

中国画技法

缪文杰 绘

四

季

山

水

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法

四季山水画法

缪文杰 绘

天津杨柳青画社

缪文杰，字守卓，号云阶堂主，斋号简静居。自幼酷爱书画，在启蒙老师张慧君先生指导下遍临历代名家真迹，为以后多年从事山水画研究打下了良好的基础。毕业于清华大学美术学院北宗山水专项研修班。其山水画线条苍劲有力、皴法刚硬利落、设色淡雅、整体温润浑融。

图书在版编目(CIP)数据

四季山水画法 / 缪文杰绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2013.8

(中国画技法)

ISBN 978-7-5547-0131-7

I . ①四… II . ①缪… III . ①山水画—国画技法
IV . ① J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 206131 号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 北京地大天成印务有限公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 6 ISBN 978-7-5547-0131-7

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—4 000 册 定价: 38 元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

浅谈四季山水画

在中国古代山水画作品中，画家作画离不开表现四季的景色，一些作品直接以四季为题，如隋代展子虔的《游春图》，图中描绘桃杏争艳的二月春光，整幅作品以青绿山水的形式来表现，颇有意趣。因为处于绘画发展初期，整幅作品以勾勒和渲染为主，没有皴笔，在技法表现上较为简单。

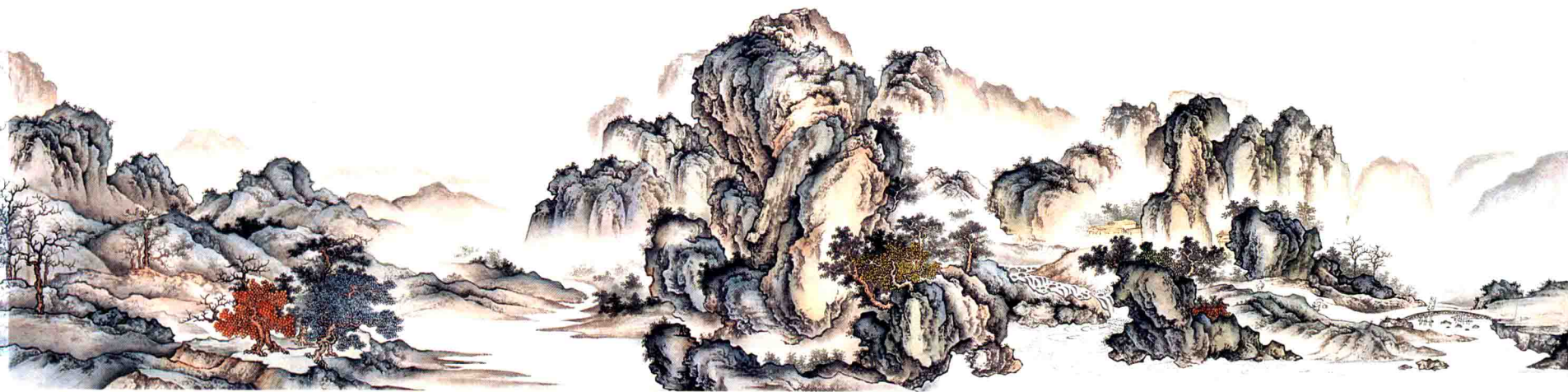
到了唐代，山水画大家王维以水墨来绘制山水画，并且喜画雪景，传为他的作品《雪溪图》中描绘江村雪溪之景就刻画得十分生动。发展到五代，擅画江南景致的画家董源喜画夏天景色，如他的《夏景山口待渡图》等，这些作品笔法较为丰富，以线皴为主，充分表现了江南草木华滋之景。同一朝代还有赵幹的《江行初雪图》、郭忠恕的《雪霁江行图》等，都是表现四季山水的优秀作品。宋代山水画名家辈出，作品有巨然的《秋山问道图》、范宽的《雪山萧寺图》、许道宁的《关山密雪图》、郭熙的《早春图》、赵令璠的《湖庄清夏图》、赵伯驹的《江山秋色图》等。其中刘松年的《四景山水图》较有特点，他在四幅作品中表现春、夏、秋、冬四时之景，抓住了各季节的特点，绘画技法纯熟，可谓表现四季山水的精品之作。

在元代，表现四季风景的山水作品有黄公望的《九峰雪霁图》、盛懋的《秋林高士图》、朱叔重的《春塘柳色图》、倪瓒的《渔庄秋霁图》、王蒙的《夏日山居图》等；明代有谢时臣的《霁雪图》、吴振的《匡庐秋瀑图》；到了清代有朱聿的《秋山图》、王翬的《秋山红树图》、吴历的《湖天春色图》等。清代后期，山水画创作发生了变化，有些画家完全脱离自然，只是用程式化的绘画符号来堆砌画作的内容，这种做作的绘画终会被后世否定。

近现代以四季为题的山水作品很多，如溥心畲的《秋江庭院图》、胡佩衡的《翠岩春霭图》、朱屺瞻的《夏日山居图》、谢稚柳的《雪景松泉图》等等，这些作品除了继承传统之外，画家们到大自然中去写生、去体会，再进行提炼创作，许多作品非常具有时代特点。

从绘画方法上说，古人很早就有对四季山水画法的论述，如：“山有四时之色，风雨晦明，变更不一，非着色无以象其貌。”（摘自《绘事发微》）“夏山欲雨，要带水笔晕开，山石加淡螺青于矾头，更觉秀润。……”（摘自《芥子园画传学画浅说》）

不同的山水画技法可以表现不同季节的景色，如大青绿法、金碧法、小青绿法多用于表现春、夏、秋的景致；淡青绿法多用于表现秋季的景色；嵌粉法多用于表现雪景。此外，还有专门的雪景法。古人喜画雪景，据专家统计，在《中国绘画史图录》中收录的山水画作品约占总数的51%，其中表现雪景的作品数量占10%。历代以四季为题的山水作品中，有些是在作者写生、体悟自然实景的基础上绘制出来的，有些则不是根据实景描绘的，但这些作品在不同程度上和作者的心境、所处地理环境、政治环境等因素都有着密切的联系。初学者在学习古人绘画时得多读画，细心观察，同时深入生活、认真钻研、刻苦练习，只有这样才能脱离古人技法的窠臼，让法为我用，使绘画具有新时代的特点。

步骤一

步骤二

步骤一 春天万物复苏、冰川融化、大地回春，山石之上逐渐长出绿色植物。描绘春天山川之景可以从山石、树木和河流等几方面来表现。初春，树枝上刚刚生出嫩芽，树叶还不十分茂盛，绘画时可以用偏黄绿一些的草绿来点画嫩芽。冰雪刚刚融化，水流不很湍急，作品中往往表现小溪流，可以用线条勾出小的波纹。

确定好物象位置以后，开始落墨，先画近景的石头及主要的树木。越靠前的石头用墨越重，皴法用小斧劈皴、鬼面皴、云头皴等，随皴随用水笔晕染，此为古人所创拖泥带水皴，皴笔中的飞白不要破坏。画树时亦要注意浓淡墨的变化，不论是树还是石头，都要分出前后。

步骤二 近景及整体画面初步完成后，用拖泥带水皴的方法画中景及远景。墨色干后再用淡墨湿皴，墨未干时用水笔接染，近的地方墨色稍重，越是远的地方墨色越淡。瀑布及水用挤的方法留出，墨稿阶段就基本完成。

步骤三 用花青加墨染山石的暗面以增加画面的立体感。用稍淡的花青墨染天、地及树，以丰富结构层次。淡墨皴染瀑布及水口，让段落更加分明。最后用淡赭石罩染山石，使整体画面的色彩丰富起来。

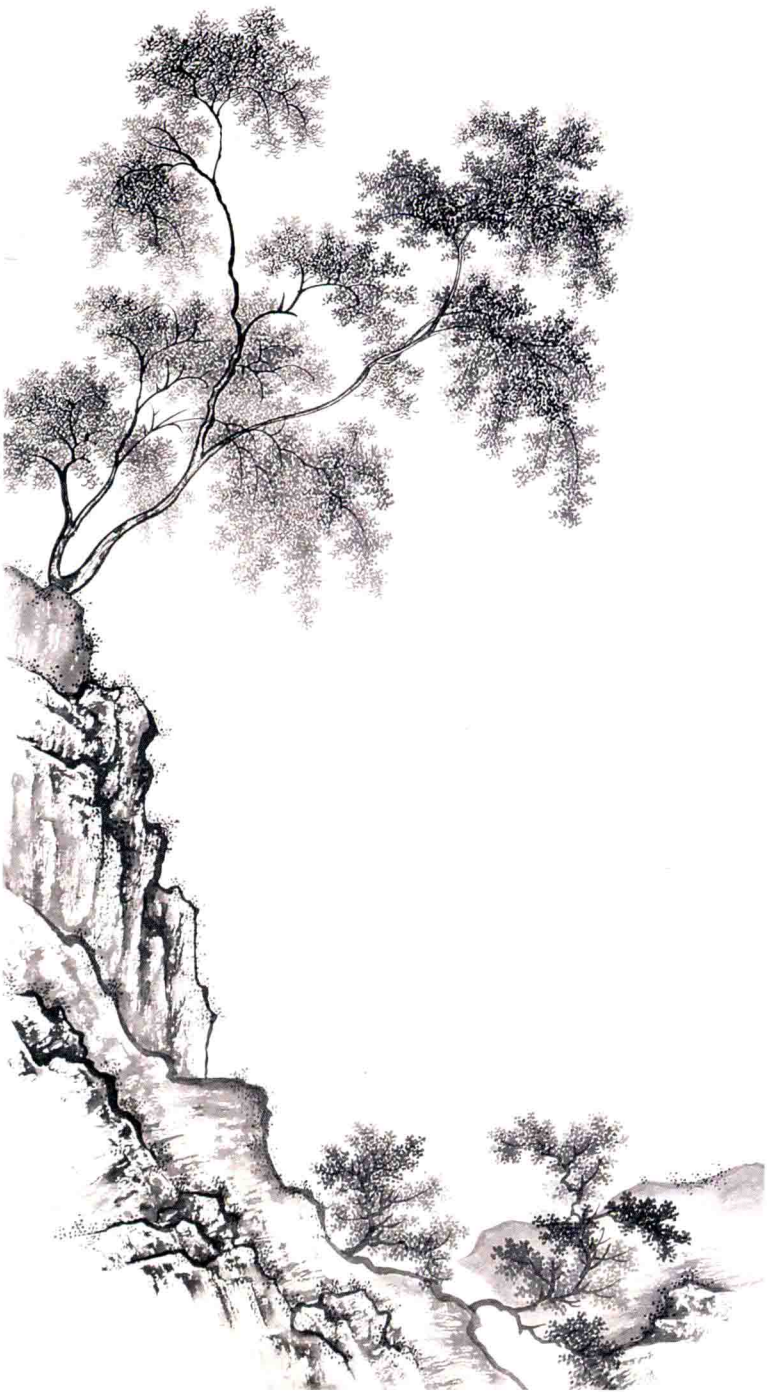

步骤四 调绿色染树上的嫩叶。用花青及石绿罩染局部，要染得薄而润，切忌厚和腻。收拾整理画面，有不足的地方可适当添加景物以使画面更加完整。最后题款、钤印。

完成图（局部）

步骤一 在传统山水画中，“柳荫论道”常常表现初夏的景色。夏天的植物生长旺盛，枝叶茂密，多用点叶法完成。墨色深浅变化丰富，层次感较强。先画近景的山石和主体的树，树的姿态要把握好，初步点叶，画得精细一些，注意树冠的外形。

步骤二 完成房屋、人物及远处的山，描绘每一处景物都要注意墨色变化，即便是远景也要表现出层次。

步骤三 用淡赭墨罩染山石、屋顶和平台，淡墨渲染树叶和空中烟云，以增加画面的空间感。

步骤四 花青墨渲染近处山石和树。收拾整理，给人物着色，最后题款、钤印。

步骤一

步骤一 夏季植物茂盛，绿树成荫，画面中植物要描绘得丰富一些，技法也随之丰富起来，如夹叶法与各种点叶法的运用，可以相互呼应、相互衬托。表现夏天景色，用色方面可以用偏蓝一些的绿色染植物，山石整体色彩可比春天的颜色稍微浓重一些。

确定好构图，先画近景的石头及主体树木。画石用小斧劈皴为主，随皴随用水笔晕染，但不要破坏用笔留下的飞白。画中以夹叶树在前，点叶树在后相衬托，点叶要注意墨的浓淡变化。

步骤二 画中景及远景的山，墨色较淡，逐渐推远。勾出近景桥下的水纹，勾时要按照水流的动势，并添画水中的石头，注意大小、疏密变化。

步骤三 用淡赭墨罩染山石，淡花青墨染天空和水面，以丰富结构层次。

步骤二

步骤三

步骤四 用石绿染夹叶树叶，花青墨罩染山石的局部，要染得薄而润，调绿色染山石和部分坡地。收拾整体画面，最后题款、钤印。

完成图（局部）

步骤一

步骤二

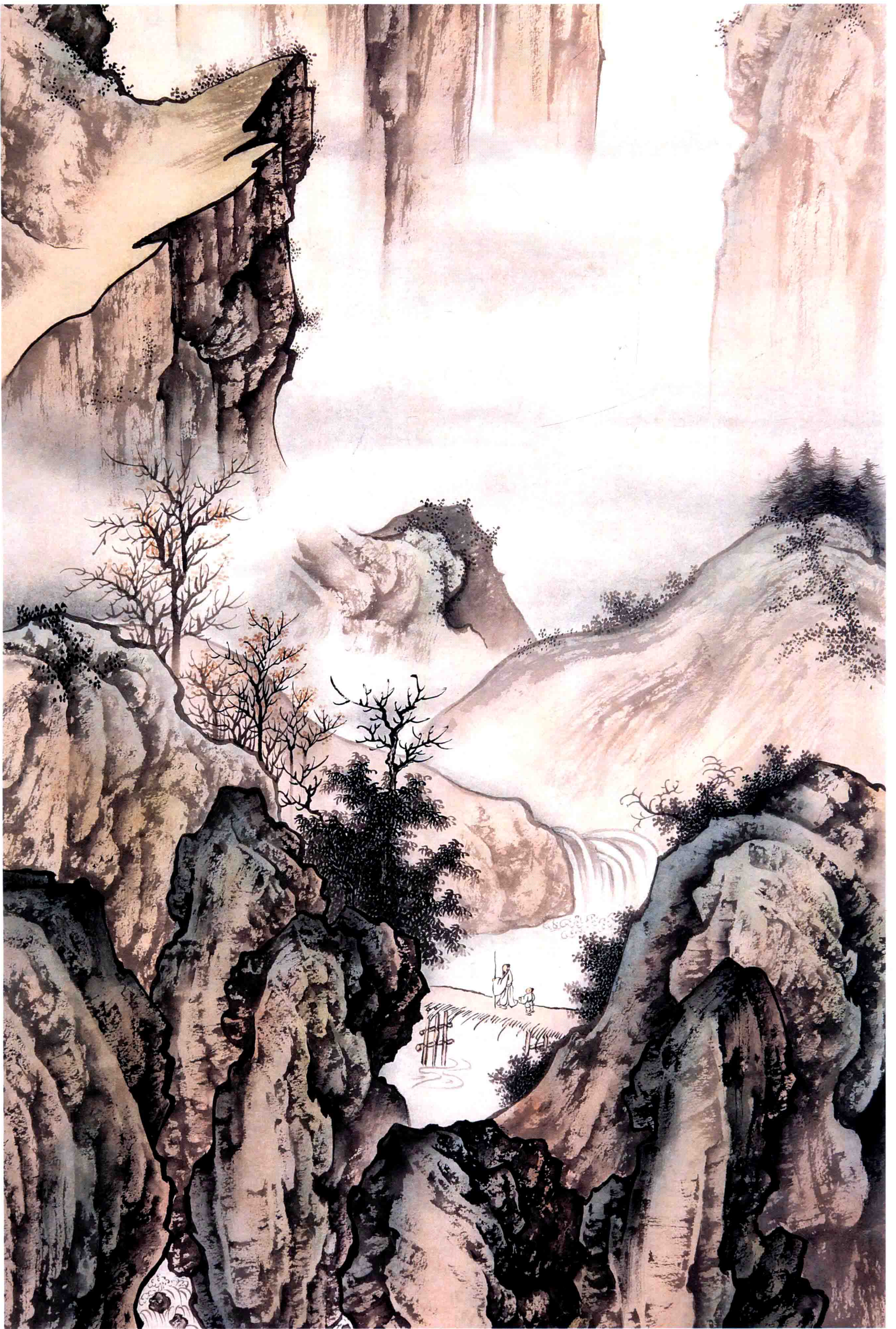
步骤一 秋季树叶的色彩变化最多，红、黄、赭等等，在用色上可以着重强调这些颜色，也可以统一一个黄色调，以突出秋天的感觉，如多用赭石、朱磬或橘色等来渲染树叶和山石。具体到画面上还可以多画一些夹叶树，以及画一些枝杈较多的树，表现叶已落，深秋将至。

确定构图，先画近景的石头，以小斧劈皴为主，墨色要有浓淡变化。在山石上适当加上小树或灌木。

步骤二 完成中景及远景的山，墨色逐渐变淡。

步骤三 用淡赭墨罩染山石，烘托秋天的气氛，淡花青墨染天空和山中烟云，以增加画面的空间感。

步骤三

完成图（局部）