

老年大學國畫教材

写意山水

一本通

主编 邵洛羊
编著 孙乃树

上海人民美術出版社

老年大学国画教材编委会

主 编

邵洛羊

编 委

(按姓氏笔画为序)

刘华云

邵洛羊

陈国栋

周世璋

施伯云

潘 之 (执行)

邵洛羊

1917年生

上海老年大学书画社社长

上海中国画院顾问

一级美术师

《中国美术大辞典》总主编

写意山水一本通
(老年大学国画教材)

主 编 邵洛羊

编 著 孙乃树

出版发行 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

经 销 全国新华书店

刷 上海市印刷四厂

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 3.75

版 次 2003年1月第1版第1次印刷

印 数 0001-3500

书 号 ISBN 7-5322-3321-9/J · 3100

定 价 15.00元

(本丛书所选用的部分作者稿件,
因地址不详,无法支付稿酬,请作
者见书后速与本社联系)

目 录

前言	1
一、 总论	2
二、 技法分解	5
1. 树石	6
2. 云水	34
三、 范画临摹步骤	40
四、 创作的构图与款识	54
附录： 名家介绍	57

前言

随着城市人口的老龄化以及生活质量的普遍提高，老年人上老年大学学习的热情日益高涨，他们虽从各自的工作岗位上退休了，但他们退而不闲，仍努力追求“老有所学，老有所乐”，接受终身教育，提高生活质量。

全国已相继成立了老年大学万余所，书画艺术是其中很受欢迎的科目。作书画的过程，刚柔相济，静中有动，它能帮助人们很好地协调生理和精神，所以学习书画既能陶冶情操，也能延年益寿。

老年人学书画，健康高雅，成效显著，他们不以当画家为目的，仅作玩票，自得其乐。本套书的编写出版，既给老年大学学书画的学员作教材，也便于自学的老年书画爱好者使用。本书的编写，本着浅显易懂的教学精神，故不失为初学者的入门范本。

(施伯云)

一 总 论

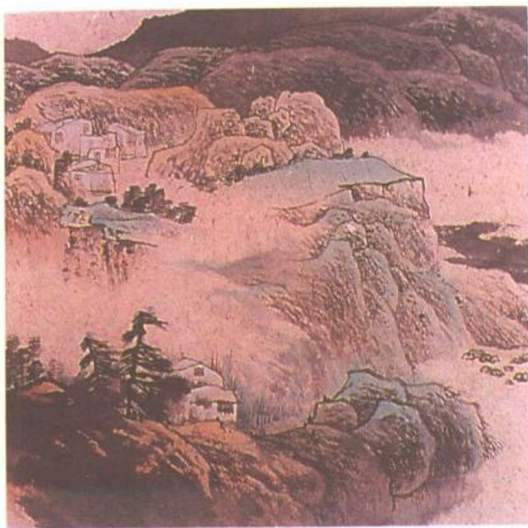
中国绘画以山水为上，这是五代两宋以后逐渐形成的格局。

中国人并不把绘画看成仅仅是对客观对象的摄取和描摹，而将绘画看成是人的情绪的宣泄、心灵的写照和人格的表彰。人物画因为是以人写人，这种人类精神的表达便只能显现在同一个层面上，而山水画则以宇宙为对象，用宇宙比照人生，用自然比照人类精神，于是人类精神的内涵便显现在一个更高的层面上，一个高于现实生活的融会于宇宙之中的层面。石涛说：“古之人寄兴于笔墨，假道于山川，不化而应化，无为而有为，身不炫而名立，因为蒙养之功，生活之操，载之环宇，已受山川之质也。”情操之寄托，生活的追求，因为是通过山水的描绘来抒发的，因此它本身已蕴含了大自然博大的气质。中国人喜爱山水画不只是因为山水画美，而是因为山水画容纳了受自然宇宙滋养的人类博大的精神境界。“夫画，天下变通之大法也。山川形势之精英也，古今造物之陶冶也，阴阳气度之流行也，借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也。”

在中国绘画中，这种宇宙精神，这种自然精神不是如人们理解的那么玄虚和飘渺，而是扎扎实实地落实在笔墨里，落实在中国绘画的特殊技巧中。这就是石涛所谓“借笔墨以写天地万物而陶泳乎我”的

意思。中国画之所以能够承担“天地与我并生，而万物与我为一”的精神重任，是因为它充分发挥了笔墨的功能和内涵，而山水画之所以能成为中国画之首，乃是因为它将这种笔墨意趣发挥到最淋漓尽致的境界。任何衷情于山水画的人不能不关注这一情节。

这是山水画的要点，但也正是这一条构成了学习山水画的难点。学画山水要比学画花鸟、人物难。花鸟人物可从一二种技巧和门类入手，画得牡丹、荷花，加上一只雀鸟便可为画，而山水非得打下几许基本功方可挥毫。不是抬山水而贬其他，乃是山水画确实包容着中国画之最丰富的技巧。而山水画的情趣和意境也要从这里，从这难为的笔墨技巧中出发。山水画的丰富技巧，决不会因其繁难而舍弃它，

恰恰是这难为的丰富的技巧,为笔墨的发挥开拓了广阔的空间。学山水画至至境者必衷情于此。那么初学山水画者亦必须从这里起步,这是找到山水画入门之径的驿站。因此,学山水画无论是初涉,抑或是深究,必以笔墨为上,形也许是可以舍弃的,但笔墨不能不究。自元代始,画家们便提出了“书法入画”的主张,这是对笔墨技巧的张扬。然而山水画的这种笔墨技巧固然有其难于领会和学习的地方,却又不是不可追求、不可学习的。中国文人画舍形而求神,容人类的情怀于笔墨挥洒之中,这种笔墨与精神的交融也许不容易体悟。然而世间的事物,常常是两面共生,山水画难在以笔墨求神,但是这种“求神”恰恰是在“舍形”中求取的,于是,就得到了化难为易的结果。古人为什么选择

了画山水,因为山水对形的要求最低。人物画、花鸟画要求严格的造型,“像”是先决条件。然而这“像”的追求,便限制了人们对笔墨的发挥。山水画对造型的要求远比花鸟、人物低得多,于是便可最大限度地挣脱“形”的桎梏,而游刃于笔墨之中了。况且,人与自然融合的精神,亦即“天人合一”的思想是本然地深深扎根于中国人最深层的哲思之中的,不用苛求只要告知这一道理,并将这一精神统领山水画学习的全过程,那么深入中国绘画的真髓便是可望可及的事情。一管硕毫在手,尽情挥洒意趣,便是可以追求的境界了。

学山水画难,人们常会为它过于复杂的技巧吓退。不说勾、皴、擦、染等的无尽变化,光山石的皴法便有二三十种之多:长短披麻皴和大小斧劈皴的迥然异趣、折带皴的刚折和荷叶皴的柔曲、卷云皴的繁多和解索皴的盘缠、乱柴皴的错杂和米点皴的淋漓……丰富而多变,似有无从着手的烦难,而树的画法不说分枝的鹿角和蟹爪,光点叶法便叫人眼花——介字叶、个字叶、梅花点、胡椒点、垂藤点、仰头点、破笔点、大混点、夹叶法、松针法……不计其数,难以言说。然而见危途而取巧径,乃是解决问题的最佳选择,在复杂的事物里寻求规律便方法自现。

山水画风格变异,构图繁复,笔法奇幻,其实说到底只是由两样东西构成的:树和石,所谓云水只是空白而已。

山水画技法复杂,勾、皴、擦、染、

点……其实说到底，核心的技法只是皴，其他的技法均可从皴法中扩展开去。

山水画的皴法变幻太多，其实说到底，只要掌握两种：披麻和斧劈，其他皴法均可在这两种技法的发挥和变异中获得。

山水画的树法点叶丰富无穷，其实说到底，只要学会介字、松针和双勾法，其他诸法均能信手得来。

……

如此推移，山水画的学习完全可以从简入手，掌握一二种技巧和方法，摆脱繁复的程式和教条，牢牢地把握笔墨这一主髓。

在这一两种技巧的练习中去体会和感悟笔墨的运用，简易的图式 and 对象、反复的琢磨和练习……忽有一天，会有眼前一亮、云开日出的感觉，山水画的奥秘悉数解开，山水画的真谛山明水秀。

中国山水画的学习一如中国的哲学精神，强调感悟，在日积月累的笔墨训练中，去感受中国画的意趣，去体悟中国艺术的精神。也许，在这种感受和体悟中还会有人生的感慨与觉悟，不过这是我们谈论山水画学习的题外之旨了，留待后叙。

让我们从山水画最简单的技巧开始吧。

◆ 笔墨

笔墨，顾名思义便是用笔用墨的方法。

笔，首先是工具。山水画虽然特别讲究笔法的运用，但对笔的要求很简单，只要一支狼毫笔就可以了。当然要一支好一些的狼毫笔，大小适中，“大山水”或“中兰竹”便可。当然，画到大幅的山水、别致一些的山水自然会用到别样的笔，诸如“大白云”、“山马笔”、“斗提”，但初学者是可以不备的。

所谓用笔，就是要使笔下的那根线条产生千变万化，千万不能平板和单一。初学国画最易产生的毛病是“描”，一如钢笔或铅笔画出的线条，均匀、等粗，没有快慢和轻重之区分。山水画的趣味完全在那根线的变化中——粗细、轻重、快慢、浓淡、干湿。一开始学画，便要强调这一点，在描绘事物形状的时候，是用一条随时都在变化着的线条进行的，千万不可注意形的准确而忽略了笔的运用。

关于墨的运用，中国画中早就有“墨分五色”的讲究，黑色的墨不是平板单一的，它兑上了水便有了浓淡的区分，它随着笔落于纸上的轻重快慢便有了干枯的区分。所谓“五色”，也许并不只是焦、黑、浓、中、淡的机械区分，也并不是浓、淡、干、湿、清的变化，而是一种模糊的概略的界说而已。初学时要做到这一点也许较

为困难，但有一个方法是不妨一试的，即不要让一支笔蘸满了墨，先用清水打湿这支笔，再用这支湿笔去调淡墨，然后在笔的前端舐浓墨。欲画比较浓重或浓重东西比较多的画面时，多舐一些浓墨；欲画比较淡的东西则少舐一些浓墨，反复练习直到运用自如，水到渠成。

本书不想用过多的文字，只在这儿有一点概说，让笔墨的运用融会在实际的绘画过程中。山水画最基本的技巧是勾、皴、擦、染、点，然而这五种方法或说程序，自始至终贯彻着笔墨技巧的运用，两者绝不能脱节。

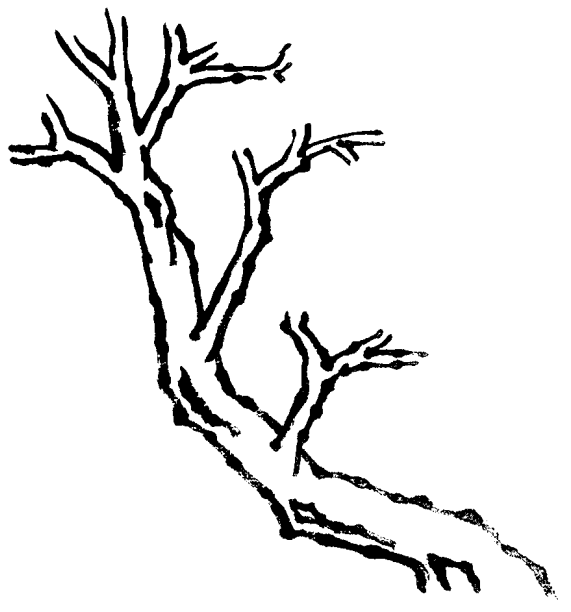
勾，一般是描绘树、石的形状轮廓，较多地体现为线的运用；皴，则是描绘物体主要是石和山体的质感及阴阳向背，它运用的是线的扩展和变化。古人在皴法中竭尽了线的变幻，用笔的自由和灵气在皴法中得到充分展示和显现，因此它是笔墨发挥的自由之地，是山水画学习最应关注的领域；擦，是表现物体质感的补充手法，不见笔，它的应用应融化在皴法之中；染，虽也是表现物体质感的手法，但它更多地表现块面，将零星的画面组成团块；点，在山水画中常是提神之笔，点的方法有许多种，十分讲究用笔韵味。

以上杂论皆为纸上谈兵，只有在树、石的练习中方能感受和体会。

1. 树石

树

画树先画干，树干用中锋勾勒。先从主干的顶端处落笔，先左后右，先上后下，树干从上至下，由细渐粗，要把握好形状和粗细。两条线勾勒树干，先画左边的线，确定位置，为右边线条的勾勒定位。画右边的线，注意左边线的走向，从上至下，到转折处，提笔转锋，转向朝上，亦即勾勒了另一分枝的左边线条。如此完成一枝完整的树干。

较小的树，枝干较细的树，树干可单线勾勒，一笔而成，但须注意树干的粗细，由上至下慢慢变粗，尤其要注意笔意，运笔要有提按顿挫，有起落有转折方有韵味，乃是树干能否画好的关键。中锋运笔是为了让线条浑厚凝重，运笔不能过于流畅，在提按中显出顿挫，要注意体会运笔的涩重感，初学者应在练习中寻找这种感觉。

画两棵以上的树，要注意几棵树的姿态和交错的韵味，切忌雷同和平板。要有顾盼、呼应、参差、节奏。

画完主干再画小枝，小枝可一笔完成，由枝干连接处向外出枝，要用笔剔出，画至出梢处须停笔收锋，不可挑出，亦不可画出大头来。

学画树叶先掌握三种最基本的点叶法：介字叶、梅花点和双勾介字叶，其他画法，由这三种去发挥和拓展。在画树叶时切记不要勾描，每一种方法均是用笔点出，用有轻重起落的运笔点出树叶，方见精神。

介字叶四笔构成，先画当中两笔，然后画右边一笔，最后画左边一笔。下笔先顿，然后用力推出，停笔收锋，四笔的起笔均在一个点上，每一笔都带一点弧形，

每一笔都须画得厚实有力。

树叶由枝干上长出，故须紧紧地贴着树干画，勿在树干旁留空白，画到密处，不一定每一片树叶四笔都画全，少画一笔半笔都是可以的，只要匀称、紧密即可。

树叶的排列最难，既要紧密匀称，又要有变化节奏。可以三片一组地画，每三片构成一个“品”字形，且三个中两个靠近些，一个离远点。从第四五个起就要根据已画的树叶，按品字形结构慢慢延展开去。最后须关注整个树的外形，使其优美完整。

梅花点由五笔构成。如果说介字点是学习粗线的用笔方法，那么梅花点则可练习点的用笔方法。中锋立笔直接向纸上点去，然后提笔挑出，五个点均由外向里，向一个中心点挑去。每个梅花点都不要画得太圆，可成扁圆状。

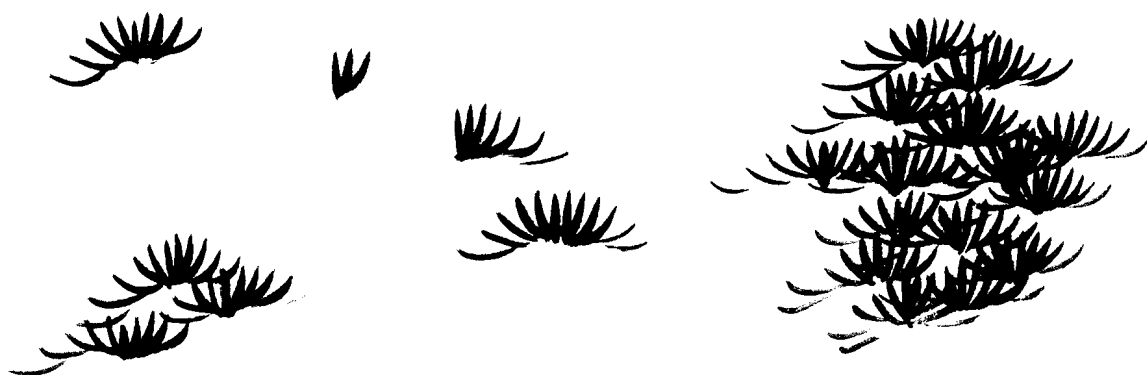

双勾介字叶的结构与介字叶相仿，只是每片叶子均由两笔勾成。两笔相向的弧线构成一个叶片，勾勒的线条亦不可描画，而要用刀剔出，坚韧挺拔，精神十足。

松树是山水画中常用到的一种特殊树种。中国文人常用松树来象征挺拔、坚强、刚正的人格形象，因此，松树的枝干要画得粗壮结实，挺拔苍劲，枝干要虬曲有力，姿态伟岸雄强。

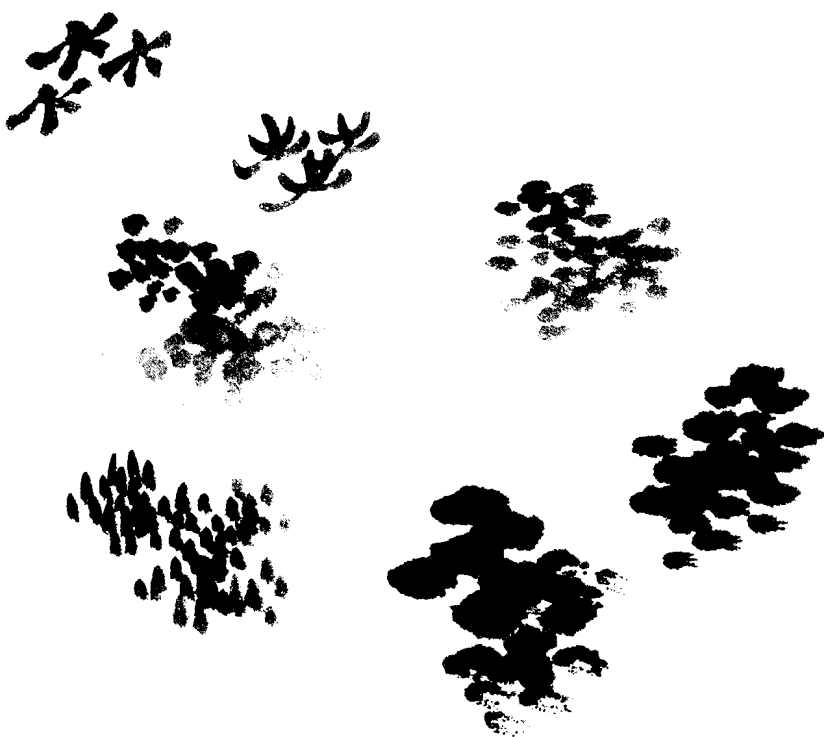

松针是由线构成的，成扇形，每一根松针均应用笔着力点出，切忌勾描，每笔的根部集中在一个点上，从中间开始，先画右半边，后画左半边，松针点得出神，画时会有一种爽心的快感。

由介字叶拓展
的点叶法：个字叶、
梧桐点、垂叶点、杉
叶点等等。

由梅花点拓展
的点叶法：鼠足点、
胡椒点、小混点、大
混点、柏叶点、尖头
点等等。

由双勾介字叶拓展的点叶法：双勾枫叶、双勾榆树叶、双勾椿树叶等。

由松针拓展的点叶法。

树的各种画法。注意笔墨的韵味，浓淡干湿，运笔的徐疾、提笔转锋的变化，树的姿态形状，都是判断画得好坏的标准。初学山水，切勿只注意描摹形像，而要从一开始就在用笔上下功夫，才能深入山水画之堂奥。

