

国画基础教程
山水画临创图典

应景篇

YING JING PIAN

临创
图典

许惠南 著

国画基础教程 山水画临创图典

应景篇

YING JING PIAN

临创 图典

许惠南 著

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

山水画临创图典. 应景篇 / 许惠南著. —南京:
江苏美术出版社, 2010. 6
国画基础教程
ISBN 978-7-5344-3146-3

I. ①山… II. ①许… III. ①山水画—技法(美术)
—教材 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第119921号

策划指导 徐华华

责任编辑 王左佐

装帧设计 吕 城

责任校对 吕猛进

责任监印 贲 炜

书 名 山水画临创图典——应景篇

著 者 许惠南

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京市中央路165号 邮编210009)

集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>

经 销 全国新华书店

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 南京新世纪联盟印务有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 6

版 次 2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-3146-3

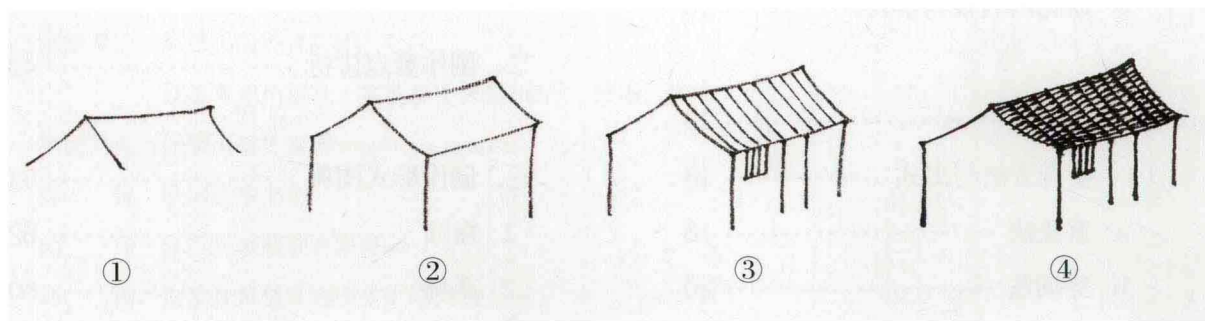
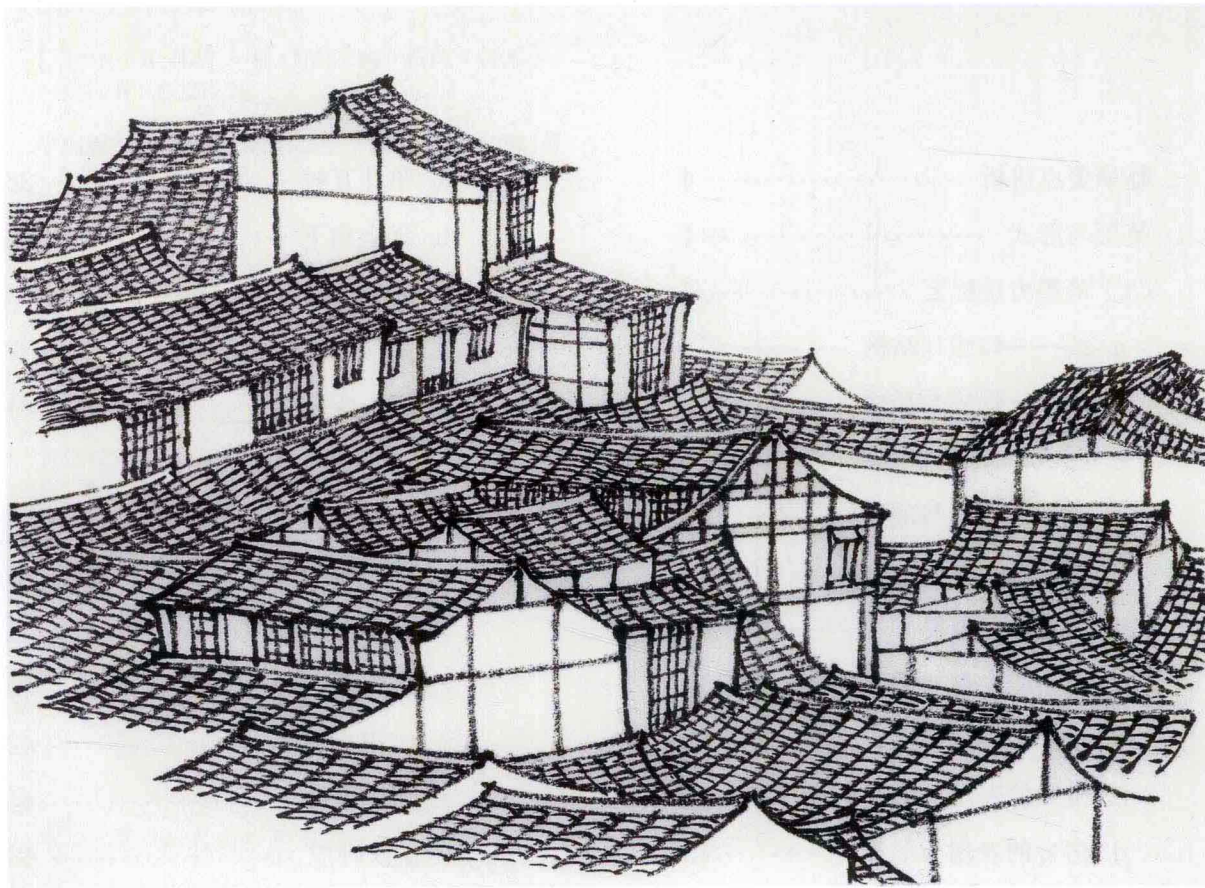
定 价 26.00元

目 录

一、临摹要点讲析	4	a. 争让互衬	26
1. 笔墨与形式	4	b. 承上启下	28
(1) 笔墨方法提要	4	c. 繁复简洁	30
a. 线——勾线与结构	4	d. 虚实相映	32
b. 皴——形式与质感	6	e. 统一变化	34
c. 墨——节奏与气韵	8		
d. 点——情景与醒题	10	3. 衬景与布局	36
(2) 表现形式举要	12	a. 开合转接	36
a. 人物的表现与形式	12	b. 曲折迂回	38
b. 车船的表现与形式	13	c. 分割穿插	40
c. 桥梁的表现与形式	14	d. 疏密交叉	42
d. 房舍的表现与形式	15	e. 透视取舍	44
e. 动物的表现与形式	16	f. 主次呼应	46
2. 整合与形态	18		
(1) 整合方法与形式	18	二、创作要点讲析	48
a. 重叠法	18		
b. 穿插法	20	三、创作形式图典	52
c. 分解法	22	1. 扇面	52
d. 组合法	24	2. 条屏	60
(2) 形态表现方法	26	3. 中堂	68
		4. 横披	82
		5. 斗方	88

一、临摹要点讲析

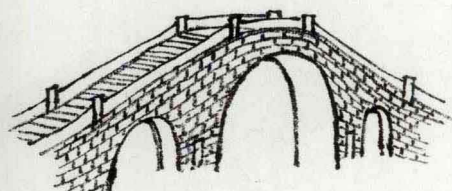
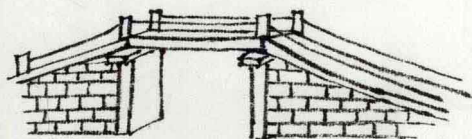
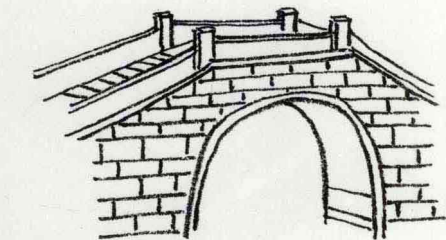
1. 笔墨与形式

(1) 笔墨方法提要

a. 线——勾线与结构

线是中国画表现的基本手段，最常用的是勾勒物象的轮廓。线条应当具有体现书法的书写性，即所谓的提、按、顿、挫等，不能使用碎线条描摹。在表现近、远景时，线条也有相应的变化，近景线条粗、墨色稍重，远景线条细、墨色稍淡。

④

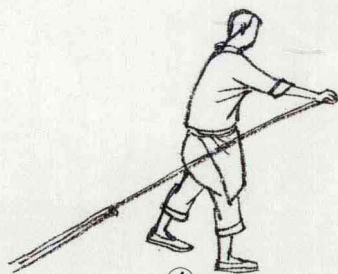

①

②

③

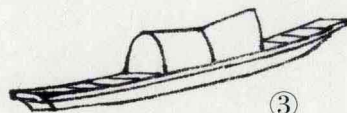
④

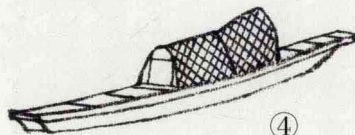
①

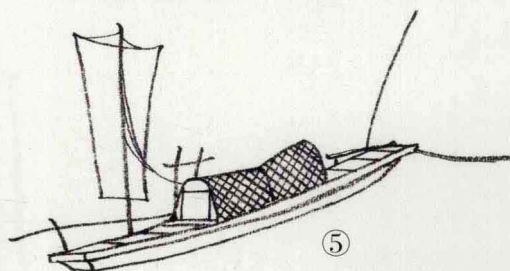
②

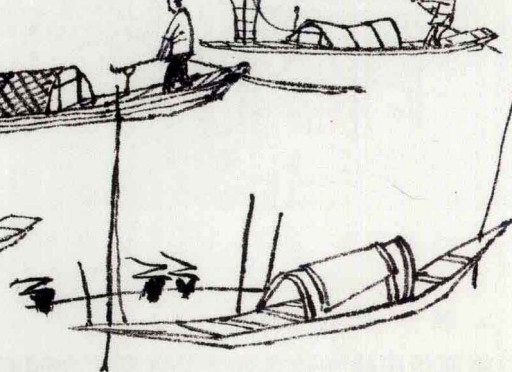
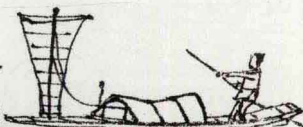
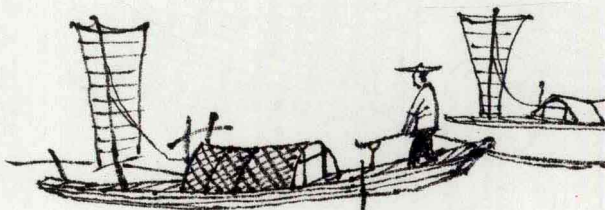
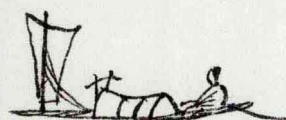
③

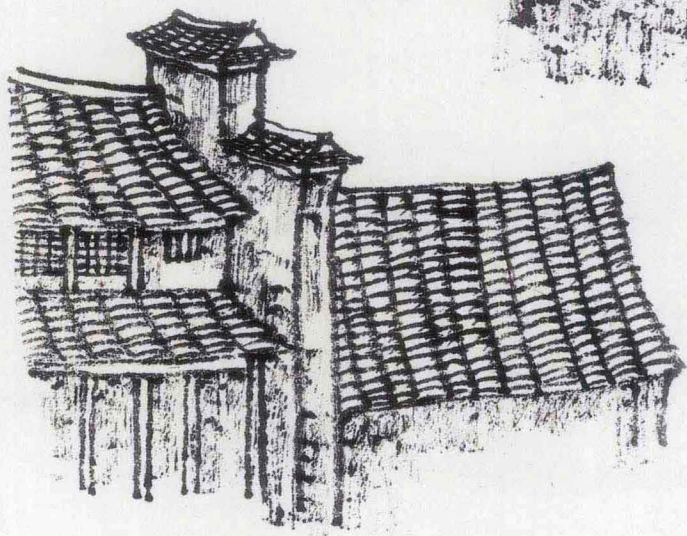
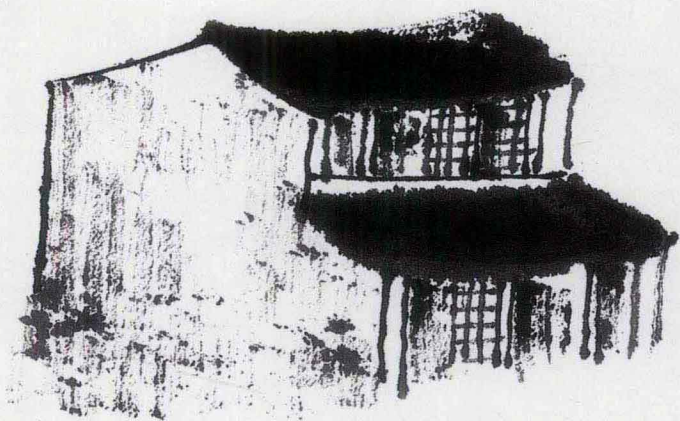
④

⑤

应景中的建筑物有特定的规律结构，在刻画时不能一味地复制其原貌，而是需要我们认真归纳和取舍，根据画面的内在精神和趋势，插入对应的配景，则往往能达到意想不到的效果。

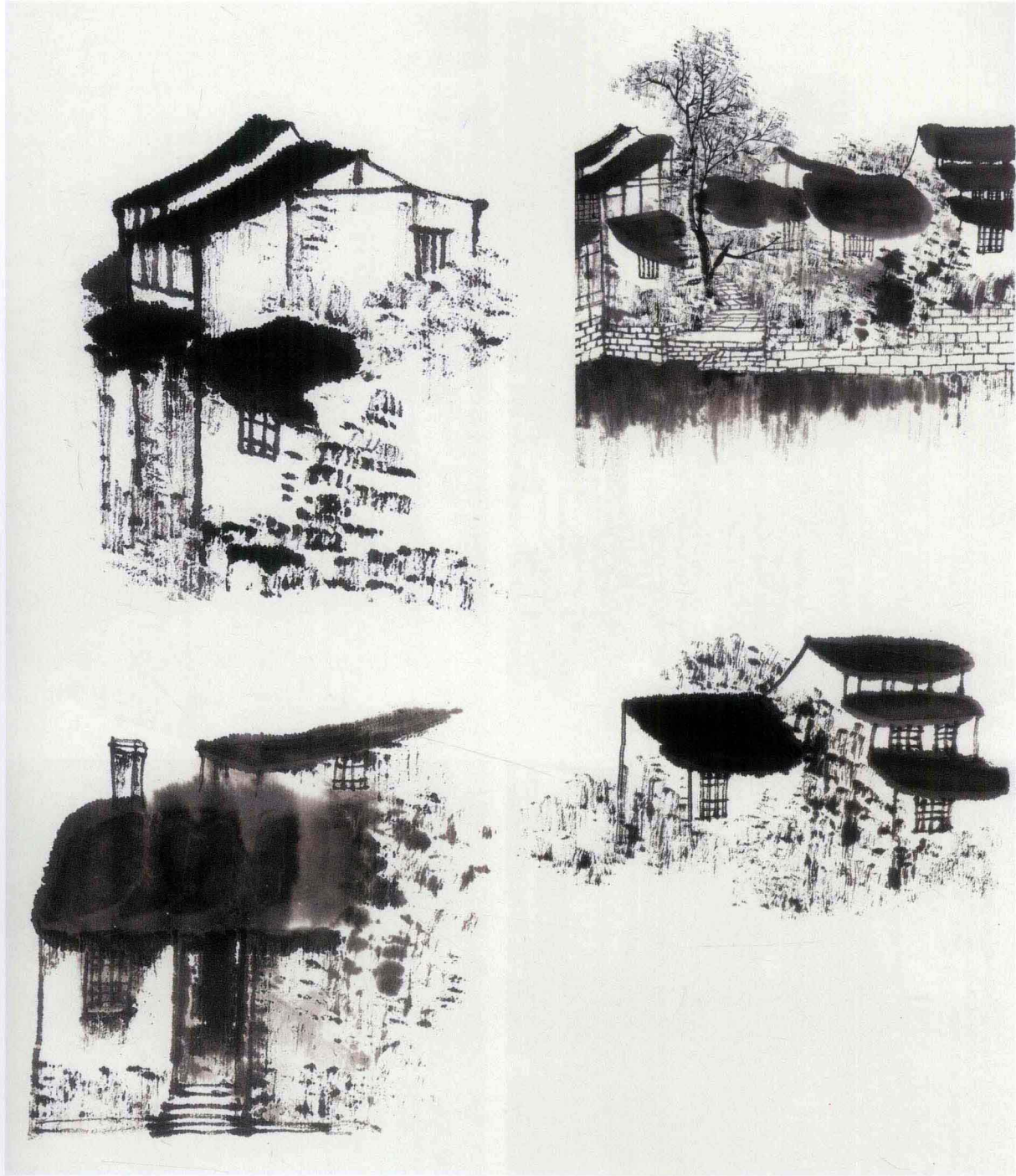

b. 皴——形式与质感

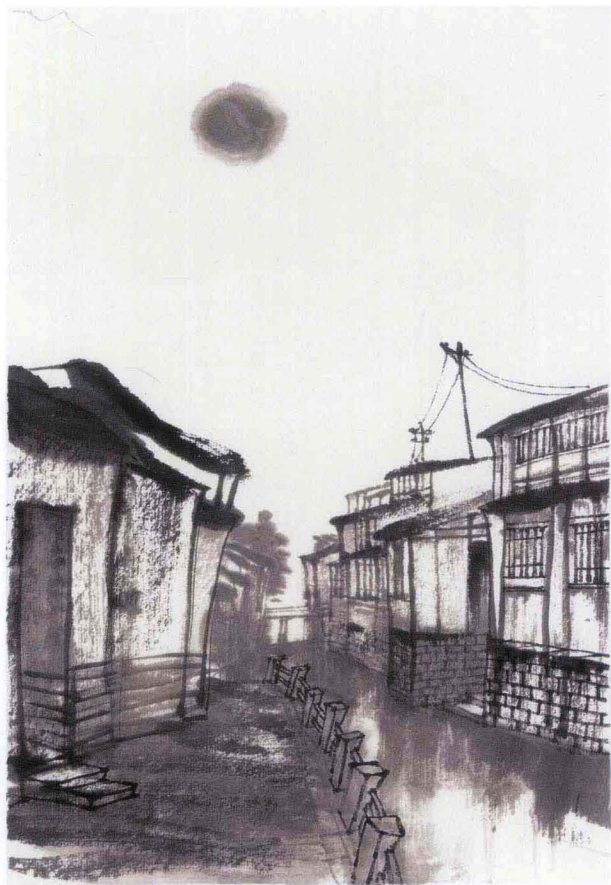
皴原指皮肤因受冻而产生的老皮，在国画中皴是指用于表现物材质感的用笔。

皴与勾是密不可分的，勾是物象的“骨”，皴是物象的“肉”。可以说，皴是为勾服务的，皴的用笔粗细弱于勾线，而墨色也淡于勾线。

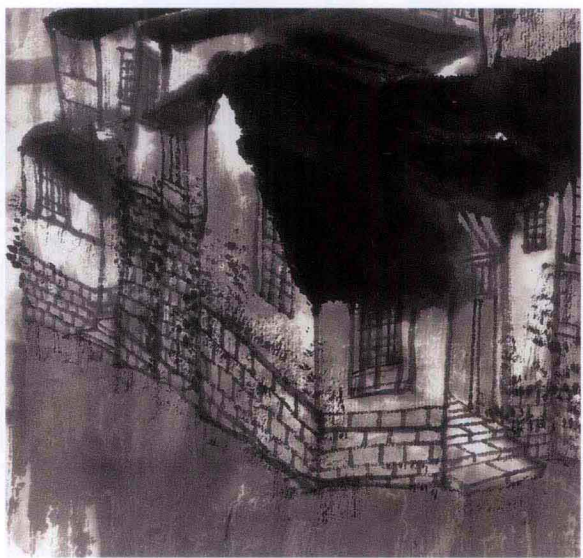
皴擦的常用手法是将墨色稍干的毛笔侧锋在物象需要体现其肌理、向背的部分进行描绘，

以增强物象的质感。有时水墨的晕染削弱了物象的粗糙感，可在画面较湿的时候用干而浓黑的笔（又称枯笔、渴笔）侧倒，用笔肚皴出虚线或麻点（类似于“飞白”），使之“水破墨、墨破水”相互交融、自然顺畅。

(局部)

(局部)

c. 墨——节奏与气韵

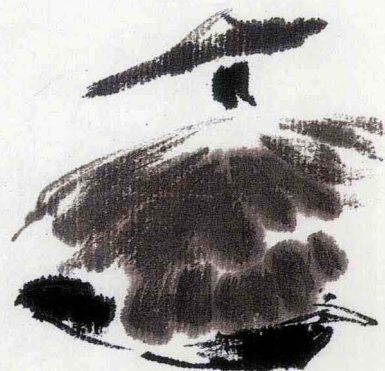
墨和水互相调和,可以产生由浓到淡、由暗转明的深浅变化。各种墨色之间可以层层叠加,产生相应的实化和虚化。墨色在塑造建筑物时可以体现其高度的概括性,当繁则繁、当减则减,产生节奏、气韵。

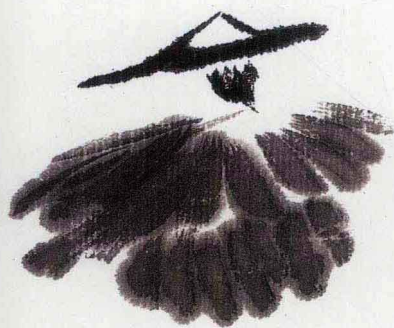
①

②

④

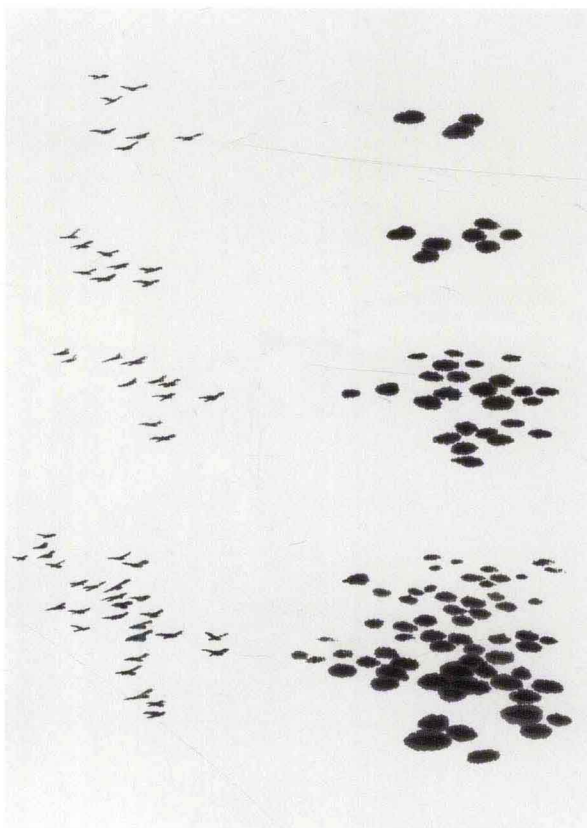

③

⑤

在墨象的笔墨运动中，利用墨迹巧加引导，产生形象，有些形变和水迹并非人为造成的，具有水性的自然肌理在其中，结果是生动、自然且妙趣横生。图中人物，就是利用这种墨迹墨象之趣作为人物身上潮湿的蓑衣，形成“虚中有实、实中有虚”的画面效果。

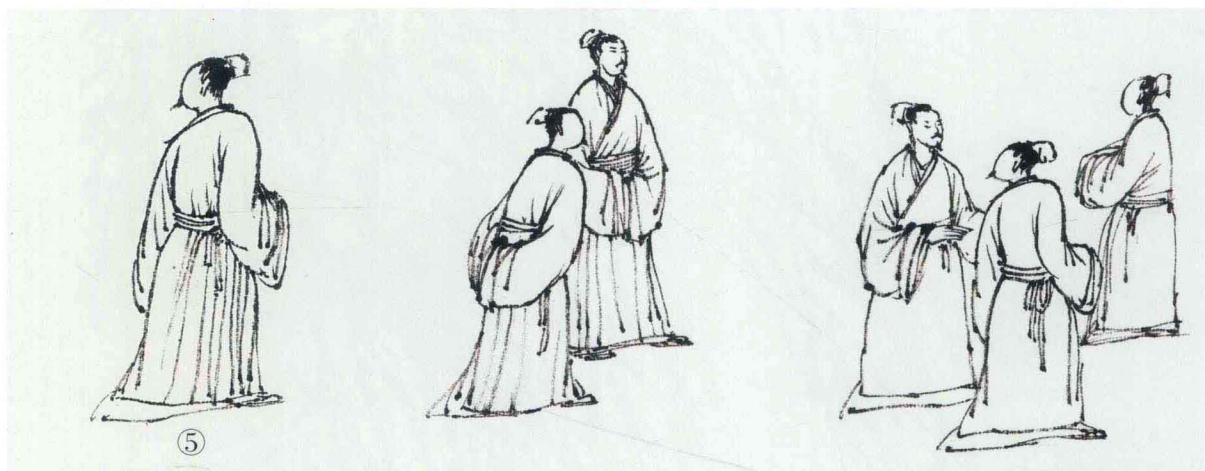
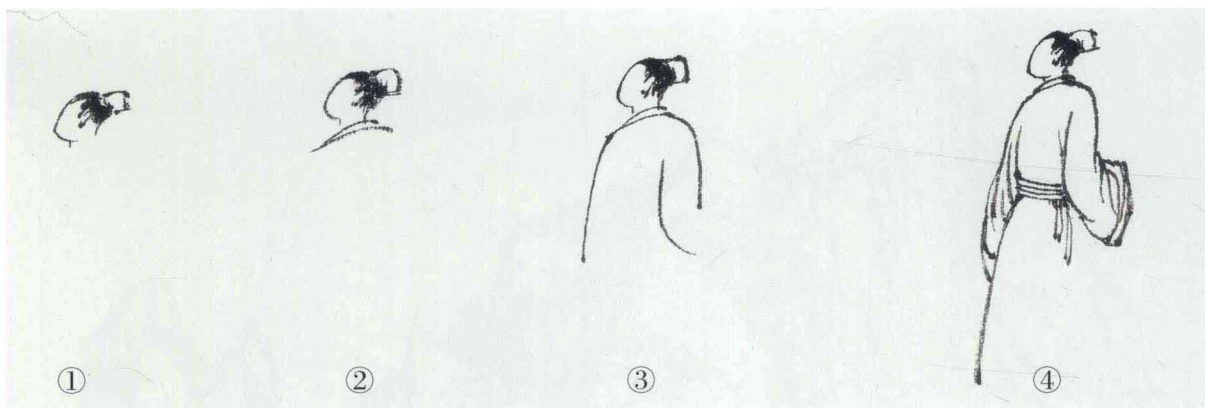
(局部)

d. 点——情景与醒题

点是国画的重要表现方式。不同形态的点，大可以点出一派山色，小可以点出一片花瓣。我们可以通过笔锋的提按、直戳、弹跳和墨色的枯、润、浓、淡调动画面的气韵、情景，甚至起到醒题的作用。

有时为了追求丰富多变，画面中松散虚灵的部分，常用具有节奏感的点来进行调节，运用点厾的轻重、快慢、大小的不同，在整体中求得层次、疏密、明暗、浓淡的变化。添加点景人物醒题。

明·吴伟

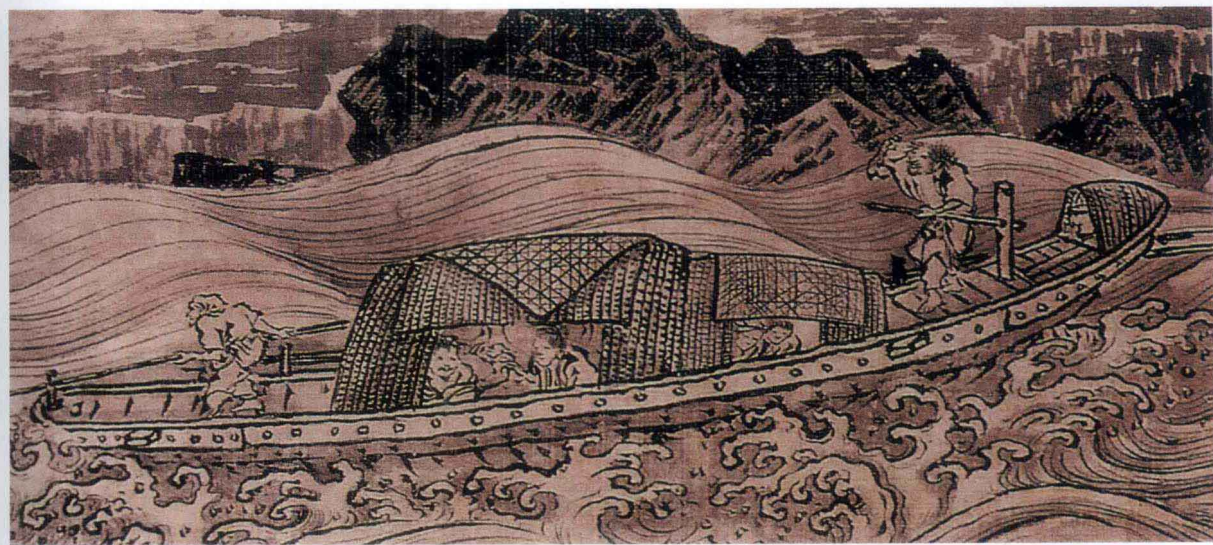
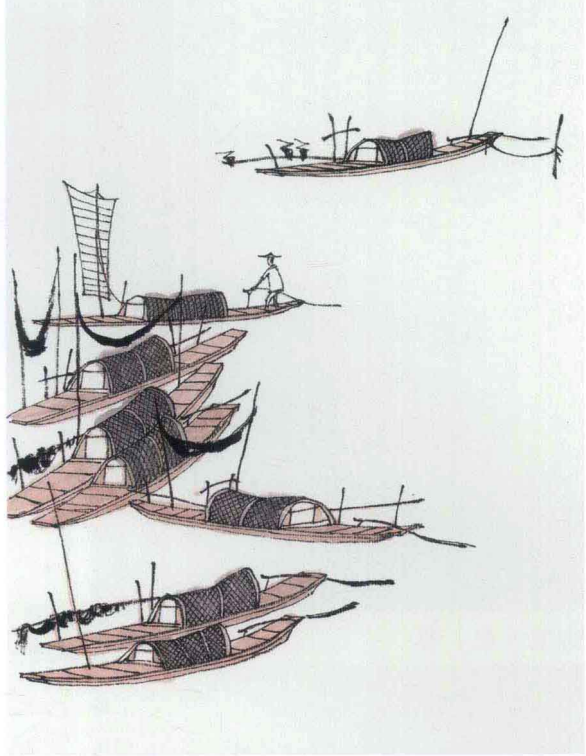
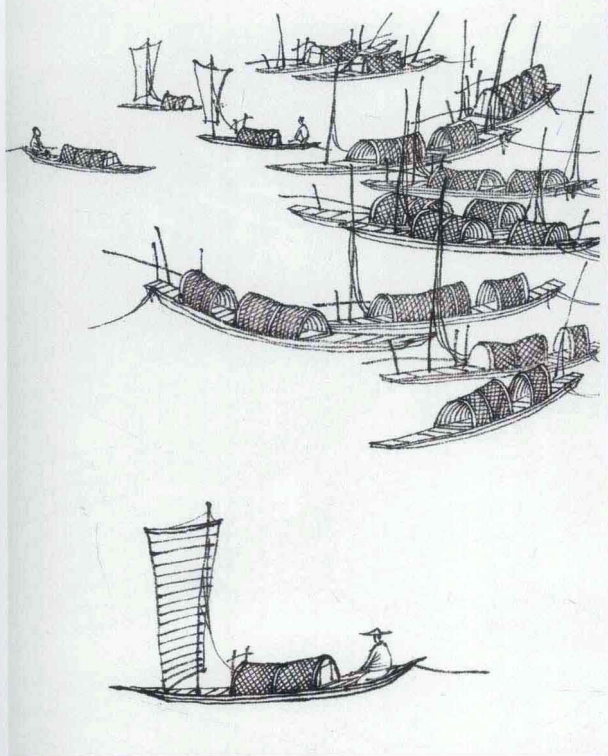

清·王翬

(2) 表现形式举要

a. 人物的表现与形式

谢赫的“六法”论提出“应物象形”，宗炳的《画山水序》提到“以形写形”，说明了绘画离不开具体的形，脱离了形象塑造也就不成为绘画了。山水画中的应景人物一般作为点睛之笔，不仅对形有较高的要求，而且对神的要求更加苛刻，可谓“差之毫厘、谬以千里”。尽管他们在山水画中比例极小，但就形、神而论也不能轻视。从某种意义上说，因为他们具有醒题的作用，反而更需认真刻画，无论是简笔的点厾，还是双勾形象，都需用心对待。

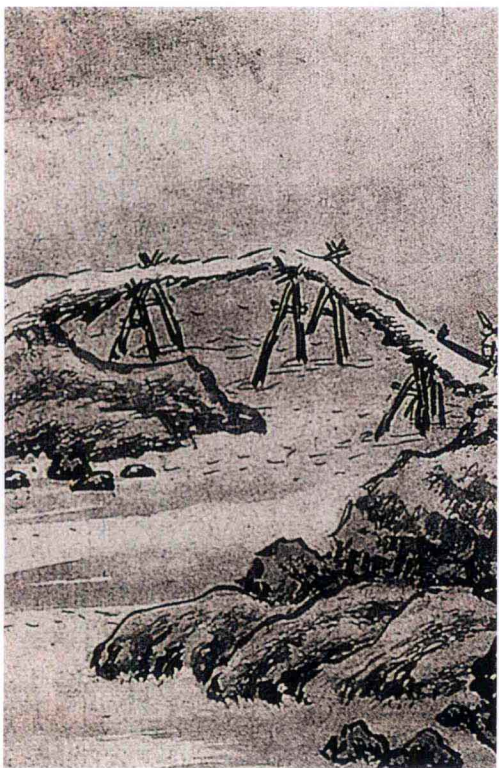
南宋·夏圭

b. 车船的表现与形式

五代荆浩的《笔法记》提出“可忘笔墨，而有真景”、“度物象而取其真”、“真者气质俱盛”，说明了意向表达在国画中的重要作用，它是构成艺术美不可缺少的因素之一。车船的表现，无论写实、夸张，双勾、勾皴结合、意笔挥写，都要使得画面更加贴近现实生活，突出人类贴近自然、热爱自然的意境。

南宋·赵葵

南宋·赵黻

c. 桥梁的表现与形式

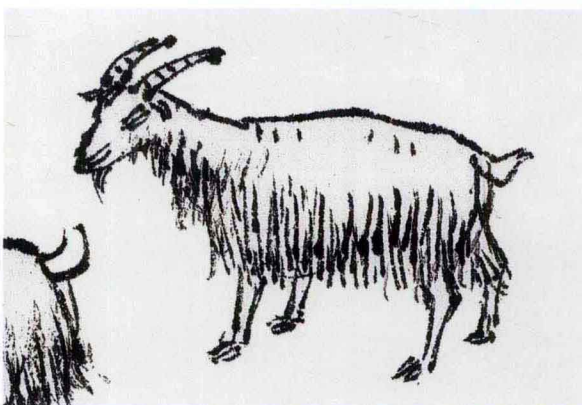
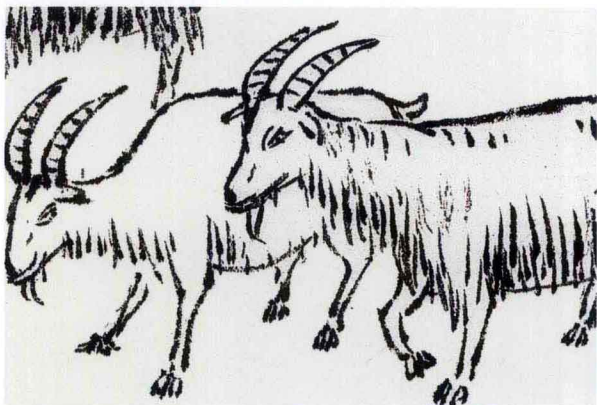
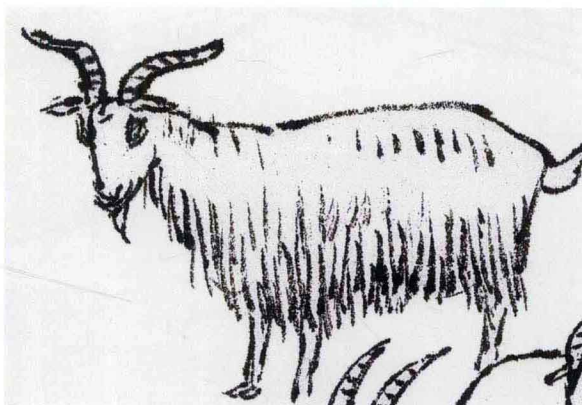
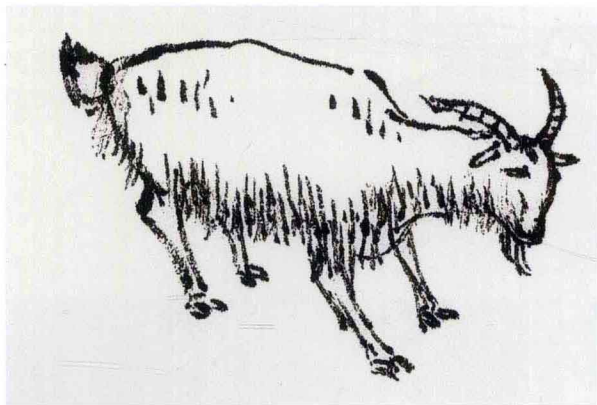
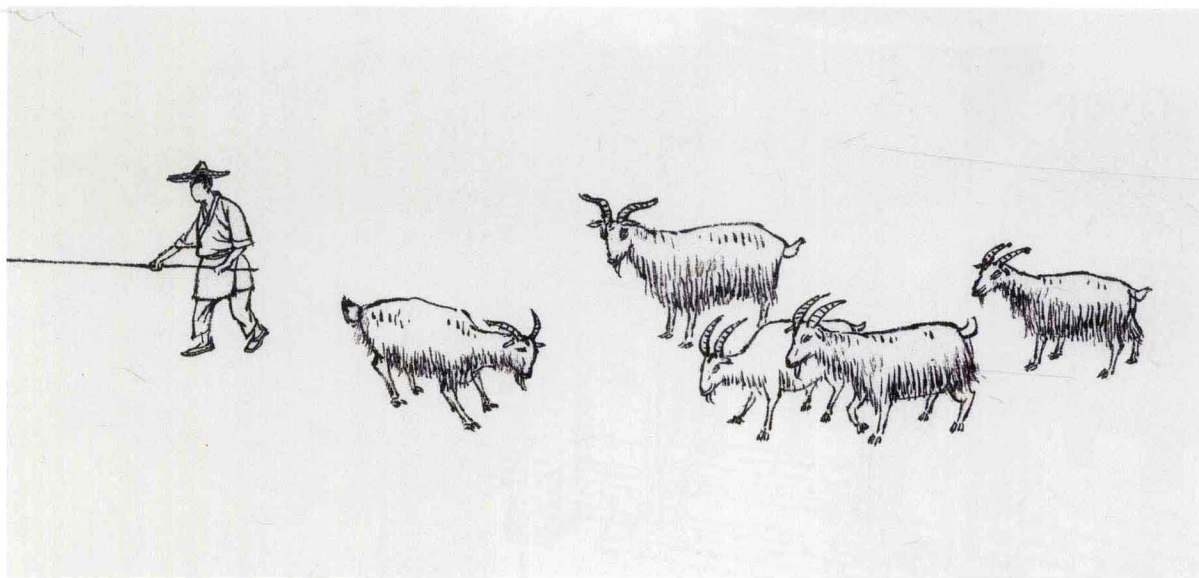
明代的高濂在《燕闲清赏笺·论画》中曾述：余所论画以天趣、人趣、物趣取之。天趣者神也，人趣者生是也，物趣者形似是也。可见“天”、“人”、“物”是构成画面内容的三种因素，桥梁是人类改造自然的劳动成果，取桥梁为物趣再合适不过了。表现形式多为两种：一种为双勾意笔一抹的意象概括，相对写意，只表现形态；另一种为乱笔勾皴的意象表达。

清·石涛

d. 房舍的表现与形式

观赏山水画在感受到大自然鬼斧神工的同时，又要得到心灵的升华，这就要求山水画能可观、可居、可游。画面中如果没有人类活动的痕迹，就很难与观者形成共鸣。房舍是人和动物生存条件的区别象征，其几何形的形状也利于画家表现，古往今来出现在大量的山水画中，形式多为双勾和勾皴皴结合合法。

(局部)

e. 动物的表现与形式

应景中的动物形象不同于花鸟画中的深入。原因在于山水画强调“天人合一、道法自然”的思想观念，花鸟画则追求“修身养性、直抒胸臆”的文人情怀，两者的侧重点、切入点不同，