

海上松杉
歲在癸巳振國



DVD
教学光盘

包含 19 分钟零基础起步教学
44 分钟写意山水示范案例教学
30 余幅超大高精度作品欣赏

国画名师指导

程振国

写意山水技法

名师指导，零基础上手，掌握要点，提升技法
30 余幅高精作品展示，帮助您成为写意国画高手

程振国 ◎ 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

程振国画



国画名师指导

程振国

写意山水技法

程振国◎编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

国画名师指导. 程振国写意山水技法 / 程振国编著

— 北京: 人民邮电出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-115-34272-0

I. ①国… II. ①程… III. ①写意画—山水画—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第014088号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本,由著名山水画家与教育学者程振国编写。全书共6章,包含了入门、构图、临摹、写生、创作及欣赏等绘画教学内容。书中汇集了大幅写意山水画的优秀范本,并以详细的图例和文字对其中的技法和技巧进行了讲解。本书还附赠1张DVD教学光盘,包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富、讲解细致、步骤清晰,对于正在准备提高国画写意山水绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

◆ 编 著 程振国

责任编辑 郭发明

责任印制 方 航

◆ 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>

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 7

字数: 290千字

2014年5月第1版

印数: 1—4 000册

2014年5月北京第1次印刷

定价: 49.80元(附1DVD)

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 笔法.....	06	泼墨法.....	10
2. 墨法.....	08	宿墨法.....	11
蘸墨法.....	09	醒墨法.....	12
破墨法.....	09	烘墨法.....	12
积墨法.....	10		

第2章 构图 13

1. 引论.....	14	5. 求势.....	21
2. 中国画透视.....	16	黑白.....	21
3. 九宫格.....	17	主宾.....	21
4. 各式.....	18	大小.....	21
上下开合式.....	18	远近.....	22
左开右合式.....	18	高低.....	22
右开左合式.....	18	虚实.....	23
三叠式.....	19	疏密.....	23
两段式.....	19	隐现.....	23
顶天立地式.....	20	呼应.....	24
一角式.....	20	巧拙.....	24

刚柔·····	24
动静·····	24
纯净·····	24
偃仰向背·····	25
画忌·····	25
6. 定位·····	26
画位·····	26
白位·····	26
款位·····	27
印位·····	27
7. 四边四角·····	29

8. 画幅规制·····	30
条屏·····	30
斗方·····	30
团扇·····	30
折扇·····	30
横批·····	31
诗堂·····	31
通屏·····	32
手卷·····	32
册页·····	32
中堂·····	32

第3章 临摹 33

1. 临摹的重要性和目的·····	34
临摹的重要性·····	34
临摹的目的·····	34
2. 临摹的具体步骤·····	36
选画·····	36
读画·····	37
对临·····	37
背临·····	38
仿作·····	38

第4章 写生 39

写生简介·····	40
写生方法·····	40

第5章 创作 44

1. 创作简介·····	45
2. 山村小景·····	48

3. 伴窗鸣泉图·····	58
4. 老寨创作图·····	66

第6章 欣赏 77

附录：与山水有关的诗词 112

程振国画



国画名师指导

程振国

写意山水技法

程振国◎编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

国画名师指导. 程振国写意山水技法 / 程振国编著

— 北京: 人民邮电出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-115-34272-0

I. ①国… II. ①程… III. ①写意画—山水画—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第014088号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本, 由著名山水画家与教育学者程振国编写。全书共6章, 包含了入门、构图、临摹、写生、创作及欣赏等绘画教学内容。书中汇集了大幅写意山水画的优秀范本, 并以详细的图例和文字对其中的技法和技巧进行了讲解。本书还附赠1张DVD教学光盘, 包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富、讲解细致、步骤清晰, 对于正在准备提高国画写意山水绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

-
- ◆ 编 著 程振国
责任编辑 郭发明
责任印制 方 航
 - ◆ 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>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 7
字数: 290千字
印数: 1—4 000册
 - 2014年5月第1版
2014年5月北京第1次印刷

定价: 49.80元(附1DVD)

读者服务热线: (010) 81055410 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 笔法.....	06	泼墨法.....	10
2. 墨法.....	08	宿墨法.....	11
蘸墨法.....	09	醒墨法.....	12
破墨法.....	09	烘墨法.....	12
积墨法.....	10		

第2章 构图 13

1. 引论.....	14	5. 求势.....	21
2. 中国画透视.....	16	黑白.....	21
3. 九宫格.....	17	主宾.....	21
4. 各式.....	18	大小.....	21
上下开合式.....	18	远近.....	22
左开右合式.....	18	高低.....	22
右开左合式.....	18	虚实.....	23
三叠式.....	19	疏密.....	23
两段式.....	19	隐现.....	23
顶天立地式.....	20	呼应.....	24
一角式.....	20	巧拙.....	24

刚柔·····	24
动静·····	24
纯净·····	24
偃仰向背·····	25
画忌·····	25
6. 定位·····	26
画位·····	26
白位·····	26
款位·····	27
印位·····	27
7. 四边四角·····	29

第3章 临摹 33

1. 临摹的重要性和目的·····	34
临摹的重要性·····	34
临摹的目的·····	34
2. 临摹的具体步骤·····	36
选画·····	36
读画·····	37
对临·····	37
背临·····	38
仿作·····	38

第5章 创作 44

1. 创作简介·····	45
2. 山村小景·····	48

第6章 欣赏 77

8. 画幅规制·····	30
条屏·····	30
斗方·····	30
团扇·····	30
折扇·····	30
横批·····	31
诗堂·····	31
通屏·····	32
手卷·····	32
册页·····	32
中堂·····	32

第4章 写生 39

写生简介·····	40
写生方法·····	40

3. 伴窗鸣泉图·····	58
4. 老寨创作图·····	66

附录：与山水有关的诗词 112

入门

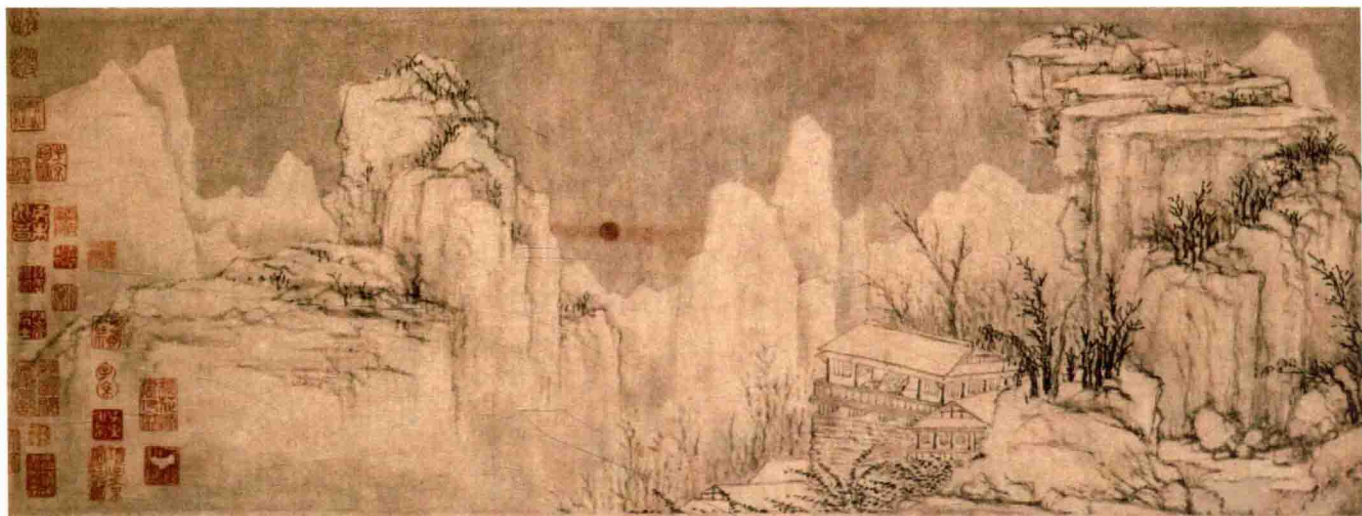
第1章

要画好一幅山水画，必须缜密地组织、提炼和概括客观存在的事物，然后在画面上再现自然物象的形神，也就是用笔塑造形象，用墨表达形态，从而达到气韵生动的艺术高度。这里的用笔讲究笔气、笔力和笔韵，用墨讲究焦、浓、重、淡、轻之分。墨法中又有蘸墨、泼墨、积墨、破墨、宿墨、醒墨等法，墨之韵味与节奏会产生淡雅、沉重、淋漓、滋润等各种不同艺术趣味，并以此表现山水物象的形体和质感，意境与情趣。

1 笔法

笔墨的艺术语言，在于通过专业工具及相应材料达到叙事、抒情的目的，其所塑造的艺术形象应当是完整和富有感染力的，其终极目的是组成完整统一的图式来传达心境。

中国画中的用笔、用墨与状物造型，这三者的关系是密不可分的，只是用笔、用墨与状物造型各有其独立的解释方法。在绘画过程中，不同的用笔方法和不同墨色的运用均表达出画家不同的心绪。笔墨的酣畅淋漓体现激情跌宕，笔墨的逶迤含蓄代表中和内敛，用笔转折曲线过多则内含忧郁迟怛。宋代画家钟情放笔，元代画家善用中锋渴笔。纵观宋、元诸家墨迹，无论是方、圆、粗，还是细、燥、湿等线条都能传达出不同的情绪，表达出雍穆宽宏的气度。



《快雪时晴图》元·黄公望

元代黄公望的《快雪时晴图》通幅用笔柔润如羽，令人称奇的是黄公望竟能运用这种极其柔润的线条建构如此宏大的山石结构，并且使之稳固清晰。画中水墨呈现的雪景山水，层岩叠岭，奇峰寒林，白雪皑皑，寒气袭人。山下房舍数间，山间升起一轮红日。其中，天空用淡墨渲染，以烘托雪的洁白；山石用干笔皴擦；枯树用浓墨意笔写之。此画笔法苍劲雄奇，线条简练娴熟。



《渔父图》宋·许道宁

宋代许道宁的《渔父图》中画面中部的主峰突起，直耸云霄。远处山峦林立，山脚下溪水蜿蜒曲折，咫尺千里。江面上，渔舟数只，生动地描绘出渔翁们捕鱼的劳动场面。用笔挺劲，运墨苍润，带有浓厚的生活气息。

对于笔法，五代画家荆浩有这样的论述：一曰气、二曰韵、三曰思、四曰景、五曰笔、六曰墨。凡笔有四势，谓筋肉骨气，笔绝而断谓之筋，起伏成实谓之肉，生死刚正谓之骨，迹画不败谓之气。”中国画中的用笔方法根据状物造型的需要有“墨分五色”之说，这更拓展了对用笔的诠释。无论是顺逆转折、阴阳顿挫、轻重缓急、巧拙枯涩、偃仰向背，还是中锋圆厚或侧锋峻落，皆应一波三折、提按含蓄、曲中求直、收锋势足。中国画的造型手段脱离不了对线构的理解。根据物体形态的各异，组织线条时或左或右、或纵或横，充分强调物象的体积感、节奏感和空间感。中国画的线构并非漫无目的地组合排列，它

不但承载着对自然形态的重新认识，更重要的是如何塑造出画中造型所组成的图式。中国山水画是通过饱看、卧游式的方法观察自然，使画家注入的情感，经过取舍、分解后重新组合成意象，投向图式中而形成新的载体。中国画的审美理念并非依赖对自然形态的逼真刻画，而是要充分传达出对“意”和“境”的体会，抒发出自我心灵与自然状物的共鸣。此外，前人又对用笔方面提出了应当禁忌的三病：“一曰板，板则腕弱笔痴，全亏取与，状物平扁，不能圆浑；二曰刻，刻则运笔中疑，心手相戾，向画之际，妄生圭角；三曰结，结则欲行不行，当散不散，似物滞碍，不能流畅。龚贤先生进一步又提出了“六要”：“气运兼力，一要也；格制俱矣，二要也；变异合理，三要也；彩绘有泽，四要也；去来自然，五要也；师学舍短，六要也。”无论是用墨还是用笔，通过塑造出现的图式形象，从中都可表达出中国独特的对文化的诠释。因此中国画对笔墨的理解不是单纯的对笔墨的认识，而是饱含更广泛、更深层的含义。



《匡庐图》局部 五代·荆浩

荆浩通过用墨将真实图像的含义表现了出来，中国画使用的绘画工具是毛笔，而毛笔独特的吸水性和墨色变化为画家提供了与自然效果最接近的可能性。



《千亩松篁》清·王概

2 墨法

中国传统水墨结合毛笔的运动，从中所展现出色彩缤纷的万物形态，这缤纷的色彩正体现出中国画所特有的“墨分五色”之特点。虽然称五色，但实际已经超出了五色的概念，可理解为水墨的变化无限地展现在有限的空间里，从中产生出变幻莫测的效果，且足以展现

中国画中墨色的发挥依赖于毛笔的运动，毛笔含水量的多少或墨色的浓淡，以及行笔的疾、缓可以产生出不同的视觉效果。任何一幅画的形成都有其大笔墨关系的对比，而大笔墨关系的对比皆由局部小笔墨关系的对比组成。中国画的用笔用墨始终脱离不开画家的情绪、



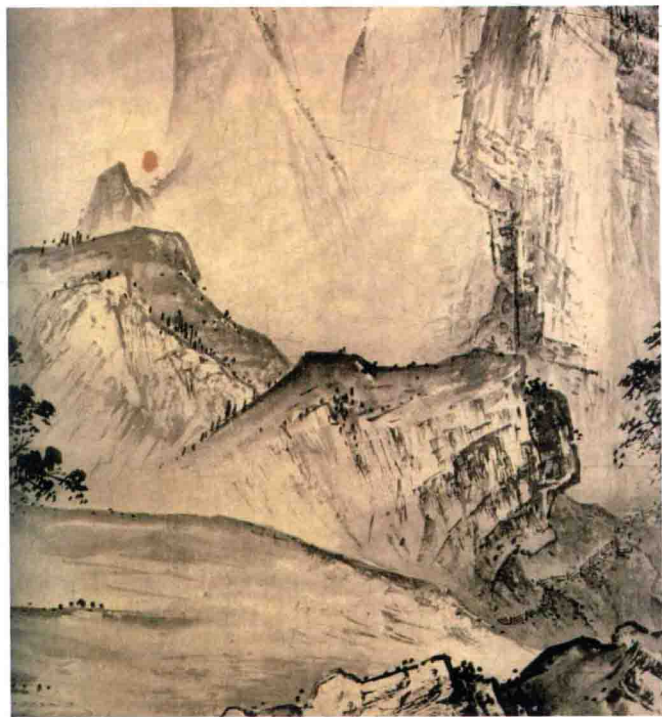
《山水画》程振国

程振国的绘画中所体现的质感得力于用笔，而画面的墨气淋漓、温润华滋则得力于用水用墨。

大自然中的万类形态，进而唤起人们对大自然的一种特殊感受。这种感受的形成，不仅仅是由技艺的工巧而决定的，其中的诸多因素伴随着对用笔用墨的理解已经超越了物质的限制而趋向更高的境界，从中充分地体现其独特的魅力，体现出“技进乎道”的深层含意。

对笔墨的把握及运用应当从全面、综合、统一的规范中展现，在“墨分五色”的基础上充分运用蘸墨法、破墨法、积墨法、泼墨法、宿墨法、醒墨法、烘墨法，同时，依赖墨色的干、湿、浓、淡、焦、宿的变化、交织在一起逐渐铺陈展开。

对技法规范的理解和把握。中国画中对笔墨的解释很多，例如中锋力求圆润敦厚、落笔“金刚杵”，在画面中起到骨力支撑作用；侧锋奇峻爽利；散锋挥洒率意；用笔应千变万化，墨色从而随之，只要通达艺理而纯熟于胸臆，运用得体，才能产生出“元气淋漓障犹湿”的缤纷色彩。



《溪山清远图》局部 南宋·夏圭

• 蘸墨法

通常作画首先将笔用清水发开，蘸淡墨后再蘸浓墨，开始近景的落墨，无论是树或山石从所需墨色最重处下笔，随着墨线的延伸，浓墨逐渐减少变淡，如需要淡可蘸清水，周而复始自然而然墨色浓浓淡淡在变化中展开，或浓或淡根据图式所塑造的形体所需而定，随着宣纸对水墨的吸渗，湿笔、渴笔同时显现出来，运笔中浓淡墨的变化而产生的节奏感最接近视觉美感。

南宋夏圭非常擅长运用墨色的变化，在惯用的层层加皴、加染的墨法外，往往加用“蘸墨法”，也就是先蘸淡墨，后在笔尖蘸浓墨，依次画去，墨色由浓渐淡，由湿渐枯，变化无常。

• 破墨法

专指作画时，当前一墨迹未干之际，又画上另一墨色，以求得水墨浓淡相互渗透掩映的效果，其中又可分为两种：以浓破淡或以淡破浓。破墨多为第一遍淡墨未干时用浓墨按其形体的需要进行渗破，致使物象阴阳向背更为凸显，营造一种浓、淡、干、湿有机融为一体的效果，待干后可呈现一种“淋漓障犹湿”的润泽墨光。淡破浓要难于浓破淡，运用得法便可出现更为奇异的视觉效果，可将浓墨借用淡墨或水渗冲过程，使浓墨增强了虚灵感而跃然纸上。有时也可用墨破色，色破墨，墨色相融，表现出“色不碍墨，色增墨光”的效果。唐代王维、张璪等人的山水画，在当时被称为“破墨山水”。《辋川图》是王维破墨山水的代表作品。



《辋川图》局部 唐·王维

• 积墨法

积墨法在山水画中用的最多，因为山水画的表现力更多地追求浑厚华滋，墨色需反复积厚才得彰显。积墨法的表现力要根据第一遍墨色的浓、淡、干、湿的程度强化物体的层次感。假如第一遍渴笔渴墨多，可比喻“干裂秋风”，待层层积厚不同墨色后显现“润含春泽”，从中感受自然圆晕、墨华鲜丽而苍润之韵致。

中国画的用笔用墨不可不遵循“骨法用笔”准则，无论是在第一遍还是更多遍积墨都不能偏离这一准则。积墨得法，浓、淡、干、湿、焦、宿墨的发挥，能使得墨色不腻不躁，光彩莹透，充分表达“墨分五色”丰富多彩的表现力。



《锦绣山河》程振国

• 泼墨法

史传唐代画家王洽好酒，性疏野，酒酣将墨水泼于纸素，随成或山或水画作。宋代米氏父子以泼、积墨法作画，后人称之为“米家山水”。近代张大千先生彩墨合泼，随展出个性。

应当将泼墨法理解为中国画用笔运墨浓、淡、干、湿的扩大化。无论是中锋、侧锋，还是散锋，依然遵循其中的笔力、笔意、笔性、笔趣这一理法，泼墨法如果剥离了“应物象形”造型的原则，便失去其实际意义。泼墨有一遍而成者，亦有经过多遍而成者。泼墨一遍而成者多为淡墨远山，其中应充分利用宣纸能留住笔痕水迹的特性，用笔不宜太整或太散，要整、散笔交替得体实施运用，要聚散相济，浓淡相宜，凸显墨光韵致。泼墨也有数遍积泼而成者，无论是第二遍还是更多遍都要遵循这一原则。淡墨要见笔，浓墨亦要见笔；线条需显现，墨块（线条的扩大体）也需同时交织显现。泼墨为偏湿者居多，定要有骨有肉，渗化淋漓得体，最忌黑气，应当追求不燥不腻、墨光明净。泼墨画的泼墨面积占据画面要有一定的比例，不可通体皆泼，必须留有“点景”的位置，比如屋宇、舟楫、亭台、楼榭、流泉、坡脚等。中国画创作遵从“经营位置”的规范要求，必须依赖动静、虚实、疏密、藏露、高低、错落等合理地构成可视图式。



《山水立轴》唐·王洽



《观奇燕山图》程振国

• 宿墨法

宿墨的形成是隔夜或更多天不用的浓墨，无论是磨的墨还是现代流行的书画墨汁，置于砚池多日，下层常沉淀墨滓（较粗的颗粒），墨和水无论浓淡，落在宣纸上粗滓渗化较慢，细滓的部分渗化相对较快，明显出现渗化截然不同的效果，粗滓处可留住笔触，墨光暗浊，细滓处晕化无拘，形成明净晶莹的淡墨，使之呈现墨韵各异的视觉效果。书家写行草书时常用此宿墨法，使画面更具盎然酣畅之感。中国画的创作可以用纯宿墨来完成，也有用净墨创作掺以宿墨共用完成。

画中宿墨的运用一定要把握得体，山水画中用净墨作画，用浓墨勾，皴形成物象，待干后用极淡的净墨重新勾勒原来墨线，这一过程的完成倍显物象的厚重感。欲用宿墨有时一遍便可达到厚重的效果。黄宾虹先生善用宿墨作山水，他在《九十杂述》中阐述了对宿墨的理解：

“墨为黑色，故呼之为墨黑，用之得当，变墨为亮，可称之为亮墨。每于画中之浓黑处，再积染一层墨，或点以极浓宿墨，干后，此处极黑，与白处对照，尤见其黑，是为亮墨。亮墨妙用，一局画之精神，或可赖之而焕发。”当山水画墨色画足后，用浓宿墨于石间山坳处点施数苔点，使整体画面倍加精神。

油烟、膝烟墨锭，经研细后上浮一汪紫光，其为上品，次之为蓝光或赤光。油烟、膝烟墨为作画佳品，浓墨黝黑光亮，淡墨灵透莹鲜。松烟墨浓黑乌光，是书家必备所用之物，画家鲜为少用，但是有时画家又备一方小砚，专事松烟墨所用，待山水画落墨完成后用松烟墨点施数苔点，这与宿墨起到异曲同工的作用。最后还有一道工序不可缺失，点后用极淡墨色于物体暗处烘染一遍，使油烟墨光减弱，这样可使画面中无论是油烟还是松烟，宿墨的墨光呈现出浑然一体之感（着色后也起到同样的作用）。



油烟墨



松烟墨

• 醒墨法

整幅画落墨完成后，如感觉某处线或皴的墨色欠黑，或是大片淡墨中缺乏浓墨的出现，略感平庸等，在这种情况下，需要醒墨。运用醒墨法或勾勒或皴擦，醒墨适合渴笔渴墨，渴墨偏虚灵，便于与原底墨色相融合。醒墨完成后一定感觉到与原来墨色浑然一体。醒墨不可有“跳”的感觉，也就是与底墨脱节，其目的是更能增强画面的协调感。



《水村图》局部 元·赵孟頫

• 烘墨法

山水画的创作要经过勾勒、皴擦、点染，始终伴随着水墨的变幻而展开。染，应当理解为墨染并非是色染，烘染墨色是落墨的最后一道程序，需运用不同的墨色根据整体画面的需要多遍复加，皴染相济，使整体画面达到“近观质，远观势”且和谐统一的效果。



《山庄雪霁图》清·王翬

中国传统山水画中的笔墨取向应概括为苍茫高古、雄浑刚健、虚灵清逸、温淳中和。发展至今依然具备其无限的生命力，现代画家从中又有新的解读。笔墨观的理论法则规范以及规律是伴随时代的发展而不断发展的，任何艺术规律和审美标准都需要不断创新、变化和重新再认识，而贯穿始终的“文以载道”的理念则充分诠释了其中的道理。