

21SHIJI MEISHU
JIAOYU CONGSHU

21SHIJI

21世纪美术教育丛书

教育部体育卫生与
艺术教育司审查通过

中国山水画技法

王雪峰 商进 编著

21SHIJI MEISHU
JIAOYU CONGSHU

21SHIJI

新版

21世纪美术教育丛书

教育部体育卫生与
艺术教育司审查通过

中国山水画技法

王雪峰 商进 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

Ji

362

图书在版编目(CIP)数据

中国山水画技法 / 王雪峰, 商进编著. --重庆:
西南师范大学出版社, 2014.10
(21世纪美术教育丛书)
ISBN 978-7-5621-7031-0

I. ①中… II. ①王… ②商… III. ①山水画-国画
技法-高等学校-教材 IV. ①J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 185411 号

21 世纪美术教育丛书

中国山水画技法

编 著 者: 王雪峰 商 进

责任编辑: 王 煤

封面设计: 乌 金 晓 町

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 10.5

字 数: 180千字

版 次: 2014年10月第1版

印 次: 2015年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-7031-0

定 价: 45.00 元

21 世纪美术教育丛书(新版)编委会

刘大为	中国美术家协会	常务副主席	
龙 瑞	中国国家画院	院 长	博导
曾来德	中国国家画院教学部	主 任	一级美术师
水天中	中国艺术研究院		研究员 博导
陈绥祥	中国艺术研究院		研究员 博导
陈 醉	中国艺术研究院		研究员 博导
米加德	重庆西南师范大学出版社有限公司	社 长	编 审
杨晓阳	西安美术学院	院 长	教 授 博导
赵 健	广州美术学院	副院长	教 授
丁 宁	北京大学艺术学院	副院长	教 授 博导
黄河清	浙江大学人文学院		教 授
黄宗贤	四川大学艺术学院	院 长	教 授 博导
李福顺	首都师范大学美术学院		教 授 博导
孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教 授
翁振新	福建师范大学美术学院	院 长	教 授 博导
李豫闽	福建师范大学美术学院	副院长	教 授 博导
林钰源	华南师范大学美术学院	院 长	教 授
肖 丰	华中师范大学美术学院	院 长	教 授
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教 授 博导
朱训德	湖南师范大学美术学院	院 长	教 授
岳嵘琪	西北师范大学美术学院	院 长	教 授
周绍斌	浙江师范大学美术学院	院 长	教 授
巫 俊	安徽师范大学美术学院	院 长	教 授
万国华	江西师范大学美术学院	院 长	教 授
杨广生	江西师范大学美术学院	副院长	教 授
韩显中	海南师范大学艺术学院	院 长	教 授
马一平	川音成都美术学院	院 长	教 授
汪晓曙	广州大学美术学院	院 长	教 授
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教 授
刘曙光	西南大学美术学院	副院长	教 授
邱正伦	西南大学美术学院		教 授
毛岱宗	山东艺术学院美术学院	院 长	教 授
王家儒	海南大学美术系	主 任	教 授

(以上排名不分先后)

丛书策划:宋乃庆 王 煤

新版修订:李远毅 周 松 王 煤 戴永曦

出版者言

西南师范大学出版社出版的这套高等院校美术教育丛书已经有十多年了。
我们第一次推出这套丛书是在 1993 年。

当时,这套书第一批依靠的是西南师范大学美术学院的教师们,
随后,作者队伍扩大到全国各师范院校美术专业教师。

这套书一推出就是几十个品种。

这在当时的高校美术专业教材中是极少见的,
它几乎涵盖了当时高校美术专业的所有科目。

一出版,就获得了美术院校师生的广泛认可,纷纷选为教材。

因其独特的白色封面,

业界都亲切地称它为“白皮书”。

这套教材,迅速从重庆走向了西南,从西南走向了全国。

教育部体卫艺司特组织专家审读,

肯定了这套书作为高校美术专业教材的价值。

作为出版者的我们,将业界的鼓励作为一种鞭策,

不断地组织作者修改,不断地跟踪学术前沿;

不断地扩大作者队伍,不断地延伸课程科目。

作者队伍也从师范院校扩展到了专业美术院校、综合大学。

这套书,每个品种都有着强大的生命力:

各个品种都反复再版,有的已达到二十来次了。

它的生命力来自何处?

来自我们可敬的作者。

作者们一直随教学需要潜心修改,有的甚至是完全重写。

作者们年年都有新思想,教学年年都有新体会。

而我们的教材,也年年都有新内容。

在国家教育部公布新的高校美术学专业课程方案后,

这套书迅速跟进,全面修订,全新再版!

我们的美术编辑是最辛苦、最勤劳的编辑,

同时,也自信我们是最有眼光的编辑。

编辑们和作者们一起,

把这套丛书打造成了一套全国通用的精品教材。

十几年过去了,我们从出版者的角度来为这套书写下这些文字,

依然是在为它的生命力而歌唱。

我们不会忘记:

读者和作者永远是我们的上帝。

既然读者和作者选择了我们,

我们就一定加倍努力,以回报我们的读者和作者。

我们会一如既往地让这套丛书始终与时代同步、与教学同步,

让质量成为它永恒的生命。

为了保持这套教材在业界和读者心目中的美好记忆,

这套书改版后,封面颜色基调仍为白色,

一如既往的白色,一如既往的“白皮书”。

白者,

纯粹、洁净、高雅也。

总序

西南师范大学出版社的这套“21世纪美术教育丛书”,早在20世纪90年代初就已整体出版,包括《素描》《色彩》《中国美术史纲要》《雕塑》《中国山水画技法》《中国人物画技法》等30多个品种。这套丛书主要用作普通高校美术学专业的本科、专科教材,也可以作为自学、自考、网络教育的教材和教学参考书。

这套教材在出版后得到了全国各美术院校师生的广泛认可和高度评价,他们纷纷将其列为首选教材,十几年来一直如此。在出版界、美术界、教育界,大家多年来因其别致的白色封面而送给它一个鲜明的爱称——“白皮书”。“白皮书”已不仅是特指这套美术教材,更传送着广大师生对这套教材的广泛赞誉。

进入21世纪后,这套教材又获得了更高的荣誉。经过教育部体育卫生与艺术教育司组织全国美术界、教育界的知名专家学者进行认真细致的审读,这套教材得到了教育部体育卫生与艺术教育司及各位专家学者的充分肯定和高度评价,进一步肯定了这套教材作为全国高等学校美术专业课程教材的地位,并在全国范围内向更多的美术院校推广使用。

2005年,在通过教育部艺术教育委员会的最终审定后,教育部正式公布了《全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业课程设置指导方案(试行)》。西南师范大学出版社对此做出了积极的反应,马上组织专家学者对部分教材进行全面修订,并着手新教材的编写,面向全国推出了这套教学版的“21世纪美术教育丛书”。教学版的作者来自清华大学美术学院、中国美术学院、四川美术学院、西南大学美术学院、南京师范大学美术学院、湖南师范大学美术学院、华南师范大学美术学院等全国几十所专业美术院校。这其中既有美术学院的院长、副院长,又有资深的美术专业教授、博士生导师,还有年富力强的中青年教学骨干、博士。他们大多身处教学一线,理论功底深厚,学术积淀厚重,教学经验丰富,从而使得这套教材具有很高的学术价值、很强的实用性、很明显的针对性。

这套教材有三个突出的特点:

一是前瞻性。从科目设置到撰文,都着眼于面向 21 世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形式需要,本套教材设置的设计类科目就有不少,如《新编应用美术》《现代西方设计概论》《室内设计》等,这说明全书的策划者具有前瞻性的思想与意识。在撰文过程中,所有的作者都力求融合新知识、新思路,使自己的著作对读者有新启示。有些作者是赴欧美留学归国的,或数次出访欧美的,他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者,在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下,他们也都努力吸取西方文化中有益的东西,使自己的著作具有新的元素。这些都是为了追赶世界潮流,与世界接轨,以适应改革开放的需要。

二是系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目,这套教材几乎都涉及了。从基础训练的素描、色彩、速写、设计到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法、建筑,应有尽有。而每一种教材也都力求完整、系统,以使读者首先把握住该教材的总体,在这个前提下,再为读者提供本专业的具体知识。

三是可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。深入浅出,通俗易懂,可赏可读,已成为该套教材的突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题,读者也不会觉得佶屈聱牙,难以卒读,而是朗朗上口,余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识,书中图文并茂,印刷精美,很富有吸引力。

当然,这套教材也同其他教材一样,并不是十全十美的,也存在一些不足,需要再版时改进。这套教材,已不仅仅是西南大学一家的事情,在某种意义上说,它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情,因为它的使用面已覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信,在参与编写单位的支持下,在撰稿专家的共同努力下,在整个美术界专家同人的共同关怀下,这套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀,写了上述一些看法,是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术学院教授、博士生导师 李福顺

前言

中国山水画有着几千年的历史，中国古代山水画家创造了许许多多了不起的山水画技法，例如唐代“大、小李将军”的青绿山水技法、王维的破墨法、王洽的泼墨法，五代荆浩、关仝的山石斧劈皴技法，宋代郭熙的卷云皴技法，等等。这些技法流传下来并成为经典。

每个画家的技法都来源于对前人的继承和发展。因此，中国山水画技法的学习往往由临摹入门，而后经过写生再自由地进行山水画创作，也就是从书本到自然再到心灵的过程。一个学画者最重要的学习过程离不开临摹与写生，所以本书也由此展开。

本书主要分为临摹和写生两大部分。在前人经验总结的基础上，根据山水画技法的教学重点和难点，以浅显易懂的方式示范、讲解山水画的基本技法。讲解内容主要包括：树石技法、云水技法、点景技法等，其中，树石技法既是山水画技法学习的基础，也是学习难点。本书讲解、示范山水画技法的同时，突出对山水画规律的讲解，希望初学者能够在学习山水画技法的过程中，通过技法理解山水画的笔墨、造型规律，只有这样才能真正地掌握技法，将技法为己所用。

目录

前言

- 一 临摹的要义及法则 (001)
  - 临摹的要义 (001)
  - 临摹的法则 (001)
  - 思考题 (003)
- 二 临摹的方法、工具材料、步骤 (004)
  - 临摹的方法 (004)
  - 临摹的工具材料 (004)
  - 临摹步骤 (006)
  - 思考题 (007)
- 三 临摹示范 (008)
  - 临摹用笔 (008)
  - 树石临摹 (010)
  - 临摹作品 (022)
  - 思考题 (030)
- 四 摹本的选择和分析 (031)
  - 思考题 (037)
- 五 摹本推荐 (038)
  - 启蒙阶段 (038)
  - 深入熟练阶段 (047)
  - 强化阶段 (052)
  - 用意阶段 (065)
  - 个性阶段 (074)
  - 思考题 (077)
- 六 山水画写生概述 (078)
  - 山水画写生的意义、作用和地位 (078)
  - 山水画写生的美学思想 (079)
  - 思考题 (081)
- 七 山水画写生要旨 (082)
  - 定构图·分主次 (082)

变透视·化空间	(088)
造气势·理虚实	(092)
线为骨·墨为韵	(098)
赋色彩·整块面	(100)
思考题	(107)
八 写生树法	(108)
枝干写生画法	(108)
树叶写生画法	(111)
特殊树种的写生方法	(114)
思考题	(119)
九 写生山石法	(120)
线皴法	(120)
面皴法	(124)
思考题	(125)
十 写生建筑法	(126)
木结构建筑的表现	(126)
砖石结构建筑的表现	(130)
思考题	(131)
十一 写生云水法	(132)
云法	(132)
水法	(135)
思考题	(139)
十二 写生点景法	(140)
写生点景的意义及作用	(140)
写生点景的方法	(140)
思考题	(143)
十三 水墨写生创作步骤	(144)
思考题	(151)
附图	(153)
后记	(158)

临摹的要义及法则

临摹的要义

——师心不师迹，师迹以师心

临摹，是学习中国画的重要方法，即用临照和模仿的方式来学习传统国画。古画论认为，临摹应当“师心不师迹，师迹以师心”。这说明临摹包含了两个主要内容：临摹“笔迹”和临摹“心迹”。笔迹，即呈现于作品中的笔触痕迹；心迹，即心思，指潜藏于作品中的规律和审美法则。所谓“师心不师迹，师迹以师心”，指的是临摹的最终学习目的是探求潜藏于作品中的规律和审美法则，也就是“心迹”，而要了解和掌握规律，必须沿着其“笔迹”探求才能有所收获。这也就是临摹的要义。

中国山水画经历了上千年的发展，每一个历史时期都有无数珍贵的山水画作。从目前保存最早较为完好的展子虔的《游春图》，到近现代大家如李可染、黄宾虹等人的山水作品，每一名画家的留存作品，都可以成为我们的临摹对象。且每个画家个性不同，风格语言不同，那么临本的笔墨语言、用笔变化、造型结构都会有所不同。如五代巨然的作品风格华滋秀润，用笔圆融；宋代范宽的作品风格雄浑，用笔劲健有力；元代倪瓒的作品风格清冷飘逸，用笔简淡。初学者每接触到一家一派的作品，就会临摹到不同的笔墨技法。因此，当初学者面对古代山水画千变万化的艺术语言的时候，应该头脑清醒，时刻明白“师心不师迹，师迹以师心”，临摹山水作品只是为了学习其中蕴含的规律和技法。

临摹的法则

——先放后收，收而后放；先简后繁，繁而后简；不及后过，过而后及

临摹，是初学者学习中最重要阶段，临摹遵循的是从易到难的学习原则。临摹学习除了遵循循序渐进的学习原则外，还应该在临摹学习的过程中提高自身审美修养，开启心智，挖掘自身的天赋和才华。

临摹遵循的法则为“先放后收，收而后放；先简后繁，繁而后简；不及后过，过而后及”。

先放后收,收而后放

对于初学者来说,大胆和单纯是最好的学习状态,只有在大胆和单纯的状态下,学生的天赋秉性才能得到最好的挖掘和展示。所以,初学者刚开始必须要放开手脚无所顾忌地大胆作画,粗放的用笔,利落的线条,狂放的笔墨……只有这样才能在临摹中找到自己的艺术感觉,最大限度地呈现自己的个性和天赋。所以要“先放”。

“先放后收”,放开手脚了就不会拘谨了,这样,即使以后绘制大画幅的画也能具备全面的掌控能力。但拘谨和严谨是两回事,放开手脚不是放开规律法则,不是乱画,只是将规律法则扩大化,以强化的形式展示于人,这也是“先放后收”的根本目的。

当学生能够放开胆量画画了,这时需要学生收敛气息,学会控制绘画的速度和力度,学会认真对待画面中的每一处用笔和用墨,在造型结构和笔墨技法上做到精微和严谨。“收”,意味着收敛回拢于法则,将笔墨绳于笔法、墨法、规律之中,做到“笔无妄下”“墨无妄使”,做到笔墨精妙,多一点为过,少一点不及。通过严格地训练自身的“手”和“眼”,严谨地苛求于法度,拘于法度,合乎法度,熟于法度,最后能够游刃有余,了然于法,进而能化,才能真正地“放开”,达到更大的艺术自由。

先简后繁,繁而后简

何谓“先简后繁”?山水画学习是一个循序渐进的过程,所以刚开始的临本应该内容简单,浅显易懂,这样有利于学生掌握山水画的基本内容。当初学者学会画简单的山水物象之后,就需要学会深入画面。这时候,学生需要不断地在画面上增加东西,如增加墨、增加线、增加皴法,让画面达到最大的饱和状态。这就是“先简后繁”。

只有学会增加画面内容,学会繁杂丰富,大脑才会习惯于思考作品中各种各样的细节,当这些强制性的思考变成了习惯,久而久之就会变成手头上的绘画习惯,学到的东西也能自然而然地融入绘画当中。所以,初学者必须学会增加东西到画面中去,学会最大限度地往厚处加东西,增加点、增加线、增加面,增加到再也不能增加为止,甚至于超过临本的画面效果。初学者只有学会了繁琐,才能够为将来的艺术提纯打下良好的基础,才能使艺术做到精纯和简约。因为简约不是简简单单,它是将所有的繁琐融于一画,在看似简单的物象中,一笔之中见虚实,一墨之间见方圆,笔“简”而意“繁”。也只有将“繁”做到极致了,才能做到“简”,才能绘制出看似简单实则繁琐的好作品。

不及后过,过而后及

老话常说“过犹不及”。因为从审美角度来说,“过了”就如同“不及”,这说明了艺术中关于“度”的把握问题。对于初学者来说,由于没有绘画经验,在内容的深入刻画以及整体控制问题上会有所欠缺。一方面由于学生小心谨慎,担心破坏画面而不敢继续深入绘画;另一方面学生认为已经完成,不知道还要绘制什么内容。这些都是初学者学习阶段面临

的共同问题,也就是“不及”,画不到位。因为“不及”,所以必须“过”。

“过”,意味着过分和刻意,也代表着强化和突出。教师引导学生把山石结构画过头,把明暗、虚实、黑白画过头,学生才会在强化中掌握知识,才会直观地看到“过”,感受到“过”的状态。只有把所有内容画过头,把山石树木事无巨细地全部表现出来,全盘皆取,才会把绘画内容做到极致,学生才能强制思考全部绘画内容,才会形成全面的思考模式,才会在将来的绘画中有所取舍和偏重,才会“及”。

同时,“过”,也是一种艺术夸张。每个人的心智犹如一张弹簧,只有拉到最大限度,才能达到极致。因为并不是每个人的心智都能够走到极端的,只有天才的画家才会不可理喻地直接走到极端,但不是所有人都是天才,那么最大限度地让他们体会到极端,就必须要有过分,要画过头,然后再在往后的绘画中稍微调整一下,再加上学生自身的心性特点,这拉过头的弹簧必定会有所回收,不至于太夸张离谱。而如果从不过头,就永远也无法达到曾经超越的那个合适点,就会“不及”。所以初学者在绘画临摹中,将会经历“不及”后“过”,然后再“收敛”,再到“及”的过程。绘画,需要大胆和勇敢!

思考题

1. 临摹的要义是什么?
2. 临摹为什么应“师心不师迹”?
3. 什么是山水画的规律? 山水画的规律来源于什么?

二 临摹的方法、 工具材料、步骤

临摹的方法

临摹有很多种方法,主要的有三种:对临、意临、背临。

对临,即对着临本,一笔一画地模仿。对于初学者来说,应主要采取对临的方法。

意临,即舍弃无关枝节的内容,抓住重点、抓住自己想要掌握的知识点去临摹,临摹其大概的意思。意临临摹的内容很多,可以是画作的创作构思、构图、用笔、造型、意境等。意临主要看临摹者需要学习什么,取其大概意思而已。

背临,即将临摹内容背下来,如同背书一样,背着临摹。背临的内容,包括树石造型、组合、用笔、构图、感觉、意境、舟船点景、房屋、溪流等,通过背临,巩固所学。

临摹的工具材料

宣纸是临摹的重要工具,含仿古宣、半生熟的棉宣、毛边纸、熟宣、熟绢。(图 2-1)

临摹的工具材料准备主要是宣纸的选择,因为不一样的宣纸会达到不一样的临摹效果,只有选择和临本接近的纸质,才会呈现相同的笔墨效果。古代宣纸不是很浸墨,因为古代造的纸不像现代,用很多的化学原料,所以

图 2-1 宣纸

图 2-2 油烟墨

图 2-3 松烟墨

纸张基本保持了原材料的植物纤维天性,不会非常浸水浸墨,所以选择临摹的宣纸时,主要选择半生半熟的棉宣,一方面可以较好地控制水分,另一方面棉宣比较柔和,留得住笔和墨。毛边纸的临摹效果比较接近于古画,由于其纸质颗粒粗,画出来的飞白效果非常接近古画。宋画大多是画在绢本上的,所以可以用熟宣或者熟绢来临摹。熟绢分白绢和黄绢,临本底色不重,可以选择白绢,这样临摹之后可以做成浅调子的底色。

另一个比较重要的材料就是墨。因为古代没有现成的商品墨汁,都是用墨条研磨而成,墨条主要分油烟墨和松烟墨,油烟墨条颗粒较细,泛油光;松烟墨条颗粒粗,墨色是哑光,像磨砂一般。现代商业墨汁种类很多。一得阁墨汁含胶较多,黑色很纯。宣和墨汁的黑色较柔和,带点灰紫色。如果学习时间允许的话,用墨条磨墨是最好的选择。(图 2-2~图 2-5)

图 2-4 一得阁墨汁

图 2-5 宣和墨汁

图 2-6 炭笔

临摹步骤

第一,用炭笔(图 2-6)打草稿,确定树石大概的位置,大致的山形。需要注意的是,草稿不需要画得太细致,不需要做到每一片叶子,每一块小石头都刻画到位,只是临摹大体的位置、形状、结构就行了。因为过于细致的草稿会限制临摹者笔墨的自然发挥,临摹虽然需要做到模仿得像,但是还需要保持自然。

第二,上稿。绘画的方式是先近后远,先下后上。先画近处的景物,再画远处的景物,从纸的底部往上画。先画实处的景物,再画虚处的景物。

第三,丰富画面。丰富画面主要涉及的内容一个是积墨,另一个是细节的增加。所谓积墨,就是在原有绘画的线条基础上,不断地叠加皴法、叠加线条,使石头墨色线条变黑、变重、变丰富。积墨法一方面往厚处黑处积墨,另一方面,往薄处浅处积墨。墨色的变化,线条的虚实,点线的对比,这些都是丰富画面的手段。而细节的增加,包括对前景以及画眼处景物的深入刻画,以及小细节处的用笔、虚实关系的处理等。