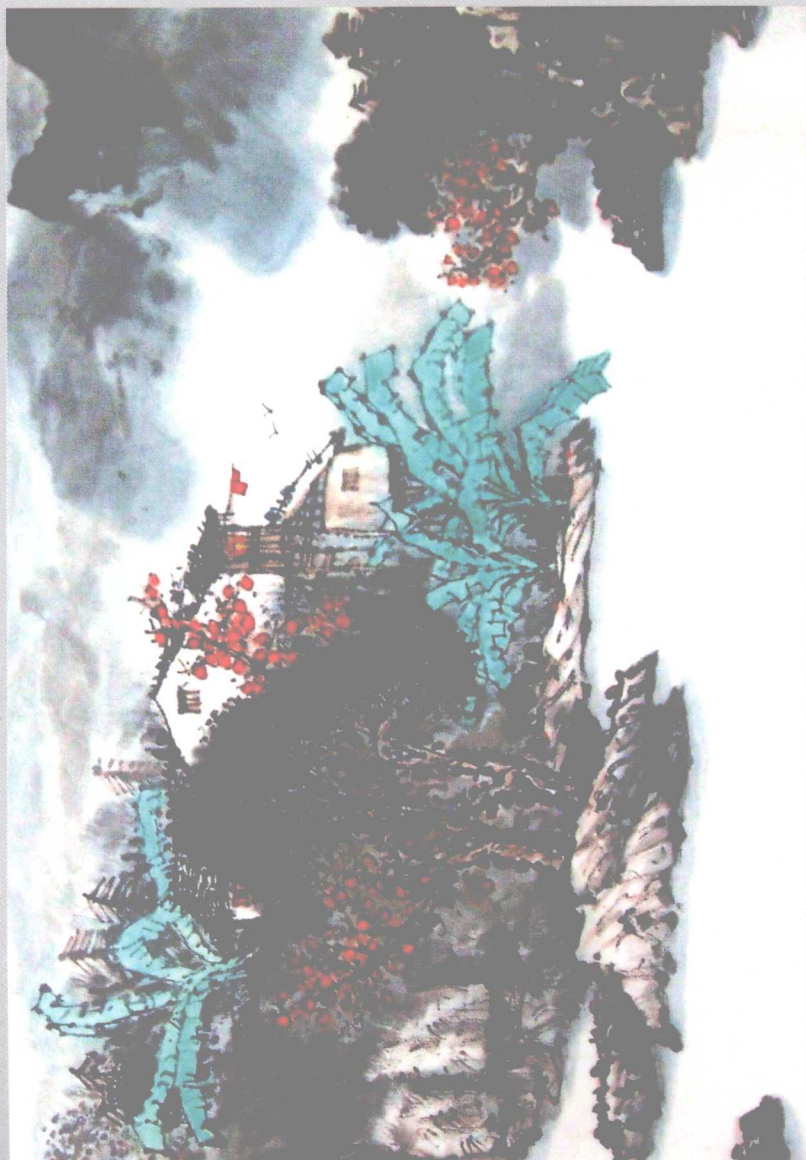

新世纪设计艺术系列丛书

中国山水画

写意

◆ 邓光明 / 著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

新世纪设计艺术系列丛书

中国书画

写意

邓光明 著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

本书前半部分为山水画基础教学，包括基础理论指导和绘画步骤解析，着重于点明山水画构图要点和表现技巧；后半部分为山水风光绘画作品范例，充分表现出湘西天然的优美景观和独具特色的风土人文。本书适合高等院校美术及艺术设计相关专业在校师生使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

中国山水画：写意 / 邓光明著. —北京：中国电力出版社，2009

(新世纪设计艺术系列丛书)

ISBN 978-7-5083-7929-6

I. 中… II. 邓… 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173187号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑：刘嵩 责任印制：陈焯彬

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2009年1月第1版·第1次印刷

787mm × 1092mm 1/16 · 7.25印张 · 178千字

定价：48.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话 (010-88386685)

丛书编委会成员

丛书顾问：朱训德

丛书策划：陈敬良 赵溅球

丛书主编：陈敬良 李伟 戴建华

丛书评审委员会：朱训德 陈敬良 李伟 莫高翔 刘丹 孙舜尧

丛书评审委员会办公室主任：戴建华

封面与装帧设计：孙舜尧

前言

中国山水画的发展已有一千余年的历史，她的发展经历了多个朝代的变革、复兴，直至今天，已是一门非常强大而具有特色的艺术学科。

当今，学习山水画的人越来越多。笔者曾多次带学生外出写生，看到湘西的大山、云雾、山泉溪水、小桥人家，总是感慨万千；爱山、爱水、爱家乡的深情，涌遍全身，激荡不以。无论是教学或山水画创作，多以湘西的山水和民俗为根本，自己所画的画也时时体现着湘西的风情趣味。

本书汇集了笔者历年来的山水画教学与创作。作品多以大湘西地区，如凤凰、永顺、古丈、花垣和沅陵等地山水为写生创作素材，尤其是酉水河流域及古丈猛洞河至沅陵凤滩地段的山水。由于家在沅陵凤滩电厂之故，二十余年来的探家往来中所画的速写已达千幅，为山水画教学与创作收集了大量素材。此地的每一座山、每一块石、树木、船只以及风电大坝雄伟的形象，都使笔者留下了深深的记忆。当自己静下来的时候，它们的形态、神情，云雾、幽谷瀑布、山泉溪水却不断地涌现在脑海里，于是，创作激情日趋强烈。

本书介绍了中国山水画的学习方法与技巧，不失为高等院校学生初级学习的范本教材。它对学生学习与掌握山水画的基本画法起到了由浅入深、由简至繁的示范讲解作用。此外，介绍作品时整幅与局部相结合，既加强了整体的视觉效果，又强化了局部的技巧表现方法，使人一目了然，以便学生们更好地学习与掌握。

由于时间仓促，水平有限，不足之处望指正。此书的出版，得益于中国电力出版社的大力支持，得益于陈敬良教授的关心与审稿，在此一并表示感谢！

邓光明

前言

目 录

教学理论部分\001

第一章 概 论\002

一、学习中国画山水的目的与意义\002

二、中国山水画简史\002

三、中国山水画的特点\003

第二章 中国画的工具与材料\005

一、笔\005

二、墨\005

三、纸\005

四、砚\005

五、颜色\005

第三章 山水画的画法和步骤\006

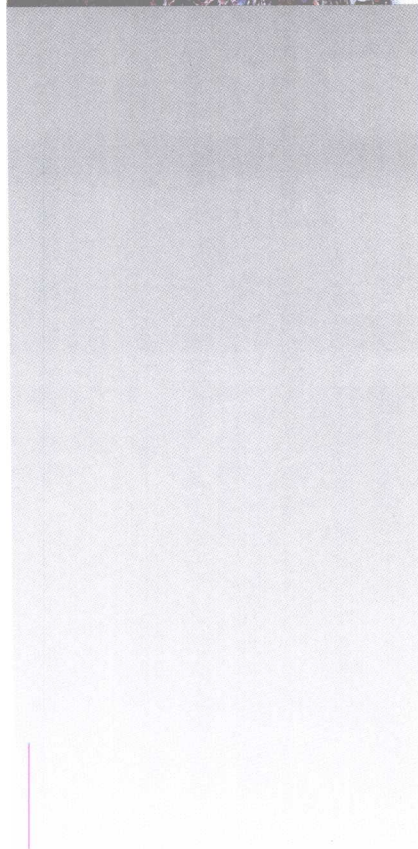
一、山水画的基本画法\006

二、山水画的步骤\007

作品欣赏部分\011

中國山水畫

教学理论部分

第一章 概论

朝时期逐渐从人物画中分离出来，形成独立的画科，到唐代已完全成熟。它是以描写山水自然景色为主体的绘画。山水画稟受自然的精华、天地的灵气，是人们对山水间的审美感知。唐代的代表画家有：展子虔的设色山水，李思训的金碧山水，王维的水墨山水，王洽的泼墨山水等。五代、北宋时期，由于理学的影响、画院的隆盛和文人画的兴起，绘画风格有了迅速的转变和发展。这一时期的画家对于唐人那种金碧辉煌、满壁风动的艺术效果不感兴趣，而是讲求“刻实”的画风，崇尚“清新”的美感。因此，画面效果秀丽柔和，具有敛而不放，生而不熟的艺术境界。

到了苏东坡、文同、米芾这批文人画家的时代，唐代风格几乎被洗尽。他们主张“竹石风流各一时”，直言不讳地打着“士人画”的旗号，要求画作有“清新”的风格，尤其以南宋山水画家李唐、刘松年、马远、夏圭等人的绘画艺术为最。他们的作品一是突破了水墨的技法，二是布局富有革新。如马远的《踏歌图》用淋漓苍劲的笔墨，画出疏爽的树枝、奇耸的山峰，近处的山石用大斧劈皴法，给人尖锐、明快感受。元代山水画趋向写意，以虚带实，侧重笔墨神韵，开创新风。元人把宋代的文人画推向高峰，发展为空灵的元画风格。画家们多以枯笔乾墨作画，因此形成了黄公望的苍凉风格，吴镇的旷逸景色；倪云林的画风以“天真平淡为宗”，王蒙以繁密为基本格调。这四名画家被称为“元四家”。明清及近代“续有发展，亦出新貌”。代表画家明代

一、学习中国山水画的目的是与意义

山水画是中国人所特有的一个文化概念。中国的山水画不同于外国的风景画，它不是简单地再现自然景观，而是通过对自然景观的表现，赋予自然以文化的内涵和审美的观念。人与自然的亲和是山水画的基础，山水画所表现出来的是人的精神，是生命的意义，是山水与人的内在的生命动力和精神力量。

学习山水画是对中华绘画艺术的传承。中国山水画源远流长，几千年的历史，符合中国人热爱自然的普遍心理，符合人们乐山乐水的传统感情。它以描写自然景观为题材，既抒发了画家对大自然的感情，也使欣赏者足不出户就可享受到大自然的云、烟、林、泉之乐。从艺术角度说，写意山水画不是工艺装饰画，不是导游图，也不是摄影。它要求作品中寓有画家的性情，画面应保持“形神兼备”，“象外有形，景中含情，法趣俱生，趣出法外，方得心悦”。

中国画讲究笔情墨趣，以“书法”入画，达到“诗、书、画”的和谐统一；在造型用笔上，追求以活脱为上，自由挥洒、情景交融。这对于现在学习中国画的人，尤其是学生来说，具有很重要的传承和学习意义。

二、中国山水画简史

山水画简称“山水”，是中国画的一种。它自魏晋南北朝

有董其昌，明末清初时期有“四王”（即王时敏、王鉴、王翬、王原初）和吴历、恽南田。这一时期的山水画，表现上讲究经营位置和表达意境。尤其是清代中期著名画家弘仁、髡残、八大山人、石涛和扬州八怪等，他们反对泥古不化，陈陈相因，提出“借古开今，自辟蹊径”，主张“搜尽奇峰打草稿”，“笔墨当随时代”，崇尚自然，革新创造。他们的风格为我国近代画家所师承。近代著名画家有赵之谦、任伯年、虚谷、吴昌硕、徐悲鸿、齐白石、黄宾虹、陈半丁、潘天寿、张大千、刘海粟等。

中国山水画传统的表现方法有水墨、青绿、金碧、没骨、浅绛、淡彩。其表现形式可分为写意画和工笔画。工笔画又有自描、淡彩、重彩之分；写意画又分大写意和小写意（兼工带写）。中国山水画发展到今天，已是很不平凡的了。

三、中国山水画的特点

中国山水画是以自己独特的毛笔、水墨、颜料和宣纸作画，注重“笔墨”和用笔方法。以线造型、意象造型是它的特色。它通过用笔方式（即提、按、顿、挫、轻、重、缓、急）和墨的“五色”（即浓、淡、干、湿、焦）变化，在宣纸上产生不同的点、线、面组合，表现出物象的形体与质感效果。

中国画十分重视对物象本质的表现，讲究形式美，讲究“气韵生动”、“神似”以及“形神兼备”的艺术境界，讲究人与自然的高度统一，讲究画家的个性风格。

1. 运笔技巧

在笔墨的运用上，需注意毛笔的尖、齐、圆、键的特点。通过运用中锋、侧锋、倒锋、逆锋、顺锋、露锋、藏锋、拖笔、卧笔等技法变化，产生线的节奏美和韵律美，力求“力透纸背”。

2. 墨法技巧

中国画既讲求笔法，也讲求墨法。“墨随笔出，笔由墨显。”一般传统的墨法有泼墨法（如浓泼淡、淡泼浓、墨泼色、色泼墨）、积墨法和破墨法（如浓破淡、淡破浓、墨破色、色破墨）等。

3. 章法技巧

中国山水画很重章法。章法就是绘画的构图，即布局 and 经营位置。章法重视形式美与内容的紧密联系，它不受时间、地点与空间的限制，不受焦点透视的限制，而可运用散点透视的广阔视野，充分发挥画家的想象力，自由布局。散点透视亦可将远隔千里的景色，时隔数日的主题内容，集中表现在一个画面中，使画面宏伟博大，气势磅礴，一揽眼底。

同时，中国画讲究“意在笔先”、“胸有成竹”、“一气呵成”之气势，亦重疏密、聚散、宾主、空白、取势、均衡等构图法则。

山水画在透视中亦注重物象的近大远小、近浓远淡的造型，一般山水画家通常使用下列三种远近法。

（1）平远法——视点在画面正中偏下，放眼平视前方，

逐步推远。此法适于描绘平原、草场、江河湖海地带，极目瞭望，水天无垠，一派辽阔风光。

(2) 高远法——视点在画面下方、举目仰视，愈高越远。此法适于高山区，重峦叠嶂，山水相连，放眼云天，高不可攀。

(3) 深远法——视点在画面前方，向前直视，无限深远。此法适于表现深山老林，幽谷深涧，山重水秀之地。

第二章 中国画的工具与材料

中国画的工具与材料是形成国画民族风格的不可或缺的重要因素。“工欲善其事，必先利其器”，因此，学习中国画必须了解国画的工具与材料的特性。

一、笔

毛笔因其材料的不同而有所区别，一般分为软毫（羊、鸡、兔毛所制）、硬毫（鹿、狼、鼠、猪、獾毛所制）和兼毫（兼毫是以软硬两种毫合制而成）三种类别。

二、墨

墨分油烟墨和松烟墨两类。

1. 油烟墨

油烟墨是取油烟合胶制成，色乌黑发亮，呈暖黑色，用水调出层次丰富，是书画常用墨。

2. 松烟墨

松烟墨黑而无光亮，呈冷黑色，一般常用于书法。隔夜墨称“宿墨”，因胶性被破坏，暗无光泽，墨线易脱落，易脏

画，一般不多使用。

三、纸

纸一般分为生宣纸、熟宣纸及半生不熟的麻纸类。生宣纸未经胶矾处理，吸渗水墨能显露墨色的浓、淡、干、湿笔墨效果，写意画使用较多。生宣加胶矾处理即为熟宣纸，其性能不渗水墨，易于渲染，适合工笔画。

四、砚

砚是用较硬的石材雕刻而成，砚池较深。我国的砚原产地很多，一般以石质硬而细润，发墨快，不易渗墨者为佳。

五、颜色

国画颜色分草色和石色两大类。草色即植物性颜色，透明，如花青、藤、胭脂、洋红、曙红等；石色是矿物质颜色，不透明，有覆盖力，如石青、（从深至浅分为青、二青、三青）、石绿（从深至浅分为头绿、二绿、三绿）、朱砂、赭石、土红、锌钛白等。现在多使用制成锡管装颜料，使用方便。

第三章 山水画的画法和步骤

一、山水画的基本画法

1. 树的画法

树在山水画中占有重要地位，也是学习山水画的^{第一步}。看山水画家功力如何，先看画树的水平。因此，画树在山水画中不但是不可缺少的组成部分，也是练笔用墨的必要起步阶段。初学者不宜描绘长满叶的树木，因为观察时难以看清楚树干^{的生长结构}，一般可以从无叶的枯树画起。

画枯树要注意“^{树要四面俱有干与枝，盖取其圆润}”。前人曾提出的“^{树分四枝}”的画法，也就是要把树画得有立体感和空间感，前后枝与左右枝的伸展关系处理得恰当。

(1) 双勾法。双勾法是传统画树的基本方法之一，初学者必^{先学此勾法}。双勾笔顺一般是从左至右，从上至下，亦可反之。此法适合画近景树木。

(2) 单勾法。单勾法又称“^{设置法}”，此法要求运笔刚柔苍老有力，笔线转折多变。此法适合画远近景树木。

2. 山石的画法

“^{石分三面}”即是说画石至少要有三个面，其实不止如此，这一说法是强调画石要求有立体感。

中国传统的山石表现方法，可分为勾、皴、擦、染、点等^{五步}。但在实际创作中，不宜硬套用这五个步骤，而应根据实际和习惯灵活运用。

(1) “^勾”。勾即是用线勾出山体外形大体轮廓或山石主要脉络结构。

(2) “^皴”。在确定山体岩石轮廓基础上，用干、湿、浓、淡、粗、细、长、短等不同笔法皴出凹凸、明暗、质感和立体感。

(3) “^擦”。在皴的基础上，用枯、破笔侧锋擦面，目的是为了增强山石浑厚、苍润之感。

(4) “^染”。这一步骤是补足皴擦的不足，一般用淡墨分染出石明暗凹凸之处，以丰富其质感和立体感。

(5) “^点”。墨稿即将完成时，为了丰富画面或弥补败笔之处，常用“^点”来调整或充实画面效果。其中，点苔是烘托画面气氛的一种。点苔有重墨点和彩色点两种方式。

3. 瀑布流水的画法

水是山水画中重要的表现内容之一。水表现得好坏，直接关系到画面的气氛、空灵感和神秘感。山和水不仅能陶冶人的性情，而且能启发人的智慧。故此，古人有“^{仁者乐山，智者乐水}”之说。中国传统流水的表现方法一般有以下几种。

(1) 线描法。先用淡墨勾水纹，然后再用淡墨调整水纹和水的落差。画涧溪瀑布时，水口用细绵而湿润的线条表现。

(2) 空白法。此法为常用之法，一般用于画远景和中景的水。

(3) 影衬法。此法多为借用山石、水边建筑物、树木在水中的倒影来表现水。

二、山水画的步骤

(4) 以色代水法。此法是用墨调色去表现水的质感变化。

4. 云雾的画法

云雾是山水画中很重要的组成部分。云表现得好,能使画富有意境,产生空灵、清幽与神秘的艺术效果。

云有许多种,有飞云、烟云、云雾、断云、厚云、层云、祥云等。初学时,要多观察、分析云雾的变化规律,才能掌握好云的形态与动向。现将部分云的特征列出。

(1) 飞云。飞云常出现在群山雨后,瞬息万变,用湿染法效果较好。

(2) 烟云。烟云多呈烟雾缭绕形态,烟云薄厚不均,多采用湿画法和积墨法。

(3) 云雾。云厚遮山挡后,雾薄则山峰隐约可见,多用湿画法。

(4) 断云。断云常在山间,上实下虚,云断山而势不断,多采用较浓墨表现。

(5) 厚云。一般将纸打湿,半干时用大笔刻画。要注意云的层次变化,不然云的厚度难以表现。

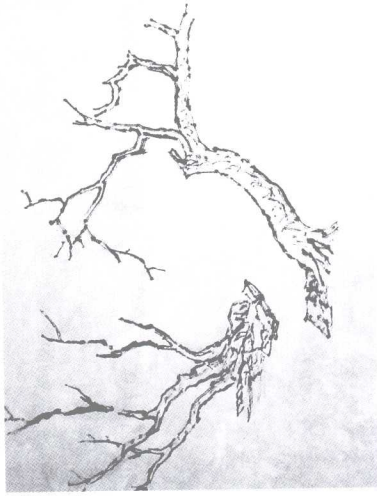
(6) 层云。层云常出现在一层层山峦叠嶂的山峰之间,具有空灵感、层次感,它起着衔接远近群峰的纽带作用。

(7) 祥云。它如丝带般的飘逸。“祥云好迎泉水”,云水相连,缠缠绵绵。

范画照片:溪畔苗家

(1) 从整体出发，可先用木炭条或淡墨勾出物体的外形，熟练者可用心取舍、用心布局，把山水中的中、近景的树勾勒出来，要注意构图的主次关系。

(2) 用浓墨勾出中近景的山石和水口。

(3) 用浓、淡墨点出树叶和远处的房屋，此时要注意树叶的整体外形变化。

(4) 用淡墨皴擦和分染出山石的凹凸面以及周边的环境变化。

(5) 用点调整或烘托画面气氛。

(7) 调整色彩关系，以及画面整体效果，确认无误，然后落款、盖章才算完成。

(6) 着色。着色分淡色和重色。浅降画法和青绿画法用色较多，水墨画法用色少，甚至不用色。着色要统一调色，重要的是要根据画家的需要选择用色。

中国山水画

作品欣赏部分

