

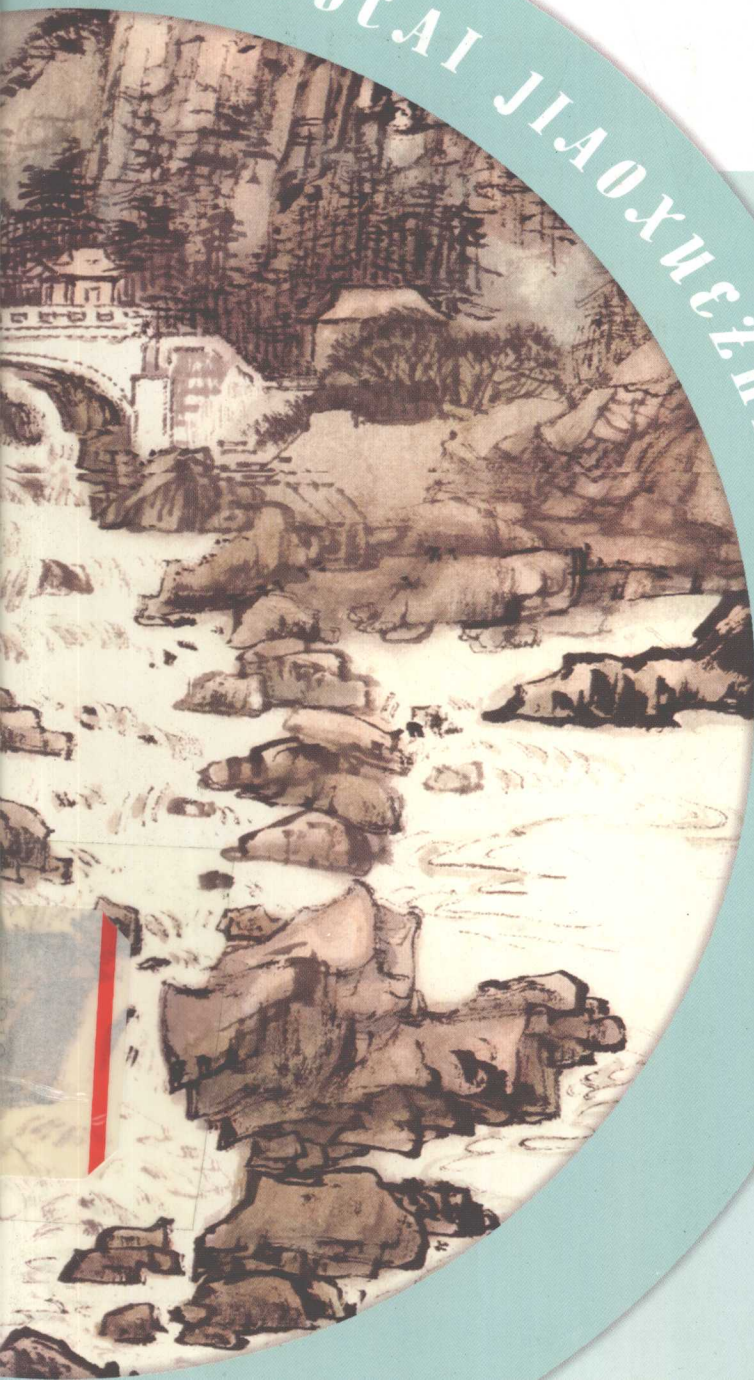
义务教育课程标准实验教材教学指导丛书

中国山水画 教学与欣赏

编著：沈 重

湖南美术出版社

YUANJIANGJIAOCAI JIAOXUEZHIDAO CONGSHU

义务教育课程标准实验教材教学指导丛书

中国山水画 教学与欣赏

编著：沈重

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

义务教育课程标准实验教材教学指导丛书·中国山水画教学与欣赏 / 李绵璐, 郑宝雄主编; 沈重编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2003

I. 义... II. ①李...②郑...③沈... III. 山水画—技法 (美术)—中小学—教学参考资料 IV. G634.955.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 042613 号

义务教育课程标准实验教材教学指导丛书

中国山水画教学与欣赏

主 编: 李绵璐 郑宝雄

副 主 编: 赵纯礼 何大齐 吴树勋

编 著: 沈 重

组稿编辑: 郑宝雄

责任编辑: 章小林 彭 英

责任校对: 李奇志

装帧设计: 黄 昊

出版发行: 湖南美术出版社

地 址: 长沙市雨花区火焰开发区 4 片

经 销: 湖南省新华书店

制 版: 湖南白马快速彩印有限公司

印 刷: 长沙鸿发印务实业有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 印张: 2.5

2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 1 — 4000 册

ISBN 7-5356-1852-9/J · 1725

定 价: 14.50 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105, 邮编: 410016

网址: www.arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请寄回本社市场营销部调换

作者简介

沈重

1939年生，浙江绍兴人。1963年毕业于北京艺术学院美术系国画山水专业，原为北京市实用美术职业学校专业主任、特级教师，北京市高级职称评委会委员，北京市美协会会员。中华名人协会中国书画研究院教授，香港东方书画研究院特约画家等。

作品多次参加国内外美展获奖并被美、英、法、德、日、新、港、台等国家、地区，以及我国中南海收藏。主编了全国实用美术类《中国画》教材。作品简介收入《世界名人录》等多部辞书。

1993、1997、1998、2001、2002年连续多年参加中国艺术博览会。

目 录

第一章 中国山水画简述与作品赏析.....	1
第一节 山水画简述.....	1
第二节 中国传统山水画作品赏析.....	2
第二章 山水画基础教学示范.....	4
第一节 树的画法.....	4
第二节 山石的皴法.....	9
第三节 云水的画法.....	13
第四节 建筑点景画法.....	17
第五节 写生的方法及步骤.....	21
一、传统山水画的色彩形式.....	21
二、山水画的特殊构图方法(章法).....	21
三、山水画写生步骤.....	24
第三章 山水画的教学.....	24
第一节 几种教学形式.....	24
第二节 教案范例.....	26

第一节 山水画简述

中国传统的山水画，在两汉三国以前均作为人物画的背景出现，多遗存在墓壁画、画像石、画像砖上。魏晋南北朝时期由于连年战乱，统治阶级大力提倡佛教，出现了敦煌、云冈、龙门、麦积山、克孜尔等石窟艺术，这些是中国美术史上宗教艺术的遗迹。此时士大夫画家也活跃于画坛，将文学修养、精神理想、哲学思想融入创作之中，出现了享有盛誉的画家。魏晋时期有曹不兴、卫协、顾恺之、戴逵等，南北朝时期有陆探微、张僧繇、曹仲达等。顾恺之著的《魏晋胜流画赞》、《论画》和《画云台山记》为我国最早成篇的画论著作。南朝宗炳《画山水序》即已提出“竖画三寸，当千仞之高；横墨数尺，体百里之远”，“万趣融其神思，余复何为哉，畅神而已”。魏晋南北朝时期山水画成为独立的画科出现比欧洲风景画要早一千多年，在世界绘画史上占有极为重要的地位。

中国封建社会经过三百多年的战乱和分裂，杨坚统一中国建立隋朝，36年后被唐代代替，这时经济发展，兴佛教，建寺庙，凿洞窟，画壁画，绘画艺术高度繁荣，名家辈出，画匠、名画家都以画壁画为荣，唐代人物画高度发展，卷轴画开始普遍流行，人物画同山水画、花鸟画分科，著名的画家吴道子人称“画圣”，他画过《嘉陵江山水》；李思训画过《禁中山水》，他同李昭道（李思训子）共创青绿山水；王维诗融于画，《芦鸿草堂图》是画园林景观的开端；张璪的墨笔山水主张“外师造化，中得心源”，其画理对后世的影响极大。

山水画自隋代展子虔开始走向成熟，《游春图》脱离人物画背景而独立，体现了山水画已进入了一个新的阶段，同时摆脱了“人大于山、水不容泛”，画树木如伸臂布指的早期幼稚阶段。

五代两宋时期：五代经过五十来年的战乱后被宋统一，绘画上尤其是山水、花鸟发展很快，为宋代绘画的繁荣奠定了基础。宋代是美术发展的黄金时代，受唐影响，重诗意、境界、情趣，形成典雅工细写实和诗意结合的院体画风。著名的山水画家及代表作有荆浩的《云中山顶》，关仝的《野店村居》；赵令穰画清丽的楼阁，董源、巨然画江南风雨景物；李成画寒林暮霭、馆阁飞檐，范宽画雄伟壮丽的华山。郭熙画《早春图》并著有《林泉高致》，是对前人技法和自己创作的总结，对北宋的山水画变革起了推动作用。张择端的《清明上河图》为中国美术史上重要的风俗画作品。山水画各派纷呈，后期有米芾、米友仁父子，所创“米家云山”发展了水墨画技法。南宋有李唐、刘松年、马远、夏圭，称“南宋四家”，都能“外师造化，中得心源”。

元代为九十多年的蒙古族统治时期。由于元代统治者的民族歧视政策，不设画院，许多知识分子隐居山林，回避现实生活，绘画取材花鸟、枯木竹石、水波烟云、茅亭远岫，借物寄情，以文学、绘画作为精神寄托，使水墨技巧提高到一个新的水平。著名山水画家有赵孟頫和称为“元四家”的黄公望、倪瓒、王蒙、吴镇，他们多画水墨山水，离开了宋以来的重写实的坚实风格，而走向深茫幽寂的境界。黄公望的《富春山居图》，苍茫沉郁，行笔潇洒而秀润，笔情墨趣变化之极矣，后人比之为王羲之《兰亭序》。

明代之三百年是中国封建社会的后期，资本主义开始萌芽，绘画仍受到宫廷的重视和喜爱，宫廷画家有数百人之多，山水多受“南宋四家”的影响，形成具有明代特色的院体画派。早期

有以戴进、吴伟（以人物为主）为代表的“浙派”，中期有沈周、文徵明、唐寅、仇英的“吴门画派”，史称“明四家”。明末董其昌强调笔墨神韵，轻视写生，随着宗派观念的发展，正統的院体派形式主義和復古主義在山水畫的藝術表現中風靡起來，創作思想上力求摹古，陳陳相因，死氣沉沉，對其後三百年的繪畫發展起到了阻礙作用。

明末清初的繪畫中最有影響的是以“四王”即王時敏、王鏊、王翬、王原祁和吳歷、恽南田為代表的正統派，其創作思想受董其昌影響，力求摹古，輕寫生、創作，保守、脫離生活。以山水、花鳥為題材的文人畫在明清之際最為繁榮，強調“日夕臨摹、宛若古人”。這一創作流派符合統治階級粉飾太平、穩定政權的政治需要，因此得到支持。在筆墨技巧、詩詞等方面，他們精於探討，取得了一定成績。

在清代中期，繪畫創作的革新派弘仁、髡殘、八大山人、石濤等所謂“四僧”，反對泥古不化、陳陳相因，提出“借古開今，自辟蹊徑”，力主搜盡奇峰打草稿、“筆墨當隨時代”，崇尚自然，革新創造。他們的作品多反映生活的真實感受，有鮮明的個性和藝術特色。

鴉片戰爭以後，社會的變化，繪畫的形式和內容有了新的發展。畫種增多，題材內容擴大，並與中國的鬥爭生活相結合，是近代美術的特點。一些受新思潮的衝擊，不願再以古人窠臼討生活的畫家銳意創新，清末以任頤、吳昌碩為代表的上海畫派和以高劍父、高奇峰為代表的嶺南畫派，突破中國畫舊的藩籬，創出新的國畫。

解放後，在“百花齊放、百家爭鳴”的藝術方針指導下，畫家深入生活，反映時代面貌。各畫種間相互借鑒，古為今用，洋為中用，繼承傳統，推陳出新，使中國繪畫的優秀傳統更加富有現實精神和人民性，近現代畫家有趙之謙、任伯年、齊白石、黃賓虹、吳湖帆、潘天壽、張大千、劉海粟、傅抱石、關山月、吳鏡汀、李可染等。

第二節 中國傳統山水畫作品賞析

隋 展子虔《游春圖》 是中國現存最早的山水畫卷，畫高430厘米，橫長80.5厘米。展子虔（約公元550—604年）歷北齊、北周，任隋朝散大夫、帳內都督。《游春圖》是其得意之作。絹本青綠設色，畫前隔水上有宋徽宗趙佶書“展子虔游春圖”標題，這幅畫生動描寫了陽光和煦的春天翠岫蔥茏，郊原、堤岸逶迤，碧波蕩漾，貴族士大夫於堤岸策馬游賞的景象，堤岸通向幽谷、茂林及深遠處，畫中山川境界，都給游賞者以無窮的視野，恰如元人所題：“暖風吹浪生魚鱗，畫圖仿佛西湖春。”

這幅畫的技法特點是以線勾描物象，無皴筆，色彩明麗，人物直接以粉點染。其樹木的雙勾夾葉法和點花法對唐李思訓一派青綠山水產生很大影響。《游春圖》的出現，結束了“人大於山、水不容泛”，樹木若伸臂布指的早期幼稚階段，使山水進入青綠重彩工整細巧的嶄新階段。

北宋 范寬《溪山行旅圖》 此圖立軸闊幅，迎面聳立的主峰逼近眼前，佔據畫幅的一半以上，山澗中的飛泉直落千仞，水與山氣勢雄偉。山頂密林簇簇，近景巨石兀立，老樹挺拔，溪出深處，使人如聞潺潺流水聲，有一隊馱運的驢馬和行旅從右邊走來，雖佔位置不大，但起到了重要點題作用。范寬構圖繼承荆浩的“寫雲中山頂，四面峻厚”，筆墨用豆瓣皴法，濃重粗壯。

北宋 王希孟《千里江山圖》 是我國現存古代最長的山水畫卷，此畫橫1191.5厘米，縱51.5厘米，是用整絹畫成的。畫面上奇峰起伏，岡巒涌騰，綿亘千里；江湖河港，煙波浩渺，

雄浑壮阔；山岩幽谷，飞瀑鸣泉，红花绿柳，长松修竹，景色秀丽；依地势环境不同设渔村野市、楼台水榭、草庵茅舍、水磨长桥，与山川美景相映成趣，十分壮观。画面中多视点“三远法”交替运用，使观者领略到山川美景千姿百态的变化。在色彩上突出了中国画的石青石绿两色的厚重，苍翠效果使画面显得爽朗而灿烂。其特有的章法，根据主题意境的需要，不受时间、空间的限制，充分发挥画家的想像力，自由构思布局，既重视形式美，又重视形式的内在联系，体现了传统中国画构图的精髓。

北宋 张择端《清明上河图》 画家在宋徽宗时供职翰林画院，其作品《清明上河图》是描绘北宋汴梁繁华的社会生活风俗画长卷，高24.8厘米，长达528.7厘米，绢本，水墨淡彩。卷首农村田野，树木萌发，一派清明时节风光。赶集人穿老树，进城郊，人物活动渐多，至以横跨汴河的虹桥为中心进入全画高潮，桥上行人摩肩接踵，桥下河道行船来往，临河酒楼茶肆林立，百业杂陈，展示了社会各阶层人物活动。整个画面由静到动，跌宕起伏，场面宏大，波澜壮阔，人物多达550余人，其漕船过桥的紧张忙碌的戏剧性场面，各种人物的生动神态，显示了画家对生活的细腻观察和艺术表现的卓越才能，是宋代社会风俗的历史再现、形象的《百科全书》，极具历史文献价值，也是绘画建筑点景人物的很好范本。

南宋 马远《踏歌图》 画家出身绘画世家画院待诏，善画山水，承家学和李唐画法，多用大斧劈皴法画奇峰峭石，笔力遒劲，设色清润，画树干用焦墨，用笔“瘦硬如屈铁”，画枝叶用水墨，“披拂如柔丝”。写实能力极强，善于概括，构图巧妙简洁，多画“一角”之近景，故有“马一角”之称。此幅为他的代表作，是研究大斧劈皴画法的最好范本。

元 黄公望《富春山居图》 画家字子久，中年曾作官吏，因被诬入狱，退出官场，通音律、长词短曲，落笔即成。50岁左右专心于山水创作，多画江浙一带山水。师法董源、巨然，并受教于赵孟頫，追求山水画的宁静，能细心领略自然山水，遇景模记随笔而成，其所居富春山“树树归画囊”，笔意简远苍茫，气势雄浑秀美，有“峰峦浑厚，草木华滋”之评，为“元四家”之一。《富春山居图》为其代表作，写富春江一带的初秋景色，峰峦起伏，坡石参差，云树苍润，疏密有致地表现了大自然丰富多姿的景色之美，此图是画家晚年之作，其富有变化的笔墨意境，具有巨大的艺术魅力，是练习披麻皴法的典范。安静平凡是元代文人画追求的境界。

明 沈周《庐山高图》 画家为“明四家”之一，号石田，出身书画世家，喜画记游，具有文学、书、画多方面才能，绘画技法融宋元各家自成一派，山水、花鸟、人物无一不工，被崇为“吴门画派”始祖，山水多画江南景色，40岁后画家用笔粗放，沉雄浑厚，老辣苍劲，高古静雅，阔大雄浑。《庐山高图》为其代表作品。

清 石涛《游华阳山图》 石涛本姓朱，法名原济，号清湘、大涤子，明靖江王后裔，才华横溢，早年云游四方，画山水主张“搜尽奇峰打草稿”，“笔墨当随时代”，用笔用墨痛快淋漓，沉郁豪放，秀逸雅静的画风有自家的格局。其山水画最富盛名，是大胆创新的画家。著有《石涛话语录》影响至今。《游华阳山图》为其代表作之一。

本书部分作品参考书目：《台湾故宫博物馆藏画》、《中国美术全集》、《中国传世名画》。

山水画简称“山水”，是以描绘山川自然景物为主体的绘画，讲究经营位置和表达意境。从色彩形式上分水墨山水、浅绛山水、青绿山水（又有大小青绿之分）、金碧山水（勾、染金色）；从内容上可包括树木、花卉、山石、云水、建筑、人物、舟车点景等；技法形式上又有工笔、大小写意、泼墨、泼彩、焦墨、重彩，近代又融入了西洋画法称彩墨画等。学习山水画要掌握前人的优秀传统技法，深入生活，以万物为师，达到造化在胸，以形写神，形神兼备的自由境界，反映时代精神。

第一节 树的画法

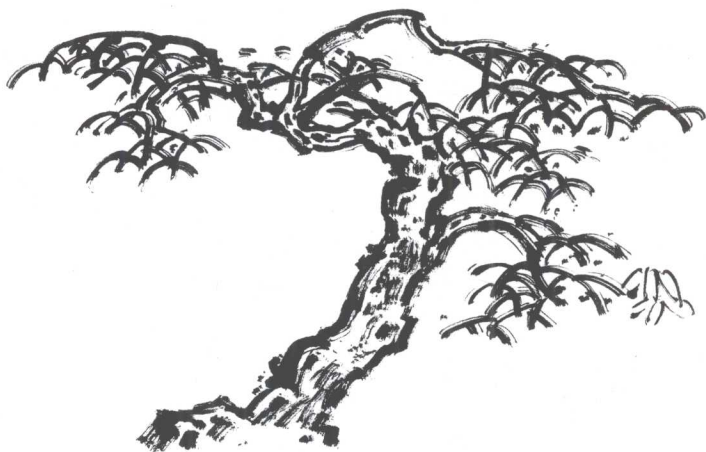
树木是山水画的重要组成部分，前人说，“树为山之衣”，“树为山之眉目”，都说明树木在山水画里的重要性。树有四季变化，画树也是掌握国画山水用笔用墨方法的可靠步骤，初学者均以此入手。“树分四枝”是说画树要注意前后左右枝干的穿插要安排舒适自然，要画得有立体感。

树的种类繁多，姿态各异，对于不同地区和不同的形态特征要运用不同的笔墨皴法来表现。树贵姿态，要注意大势的表现，或挺拔直立，或盘曲有致，均要掌握树的重心。从生长态势上分，向上仰者似鹿角，称鹿角枝；向下垂者似蟹爪，称蟹爪枝。画树枝干有双勾、没骨之分，画树叶又有点叶、夹叶之别，有泼墨泼彩的技法。运笔用墨用色多变，要注意观察。画丛树“近取其质”、“远取其势”、“远树无枝”，画枝干和叶要注意“调势”和“攒聚”，画树根不要平齐，这都是前人的技法总结。

树法写生范例

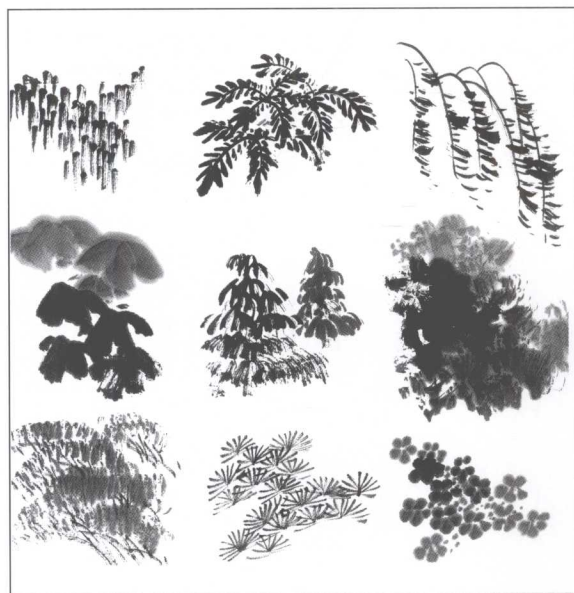
鹿角枝

蟹爪枝

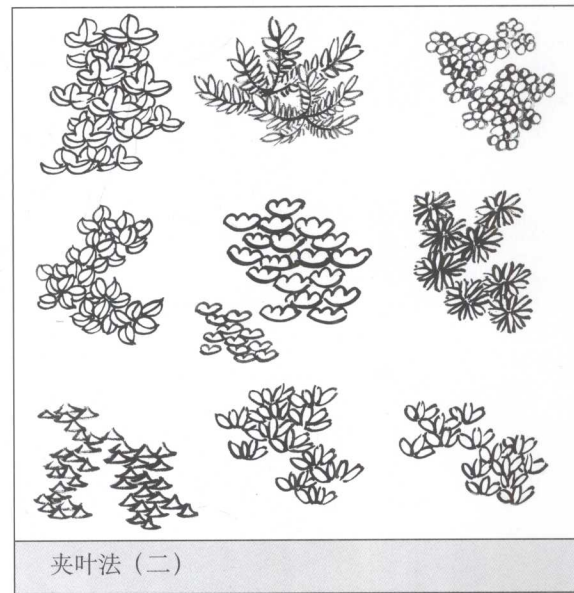
点叶法 (一)

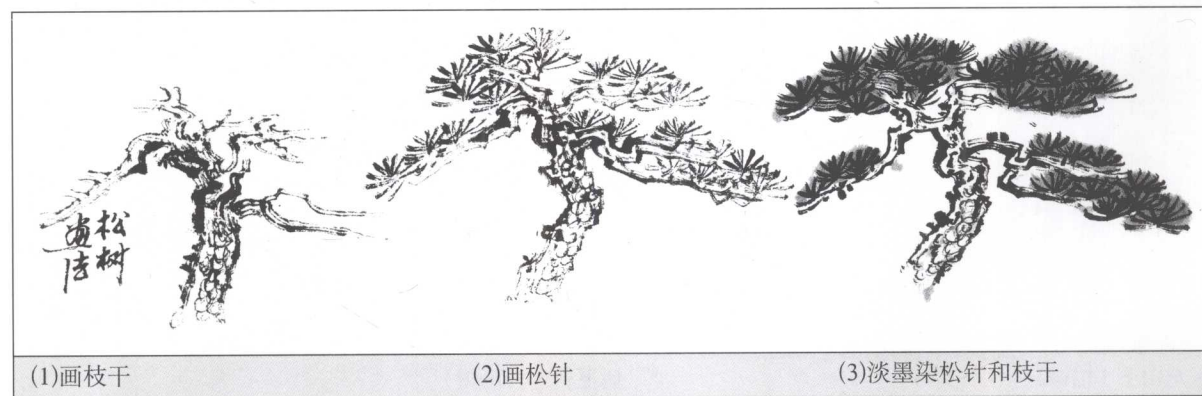
点叶法 (二)

夹叶法 (一)

夹叶法 (二)

(1)画枝干

(2)画松针

(3)淡墨染松针和枝干

丛树画法

杨树画法

黄山（迎客松）

十渡秋（柿树）

玉龙山下（柏树）

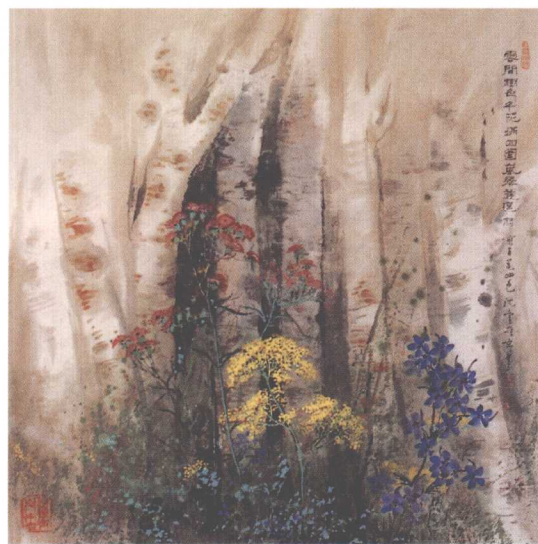
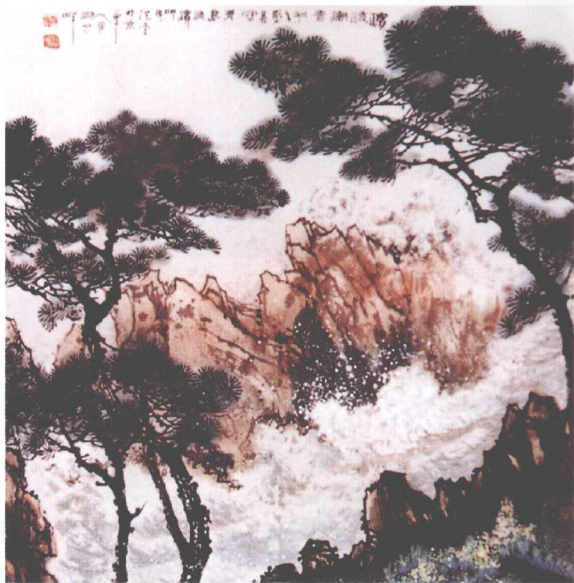

炳灵秋色（丛树）

翠微山下（槐、柏）

滨海潮音（松）

百花山中（白杨树）

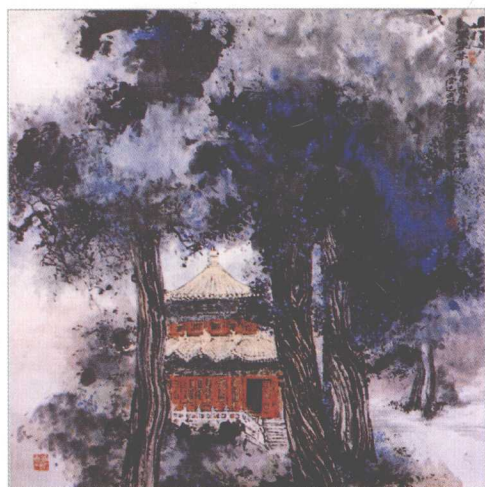
琼岛远眺（白皮松）

黄山松

幽谷 (丛树)

故宫 (柏树)

月下 (柳树)

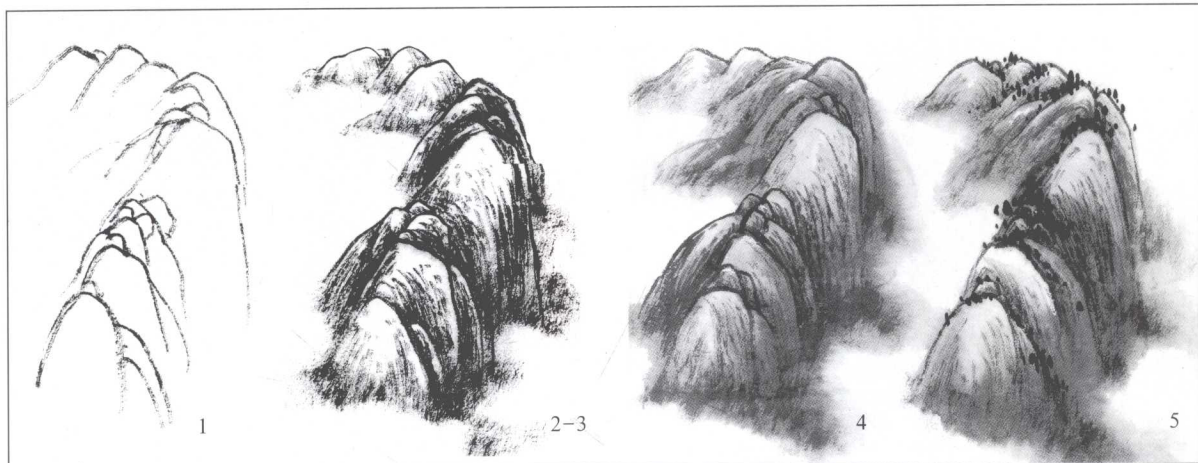

溪山秋晚 (柿树)

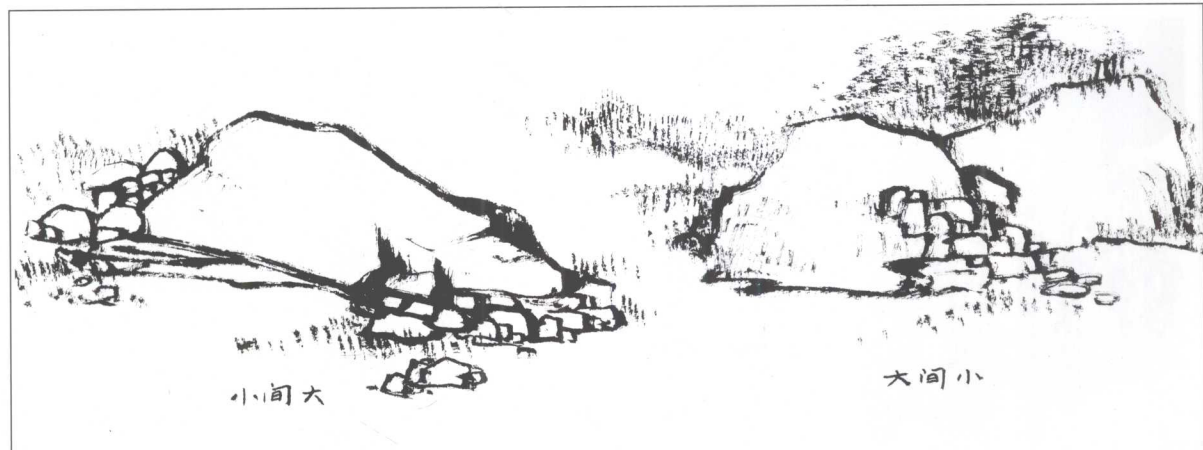
第二节 山石的皴法

唐以前画山石有勾无皴，在唐末始有皴法。古代艺术家们经长期艺术实践，对不同地区的山体脉络、纹理结构、质感及体面空间关系积累了多种皴法，一般分为两大类。第一类为披麻皴类，表现土多石少的山体形象，如长、短披麻皴及其变种折带皴、荷叶皴、解索皴、枯柴皴、云头皴等，多表现江南山水。第二类为斧劈皴类，表现石多土少的山体形象，如大、小斧劈皴及其变种钉头皴、豆瓣皴、刮铁皴、马牙皴等，多表现北方山水。“石分三面，在于立体”是前人的经验总结，三个面的勾、皴、擦、染、点的方法不同，要根据山石的结构、对象分别用笔用墨。画山要看形又要看势，山有峰峦叠嶂、丘壑冈陵、缓坡、险峰。山有脉，脉有络，要观察山体形势，分出层次，虚实远近。笔法墨法要统一，从整体出发，局部入手，有时几种皴法综合使用，使画面更加真实。对山石的组织前人总结有“大间小”、“小间大”的排列形式，我们不要拘泥古人定式，要结合写生体会，不断发展传统技法。

山石写生范例

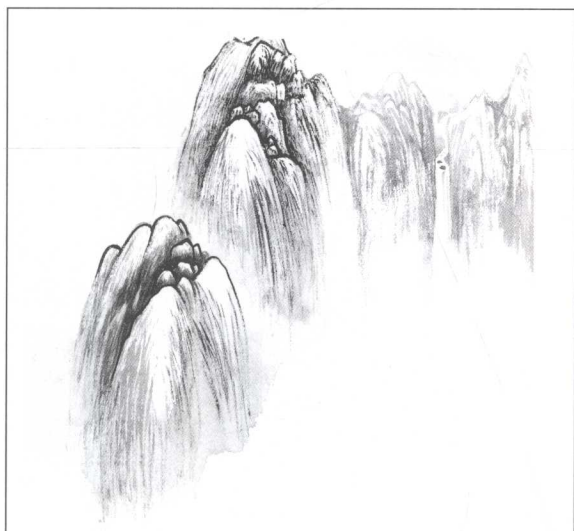

画山石的步骤：1.勾；2.皴；3.擦；4.染；5.点。（以披麻皴为例）

山石的组织：小间大

大间小

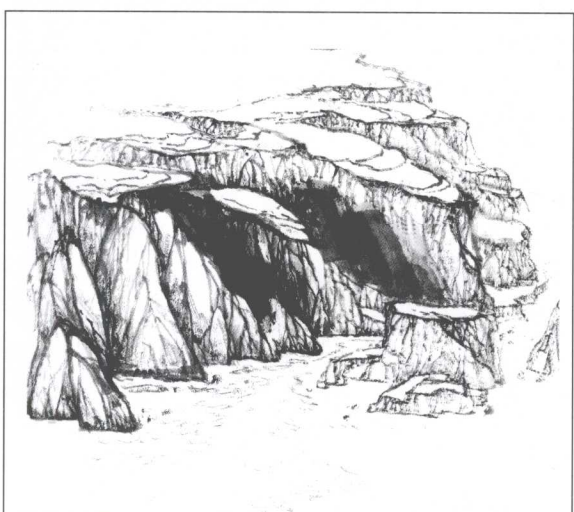
长披麻皴

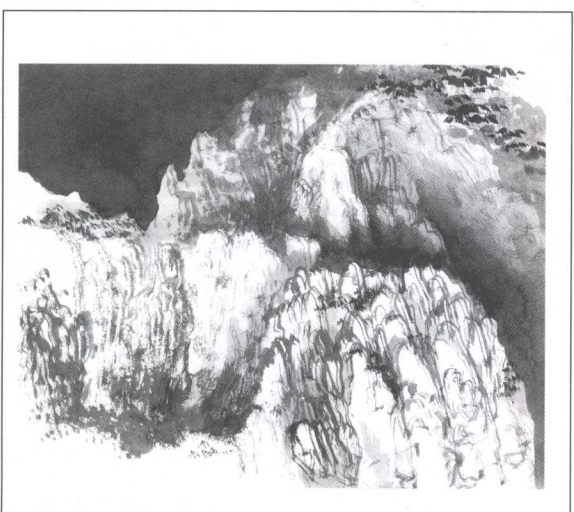
卷云皴

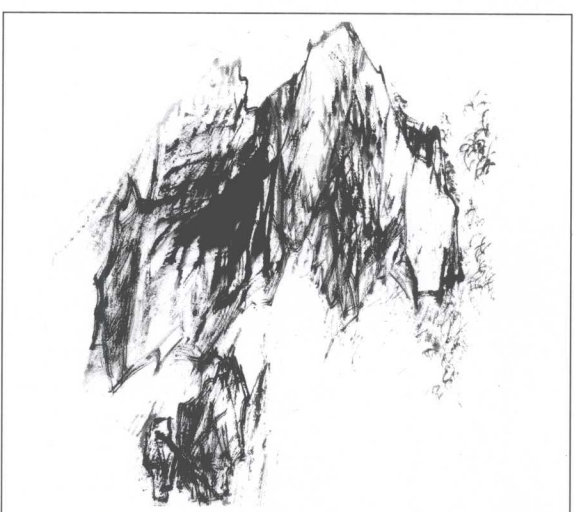
折带皴

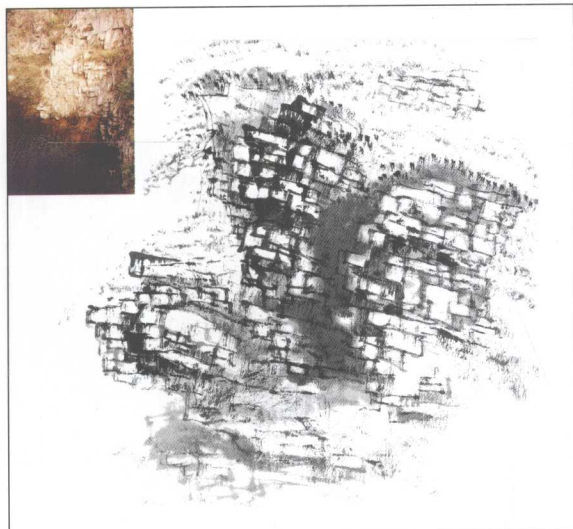
山石为荷叶皴

解索皴

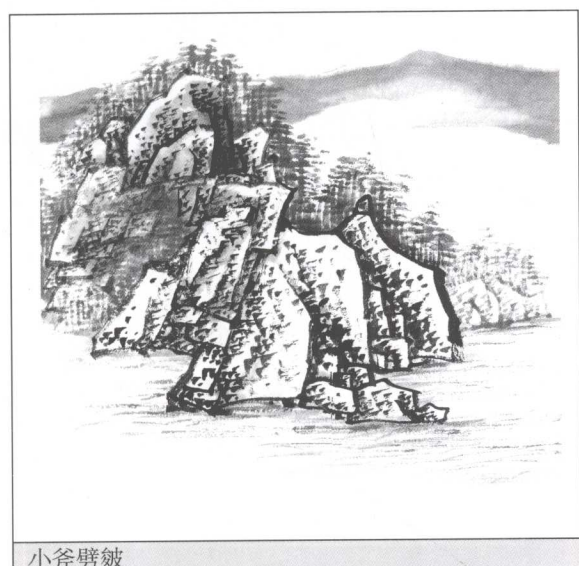
枯柴皴

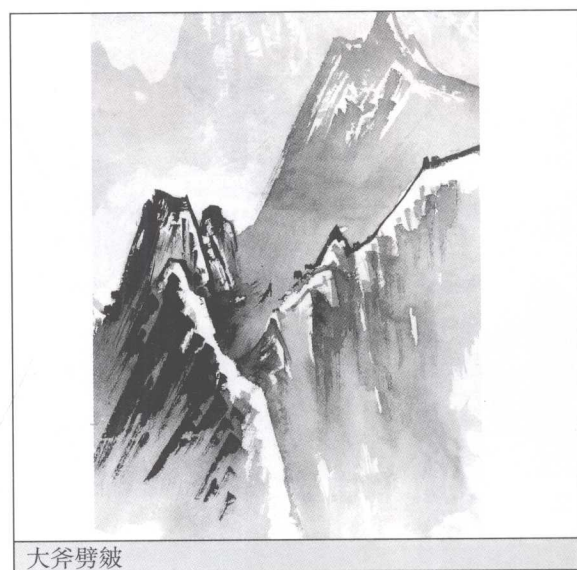
马牙皴

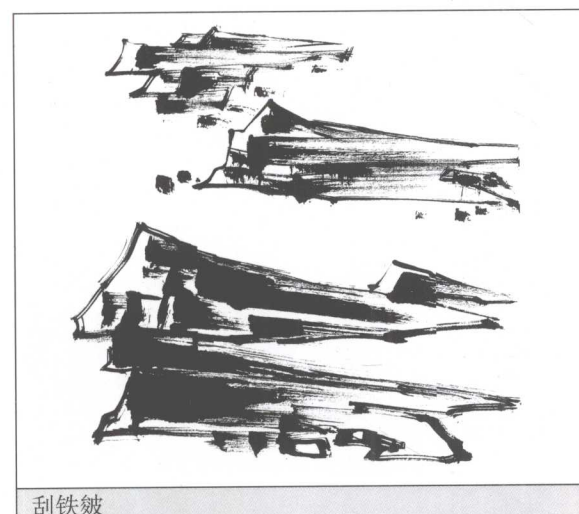
骷髅皴

小斧劈皴

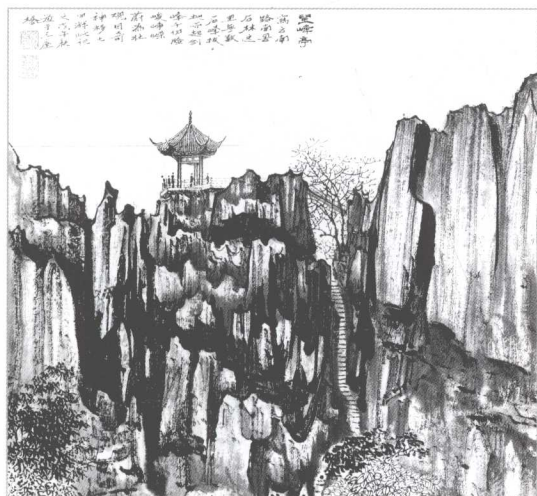
大斧劈皴

刮铁皴

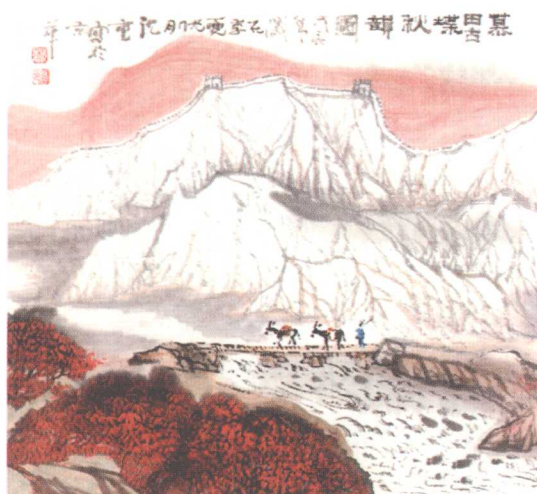
豆瓣皴

石林望峰亭

燕山深处

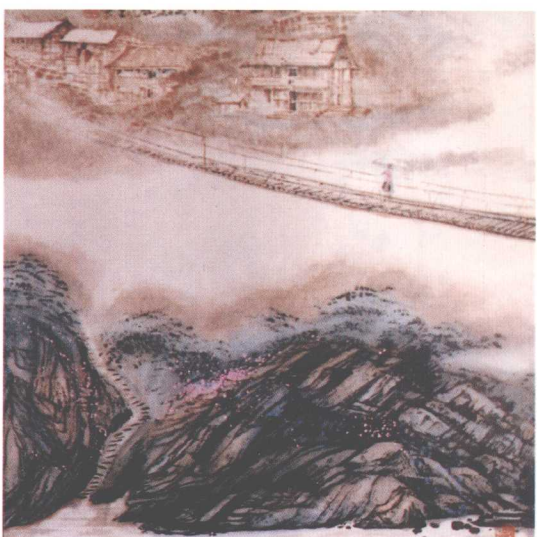
慕田峪之秋

冬雪

炳灵山色

瓦屋山下