

国画训练新编系列四

山水百图

画谱

王喜璞◎著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

山水百图画谱/王喜璞著. —上海: 上海书店出版社, 2011.6

(国画训练新编系列. 第4辑)

ISBN 978-7-5458-0214-6

I. ①山... II. ①王... III. ①山水画—技法(美术)
IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第049241号

山水百图画谱

著 者 王喜璞

责任编辑 包晨晖

技术编辑 吴 放

出 版 上海世纪出版股份有限公司
上海书店出版社

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

地 址 200001 上海福建中路193号
www.ewen.cc, www.shsd.com.cn

经 销 全国各地书店

印 刷 上海精英彩色印务有限公司

版 次 2011年6月第1版
2011年6月第1次印刷

开 本 889×1194mm 16开

印 张 3

印 数 1—4 000

书 号 ISBN 978-7-5458-0214-6/J·50

定 价 20.00元

山水百图

国画训练新编系列④

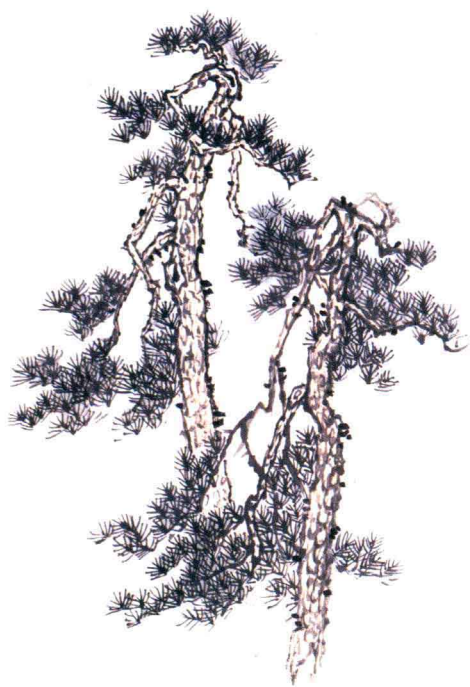
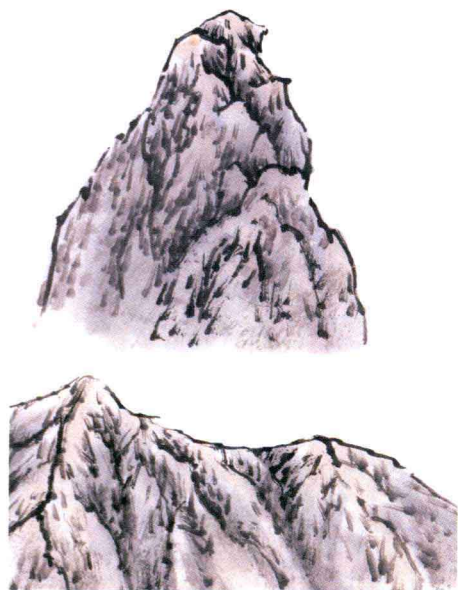
王喜璞 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

山水

中国山水画滥觞于魏晋，初期山水画是做人物画的背景，处于“人大于山”和“水不容泛”的稚拙阶段。到了隋唐时期山水画渐以形成，从展子虔的《游春图》可窥见那个时期山水画的风貌，是以彩色为主的青绿山水画，尚无皴法。盛唐时期山水画产生了重大变革，出现了以王维为代表的“破墨”山水画，有了皴染的水墨山水画，为晚唐及五代山水画的发展奠定了基础。五代时期一些画家进而深入自然，创造了真实生动的北方重峦峻岭和江南的秀丽风光。北方以荆浩、关仝为代表，南方以董源、巨然为代表，形成两种不同的风格和画派，体现了这一时期山水画的巨大成就。继五代之后，宋代山水画的发展更为成熟，出现了李成、范宽为代表的塑造黄河两岸关洛一带的山水形象。南宋李唐、刘松年、马远、夏圭以清奇峭拔的形象和简括的笔墨章法开创了山水艺术的新天地。范宽的《溪山行旅》和李唐的《万壑雄风》成为震撼人心的传世经典名作。山水画创作的兴盛，促进了山水画经验的整理，出现了郭熙、郭思《林泉高致》等重要理论，从而达到山水画历史上的盛期。元代异族入主，爱国知识分子不愿立朝，就寄情于山水，以求闲适，写几笔山水画作为消遣，有影响的“元四家”黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇都是浙江一带的文人，以水墨山水表现他们的心境与情趣，于是幻出了“逸品”一格。明代近接元人画法，加之董其昌又大倡“南北宗”说，褒南贬北，使文人画大兴，直至影响到清代，以王时敏、王原祁、王鉴、王翥“四王”为代表的，崇尚摹古风，画面枯淡死板，甚无生气，阻碍了山水画的发展。民国时期虽有陈独秀、康有为、鲁迅等人“改良中国画”的倡导，但由于国家动荡，艺术家无法安定探索实践，中国山水画一直处于低潮时期。新中国成立后，画家们热情地“面向生活”、“深入生活”，涌现出一批划时代的现实主义山水画作品，李可染的《万山红遍》、钱松喙的《常熟田》、赵望云的《重林耸翠》、王庆淮的《林海朝晖》、关山月的《绿色长城》等传世名作，使中国山水画走向复兴之路。

树的结构是由根、干、枝、叶组成。画树先从枝干入手，先从左侧枝稍部往下画，右侧枝从下往上画，这样画较为顺手，特殊时也有逆向运笔的。在画法上分双勾法与单勾法。

画树枝从左到右行笔，左侧由上往下行笔，右侧枝由下往右上方行笔。

画一株树时由上往下画，最后画主干。

单勾法

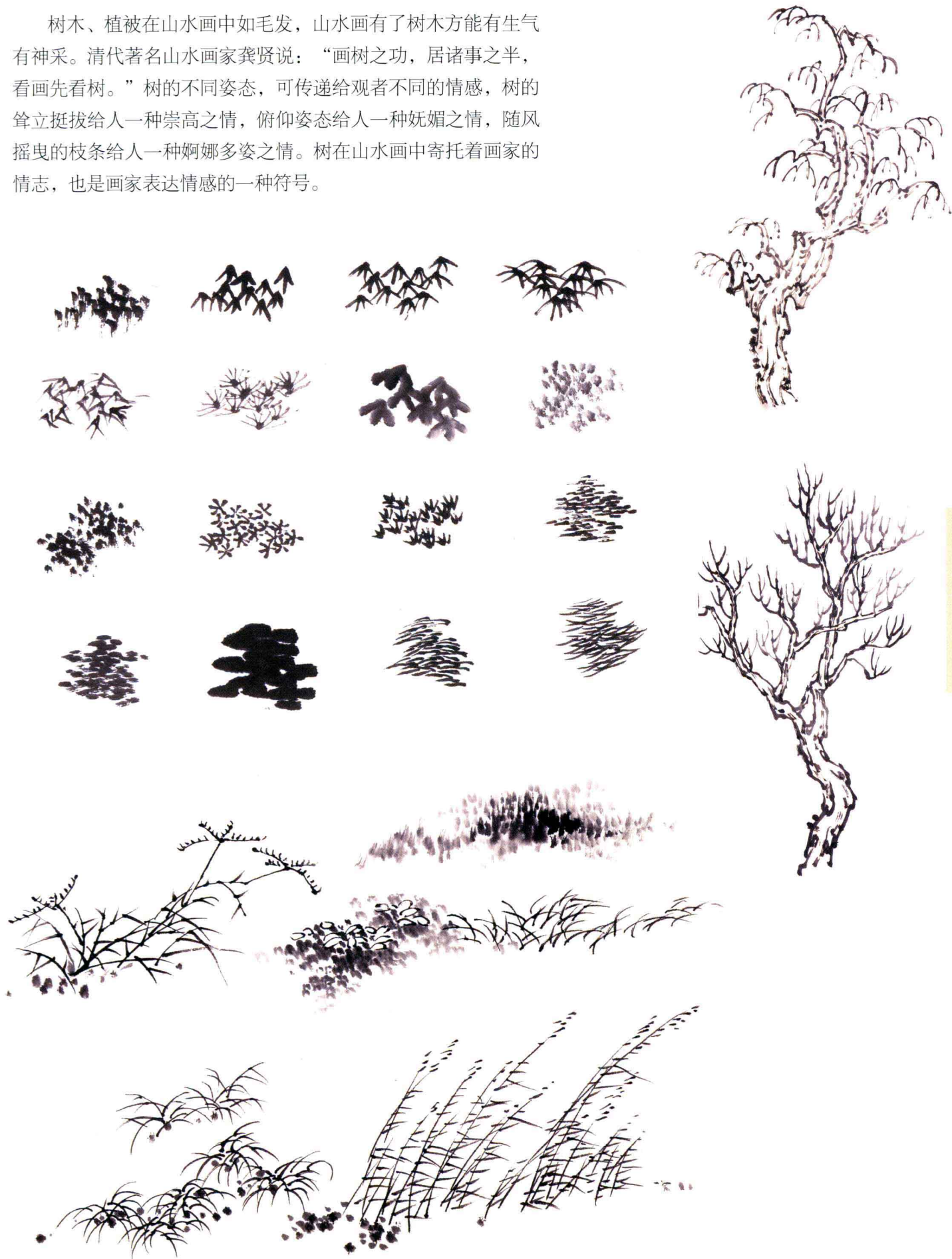

双勾法

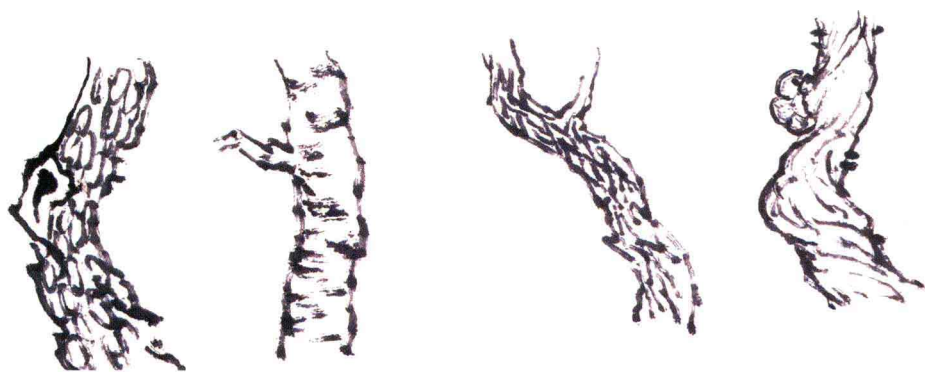
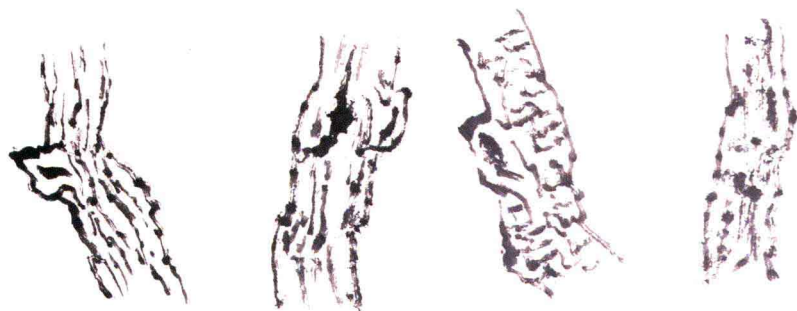
三四株排列，须注意虚实、远近。

树木、植被在山水画中如毛发，山水画有了树木方能有生气有神采。清代著名山水画家龚贤说：“画树之功，居诸事之半，看画先看树。”树的不同姿态，可传递给观者不同的情感，树的耸立挺拔给人一种崇高之情，俯仰姿态给人一种妩媚之情，随风摇曳的枝条给人一种婀娜多姿之情。树在山水画中寄托着画家的情志，也是画家表达情感的一种符号。

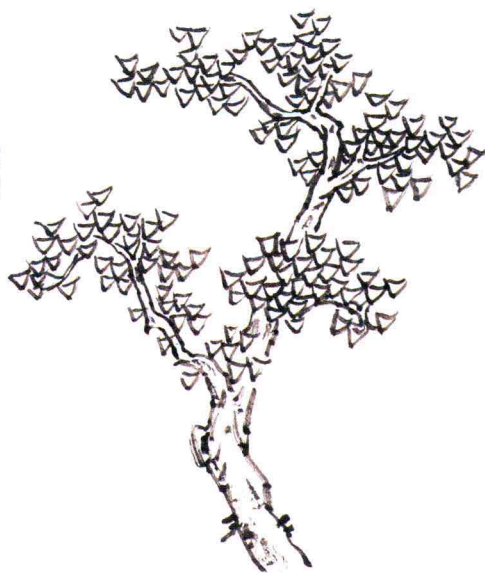
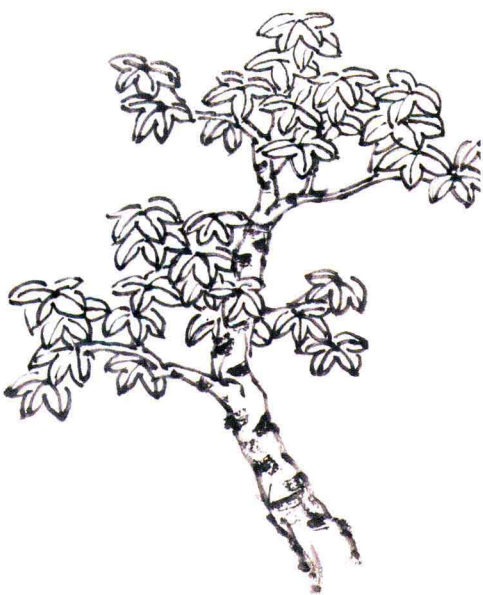
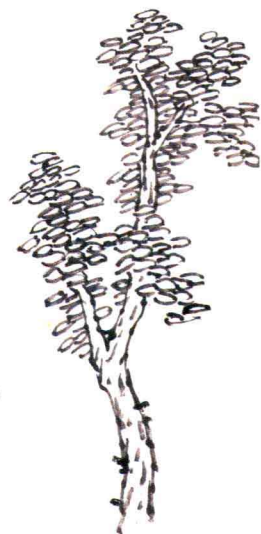
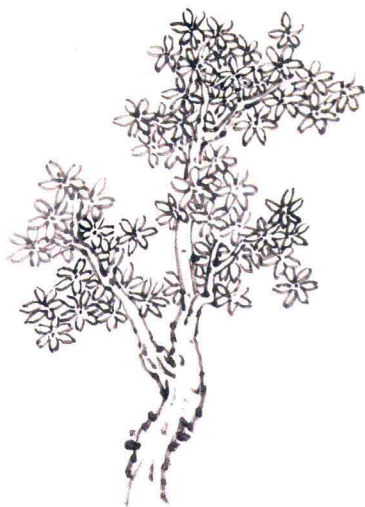
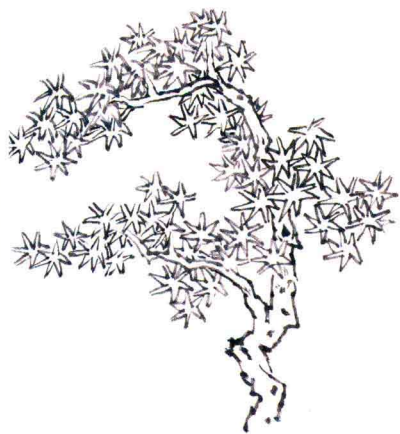
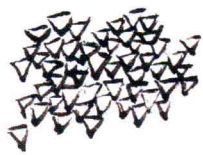
画树要注意它的立体关系，常说“树分四枝”，即干部生出的枝必有前、后、左、右的生长关系。正如龚贤所说：“画树如画人，稍不合理，如不完之人也”。注意生长规律，注意临摹传统的树木画法，从中掌握好树的结构关系。

树木种类繁多，有松、柏、杨、柳、桐、槐、榆、核、枣、柞等树木。历代画家在绘画实践中，根据树木的特征，创作出一些程式画法，树枝有鹿角法，蟹爪法。树干有鳞状皴、横笔皴、披麻皴、人字皴等纹理，以表现树种特征。树叶有各种点叶法及双勾叶法。松、柏、柳、竹是山水画中常画的几个树种，各自又有不同的品种。

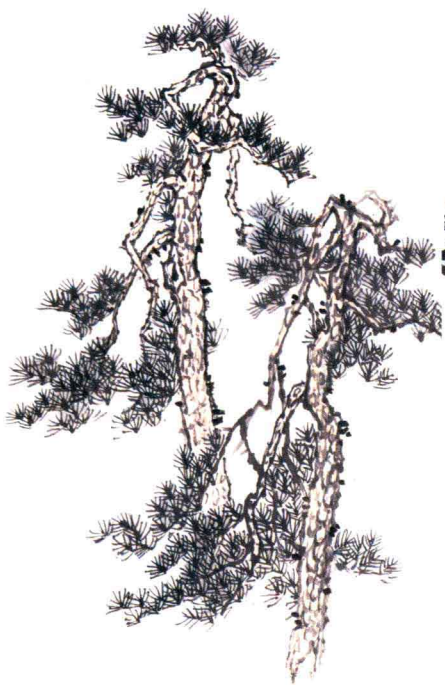
山水画中常画一些丛树，应注意将各种不同的树穿插到一起，使画面显得活泼有变化，也是常说的“杂树法”。在画丛树的组合时，注意双勾叶树与点叶树的互相衬托，双勾叶树一般放在前面，点叶树的重墨放在后面，增加层次感。但根据需要也可以变化。树种单一时，应注意墨的浓淡层次变化，达到画面林木丰满之感。

除了传统的树木画法，现代画树的表现方法也是很多的。首先在树木造型上更接近现实生活中的树木，有的采用明暗衬托法，有的采用层层相叠的刻画法，有的则以写意笔墨的枯湿表现老干苍劲及嫩枝光润质感等等。技法的发展永无止境，我们要深入生活中去，认真观察各种树木，以“造化为师”，不断提高对树木的造型及表现能力。

龙 柏

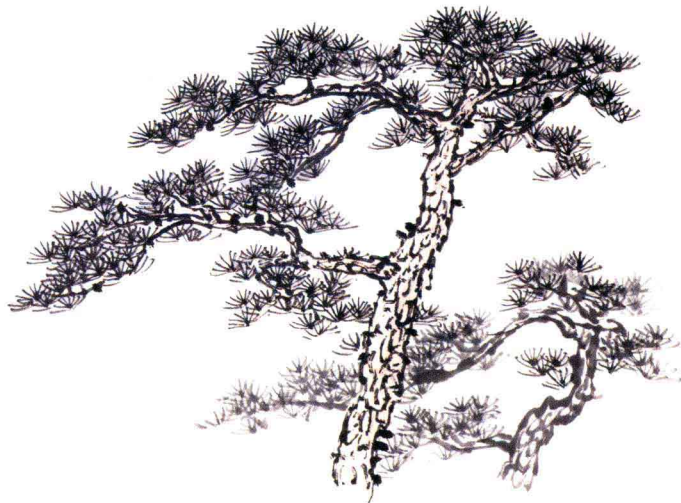
马尾松

柏 树

罗汉松

云头松

树

树

山石是山水画研究的主要内容，山石的画法经过历代画家的创造，积淀了很丰厚的技法。传统技法中常说“石分三面”，告诉我们表现石头的体积必须画出三个面以上，方能表现出石头的体积感和空间感。画石先勾轮廓及主要表现体积的大石纹，执笔要稍侧，运笔要有顿挫，表现石头的棱角。石头的组合须注意大小相间的布局变化。

传统画山石技法分为勾、皴、擦、染、点五步。

“勾”，即用中、侧锋笔勾出山石脉络的大体结构。

“皴”，用稍侧或侧锋笔短线画山石的凹部及暗部，表现山石的体积感，注意要见笔。

“擦”，即在皴的基础上对凹部及暗部不足之处用侧锋干笔擦一擦，山石亮部也可用干淡墨略擦一擦，增强厚重感。注意不要盖住皴的笔法。

“染”，用淡墨分染山石明暗。染可增强画面韵味。常说“画不到要染到”，历代山水画作品画完之后，将画面打湿再染一遍，这叫作大染，可提高画面精神，不能忽视了这一环节。

“点”，一般在山石皴完之后，点在山头以表现林木草丛，有的则用浓墨点在山石的暗部，以调整画面的明暗关系，使画面更加醒目。

勾

皴

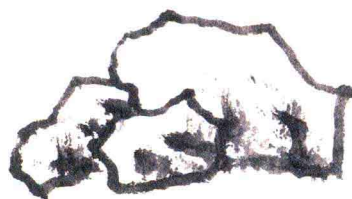
擦

染

点

山石勾线及布局

山石阴阳向背