

【老年大学中国画学习参考教材】

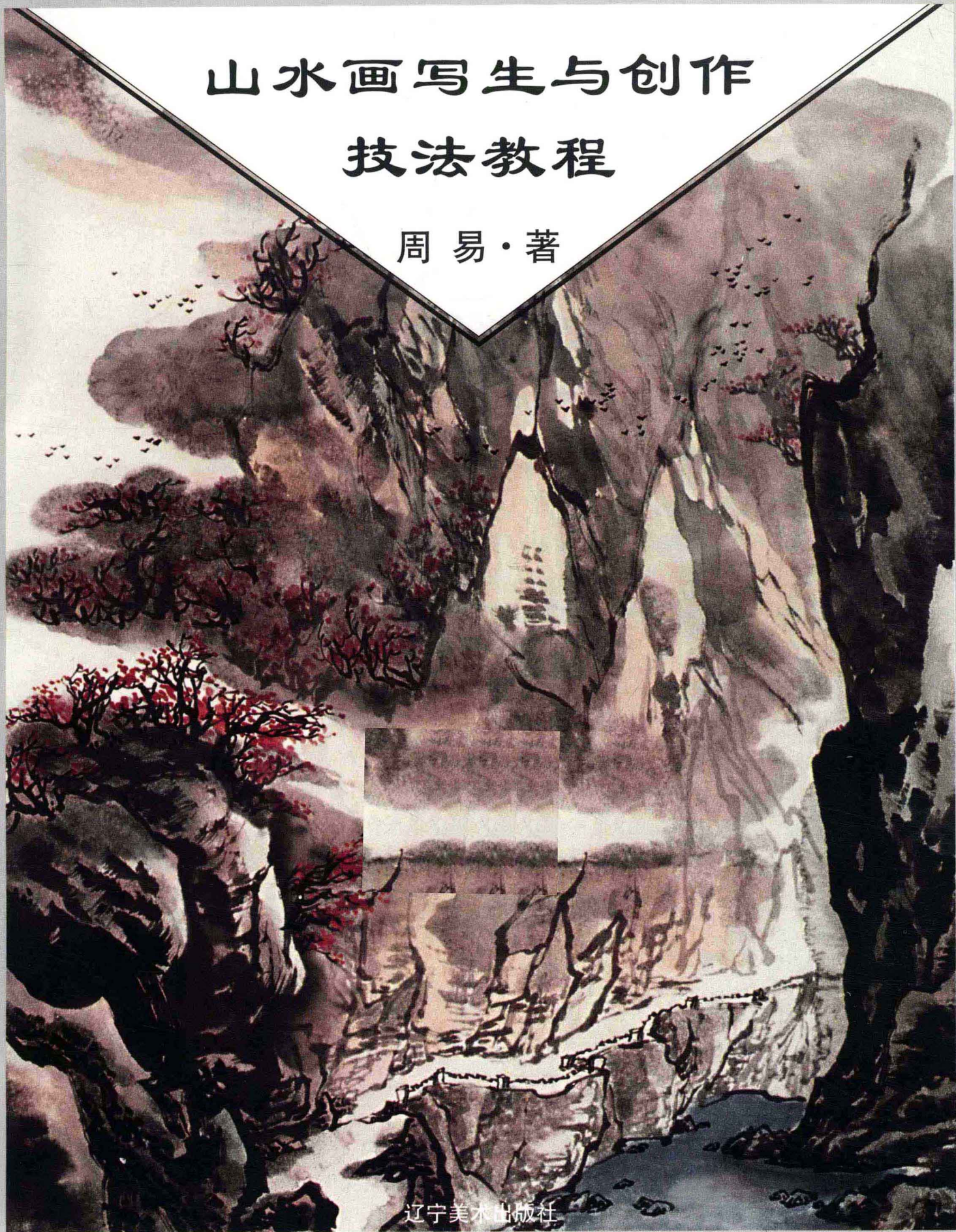
山水画写生与创作技法教程

周易 · 著

辽宁美术出版社

山水画写生与创作 技法教程

周易·著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

山水画写生与创作技法教程 / 周易著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2004.1

ISBN 7-5314-3154-8

I. 山… II. 周… III. 山水画: 写生画—技法(美术)—教材 IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 124860 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001)

印 刷 者: 沈阳新华印刷厂

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 5

字 数: 20 千字

印 数: 1-4000 册

出版时间: 2004 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2004 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 张 明

封面设计: 曾庆云

版式设计: 曾庆云

责任校对: 张 鸣

定 价: 35.00 元

邮购电话: 024-23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

前言

山水画的临摹、写生和创作是当前三位一体的教学模式，它为学员提供了一条学习山水画的正确道路。临摹是学习技术的重要手段，而写生是认识大自然描写大自然和收集创作素材的主要手段，创作则是前两项技术和认识的合成。

临摹技法已在第一册做了系统讨论。本册将为学员解决如何观察认识大自然和描写大自然作为上编——写生技法加以讨论。那么下编系统地讲述山水画有关创作的认识论和创作技法以及创作过程。

本书特点不仅讲述技法系统，而且紧紧抓住山水画的民族审美特征，深入浅出、条理分明地阐述山水画写生的观察方法和山水画创作的认识方法。这是学好山水画重要组成部分，这一点往往被学员忽略而使自己的水平学而不进。本书的另一个特点是书中插画及作品都是作者特别根据理论的需要制作而成。所以图文互补说明力强，使读者感到虽然理论较深，但对照插图便可一目了然能够领悟其理。为方便学员临摹又有部分步骤图。我想这样一来一定能够使得学习者领会和掌握写生和创作这两个较难的课题。但由于本身水平有限，时间紧迫，篇幅所限，肯定有论述不周或错误之处，敬请师长、画友、读者批评指正。

周易写于城西春秋斋

2003年10月

目 录

上编：山水画写生技法

第一章 写生的观察方法	6
一、以情观景（情观）	6
二、以理观景（理观）	6
三、以心观景（心观）	6
四、以静观景（静观）	6
五、以动观景（动观）	6
第二章 写生的意匠加工	6
一、取舍剪裁	6
二、构图章法	11
三、概括集中	11
四、夸张变形	11
五、想象联想	12
六、虚实黑白	12
七、搬移灵活	12
八、藏露含蓄	13
第三章 写生的方法	13
一、写生用具	13
二、细写	13
三、粗写	13
四、构写	13
五、速写	18
六、目记	18
七、心记	20
第四章 写生的步骤	21
步骤一：静（动）观察	21
步骤二：勾勒定位	22
步骤三：具体刻画	22
步骤四：整理画面	23

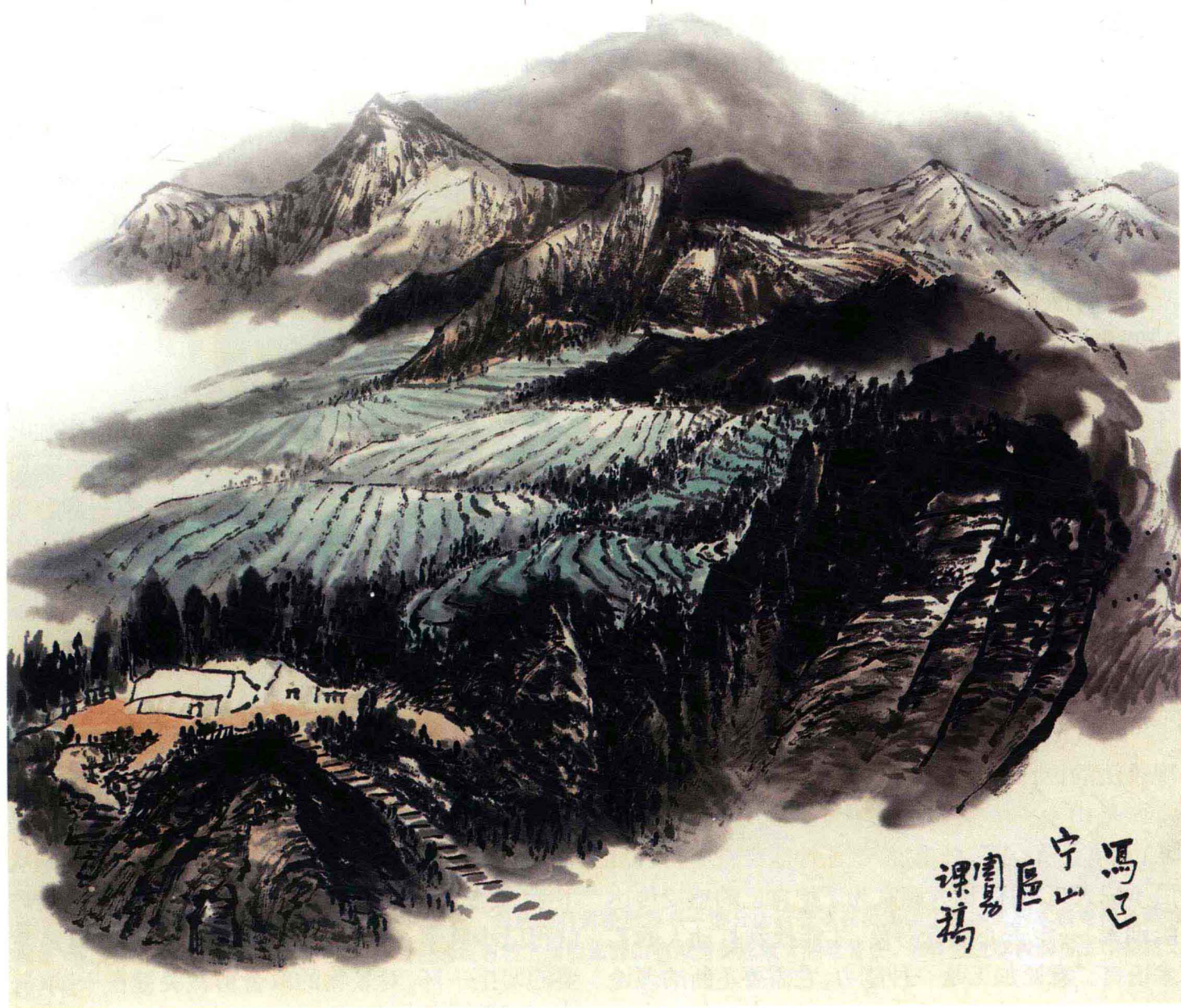
下编：山水画创作技法

第五章 创作的认识论	25
一、借景抒情，缘物寄情	25
二、画中有诗，诗中有画	27
三、似与不似，意象造型	27
四、外师造化，中得心源	27

五、物我两化，天人和一	27
六、超凡脱俗，聊以自娱	28
七、气韵生动，自然天成	28
八、传神畅神，神形兼备	29
第六章 创作的立意（构思）	31
一、景物、景象、境界	31
二、意、立意、意境	32
三、意境三则	32
四、意在笔先	32
第七章 山水画的构图（章法）	35
一、构图的形式	35
二、构图的技法	37
三、构图的禁忌	46
第八章 透视（空间）	49
一、“六远”法	49
二、散点透视	51
三、门板透视	51
四、以大观小	52
五、以小观大	52
六、时间与空间	52
第九章 作品的制作	53
一、笔墨技法的运用	53
二、色彩技法的运用	57
三、画面的整理（收拾）	58
四、题款与钤印	63
第十章 创作与其它	68
一、创作形式	68
二、创作题材	68
三、创作风格	69
四、画面气韵三诀	69
五、山水画审美感二十则	70
第十一章 浅谈山水画的欣赏	71
一、山水画的审美感受	71
二、山水画的审美心理	71
三、山水画的审美理知	71
作品欣赏	72

【上篇】

山水画写生技法

第一章 写生的观察方法

一、以情观景(情观)

山水画的写生观察景物总是带着感情的有色镜去看景,“登山则情满于山,观海则意溢于海”(刘勰),“我写此纸时,心入春江水,江水随我开,江水随我起”(清·石涛)。用满怀热情、豪情和浓厚的兴趣去拥抱大自然,从而达到情景交融的境界,也表现了作者对大自然的观察态度是主动积极,使得山水画写生下笔不惑,情寄笔下,一气呵成。

二、以理观景(理观)

通过表面现象抓住大自然的本质、规律、特征,例如:观察山石不要被山的光照效果(明暗)所迷,要观察山石的结构关系、转折关系、气势特征等。观察树木不要被茂密繁杂所惑,要观察树的生态规律和姿态特征等,这样你无论用怎样方法去表现(具象或抽象)就一定能抓住自然之理,通常称“理观”。

三、以心观景(心观)

由于大自然千变万化、丰富多彩,这时视觉像一部相机,自然景观尽收眼底,但却不能尽收于画面上,这样必须有取有舍,有主有次的对景物观察,不需要一一观察,与我们有关的要细看,无关的不看,有时把近景物推远看,远景物拉近看,“外师造化,中得心源”要发挥心源的作用对景物要分析、理解,主观提炼,形成新的印象,这种心理过程也是对

景物的“练形”过程,称之为“心观”。

四、以静观景(静观)

古人讲:“澄怀味象”,心如明镜,不挂一物,不染一尘,不起一念,凝神静气,观察和体味大自然,与大自然沟通,以自己的情感、心灵去感悟大自然的灵性,找出情景交融的契合点,面对自然界的四季变化,阴晴雨雪,大山的深幽和广阔总会使你心旷神怡,或者深沉,或者悲切等。另一方面通过静观认识,了解大自然的形态变化规律。同时“静观”有细致入微的观察之意,如“有雨不分天地,有风无雨只看树木,有雨无风树头低。行人伞笠,渔父蓑衣”。

五、以动观景(动观)

古人讲:“山形步步移和山形面面观”就是对眼前的景物要移动视点的观察,每移动一处景的状态都不一样。通过动观,使你全面了解自然对象,以便找出最好之点来表现。西画是定点观察,范围窄小,中国山水画是动点观察范围广阔。所以历史上有“长卷”的表现形式,如《清明上河图》(宋代)、《长江万里图》(宋代)等等。

由于山水画这种独特的观察方法,使山水画的写生方法具有灵活、机动的特点。于是千山万水尽在一图,万里江山尽在咫尺,山石树木随意而搬,飞瀑流泉随意而挪,所以画中景物如身临其境。

第二章 写生的意匠加工

现代山水画家李可染说:“意匠即表现手法,表现手法的设计简单说就是加工的手段……意境和意匠是山水画的主要两个关键。有了意境没有意匠,意境会落空了。杜甫说,意匠惨淡经营中,又说:语不惊人死不休。诗人画家为了把自己的感受传达给别人,一定苦心经营对象,才能找到打动人的艺术语言。”意匠加工是一种能力,它需要不断的理论

联系实际,不断的观察大自然,写生大自然,才能提高自身的这种素养和学识。

一、取舍剪裁

眼前的景物繁复杂乱,展纸写生有时感到无从下手。要想在有限的画面表现出无限的空间境界,就得以少胜多。选取或舍掉,对景物的选剪是最重要的写生一环。对景物的取舍剪裁关键在于“取”,

因为“取”是把所要画材安排在写生的画面上的。

1. 取景物造型美的部分, 舍其造型不美的部分。(图1)

2. 取典型的景物, 舍其一般化的景物。(图2)

3. 取整, 舍杂。(图3)

4. 山取高低错落, 树取姿态穿插, 石取纹理、结构。(图4)

5. 取“意”, 抓“势”, 这是对自然山水的总体而言。比如: 黄山奇峰有刺破青天之势, 松有长青永驻之意, 苍石之纹理有历尽沧桑之意。又如: 取博大雄强之意, 抓神貌伟岸之势。取清超绝俗之意, 抓虚淡幽寂之势。(图5) 取心悲意冷之意, 抓萧疏荒漠之势等。(图6)

图1 上图片的中景山体结构很美, 绿色的植被、白色的石骨微显其表, 部分山石笼罩在阴影当中, 溪流和农舍等都是美的因素, 因此取下来并进行刻画描写。左侧白色的巨石和房屋后面的山石没有美感就大胆地舍去, 这样通过取舍的写生作品就比较入目了。

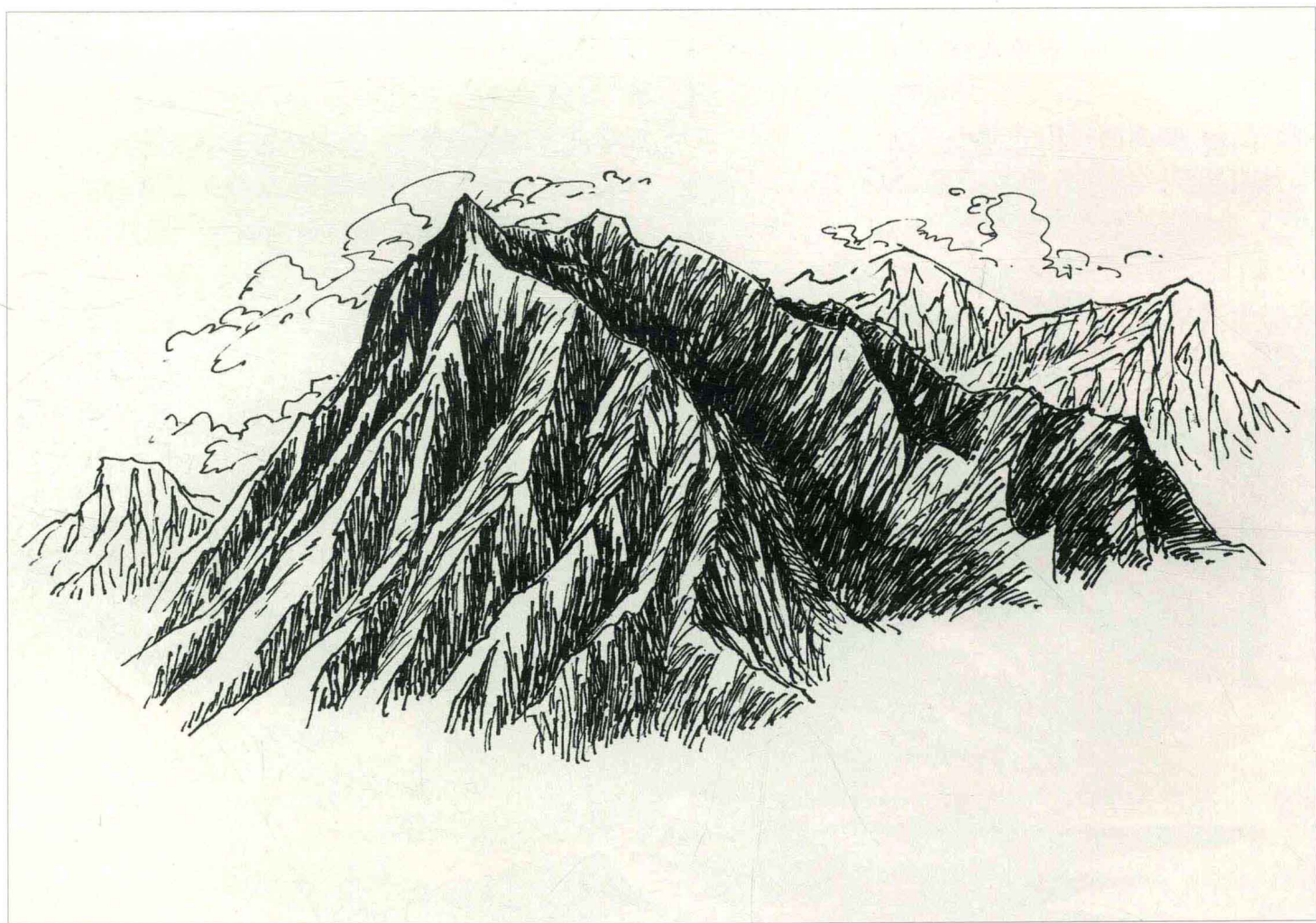
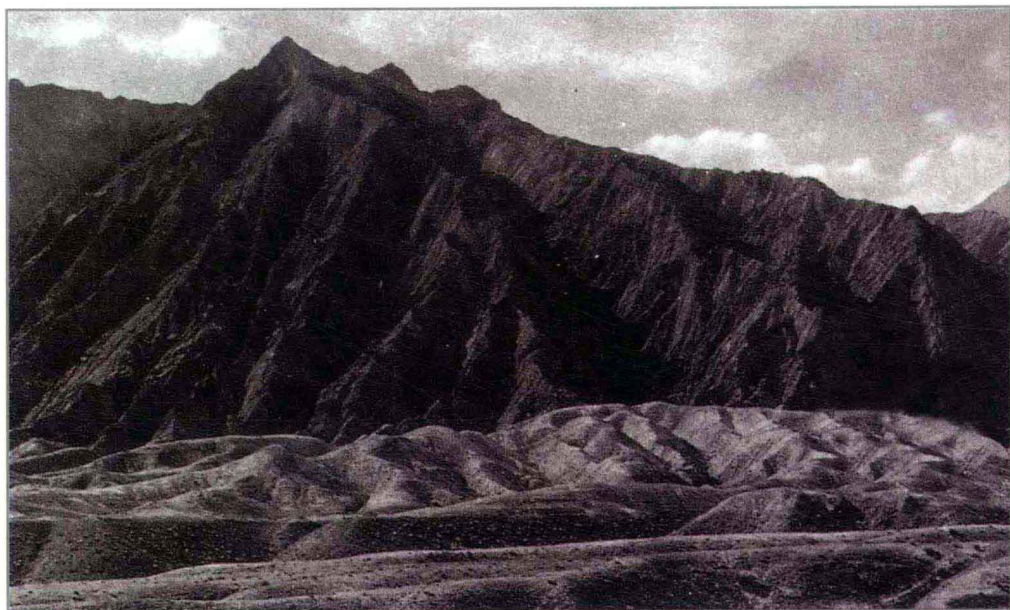

图2 如果你碰见很典型并具有特色的山石纹理，一定记录下来，这是很好的创作素材，至于没有特点的、趋于一般的就舍去。

图3 有时你所面临的景物往往是杂乱无章，这时需要取整，舍杂。

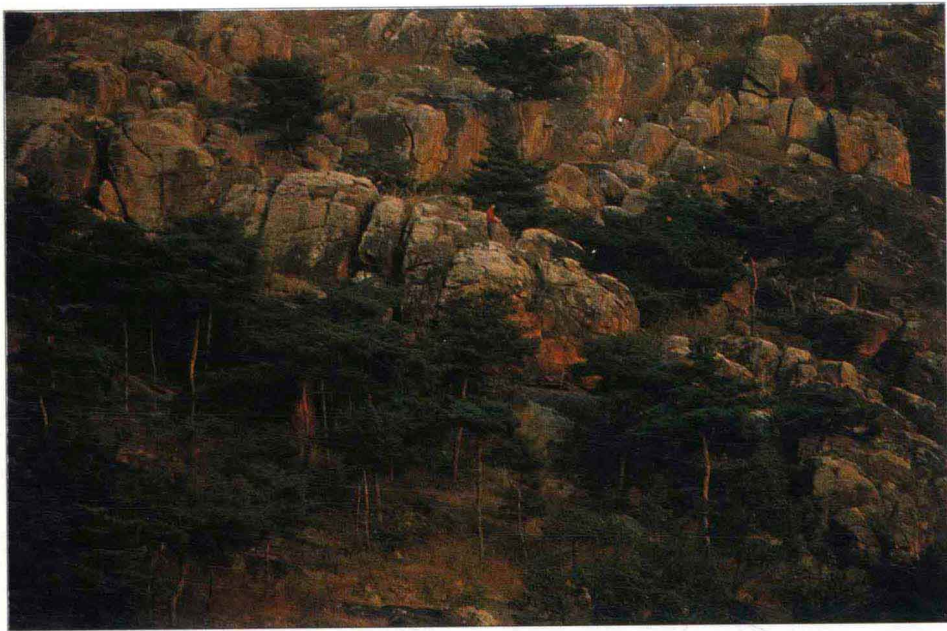

图4 在写生中面对上图一类景物，要努力发现实际景物中的美感因素，比如：树石相间，石块的大小相间，高低错落，巨石的结构纹理等等都要进行取舍，有时想象和生发，随景造景，该图出现的泉瀑即是这样。

二、构图章法

写生时将有用的景物重新安排组合,最大限度地体现意境,不要平铺、罗列、堆砌,要有主有次,穿插呼应,遮前挡后,协调统一。(图13)

三、概括集中

对眼前的写生景物,把握典型特征,集中概括地表现在画面上,使人一眼就看出是某地、某景,比如反映地域特征,如黄土高坡、桂林山水、云南石林、黄山、华山等等都有其自己的极其显著的特征。

正如川人说:峨眉天下秀,青城天下幽,夔门天下险,剑阁天下雄。各有特点,各有区别,这都是概括集中的结果。(图7)

四、夸张变形

夸张是根据画面主题的需要对自然形体进行艺术的夸大变化,这一手法最具艺术感染力。比如对山石高大的夸张,溪水泉瀑亮度的夸大,山峭像利剑一样的夸张描写,对色调和气氛都可以通过夸张处理使得观赏者得到足够的艺术享受。[图8(A、B、C)]

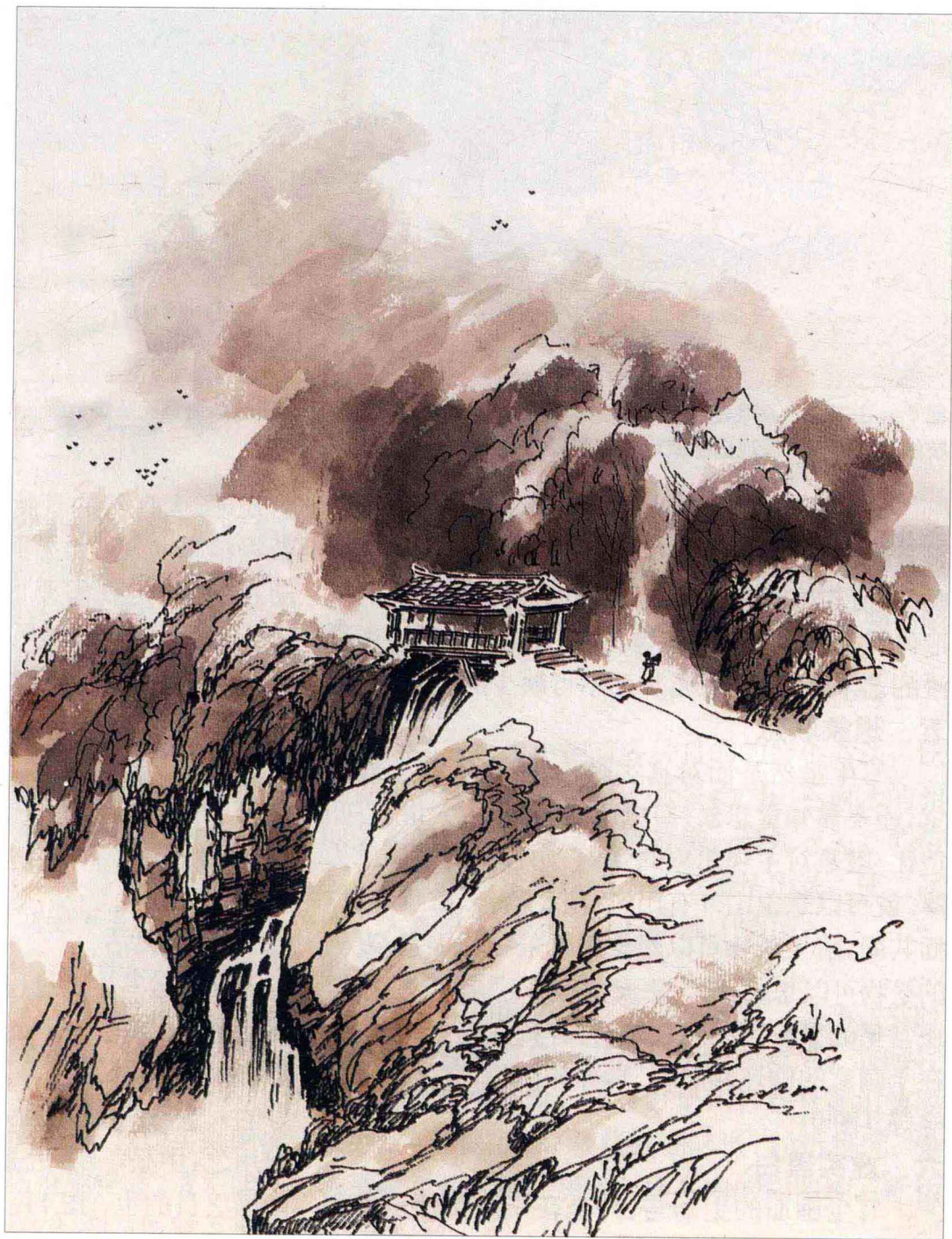

图5 风雨亭经历着几代人的沧桑,依然静卧于幽石、泉瀑之上。渺小而孤寂的身影述说着祖祖辈辈的寂寥于旷野山川之中。整幅格调简淡清幽,真有些清超绝俗之意,远离喧嚣杂躁,真乃世外桃源。

图6 山苍苍，鸟飞尽，沙漠漠，边无际，路漫漫，驼铃声。该图通过边塞驼队这一传统的商流方式，表现出悲凉艰辛，萧疏荒漠之意。

变形是发挥主观创造性,改变物象形状使之更符合美的观念。比如对山水写生中的村落房屋变形画法,使其更能表现出纯朴、诚厚;对树木山石的变形体现主观的不同意态等。总之夸张变形是主观浪漫的艺术表现,是意匠加工不可缺少的表现手法。

五、想象联想

写生虽然是面对真实景物,但也不能全靠视觉,还要靠知觉想象,写境还要写心。古人讲“心师造化”就是对主观想象的强调。如眼前山峰身单力薄,就可以想象山外有山,重峦叠嶂;云雾缭绕,穿插其间;晴天景物可以想象雨天景物的姿态;夏天的景物可以想象秋天、冬天、春天的景物姿态;很普通常见的景物可以想象奇特、奔腾狂泻之势,这就在于画家的胸怀和胆略、素养和休养,文化和知识等等。(图9)

六、虚实黑白

写生画面的生动与否,全在于虚实黑白地得

当处理。大自然的景物有时无云无雾、无水无气,景物清晰可见,如果照例画上,满纸实景缺乏生动和活力。这就需要虚实黑白的有意处理。古人云“无画处皆成妙境”,“计白当黑”这都说明画面要有虚有白,虚白有物,或似云或是雾,古人说“山峦有形,须靠云气显其生动”画面有虚有实、有黑有白、虚实相生、黑白互动。即显充实,又显空灵,方成艺术。孔子云:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随,恒也。”(图10)

七、搬移灵活

在对景写生的过程中,视野范围内的景物不一定适合自己的要求,如山峰造型不美,主峰单薄无势,树木形姿不美等等。这时你可以动观搬取,将较好的入意境的山峰、树木搬过来用之。远景不错,中间用之;中景不错,近景用之。这样搬移灵活,完善画面之目的也。(图11)

图7 该图概括、集中了辽宁山区的特点。

八、藏露含蓄

山水画注重含蓄,不要一览无余,给人有联想的空间。古人讲“全形毕露,则形尽而思穷”。要使景象无限,需隐隐约约似藏似露则趣味无穷,意境无限,“山欲高尽出之则不高,烟霞锁其腰则高矣。水欲远,尽出之则不远,掩映断其脉则远矣”。由此可见,江山无尽,境界深远必采取藏露之手段。比如:山石可藏于画幅之外,可显山石之大;水溪藏于画幅之外,可显水流之长;石藏于树中,树藏于云中等等的藏露的艺术处理,画面含蓄,耐人联想、寻味,给观赏者第二次创作的机会,使作品产生含蓄的美感。(图12)

第三章 写生的方法

写生在很大意义来讲是创作的素材地收集,当然对习画者来说也有绘画锻炼和提高的目的。写生具有双重意义。关于现场写生的方法也基于此而引发的多种手段。

一、写生用具

钢笔——适用较短时间写生(速写)更适应较长时间写生(细写),可用各种自来水笔,携带方便,绘画灵活,画幅不宜大。能画粗略构图,也能详细刻画局部。

毛笔——对能够较长时间坐下来写生者适用。由于它的辅助用具较多(毛毡、宣纸、水、墨、色等)和描绘手段复杂,所以写生用得时间较长。但对山水画笔墨技法的掌握是大有好处的。

二、细写

抓住一山一石一树,沉下心来,如实刻画描绘。一方面通过细写绘画技巧得到提高,造型能力得到提高,另一方面这种写生的细写所留下来的

画稿对创作极为有用处。这种素材在创作中更能发挥回忆场景的当时感受,在创作中有效的生动深入刻画如真,这样使你作品感染力会更强。(图14、图15)

三、粗写

这是在写生中抱有各种目的的写生方法,比如:对整体结构的粗写,对景物的山石树木的相间关系的粗写,对穿插、疏密、衬托等关系的粗写。这种粗写是用粗略的线条概括记录,使之简明,大体关系清楚,目的明确。(图16)

四、构写

带着构图的眼光,多走,多看,多选,有时到山顶,视野宽广、开阔,但雄伟难求;有时在山根仰视巍势易见,但视野堵闷;有时在山腰取景方便,远取近舍,视线提高降低,拉近推远,搬山移树,盖房铺路等等,所采取的构图练习称构写。(图17)

A

图8 (A、B、C) 这三幅树的画法具有一定的个性，这是夸张变形的结果。使之古拙、朴厚、稚雅，实际我国古代绘画先贤就已运用了这一变形夸张手段。

B

C

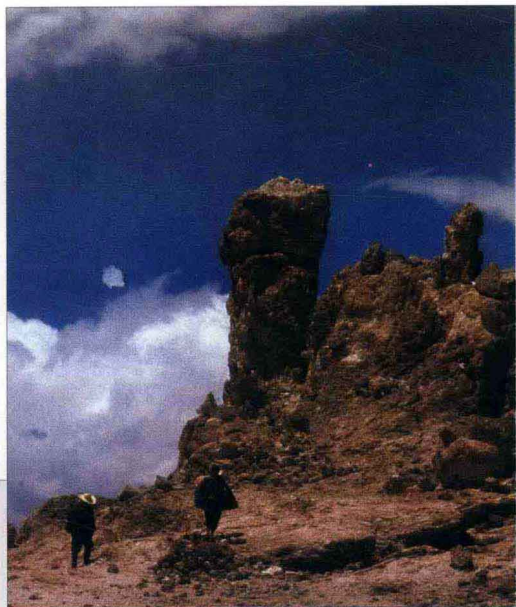

图9 面对眼前的景物，要善于想象和联想，举一反三，别出新意。

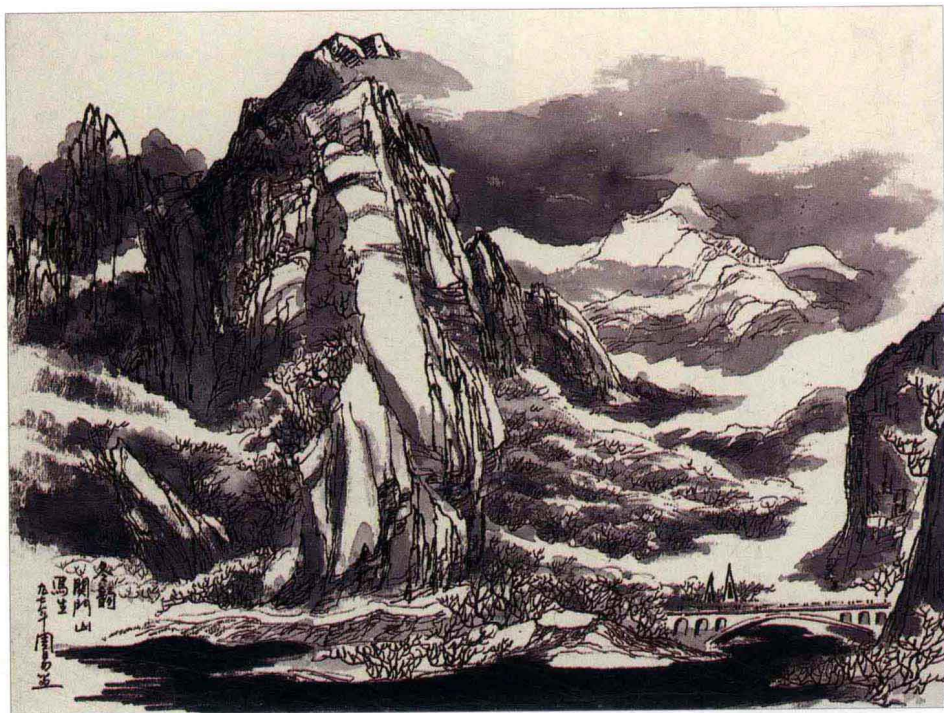

图 10

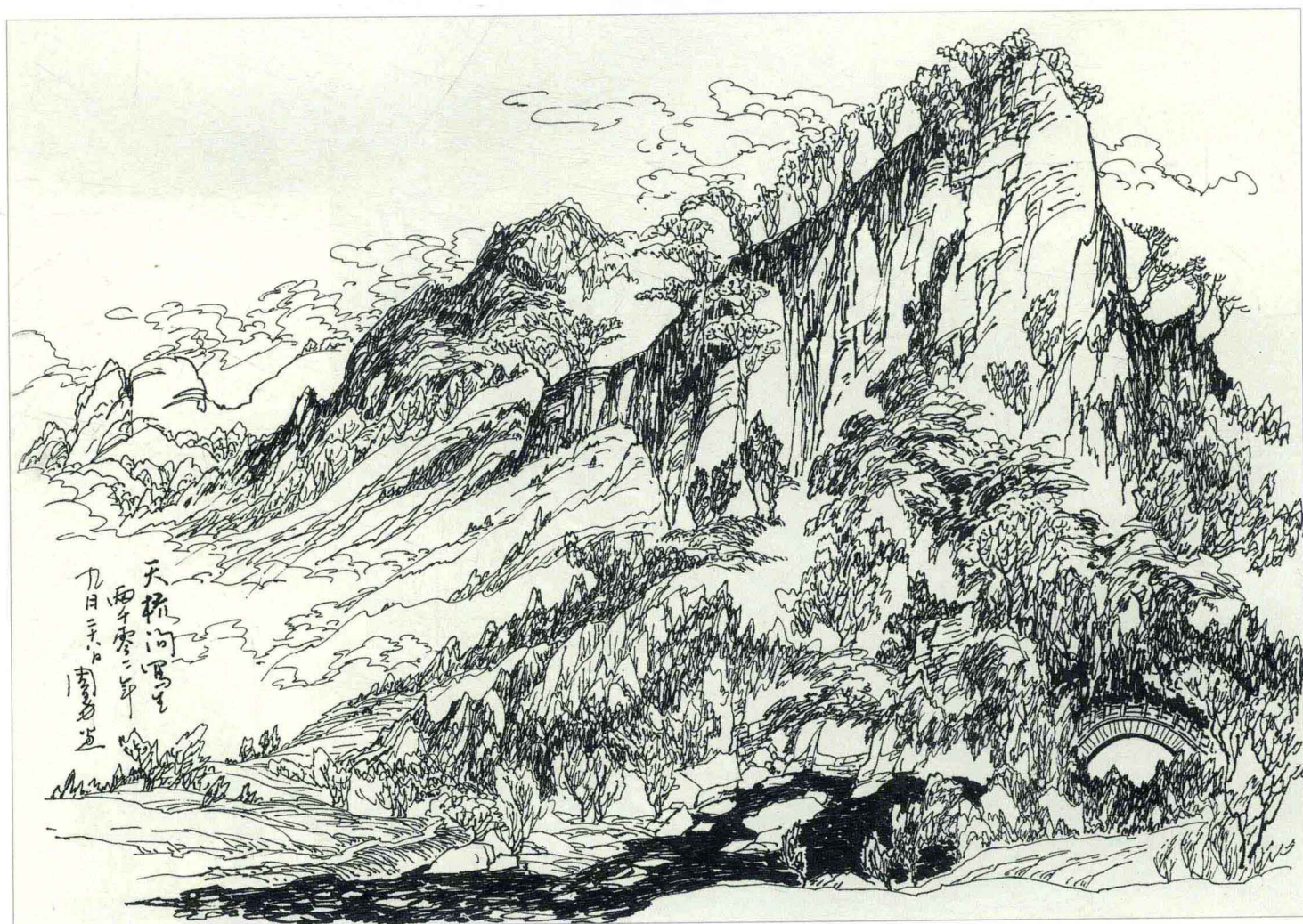

图 11 该写生作品的景物如小河、近山、远山、小桥都不是在同一视野之内。是搬移拼凑的写生作品，但不失掉该地区景物之特点。