

教您学山水画

临安老年大学

教 您 学 山 水 画

临 安 老 年 大 学

目 录

第一章 山水画简介·····	1
第一节 山水画的起源和发展·····	1
第二节 中国山水画的特点·····	6
第二章 中国山水画的工具和材料·····	7
第一节 毛 笔·····	7
第二节 墨和墨汁·····	10
第三节 绘画用的纸和娟·····	12
第四节 颜 料·····	13
第三章 笔墨纸的基本用法·····	14
第一节 五字执笔法·····	14
第二节 墨法及水法·····	15
第四章 几种特殊树木的画法·····	17
第一节 松 树·····	17
第二节 柳 树·····	18

第三节 丛 竹.....	19
第四节 丛 树.....	20
第五章 山石的画法.....	22
第六章 山水画的写生.....	23
第七章 山水画的创作.....	25
第一节 “大胆落笔，细心收拍”.....	27
第二节 “功夫在诗外”	28

第一章 山水画简介

本章简要介绍中国山水画的形成与发展，以及山水画的_{艺术特点}。

通过学习山水画简史，帮助我们认识和理解山水画是中华民族悠久文化遗产的宝贵财富之一，是对世界文化的重要贡献。

山水画的艺术特点是认识山水画的重要内容，这些特点的形成与中国山水画基础笔墨技法一样，都是千百年来历代画家努力探索，不断创新的宝贵经验总结，我们必须认真研究，认真学习体会。

第一节 山水画的起源和发展

中国山水画简称“山水”。以山川自然景观为主要描写对象的中国画。形成于魏晋南北朝时期，但尚未从人物画中完全分离。隋唐时始独立，五代、北宋时趋于成熟，成为中国画的重要画科。传统上按画法风格分为青绿山水、金碧山水、水墨山水、浅绛山水、小青绿山水、没骨山水等。

起 源

中国山水画较之西方风景画，起码早了 1000 余年。它所呈相的图义，实际上是一部中国思想史。早在 7000 多年以前，先古的觉醒便以图案方式纪录下来。新石器的河姆渡文化，已用线刻表达着观念性文化的内涵，定居的农耕文明起源，不仅让人认知了工具美，亦让人于器之上认知了形上美。艺术不但是—种征服自然的想象，还是一种征服自然想象的象征。先古与自然—开始便用艺术的方式对活，逻辑的发现与艺术的鉴赏推演着人们的双眼，让—个天人合—的中国图式由混顿而至清晰。自仰韶文化起，人与自然的关—系便具有了象征性。在几何装饰的手法中，对称、运动等构成概念已明显地运用于时空的表现之中。特别让人感动的是《稷神崇拜图》。在以农立国的背景上，祭祀稷神—直成风。而这幅图中的禾、田、人的关—系传达了先祖对生命意义的一种素朴理解。在沉淀了人与动物、植物的自然关—系认知的基础上，社会意识又成为最为关键的文明起源。沧源文化的《村落图》，用岩画形式记述了人类对农耕定居的“家”的理解。这幅画最有视觉趣味的是以村落为中心的道路关—联，以及押俘、赶畜、祭天、跳神等场面围绕正面中心的梯度延深，平面中的深度已在这幅画中得到有力的体现。人与自然的关—系，人与社会的关—系，就这样拌随着艺术的看，不断地深化与发展。

秦汉时期

到了秦汉时期，描绘劳动生活的场面，由乡土而至皇权，殿堂宫室的壁画成为时代的主流。这种以宫室喻家室的认信取向，使中国美术摆脱了原始形态。统治阶级士大夫文化开始占主导地位。士者文化实现了与乡土文化的分离。对于山水画而言，这一分离是深刻的。若我们认真研究一下曲阜石刻的《庭院图》，就会被其视错觉创意震撼。这是两种视觉冲突的艺术：在满足正面的平视前题下，建筑物的平移重叠与倾斜重叠构成了矛盾的主要方面，两种不同透视法则所致生的力的碰撞，使画面具有了超现实的立体感。有趣的是，先贤的艺术家一开始便使用了纵横平移重叠、视线具有深度却不消失的重叠透视法则，而且在复合视域中能将正面与倾斜两种透视法则艺术的冲突起来。应该说这一法则较之当今的西方立体派早了近两千年。正如本书一再所讲的，祖先的聪慧绝非三言两语可以道白，只要我们认真地凭藉科学的双眼走入先贤的思想，我们一定会发现经学方式能告知我们的更多更多。

这种用视觉形式冲突所构成的艺术感动，在石刻画的《春雨图》、画像砖的《宅门图》、《收获戈射图》等等古远经典中可以得到更为丰富的体验。一个十分明显的指向是，随着人与自然、社会的认识关系的深入，人

们看的方式也发生了变化，由观念为象、装饰为用、几何为图的原始图式，演化为意志为象、生活为用、境界为图的古典图式。这一看的历程，认信的积淀，山水画构成要素的萌芽集合，都为山水画的问世奠定了基础。

魏晋山水诗

从个体生命的角度体验天地宇宙的永恒，体味人在此中的自由，是魏晋山水诗的开启。谢灵运的意义就是在文的自觉时注重形的依托，从哲学的本体论出发，追求玄远的神超理得。真正代表中国山水情怀的是陶潜。陶诗是超越玄言的哲学深刻，它没有放弃玄言诗的宇宙本体和生命本体的体悟，并通过某种特定的媒介去捕捉和体现这种体悟的本质和意义，把它们变成一种可触知的东西。一个有艺术的创意，就是将亲身体验到的无形结构找到形状。山水草木在陶诗中是真意深情，是体现中国精神的哲学，是超然事外，是平淡中和。

山水画的确立

现今，用“确立”二字来正名山水画的众说是顾恺之的《洛神赋图》和《女史箴图》。在这类摹本的分析中，我们可以看到峰、石、云、水、树的复杂表现。这位“发前人所未发，开后人之师承”的艺术家，第一次将山水搬上了中国美术的表现舞台，他的《画云台山记》可算山水画论的开山之作。虽然文题中心是赵升舍命从师的

故事，但其环境刻划部分却成为中国山水画的后来观照。

这一模板作用的确立，主要源于以下几点：

a . 山有受光面、背影，水有倒影，祥云可成为东与西的重要观照，水天的“空青”可托出有太阳的天气。

b . 按照东西的顺序排置远近山峰，营造一个高峻险绝的境地。

c . 中段布局主要讲求取势的“对峙”，具有相对意义。

d . 东、西、中三段山要用“紧凑性”将长卷关联起来。在山的三分之一以上部位，做清气使之分为两重。

顾氏的理论之所以重要，在于他提出了行云流水的线性形状，鸟瞰呼应的重叠形式，三段山、三分位的空间模式。被称为中国第一篇山水画论的是宋宗炳的《山水画序》。宗氏提出了著名的透视法则：“竖画三寸，当千刃之高；横墨数尺，体百里之远”。与宗氏同代的王微，亦是纵情丘壑的人物，他在《叙画》中提出了“望秋云，神飞场；临春风，思浩荡”的怡情说，和“一管之笔，拟太虚之体；以判躯之状，尽寸眸之明”的尺幅千里说。可以讲，至魏晋以降，中国山水画的远取其势、近取其质的核心认信已确立了逻辑起点，而空间视觉原则也得以逻辑的深化。

第二节 中国山水画的特点

中国画的造型，不论是人物、花鸟还是山水，一直主张“以意立象”，而不是自然物象的完全模拟。这里的“意”有两层意思：一是指物象的内在规律和生命力；二是指画家的主观感受和情思。用这种“意”去“立象”，必然包含着主观与客观的因素。这里的“象”既有客观的“形”，也有主观的“象”。所以，由客观的“形”变为主观的“象”这当中有一个加工改造过程，即是意象造型的过程。

山水画意象造型的核心是什么？就是对自然景物形神的总体把握。东晋画家顾恺之不以自然物象的形似为满足，明确地提出“以形写神”的主张，把“传神写照”作为绘画的最高境界。追求神似从此也成为中国画造型方法上的准则，人物画家要刻画出人物的精神气质，花鸟画家要写出花木禽兽的勃勃生机，山水画家要描绘山川的神采气韵。为了一幅画的神似、意似，画家甚至采取“遗貌取神”的表现手段，以达到神完意足的目的。

近代山水画大师黄宾虹说：“画有三：一、绝似物象，此欺世盗名之画；二、绝不似于物象者，往往托名写意，鱼目混珠，亦欺世盗名之画；三、唯绝似又绝不似于物象者，此乃真画。”这是对意象造型核心内容精辟的论述。

第二章 中国山水画的工具和材料

本章重点：毛笔的种类和性能，纸娟的种类和性能，墨的种类和性能，砚和其它必备画具。

“工欲善其事，必先利其器”。学习中国山水画，首先必须配备必要而又适用的工具和材料。并对所有工具和材料的性能有一定的了解。

笔、墨、纸、砚、颜料、色碟、笔洗等是画山水画的主要工具和材料。由于书法和绘画在用具上的一致、故人们都把“笔、墨、纸、砚”这四件用具称之为“文房四宝”。

第一节 毛 笔

毛笔的种类很多，一般写字的笔，大致分软性、硬性、中性三类。软性的笔，有羊毫、鸡毫等。硬性的笔，有紫毫（兔毫）、狼毫、鼠毫等。中性（不软不硬）的笔称“兼毫”，有羊紫兼、羊狼兼两种。

1、毛笔的种类：硬毫笔：笔性刚健。如：狼毫、山马、牛耳毫、鼠须、山兔、鹿毛笔。软毫笔：笔性柔软。如：羊毫笔。兼毫笔：用硬毫、软毫集在一起，刚柔并济。笔性介于硬软毫之间。如：长流、如意，适合

初学的人使用。

2、毛笔的选择：一枝好的毛笔要具备「尖、齐、圆、健」四德。尖笔毫聚合时，笔锋要能收尖。齐将笔头沾水捏扁，笔端的毛整齐无不齐现象。圆笔肚周围，笔毫饱满圆润，呈圆锥状，不扁不瘦。健笔毛有弹性，笔毛铺开易于收拢，笔力要健。在挑选毛笔之前，我们先要了解一下毛笔的种类和性能。毛笔的种类很多，笔头都是用动物的毫毛加工所制。所以人们往往以笔毫弹性强弱的不同来进行分类。一般分为硬毫笔、软毫笔与兼毫笔三种。

硬毫笔

硬毫笔的笔毛弹性较大，常见的有兔毫、狼毫、鹿毫、鼠须、石獾毫、山马毫、猪鬃等。1. 兔毫笔兔毫笔历史悠久，在长沙出土的战国笔就是用兔毫制成的。它是将笔干一头劈开数片，把笔头插入后再用丝线紧扎而成。兔毫又分紫毫和花白两种。紫毫是取兔子背脊（又称箭毫）和尾巴上的毫毛制成，质软而毫健。花白比较挺利，不如紫毫柔软。

狼毫笔

这里的“狼”不是动物园里的那种狼，而是黄鼠狼。用黄鼠狼身上和尾巴上的毛制成的笔，弹性比兔毫笔稍软，比羊毫笔硬，只是质较脆，不耐摩擦。

鼠须笔

鼠须笔是用老鼠的胡须做成，所以性能坚挺。相传东晋王羲之就是用鼠须笔写《兰亭序》的。其他硬毫笔，如山马毫、石獾毫、猪鬃笔等，笔性特别坚硬，一般初学者尚未掌握运笔归规律，不易选用。

软毫笔

软毫笔的弹性较小，较柔软。一般用羊毫、鸡毫、胎毫等软毫制成。

1、羊毫笔：羊毫笔是用山羊毫制成，其性能软于紫毫笔，由于羊毫较细、较长，适宜于写大楷及擘窠大字。

2、鸡毫笔：鸡毫笔是用雄鸡前胸之毛制成，其性能软于羊毫。

3、胎毫笔：胎毫是初生婴儿的头发，其性能极柔软。南朝萧子云（487-549）就使用过胎毫笔，可见其历史之悠久。

兼毫笔

“兼毫”，顾名思义是兼而有之的意思。亦即以硬毫为核心、周边裹以软毫，笔性介于硬毫与软毫之间。一般将紫毫与羊毫按不同比例制成。比方“三紫七羊”、“七紫三羊”、和“五紫五羊”等。也有用羊毫与狼毫合二为一制成的兼毫笔，以尺寸的大小分“小白云”、“中白云”、“大白云”。也有在大羊毫斗笔中加入猪鬃，以加强其弹性。

第二节 墨和墨汁

文房四宝的次序，有的人认为纸的花样及种类最多，以纸为首，也有人认为砚能终身作伴，亘古不渝，以砚为首，亦有人以笔有带头作用，无笔则墨，砚均无用武之地，惟独墨无居首的话，长久处在次要地位。文人对墨亦甚重视，常用“玄霜”，“乌玦”，“墨松使者”等，属于隐士性的别号称呼它。其实，墨之重要，有质，有形：墨液之流动性，发黝性，匀溶性，及清馨感等，都能影响使用者临场的情绪，及书画文物的品质优劣与保存久暂。墨锭之制作造形，为适用之外的另一要素，此所谓的造形，包含墨模的：样式，文字，图绘，刻工，及塑铸后外表装饰等的精致艺术，最高级的，能达到满足视觉与心感的长期拥有价值。

墨色浓淡之变化，可表现书法的韵味，书法之美遂多彩多姿。墨色使绘画的色彩丰富。墨的分类有几种按形态区分有墨锭和墨汁之别，而按制作用的主要原料区分种类，有松烟墨、油烟墨、油松墨、五彩墨之别。

松烟墨 主要是用松木烧烟，掺入适量的胶、药材和香料制成。而松烟墨又以徽墨为上上之品。

油烟墨 即用油类烧烟制成，通常多用桐油、麻油、菜籽油，以及石油。制墨时亦掺入适量的胶、药材、香料。

油松墨 以油烟及松烟混合制成。由于混合的比例不同，墨质有所不同，它只宜于书写，作画稍少。

五彩墨 用红、黄、蓝、绿、白五种矿物颜料精制而成，属高档国画颜料。

市场上最常见的墨，有松烟墨和油烟墨两种，油烟墨的特点是色泽黑亮，有光泽；松烟墨的特点是色乌，无光泽。

如何辨识墨的好坏

辨 我们在选择墨锭时，首先要辨识墨色。墨泛出青紫光的最好，黑色的次之，泛出红黄光或有白色的为最劣。

看 墨锭是否光滑细润，是否有开裂、变形、残缺，以及墨锭彩绘是否均匀有光彩。

闻 墨锭香味是否纯正扑鼻，墨以有恶臭的煤，易腐的动物胶为主要原料，所以需要加点香料，但是含量也需适中，太多会降低煤与胶之成分，太少又不能达到功效。

听 手指轻弹墨锭听其声是否清脆，声音发闷的质量要差些。

掂 用手掂掂墨锭是否坚实，质地坚硬，浸水不易化为佳。

由于墨汁是现代产品，不如墨锭挑选时直观，在挑选时要打开墨瓶，闻闻气味，是否芳香无臭味。如果商家允许可倒出几滴，看看墨汁里的杂质多不多，再看看

墨汁的稀释度，含胶大、较粘稠的墨汁质量较差。最后，待墨汁干燥后观察墨色是否纯正，不发灰泛红黄光。在购买墨汁时要按需挑选，尽量选择容量少的，以免由于保存不当造成浪费。

墨汁的清洗

墨汁的主要成分是骨胶和炭黑。一般墨汁污染织物，都是附在织物表面，而且易溶于水，因此可用水淀粉浆去渍。先准备适量的江米或白米饭，把米饭涂抹在织物的污染处，反复轻劝揉搓，用力要均匀，让米饭中的淀粉粘性物把渗透到织物纤维中的炭黑带出来，经这样处理后，再把衣物用洗涤液洗涤。最后用清水漂净。

第三节 绘画用的纸和娟

1、纸 国画用的纸主要是宣纸，可分为三大类：

①生宣。这是一种未上过胶和矾的纸，渗透性大，吃水多，易渗化和洇晕，适宜画写意画。生宣中净皮单宣较好用。在净皮单宣上再加工，叫做特种净皮单宣，其质软，面光平，特别好用，用来画画也顺手，既见线，又见墨色。

②熟宣。在生宣纸上刷上一层白矾水便制成熟宣。矾有固定性，墨色在纸上不润，适合画工笔画。

③半生半熟的宣纸。是在生宣纸上加少量的矾制成。适合画半工半写意的画。

除宣纸外，还有高丽纸、皮纸、麻纸。不太常用，这里便不做介绍。这么多的纸，看来在作画前真的要选
择适合自己画的特点的纸。怎么才能区别纸的优劣呢？
优质的纸应具备如下特色：松而不弛，光而不滑，润而
不燥，易淡干湿层次，轻柔搓而无损坏。按照如上特色，
我们可以通过听、摸、看看，对光看，其纸纤维呈云块
状则利于墨色扩散，显得丰厚；试，最重要。试渗化性
大小，试笔痕是否留得住，试墨色层次是否丰富以及墨
色是否明亮，试用笔是否顺畅不涩等。

第四节 颜 料

国画颜料

也叫中国画颜料，是用来画国画的专用颜料。现在
销售的一般为管装和颜料块，也有颜料粉的。

传统的中国画颜料，它一般分成矿物颜料与植物颜
料两大类，从使用历史上讲，应先有矿物、后有植物，
就象用墨先有松烟、后有油烟。远古时的岩画上留下的
鲜艳色泽，据化验后，发现是用了矿物颜料（如朱砂），
矿物颜料的显著特点是不易退色、色彩鲜艳，看过张大
千晚年泼彩画的大多有此印象，大面积的石青、石绿、
朱砂能让人精神为之一振！植物颜料主要是从树木花卉
中提炼出来的。