

中国画技法新解

触类旁通

CHULEIPANGTONG

JIAOMO·KUBI SHANSHUI

焦墨·枯笔山水

徐永万 编著

安徽美术出版社

中国画技法新解

触类旁通

焦墨·枯笔山水

徐永万 编著

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

焦墨·枯笔山水 / 徐永万编著. —合肥：安徽美术出版社，2002.12
(触类旁通：中国画技法新解)
ISBN 7-5398-1123-4

I. 焦... II. 徐... III. 山水画—技法(美术)
IV. J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第089847号

目录

一、枯笔、焦墨山水概述	1
二、山水画中山体的画法	1
三、山水画中常见的几种皴法	6
四、山水画中树的画法	7
五、山水画中房屋、桥、船的画法	13
六、“三远法”与画幅形式	14
七、作品欣赏	16

中国画技法新解

触类旁通

焦墨·枯笔山水

徐永万 编著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编：230063)

新华书店经销

安徽美达制版有限公司制版

合肥晓星印刷厂印刷

开本：889×1194 1/16 印张：2

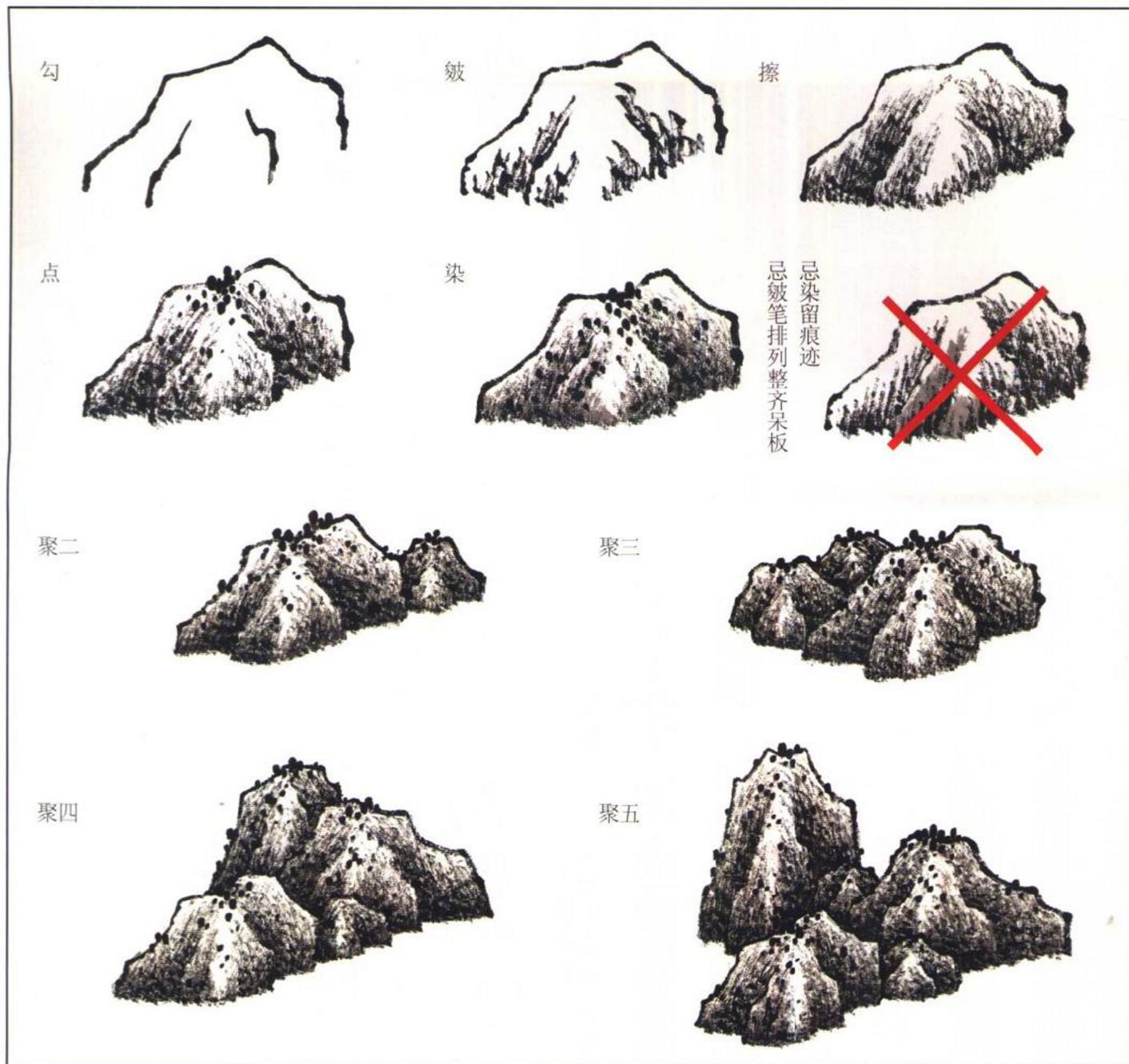
2002年12月第1版 2002年12月第1次印刷

印数：1—5000

ISBN 7-5398-1123-4

定价：15.00元

若发现印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

一、枯笔、焦墨山水概述

中国画中所分的“浓、淡、焦、湿、白”五色，与用笔是不可分割的。行笔慢，浓墨可变成湿墨；笔中含水少，甚至接近干笔（惯称为枯笔），浓墨可变成焦墨；焦墨中和画面上出现的空白即墨分五色中的“白”。以枯笔作山水画，不一定只局限于用浓墨或焦墨，淡墨同样也可以用枯笔。不论是用浓墨还是淡墨，只要运用得好都能画出较好的画。运用枯笔画山水要注意画出苍润感。

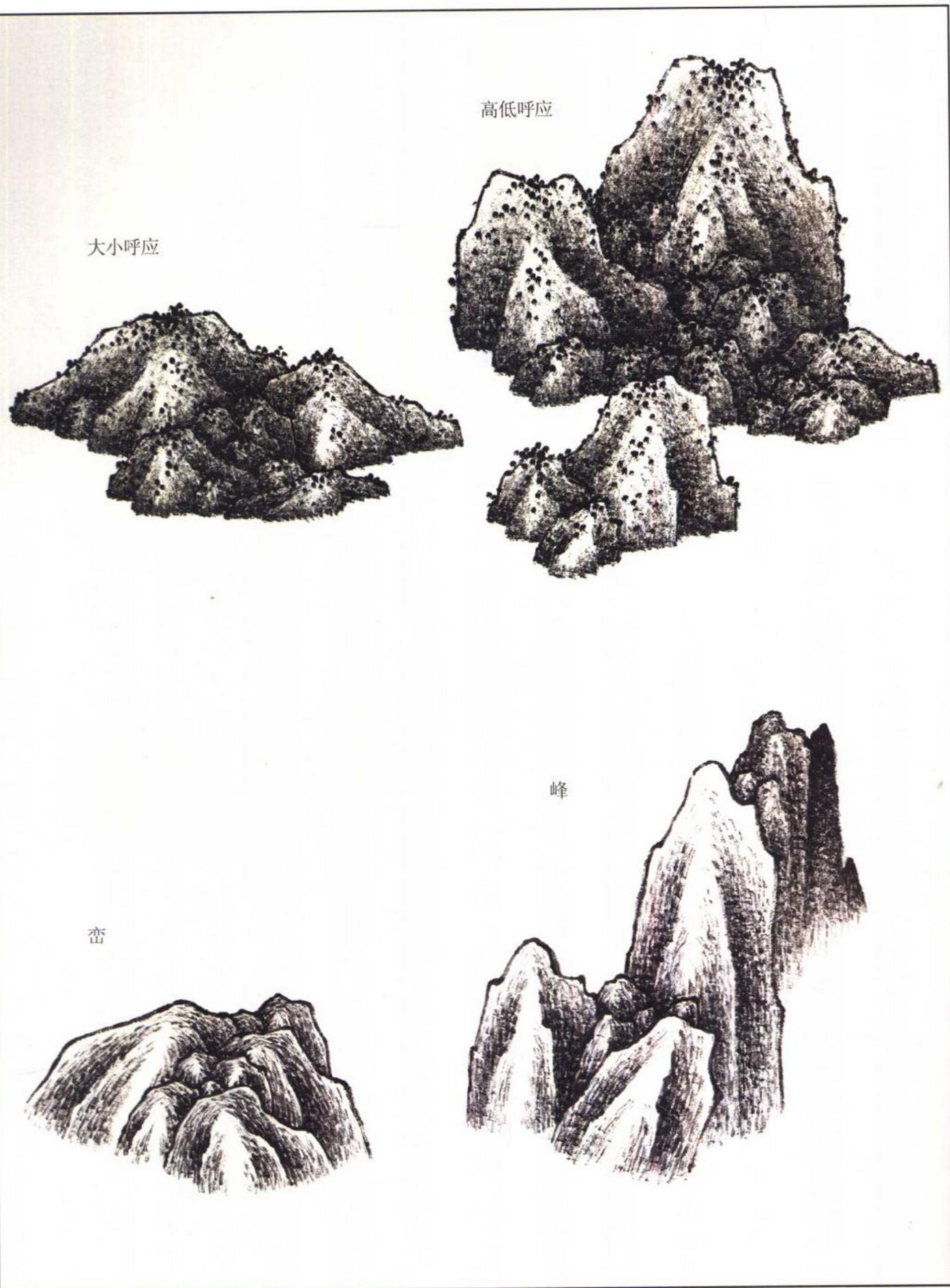
以枯笔、焦墨画山水画，是初学者踏实的选择。因为以枯笔、焦墨画山水中的一石、一木、一物，一笔一画都可落在实处，能帮助初学者打下坚实的基础。

二、山水画中山体的画法

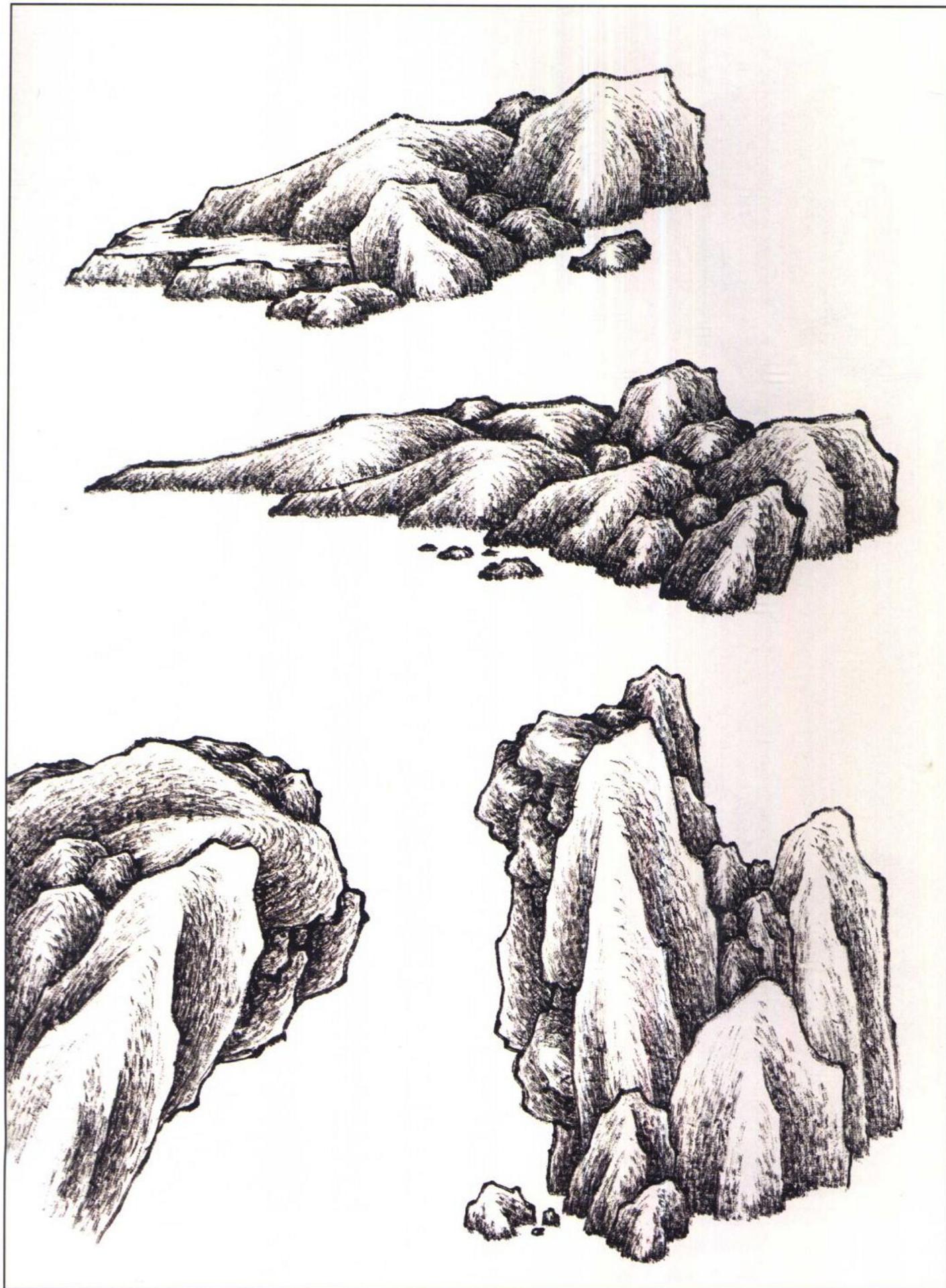
山水画中山是主体，山又是由无数不同形状、质地的山石组成的，要学好山水画须由画山石入手。

自然中的山石形状是不规则的。以中锋用笔勾画山石形状时，用笔要沉稳、有顿挫；接着以侧锋用笔皴出山石正面阳凸和左右侧面的部分，用侧锋皴笔时要乱而不乱，笔与笔之间要似连非连，切忌呆板地整齐排列，要表现出山石的立体感，也即所谓“石分三面”；再以侧锋皴笔轻擦，使皴笔与山石接合得更自然；然后以中锋用笔点上适量的苔点，使得山石有生气；最后再用淡墨轻染皴擦之处。这样，山石经过勾、皴、擦、点、染五个过程就完整地画成了。

山体由许多山石组合而成，画好两块到五块山石组合是画山体重要的基础。无论山石组合的数量是两块还是五块，都要大小相间，前后高低有分，忌山石大小形状雷同。上图中聚二、聚三、聚四、聚五是指山石的数量组合。

山水画中多块山石组合即可成为山体，组合时要有主有次，山石连接要相互依存，要有呼应。
画好山的坡脚亦很重要，坡脚或临水，或临平地，有平缓，有陡立。

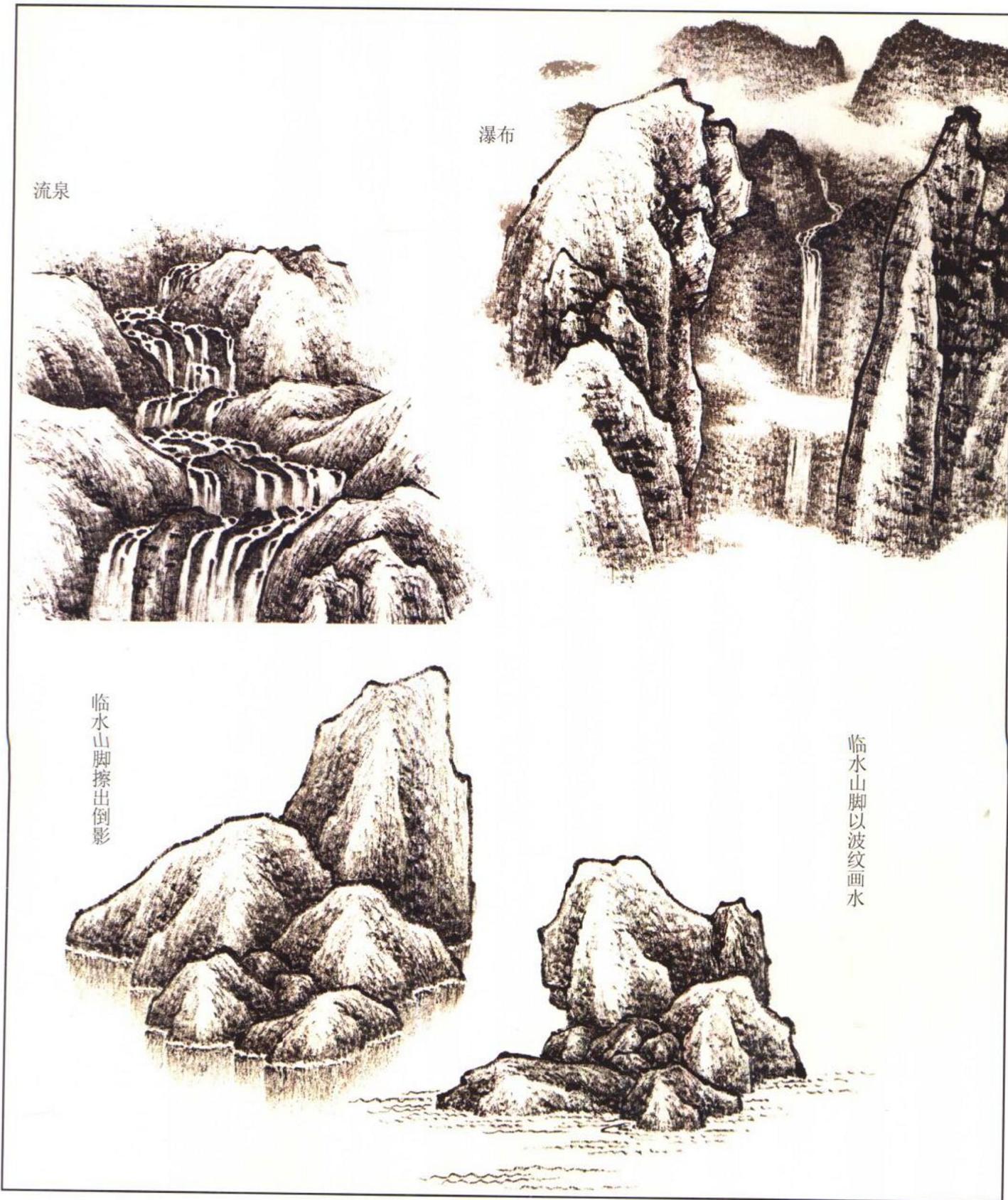

山水画中的悬崖有临空悬崖、临水悬崖等，临空悬崖不见山脚，临水悬崖一定要画出山脚。

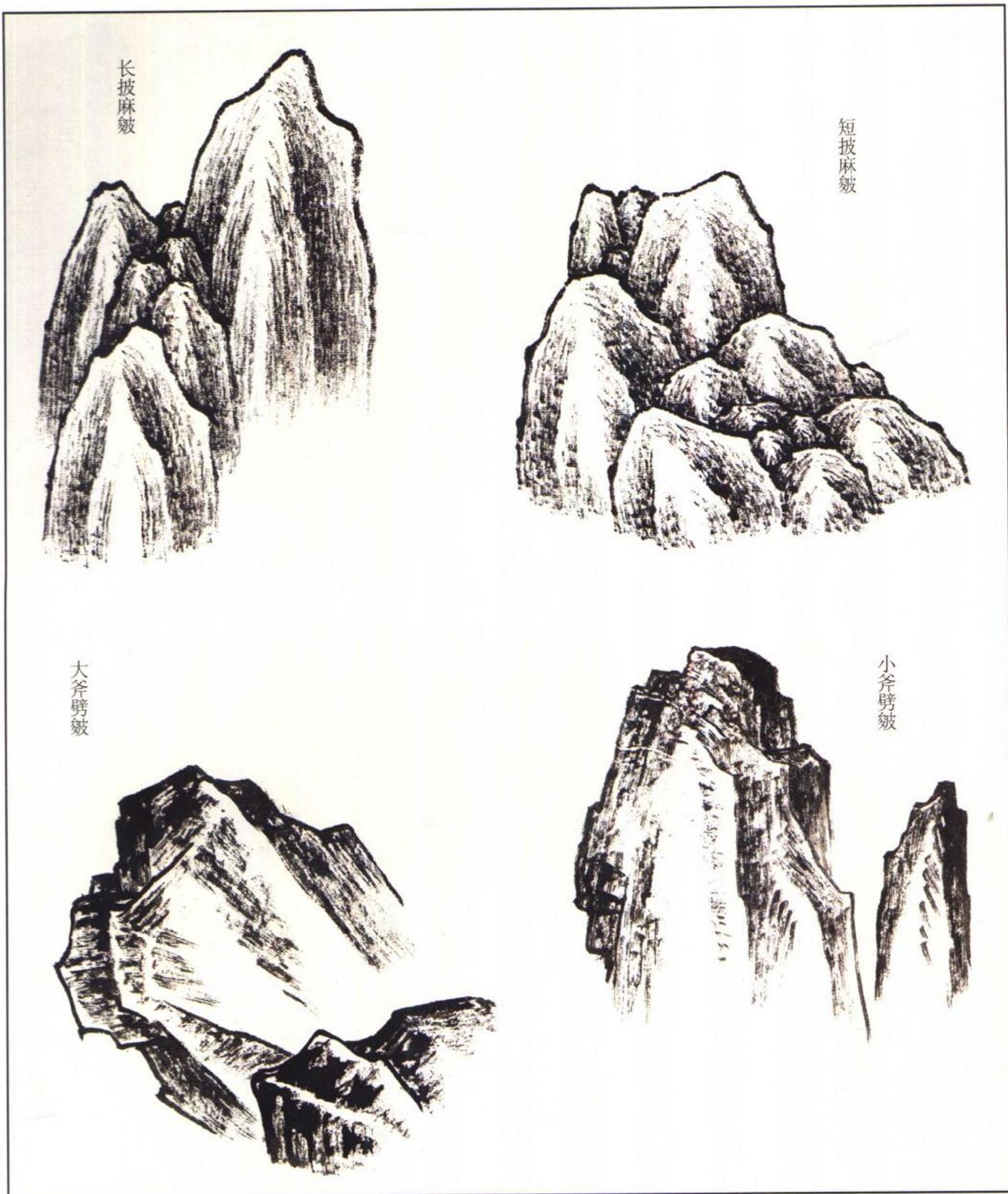
有的山中有山洞，山洞有深有浅，有的可通行，有的深且无底，画的时候要有区别。一般可通行的山洞浅，能见对面物体或天空；无底山洞，越到深处越暗，用墨越浓。

山中有路，有步步登高的石级山路，也有沿山延伸的渐远的较平缓的山路。后者宽可通行车辆，但一定要有曲折，还要有云雾、树木，突出山体隔断的部分。画山路一定要有来处和去处，所谓要有“来龙去脉”就是这个意思。

山中要有水，无水之山不生草木，即为荒山、死山。山中有水，则草木繁茂、生气勃勃。山中之水有流泉山溪，有飞流瀑布，皆为活水。水的来处为源，水的去处为口，山势山体不同，流水曲折也不同。画山中之水必要有源头，源头生于水口高处两山之间的峡谷中，远处需有更高更大的山作为屏障，否则水即无源。深谷高挂长瀑可为云雾隔断，但要形断意连。

临水的山，山脚与水相连，可画出水的波纹，也可以不画水波而画山脚在水中的倒影。画水的波纹，以淡墨中锋用笔画出，用笔轻拙流畅。画山脚在水中的倒影，以淡墨侧锋轻轻皴擦，再以淡墨略染即成。不论是中锋用笔画水的波纹，还是侧锋用笔皴擦山脚倒影，都要在山脚之间留出细小的距离，以表现出水的反光感觉。

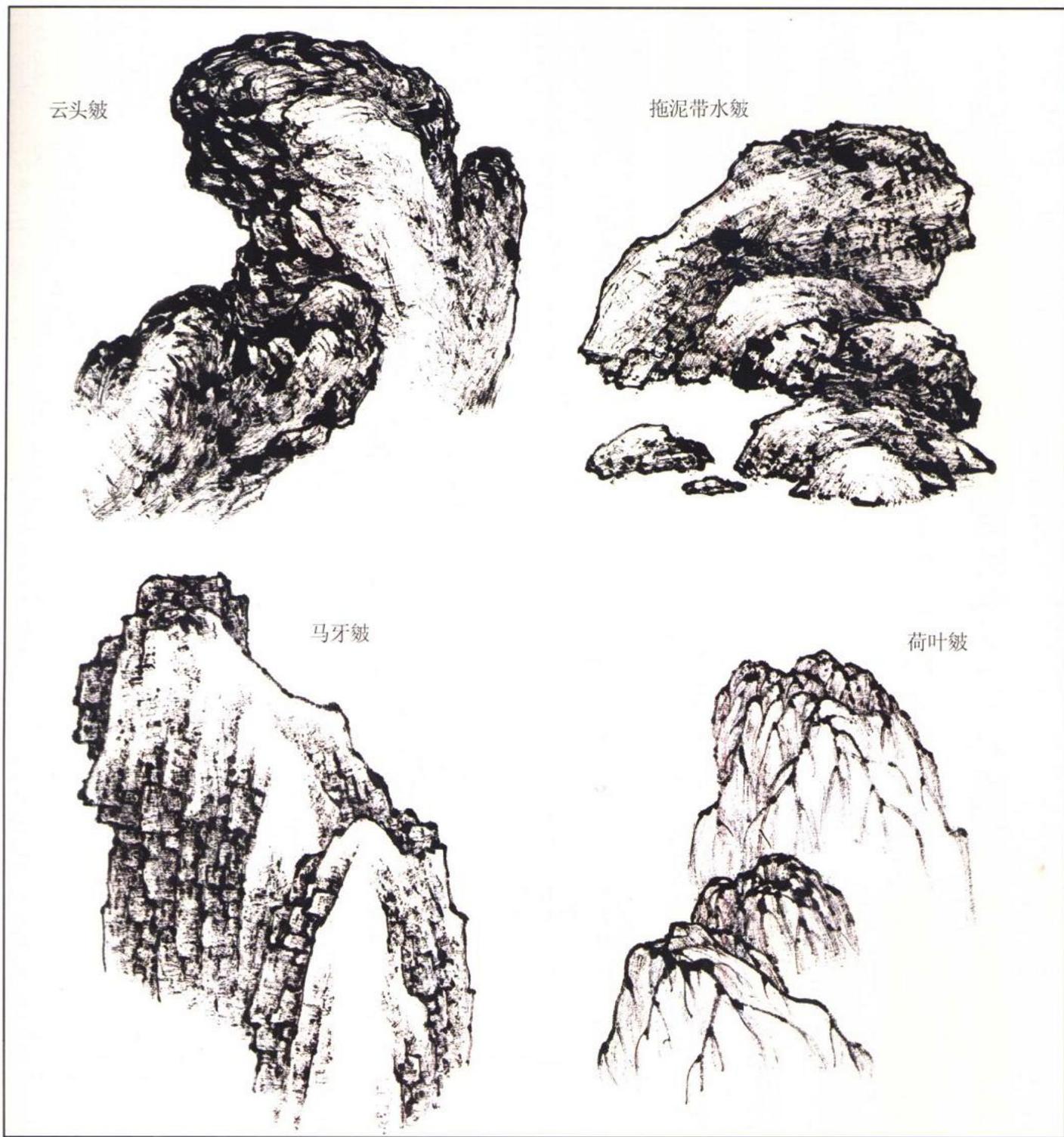

三、山水画中常见的几种皴法

为了表现不同质地的山石，古人通过观察实践总结出十几种皴法，现略举常见的几种。

披麻皴：形如披散开的麻而得名，分长披麻皴和短披麻皴。画披麻皴时中侧锋兼用，由上而下行笔，要乱而不乱，切不可排列整齐而显死板。披麻皴适用于表现土石相混和风化较重的山体。

斧劈皴：形如以斧劈石的痕迹而得名，分大斧劈皴和小斧劈皴。画时侧锋用笔，浓淡墨兼用，用笔果敢肯定，枯笔出现飞白更好。斧劈皴用笔排列不乱，多用于表现坚硬的山石和山体。以斧劈皴作山水，在生宣纸上效果不佳，在熟宣和熟绢上画最好。

云头皴和拖泥带水皴：云头皴因形似秋云而得名。侧锋用笔，皴擦可同时兼用，用笔轻松飘逸，表现山水画中的悬崖较佳。拖泥带水皴因中侧锋兼用，顿挫快慢有致，效果似拖泥带水而得名。画拖泥带水皴可勾皴擦同时兼用。拖泥带水皴表现力较强，用的人也较多。

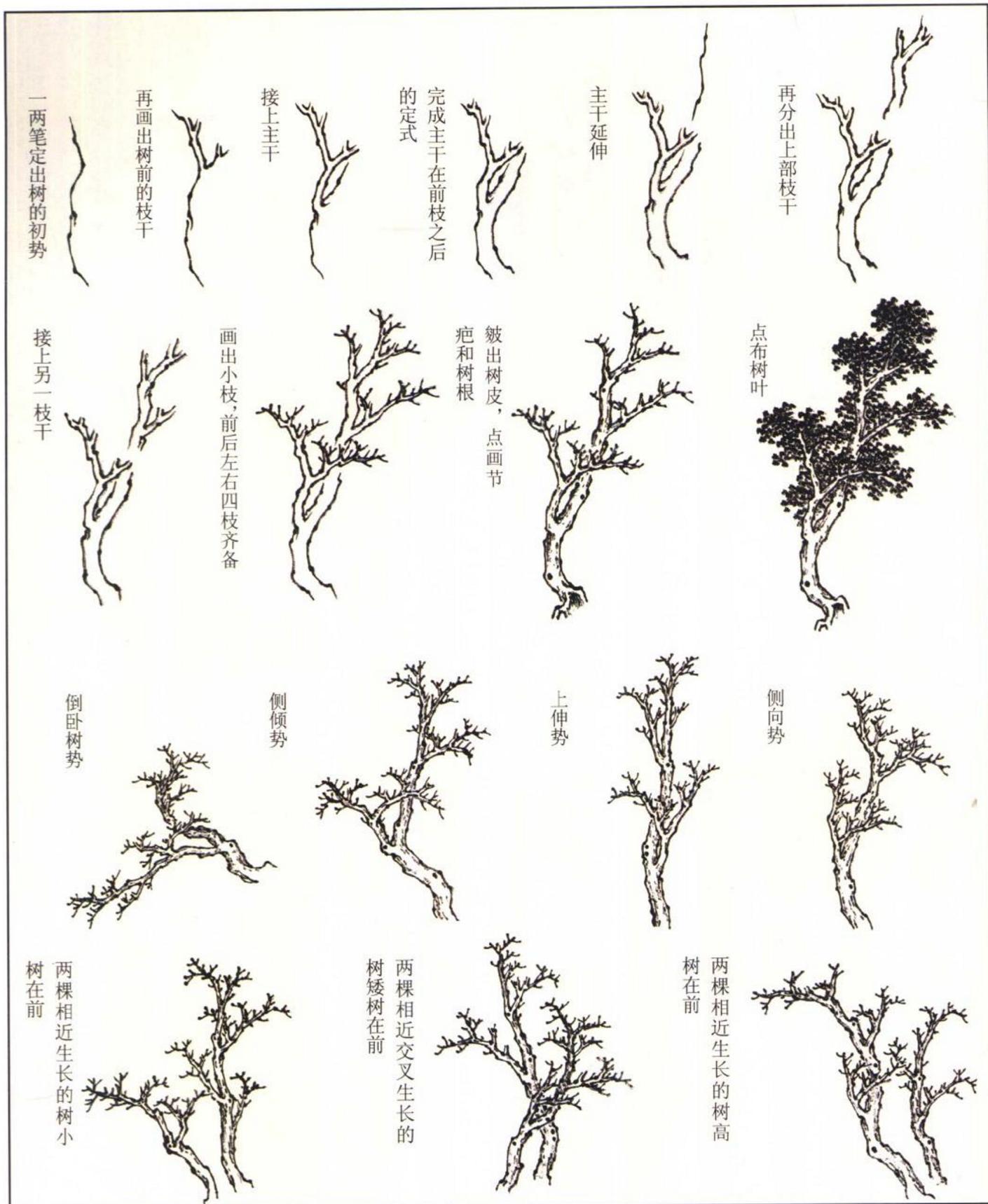
马牙皴和荷叶皴：马牙皴因形似马牙而得名。画时用笔中侧锋兼用，勾、皴、擦同时进行，浓淡墨也同时兼用。画马牙皴用笔严谨，勾皴出的马牙形要有变化，切不可大小形状相近。马牙皴多用于表现悬崖绝壁。

荷叶皴因形似背面向上倒伏的荷叶而得名。中锋用笔勾皴出如荷叶叶茎状山石纹理结构，侧锋擦染，如此表现出的山峰另具一种面貌。

山水画中皴法很多，可根据作画时的需要，同时用几种皴法在一幅画中。

四、山水画中树的画法

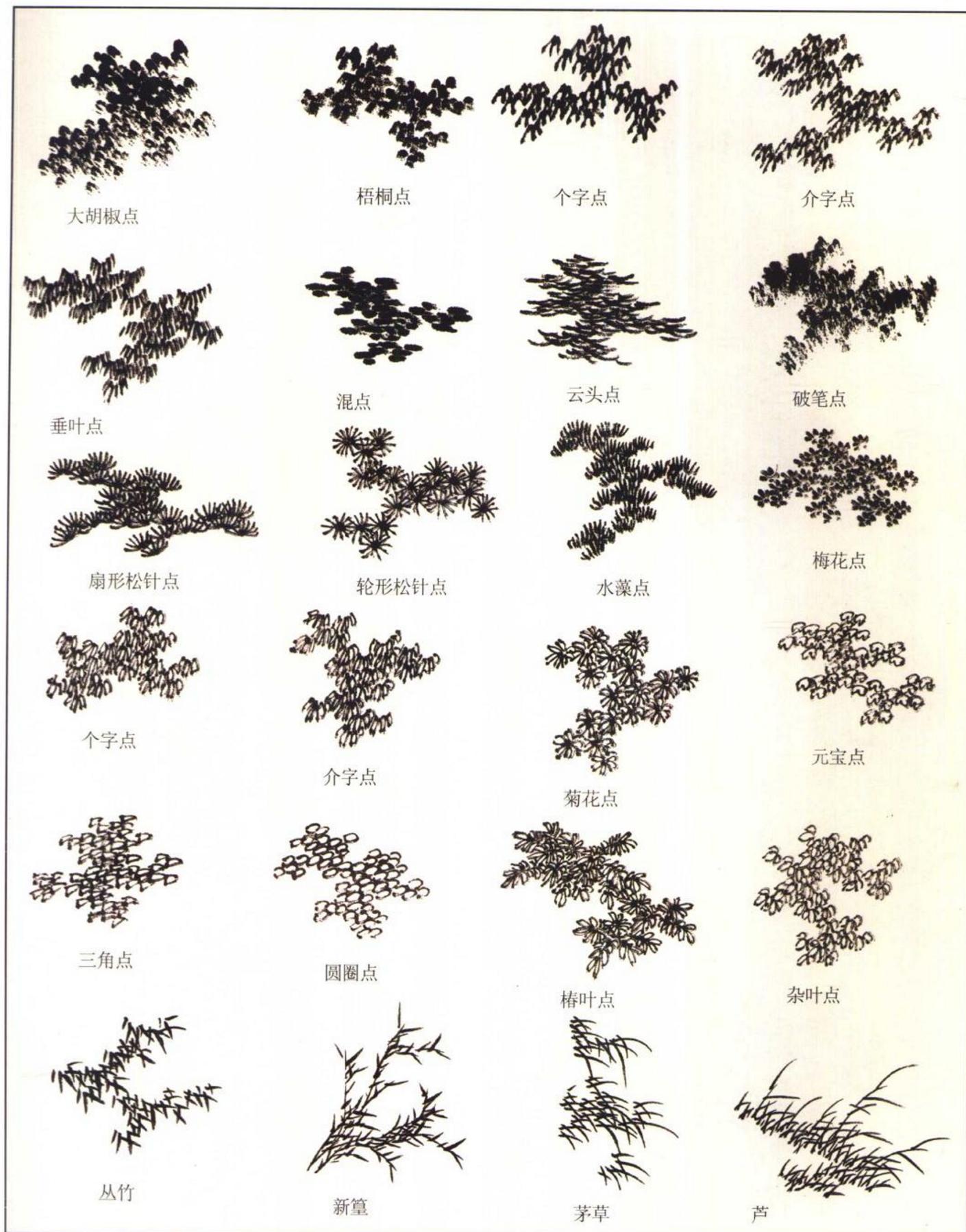
有人说树是山的眼睛，画山水画必须要画树，没有树的山必然显得荒凉，缺乏生气。画好各种树木对于初学山水画的人来说是非常重要的。

画树要先了解画树的过程，而且要先画好未长叶子的枯树，以便掌握一棵树的主干、支干和树枝的生长结构，再合理布局树叶，这样枯树也就成为有生命的活树了。用中锋枯笔画树可表现树干的粗糙感觉，特别是老树，用笔要顿挫有致。

画树一定要取势，树在生长过程中受自然环境的影响姿态千变万化，所以在落笔画树之前要先定势。

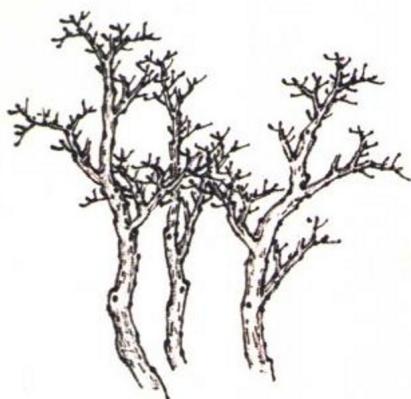
画两棵靠近生长的树，每棵树有每棵树不同的势，两棵树的势相互要有呼应。两棵相近的树还要有主有次，有高有低，有大有小；两棵姿势不同的树，必须是一个既有变化又有统一的整体。

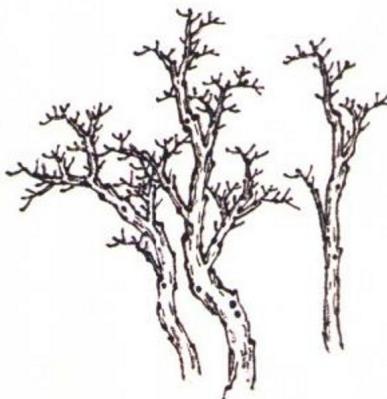
画三棵靠近生长的树，要在最前边的一棵树为主，还要有一棵树为邻，再以一棵在后边的树为辅。不论是前一后二，还是前二后一，树的大小高低都有区别，画时要有分有合有呼应，三棵树要形成一个有组合的整体。

画五棵以上的树，可在三棵树的基础上适当地增画几棵树作为陪衬，这样既不影响主体，又进一步丰富了画面的内容，初步表出的一片树林的感觉。

前二后一

前一后二

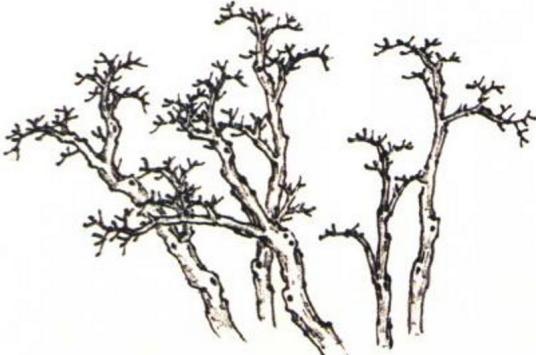
三棵树不同点叶

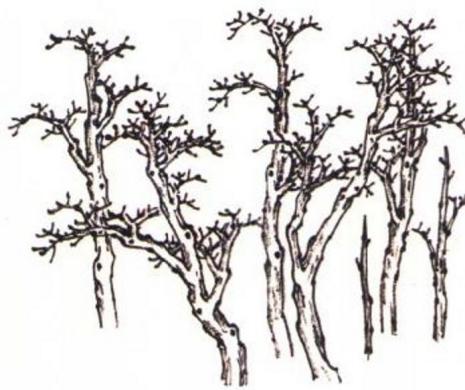
可布一棵树为夹叶，布夹叶的树不画小枝，画枝干要留出前叶位置

五棵树

七棵树

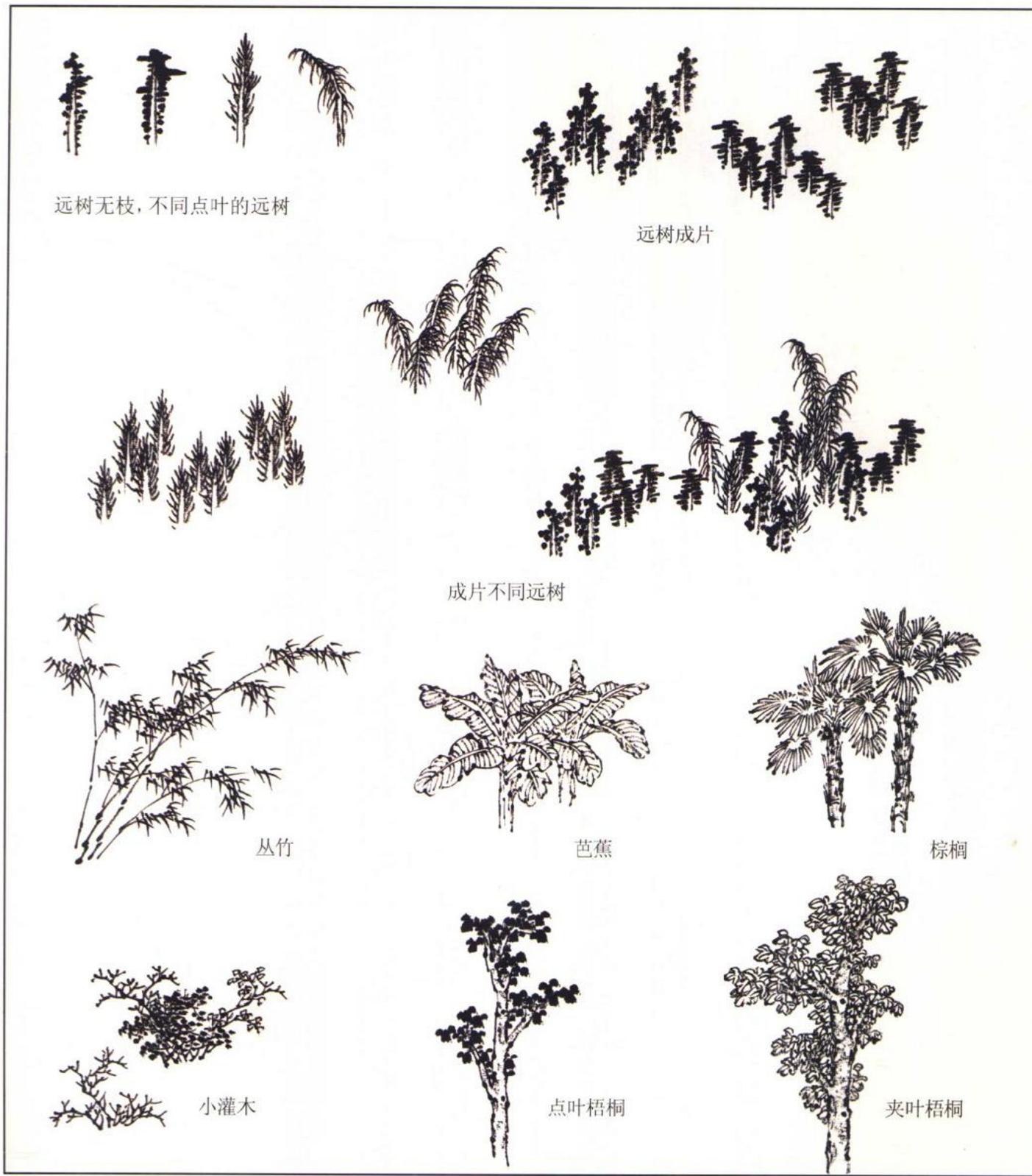

有树林的感觉

大自然中树的种类非常多，各种树除去树干的区别外，最明显的就是树的叶子的不同。为区别不同的树叶，古人概括出几种不同的形式和表现方式。

大自然中有茅草、新生的小竹（篁）和丛生崖边坡下的小竹，以及近水处生长的荻（一种小芦苇），在山水画中需要的地方可加入表现。画时中锋用笔，可使山水画更为生动。

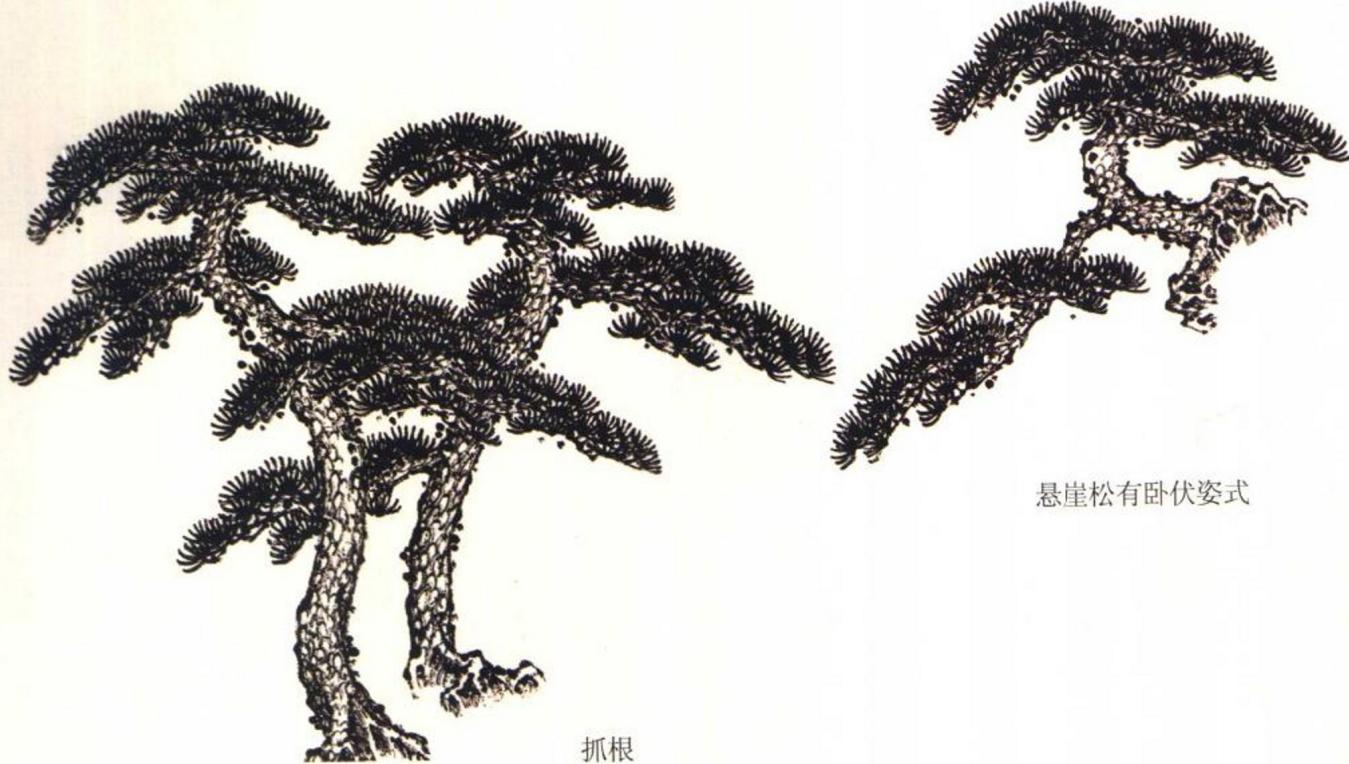
远树画法: 对远山上的树，山水画中也有表现。所谓“远树无枝”，生活中远处的树是看不到树枝的，所以也不画树枝。远处的树看上去基本成片，孤单的一棵远树不易被看到，所以一般也不画。

竹、梧桐、芭蕉、棕榈和灌木小杂树画法: 画竹时中锋用笔，近处的竹可见节而不勾节，可见主枝，重点要画好竹叶，这是竹与其他树类的区别。画竹还特别讲究疏密关系，一丛竹的高低聚散要安排好。

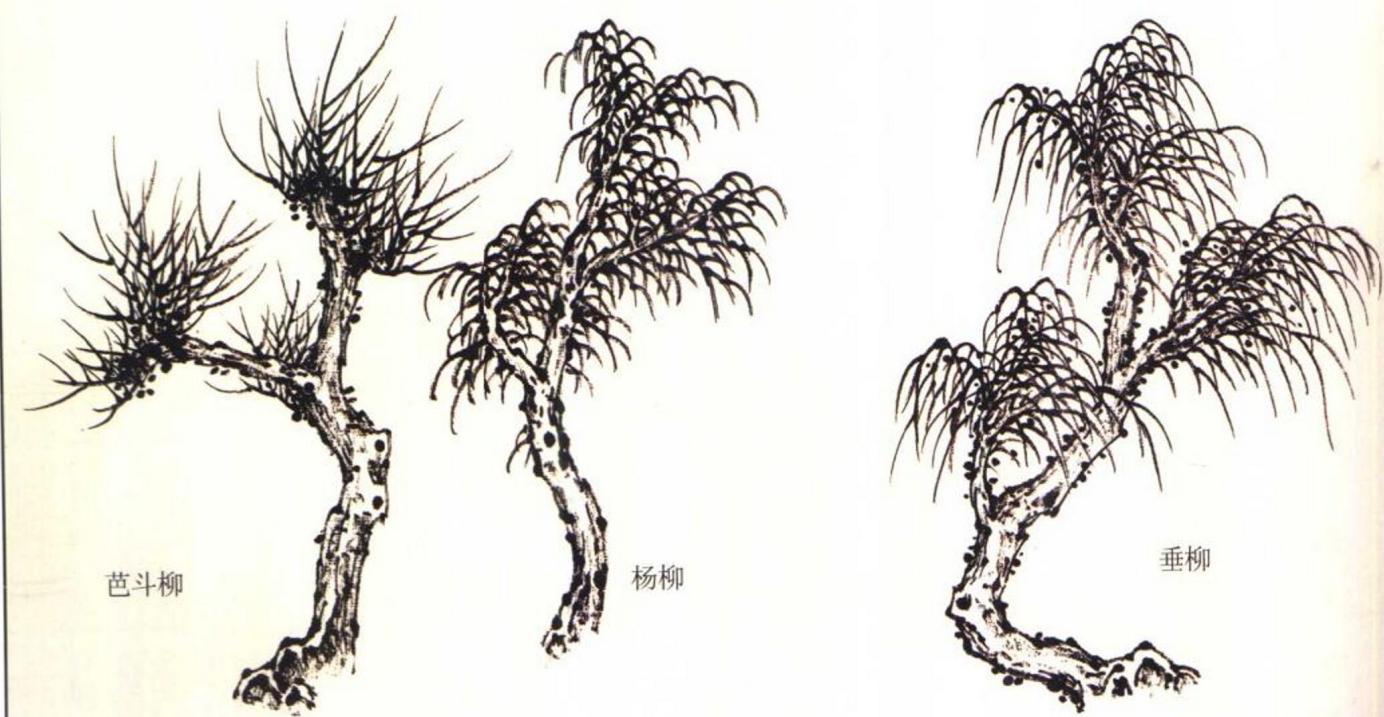
山水画中的芭蕉和棕榈，多以中锋双勾画成，用笔应肯定流畅。

梧桐树用点叶、夹叶都行，梧桐树的干与枝粗壮光滑，画时中锋勾出，再用侧锋横皴梧桐树的主要枝干。梧桐树“粗枝大叶”，即使是画点叶梧桐也不画小树枝。

山水画中的灌木为小杂树，丛生。画秋冬山水，小杂树不着树叶，用以渲染秋冬的萧索景象。画春夏山水，小杂树可以点叶为主，配以少量夹叶，再留部分枯枝更显丰富生动。这类小杂树也都以中锋用笔为宜。

抓根

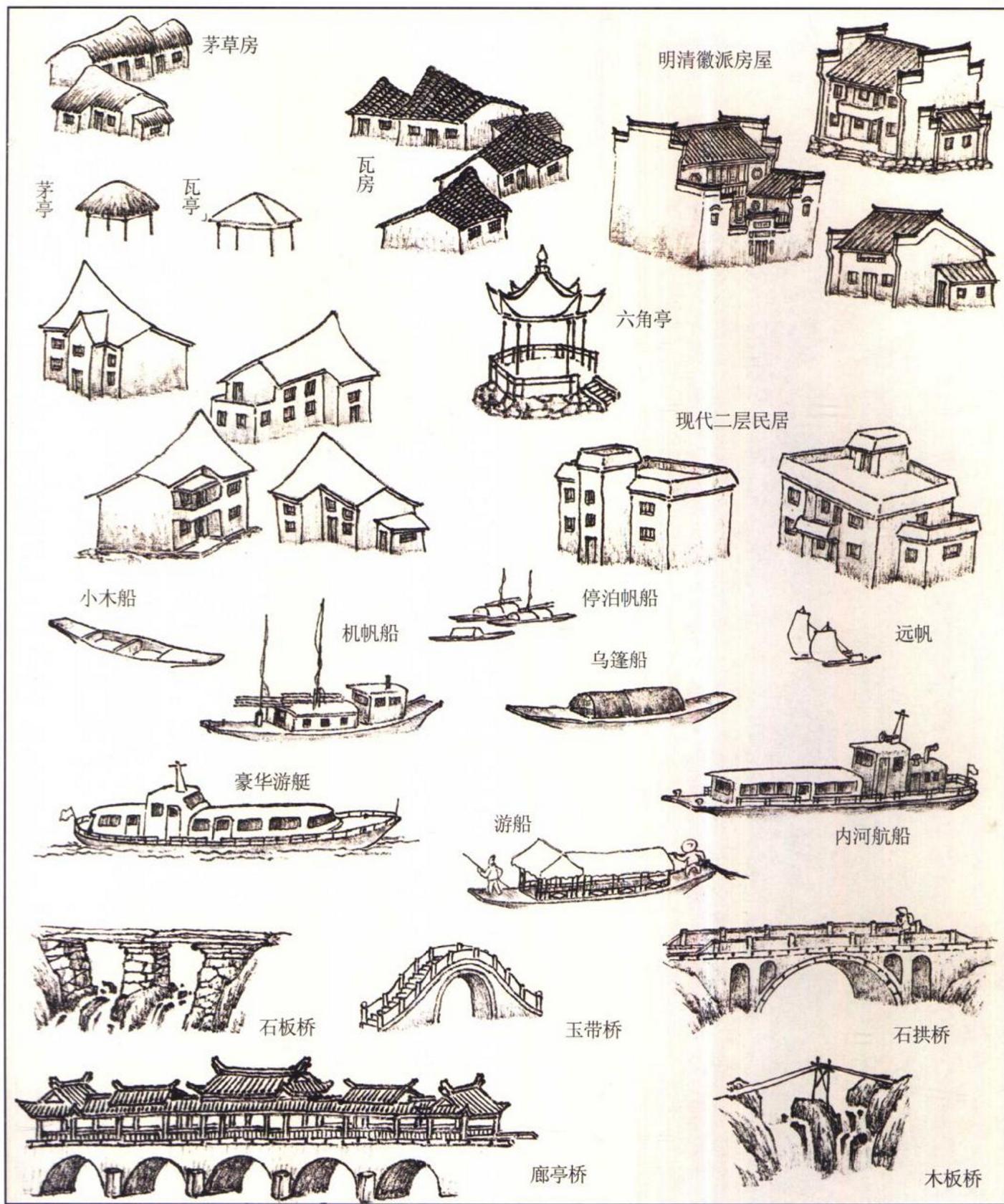
芭斗柳

杨柳

垂柳

松树画法 松树是山水画中一种重要的树，画松树特别讲究势和形。松树干上的鳞片形的皮纹和针形的树叶（俗称松针）是松树最独特的特点。中锋用笔画树干、树枝、针叶及鳞片状树皮，侧锋用笔略皴鳞片形树皮和树根，虽然露出的树根很明显，但却牢牢地抓在地下或岩缝间，体现出松树顽强的生命力。松树是四季常青的高大乔木，无论画什么季节的山水，松林都是有针叶的。

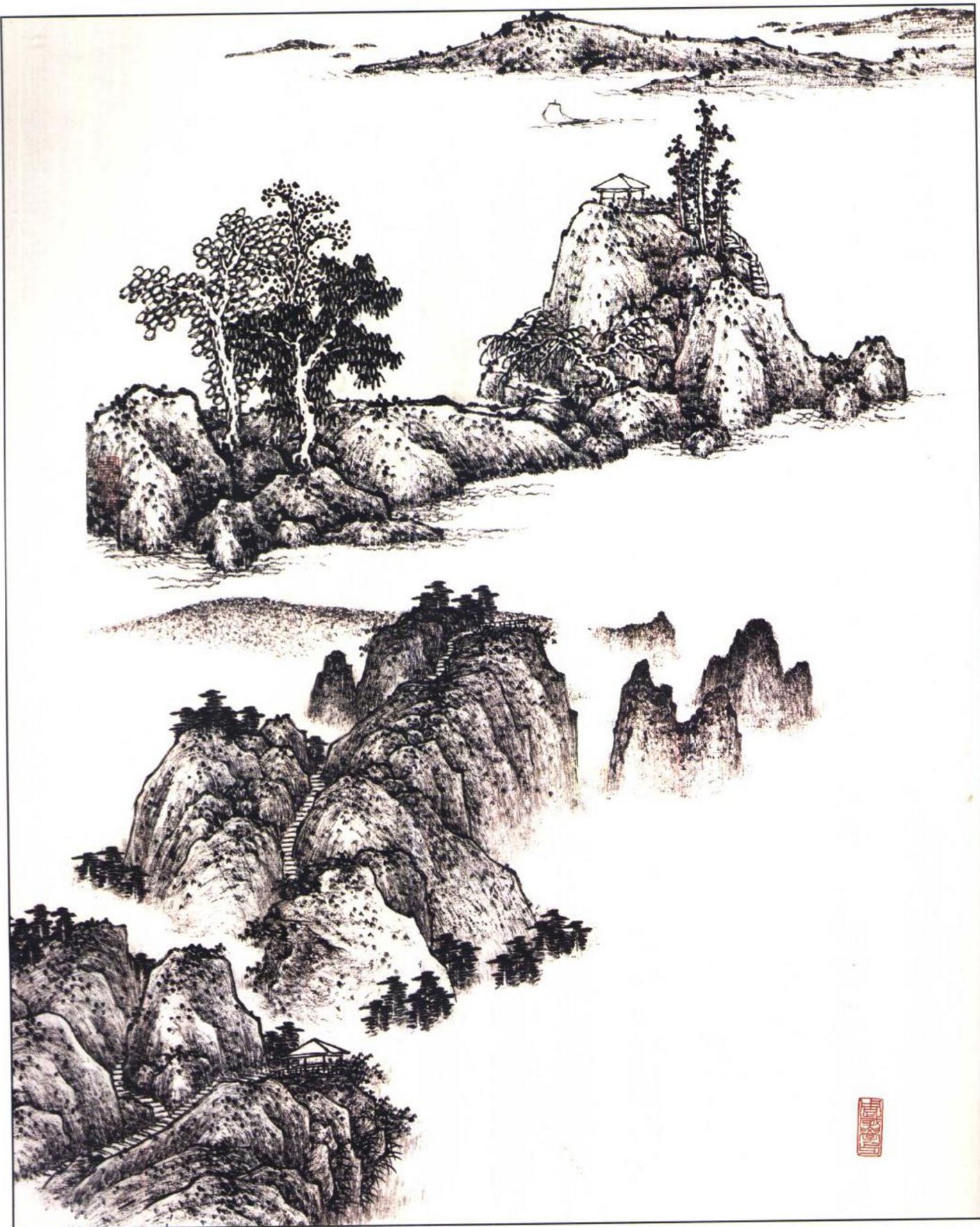
柳树画法 画山水少不了画柳树。柳树也有很多品种，常见的有长垂枝条的垂柳，有短垂枝条的杨柳，有上仰枝条的芭斗柳。画柳条宜以中锋用笔，可点少量墨点作为柳叶，不点柳叶的枝条也有柳树的意象。

五、山水画中房屋、桥、船的画法

山水画中还要点缀各类房屋，房屋的样式自古至今样式变化极多，在此只能取几种常见的房屋。房屋最能体现出山水画的地域和时代特色：茅草房现代很少见了；瓦房在20年前比较普遍；徽派房屋建筑起源于明代，盛行于清代，多见于皖南、浙江、苏南、江西西北部，极具地域和时代特色。现代山区常常可见到各种样式的小楼房，风景区内也可见到各类亭台建筑，平时应多观察写生，注意搜集创作素材。

山水画中有山有水，有水就有桥，有大小不同的水就会有大小不同的桥。有水也就可能有船，小木船多行于内河溪流，帆船多行于大湖江河，游船多行于风景旅游区。

六、“三远法”与画幅形式

中国画以散点透视取景，山水画中取景常用“三远法”。

平远法：平视自近及远，视野开阔，画湖光山色多用此法。

高远法：自下而上，由俯视至平视再至仰视，自脚下溪边石级至谷间流泉瀑布再至高山之巅尽收眼底。画雄峻高山、重崖叠嶂多用此法。