

CHUXUEZHE ZHIYOU
初学者之友

山水画·山石篇

文良玉 ◎ 著

江苏美术出版社（全国百佳图书出版单位）

※ 怎样画好山石

中国山水画是以大自然为描绘对象，因此山石在画幅中占据非常重要的位置，要画好山水画就必须下工夫熟练掌握山石的画法。古代画家经过对大自然山体崖石的长期观察、探索、描绘、摹写，创造出种种表现不同山石的画法，也就是后世所说的种种山石皴法。

唐朝中期以前的山水画是基本没有皴的，只勾出山体岩石的外轮廓及其内部大的纹理起伏，然后填以青绿颜色，称为“青绿山水”，主要以颜色表现山石风貌，后人称这种画法为“空勾无皴”。唐朝中期以后，水墨画逐渐兴起，才有了各种皴法的出现。山水画里的所谓“皴法”，是指用笔墨表现山体岩石的形状、结构、纹理、明暗、质地的种种画法。

一幅画不必只限于一种皴法，皴法是为表现内容服务的、为主题和作者意图服务的，可以糅合多种皴法，事实上大自然本身就是一个复合体。各种皴法不仅有其自然的物象根据，而且有其内在的笔墨联系，要理解这种内在联系的脉络，最重要的是掌握各种皴法的用笔、用墨特点，特别是用笔，对不同的皴法起到了关键性的作用，了解这一点，才能对各种皴法融会贯通、灵活运用。

※ 工具与材料

笔：毛笔是我国传统的书画用笔。笔头分为三部分：笔尖、笔肚、笔根。笔尖最前面的部分称为“锋”。一支好笔的笔头要做到五个标准，即尖、齐、圆、健、聚。所谓“尖”是笔尖要保持锐度；“齐”是笔尖铺开毛要保持齐整；“圆”是笔腹成圆锥形，饱满无缺陷；“健”是笔毛富有弹性，弯曲后能恢复原状；“聚”是笔毛散开后能聚到一起。笔的种类很多，分为硬毫笔、软毫笔和兼毫笔等等。兼毫笔刚柔适中，力度在其他两种毫笔之间，宜于勾线或皴染，可以根据需要选用。

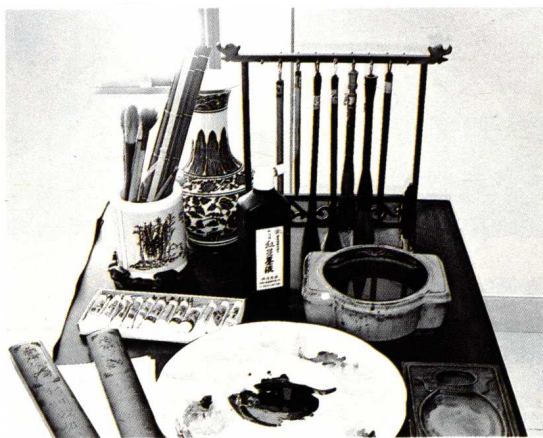
墨：传统的墨锭，因取烟原料不同，可以分为松烟墨、油烟墨和漆烟墨三种。因墨锭使用不便，逐渐演变成墨汁。现在选用较广的有“一得阁”、“胡开文”、“曹素功”等高等级墨汁。

纸：宣纸是我国特有的手工制作绘画用纸，好的宣纸纸质洁白光细、薄腻绵韧、色墨不漫洇、凸显笔晕墨彩，反复点染皴擦而不破损，长期保存而不脆折。宣纸分生宣和熟宣。生宣具有独特的渗透、润墨和一次性吸附的性能，落墨着色，能显现笔痕墨迹，变幻自然，最宜作写意画。熟宣不吸水，墨色敷于表面，宜作工笔画，便于多次晕染，色墨匀净。

砚：砚台大多用石料制成，砚石以石质细腻、色彩雅丽、发墨细快、贮墨不涸、不损毫毛为好。

颜料：中国画的颜料分为石色和水色。石色是矿物质经过研磨漂制加工而成，多为粉末状，不渗化，为不透明色，有覆盖力；水色是从植物中提取，易渗化，色泽明快，但不耐久。矿物质颜料常用的有朱砂、朱磬、石青、石绿、土黄、石黄、赭石等；水色颜料有花青、藤黄、酞青蓝、曙红、大红等。

其他用具：画桌、毛毡、水盂、调色盘。如外出写生还需要准备速写本、画板和坐凳。

目 录

怎样画好山石·····	1
工具与材料·····	1
笔墨使用·····	2
一、怎样用笔·····	2
二、怎样用墨·····	3
山石画法·····	5
一、石分三面·····	5
二、画山石的基本步骤·····	6
三、聚石法·····	7
四、山和石的关系·····	8
各种皴法·····	10
一、披麻皴系列·····	10
二、斧劈皴系列·····	17
三、点皴系列·····	22
山石画法应用范例·····	27
范例一 秋山红叶·····	27
范例二 剑门雄关·····	31
范例三 蜀山青·····	34
创作赏析·····	37

※ 怎样画好山石

中国山水画是以大自然为描绘对象，因此山石在画幅中占据非常重要的位置，要画好山水画就必须下工夫熟练掌握山石的画法。古代画家经过对大自然山体崖石的长期观察、探索、描绘、摹写，创造出种种表现不同山石的画法，也就是后世所说的种种山石皴法。

唐朝中期以前的山水画是基本没有皴的，只勾出山体岩石的外轮廓及其内部大的纹理起伏，然后填以青绿颜色，称为“青绿山水”，主要以颜色表现山石风貌，后人称这种画法为“空勾无皴”。唐朝中期以后，水墨画逐渐兴起，才有了各种皴法的出现。山水画里的所谓“皴法”，是指用笔墨表现山体岩石的形状、结构、纹理、明暗、质地的种种画法。

一幅画不必只限于一种皴法，皴法是为表现内容服务的、为主题和作者意图服务的，可以糅合多种皴法，事实上大自然本身就是一个复合体。各种皴法不仅有其自然的物象根据，而且有其内在的笔墨联系，要理解这种内在联系的脉络，最重要的是掌握各种皴法的用笔、用墨特点，特别是用笔，对不同的皴法起到了关键性的作用，了解这一点，才能对各种皴法融会贯通、灵活运用。

※ 工具与材料

笔：毛笔是我国传统的书画用笔。笔头分为三部分：笔尖、笔肚、笔根。笔尖最前面的部分称为“锋”。一支好笔的笔头要做到五个标准，即尖、齐、圆、健、聚。所谓“尖”是笔尖要保持锐度；“齐”是笔尖铺开毛要保持齐整；“圆”是笔腹成圆锥形，饱满无缺陷；“健”是笔毛富有弹性，弯曲后能恢复原状；“聚”是笔毛散开后能聚到一起。笔的种类很多，分为硬毫笔、软毫笔和兼毫笔等等。兼毫笔刚柔适中，力度在其他两种毫笔之间，宜于勾线或皴染，可以根据需要选用。

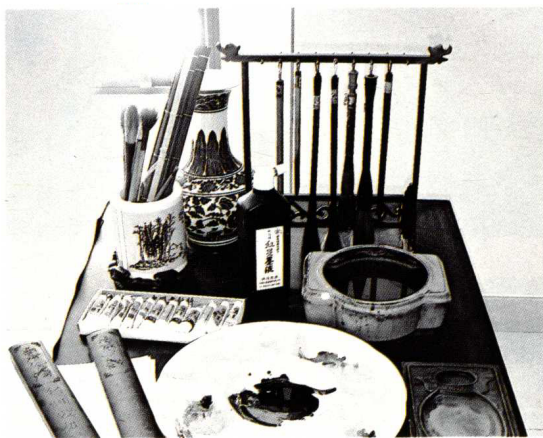
墨：传统的墨锭，因取烟原料不同，可以分为松烟墨、油烟墨和漆烟墨三种。因墨锭使用不便，逐渐演变成墨汁。现在选用较广的有“一得阁”、“胡开文”、“曹素功”等高等级墨汁。

纸：宣纸是我国特有的手工制作绘画用纸，好的宣纸纸质洁白光细、薄腻绵韧、色墨不漫洇、凸显笔晕墨彩，反复点染皴擦而不破损，长期保存而不脆折。宣纸分生宣和熟宣。生宣具有独特的渗透、润墨和一次性吸附的性能，落墨着色，能显现笔痕墨迹，变幻自然，最宜作写意画。熟宣不吸水，墨色敷于表面，宜作工笔画，便于多次晕染，色墨匀净。

砚：砚台大多用石料制成，砚石以石质细腻、色彩雅丽、发墨细快、贮墨不涸、不损毫毛为好。

颜料：中国画的颜料分为石色和水色。石色是矿物质经过研磨漂制加工而成，多为粉末状，不渗化，为不透明色，有覆盖力；水色是从植物中提取，易渗化，色泽明快，但不耐久。矿物质颜料常用的有朱砂、朱磬、石青、石绿、土黄、石黄、赭石等；水色颜料有花青、藤黄、酞青蓝、曙红、大红等。

其他用具：画桌、毛毡、水盂、调色盘。如外出写生还需要准备速写本、画板和坐凳。

※ 笔墨使用

怎样用笔、用墨是中国画最重要的基本功，为历代画家所重视，也是评判中国画品位高下的标准之一。

一、怎样用笔

中国画造型最基本的元素是点和线，而点线的千变万化都和怎样用笔密切相关。怎样用笔，最根本的是怎样执笔和如何使笔在纸面运行两个方面。不同的执笔方式和运行方式，所产生的点线效果是不一样的，应注意领会，熟练掌握。

行笔中提、按、转、折是画线力度和方向的变化。“提”是画细线的手段，笔锋轻轻接触纸面，要旨是平，如“锥画沙”，能画出匀称的线条，这是画线的基础。“按”是用力大些，让笔头接触纸面大、线条粗。提和按是相反用力，要提中有按，按中有提；用力由强到弱，或由弱到强，随意控制，才能使线条舒展流畅，富有节奏变化。“转”是画圆的手段，即在转弯处轻轻捻动笔杆，使笔毫转动不松散，画出的线条柔韧有力，如“折钗股”。“折”是画方的手段，线条在折处产生主角，发生方向变化。另外，行笔的速度，急、徐、顿、挫，也会使线性发生变化。因此行笔中的提按转折、急徐顿挫不仅能使线性产生种种节奏韵律感，如轻快、凝重、厚实、坚硬、飘逸、绵柔等等，更能抒发作者的思想感情，使线条具有丰富的内涵。

(一) 中锋

执笔端正，笔与纸面垂直成直角，行笔时笔锋保持在线条中央。画出的线条两边光滑圆润、雄健有力、浑厚庄重，是最基本的常用笔法。

(二) 侧锋

将笔侧斜，使笔尖与纸面成一定的夹角，有时笔肚和笔根也可以使用。画出的线条一边光滑，另一边则成不规则的锯齿状，能粗能细，有面的感觉，线性苍劲凌厉，变化多，运用广泛。

(三) 逆锋

笔杆倒卧，行笔时笔锋在前，如犁耕地，笔尖与纸面摩擦阻力大，以求涩劲之势，成线不规则，线条苍劲有力，变化较多。另一种说法是将笔逆向行笔也称为逆锋。

(四) 顺锋

又称拖笔，行笔时笔管侧倒，笔根、笔腰在前，笔锋在后，顺锋成线，线迹运转流畅，柔中带刚，寓刚于柔。

(五) 战笔

行笔中略有抖动，避免线条光滑板滞，线条凝重朴拙、厚重有力。

(六) 跳笔

行笔时笔锋短暂离开纸面，使连续的线条成为虚线，笔断而急促，使线条具有空灵感。

二、怎样用墨

传统有“墨分五色”之说。有哪五色呢？如“焦、湿、浓、淡、清”或“最浓、次浓、淡、次淡、最淡”等。其实浓和淡是相对而言的，我们可以理解为墨色从最浓到最淡是循序变化的，也可以理解为五个或五个以上的色阶，按需要调配墨色。

用墨的关键是用水，笔的含水量和蘸墨的多寡决定了墨的浓、淡、干、湿。除此之外，运笔的速度、空气的干湿度、纸张的吸水渗化能力、上墨叠加的次数、时机的掌握等等，都和用墨的效果密切相关。

用墨的方法大体有以下几种：

(一) 积墨法

积墨法是指水墨由淡到浓，层层叠加积染的用墨方法，具体运用时必须待前一道墨干后，再叠加第二遍或第三遍，可加若干次直到满意为止。叠加不是在上一遍的基础上重复，应该和上一次的用笔错开，已经到位的地方，就不要再叠加，见好就收，适可而止。积墨要使画面达到浑厚华滋、层次丰富、浓而不焦、淡而不薄的艺术效果。

(二) 泼墨法

是一种大水量的用墨方法，一般用大羊毫笔蘸大量的水和墨，急速在纸面运笔，任其融合渗透、自然变幻，然后施以笔墨，使之成形，即所谓的墨韵天成、人为造景。泼墨能得浑然天成之趣，特别能体现强烈的墨韵效果。

(三) 破墨法

是在第一次用墨后，待其尚未干时，再在上面叠画，使水墨碰撞交融、自然渗化的用墨方法。有浓墨破淡墨、淡墨破浓墨、湿墨破干墨、干墨破湿墨，也有墨破色、色破墨等等。关键是掌握好两次用墨的时机，过早则两次用墨混为一团，过晚则两次用墨不相渗和。

(四) 焦墨法

焦墨是砚台磨好墨液以后经过一段时间的水分挥发，墨质呈浓缩稠腻状，墨色深郁乌黑达到饱和。大凡焦墨用于点苔，宜用健笔秃锋，干笔蘸墨，着笔沉重，即落即起；不宜停留时间过长，点与点之间不宜叠加过甚。焦墨多用于收拾阶段，有提醒画面的作用，但应慎用，要用得恰到好处。

(五) 淡墨法（烘染法）

笔头含清水，再蘸取不同分量的墨液，可调成不同层次的淡墨，用以表现景物迷蒙的境界，大多用于渲染。淡墨与浓墨对比强烈，时有光泽透明感，多次积染墨色滋润，淡而不薄。用淡墨渲染，必须要用新磨的墨液，或新倒出的墨汁，渗透分化能力强，不污损画面。

(六) 宿墨法

宿墨指砚内干涸后再用水调成的墨液，或墨碟内长期干涸后加水调成的墨汁。“宿”是陈旧的意思，其墨汁颗粒较粗，不渗化，笔毫着纸后周围渗出一层淡淡的墨晕，使用恰当别有一番情趣。宿墨不能作为淡墨用于渲染。

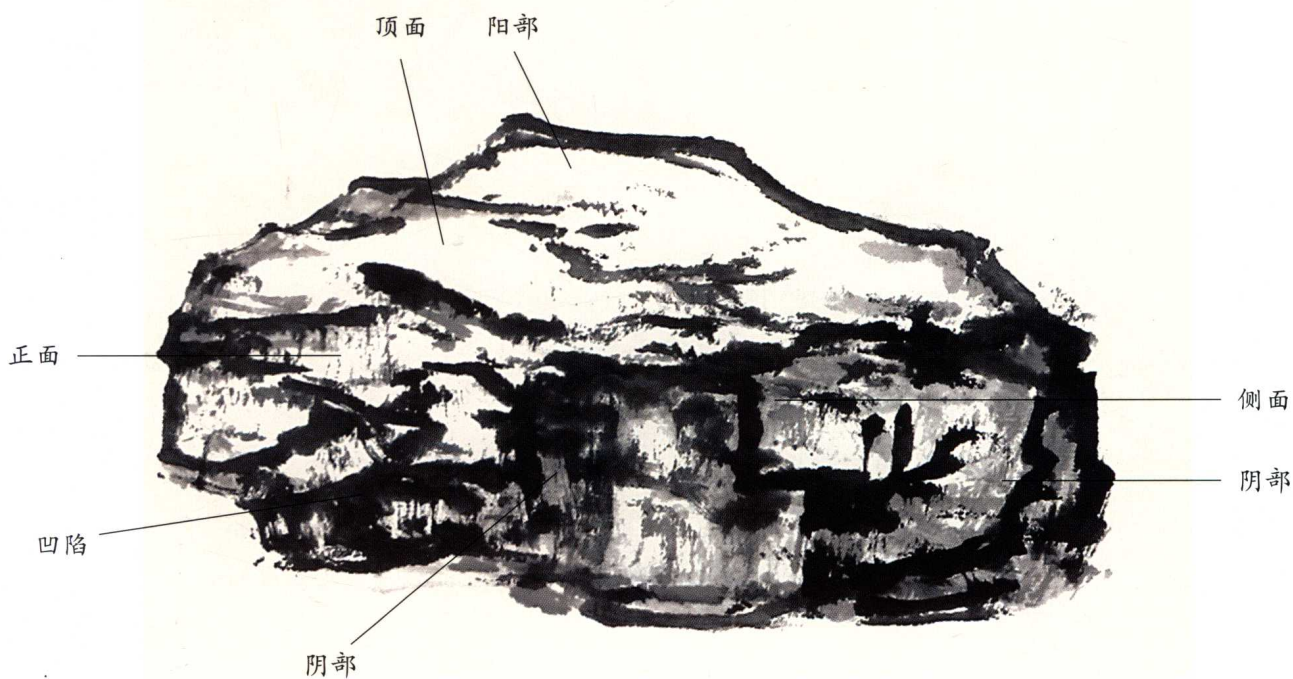
(七) 一笔用墨法

即笔头蘸水后，用笔尖蘸墨液，稍加调试，这样一笔墨中浓、淡、干、湿俱全，着纸运笔时，墨色在纸上即分布为由浓到淡，水分也由湿到干。

※ 山石画法

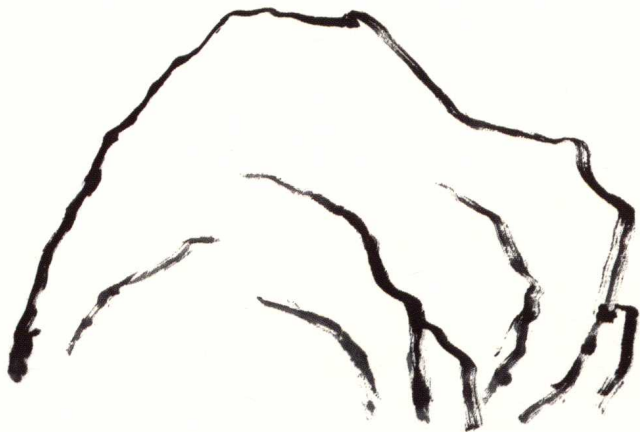
一、石分三面

《芥子园画传》曰：“画石起始当分三面，三面者即石之凹深凸浅，参合阴阳，步伍高下，称量厚薄，矾头菱面，负土胎泉。”这就是说画石要表现出石的凹凸，上部和下部要分出阴面和阳面，需表现体积感、质量感、外表的形态，以及处在什么位置。“石分三面”按现今的理解，可以把一块石头看成一个圆柱形或立方形的物体，一般情况下可以看到三个面，即一个顶面、一个正面和一个侧面；如果只把它当成一个平面来画，就没有体积感。至于石头的表面凹凸、光滑粗糙、石质软硬等，是石头内部结构变化和质地的不同而表现在外部的形态而已。

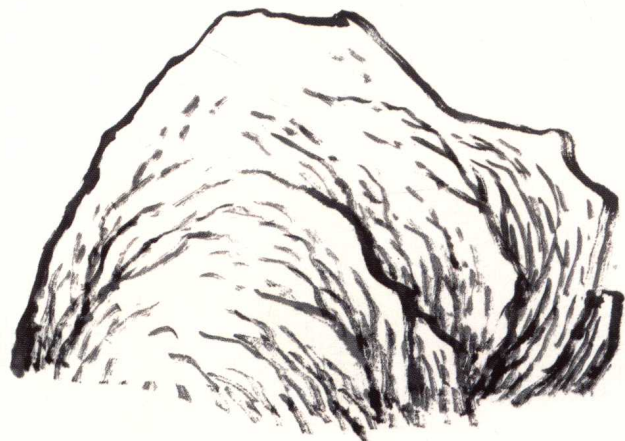

二、画山石的基本步骤

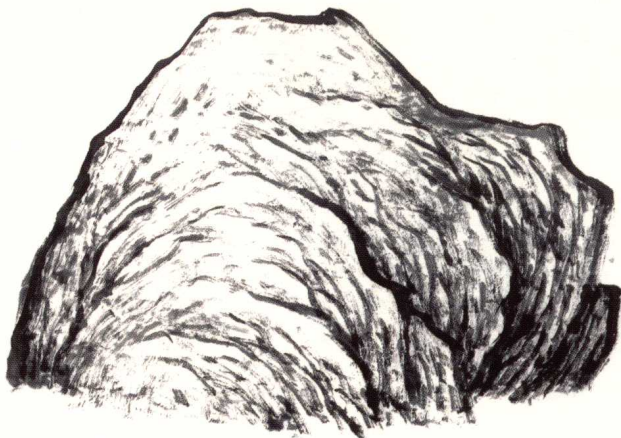
画山石的步骤一般分为五个步骤，即勾、皴、擦、点、染。画山石的五个步骤并不是固定不变的，可以灵活运用，也可以省略一些步骤，如不点、不染或不擦，视作者的需要而定。画山石的步骤，也就是画山水画的基本步骤，应该熟练掌握、灵活使用。

勾 主要用于画山石的外轮廓和山石内部大的起伏纹理。“勾”主要用中锋，勾的线条要有起伏转折，连贯有力，即所谓“一波三折”的意思。

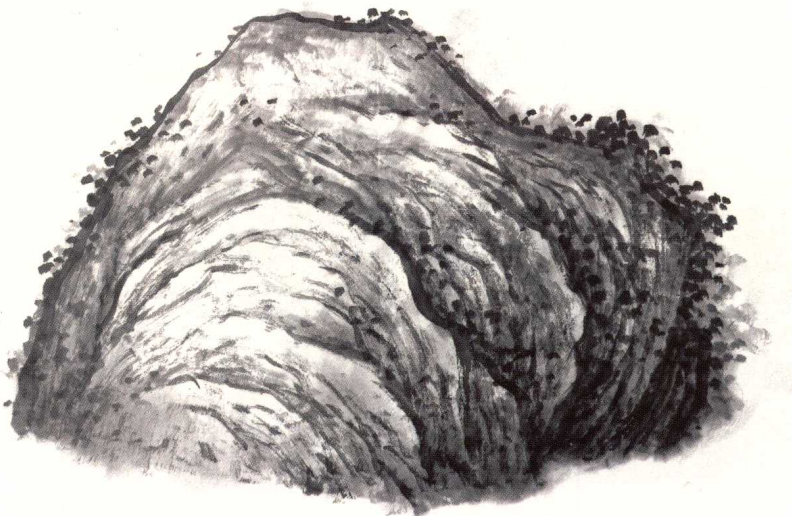
皴 主要用于表现山石的内部结构、纹理、明暗、凹凸，以及山石的体积、质感等。

擦 主要用于加强山石的暗部，把皴的点线融合在一起。皴和擦不同的地方，在于皴有清晰的点或线；擦用笔较干，在纸上擦动分不出线条，好似模糊一片。

点 用于加强明暗对比，破除皴线的板结。

染 用淡墨渲染，以加强山石的明暗层次，使皴擦线条完全融为一个整体，使山石凸显苍润浑厚。

三、聚石法

画几个石块聚集在一起，应注意区别它们的大小、前后、上下、左右，以及相互遮掩依靠的关系。可以从大石画起，也可以从小石画起，但是每个石块的外轮廓必须清楚。皴擦主要显现大石块的内部纹理结构、明暗以及石块之间的关系。聚石多少应视需要而定，例如大石块周围可以增画一些小石；如果小石太零碎，则可画大石包含之，以增强整体感。

四、山和石的关系

在自然界中,山与石是有区别的,不仅体积不同、结构各异,山体比石块大得多,结构也复杂得多。但是,也有相通之处,垒石成山,山崩成石。中国画里有“以大观小,以小观大”的观察构图方法,因此,我们可以把大石块的构造放大成山体。

石块聚集

说明一：山石的底脚处是横断的，说明山石位置是邻水或在陆地上。

根部（底脚）

石块的构造放大成山体

说明二：小石块构成大山的起伏,下不封脚,以表示山体被云雾遮断,大小石块就转化成山体了。

说明三：在上步的基础上，再加以点苔画树，加大山与树的对比，添画远山，并适当渲染，一座巍峨的山峰便跃然纸上。

※ 各种皴法

山石的皴法大约有三四十种，大多是画家对自然物象的观察、描绘的种种画法，后人通过研究整理前人的画法，对各种不同的皴法给以不同的形象命名。如“披麻皴”，其线条的走向就像麻丝散开披拂；“斧劈皴”的皴点就像斧头劈木头留下的劈痕，上端整齐而下端成须状。有的皴法不一定完全源于对自然的观察摹写，而是由于皴法的笔墨发展变化而创造的，如拖泥带水皴等。

根据用笔的方法和点线的不同，山石的皴法大体可以分为如下三大类：

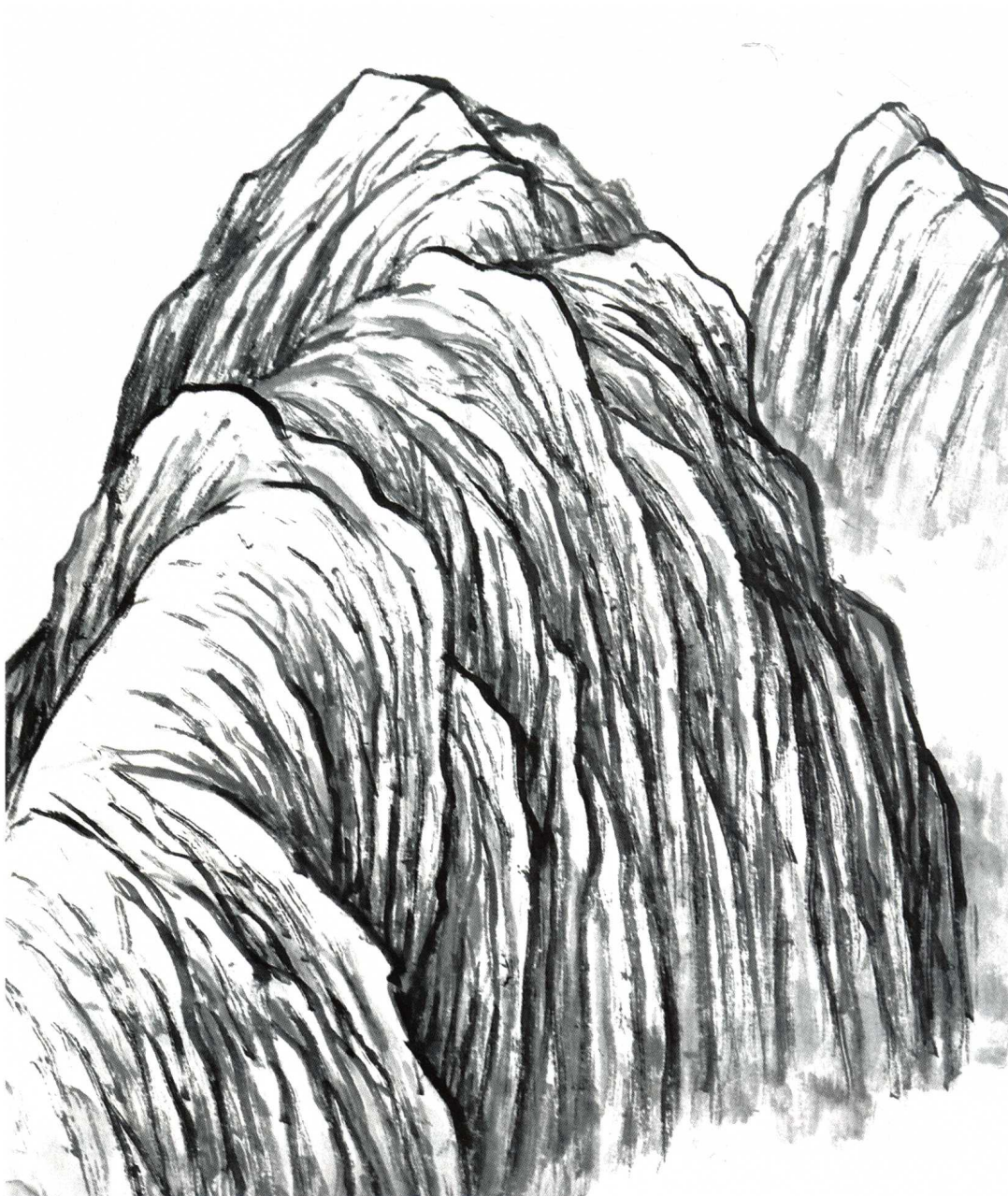
中锋圆线皴类：主要有长披麻皴、短披麻皴、解索皴、乱柴皴、乱麻皴、云头皴等等。

侧锋直线皴类：主要有大斧劈皴、小斧劈皴、矾头皴、马牙皴、折带皴、拖泥带水皴等等。

点皴类：大米点皴、小米点皴、雨点皴、豆瓣皴、钉头皴、破笔点皴、树冠皴等等。

一、披麻皴系列

这一类皴法主要是以圆线为主的皴法，用笔基本上都以中锋为主，侧锋为辅。表现形态虽然有所差别，但大都运用线条的粗细、疏密、浓淡、枯润、刚柔、轻重、缓急等变化来掌握山脉和石纹的组织结构。适用于表现土质松软、纹路延伸较长、植被丰厚的峰峦秀岭、山冈土丘，运用较广。

(一) 长披麻皴

长披麻皴主要用干笔，中锋起笔后转为侧锋斜拖，缓慢轻提收笔，线条排列的形状很像一缕苕麻纤维披散开来的形状，故名披麻皴。披麻皴的线条略呈圆弧形，基本不交叉，线条圆润有力，富有弹性。这种皴法主要用于描绘江南的山丘土坡。

(二) 短披麻皴

短披麻皴，顾名思义，就是长披麻皴的皴线缩短，用笔方法和长披麻皴相同，主要用中锋渐转侧锋，皴线长短兼用，并非一律用短线。所谓长短是相对而言，长短线结合，使皴线灵活多变，更富于表现力。

(三) 解索皴

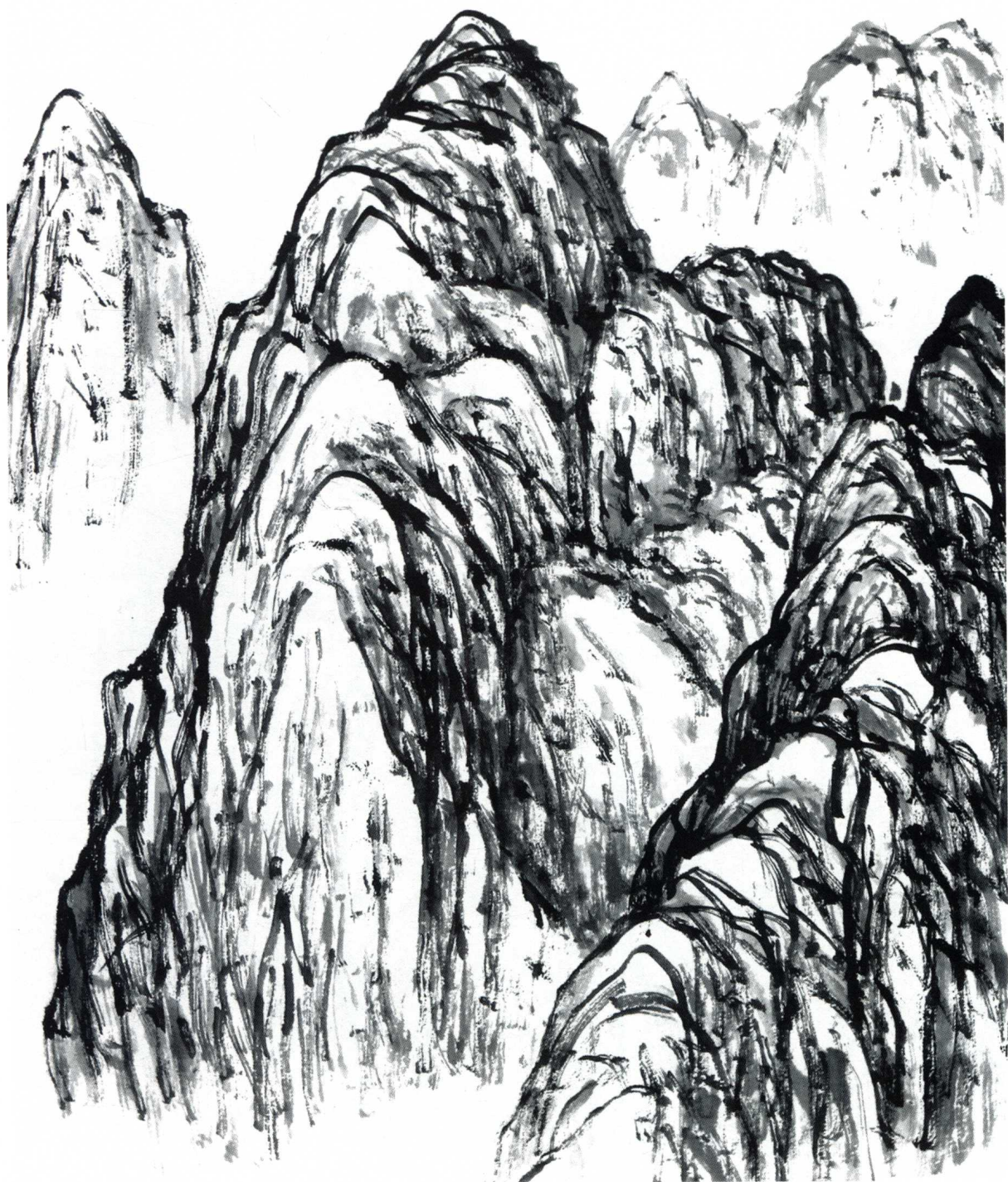
解索皴是披麻皴用笔的异化，行笔时须微微捻转笔杆，使笔锋毫毛随之转动，忽聚忽散，使线条时粗时细、有分有合，如绳索解开；另一理解是如绳索散解开后盘结扭曲，皴笔形迹犹如绳索结集抖散，弯弯曲曲相偕下披，似乱非乱，自成理趣。

(四) 乱麻皴

乱麻皴是由披麻皴演变而来，也是中锋用笔。它和披麻皴主要的区别是：披麻皴的皴线条是比较有规则的有序排列，线条之间基本无相互交叉，笔法有些板滞；乱麻皴的皴线可以交叉错落，因而才显得“乱”。要求是“乱而不乱，乱中有序”，打破披麻皴比较板滞的弊端，强调笔调的表现性意趣。

(五) 乱柴皴

乱柴皴也是披麻皴的变体，它和乱麻皴有差异：乱麻皴的内外形式基本都遵循披麻皴的一般性法则，线条柔韧有力，呈圆弧状，虽然可以交叉但无圭角产生；乱柴皴犹如乱柴堆放，枝桠交错，因此乱柴皴的皴线较直，线性刚硬，线条交错转折，时而产生圭角，不同于乱麻皴的线条柔韧有力。乱麻皴适用于表现质地较软的山体岩石，乱柴皴适用于表现较坚硬的山体岩石。

