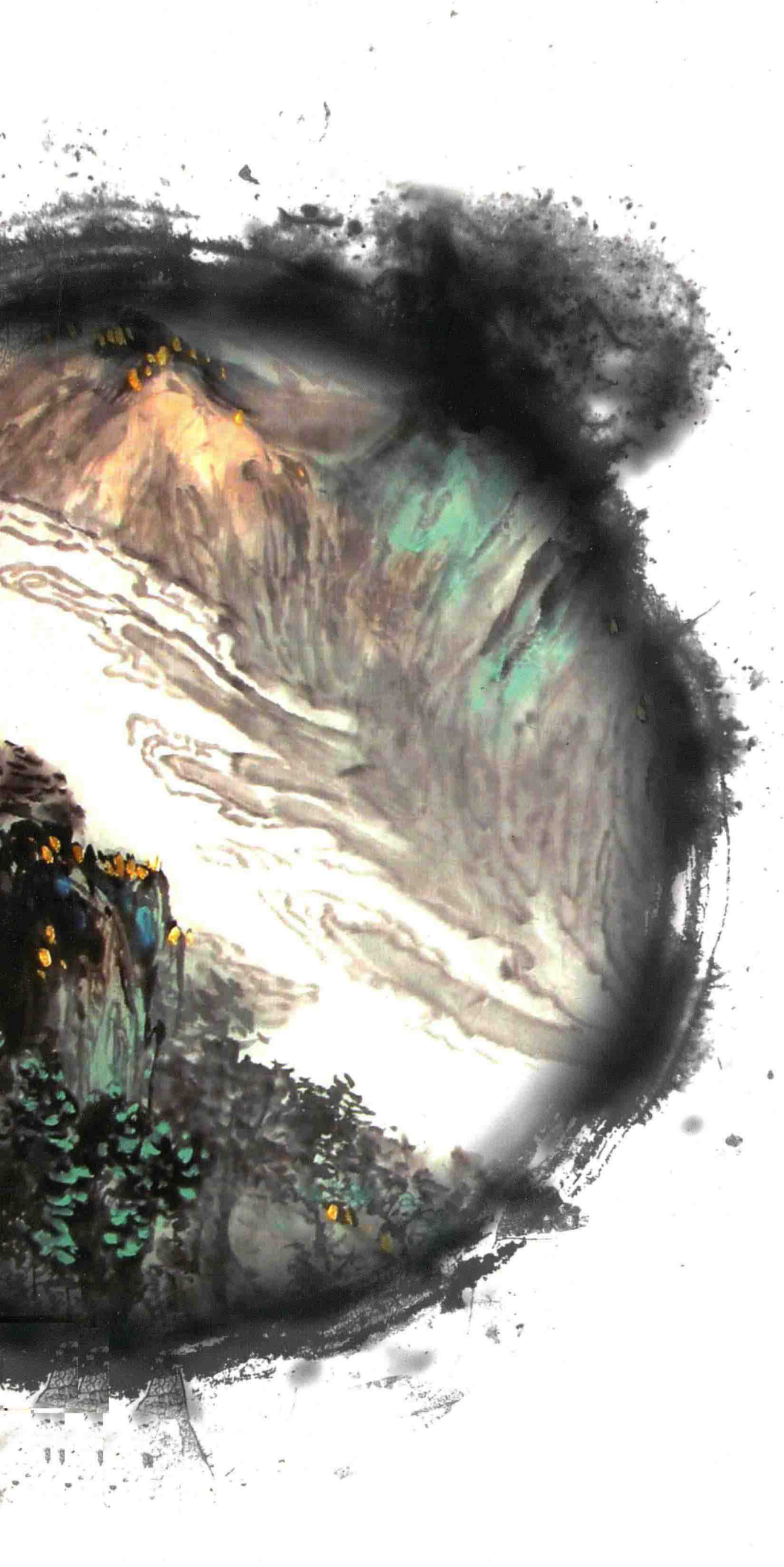




以山川自然景观为主要描写对象的中国画，形成于魏晋南北朝时期，但尚未从人物画中完全分离。隋唐时始独立，五代、北宋时趋于成熟，成为中国画的重要画科。

传统山水画教程丛书

山水画

周易 著

辽宁美术出版社

景物技法教程

传统上按画法风格分为青绿山水、金碧山水、水墨山水、浅绛山水、小青绿山水、没骨山水等。中国山水画是中国人情思中最为厚重的沉淀。以山为德、水为性的内在修为意识，咫尺天涯的视觉意识，一直成为山水画演绎的中轴主线。

传统山水画教程丛书

山水画

景物技法教程

周易著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

山水画景物技法教程 / 周易著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.5 (2015.3重印)

(传统山水画教程丛书)

ISBN 978-7-5314-6179-1

I. ①山… II. ①周… III. ①山水画—国画技法—教材 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第087669号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳市鑫四方印刷包装有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 4

字数: 60千字

出版时间: 2014年5月第1版

印刷时间: 2015年3月第2次印刷

责任编辑: 张明 谢茉莉

封面设计: 范文南 洪小冬 林枫

版式设计: 吴玫 张晓英

责任校对: 李昂

ISBN 978-7-5314-6179-1

定价: 30.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

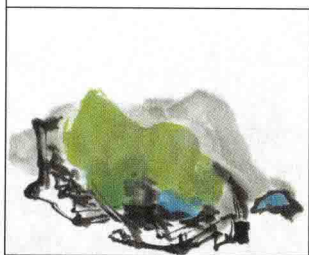
出版部电话: 024-23835227

前言

山水画的景物画法是研习者的重要课程之一。本书奉献给习画者是比较完整的既有传统又有现代意识较全面的画技法。笔者通过多年的教稿积累，多次的教学效果，校正编写出来的。文字方面从多角度阐述：由传统到现代，由理论到实践，紧紧抓住习画者的性趣向深度和广度展开。比如对现代技法的介绍来说，从传统技法的灵活运用、笔墨的新程式、即兴写意法到肌理的制作等等，都给读者提供了启发和联想空间。教材的插画紧随文字，由浅入深，数量较多，花样翻新，较全面地包括了山石、地貌、树木、泉瀑、云烟、江河溪流、点景、落款盖章、幅面规格等画法图稿。这样通过对图稿的临摹和对理论的学习，我想习画者肯定会有所进步，并大大加快习画的进度。教学实践呈现出这样一个效果：通过第一册笔墨技法的学习，再经过本册景物技法的练习。您一定会画出比较好的山水画作品。您如果再努力将第三册着色技法学习下来。您的作品将更加美丽动人，放出光彩。

由于时间紧，任务重，水平有限，难免出现错误，请读者见谅。

上 篇



山石画法

宋·郭熙说：“石者，天地之骨也。”山石是山水画景物的重要组成部分。石种类繁多，有湖石、礁石，有高山之石、溪谷之石。山的种类更多，我国名山大川美不胜收。在作画中，石是山的局部重在技法，山是整体重在气势。“石无十步真山有十里远”。山石是整体的概念，不能单独分开。山石画技法的学习将从山石开始。清·沈骥《芥舟学画编》中说：“用笔之法莫难于石，亦莫备于石，能于石法精明一切之物，推而致之裕如矣。”因此要求把山石画法学好、学通、学精，对山水画的学习起事半功倍的作用。

山水画景物技法特点

由于地壳表面的变化,形成高低起伏千姿百态的地形地貌,所以在中国境内的名山大川丰多。自千年以来,画家“读万卷书,行万里路”、“盖身即山川而取之”给我们留下了珍贵的山水画卷,同时也留下了丰富的山川景物的技法。“外师造化,中得心源”仅此一句传古名言,就使得古今画家上下求索并留下许多千古绝品,就此山水画科成为中国乃至东方的一颗璀璨的绘画艺术明珠。

山水画中的景物画法是从大自然中得来的情绪记忆和形象记忆,经过新的感受进行情感和想象的升华而得来的。清·恽南田说:“灵想之所独辟总非人间所有。”因此它具有意象造型的特点。意象造型正好介于主观和客观之间,真象抽象之间,山水画中的景物造型是形象的,能够引起人的思想和感情具有精神面貌的姿态是意象的。古人论画常说:“不似之似。”近代大师黄宾虹说:“绝似又绝不似于物象者,此乃真画。”现代大师齐白石说:“似与不似之间。”这种意象造型给我们画家展开了非常广阔的自由表现空间,使得山水画自古以来具备了独特的表现技法,即“程式”和“符号指代”。例如规定画山石步骤要遵循“勾皴点染”之程式;画带有植被的山用“披麻皴”这个符号来指代并加以表现;画裸露岩石用“斧劈皴”来指代表现出坚硬峭拔;用各种大小不同形状各异的点指代各种树叶等等。所有这些给山水画以极其独特和非常丰富的绘画语言使之后学者受益匪浅。现代人在传统的技法面前一方面表现出孜孜不倦的继承学习,一方面又表现出勇往直前的创新姿态,因此当代山水画坛呈现出百家争鸣,百花齐放的局面。

山水画中的景物技法和笔画技法应该是相辅相成,缺一不可。不论你如何创新都离不开笔墨技法去表现景物,否则就离开了中国画的轨道,更何况中国画的“笔墨”最具有感情的魅力和达意的本能。清·恽寿平说:“心忘方入妙,意到不求工,点拂横斜处,天机在此中。”山水画景物特点是借景抒情、缘物寄情、情景交融,如果没有“笔墨”这个情种,那是绝办不到的。

简言之,山水画的景物技法应该是有情、有意、有法。清·石涛说:“丘壑自然之理,笔墨遇景逢缘,以意藏锋转折,收来触趣无边。”

目 录

上篇：山石画法

山水画景物技法特点

第一章 山石造型画法	1
一、立体造型，体现空间效果	1
二、平面造型，体现平面效果	2
三、意象造型，体现意境效果	2
第二章 山石“程式”画法	5
一、传统“程式”画法	5
二、传统“程式”灵活运用	6
三、笔墨技法的新程式	8
四、即兴随机抒写程式	9
五、“制作”和“笔墨”结合画法新程式	10
六、强化色彩的新程式	11
第三章 山石画法的艺术处理	12
一、宾主朝揖法 二、开合环抱法 三、穿插衬托法	12
四、疏密聚散法 五、虚实藏露法 六、相间之法	13
七、对比之法 八、近详远略法 九、强化与淡化	14
第四章 山形地貌画法	15
一、峰 二、峦 三、岭 四、岫	15
五、崖 六、岩 七、峡 八、壑 九、壁	16
十、矾 十一、谷 十二、台 十三、坡 十四、田	17
第五章 江、河、溪、流法	19
一、空水法 二、勾水法 三、染水法	19
四、皴水法 五、勾染法 六、倒影法	20
第六章 山泉、瀑布法	21
一、空白法 二、勾线法 三、皴擦法	21
四、结网法 五、分叠法 六、交流法	22
七、云断法 八、物断法	22
九、远瀑法 十、勾染法 十一、悬瀑入溪	23
第七章 云烟、雾霭画法	24
一、画法说	24
二、云迹图说	25
第八章 点景画法	28
一、点景要点 二、人物点景法 三、屋宇点景法	28
四、舟楫、桥梁点景法	29
第九章 特征景物特点及画法	30
一、春山 二、夏山	30
三、秋山	31
四、冬山	32
五、月夜之山 六、海涛月明	33

下篇：树木画法

第十章 主干画法	35
一、要点	35
二、画法	35
第十一章 出枝法	36
一、要点	36
二、“三叉九顶”出枝法	36
三、“树分四枝”	36
四、“鹿角”出枝法	37
五、“蟹爪”出枝法	37
第十二章 结根法	38
第十三章 枯树画法	39
一、要点	39
二、画法	39
第十四章 树叶画法	41
一、夹叶法	41
二、点叶法	41
第十五章 丛树画法（杂树）	42
一、要点	42
二、画法	42
第十六章 松树画法	46
一、松针叶画法	46
二、松干画法	46
第十七章 柏树画法	47
一、主干画法	47
二、柏叶画法	47
第十八章 柳树画法	48
一、主干法	48
二、枝条法	48
三、柳叶法	48
四、树景	49
第十九章 题款与钤印	50
一、题款	50
二、题款形式	50
三、题款的位置	51
四、题款书法要求	52
五、钤印（盖章）	52
六、关于山水画的幅面和形式	52
附图技法点评	53

第一章 山石造型画法

“美”是艺术的根本条件。对山石造型应该基于美去研究和归纳。山石造型之美包括两方面内容：一方面是具有本质美，要在山石造型中挖掘人类本质的力量，这种本质力量应该是“向上的、奋发、积极、富于理想、永不停止”。另一方面山石造型应具有形式的结构美，它是画家在长期的艺术实践中总结出的艺术规律。诸如，变化与统一、对称与均衡、对比与调和、节奏与韵律等等。当然技巧美也是形式美的一种，如笔精墨妙和美妙的制作样纹等等都会产生美感。因此我们把山石造型归纳为立体造型、平面造型、意象造型。关于笔墨技巧和制作技巧不在本章介绍，因为它总是贯穿着山水画技法学习的全过程。

一、立体造型，体现空间效果

(一) 线造型。传统的“石分三面，意在立体”之说，是用线来体现。“前线压后线”、“转折用线”、“浓线和淡线”、“粗线和细线”勾勒出山石的结构。都能够体现出前后、虚实、距离等空间感的感觉。(图 1、2、3、4)



图 1



图 2



图 3

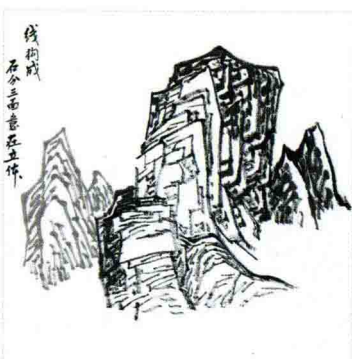


图 4



图 5



图 6

(二) 面造型。传统的“斧劈皴”法是对面造型的贡献。但更为明显效果的应对西画的“光影和明暗”的借鉴。对山石的造型如虎添翼。(图5、6)

二、平面造型，体现平面效果

(一) 传统的“主次、聚散”在平面内构成运动造成分割和积聚。(图7)

(二) 传统的“大小相间”在平面内构成组合样式，在视觉上产生对比感。(图8)

上述的“主次、聚散”、“大小相间”为我们提供了在平面内山石的堆叠方法，虽是古法，但具有现代的平面构成意识。(图9)

三、意象造型，体现意境效果

它是主客观结合的造型方法。具体的操作方法是：带着主观感情的有色眼镜，采取心象造型方法(对山石的美留在心中通过主观进行理想化的加工，诸如夸张、变形等手段)，将山石表现出具有本质的力量，又有形式的结构美。

(一) 本质的力量与表现的形式：

1. 山被草木植被覆盖显出松软的特征，表现出苍翠生机盎然的生命力量。古人用“披麻皴”这种线和构成形式体现出顺序性和节奏性的结构美。(图10、11)



图7



图8



图9



图10



图11

2. 裸露的山崖,显出陡峭坚硬的特征表现出钢铁般的性格。古人用“斧劈皴”这种侧锋笔法构成面造型对视觉很有冲击力。(图12、13)

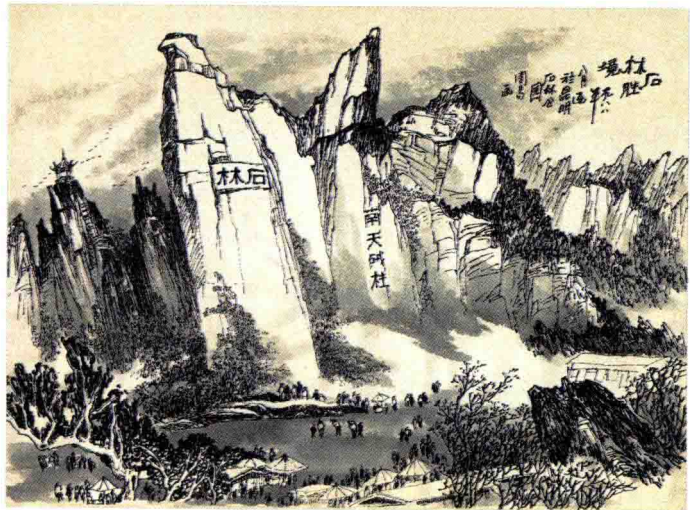


图12

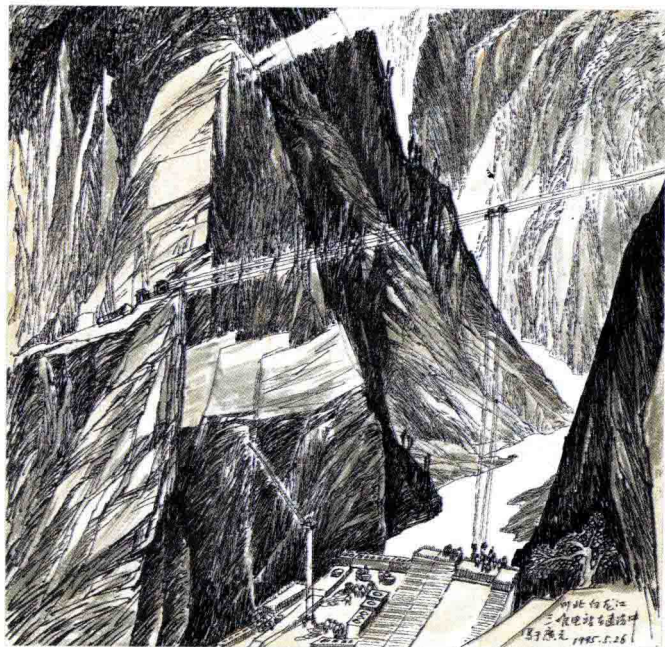


图13

3. 花岗岩构成的山显得表面光滑质地坚硬,经风化皴线条清晰可见,表现出苍桑与宇宙共存的坚韧不拔的精神,山的皱纹构成了曲线美。(图14)

4. 层积岩的特点显出山的层叠,体现出理性、次序性,它的自然本身就具备平面构成的魅力。那种无休止的叠糕状相互排列,简直是音乐。(图15、16)

(二) 气势: 大自然的山川有的很有气势,有的不高,就产生不出气势,但笔下的山川都应有气势,属意象造型的范畴。山以运动和倾斜取

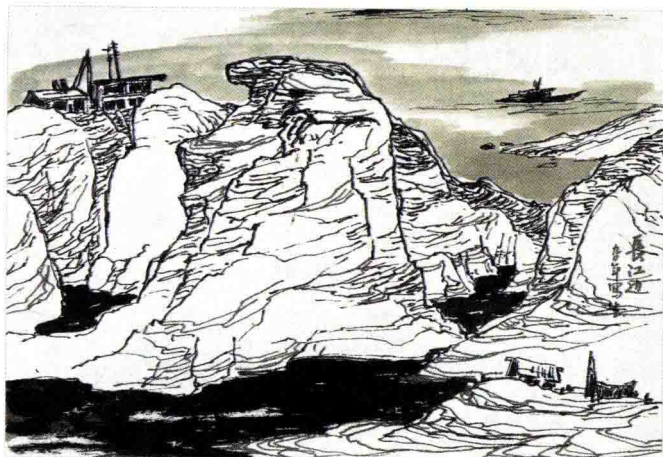


图14

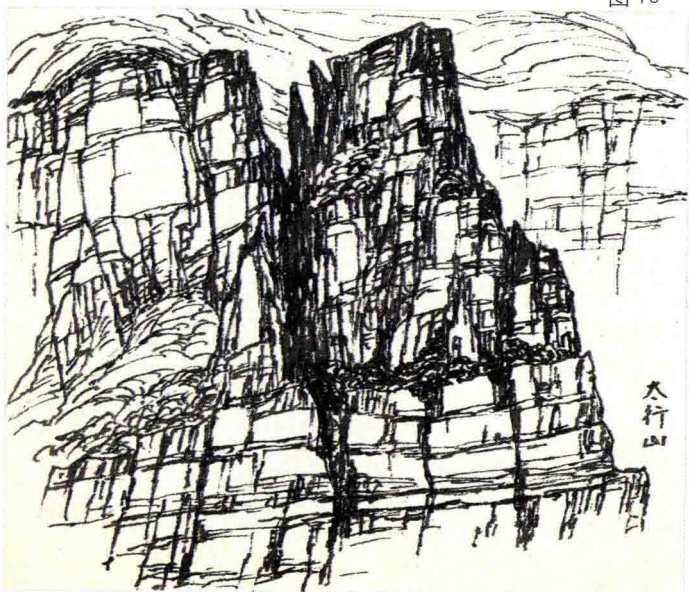


图15

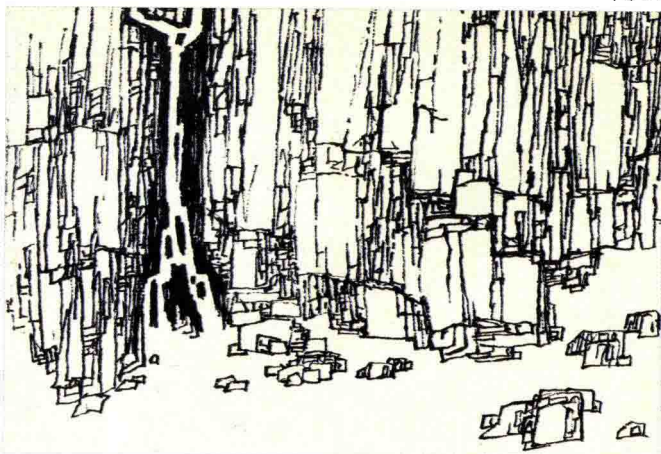


图16

势,以虚实轻重取势。石以卧虎、立鹤、游龙分别取雄壮磊落之势,挺拔峻峭之势和险变之势。(图17、18、19)

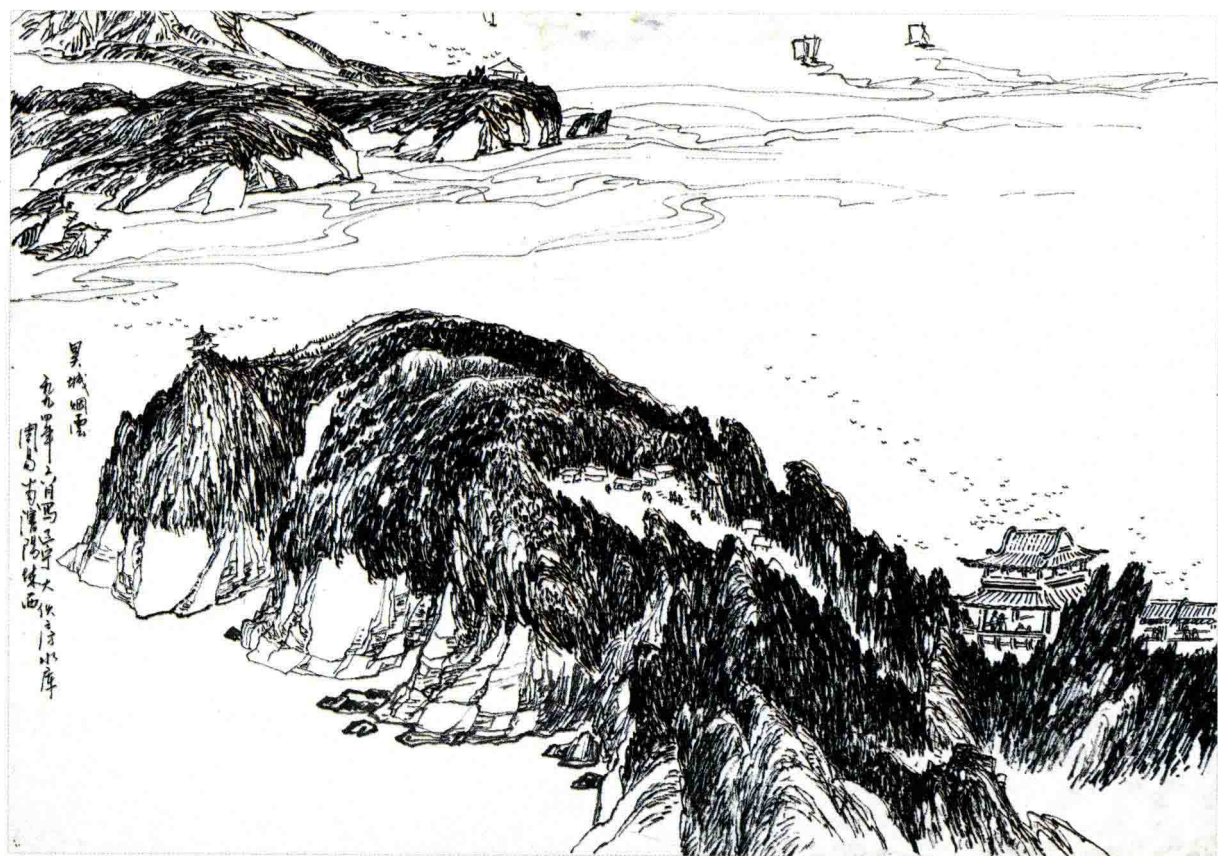


图 17



图 18



图 19

第二章 山石“程式”画法

山石的“程式”画法，通俗讲就是画山石的步骤，它是画家经过长期的绘画实践，对山石的形状概括和形式化的产物。时刻在体现出意象造型的观点。“程式”标志着绘画的成熟，传统的山石“程式”画法“勾皴擦点染”凝聚了历代画家的聪明才智而延续至今。(图20、21、22、23)

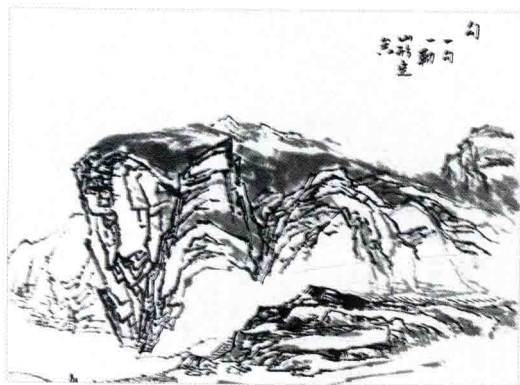


图 20



图 21

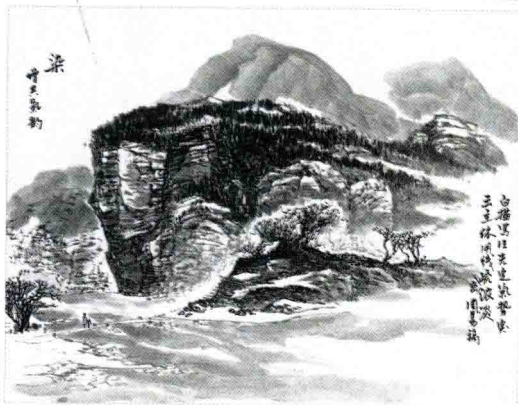


图 22



图 24

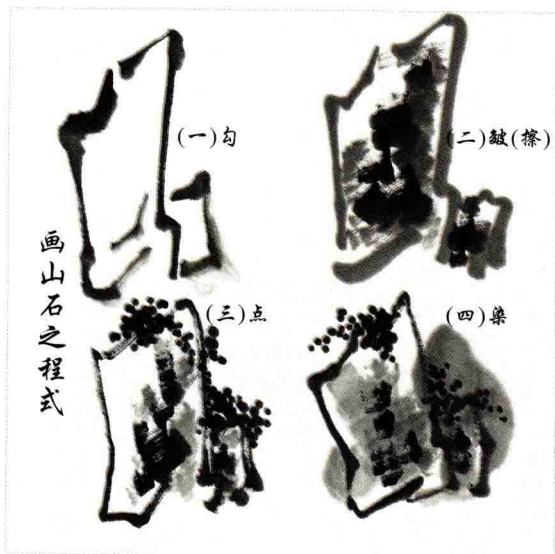


图 23

一、传统“程式”画法

(一) 勾：勾勒山石的内外轮廓，画出大体山石结构，古人说：“一勾一勒石形定矣。”“骨法用笔”是讲在勾勒山石轮廓时线条要有力。用笔的转折、提按、顿挫，用墨的浓淡体现了“轮廓一笔即见凹凸”的古论。用笔的松毛、笔断意连，常在离合之间，表现出画人的口头禅“一字真金曰活”。下笔雄强磊落，讲究笔能压住纸，切记一个“狠”字。勾乃山石“程式”之基本。(图24)

(二) 皴：原指皮裂之意，后引申山石之纹理和质地，是山石形式美的重要因素。古人把山石纹理归纳出：披麻皴、斧劈皴、折带皴、云卷皴、解索皴、米点皴等几十种皴法，旨在表现山石特征，分出阴阳。现代画家陆俨少说：“画皴用笔即融合又要分明，即每一笔见起、落笔笔笔之间相互有情致，千笔万笔组成有机整体，使人不感觉有笔。”实乃皴法的最高境界。(图 25)

(三) 擦：用侧锋干笔对山石的凹面进行加工，使得山石更有质感和重量感。笔法要松灵，补皴之不足即可，不能擦得太脏太腻。(图 26)

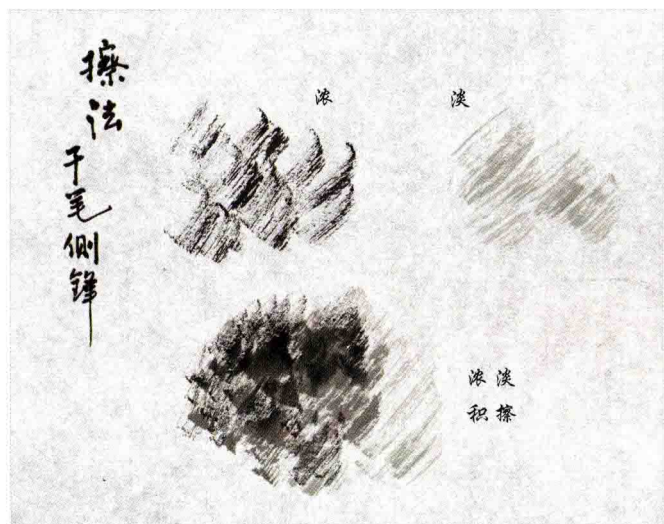


图 26



图 27

(四) 染：在山石的凹面渲染较淡墨色，加强体积和浑厚感，增加气韵。(图 27)

(五) 点：山石画法最后要用点来提精神，沉闷以点醒之；平板以点破之；败笔以点遮之，在整幅画面起平衡、协调作用。点在山石代表苔草、毛树。(图 28)



图 25



图 28

二、传统“程式”的灵活运用

(一) 简勾粗染法：此法最见勾勒笔法之功底。不能有丝毫松散，见笔、见墨、见意、见趣，给人一种清新、痛快的感受。(图 29)

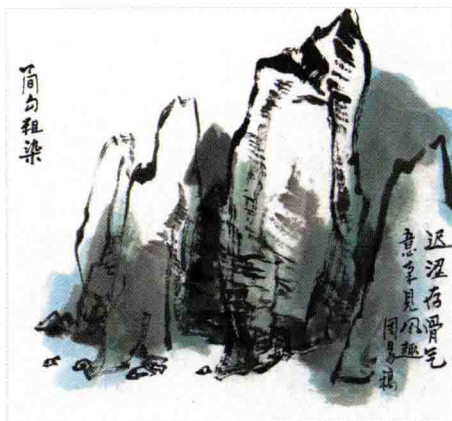


图 29

(二) 繁勾细染法: 用笔骨法, 一波三折虽有繁勾, 但密中有疏、密中透气。渲染见笔运笔肯定、流畅。染的墨色要有层次, 位置要适当留白, 留白最为讲究, 有大有小, 大小相间。(图30)

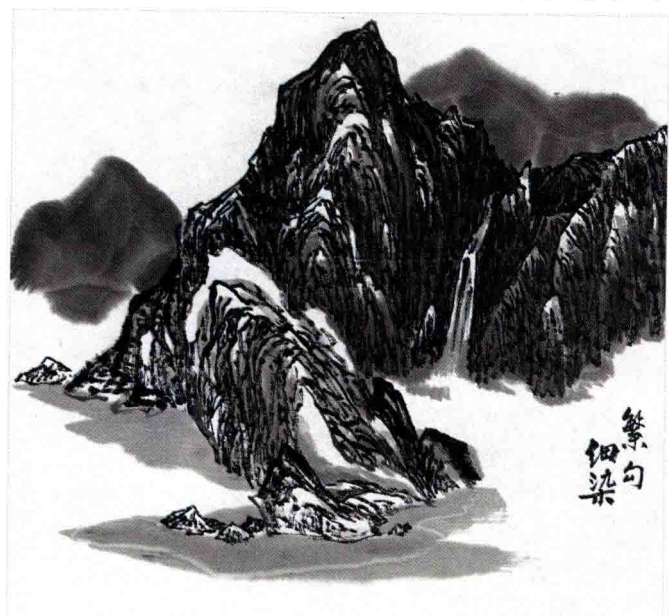


图 30

(四) 繁笔勾擦法: 此法目的使所绘山石造型坚实, 有体积感、重量感。(图 32)

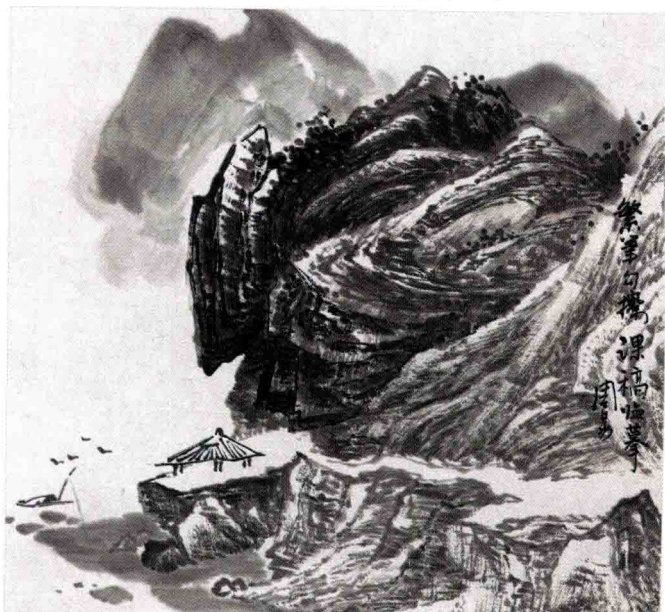


图 32

(五) 重勾和染法: 顾名思义笔法要重, 墨法要重, 得阴山暗石之效果。勾法要老辣、凝重, 下笔要狠。墨色要重, 重见笔迹, 可多次重染, 见效果为止。(图 33)

(六) 淡勾淡染法: 顾名思义笔法要淡, 墨法要淡。用笔松毛, 在离开之间, 用墨淡见层次。(图34)

(三) 简笔勾擦法: 近代画家董寿平、亚明先生多用此法。“一钩一勒即见凹凸”苍者干裂秋风, 湿者润含春雨。行笔提按转折, 山根部略擦几笔即见苍茫, 整幅特点是逸笔草草。(图 31)

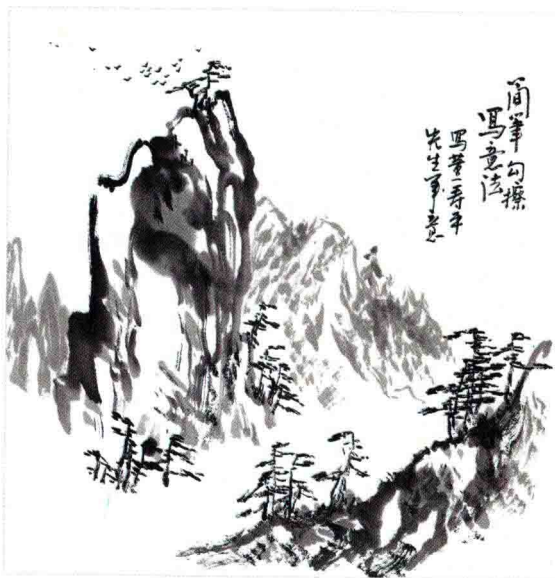


图 31

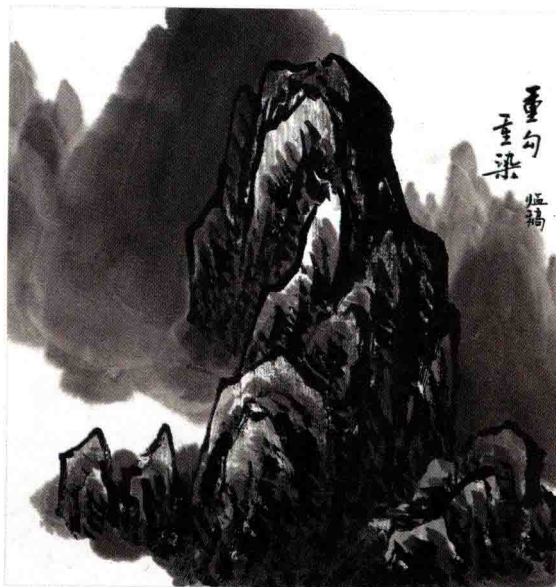


图 33



图 34

三、笔墨技法的新程式

(一) 先泼后勾法: 先确定好要泼墨的位置, 然后羊毫大笔即兴泼墨, 不要复笔。泼墨时要留白、见亮, 待干后, 根据墨地形状, 留白大小安排所要勾山石位置、瀑布位置, 然后笔不迟疑, 连续勾勒。山石勾完, 再画瀑布, 再点树木, 画面要干净利落。(图 35)



图 35

(三) 边泼边勾法: 此法在于连续性, 得泼、破、勾皴、点浑然一体之效果, 一气呵成, 得宜于熟练的笔墨和有充足的准备。(图 37)



图 37

(二) 先勾后泼: 画幅较大, 需要完整构图可先勾勒山石, 定其位置, 再施皴法。画妥后待干再大面积泼墨, 待干再补充泼墨, 后整理画面, 画点景、树木等。(图 36)

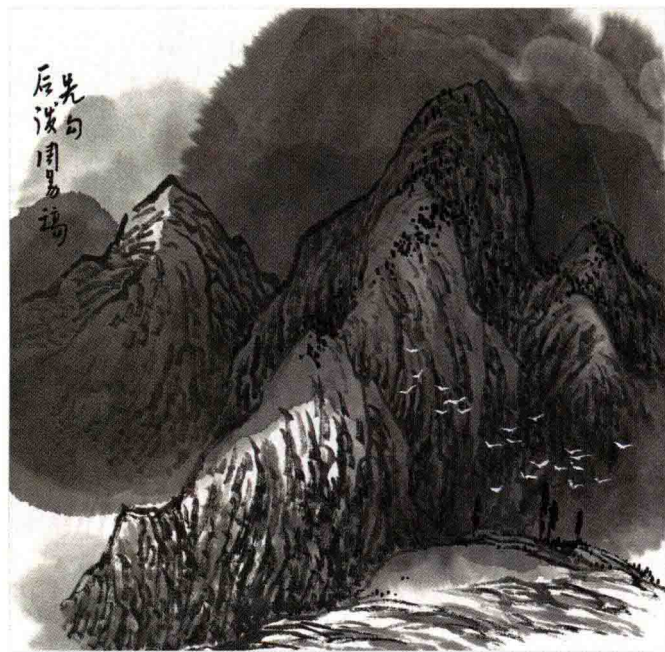


图 36

(四) 厚墨泼写法: 画面效果浑厚, 在于多层用墨, 衬湿泼写, 由淡到浓层层叠加, 自然出泼破效果。(图 38)



图 38

(五) 重墨泼写法: 重墨泼写在于表现墨云压顶的局促感, 一般阴雨之云, 用墨要重, 但注意不要泼成一块死墨, 所谓死墨即是铁板一块。虽泼重墨, 但重墨中有淡墨、活墨。只有反复练习, 才能得奥妙。(图39)



图 39

(六) 薄墨泼写: 表现画面湿润之感, 用多水分的淡墨泼写, 要薄, 要快, 要惜墨如金, 点景要用笔利落, 墨色要浓, 和泼形成对比。(图40)



图 40

(七) 没骨画法: 用墨的成分比重大, 用笔勾线比例非常小, 只是整幅画实个别点景须要勾线。此法在准确掌握墨的浓淡层次有时借助颜色。(图41)



图 41

四、即兴随机抒写程式

该法需要有娴熟的笔墨技巧和有较强的心理素质, 当场面对观众即兴表演, 现场作画一气呵成。作画的程序、间隔的时间一定心中有数。

(一) 粗写粗笔: 这种风格画常用之, 通常说: “粗布乱头”, 朴茂求厚醇。当然笔法要求凝重苍劲, 大笔大写, 再配合大染, 顿显大气。(图42)

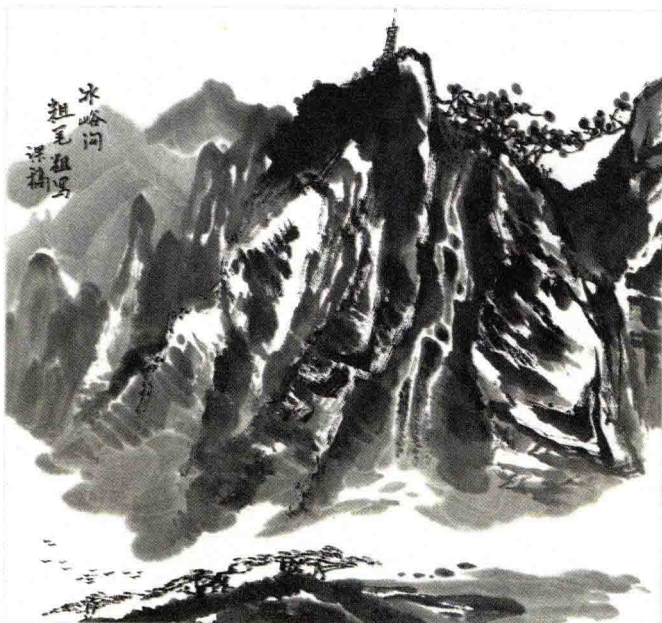


图 42

(二) 粗写细笔: 这种画法目的使画面有放有收, 有粗有细, 形成对比, 在山石纹理的细勾细皴, 表示描写的慎密性。(图 43)

(三) 细笔细写: 这种画法显示作者的严谨画风。必须有较强的造型能力, 山石结构要掌握准确, 笔线皴纹要有美感, 写(小泼墨)的位置要适当, 占面积不须多。适合创作大幅作品。(图 44、45)



图 43

五、“制作”和“笔墨”结合画法新程式

- (一) 先“制作”后用笔墨整理。(图 46)
- (二) 先勾勒线条再“制作”。(图 47)
- (三) 边制作边勾线, 同时进行。(图 48)

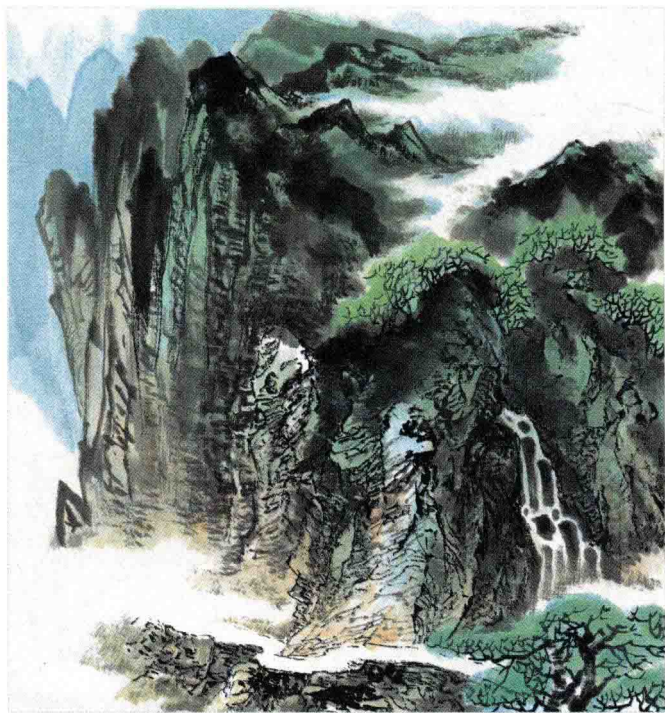


图 44

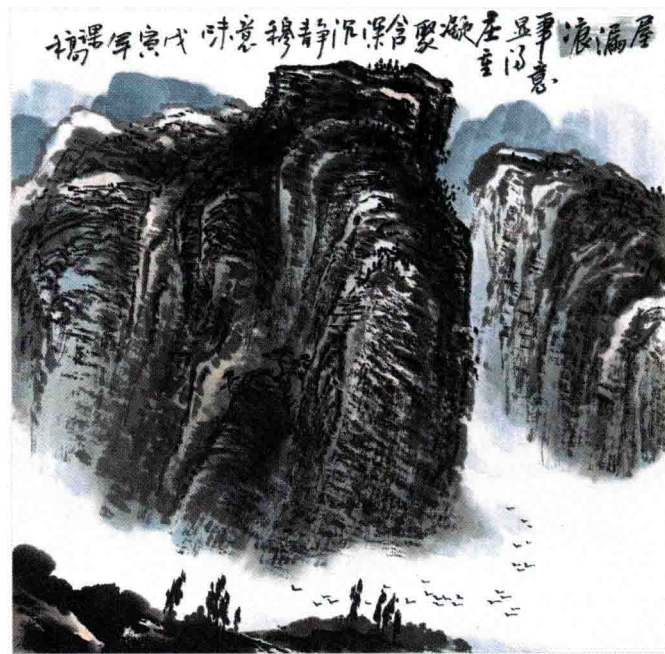


图 45