

精学易懂

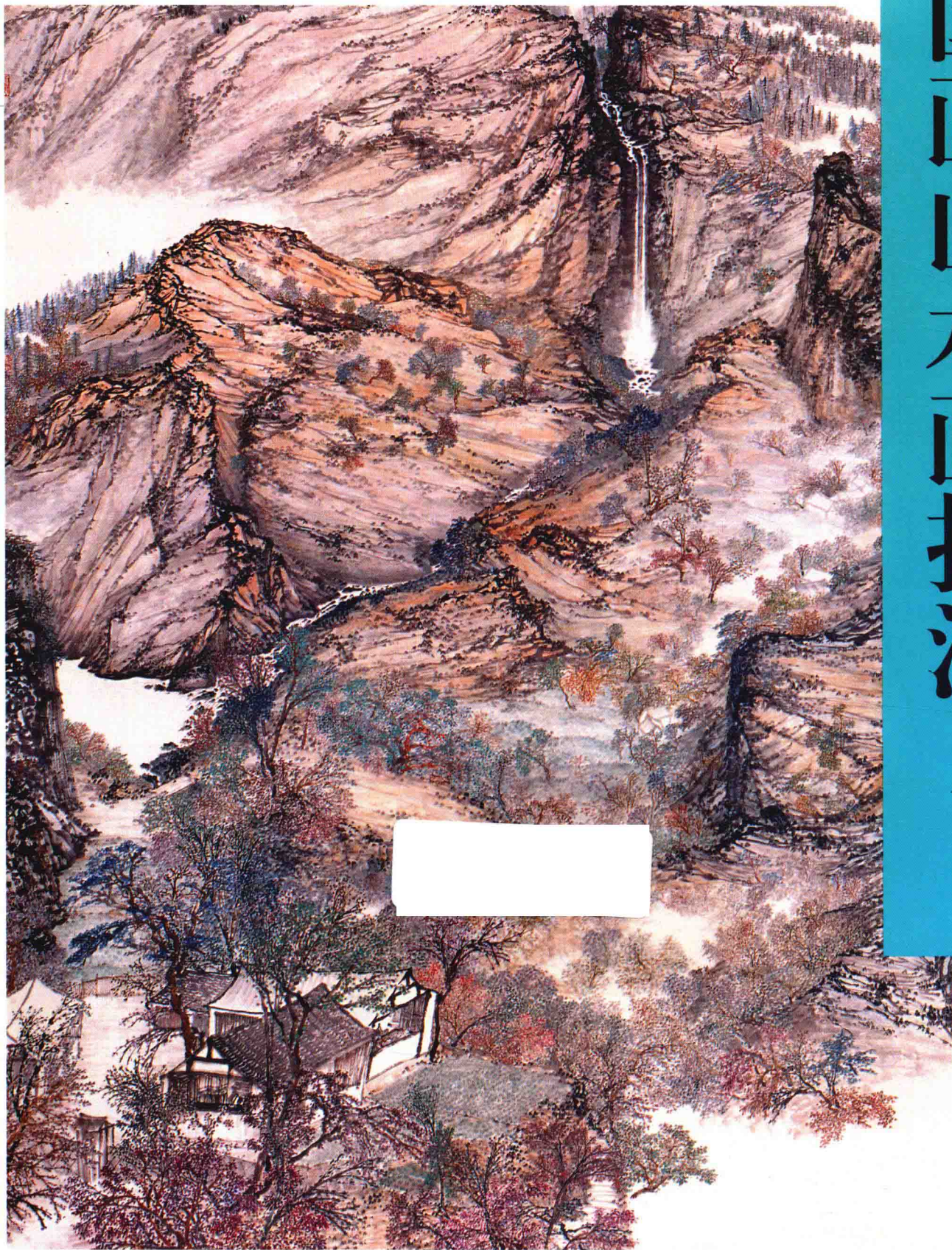
笔墨传承·步骤规范·技法明了·学画必备

技法讲解，由浅入深，超值教程，供学习者欣赏和临摹

中国画山水画技法

徐志伟◎著

辽宁美术出版社

精学易懂——

中国画山水画技法

徐志伟 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画山水画技法 / 徐志伟著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2017.10

(精学易懂)

ISBN 978-7-5314-7811-9

I. ①中… II. ①徐… 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262732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 978-7-5314-7811-9

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.....

徐志伟，别署徐塗，祖籍无锡，1961 年生于北京。自幼习书画，多年不辍。工山水，兼擅花鸟，偶作书或治印，多以自娱。1980 年参加工作，初在中国青年报印刷厂做刻字工 8 年。1987 年调入消费时报社从事编辑、摄影等工作。于 1999 年辞去公职，创建摄影工作室，成为自由撰稿人、职业画家。

2012 年就读于荣宝斋画院首届吴悦石工作室研修班。

前言

学习中国画，传统的方法是跟老师学，拜入师门，有点像学手艺，师傅带徒弟。当然，在没有找到老师之前，也可以跟着画谱学习。古代有很多优秀的画谱刊行，如《芥子园画谱》，是学画入门时的最好教材之一，直到今天仍为初学者所喜爱。

古代的画谱多为木刻本，虽然刻工精良，但难存真迹，难免给临摹学习带来困难。直到民国珂罗版画册画谱的印行，才使得印刷的画面可以达到逼真的效果。只是珂罗版印刷过于昂贵，印量又小，很难满足一般大众的自学要求。20世纪80年代以后，中国的印刷从技术到设备开始全面更新，精美的图册开始大量印刷。古代的名作、名迹被重新制版，大量刊行，使读者在学习时获取大量的珍贵资料成为可能。

在这样的前提和背景下，画谱类图书通过次第步骤的示范，让人更直观地去体会中国画中众多的传统技法，以方便大家学习。

学画之门径，无非临摹与写生。临摹是基础，用以掌握古人所总结出来的绘画技法。基础打牢之后，即各种技法已能熟练运用之时，再辅以写生。写生即“师造化”，前贤云：“师古人而后师造化。”古人之法是用，而造化之象是体。所以写生一定要在临摹的基础打好之后才可进行。这是初学画的要领，不可逆行。只有掌握了比较完备的绘画技法，才不至于在面对自然景物时茫然无措，不知该从何处落笔。所以临摹在先是非常必要的。然而，临摹中所学古人之法也都是古人从自然造化中得来，故有“师古人心，莫师古人迹”之说。“师造化”也就成了进一步学习的必然。当然，“师造化”——写生，绝不仅是对景作画，简单地把面前的风景画下来就完事。写生——“师造化”也是“师古人心”的过程。

面对自然美景，需要先找一个“入画”的点，然后要有取舍、挪让，之后，用已掌握的一些技法把景物一一表现出来。在这个过程中，不要忘了一个非常重要的东西，就是体会古人的技法是如何总结和归纳出来的。为什么有的山要用“披麻皴”，有的山要用“解索皴”，还有诸如“斧劈皴”“乱麻皴”“乱柴皴”“折带皴”“米点皴”，这些都能从自然山水中找到模版。这样的体会就是“师古人心”，用传统的笔墨语言去体会古人“师造化”的过程，掌握了这其中的奥妙，也就离“师造化”的真谛不远了，所谓“从古人入，从造化出”。何谓之“出”，自出机杼是也。

本书中，笔者就山水画的基本构成要素山、石、水、云等技法结合创作示范做了详细的讲解。之后，着重讲解并示范了各种树的画法，由于树种繁多，故占据了相当篇幅。最后，将一些没骨山水上的创作经验通过“没骨法”一节介绍给读者。使初学者尽快摸到学习山水画创作的门径，循序渐进，使初学者在创作之余回望来路，补习不足，为更上层楼备作参考之用。

目录 Contents

第一章 山石 / 1

- 一、石 / 2
- 二、山 / 9

第二章 水云 / 13

- 一、水 / 14
- 二、云 / 19

第三章 树木 / 21

- 一、松树 / 22
- 二、柏树 / 24
- 三、柳树 / 25
- 四、梧桐 / 26
- 五、梅树 / 27
- 六、丛竹 / 28

- 七、芭蕉 / 29
- 八、杂树 / 30
- 九、枯树 / 32
- 十、芦荻杂草 / 34
- 十一、一棵树的画法 / 34
- 十二、多棵树的画法 / 36

第四章 写生、临摹与创作 / 43

- 一、写生 / 44
- 二、临摹 / 47
- 三、创作 / 52
- 四、山水画设色技法 / 57
- 五、浅绛山水画法 / 57
- 六、没骨山水的画法 / 61

第五章 作品欣赏 / 77

第一章
山石

山水画的取材离不开奇石峭岩、峰峦冈阜，否则就失去了山水画的妙谛，山石在中国传统的山水画中有着主导性地位。因此，山石的画法也就成了山水画的一个基本技法。

一、石

清人沈宗骞在其所著《芥舟学画编》中说：“凡学画，先宜作石，盖用笔之法，莫难于石，亦莫备于石，能于石法精明，一切之物推而致之裕如矣。”说明“石法”之于山水画的重要性。“石法”在一幅山水画中是具有统治地位的技法，用了何种“石法”来画，也必然要用与之相应的树法、屋宇画法等，笔法、墨法在一幅中国画中是和谐相融的。在这里，“石法”往往起着决定性的作用。

步骤一

画石如画人脸面部，先从要紧的鼻眼处画起。一般起手一笔先从石之正面下手，正面定，石之倚侧向背即定矣。

步骤二

接下来用一笔或两笔将石的轮廓定下来。用笔要苍、要毛，转折有度，切勿枉生圭角。

步骤三

皴：依随前面定形之笔所作复笔谓之皴，多为加强石的质感及石的凹凸立面。同时，不同的皴也决定了石的质感的不同。

步骤四

擦：擦可以与皴分步进行，也可与皴同时进行，无非是行笔快慢和水分的干湿不同。熟练的画法多是一气呵成，皴、擦皆在瞬息之间一步完成。

步骤五

点染：点指苔点，石上加苔点多为提神之用，故苔点多点在石与石交界之处或石的凸出部分即石脊之上。染指渲染，以淡墨或色彩敷染石面或石之暗处。皴、擦、点、染亦可同步进行。

披麻皴

历代画家经过长期的实践创作，根据不同的山石，总结出了一些表现不同山石质感的皴法，如披麻皴、斧劈皴、折带皴、解索皴等。

披麻皴多用来表现江南的丘陵景致，是最常见皴法之一。为五代南唐画家董源所创。主要以柔韧的中锋线的组合来表现山石的结构和纹理，圆而无圭角，弯曲如同画兰草，一气呵成，线条遒劲，状如麻披散而交错。披麻皴适于表现江南土山、丘陵平缓细密的纹理。披麻皴分为短披麻皴和长披麻皴，董源擅用短披麻皴，而与其同时期的画家巨然则擅用长披麻皴。

斧劈皴

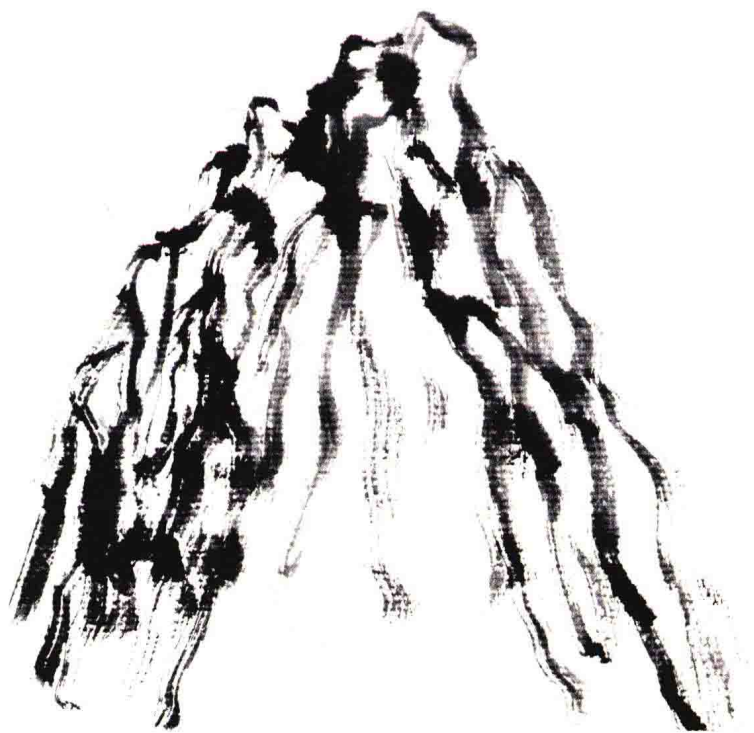
斧劈皴为唐朝画家李思训所创。其笔线遒劲，运笔多顿挫曲折，有如刀砍斧劈。斧劈皴适宜表现质地坚硬、棱角分明的岩石。斧劈皴有大小之分。大斧劈皴是一种偏锋直笔皴，用笔苍劲，直势皴出，方中带圆，形势雄壮、磅礴，墨气浑厚。其笔迹宽阔，清晰简洁，适宜表现大面积的山石。小斧劈皴和大斧劈皴相似，只是以较小的笔迹来表现石块的轮廓、明暗和质感。其用笔宜有波折顿挫，转折处无圭角，更浑圆。

折带皴

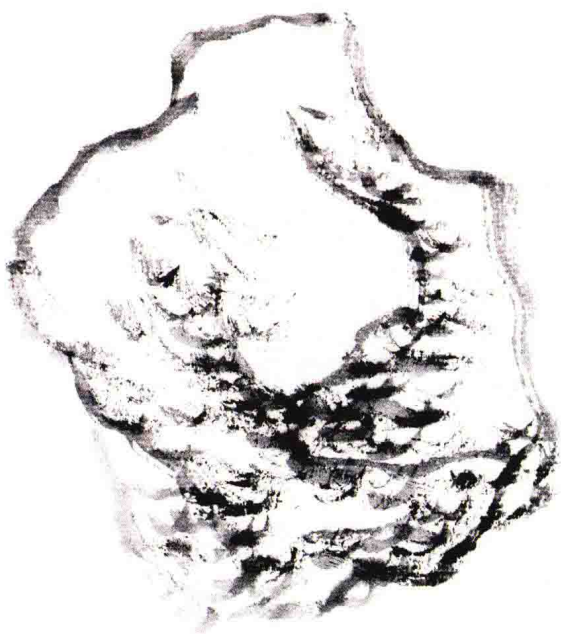
折带皴用侧锋卧笔向右行，再转折横刮，向左行可逆锋向前，再转折向下，笔线有如折带。折带皴主要用来表现方解石和水层岩的结构。“元四大家”之一的倪瓒擅用折带皴，以侧锋干笔画出，虚灵秀峭，极具艺术魅力。

解索皴是披麻皴的变法，行笔屈曲密集，如解开的绳索。元代山水大家王蒙擅用解索皴，其笔笔中锋，寓刚于柔。但是，如果把解索皴画成疲软的乱麻团，则成了败笔。

解索皴

郭熙皴法颇似云头，故称之为云头皴，今已不多见。“元四家”中，王蒙时有画之。

云头皴

米家皴法

米家云山为北宋米芾、米友仁父子所独创，尽写江南烟云奇幻、缥缈山水之状也。

二、山

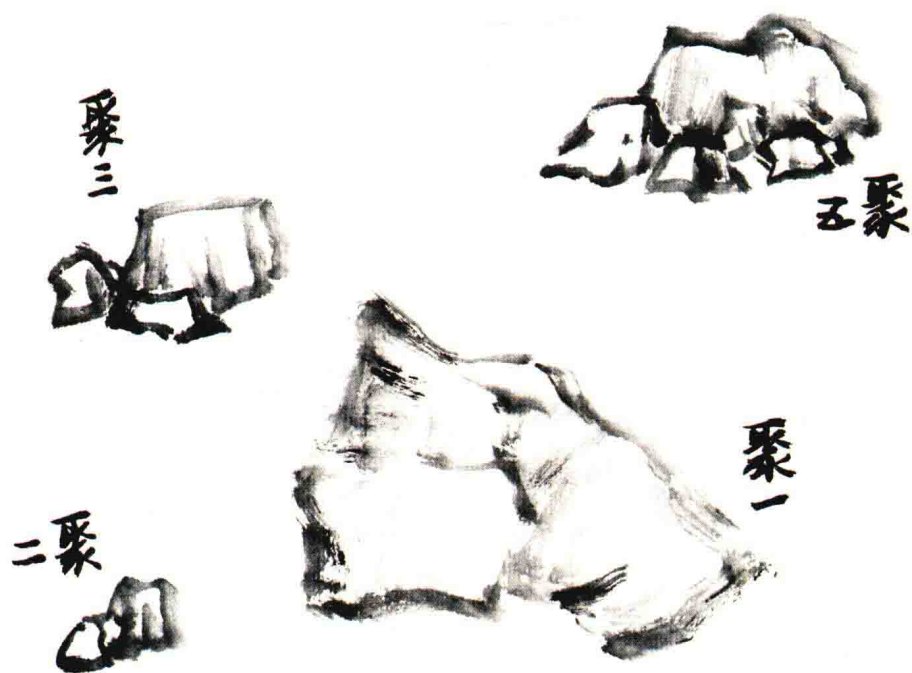
从画石到画山，不外乎层磊取势。用笔要活，即一石三面未分，一笔初下之时，即有磊落雄壮气概。一笔须有数顿，使之于活中求得变化，所谓“矫若游龙”者也。磊石成山，一而再，再而三，无非攒三聚五，各有姿态，相互衬托。其间又有大间小或小间大者，层磊之中，自然形成山势。虽各家皴法不同，石象因地而异，总不外乎一家之中，尺幅之内，把握势态，落笔成形。

大间小

小间大

一箇山峰

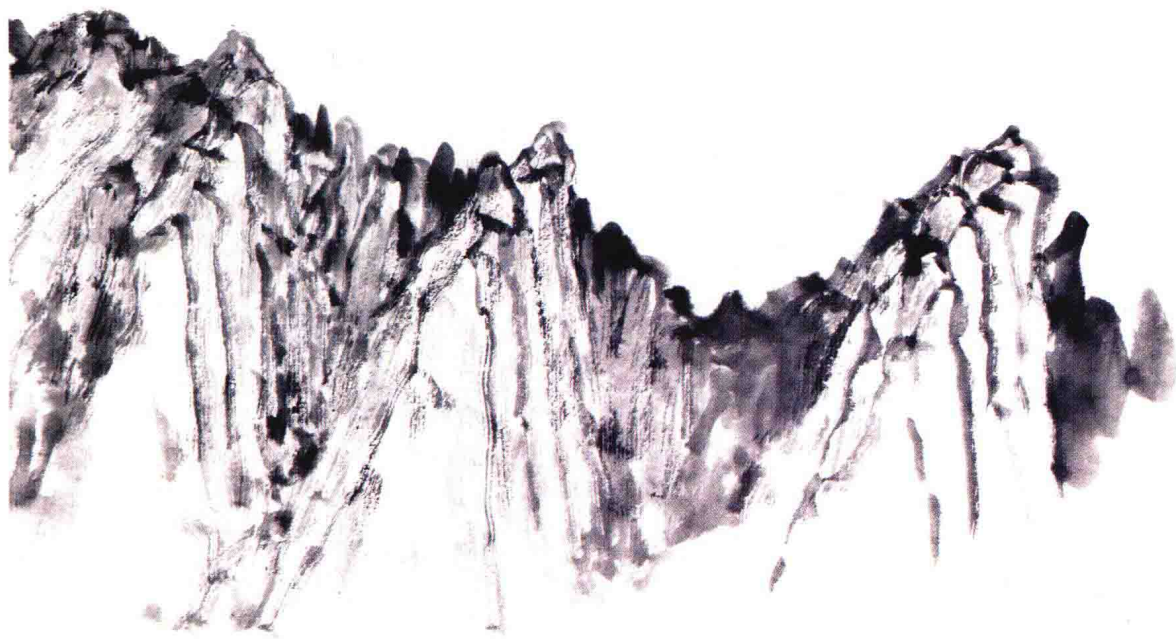
一塊石

一座山

画一块石头和画一座山还是有很大的区别，尽管山是由石头组成的，这种组成并不是简单的累叠，而是有机的生成。

山是由峰和岭组成的，峰和岭体现出山的脉络走向。有诗云“横看成岭侧成峰”，峰是山的纵向，而岭是山的横向，是由多个峰连缀而成的。