

CHUANTONG SHANSHUIHUA JIAOCHENG
JINPAI MEISHU JICHU JIAOCAI XILIE

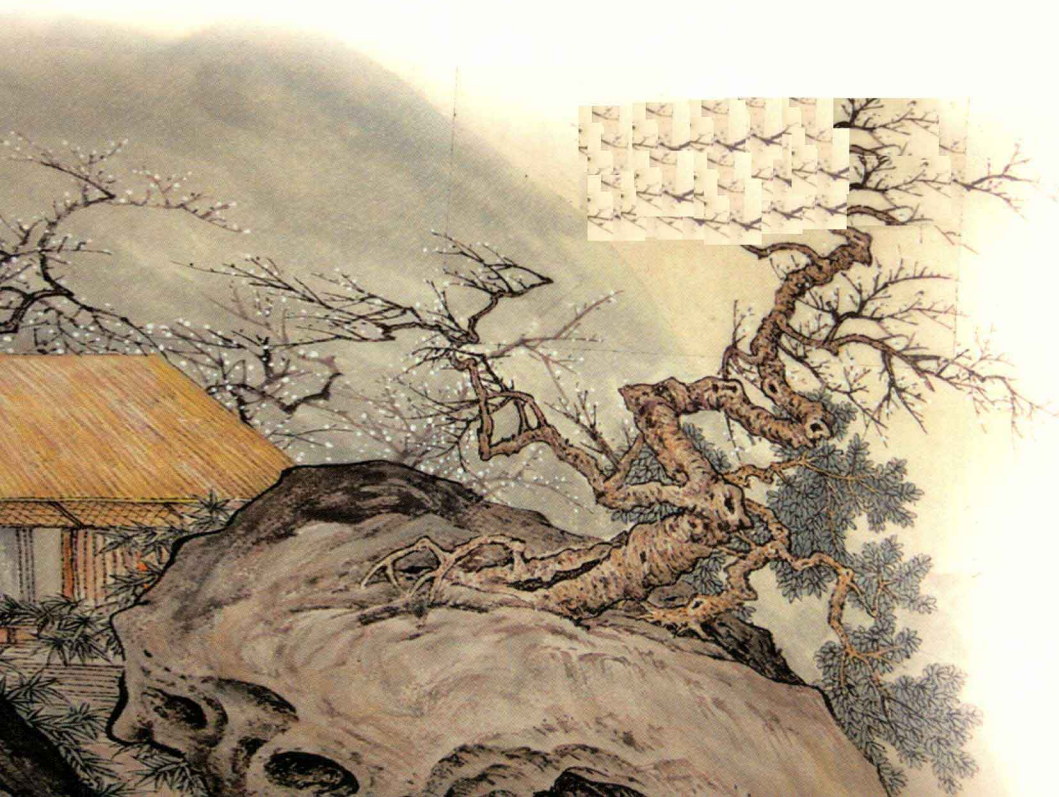
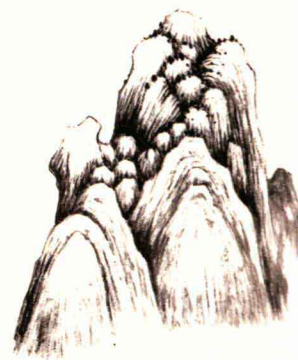
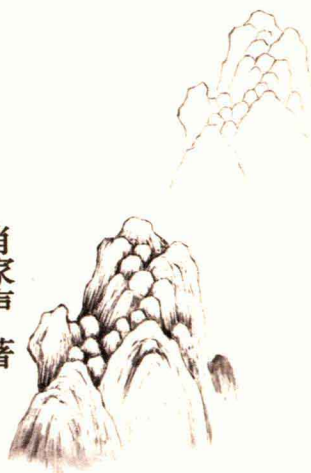
美 术 基 础 教 材 系 列

传 统

山水绘画

教程

肖家声 著

上海大学出版社

CHUANTONG SHANSHUIHUA JIAOCHENG
JINPAI MEISHU JICHU JIAOCAI XILIE

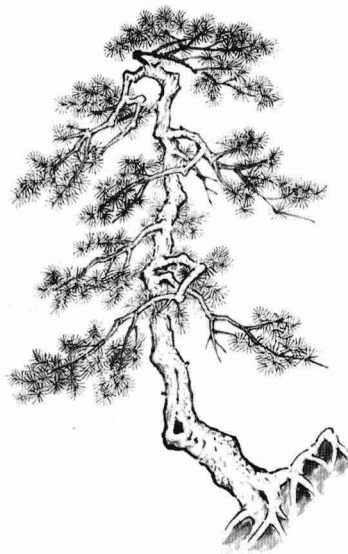
美 术 基 础 教 材 系 列

传 统

山水绘画

教程

肖家声 著

上海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

传统山水绘画教程/肖家声著. —上海: 上海大学出版社, 2011.1

金牌美术基础教材系列

ISBN 978-7-81118-728-1

I. ①传… II. ①肖… III. ①山水画—技法(美术)—教材 IV. ①J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 002075 号

丛书主编: 张天志

策 划: 朱安邦

责任编辑: 柯国富

技术编辑: 金 鑫

封面设计: 施羲雯

版面设计: 谷夫平面设计

传统山水绘画教程

肖家声 著

出版: 上海大学出版社

社址: 上海市上大路 99 号

邮编: 200444

网址: <http://www.shangdapress.com>

发行热线: 021-66135110)

出版人: 郭纯生

印刷: 上海叶大印务发展有限公司印刷

经销: 各地新华书店

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 4.25

字数: 90 千字

版次: 2011 年 1 月第 1 版

印次: 2011 年 1 月第 1 次

印数: 1~5100

书号: ISBN978-7-81118-728-1/J · 194

定价: 25.00 元

目 录

前 言 /1

一、树木的画法和步骤 /2

二、丛树的各种画法 /3

三、树干和树皮的各种画法 /5

四、树叶的各种画法 /6

五、树木和树叶的组合画法 /7

六、中远景丛树的画法 /8

七、松树的画法和步骤 /9

八、柳树的画法和步骤 /11

九、芦草的各种画法 /14

十、丛竹的画法和步骤 /15

十一、山石的画法和步骤 /16

十二、“披麻皴”的画法和步骤 /17

十三、“斧劈皴”的画法和步骤 /18

十四、“雨点皴”的画法和步骤 /19

十五、“卷云皴”的画法和步骤 /20

十六、“解索皴”的画法和步骤 /21

十七、“折带皴”的画法和步骤 /22

十八、“长线条皴”的画法和步骤 /24

十九、云和水的各种画法 /25

二十、瀑布的画法和步骤 /27

二十一、雪景的画法和步骤 /29

二十二、山水画的设色 /31

二十三、浅绛山水设色的步骤 /32

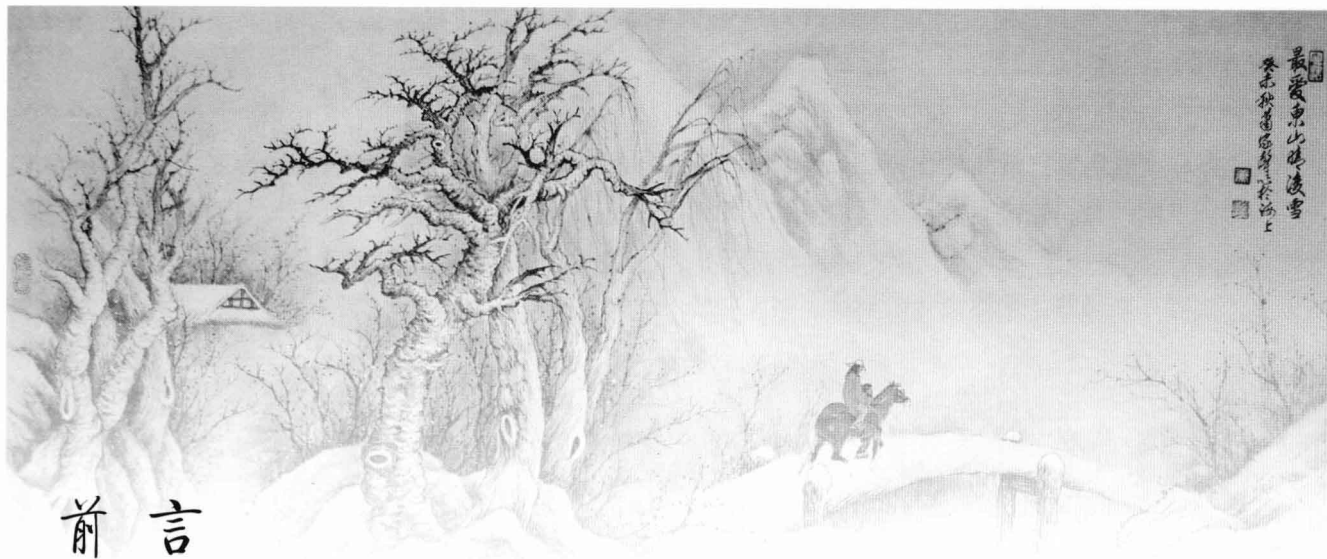
二十四、青绿山水的设色 /33

二十五、大青绿山水设色的步骤 /35

二十六、继承与创作 /36

技法图例 /39

作品欣赏 /59

前言

中国山水画作为独立的画科，形成于隋唐，成熟于五代、北宋。在黄河流域的画家有荆浩、关仝、李成等，在长江下游的画家有董源、巨然等。

荆浩的传世作品现在很难看到，关仝师承荆浩有“出蓝”之誉，画史上称“荆、关”。在关仝的作品中，画山石用重笔勾皴，简练，坚实。树木用笔老辣，画风浑厚雄放。李成以画平远寒林著称，在宋时声誉极高。董源和巨然描绘的山水是江南的土质地貌，山水画作品郁郁葱葱，苍茫浑厚，开创了山水画的一大派系，对后世影响极大。

这里我们想着重提出另外两位北宋的绘画大师：范宽和郭熙。范宽初学李成，继师荆浩。范宽成家后的面貌和李成画派一无似处，且气息迥然。相反，其作品浓重粗壮，气势恢宏雄健，整体效果与荆浩、关仝相似。郭熙师法李成，既能作李成派的平远寒林，也善于作丘壑雄浑，云烟变幻的巨幅宏作。山水画发展到南宋又是一大变，“南宋四家”李唐、马远、夏圭和刘松年，他们以清新、峭拔的形象，简括的笔墨开创了山水画的新天地。历代论画的共识是：五代、两宋是中国山水画发展史上的最高峰，元、明、清以降，虽然也出现了不少有成就的画家，但从总体上看，是继承和延续了宋代的各大画派的画风，并在宋人山水画的基础上融入了个人的理解和发展。

说到中国山水画技法，就离不开一个“皴”字。在

山水画中，“皴”是指山石和树干表面的褶皱、纹理和脉络，而“皴法”是指用不同的笔法和墨法来表现山石、树木的褶皱、纹理、脉络以及阴阳向背的技法。唐以前，山水画中山石无皴，直到唐后期以至五代山水画中山石才有了皴法，这是山水画的一大发展。有了皴，树木和山石就有了质感和立体感。历代画家在各自的艺术实践中创造出不同的皴法，对于后学者而言，学习和掌握这些优秀的程式技法是必不可少的基本功。本书介绍了“披麻皴”、“斧劈皴”、“雨点皴”、“卷云皴”、“解索皴”、“折带皴”和唐寅的“长线条皴”七种主要和常用的皴法。

本书分树木、山石、云水、瀑布、雪景、设色、继承和创作等章节，介绍了作者学画五十余年的经验、心得和体会，书中的图稿力求尽可能接近中国山水画的优秀传统程式技法。世界上恐怕没有哪一种绘画能像中国画那样，具有一套流传有绪、体系完备而又灵活多变的图式规范，无论赫赫大师还是莘莘学子都无法绕开这些图式规范而取得成功。

初学山水画者只有对传统的基本程式技法熟练掌握，才有可能画出优秀的中国画作品，创新也就成为有本之木、有源之水。如果这本《传统山水绘画教程》能成为您进入中国山水画艺术殿堂的一级台阶，我们将十分欣慰。

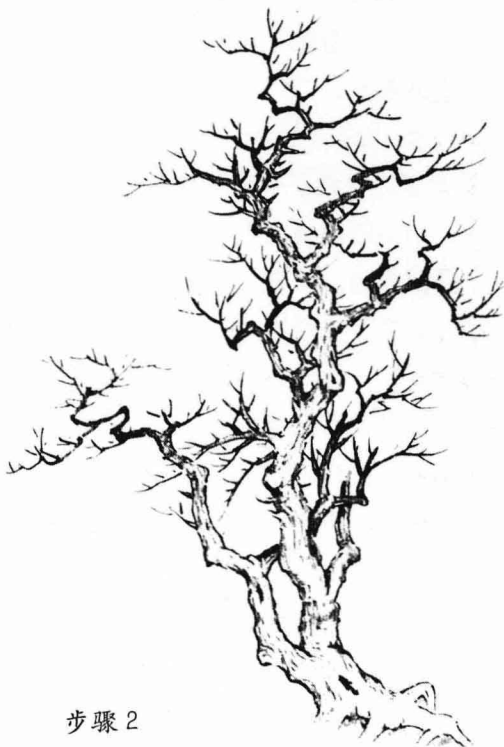
一、树木的画法和步骤

树木是山水画的重要组成部分。当树木葱茏时,使人感到清新爽朗,生机蓬勃;当深秋寒林时,又让人觉得疏荒轻雅,幽思怆想……树给山水画带来了生气。树木是山水画中的精华,也是山水画精神的所在。

学习山水画须从画树开始。为了便于掌握树木枝干的结构和形态,应先学画不带叶子的树,也称枯树。画树先立干,树主干的向背和曲伸,决定了树的整体形态。

先画树的中部主干,然后向下生根,再画支干,为出枝做准备。画支干时要注意“树分四支”,即前后左右都有生长的分支。

出支分为两类,左图的小枝形态向上类似“鹿角”,右图的小枝形态向下类似“蟹爪”,小枝画好后,再皴染树的中部主干和树皮,完成全棵树。

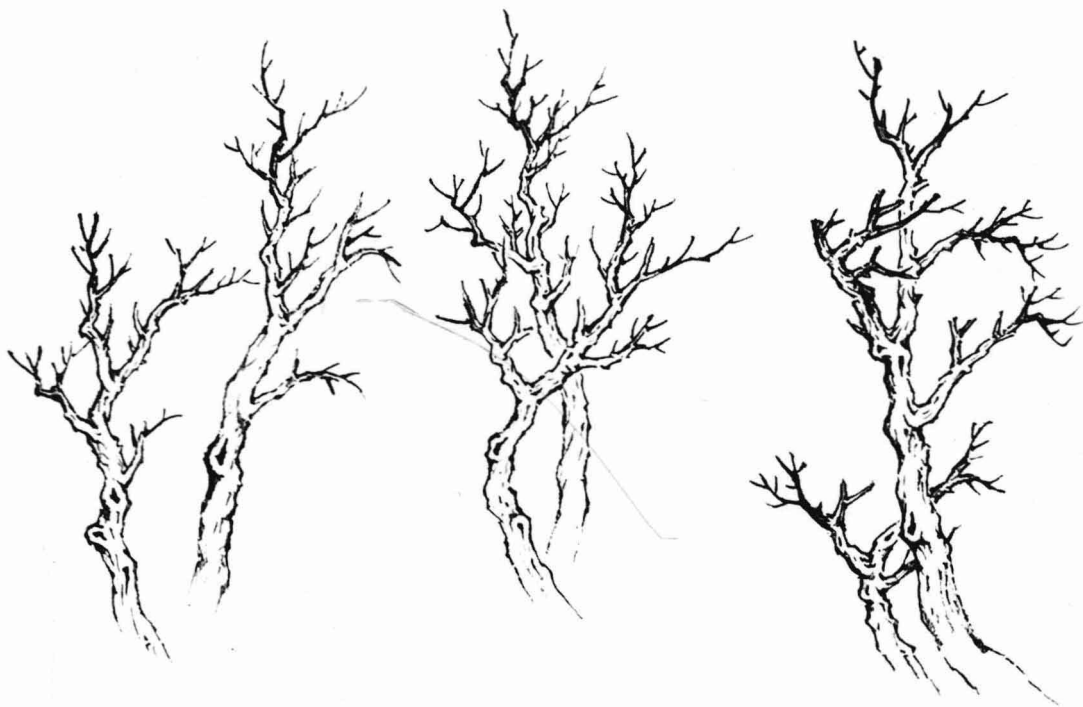

二、丛树的各种画法

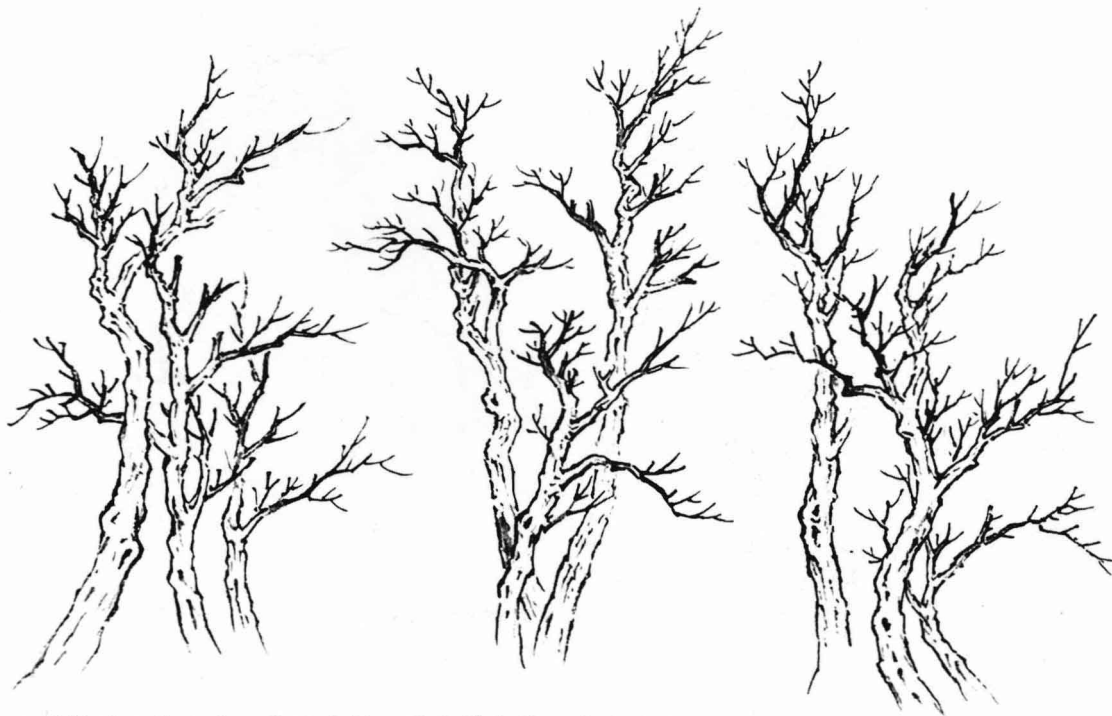
仅仅能画好一棵树是不够的，因为如果将两棵画完整的树简单地搭配在一起，看起来就会不舒服，那么怎样解决这个问题呢？以下是丛树的几种表现方法。

下例的丛树组合中，如果单看一棵树，会觉得不

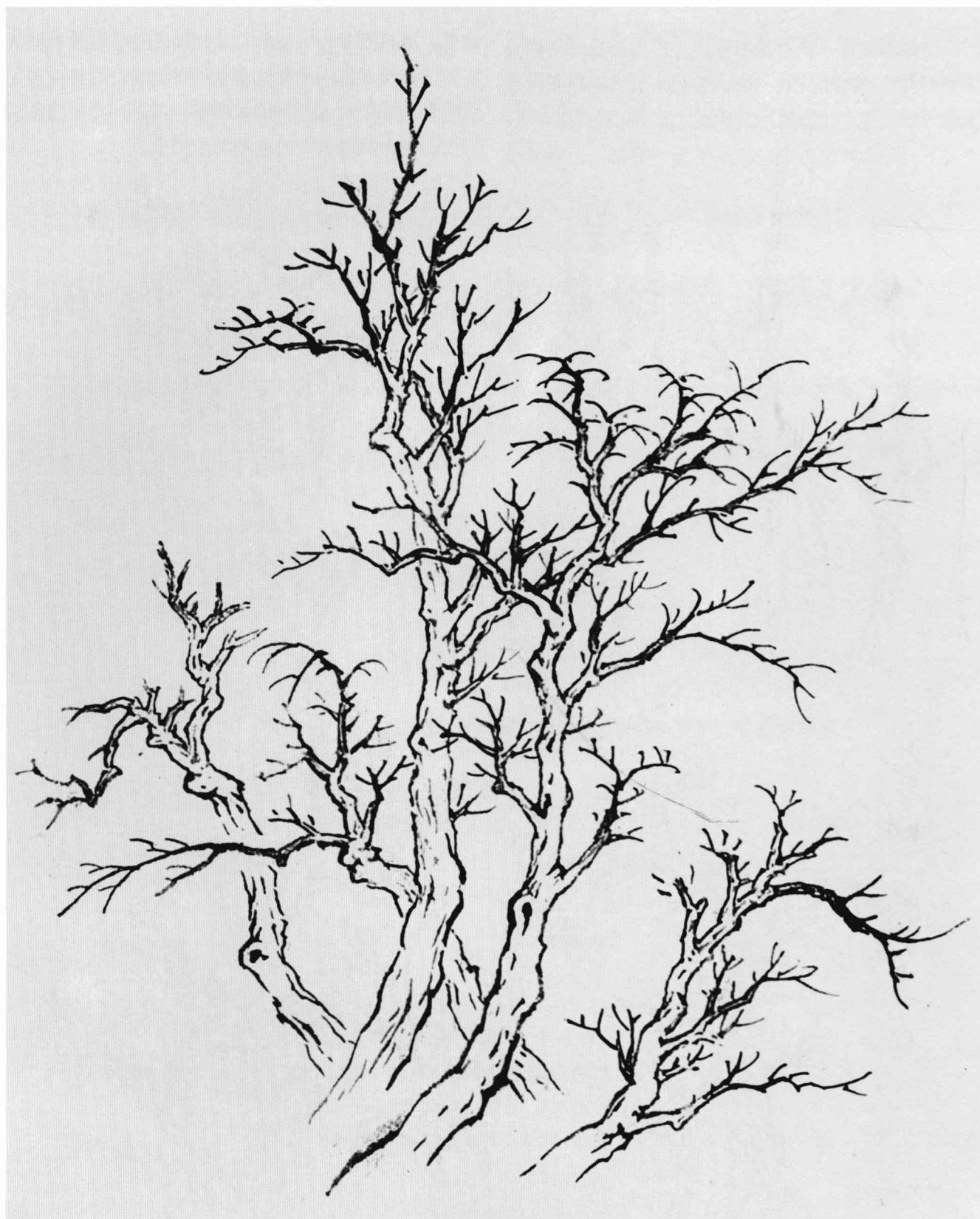
完整，但是搭配在一起时，丛树的形态在视觉上就舒服了。初学者应先记住这些画丛树的组合安排，在以后临摹名家山水画时再加深理解，最后养成好的构图习惯，对山水画创作会有很大的帮助。

两棵树分形、两棵树交形、大小两棵树的位置安排。

三棵树的几种画法。要注意树干的自然穿插，左右互让。

五株树画法。举一反三，以此类推，再多的树也能处理好相互间的位置搭配了。

三、树干和树皮的各种画法

直纹

横纹

光滑

粗糙

斜纹

鳞纹

用唐人法画的古树干

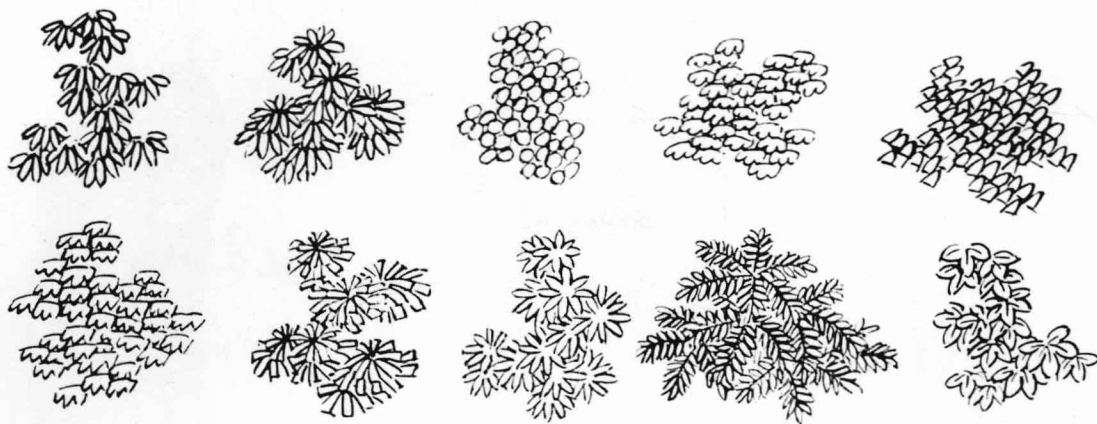
树的种类繁多，其皮纹各不相同。有直纹、横纹、斜纹、鳞纹、粗糙、光滑等区别。

学习画好树干与树皮，既要向前辈大师的画作临摹与学习，也要到自然界中去观察与写生。

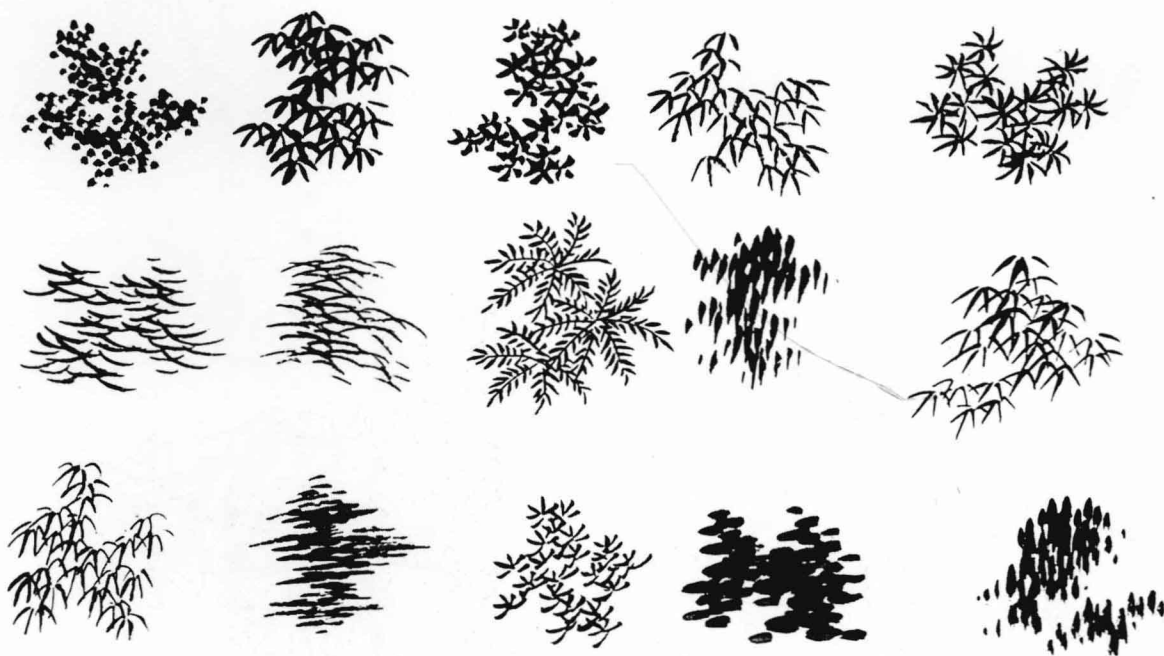
四、树叶的各种画法

画好树叶对于画树来说是很重要的，历代传统山水画中有许多程式化的树叶画法，应仔细研究和学习掌握。其中主要有：双勾夹叶画法、点叶画法、单线

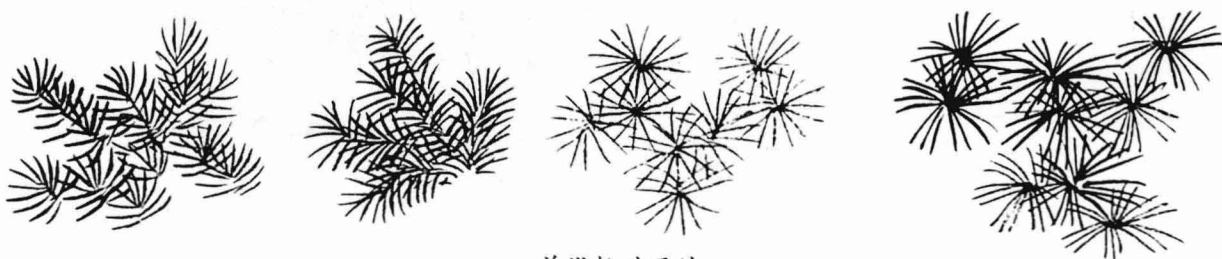
松叶画法等。要注意树叶与树干的相互关系，要理解不同树叶之间的轻重和疏密关系，要多看多练。

双勾夹叶画法

点叶画法

单线松叶画法

五、树木和树叶的组合画法

同样的树干上可以画不同的树叶，要注意树叶表现的前后层次和墨色深浅。

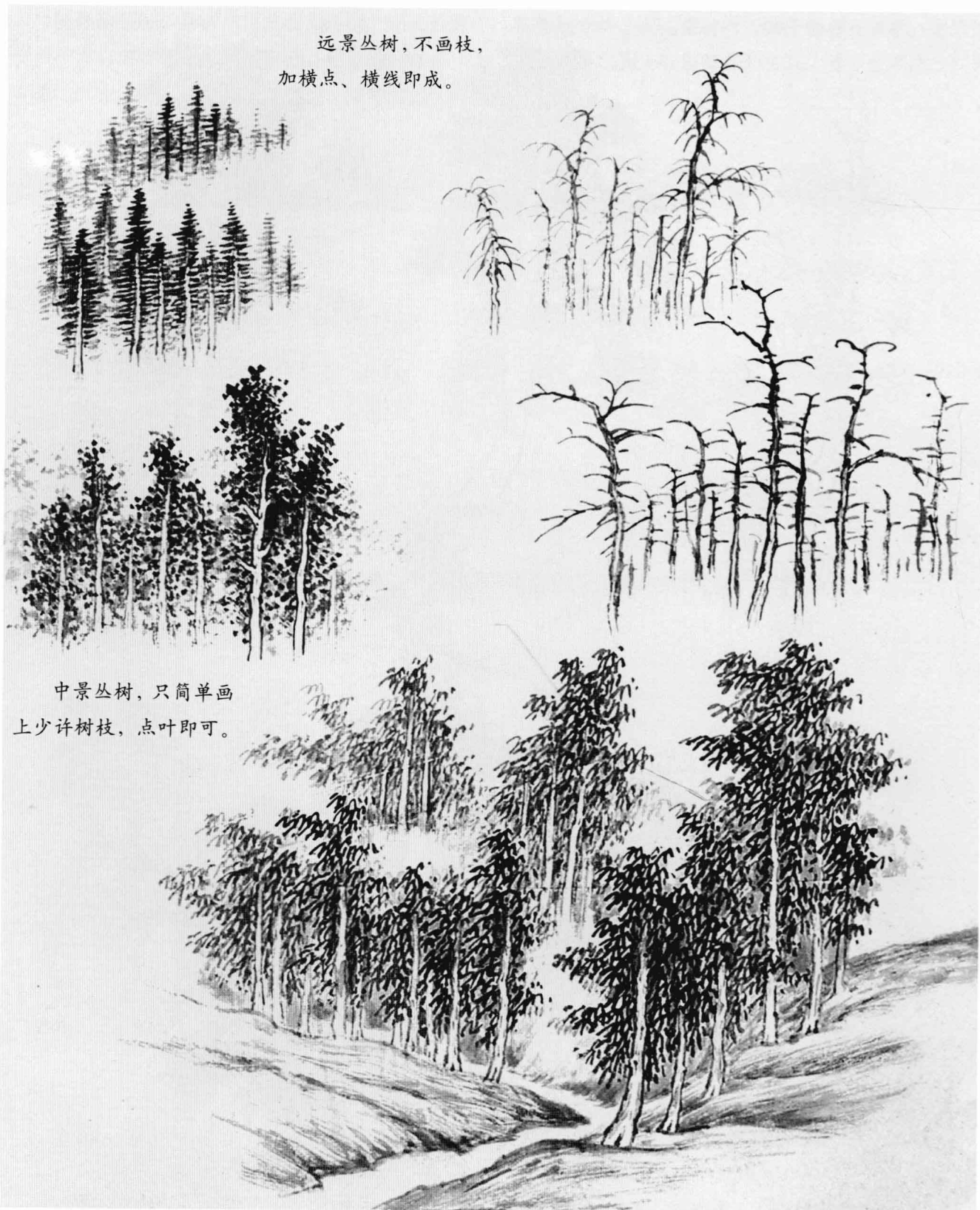

上图是点叶树和夹叶树的搭配画法，丛树的整体树叶的外形要有起伏变化。

六、中远景丛树的画法

远景丛树，不画枝，
加横点、横线即成。

中景丛树，只简单画
上少许树枝，点叶即可。

中景寒林画法，可用“鹿角”，也可用“蟹爪”出枝。

七、松树的画法和步骤

古往今来的山水画中，以松树为主题的作品数不胜数。松树不畏霜雪，四季常青，有龙蛇之姿，又高龄长寿，唤起了画家的创作热情。

北宋李唐、郭熙画松法

蟠龙松画法

步骤1：画松干时，要有扭曲之感。出枝苍劲有力中带有韧性。

步骤1

步骤2：松树皮可画成鱼鳞状。画椭圆形的松鳞时要有大小方圆和浓淡之变化。上图中的松针呈半圆形，画时要注意刚中带柔。

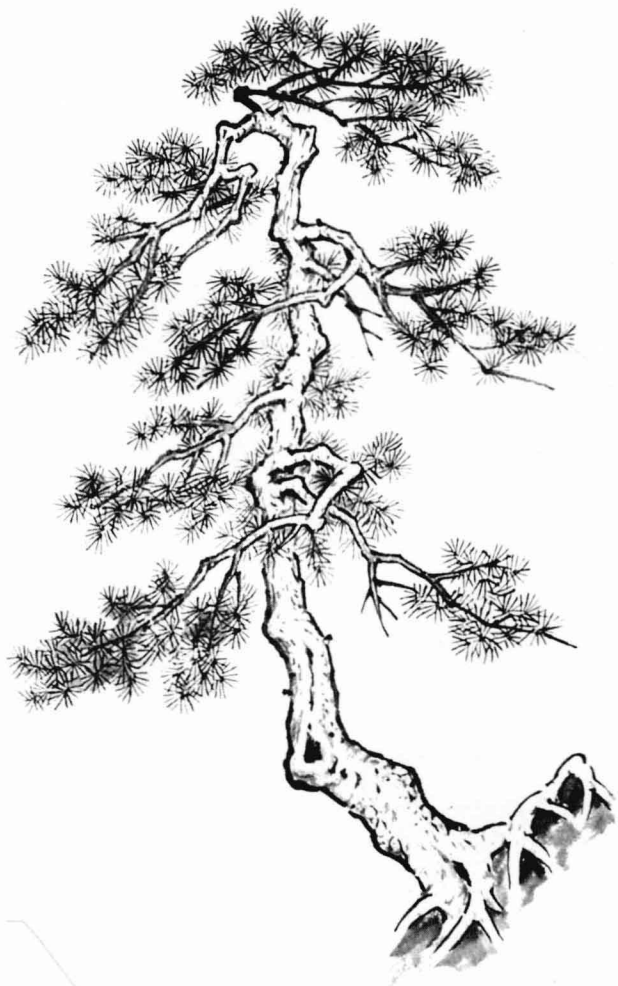

步骤2

北宋画家李唐、郭熙作的山水画经常于巨峰高壁，作长松乔木。松树姿态优美，用笔流畅，富有艺术感染力，松针呈圆形发射状。

南宋人画松法

南宋人要求多作瘦硬如屈铁状，树枝斜而长，松针呈车轮状，针针挺拔。

《苍松阅尽人间事 屹立江干八百秋》 67cm × 134cm

八、柳树的画法和步骤

高垂柳的画法

步骤1：先画好柳树主干，再随干画出柳枝和柳条。

点叶柳的画法

步骤1：先画好柳树主干，随干出枝，随枝发柳条，柳条应比高垂柳画法简要、概括。

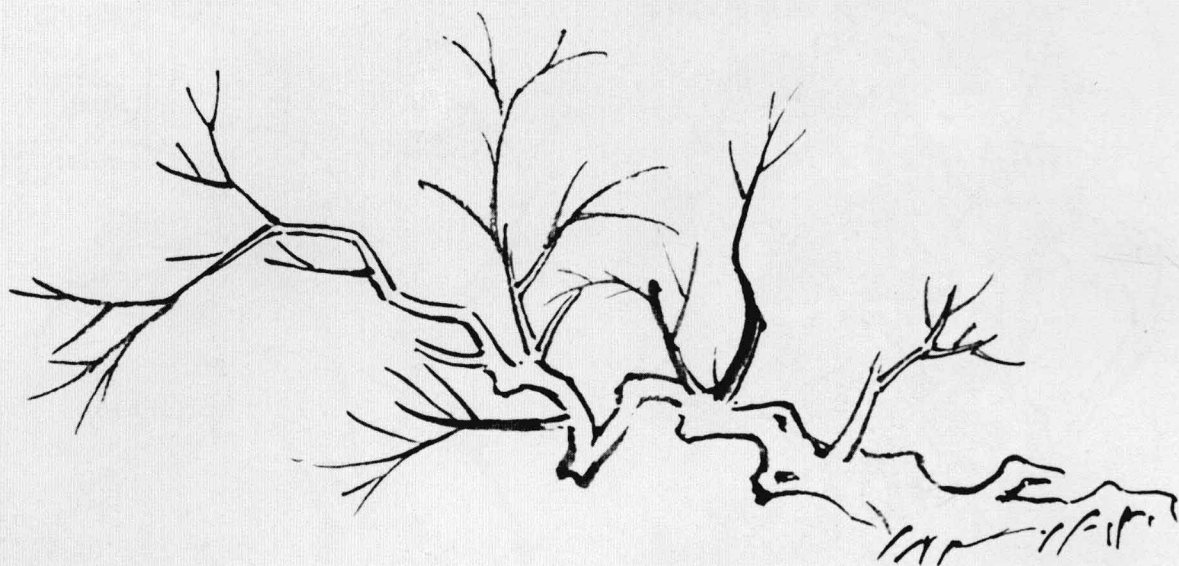
步骤2：柳枝决定柳条的取势，随枝画柳条时，行笔尽量流畅柔和，避免过粗或过细，注意参差变化，力求自然，接着皴好树干和树皮。

步骤2：用介字点或个字点画柳叶，须注意柳叶的疏密关系，接着皴好树干和树皮。

散点柳的画法

步骤1：先画好柳干、柳枝和柳条。

步骤2：把毛笔笔头打开，成散锋，蘸墨点柳叶。柳叶成散点状，要注意疏密关系，要保持点出的柳叶方向基本一致。

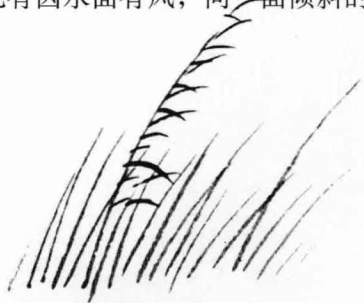
勾叶柳的画法

唐人山水画中经常有这种勾叶柳画法，明代画家仇英很好地继承和发展了这一画法。这种画法在现代的山水画作品中不多见，其具有古典的装饰美和意韵。

九、芦苇的各种画法

芦苇先画稍带倾斜的直干，可以稍密些，然后画叶。画直干在方向上，既有因水面无风，向两面倾斜的；也有因水面有风，向一面倾斜的。

长在水中的大草

这是芦苇一种细密的画法，在明代仇英和清代袁江袁耀的山水画作品中可以看到。

双勾芦苇的画法

