

Shanshui
huafa

山水画法

徐北汀 著

J212.26
X676.1

山水画法

徐北汀 著

人民美术出版社

出版说明

徐北汀先生著的《山水画法》一书，于1983年由本社出版，由于该书通俗、实用，深受广大山水画爱好者喜爱和好评，曾数次再版发行。

此次出版的《山水画法》，是作者在初版的基础上，对原书进行反复、认真的修订和补充，并增加了示范例图60余幅，使该书的内容更加丰富和完善，提高了该书的实用性和艺术水平。

在该书装帧上，我们将原来24开本改成大16开，使读者使用起来更加方便。

《山水画法》是徐北汀先生积一生的教学和创作经验撰写而成，我们将此书重新修订出版，以飨广大的山水画爱好者和读者朋友们。

人民美术出版社编辑室

目 录

一、笔墨技法	1
(一) 毛笔种类及运笔方法	1
(二) 墨的种类及用墨方法	1
(三) 国画用纸与砚	1
1. 破墨法	2
2. 积墨法	5
3. 泼墨法	10
4. 重墨法	12
5. 清墨法	14
二、画树法	15
(一) 枝干画法	16
(二) 树枝形态	16
(三) 树干画法	21
(四) 树根画法	23
(五) 树叶画法	25
1. 点叶画法	29
2. 夹叶画法	29
(六) 松树画法	34
1. 松树枝冠画法	37
2. 松针画法	38
3. 松树形态及位置	42
(七) 柏树画法	44
(八) 柳树画法	49
(九) 梧桐树画法	52
(十) 槐树画法	56
(十一) 枫树画法	58
(十二) 丛竹画法	59
(十三) 芭蕉画法	59
(十四) 梅花画法	62
(十五) 杂树丛画法	66
三、画石法	66
(一) 画石起手法	71
		71

(二) 級法	75
1. 披麻皴	75
2. 斧劈皴	75
3. 折带皴	75
4. 云头皴	78
5. 荷叶皴	78
6. 解索皴	78
7. 乱麻皴	80
8. 橫紋皴	80
9. 米点皴	80
10. 无名皴	80
(三) 点苔法	83
(四) 太湖石画法	89
(五) 山石聚合法	93
(六) 山峰画法	93
(七) 山脉画法	96
(八) 钟乳石画法	96
(九) 不同地势山石画法	97
四、画云法	103
五、画水法	109
后记	121
再记	122

一、笔墨技法

国画山水用笔用墨之重要，前人早有定论。南朝齐谢赫于《古画品录》中云：“画有六法：一曰气韵生动，二曰骨法用笔，三曰应物象形，四曰随类赋彩，五曰经营位置，六曰传移模写。”将用笔用墨置于重要地位。唐张彦远在《论画六法》中进而言之：“夫像物必在于形似，形似须全其骨气。骨气形似皆本于立意，而归乎用笔，故工画者多善书。”更是一语道出用笔之重要。二者配合得当，画面则形神兼备，反之，则互受其损。

（一）毛笔的种类及运笔方法

欲善用笔，必须先了解毛笔种类，执笔及运笔方法。

毛笔种类因材料之不同而有所区别。鹿、狼、马、鼠、獾、猪毫性硬，用其所制之笔，谓之“硬毫”。羊毫、鸡毛性软，用其所制之笔，谓之“软毫”。软、硬毫合制之笔，谓之“兼毫”。“硬毫”弹力强，吸水少，笔触易显得苍劲有力。勾线或表现硬性物质之质感时多用之。“软毫”吸着水墨多，不易显露笔痕，渲染着色时多用之。“兼毫”因软硬适中，用途较广。各种毛笔，不论笔毫软硬、粗细、大小，其优良者皆应具备“圆”、“齐”、“尖”、“健”四个特点。四者皆备，使用起来便觉运转自如。

绘画执笔之法似同书法，以五指执笔法为主。即拇指向外按笔，食指向内压笔，中指钩住笔管，无名指从内向外顶住笔管，小指抵住无名指。执笔要领为指实、掌虚、腕平、五指齐力。笔执稳后，再行运转。作画用笔较之书法用笔更多变化。须指、腕、肘、肩、身相互配合，方能运转得力。各部位活动及用力大小，视画幅的大小、范围及内容而定。执笔时，若手近管端处握笔，笔之运展面则小。运展面随握管部位上升而加宽。具体则可据作画时需要而随时变动之。

运笔有用中锋、侧锋、藏锋、露锋、逆锋及顺锋之分。用中锋时，笔管垂直而下，使笔心常在点画中行。此种用笔，笔触浑厚有力，多用于勾勒物体之轮廓。侧锋运笔时锋尖侧向笔之一边。用笔可带斜势，或偏卧纸面。因侧锋用笔是用笔毫之侧部，故笔触宽阔，变化较多。画树干之横染，山石之皴擦多用之。藏锋即落笔时锋尖内藏，不露锋芒。用藏锋所作之点，圆润、含蓄，如用大混点法画树叶即用藏锋。露

锋则指点画之锋芒外露，露锋用笔显得笔力劲健，并予人以神情外露之感。画竹叶、柳叶便是露锋笔法。逆锋用笔是指笔势逆锋推进，笔锋因逆行而散开，故笔触中多留有飞白，泼辣多变。如斧劈皴法便是逆锋。顺锋则拖笔运行。由于笔锋顺行，锋尖较集中，运笔流畅，笔触显得轻快、活泼。顺锋多用以画长线，水纹及衣纹等。

作画起笔要肯定、有力，犹如书法，要有欲下先上、欲右先左之势，收笔要含蓄沉着。笔势运转须有提按、轻重、快慢、疏密、虚实等变化。运笔需横直挺劲、顿挫自然、曲折有致，轻重有别，正如孙过庭书谱中所说：“重若崩云，轻若蝉翼”。避免“板”、“刻”、“结”三病。

作画行笔之前，必须“胸有成竹”意在笔先。运笔时要眼、手、心相应，灵活自如。绘画行笔既不能如脱缰野马，收勒不住又不能缩手缩脚，欲进不进，优柔寡断，为纸墨所困。常见有善画大写意画者，令观画者觉得作画时运笔很快。其实，作画者动笔前后颇运心机，作画时并非粗暴求快，而是沉着稳健行笔。所以，作画运笔之快慢、轻重极需谨慎，笔无妄下。要“笔周意内”，“画尽意在”。

（二）墨的种类及用墨方法

墨之种类有油烟墨、松烟墨、墨膏、宿墨及墨汁等。油烟墨，用桐油烟制成。墨色黑而有泽，深浅均宜，能显出墨色细致之浓淡变化。松烟墨，用松烟制成。墨色暗而无光，多用于画翎毛和人物之鸟发，山水画中不宜使用。墨膏，为软膏状之墨。取其少许加水调和，并用墨锭研匀便可使用。宿墨，即研磨存留于砚中隔夜之墨。熟纸、熟绢作画不宜使用。生宣纸作画可用淡宿墨。浓宿墨易成渣滓难以调和。无渣滓之浓宿墨因其墨色更黑，可做焦墨为画面提神。总之，宿墨须用之得法，用之不当，易污画面。墨汁，系指书画特制墨汁，如北京产的“中华墨汁”、上海产的“曹素功墨汁”等。墨汁中加入少许清水，再用墨锭研磨，调和均匀，则墨色更佳。

用墨汁所作之画，托裱时墨色易外渗，损坏画面形象。故不宜于画成后立即托裱，须张挂多日再行托裱。若干托裱时加刷矾水，更可防止墨色外渗。如将书画放于蒸锅内蒸半小时许，晾干后再行托裱，亦

可避免渗墨。

国画用墨，除可表现形体之质感外，其本身还具有色彩感。墨中加入清水，便可呈现出不同之墨色。即所谓“以墨取色”。前人曾用“墨分五色”来形容墨色变化之多。一般作画用墨由浅入深，可改可救，有时根据需要也可部分画面先浓后淡，也可一笔分出浓淡。现将主要墨色简述如下：

焦墨 用干笔蘸极黑之墨。用此种黑色可突出画面之浓黑处，并可用其为画面提神。

浓墨 即浓黑之黑色。浓墨多用于画近景及物体之暗面。

淡墨 墨色淡而有神。不论干湿，要淡中有彩。淡墨多用于画远景及物体之明面。

干墨 墨中水分少。笔在纸上干划、皴擦所呈现之墨色。干墨常用来表现物体之苍劲质感。

湿墨 墨中加水多，与水调合运用。湿墨多用来渲染，使画面具有湿润之感。

据科学家用仪器分析，墨色浓淡层次可分为成百上千种，故作画时要灵活多变，不可拘泥于上述所谈几种。有些画家根据不同绘画纸张的渗水性能及欲达之理想效果依创作需要加适量胶、矾等也未尝不可。

总之，用墨技法，对山水画甚为重要。用墨要浓淡相宜，该浓则浓，该淡则淡，不可滥用。用墨得法，浓淡相生，层次无穷，画面生动有神。反之，则会弄巧成拙。

(三) 国画用纸与砚

国画多用宣纸。主要有生、熟及半生熟之分。生宣纸种类较多，主要有玉版、夹贡、双夹、丈二匹及净皮、单宣等。前四种纸较厚，后二种纸较薄。常用的熟宣纸有书画纸、冰雪宣、云母宣、蝉衣宣、半生熟纸有煮捶宣等。其他如高丽纸、皮纸、毛边纸、粉连纸等也可做国画纸。但道林纸、绘图纸不适合作国画纸。生宣纸因吸水多，渗水快，能显露墨色之浓淡干湿，发挥笔墨之效果，故写意画多用之。熟宣纸是用矾水加工过，不渗水，多用于画工笔画。半生熟纸，其纸性介乎生宣和熟宣之间，略渗水，较之生宣纸易于掌握，多用于作半工半写之画。另有绢，亦有生熟之分。绢大多用矾水加工过，故不渗水，多用于画工笔画。绫亦可用来作画，其效果犹如生宣纸。

砚之种类繁多，有玉砚、陶砚、石砚等。石砚中以端砚、歙砚为上品。作画用墨较多，最好用加盖之墨海（大砚），一来储墨多，时久不干，二来可防止尘土落入。在天气较寒时，宿墨存留一二日仍可使

用。若存墨已干，再加水重研，必生细渣，此时便不可再用。常用之砚，应经常洗涤，若长久不洗，既影响墨色，又易变臭，故以常洗为宜。

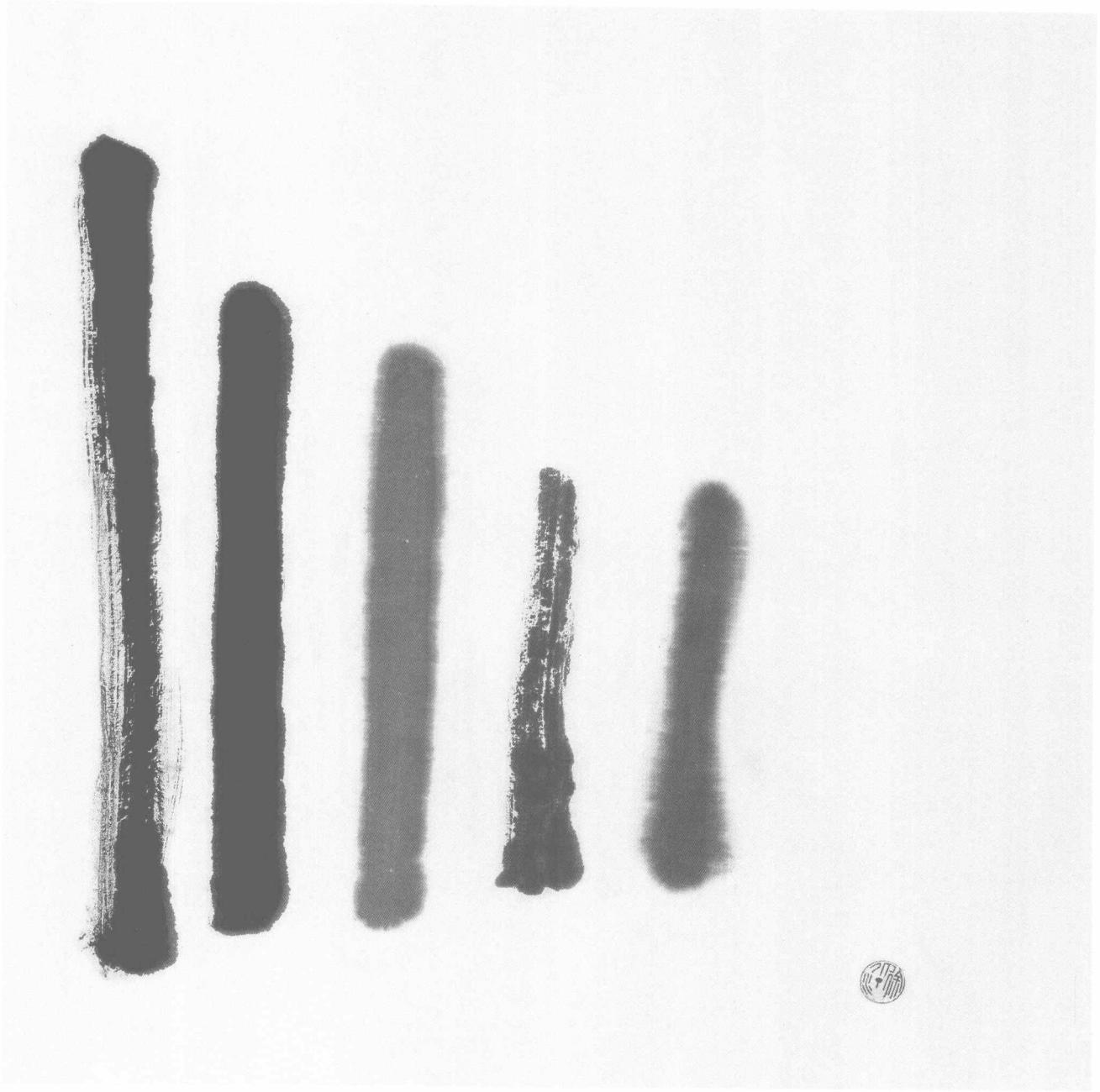

图1 墨色分焦、浓、淡、干、湿。

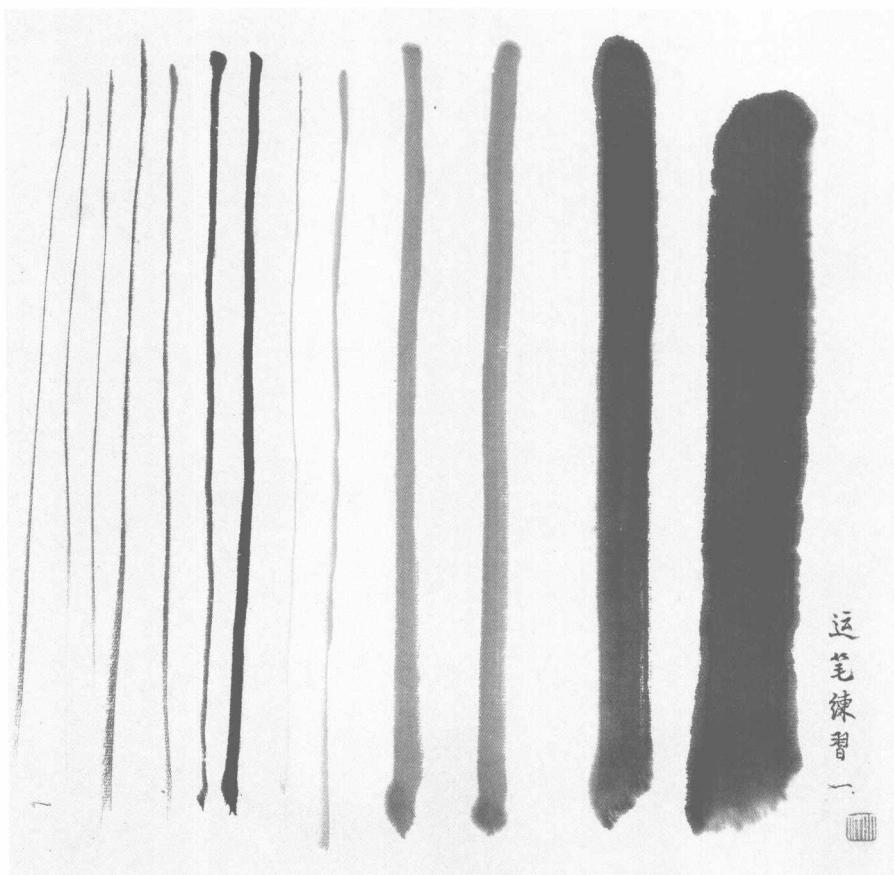

图2 运笔练习，必须与用墨相结合。笔墨的浓淡干湿，运笔的提按、轻重、粗细、转折、顿挫、点厾等，均须在实践中摸索，掌握熟练，始能心手相应，出笔自然流利。

表现物象用墨手法可分为破墨法、积墨法、泼墨法、重墨法和清墨法。

图3 运笔须有顿挫、虚实、快慢之变化，笔触应有方圆变化。

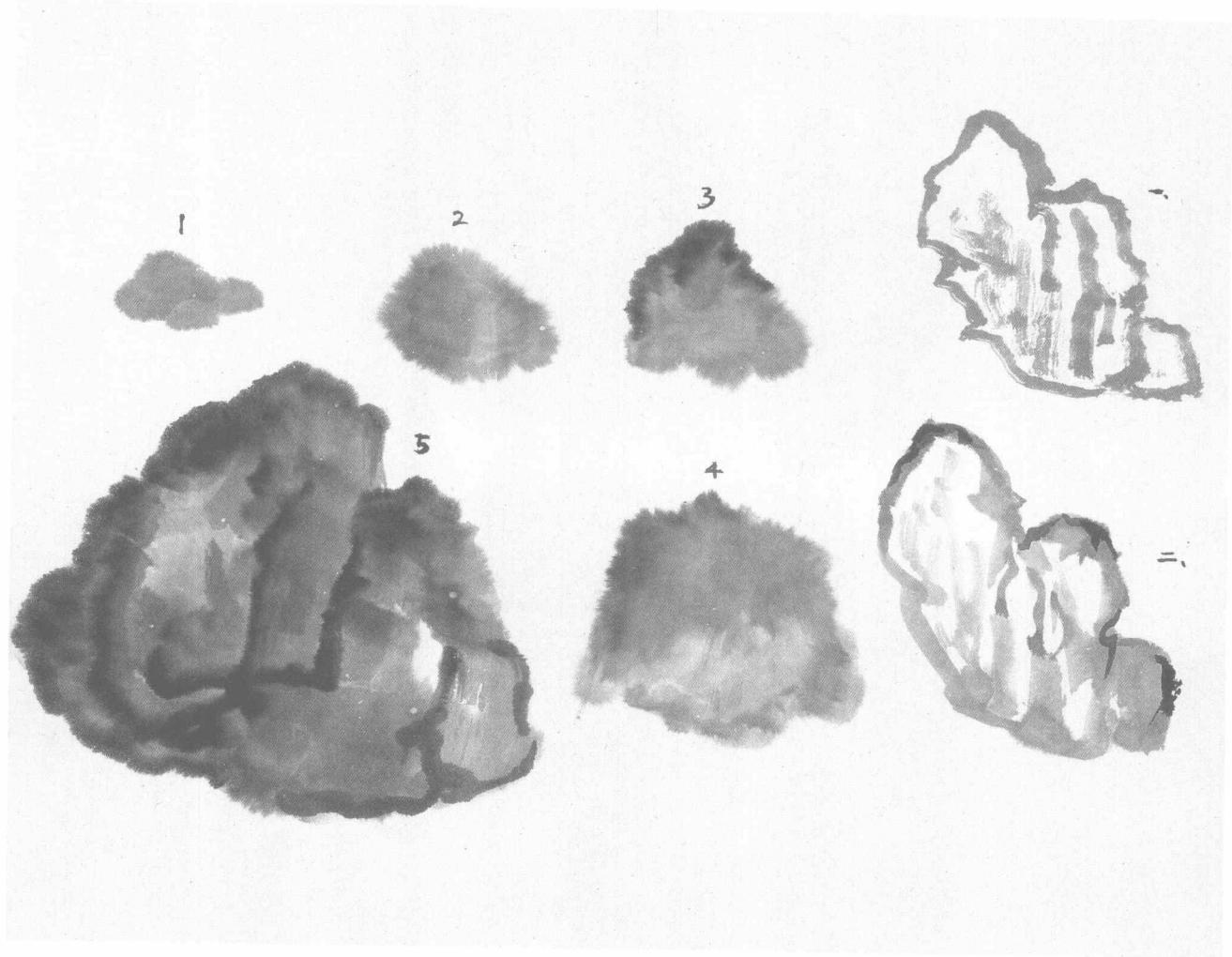

图4 破墨法：以浓破淡法。先着淡墨，趁湿时视其明暗需要于局部着以浓墨。以此法画出的物象具有立体感。

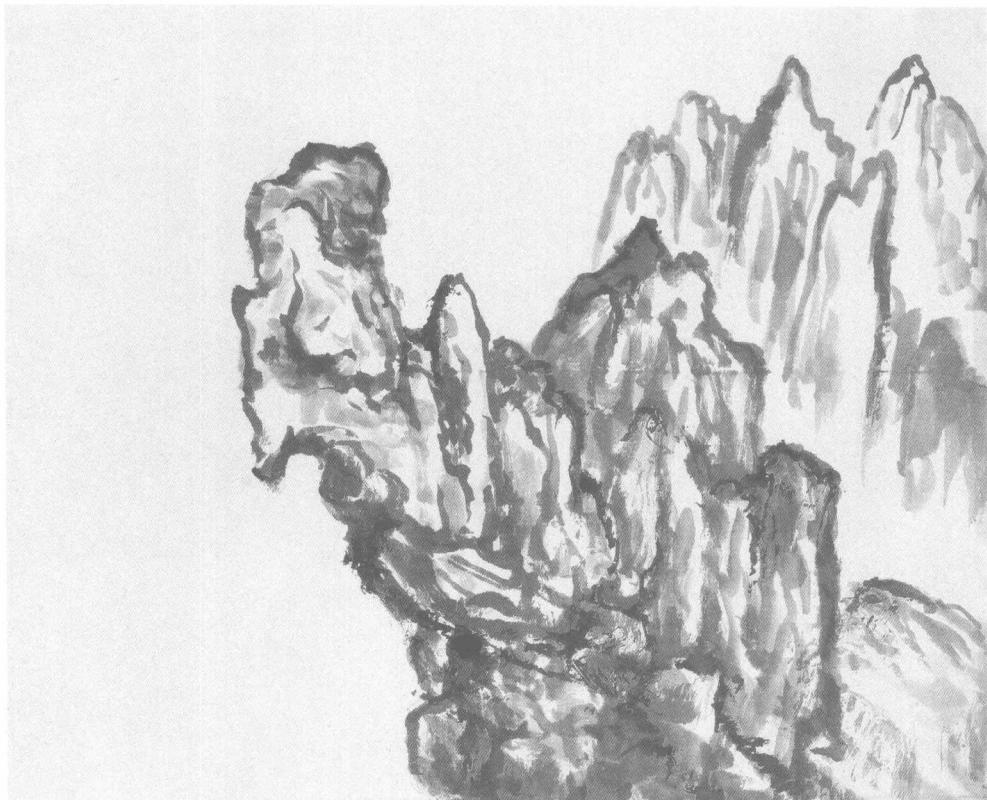

图5 山石一般画法，先以淡墨起稿，部分以较淡墨略深之色破之。

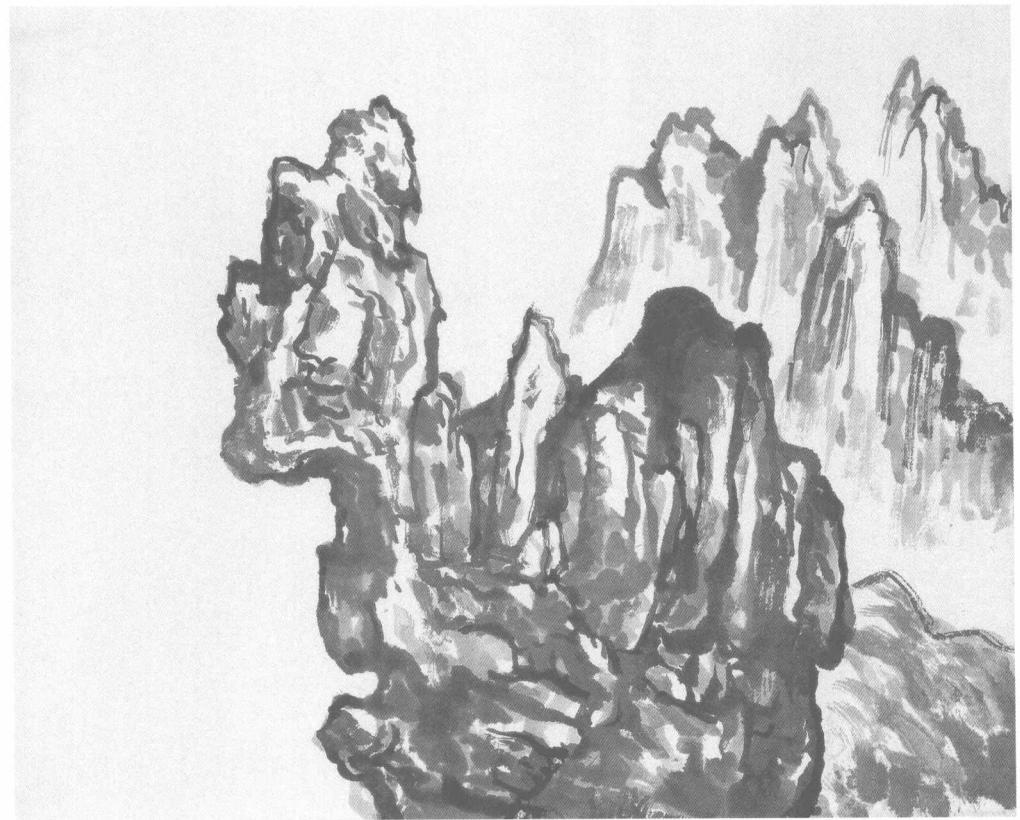

图6 在图5山形第二层墨将干未干时，近处部分再着以更深之墨色，使物象更清晰有神，画面分出前后层次。

图7 破墨法：在一种墨色上加另一种墨色叫破墨。有以浓墨破淡墨；有以淡墨破浓墨，多须趁湿用笔，其法变化甚多。本图为以浓破淡法。

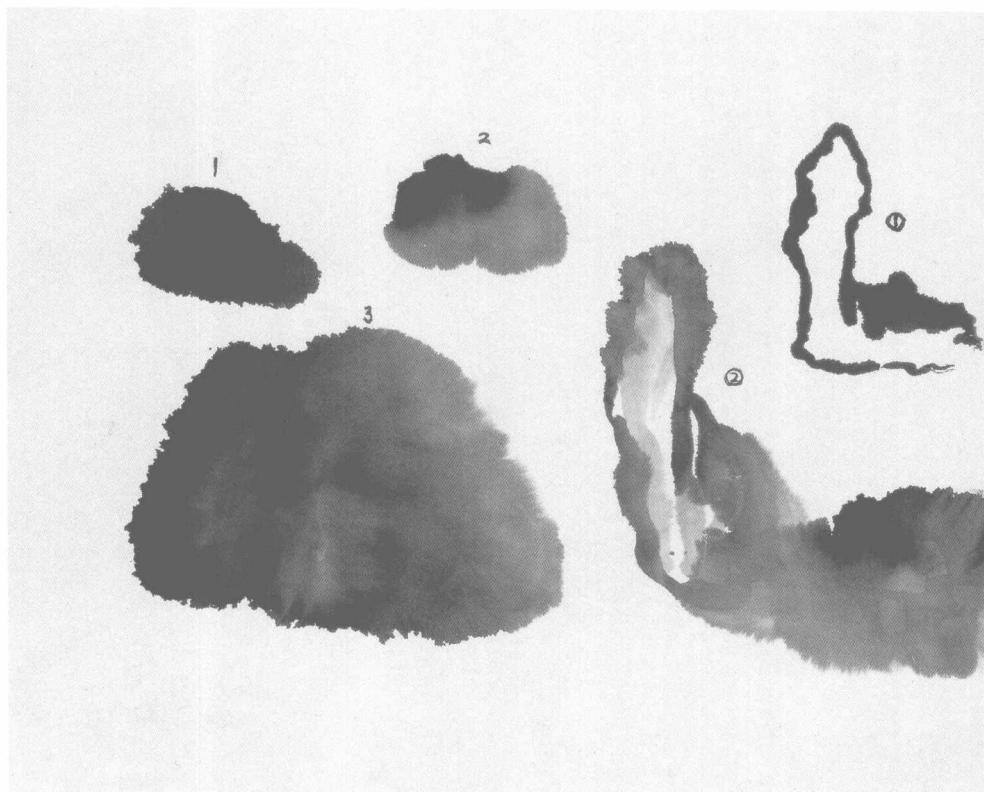

图8 破墨法：以淡破浓法。先以浓墨画出物象，瞬即以水或淡墨破之。

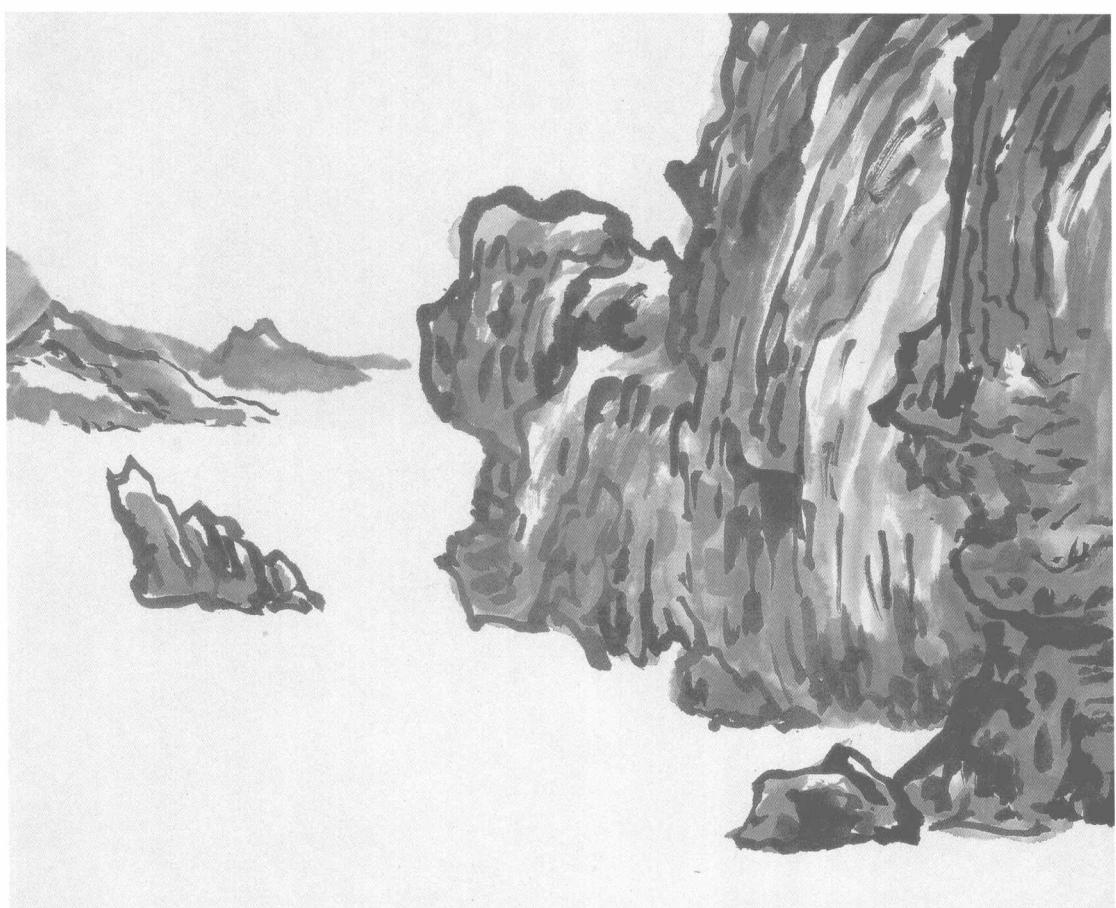

图9 以淡破浓

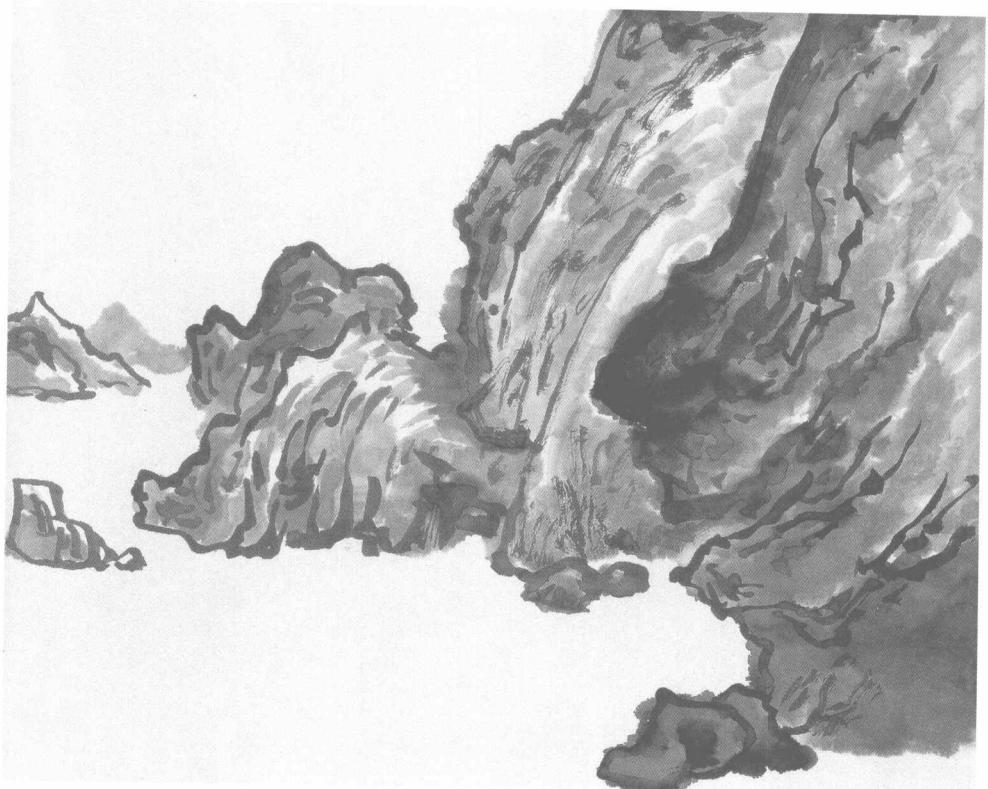

图 10 以淡破浓

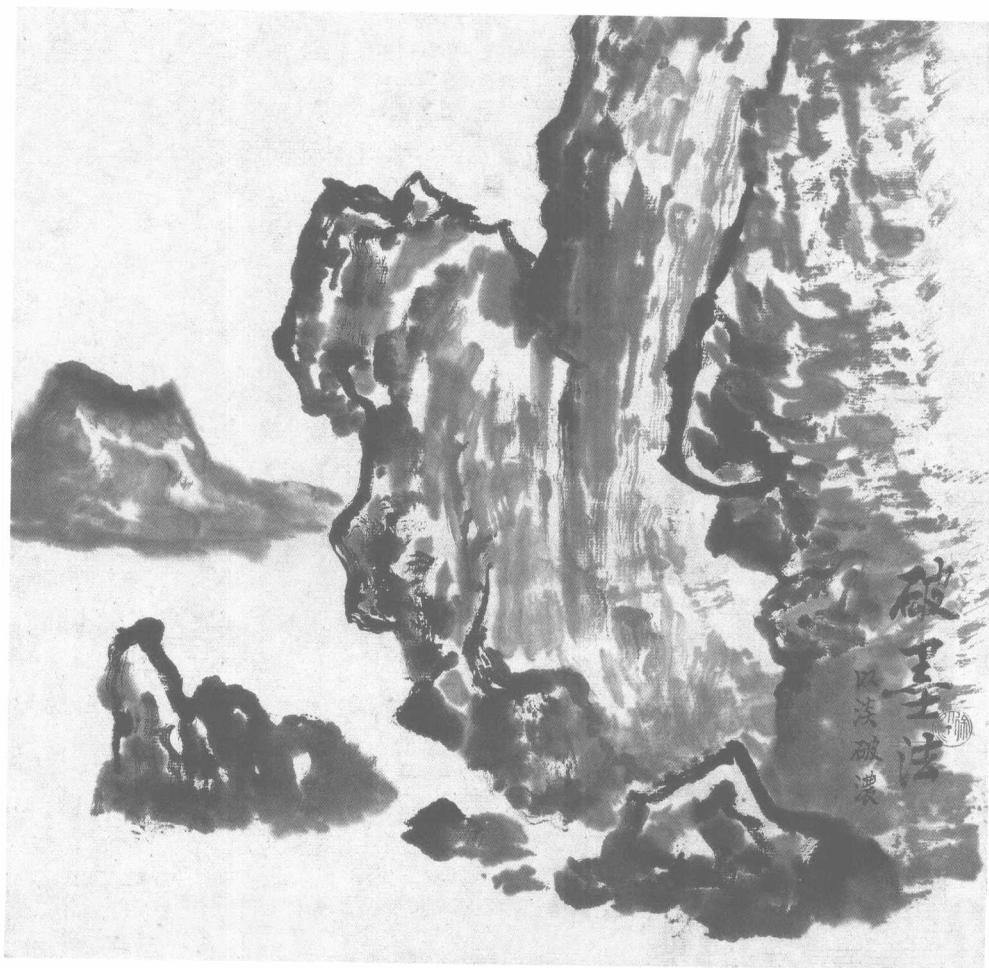

图 11 以淡破浓

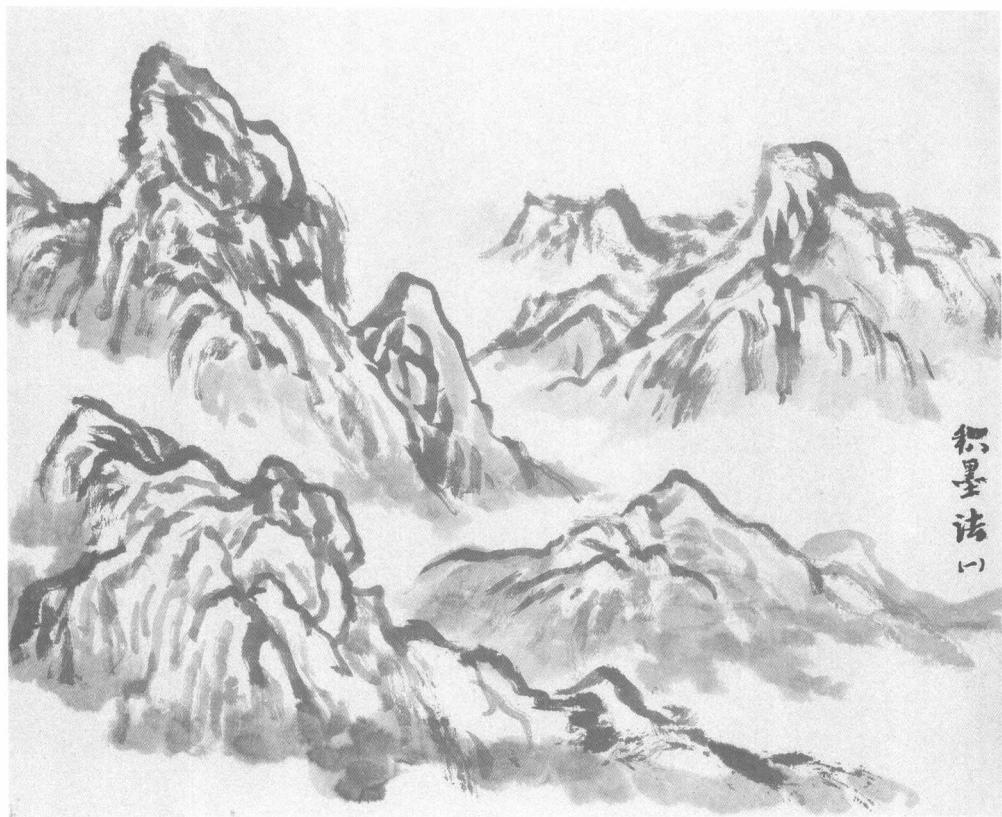

图 12 积墨法（一）以淡墨勾染。

图 13 积墨法（二）在图 12 基础上局部以稍浓墨勾染。

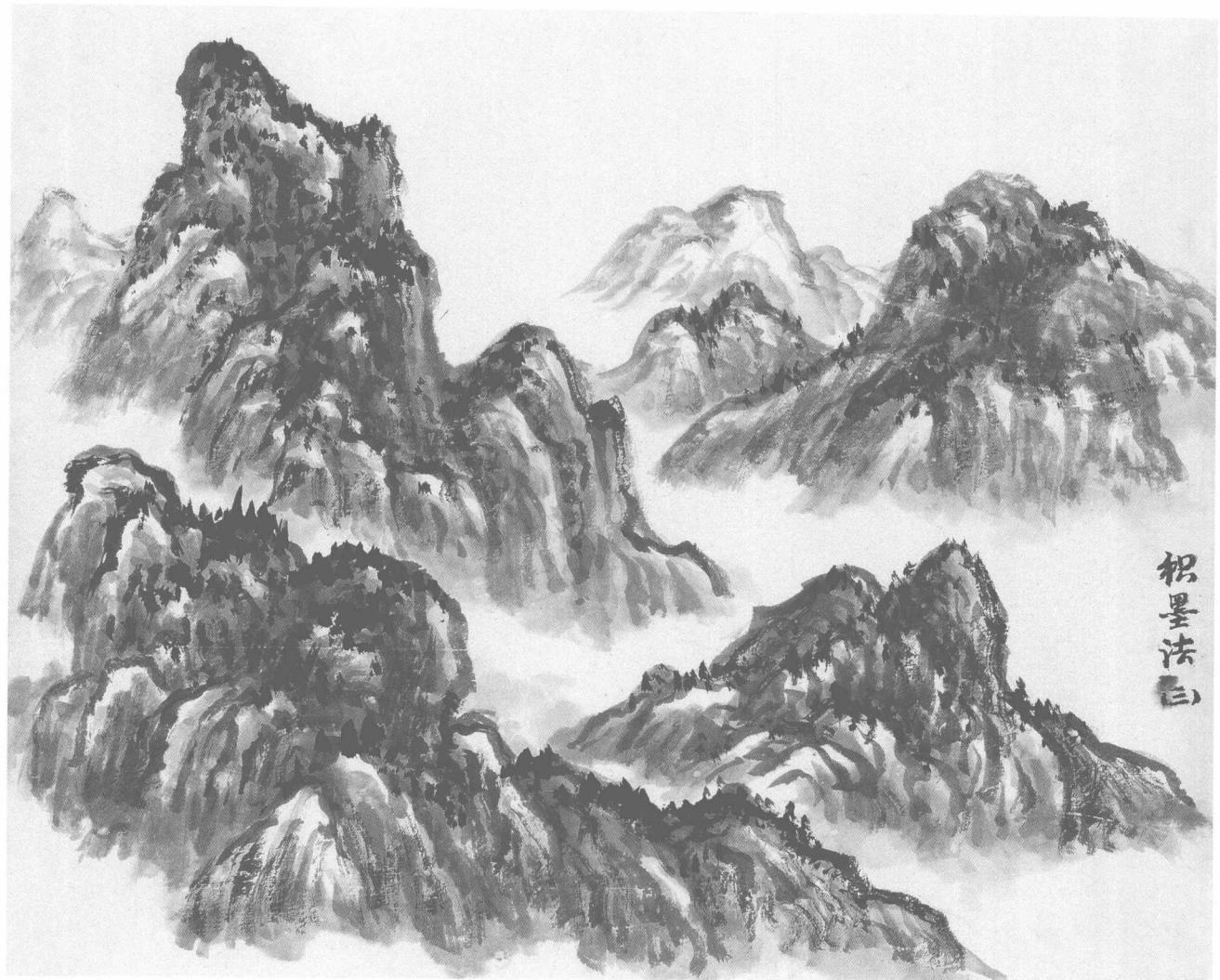

图 14 积墨法（三）在图 12 基础上局部以浓墨勾、擦后再点苔。

图 15 积墨法：层层加墨，浓淡墨连续渲染之法。使用积墨法可使所要表现之物象厚重有趣，并加强其立体感。从图 12 至图 15 看出用此法应注意避免层层线条完全重叠，否则易显得板滞。一般积墨法最后需用浓苔点提神。

图 16 泼墨法：将墨泼于纸上，或用粗笔画于纸上，顺着墨之自然形象进行涂抹挥帚而成各种图形。唐代王洽创此画法。但如此法用之不当常常满纸污迹，难于处置。后人凡以落笔大胆、点画淋漓之画法统称泼墨法。此种画法，具有泼辣、惊险、奔泻、磅礴之气势。