

「跟名家学画」丛书

怎样画山水

刘兆平 著

名家教你，零基础学画国画！
让你变身画山水达人的实用教程！
比你想得更容易！更有趣！更轻松！

化学工业出版社

雨过泉声急
烟深染碧螺
停琴一树竹
结此绿峰多
阴壑响飞瀑
虚窗看翠微
路盘千岭外
岚气湿人衣
新秋雨甲子
於京华北苑
鹿野父
刘兆平

「跟名家学画」丛书

怎样画山水

刘兆平 著

化学工业出版社

· 北京 ·

山水画是中国国画艺术的重要分支，或气度恢宏，或婉约细腻，不仅展现山河之美，也抒发了作者的情怀以及对自然的认识和情感。本书详细介绍了山水画的绘画技法，尤其是用笔和用墨的方法，同时，详细展示了山、石、树、溪流、瀑布等山水画的局部画法以及完整山水作品的详细步骤，是初学者学习和临摹山水画的重要指导书。

本书适宜喜爱国画的读者学习。

图书在版编目 (CIP) 数据

怎样画山水 / 刘兆平著. — 北京: 化学工业出版社, 2016. 8

(跟名家学画丛书)

ISBN 978-7-122-27271-3

I. ①怎… II. ①刘… III. ①山水画 - 国画技法
IV. ①J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 124102 号

责任编辑: 邢 涛 张兴辉
责任校对: 边 涛

装帧设计: 韩 飞

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司
889mm×1194mm 1/16 印张 5 字数 120 千字 2016 年 9 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 25.00 元

版权所有 违者必究

跟家學丛书编委会

主任：姚泽民

委员：（排名不分先后）

姚治华	孙菊生	董辰生	姚少华	苏士澍
沈 鹏	刘 艺	李 铎	谢 云	张 飙
覃志刚	杨晓阳	马海方	刘曦林	孔 紫（女）
范 曾	崔如琢	范 扬	史国良	霍春阳
刘大为	冯 远	吴为山	范迪安	徐 里
何家英	胡抗美	张立辰	程大利	田黎明
程茂全	田伯平	赵志田	王阔海	曾迎春（女）
孟庆占	师 鸿	刘方亭	郑宏涛	沈一丹（女）
喻继高	吴悦石	张江舟	赵长青	陈洪武
宋雨桂	王易霓	冯大中	许 勇	孙文铎
赵华胜	李宝林	王梦湖	于永茂	程振国
吴云华	孙安民	廖 军	王 涛	张 松
柯文辉	周志高	王兴家	纪清远	卢 平（女）
邹立颖	洪 炜	王之鳞	刘铁宝	谷 溪
李力生	李学功	赵 普	赵万和	魏 鼎（女）
金默如	郭公达	周韶华	邱笑秋	万 鼎
张仲愈	刘俊京	张和平	杜希贤	毛水仙（女）
萧晖荣	徐培晨	徐恩存	陈危冰	萧 丽（女）
刘兆平	米南阳	陈志良	马文典	康 征
萧 平	蔡国声	金 申	王敬之	丁子同

丛书序

2014年9月24日，习近平主席在纪念孔子诞辰2565年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会上指出：“文以载道，文以化人。中国人民的价值观和精神世界，是始终深深植根于中国优秀传统文化沃土之中的。优秀传统文化是这个国家、这个民族传承和发展的根本，如果丢掉了，就割断了精神命脉。”由此可见，当代教育包括核心价值观的培育，必须强化以中华经典文化为核心的本根教育，注重经典价值的有效传承。

“画乃文之极”。中国画，是中国传统文化的精粹，是中华民族的骄傲，是一个极具鲜明民族特色的艺术品种，经过上千年的积累和沉淀形成了它特有的面貌，形成了独特的风格和审美情趣以及一套完整的理论体系。提倡和继承中国传统文化，就必然离不开对中国画的研究和学习。基于此，姚泽民工作室联合化学工业出版社策划编辑出版了本丛书。本丛书在强调“系统性”和“实用性”的基础上，更加注重强调“可操作性”，便于广大书画爱好者学习如何绘画，为其提供最直接和最实在的帮助。

“笔墨当随时代”。未来永远属于会学习的人，期待你的开卷有益。

姚泽民工作室

2015年10月3日

前言

山水画是我国国画艺术中一个重要分支，在我国的隋唐时代已经成为独立的艺术载体，其风格的强烈和深浅变化的墨韵，表达了古人从自然中感受到的思想境界，同时也抒发了画家的感情。

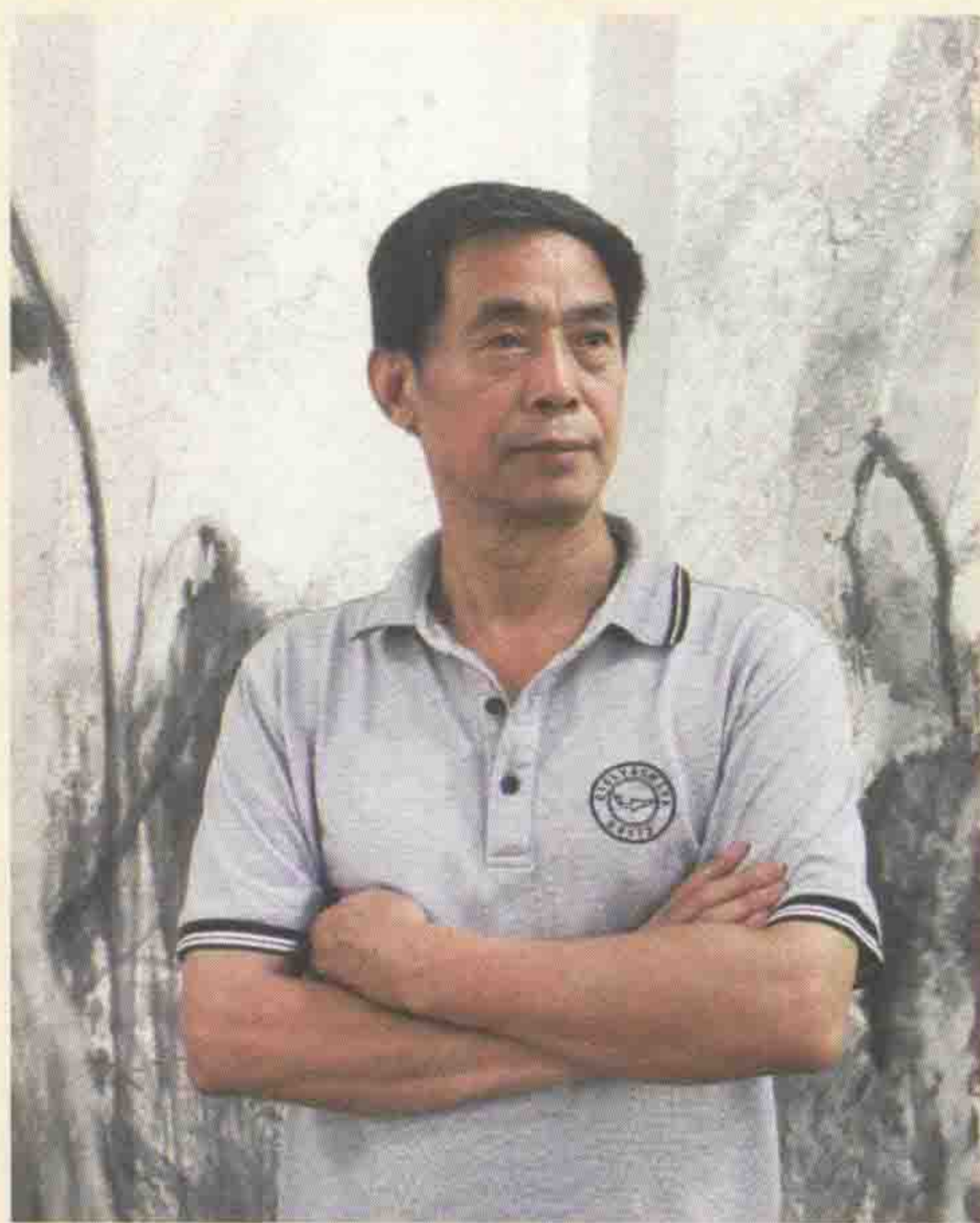
山水画发展到现代，发生了重大变革，无论艺术的内部还是艺术的外部都有了非同寻常的巨变，因此山水画风完全呈现了新面貌，涌现出许多著名画家，尤以齐白石、黄宾虹、傅抱石、李可染、林风眠、陆俨少、张大千、石鲁、石壶等为代表。

笔者从事国画创作多年，尤擅山水画创作，首创水墨生态理论体系，践行生态山水创作。现将多年的创作经验和体会汇集成册，如果对读者的相关学习和习作有所裨益的话，则不胜欣慰。

书中不妥之处，欢迎读者批评指正。

刘兆平

2016年2月

刘兆平

刘兆平，1950年生于青岛，曾任内蒙古《这一代》主编，呼和浩特画院院长，中国文化管理学会常务副会长。现为中国美术家协会会员，文化部东方文化艺术院副院长兼国画院院长，国际创意联盟执行主席，中央国家机关美术家协会艺术顾问。在中国画艺术中开创水墨生态理论体系，践行生态山水创作，已被列入中国文艺评论工程学术研究范例。

第一章

中国画基础·····

1

第二章

谈画山水·····

7

第三章

山水画局部的绘画方法与技巧····· 13

第四章

山水画绘画步骤范例·····

47

第五章

作品赏析·····

53

秋風即月乙未中秋於京

第一章

中国画基础

一、概述

中国画在古代无确定名称，一般称之为丹青，主要指画在绢、纸上并加以装裱的卷轴画。近现代以来为区别于西方输入的油画（又称西洋画）等外国绘画而称之为中国画，简称“国画”。它是用中国所独有的毛笔、水墨和颜料，依照长期形成的表现形式及艺术法则而创作出的绘画。中国画按其使用材料和表现方法，又可细分为水墨画、重彩、浅绛、工笔、写意、白描等；按其题材又有人物画、山水画、花鸟画等。中国画的画幅形式较为多样，横向展开的有长卷（又称手卷）、横披；纵向展开的有条幅、中堂，盈尺大小的有册页、斗方；画在扇面上面的有折扇、团扇等。中国画在思想内容和艺术创作上，反映了中华民族的社会意识和审美情趣，集中体现了中国人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。

中国画在世界美术领域中自成体系。大致可分为：人物、山水、花卉等画科；有工笔、写意、勾勒、设色、水墨等技法形式，设色又可分为金碧、大小青绿、没骨、泼彩、淡彩、浅绛等几种。主要运用线条和墨色的变化，以钩、皴、点、染，浓、淡、干、湿，阴、阳、向、背，虚、实、疏、密和留白等表现手法，来描绘物象与经营位置；取景布局，视野宽广，不拘泥于焦点透视。有壁画、屏幛、卷轴、册页、扇面等画幅形式，辅以传统的装裱工艺。人物画从晚周至汉魏、六朝渐趋成熟。山水、花卉、鸟兽画等至隋唐之际始独立形成画科。五代、两宋流派竞出，水墨画随之盛行，山水画蔚成大科。文人画在宋代已有发展，而至元代大兴，画风趋向写意；明清和近代续有发展，日益侧重达意畅神。中国画强调“外师造化，中得心源”，要求“意存笔先，画尽意在”，强调融化物我，创制意境，达到以形写神，形神兼备，气韵生动。由于书画同源，以及两者在达意抒情上都和骨法用笔、线条运行有着紧密的联结，因此绘画同书法、篆刻相互影响，形成了显著的艺术特征。作画之工具材料为我国特制的笔、墨、纸、砚和绢等。近现代的中国

画在继承传统和吸收外来技法上，有所突破和发展。

二、中国画工具

1. 毛笔

毛笔有软笔、硬笔之分；也有长锋、短锋之分，种类繁多，大致可分为狼毫、羊毫和兼毫（狼羊毫）。

狼毫比较硬而富有弹性，画出的线条苍劲有力、挺拔，如勾画动物的眼睛、鼻子、耳朵、嘴，双勾花卉、补景等时用。常用的狼毫笔有小红毛、衣纹笔、叶筋笔、书画笔、狼毫大书画、兰竹、狼毫提笔等。

羊毫比较软，圆润柔顺，能饱含水分，点花、染叶比较饱满、厚实，但是对于初学者很不容易掌握，难以得心应手。常用的笔有羊毫小楷、羊毫长锋、羊毫提笔、白鹤展翼等。

兼毫由狼毫和羊毫等合制而成，比较适中，具备羊毫和狼毫的特点，点染、皴擦时比较适用。如撕画动物的皮毛，染动物的眼睛、鼻子等，使用方便，初学者容易掌握。常用的笔有白云（大、中、小）、提笔（大、中、小）、七紫三羊等。

初学者在选购毛笔时，要注意毛笔的质量，笔的质量对书画技巧的发挥和画面效果至关重要，新笔毛质整齐，抱团，用来勾线条和画比较精细的地方；旧笔锋尖较秃，合拢比较差，恰好

可以用来撕毛（破锋撕毛），效果很好。长锋笔因为锋毫较长，画出的效果非常自然，但是初学者不易掌握；短锋笔比较适宜初学者。

新买来的毛笔要用清水发开，千万不能用热水泡，每次用完一定要及时涮干净，不能让残墨（色）将笔毫胶住，收藏新笔也要用水发开，把定形剂洗去，否则极易生虫。毛笔洗净之后要用废宣纸将水吸干，不要在水中浸泡时间过长，以免笔杆发胀，导致笔头脱落。

持笔一般以拇指、食指和中指捏住，使笔竖直。

2. 墨

墨锭分油烟和松烟两大类：油烟有光泽，宜作画；松烟墨色无光泽，宜书法。现在书画家们常用“一得阁墨汁”和“中华墨汁”等，使用方便。宿墨，即隔夜墨，光泽和层次感都比较差，如果要用时，可以墨锭研磨一下。

古人讲“墨分五色”，是指墨色可以分成多种层次，即焦、浓、重、淡、清。墨色的变化与水分的多少有直接关系。作画时为了使墨色变化丰富，一定要有浓淡干湿的不同变化。

画面上墨色的干湿程度除了和笔中的水分有关之外，也和运笔速度有关。行笔速度快而且轻，墨迹就显得虚，其中会出现很多的空白和牵丝，这种效果成为飞白。

3. 宣纸

宣纸有生宣纸和熟宣纸之分。熟宣纸就是在生宣纸上涂一道胶矾水制成。生宣纸适宜画写意动物画和写意花鸟画；熟宣纸不洇水，适宜工笔画，不适宜写意画。

生宣纸中以“净皮”为好，“特净皮”为上，其余则较差。

皮纸性能与宣纸近似，但是表现墨色的层次和浑厚感方面不及宣纸。皮纸耐水性较强，细腻，

宜渲染，例如，画动物的毛皮时，能表现出湿润、绵软的特殊效果，画山水时，表现出云的气氛。

4. 颜料

国画颜料分三种、两大类。三种即块状、粉状和袋装。两大类即矿石制成的，如赭石、朱砂、石青、石绿等；植物制成的，如藤黄、胭脂、花青等色。此外，还有人工合成的，如锌钛白、朱磦等色。矿石制成的颜料颜色厚重、覆盖性能好；植物色也叫水色，它色薄而透明。初学者选用袋装颜料比较方便。

三、中国画用笔技法

笔法即毛笔运行的法度、法则。其中包括持笔、运腕、用笔三部分。中国画用笔的方法很

多，归纳起来分三个步骤：起笔、行笔、收笔。起笔要藏锋，行笔要有提、按、顿、挫、轻、重、缓、疾等变化。收笔要回锋，在运笔时要灵活掌握，不要死板。就笔锋得偏正而言，又有中锋、侧锋、转笔、折笔、破笔、逆锋等。

中锋，也称正锋。执笔姿势要端正，笔尖与宣纸成丁字形，如勾画动物的五官以及双勾草虫、花卉等，都要表现出很规矩的线条。

侧锋画出的线条一边浓、一边淡；一边湿、一边干，有时还会出现飞白，富有灵活多变之感。如表现动物的身体和尾部，点写花头和花叶等效果比较好，画石、树干、竹竿一般用侧锋。

扫笔，又称逆锋，即将笔锋散乱，少蘸墨色，下笔要快，像扫地那样在纸上用侧锋很快擦过。此方法飞白较多，有苍劲、飘逸之美，画大面积山石和粗树干时常用此方法。

提笔，又称拖笔，即笔杆与画面的角度随意，用大拇指和食指捏住笔杆尾部，笔杆在前，笔尖在后，随意拖拉画出线条。它自然曲折，如画虾须、鲢鱼须、绕茎植物及垂柳时用此方法。

破笔，又称破锋，最好选用旧笔，笔尖蘸墨

在色盘边上将笔锋压扁散开，形成排笔刷那样来撕画禽鸟的羽毛和动物的皮毛，能出现绵软的皮毛效果，突显出动物皮毛的质感。

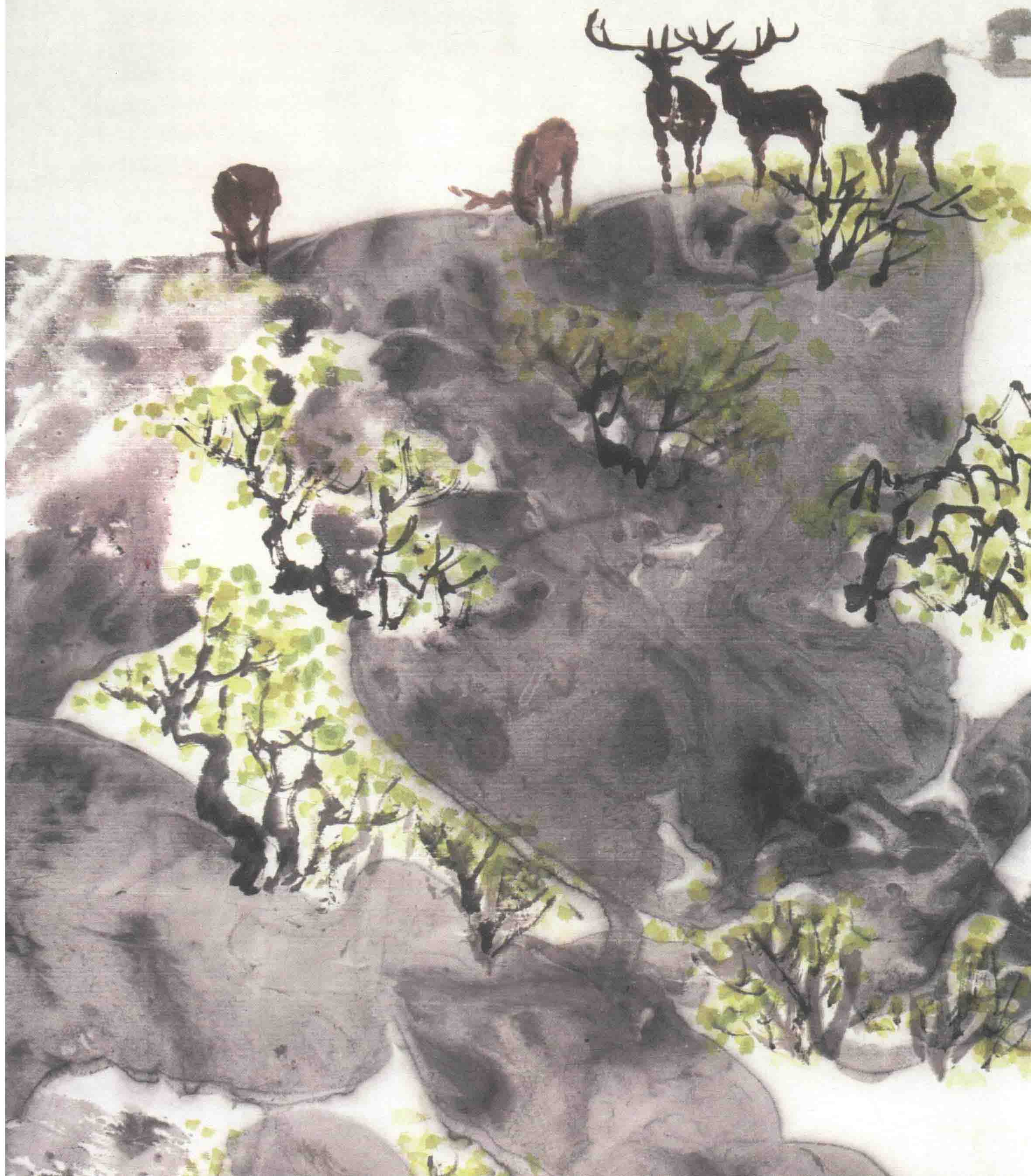
皴擦。用干笔侧锋横向在纸上轻擦，以显示出山石的纹理凹凸以及阴阳明暗的方法称为皴擦，画石头以及大树的干多用此法。

点，也称点簇，即不用勾线，而以笔尖蘸墨或色，笔锋落纸铺开，笔锋有浓有淡。有的点法是笔锋落下后即抬起来，有的笔锋落纸后稍有动作（行笔），画花卉叶子、小鸡、麻雀等都可用到点法。

山水画作画时，用笔要有轻重、粗细、转折、曲直、虚实、疏密的变化，有刚柔劲健之分，用笔要灵活自如，笔尖、笔腹、笔根是完成上述笔法的三个环节。运用笔尖是要提得起，留得住。一根线画下去，一波三折，有力度，有变化。笔尖、笔腹、笔根的用法还须有快慢、停顿、交错、重叠等变化才能产生节奏感。在山水画的用笔上还要注意：起笔藏锋，收笔回锋，藏头护尾，无往不复，无垂不缩；要能平、能圆、能留、能重、能毛、能变。

故乡情
丙申之春
兆平

The background of the page is a traditional Chinese ink wash painting. It depicts a landscape with layered mountains in shades of grey and brown. A small, dark building with a thatched roof is nestled among trees with yellow-green foliage on a hillside. The painting style is expressive, with visible brushstrokes and varying ink tones.

第二章

谈画山水

一、山水画概况与历代名家

山水画，在我国的隋唐时代已经成为独立的艺术载体，并形成了两种不同的艺术形式：“青山绿水”和“浅绛山水”，其风格的强烈和深浅变化的墨韵，表达了古人对自然界的感受，同时也抒发了画家的感情。

我国出现独立的山水画家与山水画作是在隋唐之际。李思训的作品在宋代徽宗时仅存17幅。目前，传其所作的《江帆楼阁图》及《明皇幸蜀图》仍有较大争议。结合文献记载，我们基本可以了解“大小李将军”的画风的确是山水画的一个转折点，他们完成了山水画的体貌与格局的基础创建，并开创了一种青绿和金碧山水的画风，他们在山水表现的富丽堂皇与刚性美感方面有开山之功。

王维所作的《江干雪霁图》，介于李思训、李昭道之勾勒与后世之水墨渲淡画法之间，已开风气，并非尽属无据，至少我们从中可以一窥王维画派大略。史书多记载他善作平远构图，从《江干雪霁图》上可见一斑。历代文献多说其“画中有诗”，看来他是造境的一代高手。而强调“诗画本一律，天工与清新”（苏轼）也正是后世文人画的一大特点。

唐末五代至北宋，是山水画的大发展时期，出现了一批重要的山水画家。荆浩，字浩然，沁水（今山西沁水）人。唐末隐居太行山洪谷，自号洪谷子。继荆浩而起的北派山水有关仝、李成、范宽三大家。与北方形成对峙局面的是南方的董源与巨然。

宋代开文人墨戏风气的是苏轼和米芾，并以米氏为最。后世推崇其“米氏云山”画法。

元代以钱选、赵孟頫和“元代四家”为代表人物。元画之写意画风一变宋画之写实画风，成为中国山水画史上的又一大奇观。元画家直接师法于宋代江南画家董源、巨然和米氏父子，兼揉荆、关笔意。且开始更加重视书法入画，讲究墨韵和意趣，赵氏是一个转换型人物。

明代山水以浙派始祖戴进和“吴门四家”为代表。“吴门四家”以沈周、文徵明、唐寅、仇英为代表，此画派有恢复元画倾向。

明末清初，就画界而言，“正统派”的四王与

“野逸派”的四僧各领风骚，代表了清初甚至整个清代的山水画最高水平。而“金陵画派”之首龚贤亦十分突出，遥接北宋法脉，而别具大气象。

山水画发展到现代，发生了重大变革，无论艺术的内部还是艺术的外部都有了非同寻常的巨变，因此山水画风完全呈现了新面貌。前后分水岭不妨以齐白石、黄宾虹谢世为界。前期山水以齐、黄为代表，后期则以李可染、林风眠、陆俨少、张大千、石鲁、石壶为代表。傅抱石是处于前后结合期的重要人物。此外，吴湖帆、陈少梅、潘天寿、刘海粟、钱松岩、贺天健、黄秋园、赵望云、关山月、赖少其、何海霞等也各领风骚，他们在创作实践中继承和发扬了壮景抒情、借物写心的传统，在技法上继往开来，悟化创新，作品富有激情和神韵，充满了深邃的意境和浓郁的诗情。

二、山水画评价

1. 好画的标准

想要搞清楚什么是好画，归纳起来，可以用三点来解答，即画的势、质和韵。这三点如果达到较高的标准，则可以说是好画。

所谓“势”，就是气势高华，画面布局组合处理得当，有很强的表现力，但不失中心主题，来龙去脉交代清楚，能注意整体效果，对比关系及统一法则，做到这些就基本符合气势的要求了。

所谓“质”，也就是运用笔墨描绘物像的能力，笔与墨是表现艺术风格的基本要素，没有很好的笔墨功力，就不可能把作品表现得鲜明而有个性，而独特的个性是靠精湛的笔墨技艺来体现的。如果在笔墨上总是陈规旧套，与他人没有区别，也就不能体现所谓的“质”。所以笔墨在画作中非常重要，是不可忽视的。

所谓“韵”，是作品之神，观之耐人寻味，以形写神，迁想妙得，有感染力，回味无穷，观后久久不能忘怀。韵味中含有气息，气息就是画的格调。画品格调是人品的反映，古人说“人品即高，画品不得不高”。因为追求的是高尚的人品，所以作品反映的是高品位的格调，有一种纯

正不凡的气息，健康向上的力量。

由此可见，评价好画的标准，是具有高华壮健的气势，变化多姿而又有个性的笔墨和格调清新的韵味。

2. 学习传统

传统在中国画上是“传统的观念”和“传统的技法”，而观念和技法从古沿袭至今一直在不断地发展。

传统观念追求的是中华民族特有的文化理念，而传统技法延续的是古人总结的表现手段和形式，是线条、笔墨、传神、写意、材料、工具等现象。概括地说，学习传统不仅要学习民族文化理念，更要学习传统技法。因为传统技法是国画特有的表现方法。通过学习传统可以了解到古人的笔墨技法，这是前人在观察自然景物中提炼而成的，是经验的积累，需要认真学习。

学古人，不能死学，要活学活用。就是运用前人已有的技法，加入自己的感情、修养以及技术训练，把传统技法转化成能表达自己感情的形式。学习传统，借鉴古法，在古法的基础上加以创造，融会贯通，对表现自然美景会起到很重要的作用。我们要学好传统，用好传统，这对今后的发展有着重要的意义。

3. 师法自然

“外师造化，中心得源”；“师古人，不如师造化”。这是前人留给我们的箴言。

古人强调“意在笔先”，但并非是主观臆造，而是以自然山水之美为依据的。他们首先是面对真实的山水“饱游饫看”，使描绘的对象“历历罗列于胸中”（郭熙）之后，又认识到“千里之山不能尽奇；万里之水，又岂能尽秀”，才取其精髓，进行集中、概括、夸张、提炼和典型化处理。

善师造化者能得大自然的“灵”和“神”；不善师造化者，虽力求形似，而所得其反，仅仅成了一种绘画形式而已。画山水要和自然物像交友，要虔诚地对待要画的对象。要弄清楚峰、岭、岩、崖、峦、坡和各种物像的变化规律。郭熙讲过画山水须达到“可行”“可望”“可居”的境地，使观者赏心悦目，这是对山水画很高的要求。如果没

有对自然物像细心观察，又没有记录下山石林泉中的形式关系，在你的作品中找不到自然的依据，都是陈规旧套，如何能使你的画去感动人？感动不了观者，就谈不上“可行、可游”。

4. 章法

章法即构图。构图是一门涉及绘画技法、绘画色彩学、绘画心理学、美学创作理论的综合性绘画创作理论科学。就是要解决怎样把心中的构想合理地安排在画面上，并处理好景物位置的相互关系。章法是否合理是一幅画成败的关键之一，古人讲：“意在笔先”，就是指在作画之前先要把思想意图设计好，并合理地布置在画面上，然后再下笔。大自然是千变万化的，章法也不能不变。前人遗留下来的画迹有一定的章法规则，今人在继承传统的基础上经过不断创新和发展着现代审美所需要的章法和形式。

考虑章法首先要决定视点位置，前人在多次观察物像和作画时，总结了一些方法，即可以平视、可以仰视、可以俯视、可以侧视。古人在章法上还有“三远”之说，即高远、平远、深远。这些既是依据透视而来，也可算是散点移动透视。视点处理好，可使画面平视有宏大深邃之感，仰视有泰山压顶之势，俯视有千里纵横之阔，侧视有思接八荒之态。

创作山水画，构图形式是创作意向的一个重要部分，但不是创作的唯一目的。它是达到突出主题内容所采取的一种手段。在一幅作品中，既有主也有宾。主体由画面表达的内容确定，是画面的主要矛盾，是反映的重要部分，主体要突出明显。在突出主体中，还要注意到宾位，因为宾位是为主体服务的，宾位处理得当能更好地突出主体。一幅山水画，要注意取势，有势才有气，有气才能活。取势之法要抓要点，大体有几种构图形式：全景构图、片段构图、特写构图等，如我国的长卷《清明上河图》《长江万里图》属于全景构图的格局。片段构图如同生活景象中截取来的生活片段。而特写构图类似特写摄影。还有“之字”“甲字”“由字”“则字”“须字”构图。构图上有时还可以采用分割取势，如“四六”“三七”“二八”等形式。还可将现代构成形式，