

<<山水画技法>>

图书基本信息

书名：<<山水画技法>>

13位ISBN编号：9787506428392

10位ISBN编号：7506428393

出版时间：2004-1

出版时间：何企新 中国纺织出版社 (2004-01出版)

作者：何企新

页数：103

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<山水画技法>>

前言

序 艺术设计是英语design一词的译名，艺术设计学科在第二次世界大战后得到了迅猛的发展。

艺术设计早些年在国内是以工艺美术来命名的。

设计师作为一种职业始于20世纪初。

艺术设计是艺术、科学与技术的结合，是人们有意识的造物活动，因此，它既有审美的价值，又有实用的功能，它比美术作品更贴近人们的生活。

大到环境艺术，小至纽扣造型，艺术设计在人们的生活中无处不在。

改革开放以来，随着我国国民经济GDP指数的不断增长和人们物质生活水平的不断提高，注重生活质量，讲究生活品位已成为人们的共识。

以着装为例，人们早已不仅仅满足于穿得暖、穿得好，而是要穿出个性，穿出档次，穿出时尚，穿出健康。

时代呼唤着好的艺术设计作品，社会需要优秀的艺术设计人才，艺术设计事业在我国方兴未艾。

要培养优秀的艺术设计人才，首先就要发展艺术设计教育。

从包豪斯学院至今的近百年里，世界各国都注意到了这一点，其中尤以德国、法国和东方的日本为先。

近年来我国的艺术设计教育也有了空前的发展，各类设计学院如雨后春笋般层出不穷，专业设置和人才培养也都超过了历史上任何一个时期。

仅从每年高等院校艺术设计专业的入学考试中，我们就不难看出报考艺术设计的热度有增无减，呈逐年上升趋势。

许多学习美术的考生都将艺术设计作为自己的首选专业，这也从一个侧面反映出我国近20年来的发展步伐，这是社会进步的表现，也是历史发展的必然。

但是，在艺术设计被越来越多的人所接受和关注以及艺术设计教育蓬勃发展的同时，我们也应该清醒地看到，我国的艺术设计教育还有许多不合理的地方有待进一步的改革和提高，诸如办学特色问题、人才培养的定位问题、教材的更新问题等等。

受中国纺织出版社的委托，由苏州大学艺术学院组织编写了这套《高等院校艺术设计专业基础教材》。

所谓艺术设计基础，用今天的眼光来看应该是宽泛的，思维创意、软件应用等许多课程都可以进入设计基础之列。

但我们的这套教材还足以素描、色彩、图案、构成等为主。

这套教材包括：《素描技法》、《速写技法》、《水粉画技法》、《水彩画技法》、《山水画技法》、《花鸟画技法》、《图形创意基础》、《平面构成基础》、《图案纹样基础》、《装饰色彩基础》等10种。

参加教材编写的作者都是长期从事艺术设计基础教学的高等院校教师，他们有着丰富的教学经验和创作能力，在编写中注重基础性、系统性、全面性和实用性。

相信这套教材的问世一定会对艺术设计的基础教学有很好的帮助作用，并受到艺术院校师生和广大自学者们的欢迎。

在此，我们谨向为本教材提供出版机会的中国纺织出版社和策划编辑由炳达先生及支持本教材出版的中央美术学院、中国美术学院、天津美术学院、西安美术学院、广州美术学院、吉林艺术学院、广西艺术学院、山东艺术学院、山西大学美术学院、河北师范大学美术学院、青岛大学美术学院、江西师范大学美术学院等院校的有关教师们表示深深的谢意。

2005年9月于苏州枕河小筑

<<山水画技法>>

内容概要

新中国成立以来，中国画得到了空前的繁荣和发展，呈现出百花齐放、百家争鸣的绚丽多彩的新局面。

现代山水画的发展，一方面继承优秀传统；另一方面也受到了西方美术思潮的冲击和影响，现代山水画的发展、开拓与创新取得了巨大成就。

从探索与创新的基本趋势与特点上看，这一时期的画家分为两类：一类是从传统的自身中求变革创新，突破传统，“借古开今”，在技法上有一定的发展和创造，这一类画家以黄宾虹、傅抱石、张大千最为杰出；另一类是既继承优秀传统，同时又吸收西方美术有益的长处，西为中用，“以中为主，中西融合”，这一类画家以李可染、林风眠最为杰出。

<<山水画技法>>

书籍目录

第一章 山水画的发展历程与技法演变 一、山水画的兴起 二、发展中的隋唐山水画 三、高度成熟的五代、两宋山水画 四、抒情写意的元代山水画 五、繁荣的明代文人画 六、注重个性风格的清代山水画 七、百花齐放的现代山水画第二章 山水画的表现形式和工具材料 一、山水画的表现形式 (一)水墨山水 (二)青绿山水 (三)金碧山水 (四)浅绛山水 (五)没骨山水 (六)泼墨山水 (七)泼色山水 (八)水墨金碧山水 (九)水墨淡彩山水 二、山水画的工具材料 (一)毛笔 (二)墨汁 (三)宣纸 (四)颜料 (五)其他工具第三章 笔墨与用笔、用墨技法 一、对笔墨的基本理解 (一)笔墨的功能和作用 (二)笔墨的品格 二、用笔、用墨的基本技法 (一)笔法 (二)墨法第四章 山水画基础技法第五章 现代水墨设色山水画第六章 山水画的临摹与写生第七章 山水画的创作作品欣赏后记.....

<<山水画技法>>

章节摘录

书摘 仇英（1493--1560），字实父，号十洲，江苏太仓人，后移居苏州。

其作品融合南北派诸家之长，功力深厚，形成了自己的风格，他和大青绿山水与水墨山水皆精，画法多样，善于变化，对宋代的“青绿巧整”画法有所发展与创造，画风精工秀丽，着色古雅秀润，有文人画的“士气”。

明代后期，以董其昌为首的“华亭派”（亦名“松江派”）影响最大，这一派与“吴门派”有密切的内在联系，两派同属于文人画，不同之处在于：“苏州画（吴门派）论理，松江画（华亭派）论笔”，后者更注重笔墨的运用，其特点是用笔洗练，墨色清淡。

此外，明代的各种画派还有很多，但影响都不大。

董其昌（1555—1636），字玄宰，号思白，松江华亭人。

明代后期有影响的书法家，也是这一时期成就最高的山水画大家，他倡导文人画，在明代后期极有影响。

董其昌的山水画主要取法董源、巨然、二米及元代四大家，他对唐、宋、元的名家画法都有精深的研究。

其作品的风格特点是古雅秀润，飘逸潇洒，画法多样，以水墨山水为主，浅绛、青绿、没骨皆精。

他的画以笔墨、气势、气韵取胜，并将书法融入画中，具有很强的文人画气息。

董其昌十分注重和讲究用笔、用墨及其笔墨自身的审美性，但由于他过于偏重笔墨，因而在师造化方面显得不足。

他是明代突出的绘画理论家，他提出的山水画“南北宗论”影响极大，并引起很多争论。

他对清代山水画的发展产生了很大的影响（图9）。

六、注重个性风格的清代山水画 在清代的山水画中，文人画盛极一时，在造型、笔墨、抒情、表现等方面取得高度成就。

清代文人画家的理论著作很多，他们对文人画推崇备至，虽然都以继承传统为基础，但由于对待传统的观点不同，因而分为“摹古”与“创新”两派，他们在绘画上追求的目标完全不同，创新派反对摹仿古人，主张突破古人的束缚，创造性地发展山水画。

“摹古派”主张“宛然古人”、“日夕临摹”，并且要做到与“古人同鼻孔出气”（王时敏《西庐画跋》）。

两种完全不同的观念和不同的创作思想，使他们的山水画风格完全不同。

“摹古”派画家以王时敏、王鉴、王翬、王原祁为代表，称为“四王”，他们受董其昌影响很深，推崇北宋董源、巨然和元代四大家，深究传统画法，主张摹古、临仿逼真，追求山水画要“以元人笔墨，运宋人丘壑，而泽以唐人气韵，乃为大成”。

着重于“笔墨”之道，在笔墨技法上，他们都下过千锤百炼的功夫，在笔墨上都有很高的成就，但他们不重视对真山真水的真实感受，被古人所束缚，缺乏创造精神。

“四王”的山水画受到了清代宫廷的最高推崇，被尊为山水画的“正宗”，在当时声势显赫，有较大的影响，因此又产生“小四王”与“后四王”。

这一派山水画在当时成为“正统派”。

“创新”派画家以弘仁、髡残、八大山人、石涛为代表，称为“四僧”，他们都具有创新精神，强调自我个性、独立人格的表现和情感抒发。

他们对继承传统的观点，是师古人之心而不师其迹，不局限于笔墨、形式上的追求，认为古人的成就来源于三方面：即继承传统、师造化和“中得心源”的个人创造性，创新派的“师古人之心”，正是全面地对待古人的作品与传统。

创新派十分注重师造化和个人的“心源”（创造性），石涛提出了“搜尽奇峰打草稿”，认为大自然山水是他们创作的稿本，并借此抒发自己的情感。

“四僧”的山水画有其强烈的个性风格特色：弘仁用笔空灵，以俊逸胜；髡残笔墨沉着，以淳朴胜；八大山人笔致简炼，以神韵胜；石涛笔法姿肆，以奔放胜。

“四僧”在绘画上都取得了高度的成就，当时虽然未能成为主流，但他们对山水画的发展影响深远。

<<山水画技法>>

学习现代水墨设色山水画，必须熟练掌握和运用山水画的用笔、用墨、用色与着色的技巧和方法，还必须对生宣纸以及毛笔、颜料等性能的熟练掌握与运用的技巧，这样才能充分体现、发挥水墨设色与工具材料特性的表现效果，从而使作品充分显示出其艺术性，技法、技巧还关系到作品的格调与趣味。

现代水墨设色山水画在笔墨、色彩表现和工具材料性能表现效果方面都有了进一步的开拓发展和运用。

一、笔墨与色彩的关系 水墨山水产生于唐代，在唐代后期已成为山水画的主流。而青绿山水则早于水墨山水，现存最早的水墨山水就是隋代展子虔的青绿山水《游春图》。随着水墨山水画的产生，又出现了水墨设色山水画。

在着色山水画中又分为重彩、淡彩、重淡彩相结合等各种设色方法，不同的设色方法具有不同的色彩表现效果。

现代山水画不仅进一步发展了传统山水的设色技法，还引入西画的光色表现方法。

如现代杰出山水画家李可染、林风眠等的作品。

尤其是林风眠，在他的作品中，环境、气氛都是以色彩为主来表现的，他的大多数风景、静物和人物作品，都引入了西画对光和色彩的表现技法，使用丰富、明艳透明色或覆盖力很强的水粉颜料来造型并表现空间、结构和光感；并运用色块、色线、色点等具有现代绘画形式美感的元素。

他画中的墨色在大多数情况下是作为底色或黑色使用的，而且用笔的方法近于油画的笔触，是突破传统束缚的开拓发展而具有代表性的“西体中用”式。

但不论是水墨山水，还是着色山水画，都离不开用笔、用墨，都必须用笔墨勾勒、造型，用笔墨表现景物的结构和空间层次等等。

笔墨几乎无处不在，笔墨始终处于重要的支配地位，色彩表现的独特魅力离不开用墨、用笔。

传统青绿重彩山水富有很强的色彩表现力，着色的原则是“画以墨为主，以色为辅。

色之不可夺墨，犹宾不可溷主也”，“色不碍墨，墨不碍色”，“以色助墨光以墨显色彩”，“又须色中有墨，墨中有色”等等。

黑(水墨)与白(宣纸)是两个极色，这两种色与任何色彩都能协调。

但是墨与色彩二者最终还是离不开中国画的表现形式(与西画不同的)，即以线条造型为根本，以用笔、用墨为造型的根本法则和特点。

二、现代水墨设色山水画基本技法 现代水墨设色山水画一般都是先画水墨稿，然后着色(传统山水画也是如此)，但是，现代水墨设色山水画在传统着色技法的基础上又有了进一步的发展，又出现了很多新的技法，也有先用色、墨运用泼、拓、洒、染。

或者它们相互结合的方法大块铺底，然后再勾、皴、擦、染、点等多种技法来完成作品(图51)；也有先用墨勾、皴、擦、染之后，再着色，运用染、皴、泼、洒、点、勾、擦……等等技法完成作品。

现代水墨山水画的技法是多种多样的，在一幅画的创作过程中，往往是多种技法综合运用。

为了概念上的区分，下面分别介绍水墨设色山水画的基本技法。

以下技法中的图例，均为著名山水画家刘懋善先生作品的局部。

……插图

<<山水画技法>>

媒体关注与评论

序艺术设计是英语design一词的译名，艺术设计学科在第二次世界大战后得到了迅猛的发展。

艺术设计早些年在国内是以工艺美术来命名的。

设计师作为一种职业始于20世纪初。

艺术设计是艺术、科学与技术的结合，是人们有意识的造物活动，因此，它既有审美的价值，又有实用的功能，它比美术作品更贴近人们的生活。

大到环境艺术，小至纽扣造型，艺术设计在人们的生活中无处不在。

改革开放以来，随着我国国民经济GDP指数的不断增长和人们物质生活水平的不断提高，注重生活质量，讲究生活品位已成为人们的共识。

以着装为例，人们早已不仅仅满足于穿得暖、穿得好，而是要穿出个性，穿出档次，穿出时尚，穿出健康。

时代呼唤着好的艺术设计作品，社会需要优秀的艺术设计人才，艺术设计事业在我国方兴未艾。

要培养优秀的艺术设计人才，首先就要发展艺术设计教育。

从包豪斯学院至今的近百年里，世界各国都注意到了这一点，其中尤以德国、法国和东方的日本为先。

近年来我国的艺术设计教育也有了空前的发展，各类设计学院如雨后春笋般层出不穷，专业设置和人才培养也都超过了历史上任何一个时期。

仅从每年高等院校艺术设计专业的入学考试中，我们就不难看出报考艺术设计的热度有增无减，呈逐年上升趋势。

许多学习美术的考生都将艺术设计作为自己的首选专业，这也从一个侧面反映出我国近20年来的发展步伐，这是社会进步的表现，也是历史发展的必然。

但是，在艺术设计被越来越多的人所接受和关注以及艺术设计教育蓬勃发展的同时，我们也应该清醒地看到，我国的艺术设计教育还有许多不合理的地方有待进一步的改革和提高，诸如办学特色问题、人才培养的定位问题、教材的更新问题等等。

受中国纺织出版社的委托，由苏州大学艺术学院组织编写了这套《高等院校艺术设计专业基础教材》。

所谓艺术设计基础，用今天的眼光来看应该是宽泛的，思维创意、软件应用等许多课程都可以进入设计基础之列。

但我们的这套教材还足以素描、色彩、图案、构成等为主。

这套教材包括：《素描技法》、《速写技法》、《水粉画技法》、《水彩画技法》、《山水画技法》、《花鸟画技法》、《图形创意基础》、《平面构成基础》、《图案纹样基础》、《装饰色彩基础》等10种。

参加教材编写的作者都是长期从事艺术设计基础教学的高等院校教师，他们有着丰富的教学经验和创作能力，在编写中注重基础性、系统性、全面性和实用性。

相信这套教材的问世一定会对艺术设计的基础教学有很好的帮助作用，并受到艺术院校师生和广大自学者的欢迎。

在此，我们谨向为本教材提供出版机会的中国纺织出版社和策划编辑由炳达先生及支持本教材出版的中央美术学院、中国美术学院、天津美术学院、西安美术学院、广州美术学院、吉林艺术学院、广西艺术学院、山东艺术学院、山西大学美术学院、河北师范大学美术学院、青岛大学美术学院、江西师范大学美术学院等院校的有关教师们表示深深的谢意。

2005年9月于苏州枕河小筑

<<山水画技法>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>