

中国画基础画法丛书

水墨山水画法

编著 方怀富

SHUǒ MO SHAN SHUǒ HUA FA

上海人民美術出版社

编著者简介：方怀富，曾修学南开大学东方艺术系，师从范曾大师。毕业于中央民族大学美术系，时为著名山水画家陈玉圃先生入室弟子。现为中国画院签约画家，北京美术家协会会员。出版有《方怀富仿古小品选》、《方怀富山水画选》、《方怀富画集》、《实力派精英——方怀富专集》等。

图书在版编目(CIP)数据

水墨山水画法 / 方怀富编著. -- 上海：上海人民
美术出版社, 2012.2

ISBN 978-7-5322-7854-1

I. ①水... II. ①方... III. ①水墨画：山水画-国画
技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第030170号

水墨山水画法

编 著：方怀富

策 划：徐 亨

责任编辑：徐 亨

技术编辑：季 卫

装帧设计：于 茵 李 莉

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海华教印务有限公司印刷

开本：889×1194 1/16 印张：2.5

2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

印数：0001—3300

ISBN 978-5322-7854-1

定价：22.00元

目录

第一章 概述/1

第二章 绘画工具与材料/4

第一节 怎么用笔、用墨/5

第二节 怎样画树/7

第三节 山石画法/15

第四节 云水法/20

第五节 点景法/24

第六节 章法/26

第七节 临摹和创作/29

第三章 水墨山水画范图/33

第一章 概述

从技法的角度分类，中国山水画的种类很多，有水墨山水、焦墨山水、浅绛山水、青绿山水、金碧山水等等。水墨山水画顾名思义，属于在山水画的绘制过程中不加以任何色彩，在宣纸上独显水墨特有效果的绘画。

从魏晋到南北朝，社会处于动乱时期，人们处于艰危的生活当中。为了虚构自己理想，文人通过山水诗以寄所思。可以说山水诗的发展促进了山水画的形成。因而在南北朝时，山水画作为一个独立的画科已经确立。宗炳的《画山水序》应时代而生。其文章对后世影响极大。为山水画发展奠定了基础。

隋朝的统一，把秦汉以来的各种艺术形式与绘画技法做了综合互补。为山水画进一步发展起了推动作用。第一幅完整的山水画展子虔的《游春图》流传至今。结束了“人大于山、水不容泛”的初级阶段，并启发了唐代二李（李思训、李昭道）青绿山水画风的形成。在唐代另一个山水流派是以水墨山水为主的吴道子和王维。吴道子是中国山水画史的第一个变革者，他的画风豪放，气势磅礴，用笔收放自如，变化多端。王维的山水画富有诗意，善于水破墨之法。山水画在唐代已步入成熟阶段。不同手法、不同风格的山水画相继出现。据文献

雪溪图 王维（唐）

记载，唐代杰出的山水画家还有郑虔、王洽、王宰、项容等多人。

五代的山水画继承了传统又有创新。出现了北方的荆浩和南方的董源。他们一南一北，为山水画的进一步发展起到承前启后的作用。北宋的山水画以李成、关仝、范宽三家为主要代表，三家三种风格各有千秋。除此之外，北宋还有王诜、许道宁、米芾、米友仁、郭熙、燕文贵等众多山水画家。特别是米家父子的“米家山水”，把水墨山水又推进了一大步。南宋时期青绿山水走向衰

弱，水墨山水得以发展和推崇。徽宗时任画院待诏的李唐晚年开创了南宋画院水墨山水。南宋时期山水画在构图上由全景式转到特写式，开创了新意。这时期的刘松年、马远、夏珪也是颇有盛名的大画家，史称“刘李马夏”他们更进一步推动了水墨山水画的发展。元朝是由蒙古游牧民族通过战争手段统一的时期。政治、经济、文化都

秋霁图 倪云林（元）

答菊图 王时敏（清）

处于凋敝状态。绘画却在这时期发生了大的变化，山水画逐渐成了画坛的主流，并被推到了前所未有的地位。黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇被称为“元四家”。他们追求笔墨的情趣与发挥，技法上改变了宋人用湿笔在绢本上的点染，而是用渴笔皴擦、水墨渲染、浅绛设色的新法，为画坛开辟了

一代新风。另外，元代还有方从义以及赵孟頫之子赵雍、盛懋、陈琳等成绩突出的山水画家。

明代山水画进入了多元化时期，由于南北地域的差别，山水画也就有了门派之说。有受南宋院体影响，以戴进为首的“浙派”。明中期以“沈周、文徵明、唐寅、仇英”为代表的“吴派”。明晚期派别林立，成绩突出的还有董其昌的“华亭派”，蓝瑛创立的“武林派”。到了清代山水画的笔墨、情趣等方面各有不同的追求。主要有摹古与革新两种趋向。摹古派以王时敏、王鉴、王翬、王原祁（后人称四王）为代表。他们丰富了山水画的艺术表现，但忽视了师法自然，缺乏了写生的真实感受。与四王相左，力求革新的是弘仁、髡残、朱耷、石涛（后人称四僧），以龚贤为代表的金陵八家、新安派。他们以扎实的绘画功力，突破成规，创立新意。其风格各有不同，具有清新、生动的情趣。对后世的山水画发展影响巨大。

山水画到了现代，在画风与技法上有新突破的画家也不计其数。如黄宾虹、溥心畲、陈少梅、张大千、傅抱石，以及黄土派的石鲁、赵望云、何海霞；新金陵画派的陆俨少、亚明、钱松岩；山东的黑伯龙、陈玉圃等等。总而言之山水画的传承至今，经历了风风雨雨，名家辈出，流派纷呈。今天的人们文化思想发生了结构性的变化，审美的角度也有所不同。在学习山水画时不仅师古人，还要师今人、师造化。陈玉圃先生说“法虽繁杂，一理可统，理虽玄妙，循法可及。”要学好山水画，必须先尊重传统，研究画法，上追其理。在借鉴古人的传统基础上有法可依，然后再去做新的探索。

本书以山水画中的水墨山水画为主来进行介绍，由于自己的理论和技法的水平所限，文中谬论难免，权作抛砖引玉吧。

秋山图 八大山人（清）

第二章 绘画工具与材料

笔、墨、纸、砚又称文房四宝，是中国画常用的绘画工具。无论是工笔还是写意，在工具材料上是大体一致的。

笔：即毛笔。毛笔分硬豪、软豪和兼毫三种。硬豪毛笔弹性比较大宜掌握使用。狼毫（黄鼠狼）、紫毫均属硬豪。软豪弹性小，笔性软、吸水量大，初学者不宜掌握，以羊毫、鸡豪为多。兼毫是由狼毫和羊毫和制而成，此笔软硬适中。在绘画中对毛笔的选择要根据自己的情况而定。

墨：即墨块和墨汁。墨在中国绘画中具有独特的地位。墨块有油烟和松烟之分，在选用时以墨质细腻、滋润的油烟为上。由于使用方便，现在比较普及墨汁。墨汁的种类很多，以一得阁、红星墨汁为主，还有特制的宿墨、朱砂墨等。

纸：即宣纸。宣纸是中国的特产，生产于安徽泾县。中国画在唐宋时代多用绢，到了元代以后才大量使用纸作画。宣纸在中国绘画中占重要地位。宣纸分生宣纸、熟宣纸和半生半熟纸。在绘画中常用的还有绢、皮纸和麻纸等。对初学者来讲需要在日常中多加以练习，通过熟练掌握各种纸的特性并结合自己的画法来选择自己的用纸。

砚：即砚台。在绘画前，在砚台上加水拿墨块研磨使用。砚台根据产地和石质的不同，生产出的砚台

也不同，有端砚、歙砚、红丝砚、洮砚、松花石砚等等。选择砚台主要以石料质地细腻、湿润，易于发墨，不吸水为宜。

颜料即色彩，我国的绘画发展到唐代，以重彩设色为主流。自从宋代水墨画盛行以来，色彩的运用有逐渐衰退的倾向；然而习画者应该对传统的绘画颜料有所认识，作多面性的发展，或与水墨作更佳的合作。颜色主要分石色和水色，也就是矿物色和植物色，还有结合岩彩或者水彩使用的。

其他工具除了上述的笔、墨、砚、纸绢、颜料之外，还需要准备相关的用具：

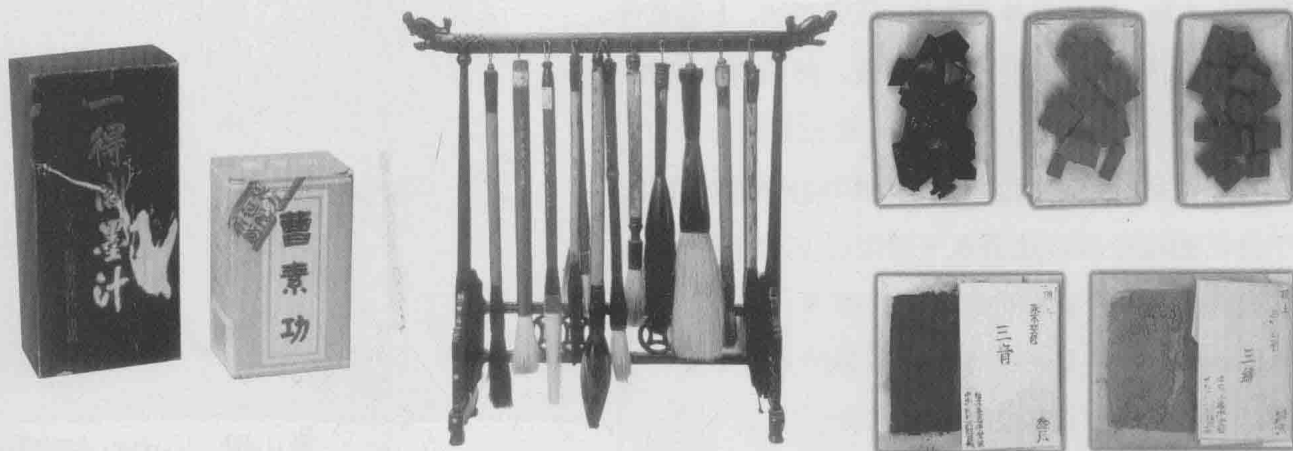
（1）调色盘

以白色的瓷器制品较佳，为调色或调墨而用，准备数个小碟子即可。

（2）笔洗：盛水作洗笔或供应清水之用，亦以白色瓷制的较佳。

（3）画毡：衬在画桌上，可以防止墨渗透将桌面沾污，铺纸后画面也不易被笔将纸擦坏。

（4）此外还有挂笔的笔架、压纸的纸镇、裁纸的裁刀、起稿的炭条、吸水的棉质废布（或废纸）以及钤印用的印泥、印章等皆可酌情备置。

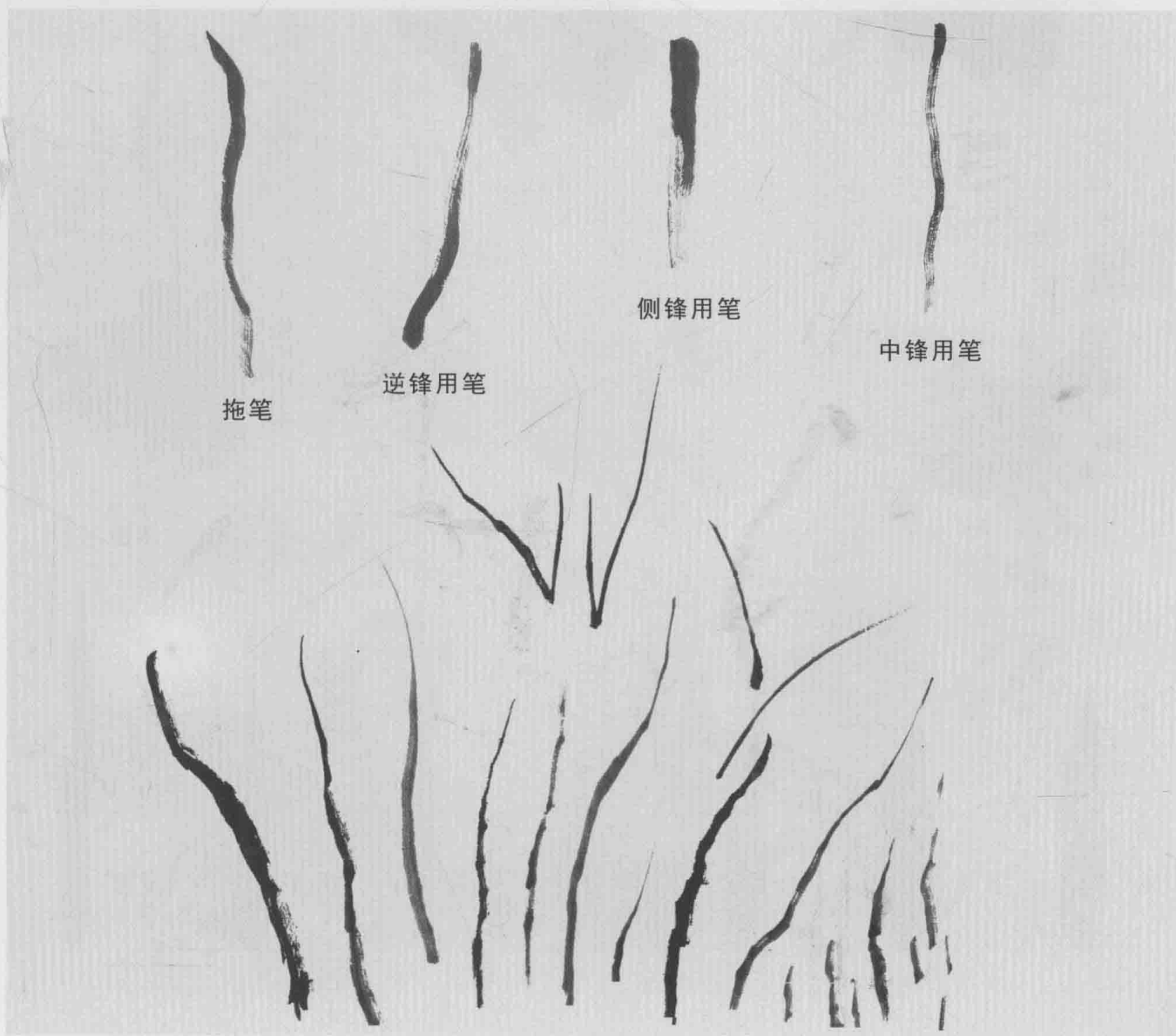
第一节 怎么用笔、用墨

笔墨是中国画艺术的先决条件，也是最基本的绘画语言。无笔墨何以言画。一幅画的好与坏，很大程度上取决于画家本人笔墨功夫的高低。清代王概说：“但有轮廓，而无皴法谓之无笔。有皴法而无轻重向背、云影明晦谓之无墨。”用笔墨的方法及准则，需自己在漫长的书画生涯中，沿着古人提供的线索去自证、自悟。

笔法：中国山水画的笔法一般有中锋、侧锋、逆锋、散锋等几种。由这些笔法的运用又变化出“勾、

皴、擦、点、染”等多种笔法。又加有笔势的轻、重、提、按、抑、扬、顿、挫、纵横使转、迂迟缓急的变化。这些都是书法性的用笔，之所以学画画要先学写字。黄宾虹先生就笔法著有专论，他提出用笔之法为“平、圆、留、重、变”五个方面。执笔要用力，才能力透纸背，但必须自然流转得势，稳中求奇，用笔要多用中锋。作画时蘸了墨不要急着落笔，先在碟子里调一下再画，这样出来墨的效果极富变化。

笔法

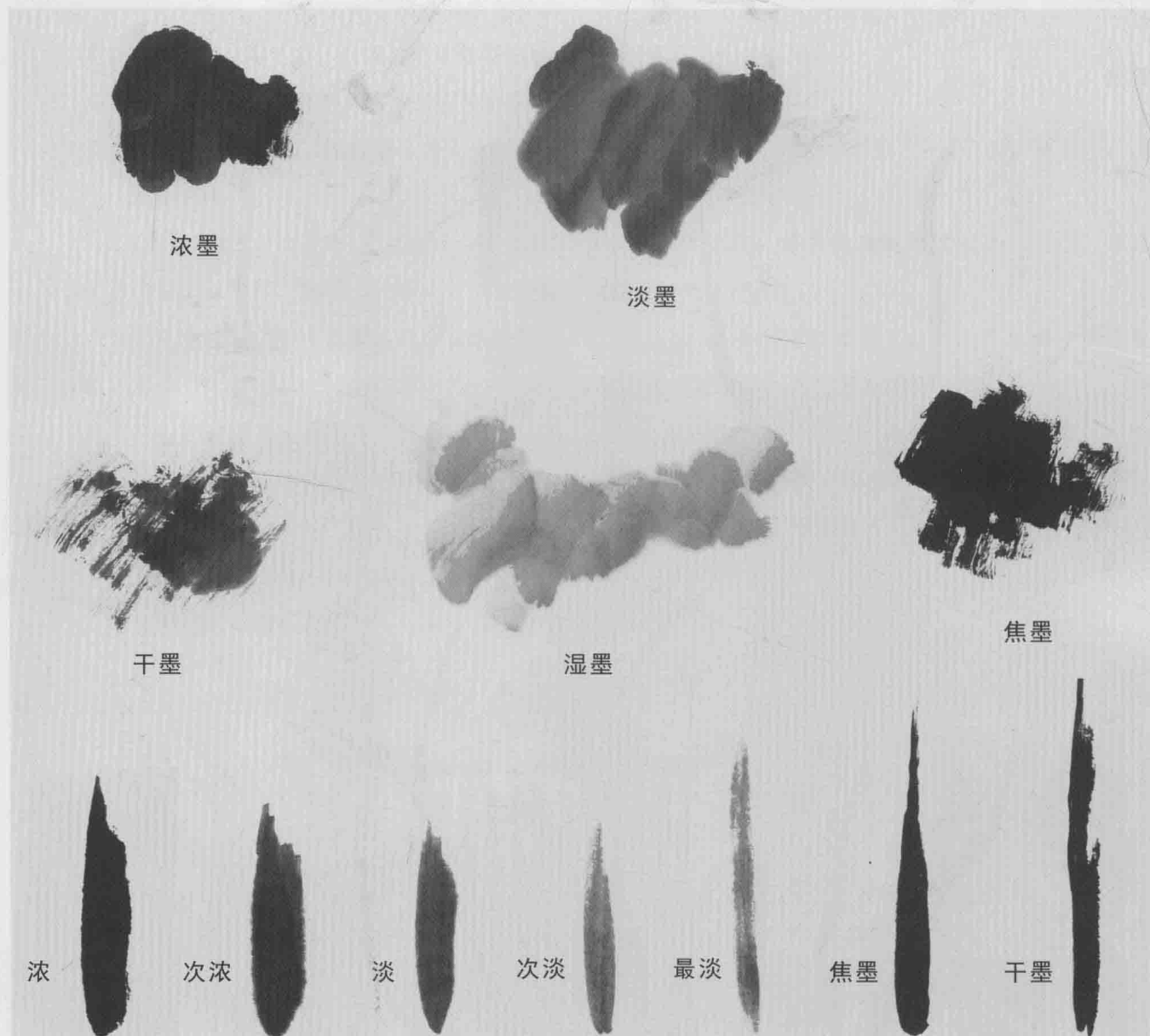
墨法：所谓墨分五彩，即通过墨色的“浓、淡、干、湿、焦”等变化呈现出单纯而又绚烂的效果。深浅浓淡，人人皆知，但要做到恰到好处却很难，所以纯水墨的山水画最见功力。我们传统中常用的墨法有：泼墨法、破墨法、积墨法等等。泼墨法：顾名思义是将墨如泼水般的一遍或者几遍的泼在纸上，浓、淡、干、湿同时进行一气呵成。大写意画多用之。破墨法：此墨法变化多端，所以用途也最多。有浓破淡、淡破

浓、墨破水、水破墨、干破湿、湿破干等等。积墨法：此法是清代龚贤所擅长，黄宾虹、李可染多用之。积墨法是将墨有顺序的层层积累，堆积在宣纸上。在积墨过程中应等到墨色干后进行，否则画面易脏。

此外还有宿墨法、焦墨法、胶墨法、没骨法等等。

用笔、用墨之法，仍须在日常的实践中灵活运用，并有所新的发挥，创造出更多更佳的笔墨之法。

墨法

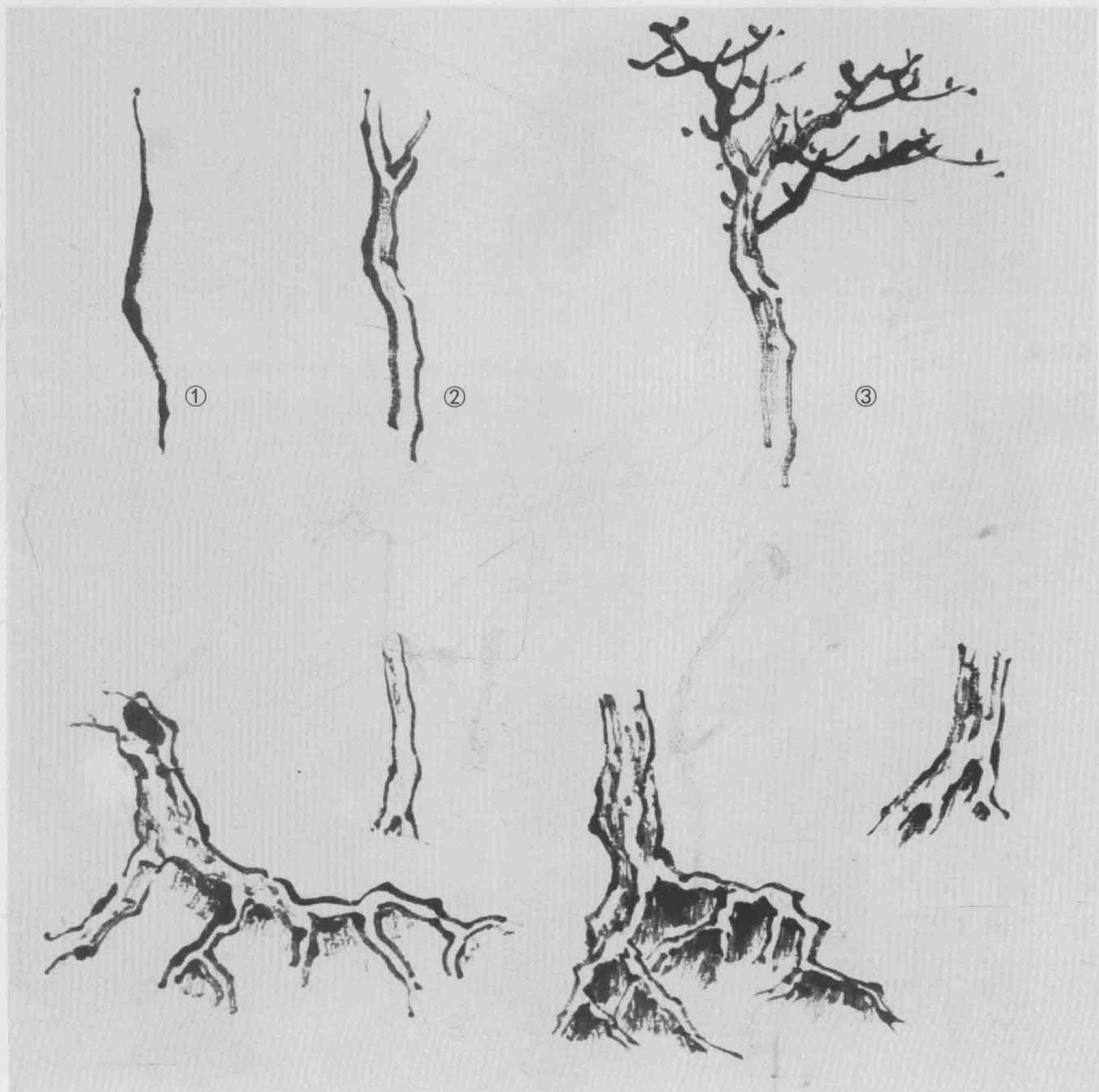

第二节 怎样画树

树木在山水画中尤为重要。所以画山水先从树画起，画树先画树干再分四枝，然后再在枝上加叶。明朝的董其昌说：“画树之法，须专以能转折为主。每一动笔，便想转折处，如写字之于转折用力，更不可往而不收，树有四枝，谓四面皆可作枝着叶也。但画

一尺树，更不可令有半寸之直，须笔笔转去，皆秘诀也”。树木的种类繁多，常入画的有松树、榆树、柳树、槐树、杨树等等。所以枝干的画法也不同，需要根据对象的生长特征加以不同的艺术处理。

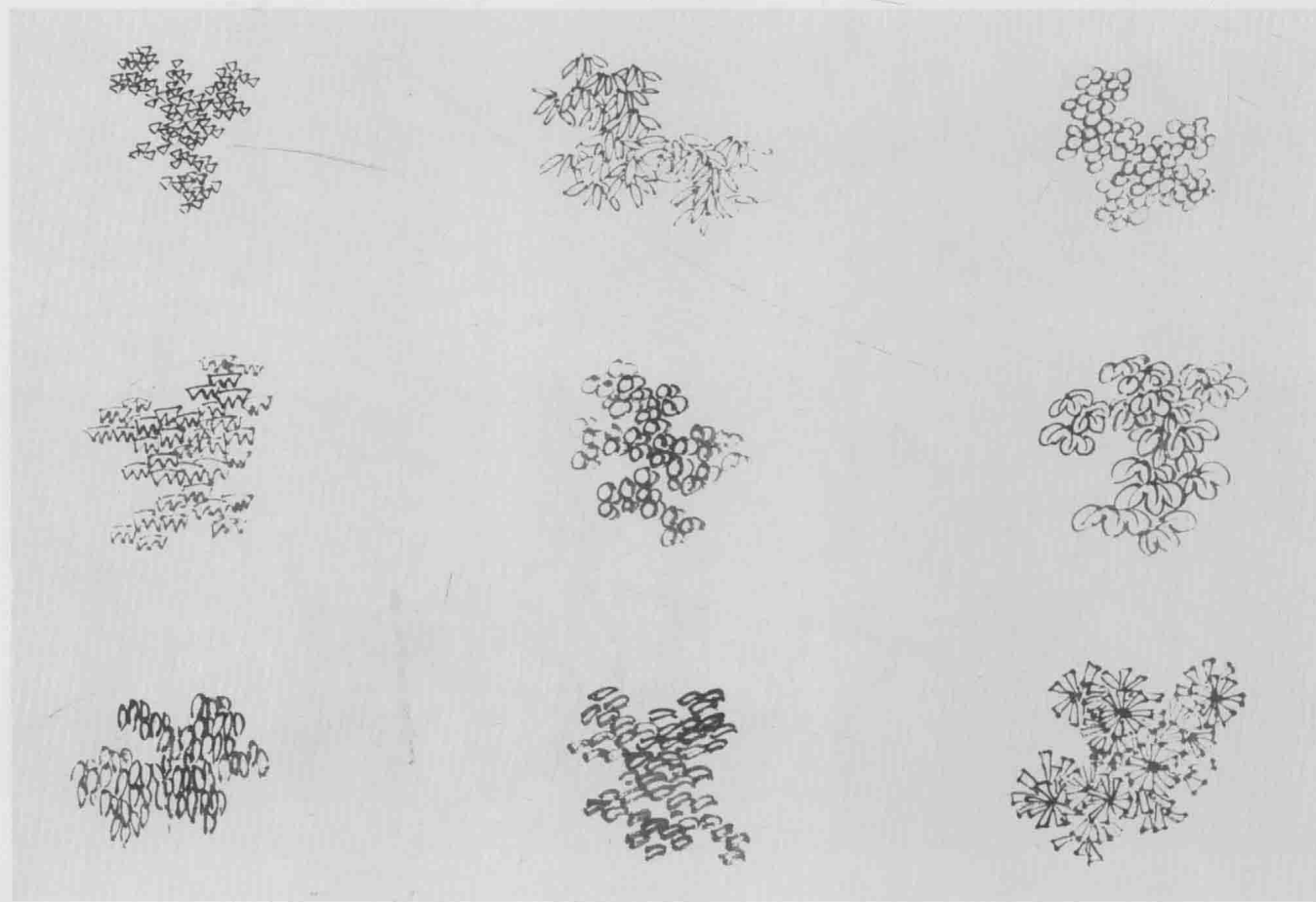
1. 树身、树根和树叶的画法

点叶法

夹叶法

2. 树的画法

双勾叶树和点叶树画法：双勾树叶有较强的装饰性，线条均匀。

每一丛叶要大小均匀，点的技法用笔和用墨相结合。

松树画法：画松树用笔要以中锋为主，侧锋，逆锋并用。

水

墨

柳树画法

山水
画法

梧桐画法

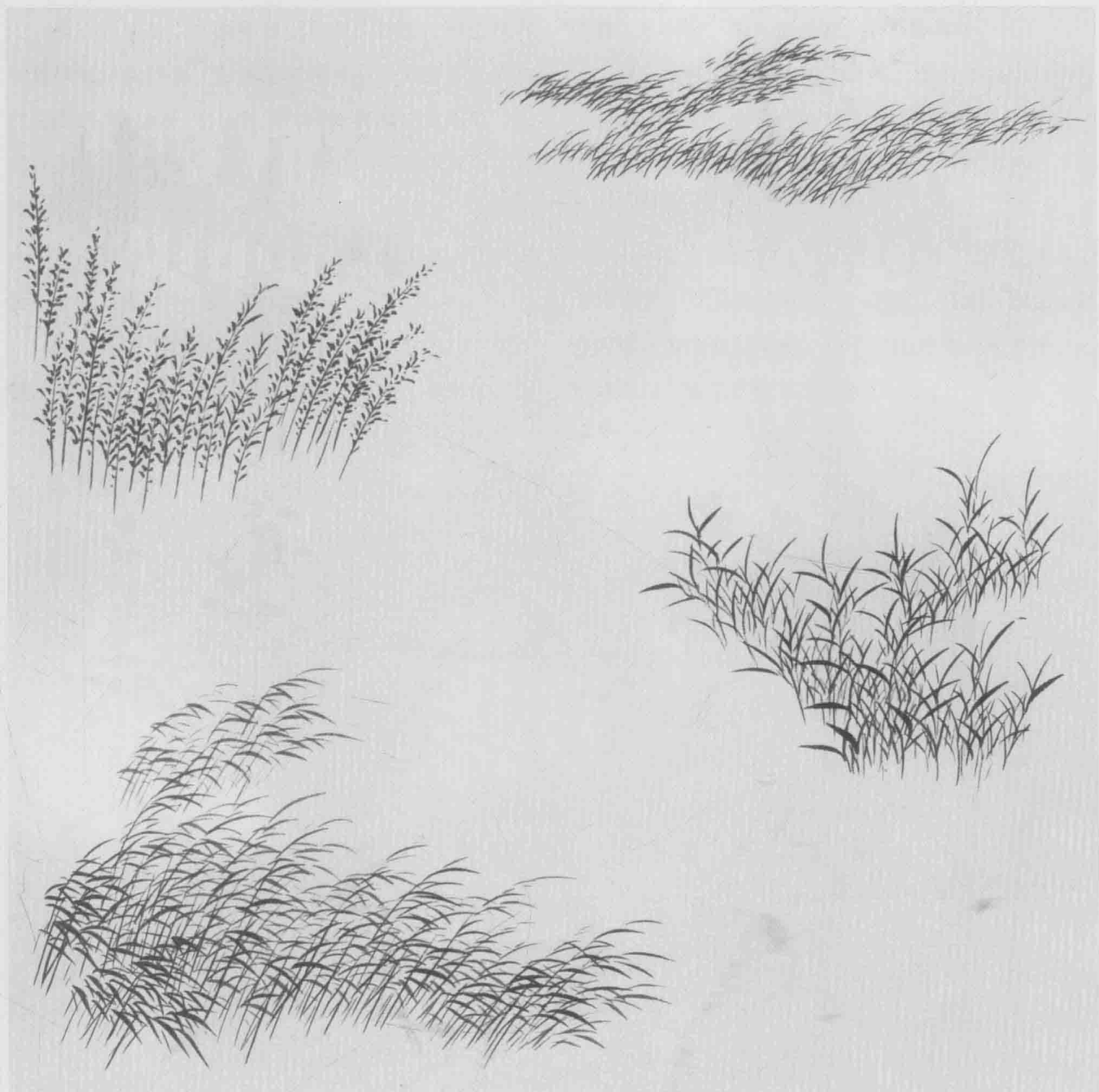

注意浓淡、干湿

枝干侧锋横皴

芦苇画法

水草画法

