

黄格胜

山水线描写生教程

Shanshui Xianmiao Xiesheng Jiaocheng

黄格胜 著 广西美术出版社

黄格胜

山水线描写生教程

Shanshui Xianmiao Xiesheng Jiaocheng

黄格胜 著 广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

黄格胜山水线描写生教程/黄格胜著.—南宁:广西美术出版社,2009.9

ISBN 978-7-80746-250-7

I.黄… II.黄… III.白描—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(2009)第070554号

黄格胜山水线描写生教程

著 者:黄格胜

出 版 人:蓝小星

终 审:黄宗湖

图书策划:姚震西 杨 勇

责任编辑:杨 勇 吴 雅

责任校对:罗 茵 肖丽新

审 读:林柳源

特约编辑:王雪峰

封面设计:曾广廉

版式设计:刘群立

出版发行:广西美术出版社

地 址:南宁市望园路9号

邮 编:530022

网 址:www.gxfinearts.com

制 版:广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷:深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次:2009年5月第1版

印 次:2009年5月第1次印刷

开 本:889 mm × 1194 mm 1/12

印 张:12

印 数:5 000册

书 号:ISBN 978-7-80746-250-7/J · 1052

定 价:58.00元

版权所有 翻印必究

黄格胜

壮族，1950年生于广西，自幼酷爱艺术，1966年初中毕业后因“文革”辍学，1980年考取广西艺术学院研究生，师从著名画家黄独峰。1982年毕业留校，1987年为副教授，1992年为教授，1995年任广西艺术学院副院长，1998年任院长。现为致公党中央副主席，广西政协副主席，中国文联委员，中国美协副主席，中国美协国画艺委会委员，致公党广西区委会主委，全国政协常委，教育部高等院校美术教育指导委员会主任，广西区政府学位委员会委员，国家级优秀专家并享受国务院特殊津贴。

黄格胜擅长中国书画，特别是山水画。曾在美国的洛杉矶、旧金山、夏威夷举办画展和讲学；在荷兰的阿姆斯特丹举办画展，作品被荷兰国家艺术馆收藏；还在桂林、柳州、南宁、广州、深圳、台湾等地举办个人画展30余次；出版有《漓江百里图》等个人画册、专著20余本。曾获广西壮族自治区文艺创作最高奖——铜鼓奖。《漓江百里图》曾由中国驻美使馆赠与当时的美国总统布什，《漓江百里图》画册被美国国会图书馆收藏，中国画作品也多次被中国美术馆、国家博物馆等多家大型机构收藏，广西壮族自治区领导也多次以黄格胜作品相赠各国政要及官员。作品《老屋纪事》入选2001年“百年中国画展”。2004年获“黄宾虹奖”。2005年中国画作品《漓江烟雨》随“神六”遨游太空。2006年受美国国会图书馆邀请赴美国国会图书馆讲学。2007年荣获高等学校教学名师奖。

目 录

第一章 山水线描谈	1
一、内容	2
二、形式	2
三、写生与造型	9
第二章 树的线描画法	17
一、树干、树枝的线描画法	17
二、树叶的线描画法	22
三、《雁山图1》写生步骤	28
四、《雁山图2》写生步骤	34
第三章 山石的线描画法	43
一、山石线条的取舍与提炼	43
二、山石线条的对比关系	44
三、《桂林山石》写生步骤	48
第四章 建筑物的线描画法	62
一、木结构建筑的线描表现	62
二、砖石结构建筑的线描表现	65
三、《小姐楼》写生步骤	72
四、《伟人故居》写生步骤	82
第五章 实景写生对照	87
第六章 我的一次线描讲座	91
第七章 枯墨山水线描	105
一、枯墨铁线写黄山	105
二、毛笔线描写生	106

第一章 山水线描谈

山水线描是一个具有独立艺术价值的新命题。说它新是在我从艺的这些年中，我几乎只听到、只看到过“山水”与“线描”这两个独立的字眼，几乎没有人将它们互相联系起来。它不等同于中国的山水画，也不等同于西方的风景速写，更不受制于中国几千年的白描。因为，人们曾这样定义线描：它是素描的一种，用单色线对物体进行勾画。而白描又被定义是在中国绘画中，具有独立艺术价值的画种，又是造型基本功的锻炼手段，还是工笔画设色之前的工序过程。中国历代画家对线描有着深刻的认识和高超的创造，“骨法用笔”的观念强调了线条的书写性，而“十八描”的线条技法使线条艺术臻于成熟，他们用这些千姿百态、法度讲究的线条来抒发情感，去表现自然，使“线”在艺术作品中有独特的魅力，表现在人物画中有经典名作《八十七神仙图卷》等，而

单独白描山水的作品却少之又少。即使是有，也多是工笔画的一个步骤。30多年前，我因为从事山水画创作而常下乡写生采风，在那个物质生活水平并不发达的年代，用相机搜集素材，一卷数量有限的胶卷成为一种奢侈品，还多少有些杯水车薪的意味。因而我画了大量的为创作搜集素材的山水速写，我创作的二百米中国画长卷《漓江百里图》所画的素材速写难以计数，那时的速写作用只是为了搜集素材的需要罢了。在此后的年头上，我在担任教学的过程中，思考着如何行之有效地进行山水教学和创作，于是我带着更高的要求去重新认识和表现眼前的大自然，渐渐地，我摸索出了一些新东西，从而影响了我的画风，也在以后教学中影响了我的学生和社会上的美术爱好者们。从我10年前的第一本《黄格胜山水线描集》出版以来，已经再版多次了，影响可见一斑。而到现在这个信息充斥的年代，我学着去上网搜索“山水线描”这个字眼，令我惊喜与诧异的

是，我的名字与山水线描被放在第一位，而接下来的自始至终都没有完整地发现有“山水线描”的相关条目，在这里我也为“山水线描”作个自我定义：山水线描它是一种独立的艺术语言，具有独立的审美价值，是画者用线描的手法面对大自然进行创作，它要求线条有中国画线条的韵味，以线条作为塑造艺术形象的基本手段。在我多年的教学里，有很多山水画的学生正是借助山水线描登堂入室，在短期里较好地掌握了山水画的相关要求，山水线描成为了他们的一双翅膀。

我曾经写过一篇关于山水线描的文章《山水画漫话》，虽然里面也讲了一些关于写生要注意的几个方面的知识，但我认为它绝对不是一般的体会那么肤浅，而是从事山水画或山水线描绝对应该掌握的，虽是漫话却引人思考。而这里，我就将更多要注意的方面进行讲解。但一幅美术作品归纳起来无外乎两样，即内容与形式。

青山寨写生

一、内容

内容就是表现对象，就是“山水线描”概念里的“山水”，就是画家所面对的大自然。如同文章里的中心思想。我们常说“言之有物”，没有内容，任何华丽的词藻堆砌都会显得空洞和苍白无力。

当我们走进山寨，有河、有田、有寨子、有牛羊，等等，这些元素都可以收入画图，成为画中的主题，因为这些东西打动了你。很难想象连画者本身都打动不了的东西会成为画者笔下精彩的艺术品。同时，我在教学里也见到

这样的一类学生，他们有耐心，百画不厌，慢条斯理，见哪画哪，纸完即止。这样的作品内容必定平庸，这就是有激情与无激情，动脑筋与不动脑筋的区别，所以要求在内容的选择上要动一动手。走进了山水佳境，你却在画路人丢落下的可乐瓶，这就是不懂内容的表现。我到了写生地，常常到处走走，对对象有一定的认识后再去选择合适的表现对象，这样才能把对象的特征与独特的地方表现出来。

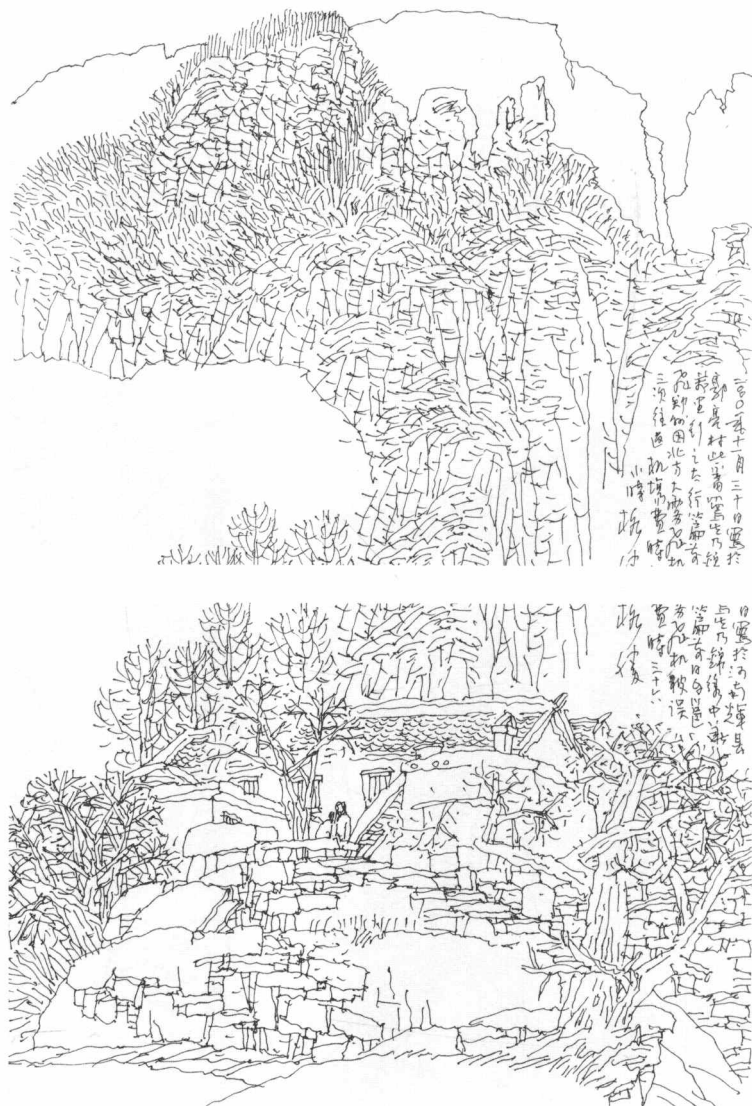
再有也就是在选择的内容上不要人云亦云。我说好，大家都来画这个景。要知道，打动我的地方，未必打动你。打动老师的地方，

学生不一定被打动。所以对内容的选择上也要因人而异，要不就造成了黄山好看，全国都画黄山了。因此对内容的要求就是要既要理性又不可失去感性。

二、形式

1. 线条

在“山水线描”中“线描”二字自然就是所说的形式了。要求我们在表现的过程中，是用线的元素表现，而非其他手法。中国古代画家对线都有着十分精到的研究，线一直是中国

面对同一个景或许有的人看到的是多样物体，而有的人看到的只是一个局部，它们本身并没有什么好与坏的差别，坏的是我们不能把所打动的地方恰当地表现出来。

绘画的主要表现手法之一，画家们根据对象的结构和形体使用毛笔来造型，它完全不受到光影的制约，却能够表现出物象的形态、质感、空间和神韵，这里我就不对传统绘画的线条要求一一展开，而就一些线条的基本规律和美感做些讲解。

首先来讲，线条不论你用什么样的工具，如钢笔、毛笔、铅笔等来表现，在纸上都得有起笔、运笔、收笔的过程，这就是线条的书写性。不同的起笔、运笔、收笔方式却成就了中国传统绘画的十八描法，在运笔的过程中，不同的运笔速度、停顿、提按会对线条的韵味产生不同的效果。太滑、太流畅、太光都不是好的线条，线条要求圆、厚，有节奏感。所以现在我在用钢笔画线描时，持笔的姿势如同握毛笔，在有意的颤笔里去寻找曲与直、快与慢、停顿与提按带给我的视觉美感。我自始至终都不会忘记自己是个中国画画家。对于如同工艺效果图里笔直的线条，我并不喜欢，因为它缺的是变化，容易显得刻板。

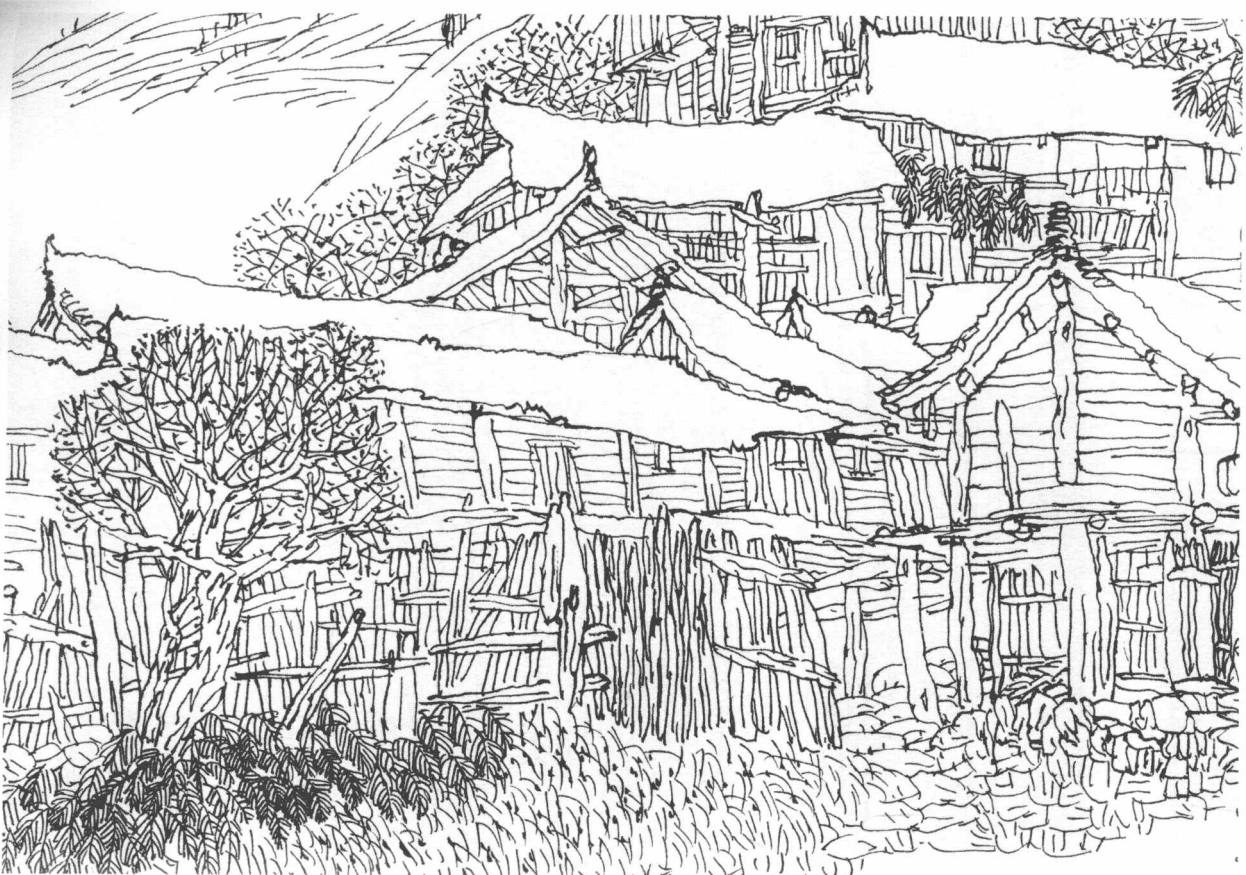
再有就是，线条承载着造型的作用，线描本身与其他造型方式不同，我们在物体造型中，往往既有外轮廓，又有内轮廓；既有结构线，又有辅助线。外轮廓起着大致区分对象的作用，内轮廓则起着丰富细节，交代特征的作用。如在建筑物里，墙面与墙面之间就是外轮廓，就是结构线，长些短些，多根少根效果完全不同，真可谓“失之毫厘，谬之千里”，而墙面的装饰多根少根却相比而言无关紧要。只是用线条去丰富或是营造一种气氛罢了。

还有就是线条的归纳与集化，线条在常人眼里可多可少，但线条的组合与分离却是一门艺术，它对线描有很大的影响。通过对线条的归纳组合就有了疏密的概念，俗话说：“集点成线，集线成面”，有了线条的多少，就有了黑白，有了层次。中国画是“挤”的艺术，是对比的艺术。所以利用好疏密就能达到区分物象，使画面有一定艺术趣味了。

石头用长线概括勾勒，房屋及其他则用短线密密刻画，二者间产生了明显的疏密黑白对比。

房顶大胆留白对营造画面效果和意趣产生了极大的效果。

2. 构图

构图是表现作品内容的重要因素，在中国传统绘画理论中又被称为“章法”或“布局”，其含义就是把各部分组成、组合、配置并加以整理出一个艺术性较高的画面。这就要求我们把构成整体的那些部分统一起来，在纸上对所表现的对象进行组织，把典型化的物象强调、突出，舍弃那些一般的、繁琐的东西。要做到有主有次，相互呼应，虚实对比，藏露隐现等一切服从主题的表现，又要取得整体形式感的完美和谐统一。简而言之，构图有两个原则，一个是完整，另一个是变化。

完整就是要求画面饱满、舒适、形象完整，物体对象不能太大也不能过小，不能太集中和太松散，不能大纸画小画，或是小纸画大画，这些都失去了构图的意义。

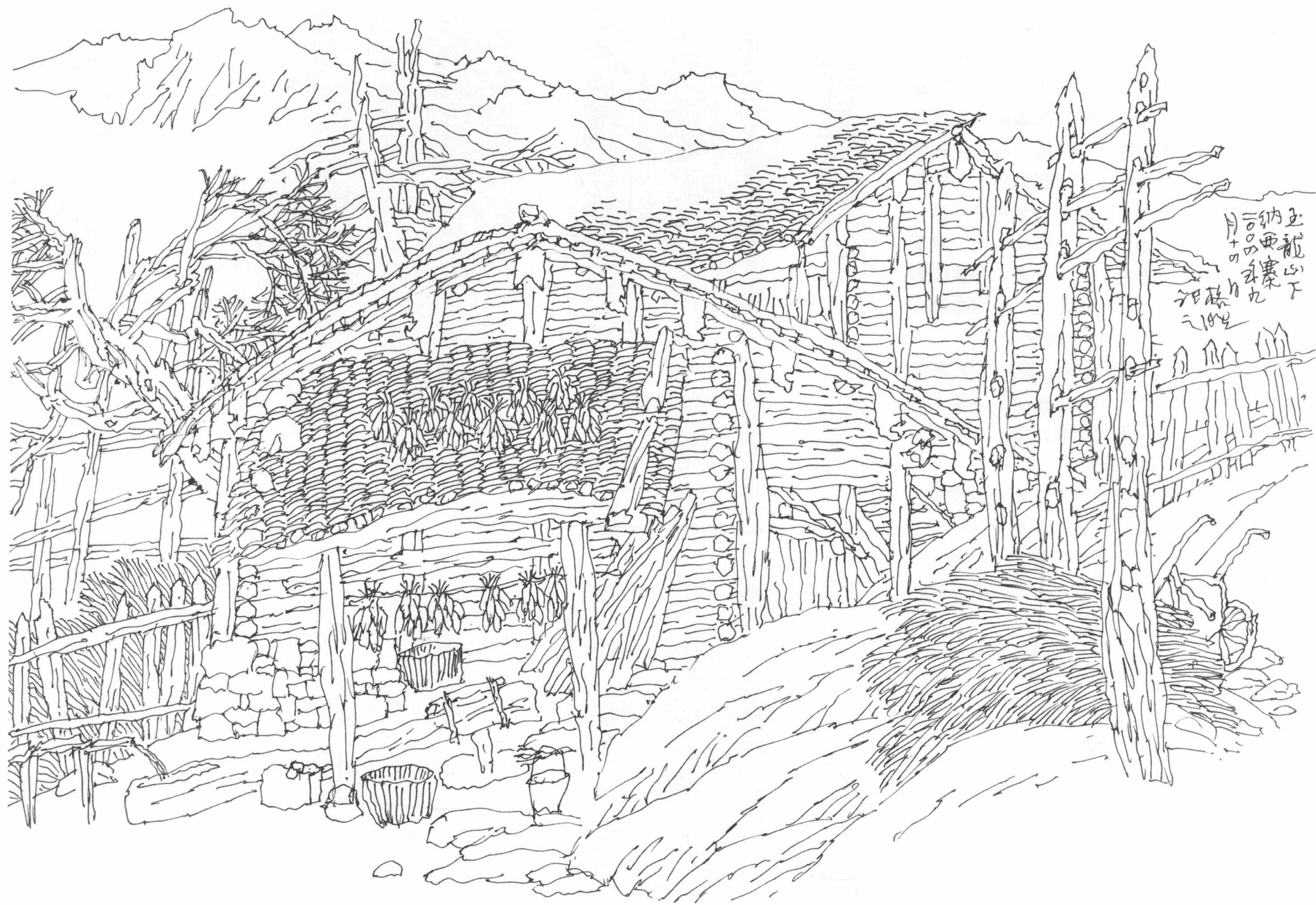
变化是很重要的原则，在《山水画漫话》中我讲的主次、虚实、呼应都是针对变化提出的。注意处理好这几个要素，就避免呆板、平均和完全对称这些问题。大家可以参看下面的图例体会一下。

此幅芭蕉下方的留白，与一座横贯画面的小木桥，把人的视线引向山路，又把观众的视线引向画面的主体——寨子，这样能对画面的意境产生了很大的帮助，如果不这样处理，其构图未必会有新意。

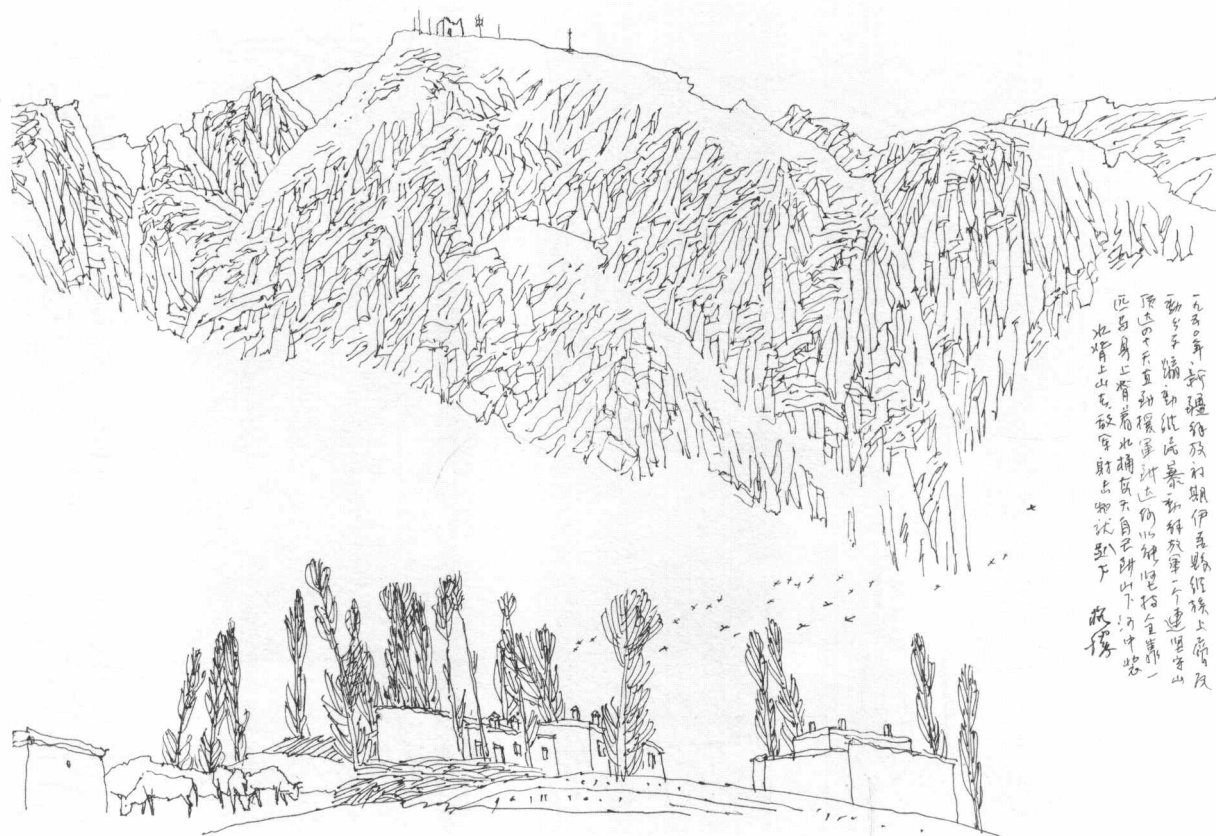
此幅以表现诸多房舍为主的线描作品中，我有意拉开主次的变化，远景简略表现，在前景中左右房舍的刻画程度也不能超过画面中心的主体房舍，否则画面关系就容易混乱不清。

两座房屋间要有主次的变化，即使在主体房屋中，打动自己的并不是全部，而只是主体里的一些生活道具。

3. 角度

绘画离不开角度，立意本身就是角度，齐白石的《蛙声十里出山泉》就是以游走的蝌蚪联想到远处的蛙声，这是立意的角度成功的例子。对同一个剧本，不同的导演讲述内容的方式也不一样，有些是站在主角的角度看故事，有些是站在配角的角度看故事，这也是角度。此外还有我们在写生中面对对象看它哪个角度好看，如画论中常讲的“画树须先绕树一周”，其目的就是选个好的角度，有特点、美的角度加以表现，这些都是角度的概念。与之相联系的透视，本身也就是角度的问题，是仰视还是平视或是俯视，这些问题都得在动笔之前考虑清楚。

采用仰视的角度表现对象可突显山的气势。仰视往往用于表现高山等雄壮物体。

采用俯视的角度表现对象可突显景物的深远关系。

自元鎮山
 下至白竹
 候車赴景
 外便處
 得一怪
 夠三幅
 心滿意足
 奔車
 從江
 一九四九年
 十月廿
 於白竹
 楊家

采用平视的角度表现对象。

三、写生与造型

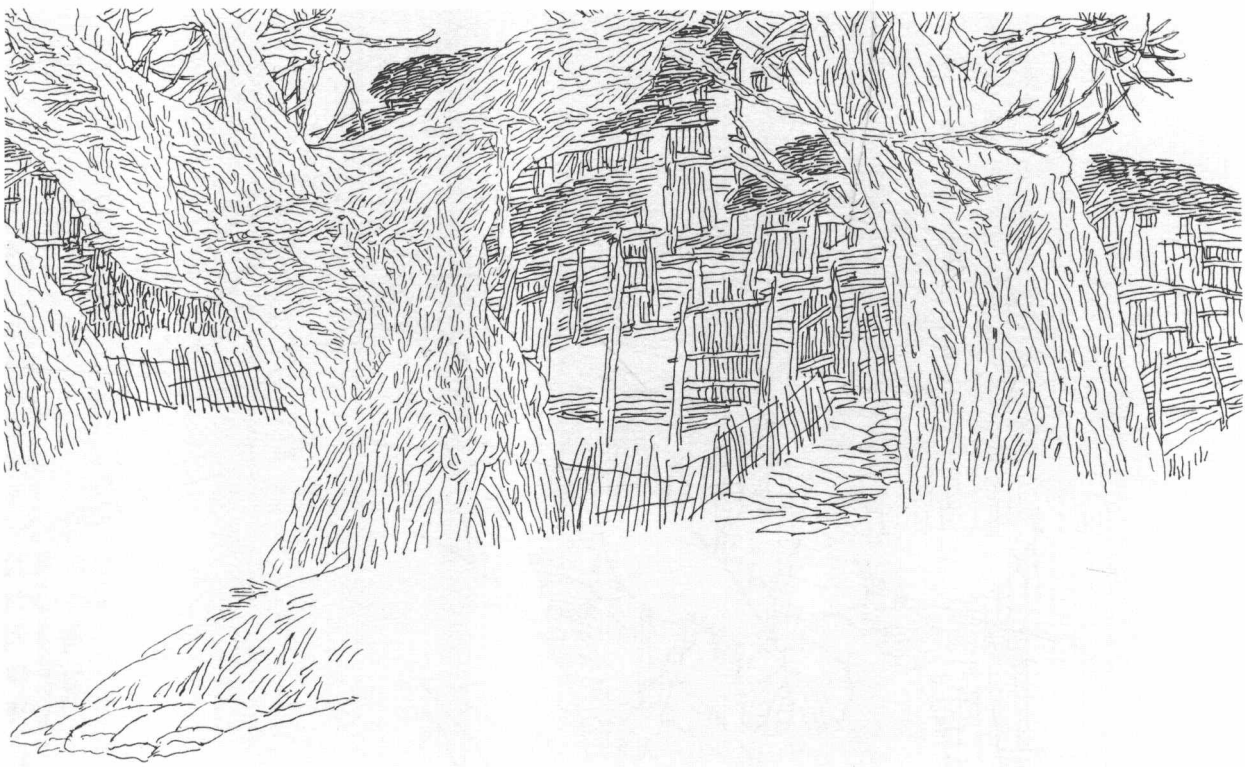
美术是一种造型艺术，造型是美术作品的灵魂。造型强调的是“造”字，它要求美术家能从生活中提炼、组织，从而创造出一些有意味的图形，而写生则是指在画面上描写客观存在的物象，所以二者是不同的。而在我的线描山水概念里，它们是相互结合的。我的写生内涵就是对景创作，这里面的创作自然也就包括了形象的创造。

造型的问题涉及很多方面，如结构、透视、比例，甚至解剖，我们常说“造型不舒服”，就是出现了很多影响美的因素，在我们学院课堂教学中课程的科学性、规范性，或许能解决这些基本的造型问题。而在我看来，造型能力的培养是宽泛的，写实、变形、夸张都是造型的表现。在山水线描里，一块石头的大小、朝向、形状都是画家要考虑的，倘若完全将石头画得像，这样是具有了严格的写生能力，但未必具备创造性的造型能力。还有人说房子的边线都是直的，为什么我要把它画成弯的，这就是造型，其目的是我想破除房子工整的几何图形，又比如我们讲的取舍，叶子画多还是画少，或者干脆不画叶，这些都需从画面出发，从画家的理念出发，这本身也就涉及了造型的问题。

此外，画过白描的人都会严谨组织线条，结构严密，甚至一丝不苟，任何一点的形体结构都交代得清清楚楚，绝不含糊，这是否也是山水线描的高水平、高境界呢？我的回答是：否。山水线描于我而言技术性与艺术性融为一体才是它的意义，我希望大家能在具备相应造型能力和写生能力的基础上，对景即兴发挥，将个人的情感、修养融入笔线与形象当中，使之形象生动准确、线条洗练、节奏韵律及笔力都较好地合为一体，才是真正意义上的山水线描。

物体采用短线条趣味地表现，石头可以用长线条表现，但我却用短线条表现，这也是造型的一种方法。

大树也采用短线条来表现，不同的是我更关注夸张树的整体造型。

翠微
此山
四月
勝格

一般的树，有枝有叶，作为中远景的树一般不适合细细刻画，我就用点线相结合的方法来处理它们，亦枝亦叶，更着意一种气氛的表达，这也是主观处理对象造型的一种方法。

融水之榮鄉田徑由古松山下而下馬路此松樹已
有三百餘年時時落葉在此開路旅人皆稱神一節
勝格

中国画的特点是留白，也是一种颇具特色的造型方式。一些物体并不需要一一刻画清楚，却给人留下虚中有物的意味。

五龍雪山
遠眺
壬戌年十月
月夜起興
畫於
松坡
松坡

此幅写生，树的种类很多，在处理它们的造型上得动动脑筋，我主要是通过树枝的疏密与树叶的形去区别它们，如果都用同一种表现方法，既单调又易含糊。