

硬
笔

山水

画
技
法

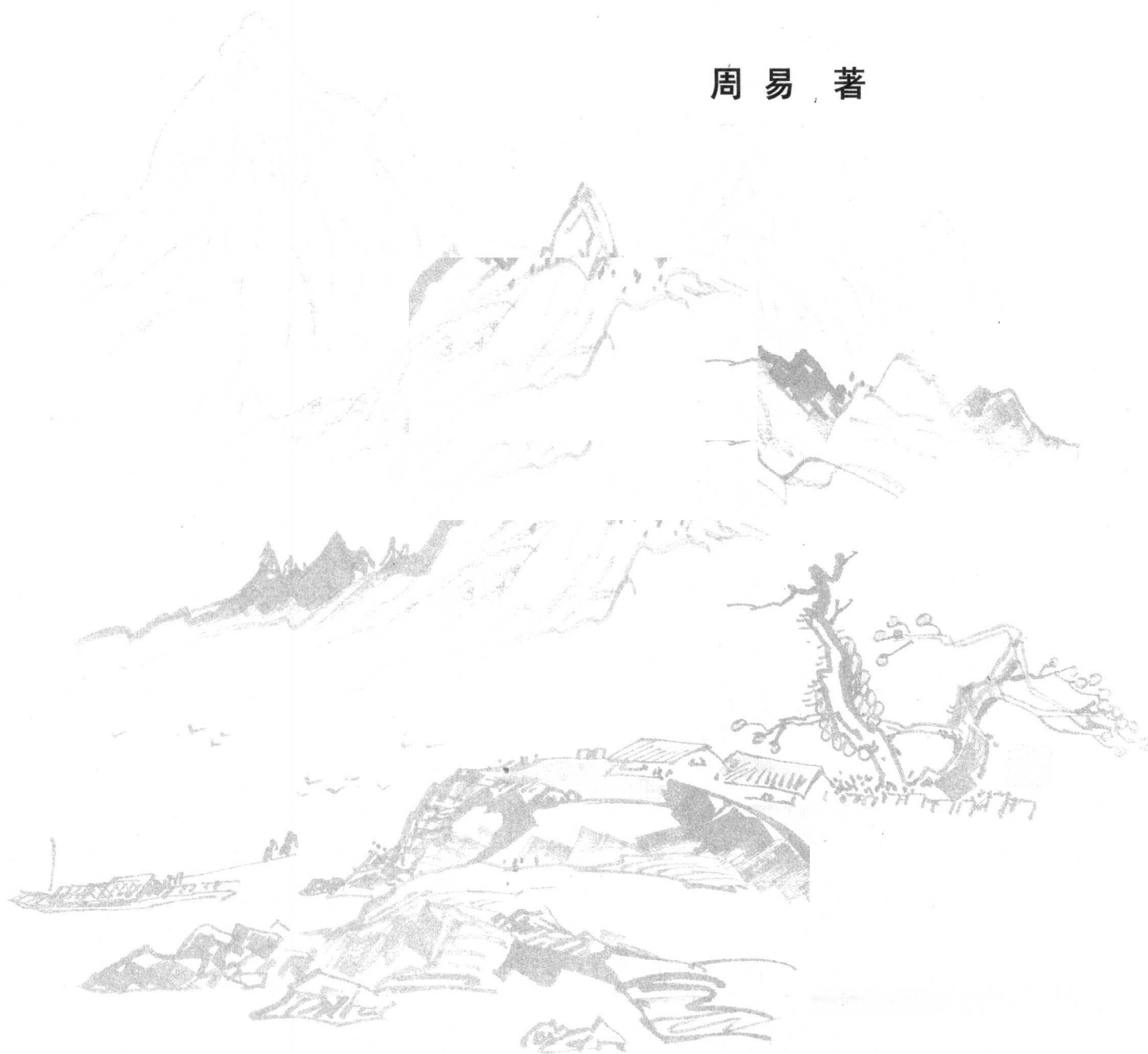
周易 著
辽宁美术出版社

211.26
2

硬笔山水画技法

周易 著

辽宁美术出版社

策 划：张 鸣

图书在版编目(CIP)数据

硬笔山水画技法 / 周易著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2003.1
ISBN 7-5314-3024-X

I. 硬… II. 周… III. 山水画—技法(美术)
IV. J211.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 088248 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 * 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/16 字数: 20 千字 印张: 7

印数: 1—4000 册

2003 年 1 月第 1 版

2003 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 张 明

责任校对: 张 明

封面设计: 李 越

版式设计: 李 越

定价: 19.00 元

序

山水画自我国六朝时代就已成为独立画种，到隋唐五代时期山水画便迅速发展兴盛起来，两宋时期是山水画鼎盛时代。至皇家成立宫廷画院后，山水画技法大备；从元代画法由宋体严谨一变成为文人写意至明清，历时千年的山水画发展的历史无不受儒道佛家学派的影响，追求人文精神。“虚、静、雅、禅”是山水画的审美意境。提倡山水画表现自然界的“意、气、神、韵”来创造第二自然，并融于画家的感情、素养和情趣，使作品体现“天人合一”、“情景交融”、“物我两化”之境界。

在表现技巧上有其独特的“散点透视”、“山形步步移”、“远取势近取质”，超越时空的表现方法。笔墨技法成为山水画最具表现力的绘画语言，以“书法入画”，“骨法用笔”和极其完备的笔墨程式，勾皴点染、千古不移，延续至今仍使画家上下求索。“似与不似之间”的写意论，画面追求“中和”的视觉效果，对现代人仍具独特魅力。

硬笔山水画继承中国山水画的优良传统，吸收现代山水画创作经验和西方钢笔画的可鉴

之处。充分发挥工具特点和“线”语言所具有丰富的表达能力，直接简便地面对大自然和画面挥笔抒怀。它不仅敏锐、灵活的锻炼画家的用线造型能力、线构图能力，而且画家能在寸尺之间游刃于画理之内，探索于艺术表现之中。如果画家能长期进行硬笔山水画之创作、积累，对于笔墨山水画的成功起到顺理成章事半功倍的作用。本人确信硬笔山水画即将成为中国绘画的又一颗明珠。

硬笔山水画限于工具特点，幅面较小，但制作精良，刻画深刻，笔线优美纯厚。寸尺之内能容百川大海、高山、巨石、飞瀑流泉；它包容传统、现代，也包容画家的情结和心源。寸尺之内奥妙无穷，足够画家探索毕生。由于画面小，制作精，可以装点居室、厅堂和欣赏把玩，所以，对观赏收藏者具有很大的魅力。因此笔者编写此书，在于总结经验借鉴他人，取百法于一身、举一反三、触类旁通，丰富硬笔山水画的创作技巧。为百花园增添一束鲜花。为繁荣绘画发展做些微薄的贡献。

目 录

第一章 硬笔山水画工具材料的介绍 ①

- 一 硬笔山水画几种笔的介绍 1
- 二 硬笔山水画几种用纸和颜料介绍 1

第二章 关于硬笔山水画“线”语言的专题讨论 ②

- 一 怎样画线(用笔) 2
 - (一) 硬笔山水画的运笔动作 2
 - (二) 硬笔山水画的运笔速度 2
 - (三) 硬笔山水画的线条形态 2
- 二 怎样用线 6
 - (一) 线的物理表现 6
 - (二) 线的意象表现 8
- 三 线的构成(组合) 11
 - (一) 关于传统山水画笔线构成(皴法和勾法)的借鉴 11
 - (二) 西画排线构成(组合)的借鉴 14
- 四 线与形式因素 20
 - (一) 线与造型 20
 - (二) 线与空间 22
 - (三) 线与质地 24
 - (四) 线与图地 25
 - (五) 线与明暗 26
 - (六) 线与黑白灰 26
 - (七) 线与画面的结构开合 27
 - (八) 线与构图 28
- 五 线与表现技巧 32
 - (一) 线与势 32
 - (二) 线与节奏 35
 - (三) 线与对比 36
 - (四) 线与调和 37
 - (五) 线与穿插 37
 - (六) 线与虚实 38
 - (七) 线与黑白 39
 - (八) 线与疏密 39
 - (九) 线与呼应 40

(十) 线与藏露 40

(十一) 线与夸张变形 41

第三章 硬笔山水画的写生 ●

一 局部写生 42

(一) 局部山石写生要点 43

(二) 局部树木写生要点 45

(三) 局部点景中的房屋写生要点 52

二 整体写生 54

(一) 较长时间的场面构图写生要点 54

(二) 较短时间的场面构图写生要点 54

三 感受写生 56

四 速记写生 57

五 目记和心记 59

(一) 目记 59

(二) 心记 59

六 创作性写生 59

(一) 运用“表现技巧”绘制写生 59

(二) 不要过分的追求画面的完整 60

七 写生步骤 60

(一) 动选 60

(二) 静观 60

(三) 选定主体景物剪裁取舍 60

(四) 落幅 60

(五) 整理 60

第四章 硬笔山水画的创作 ●

一 创作原则——源于生活，高于生活 63

二 创作方法——直接和间接 64

三 创作观点——辩证的艺术观 66

四 创作过程——构思、构图、制作 67

五 创稿样式 67

第五章 硬笔山水画的装饰和欣赏 ●

一 作品的装饰与装裱样式 79

二 如何欣赏硬笔山水画作品 81

第一章

硬笔山水画工具材料的介绍

工具和材料是创造艺术形式和具体表达意象的物质条件。没有工具材料就没有具体的艺术品。工具材料有优劣之分，由此决定艺术品的制作质量的好坏。人常说“人巧不如家什妙”。当然对工具材料的合理使用，选择和对新工具材料的开发是重要因素。

一 硬笔山水画几种笔的介绍

钢笔：可以用市场卖的“硬笔书法”字样的歪尖钢笔代替。或者自制这种笔。

竹笔：可以用竹筷子和竹细枝，自制出斜头竹笔和圆头竹笔，它可以画出不同粗细、不同感觉的线条。

针笔：市场所卖的各种尖细的元珠笔和较细的各种针笔。它可画出很细的线条。

铅笔：（炭笔）一般用 2B-6B 的中华牌铅笔，它不仅画出线的效果，还可画出面的效果。（图 A、图 B）

二 硬笔山水画几种用纸和颜料介绍

图画纸和制图纸：选择质地细腻色泽白的一种，质量要坚实。根据作者需要也可选择薄一些的新闻纸（报纸）和复印纸，厚一些的名片用纸都可以。

水彩画纸：是选择具有粗糙表面的一种。追求一种斑驳陆离的效果。

宣纸：可以托裱完使用（起加厚、渗水量减少的作用），也可以制成带色彩纸。

国画和水彩画颜料都可作为硬笔画的着色使用。还有一些在画作品时所用的其它工具和装饰装裱工具。比如：

喷壶：喷湿画面和往画面上喷颜色使用。

毛笔：着色使用。

毛刷：大面积均匀染色使用。

作品装饰的所用工具，如：刀、糢、刷子、色纸等等，都需购选、自制。

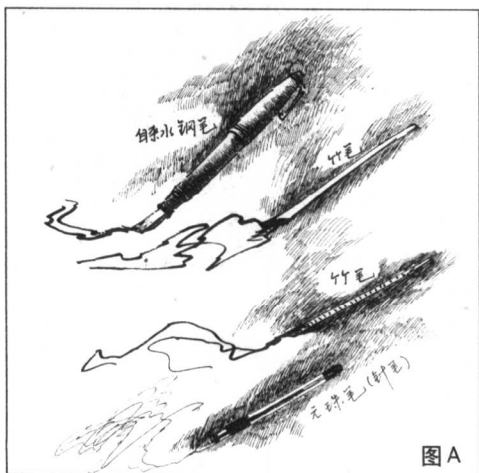

图 A

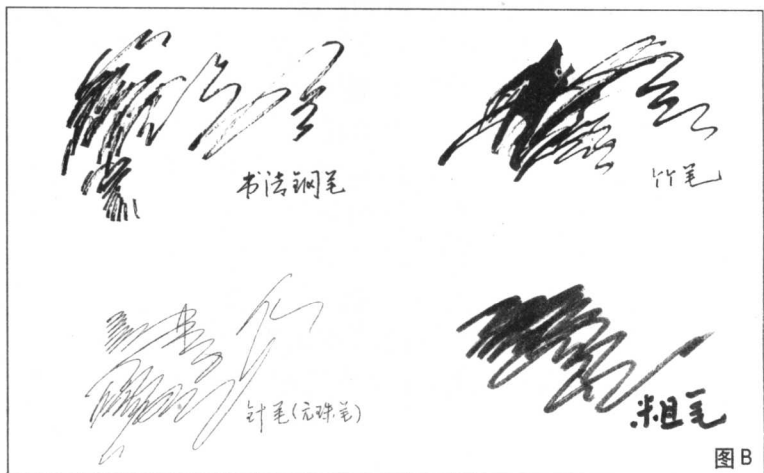

图 B

第二章

关于硬笔山水画“线”语言的专题讨论

硬笔山水画的绘画语言是“线条”。成千上万条线编织着自然界的山水和心中的山水，画面不仅仅展示给观众的是大千世界，而且画面的每一根线的姿态和线组合的形式都以“美”展现给观众，使之得到“美”的享受，“美”的启迪，艺术就在于此。

东、西方绘画都是从“线”开始的，所不同的是中国画的造型是以线为主，以面为辅，总是把“线”发挥到极至，为我们提供了非常丰富的“线”语言，包括中国书法艺术，使我们取之不尽，用之不完。因此对于“线”的专题讨论应该是站在中国画先驱的臂膀上，然后对西方绘画“线”造型的吸取，这样才能使硬笔山水画更具魅力。

一 怎样画线（用笔）

我国古代南齐谢赫六法之一“骨法用笔”奠定了中国画用笔的要求。“骨法用笔”一词一方面理解为用笔画线要有力，有弹性，有变化，显示出运笔的功力；另一方面指线条用在被画物件结构的表现上。书法入画是我国历代绘画的审美之一，宋代赵孟頫说：“石如飞白，木如籀，写竹还须八法通，若也有人能会此，须知书画本来同。”所以硬笔山水画的运笔画线，应从中国画和中国书法的用笔做切入点来讨论（图1）。

图1

（一）硬笔山水画的运笔动作

借鉴于中国书法的运笔动作：“提按，转折顿挫。”使线产生轻重、曲直的变化，这样的线更生动活泼，更富有表现力（图2）。

（二）硬笔山水画的运笔速度

行笔速度的快慢、徐疾使线在纸面上的效果或沉雄、或飘逸、或凝重、或潇洒。表现出画家的情感和情绪。但行笔快慢要有分寸，笔慢怕凝滞，笔快怕浮滑。用笔画线恰到好处还需勤学苦练，方能运用自如（图3）。

（三）硬笔山水画的线条形态

画在纸上的线条千姿百态，善绘者行笔画线，刚柔相济，柔中见刚，刚中见柔，有质，有韵，有力度，有弹性。不善绘者行笔走线，下笔迟疑，不流畅，运笔不熟练，心中无数，呆板不灵活，正是宋人所说的用笔三病“板、刻、结”。关于线条的个体形态传统的“十八描”给我们提供了可贵的参考；当然由于“硬笔”的局限，这“十八”种描法不可能都适用，通过大量的实践，我们就以下几种描法拿出来讨论，供读者参考，在绘画中还需举一反三，触类旁通。

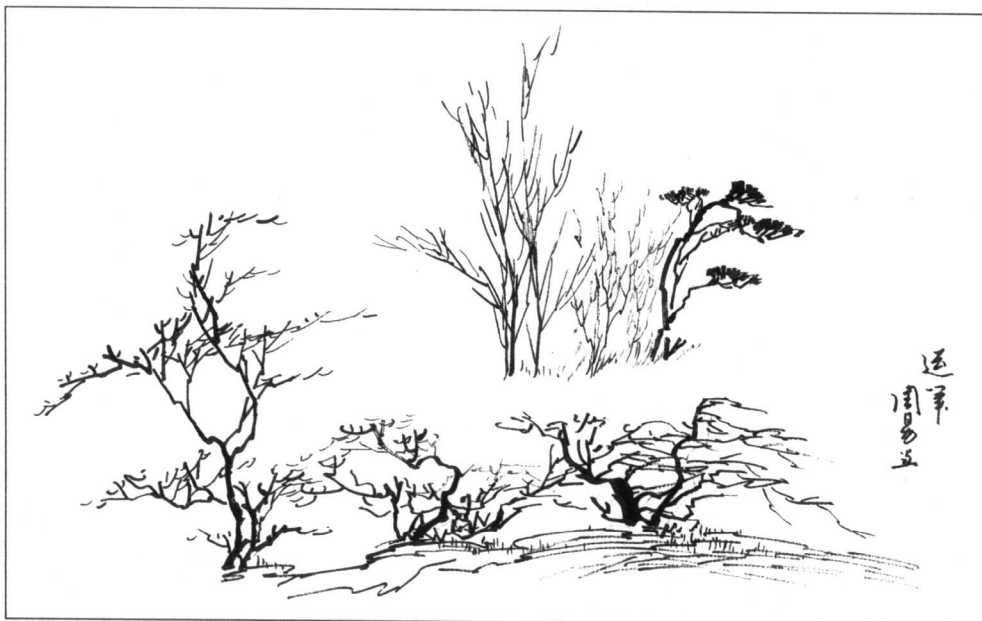

图 2

图 3

图 4

行云流水描：行笔如云舒卷，一气连贯，走笔速度平均，不急不躁，不快不慢，飘逸潇洒(图4)。

高古游丝描：行笔如展丝卷，速度均匀而略有分寸，线条均细，秀健(图5)。

铁线描：下笔瘦劲，如锥镂石，不柔弱，不遏，行笔爽捷(图6)。

战笔描：用笔战颤，积点成线，行笔留而不滑，如逆水行舟，取艰涩之意(图7)。

琴弦描：行笔稳实而缓慢，一气到底，不乱不断，略用颤笔，线条凝重粗壮(图8)。

枯柴描：侧笔或逆锋顿挫而行笔，线条苍劲而散破，但线形态不可丑陋，要刚中带柔(图9)。

撇头描：笔秃线粗，起笔下接有力，婀娜多姿，行笔如疾如飞，但忌粗鲁莽俗(图10)。

再如蝗蚓描、柳叶描、枣核描、橄榄描、曹衣出水描、折芦描、竹叶描等由于“硬笔”的限制不能为之，暂不借鉴讨论。

图5

图6

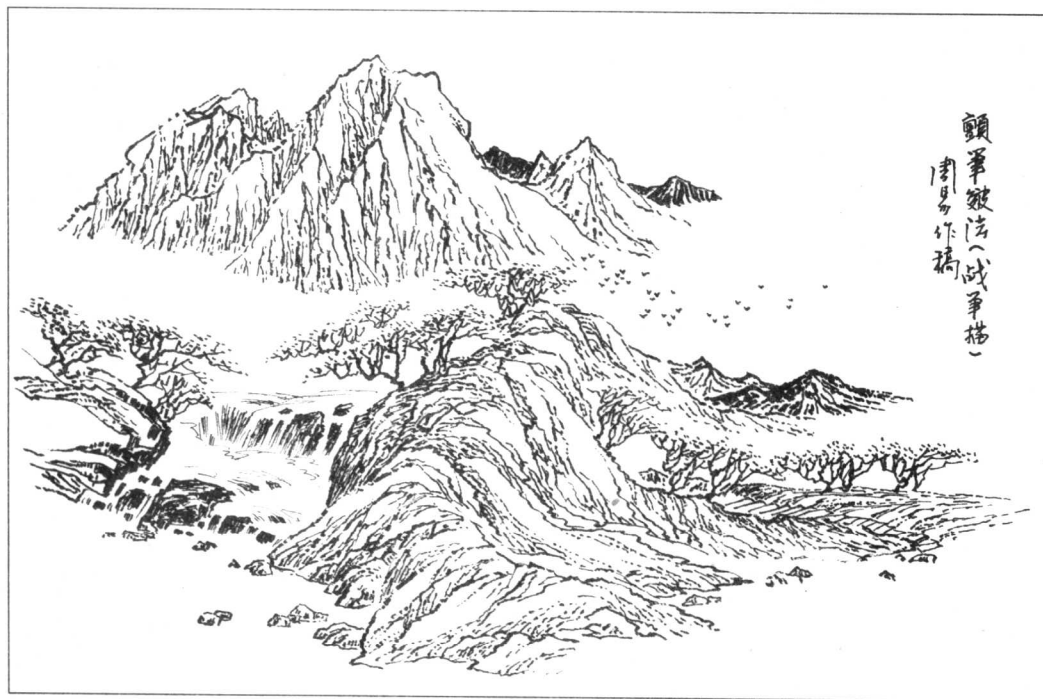

图 7

图 9

图 10

图 8

二 怎样用线

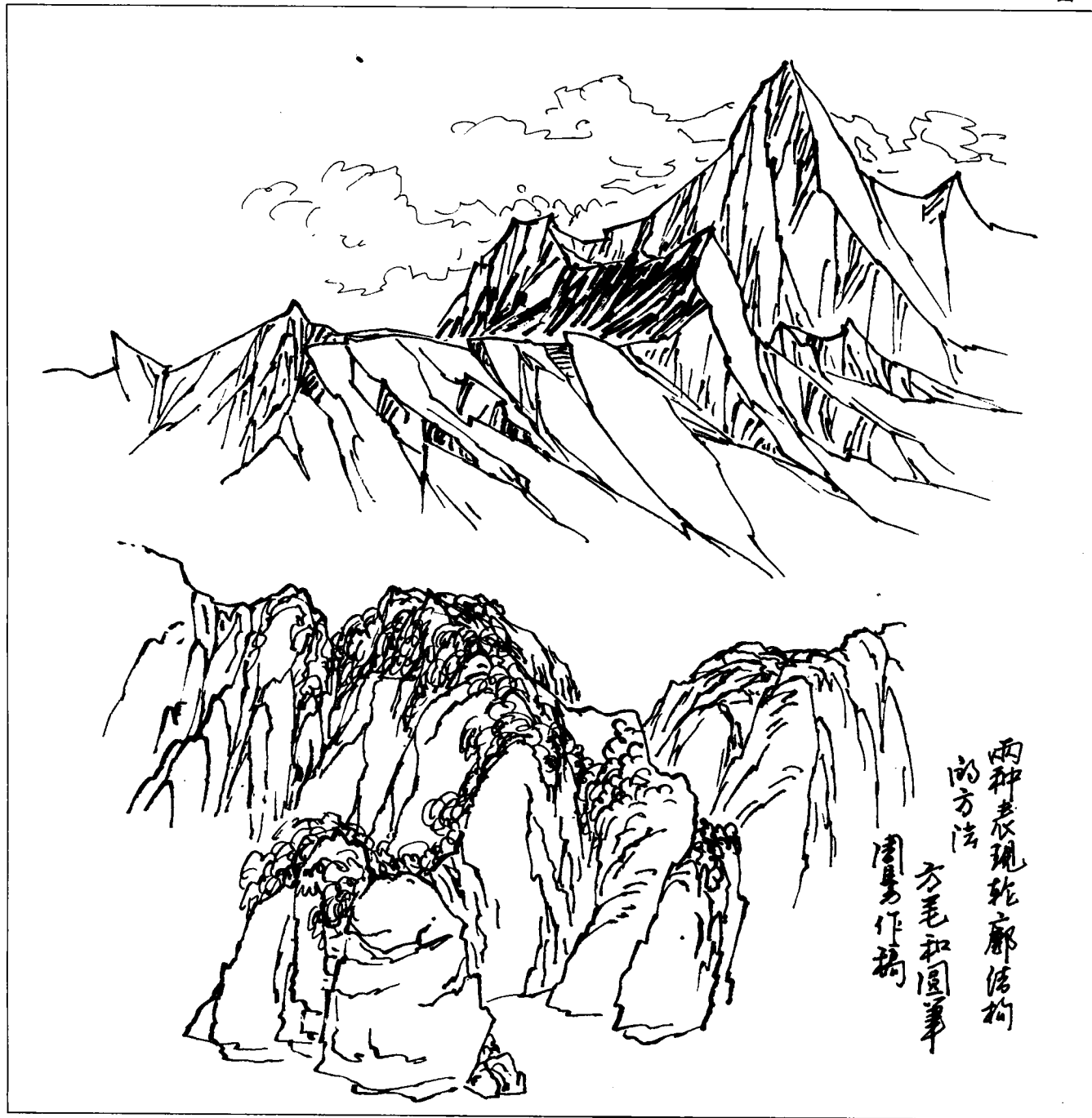
自然界中的物体由于体面关系和光的照射在视觉反映只是物体存在明暗，而不存在着“线”，线是从物体身上抽象概括提炼出来的艺术语言。

（一）线的物理表现

硬笔山水画是以线造型的画种，首先要讨论的是在造型过程中如何用线来表达形体。我们说“线”具有表形功能。

1. 轮廓线：对山石体积进行外形的勾勒。大山和小山、大石块和小石块之间存在着堆叠，这样又存在前线压后线的内轮廓勾勒（图11）。

图11

2. 结构线: 山的隆起和塌陷、伸长和卷曲、体面的转折, 山石之间存在连接和穿插等等这些关系都是用“线”来表现清楚, 这样的用线叫构用线, 描写结构关系的线叫结构线 (图 12)。

3. 描写线: 能够反映山石体积特点, 并且勾画得很具体、详细的多样线叫描写线。比如, 山石的纹理描写所用的线, 山石的皴法, 都叫做描写线 (图 13)。

图 12

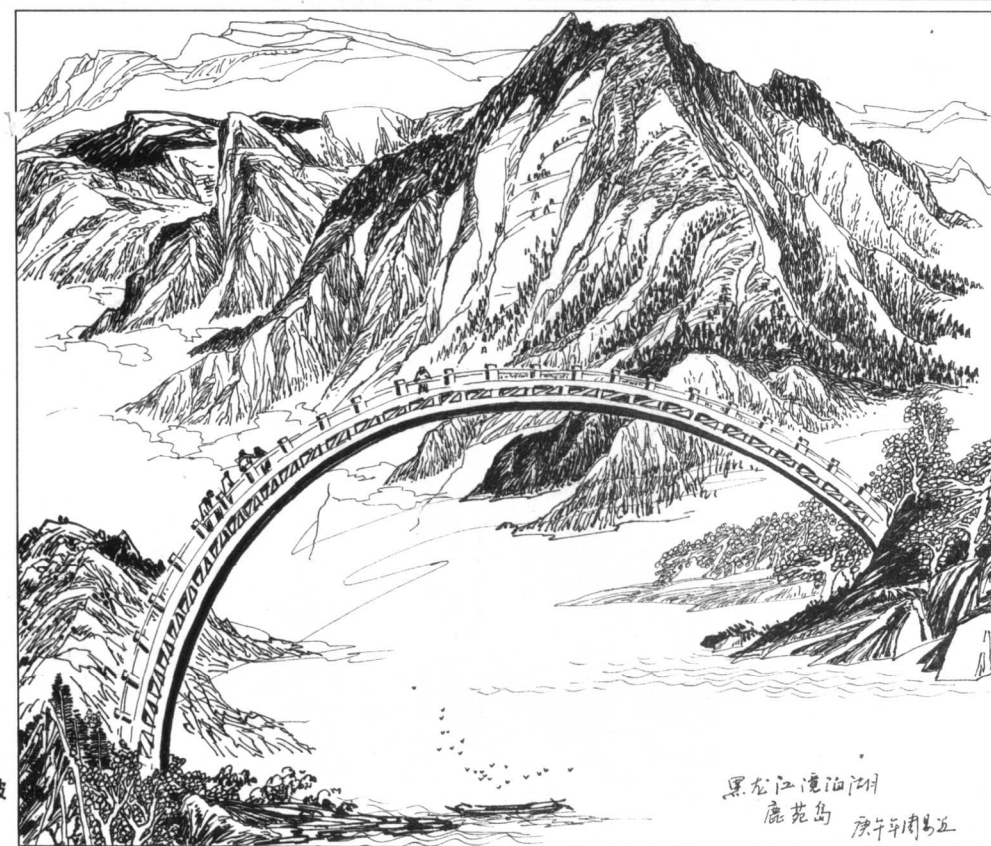

图 13 山上的植被(树木)及皴法, 都属于描写线范畴。

（二）线的意象表现

线不仅仅表现物体的轮廓与体面关系，同时也表现画家赋予形体的活力，是一种艺术的表现力。它主要是借助画家的头脑和心灵，不计较客观的真实性，依靠画家的冲动和灵感用回忆、默记的方式、感受的方式，创造线符号、线语言，这种线符号和线语言表示画家的“意”，画家的个性，画家的情绪。

1. 情感线：线在画面上的各种具有特征的形态和画家在纸上走笔、落笔的速度均能表达出画家的感情。如行笔流畅，不顿不挫、不露圭角，这样的线可代表愉快，热爱之情；反之就是不愉快。一味停顿，线形艰涩，它暗示一种焦灼忧郁的情感；纵笔风趋电疾，锋芒毕露，纵横挥扫，它表示一种激情和热爱；线形残破不堪，不整齐而潦草暗示一种悲怆；颤动之笔表示一种坎坷与艰辛等等（图14、图15）。

图14 线的一味停顿及线形的艰涩、暗示焦灼和忧郁，但加入力度和速度就体现出对天池的激情。

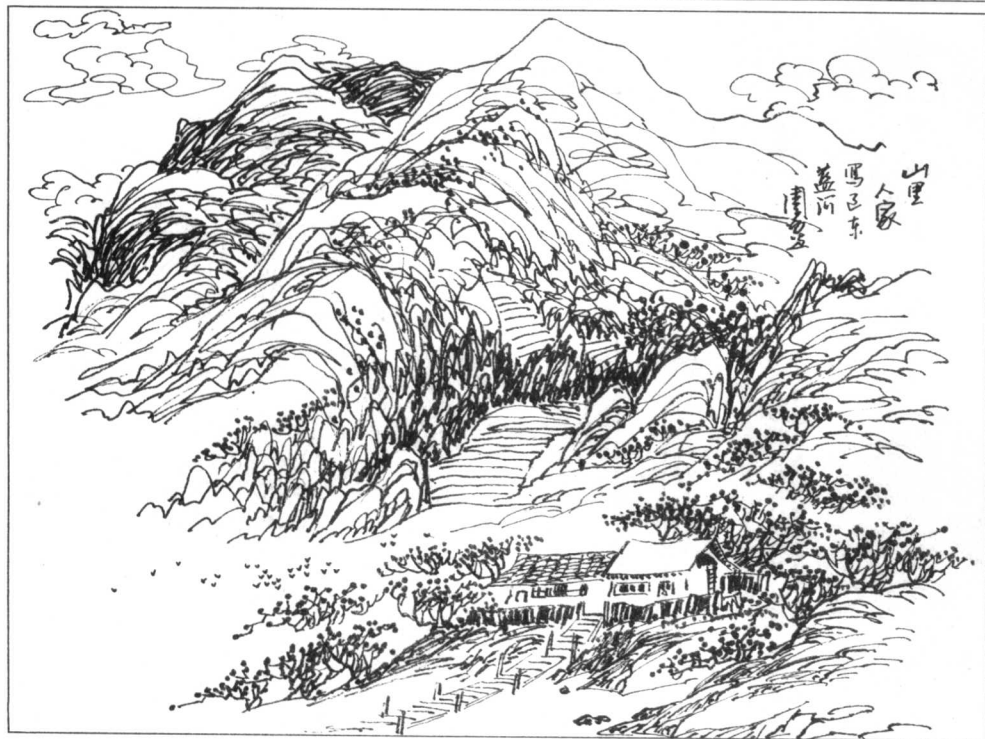

图15 行笔的流畅，不顿不挫，不露圭角以表示出对田园的温情、热爱。

2. 想象线：在自然界中有些是无形、无际、无影。如，声音、气味、气氛、温度、阳光等，要用线条来表现此类，必须通过想象为此设定一种线符号去指代它们（图16）。

3. 感受线：在自然界中有些场景、景物繁乱无章，根本没有秩序，使画者无从下手。这种情况需要画家通过想象感受线形去塑造，在画前先感受所画之物是柔软的还是坚硬的，是蓬松的还是实紧的，然后拟定一种有规律有秩序的线组合去指代。比如，各种形态的云气、雾气、火焰、波浪、山石上的繁乱的秋草、房子旁边的垃圾等等（图17）。

图16 远山与庙寺之间以流动的细线想象为香烟缭绕，造成一种神秘的气氛。

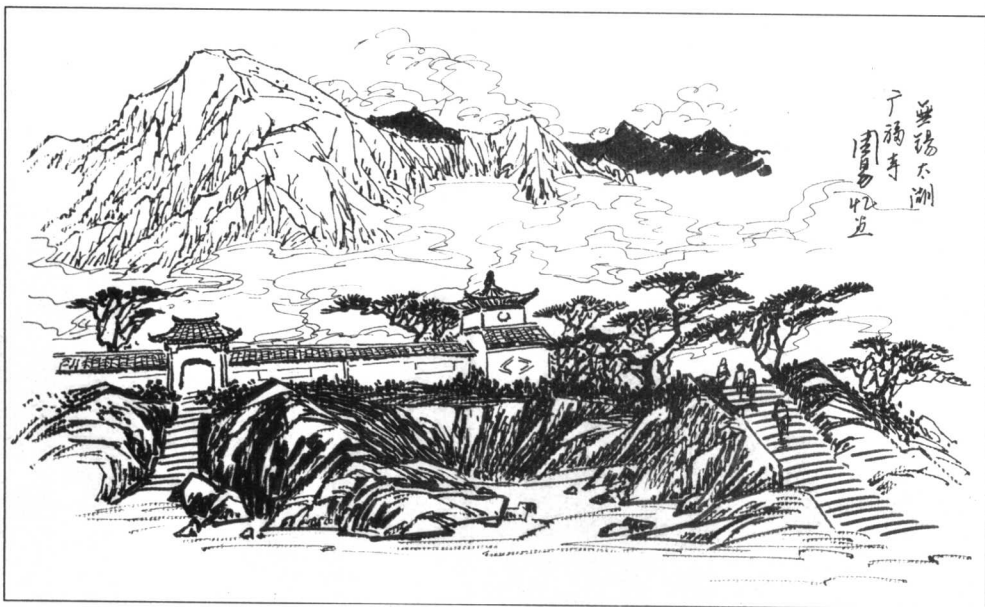
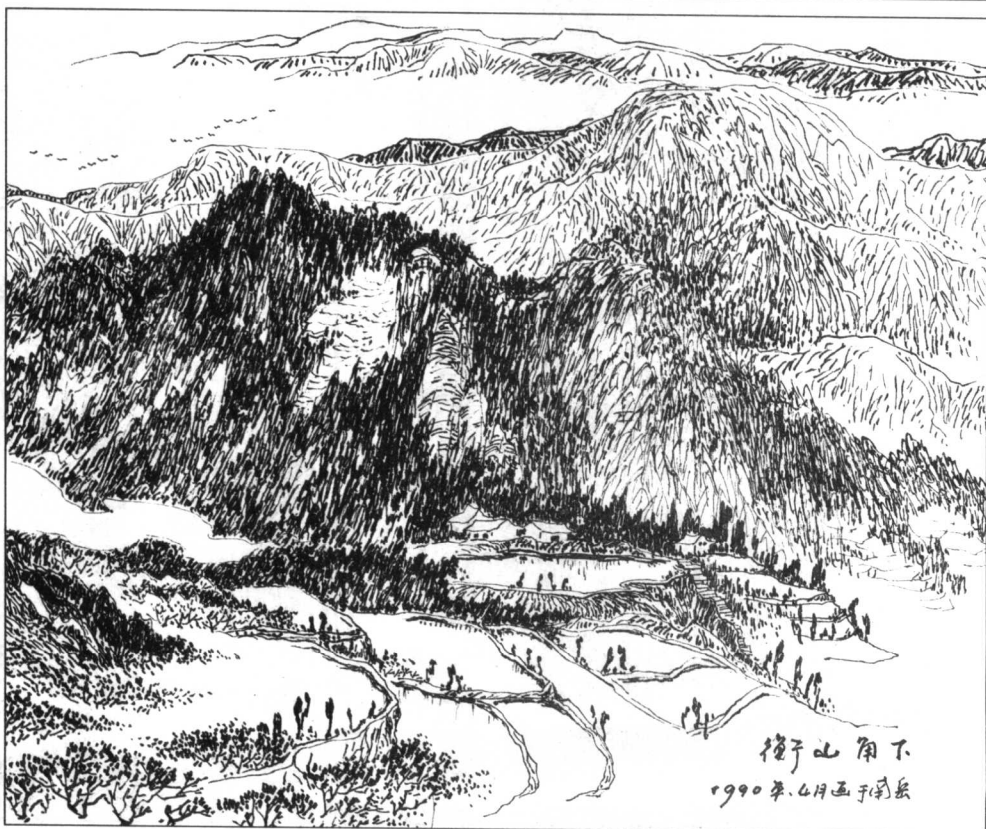

图17 衡山的深秋，毛竹、毛树、毛草组成杂乱的苍茫。

4. 象征线：线不只是记录的符号，它是一种艺术的表现力，人们对它应该主动采取联想和想象，赋予线的一种生命力。垂直竖线象征崇高，来自高峰、大树、沉思、静默和冷酷；向上伸展如森林、茂草象征活力等；水平横线象征平和、静止、田野园坡、静水等；斜线象征运动、不稳定，但具有活泼性、方向性；曲线象征浪漫和生动；放射线象征爆发力；当然在硬笔山水画的实践过程中应灵活运用，不可生搬硬套（图18）。

图18 垂直的竖线在描绘此地此景赋予一种崇高和敬穆。天空用自由的水平线象征一种祥和。

