

山水 临摹与写生创作 画

◎ 王雪峰 著

全书系统讲解了山水画临摹、写生与创作中所需要各种步骤和要领，并对不同基础层次的山水画研习者提供了大量的参考图片和绘画步骤。作者将多年来收集、整理的写生资料毫无保留地在书中展现，使读者能快速领略一幅成功的山水画的创作思路和达成方法。

上海人民美術出版社

山水画临摹与写生创作

王雪峰 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

山水画临摹与写生创作 / 王雪峰著. — 上海: 上海人民
美术出版社, 2013.3

ISBN 978-7-5322-8231-9

I. ① 山… II. ① 王… 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 (2012) 第 301272 号

山水画临摹与写生创作

著 者: 王雪峰

责任编辑: 霍 覃

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海 人民美術出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海华教印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16 9印张

版 次: 2013年3月第1版

印 次: 2013年3月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8231-9

定 价: 48.00元

目 录

上篇 山水画临摹 / 1

导言 山水画临摹概述 / 3

山水画临摹的教学目标、任务和要求 / 4

第一章 树法临摹 / 5

一、树干与树枝的临摹画法 / 5

二、古树的临摹步骤 / 5

三、树叶的临摹画法 / 6

四、特殊树种的临摹画法 / 8

五、远树的临摹画法 / 10

六、群树的临摹画法 / 10

第二章 石法临摹 / 11

一、线皴法解析 / 11

二、点皴法解析 / 14

三、面皴法解析 / 15

四、峰峦的临摹步骤 / 16

第三章 云水法临摹 / 18

一、线条与水墨兼用的水法表现步骤 / 20

二、勾云法小品临摹步骤 / 20

三、留云法小品临摹步骤 / 22

下篇 山水画写生创作 / 25

导言 山水画写生创作概述 / 27

山水画写生创作的教学目的、任务和要求 / 28

第一章 山水画写生创作概要 / 29

一、有感而画，构思立意 / 29

二、整体观察，局部完成 / 31

三、构图与主次 / 32

四、透视与空间 / 34

五、气势与虚实 / 36

六、线条与墨色 / 40

七、色彩与赋色 / 43

八、块面与整体 / 49

九、气息与趣味 / 50

第二章 写生树法 / 53

一、枝干写生画法 / 53

二、树叶写生画法 / 60

三、特殊树种的写生画法 / 63

第三章 写生山石画法 / 66

一、线皴法 / 66

二、面皴法 / 71

第四章 写生建筑法 / 72

一、木结构建筑的写生表现法 / 73

二、砖石结构建筑的写生表现法 / 74

第五章 写生云水雪月法 / 78

一、写生云法 / 79

二、写生水法 / 82

三、写生雪月法 / 86

第六章 写生点景法 / 89

第七章 写生的基本画法 / 91

一、钢笔线描写生法 / 91

二、水墨写生创作法 / 95

第八章 写生个案研究 / 99

一、黄山写生个案 / 99

二、漓江写生个案 / 114

第九章 写生创作作品与实景对照 / 123

一、写生作品《侗家彩虹》与实景对照 / 123

二、写生作品《象山春雨》与实景对照 / 125

三、写生作品《幸福大道》与实景对照 / 127

四、写生作品《春雨绿侗乡》与实景对照 / 129

五、写生作品《白云飞来载迢龙》与实景对照 / 131

第十章 写生示范作品 / 132

上篇 山水画临摹

导言 山水画临摹概述

山水画艺术在高校的教学由来已久，作为美术学科的必修课程，山水画教学对陶冶学生的思想情操、净化心灵及树立学生正确的审美观有着十分重要和长远的意义。高校山水画的教學，要通过对传统艺术的深入研究和在教育教学方法上的正确实施，教育学生怎样去审视并有效继承传统艺术留给我们的精髓，同时还要指导学生对现当代山水画艺术理论与创作方向进行把握。

中国山水画几千年的发展演变形成了我们民族在山水文化上的优秀传统，她是中国传统绘画的重要组成部分，她伴随着我们的文明发生并发展，逐渐地形成了自己独特的个性语言和审美境界，成为了古代文人和现当代山水画家们毕生追求的一门优秀艺术。中国文人寄情山水田园的思想特质在山水画里体现得最为突出，许多文人雅士喜欢山水并绘制山水画。自魏晋以来，山水画艺术得到长足发展，唐人著作中将中国画分为六门，山水列为其中之一，可见早在隋唐时期山水画在中国绘画中已经形成了一个独立的画种，到宋元时期达到顶峰。古人历代创造的不朽杰作在召唤我们努力学习的同时，也为当代的山水画艺术创新提出了更高的要求。

山水画作为当今高等艺术院校重要的专业课程，今天山水画艺术的教学呈现出多元探索的状态：一部分教师重视古代山水画传统的教学，注重追求古代文人画的符号化、抽象化的境界并付诸实践；一部分教师则重视师法造化，面对自然，走写生和创作相结合的道路，更加注重追求人生回归的艺术情怀；还有的山水画家受西方现当代艺术流派的影响，求助于特殊肌理和抽象语言的綜合表现，在倾向于现代水墨的探索中通过现代人文意识去触摸天人合一的境界。这三路教育理念和教学思想的共同发展和相互交融形成了当代山水画坛新的教学格局。另外，山水画具有复杂的传统技法和完整的传统理论，所以我们在教学过程当中必须遵循循序渐进的原则，以确保学生对山水画的认知与实践能カ。山水画学习应经历“临摹——写生——创作”这必不可少的阶段。

中国画主要是利用毛笔的特性、宣纸的渗透性，把画面表现得淋漓尽致。在表现领域，它的关键取决于自然的感受能カ和对笔墨语言的把握能カ，两方面把握得好，能绘制出一幅很好的艺术品，否则反之。用毛笔对景直接写生，对于学生来说难度是很高的，如果在学校里没有经过一定的训练，学生在写生时将束手无策，无从下笔。所以我们在对景直接写生之前，必须先要让学生进行大量的临摹练习，从中学习、了解山水画的诸多传统技法，感悟前人山水画中的精神境界，以便提高学生对景写生的能カ。

从北宋的范宽到明清的龚贤，流派很多，技法也很多，但都要经过大量的临摹学习，所以在临摹的

过程中还要善于总结、研究，了解每一朝代不同时期画派的特点、人文思想和绘画技法。知道画面好在什么地方，哪些地方值得我们学习，哪些适合自己重点研究。说到作画的表现技法，山水画中主要是利用各种皴法来表现山之起伏、树之繁茂的，较常用到雨点皴、混点皴、披麻皴、大小斧劈皴等，其中以线为基本表现形态的披麻皴运用颇广，有长、短披麻之分。这种皴法由五代董源开创，适宜表现江南山水的秀润之态，而荷叶、解索、卷云、牛毛等皴法亦是由此演化而来。我们利用这些皴法加之对古人的理解，吸取他们的精华，整体把握，这样临摹出来的画既有古人的精神，又有自己的想法，这就为下一步写生打好基础。

山水画临摹的教学目标、任务和要求

教学目标：

山水画临摹课程主要通过临摹大师的笔墨语言，对其笔墨、构成、思想等研究及训练学生构图、造型、笔墨、构成等创作基本要素，加深对传统绘画的学习，提高学生的创作能力，为今后的学习打下良好的基础。

1.通过课程教学，学生对古代山水画经典作品的分析，熟悉传统山水笔法，理解传统经典作品的立意、思想、形式、构图、表现手法和技法。

2.通过课程教学，学生掌握山水画基本画法，掌握山水画传统的树石结构、笔墨语言和表现形式，并能够运用这些绘画元素进行创作。

教学要求：

重点

1.本课程作为山水画学习的必修课程，侧重学生对传统国画的理解和掌握。因此教学侧重于学生的基础教学，训练学生掌握传统山水的图示语言和树石结构规律。要求学生能够将传统的构图法、笔法、线法、点法、皴法灵活自如地表现，从而增加、拓展学生的基础知识。

2.教学中需要学习树石画法以及晕染法，要求学生对传统山水画有一个比较确切的了解。

(1) 研究分析经典山水画的笔法、墨法构成特点。

(2) 掌握传统山水画的树石语言，能够运用勾、皴、擦、点、染等技法完成作品。

(3) 提高山水画的审美艺术水平。

难点

1.解决对传统笔墨技法的深入理解和表现问题（山水画局部小景的临摹以及笔墨运用，勾、勒、皴、擦，由表到里的整理手法及表现程序）。

2.解决传统山石的笔法墨法、树木杂木的组合及构图的经营、屋舍舟桥的穿插切入等问题。

3.使学生对传统山水的审美能力不断提高。

使用范例：

黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙、郭熙、范宽等名家作品。

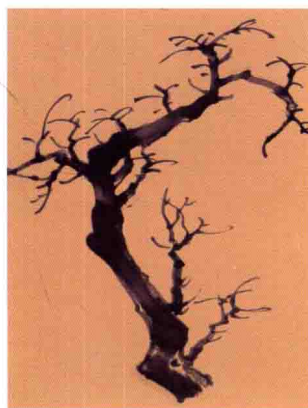
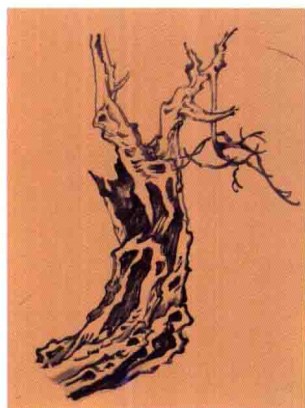
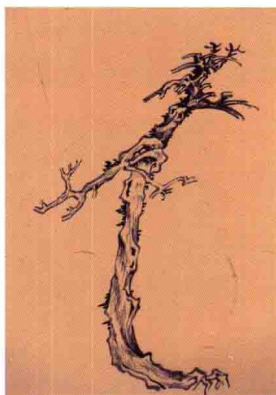
第一章 树法临摹

一、树干与树枝的临摹画法

古人历来把画树作为山水画的看家本领，所以有“看家树”之说，在传统山水画画理中有“凡画山水，先画树”之说，也有“画树之功居诸事之半”之言，可见树木在山水画中所占有的位置之重要。而按照古人山水画入门的方法，都是先学树木。清代龚贤也在《画诀》里说“学画先画树，再画石”，钱杜在《松壑画忆》里说“山水以树始”，这是有一定道理的，在山水画的临摹中主要是通过树法的学习去掌握山水画用笔、用墨的笔墨造型方式。

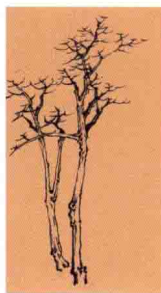
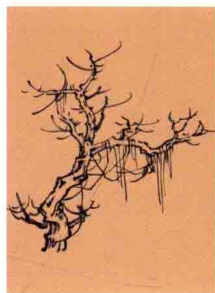
山水画中树木是必不可少的，离开了树木的山石无生机之气，在临摹的过程中，认真研究其造型特点，认识笔法的规律以及对各树种的表现方法。

画树自古有“树分四歧”之说，要求用笔画出树干的前、后、左、右的空间关系。

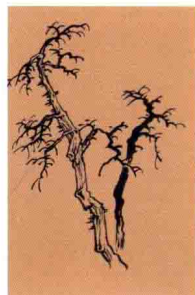

根据用笔墨造型的特点，树干的画法有双勾法与没骨法两种表现方法。

对于树枝古人根据树的向上与向下的生长关系，他们总结了向上的“鹿角”类和向下的“蟹爪”类，颇为形象。但不可以一概之，其目的就是让学画者更为直观地认识其造型与用笔。

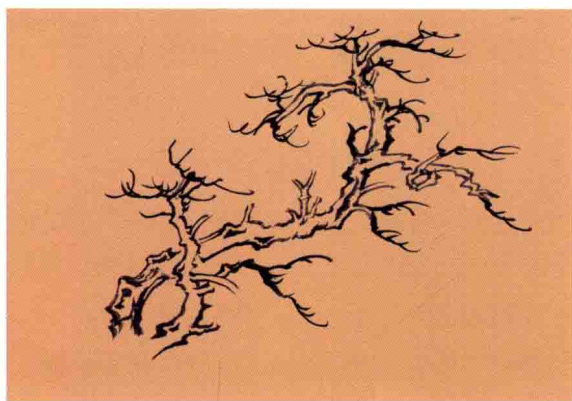

“鹿角”类树枝法

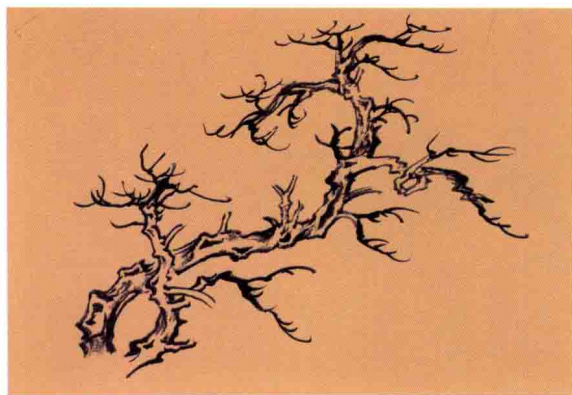

“蟹爪”类树枝法

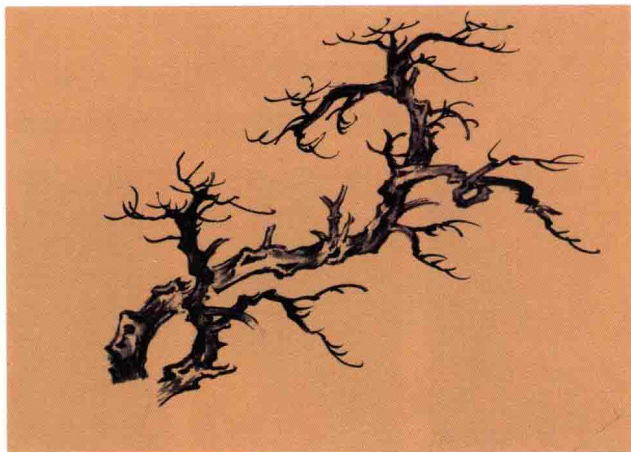
二、古树的临摹步骤

步骤一 用笔勾勒出树的姿态，既要注意树大的走势，也要注意画好树枝的前后、左右的空间和穿插关系。用笔有提、按、顿、挫。

步骤二 用笔皴擦出树的转折和质感。

步骤三 用墨染出树的空间关系，注意整体感。

步骤四 调整造型与笔墨关系，点苔和完善细节。

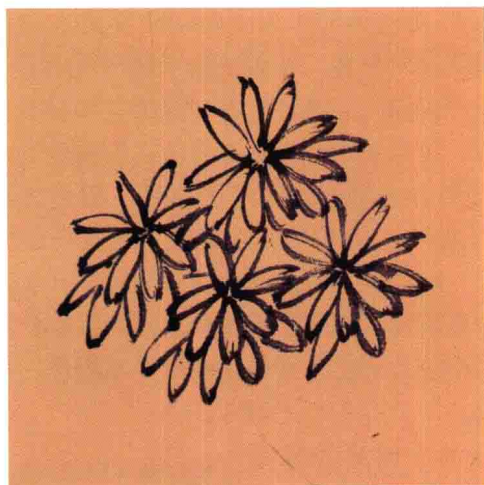
三、树叶的临摹画法

大自然树叶种类繁多，形状变化万千，树叶的画法经过历代画家的创造也归纳出多种画法，我们可以从用笔墨的角度去分为没骨法和双勾法。

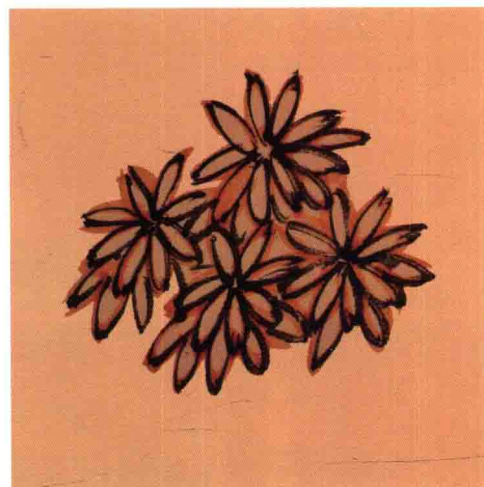
双勾法着色

双勾法画叶相对没骨法更显得精致，所以双勾法画树多用来表现主树，它往往被安排在画面的前景部分。通过叶的着色，增加画面的意趣。

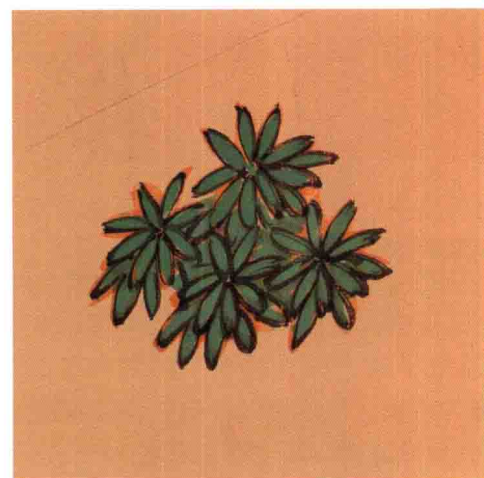
1. 勾填法

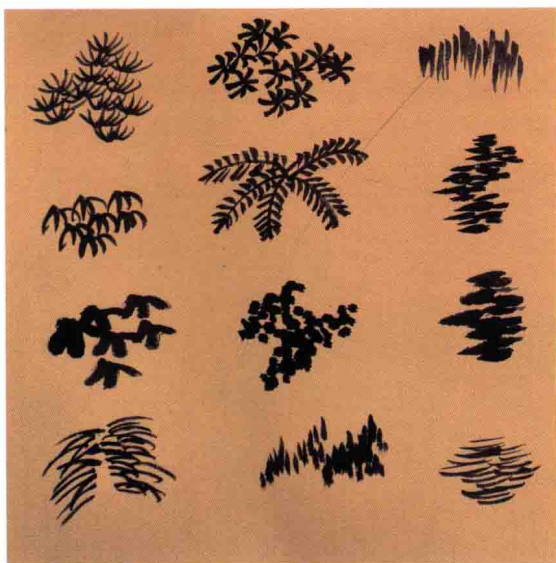
步骤一 勾叶形，叶的大小不可差异太大。

步骤二 用赭石色复勒叶形。

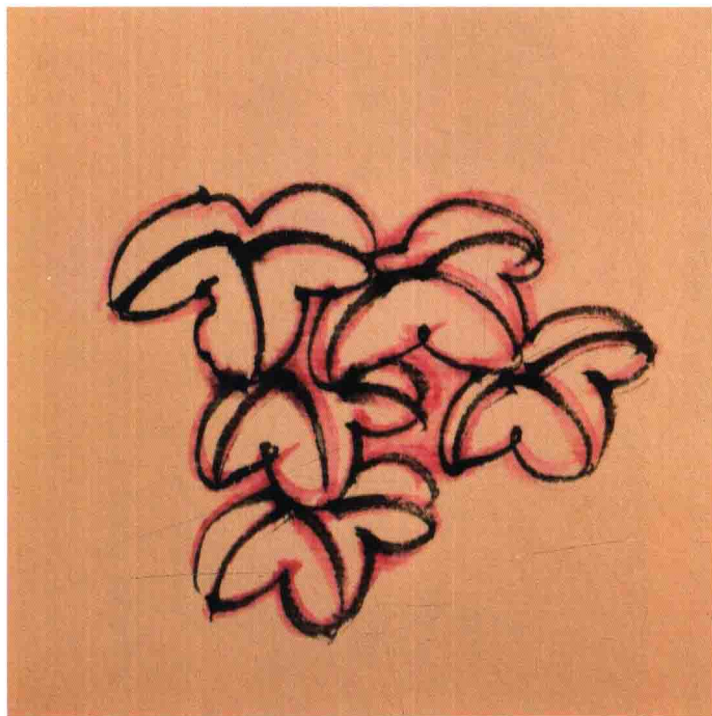

步骤三 用稍厚的石绿填色，注意用笔。用其他石色填写也可。

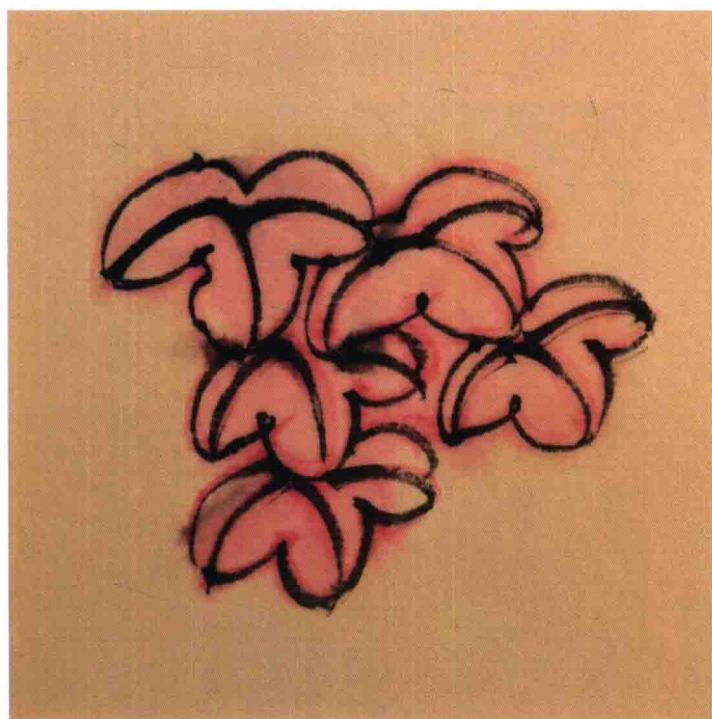

没骨法示例

2. 勾染法

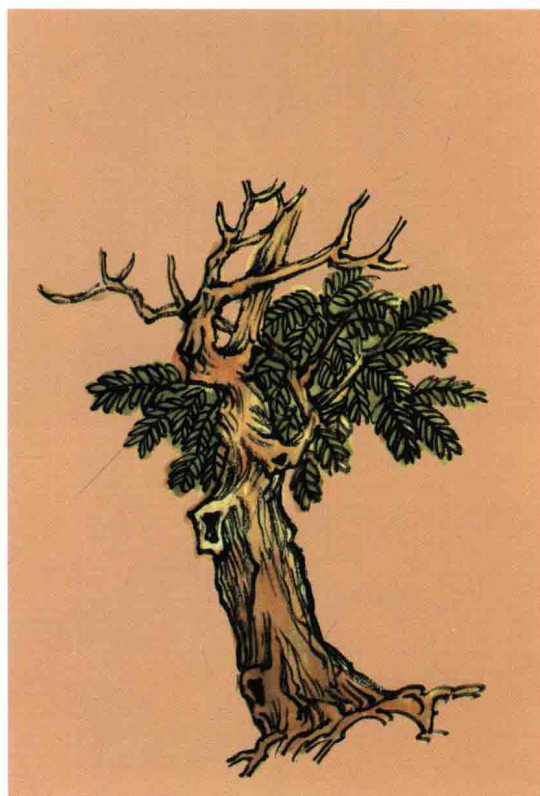

步骤一 墨色勾线后用曙红或胭脂色复勒。

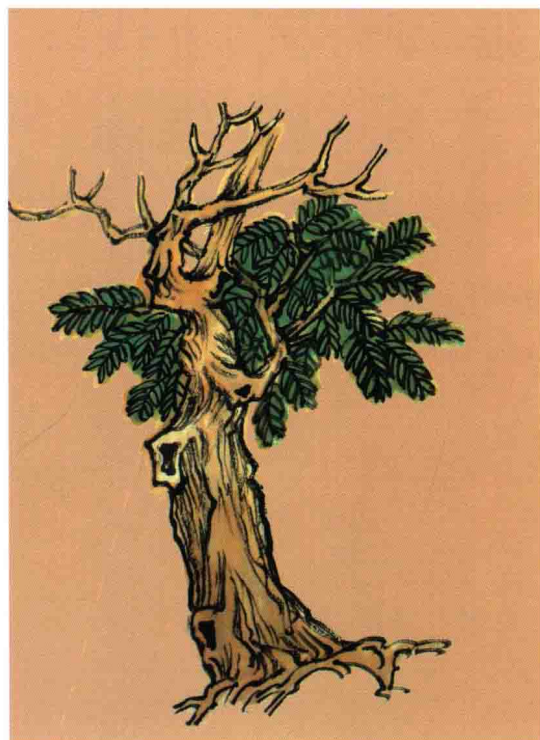

步骤二 用薄曙红或胭脂色罩染。

3. 打底罩色法

步骤一 勾线后用汁绿罩染。此画法多以植物色做底,花青色、赭石色也较为多用。

步骤二 等底色干后,在上面染石绿或者其他石色,宜薄。

工细类没骨法点叶示例

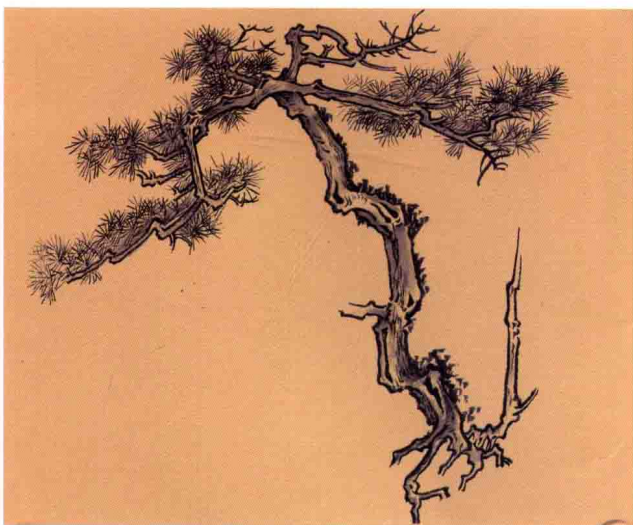

没骨法点叶示例

四、特殊树种的临摹画法

松树的画法：

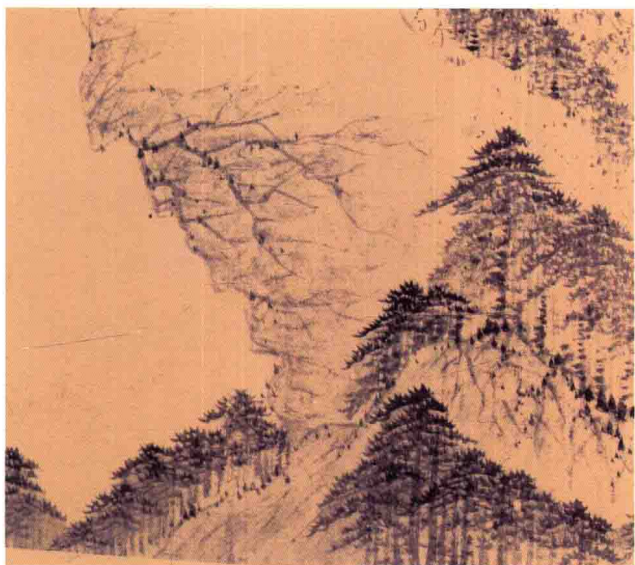
松树造型优美，又被人赋予坚韧、高洁的美德，所以在山水画中也不断被画家大量表现。

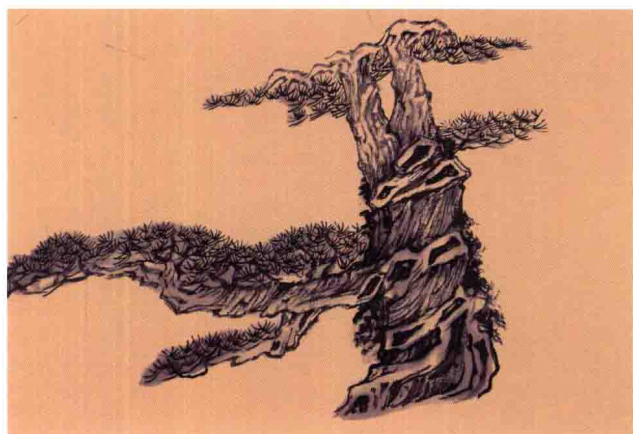
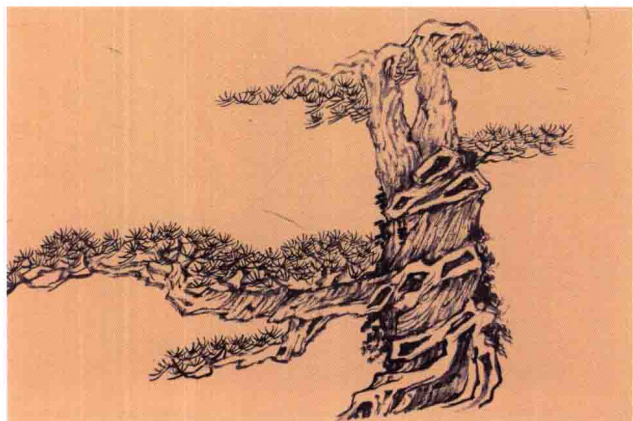
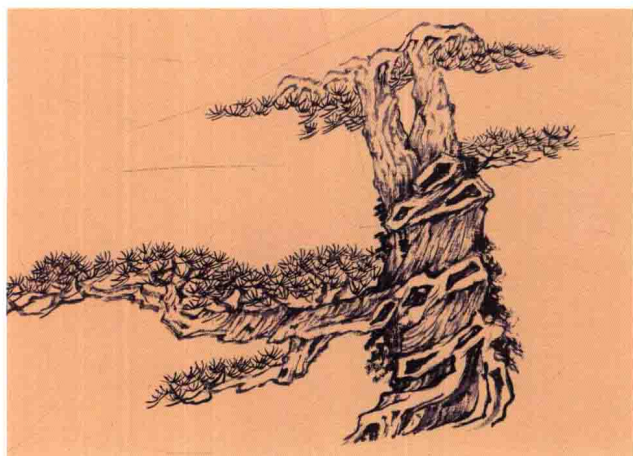
画松要注意造型用笔，表现出松的精神。

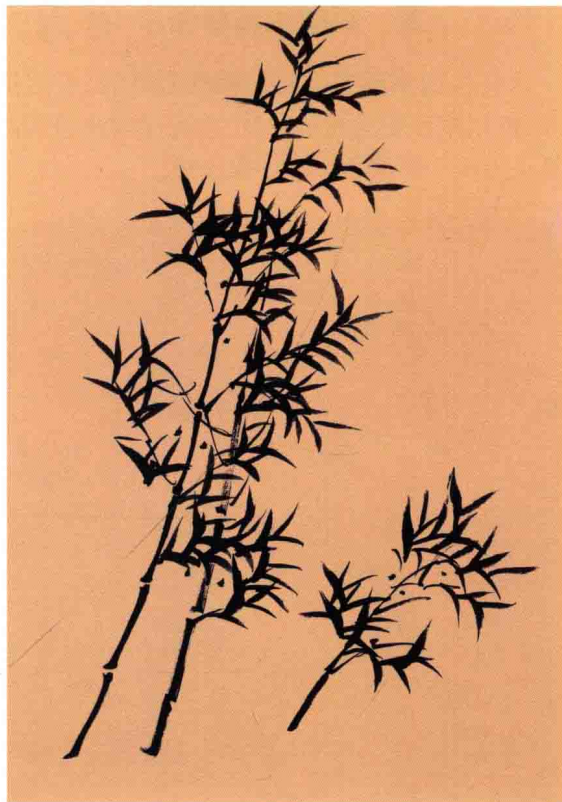
多棵松树在一起，要注意相呼应和对比。

远松虽然细节刻画较少，但也要表现出松树的挺拔。

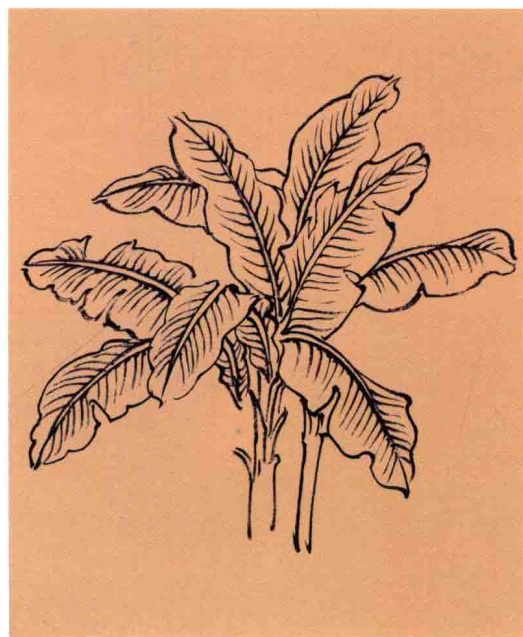

松树的画法步骤范例

竹子的画法：

可以借鉴花鸟画竹的手法，以“个”字和“介”字组合为之。

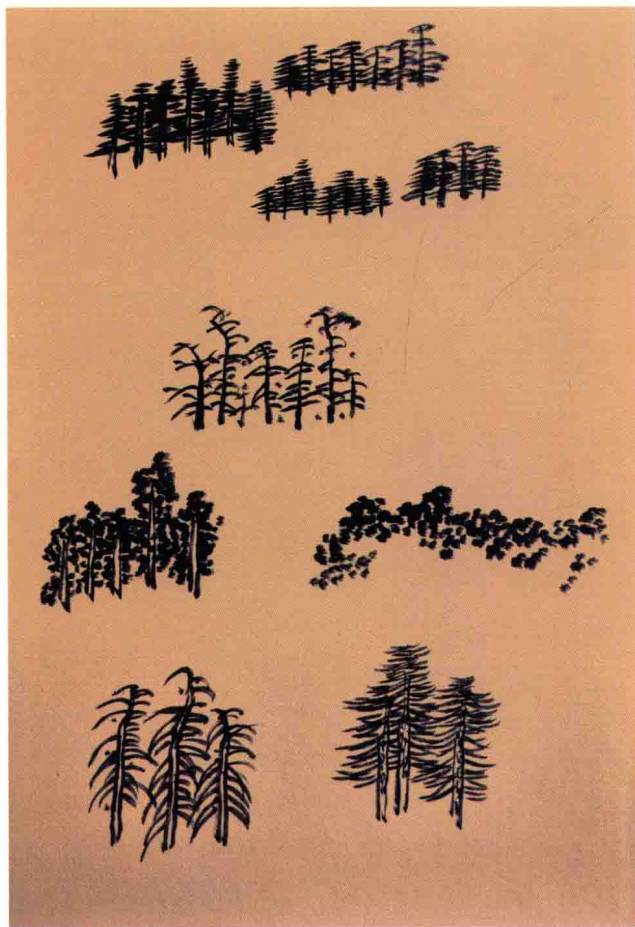

芭蕉的画法：

芭蕉在古代山水画作品中表现较多，多以白描手法写之，注意线条的提按、疏密的关系。

五、远树的临摹画法

远树在山水画里是相对较难表现的,虽然细节较少,但用笔要更为简洁到位,也可以借水墨的浓淡效果来表现一种虚实相生的层次感。

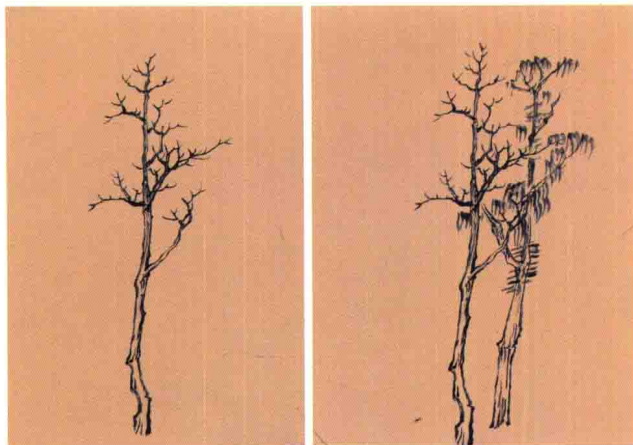
远树范例

远树临摹范本

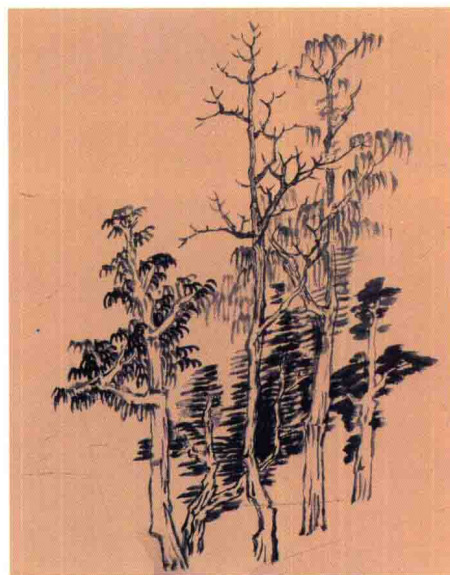
六、群树的临摹画法

山水画中树木成林的意趣,往往成为历代画家作品中表现最多的景致之一,在一些作品中,群树作为前景,被大量表现。学习群树最为重要的是在学习的过程中学会协调与对比。

单树范例

双树范例

丛树范例

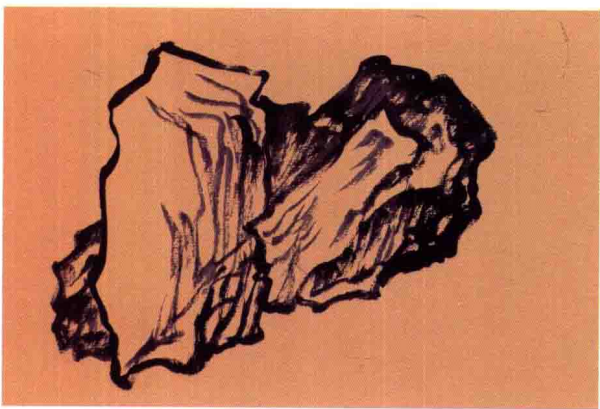
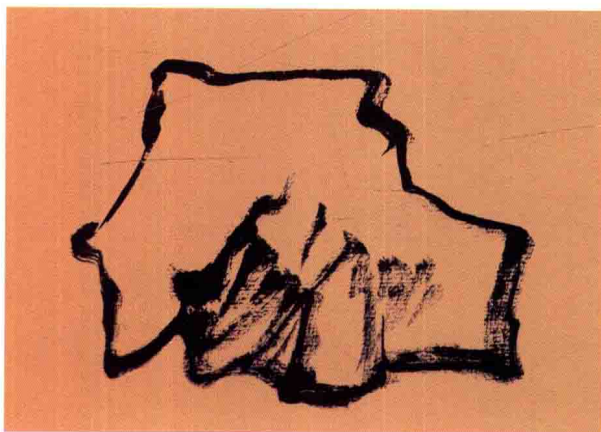
群树范例

第二章 石法临摹

石是山水画里不可或缺的主要元素,对山石的临摹学习是学习山水画的重要途径,它对提高造型,认识笔法、墨法都有重要作用。简单地说临摹山石步骤分为:勾、皴、擦、点、染几个步骤。

1. 勾

勾主要是勾勒山石轮廓,通过用笔的提按、转折来表现山石的起伏,做到石分三面,有体量感。

石分三面示意图

2. 皴

山水画发展的完善,直接的体现是皴法的成熟,历代归纳出各种皴法,是历代画家不断地外师造化创造而成,我们按用笔的方法可以归纳为点皴法、线皴法和面皴法。

3. 擦

擦的作用主要是调整画面的笔墨关系,同时也增加画面物体的质感。用笔的方法是以较松的笔触侧锋扫擦,产生松灵之趣。

4. 染

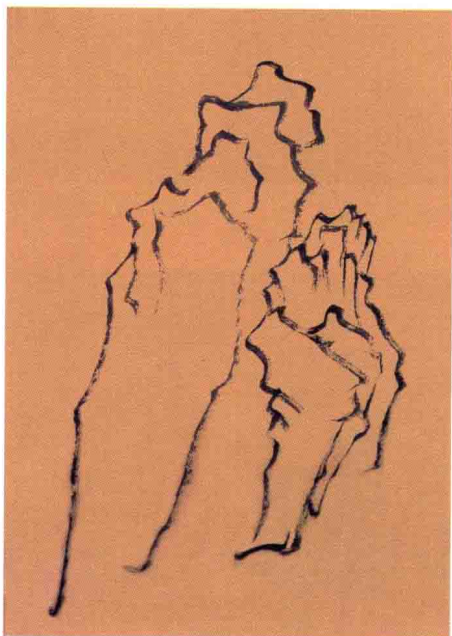
染的作用是增加对象的整体感、厚重感和空间感。

一、线皴法解析

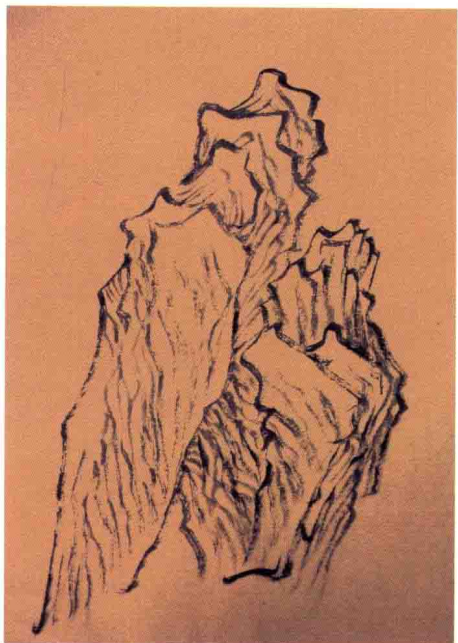
以线条为主要表现手法,按照线条的长短、组合、用笔的方向等组合而成。线条要疏密有序,不要乱也不刻板。主要以披麻皴、解索皴、荷叶皴、卷云皴、牛毛皴、折带皴为代表。

解索皴就像解开的绳索,注意线条的长短互用,密而不乱。

解索皴画法步骤

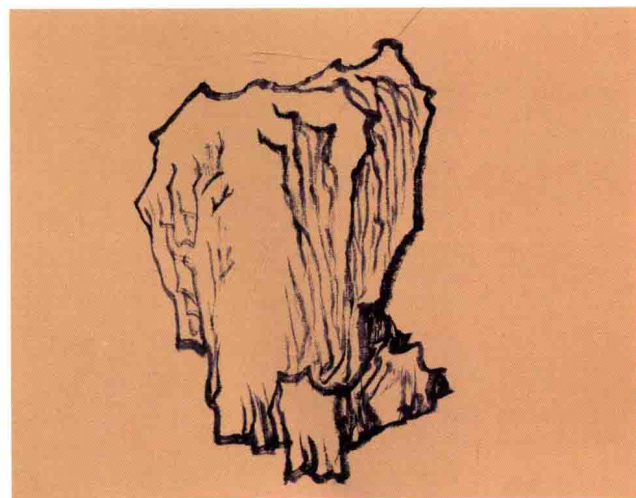
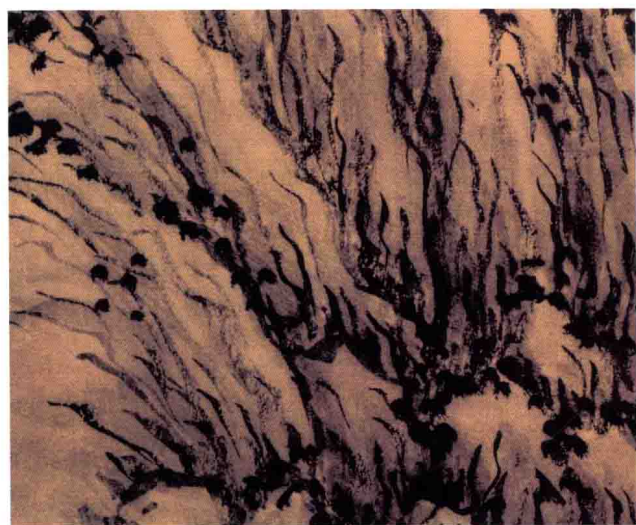
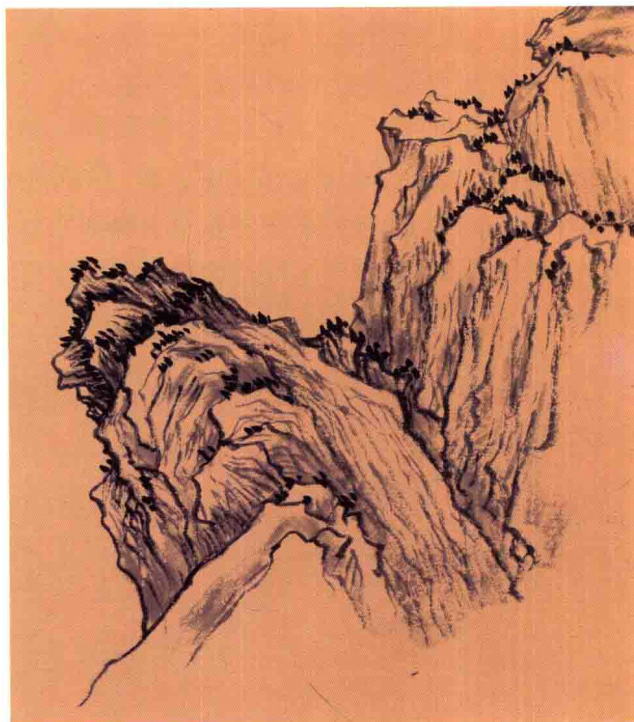
步骤一

步骤二

步骤三 完成

荷叶皴用笔示意