

Guohua rumen xunlian

国画

入门训练

写意山水

张筱膺 编著

南京美术出版社

目

录

■ 概述	1
■ 工具与材料	2
■ 山石的皴法	3
■ 树木的画法	4
■ 云水的画法	5
■ 点景的画法	6
■ 山水画构图方法	7
■ 临摹古画一	8
■ 临摹古画二	12
■ 山水写生示范一	16
■ 山水写生示范二	20
■ 创作示范一	24
■ 创作示范二	26
■ 创作示范三	29
■ 作品赏析	32

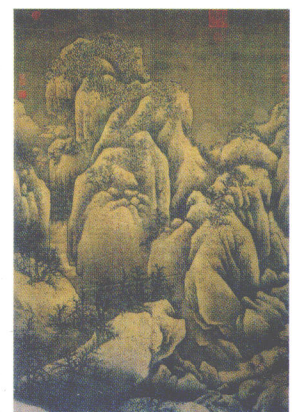

概述

中国山水画是在中国美丽的山川景色和中国人特有审美倾向的共同哺育、滋养下绽放于世界艺术之林中的一朵璀璨奇葩。早在汉代的画像砖上就已经可以看到后世山水画的雏形了。在这漫长的山水画历史长卷中，涌现出了许多著名的山水画大师和传世作品，中国山水画发展史的各个阶段有时就以这些著名画家的成就和风格为参照进行总体上的划分。比如，王世贞《艺苑厄言》中说中国山水画的发展是经历了“大、小李一变，荆、关、董、巨又一变，李成、范宽又一变也，刘、李、马、夏又一变也，大痴、黄鹤又一变也”等几个阶段。近代的山水画坛同样涌现出了许多划时代的绘画大师，黄宾虹、张大千、齐白石、傅抱石、李可染等等，不胜枚举。时至今日，中国山水画仍然富有旺盛的生命力，优秀的画家和作品不断地推陈出新，丰富着人民的文化艺术生活。伴随着中华文明的发展，这朵艳丽的花朵已经持续绽放了十多个世纪。

山水画有两种基本的画面语言，一是工笔青绿山水，一是水墨写意山水。青绿山水具有富丽堂皇的风采，写意山水洋溢着清新雅逸的气韵。这两者在艺术表现形式上一工一写，各臻其妙。写意山水是要画家在山水和笔墨间寄托自己对人生、对世界的情感和哀思，它强调的是一种意气或意境的表现或传达。这也正是为什么历史上有许多文人墨客大多非常喜爱写意山水并善于此道的缘故，他们大都把山水画当成了一种抒发胸中逸气的工具。特别是在时代更替之时，社会动荡，文人们的理想抱负和诉求在真实的具象世界中往往不容易得到实现，于是，历史上的这种时期往往便会催生出一大批寄情于山水之中的写意山水大家。像明末清初著名画家“四僧”的山水作品，就是这类写意山水的典范。

写意山水强调以情、意入画，也就是要通过山水来表现心中的思想感情。在笔墨形式语言上，具象感不是写意山水最主要的因素，所以，大多以水与墨来描绘山水的气韵和意境，墨色自身的表现力得到了极大的释放。在色彩上，有时以浅绛的方法为作品设色，墨与色之间的相互烘托、相互映衬表现出了写意山水的另一番淡雅清韵的意境。

笔、墨、纸、砚是中国画创作中常用的工具。无论是写意还是工笔，在材料工具上的要求基本上是一致的，所以这里只简单地谈谈写意山水中所使用的材料要求。

笔

中国画使用的毛笔，根据笔毫的材质和性能基本分为硬毫、软毫和兼毫等。硬毫笔笔尖弹性大，落笔苍劲有力。狼毫（黄鼠狼尾）笔便属于硬毫之类。软毫笔弹性较小，笔性软，但吸水量大，经常用于书法创作中；在写意山水中，软毫笔多被用来晕水染色。羊毫笔是常见的软毫笔。兼毫由狼毫和羊毫合制而成，笔性软中带硬。在实际创作中，对笔的选择不是僵化的，要根据实际情况灵活使用。对于初学者来说，一般准备三四支不同材质的笔就可以了。

墨

历史上作画的墨都是制成墨块保存和使用的，后来才出现了像“一得阁”这样易于书写和绘画的墨汁。墨汁便捷实用，现在已经受到广大书画爱好者的普遍欢迎。但是墨汁含胶量大，在使用中要灵活掌握水分的比例。在写意山水中，主要是依靠墨的浓淡、焦干来表现山水的意境和气韵。墨法和笔法是要求画家加以精研的重要技法。笔法用以取形，墨法用以取色，笔是骨、墨是肉，两者是互为表里、密不可分的。常见的墨法主要有“积墨法”、“破墨法”和“泼墨法”等，这里不作赘述。在墨与色的使用上，不同画家会有不同爱好，但初学者一般以墨为先，然后在墨上施以颜色，使颜色与墨能够相互映衬，加强表现力。

纸

中国画的用纸以宣纸和绢帛为主。在宋以前多用绢，元代以后纸本开始盛行。现在画家已经基本上都用宣纸为媒介了。宣纸是中国特产，不同特性的宣纸种类繁多，有生宣纸、熟宣纸、带色宣纸、净皮宣纸，还有皮纸、高丽宣纸。对初学者来说，写意山水的创作多以生宣纸和半生熟宣纸为宜。对不同特性的宣纸，初学者应多多加以练习，以熟练掌握纸张的特性，营造出丰富多样的墨色变化和山水意境。

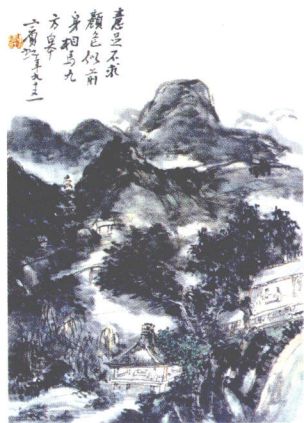
颜料

写意山水的用色以植物性颜料为主，创作中常用的主要颜色有：花青、藤黄、赭石、朱磬、胭脂等。在创作中可多备几只白瓷小盘，分别盛以不同颜色，也可备以一只大碟，用以调配各种不同的颜色。

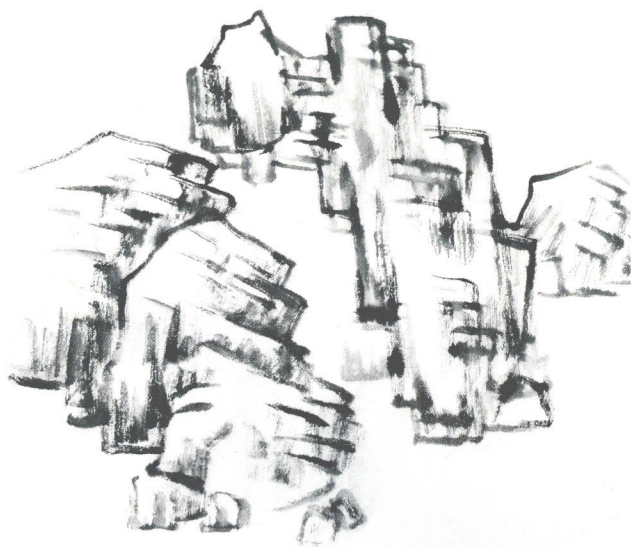
小常识

山有四时之色，风雨晦明，变更不一，非着色无以像其貌。所谓春山艳冶而如笑，夏山苍翠而如滴，秋山明净而如洗，冬山惨淡而如睡，此四时之气象也。水墨虽妙，只写得山水精神，本质难于辨别。四时山色，随时变现呈露，着色正为此也。

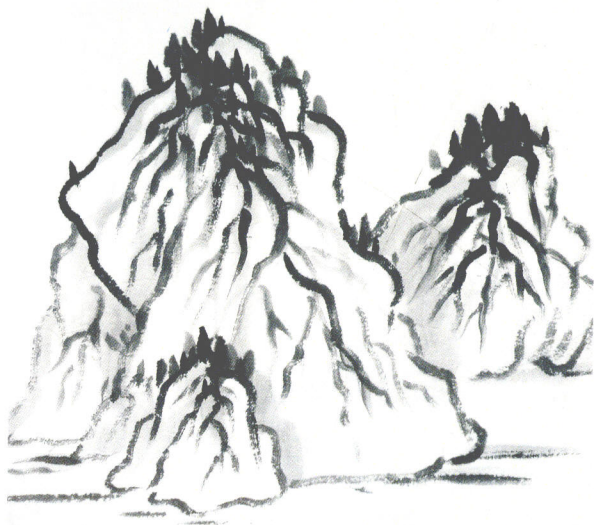

山石的皴法

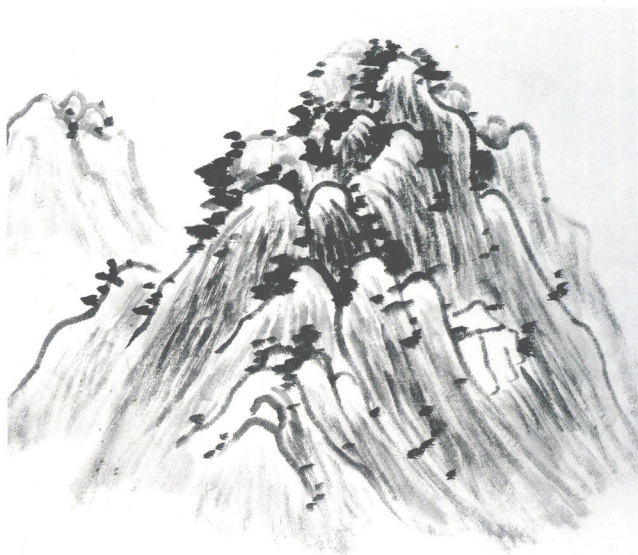
构成中国山水画画面内容的主要素材，一般来说就是些山石、云水、树木等自然界的造化之物。在写意山水中，重点在“意”，也就是说，画家首先要考虑的是如何表现出山水的意境，或者说如何通过山水表现出自己的胸中逸气，而“形”只是意境的外化。但是对于初学者来说，学好山石、云水、树木的表现技法却是第一步的要求，这对于今后更好地表现意境、气韵以及以境抒情，是非常重要的。在画面上，山石、云水、树木的形是通过勾线、皴擦、渲染和点苔等技法实现的。山石的皴法基本有斧劈、披麻、荷叶、折带等画法。

折带皴

荷叶皴

披麻皴

斧劈皴

树木的画法

画树先以枯树画起，画好树身，然后点叶。“画树最要得势，树有俯仰、起倒、拱揖、回环、曲屈、耸凌云翳的气象。”（童中煮语）一幅山水画中，树不仅要有形态的变化，也要注意墨色的变化。

云水的画法

在山水画中，常以水为“血脉”，“山得水而活”。传统画水法有勾染、烘染、虚托法，来表现水的不同状态。勾染法是以墨线勾画出水的曲折、平缓的纹路。烘染法是用墨来烘染出水的形状，画雪景常用此法。虚托法是指不勾墨线，用旁物来衬托，如画瀑布，都以山石来表现瀑布的流淌。

云法也是山水画中重要的技法之一，云的形态千变万化，其具体画法有勾勒法、勾染法、渲染法、空云法等。勾勒与勾染法画云多用于较为工细的山水画中。渲染法多以墨来染云，由浓渐淡，渐渐承接，不露笔痕。空云法指的是在云处不着笔墨，用空白和周围景色来衬出云的容貌。

水的勾染法

水的勾勒法

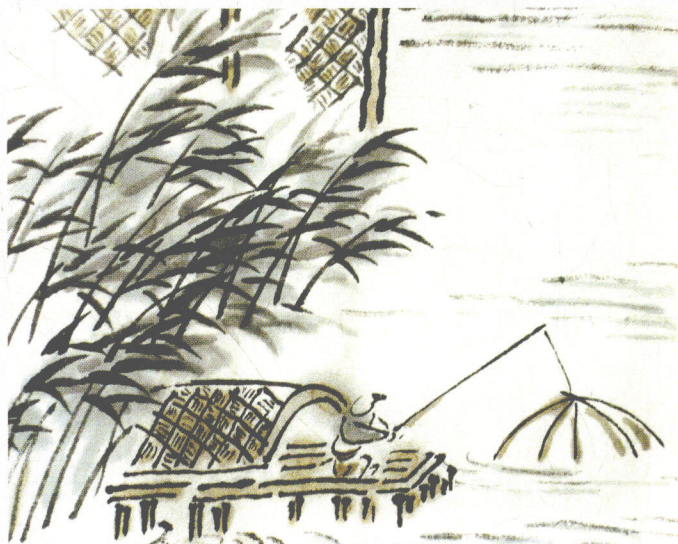

空云法

云的烘染法

除了山石、云水、树木等大的表现对象之外，有时候一幅山水作品的意境或是意义往往是通过作品中一处不是太起眼的小景致来体现的，这种小景致被称为“点景”。“点景”的内容多是村舍、人物、舟船等点缀性的景物，与整个山水的空间比起来，它们在画面中往往不占有主要的画面空间，但是却常常能起到画龙点睛的作用，甚至是体现作品主题的关键所在。

山水画构图方法

品评一幅作品的优劣，除了笔墨技法之外，构图也是非常重要的标准。传统中所说的“经营位置”指的就是绘画中的构图问题。如何将山石、云水、树木等要素合理地安排在咫尺之间，又能表现出壮阔或是幽远的意境，功夫全在谋篇布局之中。前人从变化多端的造化中总结出构图的一般规律，比如说，“三远法”便是前人观察自然并以此为基础进行画面构图的有效方法，它基本上可以概括出中国山水画特殊视角下万千世界的风景格局。

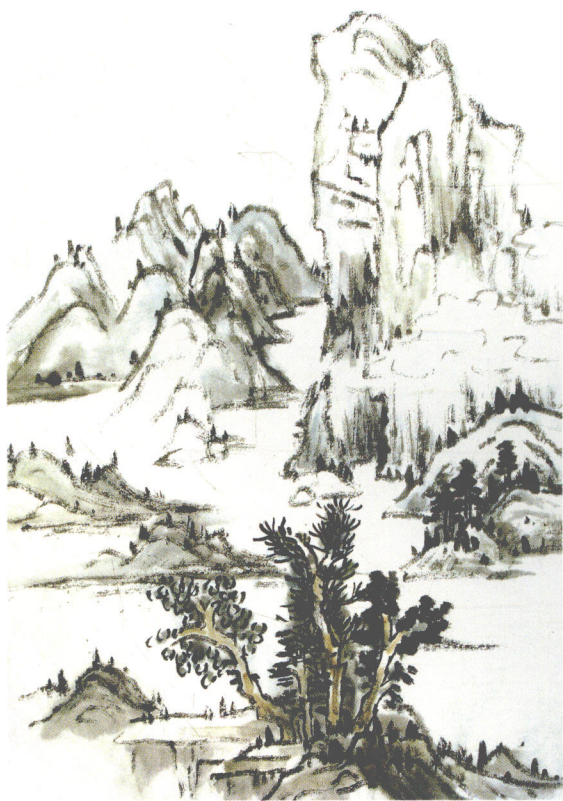
平远

高远

深远

综合法

应避免的构图形式

学不师古，如夜行无火。临摹是古今以来学习前人绘画的入门方法和路径，也是写生乃至创作的必要前提，对于初学者来说尤其重要。初学者只有通过临摹，理解中国画的笔墨技法、画面规律和意境，掌握传统技法，才不会是无源之水。临摹也是初学者通向山水画堂奥最为便捷的途径。临摹可以使一位成熟的画家在新的时间从新的角度获得新的启示，在学习中反复获得新知和发现。

中国画的临摹，有单纯摹写，又有对临，还有背临和意临。几种方法各有侧重，虽称谓不同，却都是以追求范画的形神兼善为标准，以理解前人的苦心意匠为指向，以掌握前人的技巧法则为目的。临摹不仅要临要摹，更重要的是要掌握方法。比如对古代的一些经典作品、各家各派的重点代表作，可以临摹整个作品，从总体上把握这个画家的技法、精神、风格面貌，也可以局部去做一些比较研究。例如要研究疏密，就去研究各家各派的疏密；要研究树的画法，就去看不同时代、不同风格的画家是怎么画树的。重要的是研究传统的脉络，研究不同时代的画家，他们在构图、技法上有什么变化。只有通过临摹才会把中国画优秀传统继承下来。下面具体讲解写意山水画的临摹步骤和需要注意的事项。

临摹之前，首先要对所选择的作品进行仔细的观察，最好对作者以及当时的时代背景有一定的了解，做到意在笔先。其次，则要对范画的材料诸如笔、墨、纸、绢等进行甄别选择，在性能上尽量选择与原画相同的材料。这其实就是读画的过程。

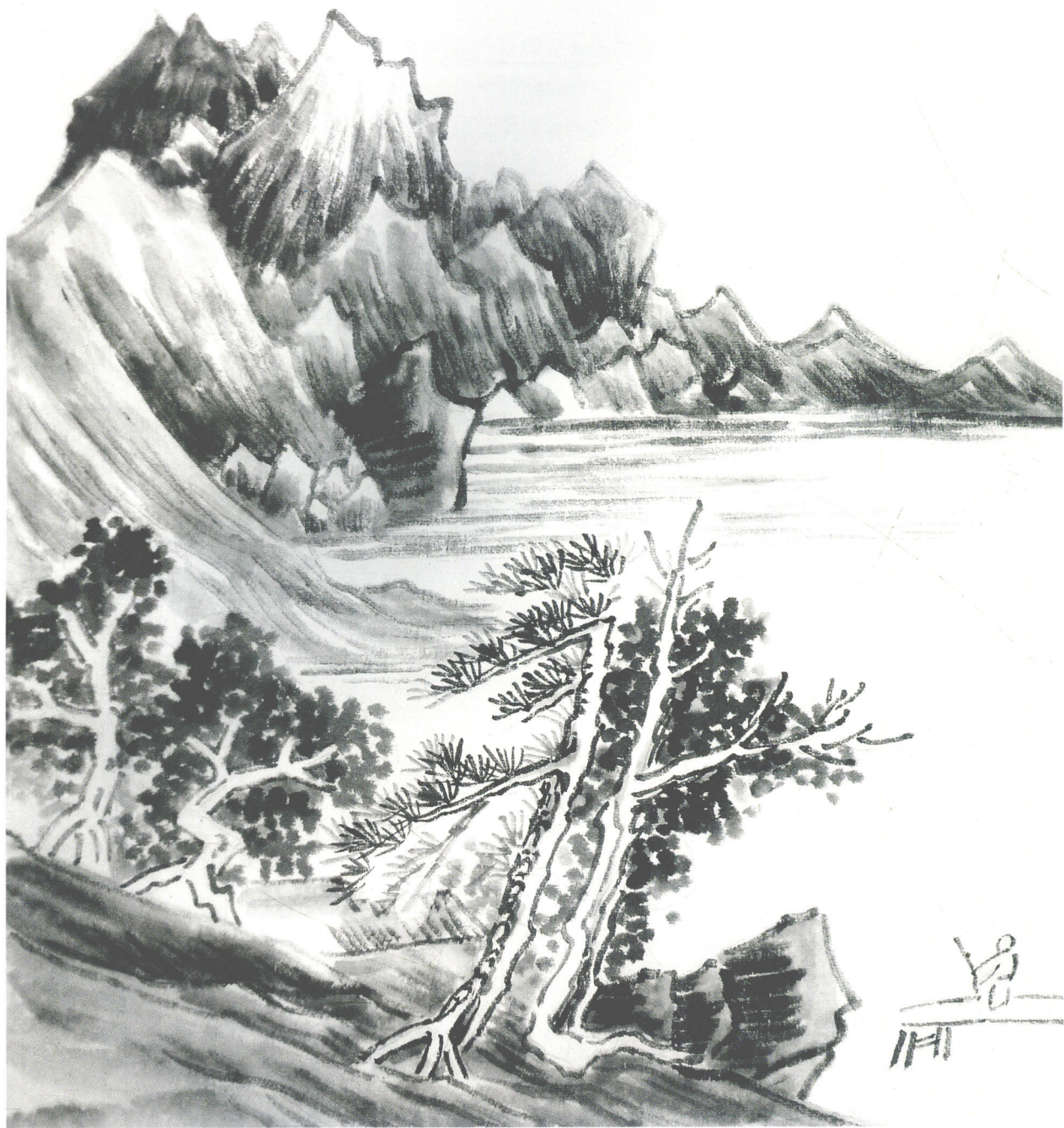
这件作品是明代画家沈周画的《水墨山水图》。沈周是明代“吴门画派”代表画家之一。他的作品往往表现当时文人生活的幽闲意趣。沈周写意山水的特点是善用粗笔，多使中锋，画面圆润挺健，厚重凝练。

水墨山水图
沈周

步骤一：起笔之前，用铅笔对照原作勾勒出画面内容的具体位置。无论哪一张作品，起笔的选择很重要。一般来说，画面前景处无遮蔽的景物应该作为绘画的起笔之处。在这张画中，前景处两棵树的左面一棵树，比较适宜作为全画临摹的起笔，继而可以进一步向右边自然过渡到第二棵树上。

步骤二：按照范画点上树木的枝叶，勾勒出山石轮廓。仔细观察范画，注意落笔的轻重、缓急与用墨的干湿、浓淡变化。

步骤三：参照原画，用比较干的淡墨皴出山石的结构和肌理。皴时要顺着山石的走向，可用不同墨色多次皴擦，先重后淡，也可以先淡后重，以加重山石质感。接着以淡墨晕染，整体铺出画面。

完成图：要对照原画进行整体上的调整，拾遗补漏，最后点苔。点苔对于写意山水来说是非常重要的一个步骤，可以醒画，加强画面表现力。要学习原画的点苔笔法，注意苔点的疏密聚散、大小形状。临摹完成后可根据自己的喜好，临习原作款印，也可以自己另落款识。

仿倪元镇山水 董其昌

范画取自董其昌的《仿古册页》。董其昌的作品常模仿古人的笔墨意趣，然后于心中融会贯通，表现出自己的笔墨特征。这套册页虽每开均以“仿”字冠名，其实画面效果却并不完全仿照古人，因为每幅作品都有他自出新意之处。这件《仿倪元镇山水》与倪瓒作品呈现的寂寥疏淡的面目相比，使人感受到的却是勃勃生机。这是董氏取诸家笔墨之长，再运用自身的学养识见加以变化而直抒胸臆、独树一帜的不凡魅力的体现。在临摹中，我们要注意水墨山水中浅绛设色的方法和注意事项。

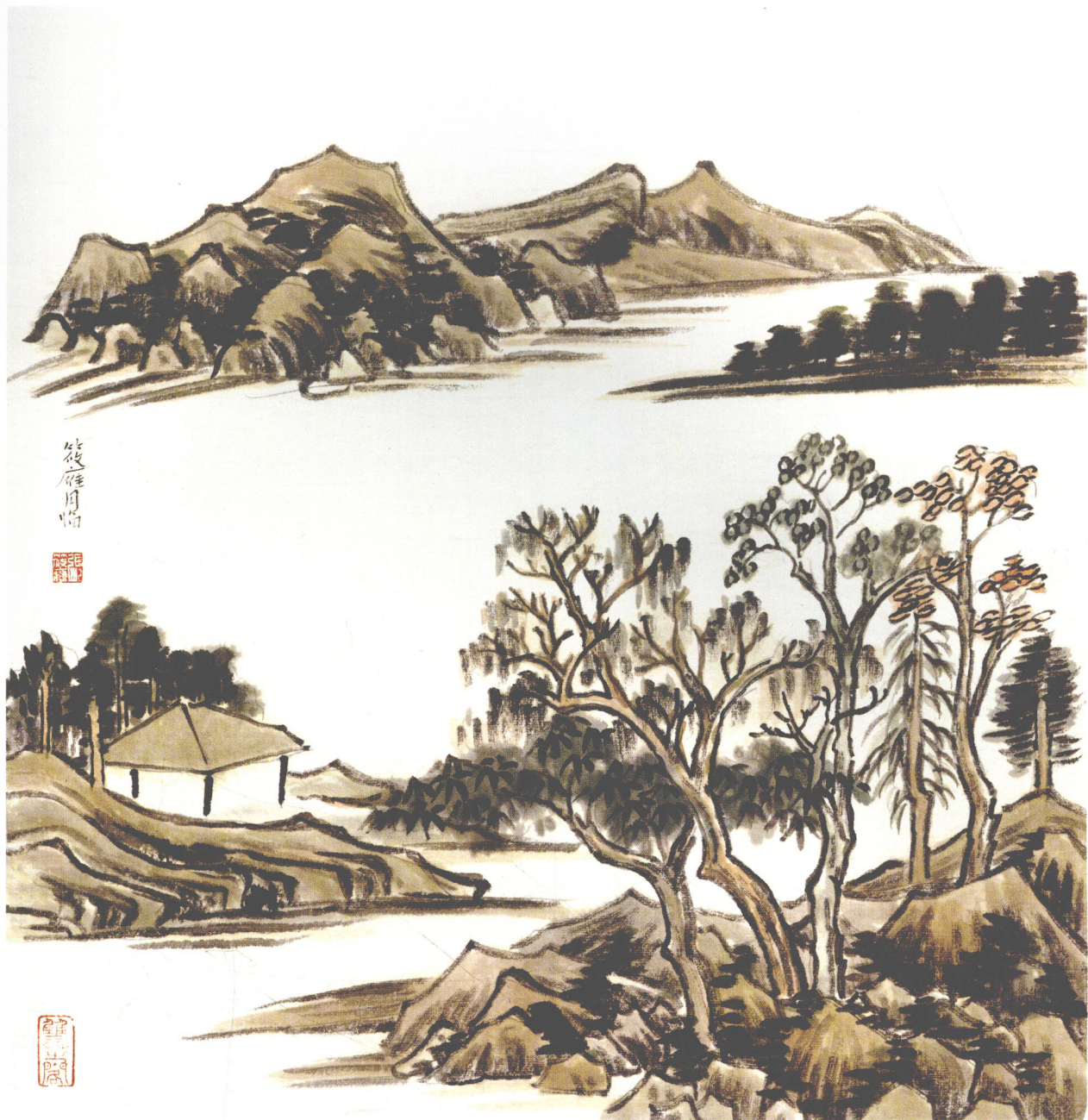
步骤一：起笔之前，用铅笔对照原作勾勒出画面内容的具体位置。与前幅画类似，在这张画中，前景处的树木同样比较适宜作为全画临摹的起笔。

步骤二：参照范画，勾勒出山石轮廓，皴擦出肌理。对于浅绛山水的设色，有的画家认为应在画面无法再落墨之后再行铺施，当然也有人墨色间杂进行。对于初学者来说，不必过于拘泥。

步骤三：浅绛山水的上色一般来说没有什么定法，既可由暖入冷，也可由冷入暖。笔者这里采用由暖入冷的方法，由暖色赭石开始入手设色。先在调色盘中将赭石用水调至适当浓度，将画面中有暖色的地方全部铺上。设色时要注意原画局部的饱和度，尽量接近原画。

完成图：暖色上完之后开始上冷色。本画的冷色是由花青加藤黄调出的，设色时注意不要上得过满，根据原画，做到色墨相让，以色托墨。

设色完成之后要参照原画对作品进行整理。此时同样要注意醒画，对照原画在一些关键的部位用重墨醒画，或可以淡墨晕染局部画面，注意原画留白之处。在临摹完成后对于感兴趣的款识同样可以临习。