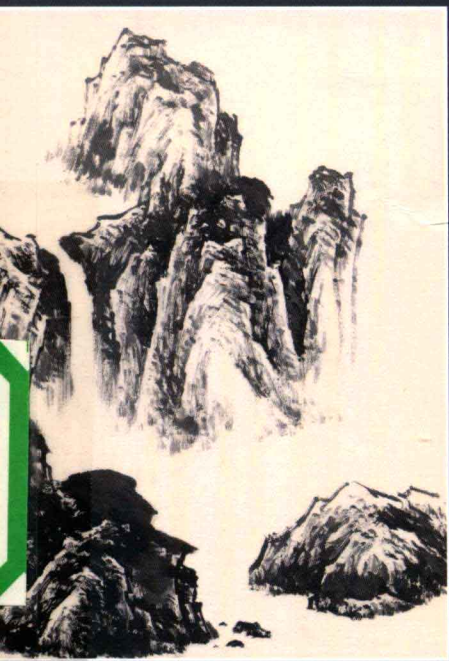

中国画名家技法丛书

传统山水技法全解

郭金标 编绘

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

传统山水技法全解

郭金标 编绘

天津杨柳青画社

郭金标

中国美术家协会会员、国家一级美术师、天津画院画家。
其作品笔墨深厚凝练、气势跌宕奔放，富于生活气息和时代特色，多次在国内外展出并获奖，不少作品被国内外博物馆、美术馆收藏。

图书在版编目 (C I P) 数据

传统山水技法全解 / 郭金标编绘. —
天津 : 天津杨柳青画社, 2013.1
(中国画名家技法丛书)
ISBN 978-7-5547-0020-4
I. ①传… II. ①郭… III. ①山水画—国画技法
IV. ① J212.26
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第309747号

天津杨柳青画社 出版 出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)
<http://www.ylqbook.com>

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版 北京蓝图印刷有限公司印制
开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 6 ISBN 978-7-5547-0020-4
2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷
印数: 1—3 500册 定价: 38元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

目 录

第一章 中国山水画发展概略	2
第二章 山石画法	4
一、山石皴法步骤	4
二、各种皴法图示	5
三、创作《燕峰松韵》画法步骤	8
第三章 树木画法	12
一、树干和树枝画法	12
二、树叶画法	14
三、创作《青峦积翠》画法步骤	20
第四章 云的画法	24
一、勾云法	24
二、染云法	25
三、创作《黄山云海》画法步骤	26
第五章 水的画法	30
一、勾水法	30
二、空水法	32
三、瀑布水口画法	33
四、创作《秋壑鸣泉》画法步骤	34
第六章 点景画法	38
第七章 作品欣赏	40

第一章 中国山水画发展概略

范宽《溪山行旅图》

黄公望《富春山居图》(局部)

中国山水画是以自然景物为描绘对象，是最能代表中国古代哲学思想和传统美学思想的画种，其形成晚于人物画和花鸟画。虽然秦汉以前就有类似山水形象的图画，但只是无意识的稚拙雏形。

魏晋六朝时期，是山水画的初级萌芽阶段。在绘画作品中，虽然有了一定的自觉意识，但山水画只是做为人物配景出现在画面上。如东晋顾恺之的《洛神赋图》就呈现了早期山水画的表现形态。顾恺之《云台山记》和南北朝时期宗炳的《画山水序》、王微的《叙画》等充满宇宙宏观理论文章，对山水画的形成起到了推动作用。

隋唐时期，山水画“渐变其附”取得了独立地位。传为中国最早的山水作品，隋代展子虔《游春图》，改变了先前那种“人大于山，水不容泛”的稚拙状态。初唐李思训、李昭道父子在继承展子虔的基础上，在青绿山水创作方面取得了重要成就，这种装饰风格，一直是宫廷画中的风格模式。到了王维、张璪、王洽所处的中晚唐时期，新的水墨画兴起，从传为王维的《雪溪图》看，其皴法较前人更为丰富、完备，这种创新推动了山水画的发展。

宋代是山水画的鼎盛时期。活跃在北宋早期的荆关、董巨和稍后的李成、范宽，都是彪炳千古的山水大家，但他们的风格各异。荆浩被称为“北方山水画之祖”，其作品雄厚而富于装饰性。李成的山水有晨烟浩渺之感，范宽的《溪山行旅图》笔墨苍劲有力，得铁骨铮铮之气。

北宋中期的山水大家郭熙，用云头皴画出鬼面石，用行草笔法画出的鹰爪树，是画家“饱游饫看，历历罗列胸中”所发挥的创造力。在“北派”雄踞山水画坛之际，“南派”的董源、巨然并不被重视，但随着文人画的兴起，董、巨成了“南宗”山水画的代表，对后世产生了深远的影响。米芾、米友仁父子的卧笔横点画法，称为“米点皴”，开启了大写意山水的先河。

南宋的山水画别具一格，在山水画史上有重要意义。由于政治经济中心南移，以李唐为代表的南渡画家，因地域的变迁，他们将北方山水气象与南方氤氲的烟云气候相结合，创用“大斧劈”皴法，与继承他的马远、夏圭、刘松年，合称为“南宋四家”。马远、夏圭在继承李唐画风的基础上，

戴进《风雨归舟图》(局部)

他们又是浙派的代表，其风格属水墨苍劲一路。中期“吴门画派”崛起，沈周、文征明、唐寅、仇英被称为“吴门四家”，沈、文画风接近，唐、仇学马夏画风。明末的董其昌是文人画的代表，他的“南北宗”论，把佛教禅宗理论引入到山水画中，以超脱的精神来定雅俗，故清音的山水画大大多于风俗性的山水画，这种表现手法符合禅宗思想，对后世产生了一定影响。

清代的山水画是继承和创新并举的时代。继承传统方面的代表是王时敏、王鉴、王翬、王原祁等“四王”，他们与吴历、恽南田合称“清六家”。以“四王”为代表的画家主要师承董巨画法，他们造诣深厚，但画法僵化，在他们的影响下，当时出现了家家“子久”，人人“大痴”的形式主义的悲剧局面。然而，以八大山人、石涛、渐江、石溪为代表的“四大高僧”，是创新高手。八大山人的山水奇崛深致，石涛的画泼辣纵横，渐江的画孤傲高清，石溪的画沉厚苍茫。清代的宫廷画代表袁江、袁耀，创造了气势浩大而又富于装饰意味的青绿山水画风。

近现代山水画的发展发生了新的变化，自鸦片战争以后，由于西方绘画作为一个客体和思想的加入，改变了一贯的静逸为核心的创作思想。写生的强调，对于中国画来讲具有划时代的意义。在继承和创新浪潮中，先后出现了齐白石、黄宾虹、张大千、傅抱石、李可染等许多名家，他们的伟绩和影响推动了中国山水画的繁荣与发展。

有新的创举，打破了北宋全景式山水画的格局，开启了山水画的新的构图法，史称“马一角、夏半边。”刘松年的山水画则是南宋画院的标准风格。南宋“四家”的共同特点是融入了“诗意化”的审美精神，对宋、元两代影响颇深。

元代文人画取代了院体画的传统地位，把水墨山水推向了一个新的高峰。首先赵孟頫在受南宋“诗意化”影响的基础上，深悟书法的情趣和意味，提出了“书画同源”的理论。称为“元季四大家”的黄公望、王蒙、倪云林、吴镇，都受到他的艺术和思想影响。这四家黄公望为先，他的《富春山居图》极为精妙，其师法董巨，将披麻皴加以发展。王蒙深受赵孟頫影响，但其心灵深处崇拜李成、范宽，他的独到的画法和情怀，表现在其作品中。倪云林被称为文人画的代表，其画风的简洁和文人式的消散，别具一格。吴镇的画有一种奇崛之气，颇具江湖野逸之趣，体现出画家经历了更多的雨雪风霜。

明代山水画表现出复杂的发展状态，画风接近宋、元。明前中期的戴进、吴伟代表了宫廷画和实力派画家的成就，

文征明《高人名园图》(局部)

第二章 山石画法

一、山石皴法步骤

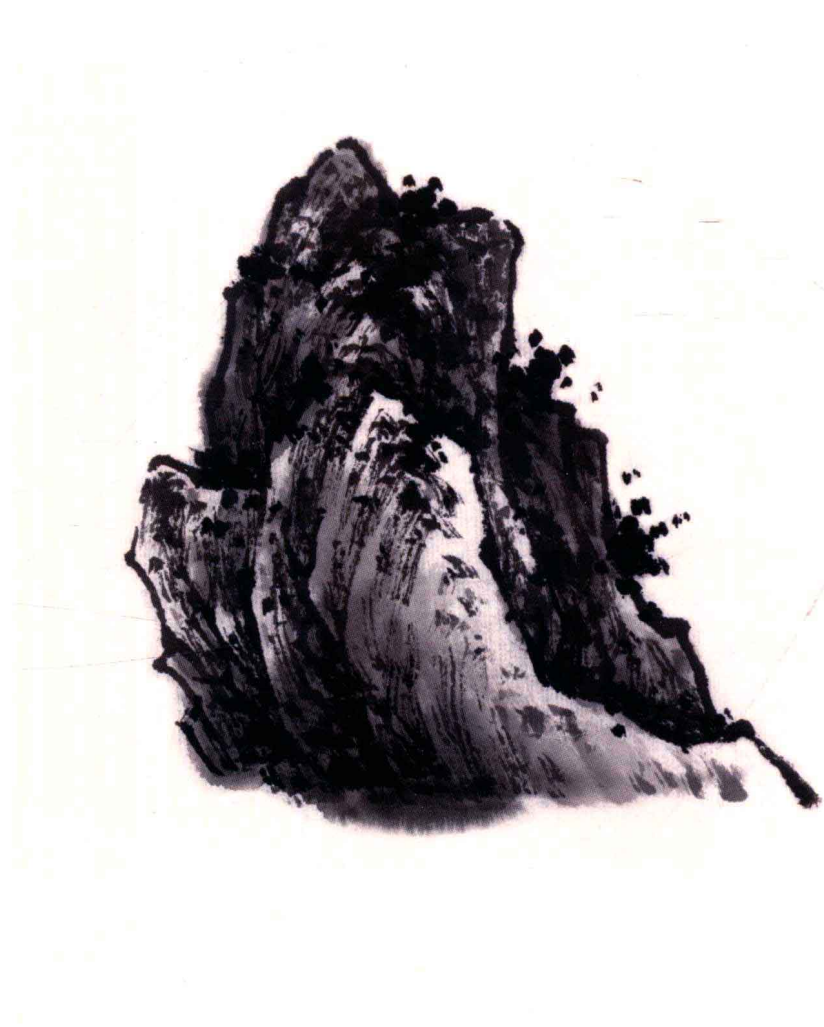
步骤一 勾：先勾出石的外轮廓和内部纹理。勾线要有变化，使勾出的线有质感。

步骤二 皴、擦：在勾线的基础上通过皴擦使石的层次更加清晰，增强阴阳向背感觉。

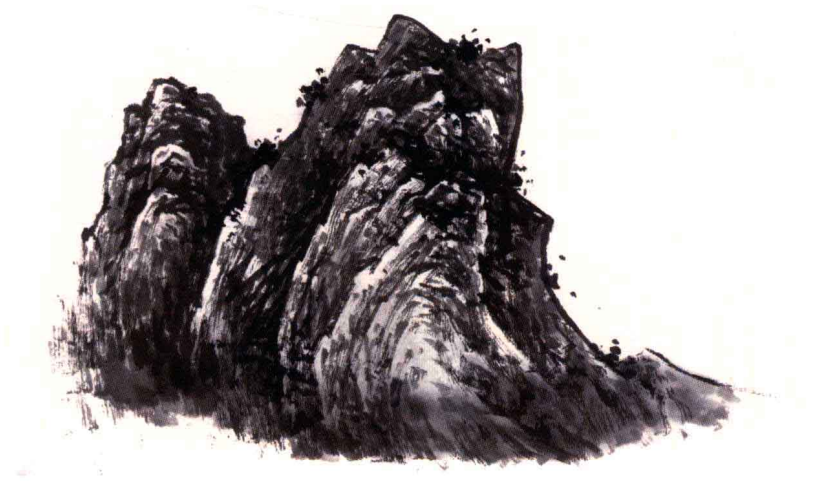

步骤三 染：在皴擦笔干后，用淡墨分染，可使石的立体感更强。

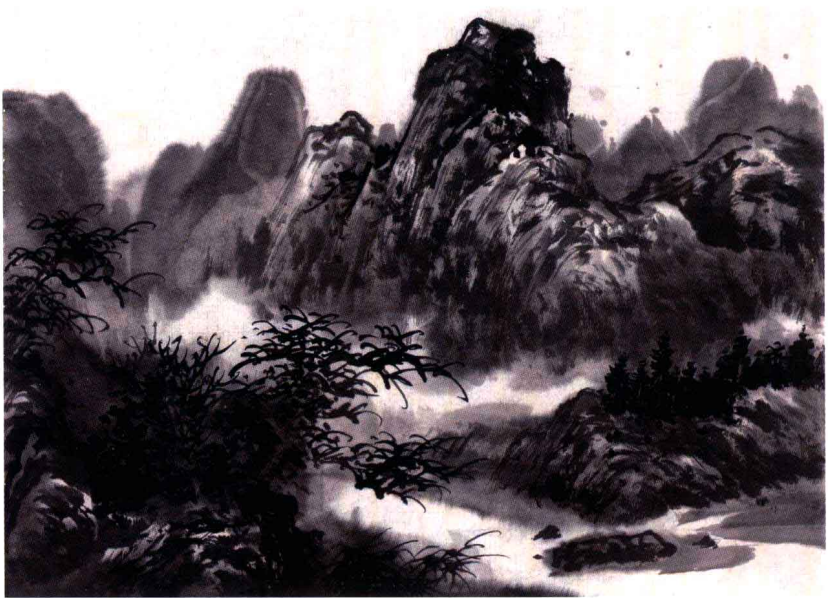

步骤四 点：点苔在皴染干后进行，以增加石的苍浑感。

二、各种皴法图示

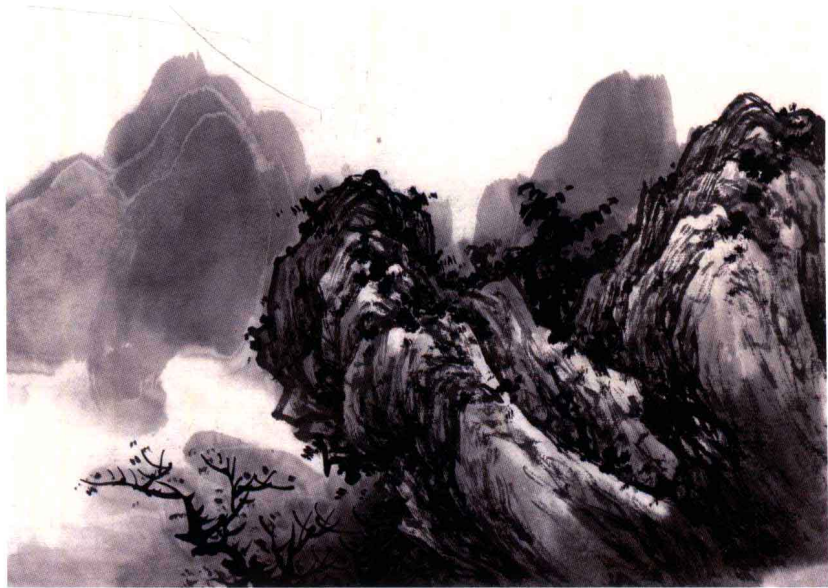
短线皴法

短线皴法

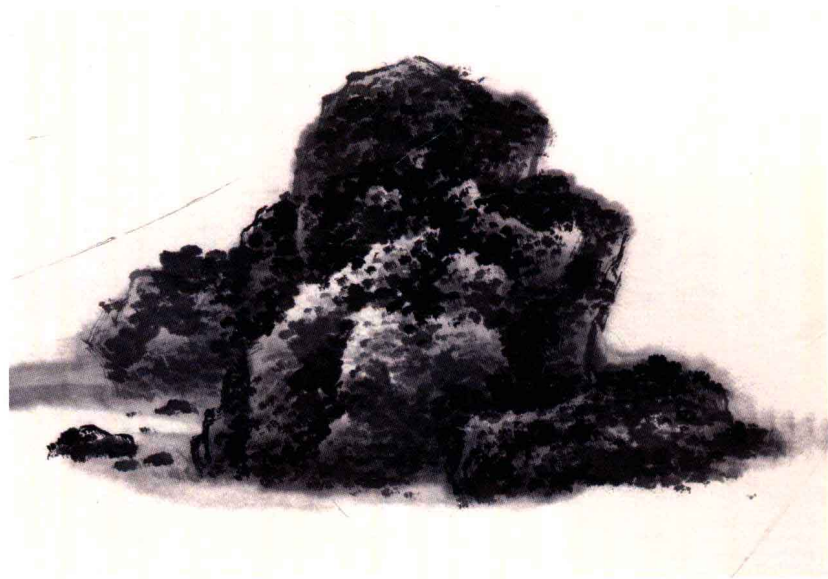
曲线皴法

长线皴法

侧锋皴法

点子皴法

拖泥带水皴法

点、线、面皴法相结合

山道画法

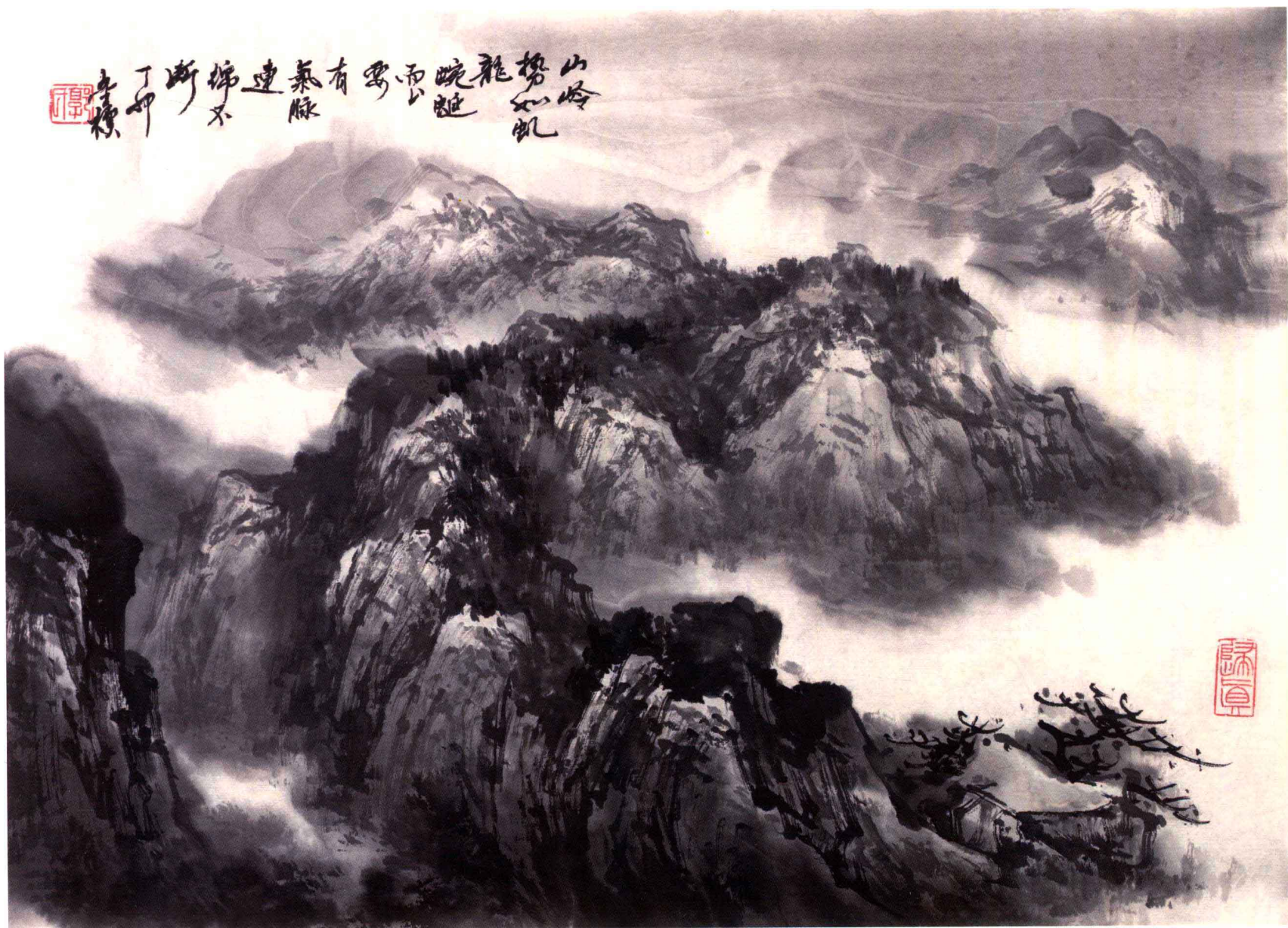
积墨法

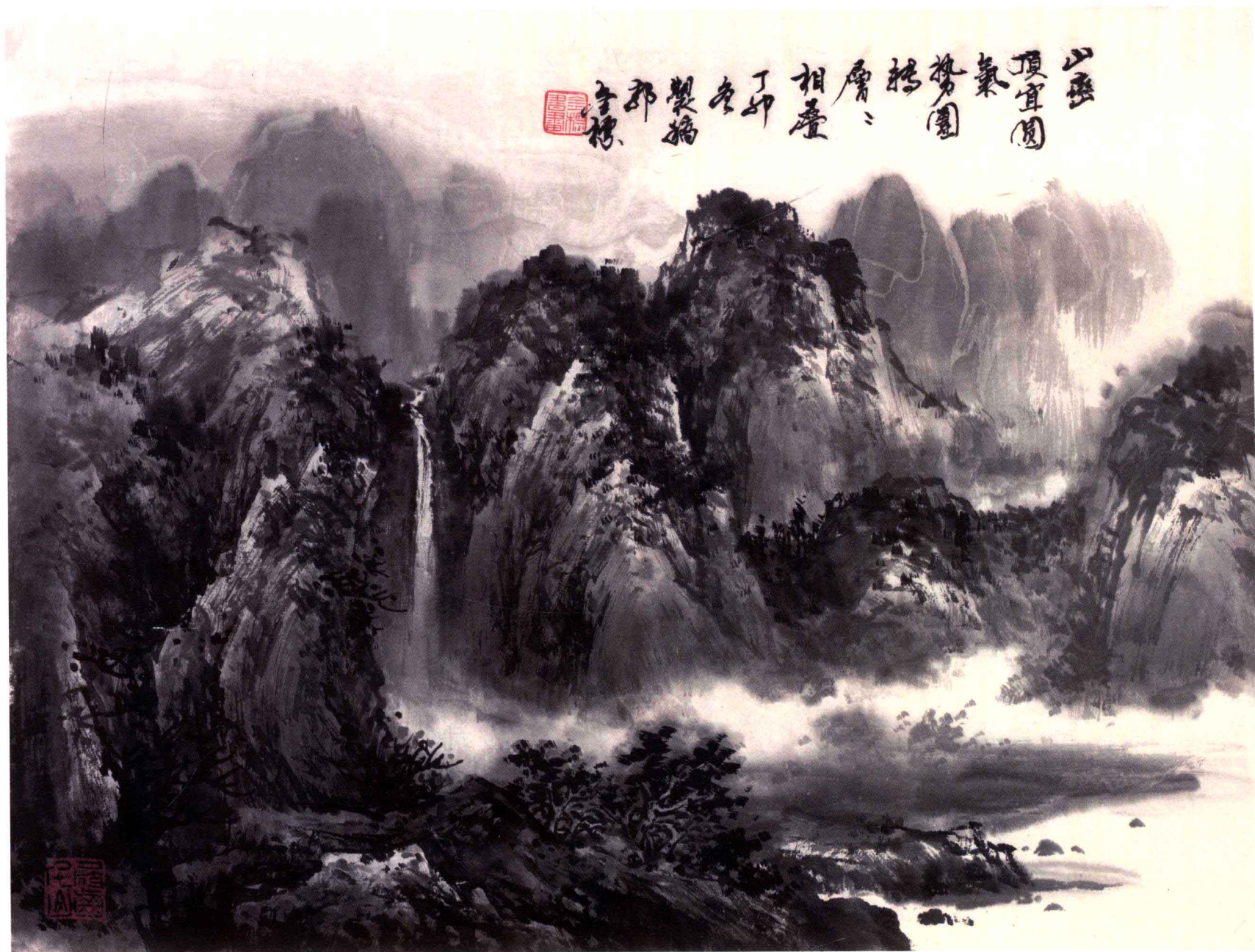
山道、石径画法

山峰画法

山岭画法

山峦画法

三、创作《燕峰松韵》画法步骤

步骤一 画近景的山石，用中锋、侧锋边勾边皴画出左边山石的大面，细心收拾山石的纹理结构，保留山石亮面。注意大面积用墨要浅一些，小面积用墨要重一些。用折带皴、斧劈皴相结合的方法画右边山石。画水口处的山石，布局要有空间美感。

步骤二 画中景瀑布水口山石，水口处用颤笔。瀑布处山石和前景山石逐渐过渡衔接，注意开合关系。山头深、山下淡，要有主峰和辅峰的区别。用笔注意轻重、顿挫、方圆，山头不要过于尖。

步骤三 画右边石头上的树。画树时树与树之间不要等距，要有高矮错落、浓淡相间、远近等的区分。画山顶上的树，用墨要比画山石的墨色浓重些，能显示出层次感。山石间用淡墨皴擦挤出云气，淡墨画出远山和远处的云。画出前景的水纹。

步骤四 用花青与墨调成花青墨，点染山石。用重一些的花青墨烘托云气的白。渲染山石时，高亮的地方要染得淡点一些，山凹处染得深一些。山上的树渲染较深的花青色，近山深重，远山浅淡。用淡赭石轻染远山的山顶部分，三绿染近山的山石，赭墨画出远山和云气。最后收拾整理，题款、钤印。

第三章 树木画法

一、树干和树枝画法

1. 枝干基本画法

步骤一 先用中锋或中侧锋画出主干和枝干的纹理。

步骤二 画出枝干。

步骤三 在枝干上画出小枝和树梢，最后画出树根。

灌木乔木

丛树间要有前后、偃仰、高低之变化。

没骨干（暗干）

双勾干（明干）

2.蟹爪枝与鹿角枝

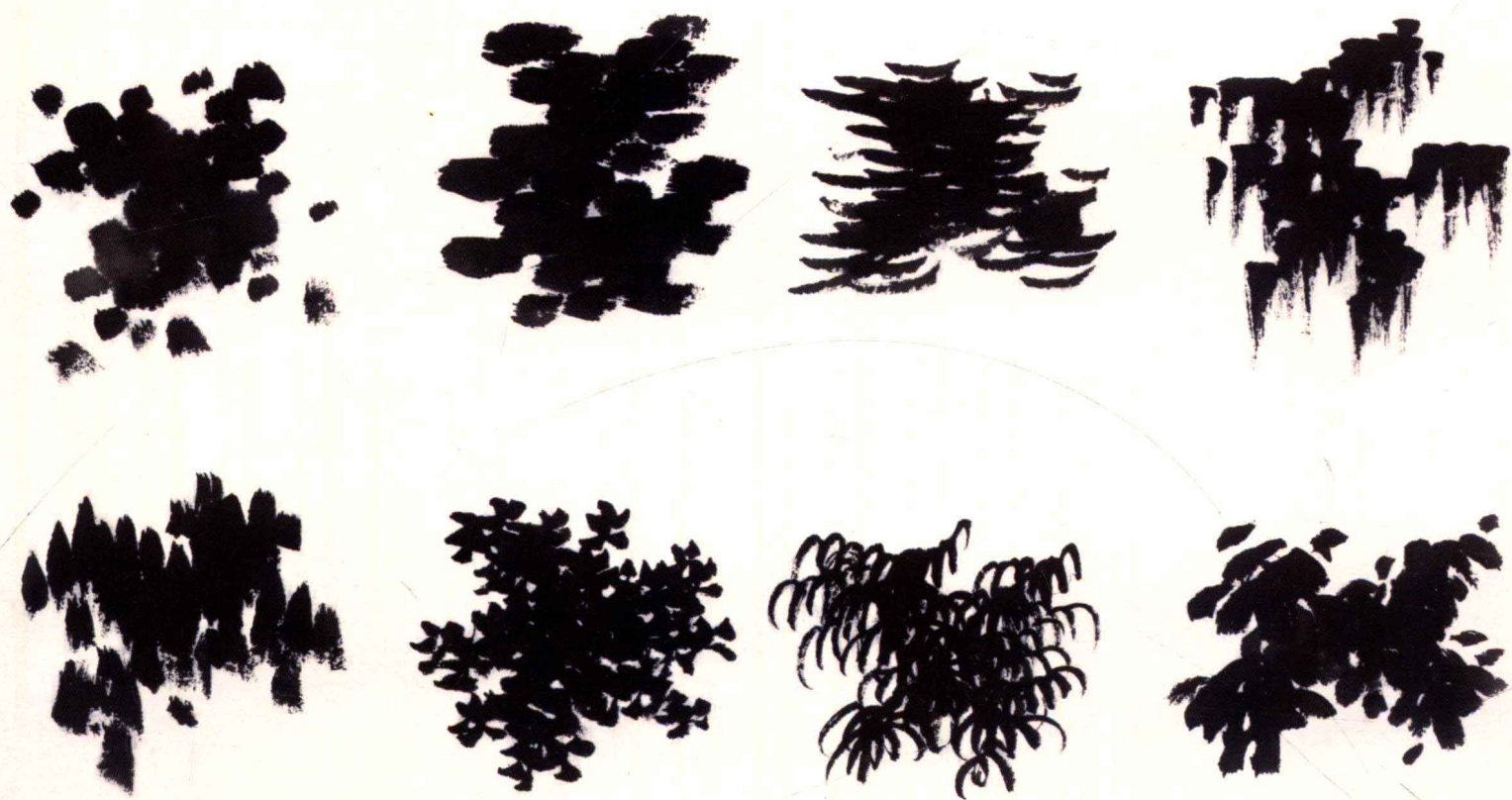

下俯枝枯树（有蟹爪枝、鹰爪枝等）主干要曲屈，枝干向下倾。画左面枝要从右上向左下运笔，右面枝由左上向右下运笔，树头要松散、参差。

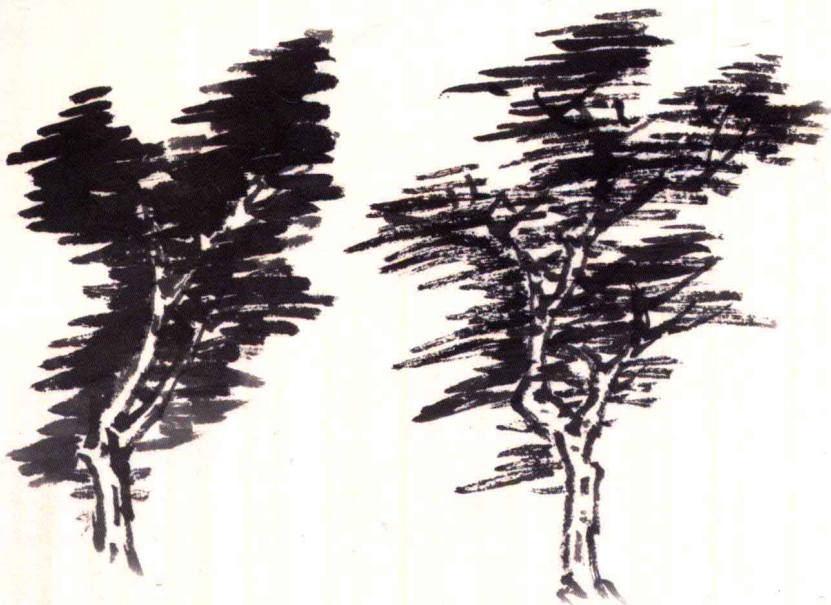

上仰枝枯树（有鹿角枝、火焰枝等）枝干向上，要注意前后穿插和小枝的疏密、繁简变化。画左面小枝要从左上向右下运笔，画右面小枝从左下向右上运笔。

二、树叶画法
1.点叶法

上面几幅图为圆点、横点、垂点、象形点的不同点法。

大枝上点叶

小枝上点叶

点叶法的要点是：先用中色墨画出枝干，继而依附枝干点叶，点叶即要注意点与点之间关系，又要有间隙。用墨要有浓淡干湿变化，树头和外形要美。

先画树枝，再点叶。