

DVD
教学光盘

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

国画名师指导

李增瑜 写意山水技法

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

李增瑜◎编著

丽秋观瀑

癸巳年春月吉日
作江南之景借此
用古人之意笔也
岁在己卯华韵阁

增瑜画

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

国画名师指导

李增瑜

写意山水技法

李增瑜◎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. 李增瑜写意山水技法 / 李增瑜编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-115-34266-9

I. ①国… II. ①李… 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014089号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本, 由著名画家与教育学者李增瑜编写。全书共9章, 包含了山石、水、云、树、草、点景及创作与欣赏等绘画教学内容。书中汇集了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 李增瑜
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: 7.5
字数: 312 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. 山水画的艺术特点	06
2. 山水画的分类	08
青绿山水	08
浅绛山水	08
金碧山水	09
水墨山水	09
3. 山水画的画幅形式	10
中堂	10
折扇	10
团扇	10
斗方	10
横批	11
手卷	11
诗堂	11
册页	11
通屏	11
4. 山水画必备工具	12
笔	12
软毫笔	12
推荐用笔	12
硬毫笔	12
推荐用笔	12
兼毫笔	12
推荐用笔	12
墨	13
纸	13
砚台	13
颜料	14
调色盘	14
镇纸	14
笔洗	14
5. 笔法	15
中锋用笔	15
侧锋用笔	15
逆锋	15
藏锋	15
露锋	15
6. 墨法	16
破墨法	16
积墨法	16
泼墨法	16
7. 山水画如何上色	17
积彩法	17
破彩法	17
泼彩法	17
8. 构图	18

9. 临摹学习要点	19
对临	19
背临	19
技法分析	19
10. 写生与创作	20
写生	20
创作	21

第2章 山石 23

1. 山石的基本结构	24
四边形	24
多边形	25
2. 山石的基本组合形式	26
小石间大石	26
大石间小石	27
3. 画山石的基本流程	28
勾	28
皴	29
擦	30
点和染	31
4. 常用的皴法	32
披麻皴	32
小斧劈皴	33
大斧劈皴	34
雨点皴	35
折带皴	36
荷叶皴	37
解锁皴	38

第3章 水 39

1. 湖水的画法	40
平静无风的湖水	40
微风簌簌的湖水	41
2. 河水的画法	42
3. 江水的画法	43
4. 海水的画法	44
5. 瀑布的画法	45
6. 小溪的画法	47

第4章 云 49

1. 勾云法	50
双勾法	50
单勾法	51
2. 染云法	51
3. 留白法	53

第5章 树 54

1. 画树的基本流程	55
2. 树干的常用画法	57
横皴法	57
竖皴法	58
圆皴法	59
3. 树根的画法	60
4. 树枝的画法	61
鹿角枝	61
蟹爪枝	62
5. 叶子的画法	63
点叶法	63
鼠足点	63
胡椒点	63
混点	64
夹叶法	65
扁形夹叶	65
三角夹叶	65
圆形夹叶	66
针叶	66
扇形针叶	66
圆形针叶	67
竹叶	68
6. 常见树的画法	68
松树的画法	68
近景松树	68
中景松树	69
远景松树	70
柳树的画法	71
柏树的画法	73
7. 丛树的画法	74
两株树	74
三株树	75

第6章 草 77

1. 芦苇的画法	78
2. 竹子的画法	79
竹干	79
竹枝和竹叶	80

第7章 点景 81

1. 房子的画法	82
草房	82
凉亭	82
2. 桥的画法	83
石桥	83
木桥	83
3. 船的画法	84
小帆船	84
大帆船	84
渔船	85
4. 人物的画法	85
侧面	85
背面	86
正面	86

第8章 创作 87

1. 江南烟雨图	89
2. 漓江之翠	94
3. 霜叶红于二月花	99
4. 雪浴老道店	104
5. 秋江帆影	109

第9章 欣赏 112

附录：与山水有关的诗词 120

国画名师指导

李增瑜

写意山水技法

李增瑜◎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. 李增瑜写意山水技法 / 李增瑜编著

— 北京: 人民邮电出版社, 2014.5

ISBN 978-7-115-34266-9

I. ①国… II. ①李… 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014089号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本,由著名画家与教育学者李增瑜编写。全书共9章,包含了山石、水、云、树、草、点景及创作与欣赏等绘画教学内容。书中汇集了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 李增瑜
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: 7.5
字数: 312千字
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. 山水画的艺术特点	06
2. 山水画的分类	08
青绿山水	08
浅绛山水	08
金碧山水	09
水墨山水	09
3. 山水画的画幅形式	10
中堂	10
折扇	10
团扇	10
斗方	10
横批	11
手卷	11
诗堂	11
册页	11
通屏	11
4. 山水画必备工具	12
笔	12
软毫笔	12
推荐用笔	12
硬毫笔	12
推荐用笔	12
兼毫笔	12
推荐用笔	12
墨	13
纸	13
砚台	13
颜料	14
调色盘	14
镇纸	14
笔洗	14
5. 笔法	15
中锋用笔	15
侧锋用笔	15
逆锋	15
藏锋	15
露锋	15
6. 墨法	16
破墨法	16
积墨法	16
泼墨法	16
7. 山水画如何上色	17
积彩法	17
破彩法	17
泼彩法	17
8. 构图	18

9. 临摹学习要点	19
对临	19
背临	19
技法分析	19
10. 写生与创作	20
写生	20
创作	21

第2章 山石 23

1. 山石的基本结构	24
四边形	24
多边形	25
2. 山石的基本组合形式	26
小石间大石	26
大石间小石	27
3. 画山石的基本流程	28
勾	28
皴	29
擦	30
点和染	31
4. 常用的皴法	32
披麻皴	32
小斧劈皴	33
大斧劈皴	34
雨点皴	35
折带皴	36
荷叶皴	37
解锁皴	38

第3章 水 39

1. 湖水的画法	40
平静无风的湖水	40
微风簌簌的湖水	41
2. 河水的画法	42
3. 江水的画法	43
4. 海水的画法	44
5. 瀑布的画法	45
6. 小溪的画法	47

第4章 云 49

1. 勾云法	50
双勾法	50
单勾法	51
2. 染云法	51
3. 留白法	53

第5章 树 54

1. 画树的基本流程	55
2. 树干的常用画法	57
横皴法	57
竖皴法	58
圆皴法	59
3. 树根的画法	60
4. 树枝的画法	61
鹿角枝	61
蟹爪枝	62
5. 叶子的画法	63
点叶法	63
鼠足点	63
胡椒点	63
混点	64
夹叶法	65
扁形夹叶	65
三角夹叶	65
圆形夹叶	66
针叶	66
扇形针叶	66
圆形针叶	67
竹叶	68
6. 常见树的画法	68
松树的画法	68
近景松树	68
中景松树	69
远景松树	70
柳树的画法	71
柏树的画法	73
7. 丛树的画法	74
两株树	74
三株树	75

第6章 草 77

1. 芦苇的画法	78
2. 竹子的画法	79
竹干	79
竹枝和竹叶	80

第7章 点景 81

1. 房子的画法	82
草房	82
凉亭	82
2. 桥的画法	83
石桥	83
木桥	83
3. 船的画法	84
小帆船	84
大帆船	84
渔船	85
4. 人物的画法	85
侧面	85
背面	86
正面	86

第8章 创作 87

1. 江南烟雨图	89
2. 漓江之翠	94
3. 霜叶红于二月花	99
4. 雪浴老道店	104
5. 秋江帆影	109

第9章 欣赏 112

附录：与山水有关的诗词 120

入门

第1章

中国山水画是用中国所特有的毛笔、水墨和颜料，依照长期形成的表现形式及艺术法则，以自然山水为主要题材的画种。它萌于魏晋南北朝，成于隋唐，于五代、北宋时期发展比较成熟，名家辈出，佳作不断。山水画画种繁多，无论是青绿山水、金碧山水还是水墨山水、浅绛山水等，我们都可以从中体会出中国画的意境、格调和气韵。

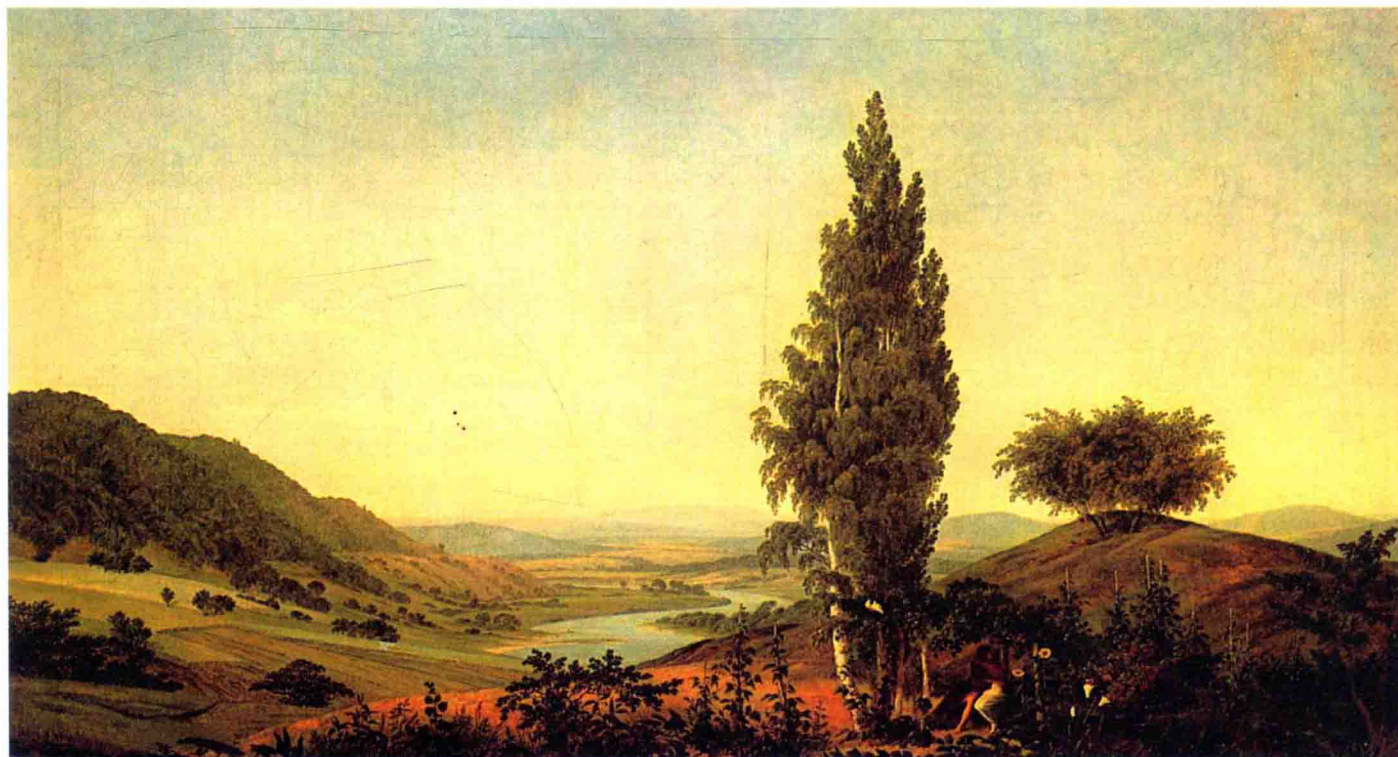
1 山水画的艺术特点

中国山水画，简称“山水”，是中国人对自然美的认识和对自然美的表现欲发展到一定阶段的必然产物，是中华民族文化自身发展、完善的成果，具有极强的民族性，这种表现贯穿在中国山水画的各个方面。山水画是以描绘山川自然景色为主题的绘画。

《江山胜览图》当代·李增瑜

西方的风景画强调写实性，中国的山水画追求写意性，意在表达其神韵，以线条和水墨作为基本的造型手段。这是山水画最根本的特点，所谓写意，就是偏重于意蕴与情趣的表达，并

《夏天的时候》德·十九世纪·卡斯帕·大卫·弗里德里希

不拘泥于客观对象本质的外貌形态，强调创造者主观情感的融入。“或强调哲理性的显现，或重视抒情的表达”，但这种“抒情的表达”又并不是无本之源，也不是作者的随心所欲，而是在观察客观对象的基础上完成的。在造型上提倡不拘于形似甚至“妙在似与不似之间”，是中国山水画又一突出特点。中国山水画对形象的塑造是为了作者的抒情达意，所以中国画家敢于舍弃对象外在的形态，敢于为了强化作者感情的表达而进行一些恰到好处的艺术夸张。善于抓住对象本质特征以及神情的中国画家，用自己独特的艺术语言灵活地表现对象。同时也为了区别主次宾主，给人以充分的美的享受及自己情感的充分表达，他们将个性化的构图、装饰化的手法巧妙结合在一起。所以，不拘泥于特定的时间与空间的构图布局是中国画的另一特点。有时候完全省略环境描写，大胆利用空白，突出主体，并借助观者的联想与想象去自由发挥。

中国山水画的构图除紧密结合所描内容的“经营位置”之外，还讲究平面布局中的色、线、形的变化对比与呼应。虚实、疏密、开合、起伏、繁简、聚散的相生相应，也是一个很突出的特色。讲究笔墨是中国画的另一特点，所谓笔墨并不是用具材料上的笔墨，而是作者传情达意的一种艺术技巧。中国画使用了最富于弹力的毛笔，对笔触水分的变化反应最为灵敏的宣纸，形成了中国画笔墨变幻无穷的特点。中国山水画家把笔法看成了艺术创作中最重要的艺术技巧。它的作用就是以不同的笔法、墨法描写不同的形象，也能更好地表现创作者的情感与想法。它的另一个作用是可以体现出每一位创作者的个人风格。以画为主，在一幅作品中加上诗文、书法、绘画以及印章等艺术手段，也是中国画极为新颖的一个特色。它的形成过程很漫长，首先是提倡画中有诗，就是追求画像诗一样的富有抒情味并且带有诗的韵律，也像诗那样的善于创造美妙的意境而做到“画外有意”、“意趣无穷”，给读者充分的回味与想象的余地。同时，这些既表达作者的个性，又体现了与众不同的风格。

《红叶夕照》当代·李增瑜

2 山水画的分类

• 青绿山水

青绿山水是以矿物质石青、石绿作为主色的山水画。有大青绿、小青绿之分。前者多勾勒，少皴笔，着色浓重，装饰性强；后者是在水墨淡彩的基础上薄罩青绿。清代张庚说“画，绘事也，古来无不设色，且多青绿。”中国的山水画，先有设色，后有水墨。设色画中先有重色，后有彩墨。

展子虔是我国迄今为止第一位有山水画卷可考证的山水画家。他的山水画笔调工整、法度严谨，与六朝山水画相比，他的画面比较匀称，运笔比较成熟，被誉为“唐画之祖”，他的《游春图》以圆劲的线条和青绿的色彩生动地描绘了春波浩荡的湖水，桃花映衬中的绿树青山贵族、仕女骑马泛舟和踏青赏春的优美景色，再现了春光明媚的动人景象，对唐代的青绿山水画的兴起有着巨大的推动作用。

《游春图》 隋·展子虔

• 浅绛山水

在水墨勾勒皴染的基础上，敷设以赭石为主色的浅彩山水画。浅绛山水画的特点是清逸空灵、明快淡雅，在总体上形成暖色调。董源著名的传世真迹《潇湘图》就是典型的浅绛山水画作。

《潇湘图》局部 五代·董源

•金碧山水

金碧山水是中国山水画中的一种，以泥金、石青和石绿作为主色，凡是用这三种颜料作为主色的山水画，称为“金碧山水”，比“青绿山水”多了泥金一色。泥金一般用于勾染山廊、石纹、坡脚、沙嘴、彩霞，以及宫室、楼阁等建筑物。

《江帆楼阁图》是李思训的代表作品。李思训的山水在继承了展子虔的画法的同时又加以发展变化，独成一体，他的画风细密精致，用色金碧辉煌，形成了一种堂皇典丽的艺术风格。李思训善用小笔硬画的技法，下笔燥硬坚挺、遒劲有力，多用铁线勾勒山石，线条坚硬、劲挺而优美，成功地表现了山石的风骨。在勾勒的基础上李思训用大青绿敷色于山石上，再结合晕染，表现出山石的阴阳向背的形态。另外，他还借助界尺来画宫殿建筑，用金粉勾勒各种轮廓线条，用青绿、朱砂等重彩装饰整个画面，使作品显得庄严宏伟，金碧辉煌。

《万壑松风图》南宋·李唐

•水墨山水

水墨山水画是指纯用水墨所作的画。基本要素有三点：即单纯性、象征性和自然性。用中国特制的烟墨构成的“水墨画”成为中国画特有的一个画种。墨可分为焦墨（原墨）、浓墨、重墨、淡墨、清墨五层次。

《江帆楼阁图》唐·李思训

3 山水画的画幅形式

• 中堂

中堂也称大屏，为竖幅，传统一般为两侧配以对联书法，是中国传统布置客厅的形制。

• 折扇

折扇多为正面画背面书法，可插扇股使用，也可挖绫装裱成镜芯装框，也可挖绫裱成立轴。

李增瑜

• 团扇

团扇，也称圆光，宋画中多见这种规制，可挖绫装裱成方形装框，也可挖绫裱成立轴。

• 斗方

斗方，也就是方形画幅，或装框或裱轴。因为画幅为方形，多采用两色或三色绫加深色通边、天头加惊燕双条装裱成宣和式。

《山水团扇》清·张熊

《龙宿郊民图》五代·董源

•横批

横批，是中国书画装裱的一种款式。其画心竖短横长，左右两头有尺寸相等的木楣一对，即两“耳”。

•诗堂

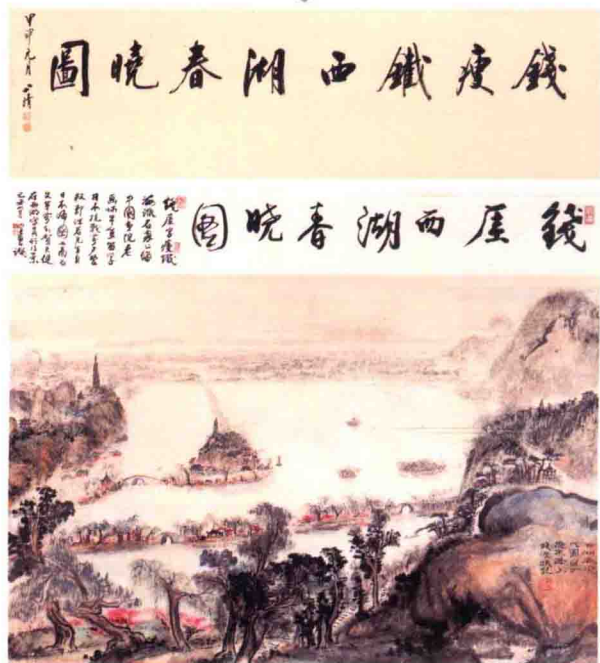
诗堂就是在画心上加一节空白纸，或上下都加一节空白纸。诗堂一是为他给予题字、题诗所用，所以诗堂应算在画心内，要按其大小用适当的格式装裱；二是为了题诗赞画，有人也叫“玉池”。

•手卷

手卷就是把书画装裱成卷，即书画横幅之长者，不适合悬挂，只可舒卷。卷有大有小，手卷不仅适于案头展阅和临摹，而且适于保管、延长书画的寿命。

•册页

册页是中国传统的装裱形式之一，书画册页是由书籍册页形式延伸而来的。通常，册页大体分为折叠式和活页式两大类。

《西湖春晓》清·钱瘦铁

《仿古山水册》清·王鉴

•通屏

通屏可分为对幅通景屏，也称对幅通堂。它是将一幅大画分成两幅竖裱，尺寸相同，对缝处为平轴，两边各有轴头。除了四幅通堂和六幅通堂，还有其他通堂。装裱的形制相同。也有直接裱到木制屏风之上的。

《山水庭院十二通屏》清·袁耀

4 山水画必备工具

写意山水画的常用工具有笔、墨、纸、砚、颜料、薄毡、调色（储色）工具、贮水盂。

• 笔

初学者建议前期不宜购买过于昂贵的毛笔使用，先练习一段时间，再根据自己的绘画感觉购买适合自己的笔。通常初学者有一两支狼毫、两三支大白云之类兼毫笔就够了，再加一两支羊毫也是可以的，其他的笔暂时不是很必要。以后随着学习的深入，可以再选择其他种类的笔。

软毫笔

软毫笔的弹性较小，较柔软。一般是用羊毫、胎毫、紫毫等软毫制成的。

羊毫笔是用山羊毛制成的，其性能软于紫毫笔。

鸡毫笔是用雄鸡的胸毛制成的，其性能软于羊毫笔。

胎毫笔是用初生婴儿的头发制成的，其性能极柔软。

羊毫笔

鸡毫笔

胎毫笔

推荐用笔

建议初期选用羊毫笔，因为羊毫笔的笔头柔软度适中，吸墨量大，在写意山水画中适宜表现浑圆厚实的点画，以及山石、云等大面积的染色；其他软毫笔笔性特别柔软，一般初学者尚未掌握运笔规律，不宜选用。待画者深入了解笔的性能后，再根据自己的喜好来选用不同的毛笔，普通羊毫笔的价格在8元~15元不等。

硬毫笔

硬毫笔的笔毛弹性较大，笔力劲挺，常见的有狼毫、紫毫、猪鬃、鼠须、山马毫等。

狼毫笔是用黄鼠狼身上和尾巴上的毛制成的，弹性比紫毫笔稍软，比羊毫笔硬，质较脆，不耐摩擦。

紫毫笔是取山兔背脊和尾巴上的毫毛制成的，质软而毫健。

狼毫笔

紫毫笔

推荐用笔

建议初期选用狼毫笔，由于其毛硬挺的关系，在写意山水画中经常用于勾画轮廓结构线，如山石、树枝等。勾染法中的勾画部分就是由狼毫笔来完成的。其他硬毫笔笔性比较坚硬，不适宜初学者，待对笔的性能深入了解之后再选用，普通狼毫笔的价格在10元~20元不等。

兼毫笔

“兼毫”就是兼而有之的意思。以硬毫为核心、周边裹以软毫，笔性介于硬毫与软毫之间。也有用羊毫与狼毫合二为一制成的兼毫笔，按尺寸的大小分为“小白云”、“中白云”和“大白云”。也有在大羊毫斗笔中加入猪鬃，以加强其弹性。

大

中

小

推荐用笔

在写意山水画中表现浑圆厚实的点面时，觉得笔力弱的情况下，可选用兼毫笔，加强笔锋笔力，宜于起倒得势。