

传统国画山水绘制技法

孔蓁川 编绘

天津杨柳青画社

传统国画

山水

绘制技法

孔蓁川 编绘

天津杨柳青画社

孔蓁川，1972年5月出生，回族，山东临清人，民进会员。1994年毕业于河北师范大学美术系美术教育专业，1996年至1999年就读于中央民族大学中国画专业研究生班，师从李魁正、刘秉江、岳黔山、范新国等老师。1998年在中国美术馆举办“孔蓁川工笔个人画展”。现为中学高级教师，河北省美术家协会会员，河北省美术家协会艺术教育副主任委员，河北省青少年书画家协会副秘书长。

图书在版编目(CIP)数据

传统国画山水绘制技法 / 孔蓁川编绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2019. 1
ISBN 978-7-5547-0834-7

I. ①传… II. ①孔… III. ①山水画—国画技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第263896号

CHUANTONG GUOHUA SHANSHUI HUIZHI JIFA

天津杨柳青画社出版

出版人 王勇

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

天津海顺印业包装有限公司分公司制版 天津海顺印业包装有限公司分公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 9 ISBN 978-7-5547-0834-7

2019年1月第1版 2019年1月第1次印刷

印数: 1—3 000册 定价: 48.00元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376998 28376928 传真: (022) 28379185
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

目录

一、中国山水画理论篇·····	3
(一) 中国画工具·····	3
(二) 中国画笔墨技法·····	4
(三) 笔锋的运用·····	6
(四) 山水画的笔法·····	7
(五) 山水画的构图·····	8

二、中国山水画实战篇·····	10
(一) 皴法详解·····	10
(二) 画石详解·····	15
(三) 画云详解·····	17
(四) 画水、泉、瀑和云雾详解·····	18
(五) 树叶不同形态·····	25
(六) 树不同形态·····	30

(七) 房子详解·····	40
(八) 桥详解·····	42
(九) 船详解·····	43
(十) 人物详解·····	44
(十一) 飞禽详解·····	44

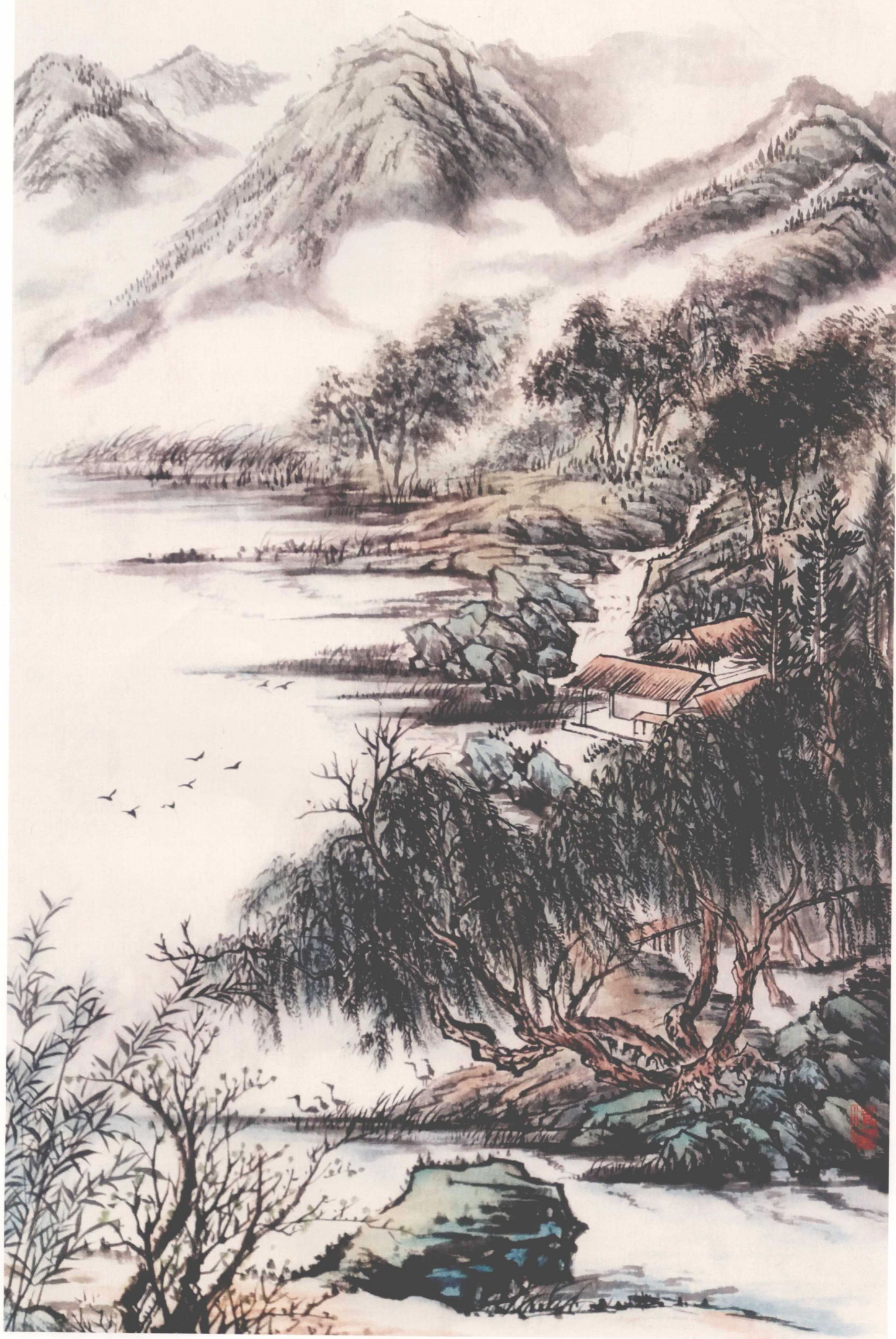
三、制作详解·····	45
《青山依旧在》·····	45
《幽居图》·····	48
《归途》·····	53
《终日谈相守》·····	58
《山容水色》·····	65

四、作品欣赏·····	70
-------------	----

一、中国山水画理论篇·····	3	(七) 房子详解·····	40
(一) 中国画工具·····	3	(八) 桥详解·····	42
(二) 中国画笔墨技法·····	4	(九) 船详解·····	43
(三) 笔锋的运用·····	6	(十) 人物详解·····	44
(四) 山水画的笔法·····	7	(十一) 飞禽详解·····	44
(五) 山水画的构图·····	8		
二、中国山水画实战篇·····	10	三、制作详解·····	45
(一) 皴法详解·····	10	《青山依旧在》·····	45
(二) 画石详解·····	15	《幽居图》·····	48
(三) 画云详解·····	17	《归途》·····	53
(四) 画水、泉、瀑和云雾详解·····	18	《终日谈相守》·····	58
(五) 树叶不同形态·····	25	《山容水色》·····	65
(六) 树不同形态·····	30	四、作品欣赏·····	70

溪柳自搖沙水清
戊戌春
孔慕川

一、中国山水画理论篇

(一) 中国画工具

学习中国画需备有笔、墨、纸、砚、颜料等工具，现分别介绍如下：

笔：有软毫、硬毫、兼毫之分。软毫以羊毫为主，如“长锋羊毫”“精制纯羊毫大楷”等。硬毫以狼毫为主，如“大兰竹”“大山水”等。兼毫是用硬毫和软毫相掺制成，如“大白云”“七紫三羊”等。

笔有长锋和短锋之别。对于作画来说，使用长锋，宜表现丰富的笔法，但太长的笔锋尤需功力，所以对初学者来说，不易掌握。初学者应备有中等质量的羊毫笔，如“精制纯羊毫大楷”两支及兼毫“大白云”两支。另外硬毫应有“衣纹”“点梅”以及“大山水”“大兰竹”等大小不同的笔各一至两支，基本上就能应付了。

墨：墨分油烟和松烟两种，作画多用油烟墨，名称有顶烟、贡烟之分，总之以光泽明净为佳。

如用墨汁宜选用书画墨汁，如“中华墨汁”或“一得阁墨汁”。

砚：砚有端砚、歙砚等。普通质量的石砚价格便宜，容易发墨，颇宜初学者使用。砚台形状宜方、宜圆，有盖者为佳。

纸与绢：纸以安徽泾县生产的宣纸为上。宣纸有生宣和熟宣之别。生宣能渗化，画山水用生宣者居多。熟宣上过胶矾，遇水不会渗化，适宜作工笔画。其他各地生产的宣纸，名称繁多，初学者可选物美价廉的

使用。绢上了胶矾之后，称作矾绢，一般宜作细笔山水或工笔青绿山水。另外可备少量拷贝纸，临摹时作勾描原稿之用。

颜料：中国画颜料形态目前有锡管、片状、粉状三种。锡管的国画颜料有散装和套装两种，使用十分方便。一般画山水常用的颜色是花青、藤黄、赭石、三青、三绿、朱砂、朱磠、曙红、钛白等。片状和粉状的国画颜料，是按古老的手工方法制成，片状颜料中的花青和赭石两种颜色透明纯真，是锡管色所难以替代的。片状色使用时一定要把颜料倒在小瓷杯或颜色缸内，用少许温水溶化之后使用。粉状料一般应用于重彩着色，如石青、石绿、朱砂、金粉等。使用时，应放在研钵中再度研细之后，掺入胶水使用，该类颜料价格昂贵，初学者可斟酌使用。

瓷碟：是作调色、盛色之用，以白色、大小如掌者最适宜。

笔洗：一般的陶瓷小钵即可。如图中所示，分成几格的水缸作笔洗，就更实用了。

调色盒：也就是一般水彩画盒，携带方便，适合写生时使用。

木炭或铅笔：打稿子用。

橡皮：擦去铅笔或木炭的痕迹。注意尽量轻擦、少用，否则会损坏纸面、影响整洁。

舔笔用的废布或废纸：这是一种不被人注意的工具。初学者往往不能正确地控制画笔的水分，更有备用之必要。

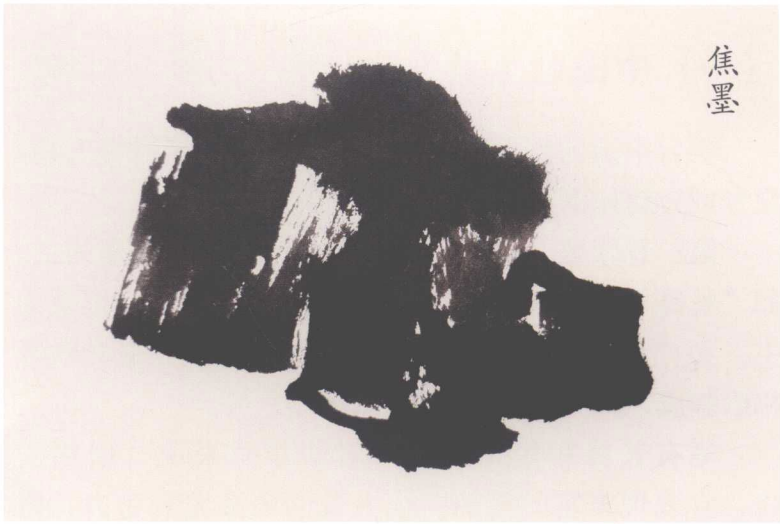
国画工具

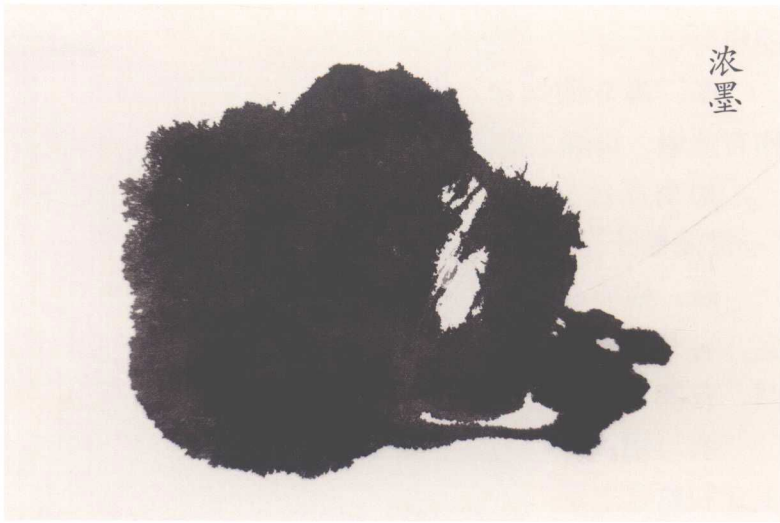
(二) 中国画笔墨技法

中国画在运笔用墨上十分讲究，把笔和墨结合起来，构成了中国画的重要特征。笔墨是中国画艺术的根本，单纯用毛笔蘸墨作画，并不等于有了笔墨。必须以变化多端的用笔结合墨色浓淡枯湿的运用，这是使整幅画面气韵生动的重要因素之一。

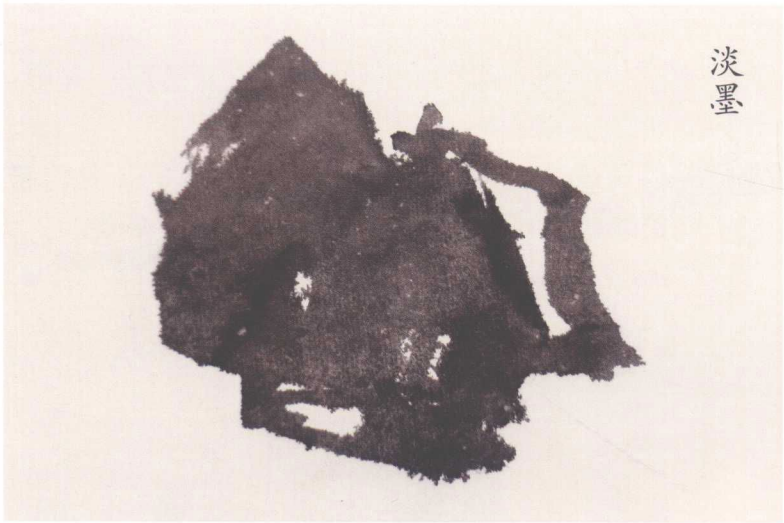
墨分五色：作山水画，通常先画墨色，然后着颜色。而一幅山水画，要十分注意墨色的浓淡干湿的变化。所谓墨分五色，就是把墨当成一组颜色，不是一个简单的黑色。事实上墨在渗入水之后，随着水分的多少，就可以有多种多样的浓淡变化。所谓墨分五色，通常分别称作焦墨、浓墨、重墨、淡墨、清墨（也有称作焦、浓、重、淡、清）。总之，墨色远不止分成五色，只要我们在作画时合理地安排墨色的浓淡层次，同时注意干湿的变化，就可以生动地表现对象的形态与质感。这就是我们所讲的墨分五色。

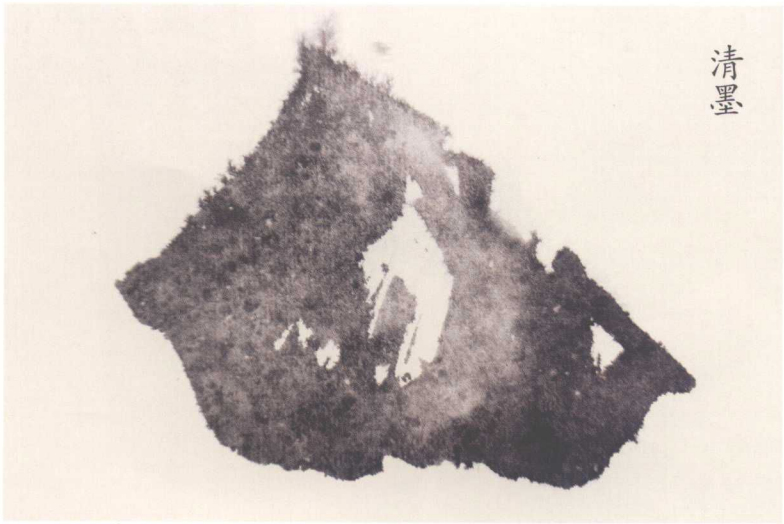
焦墨：是浓缩的深墨，干浓而不渗化，能堆积起来。

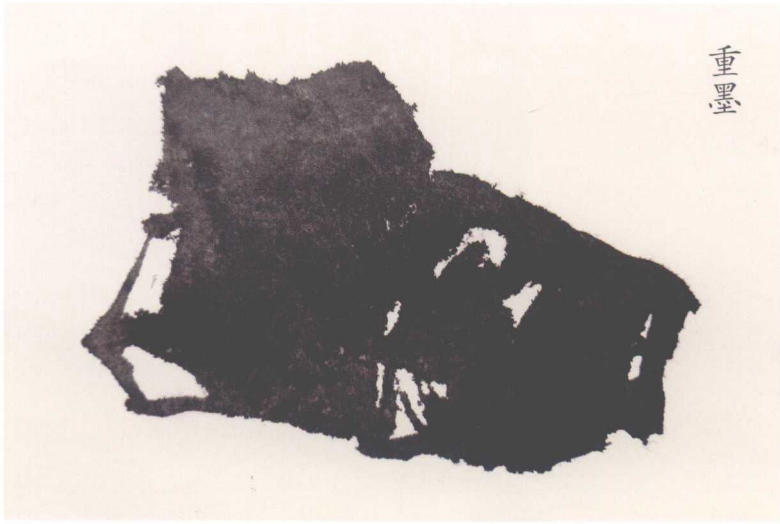
浓墨：一般刚倒出的书画墨汁属深墨，也称浓墨，大量点上生宣后稍有渗化。

淡墨：落墨于生宣上极易渗化开，色灰而有亮度。

清墨：相当于不干净的洗笔水，抹于白色生宣上，干后稍有痕迹。

重墨：于深墨中稍掺水，遇生宣易渗化开，稍有透明度。

墨法中尚有破墨、积墨等名称，即作画时先着淡墨后着浓墨，或者先着浓墨后着淡墨的一些方法。

破墨法：墨法中，有浓破淡，有淡破浓，有色破墨，有墨破色，等等。破墨法中用水是关键，一般情况是干破湿或者湿破干。破墨时不能将第一遍的墨或色全破，要保留一部分才生动。以此表现物象的形体与质感，意境与情趣。要在变化中求统一，这变化可以是各种墨色之间的变化，也可以是墨色本身的韵律感、肌理感。

（三）笔锋的运用

中国画的运笔方法十分丰富，谈到用笔，初学者必须先掌握最普通的“擗，押，钩，格，抵”五字执笔法，也就是“指实掌虚”的拨镫法，这种执笔法运笔时笔可转动易变化。腕部不能死靠住桌面，因这样不易放开运转，可靠着肘部将腕部提起，熟练后或画大幅作品时要悬腕悬肘。画写意的执笔位置较画工笔的略高，也可视个人习惯而宜。画线条或垛块面开始落笔时称“起笔”，中间运笔过程称“行笔”，结束时称“收笔”。用不同的笔法就可以产生各种效果，笔锋方向一般有中、侧（偏）、拖（顺）、逆等，虽各派称谓不一，但不外乎这几种运笔方向，现简要介绍如下：

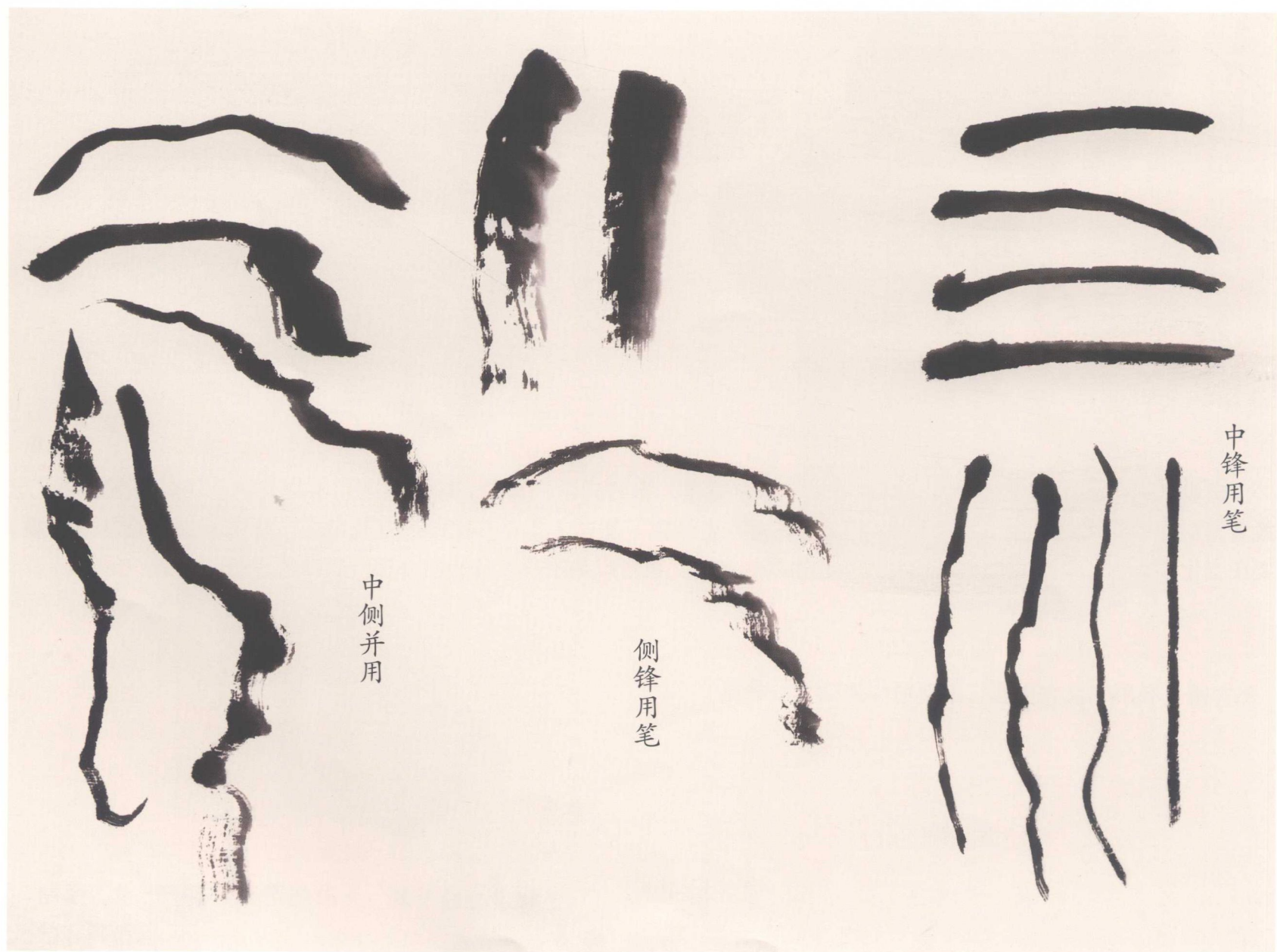
中锋用笔——是指下笔时，笔锋在笔画正中运行，一般用作勾画所绘对象的轮廓。

侧锋用笔——利用笔锋的一侧作画，墨色及手法较灵活，变化较大，多用于皴、擦、渲染。

破锋用笔——把笔锋完全破开，或作点子，或皴，或擦，取其苍茫厚实之感。

拖锋用笔——顺着笔锋拖拉行笔，适用于转折不多的线条，可得到轻快爽利的效果。

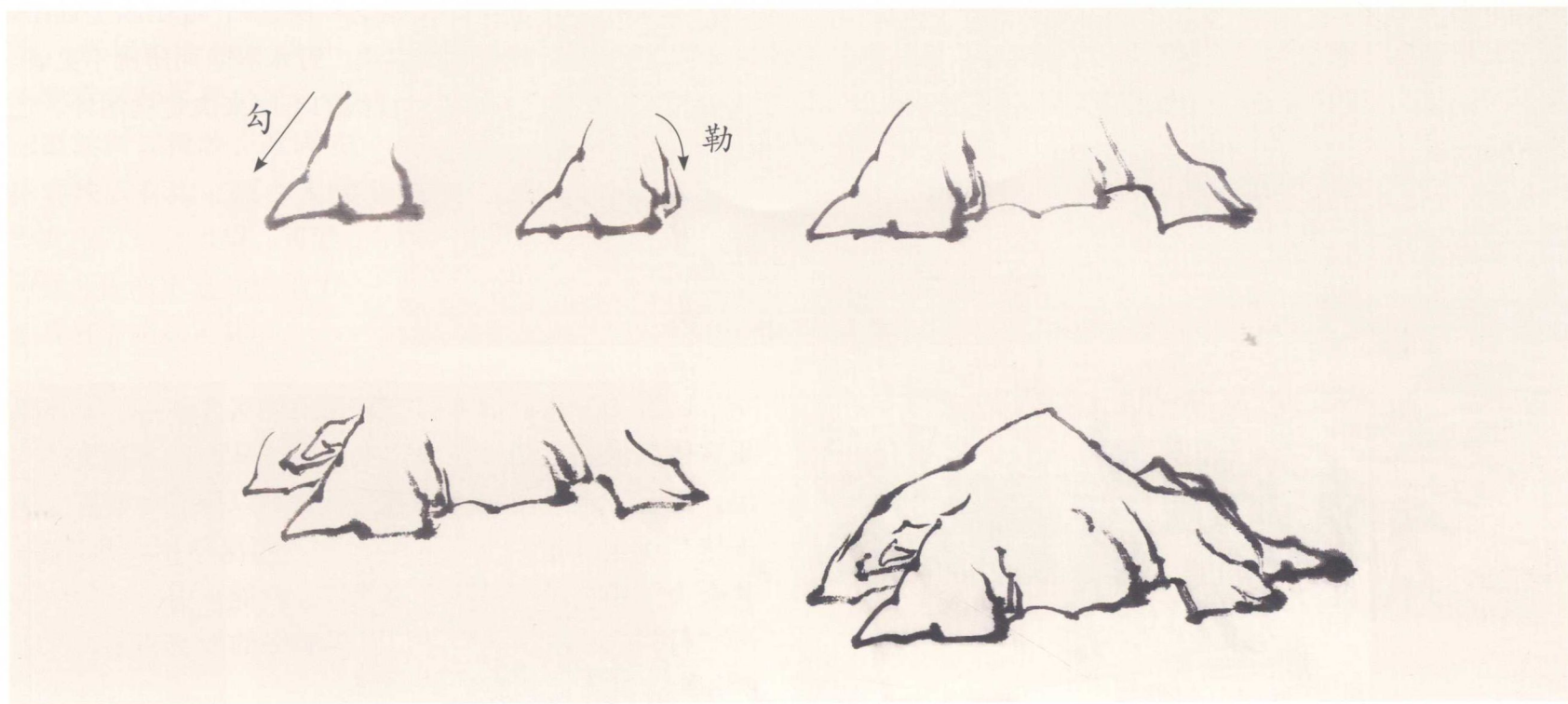
逆锋用笔——与拖锋用笔相反，由于笔锋在行进中受阻而散开，线条能产生滞涩的感觉。拖锋和逆锋是中锋用笔的一种变格，运用时，动作快慢的变化以及干湿浓淡的处理，也会产生种种有趣的笔墨效果。

（四）山水画的笔法

作山水画，常以勾、勒、皴、擦、染、点几种笔法完成之，现简介如下：

勾、勒：顺手为勾，逆手称勒。用于描绘对象轮廓以及大的转折关系，运笔宜中锋或中锋带侧。勾山石、峰峦、树干应浑重，勾舟车人物不能呆板，勾行云流水要顺畅。

皴：一种表现山石树干等对象明暗和质感的重要手法。可用中锋皴，也可用侧锋、拖锋等笔法，这也是学画山水的要旨。

擦：擦可取得苍润浑厚的效果，是皴的一种辅助。一幅画如果墨色变化不足，也可用擦来补救。擦是以干笔作快速的来回移动而完成的。在熟练的情况下，皴还可以和擦连在一起完成。

染：补助皴法表现山石树干等层次的一种方法。染法使用恰当，画面会十分生动，但过多的渲染，会损伤画面的精神。在熟宣上渲染，可以用笔蘸淡墨或颜色画好后，再用另一支清水笔，轻轻地在一边晕开。在生宣上渲染，可利用笔尖和笔身色泽的差异，以侧锋一次完成。

点：可用于表现树木、山石、苔草、远树等，有时还能营造一种氛围，点的变化很大，利用合理还可掩饰画面的瑕疵，可起到补救画面的作用。

一般说来，勾、勒、皴、擦、点用硬毫或兼毫，而渲染应用软毫来进行。

以上所介绍的用笔方法常于落笔到行笔至收笔的始末，交替变化相互转换使用。加上运笔的快慢，含墨的浓淡，水分的枯湿，就能使画面层次丰富。这些技法的熟练加上作画人对客观事物的有感而发，就能渐渐得心应手了。

（五）山水画的构图

一幅好的画，笔墨技法固然十分重要，但首先入眼的是整幅作品的构图，即谢赫“六法”中提出的“经营位置”。中国画在布局方面十分讲究，所谓“疏可走马，密不透风”“计白当黑”等，都是指主与宾、疏与密、虚与实的关系。

山水画的构图通幅看气势，所谓“竖划三寸，当千仞之高；横墨数尺，体百里之迥”。在尺幅之内体现千百里的雄伟景象，是采用了中国画“收敛众景发之图素”的散点透视及“鸟瞰式”的表现方法。山水画视线理论自古已有，北宋郭熙有“三远法”：“山有三远，自山下而仰山颠，谓之‘高远’；自山前而窥山后，谓之‘深远’；近山而至远山，谓之‘平远’。”韩拙的“三远”说：“有近岸广水，旷阔遥山者，谓之‘阔远’；有烟雾溟漠，野水隔隐而仿佛不见者，谓之‘迷远’；景物至绝，而微茫缥缈者，谓之‘幽远’。”后人合称为“六远”。除了用视线的不同来决定构图外，还有其他因素：

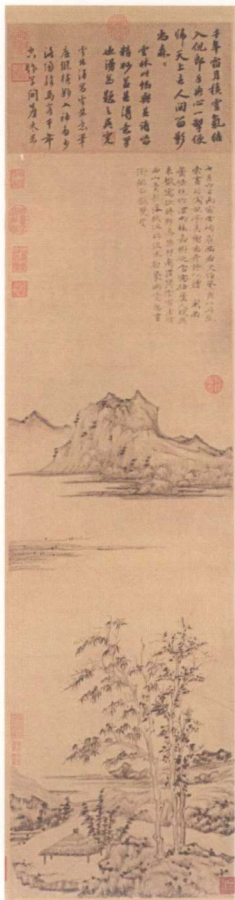
1. 宾主关系：山水画中常用主体实客体虚，主体墨重客体墨淡的方法来表现宾主关系，从而使主题更加突出。但有时也采用相反的方法，譬如以诗“一幅冰绡图未毕，山灵又遣白云封”为题，若用深墨画一角近景，其余大面积全以淡墨画云雾之景，就能更突出诗句中白云“封”的意境。此时是以云雾缥缈的淡色为主，深色的一角近景为宾，来突出主题的。

2. 隐显关系：一幅山水画的景色要有隐有显、有藏有露才能给人以广阔的想象余地而耐人寻味。山水画里主要采用云雾的虚实与空白来处理山川、瀑布、楼台、林木的掩映。其实，画上的空白或云雾都是实体，它可以是天、地或山、川等等。有显有隐就显露出质实而显明，隐蔽处气韵生动令人浮想联翩，增加了画面的层次。

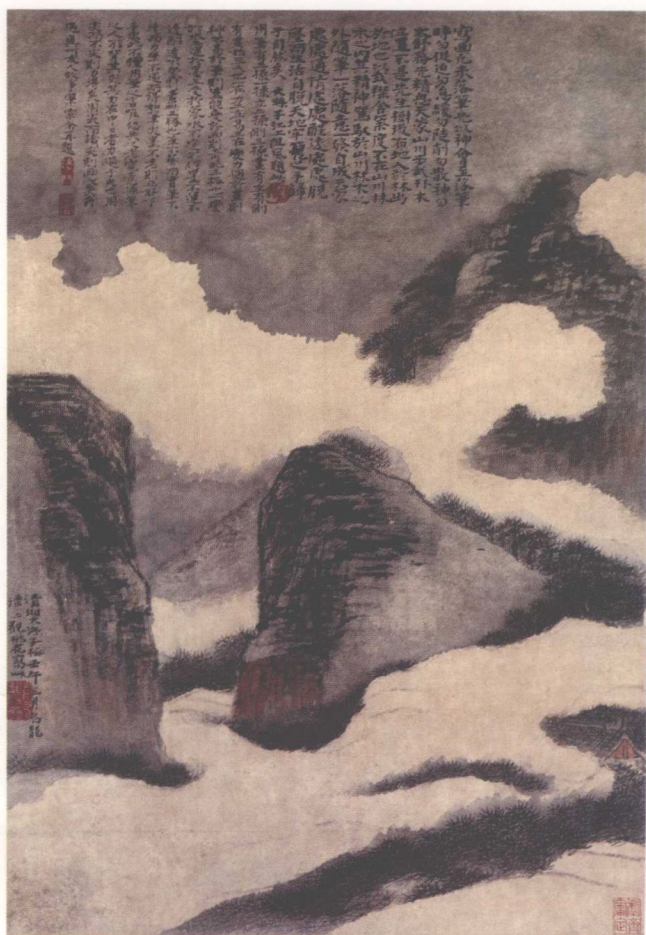
3. 疏密聚散：山水中所描绘山石、树木、房屋等所置的多少、大小、高低一定要有变化。如果并列四棵树时，就须分一聚三，有高有低；山石的形状大小也要有变化，数幢房屋要安排得疏密有致，才不致平淡无味。

4.呼应顾盼：画中各个部位都要相互呼应，画云雾不能是孤立的一块，而要前后缭绕、大小错落、聚散相配，云雾之景是虚处，要与实处相互顾盼，不能有截断僵硬之感。峰回路转树屋掩映，泉瀑安排要跌宕有致，须令人觉得此山可行、可望、可游、可居才能有丰富的感染力，使观者看画如入其境。

5.欲擒故纵：山水画的取势非常重要，自然界的乱云、劲松、裂壁、烟弥、奇峰、怪石都因其势而入画。故于落笔之前胸中定先有“势”的意向，使物象有倾向性而具险绝，越是险绝其气势就越大。但是，如果全部一边倒就会失去重心而跌翻，也就不存在险绝的气势了。一定要先放纵笔势，再审势收合，例如在右画的上部自右向左大片云海倾泻而来，云中的山势亦随云而倾向一边，但于云下方置一座自左向右倾斜迎向云海的山脉，既稳住了整幅画面，又使云海涌动的势头更足。

6.在画面的安排上忌四角全塞满或四角全留白，出枝忌在四边线的中点或在纸的四角处。行笔忌平行、对称、十字交叉及三线聚于一点，画面的上下忌对折各半、左右半空半实、斜角线对半分等。一幅画还要注意开合关系，要展开得畅，使人联想画外有画，还要于该收处合得好，使人感到完整而统一。构图的得当与否取决于创作者的积淀和感悟，必须经过不断地学习和大量地练习才能逐步提高。

二、中国山水画实战篇

（一）皴法详解

长披麻皴

披麻皴由参差错落的条形墨线组成，其中，笔线长的为长披麻，笔线短的为短披麻。披麻皴常用来表现土质山或质地疏松的山，注意用笔要灵活，皴擦并用，并注意浓淡、干湿的丰富变化。

小技巧：披麻皴线条的形状似麻披散的样子，基本形是略带弧度的松软线条，它是线皴的一种。

长披麻皴

小斧劈皴

劈皴笔线细劲，运笔多顿挫转折，犹如刀砍斧劈，是唐代的李思训所创，适合表现质地坚硬、棱角分明的岩石，小斧劈皴能绘制出山石的细致结构，表现出一种削利的气质。

小技巧：小斧劈皴多用于表现比较坚硬、粗糙、嶙峋的山石形质，小斧劈皴刻画的山石多方直，块面切割较小，纹路略显细碎。刻画的轮廓棱角分明，刚柔并济，用笔多中锋或是偏锋兼用。皴笔要注意疏密与浓淡关系，切忌皴得过满或疏密过于平均。

小斧劈皴

雨点皴

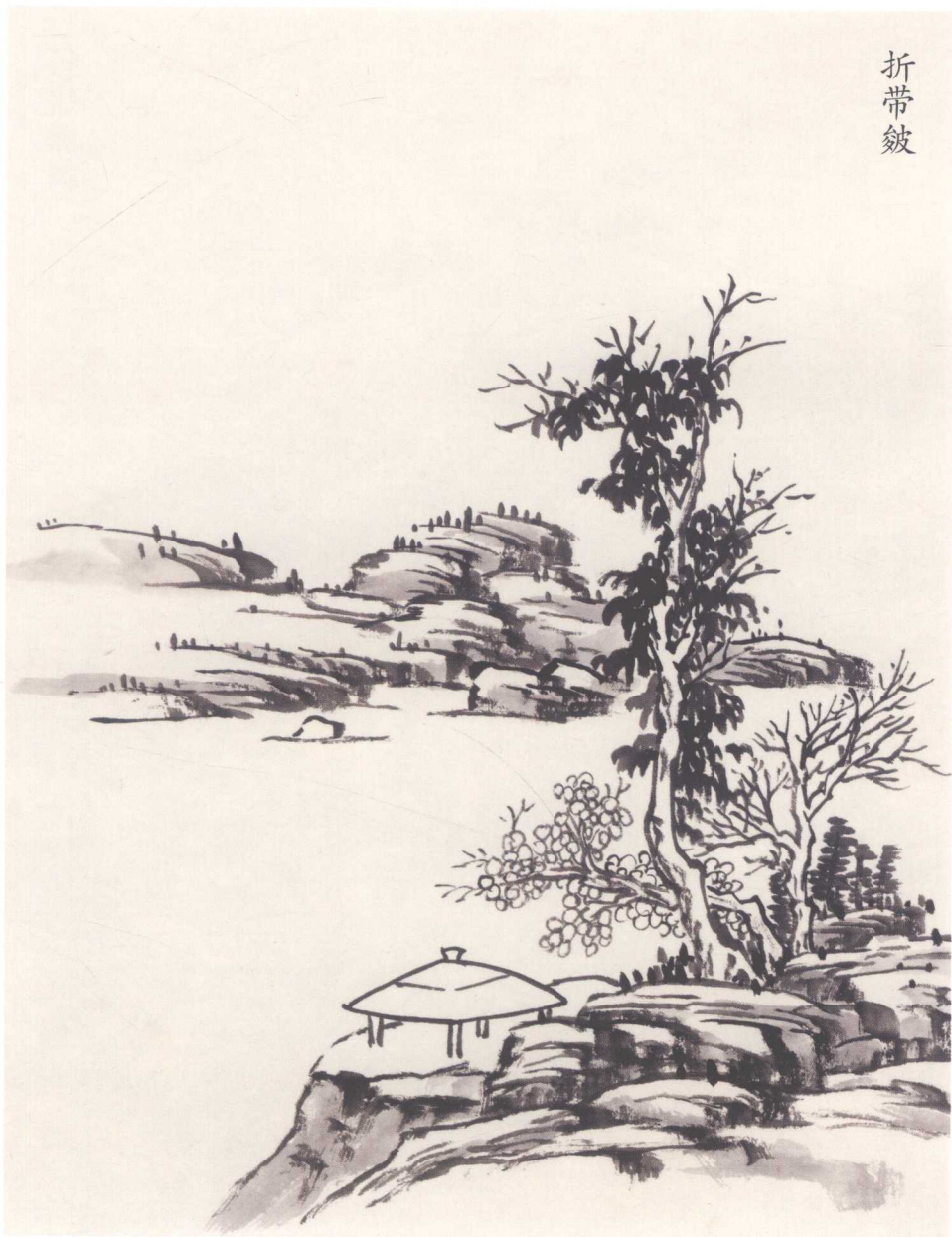

雨点皴

雨点皴形态如雨点小粒，聚点成山，是点皴法的一种，表现出山石的苍劲、厚重。在绘制雨点山时，雨点要大小交错，聚集有致。

小技巧：雨点皴要层层点出，在点皴时，先点出一层，待墨色干后再点，这样点出的雨点不晕染，有空间高低的层次感。墨色要有深浅层次变化。雨点的大小、形态要根据山石的正面、侧面有所变化。

折带皴

折带皴

折带皴画出的墨线如“折带”，故称折带皴，在绘制时用侧锋卧笔向右行，再转折横刮，向左行可逆锋向前，再转折向下。折带皴常用于表现方解石和水层岩的结构，用“渴笔”（笔头含水很少）画出，虚灵秀峭，极有艺术魅力。

小技巧：在皴擦山石的暗部时可根据情况用偏锋（笔腹）干笔擦，以增强石头的凹凸质感。

荷叶皴

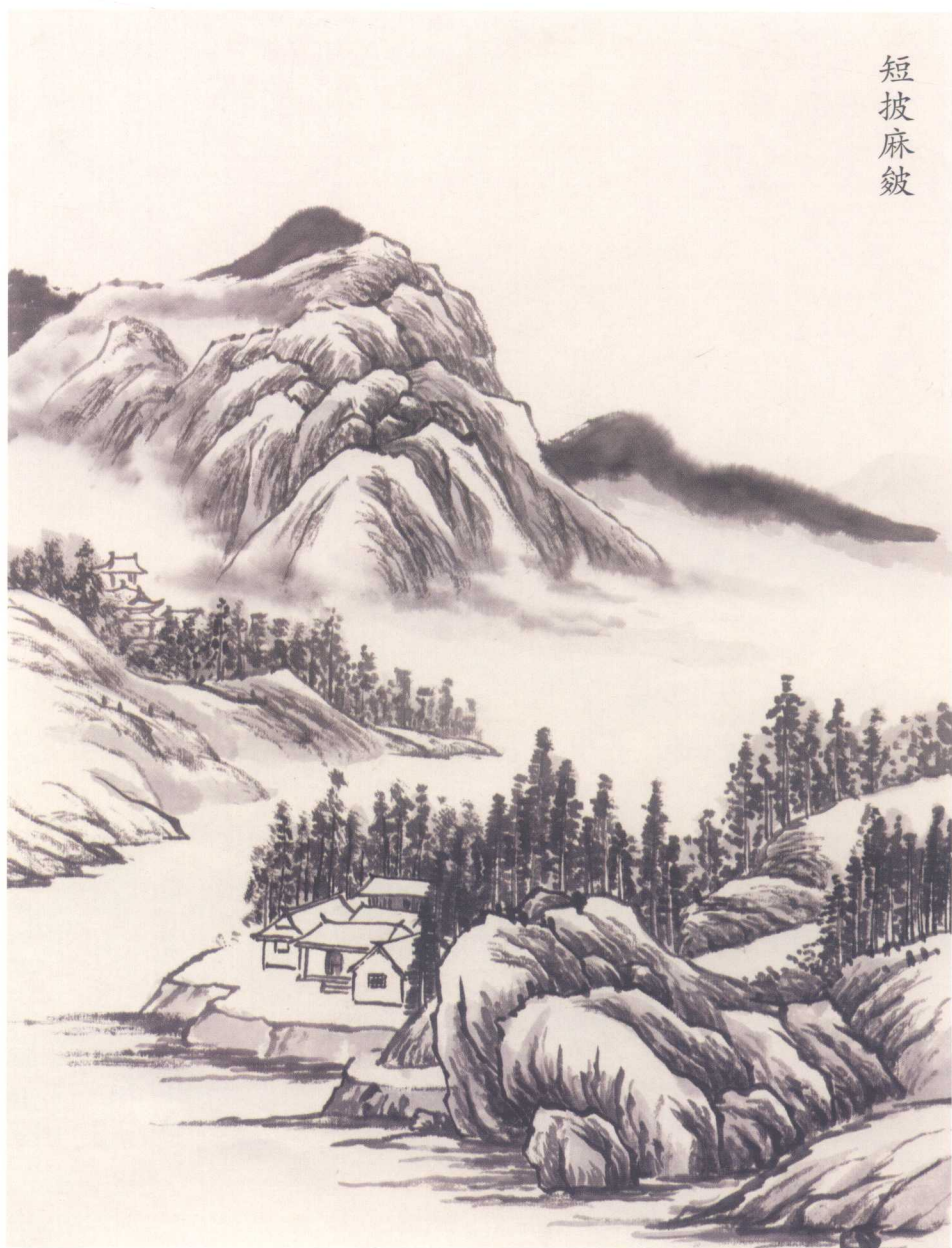

荷叶皴

用中锋，如画披麻皴，行笔时稍有弯曲，形似荷叶的筋络，要有疏密，不能刻板。

山点可点以胡椒点。

短披麻皴

短披麻皴

宜表现冬春之山。冬春时节，草木萧条，树叶基本脱落，山石的坑洼都裸露出来，用此法能显出这种质感。

山头苔点宜以小混点或胡椒点表现。

马牙皴

马牙皴

中锋用笔，要苍劲有力，不可拖泥带水，要干净而肯定。形势多耸立，多方折。小石块的皴法多用纵线横皴，大小有异，层层积墨，墨气方能浓淡有别，须浓厚。

形似叠起来的一块块不规则的糕点，不一定每一横笔下去都要加一竖笔，否则太过整齐，就会显得呆板不自然。

解索皴

解索皴

披麻皴的旁支皴法。解索皴似草绳解散，表现山峦的小起伏或是松土。运笔时中锋带拖笔侧锋，连续进行而成，而且有连皴带擦、一气呵成的效果。