

传统中国画技法详解

中國山水畫教程

(上册)

钱桂芳 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

钱桂芳字石峰，1948年生，天津市人，大学学历。中国美术家协会天津分会会员、一级画师、天津市艺术学会理事、天津市老书画家协会理事、天津市政协书画研究会会员、天津市永乐书画院副院长、天津市老年人大学教师。

自幼酷爱丹青，1989年毕业于中国书画函授大学国画系。先后师从孙克纲、赵松涛、刘止庸、白庚延、吕云所、于复千、叶东旭诸先生。并深研傅抱石、魏紫熙等现代山水名家的绘画技法，无所不师，无所必师，博采众长，取其精华，逐步形成自己的绘画风格。作品多次参加全国性美展和国际书画交流展并获优秀奖、特别金奖。多部作品被周恩来、邓颖超纪念馆、中国历史博物馆、中国收藏家协会、中南海及日本、韩国等中外国家和机构组织收藏。

2002年出版了个人专辑《钱桂芳画集》，2006年天津电视台摄制了《水光山色笔中情——记画家钱桂芳》专题艺术片，2007年主编出版了《画家于复千师友作品集》，2009年出版了《钱桂芳山水画集》，2010年编著出版了《中国山水画教程》、《钱桂芳山水教学范画选》。

传统中国画技法详解

中國山水畫教程

(上册)

甯書編

ZHONGGUOSHANSHUIHU AJIAOCHENG

钱桂芳 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

中国山水画教程. 上 / 钱桂芳著. — 合肥 : 安徽
美术出版社, 2010.11

(传统中国画技法详解)

ISBN 978-7-5398-2605-9

I. ①中… II. ①钱… III. ①山水画—技法(美术)
—教材 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第217203号

策 划: 李萼群

封面题字: 宁书伦

责任编辑: 马 涛

责任校对: 司开江

传统中国画技法详解·中国山水画教程(上册) 钱桂芳 著

安徽美术出版社出版

(合肥政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层 邮编: 230071)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

天津市致美印象数码技术有限公司设计制版 天津市豪迈印务有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 5.25

2010年11月第1版 2010年11月第1次印刷 印数: 1~4000册

ISBN 978-7-5398-2605-9 定价: 48.00元

版权所有, 侵权必究

QIANGGUIFANG

作者近影

钱桂芳

序

山水画在我国有着悠久的历史，从西汉三国时期仅作为人物背景的萌芽开始，到了东晋、南北朝以后就逐渐成为一门独立的画种，随着历代画家不断创新、发展，形成完备的格法。

自古以来，中国山水画流派纷呈，名家辈出，画论著录，精研深广。学画多为拜师带徒。画稿、画论常为传授之用，对外密而不传。直至明清以来，才有各种版本画谱问世。清代王概编《芥子园画传》被誉为学习中国画的指南，学画者得此画谱如获至宝。

随着历史的推移，中国山水画有了很大发展，新技法不断涌现。相比之下，颜色单调的《芥子园画传》已明显不能满足学画者要求，社会上急需一个完整、系统、全面、专业的中国山水画教材。

自己从事绘画40余年，潜心学习和研究中国山水画各种技法。如今，人之将老，须发鬓白，一直想把自己多年积累的经验和各种技法公之于世，为传承中国山水画做点微薄贡献。

《中国山水画教程》分为上、下两册，是一套比较系统完整的山水画教材，上册概括了树木、山石、点景、构图等共51章。下册概括了泉瀑、云水、染色、临摹、写生等共45章。本书从传统到现代，由浅入深，对山水画各种技法做了详尽论述，并有345幅插图和范画作品，基本涵盖了从基础到提高，再到研修的全部课程，既是教科书，又是技法书，还是一部画谱参考书。为了便于临摹和学习，书中不仅配有范画，还对每种技法步骤进行分解，图文并茂，使学画者看得懂，学得会，少走弯路，尽快掌握绘画技巧。

这部教材的编写工作历时近三年，书中内容是在自己40多年绘画经验基础上，进行归纳整理的。其中有些技法是当初老师密传。书中作品和范画是在教学画稿基础上筛选，并根据教材内容又多次深入实践，写生创作的。本书还参考了一些名家画集和资料。

此书出版得到天津市老年人大学、安徽美术出版社等单位和朋友的支持帮助，在此表示感谢。此书用于老年大学山水画教材，也适于大、中专美术院校学生和书画爱好者作基础教材，自学、研习、临摹使用。

由于时间仓促，水平有限，编绘中难免有错误和缺憾之处，敬请各位专家、教授、同仁及书画爱好者批评指正。

钱桂芳

2010年9月于天津

目 录

上册(树木、山石、点景、构图)

第一章 中国山水画用具	1	第七章 树疤和树窟窿画法	7
一、宣纸	1	一、树疤画法	7
二、笔	1	二、树窟窿画法	8
三、墨及墨汁	1	第八章 树根画法	8
四、笔洗、调色碟	1	第九章 树叶画法	9
五、羊毛毡、垫纸	1	一、点叶法	9
六、颜料	1	二、夹叶法	10
第二章 学习山水画的方法	1	第十章 树的穿插组合	11
第三章 山水画笔墨技法	2	一、两株树画法	12
一、执笔法	2	二、三株树画法	13
二、用笔法	2	第十一章 丛树画法	13
三、用墨法	2	第十二章 中远景树画法	16
第四章 树干画法	3	一、中景树画法	16
一、树主干画法	3	二、远景树画法	16
二、树支干画法	4	第十三章 特形树——松树画法	19
第五章 树小枝画法	5	一、松枝及老干画法	19
一、鹿角枝画法	5	二、松鳞画法	19
二、蟹爪枝画法	5	三、松针画法	19
第六章 树的皴法	6	第十四章 特形树——柏树画法	22
一、点笔皴	6	一、柏树干画法	22
二、直笔皴	6	二、柏树叶画法	22
三、横笔皴	6	第十五章 特形树——柳树画法	23
四、鱼鳞皴	6	一、柳树干画法	23
五、解索皴	6	二、柳条画法	23

三、柳叶画法.....	23	第三十四章 米点皴.....	49
第十六章 春季杂树画法.....	25	第三十五章 雨点皴.....	50
第十七章 春季桃树画法.....	26	第三十六章 各种皴法的综合运用.....	51
第十八章 夏季杂树画法.....	27	第三十七章 画山起手法.....	53
第十九章 雨中树画法.....	28	一、画山要一脉相通.....	53
第二十章 烟中树画法.....	29	二、画山要从主峰画起.....	53
第二十一章 风中树画法.....	30	三、画山的几种方法.....	55
第二十二章 秋季杂树画法.....	31	第三十八章 山顶画法.....	56
第二十三章 冬季杂树画法.....	33	第三十九章 群山画法.....	58
第二十四章 雪景树画法.....	34	第四十章 山脚画法.....	59
一、雪树画法.....	34	第四十一章 坪台画法.....	60
二、雪松画法.....	34	第四十二章 路径画法.....	61
第二十五章 树木写生.....	35	第四十三章 栈道画法.....	62
第二十六章 画石步骤.....	39	第四十四章 人物点景画法.....	63
一、勾.....	39	第四十五章 屋亭点景画法.....	64
二、勒.....	39	第四十六章 船帆点景画法.....	65
三、皴.....	40	第四十七章 桥梁点景画法.....	66
四、擦.....	40	第四十八章 树木、山石、	
五、点.....	41	点景综合运用.....	67
六、染.....	41	第四十九章 传统构图与三远法.....	70
第二十七章 山石构图.....	42	一、高远法.....	70
一、聚石法.....	42	二、深远法.....	71
二、大小相间法.....	42	三、平远法.....	72
三、石间坡法.....	42	第五十章 传统山水四时画法.....	73
第二十八章 披麻皴.....	43	一、春景的画法.....	73
第二十九章 解索皴.....	44	二、夏景的画法.....	73
第三十章 折带皴.....	45	三、秋景的画法.....	74
第三十一章 荷叶皴.....	46	四、冬景的画法.....	74
第三十二章 斧劈皴.....	47	第五十一章 传统山水与现代山水.....	75
第三十三章 马牙皴.....	48		

第一章 中国山水画用具

一、宣纸

宣纸：以安徽宣纸为佳，分生宣和熟宣两种。生宣用墨润，适于画写意画。熟宣是生宣经过胶矾水涂刷加工而成，不润，适于画工笔画。

皮纸：河北迁安、贵州、四川、浙江均有不同质地皮纸。皮纸的纤维较长，耐皴擦，比较结实。

元书纸：浙江富阳产。元书纸介于生宣和熟宣之间，适于初学者。此外，还有高丽纸、半生半熟纸也适于作山水画。

二、笔

硬毫毛笔：主要是狼毫笔，弹性大、易着力。适于山石的勾勒皴擦。如：点梅、兰竹、狼毫、石籀等。

软毫毛笔：主要是羊毫笔，弹性小、柔软含水大，适于渲染和泼墨。如：大楷羊毫、条幅、对笔、斗笔等。

兼毫毛笔：狼毫和羊毫合制笔，软中有硬，容易掌握，可勾勒也可渲染。如：大、中、小白云和湖笔等。

三、墨及墨汁

分油烟、松烟两种。画山水要用油烟墨。墨汁：可用天津生产的“书画墨汁”。最好不用宿墨，保持画面纯净。

四、笔洗、调色碟

最好用白色瓷制品，大小若干。

五、羊毛毡、垫纸

羊毛毡可一米见方大小，不宜过厚。也可以画纸、高丽纸作垫，吸水墨大些较好。

六、颜料

透明色类：花青、藤黄、赭石、朱磬、胭脂、曙红。不透明类：朱砂、头青、二青、三青、头绿、二绿、三绿、石黄、白粉等。一般用上海马利牌大袋中国画颜料。

第二章 学习山水画的方法

纵览中国山水画发展史，给学画者总结出—条学习山水画的途径，即：学习技法—临摹作品—写生收集—进行创作。

学习技法，掌握基本功。因为中国山水画涉及内容较多，有树木、山石、泉瀑、云水、人物、屋宇、桥舟等等。每种都有不同的绘画技法，只有学习掌握了这些不同元素的绘画技法，才能去临摹一幅作品，才能懂得怎样去画这幅作品的每个部分。所以，学习山水画，首先要掌握每个元素的绘画技法，这对初学者更为重要。

临摹作品，提高绘画能力。在掌握山水画技法基础上要临摹历代画家优秀作品。临摹作品也是检验自己基本功的一种手段，通过临摹，可以向古人学习，继承传统。在临摹传统同时也可以临摹现代和当代画家优秀作品，学习新技法，不断丰富自己。总之，只要是好作品，对自己有用，都可临摹。通过临摹提高自己绘画能力。

写生收集，充实丰富自己。要想画出好的作品，就要到大自然中去写生，大自然是博大世界，包含内容极为丰富。只有深入生活，才能收集和积累丰富的写生素材，才能画出具有时代气息的山水画。

进行创作，艺术灵感升华。学画最终目的是为了创作，创作是生活的积累，是造型能力、技法的实践过程，也是艺术灵感的升华。创作过程是检验作者绘画技巧、文化修养、知识积累的过程，通过创作来表现自己艺术追求和意境。

第三章 山水画笔墨技法

一、执笔法

山水画执笔与书法基本相同，但笔的运转上比写字复杂得多。“把笔无定法，要使虚而宽”，即指实掌垂之外，还要四面出锋，灵活自如，尽量加大回旋伸展余地，手指尽管用力，但不能握得太死。为了适应笔锋的多种变化，运笔中可常转动笔管，使点、线、面之间起着奥妙的变化。

二、用笔法

用笔法有八锋，即尖锋、藏锋、露锋、破锋、中锋、侧锋、顺锋、逆锋等。

尖锋：笔杆直立，笔尖在画面行走。尖锋多用于勾线。如树的小枝、小干、树叶勾画，人物、房屋等部位的刻画。

中锋：笔杆直立，笔锋直指画面，笔锋始终在墨痕中间，行笔如划沙，线条圆劲。中锋多用于勾勒山石、树木轮廓和树枝勾画皴点等。

侧锋：笔尖偏倚，笔锋在一侧，着纸面大，用力在毫末。除勾勒线条外，主要运用于山石、树木的各种皴法等。

顺锋：锋起纸面，笔尖在后，顺势而下，为顺锋，也叫拖笔。

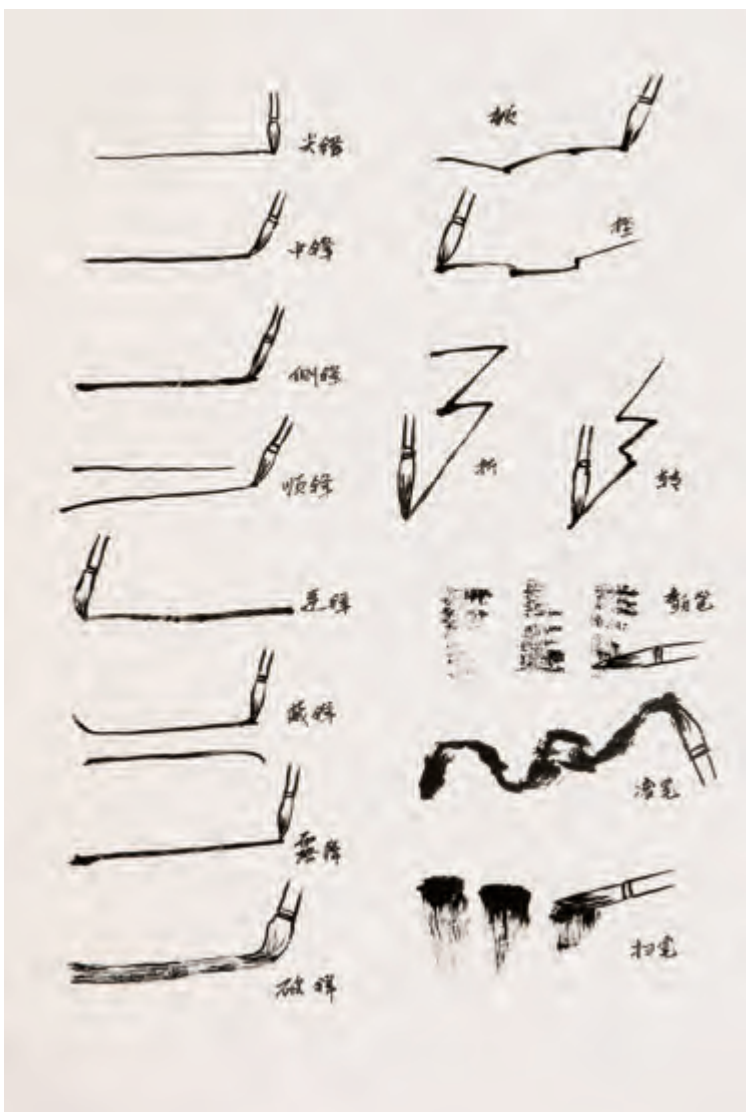
逆锋：逆笔锋而上，笔尖在前，逆锋而行，其墨道效果苍老而毛，无光滑，适用于折带皴、解索皴等。

藏锋：将笔尖藏于运笔之中，即不露出笔尖的运笔方法。

露锋：将笔尖露在外边，随意起笔。

破锋：将笔毛散开，随意皴擦。多用于山石皴擦和树叶散笔点叶法。

此外还有颤笔、滚笔、扫笔、拖笔、转、折、顿、挫等。

用笔法

用墨法

三、用墨法

用墨的方法很多，人们常说“墨分五色”，即指墨分焦墨、浓墨、淡墨、干墨、湿墨五色。而水在调墨后在宣纸上有着万千变化。同时，笔中要体现墨趣，墨中要体现笔意。

第四章 树干画法

在山水画中，树木占有很重要的位置。清代龚贤说：“学画先画树起，画树先画枯树起。画树如人，稍不合理，如不全人也。”“画树之功，居诸事之半，看画先看树。”画树是学习山水画的第一步。

初学者画树，要先从枯树画起，因为枯树无叶，能清晰地画出树形。

一、树主干画法

画树先从主干画起。画主干一般使用中侧锋，下笔从左至右，从上至下画起。画主干下笔最难，要考虑“树分四枝”，“阴阳向背”，还要考虑“树无寸直”的道理。在传统技法中，画树干的方法有两种：一种是“双勾法”，另一种是“单勾法”。

双勾法：双勾就是用双线勾勒出树干的形状。双勾法采用中锋或侧锋，根据树干的变化而转折、提按，一般从上至下，从左至右。画古树老干用侧锋平笔。表现树干的阴阳向背，阳面线要细一些，阴面线要粗一些。双勾法比较适用于近景树。

1

2

树干画法

双勾法

3

单勾法

树分四枝

二、树枝干画法

画树枝干以中锋笔为主，侧锋笔辅之。画树枝干重点要掌握“树分四枝”。在画树枝干时，要画出树前后左右的生长关系，使树有立体感。画好“树分四枝”的关键是掌握好树杈生长的位置，树杈生长的位置也就是“树分四枝”的位置。

第五章 树小枝画法

树小枝是树支干上长出的小枝。在传统绘画中，树小枝的画法分为鹿角枝和蟹爪枝。

一、鹿角枝画法

鹿角枝，顾名思义，形状像鹿的角，树枝向上生长。所以，向上画的小枝叫鹿角枝。一般成锐角或钝角，不要画成直角。在画鹿角枝时，枝干转弯处出小枝，小枝不要画得太多，枝头收敛，树梢要放开，中尖锋用笔，浓墨单勾，用笔向上刚劲有力。鹿角枝适于画秋林。

二、蟹爪枝画法

蟹爪枝，顾名思义，树枝形状像螃蟹爪，树枝向下生长。画蟹爪枝，讲究用笔锋，要悬笔、悬肘、悬腕，笔尖如同针一般，笔尖向下，用墨较重，运笔刚劲有力。

鹿
角
枝

蟹
爪
枝

点
笔
皴

直
笔
皴

横
笔
皴

第六章 树的皴法

树的种类很多，有松、柏、槐、柳、桐、杨等各种树。树的种类不同，树的表皮纹理也不同，所以，树的皴法也不同。归纳起来，树的皴法有五种。

- 一、点笔皴 在勾完树干轮廓线后以点的形式用于笔中侧锋表现树纹理的一种运笔方法，杂树常用。
- 二、直笔皴 以长短直线的形式表现树表皮纹理的一种运笔方法。画柳树常用。
- 三、横笔皴 以短横线的形式表现树表皮纹理的一种运笔方法。画桃树、梧桐、大型夹叶树常用。
- 四、鱼鳞皴 以鱼鳞形状表现树表皮的一种画法。画松树常用。
- 五、解索皴 解索就是解开的绳索，是以绳索的形状表现树木纹理的一种画法。画柏树常用。

鱼鳞皴

解索皴

树疤画法

第七章 树疤和树窟窿画法

千百年老树往往皮破多疤，有的还会出现各种不同形状的窟窿。这些苍老的痕迹，为树木的画法增加了许多内容和表现技法，使画面更加丰富。画树疤和树窟窿要注意用笔用墨，并运用光的原理对树疤和树窟窿进行干湿、浓淡、顿挫和皴擦，更好地表现出树的质感。

一、树疤画法

在双勾树干轮廓线时，在树的转折处留出树疤的位置，并画出树疤。然后，对树疤连接部位进行皴擦，注意留出疤结的亮面，疤结的实心部位以重墨画出。

树窟窿画法

二、树窟窿画法

树窟窿是古老的树干，经过虫咬、雷劈和腐朽形成的树洞。在画这种树窟窿时，要先勾出树的轮廓，再以重墨解索皴的笔法画出树的窟窿。画树的窟窿，运笔要逆、顺、顿、挫灵活多变。树窟窿和树皮交接处要留白，树窟窿完成后皴擦周围的树皮纹理。

树根画法

第八章 树根画法

树根一般是指树的露根，一般老树多有露根。这些裸露的树根像锯齿和钉耙一样。画树根要从树干倾斜的反方向画。画树根采用双勾法，中锋逆行用笔，强劲有力，树根的形状要画成像锯齿和钉耙一样。画树根时，应注意用墨含水量要适中，用笔应干、淡、毛和灵活自如。

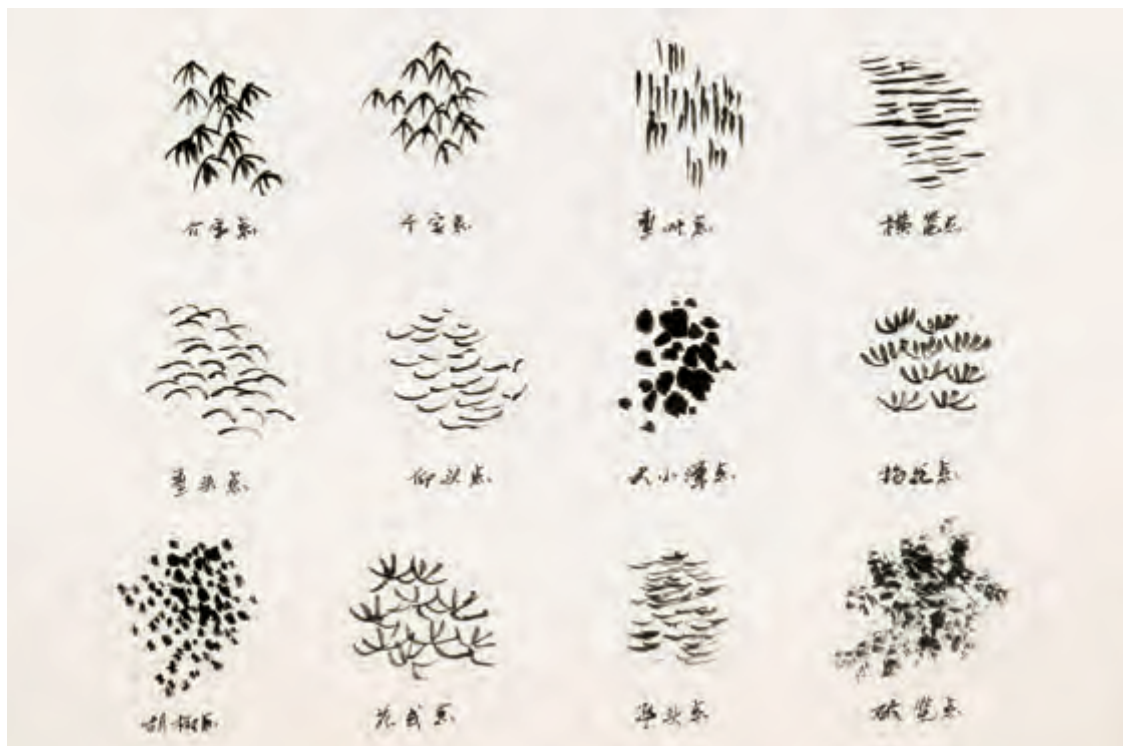
第九章 树叶画法

在中国山水画中，树叶的画法分为点叶法和夹叶法两种。

一、点叶法

画树叶时，通过毛笔直接点成各种不同形状的点为点叶法，有介字点、个字点、尖叶点、垂叶点、横笔点、仰头点、浑点、胡椒点、梅花点、破笔点等。运用点叶法要根据树叶的形象，有时用笔尖，如松针。有时用秃笔，如大浑点。有时用中锋，如介字点、个字点。比较宽阔的叶子如梧桐叶，

可用破笔点，破笔点用中锋。点叶要注意树叶的排列，要参差错落，有疏有密。点叶时用笔要有力，点小叶子要靠手指的活动，点大叶子就要用腕力，点在纸上要有“沙沙”有声。叶的墨色要充分运用浓、淡、干、湿的变化方不呆板。一棵树的叶子要有浓淡变化，树与树之间要有浓淡变化，树的前后也要有变化，力求墨色丰富。点叶时，点与点要有空隙，以求“透气”，不可模糊一片。

点叶法

点叶法画树

