

写意

山水 云树

临波·望月·闻书香

中国 画基 础教 程

陈昌宝
编著

更多案例+DVD多媒体教学录像
包括10张范画, 207张绘画过程图及200分钟的视频教学

新派国画教学 初学者的朋友

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

更多案例+DVD多媒体教学录像
包括10张范画 207张绘画过程图及200分钟的视频教学

新派国画教学 初学者的朋友

此图多从吕燕
熊安仲之艺术学
院诸研明所
以郭超早春图
尔亲见其画
别河阳
丁未
于
吴

写意

山水 云树

临波·望月·闻书香

中国 画基 础教 程

陈昌宝
编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

中国画基础教程. 写意山水云树 / 陈昌宝编著. —
北京: 人民邮电出版社, 2012. 3
ISBN 978-7-115-27323-9

I. ①中… II. ①陈… III. ①山水画—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第278082号

内 容 提 要

写意, 国画的一种画法, 用笔不讲究工细, 注重神态的表现和抒发作者的情趣, 是一种形简而意丰的表现手法。本书是“中国画基础教程”系列中的一本, 收集了大量优秀作品的范本, 卷首以简明的文字概括了绘画的基本工具, 在山、水、云、树的具体画法上, 从结构到用笔、用墨、用色等技法问题结合附图都详尽地做了讲解。

本书图例丰富, 讲解细致, 步骤清晰, 对于正准备美术考试的读者和美术爱好者来说是一本不错的临摹范本。

中国画基础教程——写意山水云树

- ◆ 编 著 陈昌宝
责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京画中画印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 5.5
字数: 343千字 2012年3月第1版
印数: 1—4000册 2012年3月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-27323-9

定价: 35.00元(附1DVD)

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录

第1章 工具

毛笔.....	06
墨和砚台.....	08
纸与绢.....	09
颜料.....	10

第2章 画山

石的画法.....	14
斧劈皴画石法.....	15
披麻皴的画法.....	17
刮铁皴的画法.....	18
荷叶皴的画法.....	20
解索皴的画法.....	21
牛毛皴的画法.....	22
豆瓣皴的画法.....	24
折带皴的画法.....	24
卷云皴的画法.....	26
米点皴的画法.....	27
钉头皴的画法.....	27
雨点皴的画法.....	27
山的画法.....	30

第3章 画水

国画中水的表现方式.....	33
勾水法步骤.....	33
染水法步骤.....	34
倒影法步骤.....	36
留白法步骤.....	37
波纹的画法.....	39
溪水的画法.....	40
江河的画法.....	41
湖水的画法.....	42
瀑布的画法.....	43

第4章 画云

勾云画法.....	46
染云画法.....	47

第5章 画树

树干的画法.....	51
点皴法画树干.....	51
横皴法画树干.....	52
竖皴法画树干.....	53
疤节法画树干.....	54
解索皴画树干.....	54
连圈松鳞法画树干.....	55
金钱松鳞法画树干.....	56
树枝的画法.....	57
鹿角枝画法.....	58
蟹爪形画法.....	59
拖枝形与藤蔓形.....	60
树根的画法.....	60
山水画中常用的树根画法.....	61
树叶的画法.....	62
点叶法树叶形态.....	62
夹叶法树叶形态.....	66
针叶法树叶形态.....	69
山水画中常见树的画法.....	72
松树的画法.....	72
柏树的画法.....	73
柳树的画法.....	75
丛树画法.....	76
常见的丛树组合.....	76

第6章 范画

第1章

“工欲善其事必先利其器”，在准备绘画之前，先要了解一下国画常用的工具，主要的有笔、墨、纸、砚和国画颜料。本章将详细讲解这些工具的使用方法和注意事项。

工具

毛笔

毛笔是最为关键的绘画工具之一，对毛笔特性的了解程度直接关系到中国画学习的深度。中国书画笔法体系的展开，根源于毛笔的物理结构，墨法又直接根源于笔法。笔和墨这种逻辑关系决定了毛笔的地位。

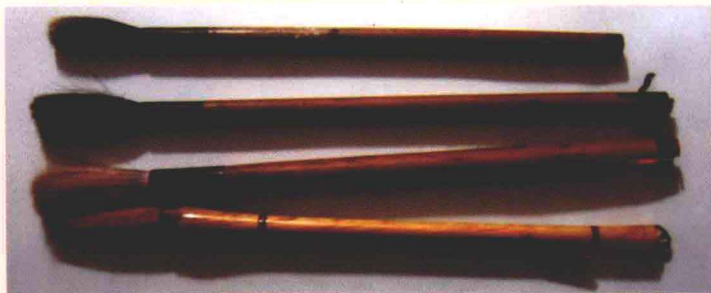
毛笔以其笔锋的长短可分为长锋、中锋和短锋笔，性能各异。长锋提按幅度大，画出的线条富有弹性，节奏感强，容易画出婀娜多姿的线条；短锋所作点画凝重、厚实、少灵动之气；中锋则兼而有之。

根据笔锋的大小不同，毛笔又分为小、中、大等型号。新笔笔锋多尖锐，只适于画细线，皴、擦、点擢用旧笔效果更好。有的画家喜欢用秃笔作画，所画的点、线别有苍劲朴拙之美。制笔和选笔有四个标准，即“尖、齐、圆、健”，“尖”是指笔锋合拢后顺畅而尖，尖则点划不失其锋；“齐”是指锋毫齐平，齐则易于变化，“圆”是指笔毫本身圆整，圆则书写时圆劲不分叉；“健”是指笔毫具有适度的弹性，健则坚固耐用。

笔的性质决定了制作的技术与所采用的笔毫种类。供作画用的毛笔大致可分为硬毫、软毫及介于两者之间的兼毫三大类。硬毫笔主要用狼毫（黄鼠狼的尾尖毛）制成，也有用貂、鼠、马、鹿、兔毛制成，这类笔的特点是弹性强、笔肚坚实、容易着力。由于其蓄水量不及软毫，故出水快。善用者，画出的笔迹挺拔有

长锋

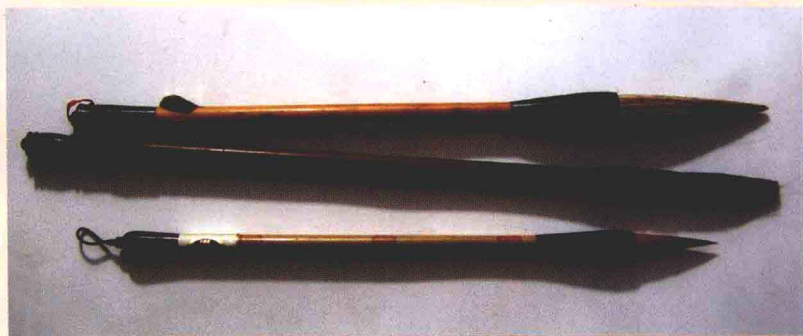
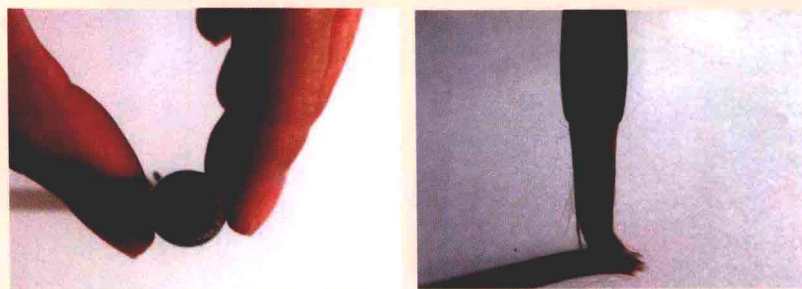
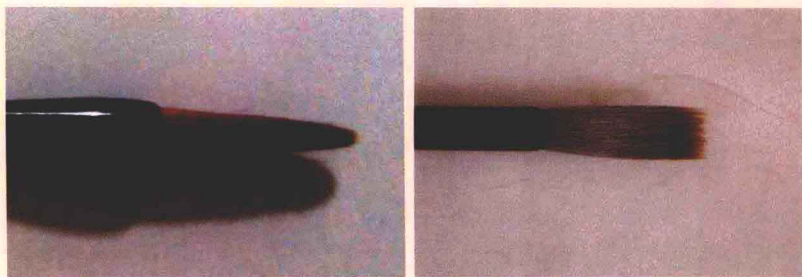
中锋

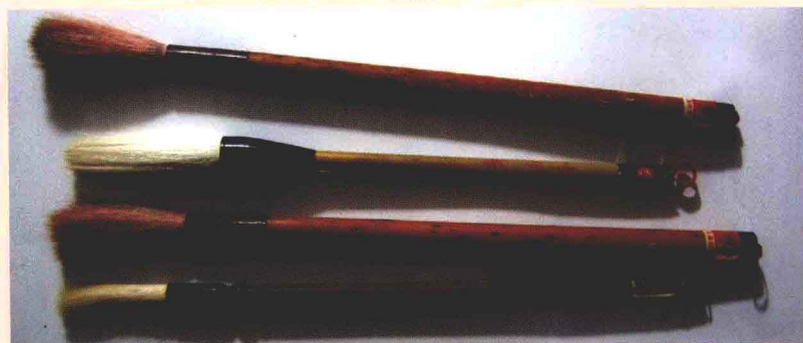
短锋

力、苍劲爽利。硬毫的笔性刚健，适合画线条，常见的硬毫有“兰竹”、“小精工”、“小红毛”、“叶筋笔”、“衣纹笔”、“书画笔”等，日本笔有“山马笔”、“面相笔”、“勾勒笔”等。软豪主要用羊毛制成，也有用鸟类羽毛制成的，其锋豪较长，吸水量大，性质柔软，含水性强，适合作大面的渲染和泼墨泼彩，不善于用者画出的线条易柔软而缺乏筋骨，常见的软豪有“大鹤颈”、“白圭笔”、“染笔”、“大鹅”、“纯羊毫提笔”等。兼毫笔是用羊毫与狼毫（或兔毫）相配制成的，性质在刚柔之间，如“七紫三羊”、“白云笔”、“纯紫尖毫”。使用何种毛笔作画应根据自己的习惯与需要，不必强求和生搬硬套。

好的毛笔都有一些共同的特点：圆、齐、尖、健，使用起来运转自如。新笔买来后，用温水或凉开水泡开，每次用完后应及时清洗干净，并用手轻轻地将笔形梳理好，避免墨汁干结损坏笔毫，然后挂在笔挂或置于笔桶内。

硬豪

软豪

兼豪

墨和砚台

常用的制墨原料有油烟、松烟两种，制成的墨分别称为油烟墨和松烟墨。油烟墨为桐油烟制成，墨色黑而有光泽，能显出墨色浓淡的细致变化，宜画山水画；松烟墨黑而无光，多用于画翎毛及人物的毛发，山水画不宜用。挑选墨首先看其色，墨色发紫光的最好，黑色次之，青色又次之，呈灰色的劣墨不能用；然后听其音，好墨扣击时其声音清响，研磨时声音细腻，劣质的墨声音重滞，研磨时有粗糙响声。

油烟墨

松烟墨

砚主要是用来磨墨的，是绘画必备用品。砚以材料分，有石砚、砖砚、瓷砚之分，其中以石砚为佳，石砚中最著名的当属端砚和歙砚。

选择石砚时要注意石质应坚韧、细润，易于发墨、不吸水等。若石质过粗，则研出来的墨汁颗粒大、不细腻，墨色变化就少。若石质太细，过于光滑，则不容易发墨。写字作画对用砚要求不必太高，应着重实用价值。砚石用后要及时清洗，保持洁净，以防墨垢堆积。另外，砚石不用时需加盖以免灰尘沾附。

作画用墨要现磨现用。先在砚中倒入清水，按顺时针方向转圈慢磨，用力要匀且轻，所谓“磨墨如病夫”即是指磨墨时动作要“慢”、“轻”，只有这样磨出

砚台

的墨才细腻、黝黑润泽。磨墨时可根据用墨多少，边磨边加水，直到磨浓为止。过夜之墨为宿墨，如使用得当，也有其独特的效果，现代国画大师黄宾虹深谙此法，可作借鉴。

近年来作画常用的墨汁，如“一得阁”、“曹素功”、“中华”和“胡开又”等，虽使用方便，但效果一般不如磨出的墨。作画前可在墨汁中添加少许清水，用墨细细研磨。作画用墨以安徽徽州地区所产的徽墨最为著名。

墨汁

纸与绢

与中国画笔和墨最为匹配的载体无疑要首推安徽泾县出产的宣纸，在发挥中国画笔墨表现力方面无出其右，并且其物理性质稳定耐久。过去，安徽泾县的宣纸在选料和制作工艺方面是严格保密的，但是现在也开始渐渐普及，旨在提高广大人民群众对宣纸的认识水平。由于宣纸的原材料——檀木皮和沙田稻草只有安徽泾县出产，其他地区即使知道制作工艺也是无法复制的。安徽泾县的宣纸历史悠久、性能优良，无疑是中国画笔墨材料的绝配。

宣纸

绢是在纸张出现之前的笔墨的载体，在耐久性和稳定性方面不及宣纸，而且容易变色。绢本的作品的确有其独特的审美价值，但是难以克服材料本身易于变性的缺陷。所以，在绢本的替代品没有出现之前，除了临摹学习和仿古制作方面还要应用绢等织物载体之外，不建议广泛使用，因为好的作品流芳百世，离不开载体的稳定性和耐久性，很多传世名作就是由于使用绢本材料如今已经变得面目全非，这是无法弥补的遗憾。因此，学习中国画要首推宣纸作为绘画载体。

在表现墨色的细腻程度和墨色的层次方面，中国的宣纸具有世界上任何一种其他书画用纸都无法与之媲美的独特审美属性。就表现墨的材料美方面，中国的宣纸具有不可替代的优势。因此，在学习中国画的开始阶段，宣纸的选择就显得十分重要，初学者必须选购优质的名牌宣纸才能真正学习和领略中国画独特的笔墨魅力。

绢

颜料

我国的绘画发展到唐代，以重彩设色为主流，自从宋代水墨画盛行以来，在文人标淡雅的趋势下，色彩的运用有逐渐衰退的倾向；然而习画者应该对传统的绘画颜料有所认识，作多面的发展，或与水墨作更佳的结合。传统的颜料有矿物性颜料和植物性颜料两大类。

矿物性颜料从矿石中磨炼出来，色彩厚重，覆盖性强，常用的有以下几种。

【石绿】：通常呈粉末状，使用时需兑胶，石绿根据细度可分为头绿、二绿、三绿、四绿等，头绿最

颜料

粗最绿，依次渐细渐淡。

【石青】：性能与用法大致和石绿相同，石青也分头青、二青、三青、四青等几种，头青颗粒粗，较难染匀，应多染几次才好。

【朱京】：朱京又叫辰京，以色彩鲜明，成朱红色者较佳，也有制成墨状，朱京不宜调石青、石绿使用。

【朱膘（朱标）】：将朱京研细，兑入清胶水中，浮在上面成橙色的部分。

【赭石】：又秩土朱，从赤铁矿中出产，呈浅棕色，目前赭石大多精制成水溶性的胶块状，无覆盖性。

【白粉】：可分成铅粉、蛤粉、白垩等数种。蛤粉从海中的文蛤壳加工研细而成，日久易“返铅”而变黑，用双氧水轻洗则可返白；至于白垩（白土粉）在古代壁画中常用，亦历久不变色。

植物性颜料，透明色薄，没有覆盖性能，常用的有以下几种。

【花青】：用蓼蓝或大蓝的叶子制成蓝淀，再提炼出来的青色颜料，用途相当广，可调藤黄成草绿或嫩绿色。

【藤黄】：南方热带林中的海藤树，从其树皮凿孔，流出胶质的黄液，以竹筒承接，干透即可使用，藤黄有毒，不可入口。

【胭脂（脂）】：用红蓝花、茜草、紫梗三种植物制成的暗红色颜料，但以胭脂作画，年代久则有褪色的现象，目前多以西洋红取代。目前的中国颜料商品，多将颜料研漂或处理后再出售，大致可分为已加胶和未加胶两种形式。已加胶（如花青、赭石、朱膘等）制成块状存于小杯中或制成小片状，装成一小包，这类颜料蘸水后随时可用，较方便，但以“轻胶”者较佳；未加胶者（如石绿、石青、白粉、朱砂等）多呈粉末状，需调和胶水才能使用，较为麻烦。近年来代用颜料渐多，用品质较佳的罐装广告颜料或水彩颜料（牙膏状）替代，日本也生产盒式简便颜料，每种颜色都调好胶水，制成等大的长方块，整齐地排列于盒中，适合学生使用，但色彩比较鲜艳，品质尚待改进。

除了上述的笔、墨、砚、纸绢、颜料之外，尚需准备以下相关用具。

【调色（储色）工具】：以白色的瓷器制品较佳，调色或调墨应准备小碟子数个，储色以梅花盘及层碟较理想，不同的颜料应该分开存放。

【贮水盂】：盛水作洗笔或供应清水之用，亦以白色瓷器制品较佳。

【薄毡】：衬在画桌上，可以防止墨渗透将画沾污，铺纸后画面也不易被笔擦坏。

【胶和矾】：上石青、石绿、朱砂等重色时为防止颜色脱落，可用胶矾水罩上。矾有粉末状和块状之分，胶则有瓶装的液状鹿胶与条状或块状的牛胶、鱼胶、鹿胶等，最好备置一套杯、酒精灯，以便融胶调兑清水。

【乳钵】：粉状颜料粒子太粗时，需用乳钵研磨再置于烧杯中飞漂。

此外挂笔的笔架、压纸的纸镇、裁纸的裁刀、起稿的炭条、吸水的棉质废布（或废纸），以及钤印用的印泥、印章等皆可酌情备置。

第2章

山的外形可分为丘、壑、峰、峦、岗、岭、巅等，又有坡度起伏、连绵不绝的形势或因朝晖夕阴、风雨云雾变化流露出来的自然美，故画山之前必先远观其势，然后再近看其质。山因地质不同可分为水层岩、火层岩与变质岩等。山石的质地不同，所表现出来的形态、纹理也不相同。中国山水画家累积数百年来观察与剖析的综合体验，逐渐积累出数种皴法，用笔墨线条来表现不同纹理的山水。

画山

石的画法

山石，是山水画最基本的内容，石是山的局部。山石的绘画，要经过勾、皴、擦、点、染等几个基本步骤或再增加提的程序。

勾是用中锋或侧峰画石块的轮廓，确定其形状，勾的线条可依石的特征灵活运用。勾石的顺序是先左后右，小的石块可由两笔勾成，大的石块可由三笔或三笔以上勾成。勾石的线条不能太简单，需有曲折、欹正的变化。

皴是依山石的纹理以各种线条（或点）画出石头的质感或立体感。皴笔要简练，不宜过于密集，否则笔法就显示不出来，墨色也容易呆腻。

擦是用干枯的笔肚，依据山石的阴阳起伏稍加轻擦。擦是皴的一种补充，使山石的造型更具整体感和立体感。一般先皴后擦，也可以边皴边擦。

步骤01

用中锋勾出山石的轮廓，注意线条干、湿、浓、淡的变化。

步骤02

在暗部的轮廓内加皴，加强山石的立体感。

步骤03

在皴的缝隙间加皴，加强山石的质感。

染是以淡墨大笔湿画石之暗面，依据原有的明暗加以渲染，使造型显出立体感，调节石与石之间的空间感。

点是用浓墨或焦墨点出山石上的苔点或苔草。

步骤04

在皴擦间用淡墨渲染暗部，要多用水分。

步骤05

用焦墨加点苔或苔草。

画完之后，若觉得墨色不足，可用浓墨或焦墨依原有的勾、皴再提一次；提的线条并非依样重描，而要略相错开。先以较淡的墨勾或皴，后以浓墨提，且提后较为浑厚，富有变化。

步骤06

完成!

最后用淡墨加少量的藤黄渲染出山石的颜色。对不满意的地方或勾、或皴、或点、或染，直至完成。

斧劈皴画石法

斧劈皴的运笔多顿挫曲折，有如刀砍斧劈，这种皴法宜于表现质地坚硬、棱角分明的岩石。斧劈皴源于五代卫贤，盛行于唐宋，南宋的山水画家以斧劈皴用于水墨山水，加重了披染，出现水墨苍劲的风格。画斧劈皴常用中锋勾勒山石轮廓，然后以侧锋横刮之笔画出皴纹，再用淡墨渲染。斧劈皴分为大斧劈和小斧劈。

大斧劈是一种偏锋直笔皴。起笔较重，直势皴出。大斧皴笔势宽阔，清晰简洁，适宜表现大块面的山石。

小斧劈与大斧劈相似，以较小的笔迹，表现山石的细致结构。小斧劈能体现出山势峻瘦削利、古朴遒劲的气质。

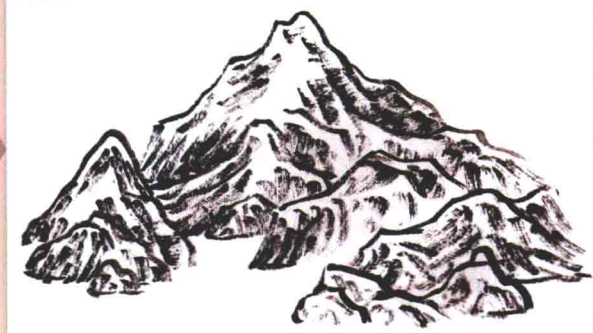
【小斧劈画石步骤】

步骤01

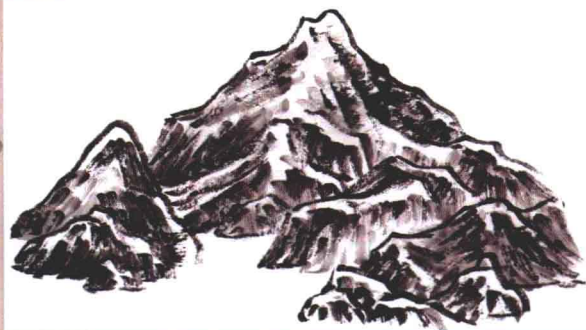
蘸浓墨，用中锋勾画出山石组合的轮廓，并交待出山石的脉络。

步骤02

枯笔蘸浓墨，用很多小皴笔表现石块的轮廓、明暗和质感，笔触和笔触之间不重复，一次完成。

步骤03

待皴笔干后，用含水较多的淡墨染暗部，亮部留白，以加强立体感。

小斧劈皴用笔宜有波折顿挫，转折处无圭角，圆浑。

完成!

【大斧劈画石步骤】

步骤01

勾皴并举，用侧锋长线画出局部山石结构，并用短斧劈皴画出第一面的石块效果。

步骤02

由简到繁、相势加皴，墨色由淡到浓，完善石块第一面，并用随意的线条勾出石块暗面的结构。

步骤03

用长线勾画出石块第三面的轮廓，并用长斧劈皴画出石块的体积感。

步骤04

根据山石的结构具体安排长、短斧劈皴，增强石块的体积感。