

中国画技法丛书

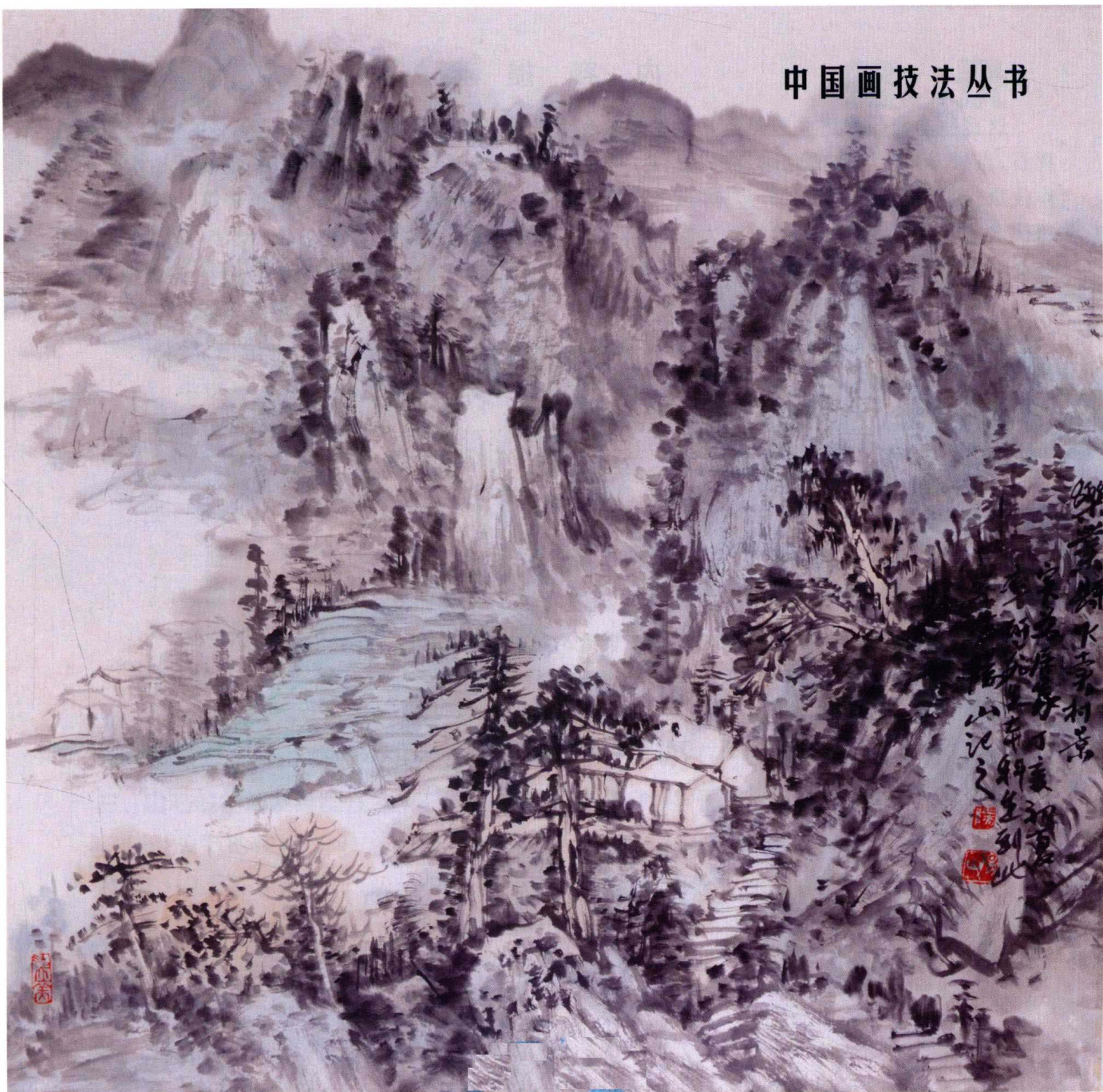

中国山水画技法

商进◎编著

 金盾出版社
JINDUN CHUBANSHE

中国画技法丛书

中国山水画技法

商进 编著

金盾出版社

J212-26

372

内 容 提 要

这是一本专门为广大国画爱好者编写的介绍山水画技法的实用性图书。全书主要内容包括：树石、点景、舟桥、云水的画法及水、墨、色、胶、不同宣纸及颜料的运用等。同时，对现代山水画的创作技法作了详细讲解，既有分步练习，又有技法点拨，对一些特殊技法作了精练讲解。精选了部分历代名家作品及现代名家的精品力作，供学习者欣赏、借鉴、参考。本书适合山水画初学者及相关专业学生使用，亦可作为专业人士的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

中国山水画技法/商进编著. —北京：金盾出版社, 2014. 11

(中国画技法丛书)

ISBN 978-7-5082-9482-7

I. ①中… II. ①商… III. ①山水画—国画技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 123199 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

北京盛世双龙印刷有限公司印刷、装订

各地新华书店经销

开本:880×1230 1/16 印张:5.5 字数:150 千字

2014 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~3 500 册 定价:22.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

目 录

一、中国山水画技法概要	(1)
二、山水画基本技法	(5)
(一) 笔法.....	(5)
1. 中锋.....	(6)
2. 侧锋.....	(6)
3. 逆锋.....	(7)
(二) 墨法.....	(7)
1. 积墨法.....	(7)
2. 破墨法.....	(8)
3. 泼墨法.....	(9)
(三) 色法.....	(10)
1. 浅绛法.....	(11)
2. 青绿法.....	(12)
三、山石的特点及绘画技法	(13)
(一) 山石的特点.....	(14)
(二) 山石基本技法.....	(14)
1. 勾.....	(14)
2. 皴.....	(15)
3. 擦.....	(22)
4. 点.....	(22)
5. 染.....	(23)
(三) 山石的画法.....	(24)
1. 石头的画法.....	(24)
2. 树石的画法.....	(26)
四、树木的特点及绘画技法	(29)
(一) 树木的特点.....	(30)
(二) 树木基本技法.....	(31)
1. 双勾法.....	(32)
2. 没骨法.....	(33)
3. 点叶法, 夹叶法.....	(34)
(三) 树木的画法.....	(35)
1. 树干.....	(35)
2. 树枝.....	(37)

3. 树叶·····	(39)
4. 树根·····	(40)
5. 杂树的画法·····	(40)
五、云水的特点及绘画技法·····	(43)
(一) 云水的特点·····	(44)
(二) 云水基本技法·····	(44)
1. 勾线法·····	(44)
2. 没骨法·····	(44)
3. 留白法·····	(44)
(三) 水的画法·····	(45)
1. 河水·····	(45)
2. 瀑布·····	(47)
(四) 云的画法·····	(50)
1. 勾线法·····	(50)
2. 泼墨法·····	(51)
3. 留白法·····	(52)
六、点景及屋宇的特点及绘画技法·····	(53)
(一) 点景及屋宇特点·····	(54)
(二) 点景及屋宇画法·····	(54)
1. 勾线法·····	(54)
2. 没骨法·····	(54)
(三) 点景动物画法·····	(55)
(四) 点景屋宇、舟桥画法·····	(56)
1. 房子·····	(56)
2. 舟桥·····	(57)
七、现代山水画特殊技法·····	(59)
(一) 现代山水画的技法特点·····	(59)
(二) 特殊技法·····	(60)
1. 拓印法·····	(60)
2. 抓皱法·····	(62)
3. 溶剂法·····	(62)
4. 胶法·····	(63)
八、作品赏析·····	(65)

一、中国山水画技法概要

中国山水画简称“山水画”，是以山川自然景观为主要描写对象的中国画。中国山水画最早出现于先秦时期，魏晋是山水画的启蒙时期，此时期的山水画技法只有勾勒。隋代山水画创造了青绿重彩、工细巧整的新技法；唐代，山水画技法得到了新的发展，一方面是工笔青绿技法的发展，大小李将军在前人的基础上创造了金碧山水画技法，即用金线勾描，用石青、石绿或金粉着色；另一方面是水墨技法的创立，王维（见图1）开创了水墨山水画派，王洽创造了水墨泼墨技法，张璪“用紫毫秃锋，以掌摸色，中遗巧饰，外若混成”，创新和丰富了山水水墨技法。

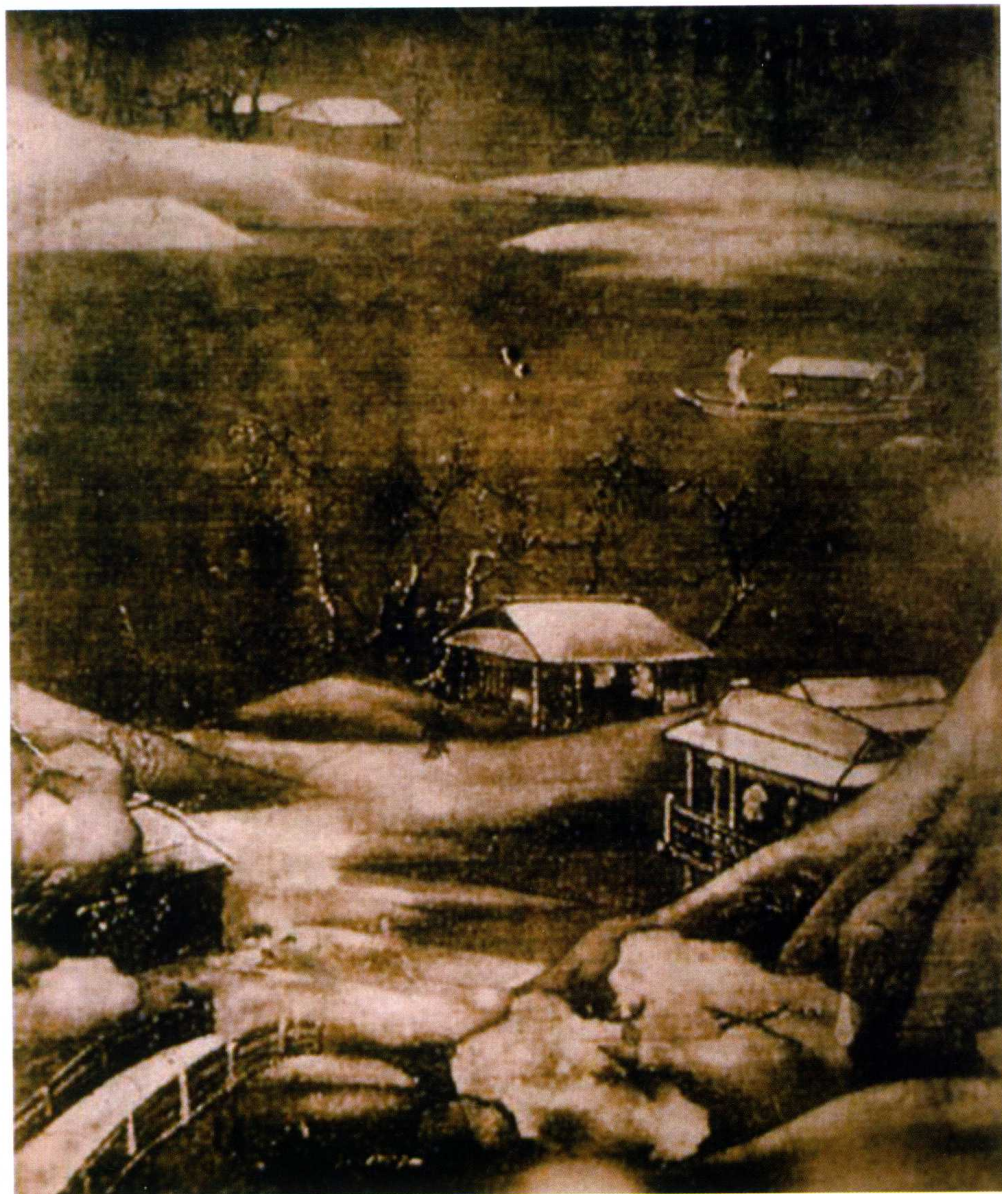

图1 《雪溪图》 王维（传） 唐代

五代时期，出现了荆浩、关仝、董源等杰出的山水画大师，画家在自然山石中抽提出绘画语言，模仿自然山石的纹路、肌理，创造了描绘北方山水的斧劈皴技法，以及描绘南方山水的披麻皴技法。

宋代，山水画发展进入高峰期，画作沉雄大气，绘画人才辈出，李成、范宽、郭熙、米芾、刘松年、李唐、马远、夏圭等为画史留下了千古名篇。范宽创造了雨点皴技法，郭熙创造了卷云皴的山石技法，米芾则用没骨山水技法创造了“米氏云山”。宋代，对宣纸的运用揭开了山水画技法发展的新篇章，使山水画技法进入到了一个新的发展阶段。

元、明、清时期，山水水墨技法迎来了新的高峰，一方面，宣纸得到了广泛运用，水、墨、纸三者融为一体，元四家黄公望（见图2）、倪瓒、王蒙、吴镇创造了真正意义上的水墨山水画体系；另一方面，元四家对山水写意的倡导，使山水画审美情趣得到释放，“仆之所谓画者，不过逸笔草草，不求形似，聊以自娱耳”。画家开始追求和玩味个性的笔墨语言和技法，利用宣纸浓淡墨互相渗化的特点，用干笔、湿笔、渴笔、散锋、破锋作画，用干擦、揉、点、曳、搓、斫、卧、滚等各种笔法创造了不同的笔墨，画家们尝试焦墨、浓墨、枯墨、淡墨、清墨、彩墨等各种用墨技法，创造了折带皴、牛毛皴、粗笔披麻皴、水墨青绿法等技法，山水画技法得到了空前发展。

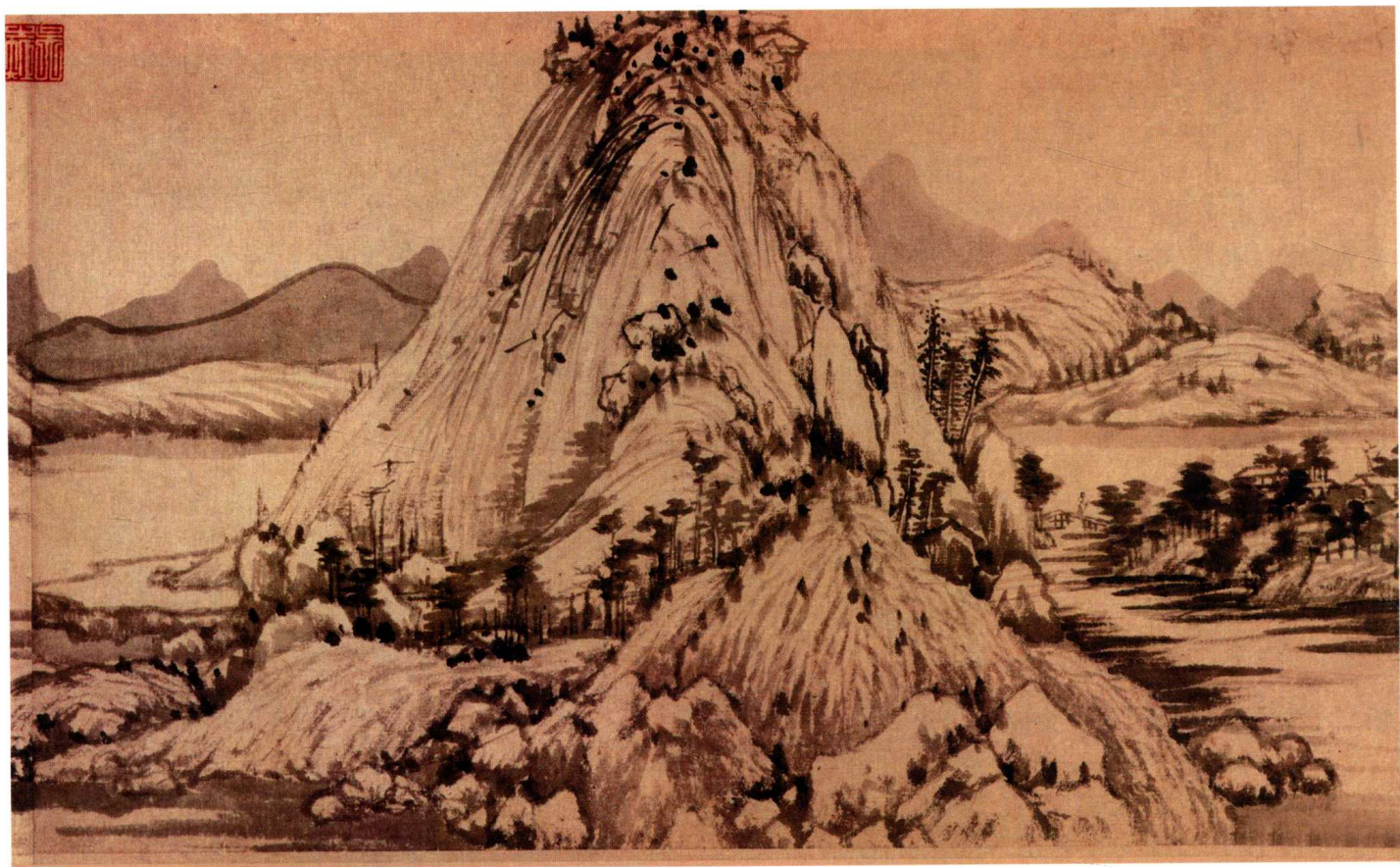

图2 《富春山居图》局部 黄公望 元代

清末及民国时期，受西方艺术的影响，画家们开始从西画中寻找国画艺术的变革之路，山水画技法开始吸取西方的素描、色彩、光影等技法元素。画家们将创作眼光投向生活，纷纷到外界写生，以求创立新的艺术风格。这一时期，伟大的画家黄宾虹先生将山水画技法推到了新的高峰，成为山水画发展史上的里程碑。黄宾虹先生创造了山水画的用墨技法（见图3），尤其是浓墨、宿墨、色墨技法，他将用墨技法归纳为七墨法，即浓墨、淡墨、破墨、积墨、渍墨、焦墨、宿墨，为后人留下了宝贵的艺术经验，为山水技法的发展奠定了坚实的基础。同时代的佼佼者还有林风眠、傅抱石、徐悲鸿等大师。林风眠吸取西洋画色彩技法，创造了山水画彩墨技法；傅抱石吸取西洋画的光影元素，将光、影、色融入画面，独创“抱石皴”。山水画技法进入新的发展时期。

五六十年代，山水画坛涌现出了一批杰出的画家，他们继承和发扬了前辈的写生艺术创作之风，并取得了瞩目的成就，如张仃创造了焦墨渴笔写生山水技法；李可染创造了水墨写生山水技法；黎雄才创造了枯笔重墨青绿山水技法；石鲁创造了重墨、焦墨的铸铁皴技法等，山水画技法得到了进一步的丰富和发展。

图3 山水作品 黄宾虹

当今，山水画技法在不断丰富和发展，一方面，现代艺术、科技、影视传媒拓宽了画家的创作思维，画家们不囿于传统，不断吸取现代艺术技法，开拓新的山水画艺术之路；另一方面，画家们在写生中寻找新的技法和风格；再一方面，画家们对新的绘画材料进行研究和运用，不断尝试新的笔墨技法，如运用岩彩颜料、荧光颜料、云母颜料、金箔、塑形膏等新材料进行拓印、拼贴、塑形。开放的现代艺术观念及新材料的发明与运用为山水画技法的创新提供了巨大的支持。

二、山水画基本技法

山水画技法丰富，墨有墨法，色有色法，线有线法，笔有笔法。黄宾虹先生将山水画基本技法概括为“五笔七墨法”，五笔为：平，圆，留，重，变；七墨为：浓墨法，淡墨法，破墨法，泼墨法，积墨法，焦墨法，宿墨法。墨法中，最基础、最重要的墨法是积墨法、破墨法，这两种墨法是山水画技法的基础。

山水画用笔之法，古代画论中讲：“在乎心使腕运，要刚中带柔，能收能放，不为笔使。”说明山水画用笔灵活多变，山水画用笔与书法用笔同出一辙，但比书法用笔更为变化多端，因为山水画笔法是为模拟自然山石的纹理应用而生。所以对毛笔的使用，画家考虑更多的是毛笔各个部位接触纸面产生的肌理效果，以及各种用笔姿态、行笔速度、用笔力度、水墨含量所产生的肌理擦痕。因此，山水画的用笔笔法更在乎用线的力度和变化，这是山水画用笔的两大关键。无论山水画的笔法如何，力量和变化才是最重要的内容。正因为如此，黄宾虹先生提出了五笔法，其中，“平、圆、留、重”是关于用笔的力量问题，“变”是线条运笔的虚实变化问题。明白了这一点，作画无需执著于用笔的方式。

色法是山水画技法中的基本技法，山水画用色之法讲究“清、润、沉、和”。清，指色彩气息干净，清澈明净；润，指色彩润泽，湿润，不枯；沉，指色彩沉稳，沉着，不单薄，不过于鲜艳；和，指色彩气息平和刚正，不邪不媚，色彩相互之间协调统一，与画面墨色和谐。在青绿山水画中色法尤为重要，在水墨山水画中，色法和墨法相同，“色当墨用”，“色不碍墨”，色彩辅助墨彩。色法的巧妙运用可为画作增添神采，正如清代唐岱讲：“山有四时之色，风雨晦明，变更不一，非著色无以像其貌。”

（一）笔 法

洪谷子讲：“笔有四势，曰筋骨皮肉是也。笔绝而不断谓之筋，缠转随骨谓之皮，笔迹刚正而露节谓之骨，伏起圆混而肥谓之肉。”（韩纯全《山水纯全集》）

“夫三端之妙，莫先乎用笔；六艺之奥，莫匪乎银钩。”“善笔力者多骨，不善笔力者多肉。”（卫夫人《笔阵图》）

“山水中用笔法，谓之筋骨相连，有笔有墨之分，用描处糊突其笔，谓之有墨；水笔不用描法，谓之有笔。此画家紧要处，山石树木皆用此。”（黄公望《论山水树石》）

山水画笔法多变，根据执笔方式区分，笔法主要分为中锋和侧锋两种用笔。

毛笔的笔法主要涉及四个方面的内容，一是毛笔的使用部位，二是力度，三是速度，四是节奏。

毛笔分笔尖、笔肚、笔根三个部分，使用不同的部位会产生不同的用笔效果，描绘出不同的线条质感（见图4），如有的苍茫，有的柔韧，有的拙厚，有的纤细，有的滑巧。“山水画善于用笔锋，落笔圆浑不板，否则纯用笔根，或刻或偏，专以偏锋取力，便至妄生圭角。”使用笔尖画出的线条细巧、精致；用笔肚画出的线条壮厚；用笔根画出的线条老辣苍劲，力量浑厚。不同的用笔画出不同的线条质感，塑造出千变万化的艺术形象。

1. 中锋

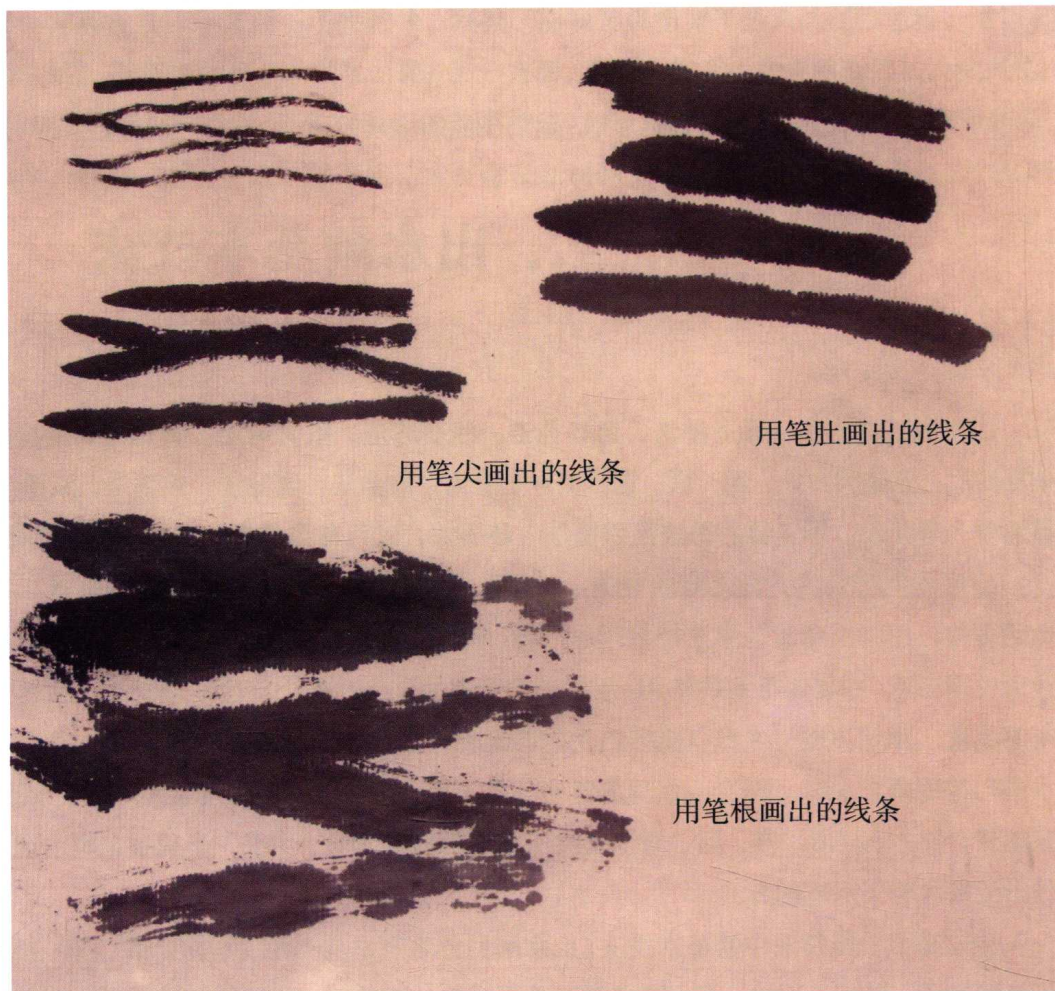
笔尖藏在线条中，力量内含，用中锋画出的线条厚实、圆浑。

2. 侧锋

笔尖偏于线条一侧的行笔方式为侧锋。侧锋线条力量偏弱，外散，不如中锋线条力量内聚，但侧锋线条变化多端，虚实多变。

一幅作品，如全部用中锋，则画作显得死板，因为中锋线条用笔严实，笔笔交代明确，作品缺少变化。如果作品全部用侧锋线条，则缺少力量，画面轻浮无力，显得薄弱。

一幅作品中，中锋、侧锋交叠使用（见图5），才能描绘出千变万化的山水世界。

用笔尖画出的线条

用笔肚画出的线条

用笔根画出的线条

图4 用毛笔不同部位画出的线条

用中锋画出的线条

用侧锋画出的线条

图5 用中锋、侧锋画出的线条

3. 逆锋

逆锋，笔尖与行笔方向相反，逆着笔锋前行的用笔方式。逆锋行笔的速度比顺锋缓慢，线条拙厚、凝重，逆锋线条的边缘部分凹凸不平，呈现出缺损的斑驳效果，如同久经沧桑的老人，历经风华而耐人寻味。逆锋线条深沉、苍重，用笔凝滞，欲走不走，欲行不行，有一种古拙、厚重之感（见图6）。

图6 用顺锋、逆锋画出的线条

（二）墨 法

古人云，“墨分五色”（见图7）。山水画的基本墨法主要有积墨法、破墨法、泼墨法。

用墨之法，关键在于用水，在于对水分多少的控制。

1. 积墨法

积墨法，就是在原有墨色的基础上叠加另一种不同的墨色，在多层次的墨色叠加中，使画面产生厚重、浑雄的艺术效果（见图8）。绘画中，先用较淡的墨色，然后用稍浓的墨色，最后用重墨再绘制一遍，积墨的次数根据画作的需要而定。积墨注意的问题，第一，积墨的次数不要太多，否则画面过于“腻”，缺少艺术感。第二，积墨要注意积墨色与原墨色的色差问题，有色差才会有墨色变化，如果还用原来的墨色积墨，墨色变化不大，还会把原来好的用笔给掩盖掉。所以，叠加的墨色与原墨色一定要有色差变化。第三，

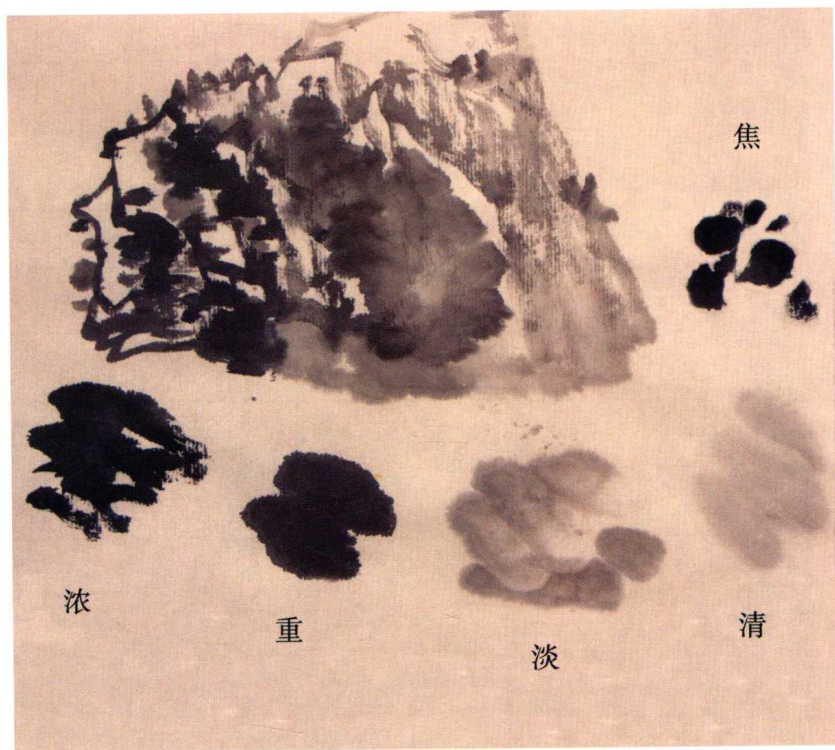

图7 墨 色

积墨的过程中要留有飞白，也就是气眼。积墨的时候，不能把画面全部填满，否则画面显得死气沉沉，呼吸不畅，灰闷。细小的留白如同画面的气孔，可让画作畅通地“呼吸”。第四，积墨叠加的笔触不能按照原来的笔痕重复添加一次，如果重复叠加会把原来画得好的笔触覆盖掉，复勾的线条会变得死板，少变化。第五，注意画面整体协调问题。墨色接近，则作品的墨色变化过渡自然，墨色色差大，墨色的强弱对比明显，作品的节奏起伏变化大。墨色的强弱对比取决于画面的需要，以及画家的审美。

2. 破墨法

破墨法，就是使两种不同的墨色在纸上互相渗化，产生微妙的墨色变化的用墨技法（见图9）。破墨法的运用，使画作多了一种可遇不可求或者说是随机产生的天然墨色效果，丰富了画作的墨色变化。

破墨法主要有两种，一种是淡破浓，另一种是浓破淡。浓破淡，就是先用淡墨绘画，然后用浓墨叠加冲破；淡破浓则反之。不论是浓破淡还是淡破浓，一切根据画作需要而定。

图8 积墨法的运用

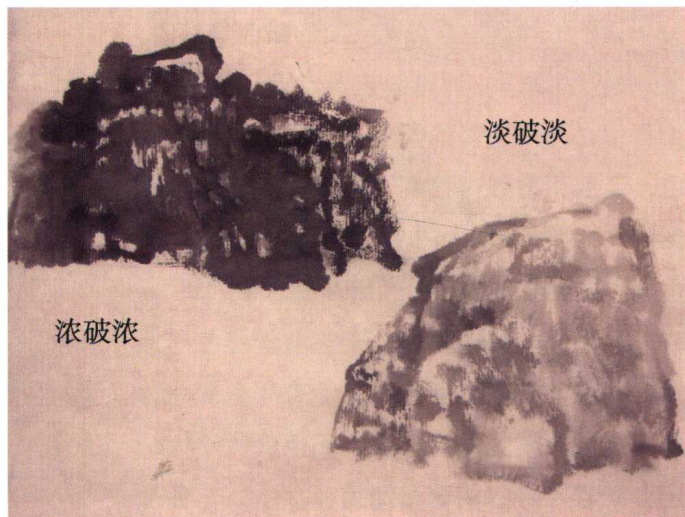
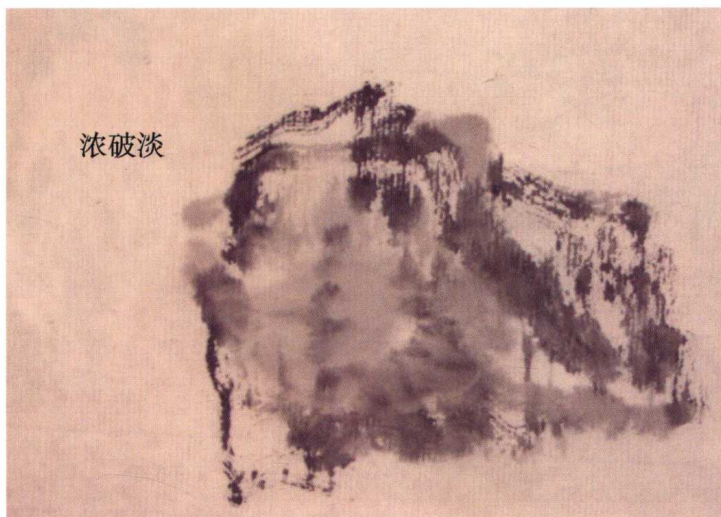

图9 破墨法

3. 泼墨法

大面积的水墨画于纸面，如同泼洒一般，叫泼墨。泼墨形成的水墨效果千变万化，其天然、偶然性的成分最多，不易掌控，但能产生出人意料的艺术效果。大师张大千最善于利用泼墨技法创造水墨淋漓的山水世界。大面积的浓墨泼于纸面，用水、用色渗化其中，墨与色相互交融，随着水在纸面上的四处流动，带动墨色四处渗化、凝型，为山为水，为龙为马，墨色在纸面上变异成各种形状，这是泼墨法的艺术魅力所在（见图10）。

泼墨法难，因为偶然性、机遇性成分最大，难以控制。泼墨法最为关键的是对后期作品的形的控制和画面整体效果的处理。因此，初学者不易过多地使用泼墨技法，把基本功练扎实了才能更好地运用泼墨法增添画面趣味。运用泼墨法要注意墨色的丰富变化，泼墨不是一次泼成，有时候需要多泼几次墨，这样才会使墨色更为厚重。泼墨法常与破墨法、积墨法结合起来运用，使墨块有层次变化，不会过于简单。

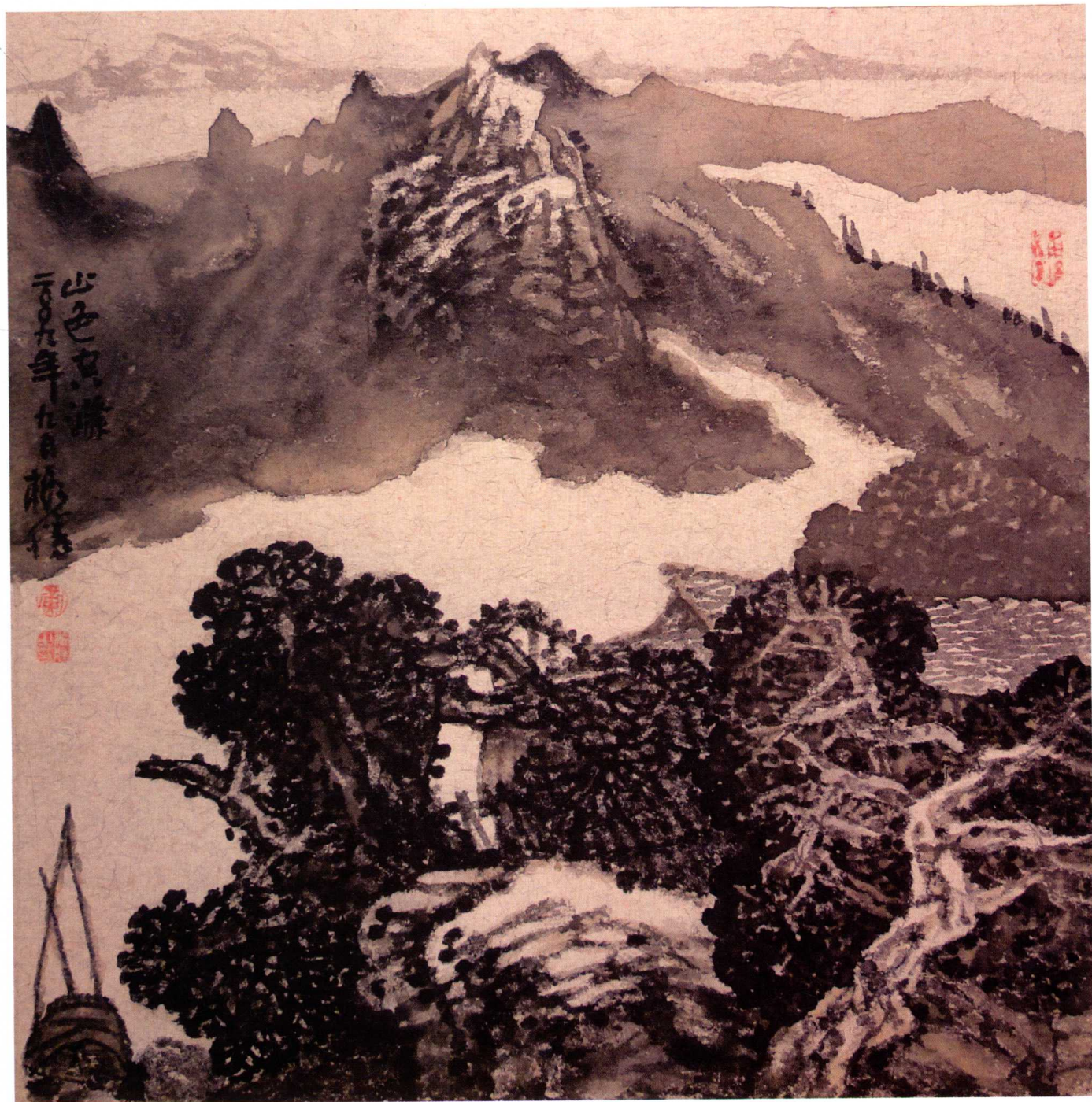

图10 《山色空濛》 黄格胜

(三) 色 法

山水画用色讲究“清、润、沉、和”，无论是青绿山水还是浅绛山水，其颜色清亮、平和，产生“色不碍墨，墨不碍色”、“色当墨用”的效果。山水画用色无需调和太多，以免颜色变灰浊。赭石和花青是山水画最常用的两种颜色，赭石是矿物质颜料，具有一定的覆盖性，色相偏暖，色泽温润；花青是用植物提取的颜色，溶于水，色相偏冷，色泽沉着（见图 11）。

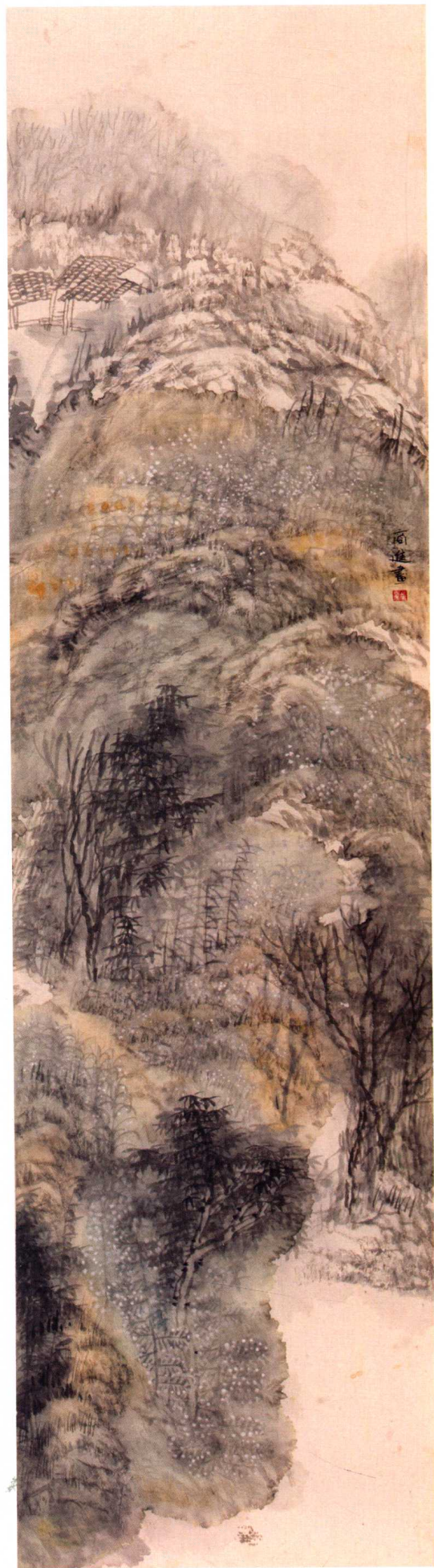

图 11 《秋意浓》 商进

1. 浅绛法

浅绛山水，是指画面颜色以赭石、花青、藤黄、朱膘等植物色为主的山水画。浅绛山水用色较浅，不如青绿山水般颜色清亮。浅绛山水用色淡雅，色泽清透，基本保持了原来的墨色气韵。

浅绛山水画常用到汁绿色，即花青加赭石，再加点藤黄，调成暖绿的颜色。汁绿色色彩沉稳，绿色调子柔和，染树枝、树叶时经常用到。花青是山水画的常用色，花青色中带有墨，颜色较沉，有时候酞青蓝加墨色可当花青使用，这种调制的花青色颗粒较细，比原花青色更亮。同样，朱膘加墨可当赭石用，但调制的赭石色颗粒较粗，色泽不够清亮。在国画的所有颜色中，藤黄是比较特殊的颜色，在国画中较少使用，因为黄色用在国画中显得俗气、火燥，是国画用色的大忌。所以，国画很少用到藤黄，即使用到，也会在藤黄中加点赭石、花青或墨，以降个调子，或者在黄色旁边使用重墨进行强弱对比，压住黄色的火气（见图16）。

图12 《红土地》 商进

2. 青绿法

青绿山水技法,是指用覆盖力较强的矿物颜料石青和石绿作画。石青分头青、二青、三青、四青等;石绿分头绿、二绿、三绿、四绿等。青绿山水的画法是,先用赭石或花青打底,或用墨色打底,然后在花青或赭色的底子上罩染石青、石绿。由于底色不同,石青、石绿呈现出不同的冷暖色相,使画面颜色厚重、饱和。

青绿山水画的色底一定要画得充分,大青绿山水的底色要重一些,小青绿山水的底色可浅一些,这样才能衬托石青、石绿的色彩(见图13)。

石青、石绿是矿物色,覆盖力强,不必像水彩、水粉调和颜色,如几种颜色调和起来使用,画面显得闷、脏。所以,国画用色宁可多分几次单色罩染,也不要几种颜色调在一起一次性染色,只有几次单色罩染才能够保持底色的清润、透明。国画干净、明亮,才能“气清”。

青绿山水用色要注意色彩的虚实变化,因为矿物颜料颗粒大,较粗,不够清透,染色时易把画面填实。所以,画青绿山水时,颜色不要涂得太过均匀,要有浓、淡变化。

图13 《仙山楼阁图》佚名 宋代