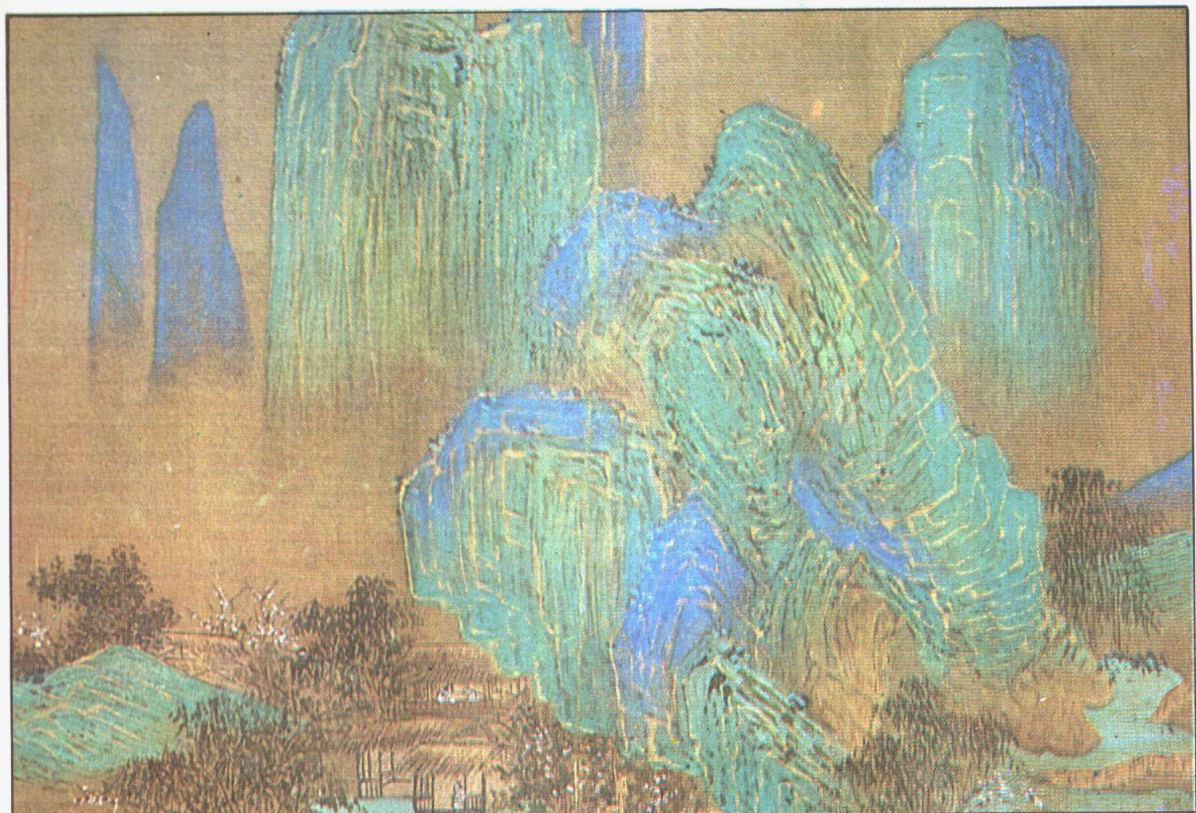

第一册
山水画

老年大学

中国画教材

艺术
顾问

亚明

宋文治

魏紫熙

江苏美术出版社

图55春

图57秋

图56夏

创作示范图

老年大学中国画教材

第一册·山水画

金陵老年大学中国画教研组编写

艺术顾问: 亚 明 宋文治 魏紫熙

主 编: 汪 澄

编 者: 李 畹 戈 韦 黄君苑 洪维勤 徐建明
殷 斗 樊 凡

目 录	一、导言·····	2
	二、树的画法·····	4
	三、石的画法·····	10
	四、山的画法·····	19
	五、云、水的画法·····	22
	六、点景·····	28
	七、着色·····	33
	八、写生·····	35
	九、临摹·····	37
	十、创作·····	39

图书在版编目(CIP)数据

老年大学中国画教材. I. 山水画/汪澄等编著.
南京:江苏美术出版社, 1987.12 (2000.4 重印)
ISBN 7-5344-0003-1

I. 老... II. 汪... III. 山水画-技法(美术)-终身教育-教材 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 17226 号

江苏美术出版社出版发行
江苏省新华书店经销
江苏南洋印务集团印刷
开本 787×1092 1/16 印张 2.5 彩插 8
1987 年 12 月第 1 版 2000 年 4 月第 11 次印刷
印数:86,171—90,170 册
书号:ISBN 7-5344-0003-1/J·4
定价:5.90 元

责任编辑:高云 责任印制:吴蓉蓉

一、导 言

我们在学习中国画之初，必须了解中国画的特点。这对于今后的创作尤其重要。

一、重意境。这是中国画的第一个特点。什么是意境？简言之，即以景写情，寓情于景，画中有诗，情景交融。这是中国艺术的优良传统。历来评画往往以意境高下作为衡量作品优劣的重要标准。在中国绘画史上，唐代的王维是诗画结合的杰出代表。苏东坡在题王维的《蓝田烟雨》时写道：“味摩诘之诗，诗中有画，观摩诘之画，画中有诗。”后世遂奉为楷模。

宋代画院常以诗命题作画，如传说“野渡无人舟自横”“踏花归来马蹄香”等创作故事，几乎是尽人皆知的了。

中国画不但重意境，而且强调意溢画外，意到笔不到，有如品茶，吃橄榄，余味无穷。

怎样才能使画有意境呢？唐代画家张璪提出要“外师造化，中得心源”，指出了画家反映客观事物和主观感受的途径。清初石涛说得更明白：“搜尽奇峰打草稿也，山川与予神遇而迹化也。”

二、重笔墨。中国画十分注重笔墨，尤其讲究用笔。笔墨两字几乎成为中国画的别名。中国画的主要工具是毛笔，它具有尖、圆、齐、健的特点。使用时五指齐力，落笔后不断变换角度，采用中锋、侧锋、逆锋、卧锋，甚至拖笔，从而产生出各种不同的线条。“线”是中国画塑造物象，抒情造境的主要手段，这与西洋画注重块面构成和光色变化是截然不同的。

中国画既重笔法，也重墨法。笔是画的筋骨，墨是画

的血肉，笔和墨是不可分的。墨法在用水：以墨为形，以水为法。有本领的画家“下笔便有凹凸之形”，轻重、疾徐、浓淡、枯湿兼而有之，写成之后，笔无余墨，而万象具备。

历代中国画家，精研笔墨技法，积累了丰富的经验，形成了众多的程式。学习中国画必须研习古人的笔墨技法，但不能被旧程式所束缚。还要寻求新的笔墨技法，用以表现新的时代，新的山河。如何创新呢？当代艺术大师傅抱石先生说：“从生活中来”“思想变了，笔墨不得不变。”是为至理名言。

三、重章法。章法就是构图。中国画的构图不讲焦点透视，不受时空局限，万里江山，春夏秋冬，可出现在一张画上，能充分发挥画家的想象力。它从意境出发，又以意境为归宿；既十分重视形式美，又更为重视形式的内在因素，这是中国画构图学的精髓。

中国画讲究立意为先，“胸有成竹”。但落笔时又要善于捕捉稍纵即逝的化机，临阵变化，即“胸无成竹”。清代郑板桥在一段画跋中说：“意在笔先者定则也，趣在法外者化机也。”他讲出了定则和化机的辩证关系，着重强调一个变字。这种对立统一的辩证关系，渗透于诸如：分合、奇正、藏露、虚实、疏密等等中国画构图的基本法则之中，其美学上的独特性，与中国的文学、哲学思想一脉相通。所以，我们在学习中国画基本技法的同时，也要学一点文学、哲学、有条件的可以涉猎更多，借以提高自己的思想境界和文化素养，这对于学好中国画是十分有益的。

二、树的画法

在山水画中，树很重要。所谓“树为山之衣”，可以表现四季变化，阴晴风雨。山有树则丽，因此又谓“树为山水之花”。初学山水画先学画树，也是掌握用笔用墨方法的可靠步骤。

画树一般应先立枝干，再添加小枝，然后点叶或勾叶。立枝干时，要注意树枝的前后穿插和阴阳向背，避免平板，这就是古人说的“树分四枝”。树贵姿态，或挺拔直立，或盘曲有致，都要掌握重心，注意均衡，在变化中求统一。

画树的枝干以中锋用笔为主，侧锋辅之。中锋用笔是指笔锋始终在墨痕的中间，并非笔杆竖直就是中锋用笔。有正笔中锋、卧笔中锋、拖笔中锋。初学可多作画长线和画圆圈的练习，兼学书法有助于熟悉笔法。中锋用笔可达到丰满充实、苍劲凝重的效果。侧锋也不可少，起辅助中锋的作用，使运笔富于变化。用笔无定法，要在笔笔相随、笔笔见力。落笔要挺，行笔要留，收笔要提。总的要求是顿挫有致，既有笔墨，又有形象。

双勾树法：笔中含墨水份要适中，多则烂，少则枯。一般先用顺锋画树的左侧线条，然后画树的右侧线条。自上而下或自下而上、顺锋或逆锋均可，须灵活掌握。（图1）

图 1

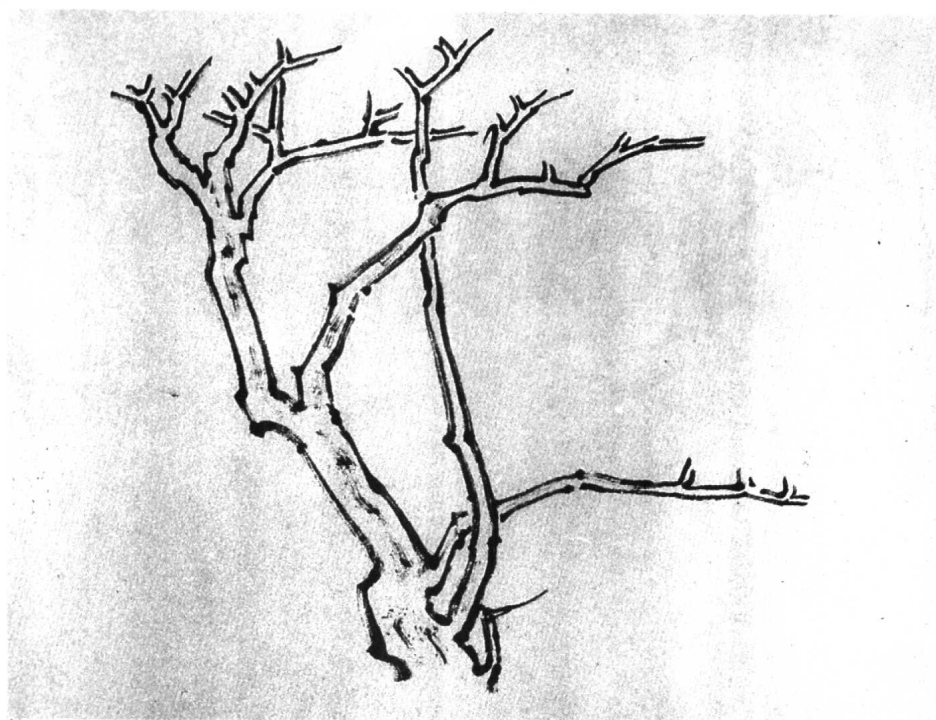
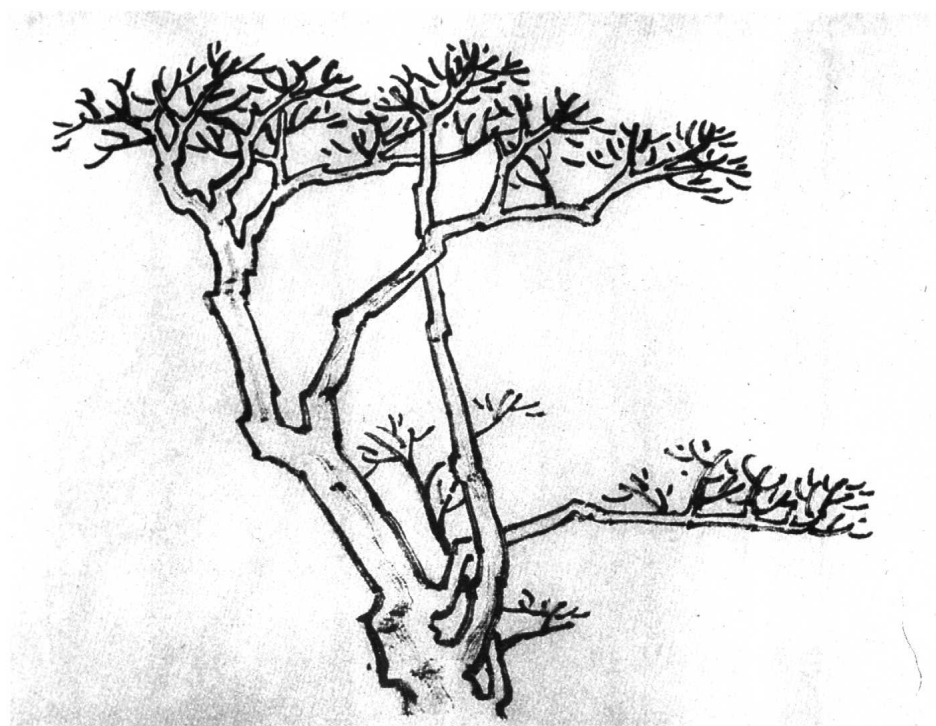
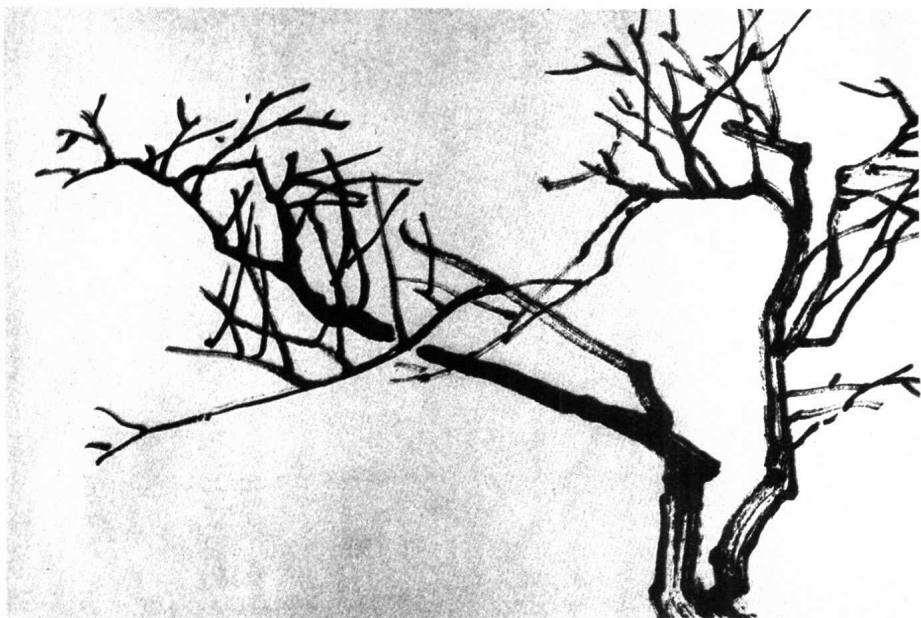

图 2

树的主要枝干勾好之后，添加小枝不必双勾，可直接写出，并注意衔接。要掌握树枝的疏密、穿插变化和用笔的顿挫。（图 2）

写意树法：
笔上含墨要略多，
行笔快而有力，
让墨线间出现飞
白，既可表现质
感，又可体现力
度。用笔也以中
锋为主，间以顺
逆锋，次序与双
勾树法相同。

(图 3)

图 3

图 4

上述画树步骤是初学
所需，熟练之后可以变通。
无论双勾或写意，画树头
笔要放开，株头要收拢。

(图 4)

图 5

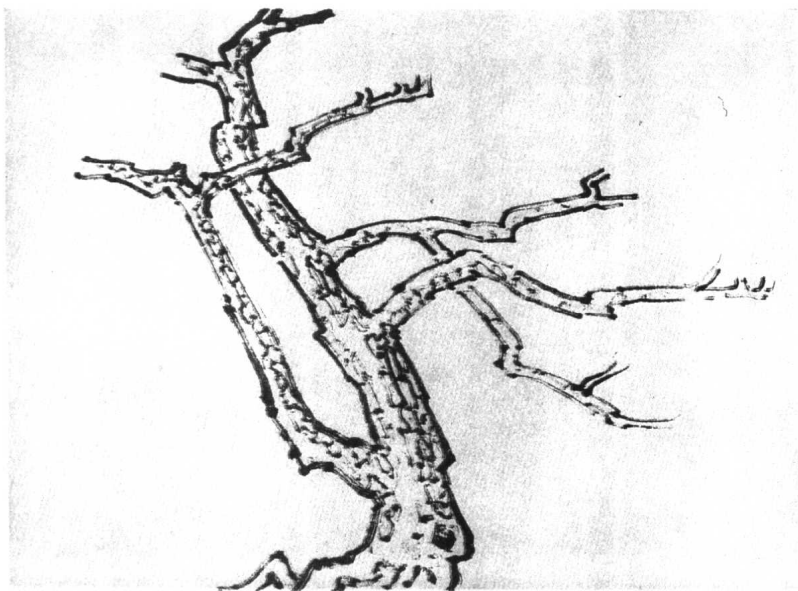
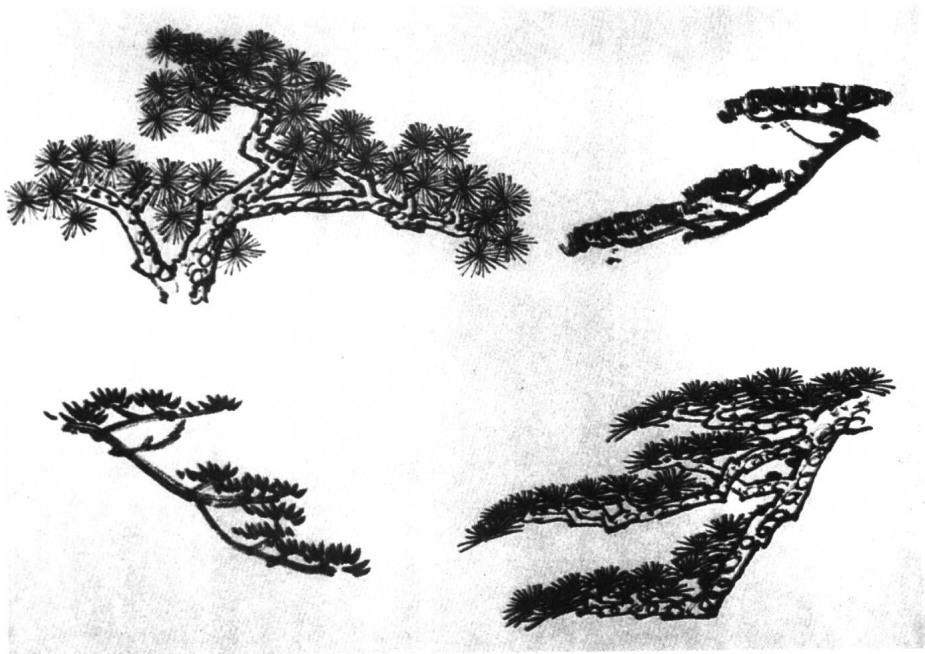

图 6

松、杉、桧、柏，在山水画中是常用的树，可多加练习。

画松树皮，用笔要苍，笔中含墨水量宜少，圈画松鳞时，要圆中见方，方中见圆，不可圈画得大小一样。画松针有多种方法，但一幅画中只宜用一种松针画法。总的要求是繁而不乱，笔力挺劲。松针要画得参差、交织，层次分明。

(图 5、6)

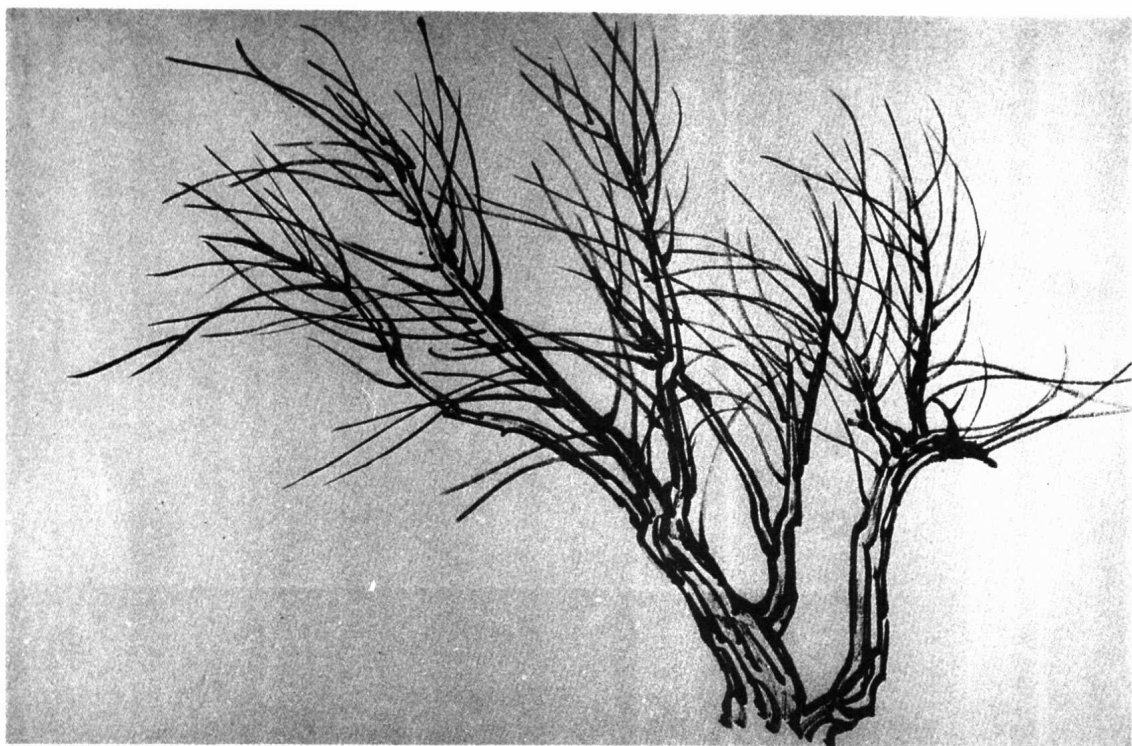

图 7

图 8

画柳树，要画得自然，用笔需刚柔相济。古人说画树难画柳，画柳难于画枝条，其实关键在于画好树干，善于取势。柳树的树干常常长得很老、很粗，应先用刚劲有力的线条，勾好树干，一般宜有横斜之势，不宜垂直。树干既定，应该随干出枝，随枝发条，逐渐增添，有疏有密，有聚有散。画柳条的时候，腕力要活，行笔要快，条与条要连贯，至于枝条画多画少，应按照树形来决定。要注意树的枝头有高有低，不可太整齐。（图7）

画丛林，首先要把前面一组树的主次、疏密关系安排好，枝叶穿插的交搭处不要相抵撞，要使每株树间可以通气，把前面一组树画生动了，后面的树和远处的树就容易画了。画后面或远处的树，用墨要淡些，但淡中要有变化。（图8）

树的反衬画法，常见于现代山水画中。一般是前面一株或一组树要画得空灵，边缘留白，在其周围用浓重墨色画衬景，产生强烈的黑白对比，具有逆光效果。

作业

一、用毛笔在毛边纸或宣纸上画圆圈，拉长线，多作练习，达到笔锋始终在墨痕中间的要求，掌握中锋用笔；又以侧锋拉长短线条和弧线，掌握侧锋用笔。

二、按照图（1）、（2），练习双勾树法。

三、按照图（3）、（4），练习写意树法。

四、参照《荣宝斋画谱》第五册（1984年3月出版）第6页，练习鹿角、蟹爪树法。

五、按照图（5）、（6），并参照《荣宝斋画谱》第五册第8页至第15页，练习松树画法。

六、按照图（7），并参照《荣宝斋画谱》第五册第16页至第19页，练习柳树画法。

七、按照图（8），并参照《荣宝斋画谱》第25页、第26页，练习杂树、丛林画法。

八、参照《芥子园画传》第一集山水（1978年11月再版）第53页至第57页，练习点叶法和夹叶法，注意墨色要有浓淡枯湿变化，需自行掌握。

三、石的画法

画山先要学会画石。画山石一般分为五个步骤：勾、皴、擦、染、点；也可大别为勾皴擦和染点两个步骤。（图9）

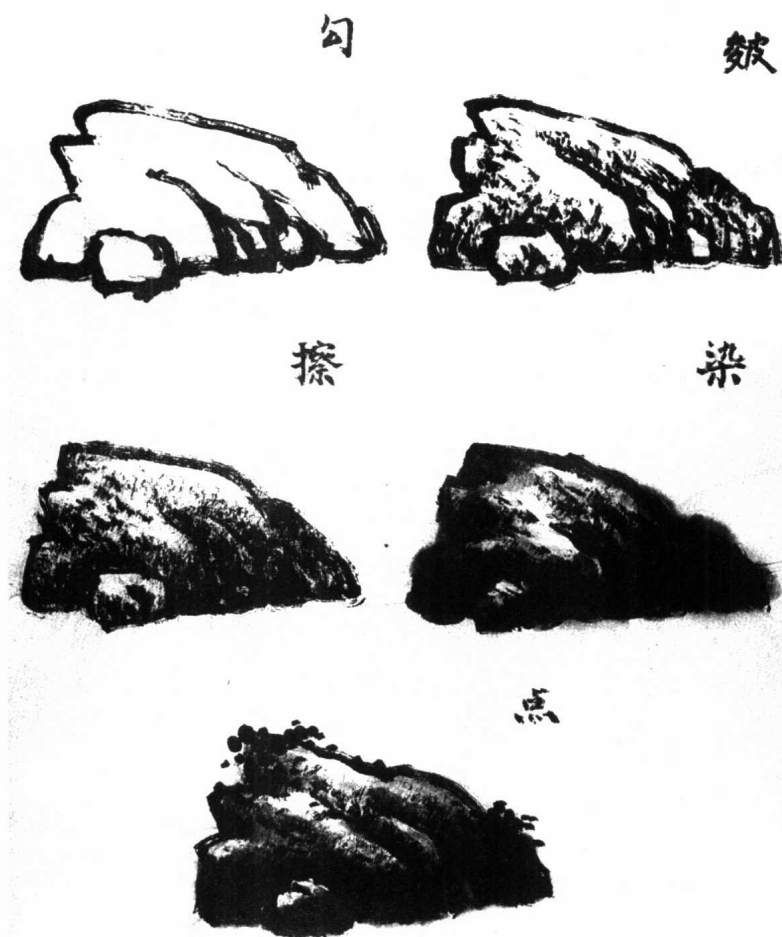

图10

一、勾。就是以线条画出山石的轮廓大形。一般由左上方起笔，再趁势成其石。勾出的线条要有顿挫、转折、轻重、疾徐的变化，石根处用笔宜轻不宜重，宜虚不宜实，有时下部可空出不画，留待添加石块。古人说石分三面，就是要有立体感。勾好外轮廓后，再分破数面，勾出石的形态，这样就有了三面，甚至四面、五面。（图10）

数石聚合，大小石块要前后左右分布得当，或以小间大，或以大间小，避免平铺罗列。但又不可散乱，互不相关，还应有聚有散，主次分明。

二、皴。皴是用来表现山石的石质、纹理向背、凹凸等等的表现手法。山水画的传统技法比较集中的体现在皴法上。千百年的积累，名目繁多，有披麻皴、解索皴、荷叶皴、斧劈皴、折带皴、钉头皴、弹窝皴、米点皴以及乱柴皴、拖泥带水皴等三十余种。根据不同的山石地貌，相应的皴法可表现不同的石质特征，如：披麻皴可表现土质疏松，形体圆滑的山石；斧劈皴可表现棱面突出，石质坚硬的花岗岩；折带皴可表现页岩和水成岩；米点皴可表现草木复盖，雨雾阴晦之山；弹窝皴可表现礁石和假山，如此等等。

山石皴法虽多，但按其笔法和形态可分为面皴、线皴、点皴三大类，每类以一种皴法为代表，其他皴法都由此演变而成。

面皴以斧劈皴为代表，有宽窄、横斜、大小的变化。笔痕大的称大斧劈，小的称小斧劈，可上下皴，也可左右皴。演变为折带皴（图11）弹窝皴（图12）等。斧劈皴的具体画法如图13。

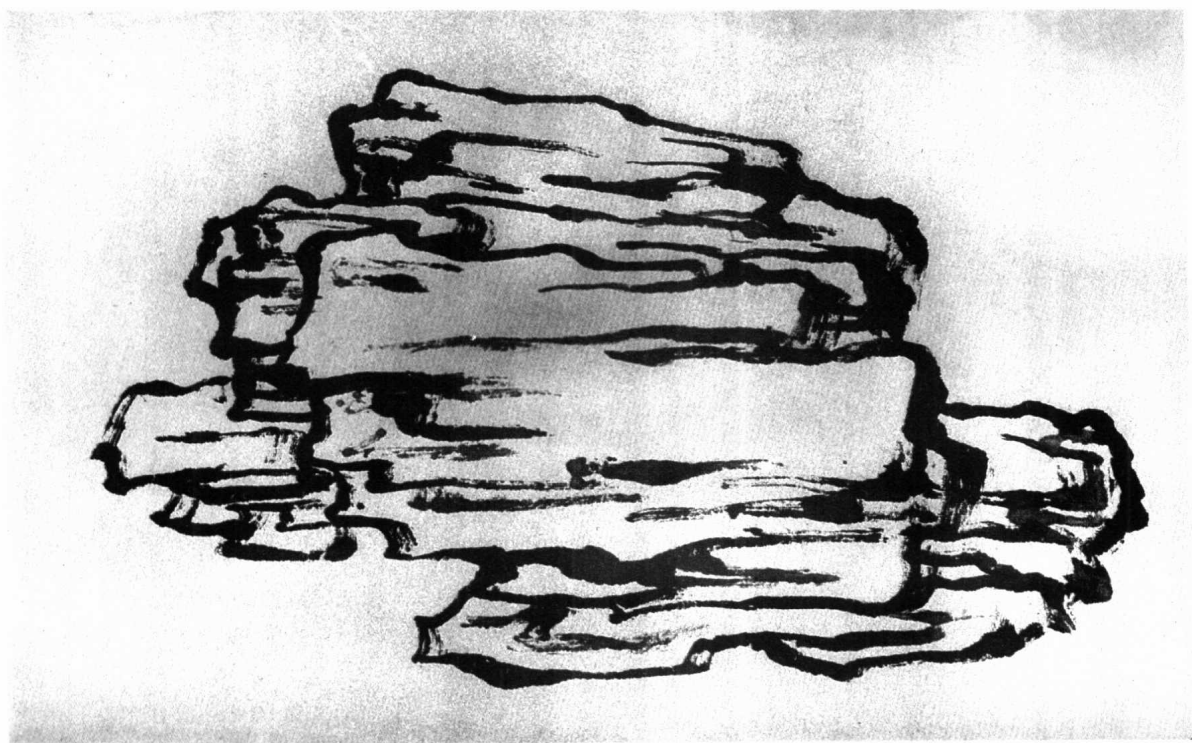

图11

图12

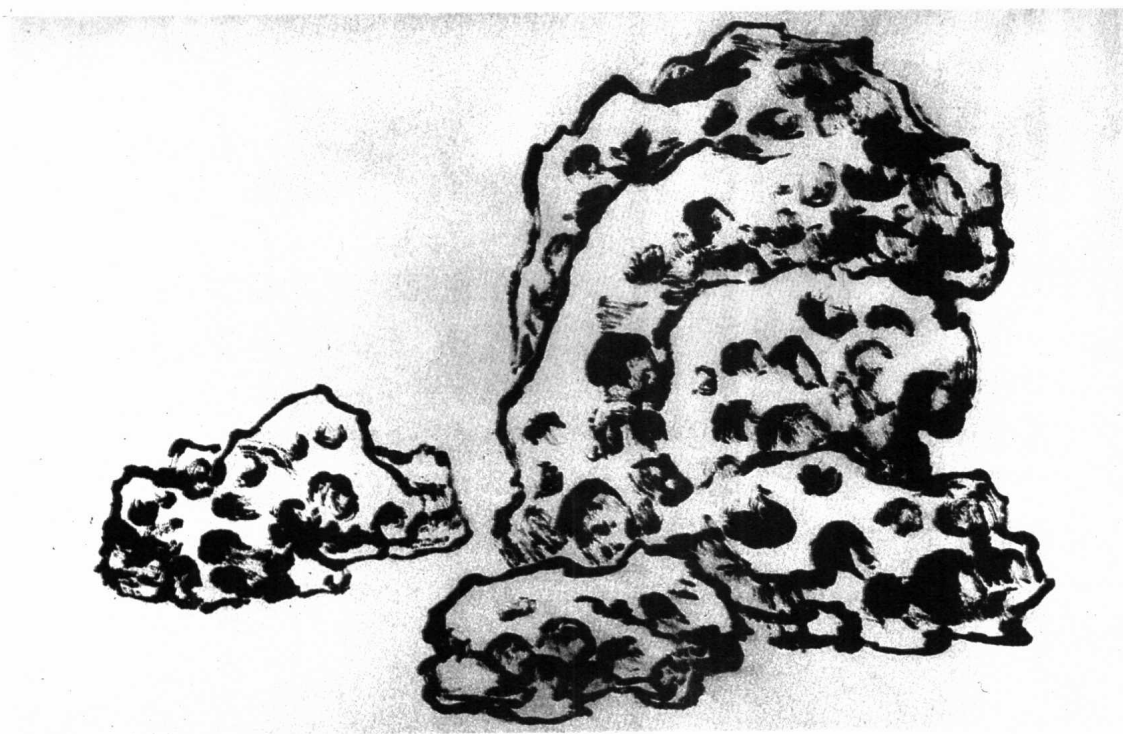

图13-1

先以几大笔勾出石的轮廓，随即画石纹，分出凹凸面。

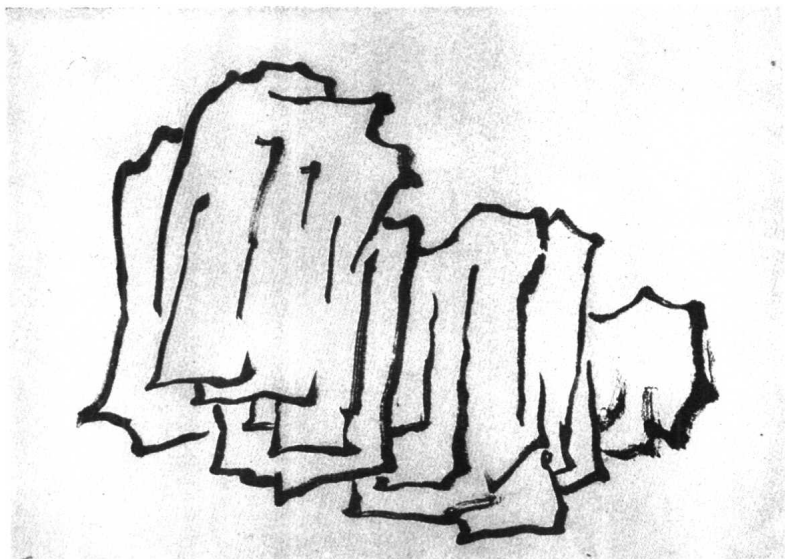

图13-2

用侧锋加皴，画时笔尖、笔腹同时触纸，着力一扫，笔痕带有飞白，要刚劲利落，不可疲软或重复用笔。

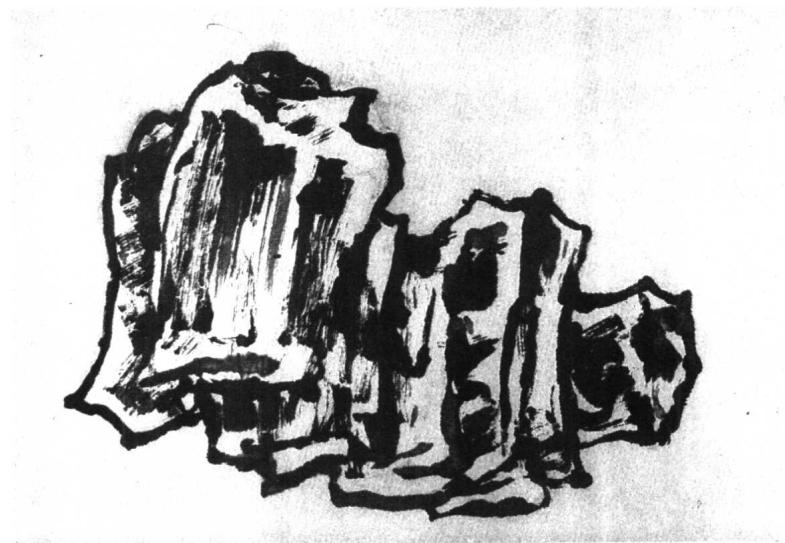

图13-3

在石的露头之处和凹面，用中锋加点。（如果勾、皴已足，也可不加点）

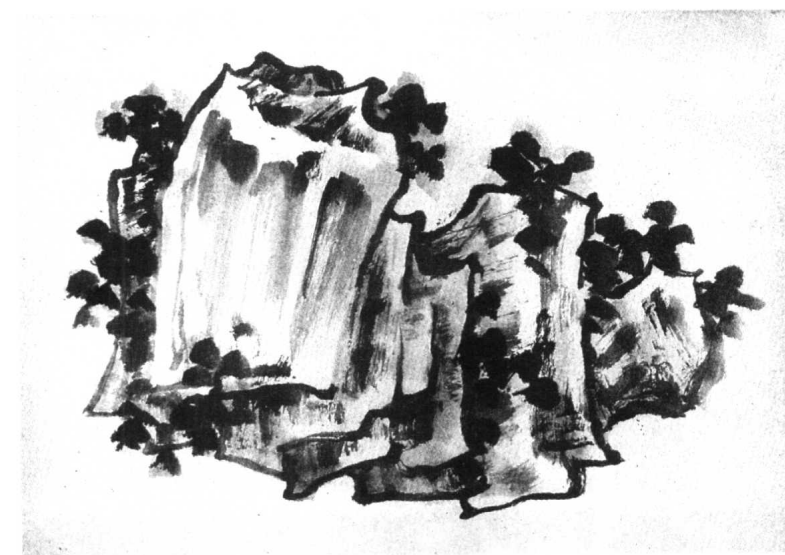

图13-4

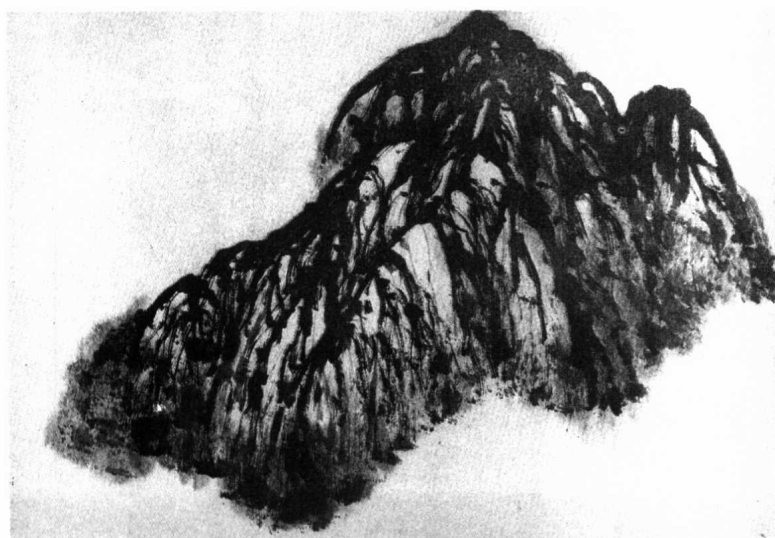
用湿笔、淡墨在石的凹面和点子上面渲染一下，以加强立体感。

图14

图15

线皴以披麻皴为代表，有长短、曲直、粗细、横竖的变化。长者为长披麻，短者为短披麻。演变为解索皴、(图14)荷叶皴(图15)等。披麻皴的具体画法见图16。

图16-1

用中锋勾出石的轮廓，线条成弧形弯曲，每笔收提不能过快，要笔笔送到，徐徐提起。

图16-2

用中锋按石形加皴，线条排列要有条理，但也要有变化。主要根据山形石势参差交错排列。一般凸处疏而虚、凹处密而实。笔痕要松毛，忌板结，须注意笔头的水分要适度，宜少勿多，墨色宜淡勿浓。

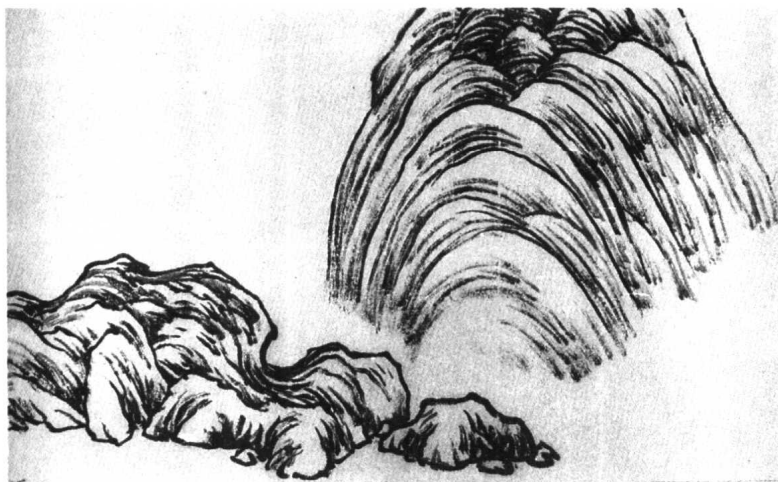

图16-3

在石的露头之处加点。

