

无师自通

浅显易懂的讲解示例，
零基础读者一样学得会！

学国画

山水云树

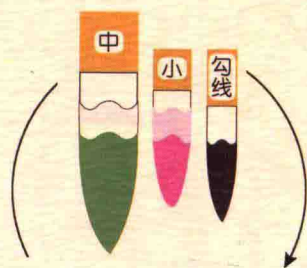
谭亮 编著

(第2版)

用典
实宝

书中每个案例的讲解都细致到推荐用笔、
用笔技法、调墨和设色技法，并配以图示
说明，让你一目了然

颠覆你对水墨画难以上手的刻板印象！

范例超实用+步骤超细致

即使第一次尝试也能让你举一反三

轻松学会！

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

无师自通

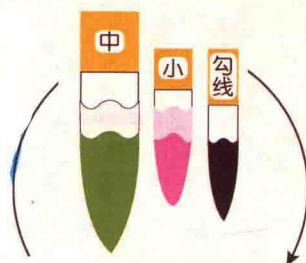
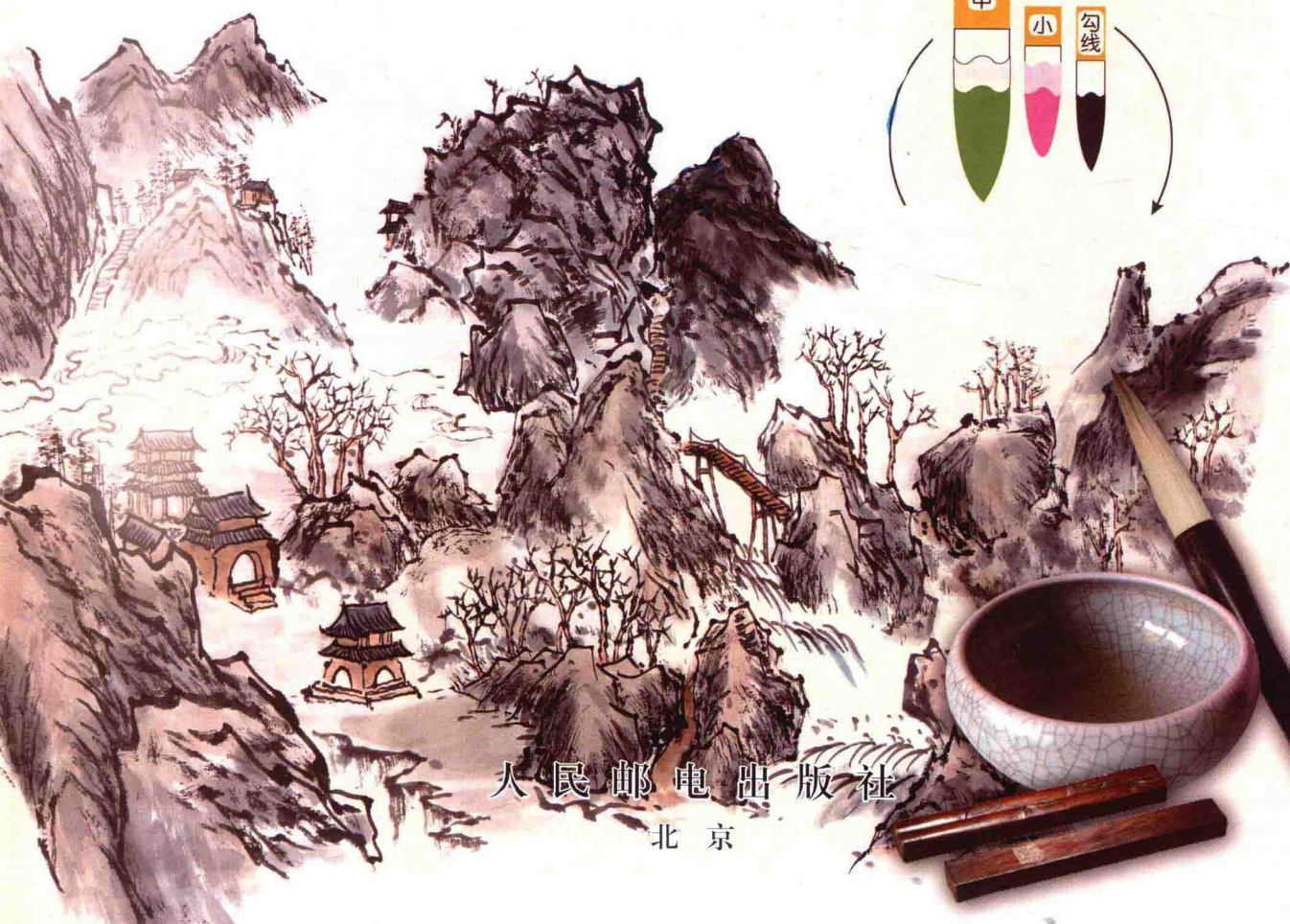
浅显易懂的讲解示例，
零基础读者一样学得会！

学国画

山水云树

谭亮 编著

(第2版)

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

无师自通学国画. 山水云树 / 谭亮编著. — 2版
— 北京: 人民邮电出版社, 2017.3
ISBN 978-7-115-44665-7

I. ①无… II. ①谭… III. ①山水画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第010753号

内 容 提 要

本书是“无师自通学国画”系列中的一本。全书共分为6章,由浅入深地教你如何轻松掌握国画中山水云树的各种绘制技法。书中首先介绍了写意画的基础知识,包括常用工具、如何用笔、调墨和调色的技法;然后分别介绍了山石、树、云与水组合的画法;接着介绍了点景的表现;最后通过案例创作的方式让读者加以练习,提升读者的绘画能力。本书是一本国画自学教程,即使你没有绘画基础,也能让你成长为国画高手!

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,适合喜欢画山水云树的读者,国画培训班的学生,爱好国画的初、中级读者,同时也可作为各地老年大学的学习教材。

◆ 编 著 谭 亮

责任编辑 董雪南

责任印制 陈 犇

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 7

2017年3月第2版

字数: 168千字

2017年3月北京第1次印刷

定价: 48.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

目录

第1章

基础入门 04

1.1 常用工具	04
笔	04
墨	04
纸	04
砚	05
颜料	05
调色盘	05
贮水盂	05
镇纸	05
1.2 如何用笔	06
怎样握笔	06
笔法的运用	06
线条练习	07
1.3 调墨技法	08
五种浓度的墨色	08
墨色的调和	09
1.4 调色技法	10
单色调和	10
复色调和	10

第2章

山石的画法 11

2.1 山石的结构	11
2.2 山石形态的勾线方法	12
2.3 基本皴法	13
斧劈皴	13
荷叶皴	15
米点皴	16
墨块皴	17
披麻皴1	19
披麻皴2	20
雨点皴	21
云头皴	22
折带皴	23
2.4 常见山体的画法	23
高坡法	24
平坡法	25
山峰法	25
山路的画法	26
山峦	28
山脉	28
山田法	29
石面坡法	31

2.5 山石的设色技法	31
-------------	----

第3章

树的画法 33

3.1 树干的画法	33
起手式	33
3.2 树干的皴法	33
横皴法	34
金钱皴	34
竖皴法	35
3.3 树根的画法	36
3.4 树枝的画法	36
鹿角枝	36
蟹爪枝	37
藤蔓枝	38
3.5 树叶的画法	39
点叶法	39
拍叶点	39
垂藤点	39
垂头点	40
椿叶点	40
个字点	40
介字点	41
混点	41
菊花点	41
梅花点	42
破笔点	42
鼠足点	42
小混点	43
夹叶法	43
画法1	43
画法2	43
画法3	44
画法4	44
画法5	44
画法6	45
画法7	45
3.6 常见树的画法	46
点叶法画树法	46
松树	46
杂树	48
夹叶法画树法	49
极远小树	49
夹叶梧桐	49
夹叶杂桐	50
远树	51
中景树	51
3.7 树的组合画法	52
分形	52
变形	53

第4章

云与水的画法 54

4.1 云的画法	54
4.2 水的画法	55
波涛	55
瀑布	56
泉水	58
垂石隐泉法	58
两叠泉法	59
流云断泉法	61
乱石叠泉法	63
平泉法	65
悬崖挂泉法	66

第5章

点景的表现 68

5.1 房屋	68
草屋	68
篱笆	69
阁楼	71
瓦房	73
5.2 桥	74
木桥	74
石桥	76
5.3 船	77
帆船	78
渔船	80
5.4 人物	82
侧卧	82
牧童	84
中年人	87
二人对话	89
妇女	91
三人围坐	92
三人站立	94

第6章

创作与提升 96

6.1 斗方	96
6.2 立轴——雪景	100
6.3 扇面	104
6.4 团扇	108

无师自通

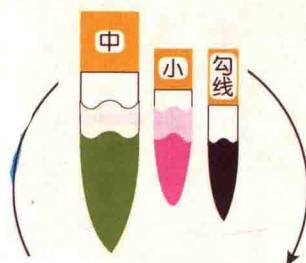
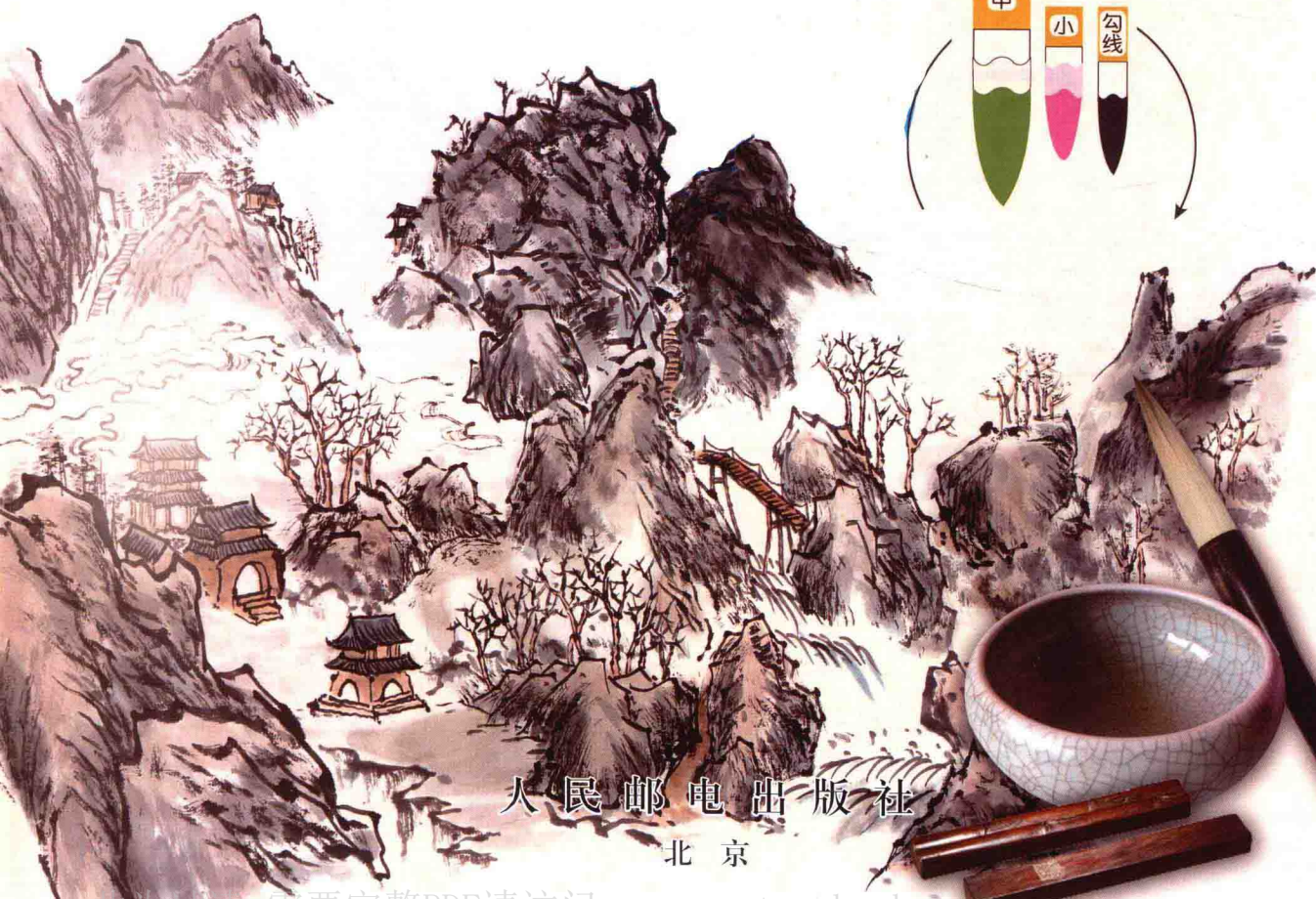
浅显易懂的讲解示例，
零基础读者一样学得会！

学国画

山水云树

谭亮 编著

(第2版)

人民邮电出版社

北京

需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

无师自通学国画. 山水云树 / 谭亮编著. — 2版
— 北京: 人民邮电出版社, 2017.3
ISBN 978-7-115-44665-7

I. ①无… II. ①谭… III. ①山水画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第010753号

内 容 提 要

本书是“无师自通学国画”系列中的一本。全书共分为6章,由浅入深地教你如何轻松掌握国画中山水云树的各种绘制技法。书中首先介绍了写意画的基础知识,包括常用工具、如何用笔、调墨和调色的技法;然后分别介绍了山石、树、云与水组合的画法;接着介绍了点景的表现;最后通过案例创作的方式让读者加以练习,提升读者的绘画能力。本书是一本国画自学教程,即使你没有绘画基础,也能让你成长为国画高手!

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,适合喜欢画山水云树的读者,国画培训班的学生,爱好国画的初、中级读者,同时也可作为各地老年大学的学习教材。

◆ 编 著 谭 亮

责任编辑 董雪南

责任印制 陈 犇

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 7

2017年3月第2版

字数: 168千字

2017年3月北京第1次印刷

定价: 48.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

目录

第1章

基础入门

1.1 常用工具	04
笔	04
墨	04
纸	04
砚	05
颜料	05
调色盘	05
贮水盂	05
镇纸	05
1.2 如何用笔	06
怎样握笔	06
笔法的运用	06
线条练习	07
1.3 调墨技法	08
五种浓度的墨色	08
墨色的调和	09
1.4 调色技法	10
单色调和	10
复色调和	10

第2章

山石的画法

2.1 山石的结构	11
2.2 山石形态的勾线方法	12
2.3 基本皴法	13
斧劈皴	13
荷叶皴	15
米点皴	16
墨块皴	17
披麻皴1	19
披麻皴2	20
雨点皴	21
云头皴	22
折带皴	23
2.4 常见山体的画法	23
高坡法	24
平坡法	25
山峰法	25
山路的画法	26
山峦	28
山脉	28
山田法	29
石面坡法	31

2.5 山石的设色技法	31
-------------	----

第3章

树的画法

3.1 树干的画法	33
起手式	33
3.2 树干的皴法	33
横皴法	34
金钱皴	34
竖皴法	35
3.3 树根的画法	36
3.4 树枝的画法	36
鹿角枝	36
蟹爪枝	37
藤蔓枝	38
3.5 树叶的画法	39
点叶法	39
拍叶点	39
垂藤点	39
垂头点	40
椿叶点	40
个字点	40
介字点	41
混点	41
菊花点	41
梅花点	42
破笔点	42
鼠足点	42
小混点	43
夹叶法	43
画法1	43
画法2	43
画法3	44
画法4	44
画法5	44
画法6	45
画法7	45
3.6 常见树的画法	46
点叶法画树法	46
松树	46
杂树	48
夹叶法画树法	49
极远小树	49
夹叶梧桐	49
夹叶杂树	50
远树	51
中景树	51
3.7 树的组合画法	52
分形	52
变形	53

第4章

云与水的画法

4.1 云的画法	54
4.2 水的画法	55
波涛	55
瀑布	56
泉水	58
垂石隐泉法	58
两叠泉法	59
流云断泉法	61
乱石叠泉法	63
平泉法	65
悬崖挂泉法	66

第5章

点景的表现

5.1 房屋	68
草屋	68
篱笆	69
阁楼	71
瓦房	73
5.2 桥	74
木桥	74
石桥	76
5.3 船	77
帆船	78
渔船	80
5.4 人物	82
侧卧	82
牧童	84
中年人	87
二人对话	89
妇女	91
三人围坐	92
三人站立	94

第6章

创作与提升

6.1 斗方	96
6.2 立轴——雪景	100
6.3 扇面	104
6.4 团扇	108

第1章

基础入门

要想学好中国写意画，要先从基础入手。本章将详细地讲解写意画的常用工具、用笔技巧以及色与墨的基本调和技法。

1.1 常用工具

写意画常用的作画工具和材料主要有笔、墨、纸、砚、中国画颜料等。本节将详细介绍这些工具和材料的特点和使用方法。

【笔】

在中国画的材料中，毛笔是最重要的工具之一。常用的毛笔有胎毛笔、狼毫笔、紫毫笔、猪毫笔、羊毫笔和兼毫笔等，其中以羊毫笔、狼毫笔和兼毫笔为佳。

羊毫笔的笔头比较柔软，吸墨量大，适于表现圆浑厚实的点画，比狼毫笔经久耐用，经常用于铺画花叶、花瓣，鸟的羽翅，鱼身以及大面积的染色。

狼毫笔笔力劲挺，宜书宜画，但不如羊毫笔耐用，价格也比羊毫笔贵。由于其笔毛硬挺的关系，在写意国画里经常用于勾画花瓣及叶片脉纹，勾染法中勾画的部分就是全部由狼毫笔来完成的。除此之外，在绘制一些较为坚硬的事物上也用狼毫笔，如鸟爪、树枝、山石等。

兼毫笔是用羊毫与狼毫（或兔毫）相配制成的，性质在刚柔之间。初学者可根据自己的喜好来选用不同的毛笔。

羊毫笔

狼毫笔

兼毫笔

油烟墨

松烟墨

【墨】

墨有油烟墨与松烟墨两种，作画主要用的是油烟墨。

油烟墨是用桐油烧出的烟子制成的，墨色有光泽，浓淡变化丰富，适宜画山水。

松烟墨是用松枝烧成烟制成的墨。松烟墨黑而无光泽，宜于书写，作画不常用。偶尔也可以用松烟墨来画蝴蝶，或作为墨紫色的底色（如画墨紫牡丹，需要先用松烟墨打底）。

【纸】

对于初学者来说，刚开始练习线条、笔锋和局部等一些简单的习作时，可选用毛边纸，因为其纸张细腻，薄而松软，呈淡黄色，没有抗水性，吸水性较好，价格便宜又实用。

待掌握一些基本的技法后，可选用生宣纸进行创作与写生。生宣纸的吸水性和沁水性都很强，易产生丰富的墨韵变化，用生宣行泼墨法、积墨法，可以吸水、晕墨，达到水走墨留的艺术效果。

毛边纸

生宣

【砚】

要选择石质坚韧、细润、易于发墨、不吸水的石砚。若石质过粗，研出来的墨汁就不细腻，墨色变化较少；若石质太细、过于光滑，则不容易发墨。

砚台

【颜料】

对于初学者来说，管状颜料是首选，它呈黏稠的液体状，从管里挤出来即可使用，方便、快捷、价格适中。

管状颜料

【调色盘】

调色盘以白色的瓷器制品为佳，应准备小碟子数个。储色应用梅花盘及层碟，不同的颜料应该分开储存。

调色盘

小碟子

【贮水盂】

贮水盂是一种古老的书画用品，是用来盛清水的。清水有两个用途：一是兑入墨里，将墨汁调到合适的程度；二是在书写结束后，用于清洗笔头上的墨，使毛笔容易保存。

贮水盂

【镇纸】

镇纸在写字作画时用于固定宣纸的位置。镇纸的材料和形状多样，造型各异。现今常见的多为长条形，故也称“镇尺”“压尺”。

镇纸

1.2 如何用笔

在中国画中，用笔和用墨是相互依赖的，笔以墨生，墨因笔现。用笔其实就是用线，以笔画线，以线造型。线为物象之本，画之筋骨。用笔纯熟可以产生笔力、笔意、笔趣，能变换虚实，使浓淡轻重适宜，巧拙适度。本节将从最基础的握笔方法开始，详细介绍在画国画时如何用笔。

【怎样握笔】

【笔法的运用】

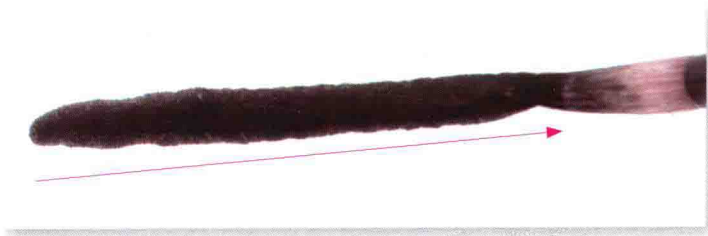
用笔要求笔中有墨，墨中有笔。笔、墨、水三者是鱼水关系，不蘸水、不蘸墨的净笔不会出形，纯水、纯墨不用笔也难上画面，泼墨、泼彩也要用笔因势利导。国画的笔法主要体现在线的运用上。中国画常常利用毛笔线条的粗细、长短、干湿、浓淡、刚柔、疏密等变化，表现物像的形神和画面的节奏韵律。毛笔的笔头分三段，最尖的部位是笔尖，中部是笔腹，与笔管相接处为笔根。笔锋有中锋、侧锋、顺锋、逆锋的区别。

使用技巧

毛笔初次使用时，要把笔头放在墨汁中浸泡一会儿，让笔头吸足墨再用。特别是大笔，浸泡时间更要长一些，让笔头吸足墨，因为笔头内部的毛短时间内不可能完全被墨浸透。即使笔毛的表面蘸满了墨，笔毛仍不太踏实，呈膨胀形，使用效果不太理想。使用过几次后的毛笔，笔尖被墨完全浸透：会变得直顺、踏实，拢抱结成一体，弹力也会稍大一些，使用效果更好。

中锋运笔

中锋运笔要执笔端正，笔管垂直于纸面，笔锋在墨线的中间，用笔的力量要均匀，进而画出流畅的线条，其效果圆浑稳重。多用于勾画物体的外轮廓。

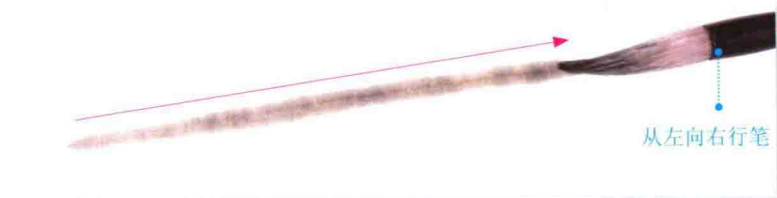
侧锋运笔

侧锋运笔需将笔倾斜，使笔锋偏于墨线的一侧，笔锋与纸面形成一定的角度。侧锋运笔用力不均匀，时快时慢，时轻时重，其效果毛、涩变化丰富。由于侧锋运笔是使用毛笔的侧部，故可以画出粗壮的笔触。此法多用于山石的皴擦。

顺锋运笔

顺锋运笔采用拖笔运行的方法，画出的线条轻快流畅、灵秀活泼。

从左向右行笔

逆锋运笔

逆锋运笔，笔管向右前方倾倒，行笔时锋尖逆势向左推进，使笔锋散开。这种笔触苍劲生辣，可用于勾勒和皴擦。

从右向左行笔

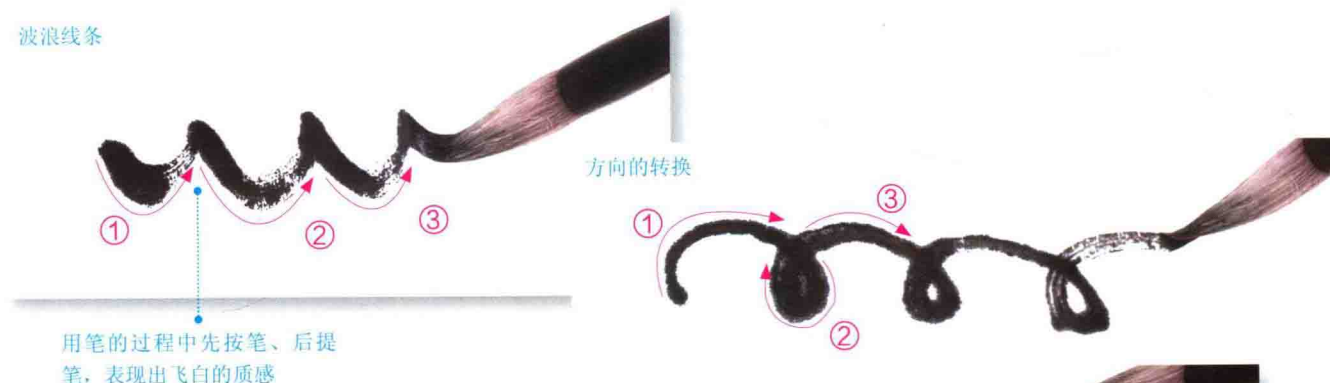
回锋运笔

回锋笔法要求中锋运笔，如果是偏锋就缺少浮雕感和力度。逆锋入笔，转而顿笔，然后回锋。一去、一回、一顿就产生多种多样的笔痕，这种笔触厚重健实，常用于画竹叶。

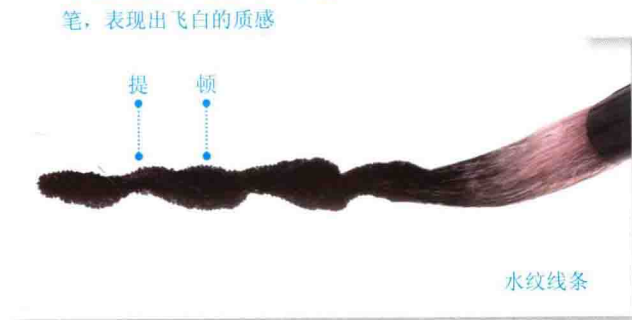
【线条练习】

波浪线条

方向的转换

用笔的过程中先按笔、后提笔，表现出飞白的质感

水纹线条

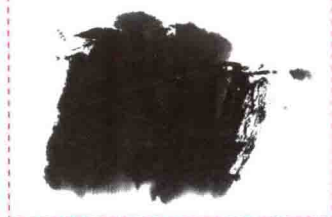
从中心向外圈旋转

1.3 调墨技法

中国画用墨的干、湿、浓、淡、清来体现物象的远近、凹凸、明暗、阴阳、燥润和滑涩。墨分五色：清、淡、重、浓、焦。而决定这五种墨色的关键是墨中水的比例。本节将详细介绍墨色的调和方法。

【五种浓度的墨色】

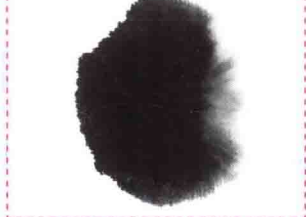
焦墨

焦墨

浓墨

将笔全部浸入水中，提起笔时用笔轻轻在笔洗边刮一下，用笔中保留的水分调和墨汁，调出来的墨为浓墨。

焦墨

焦墨

重墨

将笔全部浸入水中，不用刮去水分，直接用笔中保留的水分调和墨汁，调出来的墨为重墨。

焦墨

焦墨

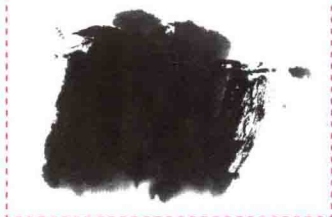

淡墨

将笔全部浸入水中，不用刮去水分，直接用笔中保留的水分调和墨汁，这样重复蘸两次水调出来的墨为淡墨。

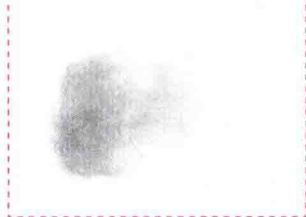
焦墨

焦墨

清墨

将笔全部浸入水中，不用刮去水分，直接用笔中保留的水分调和墨汁，这样重复蘸三次水调出来的墨为清墨。

注：示意图中的水滴不是真实的水滴分量，只是概指一份水、两份水等水的分量，对水的用量把握需要读者在案例练习中不断吸取经验。

【墨色的调和】

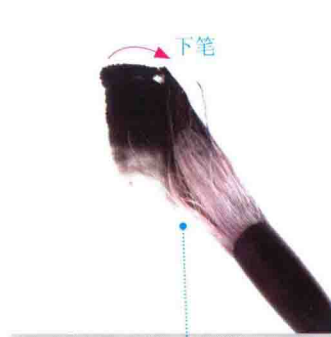
- 1 选好笔，放入水中按压，将笔毛散开，这样可以保证不会有其他颜色残留。再收笔，在笔洗的边缘刮两下，以减少毛笔上过多的水分。

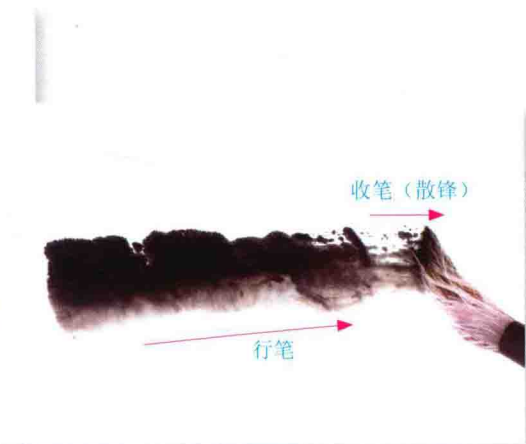
- 2 按照毛笔中的墨色由浅到深的顺序，先将笔肚蘸入淡墨。

- 3 接着将笔的前半部分蘸入重墨，这样就调好了两种墨色。

- 4 然后用笔尖蘸入浓墨，注意笔头的最顶端也可以有少量的水。

笔杆侧倒，不但用笔锋，有时候也用笔肚接触纸面。笔锋常偏向线的一边，形成一边光一边毛的效果。

- 5 最后，用纸巾轻轻吸收一些水分，就完成了笔的调色。

1.4 调色技法

中国画历来重视色彩的运用。古人受朴素唯物主义的影响，色彩讲究简练概括，常有明显的平面意味和装饰效果。以描绘对象的固有色为主，常用的方法是用墨色和彩色相结合来描绘对象。本节将详细讲解中国画的调色方法。

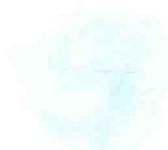
【单色调和】

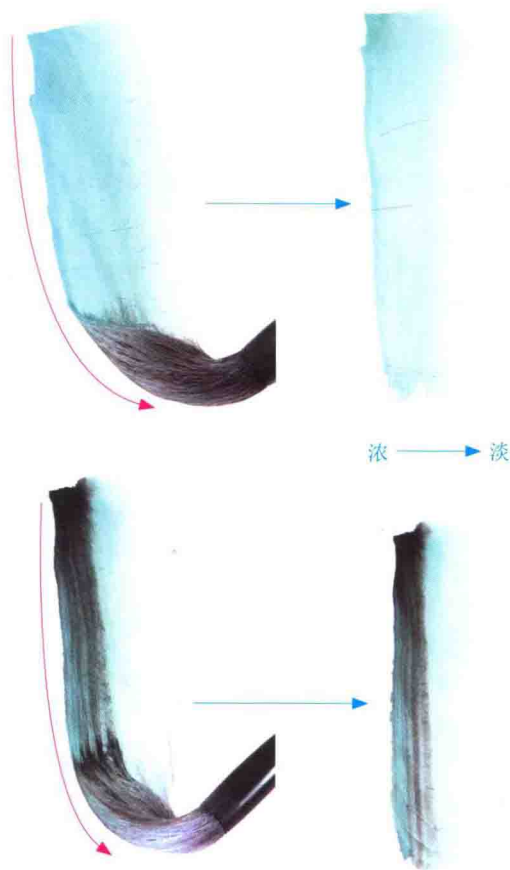
三绿

加水和白粉调和

在原有颜色的基础上加白粉调和

【复色调和】

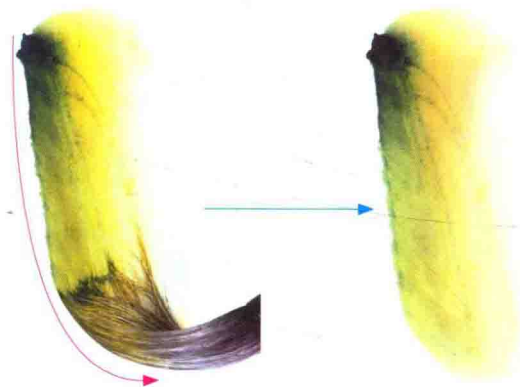
藤黄

花青

汁绿色

多色的调和要将每种颜色调和好，再分层将颜色融入。

第2章

山石的画法

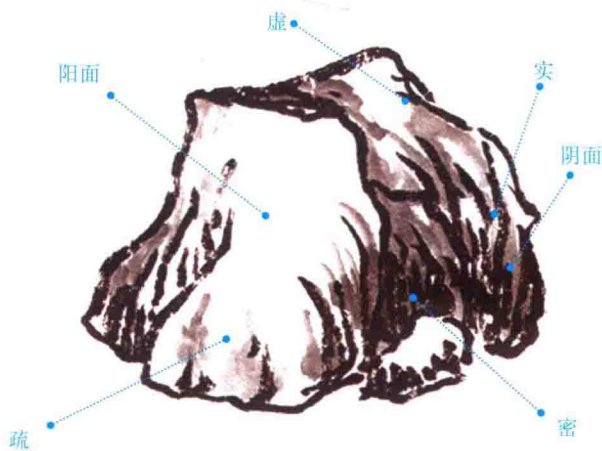
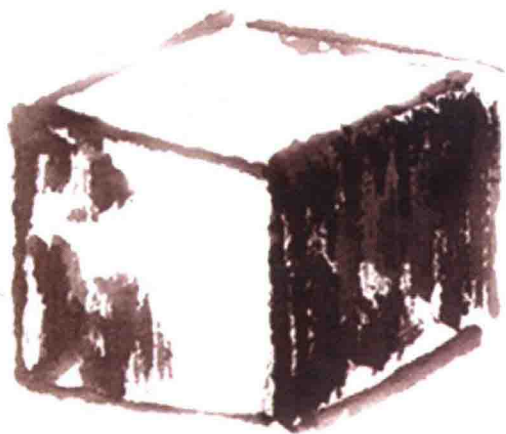
山石是山水画的基本内容，可谓没有山石而不成画。山和石其实是同一种物质的两种形态。石块虽然小，但是却有聚合、分散之别。而山，并不是简单的石块堆积，有起伏蜿蜒、绵亘的走向。山石的画法有很多种，勾、皴、染、擦和点是其最基本的技法。绘制山石，要将这些技法结合起来，把山石的立体感、重量感、质量感、空间感及形态变化具体地表现出来。

2.1 山石的结构

石是山的组成部分，要画好山首先要了解石、画好石。古人云：“石乃天地之骨，而气亦寓焉。无气之石，则为顽石，犹无气之骨，则为朽骨。”

王维在《山水诀》中说：“山分八面，石有三方”。“石有三方”即“石分三面”，就是指石的形体要通过石面的刻画表现出来，要表现出石的体积，最少要分出三个面来刻画。复杂的石块，需要表现的面会更多。

2.2 山石形态的勾线方法

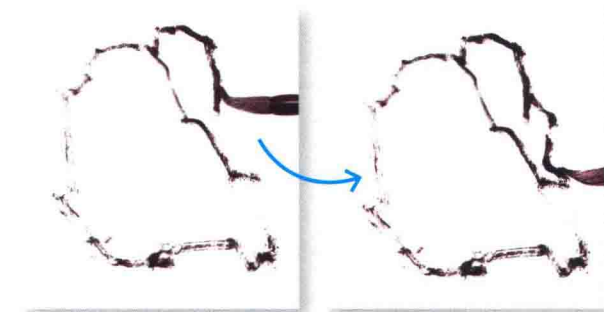
秃笔勾轮廓，中锋为主，兼用侧锋，藏露结合，顺逆并施。从石的头部起笔，到石脚收笔，先勾左边轮廓，再勾右边轮廓。注意要有顿挫起伏、虚实对比，或上实下虚，或左实右虚，不可勾成死线。在勾轮廓的同时就可以分出大的石面，通常阳面的轮廓线较细，阴面的轮廓线较粗。轮廓线要方中有圆，圆中有方。石面棱角明显的，用笔折顿有力；石面棱角浑圆的，用笔柔和。石面的大小、形状尽可能地避免雷同。

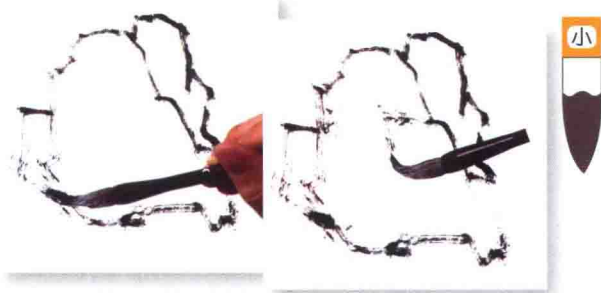
勾画山石外轮廓时，多顿挫转折，注意体现山石形态。

1 中号笔蘸浓墨，以中锋为主、侧锋为辅，勾勒前方山石的形态。

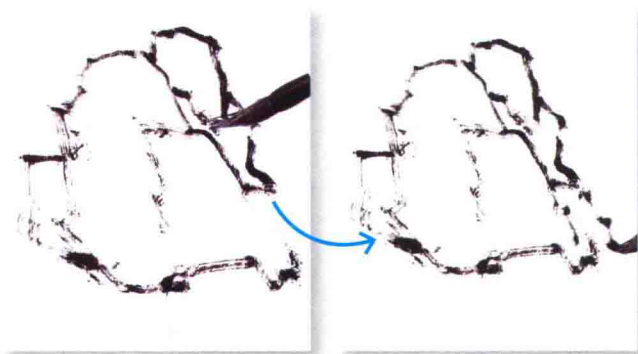
2 画出完整山石的轮廓形态。从山石头部起笔，到石脚收笔。

3 在勾轮廓的同时就可以分出大的石面，通常阳面的轮廓线较细，阴面的轮廓线较粗。

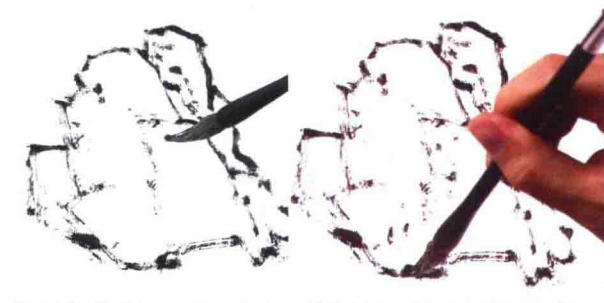
4 侧中锋用笔，逐渐将石头表面的形态区分出来。

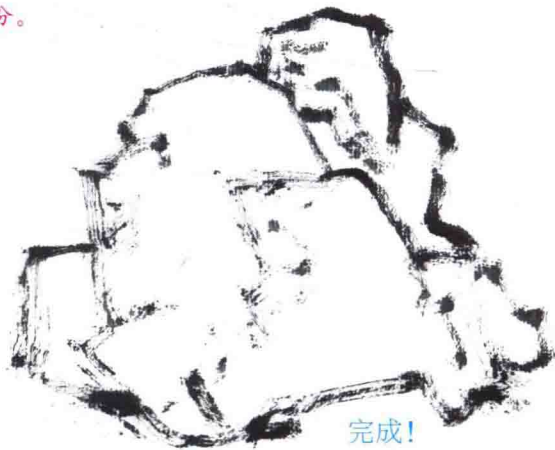
5 枯笔侧中锋用笔，逐渐添加石块外围的形态。注意线条的粗细变化及用笔要顿挫有致。

注意了！

以笔勾石，线条的粗细及运笔非常重要，要注意色调的区分。前面的线条细，后面的则粗；阳面的细，阴面的粗。在绘制之前，要心中有数，对石头的面要有明确的划分。

6 在表面及轮廓上勾画一些线条，用以表现石头的棱面及棱角。

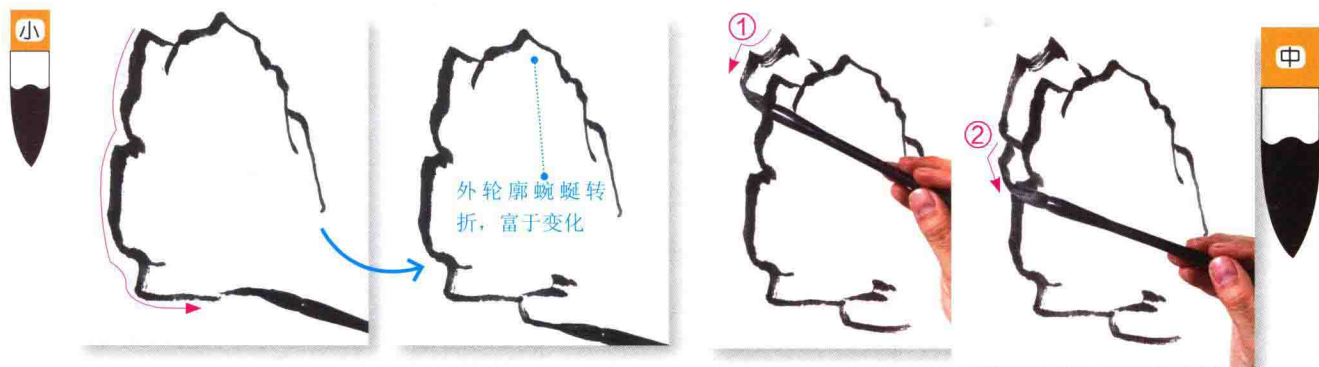

完成！

2.3 基本皴法

皴的本意是指皮肤被风吹后产生的粗糙、干裂的纹理。山石、树林的表面也有许多纹理，很像皮肤干裂的样子。根据山石的结构纹理，人们创造了许多表现它的方法，称为“皴法”。山水画家通过对大自然的观察，对山石质地的特征、结构体面、纹理、断层、褶皱、阴阳凹凸的概括、提炼，创造出了各种不同的皴法，又根据纹理的形态特征而命名。前人创造出的皴法约有30种，大体分为三类，即线皴、面皴、点皴。

【斧劈皴】

1 先以小号狼毫笔蘸浓墨勾画山石形态。要注意山石轮廓线的虚实、粗细、顿挫转折，要让山石的外部结构富于变化。

2 以侧锋画出山石的后部块面，让石头的形态更加饱满。

注意了！

因斧劈皴的宽窄、长短不同，又分为大斧劈皴和小斧劈皴两种。画大斧劈皴，用笔大按至笔腹；小斧劈皴小按，用笔锋。

4 皴的时候要根据石头表面的结构，以同样的运笔方式逐渐皴画表面的结构纹理。

形态类似于被斧头劈过的树木的痕迹

3 接着，开始皴石头表面的结构和纹理。

斧劈皴主要表现石质坚硬、棱角分明的山石。画时将笔侧卧，如斧之砍劈，形状是平头尖尾，下笔重而收笔快，最适合表现火成岩的结构。