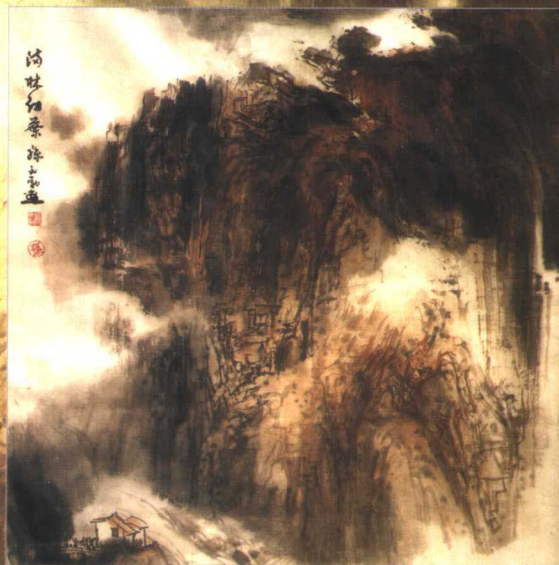

写意山水画技法

XIEYISHANSHUIHUA
JIFA • SUNWENBOZHU

辽宁美术出版社
LIAONING MEISHU CHUBANSHE

孙文勃 著

26
00

国画技法丛书

写意山水画技法

孙文勃 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意山水画技法 / 孙文勃著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
1997.7

ISBN 7-5314-1682-4

I. 写… II. 孙… III. 写意画: 山水画—技法(美术) IV.
J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (97) 第06924号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁美术出版社发行

开本: 787×1092毫米 1/16 字数: 8千字 印张: 6

印数: 9 001—12 000册

1997年9月第1版

2001年1月第5次印刷

责任编辑: 杜 野

责任校对: 王 岩

封面设计: 阎义春

版式设计: 杜 野

定价: 29.00元

山水画概述

● 孙文勃

中国山水画，经东晋顾恺之发端，历南北朝至隋唐，才逐渐摆脱作为人物画的背景，而发展成独立的画科，这是中国山水画的初始时期。

隋唐是中国山水画成熟并走向繁荣昌盛的时期。传为展子虔的《游春图》，是现存最早的一幅山水画真迹，它一变六朝墨勾色晕法，而开青绿山水之先河。唐代山水画，以吴道子线描水墨为一派；以李思训、李昭道父子为代表的勾线填色、描金的大青绿为另一派；以王维为代表的勾线、渲淡的水墨为又一派，流派多、风格异，所创造的勾填、勾染、水墨诸法，为皴法的产生打下了基础。

五代、两宋是山水画空前繁荣昌盛的时期。五代荆浩，及其弟子关仝将勾填、勾染法变革成了“皴法”，这是中国山水画技法的大变革，起到了继往开来的作用。北宋的李成、范宽、董源，谓“北宋三大家”，他们创造的刮铁皴、披麻皴、雨点皴，以及郭熙的云头皴等皴法，是山水画发展史上的一次质的飞跃。米芾及其长子米友仁创造的落茄皴（米点），使文人画更趋成熟。南宋马远、夏珪创造的大斧劈皴、拖泥带水皴，继点、线皴法之后又开始了面皴的尝试。至此，山水画的表現手法之一的“皴法”，技法已臻于完备，它是山水画发展史上又一次质的飞跃。

元代是阶级矛盾、民族矛盾十分尖锐的时期，画家学道、参禅，“卧青天、望白云”，寄情山林、“以画为寄”，这使他们不仅获得了生活的根底，还将感情注入于绘画之中，所创造的“意笔披麻皴”，细密苍润的“牛毛皴”，线面结合的“折带皴”，是山水画史上又一次大变革、大飞跃。赵孟頫标新立异，主张以书入画，使山水画向文人画方向更前进了一步。

明代是中国山水画的衰微期，因脱离生活而少有建树。代表画家为戴进、沈周、唐寅。

清代是阶级斗争、民族矛盾激化与深入的时期，绘画受各种意识影响，表现错综复杂。以“四王”（王时敏、王翬、王翬、王原祁）为代表的保守派，因袭成风，而乏创造。以石涛、“扬州八家”为代表的革新派，一扫临古之风，而开写生创作之新径。他们独抒个性、立意新奇、不拘一格、技法多变，这是中国山水画的再一次的大变革。清末海派大师任伯年，融汇中西画风有所创新。总的看来，清代的绘画还是发展的，只是缓慢而已。

解放后，党的正确的文艺方针，使中国画获得了日新月异的发展。画家以饱满的热情投入生活之中，提出时代变了笔墨不得不变，他们以技法与感情创造出无数反映时代精神的画卷，如：李可染的《层林尽染》，傅抱石、关山月的《江山如此多娇》等。在改革开放的今天，青年一代的山水画创作更有长足的发展，有继承、有创新，其繁荣景象前所未有，相信今后的山水画创作，一定会更加绚丽多彩，繁荣昌盛。

目 录

山水画概述	
一、树木的画法	1
1.枝、干、根的画法	1
2.树叶的画法	3
3.特征树的画法	6
二、山石的画法	6
1.画石的顺序	6
2.写山的顺序	6
3.几种皴法	7
三、水、云雾、景物、水草的画法	7
1.水的画法	7
2.云雾的画法	16
3.景物的画法	16
4.水草的画法	16
孙文勃山水画作品选	21

一、树木的画法

树木在山水画中居重要地位。古人有“山以树木为衣”，“得草木而华”的论述。明代董其昌更强调树木的作用：“盖萃古人之美于树木，不在石上着力，而石自秀润矣”（《画禅室随笔》），可见树木的重要性了。我国的树木分乔木、灌木两大类，多达万余种。为表现方便，传统树法把它们大体分为杂树与特征树两类。特征树包括：松、柏、柳、桐、梅等。其他树木统称杂树。画树须先画干，后画枝，再画叶（见图1）。

1.枝、干、根的画法

①树干：

画树干，应从树干中部的丫杈处下第一笔。先画丫杈处树干左右两条线（先左后右），笔势为从上向下，这样就画成了双勾的树干（见图2）。

②树枝：

先画左边的枝，后画右边的枝。笔顺为：左边的枝，由左上向左下，右边的枝，由右下向右上（见图3）。要求枝与枝间穿插自然、疏密得当。“大枝要敛，小枝要散”。中锋用笔，笔笔转换。繁枝丛树，须先画前面的主干，接画大枝、小枝，再画后面的干与枝（见图4）。小枝的形态有鹿角和蟹爪两种方式。鹿角用笔均须向上，形如鹿角。用笔要求顿挫，以直笔中锋取势（见图5）。蟹爪用笔均须向下，形如蟹爪。用笔须连贯、曲中求直，枝头四面，参差得体（见图6）。

③树根：

树根是一树立足之基础，用笔易沉稳，中锋偏侧，转折顿挫，以表现屈曲、遒劲的生命力（见图7）。

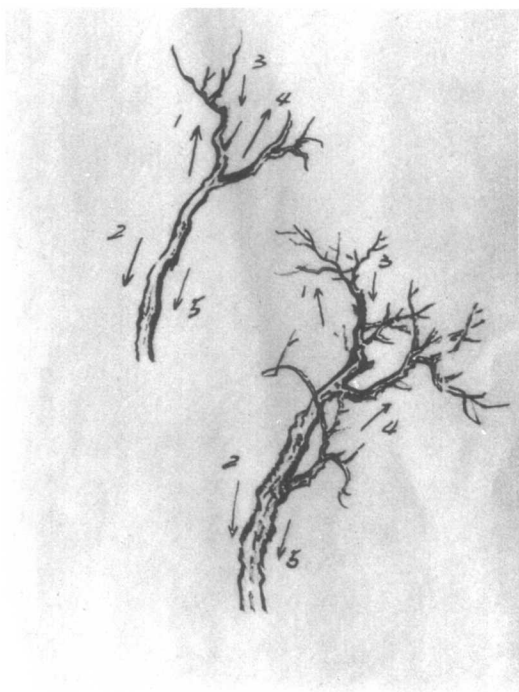
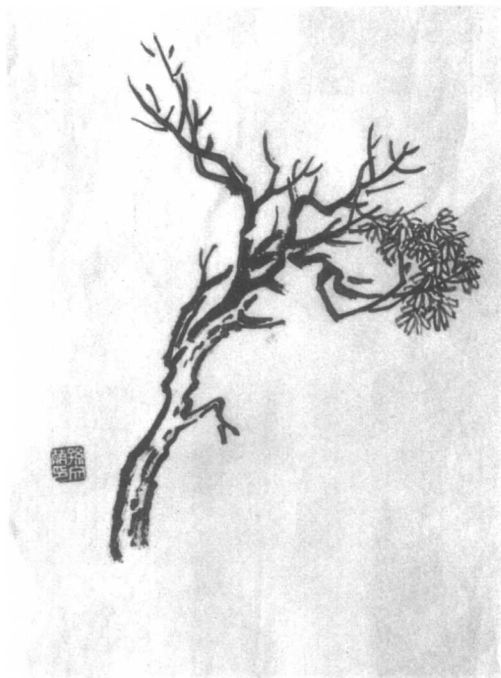

图1（上）图2（下）

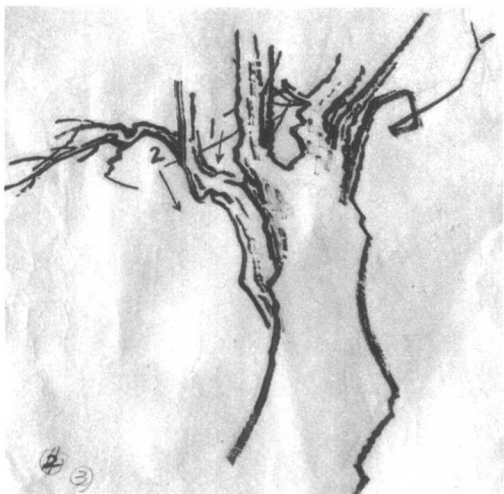

图3-1

图3-2

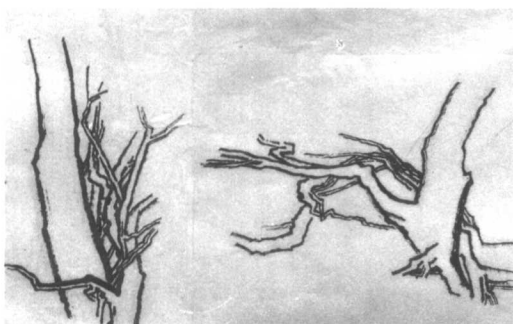

图4-1

图4-2

图5

图6

图7

2. 树叶的画法

历代画家，在艺术实践中，根据各种树树叶的不同形态，创造出了很多表现方法。总体说来，不外点叶与夹叶两大类（见图8、图9）。

①点叶：

点叶须疏密相间，三五相聚，参差不齐。原则是：先近后远、先浓后淡（反之亦可）。要求：点与点间要有空隙，不可模糊一片，用墨要有干、湿、浓、淡。点树头用墨宜重、宜湿，染墨不可超过点的墨色。常用的笔法如下：

胡椒点：

用笔中锋，垂直堕下，点呈方圆，切忌重叠。用秃旧的硬毫笔为宜（叶筋、兰竹笔）。

梅花点：

中锋直下，先点中心一笔，依次由左向右，五笔点成梅花形状。用笔须由外向里聚于中心一点（叶筋、兰竹笔）。

混点：

行笔侧锋，蘸墨饱满，以笔腹沉着点下。宜用秃旧的笔（山水、兰竹笔）。

个字、介字点：

行笔中锋，笔顺可由左至右写成。也可先着中间一笔，再着左右两笔。可起笔重，收笔轻，也可起笔和收笔轻而中间行笔重。宜用硬毫笔（叶筋、兰竹笔）。

尖头点：

笔锋稍侧，露锋堕点。起笔轻，收笔重。用新的硬毫笔（衣纹、兰竹笔）。

松叶点：

用笔中锋，有起笔轻而行笔重，也有起笔重而行笔轻，更有轻重均匀者。松叶一般呈扁形，用笔须挺劲有力，行笔由外向里聚于中心一点。宜用新的硬毫笔（衣纹、山水、兰竹笔）。

破笔点：

毛笔蘸墨后，先将笔锋散开，急下速收，或速下缓收，中锋直点或侧锋斜点。要求用笔有轻重、急徐，用墨有干湿，变化自然。用秃旧的硬毫笔（山水、兰竹笔）。

②夹叶：

夹叶与点叶的种类基本相同，广义地讲，将任何一种点叶，双勾出来就成了夹叶。画夹叶，要求每簇叶大小匀称，线条均匀，树分四歧，要表现出树的立体感。在实践中，点叶与夹叶常常灵活互用，如在点叶树丛中画一两株夹叶树，则显得更为真实生动。

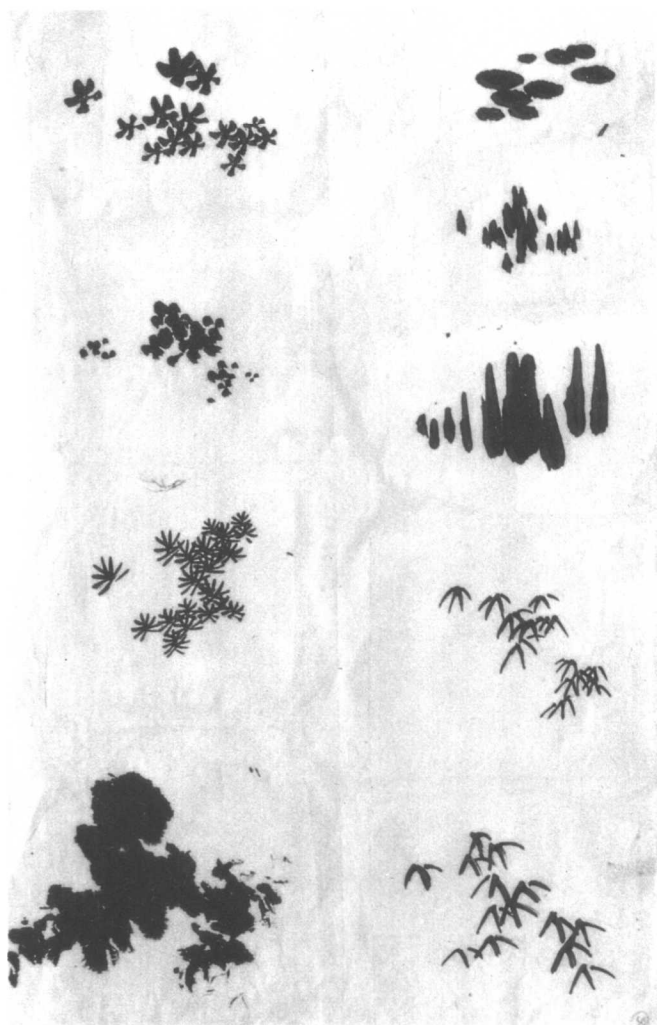

图8

图9-1

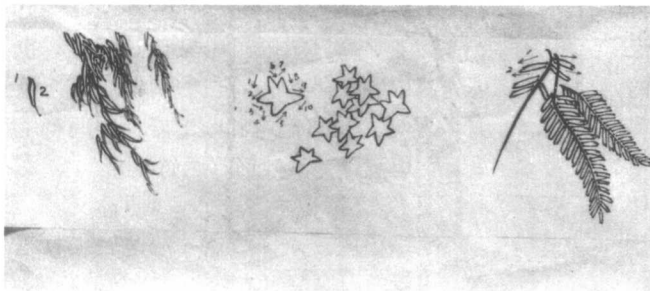

图9-2

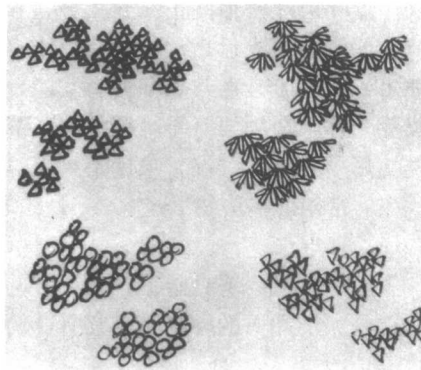

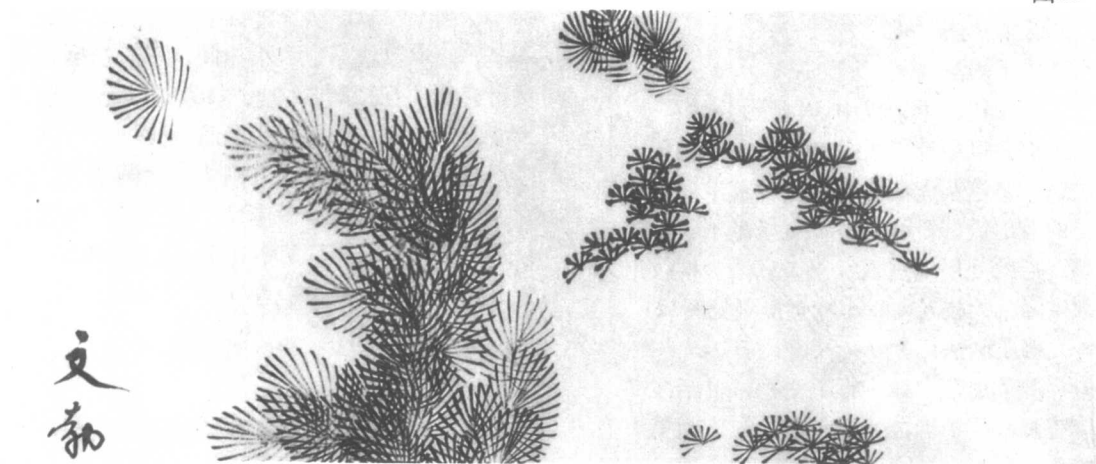

图10-1

图10-2

图11

柳叶:

用笔中锋,起笔重、收笔轻。先画左侧一笔,再画右侧一笔,两笔组成柳叶形,要求用笔连贯、轻松。用新的硬毫笔(叶筋、兰竹笔)。

枫叶:

枫叶近树呈五角形,远树呈三角形。三角形为两笔勾成。五角形则先画左半部,由上向下行笔,画至一半时,再画右半部,由上向下行笔。用新的硬毫笔(衣纹、山水画笔)。

槐叶:

槐树叶是由许多对生长的椭圆形单叶片组成。槐叶先画叶梗,再画叶片。先画左侧叶片,后画右侧叶片。用笔中锋,笔笔意连。用新的硬毫笔(叶筋、山水画笔)。

橡叶:

橡叶呈圆形,用笔中锋,笔笔连贯,一气呵成。夹叶种类繁多,必须到生活中长期观察、体验、写生,逐渐掌握规律,举一反三,创造新的表现方法。

3. 特征树的画法

①松树法:

松树先画干,后画枝,再画叶(松针)。

枝干画法:用笔须以中锋为主,侧、逆兼用。枝宜疏密相间、各尽其态。临岸倒起之松,枝宜向上;崖颠古松,枝宜倾斜;幼小之松,枝宜直;苍老之松,枝宜曲;耸立之松,枝宜横;矮曲之松,枝宜拳(见图10)。

松叶画法:

松叶呈圆形或半圆形。每个半圆形松枝,由7至9个松针组成。圆形松枝,由11至13个松针组成。成组松针宜三五相聚成“品”字形,以求其变化。总的要求:松针须疏而厚,厚而透,疏中求密,实中见虚(见图11)。

②柳树法

枝干画法:

画柳树枝干,以中、侧锋兼用的长短线条皴擦,以中锋转折、顿挫之笔画柳条。墨法,可将笔头先蘸清水,笔尖蘸浓墨,在柳干的暗部或转折处皴擦,直至墨干再重新蘸墨。疤结处用笔宜重、用墨宜浓。柳枝用笔须中锋,大枝老硬,小枝嫩挺(见图12)。

柳条画法:

柳条用笔中锋,行笔平稳,灵活多变。传统画法,于柳枝处顺势由上向下画第一笔柳条,接着由枝上画与第一笔柳条近于平行的第二笔柳条;再于第一笔柳条的上端画与第二笔交叉的第三笔柳条。这三笔柳条就构成了一个小单元,这是整株柳树,成千上万个柳条的最基本的成员。依此方法连续画下去,就可以画出整株柳树的柳条了(见图13)。此法为的是便于初学入门,而概括出的一种表现程式,创作时,切不可为其所困而生搬硬套。画柳条最关键处是“结顶”,——即柳树顶部枝与柳条的转折处。“结顶

分枝须相成相破,有疏有密,层次分明。现实生活中的树木是绚丽多彩、千姿百态的,“师古人不如师造化”,在掌握了基本法则之后,更要向生活学习。

二、山石的画法

常见的山有石山、土山、林山。石有礁石、湖石、巧石。用笔须藏锋起笔,侧逆互用,转折顿挫,虚实相生。用墨应有浓淡、干湿,以体现山石之重叠、坚硬、体积、质感等丰富变化。

1. 画石的顺序

画石须先勾后皴:

勾:先以左右两笔勾勒出轮廓,再用两笔勾出石筋(见图14A、B)。

皴:在勾的基础上,皴擦以加强体感、质感(见图14C)。

画石宜忌:

一堆数块,宜大小相间,三五相聚,疏密有致,互相顾盼(见图14D)。宜上浓下淡,上疏下密,以表现明暗,突出立体感。用笔宜方圆之间,太方则板,太圆则软,缺少劲力。画石忌多做圭角。圭角多,用笔外露,失之笔法美,又不真实(见图14E)。

2. 写山的顺序

顺序一般为:勾、皴(擦)、染、点四个步骤。

勾:勾是指勾轮廓和结构线,以着力体现山势的走向和脉络。用笔宜中侧兼用,转折顿挫,沉稳有力,勾线须结构严谨,脉络清晰,气势相连(见图15A)。

皴:

皴是在勾的基础上,运用不同的点、线、面之笔触,塑造山石的形体、结构,体现苍郁、厚重,及其阴阳向背关系。阳面皴线宜细而疏,阴面粗而密。皴笔须相让不相碍,错叠勿重叠。皴线墨色,一般不得超过“勾”之墨色(见图15B)。

染：

染是于皴之后，在山石背光面染墨或着颜色，以增强山石的浑厚华滋效果（见图15C）。

点：

点是画山石的最后步骤。“点”，又谓苔点，用笔须垂堕下，沉着有力。点的部位，一般多在山石脊背或轮廓线、结构线以及体面转折处（见图15D）。

“点”，于近处山上，是表现山之苔藓，加强空间感，点于远处，是表现杂树或灌木丛生，点于隙处，是表现杂草、小树。

“苔点”，一定要从石缝中出，大小、聚散适宜，切不可松散、涣乱，失之条理。以上讲的方法步骤，只是画法的入门，随着学习的深入、技法的提高，更要灵活运用。可先勾后皴，可先皴后勾，还可勾皴结合。

3.几种皴法：

皴法是中国山水画所特有的一种表现形式，虽产生于五代，其名称的出现则是元代的事了。皴法是历代画家长期深入生活、创造积累的最富表现力的艺术语言之一。所谓“皴”，就是指山石的脉络、纹理。所谓“皴法”，就是表现山石脉络、纹理的用笔、用墨方法。不同的用笔规则和组合原则，形成不同的皴法。据古典画论所载，名称不下几十种，现介绍常用的几种皴法。

披麻皴：

披麻皴即是线皴。用笔中锋，行笔松灵，秃笔渴墨，以长短、疏密、轻重、曲直、浓淡不同的线条表现不同的山石特征，用墨可由淡到浓，层层递加。五代董源、巨然两位多用此法，适合表现纹理细致质地松软的山石，多用软毫笔，硬毫亦可（见图16）。

斧劈皴：

斧劈皴即是面皴。用笔多以侧锋阔笔劈出，起笔重，收笔轻，果断、利落。特点是

压力大，水分多、速度快。宜表现陡峭、突兀、棱角方硬的火成岩。斧劈皴应充分发挥墨色的丰富变化和飞白效果。一笔劈过，不宜重复。可用硬毫山水或兰竹笔（见图17）。

折带皴：

折带皴是线面结合的一种皴法。用笔中、侧锋互用，先横拖为线，再直折为面。用墨宜干宜淡，多次叠加而成。表现湖边的岩石，求其简约、疏淡的韵味。可用山水画笔（见图18）。

米点皴：

米点皴即是点皴，亦谓落茄皴。“米点”是以毛笔饱蘸墨汁，侧锋卧笔横点的一种皴法，形象圆浑。

画山方法，先以披麻皴线条，概括勾出山形结构，再破线为点，连点成片，最后积片为山（见图19）。宜表现林烟出没、云霞明灭的境界。用大号软毫笔（硬毫亦可），秃旧些更好用。其它还有刮铁皴、云头皴、乱柴皴、牛毛皴等皴法，名目繁多，如能掌握以上的几种基本皴法，其他也就容易掌握了。传统皴法，只可借鉴，不可照搬。

三、水、云雾、景物、水草的画法

水在山水画中居重要地位。山是静的，水是动的，它起到了调节画面节奏的作用。

1.水的画法

网中水：

表现湖水水平波。中锋行笔，笔管微动。远山可不勾水纹（见图20）。

湖面微波水：

在网中水的基础上，适当留出几段空白即可（见图21）。

深山漩涡水：

表现急流遇阻而形成的漩涡。用笔沉稳、流畅，气势贯通（见图22）。

图12

图13-1

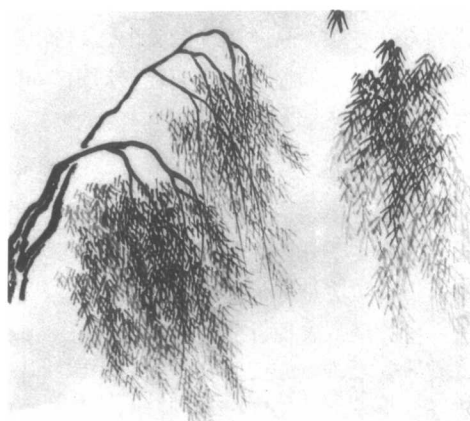

图13-2

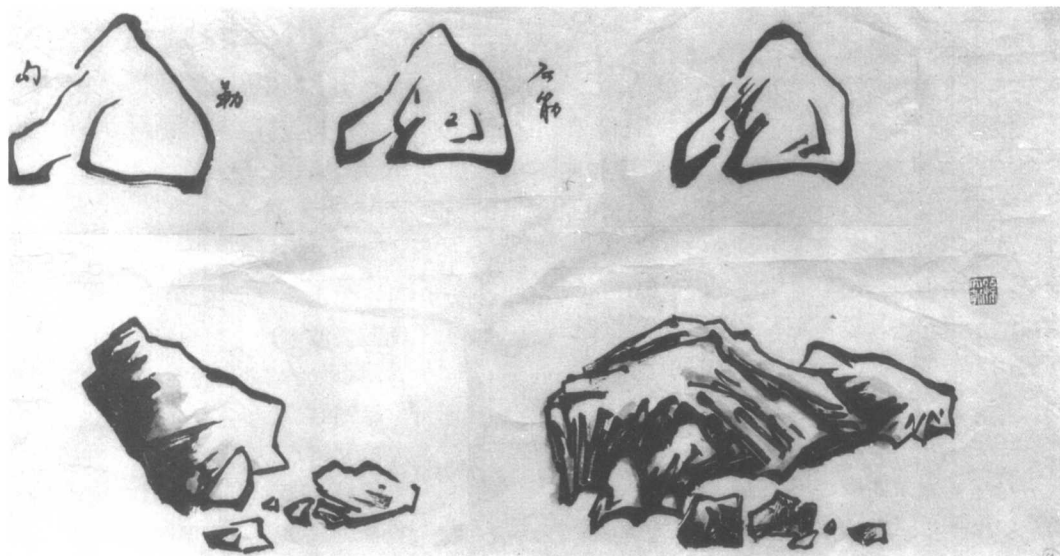

图14

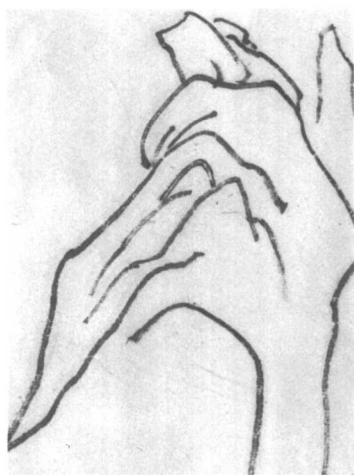

图
15
—
1

图
15
—
2

图
15
—
3

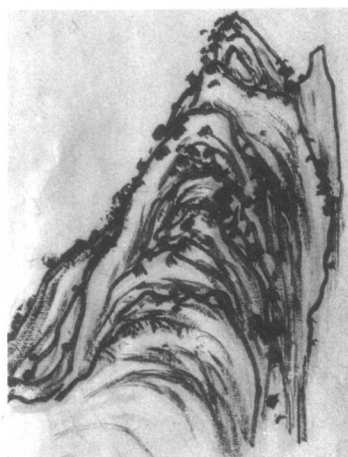

图
15
—
4

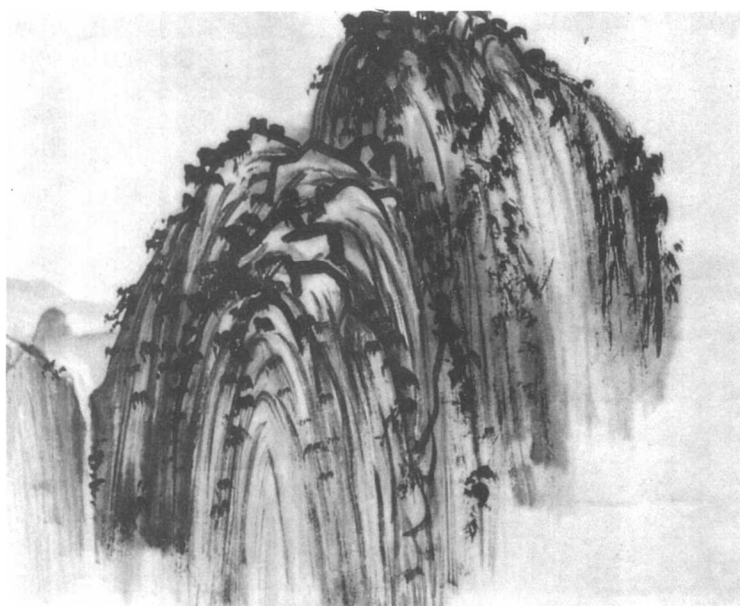

图
16

图17

图
19

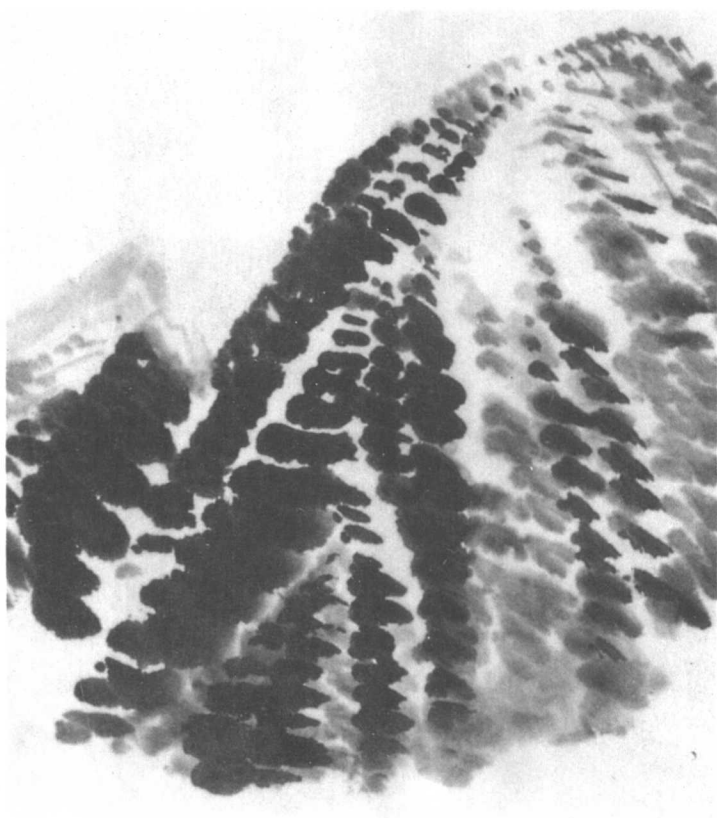

图18

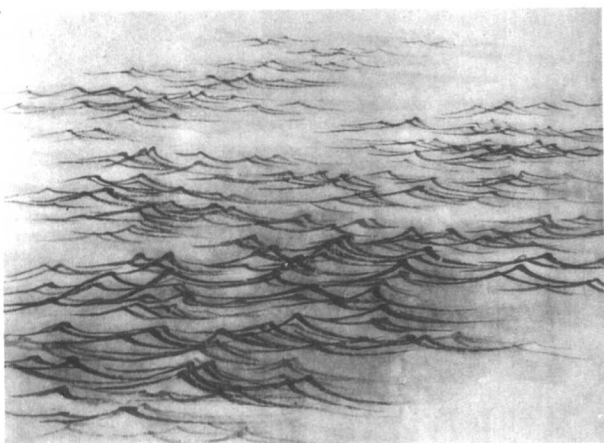

图20-1

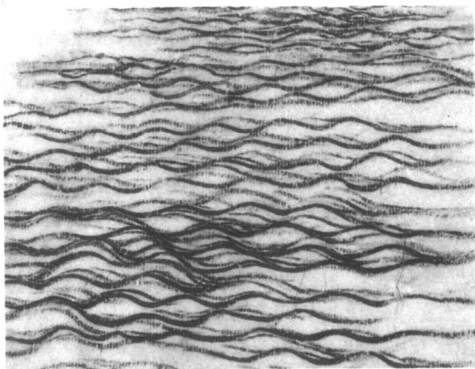

图20-2

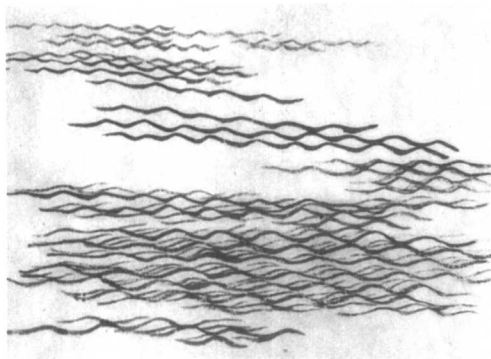

图21

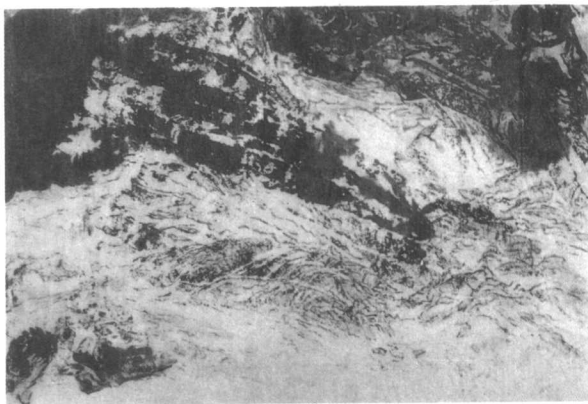

图22

洪水急流水:

急流撞击礁石,浪花四溅(见图23)。

溪涧的画法:

水从高处流下,经过山岩石头,曲曲弯弯迂回曲折。山石用墨宜重,以衬托水的亮度。近处勾水纹,远处可不勾。水从山谷中流出,遇数不清的大小不同的石块,缓处可用线条表现(见图24)。急处宜用较浓的墨先画水中的石头。要想画好急流,就得首先在石头的大小、高低、浓淡、聚散上下工夫。诀窍是:一面画石头,一面经营水,以大小不同的石块,挤出水的形象,石头画好了,水也画成了(见图25)。

瀑布的画法:

瀑布是从高山或悬崖峭壁飞泻而下的泉

水。画瀑布要胸有成竹,抓住瀑布大的气势。用笔力求准确、轻松、流畅,一气呵成。

步骤:

1.画瀑布周围的山岩。用笔要严谨,用墨要浓重(见图26)。

2.留出瀑布的空白处。注意空白的大小、高下、宽窄、屈曲的变化(见图27)。

3.对瀑布进行具体刻画。用线条或皴擦,刻画水的姿态,暗部用淡墨渲染(见图28)。

4.用花青墨、赭墨烘染(见图29)。

瀑布有:

1.线泉(见图30)。

2.叠泉(见图31)。

3.乱泉(见图32)。

4.瀑泉(见图33)。

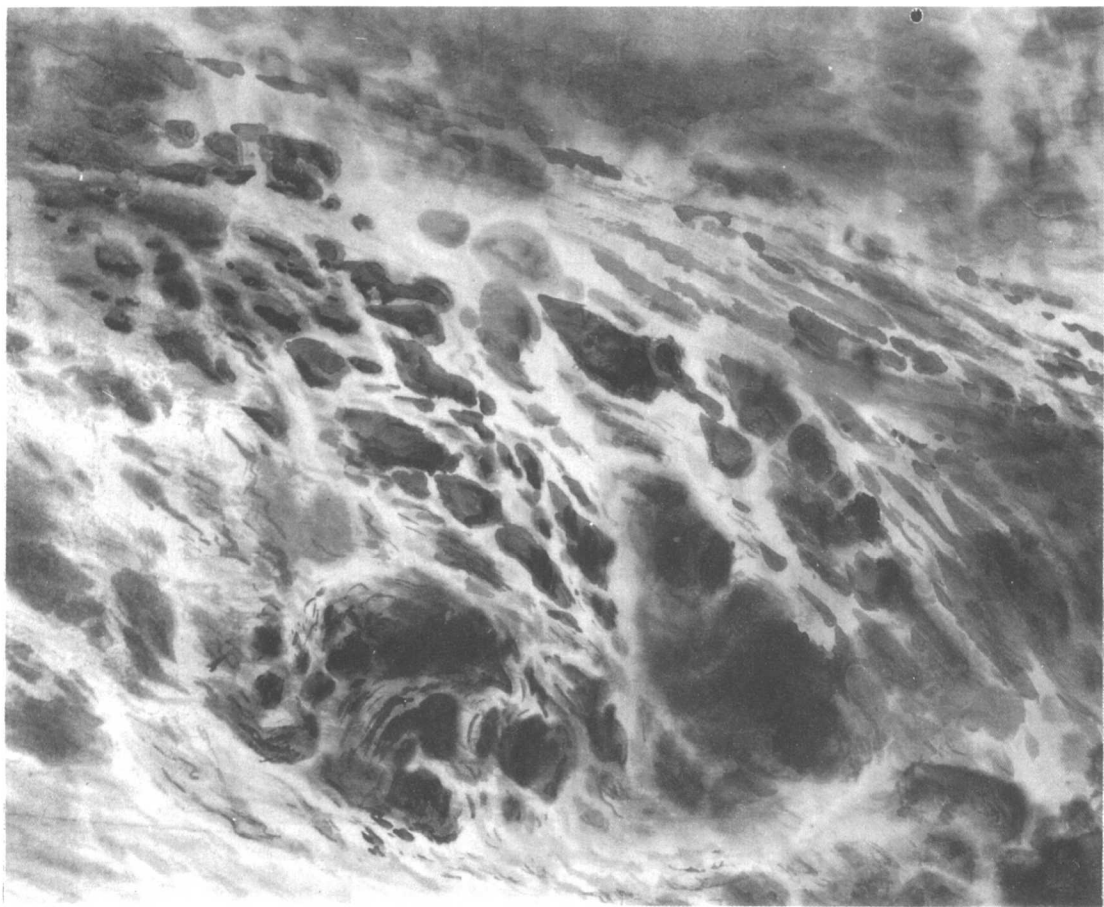

图23 (左上) 图24 (右上) 图25 (下)