

跟名家学国画

附光盘

李维康著

1

山水篇

黑龙江美术出版社

JCD 随书赠送
名家现场演示

深入感受、学习每个范例的绘画步骤
细节刻画以及处理画面的要领

图书在版编目 (CIP) 数据

跟名家学国画. 山水篇 / 李维康著. —哈尔滨: 黑龙江
美术出版社, 2008. 6

ISBN 978-7-5318-2172-4

I. 跟… II. 李… III. 山水画—技法(美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 082896 号

跟名家学国画——山水篇

GENMINGJIAOXUEGUOHUA —— SHANSHUIPIAN

作 者 李维康
责任编辑 李 旭
审 校 于寥辰 于学滨 顾景云
整体设计 李 旭 张津楠 李 昶
电脑制作 龚 萍
封面制作 许欣宇 车德慧
出版发行 黑龙江美术出版社
经 销 全国新华书店
地 址 哈尔滨市道里区安定街 225 号
邮 编 150016

制 版 黑龙江神龙联合制版印务有限责任公司
印 刷 沈阳新华印刷厂
开 本 787×1092 1/12
印 张 4
版 次 2008 年 06 月第 1 版
印 次 2008 年 06 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5318-2172-4

目 录

- 概 述 / 1
- 问石谈山 / 2
- 石分三面 / 3
- 山石的画法 / 4
- 山石的多种皴法 / 6
- 画树的方法 / 10
- 松树的画法 / 22
- 梅树的画法 / 24
- 树的宾主关系 / 26
- 多层次树的画法 / 27
- 远树的画法 / 29
- 山与树的结合 / 30
- 山水画的三远法 / 32
- 水墨山水画 / 33
- 浅绛山水画 / 34
- 青绿山水画 / 35
- 泼墨山水画 / 36
- 山水画的写生与创作 / 38
- 欣 赏 / 42

中国山水画主要表现自然界中名山大川、丘峦山壑、江河湖海、草木森林等等,从宏观到微观、从具象到抽象无所不包。大自然山水质地殊异,山水画所表现出来的质感和神韵也不尽相同。

中国山水画家在传统美学思想的基础上和长期的艺术创作实践中,累积上千年的绘画经验和成果,面对大自然“观山求法”,逐渐创造形成一系列具有鲜明民族特色的比较完备的表现技法,为后人创作和研究山水画提供了大量宝贵的财富,乃中国文化遗产之瑰宝。

古人画山水技法甚多。看遍千山万壑,方知古人创艺源于造化,大自然的鬼斧神工正是画家们进行艺术创新活动取之不竭的源泉。历代卓有成就的中国山水画家,都是既通古法,又师造化,才创作出了形神兼备的好作品。故师造化,“观山悟道”,是中国山水画发展创新的前提条件和必由之路。传统范式虽然只是基本表现方法,却是学习山水画的重要法则。写生,感受领悟大自然则是山水画基本训练中最关键的环节,二者结合相得益彰,不可失之偏颇。

当然,今天的画家,其笔墨更须贴近生活,以创新表现时代的风貌为己任。

本书从新的视觉观念出发,由局部到整体、由浅入深、循序渐近地对山水画创作技法进行了细致地解析,旨在通过对自然山水景色的摄照、写生和创作范例,力求在意境营造、笔墨构成、色彩运用和整体构图方面,对初习中国山水画者有所帮助和启迪。

创作山水画应从临摹开始。捡石入手,细细观之,见石纹的变化非常生动,方知古人画山石的一切奥秘均在石纹中。因此,初习画者要特别注意观察山石的纹理,并找出规律。同时应遍览更多的名山、大川,通过写生加深对大自然本体的认识。这便是古人所谓:“外师造化、中得心源”的道理。我们今天须在古人的绘画理论和创作范例的基础上做进一步地深入探究,与真山对话,剖析山石的自然规律,揣摩山水画的表现方法。

古人作山水画的学问无论怎样深奥,神秘,都是从“问山石”始之。大自然本体就是一本教科书,要把这本天赐之书读懂,读透,进而达到融会贯通,殊为不易。我们学习山水画要研究石,更要研究山,通过研究深入把握各种山石肌理结构的自然规律,熟练运用各种山石皴法的表现方式,面对大自然进行创作,才能真正形成自己的风格。“问山石”是打开山水画大门的钥匙。

1. 云南虎跳峡的岩石坚硬,石面分明,呈现乱石崩摧之景象,可用斧劈皴法来表现。

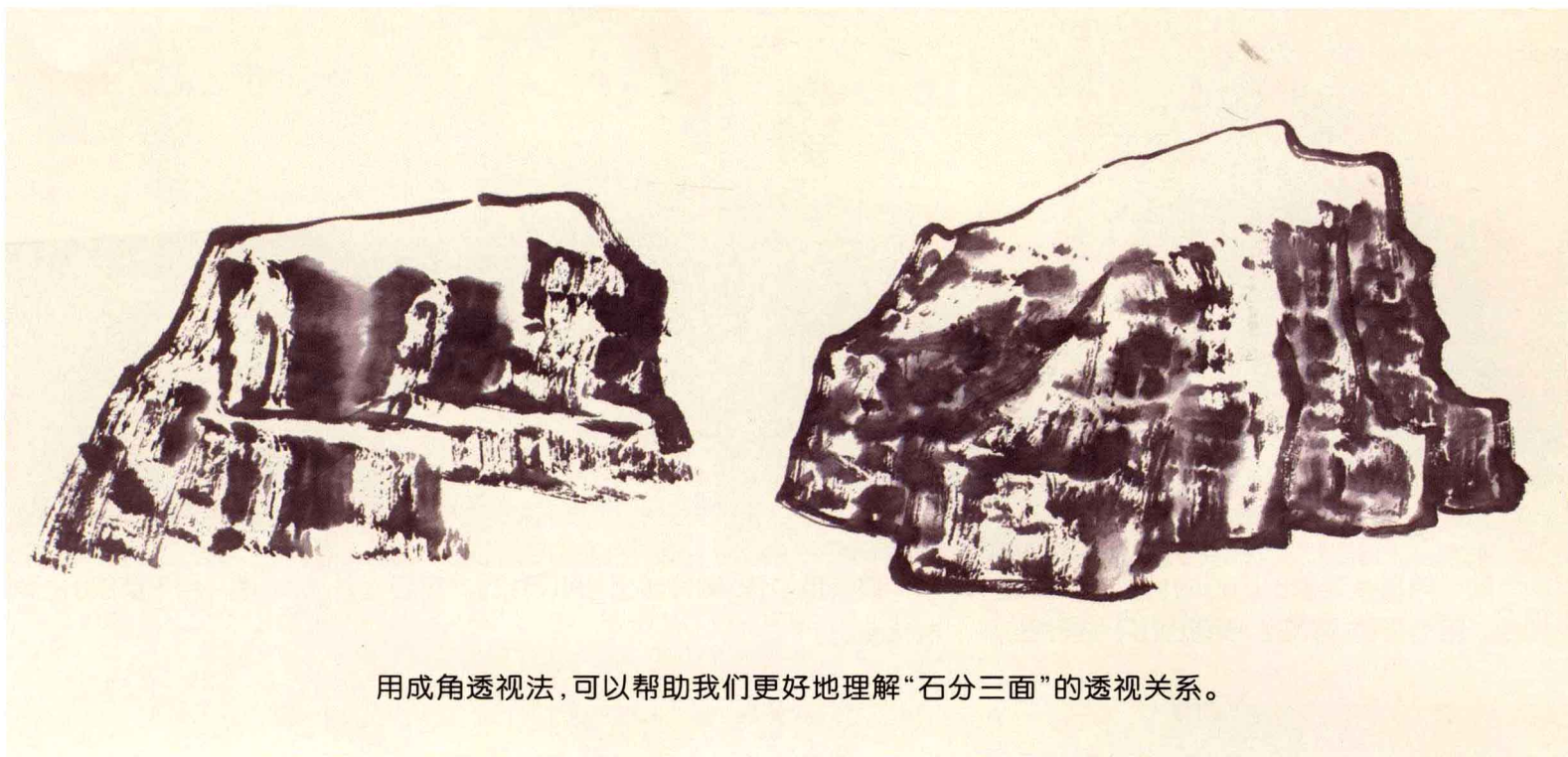
2. 新疆的沙石山遍布经风化、雨水冲刷所形成的沟壑,可用披麻皴和荷叶皴法来表现。

3. 山东威海海岸所展现出的多孔的岩石,是沙岩经年为海水冲刷所致,可用多孔皴法来表现。

石分三面

中国山水画对画石的基本认识是“石分三面”。就是在创作中,不受光线、明暗、投影等因素的左右,对所表现的山石进行大胆地主观处理,运用皴法营造石体纹理、结构及透视关系,把复杂多面体的山石概括为三面,以表现石头的立体感和透视关系。

用成角透视法,可以帮助我们更好地理解“石分三面”的透视关系。

山水画用墨

山水画用墨变化亦多,可分干、湿、浓、淡、焦等。用墨如用色,应达到墨分五色的效果,即用墨五色分明、灵透、华滋、厚重。积墨有层次,重墨有留白。

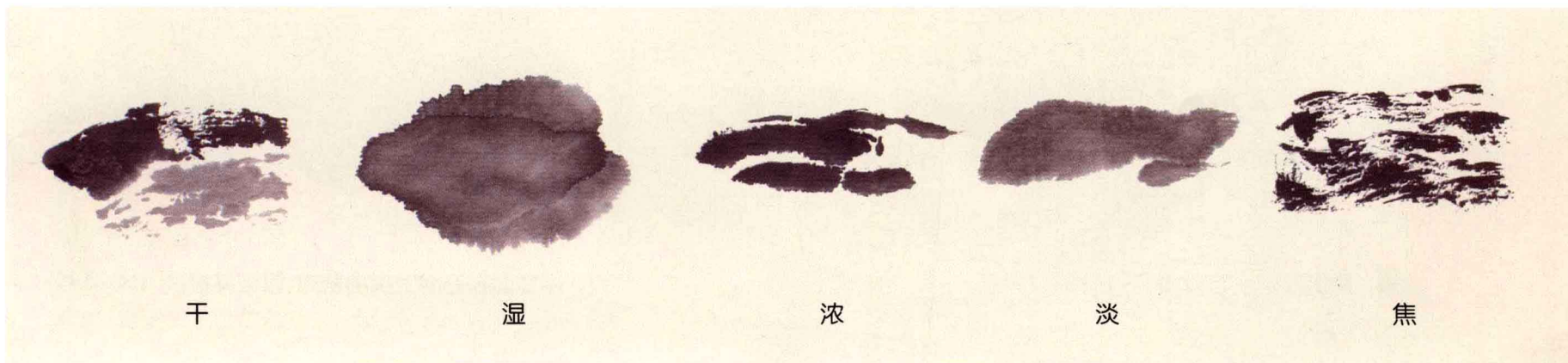
干 含水分比较少的墨。

湿 湿墨含水较多,湿中见笔见力,着墨处可有滃润。

浓 浓墨要浓重,用笔应自然流畅。

淡 墨色较淡,用墨自然。

焦 焦墨重而干,其黑可达到极至,用笔应透出厚重苍茫之感。

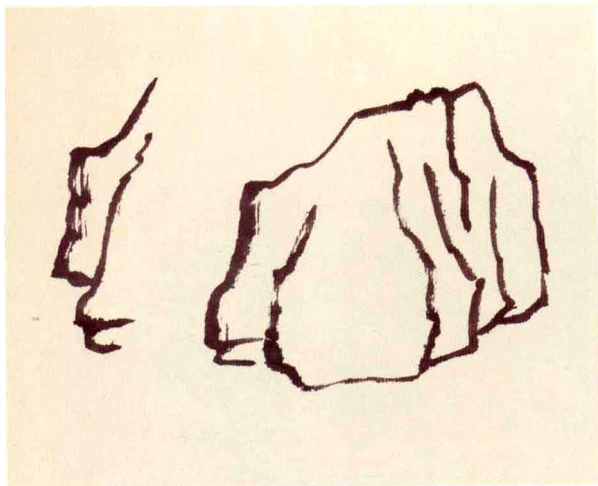
干

湿

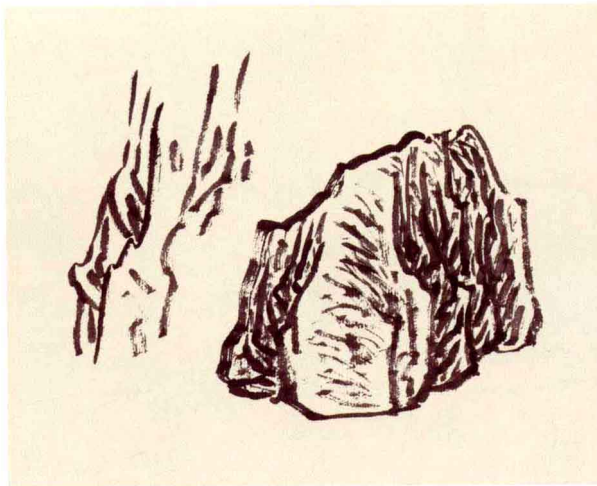
浓

淡

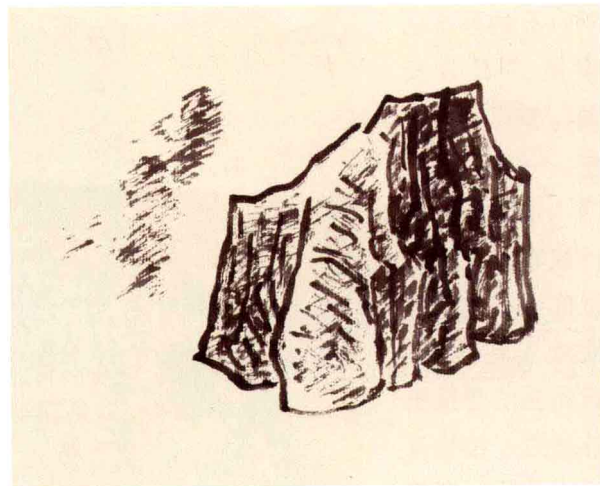
焦

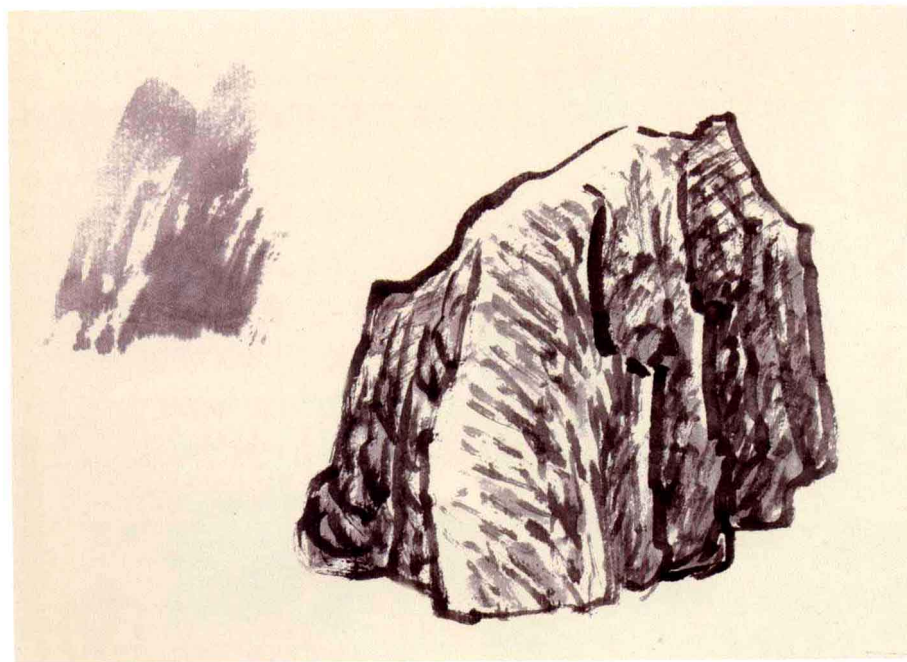
勾 用墨线勾画出山石的轮廓及主要结构线。用笔苍劲,有顿挫,表现出山石的质感。

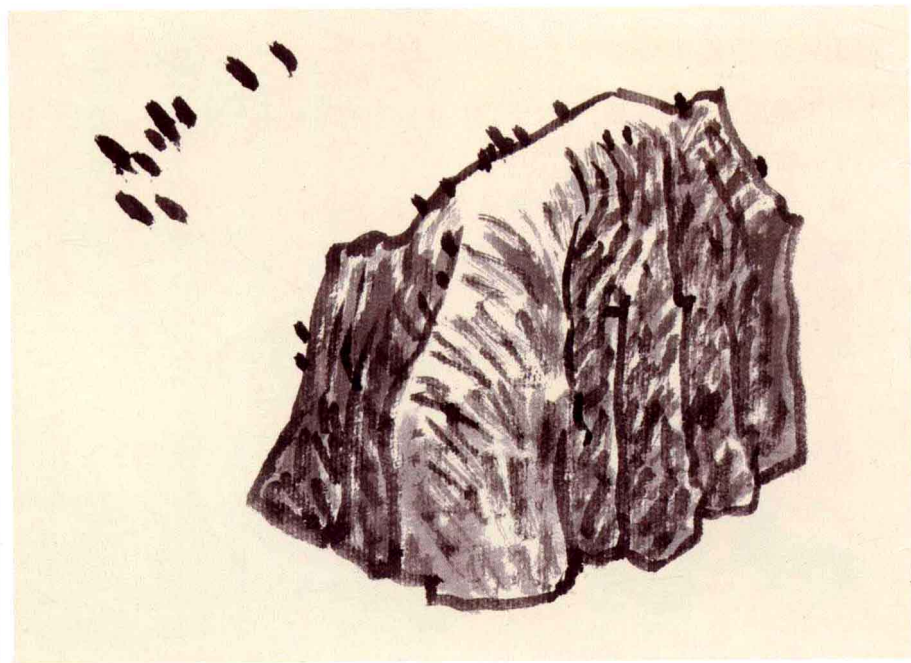
皴 用中锋、侧锋皴出细小石纹,丰富石的体面。

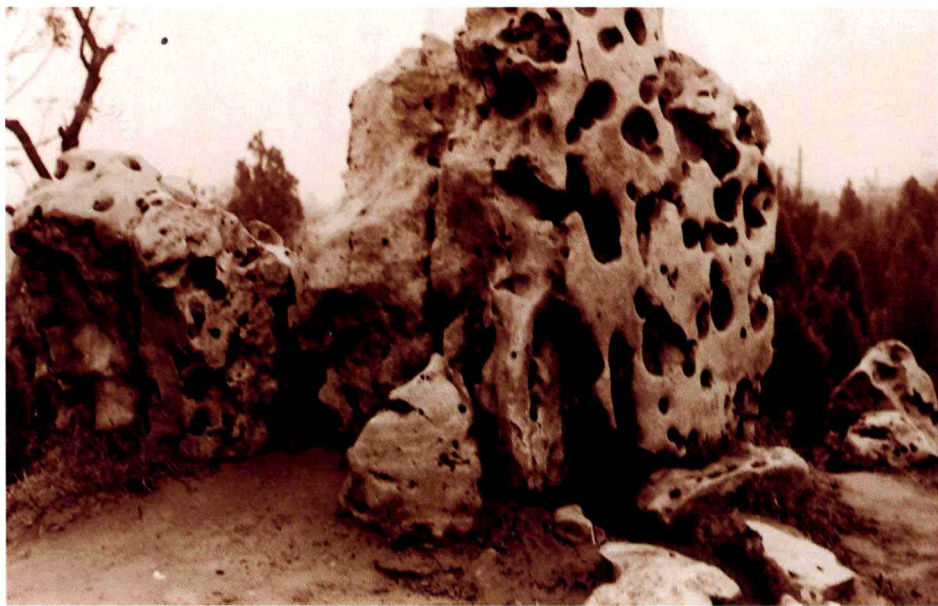
擦 用干墨擦出石面的阴阳体面。

染 用淡墨渲染石面,增强整体感及质感。

点 用焦墨在石面上点出苔点,以破呆板。

有孔洞的山石。

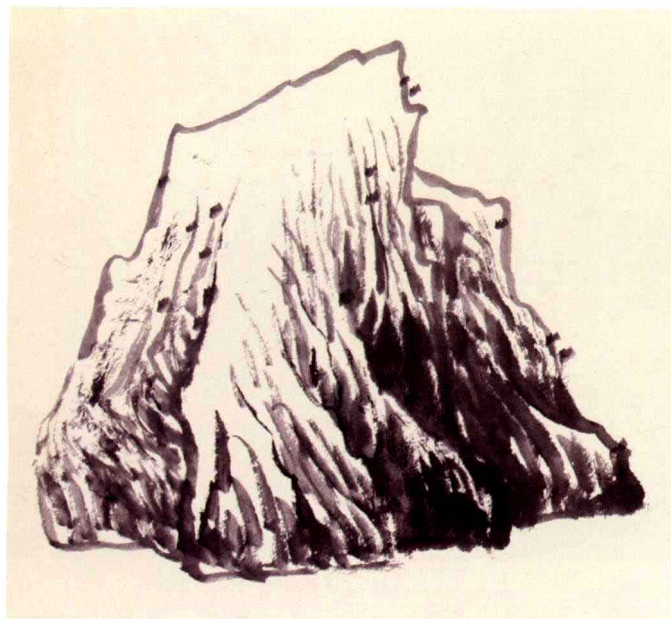
黄山山石的特征。

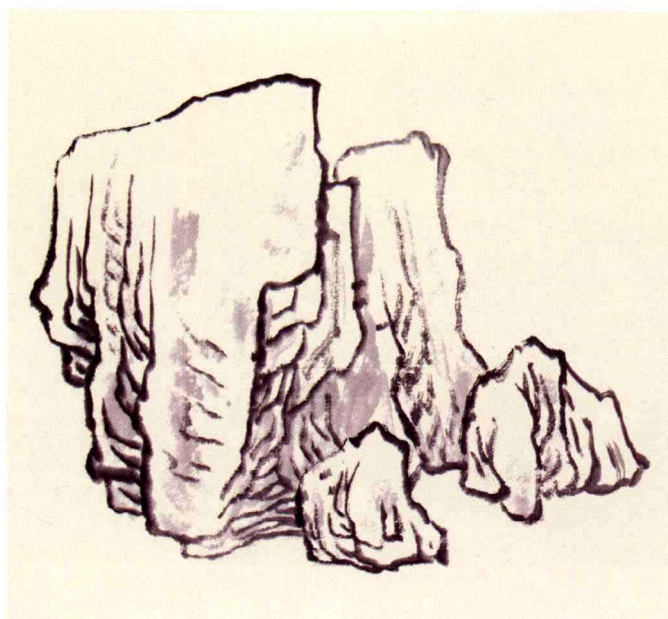
观察山石特色，用适合的皴法表现山峰。

由于地质变化的原因，大自然形成了造型各异、千姿百态的山石景观。习画者要掌握好各种不同的山石造型规律，运用各种不同的皴法来表现大山的雄姿，体现山水画的特征美。

山石的多种皴法

披麻皴

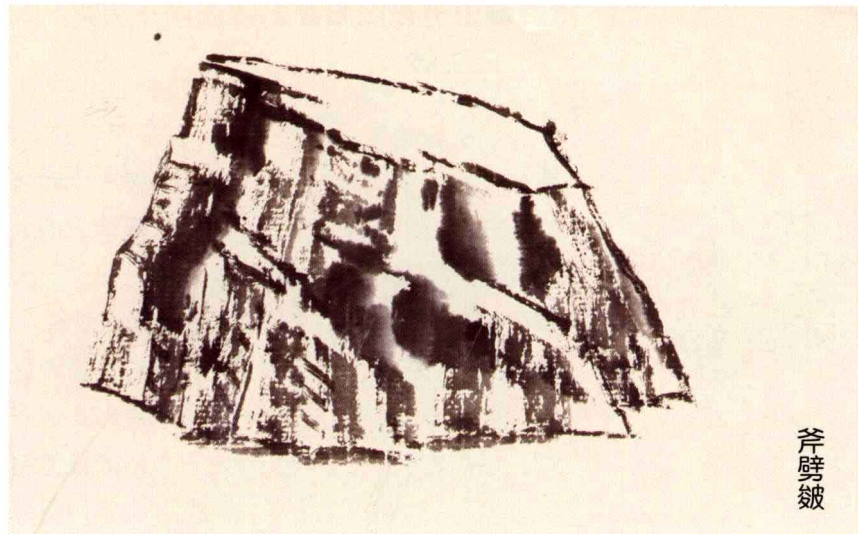
解索皴

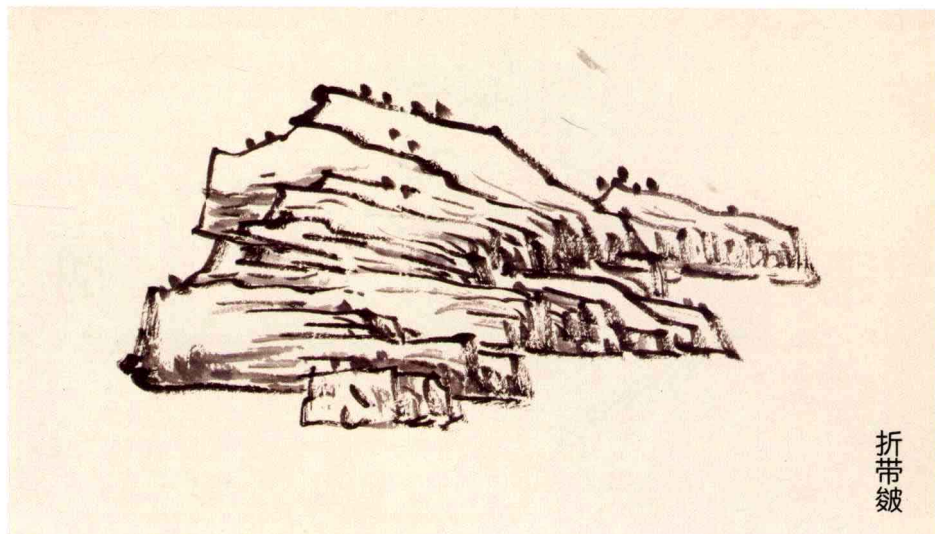
拖泥带水皴

用横纹皴法表现的山峰的
体态及质感。

斧劈皴

折带皴

山石的皴法

皴法是山水画的创作术语。它是运用中国画的线来体现山石的外形和内部石纹的变化,从而达到塑造完整山石的目的。皴法含有勾、皴、擦、渲、染等诸多因素。皴法对中国画的贡献巨大,应用甚广,不仅在画山石中须用,画树及其他景物均有皴的成份,而且在花鸟人物画中也有皴法渗入。

披麻皴

披麻皴多表现石质疏松或是土质山体。此类山体经长期雨水冲刷、风化而形成。其笔法犹如麻条披散之状。石面正开,用长线表现两翼,然后用短而细的皴法,皴擦石面,皴出立体感。用笔要轻松、自然、有节奏感。五代董源、巨然多用此法。

解索皴

解索皴是与披麻皴相近似的一种皴法。多表现土质及石质比较疏松的山体。石纹既有披麻之势,又有迂回走向。用笔要连绵不断,先用长锋勾出外形,再用中锋皴内部石纹,接着转笔侧锋,用密笔短皴,皴出石面。

拖泥带水皴

皴染结合,用笔用墨同时进行。此法要求笔酣墨润,水墨淋漓。画时墨含水分比较多,多表现泥土松散之态。

宋代米芾多用此法,现代画家赵望云,石鲁均擅长使用该皴法并使之有很大发展。

斧劈皴

斧劈皴有大斧劈、小斧劈两种方法,这是一种典型的面皴方法。多表现年轻的折曲山和断层山。此类山体石质坚硬,断面平齐,并由大小石面组成多层次的石体,石面平齐犹如快斧劈开一样。一般运用线面结合的方法来表现。用笔刚劲,起笔快速,收笔稍慢,要一笔完成。笔中含有一定的水分。用笔中锋、侧锋,转笔顿挫,大胆劈皴出石面。

折带皴

此法多用来表现层岩和土坡,笔法犹如折叠的布带故名为折带皴。

用笔采用中锋长线,行笔勾皴要有笔韵,转笔要求顿挫有力。下转时用侧锋短线速收。明代倪云林多用此法,他的笔法能生出逸气品味,具有文人画的气韵。

云头皴

云头皴为宋代郭熙所创，在宋朝李成、范宽的山水画基础上发展而成。此皴法比较夸张，石形犹如云团、石纹复层多变，强调山的大动势，山峦起伏，变化多端，有海洋一般大起大落的气势，激动人心。此法有很大的主观性。

东北的长白山、五大连池、镜泊湖等地区常见到的火山岩，造型及气势适宜用此法表现。另外在云南、贵州一带由石灰岩形成的喀斯特地貌，其山体变化、气势都很大，宜用另外一种不同形态的云头皴表现。

此幅山水画采用云头皴法表现。

采用不同的皴法表现的各类山峰图例

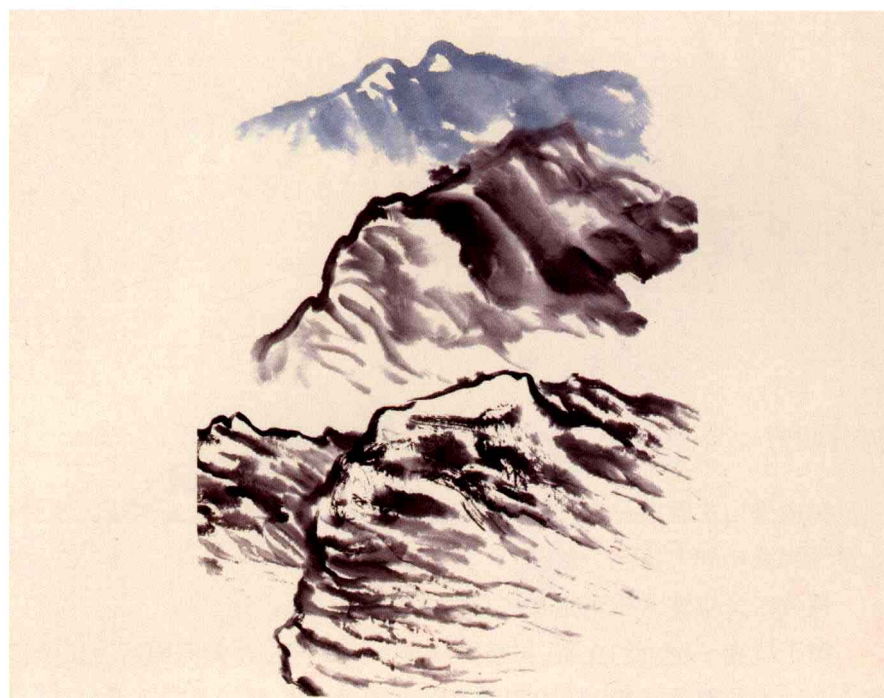
用没骨法表现的山峰。

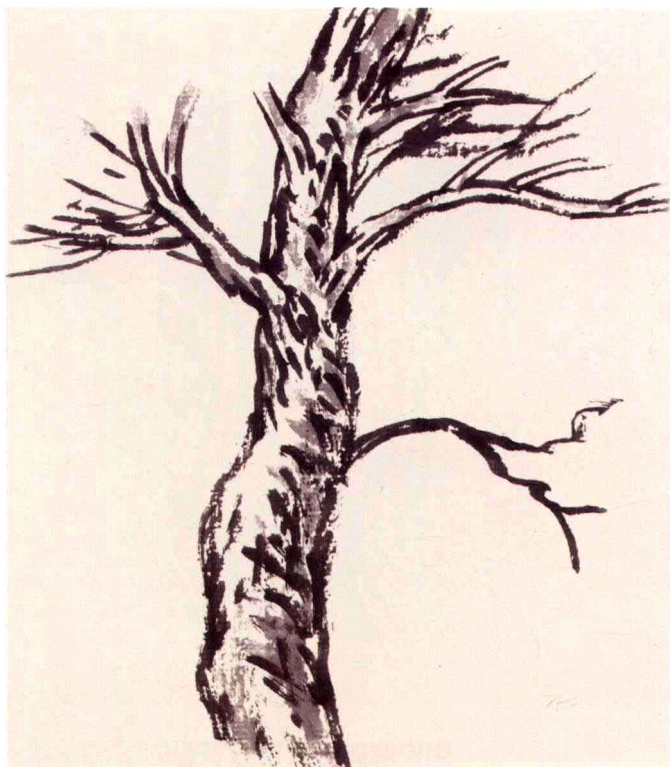
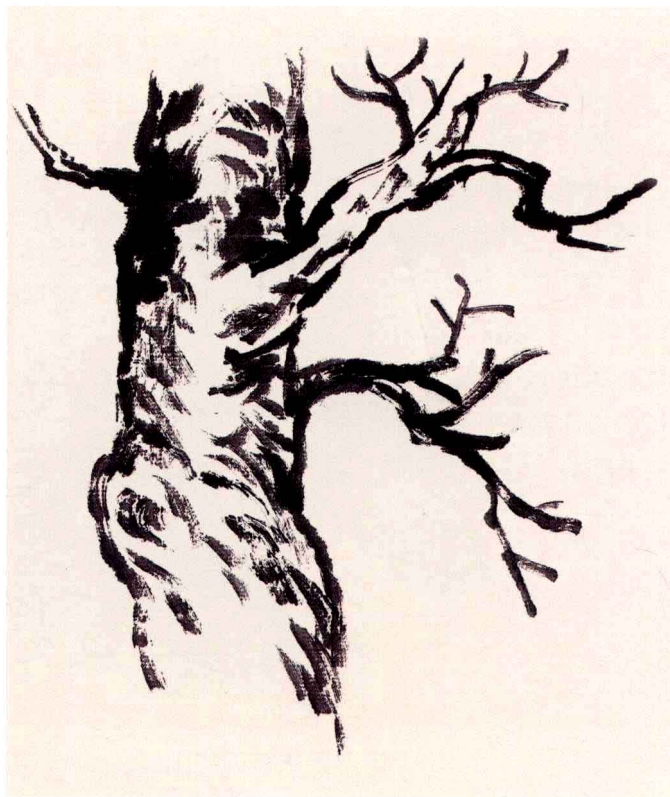
用解索皴表现的山峰。

用披麻皴与折带皴表现的层岩山峰。

用湿墨横皴表现的山峰。

树分四方

树木是山水画中一个重要的组成部分,与山密不可分,画树在山水画中也可独立存在。因此掌握好画树的方法至为重要。

树分四方指树木枝干生长的立体和空间关系。

树干犹如一把伞的支架,树枝则从树干这一圆柱体向四面八方生长。习画者画树应认真观察研究树木的整体结构以及树枝在树干各个不同位置的透视关系,画出树木各个不同方向分枝的立体感。

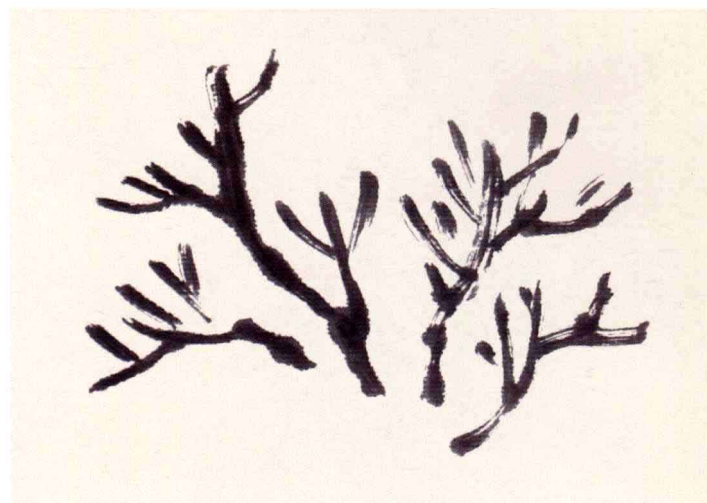
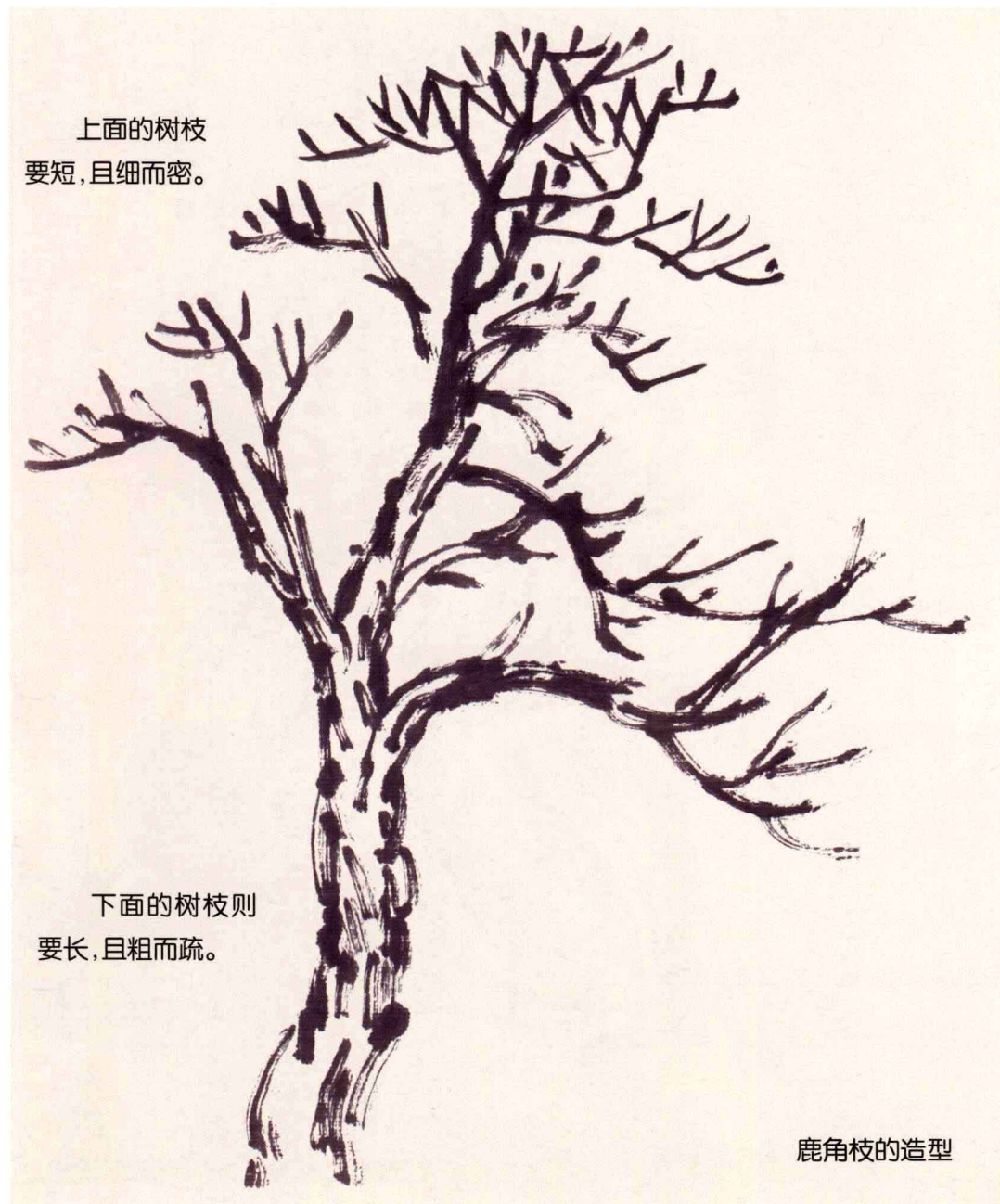
树枝的画法

画树枝多用中锋笔,运笔方式如同写书法,行笔要有力,顿挫有致,笔笔都要送到,要见笔锋。切忌挑、甩、滑、滞。

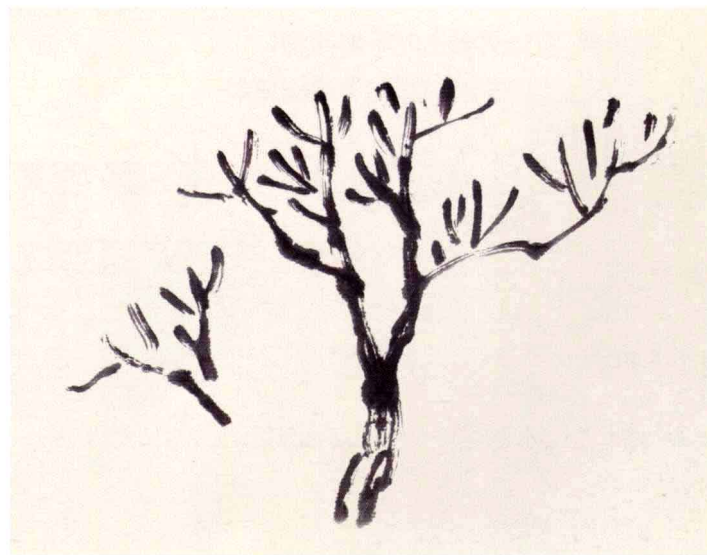
由于树木的种类不同,各种树枝的生长规律和形态也多种多样。树枝的结构大致可分成两种基本形态,即向上升长的“鹿角枝”和向下弯曲的“蟹爪枝”。

鹿角枝画法

鹿角枝是指树枝上挑形如鹿角。榆树、樟树等的树枝多为这种形状。枝头上面的枝条短而密,越是下面的枝条则粗、长而疏,并且逐渐由单勾形成双勾,与树干相接。画时,中锋、逆锋兼用,运笔要有力、有顿挫,犹如写书法一样。要画出老、拙、巧之趣味。

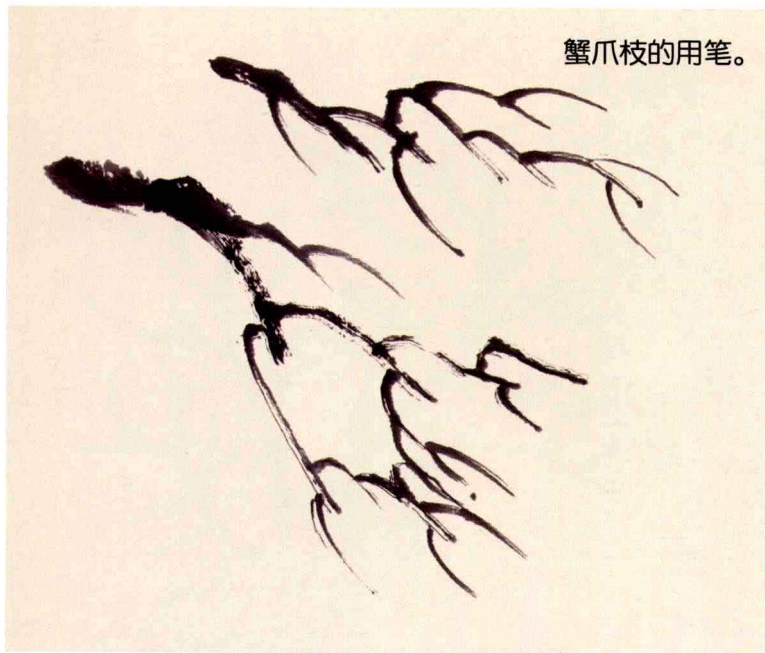
笔用中锋,落笔见力,枝条挺拔苍劲。

树枝的长短、疏密、聚散处理要得体,上密下疏,上细下粗。

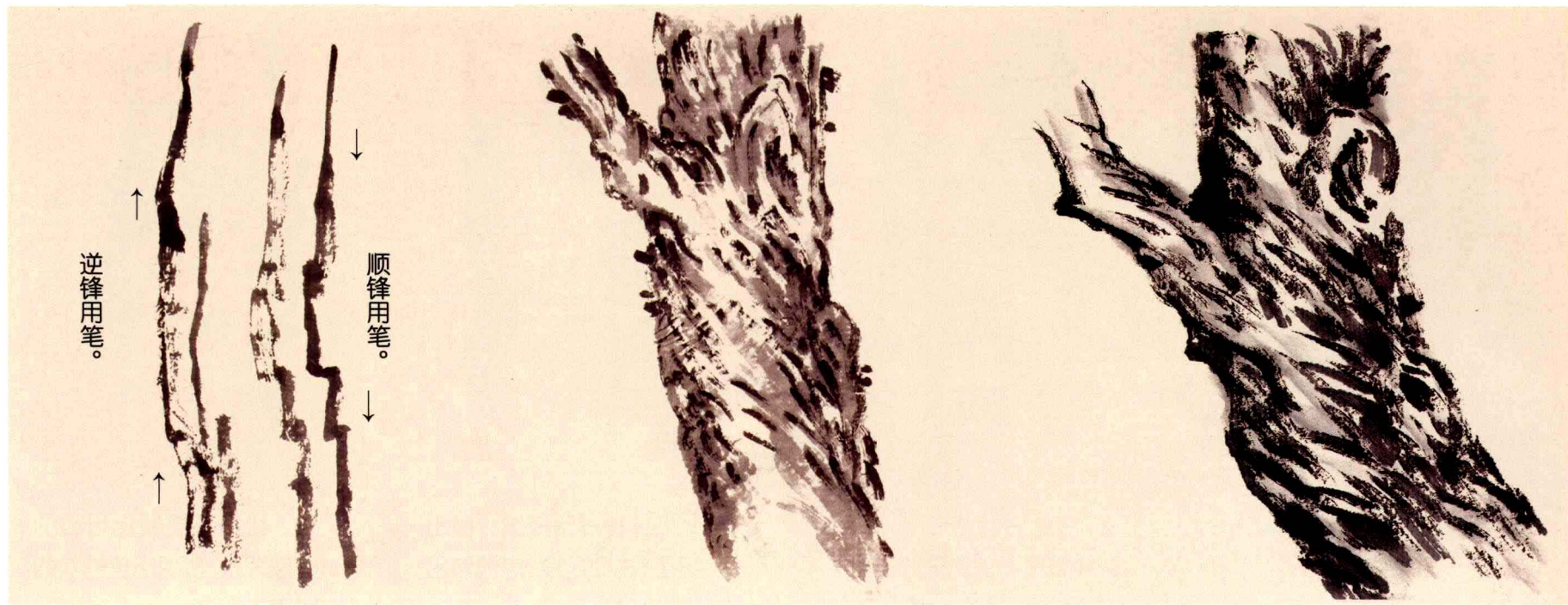
蟹爪枝画法

蟹爪枝是指树枝下屈形如蟹爪。枣树、龙爪槐、梅树等的树枝多为这种形状。画时,运笔要向侧下方伸出,枝梢尖细迂回,有节奏感,起笔要粗,收笔要细,有尖枝头,即所谓“锋芒毕露”。

树干的画法

树干本身的形状基本都是圆柱体。因此,画树干首先要找到表现圆柱体的一切因素,强化对树干是圆柱体的理解,无论怎样画都要把树干圆柱体的立体感表现出来。

勾出主要结构线。

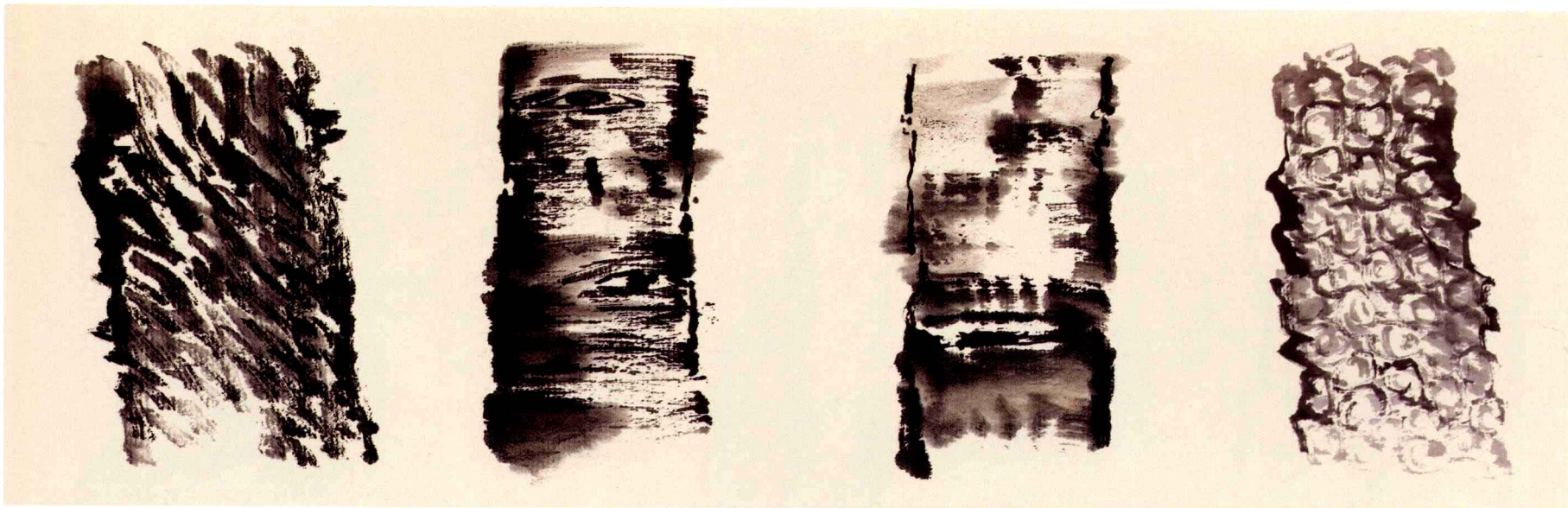
皴出树皮质感纹理。

塑造树干的斑驳及纹理,再渲染,体现出树干的圆柱体造型。

树皮的表现方法

树皮的纹理形态决定了树的个性特征,不同种类的树有不同的树皮纹理组织结构,画树皮切忌万树一皮。树皮的形态决定并体现了树的面貌、品质、性格特征及生命力。多用皴法表现。

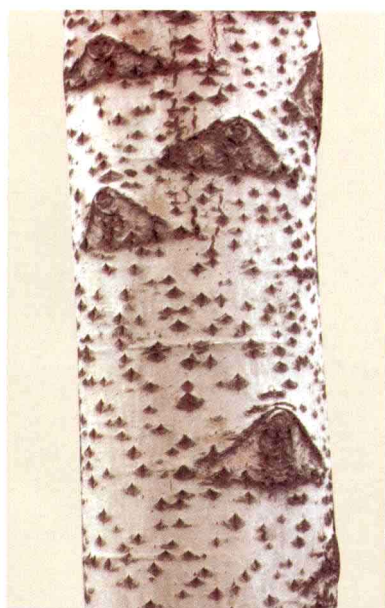

柳树与榆树树皮要皴出竖纹。

白杨树树皮用侧锋横皴,要皴出深浅变化,树干上有如眼形纹理。

桦树皮用横皴,皴出黑色、白色纹理,用线勾出横纹。

松树干要皴出扭转的纹理关系,表现出鱼鳞状的树皮。

多种树的树皮摄影。