

美

术 技 法 丛 书

从 起 步 到 入 门 一

余晓庭
编著

GUO HUA SHAN SHUI

国 画 山 水

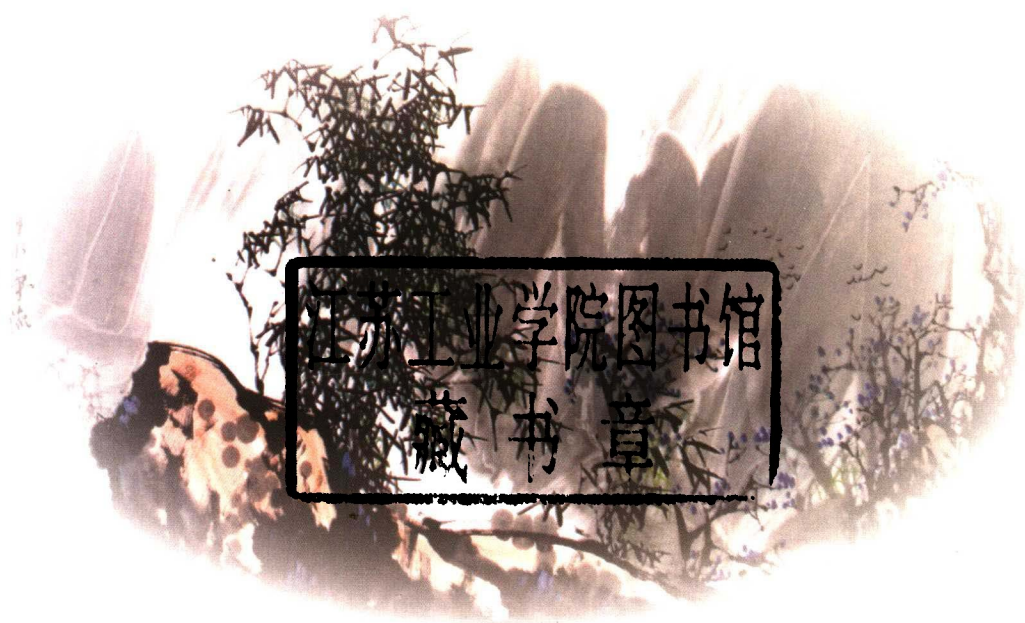

四川人民美术出版社

从起步到入门一

国画山水

余晓庭 编著

陕西人民美术出版社

责任编辑：张化梅
封面设计：陆巧英

从起步到入门一

- 人物速写
- 真人头像
- 水粉风景
- 水粉静物
- 白描仕女造型百图
- 白描仕女图
- 国画山水
- 国画山水技法

- 1992年参加由人民日报社、神州书画院等单位主办的“中国书画艺术及装裱艺术”研讨会并荣获研讨会大奖赛一等奖。
- 1993年参加纪念毛泽东诞辰100周年书画大奖赛一等奖。
- 1999年参加由中国美协、文化部艺术人才中心、中央电视台联合主办的纪念澳门回归中国画大奖赛，荣获优秀奖。
- 1999年由光明日报社主办的第二届“人济杯”中国画大赛荣获优秀奖。

图书在版编目(CIP)数据

从起步到入门一/王小胜等编著. —西安: 陕西人民
美术出版社, 2004. 12
ISBN 7-5368-1851-3

I. 从... II. 王... III. 绘画—技法(美术)
IV. J211

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第111267号

从起步到入门一

国画山水

余晓庭 编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街131号)

新华书店经销 人民日报社西安印务中心印刷

889×1194毫米 16开本 23.5印张 80千字

2005年5月第2版 2005年5月第2次印刷

ISBN7-5368-1851-3/J·1463

(全套八册共99.00元)本册定价: 12.00元
版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究
地址: 西安市北大街131号 邮编: 710003
发行部电话: 029-87262491 传真: 029-87265112

ISBN 7-5368-1851-3

0 1>

9 787536 818514

目 录

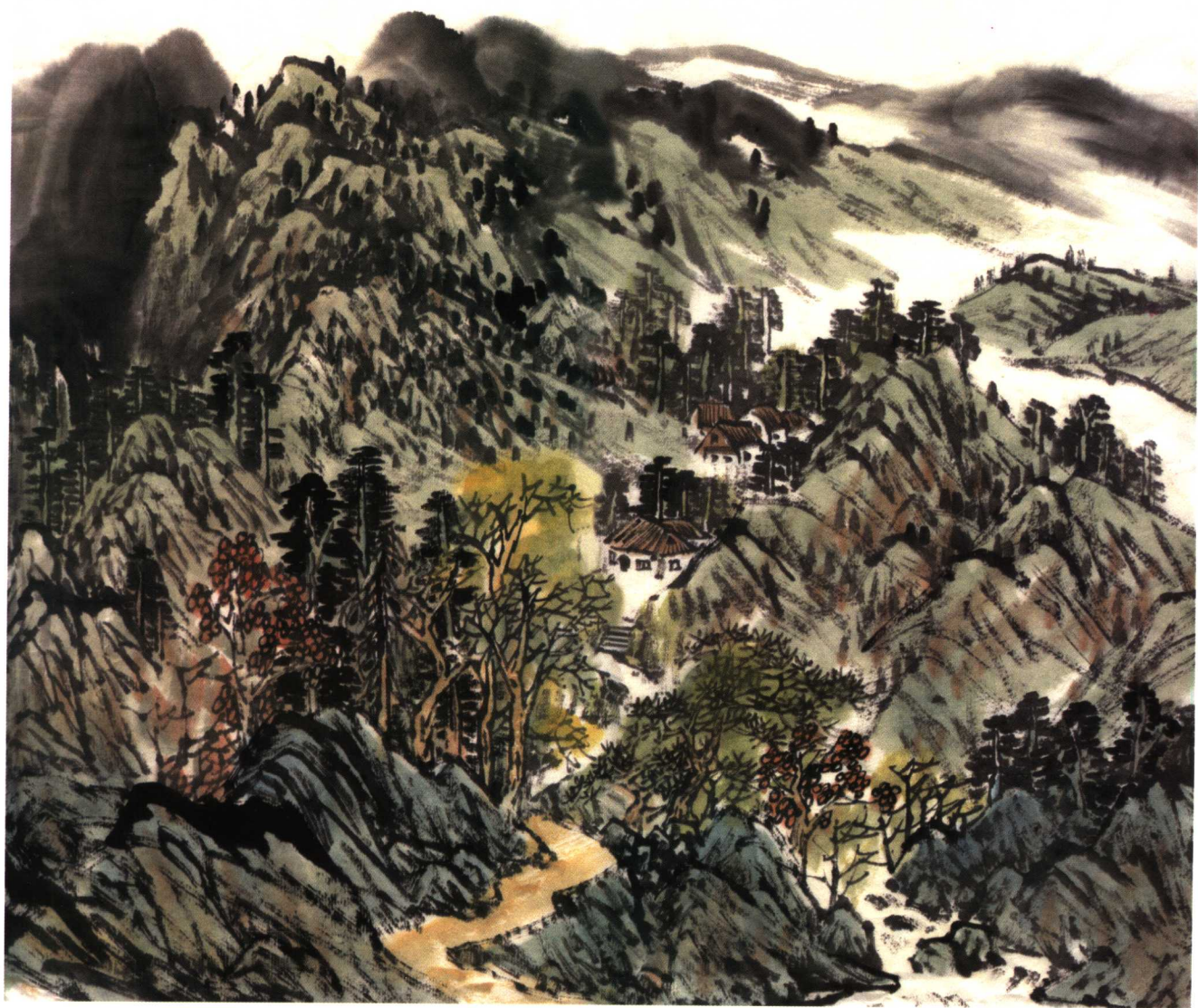
山水画简介	1
笔墨的概念	2
工具与材料	2
墨法介绍	3
山石的画法	5
介绍几种山水画的基本皴法	7
介绍三种较常用皴法	9
树叶的画法	13
树的画法	14
枝干的画法	15
画树的步骤一	16
画树的步骤二	17
松树的画法	18
柏树的画法	20
柳树的画法	21
丛树组合法	24
竹子的画法	27
云和水的画法	29
点景的画法	33
范例	35

山水画简介

中国的山水画，远在隋唐以前就可以在人物画的背景中看到它的雏形。经过五代、宋、元、明、清各代艺术家的不断努力，不断丰富和发展，在笔墨技法上有许多新的创造：如各种皴法的运用，以及点、染、勾、擦的技法。在用墨方面如积墨、破墨、泼墨等的创造，不仅丰富了山水画的表现能力，也在人物画和花鸟画的相互学习和影响中起着积极的作用。这些笔墨技法也成为中国绘画特殊风格的重要方面。

山水画发展至今，已有如青绿山水，浅绛山水，界画（工笔），写意等许多不同风格和流派。

学习山水画，在熟练掌握传统技法的基础上，更要注重到生活中去，作实地观察、写生，不断学习，充实和丰富山水画技法，提高自己的见识胸襟和情操，创作出更加新颖、动人的山水画作品来。

笔墨的概念

山水画的用笔：在技法上大致包括勾、擦、皴、点、染五个方面，按其先后也可称用笔的五个主要阶段。这五个阶段，可以按先后顺序的运用，也可以依据表现物象的需要灵活地交替穿插运用。

用笔也可谓运笔之法度，具体笔法可与书法用笔相通，如中锋，侧锋等。在运笔中，古人总结了三种形式：屋漏痕、锥画沙、折钗股。当然作为山水画中重要的表现技法，也在不断地发展和趋于完善。

山水画的用墨：在完成一幅山水作品时，不但要讲究用笔，也要讲究用墨。线为骨、墨为肉，两者结合得当，运用合理，方可称笔精墨妙。

工具与材料

墨法介绍

墨分五色：浓、淡、干、湿、焦，而墨色的产生，则离不开水的作用，故中国画也可称水墨画，道理就在这。用水的多少可使画面产生不同的浓淡效果和层次变化。

破墨法：所谓破墨法，是指在已落纸的墨色基础上，趁半干半湿之际，于某些局部或部分施入某一种墨色或清水，促使原层墨色破开，以达到突破和丰富原有墨色的效果。

如浓墨破淡墨是先以淡墨画于宣纸，趁湿时施浓墨，使浓墨在原淡墨的基础上破开。

淡墨破浓墨是先画浓墨趁湿时施淡墨或水，使原浓墨破开。

色破墨和墨破色也是同样的步骤和手法。

破墨破色法一定要在墨或色未干时进行，利用水分的渗化作用，使墨色与水有机地渗化和结合。

湿 淡 浓 焦 干

墨分五色

一筆之中有濃淡

中锋用筆

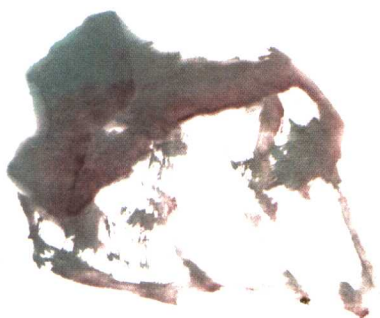
中锋一波三折

侧锋用筆

墨破色

先用三绿调水画出石结构

趁湿用于笔焦墨擦擦

色破墨

先浓墨勾轮廓山石

在干与未干时，在浓墨基础上
根据画面需要，施以重色

山石的画法

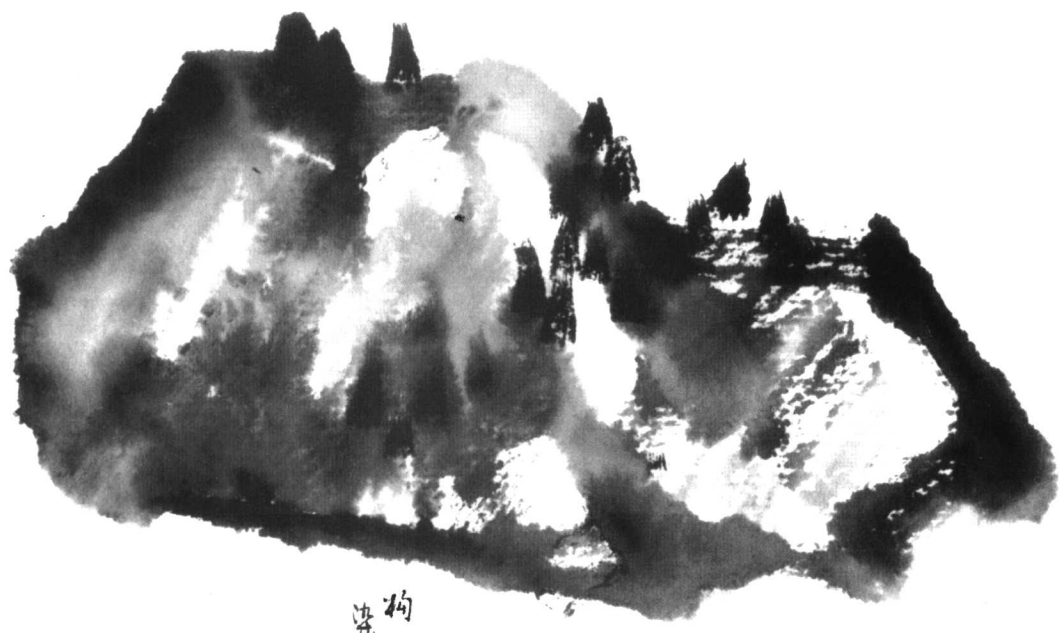
山水画的题材离不开山川岗阜，从高山峻岭到平原丘陵，地貌的变化是丰富多样的，因此学习山水画练习基本造型也都从画石开始。

一块石头，不管它偏方或偏圆都有高低、凹凸、明暗、深浅之分。

画山石可用焦墨皴、擦、点、染，也可先舐淡墨再蘸焦墨，一笔之中有浓有淡，运笔走动起来，有浓淡变化，自会体现出丰富的笔墨情趣。

石头层次加，中锋，侧锋并用，再皴擦点染，后成山势。

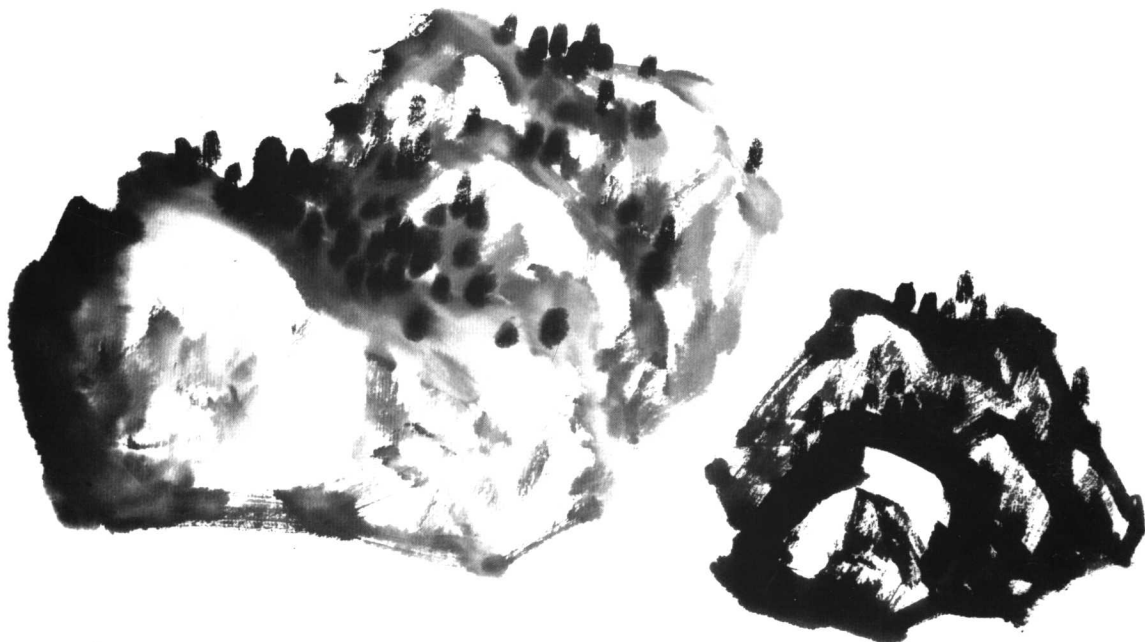
先用较淡的墨画出山石结构，然后用干笔焦墨皴擦点染，后成山势。

介绍几种山水画的基本皴法：

皴擦是进一步丰富体积感的手法。皴擦沿着结构的骨架线进行，可以干皴也可用湿皴，当然也可以干湿并用。

从画史上看，两宋以前的山水画家，还不见使用皴法，发展到明代以来，皴法就发展成二十多种，它们是：斧劈、牛毛、披麻、米点、解索、铁线、卷云、疣脸、犁头、骷髅、丁字、豆瓣、云头、芝麻、折带、马牙、雨点、弹涡、巩头、荷叶、乱柴、乱麻等。我们就不一一介绍。

石头、屋、叠、加、即、成、山、势、
石与石之间加以传统的
皴擦点染、起到自衔接
与融合。

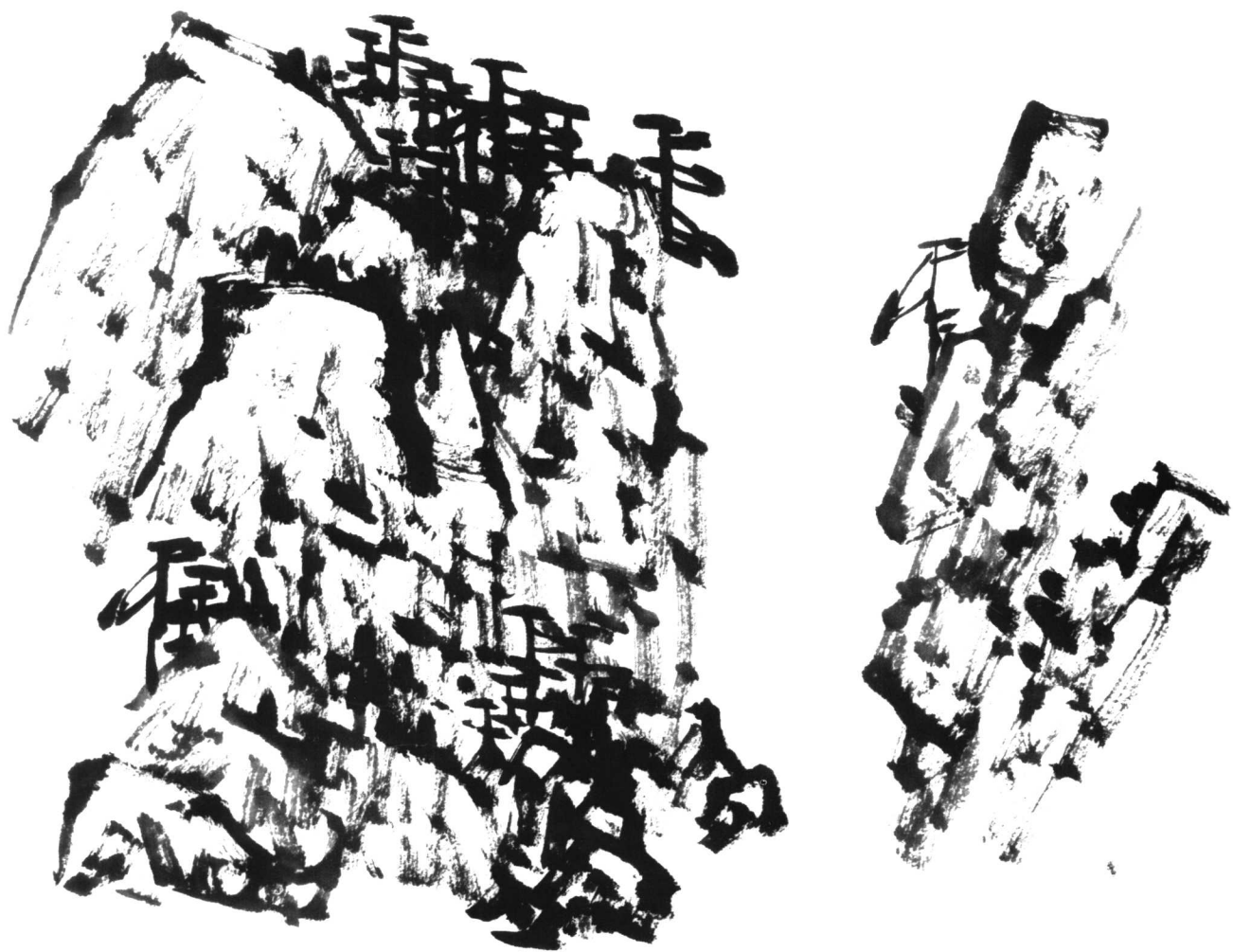

用传统方法
勾皴点

介绍三种较常用皴法：

斧劈皴：斧劈皴法有大、小斧劈皴，以侧锋为主，皴笔时多作横劈或竖劈，也有斜劈。有时用焦墨，也可用淡墨，根据不同情况可用大笔也可用小笔，目的是表现石块的轮廓、明暗和质感，笔触之间彼此相关。运笔不可迟疑，待山石干与未干之间，用同一支笔蘸水或用不同颜色调好的水进行渲染，渲染的部位主要是石与石或山与山之间的暗部，以加强山石的立体感和质感。南宋马远，明朝戴进常用此法。

披麻皴：披麻皴中有长披麻皴、短披麻皴。这种皴法宜于表现植被的土质松软，纹络较长的土山及远山山脉、山峦。披麻皴主要是以线为主，中锋用笔，而行笔时多以弧线方式表现，有快有慢，虚实，错落变化得当。在勾皴完后，多加一些苔点，穿插树木点景。如元朝的黄公望，明代沈周，清代石涛等多用此法。

披
麻
皴

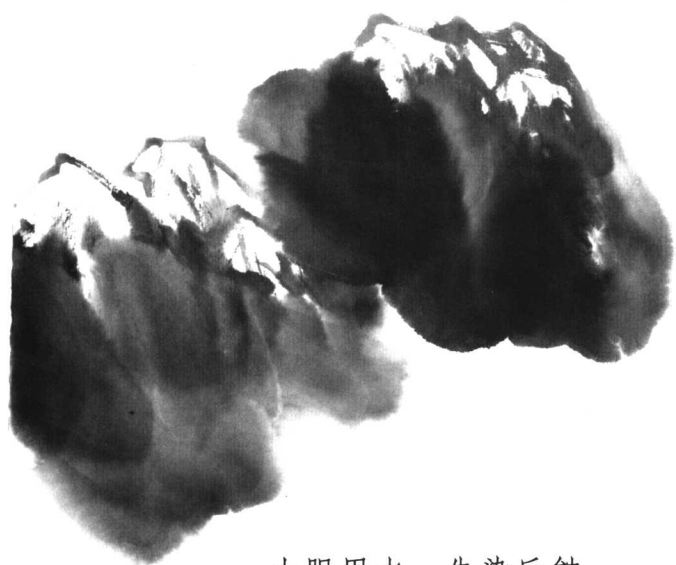

米点皴：米点皴始于北宋，为米芾、米友仁父子所创。米点皴是以横笔点代皴，侧锋用笔，水墨重以求笔痕圆厚，有时以点代线，连点成线是其一大特点。这种皴法宜描写烟雨云雾中的山峰。充分运用墨色浓、淡、干、湿的丰富变化，表现风雨迷茫的意境。

各种不同皴法经过初步了解和有选择进行练习后，在开始创作山水画作品时，也有不同的起笔形式和步骤。

如先皴后染：先用线条勾出山石结构和山脉走向，采用不同的皴法，然后有步骤地进行渲染。

当然，不论先皴后染，还是先染后皴都可以在一幅作品中穿插使用，熟练掌握技法，灵活运用，都能使一幅作品产生意想不到的意境和水墨效果。

大胆用水，先染后皴

先皴后染

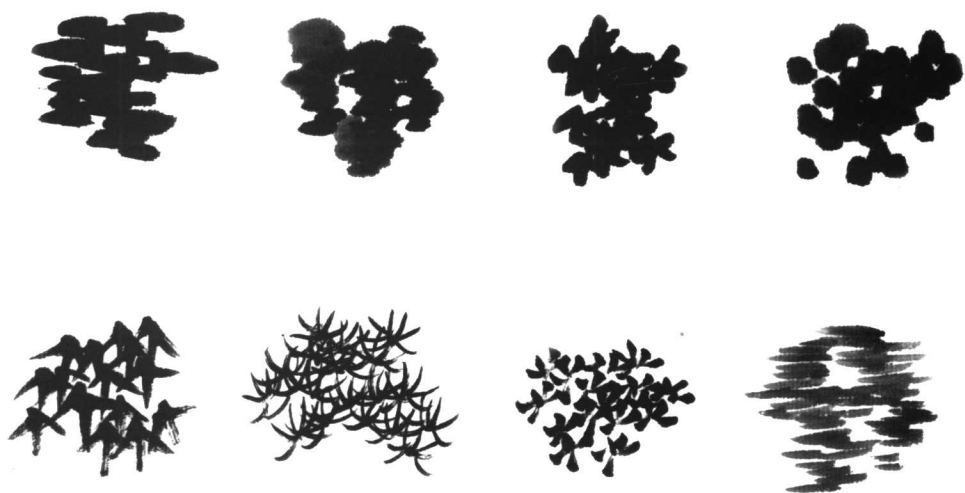
米点皴

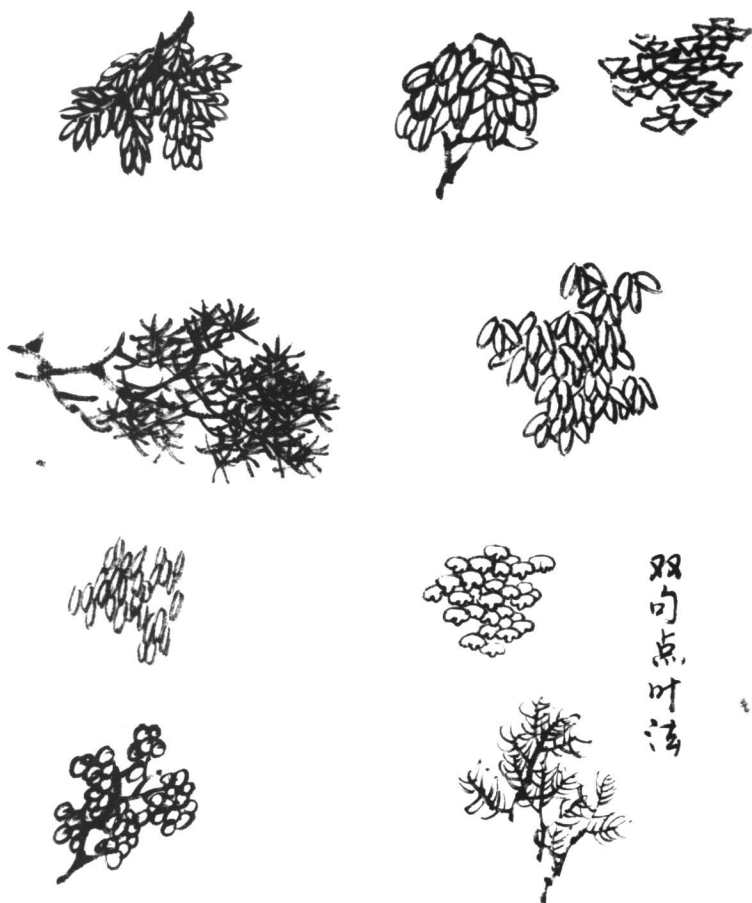
树叶的画法

树叶的形状很多，常见的有针形、掌形、圆形、扇形等。山水画中通常用色或墨直接点出的名为“点叶”，先勾出形状然后以色彩填充的名为“夹叶”。

画树点叶时，各种不同形状的树叶都要与树干紧密相连，叶与叶要紧凑，不可松散，疏密、繁简并用。
以上为没骨点叶法

点叶法常见的有：介字、胡椒、小混、大混、个字、梅花、菊花、松叶、鼠足、梧桐等。常见的双勾夹叶也很多，多用于描写阔叶树，在练习树叶时不妨参考前人的《画谱》作辅助资料。

由于树的种类复杂繁多，形成了树的点叶形式的多种多样，把握其树叶的特征和规律，进行概括、夸张。