

山水画

写生创作技法

乐震文 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

山水画写生创作技法 / 乐震文著. —上海: 上海人民美术出版社, 2011.12
ISBN 978-7-5322-7743-8

I. ①山… II. ①乐… III. ①山水画: 写生画—国画技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第250637号

山水画写生创作技法

著 者 乐震文
策 划 周卫明
责任编辑 周卫明
装帧设计 清 远
文字整理 徐旭峰
技术编辑 陆尧春 朱跃良
出版发行 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-540445520

网 址 www.shrmms.com

印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 889×1194 1/8 11印张

版 次 2011年12月第1版

印 次 2011年12月第1次

印 数 0001—4250

书 号 ISBN 978-7-5322-7743-8

定 价 60.00元

ISBN 978-7-5322-7743-8

9 787532 277438 >

乐震文，1956年生於上海，浙江镇海人。曾任职于上海大学美术学院中国画系教授、中国画系主任，现为中国美术家协会会员、上海书画院执行院长、上海中国画院兼职画师。

主要学术活动：

1984年 参加第六届全国美展。
1985年 参加前进中的中国青年美展。
1991年 参加海风中国画展。
1993年 参加首届中国山水画展，获优秀奖。
1997年 在日本札幌三越画廊举办个展。
1998年 参加上海百家艺术精品展、上海艺术博览会；
在日本大阪崇光画廊和横浜崇光画廊举办个展。
1999年 参加上海时代风采画展，在新加坡举办个展。
2000年 参加全日本大绘画展。
2001年 参加上海美术大展、林风眠艺术研究会艺术探索展。
2002年 参加水墨状态·2002中国画名家邀请展。
2006年 参加海派名家书画展、当代·笔墨2006上海水墨艺术大展。

主要学术著述：

《怎样画树》、《怎样画瀑布》、《怎样写生山水》、《乐震文画集》、
《山水画写生创作技法》等。
2011年出版《历史的转折》。

目录

笔墨走山水 潜心写造化

写生基础技法

山石画法

树木画法

流水、瀑布画法

云雾画法

写生画稿示范

峨眉山

青城山

九寨沟

张家界

江南水乡

贵州

黄土高原

黄山

天柱山

太行山

其他

乐山乐水 继往开来

创作范图

笔墨走山水 潜心写造化

我们经常伏案作画，时间长了总觉得思维枯竭，于是习惯动作和习惯于表现的对象充塞纸面，渐渐会减弱生气，于是常有出去走走、清洗心灵的想法。这是经常要做的功课，偶尔的一次写生或者是一次旅游使之走进了自然，会由衷地产生本能的喜悦，终于可以暂时脱离这宣泄的尘世，洗净自己的心灵。

从上世纪70年代末写生以来，30多年来从未间断到大自然中吸取养分，陶冶心境，感悟自然，外师造化，中得心源。古人云：读万卷书，行万里路。我写生的足迹可谓遍及祖国大江南北，以及东部的沿海和西部的戈壁。这为我日后的山水画创作，积累了珍贵而丰富的资料和素养。

山水画写的不是一个局部，凡是地球上的景物都在其表现对象之中，它的层雾、宿露、风雨四季，它的喧嚣和宁静、昏暗与光明，只要踏进去，自然就会给你启示，那里会有案头的结果。出去走走，得点气息，震撼一下自己，画也会亮一点的。

一般人看山水，是有特定的距离的。而我在写生中，喜欢走进山水，在山里面画，人在里面不断行走，走得近，石头组成的山就是层层叠叠的、漫无边际的。在大山中漫步时，我喜欢局部的趣味，时不时会被某一处景色所迷住，一泓清泉，或是一个弯道，一块充满历史记忆的巨石，或是悬崖倒挂的树枝，都会使我兴奋，哪怕在空旷无垠的平原，一射斜阳也会带来无比的愉悦。

五代山水画家荆浩在其撰写的《笔法记》中，总结画山水说得好：“写云林山水，须明物象之原。夫木之为生，为受其性。松之生也，枉而不曲，

遇如密如疏，非青非翠，从微自直，萌心不低。势既独高，枝低复偃，倒挂未坠于地下，分层似叠于林间，如君子之德风也。有画如飞龙蟠虬，狂生枝叶者，非松之气韵也。柏之生也，动而多屈，繁而不华，捧节有章，文转随日，叶如结线，枝似衣麻。有画如蛇如素，心虚逆转，亦非也。其有楸、桐、椿、栎、榆、柳、桑、槐，形质皆异，其如远思即合，一一分明。山水之象，气势相生。故尖曰峰，平曰顶，圆曰峦，相连曰岭，有穴曰岫，峻壁曰崖，崖间崖下曰岩，路通山中曰谷，不通曰峪，峪中有水曰溪，山夹水曰涧。其上峰峦虽异，其下岗岭相连，掩映林泉，依稀远近。夫画山水，无此象亦非也。有画流水，下笔多狂，文如断线，无片浪高低者，亦非也。”

创作是将对象提高到一定高度，而写生则是忠实于对象。在带学生外出写生的时候，有些学生在面对大山的时候，手头会带有一本古人的画册，边看实景，边照着身边古画中画。这种体验自然、感悟自然就缺失了，古人的东西原本是该在课堂中或者家里就可完成的。写生的时候，切忌带着古人的眼光，原先学到的东西和图式在实际观察中应归于零。

荆浩的《笔法记》中记，“画者，画也。度物象而取其真。物之华，取其华；物之实，取其实。不可执华为实。若不知术，苟似，可也；图真，不可及也。”写生不仅仅是对自然地观察，更是对山水创作的直接感受，用笔墨功夫把它真实的“写”出来。在感受之前，需要细细品味自然，解读自然。“画山水者，须要遍历广观，然后方知着笔去处。何以知之，澄叟自幼而观湘中山水，长游三峡，夔门，或水或陆，尽得其态，久久然后自觉。有力水墨，学者不可不知也。”（元代李澄叟所撰《山水诀·画说》）

泰山晨辉 32cm × 42cm

秋山春落
110cm × 40cm

青山红树图 107cm × 68cm

写生基础技法

山石画法

在现实生活中，石头几乎到处可见，象云南的石林、湘西武陵的峰林等，几乎是石壁、石峰为景观的主体。溶洞中的钟乳石，园林中的假山，以及配以名卉佳木相映成趣的独立湖石、石笋，还有供于案头的名贵化石、奇石，都使人赏心悦目。

山石的题材，无论在山水、花鸟还是人物画中都占有重要地位。画石，更是中国画技法中不可或缺的。石头的画法主要分勾、皴、染、擦、点五个步骤。

勾，在表现石的姿态和质感时，用笔要注意方中带圆、刚柔相济；以中锋为主，侧锋辅之，既要有棱角，又忌出尖；要浑朴凝重，藏巧于拙。并注意取势之相背，漏洞之聚散等。画石也可连勾带皴，切忌用线条四面困死。

皴，可以看古代山水作品的师承与求变。唐以前，山水画中山石无皴，到了唐代后期，以至五代，山石才有皴。有皴是山水画的一大进步，是许多前人观察自然，逐渐积累而成的经验。有了皴，山石就有了质感和立体感。山石的皴法概括起来可分为两大类，一为披麻皴，主要表现土山的形体；一为斧劈皴，主要表现裸露山石的形体。卷云、荷叶、解索、牛毛等是披麻皴的变体。大斧劈、小斧劈、豆瓣、折带等是斧劈皴的变体。天下的山石千姿

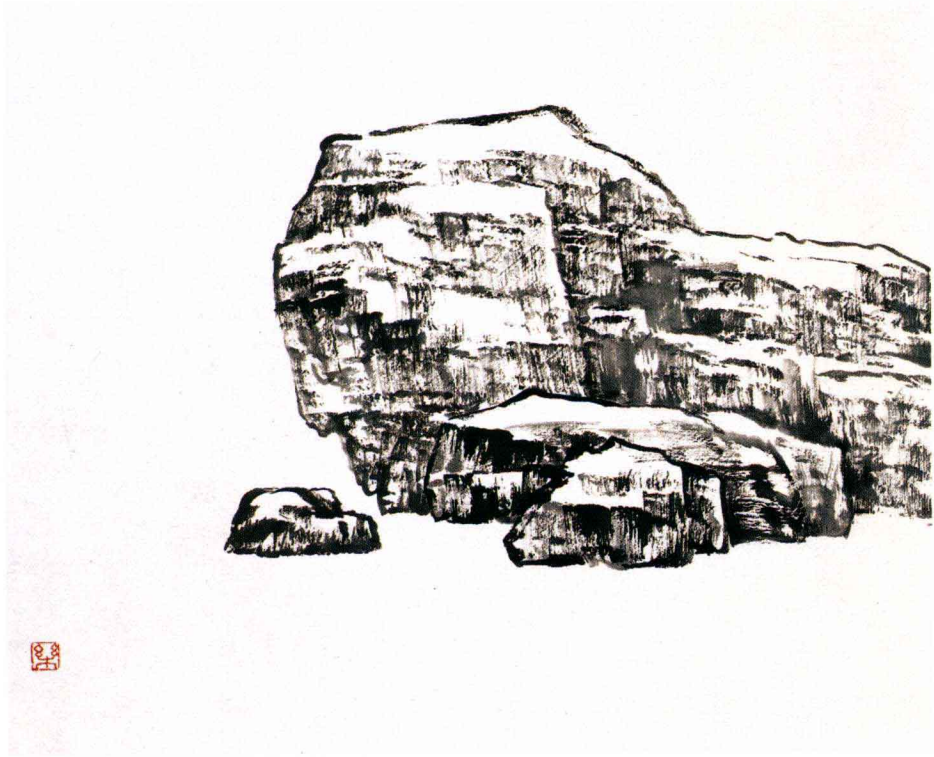
百态，贺天健曾在两大皴法的基础之上表现出数十种的典型面貌，我们也尽可在此基础上创为新法。

染，在中国画中具有独特的作用，可分出明暗，也可表现气氛和处理画面中的虚实。一般有两种渲染方法，一种是先用水把宣纸打潮，然后再用羊毫笔蘸上淡墨，根据石头的结构多次层层烘染，以达到浑然一体的效果。另一种是直接淡墨染。无论用那一种方法，切忌浓墨一次染成，缺少灰层次的丰富微妙性。染需要掌握火候，不能太湿或者太干，这都会导致画面花糊或者干涩僵硬，而要有条不紊，不要过急。

擦，则是在染的基础上，以丰富的用笔略作擦拭，既是对不足之处的补充，又使染与擦、皴与染间有个过渡，并增加一个层次。此时用笔不要太湿太浓。

点，往往会使画家笔下的山石峰峦，看上去有郁郁葱葱的感觉。“点苔之法，其意或作石上蘚苔，或作坡间蔓草，或作树中薜萝，或作山顶小树，概其名曰苔点。”（郑绩《梦幻居画学简明》）五代的董源和巨然就喜欢在山石之间，利用墨点来点出远处的丛林和树木。可以说点在画面面积上尽管小，却是画面最后的灵魂，苔点因形而异，有数十种之多。画中的点需要整齐中有变化，顾盼生姿，互有感情。初学者切忌各类形制和方向的苔点混乱于一画。

先从单个的石头逐步画起，熟练之后再逐步累加，以小见大，学好石头就等于掌握山体结构。他们之间的关系可形象比喻成西洋的解剖，先了解人体的骨骼肌肉，才能正确把握形体的动势与穿插。石头的把握，也会对今后的写生与创作起到非常重要的紧密联系。

山石画法

山石画法

山石画法

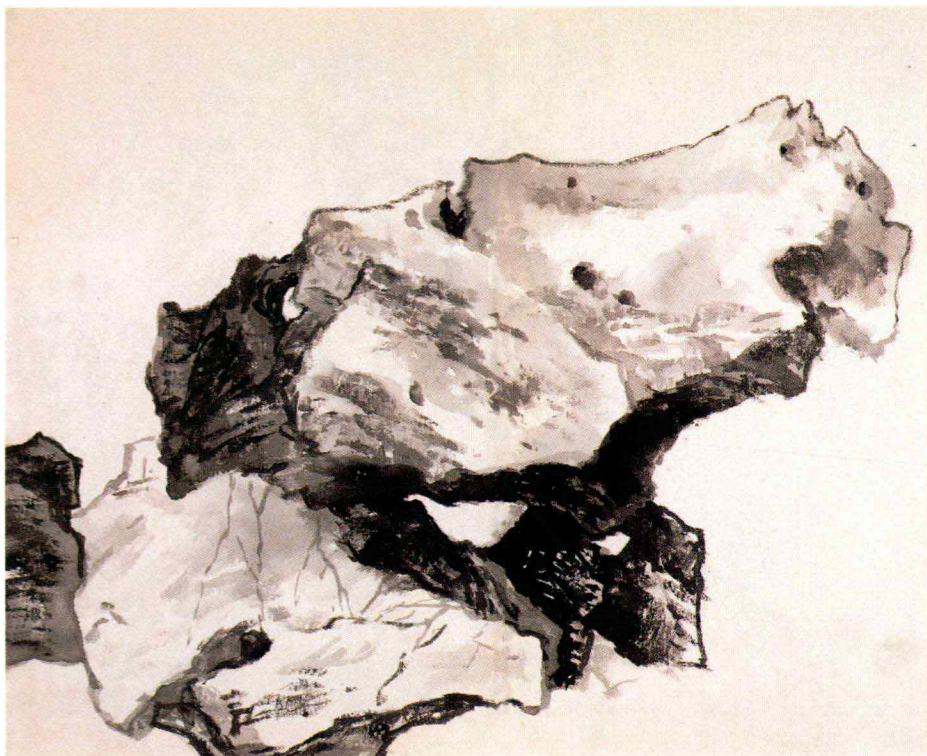
山石画法

山石画法

山石画法

山石画法

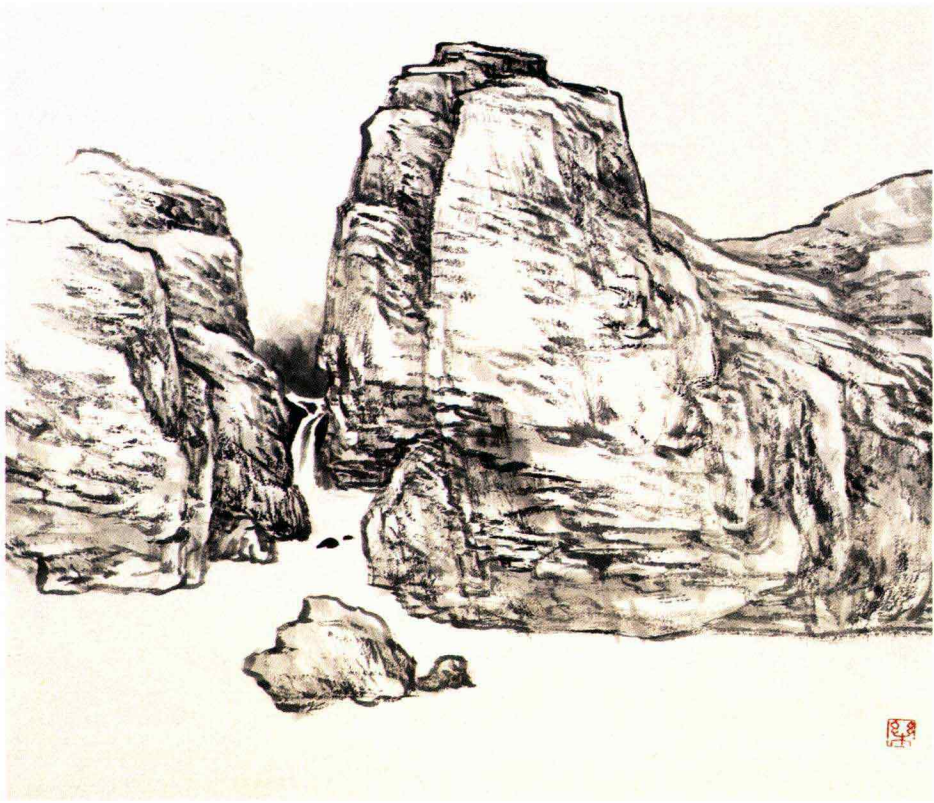
山石画法

山石画法

山石画法

山石画法

山石画法

山石画法

山石画法

山石画法

山石画法

树木画法

“晴树平正，雨树下垂，风树偏斜，雪树空白。春则秀丽，夏则浓郁，秋则萧疏，冬则枯寂。密林多高标而直干，悬崖枝垂而根露”。这是前人对受自然环境影响的树木所作的典型概括。从来笔墨之探奇，必系山川之写照。画家要投身于自然的怀抱，去寻觅自然之神韵，从云林深渺中直接领略千姿风采。经过反复推敲和研究，探求其美的奥秘。

树木一般可分为五个部分，即根、干（或称树身）、枝、梢、叶。从树木的形态特征看，又有缠枝、挺杆、屈节、钮裂、结疤等。另外，树叶有“互生”、“对生”和“轮生”的区别。又因树种的不同，树的皮纹有“鱼鳞纹”、“豆瓣纹”、“横纹”和“解索纹”等区别。

画树，同山石的步骤基本一致，有勾、皴、染、擦四步，干湿得当，墨勾轮廓，稍浓之墨，皴出树纹，淡墨染之，意求浑厚。

用挺劲的线条画出树干，称为“勾勒”，画树先学勾勒。勾勒的笔顺通常是先左后右，自上而下，自下而上等，以顺手为宜。枝干先画主线（也称“倾向线”），以便掌握整棵树的气势。在处理枝、干、根的具体形态时，要交代清楚各自的转折关系，使从根至枝梢有一个形态渐变的过程。画树必使枝干上下多曲折，不要单用直笔。画树较多中锋用笔，所谓中锋用笔就是将毛笔笔尖运于线条的中央，这样画出的线条显得圆润。树枝用笔需要抑扬顿挫的线条节奏感，抑是将笔按得下，扬是将笔提得起，顿是将笔停顿得当，挫是将笔转折自然。嫩枝小树用笔可稍快而灵活，老干老枝用笔慢而不滞。

“树分四枝”的出枝方式也十分重要，指的是一棵树应有前后左右四面伸展的枝梢。如从左右两面出枝只有平面的感觉，如若四面出枝即四面有形就有了立体感。树分四枝，不是平均对待，只要懂得树分四枝的道理，即使只画三两枝，同样可以有四面之感。树分四枝难在前后，古人将前面的枝称为“掩”，后面的枝称为“护”，意在画出前后的空间距离。由于大树主干经久磨砺，不断长高，树的主干少有生缠，所以树每露主干，只在树枝上分前后左右，这是符合自然之理的，从构图上说也能起到明确主线，支撑画面的作用。

画叶有“夹叶”和“点叶”两种方法。凡是用线双勾成形的称为“夹叶”，勾圈的夹叶又称圈叶，左右两笔画成的夹叶均是自上而下。而直接用笔墨点出叶形的叫做“点叶”，圆叶、圆点缩小即成胡椒点，相聚五个为梅花点，还有直接以墨点成的“介字点”、“个字点”等，都为常用的点叶，点时用笔可略快些，过慢气不连贯，就会松散。点子还需三五成组，各有散聚，所谓“攒三聚五”，就是三五点为一攒，又集三五攒为一聚，以小滚大，由内向外，依次画成。

树与石之间的关系，从张璪树石到荆浩山水，这一过程就印证了“树石”之间的微妙关系。“山水之变始于吴、成于二李；树石之状，妙于韦鹈，穷于张通”（《历代名画记》）是对唐代山水画与树石画的总结。从技法上简单说，专画树石的张璪创造了皴法，这种皴法反过来又影响到山水画本身，最终在推崇张璪的唐末荆浩的山水画中开始有了皴法，树和石的皴法是相容共通的。从自然地域说，什么样的山就有什么样的树，北方干旱，山高而少树的，南方湿润，山秀而树密。从画面中说，树木的分布既强化了画面的节奏感，有丰富了与石之间的丰富层次感。

树木画法

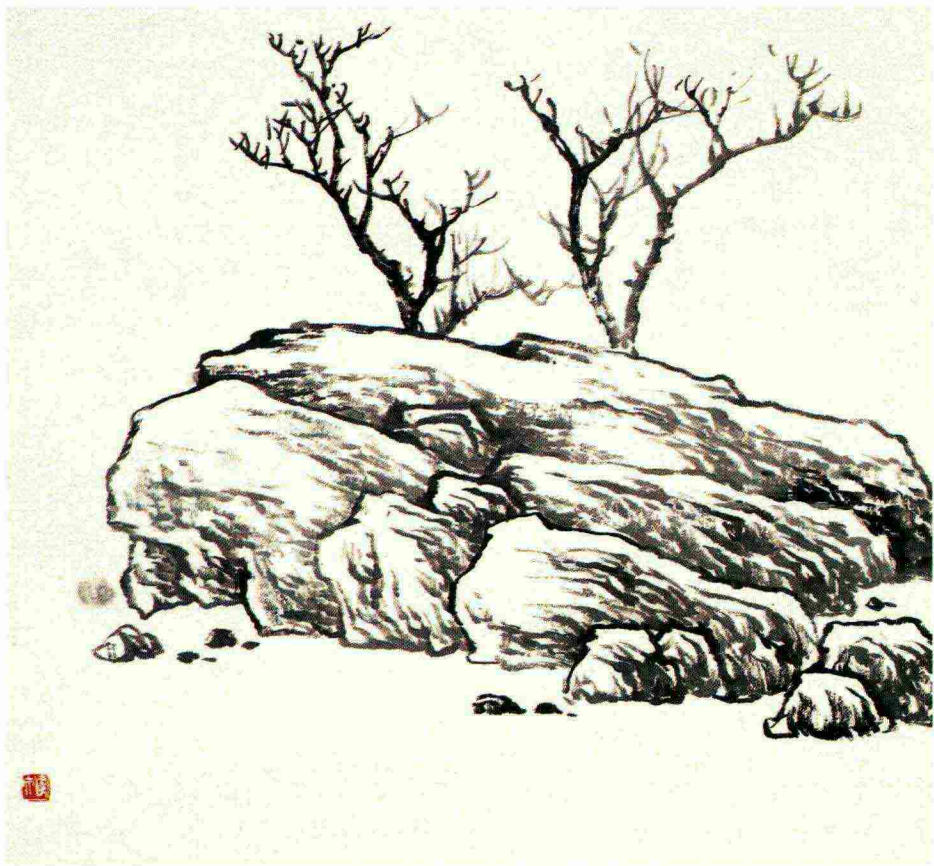
树木画法

树木画法

树木画法

树木画法

树木画法

树木画法

树木画法

树木画法

树木画法

树木画法

树木画法

树木画法

树木画法

树木画法

树木画法

树木画法

树木画法

树木画法

树木画法

树木画法

流水、瀑布画法

山本静，水流则动。溪水是山川的血脉，它起源于岩石或山的交会处。“众水汇而成潭，两崖逼而为瀑。”山川得溪流泉瀑，便得空蒙秀雅之生气。历来文人墨客，常以瀑布诗或画来倾诉自己的胸怀。其众流攒冲、鸣湍叠漱，正可以比兴之手法，将心声一吐为快。

没有山石的千变万化，就没有瀑布的千姿百态。要画好瀑布，先得对山谷中常受水浸淌的岩石有一定的了解。水的落差是由岩石的高低距离所导致。岩石的高低纵横将决定水的流向，岩石的低处遇雨便为水的聚集处。岩石的变化无一雷同，于是溪流和瀑布也就千变万化，虽难以捉摸，究其规律还是有可循之处的。由于水的经过从而改变了石块形状，但不改变岩石内在的结构。在画的时候，可以将水的落差理解为阶梯，既是瀑布的形成，又可以简单展示岩石之间的关系。

画瀑布常用方法有三种：第一种，行笔多用颤笔，有顿留意。此法可显瀑布之厚度，并有水花溅落的运动感。第二种，行笔速度快，似有泻落无阻之感。前两种则是运用墨块和线，较简洁的表现对象的精神，称之为写意。它主要是靠岩石的虚实安排来表现瀑布的起落，画时着意在水，着笔在石，一气呵成地表现怒嚎奔泻、万壑争流之势，用淋漓尽致之笔，达到山水骤发的效果。第三种，用线条勾出瀑布节奏性的起伏之势，这在传统的山水画中多见。此画法对线条的要求很高，宜以中锋用笔的形式勾勒其流动活泼，但不可随便或拘谨。就瀑流的造型说，主要掌握水的落下、水花和旋流的线条表现。

同时，为了更好地表现瀑布，通常画时都对水的根部进行渲染。所谓水根部是指垂直面被云断或被水平面所断处。被云所断处，要求云口有较清晰的轮廓痕，而同流水的相接处要由白渐灰慢慢晕开；被水平面所断处，同水平面相接处可比同抛面和云相接处的轮廓更清楚。

瀑布，这是一个大概念，其中包含了泉、溪、涧、流等有落差的水流。水势时咽时畅，无一雷同。艺术源于自然，从大自然中吸取养分，是艺术创作的必经之路。只有将自己置身于自然，对水流有较深的认识，画时才能得心应手、达到天我合一的境界。

流水画法

流水画法

流水画法

瀑布画法

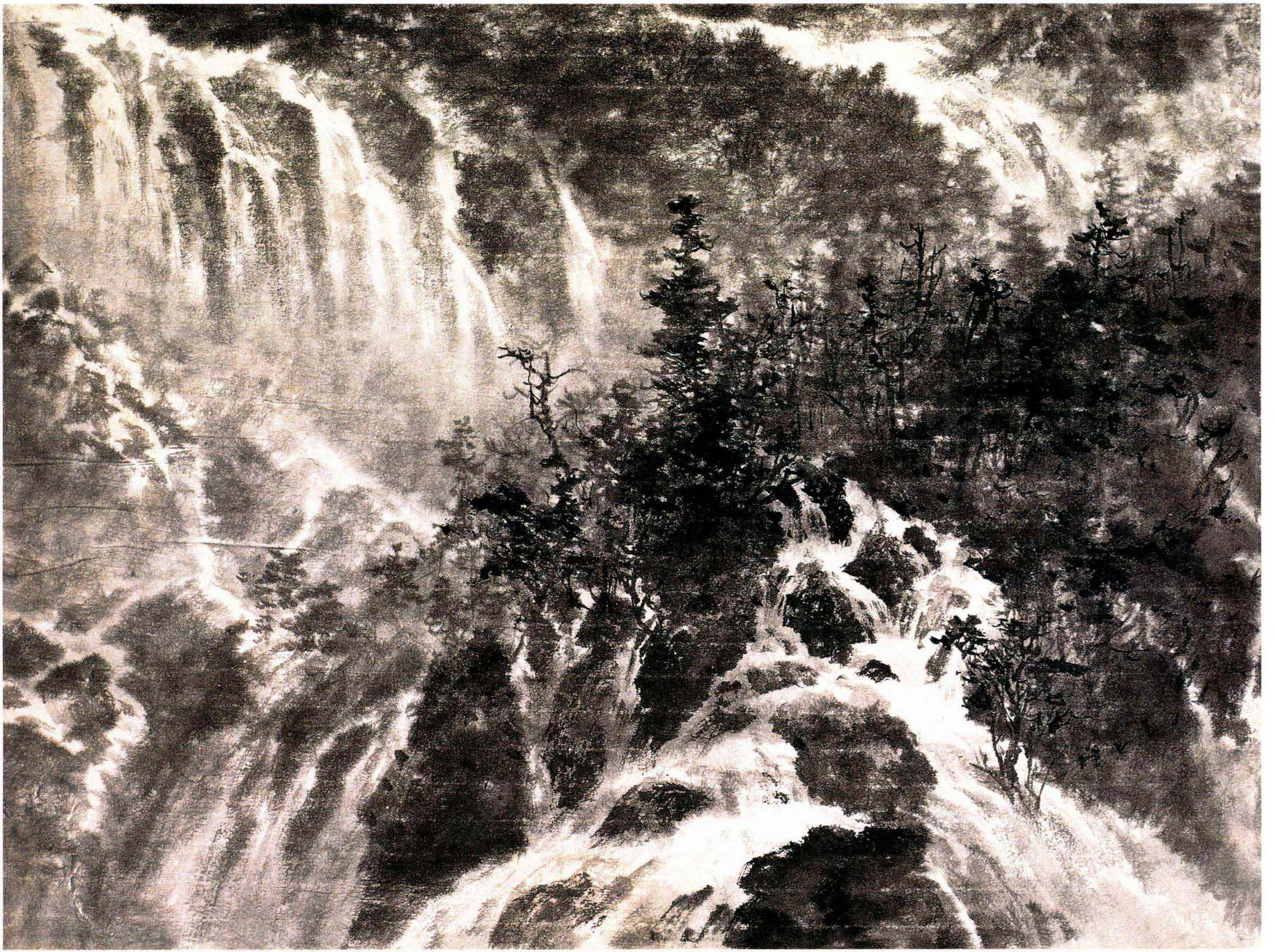
瀑布画法

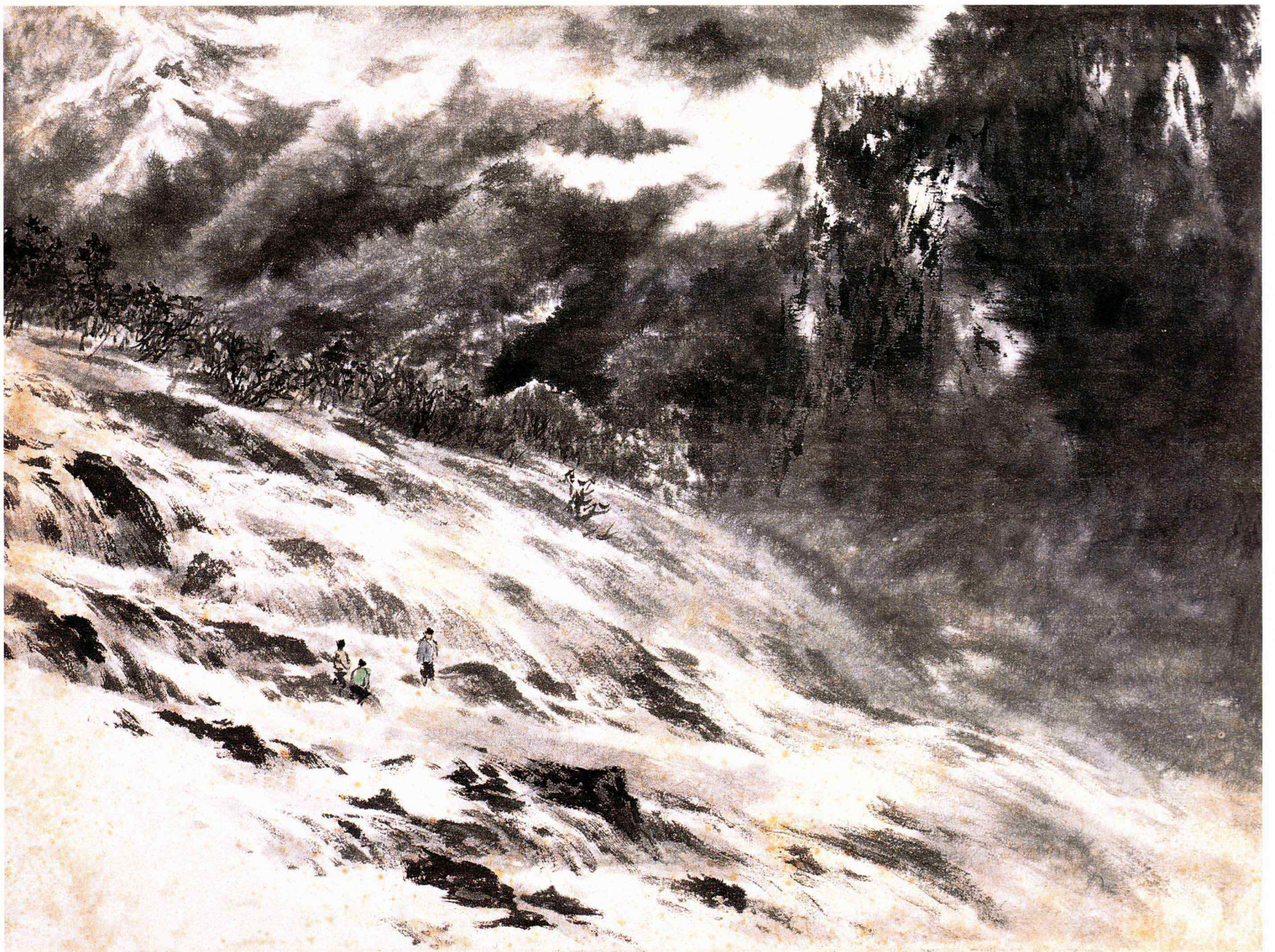
黄河壶口瀑布

黄河壶口瀑布

九寨沟瀑布

九寨沟瀑布