

中国画技法丛书

名

家

画山水

孙国强 著

北京工艺美术出版社

中国画技法丛书

孙国强 著

北京工艺美术出版社

名

家

画山水

01925975

图书在版编目 (CIP) 数据

名家画山水/孙国强著. -- 北京: 北京工艺美术出版社, 2012.4

(中国画技法丛书)

ISBN 978-7-5140-0122-8

I. ①名... II. ①孙... III. ①山水画—国画技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第261326号

《中国画技法丛书》编委会

主 编: 田世国

编 委: 万悦亮 李宪忠 李乐起 杨立生 付争宸 徐英波

出 版 人: 陈高潮

策 划: 王 新

责任编辑: 宋朝晖

装帧设计: 印 华

制 作: 奇飞企划

责任印制: 宋朝晖

名家画山水

孙国强 著

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京顺诚彩色印刷有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/12

印 张 5

版 次 2012年4月第1版

印 次 2012年4月第1次印刷

印 数 1~3500

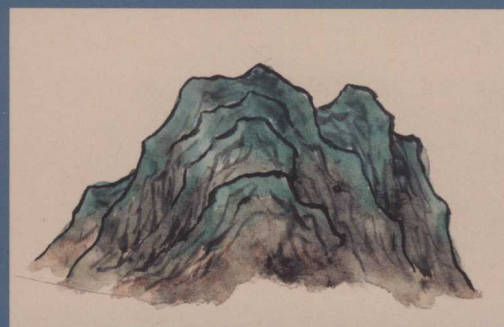
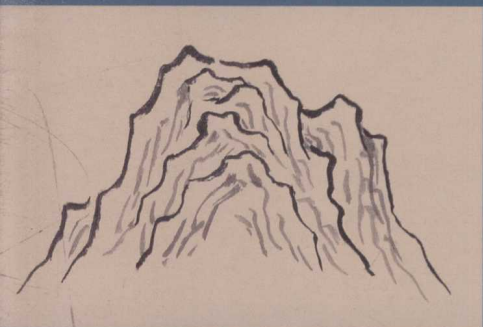
书 号 ISBN 978-7-5140-0122-8/J · 1022

定 价 38.00元

目 录

一、山水画的源流述略·····	02
二、绘画工具与材料·····	03
三、树木的画法·····	04
四、山石的画法·····	12
五、水的画法·····	17
六、云的画法·····	18
七、山水画的设色·····	20
八、水墨山水画·····	25
九、山水画的章法布局·····	27
十、山水画的点景·····	31
十一、山水画的主要画幅形式·····	34
十二、作品赏析·····	43

山水册画家画

一、山水画的源流述略

山水画萌芽于晋，其真正独立成科，以现存传世作品而言，大致在隋、唐之际，可以用隋代展子虔的《游春图》作为标志。而后至唐代吴道子和李思训、李昭道父子，所以有“山水之变，始于吴，成于二李”之论，从而奠定了山水画的基础，完成了山水画变革的使命。

五代至北宋形成山水画的第一个高峰，并一跃占据了国绘画之首的地位，且形成山水画史上三个大的流派，即董巨派、荆关派、李郭派。三家鼎力，形成了中国山水画的丰富内容。在这么短的时间内山水画大师的相继涌现，这在中国绘画史上也是少有的现象，这是山水画远离政事、远离社稷、擅长抒情达意的特征所致，而更重要的原因则是中国文化的艺术精神是人与自然的融合，人在山水画中更能够地自由表达自己的“心性”所致。

众家面目，各不相同，董源、巨然写江南山水，峦头圆泽，无奇峰怪石，多密点且树木丛生；荆浩、关仝一派专写太行山一带石山，以范宽为代表人物，其山危岩峭壁，坚实厚重，气势雄强；李成、郭熙则写齐鲁及黄土高原一带水土冲失之处，内有丘壑，而外无锐角，气象萧疏，烟林清旷。三大流派因其对象的地域不同，故外在风貌也不相同。三派面貌：一为温润，一为雄浑，一为清刚，风格皆极鲜明，但都达到了艺术上的极高成就和境界。可以说，五代、北宋时期的山水画树立了“历代标程”、“照耀千古”的楷模，开创了中国山水画的全新面貌。

南宋山水画是中国山水画的又一大转折，它在风格气势、笔法技巧、画面构成诸多方面均别开生面。这个时期的代表人物为李唐、刘松年、马远、夏圭。山水画风以“水墨苍劲”见长，斧劈为主，山势雄伟敦厚，石质方直坚硬，一派水墨刚健气象，开创了中国山水画的另一派气象。它是时代精神的产物，又是时代精神的需要。

山水画艺术发展到元代，则进入第二个高峰，是中国古代山水画抒情写意一格的最高峰。元代特殊的时代背景，士人逃遁山

林的特殊心情，以及绘画技法的高度成熟，促成了这一艺术高峰的形成。在赵孟頫倡导的尚古之下，出现了以黄公望、倪瓒、王蒙、吴镇等为代表的士人山水画风，是以“书法入画”，将笔墨意趣的追求与艺术表达的“心性”传神写照的功能融合在一起，为中国绘画艺术精神的哲学涵义找到了最合适的表达手段，开创了文人山水画的先河，体现了中国山水画的又一次大变法。

元代之后，明、清两代的山水画作品是浩瀚的，此时画家辈出、流派纷呈、风格各异，但基本上是宋、元山水画的延续，尽管有所发展，但基本框架是守旧的。这时期代表性的山水大家主要有董其昌，明四家沈周、文徵明、唐寅、仇英，金陵八家之首的龚贤，以及清初四僧弘仁、髡残、八大山人、石涛等。

中国山水画在近代百年的发展沿革中，也涌现出一批艺术大师，如黄宾虹、齐白石、傅抱石、李可染、陆俨少、石鲁、陈子庄等，他们在墨色及意境表达上都别开新面，开创了现代山水画的天地。

我们学习古人，重要的是了解传统发展的脉络，同时选择历史上有代表性的画家和经典作品来研究临习，以掌握前人丰富的创作方法和笔墨精要来为我所用，使自己在学习的过程中理出传统笔墨形成和演变的脉络。

二、绘画工具与材料

学习山水画，首先是认识和掌握笔墨的精要，由于中国画用笔、用墨的技法要求很高，便形成了对中国画特有的工具材料，如笔、墨、纸、砚的特殊要求。

1. 笔

大体分为羊毫、兼毫、狼毫三大类，每一类毛笔又分许多型号。

羊毫笔：笔毛较软，在山水画中用来题款及设色为主。

兼毫笔：不软不硬，可勾线也可设色。

狼毫笔：笔毛较硬，山水画家多用此以作勾勒、皴擦之法。

当然，用笔没有固定程式，可根据本人习惯选用，大、中、小各型号毛笔均备用为好。

2. 墨

墨的质量直接影响画面效果，因此要求较高。墨锭分漆烟墨、油烟墨和松油墨三类，现在常用的是墨汁。初学者可用上海

“曹素功”和北京“一得阁”墨汁，有条件的也可以使用日本产的高档墨液和国内的红星墨液，价格稍高。

3. 纸

宣纸的种类很多，各地所产的纸质量也不同，以徽州产的为最好，可根据自己的习惯选择。宣纸分为生宣和熟宣，画风工整一类的以熟宣为主，而画风豪放一类的则以生宣为主。另外，也有桑树皮制成的皮纸，画山水也非常不错，也可选用成品宣纸纸卡和册页，适宜外出写生所用。

4. 砚

砚石以石质细腻、不吸水、发墨者为上，著名的砚石有广东肇庆的端砚、安徽歙县的歙砚、甘肃洮州的洮河砚、山西绛县的澄泥砚等。初学者把墨汁倒入纯白碟即可。

另外，笔洗、毛毡、中国画颜料以及盖章的印泥等，也是学习中国山水画所应必备的。

三、树木的画法

1. 枯树的画法

画树首先从画枯树开始，这是古已有之的方法。画枯树最基本的原则是掌握树的形态，一般先画中段，然后由下生根，由上分枝，先后不拘。主干曲折偃仰，要有变化。近树可以画根以取势。大树主干大都有节疤，非常入画，要先画出，然后依节疤画出两边轮廓线，画时须注意虚实变化。画枯枝，凡左出者由上画下，右出者由下画上，取其笔顺。

枯树画法主要是“鹿角法”和“蟹爪法”，其不同点是发枝的方向，共同点是枝头要内敛的同时树分四枝，要面面生发。

(1) 鹿角法

鹿角法画树枝，树枝是向上发的，形似鹿角，宜画春天未发或刚发芽的树，也可画秋冬落叶后的枯树，置于茂林之后，既增加了树林的变化，又显意境。

(2) 蟹爪法

蟹爪画法，其树枝是向下发枝，形如螃蟹的爪子强劲地向下抓。中国画强调内敛，起笔藏锋，收笔回复，才有内在的蕴藉之感。这种感觉也类同于书法的用笔，须多加练习体会运用。

2. 树叶画法

山水画中表现树叶的画法大致分为两类：点叶法和夹叶法。

(1) 点叶法

点叶法有许多表现形式，如介子点、圆点、平笔点、下垂点等。点叶法是古代的画家在观察自然、琢磨绘画技法的过程中创立的图式，是学习绘画入门的向导，但绝不能成为教条框框，应在绘画过程中灵活运用。当我们掌握一定的技法后，树叶的画法其实是完全可以自由发挥的，要多观察大自然的丰富变化从而为我所用。

(2) 夹叶法

也称双勾法，多用于工致类的山水画中，是用左右两根线条刻画一片树叶的形状。它不像点叶中的树叶是用实的墨色画出，而是用线勾勒树叶的外形。夹叶法的用笔是很讲究的，绝不能用描的方法，如果没有顿挫和用笔的粗细变化，会使树叶显得呆板无力，一定要用“写”的方法勾勒，才能将树叶表现得自然有生气。

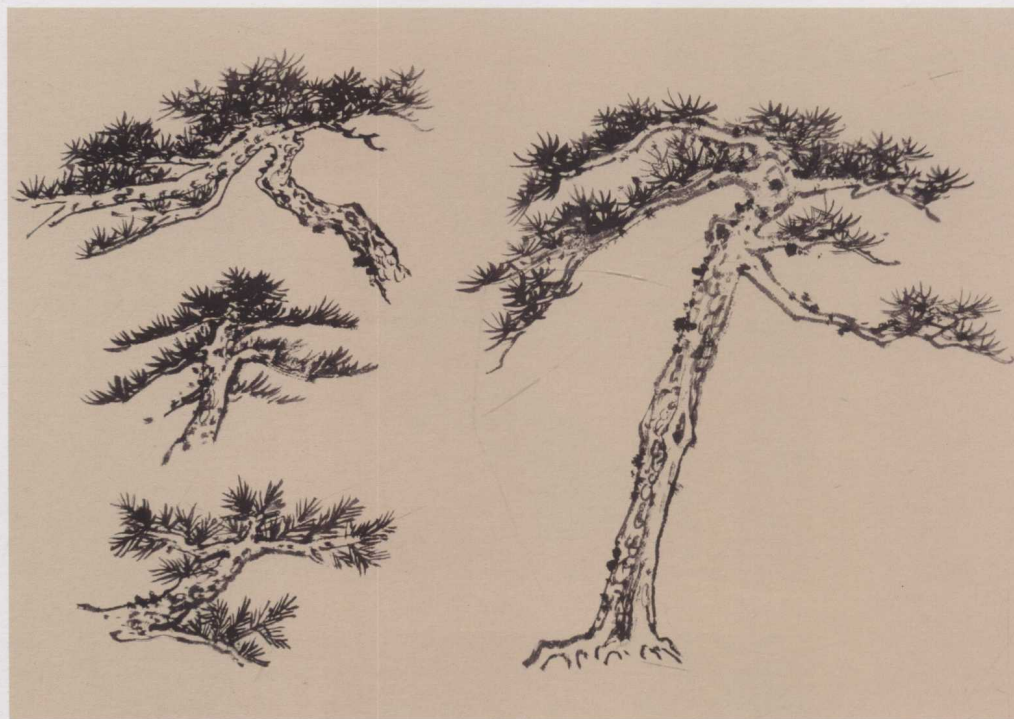

3. 丛树的画法

丛树也称“杂树”，树多成林，数树交杂便为丛树。秋冬之际的丛树应多画枯树，而春夏之际则多写茂密的丛林。画丛树最重要的一点是要注意丛树的分布。一丛树中要有大小、高低、多少、疏密、前后、远近等变化，用笔的节奏、用墨的变化以及点叶和夹叶的关系，树与树之间的呼应顾盼，都是需要注意的。

柳树的画法

松树的画法

松柏的画法

四、山石的画法

中国山水画自五代趋于成熟始，因文人的介入而逐渐形成了一套完整的画法，这就是以“皴”法为主的绘画技法，用五个字概括，即“勾、皴、擦、染、点”。

勾斫：勾为细长线，斫为短粗线，主要是表现事物的轮廓和结构，多中锋用笔。树木、房舍和船只皆用线勾，用线的粗细、轻重和深浅要有变化，由近及远，愈见轻淡。

皴擦：皴法是用点线的变化和组合，表现山石、树木的质地和结构，多用渴笔和侧锋。要依山石的结构加皴，用笔轻起重落，皴笔之间要留些空白，不要皴死。皴擦一般是在山石的下部和凹处，以表现山石的起伏和光感。

点：点法也是山水画的重要笔法，可点树、叶、石上的苔点或山上的杂草之类。

染：染淡墨，不可用重墨，染多遍才有厚重感。染山石的暗处可以增强体积感，染山根要空出烟云，以增强空间感。远山用淡墨涂染，江水勾染结合。

勾、皴、擦、染、点，可以说是画山石的步骤，也基本上可以看成是整张山水画的基本步骤。无论一块石头、一座山抑或是一整幅山水画，都是依照这五个步骤完成的。当然这五个步骤并非一定要按部就班，它应该是灵活运用的。画时可先勾轮廓然后皴擦，也可以连勾带皴，一气呵成。这五个步骤是相融相接的整体，其中皴擦是最为重要的，山石的质感、韵味都是用皴法来体现的，笔的苍劲、趣味情致也充分地体现在皴法上。下面就着重介绍几种皴法类型。

皴法分两大类，即披麻皴和斧劈皴，其他皴法都是由这两类演变派生出来的。

燕京普门禅寺 孙国强

1. 披麻皴

披麻皴分为短披麻皴和长披麻皴两种。它是用稍干的中锋擦出长短不一的线条，疏密地排列在山石的阴影部分，以烘托石头的质感。因其多用交织的长短线条，犹如麻布交织在一起而得名。短披麻皴多用来画近景，长披麻皴则多用于画远景。山水画中五代巨然的《秋山问道图》和元代黄公望的《富春山居图》乃披麻皴的经典之作。用披麻皴画山石显得温润秀雅，极宜表现江南的景致。

