

DVD
教学光盘

包含 160 分钟写意山水画示范案例教学
20 余幅超大高精度作品欣赏

国画名师指导

张延东

写意山水技法

名师指导，零基础上手，掌握要点，提升技法
20 余幅高精作品展示，帮助您成为写意国画高手

张延东◎编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

卷之五

五

张延东画室

国画名师指导

张延东

写意山水技法

张延东◎编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

国画名师指导. 张延东写意山水技法 / 张延东编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-115-34269-0

I. ①国… II. ①张… III. ①写意画—山水画—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第014086号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本,由著名画家与教育学者张延东编写而成。全书共7章,包含了山石、水、云、树、点景及创作等绘画教学内容,书中汇集了写意山水画的优秀范本,并以详细的图例和文字对其中的技法和技巧进行了讲解。本书还附赠1张DVD教学光盘,包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富、讲解细致、步骤清晰,对于正在准备提高写意山水绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

◆ 编 著 张延东

责任编辑 郭发明

责任印制 方 航

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 7.5

字数: 312千字

2014年5月第1版

印数: 1—4000册

2014年5月北京第1次印刷

定价: 49.80元(附1DVD)

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 山水画的发展概况	06
2. 山水画的艺术特点	07
3. 山水画的分类	08
青绿山水画	08
金碧山水画	08
浅绛山水画	09
水墨山水画	09
现代设色山水画	09
4. 山水画的画幅形式	10
中堂	10
条屏	10
折扇	10
团扇	10
斗方	10
横批	11
手卷	11
诗堂	11
通屏	11
册页	11
5. 绘制山水画的必备工具	12
笔	12
软毫笔	12
推荐用笔	12
硬毫笔	12
推荐用笔	12
兼毫笔	13
推荐用笔	13
墨	13
纸	13

砚	13
颜料	14
调色盘	14
镇纸	14
笔洗	14
6. 山水画的笔法	15
7. 山水画的墨法	15
蘸墨法	16
破墨法	16
积墨法	16
泼墨法	16
醒墨法	17
烘墨法	17
8. 山水画的构图方法	18
主宾	18
大小	18
远近	19
虚实	19
隐现	19
疏密	19
高低	20
刚柔	20
动静	20
黑白	21
纯净	21
呼应	21
画忌	21

第2章 山石 22

1. 山石的基本结构	23
2. 山石的常见组合	23
大石间小石	23
小石间大石	24
3. 常用的皴法	24

斧劈皴	24
钉头皴	25
乱柴皴	26
披麻皴	26
云头皴	27
荷叶皴	27

第3章 水 28

1. 溪水的画法	29
2. 湖水的画法	30
3. 海水的画法	31
4. 瀑布的画法	32

第5章 树 37

1. 树干的画法	38
单勾法	38
双勾法	39
2. 树枝的画法	39
鹿角枝	39
蟹爪枝	40
3. 树叶的画法	41
点叶法	41
混点	41
个字点	41
介字点	42
鼠足点	42
夹叶法	43

第6章 点景 55

1. 房屋的画法	56
木亭	56
草亭	56
白塔	57
民居	57
2. 桥的画法	58
石桥	58
木桥	58
拱桥	59
3. 船的画法	59
渔船	59
大船	60

第8章 欣赏 96

第4章 云 33

1. 勾云法	34
2. 染云法	35

圆形夹叶	43
椭圆形夹叶	43
桃形夹叶	44
个字形夹叶	44
三角形夹叶	45
4. 常见树的画法	45
松树	45
柏树	47
柳树	49
5. 树的组合方法	50
两株树	50
三株树	52
树丛的画法	53

第7章 创作 61

1. 春汛	63
2. 山泉声色	71
3. 秋韵图	79
4. 雪色孤村	87

附录：与山水有关的诗词 120

张延东画室

国画名师指导

张延东

写意山水技法

张延东◎编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

国画名师指导. 张延东写意山水技法 / 张延东编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-115-34269-0

I. ①国… II. ①张… III. ①写意画—山水画—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第014086号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本,由著名画家与教育学者张延东编写而成。全书共7章,包含了山石、水、云、树、点景及创作等绘画教学内容,书中汇集了写意山水画的优秀范本,并以详细的图例和文字对其中的技法和技巧进行了讲解。本书还附赠1张DVD教学光盘,包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富、讲解细致、步骤清晰,对于正在准备提高写意山水绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

-
- ◆ 编 著 张延东
责任编辑 郭发明
责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 7.5
字数: 312千字 2014年5月第1版
印数: 1—4000册 2014年5月北京第1次印刷
-

定价: 49.80元(附1DVD)

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 山水画的发展概况	06	砚	13
2. 山水画的艺术特点	07	颜料	14
3. 山水画的分类	08	调色盘	14
青绿山水画	08	镇纸	14
金碧山水画	08	笔洗	14
浅绛山水画	09	6. 山水画的笔法	15
水墨山水画	09	7. 山水画的墨法	15
现代设色山水画	09	蘸墨法	16
4. 山水画的画幅形式	10	破墨法	16
中堂	10	积墨法	16
条屏	10	泼墨法	16
折扇	10	醒墨法	17
团扇	10	烘墨法	17
斗方	10	8. 山水画的构图方法	18
横批	11	主宾	18
手卷	11	大小	18
诗堂	11	远近	19
通屏	11	虚实	19
册页	11	隐现	19
5. 绘制山水画的必备工具	12	疏密	19
笔	12	高低	20
软毫笔	12	刚柔	20
推荐用笔	12	动静	20
硬毫笔	12	黑白	21
推荐用笔	12	纯净	21
兼毫笔	13	呼应	21
推荐用笔	13	画忌	21
墨	13		
纸	13		

第2章 山石 22

1. 山石的基本结构	23	斧劈皴	24
2. 山石的常见组合	23	钉头皴	25
大石间小石	23	乱柴皴	26
小石间大石	24	披麻皴	26
3. 常用的皴法	24	云头皴	27
		荷叶皴	27

第3章 水 28

1. 溪水的画法	29
2. 湖水的画法	30
3. 海水的画法	31
4. 瀑布的画法	32

第5章 树 37

1. 树干的画法	38
单勾法	38
双勾法	39
2. 树枝的画法	39
鹿角枝	39
蟹爪枝	40
3. 树叶的画法	41
点叶法	41
混点	41
个字点	41
介字点	42
鼠足点	42
夹叶法	43

第6章 点景 55

1. 房屋的画法	56
木亭	56
草亭	56
白塔	57
民居	57
2. 桥的画法	58
石桥	58
木桥	58
拱桥	59
3. 船的画法	59
渔船	59
大船	60

第8章 欣赏 96

第4章 云 33

1. 勾云法	34
2. 染云法	35

圆形夹叶	43
椭圆形夹叶	43
桃形夹叶	44
个字形夹叶	44
三角形夹叶	45
4. 常见树的画法	45
松树	45
柏树	47
柳树	49
5. 树的组合方法	50
两株树	50
三株树	52
树丛的画法	53

第7章 创作 61

1. 春汛	63
2. 山泉声色	71
3. 秋韵图	79
4. 雪色孤村	87

附录：与山水有关的诗词 120

入门

第1章

中国山水画萌于晋，成于唐，经五代宋元发展，名家辈出，佳作不断。绘画时采用中国所特有的毛笔、水墨和颜料，依照长期形成的表现形式及艺术技法，以自然山水为题材而进行创作。在山水画中大致有青绿山水、金碧山水、水墨山水、浅绛山水等画法，它们都集中体现了中国画的意境、格调和气韵。

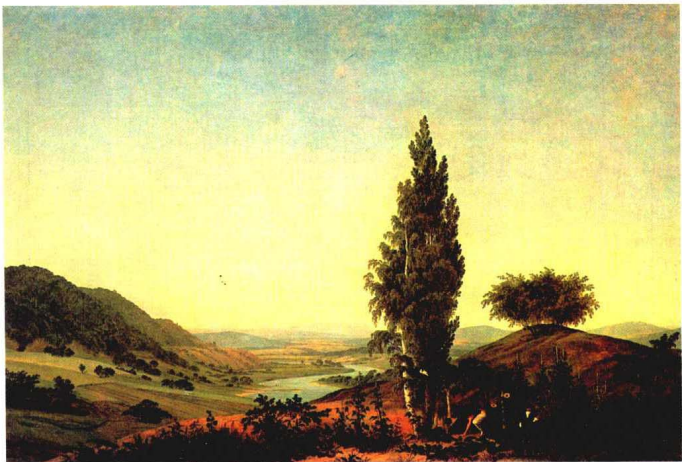
1 山水画的发展概括

	年代	简介
先秦至魏晋南北朝	316~581年	从汉魏壁画看，山川景物还只是作为人物画的背景，只能约略窥见其形貌，画山石只勾染而无皴擦，画山水多用线，树干与叶子也用勾染法，山石与人物大小比例不匹配，树木造型尚处于稚拙阶段
隋唐	581~960年	这是中国古代绘画全面发展的时期，这个时期的绘画得到了统治者的重视，绘画活动十分活跃，不同种类的绘画开始出现，一些画家开始从事独立的山水画创作
五代	907~960年	五代的山水画，摆脱了隋唐以来的空勾无皴的简单画法，出现了讲究笔墨效果的皴擦点染等技术，使山水画，尤其是水墨画得到了空前的发展，技法上也日趋成熟，进入了山水画的兴盛时期，是自隋唐以来山水画的第一次大变革
宋代	960~1279年	到了宋朝，尤其是北宋时期，反映自然美的山水画空前兴盛，多以全景式构图（南宋有变化）表现大山巨川的雄浑气度
元代	1279~1368年	元代的山水画不像宋代山水画那样写实，它注重写意抒情，追求笔墨情趣，使中国画的用笔用墨以及各类皴法、线条本身成为一种独立的形式美，构成了中国绘画的重要特色，另外从元代开始，弃熟绢而改用生宣纸来作画
明清	1368~1840年	明代以后，山水画发展缓慢下来，画坛上弥漫着保守复古的倾向，鲜有变革和创新。清代山水画盛极一时，是古代山水画又一个发展高峰。清代画坛就创作思想和艺术倾向而言，大致可分为保守和创新两大类
近现代	1840之后	近代，山水画吸收西方绘画理论，创造自己的风格，发展到一个新阶段。现代画家以国画技法描绘黄土高原、西北大漠、西藏雪山、热带雨林，甚至是境外各国的风景，山水画出现了一个全新的局面

2 山水画的艺术特点

中国的风景画不同于西方的风景画，我们称为山水画，又称“山水”。西方的风景画强调写实性，中国的山水画追求写意性，意在表达其神韵。以线条和水墨作为基本的造型手段，这是山水画最根本的特点。所谓写意，就是偏重于意蕴与情趣的表达，并不拘泥于客观对象本质的外貌形态，强调创造者的主观情感的融入。山水画是中国人对自然美的认识和对自然美的表现发展到了一定阶段的必然产物，具有很强的民族性，在造型上提倡不拘于形似甚至“妙在似与不似之间”，这种表现贯穿在中国山水画的一切方面。中国画中对形象的塑造是为了作者的抒情达意，所以中国画家敢于舍弃对象外在的形态，敢于为了强化作者感情的表达而进行一些恰到好处的艺术夸张。中国画的构图除紧密结合所描绘内容的“经营位置”之外，还讲求平面布局中的色、线、形的变化对比与呼应，虚实、疏密、开合、起伏、繁简、聚散的相生相应，这也是中国画一个很突出的特色。讲求笔墨是中国画的另一特点，所谓笔墨，并不是用具材料上的笔墨，而是作者传情达意的一种艺术技巧。中国山水画家把笔法看成了艺术创作中最重要的艺术技巧，以不同的笔法墨法描写不同的形象，从而更好地表现创作者的情感与想法，体现出每一位创作者的个人风格。以画为主，在一幅作品中加上诗文、书法、绘画以及印章等艺术手段，也是中国画极为新颖的一个特色。它的形成过程很漫长，首先是提倡画中有诗，也就是追求画像诗一样富有抒情味并且带有诗的韵律，像诗一样善于创造美妙的意境，做到“画外有意”“意趣无穷”，给读者充分的回味与想象的余地。

《夏天的时候》德·十九世纪·卡斯帕·大卫·弗里德里希

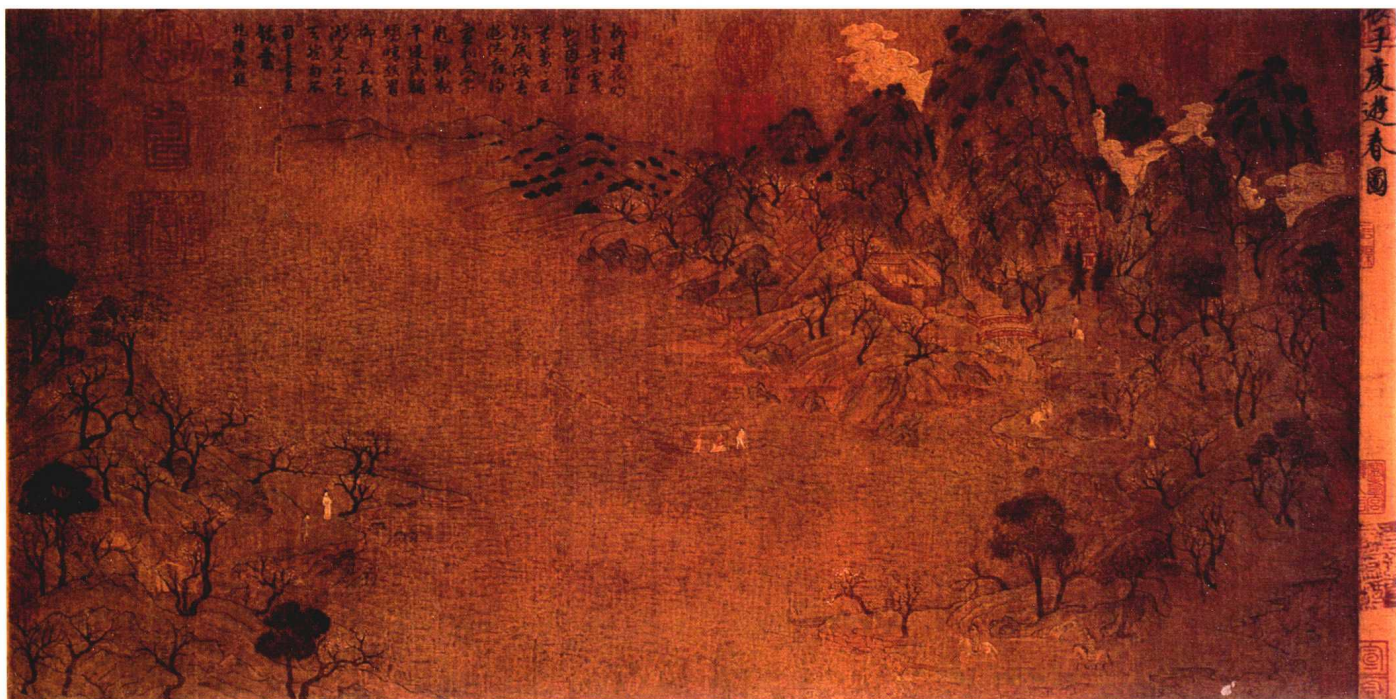
《江山渔乐图》明·吴伟

3 山水画的分类

• 青绿山水画

青绿山水画以矿物质石青、石绿作为主色，有大青绿、小青绿之分。前者多勾勒，少皴笔，着色浓重，装饰性强；后者是在水墨淡彩的基础上薄罩青绿。中国的山水画，先有设色，后有水墨。设色画中先有重色，后来才有彩墨。

展子虔是迄今为止有山水画卷可考证的我国第一位山水画家。他的山水画笔调工整、法度严谨，在六朝山水水墨勾色晕的基础上，创造了勾勒填色的重彩青绿法，被誉为“唐画之祖”，他的《游春图》生动地描绘了春波浩荡的湖水，桃花映衬中的绿树青山，再现了春光明媚的动人景象。他对唐代青绿山水画的兴起有着巨大的推动作用。

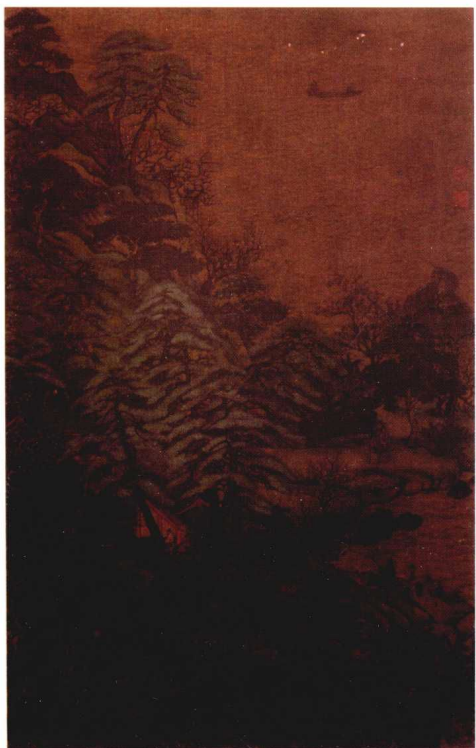

《游春图》 隋·展子虔

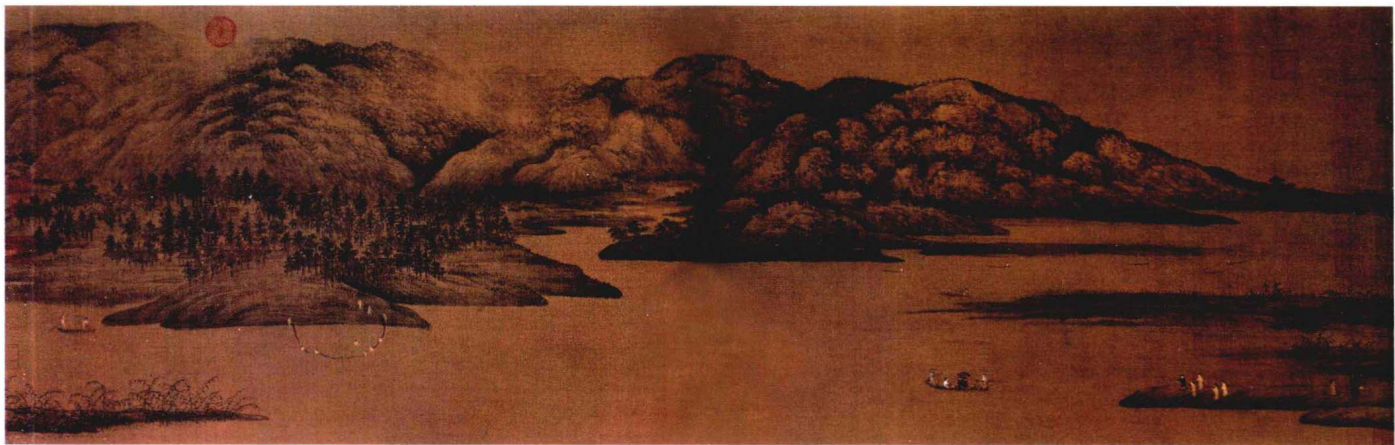
• 金碧山水画

中国画颜料中有泥金、石青和石绿三种颜色，凡用这三种颜料作为主色的山水画，称为“金碧山水”，它比“青绿山水”多泥金一色。泥金一般用于勾染山廊、石纹、坡脚、沙嘴、彩霞，以及宫室、楼阁等建筑物。

《江帆楼阁图》是李思训的代表作品。李思训的山水，在继承了展子虔的画法的同时又加以发展变化，独成一体，他的画风细密精致，用色金碧辉煌，形成了一种堂皇富丽的艺术风格。李思训善用小笔硬画的技法，下笔燥硬坚挺、遒劲有力，多用铁线勾勒山石，线条坚硬、劲挺而优美，成功地表现了山石的风骨，在勾勒的基础上李思训用大青绿敷色于山石上，再结合晕染，表现出山石的阴阳向背的形态。另外，他还借助界尺来画宫殿建筑，用金粉勾勒各种轮廓线条，用青绿、朱砂等重彩装饰整个画面，使作品显得庄严宏伟、金碧辉煌。

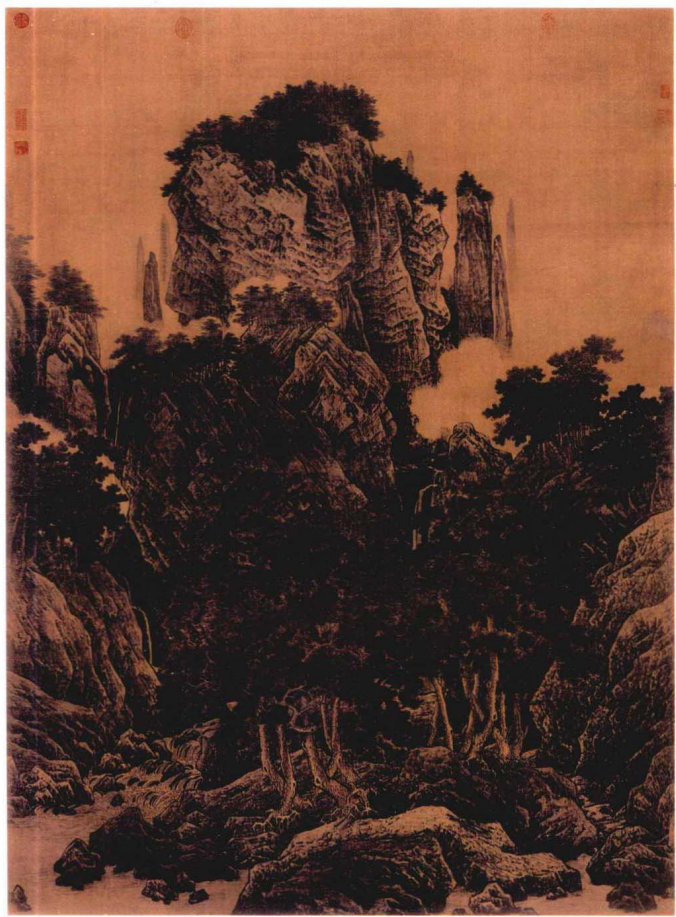
《江帆楼阁图》唐·李思训

《潇湘图》五代·董源

• 浅绛山水画

浅绛山水画在水墨勾勒皴染的基础上，敷设以赭石为主色，其特点是清逸空灵、明快淡雅，在总体上形成暖色调。《潇湘图》是董源著名的传世真迹，是典型的浅绛山水画作。

《万壑松风图》南宋·李唐

• 现代设色山水画

现代山水画的设色有它一定的道理和程序，却没有一定的格式，如破彩法，先用一种颜色画出，再用另一种颜色来打破原来的色彩，从而产生色彩浓淡、相互渗透、华润多变的效果。当然方法并不是一成不变的，我们在运用的时候，可以相互结合，这样才可以让画面生动起来。

• 水墨山水画

指纯用水墨所作之画。基本要素有三：单纯性、象征性、自然性。用中国特制的烟墨构成的“水墨画”成为中国画特有的一个画种。墨可分作墨、淡墨、浓墨、极淡墨和焦墨五墨，即焦墨（原墨）一浓墨一重墨一淡墨一清墨五层次。

风入寒松声自古 张延东

《风入寒松声自古》现代 张延东

4 山水画的画幅形式

• 中堂

中堂也称大屏，为竖幅，传统常于中堂两侧配以对联书法，是中国传统布置客厅的形制。

• 条屏

为竖幅长条。四条屏，为竖幅四条，风格相同，但内容独立成章，也可共为赏析。有时两侧配书法对联合成六条屏。

• 折扇

折扇多为正面画背面书法的形式，可插扇股使用，也可挖绫装裱成镜芯装框，也可挖绫裱成立轴。

• 团扇

团扇，也称圆光，宋画中多见此规制，可装裱成方形装框，也可装裱成立轴。

《山居图》清·杨伯润

《山水四条屏》明·文征明

• 斗方

斗方，也就是方形画幅，或装框，或裱轴。因为画幅为方形，所以多采用两色或三色绫加深色通边、天头加惊燕双条装裱成宣和式。

《龙宿郊民图》五代·董源

•横批

横批，就是横幅画，装框或装裱均可。装裱左右两边加天杆（立轴装裱上方的细木杆），加绳张挂，还有一种月牙杆（立轴装裱地杆平均劈成两半，装裱后合成圆杆）。

•手卷

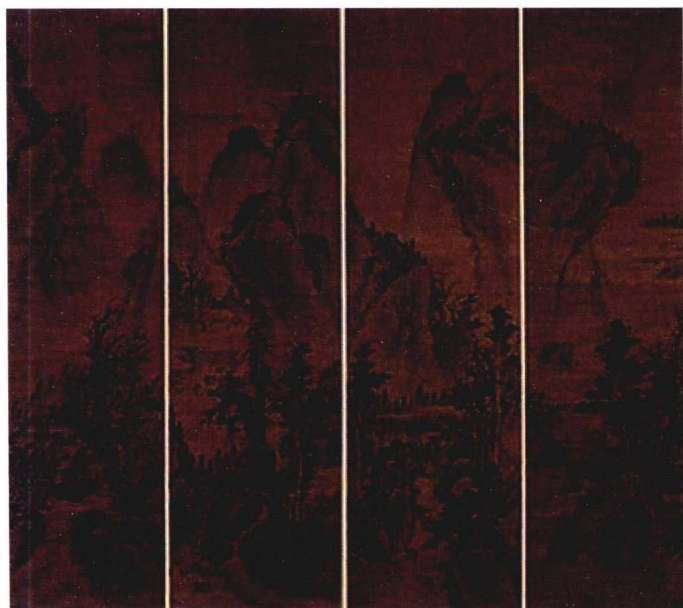
手卷为横长条，尺寸不限。装裱后于案头展玩，装裱形制为天头、引首、正隔水、画心、副隔水、拖尾（备题跋用）。

•诗堂

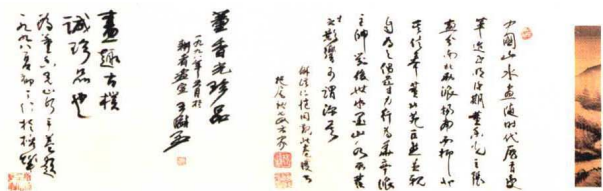
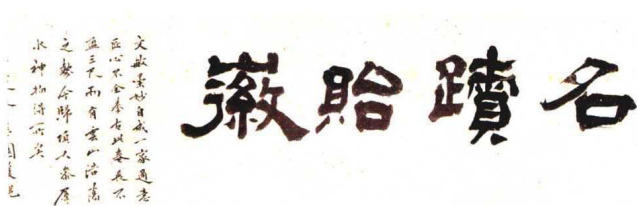
也称诗塘。多为竖幅画的上方相接一纸，或是与画芯为同一种纸，或用色宣为题跋之用。装裱时可与画芯相连，也可用矩条相隔。预先题好或裱后再题均可。

•通屏

通屏也称对幅通景屏或对幅通堂。它是将一幅大画分成两幅竖裱，尺寸相同，对缝处为平轴，两边各有轴头。通屏可分为四幅通堂或六幅通堂，还有更多通堂，其装裱形制相同，还有直接裱到木制屏风之上者。

《山水通屏》清·钱莹

《山水手卷》明·董其昌

•册页

册页是中国传统的装裱体式之一，书画册页是由书籍册页形式延伸而来的。通常，册页大体分为折叠式和活页式两大类。

《山水册页》清·王鉴