

美术绘画基础技法起步教程

国画山水

GUOHUA SHANSHUI

姜晓文 编著

陕西人民美术出版社



图书在版编目(CIP)数据

国画山水/姜晓文编. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2004.12

美术绘画基础技法起步教程

ISBN7-5368-1836-X

I. 国... II. 姜... 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(2004)第 117164 号

作者的话

本书是针对山水画初学者的辅助教材。山水画的技法极其丰富繁杂,学习难度较大。因此本书从最基本、最具代表性的画法开始,始终立足于传统技法,由简至繁,从易到难,逐渐过渡。每一种画法都分解成五个详细的步骤图与文字说明,图文并茂,明白易了,极其适宜初学者学习,其内容分为四个部分:

一、概述:通过文字叙述,使读者初步了解中国山水画简史,山水画笔墨技法和品评标准,山水画学习方法及工具,为后面的技法学习做好铺垫。

二、基础技法:通过详细的步骤分解,使读者了解到山水画最基本、最具代表性的树、石、皴法的传统画法。对初学者而言,能直白明了的掌握具体的画法,少走弯路而直入主题。

三、山水画创作:通过局部分析图及创作步骤图,使读者了解到山水画的立意、构图、穿插、掩映以及局部与整体的塑造、深入、统一,使初学者将单独的树、石等元素组合成一幅完整的作品。

四、作品赏析:选择一些较为传统、扎实的创作和写生作品,并配以文字点评,引导读者有一个较为正确的审美取向,并分析、学习、借鉴其笔墨的特点、意境的营造、画面的取舍塑造等,促进读者的创作能力。

2004 年 10 月



作者简历

姜晓文,男,1973年出生,毕业于西安美院高研班。2001年至2003年从师于西安美院教授、研究生导师杨建兮先生研习传统山水画技法及理论。2001年创办文博美术工作室,从事山水画创作。作品多次入选省级以上展览并获奖。现为陕西省美术家协会会员、陕西书画研究院院士。

目 录

1 国画山水概述	(1)
2 国画山水基础画法步骤	(3)
3 范画临摹步骤	(12)
4 局部分析	(20)
5 范画评析	(22)
6 作品赏析	(29)

1 国画山水概述

0798414

中国山水画起源于战国之前,滋育于东晋,至南北朝成为独立的画科。其后,经唐二李、王维;五代荆浩、关仝、董源、巨然;宋代李成、范宽、郭熙、马远、二米;元代黄公望、赵孟頫、王蒙;明四家、董其昌;清四王、四僧以及近代黄宾虹、张大千、傅抱石、李可染等历代大师的传承与开拓,创造了许多优秀技法和经典画作,以及丰富完善的画理画论,构造了一个博大精深,庞大繁杂的中国山水画的完美体系。

一、基础知识

南齐人谢赫提出了中国画的六法:“气韵生动、骨法用笔、应物象形、经营位置、随类赋彩、传移摹写。”千百年来一直影响着中国画的发展,成为学习中国画的要领和品评标准。在六法中,骨法用笔至为关键。中国画用笔讲求变化丰富,要“枯而能润,刚柔相济”,如粗、细、曲、直、藏、露、顺、逆、转、折、提、按、正、侧、虚、实等。近代黄宾虹先生又将用笔要领总结为“平、圆、留、重、变”。“平”,指运笔时用力平均,起讫分明,笔笔送到,肯定而有力;“圆”,指线条圆浑不板,刚柔相济;“留”,指用笔不急不徐,行笔稳健自然;“重”,指线条坚实,富有力感,讲求功力;“变”,指笔迹在统一中寻求变化。

笔墨之法,相得益彰,不可分割。古人有“干、湿、浓、淡、黑”五墨之说,是指以水调墨而产生丰富的层次。墨法主要有浓墨和淡墨法、破墨法、泼墨法、积墨法、焦墨法、宿墨法。浓墨和淡墨法是指浓、淡墨通过加水来完成,两种墨色在画中起到互相映衬对比的作用。破墨法是指在墨色未干之前以浓墨来破淡墨,或以淡墨来破浓墨。另外还有色破墨、墨破色、水破墨等。泼墨法是指笔上含较多的水墨,随笔挥泼于纸上。积墨法是指由淡而始,在墨迹干后层层叠加的画法。焦墨法是指用至浓之墨勾勒点破。宿墨法是指用隔夜的墨来作画。

山水画的基本绘画语言为:“勾、皴、擦、点、染”。“勾”,指勾勒,以骨法用笔,用线条表现轮廓和结构;“皴”,指用墨的干湿浓淡,线的长短阔

狭来表现山石的明暗、纹理质地。古人总结的皴法有二三十种之多,根据用笔可分为线类皴、面类皴和点类皴;“擦”,是指在皴之后用平秃松散之笔对画作进一步加工、完善;“点”,是以中锋为主,弥补“勾”、“皴”的不足,强化情韵、提神醒画;“染”,是指以清淡之墨来烘染山石、云水的明暗效果。

二、学习方法

临摹,中国山水画的技法有着无比深厚、辉煌的积淀。通过临摹来学习前人创造的成法,为日后的写生、创作打下良好的基础,是学习中国画的一条重要途径。初学者可以根据个人气质与爱好,选择一些名家范本,从一石、一树、一山、一水的基本技法开始,从易处入手,由简至繁,循序渐进,逐步提高。在临摹前,先要对临本从运笔构思、用墨设色、构图布局、虚实掩映,以及不同的皴法,树木风格等方面进行解读、分析,做到心中有数后方可动笔。在反复的练习中体会用笔、用墨的各种变化,构图的虚实开合。在熟练到一定程度后,便可“师其意而不师其迹”,从对临过渡到意临。另外,在临摹中还应防止不加思考一味“死临”,造成笔下刻板,思维僵化,落入古人窠臼而不能自拔。

写生,是相对于临摹的又一重要的学习方法。通过对传统笔墨技法的临摹和学习,初步掌握山水画的艺术规律之后,便要向大自然学习,在大自然中领会物象的内在气质与规律,山川的变化与气韵,以开阔眼界、提高艺术品位。通过写生来训练观察能力、造型能力、概括能力,加强对笔墨技巧的锤炼和提高,为创作积累素材。

中国山水画写生与西画写生不同,它注重于对景物的感受,在技法上着重于笔墨运用、章法构成、意境营造。在写生过程中,先选好对象,从不同的角度进行观察审视,寻找最具突出的特点,最能打动观者情绪的角度。在落笔之前,要做到意在笔先,然后有选择的进行提炼组合,也可根据画面需要将视野之外的景物搬入画面,也可改变写生位置,重组画面,不受焦点透视的影响。在刻画时,应注意塑造对象的质感和空间感,突出它的内在气质,力

求以有限的笔墨来表达更多的主观感受。

初学者应和临摹学习一样，先简后繁，从一块石头几棵树逐步画起，先求形似，再求神似，渐次扩展，逐步提高。

在经过临摹与写生学习后，对传统笔墨和自然山水有了一定的驾驭能力后，便可逐渐走上自抒胸臆、独立创作的自由之路。

三、工具

中国画的主要工具为笔、墨、纸、砚。

笔：分为硬毫、软毫、兼毫。硬毫指狼毫、石獾、猪鬃等兽毛制笔。软毫指羊毛制笔。兼毫指软、硬毫相杂制笔。

墨：分松烟墨和油烟墨两种。油烟墨用桐油烧制而成，黑而有光泽，宜于作画。松烟墨用松枝烧

烟而成，宜于书法。现在，为了方便，一般画家多用“一得阁”、“曹素功”、“中华”等墨汁作画。

纸：国画用纸有绢本、纸本之分，一般多用宣纸。宣纸分生宣、熟宣两种，另外还有半生熟宣。生宣吸墨快，易渗化，变化丰富，适宜写意。熟宣不易吸水，宜勾线、烘染，适用于工笔。半生熟宣介于两者之间，多用于半工半写。

颜料：国画颜料分植物颜料和矿物颜料。植物颜料薄而透明，有花青、藤黄、胭脂等。矿物颜料覆盖力强，色彩沉着厚重，有赭石、石青、石绿等。

砚：有端砚、歙砚、洮河砚、沉泥砚等名砚，对初学者来说，用普通砚台或瓷盘便可。

另外，还要备有画毡、笔洗、调色盘、镇纸等工具。



中国画做画用具和材料

2 国画山水基础画法步骤

树木是山水画中的重要组成部分，画好树能增长整幅画的精神。树的种类很多，但其基本构成都是由枝、叶、根、干组成，因此古人将树的画法总结为三大类：枯树法、点叶法和夹叶法。

一、枯树法

学画树应先学画枯树，枯树由树干、树枝组成，如同人的骨骼，是最基本的结构。因树枝一般分为向上、向下两大类，古人将其形象的称为“鹿角”、“蟹爪”。



步骤一：画树先由树干画起，以便把握树的整体轮廓和走势。一般多以中锋用笔，自上而下画起，行笔要快慢得当，运笔须有顿挫，笔笔有力。画外露的树根时，下笔不可太快，要笔力遒劲，以显笔苍墨润之趣。

步骤二：画新树时，笔上应含水分稍多，下笔时，要把握好树的大形，并注意与第一棵树的开合呼应，以中锋用笔，把握虚实干枯，用笔起讫分明，要有力度。

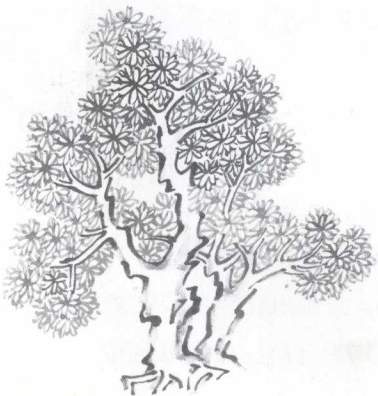
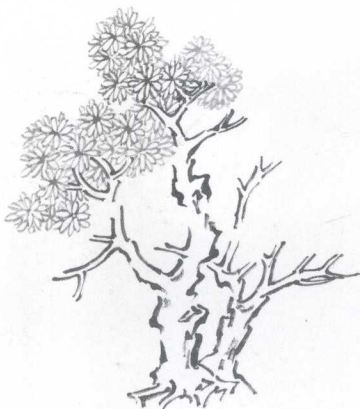
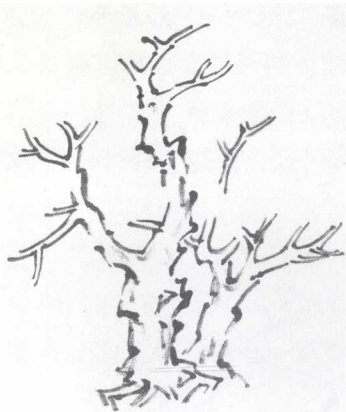
步骤三：先画出主要枝干。蟹爪法从上向下运笔，其形如同“个”字或“介”字组合。鹿角法从外向内行笔，也可逆笔向上，稍显露锋之势，形状如倒写“个”字。

步骤四：在画好树干和主枝之后，添加小枝，大致画出树冠大形及疏密关系。

步骤五：着眼于整体，进一步深入完善，通过添枝、打点、强化疏密虚实关系，塑造出树的风骨特征及整体气韵。

二、夹叶法

夹叶法就是用双勾线条来表现树叶的一种画法，形状有三角形、圆形、菱形等，具有浓厚的装饰风格。



步骤一：先画树干，以中锋用笔，注意用笔的急缓、顿挫，画出树干的质感，确定整株树的形态。

步骤二：夹叶树的画法分为向心法与平铺法。向心法如图所示，是指将各个叶片尾部相聚于中心，组成一组，画时墨色均匀，用笔不疾不缓。平铺法指层层平铺、疏密有度。

步骤三：围绕主枝，逐步画出各个叶组，并将其组织成一个整体，可从外朝里画，也可从里朝外画。

步骤四：围绕各个主枝，依次画完各个叶组，调整树冠的外形，画叶时注意虚实、疏密关系。

步骤五：做整体的调整。从大的虚实主次入手，用淡墨点染，烘托树叶、树干的虚实、明暗关系，用浓墨打点，醒墨提神，画出茂密厚重之感。

三、点叶法

点叶法是指用没骨点聚簇而成，点叶的方法很多，有介字点、个字点、胡椒点等。

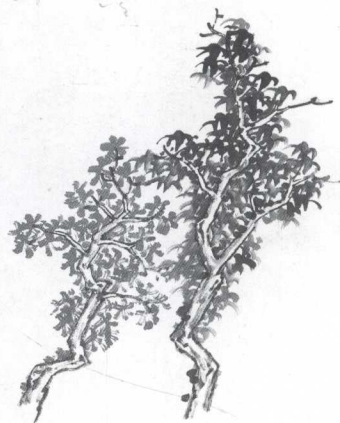
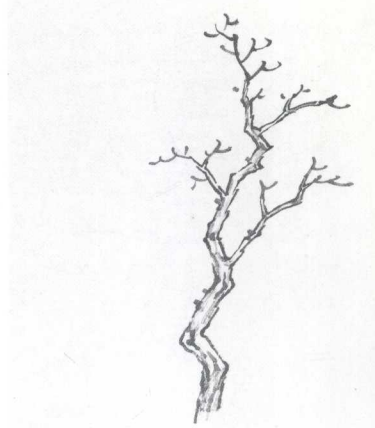
步骤一：画出树干、树枝，确定树的走势。

步骤二：根据第一棵树的偃仰顾盼之势，画出另一棵树的树干、树枝，使两棵树相得益彰，和谐生动。

步骤三：点叶，此树画法为“介”字、“个”字点，画时用笔须轻重有致，每笔送到，收笔圆浑，点叶成组，然后一组一组画出，墨色要虚实有变。

步骤四：点低树树叶。此点法为聚心点法之一。画时正锋直下，腕上要有弹性，行笔要沉着痛快，圆浑饱满，运笔从外向内，各点同心成组，然后逐一画出，组成树冠外形。

步骤五：深入刻画塑造，在树叶上积墨点叶进一步完善，强调浓淡、虚实、干枯变化，画出茂密深厚之感。



四、丛树法

三棵树以上的组合称为丛树，画好丛树的要诀在于处理好树木之间的主从、高低、前后的对比关系。

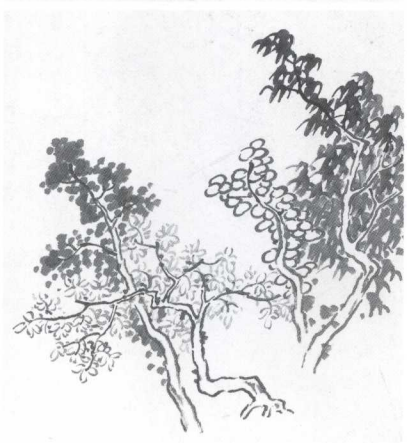
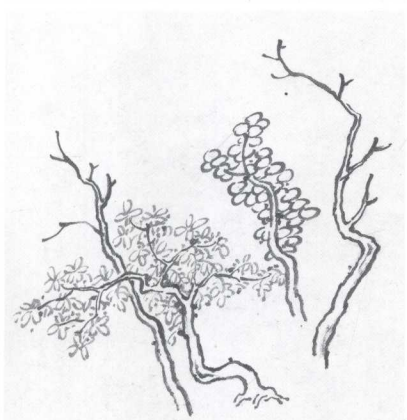
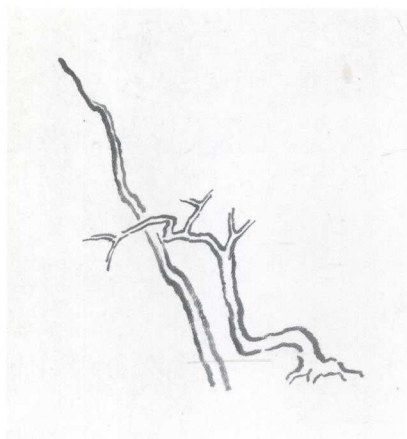
步骤一：先画前两棵树的树干，处理好两棵树的高低、前后、曲直对比。

步骤二：画后两棵树的树干，把握四棵树之间的呼应关系。

步骤三：先画夹叶，以中锋用笔，勾线要轻松灵动，画出树冠外形。夹叶法一般多画前树。

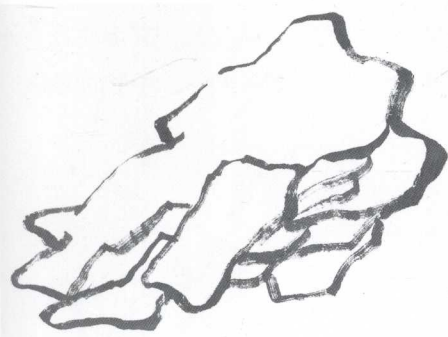
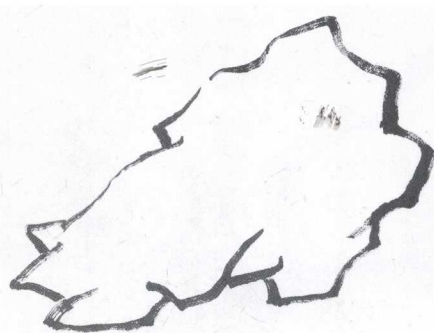
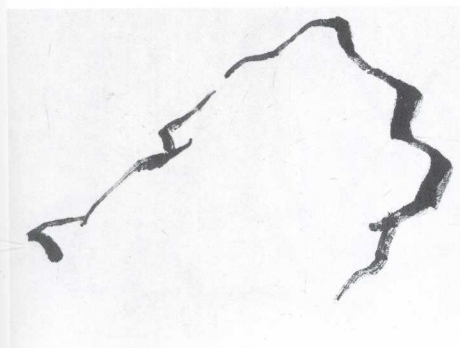
步骤四：画点叶，以中锋用笔为主，用笔要有力度，墨色应虚实有变，树叶要有生动摇曳之感。

步骤五：整体调整，从大关系入手，将几棵树融为一体，把握好顾盼、呼应关系，要浓淡、虚实、前后有变。使几棵树互为依托，又各具风貌。



五、画石法

山石是山水画的主体部分，画山石的要点是通过“勾”、“皴”来表现山石的凸凹形体和阴阳效果。



步骤一：先勾轮廓，勾勒时应意在笔先，从全局着眼，小处落笔。用墨可稍干，用笔以中锋为主，须沉着、坚挺，笔势圆浑、起讫分明。

步骤二：勾出石头外形，注意线与线的穿插及虚实、疾缓的变化。

步骤三：在结构处稍加勾皴，分出石头的大面，即阴阳向背。

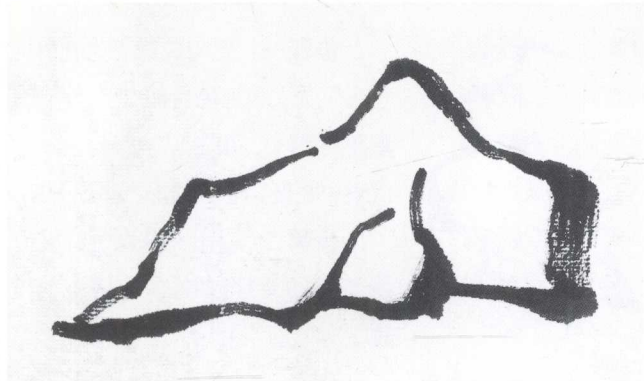
步骤四：在石头暗面加皴，皴时用笔先干后湿，皴笔相错而不乱，行笔时须有快有慢、有起有伏。

步骤五：深入刻画，皴擦并用，使笔墨浑然一体，塑造出石头的明暗、质感及笔墨意趣。

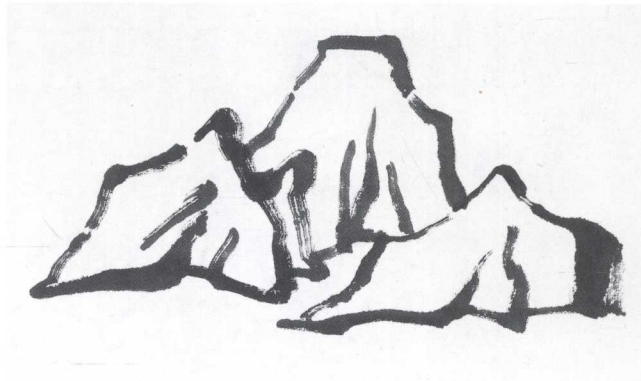


六、山石组合法

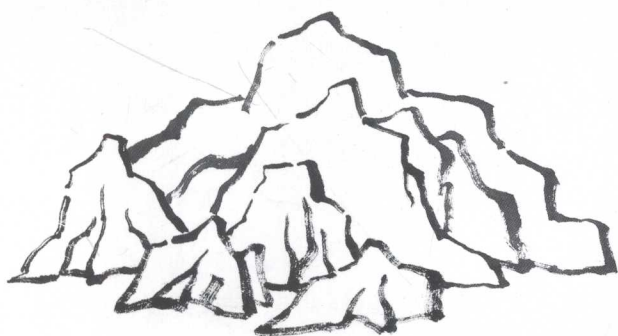
在明白了画石的方法以后，进一步是画山石的组合。



步骤一：在落笔前，打好腹稿，在心中安排好石头的大小、形状及错落组合。以中锋用笔，先勾出一块石头外形。



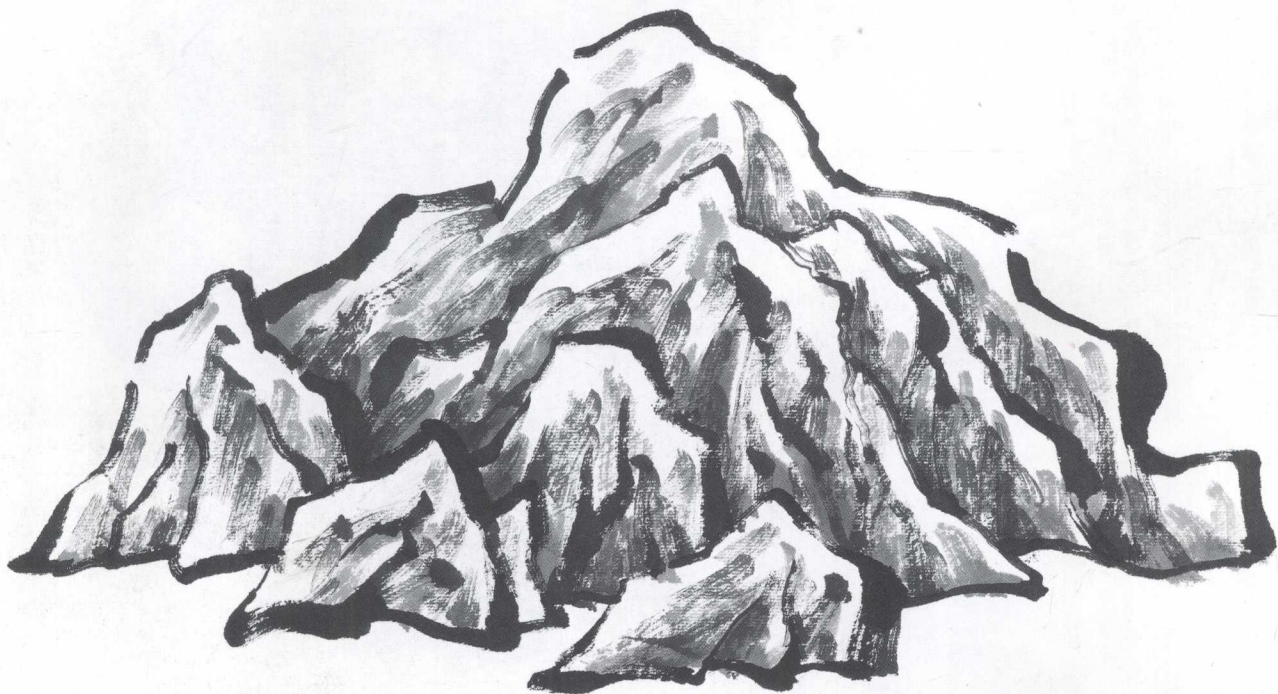
步骤二：根据第一块石头，再勾出其它两块石头外形，使其组合自然协调。注意石头大小、外形的区分。



步骤三：再根据上图三石组合，勾出其余石头，使各个石块大小相间、形状各异。



步骤四：在各个石块结构处略皴几笔，分出块面和阴阳向背。

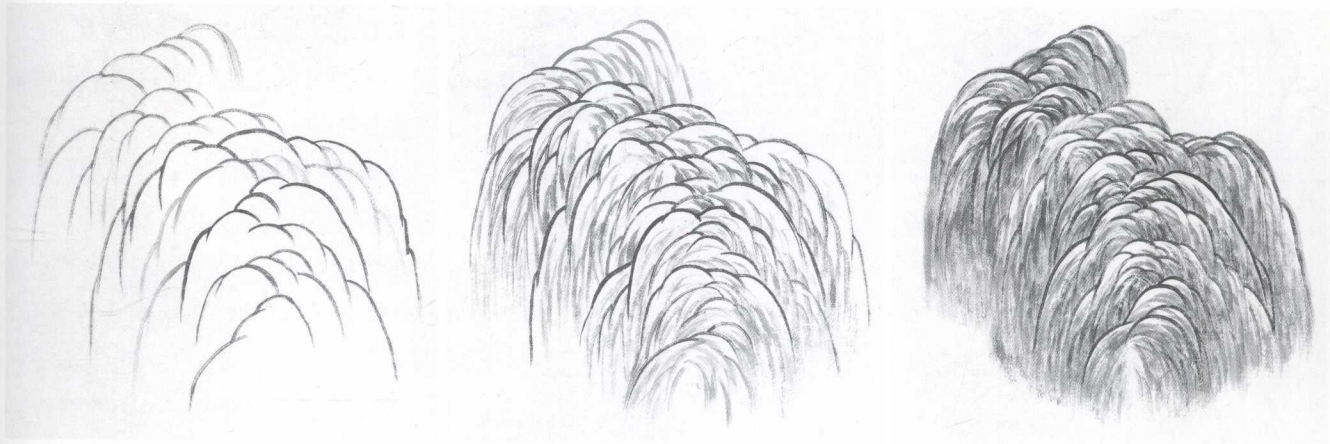


步骤五：深入刻画，皴擦并用，枯润、虚实相间，使几块石头融为一体，上下左右呼应，塑造出质感。

七、皴 法

皴法是借墨的干湿浓淡，线的长短阔狭来表现山石的明暗、纹路、质地的技法。皴法的种类很多，但都大同小异，根据用笔不同可分为线类皴、点类皴、面类皴三种。

线类皴：线类皴最基本的皴法是披麻皴，根据线的长短可分为长披麻和短披麻。适宜表现江南山水及土坡、山丘。



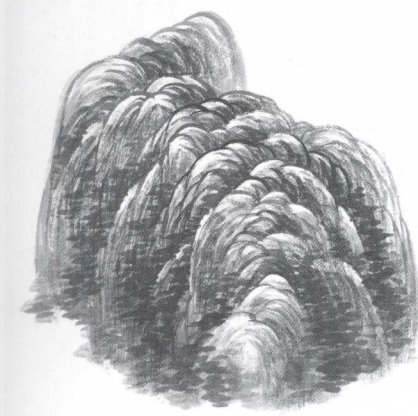
步骤一：以中锋用笔，先勾出山石轮廓。笔力均匀，当不急不徐。

步骤二：画出轮廓之后，再分割走向纹理，分出大的团块。

步骤三：画出明暗体积关系。用墨较干，以表现“毛”、“辣”之感，墨色应由浅而深，以便于修改。

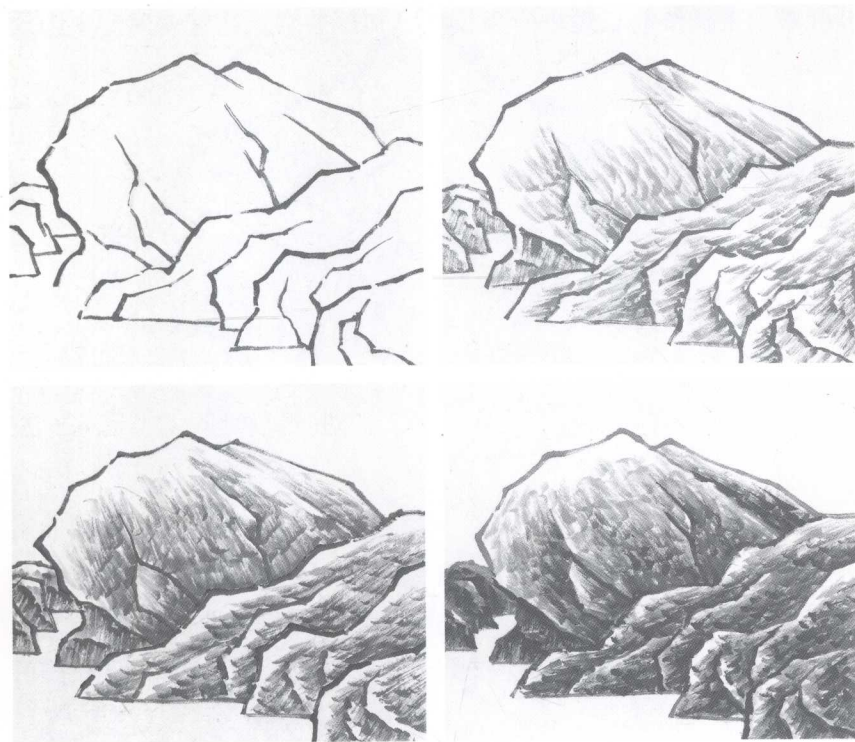
步骤四：在皴笔墨干之后，用淡墨在暗面烘染，使画面统一、滋润，为加强变化和厚重感，在暗面加横卧点。

步骤五：视画面效果不足之处再补以勾皴和渲染，最后点苔、打点，丰富内容，增强效果。运用披麻皴，要注意疏密交叠和虚实变化，须交叉而有条理，相错而不杂乱。



八、面类皴

面类皴最典型的是斧劈皴。笔痕如刀砍斧劈的形状，多表现雄奇坚硬的山石。也有大斧劈、小斧劈之分。



步骤一：先勾山石轮廓，要以方折挺劲的笔墨勾勒，线条要有力度。

步骤二：先皴出大的块面关系，笔上墨较干，用笔时全笔着纸后即刻用力劈出，随势收住。

步骤三：用淡墨再皴一遍，滋润画面区分明暗关系。

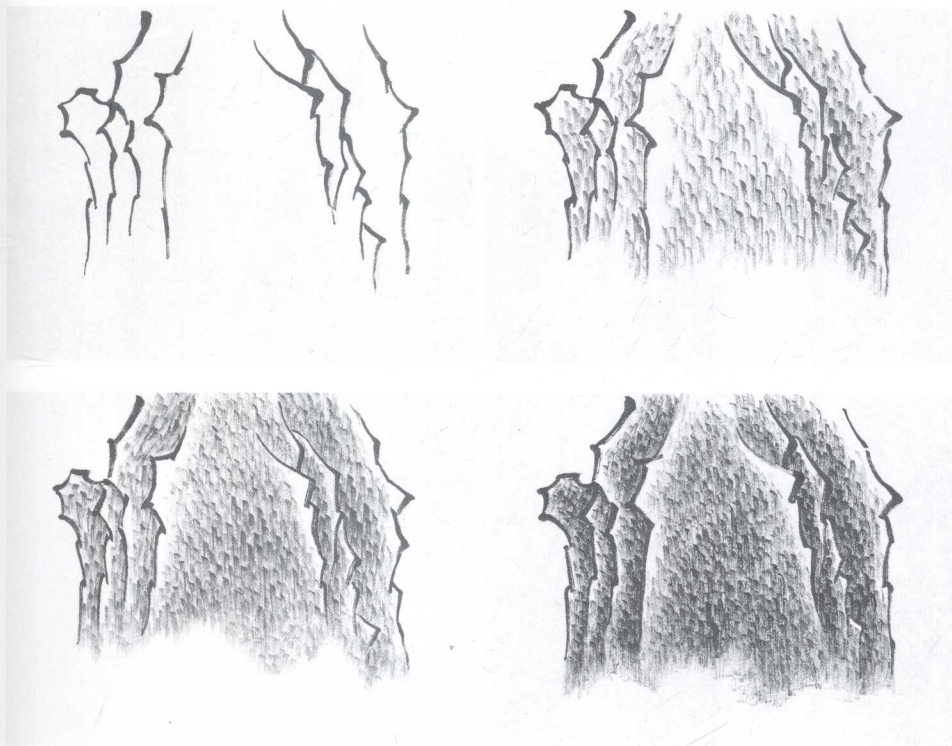
步骤四：浓淡墨相间，反复叠间，根据结构可直劈、横劈、斜劈，大小阔狭，顺势为之。

步骤五：调整修改，使画面整体协调，墨黑处用淡墨补之，墨淡处用浓墨破之。



九、点类皴

点类皴介于线类皴和面类皴之间，极具表现力，常用平点、竖点、侧笔点、大混点作皴。



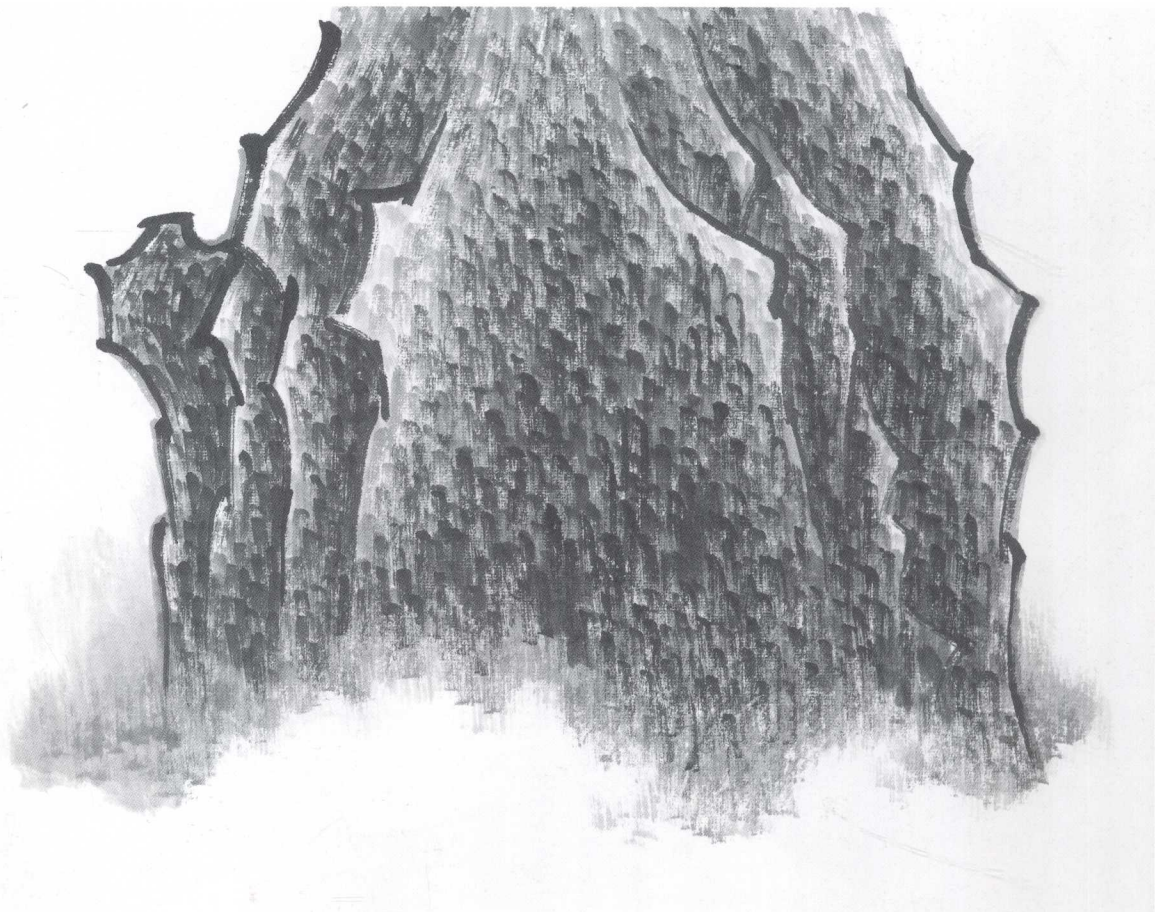
步骤一：先勾出山石轮廓。

步骤二：笔上着墨稍干，顺山势结构点擢，先画出大概层次关系，皴时要下笔干脆，短中见长。

步骤三：着淡湿墨再皴一遍，进一步塑造明暗关系与石头质感。

步骤四：在上次笔迹干后，再进行第二次皴点，运笔要注意错落疏密的变化，以显出山石的层次感。以此法反复皴加，直到画出山石苍厚的感觉为止。

步骤五：用淡湿墨稍加皴擦、点染，使画面浑然一体，从整体入手，再作勾皴调整，局部用笔肚干擦，达到山石苍润、厚重雄浑的效果。



3 范画临摹步骤

图例 1



步骤二：用干淡墨画出后面山石，并画出山上远树，留出水面，确定构图。



步骤一：画前打好腹稿，对构图、立意做到胸中有数后方可下笔。第一步为勾勒，用淡干墨先勾出前面的山石外形及结构，然后画出亭子和点景人物，画人物时要简练概括，突出神态、意趣，然后勾画芭蕉，画芭蕉时用笔应轻松、飘逸，画出生动摇曳之感，注意叶片的穿插。



步骤三：擦出山石的块面明暗和体积感，再用淡墨烘染，用浓墨打点，以强化厚重之感，使画面丰富。画出远树，泼出远山、断云。用淡墨画出山脚水波。



步骤四：设色，先用赭石染出亭子及山石、树干，用三绿加藤黄染出芭蕉及山石亮面，用淡墨调花青染山石暗面及远树、远山及水波。用色要注意浓淡变化。

步骤五：收拾全局。根据画面情况进行最后的补充、调整，使画面更整体、丰富。用淡墨稍加罩染，再用浓墨打点醒墨、点要“苍”、“毛”。局部稍作干擦，突出画面整体形式及风格找出最合适的地方题字落款。



图例 2



步骤一：先要立意构图，确定思路，然后用稍浓之墨勾出茅屋，再勾出前边山石轮廓，后画树干，再添枝叶。画松树时用笔要挺拔有力，画出松之风骨。然后勾出板桥及人物，勾人物时用笔要轻松一点，切忌刻板，人物神态与景物要有呼应。



步骤三：皴、擦、点、染并用，塑造出山石的凹凸阴阳之感，用淡墨画出瀑布及远山，桥下点出小石。



步骤二：根据整体构图需要，画出后面山石，留出水口，笔法要松动灵活。



步骤四：设色。先用赭石打底，再勾染茅屋、树木及板桥。山石暗部、松树及远山用花青点染，夹叶树用硃磳点染。使冷暖色之间呼应并存。

步骤五：做整体收拾。山石局部再加皴擦，然后用浓墨打点醒画，再用硃磬点出杂树叶强化秋景的感觉，最后落款。

