

XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU

新世纪青少年艺术素质培养丛书

实用山水画

基础与入门

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

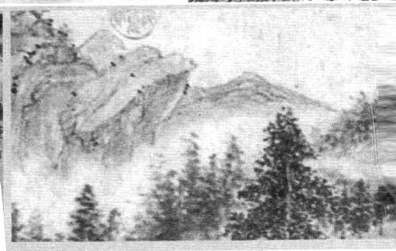
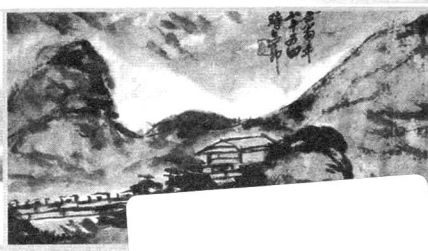
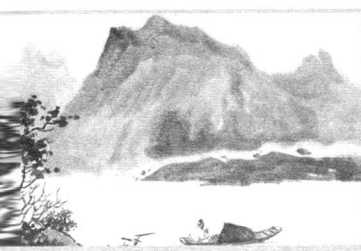
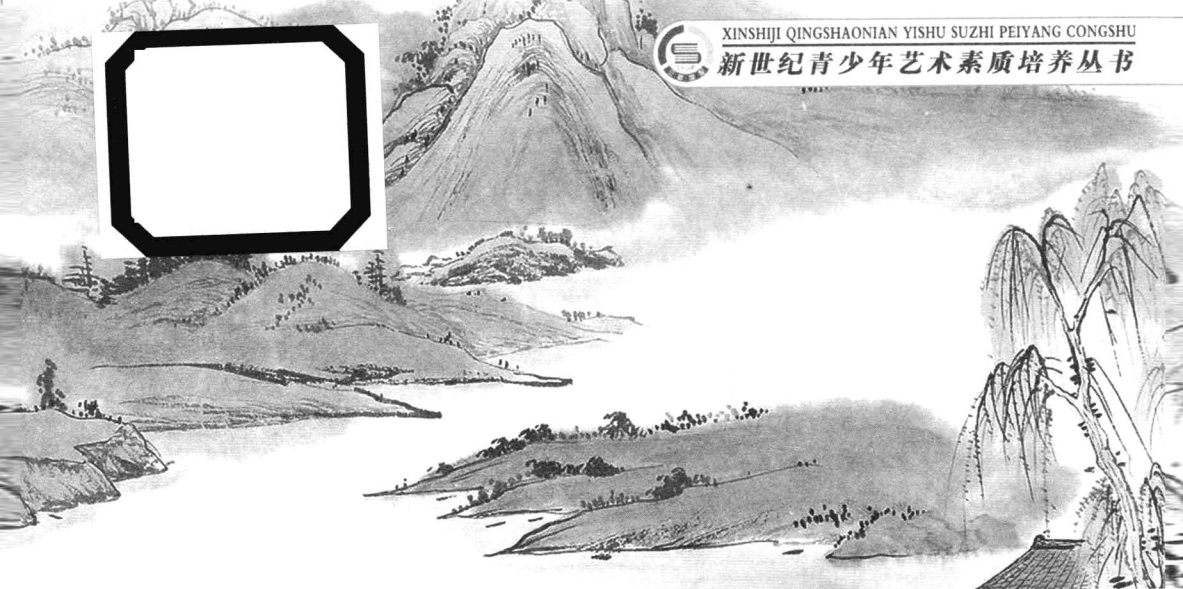
中国出版集团
世界图书出版公司

XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU

新世纪青少年艺术素质培养丛书

实用山水画 基础与入门

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

实用山水画基础与入门/《新世纪青少年艺术素质培养丛书》编委会编. —广州: 广东世界图书出版公司, 2009. 6

(新世纪青少年艺术素质培养丛书)

ISBN 978 - 7 - 5100 - 0677 - 7

I. 实… II. 新… III. 山水画—技法 (美术)—青少年读物 IV. J212. 26 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 102614 号

实用山水画基础与入门

责任编辑: 魏志华

责任技编: 刘上锦 余坤泽

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲 25 号 邮编: 510300)

电 话: (020) 84451969 84453623

http: //www. gdst. com. cn

E - mail: pub@ gdst. com. cn, edksy@ sina. com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京燕旭开拓印务有限公司

(北京市昌平马池口镇 邮编: 102200)

版 次: 2009 年 8 月第 1 版

印 次: 2009 年 8 月第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 12

书 号: ISBN 978 - 7 - 5100 - 0677 - 7/J · 0079

定 价: 23. 80 元

若因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

目 录

第一章 中国山水画史话 1

第一节 中国山水画艺术发轫期 1

第二节 中国山水画艺术发展期 5

第三节 中国山水画艺术终结期 16

第四节 中国山水画艺术新生期 23

第二章 绘画工具 26

第一节 主要工具 26

一、笔 26

二、纸 28

三、墨 29

四、砚 30

五、颜料 30

第二节 其他工具 32

一、笔洗、水勺 32

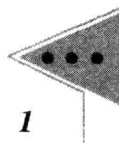
二、毛毡 33

三、木炭 33

四、调色碟 33

五、调色盘 33

六、写生画夹 33

七、大画板	33
八、手巾	34
九、板刷	34
十、试墨旧宣纸	34

第三章 笔墨技法 36

第一节 用笔技法	36
一、执笔方法	36
二、运腕方法	38
三、笔锋使用方法	39
四、起笔与收笔	41
第二节 用墨技法	42
一、泼墨法	43
二、破墨法	43
三、积墨法	43
四、宿墨法	44
五、焦墨法	45
六、冲墨法	45
第三节 表现物象的基本手法	47

第四章 山石画法 50

第一节 基本原则	50
第二节 点苔法	53
第三节 石的不同皴法	54
一、雨点皴	54
二、小斧劈皴	54
三、大斧劈皴	54

四、披麻皴	55
五、牛毛皴	55
六、折带皴	55
七、荷叶皴	55
八、云头皴	55
九、骷髅皴	56
十、米点皴	56
十一、其余皴法	56
第五章 林木画法	57
第一节 画树基础	57
一、树的结构	57
二、画树的起手式	58
第二节 树枝画法	59
第三节 树叶画法	59
第四节 树皮画法	63
第五节 其他林木画法	64
一、柳	64
二、松	65
三、竹	65
四、丛树	67
第六章 水云画法	68
第一节 画水法及画瀑布法	68
第二节 画云法	69
第三节 画舟桥法	71
一、房舍画法	71

二、点景人物画法	72
三、桥梁画法	72
四、船艇画法	73

第七章 山水画布局法 74

一、宾主分明	75
二、虚实相生	76
三、开合得当	76
四、穿插隐现	76
五、疏密聚散	77
六、注重气势	77
七、层次分明	78
八、几何形式的利用	78
九、边角利用	79
十、空白利用	79
十一、不同画幅的利用	80
十二、题款和印章	80

第八章 山水画训练与创作 83

第一节 训练方法	83
一、临摹	83
二、写生	84
三、速写和默写	86
第二节 创作方法	87
一、感情	87
二、修养	89
三、以形写神	90

第三节 创作的程序	99
一、选题	99
二、起稿	100
三、落墨	100
四、赋色	100
五、题印	103
第四节 创作忌讳	104
一、石浮水面	104
二、画山六病	104
三、用墨二忌	104
四、逼塞成堆	105
五、神不全,韵不足	105
六、无形与有形	105
七、用墨三忌	106
八、画忌四气	106
九、架上悬巾	107
十、模糊丘壑	107
十一、丹青竞胜	108
十二、墨多失真	108
十三、用笔板刻结	108
十四、用笔八忌	109
十五、画俗五种	109
十六、画竹六讳	110
十七、妄生主角	110
十八、花与乱	110
十九、绘宗十二忌	111
二十、绳丝串豆	111

二十一、抛撒鼠粪	111
二十二、挖肉作疮	112
二十三、纵横习气	112
二十四、堆砌	112
二十五、用墨不分层次	113
二十六、画忌琐碎	113
二十七、点景人物过于简率	113
二十八、一味屈曲	114
二十九、鹤膝	114

第九章 名家及作品简介 115

第一节 山水画名家介绍 115

一、展子虔	115
二、李思训	116
三、王维	117
四、关仝	117
五、董源	118
六、范宽	119
七、王诜	121
八、米芾	121
九、米友仁	122
十、沈周	122
十一、唐寅	123
十二、徐渭	124
十三、王原祁	125
十四、李可染	126
十五、潘天寿	127

十六、张大千	129
十七、朱耷	130
十八、高剑父	130
第二节 界画与青绿山水画家	131
一、郭忠恕	131
二、王希孟	132
三、马远	133
四、李唐	134
五、刘松年	134
六、夏圭	135
七、黄公望	135
八、戴进	136
九、方薰	137
十、汤贻汾	138
十一、戴熙	138
十二、钱杜	138
十三、胡远	139
十四、吴庆云	139
十五、黄宾虹	139
十六、任颐	140
第十章 名家书画欣赏	142
展子虔《游春图》	142
巨然和他的主要作品	143
郭熙《幽谷图》	150
黄公望《富春山居图》	152
朱耷《牡丹松石图》	153

李方膺《潇湘风竹图》	154
吴昌硕《葫芦图》	156
傅抱石《松下观瀑图》	157
潘天寿《雨霁图》	158
刘海粟《黄山一线天奇峰》	159
李可染《山村飞瀑》	159

附录 山水画的装裱 161

第一节 关于裱画	161
第二节 装裱的基本知识	168
一、书画装裱的设备及工具	169
二、装裱材料	169
三、书画装裱品式	169
四、装裱程序	169
五、裱件质量的品评	170
六、古代书画装裱论著	170
七、书画裱件的展挂与收藏	170
第三节 装裱的概述及禁忌	173

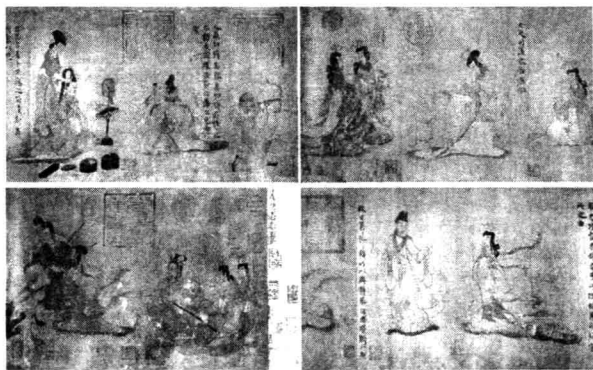

第一章 中国山水画史话

第一节 中国山水画艺术发轫期

中国山水画是一种极具表现山川之妙并能为人类寻求一些精神寄托的画种。中国山水画的起源要比其他的艺术作品早得多,据史书上所记载和描述的,秦汉时期就已经有了山水画,但真正在那个时期的山水画并没有人见过。

而真正我们所见到的最早的山水画就是东晋名画家顾恺之的《女史箴图》和《洛神赋图》中的背景山水,他的这两幅画是以表现人物为主体的,山水只是人物背景的衬托。

人物画发展到东晋已日渐成熟。顾恺之是代表性的高手，他的传世名作《女史箴图》是以人物为主体的叙事性手卷，也是我们看到的最早的人物题材卷轴画，是根据西晋张华所撰的《女史箴》绘制的。作品注重刻画人物神态。相传顾恺之画人物广或数年不点睛，人问其故，答曰：四体妍蚩，本无关妙处，传神写照，正在阿睹中。”他“迁想妙得”的主张，为后人解决形、神关系树立了典范。顾恺之的用线把过去粗拙简单发展到圆润挺秀，如“背云浮空”、“流水行地”般舒展流畅。《女史箴图》用高古游丝描法，如“春蚕吐丝”、“紧劲连绵，循环超息，调格逸易，风趋电疾”；用色只求“传染人物容貌，以浓色微加点缀，不求藻饰”。从这幅画中可以看出中国工笔画从一开始就不是着眼于自然的复制，而是把神和意放在主导地位。如“舍身挡熊”的冯媛，通过挺身向前的动作，镇静若定、毅然不惧的表情和黑熊张牙舞爪、元帝神色惊惶，以及卫士举戟而畏缩踌躇的衬托，把一个画家理想中的封建殉道者的形象充分地表现出来了。人物裙带、衣袖帽带高高扬起，满纸风动，渲染了一种骚动气氛。“修容”一段则表现了一个宁静而充满了生活情趣的境界。几个女子仪静体闲、窈窕娟秀，构成一个富有装饰美和雕塑感的造型。欧阳修说：“古人画意不画形”，《女史箴图》正是这样。在简略的形象中渗透着画家的想象和意趣，突破了自然物象的局限（如裙带和衣袖帽带在生活中是不可能这样有秩序地高高飘举的），甚至超越了主题的约束，把封建说教的内容画得那么富有诗意和人情味。而超忽蹁跹，似乎可以聆听到作者情绪搏动的线条，更给画面增添了神采和节奏韵律感。顾恺之以他的理论和艺术实践为工笔人物画开拓了一条写意传神的广阔道路，他的功

绩是千古不朽的。

但是,作为人物背景组成部分的山、兽、林、鸟却结合得很完整,表现得也很真实。山石开始依靠线的变化来表现不同的面,依靠层次来表现不同的山峦变化,利用俯视的角度来表现纵横的山川。这些都是后来山水画的基本表现技法,尽管这种表现还停留在比较幼稚的阶段,但却为以后中国山水画的发展奠定了坚实的基础。所以,顾恺之的名字,不但与中国人物画的历史发展联系在一起,而且也为中国山水画的发展做出了贡献。

在顾恺之之后的南北朝时期,山水画勃然兴起,出现了一批能画山水画的画家和第一批专论山水画的论文。但是迄今为止,还没有发现一幅当时的山水画作品流传下来,我们只能根据当时的有关山水画的文献,来认识那一时代中国山水画的发展水平。不过从这之后,山水画艺术以较完备的表现技法和系统的理论登上了中国画坛。

中国山水画到了隋唐时代,有了一个大的发展。隋代以展子虔为代表的画家们的作品为我们研究这一时期的山水画状况提供了重要材料。

展子虔,是今山东一带的人,他曾历任北齐、北周、隋三朝的大夫,是一个绘画的多面手,据说对于人物、山水、界画和车马无不精通,被世人称为“唐画之祖”。但是,他的最为杰出的贡献还是在于山水画方面,而现今留传下来的他的惟一作品,就是现保存于故宫博物院的《游春图》。

《游春图》是一幅描绘自然景色为主的青绿山水画卷,表现人们春天出游的情景。画家在不大的绢幅上以妥善的经营、细劲的笔法

和绚丽的色彩,画出了青山叠翠,花木葱茏,波光粼粼的春光佳境,图中山青水秀,水天弥漫,在波光潋滟的湖面上,一艘华丽的高篷游艇随波荡漾。船中三位女子纵目四望,陶醉于明丽的湖光山色,流连忘返。湖边数人或骑马或漫步于山间小道,或袖手仁立岸边,兴致盎然。画家通过当时各种自然景色和人物活动的生动描绘,成功地表现了《游春》这一主题,展子虔的《游春图》为唐代青绿山水画派的形成开了绪端。

到了唐代,李思训和其子李昭道直接继承了展子虔一系的山水画画风。李思训为唐王朝宗室,曾任武卫大将军。他继承并发展了展子虔的画法,用笔工致严整,着色浓烈沉稳,画面格局宏伟,堂皇华丽,装饰性很强。他的儿子李昭道又继承了他的画风,时称为“变父之势,妙又过之”,并首创海景山水。

这样,从隋代的展子虔,到唐代的李思训父子,一脉相承,形成了我国山水画中具有特色的青绿山水画派。

在唐朝,还形成了另一山水画派的源头,那就是水墨山水画。

水墨山水画的开山始祖是王维,据说他诗、书、画、乐都很擅长,而且还官至尚书右丞。王维的画喜用雪景、剑阁、栈道、晓行、捕鱼等题材,其画以笔墨精湛、渲染见长,具有“重”、“深”的特点。王维的山水画还有一个重要的特色,就是诗和画的有机结合。绘画史一般把他看成是诗画结合的创始者。

王维之后的中晚唐时期,山水画的发展出现了一场“水墨运动”,这样,中国山水画发展到唐代,已经进入了一个自由的新天地。

第二节 中国山水画艺术发展期

在中国传统绘画中,山水画是很重要的组成部分。作为一个独立的画科早在六朝时期就已初步形成。东晋是山水画的萌芽期,但这一时期的山水画,主要仍作为人物画的衬景而存在,并且形态稚拙,比例不当,技法单调,往往“水不容泛,人大于山”,树木“若伸臂布指”,具有古拙的装饰风尚。

从南朝的宋代开始,脱离人物画背景而独立成科的山水画正式确立,并相继产生以宗炳、王微、萧贲等山水画家。他们的山水画,已经运用了远近空间,大小比例等透视原理,“当千仞之高”,“体百里之迥”,力图在极小的篇幅之内,表现出自然山水的宽广雄壮。虽然他们的作品实际状貌已无法得见,但在艺术表现上与顾恺之时代相比,所获得的进展是不难想象的。

山水画发展到隋唐时逐渐走向成熟。从展子虔的《游春图》到吴道子的“壁画大同殿”,水墨画开始在成长,山水画的写实技法也在日新月异地发展。到中晚唐时代,水墨山水与青绿着色山水泾渭分明,各行其道,技法进一步丰富完备,特别是水墨山水的审美价值尤为人们所关注,得以独立发展,进而蔚成粲然大观。

至五代两宋,是山水画家辈出和山水画派迭现的时代,这些画家继承并发展了南北朝、隋、唐山水画家的优秀传统,把中国山水画推向了前所未有的高峰,形成了五代时期的北派山水和南派山水,北宋时期的中原画派与院体山水画,北宋晚期的“米点山水”与青绿山水,以及南宋四大家为代表的南宋院体山水画。

五代时期,北派山水的代表人物是荆浩和他的学生关仝。荆浩是北方人,曾隐居于太行山,所以他接触的多是北方及太行山的崇山峻岭雄壮的景色。所画山水“上突巍峰,下瞰穷谷”,多作巨壑,具章法布局为中心全景式的布局,而以主峰为中心,用云岫烟霞的断白,衬托出中、前景的全局安排。场面浩大,气势雄伟,空间感很强。据传《匡庐图》就为他的名作。他的弟子关仝则为长安人,师荆浩,却有“青出于蓝”之誉,自成一派,喜作秋山寒林、村居野渡的关、陕一带的风光。其传世之作为《关山行旅图》,画上巨峰高耸,气韵深厚;所画林木,有枝无干,却给人“乱而整,简而有趣”的感觉。

与荆浩、关仝为代表的北方山水画派相对应,南方有以董源和他的弟子巨然为代表的表现江南山水的江南画派,也称为“南派山水”。董源和巨然都是10世纪下半叶活跃在南方的画家,他们生活在长江中下游的环境,不同于旷寂、雄厚、寒冷的北方,而是地势起伏平缓、阳光和煦、温暖湿润的地区。他们体察自然,并以独特的艺术语言加以描绘。在董源的作品里,很难看到险峻奇峭的山峰,所见的是平缓连绵的山峦映带无穷、林麓小溪、山村渔舍,全是江南丘陵、江湖的动人景色。董源的代表作是描绘潇湘地区风景的画卷《潇湘图》和描绘夏日江南风景的《夏山图》。董源的弟子巨然,成了他画风的最好继承者,其代表作品有《秋山问道图》。此画表现深谷丛林中,临溪的草舍里,三个隐士正在谈经论道,周围是一片高爽的秋季景色,这也可以反映出画家的身份和心意。

到了北宋,出现了中原画派与院体山水画。中原画派以李成、范宽为代表,李成因徙居山东营丘,便常以齐鲁原野的自然环境为描绘对象;范宽长期居住在终南山和大华山,他的画也就崇山雄厚、