

高等教育“十一五”全国规划教材

中国高等院校美术专业系列教材

中国山水画技法

白雪石 著

人民美术出版社

人民美术出版社 天津人民美术出版社
上海人民美术出版社 安徽美术出版社
陕西人民美术出版社 福建美术出版社
河南美术出版社 黑龙江美术出版社
江西美术出版社 新疆美术摄影出版社

联合推出

高等教育“十一五”全国规划教材

白雪石 著

中国高等院校美术专业系列教材

中国山水画技法

ZHONGGUO SHANSHUIHUA JIFA

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国山水画技法 / 白雪石绘; 人民美术出版社编. —北京: 人民美术出版社, 2008.11

(中国高等院校美术专业系列教材)

高等教育“十一五”全国规划教材

ISBN 978-7-102-04336-4

I. 中… II. ①白…②人… III. 山水画—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 206651 号

中国山水画技法

白雪石 著

高等教育“十一五”全国规划教材

编辑委员会

主任: 常汝吉

副主任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李新

曾昭勇 李兵 李星明 曹铁

陈政 施群 周龙勤

委员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明

赵国瑞 奚雷 雒三桂 刘普生

霍静宇 刘士忠 张桦 邹依庆

赵朵朵 戴剑虹 盖海燕 武忠平

徐晓丽 刘杨 叶岐生 李学峰

学术委员会

委员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨力

王铁全 郎绍君

高等教育“十一五”全国规划教材

中国山水画技法

白雪石 著

出版发行: 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号 100735)

网 址: www.renmei.com.cn

联系电话: (010) 65593332 65256181

责任编辑: 尹然

版式设计: 尹然

责任印制: 丁宝秀

印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销: 新华书店总店

版 次: 2008 年 12 月第 1 版

印 次: 2008 年 12 月第 1 次印刷

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 11

ISBN 978-7-102-04336-4

定 价: 58.00 元

前言

绘画史从某种意义上讲，就是一部学习的历史，因为对于任何从事这一行当的人来说，不管他取得了多大的艺术成就和有着多大的年龄，也不管他有多大名声和多大影响，学习对于画家来说是终生的事情。西方绘画如此，中国画更是如此。对于中国画来说，初步的学习阶段与西方绘画相比，更是有着独特的传承方式和学画特点。

中国画的传承和学习方式的最大特点是画家对学画者的言传身教，以及技法、风格的传授，与此相适应，学画者则是对于所师承的老师的绘画技法、风格面貌的全面接受，这两者可以说是一种互动的关系。对于前者，要求有优秀的老师及其精良的课徒画稿，在现在也就是精良的、行之有效的技法书；对于后者，则是选好适合于自己性情习惯和审美趣味甚至绘画技能的老师及其相关的精良的学画图谱。只有这样，学画才能步入正道，为日后百尺竿头更进一步打下良好的基础。之所以如此，是由于中国画的学习特征决定的。众所周知，中国画的学习方法是以临摹起手的，因此对于老师及其课徒画稿也就是临本的选择，显得非常重要，也就有了特别高的要求。现代著名山水画家陆俨少先生对此深有体会，他曾说：“临摹要有好的本子，起步不高，终身受累。”“如果起手学习了风格庸俗、笔墨不高，或则坏习气很多的本子，将来要改掉，那就很不容易，反不如一张白纸从头学起为好。”确为智者之言。

面对学画者的迫切需要和本着对民族文化艺术传承和弘扬的责任感，现代以来，一大批富有精深造诣的老一辈国画家积数十年学画与创作经验，精心编绘了各种课徒画稿和技法书。由著名山水画家白雪石先生绘著、人民美术出版社编辑出版的《中国山水画技法》一书就是其中的代表。

白雪石先生自幼喜爱绘画，少年时随著名画家赵梦珠学习花鸟画，后加入以坚守传统笔墨与推陈出新并举著称的湖社，受到了严格的笔墨训练，又从画家梁树年先生研习山水，同时努力钻研传统绘画理论，于笔墨、画理、画法及传统文化打下了坚实的基础。白先生还长期从事美术教育，为此他学习了素描、水彩等西画技法，以丰富中国传统绘画的表现手法。除师法传统，临摹古人外，白先生还重视师法造化，20世纪50年代后赴大江南北，辗转各地，于名山大川尤其是南方的桂林山水和北方的太行山川更是反复深入，流连忘返，观察体验，对景写生，创作出了一批深得漓江山水神韵秀丽和太行山川雄奇苍逸的优秀作品，深受观众喜爱，在当代中国画坛上产生了很大的影响。大批山水画爱好者和初学者纷纷将白先生的绘画作为学习范本，有感于此，白先生绘著了这本有关山水画的技法书。

《中国山水画技法》一书按照中国画尤其是山水画的学习规律，本着从简到繁、由

易入难的原则，和顺序渐进的方式，将山水画学习的全部内容分为：树木、山石、水云雨雾、舟车建筑、写生及着色等部分，分别讲解，并配以相应的图示，以配合读者的学习之需。与其他技法书相比，该书在内容及体例上有几个特点：一、学画从观察现实物象入手，而不是一味盲目地临摹前人范本，如在“树的画法”中就要求“初学画树应以落叶树作为练习的对象，没有叶子的树干结构清楚，姿态鲜明，比较容易理解各种树干的基本结构和生长规律。”画山石、水云雨雾、舟车建筑等莫不如此。二、画稿与实景照片相互参照、对比，以说明画理、画法来源于自然，是对自然景物的提炼，以此启发学画者学会观察所画物象美的所在，“当你将照片中的树和画中的树对照分析之后，你会发现画中的树是经过艺术家的处理，画中的树更符合美的要求，初学者应该从比较中懂得自己应该学习些什么。”三、强调写生在学画中的重要性，一般的技法书在讲授画法时多侧重笔法及所画物象的形态结构，以图示的形式展示出来，其意在通过对范画的临摹来获得对技法的掌握。而此书却从一开始就重视写生，将临摹和写生结合起来，使学画者开始起就能够获得写生练习，使临摹所获得的技法与经验得以验证与消化，同时还避免了以后进入写生阶段初次面对真实景物时的茫然，不需要重新适应，直接就可以进入角色和状态，这对于绘画学习无疑是非常重要的。可以说对写生的讲解贯穿全书，这是该书最大的特点之一。四、丰富的例图与浅显易懂的释文，范画例图对于初学者来说是非常重要的，尽可能多的列举范画例图是技法书的普遍做法。此书不同的是，除个别示范图外，绝大多数图是作者的写生稿，也就是说作者试图通过用相应的写生图稿来向学画者示范绘画技法，而不仅是单纯地画出相关图稿来讲解，这样可以使学画者直接进入写生的途径，起到了事半功倍的作用，这应该说是作者白雪石先生数十年研习山水画的经验所致，对于初学者来说尤为珍贵。

技法书告诉学画者的是经验，展示的是绘画方法，而不是绘画的全部。要想学好画、画好画，还必须有心、有毅力，因为绘画不是一朝一夕的事情，对于爱好者来说是终生的事业。另外，要想成为一名画家，仅靠熟练掌握绘画技法是不行的，它需要的是综合修养，尤其是艺术修养，对于国画家来说丰厚的传统文化修养尤为重要。如果做不到这一点，那掌握再高的绘画技法也成不了艺术家，充其量是一名画匠，愿以此与广大绘画爱好者共勉。

刘士忠

2008年12月17日于京

目 录

前 言	刘士忠
山水画简介	1
树的画法	3
枝 干	3
树 叶	16
松 树	21
柳 树	28
柏 树	31
竹	38
棕 榈	41
杨 树	43
泡桐树	47
夹竹桃	48
梅 杏 桃	49
春树 秋树	55
夹叶树的着色	63
山石的画法	68
斧劈皴	71
拖	74

目 录

云头皴	75
披麻皴	77
雨点皴	86
米点皴	87
太湖石	91
泼墨山水	95
水的画法	99
云的画法	103
风、雨、雾的画法	107
建筑物和车船的画法	113
写生方法举例	118
传统山水画的着色	127
附 图	141

山水画简介

中国的山水画，远在隋唐以前就可以在人物画的背景中看到它的雏形，不过那时的山水画还停留在“人大于山”和“水不容泛”的稚拙阶段。到了唐代中期，山水画逐渐发展成独立的画种，并产生了许多著名的山水画大师。经过宋、元、明、清各代艺术家的不断努力，不断丰富和发展，在笔墨技法上有许多新的创造，如各种皴法的运用，以及擦、点、染的技法，在用墨方面如积墨、破墨、泼墨等的创造，不仅丰富了山水画的表現力，也在与人物画和花鸟画的相互学习和影响中起着积极的作用，这些笔墨技法也成为中国绘画特殊风格的重要方面。

山水画的皴法是从线发展起来的，是灵活多变的用笔方法。如披麻皴多用中锋，皴笔与皴笔时常交叠在一起，感觉圆润浑厚，适宜表现土石夹杂的山形。如斧劈皴是表现纯石头的山形，棱角明显，多用侧锋，将皴笔排列组织起来表现山石的阴阳凹凸和质感。其他还有荷叶皴、折带皴、雨点皴等。在设色方面主要分两大派：一是采用覆盖力强的石青和石绿颜色，画面色彩艳丽、丰富，称青绿山水；另一派是以水墨为主，施以浅淡的赭石，称为浅绛山水。山水画也有工笔与写意等许多不同的风格和流派。

山水画家们在熟练掌握传统技法的基础上，走遍祖国的锦绣江山，在创作实践中，对表现技法又有许多新的创造，使中国山水画不断向前迈进。许多优秀山水画作品描绘了中国的优美风光和壮丽的河山，不仅使我们增进了对中国山河的热爱，也给人们带来美的享受，山水画愈来愈受到人们的喜爱。

以下我们将根据从简到繁、由易到难的顺序，分树木和山石两大部分介绍山水画的基本技法，希望初学者在熟悉这里介绍的技法的同时，经常作实地的观察、写生，不断学习、充实和丰富山水画技法，创作出更加新颖、动人的山水画作品来。

树的画法

在山水画中，怎样把树画好是个重要问题，明末清初的著名山水画家龚半千说：“画树如人，稍不合理，如不全之人也。”他又说：“画树之功，居诸事之半。看画先看树……”这都说明画树在山水画中的重要性。

山水画家对于画树曾提出“树分四歧”的要求，就是要把树画得有立体感，要画得生动。

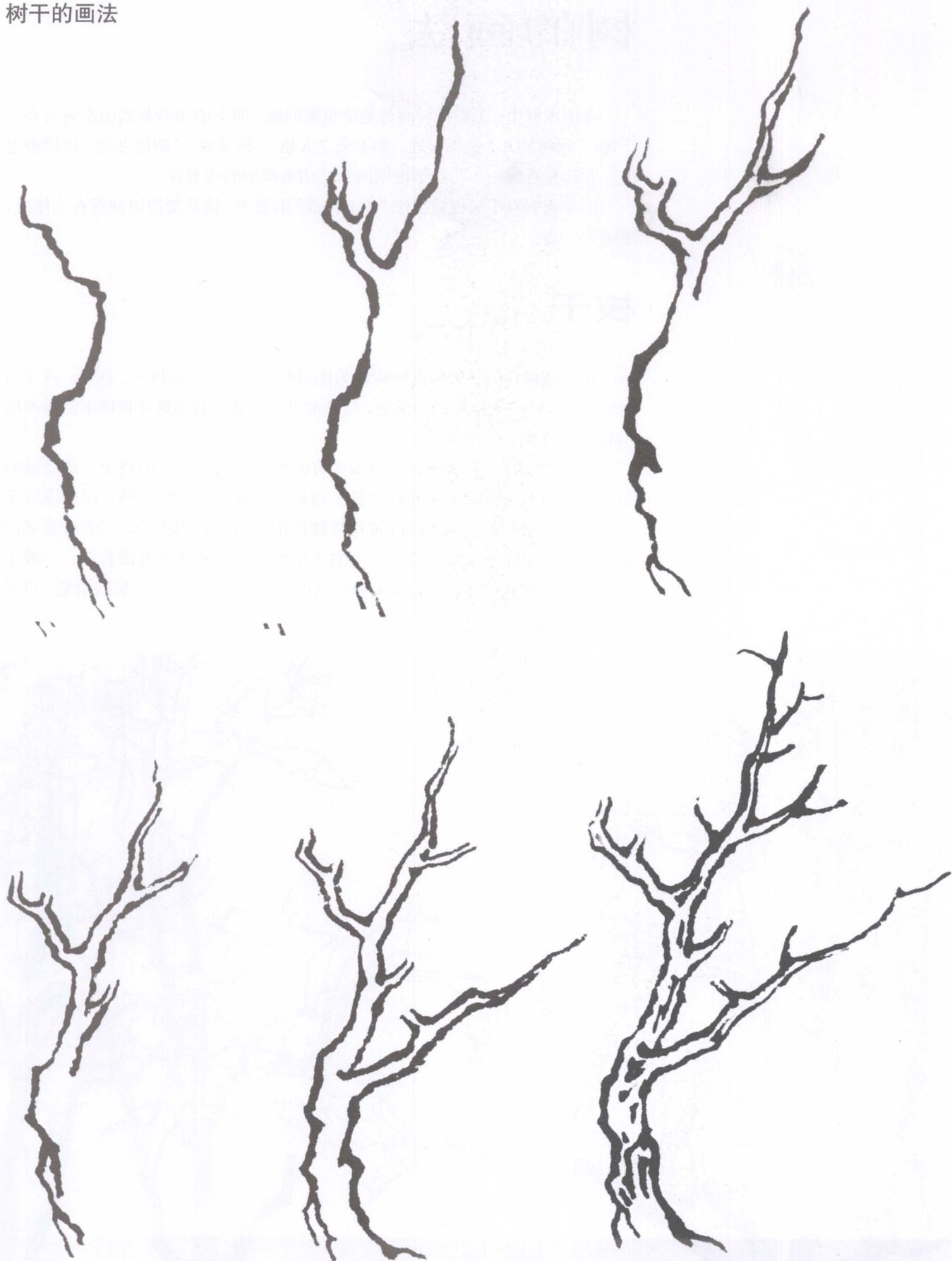
枝干

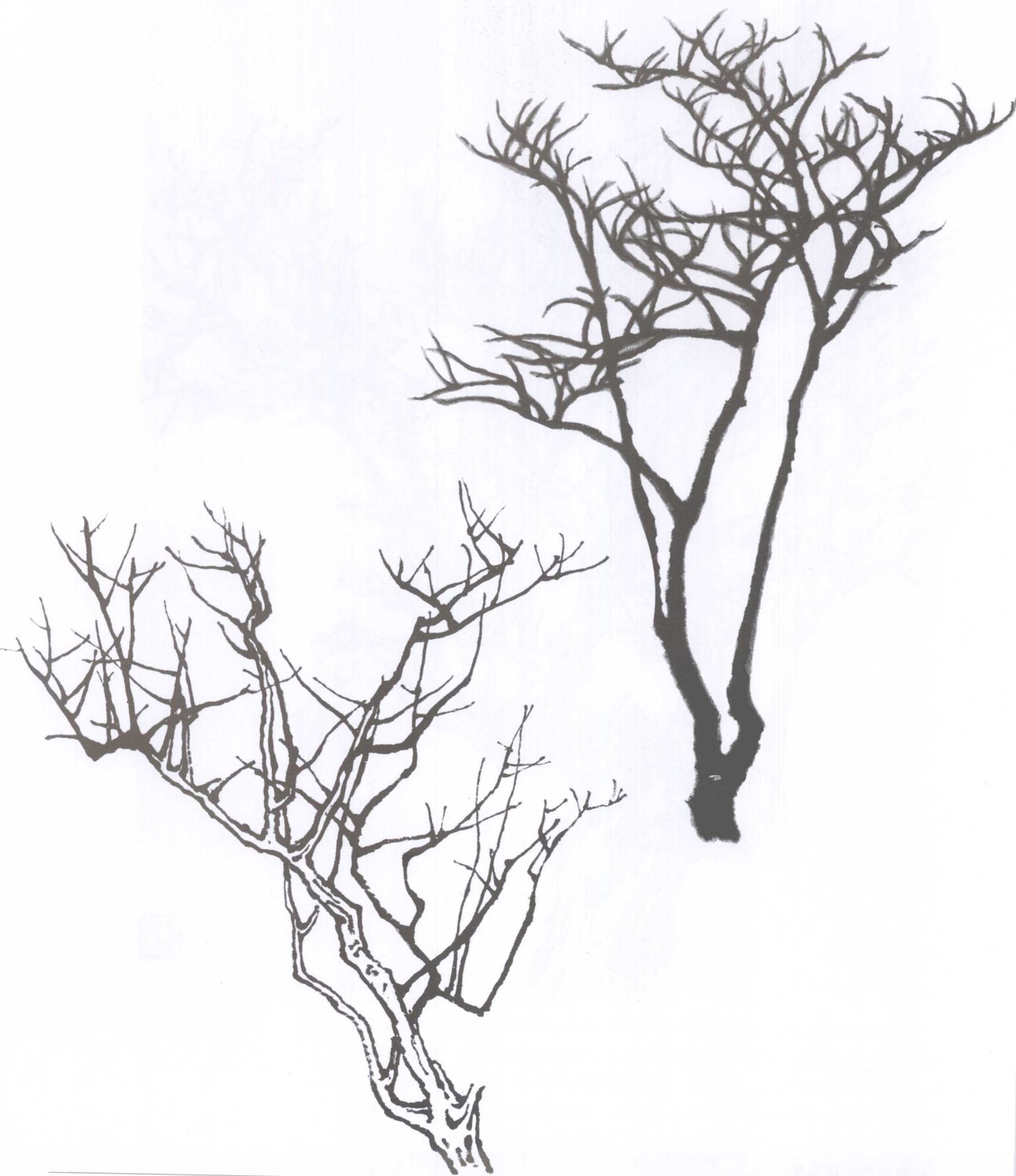
初学画树应以冬天的落叶树作为练习的对象，先学画树干、树枝，再学画树叶。没有叶子的树干结构清楚，姿态鲜明，比较容易理解各种树木的基本结构和生长规律。

写生树木时，先围绕树的四周多方面观察，选择最美的枝干、最合适的角度。初学者可以用木炭条在宣纸上起稿，木炭要画得轻一些，以便完成墨线后擦掉不留痕迹。画墨线时可选择侧锋用笔画粗老的树干，以表现苍老的感觉。用中锋画小枝条，容易突出它柔嫩的姿态。蘸墨要有浓有淡，一般用浓墨画出前面的树枝，用较淡的墨画后面的树枝，有近有远，层次清楚，自然会有空间感。

树干的画法

一般画树的运笔方向是自上而下，和自左向右，因为这样画比较顺手，画出来的笔触圆润饱满，但有时也可以反过来自下而上和自右向左，采取逆锋运笔，画出来的笔触比较毛，变化多，会出现特殊的效果。笔墨是为造型服务的，笔墨的运用首先要考虑所描写的对象是什么，画什么对象选择什么样的用笔，不是为笔墨而笔墨。初学者可以根据上述运笔方法练习，也可以根据自己习惯，怎样顺手就怎样运笔。

龙爪槐

柳 树

枣 树

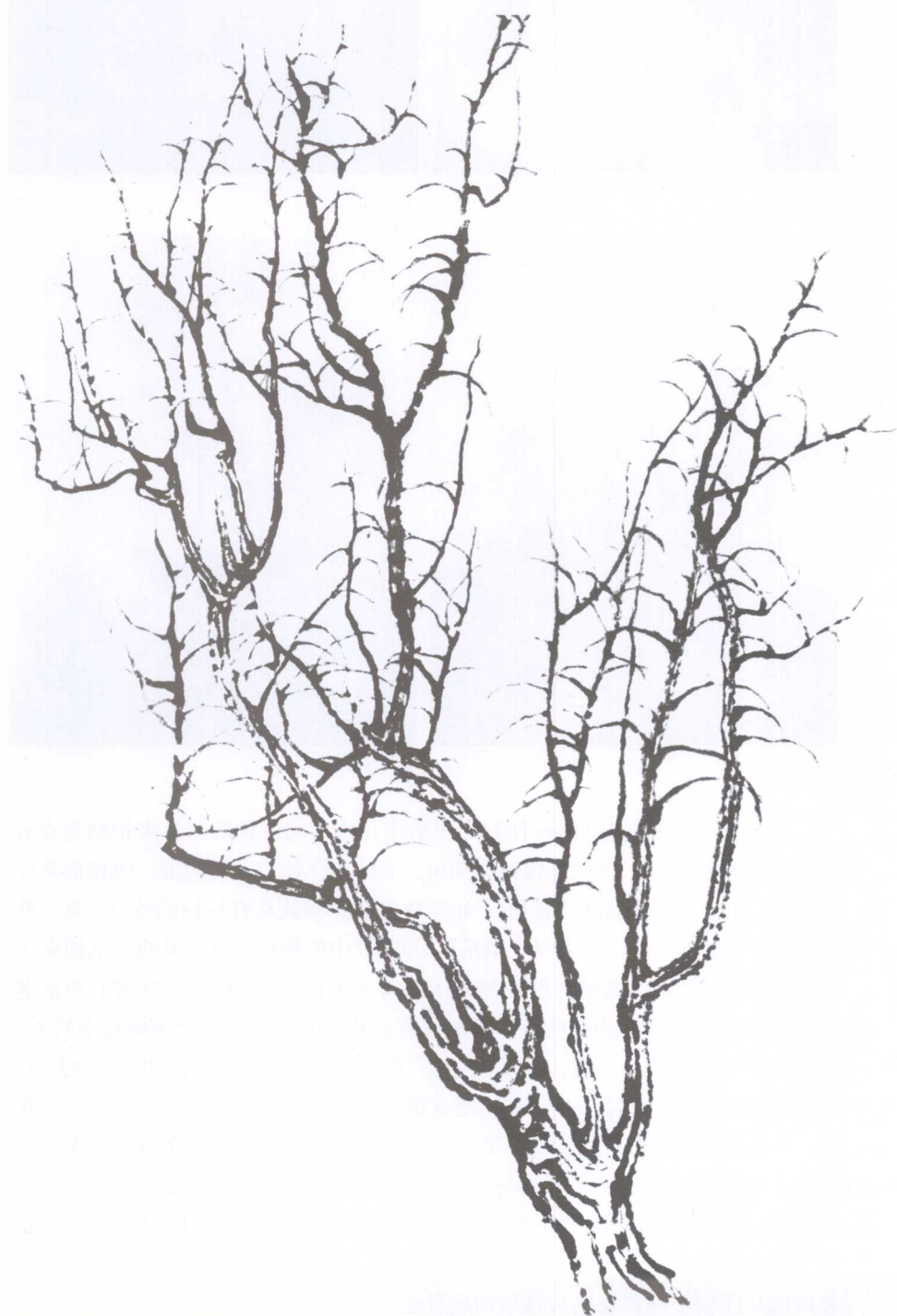

洋 槐

因为我们不可能到现场讲解,现在借用几张不同树种的照片来帮助观察各个不同树种的特点。这些是槐树、柳树、枣树和洋槐。一般情况,树枝都是向上生长,传统画论中称为“鹿角”。如照片中的洋槐就具有这样的特点。有一些树的枝干有些向下弯曲,称为“蟹爪”,如照片中的槐树。公园里的龙爪槐向下生长的倾向更明显。其他有些槐树枝干是向上生长的。柳树树干常常长得很老很粗,但又长出细嫩的小枝条。枣树自有它独特的姿态。一般枣树枝条较长,长枝条上又生长很多小枝,远看有点像“鱼骨”。枣树木质坚硬,生长很慢,几十年的枣树,树干也不太粗。在动笔落墨之前,对于各种树的特点应该认真观察,仔细分析、比较,然后再下笔。下笔时候也不是有一个枝条就画一笔,一棵树上的细小枝条不仅不可能全部画下来,而且那样画法也不会好看,必须注意概括、提炼、取舍和加工处理。当你将照片中的树和画中的树对照分析之后,你会发现画中的树是经过艺术家的艺术处理,画中的树更符合美的要求,初学者应该从比较中懂得自己应该学习些什么。

这是一棵枣树，树形很美，树干有一定倾向性，左右不对称，树枝的长短疏密很有变化。这些都很符合绘画的要求，任何绘画的写生，不是画标本，不是画植物挂图，应从艺术家的角度选择那些符合绘画美的要求的对象进行写生。一个画家对于形象美的树木必然会产生激情，看到就想把它画下来。

写生步骤是先用木炭条（或铅笔）仔细地画出树的树干树枝，然后用毛笔先勾树干再画树枝，树干用重墨渴笔勾皴，长树枝也用较重的墨画出，小树枝用淡墨画出，根据枣树枝干的特点，宜多用战笔。

在写生过程中，要注意取舍和加工，自然界中的树木形象有的枝干不美（如太直的），我们就要加工，把它画弯曲一些，主要选择那些美的枝干入画，有的枝干长短或间距一样，我们就要给予有长有短或间距不同的加工处理。总之要反对自然主义的写生，但同时也要反对程式化、概念化的写生。

照片是一棵龙爪槐，古代山水画家的蟹爪树法，很像龙爪槐的结构特征。

中国山水画的构图，讲究“虚实相生，气韵生动”。在画树时，不仅要注重线条的勾勒，还要注重墨色的渲染。通过墨色的浓淡干湿，来表现树木的质感和空间感。同时，构图上要注意“疏密有致”，避免画面过于拥挤或空洞。

画简单的一棵树，把这棵树的形象姿态画好就可以了，如果画两棵树、三棵、五棵……就不仅要注意每棵树的形象和姿态，还要留心树和树之间的关系。比如画两棵树，可以画一大一小，像是一老一幼，老树婆婆多情，幼树窈窕有致。三棵树最忌根顶整齐，必须左右互让，穿插自然。五棵或更多的树画在一起，需要搭接巧妙，有疏有密，有争有让。以下一些画稿供参考。