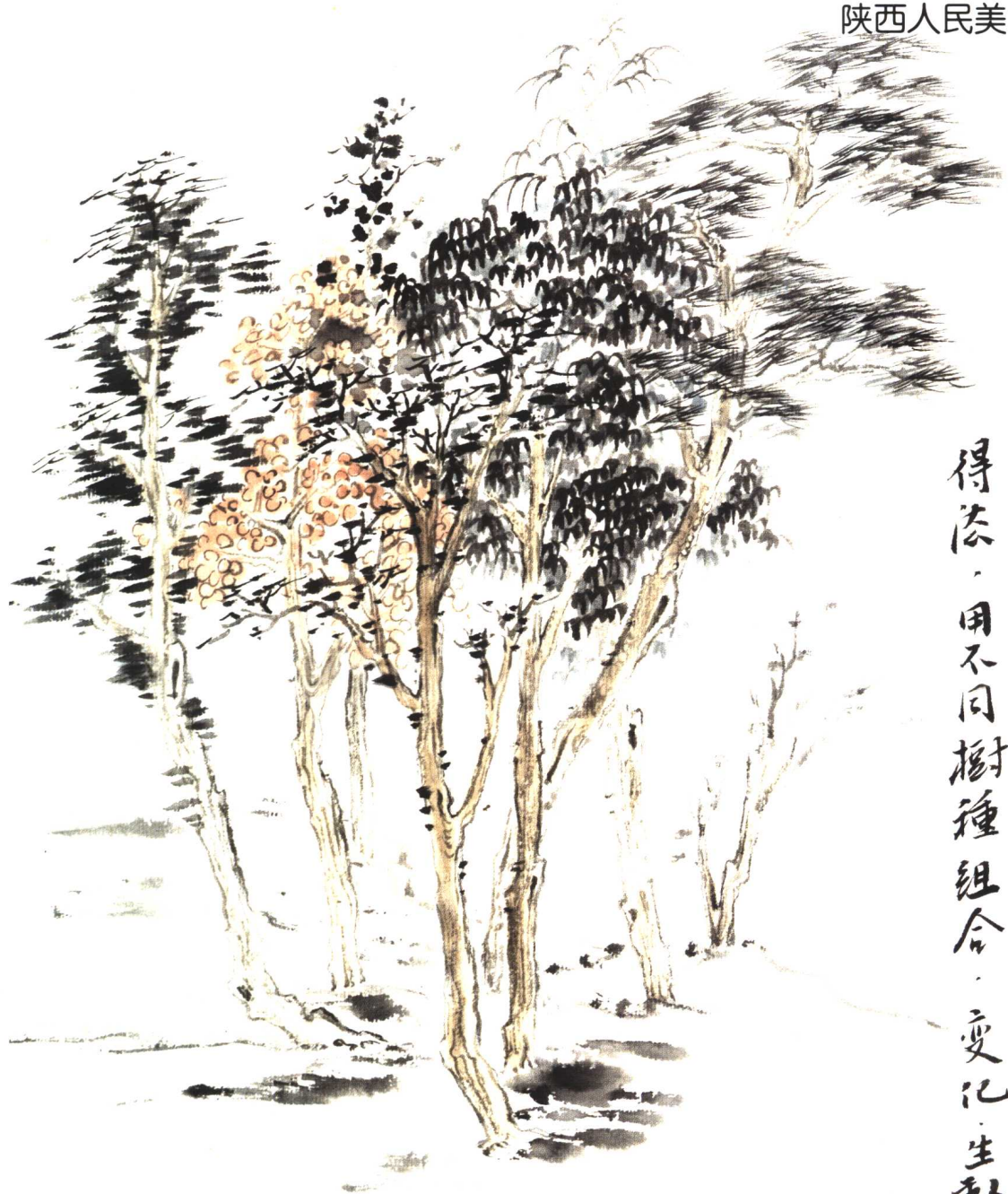

国画基础教程·山水

美术绘画基础技法教程

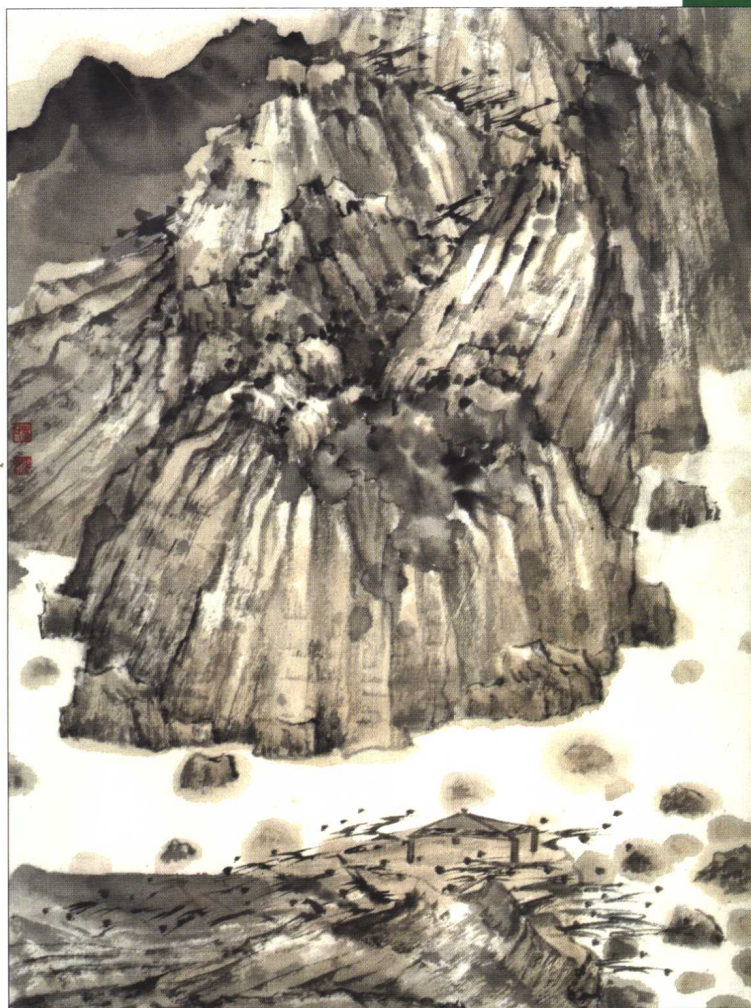
林锦荣 编著

陕西人民美术出版社

多樹法須注意高下、左右、參差
得法、用不同樹種組合、變化生動

责任编辑：韩选红 编委：陈艺丹 余凤谷 林锦荣 策划：任笑笑

国画基础教程 山水

ISBN 7-5368-1776-2

9 787536 817760 >

陕西人民美术出版社 出版发行 (西安北大街131号)
全国新华书店经销 印刷：杭州下城教育印刷有限公司
2004年5月第一版 2004年5月第一次印刷
开本：787 × 1092 1/16 印张：25 印数：1-8000

总定价(共10册)：89.00元

本册定价：8.90元

国画基础教程·山水

目 录

前言	2
作画工具	2
学习方法	3
笔法和墨法	4
笔法	4
墨(色)法	5
树木画法 / 枯树	6
(一)树法	6
1. 枯树树干	6
2. 树根	7
3. 树枝和细枝	8
树木画法 / 树叶	9
1. 点叶法	9
2. 夹叶法	10
树木画法 / 步骤	11
树木画法 / 松树	12
树木画法 / 竹、笋、芦	14
树木画法 / 杂树	15
树木画法 / 中远树	17
山石画法	18
(一)勾石	18
(二)皴法	19
(三)画山石步骤	21
云水画法	25
云的表现大致分	25
1. 泉瀑和出水口画法	28
2. 平波细浪画法	29
3. 大河奔流画法	30
4. 江海浪涛画法	31
点景画法	32
临摹与写生的画法	34
一、临摹画法	34
二、写生画法	35
青绿山水画法	36
写生实践	37
创作技巧	40

前言

中国画源远流长，具有悠久的历史 and 传统。山水画大约肇始于魏晋南北朝之际，从摆脱了以人物作陪衬的山水画，或从“空勾无皴”的表现手法开始，到后来以地貌特征来表现的各种“皴法”；山水画也成为独立画种和丰富传统技法；这已是继宋——元——明末清初三座高峰了。

我们传承历史，不当是学会一套工匠的技法，而应是将古人的造化和灵感有机结合，为创作打下坚实基础。虽然有人可能会画幅所谓“山水图”，却未必画好一树一石，正是如此，“初始图式”或“基本样式”无疑是我们画好山水画的认识和体会。

作画工具

中国画之笔，墨等用具，具有很强的特色，不同于其它画种，若恰当得法，学习效果也事半功倍。所谓“工欲善其事，必先利其器”。

笔：中国画笔的种类很多，形式有大、小、长、短、扁、圆之差别，因每人习惯不同，也不能强求一律，主要分类：

健毫：是狼毫、兔毫之类，刚健而富弹性，却含水量小；有叶筋、衣纹、山水、兰竹等，适勾勒、皴擦等。

柔毫：一般指羊毫，性柔软而吸水饱满，适点染，泼墨等。

兼毫：由羊毫及狼毫相掺而制，笔性刚柔相间。型号有“七紫三羊”、“三紫七羊”、“五紫五羊”、“白云”等。

墨：墨分油烟和松烟类，作画宜油烟墨，磨墨宜用旧墨而不脱胶者，但初习者可用“中华墨汁”、“一得阁”、“曹素功”等墨汁，实用、方便。

纸：纸种类很多，有生熟厚薄紧松之分，性能不一，作画方法也不一。生纸生而渗水，多淋漓易出奇效果，熟纸(不吸水)或半熟纸(介于生、熟之间)，可墨色层次多，生动流畅，不板滞。初习者以半生熟为好。

绢：绢不吸水，却与熟纸质地不同，坚实平洁而有织纹，多用积墨法。

砚：以石质细腻为贵，初学者以一般不吸水，易下墨的砚台为佳，画完砚中余墨宜洗净，保证墨彩的鲜活。

颜料：国画颜料分矿物质(石色)和植物质(水色)两种。矿物质覆盖力强，以赭石、石青、石绿、石黄、朱砂、朱 等，植物质色薄透明覆盖性弱，以花青、胭脂、曙红、藤黄等。也可用块状(水色)和粉状(石色)，价较贵，质量好。

调色碟：画毡、胶、矾等材料习者自定。

学习方法

初学者必须从学传统入手，多了解中国山水画的发展和演变，提高欣赏能力。强调的是初学者应吃透某一家技法后，方可再学各家。一般从沈周、龚贤、“四王”入手，或自选优秀范画、临本。应“取法乎上”，求其起点高、路子正。

动笔前，应对范画进行分析，理解某一家的表现方法和个性风格。“远观其势，近取其质”，除有气势外，组合、处理画面的各部分景物间之呼应，映带关系，这是山水画最根本原则。

意志不要抑郁沉滞，不要被笔所俘虏，应有画胆，所谓“先鼓定力，从此着脚”，也不必描画，不敢画，初学者平时多练书法，提高对笔，用墨的练习。

临摹一幅画，不要急于求成，山水画用笔讲究“松”、“毛”。不为外物犹豫、彷徨，多推敲、揣摩，照抄一遍无所用心，收获不大。

临摹是手段，目的在于逐笔逐段学习他人好的东西，吃透，还可以大胆“变化”练习，“东拼西凑”，“移花接木”，重新组合几幅画的不同景物，为今后写生和创作打下基础。

《木叶丹黄图》 龚贤(清)

《葛稚川移居图》 王蒙(元)

笔法和墨法

笔墨是中国画的一个显著特别，一个技巧的两方面。“有笔有墨谓之画”。特别是写意山水画，一笔下去，既有笔也有墨，应笔路清楚、墨(色)层次分明。如黄宾虹有“平、留、圆、重、变”用

笔法，有“浓、破、积、淡、泼”用墨法。

便于学习，把笔墨主要分开来谈。

笔法

1. 中锋：指运笔时笔锋基本在墨迹中间，形成的墨线两边光，线条稳重、圆浑。

2. 侧锋：指笔尖侧在一边运行，形成一边光一边毛的墨迹，成锯齿状，线条变化较多。

3. 顺锋和逆锋：顺锋用笔头在纸上略向线条运行的倾斜而行。线条挺中带柔，或叫“拖笔”。逆锋指笔头倒逆而行，线条毛糙多变。

墨(色)法

用水的多少，形成墨(色)不同变化，古人有“五墨”、“六彩”之说，求清、润、沉、和。五墨谓之焦、浓、重、淡、清，六彩谓之黑、白、干、湿、浓、淡。

1. 积墨法：水墨层层积染之意，黄宾虹善用此法，层次井然，脉络分明。

2. 泼墨法：用笔淋漓痛快、浓淡相宜，大胆落纸，一气呵成。

3. 破墨法：趁墨(色)未干，以不同墨(色)加以冲化。有浓破淡、淡破浓、水破墨、墨破水，色破墨或墨破色，使其水墨(色)自然渗化，生动有致。

积墨法

泼墨法

淡破浓

浓破淡

水破墨

墨破水

色破墨

墨破色

树木画法 / 枯树

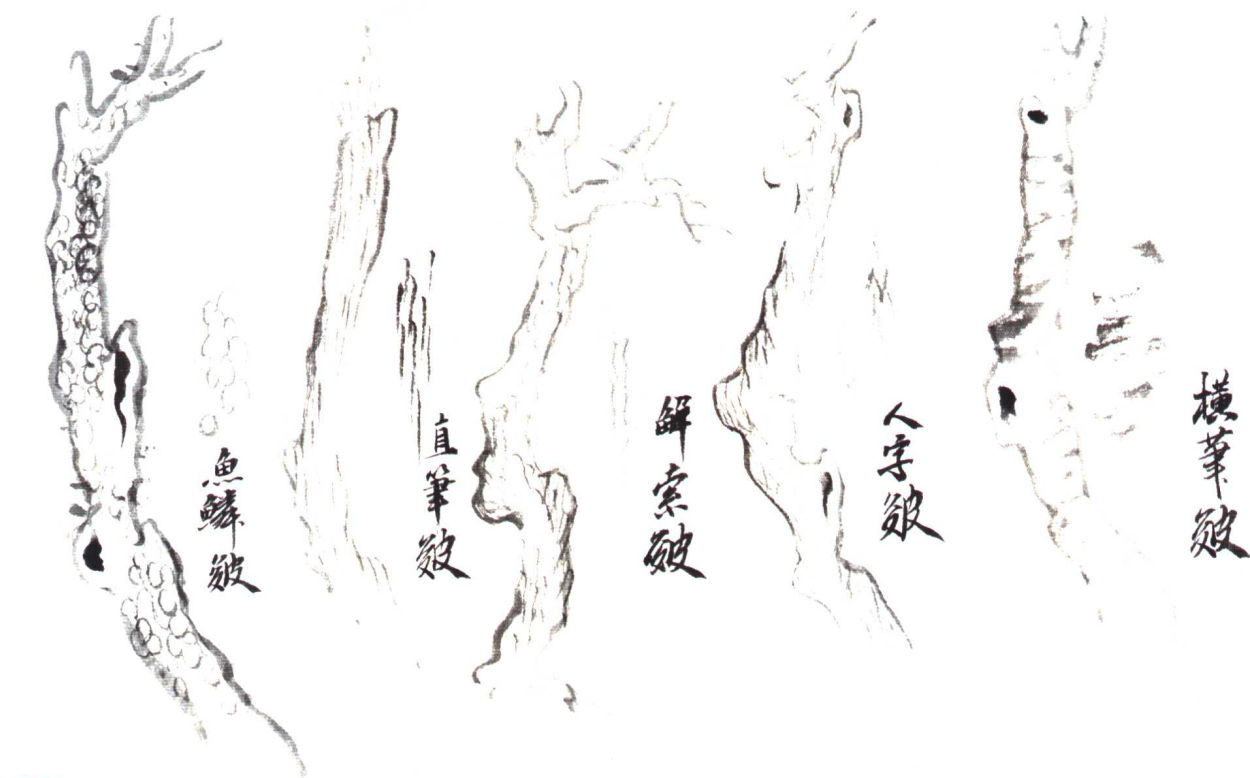
“林木者，山之衣也”。要表现大地四时之景，树法也占重要地位。画树用笔以转折为主，自上而下，中要顿挫。用墨要光润，不腻不燥，干湿浓淡，初习者可以从形体和笔墨两方面训练；有形(形态)方能造势(走向)，才能讲究笔墨(神韵)变化，方有生命力。

(一)树法：古人云“凡画山水，必先画树，树必先干，干立增枝，则成枯树，添叶则为茂林”。

1. 枯树树干：有单线树干、双勾树干、单线、双勾结合树干。

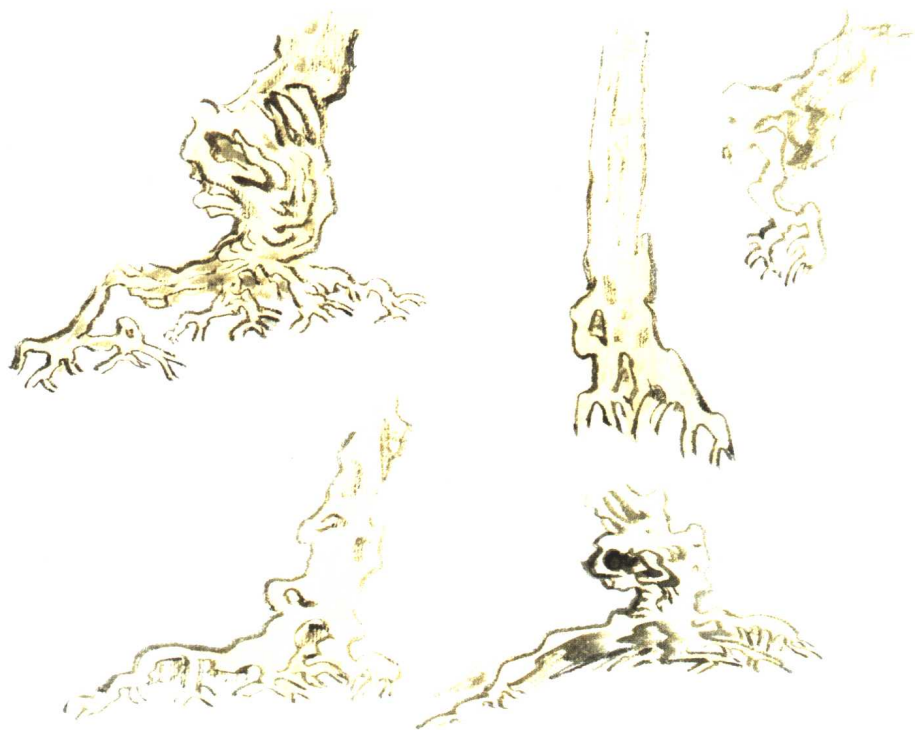

树木品种繁多，形与质各异，画法有别。如松之多曲干枯，外皮呈鳞状。画干干笔鳞圈勾擦，这就是树干皴法，一般有鱼鳞皴、直笔皴、解索皴、人字皴、横笔皴等。

2. 树根：近树一般多露根。画根用笔要健、苍劲，是整棵树取势的基础，根稳方有生命力。

3. 树枝和细枝：“树分四歧”，要注意树的前后左右，有条理，添枝不宜曲，长者谓条；仰枝似“鹿角”，垂枝似“蟹爪”，讲究疏密、虚实、老嫩、干湿、枯润；添细枝要自然得体、生气，皆在于中枝的伸展，要有中枝的存在。

鹿角条

蟹爪条

锐角鹿角枝

钝角鹿角枝

方角鹿角枝

树木画法 / 树叶

(二)树叶：常见为点叶法和夹叶法，一般是墨叶及双勾(填色)。

1. 点叶法：一般运用“个”字、“介”字，花型等结构方法。或三或五组合分布，有高有低，有疏有密；用笔枯湿浓淡，方圆藏露。

个字点

垂头点

大混点

小混点

仰头点

个字点

尖头点

鼠足点

松针点

梧桐点

平头点

胡椒点

椿叶点

菊花点

梅花点

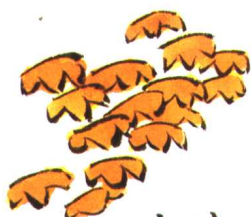
2. 夹叶法：夹叶种类很多，夹叶形与点叶形相同(松叶除外)。画工细夹叶，用笔忌谨勾细描，应带有“写”的意味，上色注意季节、光照；色不碍墨，要注意覆盖力强的矿物质色，应润而不腻。

先着朱砂
后罩淡红

先着汁绿
后填石绿

先着藤黄
后罩赭石

先着朱磦
后罩胭脂

淡施胭脂色

先墨绿后填石青
再罩淡汁绿

先着汁绿
后填石绿

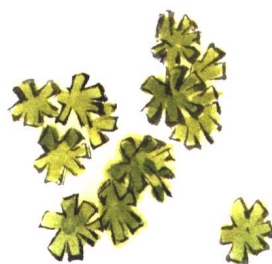
先着花青
后填石青

堵色

着墨绿

淡施汁绿

(三)画树法步骤

1. 先画主干，留出空位添次干，注意用笔先后，树的定势。

2. 出枝、皴擦树干，出枝要注意枝与枝之间的角度，长短、疏密，皴擦墨色要比勾线略淡，用笔浓淡相间，使其有厚度。

出枝要长短不一疏密变化

主干、次干、中枝、细枝要抓住
树分四歧、指前后左右

3. 根据景观需要，加点叶或夹叶，后上色。

夹叶树画法

一片树叶

一组树叶

夹叶树画法

一片树叶

一组树叶

要注意叶与枝之间的紧凑，能抱住树枝；叶密于上，必疏于下；疏其左，必密其右；应随树势变化，这样才有形势、神采。

树木画法 / 松树

(四) 特别树法

1. 松树品种很多，从松针形态表现；老松多用平顶，小松用直顶；画松针用笔要坚挺，使人有刺痛感；松干多用鱼鳞皴，皴法一般与松针、山石相配合。

扇形松针

两边伸展

多用中远景松针

扇形拉长有马尾松针

圆形松针

勾干

鱼鳞皴

几种松树皴法

画细枝并勾松针

2. 画柳最不易，四季分明，以点叶和不点叶或夹叶设色加以表现；画柳条其势在株干，出枝，下垂柳条要柔而韧、流畅、弯曲有致，用笔转折须圆，如折钗股。

点叶柳叶

勾叶柳叶

散锋点叶

對待
生发不能平均
柳枝条要四周

翻潇洒感
树要有柔
组成的柳
数组点叶

树木画法 / 竹、笋、芦

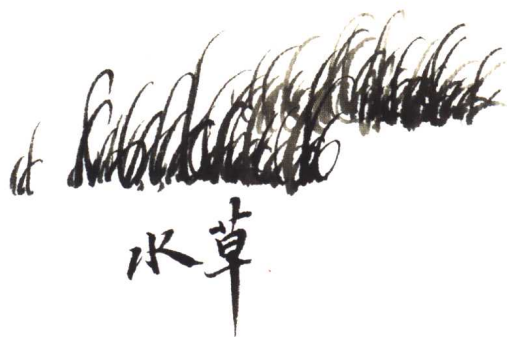
3. 竹、草、芦等：一般是山水画中常用的，应一丝不苟。

竹叶向上为新篁

新篁丛竹

(五) 杂树法

1. 二树应一仰一俯、
一直一欹、一高一低、一
前一后、一密一疏，用笔
和树叶要有变化。

三
樹
法

二
樹
法

2. 三树应主次分明：大小得
宜、顾盼、呼应，一般是二树亲近，
一树呼应。

