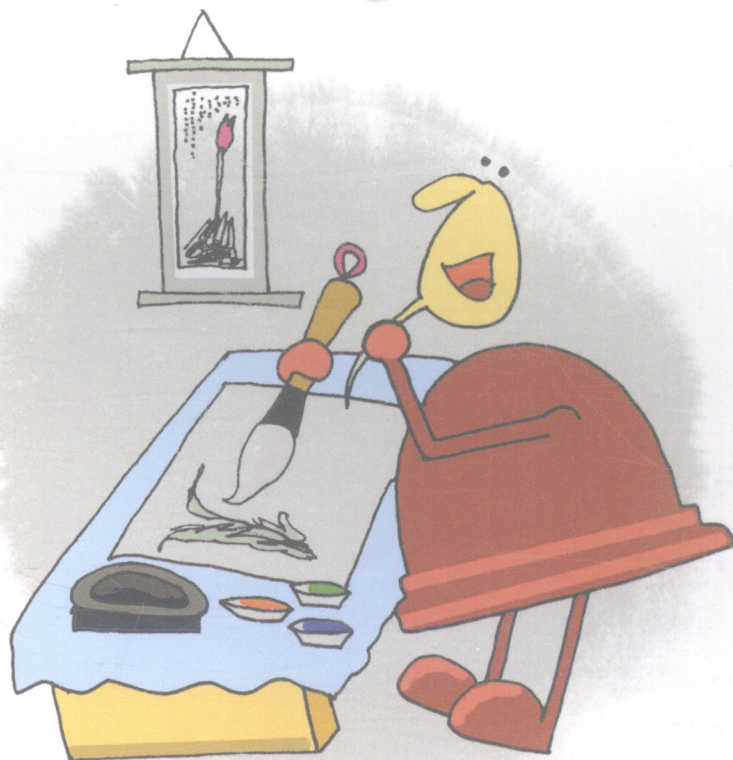

福寿老人生活向导丛书
——银发学子基础读物

教您学

山水画

顾问 杜子才
总主编 薛星 靳振中 马贵觉

山西出版集团
山西科学技术出版社

福寿老人生活向导丛书

——银发学子基础读物

顾问 杜子才
总主编 薛星 靳振中 马贵觉
副总主编 石龙江 朱小红 张中强
周济龙 闫树娟
本册编著 殷斗

教您学

JIAONIN XUE SHANSHUIHUA

山水画

山西出版集团
山西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

教您学山水画 / 薛星, 靳振中, 马贵觉总主编. — 太原:
山西科学技术出版社, 2007.2
(福寿老人生活向导丛书: 银发学子基础读物)
ISBN 978-7-5377-2927-7

I. 教… II. ①山…②薛…③马… III. 山水画—技法
(美术) IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 002866 号

福寿老人生活向导丛书

——银发学子基础读物

教您学山水画

顾 问: 杜子才

总 主 编: 薛 星 靳振中 马贵觉

出 版: 山西出版集团·山西科学技术出版社

(太原市建设南路 21 号 邮编: 030012)

发 行: 山西出版集团·山西科学技术出版社 (0351-4922121)

经 销: 各地新华书店

印 刷: 山西出版集团·山西新华印业有限公司人民印刷分公司

邮 箱: zyhsxty@126.com

电 话: 0351-4922135 (编辑部)

0351-4922072 (编辑部)

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 5.25

字 数: 88 千字

版 次: 2007 年 3 月第 1 版

印 次: 2007 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1-4 000 册

书 号: ISBN 978-7-5377-2927-7

定 价: 18.00 元

如发现印、装、质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换

前 言

《教您学山水画》与其他同类技法书相比较，有着以下几个特点：

1. 它定位于社会广大老年人和准老年人，希望它能成为提高老年人生活质量的基础知识读物。本书从提高学习者的兴趣出发，以轻松入手，内容由简到繁，技法由易到难，画法图文并茂、循序渐进、直观易学。

2. 全书共十六讲，技法突出实用性，语言通俗易懂，理论清晰易学。本书对各种题材的共性和规律作重点介绍，并配有记忆口诀，便于老年人理解和掌握山水画理论、规律和表现手法。

3. 中国山水画，源远流长，各种表现手法也非常丰富。本书所述仅为沧海一粟，只是最基本的方法。由于篇幅有限，一些颇为流行的泼墨泼彩等手法本书未予介绍，敬请谅解。

目 录

前言 1

第一讲 引言 1

第二讲 中国山水画技法总则 8

第三讲 松树画法 10

第四讲 柳树画法 12

第五讲 杂树、丛林画法 14

第六讲 山石画法 21

第七讲 云水画法 28

第八讲 点景建筑画法 35

第九讲 山水画的构图透视 39

第十讲 中国山水画着色的基本知识
..... 47

第十一讲 中国山水画的临摹与写生
..... 50

第十二讲 春景画法 54

第十三讲 夏景画法 56

第十四讲 秋景画法 58

第十五讲 冬景画法 59

第十六讲 中国山水画的创作与
题跋和印章 71

第一讲 引言

记忆口诀：古往今来，迁想妙得，山水文化；
外师造化，中得心源，天人合一。

中华民族有着数千年的历史，我们的祖先在长期的生活、生产实践中，创造了丰富的绘画艺术。今天内蒙古的阴山岩画，是先民们给我们留下石器时代的绘画印迹；到了商周时代，绘画已经成为社会文明中不可缺少的上层建筑；秦汉时期，不但壁画广为流行，帛画也相继出现，由于唐代以前，绘画主要是为政治、宗教服务，所以当时的山水画实际上还没有成为一种独立的画种，只是宗教历史人物画的衬景；唐代以后，绘画逐渐脱离政教实用，而有了自由发展的趋向，山水画也逐渐兴起，画家辈出，如吴道子、李思训父子、大诗人兼画家的王维，从而奠定了山水画的历史地位。

一千多年来，中国人把描绘大自然的作品称为“山水画”而不叫“风景画”，是因为中国山水画是人格化了的风景；是天人合一的产物。它的观察方法、表现手法和画面的视觉效果，都迥异于西洋绘画。它面对客观对象时，强调主观意想和借物抒情。一棵树、一座山，首先看到的不只是它的形状、结构、明暗和色彩，而是力求传达树、石所具有的气质特征，以及此时此刻它给予画家的特殊感受。创作者的精神可以超脱于尘浊之外，而观画者也可以感悟于画上的山水之神。这种美，可以陶冶人的性情，涵养人的心胸。这是一种山水文化，它不只是为了消遣，而是一种非常美妙的社会功能。

笔记 月 日

一、中国山水画发展简史

中国山水画，萌芽于晋，已有一千多年的历史。传为晋，顾恺之的《画云台山记》，梁元帝的《山水松石格》，宗炳、王徽的《画山水序》、《画叙》等名作，足可以看出山水画在当时的地位。

1. 晋代画史：晋代的山水画原作，已经很难见到了，现在只有敦煌壁画中还能看到一部分北魏和东、西两晋时期的山水画作品，而且存在着人大于山、水不容泛等许多不成熟的地方。

2. 隋唐画史：今天见到最早的山水画是隋朝展子虔的《游春图》，此画虽然未能完全脱离稚拙气，然而在山的空间布置方面，已较前代大有发展，他的青绿山水对唐初画家，尤其是对李思训影响重大。此画具有早期山水画的特征，古人评论“开青绿山水之源”，被称为唐画之祖。

第一个以山水画为主的画家是李思训，所以《宣和画谱》在《山水叙论》中称李思训是“山水画第一人”，但他的山水画真迹是否有传世，说法不一。据说台湾故宫博物院有两件作品《江帆楼阁图》和《明皇幸蜀图》，专家们认为《江帆楼阁图》有可能是李思训的真迹。

唐代画圣吴道子以画佛像著称，也精山水画。画史上有一段故事：天宝年间，唐明皇忽思蜀道嘉陵江水，遂令吴道子写之。回来后，帝问其状，吴道子奏曰：“臣无粉本，并记在心”，后于大同殿壁画之，三百里山水，一日而毕。李思训累月方毕。明皇云：“李思训数月之功，吴道子一日之迹，皆极其妙。”苏东坡曾亲眼看到吴道子的画说：“道子实雄放，浩如海波翻，当其下手风雨快，笔所未到气已吞。”今西安博物馆碑林中仍有翻刻碑石上的《观音像》，虽然是翻刻，但亦保留了吴道子的绘画风格。

现存古代山水画中，有一些传为王维的作品，如《王维雪溪图》。它还是宋徽宗亲笔题字所定，但至今还不敢轻易下结论。王维的山水画富有诗意，苏东坡评论“观摩诘之画，画中有诗”，可见他的画，境界优美，在唐代就具有很高的地位。到了北宋，文人画兴起，王维在画坛上备受推崇，他的水墨画风，几乎影响了中国山水画发展的全部历史。

3. 五代画史：五代致力于山水画的著名画家有荆浩、关同、董源等人，绘画技巧大有发展。作品有《匡庐图》、《关山行旅图》、《龙宿郊民图》等，山水画已近成熟。

4. 宋朝画史：到了北宋，文人画兴起，山水画高度成熟，并居画坛之首。同时名家辈出，代表人物和代表作品有李成的《晴峦萧寺图》和范宽的《溪山行旅图》等。李成的画给人以清刚、淡雅的美感。而范宽则画风雄强浑厚且深沉峻重，其铁一般

线条、雨点一样密集的雨点皴，犹如冰雹夹雨，把山的质感表现得极其突出。时人议曰：“李成之笔，近视如千里之远；范宽之笔，远望不离坐外。”可见李成之画，烟岚轻动，如对面千里，秀气可掬。范宽的画即使离得很远来看，也觉得像在眼前一样，这是笔势雄浑的效果。与李成差不多时代的是江南的董源，他的兴趣在水墨山水画上，对后世产生巨大影响。此外还有郭熙、巨然、米芾等大家。

南宋的李唐，首创大斧劈皴，前无古人，继而马远、夏圭、刘松年诸人，使这一画法更加爽利刚劲。作品有《万壑松风图》、《踏歌图》、《溪山清远图》、《四季山水卷》等。

5. 元代画史：元代的绘画，使人物画非常突出，使山水画为之一变，产生了一批抒情写意画，增添了独具一格的美的形式，追求内在的精神自由和人格完美以及性情的抒发，所以元代绘画虽无外在的雄强之势，却有内在的丰富蕴意。赵孟、黄公望、吴镇、王蒙、倪云林等大家，留下了《鹊华秋色图》、《富春山居图》、《秋江渔隐图》、《青卞隐居图》、《虞山林壑图》等大批名画传世。

由于元代的科举考试时费时举，因此元代的士人是清闲的，几乎无事可做，他们时而混迹于勾栏瓦舍之中，从事杂剧创作，粉墨登场（如黄公望）；时而变卖家产，游荡山水间，恣情于山水画创作（如倪云林）。几乎所有的作家都有题画、议画的诗文存在，也同时几乎所有的画家都有诗文集，诗人和画家的关系密切，所以画上题诗题文的现象在元代空前高涨，是中国古代山水抒情写意的最高峰。

6. 明代画史：明代初年，元四家的王蒙、倪云林相继被杀，元代独特的写意画风戛然而止。明初画家戴进，继而吴伟，主要师法南宋李唐、马远等人，开创了中国第一个以地别为派的画派——浙派。随着江南的经济繁荣，苏州已经是全国最繁荣的都

笔记 月 日

市之一，明代中后期的绘画代表是吴门四家，即沈周、文征明、唐寅、仇英四杰。据记载，沈周的画早上画出，到中午市场上已有了副本，可见市场对书画的需求之大，甚至画一张画令弟子摹写也来不及，于是干脆用他人的画作，提上自己的名字以解应酬之急。文征明为人十分随和，有人伪造他的画，他也不生气，甚至有人拿着赝品求他提款，他都随手写之，毫无难色。这样，吴门派自沈周发迹，至文征明画派大振，以文家子侄、弟子为首，还有代笔、伪造、复制沈周作品等一大批画家，遍及全国。吴门末流把绘画完全当作商品赚钱，故清代的方吉偶叹道：“有明一代，高手出吴门，末流亦在吴门。”

7. 清代画史：清代的山水画坛，派别林立，主要的流派：

一是以王时敏等“四王”为首的仿古派，以其声势强、传布广、时间长成为清代山水画的正宗，直到晚清还未衰歇，但他们严谨完整而有规矩的技法，是初学者起步的教材。

二是以弘仁、石涛、八大山人、石溪“四僧”为代表的遗民画家，强调个性解放，提出“借古开今”创新的主张，淋漓的画风给画坛带来生机，稍后有以郑板桥为代表的“扬州八怪”、以龚贤为首的“金陵八家”，对开创近代山水画的新路起了极大的作用。

8. 近、现代潮流：中国近、现代的山水画自辛亥革命以来近百年，经历了时代的转换与变革和西方思潮的冲击，一改以往的颓势，以辉煌的成就跨入新世纪。黄宾虹为近代的山水画发展作出了重大的贡献。他秉性耿直、是非分明，具有强烈的爱国激情和民族正义感。他的画浑朴、厚重、沉凝，一扫明清画坛主流的柔弱、清淡、萧疏之风。这也是他的民族心理通过笔墨流露出的精神力量，结束了山水画坛上衰微的旧状态，开始了雄浑苍莽、大气磅礴的新时代。到了傅抱石，其画奋跃飞动，他敢于破除古法，师其心不师其迹，大胆挥扫之后，加以小心收拾，于磅礴大气之中见精微，于蓬勃生机中见率真。

随着时代节奏的加快，审美心理的变化，造就了不同风格的大批优秀画家，活跃于中国画坛上。其中有大批中老年同志也加入到此行列中，他们踏踏实实地学习与创作，对他们自身来说也是一种熏陶，正所谓老有所乐，老有所成。但最可贵的是他们不为名、不求利，把自己的所学所能，无私地回报社区、回报社会，提高了整个民族的文化底蕴，使中国山水画在新世纪里更加蓬勃地发展与提高。

二、中国山水画画理、画诀

关于中国山水画画理、画诀的著作十分丰富，也十分有用。它是古人经验的总结，概括起来主要有以下几种：

顾恺之的“迁想妙得”“传神阿堵”。作画前，画家首先要观察、揣摩对象的思想感情，这是“迁想”；经过分析提炼，获得了艺术构思，这是“妙得”。它表明，要再现大自然的美，必须寄寓作者自己的情感。

姚最的“心师造化论”。心师造化即以大自然为师，他正确阐明了画家与表现对象之间的关系，成为历代画家身体力行的创作原则。

在传为王维撰的“山水论”中，以易记的口诀讲了一些透视上的最基本的规则，提供了十分有益的见解。例如：丈山、尺树、寸马、分人、远人无目、远树无枝、远山无石、远水无波等。

宋代苏东坡论画，提出“常理”。他所说的“常理”主要指客观事物的规律性和艺术本身的规律性，他认为一切事物都有“常形、常理”，并说“虽无常形而有常理，人皆知之，若理之不当，虽晓画者有不知。”

郭熙之子郭思记录整理的《林泉高致》，其中关于观察自然的方法、态度，典型的取材，透视学上的三远论，都具有民族的特点，给画家以充分的自由。

宋人从理论上开始重视画家的修养，并把修养作为评画或创作的一种标准。它包括三个方面：文学造诣、生活经历、艺术传承。有“胸中有万卷书、目饱前代遗迹、又车辙马迹半天下，方可下笔”之说。

笔记 月 日

元人变实为虚，化浑厚为潇洒，变劲健为柔和，以韵胜、以笔墨胜。

对景作画，要懂得“舍”字；追写物状，要懂得“取”字。舍取不由人，舍取可由人，懂得此理，方可染翰挥毫。

——黄宾虹语录

中国画是哲理中来的，不懂哲理是画不好中国画的。

——赵良翰

作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世。

——齐白石

可贵者胆，所要者魂。

——李可染

布置无定局，机运自造物，合情方合理，合理便成局。

——叶浅予

我们要兢兢业业，不要自暴自弃，也不要洋洋得意。

——魏紫熙

总之，中国山水画的精华，概括起来可以体现在这样一些方面：对待自然和人的主体意识之间，强调天人合一的观念，在创作中强调借物抒情，在形式上追求笔墨的审美价值。

三、中国山水画的用具材料

1. 笔：传说秦王朝大将军蒙恬造笔，但据考证，毛笔早已有之，他只是改进了毛笔的制法。毛笔用竹杆兽毛制成，古有圆齐尖健四德之说。一般常用的笔，有狼毫、羊毫、獾毫、兼毫四种。狼毫、獾毫弹性大，易掌握，作画线条有力。羊毫柔和，富有内在感，染色极佳。兼毫是狼毫、羊毫合制，软中有硬，价廉物美。

作画时需备三种类型的毛笔数支：

狼毫类：大、中、小兰竹笔，石獾、山马、豹狼毫，点梅、叶筋数支，适合勾皴擦点时使用。

兼毫类：加健大小白云笔数支，适合勾皴擦点时使用。

羊毫类：大、中、小京提（又称斗笔）鹤颈及羊毫中小楷等。此类毛笔适合渲染、着色使用。

2. 墨：以油烟为佳。近年来厂家生产的书画墨汁如“一得阁”“中华墨汁”等，使用起来比较便捷。

3. 纸：以安徽出的手工造纸为佳，分为生宣、熟宣两种。山水画大部分用生宣，熟宣画工细作品为佳。作画不必一定要好纸才能画，但以价廉物美、应手即可。

4. 砚：以质地细、发墨为佳。它本是磨墨的用具，但因端砚、歙砚等自古以来为文人墨客所喜爱，成为藏品，从而价值连城。

5. 颜料：颜料分两种，一种是透明色，一种是不透明色。

① 透明色类：花青、藤黄、赭石、朱、胭脂、洋红、曙红、大红等。

② 不透明色类：朱砂、头青、二青、三青、头绿、二绿、三绿、石黄、锌白等。

③ 轻胶片状颜料膏，色彩纯正，但在加水浸泡时须有经验。

④ 粉状的石青、石绿、朱砂等颜色使用时需配合一定比例的水和胶水（骨胶），使用不便，但色泽经久不退。

⑤ 管装中国画颜料，颜色丰富，使用方便，但是质量不稳定，色彩效果不如轻胶片、粉状颜料。总之，三类颜料各有利弊，使用需取长补短，灵活运用。

另外还需准备：笔洗、水勺、毛毡、木炭条、调色盘、写生本、手巾、板刷、各类石质印章等物件，并且营造一个窗明几净、桌案有序的作画环境。

笔记 月 日

第二讲 中国山水画技法总则

记忆口诀：从浓画到淡，从湿画到干；
笔底无余墨，过了笔墨关。

一幅完整的山水画，从技法上来概括，它包括形象与笔墨两个方面的东西。首先，它依靠笔墨的运用，用笔塑造出各个形象。笔在谢赫的六法中称“骨法用笔”，“骨”可以作骨架理解，也就是物体的大体形象，要以线条画出，同时在行笔的过程中，必须有中锋、侧锋、逆锋的多种变化。每一根线条必须有力度、有厚度，因此毛笔决不能把它当钢笔来运用。如果画出来的线条如同钢笔道，没有墨色的变化，这就谈不上笔墨技巧了。传统的山水画笔墨技法，可以称得上层出不穷，令人目眩，但其中规律，可以概括为16个字：勾、皴、点（擦）、染、轻、重、快、慢、转折、顿挫、浓、淡、干、湿。这就是山水画的最基本的用笔方法。

每一幅山水画都是树、石、山、云、水加上点景建筑物的不同组合，所以首先注意掌握树、石、云、水的形状结构，继而将它们组合起来，就可以画出春夏秋冬、风花雪月等各种自然景观来。所以我们要找到表现它们最基本的造型规律，这样就可以从简到繁、从易到难，达到事半功倍的效果。

现将几条基本规律整理成以下记忆口诀，以供参考：

用笔宜干不宜湿，行笔宜慢不宜快；
笔底有顿挫徐疾，点线自然有光彩。

——用笔

浓墨画到淡，湿墨画到干；
笔底无余墨，过了笔墨关。

——用墨

树为石之衣，千姿百态有规律；
石有三个面，顺推逆送见功力。

——树石

混沌包破碎，有聚散有整体；
宾主互环绕，有高低有疏密。

——山峦

山无云不活，云无定形有定法；
山无水不秀，草木葱茏水高挂。

——云水

建筑合理，精致而不重复；
选位含蓄，生动而有情趣。

——点景建筑

笔记 月 日

第三讲 松树画法

记忆口诀：松干挺而坚，雄而秀，松顶平而厚；
根壮叶茂盛，苍而润，不畏风雨雪。

一幅美丽的景色，都离不开树的光彩，而自然界中的树，品种繁多，形态各异，无法一一表现。因此，经过筛选，山水画中只将松、柏、柳、梧桐、枫树等十几种树作为常用树，其他树一律以杂树论。

学画树先从松树起手，因为松树生长快、生命力强、树形高大、挺拔好看、不畏风雪，给人一种坚强高尚的象征意义，所以在山水画中用得最多。在画松树的过程中，也是掌握用笔用墨方法的过程。其他的树就可以举一反三，迎刃而解。

画树一般先立枝干，再添小枝，然后点叶。立枝干时要四面出枝、前后穿插，避免平板。树贵姿态，或挺拔，或盘曲，都要掌握重心，在变化中求统一。

画枝干时，以中锋用笔为主，侧锋、逆锋辅之。所谓的中锋，不是笔杆竖直就是中锋，而是指笔锋始终在墨痕的中间，所以有正笔中锋、侧笔中锋、拖笔中锋的用笔方法。中锋用笔可以达到苍劲厚重的效果，侧锋、逆锋用笔富于变化，可起辅助作用。古人云“用笔无定法”，但要笔笔相随，笔笔有力，顿挫转折，有笔墨、有形象方可。

树的主要枝干勾好后，添加小枝，要注意衔接、疏密和用笔的顿挫，画树头笔要放开，株头要收拢，结顶墨宜黑，小枝宜密，全树方有精、气、神。

画松树皮，笔要干，线条要毛，圈松鳞时，不可圈画的大小一样，而要圆中带方，参差不齐才能生动自然。

松针有多种画法，总的要求是：繁而不乱，要参差、交织、层次分明，每一根松针要笔力挺劲，有墨韵。松树顶的外形，宜平不宜尖，根须入土有力，树的两腰不能雷同，要有曲线美。

上述画树步骤也适用于高大的乔木类树种，如杉树、柏树，只需略加调整即可。

画松树，先画主干（如图1）。从树的左上方落笔，一般以顺手为首选，并无一定的程式。树顶枝干墨需浓一些，根部略淡，主干、主枝画好后就可以画松针，松针有扇形和球形的变化，在同一棵树上可以混用，浓浓淡淡，使枝叶茂盛即可（如图2）。最后略补一些小枝和苔点，以增加松树的神韵。

松树顶部墨色要浓一点，松叶也要密一些，这样松树方有精神（如图3）。

图 1 松树干画法

图 2 松树画法四步图

图 3 青松图

笔记 月 日

第四讲 柳树画法

记忆口诀：旱柳垂柳，主干宜斜不宜直；

柳条婀娜，树顶宜圆不宜平。

古人云“画树难画柳”，柳树在各类树中，是比较难表现的。它的树形比较有特色，最常见的有风格迥异的两种柳树，它们是旱柳和垂柳。生长在坡地上的旱柳，枝条平行向上，成馒头状（如图4）。生长在水边的垂柳，柳条向下垂，细嫩轻柔，微风摇曳（如图5）。它们虽然形态差距很大，但还是有许多共性的。它们生长很快，主干都长得比较粗黑，看似很老，因此下笔都应干而粗黑的笔墨来表现，取横斜之势勾好树干。树干既定，随干出枝，枝要画出挺而韧的态势来。接下来随枝发条，条都是对生的，特别要注意枝上柳条的前三笔，要刚中见柔，要有随风飘动之势。柳树顶宜圆，既不能平也不能方，才能表现出柳树特有的婀娜轻盈之风韵。

综上所述，画柳树在用笔用墨上有以下注意点：

柳干——浓黑有力，润而不湿，宜斜不宜直。

柳枝——随干出枝，挺韧有力。

柳条——对生出条，细嫩轻盈有弹性，疏密间隔，长短穿插，有婀娜之势。

柳叶——点叶可用散笔点，要点的松，枝间要有通风之感。

画柳树的条，有一些需要仔细画出它们生长的规律来，一般在每个柳枝上的前三笔需要画出规律，其他的柳条可以随意添加（如图6）。

图4 旱柳