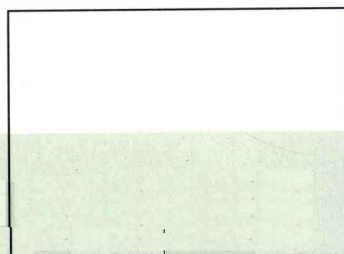
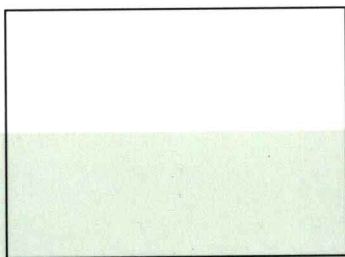

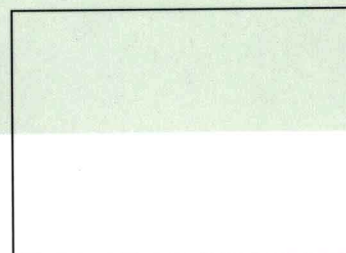
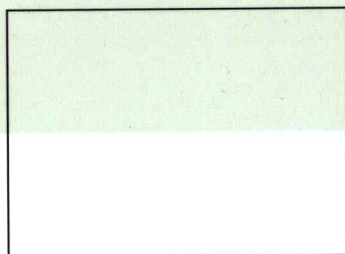
中央美术学院

中国画学院教师课图稿 山水写生篇

崔晓东 著

CHINA CENTRAL ACADEMY OF FINE ARTS

人民日报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中央美术学院中国画学院教师课图稿. 山水写生篇 /
崔晓东著. -- 北京 : 人民日报出版社, 2010.1
ISBN 978-7-5115-0005-2

I. ①中… II. ①崔… III. ①山水画: 写生画—技法
(美术) IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第232391号

中央美术学院中国画学院教师课图稿
山水写生篇

作 者: 崔晓东

出 版 人: 董 伟

责任编辑: 宋 娜 韩 莹

封面设计: 韩 莹 王志明

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京市金台西路2号

邮 编: 100733

发行热线: (010) 65369527 65369512 65369509 65369510

邮购热线: (010) 65369530

编辑热线: (010) 65369510

网 址: www.peopledaily.press.com

经 销: 新华书店

制版印刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

开 本: 787×1192 1/8

印 张: 6

印 数: 5000册

版 次: 2010年1月第1版

印 次: 2010年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5115-0005-2

定 价: 48.00元

中央美术学院

中国画学院教师课图稿

山水写生篇

崔晓东 著

序

中国画学院的前身最早可追溯到1918年国立北京美术学校绘画科，1922年改称国立北京美术专科学校的国画系。中国画系在经历了多年系统化的教学积累后，2005年中国画学院成立，现拥有一支继承、弘扬中华民族精神为特点的堪称全国一流的教师队伍。《中央美术学院中国画学院教师课图稿》系列丛书充分体现了中国画学院的教学大纲“传统为本，兼容并蓄，教学相长，鼓励创新”和“三位一体”的教学原则。本套丛书的作者都是中国画学院现任的中青年骨干教师，各位教师根据各教研室教学特色和各专业的特点，经过多年的艰苦努力撰写了这套中国画技法丛书。其中包括线性素描篇、工笔人物临摹篇、写意花鸟临摹篇、山水临摹篇、山水写生篇、工笔花鸟篇、工笔人物写生篇、书法篇、水墨人物写生篇等等。虽然是教师个体教学实践经验的总结，但是基本体现了中国画学院的教学面貌。丛书多角度的阐释中国画教学，内容涉及有步骤的技法分析、教师现场指导学生作画全过程、结合教学实践对中国古代经典绘画作品的解析等，也是中国画学院在教学上一次较大规模系统化的总结。在充分体现中国画学院教学特色的同时也彰显了各位中青年教师在艺术上和教学上的独特风采。在中国画教学越来越多元化的今天，各位教师能坚持传统不忘创新，及时总结教学中的经验，并利用课余时间编撰成书，为我们培养出以学养、才识、人格、创造为一体的能适应社会多方面需要的中国画专门人才提供了内容新颖，风格独特高等院校的美术教材。

中央美术学院中国画学院院长 唐勇力教授

2009年11月2日

关于山水画写生的观察方法

山水写生是一种综合能力的训练，首先要培养学生热爱大自然，用自己的心去感受大自然。中国的文化传统是讲人和自然的和谐，艺术创作把解释和表现自然与人的内在精神作为最高境界。古代的画家是非常重视对大自然的感受和向大自然学习的，很早就提出来，“澄怀味象”、“传神写照”、“学穷性表、心师造化”。唐代张璪总结前人的经验的基础上，提出了“外师造化，中得心源”的主张，是对中国画审美意象和艺术创造过程的高度概括。以自然为师，就是体会大自然的精神，找到大自然精神和人类精神生命的契合点。要培养学生对大自然始终有一种新鲜的、敏锐的，同时又应该是独特的感受，宋人郭熙谈及对四季的感受时说：“春山艳冶而如笑，夏山苍翠而如滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡”。他谈到季节变化给人心情感受时说：“春山烟云连绵人欣欣，夏山嘉木繁阴人坦坦，秋山明净摇落人肃肃，冬山昏霾翳塞人寂寂。”他的感受形象、生动、细微。气象万千，丰富而无限的大自然是人的精神家园，全身心地投入其怀抱，可以得到艺术的灵感和心灵的净化，这也是山水写生课最重要的教学内容，使学生能有“望秋云，神飞扬，临春风，思浩荡”，那样一种想象力和审美意识。

在感受自然的同时，要引导学生理解中国画的观察方法，中国画不同于西方绘画的观察方法，即被称为“散点透视”。即不把视线集中在一点上，视点 is 移动的，不确定的，古人有“山形面面观”、“山形步

步移”、的观察方法。还有“远看取其势、近看取其质”，就是全面、本质的认识自然、把握自然，而不仅仅是眼前看到的、局部的自然。把山川、丘壑、云水、林木、房屋等等处于不同时空的内容都纳入你的把握之中，整体的把握它们之间的相互关系，要培养取舍和概括能力和想象力。

要培养学生认识、理解大自然的形态和生长规律，了解并研究山川、林木等等的结构和生长规律，山川的形态、体积、山和山之间的联系，对自然规律的深刻把握，是一个画家最重要的基本功和生活积累，在认真研究、理解的基础上又要学会提炼概括，把你所要表现的对象变化成为一种艺术形象。例如研究山石和树木关系的一幅写生，是在很近的地方观察树木的结构和生长关系，以及树和树之间的关系，同时也可以仔细的观察山石结构，对复杂的山石关系进行提炼概括，然后研究如何来表现。对景写生是研究自然规律最好的方式，没有对自然形态和自然规律的深刻理解，就无法将山水画发展到一个很高的水平和境界。

在大自然中选择什么样的对象和角度来表现是写生首先遇到的问题，古人认为在大自然中能够作为表现对象的景色：“十无一二”如何寻找表现对象，是一个认识 and 发现的过程，也是和大自然交流的过程，要学会在平凡的景物中去发现美，挖掘美。首先是景色打动你，能被打动，才能产生激情，才能有表现的欲望，你画的开心，有激情，才有可能打动别人。之后

要考虑是否适合中国画来表现，中国画有他的优势，同时也有它的局限性，笔墨的语言是否适合来表现，这是事先必须考虑好的，然后要考虑是否适合你表现，你是否有能力把握这样的场面，你怎样来处理这样的画面。

山水画不是一个写实的艺术形式，这是由于中国画的艺术传统和工具材料的特点所决定的，不是你眼睛看到的东西都能画到画里面，所以山水画不能照抄对象，要对你写生的对象提炼概括，首先要表达你的追求和感受，你的追求和感受就是大自然的精神和你的情感的契合点，即古人所说的“传神写照”。第二要组织画面，黄宾虹讲：

“天地之阴阳刚柔、生长万物、均有不齐，常待人力补充之”。就是说自然的形态经过艺术的加工，才可能更加完美。第三，要对自然形象进行归纳概括，比如山石要分清脉络，树要概括出疏密，姿态，山有高低错落，水有远近源流，这样才能成为艺术形象。

培养学生在面对大自然的时候要有新的发现，回顾美术史上的绘画大师，他们的很多创造，都是在对大自然的观察、体会中有了新的感受和发现之后所产

生的。艺术的每一次变革，都有人们对大自然的重新认识。如宋代范宽，长年生活在终南山、太华山。

“居山林间，常危坐终日，纵目四顾，以求其趣，虽雪月之际，必徘徊凝览，以发思虑。”她全身心地投入到了山水林泉之间，在与大自然的融合中，体验和发现山川的意趣和风骨。在这个基础上他创立一种表现北方山水的新的表现形式和一整套语言系统，即被后人称为“雨点皴”和“豆瓣皴”的一类点子类的皴法，这种皴法的创立和运用，确立了范宽在中国绘画史上的地位，成为“标程百代”的语言系统，对后来山水画的发展产生巨大的影响。董源在表现江南平缓丘陵时创造了披麻皴，开创了文人画的新纪元，元代四大家都是在这个基础上发展起来的。李可染先生将西方的写生方法融入了山水绘画中，通过表现逆光的山和树，拓宽了中国画的表现领域，建立了现代的观察和写生方法。以上种种都说明，很多的东西在屋子里是想不出来的，要到生活中去体验和发现，发现新的东西，没有被前人发现的、有自己独特感受的东西。这也是艺术创造的必经之路。

山水写生中的 笔墨语言表现

一、对笔墨语言的把握

1. 用毛笔对景写生, 要对水墨画的笔墨语言和艺术规律有一定的基础, 要有相当的笔墨经验。古人在总结学习步骤时讲, 学画应“先以古人为师, 继而以造物为师, 最终当以新为师。”——董其昌 按照他讲的规律, 要在学习传统之后再向大自然学习, 要有传统的基础。中央美术学院国画系的教学实行“临摹、写生、创作”三位一体的教学原则, 也是将临摹

放在写生之前, 这些都是经过长期实践总结出来的规律, 所以临摹课应于写生课之前, 让学生先学习临摹, 掌握中国画的形式规律, 语言规律和艺术规律。如果学生对这些东西知之甚少, 那这种写生是没有办法画好的。

2. 通过写生要使学生了解古人在生活中对大自然的感受, 怎样进行提炼概括, 如何加工成艺术形象, 要分析研究前人将自然形态转化成艺术形态过程和方法。《乌龙寨写生》画中表现的是湖南张家界的一处景色“乌龙寨”其山势结构有些像宋人的山水画, 逐以宋人的画法写生此图, 通过写生可以体会到前人是如何对自然山川进行提炼概括的。

3. 要在山水写生中让学生熟悉, 掌握和运用中国画的艺术规律和笔墨技法, 比如中国画的观察方法, 构图方法和规律, 灵活的运用各种笔墨语言, 皴、擦、点、染的各种方法, 而且能够活学活用。能将前人的经验和自己的感受相结合, 并能创造性的发展前人的成果。

崔晓东《乌龙寨写生》

《十渡写生》十渡属太行山余脉，有太行山的特征，山顶平，生有草和杂树，山不太高但很陡，以碎石为主，画这幅画时，坐在对面山的半山腰，视点较高，这样可以看到后面的山，而在低处则看不见。用笔和皴法借鉴了宋代李成的方法，以中锋为主，方圆并用，皴法是多遍完成，以表达山的那种凝重、浑厚、苍茂的感觉。借荐古人的方法时要结合表现对象和自己对对象的感受，不能机械的照搬。

崔晓东《十渡写生》

二、山川和笔墨的关系

1.对景写生应处理好山川与笔墨的关系,山川和笔墨的关系,也就是内容与形式的关系,首先要用笔墨来表现山川,作为一件优秀的山水画艺术作品,必须表现出大自然的山川风貌,万千气象及无尽的神采,面对自然山川,要有丰富的感受和想象力,要学会对对象的把握、提炼、加工,进而要把山川变成笔墨,把自然形态变为艺术形态,要表现出作品的艺术价值,笔墨价值和审美价值。

2.写生中容易出现的问题是,有的写生仅仅把笔墨看成一种素描或造型的手段,用来描摹照抄对象,削弱了笔墨的审美价值和相对的独立性和表现性。另一种倾向是只强调笔墨,而忽视大自然的感受和表现。所以山水写生不能仅仅看像与不像,不能被自然所束缚,也不能只重形式,而不要内容和感受。山川和笔墨的关系是相辅相成的关系。

三、感觉与经验的关系

1.写生中要有新鲜的,独特的感受,有的同学缺少这样的感受,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,画面缺少对大自然新鲜的感受,因此作品缺少生气,活力和感染力。这种情况,必须改变自己的观察方法,加强对大自然的感受,去掉一些自己固有的习惯,做到如古人说的“澄怀味象”。

2.另一个问题是在写生时没有经验和方法,中国画是用笔墨来表现生活,你必须对笔墨这种绘画语言有相当的把握,在面对大自然时要找到一种适合表现对象也适合自己的表现手段和方法,如果没有或者缺少表现手段和办法,那么很难将一幅写生画好。因此,当自己没有方法的时候,可以学习,借鉴前人的方法,也可以借鉴前人的笔法、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,要这些方法为你服务,不是相反。要学习,利用前人的智慧。在这个学习的过程中,不断充实,完善自己。要鼓励学生有自己独特的感受,建立自己的表现手法,同时也支持学生学习,借鉴别人的方法,这两点也是互相补充的。

山水写生的步骤

选景

选景是写生的重要环节之一，选景的原则，首先是能打动你的景色，这种景色不论是很美的，还是平凡的，要学会在大自然中发现美，同时要学会在平凡的景色中去表现美。古代画家在选择表现对象时是选择他心目中的理想，比如宋代郭熙在《林泉高致》中讲：

“世之笃论，谓山水有可行者，有可望者，有可游者，有可居者。画凡至此，皆入妙品，但可行可望不如可游可居之为得。何者？观今山川、地占数百里、可游可居处十无三四、而必取可游可居之品，君子之所以渴慕林泉者，正为此佳处故也，画者以此意适，而览者又当以此意之。此之谓不失其本意”。

可游可居之地，就是古代文人心目中的理想之地，画家要表现这样的理想，就要寻找，选择这样的地方。选择心目中理想的和打动你的景色，这是选择写生对象的第一个原则。第二，要考虑山水画笔墨语言特点和优势，适合中国画的笔墨语言表现，能使这种语言能得到充分的发挥。第三，要考虑自己把握和控制画面的能力，你能否驾驭这个画面。学习写生的过程，应由简单到复杂，要循序渐进。在选景的过程中要“饱游沃看”要多观察体会，不要不加分析选择，坐下就画，另外，人对事物的认识有一个过程。在很多的情况下，对美的认识是随着写生的过程不断加深的，所以在选景的过程中，要考虑到这一因素。

构思

在确定写生的对象后，要开始考虑如何画，如何构图，如何安排画面的内容，中国画讲“意在笔先”，首先，要对描绘的对象深入的观察理解，有一个深入的把握和了解，不要急于动笔，第二，要考虑画面的处理，这涉及到如何选择，提炼，取舍，不能照抄对象，对大自然要有自己的认识和理解，有自己独特的表现。第三，要考虑笔墨的处理，怎么处理，用什么样的方法。最后，要考虑画面最后完成的效果。在构思的过程中要发挥自己的想象力和创造性。一幅画要有神采，气韵，给人艺术上，精神上的享受。是表现一个比较大的场面，还是表现一个局部的山势，在处理方式上是不一样的，处理大场面，要考虑对

象各个部分的关系，考虑环境之间的关系。而表现一个局部的山川，要考虑山川本身的形状、结构、质感等等。画大场面考虑的是结构形体和环境的关系，而画局部的山川，更多的是考虑形状和笔墨的关系。

起稿

起稿时可以铅笔，也可以直接用毛笔，用铅笔时要轻，隐隐约约能看到就行，画重了，在宣纸上不易擦掉，有些比较细的东西，比如建筑、用具、人物等等，可以用铅笔打一轮廓，用铅笔起稿，不要太具体，过于具体，会影响笔墨的发挥。用毛笔直接起稿时，即要考虑对象的轮廓，又要考虑用笔，考虑中国画笔墨语言的表现力。写生时心要静，下笔之前要考虑好，做到“笔无妄下”。画的时候从局部入手，但心中要有画面的整体，局部要服从整体。

深入

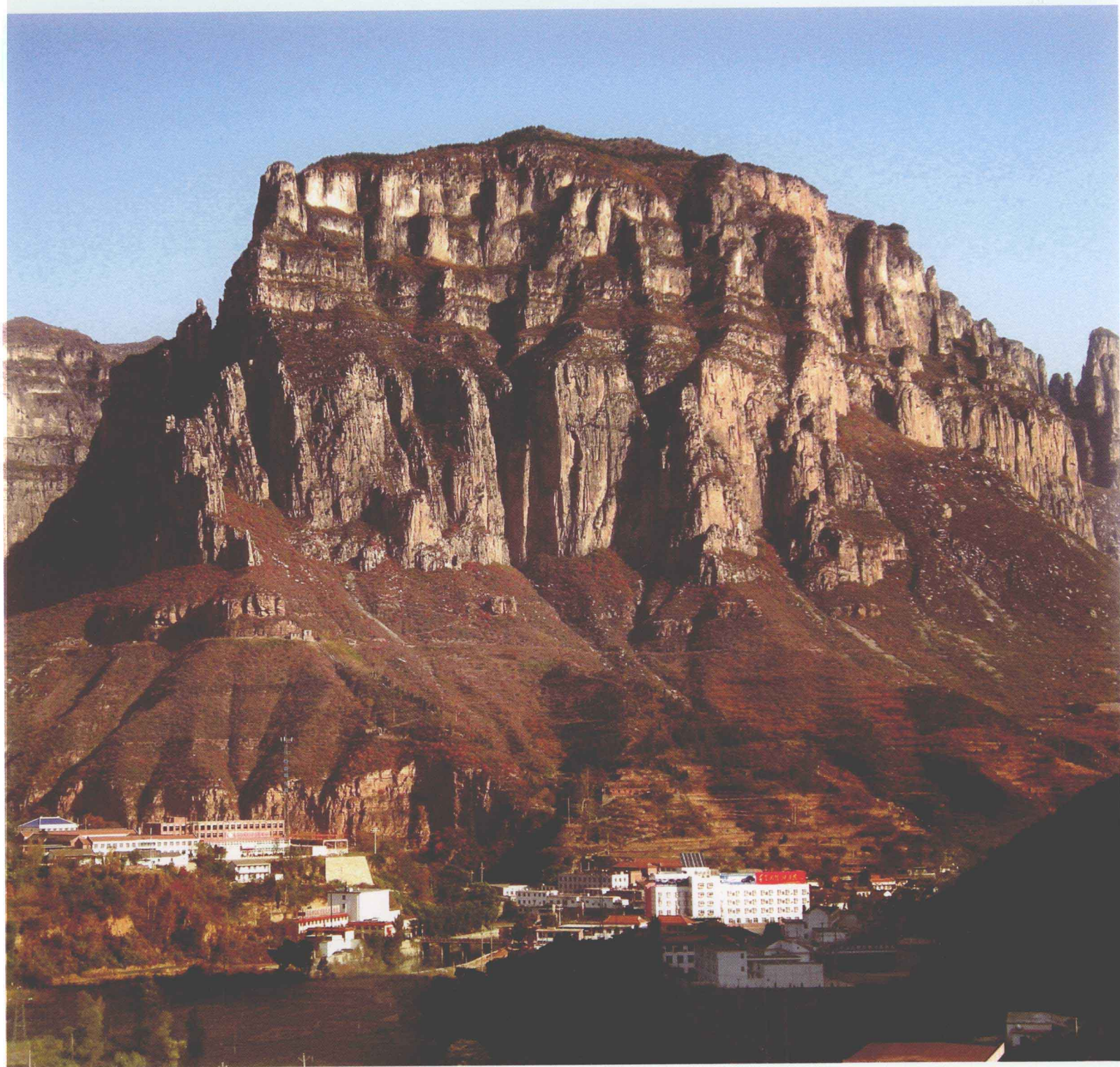
在深入的过程之中，应该注意四个问题，第一，对对象的表现要充分、深入、细致，要表达出对象的形状、结构、内在的精神，要准确，生动，既要避免刻画死板，也要防止不充分，不到位。第二，要注意大关系，注意整体，要注意各个部分的相互联系，相互的作用，要注意主次关系，注意虚实、疏密、黑白、开合等等的对比关系。即要有变化，又要统一。第三，注意山川和笔墨的关系，即要充分的表达对象，又要表达笔墨语言相对的独立性。这两方面都不可缺少。第四，写生时要保持很静的心态，作画时要细致、认真，在大自然面前要有一种踏踏实实，恭恭敬敬，老老实实的态度，作画最大的敌人就是潦草，不认真。

收拾整理

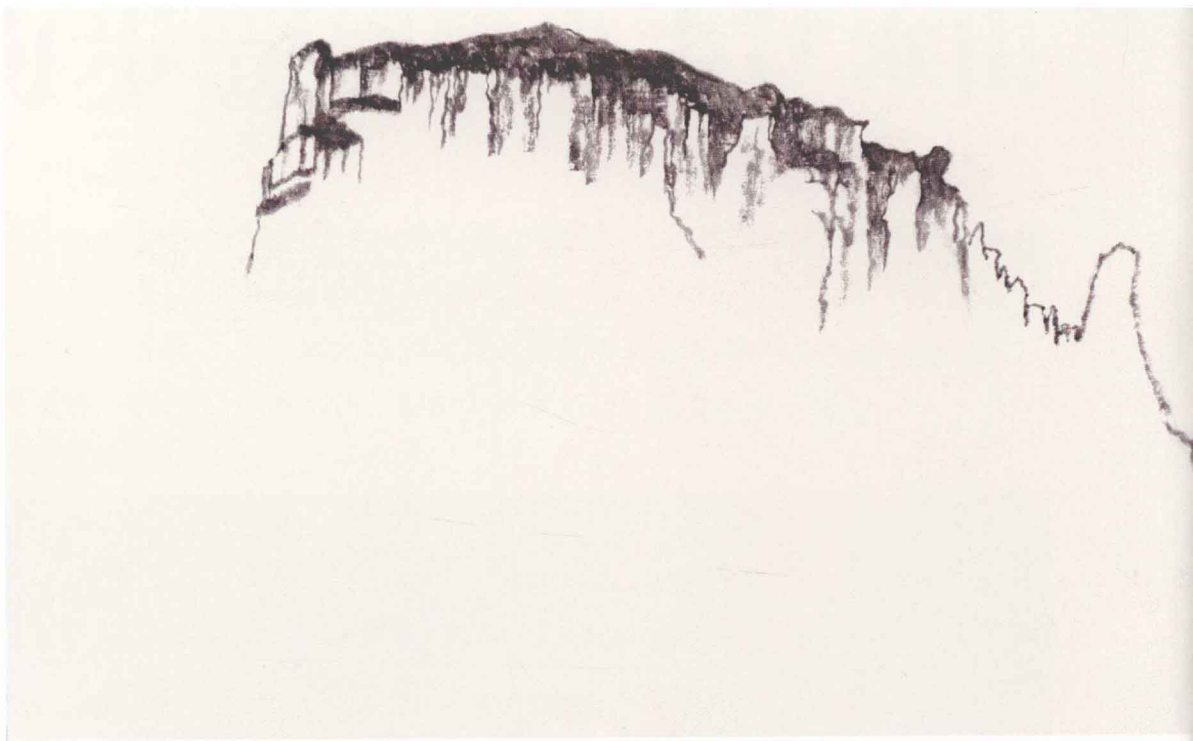
最后的整理是画面最重要的一个环节，是“画龙点睛”，古人有“大胆落笔，细心收拾”，是说最后收拾整理画面要仔细小心，不可粗心大意，要多看少动笔。画面的最后的收拾整理主要是调整画面的关系，调整关系包括：画面的整体关系，形体关系，结构关系，空间关系，黑白关系，笔墨关系，色彩关系，虚实关系等等，通过调整使画面主题突出，生活气息浓郁，笔墨气韵生动，达到一个完美的，自己理想的画面效果和意境。

山水写生步骤图

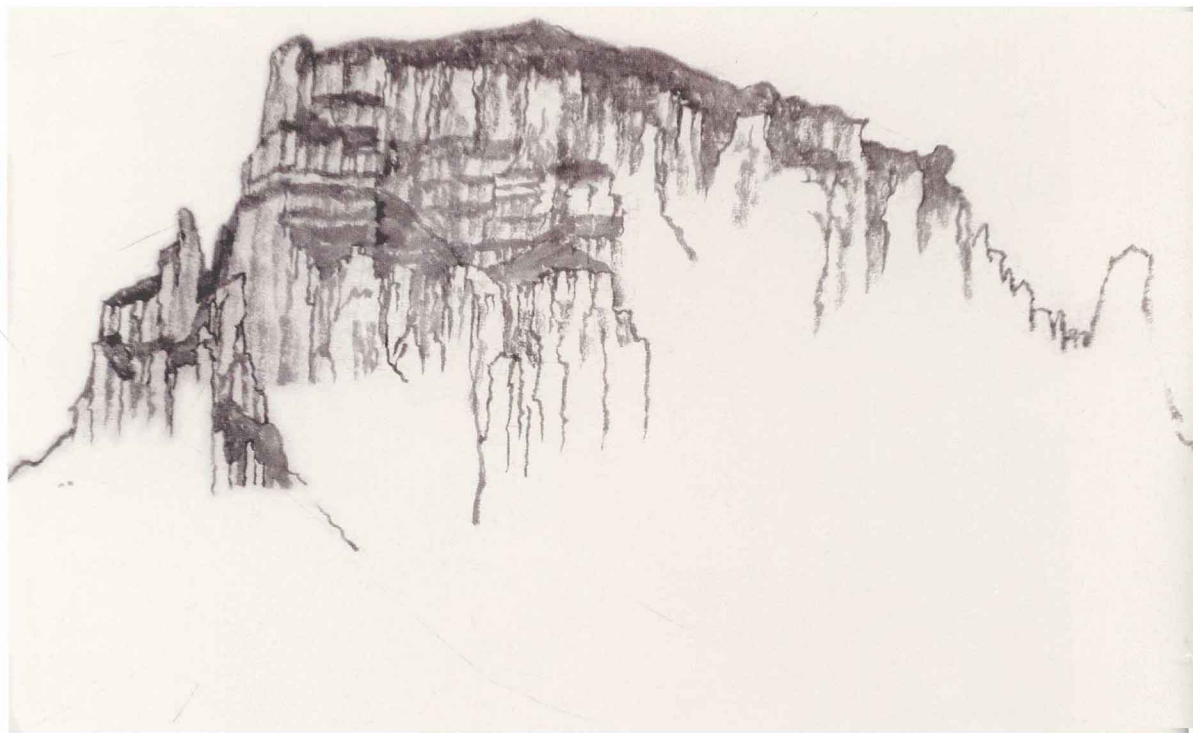
太行山写生之一

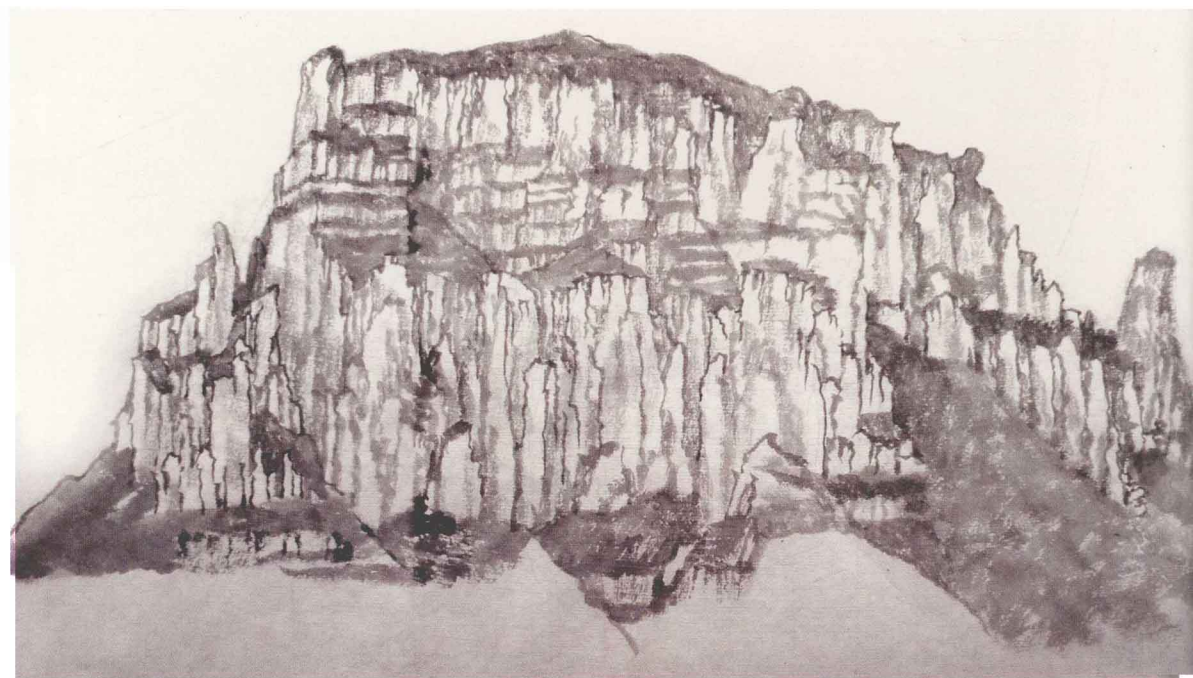
一般情况下，写生入手先画最重要的部分，这幅画重点是山石，是这幅画的主要部分。在构图、布局确定后，先从山石的顶部画起，画的时候首先注意山的形状和山的内部结构。勾山石的用笔要重、要挺拔。

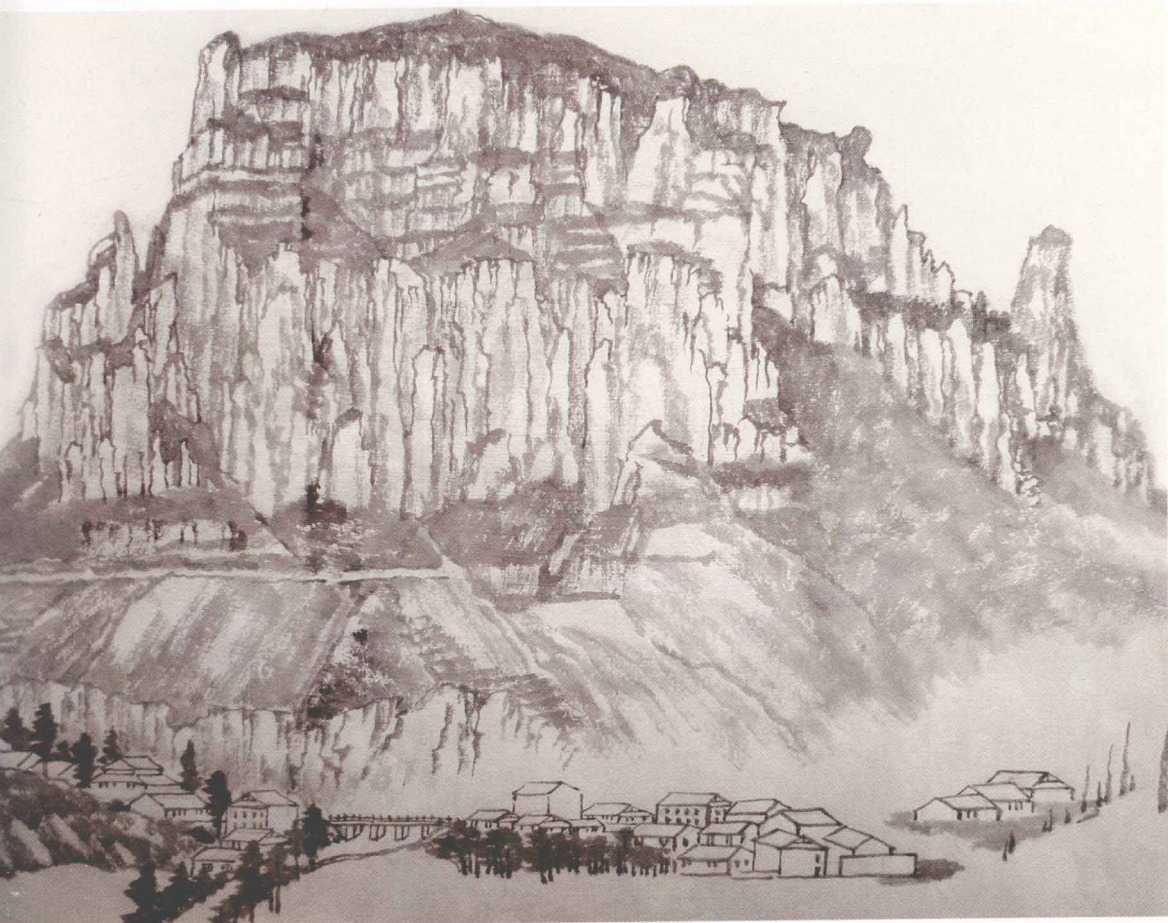

画山石的内部结构要注意山石的形状、山石间相互的关系，包括虚、实、疏密、方圆取舍等方面的关系。同时要注意山石和树草方面的关系，考虑笔墨的轻、重、缓、急，干、湿、浓、淡。

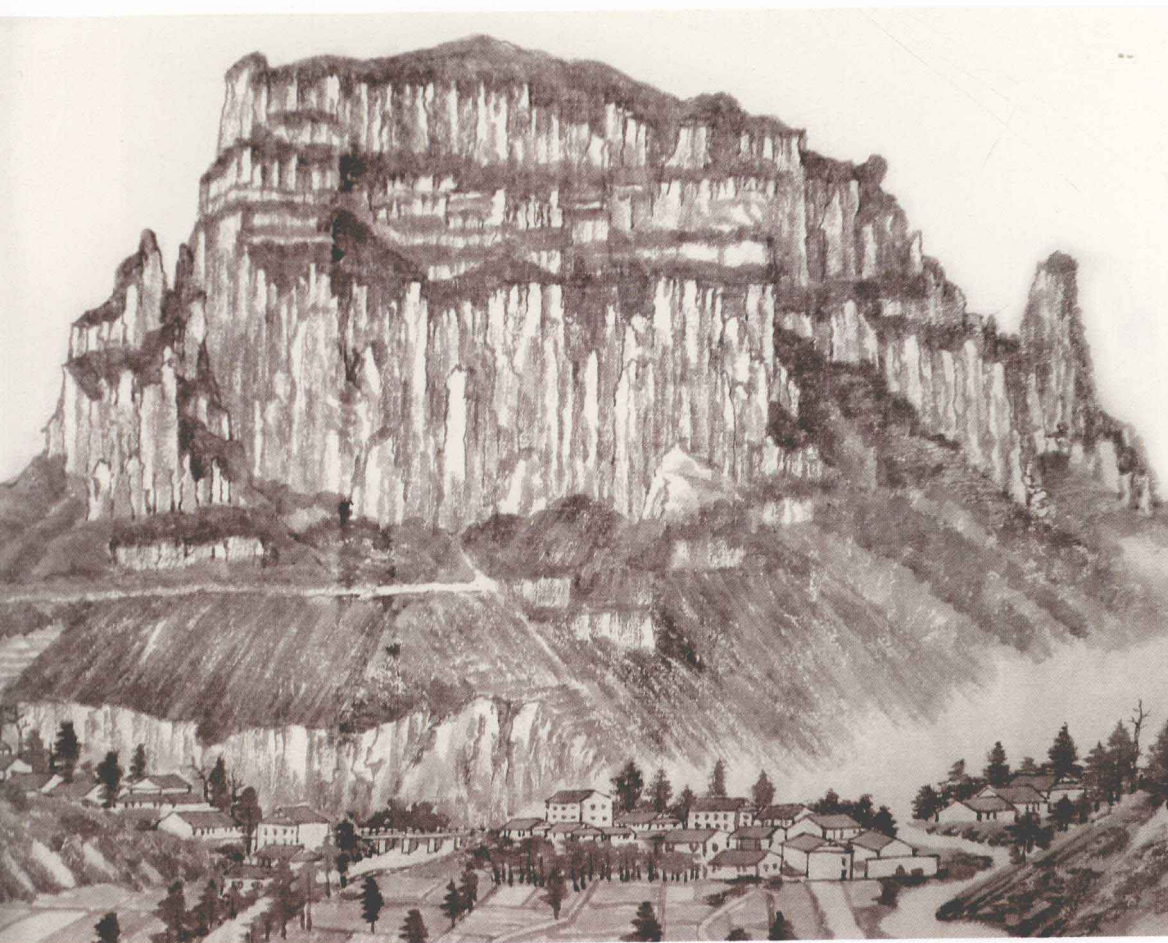

布局的阶段注意山石的整体关系，要时刻不忘对自然的印象和感受，将这种印象和感受保持到画作完成。

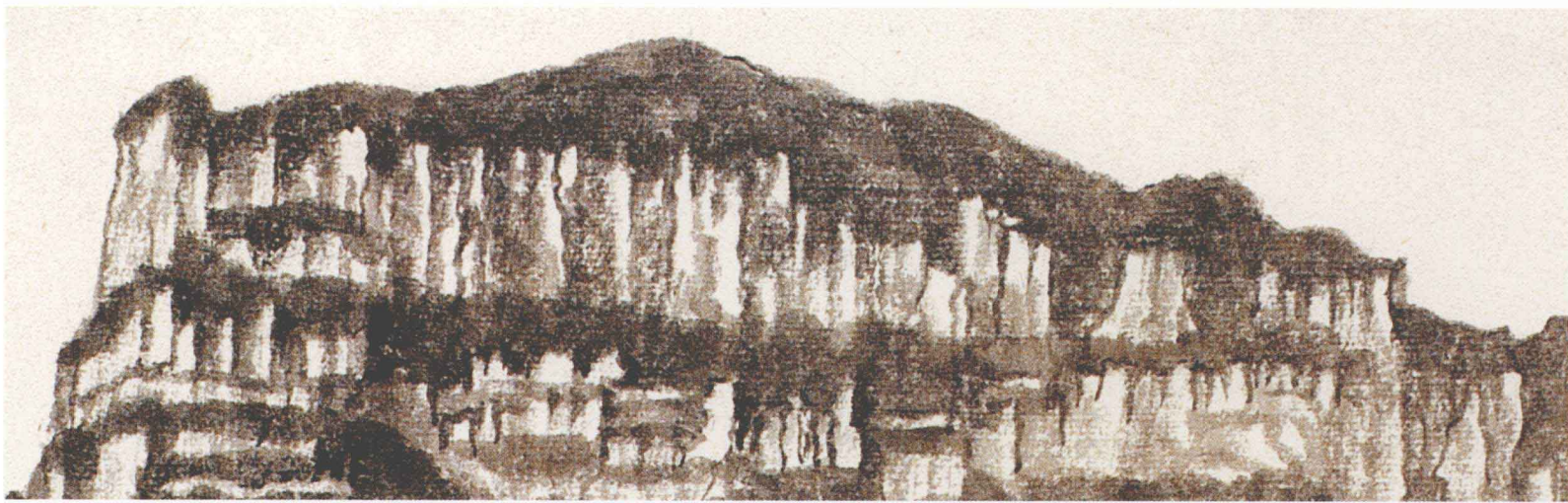
这个过程开始画下面的房屋，林木和环境。这一步骤要注意山和周围环境的关系。这里包括比例关系、对比关系、环境之间的协调关系和笔墨关系。

到这一步大的框架和笔墨关系基本完成，主要是调整笔墨关系。一是大的笔墨关系从画的整体上考虑，同时也应注意每个部分的笔墨关系。笔墨要求表现出对象的气势、神采、精神和笔墨的气韵及丰富性。

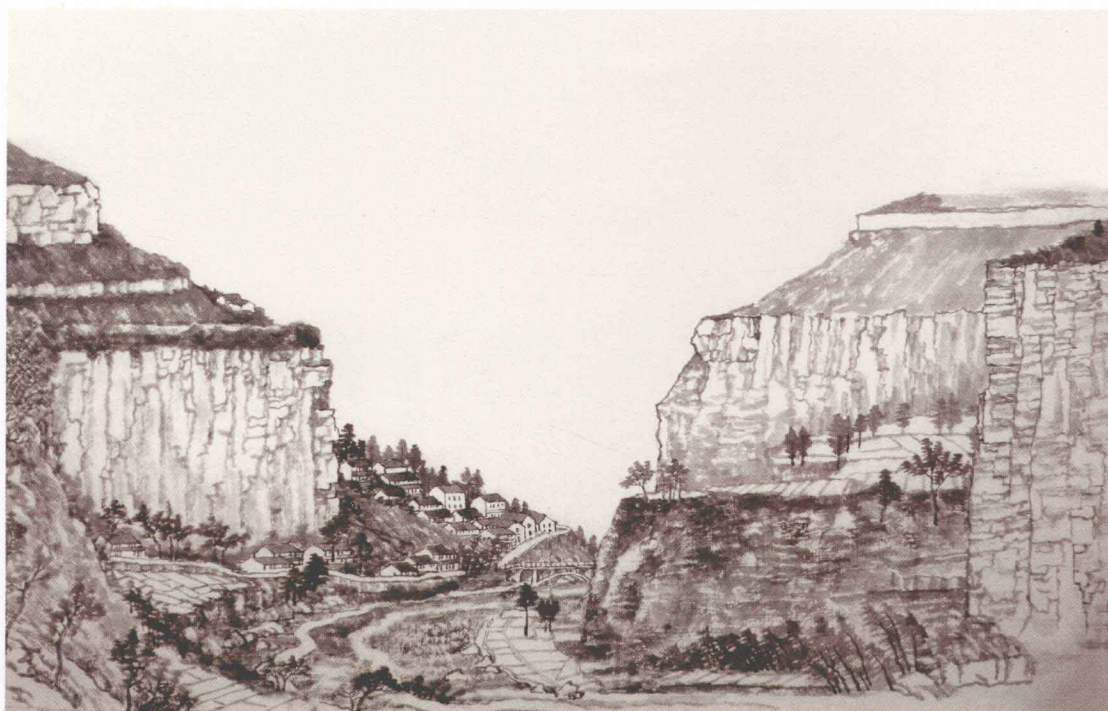
▲ 深入完成。

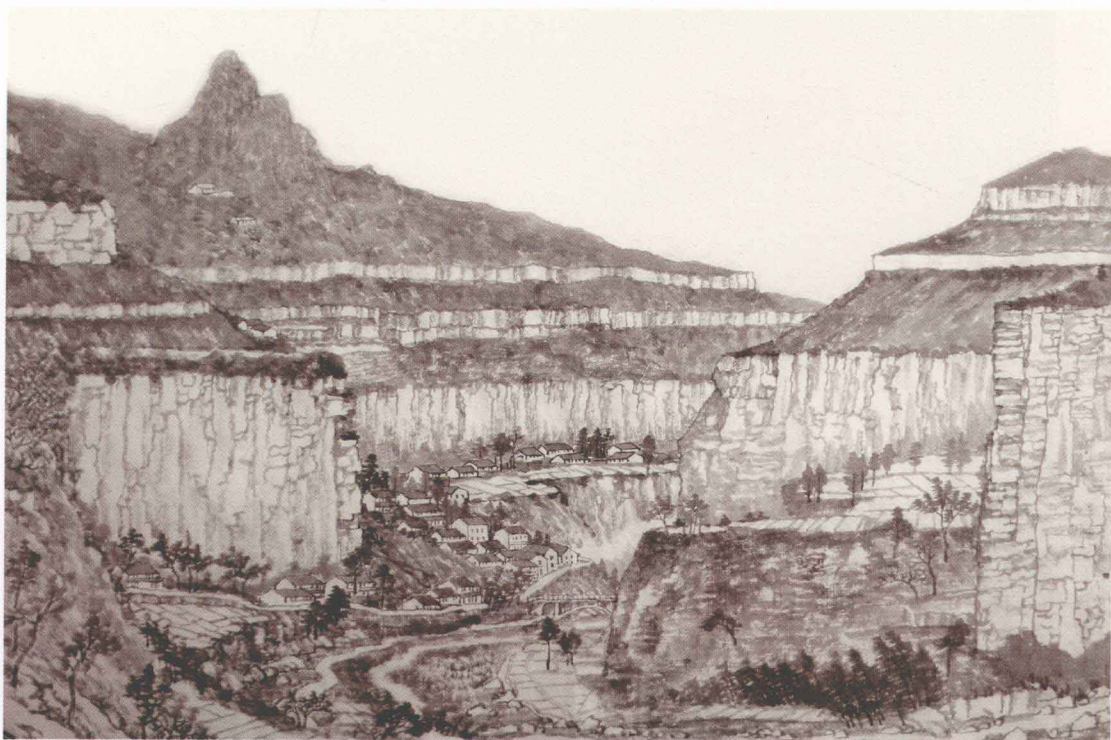

▲先定画面的布局、气势，对自然的印象要有取舍，要概括。再很多情况下都不能完全按照自然景象照搬，这是中国画的特点所决定的。有些景色要根据画面的需要进行调整。用笔、落笔要注意大的结构关系，整体关系。尽量简洁、洗练、明确。

到这一部画面关系和笔墨关系基本完成。尽量保持保持对自然的感受和画面整体效果相协调。在保持大的关系的基础上保持画面局部的丰富性。因为考虑上颜色的因素，墨色要留有余地，不用画足。准备上颜色的地方要少上墨。

上颜色要根据对自然的感受和画面的需要。颜色首先要表达你的追求和感受，然后要和墨结合，不要影响笔墨的效果，颜色要单纯、明确、协调。

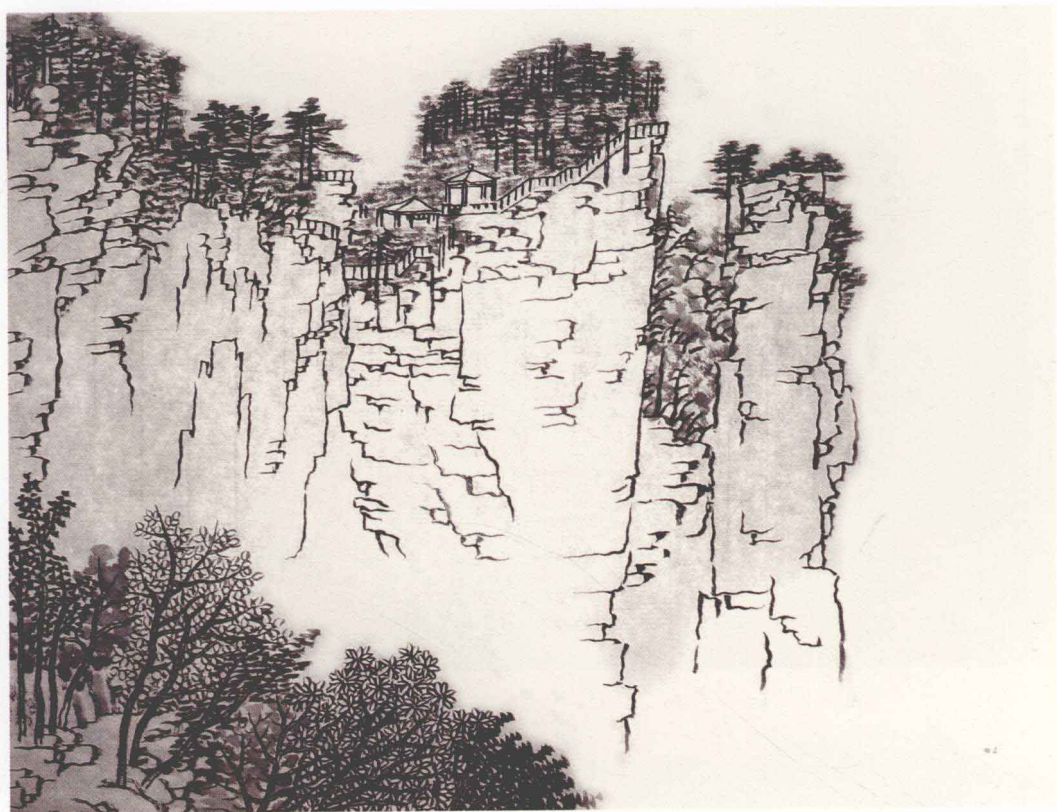

颜色上完后还应用墨色加以调整，使画面更为深入。这是画面最重要的环节，画面要以墨色为主，以墨色统帅全局。

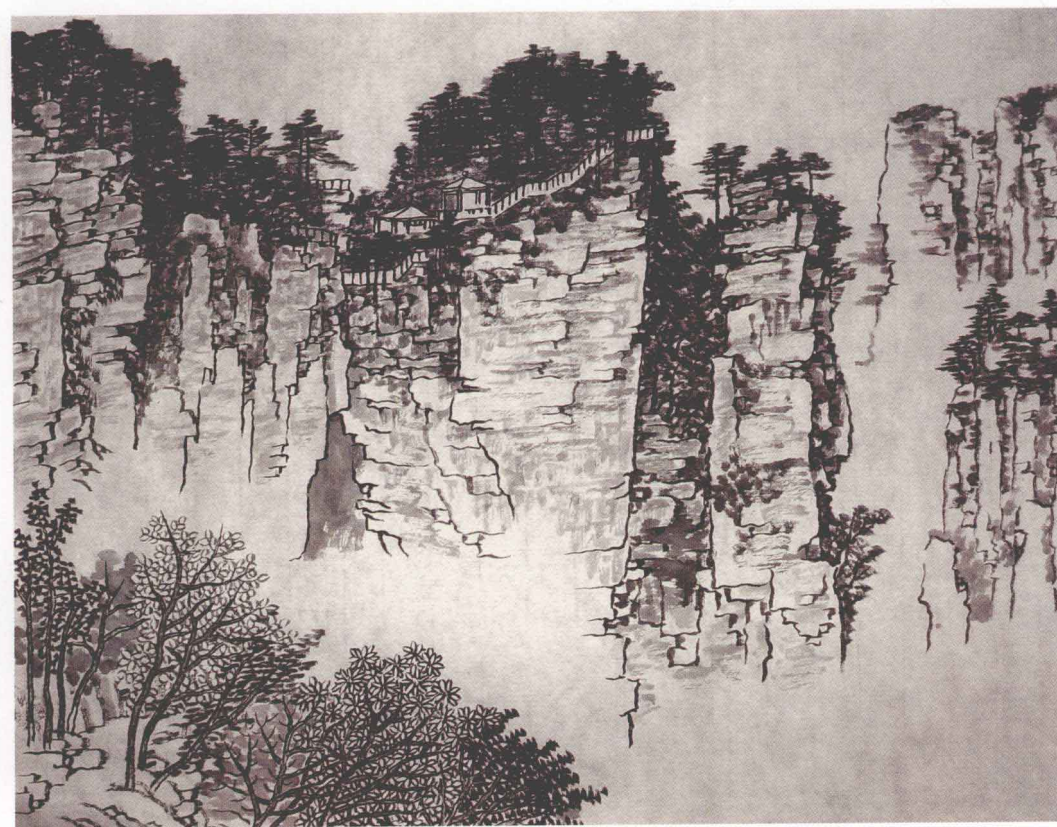

张家界写生

此幅是在湖南张家界的一幅写生，下面将这幅写生的步骤分段介绍一下。写生的方法和步骤应根据表现对象的不同而产生不同的变化，此幅的方法步骤仅供学习写生时参考。

◀步骤一：先用笔勾出林木，山石的形状，轮廓，结构，质感，勾勒时要注意；山石的勾勒应方硬，树木要圆润。要注意笔墨的干湿浓淡，用笔的清重疾徐。用笔既要扎实又要灵动。

◀步骤二：在勾勒的基础上用比较干的淡墨皴出山石的结构和质感，皴时要顺着物体的方向，可先淡后重，也可以先重后淡，山头的树再横点一遍，使林木更加郁郁葱葱，点的时候，不要重复前笔，两遍之间要错开一点，一般先淡后重。