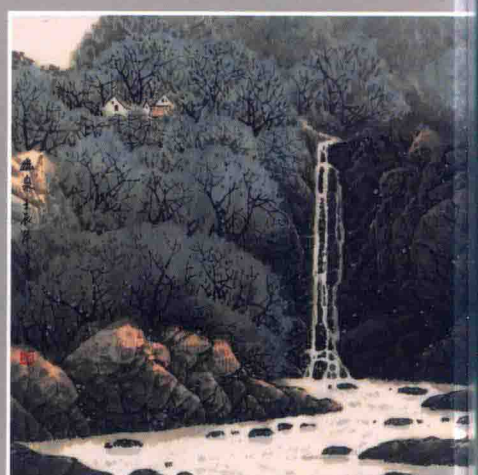

中国画名家技法丛书

山水画写生创作 技法全解

李辛儒 编绘

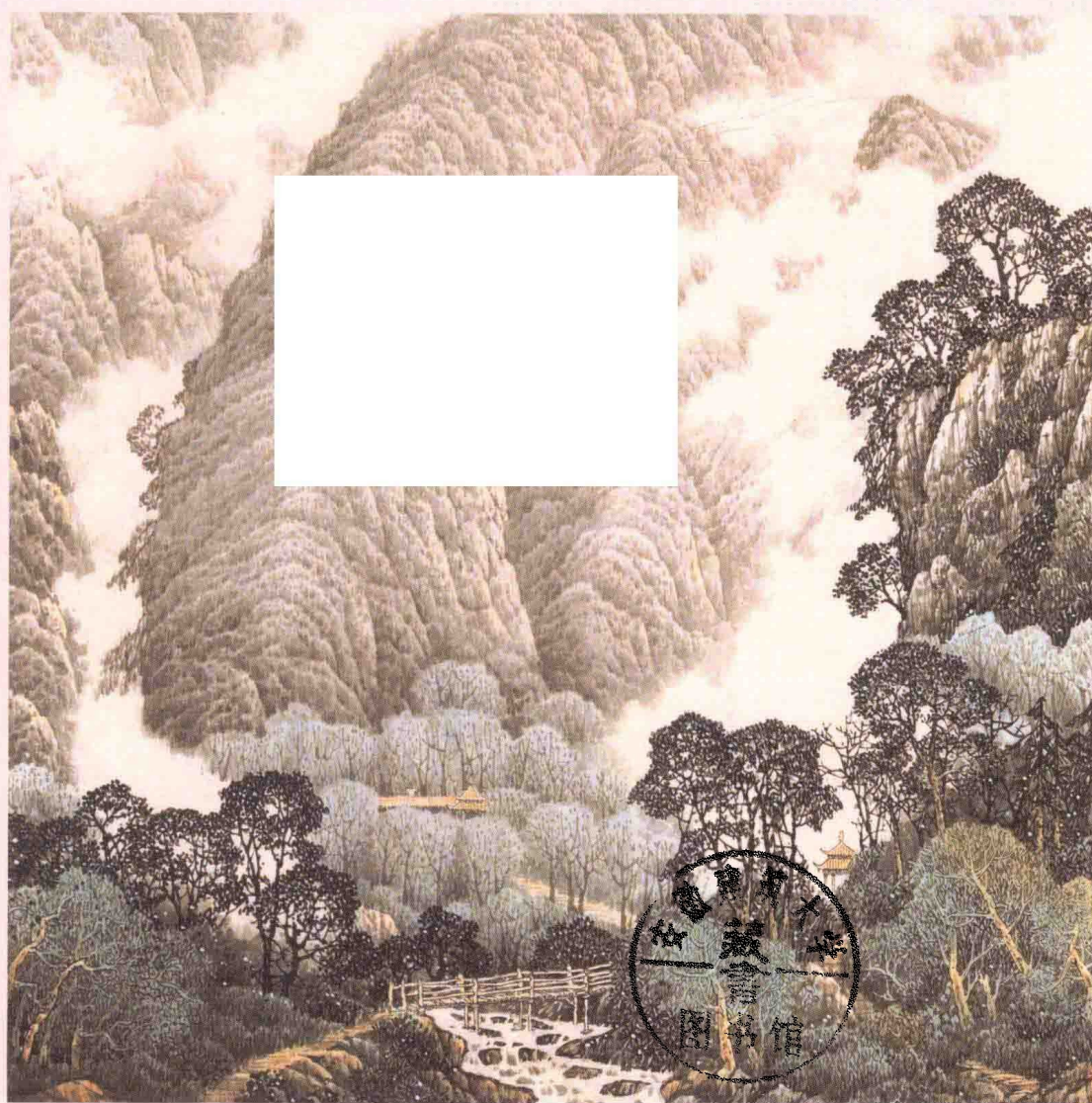

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

山水画写生创作 技法全解

李辛儒 编绘

天津杨柳青画社

作者简介

李辛儒，陕西岐山人，从小酷爱绘画，后到西安美协拜修军为师学习版画，同时得到石鲁、方济众、刘旷、张建文等“长安画派”名师的点拨与教诲，获益匪浅。

现为中国美术家协会会员，中国版画家协会会员。曾获得陕西省文艺创作开拓奖、西北五省（区）美展优秀奖、第六届全国美展优秀奖以及各地书画邀请展的多个奖项。出版画册若干种，另有理论著述40余万字，传略被辑入多部人才辞书。

图书在版编目（CIP）数据

山水画写生创作技法全解/李辛儒编绘. —天津：
天津杨柳青画社，2017. 1（2017. 7重印）
（中国画名家技法丛书）
ISBN 978-7-5547-0584-1

I. ①山… II. ①李… III. ①山水画—写生画—国画技法 IV. ①J212. 26

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第246853号

出 版 人：王 勇
出 版 者：天津杨柳青画社
地 址：天津市河西区佟楼三合里111号
邮政编码：300074
编辑部电话：(022) 28379182
市场营销部电话：(022) 28376828 28374517
28376928 28376998
传 真：(022) 28376968
邮购部电话：(022) 28350624
网 址：www.ylqbook.com
制 版：北京方舟正佳图文设计有限公司
印 刷：天津海顺印业包装有限公司分公司
开 本：1/8 787mm×1092mm
印 张：6
版 次：2017年1月第1版
印 次：2017年7月第2次印刷
印 数：3001—5000册
书 号：ISBN 978-7-5547-0584-1
定 价：38.00元

目 录

2	前 言	18	第三章 画法步骤
3	第一章 山水画素材与作品	18	一、《岷江出山流浩浩》
8	第二章 山水画的基本画法	20	二、《岷山流来岷江水》
8	一、怎样画树	22	三、《川水逶迤图》
8	（一）密集林木法	23	四、《幽泉》
10	（二）青帐丛林法	26	五、《秋蝉声声》
11	（三）混合画树法	28	六、《秀木清泉芳草路》
13	二、怎样画山石	30	七、《山河清韵图》
14	（一）岩石画法	32	八、《千里霜木图》
16	（二）山石画法	34	九、《霁风如酥过芳林》
17	（三）几种山石图例	36	第四章 作品欣赏

目 录

2	前 言	18	第三章 画法步骤
3	第一章 山水画素材与作品	18	一、《岷江出山流浩浩》
8	第二章 山水画的基本画法	20	二、《岷山流来岷江水》
8	一、怎样画树	22	三、《川水逶迤图》
8	（一）密集林木法	23	四、《幽泉》
10	（二）青帐丛林法	26	五、《秋蝉声声》
11	（三）混合画树法	28	六、《秀木清泉芳草路》
13	二、怎样画山石	30	七、《山河清韵图》
14	（一）岩石画法	32	八、《千里霜木图》
16	（二）山石画法	34	九、《霁风如酥过芳林》
17	（三）几种山石图例	36	第四章 作品欣赏

前言

山水画家常向名山大川寻找灵感，然而取向各不相同，这要根据自身的基础和需求而定。他们要找到与自我心灵“异质同构”，而且足以“悟对通神”的客观景象，以期获得更为强烈的感受。我从事绘画几十年，第一次巴蜀之旅成了我创作生涯中的关键性转折，初访巴山蜀水的激动心情至今难以忘怀。那植被丰茂的崇山峻岭所呈现的独特感、新鲜感以及蓬勃生机令人震撼不已。于是我索性住在巴蜀山中，不止一次地去感受“青城天下幽、峨眉天下秀、夔门天下险、剑阁天下雄”等被载入世界自然遗产名录的名山胜景，并跑遍了川西各地，诸如羌寨藏居、山间吊桥、大河索道，以及密林中的道观古刹和水泉间的亭榭楼阁等，这些别样的风光都给我留下了深刻印象，被收罗在难忘的记忆里，空前丰富了自己的“意象”储备，并奠定了我现在山水画创作的基本面貌。所以，画家的山水画作品传达着自己的“意象”情怀。

我在四川的三年客居生活与后来的多次回访，形成了与巴山蜀水对话的习惯性机制。这种机制像一股活水，挥之不去地作用在每一幅画的创作过程中，“巴蜀情结”是我的感情生活中最值得咀嚼与体味的一部分。画家进行创作活动，不会放过任何一个可以调动的物质手段，搜尽奇峰力争做到“外足于象”，并彻底发掘原初感受中的情感元素而促其“内足于意”。寓情于景、情景交融成为永远的追求。一种令人十分向往的自然环境，帮助我孕育了既有异于北方景色，又不同于江南风光，且与巴山蜀水的原型拉开距离的纸上图像。我想，这就是画家以饱满的热情，对客观对象注入了主观意图所创造出的“意象”描绘成果。

园林深处

第一章 山水画素材与作品

山水画的创作方法一般都是画家根据自己的经验归纳出来的，作为一家之言，在这里笔者只能向读者介绍自己怎样画画，怎样学习传统，怎样掌握和变化传统为我所用。至于前人所积累的丰富的技法，就不再赘述了。

我画一幅画，先要翻翻速写本，或者画一幅铅笔小稿，这成了一种习惯。不要小看速写和草稿，画家对山水风景的最初感受就在这里。除了对景写生的稿子以外，随便在什么地方看到的风景图片，甚或电视屏幕上出现的异地风光等，只要第一感受强烈，就赶紧画成小稿子，这很可能激发创作灵感。

第一，画小稿可以帮你琢磨优选一种构图，也就是所谓的平面构成。画出来觉得构图不够满意，不用就是了，不会造成宣纸的浪费。山水画审美的核心问题就是平面构成，而且是一种独特的中国式平面构成，里面是有学问的。

第二，有一种为全世界所公认并具有普遍实践价值的形式美法则，那就是“多样统一”。最早发现多样统一法则的是古希腊的毕达哥拉斯学派。这种法则是对形式美中的对称、平衡、整齐、对比、比例、虚实、宾主、变幻、参差、节奏等规律的集中概括，也包括黄金分割。我国的宣纸采用传统的裁切尺寸，凡三尺、四尺、六尺纸的长宽比例都是1:2或接近这个比例，并非黄金分割。但要在这种纸上作画，就绝对离不了包括黄金分割在内的形式美法则。我举个例子：如果要在四尺纸上作一幅横幅画，其主体过于靠近左边或右边，或者完全居中都是不好的，最好是将主体放在全宽幅5/8的位置，这样接近黄金分割，是比较理想的基本构图。

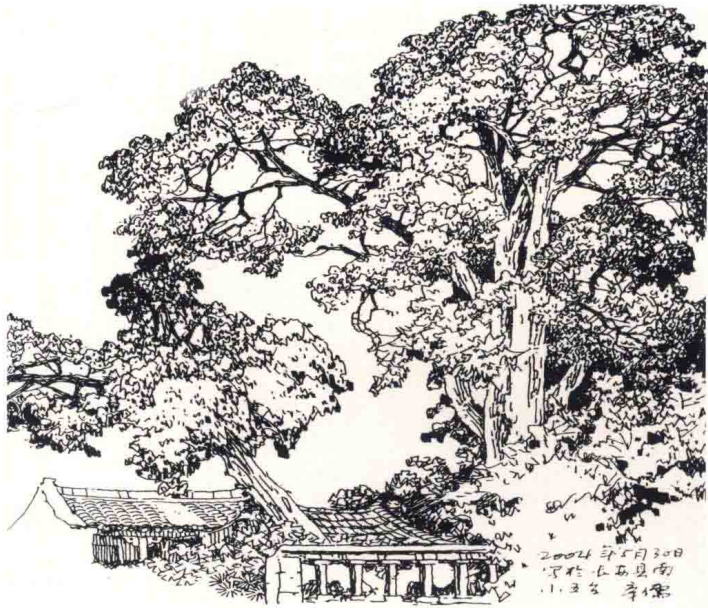
第三，多样统一法则与中国画理论中所讲的六法、三远、六要、六长、散点透视以及绘宗十二忌等没有任何矛盾，这是一种中西融合的方法。至于其他形式美要素，大家可以在学习过程中慢慢体会和运用。

以下是我根据速写和小草图完成的几幅作品，可以据此看看速写和草图与最后完成的作品之间有什么联系和区别。

《庙前双柏图》是根据2004年在秦岭画的一幅速写稿创作的。庙前有大小两棵柏树，在六尺横幅宣纸上做了修改，将庙宇推远，两棵柏树画得一样高，并做重点刻画。描绘过程中自然而然地联想到人，双柏枝叶茂盛，主干互相依偎，虬柯互相交错，这就使画面有了一定的意味，而不是单纯的自然风景。

画树干的用笔，也是一种皴法。树的形态不同于山上的石头，基本上都是顺纹，但画起来要有分有合、有远有近，用墨有浓有淡、有断有续，用笔有顿有挫、有疾有徐，并时而要画一个结疤出来，这样才能画出树身的苍劲感。

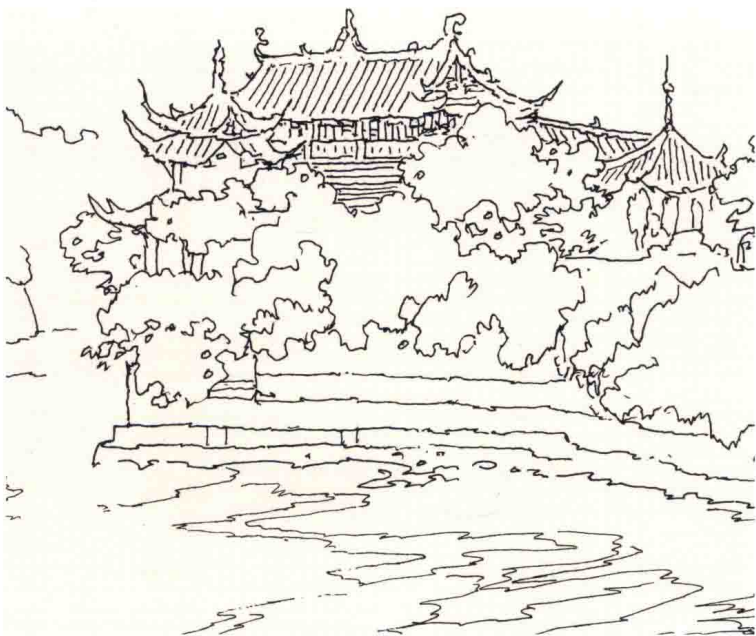
柏树的叶子是一堆堆、一片片地与树干交相映衬，来显示柏树的生机。我画叶子是将五六支毛笔（秃笔）捆在一起，时而蘸浓墨，时而蘸淡墨，往纸上重重叠叠地堆，但一定要留出大小不同的空隙，这一点十分关键。不然，树就没了透风的感觉。在有些空隙里要画上树的粗柯细枝，加强一棵树的空间感。

速写

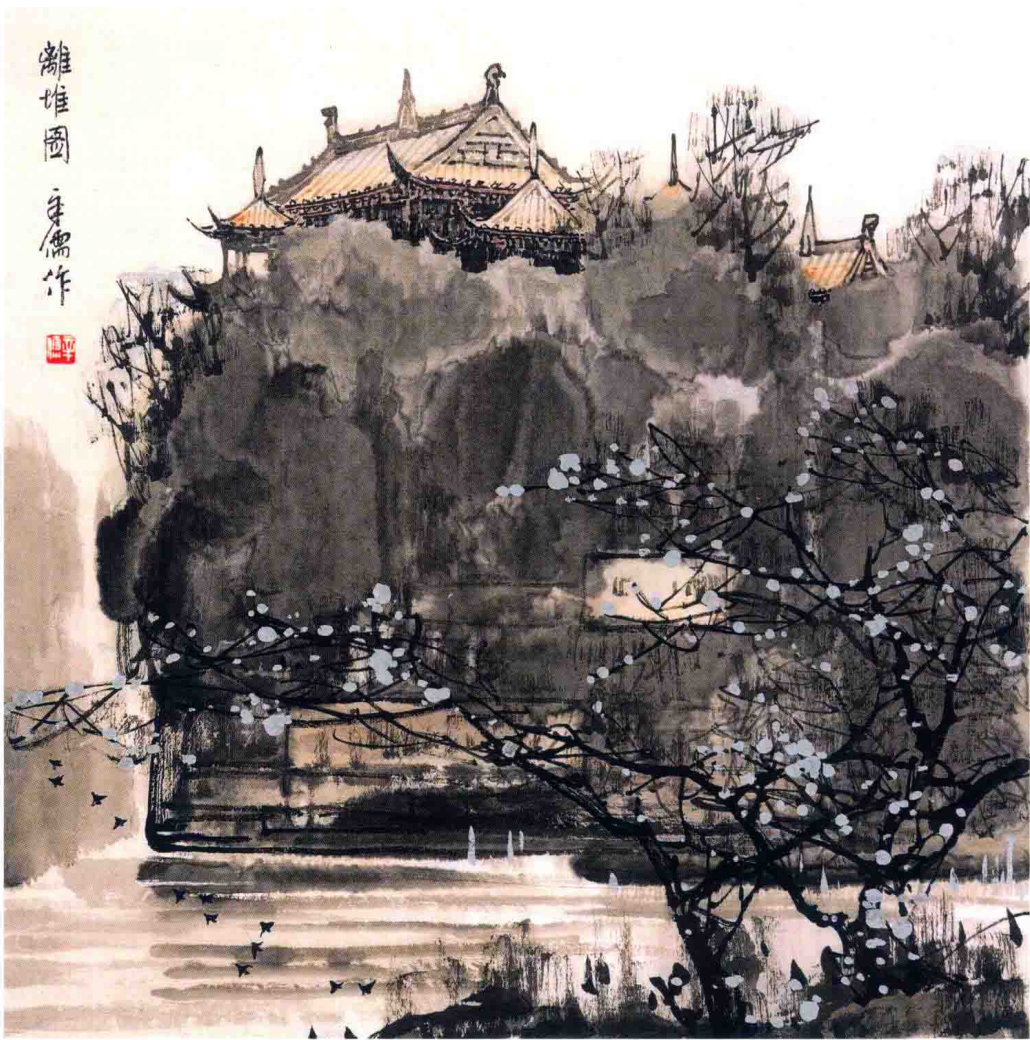

庙前双柏图

速写

这是在四川都江堰画的《离堆图》，速写画得非常简略，但当时给我留下的印象颇为深刻。离堆本身是一个很大的石堆。其上的古建筑飞檐翘角，古饰脊兽，琉璃屋顶被茂密的树林环绕，远看令人神往。离堆的腰间有一丛丛植物藤蔓下垂，下部露出布满苔藓的石壁。这是一处名满华夏的遗迹，也是一处独特的自然景观。许多画家曾在这里作画。我画《离堆图》也不止一次，有时精雕细刻，有时泼墨写意。这里选取的是一幅写意作品，画离堆上的密林运用了泼墨概括的手法。

离堆图

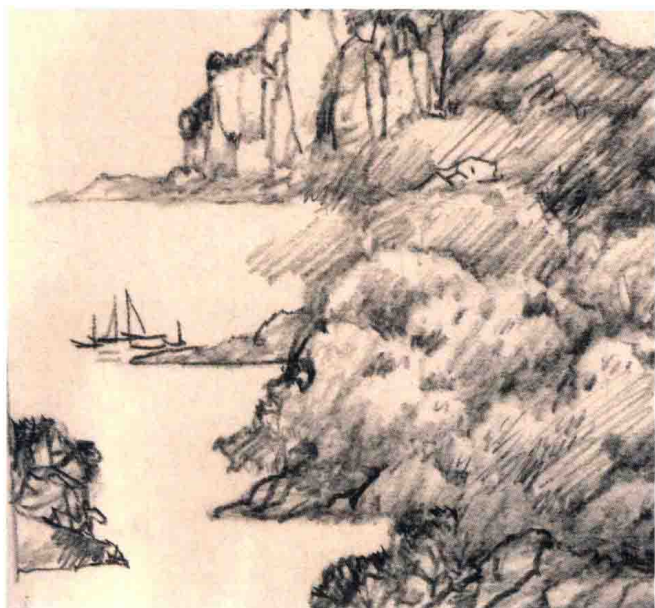

小草图

羌人庐舍

2002 年以前，我曾几次去川西阿坝藏族羌族自治州旅行写生，对羌族的寨子非常感兴趣。他们的屋宇都建在高山的山顶上。一座房子至少有两层，下层养家畜，上层住人。方形屋的四壁都有大小不同的方洞，这些方洞有的有窗棂当窗户用，有的是用来往外射箭或扔石头的，没有窗棂。一般每个村还要共建一座碉楼，碉楼有的四五层，四面墙上都有类似枪眼的方洞。这可能与羌族过去受迫害与歧视有关。这幅画中所画的几座羌屋其实是从屋后看到的情形，前面是一条公路，羌族同胞面对公路做点小生意。羌屋后面的窗户和阳台都是先用浓墨涂黑，干了以后再用浓缩广告白色或极浅的颜色加胶画出的窗棂和栏杆。屋子下面的坡地上石块嶙峋，乱草丛生。描绘这种情形没有特殊的技巧，也没有能叫出名堂的皴法，只是注意将受光的石块留出来不染，最后加点赭石淡彩。这种坑坑洼洼的状态恰好与形状具体的羌屋形成对比，符合画面的虚实要求。

小草图

这幅作品的小草图来源于电视屏幕上偶尔出现的图景。一闪而过的图像给人留下了深刻印象。随即用铅笔做了记录，先画了一个小斗方，觉得还可以，后来又画了一张横幅四尺，都叫《水皋家园图》。

水皋家园图 之一

水皋家园图 之二

两幅画的景色处理有一个共同特点，即前景色重，中景次之，远景很淡。前景后面有一湾清澈的湖水相隔，显得层次分明而旷远。两幅画中的树林采用了不同的画法。斗方中的树是先将树的位置染成黑色（当然不是浓墨），等干了以后在其上用浓墨画好树的枝柯，再用加胶的石绿、石青点叶，叶子疏密、深浅的程度要掌握好。横幅画上的前景树颜色比较重，树干用了双钩的方法。这种画法留待以后详细讲解。

小草图

《临水山家》的草图和最后完成的作品可供对比参考。

临水山家

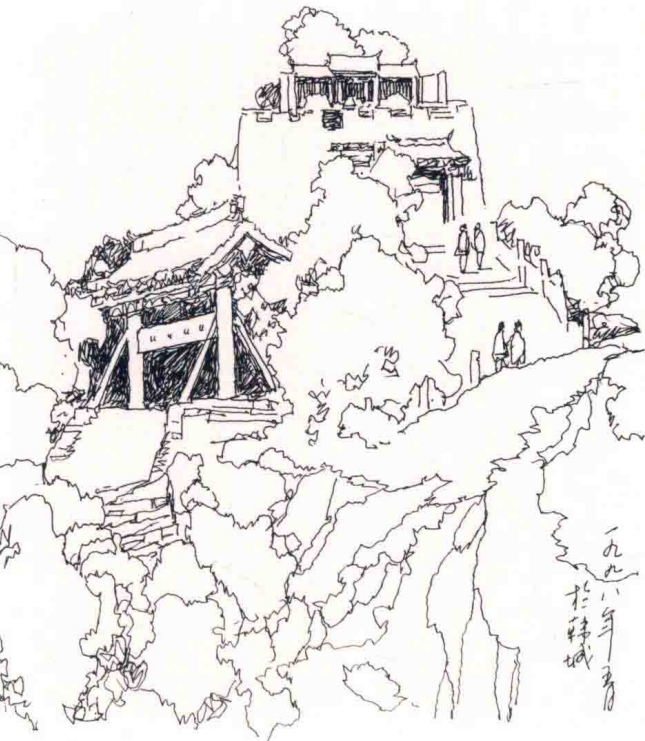
小草图

《山林寻幽图》中的山石与植被是非常重要的对比要素，画好这两个要素，就掌握了山水画的基本要领。当然，这两方面的学习不可能一蹴而就。《山林寻幽图》的小草图就是将树林布满山谷，创造一个“幽”的环境。下面画上一架栈道，又画了一个人在栈道上孤独地行走，使这幅画有了寻幽的意境。青城山的栈道满山都有，人们进山寻幽的兴趣有一半就在这栈道上。至于画中树林和山石的画法，可作为一个例子放在后面谈。

山林寻幽图

接着谈谈《司马迁祠》的创作过程：1998 年我专门到韩城拜谒司马迁纪念馆，画了速写，也拍了不同角度的照片。回来以后的十几年中大约画了十多幅大小不同的《司马迁祠》，有的是平视角度，有的是仰视角度，究竟哪个更好，我多次在小稿上寻找感觉。如果将山门像速写稿一样画成仰视角度，固然可以加强司马迁祠的崇高感，但这种透视画法同时要体现在其他景物上，反而使画面不太舒服，似乎失去了平稳感。最后还是用“高远法”解决了问题。

速写

横幅的《司马迁祠》，其主体虽然没有竖幅作品那样具有拔高感，但由于对周围环境景物的压低，仍然烘托出高山仰止的氛围，符合我的情感状态。在创作过程中，总是想起一句古话：“高山仰止，景行行止。虽不能至，然心向往之。”所以，我将司马迁祠所在的山峰当作司马迁高大人格的象征和一座历史的丰碑来进行描绘，取得了较满意的效果。

司马迁祠 之一

司马迁祠 之二

第二章 山水画的基本画法

在笔者的绘画生涯中，还是对川蜀风光的感受最深。川西平原的树林非常茂密，好多树木四季常绿，与自己的北方家乡对比明显。初到四川时的新鲜感异常强烈，一度兴致很高，天天去登山和写生。我国的许多大画家，如张大千、徐悲鸿、董寿平等，都曾久居川蜀之地，有一大批精品佳作诞生在那里。所以，画中国山水画必须要到真山真水去写生、创作，才会有大的进步和发展。

一、怎样画树

川蜀风光的看点主要是树，需要对树的画法做认真梳理，否则就不能画好它。我画树的方法大致有四种：第一种画法是大树的画法，通常画面上只表现一两棵树，因而必须进行认真刻画，即“细致刻画法”。之前的《庙前双柏图》已经讲过，不再重复。第二种画法是采用双钩法画树的主干，采用夹叶法并兼用点叶法勾描树叶，密密实地画出一片树林来，即“密集林木法”。第三种画法是直接用粗细不同的墨线勾勒树的主干与枝柯，一层层、一丛丛的树林，深色的树干若隐若现地淹没在一片青纱帐中，即“青帐丛林法”。第四种画法是将上述几种画法结合起来，使用在同一画面上，即“混合画树法”。

（一）密集林木法

树干采用双钩法，每片树叶都画得很仔细。这种画法出于《芥子园画谱》和过去老师的传授。《芥子园画谱·树谱》一章讲解了树法十九式、叶法三十五式、夹叶及着色勾藤法三十二式等。作为中国画传统教科书，差不多所有学习中国画的人都从中受到启蒙。

《树谱》中讲古人作画，千岩万壑不难，画树才是看家本领。又讲：“画山水必先画树，树必先干，干立加点，则成茂林。”我画树的步骤也是从树干开始。书中还讲到画树要像画人一样：“一大加小，是为负老，一小加大，是为携幼。老树须婆婆多情，幼树须窈窕有致，如人之聚立，互相顾盼也。”这些讲述与西方现代美学中的经典话语不谋而合。

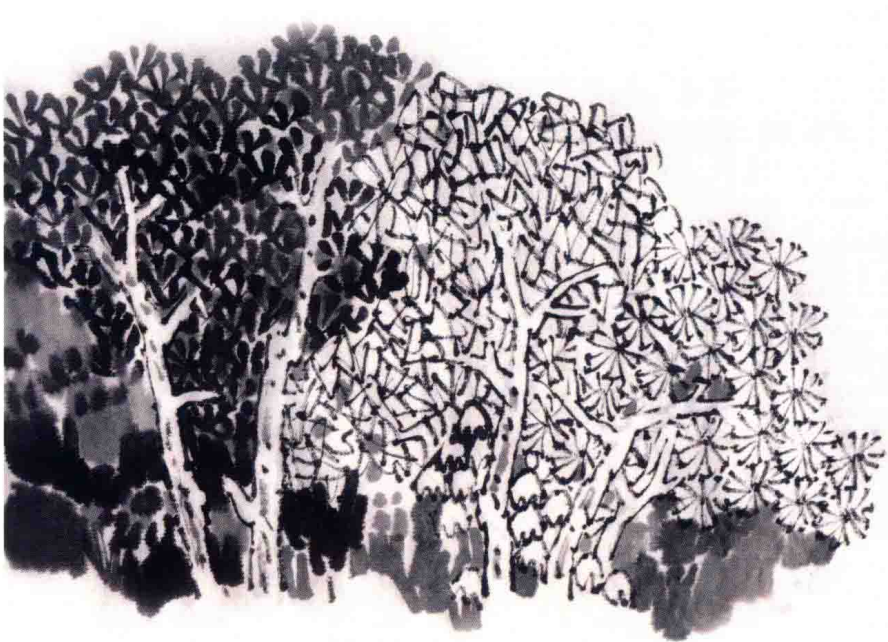

上面两幅图都是用双钩法画树干。初勾树干要用淡墨，第一遍勾勒不够到位的地方，第二遍用浓墨重勾时就可以补救。左图已用浓墨勾过。两幅图中树干之间的关系，如人之聚立，互相顾盼。

这两幅图是对应上两幅图加了叶子的效果。一棵树下面的主干可以画得实一些，再往上画就要有断有续，这是因为叶子有前有后，不可将树叶全都画在树干后面。

传统技法中讲的夹叶法种类很多，这里只选用了七八种，而且夹杂使用了点叶法在其中。夹叶法和点叶法各有优势，我画夹叶树最常用的是随意而无序的一种画法，如右图中间一棵树所示，叶子的排列没有次序，各种不同的三边形充溢其中，保持均匀的密度。第二种画法是将三角形做辐射状或半辐射状的排列。第三种是将桃叶形做辐射状或半辐射状的排列。第四种是圆叶、椭圆叶与其变异性画法。第五种就是枫叶法。

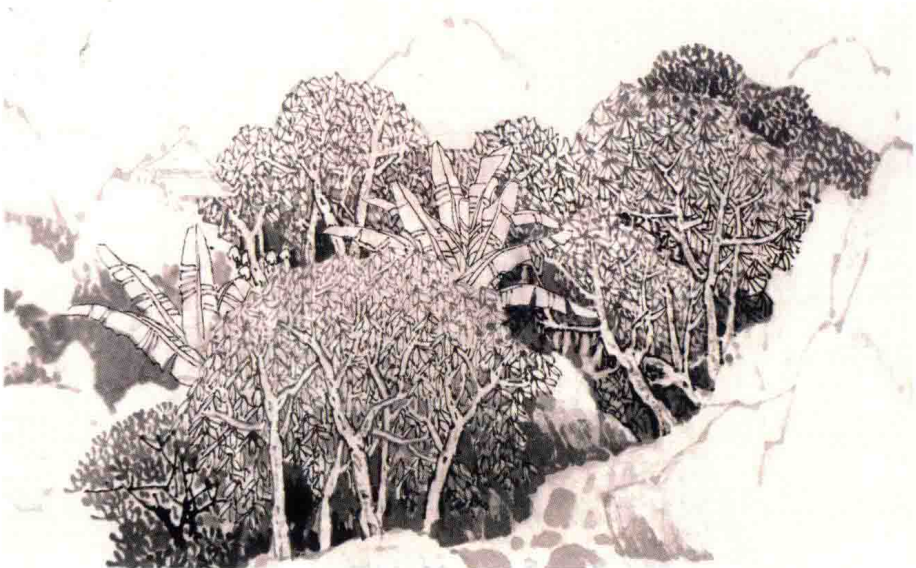

另外，运用点叶法也可以归纳出四种画法。第一种是扇形式，一个单元有四五笔短线，向上分叉。第二种是将扇形倒过来，每单元几笔向下分叉。第三种是将短线做辐射状或者半辐射状的排列。第四种完全是浓淡不同的点子。不管用哪种方法，都要一边画，一边用另一支笔蘸淡墨或淡彩往适当的地方点染，使浓墨破开，才不至于死板。针对一棵树而言，下面用浓墨，上面逐渐变淡，总体的调子比较深。所以，点叶往往是在夹叶的后面，作为一个衬托。不论是点叶法还是夹叶法，要运用熟练，就得天天练习。我的经验是画得越快越好，千万不可慢慢悠悠一笔一画地描绘。特别是枫叶法，眨眼工夫就画出一大片来，再用淡墨、淡彩点于其中，不死板、不呆滞，显得颇有活气。

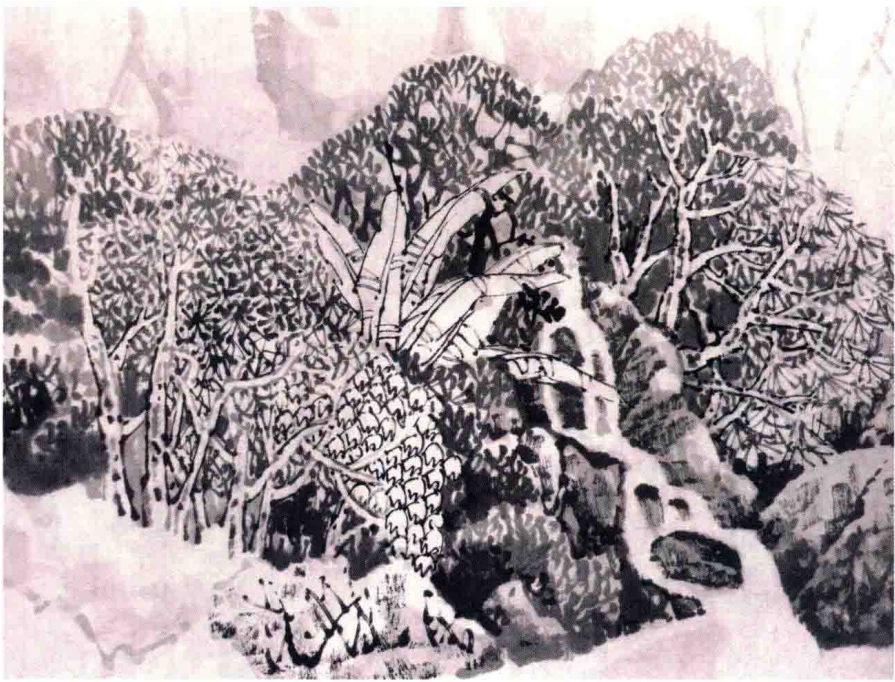
右图是以夹叶法为主、点叶法为辅画的树林。

左下图是夹叶树在前、点叶树在后的树林。

一片树林画好后，在接近树根的地方要将树干之间的空隙染深一些，加强林子的深度。

有芭蕉的树林 之一

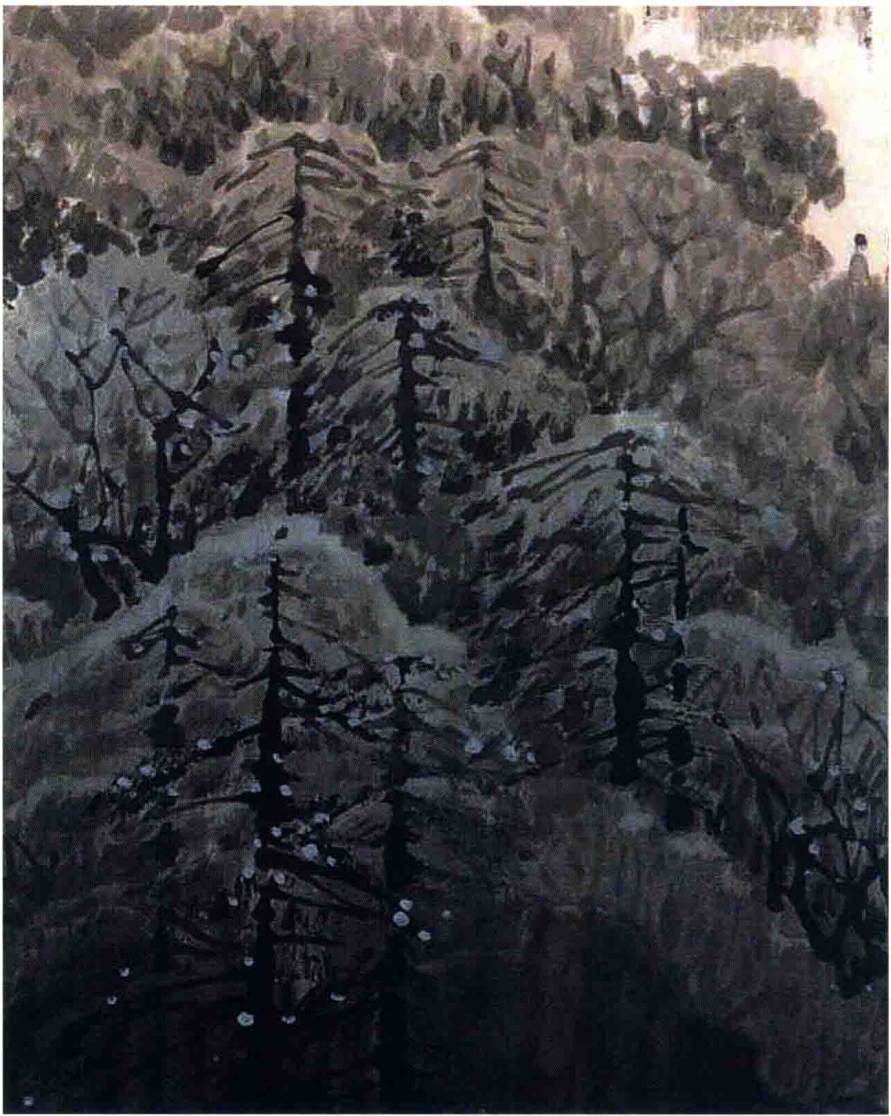

有芭蕉的树林 之二

(二) 青帐丛林法

青帐丛林法 之一

青帐丛林法 之二

用这种方法画树最适宜表现大片的灌木林。树干不用双钩，近处的树干可直接用浓墨一笔勾出，这叫作单钩法。远处的树干墨色逐渐变淡，最远的树干应做模糊处理。每一丛树干的画法要符合树的生长状态。黑色树干要画得有断有续，这是为了表现树干在树叶之间有隐有显的感觉（注意不要画成落叶的树干），其间不妨再画一些不同墨色的短线和点，使树丛丰富起来。

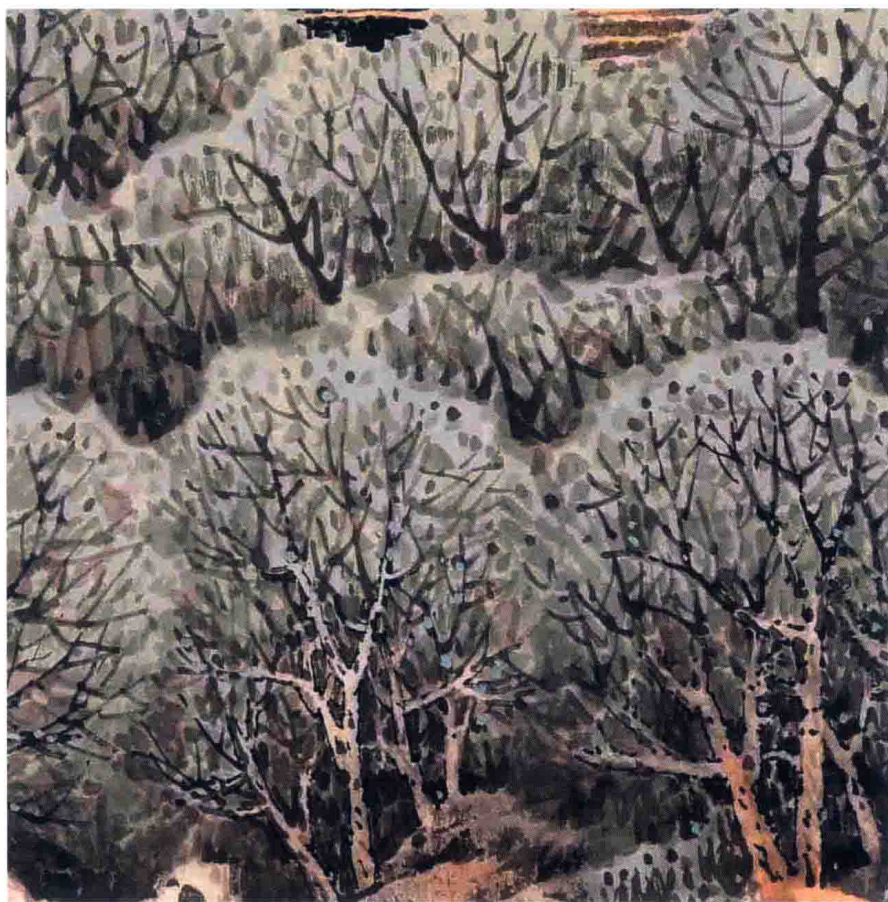

青帐丛林法 之三

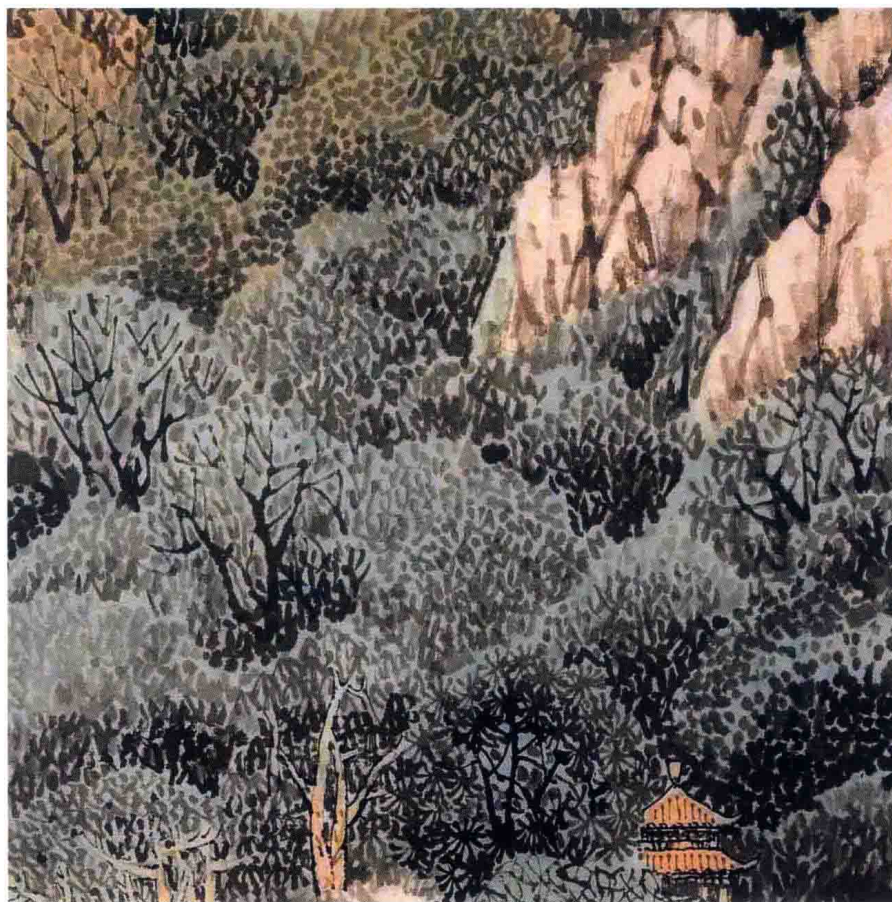
（三）混合画树法

画树的方法无非就是点叶法、夹叶法以及树干的双钩法、单钩法，在中国画里其实都是一些符号，由此也就能理解中国山水画与大自然之间的关系，不是单纯的再现，而是更高层次的概括与抽象。这些符号，除了可以表现大好山河的葱茏景象之外，还有一种重要功能，就是在一幅画中形成了一片灰色层次（即中间调子），是一片密集的手绘肌理。这个层次非常重要，因为不论什么画种，画面上黑、白、灰三种调子的安排是否得当，都是重要的视觉审美因素。在山水画中一般最亮的调子依靠天空、白云与河流来呈现，中间调子往往就是一片树林，暗调子要在树林和山石的相关位置渐渐积染而成，这样才能构成一幅经得起视觉推敲的山水画作品。如果有人将天空与河流都根据其固有色进行涂染，就要给亮色调子寻找其他物象（比如较大面积的白云），这往往是有困难的。

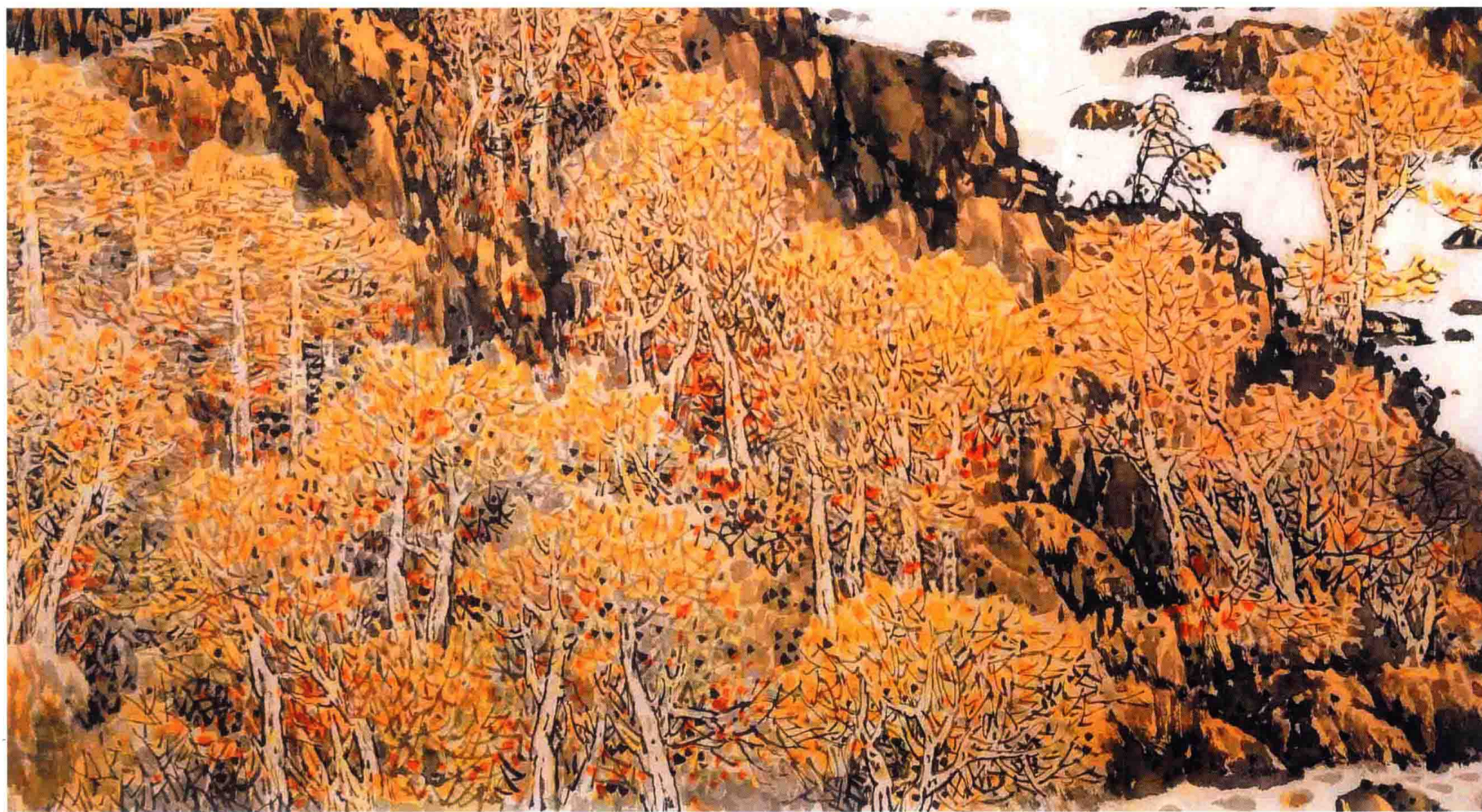
下面两幅画是以“青帐丛林法”为主，近景几棵树干采用了双钩法，但没用夹叶法，树冠自然而然地融入后面的树林中。

混合画树法（与双钩树法结合）之一

混合画树法（与双钩树法结合）之二

秋色图（局部）

还有一种画法亦属综合性的画法。如《秋色图》中以双钩法画树干，为表现秋景，树叶用浅色点染。深色的山石衬托出一片秋林。

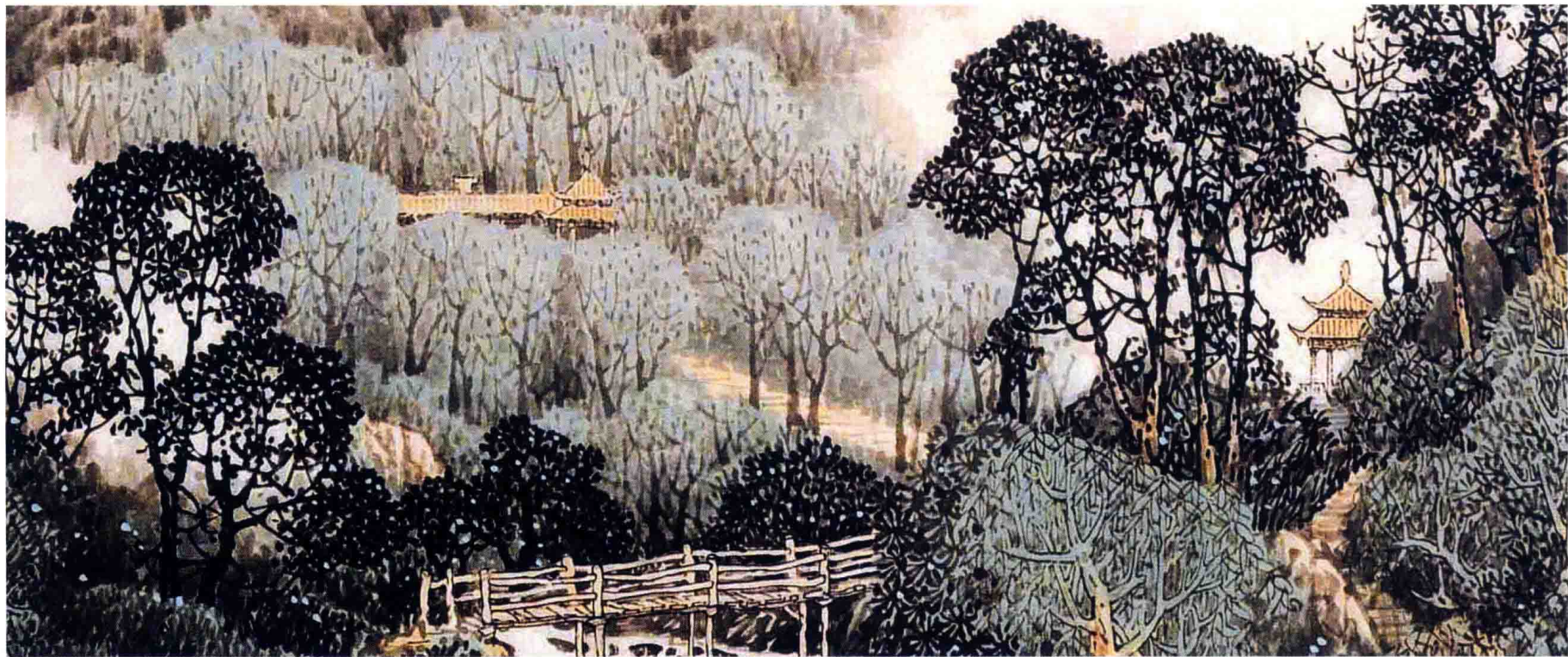

混合画树法 之三

混合画树法 之四

以上两幅图存在显著的区别，左图的秋林受深色山石的衬托，树叶用浅颜色点染，树干用了单钩法，与前面的《秋色图》在树干的画法上有明显的不同。右图中间较深的一片树林是双钩树干与点叶法结合，其外围较浅的树林又是单钩树干与夹叶法结合。这都说明了各种技法的使用有着极大的灵活性，各种技法之间的互换、互融以及交替运用存在不小的变通空间。

混合画树法 之五

这幅画运用了夹叶法、点叶法和中间偏左的“青帐丛林法”，在画面上实现了混合运用，有机结合。

《密林渔家》的前景树采用的是双钩画法，为使树冠融入后面的丛林，不宜采用夹叶法。而后面一片树林则运用写意的办法，树干单钩，树冠泼墨，这种综合性画法也很出效果。

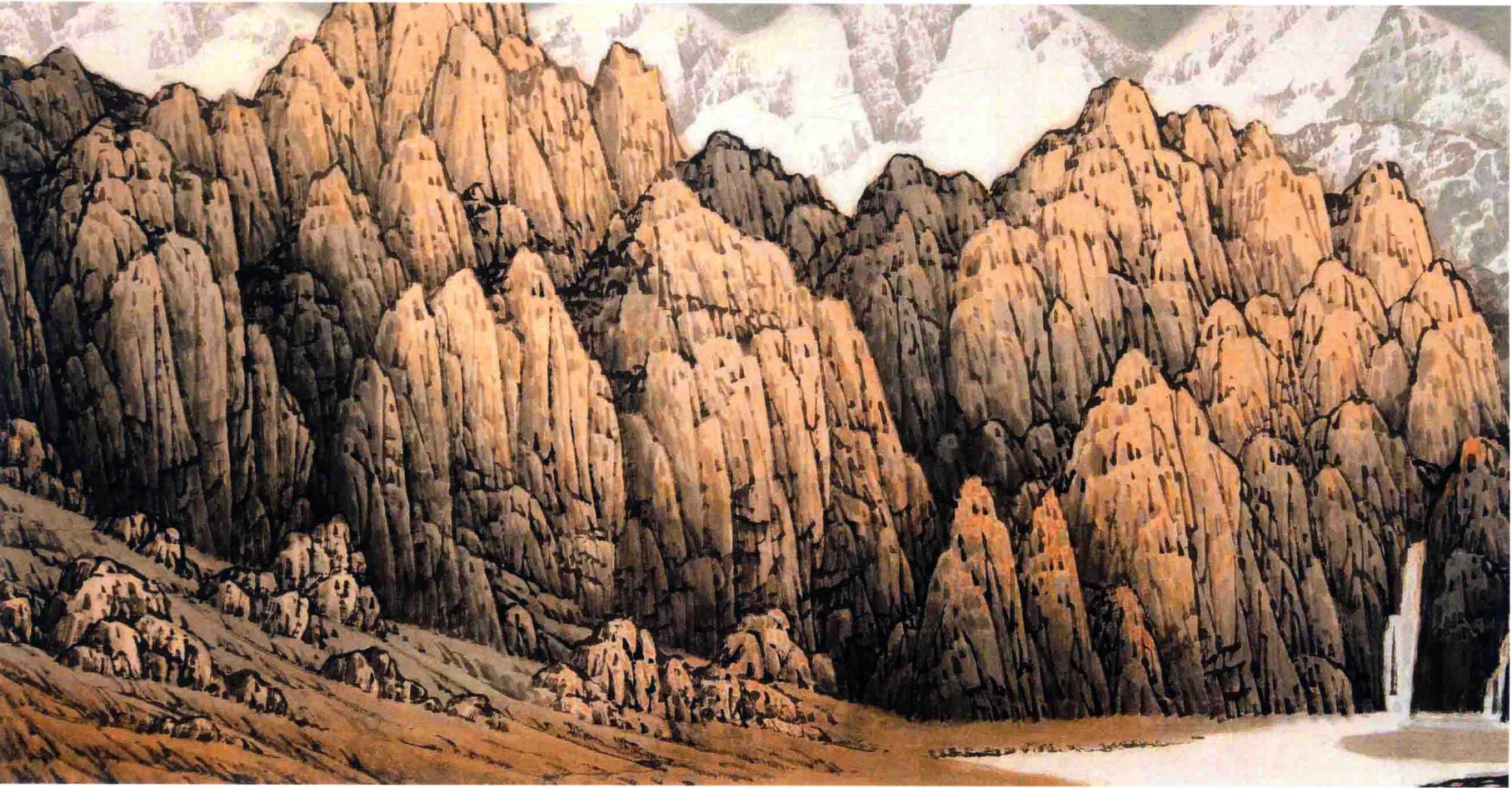
密林渔家（局部）

二、怎样画山石

山水画中另一个重要看点就是对于山石的塑造。虽然画树非常重要，但有些作品只描绘了崇山峻岭，加上云蒸霞蔚的渲染，同样给人以强烈的审美感受，可见画好山石也是非常重要的。

雪山图

崇山峻岭

这两幅图景都是帕米尔高原的风光，山势陡险，群岩变化多端，没有什么植被。要画好这样的景色，要求画家拥有更多的山石技法储备。

《芥子园画谱·山石谱》中说，画石起手当分三面法。三面者，即石之凹深凸浅、参合阴阳、步伍高下、称量厚薄等。又说观人者必曰气骨，石乃天地之骨，而气亦寓焉。石分三面已是常识问题，不再赘述，但这里借用了对人的气骨（风度、魄力）的评价，高度强调了山石的审美特征，认为山石是天地之骨。只有画好了天地之骨，才能让人感受到天地之气。画山如画人，画人如画山，人气比山气，山气比人气，人与山在气质上是相通的。这都是非常经典的论述，而在绘画实践中能否理解与体现，就不仅仅是技术上的磨炼了，人文阅历方面的修养也是不可少的。

笔者作山石，首先在墨色上宁浅勿深，正如《山石谱》中所说：“先从淡起，可改可救，渐用浓墨为上。”用笔方法已成习惯，不论中锋侧笔，坚持一笔数顿（顿挫），使线条呈现活气。拿整个一面山来说，每一个区域要做到左既勾深，右则宜淡，以分阴阳向背。层层山石参伍以变，小间大、大间小，堆成一座高山，山面呈现大壑小沟。但由于开始是淡墨勾皴，有待干后在相关位置覆以较深的墨色，一遍不成，再来一遍，直到满意为止。