

传统中国画技法详解

中国山水畫教程

(下册)

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、韩国等中外国家和地区组织收藏。

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

中国山水画教程

(下册)

甯書編

ZHONGGUOSHANSHUIHUAJIAOCHENG

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. 下 / 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 978-7-5398-2604-2

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217207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(下册) 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 978-7-5398-2604-2 定价: 48.00元

版权所有, 侵权必究

QIANGUIFANG

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

下册(泉瀑、云水、染色、临摹、写生)

第一章 泉瀑结构与笔法..... 1	一、大瀑布及水口的画法..... 17
第二章 泉瀑画法(勾线法)..... 2	二、流泉水口的画法..... 18
第三章 泉瀑画法(勾皴法)..... 3	第十五章 树木、山石、泉瀑综合运用..... 19
第四章 泉瀑画法(空白法)..... 4	第十六章 云雾功能与作用..... 20
第五章 泉瀑画法(结网法)..... 6	第十七章 云的画法(勾线法)..... 21
第六章 泉瀑画法(湿画法)..... 8	第十八章 云的画法(留白法)..... 23
第七章 泉瀑画法(泼墨法)..... 9	第十九章 云的画法(烘染法)..... 24
第八章 长泉的画法..... 10	第二十章 厚云的画法..... 26
第九章 叠泉的画法..... 11	第二十一章 祥云的画法..... 27
第十章 断泉的画法..... 12	第二十二章 云海的画法..... 28
第十一章 隐泉的画法..... 13	第二十三章 瀑布云的画法..... 30
第十二章 深谷瀑布的画法..... 14	第二十四章 晨雾的画法..... 31
第十三章 断桥下瀑布的画法..... 15	第二十五章 云、瀑、树木、山石综合运用... 32
第十四章 水口画法..... 17	第二十六章 水的画法(留白法)..... 33

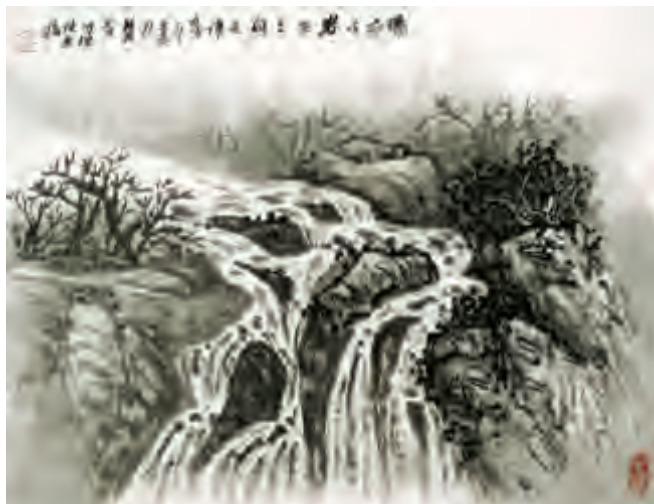
第二十七章 水的画法（线描法）	34	三、制金方法	52
一、网状纹	34	第四十一章 彩墨山水画法	54
二、鱼鳞纹	34	一、先墨后彩法	54
三、江水纹	34	二、彩墨融合法	54
四、海浪纹	34	三、泼墨泼彩法	54
第二十八章 溪水的画法	35	第四十二章 中国山水画发展简史	56
第二十九章 江河的画法	37	一、日趋成熟的唐代山水画	56
第三十章 海涛的画法	38	二、承上启下的五代山水画	56
第三十一章 云、水、瀑、树、山石综合运用	39	三、兴旺发达的宋代山水画	56
第三十二章 焦墨山水画法	40	四、继续发展的元代山水画	57
第三十三章 水墨山水画法（积墨法）	41	五、趋向摹古的明代山水画	57
第三十四章 水墨山水画法（破墨法）	42	六、创新与摹古相对抗的清代山水画	58
一、浓破淡法	42	七、衰落欲振的近代山水画	58
二、淡破浓法	42	八、百花齐放的现代山水画	58
三、水墨相破法	42	第四十三章 山水画临摹	59
第三十五章 水墨山水画法（泼墨法）	43	一、怎样临摹山水画	59
第三十六章 浅绛山水画法（浅绛着色法）	46	二、传统山水画临摹	59
第三十七章 浅绛山水画法（螺青着色法）	48	三、现代山水画临摹	61
第三十八章 青绿山水画法（大青绿着色法）	49	四、范画临摹	62
第三十九章 青绿山水画法（小青绿着色法）	51	第四十四章 山水画写生	64
第四十章 金碧山水画法	52	一、写生方法	64
一、画法	52	二、写生步骤	64
二、胶的使用	52	第四十五章 范画参考与欣赏	71

第一章 泉瀑结构与笔法

泉瀑是中国山水画表现的重要内容。“山平静，有水则灵，有溪则动，有泉则声。”山川有溪流泉瀑便空蒙秀雅，泉瀑对活跃画面、增强空灵感和神秘感起着重要作用。

泉瀑是由水的落差造成，自然界中水总是由高至低顺谷流下，在平坦地便为溪水，逢高低相差即成泉瀑。岩石结构不同，形成流泉和瀑布也千变万化。同是瀑布，有的气势磅礴，有的细泉高挂，有的则曲折妩媚。黄河壶口瀑布激流澎湃，气势非凡，浑浊的水奔腾而下，震撼人心。贵州黄果树瀑布，水流清澈，水自高岩上奔泻而下，形成一条条白练似相互交融的水流。雁荡山大龙湫瀑布从高岩上跃落，开始是水流，稍下散落成水珠，再下则变成水雾。庐山大马尾瀑布则是一条细泉，高高挂在山峰间。所以，没有山石的千变万化，就没有瀑布的千姿百态。清郑绩说：“石为山之骨，泉为山之血。无骨则柔不能立，无血则枯不得生。”要画好山泉瀑布，就要对泉瀑结构有所了解，由于受地貌岩石影响，泉瀑可分为瀑布、流泉和水口。水自上坠下，形成很大的落差，水面比较宽，如同布样为瀑布。水由山中出，曲折迂回，水面细小弯转而下为流泉。而水转弯形成较大落差狭窄处关口为水口。

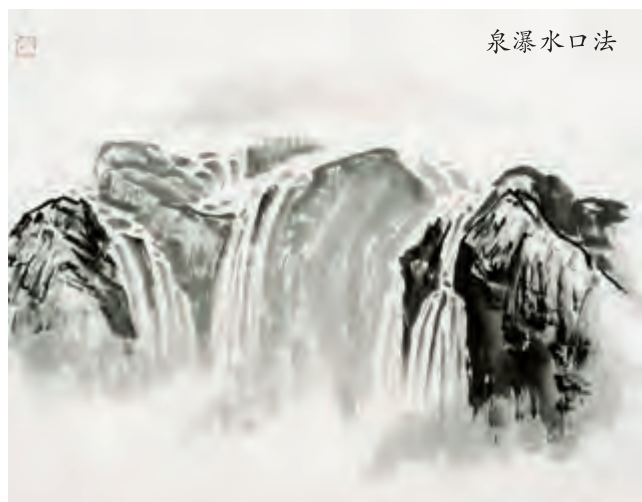
画泉瀑常用笔法主要有颤笔、侧笔、线笔。

叠岩观瀑

泉瀑用笔法

泉瀑水口法

第二章 泉瀑画法（勾线法）

勾线法是用流动有节奏的线条勾画瀑布的起伏之势，这是传统山水画中最常见的画法之一。这种画法对线条要求很高。画时要注意线条流动感。勾线法在构图上应要注意掌握水的落差、水花和旋流的表现线条。

画法：先勾勒出山坡与石块，可边勾勒边皴擦，并留出水口的位置。也可以围绕水有机地去组织山石，使泉石关系处理得法、自然、生动。然后，依山石的层次关系以中尖锋弧线勾出水纹线，水纹线要有衔接。以淡墨对山石及泉瀑水口处进行渲染。在山石上加苔点及树木，并对山石、树木和苔点进行染色。

泉瀑勾线法

雨后鸣泉

第三章 泉瀑画法（勾皴法）

勾皴法是表现泉瀑常用的一种方法。勾皴法的特点是采用勾皴的方式去表现泉瀑。勾皴泉瀑不仅用笔要灵活，还要注意勾皴出泉瀑的流势、形态和落差。

画法:先以中侧锋勾勒出山石的轮廓，在勾勒山石轮廓线时要留出泉瀑水口的位置，并重点皴擦泉瀑水口两边的岩石，挤出泉瀑的空白。从泉瀑的下端向上以侧笔勾皴出泉瀑中的石块。山石上画出树木，并画出山下溪水和石块，以淡墨干笔皴擦山石并勾皴出泉瀑的水流线。对泉瀑水口周围及山石明暗关

泉瀑勾皴法

系进行淡墨皴染，干后着色。画流泉不宜从上直下无曲折变化的一泻到底，这样太死板，要有转折、藏露、虚实变化。如画一条泉瀑，局部注意要有分流汇集变化。泉瀑水口的石块要有大有小、疏密聚散和浓淡变化。

山谷响泉声

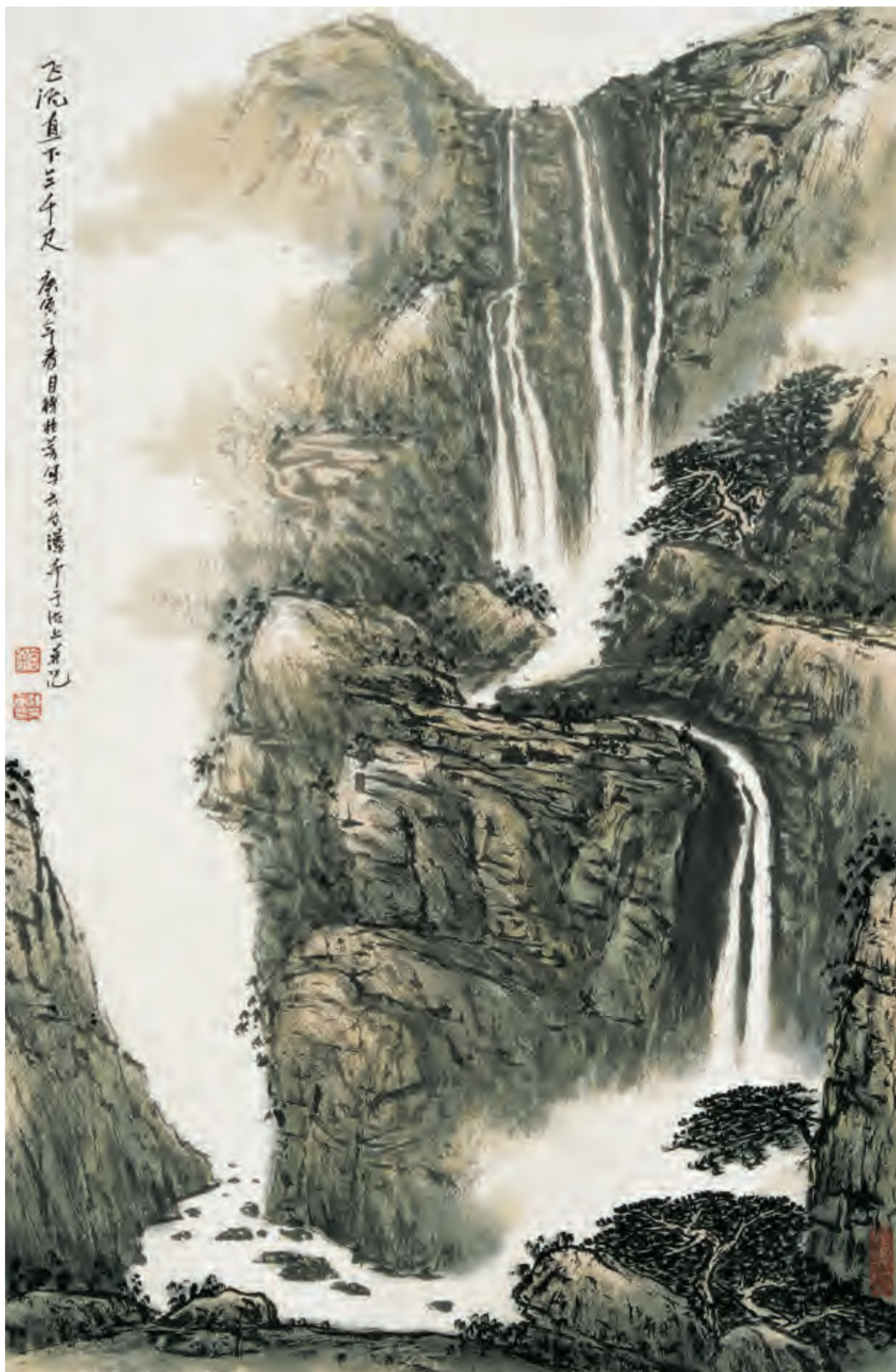
第四章 泉瀑画法（空白法）

空白法是古今画家常用的一种画泉瀑的方法。空白法一般用于远景和中景的泉瀑，远瀑无水，泉瀑处常留以空白，即以空白代水。

画法：用较浓墨侧锋笔在泉水两侧勾皴出山石的基本结构，空出瀑布的部位，用淡墨皴擦山石纹理，增强山石凹凸感。以干笔细致刻画水流中矾石及水流转折变化。以赭墨对山石加以皴染，注意岩石亮处不得超过泉水的明度。

泉瀑空白法

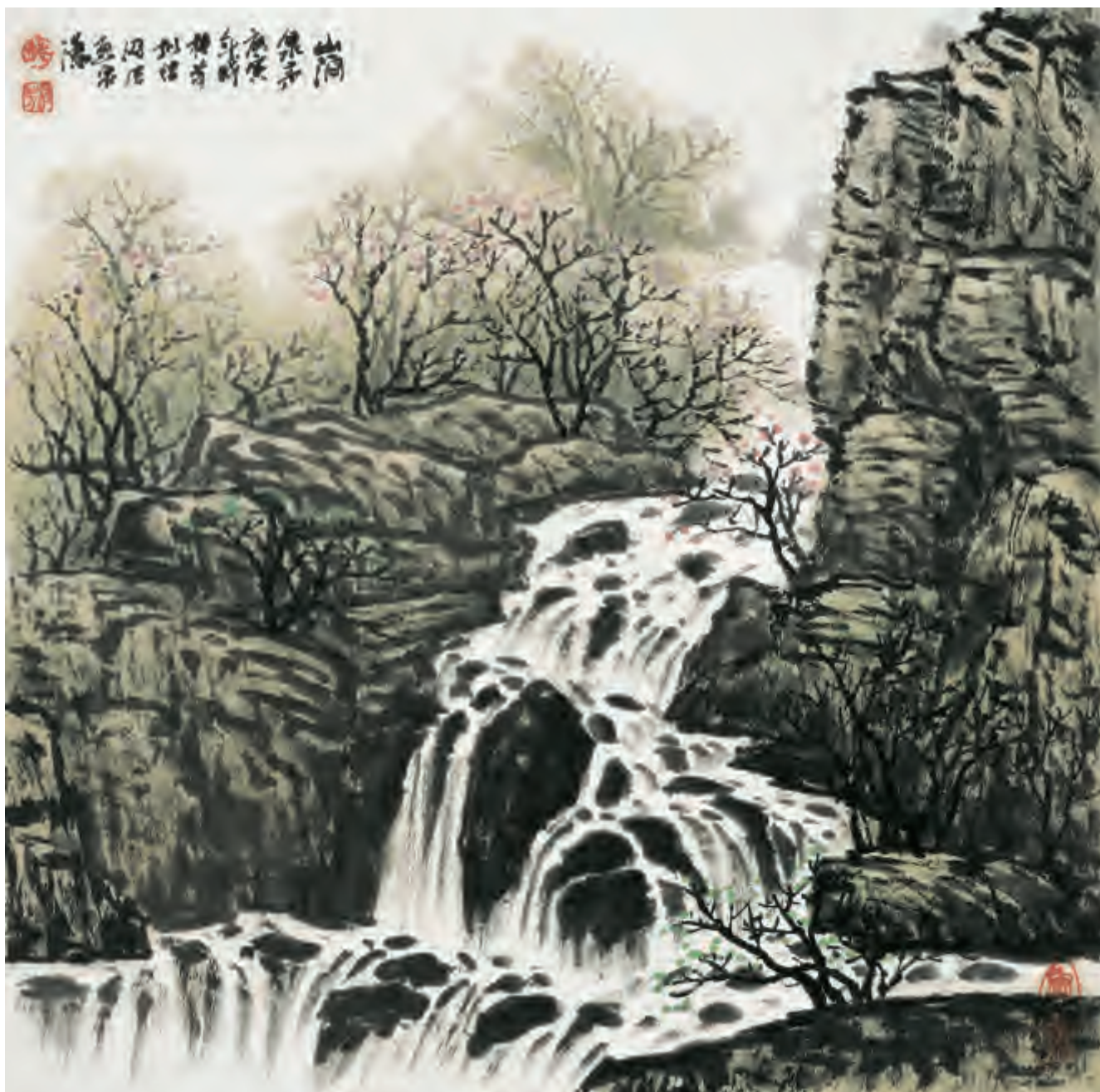
飞流直下三千尺 46cmX70cm

第五章 泉瀑画法（结网法）

在泉瀑和水口中，有很多石头阻挡，水在石块和石缝隙中穿流而过形成网状水流，这些泉流奔泻，横溢无规，千变万化，形同渔网，故称为结网法。此法着重刻画露出水面的岩石形状。画时多采用侧锋，浓淡墨勾皴出不同形状的岩石或石头，留出大小和宽窄长短不同的空白代水。

画法：用浓墨勾皴近景、中景岩石和石块，在勾皴岩石和石块时，注意留出岩石、石块间的代水空白。对岩石、石块进行皴擦，增加山石和水口黑白对比。画岩石上的树木，注意树的穿插，以浓淡墨侧锋笔在水口及空白代水处画出水流，细心收拾，干后着色。结网法的关键是要处理好岩石和石头之间的关系及水流方向，使结网千变万化。

泉瀑结网法

春瀑
46cm x 70cm

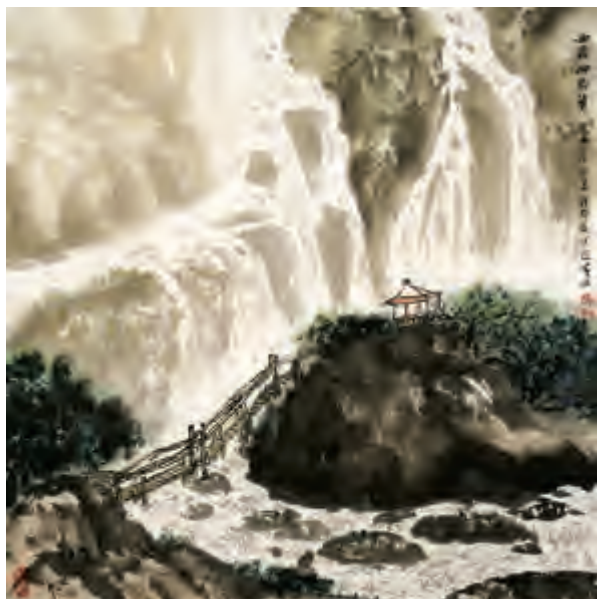
第六章 泉瀑画法（湿画法）

湿画法是在打湿的宣纸上作画的一种方法。用湿画法作画给人一种朦胧感，线条色块都无明显边缘，使人捉摸不定。湿画法画泉瀑会使人感到湿润、朦胧、神秘。此画法也可干湿并用，先画好前景和中景，再用湿画法作远景水口。

画法：用浓墨勾出近景、中景、山石，并画出树木。以淡墨皴擦山石，增强山石立体感。干后将宣纸打湿，待宣纸半干后，以淡墨用结网法勾画出远景水口泉瀑。待干后进一步以墨青渲染泉瀑水气，以赭石、螺青、花青色染山石树木。

泉瀑湿画法

泉瀑泼墨法

第七章 泉瀑画法（泼墨法）

泼墨法，顾名思义，是用墨泼在纸上的一种画法。泼墨法是一种用墨水较多的画法，也是一种随意性很强的作画方式。泼墨法比较适宜雨后泉瀑。

泉瀑泼墨法画法：将先调好的浓墨或彩墨分别盛在不同的色盘中。将调好的墨色根据构图需要大胆、有步骤地将这些浓淡墨色泼洒出，自然润开，随时注意控制墨色在宣纸上的变化，注意要留出空白水口。不然会乌黑一团，导致作画失败。用大笔根据构图需要，将多余水墨引向画面所用之处，因势利导，随机应变，并画出水流墨线。干后细心收拾，勾画山石纹理，画出树木。

泉瀑泼墨法

1

2

3