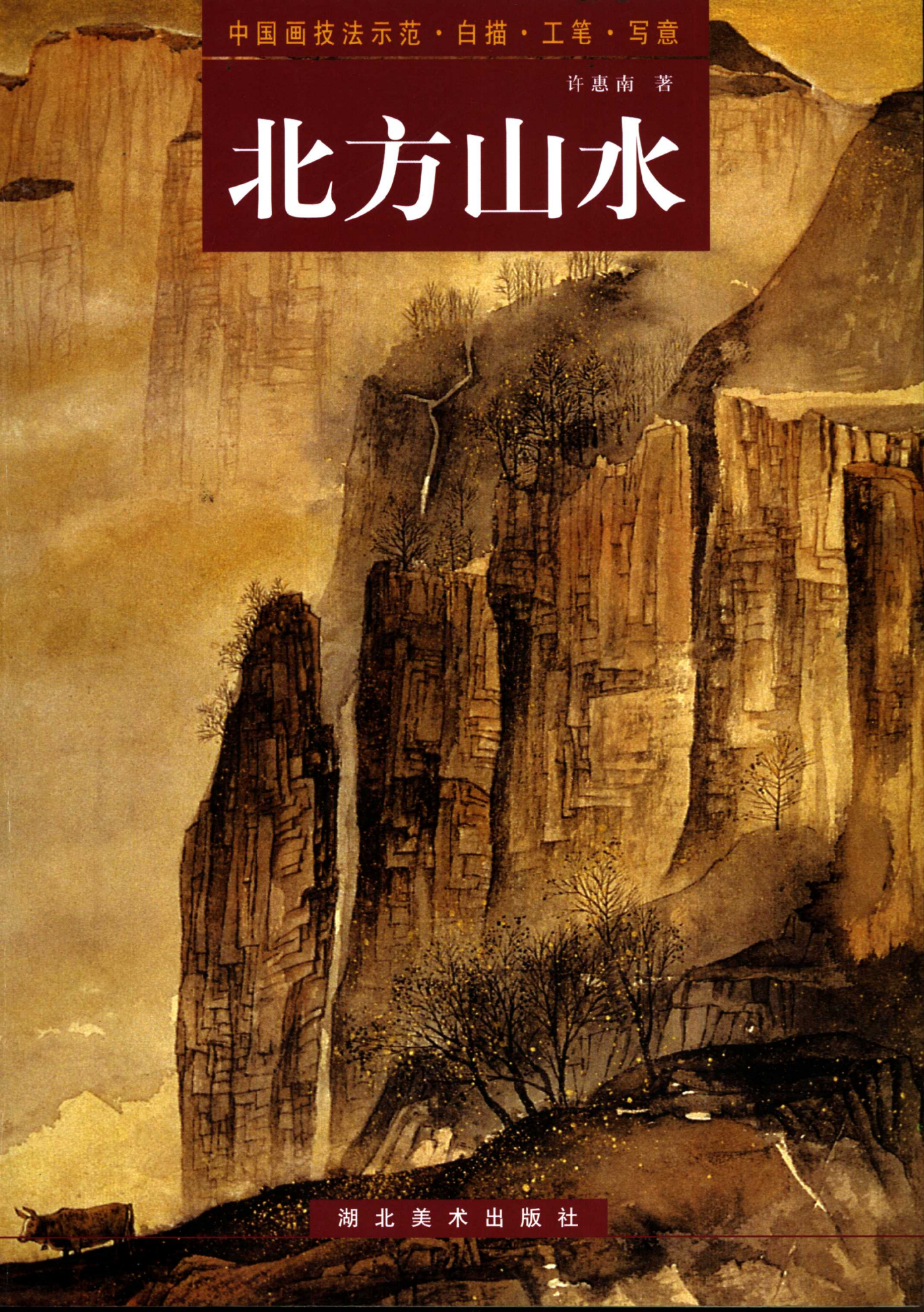

中国画技法示范·白描·工笔·写意

许惠南 著

北方山水

湖北美术出版社

中国画技法示范·白描·工笔·写意

北方山水

许惠南 著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法示范·北方山水：白描·工笔·写意

顾青蛟主编；许惠南著．

—武汉：湖北美术出版社，2003.1

ISBN 7-5394-1334-4

I．中...

II．①顾... ②许...

III．①白描—山水画—技法（美术）

②工笔画：山水画—技法（美术）

③写意画：山水画—技法（美术）

IV．J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2002）第 105659 号

责任编辑：戴建国 文字编辑：何雪白

复 审：陈贻福 责任校对：肖 熊

终 审：查加伍 责任印制：程业友

北方山水

© 许惠南 著

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市武昌黄鹄路 75 号

电 话：发行部 027-86787105

编辑部 027-86792582

邮政编码：430077

制 版：武汉新新彩印制版有限责任公司

印 刷：湖北新华印务有限公司

开 本：787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张：2

印 数：4000 册

版 次：2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1334-4/J · 1167

定 价：12 册 144.00 元 本册：12.00 元

许惠南：无锡市书画院国家二级美术师
无锡市美术家协会秘书长

- ◎ 彩色作品赏析
- ◎ 彩色画法步骤图
- ◎ 白描作品赏析
- ◎ 白描画法步骤图
- ◎ 基本画法
- ◎ 结构形态写生
- ◎ 概述

秋山牧归 68cm × 68cm

太行雪 68cm × 68cm

《太行雪》亦取材于同景，雪景中的大山银装素裹，分外妖娆。此图着重刻画悬崖石壁，蜿蜒的小路，坡上的树林及石壁上稀疏的枯枝，体现出了牧人、牛、山三者之间和谐融入于自然的意境。整幅画有力度却也处处体现出了作者的细腻，小路与石壁上恰到好处地留白，增强了画面的空间感和形式美，突出了画面的主题和意境。

概述

纵观中国山水画的发展史,以北方山水作为描写对象而创作的山水画作品最早出现在唐、五代,并相继出现了一批描写北方山水画的大家好手。北方山水雄伟博大,山势险峻给人以阳刚之美。

唐代的李思训、李昭道父子常以小斧劈皴来表现北方山石的峻厚。他们笔力遒劲被后人称为北方山水画之始祖。在山水画创作的历史上,以北方山水作为重点创作对象而闻名画坛的还有荆浩、关仝、李成、范宽等,并渐渐成为北宋山水画的主流。他们共同的特点均以峻拔雄伟的高山峻岭作画面的主体,而又以不同的笔墨风格描绘不同的地理特征。如荆浩常年隐居太行山之洪谷,潜心观察体悟真山真水,提出搜妙创真的理论,成为描绘北方山水的第一人。他的创作多写太行山一带景物,其特点为树木瘦劲挺拔,山石坚硬遒劲,有

“云中山顶、四面峻厚”之美誉。代表作《匡庐图》是其典型风格。关仝与荆浩长年生活在河南陕西和山西一带,关仝多写关陕一带风景,画风受荆浩影响,笔法简劲,而气势极壮,善画寒林枯木,树木常有干无繁枝,峰峦涌起,雄厚削拔,气象森肃。李成多写齐鲁一带山水,毫峰颖脱,雄劲削瘦,树似蟹爪,石如云动,给人以飘渺灵动之感。其代表作《读碑窠石图》给人以悠远而文秀之美,宋《宣和画谱》推为古今第一。范宽多写秦岭一带风光,峰峦峻厚势状雄强,树木似偃盖,山石如铁铸,以雨点皴写出山川之雄伟气象,代表作《溪山行旅图》画面气象雄厚,笔法遒劲削瘦,圆中见方,皴法形似硬笔乱柴。郭若虚在《图画见闻志》中写道:“夫气象萧疏,烟林清旷……营氏之制也;石体坚凝,杂木丰茂……关氏之风也;峰峦浑厚,势壮雄强……范氏之作也。”关仝的峭拔,李成的旷远,范宽的雄强,分别代表了宋代初期山水画家的风格特征。

郭熙,善写山石寒林,师李成自成一家,撰《林泉高致》一书,书中详细说了山水画创作观察自然的具体方法,提出“三远”之说,成为山水画史上的一部重要理论著作。“自山下仰山巅谓之高远;自山前窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远”。“三远”的观察方式基本上解决了画家在平面的纸上如何表现立体的空间问题。代表作《早春图》描写了初春明媚而充满生机的景色,清晨

薄雾笼罩在山腰，树枝尚未放青，悬瀑潺潺、山岚清润，尤如郭熙在自己的画论中所描述的“春山淡怡而如笑”一样。《关山春雪图》因描写雪景所以皴笔较前图更为简练。郭熙山水画中的特点以圆笔为主，圆中见方，树多虬枝，用笔老硬，后人称其为蟹爪树，写烟林寒山尤佳。

李唐，是一位描写北方山水画的大家，创斧劈皴，代表作有《万壑松风图》，构图饱满，万松深壑，高岭飞泉，山石以大小斧劈皴写出，气势极为雄厚；《江山小景图》江水粼粼，风帆出没其间，气势雄阔，山石树木，方硬坚重。李唐、北宋末南宋初画家在中国山水画史上起着承前启后的作用，后人评其为可与唐代李思训相媲美。在李唐的作品中熔铸了荆浩四面峻厚的气势和范宽墨气厚重，皴笔老硬的技巧，用笔刚劲缜密，山石瘦硬而有棱角，构图更显饱满。

马远，多作奇峰叠嶂，笔墨雄健简练，代表作《踏歌图》近景田埂上有老少农民劳作欢歌的描写，溪边疏柳大石，远处高峰对峙，山腰宫殿隐现，构图简洁，富有诗意。后人称“马一角”之称，与夏圭并称“马夏”。

夏圭作品多以表现北方山水的笔法写江南山水，笔简墨润，世称“南渡四大家”之一，有“夏半边”之美称，作品往往能寥寥数笔表现出广阔旷远的山水画空间，代表作有《溪山清远图》等。

王履，山水画宗法南宋夏圭，游华山领悟大自然之壮美风光和天然奇境，作《华山图册》撷取华山诸峰奇景加以概括提炼，真实而全面地再现了西岳华山万秀千奇的自然景观，塑造出了险峻、苍茫、空旷、幽深、秀丽、雄伟的意境，提出了“吾师心、心师目，目师华山”的师法自然主张。

明清时期的山水画家作品多描写江南秀丽的山水，戴进、吴伟、王谔、周臣、唐寅、文徵明、仇英、弘仁、袁江、袁耀的作品中虽然能见到描写北方山水的笔墨痕迹，但这些画家常年生活在江、浙、皖南一带，他们所描写的对象是江南的景色。

近代，笔底常写北方山水的画家以溥心畲、赵望云、石鲁、李可染、何海霞、贾又福为代表。溥心畲受宋代马远、夏圭影响，画面多以勾线为主，淡雅高古、意趣幽远、结构严谨、笔法挺劲、生平著述颇丰，代表作有《雪霁行旅图》、《高楼远眺图》等。赵望云、石鲁作品以写陕北黄土高原见长，生活气息浓厚，构图饱满。李可染作品章法雄奇、严谨，黑白色对比强烈，开创山水画光影画法，对当代山水画的发展产生重要影响。何海霞山水画以巨构大幅见长。贾又福画北方太行山一带山水，构图章法匠心独运，写出了太行山之神韵。

从山水画的发展看，二宋时期北方出现了大批描绘北方山水的高手，这批画家都有一个共同的特点：一是常年生活在北方的真山真水之中，以大自然作蓝本，体察观悟；二是经过常年的创作实践，提炼总结出一套适合自己描写北方山水的技法与山水画理论；三是他们的作品画幅多较大，刻画精细，给人以震撼力。

在他们的山水画作品中有一种博大、雄强的阳刚之美，这是我们中华民族几千年文化的积淀，是我们民族文化的哲学观和美学观的体现，对中国山水画的发展起到了推动作用。

宋以后，描绘北方山水有影响的画家渐渐地少了，画家的着眼点更多的注重在笔墨功夫上，以水墨为上，成为主流。

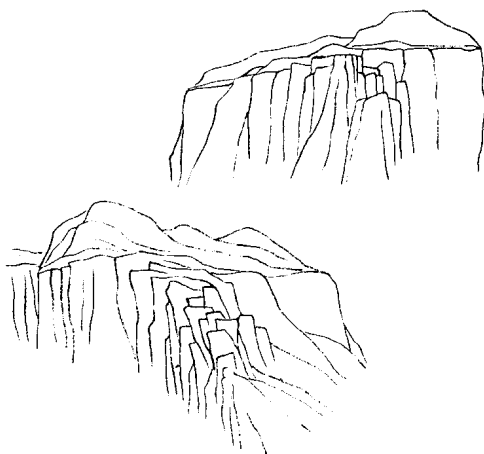
北方山水的地貌特征

1. 地貌特征

北方山水多崇山峻岭，大河峡谷，现就北方山水中较为典型的太行山一带的地貌特征作一分析介绍。

太行山，它的走向大致是从东北斜向西南，绵亘于河北、河南、山西三省的交界。太行山长约400多公里，宽度大小不一，山峰海拔在1500~2000米之间。从华北平原西望太行山，山势巍峨高峻，雄浑挺拔；从山西高原东望太行山，则不过是一些起伏不平的连绵岗丘而已，斜卧在山西高原与华北平原之间。太行山脉的形成，它的地壳在上升成山的过程中是经历了多次的上升运动叠加而形成的。一次上升运动之后，地壳运动相对平静，山体相对稳定，这时上升的地壳在日晒雨淋的风化作用下，岩石破碎，有的山峰被削为平状，大地向夷平方向发展，稳定期过后地壳又一次上升，山体也同时升高，峰尖峻岭又形成高山，这样交替出现，循环不已，地貌上就形成了多级的夷平面现象。第一层，高约1600~2000米，构成这一夷平面的特点为一些地方出现了峻峭的峰峦叠错的山峰，而有些山顶则出现了一个个明显的平台；第二层，高约1400~1600米，这些山顶也形成了一个大小不等的平台现象，在这一夷平面上，分别建有庙宇，盖有房舍、开有农田；第三层夷平面高约1000~1200米，在这一层面上建筑的农舍村落较多，个别地区还成为了集中的居住地，山民在这一层面上劳作生息；第四层夷平面，它的高度大多低于800米，这一带多在山间宽谷的两侧，是集中的居民居住地带。在这一层面上，沉积着厚厚的黄土层，是北

方山区种植作物的理想地带，是种植各种果树的理想生态环境，如梨、核桃、板栗、柿子、山楂等。

太行山区的另一个特点是由于地壳运动的反复出现，在它的岩石组成中，不仅岩石种类繁多，而且性质、色质、形状差异甚大。从外观表象上造成了千姿百态的地形地貌。广泛分布的最古老年代生成的石灰岩尖岩石与中生代时生成的砂岩和页岩，在地壳运动上升下沉过程中形成的硅质灰岩和白云岩等岩石，各种岩石的质地不同，形成了多姿多采的石壁山峰。

2. 河谷岩石

太行山区的河流峡谷也是画家常常观察写生的对象，那些大小不一的河流，顺着岩石和地面中的裂隙冲出一条条小沟，随着年代的延续，有的沟壑越冲越深越冲越大，雨水增多，泉水汇入，面积加大成为河流，成了河床。这些河流常年迂回盘旋在崇山峻岭间，河流不间断地刻凿着坚硬的岩石，将岩石雕刻成千姿百态奇特的外貌。

3. 建筑树木

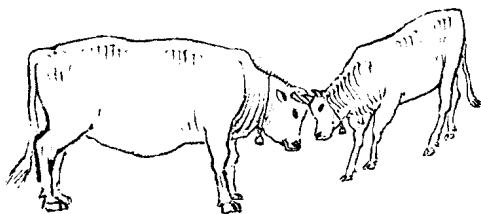
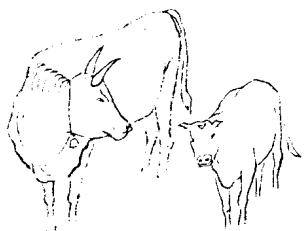
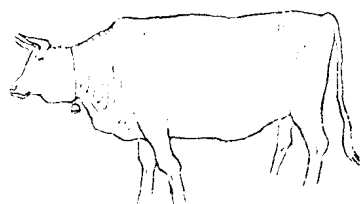
太行山区的建筑特点是受周围环境的影响，山区多石头故一般的村民都是利用当地的石块、石片垒筑房屋，屋顶用灰色的瓦片，瓦片的排列为凹状，与江南民居的屋顶排列凹凸相隔有异，当雨水大的时候更有利于加速排水。

树木，以柿子树、枣树、山楂树、板栗树最为典型，当秋天来临时，满山遍野结满果实的树木给太行山的景色增色不少。柿子红得稳重，枣子与山楂红得深沉，板栗红里透出赭黄与太行山区的颜色十分的融洽、协调。树木的造型很有特点，长得像一个站着的人，伸出无数双手一样，树干深黑如铁。山顶处长着成片的松林和散落的杂树，成片的松林常年披着绿色的盛装，给以赭黄色调为主色的太行山区增加了生命和活力。而每当春天来临的季节，开满山野的各种野桃花、梨花、紫荆花和许多无法命名的山花，万紫千红、竞相争艳，给深沉的大山以生机。田间、沟边常能见到粗壮的老杨树，在那稀疏的柳枝上长着绿绿的嫩芽，随风飘舞着，迎接春天的到来；山中还有桦杨树、杉树等也在春风中婆娑。

4. 风土人情

太行山区，几乎家家屋檐下都挂满了金黄色的玉米和一串串红红的尖辣椒，有些玉米还挂在了树杈上，屋前和围墙边时常能见到碾米的石磨，在有些宽大的沟谷处还能见到用作碾米磨粉的水车。

大山放牧也是其特色，清晨牧童、老者常常将牛羊从围栏里赶至山上有青草的坡上，在成群的牛羊群中常有几只狗穿梭其中，牧童和老农一般在牛羊的后面。太行山区以黄牛为主，有花白色与全墨色的牛，牛的脖子下面都系有铜铃，随着牛群的脚步走动，在大山里发出清脆悦耳的铃声，显得尤为幽静。太行山区的羊以山羊为主，羊的头上长着两只尖尖的羊角，形状各异，有的向前伸，有的向后弯，有的直直的向上；山羊的颜色有全黑的、灰白的、全白的、灰黄的、黑白交替的、灰白交替的，羊的脖子下面也都系着铜铃十分的可爱。山里的交通工具一般以拖拉机为主。

北方山水画的创作

1. 写生

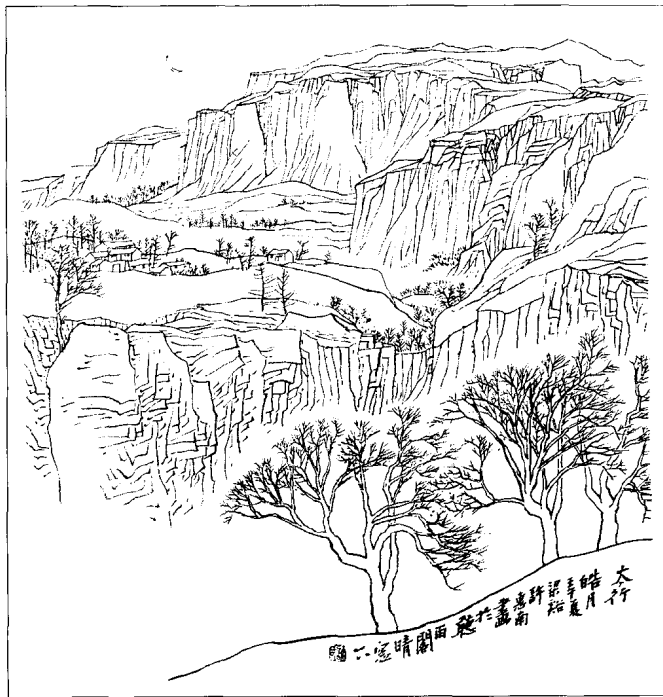
写生的目的是为创作收集素材,也是训练画家观察、掌握、描写大自然的能力。

写生可对景写生,对景写生可用铅笔、钢笔、圆珠笔等工具。

默记,有时为了赶路或在旅途之中发现好的景物没有时间停下来画,可以把你想要的景物先记忆在脑中,过后默记下来。由于默记不能对景物作具体的细节刻画,故应抓住有特征的景物记在脑中。

写生,对有特征的景物的写生非常重要,通过写生,训练你的观察能力,把握主体画面的结构的能力,画面的虚实、主次、取舍能力,同时也能不断训练你的构图能力。

写生要抓住不同季节景物的不同特征,着力表现出大自然春、夏、秋、冬各季节不同的变幻莫测的意境。

2. 立意

创作任何一幅不同大小的山水画作品,作者首先考虑的是想要通过作品表现什么样的主题,山水画中的主题可理解为意境,围绕所要表现的意境,采用什么样的手法加以创作。题材决定于表现形式。

立意的过程也是画家不断地把大自然的自然形态升华为可视的艺术作品的过程。为了更好地塑造画面形象,意境的营造至关重要。意境是一幅山水画作品中的灵魂。山水画中意境塑造的好与坏是衡量一个画家和作品高与低的重要标准。

3. 构图章法

山水画中的构图章法布局同样很重要。往往作品的成败与构图章法的好坏有着密切的关系,观者对作品的第一感觉往往先接受一幅作品的构图章法。同样,构图章法的好坏能起到烘托画面塑造意境的作用。

山水画中的构图章法的处理方法很多,有全景式、对称式、S型式、团块式、几何分割式,还有马一角、夏半边式等等。运用虚实对比、开合对比、聚散对比、疏密对比等方法,使一幅作品构图新颖、别致,一切为了更好地达到表现对象的目的。构图的不断变化,视内容的不断变化而定,它是画家在不断地创作实践中创造而形成的。

4. 笔墨

画北方山水,笔墨的运用应视所要表现的对象而定。北方山水地域特性干燥,有些地区地表

以黄土为主,崇山峻岭、河谷流水湍急、乱石密布,表现这样的对象的用笔用墨可采用水分少一点的笔墨表现,下笔要干净利落,以大小斧劈皴为主,用牛毛皴、豆瓣皴等皴出明暗分出层次结构。笔墨的运用,不能刻板的机械的使用,必须根据表现的对象作灵活的选择。自然界千变万化,一年四季春、夏、秋、冬,需要山水画家对大自然的不断体察。笔之运用有轻重缓慢,墨的运用有干、湿、浓、淡、宿墨、焦墨等。

笔墨的灵活运用需要画家平时实践的积累,一幅优秀的山水画作品需要画家运用精到的笔墨来完成。

5. 设色

画北方山水的上色,可采用大面积、大块面较统一的色调,一般情况以暖色调为主,间以少许冷色点缀。设色可浓重些,以石黄、土黄、赭墨、朱磬、曙红等色为主,有选择的统染画面,待干后以淡赭墨水色渲染,但要注意的是必须留出画面部分中的大小空白作云雾、泉瀑和表现空间之用,再等干后可用较浓的墨赭、暗红、土黄等色加墨作局部的反复皴擦,把所要表现对象的质感、肌理、结构更好地表现出来,把北方山水的厚重感体积感和大山中特有的神韵作充分的塑造,才能达到理想的画面效果。

北方山水的结构分解图

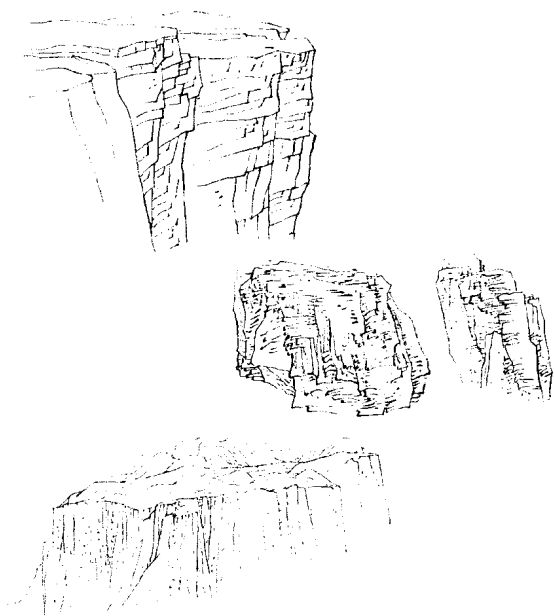
1. 山石

北方自然界中的山石特点,坚硬方挺,在表现此类山石时,适宜用硬笔狼毫勾线加皴,线条以直线横线为主,强调转折力度,先把握住大体形态,然后作局部至整体反复的刻画。

以北方太行山为例,山顶少峰多平坡,略带丘壑状,以横线表现为主,悬崖石壁的表现以竖线为主,皴以斧劈。由于大自然中的山石结构形态各异,千变万化,所以要求山水画家不断的观察乃至写生,同时我们要善于学习历代优秀的山水画作品,从中学到怎样更好地表现北方山水画的方法。

2. 树

北方山水中的树以柿子树、枣树、核桃树、山楂树、板栗树为其典型特征,而每种树的姿态又各异,随着季节的转换又

会产生出形态不同的姿态。自然界中树的种类繁多,故画树也须根据不同树的特征加以描绘,树有夹叶树和点叶树等,树的

塑造在一幅山水画中起到至关重要的作用。故初学者必须下很大的功夫学习研究。

如画好山水画中的树，一是要平时多观察写生，二是要对古代优秀山水作品多作临习，三是要结合创作不断的总结。

画树的方法要掌握树的穿插关系高低伸展关系，聚散疏密关系，前后层次关系，还要把握好树与其他景物之间的关系。

3. 夹叶

画北方山水中的夹叶树主要是表现各种杂树。

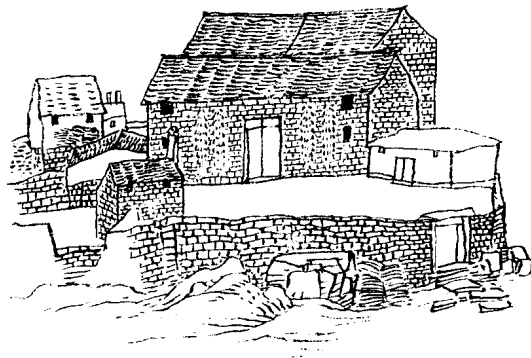
夹叶树的布局穿插在画面块面状中，能起到与其他墨色之间的疏密对比作用，夹叶树的色彩运用须依据所表现画面的需要而定。

4. 人物屋宇

画北方山水画中的人物须根据表现对象所处的特定环境来完成，山水中的人物以小人物塑造为主，起到画龙点睛的作用。

山水画中人物的处理，抓住人物的动态特征，还须掌握好人物在景中的比例关系，与画面相得益彰。屋宇的表现同样需要协调在整幅的山水画作品中，抓住具体的结构、外形特征，用笔要肯定，线条挺劲有力，虚实相间。

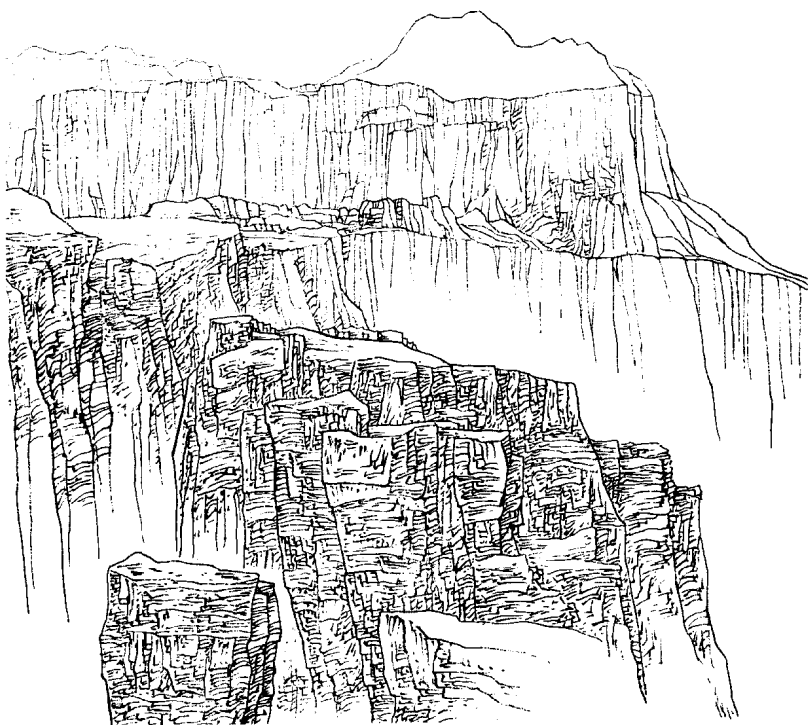
山水画中人物动态的把握是至关重要的，需要画家在生活中不断地观察提炼，通过自己创作的实践不断完善。

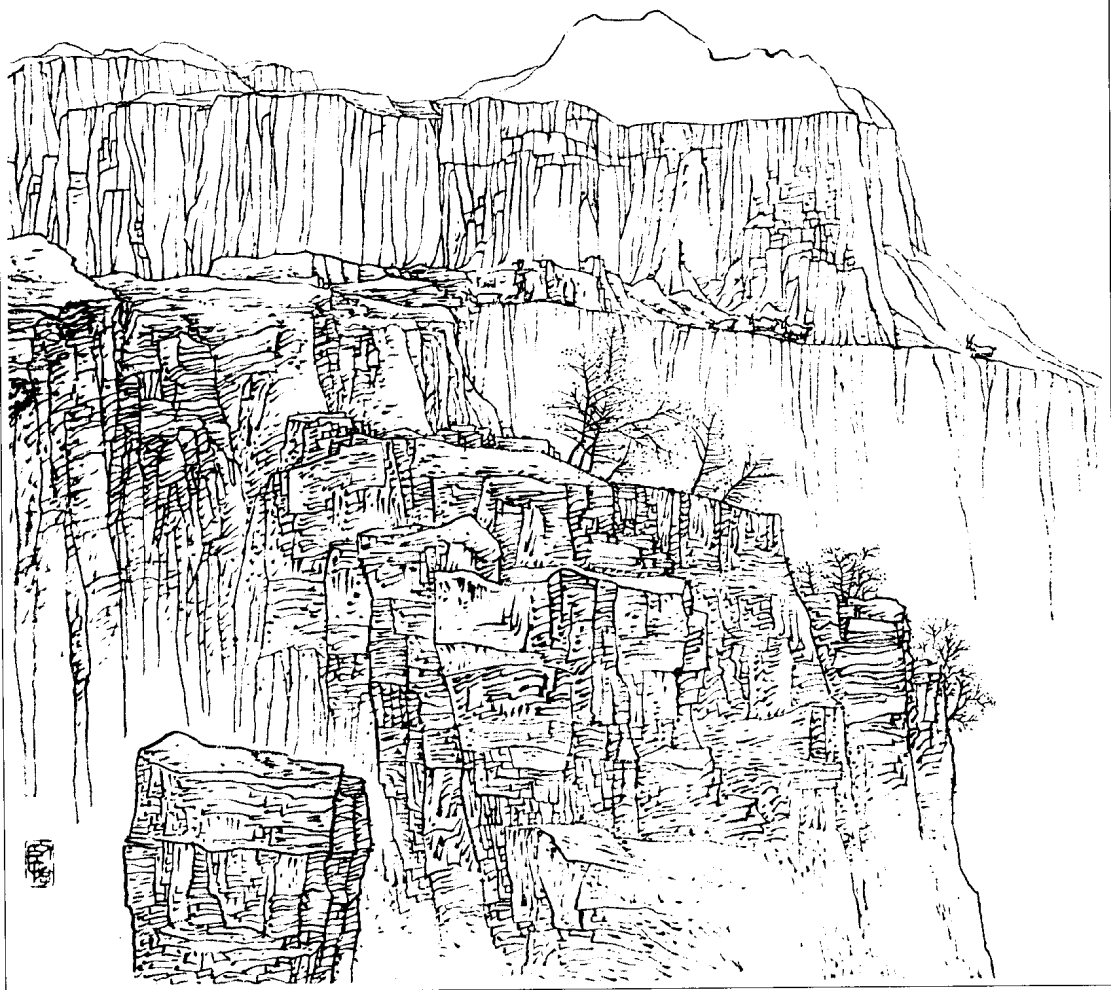
白描画法步骤图

《太行秋韵》白描步骤图

1. 此图以取中景为主，突出大山之气势，勾线以中锋用笔为主，勾出近山之脉络走向，组织好画面的山石结构，取势尤为重要，山之结构上紧下松给人以深远之感，画面的线条组合根据山石的结构向外扩展给人以联想，塑造出太行山之雄伟高大、浑厚、苍茫的画面效果。

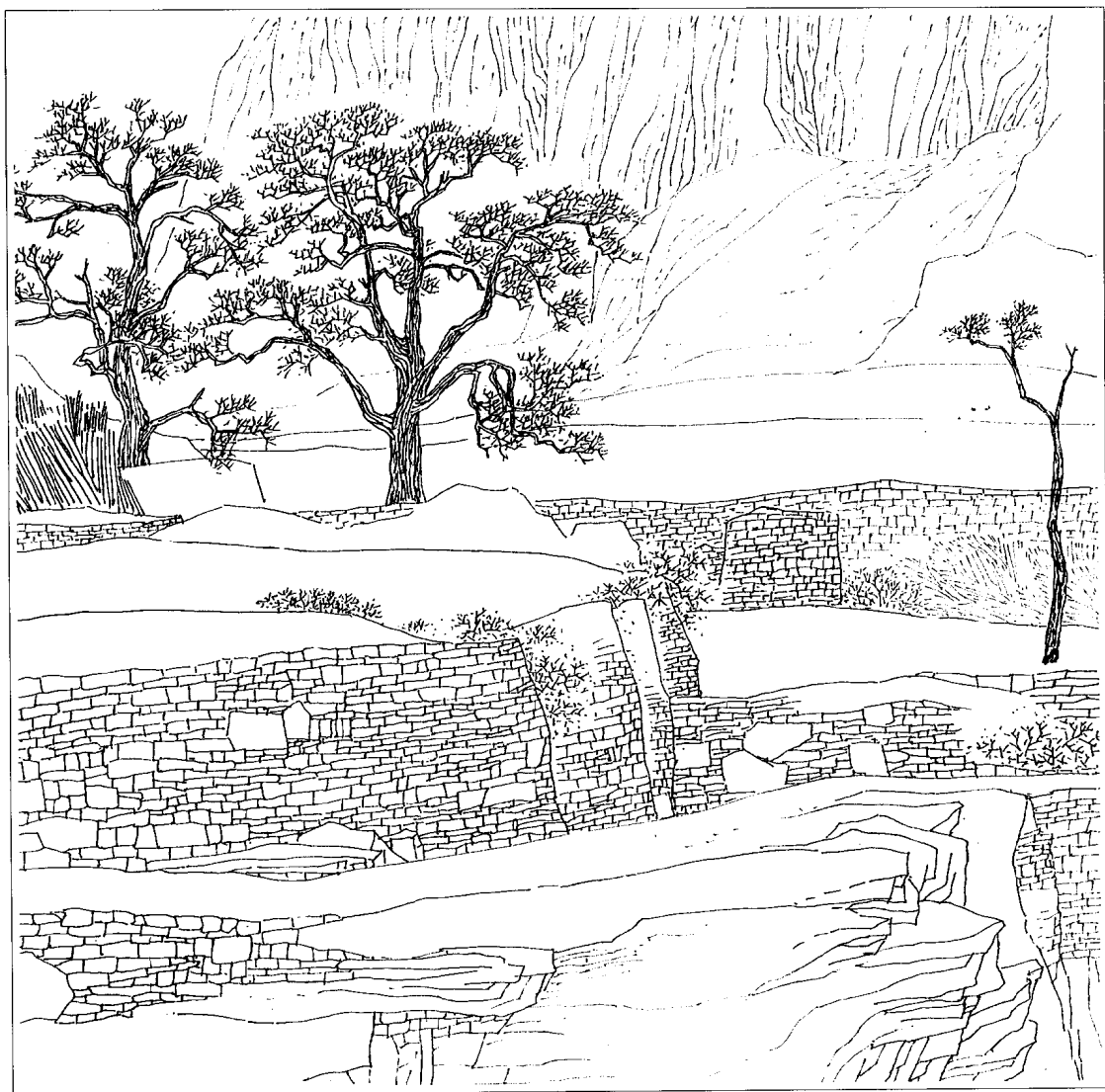
2. 上面部分的山石结构，在勾线时力求画出大山整体性与外形结构特征，在用笔用线的处理上，采用灵动又厚重的方法组织好线条以取其气势。

枣树与大山

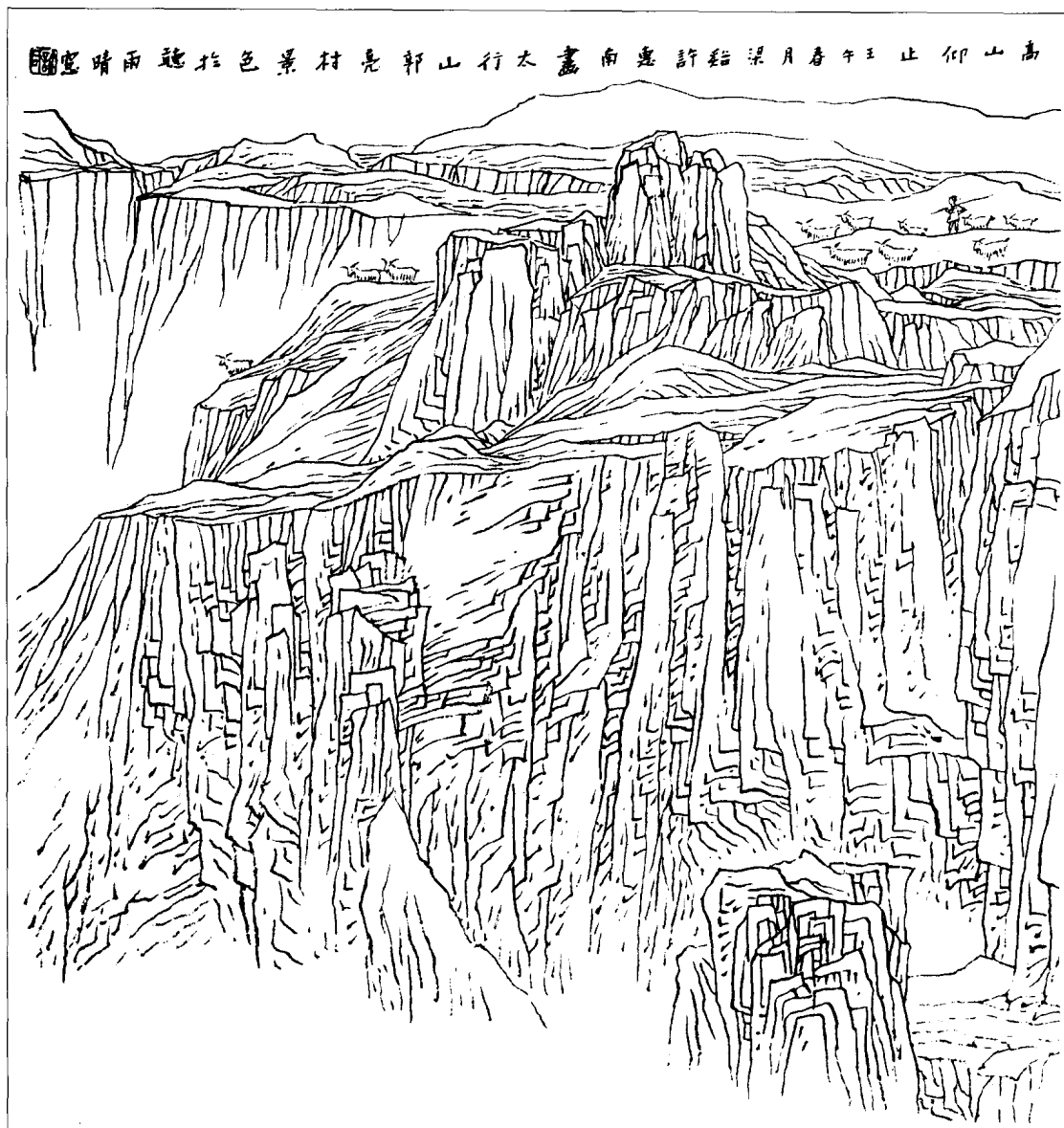
这样的画面在北方太行山区随处可见，此图着意刻画枣树与大山二者之间形态、线条的美感变化。画出太行山石的外形特征、结构塑造、疏密处理、空间关系。

树与梯田

此图着重刻画枣树的结构形态与梯田之间相互协调关系。画速写的目的是为创作收集素材,所以在自然界中一定要抓住典型的有特征的景物精心刻画,画速写要学会取舍概括,以达到所画景物特有的美的特征。

白描作品赏析

高山仰止

此幅白描作品疏密错落有致、用线沉着稳重、结构严谨、气势宏伟。从中可看出作者对太行山区敏锐的观察力和整体概括能力。山石的结构用线舒展流畅，千变万化，图中牧童与羊群恰到好处地点缀出了太行山区的风土特征。