

随书附赠超值

DVD 教学视频

全新空背装，便于展平，易于临摹

山水画

GUIDE TO
CHINESE
LANDSCAPE
PAINTING

轻松学

郑中华/编著

YZLI0890169363

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

 CYPI PRESS

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cyp_law@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

山水画轻松学 / 郑中华编著. — 北京：中国青年出版社，2013.2
ISBN 978-7-5153-1407-5
I. ①山… II. ①郑… III. ①山水画—国画技法 IV. ①J212.26
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 003655 号

山水画轻松学

郑中华 编著

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电话：(010) 59521188 / 59521189

传真：(010) 59521111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：陈婧莎

助理策划：陈荟洁

责任编辑：易小强 张 军

书籍设计：六面体书籍设计

封面设计 张旭兴 孙素锦

版式设计 邱 宏

印刷：深圳市精彩印联合印务有限公司

开本：889×1194 1/16

印张：11

版次：2013 年 3 月北京第 1 版

印次：2013 年 3 月第 1 次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-1407-5

定价：79.80 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：

<http://www.lion-media.com.cn>

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正胖娃简体 方正字迹-方正童体毛字体 方正苏新诗

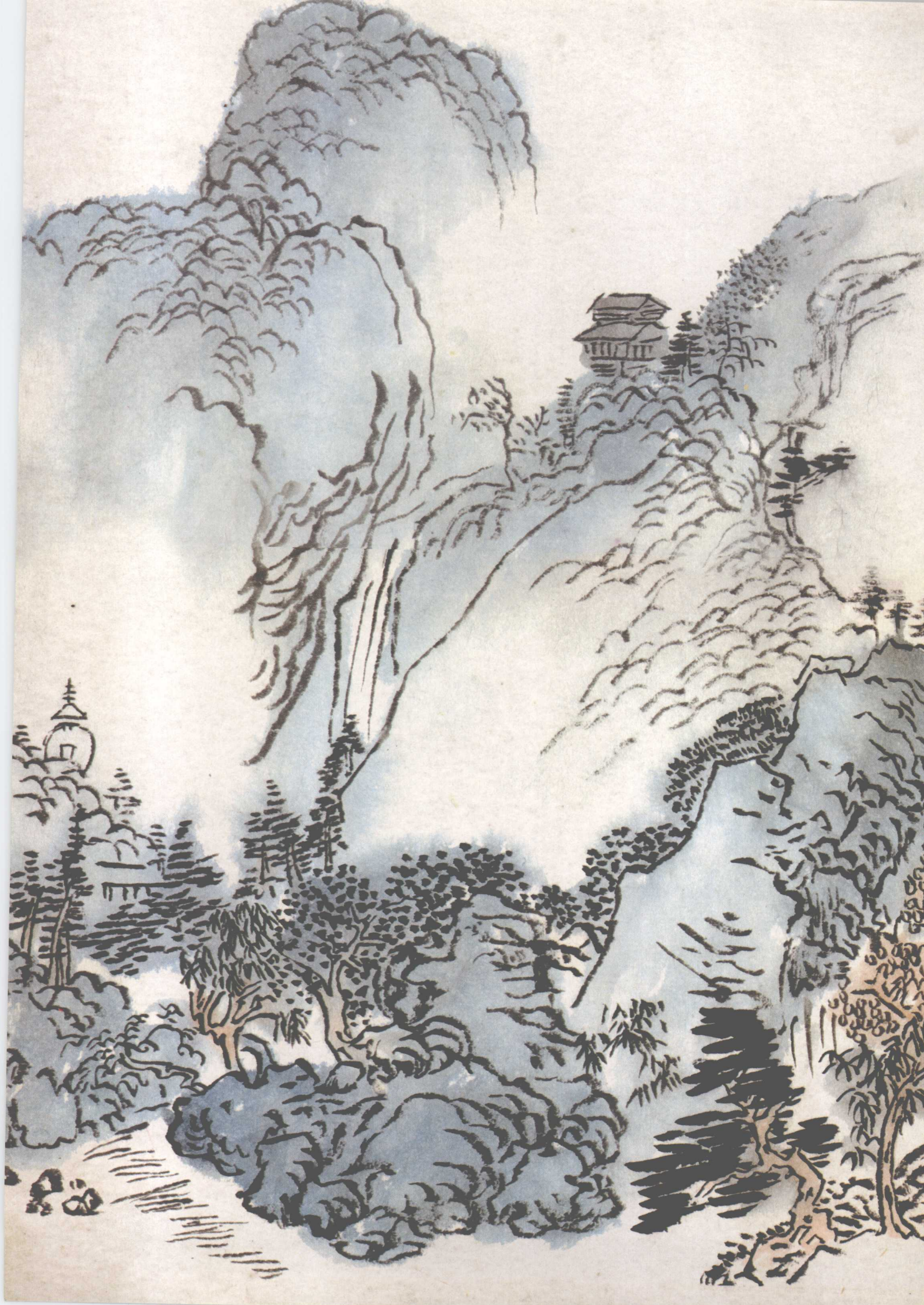
山水画

GUIDE TO
CHINESE
LANDSCAPE
PAINTING

轻松学

郑中华/编著

目录

序言	6
----	---

绘前准备	13
------	----

纸	14
墨	15
笔	16
颜料	17
其他	17
握笔	18
磨墨	19
蘸墨	19
运笔	20
笔法	21

技法详解	23
------	----

树法篇	24
-----	----

松树	26
柳树	29
槐树	32
梧桐	34

柏树	36
----	----

芦苇	37
----	----

竹子	38
----	----

梅树	39
----	----

棕榈	40
----	----

树藤	41
----	----

丛树组合	42
------	----

石法篇	50
-----	----

石块	52
----	----

碎石	53
----	----

坡石	54
----	----

叠石	56
----	----

斫石	58
----	----

乱柴皴石法	60
-------	----

小斧劈皴石法	61
--------	----

披麻皴石法	62
-------	----

荷叶皴石法	63
-------	----

马远斧劈皴石法	64
---------	----

董源雨点皴石法	65
---------	----

倪瓒折带皴石法	66
---------	----

范宽解索皴石法	67
---------	----

山法篇

山峰	68
山峦	70
山脉	71
倪瓒山法	72
米芾山法	73
马远山法	74
李成山法	76
范宽山法	78
关仝山法	80
郭熙山法	82
黄公望山法	84
荆浩山法	86
巨然山法	88

水云篇

云雾	92
江海波涛	94
水岸	96
小溪	98
乱石叠泉	100
山中瀑布	102

楼阁车船篇

奇庙	110
城门	112

宫殿

大宅	114
农舍	114
农田	115
茅屋	116
亭子	117
书院	118
篱笆	119
小径	119
石拱桥	120
木桥	120
土墙	121
水车	121
渔船	122
商船	123

点景人事篇

渔人	124
农民	126
骑马者	127
骑牛者	128
弹琴者	128
回望者	129
执杖者	130
高卧者	130

两人坐谈	131
三人对弈	132
四人聚饮	133
五人行旅	134

案例解析 137

渔庄秋霁	138
潇湘云雾	140
黄海松石	142
赤壁行舟	144
山水清音	146
溪山独钓	148
落霞孤鹭	150
梅石佳景	152
湖庄坐雨	154
东庄秋意	156
千山暮雪	160
青岭凌天	164
春江叠翠	168
万壑松峰	172

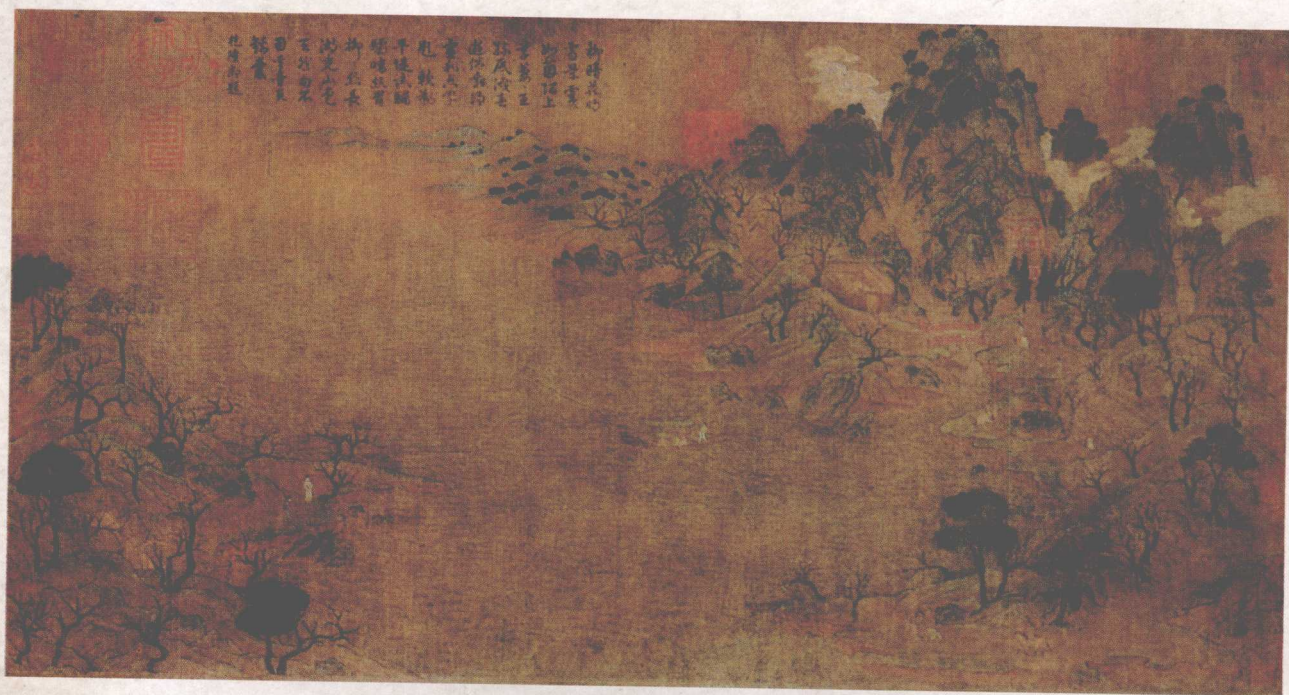

序言

山水画作为中国画中一个极为重要，甚至是最为重要的画科，一直被视为是一种包含了中国最核心的哲学思想和文化内涵的所在。不同于西方风景画对自然景色的真实的表现和还原，中国山水画中有更多的精神因素。自古以来，历代文人在从自然汲取营养的基础上，人为地经营位置、转移布局，悉心地纸上营造出一个理想的境界。这个理想境界中包含了老庄的“天人合

一”思想，寄托了文人们的“出仕”情怀。古代文人们一遍一遍地描摹山水的过程，也是一个对自我内心进行梳理的过程。

学习山水画是一件十分怡情养性的事情。山水画不同于写意花鸟画，很难一蹴而就，即使是写意山水小品，也有需要细细描摹之处。从经营山、石、云、树以及房屋、人物等的位置，到着手勾勒它们的轮廓，再到

1. 《游春图》隋·展子虔, 手卷, 北京故宫博物院藏
2. 《潇湘图》五代·董源, 手卷, 北京故宫博物院藏
3. 《踏歌图》南宋·马远, 立轴, 北京故宫博物院藏

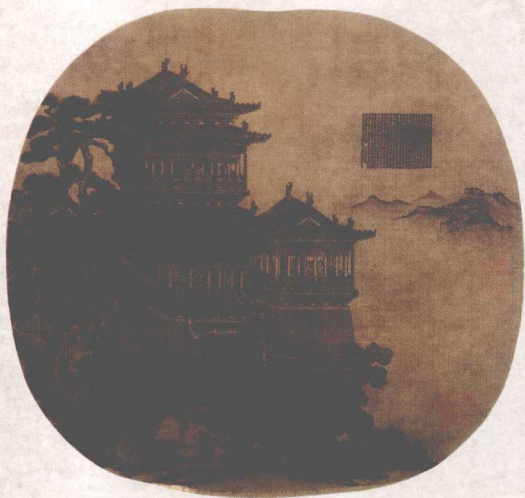
仔细皴染出它们的立体感和前后层次, 每一步都需要悉心凝神。在这个过程中, 或许您可以体味古人山水思想之玄奥于万一, 或许您可以如古人般梳理自我的内心而使其归于平和。

山水画是一个历史悠久、积淀深厚的画科, 所以在开始学习山水画之前, 了解山水画的历史是非常必要的, 这将让您的学习更顺畅。山水画的起源可以上溯至玄学盛行的魏晋南北朝时期。不过, 这一时期的山水画还处于萌芽阶段, 并不独立成画。譬如, 在顾恺之的名作《洛神赋图》中, 山峦是画面中不可或缺的构成要素, 被着重描绘。虽然就《洛神赋图》来说, 人物还是画面的主角, 故事还是画面的核心, “水不容泛, 人大于山”, 但人与自然的关系和写照万物的叙事方式已经确立了。

目前存世最早的、真正意义上的山水画要算隋代展子虔的《游春图》了。这幅山水名作打破了人大山小的模式, 山水成为了画面中真正的主角, 而游春的人物不过是山水的点缀。

唐代是山水画发展的重要时期。虽然这一时期存世的山水画数量不多, 我们已经很难通过图像资料了解唐代山水画创作的全部状况, 但史料记载中的许多信息提示我们, 这是一个山水画蓬勃发展的时期。王维作

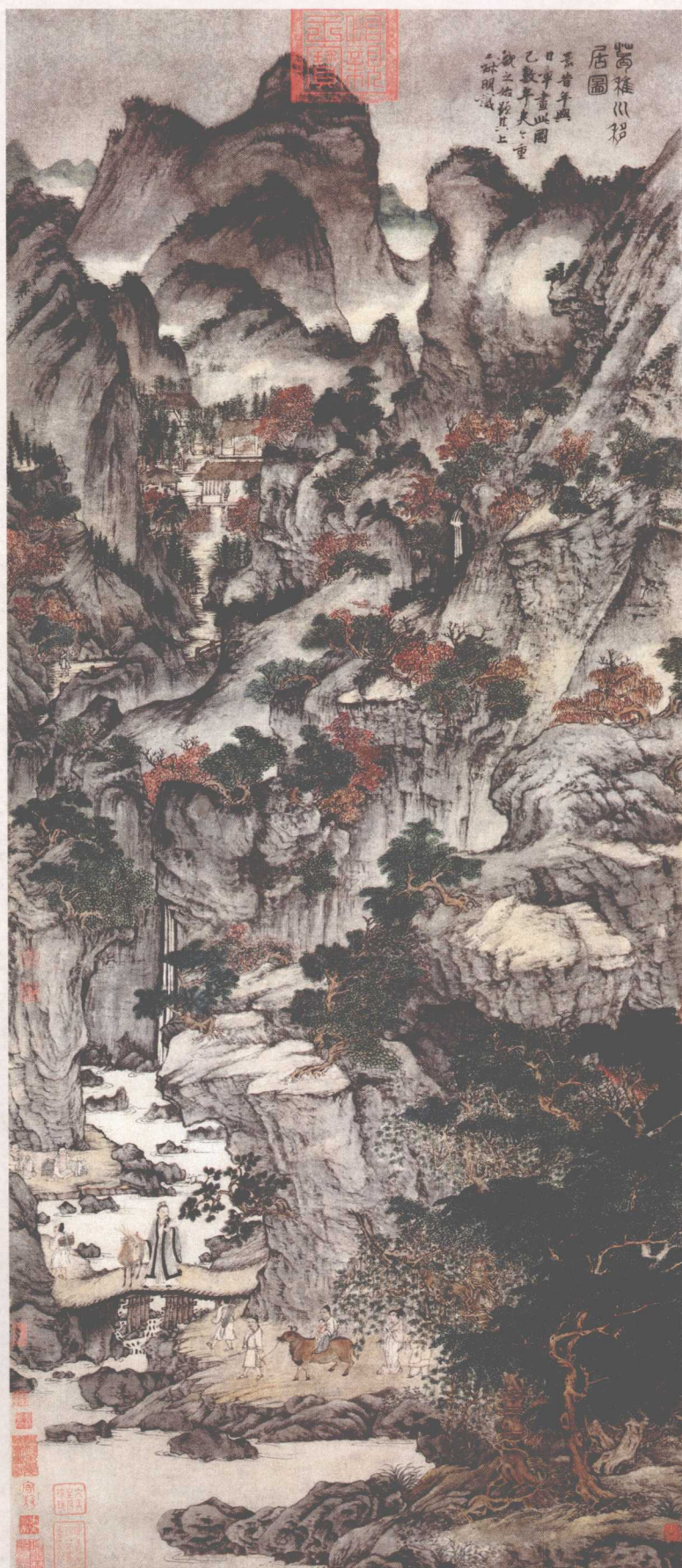
为后世推崇的山水画南派宗师，其山水画与山水诗密切相关。其作品《辋川图》中随性的笔触与诗歌精神的关系被几代学者所津津乐道。“画圣”吴道子虽以人物画最佳，但传说他画嘉陵江一日千里的气魄还是让人充满遐思。李思训、李昭道父子的青绿山水作品则开创了山水画的另一个重要面向。李昭道的代表作《明皇幸蜀图》的精彩至今让人感叹。

五代两宋时期在山水画的发展中具有关键性的意义。在五代以前，山水画的发展一直落后于人物画与花鸟画。然而到了五代时，山水画被真正地重视起来。在后代山水画中起重要作用，表现山石纹理、质感与结构的皴法在五代得到了很大的发展，墨法也丰富起来，有笔有墨成为了画家的自觉要求，水墨和水墨淡着色山水画至此已发展成熟。随着文官制度的发展，文人们纷纷有意识地投身到绘画创作中来。他们大都钟情于山水，因此创作山水画也越来越成为文人们必备的修养。五代的荆浩、关仝、董源、巨然，北宋的李成、范宽、米芾、郭熙，南宋的刘松年、李唐、马远、夏圭，他们都是山水画史上最响亮的名字。这一时期的山水画名篇有《潇湘图》、《早春图》、《踏歌图》、《梅石溪凫图》等等。

元代，文人们因受蒙古族统治者的等级制度的影响，科举无门，便更多地将精力投入到绘画中。山水画作为一种体现避世情怀的绘画载体，受到文人们的普遍推崇。这一时期，文人们因为对南宋末年朝廷之懦弱心怀愤恨，故而在山水画创作中有意避免南宋画院过分追求形似和纤巧的画风，直接从更早的唐、五代、北宋时期的画法中汲取营养。他们的作品或旷达，或雅逸，或古俊，或简括，总之一洗南宋之工气，而着力凸显文人士大夫的情操。元代文人画前期以赵孟頫为代表，后期以元季四家——黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙为代表。赵孟頫是元代初期奠定整个元代文人画走向的重要画家，他本为宋朝宗室，却受到元代统治者的重用，“隐”和“仕”的矛盾一直存在于他的内心中，表现在他的山水画里。我们可以从他的名作《鹄华秋色图》中窥见他所寄托之情思。除《鹄华秋色图》外，元代的山水画名作还有《富春山居图》、《葛稚川移居图》、

1
2 3

1. 《岳阳楼图》元·夏永，扇面，台北故宫博物院藏
2. 《渔庄秋霁图》元·倪瓒，立轴，上海博物馆藏
3. 《葛稚川移居图》元·王蒙，立轴，北京故宫博物院藏

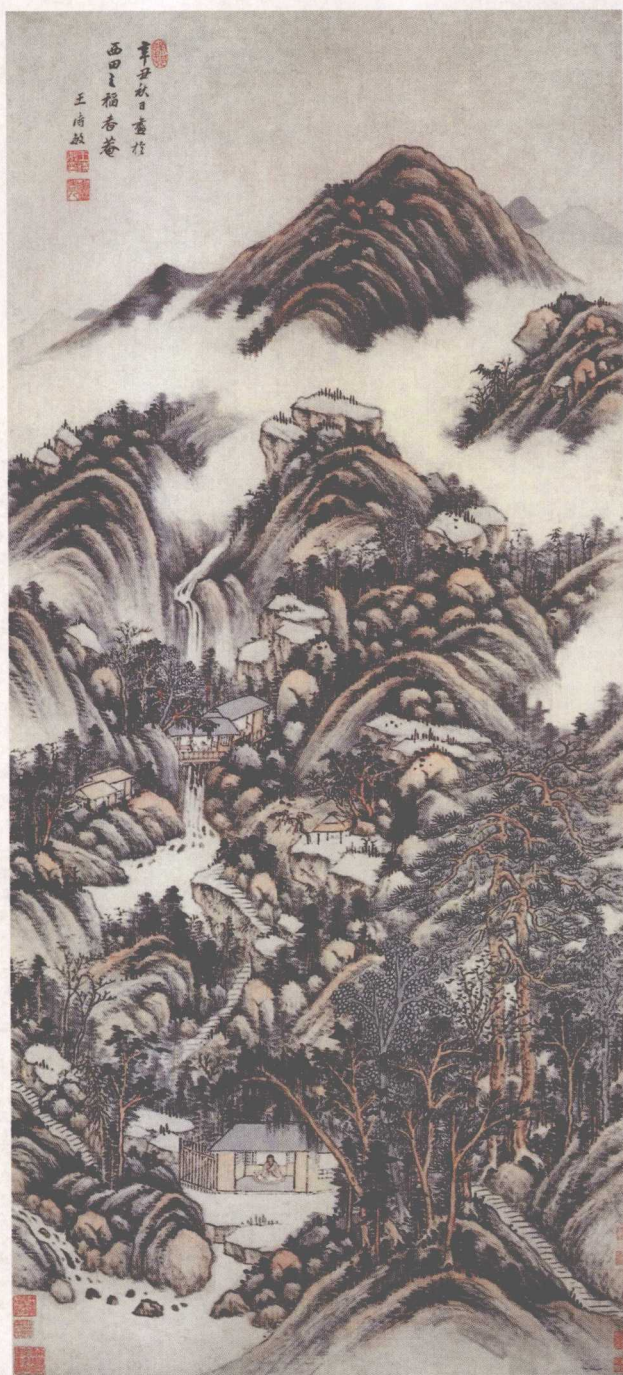
《渔庄秋霁图》、《渔父图》等等。

明代山水画早期不可不提“院体”和“浙派”。“院体”指的是明代初年宫廷画师们取法南宋院画兼师北宋名家而形成的精致面貌与画风，“浙派”则是由浙江籍画家戴进以其非凡的创造力而创立的独特风格。戴进的《三顾草庐图》以及吴伟的《灞桥风雪图》是其中的扛鼎之作。明代中叶之后，“院体”、“浙派”日渐式微，代之而起的是活跃于苏州地区的“吴门派”。一般认为“吴门派”起于沈周，成于文徵明，同时生活在苏州的唐寅和仇英也有很高的画名，后世将他们并称为“吴门四家”。苏州远离帝京，有着自由的政治空气、富庶的经济生活，由此人文荟萃。在这样的环境中，“吴门派”

的画家们致力于表现自己的品格情怀，热衷于宁静典雅、蕴藉风流的艺术风格，自得其乐是他们绘画的普遍精神特点。明晚期，以董其昌为代表的“松江派”占据了主流地位。“松江派”的成员画山水不求写生，而是大力提倡摹古、仿古，他们在古人的山水中探索笔墨趣味，找寻秀润雅致。

清代山水画派之丛起、画作存世之惊人，都是前代所不及。清初“四王”之王时敏、王鉴、王翚、王原祁，“四僧”中的石涛、弘仁、髡残都以山水画著名于世。王时敏所绘《云山图》是他追摹古人、辗转腾挪古人笔法的集大成之作，可被视为“四王”传派的风格经典。而弘仁的《松壑清泉图》清新冷逸，自成一派新风，可被视为“四僧”山水画中的上佳作品。清中期扬州画派中的许多人也以独特的山水画风格为世人所知。晚清至民国，虽然社会动荡，但山水画并未停下发展的脚步。兴起于上海的“海上画派”、兴起于广东的“岭南画派”都有能画山水的大家。而在“西学东渐”的背景下，坚守民族传统的齐白石、黄宾虹，深受西画影响的林风眠以及大胆革新的傅抱石、石鲁、李可染等共同铸就了晚清民国时期山水画的多元面貌。

山水画历史中的流派如此众多，初学者难免会感到困惑，该从哪里学起呢？其实，纵然山水画历史悠久、流派纷呈，然而清雅、淡泊还是主线。本书就以山水画中最经典、最传统、最具有代表性的风格和画法为基础，为您呈上最典型的中国传统山水画。书中的许多范例取法历代名家，如董源、马远、倪瓒、黄公望、董其昌等，风格清新俊秀。本书以由易到难的顺序编排，在交代山水画需要使用的基本工具及其他准备工作后，从树、石、山、水云、楼阁车船、点景人物等山水画的基本构成元素谈起，精心示范了数十种不同种类的树、石、山、水云、楼阁车船、点景人物的画法，最后又将这些构成元素组合成幅。您只需跟随本书的步伐，勤加练习，一定能很快地进阶。亦希望您能在跟随本书学习山水画的过程中，体味宁静、从容用笔所带来的非同一般的愉悦感。

1 | 2 3

1. 《灞桥风雪图》明·吴伟, 立轴, 北京故宫博物院藏
2. 《云山图》清·王时敏, 立轴, 上海博物馆藏
3. 《松壑清泉图》清·弘仁, 立轴, 广东省博物馆藏

绘前准备

纸
墨
笔
颜
料
具
他
握
磨
蘸
运
笔
法

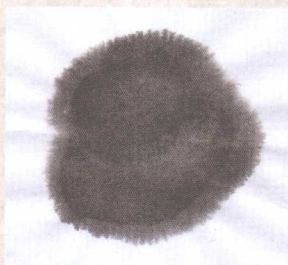
纸

中国山水画用纸的品种较多,有宣纸、皮纸、高丽纸等,它们各有不同的特点与性能。最常用到的则是宣纸。宣纸起源于唐代,因原产于安徽宣城而得名。它薄如蝉翼,轻且韧,水和墨在上面能呈现出千万种变化。宣纸独特的性能使其成为山水画中不可替代的纸材,因为只有在这种纸上进行绘画,才能最好地表现出山水画特有的效果。

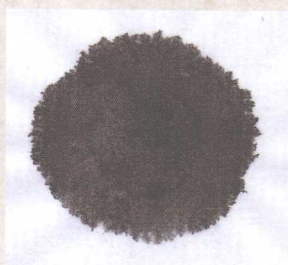
宣纸的制作材料可谓纯天然,主要材料为青檀树皮和稻草,辅料有桑、麻、竹等等。宣纸的制作工艺十分复杂,上述材料要经过浸泡、灰沱、蒸煮、漂白、制浆、水捞、加胶、贴烘等大致十八道工序,历时一年左右方可制成。

宣纸的种类很多,根据其吸水性和沁水性,可分为生宣、半熟宣和熟宣三种。

生宣的吸水性和沁水性都很强,落墨时,墨会在纸上洇散开,形成丰富的变化。泼墨法、积墨法等中国画表现手法非常适合在生宣上使用。一般来说,画大写意山水、花鸟、人物时,首选生宣。

墨色在生宣上的洇散效果

墨色在半熟宣上的洇散效果

墨色在熟宣上的洇散效果

绘刻有名言警句的镇纸

绘刻有图案的镇纸

扇面可以被理解为是一种已装裱好的宣纸

半熟宣的吸水性和沁水性介于生宣和熟宣之间,落墨时,墨色会有一定程度的洇散效果,但不如生宣明显,较易控制。一般在画小写意或兼工带写风格的绘画时使用。

熟宣是在生宣的表面涂上明矾后加工制作而成,它的吸水性和沁水性最差,纸质较硬。它的优点是墨色不会在其上洇散开,便于控制,适合工笔画的绘制。缺点是如果久藏而方法不当,很可能发生脆裂现象。

因为宣纸具有轻薄的特质,绘画者往往备有镇纸,用来压住纸边,以防纸被风吹走。镇纸的样式很多,人们常在其上绘刻名言警句,画画的同时,亦提醒自己做人的道理。

小贴士

建议初学者选择熟宣,因为在熟宣上作画时,墨色不会洇散开,容易掌控。

成卷的宣纸

裁成小张的宣纸

墨汁

墨

墨的主要原料是炭黑、松烟和胶，与现在的钢笔墨水的成分不同。传统的墨是块状的固体，被称为“墨锭”或者“墨块”。它需要加水后在砚台上研磨才能成为书写用的墨水。墨以安徽省出产的最好。安徽从古至今有许多制墨名师，他们制作的墨不仅仅是用来写字画画的文房用具，更是一件艺术品，往往价值连城。现在有了瓶装的墨汁，方便省时，但还是有很多人觉得画画前慢慢地把墨块研磨成墨汁是一种情调和享受。

墨块
砚台

小贴士

如果觉得磨墨费事，可以买现成的墨汁来使用。“一得阁”和“曹素功”都是不错的品牌。