

山石概述

在山水画中，山石是主要组成部分，不解决画山问题就无法画山水。山水画是中国传统绘画的特殊称呼，虽然山水画也不一定每幅画都有山有水，但是山水是中国画描绘自然景物的一个总称，而且主要是以山和水为主，它有别于西洋的风景画，它有自己的民族绘画的特点和独到的表现方法等一系列的程式。人常说地球上的面积是三山六水一分田。因为山区在中国也占了绝对大的面积，而且中国的山和水还特别美，所以历代以来山水就成了中国画家描写的对象。一个中国的山水画家，必须先要熟练地掌握山的传统表现方法，必须学会把自然景观的山转化为山水画，否则不能称为山水画家。尽管从广义上来讲山水画也包含风景画的意思，但是应该突出的是中国山水画的民族特色。要画山，必须对山的概况有个初步认识和理解。因为山水画描写的对象与其他画种不同，所以它的要求、画法都有所不同。山水画描写的是大山大水，画面上出现的是一座山、几座山，甚至是一望无际的山。山本身就是由很多大大小小的石头组成的，山上有土，山上有树，有房舍，有人家，有庄稼，有花花草草以及飞禽走兽等。山就是凸起来的平原，是人类赖以生存的地方。山的分量是无法估计的，所以画山必须要有分量感，厚重感，就是云雾中或月光下的山，有些朦朦胧胧，但仍然会感觉到山的厚重，而不应是轻飘飘的。为了表现山的分量和厚重感，山水画的用笔和其他画种有所不同。山水画的用笔变化比较多，有勾皴擦点染和笔的起承转合，破整聚散，交错变换，接笔粘连以及用笔的阴阳顿挫，疾徐快慢等。因为山本身就很复杂，用笔必然要复杂些，否则无法表现山的厚重和分量。

笔墨的变化是根据表现山石的需要而来的。山石的生长和结构有它自己的特点和规律。如何寻找山石的结构，如何掌握山石的规律，这就需要经常到生活中去观察、体验以及写生搜集资料。一般情况下进到山里，茂密的草木覆盖，不见山石，初学者很难找到山石的纹路和线条。而山水画必须要有结构，有线条有皴擦才能结实。山水画家观察山的方法与一般观众不同，不能只看表面现象，要看实质。草木泥土仅仅是覆盖在山石上的一层皮，不要被这表皮所限制，要透过表皮找到这座山的结构规律。在裸露的无土无草而且雨淋不到的高山上、巨石旁以及水流冲刷的山谷脚下，山的纹路和结构都清清楚楚，从这里可以看出和寻找到这座山的结构规律。山石在光线照射之下，有阴有阳，有明有暗，有清晰处有模糊处，在清晰处看到的山石转折边缘，因透视关系而形成了线的感觉，这就是要勾的线，就是山石的结构和纹路，也就是下笔处。山石的表面非常粗糙，有很多纹理和覆盖物，这就是皴擦的感觉，用皴擦来表现厚重的山石和因潮湿而生长的苔鲜和斑点，这就是山石点苔的感觉来源。山水画中的各种皴法都来自生活，都是根据山石的结构变化而来的。皴法的规律就是山石生长的规律，不是凭空想像和捏造，而是有生活依据的。譬如骷髅皴，我原以为是古人臆造，可后来我去崂山写生才发现崂山的山石就是骷髅皴。为了易懂、易学、易掌握、易运用，本册把传统中多种复杂的皴法归纳为点皴、线皴、面皴三种。点、线、面是绘画造型的基本要素，也包括了各种皴法，是各种皴法的总规律。掌握了山石生长规律和山石的皴法规律，再画山石就快多了，这也是画山石的速成法吧！

一笔画就像音乐中的一组最基本的1、2、3、4、5、6、7音序一样，从低到高，从高到低。看似简单，实则不简单。不懂这七个音符的变化规律和关系，就很难作曲，或者说很难作出好的曲子。一笔画也是这个道理。作画前，先把毛笔用清水蘸湿，笔上水分不可太多，亦不能太干，保持适度即可。然后用笔尖部蘸墨，因为毛吸管作用，墨色即从笔尖逐渐向笔身笔根方向渗透，笔尖墨重，越往

笔身方向越淡。一笔落纸，先重后淡，越画越淡，到最后的墨色，淡而不干、干而不躁、不涸不干墨色微妙。这时的淡墨很难调出，应惜墨

如金。这一笔墨中就包含了焦浓重淡轻等墨色变化。一笔成树、一笔成石、一笔成山、一笔画完一片水等，顺其一笔画的自然规律而产生的墨色变化为最佳。

一笔成石，这组石头一笔而成，使人感到墨色统一，气势连贯。

中锋笔

侧锋笔

卧笔

抖笔

逆笔

拖笔

挫笔

滚笔

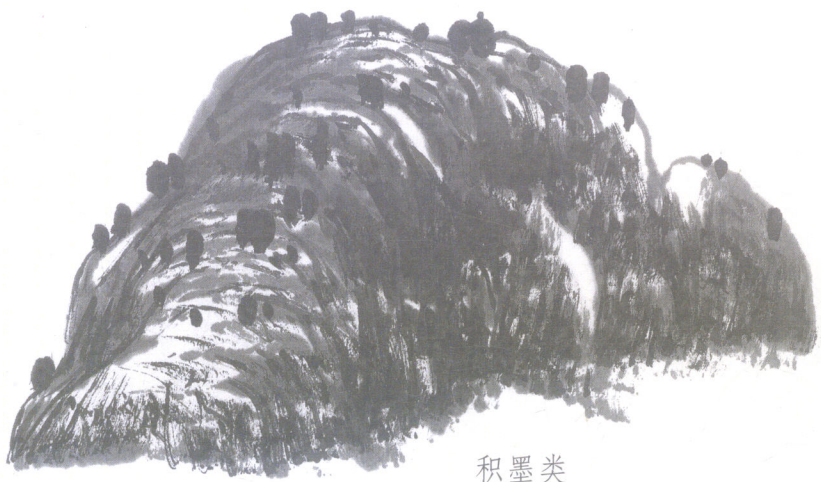
破笔

山水画为了表现复杂而厚重的山石，在用笔上变化较多，勾、皴、擦、点、染等技法，必然要求笔锋的不断转换变化，方能达到丰富、厚重和苍劲的效果。

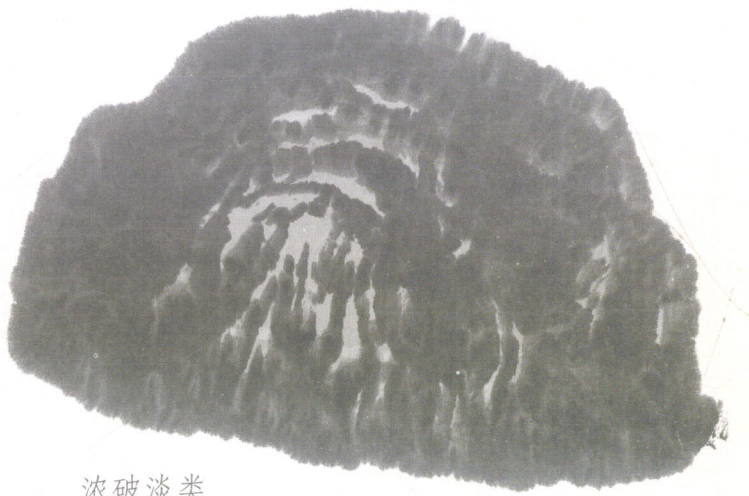

每笔都在起笔、运笔过程中不断的转换变化，有聚有散、有破有整。此乃一笔而成。

画山用笔要慢，注意接笔。在起笔、运笔、收笔上都要注意气的连贯、回旋和藏而不露。一笔着纸，其他笔笔都应依此势运行。要随机应变、因势利导。有时想的和落笔后的效果差距很大，这就要求以实际效果为主，顺势而行。

积墨类

浓破淡类

淡破浓类

用墨的变化：

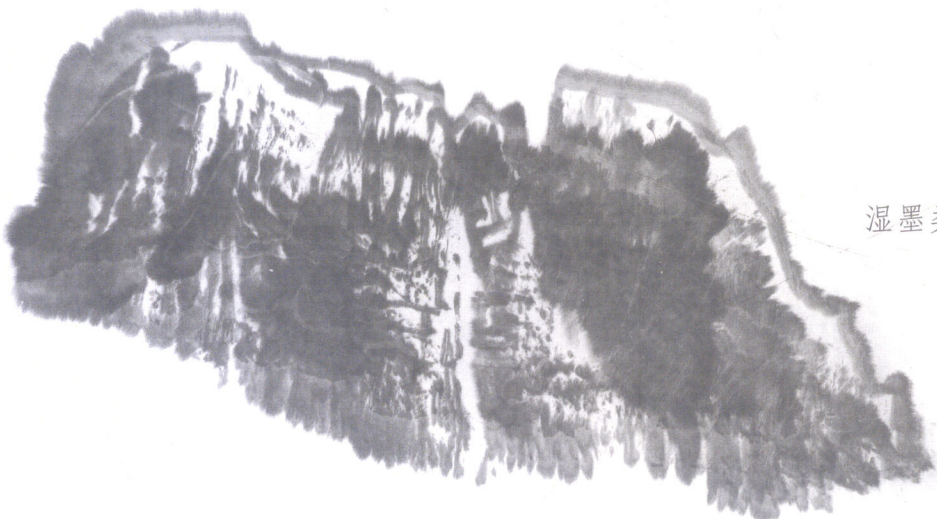
山水画的墨色运用和用笔一样多变而复杂。

古人常说墨分五彩，其实墨分六彩、七彩都不止，墨分很多彩，墨色变化无穷无尽。再加上墨和颜色的混合使用，那就更加复杂了。但只要掌握了墨色变化的规律，就可以任其运用、任其发挥、永无止境。

焦墨类

淡墨类

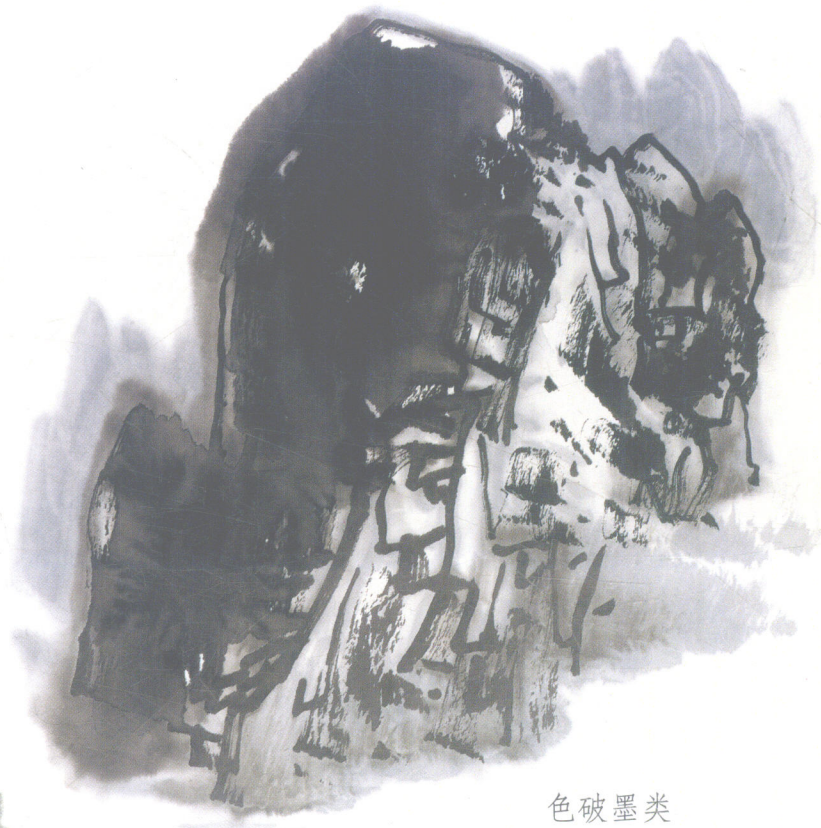

湿墨类

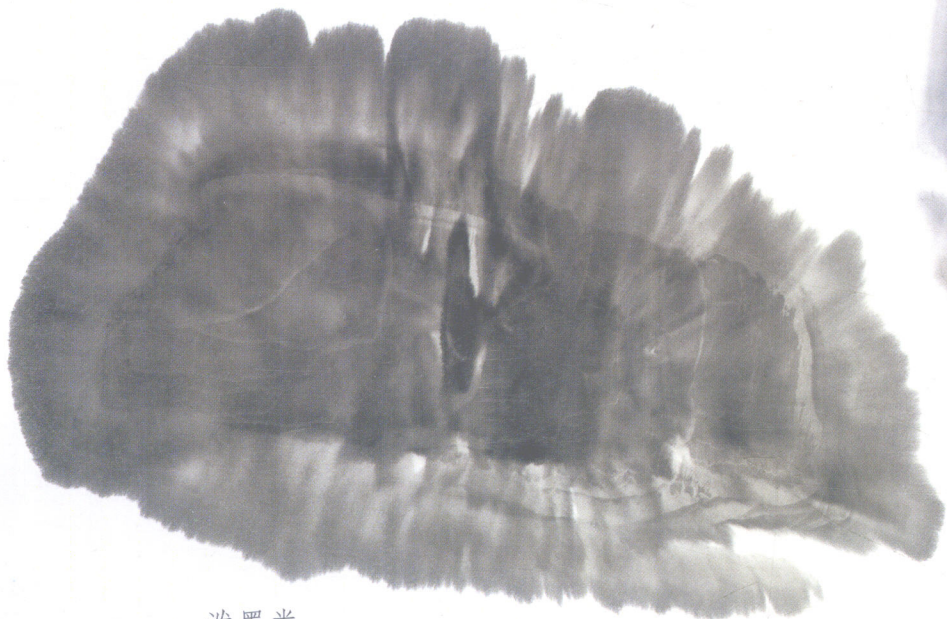

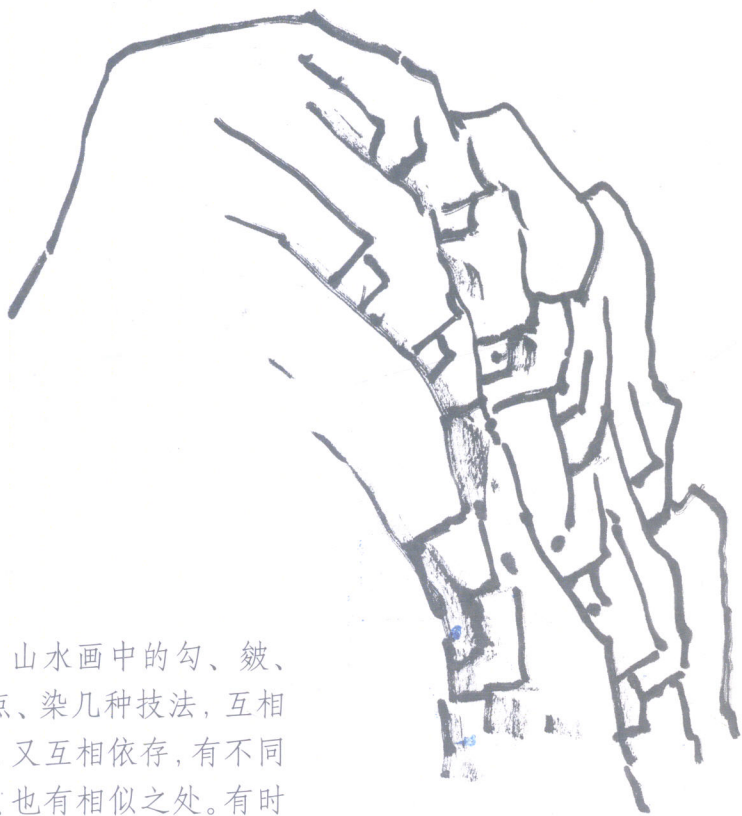
墨破色类

色破墨类

泼墨类

山水画中的勾、皴、擦、点、染几种技法，互相独立，又互相依存，有不同之点，也有相似之处。有时是相互补充，有时又是相

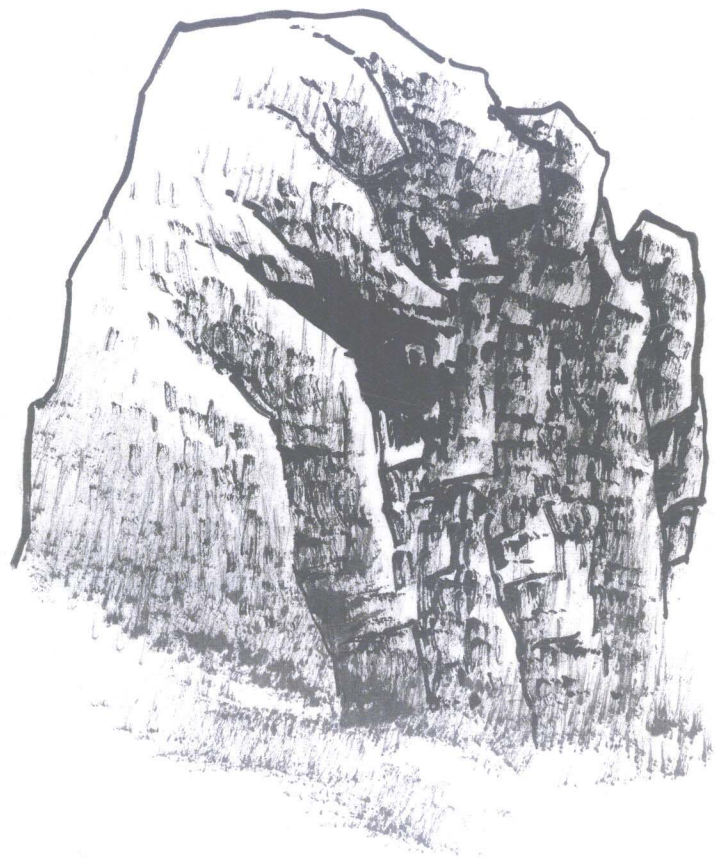
互代替。譬如，以笔代皴、以点代皴、以染代皴，勾似皴、皴似染、染似苔，苔又助染、染助皴、皴助勾等皆为此理。

勾：就是用线勾勒，线好像人的骨骼，起着支撑的作用。线的曲折刚柔组成动和静的节奏。中国画中的线有三个作用：一是定形，二是质感，三是动感。国画中的线和西画中的线有截然不同的概念。

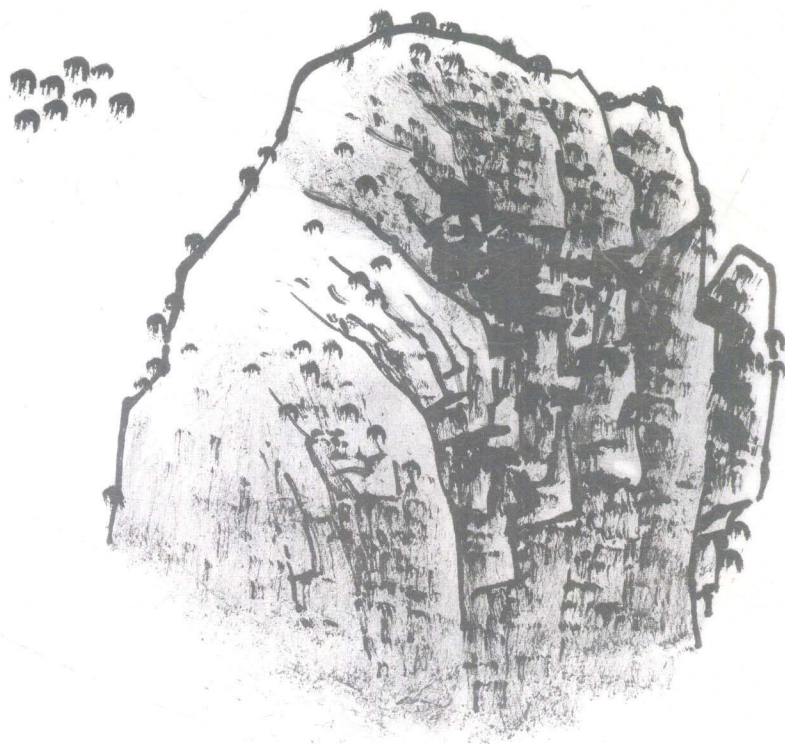
皴：皴就是用比较毛的侧锋笔触表现山石的纹理结构和阴阳向背的感觉。皴好像人的肌肉，有了肌肉的配搭连接，山的骨骼才显得更丰满更充实。

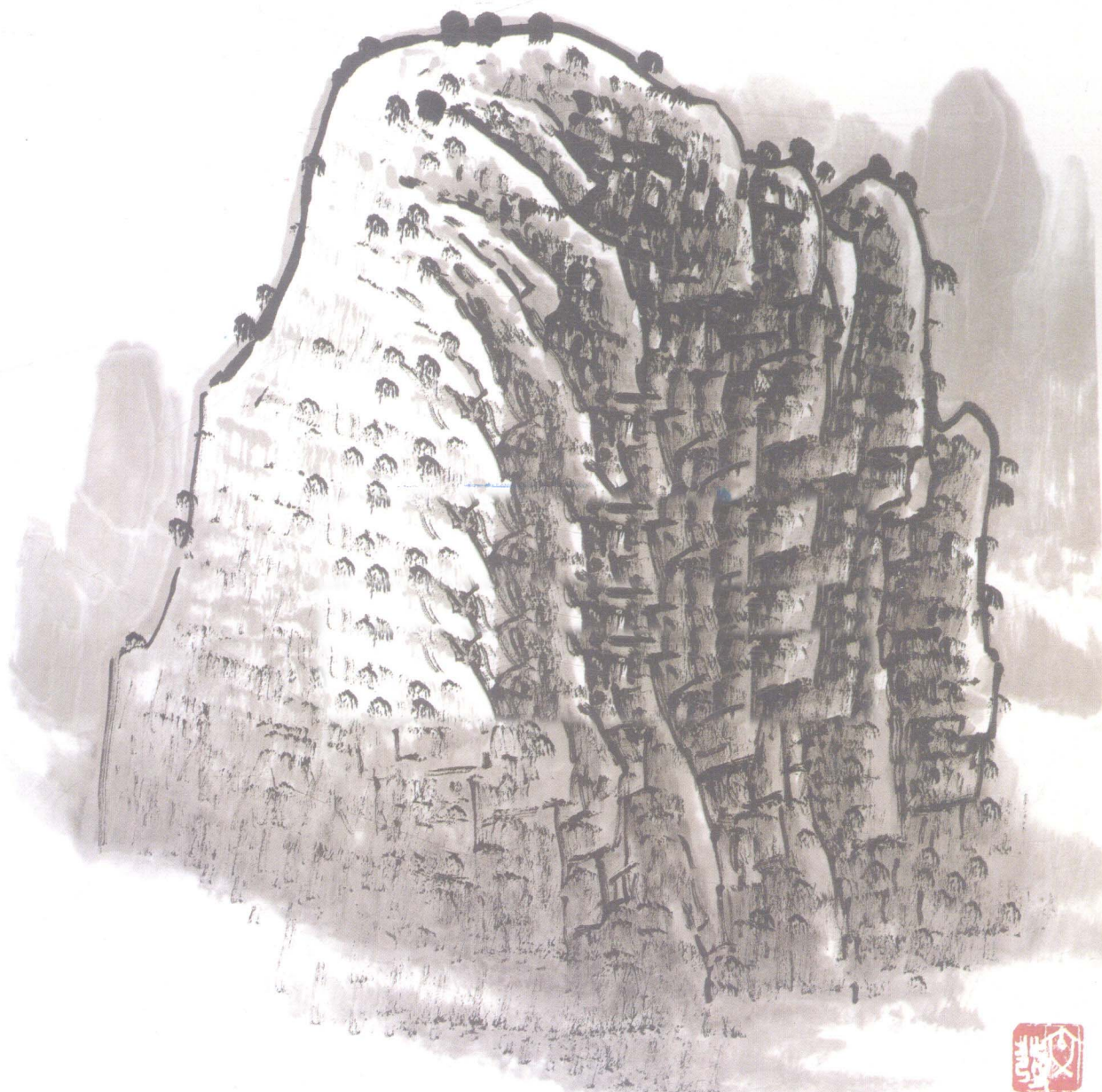
点的技法在山水画中很多地方都用，有横点、竖点、圆点、破点等。可以点树叶、点苔鲜，可以点小树、草丛等。这里的点主要是指苔点。点好像人的眼睛，起着提神醒目的作用。一幅画很灰，点上几个苔点，画面马上就响亮起来。点苔的作用很大，但点苔的方法更重要。点苔不是轻轻小心的描绘点的外形，或随便一个点，而是要以高山坠石，雄鹰捕食之势，落笔成苔而又紧提收笔，这样的苔点富有弹性，充分体现出内在的力度感和分量感。

擦：擦的技法多是用侧锋笔触在已皴好的笔触上轻轻“横扫”、“竖刷”，使山石各部位之间有机的连贯起来，形成整体感。擦，好像人的皮肤，把各个零碎部件联系起来，使得更加完整。

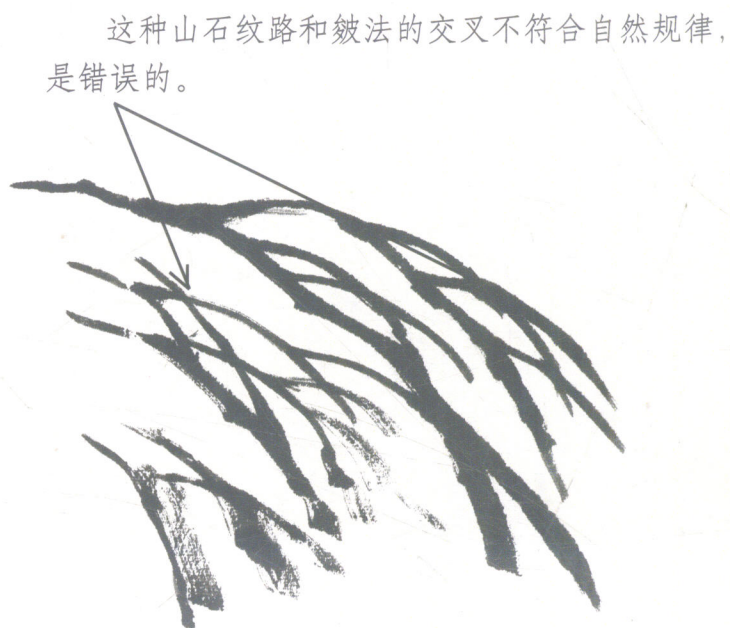
染：染的技法包括墨染和色染，这里主要是指墨染。染多用淡墨，甚至几个层次不同的淡墨反复染。染和烘结合运用，常说三烘九染。其实有时是无数次的烘染，一直到满意效果为止。染有分染和罩染（大染）。分染主要是局部染，大染是烘染画面的整体效果和气氛。染的技法非常重要，对于勾、皴等不足之处，都起着很重要的辅助作用。常说轮廓复染三、四遍，不用皴矣。染好像人脸部的颜色，色气好坏关系到一个人的精神面貌。一幅画的气氛和气韵是否生动，烘染起着很重要的作用。

这每一条线和每一笔皴都是一个山石面的转折，它不能交叉重叠。

这样组织的纹路和皴法符合自然规律，是正确的。

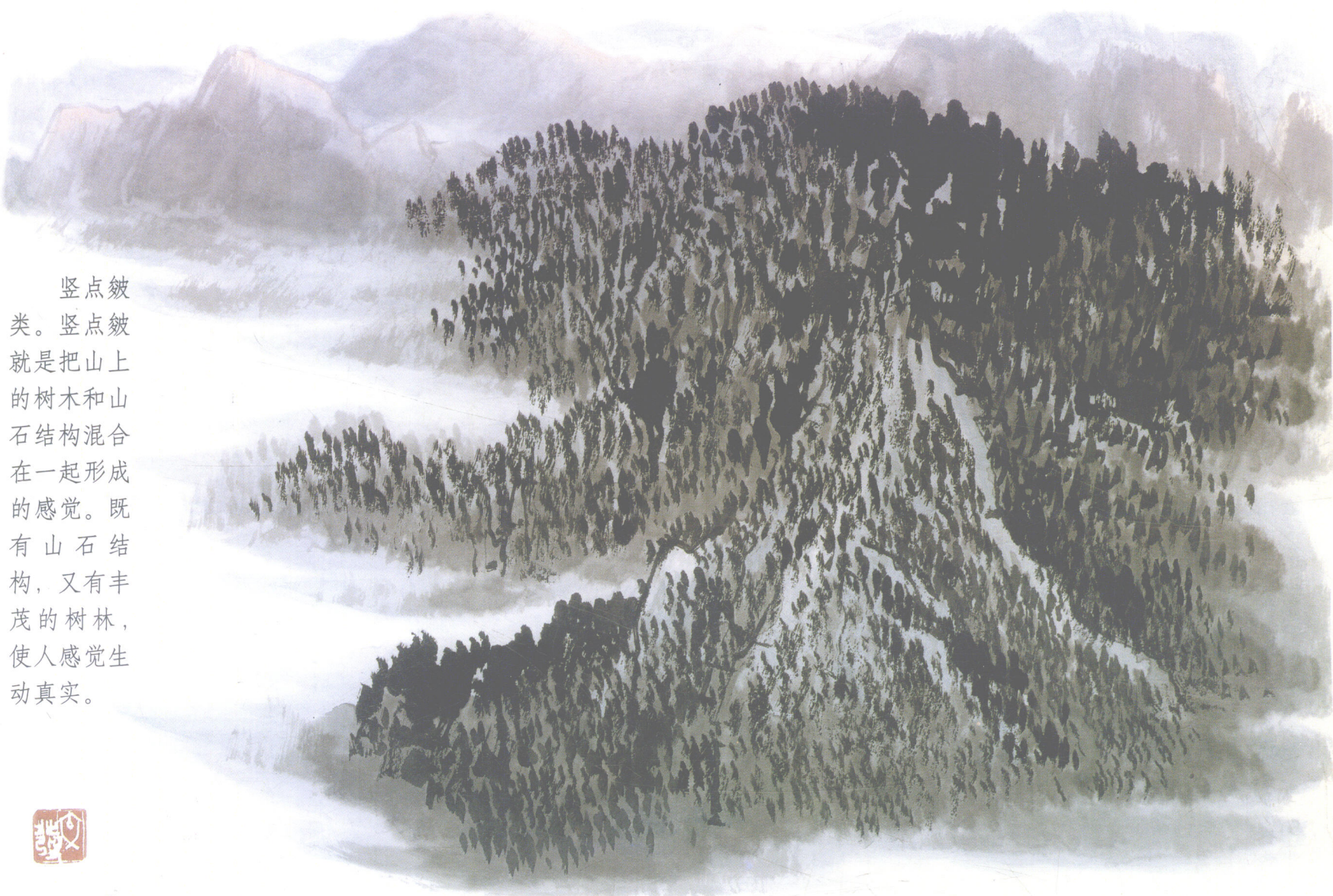
这种山石纹路和皴法的交叉不符合自然规律，是错误的。

每一个山都是由很多大大小小横三竖四的无数各种形状的石头粘连组成。外表又覆盖了一些细沙碎石和泥土，上面又生长着很多草丛树木，有高低不平的沟壑。因光线和透视的关系，远看就形成了很多阴面和阳面。由阳向阴、由近向远转折的最高边缘处，就形成了线的感觉。这就是山石纹路的由来和规律。因为山石是立体的，不同面的转折形成线，所以它的边缘线不可能是交叉的。在表现山石的纹路和皴法时，每一笔勾、每一笔皴都要符合这个自然规律。不管是画多快多慢，多黑多乱，如违背了这个自然规律，就会乱套，就缺乏立体感，缺乏真实感。所以山石纹路皴法的规律，也就是个互让互就的关系。

点皴类：有横点皴、竖点皴、圆点皴、破点皴等等。此幅为横点皴类。

在芥子园里把山石的皴法分成很多种类，诸如披麻皴、斧劈皴、马牙皴、折带皴、乱柴皴、解索皴等。就是这么多皴法，在实际作画中依然还是不够用的。因为这些都是死方法，应该从长期对生活的观察和众多传统的皴法中，总结出皴法的规律，这才是活的技法。掌握了规律就可以无所不能、得心应手、运用自如。各种皴法的总规律离不开绘画造型艺术的三个基本要素，即：点、线、面。把所有的皴法归结为点皴类、线皴类、面皴类。三者独立运用，又可以互相结合运用，表现万物，变化无穷。

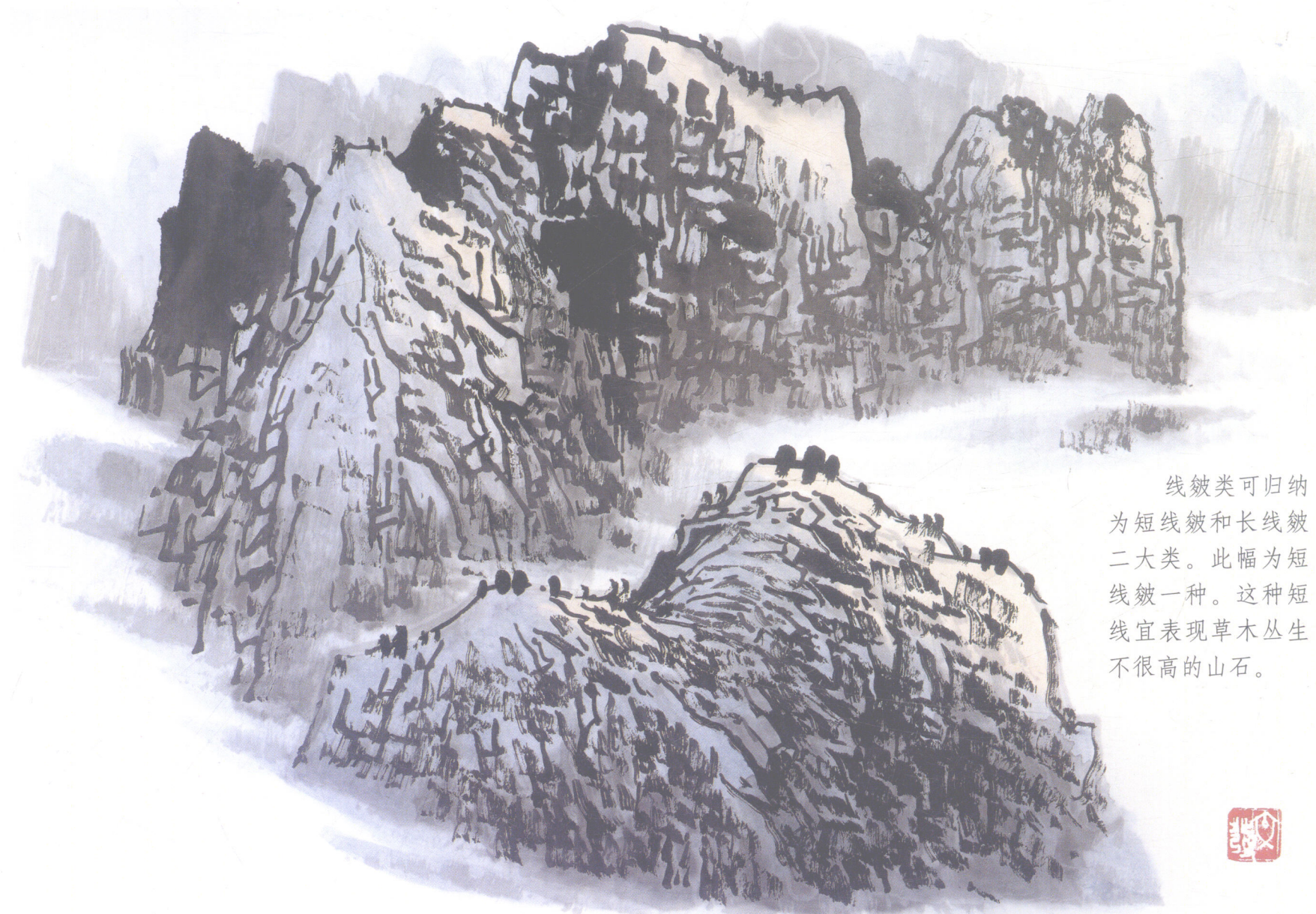
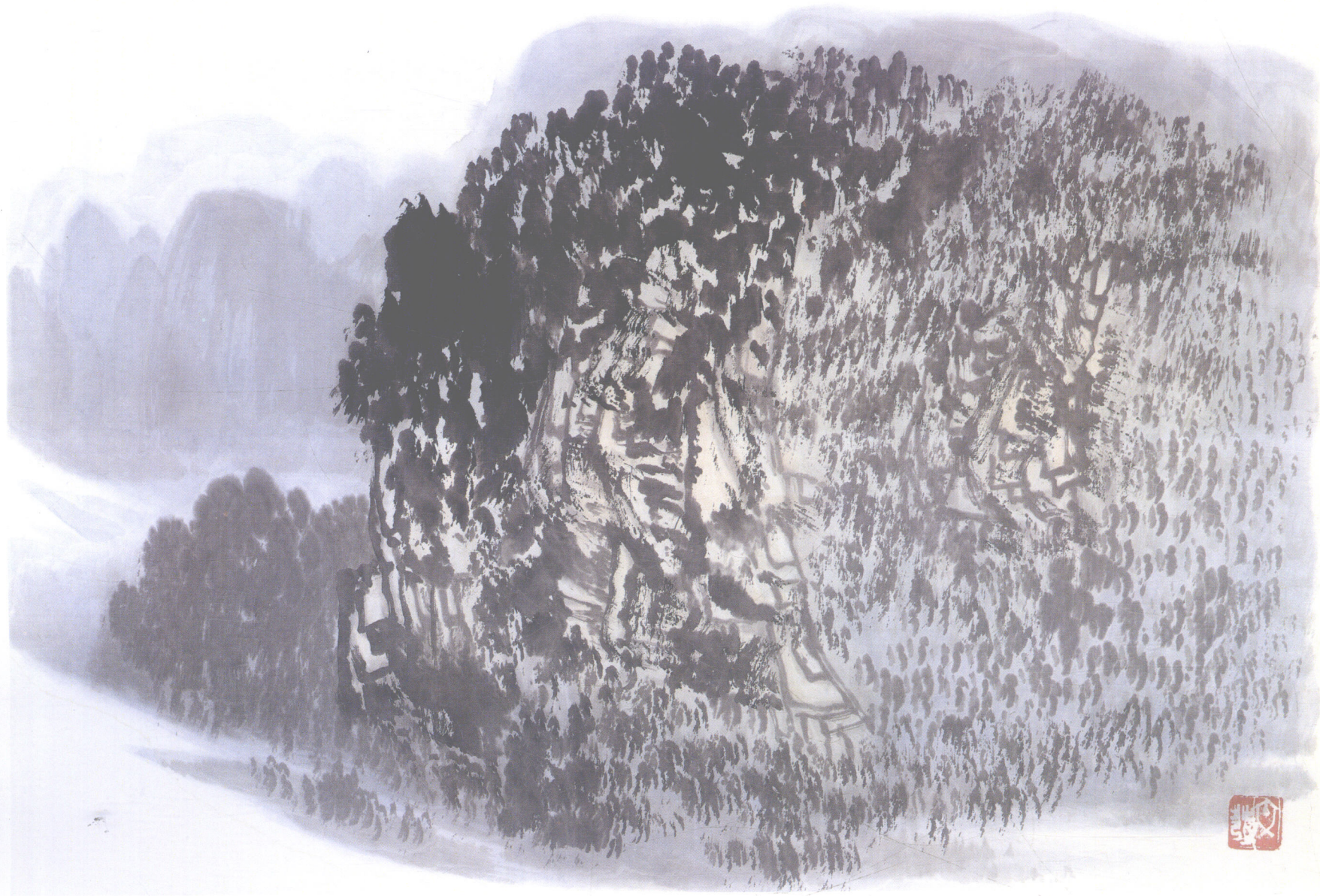

竖点皴类。竖点皴就是把山上的树木和山石结构混合在一起形成的感觉。既有山石结构，又有丰茂的树林，使人感觉生动真实。

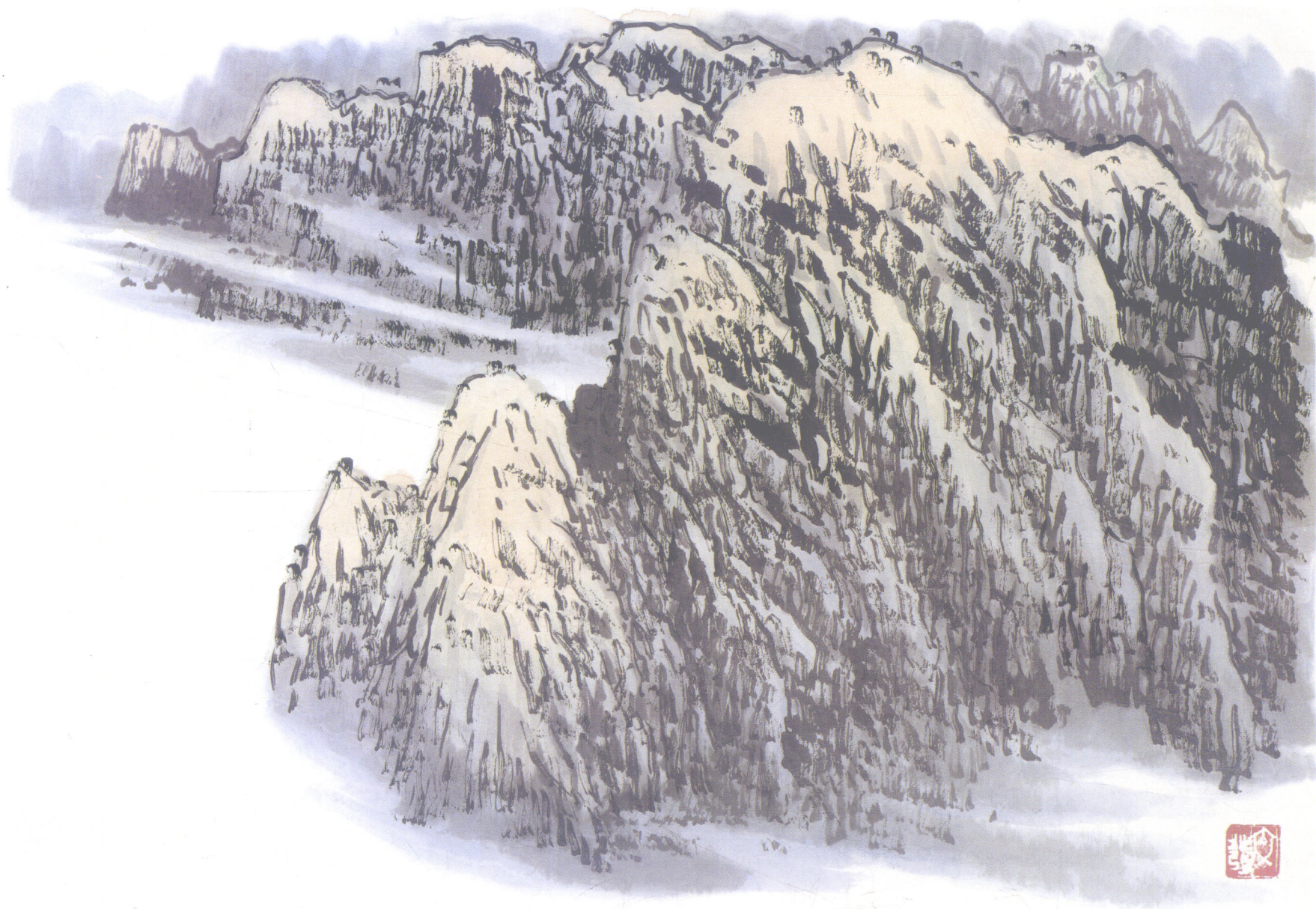

圆点皴类。圆点皴不仅表现山石上成堆连片的灌木丛，而且宜于表现山石经过多年风化，形成的大小大小，各种深浅不同的孔洞，以及各种凹凸不平的粗糙山石外表。

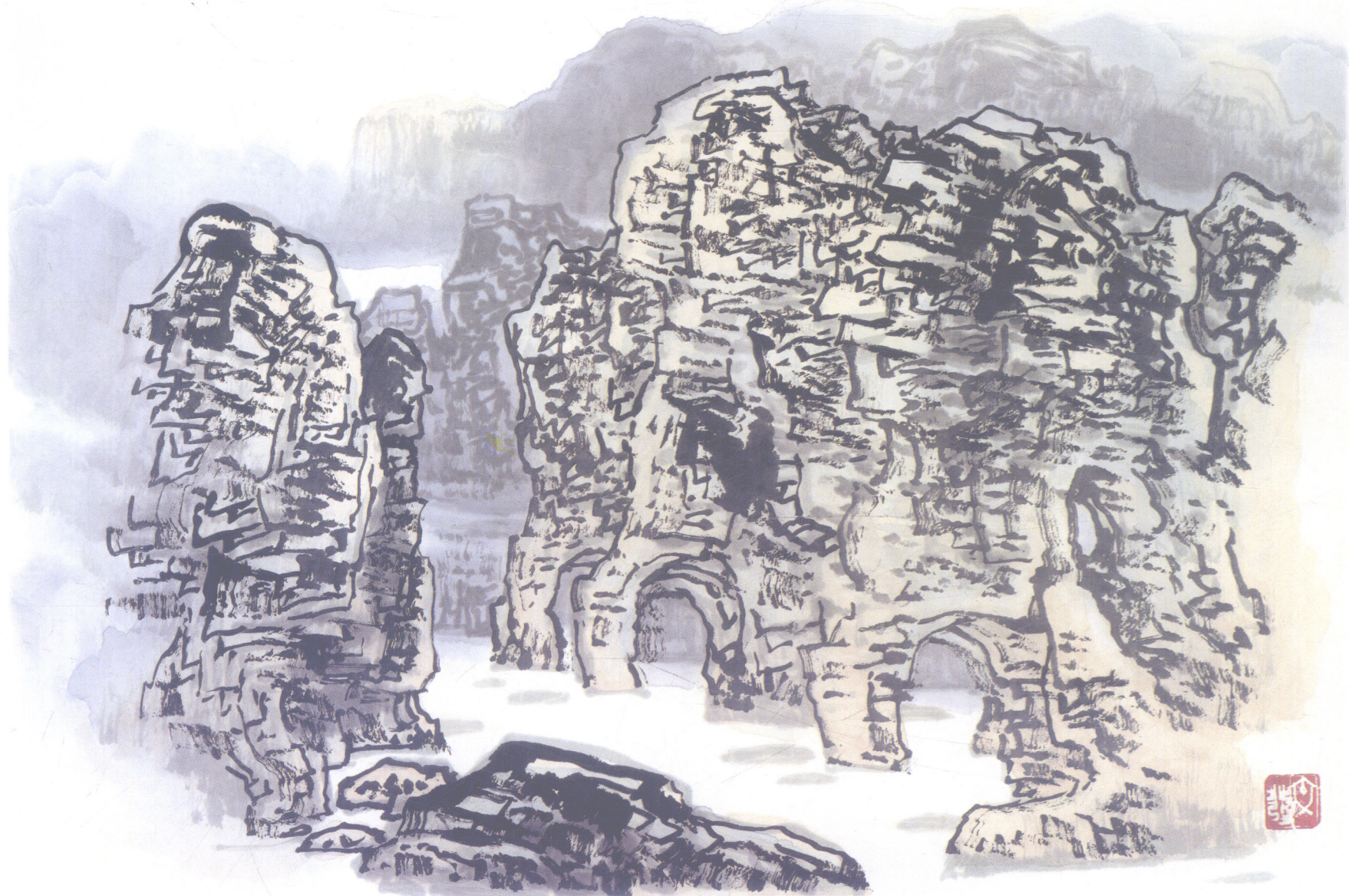
破点皴类。破点皴类宜表现无高山峻岭之雄伟挺拔的较矮小的山石，而且长满了乔木、灌木错综交叉生长的杂树地带。虽然是破点皴，但表现出来不应有破烂的感觉，应有条不紊，错落有致、破而很厚、破而很美才好。

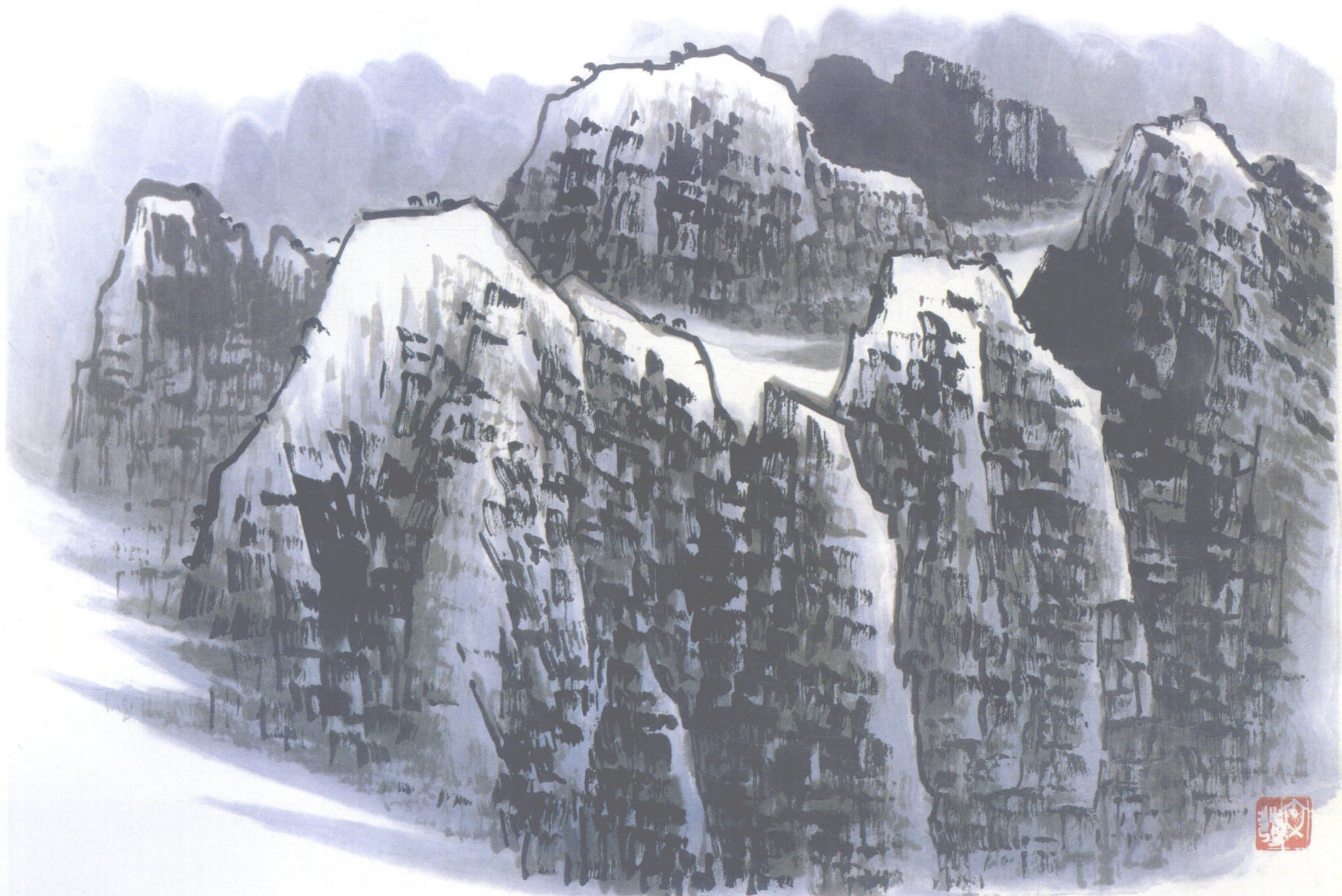
线皴类可归纳为短线皴和长线皴两大类。此幅为短线皴一种。这种短线宜表现草木丛生不很高的山石。

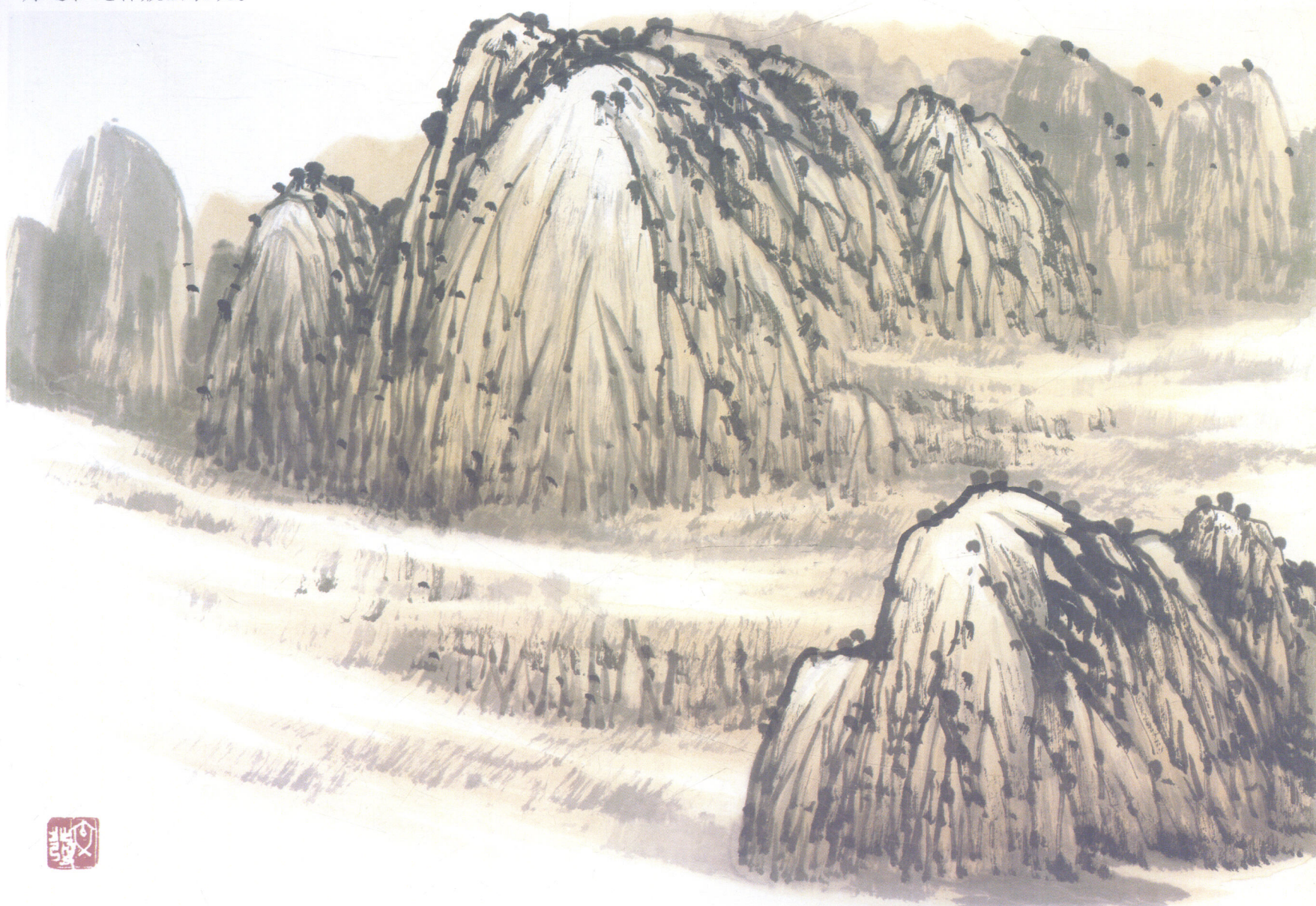
这种短线皴类似短披麻，表现较矮小的山石和丘陵地带比较常用。

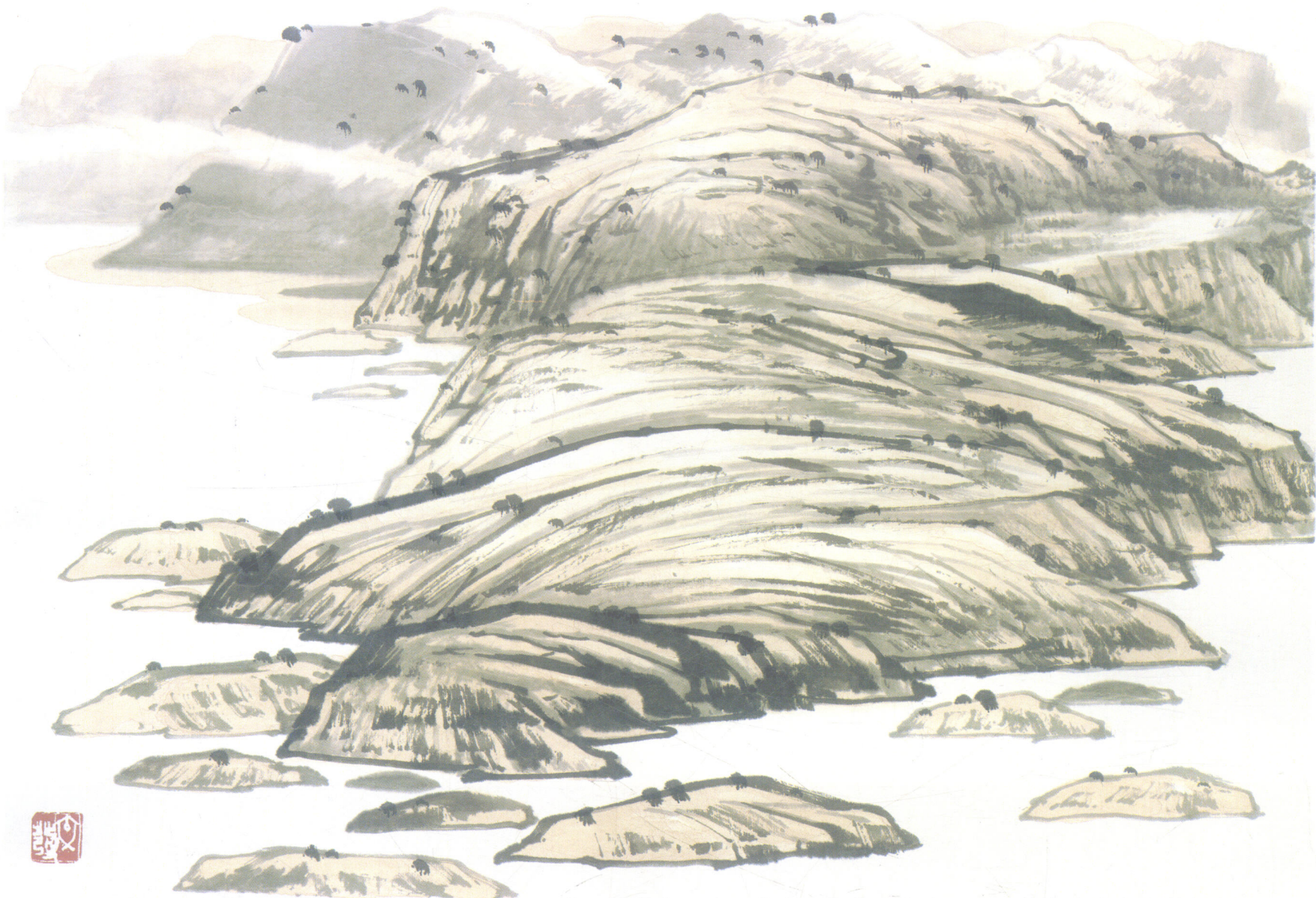
这种短线皴类表现山石裸露，远看山石多方块和横长条形状较为适宜。类似马牙皴和折带皴类。

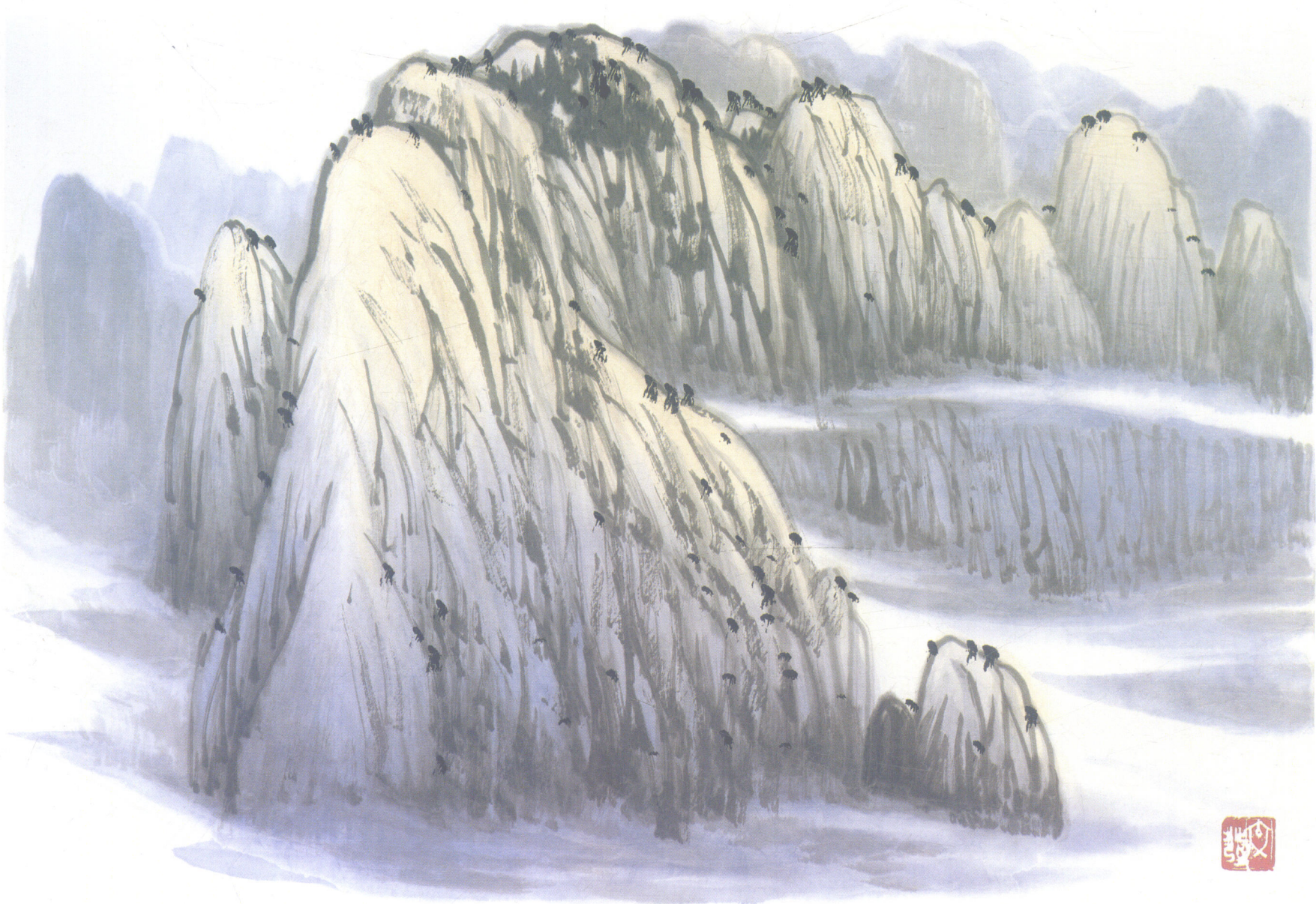
这种短线皴类表现山石坚硬，纹理清楚并且高大的崇山峻岭较好。此种皴法类似小斧劈皴，像秦岭、太行山、黄山等，较为适合此种皴法表现。

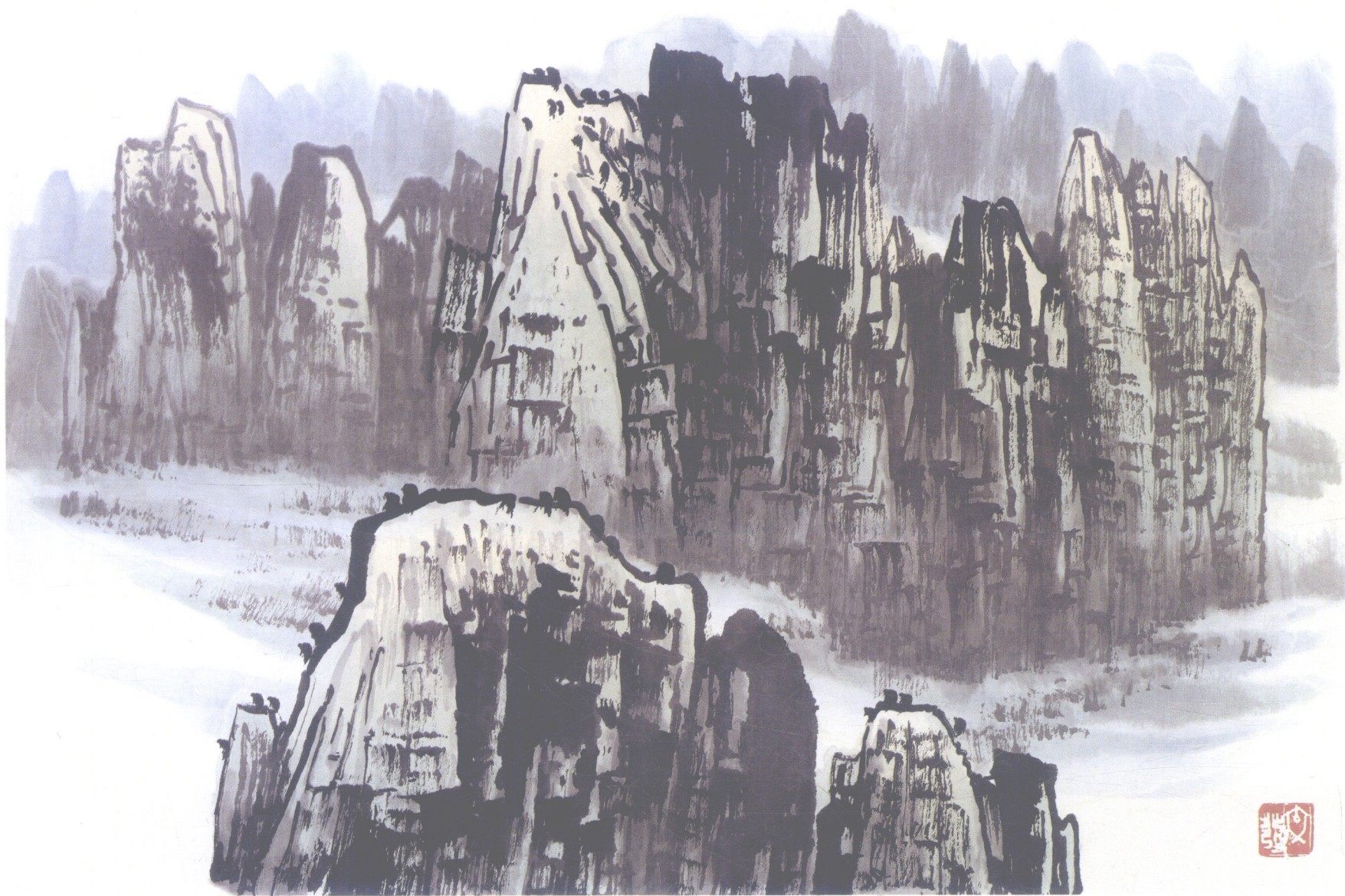
这种长线皴类似荷叶皴，表现树木较少的高山比较合适。用中侧锋画出，运笔要慢，注意笔锋先中锋后转侧锋，先聚后散的笔触变化。

这幅是横长线皴类。这种横长线皴表现丘陵低山带，黄土高原以及黄土高坡等比较多用。用笔方法和竖线皴相似。

这幅长线皴类似长披麻皴，多用中锋表现。用笔要松快苍劲、厚实。淡墨勾皴、浓墨点苔，对比效果较好。

这种长线皴类似大斧劈皴，适合表现高大坚硬和陡峭的山石。这种画法多用侧锋笔，用笔要慢，要结实锋利，表现出高山峻岭险要之势。

面皴：面皴主要是指用面来表现山石，虽然只是面，但同样感觉很丰富，很生动，很厚实，很结实，概括力很强。近山求其质，远山求其势，远山用面皴表现其势更大。大面积的皴擦使远山更有气势，更有空间感，层次感和整体感。

面皴线皴结合运用，符合自然的真实，是从生活中来的。在阳光明媚的天气里，观看山石，受光面（阳面）结构清楚，线条明显。背光面（阴面）结构模糊，看不清线条，面的感觉比较强。阴面用面，阳面用线，也适合用笔用墨的规律。这种面线结合、对比效果更加强烈，山势更显厚重有分量，更有层次感和整体感。

