

中国画大十招系列

大画 山水 十招

◎编著 王守中

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

大画山水十招/王守中 编著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2008

ISBN 978-7-5322-5909-0

I.大... II.王... III.山水画-技法(美术)

IV.J212.26

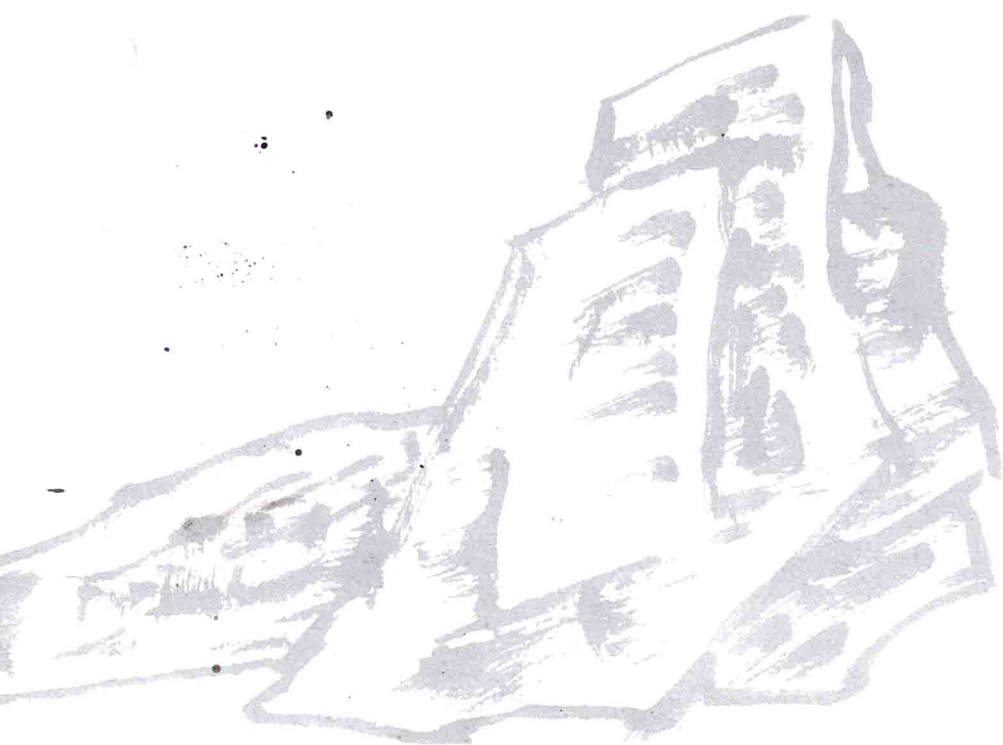
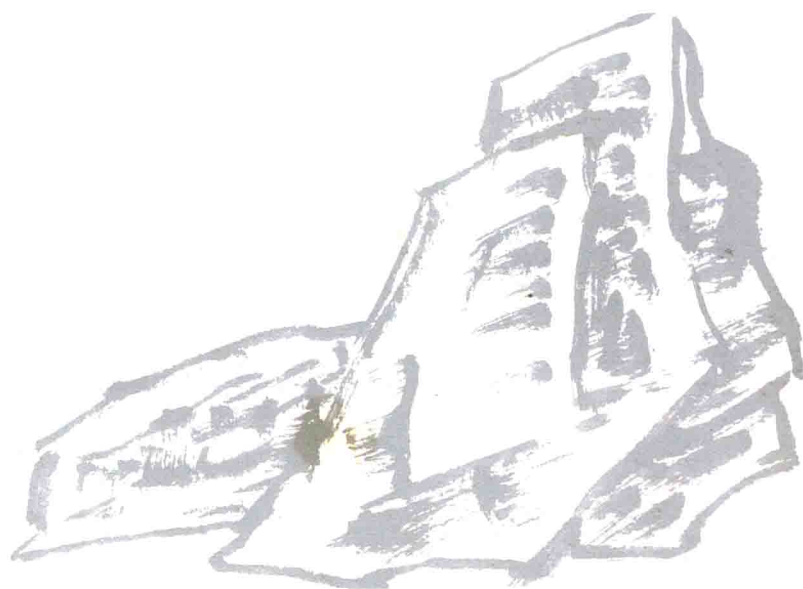
中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第160447号

策划、责任编辑: 潘志明

装帧设计: 张 璎

技术编辑: 杜廷华

图片摄影: 丁国兴

大画山水十招
(中国画大十招系列)

编著: 王守中

上海人民美术出版社出版发行
(上海长乐路672弄33号)

上海锦佳装璜印刷发展公司印刷

开本787×1092 1/8 印张 4.5

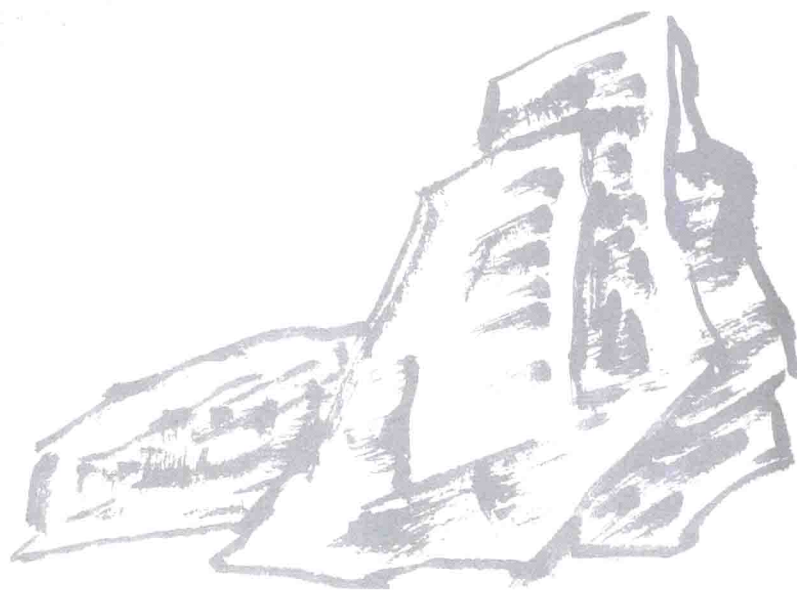
2008年11月第1版 2008年11月第1次印刷

印数: 0001-4300

ISBN 978-7-5322-5909-0

定价: 28.00元

目录

第一章 中国山水画概述

1

第二章 山水画基本画法

3

一、树的画法

3

二、山石画法

7

三、点苔画法

8

四、云的画法

9

五、水的画法

10

六、点景画法

11

第四章 教你十招

14

一、披麻皴

14

二、解索皴

16

三、折带皴

18

四、斧劈皴

20

五、米点皴

22

六、青绿法

24

七、金碧法

26

八、泼墨法

28

九、焦墨法

30

十、没骨法

32

第三章 山水画法步骤

12

第五章 山水画创作构图实例

34

一、方形构图

34

二、横式构图

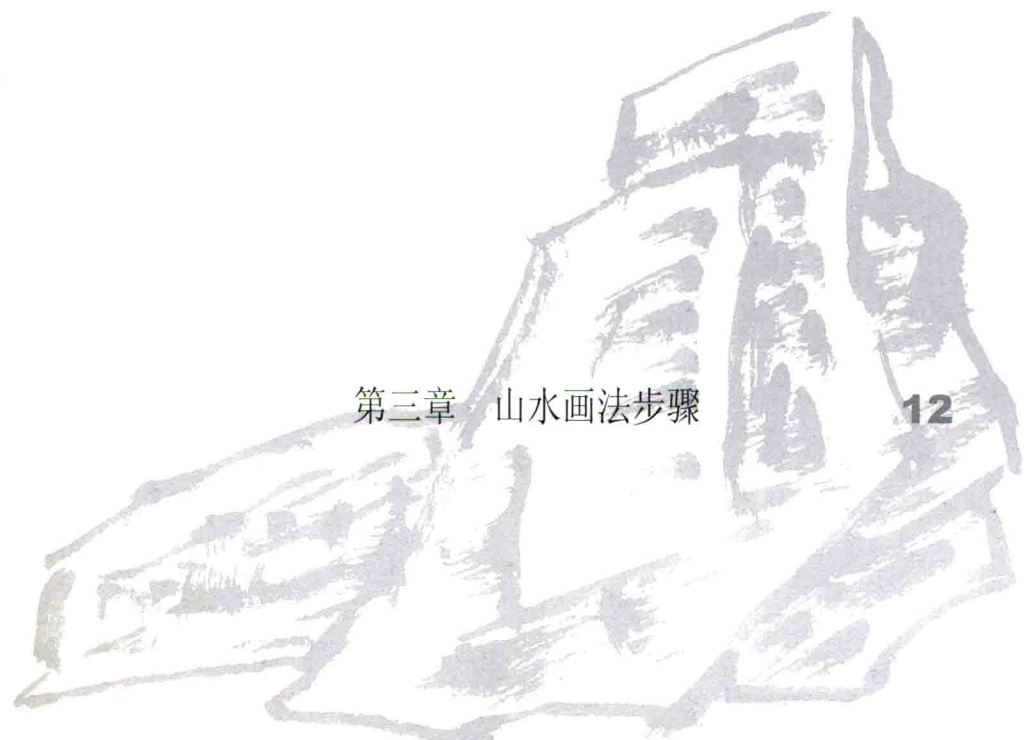
34

三、直式构图

35

四、圆形构图

36

中国绘画史上，山水画艺术有其特殊的地位，为世人所崇拜。早在一千五百多年以前的隋朝展子虔的《游春图》，是中国最早的山水画。以点、线为主要表现形式，没有皴笔，施以青绿。到了盛唐，不少画家各有创造，有青绿勾画，也有水墨渲染。以李思训为代表的北宗，用青绿重彩表现大自然的雄伟壮丽。他的《江帆楼阁图》的特点是用线勾出山石的轮廓，松针叶用石绿、石青点染，以绿色为主调勾线填色，用笔变化由单一到稠密，错落分披，转折变化渐多，石纹主要以自然景物的变化来表现。构图上虚下实，近处松树稠密，林间殿廊，曲径通幽处有雅士骑马缓行，仆人肩担随行游赏其间。远景江天开阔，波澜舒展，江面数帆点缀，静中有动，画水皆用“网巾法”，整幅画面布局紧凑。其子李昭道的山水画继承父亲衣钵，画面更加精彩微妙，但气势稍弱。“二李”的画风对后世影响很大，如宋代王希孟、王诜、赵伯驹、刘松年等。

青绿山水名家中，北宋王希孟对后人影响很大，他的《千里江山图卷》是他18岁时作的，全长1188厘米，高51.3厘米，在隋唐以来色彩为主的传统基础上有了新的发展。全图山水章法广密，金碧辉煌，山与水、天与山，自然衔接。峰峦以赭石打底，山头用青绿、石绿重色染之，至山脚透出赭石底色。柳叶施以石绿，天空掺以墨赭，上深下淡，显示了天空空间透视变化。全图有一种清朗、古雅的情趣。以王维为代表的南宗，笔意浑厚，用单一色彩表现滋润阴郁的自然景色。它的影响至晚唐逐渐扩大。

宋代的山水画，画家师法造化，佼佼者有董源、荆浩、范宽、马远、夏圭等。五代董源以描写江南山水著称，擅长水墨和淡色山水。董源作画的基本特征是错落交搭如麻披散的披麻皴，山头多作矾头，点苔均以圆而秃的笔打点，有点子皴之说，也称雨点皴，与短披麻皴结合起来，使画面有浑厚茂盛的感觉。北宋范宽的风格以雄奇峻厚见称，他的代表作《溪水行旅图》章法采用“高远”、“平远”法。山树笔法用秃笔点簇，似勾似点，浑朴老到，“山顶好作密林”。圆笔中锋，多用豆瓣皴，小树丛较密短，有蒙茸之感，显示其用笔的特点，与山水连在一起，远看的效果比较整体。

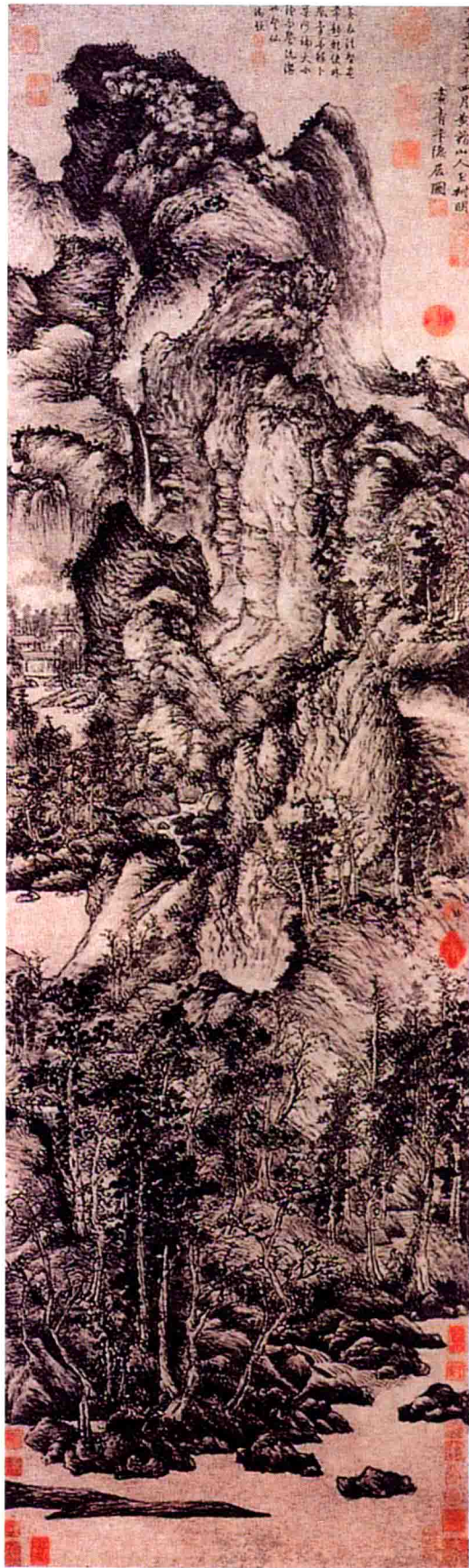
马远、夏圭继承了李唐勾皴一次完成的破墨方式，创造出一种“一角式”的构图。斧劈皴用笔疏松峭秀，笔简墨润，树法密实浓重，疏密相间，表现的都是自然景色，如放牧、闲憩、山居、行旅等题材。从中可以看到在五代、北宋的这段漫长历史时期中，山水画形成了独特的风格，为后世发展奠定了基础。

元朝是山水画发展非常成熟阶段，元四家黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇继承前人的传统，又各创其貌，被后人视为楷模。王蒙的《青卞隐居图》用解索皴和枯笔点苔，所作皴法先淡墨后浓墨，先湿笔后用焦墨点擦，越见其厚度。所用中锋笔较多，和干墨积叠方法相辅。这幅画的特点就是用焦枯笔作破竹，胡椒点点叶和湿墨点配合，较少烘染，表现出了叶丛蓬松的感觉，极有生活情趣。其他如倪瓒侧锋用笔较多，喜欢清淡雅静。王蒙的“繁”与倪瓒的“简”，二者风格对比鲜明，倪瓒笔墨不多但耐人寻味。他的一幅《六君子图》重点画六棵树，用笔苍茫，笔意松秀，墨色淡逸，皴擦多于渲染，恬淡的画意是他追求的境界。黄公望讲究笔墨、构图，他在《山水诀》中说：“山水之法，在乎随机应变……”

明代的山水画以吴派为主。吴门派山水画大家沈周，主要师承董源、巨然和“四王”。沈周的笔墨功夫很深厚，苍中带秀，刚中有柔，笔法清洁、明快，丛树用笔疏松结实，笔笔到位，运笔含而不露，山石皴法苍劲雄润而含蓄。沈周在继承优秀传统文化方面有卓越的贡献，黄宾虹曾讲沈周笔墨“学之不易入邪道”，是古代山水画家中值得重视的大家。明代山水画家还有文徵明、唐寅、仇英、董其昌等。董其昌在艺术实践理论方面对清代画坛有很大的影响，他的山水画气韵秀润，精于用墨，用笔转折变化灵活，强调书法入画。山石用披麻皴，云雾山脚虚处和山石苔全以横点，借鉴了米点皴法和解索皴。他体会总结出“画家之妙，全在烟云变灭之中”、“山水当暮意生云，不可用粉染，当以墨渍出，令如气蒸，冉冉欲堕，乃可称生动之韵”，他所处的时代是明代文人画的鼎盛时期。清初以王时敏为首的六家皆尚南宗，至此山水画的画风又为之一变。

传统品评中国画的标准，历来运用谢赫的六法，迄今还是很有道理的。这六法分别是：一、气韵生动；二、骨法用笔；三、应物象形；四、随类赋彩；五、经营位置；六、传移模写。“传移模写”就是先临摹，从临摹来达到“骨法用笔”，从中接受各种树、石皴法，能熟练掌握笔墨基础传统的表现技法，在此基础上也要外出写生，以大自然为师，把学到的东西与自然结合起来。同时熟练“章法”，就是经营位置——布局或结构，即现代所谓的“构图”。章法得当可使整幅作品增色不少，传统中的“平远、深远、高远”三远法，就是打破时间空间的局限，可以从不同角度、不同的视点形成构图变化，使画面纵深、横向自由灵活变化，表现出无限的景色。因而它与西洋的风景画有很大区别。从形式上看，点和线、块面与西洋画有些共同之处，但在表现方法上有很大的不同和独到之处，而且中国山水画还强调“形神兼备”。随着时代的发展，形式也在向着多元化发展，比如当今比较流行的“满构图”等构图方法，视觉效果比较强，也符合现代人的审美情趣。

中国山水画的笔墨，经过千锤百炼，已达到精湛绝伦的境界。山水画技法最多，流派也最多，理论也最多。不少人认为，学透了山水，再学人物、花鸟，可以“事半功倍”，因为山水画

青卞隐居图

元 王蒙

千里江山图卷（局部）

宋 王希孟

中的许多笔墨技法在花卉、人物中可以借鉴运用。

中国画的形式有卷轴、册页、手卷、扇面等。册页有10幅或12幅，手卷是横而长的幅式，看手卷的画，不是全部展开后看的，而是拉一段看一段。比手卷短的称之为横披，它可以全部展开来看，也可以挂在墙上欣赏。扇面作弧形，因扇面光滑不吸水，画时要掌握好墨的浓、淡、干、湿。

庐山高图轴

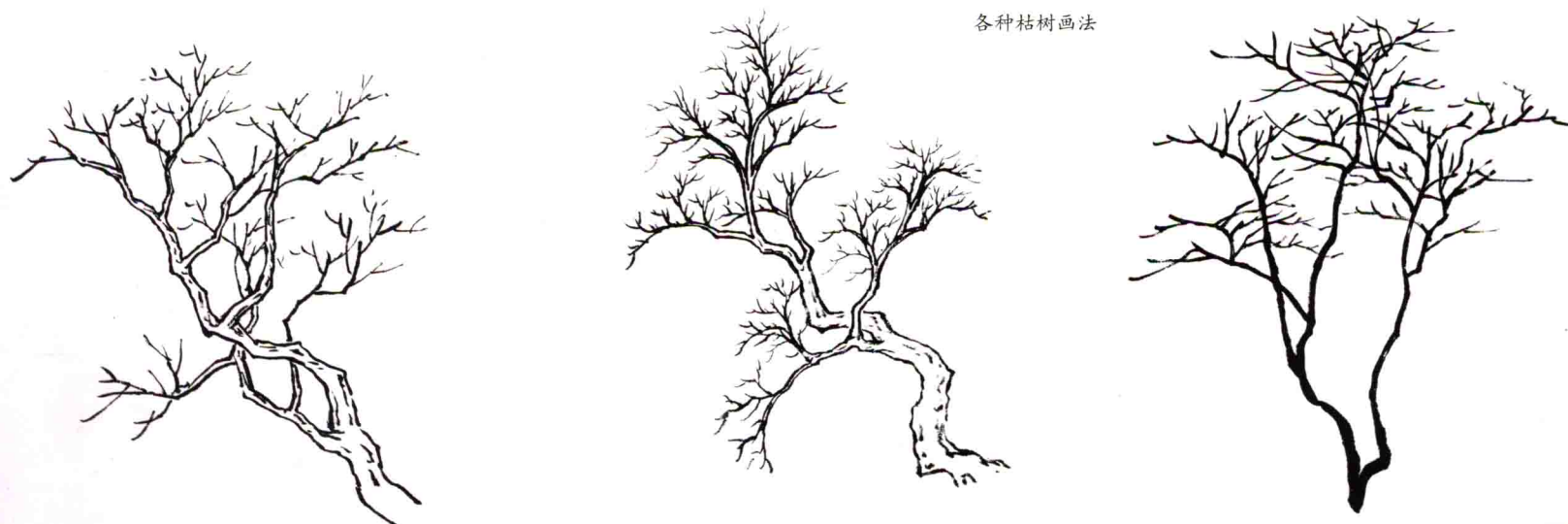
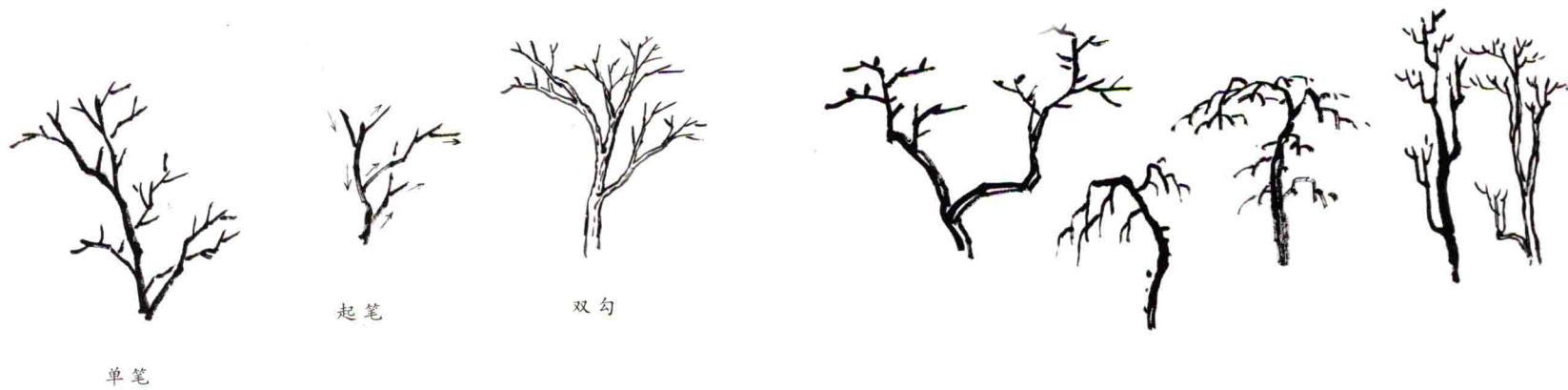
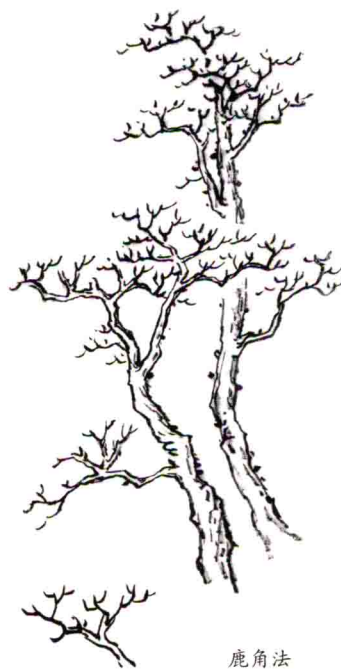
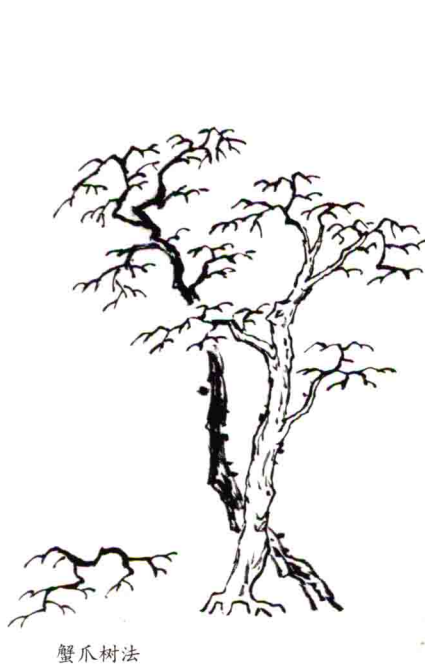
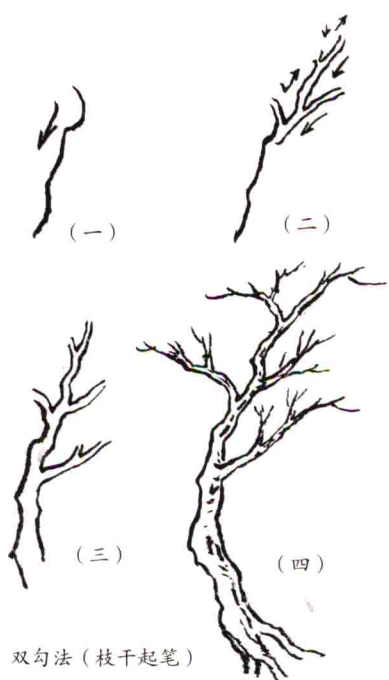
明 沈周

一、树的画法

树干：画树先学画树干、树枝，再画树叶。树的结构主要是枝干，掌握了树身、树枝的基本结构与生长规律，任何树种都容易理解和掌握了。首先，下笔要顺手，自左向右，自上而下，枝干要注意它的左右关系，不要太对称。小枝条用中锋，墨色有深有淡，用墨画出前面的枝干，淡墨画后面的枝干。画树身时可用侧锋，表现出老树干的感觉。枯树，能看清它的生长结构，各种树种的枯树表现方法不一样，有往上直伸的，有弯曲地往下长的，像蟹爪、龙爪槐的结构特征，树枝往下弯。一般的枯树运笔树干略粗些，越往树梢上画则越细，而且笔笔要到位，细树枝画得要匀称。

画树干的起手式：画树干的下部或左边的枝干，用在上向下或由左向右；画树干的上部或右边的枝条，都是由下向上或由右向左。

树叶：树叶可以分为点叶法和夹叶法。点叶法，直接用墨点出它的形状。夹叶法，用双勾来画出叶的形状。比较接近真实的叶子形象的，有松针点、介字点、槐树点、梧桐点等。对其他特征不明显的树木称之“杂树”，有平头点、胡椒点、垂头点等等。点叶要注意充分运用墨的浓、淡、干、湿的变化。用点叶法表现的树有梅花点树、平头点树、槐树点树等。一棵树的变化不要太大，树与树的前后层次要有变化，一般墨色变化有前树浓、后树淡，也可以后浓前淡。夹叶也有几种类型：圆形、介字型、个字型、菊花型、三角形等等。勾夹叶树一般用中锋，墨色变化不用太多，等干后，铺染一层透明色，如石青、石绿、胭脂等。铺花青色的夹叶内填上石青，铺绿色的夹叶内填上石绿，铺胭脂色的夹叶内填上朱砂。

介字叶

介字叶

垂叶

梅花点

竖叶

仰叶

杉叶点

散点叶

小横点

破笔点

介字叶

水藻叶

梧桐叶

槐树叶

三角夹叶

团叶

槐树夹叶

梅花夹叶

个字夹叶

个字夹叶

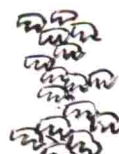
菊花夹叶

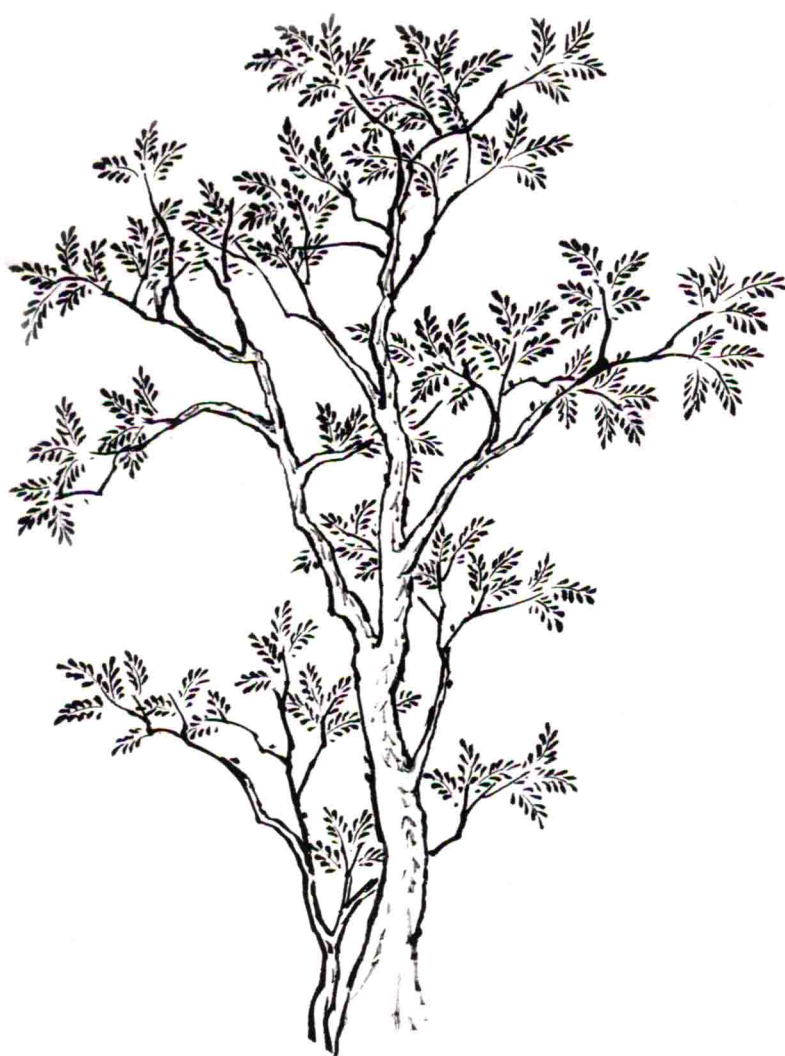
梧桐夹叶

介字夹叶

空心叶

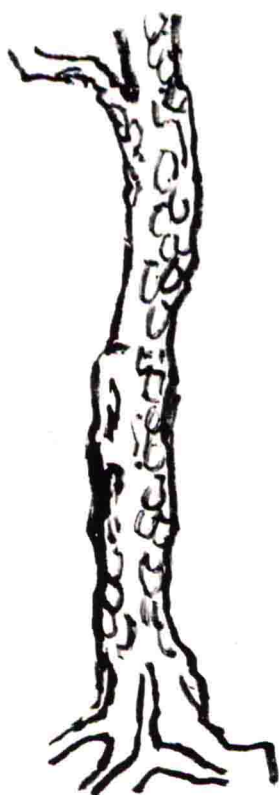

各种树的特征：粗树干用双勾，树皮用皴法，不同树种，树皮皴法不一样。画松树皮，用圆圈连起来，不要画得太光滑，不用一个个很规则的圆。画梧桐树皮，用横笔皴，把结疤画出来。画柏树的树皮，用长线条皴。

柳树枝条柔嫩，迎风飘扬，一般都种植在水边村旁，非常优美。早春柳树主干画完后，枝干上可用汁绿勾勒。垂条上长出的小嫩叶可用绿点。夏天柳树可用个字点、介字点，表现出茂盛之感。杨树生长在北方，其树身很高，树干修长，可以先勾出树干，树干上皴些横纹，树叶用小点子。表现春天的杨树可用绿色点出，非常清秀。

柏树

松树

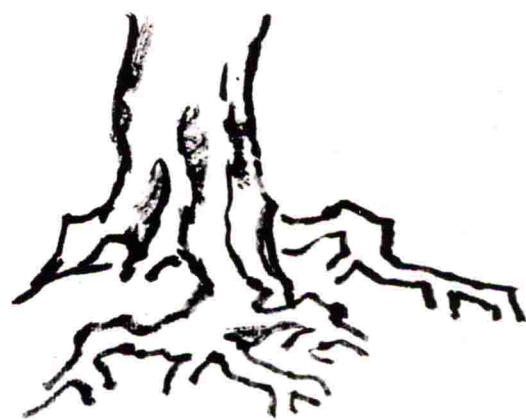
梧桐树

柳树

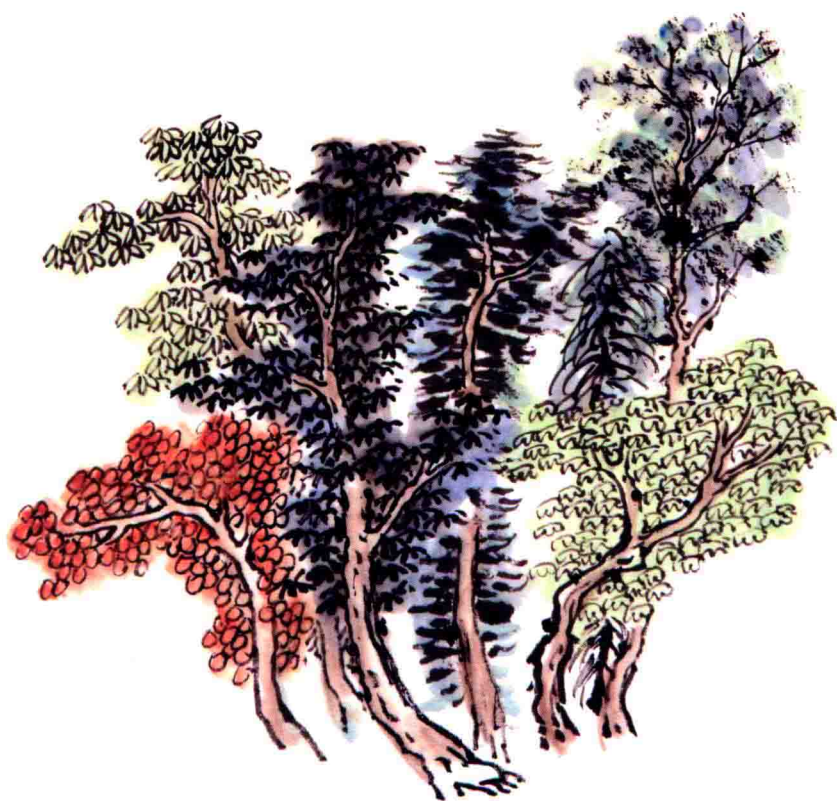

槐树

树根

树丛：一幅山水画中，丛树要安排得恰当。一般三五棵或很多的树画在一起时，就要注意搭配巧妙。必须讲究树与树之间的组织、穿插，有疏有密。其中要有一二棵夹叶树，可使丛树的色彩、层次更加丰富。

二、山石画法

石是山水画中画山的第一步。“石分三面”，用中锋或稍侧的笔锋画出轮廓，同时根据轮廓皴出暗部，亮部少皴或不皴，这样就有质感和立体感。

皴法，是用来表现山石、峰峦和树皮的各种脉络的技法。皴法很多，根据山石的不同质地、纹理，每座山的峰峦岩石宜选择相近的皴擦方法，以求得笔墨的统一。

皴法约有三十余种，有的皴法是某种皴法的变体，但总的来说有三种，如以线为主的皴法，有披麻皴、矾头皴、解索皴、荷叶皴、草皴、鬼皮皴、牛毛皴、乱麻皴；以点为主的皴法，有雨点皴、钉头皴、芝麻皴、豆瓣皴；以面为主的皴法有大小斧劈皴。

皴法运用得当，能把一幅山水画的不同风格表现出来，而树木、流水等的作用则居其次。从历代画派来看，皴法能体现出画派与画家的各种风格。

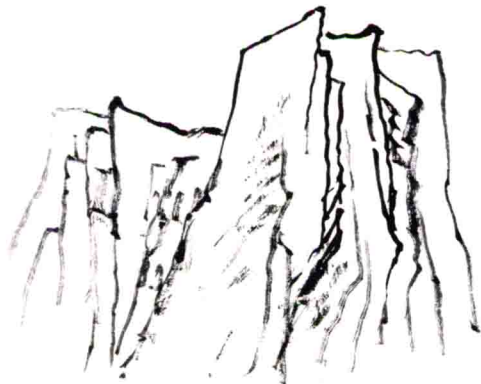
写意披麻皴

写意披麻皴

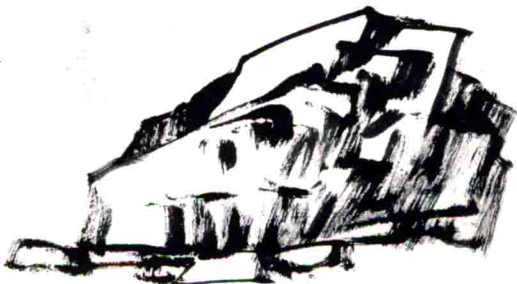
写意披麻皴

小斧劈皴

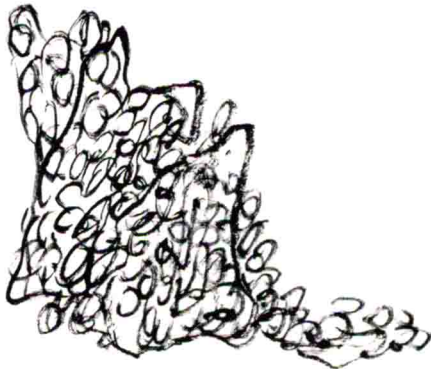
解索皴

斧劈皴

披麻皴

石榴皴

折带皴

米点皴

三、点苔画法

山水画点苔是起很大作用的，树、石、苔三者是山水画的重要组成部分，它的种类很多，这里略举一二。

点横点、圆点、竖点须有浓有淡，要同时画成，位置要适当。

破笔点最好用旧笔、秃笔，落笔时要把握好轻重缓急。

嵌宝点常用在青绿山水中。青绿山水画得较平淡的时候，可以用焦墨大胆择其不足之处点之，然后待墨色干时，再用石绿点在墨色上。

朱砂点也可用在青绿山水中。

横点

圆点

破笔点

竖点

嵌宝点

朱砂点

四、云的画法

云：传统工笔云的表现方法，是在山腰处用线勾出云的流动状态，然后用淡墨或淡蓝色渲染出它的层次。用淡墨来烘托的写意云的方法，是先把纸喷湿，然后以淡墨染出云形，用墨宜淡，略深处反复渲染，注意表现云的轻飘浮动的感觉。一幅画上可以先画云再画石，也可以先画山石树木，然后再画云，要根据画面的感觉而定。

写意云

工笔云

五、水的画法

传统水的表现方法是用线勾出水纹。画瀑布时，勾出泉水由山上流下的轮廓，两侧用浓重的山石衬出。画江河、湖海时用线勾出水的波纹或水浪，并用淡墨或淡绿染出。现代山水画一般不用勾线，靠两边的石块把泉水奔流的形象衬托出来，流水的中间画出一两笔流水的方向，表示水流的动态。

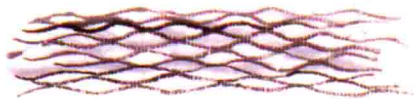
画泉瀑时，山高流水长，两边的山岩要用深墨画，能突出泉瀑气势。而远景中的泉水只要在山岩之间留出一条白痕。泉瀑流入到溪涧的地方，瀑大者水口不宜小，水要左右冲撞，由急而缓，要随画面水的流势变化而变化。

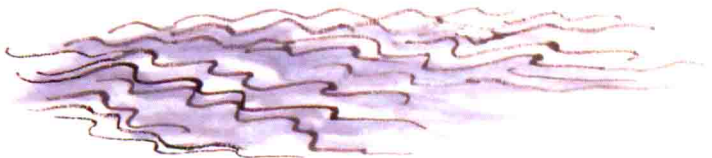
瀑布

网纹

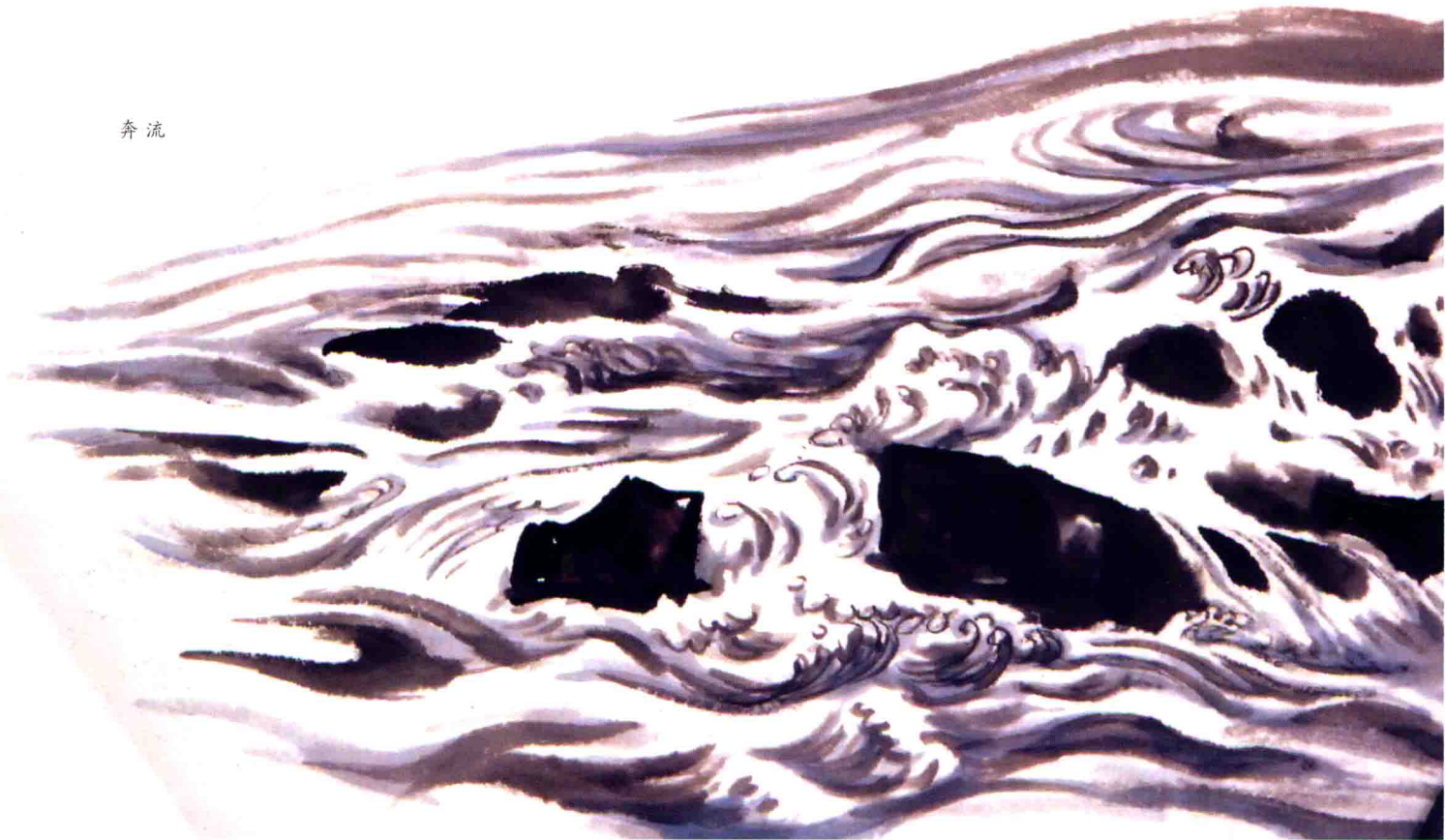
网纹

波纹

浪花

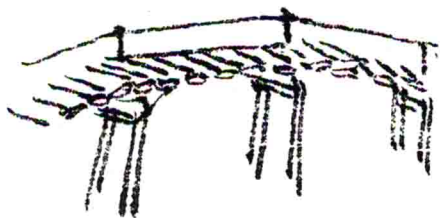

奔流

六、点景画法

山水中的房屋、船、塔、桥、寺观、亭台等点缀物要画得生动、恰当，大小要和山川风景相协调。画时可用尖笔，也可用秃笔，线条有连续，有间断，有粗细。船上的小人必须简括而生动。

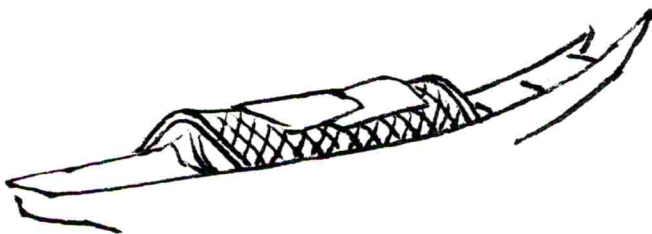
桥

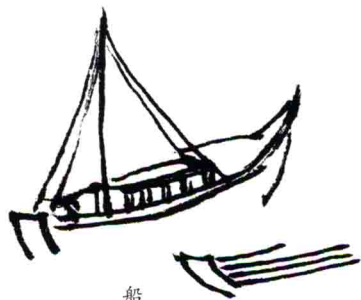
桥

船

船

船

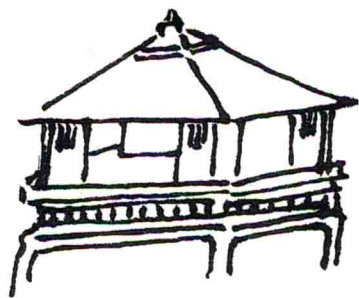
帆

亭

房屋

阁

房屋

塔

阁

房屋

房屋

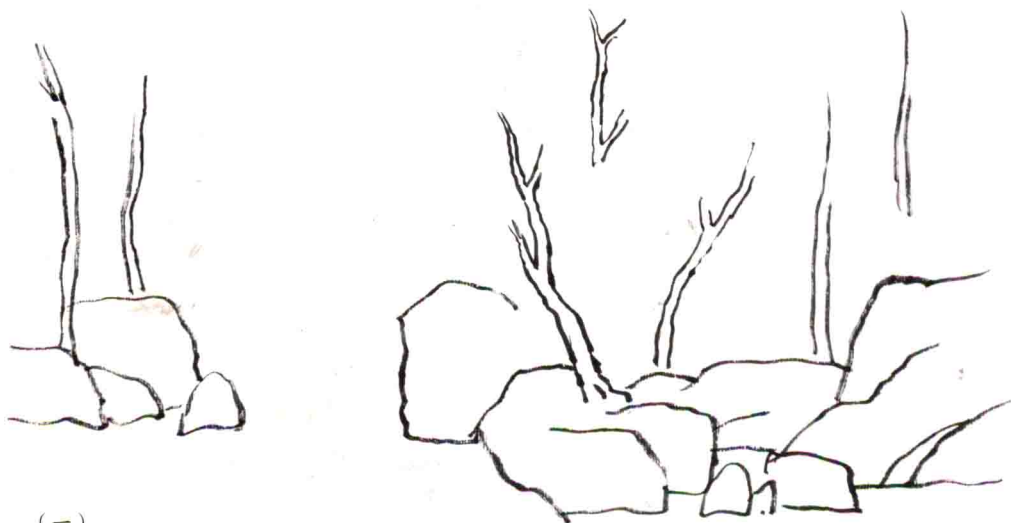
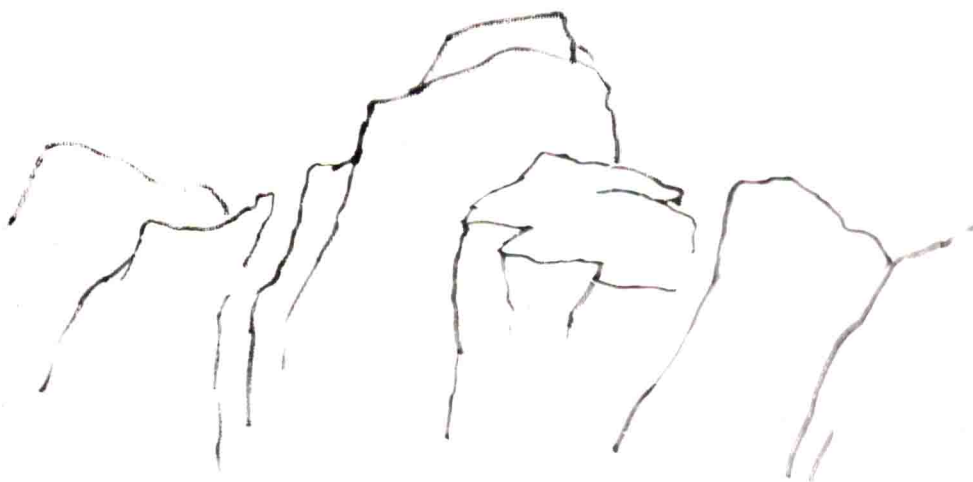
第三章 山水画法步骤

浅绛画法在传统画中很多，它在水墨勾勒皴法基础上，以淡赭石上色，暗部用赭石加淡墨渲染。基本上以墨色为主，略加赭石或其他单色的颜色。

①先勾轮廓。近景墨色较浓，远景较淡，山石结构分明。

②近树结构前后要错落，浓淡适宜，山石略作皴法，运用干、湿、浓、淡一一皴出，层次分明。

③上淡色。可用赭石，或用赭石加墨，也可用黄绿色，颜色要有深有淡，不要太均匀，恰到好处为宜。本图采用赭石加绿色，渲染时用些淡黄使画面有所变化。

(一)

(二)

(三)

④用焦墨画近景中的暗部，最后点苔，错落有致。作画时“大胆落笔，细心收拾。”画面要有虚有实，做到气韵生动。

第四章 教你十招

一、披麻皴

披麻皴是以线为主的皴法，有长短披麻皴、解索皴、荷叶皴等种类，虽有相似之处，但其表现方法不一样。皴时，既不要明显，又不能模糊，既不要太深，又不能太淡。中锋和偏锋同时使用，是南宗皴法中不易掌握的技法。“擦”在皴中也起很大作用，要皴擦相依，不可忽视。

