

当代中国画名家教学系列

山水画技法解析与欣赏

钱桂芳 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

当代中国画名家教学系列

山水画技法解析与欣赏

钱桂芳 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目（C I P）数据

山水画技法解析与欣赏 / 钱桂芳著. —合肥：安徽
美术出版社，2017. 10
（当代中国画名家教学系列）
ISBN 978-7-5398-7697-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第073663号

当代中国画名家教学系列·山水画技法解析与欣赏 钱桂芳 著

Dangdai Zhongguohua Mingjia Jiaoxue Xilie Shanshuihua Jifa Jiexi yu Xinshang

出 版 人：唐元明
选题策划：马 涛
责任编辑：赵启芳
编 辑：陈 琳
责任校对：司开江
责任印制：徐海燕
出版发行：时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社（<http://www.ahmscbs.com>）
社 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮 编：230071
营 销 部：0551-63533604（省内） 0551-63533607（省外）
经 销：全国新华书店
印 刷：安徽双环制版彩印有限公司
版 次：2017年10月第1版
2017年10月第1次印刷
开 本：787 mm×1092 mm 1/8
印 张：10
书 号：ISBN 978-7-5398-7697-9
定 价：52.00元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。
版权所有·侵权必究
本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

作者近影

钱桂芳

序

中国山水画是人们非常喜爱的一个画种。山川俊美，景象别致，意境深远，情景交融。一幅山水画作品可以陶冶人的性情，使人赏心悦目。

中国山水画艺术源远流长，至今已有1600多年的历史。历代山水画家经过不断的探索和实践，用他们的聪明才智丰富、发展了山水画艺术，创造了山水画的各种绘画技法，为后人留下了大量的精彩的作品，这些作品都是中国优秀的文化遗产，值得我们学习并继承。

我们学习中国山水画，首先要学习、传承古人的经典作品，掌握古人的绘画技法，在此基础上培养自己的绘画能力。中国山水画在表现技法方面有着丰厚的历史积淀，笔法、墨法、水法、色法、树法、石法、云法、泉法等构成了一套完整的山水画表现技法，体现出了中国山水画独特的表现性和艺术性。有人认为学习传统山水画技法会束缚自己的天性，其实恰恰相反，学习传统能使我们更快、更好地掌握各种技法，提高自己的绘画本领。学习山水画绝不能胡涂乱抹，而要掌握山水画的表现技巧和构图规律，用中国画的笔墨技巧来表现大千世界。所以，学习传统是学习山水画不可缺少的训练过程，也是最直接、最有效的方法。不学习传统，就谈不上学习山水画。明代董其昌曾提出“先师古人，后师造化”，“先师古人”就是先以古人为师，学习古人的绘画思想和绘画技巧，“后师造化”就是再以大自然为师潜心进行创作。

树和石是中国山水画的最基本，也是最重要的构成元素。对于树和石的学习，我们首先要认清规律，自然界中的树和石多种多样，我们在研究、掌握它们的共同之处的同时，也要清楚它们的不同之处。比如树木的共同点是生长、组合的规律相同，主干生支干，支干生大枝，树分四枝，向前、后、左、右伸展，有长有短，有疏有密。不同点是树的表皮纹理不一样，比如画槐树一般用点笔皴，画柳树用直笔皴，画松树用鱼鳞皴；槐树大小枝向上，柳树向下；松树、桐树等树的叶子各有不同。石头也是同样，外形和纹理走向不同，而大小、聚散的组合规律相同。所以在学习各种技法时要对它们之间的差异有所认识，要了解并掌握每种技法的特点、方法、步骤、规律，对其加以运用。在掌握了各种山水画技法后，就要进行范画的临摹，通过临摹范画掌握构图的技巧、物象的结构和特征、意境、染色方法等，从而锻炼自己驾驭整幅作品的能力。然后，要深入大自然去“师造化”，以

真山真水为师进行写生，搜集素材，体验大自然的千变万化，运用熟练的笔墨技巧去表现、歌颂祖国山河的壮美。同时要提高自己的学问和艺术修养，只有这样才能创作出有意境、有感染力的艺术作品。

山水画是以描绘自然山川为主的中国画的重要表现形式之一，通过笔墨缘物寄情，写山水之形神，表达作者的内心世界和情感。如何欣赏一幅山水画呢？我认为欣赏山水画一要看作品的构图，好的构图画面完整，不散、不花、不乱，布局空灵。二要看画面是否鲜活，好的作品在取舍、大小、虚实、呼应、疏密、开合、藏露上往往出奇制胜。三要看作品的创意是否新颖，好的作品既有传统功底，又能推陈出新。四要看笔墨功夫，好的作品用笔不滑不滞、不板不刻，行笔稳健，轻重有度，用墨不痴不浊、不燥不滞。五要看作品的意境，好的作品雄旷深秀，气韵生动，引人入胜。只有通过这些观察和欣赏的方法，我们才能正确地欣赏、评价一幅作品，才能理解作者的创作意图，才能学习别人的创作技巧并从中获益。

本书比较详细地介绍并解析了树法、石法、泉法、云法等山水画技法、步骤和作品特点，能对读者进一步学习、掌握山水画的各种技法和创作规律起到很好的作用。本书共分6章：分别为树木的技法与解析，山石的技法与解析，流泉、瀑布的技法与解析，烟云的技法与解析，范画的技法与解析，山水画作品欣赏，共有各种步骤图和完整作品近百幅，便于大家学习。这是继《传统中国山水画技法详解·中国山水画教程》《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画基本技法》《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画构图》《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画临摹》《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画写生》《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画创作》之后的又一部技法书，不仅可作为老年大学的山水画教材，也是书画爱好者、各类美术院校师生的一部很好的补充教材，便于读者自学、研习、临摹。

由于时间仓促、水平有限，编绘中难免有缺憾之处，敬请批评指正。

钱桂芳
2017年5月于天津

目 录

第一章 树木的技法与解析..... 1	第四章 烟云的技法与解析..... 20
一、杂树的技法与解析..... 1	一、干画法画云的技法解析..... 20
(一) 《绿湾春深》的画法步骤..... 1	(一) 《云岫挂壁锁太行》的画法步骤..... 20
(二) 《绿湾春深》的技法解析..... 2	(二) 《云岫挂壁锁太行》的技法解析..... 21
二、松树的技法与解析..... 4	二、湿画法画云的技法解析..... 24
(一) 《松色幽姿》的画法步骤..... 4	(一) 《黄山云烟》的画法步骤..... 24
(二) 《松色幽姿》的技法解析..... 5	(二) 《黄山云烟》的技法解析..... 24
三、柏树的技法与解析..... 7	第五章 范画的技法与解析..... 26
(一) 《古柏图》的画法步骤..... 7	一、《湖山春色》的技法与解析..... 26
(二) 《古柏图》的技法解析..... 7	(一) 步骤..... 26
四、柳树的技法与解析..... 9	(二) 技法解析..... 26
(一) 《柳岸酒邨(村)》的画法步骤..... 9	二、《雨中黄山》的技法与解析..... 28
(二) 《柳岸酒邨(村)》的技法解析..... 9	(一) 步骤..... 28
第二章 山石的技法与解析..... 11	(二) 技法解析..... 28
一、山石的技法与解析..... 11	三、《深山古寺》的技法与解析..... 30
(一) 《山石》的画法步骤..... 12	(一) 步骤..... 30
(二) 《山石》的技法解析..... 12	(二) 技法解析..... 30
二、山的技法与解析..... 14	四、《溪山秋韵》的技法与解析..... 32
(一) 《春山翠峦》的画法步骤..... 14	(一) 步骤..... 32
(二) 《春山翠峦》的技法解析..... 15	(二) 技法解析..... 33
第三章 流泉、瀑布的技法与解析..... 17	五、《黄崖太平寨远眺》的技法与解析..... 34
(一) 《清音击石》的画法步骤..... 17	(一) 步骤..... 34
(二) 《清音击石》的技法解析..... 18	(二) 技法解析..... 35

第六章 山水画作品欣赏.....	36	《溪谷染翠》	53
一、传统山水画作品欣赏	36	《太行风云图》	54
《水光山色入画图》	36	《溪山秀色》	54
《赤壁舟影》	36	《茶马古道》	55
《江柳摇村》	37	《溪山清音图》	56
《山翠神秀》	38	《连山绝涧》	57
《溪山春色》	38	《松云泉声》	58
《江边纤声》	39	《江岸立壁》	59
《峰色松声》	40	《溪山秋声》	60
《江流秋声》	41	《武岭高秋》	61
《溪山晓烟》	42	《青霭秀峰》	62
《秋山行旅图》	43	《黄山云烟》	63
《溪山秋隐》	44	《太行秋声》	64
《松泉清话》	45	《绝壑流声》	65
《清江春色》	46	《太行新貌（貌）》	66
《林壑秋吟》	47	《秀峰入云》	67
《山静松声远》	48	《松间铃响听泉声》	68
《秋山清隐》	49	《石桥溪远》	69
《深谷幽居图》	50	《细雨流泉声》	70
《江月泊舟》	51	《秋山寻古寺》	71
《寒月古寺》	52	《飞瀑悬崖入涧流》	72
二、现代山水画作品欣赏	53	《大渡桥横铁索寒》	73
《枣园情趣》	53	《黄崖关揽胜》	74

《寒林月色》50 cm×70 cm

第一章 树木的技法与解析

一、杂树的技法与解析

树木在山水画中占有很重要的位置，“看画先看树”。画树有两种方法：一是双勾法，二是单勾法。学画树要先从画枯树开始。枯树分主干、支干、大枝和小枝。画枯树时要用笔的侧锋从上向下，先支干，后主干地一段段地画起。先用双线勾勒出树干的形态；再用干笔皴出树干的纹理；然后用浓墨在支干上画大枝，在大枝上画小枝。小枝分“鹿角枝”和“蟹爪枝”。画多株树时要先画主树，后画宾树，注意树的穿插、组合及高矮、曲直、疏密、浓淡的变化。树木也能单独入画，成为作品。

（一）《绿湾春深》的画法步骤

1. 以浓墨勾出近景的主树并皴出树干，以略淡的墨勾出其左右的景物及宾树。画多株树时要注意使其面目各异、相互交叉、有争有让、有前有后、有浓有淡。

2. 以淡墨画出近景的土坡及远景的农田；以淡墨画宾树的小枝，以浓墨画主树的小枝；用单勾法画出远景的树木；画出近景的人物、远处的房屋等点景。

杂树的画法《绿湾春深》68 cm×68 cm

3. 以赭石染树干及土坡、田埂，以嫩绿染远景及近景的宾树的小枝，以老绿染主树的小枝，以淡石绿染农田，以墨青染远处的房顶，以硃磳染近景的人物。

（二）《绿湾春深》的技法解析

《绿湾春深》是一幅以树木为主要对象来表现初春的田园风光的作品。作品采用平远法构图，近大远小；多株树的组合主次分明，疏密得当；树分四枝，向前、后、左、右伸展并相互穿插。以双勾法着重刻画了近景的树木，以点笔皴对杂树进行了充分的表现，对老根、树疤、树洞的刻画更增添了主树的苍老。在用墨上浓淡搭配，增加了画面的层次。近景双勾，远景单勾，形成了强烈的对比；远处的农舍更衬托出了“绿湾春深”的主题。

杂树的画法《千树万树梨花开》68 cm×45 cm

《黄山松云》 68 cm×120 cm

二、松树的技法与解析

松树在山水画中常以画面主体的形式出现，分树干、大小枝、松鳞、松针四部分。画松树应由上至下画起，主干生支干，支干生大枝，画完树干，用干笔皴松鳞，最后画松针。

（一）《松色幽姿》的画法步骤

1. 以浓墨勾画出近景的主树的支干和主干，以略浓的墨勾出宾树的支干和主干，以干笔皴出松鳞。画多株松树时要注意树之间的穿插、疏密、高矮、浓淡的变化。

2. 勾勒出松树下面的山石，用笔要灵活，先画轮廓线，再画石筋线，然后皴出山石的明暗。

3. 画松树的松针，近树要浓，远树略淡。画松针时要注意树的形态及前后松针的关系。

4. 进行渲染，树干以赭墨染之，松针以墨青染之，山石以石青加花青、淡墨染之。染时要注意处理好明暗关系。

(二) 《松色幽姿》的技法解析
《松色幽姿》是一幅以松树为题材的作品。松树是山水画作品中一种常见的表现对象。此作品虽然没有山峰、飞瀑，但屹立在岩石上的七株不同形态的松树很好地突出了主题，给人遐想；松树下是一条通往远方的小路。画松树时要抓住树的姿态和穿插、疏密、高矮、浓淡的变化，这样画面才能不死板、有层次而且生动。

松树的画法《松色幽姿》68 cm×68 cm

松树的画法《松阴论道》68 cm×45 cm

《古柏》 69 cm×46 cm

三、柏树的技法与解析

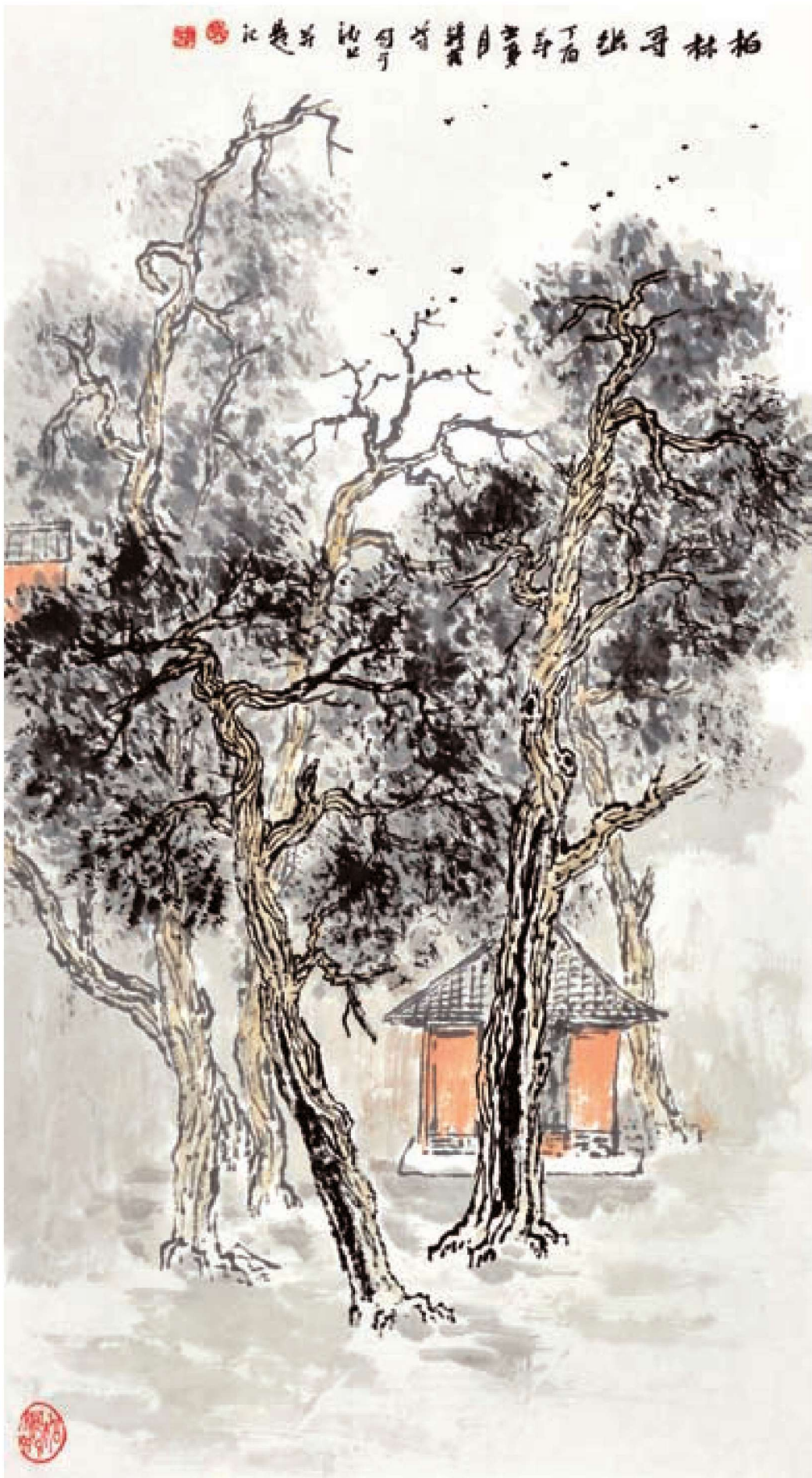
(一) 《古柏图》的画法步骤

1. 用干的硬毫毛笔蘸浓墨，以中侧锋勾出柏树的支干和主干，边勾树干边对树干的纹理进行刻画。柏树的纹理线较长，且围绕树身盘旋而上。

2. 继续对柏树进行收拾，点出苔点。画出柏树干的大枝和小枝。柏树干的大枝较长、较少，小枝较短、较多；大枝和支干的搭接要连贯、自然。

(二) 《古柏图》的技法解析

《古柏图》是一幅描绘古柏的写生作品。作品根据古柏的生长特点，采用了传统柏树的画法，以解索皴着重刻画了柏树的特征；三株柏树穿插得当，用墨浓淡有别；柏树的支干犹如盘龙，弯曲盘转；采用破笔对柏树叶进行点染；柏树下的两间古建筑更加衬托出了古柏的苍老。

柏树的画法《柏林寻幽》 90 cm×50 cm

柏树的画法《古柏图》68 cm×45 cm

四、柳树的技法与解析

柳树是山水画家喜欢画的一种树，且“画树难画柳”。柳树干向上，枝梢下垂，在运笔上有矛盾。所以树干和柳条要分开画：柳树树干粗壮，纹理粗糙，要用干笔直笔皴，用另一支勾线笔画柳条。

（一）《柳岸酒邨（村）》的画法步骤

1. 用干笔浓墨勾画近景的柳树的支干、主干、树形，注意柳树的穿插与搭配；以直笔皴出柳树树干的纹理；画出近景的土坡和滩涂；画出远处的房屋及远处的柳树。

2. 以勾线笔画出柳树的柳条。垂柳的柳条呈“人”字形交叉，要画得错落有致、有疏有密，注意“结顶”；画完柳条，补齐画中的船、人物点景及近景中矮的杂树；皴出土坡，点出苔点，并用淡墨画出远处的滩涂。

3. 以赭石染柳树树干及滩涂、道路、房屋、人物，以老绿染柳条，以三绿染近景的土坡，以墨青染杂树。

（二）《柳岸酒邨（村）》的技法解析

《柳岸酒邨（村）》是一幅以柳树为题材的作品。作品重点刻画了柳树的姿态。两株古柳下的岸边停泊着两只小船，船上的渔翁下船后，奔向岸上的酒村，画面充满了生活气息；在刻画近景的古柳时，使用了直笔皴画出柳树的纹理和树疤、树洞，以显出柳树的古老；没被点叶子的柳树及其细嫩的枝条暗示了当时的季节是春天；岸上矮小的杂树更加衬托出古柳的高大和苍老；近景的山石、土坡实，远处的滩涂虚，形成了对比。

柳树的画法《柳岸酒邨（村）》40 cm×68 cm

柳树的画法《柳岸垂钓》70 cm×46 cm