

山水画创意速写

今日中国出版社

山水畫創意速寫

李國路

今日中国出版社

京新登字 132 号

山水画创意速写

， 李国路 著

今日中国出版社出版

北京西城百分庄 24 号

新华书店北京发行所发行

民族印刷厂印刷

787×1092 1/16 5 印张 1994 年 12 月版

1995 年 5 月第一次印刷 印数 0—5000

ISBN 7—5072—0755—2/J · 213 定价：15.80 元

0211

目 录

一、引言（如何画好创意速写）	5
二、图例	10
十渡山乡一景	11
京郊九渡村庄	12
颐和园苏州街	13
拒马河边	14
山村秋色	15
张飞庙	16
福建永定五凤楼	17
上海豫园一景	18
上海豫园鱼东榭	19
农家	20
园林景（一）	21
苏州拙政园	22
泰山中天门	23
园林景（二）	24
京郊山乡	25
山路弯弯到我家	26
陕北延川风情	27
半坡人家	28
我家住在黄土高坡	29
拾级而上到农家	30
福建永定客家方形土楼	31
延水关北村印象	32

密云水库一景	33
永定五凤楼（一）	34
紫荆关山村	35
湘西临河民居	36
涞源山乡	37
亭子乡熊宅	38
陕西药王庙	39
园林景（三）	40
京郊八大处	41
拙政园一景	42
山西太原晋祠	43
陕北佳县香炉寺	44
北海静心斋	45
陕北山城——佳县	46
园林景（四）	47
寂静的山乡	48
京源线上紫荆关小站	49
陕北深秋夜	50
小径通幽	51
南京煦园不系舟	52
紫竹院风光	53
鸡公山上	54
幕田峪长城	55
陕北人家	56
留园曲溪楼	57
辽西闾山	58
碧云春晓	59
潺潺溪水绕楼台	60
我家门前枣树多	61

大山脚下	62
长城脚下桃花峪	63
佳县山城一景	64
石钟山意境	65
延安清凉寺写意	66
雁荡山一景	67
北岳恒山主峰图	68
塬上新绿	69
香山双清别墅	70
虎丘剑池	71
上海豫园黄石假山写意	72
园林景（五）	73
陕北秋意浓	74
山脚农家	75
悬崖古刹闻钟声	76
五夷山一景	77
园林景（六）	78
网师园写生	79
佳县的石头城	80
远眺香山碧云寺	81
夏木森森	82
承德避暑山庄烟雨楼	83
陕北塬上行	84
塬下人家	86
湛清杆	87
谐趣图	88
树丛深处	89
小径通幽 拾级到我家	90

引 言

（如何画好创意速写画）

《山水画创意速写》绘画技巧和以往的速写技法，以及各类写生画有所不同。创意速写是受山水画大师李可染先生对景创作的后发，把写生与创作结合起来，把钢笔画的写生技巧和中国画的创作思维结合起来的一种绘画技法。以往的对景写生主要是观察景物的结构，比例等，更主要的是给创作留做素材。创意速写是通过观察景物的同时，利用已学过的绘画知识和经验与实际景物相结合，去粗取精，删繁就简，开扩思维，使画完的每一张速写既是完整的作品，又是直接用于水墨画的创作素材。

下面分四个问题谈一谈对山水画创意速写的体会：

一、山水画创意速写与西画速写的区别：

西画速写主要讲的是对景物的形、光影、交点透视的写生。是描绘大自然的自身表现。这种速写是和西方的油画，粉画，水彩画是相互适应的。

中国画创意速写和西画速写之别在于；前者的创作更讲究的是把景的气氛和境界表现出来，特别是意境的体现。所以要求作者对景的整体认识要有一个提高和深化的过程。古人云：“山形步步移，面面观”就是这个意思。要创作一幅好作品先要对选好的自然景色进行仔细的观查认识，而后确定主题、增、补、取舍、巧妙构思；在这个过程中要充分发挥个人的想象力，丰富它的内涵，深化它的意境也是个人意识、知识、修养和技术的结合过程。也是作者对景色认识的升华过程。

中国画有两种写生，李可染先生曾讲过，一种是对景写生，这种写生是用中国画的点线把景的结构，肌理搞清楚，而且可以把

典型美的东西更典型提高一步。这种写生是一种课程练习，给创作留下一部份素材。

另一种写生就是对景创作，对景创作讲的是对景久观，从而深入认识和体会景的意境，去研究实景。同时把已学过并掌握的理论，学识和当时的景色接触，主观和客观相结合，从而产生对景的一种深层理解，升华到一种更高的境界，再用技法表现出来，成为基础上一幅完整的画面。

二、对景创作与意境的追求

李可染先生在对景创作方面有许多科学完整的理论，这里对李先生的这一思想做一简要阐述，李先生讲：“对景要久观，对景久观是一个对景的深入认识过程，面对景色不加思索，坐下来就画，结果画的只是比例，透视，明暗，色彩，是用技法画画，不是用思想感情画画。这样画得准，但是画的不好，画出来是死的，没有灵魂。又讲：“有的画家把自己变成客观对象的奴隶。应该说画画不只限于视觉，不仅画其“所见”，还要画其“所知”，即画家一生经历的总和，以及间接所见——包括传统在内。画画不单是依靠“视觉”“知觉”，更重要的是还必须画“所想”，由“所见”推移到“所知”“所想”即在个性中体现其性。想象，不能说不真实，它是从现实经验中产生的，所以艺术比现实更美，更好，更富理想，更动人”。李可染先生对景创作的这一高深思想，科学的给我们提出了师造化的辨证思想，全面阐述景与创作者的关系。

初学者面对大自然，往往有这样的现象，有时眼前的景色很有特点，很不错，但初学写生的人面对景色不知所措，不知怎样下笔，怎样去布局去构成一幅画。这时就应当对景久观，静下心来眼前的景，是一种什么样的气氛和境界。有时到大自然中写生，碰到的景色一时看不出有什么特色，这就需要挖掘，有时通过深入思考和挖掘意境还是能显现出来的，一组有特点的农舍，一棵造型奇特的树，几块组合完美的大石，都能分别组成一幅画，就看你怎样的去构图去组织。正如山水画大师黄宾虹先生讲的：“祖

国山河，无山不美，无水不秀”，就是这个道理。景色的意境有的幽静典雅、有的壮观巍峨、有的荒凉衰败、有的繁茂深幽、有的空旷高远、有的大气磅礴、这些景色都能表现出人们的一种情思、一种境界，只要认真的去体会认识才能获得。有时人们眼前的景色本身就能显现出比较完整的构图，但这样的情况并不是很多。

一张对景创作的速写作品是由景色的各种因素构成的，（房屋、树丛、山、石、桥、人等）这里有主要因素和次要因素，主要因素刻划好了，气氛也就表现出来了。例如书中的“夏木森森”一图，就体现了幽静的气氛。树的繁茂和树丛的深度，小石路曲曲弯弯的远去，树下大石的衬托，树的繁茂是主要的，这幅画中树丛、石路、大石、远房，四种因素。树是主要的，认真刻画树的组合，形态，深度等，配与石路、大石、远房，境界也就出来了，树可以更高、更多、更密，小路可以更窄。

又如：“十渡山乡一景，这幅速写中房屋、农舍，繁茂的树和实景差不多。树的形态包围着农舍，很有特点。但农舍前石头垒成的护坡比较矮，只有五六层大石砌成。为了画面的需要和意境的加强，石坡升得很高，几乎占据画面的一半以上。这样，树和农舍集中到画的上半部分，使画面构图更富有特色。

实际上在山区乡村中高的护坡司空见惯，完全是生活中的东西，这样的构图就把生活中美的东西灵活的运用起来了。

对景创作写生，第一要分析，第二要剪裁，第三要夸张，第四要组织，有些景物要认真细致的刻画，这是画面的需要，因为是主体部分。有时现实当中的景物因为有碍于画面的构成就可以舍去，有些需强调，有些要减弱或简化。主体要放在画面的主要或合适的部位，并且要用自己具有的画理知识和经验去完善加强主体部分。有时由于实景的局限和画面的需要而去造景，这个景不是凭空捏造，是我们以前的正确经验。例如：“京郊山乡”一画（25页）画面中农舍的实景排列组合都是最美的，房屋中间的小路远去，形态都很不错，如实的画下来，但前景没有衬托，组合不

了一幅完美的构图。画好房舍的组合顶多是一幅素材速写。我们将前景画上一些树丛，农舍、小路放在右景，远处一抹远山，这样构图就完整了。实际树丛部位是一个猪圈是不能入画的。又如：书中第14页图，这幅速写画的是京源线上拒马河岸边的一景。河边不远地方有一个小山坡，半坡上有一农家，农家依在一个石崖下，河对岸的大石头和石头上的树丛，一组组的景色。很有特点，很美，把两岸很美的景组合起来，这样就组合成一幅精美的画面。

三、创意速写中的构图

山水画创意速写的构图实际上，就是把山水景物的组合位置在速写时考虑出，灵活的确定下来。目前创作中的常用常见构图有这样几种形式：

1. C字形构图如：“22图”、“24图”“44图”等；
2. S形构图如：“27图”、“45图”等；
3. 甲字形构图：如“59图”等；

此外还有园形构图，满构图等。

以上几种构图可根据实际景色的情况灵活运用，当然再写生时还可以根据情景创造出更多形式的构图。但中国画构图中更重要的一点就是气韵贯通，笔走龙蛇。实际上，中国画的各种构图都遵循着气韵贯通的宗旨。这个气韵贯通一是笔墨气质要大气，一幅创作从画时开始到画完一幅作品，这中间首尾的气要通，一气呵成。笔墨的气质和人的气质修养，工夫都有关系。另一个就是构图形式上的气韵，在构图上布黑布白都有一个气的连贯问题，如书中（等12页图）京郊九渡村一景，山以细密的线组成，画面的黑色块和图下面树丛连接，使得黑的布局是贯通的。云气和房屋处理得松灵有透气之感。又如：（第13页图）“颐和园苏州街一景”，近树，远树的布黑连成一声，再加上近景的浮萍构成一个C字形。

实际景物中的群山有脉，房屋有组合，树有生长规律和走向，在作画时都要考虑到。有时按画面的需要山脉可以延长，一棵树

变成一组树，这都是画面黑与白的需要，要黑的形（树、山等）有连贯，白的气和空间有连贯，这种连贯以黑为主要，气韵的连贯要有主体，不可太分散，主体连贯其它的部分要根据画面而定。

四、钢笔速写的技法与体会

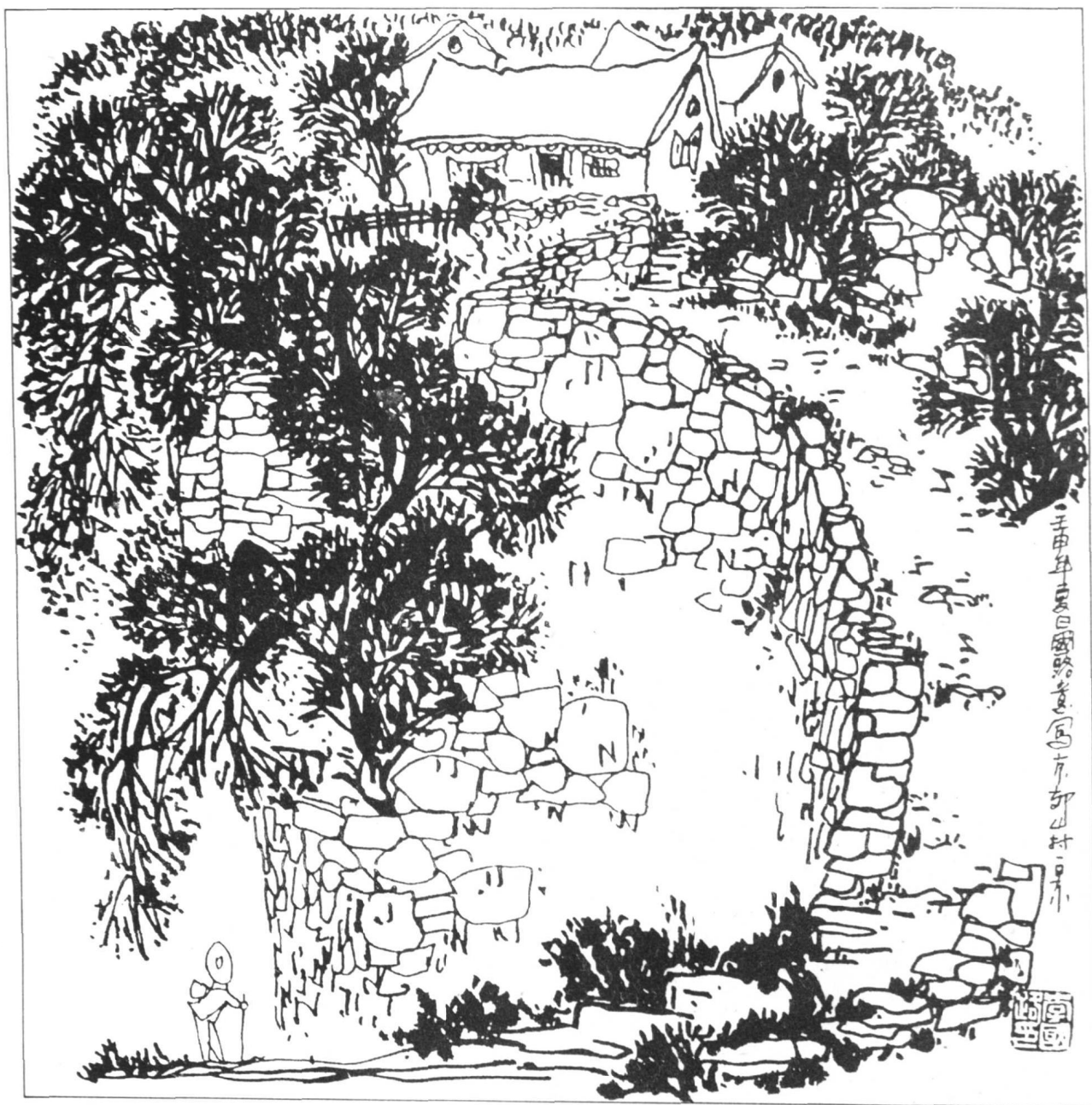
钢笔速写与毛笔速写有所不同，钢笔的速写线条更肯定，线条光华，但易出现线条流滑之感，画面线条组合最忌流滑。钢笔速写因受笔尖坚硬所限，画出来的线不是很丰富，不能像毛笔一样出浓、淡、干、湿、焦、飞白等线，但钢笔线肯定，用好一样有立度。钢笔同样出细线、粗线和墨块等（窝尖的速写钢笔），所以画起来也很方便。速写钢笔的笔尖可正用，反用，画树干的线可粗可细，树叶可用笔肚沾墨水直接画在纸上，这样有粗细相间的效果。钢笔线条的粗与细要根据实际景物和画面的需要而定，钢笔速写有时画得很细，象工笔，有时大刀阔斧，痛快淋漓，有时兼工带写，总之根据自己的情趣而定。为了使画出的速写既完整，构图又合理，在画钢笔画之前，可用铅笔把构图大体勾一下这样下笔就更准确，效果更好。

以上是编者画创意速写的一点体会和思路，写下来敬献给大家，如果此书能对美术工作者和广大业余爱好者有所帮助，特别是能提高初学写生者创作能力的话，编者将是最大的欣慰，望专家和读者给予批评指正。

编者

一九九五年于北京

图例

十渡山乡一景

京郊九渡村庄

颐和园苏州街一景

拒马河边