

零起步学国画

彭士君◎著

献给热爱中国画艺术的人们

配景

最轻松、最全面的中国画学习读本

少而精,学而会,由易到难、循序渐进
方便学习和使用

化学工业出版社

零起步学国画

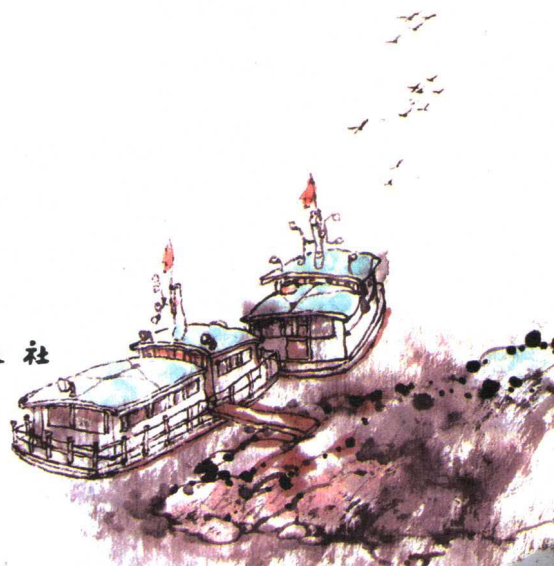
景配

◎彭士君 著

化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

零起步学国画. 配景 / 彭士君著. —北京:
化学工业出版社, 2012.8
ISBN 978-7-122-14667-0

I. 零… II. 彭… III. 山水画—国画技
法 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第142839号

责任编辑: 彭明兰

装帧设计: 徐其锋

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 3.5 字数 82千字 2012年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 18.00元

版权所有 违者必究

作者简介

彭士君，笔名彭世军，北京市石景山区美协副主席，首钢工学院装饰艺术教研室主任，绘画艺术副教授。

1981年毕业于中央美术学院中国画专业，大学本科；结业于中国艺术研究院第五届研究生课程班；曾先后在清华建筑学院和首都师范大学美术学院进修建筑绘画和工笔画。其国画作品在传统的基础上师法自然，具有浓厚的生活气息。

主要美术作品

- 1.《在路上》工笔人物画入选2008全国第七届工笔画大展
- 2.《华夏雄风》获1997年龙脉杯全国书画大赛金奖
- 3.《炉前回忆》国画人物画获1999年中国冶金文联优秀作品奖

主编出版教材两部，多次在报刊杂志发表美术作品。目前，他的美术作品受到众多的收藏者关注。

目 录

第一章

概述 / 1

- 一、山水画配景分析 / 1
- 二、配景画的内容与作用 / 1

第二章

建筑画法 / 5

- 一、线条的勾勒 / 5
- 二、房屋构造 / 6

第三章

点景人物画法 / 19

- 一、人物画画法 / 19
- 二、点景人物画法 / 29

第四章

车船画法 / 33

- 一、车的画法 / 33
- 二、船的画法 / 35

第五章

配景动物画法 / 39

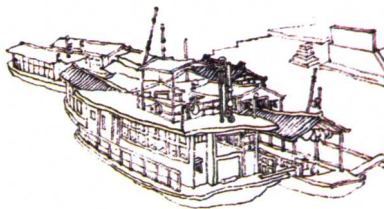
- 一、动物毛皮皴法 / 39
- 二、牛的画法 / 40
- 三、羊的画法 / 44
- 四、动物组合画法 / 46
- 五、点景动物的配置 / 48

第六章

作品欣赏与点评 / 49

第一章

概述

一、山水画配景分析

两宋以来山水画画法已经成熟并逐步走向以师造化为主要创造的形式。更多的画家把山水画创作与现实生活联系起来，巧妙地把人的感受与自然景色变化展示在画面中，提升了作品的意境。配景画是山水画中的一种，是源于生活并以反映人与自然关系为创作对象的一种画法。所谓配景画是在占画面很大的自然景物中点缀占画面比例较小的人物、建筑、动物等内容。配景的人物、建筑、动物等不但为画面增添了丰富的内容，创造出动感和节奏，在体现主题寓意的同时还表现人文精神和时代特征。如北宋的范宽、马远和近代画家黄宾虹等，他们在山水画面中所点缀的人物、斜而不倒的老房屋，自然生动、充满生机。虽然他们生活的时代不同，但是他们的山水画作品中配景所体现的诗一般的美学特征给人们留下了深刻的印象，也对当代山水画创作产生了深远的影响。

在配景画中，配景在山水画中起到主要的作用，在一幅作品中常常因有人物交织在一起而更具有生活气息。山水画面中配景设置要合乎规律。如鸭用于池塘，雁用于沙，牛马与人物相随等。配景范围宽泛，如造型美观的建筑、生动活泼的人物、多彩的动物等，这些都为配景选材增加了丰富的内容，所以配景表现如何关系到一幅山水画的艺术质量的高低。

二、配景画的内容与作用

（一）配景画的内容与工具 山水画主要表现的题材多为江河湖泊、高山峻岭、清溪幽涧、飞瀑流云、田园生活等自然景观。配景在画面中所占面积较小，但往往在画面中起到点题和提高意境的作用，是画面的中心点。配景画涉及的内容宽泛，需要掌握的画法有人物、各种工具、车船、楼宇、家具、动物、飞鸟等，种类非常多，但归纳起来大体上可以分为四种，即建筑、人物、动物及和人们活动有关的环境与工具。在学习上可以举一反三，不断地了解和掌握。

山水画配景要与景物协调，表现各部分之间的比例要准确，如房屋与人物的关系、房屋与树木的关系、人物与景物的关系、人物与动物的关系，配景表现一

般集中才能突出，并且放置在主要位置，使观看者一目了然，无论是人物还是建筑都可以半隐半现（如图1.1所示）或置于山上、山下显露之处，都能起到较好的效果。

图1.1 配景半隐半现

山水画表现对象一般以山石、树木、云水、瀑布等为主，在画面中占的面积较大。配景在画面所占面积有限，但往往是画面主要位置，起到点题的作用。所以配景表现要突出、概括，手法可以粗犷、夸张一些，也可以画得细致一些，但无论怎样都要一目了然，以表现明确、生动为主要目的。表现配景对于初学者往往难度较大，因所画配景会受到具体形状的约束和生宣纸纸性渗开变化的挑战，即便是有一定学习经历的人也不容易放开笔墨勾画、渲染。初学者绘画经验少，勾线或染墨稍不留意笔墨会失去控制，造成形状不准确或与画面其他景物不协调，这是常有的问题，所以不要在意，只要勤于练习，学会控制笔、墨、水分就能恰到好处地表现配景。画配景经常使用的勾线毛笔有衣纹笔、小红毛、羊毫长峰笔、小狼毫笔等。笔有软笔与硬笔之

分，长锋与短锋之别，画动物皴擦用笔可分为狼毫与兼毫两种，如图1.2所示。染色笔可以使用大白云笔等。墨最好使用油烟墨和高级墨汁等。

画配景采用写意笔法，使用生宣纸，以“净皮”为好，“特净皮”为上。

配景画法主要以线条造型为主，略有皴擦即可，如图1.3所示。

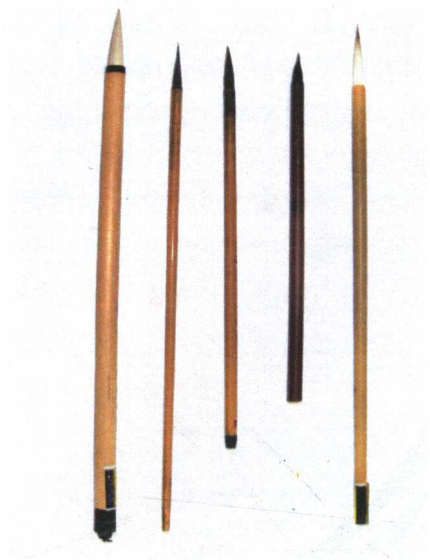

图1.2 工具

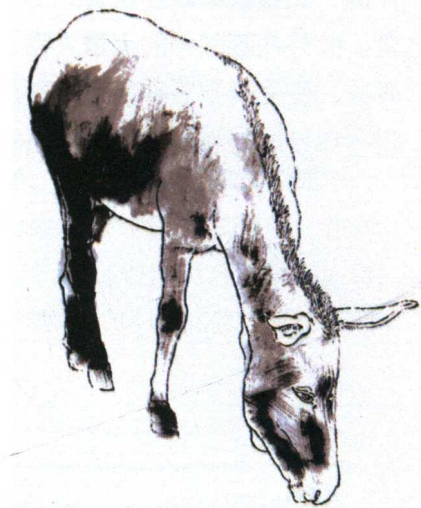

图1.3 皴擦

配色要简练，一般配景是画面的中心，为突出主题可以使用一些较鲜艳明快些的色彩，如图1.4和图1.5所示，还可以采用单色、灰色，色彩也很协调，如图1.6所示。

配景用色尽量单纯，可以多使用水汁色（用水把颜色稀释开）。如果色彩涂抹过厚或色彩表现过于丰富会破坏勾线、皴擦效果，并且还会造成画面污浊不清，达不到应有的效果。表现配景可以使用单纯或鲜艳一些的色彩，也可以使用单纯灰一些的色彩。

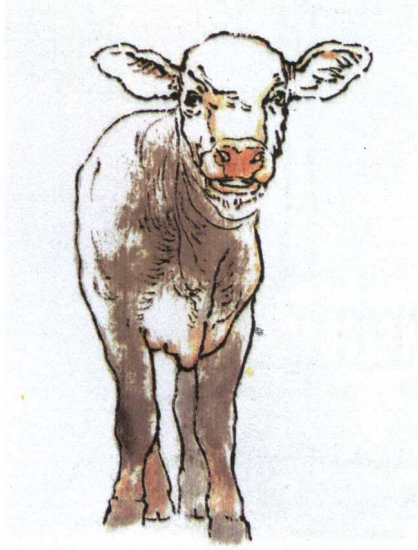

图1.4 上色明快

图1.5 单纯单色

彩，用色要具有装饰色彩的趣味。

配景在山水画中具有点题和引导的作用，表现时既有造型和表现方法的难度，又有表现内容的多样性，因此初学者不要急于求成，要循序渐进，分步骤一点点地学习。

（二）配景在画面中的作用 配景也叫点景。中国山水画的点景具有极其重要的美学意义。点景虽小，却可以以小见大，影响整个山水画的意境之美。它不仅是山水画中的点睛之笔，还在画面的比重、形体等方面体现着人们对自然崇尚、亲和的态度。出于配景画的作用，点缀景物时要认真立意、构思，精心安排，包括笔墨的表现、设色等方面都要苦心经营。此外在画面中的点景人物、车马、小船舟艇，甚至小桥栈道、亭台楼阁等，还需要前后呼应，使之具有节奏感。点景可以丰富画面的表现力，使山水画的主体得到升华。可以说，没有点景或者点景不精彩，山水画的意境就难以体现。

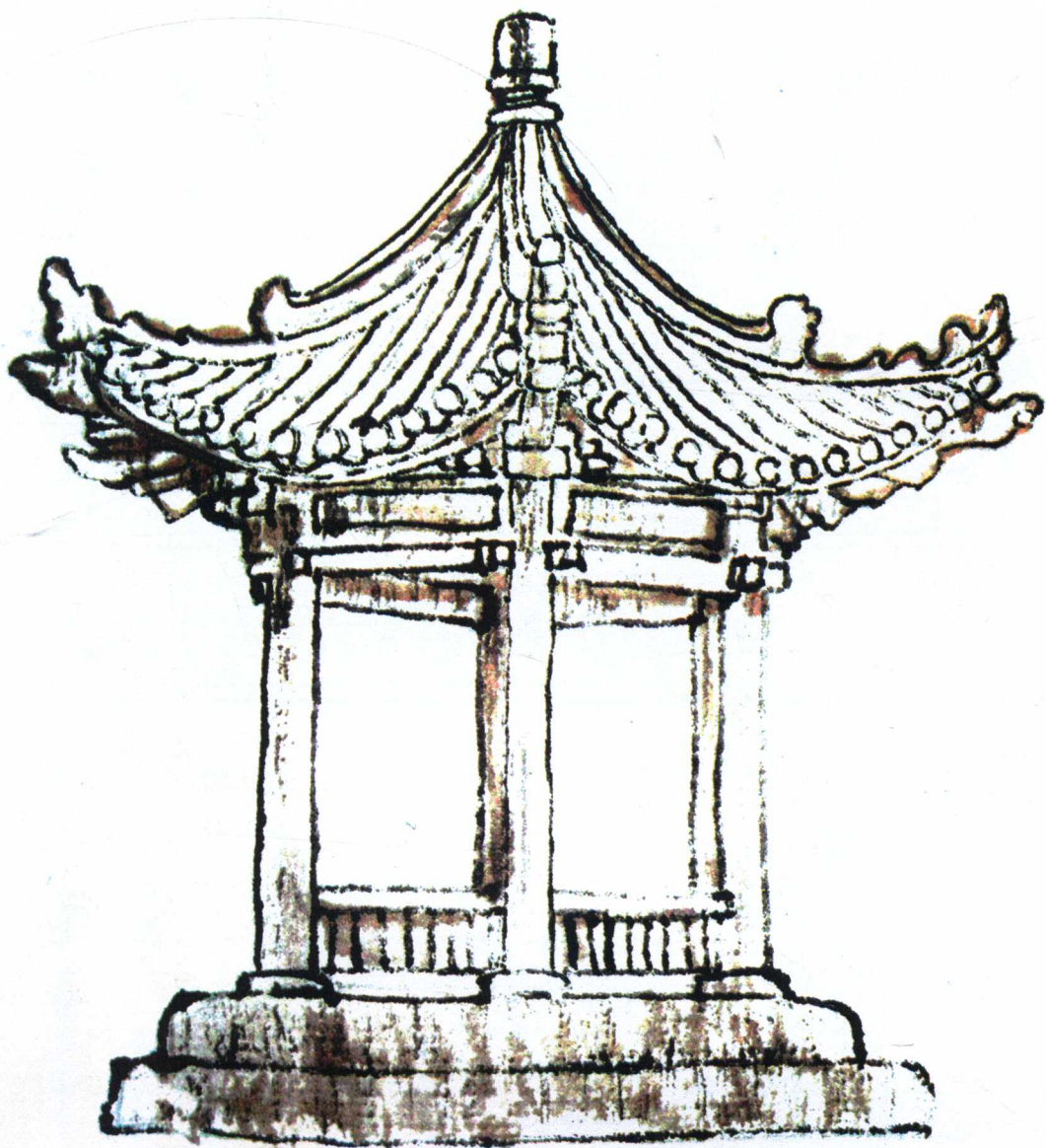
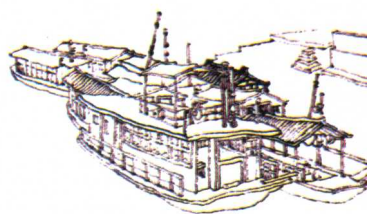

图1.6 赭石与花青调配成单灰色

第二章 建筑画法

一、线条的勾勒

勾线是造型的主要手段，勾线时要注意以下三个方面。①勾线的方法很多，古人根据所画形状总结出十八种描法，对于初学者，建议以铁线画法为主，所谓铁线就是勾线时中锋用笔，行笔稳，均匀地画出线条。②画铁线时蘸墨要略干一些，用笔要毛涩，行笔要慢。建筑、人物、动物等可以用铁线的方式表现，也可以用其他线条方式表现。但是对于初学者使用铁线表示山水配景更容易掌握。③建筑与人物、动物的线条画法大同小异，基本上是一致的，具体如图2.1所示。皴擦方法如图2.2所示。

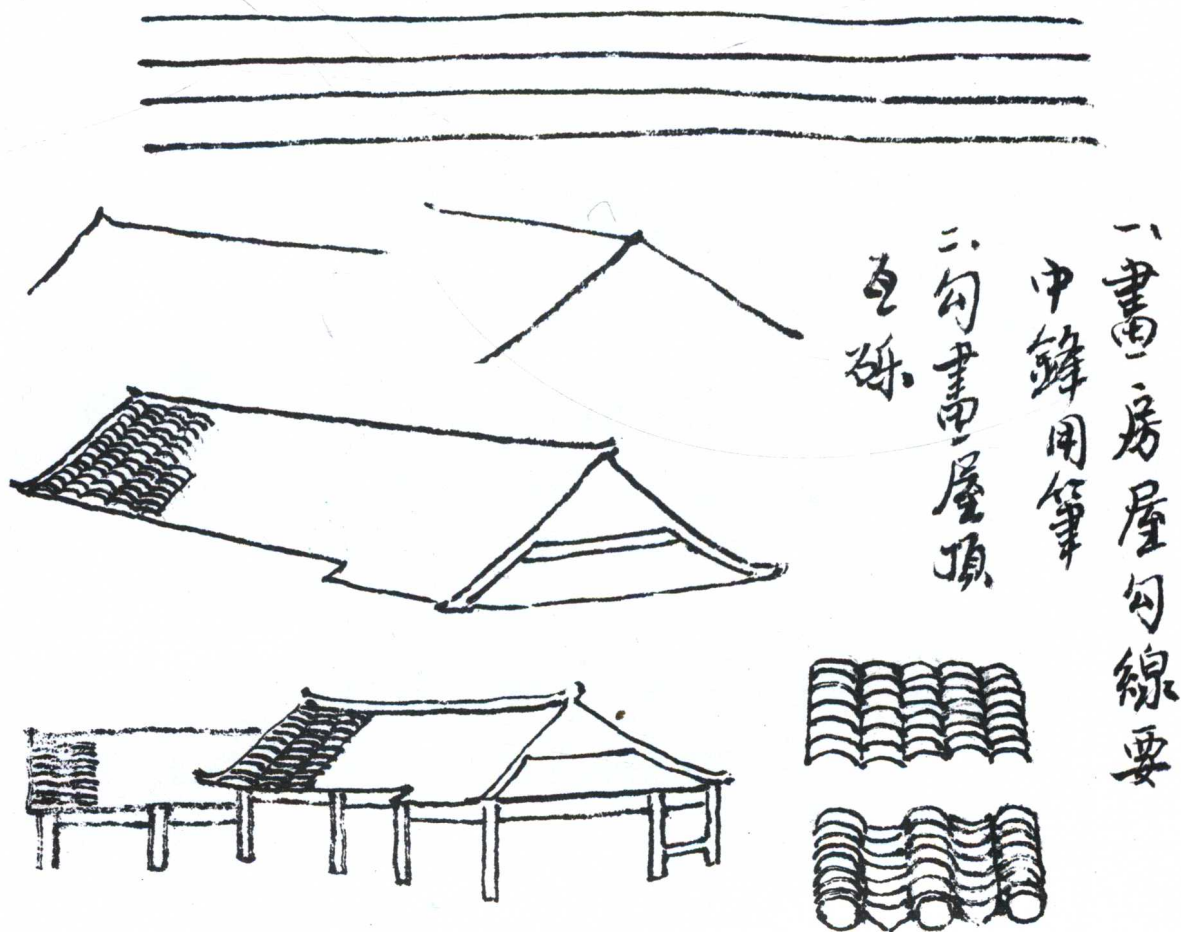

图2.1 勾勒线条

图2.2 皴擦

二、房屋构造

(一) 建筑外形特征 中国传统建筑都具有屋顶、墙身、台基三个部分。南方房屋屋顶部分最明显的特征是屋顶比屋身大，屋顶举折与屋面连接起翘、出翘，檐角形成如鸟翼伸展般柔和优美的曲线，给人一种展翅欲飞的感觉，如图2.3所示。

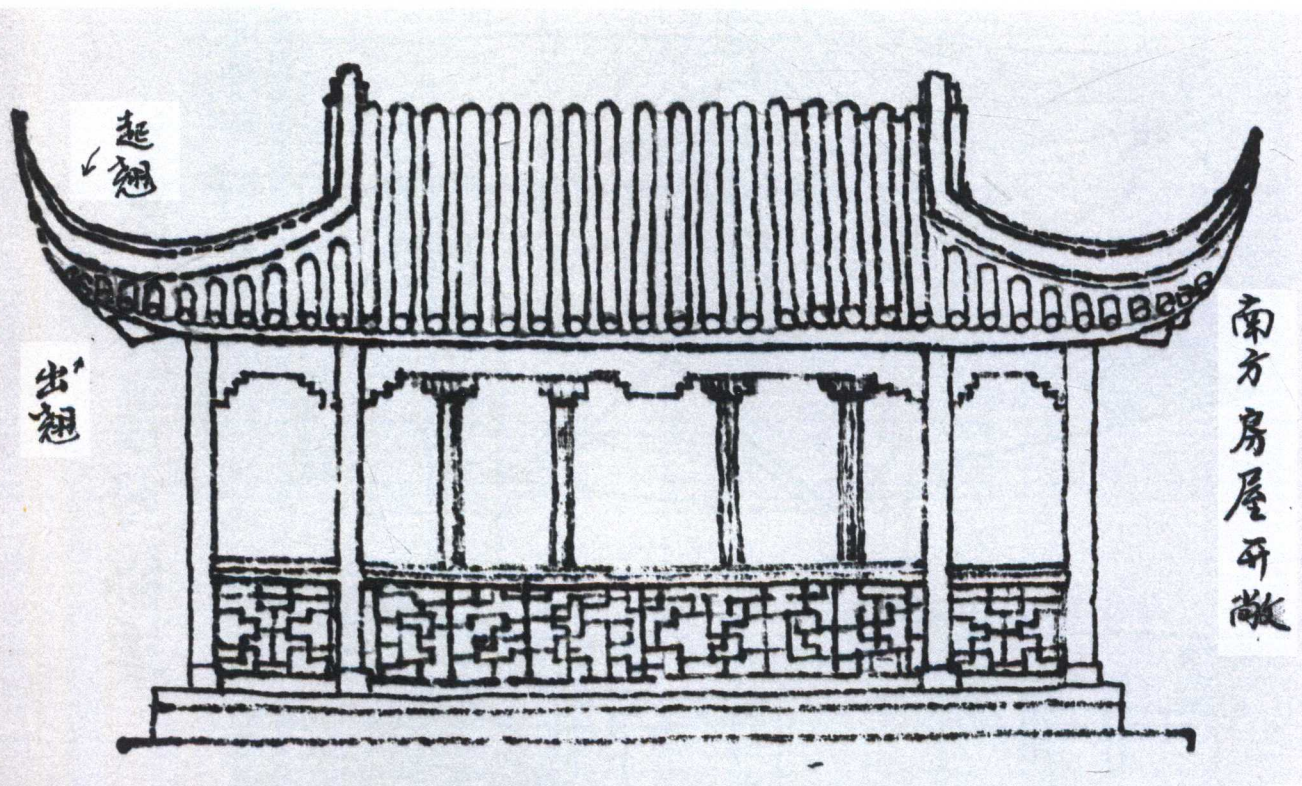

图2.3 南方房屋轻巧，屋檐起翘与出翘

北方房屋墙厚屋顶重，屋身正面很少做墙壁，正面多为花格木门窗，玲珑美观，屋面与屋顶连接不起翘，如图2.4所示。

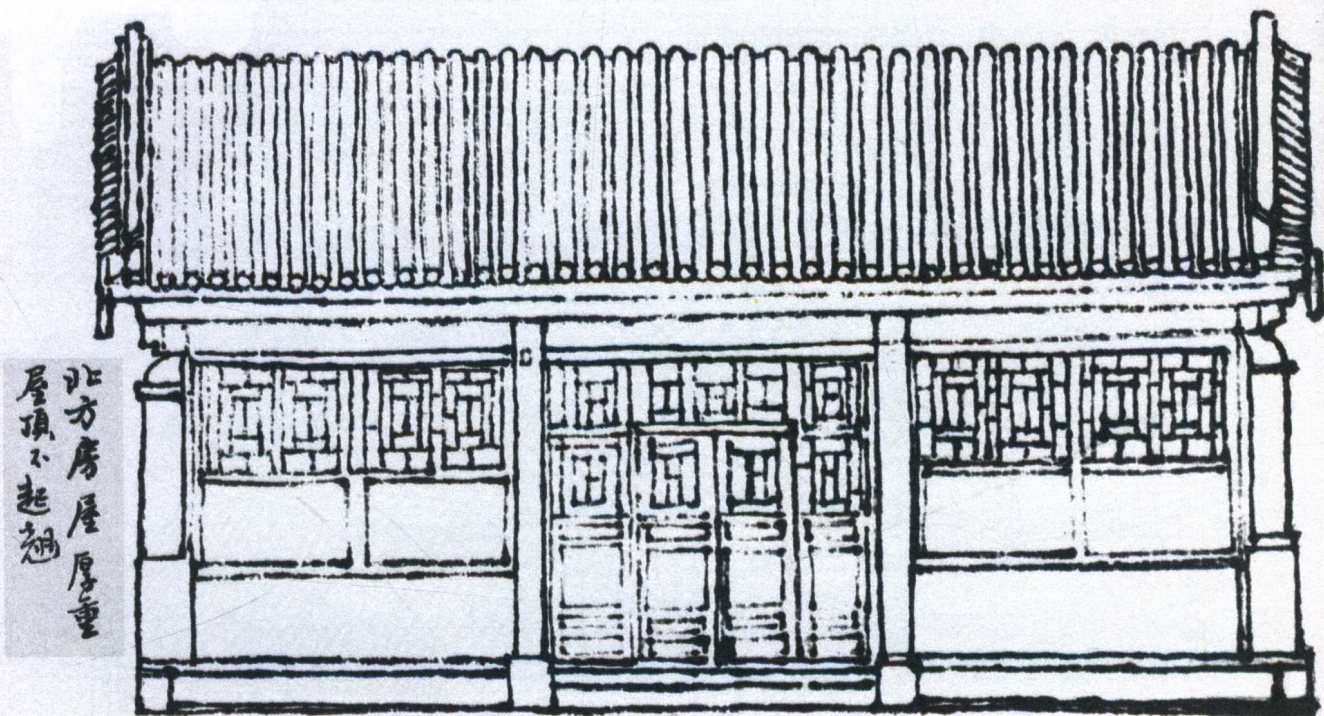

图2.4 北方房屋厚重，保温、隔寒

重要建筑台基有白石须弥座，配以栏杆、两三层台阶，显得建筑物雄伟、壮观，如图2.5所示。

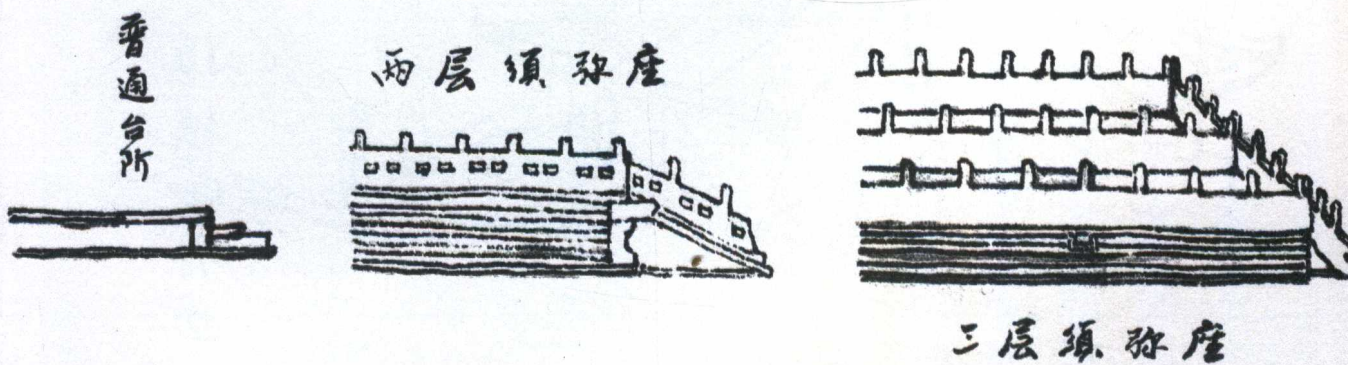

图2.5 建筑基座

(二) 屋顶特征 建筑外形特征突出体现在屋顶部分，特征归纳大致可以分为以下几种。

悬山与硬山屋顶略有区别，悬山山墙上有脊，硬山山墙没有脊；四角攒尖顶是方形，有瓦沟、瓦垄等，如图2.6所示。

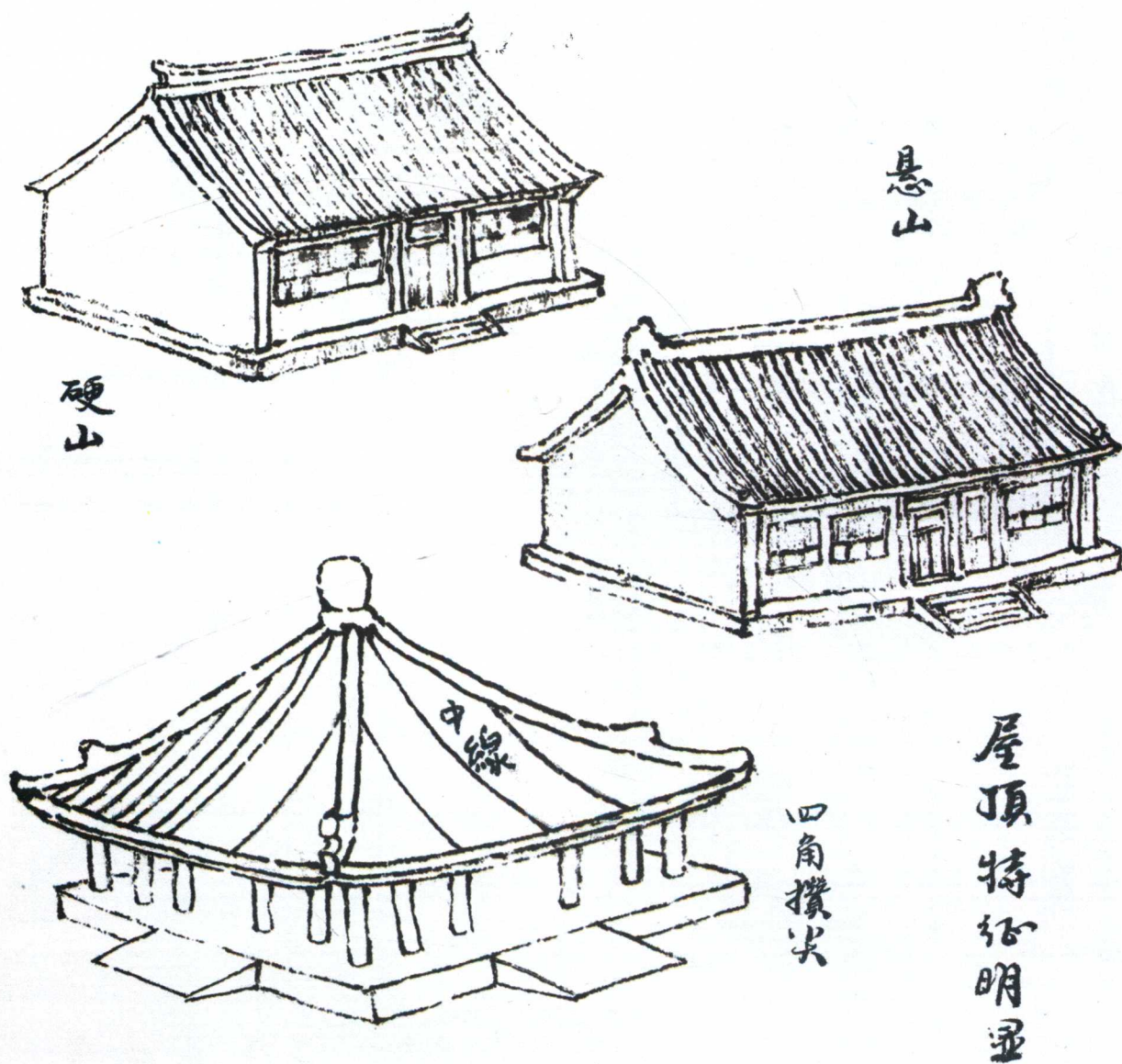

图2.6 硬山

歇山顶亦叫九脊殿，除正脊、垂脊外，还有四条戗脊。正脊的前后两坡是整坡，左右两坡是半坡。屋顶装饰琉璃瓦等。卷棚没有屋脊，有瓦沟、瓦垅等。圆攒尖亭的造型。如图2.7所示。

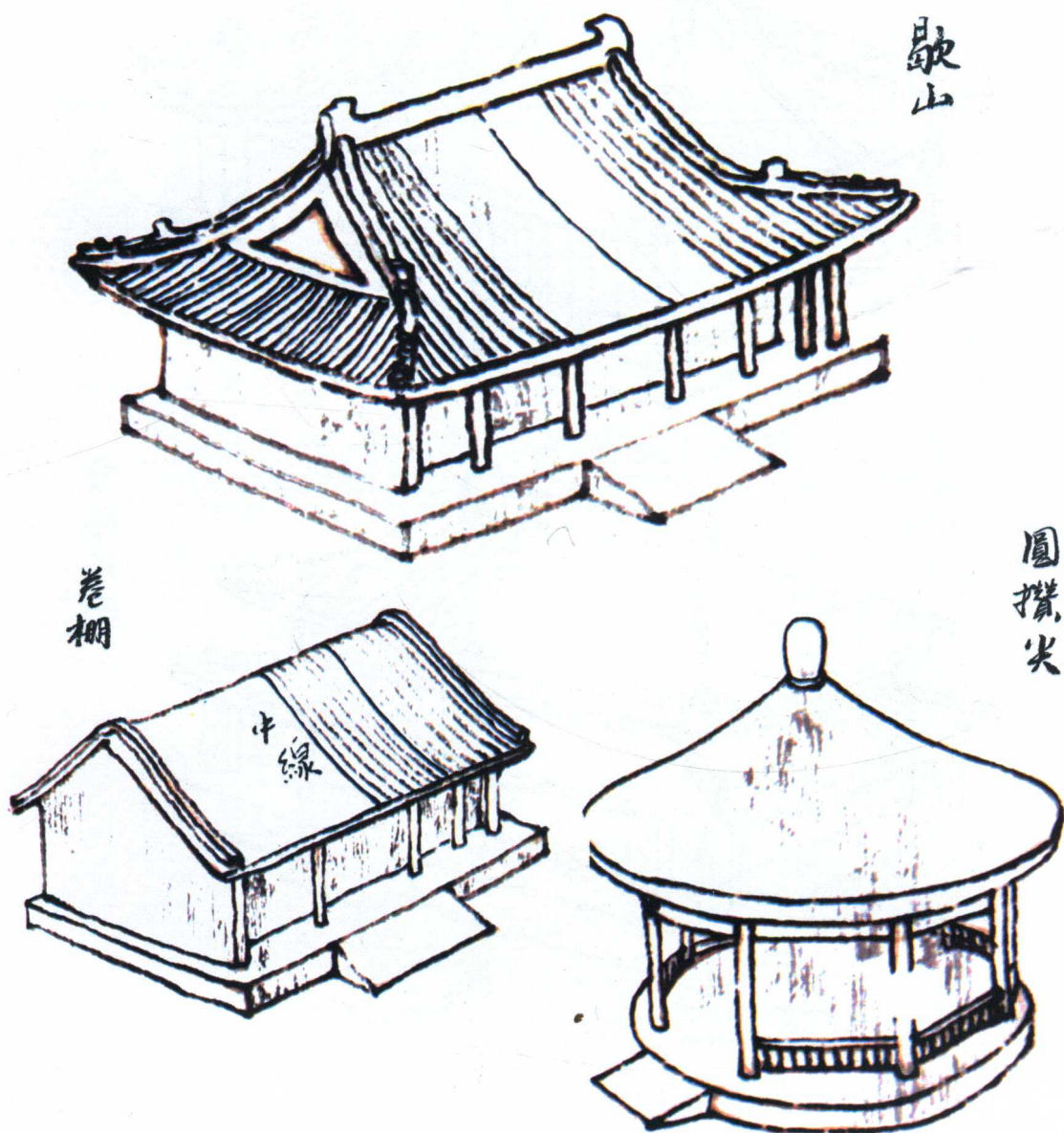

图2.7 卷棚、歇山、圆攒尖

中国传统屋顶中以重檐庑殿顶为级别最高，其次为单檐庑殿顶。一般佛殿、皇宫的主殿为重檐庑殿。屋顶有橙黄色琉璃瓦，墙身红色，白色的须弥座，以彰显其尊贵的地位，如图2.8所示。

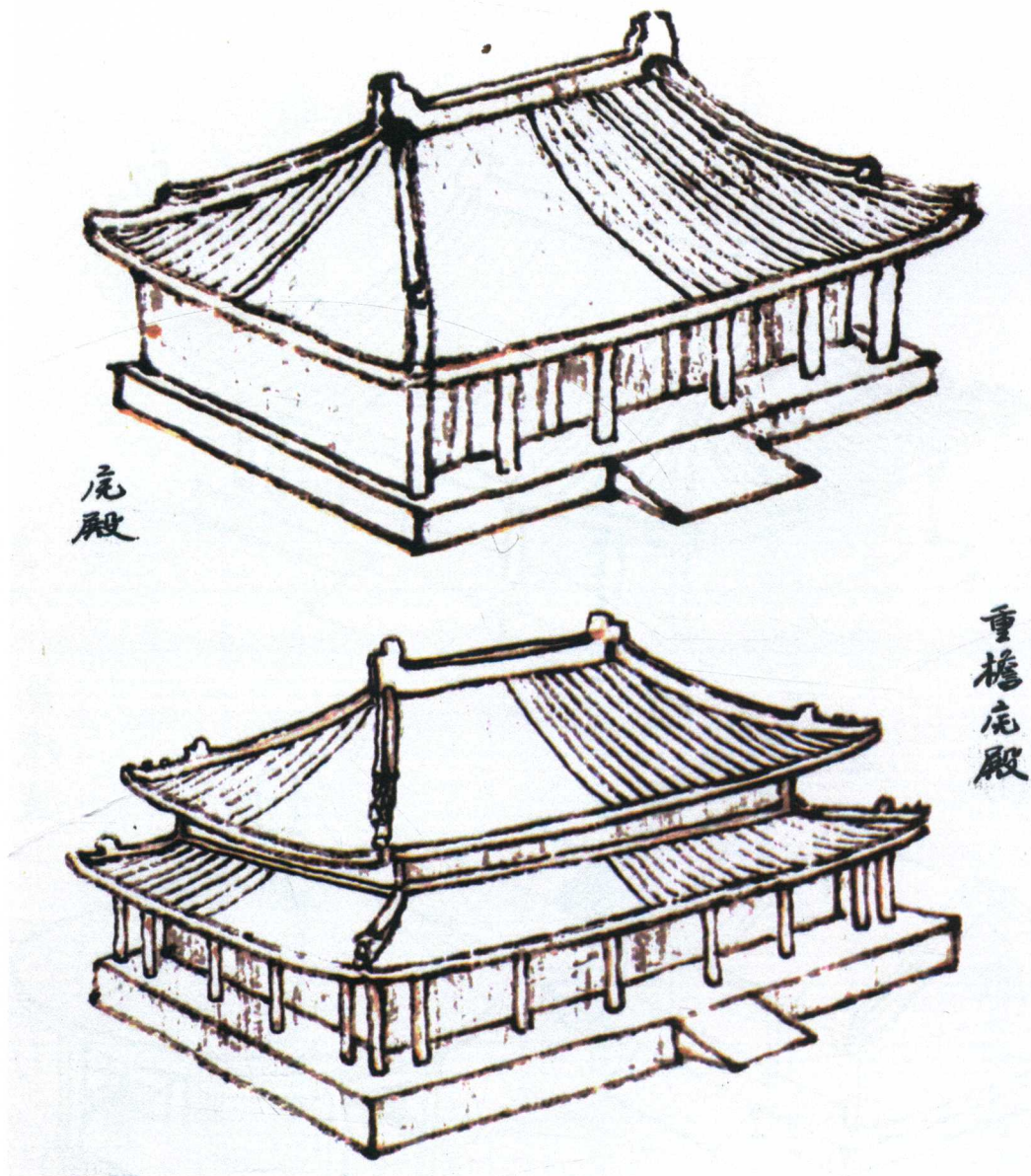
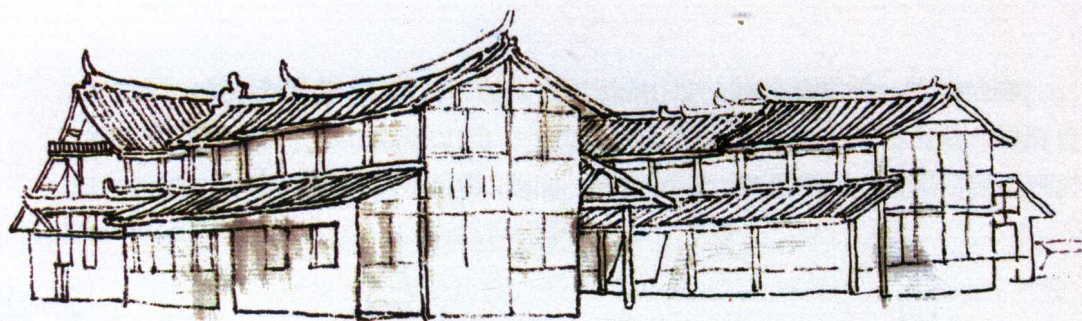
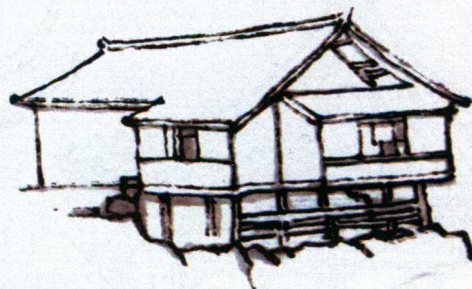
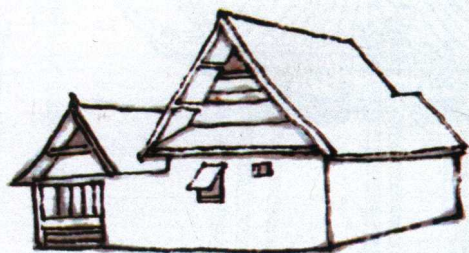

图2.8 庑殿、重檐庑殿

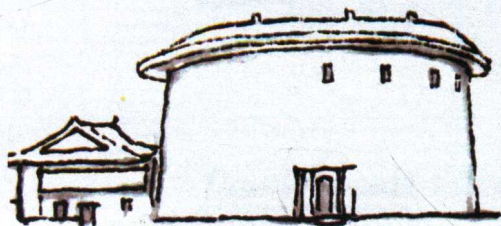
（三）我国民居特色 我国民居造型优美，形状多样，外型特征明显，其原因主要是受气候影响形成的。南方多雨、地潮，房屋屋顶坡度大，便于排水。北方雨少、气候寒冷，房屋顶较平、墙厚。少数民族地区房屋出于安全因素，一般房屋建造得较封闭，如图2.9所示。

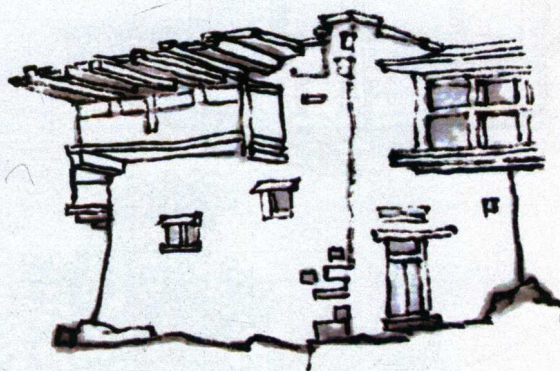
民居

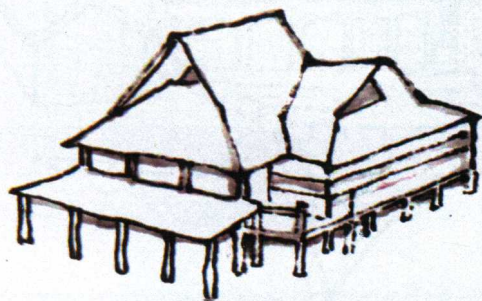
浙江民居

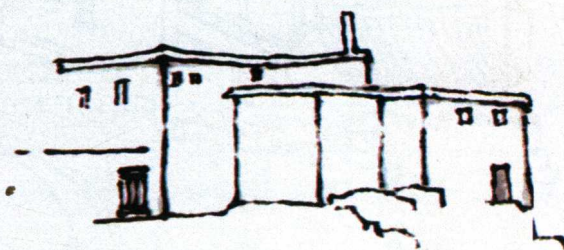
福建客家

四川藏族

云南傣族

藏族

图2.9 房屋特色

亭台楼阁一般常在公园、半山间出现，以供人们休息和观赏风景。亭台形状有圆形、八角形、扇形等。河亭水阁多用于水滨山脚，凹处可以筑楼阁或古寺。村野寺院多用古木以掩其半，不可全露，如图2.10所示。

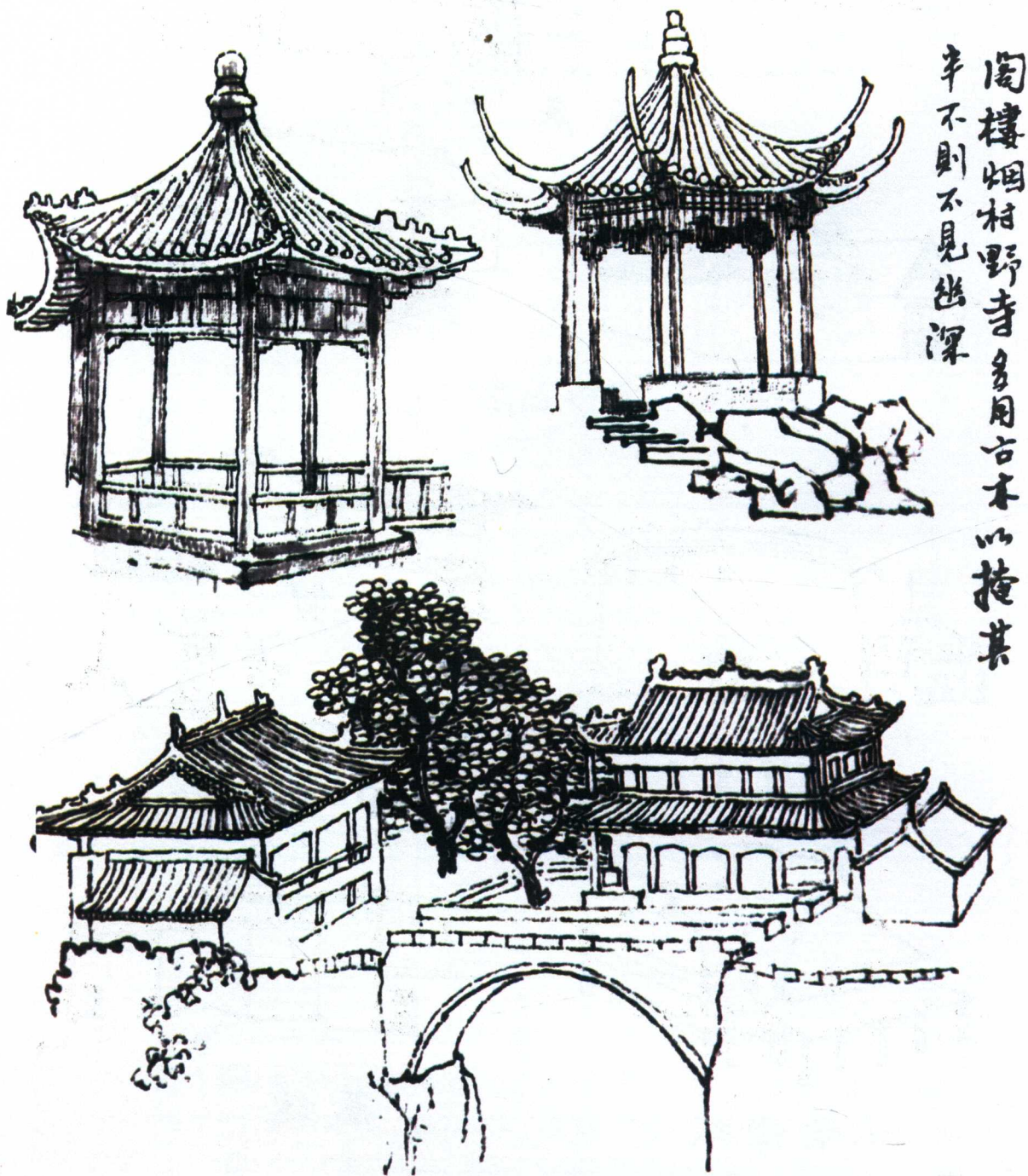

图2.10 阁楼

（四）建筑的表现形式 宫殿配有石桥红墙，民居配有街道树木，塔寺配与松柏古桥，一般楼台亭阁依山傍水。传统建筑大多数为木质结构，其造型优美，与现在的钢筋水泥建筑有很大区别。在山水画中建筑不宜画得过多，过多会喧宾夺主，以够用即可，否则有画蛇添足之嫌。

山水画屋宇配置要大小建筑搭配，高大建筑要配与几栋矮建筑，横向建筑要穿插纵向建筑，错落有致。建筑组合用线条时要有疏密之感。一般墙身线条少，屋顶瓦线条可以画得密些，如图2.11所示。

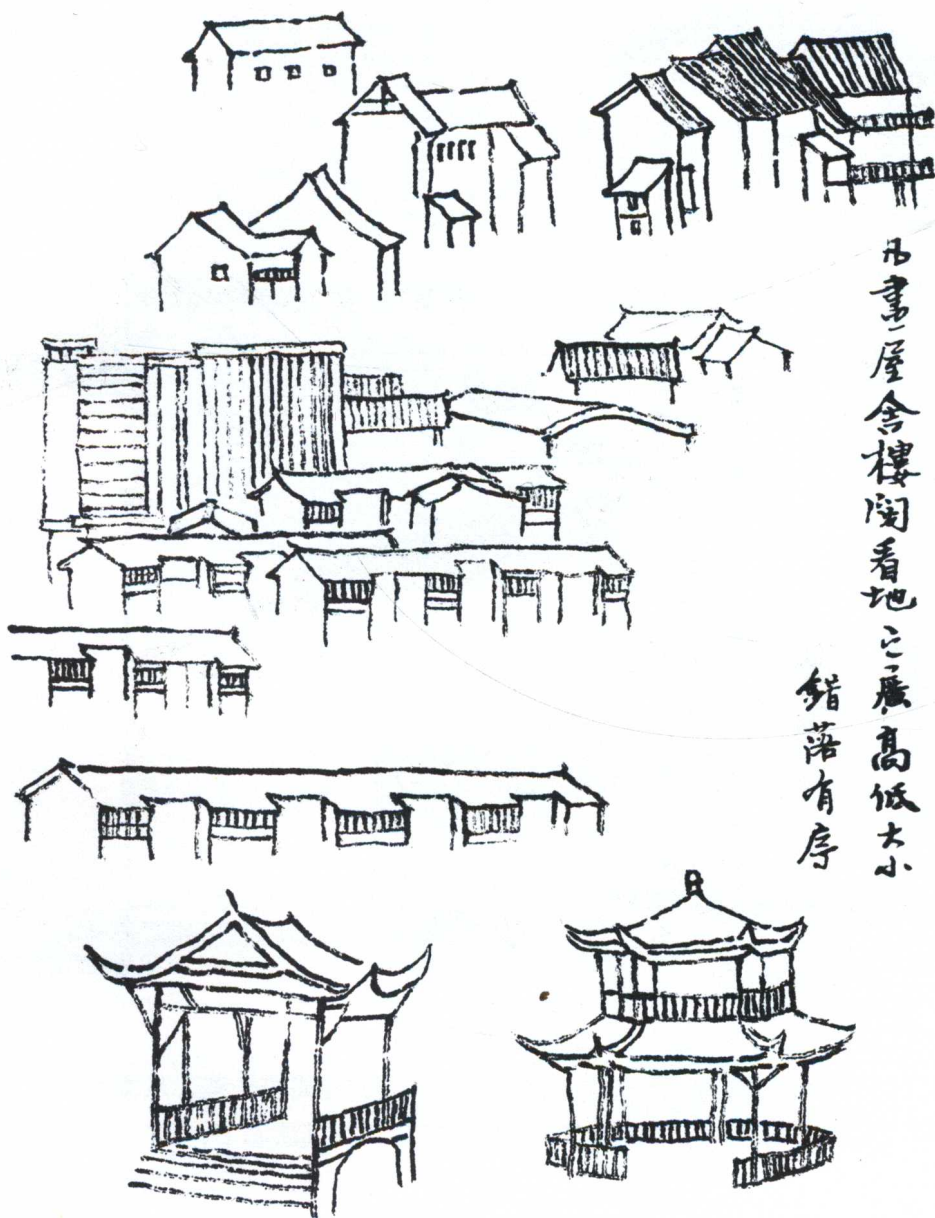

图2.11 屋宇造型