

中国山水画课徒教程

● 孙恩同 著

▲ 辽宁美术出版社

牧羊图

辛巳二月

恩同

中国山水画

课徒教程

孙恩同 著

146180

淮阴学院楚州校区
图书馆

000725754

Zhongguoshanshu
Ketuojiaocheng

图书在版编目(CIP)数据

中国山水画课徒教程/孙恩同编. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2001. 4

ISBN 7-5314-2712-5

I. 中... II. 孙... III. 山水画-技法(美术)-教材 IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 030810 号

《中国山水画课徒教程》

责任编辑:刘志刚

技术编辑:茉莉

封面设计:刘志刚

责任校对:于开旻

版式设计:梦石

出版:辽宁美术出版社

地址:沈阳市和平区民族北街 29 号

制版印刷:东北印刷厂

发行:辽宁美术出版社发行

印数:1~3000 册

开本:889×1194 1/8 印张:15

版次:2001 年 6 月第 1 版

印次:2001 年 6 月第 1 次印刷

定价:60.00 元

图书在版编目(CIP)数据

中国山水画课徒教程/孙恩同编. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2001. 4

ISBN 7-5314-2712-5

I. 中... II. 孙... III. 山水画-技法(美术)-教材 IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 030810 号

《中国山水画课徒教程》

责任编辑:刘志刚

技术编辑:茉 莉

封面设计:刘志刚

责任校对:于开旻

版式设计:梦 石

出 版:辽宁美术出版社

地 址:沈阳市和平区民族北街 29 号

制版印刷:东北印刷厂

发 行:辽宁美术出版社发行

印 数:1~3000 册

开 本:889×1194 1/8 印张:15

版 次:2001 年 6 月第 1 版

印 次:2001 年 6 月第 1 次印刷

定 价:60.00 元

中国山水画

课徒教程

孙恩同 著

146180

淮阴师范学院莫州校区
图书馆

000725754

Zhongguoshanhuashu
Ketuoshitao

前 言

全书分为十一章：一、用笔、用墨法。二、树木的画法。三、山石的画法。四、水的画法。五、草和竹的画法。六、点景法。七、古今作品欣赏学习。八、作画程序图。九、云雾的画法。十、山水画设色法。十一、着色作品欣赏与学习。

一九九一年，我编著《中国山水画教程》一书，较为详尽地讲述如何学习中国山水画的道理，有论述有图谱，至今将尽十个年头，深受广大画者喜欢，有不少中青年、老年照着书上图谱学习，至今已发行五万多册。

经过十来年的实践观察，最大的缺欠是因图谱太小，不大清晰，初学者学起来有困难。几年来，有不少朋友面谈，也有一些读者来函，希望能出本较大的图谱，以供学画者象拿到原画一样直接就能学习。经和辽宁美术出版社领导商议，社领导非常支持康慨应诺。

这本图谱的画稿，一部分是十多年前制作的，为了近期出版，又增添一些古典树木山石的临摹画稿。增一些选下来一些，最后又新增画二十多幅完整作品，这样就全面些了。

学习传统中国画方法（山水画、花鸟画、人物画）都以临摹启蒙。俗语说“读书千遍，其意自见”临画也是如此，临画多了，心中有丘壑，可以把山石、树木、自由组合成一幅画。老一辈画家就是从这条路子走过来的，从明清到民国都是这条路。但没有走好，这条路最大缺陷是脱离生活实践，画家不能独创，只能纸上谈兵，脱离生活等于没有源，学的只是流，走千人一面的僵化之路。

今天我们临摹学习，完全不同于明清思路，目的是继承前人的艺术精神，前人笔墨技巧拿来我用，有了这样的新观念，然后再到生活中进行再创作，是不会再走明清的老路了，有的人怕学进去，出不来，一般来讲，绝大多数人是学不进去的，学画是个苦差事，需要一个漫长的时间，有人走了几步，有人走一半路，知难而退了，前功尽弃，这样的例太多了。实在太可惜了，学画一定要坚持，坚持就是胜利。

临摹是学习中国画一种好的方法，中国画笔墨中蕴含着中华民族文化和民族精神，继承前人优秀绘画作品，笔墨精神，有文野之分，高低之分，快慢之分，省去了那些重复不必要的笔墨和时间。

临摹前要选好临本，有些中国画只能欣赏，不能临，指的是那些随意之作，我主张临笔路清楚的，有条理的，名人的好作品。宋人、元人的画作为临本最合适，近人优秀作品也可以临习。

临画是学习前人用笔用墨塑造形象的基本功，临摹不是做赝品，多一笔少一笔无关紧要，比如学斧劈皴法，学那种大刀阔斧的力度。侧锋笔砍斫的工夫，临披麻皴如何用秃笔渴墨的麻线，多一根少一根也无关紧要，把麻线的韧性，疏松感觉、掌握住笔墨的水份是十分重要的，也是很难的。

临画必须达到熟练程度，一张画可以整体临，也可以局部临，比如一棵树画不好，那就要临十遍八遍，达到掌握了为止。开始对临，还要背临，如背书一样，都能把笔墨形象熟记在脑中。

起步要临树木。因树木在山水画中占有重要地位，树的种类繁多，一定要学到手，之后再临山、石、水……临摹要临多家的作品，研究各家的风格，笔墨的运用。有条件的再临些原作，这是学山水画第一段落。

画中国山水画要学会写生，为了画出自己的面貌来，一定要到生活中来画真山真水。来印证一下所学的技法，那些可以用，那些离生活太远，自己在写生中如何发挥自己的聪明才智，创作出自己面貌的山水画来。

中国画用笔、用纸很有讲究：

笔、狼毫、羊毫、兼毫。大、小笔、新笔、秃笔画出来效果都不一样，各有各的用途。宋人画法多用狼毫，元人多用羊毫，勾细微处要用有锋的新笔，如画小草……

墨：有油烟墨，有松烟墨，一般都用油烟墨，墨里有光泽。今多

用墨汁，有的墨汁质量差、灰涸，用一半墨汁一半水在砚上磨磨再用，免去画在纸上跑墨。宿墨不要用，画前一定把砚洗净。

中国画用纸种类很多，生宣、熟宣、皮纸、高丽纸、贵州、广西、四川、温州都产皮纸效果各异，还有迁安产的高丽纸……

傅抱石先生用的是皮纸，破笔皴山，新笔写树，新衣纹笔画点景人物，皴山反复用浓淡墨勾数遍，破笔扫出山的效果粗犷、豪放，再用细笔收拾、晕染、着色而成。钱松岩先生作画用羊毫笔皮纸和高丽纸。宋人作画用熟纸，熟绢，狼毫笔，元人作画多用羊毫笔和生宣，故效果迥然不同。笔墨纸张的变革，也影响到绘画用笔用墨的变化。

一般谈笔墨多指的是用笔用墨画在纸上的效果而言，往往把用水忘掉了，其实用水在中国山水画中是件重要事，水彩画，水在前头，中国山水画何尝不是水在前头呢？

作画前要准备三四个调色碟子。把笔先用清水泡开，挤去笔上水分，蘸墨和水在调色碟上。调整笔锋，墨分五色，都是用水调出来的。白色碟，就同是一张白纸，色碟上墨色浓淡，同画在纸一样效果，有经验画家，拿起笔来在碟边荡荡，就知水分含的多少，拿起笔来轻重也知道笔上水分，画完一张画最后笔洗中的水仍是清的，墨都用到画面上去了。我命名为碟上工夫。关山月先生曾说过：看画画的人都去看画在纸面上效果，不看我如何用笔和水在碟上调配的方法和工夫，这句话说得多么深刻实在，碟上的工夫应引起初学者注意学习。

山水画设色问题放在色彩章节里去讲，在这里就不罗唆了。

编写这本课徒教程想尽量系统些，文字通俗易懂。目的是让学习者能够学到手，不致于浪费时间和走弯路。但是，用语言讲技法很难说得透澈明白，有的技法很难用语言来表述，老师一动手便豁然开朗，一目了然了。教中国山水画，必须有老师提笔示范。

但我毕竟是想尽一切办法，毫无保留的，编绘这本教材，画中附有简短的释文。

关于如何深入生活，如何选题材进行创作问题。在《中国山水画教程》和《中国山水画写生与创作》书中讲了，那里有很多写生画稿，还有对照的创作画稿，请参照这两本书。还有一本《中国山水画写生与手稿》也可以参考。

我虽然费了很大力气，编著这几本书，心是好的，效果如何仍须广大读者评定。

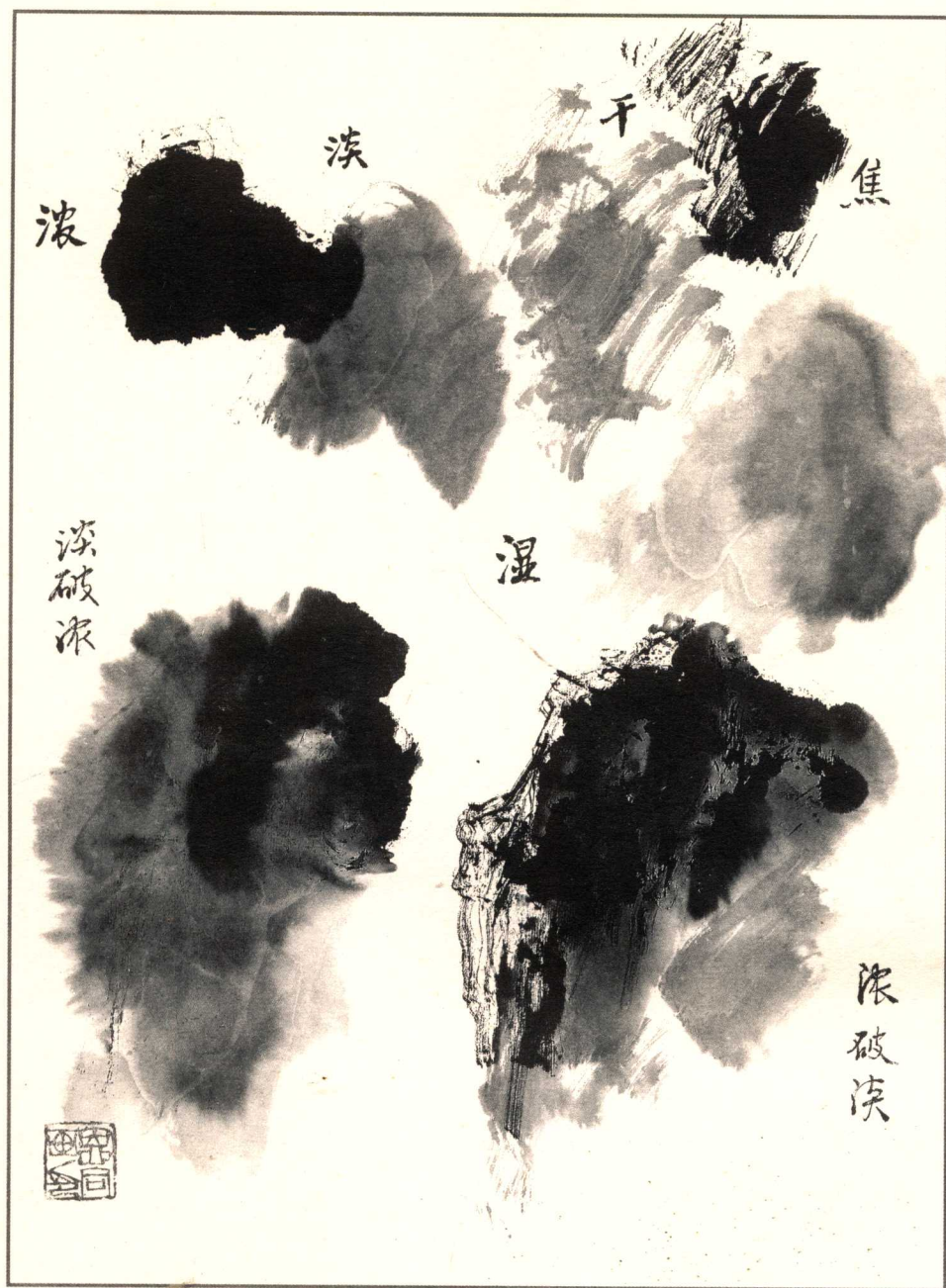
我学习和教学将近半个世纪，回忆过去浪费的时间太多了，有主观上的原因，也有客观上的原因，徐悲鸿先生说二十到三十岁学画是黄金时代，那都过去了，我是学习西画的，为了教学需要六十年代初到南京江苏中国画院进修，导师钱松岩先生，还有傅抱石先生、魏紫熙先生、张文俊先生、宋文治先生、亚明先生……还有理论家俞钊华先生……经常聆听他们论画，受益非浅，在最困难的六一年，坚持学习传统，目的很单纯，为了上好课，教好书。不料风云多变，又耽误了十多年的好时光。七十年代末，政治空气不那么紧张了，我才真正的发奋学习，深研中国山水画。二十多年过去了，我已接近耄耋之年了，徐悲鸿说：“天才是长期勤奋得来的智慧累积，只有懒人才相信生而知之。”李可染说：“七十始知已无知”。这些真理深入我心中，砥砺着我，教育着我。我每天工作五六小时，没有节假日。心情特别愉快，活的也很充实。

人之将老，要作些什么，留下些什么，这都我天天所做的事，故想编这几本书，人都有局限性，我怎能例外呢！由于水平不高，难免有差错和不当之处，请广大读者指正。

这本书的出版，再次感谢出版社的支持。

感谢出版社刘志刚先生精心编排印刷，同时感谢支持我的，帮助我的，关心我的朋友们！

第一章 用笔 用墨

用墨法：
墨分五色，浓、淡、干、湿、焦，在画面上岂止五色。墨色有序的变化，画面才能丰富。

淡破浓，浓破淡，山水画经常用的方法，墨法：先用淡墨勾勒，晕染，重点处用重墨勾提而令其醒目。相反用重墨先画，再用淡墨染勾破重墨，其目的：一有厚重感；二改变先画的形象。

中国画用水问题一直未被学画者注意，用水技法学画者应注意研究掌握，墨和色要以用水来打交道，有的下笔就溷，下笔就干，这都是不懂用水的原因。

用笔法：

中锋笔：用笔锋作画，画树枝、松针……中锋笔效果圆润，有力度，用笔时压住纸前进，力度均等，从起笔到落笔，笔笔送到，如锥画砂，力度均匀平稳，行笔不宜过快，不要挑剔。

侧锋笔：笔锋倾斜，30°、40°……角，角度大小根据作画需要灵活运用，用笔似钉头鼠尾，线有长有短，有粗有细，全用侧锋送到。

逆锋 顺锋：

逆锋笔：笔杆放下有坡度，执笔上推，线条带毛的效果，不刻板，活脱、粗细笔道交用，有变化。

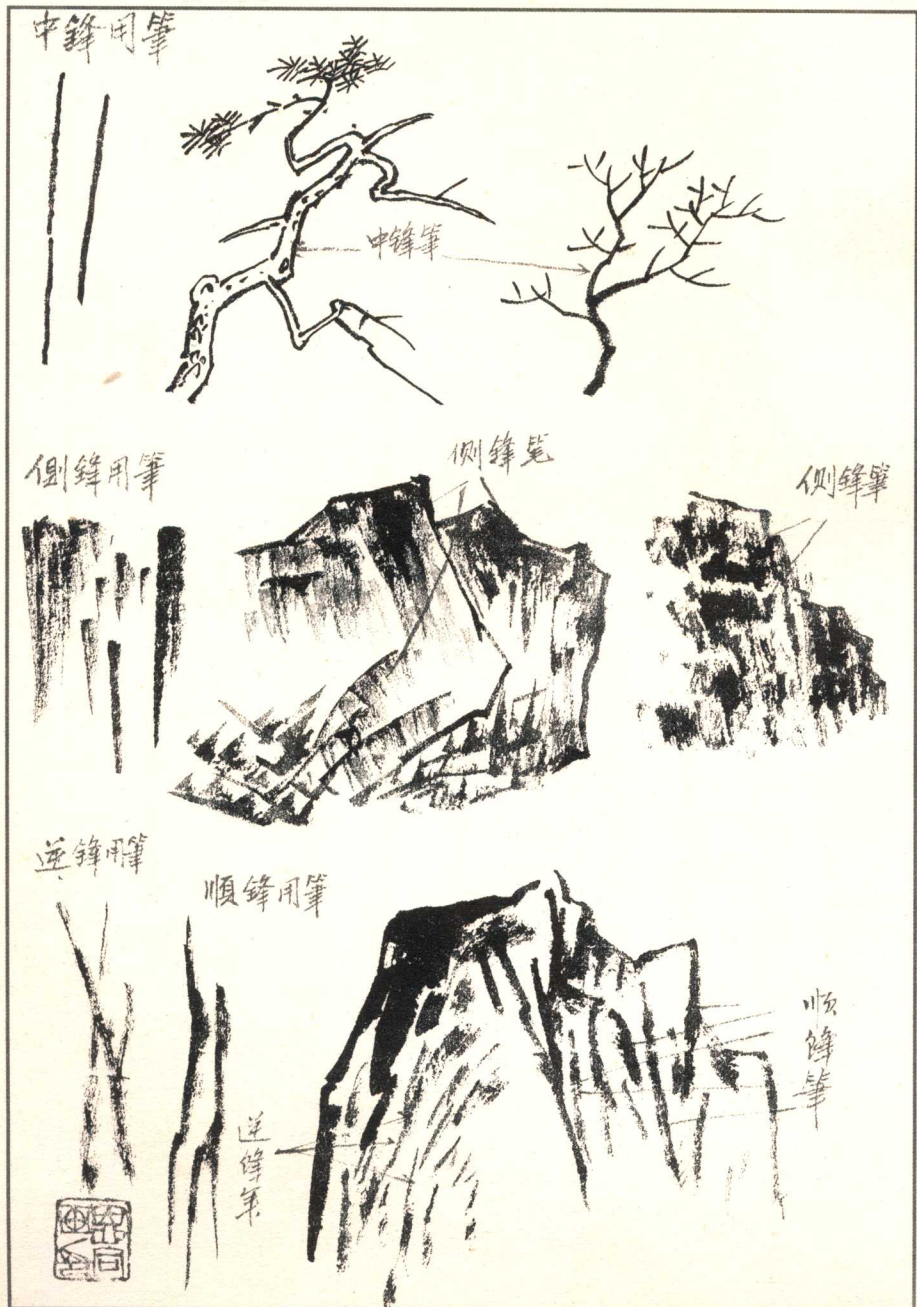
顺锋：笔杆放下有坡度，执笔从上向下，正反都可以用，画山石多用此法。

露锋笔：用新笔，笔锋不收，锋芒毕露，画柳条、树枝，小草多用此笔法。

藏锋笔：用笔含蓄，不露锋芒，线的效果沉着、圆润。

执笔作画，小画用腕力，中、大画用肘和臂力，且不可用指尖挑剔，勾出的线则无力。

蜂腰、鹤膝、鼠尾用笔作画最忌，无美感而言，乃最大笔病。

中国画的用线：

除了中、侧、顺、逆、露、藏等锋外，用线也有和收笔，曰无往不复。又无垂不缩，用线欲左先右，欲右先左，其线的力量在线外反方向，用线不能流，要留得住如往前走，前边有人推你。这样的线就有力度了。

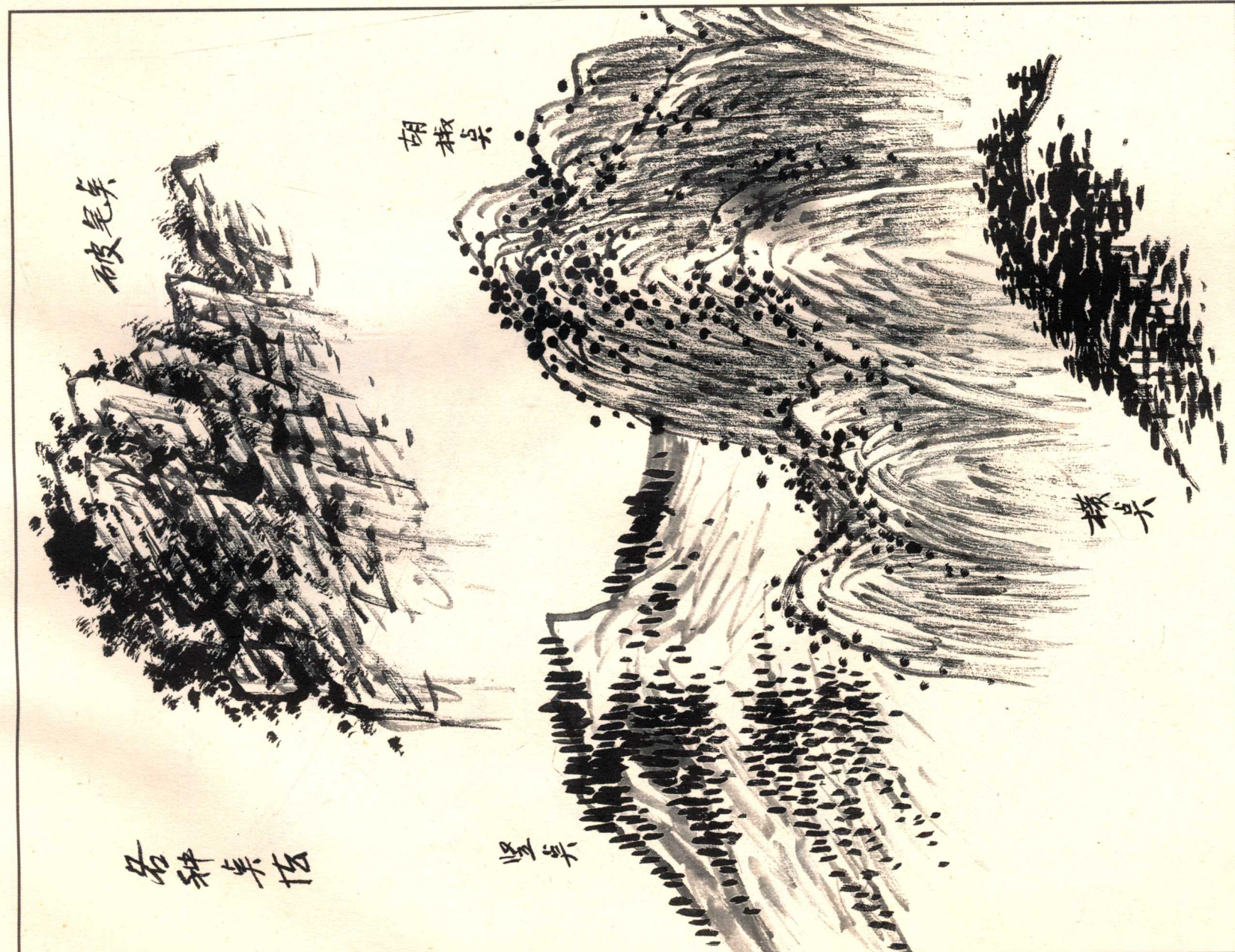
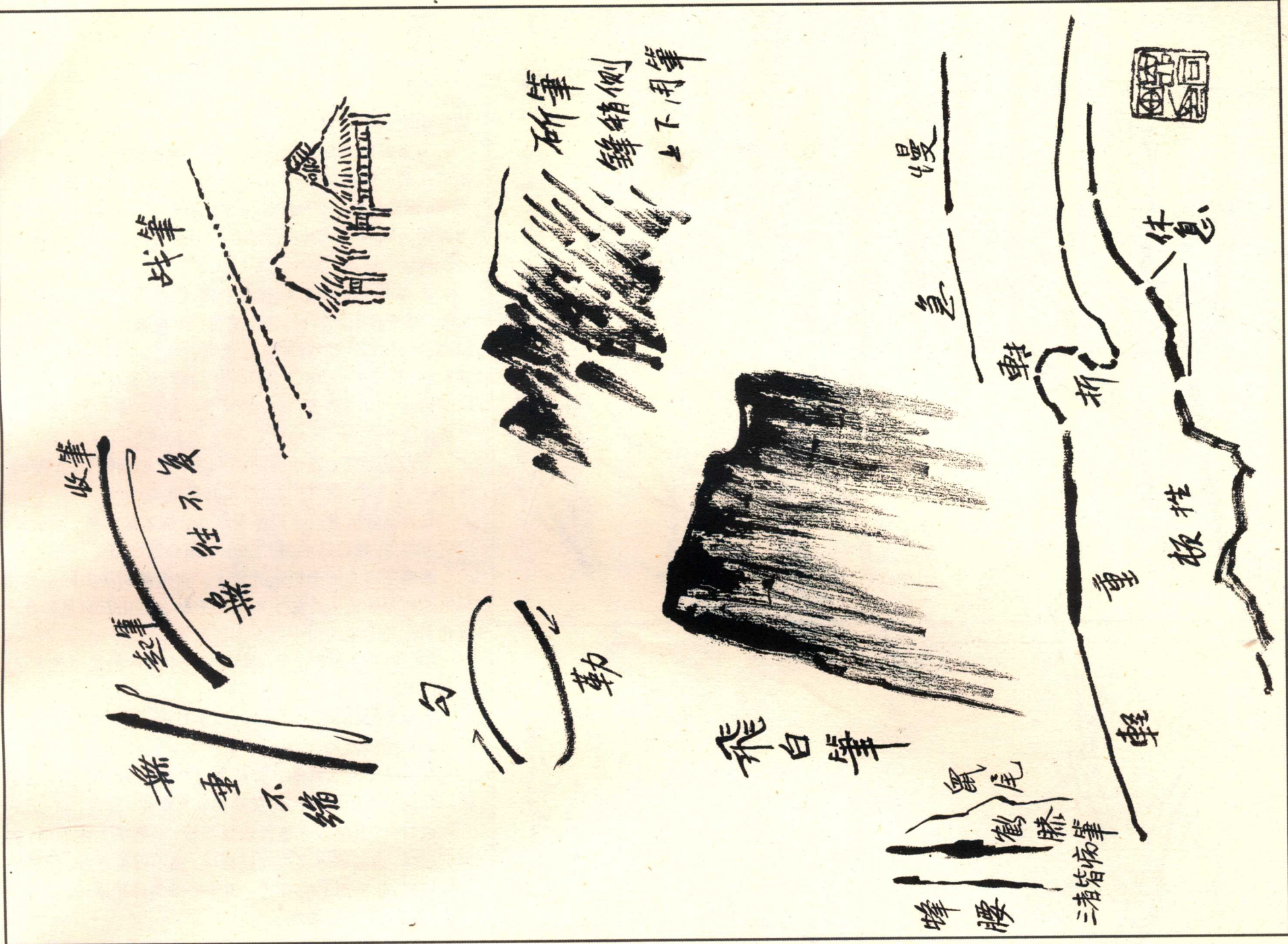
战笔：颤和战相同，用笔战抖，积点成线，宋人画草房，建筑多用此法，不呆不板。

勾勒：上笔叫勾，下笔叫勒，勾山石轮廓，双勾树叶多用此法。

飞白：元赵孟说：“石如飞白，木如籀”，画石的用笔用墨，干笔湿笔并用，不呆板。

用线轻重急徐，弯处要转折用笔，用笔如有力，转折顿挫。长线用笔要间歇要有节奏感，笔断意连，笔笔相连，要贯气。齐白石先生说过，用笔和木匠作活不一样，木匠活要坚固，画的线要贯气，生动。

蜂腰、鹤膝笔，两者执笔不稳，行笔滞顿所致，鼠尾笔用笔无力皆病笔，在作画中出现皆无美感。

点苔：从元朝以后，画家多用点法，点子种类很多，这里讲的是山上点苔，点苔即是点远山上的树，有破笔点，竖笔点，胡椒点，横点……一般都用秃笔，用笔从上往下，如高山坠石，要有力度，点与点有疏有密，有大有小，不能重叠，用笔要有连贯性，万不可以慢吞吞的，一点一点点的点，这样就不贯气了。

苔点：又称醒点，又称饰点，青绿山水中常用的点，富有装饰味，在一幅山水画面画平了，用重墨苔点醒之，立刻就跳动起来了。苔点在画面中还起成和破的作用。

第二章 树木的画法

树在山水画中位置：

山水画中的树木在一幅画中起着重要作用，秃山秃岭岂能入画。树木种类繁多，北方、南方树种大不相同，古人画家，多在中原，树种接近北方，为画好山水画，要很好学习画树，从枯树开始，柳树、松树、夹叶树、点叶树，都要一一画好。

古人说：“凡画山水，林木当先，峰峦居后。峰峦者山之骨骼，林木者山之眉目，未见骨骼，先有眉目，故林木须要精彩。譬如诸人形骨骼匀停，而眉目俗恶，乌得成佳士？譬诸军旅，前锋不扬，何以张后队？故古人未练石先练树。”

树是山水画的眉目，林木须要精彩，未练石先练树，这个道理极对。

今人不愿意下画树的功夫，不画树；少画树，又不能画树，故变形为之，谓之创新，岂不自欺欺人。

我为画好树曾经下过一番苦功，临名家的树，最后到生活中写生，画自己的树。这是学画必经之路。

能够把古人的画树法弄懂了，古今画树法大同小异，写生的树是在古人方法中蜕变出来的，画山石也是如此，故此书在我写生的树中就不加注解了。

树的种类多，为了要学好树，此书画树的篇幅就多了些，以便读者学习之。

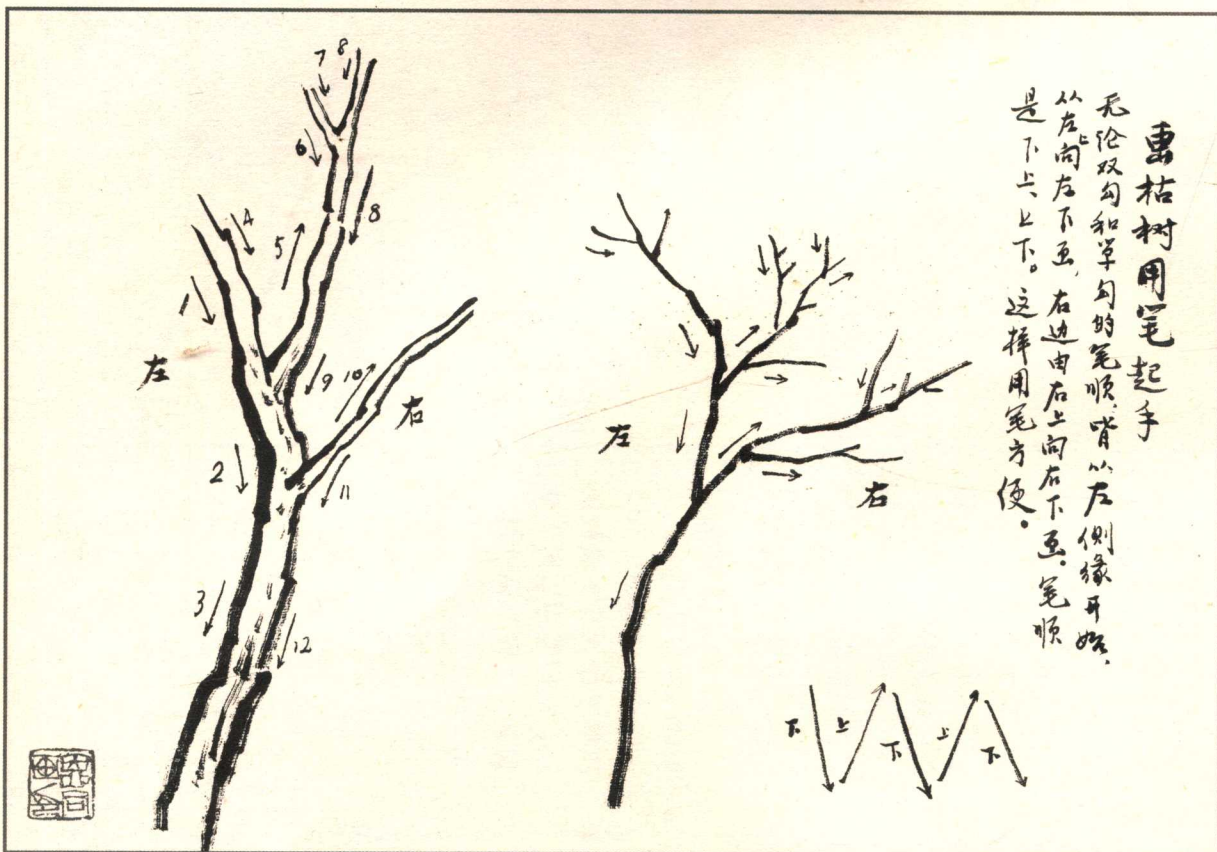
学画树，如同学写字一样，要讲笔顺，否则不能下笔。

画树方法：

有从树干开始画的，有从主枝开始画的，然后生发小枝。无论怎样画，树身、树冠都要成为整体。

双勾树，其笔顺先从左边线开始，下笔从上往下画，次画右边线，边勾线随之边勾皴树皮，且不可单画线，而最后勾皴树皮，如是则不能贯气。树干要画出体感来：按着树干阴阳明暗关系来勾皴之。

画树木、枝干、画竹……两株一个方向，形式平行，曰“成”这样易呆板，就要用斜树破坏它的平行，曰“破”。在画树中常碰到这种情况这就是要在统一中求变化，太统一了易呆板，太变化了易乱。学画应特别注意此理。

画枯树用笔起手
无论双勾和单勾的笔顺皆以左侧缘开始，从左上右下至，右由右上向下至，笔顺是下上上下。这样用笔方便。

双勾树木可勾完皴树皮，也可边勾边皴。

两株树在一起，前树稍弯，后树要直。枝干要有疏密。右前的树先画，再画后边的树。

三株以上的树就成林了。
为讲究树木高低、直倚、
疏密的穿插，且不可
呆板排列。

山水画中的树木画法，种类繁多，甚为丰富，有点叶、夹叶、各有数十种形象，这是古人根据对树木的观察总结出来的。

选枫叶、柞叶、槐叶、个字点、介字点、大混点几幅作品来说明。

枫叶：为五角，远处枫叶为三角形，多在秋天画枫树，填朱砂、朱膘或胭脂色。

柞树：也多半画在秋季，填赭石色。

槐树叶：对生的，夏季着绿色，秋季着黄色用勾勒法勾叶。

个字点、介字点、大混点画阔叶树种用此法，个字和介字不可画的太板。

其它夹叶，点叶可参考夹叶和点叶两张教材，到生活中印证后再画，会更生动些。

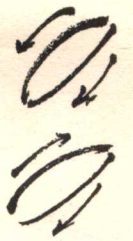
冬季的柞树

双勾槐树叶法
槐树叶、核桃叶都是对生叶。单叶形象
椭圆形。

勾叶笔顺

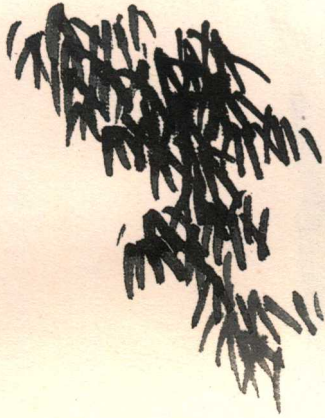
十字尖
十字尖
十字尖

大混染树
似有风的
感觉

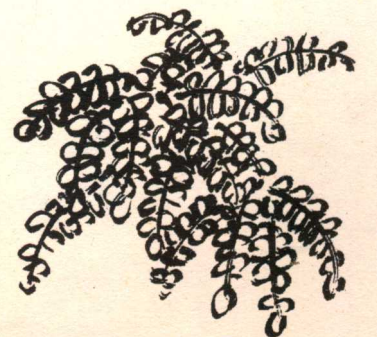
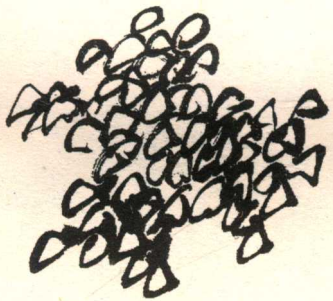

点叶

各种点叶法

夹叶

各种夹叶法

由于树种的不同，干的皮的纹理也不同，柳树、松树、柏树、樱树、梧桐……都不一样，画树要多看真树，多写生为好。

树根裸露在土层表面，很有变化，露根树多在土层浅的山上，石头缝中，水石边，松树多生长在石山上，柳树多生长在水边，水冲刷走了泥土，多露出根来，画树根很有变化，入画，学习者多观察之。

