

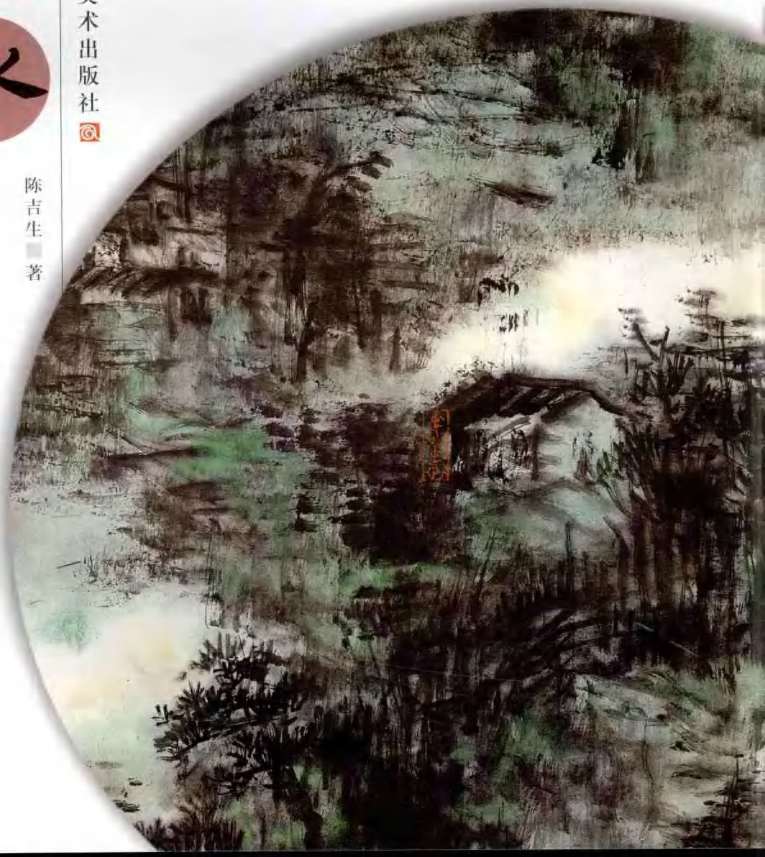
中国画技法丛书

国画

山水

浙江人民美术出版社

陈吉生 著



图书在版编目(CIP)数据

国画山水 / 陈吉生著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.6

(中国画技法丛书)

ISBN 7-5340-2174-X

I. 国... II. 陈... III. 山水画—技法(美术)

IV. J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第065499号

国画

山水

目 录

一、国画山水技法简述	1
二、树的画法	2
1. 画树的步骤	2
2. 不同种类树的画法	3
3. 叶的种类及画法	4
4. 丛树的画法	6
三、山石的画法	7
1. 画山石的步骤	7
2. 山石皴法	8
3. 山石的组合	9
四、水的画法	10
1. 画水的步骤	10
2. 名家水法示范	10
3. 瀑布、溪、滩、泉的示范	11
五、苔点的画法及作用	13
1. 苔点的画法	13
2. 苔点的作用	14
六、山水画的点景及布置	15
1. 山水画的点景	15
2. 点景物的布置	16
七、用笔用墨的方法	17
1. 用笔的方法	17
2. 用墨的方法	18
八、山水画的临习要点及作品赏析	19

发 行人: 奚天鹰
责任编辑: 舒 晨
封面设计: 黄晓峰
责任印制: 陈柏荣

国画山水

— 中国画技法丛书

出 版: 浙江人民美术出版社·发行

(杭州市体育场路347号)

经 销: 全国各地新华书店

网 址: <http://mss.zjcb.com>

印 刷: 浙江兴发印务有限公司

开 本: 787×1092 1/8

印 张: 2.5

印 数: 0,001—3,000

版 次: 2006年6月第1版·第1次印刷

书 号: ISBN 7-5340-2174-X/J · 1756

定 价: 15.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与出版社发行部联系调换。

一、国画山水技法简述

智者乐山，仁者乐水。崇尚自然，热爱山水，为春山写照，为秋水传情，是有志于传承优秀传统文化、修身养性、陶冶情操、提高艺术修养的书画爱好者的自然选择。古人云：志于道，据于德，依于仁，游于艺。说的就是画国画不但要有正确的方法，还要有寄情山水、执著探寻画理的精神，有对生活与大自然的热爱和平和的心态，有养浩然之气的追求，这样才能在掌握基础技法和规律以后达到心手统一、收放自如的境界，创作出有思想、有意境的山水画作品。

对初学者来说，应该选一些笔墨交代清晰的传统经典作品作为摹本，例如可从明代沈周的小品入手，他用笔的转折提按比较明确、肯定，树石结构明了，勾勒皴染层次分明，初学者临习时容易领会，不会有无从着手之感。还有明代蓝瑛的山水也有相似的特征，其山石的勾勒皴擦等又掺入了元人用线的意味，而比起元人的作品来更易让初学者领会。积累了相当的用笔之道和用墨方法后，可以体验一下清代龚贤的山水。龚贤的山水树石的勾勒线条与沈周、蓝瑛的用笔用墨风格十分相似，龚贤山水中的用墨层层积染，气韵凝重、意境深邃，经常临习可训练对墨色的把握，感受古人山水的构图、笔墨、意境及表



泉光云影图 董其昌 明



红叶红于二月花 陈吉生

现手法的一般规律。明代董其昌作品中常见的面貌为水墨或兼用浅绛法；这和他崇尚文人画有着密切的关系，初学者也可临摹（如图）。

山水画的内容是极其丰富的，从传统到现代，大概人类所能触及的自然和事物均可入画，但从中国山水画的创作材料、文化精神和传统来归纳即为：运用笔墨纸色表现出的万千气象。山水画的技法表现经历千年积累和总结可归结为：勾、皴、擦、点、染，一般学习程式也可按此顺序，等技法熟练、运笔用墨得心应手后则另当别论。

山水画六法

气韵生动，骨法用笔，应物写形，随类赋彩，经营位置，传模移写。（南齐 谢赫）

二、树的画法

树因季节的不同,种植地气候的不同,种类的不同而生有不同的姿态,而中国山水画中的树又因文化元素的渗透而被赋予了不同的象征意义。从树的形式和技法表现看可以归纳为树干、树枝、树叶三大类。画树大致可按勾、皴、擦、点、染等步骤来进行。

1. 画树的步骤



步骤一



步骤二



步骤三



步骤四



步骤五

步骤一: 勾。画树应注意线的运笔,要写出姿态来。步骤二: 皴。不同树种的皴法有所不同,应按物理加皴。步骤三: 擦。皴上加擦更显树之粗糙苍老及质感。步骤四: 点。点叶,即按叶子的大致形态写其神志,这在写意山水中尤为重要。步骤五: 染。着色水墨以淡墨渲染,以显树叶重叠的感觉。

画树应先画主干,然后画中枝,最后画细枝。初学者可先练习画枯树。



鹿角

蟹爪

鹿角、蟹爪枝是传统画树枝的经典。



枝绕主干生,注意分四枝。



应注意树干的大交叉以及树与树之间的空间关系,要注意树杈的疏密穿插。

2. 不同种类树的画法



画树时勾勒线条要肯定，点叶要一气呵成。



松有藤缠，更添古意。



用面积线画梧桐以表现梧桐树干的特征，用侧笔勾勒嫩擦。



红枫生机盎然。



新柳迎风。



残柳枝短而稀。

3.叶的种类及画法

树叶的画法主要有点叶法和夹叶法，点叶类以点叶法为主，夹叶类以双勾法为主。

点叶法分为以下若干种：

大混点：用大笔中锋，起笔收笔以藏锋为好，笔笔之间可不离纸面，有连绵不断之感。

小混点：以中锋写出，横向行笔，起笔藏锋，收笔可藏可露。

垂头点：藏起笔，收笔时露锋尖。

尖头点：起笔露锋，收笔藏锋，上细下宽，此点看起来与垂头点相反。

攒三点：以心字点出法入画，要明确表现，可先起中间点，然后一左一右，如小字写法，一气呵成。

梅花点：以中锋作点，五点为一组，呈梅花状。

逆笔点：秃笔点出，笔肚出现开裂的效果，看似枫叶，此点可用来表现在风雨中飘摇的树叶。

鼠足点：如鼠足印，可同其他足印组合。

柏叶胡椒点：此点多用于写意，柏树、槐树、香樟可同样作法，点应有大小、疏密、干湿等变化，一气呵成而气势连贯。



大混点



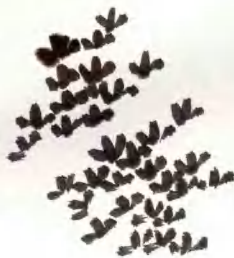
小混点



垂头点



尖头点



攒三点



梅花点



鼠足点

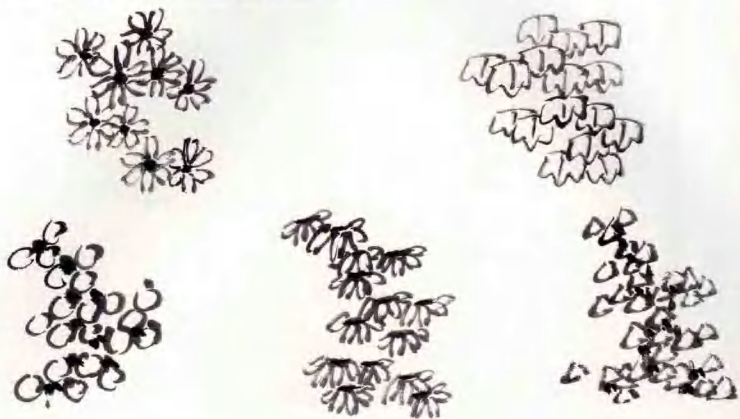


逆笔点



柏叶胡椒点

双勾夹叶类在写意山水中可用来调节画面节奏和空间的变化。双勾法以线条组合，主要有以下若干种，应注意每幅作品中不宜几种双勾夹叶类并用，否则画面会显得杂乱无章。



其他种类树叶的画法：

竖拖笔叶类：此法八大山人时有用之，应服从画面中笔墨的变化，视需要而用。第一遍成后拖以干擦，以增加厚重感，丰富画面。

横拖笔叶类：与拖泥带水皴法类同，一般用来表现山中之树。

介字叶类：传统多用于大写意中，从浓湿到淡干而变化，气势一以贯之。

个字叶类：同介字叶类相近，只是以个字形状用墨。

柳叶类：画柳叶可拉长线条，画类似柳叶的杂树叶线条可稍短。

松叶类：画松树多用此法，注意用线要挺拔。

横垂类：多用于画杉树和远树。

椿树类：先长线后短线，从外向内，有点线统一的意趣。



横拖笔叶类



竖拖笔叶类



横拖笔叶类



松叶类



介字叶类



个字叶类



柳叶类



椿树类



横垂类

4. 丛树的画法

丛树的画法有扶老携幼、夫妻合抱、老友对揖、迎客送友、高士论道、邻翁对话等几种。荆浩说“笔尖树不老，墨浓云不轻”，指的是画树要以中锋笔为主，方圆结合，顺逆提按结合。树丛的组织要注意线的交叉，可以类似点线组合的方法来表现丛林、远树及杂树。

- (1) 构图时要注意主题及空间关系的处理。
- (2) 写生时应注意将自然生存状态的树木组织到最佳视觉状态。
- (3) 形式上要着力安排好树木的高低、穿插、主客、聚散及前后关系。
- (4) 可以个人风格、喜好出发，但要强调统一，避免成为大杂烩。
- (5) 组合树木应注入人生情态，这样更具艺术感染力。



邻翁对话

扶老携幼



三口之家



五株组合

四株对比一株



仅以点线画树林也颇具丰富之感

树丛组合

三、山石的画法

中国画中山石最基本的画法有“大间小”和“小间大”两种，“大间小”多用于远处的山峰和山峦；“小间大”多用于近处的山坡和小山。从历代名家名作中可以看到，这两种山石的画法无不贯穿于构图之中。

1. 画山石的步骤



步骤一：勾。写出形态，注意线条的起承转合与提按，即运笔的变化。用笔注意中锋侧锋并用，起笔收笔要有书法意味。



步骤二：皴。以开生面，传统说法是石分三面。从光感角度看，可分出阴阳，以表现事物的体积与质感。



步骤三：擦。用笔多为侧锋，用墨要干，以强化体积感及质感。



步骤四：宁波用好笔锋，笔肚与笔根，水要充足，墨要有浓淡，不要平涂，要按块面画，亮部可用清水渲染。



步骤五：点。山石上加点可表现山石上的杂草，远山上的树木，以强化阴阳面的区别。点也要用书法中的笔法，要注意点之间的疏密关系，要有节奏，要有一气呵成的感觉。可用浓墨或焦墨，以提精神。

2. 山石皴法

画石的第一要领是石分三面，山石皴法是石分三面的造型需要，也是表现山水画质感的需要。经过历代画家长期观察、实践、探索、总结、传承，确立了斧劈、折带、披麻、解索、乱柴、云头、荷叶等山石皴法。

斧劈皴：表现坚硬方折的山石，用笔以侧锋为主，上下左右起笔运行，先按后提，以有飞白效果为好。

折带皴：皴后擦，擦后染，体积感强，前后层次清晰。

披麻皴：线条似松散垂挂的麻绳，长短错落有致，对土坡的质感表现多用此法。

解索皴：线条如同解结后的绳子，元代王蒙的《青卮隐居图》中有这一皴法。

乱柴皴：似乱柴杂陈，把握山石不方不圆的原则，皴出的石山形态别具一格。

云头皴：线条如行云流水，山势如波涛汹涌，别有一番气象。

荷叶皴：不同于其他皴法在山石阴暗面加皴，而是沿山石凸起的脉络加皴，从主脉到次脉分别披下，线条的组成如同荷叶，叶筋染色宜上浓下淡。

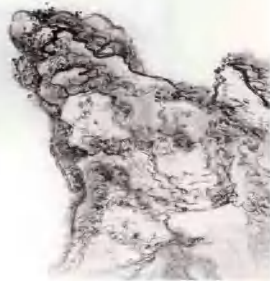


斧劈皴



折带皴

披麻皴



云头皴



解索皴



乱柴皴



荷叶皴

3. 山石的组合

山石的组合有其大致的规律，最基本的形态有“大间小”和“小间大”两种。

(1) “大间小”多用于中远处的山峰、山峦，如文徵明的《石壁飞虹图》(如图)。

(2) “小间大”多用于近坡小山边，如黄公望的《富春大岭图》(如图)。

(3) 山脚以“小间大”为主。

(4) 山腰、山顶以“大间小”为多，如文徵明的《石壁飞虹图》。

这一组合规律也合乎山体的自然形态，山之所以有高山悬崖，有险峰耸立，就是因为是由巨大的山石支撑起来的，是以大山石为主体的。因地壳运动、洪水冲击，将相对小的山石推向较为平坦的山坡、山脚、溪流和河边。



石为地之骨气，石分三面为第一要点，以骨法笔意方显地之骨气。

临文徵明《石壁飞虹图》中远处山头大间小意



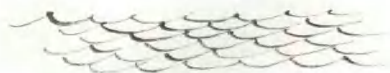
临黄公望《富春大岭图》近坡小间大意

四、水的画法

水本无形，其变化却极多。山水画中，水的表现形式有浪涛、潮汐、溪流、瀑布、江、河、湖、泊等等。

山水画传统表现水有时不着一墨，只画舟、船、溪、桥来说明空白处是水；更有用线勾勒，写出水的不同状态的；也有结合渲染、皴擦等技法来强化水的表现的，但以线勾勒为不二之选择。

1. 画水的步骤



步骤一：勾。水的线条勾勒要流畅，墨色要淡而干。



步骤二：皴。水也用皴以助波浪的起伏。



步骤三：擦。可以衬托出水面空阔处的水气与云气。



步骤四：染。可表现水波荡漾及水气和云气的流动。

2. 名家水法示范

线条用墨要淡而略干，用笔要流畅、灵动。或风平浪静，或微澜涟漪，或波涛汹涌，或急流直下，并加以周围环境的烘托来渲染水的形态。



宋 赵干《江山万里图卷》中水波法



陆俨少画水线似行云。

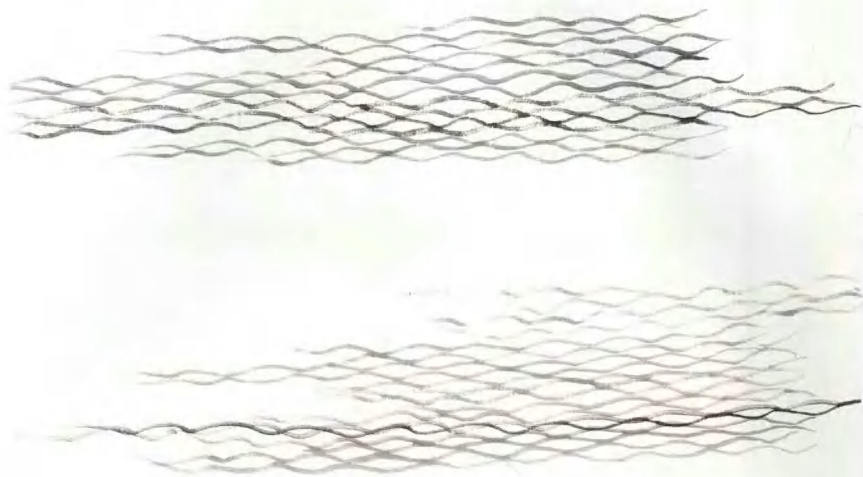


宋 马远《乘舟人物图》中水画法



孔仲起画水长短线结合，并配以礁石、烟见气势。

风起微澜，动中显静，此画水法自成一格。画春色明丽、惠风和畅的景色时，江、河、海、湖均可采用。



3. 瀑布、溪、滩、泉的示范



以浓墨挤出白水，黑白对比强烈，略勾水线，水之波动便跃然而出。瀑布、幽泉、山溪均可用此法画。



瀑布以擦收气

画瀑布要有转折，要有断接、隐显的表现，如石断、云断、树断，时隐时现，有藏有露，才显得生动活泼。

曲径通幽，黄宾虹有“境深尤贵曲”之说，一个曲字，便是山水构图中的要点。无论是山脉，还是泉流、林木，构图时均应在曲字上做文章。



曲折显深幽

溪

滩在近坡与水的交接之处，以这种画法为多。从形式上讲，也是密的土石坡与疏的水线之间的过渡。

滩



五、苔点的画法及作用

石涛论点说：“有雨雪风晴四时得宜点，有墨无墨飞白如烟点，反正阴阳衬贴点，如焦似漆遍塌透明点，夹水夹墨一气混杂点，千岩万壑明明净净无一点，含苞藻丝缕络连牵点，空空阔阔干燥没味点。”所谓“法无定相气概成章”，石涛论点不讲方法，而讲苔点意趣韵味。山水画中的苔点主要是用来表现山中的杂树和杂草。加强山水的苍茫浑厚感，以调节疏密，分明层次。

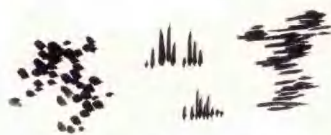
黄宾虹说过：“沿皴连点三千点，点到山头气势来。”苔点可以明确山石的结构关系，更能明晰山石脉络，增强山头的氣勢。

1. 苔点的画法

苔点用墨要浓，用笔以藏锋或逆入，苔点组合大小松紧一气呵成，连贯整体山水的气势。董源所作的《夏山图》，石涛的《搜尽奇峰打草稿图》便是苔点连贯气势的经典。



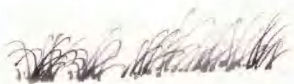
作杂树随意写出，为石、山增添丰富感，注意穿插疏密。



苔点 (一)

苔点 (二)

苔点 (三)



杂草类也常做苔点之用，别有一番意趣。



法巨然苔点

苔点的位置有两大规律：

1. 点在山石明暗交接处，明处略疏，暗处浓密。
2. 沿着山脉亮处一路点来，气势连贯，强化山的脉路走向。

2. 苔点的作用

山水画中的苔点从笔墨效果看有以下特点:

(1)“落”，如高山险石的动感。

(2)“接”，整篇山水有机连接，有积点成线的意味。石涛的《搜尽奇峰打草稿图》满篇苔点一气呵成，有看山水苍茫，观天地无尽的意境。

(3)“疾”，点时不紧不慢，但节奏要有变化。

(4)“和”，苔点笔墨统一，有融合全局的效果。现代大师黄宾虹画的山水积点积墨，变幻莫测，浑厚华滋，苔点的运用不可谓不妙。



六、山水画的点景及布置

山水画的点景物无所不取，人物、走兽、飞禽、舟桥、屋宇、楼阁、亭榭等均可入画。宗旨只有一个，符合意境和主题。

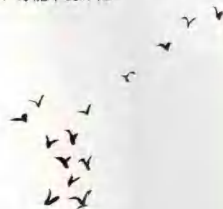
点景物虽少，却能起点题作用，在构思布局时位置不能过于偏边、底、顶，要选择黄金分割的上下、左右各三分之一处，否则不是点景而是点缀而已。当然，点主题的点景物要与整体的笔墨效果相协调，位置也应恰如其分。

1. 山水画的点景

传统山水点景内容有渔樵耕读、携琴访友、坐而论道，行看暮云、野渡横舟、奇文共赏，卧听松涛、坐观云起等等。点景物应随形式变化、尺幅变化（扇面、手卷、中堂、立轴、连屏）而灵活运用，方能千变万化。



雁阵点景



归林鸟群点景



行舟



逃帆



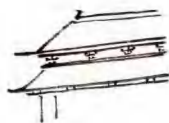
疾风归帆



微风送行舟



宋人点景笔简而雄健



曲桥

亭



市井人物



问路



暮归



回首听雁鸣



邻翁对话



垂钓



坐而论道