

绘画一点通

山水画起步

SHANSHUIHUA QIBU

林锦荣 主编

绘 画 一 点 通

山水画起步

SANSHUIHUA QIBU

林锦荣 主编

JM 吉林美术出版社

图书在版目录 (CIP) 数据

山水画起步 / 林锦荣主编. —长春: 吉林美术出版社, 2007.5

(绘画一点通)

ISBN 978-7-5386-2277-5

I. 山… II. 林… III. 山水画—技法 (美术) . IV. J212.26

中国版本图书 CIP 数据核字 (2007) 第 063038 号

绘画一点通

山水画起步

林锦荣 主编

出版人 / 石志刚

出版 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街 4646 号)

www.jlmspress.com

责任编辑 / 尤雷

助理编辑 / 吴思明 李思濛 柳甬泽

发 行 / 吉林美术出版社图书经理部

印 刷 / 杭州下城教育印刷有限公司

出版日期 / 2007 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 / 889 × 1194mm 1/16

印 张 / 2.5

印 数 / 1—30000 册

书 号 / ISBN 978-7-5386-2277-5

定 价 / 7.80 元

ISBN 978-7-5386-2277-5

9 787538 622775 >

目录

前言、作画工具	1
学习方法	2
笔法和墨法	3
笔法	3
墨（色）法	4
枯树的画法	5
各种树叶的画法	8
夹叶的画法	9
夹叶的着色方法	10
松树的画法	11
竹子的画法	14
杂树的画法	16
山石的写生技法	19
勾石	20
皴法	19
画山石步骤	24
云水的画法	29
云的画法	29
泉瀑和出水口画法	33
平波细浪画法	34
大河奔流画法	34
江海浪涛画法	35
点景的画法	36
青绿山水的画法	37
小青绿山水	37
大青绿山水	37
三远画法	38
高远法	38
深远法	38
平远法	38

前言

中国画源远流长，具有悠久的历史和传统。山水画大约肇始于魏晋南北朝之际，从摆脱了以人物作陪衬的山水画，或从“空勾无皴”的表现手法开始，到后来以地貌特征来表现的各种“皴法”；山水画也成为独立的画种并拥有丰富的传统技法；这已是继宋——元——明末、清初之后的第三座高峰了。

我们传承历史，不仅是学会一套工匠的技法，而应是将古人的造化和灵感有机结合，为创作打下坚实基础。虽然有人可能会画所谓的“山水图”，却未必能画好一树一石。正因为如此，“初始图式”或“基本样式”无疑是我们画好山水画的认识和体会。

作画工具

中国画之笔、墨等画具，具有很强的特色，不同于其他画种，若恰当得法，学习效果也事半功倍。所谓的“工欲善其事，必先利其器”。

笔：中国画笔的种类很多，形式有大、小、长、短、扁、圆之差别，因每人习惯不同，也不能强求一律。主要分类：

健毫：是狼毫、兔毫之类，刚健而富弹性，含水量小；有叶筋、衣纹、山水、兰竹等，适勾勒、皴擦等。

柔毫：一般指羊毫，性柔软而吸水饱满，适点染、泼墨等。

兼毫：由羊毫及狼毫相掺而制，笔性刚柔相间。型号有“七紫三羊”、“三紫七羊”、“五紫五羊”、“白云”等。

墨：墨分油烟和松烟，作画宜油烟墨，磨墨宜用旧墨而不脱胶者，但初习者可用“中华墨汁”、“一得阁”、“曹素功”等墨汁，实用、方便。

纸：纸种类很多，有生熟、厚薄、紧松之分，性能不一，作画方法也不一。生纸吸水性强，多淋漓易出奇效果，熟纸（吸水性弱）或半熟纸（介于生、熟之间），可使墨色层次丰富，生动流畅，不板滞。初习者以半生熟为好。

绢：绢不吸水，却与熟纸质地不同，坚实平洁而有织纹，多用积墨法。

砚：以石质细腻为贵，初学者以一般不吸水，易下墨的砚台为佳，画完砚中余墨宜洗净，保证墨彩的鲜活。

颜料：国画颜料分矿物质（石色）和植物（水色）两种。矿物质覆盖力强，用赭石、石青、石绿、石黄、朱砂等。植物色薄透明覆盖性弱，用花青、胭脂、曙红、藤黄等。也可用块状（水色）和粉状（石色），价较贵但质量好。

调色盘、画毡、胶、矾等材料习画者自定。

初学者必须从传统入手，多了解中国山水画的发展和演变，提高欣赏能力。强调的是初学者应吃透某一家技法后，方可再学各家。一般从沈周、龚贤、“四王”入手，或自选优秀范画、临本。应“取法乎上”，求其起点高、路子正。

动笔前，应对范画进行分析，理解某一家的表现方法和个性风格。“远观其势，近取其质”，除有气势外，组合、处理画面的各部分景物之间呼应，映带关系，这是山水画最根本的原则。

意志不要抑郁沉滞，不要被笔所俘虏，应有画胆，所谓“先鼓定力，从此着脚”，初学者平时宜多练书法，提高用笔，用墨的练习。

临摹一幅画，不要急于求成，山水画用笔讲究“松”、“毛”。不为外物犹豫、彷徨，多推敲、揣摩，照抄一遍无所用心，收获不大。

临摹是手段，目的在于逐笔逐段学习他人好的东西，吃透，还可以大胆“变化”练习，“东拼西凑”或“移花接木”，重新组合几幅画的不同景物，为今后写生和创作打下基础。

《木叶丹黄图》 龚贤（清）

《葛稚川移居图》 王蒙（元）

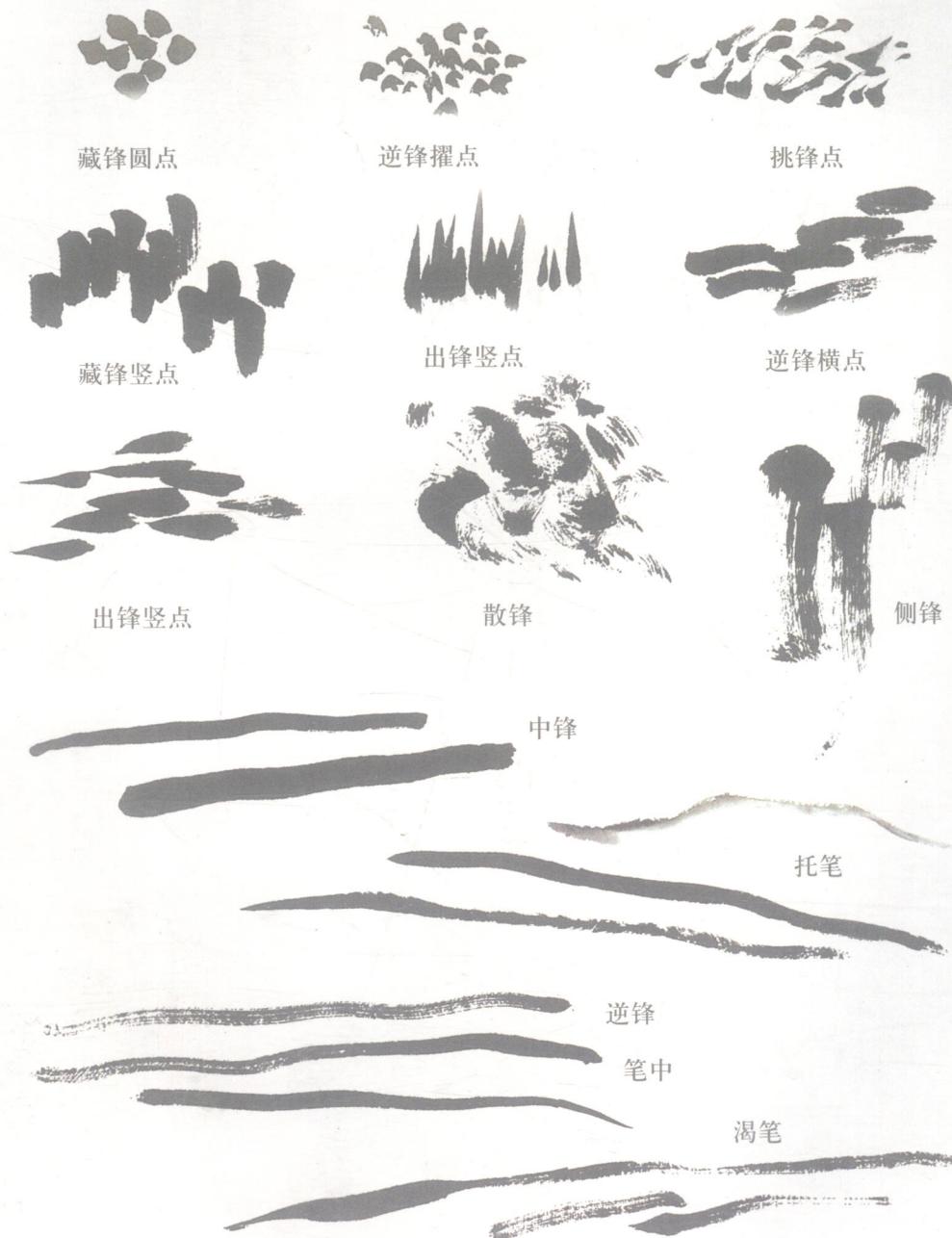
笔法和墨法

笔墨是中国画的一个显著特征，一种技巧的两方面，“有笔有墨谓之画”。特别是写意山水画，一笔下去，既有笔也有墨，应笔路清晰、墨（色）层次分明。如黄宾虹有“平、留、圆、重、变”的笔法，有“浓、破、积、淡、泼”的墨法。

为便于学习，把笔墨分开来谈。

笔法

1. 中锋：指运笔时笔锋基本在墨迹中间，形成的墨线两边光，线条稳重、圆浑。
2. 侧锋：指笔尖侧在一边运行，形成一边光一边毛的墨迹，成锯齿状，线条变化较多。
3. 顺锋和逆锋：顺锋用笔头在纸上略向线条运行的倾斜而行。线条挺中带柔，或叫“拖笔”。逆锋指笔头倒逆而行，线条毛糙多变。

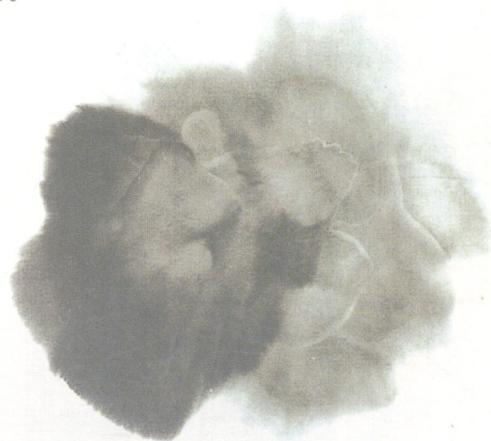
墨（色）法

用水的多少，形成墨（色）的不同变化，古人有“五墨”、“六彩”之说，求清、润、沉、和。五墨谓之焦、浓、重、淡、清，六彩谓之黑、白、干、湿、浓、淡。

1. 积墨法：水墨层层积染之意，黄宾虹善用此法，层次井然，脉络分明。
2. 泼墨法：用笔淋漓痛快、浓淡相宜，大胆落纸，一气呵成。
3. 破墨法：趁墨（色）未干，以不同墨（色）加以冲化。有浓破淡、淡破浓、水破墨、墨破水，色破墨或墨破色，使其水墨（色）自然渗化，生动有致。

积墨法

泼墨法

淡破浓

浓破淡

水破墨

墨破水

色破墨

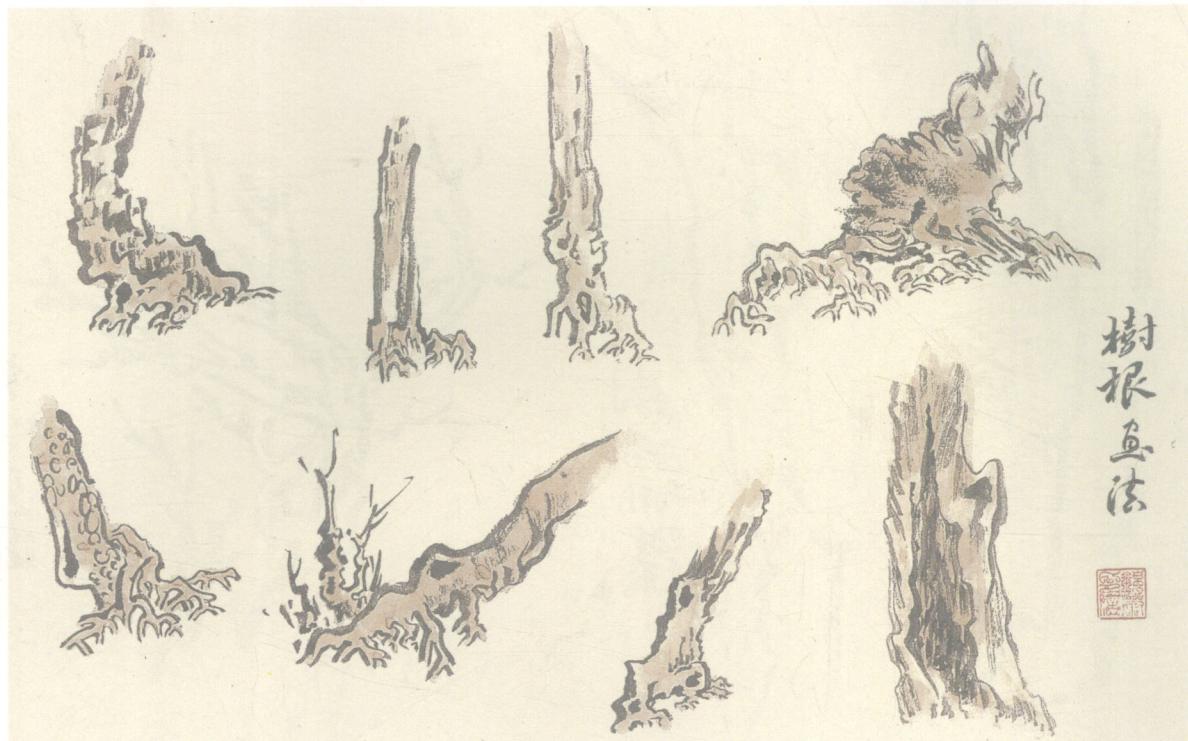

墨破色

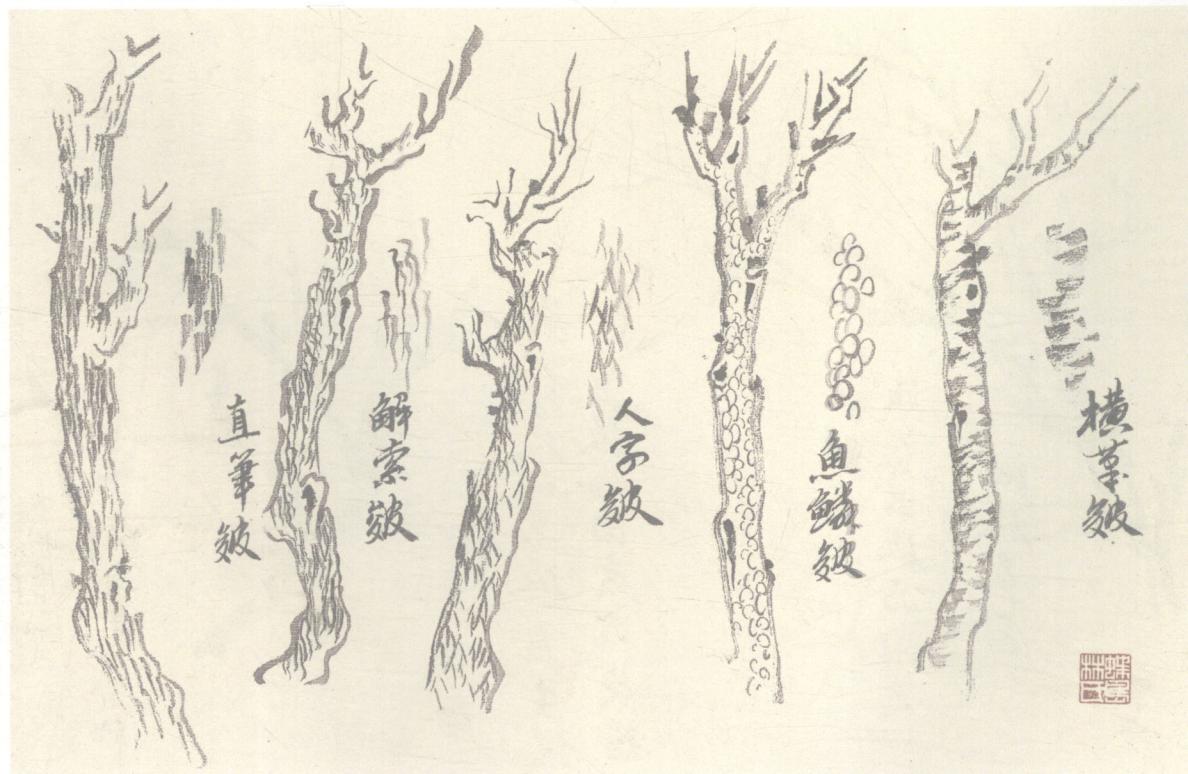
枯树的画法

枯树由四部分组成：树根、树干、中枝、细枝。

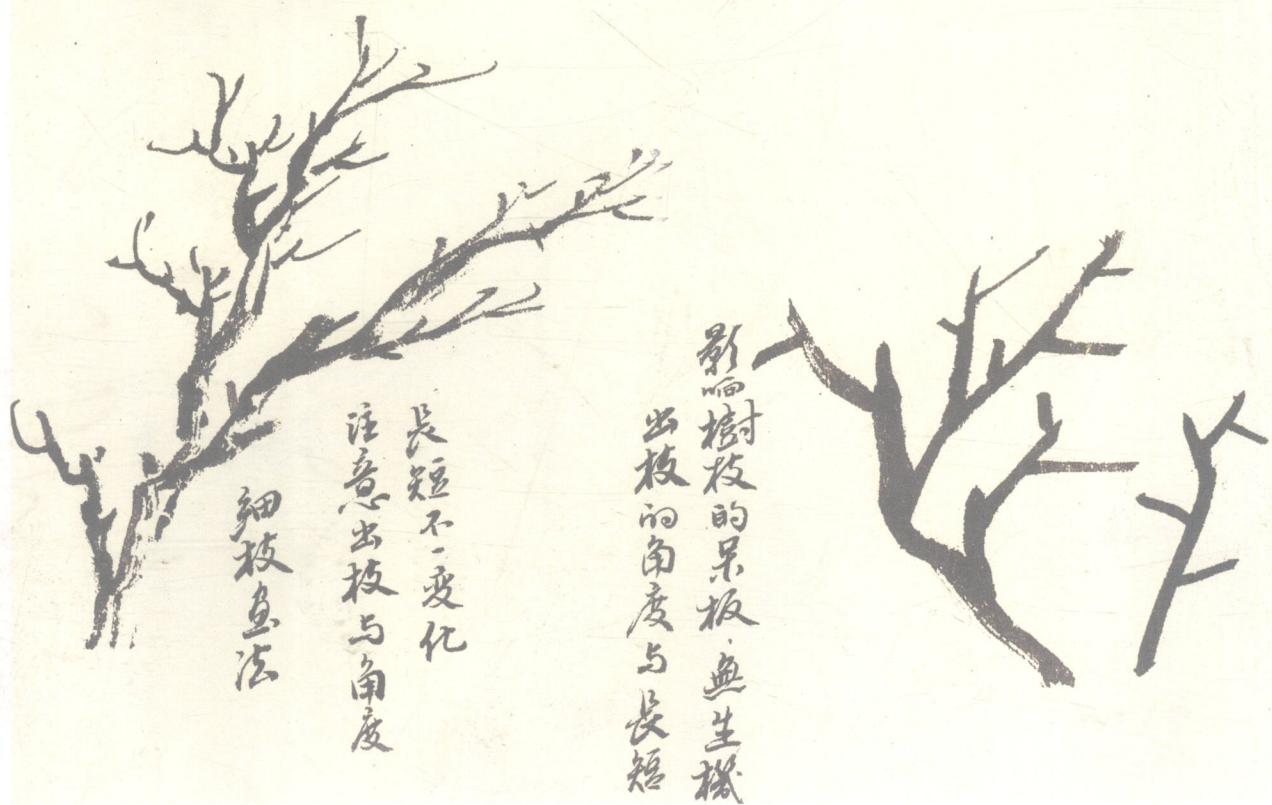
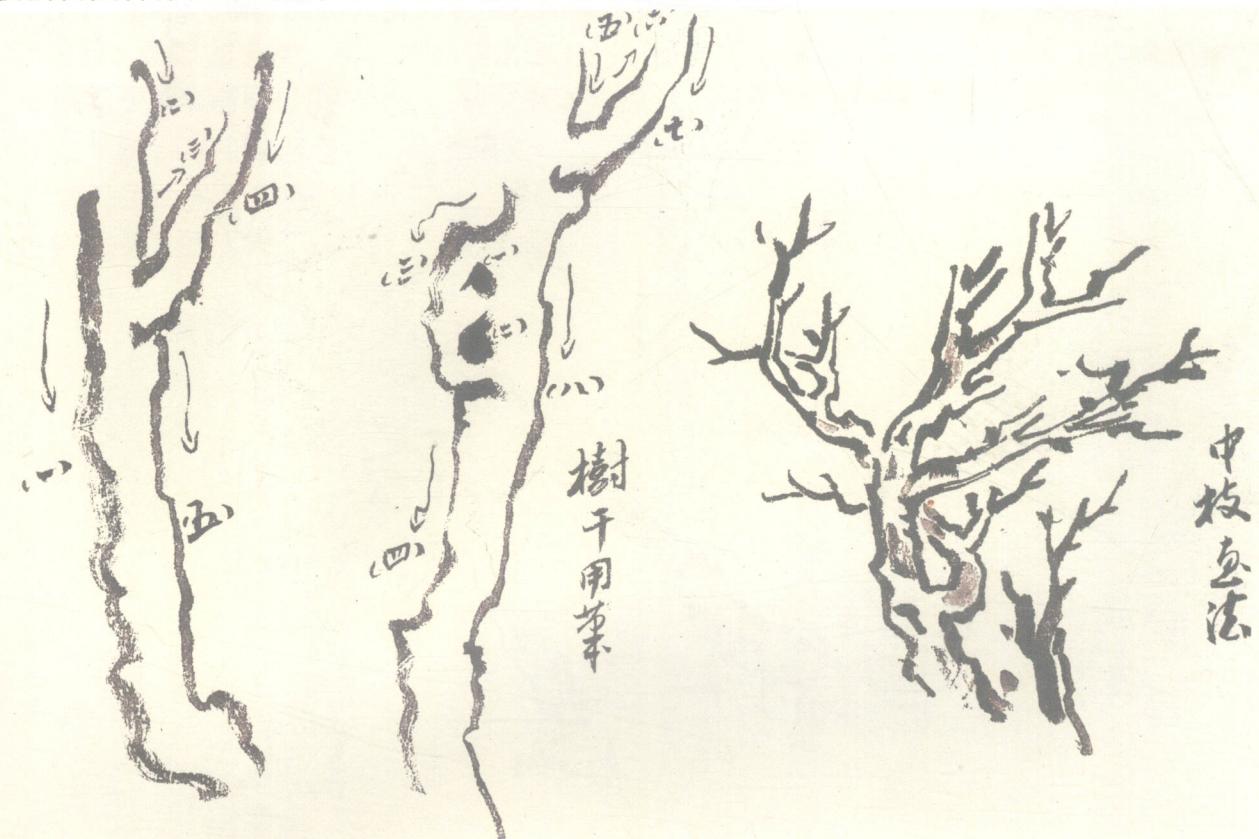
树根：近景树一般多露根。画根用笔要稳健而苍劲，是整棵树取势的基础，根稳、牢方可有生命力。

树干：树木品种繁多，形与质各异，画法有别。一般有鱼鳞皴、直笔皴、解索皴、人字皴、横笔皴等。

中枝与细枝：画主干时留出空位添次干，因“树分四歧”，要注意树的前后左右，有条理。添细枝要自然得体，生气皆在于中枝的伸展，要有中枝的存在。

枯树枝干画法分繁简二路。叶子脱落的枯树枝干繁密，而有叶树遮掩，枝干显得简约。宋人树的画法多转折而繁密，元人树的画法萧散而简约。所以，画树应突出其精神情致。

仿倪云林草意作
樹石
吳昌碩

各种树叶的画法

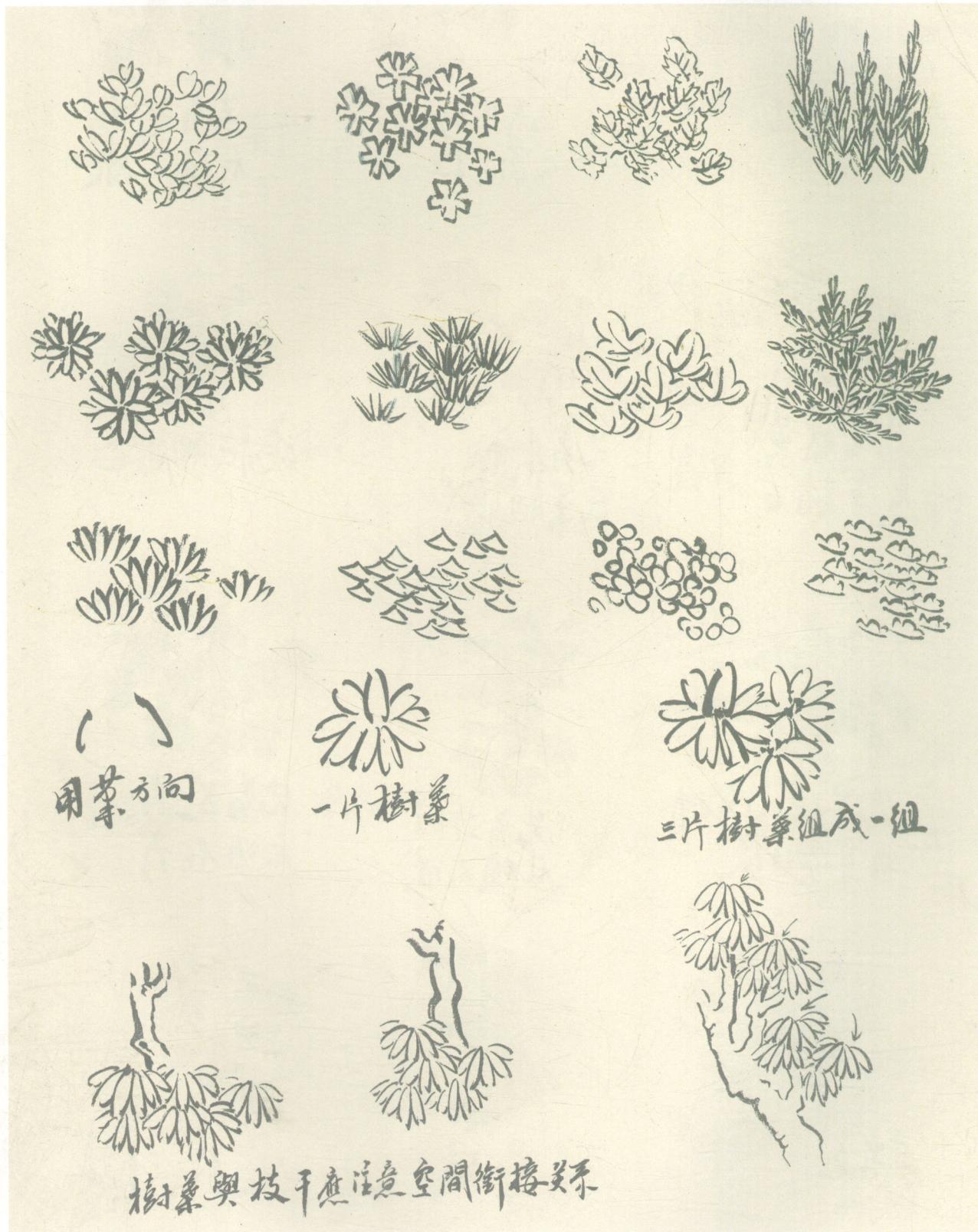
画树叶不论春夏秋冬，皆要分布得有高有低、有疏有密。用笔要密于上，必疏于下；笔疏其左，必密其右；用墨要得当，有轻重之分，忌平；并根据树的形势加叶。如树直者宜点横叶，欹、俯者宜点直叶。

树叶的点叶法，一般运用“个”字、“介”字、“花”型等结构方法，或三或五组合分布。

夹叶的画法

画夹叶宜在近景，不宜在远景；画整组树不应全用夹叶法，应点叶、夹叶参差并用，这样较丰富多变。夹叶种类很多，与点叶形相同（松叶除外）。画细夹叶用笔忌细描，要带有“写”的意味，写意夹叶用笔一定要有力，一般夹叶与树枝要和画面保持统一。

夹叶的着色方法

古人的六法中有“随类赋彩”，但在山水画中是不可能“随类赋彩”的，要根据全幅画的四季时令加以协调敷色，所以要灵活应用。上色要求色不碍墨，要注意覆盖力强的矿物质颜料，宜润而不腻。

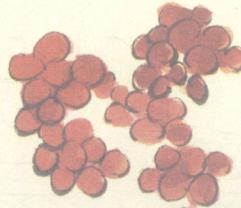
先着朱砂
后罩淡红

先着汁绿
后填石绿

先着藤黄
后罩赭石

先着朱磠
后罩胭脂

淡施胭脂色

先墨绿后填碧
再罩淡汁绿

先着汁绿
后填石绿

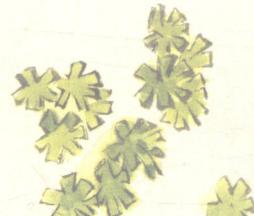
先着花青
后填石青

赭色

着墨绿

淡施汁绿

松树的画法

松树品种很多，以松针形来表现；老松多用平顶，小松用直顶；画松针用笔要坚挺，给人以刺痛感。

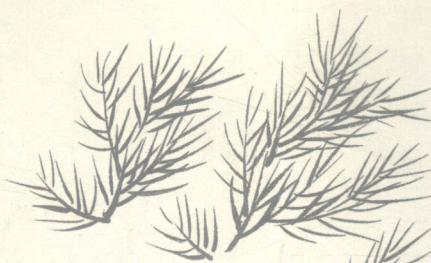
扇形松针

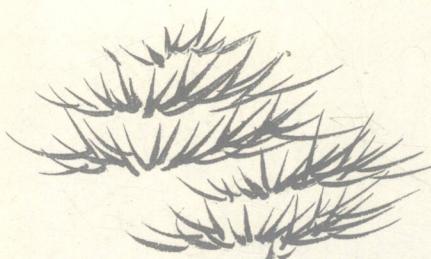
扇形松针

向上拉长成马尾松针

扁形向上拉长成
马尾松针

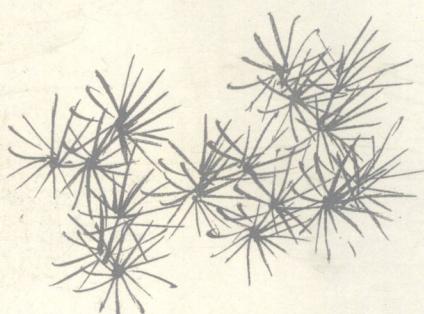
扁形向左并两边伸展

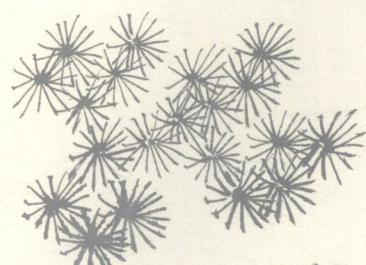
细用于远景

向两边伸展 用于中远景

乾形松针

乾形松针

画松主要是画松干，枝干是松的气概，有松干如龙之说；用笔刚劲有力，可以藏锋、露锋、侧锋、散锋用笔，刚柔结合。树皮根据传统画法用渴笔侧锋画，呈或疏或密、大小不等的圆圈状的“鱼鳞皴”。

松根笔法用浓墨干皴，因松根多附于山石上，注意衔接要自然，不要悬空；若盘根错节，要交错连贯，有立体感并能牢牢抓住山石，以显其生命力而使人感觉浑然一体。

松树设色，用浅花青或花青加少许墨，或草绿加墨，注意不要把松针的墨色掩盖。松干一般用赭石色。

