

当代中国画名家教学系列

钱桂芳山水画技法讲座

山水画基本技法

钱桂芳 著

癸巳年仲秋月钱桂芳画于北京

189.2
钱桂芳

当代中国画名家教学系列

钱桂芳山水画技法讲座

山水画基本技法

钱桂芳 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

钱桂芳山水画技法讲座·山水画基本技法 / 钱桂芳
著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2015. 5

(当代中国画名家教学系列)

ISBN 978-7-5398-5996-5

I. ①钱… II. ①钱… III. ①山水画—国画技法
IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第055057号

当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画基本技法 钱桂芳 著

Dangdai Zhongguohua Mingjia Jiaoxue Xilie · Qian Guifang Shanshuihua Jifa Jiangzuo · Shanshuihua Jiben Jifa

出版人: 武忠平

选题策划: 马涛

责任编辑: 赵启芳

版面设计: 石峰

编 务: 郭蕾

责任校对: 司开江

校 对: 吕哲 吴琳旖

责任印制: 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

社 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层

邮 编: 230071

营 销 部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 合肥精艺印刷有限公司

版 次: 2015年5月第1版

2015年5月第1次印刷

开 本: 889 mm×1 194 mm 1/12

印 张: 5

印 数: 5 000

书 号: ISBN 978-7-5398-5996-5

定 价: 39.00 元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

序 言

中国山水画是中国绘画重要的组成部分，是世界画坛中一朵艺术奇葩，也是中华民族宝贵的文化遗产。中国山水画从古到今流传几千年，有着悠久的历史。从魏晋南北朝开始就出现了山水画，经五代、唐朝到宋元，山水画达到鼎盛时期，名家辈出，山水画技法变化多端，不断完善，得到很大发展。特别是近代，山水画家在继承和发扬传统技法基础上大胆创新，表现新中国的大好河山，使山水画形成崭新局面。

山水画是一个独立学科，不同于其他画种。山水画讲究意境，意思是画家的主观创意，“意在笔先”；境是物象的客观反映，画面随画家构思产生。山水画可以景外有景，诗情画意，情景交融。山水画讲究“散点透视”，可以平视，可以仰视，也可以俯视。在一张纸上可把万里江山概括其中。这和西画有本质不同。山水画讲究皴法，讲究用线，讲究“骨法用笔”，也讲究墨法和色法，这些是中国山水画的特色，是中华民族独特的文化艺术。

在中国长期历史发展中，历代山水名家研究出许多技法，这些技法是先辈留下的宝贵财富，是经典经验。学习中国山水画，首先要学习传统，这对打好基础至关重要。我在多年教学实践中，总结了一套学习山水画的好方法：学习技法——临摹作品——写生收集——构思创作。学习技法，临摹作品，都要先从传统入手。这样可以步入正轨，少走弯路。不肯在基础上下功夫，好高骛远，信笔涂抹，以奇为新，只会浪费时间。当代山水画家李可染说过，画好山水画必须精读两本书，“一是传统，二是大自然”。对于学习前辈经验，“要以最大功力打进去，以最大的勇气打出来”。“最大功力打进去”，是指要学好传统，对于传统要很好地继承和发扬，要有坚实的基本功，在传统基础上创新。

学习技法是学习山水画的第一步。首先要掌握笔法。山水画用笔有中锋、侧锋、顺锋、逆锋等方式，执笔时要灵活多变，画线时要有粗、细、刚、柔、轻、重等变化。其次要掌握墨法。用墨要分干、湿、

浓、淡，“墨分五色”。除笔法、墨法外，还必须掌握山水画专业基本技法，就是树法、石法、山法、云法、泉法、水法、色法等。这些构成了山水画主要要素，要重点学习、掌握这些技法和规律。“石分三面”，下笔要表现凹凸之形就很难。山有脉络，不同岩石有不同纹理，千变万化，要表现好，不容易。“树分四枝”，要把树的前后、左右关系画出来，画不好就只有左右两面。所以，学习山水画，首先要学好山水画专业基本技法。

《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画基本技法》一书是讲解山水画专业基本技法的教材。本书共分16章，包括树法、石法、山法、云法、泉法等山水画必要基本技法内容；同时，又增添了积墨山水、浅绛山水、青绿山水、作品欣赏等章节。每一章中，注重把握技法，突出要点，有示范步骤和作品临摹，同时增添了不同内容的欣赏作品。通过本书的学习，读者能较快掌握山水画各种技法，达到能临摹和创作作品的目的。

本书的出版，是我四十多年绘画经验的积累，也是我潜心研究各种技法的总结。2010年出版的《传统中国画技法详解·中国山水画教程》（上下册），受到绘画爱好者的欢迎，多次再版印刷。本书是继其出版后我编写的第二套技法书——《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座》，本系列丛书共5册。这次出版《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画基本技法》一书采用大12开本印刷，刊登了更多范画，可供读者学习、参考。

本书是我在多年山水画教学基础上，总结出的一套简捷、快速、全面、实用的技法学习教材。本书适用于老年大学山水画教学，也适用于大中专美术院校和书画爱好者自学、研习、临摹。

由于时间仓促，水平有限，编绘中难免有错误和缺憾之处，敬请批评指正。

2014年10月钱桂芳写于天津

目 录

第一章 枯树画法.....	1	四、作品临摹《双柏流长》.....	14
一、技法掌握.....	1	第五章 柳树画法.....	15
二、画法步骤（枯树画法）.....	1	一、技法掌握.....	15
三、要点提示.....	2	二、画法步骤（柳树画法）.....	15
四、范画参考（树木写生）.....	3	三、要点提示.....	16
五、作品临摹《寒秋客渡》.....	4	四、作品临摹《灞岸柳色》.....	17
第二章 点叶树、夹叶树画法.....	5	第六章 山石画法.....	18
一、技法掌握.....	5	一、技法掌握.....	18
二、画法步骤（点叶树、夹叶树画法）.....	5	二、画法步骤（山石画法）.....	18
三、要点提示.....	6	三、要点提示.....	19
四、作品临摹《秋林闲话图》.....	7	四、作品临摹《叠石奇峰》.....	20
第三章 松树画法.....	8	第七章 皴法运用.....	21
一、技法掌握.....	8	一、技法掌握.....	21
二、画法步骤（松树画法）.....	8	二、画法步骤（皴法运用）.....	21
三、要点提示.....	9	三、要点提示.....	22
四、范画参考（松树写生）.....	10	四、范画参考（作品写生）.....	23
五、作品临摹《松石飞瀑》.....	11	五、作品临摹《悬石绝壁》.....	24
第四章 柏树画法.....	12	第八章 山的画法.....	25
一、技法掌握.....	12	一、技法掌握.....	25
二、画法步骤（柏树画法）.....	13	二、画法步骤（山的画法）.....	25
三、要点提示.....	13	三、要点提示.....	26

四、范画参考（山峰及群山画法）	27	三、要点提示	39
五、作品临摹《山峦叠嶂》	28	四、作品临摹《暮山古寺》	40
第九章 树木、山石运用	29	第十三章 浅绛山水暖调着色法	41
一、技法掌握	29	一、技法掌握	41
二、画法步骤（树木、山石运用）	29	二、浅绛暖调着色法步骤《溪山泊舟》	41
三、要点提示	30	三、要点提示	42
四、作品临摹《溪山高隐》	31	四、范画参考《苍岩秋色》	42
第十章 泉瀑画法	32	五、作品临摹《山水图》	43
一、技法掌握	32	第十四章 浅绛山水冷调着色法	44
二、画法步骤（泉瀑画法）	32	一、技法掌握	44
三、要点提示	33	二、螺青着色法步骤《松壑幽居》	44
四、范画参考（三种画泉瀑方法）	33	三、赭绿着色法步骤《峰叠清隐》	45
五、作品临摹《观瀑图》	34	四、要点提示	45
第十一章 云的画法	35	第十五章 青绿山水着色法	46
一、技法掌握	35	一、技法掌握	46
二、画法步骤（云的画法）	35	二、小青绿反面着色法步骤《云峰幽谷》	46
三、要点提示	36	三、小青绿正面着色法步骤《翠岭流云》	47
四、范画参考（三种画云方法）	36	四、要点提示	47
五、作品临摹《峰叠云起》	37	五、大青绿着色法步骤《松岗幽居》	48
第十二章 积墨山水画法	38	六、金碧青绿着色法步骤《云山得意》	48
一、技法掌握	38	第十六章 山水基本技法教学范画欣赏	49
二、画法步骤（积墨山水画法）	38		

第一章 枯树画法

一、技法掌握

树木在山水画中占有重要位置，“看画先看树”。画树有两种方法，一是双勾法，二是单勾法。学画树先从枯树开始，枯树分为主干、支干、大枝和小枝。画枯树时侧锋用笔，从上至下，先从支干和主干一段段画起，双线勾勒出树干形状和姿态，然后干笔皴出树干纹理。树干画完后，再用浓墨在支干上画出大枝，大枝上生小枝。小枝分为鹿角枝和蟹爪枝。画小枝用尖锋笔，运笔有力。画树根要向下画成钉钯状。画树要有姿态变化，树的姿态是由树干确定的，画好树干是关键。画多株枯树时，先画主树，后画宾树，要注意穿插组合和老幼、高矮、曲直、远近、疏密及浓淡的变化。

《古树寒林牧归图》

二、画法步骤（枯树画法）

三、要点提示

画树重点掌握“树分四枝”“阴阳向背”“树无寸直”的法则。

“树分四枝”，也就是树杈前后、左右生长的位置。画在主干内是向前生长，画在主干后是向后生长，左右和主干相连是左右生长。树干纹理的表现在于皴法，树的皴法有直笔皴、点笔皴、横笔皴、解索皴、鱼鳞皴等。画树时还要注意树疤、树洞的处理及前后层次、疏密关系。画多棵树要面目各异，相互交叉，有争有让，有繁有简，有前有后，有浓有淡。树帽处理上不能齐顶，要有高有底。

《雪霁寒林图》树的穿插组合

鹿角枝画法

鹿角枝画法
癸巳仲夏
新林画于

蟹爪枝画法

蟹爪枝画法
癸巳仲夏
新林画于

树干、树根画法

树干、树根画法
癸巳仲夏
新林画于

四、范画参考 (树木写生)

点笔皴法

横笔皴法

直笔皴法

树疤和树洞画法

大漠胡杨树 树神英伟 苍劲 挺拔 枝叶 繁茂 根系 发达 生长 顽强 寿命 长久 防风 固沙 绿化 祖国 大好 河山 王天德画

《大漠胡杨树》

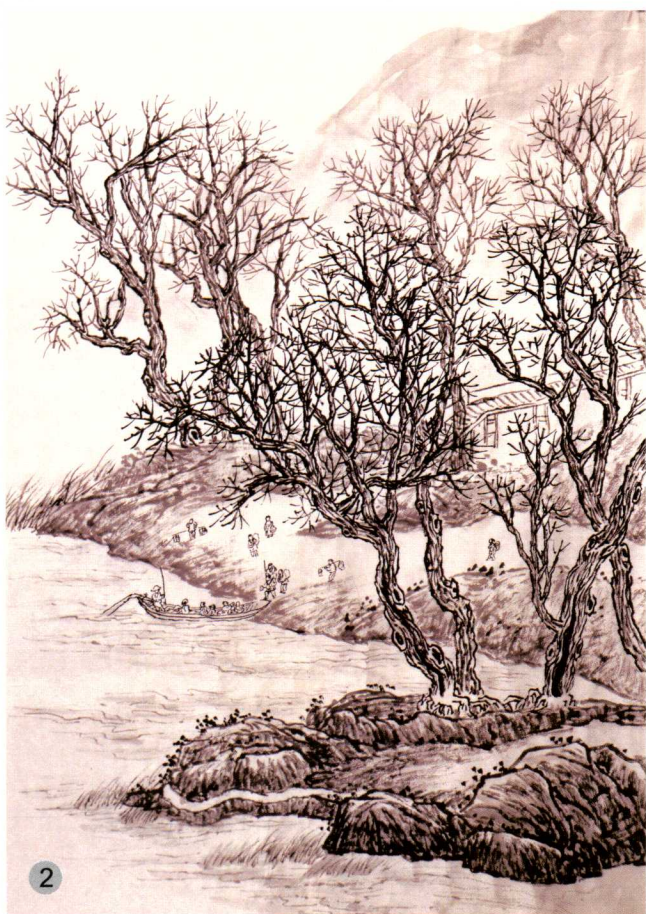

《古洋槐树》

《丹柿树》

五、作品临摹《寒秋客渡》

第二章 点叶树、夹叶树画法

一、技法掌握

在中国山水画中，树叶画法分为点叶法和夹叶法两种。点叶法是通过毛笔直接点成各种不同形状的点。如介字点、个字点、垂叶点、横笔点、浑点、胡椒点、破笔点等。夹叶法是用双勾画法来表现不同树叶。夹叶有圆形、三角形、个字形、介字形、菊花形等。画点叶树和夹叶树，要先画干，后画叶。点叶时要有强、弱、浓、淡之分，点与点要有空隙和节奏。夹叶是用双勾来画不同树叶，先勾出树叶，再染色；染色时不能一次染完，要按浓淡关系来染，一次染完容易死板。画丛树要先以浓墨勾出前面主树，再画出左右客树，主客树要穿插得当，相互呼应。

《秋叶红愈娇》

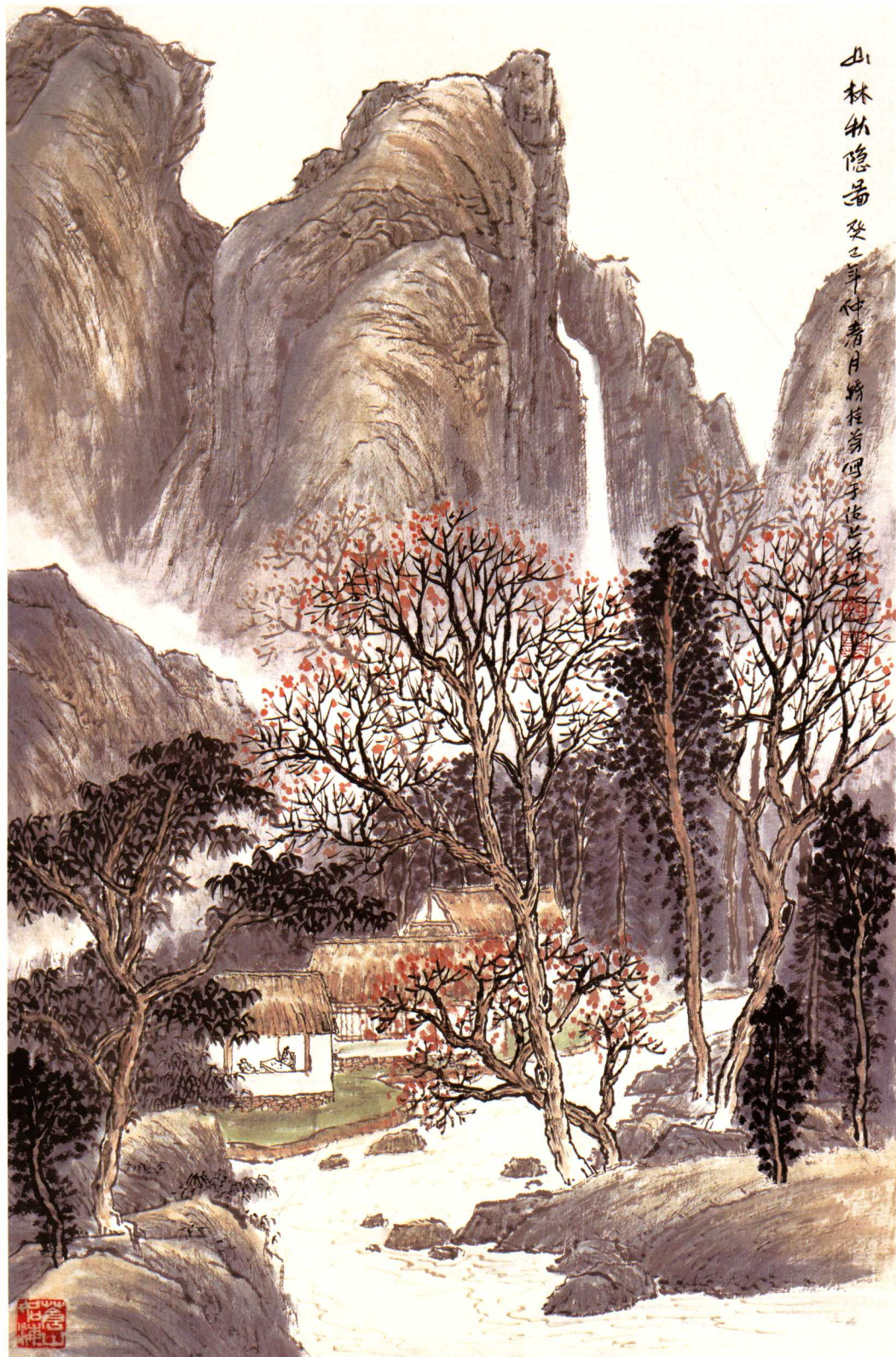
二、画法步骤（点叶树、夹叶树画法）

三、要点提示

画树可有点叶法、夹叶法。点叶法用笔要有力，小叶用手指活动，大叶用腕力，墨色要充分体现浓淡、干湿的变化。点叶时要注意留有空隙，以求“透气”，不可模糊一片。用夹叶法时要注意树叶的穿插和重叠，勾的夹叶要贴紧树干，还要注意疏密、大小、干湿、浓淡变化。画丛树要注意老幼、高矮、欹直、远近树的表现形式。画丛树可以用点叶法、夹叶法一起画，使画面更加丰富。

《山林秋隐图》点叶法、夹叶法运用

点叶画法

夹叶画法

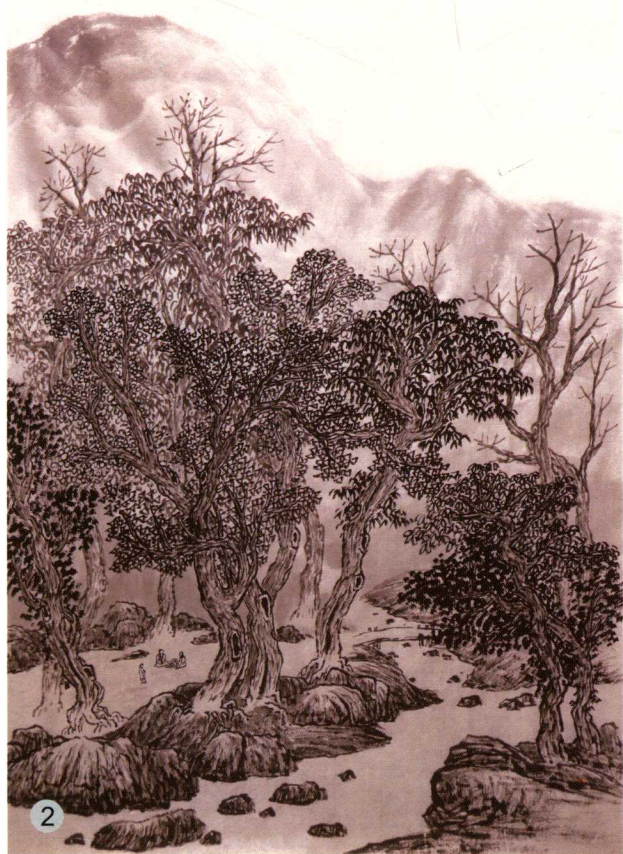
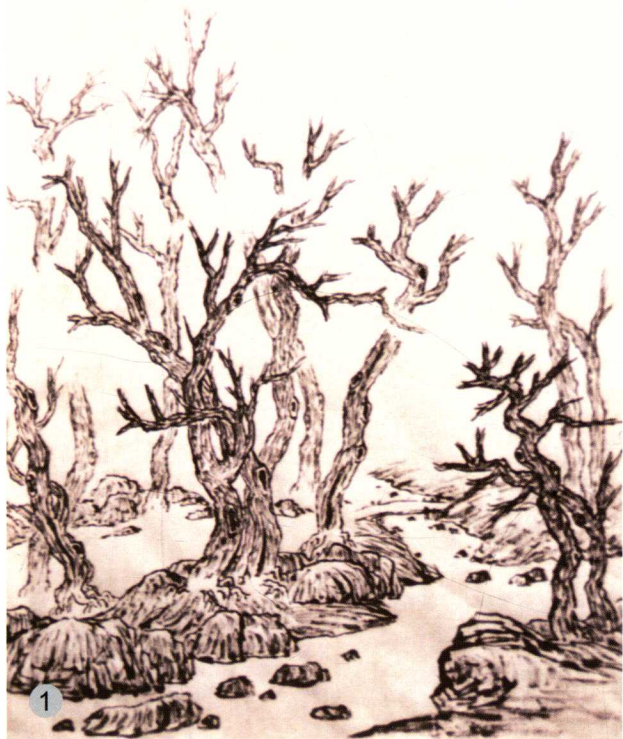

丛树画法

穿插组合

四、作品临摹《秋林闲话图》

秋林闲话图
林间闲话
秋色宜人
树木苍劲
枝叶繁茂
山石嶙峋
意境深远
构图严谨
笔墨酣畅
气韵生动
耐人寻味
回味无穷

第三章 松树画法

一、技法掌握

松树在山水画中常以树木主角出现。松树分为树干、大小枝、松鳞、松针四部分。画松树时先以中侧锋画顶部支干，墨要浓，由上向下，一段段地画起。主干生支干，支干出大枝。画完树干后用侧锋笔皴画松鳞。画松鳞用笔要干、要毛，要有阴阳虚实的变化。最后画松针。松针有三种：扇形松针、圆形松针、竖形松针。扇形松针从左至右画，呈扇形。圆形松针中锋用笔，由外向内画，用笔挺劲。画竖形松针，笔向下画成一排，二至三排要交错。

《松涛帆影》

二、画法步骤（松树画法）

三、要点提示

画松树树干，用笔要多转，顿挫并用。老树干要画得粗大，留有疤节。画松鳞要有圆有方，有大有小，要在方圆、大小之间产生变化。扇形、圆形松针用尖笔。竖形松针用扁笔浓墨画成一排，排下用横笔画出小枝，一组画完再画另一组，要注意疏密，不可糊成一片。画完前面松针，还要用弧线散笔画后面和底部松针，这样才能画出前后关系。画松针用笔要轻，画完用干笔擦。

《明月松间照》松树穿插组合

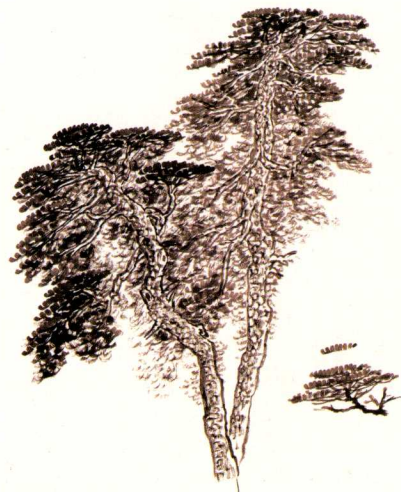
松树树干画法

松树树干画法之三

扇形松针画法

竖形松针画法

圆形松针画法

松树的穿插组合

松树穿插组合之三

四、范画参考（松树写生）

《松石图》松树在作品中运用

《黄山狮子林古松》

《莲花峰古松》

《朱砂顶奇松》

《九华凤凰松》

