

中国水墨山水画 教程

苏春生 著

中国水墨山水画教程

雪莹自署

苏春生 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

上海交通大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国水墨山水画教程/苏春生著. - 上海:上海交通大学出版社, 2000

ISBN 7-313-02333-2

I. 中… II. 苏… III. 山水画-技法(美术)
IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 53329 号

中国水墨山水画教程

苏春生 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话: 64281208 出版人: 张天蔚

太仓市印刷厂有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787×1092(mm)1/16 印张: 6 字数: 148 千字

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-6000

ISBN 7-313-02333-2/J·046 定价: 25.00 元

版权所有 侵权必究

前言

人们世代代生活在大自然的怀抱中。这里有沧桑的细语、大地的诗韵、风雨的浪漫和四季的符号。在这里，人们可以聆听苍山的呼吸，检阅松涛的雄浑，感受江河的节律，理解时空的伟力。大江东去，归雁飞掠，塑造了亮丽的风景；空谷幽声，飞瀑直泻，抒发了大自然的情怀；林木苍郁，绿莹醉人，渲染了生命的基色；亭台隐约，炊烟袅袅，留下了人文的履痕。

苏春生先生的《中国水墨山水画教程》解析了树木、山石、云水、点景等水墨山水画的元素；引导用笔方略、舞墨方法、构图要点、写生实践、临摹步骤、创稿练习、先从山水单元入手，然后尝试组合，寻求变化，以锻炼造型能力；运用了富于个性的山水语汇，阐述了立意较高的水墨理念，追求高雅静谧的造型意境，坦诚地表达融汇美学原则的艺术思维，提倡循序渐进，具有操作性强、易于上手、便于深入的特点，对初学者有启迪作用，对专业工作者也不失为一种参考。

苏春生，名畅，号雪堂，浙江苍南人。1993年1月生于四川重庆，受巴山蜀水的陶冶。自幼受父亲文史学家苏渊雷先生影响，喜爱书画与古诗文。60年代初在坐落于西子湖畔的浙江美术学院攻习国画，兼学书法、画论等。苏先生从事艺术创作与艺术教育三十余年，二十余次上黄山，广阅大河上下，百舸争流，长城内外，层林尽染，能深究传统，广采博取、所作山水，清新秀雅，笔力雄健，作品多次参加国内、国际大展。他现任华东师范大学艺术教育系主任、教授，著有《黄山写生要法》、《中国画技法》、《苏春生黄山画册》、《怎样画山水点景》等。苏春生先生集几十年山水画教学经验，汇游历名山大川，探索水墨精神的各种体会，写热爱大自然、描绘大自然、回归大自然的真情实意，写就了这本《中国水墨山水画教程》。读者在喜获水墨山水画技法的同时，还可以悟出这样的哲理：水墨山水的精心营造磨砺了东方民族特有的审美意识，水墨山水的师法造化引发了人与自然的深情对话，水墨山水的代代师承是中国审美精神的不衰连环，水墨山水的境界升华促进了对于山水精神和生态文化的深入认识。

我们从《中国水墨山水画教程》，可以步入水墨山水的广宽天地；我们从水墨山水走出，无疑更贴进大自然的怀抱。

陈燮君

目 录

第一章 怎样学习水墨山水画	1
第二章 水墨山水画的基本技法	2
一、树的基本画法(树法)	2
二、山石的基本画法(石法)	11
三、树石小景的练习	19
四、云、水的画法	22
五、点景的画法	26
第三章 山水画的笔墨技法	29
一、用笔方法	29
二、用墨方法	30
第四章 山水画的构图	32
一、构图的要点	32
二、常见的几种构图	32
三、山水画的透视	36
第五章 山水画的写生	38
一、写生是中国绘画的优良传统	38
二、水墨写生	38
三、写生时注意的要点	41
第六章 山水画的临摹与创稿练习	42
一、山水画的临摹	42
二、创稿练习	84

第一章 怎样学习水墨山水画

要学习水墨山水画，画好水墨山水画，应该怎样开始着手呢？许多喜爱水墨画艺术的人们，经常有机会去参观博物馆、美术馆以及许许多多画廊。看到了古代与近、现代众多画家的美术作品。一千多年来，历代艺术家在水墨山水画领域里，创造了用不同的表现形式、艺术技巧来表现大自然景色的作品。展示了自己的丰富想象，抒发自己的情感。无论是表现春、夏、秋、冬四季；还是高山峻岭，层峦叠嶂、小桥流水、江村野渡，都表现得那么栩栩如生，气韵是那样生动，笔墨是那样流畅，画面又那样有诗意，使我们看了赞口不绝。这些画家是怎样达到这样的艺术境界呢？这是因为他们能认真地学习前辈画家创造的各种笔墨技巧和表现形式，并且在深入生活的过程中，对真山真水的深入观察、体验、在运用绘画技巧规律的同时，不断地改造、创新、逐步开拓新的视野，继承和发展了水墨画的表现技术。所以，才能创作出一批又一批好的作品出来。纵观水墨山水画的历史，就是一个不断发展、不断推陈出新的历史。

我们要学习水墨山水画，也同样要分两个方面去学习：

一、学习前辈画家总结的水墨山水画的基本技法，从流传下来的作品中去学习，其中包括树的画法，山石的画法，云水的画法，以及点景的画法，另外，正确的用笔方法和用墨方法以及构图规律同样是重要的。

二、深入大自然，去“师造化”。造化就是大千世界，就是以真山真水为师进行写生，搜集素材，体验大自然的千变万化，运用熟练的笔墨规律，去表现，去歌颂江山的美。

在以上的两个方面，都作了长期、艰辛的学习训练之后，还要在文学与艺术的修养方面不断地提高，这样才能画出有意境，有感染力的艺术作品来。

第二章 水墨山水画的基本技法

水墨山水画是以描写大自然景色为主的画种，是以树木、山石、点景等元素所组成，当然并不是每一张水墨山水画都包括三个方面，可以侧重描写一、两个方面为主体，同样能表达作者反映自然的目的。图1-1是一张简单的水墨山水画。如果把这张画的元素分解开来看，就如图1-2是画中的树木部分，图1-3是画中的山石部分；图1-4是画中的点景部分。一幅水墨山水画一般就是以这三个元素的有机结合。当然，也有如图2是全以树木而形成的一幅画；图3是以山石为主的一幅画，同样也有它们的意境。

一、树的基本画法（树法）

在大自然中，生气盎然的林木，点缀着山野一年四季的丰姿。古代画家曾说过“林木者，山之衣也。”又说“树是山的眉目。”说明了树在山水中的重要作用。要表达山水景色之美，是很难缺少树木的描绘的，即使一幅画仅画树木，也能表现出大自然之美。如图2。我们把表现不同类型树木的技法叫“树法”。

1. 树木的起手画法和用笔要点

开始学习画树，先从枯树着手。因为，没有叶子的树，结构、姿态容易看得清楚。古人说：“树无他法，只要枝干得势，则全幅振起。”古人又说：“树分四枝”，就是说画树要画出树的前后，左右的发枝，这样才有立体感觉。不要画成很单薄的横截面的样子。画树的具体方法：

(1) 先画主干与主枝，左面用笔自上而下，画出树的基本弯势，然后，画右面时，是由外向内，顺势画下，这样的用笔比较顺手。见图4。

(2) 树干与主枝画好后，再添加小的树枝，最小的枝，可以不用双勾，只要用笔略粗一些，把枝干由双勾连到单线的小枝，粗细要渐变而自然。如图5，画秋冬枯树，则小枝可多画一点。

(3) 树干与主枝画好后，即点叶或双勾线条画夹叶树，注意点叶时，一棵树的叶子墨色要基本统一，浓淡变化差距不要太大，要自然变化。画点时，用笔要有力，一气呵成。同时注意树的整体形象。在勾夹叶时，用笔要劲挺。夹叶的方向与大小要一致，整体树才统一。如图6。

在画树时，要特别注意用笔与墨色。初学水墨山水画，首要是训练用笔的技巧，因为，树木的形象，是依靠线条来表现的。既要有用笔的力度和速度，

图 1-1

图 1-2

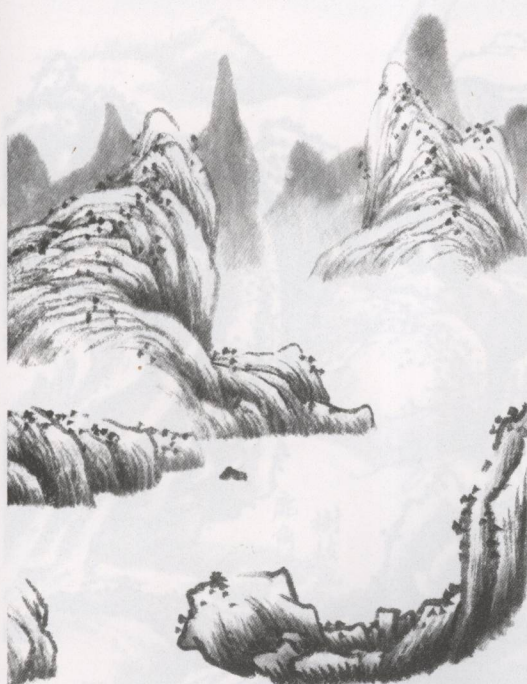

图 1-3

图 1-4

图 2

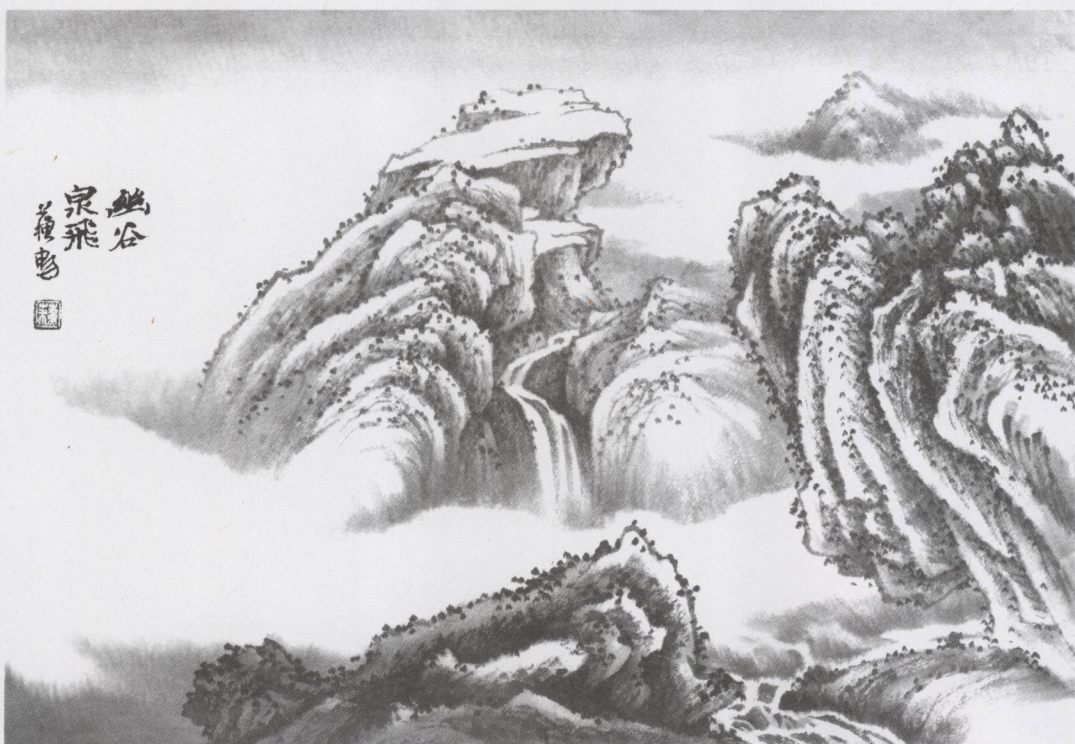

图 3

又要有一定的造型能力。所以，必须注意：

(1)应以中锋用笔，来勾勒对象，就是笔锋在笔划线条当中运行，这样的线条有力，凝重。

(2) 特别注意在行笔中的转折，如树干，树枝的弯曲，树的结疤处的转折，要保持中锋行笔，必须在转折时，把笔锋提起后，再转折，不然中锋就会变侧锋，线条也变扁平的了。

(3) 笔墨的墨汁不要太多，要略为干一些，墨色略为重一些。沾墨后可先在纸上试一下。如图7。

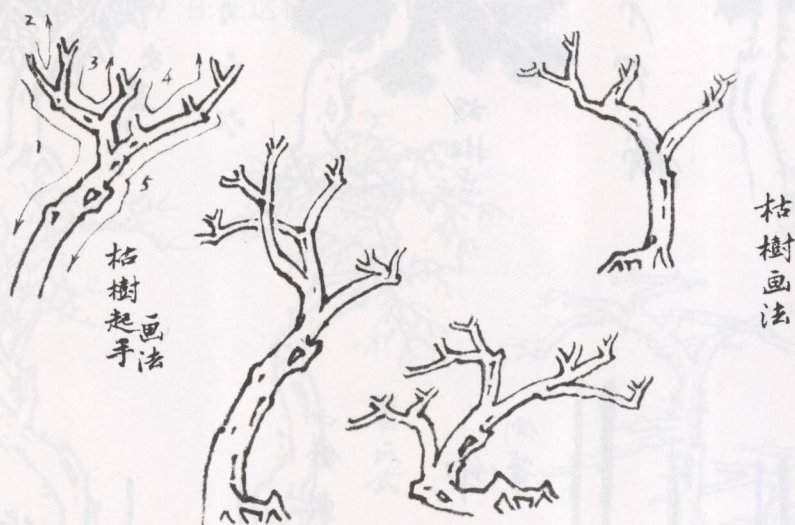

图4

图5

图 6

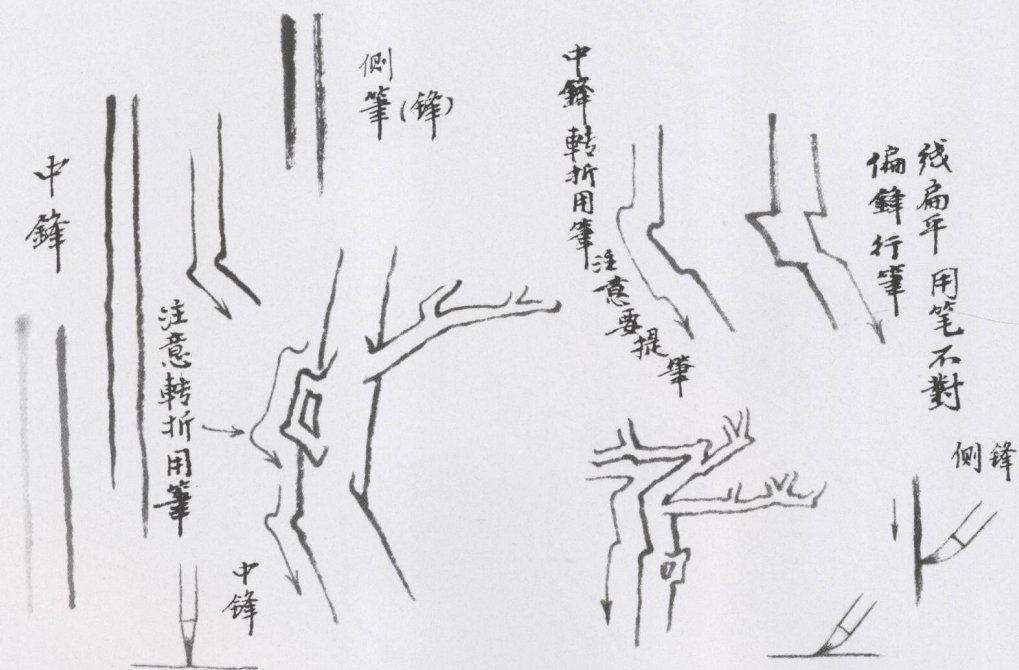

图 7

2. 树枝生长结构的三种类型

大自然中，树木品种繁多，生长结构也都不一样。我们从初学来看，大致可分为三类：

(1) 鹿角式 自然界中的树木枝干，向上生长的为多，往往如鹿角分叉向上的样子，所以叫做“鹿角式”。注意画最后的小枝时，用笔要挺劲，可由外向内画。见图 8。

(2) 蟹爪式 另外一种树枝好象螃蟹爪子向下垂的样子，此类树目前世上较少，最易看到的是公园里的龙爪槐树。见图 8。

(3) 伸臂式 有些树的枝干是向外平伸出去的姿态，与上述两种并不相同。如高山上的古松的枝干，往往这样生长。见图 8。

图 8

3. 点叶与夹叶的画法

(1) 点叶种类：点叶的画法是前人绘画的总结，带有图案元素的性质，如常用的“介”字点，以及与其相类似的点；又如梅花点、鼠足点、垂头点、杉树点、大混点、小混点等。见图 9。

(2) 夹叶种类：夹叶画法多数是双勾法，如介字夹叶、三角形夹叶、齿形夹叶，榆树夹叶以及菊花夹叶等等。见图 10 和图 11。

图 9

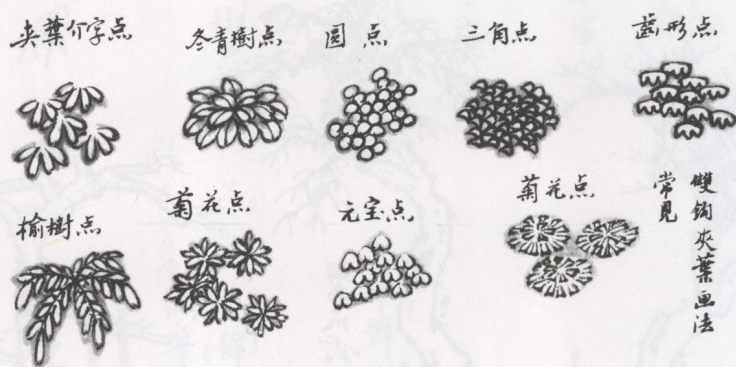

图 10

图 11

图 12

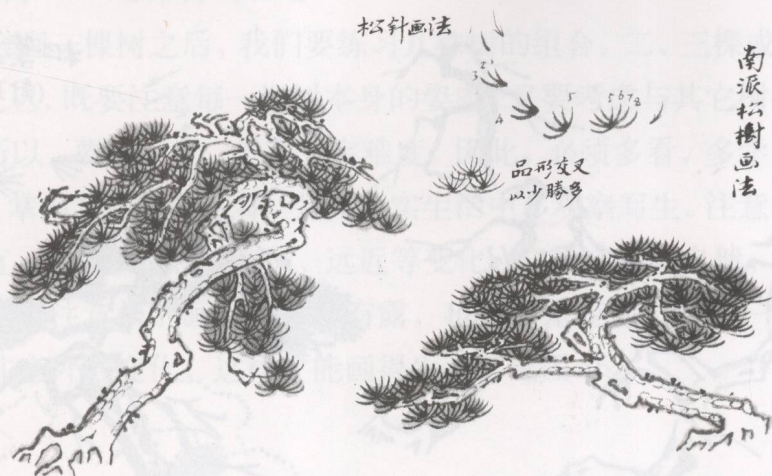

图 13

4. 松树的画法

松树的常见树之一。它不畏严寒，苍翠古朴，姿态优美。而且，自古以来，象征着吉祥、长寿。所以，是历代山水画家喜欢表现的树种。松树的画法也有多种，但不外乎两种基本画法。

(1) 南派画法。元四家以来多用此法，用笔柔中带刚，勾勒圆劲。松针略带弧形、较密，以扇形结构为主。见图 12 和图 13。

(2) 北派画法。宋、明代院体画家，多用这种方法表现。用笔重，略带方形用笔，松针直画，组成圆形或扇形。与北派山石风格相同，见图 14 和图 15。

北派松樹画法

图 14

图 15

5. 丛树——几棵树的组合

在学会画一棵树之后，我们要练习几株树的组合。二、三棵或四、五棵等等。树多成丛，既要注意每一棵树本身的姿态，又要考虑与其它树结合时的整体效果，所以，要画好它，是有一定难度。因此，必须多看、多学前辈画家的表现技巧，掌握其组合的规律。并在现实生活中多观察写生。注意树木之间的俯仰、欹直、高低、疏密、交叉、远近等变化。穿插交搭要自然，有情趣。画树丛时，还要注意根的画法，有藏有露，也有参差变化。同时一组丛树的梢头，也要注意外形变化，这样才能画得生动，见图 16。

图 16

二、山石的基本画法(石法)

大自然中的高山峻岭，丘陵盆地，平原海岛等。构成了不同地貌特点的自然景观。既有气势磅礴的景色，也有秀丽多姿风光。要表现不同山石对象，前辈画家经过长期的观察、概括、取舍、创造了不同的表现方法。这个表现不同山石、峰峦对象特殊的方法就叫做皴法。山石，峰峦是构成山水画的一个主要部分，也可以说，很少有一幅山水画没有山石的，没有皴法的。

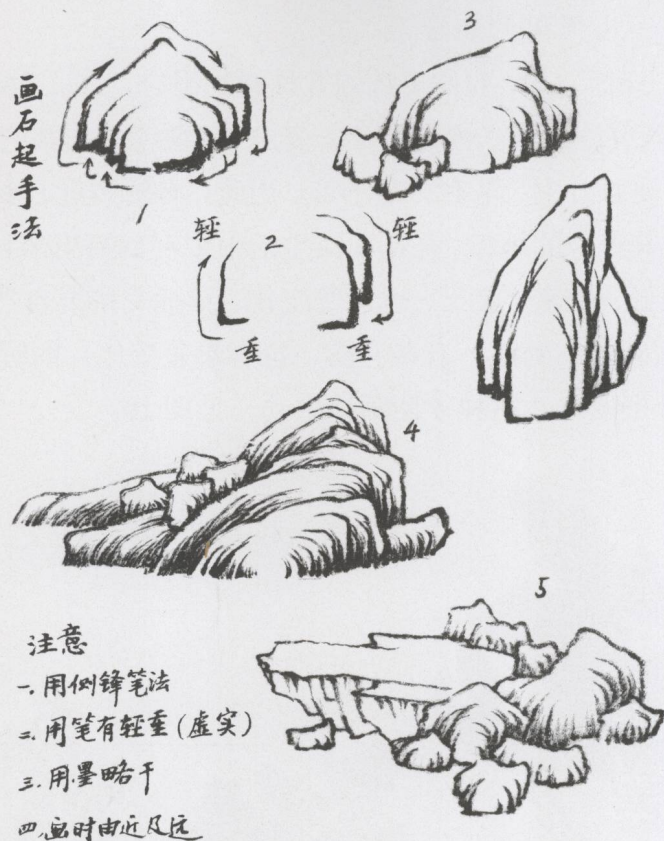

图 17

1. 皴法的作用

皴原是指肌肤受冻而破裂的裂纹。在山水画技法上，借用皴法一词，以指水墨画中表现山石、峰峦的体积感及各种脉络纹理的方法。

具体说来皴法的作用是：第一，皴法是表现山石立体感，前后层次的技法。“石分三面”是前人画石的总结。意思是画出山、石的立体感来，而我们画山水画，就是要通过皴法，通过一根根皴法线条本身，从虚到实过程的结合，表现出石块的立体感来。也有用点法，是以点的轻重和疏密来表现山石的体积感。这里皴法线条的虚实变化是关键。前后层次也是通过皴法的明暗、石块与石块的前后交替，由远处的山石衬出近处石块或山峦来。第二，皴法是表现山石纹理、结构和质感的技法。由于自然界的山峦是由各种各样的水成岩、火成岩等形成，外貌特征也各不相同。历代的画家通过对大自然的认识、描绘和提炼、创造，逐步形成了自己特有的表现技法 and 艺术风格。因而，也形成了许多不同的皴法。但是，从皴法规律来概括的话，主要是披麻皴和斧劈皴。