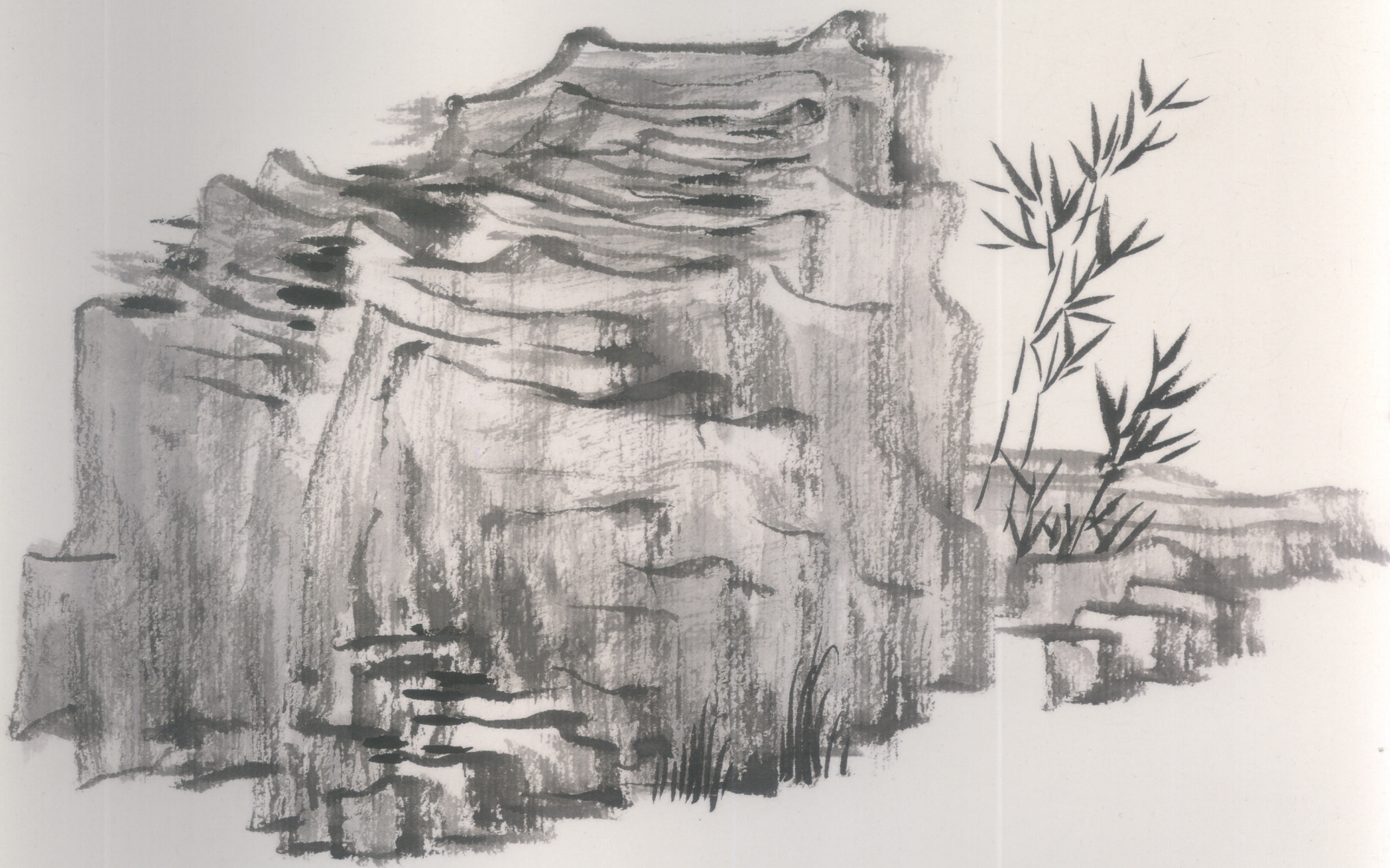

中国老年大学书画教材

山水画小品

山石

钟 涛 著
广西美术出版社

书法类

《楷书教程》《行书教程》《篆隶书教程》《草书教程》

花鸟类

《梅》《兰》《竹》《菊》《牡丹》《荷花》

《蔬果》《鱼类》《鸟类》《藤本》《木本》《草本》

山水类

《山水画小品——山石》《山水画小品——林木》

《山水画小品——云水》《山水画小品——屋宇》《山水画创作》

基础知识

《构图·题款·用章》

《中国老年大学书画教材》编辑委员会

主 编：黄忠耿

副 主 编：（按姓氏笔画顺序排）

马贵觉 冯京义 刘志辉 陈再乾
邱茂叶 杨一万 金月霞 钟力田
钟 铨 覃建平

编 委：（按姓氏笔画顺序排）

广西壮族自治区老年大学

王 精 王雪峰 韦 峰 朱丹红 朱敬华 陈 川 陈再乾
吴善贞 吴 锁 辛庆彬 杨一万 杨宇云 周凯达 罗 果
钟 涛 梁彩媚 梁华童 黄忠耿 黄格胜 谭明彪 潘丽珠

广东老干部大学

邓 冕 卢育红 朱颂民 何兆雄 何耀鸣 杨植桐 贺立新
钟 铨 钱伯泉

广州市老年干部大学

许 山 刘艺林 刘志辉 李敬良 周健慧 罗赐中

山西老年大学

吕林健 吴书文 李建忠 李金鹏 沈晓英 杨崇德 范 华
武 磊 徐树文 覃建平 温忠贵 樊志贤

山东老年大学

马 杰 冯京义 张恩绪

天津市老年人大学

马贵觉 赵先忠 皇甫秉钧

安徽老年大学

孙 康 朱 斌 邱茂叶 徐卓亚 隋鸿君

青海省老年大学

马广惠 王来顺 李成安 张凯年 陈衍生 金月霞 林廷傑
胡青泰 钟恩明 顾乃斌

贵州老年大学

朱德荣 钟力田 钟绍让

图书在版编目（CIP）数据

山水画小品. 山石 / 钟涛编. —南宁：广西美术出版社，2007.12

中国老年大学书画教材

ISBN 978-7-80746-347-4

I. 山… II. 钟… III. 山水画—技法（美术）—老年大学—教材 IV. J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第000358号

ZHONGGUO LAONIAN DAXUE SHUHUA JIAOCAI

中国老年大学书画教材

SHANSHUIHUA XIAOPIN——SHANSHI

山水画小品——山石

主 编：黄忠耿

著 者：钟 涛

图书策划：杨 诚 钟艺兵

责任编辑：蓝薇薇 潘海清

装帧设计：易 言

责任校对：陈小英 陈宇虹 尚永红

审 读：欧阳耀地

出 版 人：蓝小星

终 审：黄宗湖

出 版：广西美术出版社

地 址：广西南宁市望园路9号

制 版：广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷：深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次：2008年1月第1版

印 次：2008年1月第1次印刷

开 本：889mm×1194mm 1/8

印 张：6

书 号：ISBN 978-7-80746-347-4/J·872

定 价：35.00元

ISBN 978-7-80746-347-4

9 787807 463474 >

前言

经过两年多的准备和组织，在各方面的共同努力下，这套老年大学书画教材终于编著完成和出版，这是值得高兴的事情。随着我国老年人数量的增加以及国民生活水平的提高，进入老年大学学习的老同志越来越多。这些老同志带着满腔热情到老年大学求学，探索一些他们感兴趣的全新领域，他们所学的专业是过去没有接触或很少接触的，因此需要有一套适合他们的教材。这些年我国老年大学有了很大的发展，书法和中国画这些专业历年来为众多学员所喜爱和学习，并且培养了大批老年书画人才和书画爱好者。但老年教育毕竟还是一种较为新兴的教学模式，目前尚未有很成熟的教材，我们这次所编的这套老年大学书画教材，就是对老年大学书画教材建设的一次探索，希望能为老年教育作一点贡献。

我们组织了一批对老年教育有一定经验的教师，来共同编写这套教材，根据每位教师对老年书画教学的经验和体会来编写，有各显神通的意味，但最基本的要求就是要适应老年大学学员的特点：老年人阅历丰富，理解能力较强，但精力、体力和记忆力等相对较弱，且多为晚年才开始学习书画，书画基础较差，所以所著的书既要有一定的理论水平，也要有简明易学的技法；在内容上按题材分册，便于同一题材深入学习，技法尽可能概括全面，示范作品相对印大些、好些、多些，便于老年学员临摹和观摩学习。

老年书画教育的意义还远不止老年同志学书画本身的作用，它还有一定的社会影响和社会作用，老同志学习上的刻苦认真，常常让人感动，他们那种活到老学到老、甘当小学生的精神更是年轻人效仿的榜样，而他们对于书画艺术的热爱将会带动和影响家庭其他成员以及亲朋好友，影响到他们所在的社区乃至社会，这对于普及和传承我们的优秀文化艺术遗产将起到不可估量的作用。希望有更多的人来共同关爱老年人、关心老年人事业和老年教育，为构建社会主义的和谐社会发挥作用。

《中国老年大学书画教材》主编

广西老年大学特聘教授

广西艺术学院原成人教育学院副院长

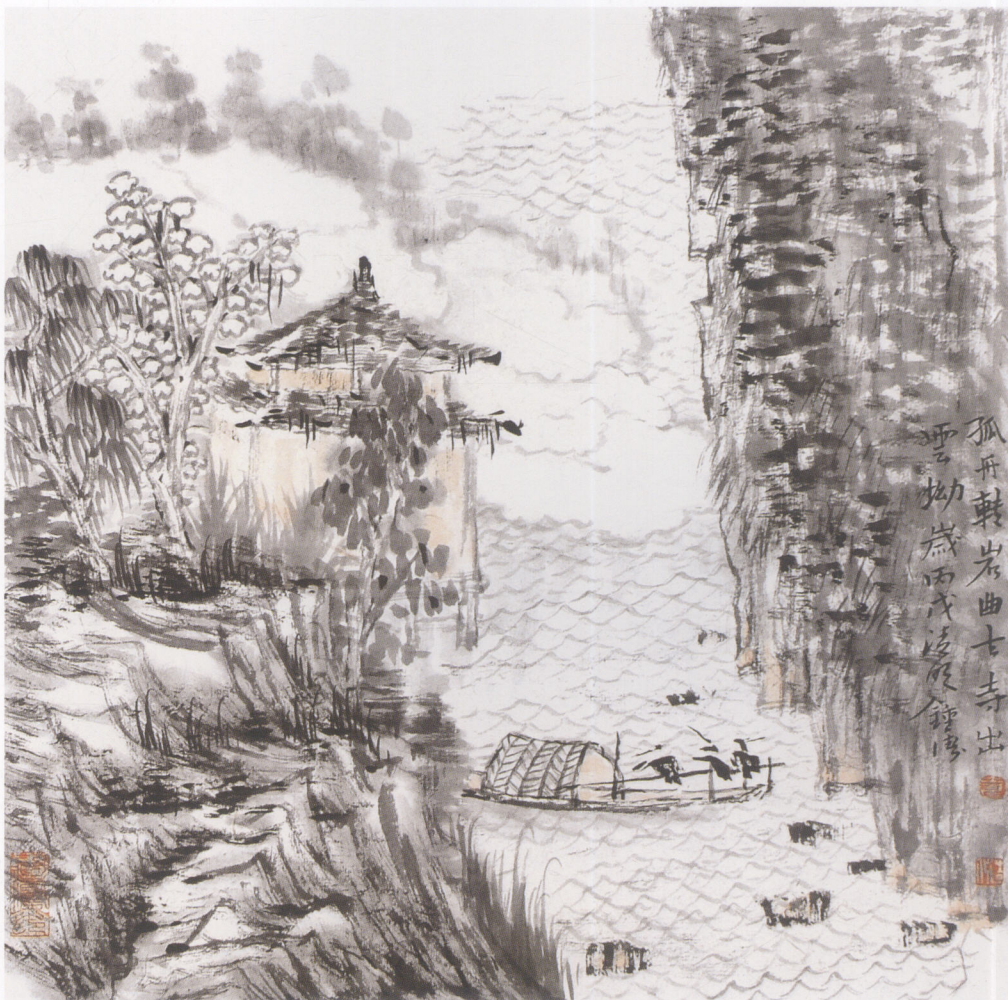
黄忠耿

山水画小品

山石

钟涛著

广西美术出版社

目录

第一章 山石概述	2
一、山石在山水画创作中的作用及地位	2
二、历代名家论画山石	2
第二章 石头画法及步骤图	3
一、勾画山石的一般步骤	3
二、石头组合画法	6
第三章 山画法及步骤图	9
一、线皴法	10
二、面皴法	17
三、点皴法	19
第四章 名画分析及临摹	22
一、石涛生平	22
二、艺术特色	22
三、临摹步骤	22
第五章 山石写生与小品创作	24
一、山石写生	24
二、山石创作	25
第六章 范画与赏析	29
一、古代名作赏析	29
二、当代作品赏析	30

第一章 山石概述

一、山石在山水画创作中的作用及地位

“石者，天地质骨也。”（宋·郭熙）山石是山水画的重要元素，是山水画重要的组成部分，也是最能体现山水画的实体部分。其画法也是中国传统山水画中最基本的技法，它是画好山水画的基础，只有认真掌握好山石的基本表现规律，画山水画才能得心应手。

从山水画的产生起，历代的山水画家在长期的师法自然，继承前人绘画经验的实践中，创造、积累了极其丰富的山石技法，总结出一套完整的理法规律，形成了以“皴法”为表现手段的塑造山石形象、描绘各种山石的画法。后人根据不同的用笔方法和自然特点，归纳出了多种皴法名称。例如有以线为主的皴法如披麻皴、解索皴、荷叶皴、折带皴、云头皴等；以面为主的皴法有大斧劈皴、马牙皴、拖泥带水皴等；以点为主的皴法有雨点皴、豆瓣皴、钉头皴等。作为初学者，应首先掌握石头的结构特点、阴阳关系，再学习常见的表现皴法，最后到大自然去写生、去印证、去感悟，进而创作出新的表现手法来。

一般来讲，山石的种类是很多的，学习起来未免有不知如何入手的问题。山之本体是由石质和土质组成的，土质的山有阴柔之感，石质的山有阳刚之气，在整幅山水画面上不能一味阴柔，也不能一味阳刚，应该综合运用，丰富画面的表现力。总的说来，南方山水树木繁多，宜用披麻、解索、米点、荷叶等皴法来表现其秀润、葱茏；北方山水石多树少，多用斧劈、雨点、折带、马牙、拖泥带水等皴法来表现其坚硬、厚重。当然，这些法则都是前人的经验积累，学习时，不可泥古不化，而应结合自然规律，循序渐进，由浅入深，由简到繁，反复练习，在实践中积累经验，并多到大自然中去观察感受，进而就能在写生与创作中有不同形式的发挥与创造。

二、历代名家论画山石

宋·韩拙《山水纯全集》：“山有四时之色，春山艳冶，夏山苍翠，秋山明净，冬山惨淡，此四时之气象也。”

“夫画石，贵要磊落雄壮，苍硬顽涩。”（图1）

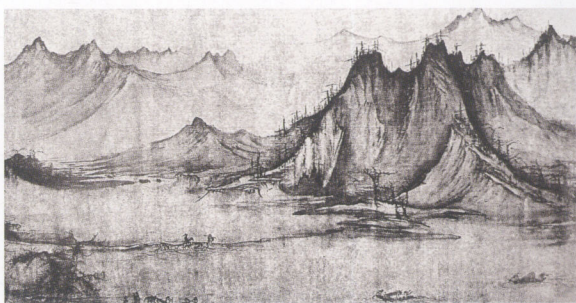

图1 宋 许道宁《秋江渔艇图》

元·黄公望《写山水诀》：“画石之法，先从淡墨起，可改可救，渐用浓墨者为上。石无十步真，石看三面，用方圆之法，须方多圆少。”

“画石之法最要形象不恶，石有三面，或在上，或左侧，皆可面。”（图2）

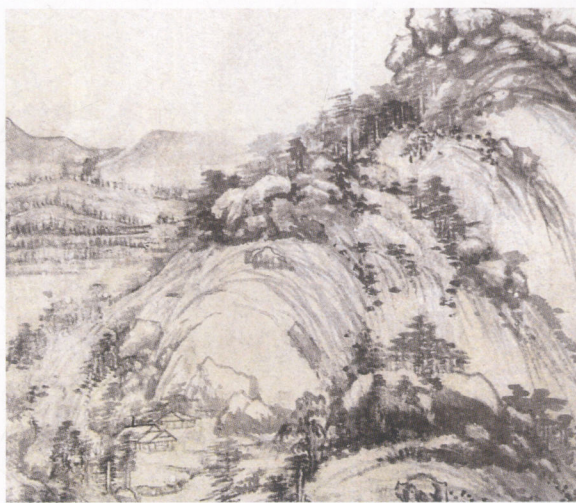

图2 元 黄公望《富春山居图》

明·龚贤《龚半千授徒画稿》：“圆石要有棱，方石要层层，乱石要连属，奇石要有根。危者要勿损，据地要有情，聚则为累累，散则为星星。”（图3）

图3 明 董其昌《山居图》

清·唐岱《绘事发微》：“坡石要土石相间，石须大小攒聚。山之峦头岭上出土之石，谓之矾头，其棱面层叠山麓坡脚，有大小相依相辅之形。”（图4）

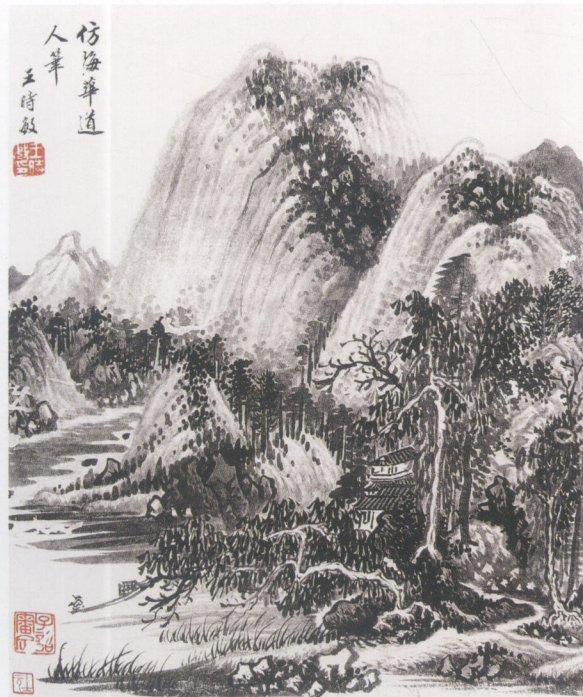

图4 清 王时敏《山水册页》

清·笪重光《画筌》：“作山先求入路，出水预定来源。择水通桥，取境设路，分五行而辨体，峰势同形，谙于地理。”（图5）

图5 清 王鉴《行旅图》

第二章 石头画法及步骤图

一、勾画山石的一般步骤

画石是画山的第一步，是山水画最基本的内容。画石头的时候讲究“石分三面”，也就是要表现石块的凹凸阴阳，画出石块的立体感。中国画画石主要是通过线条的轻重转折和皴法来表现。皴笔的轻重、方向要依山石形象和需要灵活运用。画数个石块时，大小和形象不要雷同，注意石块和石块之间的疏密、远近和相互关系的处理。一块山石的完成，要经过勾、皴、擦、点、染等几个基本步骤。

步骤一：勾——勾就是用轻重不同的笔触，浓淡干湿的线条把石或山的外形勾勒下来，它是画山石的起手式。勾石的顺序是先左后右，先下后上，也可由里至外。当然，勾顺手后也可不必拘泥于此，总之，只要自己画着顺手即可。小的石块可由两笔勾成，大的石块可由三笔或三笔以上勾成。勾石的线条不能太简单，需有曲折、敲正的变化，否则不是在画山石而是画砖块。

步骤二：皴——原指皮肤干裂的形状，现多为比喻山石表面的纹理结构。表现山石的质感常用一种基本的皴法，或披麻皴，或斧劈皴，画出山石的内在结构，同时也画出山石的纹理起伏变化。皴笔要简练，不宜过于密集，否则笔法就显示不出来，墨色也容易呆腻。

步骤三：擦——用干枯的笔腹，依据山石的阴阳起伏稍加轻擦。擦是皴的一种补充，使山石的造型更具整体感。擦笔须不见笔，显出“毛”、“松”的感觉。擦笔一般较干，有中锋直下，笔头散开；有横卧笔毛用力下刮。擦的作用是补勾、皴的不足，使勾与皴浑然一体。但是，不可过头，以免破坏皴笔，使之一片模糊。一般先皴后擦，也可一并进行。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四：点——俗称点苔，表现长在山石的草苔、小植物、远处的小树。也有提醒画面，使之更精神的作用。点的方法很多，有圆笔点、尖笔点、横点、竖点、破笔

点、秃笔点等。

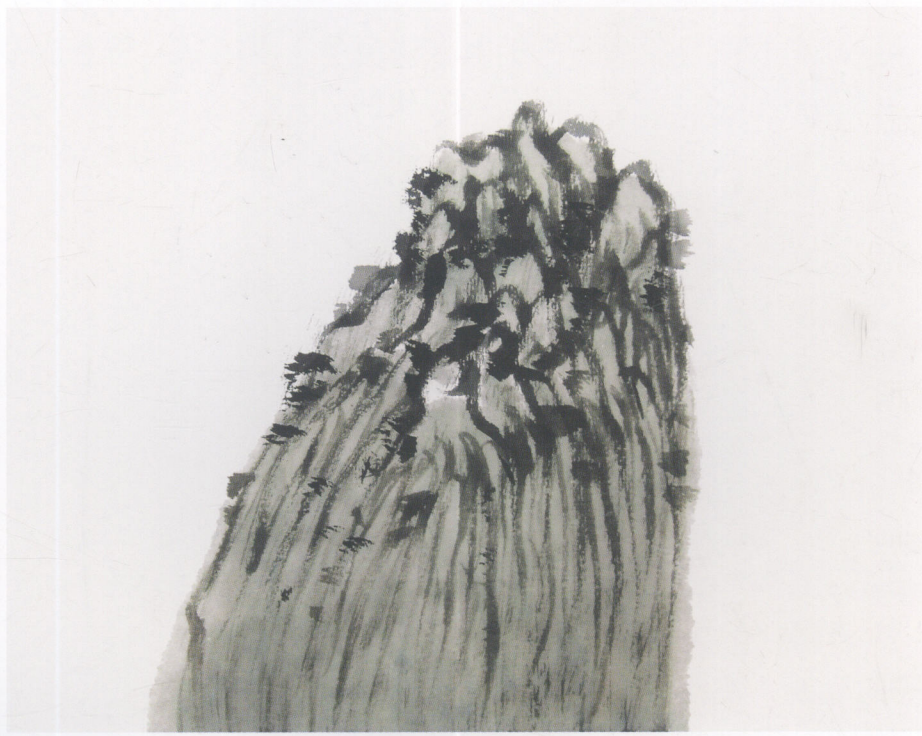
步骤五：染——用墨或色依着山石的纹理、形状进行整体的渲染，染出阴阳向背。渲染可以浓、淡一次完成，也可以层层添加完成，一般皴擦

不足施以重染，皴擦足时可以轻染。

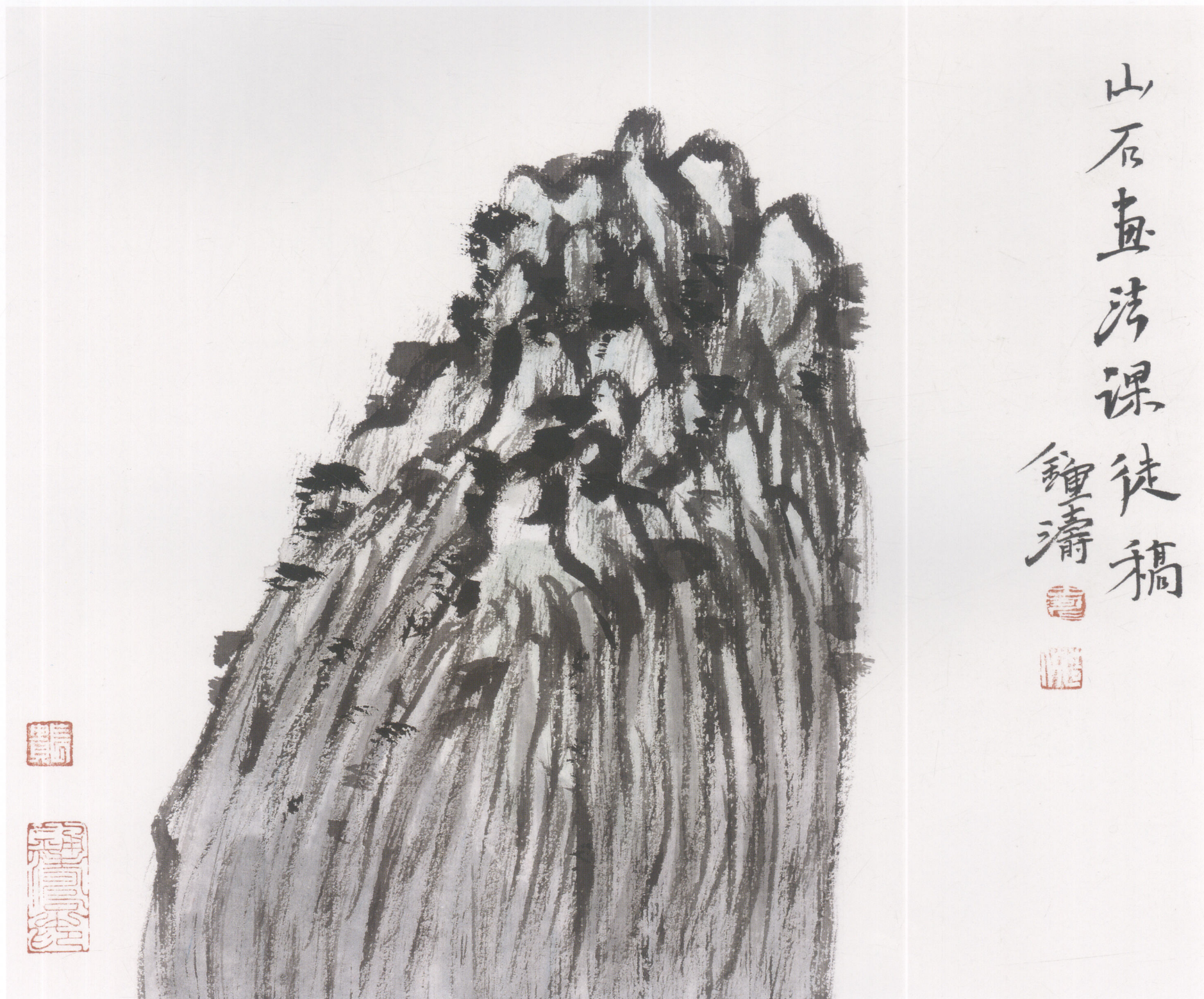
要画好一块石头不是一件容易的事，故有“五日一石，十日一水”的说法。山石的练习是一个由简到繁，循序渐进的过程。

步骤四

步骤五

完成图

画山石步骤图

步骤一：勾——先用枯笔将山石的外形勾勒下来，同时勾出山石内在的主要结构。勾勒时，注意线条轻重的变化。（一般来说，阳面的线可略轻，阴面的线可略重，主要的结构线略重，次要的则略轻。）

步骤二：皴——在勾勒的基础上，把石头的纹理画得更深入。主要原则是依据画好的结构线进行叠加和复勾，注意要在画深入的同时，保持重要结构线的突出。

步骤三：擦——用干枯的笔肚，依据山石的结构进行拂拭，“擦”是皴的补充，经过“擦”后，可以使原本混杂的线条统一到一个相对浅灰的调子里，使山石更具整体感。

步骤四：点——点的作用有两个，一个是丰富画面语言，使山石层次更加丰富；另一个是表现石上的苔草。点苔一般点在石与石交界的位置，利于拉开石与石的空间。在点苔的时候注意点苔的大小、聚散、浓淡的原则。

步骤五：点——在山头点画林木。

步骤六：染——用墨或色进行整体的渲染，它的作用是使山石更苍润、更厚重。渲染暗部时要注意：第一，笔中水分要多，尽量不要染出笔触，使墨色能够互相交融，即所谓干皴湿染，才显得有笔有墨。第二，渲染时要用大笔触，用侧锋，从上向下一笔一笔接染下来。开始用淡墨，逐渐加重墨、浓墨。待前一遍墨色干后，可以再加皴加染，也可以多次皴染，直到感觉充分为止。

步骤一 勾

步骤二 皴

步骤三 擦

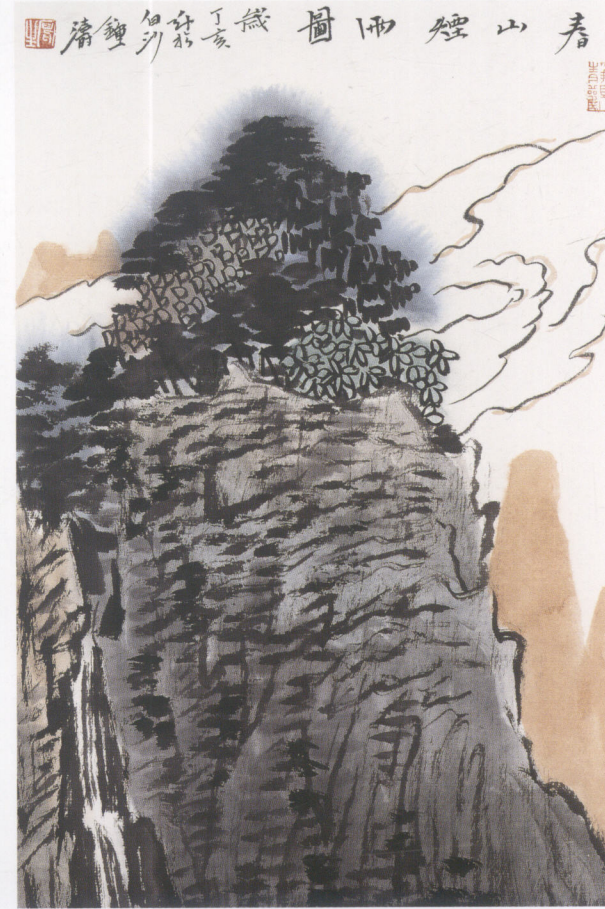
步骤四 点

步骤五 点

步骤六 染

完成图

二、石头组合画法

中国画画石主要是通过线条的轻重转折和皴法来表现。画数个石块时，大小和形象不要雷同，注意安排

石块和石块之间的疏密、远近和相互关系。在此原则上，表现石与石之间的关系有下面几种常用的方法：

1. 大间小法——在巨石与巨石之间夹杂碎石的画法。它可以使石与石之间的布置富有节奏感。（如步骤图）

步骤一 先用枯笔勾勒出前景的碎石。

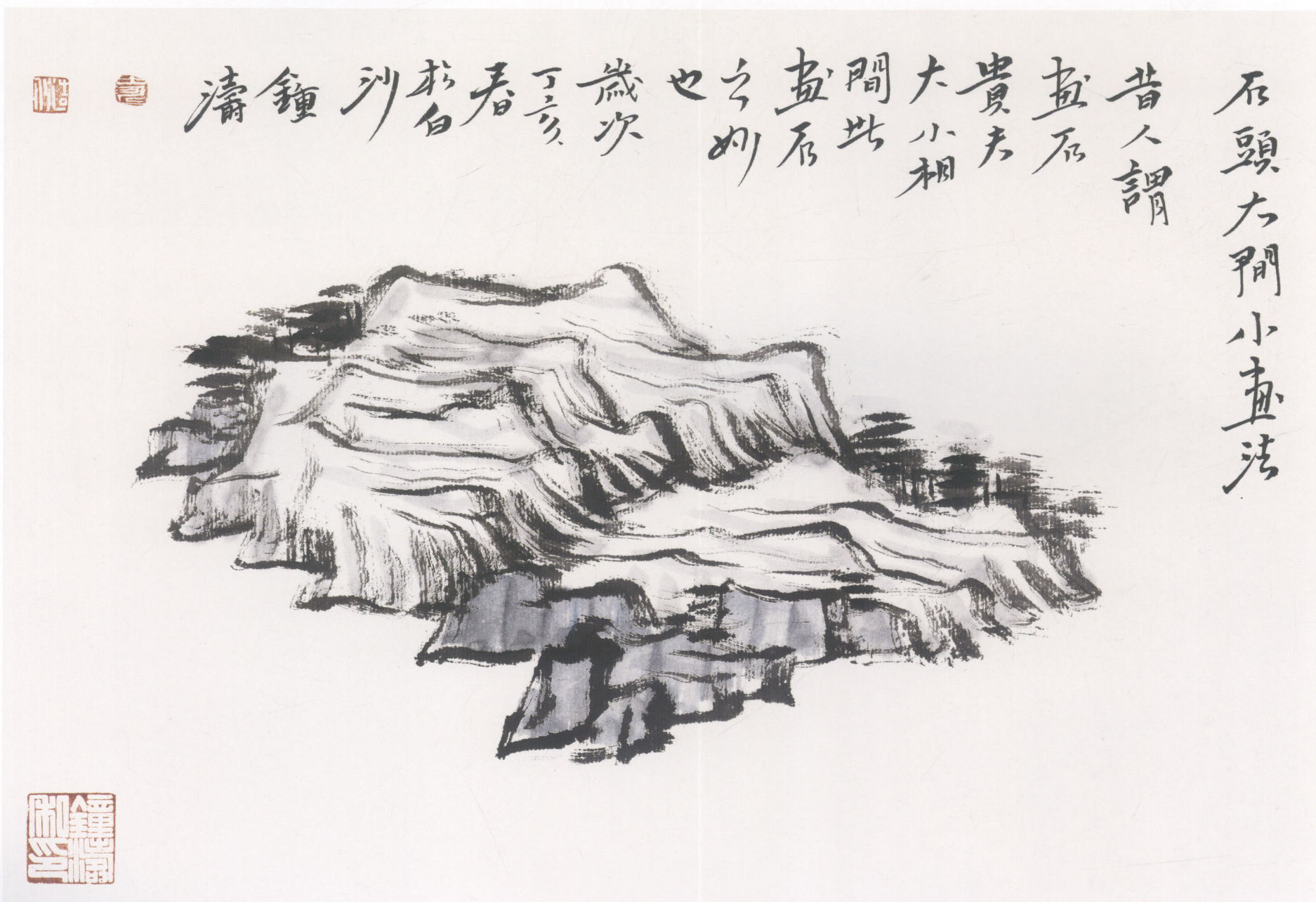
步骤二 勾勒出碎石后的巨石，并皴出主要结构线。

步骤三 在石与石交界的位置复皴，使石头的层次感分明。

步骤四 用大小浓淡的墨点点苔，丰富画面效果。

完成图

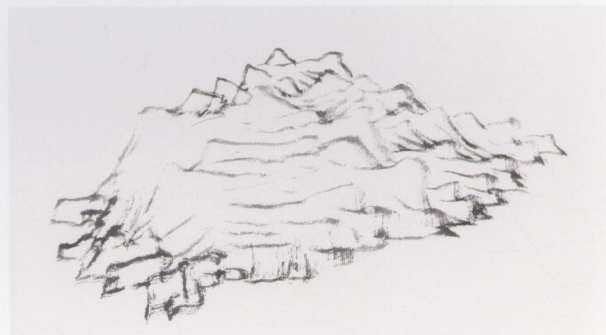
2. 小间大法——在碎石与碎石之间夹杂巨石的手法。它可以使无序的碎石变得更富有整体效果。（如步骤图）

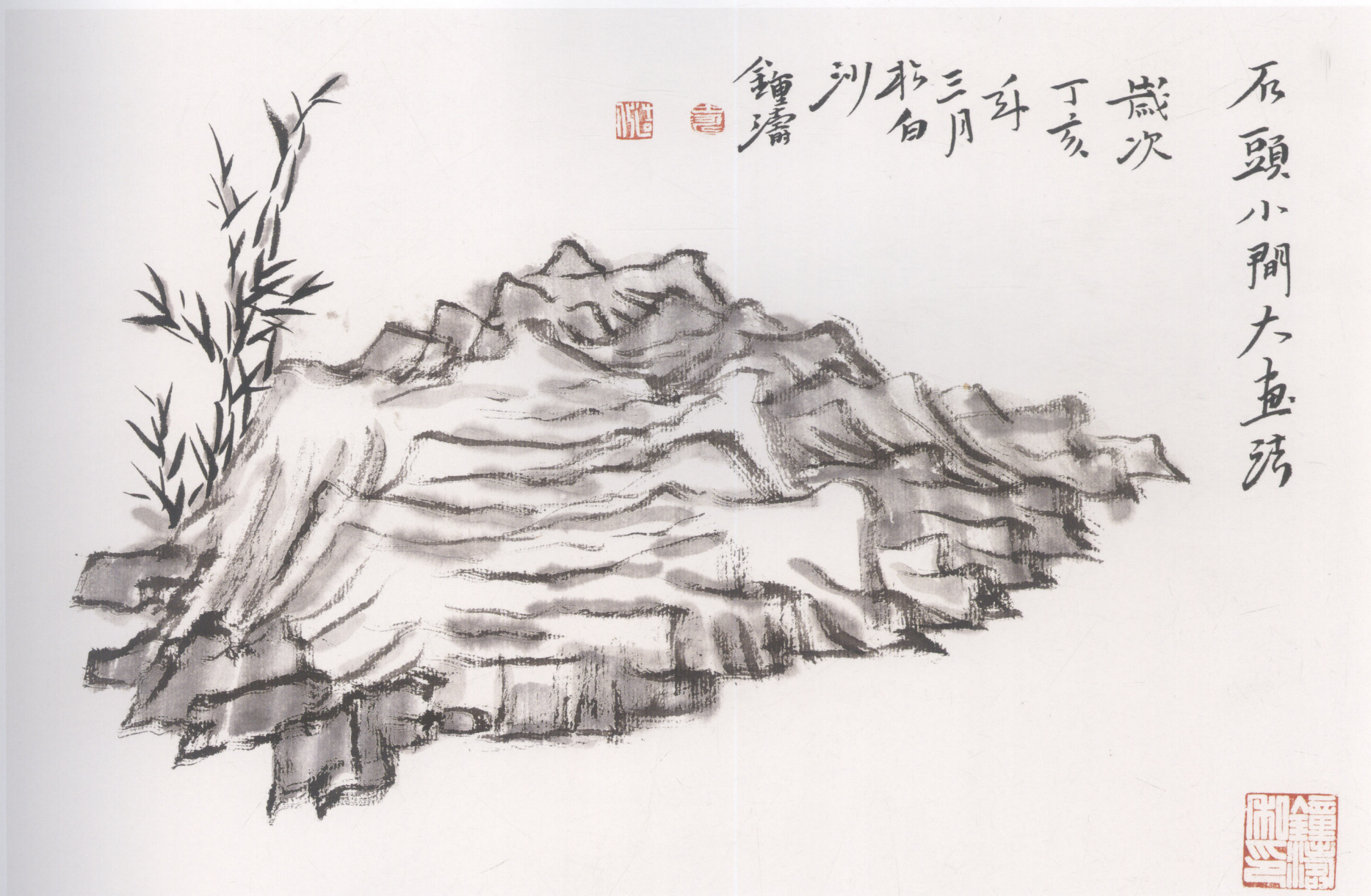
步骤一 先用枯笔干墨勾勒前景的碎石。

步骤二 用干笔勾勒中景的巨石，巨石的形宜整体。

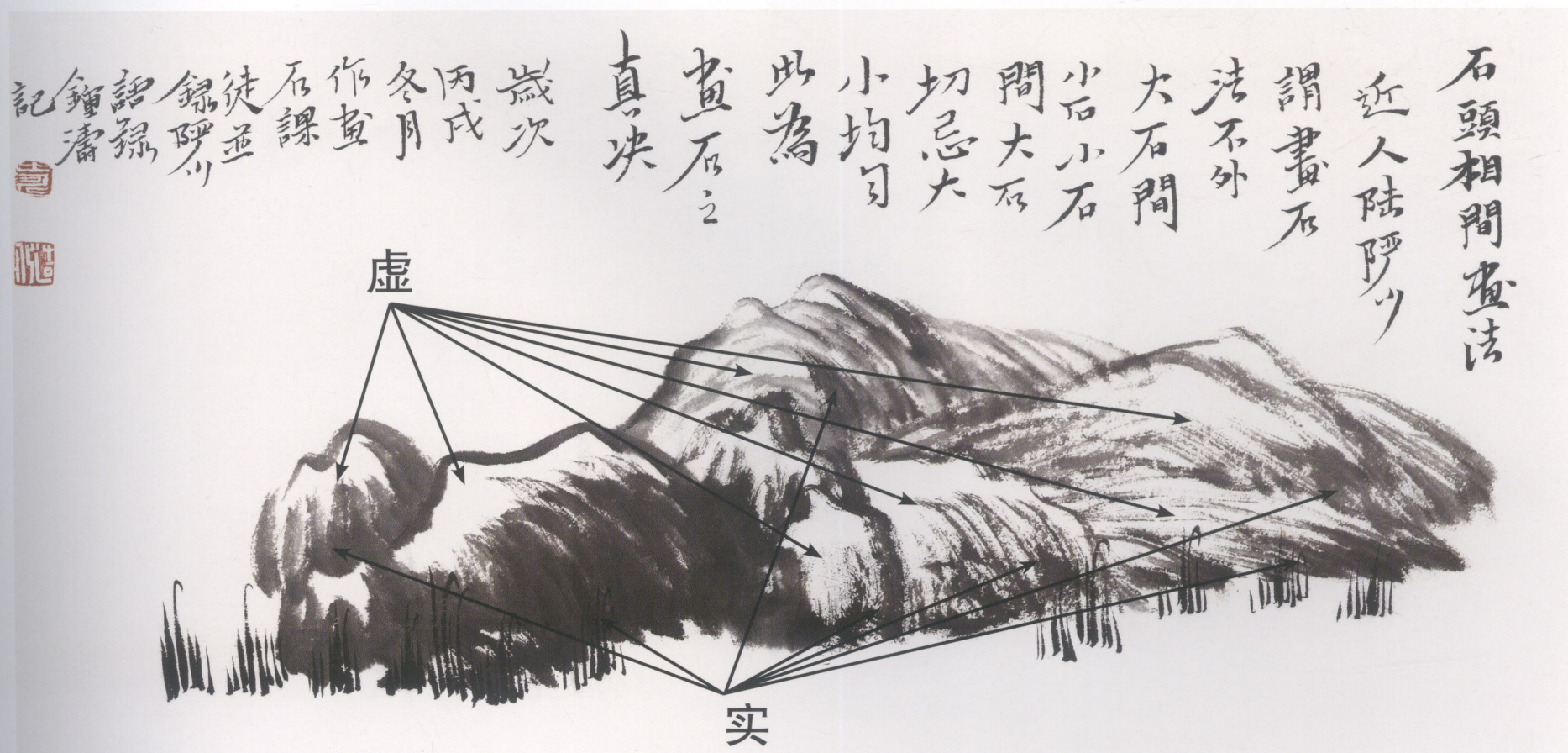

步骤三 远景勾勒碎石，通过前景与远景的碎石挤出中景的石块，从而使石头产生疏密变化的节奏感。

完成图

3. 虚实相间法——指石与石之间交界时的虚实手法处理，它能使石与石之间产生强烈的反差，从而互相衬托各自的美感。

4. 石间坡法——指在杂石间掩藏坡岸的画法，它可以使坡岸由此变得含蓄，意境深远。（如步骤图）

步骤一 先勾勒出前景的碎石。

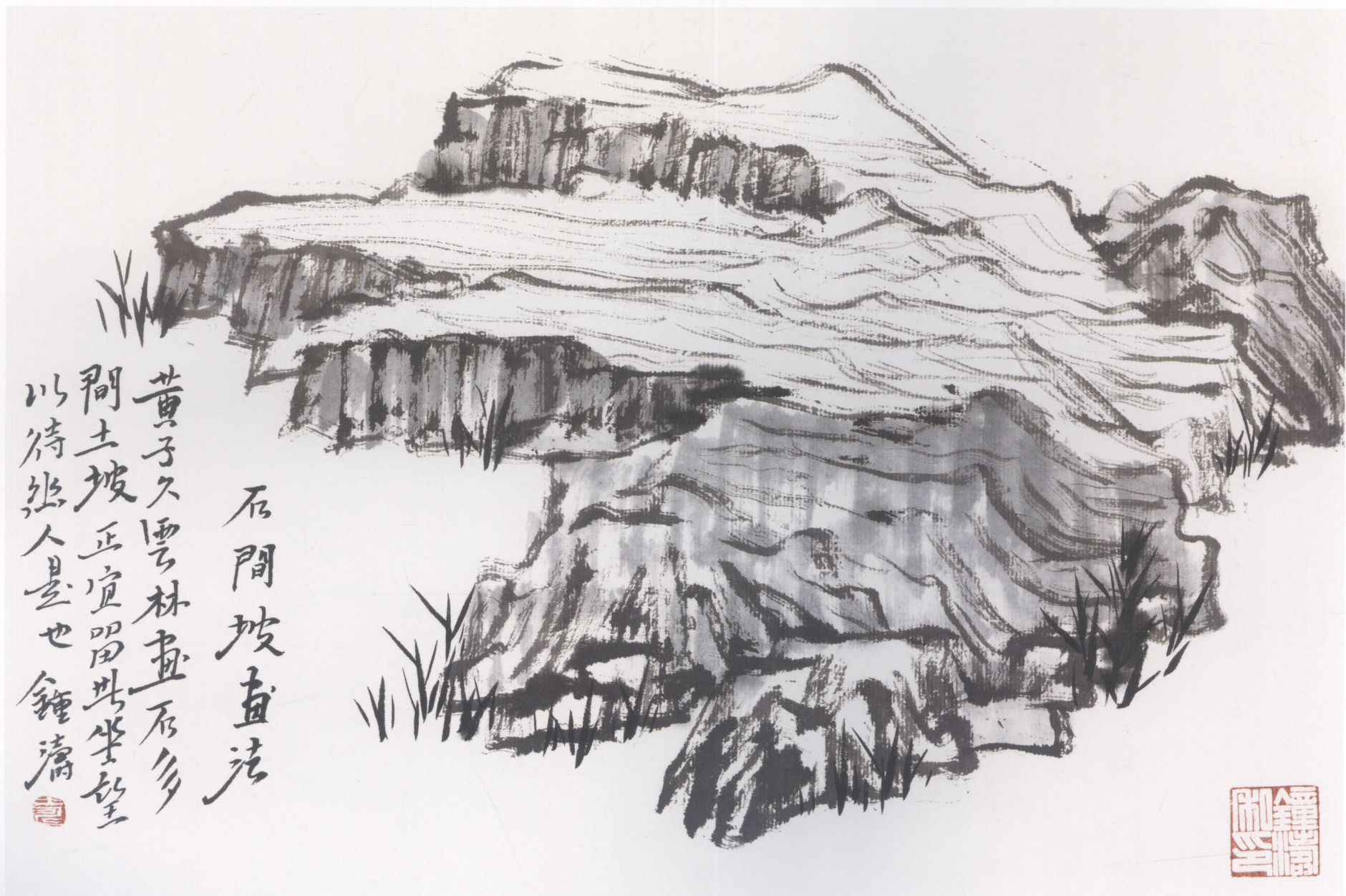
步骤二 画出中景的坡石及坡岸，坡岸通过皴笔疏密的处理表现出顶和侧的质感。

步骤三 依照前法画出多个坡岸，注意坡岸之间的层次通过疏密的皴笔加以区别。

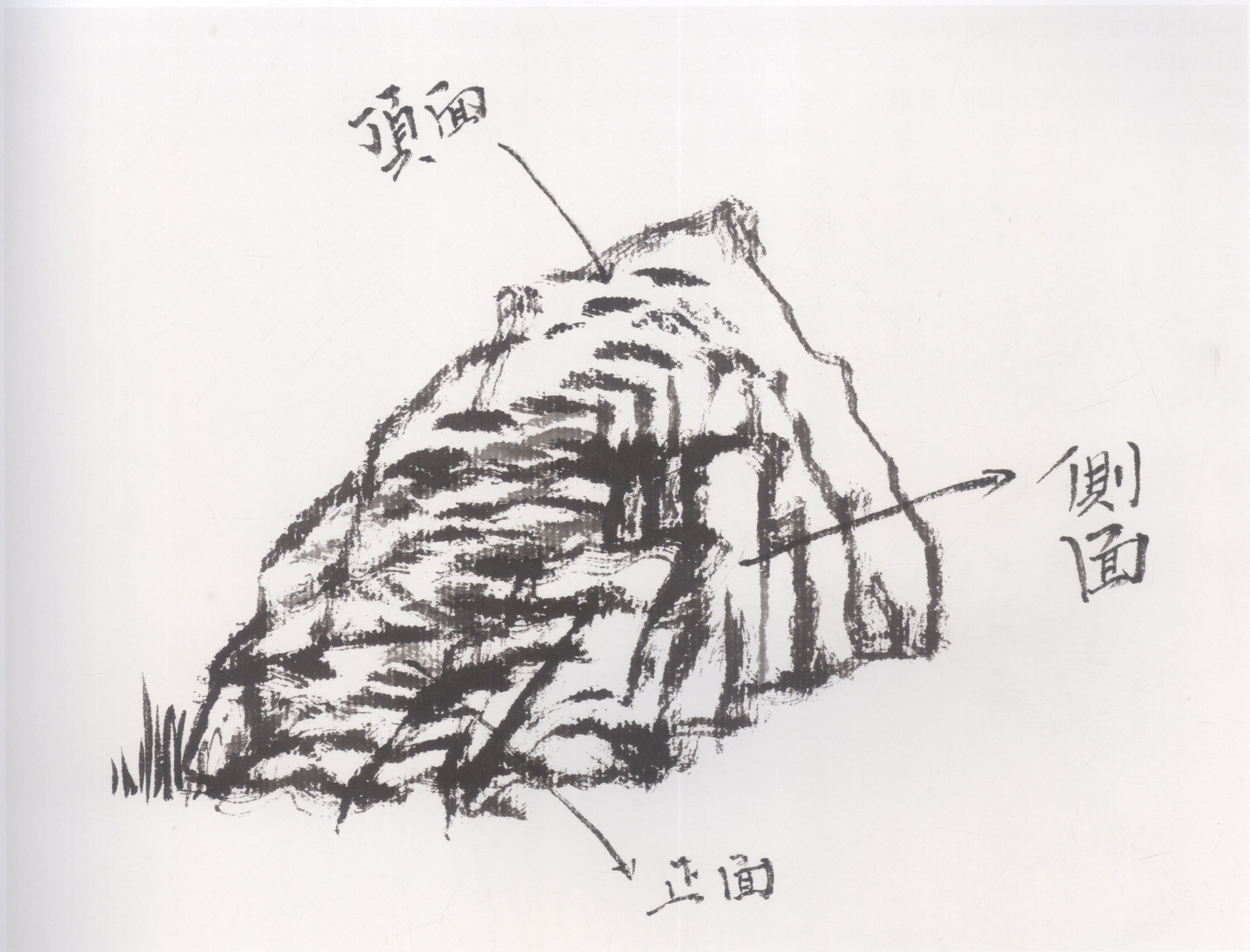

步骤四 用浓淡不同的墨点苔和补景，丰富画面效果。

完成图

5. 石分三面法——所谓“石分三面”就是我们在表现石头的时候，要画出石头的“正面、侧面、顶面”，这样的石头才有立体感。

第三章 山画法及步骤图

大家知道，山石的质地不同，所表现出来的形态、纹理也不相同。仅从山的外形来看就有丘、壑、峰、峦、冈、岭、巔等区别，这还不包括因朝晖夕阴、风雨云雾变化流露出来的造型样式。因此，学习起来十分困

难。中国山水画家累积数百年来观察与剖析的综合体验，用笔墨线条来表现不同纹理的山水感受，逐渐发展出各种皴法，这为我们提供了很好的学习范本。我们依据这些范本就可以掌握一套表现山石的一般画法，进而

在写生和创作中给我们提供参考，并最终为我们找到自己的表现语言提供帮助。

表现山石方法虽多，但大致归纳起来，不外三类：线皴法、面皴法、点皴法。（图1、图2、图3）

图1 线皴法

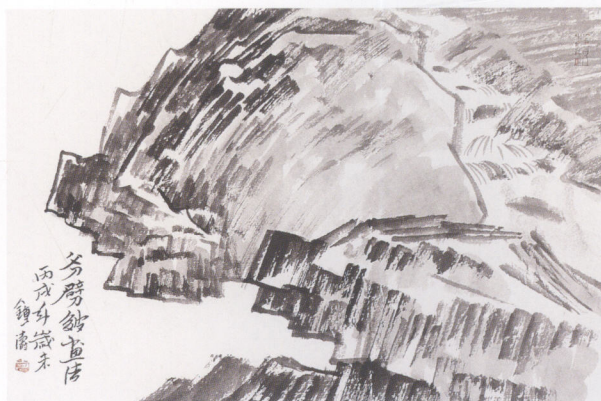

图2 面皴法

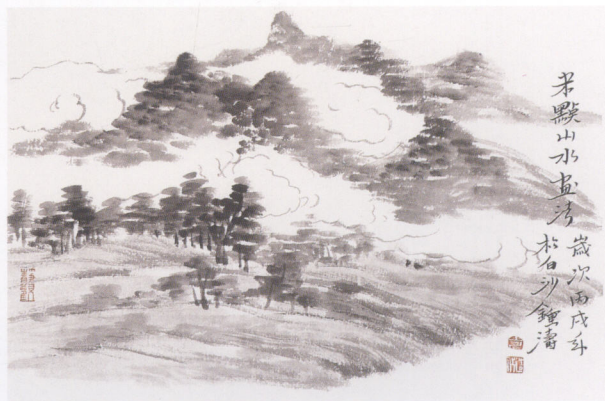

图3 点皴法

一、线皴法

以线表现为主的皴法，如长、短披麻皴，解索皴，荷叶皴，牛毛皴等。其法以勾线为主，用粗细干湿的笔锋勾勒出山石的质感，最适合表现草木葱茏的土质山峦。下面，分别介绍线皴法常见的表现方法：

1. 披麻皴

这种皴法所用线条好像分散披离的麻皮，故名。宜表现土坡或山石锋棱不太明显的石块。该法是五代的董源、巨然首先使用，是南宋的代表性皴法。披麻皴又可细分为长披麻皴、短披麻皴。（图4、图5）

画披麻皴以使用中锋为主，线条自然流畅，以接近平行的线条组合，笔触要柔和一些，稍带弧形，不可太直。该法要领和难点是，运笔既要轻松灵动，结构又要严谨准确。用披麻皴画山，有长短之分，画石因体积较小，无须区别。

图4 长披麻皴

图5 短披麻皴

披麻皴步骤图

步骤一：勾勒起稿。

步骤二：用披麻皴画山石，线条宜挺直、流畅，笔气宜连贯。先勾勒出山石的局部形状，由里到外进行勾勒。

步骤三：画山石的方法一般是“局部扩展法”，即画好一局部后再进行

扩展式的发展。

步骤四：皴擦。山石勾勒完成后用侧锋或干笔进行皴擦，使山形更加整体。

步骤五：点染。用重墨打苔点，位置在石与石交界的地方，注意浓

淡、大小、聚散的原则，并待墨干后用淡墨统一罩染，使山形更加整体。

步骤六：调整。视山石的厚度再重复一次勾皴点擦的步骤，使山石更加厚重，结构更加清晰，最后题跋落款。

步骤一

步骤二

步骤三

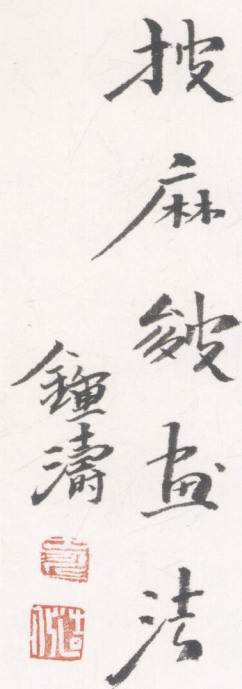
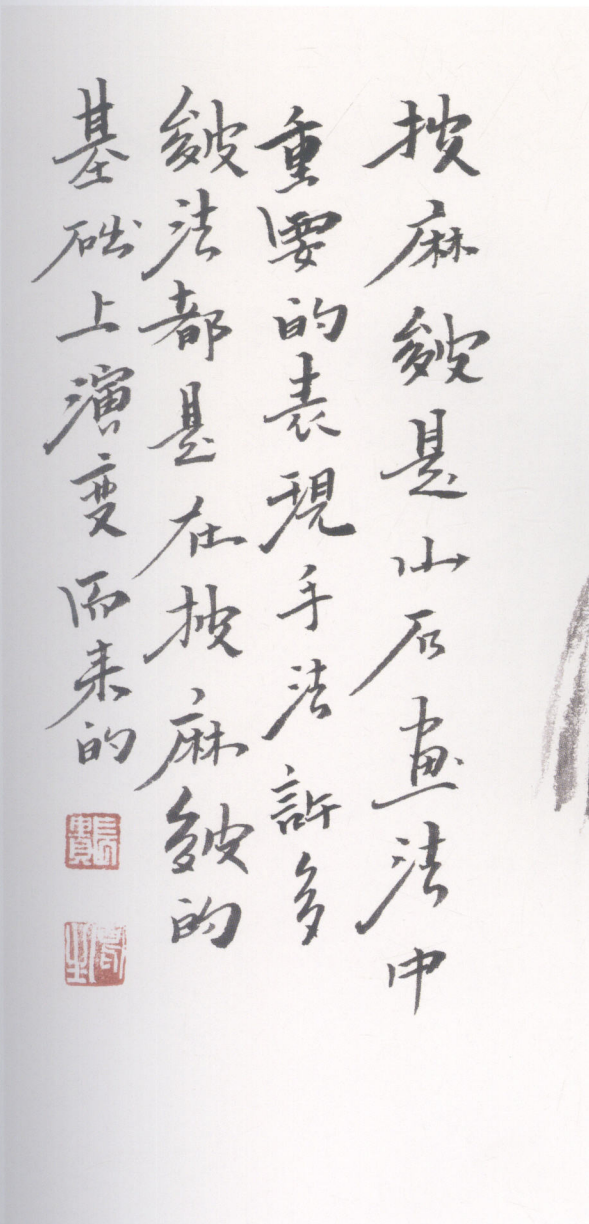
步骤四

步骤五

步骤六

完成图

2. 解索皴

此皴似麻绳解开时而未结的形状，行笔屈曲密集，如解开的绳索，故名解索皴。它在披麻皴的基础上，线条加以屈曲就成为解索皴。

解索皴步骤图

步骤一：勾勒起稿。

步骤二：用解索皴画山石，线条宜波折，但注意不要妄起圭角，仍然保持其流畅的特点。

步骤三：皴擦。勾勒山石由局部向整体扩展。

步骤四：依据勾勒好的线条进行复擦。

步骤五：深入。用解索皴画山石，线条的波动不宜太剧烈，否则有做作之嫌。在皴擦的基础上继续进一步完善和深入，注意用墨的浓淡变化。

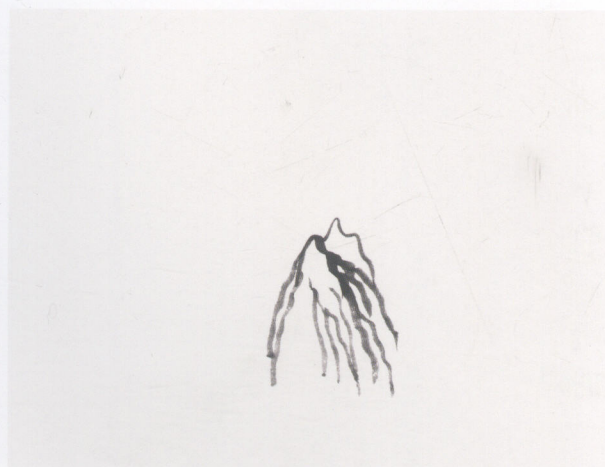
步骤六：点染。皴擦之后，在石与石交界的地方进行点苔，加强结构层次的丰富，最后用淡墨统罩山石（山顶留白），完成画面。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

完成图

3. 荷叶皴

荷叶皴取荷叶筋之形，宜表现江南的土质山脉，尤其是经雨水长期冲刷后形成的景观特色。画荷叶皴亦以柔美的中锋为主，具有披麻皴与解索皴的特色。

荷叶皴步骤图

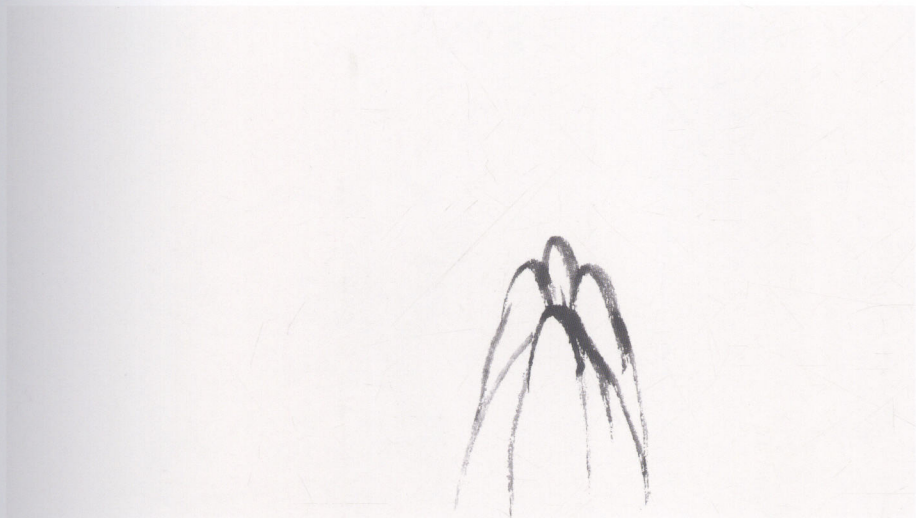
步骤一：勾勒。先用中锋勾勒好山石结构与走向。

步骤二：注意山石纹理主要结构的刻画。

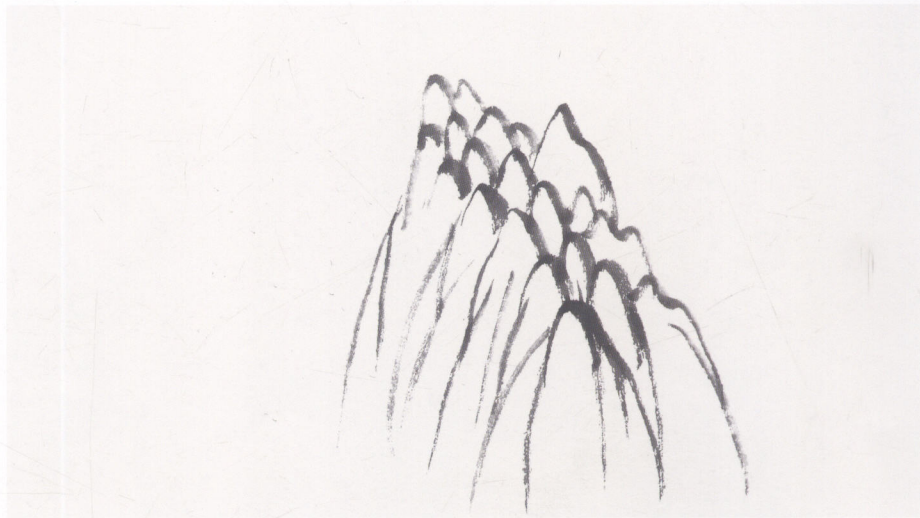
步骤三：皴擦。在山石的主要结构线上进行深入的皴擦，使山形更加

丰厚，皴线宜波动。

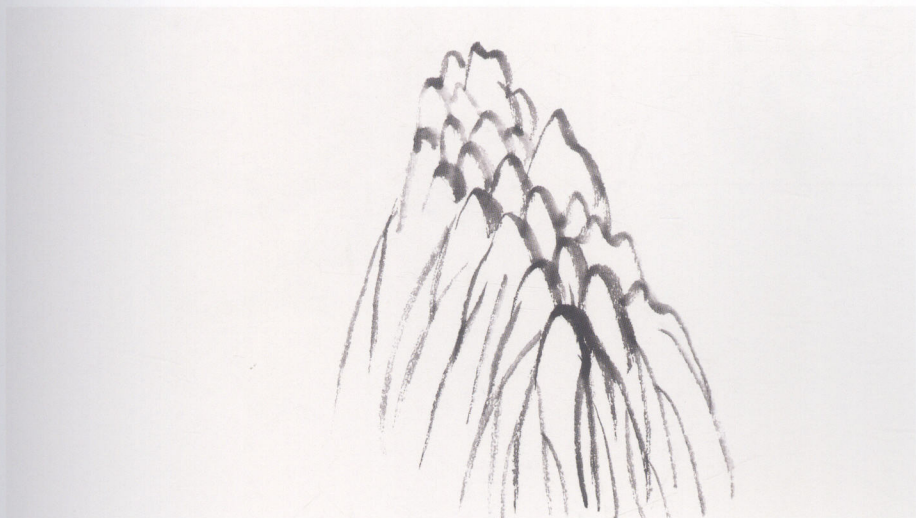
步骤四：荷叶皴具有披麻皴与解索皴的特点。其关键在于荷叶皴在勾勒好的山石结构上用披麻皴的画法进行深入丰富的表现，皴擦完之后可用淡墨罩染并画出背景山脉，突出主山。

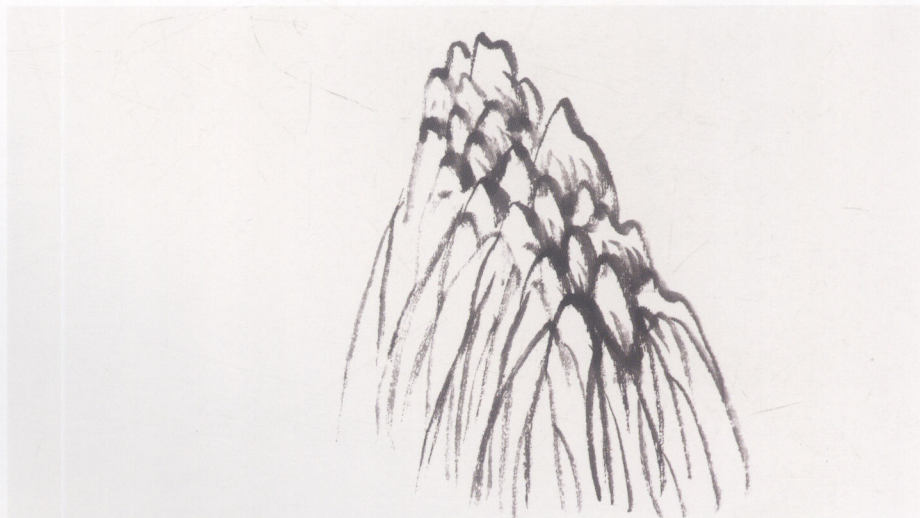
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成图

4. 牛毛皴

牛毛皴是元代王蒙所创，以繁密的短笔层层叠加，适宜表现林深草茂的山头。牛毛皴源自披麻，以中锋为主，渴笔淡墨，层层皴擦。

牛毛皴步骤图

步骤一：先用中锋勾勒出石头的结构。

步骤二：在勾勒好的基础上用短线条进行层次叠加，使山石丰厚。

步骤三：用干笔进行皴擦使之浑然一体。牛毛皴的特点是用短而屈的笔层层叠画，使之呈现出繁密、苍茫的特色。

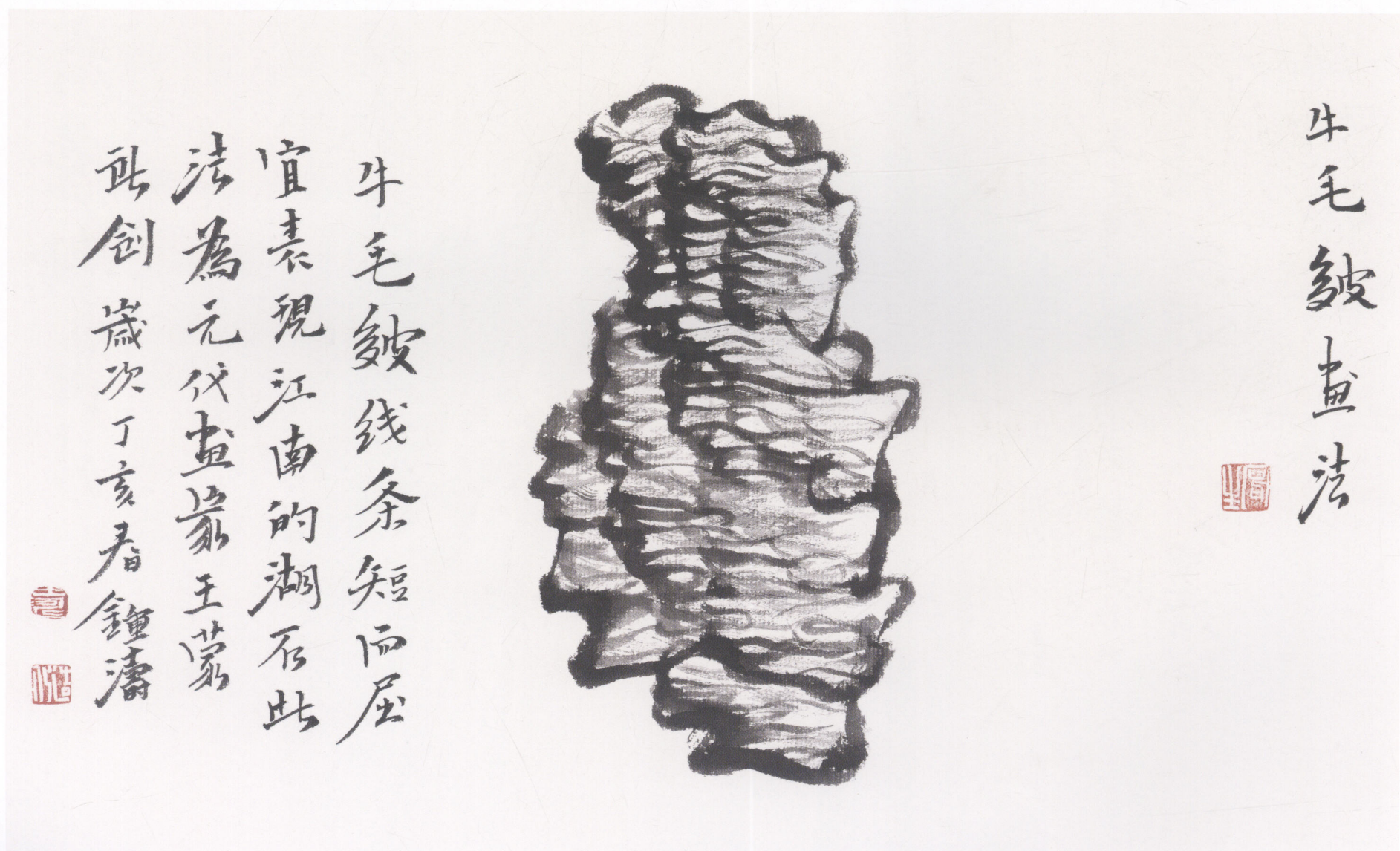
步骤一

步骤二

步骤三

完成图