

中国画基础技法丛书

王纪平 著

学画

山水小品

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目(CIP)数据

学画山水小品 / 王继平绘. — 天津: 天津人民美术出版社,
2006.1

(中国画基础技法丛书)

ISBN 7-5305-3115-8

I. 学... II. 王... III. 山水画—技法(美术)
IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 127403 号

天津人民美术出版社 出版发行
天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市中天印刷有限公司印刷

2006 年 1 月第 1 版

开本: 889×1194 毫米 1/16 印张: 1

版权所有 侵权必究

全国新华书店经销

2006 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—3000

定价: 10.00 元

前言

在学习中国山水画小品之前，有必要对中国山水画有一定的了解和认识，这对于学好山水小品画是十分有益的。

概括来说山水画强调三美，即意境美、形式美、笔墨美。

意境美 中国绘画的审美特征集中表现在意境的追求上，中国画不重表象而重意象，不重写实而重写意，强调画为心声，意在笔先，画家“神与物游”、“物我交融”，于是造境寄情，直抒胸臆，表现自己强烈的个性和主体意识，这是我们学习传统、继承传统非常重要的一点。

形式美 绘画艺术也是形式的艺术，没有形式，没有“形式美”怎么去表现“意境美”？中国传统绘画向来注重布局、章法、经营位置，创造了一整套具体的格式，创造了许多独特的视点、视角，更创造了“空白”——这东方民族特别是中国绘画中最具特色、最富活力的构图因素，这一切都是要认真学习、总结、发展。

笔墨美 “笔墨”是中国传统绘画最具特点的艺术手段了，笔和墨表现对象的轮廓、比例、结构、层次，更重要的还是表现作者的感觉、情绪、气质和个性，成为表现感情的载体，所以它有其相对的独立性，独立的美学价值。因此，学习中国画必须研习古人的笔墨技法，但不能被旧程式所束缚，我们学习传统决不是去学某派的一笔一划，那些外在的、表象的东西，如何磨练用笔用墨，自如控制，使之成为我们自己创作个性的技巧，这才是最重要的。

山水小品是指题材、尺幅相对较小，构图、笔墨精练，画面追求笔情墨趣的山水小品。从古至今，出现了众多山水小品大家和高手，并留下了许多小品经典之作。山水小品在美术史中占有重要的学术位置，且在当今商品竞争中占有广泛的市场。

学习中国山水小品画，首先应学习和掌握三个基本要素，即笔墨、着色和构图。

笔墨是画好中国山水小品画重要的造型手段。笔与墨是密切相关的。所谓“用笔”，就是画家描绘物象时，所赋予物象以某种意义，并将画家的情感融于笔中的一种活动。每一笔，都是这种感情活动的具体体现；每一条线，对于塑造某种形象，有着很强的表现力和鲜明的形象特征、风格和情调。中国画用笔的特点，是以“线”作为它的主要构成。“线”具有表现事物内在本质的功能与独立的美学价值。因此，如何用笔用线，是画好中国山水小品的关键问题。墨可表现比较复杂的颜色和光线以及山石、树木等物体的不同体感、量感、质感、远近等感觉，用墨历来为画家所重视。

中国山水小品画的着色有其特点：一是色彩单纯，清新明快。一般着色多从物象固有的本色出发，不太计较光的影响和变化。二是喜用对比强烈的原色。一般以石绿点出一片片春意，以朱砂点出一丛丛秋林，中国人习惯以红、黄、蓝、白、黑为“五原色”，其中以黑与白为主色。“黑白分明”对比强烈。三是具有强烈的主观色彩。如竹子叶是绿色，中国画家却用墨将叶画成黑色，甚至用朱砂色画竹，即所谓朱竹。这种着色方法，充分体现了画家的主观情感，具有强烈的感染力。四是“计白当黑”水和天一般不着色，借用纸的空白来表现，空白含有丰富的内容。

中国传统绘画向来注重布局、章法、经营位置。在长期的艺术实践中，中国画家探索出一系列构图的规律和格式，如有“由”字形、“甲”字形、“申”字形、“须”字形、“则”字形、“之”字形、“门”字形等。要画好山水小品需要我们认真学习、总结并不断发展。

对于初学者来说，应着重于对各种技法的研习，从中找到规律性和适应于自己并可操作的途径来，最终灵活运用到自己的艺术创作中去。以下我将结合自己的艺术创作和教学心得介绍中国写意山水小品画的基本规律和技法。希望读者通过学习和实践，不断进步，创作出新颖、感人的佳作来。由于我自身水平有限，出现谬误在所难免，敬请批评指正。

王继平 于乙酉之春

基本技法

山水小品涉及最多的因素为树木、山石、云水、配景和构图，这些因素有多种表现技法，本册山水小品基本技法仅介绍最常见的技法，初学者掌握此法后就不难举一反三，触类旁通了。

树的画法

树由干、枝、叶组成，学画树，应从一株树入手，掌握了一株树的规律和画法，就不难举一反三地画出几株或成片的树了。（见右图）

画的顺序，一般是先立干、再分枝，然后点叶。

立干 应注意树枝的前后穿插和阴阳向背。画枝干的轮廓线不要一笔到底，生枝处、交叉处要预留位置。立枝干多以中锋为主，侧锋辅之，以使枝干圆劲挺健；也可用逆锋，以表现老树毛辣苍劲的质感。

分枝 画树枝最难的是穿插与疏密，既要变化丰富，又要活而不乱。树枝交叉的最小单位是三根枝条，落笔由主枝上生出小枝，小枝上再生出小枝，层层生发，要充分运用不等边三角形来组织枝条结构。同时，还要特别注意树枝的疏密关系，要疏密有致，密而不乱。画树枝宜用中锋，以表现枝条的挺拔圆劲和弹性。运笔应笔笔送到，忌挑、甩、滑、滞。

点叶 点叶顺序一般宜逐枝干点起，向外展开。先点近，后点远的；先点浓墨，后点淡墨。点叶要有疏密，一簇簇叶的外轮廓妙在参差不齐，要叶叶着枝又不着枝，点枝的每一个单元自成节奏，一枝、一树也要自成章节，富有节奏感。

石的画法

所谓“石分三面”就是表现石块的凹凸阴阳，画出石块的立体感。画石分勾、皴、擦、染几个阶段。（见左图）

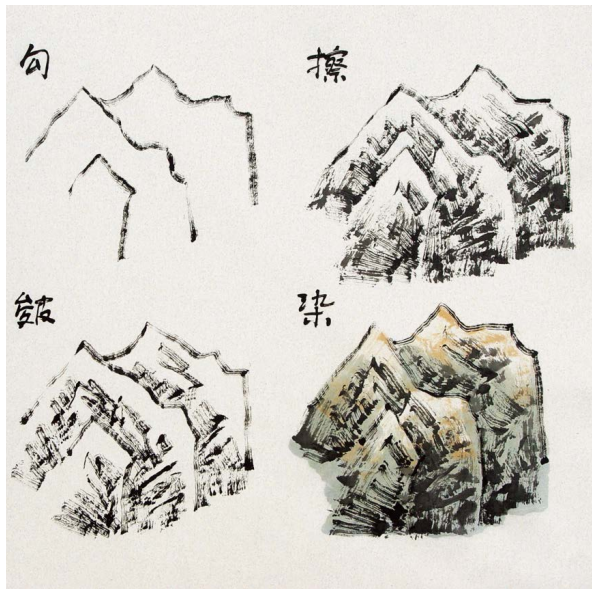
勾 是勾勒山石的轮廓。由于山石形质的不同，在勾描山石轮廓时，用笔画线要有变化。用中锋或稍侧的笔锋画石块的轮廓，笔头水分不要多。

皴 是运用不同线、面、点的皴笔，增强山石的质感和立体感。皴笔可中锋、侧锋兼用，笔头水分不宜多。

擦 是为了增加虚实关系和整体感。使整个山石峰体浑厚。擦，是在皴后待画面已干，在山石墨色不足之处干擦。可多遍进行，直到效果理想为止。

染 其目的是增加山石丰润华滋感觉。染是在皴擦之后，以淡墨或颜色罩染（或草染），染时笔中的水分要足，要用大笔染。

以上方法步骤，仅为常规方法，可勾皴并用，皴擦并施，灵活交错运用。

云水、泉瀑画法

云水画法 画云和水最常用的方法是喻云法或喻水法，既不勾，也不染，借山势的定向与坡岸的曲折，使人感觉云和水的存在。（ ）

泉瀑画法 画泉瀑要注意水源与水口。源头深远者则泉瀑大；源头浅者，则泉瀑小。水口处多有乱石散置，水流分开，从石中激泻而下，形态变化多样，画水口应注意层次高低，水流宽窄等变化，忌水口形状雷同。泉瀑较长的，可用云或山石、树木遮挡。画几条水流同时泻下的泉瀑，或有几个层次的叠泉时，更应注意阔狭、长短的变化，以免雷同。

配景法

山水小品中，除了以山石、树木、云水以外，还常常点缀一些其他景物。如房舍、舟桥等，称为配景。它具有丰富画面，增加情趣，有时还可收到画龙点睛之作用。配景时应注意三点：一是宜简不宜繁。物象造型要简，只须勾出大体轮廓。二是要合乎情理。造像要符合客观实际，不能生编硬造。三是配景应与画面整体协调统一。包括用笔的风格，用线的粗细、比例的大小等。（ ）

构图

山水小品常用的构图格式有：（ ）

“之”字形 即画面物象其势屈曲排列组合，似“之”字，又称“S”型。

“田”字形 即满画面构图，具有现代感。

“甲”字形 主要物象在画面上部，下部空或虚，有压抑感。

“由”字形 主要物象在画面下部，上部空或虚，有稳定感。

“须”字形 主要物象偏右占面积大，左面轻虚或分量偏小。

“则”字形 主要物象偏左占面积大，右面轻虚或分量偏小。

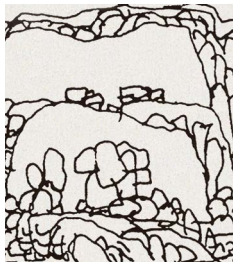
“申”字形 主要物象在画面中部，上下部轻虚或空白，有四平八稳之感。

“门”字形 即画面左右均有物象排列，似“门”字，有庄重、对称感。

构图格式千变万化，以上仅是其中部分。应根据题材、立意选择使用，并不断总结、创新和发展。

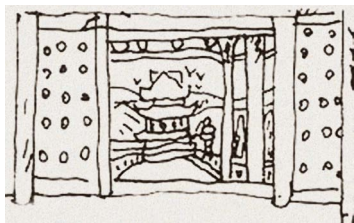
之字形

田字形

申字形

门字形

甲字形	由字形
须字形	则字形

山居图 (45cm×68cm)

步骤一：以一棵树为单位元素根据构图的要求，高低错落、疏密布局，构成画面基本格局。

步骤二：在树构成格局的基础上，添加房屋、小桥，并以山石穿插连接画面，注意气势、云气和空白的处理。

步骤三：先以赭石色画屋顶、小桥，并草染树梢山石尖部。

步骤四：用花青加藤黄，略添加少许赭石调出草绿色染树林和山石。

步骤五：用排刷笔以花青略加少许淡墨，画远山、云雾、并罩染山石下部，调整整幅画面关系，最后落款，盖章。

高山仰止 (52cm×134cm)

步骤一：先以树木、山石画近景，注意树、石的高低错落和疏密处理，同时也需考虑画面边角的处理。

步骤二：继续以树木、山石画中景，注意山体大小和聚散关系，特别要考虑泉瀑、云水的经营，恰当留出空白，在近景山体部分画房屋并增画树木、山石。

步骤三：先以赭石草染树梢和山石顶部。再以花青色加少许淡墨，用大笔染山体下部，用小笔点染树叶，注意“空白”处理，使泉瀑、云水形象凸显出来。

步骤四：以花青画远山，调草绿色罩染山体中部，通过着色和墨色进一步调整统一画面整体关系，最后题款、盖章。

山静水声幽 (65cm×65cm)

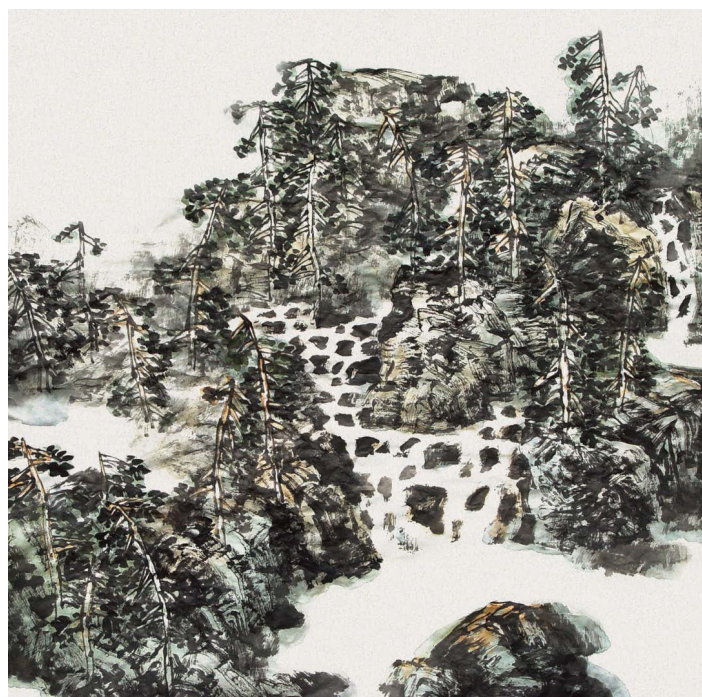
步骤一：先画前景山石和树木，注意山石大小的搭配。

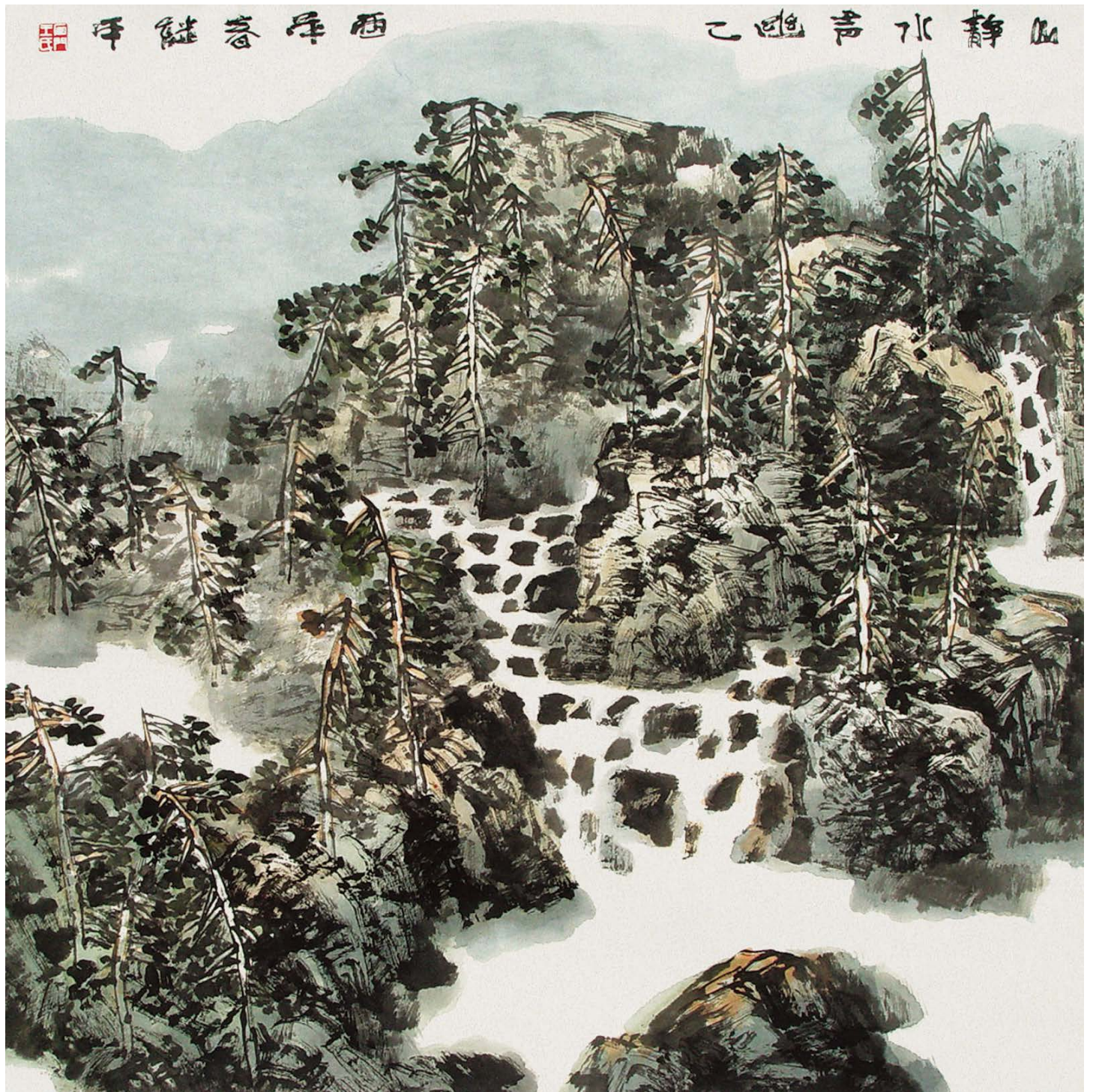
步骤二：画中景部分的树木和山石，充分考虑泉瀑、云水位置的空留。

步骤三：画泉瀑内的散石，用皴、擦手段增强山体质感、体积和云水效果。

步骤四：用赭石色染树梢和山石顶部，以花青染山体下部，再用花青加少许藤黄调草绿画山体中部，注意大块空白的处理。

步骤五：用大排刷笔蘸花青略加淡墨画远山，用笔要简洁概括，最后题款、盖章。

作品欣赏

山高水长
68cm × 134cm

雨后山村
38cm × 45cm

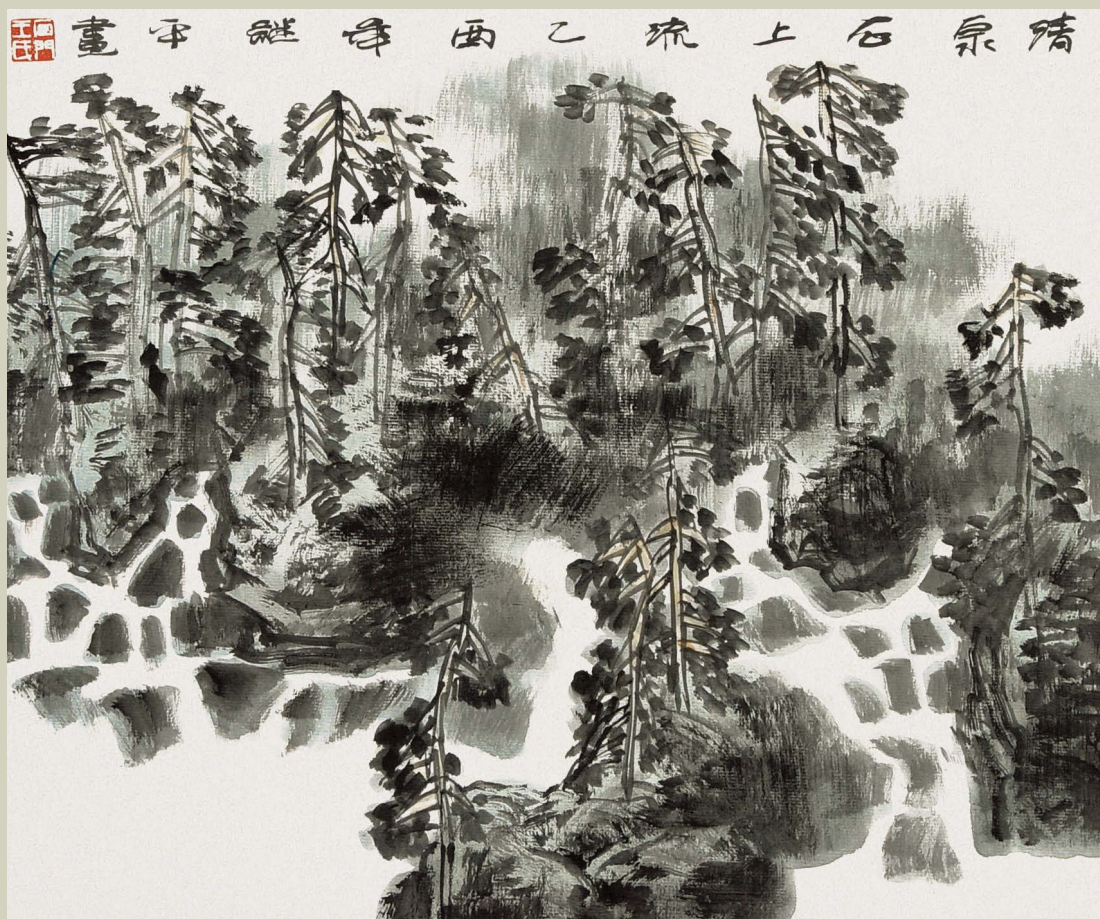
山泉
38cm × 45cm

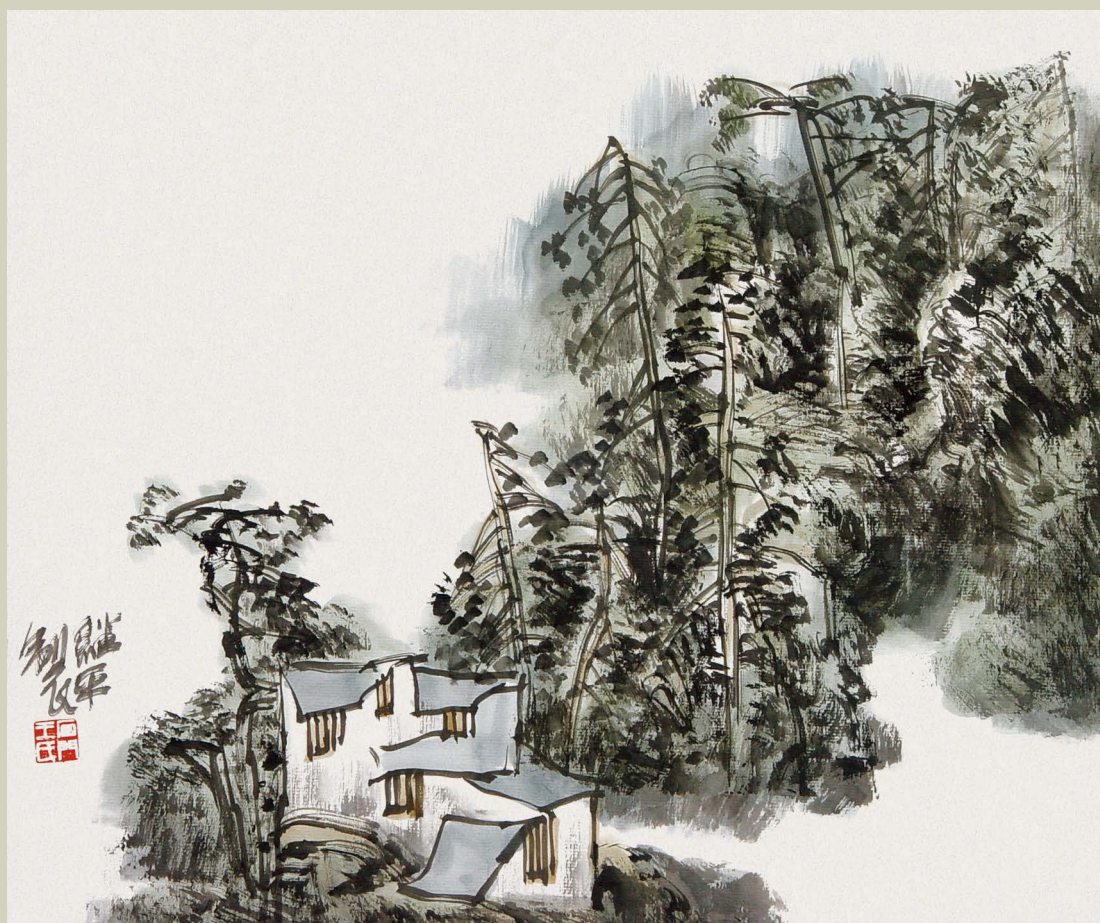
秋染农家
26cm × 58cm

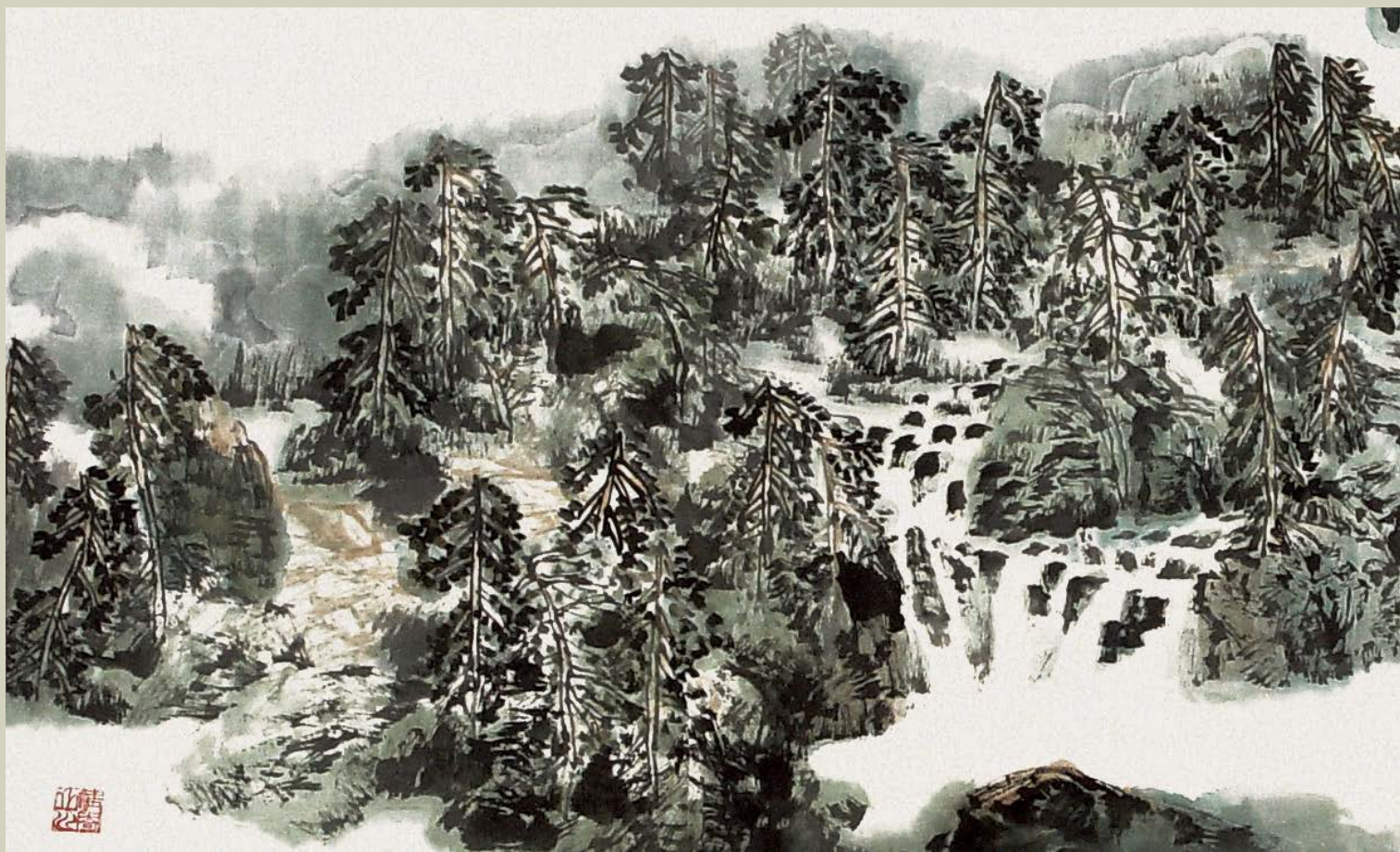
水乡小景
26cm × 58cm

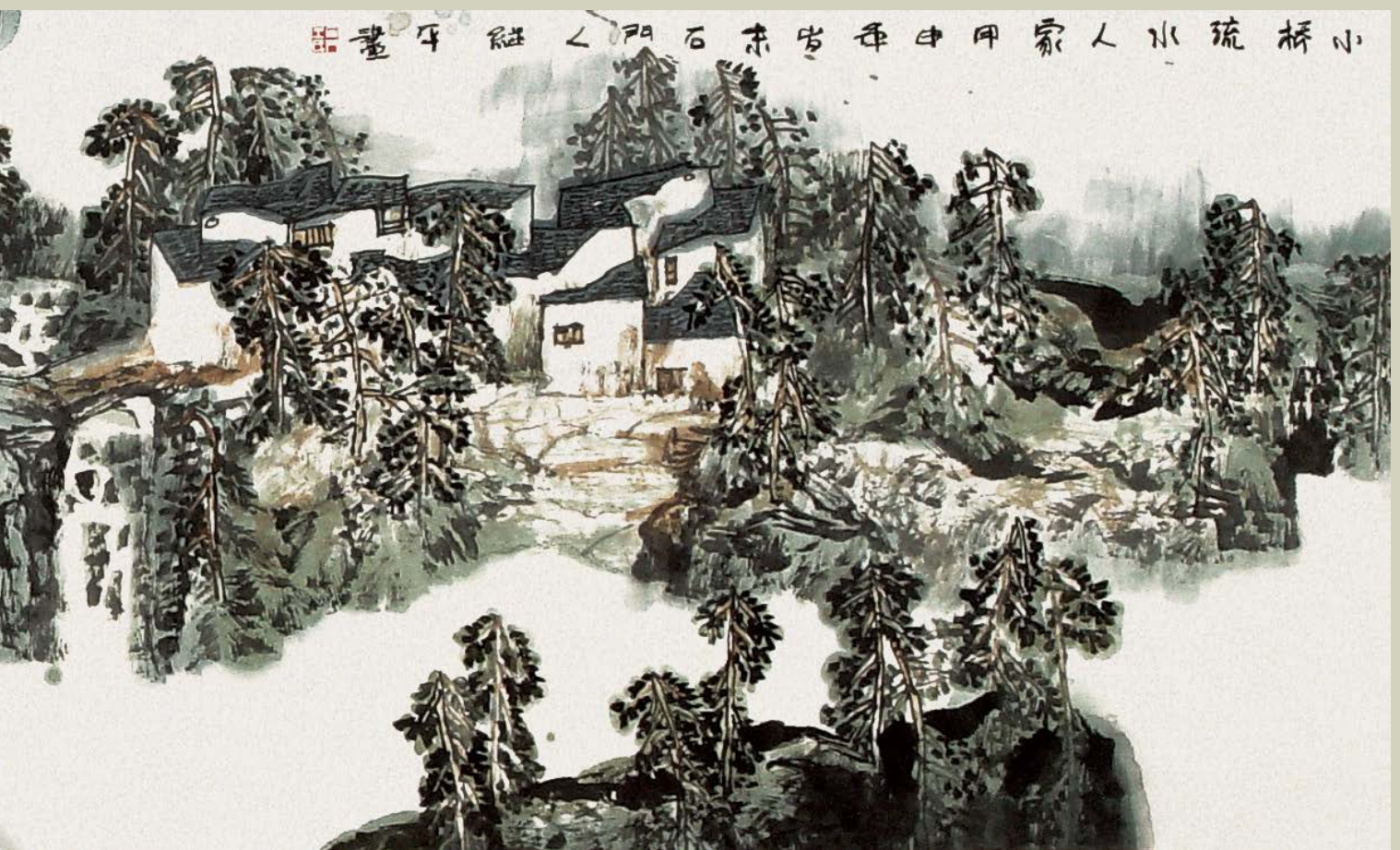
清泉石上流
38cm × 45cm

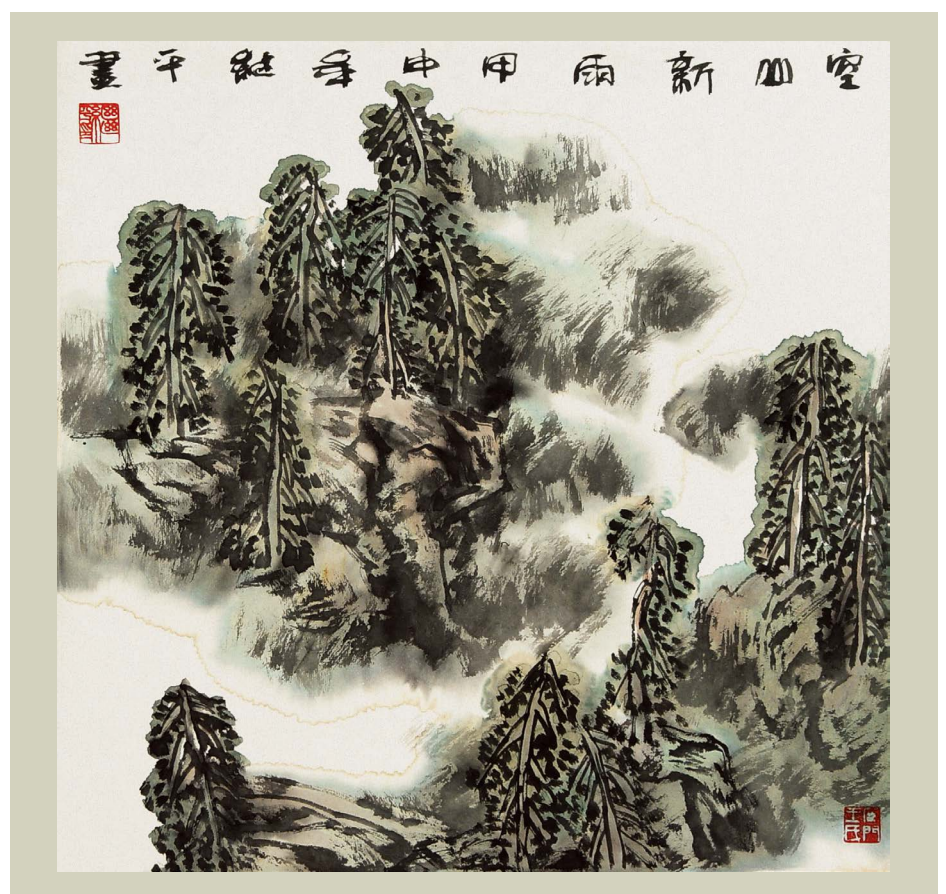
小品
38cm × 45cm

山高时觉白云飞
54cm × 134cm

小桥流水人家 60cm × 220cm

空山新雨
40cm × 40cm