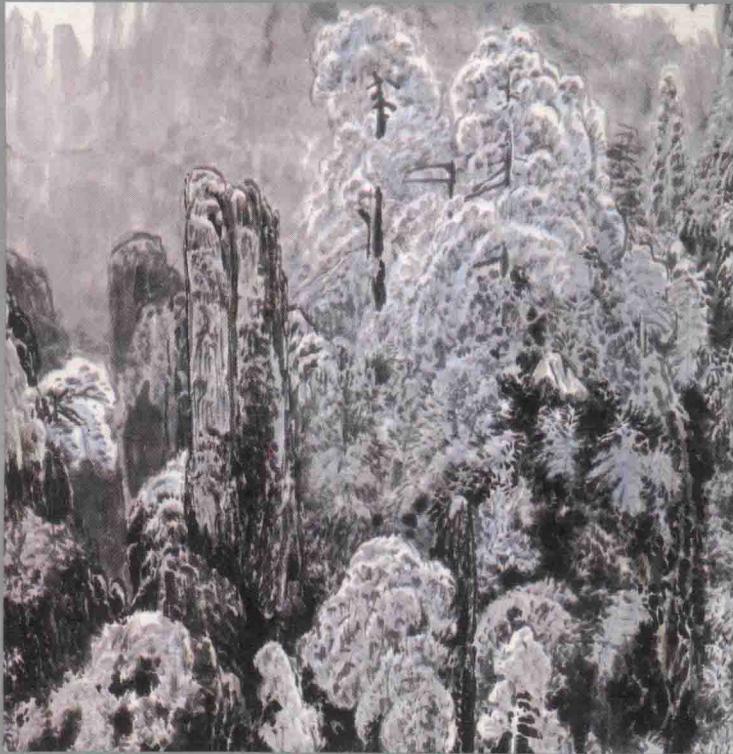

水墨山水画技法100问

美术技法丛书

宁曰曾 著 • 陕西人民美术出版社

水墨山水画技法 100 问

宁曰曾 著

陕西人民美术出版社

前 言

两晋时，山水诗的大量出现，似为山水画产生的前奏。梁·萧绎《山水松石格》：“或离合于破墨，体同异于丹青”。这段文字说明当时已有水墨和青绿两种山水画法。

唐代乃有很多的文献记载，记述了当时的水墨和丹青两种山水画法，均已入佳境。但由传世的山水画作看，则山水画法的成熟，是在五代和两宋时期。

山水诗和山水画的产生，虽受当时谈玄和山林隐逸思想的催化，但它受到历代人们喜爱的根本原因，却是由于广大人民热爱自然和热爱祖国山河。

水墨山水画法不像丹青画法那样，追求色彩绚丽和装饰性。它能朴素地还自然以本来面貌，并且具备能容画家发挥书法意趣和气韵美感的条件。所以，更多的山水画家选择水墨画法。水墨山水画遂成为山水画的主流，在漫长的中国绘画史中，占据重要地位。

学习水墨山水画，向来有师造化和师古人两个方面。自然造化是一切画法的本源，若不观察自然，既不能了解画理，也不能理解古人和发展古人的画法。古人的绘画经验，其画法也是源于自然，众多的古代优秀绘画作品，形成优秀的民族绘画传统，其中包涵着历经久远、独特的民族审美观念，所以必须有选择地继承。若不重视传统，则如舍弃宝贵文化遗产，另起炉灶地重新创造画法。

若把师造化和师古人相比较，师造化更为重要。

石涛有“蒙养”之说。许多人认为蒙养即修养。实为误解。石涛有题画跋语：“作画之前，应先思其蒙，复审其养”。可见石涛所说蒙养，并非修养，蒙和养是各有所指的。十多年前我曾著文指出，石涛所说的蒙，乃是易经中蒙卦的卦象：上艮下坎。艮为山，坎为水，蒙即山水，即指蒙昧无言的山水、自然。“养”有隐含的字义。石涛说：“先思其蒙”，就是主张作画应尊重自然、尊重画家观察自然的实际感受。“复审其养”，就是要研究思考隐含在自然中的画理、画法。隐含在自然中的绘画基本规律，就是石涛说的“一画”，它是众法的起点，所以说“以一法贯众法”。

石涛《苦瓜和尚画语录》的前五章，是与因循守旧画风的论战，因系论战，故不能要求论述很全面。他由“法与何立”？（即画法最初由哪里来？），提出“一画”和“蒙养”这两个精辟的论据，的确是无可辩驳的真理。

历代水墨山水画家，创造了风格多样的画法，一本论述画法的小书很难，也不宜只罗列前人画法，应该尊蒙养之旨，说明自然之法，以自然之法验证古人画法，并且不完全被古人画法所囿。对前人论述画法的著作也不宜全信，应作些去伪求真的努力。因此本书多以写生画稿作例图，以证古人画法，虽有流派传承，但追究到底，莫不源于自然。本书原拟名《指山论法》，虽改作今名，其旨未变。

曾曰宁

1995年2月

目 录

第一章 山石皴法 1—15

1. 学水墨山水画,基本练习是什么? (1)
2. 什么是皴法? (1)
3. 可以说皴法是借助光暗,以表现山石体积的画法吗? (1)
4. 古代画论中,有没有说明皴法与光暗的关系? (1)
5. 披除了区分明暗面,使山石有立体感,还有其他功能吗? (1)
6. 应该怎样学习皴法? (1)
7. 古人创立的皴法,究竟有多少种? (1)
8. 可以说一下这些皴名吗? (2)
9. 明清人设立这么多皴法名目,有什么利弊? (2)
10. 明清人皴法名目中的舛误,能否举一例说明? (2)
11. 既然繁杂的皴法名目中,有以上问题,应怎样学古人皴法? (3)
12. 写石怎样勾、皴? (4)
13. 什么是鬼面皴? (4)
14. 什么是披麻皴? (6)
15. 什么是乱麻皴? (6)
16. 什么是乱柴皴? (6)
17. 什么是骷髅皴? (8)
18. 什么是点错皴? (9)
19. 什么是斧劈皴? (11)
20. 什么是小斧劈皴? (11)
21. 什么是米点皴? (11)
22. 什么是荷叶皴? (12)
23. 什么是折带皴? (12)
24. 什么是牛毛皴? (14)
25. 什么是马牙皴? (14)
26. 在一幅画中,可以有多种皴法吗? 在一山一石上可以兼用不同皴法吗? (15)

第二章 峰峦画法 16—28

27. 画峰峦的步骤,是从哪里起手? 怎样完成? (16)

28. 勾皴擦点染的画法,其要点是什么? (16)
 29. 怎样画峰头? (18)
 30. 一幅画中,峰峦可以有不同皴法吗? (20)
 31. 画有草木植被的山,是否也要先皴? (20)
 32. 远山和近山画法有什么区别? (22)
 33. 除了近山和远山,有没有中景的山? (23)
 34. 披染与明暗、虚实的关系如何? (24)
 35. 墨分干、湿、浓、淡,山水画中墨的干湿怎样形成? (25)
 36. 什么叫“林峦交割,以清为法”? (26)
 37. 苔点和山石皴法的皴点,有无差别? (27)
 38. 怎样学画苔点? (28)
- ## 第三章 云霭画法 29—57
39. 山水画中的云霭很重要吗? (29)
 40. 云霭在山水画中,还有哪些作用? (29)
 41. 画云霭的方法是怎样? (29)
 42. 空白留云法,应注意什么? (32)
 43. 怎样使云画得生动? (33)
 44. 怎样细心收拾? (34)
 45. 怎样用云经营章法的虚实? (37)
 46. 先淋湿纸,再趁纸湿时画云山,是现代画家创造的画法吗? (38)
 47. 云有不同形态和名称吗? (40)
 48. 云海无波 (40)
 49. 夏云 (41)
 50. 游云 (42)
 51. 暮霭 (43)
 52. 晴岚 (44)
 53. 轻烟 (45)
 54. 白云出岫 (46)
 55. 雾云将散 (47)
 56. 缕云 (48)

57. 冬云	(49)
58. 云横山岭	(50)
59. 春云	(50)
60. 云海涌波	(52)
61. 接水烟岚	(53)
62. 云海层浪	(54)
63. 出谷云	(55)
64. 云横峡口	(56)
65. 夜雾	(57)

第四章 水石泉瀑画法 58—74

66. 山水画中,画水的作用和画水的基本方法是什么?	(58)
67. 画水应注意哪些问题?	(59)
68. 怎样画山溪?	(60)
69. 怎样画出水的明净感?	(60)
70. 怎样表现溪流的流动感?	(60)
71. “清泉石上流”的水貌,可以表现吗?	(60)
72. 画泉、瀑为什么也用勾皴擦染,这些画山石的造型手段?	(63)
73. 怎样画瀑?	(63)
74. 瀑水入滩,水流变缓,怎样表现?	(64)
75. 怎样写瀑和细流?	(65)
76. 同为写高冠瀑的写生画,画法有什么差别?	(66)
77. 什么是瀑水的分叠?	(68)
78. 山水画中多有点景人物,作用是什么?画动物点景有什么作用?	(69)
79. 写泉瀑是不是必须重染岸石,以显出水的明净?	(70)
80. 雨瀑怎样画?	(71)

81. 面对瀑布写生,作画顺序是怎样?	(72)
82. 怎样画远瀑?	(73)
83. 写平湖、江水,可以不皴染吗?	(74)

第五章 林木画法 75—92

84. 林木在山水画中起什么作用?	(75)
85. 画林木的基本方法是什么?	(75)
86. 初学者怎样学画林木?	(77)
87. 怎样画柳?	(78)
88. 怎样分出树的远近?	(79)
89. 山水画中画竹,与写意花卉中画竹,画法有无不同?	(80)
90. 画松应注意哪些问题?	(83)
91. 怎样写松的姿态?	(84)
92. 崖畔松有什么特点?	(85)
93. 黄山松与华山松,树形有什么不同?	(87)
94. 怎样画柏树?	(89)
95. 怎样画密林?	(90)
96. 怎样画霜林?	(91)
97. 怎样画扇面山水?	(92)

第六章 雨雪画法 93—101

98. 怎样画雨雪?	(93)
99. 怎样画积雪的树?	(96)
100. 画雪中林木,有什么新的画法吗?	(97)

第七章 建筑与船艇画法

.....	102—106	
101. 怎样画建筑?	(102)
102. 怎样画船艇?	(106)

图版目录

石为山之骨(图 1)	(3)	黄山的峰·苔点(图 44)	(28)
石的勾、皴(图 2)	(4)	黄山云(图 45)	(29)
荆浩的鬼面皴(图 3)	(4)	写山空白留云·起手式(图 46)	(30)
关仝的皴法(图 4)	(5)	写山空白留云·完成式(图 47)	(31)
鬼面皴法写生(图 5)	(5)	写山空白留云·起手式(图 48)	(32)
披麻皴写生(图 6、7)	(6、7)	写山空白留云·完成式(图 49)	(33)
乱麻皴写生(图 8)	(7)	云山的阔笔写法(图 50)	(34)
乱柴皴写生(图 9)	(7)	云山的深入画法(图 51)	(35)
卫贤的骷髅皴(图 10)	(8)	云山章法的虚实(图 52)	(36)
骷髅皴写生(图 11)	(8)	云山章法的虚实(图 53)	(37)
点错皴写生(12、13)	(9)	湿纸画云(图 54)	(38)
李唐斧劈皴(图 14)	(10)	湿纸画云山(图 55)	(39)
小斧劈皴(图 15)	(10)	黄山玉屏峰云海(图 56)	(40)
米点皴(图 16)	(10)	华山夏云(图 57)	(41)
斧劈皴写生(图 17)	(11)	江峡游云(图 58)	(42)
斧劈皴写石(图 18)	(11)	索溪峪暮霭(图 59)	(43)
赵孟頫叶筋皴《鹊华秋色图》局部(图 19)	(12)	高山晴岚(图 60)	(44)
荷叶皴写山岭(图 20)	(12)	华山五里关·轻烟(图 61)	(45)
荷叶皴写华山博台峰(图 21)	(12)	华山对弈·白云出岫(图 62)	(46)
云林折带皴(图 22)	(13)	仙峰雨雾(图 63)	(47)
折带皴写黄山排云亭(图 23)	(13)	缕云(图 64)	(48)
斧劈皴写黄山排云亭(图 24)	(13)	冬云(图 65)	(49)
王蒙牛毛皴(图 25)	(14)	云横山岭(图 66)	(50)
牛毛皴(图 26)	(14)	春云(图 67)	(51)
马牙皴写生(图 27)	(14)	云海涌波(图 68)	(52)
马牙皴写小三峡风光(图 28)	(15)	接水烟岚(图 69)	(53)
马牙皴与披麻皴写生(图 29)	(15)	云海层浪(图 70)	(54)
华山大上方峰(图 30)	(16)	出谷云(图 71)	(55)
写峰峦起手式(图 31)	(17)	云横峡口(图 72)	(56)
黄山前海诸峰(图 32)	(18)	夜雾(图 73)	(57)
峰头画法(图 33 及 34)	(19)	瀑飞鹿憩(图 74)	(58)
华山五里关写生(图 35)	(20)	山溪(图 75)	(59)
先勾皴山骨(图 36)	(21)	山溪激流之一、二及局部(图 76、77、78)	(60—61)
然后画植被(图 37)	(29)	山泉漱石(图 79)	(62)
近山取其质,远山取其势(图 38)	(22)	近瀑(图 80)	(63)
中景的山(图 39)	23	瀑与流泉(图 81)	(63)
峰峦阳面多皴,阴面多染的画法(图 40)		瀑水流入浅滩及局部(图 82、83)	(64)
.....	(24)	大斧劈皴写瀑(图 84)	(65)
皴多染少的画法(图 41)	(25)	崖与瀑之一·之二·之三(图 85、86、87)	(66—67)
林峦交割(图 42)	(26)	瀑的分叠(图 88)	(68)
索溪峪群峰·苔点(图 43)	(27)		

泉瀑的点景动物(图 89)	(69)
辋川白石滩写生(图 90)	(70)
雨瀑(图 91)	(71)
终南高冠瀑写生(图 92)	(72)
远瀑(图 93)	(73)
江水不着一笔的写法(图 94)	(74)
云树画法(图 95)	(75)
枝干画法(图 96)	(76)
杂树画法(图 97)	(76)
八大山人杂树画法(图 98)	(77)
石涛画松法(图 99)	(77)
柳的画法(图 100)	(78)
树分远近(图 101)	(79)
竹的画法(图 102)	(80)
竹藏风雨(图 103)	(81)
漓江竹丛(图 104)	(82)
终南松(图 105)	(83)
枝干方折的松(图 106)	(84)
崖畔松(图 107)	(85)
华山松(图 108)	(86)
华山老松(图 109)	(86)
华山崖畔松(图 110)	(87)
黄山送客松(图 111)	(87)
古柏(图 112)	(88)
高山柏(图 113)	(88)
唐柏(图 114)	(89)
密林宜间疏枝(图 115)	(90)
设色霜林(图 116)	(91)
扇面山水(图 117)	(92)
扇面画松(图 118)	(92)
雨中黄山(图 119)	(93)
华山北峰残雪(图 120)	(94)
太华雪雾(图 121)	(95)
雪中的树(图 122)	(96)
勾皴点染画雪树法(图 123)	(97)
泼色墨画雪树(图 124)	(98)
用浓淡墨画雪树(图 125)	(98)
勾皴点染画雪树法(图 126)	(99)
雪中柏树(图 127)	(100)
日本京都银阁寺雪景(图 128)	(101)
长城(图 129)	(102)
悬空寺(图 130)	(103)
黄山馆舍(图 131)	(104)
泰山碧霞宫(图 132)	(105)
帆影(图 133)	(106)
钓艇(图 134)	(106)

这是皴法的实。

与实相对的是名。皴法的名，全都是后人设定的。宋代韩拙的著述中，只提出五种皴名，元代画家多师承董源、巨然，但画风由工入逸，董、巨的披麻皴、点错皴，在元人笔下，有了许多新的面貌，当时却没有新的皴名。

明清画风沿袭前人，明清画家没有创出新的皴法，但是对五代、宋、元画家的皴法，纷纷命名、又辗转抄录，皴法名目遂由宋代韩拙提出的五种，激增至四十余种之多。

8. 问：可以说一下这些皴名吗？

答：宋代韩拙提到五种皴名为：

披麻皴、斫剥皴、点错皴、横皴、匀而连水皴。

明清人论述五代、宋、元画家皴法，有了以下四十种皴名：

铁线皴	圆皴	乱云皴	骷髅皴
乱柴皴	斧凿皴	矾头皴	卷云皴
雨点皴	直擦皴	大斧劈皴	小斧劈皴
长斧劈皴	短笔披麻皴	麻皮皴	泥里拔钉皴
拖泥带水皴	弹涡皴	豆瓣皴	鬼面皴
牛毛皴	解索皴	刺梨皴	烂草皴
钉头皴	木柿皴	荷叶皴	没骨皴
凌面皴	灰堆皴	叠糕皴	马牙皴
金碧皴	玉屑皴	雨雪皴	芝麻皴
破网皴	折带皴	乱麻皴	米点皴
带水斧劈皴			

9. 问：明清人设立这么多皴法名目，有什么利弊？

答：对研究前人皴法风格，稍有裨益。但是有许多弊端：①臆造杜撰，有名无实；②传抄错误，张冠李戴；③大多只提出皴名，未指明某人用此皴；并且没有图例，对该皴的解释文字含混其辞，或显系臆测。另外分类过于琐碎，使读者若依此皴法名目深究，则如入迷宫。因此，皴法名目亟需考证清理，去伪存真。拙著《皴法名目考》可望明年出版。

10. 问：明清人皴法名目中的舛误，能否举一例说明？

答：明代汪珂玉《珊瑚网》：“巨然短笔皴江贯道师之。泥里拔钉皴夏圭师李唐。米元晖拖泥带水皴”。

明代陈继儒抄袭汪著，却弄错断句标点，遂张冠李戴；抄作：“江贯道师巨然泥里拔钉皴。夏圭师李唐米元晖拖泥带水皴。”

清代王槩《芥子园画传》以讹传讹，杜撰了江贯道泥里拔钉皴的例图和释文。

我们看一下江参（字贯道）、夏圭、米元晖的画，就了解，汪珂玉所论是正确的，陈继儒和王槩是在抄袭别人著作时，张冠李戴“错位”了，这使《珊瑚网》所论的三种皴名和提到的五位画家皴法风貌，都被弄得面目全非。

列表显示就更清楚：

《珊瑚网》： 陈继儒：	江贯道：(师巨然) 短笔披麻皴	夏圭：(师李唐) 泥里拔钉皴	米元晖： 拖泥带水皴
	江贯道(师巨然) 泥里拔钉皴	夏圭(师李唐、米元晖) 拖泥带水皴	
《芥子园画传》：		江贯道(师巨然) 泥里拔钉皴	

11. 问：既然繁杂的皴法名目中，有以上问题，应怎样学古人皴法？

答：（一）要多读五代、宋、元名家的画作（印刷品也可以），从中学习皴法；（二）宋代韩

拙所提的五种皴法中的前三种：披麻皴、斫剥皴（即斧劈皴）、点错皴是正宗；（三）要和写生结合起来。所以本书皴法例图，有些取自古人作品，有些取自写生画稿。

图1 石为山之骨

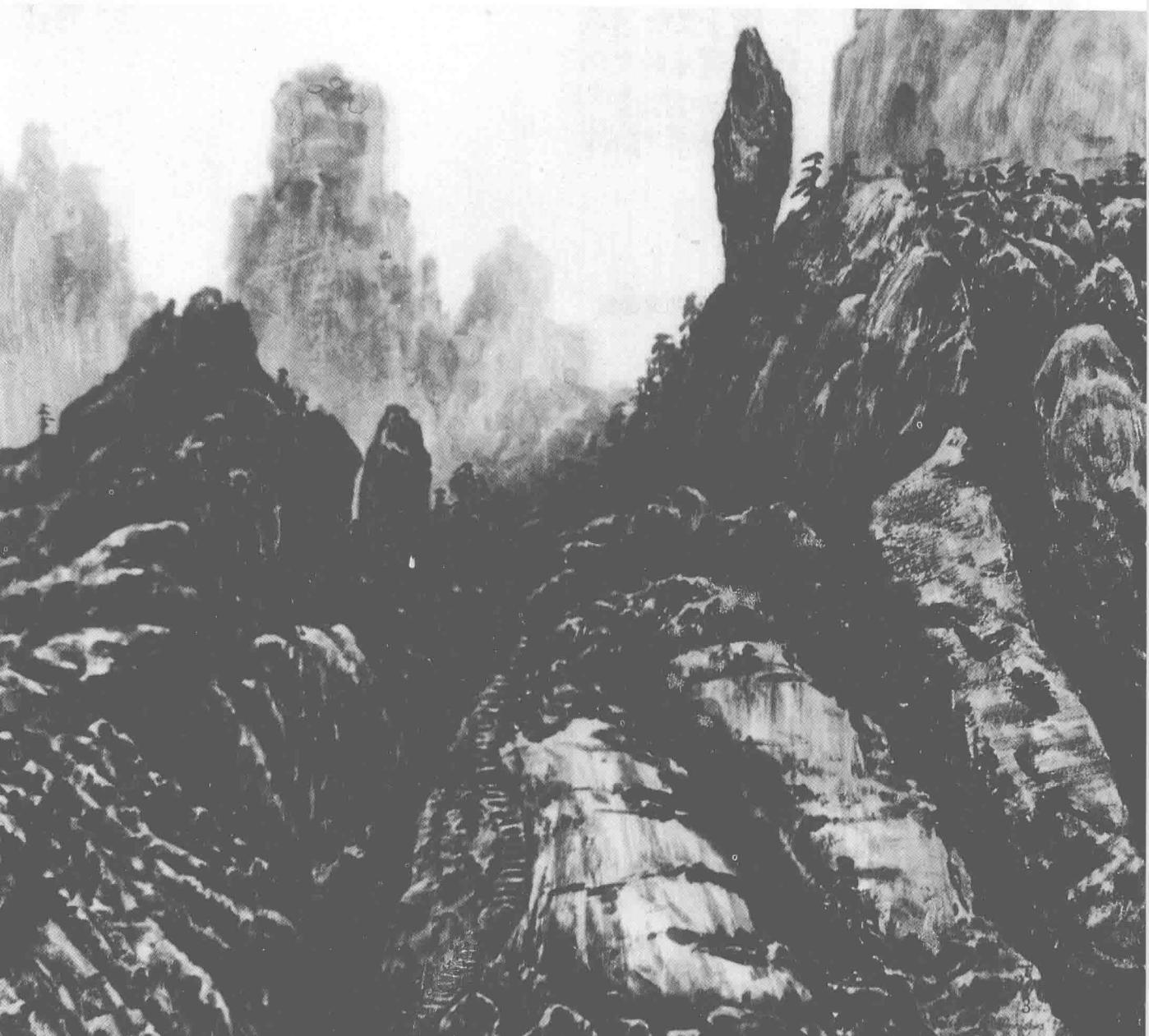

图 2 石的勾、皴

图 3 荆浩的鬼面皴

12. 问：写石怎样勾、皴？

答：(一)石形不宜太圆，也不宜太方。石的下端要像落地生根；有稳定感和重量感，勾线要笔断意连，笔断，石才能圆转立体，否则石头就显得像平面的；(二)皴石，要空出受光面。皴墨宜从明暗交接处落笔，皴墨在暗面边缘处宜稍淡，也会使形体圆转、不平薄，并有反光的感觉；(三)图 2 是斧劈皴法，笔要侧锋着纸，重按快提，笔速快，能出现干笔，使石头有苍的质感。

本书以图例介绍以下十三种皴法：鬼面、披麻、乱麻、乱柴、骷髅、点错、斧劈、小斧劈、米点、荷叶、折带、牛毛、马牙。

13. 什么是鬼面皴？

答：五代 荆浩《匡庐图》，用断断续续的曲线勾出山形和层叠的皱纹，又用浓淡墨点，施于皱纹的外侧，成为暗面，因稍似鬼面，清人称之为鬼面皴，此皴属于皴法初创时期的皴法面貌，其意义重大，所以先作介绍。

关全师荆浩，有出蓝之誉。所画《关山行旅图》，也是在皴线外侧，用墨点组成暗面，使山石有立体感和光感。其皴墨面积，比荆浩的墨点更大，墨色层次变化更多、皴和点染结合得更好。出蓝之誉，似由于此。其皴法概貌，仍属鬼面皴。

图4

关同的皴法

图5为华山写生，峰左侧的山岭，皴墨也施于皴线外侧，以构成山的立体感和纵深感，皴笔有点，也有面。大体上，仍属鬼面皴。

图5

鬼面皴法写生

图 6 披麻皴写生之一

14. 什么是披麻皴？

五代 董源，所画丘陵暗面，用线状皴笔，形似披麻，宋时即有披麻皴的名称。巨然师董源，所作《秋山问道图》，也用披麻皴，画面空白，皴墨层次很多，画面光感很强。

图 6、7 是我用披麻皴所画写生

15. 什么是乱麻皴？

元代画家均师承董巨披麻皴，由于元人以行草书笔法入画，他们笔下的披麻皴，有了

新的面貌。元人笔意纵恣的披麻皴，清代方薰等人称之为乱麻皴。图 8 是我用乱麻皴所作写生。

16. 什么是乱柴皴？

乱柴皴也是元人由披麻皴演化出来的一种皴法。图 9 是我用乱柴皴所作的写生。（乱柴皴名始见于明代著作，比乱麻皴名出现得早。）

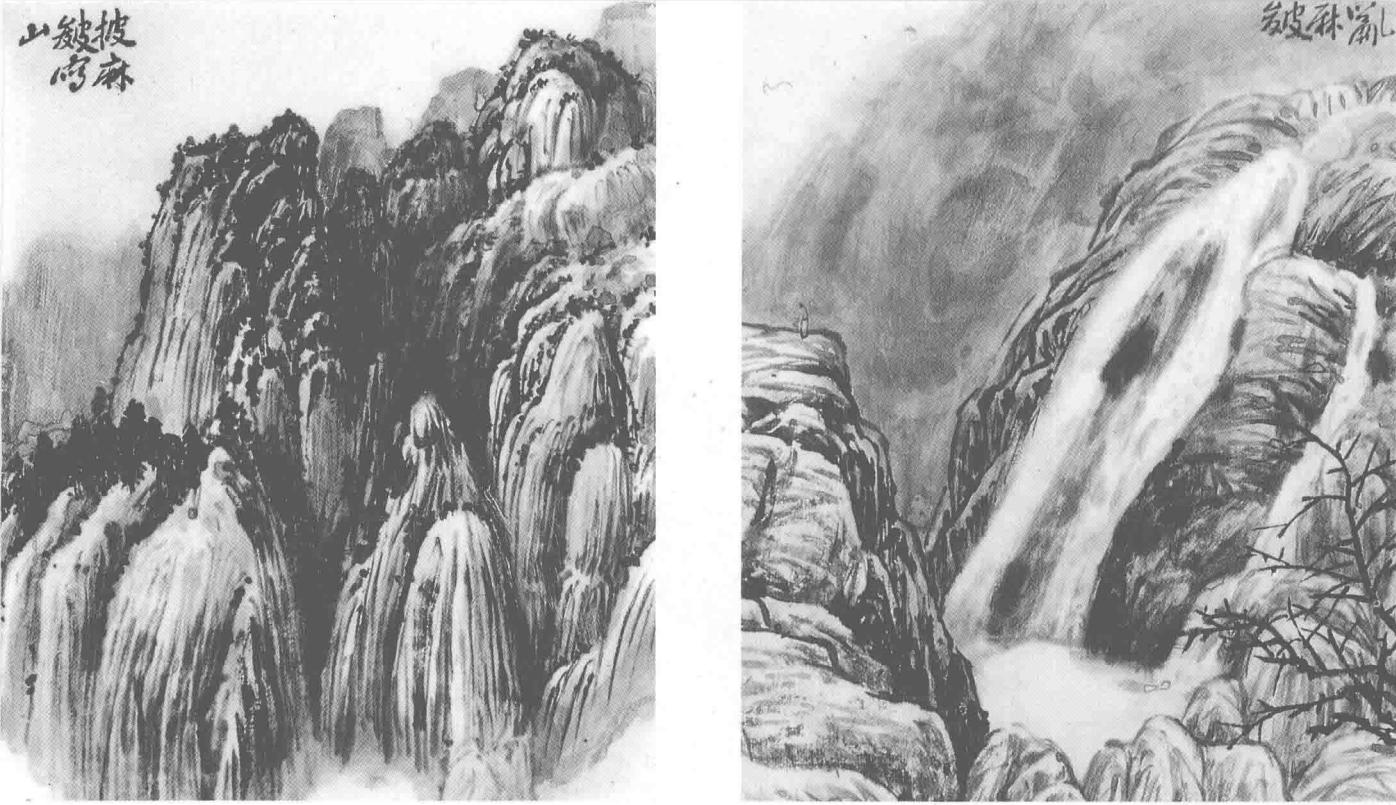
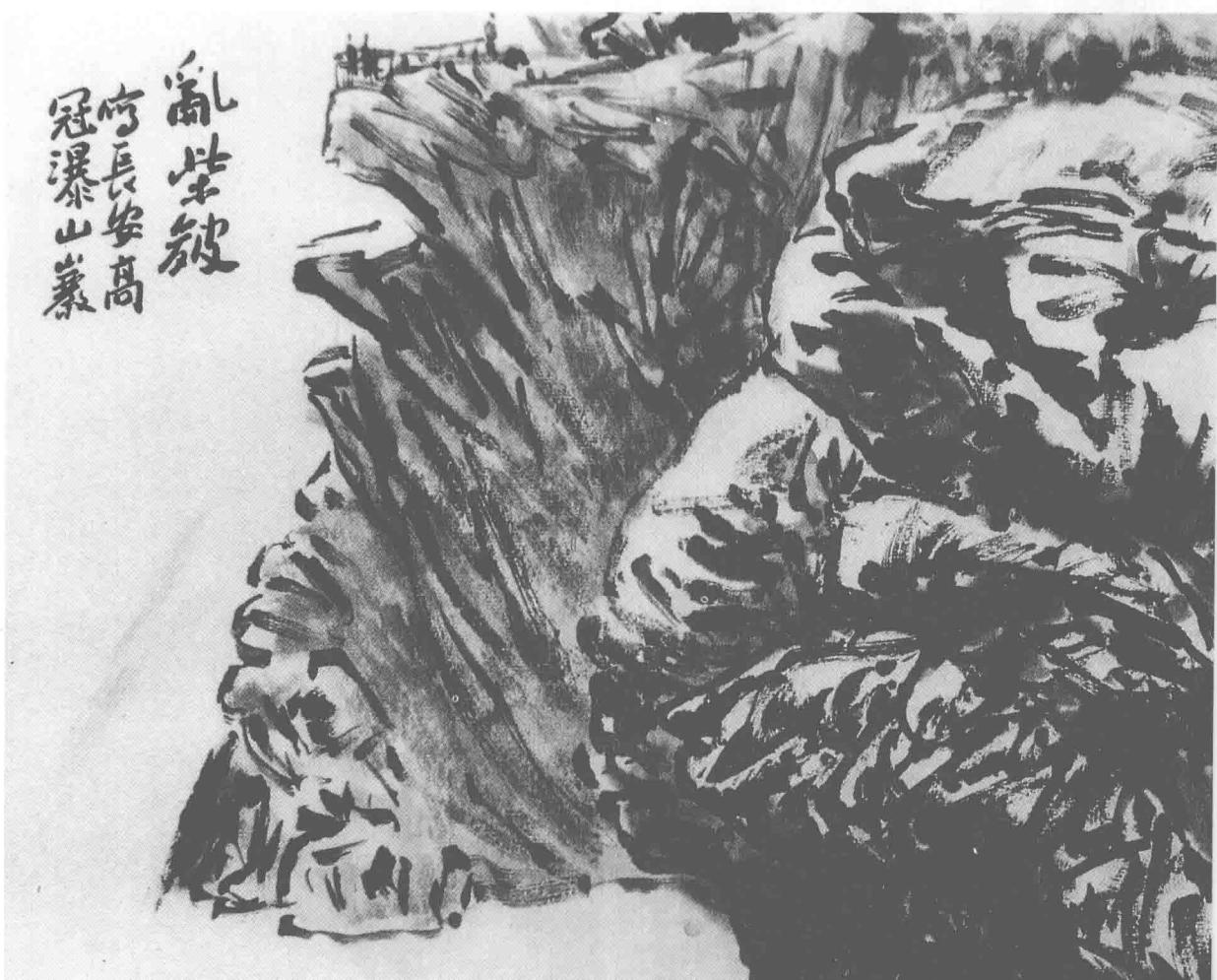

图7 披麻皴写生之二

图8 乱麻皴写生

图9 乱柴皴写生

17. 什么是骷髅皴?

五代·卫贤《高士图》,画中太湖石,即用此皴法,形似骷髅,故名骷髅皴,此皴名首见于明代唐志契《绘事微言》及明代汪珂玉《珊瑚网》。清人画论中,多列此皴名。图 10 为卫贤画中骷髅皴,图 11 为骷髅皴写生,此皴不独用于写太湖石,凡色白、形圆的石,似皆可用此皴法。

图 10 五代·卫贤的骷髅皴

图 11 骷髅皴写生

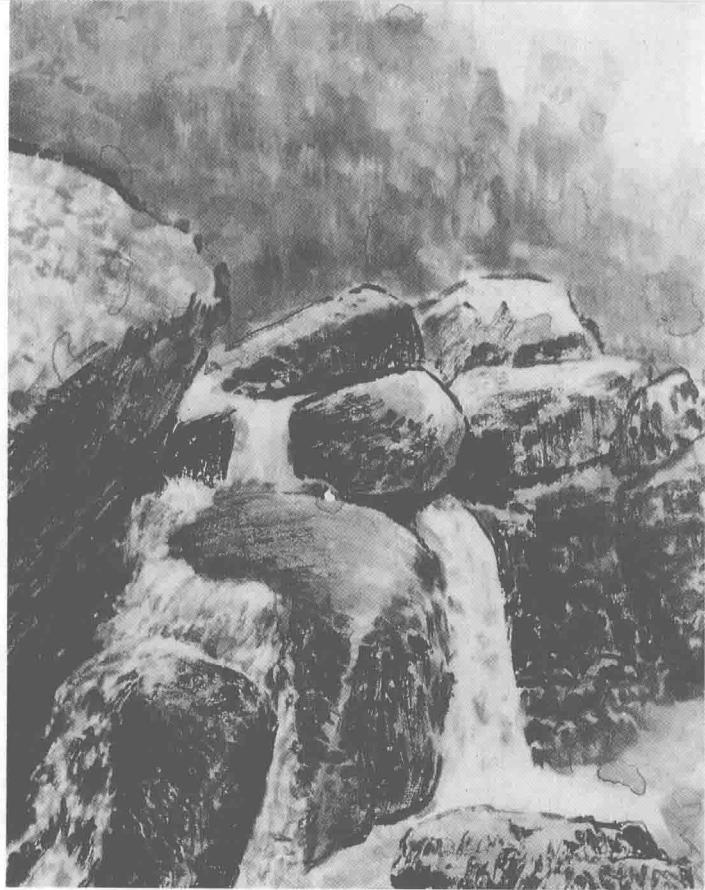

图 12 点错皴写生之一

图 13 点错皴写生之二

18. 什么是点错皴?

此皴名仅见于宋代韩拙《山水纯全集》，五代·董源《潇湘图》，宋代范宽《溪山行旅图》皆用此皴，清人细分为雨点、芝麻、豆瓣、钉头、木块等，遂不再见点错皴皴名。本书启用旧名，意在简化皴名。

点错皴是一种笔法细致的皴法，由浓淡的点子组成变化细微的墨色层次，宜与渲染配合运用，以避免画面琐碎。使山石形体圆浑、有整体感。图 12 写生画中，近处石头用点错皴，能表现花岗岩的粗糙质感。

李唐
斧劈皴

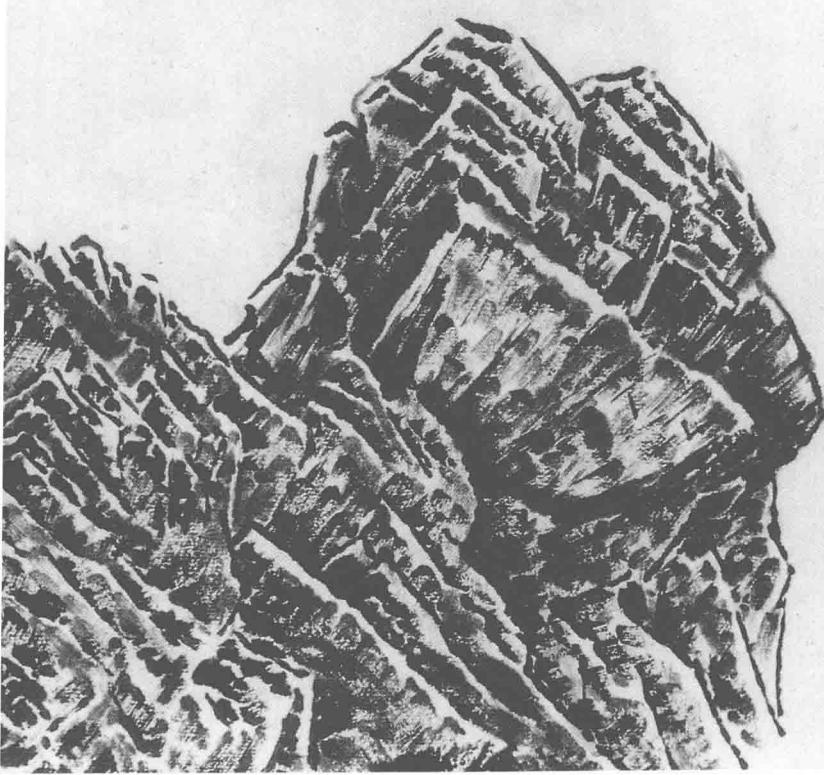

图 14 李唐斧劈皴

图 15 小斧劈皴

图 16 米点皴

米点皴
山清人稱之爲
點皴

皴斧劈

19. 什么是斧劈皴？

宋代李唐《万壑松风图》，山石皴笔是用侧锋着纸，斫出的面，重按、快行、速提，笔势如斫，写出的山石，像利斧削成。宋代韩拙称此皴法为斫剁皴，此皴名未久传，元明以后，已名为斧劈皴，南宋画家刘松年、马远、夏圭、明代唐寅等，都师李唐斧劈皴。

斧劈皴的创立，标志着皴法的成熟。从此在披麻（线）、点错（点）之外，又有了用面为皴笔形式的皴法。图 17 为斧劈皴写生。图 18 为斧劈皴用笔的示意图。

20. 什么是小斧劈皴？

明代汪珂玉将斧劈皴分为大斧劈、小斧劈、长斧劈，并指小斧劈皴系唐代李思训、南宋代刘松年所用。我认为唐代李思训时，尚无皴法。说李思训用小斧劈皴，实无根据，全系董其昌在倡画分南北宗说当中的臆造。实际上是刘松年才用小斧劈皴。小斧劈皴是一种很成熟的皴法，极合自然方法，故后人常用之。

21. 什么是米点皴？

宋代米芾父子写远山，先用水湿纸，蘸墨横拖，写出山形后，趁湿加横点，清人称此为米点皴。

图 17 斧劈皴写生

图 18 斧劈皴写石

