

中国画技法

蔡金顺 绘

山 水 画 皴 法

天津杨柳青画社

中国画技法

山水画皴法

蔡金顺
绘

天津杨柳青画社

蔡金顺，中国美术家协会会员，国家一级美术师。天津群众艺术馆研究员、天津师范大学艺术学院客座教授、文化部社会艺术考级高级考官。擅长国画山水，得名师孙克纲、赵松涛真传，并研习黄宾虹、龚半千、石涛等名家作品。其画风苍茫浑厚，郁勃深隽。

图书在版编目 (CIP) 数据

山水画皴法/蔡金顺绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2014.6
(中国画技法)
ISBN 978-7-5547-0275-8

I. ①山… II. ①蔡… III. ①山水画—皴法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第103507号

天津杨柳青画社 出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 4 ISBN 978-7-5547-0275-8

2014年6月第1版 2014年6月第1印

印数: 1—3000册 定价: 28元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

山水画皴法概述

皴法在中国山水画创作中占据着重要的位置。最初的画法本无“皴”，只是勾线、填色而已。唐初李思训用“点”攒簇而形成“皴”，其形似钉头，为小斧劈皴之雏形。为了表现各地复杂山貌，历代山水画家不断探索，利用毛笔运行的各种方式创造了不同的表现方法。这些方法统称为“皴”。

古代画家根据不同山体的形貌、脉络、纹路、质地、阴阳、向背、凹凸，创造出了不同的皴法。有表现江南土多石少的披麻皴、米点皴，也有表现北方山水土少石多的大斧披皴、小斧披皴、折带皴，还有类似披麻皴的乱麻皴、解索皴、荷叶皴、乱柴皴等，也还有类似斧披皴的马牙皴、豆瓣皴等。

总之，皴法是由画家深入大自然对山体客观面貌不断了解和提炼而创造出的一种表现方式。这种方式被历代画家所认可，成为一种程式化的模式，才有这么多名称的“皴法”。因此继承已有的皴法，称之为继承传统；同时了解自然，不断探索新的皴法，可视为对传统的发展。本书仅对众多“皴”法中有代表性的数种皴法逐项进行介绍，以飨读者。

基本笔法和用笔

中国山水画在用笔方面要求很严格，历代画家除了自己习惯性用笔外，都要遵守自然界的客观规律，即画家自主的“意”与客观自然的“理”相结合，产生出“法”。这个法是主客观辩证统一的产物。一幅好的作品，整合起来看笔笔都是形象，而拆开看，笔笔起承转合，有顺有逆，由一笔起始，积千笔万笔，仍是一笔，此即见笔而无笔痕的原理所在。这实际是用笔合于自然规律，使人看了之后，只觉察到了形象而忘了用笔的笔痕。常用笔法有藏锋笔、露锋笔、逆锋笔、侧锋笔、顺锋笔等等，皆源于书法用笔。笔的表象虽不同，但法理一致，归纳为五字诀：

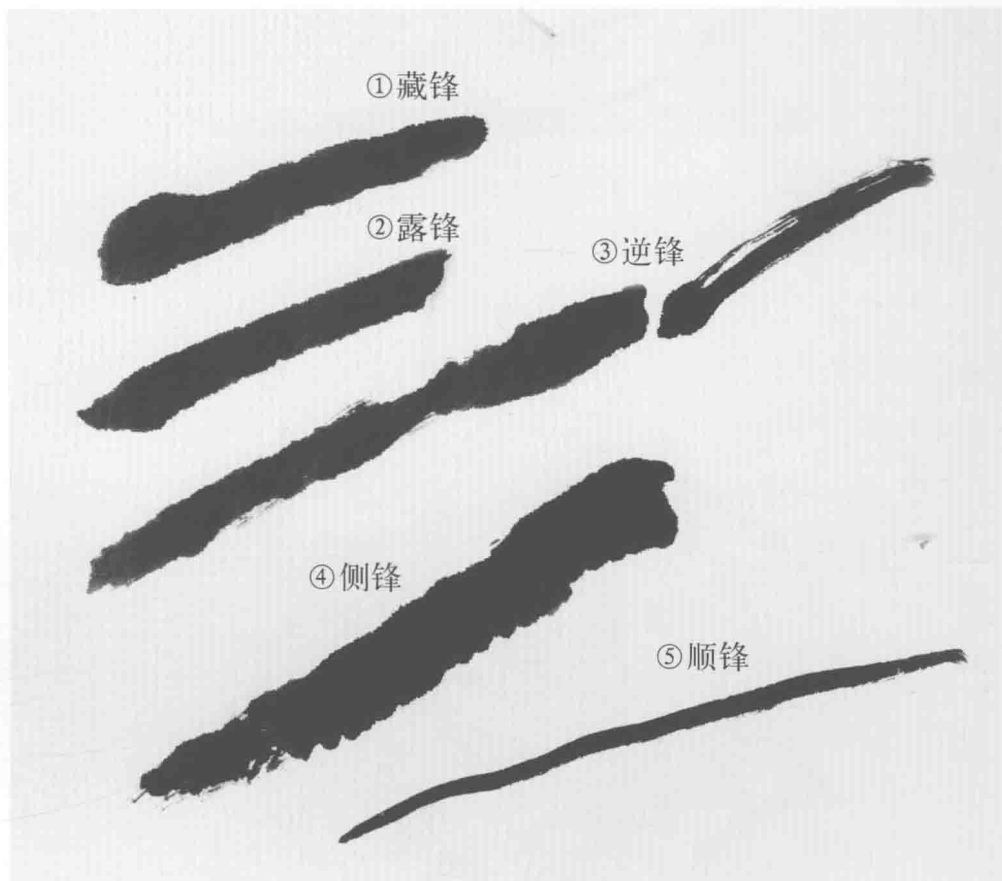
平（如锥画沙，用力平实不结不滞。）

圆（如折钗股，富有弹性，如金之柔。）

留（如屋漏痕，控制笔力，积点成线。）

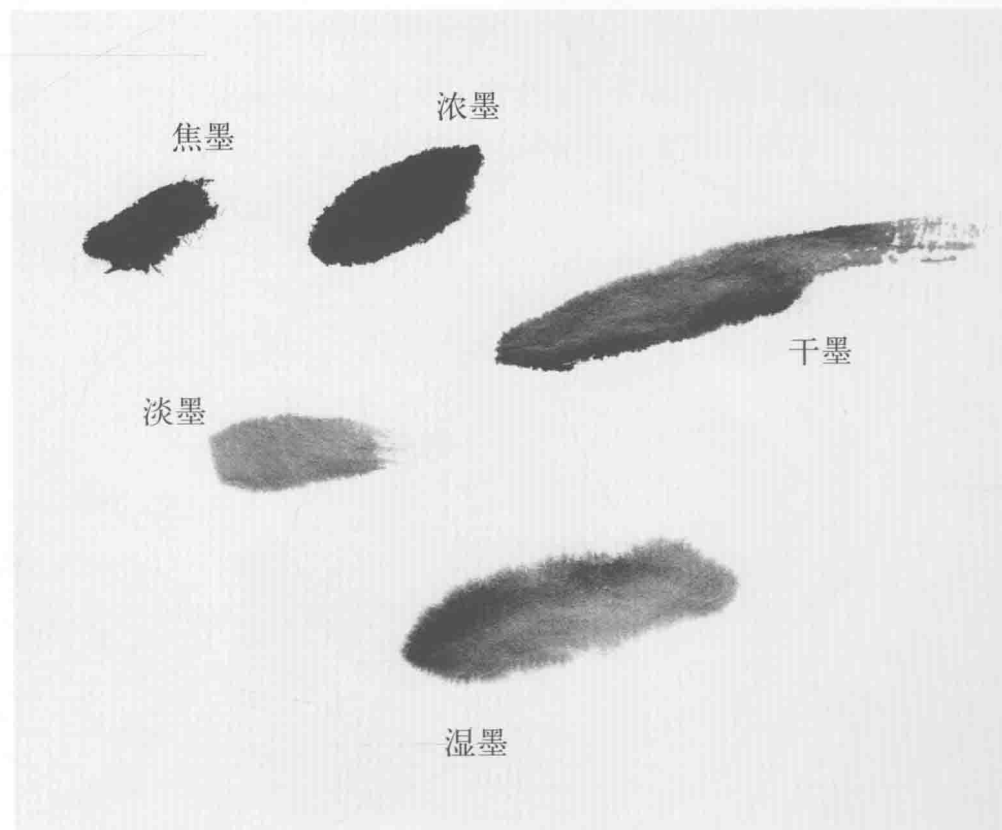
重（如高山坠石，力透纸背，入木三分。）

变（“离于法，无以尽用笔之妙，拘于法，不能全用笔之神。”——黄宾虹语）

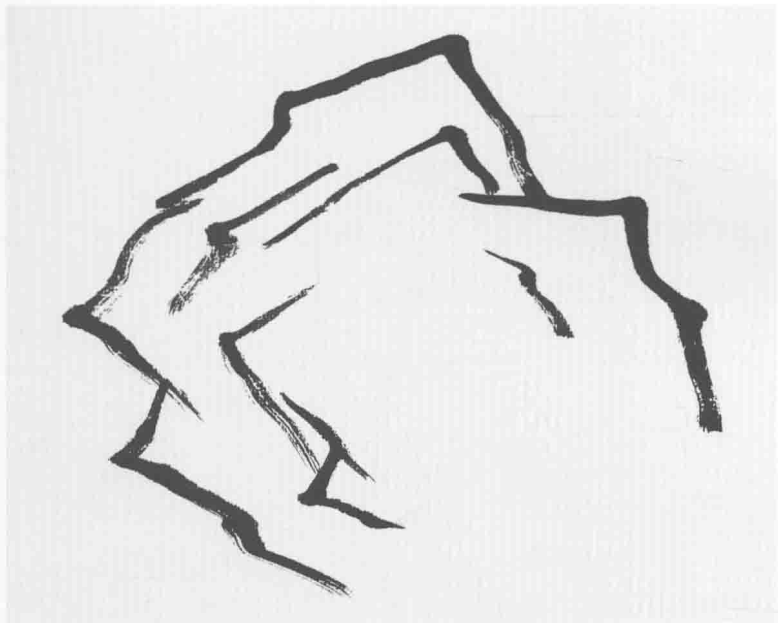
墨分五色

墨分五色出自唐代张彦远《历代名画记》：“运墨而五色具。”这指的是在绘画过程中，用水调节墨汁，使其成为多重层次的墨色，在山水画中形成浓、淡、干、湿、焦等墨色，使单一的黑色画面变得丰富起来。历代山水画大家，在用墨方面都有独到的见解。黄宾虹说：“用墨有法，但在灵活运用”“画重苍润，苍是笔力，润是墨彩，笔墨功深，气韵生动”（摘自王伯敏编著《黄宾虹画语录》）。中国山水画的精髓就在“笔墨”二字，有笔无墨或者有墨无笔，都不能完美地反映画技。黄宾虹将墨法归纳为浓墨法、破墨法、积墨法、淡墨法、泼墨法、焦墨法、宿墨法，后来还研究出渍墨法。总之墨分五色是表示墨色丰富，而绝不止局限于五种墨色而已。

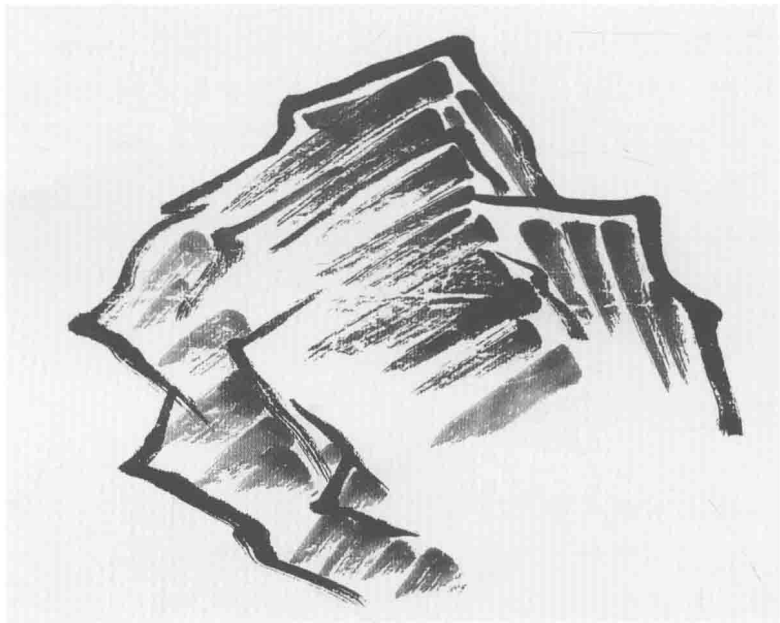

大斧劈皴

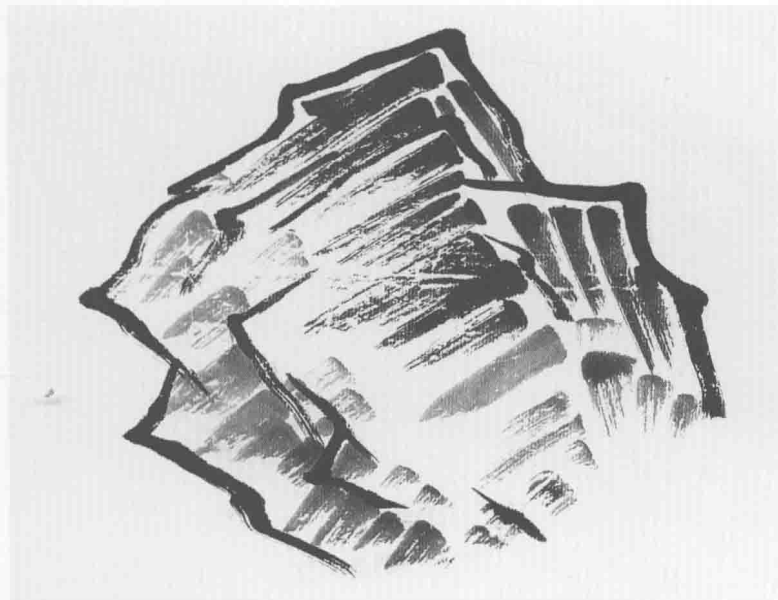
南宋画家马远、夏圭常用此法。山石用刚劲线条勾出轮廓和石头内部结构，用侧笔锋刷扫为皴，落笔重些，收笔轻些，笔与笔之间留空白，酷似苍岩巨石表皮被风雨浸融的斑痕。

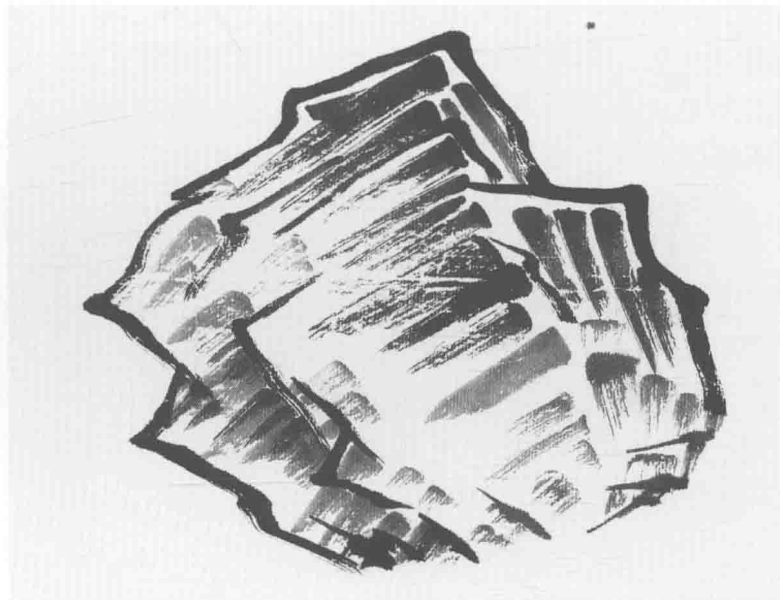
步骤一 用中锋笔勾勒出石头的大体轮廓。小转折处可用侧锋补充。

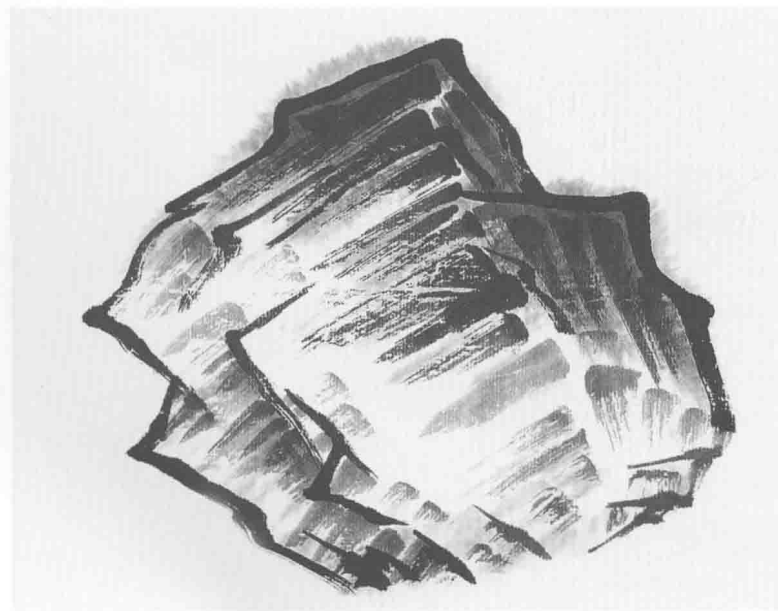
步骤二 以侧锋大笔斜扫出条纹为皴。我们可先从石头顶部画起，从上往下画，画右边大部时，根据轮廓结构变换用笔方向，再以淡墨把左边石纹画出，笔触要短些。

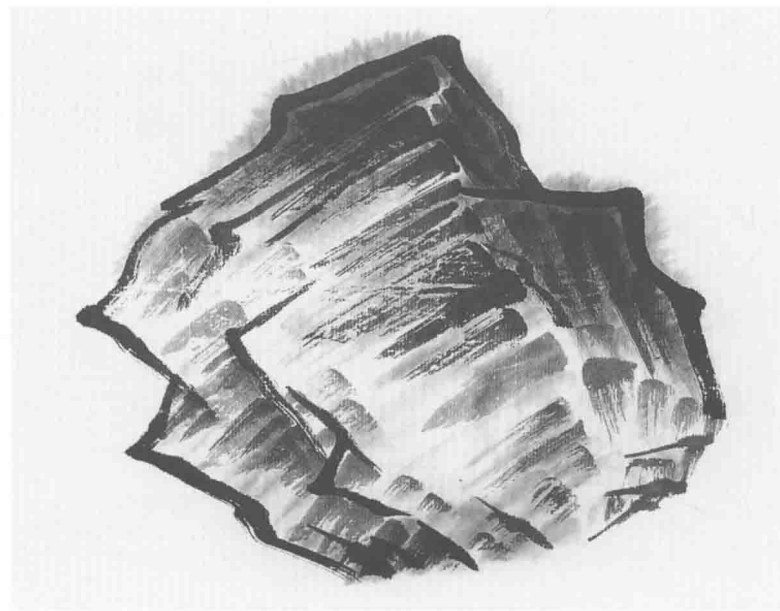
步骤三 画出石头底部纹理，注意与上半部纹理的衔接，仍是落笔重，收笔轻，但线条要短小些，方向要根据石头结构而变化。

步骤四 将石头底部收尾，以短线勾轮廓，加短线皴。

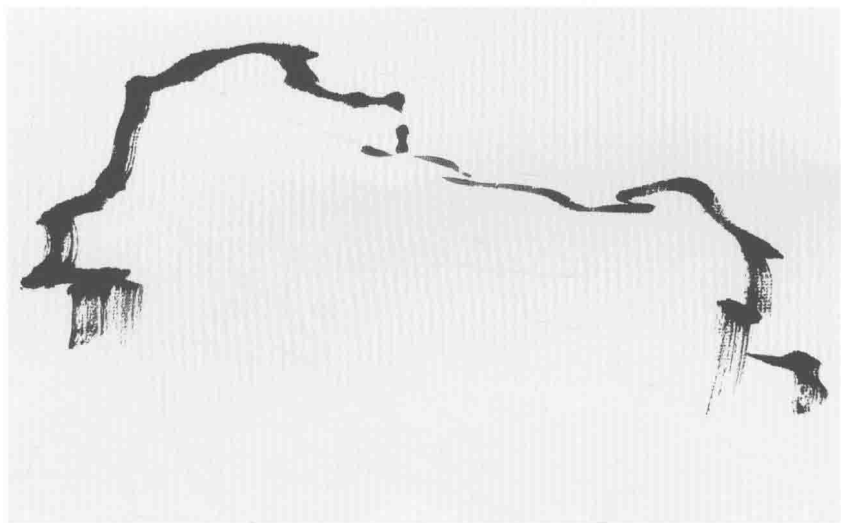
步骤五 从石头上半部开始染墨，注意控制笔中水分，不要太多，免得大片洇湿无法控制。同时要留出石头顶部的高光部分。

步骤六 接着染石头下半部凹进部分，注意留出凸面不染。完成大斧劈皴。

小斧劈皴

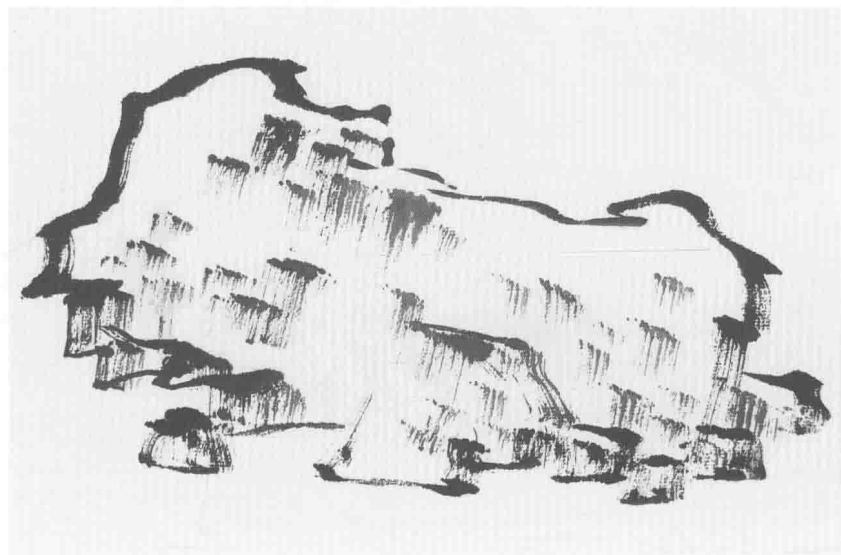
唐、宋画家王维、刘松年、李唐、马远、夏圭等皆有此法。此种皴法最适宜表现北方坚硬的岩石。画时以侧锋斜劈石之凹处，如用斧劈柴，遂得此名。

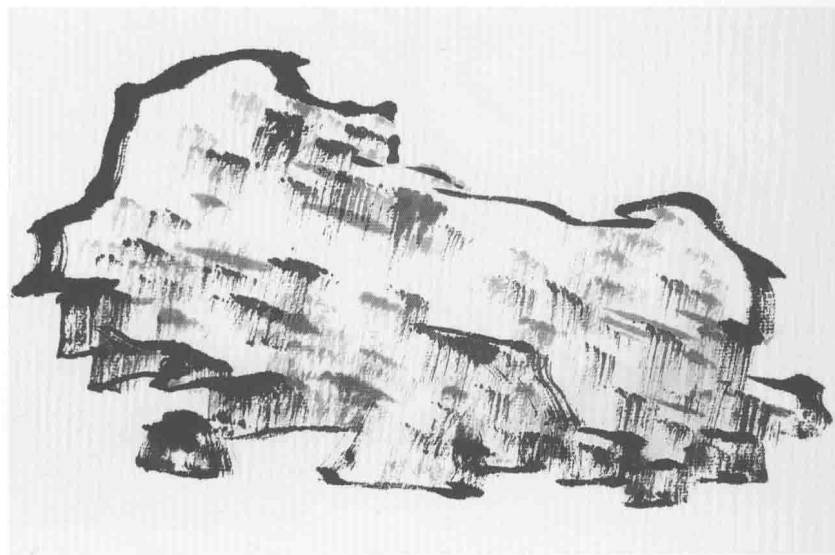
步骤一 以侧锋为主，兼用中锋勾勒石头轮廓。

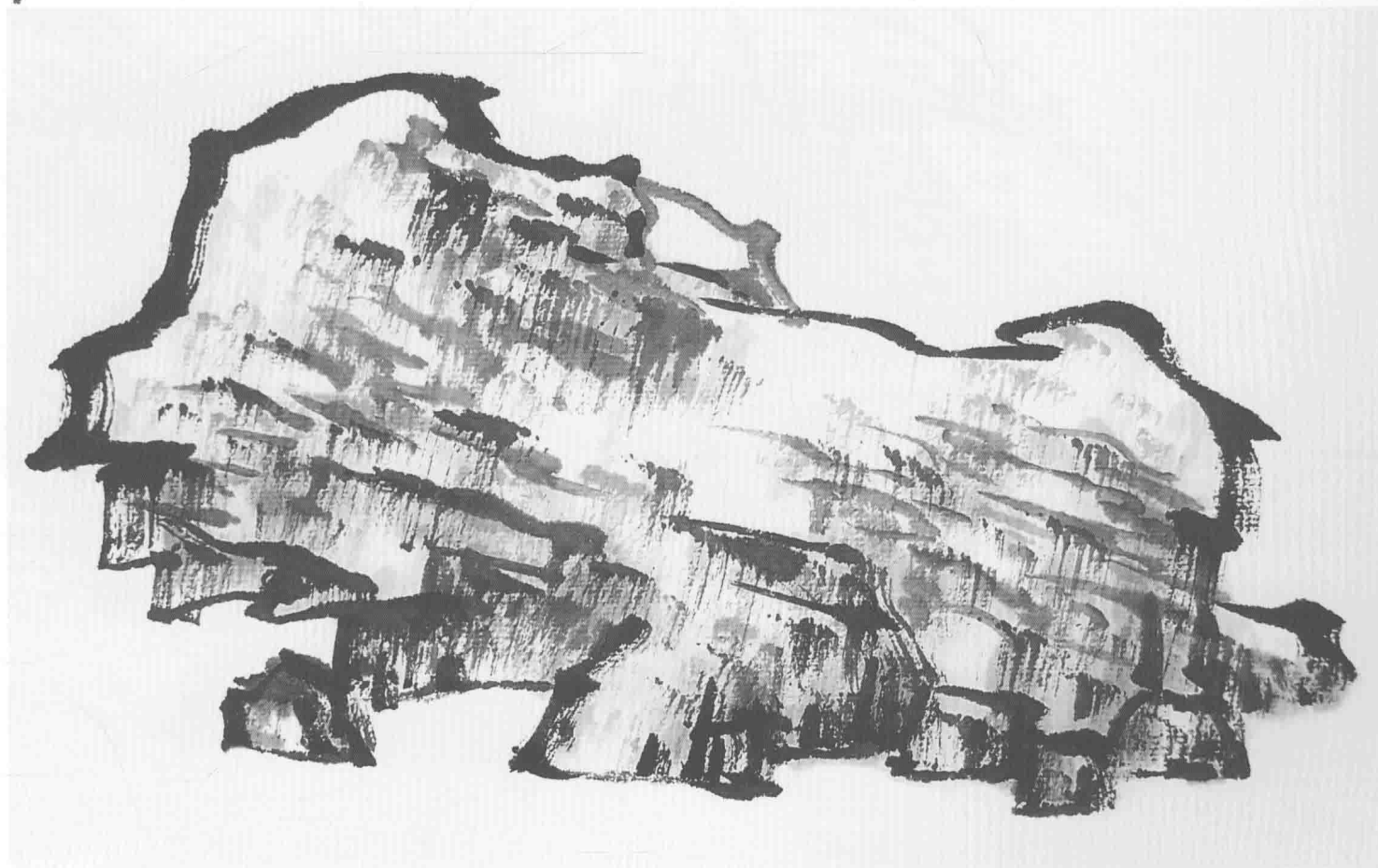
步骤二 加工石头细部结构，并以侧锋斜劈石之凹处。

步骤三 画石之底部碎石。

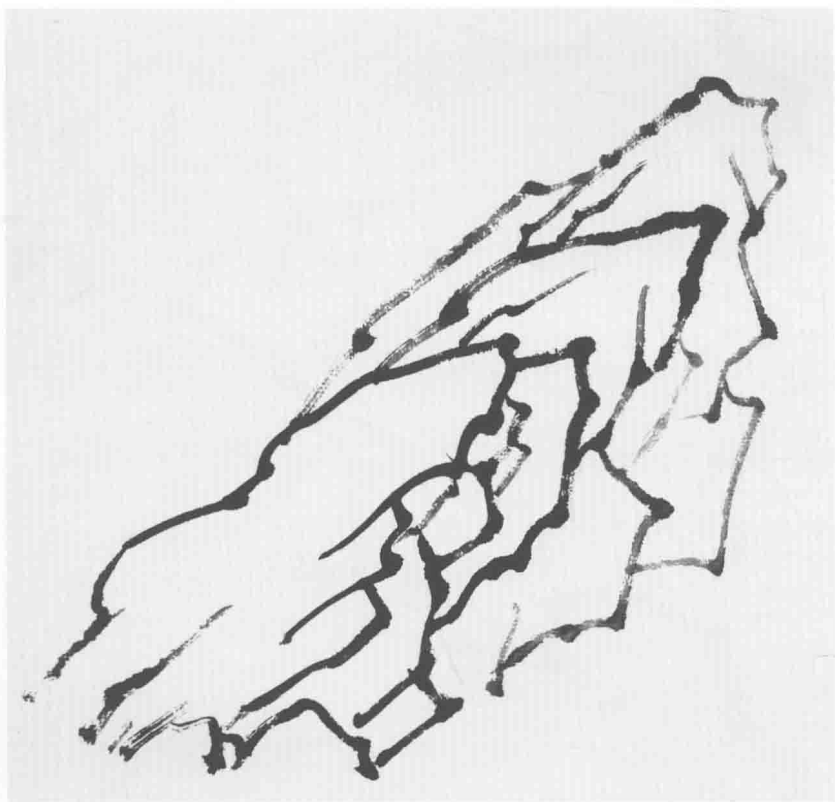
步骤四 充实石头凹处皴块。

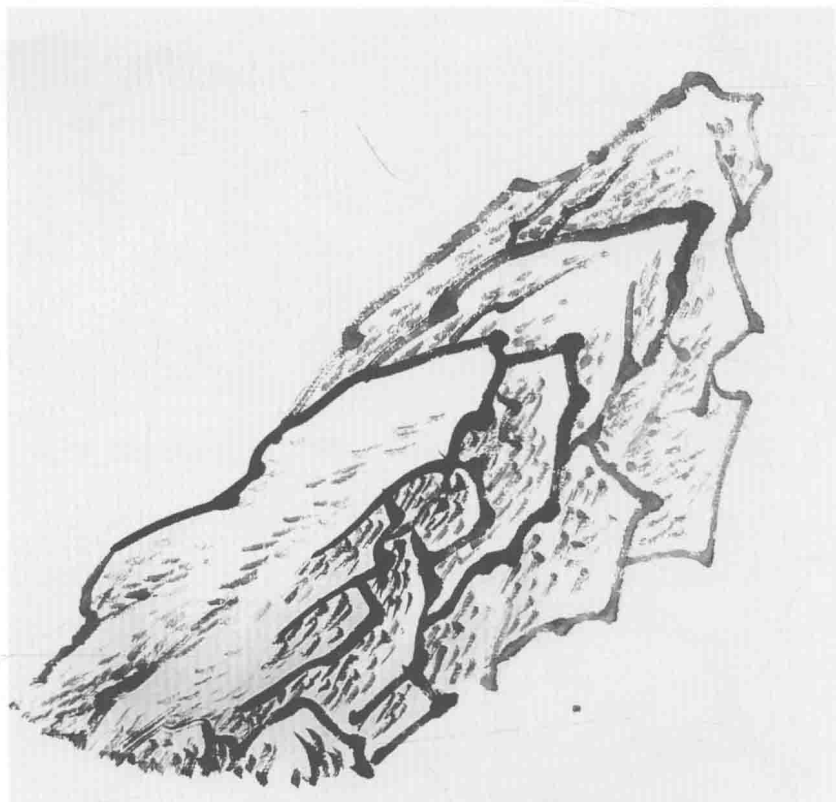
步骤五 对石头皴块染墨，待其干后用重墨线提点，加重小石块及大石底部的墨色。完成小斧劈画法。

雨点皴

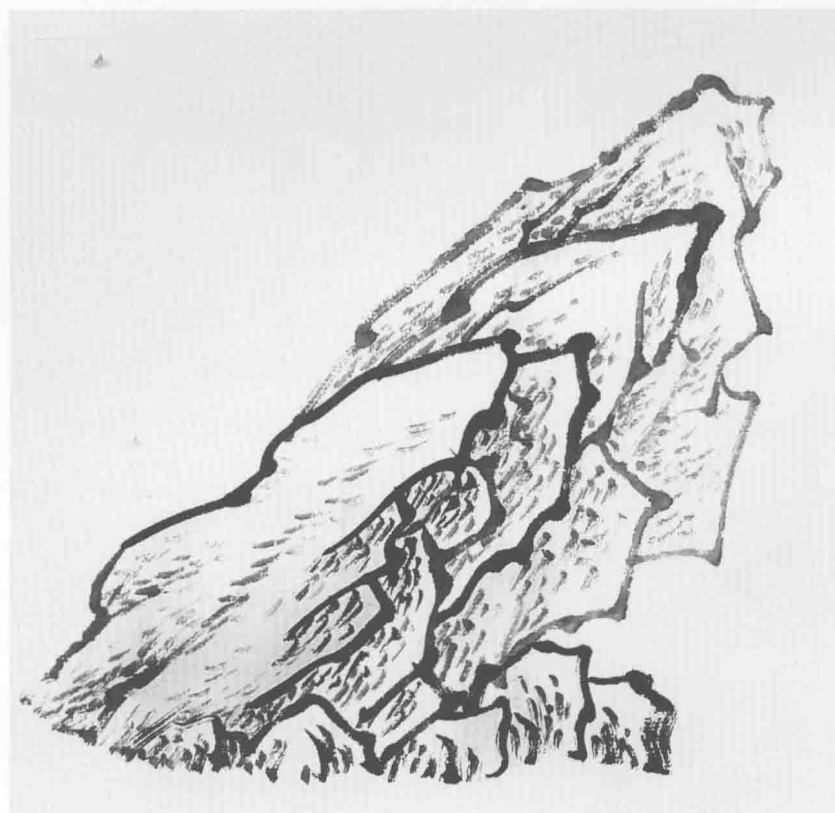
雨点皴、豆瓣皴、芝麻皴可归为一类皴法。用笔特点是以中锋笔尖点戳而成，如雨点一样密集。注意取势，三五一组，落笔有致，不可平列，否则呆板无趣。石头的轮廓线要勾得刚健有力，才可与其皴法相匹配，赋予其阳刚之美。北宋画家范宽最善此法。

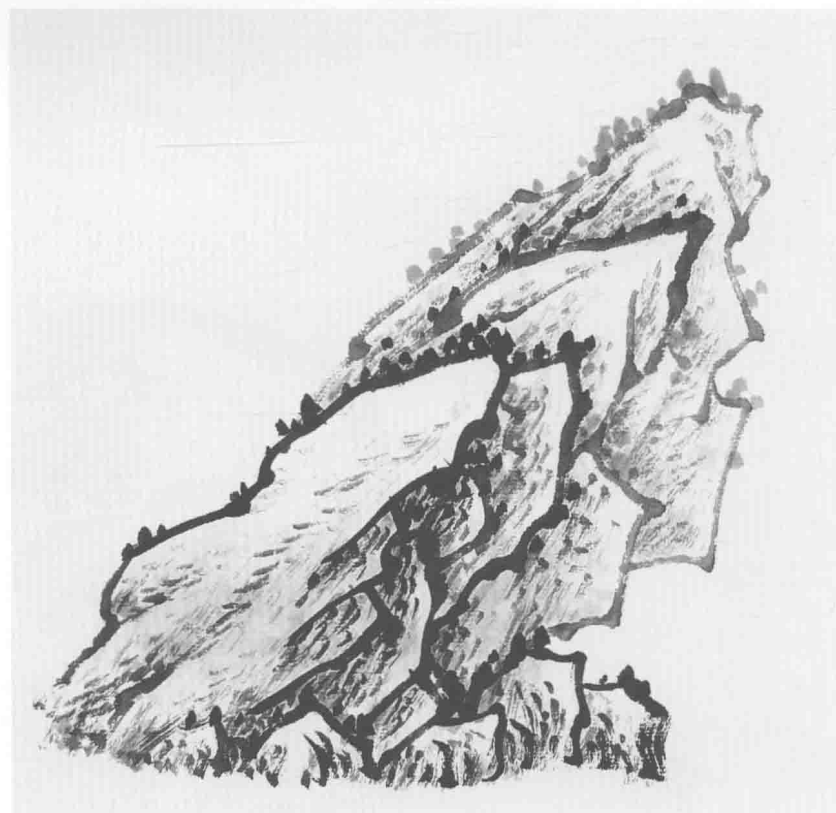
步骤一 勾轮廓，从前往后顺序累加，墨色由重渐浅。

步骤二 进行点虱皴法，注意取势不可呆板。

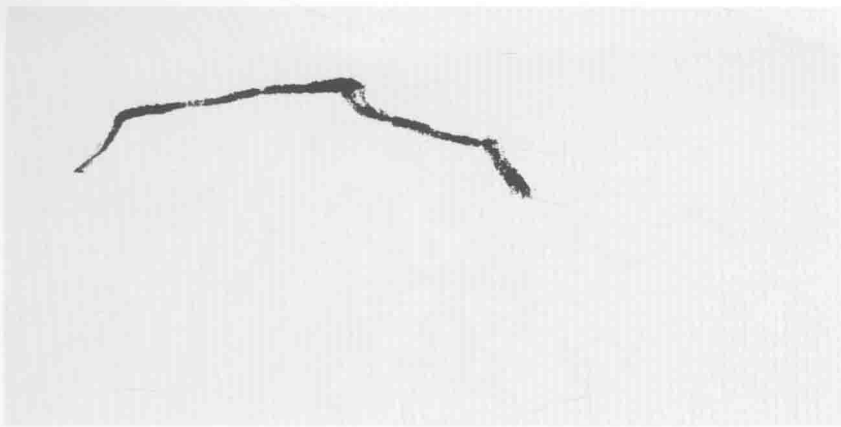
步骤三 进一步加工整理，添加右下角小碎石，以稳固画面。

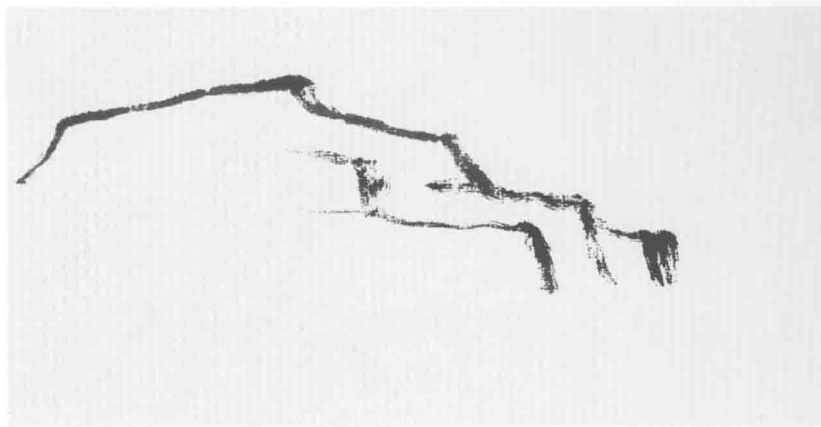
步骤四 对石面进行擦、染、点的整理。完成此石。

折带皴

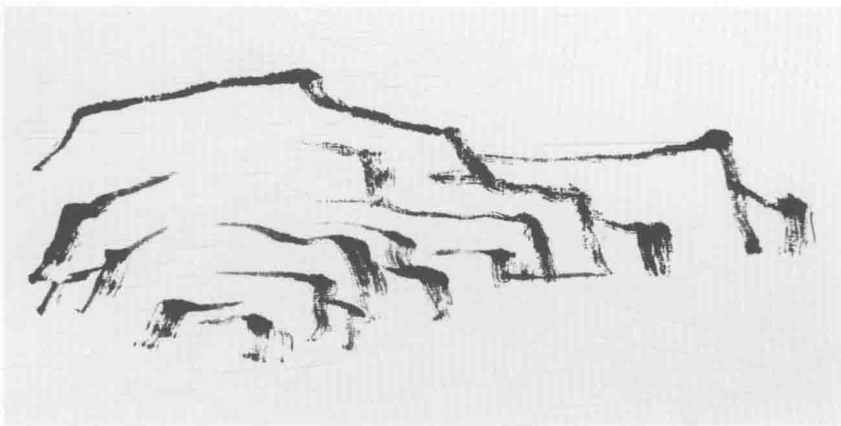
在山水画中应用广泛。以中锋或侧锋为之，形如腰带之转折，大多呈方形，层层连叠，用笔或轻或重。折带皴法需要勾勒与皴擦并用。元代倪云林常用此法，以渴笔反复皴擦，达到苍茫萧疏的意境。折带皴也常用于北方山峰和悬崖的刻画。

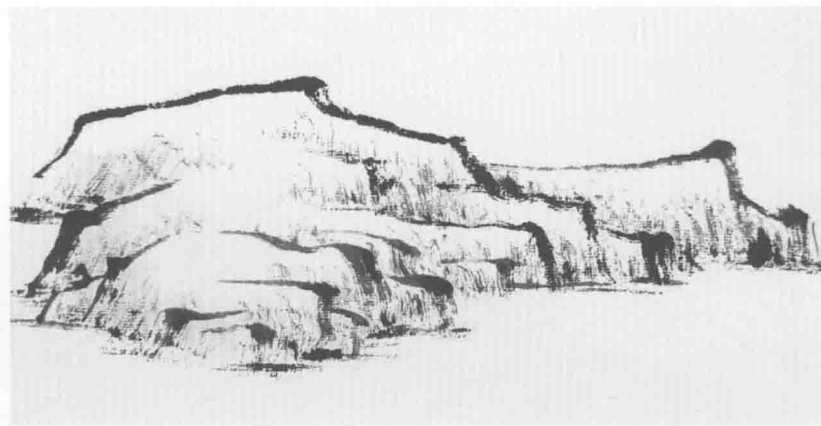
步骤一 开始由左向右勾勒石之轮廓。

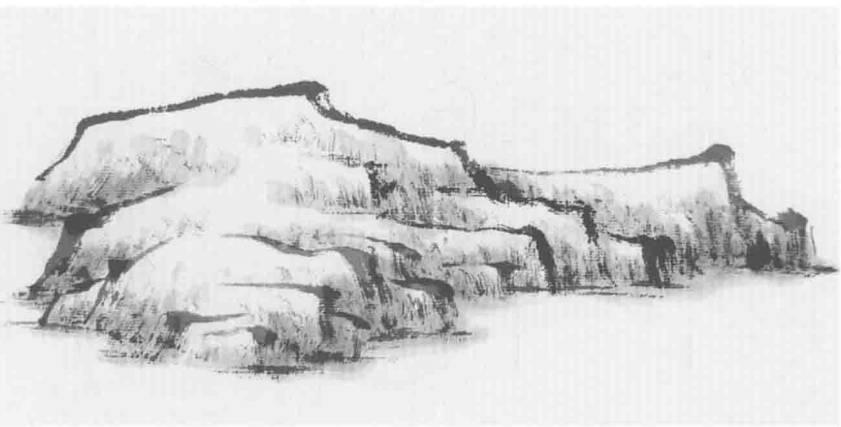
步骤二 顺延下来勾石之细部。

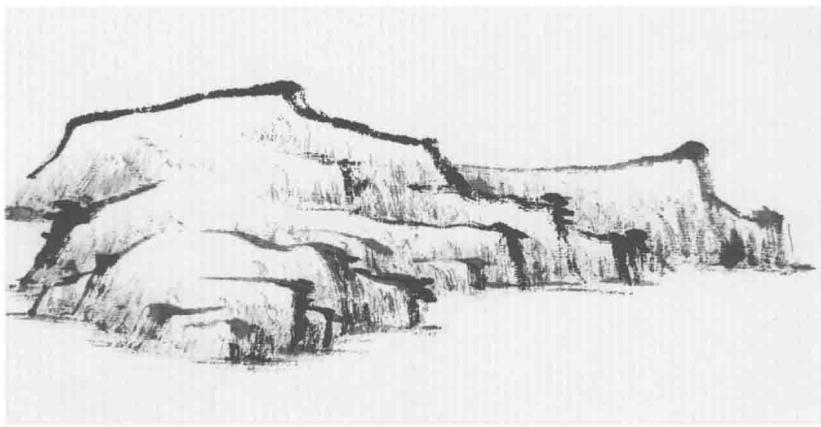
步骤三 由外及内将石之轮廓勾完。

步骤四 以小斧劈法对石的细部皴擦。注意留出石之上半部作为受光面不皴。

步骤五 对石之凹处进行淡墨润染。

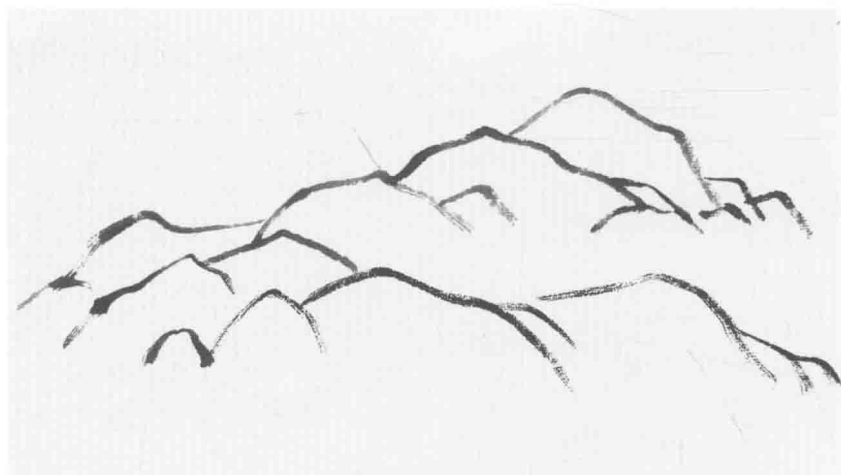
步骤六 第一遍墨干后，再进行墨染，加强明暗对比。如觉画面未达本意，可再反复皴擦润染，直至完成此石。

披麻皴

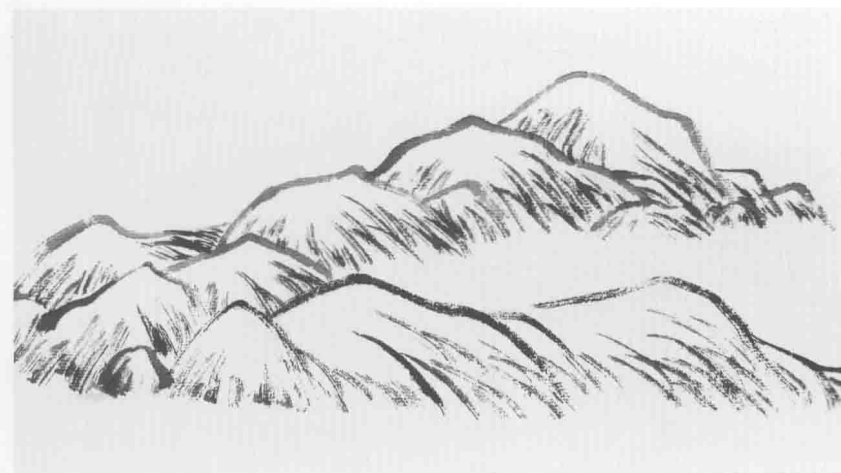
此种皴法适用于描写江南山水，北方土多的地方也用此法，因此用笔要柔和。山石轮廓不用刚强的线条，也没有方折的笔触，极少用浓重的墨，而是笔圆柔浑，用笔清润淡雅。皴石的笔道如同散开的麻绳披落在山石上，故称披麻皴。五代末宋初的董源、巨然善用此法。

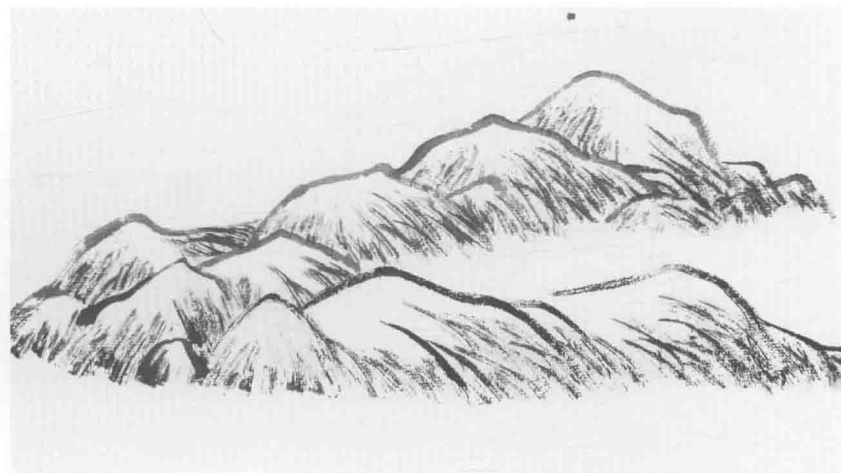
步骤一 以中锋勾勒近处土石轮廓。

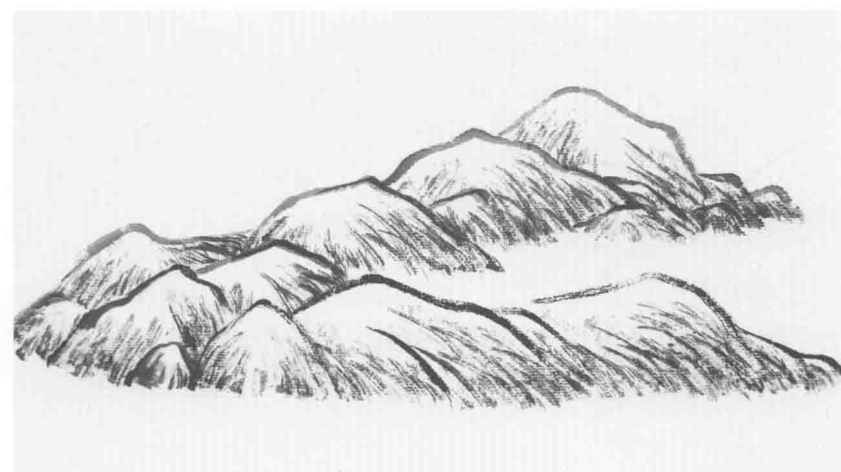
步骤二 由近及远将轮廓勾全。

步骤三 以稍偏一点的笔锋在轮廓线内进行皴法练习，笔中含水要适当，用墨不要太浓重。运笔方向是从上往下运行，先皴石之右面，再皴石之左面，石之上半部及中间部分留白，以显示凸面。

步骤四 在有皴线的地方以卧笔轻擦，墨要淡，水分要少，以不露重痕，不破坏皴线为妙。

步骤五 对画面进行细致整理，有的地方要加皴，有的地方要加擦，使画面更加完善。然后用淡墨染大石之阴面，留出阳面不染。小石要染得比大石重些。

步骤六 在土石上点苔，以加强苍润之感。完成此石。

解索皴

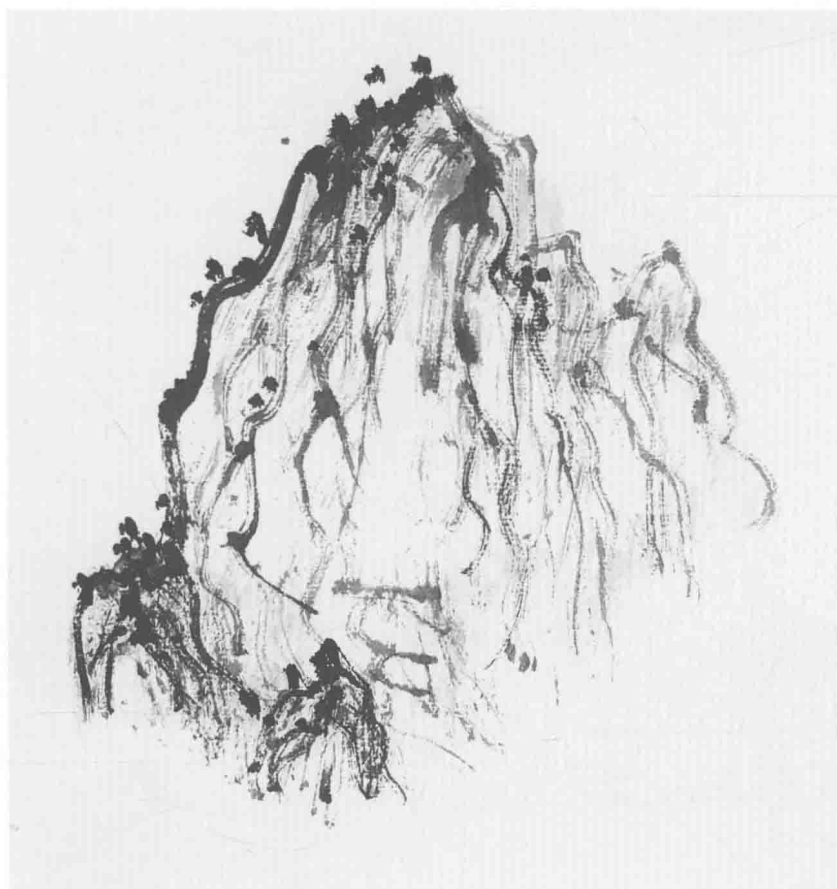
解索皴是披麻皴的变体，如同绳索被解开披落在前。用笔为中锋，曲折转动运笔，要求疏密得当，粗细相间，干湿并用，忌浮滑。此皴法可先不勾轮廓，而是先皴，再根据取势勾其轮廓。也可勾皴并举，一气呵成，再辅以擦、染、点。由此体现出一种生辣、婀娜、苍劲的感觉。元代王蒙和明末清初的梅清常用此法。

步骤一 从上往下勾皴，在左下方顺势勾出两小石。

步骤二 对大石和两小石进行补笔。

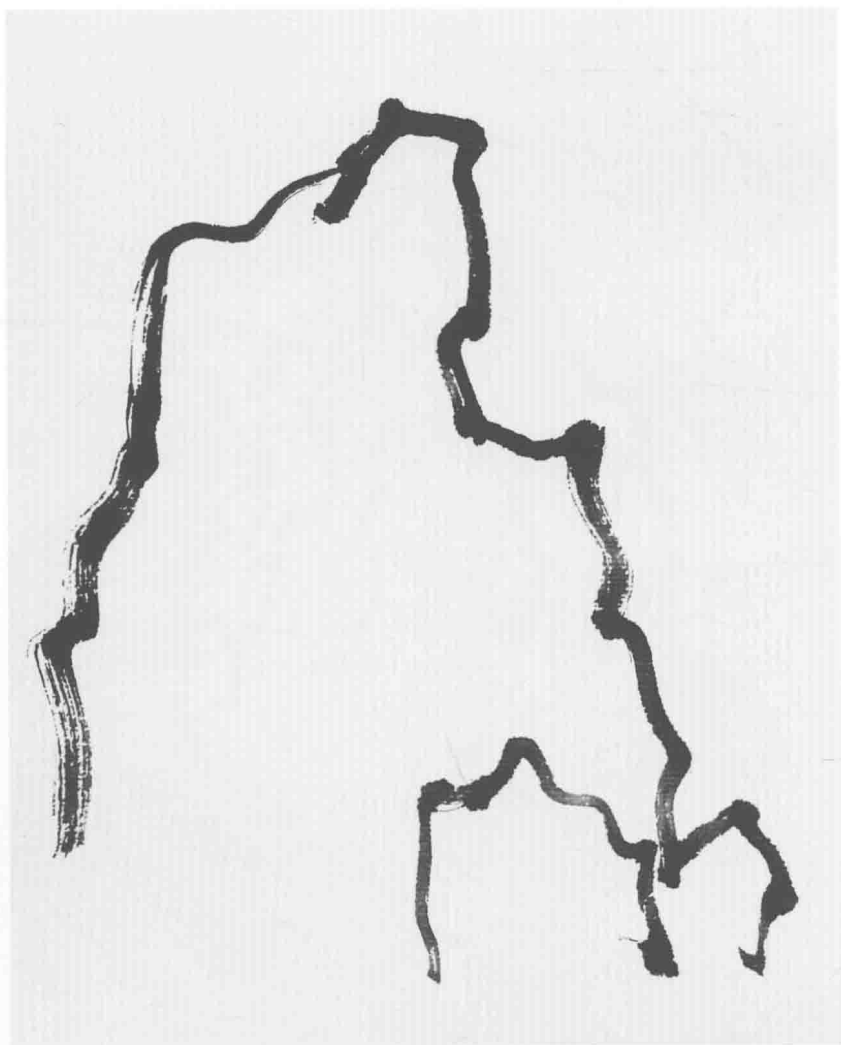
步骤三 加点、擦和染，完成此石。

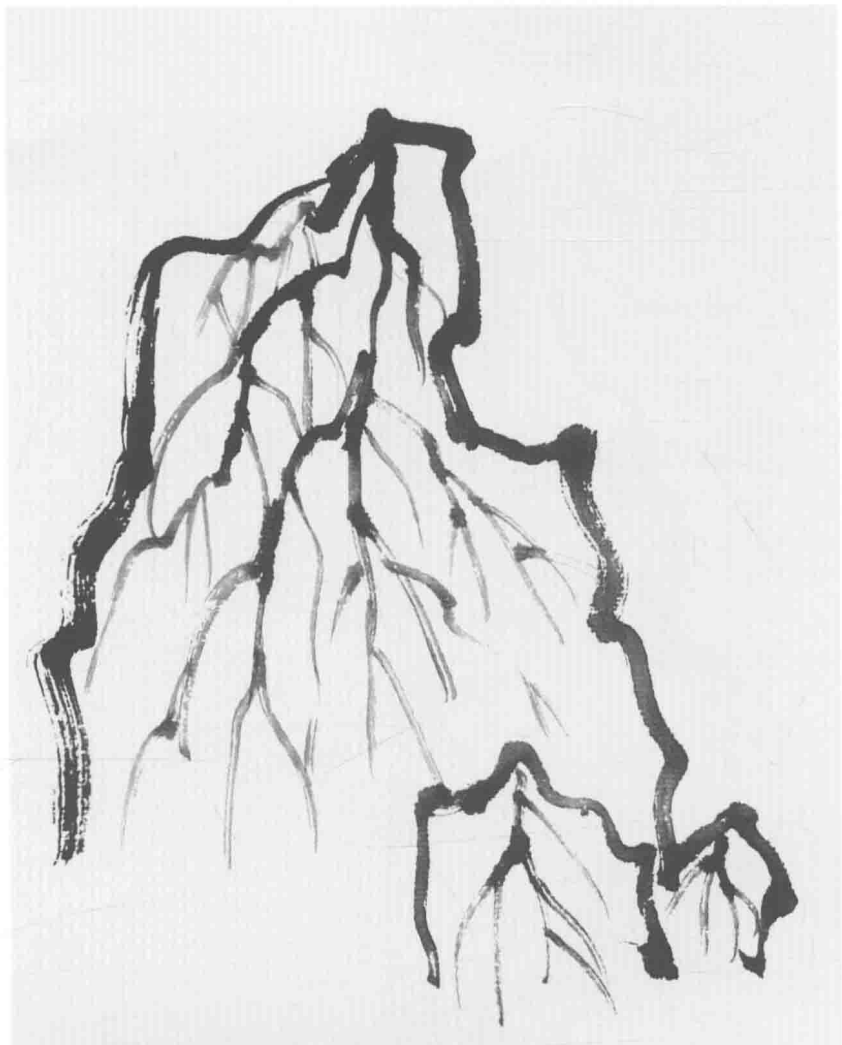
步骤四 补充前景山坡，使构图相对完整，调整完成。

荷叶皴

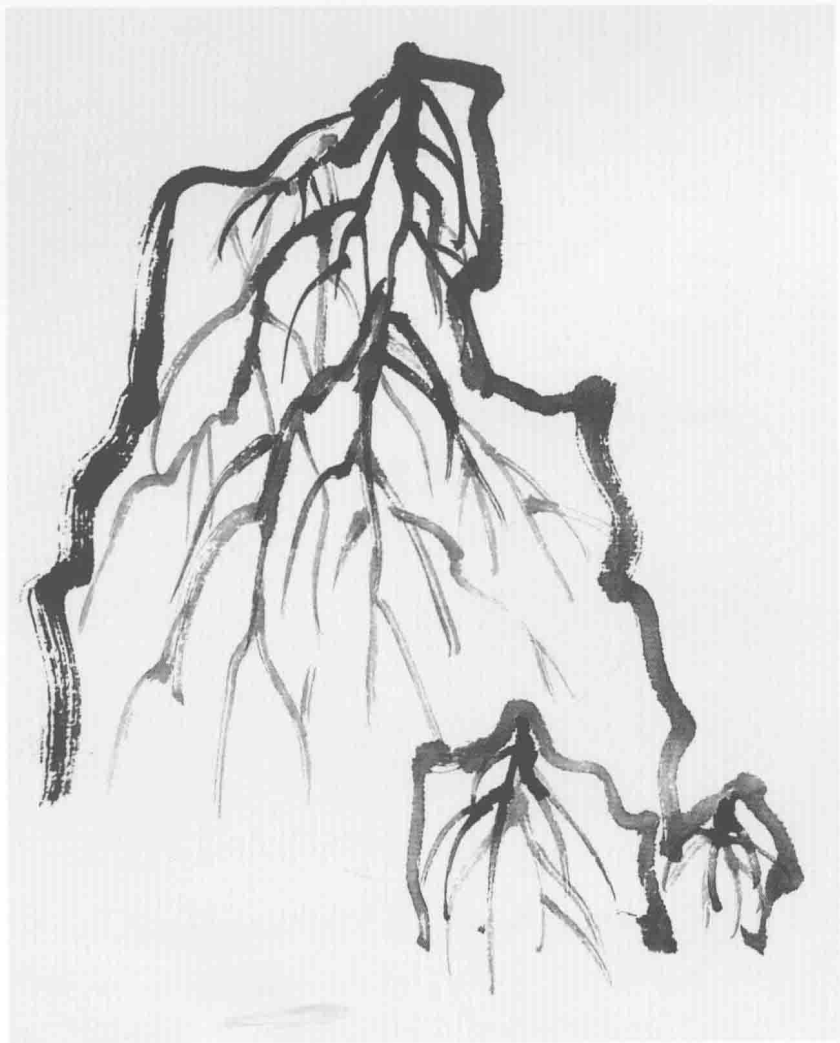
其皴法状如荷叶筋脉。先从山顶画起，自上而下，由重而轻笔笔分歧，四面散开。笔以中、侧锋相辅，忌左右对称，下笔要肯定。元赵孟頫曾用此法。

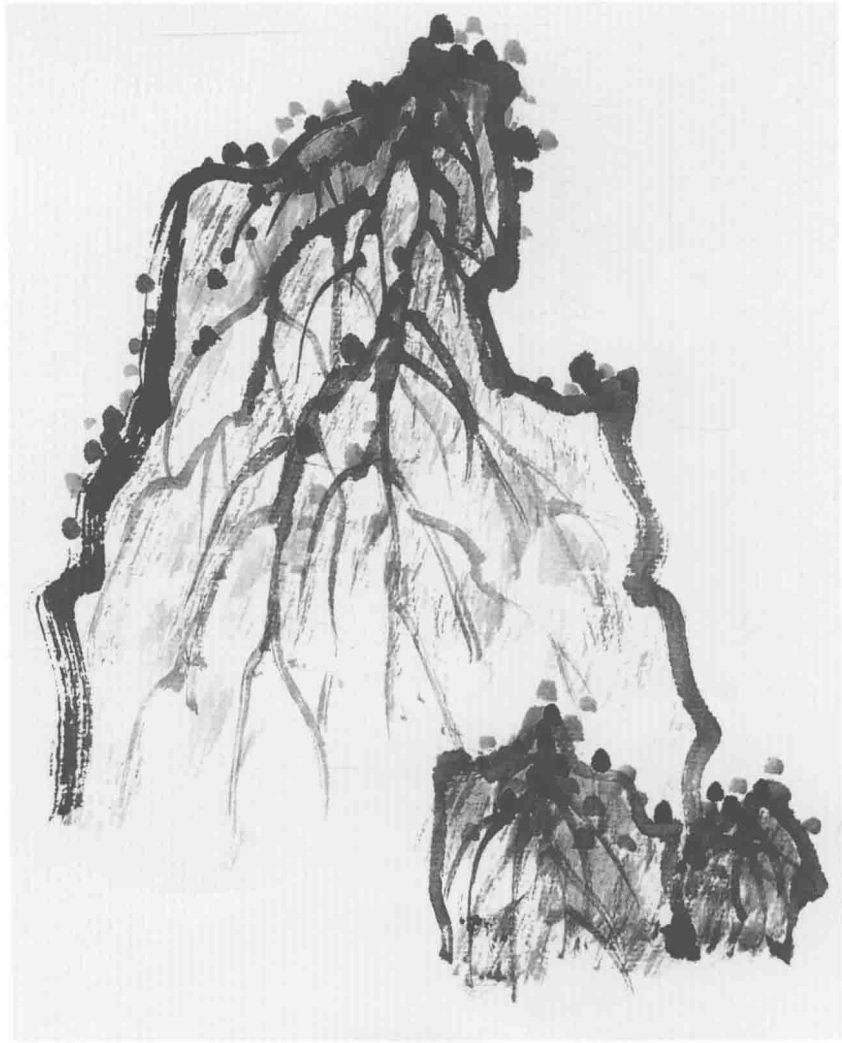
步骤一 以中锋勾石之轮廓。

步骤二 从上往下加皴，皴线上方墨重，下方墨轻。

步骤三 对皴线进行补笔。

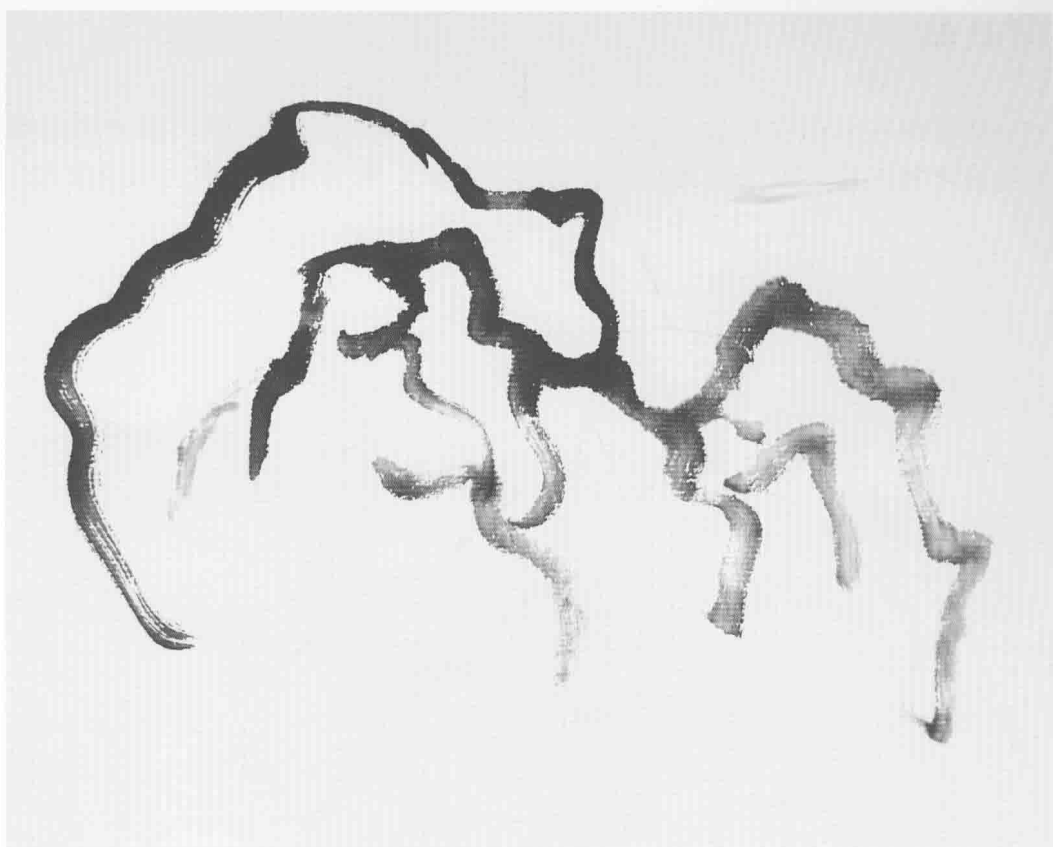

步骤四 擦、染、点，完成此石。

卷云皴

宋代李成、郭熙曾用此法。卷云皴造型似云头，颇似火成岩。因此郭熙在画矾头石时就用此法。

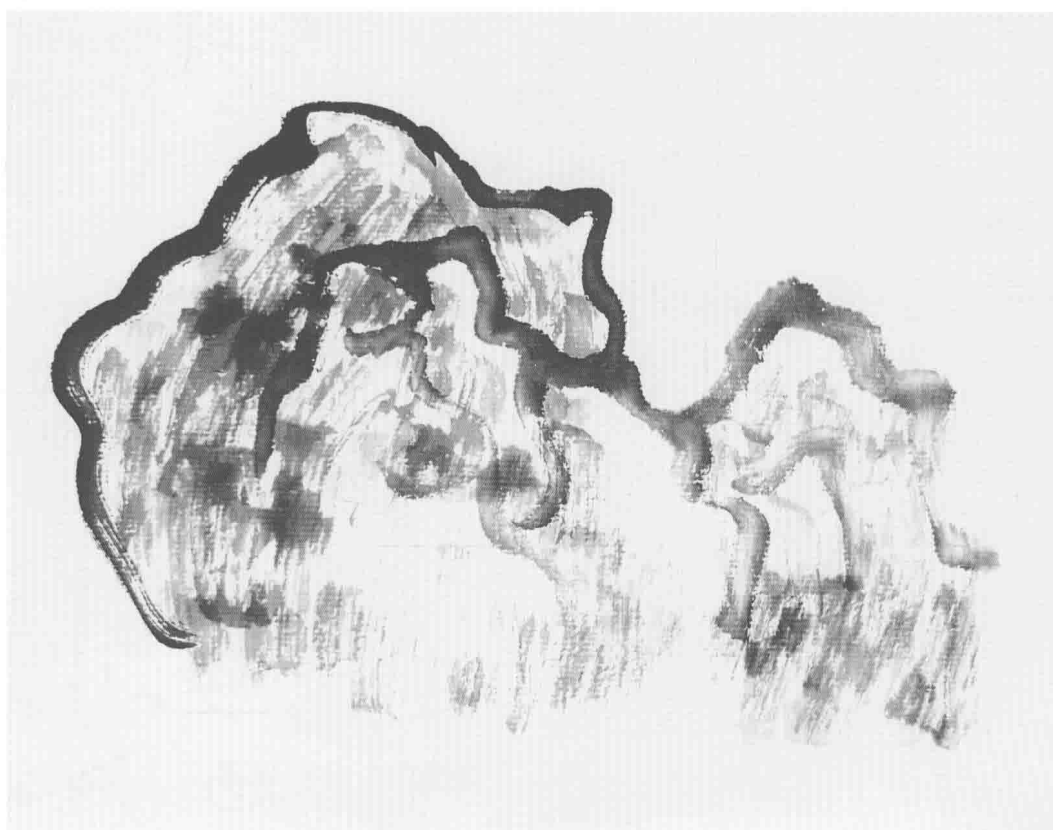
步骤一 先从左面外轮廓勾起，再勾右面外轮廓，依前法再勾勒第二层轮廓，然后用淡墨笔分出山之脉络。

步骤二 以由重到淡的墨进行皴擦。先从石之上部开始逐渐往下运行。

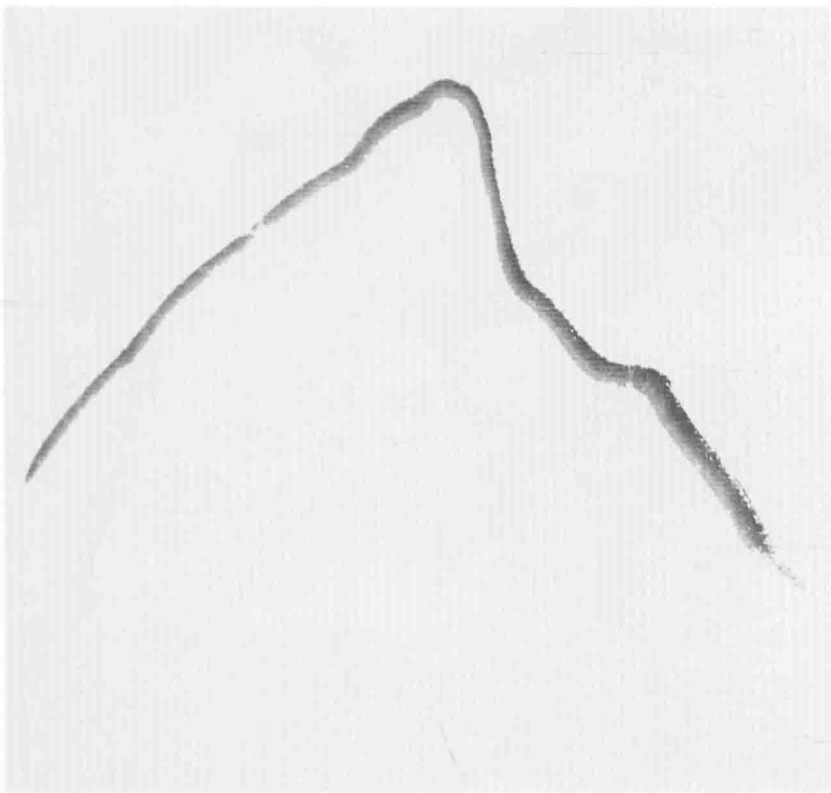

步骤三 补笔完成。

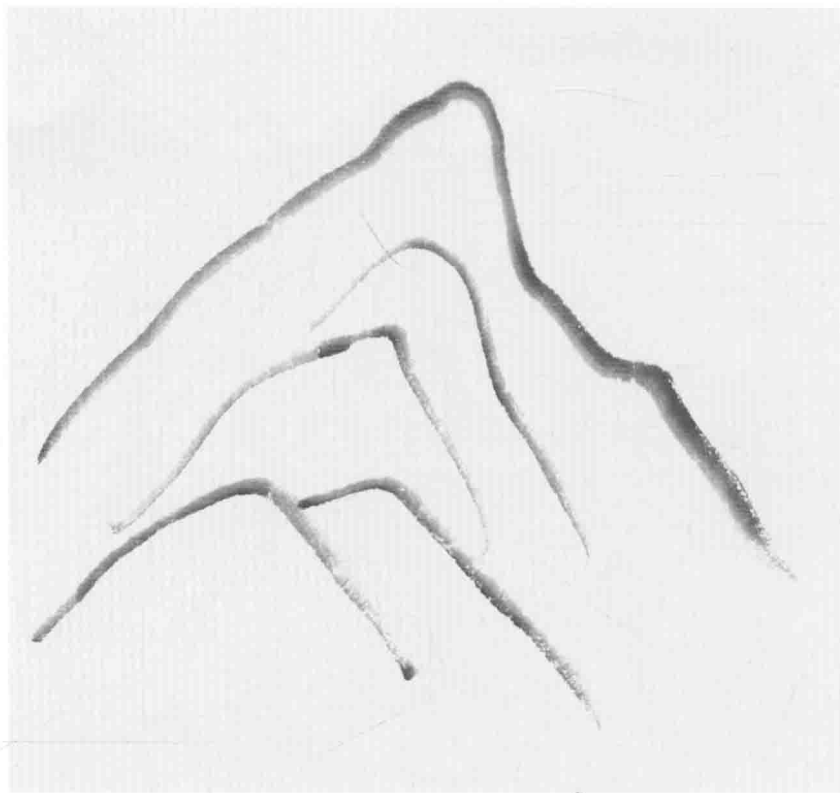

米点皴

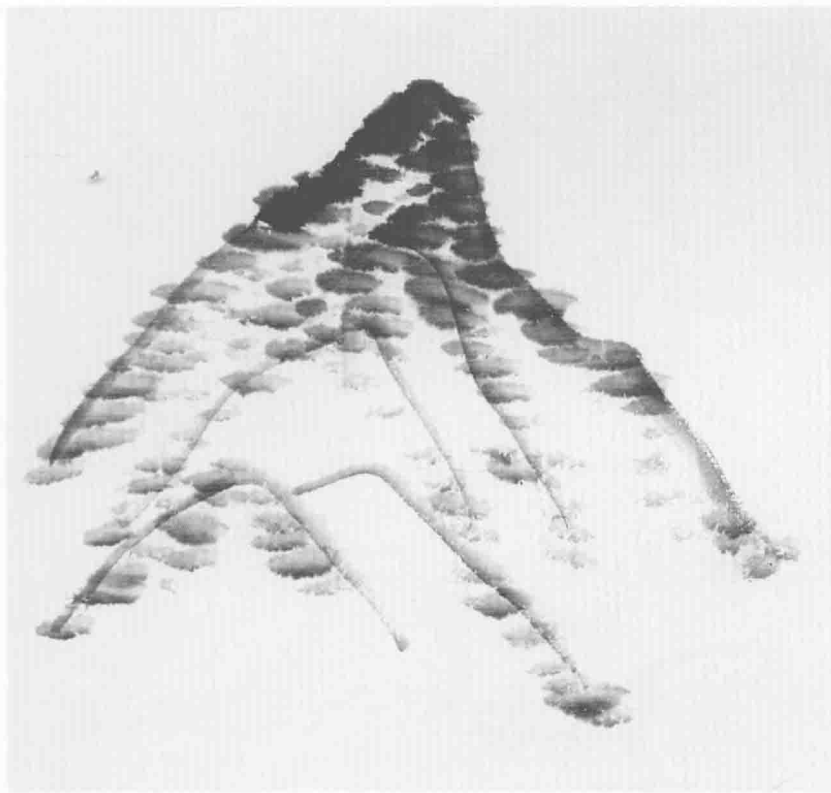
此法相传是北宋米芾、米友仁父子所创，又称“落茄点”，以表现江南烟雨迷蒙的意境。先用淡墨勾出山的轮廓，分出大致的阴阳脉络，或以淡笔画出山的大体形状，稍后用横笔点，层层复加。

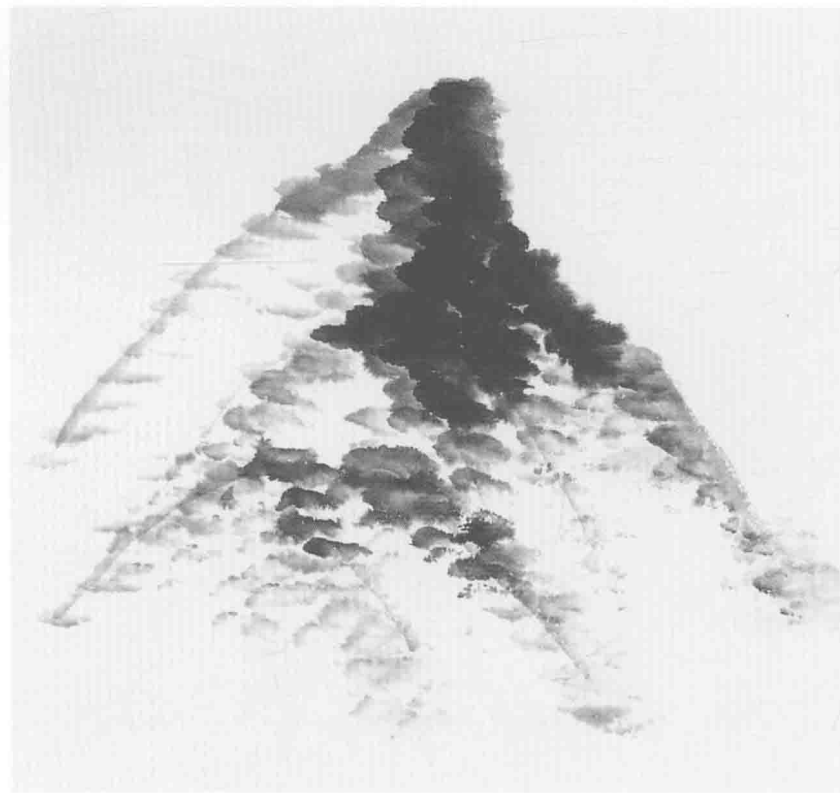
步骤一 以中锋淡墨勾勒山之外轮廓。

步骤二 仍然以中锋淡墨笔法分出山之脉络。

步骤三 在山之顶端开始落横笔点，随着脉络线往下点去。笔中墨色要控制好，做到上部墨重，逐渐点到下部变得清淡起来。

步骤四 进行补笔，也是先从顶端落墨，逐渐往下延展。先是重墨，越点越淡，最后用淡墨笔把山脚补齐，完成此幅。

乱柴皴之一（先皴后勾轮廓）

元人多用此法。与荷叶皴相似，只是没有其规整的笔触，要做到乱而不乱，法无定法。此种皴法须在掌握上述九种皴法之后用之。

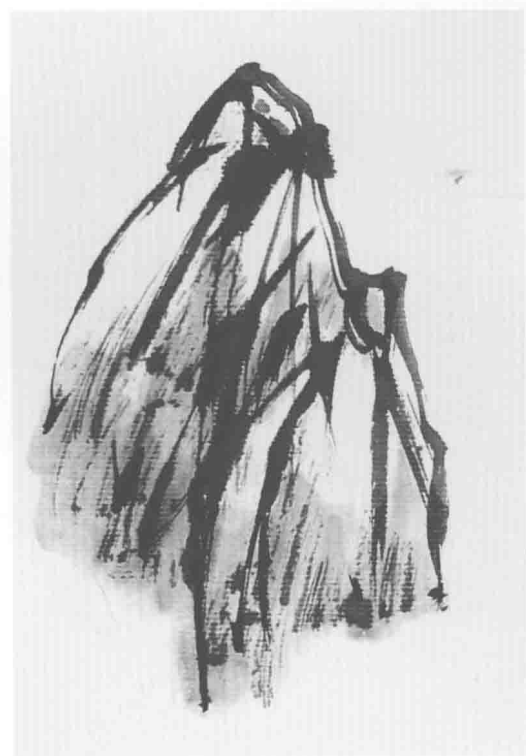
步骤一 以中锋笔掺杂侧锋画出相交错长短线。

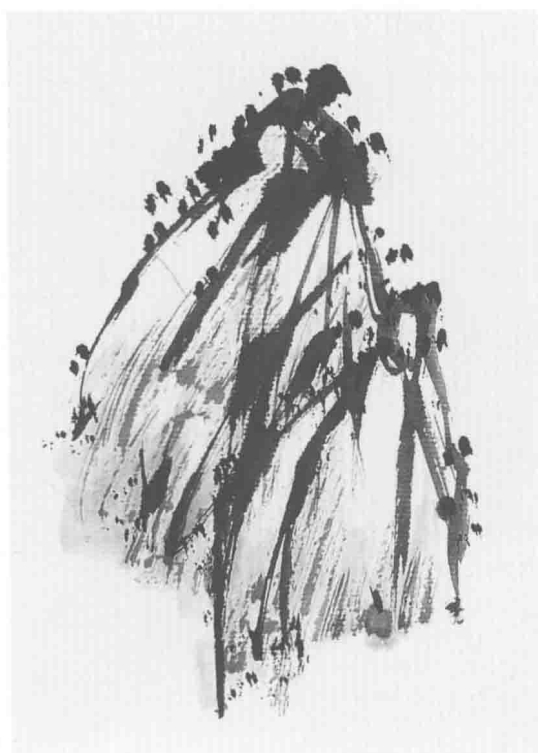
步骤二 因势利导，勾出石头右侧外轮廓线。

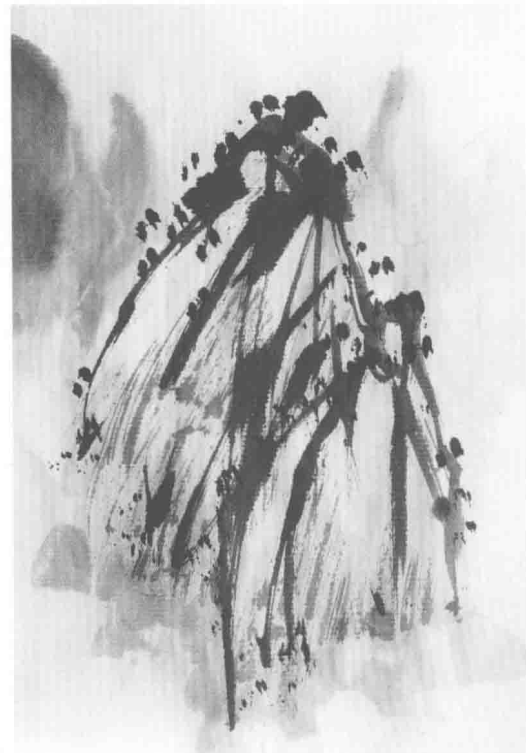
步骤三 用淡墨小短线补充石之纹理，以底部为重点。

步骤四 用淡墨染石凹处及底部。

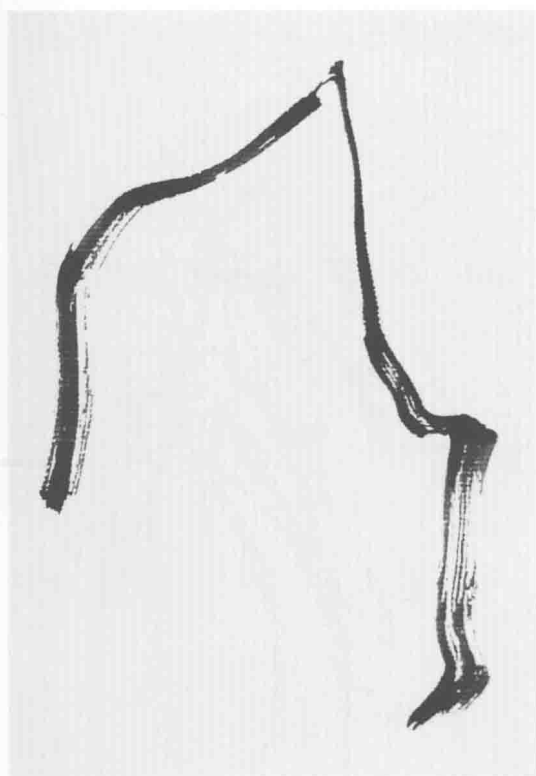

步骤五 从石之上部往下部加苔点。

步骤六 用中墨画远山，淡墨染云。完成此幅。

乱柴皴之二（先勾轮廓线后加皴）

步骤一 从左面至右面，从上往下运笔勾石之轮廓。

步骤二 在轮廓内加长短皴线，线可交错，类似披麻。

步骤三 用淡墨补充皴擦。

步骤四 用淡墨渲染石之凹处及底部。染墨之处，干后会变浅许多。

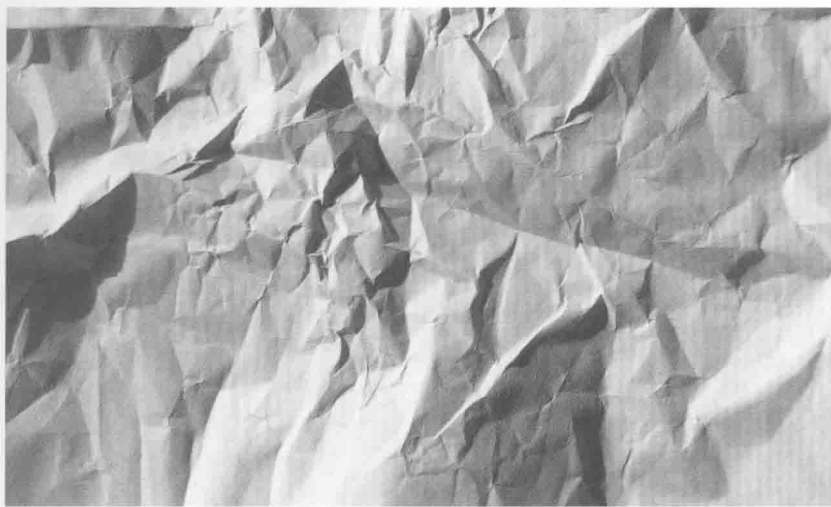
步骤五 点苔，完成此石画法。

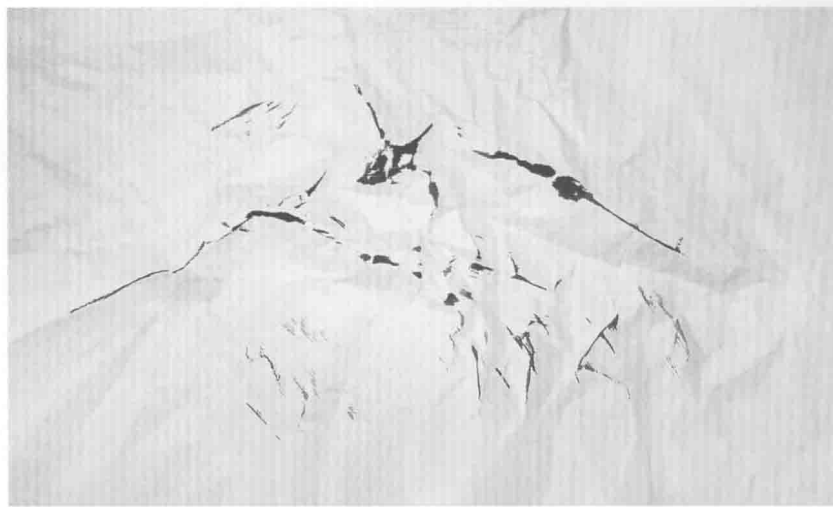
步骤六 用淡墨画出远山。形成一景。

揉纸法

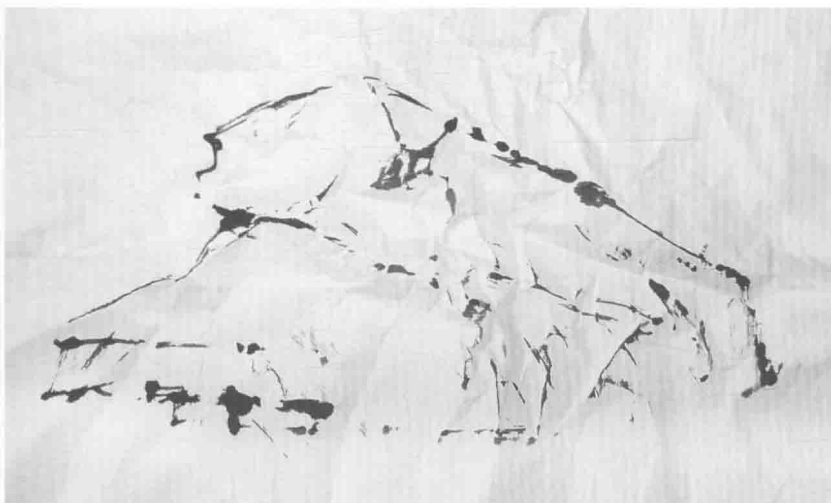
揉纸法是一种现代皴法。在大量传统画法面前，现代人要找出区别于古人的画法，以适应新的题材和构想，于是各种制作方法油然而生。比如，通过加用化学材料使画面产生肌理效果等。揉纸法是诸多现代方法之一。

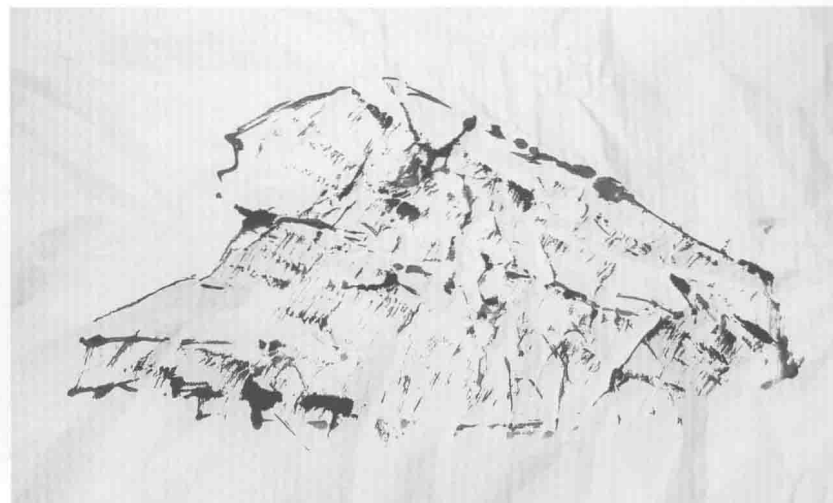
步骤一 先将纸揉团。

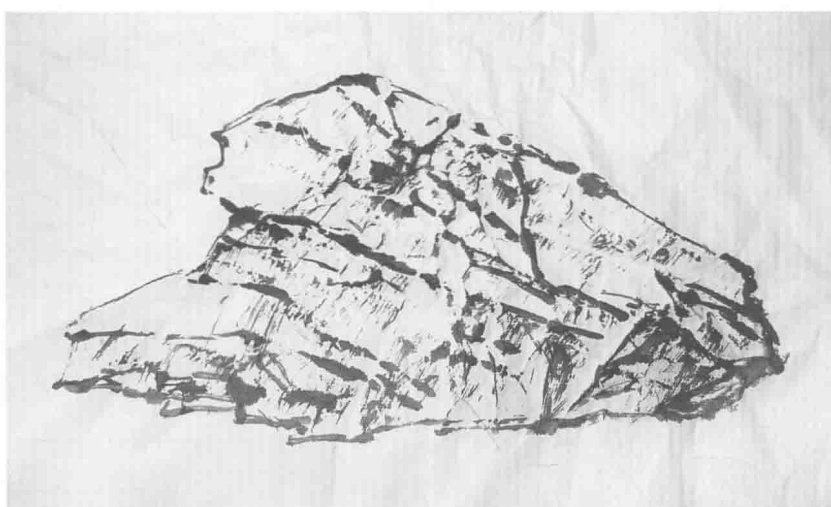
步骤二 在此基础上，用毛笔蘸墨随着纸纹蹭出石之大轮廓线。

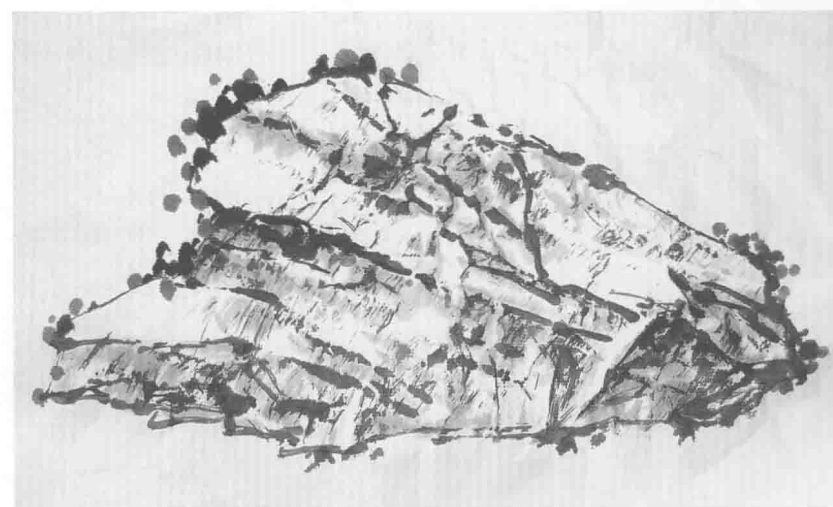
步骤三 逐渐完善石之轮廓。

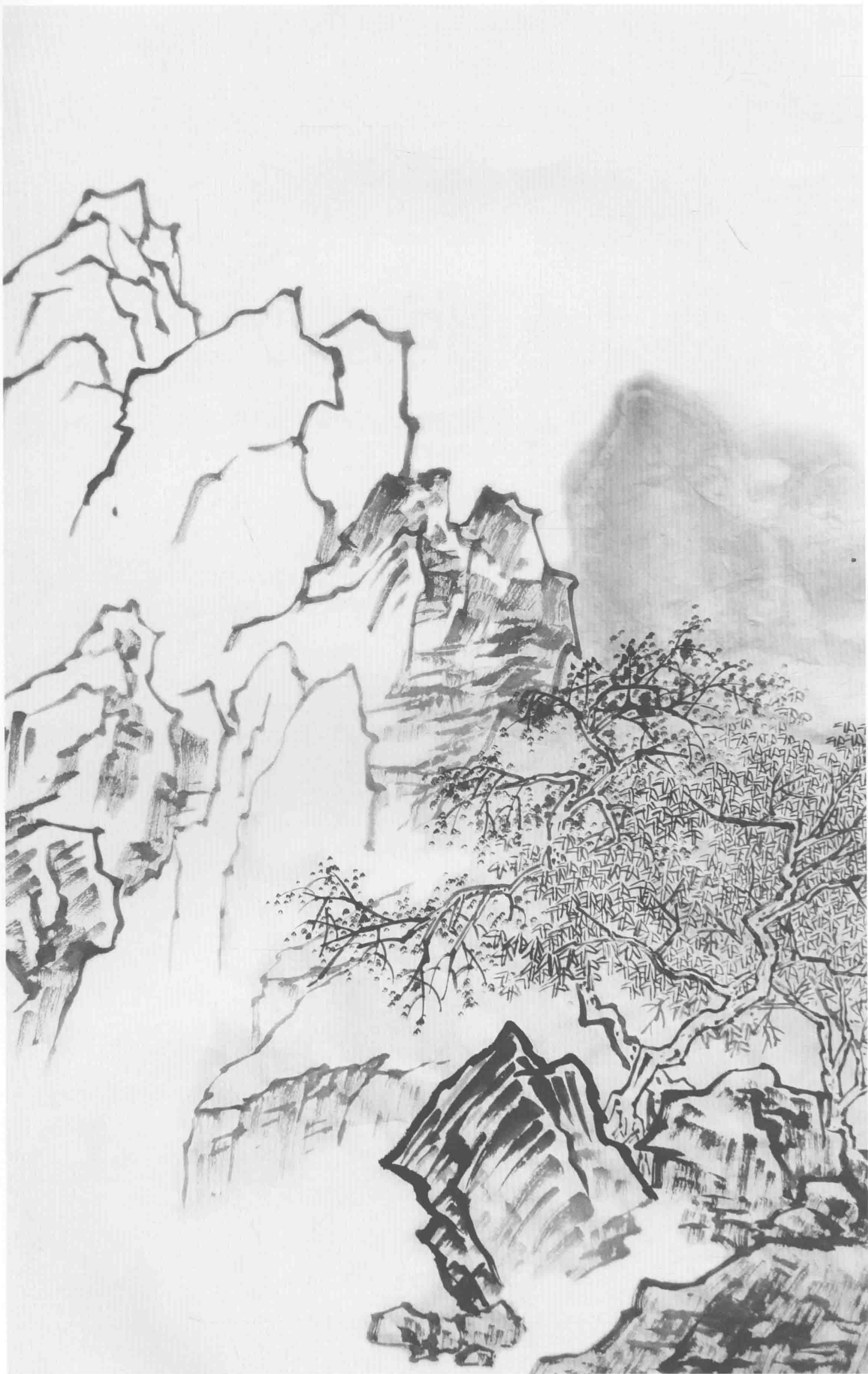
步骤四 在石之轮廓内进行皴擦处理，类似小斧劈笔法。

步骤五 进一步描蹭出石之内部结构线。

步骤六 染石之凹处，待墨干后点苔，完成此石。

步骤一 这是一幅以大斧劈皴法为主构成的山水画。由于是在生宣纸上画北宗山水，因此在调墨运笔时注意把握水分，不要过于润湿。右下角大石用墨重些，但也要有浓淡变化，上半部浓，下半部淡。画树要注意结构严谨，在茂密枝叶中有透气的地方。土坡对岸的山作为中景，山形要有主次、俯仰之势。