

国画技法

从入门到精通

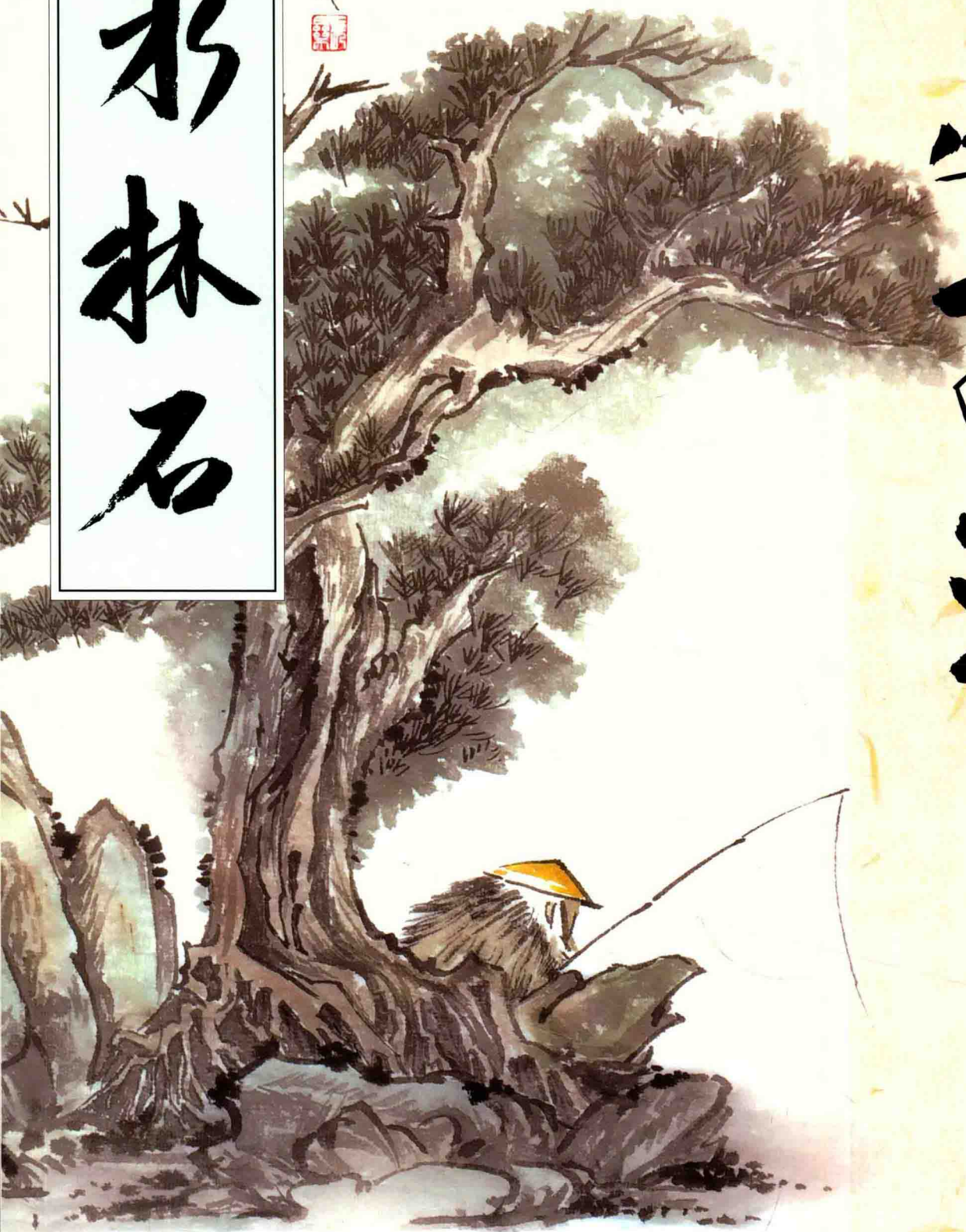
飞龙马工作室

刘翁为六方中
景山范冬寒来壬午年东锦成

山水林石

国画技法从入门到精通

飞乐鸟工作室

山水林石

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (C I P) 数据

山水林石 / 飞乐鸟工作室著. — 北京 : 中国
水利水电出版社, 2016.6
(国画技法从入门到精通)
ISBN 978-7-5170-4190-0

I. ①山… II. ①飞… III. ①山水画—国画技
法IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第052396号

书 名: 国画技法从入门到精通 山水林石

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社(北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658(发行部)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

规 格: 210mmx285mm 16开本 8印张 135千字

版 次: 2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

定 价: 35.00元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

目录

前言

第一章

以山为德，以水为性

壹—壹 咫尺天涯，山水画的格调 八

认识山水画 八

浅绛山水小品 十

壹—貳 基本工具介绍 十二

山水画之工具 十二

掌握工具的性能 十四

第三章

山水物象之描绘技法

叁—壹 山石的画法 四十四

国画中山石的分类 四十四

山石的绘制步骤 四十五

近山与远山的处理 四十七

叁—貳 林木的画法 四十八

树干的画法 四十八

树叶的画法 五十

常见树木的画法 五十二

叁—叁 云水的画法 五十四

云水在山水画中的作用 五十四

云水的绘制方法 五十五

叁—肆 点景物的画法 五十七

因势而定型 五十七

简单认识界画 五十八

点景物勾勒法 五十九

第 贰 章 山水画四法

贰一壹 山水之笔法 十六

笔法六要四势 十六

笔锋使用技巧之一 十七

笔锋使用技巧之二 十八

笔法的运用 十九

贰一貳 山水之墨法 二十一

墨之五彩 二十一

泼墨法、积墨法与破墨法 二十二

巧墨如一，墨法的运用 二十五

贰一叁 山水之色法 二十七

认识国画颜彩 二十七

何谓浅绛设色 二十八

重叠法和混合法 三十一

贰一肆 山水之皴法 三十三

古人画山水，皴分十六家 三十三

常用皴法 三十五

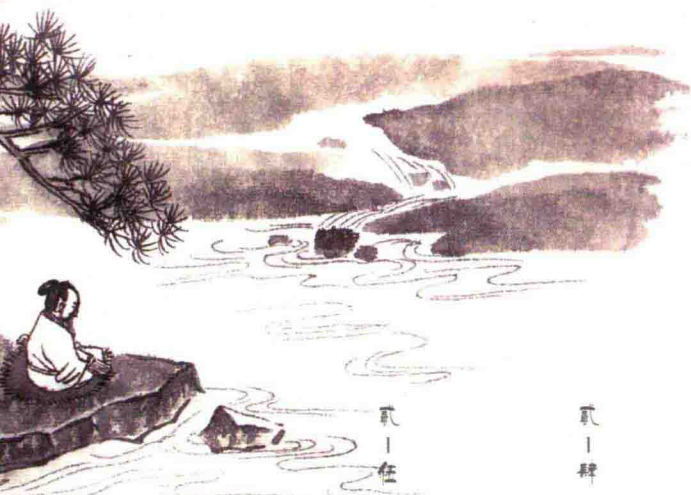
皴法的运用 三十六

贰一伍 山水构图情趣 三十九

选景与构思 三十九

势与白，构图的准则 四十

经典构图 四十二

第 肆 章 移舟泊渚，树低江清

肆一壹 山居图 六十二

肆一貳 停舟听风图 六十七

肆一叁 松下钓叟图 七十五

肆一肆 山舍访友图 八十三

肆一伍 病树前春图 九十

第五章 江山万里，横琴倚松

伍一壹 月下横琴图 九十六

伍一貳 雪夜归舟图 一百零四

伍一叁 秋林早霭图 一百一十四

附录

作品感的体现

山水画常用尺幅 一百二十四

山水临摹技巧 一百二十五

题款和印章 一百二十七

山水小品的简单装裱 一百二十八

国画技法从入门到精通

飞乐鸟工作室

山水林石

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (C I P) 数据

山水林石 / 飞乐鸟工作室著. -- 北京 : 中国
水利水电出版社, 2016.6
(国画技法从入门到精通)
ISBN 978-7-5170-4190-0

I. ①山… II. ①飞… III. ①山水画—国画技
法IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第052396号

书 名: 国画技法从入门到精通 山水林石

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社(北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658(发行部)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

规 格: 210mmx285mm 16开本 8印张 135千字

版 次: 2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

定 价: 35.00元

凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前言

隋唐伊始，山水画逐渐从人物画中脱离出来，开始独当一面。

究其原因，其实无非是士大夫在小隐隐陵薮，大隐隐朝市的同时，依然希望能采菊东篱下，悠然见南山。虽身不能归泉野，但情却要寄山水。

所以遍寻山水名家，如李唐宗室李思训、南宗鼻祖王维、书画博士米芾、一代画僧巨然等等，皆是能书能画能咏之辈。这些山水名家，一生浮沉，却因山水之宏大，而造就了心胸之豁达，能容人之不能容，更有气干凌云的豪情壮志。

这也正是山水的魅力所在。

在现今繁忙的生活节奏下，作为现代人很难抽出身来，融入到真正的大自然中去，人人都在为不同的物质目标而努力着，却忽视了自己的精神追求。我们不能做到说走就走，但却可以在嘈杂的一天即将结束，月半明时，灯半昏时，拿起笔，纵览江河，寄情山野。

画山水画，不需多么高超的技巧，亦不需大量的时间，要的只有心境，或者几净案明，或者内心澄净。

本书主要讲了两件事，第一，一些基本的山水画绘制技法，我们从初学者的角度出发，调整了部分晦涩的古代技法，换以更易理解的现代血液，使其更易上手；第二，阐述了我们对于山水画以及如何学习山水画的看法，小者如山水的选景构图，大者如人与景的哲学理念。

无论如何，请在闲暇之时，跟着我们为你准备的这本书，于方寸之间，体会山水之乐、之趣、之闲、之惬意，真正做到小隐隐陵薮，大隐隐朝市。

目录

前言

第一章

以山为德，以水为性

壹—壹 咫尺天涯，山水画的格调 八

认识山水画 八

浅绛山水小品 十

壹—貳 基本工具介绍 十二

山水画之工具 十二

掌握工具的性能 十四

第三章

山水物象之描绘技法

叁—壹 山石的画法 四十四

国画中山石的分类 四十四

山石的绘制步骤 四十五

近山与远山的处理 四十七

叁—貳 林木的画法 四十八

树干的画法 四十八

树叶的画法 五十

常见树木的画法 五十二

叁—叁 云水的画法 五十四

云水在山水画中的作用 五十四

云水的绘制方法 五十五

叁—肆 点景物的画法 五十七

因势而定型 五十七

简单认识界画 五十八

点景物勾勒法 五十九

第 二 章 山水画四法

贰 壹 山水之笔法 十六

笔法六要四势 十六

笔锋使用技巧之一 十七

笔锋使用技巧之二 十八

笔法的运用 十九

贰 贰 山水之墨法 二十一

墨之五彩 二十一

泼墨法、积墨法与破墨法 二十二

巧墨如一，墨法的运用 二十五

贰 叁 山水之色法 二十七

认识国画颜彩 二十七

何谓浅绛设色 二十八

重叠法和混合法 三十一

贰 肆 山水之皴法 三十三

古人画山水，皴分十六家 三十三

常用皴法 三十五

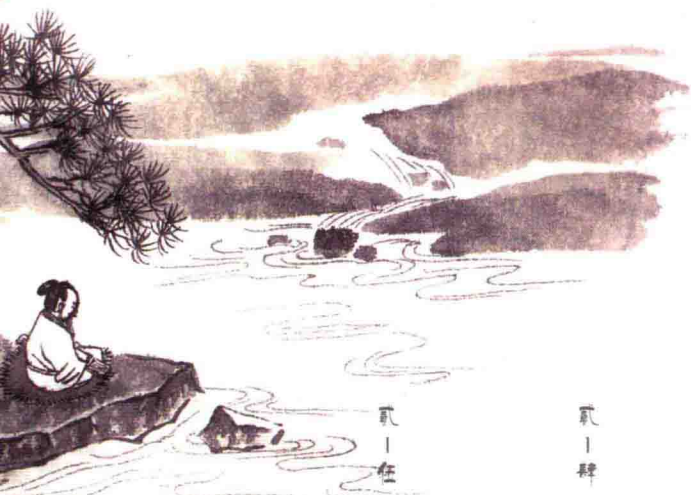
皴法的运用 三十六

贰 伍 山水构图情趣 三十九

选景与构思 三十九

势与白，构图的准则 四十

经典构图 四十二

第 肆 章 移舟泊渚，树低江清

肆 壹 山居图 六十二

肆 贰 停舟听风图 六十七

肆 叁 松下钓叟图 七十五

肆 肆 山舍访友图 八十三

肆 伍 病树前春图 九十

第五章 江山万里，横琴倚松

伍一壹 月下横琴图 九十六

伍一貳 雪夜归舟图 一百零四

伍一叁 秋林早霭图 一百一十四

附录

作品感的体现

山水画常用尺幅 一百二十四

山水临摹技巧 一百二十五

题款和印章 一百二十七

山水小品的简单装裱 一百二十八

第

壹

章

以山为德，以水为性

中国人敬山拜水，认为山水自有神灵，所以对自然景观、山川流水抱有情感。人们以山之坚为德，以水之柔为性，体现了中国人对崇高德行的覬覦。

故而人们画山画水，不仅是对山水的崇拜，也是对寄情山水的期望。要想画好山水，就要先理解山水，体会山水。

1.1 咫尺天涯，山水画的格调

1.1.1 认识山水画

山水画在宋明时期发展到鼎盛，从此成为了国画最大的一个题材。这一节里，我们就来了解一些关于山水画的背景知识。

什么是山水画

展子虔《游春图》

山水画是以山川、林泉、云水、屋舍、舟马等自然景观为主要描绘对象的国画。

山水画讲究的是在方寸之间，表现出或雄壮恢弘，或闲情逸趣，或可游可览、可戏可赏的文人士大夫情怀。

隋代展子虔的《游春图》是目前存世的最早的真正意义上的山水画，绘制的是春日踏青的景象，传达出的正是前面我们所讲的闲情逸趣的山水情怀。

山水画的发展

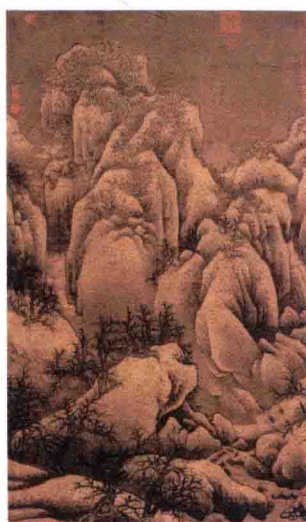
隋唐时期的山水，还是以写实为主，通过巧妙的构图，体现山水的美观，让人足不出户在这方寸之间即可欣赏大好河山。

这一时期的代表画家当推李思训、李昭道父子二人。中唐时期，王维将诗画结合，即为诗中有画、画中有诗。“意境”一词开始作为山水画的主要考量标准。

五代后，两宋时期大家辈出，山水间体现出的意境发展到巅峰。这一时期有许多代表画家，如：范宽、“大小米”、李唐、马远、夏圭等等。

李思训
《江帆楼阁图》

范宽
《雪山萧寺图》

黄公望《富春山居图》（子明卷）

两宋将山水画的意境发展到巅峰。元明清三朝时期，画家们开始着重体现山水中的“趣”。从画面物象中的趣到笔意笔法的趣，从构图巧思的趣到装裱拓印的趣。代表画家有“元四家”、“明四家”等等。

所以我们将古代山水画的发展大致分为三个时期：隋唐、五代两宋、元明清，分别可用“形”、“意”、“趣”三个字来代表。

南派山水和北派山水

北派山水
李成《晴峦萧寺图》

由于中国地大，南北地貌迥异，北方山川壮、雄、险，高耸云霄、山石嶙峋；南方山川秀、俊、幽，烟雾缭绕、丛林密布。从形象上来说，这也是南北山川最大的不同。

绘制对象不同，画面感自然也不同。这种差异性一直延续到南宋，北人南迁后，南北山水画画风的融合缩小了这种差异。

北画善画石，南画善画树，有石有树，方可居可游。这是古人对山水画的总结。

南派山水
米芾《云起楼图》

山水画分类

界画

袁耀《蓬莱仙境图》

界画是指山水画中以建筑屋舍、舟车桥泊等为主要描绘对象的国画，以描绘层台累榭、琼楼玉宇的精巧。

风俗画

张择端《清明上河图》

风俗画顾名思义即是主要表现老百姓民风习俗的画面，与西方绘画中的“现实主义”绘画类似。最著名的即是张择端之《清明上河图》。

画本画

徐操《钟馗嫁妹》

1.1.2 浅绛山水小品

前面简单介绍了山水画的历史，在它的发展轨迹中，由于文人画派的兴起，素雅清淡的浅绛山水逐渐成为最受欢迎的山水画表现风格。

山水画风格分类

所谓浅绛山水，是以绘画表现风格来区分的。在了解什么是浅绛山水之前，不妨先笼统地认识山水画有哪些风格分类。

王希孟《千里江山图》局部

青绿山水

青绿山水，顾名思义是以石青、石绿作为山石的主要上色颜彩。重点在于勾勒和染色，减少山石的皴笔，从而让画面更具装饰性。

张大千《巫峡清秋图》局部

金碧山水

金碧山水是在青绿山水的基础上发展而来的。它在以石青、石绿为主色染山石的同时，再加以泥色、金色，能让画面效果金碧辉煌，极富表现装饰感。

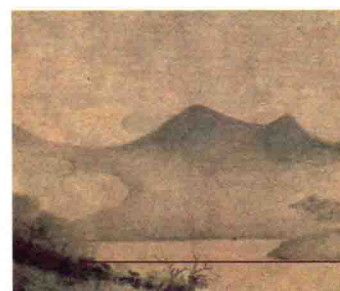

石涛《山水十二帧》（局部）

泼墨山水

泼墨山水着重在“泼”，所以不注重山石的轮廓勾勒以及皴染，而注重由于自然随意的用墨而形成的潇洒笔意。且基本只使用墨色，不用颜彩。

米友仁《潇湘奇观图》局部

没骨山水

没骨山水是在泼墨山水之上发展而来的，指运用笔法，不勾勒山石轮廓，只用皴染的方法将山石画出，是有种朦胧的感觉的山水画。

浅绛山水的特点

浅绛山水画经过了很长时间才形成稳定的绘画风格，并逐渐成熟，然后被运用到很多地方，如瓷瓶的瓷画等。区分浅绛山水一般有两种方法。

赵孟頫 《鹊华秋色图》

用色

浅绛山水最大的特点是它的用色，浅绛山水一般采用赭石色、土黄色等纯度较低的“绛色系”为主要颜色，来为山石上色。

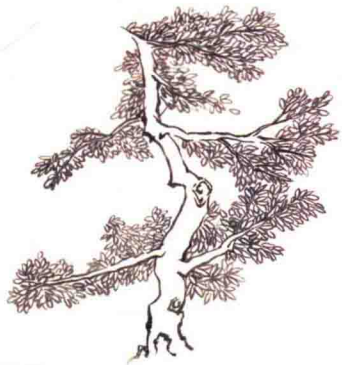

技法

浅绛山水一般着重表现笔法的轻松勾勒和皴染，不会花大力气去染色。而且讲究一蹴而就，避免反复叠色。

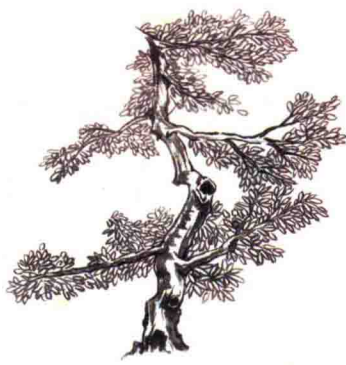
浅绛山水的绘画步骤

绘制浅绛山水画一般分为四个步骤：勾、皴、染、点。下面以一棵树为例，介绍这四个步骤技法的精髓。

勾

勾是指勾轮廓，一般直接使用墨色勾勒，但同时要考虑空间关系和虚实关系，以决定勾笔用色的轻重。

皴

皴是指皴染，它是山水画的特殊技法，指运用笔法着墨，画出物体质感。如山石的斑驳感和树皮的褶皱等。

染

染是指染色。在勾、皴完成后，运用纯度较低的颜色，加入大量清水调和为透明的浅色，将其敷于物体上。

点

点是指点苔，也是山水画的特有技法，指在染色步骤完成后，着重墨用笔尖在山石、树干等轮廓上点上一些墨点表示青苔，让物体更加鲜活。