

SHANSHUIHUARUMEN 山水画入门 SHANSHUIHUARUMEN

山水画

吴 齐 著

江西美术出版社

目 录

写在前面.....	1
笔墨技法.....	1
山石画法.....	5
树木画法.....	22
云水画法.....	37
点景人物、建筑、车船、禽畜画法.....	45
色彩简论.....	48
构图简论.....	49
透视简论.....	53
题画概论.....	57
附 图.....	60

写 在 前 面

中国山水画的悠久历史和伟大的中华民族文化史紧密联系在一起,在漫长的历史长河中,经历着发生、发展和变革的过程。历代画家留下了许多宝贵的艺术珍品,并积累了许多成熟的经验,形成较完整的规范化的技法,为我们学习和借鉴提供了很好的条件。为了掌握山水画这一学科的基本技法,必须以科学态度,继承、学习传统中的优秀技法,使之为探索、创新奠定扎实的技法基础。

山水画讲究意境、气势、神韵,所谓“远看气势近看实”和“咫尺有千里之势”,都是讲求画面气势又求真实感之说。写实、造型这是学画的初步要求,也是基本功;而气势与意境则是更高的要求,也是每一个山水画家毕生探求的、更理想化的神妙境界。

本篇是近年来给初学者讲学的课徒画稿和一般技法小结,它以图谱形式简要介绍山水画的基本技法,为一般美术爱好者和其他自学者提供参考和借鉴,目的在于使初学者通过临摹和写生,掌握初步的技法,并通过不断的艺术实践使自己的技艺有所提高。

笔 墨 技 法

笔墨,作为工具和材料是很平常的东西,然而作为中国画技法相因的笔与墨,它却是中国画的基本技法和重要因素,在山水画中得到最充分的发挥。“笔为主帅,墨自笔出”点出笔墨相生相发的主从关系,并构成中国画的笔墨特色。

笔法是造型的重要手段。由各种不同的线、点、面构成形态各异的物象,主要靠的是复杂多变的笔法。笔法主要有中锋笔(笔锋在墨线中间)、侧锋笔(笔锋在墨线边沿)、逆锋笔(笔锋自下而上运行)、散锋笔(笔锋散开运行),还有卧笔

直拖、卧笔横拖等等，（图1）这些笔法作画时常是交替运用的，同时还要充分发挥笔腹笔根的效用，以加强表现力。运笔时注意宁慢勿快，宁涩勿滑，宁拙勿巧，慢涩中又切忌呆滞。当然，快慢是相对而言的，有的画就要求有奔放流畅而富于激情的运笔。运笔还要注意正侧顺逆、轻重疾缓、长短方圆、虚实浓淡，为的是更加生动准确地表现大自然的千姿百态。有时一笔下去，往往是顺逆连贯，正侧皆有，产生更为活泼生动的线条。此外，还要掌握随机应变、因势利导和笔墨生发等意外效果。笔法的线条是原始的，而且极为抽象概括，古代崖画、画像石和早期壁画等，只有线条而没有皴染，这就是所谓的“空勾无皴”。唐代以后，山水画线条的表现力发展到较完美的境界，有勾、皴、擦、点、染等程式化技法，大大丰富了山水画的表現力。

用墨要求有变化，墨色的对比是墨法的主要技巧。大自然的各种物象对绘画来讲不外乎形体与颜色两大特征，要表现它们，既要用笔勾画形体，也要用墨表现颜色。所谓墨分五色，是指焦、浓、重、轻、淡即五墨之说。墨色的主次与布局，是墨法的关键。墨色处理相宜，可以使画面鲜明生动，层次丰富。浓淡差别较大，会对比强烈；浓淡差别较小，则和谐淡雅。在墨法中，用水的技巧也很重要，干湿对比的运用，对表现物象的质感有很大的作用；干笔过多会显得枯燥乏味，而湿笔过多则会漫漶轻薄，所以笔墨干湿的处理一定要恰到好处，做到适可而止。另有用矾水、胶水、白酒喷洒后再覆盖淡墨，可出现自然的白斑，此法多用于表现雪景、瀑布和浪花等。画无定法，有时不择手段以求其效果是必要的。

在墨法中最难的是破墨和积墨。破墨是指以浓墨破淡墨或以淡墨（或清水）破浓墨。此法常常是在墨色未干时进行，利用水分的自然渗化，使浓淡墨易于糅合以达到滋润奇妙的效果。（图2）积墨是指作画时多次着墨，使墨迹层层积累，以造成画面墨色的厚重感，使其空间层次和明暗对比更加鲜明强烈。运用此法时必须在上遍墨迹完全干透后再加第二遍墨，有时为追求画面的某种效果，积墨可多达十遍左右。还有泼墨法，即先以清水渗渍纸面，再泼上大面积的墨团，先不细求具体形象，待水墨自然渗化之后，再因势利导，细心收拾，整理出形态，使其产生淋漓酣畅、自然奔放的效果。（在水墨渗化过程中，有时可以把宣纸提起来摇动，以掌握水墨按创作意图流向和渗化。）

由于水墨山水画不过多地借助于色彩，所以画到最佳程度，墨色本身的色彩感

就很强，即使着色，也只是敷以淡彩，或者干脆不上色，也就是说，墨色要尽量画得充分深厚，色彩则要单纯些。当然，产生最佳的墨色效果，关键在用笔，只有善于掌握好笔法，才能引出最好的墨色层次，产生微妙的墨色效果。

图 1 用笔

图 2 用墨

山 石 画 法

画山应先学画石,历代画家的艺术实践为我们提供了一套画山石的基本方法。常见的有披麻、解索、斧劈、折带、乱柴、落茄、荷叶、云头等皴法,其中又以披麻、斧劈为首要。披麻皴一般适宜表现土山、草山,而斧劈皴则宜于表现石山。具体作画时常是交替进行的,比如画黄山,表现山头茂密的林木或草丛时多用披麻皴加点,表现山腰中间至底部的嶙峋怪石则多用斧劈、折带和乱柴等皴法。要做到熟练地表现各种不同形体结构的山,必须经常到大自然中去观察,悟其气势,抓住特征,绝不能到现成画卷中去生搬硬套。初学阶段临摹名家的作品是必要的,为的是掌握表现技法,故临摹是手段而不是目的,目的是为了更好地进行创作。因此,临摹与写生要结合起来,把在临摹过程中掌握的技法运用到写生中去。当代许多画家,根据各自的体验和理解,在传统的基础上又有新的发展,创造出很多有别于传统程式的皴法。

在掌握了画山石的各种皴法之后,还要注意作画的技法程序。一般是先勾后皴,再擦、染、点,这些方法常常是交替运用,不能截然分开;有时是一气呵成,但这是在技法熟练之后才能做到的。(一般初学者以先用勾、皴、擦、染、点的程序为宜)勾线主要是表现山石形体,画出各种不同的峰峦怪石、峻岭峡谷、流泉飞瀑、山丘土坡等轮廓,中锋笔、侧锋笔或散锋笔交替使用,各种皴线主要表现山石纹理、块面与大的结构。自然界的山石千奇百怪变化多端,故常以各种皴法糅合运用来表现,这就要求多写生,多观察,以领悟大自然的奥秘,逐渐做到“中得心源”和“匠心独运”。擦法主要为了突出山石的质感。染法在于衬托出山石的立体感和空间感,使画面更为柔和自然,一般以淡墨渲染;有的画而为了丰富层次并使之有幽深迷蒙的效果,需要反复渲染。当然要从画面实际出发,做到既充分,又适度,尤其要避免画面脏滞板结。点法用于表现树木草苔,以增强画面层次和节奏感,有时也为弥补皴擦之不足或墨线之小疵。点法灵活多样,可墨可色或先点墨再加点色。

图3 石分三面，意在立体。

图4 疏密相间,位置相宜。

图5 披麻皴是所有皴法中最基本且用得最多的一种。它以繁复的弧形线条分块面积迭起来，笔势一般上轻下重，（也有上重下轻的）切忌刻板紊乱。

解索皴的线条如刚解开的绳索，有松动感。在运笔过程中注意相互交错，气势相连，使山石形体起伏自然而得体。

披麻皴

解索皴

图6 斧劈皴如刀斧劈石状，是山水画中表现石质奇峰所常用的皴法。轮廓多方折角，暗部以墨渲染而少用皴擦，要求笔力沉雄浑厚，以展示铿锵磅礴之势。

图7 折带皴线条似折带形，运笔时多以侧锋取势，横细直粗。在转折处用力是折带皴的用笔特点。此法多表现平坡山岩气骨，显示其瘦峭嶙峋之势态。

图8 乱柴皴应注意中锋、逆锋与破笔之交错运笔，行笔较快且奔放有力，把握好山石形体，力求乱中不乱。此法多表现乱石间杂草丛木的山峦，给人以苍劲激越之感。

图9 落茄皴先以中锋笔勾出轮廓线,再加浓淡墨点,形如茄子,运笔稍快如落下茄子状。

图10 荷叶皴注意以中锋行笔,上密下疏,掌握山石块面,山势脉络如荷叶状。此法多表现江南秀丽山水。

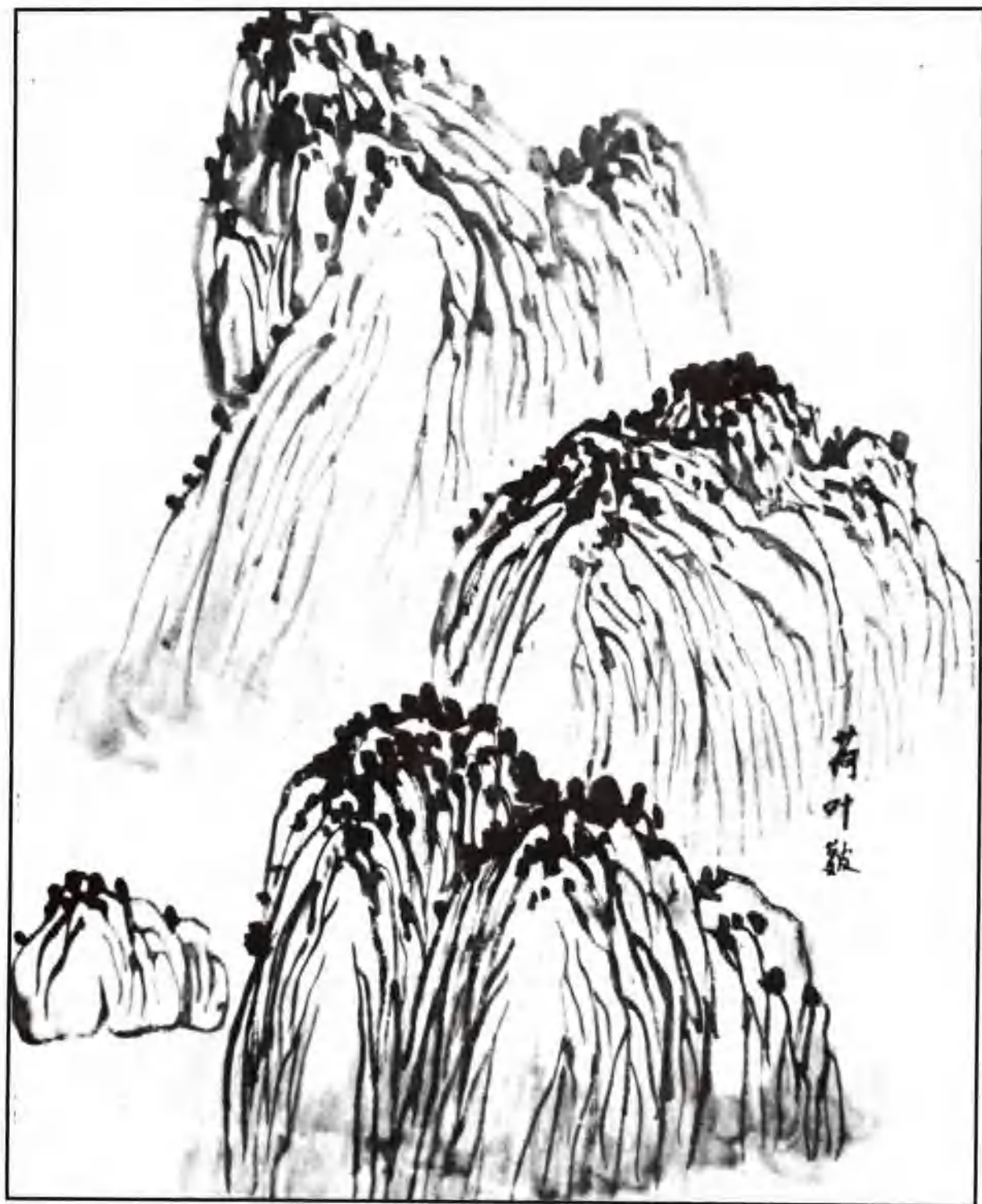

图11 云头皴状如云头,行笔稍快且用墨稍干,笔划两头尖中间粗呈弧形。此法多表现北方的石山。

图12—图15 披麻皴四图例先用淡墨勾出山形轮廓，皴线则依山形体面转折运笔，注意疏密相间，阳处疏阴处密，正面疏侧面密，远处疏近处密。皴线可多次积迭，但切忌刻板呆滞。最后再加擦染和墨点，以加强立体感。

