要把握主与宾、近与远、大与小、实与虚、黑与白、密与疏、纵与横、合与开、露与藏、稳与险等关系，另外，还要掌握构图形式和构图模式，以及题款、盖章的方法，只有这样，才能完成一幅好的构图。

五、笔墨功夫

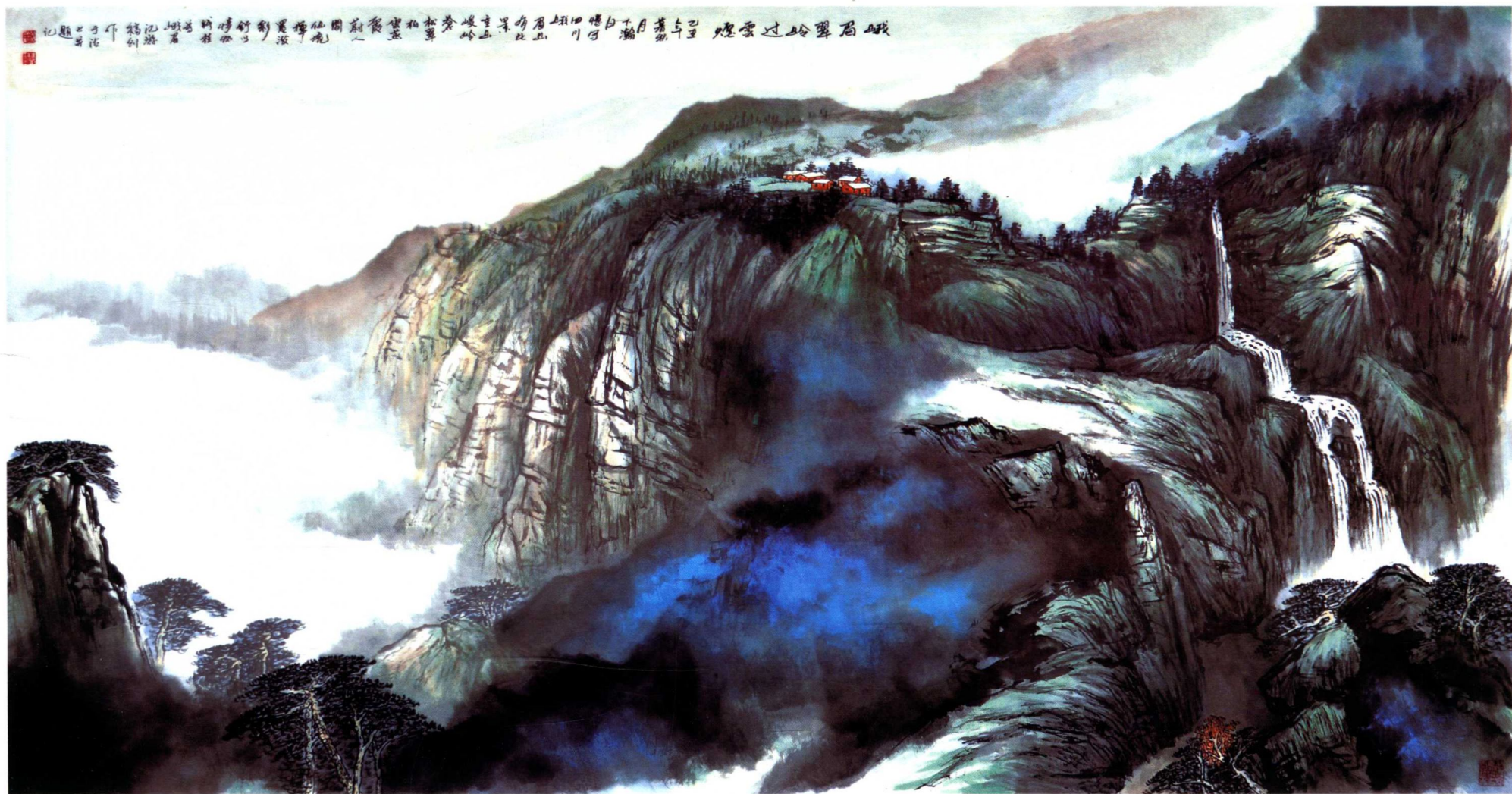
山水画创作不是单纯地对景物进行模写，而是创作者在自己的审美理念的指导下，利用笔墨语言进行创作的过程。笔墨是创作者思想情感的载体，只有掌握好笔墨的技巧，才能画什么，像什么，才能“气韵生动”，达到“神似”。用笔要有轻、重、粗、细、缓、急之分，用墨要有浓、淡、深、浅、干、湿之变，这样才能表现出物体的结构和空间。同时，我们要拥有笔墨造型能力，并掌握笔墨技巧。笔是骨，墨是肉，要选择适合自己的笔墨并加以运用，形成自己的面貌。总之，笔墨是山水画的灵魂，也是山水画的灵魂。我们只有肯下功夫，掌握笔墨技法，才能创作出优秀的作品。

六、色彩运用

经过水墨的运用，我们基本已经能够把景物的精神表现出来了。但要想使作品中的景物更加美观、真实，就需要染色，因此我们要掌握好色彩的运用。山水画的着色基本分为两大类：浅绛着色和青绿着色。山水画着色的原则首先是要鲜明，即用色洁净、自然、明快、大方，不可有丝毫的板滞，同时，用水多少必须合适，使作品浑厚华滋。其次要注意做到色不碍墨、墨不碍色、墨色融合，达到所有颜色不掩盖墨的光彩、不削弱笔力的效果。

当然，除上述6点要素外，山水画创作还要讲究创作时的情感、创作的环境及纸张的效果等。

《峨眉翠岭过云烟》97 cm×186 cm

第五章 山水画创作素材搜集

生活是创作的源泉。深入生活，感受大自然是画家创作思想、创作灵感和想象力的重要来源。我们要善于发现大自然的美，寻找创作的内容。创作素材的搜集要注意以下几个方面：

第一，根据自己的情感和审美理念寻找最合适的表现内容和角度，以及具有代表性特征的典型形象。

第二，根据创作需要写生或速写一些完整的画面，同时也需搜集一些山石、树木、建筑物、云水、人物等局部素材。

第三，查阅并搜集一些前人和同时代画家相同或类似题材的作品，经过借鉴，在前人的基础上有所继承、突破和发展。

第四，搜集和创作内容相关的照片资料，通过这些在不同时间、地点、角度、季节、气候等条件下拍摄的内容，丰富并启发创作构思。

第五，以前的创作素材和使用过的资料也可作为对创作构思的补充。

第六章 山水画创作程序

一、构思立意

山水画创作强调构思与立意，这是中国画的特点。古人云：“必先立意，然后章法。”构思立意就是对现实物象进行观察和对创作素材进行搜集后，经过想象而产生创作的冲动，然后把这种感觉产生的冲动融合在作品中。

要想创作一幅作品，首先我们头脑中要有想法和主题，这就是立意，继而根据写生稿和搜集的创作素材，确定画什么及怎么去表现。同时，我们还要有一个明确的构思，通过构思充分发挥想象力。在构思时，要敢于突破前人的固定模式，标新立异，创造出独具匠心的新的意境和形式，最大限度地发挥笔墨技法的表现力，达到精神内涵与客观景物的高度一致。

《西海群峰》实景照片 1

《西海群峰》实景照片 2

创作步骤一：上面是两张黄山西海的照片。现在我们要根据这一主题进行立意和构思，充分发挥想象力，运用中国山水画“散点透视”的法则，把两处景观综合在一起，创作一幅《西海群峰》。

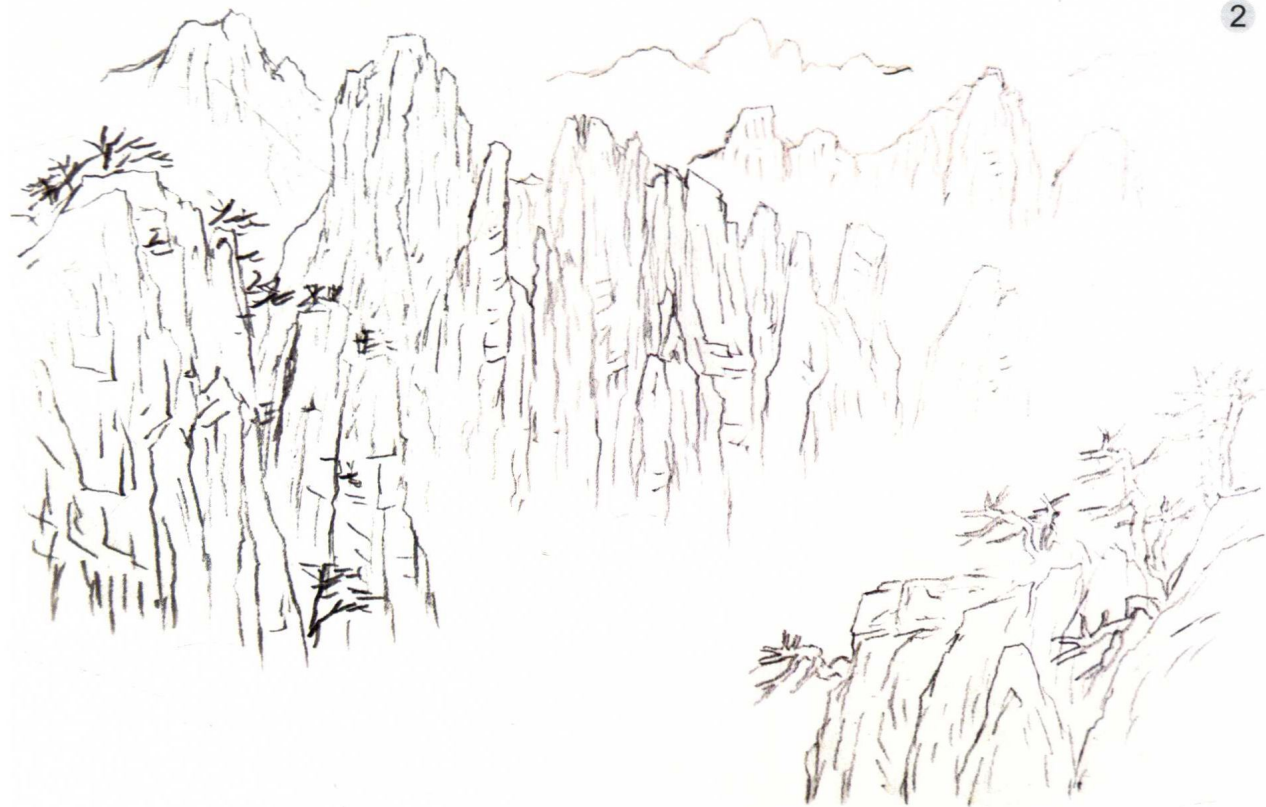
二、意匠构图

表现立意的手段是意匠构图，古人称之为“置阵布势，经营位置”。我们在组织、设计构图的过程中，要极力表现主题和内容，在不违背构图规律的基础上突出自己的个性，以创作出具有新意的作品。要多画一些变体构图草稿，反复推敲构图中山石、树木、云水及点景的位置。一幅成功的作品绝不是一蹴而就的，而要经过反复的苦心经营、思考、组织与安排。山水画的成败取决于意匠构图，我们要掌握对景物的概括、取舍、裁剪、夸张和移景等技法，在构制草图的过程中要不断推敲，不断深化，丰富内容，使风格、手法和技巧共同为作品的主题服务。草图不要刻画得太细，要留出再创作的空间，这样才能不受约束，才能充分发挥自己的创作力。

对于山水画的构图，我们一般要先画小稿，然后再用毛笔画正稿。如画小幅作品或对景创作，可直接用笔墨，但这种构图方法应是事先想好，成竹在胸的。

《西海群峰》小稿

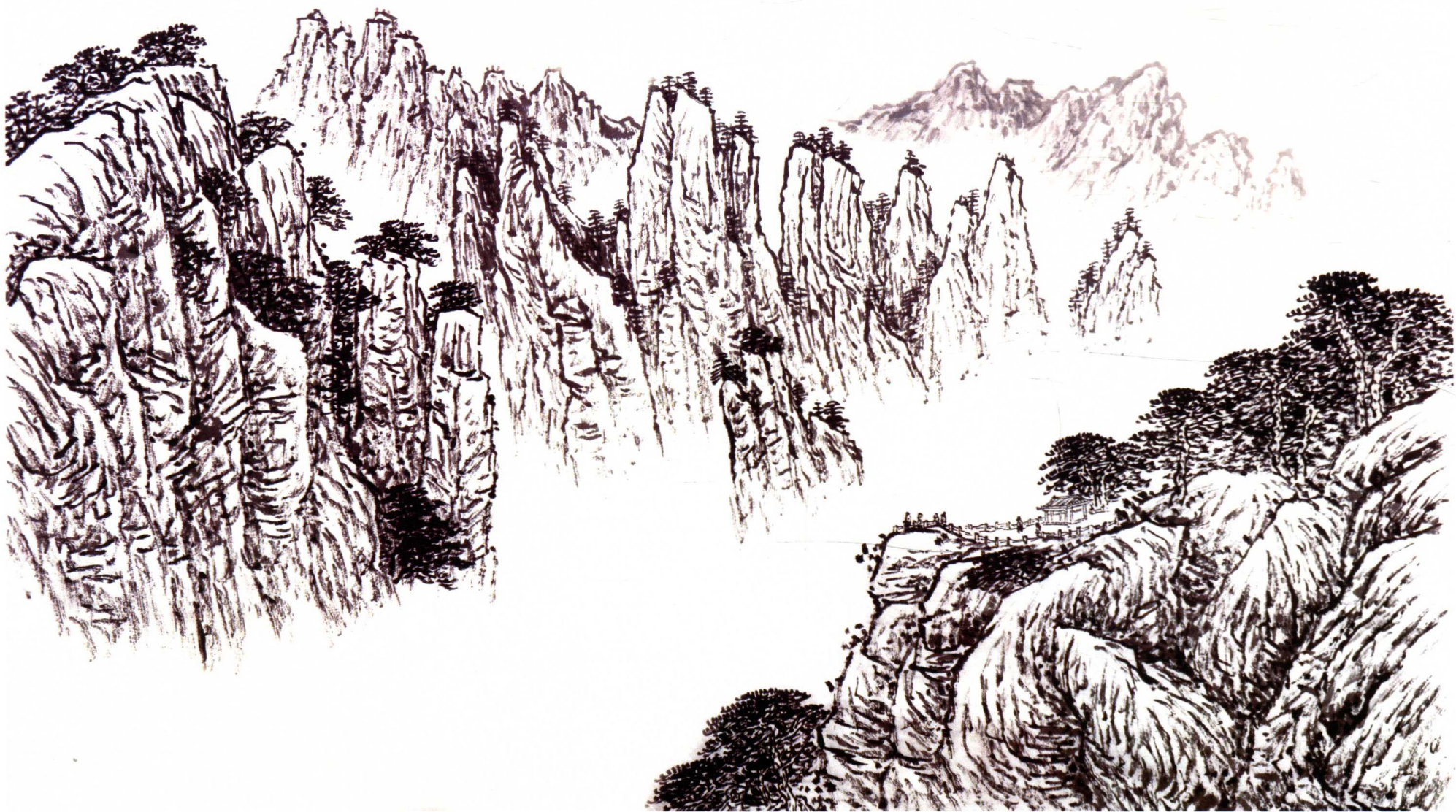

《西海群峰》草稿

创作步骤二：在立意、构思的基础上，先用铅笔根据实景画出小稿，然后围绕“西海群峰”这个主题来进行构图设计。在设计时要反复琢磨，精心地进行提炼、取舍，移景、补景，确定哪些要，哪些不要。为了增加层次，取照片2的近景作近景、中景作远景，取照片1的近景作中景，为了深化“西海群峰”这一主题，还补加了排云亭。

三、起稿落墨

在作品正式起稿之前，我们可以先用木炭条或铅笔画出轮廓线，然后再落墨，也可以直接用毛笔来画。如画建筑物等比较严谨、工细的内容，可先用铅笔画出其轮廓。落墨时，要先从大局出发画出大效果和气势，要做到“敢画”。可先画近景，再画中景，最后画远景，由近及远；还要讲究宾主，要先画出最重要的部分。一般先勾勒，后皴擦，要注意画面大的结构关系和轮廓，切忌盯在局部上死画。大的关系完成后再依结构皴擦，层层积加。画树木也是先勾勒树干，穿插后点叶。对于特殊画面，也可先用大笔皴擦，营造出气氛，后勾勒云雾、雨景等，起稿完成后还要细心收拾，关键地方不能马虎。画好的初稿要挂在墙上多看几天，反复推敲，往往需要多次修改才能定稿。李可染先生有一枚印章“废画三千”，说明创作的艰难。只有保持一种严谨、认真的创作态度才能成功。

《西海群峰》墨稿

创作步骤三：在小稿的基础上，正式在宣纸上进行构图，可用木炭条勾出轮廓线，也可直接用毛笔构图。先从近景开始勾画山石和树木，再画中景的山峰和树木，最后画远景的山峰。用墨要近浓远淡，要注意留出云的空白位置，皴出山石的明暗关系，之后画出排云亭和栏杆、人物等点景并点出山石苔点和远山上的小树。