

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法点拨书坊·山石云水 / 蔡景仙 编著. — 济南:
山东美术出版社, 2011.10
ISBN 978-7-5330-3606-5

I. ①中… II. ①蔡… III. ①山水画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 219197 号

责任编辑: 常馨鑫

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号(邮编:250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail:sdmscbs@163.com

电话:(0531)82098268 传真:(0531)82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街 39 号(邮编:250001)

电话:(0531)86193019 86193028

制版印刷: 山东淄博汇文商务印刷有限公司

开 本: 889×1194 毫米 16 开 80 印张

版 次: 2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

总 定 价: 640.00 元(全 8 册)

前言

临摹是学习传统山水画的必经之路,本书以山水画巨匠的作品为例,对每幅作品按照勾、皴、擦、点、染及设色的步骤,进行技法解析,指导有志于学习传统国画的美术爱好者逐步掌握学好山水画的基本技法。本书既有原作展示,又有作者临摹范例,同时介绍了国画基本知识、山水画基本技法等,为读者提供了赏析名品佳作。

关于山水画的着色,初学者往往容易走两方面的极端。一方面是轻视着色,认为只要画好山水画墨稿,稍加赭石或花青色便成。另一种是对色彩过分钟爱,将山水画的色彩搞得五红大绿、色彩缤纷、热热闹闹。这两种倾向都应引起习画者注意。第一种会导致作品缺乏色彩和光彩,易流于平淡,着色保守,千篇一律,不敢越雷池半步,缺乏时代气息;第二种作品虽色彩感很强,但由于缺乏理论学习,用色杂乱。基于上述问题,笔者编绘山水画设色教程,旨在为习画者提供比较全面的山水画着色的方法及色彩的基础知识。从传统山水画的着色方法、当代着色趋势与实践,到对西方色彩学基础知识的介绍与借鉴,并配以大量图例和欣赏作品,以供习画者临摹与思考之用。经过一段的学习和实践,您在山水画色彩的理解和掌握上会有一个质的飞跃。在视觉艺术的天地里(包括绘画),色彩是很重要的角色,使作者不断追求美的世界,使观赏者展开情感、想象和联想,从而形成色彩的艺术整体,共同完成对美的向往和追求。

本书收入了大量山石云水的画稿,这些作品线条流动流畅,构图精致完美,充分显示了作者扎实的基本功。同时本书以大开本印刷,较好地再现了作品的原貌,不仅是一本极佳的教学示范作品集,同时亦是美术爱好者临习的最佳范本。



目 录



一、学习篇 /001

山石的画法	001
云水的画法	026

二、提高篇 /049

写生山石法	049
写生云水法	067
写生树法	079
写生屋舍法	093
写生点景法	101
赋色法	107
长卷法	113
山水画写生的方法	115

三、鉴赏篇 /125



一、学习篇

山石的画法

山石概述

山石在中国传统山水画中起着很重要的作用,山石的画法是中国画中最基本的技法。我国幅员辽阔,名山大川风姿各异。历代画家以造化为师,在长期的创作实践中积累了丰富的经验,形成了表现山石质感变化的各种“皴法”,如披麻皴、斧劈皴、解索皴、折带皴、马牙皴、米点皴等等。

前人总结出来的精髓值得我们学习,我们要从古代画家的山水作品和理论中了解、熟悉各种皴法的具体运用,借鉴传统技法来丰富今天的山水画表现方法。但笔墨当随时代,我们在广泛深入地汲取传统营养的基础上,更要有新思想,应该到生活中去,“搜尽奇峰打草稿”,把所听、所看、所想的都画出来。我经过多年的观察、写生、总结,认为不要用单一的皴法画山石,应该把多种皴法结合使用,融为一体,即一块山石可以同时有多种皴法。运用笔毫散开后出现的各种不同变化的笔锋和手腕的转动,画出各种形态质感不同的山石,不过这种画法有一定难度。学画者不管读画还是写生需要做到三多,即多看、多想、多画,去寻找其中的山石皴法规律。

山水画有多种用笔方法,以下是我常用的几种笔法:

中锋



侧锋



拖锋



逆锋



颤笔



散笔





山石云水

注意几种常犯的错误画法：



中国画技法点拨书坊

1. 用笔太重
太硬，没有变化。
应该画出线条的
金石味。

2. 线条的转折处
太生硬，没有疏密关
系。应在转折处注意变
化和用笔的速度。

3. 逆锋行笔一段太清
楚，用力太均匀。应在行
笔前注意用力的轻重、虚
实变化。

4. 散锋行笔要掌
握水分的多少，水分
太多会像上图一样画
成一团黑色。

山水画中最基本的几种皴法：





这块山石用的是山水画中常见的折带皴画法。画时注意线条和块面的结合,处理好点、线、面的关系。它们之间的结合很难处理,若处理不好,线条和块面很容易脱节。



用折带皴画时,注意笔上的水分以及线条的疏密关系。以干湿并用来表现山石的立体感。这类山石多见于陕西、山西、河南一带。





山石云水



这是表现山石连绵起伏的感觉，画时注意山脉转折处线条的衔接。线条反皴完后，待墨色稍干，再用淡墨反复烘染，以显出山石的层次感。



这是表现黄山峰顶的山石画法。画时注意线条的组合及疏密关系，注意光的来缘，不要到处都亮。



先用散笔皴出山石的纹路，待墨干后，用较湿的淡墨衬托出山石的块面和层次。注意要有墨的变化。



这一组图，为几种不同山石的画法以及水口的不同处理。

这是一张表现四川省藏区的山水构图。茫茫草原上一座高山拔地而起，直入云霄。为了让画面更具有立体感，加大草坪和山石交界处的反差，使画面显得更加厚重。





山石云水



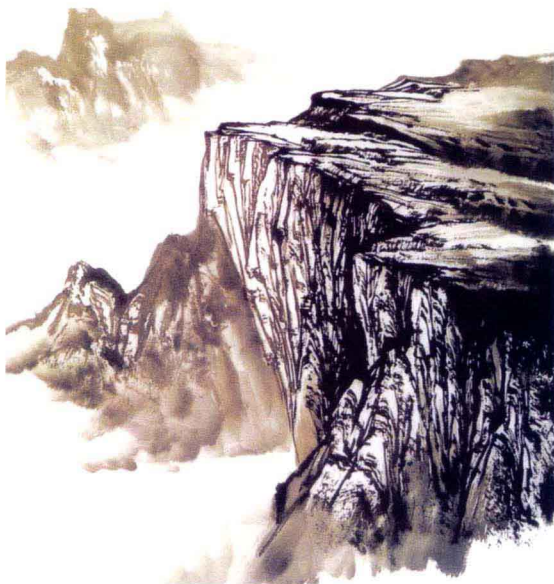
这幅画表现河南境内行山的景色。此地叫“郭亮村”，四周悬崖峭壁拔地而起，万丈深渊，寸草不生，十分壮观。悬崖中间一条公路似巨龙穿越，令观者心潮澎湃，激动不已。



此图先用泼墨法大胆地泼出墨韵效果，然后巧妙地把墨块和线条结合起来。注意块面分割，线条之间要有变化。



这是我比较常用的一种画法。把多种皴法揉合在一起，要注意线条变化，应疏密有致。



山顶先用线条勾出，然后画出山崖，注意顶部交接处的衔接。



泼彩画法，先用浓墨画出顶部的形状，然后用较厚的颜色揉进墨色里，注意色彩要有变化。





山石云水



泼彩画法,先用浓墨画出顶部的形状,然后用较厚的颜色揉进墨色里,注意色彩要有变化。



这是皱纸法,先把纸揉皱铺开后纸面呈凹凸不平,这样可以画出虚实相间、变幻多样的线条,产生特殊的笔墨效果。



图例：



步骤一：用较粗犷的笔勾皴出山石，笔意要连贯，注意山石块面的分割。



步骤二：用淡墨分出山石的块面，并勾出较细的山纹，这样山石看起来才有立体感。用浓淡相应的色彩皴擦出云气，注意云的形状变化。





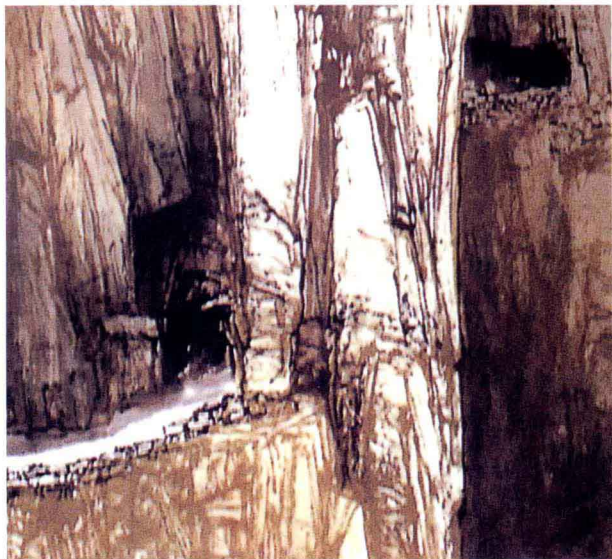
山石云水



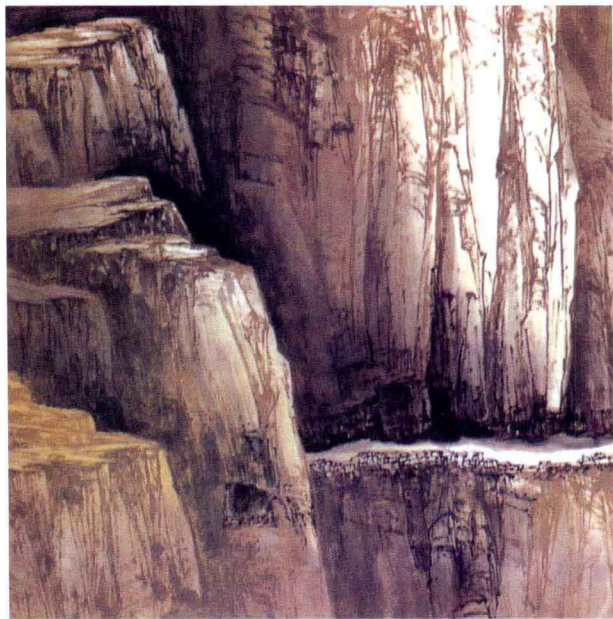
步骤三：烘染山体，注意色彩的过渡，用浓墨画出树木，远处树木不宜太大，这样山石看起来会更雄伟。



步骤四：烘染整个画面，注意云和山的微妙关系，不可太生硬，要有云从山上飘过的感觉。



绝壁雄姿 (局部一)



绝壁雄姿 (局部二)





绝壁雄姿 125cm×125cm



奔涛振石壁 96cm×60cm



山石云水



太行雄风 60cm×96cm