

美术基础教学系列丛书

王玉池 编绘

写意山水基础技法

天津杨柳青画社

美术基础教学系列丛书

写意山水基础技法

王玉池 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意山水基础技法 / 王玉池编绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2018.7

(美术基础教学系列丛书)

ISBN 978-7-5547-0761-6

I. ①写… II. ①王… III. ①写意画—山水画—国画技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 107591 号

出版人: 王勇

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376885 28374517

28376998 28376928

传真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印刷: 北京地大彩印有限公司

开本: 1/16 889mm×1194mm

印张: 4.5

版次: 2018 年 7 月第 1 版

印次: 2018 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1—3500 册

书号: ISBN 978-7-5547-0761-6

定价: 39.00 元

作者简介

王玉池，男，1940年生于吉林省长春市，祖籍河北省河间市。1965年毕业于天津美术学院绘画系，擅长中国画，师从李鹤筹、刘君礼、王颂余、孙其峰等教授及叶浅予、刘凌沧、吴光宇、蒋兆和等名家。中国美术家协会会员，河北省美术家协会常务理事，河北省山水画研究会理事，沧州市美术家协会副主席，沧州师范学院美术系主任、教授，天津美术学院客座教授。

目录

一、山水画简史及特点	2
1. 山水画的简介	2
2. 山水画的特点	3
二、笔墨解说	4
三、学习山水画的步骤	4
四、工具材料	5
1. 笔	5
2. 墨	5
3. 砚	5
4. 纸	5
5. 颜料	5
6. 其他	5
五、山水画的基本技法	6
1. 勾树法	6
2. 勾皴树皮法	8
3. 勾树结节法	8
4. 勾树根法	9
5. 全树形法	9
6. 点勾树叶法	10
7. 特种树画法	14
8. 点烟树法（远树）	19
9. 多株树穿插法	20
10. 勾石法	22
11. 皴石法	24
12. 勾皴山石间坡法	26
13. 勾皴山法	26
14. 山石整饰法	30
15. 远山泼染法	30
16. 坡陀结构法	31
17. 烘勾渍烟云法	31
18. 勾画泉水法	34
19. 勾画梯田、秧田法	39
20. 丛竹、水草、芦苇、蒲草、坡草法	39
21. 勾画各类点景法	42
六、《云外钟声》画法步骤	46
七、《屹立》画法步骤	50
八、《山色淡生秋》画法步骤	54
九、作品欣赏	58

作者简介

王玉池，男，1940年生于吉林省长春市，祖籍河北省河间市。1965年毕业于天津美术学院绘画系，擅长中国画，师从李鹤筹、刘君礼、王颂余、孙其峰等教授及叶浅予、刘凌沧、吴光宇、蒋兆和等名家。中国美术家协会会员，河北省美术家协会常务理事，河北省山水画研究会理事，沧州市美术家协会副主席，沧州师范学院美术系主任、教授，天津美术学院客座教授。

目录

一、山水画简史及特点	2
1. 山水画的简介	2
2. 山水画的特点	3
二、笔墨解说	4
三、学习山水画的步骤	4
四、工具材料	5
1. 笔	5
2. 墨	5
3. 砚	5
4. 纸	5
5. 颜料	5
6. 其他	5
五、山水画的基本技法	6
1. 勾树法	6
2. 勾皴树皮法	8
3. 勾树结节法	8
4. 勾树根法	9
5. 全树形法	9
6. 点勾树叶法	10
7. 特种树画法	14
8. 点烟树法（远树）	19
9. 多株树穿插法	20
10. 勾石法	22
11. 皴石法	24
12. 勾皴山石间坡法	26
13. 勾皴山法	26
14. 山石整饰法	30
15. 远山泼染法	30
16. 坡陀结构法	31
17. 烘勾渍烟云法	31
18. 勾画泉水法	34
19. 勾画梯田、秧田法	39
20. 丛竹、水草、芦苇、蒲草、坡草法	39
21. 勾画各类点景法	42
六、《云外钟声》画法步骤	46
七、《屹立》画法步骤	50
八、《山色淡生秋》画法步骤	54
九、作品欣赏	58

一、山水画简史及特点

1. 山水画的简介

中国山水画最早可追溯到新石器时代，那时的陶器上已出现山岳纹和水波纹。秦汉时期的绘画多绘于绢帛上，数量虽大，但由于战乱，流传下来的不多。

魏晋南北朝时期是山水画发育、滋长并确立的时代。在这个时代山水画不只是作为人物画的背景，而且开始成为独立的艺术品，也就是在这个时代，艺术家对自然美的认识增强了，不单表现在绘画上，也表现在诗文上，见于著录的有顾恺之的《雪霁望五老峰图》，戴逵的《吴中溪山邑居图》，戴勃的《九州名山图》，毛惠秀的《剡中溪谷村墟图》等，另有姚最的《续画品录》和宗炳的《画山水序》，说明当时的画家在山水画的创作方面都付出了极大的努力。

隋唐山水画发展迅速，技巧也有显著提高。山水画开始繁荣兴盛，不同风格相继出现，不少画家都有创新，有青绿勾填，也有水墨渲染。在唐代物阜民丰的条件下，画家们充分发挥艺术才能，创作出了很多优秀的作品，隋朝的展子虔创作了《游春图》；唐朝吴道子一日画完了嘉陵江的山水风景，开创了写意山水画法，又有李思训及其儿子李昭道为代表的青绿山水，还有以王维、张璪和王墨为代表的以水墨渲染见长的南宗画派等。

五代十国时期，山水画在唐代的基础上有了很大的提升，中原及南方都出现了诸多绘画大家，荆浩、关仝以及董源都是这一时期最有成就的山水画家，一洗隋唐以来空勾无皴的单调画法，创造了皴擦点染等复杂而先进的技法，把山水画的发展向前推进了一大步，大批名作得以流传。如荆浩的全景式山水《匡庐图》，关仝的《关山行旅图》《山溪待渡图》气势恢宏，成为北方山水的代表之作；董源的《龙宿郊民图》《潇湘图卷》《夏景山口待渡图》《溪山行旅图》等作品则充满江南山水所特有的清雅润秀之美。

两宋时期山水画的题材内容逐渐扩大，画家不只是探索自然之妙，更紧密结合当时的社会生活进行创作，作品多表现山居、行旅、寻幽、探险、访道、渔耕等活动，虽重山川自然的描绘，却能反映当时的社会面貌。

两宋时期的山水画家，如李成、范宽、郭熙、米芾、李唐、赵伯驹、马远、夏圭等一百八十余人，流传下来的著作仅宣和时期皇室收藏的北宋山水画就有《千里江山图》《海山图》《山阴高会图》《滕王阁图》《屏山小景》等三十余件。

元代文人画趋于成熟，画家对山水画的理解更为深刻，一方面师造化，另一方面吸收前人的传统技法。他们学道、参禅，将诗、书、画、印融合于书画之中，追求笔墨情趣、写意抒情，特别是水墨山水，更是备受推崇，在元代画坛上占据了重要位置。元代最有影响的山水画家有赵孟頫、高克恭，以及被称为“元四家”的黄公望、王蒙、倪瓚、吴镇等。

明代山水画派林立，分为早期的“浙派”，中期的“吴门派”和晚期的“华亭派”。“浙派”的代表人物是戴进、周文清、周鼎、陈景初、王谔、夏芷等。文人画风格的“吴门派”，其代表人物是沈周、唐寅、文徵明和仇英。沈周的《庐山高图》《沧洲趣图》《匡山秋霁图》，文徵明的《绿荫长话图》《春深高树图》《溪亭客话图》，唐寅的《落霞孤鹜图》《骑驴思归图》《山路松声图》等，都是传世名作。仇英出身贫苦，经过刻苦学习，终成大器。他的传世名作有《玉洞仙源图》《莲溪渔隐图》《桃溪草堂图》等。董其昌是“华亭派”的代表，他精于用墨，又是大书法家，提倡将书法的用笔用于绘画，这成为文人画的典型特色。

清初，以王时敏、王鉴、王翬、王原祁为代表的“四王”受到画界关注，他们仍然倾向于摹古，技法虽精绝，但内容题材狭窄，缺乏创新，风格也越来越单一。以石涛、朱耷、弘仁、髡残为代表的“四僧”是清代有创新精神的画家，真正使清初画坛面貌一新，他们提倡“我自用我法”，以造化为师，“搜尽奇峰打草稿”，代表了清代山水画的最高水平。

2. 山水画的特点

山水画是中国画家感情的沉积，是中华民族以山为德、以水为性的内在修为。

中国山水画运用了散点透视法，能画出大的境界，表现辽阔的景致，能描绘万里江山于一个画卷中，所谓“咫尺千里”，真乃意味无穷。

山水画的着色方法有金碧、青绿、浅绛及水墨等，所表现效果各尽其妙，画幅形式可分为立轴、长卷、册页等，属于中华民族独有的风格。

二、笔墨解说

笔有长锋、短锋之分，又有软毫、硬毫的不同，我们可以把笔分为锋、腰、根三部分，锋部可勾点，腰部可着力、勾线及点大点，用根部可横擦。

笔用前要先洗干净，然后点墨，运笔于纸、绢上，手持笔要紧，也要灵活，方法同练习书法一致，站立作画运笔比较复杂些，总之要使用笔，不能被笔使用。

用笔时，中锋、侧锋、逆锋、正锋、破锋几种方式所表现出来的效果不同，应注意下笔、收笔及行笔的虚实、快慢。

行笔过程中的线条有的需要顿挫转折，有的需要圆润流畅，有的需要劲挺雄健，有的需要机灵活泼，总之行笔要有感情，最忌刻板滞弱等毛病。

墨要新研，不能用过夜的宿墨，墨可分为焦、重、浓、淡、清五色，在一幅画上要注重墨色的干湿、浓淡、黑白的变化，总之用墨要点为一个“浅”字，忌一律用深浅不分的纯墨。

三、学习山水画的步骤

初学山水画，必须由浅入深系统地学习，否则容易走弯路。首先应学习用墨作画，再学习用色作画，还要学习各派技法。由简而繁，先打好基础，结合写生，最后练习创作，同时学习理论知识也很重要。

四、工具材料

1. 笔

笔可用狼毫或是兼毫，笔若软则不好用。山水画用笔得有弹性，着色用兼毫或用羊毫。笔不应总泡在水里，以免笔管开裂，用后放在笔帘内。

2. 墨

质地比较精良的墨就可以，不必使用古墨。墨研磨后墨头要擦干防止风裂。好墨在阳光下闪蓝光，次墨是红光，含胶比例大。墨色不黑则不可用。

3. 砚

普通歙砚都可以用，用前须清洗。

4. 纸

纸有生、熟两种，另外有绢、绫。用时须裁方整，不用时包好，以防止风、湿、折损、污染。

5. 颜料

颜料分草色（花青、藤黄、胭脂）、石色（赭石、白粉、朱磬、石绿、石青、朱砂）。颜料除藤黄外都有胶，轻胶的最好，天字颜料次之。石青、石绿用时加胶，不用时可以加开水出胶。白粉不能和石绿混用，容易变黑。

6. 其他

笔洗：瓷制的笔洗最为常用。

色碟：为了便于调色时颜色的识别，用瓷制的白碟为佳。

镇尺：木质和铜制的都可以。

画尺：根据需要，木质和塑料的尺子均可。

五、山水画的基本技法

树法十六字诀：横竖斜直
曲挺掩露
上下疏密
荣枯肥瘦

1. 勾树法

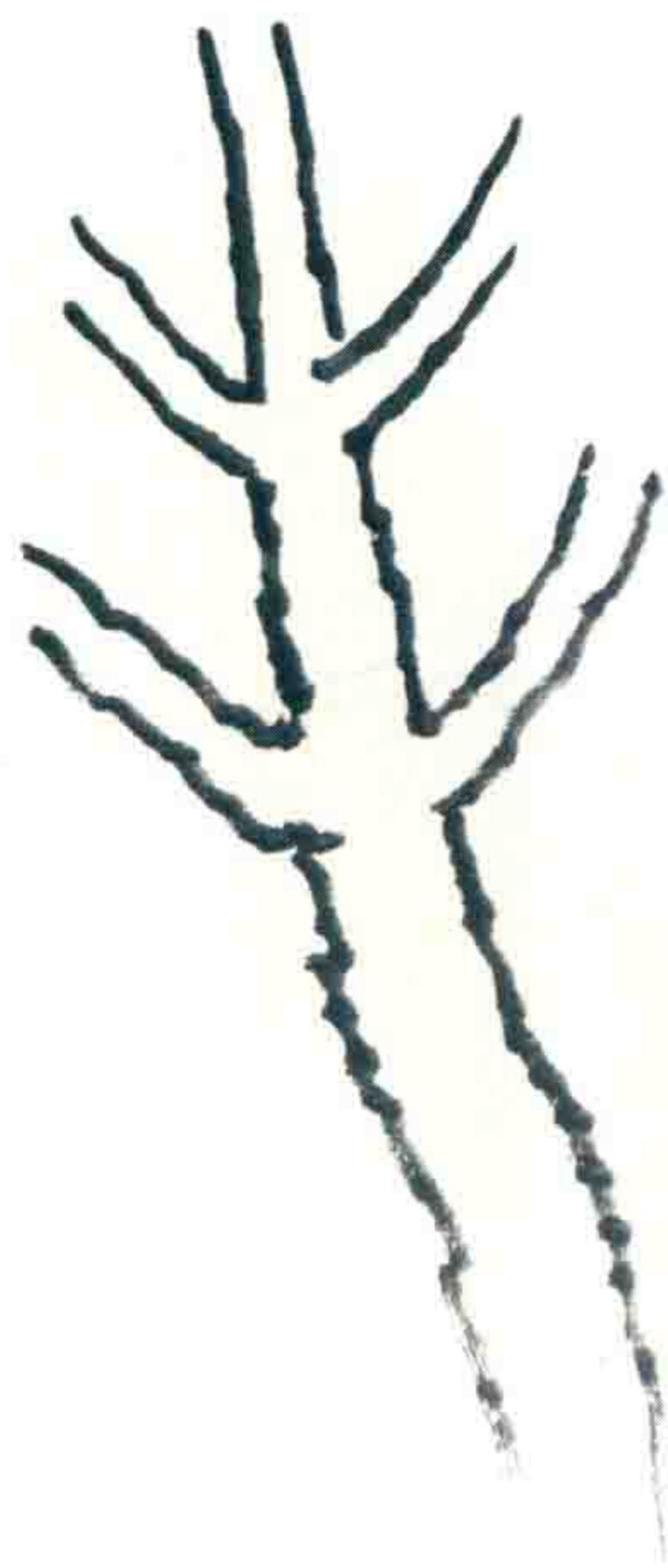
应先勾树干交接处，以便再往上勾枝，而达于梢，或往下再连接树干，再勾根部。

树枝的形式各有不同，可归纳为：劲挺向上的，即所谓的“鹿角枝”；卷曲下垂的，即所谓的“蟹爪枝”。平时应仔细观察描绘，要多多练习。

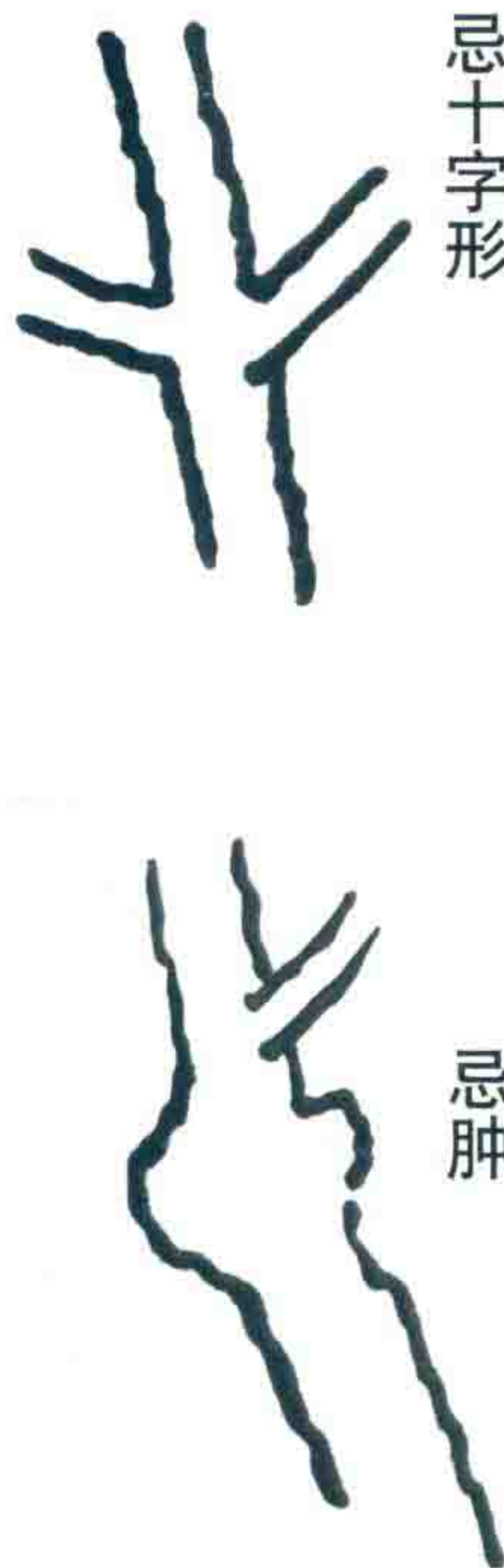
发枝部位应有变化，应当全面发枝才妙，不得左右相对而呈十字形或缺少变化，勾时应注意屈、节、组、裂，才有情趣。

画枝行笔顺序，凡是左出枝，可由上往下勾。右出枝，可由下往上勾。等干后再以干笔复勾，使枝干更有圆涩之感，行笔最忌刻板而无变化。

枝干起手勾法

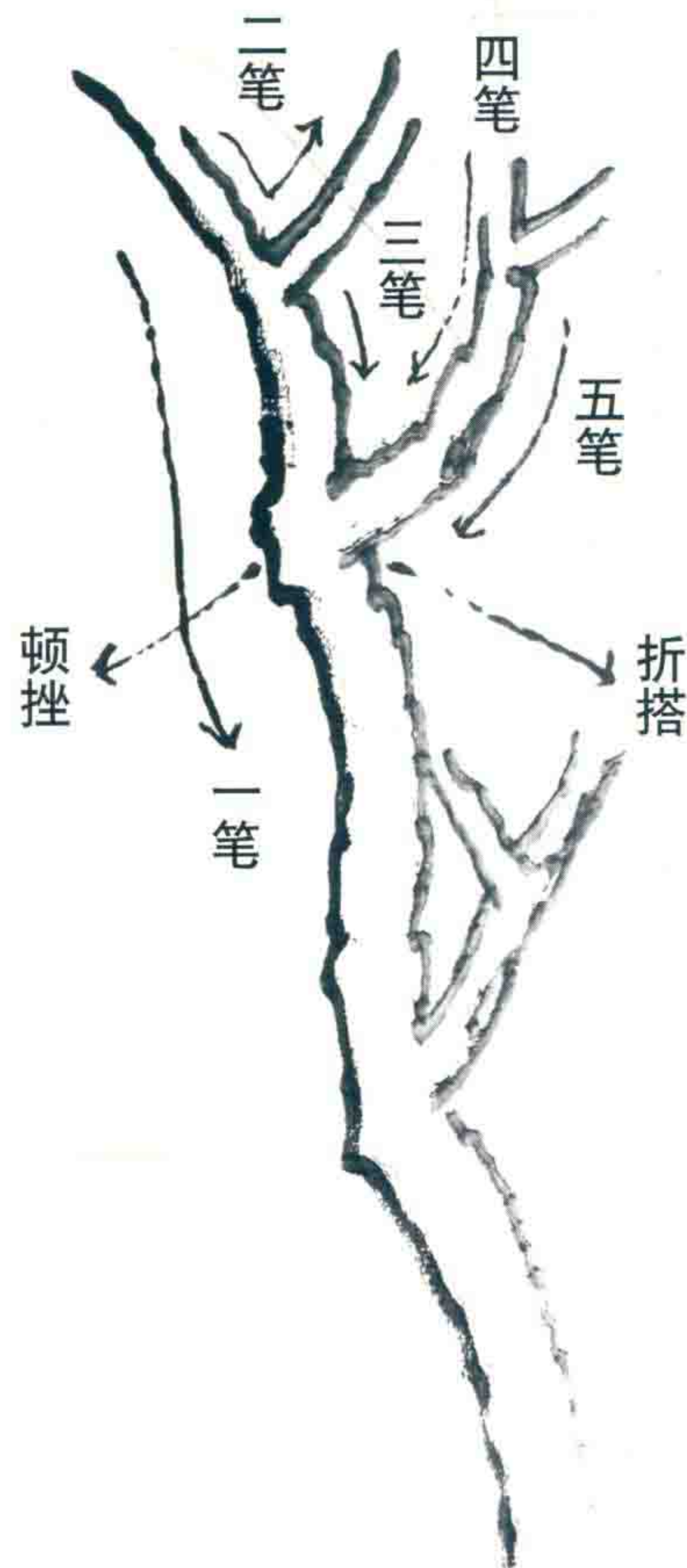

忌头枝部位无变化

忌十字形

忌肿

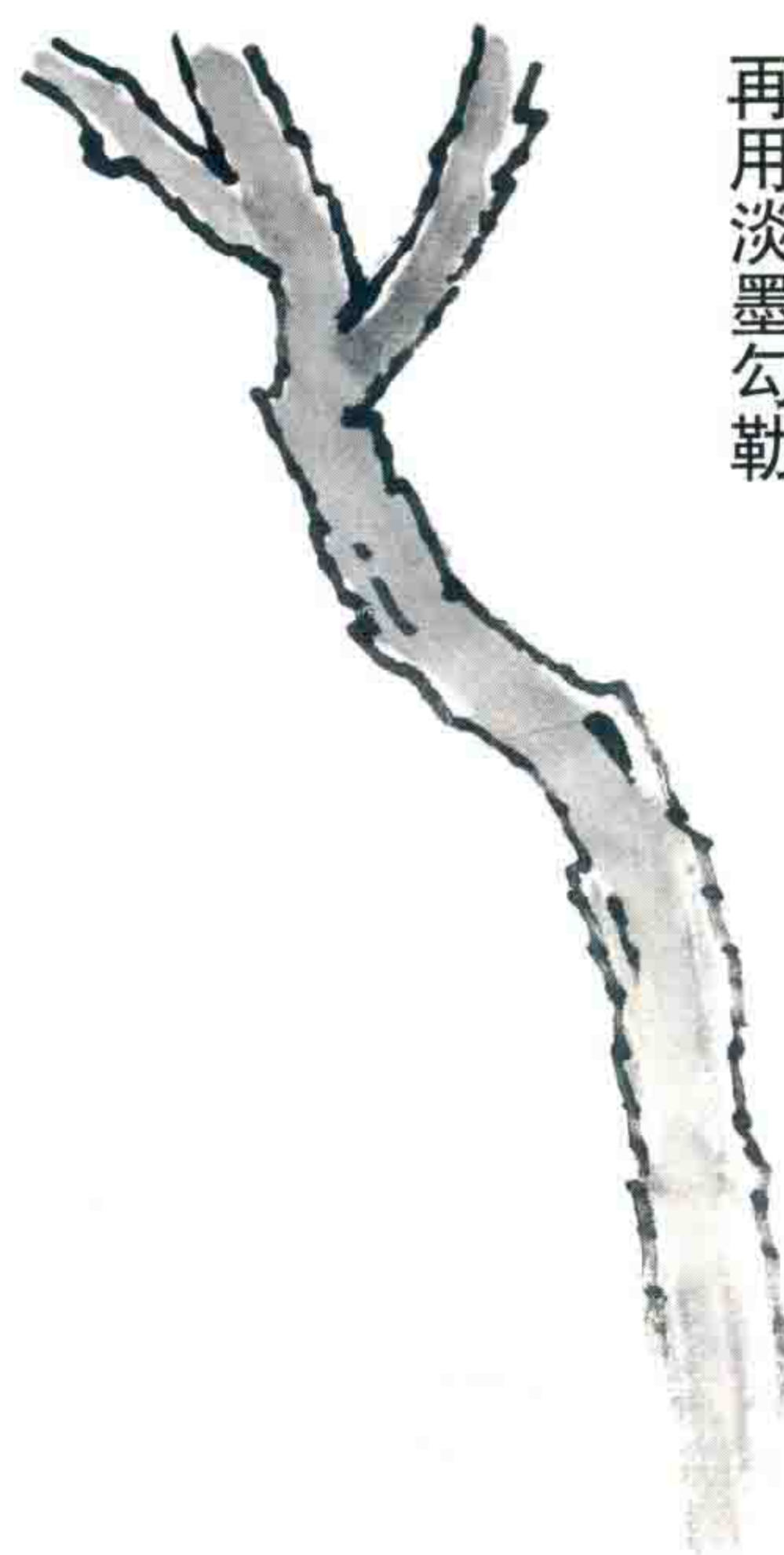

初学勾干法

先用淡墨粗笔画

再用淡墨勾勒

初学者练习可以先用淡墨粗笔画出枝干的外形，等干后再用笔勾，习惯后就不需要这样做了。

勾枝法

蟹爪枝

鹿角枝

画大的枝和干用双钩，画细的枝梢用单线画即可，行笔要着力，要弹得起来，注意前后遮掩变化。

2. 勾皴树皮法

把枝干勾出后，在大枝干上要勾皴树皮，不可过细，行笔要“简”，能表现树皮即可。有的树皮纹理是斜纹，如柳树；有的是横纹，如梧桐；有的是直纹，如杉树；有的像鱼鳞，如松树；有的像披麻缠绕皴，如柏树。距离远的树不必勾树皮。勾皴树皮同皴石头笔法相似，墨不宜过浓。

柳树皮为斜纹

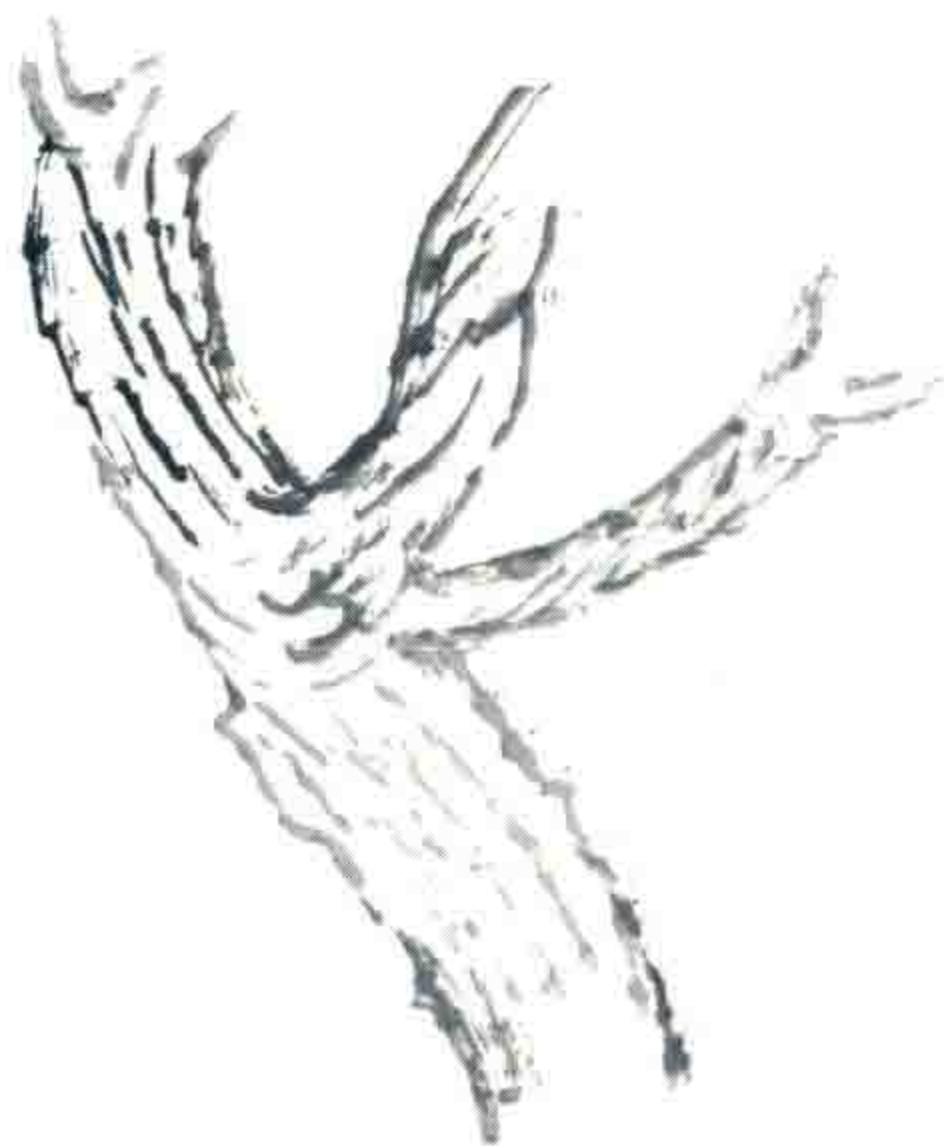
梧桐树皮为横纹

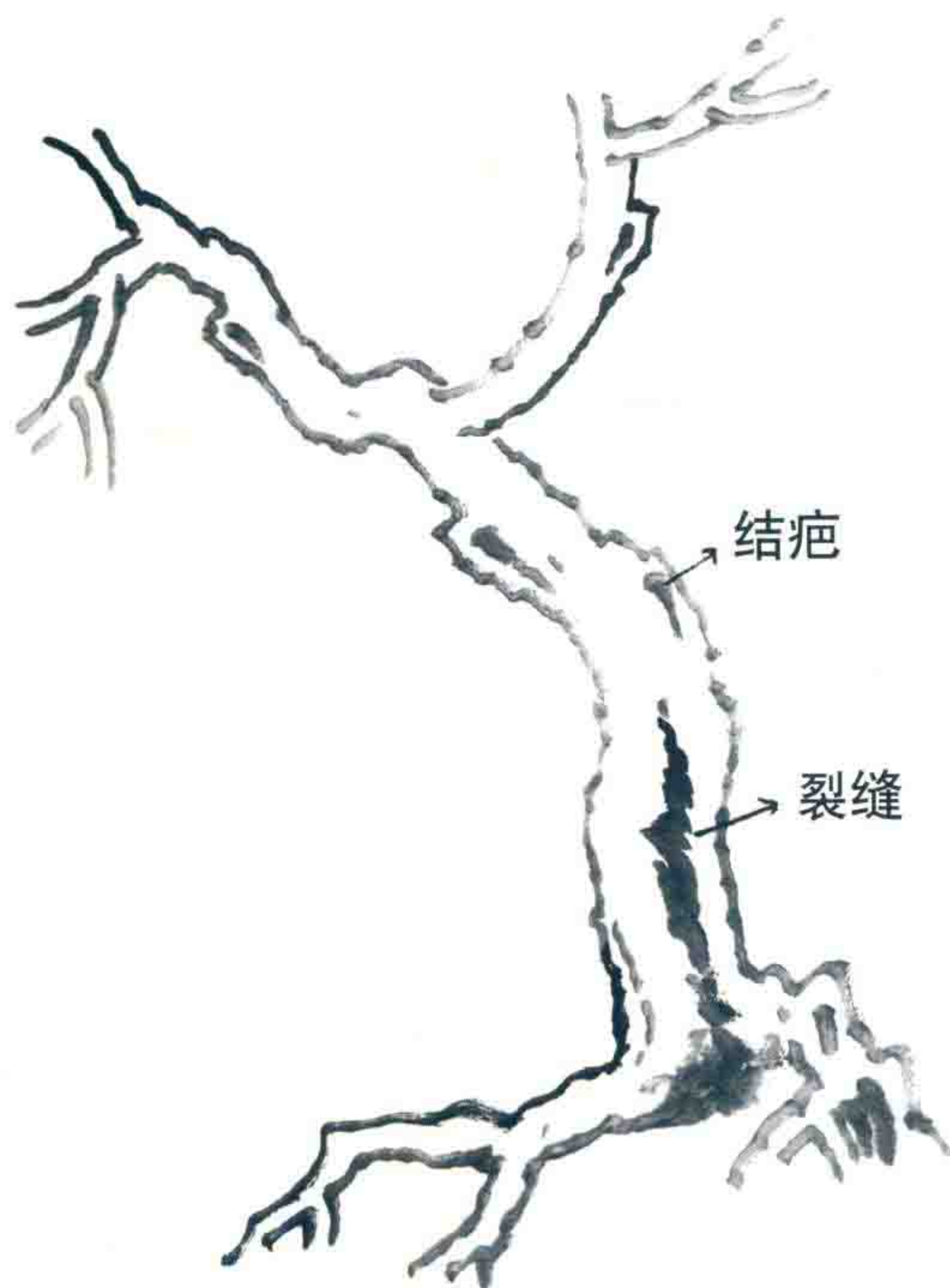
杉树皮为直纹

松树皮为鱼鳞皴

柏树皮为披麻缠绕皴

结疤

裂缝

3. 勾树结节法

老树有结疤、裂缝，表现时宜先以淡墨勾点，再以重墨勾点，以增加树干的趣味。

4. 勾树根法

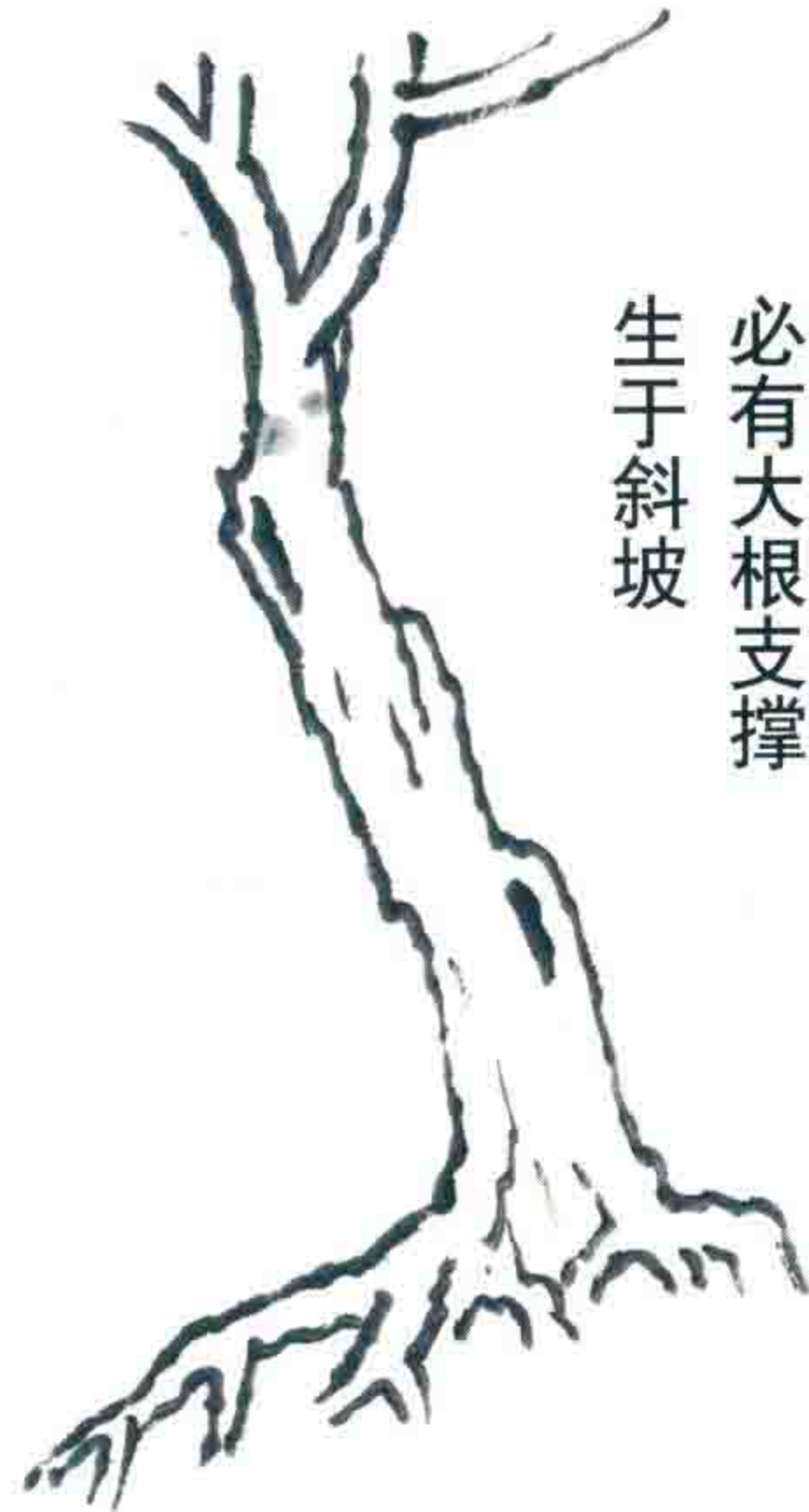
树根因为生长的位置不同，形象不一样，须细心勾绘。

根着力小
生于悬崖边

根多卷曲似龙爪
生于石面上

必有大根支撑
生于斜坡

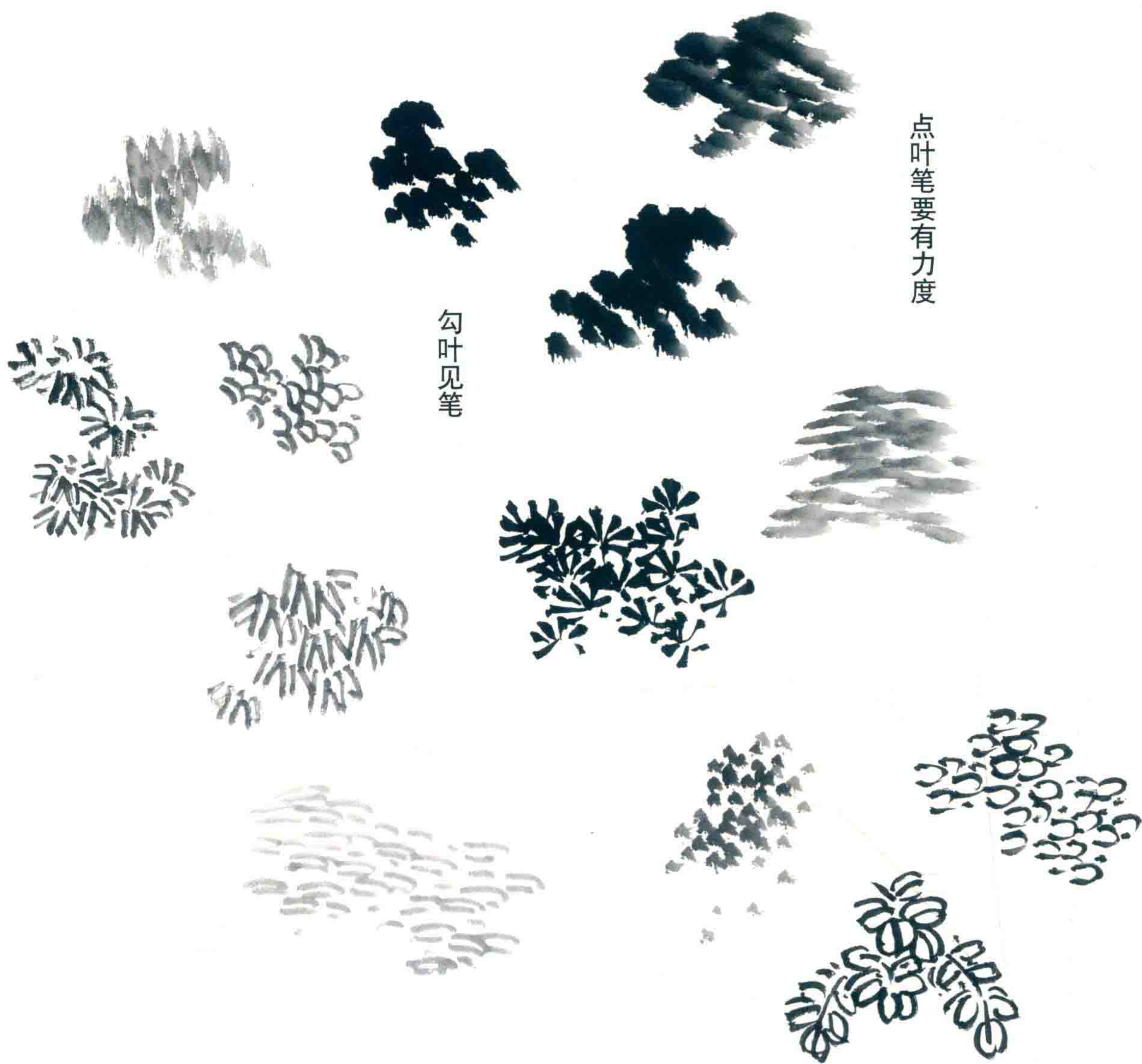
根分布广，露根少
生在平地

5. 全树形法

将一棵完整的树分作叶、梢、枝、干、结、裂、根等部分。

6. 点勾树叶法

歌诀：勾点树叶种类多，
依枝绕干应错落。
夹叶宜密也宜简，
巧定范围为安掇。
远近浅深分明暗，
纵横攒聚可互破。
墨后烘染更提衬，
四时阴晴要结合。

树叶可用点法及勾法，按行笔可分为纵、横、攒三种形式。行笔由上向下点为纵，由左向右点为横，只以点而成者为攒。介字点、个字点、垂针点统称为纵点法，又有以秃笔点注的圆点称为胡椒点，或可称为攒点。

不论用什么点，都先把笔洗干净，再蘸墨，一气呵成，墨尽再蘸。在枝干勾完时，可先用炭笔围绕着枝干圈出树头的分布范围，在圈出的范围内点。要有疏密、错落，及浓、淡、干、湿的变化。更应体现四时阴晴雨露，树叶春季细嫩，夏季浓密，秋季萧疏，冬季枯黄，阴雨天树叶湿，晴天树叶明暗分明。

介字点、个字点：由上往下点，由左往右点，要分浓淡。第二簇叶应该与第一簇互相掩遮，不能平摆。

介字点与个字点笔法

个字叶勾法

垂针点叶法

垂针点叶法：由上而下，笔着纸而走，如不够密，或墨色无变化时，须等干后再加，遍数不宜多，多则腻。

大混点

小混点

大混点、小混点：笔着力要稳，要回锋，点才能圆浑，由上而下、由左而右，要分浅深。点后如觉不足，可再加浓点。

仰头点

垂头点

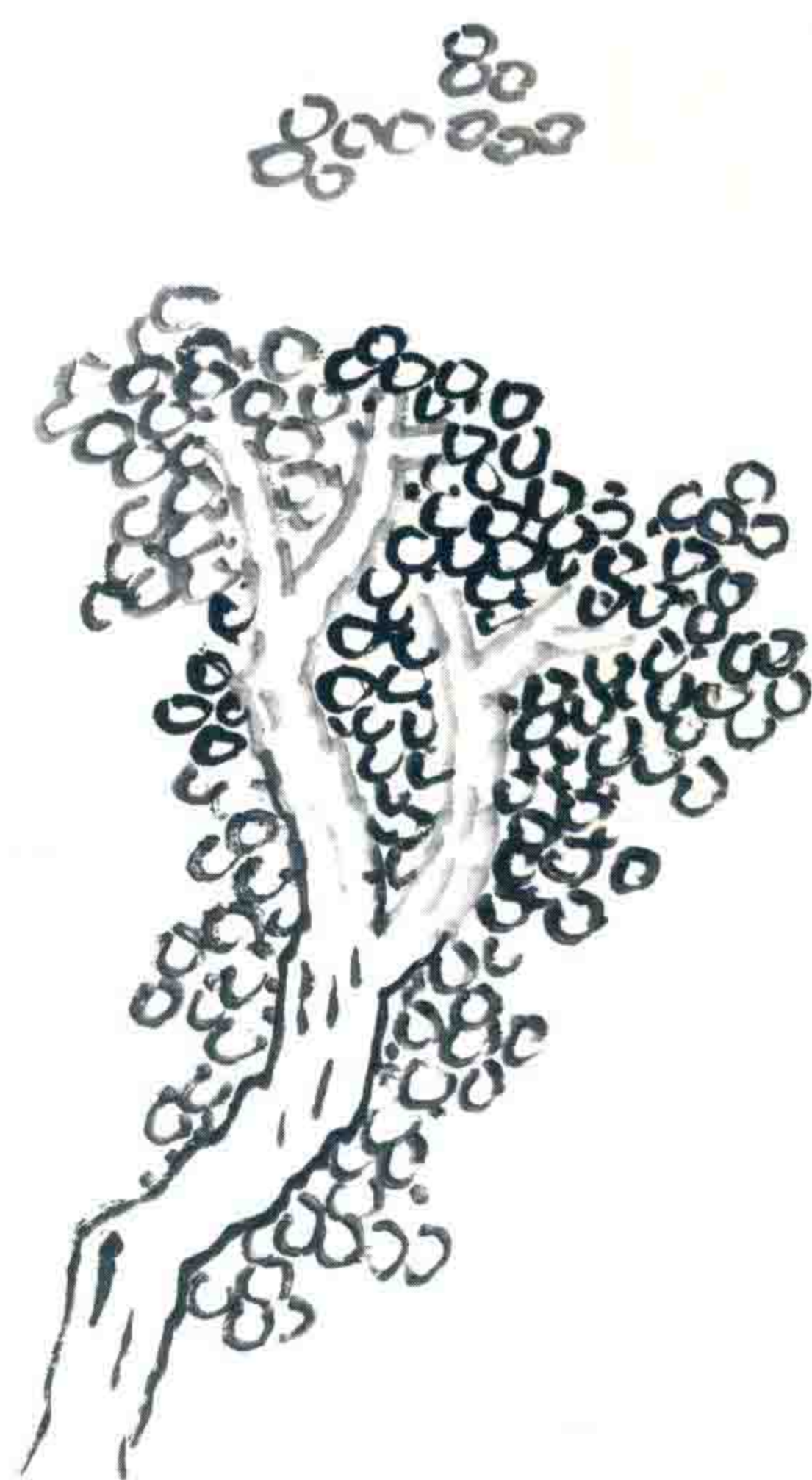

仰头点、垂头点：在行笔时要活泼、连贯。

胡椒点法：即攒点。用硬秃笔，点时要分聚散、浓淡。

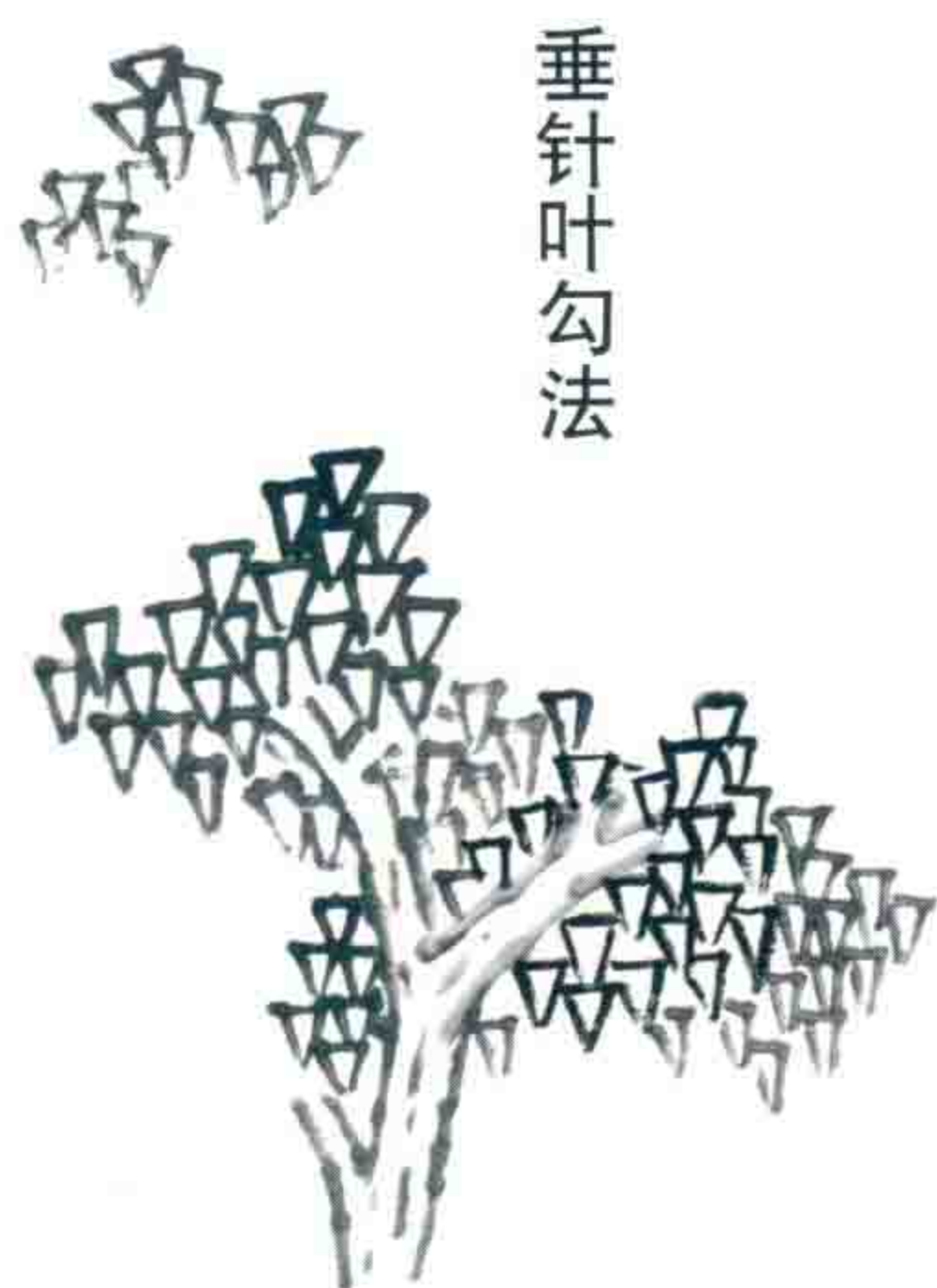

胡椒点叶法

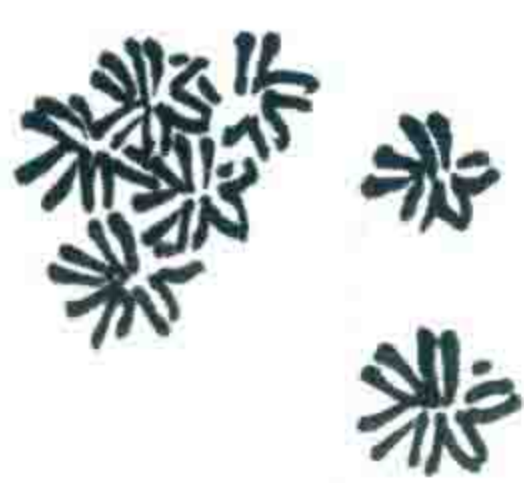

胡椒勾叶法

勾夹叶法：在点叶时，树头当中加上勾勒的夹叶，以求空灵不塞，勾时要排列紧密，不得有空及大小不匀处。行笔要规矩，凝重沉稳，墨色要稍浓且干些，以便填涂朱磬及青绿、赭黄等重色，这是密勾法。在枝梢中稍加几片即成春林，加在树枝下端稀落处即成秋林，这是简勾法。

垂针叶勾法

菊花叶勾法

椿树叶勾法

