

精学易懂

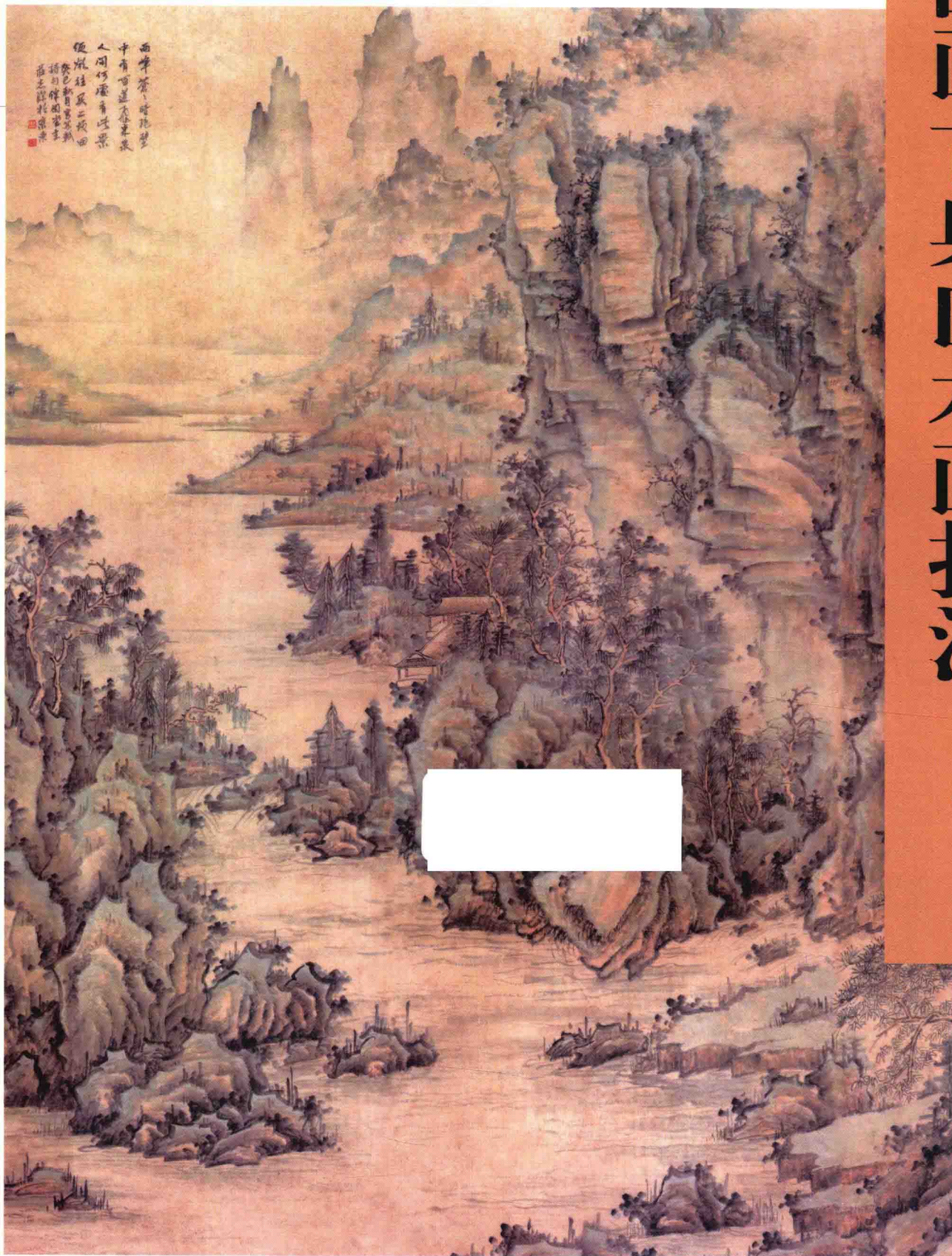
笔墨传承·步骤规范·技法明了·学画必备

技法讲解，由浅入深，超值教程，供学习者欣赏和临摹

中国画古典山水画技法

庄志深◎著

辽宁美术出版社

精学易懂——

中国画古典山水画技法

庄志深 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画古典山水画技法 / 庄志深著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2017.10

(精学易懂)

ISBN 978-7-5314-7805-8

I. ①中… II. ①庄… III. ①山水画—国画技法
IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第262709号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 北京市松源印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7

字 数: 150千字

出版时间: 2017年10月第1版

印刷时间: 2017年10月第1次印刷

责任编辑: 田德宏

封面设计: 封 艺

版式设计: 文贤阁

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-7805-8

定 价: 48.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

作者简介

庄志深，老庄、伴闲堂主，先后就读于中央美术学院，中国艺术研究院山水画创作硕士研究生课程班。2008年进入中国国家画院黄格胜山水画工作室。现为清华大学美术学院中国画艺术名家专项课题高级课程研修班导师，中国人民大学画院庄志深山水画导师工作室导师。文化部文化艺术人才中心中国画高级研修班导师。特聘教授。

出版：

2016《林泉心迹》庄志深山水画精品集。

2014《庄志深水墨扇面山水》个人专集。

2013《传统之旅庄志深写意山水》个人专集。

2013《新时代杰出艺术家专题邮票》个人专集。

2012《中国名家画谱——庄志深写意山水精品》个人专集。

2010《中国当代美术家书系——庄志深写意山水》个人专集。

2009《天开图画》北戴河风雨沧桑百年别墅写生作品集。

2007《水墨风骨——庄志深卷》个人专集。

2006《中国当代实力派山水画家作品集—庄志深扇画系列》个人专集。

序

中国山水画，史料记载萌芽于晋，经过十几个世纪的发展变化，积累了非常丰富的创作经验，具备了鲜明独特的优秀传统，留下了大量的珍贵作品，是中华民族艺术的光辉宝藏。画论言：“山水至大小李一变也，荆、关、董、巨又一变也，李成、范宽又一变也，刘、李、马、夏又一变也，大痴、黄鹤又一变也。”所谓的“一变”又“一变”，是山水画从人物画的背景到独立成画的演进，从空钩无皴到各种皴法的形成，从绢素移到宣纸和皮纸上的转换，从夏珪削繁为简到倪瓒写“胸中逸气”，从写情、写意到与诗、书结合，形成“三绝”的艺术境界，这些皆为历代前贤们师古人之迹、师造化之心之辉煌成就也。

然辉煌成就之下我们感受到的是先贤们刻苦勤学，冲破学艺道路上阻力的重生，对艺术执着探索的精神。不断地对景写生，不断地思考、挥毫、创新，破万卷书、行万里路，真正是“知见日进于高明，学力日归于平实”，从而达变而入化，有了新而又新之境，这就是所谓的绘画之道。

绘画不仅要技艺精湛，还要多读书，多读书则明理，不读书则不知理，不知古今。《颐园论画》言：“我辈作画，必当读书明理，阅历史故事，胸中学问既深，画境自然超乎凡众。”

余 20 世纪 70 年代开始习书法、绘画，受师诲教数年而启蒙，步入正确又严格的习画之道，然而，正如古人所云：“师傅领进门，

修行在个人。”自离师门后，余若苦行僧般日复一日、年复一年地画画、读书、读画、临摹、写生，并时常向老师们请教，得到了前辈们诸多指导，又遵师所训，反复诵读相关文章，才渐而深悟画法、画理、画论、画史。

早在20世纪70年代，在朋友那里借得《芥子园画谱》，如获至宝，喜悦之心无以言表。后又得到贺天健先生所著《学画过程自述》，读后受到极大的启发，时至今日还时常翻阅。书已泛黄，但内容却日读日新，受益匪浅。王伯敏先生编的《黄宾虹画语录》也爱不释手。后又买到了董其昌的《画禅室随笔》，黄宾虹、邓实先生编的《美术丛书》《中国画论》等。这些书给了我比较系统的、广泛的读画论的机会，越读越感到前贤的伟大。只有多读书，才能知法理、知规律、知古人之心，然后下笔，方能别出心裁而不逾矩。中国山水画的历史证明，要想学好山水画，不仅要认真学习、继承传统，有扎实的基本功，还要走进大自然，到生活中去观察、体验、收集素材，去写生创作。正如古人所画论中提到的“外师造化，中得心源”。只有善于吸收艺术营养、加强文化艺术修养、理论与实践相结合，读万卷书、行万里路，如石涛言：“搜尽奇峰打草稿”，才能形成出自己的艺术面貌。

今出版的《古典山水画技法》是余习画几十年的切身之体会和我在教学中的课堂画稿，以及部分本人作品，希望予初学山水画者提供一简捷的学习方法及途径。

由于时间仓促，水平有限，编辑中难免会有错误和不到之处，敬请各位同仁及书画爱好者批评指正。

庄志深于北京伴闲堂

目录 Contents

第一章 树木 / 1

- 一株树画法 / 3
- 两株树画法 / 4
- 三株树画法 / 5
- 多株树画法 / 6
- 鹿角树画法 / 8
- 蟹爪树画法 / 10
- 杂树画法 / 12
- 远景树画法 / 15
- 柳树画法 / 16
- 松树画法 / 18

第二章 山石 / 21

- 画石的笔法介绍 / 22
- 石的组合穿插 / 27
- 画山的技法 / 28
- 山水画的皴法 / 34

第三章 云水 / 37

- 画云的技法 / 40
- 画水的技法 / 44

第四章 组合 / 47

- 前景、中景、远景的组合 / 48
- 点景 / 50
- 创作古典山水的步骤解析 / 55

第五章 临摹与写生 / 67

- 临摹 / 68
- 写生 / 88

第六章 作品赏析 / 91

第一章

树木

中国书画是美化心灵、陶冶情操的高雅艺术形式，也是人类抒发情感的工具、寄托精神的家园。

在山水画里面它的组成有山、树、石、水等。山以林木为衣，以水为血脉，以草木为毛发，而树木则是山水画中一个重要的组成部分，如果离开了树木，山水画就不会生动、有韵致，所以树在山水画里面占有重要的地位。《桐阴论画》云：“布树要有穿插，或三树一丛，或五树一丛不等。要有偃有仰，有远有近，有高有低，方显离奇之致，不可失之平实。此章法中最为紧要。如布树失势，通幅便不振矣。点叶一丛，树叶子不得雷同，须要有浓有淡，有密有疏，有纵有横。”

在传统绘画中除了松、柏、柳这些特定的、能独立成画的树外，在山水画里面主要以杂树居多，杂树有两种主要表现手法，即鹿角树画法、蟹爪树画法。除了这两种传统画法外，还要到现实生活中、到大自然中去观察树形、观察树种，要把树画活，不能画死。要会剪裁，会取舍，掌握树形、树的姿态，只有这样画出来的树才会有生命力，才会气韵生动。

龚贤云：“学画先从画树起，画树先从画枯树起，画好树身，然后点叶。”

画树无论是一株、两株、三株还是五株，用笔都要中锋、侧锋并用，墨宜浓、淡、干、湿、枯互用。要考虑“树分四枝”“阴阳向背”“树无寸直”等自然规律，还要树与树、枝条与枝条之间有穿插、有变化，相互间有倚有让、有呼有应，交相辉映，别有一番情致、韵味在其中。

一株树画法

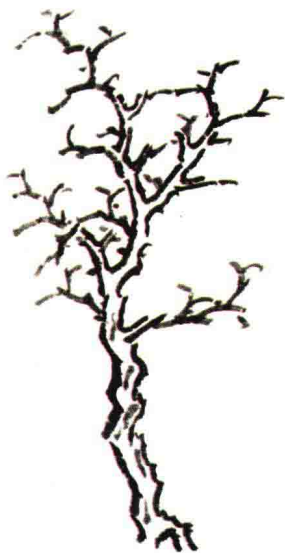
一树独立，不仅要有枝形，还要有穿插。不仅有笔墨的运用，还要有造型、树枝前后左右出枝的生长立体关系。

① 画树先从树干画起，先从左下笔，从上至下，行笔要慢，中锋用笔。根据需要出枝。

② 画出右半部树干，从上至下顺势画出，根据树干的变化，可增加右侧枝杈，画出树根。

③ 树干画好，增加树枝，成为枯树，添枝要考虑“树分四枝”“阴阳向背”“左顾右盼”，当争当让。

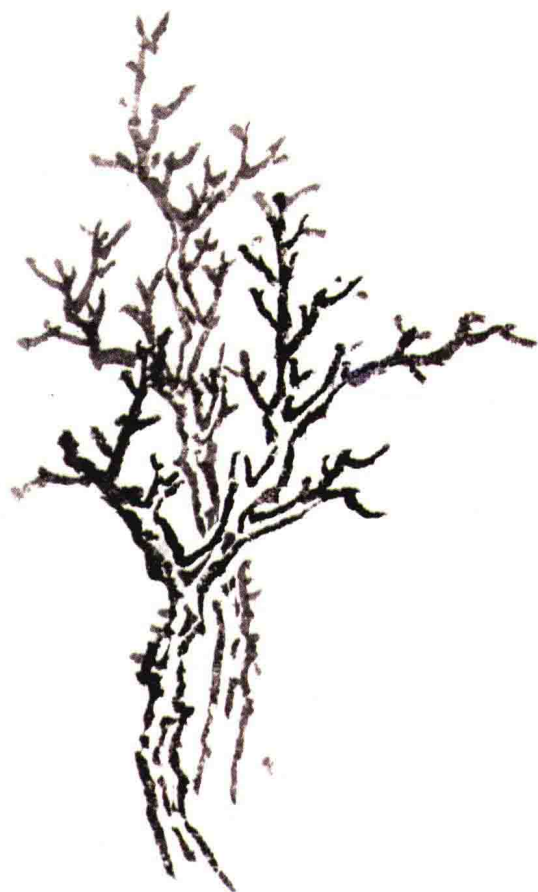
④ 干立增枝加点则成茂林。点叶要考虑繁处增繁，简处益简。墨色要有浓淡变化、疏密变化。

两株树画法

画两株树时，两树可穿插，也可不穿插，无论是否穿插都要树与树之间有俯有仰、分枝各有其形，有倚有直、互相依存，一高一低、相互呼应。

① 两棵树时要注意树叶的区分，点叶、夹叶要穿插互用，要分出前后、层次。

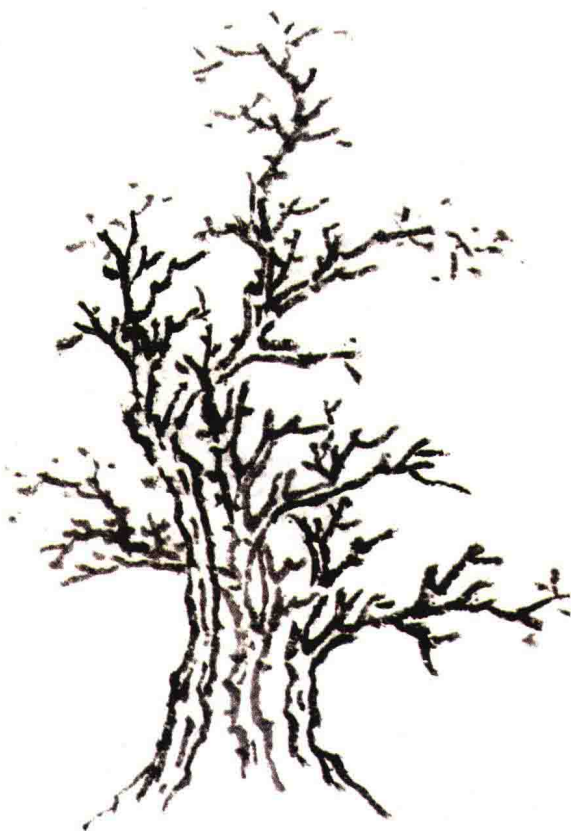
② 两树相交，如《半千课徒画说》所言：“两树一丛，分枝不宜相似。”要有各自的面貌，相互顾盼，有争有让，用笔老辣，虬曲多姿。

三株树画法

画三株树时，三株树要穿插有序，有争有让，前后参差，有分有合，有比肩。齐而不齐，错落有致，有高有低，最忌根顶整齐，若束柴状。

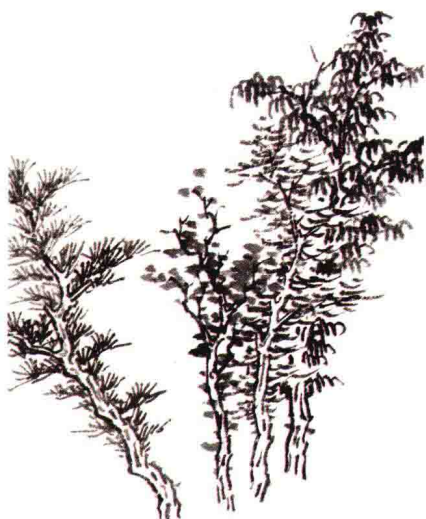
三株树画法示范

三株树画法示范

多株树画法

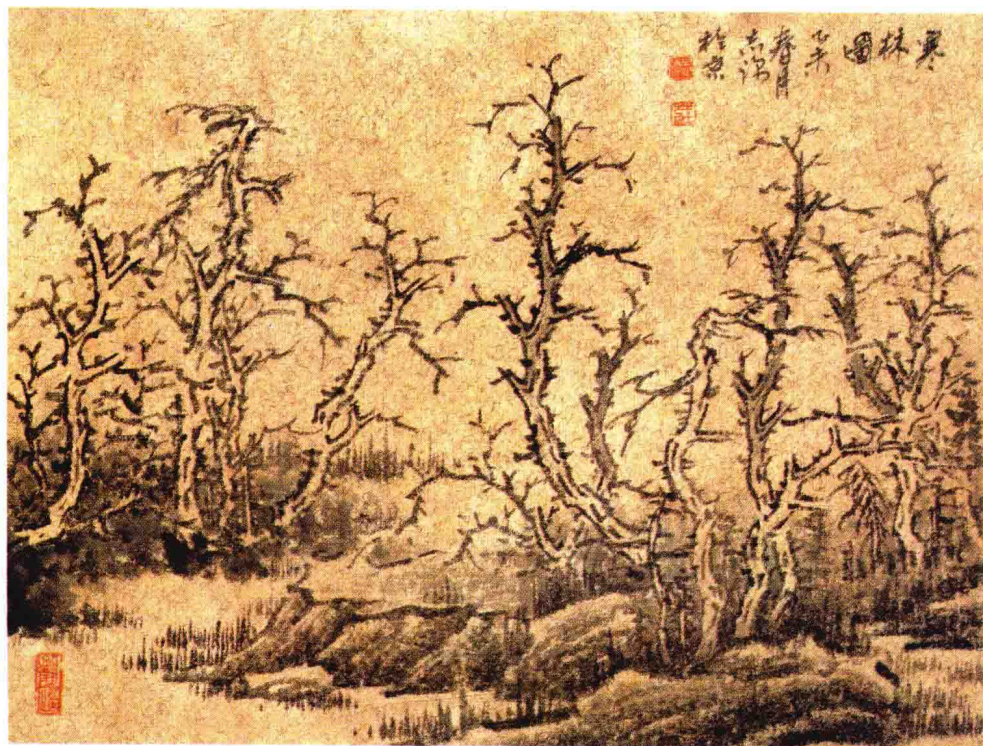
画多株树时，主要在于交搭巧妙，无论画几株树，只要“变化”丰富，变得合理，寓技法、笔墨为一体，寓阳刚之美与柔和之美于一体，多株画熟，则千株万株无难矣。

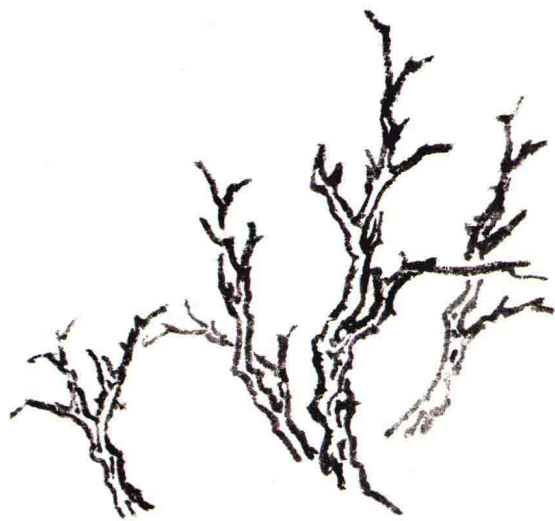
① 先以浓墨画出主树。

② 再勾出客树，主客树要穿插得当，相互呼应，同时要注意老幼、高矮、倚直、远近、左右疏密关系。树根忌平，要有错落、有前后，以区分前后层次关系。

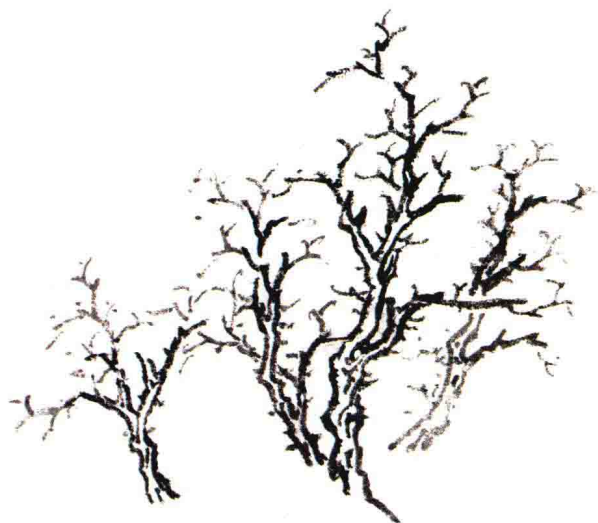
③ 画丛树用墨一般浓墨在前，淡墨在后，渐远渐淡。树叶要用不同的介字点、仰头点、刺松点、夹叶点、横笔点等，用以区分树的种类和前后层次关系。

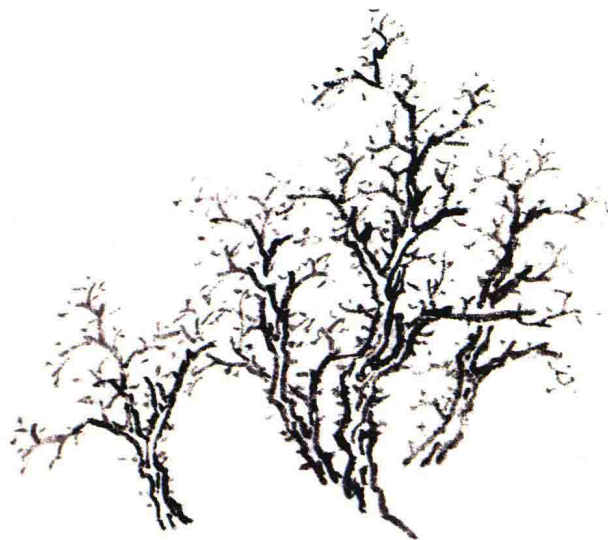
《寒林图》

① 先立主干，用笔要“树无寸直”，用墨前浓后淡，出枝要穿插自如、有交搭。

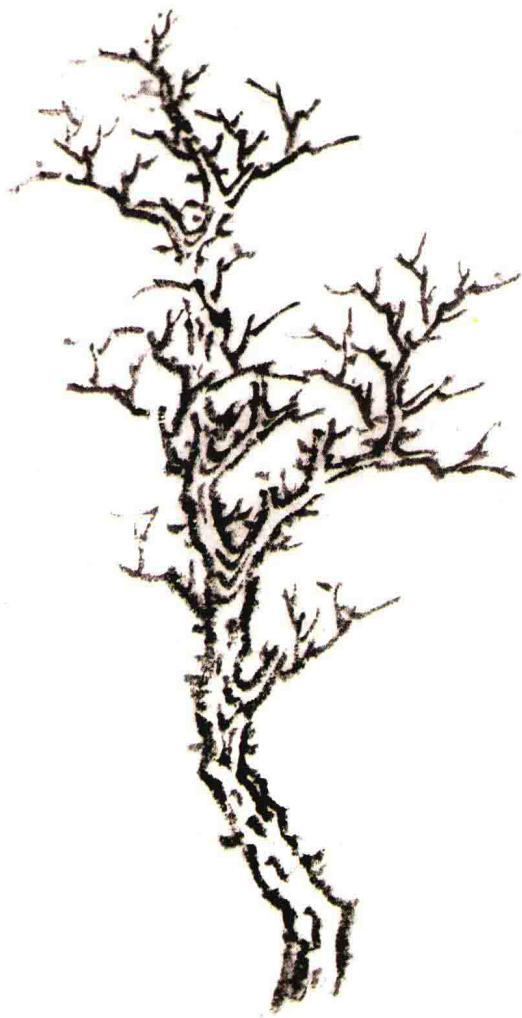
② 立主干后出小枝。小枝要运用“四歧法”，要前后左右出枝，树梢要用单勾写出，要注意树形有穿插、有避让。

③ 加点则成茂林，或用不同的点叶法点出各个季节变化和画面的需要。点叶用笔要轻松灵动，聚散、疏密得当。

鹿角树画法

清代郑绩言：写枯树最难鹿角树，其难处在于多而不乱，乱中有条。千枝万枝，笔不相撞。密处留眼，写枯树亦然，学者宜深思之。鹿角树形如鹿角，枝向上发。先画出主干，再加小枝，枝条要有聚有散、有疏有密。用笔宜曲折之中见坚硬苍劲之势，向上刚劲有力。用墨多为前深后淡，枝干要分出前后左右。

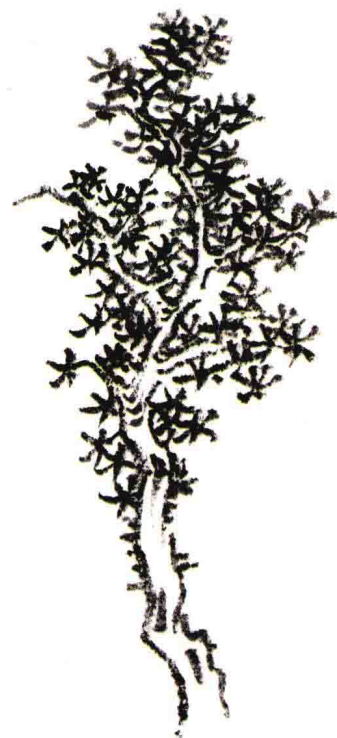
鹿角树画法示范

鹿角树画法示范

① 立干、加枝。

② 添加梅花点，点树叶用墨要浓淡互用，有疏有密，点出层次。

① 立干、加枝。

② 靠近树干用浓墨点胡椒点，树叶的排列要错落有致、有疏有密，叶的墨色要丰富，浓、淡、干、湿、枯，各种变化并用，画出树的勃勃生机。

蟹爪树画法

即枝条向下曲，形如蟹爪般，因而得名。画蟹爪树用笔要锋芒毕露，如书法“悬针”之奇，刚劲有力。多以浓墨写出，枝干参差，有曲有伸。

蟹爪树画法示范