

写意山水

小品画

创作技法

◎林峰／编著

江西美术出版社

写意山水

小品画

创作技法

◎ 林峰 / 编著

图书在版编目(CIP)数据

写意山水小品画创作技法 / 林峰编著. —南昌: 江西美术出版社, 2008.12

ISBN 978-7-80749-687-8

I. 写… II. 林… III. 写意画: 山水画—技法 (美术)

IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 199391 号

写意山水小品画创作技法

编著: 林 峰

出版: 江西美术出版社

地址: 南昌市子安路 66 号

电话: 0791-6565779

<http://www.jxfinearts.com>

E-mail: jxms@jxpp.com

发行: 新华书店

制版: 江西省江美数码印刷制版有限公司

印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

版次: 2008 年 12 月第 1 版

印次: 2008 年 12 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 4 印数: 4000

ISBN 978-7-80749-687-8

定价: 28.00 元

序

中国山水画源远流长。中国山水小品画在中国绘画史上亦是异彩纷呈，佳作妙构数不胜数。

它初萌春秋，滋长魏晋，繁衍隋唐，结实宋元，延续明清而至近代。其幅虽小，而硕果累累。

一般而言，山水小品画不像中堂、通景、手卷等大幅山水画那样气势浩大或景物繁密，它只是巨岩一角，或一树一石，或一舟一舍，但均能表现出艺术家之喜好和情操思想之寄托，依物抒怀、言情、言志耳。

历代山水画大家如马远、夏圭、八大山人、石涛、石谿、弘仁及近代宾虹、白石、抱石等，均是山水小品画的高手。马远因善画小景、小品，人称“马一角”，在画史上传为美谈。

山水小品虽幅小、物少，然最宜寄一时之兴，一挥而就，最有可能达到神完气足之境，比之大幅画各有千秋。

山水小品，因为画幅小、物少、笔简，不少人误以为很容易。殊不知幅小难得气势，笔墨亦不易放开；物少要胜繁，以一当十；笔简要表现丰富的感情和思想，笔墨要精练，多一笔不可，其要求可想而知。古人云：“厚积而薄发。”看似少许之画，如果没有平素的“厚积”，哪有一挥而就的好作品。所以，我们要从最基础的功课做起，“欲速则不达”是千真万确之理。

林峰

草于桃园八豆禅舍灯下

目 录

一、写意山水小品画的笔墨问题	1
二、树木画法	2
(1) 画树起步式	3
(2) 树之干、根、节画法	3
(3) 树干上添枝和添叶	4
① 夹叶类树叶画法	5
② 点叶类树叶画法	5
(4) 松树画法	6
(5) 柳树画法	6
(6) 梧桐树画法	7
(7) 柏树画法	7
三、山石画法	9
(1) 北宗山石画法	10
(2) 南宗山石画法	10
(3) 披麻皴画法	11
(4) 斧劈皴画法	11
(5) 解索皴画法	12
(6) 荷叶皴画法	12
(7) 牛毛皴画法、折带皴画法	13
(8) 乱柴皴、乱麻皴画法	15
(9) 米点皴画法	15
四、云、水画法	16
(1) 勾云画法、空云画法	17
(2) 水的画法	17
(3) 瀑布、泉水画法	18
五、点景画法	19
(1) 人物点景画法	20
(2) 舟、桥、屋、塔等点景画法	21
(3) 芦苇、竹的画法	23
六、山水小品的色彩	24
(1) 水墨法	25
(2) 浅绛法	26
(3) 青绿法	27
(4) 西洋画用色法	28
七、山水小品的构图	29
(1) 特写式	29
(2) 一主一宾式	30
(3) 上下对应式	31
(4) 左右对应式	32
(5) 斜角对应式	33
(6) 横破竖、竖破横式	34
(7) 顶天立地式	35
(8) 满景式	36
八、题画、钤印	37
A 题画形式	37
(1) 竖题式	37
(2) 穷款式	38
(3) 一柱香式	39
(4) 豆腐干式	40
(5) 横题式	41
(6) 齐头不齐尾式	42
(7) 落花式	43
(8) 隐题式	44
(9) 顺形式	45
(10) 满题式	46
B 钤印	47
(1) 姓名章	47
(2) 闲章	47
(3) 用多印的方法	47
九、画山水小品的步骤	48
(1) 秋山图	48
(2) 野溪泛舟图	49
十、谈山水小品画的创作	50
十一、山水小品画欣赏	51

一、写意山水小品画的笔墨问题

中国画有一个最大的特点就是“以线造型”，即以线描来勾画物体。要生动地表现物体，线条必须有力，要有抑、扬、顿、挫及有刚有柔，方能有节奏、情感和表现力。

中国画论中有“书画同源”之说。把丰富的中国书法用笔借用于绘画上，确实在历代画家的艺术实践中收到了极大的成效，大大地丰富了绘画的笔墨。

在评判一个中国画画家的功力时，除造型、色彩、构图等因素外，线条的基本功常常放在非常重要的位置上。

“古人用墨妙于用水，水墨神化仍在笔力，笔力有亏，墨无光彩”。这是山水画大师黄宾虹先生的一段论笔墨的语录，它最好地、最科学地论述了笔与墨的关系。

所以，除了练习绘画的其他基本功外，最好以练习书法为日课，增强点、线的功力，作画时自有神助。

另外，还要注意笔墨“枯、湿、浓、淡”及“墨分五彩”的练习，这几点做到了，哪怕只用水墨单色作画亦能非常丰富了。

作画用湿笔时要有干笔的苍茫感，用干笔时要有湿笔的滋润感。所谓“润含春雨，干裂秋风，”加深理解亦可谓“干含春雨，润含秋风”，多加实践，多悟方知之。

古人用墨的方法有两种：一是一遍画成，这样墨色透明，容易得气韵，但易单薄，画时点线和墨块要能厚方好；二是多遍画成，谓之“积墨”，墨积多次易伤气韵，墨易画成死墨，便有黑气。画好了非常浑厚，苍茫。

一幅画当以中锋为主，侧锋为辅。中锋厚重，踏实，但少变化；侧锋多变化，但易轻浮单薄。各有利弊。

中国画的笔墨是表现一个艺术家修养、个性的一个重要环节。古人云：“人品不高，下笔无法，”意指人俗画即俗，人雅画自雅。

平时读画要多读格调高雅的大师的作品，研究他们用笔用墨的方法和艺术个性。可多选一些自己特别喜欢的、与自己的艺术个性相吻合的大家的作品反复临摹，这样可以提高自己的笔墨水平。

另外，在学习和逐渐成熟的阶段，要多多注重总结自己的笔墨特点和别人的不同之处。要特别爱惜和培养自己的笔墨特性，这对日后创造自己的有艺术个性的作品是非常重要的。

二、树木画法

练习画树可以从临摹画谱上的树开始，等有一定基础后再到自然界中观察，印证各种树的生长规律和特点。再通过写生、默写创作的实践，逐步地掌握和画好树木。

树有曲、直、长、短、粗、细之别。一般生在盆地、丘陵之树干多直长粗壮。生在河谷山上多修长而且细。生于高山悬崖边多盘曲且短。

(1) 画树起步式

画树应从树的主干和主枝开始画（用双勾法），注意运笔要有顿挫转折，勾线每一笔都要有起、行、收的过程，一般顿笔都在线的拐弯处，线条要绷紧，如同写字。用笔凡向左的枝干皆由上而下画，凡向右的枝干皆由下而上画，反之不顺手，此乃自然之法理也。

(2) 树之干、根、节画法

树节不要对生。树根左右出根亦不要轻重一样，要有疏密、穿插之变化。

(3) 树干上添枝和添叶

添画小树枝。枝的形态有鹿角枝、蟹爪枝、火焰枝等。一般主干和主枝用双勾法画（也有用大写意一笔画成主干的）。双勾主枝画到两笔快合于一线时，添画单笔枯枝的条件即成熟，可在枝头加单笔的小树枝即成枯树。

如果画完双勾主干和主枝而不添单笔小枝和叶的话，即成茂树。

自然界树木各种各样，《芥子园画谱》列举有二十九种。其中有明显特点的我们叫它“有名树”，如松、柳、柏、桐、蕉、竹、槐等。相对于“无名树”，如榆、楝、楠、樟、杏等，因其叶基本类同，在画法上分夹叶法和点叶法。

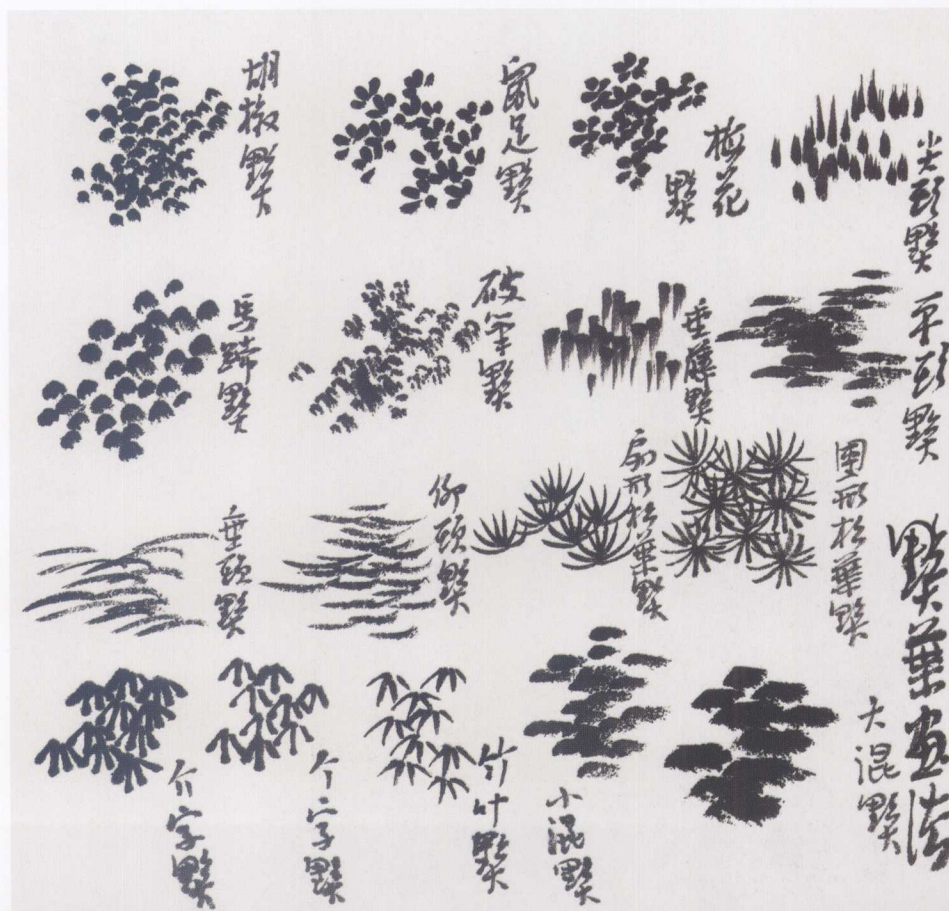
① 夹叶类树叶画法

用线双勾出树叶叫夹叶，勾线要如同写书法，行笔要有力度。

② 点叶类树叶画法

点叶是用单线或点来表现树叶。点有各种各样的点，如胡椒点、鼠足点、梅花点、尖头点、平头点、马蹄点、破笔点、垂头点、垂藤点、仰头点、介字点等等。中国画讲究的就是点线的功力，所以千万不要忽视点的重要性。

(4) 松树画法

松干皮之皴如“鱼鳞状”（或言龟甲状）。针叶大体上分扇形和团形两种。

(5) 柳树画法

柳树干皮之皴如“人”字状。柳的小枝非常有特点，都下垂，但要画得疏密穿插有致，要尽量避免三笔线条交叉于一点（见图）。叶可一笔画成，也可双勾画成，如用点画即初春之嫩芽。

(6) 梧桐树画法

梧桐树皮之皴“横擦”（桃树亦如此）。梧桐多直干，不像松、柳主干可变化多姿。

叶亦有点叶和夹叶两种之分。

(7) 柏树画法

柏树树皮之皴如绳缠状。

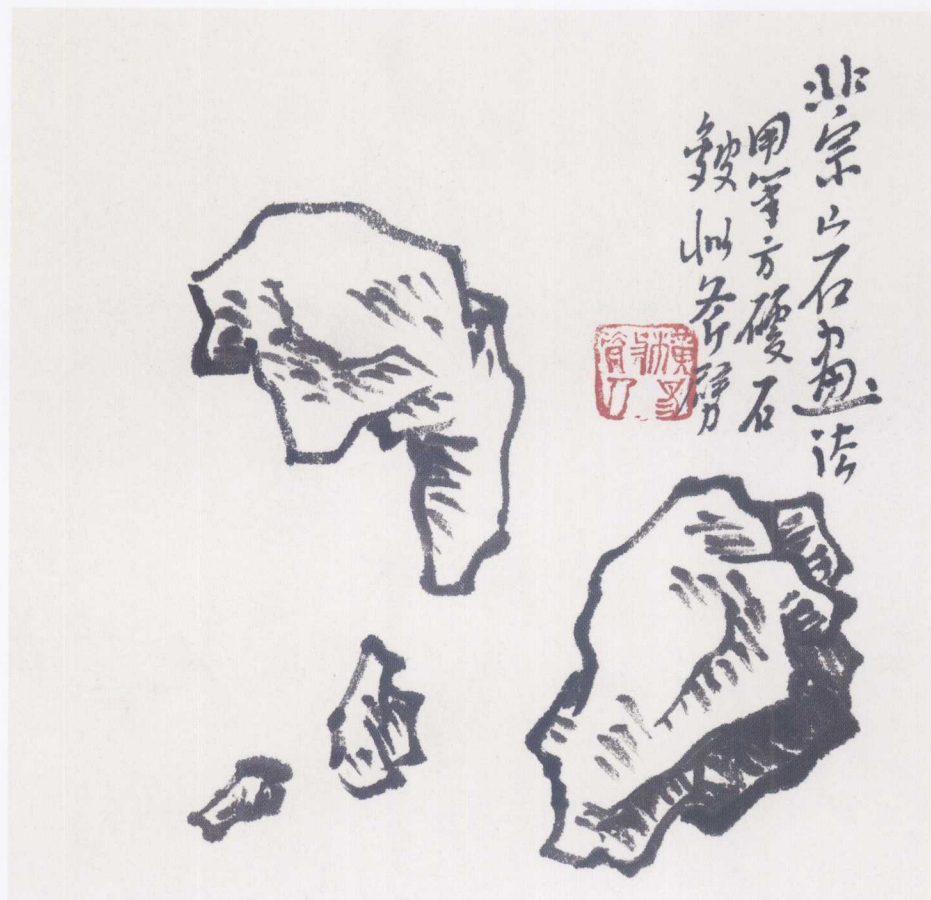
三、山石画法

中国传统山水画，历经几千年。无数山水画家观察自然，根据山石的形态，创造出许多皴法，如披麻皴、斧劈皴、折带皴等，都是象形的。

画山石起步亦如画树，应先临摹先贤的范本，有了一定基础方可到自然中去观察，印证山石的肌理皴痕和古人总结的画法有什么相同和不同之处，再进行临摹、写生、默写、创作。

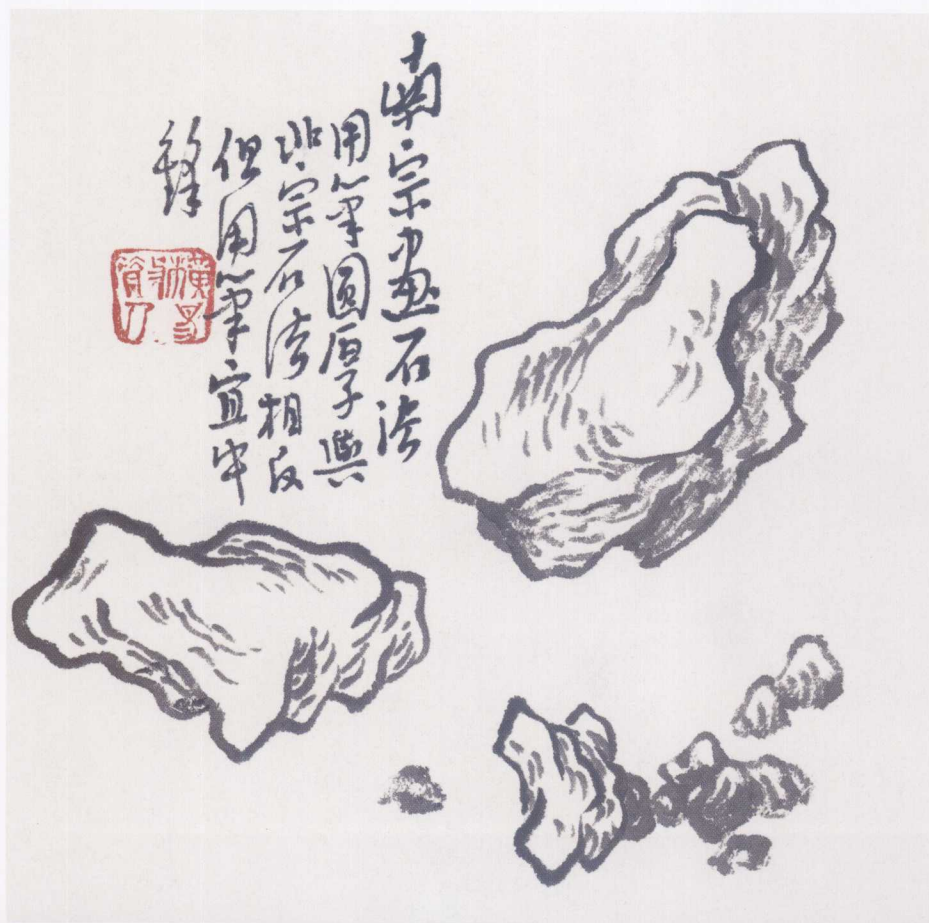
中国山水画分“南宗”、“北宗”。南宗画法相对北宗要圆柔，它的特点是圆浑、厚重，柔中蕴刚。北宗画法的特点是方硬，有力度，刚中含柔。南宗、北宗艺术特点各有千秋，我们都应学习并且结合写生、印证，创作出与生活、自然相符合的作品。

(1) 北宗山石画法

中侧锋并用。山、石形多方角，用笔刚健有力，多斧劈之痕，但要刚中含柔方妙。

(2) 南宗山石画法

中锋用笔，山、石形少方角，宜圆厚、含蓄，柔中有刚。

(3) 披麻皴画法

先以中锋勾出山之轮廓，再加皴。皴之用笔亦用中锋顺山形画，看似轻松，但要注意用笔厚重，注意阴阳疏密。宋代巨然多用此法。

(4) 斧劈皴画法

先以中锋勾出山石之轮廓，再以侧锋皴之。斧劈皴分为大斧劈、小斧劈、长斧劈等。宋代马远常用此法。

(5) 解索皴画法

解索皴之用笔如绳索解开后有自然的弯曲状，一定要略干，线和线相互交错，要画得有苍茫茫的感觉方妙。此法属元代王蒙所创。

(6) 荷叶皴画法

此法不同一般皴法，它是先用中锋画出山石之轮廓，再在山石的中部以中锋画出如同荷叶筋络一般的石纹，用笔要厚重而不刻板方好看。明代蓝瑛多用此法。

