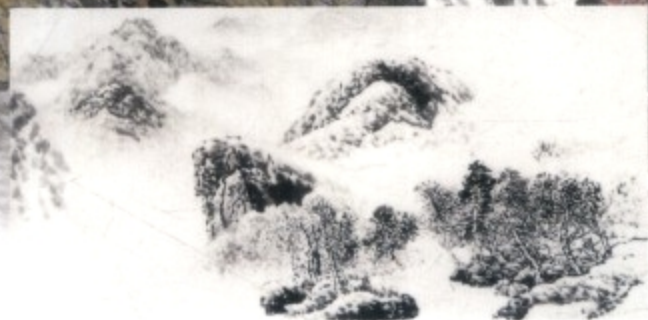


案头画范

跟名家学书画技法丛书

王中年画山水

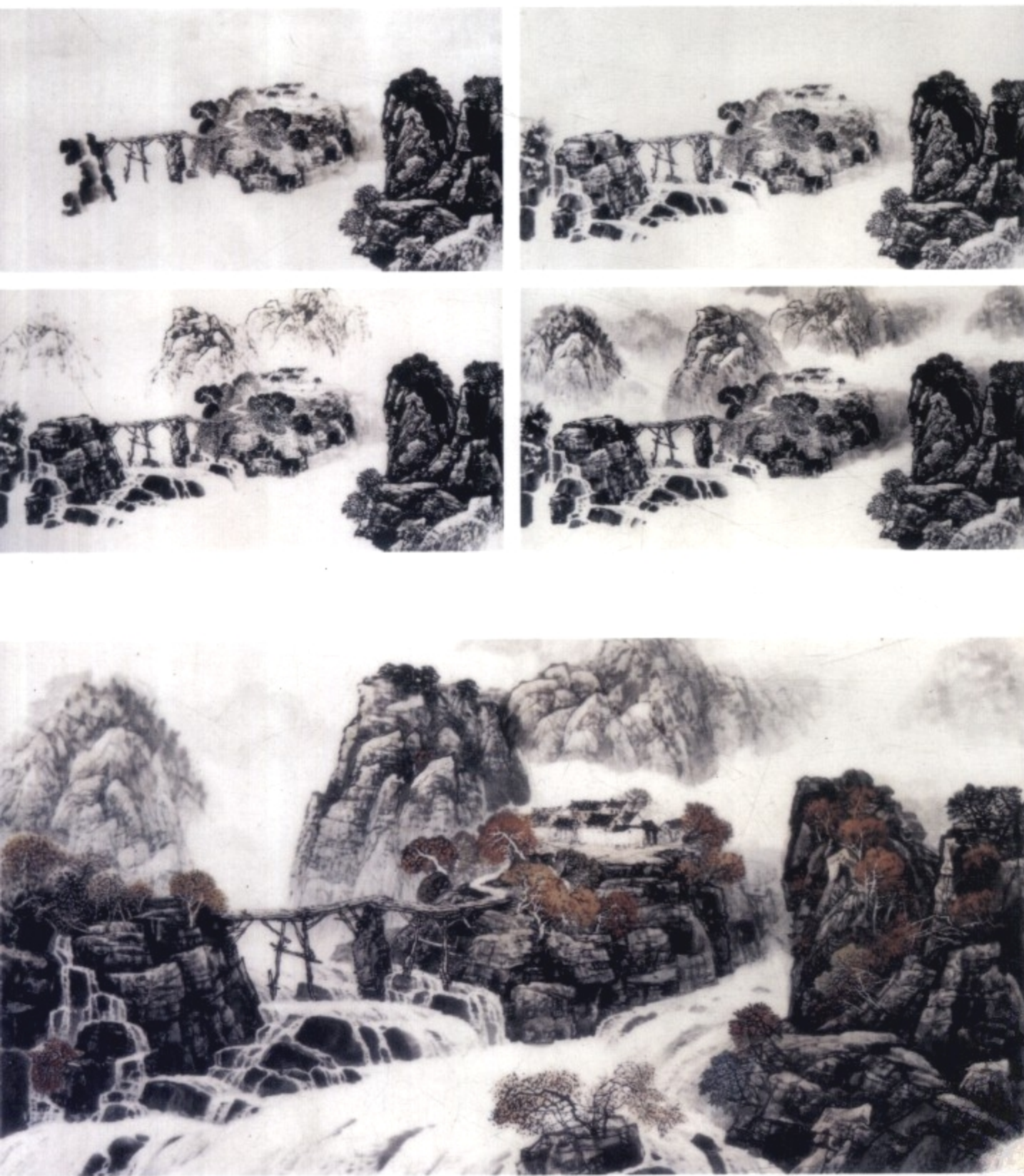


人民美術出版社

案头画范

跟名家学书画技法丛书

王中年
画
山水



ISBN 978-7-102-03047-0



9 787102 030470 >

定价: 28.00 元

案头画范

跟名家学书画技法丛书

王中年 画 山水

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

案头画范: 王中年画山水 / 王中年绘. — 北京:
人民美术出版社, 2004.10 (2007.4 重印)

(跟名家学书画技法丛书)

ISBN 978-7-102-03047-0

I. 案… II. 王… III. 山水画—技法(美术)

IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 104038 号

跟名家学书画技法丛书

案头画范·王中年画山水

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

网 址 www.renmei.com.cn

编 绘 王中年

责任编辑 张 京

再版编辑 陈振新

封面设计 陆惠国

制 版 北京燕泰彩视制版印刷有限公司

印 刷 人民美术印刷厂

经 销 新华书店总店北京发行所

版次: 2004 年第 1 版 2007 年 4 月第 2 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 6

印数: 5001—8000

定价: 28.00 元



作者简介

王中年, 中国美术家协会会员, 现任中央社会主义学院(中华文化学院)教授, 中国山水画研修院院长。中国文联第八次代表大会代表。享受国务院授予的政府特殊津贴。

早年就读于鲁迅美术学院, 后入广州美术学院研究生室, 师从关山月、黎雄才先生。作品曾多次参加全国美展并获金、银大奖。1988 年在中国美术馆举办“王中年山水画展”。曾在日本、韩国、新加坡、马来西亚, 以及香港、台湾等地举办个人画展或讲学。部分作品被中南海、人民大会堂、国务院、天安门城楼、中央统战部、中国美术馆及国内外博物馆和收藏家收藏。

先后编著出版的有:《新编芥子园画传·山水篇》、《王中年山水画谱》、《王中年最新山水画技法》、《王中年山水画与诗书题款》、《王中年瓷器绘画作品选》、《案头画范·王中年画山水》等十六部著作。

内容提要

山水画的基本画法

山石的画法

树的画法

水的画法

山泉瀑布的布局与五忌

水口的画法

云雾的画法

四季景色的画法

春景的画法

夏景的画法

秋景的画法

雪景的画法

写生的方法和步骤

怎样利用创作素材

创作性写生与资料性写生

范画步骤图

《黄山桃花溪》

《深山隐居诗意在》

《青山碧水人家》

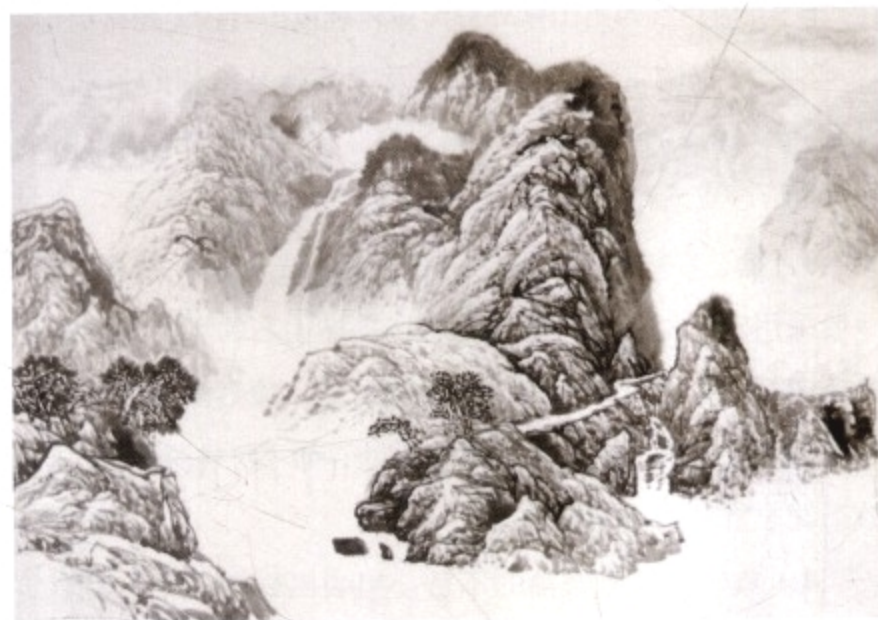
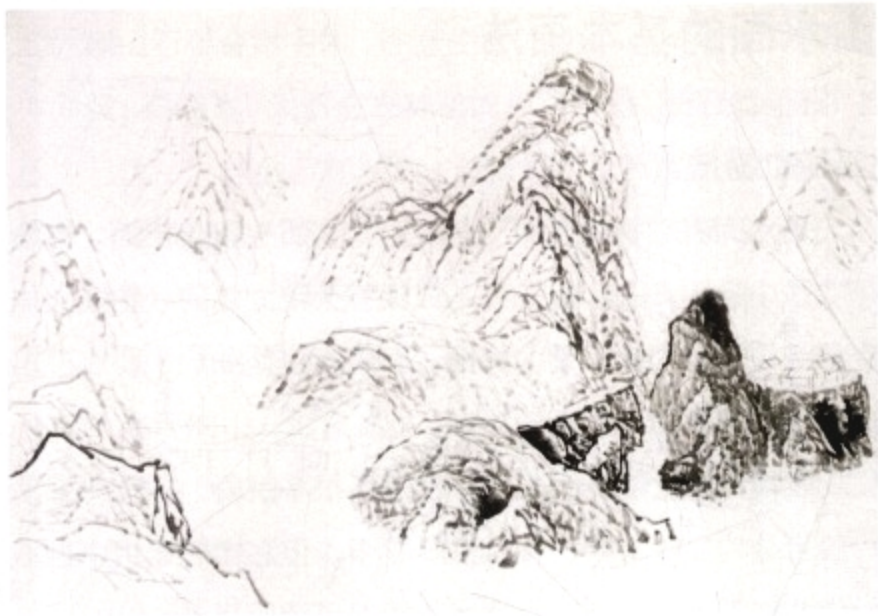
《山泉韵》

《依山傍水荡轻舟》

《雨后》

《水陆通幽》

范画作品



山水画的基本画法

山石的画法

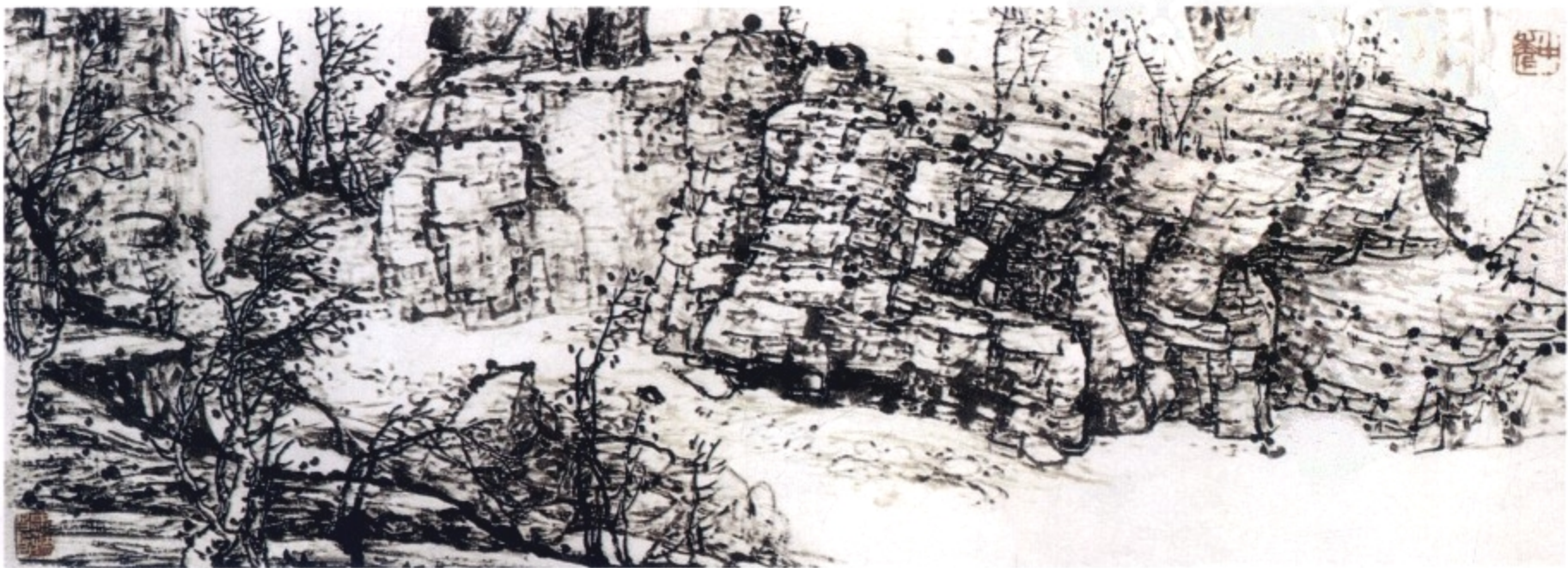
山水画有“石分三面”之说。其实石头何止三面，在绘画实践中也不必去套用，只是强调石头是立体的，构成立体空间必须具备三个或更多的面，画山石也是如此。要表现出山石的空间体积和岩石的质感。

表现山石之法，古今画家积累了很多经验，按传统方法一般可分勾、皴、擦、染、点等五步，但在实际运用中也不一定非按五步进行，应根据实际情况灵活运用。

1. 勾，即用线勾出山体外形大体轮廓或山石主要脉络结构。
2. 皴，在确定山体岩石轮廓及主要脉络结构的基础上，用干、湿、浓、淡不同墨色，粗、细、长、短不同笔法皴出凹凸、明暗、质感和立体感。
3. 擦，在皴的基础上，为增强山石的浑厚、苍润之感，一般采用软、松、破、秃之笔蘸淡墨擦山石的亮面，或蘸浓墨擦山石的暗面。擦不用线而是用枯笔、破笔侧锋擦面。若从画面效果出发，也可采用其他方法，如“凹皴浮擦法”，其效果既丰富又有质感。
4. 染，是补充皴擦的不足，用淡墨分染山石的明暗凹凸，以增强其质感和立体感。为增强画面的气韵和整体效果，可将画稿喷湿，再用淡墨烘染。尤其表现烟云和山峦层次更适宜此法。
5. 点，墨稿将近完成时，为丰富画面或弥补败笔之处，可用重墨点苔来进行调整。点苔是用以表现树石上的苔草。点苔有重墨点苔和彩色点苔。重墨点苔适宜点在岩石的凹暗面或突出山石的关键处，彩点苔多用于秋天的景色。

山石地质结构复杂多变：如水成岩山石多为片状，适宜用线表现；火成岩山石多棱角，宜用面表现。因为山石的种

类与结构不同，表现的方法也不同。前人总结出三十多种皴法，有：折带皴、大小斧劈皴、披麻皴、米点皴、荷叶皴、雨点皴、卷云皴、乔铁皴、解索皴、浑点皴、牛毛皴、豆瓣皴、乱柴皴、弹窝皴、雨淋墙头皴、髅骷皴、拖泥带水皴等等。虽然皴法名目繁多，但实际上常用的也不过几种而已。所以我们学习山水画既不能丢掉传统，要懂得传统技法，又不能机械地完全套用。无论什么方法，都是为塑造山石形象服务。这些皴法大致可分成点、线、面三大类用笔法，这也是表现山石的基本方法。





画山石要突出主体，注意主次、聚散、大小相间的穿插。方间圆，圆间方，大石必有疏密的小石间隔，长石间短石，构成主与次、大与小、方与圆、长与短的山石疏密聚散的变换规律。要懂得这些规律，并且在艺术实践中去灵活运用。

这是一幅创作性写生作品，当作者实地写生时，在群山诸石中发现了这座造型独特、纹理清晰、变化丰富的山石。经过写生展现的山石形体通过大与小、整与碎、长与方、繁与简、粗与细、浓与淡、明与暗、曲与直的对比变化，构成了山石结构的韵律美。（前页下图）



树的画法

树在山水画中占有非常重要地位，画树是学画山水的第一步。清代画家龚贤说：“学画先画树起，画树先画枯树起。树身画好，然后点叶。”“画树如人，稍不合理，如不全之人也。”看山水画家功力如何，先看树。“画树之功，居诸事之半，看画先看树。”树不单在山水画中是不可缺少的组成部分，而且是练笔用墨必要的起步，因此学画者首先要攻破这一难关。

初学者不宜先描绘长满叶的树木，因为难以看清楚枝干的结构。倘若不理解枝干与树叶的生长关系，就不能把树的形态画好，所以，首先从无叶的枯树画起。落叶枯树姿态鲜明，故描绘者容易理解各种树木的基本结构和生长规律。画枯树要注意“树要四面俱有干与枝，盖取其圆润”，即是前人提出“树分四枝”的要求。也就是要把树画得有立体感，枝干之间的关系要体现出空间感，前后枝与左右枝的伸展关系要处理得当。

古今学画者往往先从临摹传统作品入门，画树也是如此。比如临摹前人画谱中的鹿角法、蟹爪法、横笔皴梧桐、披麻画柏树、鳞状勾松、人字皴柳等等。这些传统画树法，对初学者理解各种树的生长规律以及实践中运用掌握山水笔墨技法是有益处的。但是，有志学画者，决不能停留在模仿古人技法的圈圈里而无新意，更不能把那些陈旧古板的画技机械地带入作品里。所以，学习临摹古人作品的目的是为继承传统绘画之精华，吸纳古人之精髓。



此图是采用双勾法画树干，用没骨法画右侧大树根部，并采用“断”、“藏”、“露”手法处理大树和小树枝的穿插关系

树木种类繁多，有松、柳、槐、桐、杨和各种杂树，所以树的表现方法也多种多样。下面介绍几种主要的树的画法。

1. 双勾法 传统画树的基本方法之一。此法适合画近景的树，采用双勾的笔法一般是从左至右，从上至下，也可反之。

2. 单勾法 又称“没骨法”。此法要求运笔刚柔苍老有力，线条转折多变，浓淡干湿运用灵活适度。此法画远近景树均可采用。

3. 逆光法 在山水画中画树时适当运用光的明暗，会增强树林层次的变化和画面的空间感，也就是把一棵树或一组树当成立体物象来理解、来描绘。如把一组树头看成一个立体圆球，树头的顶部是受光面，下部是背光面，中间调和明暗交界线虽然不一定像画素描那样具体，但应该理解它的存在并适当运用。在描绘过程中可采用以积墨的手法表现树头的立体感。倘若要着色，可先用墨塑造树的形体，注意着色的部位，受光面不着墨或少着墨，待墨干后从背面染基本色，再从正面补相应颜色。

4. 黑白对比法 画山水画在落墨时要处理好黑、白、灰三者的关系，可以把靠近山下的树丛顶部留出空白，这样黑白对比较明快，敷色后其效果更佳。

5. 枝干黑白衬托法 此法有两种：一种是用双勾法，树干留白，用没骨法穿插枝干前后左右进行衬托，打破呆板单一的色调。第二种是用以色代墨法，用白色或黄白色在树丛



此画右侧树丛的树头是采用逆光法



用单勾法，又称“没骨法”画树枝



此图的枝干采用黑白衬托法，秋季的枫叶采用逆光法

黑暗处勾画出亮树枝干，也可两种方法兼用。

6. 拟人法 在一幅作品中若画两棵以上的树，树与树之间应该是互相呼应的。可把它们看作是一群人，有大人有小孩，有男女，有老少，形象姿态各异，而且彼此之间仿佛又有感情交流，这种方法就是拟人法。用拟人手法赋予树木这种情感，也正是画家心灵意象的表达。通过绘画启示人们认识人与自然、心源与造化的关系，才是中国山水画的最高境界。

画雪中树运笔要“断”、“藏”、“露”、“枯”，宁滞勿滑，宁慢勿快，要浑厚苍润有笔有墨。画春天的树和秋天的树色调各有不同。

因为各种树木的大小、高矮姿态均不相同，而且枝叶疏密也不一样，所以在描绘时必须采取不同的技法来表现，有双勾、单勾，或湿墨或干墨等要灵活运用。



拟人法画松树，双勾法画松树干



此图两棵松树是根据画面需要采用黑白对比法



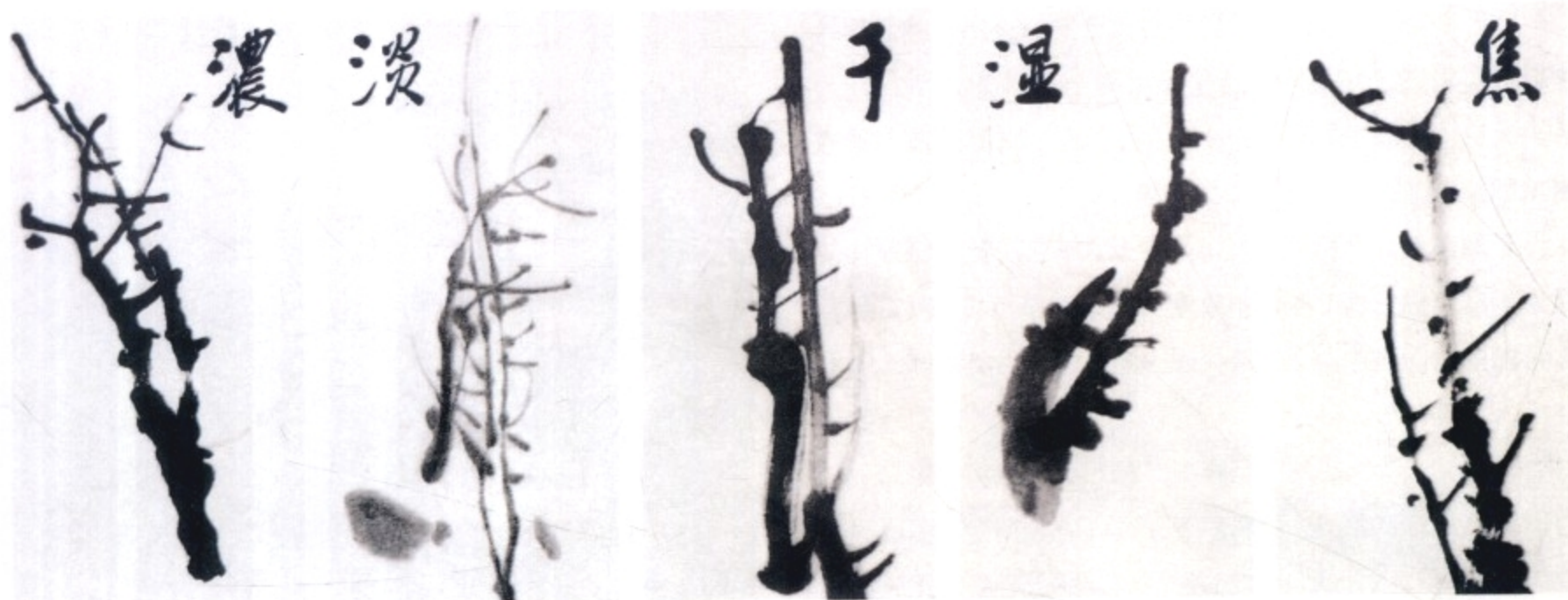
画山岭或山头上的杂树时,适宜在描绘山石的同时应将欲画的亮树干留出来



用浓淡墨穿插采用双勾法画树的枝干及树叶

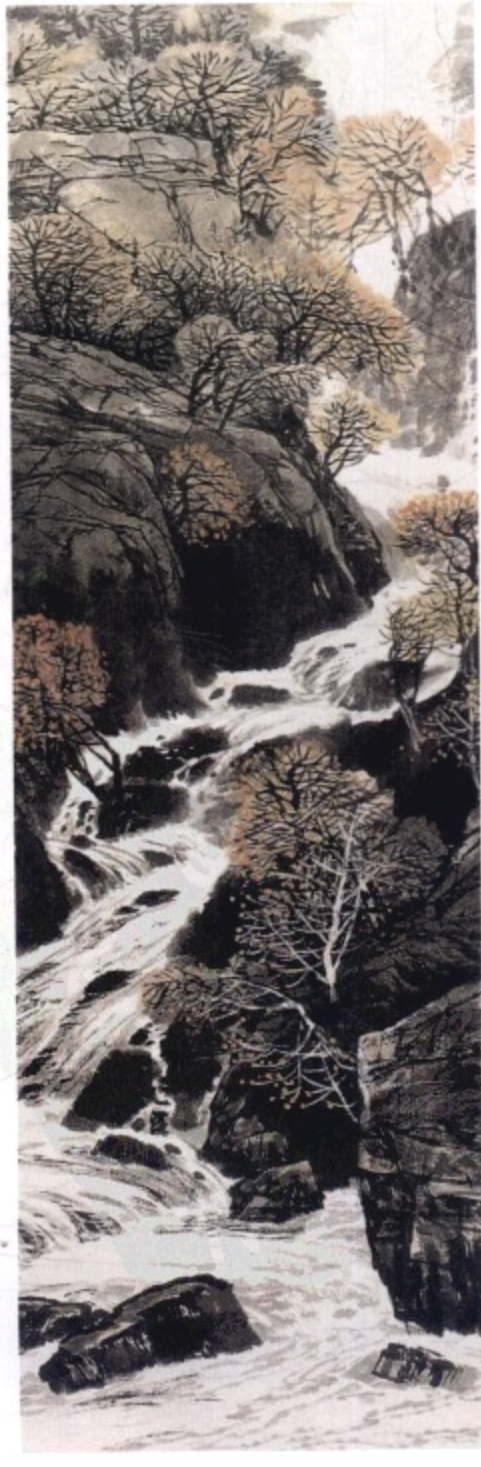
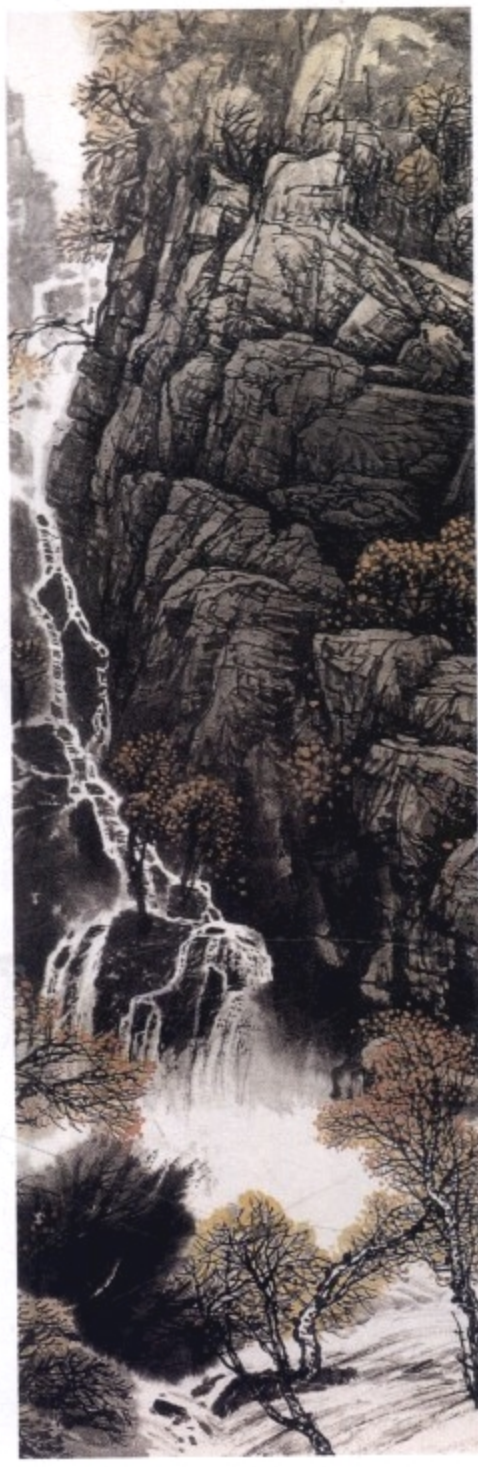
接上图,用散重墨勾填树丛中深暗处,以此衬托出树干和前后层,然后勾点树叶





注意运用浓、淡、干、湿、焦墨去表现树的枝干

若用浓艳彩墨画树丛不但会起增加画面前后层次空间作用，而且能起衔接画面上下及贯通左右的功能。（见下图左）
有些树丛不宜用墨而适宜用色来表现，这样不仅丰富了画面色彩而且增添了画面构图上的变化。（见下图右）



水的画法

山水画中的水有山泉、瀑布、溪流、河道、湖泊、海涛诸种，均可做画面的主题，亦可做点缀。总之，水的形态千变万化，画法也丰富多彩。

水是山水画表现的重要内容之一。山静，有水则灵，有溪则动，有泉则声。水表现得好，对于活跃画面气氛，对增强画面的空灵感和神秘感会起重要作用。孔子说：“仁者乐山，智者乐水。”山和水都能陶冶人的性情与增加人的智慧。宋郭熙说：“山以水为血脉，以草木为气皮，以云烟为神形，故山得水而活，得草木而华，得烟云而秀媚；水以山为画，以亭榭为眉目，得鱼钓为精神，故水得山而媚，得亭榭而明快，得鱼钓而旷落，此山水之布置也。”山是固定的易写其形，水是流动的，要把水的各种形态画好是不那么容易的。画家对水必须细致地观察研究，对不同形态的水要用哪种技法来表现，是一个

关键问题。在山水画中对于水的表现同样需要新技法来补充和完善传统技法的不足。古人非常重视画水，但表现水的技法比较单一，基本上是用线和空白来表现水的形态。现在画家画水就应该吸取各种绘画长处，补充传绘画之不足，做到古今结合、中西结合，采纳不同技法和手段来表现水的灵性、形态和质感。现将不同状态下的水所用的传统技法以及作者在艺术实践中总结出的经验和运用的技法分类介绍如下。





以色画水法 上图这幅画（局部）是采用“以色代水法”画出来的。即先用淡墨调入花青打底，待干后用淡墨调绿渲染多次而成。

空白法 此法古今画家皆常用，一般用于表现远景和中景的水。远水无波，因此画河流、潭水时常留空白，即以空白代水。（见下图）

黑白衬托法 用两岸石壁的暗色衬托并挤出流水的空白，然后在空白处用焦干墨皴擦出水流质感，或用大小岩石用墨衬托出水流的去向和流动感。（见上中图）

光影法 为表现水流远近、高低的深远以及瀑布飞流落差的气势，可适当糅进素描塑造形体的方法。这种运用光影来刻画水的方法称为光影法。这种方法画出的水富于变化且生动，更具有流动感和质感。（见上右图）

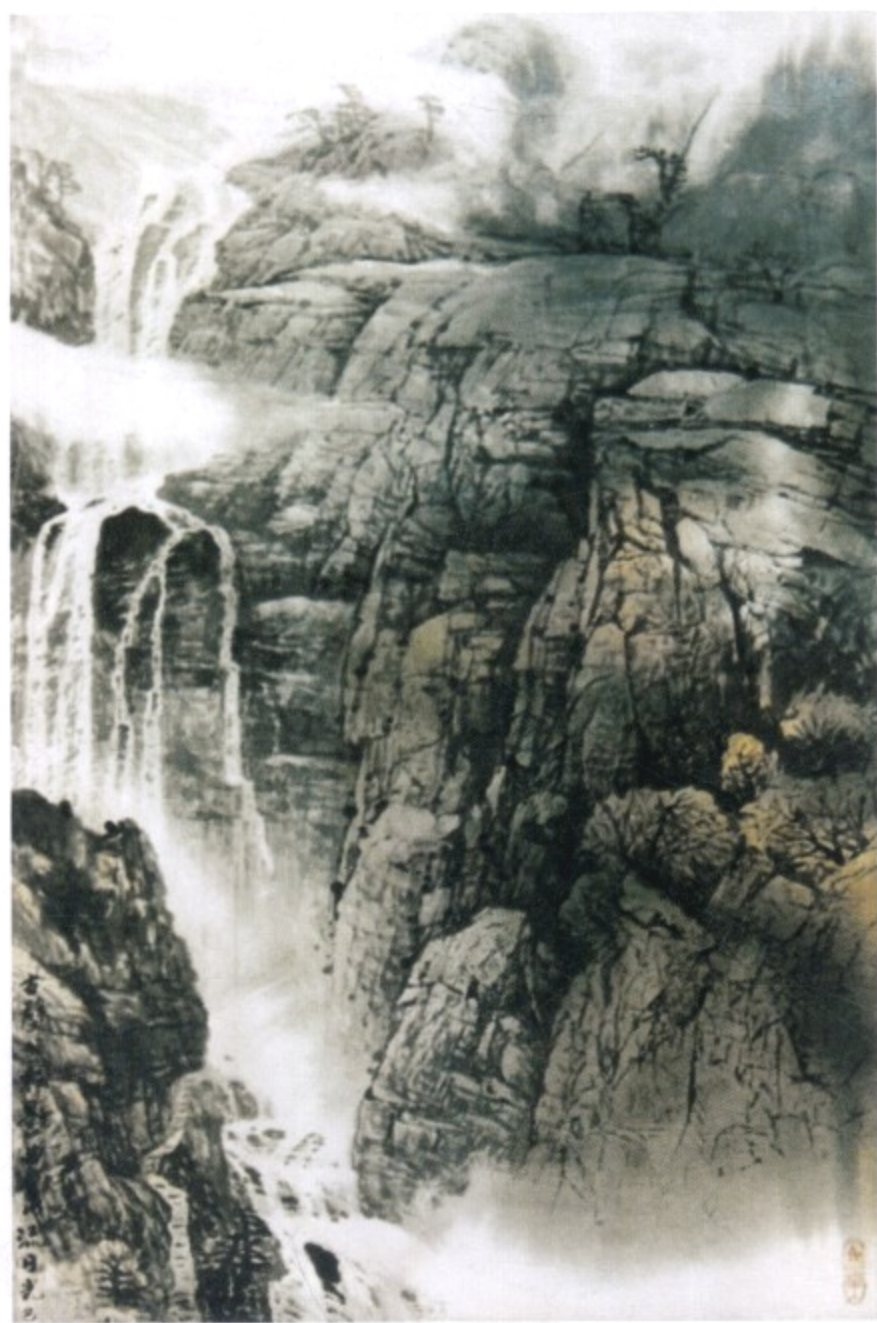
影衬法 这种表现水的方法是借鉴西画的写实方法，借用山石、建筑物、树木以及水中渔船的倒影来表现的，这种水是以静为主。（见右下图）







采用“以色代水法”表现清泉碧水的质感



山泉瀑布的布局与五忌

清郑绩说：“石为山之骨，泉为山之血。无骨则柔不能立，无血则枯石不得生。”因此画好泉瀑对整幅作品的效果是至关重要的。在描绘时一定要认真经营好泉瀑在画中的位置，否则会破坏画面的构图，所以在表现时要注意“五忌”。

忌正中 倘若画瀑布，不宜把瀑布画在画面的正中间，否则会感觉水把画面分成两半。在构图时宜居左或偏右。（见左下图）

忌等高 若画两条以上瀑布，不能每条高矮、长短、宽窄都一样，要有区别变化。（见14页上2图）

忌分流 为了避免视觉上分散，不管画几条瀑布或泉水支流，都不宜各自左右分流而去，尽管曲折多转，最终还要汇聚成大河流向一个方向。（见上图）

忌直流 画山泉瀑布不宜从上而下无曲折变化地一泻到底，那样就是古人所批评的“架上悬巾”。这样太直观，单调无味，要有转折藏露，有虚实变化。（见右图）

忌无源之水 泉瀑落于下，必有源头于上。源头必然有形成水源的自然环境，往往群山凹谷处集水成泉。山石最高处不能有泉水，故画泉瀑要符合自然规律。（见右图）

