

中国山水画技法

中国山水画法

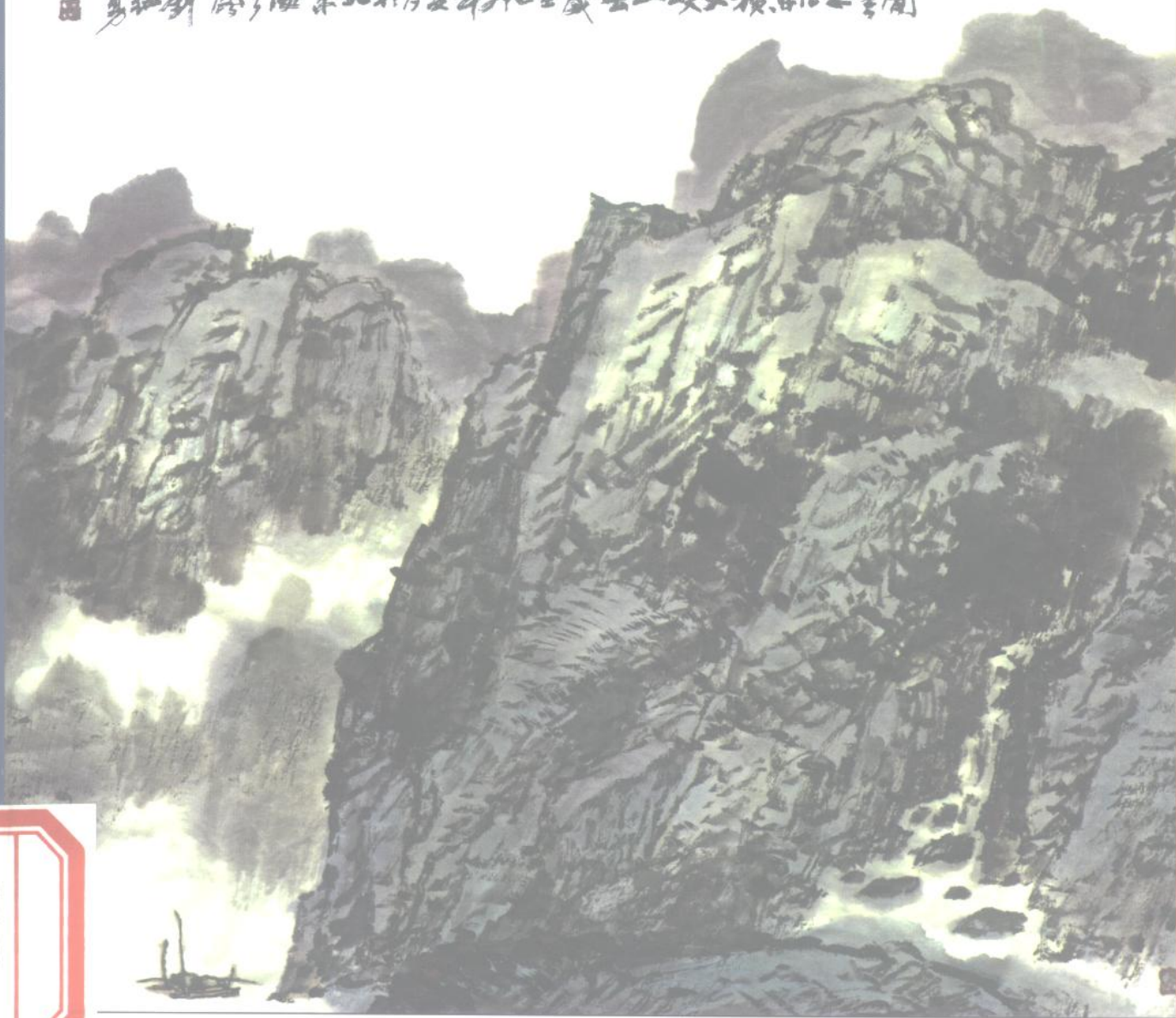
刘绍勇 王秋菊 著绘

刘绍勇

王秋菊

著绘

刘绍勇 王秋菊 画于北京 庚子年秋月 岁在己亥 去山峻入横石上云间

农村读物出版社

J212.26
LSY

中国山水画技法

刘绍勇 著
王秋菊 绘

农村读物出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国山水画技法 / 刘绍勇, 王秋菊著绘. —北京: 农村
读物出版社, 1999.12

ISBN 7-5048-3097-6

I. 中… II. ①刘…②王… III. 中国画: 山水画—技
法(美术) IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 40878 号

出 版 人	沈镇昭
责任编辑	李家玉
出 版	农村读物出版社(北京市朝阳区农展馆北路 2 号 100026)
发 行	新华书店北京发行所
印 刷	北京日邦印刷有限公司
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	6.75
字 数	33 千
版 次	2000 年 3 月第 1 版 2000 年 3 月北京第 1 次印刷
印 数	1~6 000 册
定 价	32.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

内 容 简 介

《中国山水画技法》一书由画家刘绍勇、王秋菊编绘。本书对树木、山石、云水的画法作了介绍，特别是对山石画法的讲解尤为具体，而且每部分内容都用口诀的形式将绘画要点概括出来，生动活泼，很有特点。本书图文并茂，适合初学和有一定绘画基础的人阅读和临摹，对专业画家也很有参考价值。

目 录

一、引言	1
二、树木画法	4
1. 树干画法	4
2. 叶子画法	13
3. 杂树组合	16
4. 松树画法	21
5. 柏树画法	25
6. 柳树画法	28
三、山石画法	31
1. 画石步骤	31
2. 山石皴法	36
3. 山的画法	55
4. 山石墨法	59
四、山水画设色	67
五、云的画法	73
六、水的画法	78
七、作品欣赏	83

一、引 言

山水画是人们非常喜爱的一门画科。山川俊美、景象别致，造成一种意境，情景交融可以陶冶人的性情，使人赏心悦目。

中国山水画艺术，源远流长。山水画成为独立画科，至今已有一千五百多年的历史。历代山水画家经过艰辛的劳动，以他们的聪明才智，不断丰富和发展着山水画的绘画传统，创作了大量的精彩作品，为我们留下了极其可贵的学习范本。

如何学习山水画，说法不一，有的人强调先临摹古人作品，一板一眼地学习传统技法；有的人则强调先临习今人作品，有时代感也容易入手，然后再吸收古人画法；有的人主张先临摹、再写生，最后进入创作；有的人则主张开始就要走向生活，边写生边搞创作。这些说法都有其道理，都是人们经过绘画实践后的经验之谈。但是，由于画者的着眼点不同，侧重点不同，而过多强调某一方面，如果能合理地分配学习内容和方式，因人因时而异地安排学习程序，都会是有效的；另外，将上述不同的认识和观点，恰当地运用在学习的不同阶段，而不是单打一，只是临摹不写生，或重写生不注意学习前人技法，那么，对学习山水画的整个过程都会有正确的指导作用。我们必须处理好学习技法与创作的关系。学习山水画也同学习其它绘画一样，目的是为了创作出艺术作品，仅仅停留在可以准确的临摹和准确的写生是不够的，正如一个厂家不管怎样学习别人的设计方案和引用别人的工具材料，但最终要创造出自家独特的品牌产品。为了能够创作，就要具备较好的造型能力、掌握一定的技能技法，否则即使有较好的生活基础，创作也会成为一句空话。

临摹是学习山水画的重要途径。通过临摹来学习前人或今人的绘画方法，包括形象的塑造方法、笔法、墨法、色法、构图方法和作画过程等等，摸索其中的规律。临摹的目的要明确，要有选择性、在理解的基础上进行临摹。因此，临摹前和临摹中的“读画”就非常重要，如同学习书法必须认真读帖一样。临摹首先要做到“形似”，“察之者尚精，拟之者贵似”，熟练之后，再追求“神似”，融入己意。临习时要仔细体会原画者的“用心”之处和作画的状态。体会得越深切，理解得越准确，分析得越详细，临摹起来会越有成效。选择临摹的范本很重要，必须临习好的作品。“取法手上”，不一定是名家名作，但要路子正，可以实实在在学到一些东西，避免走弯路。俗话说：“练拳容易改拳难”。走了弯路纠正起来就更加困难。最好在有经验的画家指导下，选择好的范本，由易到难、由浅入深地一步步进行临习。临摹的方法也很多，有侧重于笔墨的临习，通过临摹一个形象或其中一部分，学习笔墨的运用，形象不必非常准确，也不必很完整。也可以抓住一个形象，从造型到笔墨深入地临习，如画一只船、一个亭子、一块石头、一棵树等，动态、形象、透视、笔墨全方位临摹。我称这种临摹为“一树一石”的临习。有物象组合的临摹，如几只船、丛树、亭子与山头、房子和几棵树等。通过临摹来理解物象之间的关系，学习组合的方法。还有整幅作品的临摹，除了体会笔墨的表现方法外，还可以体会作者的意境处理和构图方

法。“临”和“摹”的方法不同，可以结合进行。“临”还可以采用对临和背临、粗临和精临相结合的办法。方法是多种多样的，通过临摹拉近学习者与画者的距离，理解画中的绘画语言，寻找自己想获得的知识 and 技能。有人以为临摹就是以临象为目的，这是不对的，临摹是为了将他人的方法转化为自己的方法，这就必须在理解的基础上进行临习，知其然还要知其所以然，才能达到转换的目的。否则多临不如少临，死临不如不临。

临摹时要先从一家入手，掌握到一定程度后再选择另一家作品临摹。切忌朝秦暮楚，东临一下西临一下，花费时间不少而效果甚微。李可染先生曾说：“天底下的大学问家都知道这个方法，先搞通一个问题，把一个搞通了，另一个也容易通。”学习山水画也和做学问一样必须得法。在有了一定基础之后，需要广泛学习，集百家之长，不能仅“守在一家人”而不放。

初学山水画，忠实于原作进行临摹是必要的阶段，当临摹进入较高层次时，临习者便可以在临的基础上进行局部的变化，或将另一种技法揉进来，或掺入己意。这种临摹的方法，可以称之为“半临摹”。那种不完全忠实原作形象，更多地按照自己主观理解进行临摹，去形取意，可以称之为“意临”。这两种临摹是为了进入创作阶段铺路搭桥。

临摹了一个阶段，掌握了一些画法之后，一定要与写生同步进行。如果只是临摹不进行写生，缺少对大自然的认识，没有对真实山水的切实感受，所画的画必然缺少生命，缺乏时代感。生活是艺术创作的源泉，只有深入到生活中，才能产生对所描绘的物象的深刻认识，才能产生真情实感，才能使表现方法和手段更具有活力。北宋山水画家范宽说：“与其师人，不若师造化。”其意也是在这里。古人讲要“读万卷书，行万里路”。其中的“行万里路”，就是到大自然中“饱游饫看”，“搜尽奇峰打草稿”。有人以为现在行万里路不难，交通工具多，交通也方便，其实是个误解。以车代步可以跑得很远，但是，无法代替深入生活。“行万里路”的意思，是要求画者贴近大自然，培养对山山水水的情感，从自然中抓取形象，通过提炼加工，创作出有血有肉的艺术形象。正如著名画家李可染先生所说：“人离开了大自然和传统就不会有任何创造。”

开始写生不必追求的东西太多，可从一树一石入手，研究物象结构、形态和怎样用点、线、面来表现。掌握了一定的方法之后，便可以画一些复杂的物象和较大的场面。注意发现美的地方，用自己的感受塑造形体，可以借鉴一些传统方法加强表现力，但是不能用传统的勾皴方法去生搬硬套。如果只会用从临摹中学到的绘画方法套用在写生中，画出的东西必然缺少生机，缺少生活气息，而是画谱画的翻版。

写生是艰苦的艺术劳动，仅仅到山水间走一走、看一看，随便画上几笔，是无法领略山川之妙的。要深入多方面、多角度去认识所画物象，经过长期反复地画速写，体会山川之神韵。古人有“画树数万本始得其真”的经验。长期积累才能偶然得之。凡是有成就的画家，都是非常重视写生的。无论是古代的荆浩、范宽、黄公望、石涛、龚贤，还是现代的潘天寿、傅抱石、李可染、石鲁、何海霞等著名画家，无一不是写生的能手。正因为他们注重师造化，才使他们笔下的形象活起来，也才有了他们各自鲜明的风格。他们的作品有着极强的艺术感染力。有的人不愿意写生，认为是浪费时间，不写生也可以画画；有的人从来没有迈出写生的第一步，所以一直畏惧写生；有的人被即得利益驱使，总画那些“随手”的商品画，不肯下那些苦功夫。因此，坚持深入生活进行写生，并非是件容易的事，

必须要有较大的勇气和坚韧不拔的毅力。久而久之就能尝到写生的甜头。

学画必须学会看画。俗话说：“不怕手低，就怕眼低”。“手低”可以经过多次训练来提高，是容易办得到的。“眼低”是审美能力差，提高起来则很难，需要从多方面提高艺术素养，更需要通过多看画来提高眼力。一幅好的山水画，除了能表现一种意境，情景交融、引人欣赏，还要看其格调高低。作品的格调反映出画家的人品情操、艺术修养和审美情趣。格调高雅的作品给人以崇高和谐、气度博大的审美享受，而纤微细弱、粉腻媚俗的格调低下的作品，则会影响人们的艺术品味和审美趣向。学习的作品，一定要选择高雅有分量的上品之作，否则一旦染上媚俗轻浮之气就很难去掉。有些作品水平很高，如黄宾虹、傅抱石的画，有一定修养并掌握了一定技能的人，可以从中吸收许多有益的东西，但不适合初学者进行临摹学习。开始学画在选择范本时，不要只看名气大小，而应以格调高又容易入手为原则。把握的基本原则是：气象高雅、引人喜欢、结构明确而不呆板、表现精微而不纤弱、笔墨风韵而不轻浮散乱。作品的笔墨韵味很重要，如果只有死板的轮廓形象而不见笔墨，作品就没有神采。没有韵味的画是不能够拿来学习的。什么画好，什么画不好，初学者很难分辨，需要在有经验的画家指导下，多读画进行比较分析，才能逐步分出画的优劣。

中国画具有很强的文学性，作品渗透画者的学识修养。绘画到高级的程度，更多的是画者才智学养的显现。学习技法的同时，还必须重视画理、画史的学习，注意对姊妹艺术的学习，提高文学艺术修养。文学艺术修养对画者起的作用是多方面的，影响到画者对生活的认识、对绘画的理解，以及画面的艺术处理等等。这就要多读点书，提高自己的文化素质。清代张式在《画谭》中说：“不读书而能臻绝品者，未之见也。”可见其重要性。

书法与画画的关系更为密切，历来有“书画同源”之说。书与画无论在神韵意态、气势脉络，还是在笔墨情趣、布白格局上都有相同之处。中国画非常注重题款，书写的大小、题的部位、选择的书体、印章的大小等都很讲究。在一幅作品中，书与画是一个整体，必须统一起来。从线条的每一用笔来看，也都是以“无往而不收，无垂而不缩”的书法运笔的方法来表现的。练习书法也就成了国画的基本功之一。看一幅画仅从其书法水平，就可以看出画者书写意识的高低和基本功的好坏。历代有成就的画家，书法也都是很杰出的。如宋代的苏东坡、米芾，元代的赵孟頫、倪瓒、王蒙，明代的徐渭、文征明、沈周、唐寅，清代的八大山人、石涛、郑板桥、金农、吴昌硕等画家，也都是著名的书法家。所以，学习书法应该是学画者的必修课。

绘画技法的书籍，是画家长期实践积累的总结，旨为学画者提供一些可参考的东西，以免走弯路。学习者不要把它看成死的教条，而将自己束缚起来。清代画家石涛曾说：“笔墨当随时代。”随着时代的变化、人们的认识不断变化，绘画的表现手段也在变化，一成不变的技法是不存在的。画者要善于独立思考，取各家之长，学习、选择、创造适合自己表现的绘画技法。

二、树木画法

树木是大自然的重要组成部分。树为山水之衣，林木披盖，生机盎然，彩饰装点更增加了大地的美感。

学画山水画通常先画树，因为山水画表现树的地方很多，是山水画的重要内容之一，没有树的山水画是较少的。另外，起手画树有利于锻炼造型能力、掌握笔墨技法。当然学画之始就先画石也并非不可。画树是必修课，不可忽视。

树木种类繁多，为我们提供了许多生动的画材，前人的辛勤耕耘，积累了丰富的资料和绘画技法。我们要虚心向前人学习，继承传统，走进大自然，老老实实地写生、探索，与树木交朋友，打下坚实的绘画基础。

1. 树干画法

山水画将树分为两大类，一类是有明显特征的树，如松、柏、柳、梧桐等树；另一类为杂树。无论画什么树，都要从枯树入手，因为枯树结构明显，便于观察和表现。先从一株树画起，研究其动态、结构、枝干穿插和用笔用墨的方法，掌握之后再画两株、三株，以至繁杂的丛树。树有千姿百态，形象各异，但是都由干、枝、根、叶组成，绘画规律是一样的。

画树先立干，或正或斜、或直或曲，以定方向动势。用双勾的方法画树，一般从主要分枝处下笔，由上往下运笔，先画左边的轮廓，再画右边的轮廓，这样便于找准位置。画到树根处，再从刚才下笔的地方，由下往上分粗枝。然后再用单线接双勾线，继续画粗枝、细枝、分梢。最后根据树的特征画上纹理，树纹不要画得太实在，要与树身的线条相统一。树干用笔要多用中锋，也可以兼用侧锋，要“写”而不要“描”，要笔笔到位，注意提按、顿挫、顺逆、转折、虚实，不能一滑而过，行笔要慢一些。水分也不要太大，墨色可稍淡，要画出树干的苍劲质感。然后用重墨在树干的阴面加重刻画，也可以一次用笔分出浓、淡、干、湿。用笔画线要如写字一样，起笔、行笔、收笔要明确，并且要注意变化，减少雷同。特别是用笔的转折处，轻重、方圆、虚实要恰到好处。明董其昌说：“画树之法，须专以转折为主，每一动笔，便想转折处。如写字之于转笔用力，更不可往而不收。”

双勾树干分粗枝时，要注意结构关系，应表现出前、后、左、右四个方向，即古人所说的“树分四歧”，也称为“树分四枝”，这样才符合自然形态，才能表现出树的立体和空间关系(图1)。

雙勾樹畫法

筆有干濕
墨有濃淡

濃墨
入家筆

淡墨
干筆

↓
淡墨與雙勾相接

粗枝上畫細枝最後添梢

松多稿

畫枝幹要用筆添出中
鋒與側鋒結合多有實
且空出枝應分出左右
前後四個方向畫枝有直
有曲直中亦曲

图1

画枯树除了注意用笔之外，还须注意用墨，只有处理好浓、淡、干、湿变化，才更有美感。画枝干用墨色互相衬托的方法有：先用重淡墨画树身，再用浓墨画树干的上部和枝梢；枝梢有浓有淡互相衬托，更好地表现前后层次；用没骨的方法画枝梢，以疏密对比的办法，衬托双勾的树干(图2、3)。

图2

图3

以没骨法画树干，选择硬毫或兼毫笔，用一笔或两笔，由上而下果断行笔，一般是上实下虚，适当出一些飞白，转折处多顿挫用笔，要直中求曲，把握好树的动态。主干画好再分枝，从主干上逆入藏锋起笔，由里向外画出，要做到笔笔到位，有轻有重、有虚有实、有直有曲。先画主枝再画分枝，最后加梢。分枝要有粗细、正斜、长短、曲直之分。左右分枝不可对称，要多变化、少雷同。分枝应注意疏密，做到“疏可跑马，密不透风”，还要做到“疏中有密，密中有疏”。枝干穿插要有美感，有穿插才有层次。枝干之间形成的空白最好是不等边三角形，或不规则形状(图4、5)。

画枝干口诀：

先画主干，再画次干。有正有斜，取势为先。左右分枝，有长有短。要有粗细，直曲自然。出枝相错，有近有远。忌讳平均，造型美观。有疏有密，留有空间。疏而不散，密而不乱。穿插相破，层次明显。中锋为主，侧锋可兼。注意转折，顿挫提按。笔有干湿，墨有浓淡。相互衬托，自有美感。

古人把杂树归纳为两种类型，即鹿角树和蟹爪树。鹿角树的枝梢向上，象鹿角的形状，如杨树、椿树、榆树等；蟹爪树的枝梢向下低垂，象螃蟹爪子的形状。如枣树、槐树等。自然界中的树千姿百态绝不雷同，必须克服概念化、程式化的表现，要多观察写生，才能创造美的艺术形象(图6、7)。

画树枝用笔，忌挑笔不收、抹笔无力、拖笔滑过、描笔滞笨、顿笔不起、直笔过多。枝梢组合忌讳：鼓架形、井字形、等长枝、麻雀爪、鱼刺状。

画树先立主干 北易瑀

画幹注意劲势

上实

杆竿挂

下空

①

②

杆竿注意韵味
不可一滑而过

分枝大部分是从主干
向外画

画主幹用笔
从上往下画

折處
杆竿注意转折

分枝時多逆入藏鋒

图4

图5

图6

图7