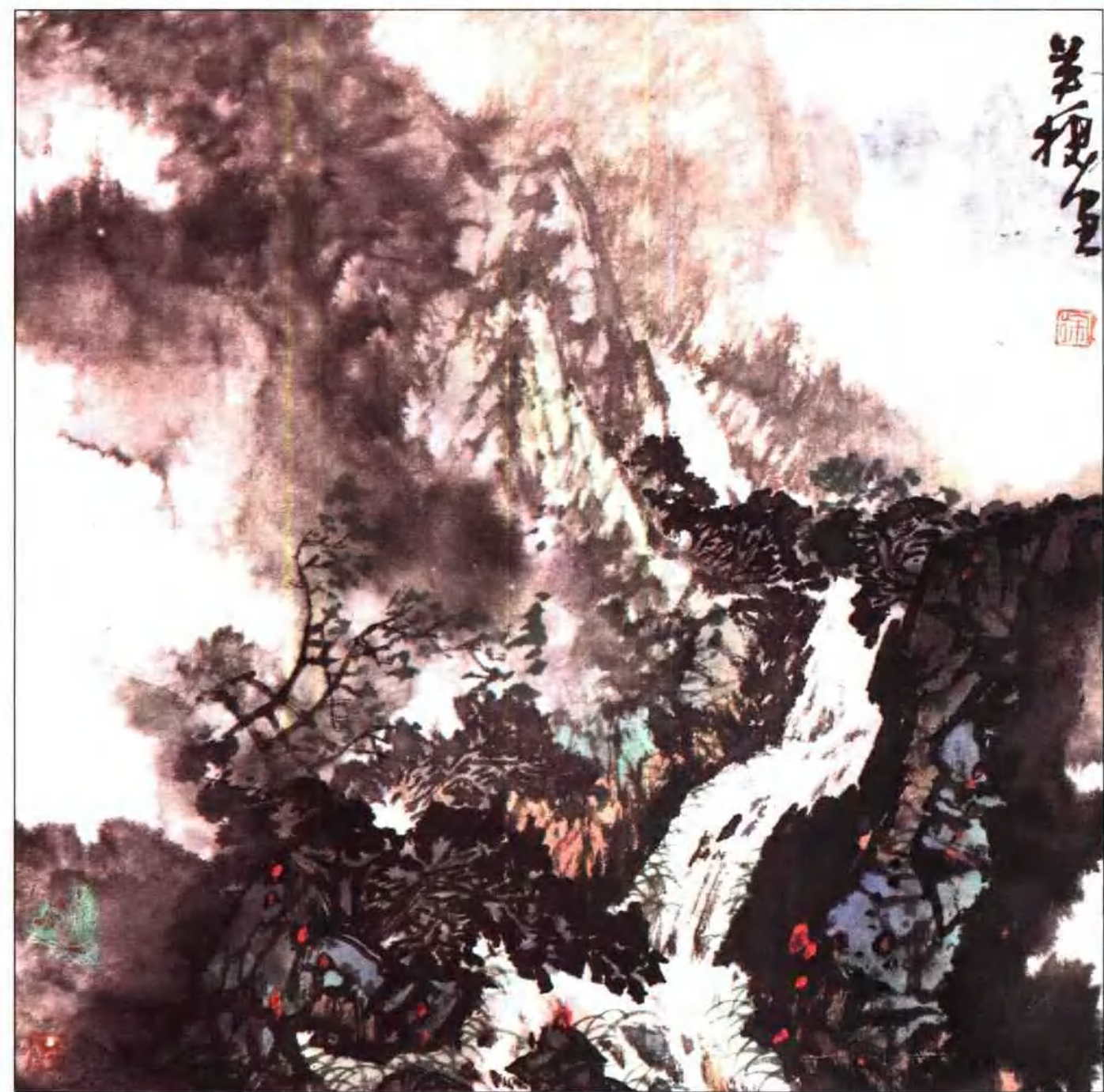

茅盾

山水画起步

徐英槐编绘

责任编辑：何巧玲

夏木秋流
新秋流
画

ISBN 7-5342-1141-7

9 787534 211416 >

山水画起步

浙江少年儿童出版社出版发行 浙江丽水印刷厂印刷
全国各地新华书店经销

1994年2月第1版 1999年6月第12次印刷

开本：787×1092 1/16 印张：2.25 印数：431336—451370

ISBN 7-5342-1141-7/J · 317 定价：4.20元

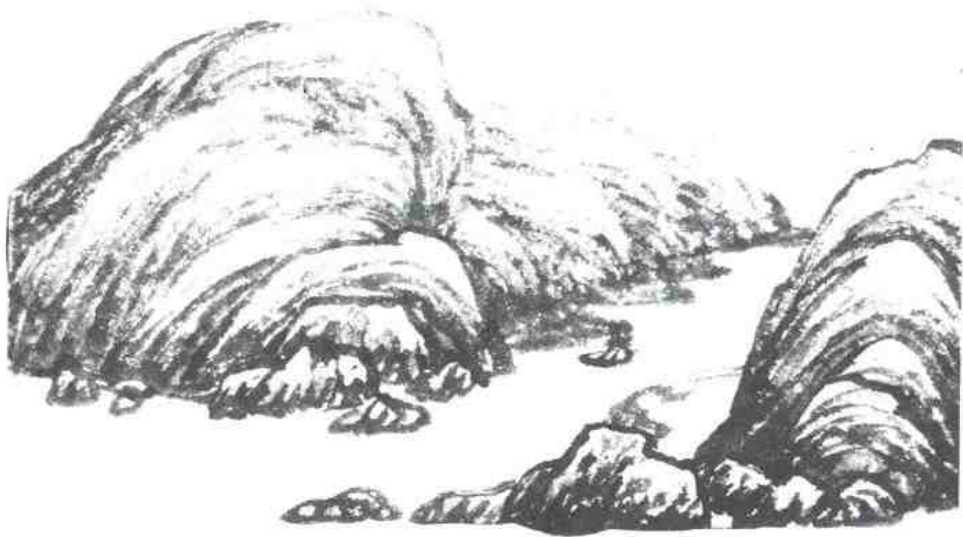
山水画史简介

风景画，在我国称为“山水画”。魏晋之前，山水景物只是人物画的陪衬。到了隋唐才成为独立的画种，出现了展子虔、李思训、王维、张璪等一大批专画山水的大师，这时的技法还较古拙。直到五代、北宋之交，涌现了一

大批技艺高超的画家，如荆浩、关仝、董源、巨然、范宽。他们各呈风姿，或描绘“峰峦浑厚”的北国风光，或表现“明润郁葱”的江南情趣。此时，“皴法”的成熟并为众多画家所掌握，使山水画更加富于表现力。南宋时期的山水名家有李唐、刘松年、马远、夏珪，尤其是马、夏，以奇巧的“一角”、“半边”的构图处理方法别出新意，同时，技法上强调了水墨交融的效果，显示了他们善于创造清幽朦胧意境的本领。随着绘画材料的进步以及画家文化素养的提高，一些文人画家善作干笔皴擦，在略带渗水性的纸上挥写新的情趣。元代的黄公望、王蒙、倪瓚、吴镇就是突出的代表。明初画坛流派较多，明代中期最有影响的是以沈周、文徵明为领袖的“吴门派”，他们学元人兼及北宋。明末，董其昌大倡“南北宗”论，更加推崇清逸的文人画而贬损工巧的院体画，影响很大。清初，以王时敏、王鉴、王翬、王原祁为代表的摹古派，深合朝廷口味；另一派以弘仁、石涛、石溪以及龚贤等为代表的在野革新派，富有生活气息。这两派画风一直影响到近代和现代。近几十年来最为杰出的画家是黄宾虹，他对笔墨的创新可说前无古人，尤其是丰富的墨法，造就了他“浑厚华滋”的鲜明画风。当代活跃在画坛上的画家众多，流派纷呈，无不为山水画的继承和创新作出了各自的贡献。

大青绿山水画富有强烈的装饰性，设色程序如下：墨稿（也可以勾勒为多而少皴擦）——底色（用赭石、汁绿、墨青等透明色）——矿物质色（用石青、石绿、朱砂等色薄铺，一般要上两次以上）——相应的透明色作晕染——以汁绿、花青或赭石等色在原来勾勒上作复勾勒、点饰苔草。

上底色也不能平涂，凹面色重，凸面相应减淡，顶部也可留空，应注意体感。一般用赭石色作底，再上石青、石绿，透明度高，不易僵，而用花青、汁绿作底，往往容易发闷。

上石青、石绿色宜淡不宜浓，决不能一次解决问题，需层层加重，保持色的松、软，不然必僵。上色至少三次，甚至可多到七、八次。

大青绿山水

山水画学习须知

中国画的学习方法与西洋画不同，初学者必须从学传统入手，即在某一流派的老师指导下，临摹、记熟、运用传统的基本表现程式。在山水画中就是石法（集中体现在“皴法”上）、树法、云水法、点景法等。还必须强调的是，初学者只能在吃透某一家技法后，方可再学习各家。因此，这个阶段要特别重视“专精”两字。一般说，从沈周、龚贤、“四王”入手为宜。

“专精”地临习好某一家的表现程式后，还必须用灵活的方法来进行消化，即在吃透某家门派的几幅范本后，可以大胆地进行“变体”练习，还要敢于“东拼西凑”，“移花接木”地把几幅画中的不同景物“重新组装”，借以提高熟练程度，为今后的写生和创作打下基础。

画好山水最根本的一条原则是“远观其势，近取其质”。所谓“势”，除了有气势的含义外，组合、处理好画面上各部分景物之间的呼应、映带关系，也是加强“势”感的又一个含义。所谓“质”，当然是指对具体的山石、树本、云泉等景物的描绘能力。换句话说，既要注重整幅作品的大效果，也要精心刻画好各景物的形态特点。

学画者精学程式不是目的，进而要以天地为师，并借鉴各种新的表现

手法，使自己的创作体现出情景交融的艺术魅力，才能创造出自己独特的程式，为丰富山水画传统作出贡献。另外，要重视现代画家新的探索和成就。张大千具有驾驭大面积用水的本领，把重彩与水墨交融起来，一反古人勾线填彩的成法，颇有“元气淋漓障犹湿”的撼人效果。石鲁在吴昌硕画石的启发下，用大

笔蘸墨去破色或蘸色去破墨的勾皴方法，描绘黄土高原的苍莽深厚，很有特色。傅抱石画雨景，先以矾水在皮纸上按照意图淋浇成一定的趋势，干后再在上面渲染淡墨，自然出现了大雨倾盆的效果，这是古人无法想象的。当然，这些新技法的探索和运用必须体现出强烈的民族气息和笔墨功底。

山水画的绘画工具

笔：一般以微秃的硬毫最适宜，如“加制山水”、“兰竹”、“山马”等均可。另备一二支较大的软毫作渲染之用。

墨：以油烟墨为宜。磨墨最好逆时针方向，切忌磨得太快太重。

纸：写意山水画一般用生宣或生皮纸。若用熟宣或绢，水分要饱满，使线条、墨块或色块干后留有水渍线，显得深厚酣畅。平时练习可用毛边纸。

砚：墨海较深、较宽、发墨快、磨墨细的砚台最为理想。画完后，砚中余墨宜洗净，这样可保证墨彩的鲜活。

山水画的透视

西洋风景画用的是“焦点透视法”，像摄影取景一样，只能描绘视野中的景物。而山水画运用“散点透视法”为画家取景提供了自由的天地，可以在上山、下坡、涉水的行动中，把在平视、仰视、俯视中所看到的景物，妥贴地组合在同一张画面中，也为观赏者提供了丰富想象的天地。

传统的透视法，在山水画中归纳为“高远法”、“深远法”、“平远法”三种。高远之景系由仰视所得，构图有巍然兀立之感；深远之景是由俯视所得，构图具曲折幽深之感；平远之景乃由平视所得，构图得渺茫寥廓之感。不过，若站在平地上平视取景，视野不够开阔，所以在实际运用中，还是采取一定的俯视之法，才能把境界推向平远。

这三种透视法运用时，可根据需要自然地结合，对景物的处理大体上也遵循“近大远小”的原则。然而，大小差别不像“焦点透视”那样悬殊。山水画家采用另一种观察方法——“远视距”，这种相对“超脱”的立场所描绘的景物大小就比较“均衡”，而且还可发挥主观能动性，把有些景物推远，有些景物拉近，更加完善构图。附带提一下，散布在画面各处的建筑物的透视，可全部处理成平视，促使构图统一。

高远法

深远法

平远法

构图的基本程式和

“胸中丘壑”的随意生发

画家的功力与巧思往往体现在构图变化上,根据前辈画家归纳,大体有五种构图程式:

“之”字构图法:景物的造型曲折多姿,彼此的关系呼应紧密,从而使主体部分呈现“虎踞龙盘”似的趋势。这在山峦造型时特别要注重“龙脉”——即山峦的走势趋向的体现。

“甲”字构图法:画面的重点景物在上部,给人以兀然下压之势。

“由”字构图法:景物的重点在画面下部,令人有岿然不动之感。

“则”字构图法:景物的重点在画面的左边,与右边的景物要大小呼应。

“须”字构图法:景物的重点在画面的右边,要与左边的景物轻重相称。

这五种方法完全可以结合起来,关键在于要处理好景物的实处与云烟空白的虚处之间的关系,虚实相生会使构图变化无穷。

成熟的山水画家往往涉笔成景,笔下未必确指某山某水。所谓“胸中有丘壑”,就是在学古与写生的基础上能随意生发。尤其在画山峦时,灵活、自然地重复运用大小、高低、方圆、尖锐、刚柔、斜正、横直、穿插、掩映等方法,再以“龙脉”贯其间,无论是直幅的,还是横幅的,其山峦造型都会丰富多姿。

在勾勒好的山峦大轮廓中加上横、直、斜不同变化的线条,更加丰富了山峦的造型和质感,这就是从最简单的角度来理解的“皴法”。当然,有时可以连勾带皴或把勾、皴、擦、染、点一气呵成,在墨色的干、湿、浓、淡的变化中,山峦的气韵和变化就更有魅力了。

这里介绍的五种构图法,是最基本、最简单的构图程式,大体上是一个“开合”的场面,也可以说,仅仅是人们视野所及的范围。如果要描绘百步九折的层峦叠嶂和绵延百里的山川胜概,这样的构图程式无疑显得容量狭小了,必须有能力在直幅或横幅中组织一个、三个或若干个“开合”的景物,才能为观赏者展示视野所不能及的地方。这既是透视“三远法”的综合运用,也是五种构图法的结合运用,对于初学者来说是有相当难度的,这里就不详细说明了。但平时多看古今山水大师创作的《层峦叠嶂图》、《千里江山图》等巨作,是会有启发的。

(以上作品由俞建华编写、绘画)

树的组成

树根

树干

树枝

树叶

落叶树指冬天里落叶的树木，它由树枝、树干、树根三部分组成。落叶树是有叶树的骨架，也是画有叶树的基础。

完整的树

两棵落叶树的组合

树枝交叉不宜平均，左繁应右简，左重应右轻，要处理好前枝、后枝、左枝、右枝的伸展关系。

画 叶

树叶是生长在细枝上的，所以加树叶时，必须要有细枝概念，不可在粗枝上突然之间生发树叶。

由数点组成一片树叶

由数片叶子组成一组树叶

古人创造了很多点叶法，但最基本的结构单元还是“个”字点或“介”字点。

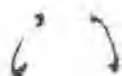
点叶，大体上可掌握上浓下淡的原则，但也不必过分强调。

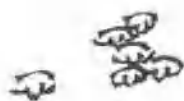
常用夹叶树(一)

用勾勒法
画成树叶分瓣

用笔要有顿挫，
要凝练有力。

一片树叶

一片树叶

一组树叶

三片树叶组成一组

叶与枝的组成

树的组成

常用夹叶树(二)

叶茎

一片树叶

三片树叶组成一组

完成的夹叶树

夹叶柳树

柳枝的基本特点是体态轻盈婀娜，所以应多用淡墨。枝上端墨淡，中部略浓，下部墨淡，且枝叶趋细。画柳的主干要追求苍老之态，而枝条却要画出其柔韧、潇洒的感觉。

一、柳叶

二、一枝柳叶

三、一组柳叶

五、数组柳叶组成的柳树

四、柳枝

柳枝向四周生发，要防止平均发展

中国梧桐

树叶有角，略呈圆形，枝干修长，但往往分布较散漫，画这类树重要的在于枝叶的组织，既要集中，又要分散。

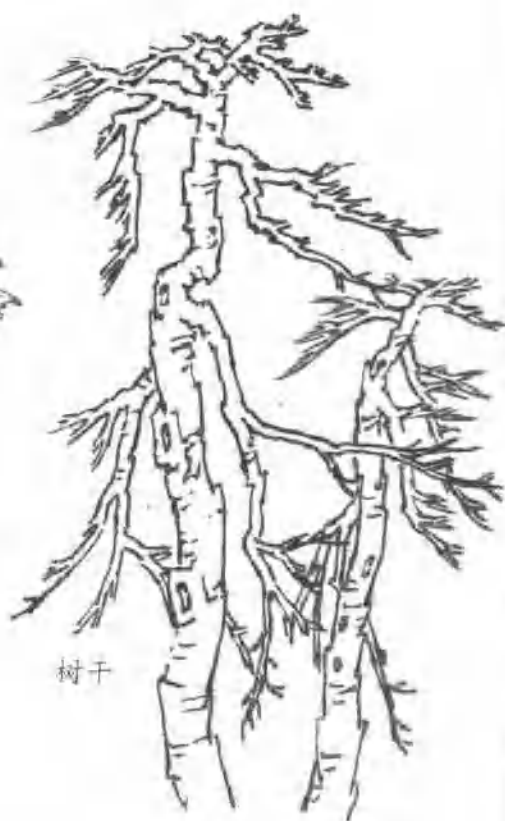
叶茎

一片叶子

已完成的梧桐树

树干

枫 树

枫叶呈三角形或五角形，露尖。
用笔要凝练，又要有轻重变化。加枫叶时要注意外形的参差关系。

一、叶茎

二、一片叶子

三、三片叶子组成一组

四、一组叶子

五、枫树树干的画法

六、已完成的枫树

