

MIAOQUHENGSHENG HUA SHANSHUI

趣生 妙横

画

山水

张桂廷 等编著

024

国画入门

国画基础知识
绘画步骤详解
作品临摹范例

山莊清夏
癸巳桂廷

化学工业出版社

国画入门

张桂廷
等编著

趣生
妙横

画
山水

化学工业出版社

·北京·

内容提要

国画是我国的传统绘画，题材主要有花鸟、山水、草虫等，技法上分为工笔和写意，极具特色。本书详细地介绍了写意山水云树的画法以及山水创作案例和山水赏析的绘制，图例清晰、步骤讲解简练。阅读本书能够使读者对国画的认知更加地深刻，在技法上得到较大程度的提高。

本书不仅适合国画初学者以及国画爱好者阅读学习，也适合作为各种国画培训机构的教材使用。

编写人员名单（排名不分先后）

张桂廷 母春航 吴宝辉 高雅 任安兰 牛红肖 王敏 姚苇

张蜜蜜 吕骝俊 葛蔚然 刘红伟 王萌 唐一帆 吕昊 孙松

图书在版编目(CIP)数据

妙趣横生画山水/张桂廷等编著. —北京：化学工业出版社，2014.7

（国画入门）

ISBN 978-7-122-20634-3

I. ①妙… II. ①张… III. ①山水画-国画技法
IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第094559号

责任编辑：徐华颖
责任校对：战河红

文字编辑：张春娥
装帧设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：北京画中画印刷有限公司

889mm × 1194mm 1/16 印张4 2014年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：24.00元

版权所有 违者必究

丛书前言

国画是中华文明的独特产物。千余年来，它作为中国绘画的最大门类，作为中国人观照自然、阐释世界和承载其观念意义的一种重要方式，以其鲜明的文化品格、丰富的表现形态，参与了中华民族艺术精神的人文气象的建构。

它以独特的画法与体系深受人们的喜爱，从表现技法上分为两类：写意与工笔。写意画是通过简练的笔墨来概括物象，主要描绘物象的意态和神韵；工笔画即是以精谨细腻的笔法描绘事物，着重线条美，注重客观形象。

写意画是融诗、书、画、印为一体的艺术形式，一直把追求意境美放在首位，“诗中有画，画中有诗”成为中国写意画雅俗、优劣和文野之分，不但要表现客观对象的基本结构、神韵，还要表达画家的主观感情和艺术创造。

从古至今，写意画追其神似，重视形似但并不拘泥于形似，追求“不似之似”与“似与不似”之间。写意画讲究“具形写意”“意在笔先”，即在动笔前先要有一个富有哲理内涵的立意，再通过所表现的物象来借景抒情，喻物明志。造型上表现对象的内在本质精神面貌和性格特征，才算真正达到绘画的目的。

近年来，人们学习书法与国画的热情高涨，建议初学国画者选择写意画，因为写意画较工笔画更加易学好画。

“国画入门”即为广大国画爱好者编写而成，本书是从基础理论到基本画法，针对初学者学习写意画的需求，每一种画法均有具体的步骤讲解，再到创作、佳作欣赏，难度系数层层递进，以方便各层次的绘画爱好者参考使用。只要认真练习，牢记画法，一定能让你的国画水平有很大的提高。

目录

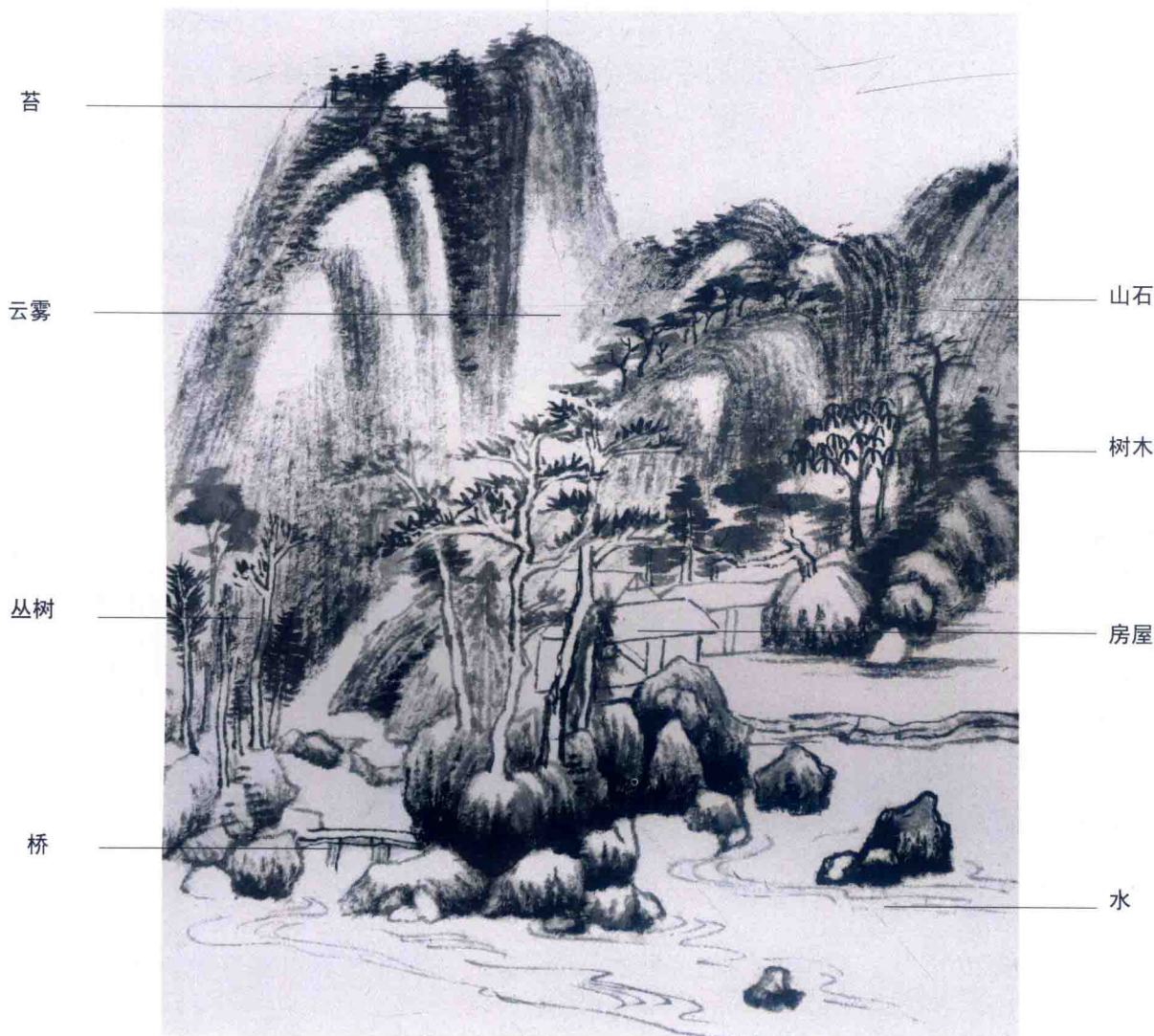
一、学画入门	1	六、树的画法	15
初识山水画.....	1	立干.....	15
笔法.....	2	出枝.....	17
墨法.....	2	鹿角枝.....	18
二、山石的基本画法	3	蟹爪枝.....	18
三、山石的皴法	4	叶的画法.....	19
披麻皴.....	4	点叶法.....	19
解锁皴.....	4	夹叶法.....	20
牛毛皴.....	5	针叶法.....	21
乱柴皴.....	6	常见树的画法.....	22
折带皴.....	6	柏树.....	22
斧劈皴.....	7	柳树.....	23
刮铁皴.....	8	松树.....	24
钉头皴.....	8	丛树的画法.....	25
雨点皴.....	9	七、点景	27
米点皴.....	9	房屋的画法.....	27
四、水的画法	10	舟船的画法.....	28
勾水法.....	10	桥的画法.....	28
波纹法.....	10	八、创作解析	29
湖水法.....	11	层峦叠翠.....	29
湖水留白法.....	12	消暑图.....	31
溪水法.....	12	道山秋色.....	34
瀑布法.....	13	关山旅居图.....	36
五、云的画法	14	九、佳作欣赏	38
勾云法.....	14		
染云法.....	14		

一、学画入门

初识山水画

自魏晋南北朝时期出现以自然山水为题材的山水画作品，发展到今天，经过山水画家的不懈努力，山水画日趋走向成熟。

一幅成功的山水画除要追求山水画的精神性，也追求笔墨精神的完美，更要追求个人风格的独特性。通过观察大自然山水的美，采用表现自然万物的各种技法，有序地把握画面的节奏，表现出画面的气势和结构。

山水云树，加上屋楼、舟车桥梁组成一幅幅完整的山水画。山石是山水画重要的组成部分，山石有坡度起伏、连绵不断的山势，山石外形有丘、壑、峰、峦、岗、巅等；树穿插于山水画中，能够增强画的美感，是山水画中重要的组成部分；水的变幻，使山水画更加奇妙绚丽；云在山水画中是不可或缺的，画云是传统山水画的特有技法，随时间、季节、地理气候的不同而变幻莫测，画云可仔细观察自然界，体会云的空灵虚渺流动；点景可活跃画面，烘托气氛，增加生活情趣，点景有房屋、桥、舟船等，画时最大的要求是宜简不宜繁，应用恰当，符合情理，画法要与整个画面的风格协调统一。对于初学者来说，在画山水画时，要仔细观察理解山水画的构图结构，笔墨浓淡虚实追求变化。

笔法

“以线造型”是中国画的基本原则，常常利用线条的粗细、长短、干湿、浓淡、刚柔、浓密等变化来表现物象的形神和画面的节奏韵律。笔法包括了落笔、行笔和收笔，具体可以归纳为中锋、侧锋、顺锋、逆锋、藏锋、露锋等。

中锋

中锋是将笔管垂直，笔尖正好留在墨线中间，笔力饱满，线条挺拔流畅。

侧锋

侧锋是笔管与纸面不垂直，笔管倾斜，侧锋线条一边轻、一边重，有切削感。

顺锋

顺锋是指笔杆倾倒的方向与行笔的方向一致。画出的线条效果光洁、挺拔。

逆锋

逆锋就是相对于正手位置顺行方向的反方向毛笔运行方法。

藏锋

藏锋运笔，笔锋要藏而不畅，灵秀活泼。

露锋

露锋运笔，锋芒外露，挺秀劲健。

墨法

墨法是国画中重要的技法之一，墨法离不开水，是以墨为体、以水为用。用墨有光彩、讲层次、求变化，“墨分五彩”，即焦、重、浓、淡、清，又有枯、干、渴、润、湿的用墨用水程度和轻重的区分，中国画用墨奇妙而富有变化及充满意趣。

焦

重

浓

淡

清

山水画中用墨的干、湿、浓、淡、清来体现物象的色阶和色调，来表现物象的远近、凹凸、明暗、阴阳、燥润、滑涩等立体感、空间感和质感。

焦墨常用于皴擦山石，涂抹花木的枯枝败叶。

浓墨常用于点画树木、山石上的青苔，勾画叶脉、树枝。

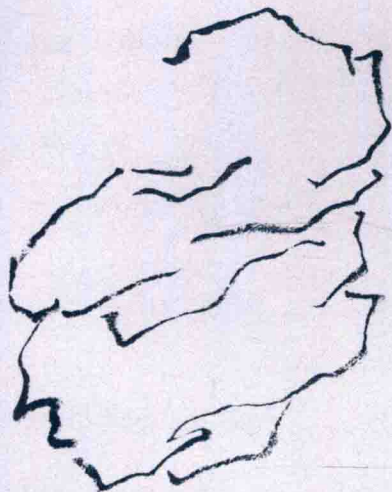
重墨运用在焦墨和浓墨之后，使画面的形象醒目、层次分明，促使画面飞出神韵。

淡墨常用于表现色调轻柔、明凸和较远的景物，例如树枝、树叶、山石的向光面。

清墨常用于表现繁树密枝、层峦山石的背景，隐隐约约、若即若离，以增加画面的层次感，体现树木展示的空间感。

二、山石的基本画法

画山石要勾、皴、擦、染综合运用，以表现山石的空间立体感与凹凸质感。在画山石时要把山石的正侧逸斜、起伏转折、连绵走向表现出来，从整体入手，表现出山石的气势。

- 1 选取一管小号狼毫笔，蘸取浓墨，笔中水分较少，中锋运笔，画出山石的大致轮廓与纹理。

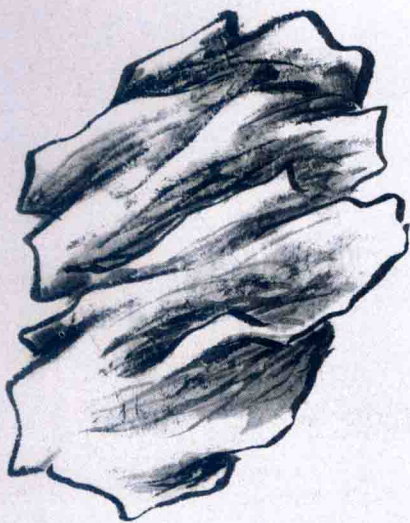
- 2 把墨色调淡，笔中水分适中，皴画山石的与纹理。

- 3 在山石的与纹理处，采用擦笔，画出山石的暗部，使山石看起来有整体感和立体感。

- 4 蘸取浓墨，皴擦用笔，进一步完善山石的明暗关系。

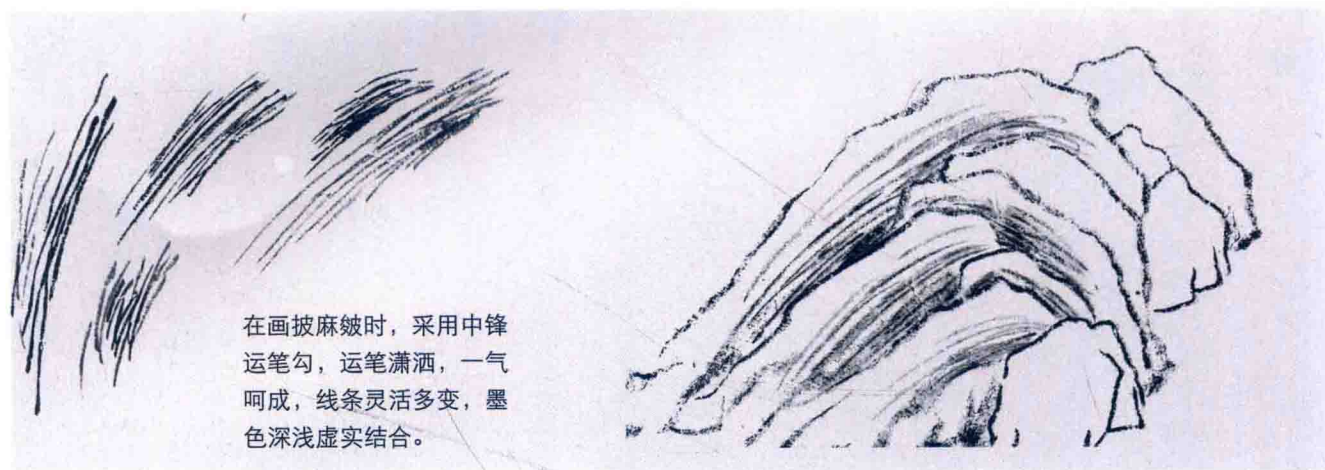
- 5 在原有的明暗基础上，以淡墨染出山石的暗面，调节山石的空间感、立体感。

三、山石的皴法

山石的主要技法集中在山石的皴法上，主要的皴法有披麻皴、解锁皴、折带皴、牛毛皴、米点皴、雨点皴、乱柴皴、刮铁皴、钉头皴、斧劈皴等，不同的皴法表现山石的不同形态和纹理特征。在画山石的皴法时，要仔细观察不同皴法的形态变化，做到皴法与山石形态的统一和谐。

披麻皴

披麻皴，皴的笔法如披开的麻坡状，呈长线条，有长披麻皴、短披麻皴、散披麻皴之分，线条柔和，接近平行线的组合。用于表现山石的明暗凹凸，充实结构和脉络体积感，常见于土坡或比较柔和的山石。

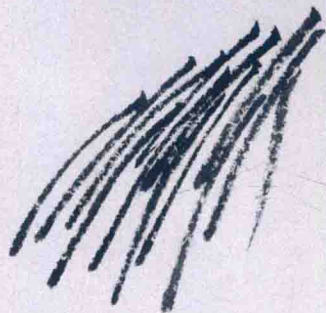
解锁皴

解锁皴是由披麻皴变化而来，属线皴，行笔屈曲密集，如解开的绳索，以此名之。解锁皴一般是中锋行笔，运笔比披麻皴要长，笔触呈散发状。

牛毛皴

牛毛皴是元代画家王蒙从“披麻皴”“解锁皴”变化而来，这种皴法细若盘丝、厚若牛毛，多用于表现江南山川植被茂密、郁郁葱葱的景象。

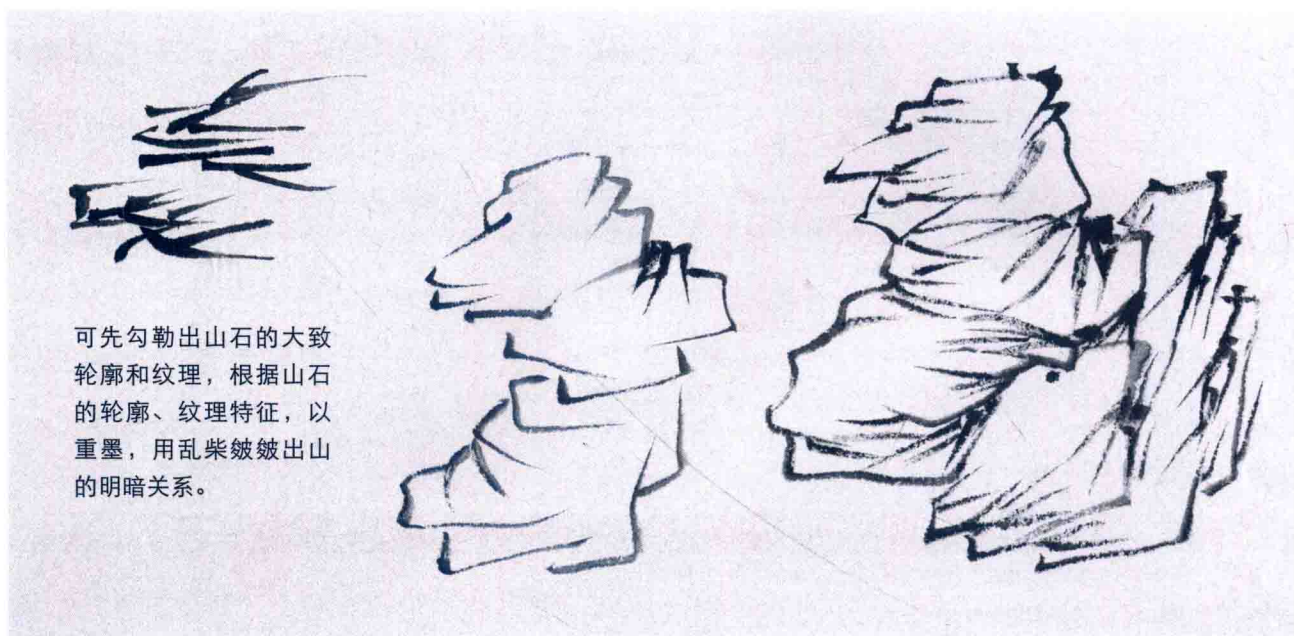

用笔纤细飘动，层层编织，反复叠加，杂而不乱，密而不闷，乱中有其规律，用墨要浓墨、淡墨夹杂使用，行笔忌杂乱无章，墨色单调。

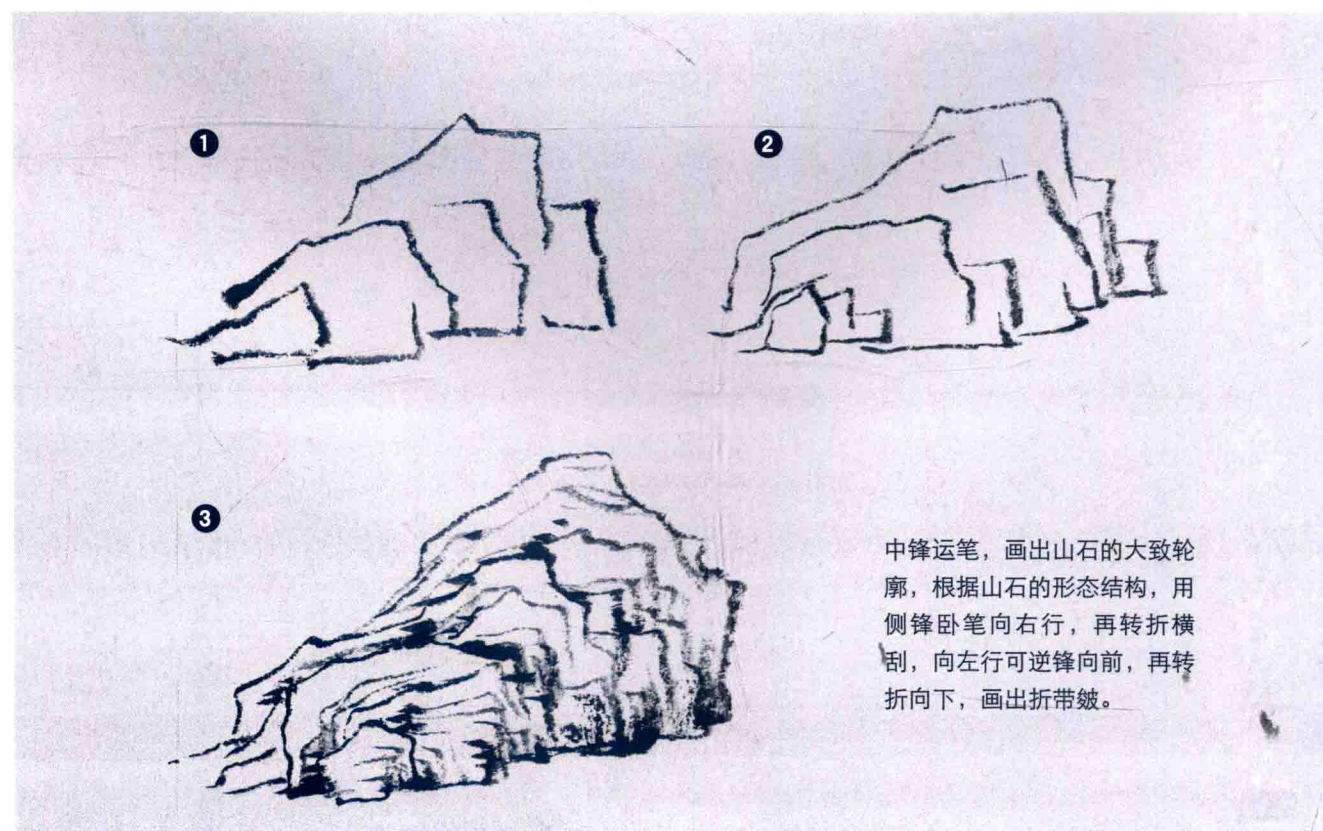
乱柴皴

乱柴皴是由解锁皴渐变而来，线条梗直而乱，主要用于表现南方雨水冲刷而裸露的山脊的肌理。乱柴皴看起来线条乱，实际上乱中有章法可循，这种皴法较难画，用这种画法需要画者有很高的绘画造诣。

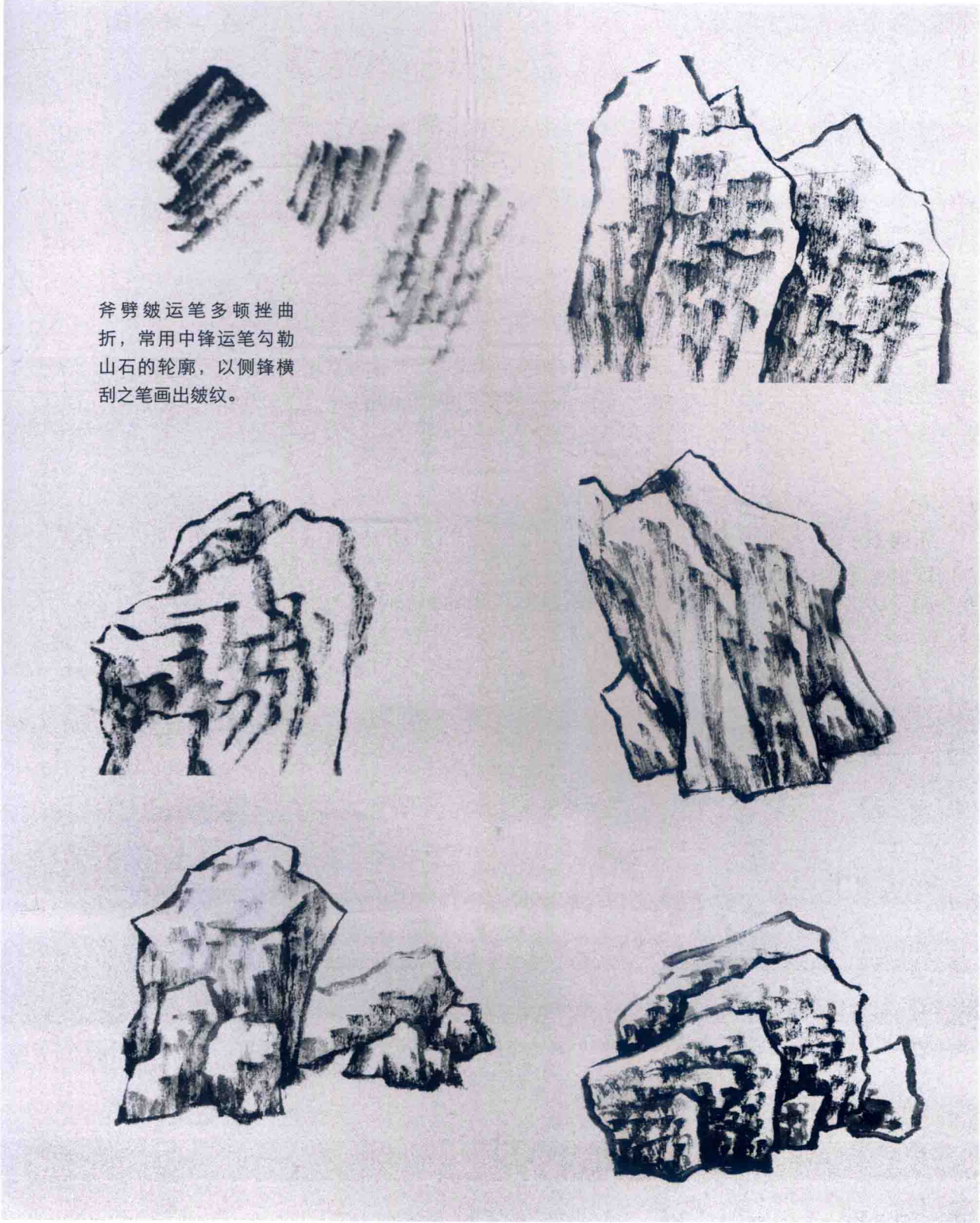
折带皴

折带皴，墨线形态如“折带”，用以表现方解石和水层岩的结构，折带皴一般以“渴笔”画出，虚灵秀峭。

斧劈皴

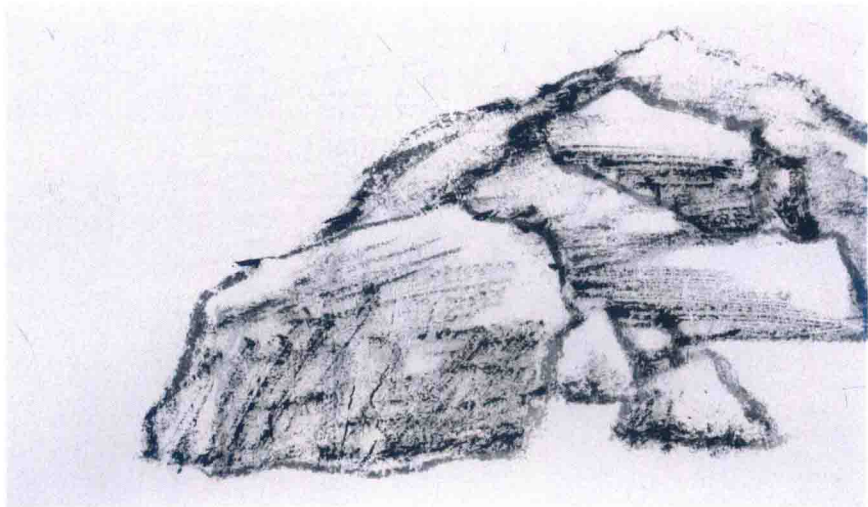
斧劈皴属于面皴，犹如刀砍斧皴，一般用于表现质地坚硬、棱角分明的山石，有小斧劈皴和大斧劈皴，笔线细劲，表现出山石的细致结构，笔线粗阔，笔触遒劲，起笔较重，直势皴出，笔迹宽阔，适宜表现大面积的石块。

斧劈皴运笔多顿挫曲折，常用中锋运笔勾勒山石的轮廓，以侧锋横刮之笔画出皴纹。

刮铁皴

刮铁皴和斧劈皴一样属于面皴，石纹横向切割，皴笔自下往上画出，好似锐器在铁上刮行。刮铁皴用墨水量要少，笔触竖横俱有，用笔沉着有力，表现出的山石形态伟岸、骨体方硬，体现出山石的坚硬质感。

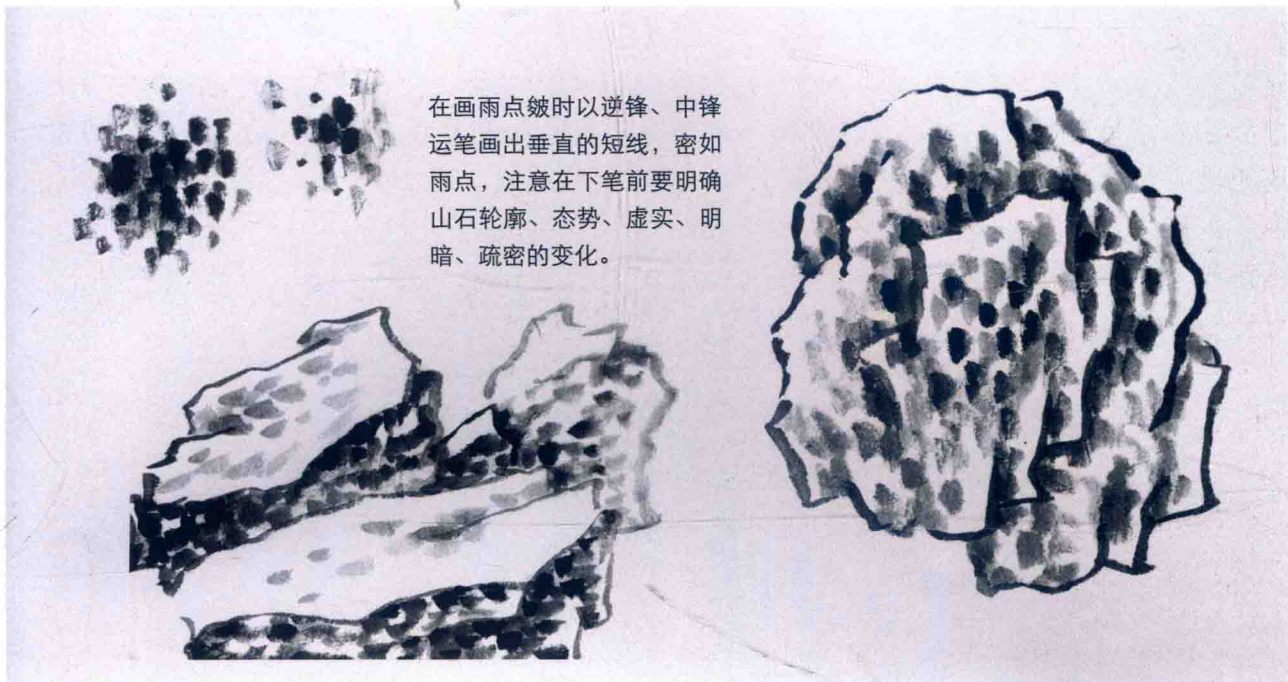
钉头皴

钉头皴也称泥里拔钉皴，《芥子园画传》有介绍说是江贯道从巨然山水中变化而来，其形如铁钉，点时起右应左、起左应右，或上下之间挑出，片片点点，此皴法多用在山水画中远景的点苔上。

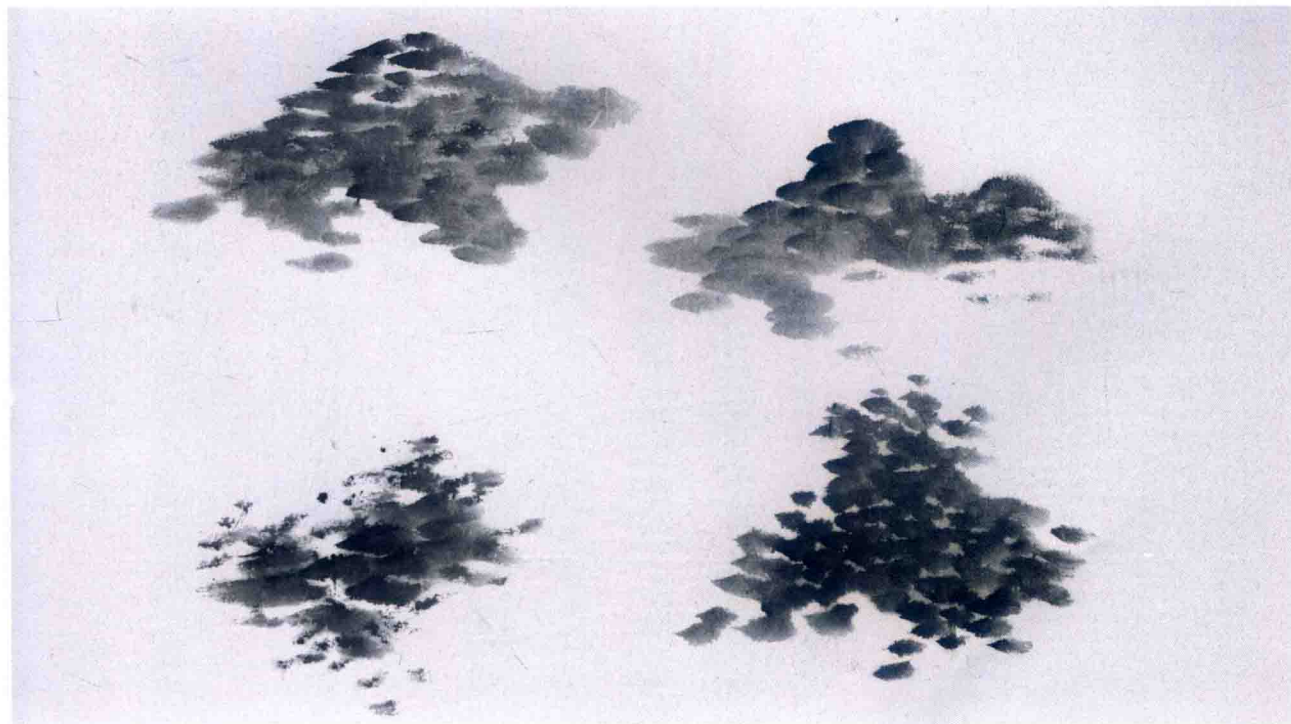
雨点皴

雨点皴又称雨打墙头皴，形态如雨点小粒，聚点呈皴，故以形似名之，主要用于表现大山和群山的形态，用以表现山林葱郁的感觉，也用于表现黄土高原的景致。

米点皴

米点皴是米芾、米友父子所独创，以饱含水墨的横笔点出，用以表现江南山水间雨后云雾变幻、烟树迷茫的景象。米点皴密集点山，泼墨、破墨、积墨并用，点形或阔大、或略小、或虚、或实。

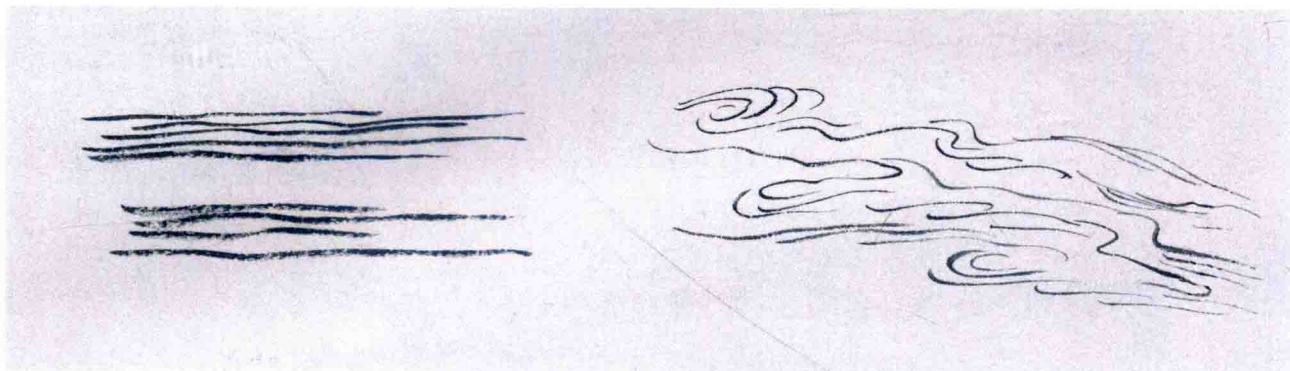

四、水的画法

水给山水画以灵性，在山水画中起着重要的作用，表现方式主要有波纹法、勾水法、染水法、留白法、溪水法、瀑布法、湖水法等。

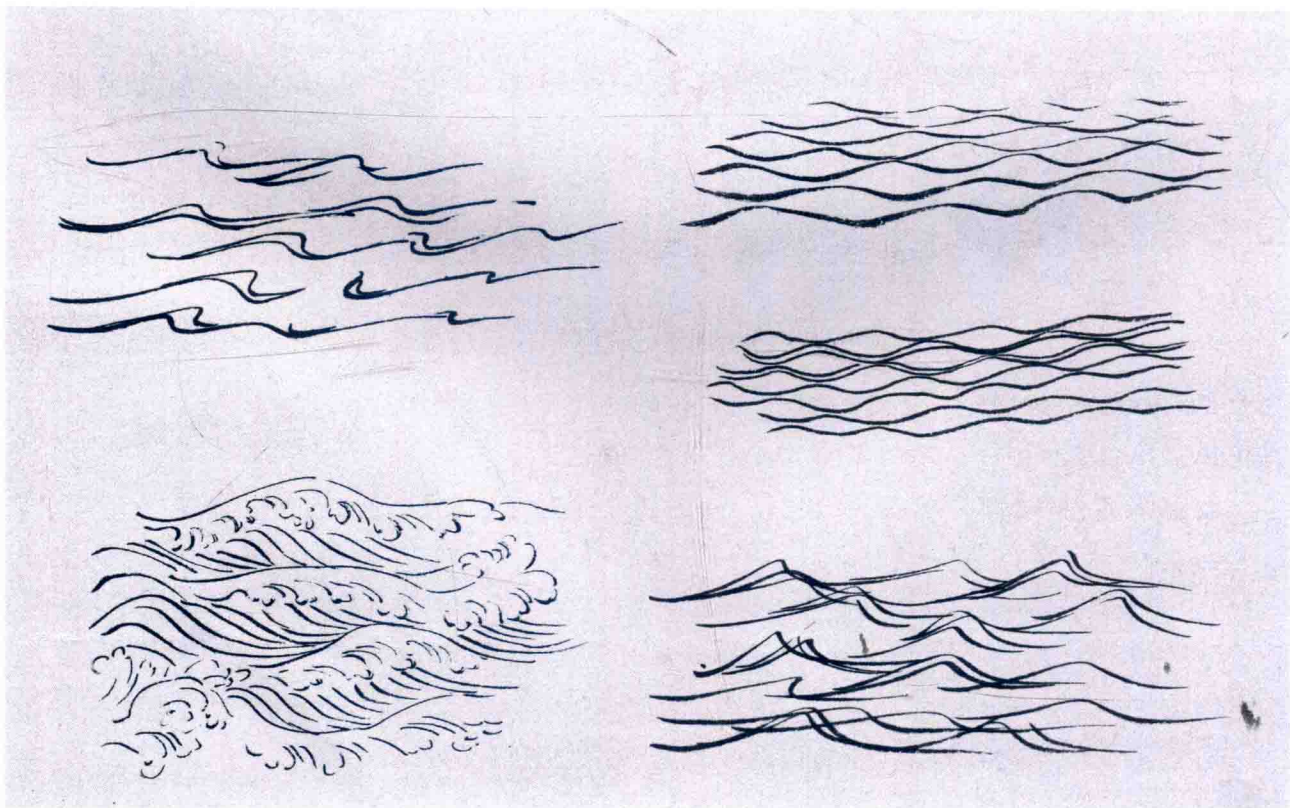
勾水法

勾水法是以线条来勾画水波的画水方法。采用勾水法勾画水波时，线形或曲、或直、或柔软、或刚直，线条的节奏起伏要流畅，起伏幅度或大、或小。

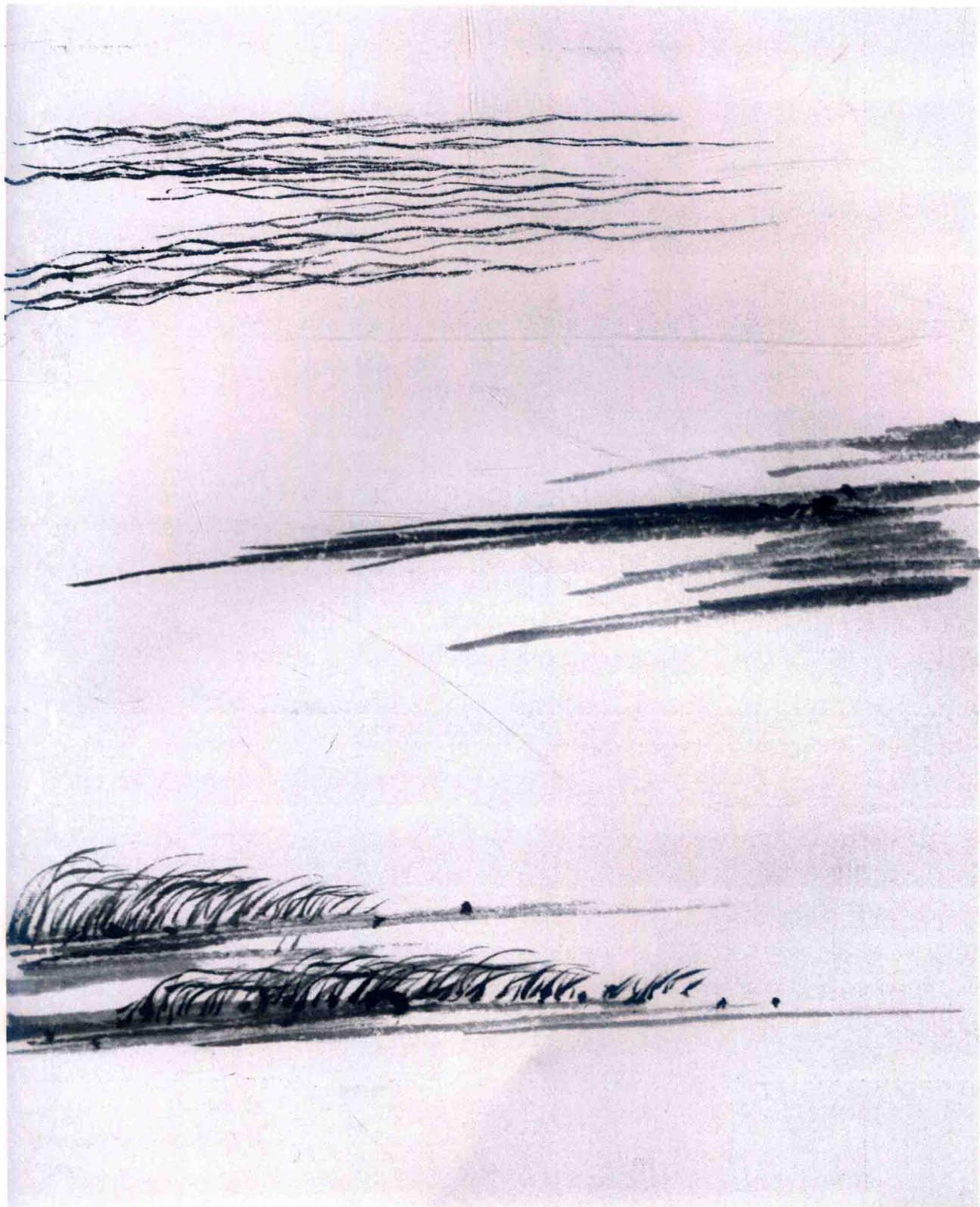
波纹法

波纹水是因风力或山石暗礁、暗滩所阻不能顺利流淌，回流曲折，甚至形成漩涡涌出水沫，波纹或呈现鱼鳞纹、或渔网、或网巾、或似起伏的山峦等，波纹采用中锋运笔，顺势用线，结合透视关系画出河流的动势，线条或灵动、或飘逸、或柔、或刚。

湖水法

湖水水流平缓，给人的感觉是轻盈平静、水波浩渺，画时用中锋或中侧锋勾写，线条流畅连贯，湖水的面积一般较大，要注意处理好大面积的水纹效果，水纹的方向要统一，水纹的变化要生动自然。

湖水留白法

湖水留白法是画湖水常见的一种方法，即以寥寥几笔勾出湖水的形象而留出大量空白，画时要有笔墨的连缀，在一片虚无之处，能够显示出“此处无形胜有形”的效果。

溪水法

溪水水流湍急，水流速度快、变化多，画时要注意比较岸边石头的明暗面和泥沙的形态，用笔要简练生动，表现出溪水的流势和动感，画水用笔要轻盈灵活。

