

中国美术·山水画教程

王慧智 等 编著

Chinese Art: Course for Landscape
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

中国美术·山水画教程

王慧智 等 编著

Chinese Art: Course for Landscape
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

山水画教程 / 王慧智等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.2

(中国美术)

ISBN 978-7-5314-5760-2

I. ①山… II. ①王… III. ①山水画-国画技法
IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024984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

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳新华印刷厂

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 19

字数: 300千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 李彤 郭丹

装帧设计: 范文南 彭伟哲

技术编辑: 鲁浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5760-2

定价: 146.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

中国美术是以华夏民族为主题所创造出来的，是在艺术发展的长河中占有重要地位的艺术。它经过发展，始终保持着兼容并包的延续性与创新性，并对世界艺术的发展做出了极大的贡献。《中国美术》系列丛书是超大型的重点出版工程。它汇集了几百位全国高校优秀教师十多年来美术理论研究和教学实践总结的优秀成果，形成了一套完整的教学体系。这些是最为扎实的理论基础和丰富的知识体系，将会带给读者一个全新、权威的体验。

随着创意经济时代的到来，今天的艺术领域发生了飞速的变化。在工业化、全球化、城市化的大背景下，各类艺术不断拓展出新，社会经济发展对艺术、设计、创意人才的需求也在日益增加。2011年，国务院学位委员会、教育部对我国高等院校的学科门类作出了重要的调整，将艺术学从文学门类中分离出来，成为新的独立的学科门类。由此，艺术学理论、美术学、设计学升为艺术学门类下的一级学科。这是艺术学科自身发展的必然结果，也是时代发展对艺术学科的要求。它将极大改变我国艺术教育的整体格局，直接关系到中华民族伟大复兴所必需的自主创新能力培养的大问题。

近两年来，根据艺术学学科设置的此项变化，为适应普通高等院校艺术专业教育发展的需要和社会人员艺术学习和欣赏的需求，建构艺术学的学术框架和科学规范教学用书，我们组织编辑了《中国美术》大型系列丛书。本系列丛书涵盖美术学下设的主要分级学科的内容，是大美术的概念，是针对中国人学习和认识美术的需要所配备的图书。它的出版也将造福于中国美术事业，不论在理论界，教育界都具有里程碑的意义。

美术的种类及其主要特征，是美术本身的基本规律的重要内容之一。它也是进行美术创作及鉴赏首先需要掌握的基本知识。它通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。17世纪欧洲开始使用这一名称时，泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。

绘画的种类和形式丰富多彩。由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异，世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为，从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画，与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画，是世界上最主要的两大绘画体系。绘画在历史上互有影响，对人类文明作出了各自的重要贡献。

从画种来分，它可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具和表现技法不同，又可分成不少样式。从绘画表现的题材内容来分，一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的，这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具，即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画，其他画种也大都可以用来画上述几种题材的绘画。

中国绘画和中国书法关系密切，两者的产生和发展相辅相成，故历来都有“书画同源”之说。中国书法是中华民族传统文化的瑰宝，是独居世界艺术之林的艺术形式之一。甲骨文、金文、汉简、隶书等，不同时期的座座丰碑，为人类的艺术世界贡献颇丰。中华民族对书法艺术更是情有独钟，几千年来代代相传，使书法艺术璀璨夺目。

本套《中国美术》图书共计23种。主要围绕基础、创作、欣赏、研究四个方面而展开。具体有《素描基础》《色彩基础》《速写基础》《解剖·透视》《水彩·水粉》《中国画及其教程》《油画基础》《综合绘画》《绘画理论》《摄影基础》《楷书临写与创作》《名碑名帖临创指南》等。

设置艺术学门类为我国艺术类人才培养提供了更大的空间和自主性。在新的学科门类体系下，针对美术学科的特性，有系统、有计划、有新意地推出艺术学范畴的图书，以供社会广大美术爱好者、高等院校师生之用，对繁荣和发展我国高等艺术教育事业有积极的意义。

Chinese Art is centered on the Chinese nation and has an important position in the art history. It maintains the features of inclusiveness and innovation, which has made great contribution to the development of world's art. The series of *Chinese Art* is a huge publishing project, which is the achievement of the theoretical research and teaching practices of hundreds of university teachers over a decade and has developed into a complete teaching system. It is the most solid theoretical basis and rich knowledge system and it will give a brand-new and authoritative experience to the reader.

With the arrival of the creative economy, the art has witnessed rapid development. With the industrialization, globalization and urbanization, various kinds of art have come into being and the social and economic development has greater need for talent in art, design and creativity. In 2011, the State Council Academic Degrees Committee and the Ministry of Education made major adjustment on the discipline of colleges, separating the study of art from literature as an independent discipline. As a result, artistic theory, fine arts and design science have become the first-level discipline of art. It is the inevitable result of the development of art and the requirement of age on art. It will greatly change the pattern of China's art education and is directly related to the cultivation of independent creativity of the Chinese nation.

For the past two years, based on the change of the art discipline and to accommodate to the development of art major of university and the need for art learning and appreciation, we compiled the large series *Chinese Art* with the aim to establishing the academic framework and standardizing teaching books. The series covers the major part of the hierarchical subjects of the fine arts. It is the ideal book for Chinese to learn about the fine arts. Its publication will bring benefit to the Chinese art and has great significance in both the theoretical circle and the educational circle.

The categories and the major characteristics of the fine arts are the major content of artistic features. It is also the basic knowledge for artistic creation and appreciation. It usually refers to the kind of visual art in certain space such as painting, sculpture, industrial art and architectural art. When it was firstly used in Europe in the 17th century, it generally referred to the paintings, sculpture, literature and music with aesthetic significance.

There are lots of categories and forms of paintings. Due to the differences in

society, politics, economy and cultural tradition among nations, the artistic form, ways of expression, artistic style differs greatly in paintings. Generally speaking, eastern paintings originated from ancient Egypt, Persia, India and Chinese and western paintings originated from ancient Greek, Rome with Europe as the center form the most important two painting systems in the world. The painters have had impact on each other and have done great contribution to human civilization.

In terms of painting classifications, it can be classified into Chinese painting, oil painting, print, water colour, gouache, sketch and speed painting. According to the materials, tools and performance techniques, the paintings can be subdivided. Based on the theme, it can be classified into portrait, genre painting, history painting, landscape painting and still life. Similarly, the above paintings can also be done with different materials and tools. In other words, oil paintings can be portrait, genre painting, history painting, landscape painting and still life. Other categories can also be done with different themes.

Chinese paintings are closely related with Chinese calligraphy and they supplement each other. Chinese calligraphy is the treasure of traditional Chinese culture and a unique form of world's art. The inscriptions on bones or tortoise shells of the Shang Dynasty, inscriptions on ancient bronze objects, bamboo slips of Han Dynasty and clerical script are all the milestone of respective times and treasure in world art. Chinese nation shows special preference to calligraphy, which has been passed by generation to generation and makes calligraphy more dazzling.

There are altogether 23 kinds of books in *Chinese Art*, which centers on basis, creation, appreciation and research. Specifically, *they are The Basis of Sketching, The Basis of Color, The Basis of Quick Painting, Anatomy and Perspective, Gouache and Watercolor, Chinese Painting, The Basis of Oil Painting, Integrative Painting, Painting Theory, The Basis of Photography, Copy and Creation of the Regular Script, Guide of Famous Copybook for Calligraphy and so on.*

The establishment of art provides larger space and autonomy for China's art talents. Based on the characteristics of the fine arts discipline, to promote artistic books in a systematic, planned and creative way for art lovers and universities students and teacher has significance to the prosperity and development of China's higher art education.

Contents

总目录

01

山水画基础教程

王慧智-等 编著

02

山水画景物技法教程

周易-等 编著

03

山水画笔墨技法教程

周易-等 编著

04

山水画设色技法教程

周易-等 编著

01

王慧智 等 编著

山水画

基础教程

目录 contents

— 第一章 教学大纲

4

- 一、山水画教学目的 / 4
- 二、山水画课程安排 / 5

— 第二章 山水画教学谈外师造化 中得心源 ——谈山水画写生与创作

12

— 第三章 山水画教学实践

20

- 一、山水画的临摹 / 20
- 二、山水画的写生 / 22
- 三、山水画的构图 / 38
- 四、山水画的创作 / 48
- 五、山水画步骤图 / 54

— 第四章 山水画作品评析

58

— 第五章 教学随笔

65

- 王慧智山水画作品欣赏 / 69

一、山水画教学目的

通过系统、规范、严谨的山水画学习,让学生能够对中国山水画艺术有较全面、深入的了解,对中国山水画艺术的起源、发展、变化有清楚的认识。要想在中国山水画艺术的发展道路上有所发展进步,更多的学习重点要用在对中国传统山水画艺术的研究上。

有山水画以来,历朝历代的山水画家都是传承着“外师造化,中得心源”这一创作原则,因此,山水画的学习是在学习传统的基础上,更要注重生活的体验。只有到自然中去,才能感悟到河流山川的如画美景,才能在自然中去验证传统山水画中

程式化的笔墨形式的合理性,更能通过观察自然而发现更多的新的笔墨表现语言。

在山水画学习过程中,更多的要研究中国山水画的精神内涵以及相应的艺术法则,尤其是要注意山水画创作要有时代感。

通过认识传统山水画艺术的规律,能够更系统、全面地了解中国山水画的艺术表现形式,对山水画的笔墨技法、语言符号能较好地运用和掌握。

在学习过程中,培养学生观察、思考、分析的能力,在学习掌握各种笔墨技法的同时更多地要通过历代山水画大师的创作经历、创作经验体会中国山水画的创作法则与创作规

律,以使每一个学生能够真正地掌握山水画艺术的创作规律,培养学生观察、分析以及独立思考的能力,摆脱单一的思维方式,拓展山水画语言的表达空间,将学习传统与深入生活结合起来,再配合学习吸收其他艺术的精华,并不断地提高自身的全面素质、修养,使其能够在独立创作时可以将传统、生活、悟性、艺术修养融合起来,创作出有当代意义、有较深刻思想内涵、具有时代感及个人风格的山水画作品,这样的作品也更具当代意义,也更有意境(见图1-1-1、图1-1-2)。

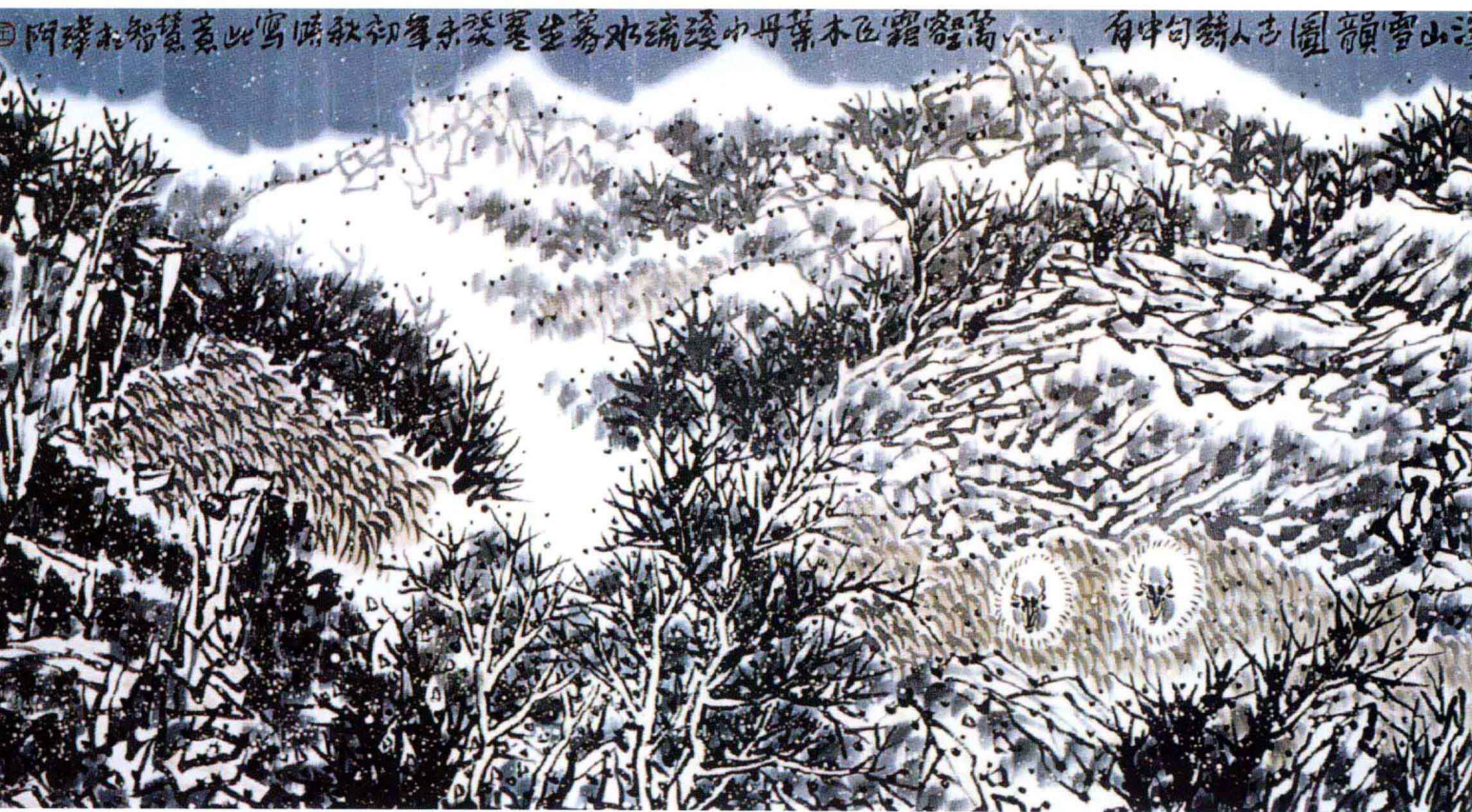

图1-1-1 《溪山雪韵图》 王慧智

图1-1-2 《窗含西岭千秋雪 门泊东吴万里船》 王慧智

二、山水画课程安排

山水画教学的课程设置,应该是在突出本学科专业特点的情况下,配以其他辅助综合性教学,尤其是初入学时,更要将综合专业基础课学好,如素描、色彩、线描、人物、花鸟、书法等。还要学好文化课,一个好的山水画家没有全面综合的文化修养是不行的,山水画专业课程的设置除了要安排好山水画临摹、写生、创作三大主体课程外,还要学习水墨构成,艺术形式分析,构图规律、色彩分析、书法、篆刻以及山水画论等。

下面仅就山水画临摹课作一布置以供参考:

山水临摹课

共30周,每周20课

时,总课时为600学时。

课程总则:

临摹是山水画教学中重要的环节。通过临摹可以了解、认识中国山水画的发展过程,并以此掌握中国山水画传统的审美思想与丰富的表现技法。

在临摹过程中,一个是要选择好的范本,再有就是要系统有序地去学习,一方面可以由近推远地学(近代、清、明、元、宋),另一方面也可以由远及近地学(宋、元、明、清、近代),两者都行,总的原则是由易至难,由浅入深,由点至面地来进行。临摹的过程主要是全面地认识传统山水画艺术的精神内涵以及熟悉掌握全面丰富的笔墨表现形式。临摹的过程也是解决山水画笔墨技法的过程。

第一单元 明清山水画的临摹

(一) 教学目的与原则

1. 认识山水画的基本笔墨特点(勾、皴、擦、染、点)。

图1-2-1 山水画“勾”的画法

2. 认识山水画基本造型特点(山石、树木等的画法)。

3. 初步认识山水画的渊源、发展、变化过程。

(二) 教学内容与课时安排

1. 时间: 10周, 200学时

2. 学习内容

① 学习山水画的基本笔墨技法。

② 临摹明清山水画。

3. 课时安排

① 山水画的基本笔墨技法(2周, 40课时)。

学习山水画的勾、皴、擦、染、点技法, 学习山石的画法及各种树木的画法(松、柏、柳、槐、杨及各种杂树的画法), 用2周的时间将山水画笔墨技法最基本的画法掌握。

② 临摹明清山水精品(8周, 160课时)。

选择明清山水画大师的精品来学习, 在临摹过程中体会、分析、研究这时期山水画各流派及代表画家的风格、特点。

(三) 教学方法与手段
通过教学课件、名家画册分析来讲授山水画基本技法及明清时期山水画的特点, 重点画家重点分析。课堂上学生以练习为主, 然后在具体辅导过程中具体进行技法指导, 最后进行讲评。

(四) 考核方法与评分标准

1. 作业安排

临摹明清山水画名家作品4~6幅, 要求笔墨精到, 技法熟练。

2. 评分标准(100分制)

图1-2-2 山水画『皴』的画法

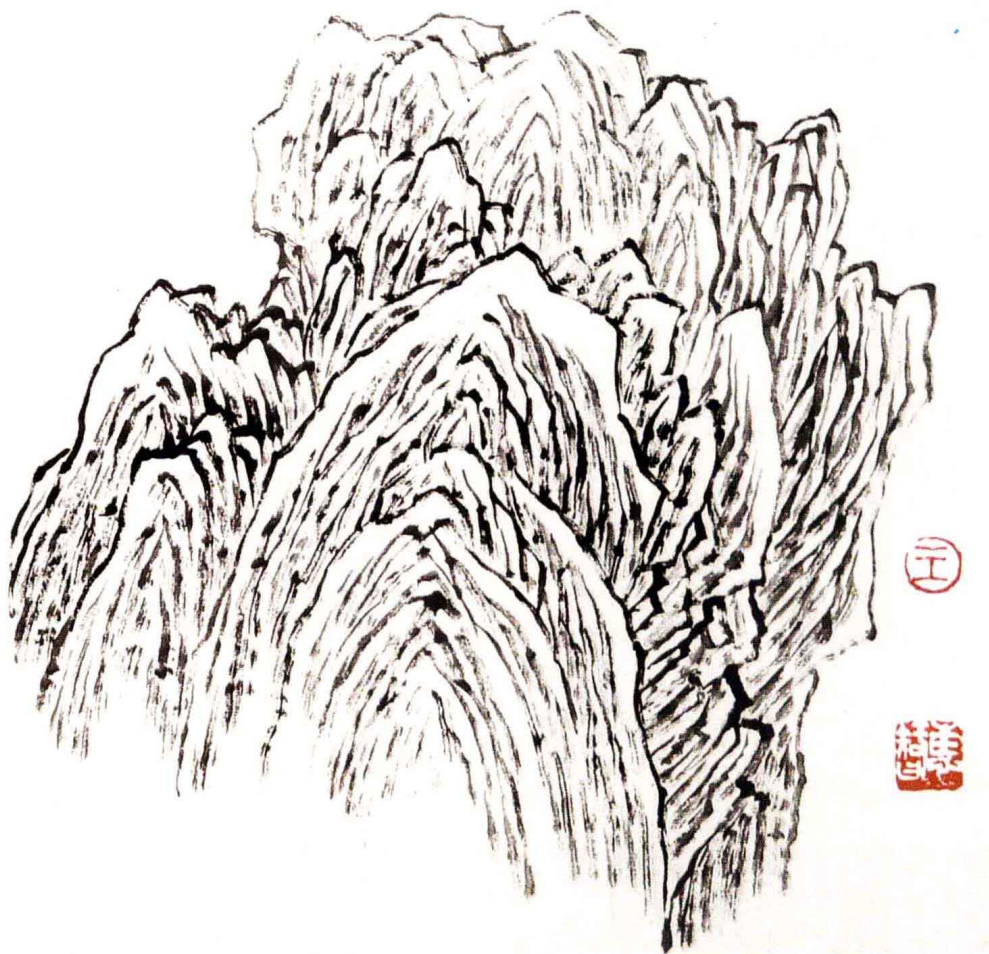

图1-2-3 山水画『擦』的画法

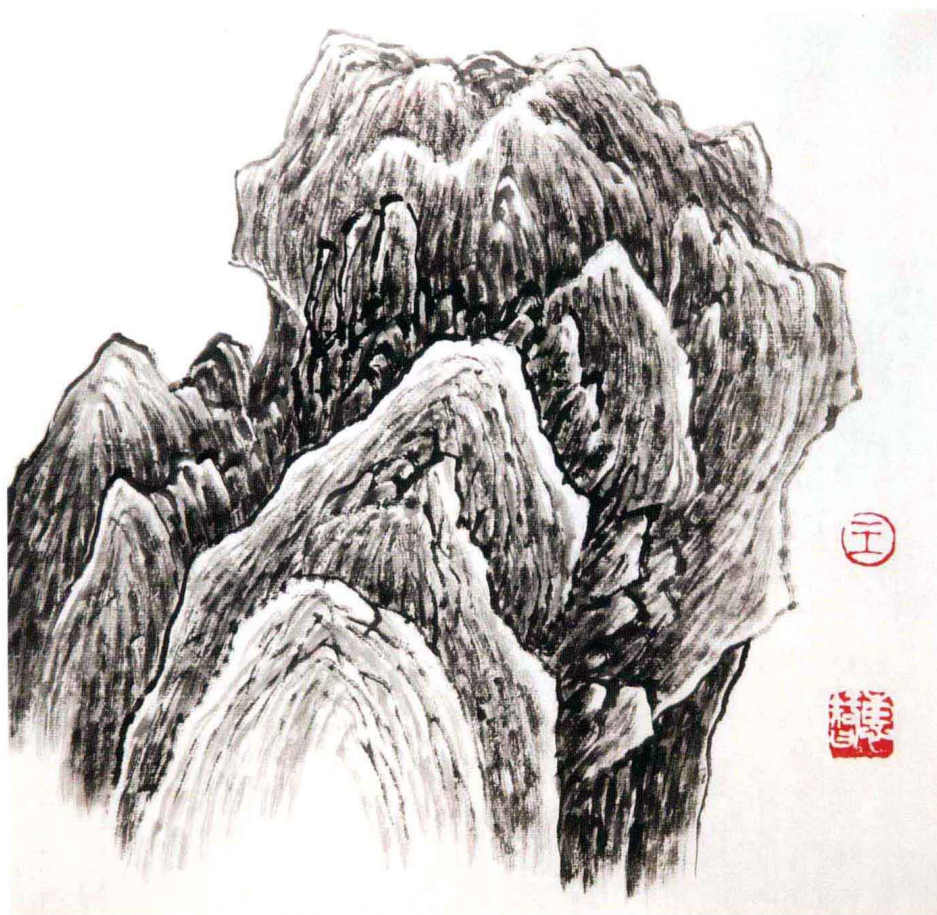

图 1-2-4 山水画“染”的画法

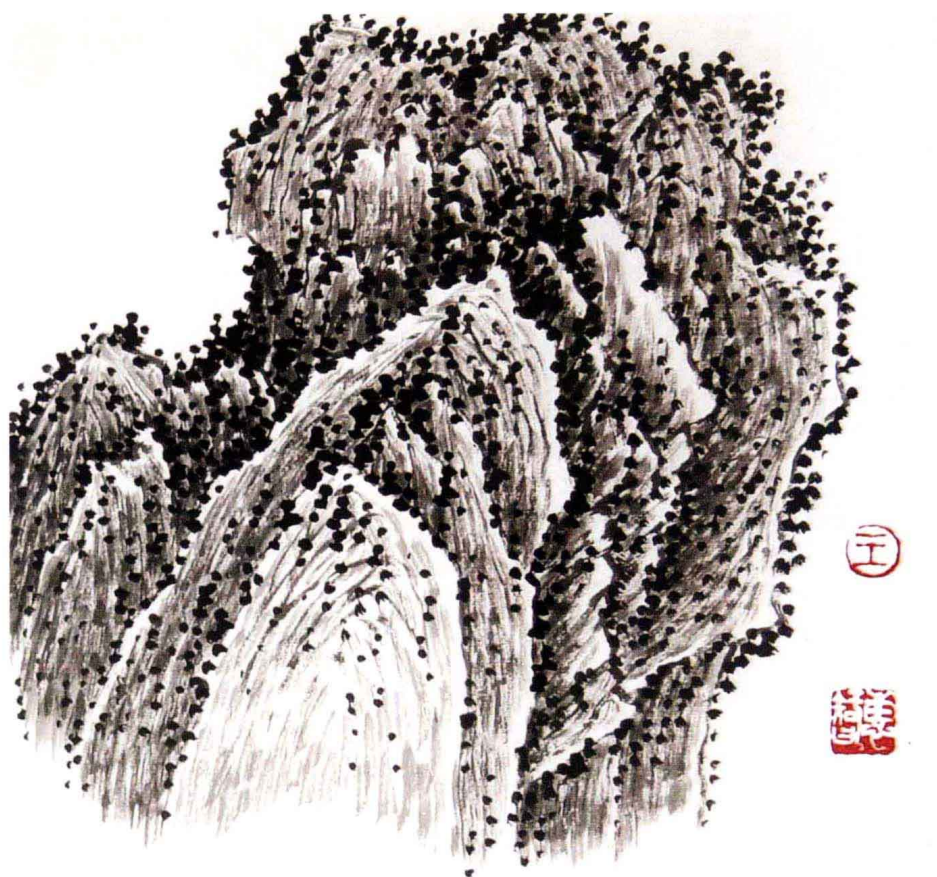

图 1-2-5 山水画“点”的画法

基本技法技能	20%
基本笔墨表现能力	40%
画的品质品位	20%
画的个性语言	20%
- (见图 1-2-1~图 1-2-13)

第二单元 宋元山水画的临摹

(一) 教学目的与原则

1. 系统认识南北宋及元代各山水大家流派的渊源、风格及其艺术特点。

2. 通过临摹熟悉宋人及元人山水画不同的审美特征及笔墨技法。

3. 认识宋人山水画的笔精墨到、沉雄博大的精神内涵,了解元人山水画纵情笔墨、逸笔抒写的文人气质。

(二) 教学内容与课时安排

1. 时间: 10 周, 200 课时

2. 学习内容

① 临摹宋人的大幅山水或团扇、册页精品(大幅作品的局部也可以)。

② 临摹元人山水画的精品(元四家为主)。

3. 课时安排

① 临摹宋人山水画精品(6 周, 120 课时)。

选择南北宋时期不同艺术风格,有代表性的画家作品来临摹,这时期的山水画技法已成熟。临的过程中熟悉和掌握各种不同皴法的画法,更多的还要体会宋人山水画的创作精神,构图严谨,笔墨精到,气势宏大。

② 临摹元人山水画精品(4 周, 80 课时)。

以临摹元四大家的山水画为主,通过临摹元人山水画可以体会出宋、元的不同。元人山水画更重视文人气质,在笔墨的表现上更强调笔墨情趣,以书入画。

(三) 教学方法与手段

通过教学课件,宋、元山水画家画册分析,来对宋元山水画的概况及不同流派,代表画家进行分析、讲授。重点画家单独研究、分析。

课堂上学生练习、临摹为主,教师具体进行演示、辅导,最后进行讲评。

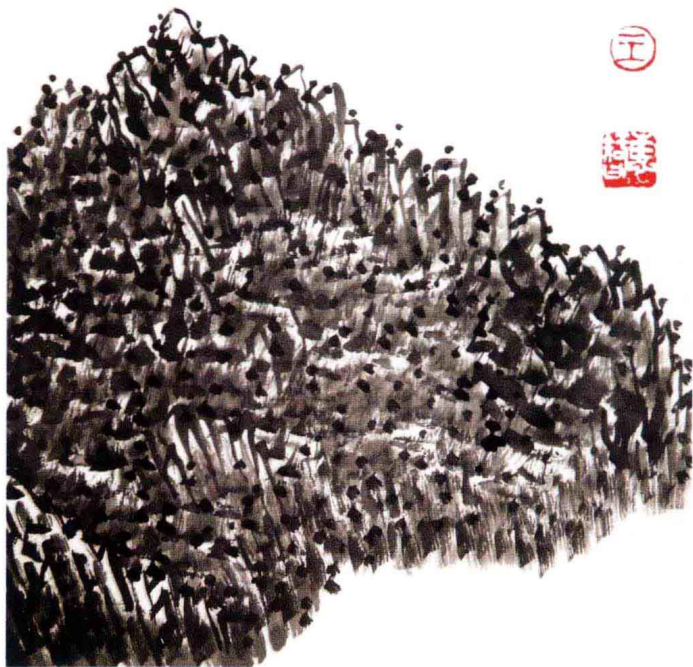

图 1-2-6 山石画法之一

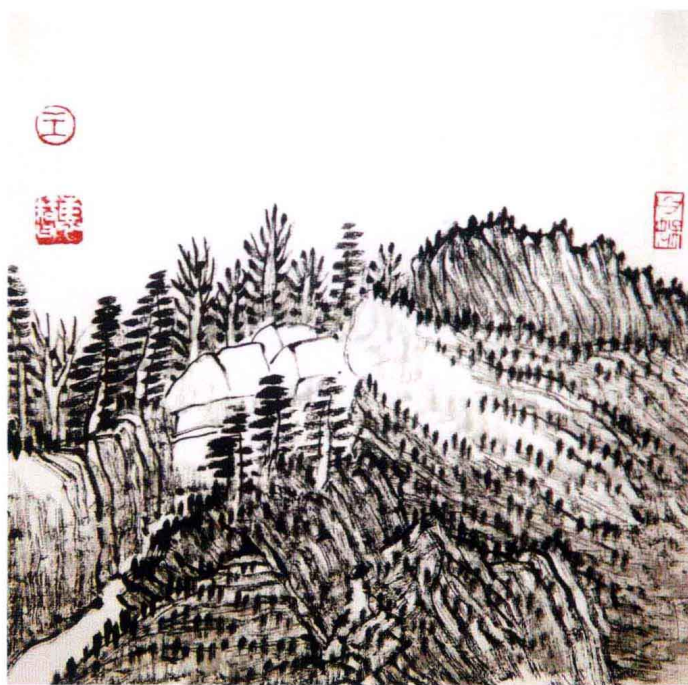

图 1-2-7 山石画法之二

(四) 考核方法与评分标准

1. 临摹宋人和元人的山水画各4~6幅(大幅作品可画2~3幅,团扇册页6~8幅),要求能体现出宋元不同时代不同画家的不同风格,画法接近范本,笔墨精到熟练。

2. 评分标准(100分制)

基本技法造型能力	20%
笔墨表现能力	50%
个性风格追求	20%
品质品位表现	10%
(见图 1-2-14~图 1-2-16)	

图 1-2-8 树木画法之一

图 1-2-9 树木画法之二

图 1-2-10 树木画法之三松树画法

图 1-2-11 树木画法之四柏树画法

第三单元 传统山水画的临摹

(一) 教学目的与原则

1. 本单元课是结合明清、宋元山水画临摹打下的基础,对传统山水画进行综合性临摹,根据每个学生对传统山水画的认知,对笔墨掌握熟练程度以及个人在艺术风格上的不同追求有所选择地来临摹。

2. 在临摹过程中寻找更适合自己的范画来学,强调在艺术风格上的不同追求。

3. 更深入更全面地认识掌握传统山水画艺术的精髓,将笔墨技法提高到能得心应手,随意自如。

(二) 教学内容与课时安排

1. 时间: 10 周, 200 课时

2. 学习内容

① 临摹宋元明清及现代山水画流派以及大师的山水画精品,根据个人艺术风格的追求选择不同的范画。

② 根据个人风格的追求,有倾向性地选择好范画,并系统地临摹一种风格,这样,可以从中体会更精到的笔墨,更深厚的内涵。

根据每个学生的不同风格追求,解决的笔墨问题不同,可以有选择地临摹传统山水画(宋、元、明、清都可以),这个阶段的临摹应该更有研究性、深入性,在认识传统山水画艺术的精深上下工夫,对传统山水画的认知以及笔墨的掌握都应该上升到一个高的层次。

(三) 教学方法与手段

充分利用多功能课堂,使用教学课件来分析、介绍有代表性、风格不同的历代山水画大师的精品,通过对画册分析,课堂示范,辅导学生掌握传统山水艺术中更多更好的笔墨技法。

课堂上还是以学生练习为主,教师具体辅导、技法示范,最

后进行讲评。

(四) 考核方法与评分标准

1. 作业安排

临摹传统山水画名家精品 4~6

幅，要求笔墨精到，技法熟练。

2. 评分标准 (100 分制)

基本技法技能	10%
笔墨表现能力	40%
画的品质品位	20%
表现的个性语言	30%

(见图 1-2-17、图 1-2-18)

图 1-2-12 王慧智临清·王翬《雪江图》长卷局部

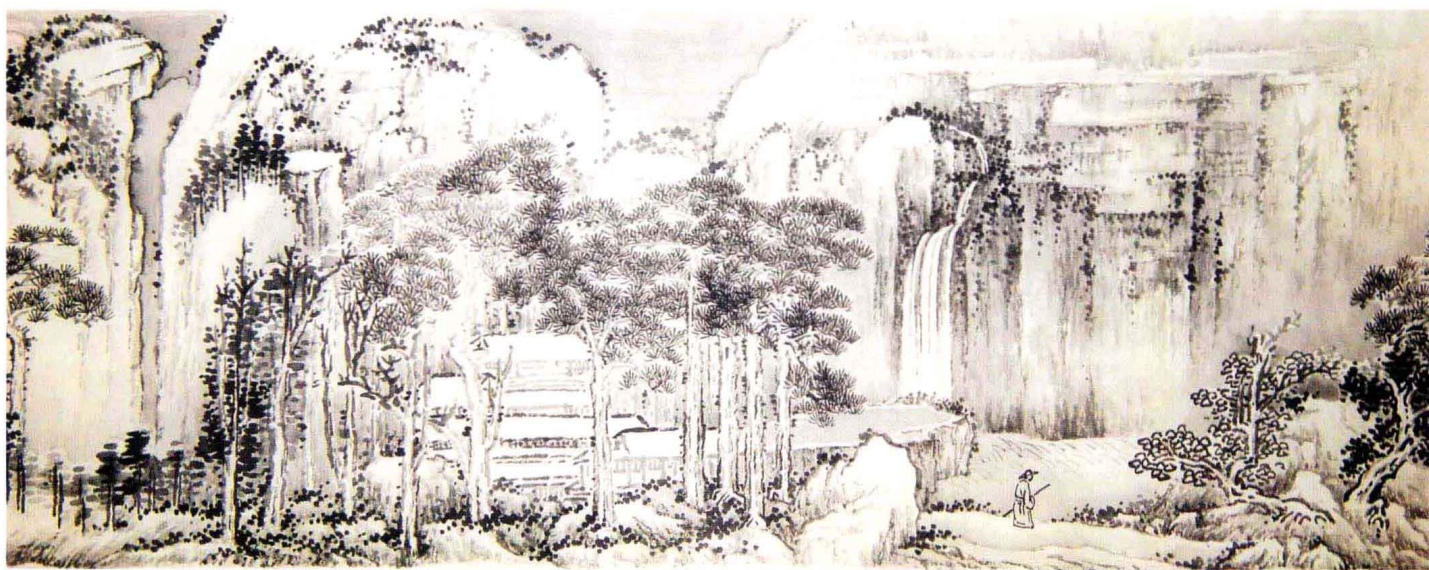

图 1-2-13 王慧智临清·王翬《雪江图》长卷局部

图 1-2-16 王慧智临宋·夏珪《长江万里图》长卷局部