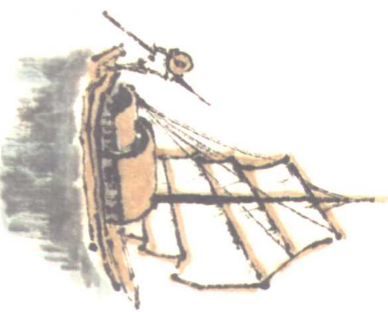
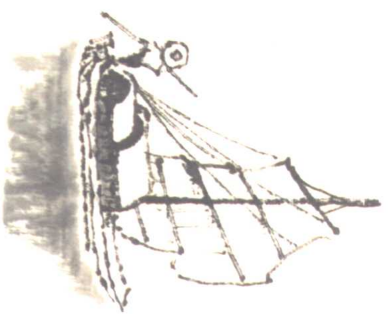
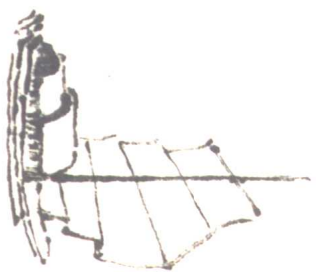
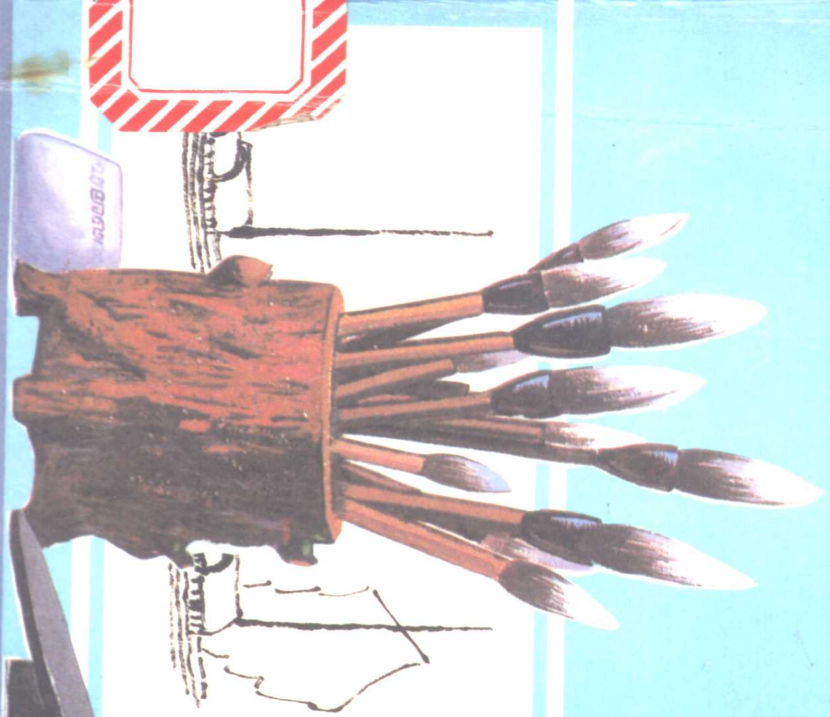

世界画

中国画技法普及教材(三)

徐湛 崔松石 主编

科学普及出版社

目 录

第一章 学习国画的基本知识	1	(四) 各种点叶画法简介	21
一 山水画的学习方法	2	(五) 点叶树的画法与其步骤	22
二 山水画的基本技法	2	(六) 点叶树的练习参考一	24
三 临摹是学习的门径	7	点叶树的练习参考二	25
		点叶树的练习参考三	26
第二章 树的画法	8	三 松树的画法	27
一 树枝的基本画法与其步骤	9	(一) 勾叶松树的画法与其步骤	27
(一) 鹿角枝的画法	9	(二) 勾干点叶的画松方法简介	31
(二) 蟹爪枝的画法	11	(三) 松树的练习参考一	33
(三) 蟹爪枝与鹿角枝的画法对比	13	松树的练习参考二	34
(四) 树的枝干练习参考一	14	塔松的画法与其步骤	35
树的枝干练习参考二	15	塔松的练习参考	37
二 树叶的基本画法	16	五 柳树的画法与其步骤	38
(一) 各种夹叶画法简介	16	柳树的练习参考	41
(二) 夹叶树的画法与其步骤	17	槐树的画法与其步骤	42
(三) 夹叶树的创作参考一	19	槐树的练习参考	43
夹叶树的创作参考二	20	七 柏树的画法与其步骤	44

柏树的练习参考	46
八 竹子的画法与其步骤	47
竹子的练习参考	49
九 创作参考	50

第三章 石和山的画法	53
一 画石运笔法	54
二 石的基本画法与其步骤	55
三 常见皴法简介	58
(一)小斧劈皴的画法与其步骤	58
(二)大斧劈皴的画法与其步骤	60
(三)米点皴的画法与其步骤	61
(四)披麻皴的画法与其步骤	62
四 石的临摹参考	63
五 石的形态变化	64
六 山的基本画法与其步骤	65
七 怎样以常用皴法画山	67
(一)小斧劈皴画山的方法与其步骤	67
(二)小斧劈皴法画山的练习参考	68
(三)大斧劈皴法画山的方法与其步骤	69
(四)大斧劈皴法画山的练习参考	71
(五)披麻皴法画山的方法与其步骤	72
(六)披麻皴画山的练习参考	73
(七)米点皴画山的方法与其步骤	74

(八)米点皴画山的练习参考	75
八 画山的要点	76
九 创作参考	78

第四章 水和云的画法	80
一 水的画法与其步骤	81
二 几种水纹画法简介	84
三 水口的画法与其步骤	87
四 水口的临摹参考	91
五 瀑布的画法与其步骤	93
六 瀑布的临摹参考	94
七 创作参考	97
八 云的画法与其步骤	98
九 云的临摹参考	101
十 创作参考	102

第五章 建筑与船的画法	103
一 亭子、小桥的画法与其步骤	104
二 亭子的临摹练习	105
三 亭子的临摹参考	107
四 房屋的临摹参考	108
五 创作参考	109
六 船的画法与其步骤	110
七 船的临摹参考	112
八 创作参考	113

学习国画的基本知识

我们伟大的祖国幅员辽阔，无山不美，无水不秀。无论是崇山峻岭、茂林修竹，还是瀑布溪水、亭台楼阁……一切大自然的美好风光都是画家描绘的对象。许多离退休老同志和青少年国画初学者都希望能用画笔描绘祖国的大好河山或自己家乡的美好景象，但苦于无师，不知从何学起。为了给国画爱好者提供一个初学的门径，让大家掌握初步的山水画技法，继前两集花鸟画技法后，我们又编绘了第三、四集——山水画技法，希望对大家能有所帮助。

一 山水画的学习方法

学习山水画不能心急图快，企图一下子什么都能画好，这是不实际的。但学习山水画也不是高不可攀的事情，只要方法正确，再加上刻苦用功，没有克服不了的困难。

“山水画”顾名思义——要画山水，还要画树木、舟船、小溪、江河、瀑布，以及云气、建筑物等

等内容。山有险夷之分，水有泉河之别，至于树木、舟船、建筑物等更是种类、式样五花八门。总之，南北不同，阴晴各异，春、夏、秋、冬，状貌纷呈。我们在学习时，必须采用积累法，分类练习，逐个掌握，然后再进行综合创作。分类学习如同建筑备料，创作如同组装。必须备足材料，才能建成各种风格迥异的大楼。

初学山水画要有计划，要分几个大的步骤。如先学画树，画品种不同姿态各异的树；再学画岩石、画山、画土坡、画丘陵、画险峰。还要学画水、画云……，凡在画中出现的事物都归在几个大类中，一类一类地深入掌握。这就是“积腋成裘”法。在这一点上它不同于前两集的写意花鸟画——写意花鸟画是一种一种地学：山水画是一类一类地“零存”，最后才能“整取”，逐渐由综合练习过渡到创作阶段。

二 山水画的基本技法

山水画以自然万物为对象。自然万物的形象各不相同，质感也大有区别，为了客观地表达其特征，就要认真地观察、分析、比较，采用不同的浓淡、干湿、粗细、光毛、疾涩的墨色和线条，灵活地运用中锋、逆锋、顺锋、拖笔、裹毫与散笔等不同的运笔方法及纯墨、浅绛、重彩、泼彩等不同的色彩表现形式，力求深入地刻画形象并表现笔墨的情趣。

初学者先需锻炼造型能力，再追求以形写神，同时体会笔墨情趣。三者结合得好，作品就有韵味，若仅仅停留于画得“像”，往往容易缺乏艺术性。

因此，初学山水画要从笔法、墨法和色法三方面入手，再从临摹和写生中体会物象的形态美和不同的表现方法，有了表现对象的欲望和能力，才能逐步过渡到创作的自由王国。

(一) 笔法——毛笔的种类及其运用

毛笔是中国传统的绘画工具，有着悠久的历史和丰富的种类。毛笔有软毫与硬毫之分，笔锋也长锋、短锋之别。从毛笔的原料来区别，毛笔可分为三大类：

1. 软毫笔（如羊毫、鸡毫等），毫绵软而含水量大，墨色变化丰富，点、染、皴、擦，笔触多变，既含蓄又丰富。但初学者由于功力不够，一时难以得心应手。

2. 硬毫笔（如狼毫、石獾、山马等），弹性较强，画出的线条劲健挺拔，但含水量小。初学者觉得容易掌握，但也常出现笔触光洁齐整的弊病。

以软毫笔追求苍劲，硬毫笔追求含蓄，是初学者一时难以达到的，而兼鬃笔集中了软硬毫的特性，含水量适中又挺健有力，柔中蕴刚，刚柔相济。这是第三种笔。

从笔锋的长短、肥瘦不同，毛笔又可分为长锋和短锋两类。长锋

笔瘦长锋显，适于画线；短锋笔短粗肚大，适于点染。

初学者可以根据不同的需要选用软硬程度不一、长短锋形不同的毛笔。

新毛笔和旧毛笔性质不同，也各有用途。新笔的笔锋整齐完好，画线条或刻划精彩的局部时，显得精细、深入；旧笔锋秃，点树叶、点苔痕苍劲有力，是新笔所不能比拟的。

随着绘画技法的不断丰富和发展，板刷、喷壶、丝瓜瓢、破布之类也被画家用来表现不同的效果，大家也可以试用。

搞国画创作（尤其是大幅）最好站着画，作画时悬臂悬肘，可以使腰、背、肩、肘、腕、指的力量贯通一致。画小幅画可以坐下来，但也最好是能悬臂悬肘，这样画出来的画运笔灵活，整体感强。

作画时执笔要高，手指最好握在笔杆二分之一以上的部位，画个别精细小巧的局部时，执笔可适当

低一些。作画最忌伏在案上，腕不离纸就不可能挥洒自如，也影响整体观察，不利于整幅画气势的安排。运笔指的是毛笔的运用，为了表现不同的质感和效果，除了墨色和水分的变化外，运笔一定要灵活。初学者运笔要掌握以下几种主要方法：

1. 中锋

指的是执笔端正，笔管与纸面垂直，笔尖在墨线的正中运行，墨水于毫尖向下注流，画出的线条圆润有力。画树枝、竹竿常用此法。

2. 侧锋

也叫偏锋。将笔锋偏向一边，露而不藏，运行时或侧向或横卧，笔尖、笔肚、笔根可同时运用。侧锋画的墨线宽而且墨色变化丰富。侧锋于笔常出现“飞白”，适于表现峻峭挺拔的山石；侧锋润墨整体感强，画远山或云雾常用此法。

3. 逆锋

运笔时笔锋在前，笔杆在后，逆着向前推进称为逆锋。笔锋在逆

行中，遇到纸面的阻力常常散开，出现飞白和毛刺，效果泼辣、苍劲。画苍老的古树枝干和粗糙的石头，常用逆锋和侧锋相结合的方法。

4. 拖笔

运笔时笔杆在前，笔锋在后，拖拉画线的方法。拖笔行进时，执笔要高，指和手腕要放松，顺其自然。线条自由曲折，别有情趣，画水纹、垂柳常用此法。

5. 散笔

运笔时，毛笔先调墨，然后在废宣纸上戳几下，吸去多余的水分，把笔锋戳“开花”——笔毛向四面炸开。用于枯的散锋皴擦山石的纹理，同时将轮廓勾出。由于笔毫不整，画出的效果苍劲自然，适于表现奇峰怪石或湍急的江河水面。画远景雾濛濛的山峰也可以用淡墨散笔，显得纹理含蓄而丰富。

以上介绍的是山水画最常用的五种笔法，初学者在作画时要将几种笔法结合起来使用。只要手腕手指灵活多变，就可以变出更多的笔

法，如：拖笔加滚动便是“裹锋”，画藤之类的长柔线条常用此法；侧锋和拖笔相结合，便是“顺锋”，画较光的山石轮廓、树的大干或带状草叶常用此法。

总之，笔与纸的角度不同，运行的方向不同，手法的轻重不同，可以产生各种不同的笔墨效果，可以表现各种不同的质感。

(二) 墨法——墨的种类及其运用

墨有油烟、松烟之分，油烟墨细腻、有光泽、富于变化，适合于作画；松烟墨乌黑厚重，适合于书法。随着制做工艺的改进，市场上出现了各种各样的墨汁，为习画者带来了很多方便，人们可以免去研墨之苦。但墨汁也有不足之处，它胶大性散，墨色层次略显不足，作品干后易发灰，托裱也容易跑墨。所以我们在创作时，最好用墨汁调水，再用油烟墨研磨，这样既省力，效果也很理想。

中国画所使用的墨有极强的表

现力，古人讲“墨分五色”，就是说墨可以表现不同明度、不同质感的对象。中国画的特点之一就是以墨为主，以色为辅。

“墨分五色”的“五”是个概数，表示多的意思。以字面上看，墨可以分为焦、浓、重、淡、清五类，实际上笔中水分与墨汁的比例稍有变化，墨色便有不同，这大大超出了“五色”的范畴。

一幅作品是不是墨分的层次越多越好呢？不一定。运墨不是杂技，不能看表面现象，而要看画面的需要。墨色变化应服从于画面的空间层次和前后关系，从大的空间对比需要，也可能“墨分三色”就够了，有时越少越显得明快、大方，有强烈的整体感；越多反而显得越乱、越碎。

墨色变化的总原则是：要注意大对比和小变化。“大对比”指的是总体的空间关系，如：近景、中景、远景三大空间的对比，要画出层次和距离。“小变化”指的是在某个局部当中，墨色要有变化，也可以说

是对比或局部对比。这是在统一之中的变化，这种变化不能超出统一的关系，不能破坏大的对比。

运墨要在笔锋和纸上作文章。

画国画调墨不同于书法，书法作品墨色只要浓而润就可以了，从笔尖到笔根可以用同一种浓度。而画画要用画笔造型，物象形形色色，墨色就不能没有变化。用毛笔调墨时，笔尖、笔肚、笔根都要有所区别，包括墨色浓淡的区别和水分多少的区别。这就是运墨的四点要求——浓、淡、干、湿。

画面上有的墨块是一遍画出来的，有的墨块要两遍、三遍地画。方法有异，效果不同，要视造型的需要而定。下面向大家介绍几种常用的墨法：

1. 泼墨法

据传唐代山水画家王洽嗜酒成癖，每作画之前必狂饮大醉，兴酣时便将墨汁泼于纸上，手舞足蹈，“胡涂乱抹”。一会儿山峰云霞跃然纸上，开“泼墨”之先河。后人学其

精神，有的将墨在盘中调好，倒在纸上，因势生发，任墨汁在画面上流动，以得到豪放、氤氲的奇趣。也有有的将大笔饱墨的大写意手法称为泼墨，用“泼”字来形容大胆落墨的作法。

泼墨有先泼后画的，也有先画后泼的。不管哪种画法，都必须经过“泼”和“整理”两道工序。作画时两道工序要留有余地，以使泼和画巧妙地结合在一起。

泼墨画往往趣出偶然，荡漾放溢，自然成章。不似之似，妙境奇出。练习泼墨法，必须先要胸有成竹，然后再因势利导。既要大胆，又要有扎实的绘画基础和丰富的想象力。初学不要急于求成。

2. 破墨法

中国画讲究以墨取韵，为了使墨韵灵活多变，往往在第一遍墨未干或将干时，再往上加一遍墨，使其相互润合，利用水分的自然渗化，使墨色更显丰富，有雨露滋润、润燥不干的感觉。

破墨法是画家常用的表现手法，其“破”法变化也多，如：以浓破淡、以淡破浓；以墨破色、以色破墨；还有以水破墨、以墨破水；以干破湿、以湿破干。也有人喜用“复破法”即一破再破，一直到满意为止。

以浓破淡，指的是先用淡墨画，在将干时以浓墨破之。或用墨块，两种墨色配合，相互生发，产生新的墨彩。这是最常用的破墨之法。

以淡破浓，指的是用浓墨先画，趁湿以淡墨破之。淡墨中水分要大才能冲激浓墨。以水破墨也是这个道理。

以墨破色，指的是在颜色未干时以墨破之。以色破墨与其相反，是在墨色未干时破之以色。这种色往往是单纯、明快的石色（石青、石绿、朱砂、赭石等）。可以用大笔蘸浓厚的颜色在墨块上点画，也可在盘中调好颜色边泼边点，使色与墨有机地蕴合在一起，增加美感。这也是人们常说的“泼彩法”。

以破墨或泼彩法作画，首先要

掌握好干湿火候，过湿则流溢、肿胀，过干则僵死、滞塞。其次还要掌握第二遍墨色的浓度。以浓破淡，浓淡反差不能太大；以淡破浓，要强调反差，否则效果不明显；以色破墨，颜色要浓而厚，否则干后颜色灰暗，缺少精神。只要两道工序自然和谐，不跳不浮，不俗不燥，就能达到意蕴无穷的效果。

3. 积墨法

指的是用浓淡墨层层皴染，使墨色浑厚华润，丰富多彩。画山石、树木的明暗多用此法，以表现其质感、质感和结构以及层次的关系。

一般破墨法是趁湿而加，而积墨法常在第一道工序干后再往上画，几遍积在一起，既厚重又“透亮”——层次清楚，各具光彩。

积墨法一般是先淡后浓，几遍积在一起，层层加深。也可以先浓后淡，这要看具体的情况而定，遍数也要根据画面或具体对象的要求适可而止。

积墨法绝不是原墨迹（墨线

或墨块）上盲目重复，而是相互的补充与交错。一定要注意保留原墨迹的精彩之处，有些可贵的飞白和气眼不要轻易破坏掉，关键是在不足之处或应该强调的地方一积再积，造成深厚凝重，繁茂丰富的效果，以此调整整体结构。

用墨贵在变化，有变化才有神韵，这样的墨称为“活墨”。脏墨一团，厚腻板滞的墨称为“死墨”。上面介绍的几种最常用的墨法都是求变之法，在一幅画中可以灵活运用。

总之，运墨要做到干笔不枯，湿笔不滑，浓墨不滞，淡墨不薄。也就是干要润泽，湿要爽朗，浓要分明，淡要见骨。从画面整体来说，要浓、淡、干、湿相互辉映，相互依托。“淡无浓不立，浓无淡不显”，在各种矛盾中求得和谐和统一，这是构成画面的韵律感和黑白对比形式美的基础。

（三）色法——中国画颜料的特点及其应用。

中国画所使用的颜料是一种专门颜料，它不同于西画所用的水粉、水彩或油彩、丙烯等颜料。它有特殊的色相，具有高雅、秀润的特点，这是千百年来中华民族的审美情趣所决定的。有着浓厚的民族特色。

中国画的颜料主要分为两大类——以矿石为原料，粉碎后加胶使用的，称为石色，如赭石、朱砂、石绿等；从植物的汁液中提取色素而用的，称为汁色，花青、藤黄等属此类。

石色色性稳定，覆盖性强，色彩鲜明、单纯，用得好处则厚重、明快，用不好则浮燥、俗滞。石色一般要以汁色衬托，方才鲜明而秀润。汁色润泽而透明，色彩富于变化，但色性不稳定，日久易退色。

中国绘画讲究以墨为主，以色为辅，色墨生发，色不碍墨。山水画用色的形式有：浅绛法和青绿法两大类。青绿法中又有大青绿、小

青绿和金碧山水三种。在用色方法上可分为：色墨重叠法、色墨对比法和色墨混合法三种基本方法。

浅绛法也叫淡彩法，多用花青、赭石、藤黄、曙红、胭脂等透明色，在水墨勾勒、皴、擦、点、染、的墨稿上润染。染分为湿染和干染两种方法，湿染是将画用清水打湿，趁湿着色；干染是直接调色染在已干透的画上。无论是哪种染法，都必须保持墨的色泽和神彩。

青绿法也叫重彩法，多以石青、石绿、赭石等矿物质颜色为主，矿物质颜料覆盖性强，色彩浓厚、强烈。为了取得浓烈秀润的感觉、青绿法也要用透明的植物性颜色罩染、衬托。

用色要求达到色墨和谐融洽的效果，无论何种方法，都必须做到“色不碍墨”，忌“花”、“火”、“俗”、“板”。

三 临摹是学习的门径

有些初学者急于求成，刚学到一些基本技法就忙于创作，画了一段时间后就感到自己总在一个小天地里转，思路贫乏，进步不大。

初学者要想进步快，就要往脑子里多装东西，这叫“积累实力”，就象蚕吃桑叶一样，尽量多吃，多消化。除了多读些书提高修养，增长知识外，一定要重视临摹，这是初学阶段不可缺少的重要一课。

临摹是向古今名家和师友学习的最好的手段，是直接从事作品中学习笔墨、造型、构图等各方面技巧的最佳方式，有很多老画家虽成就卓著，但还不放弃向古人学习，力求把别人好的技法变成自己的本领，不断给自己增添新鲜血液，“问渠哪得清如许，为有源头活水来。”正是这个道理。

临摹要讲实效，不能盲目，要注意以下几点：

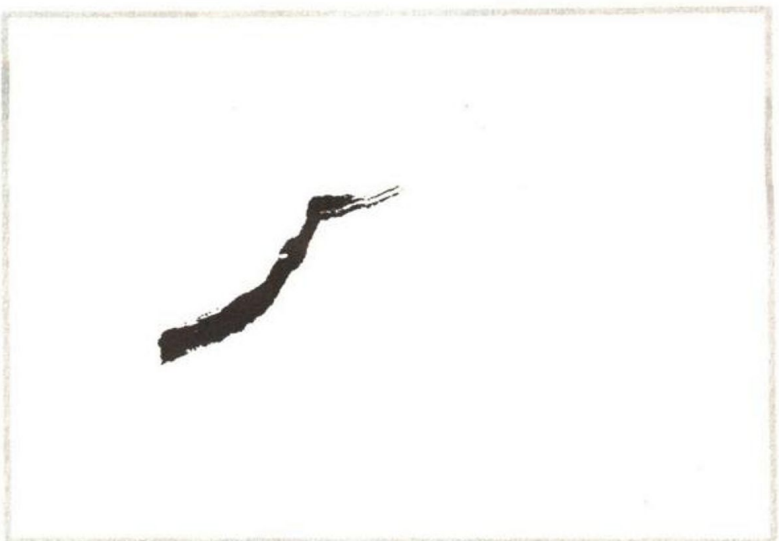
(一)临摹要有明确的目的 要临摹一幅作品首先要分析它的精华

在哪里，如：有的作品构图好，就可以通过记构图笔记来学习；有的作品各方面都很精到，就可以用毛笔整幅临摹；有的作品局部非常精彩、出色，也可以只临摹局部；有的作品造型一般，但色彩有独到之处，就要通过临摹重点体会着色的方法和色彩效果。总之要根据具体情况，抓住临摹重点，就可以省时省力提高学习效率。

(二)临摹要“察之者尚精，拟之者贵似”(唐·孙过庭《书谱》)选中临摹对象之后，不要急于动笔，一定要先通过“目察”认真分析，深入了解其特点和方法，动笔画时不要马马虎虎，而要尽量求其酷似，在似中揣摩作者的匠心和技巧。

这一集主要向大家介绍山水画的基本技法，下一集着重介绍写生知识和创作方法，祝愿大家不断进步！

树的画法

一 树枝的基本画法与其步骤

(一)鹿角枝的画法

用大兰竹或山水画笔，调中等墨色，水分不宜过多，由上到下中锋行笔画树的主干。

由左向右画分枝，线条不要太直，相交处要接实。

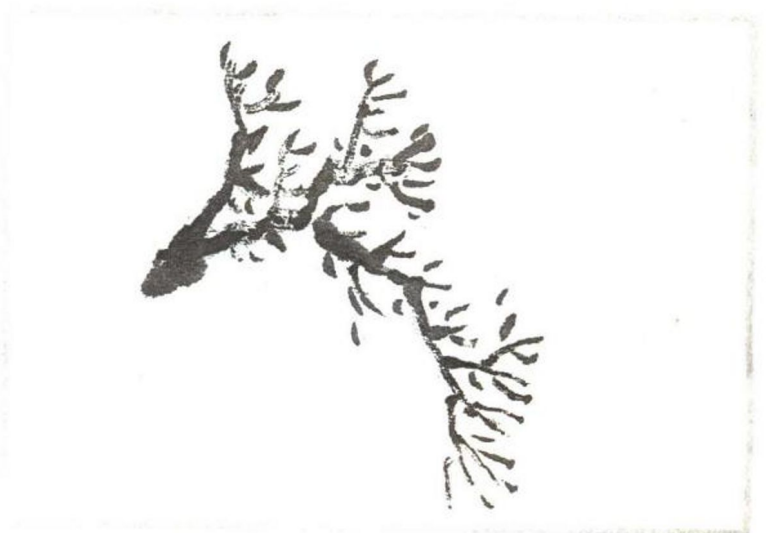
由下向上画出分枝，相交处要“虚让”。三笔形成树的总体姿态。

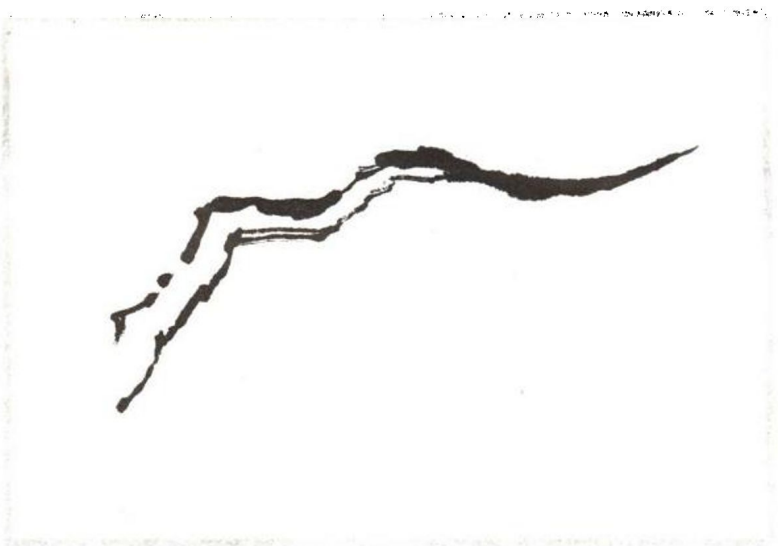
以总体姿态为基础逐渐增添小枝，小枝比大干略细，行笔要有生意，不能太死板。

在小枝上再添嫩枝，线要再细，用笔要活。

树梢的嫩枝用笔要灵活，每笔的衔接不必太严谨，可以松动些，虚一些。

(二) 蟹爪枝的画法

自上而下(也可以自下而上)用浓墨画树的主干, 上细下粗, 枝干要有姿态美, 不可太直。

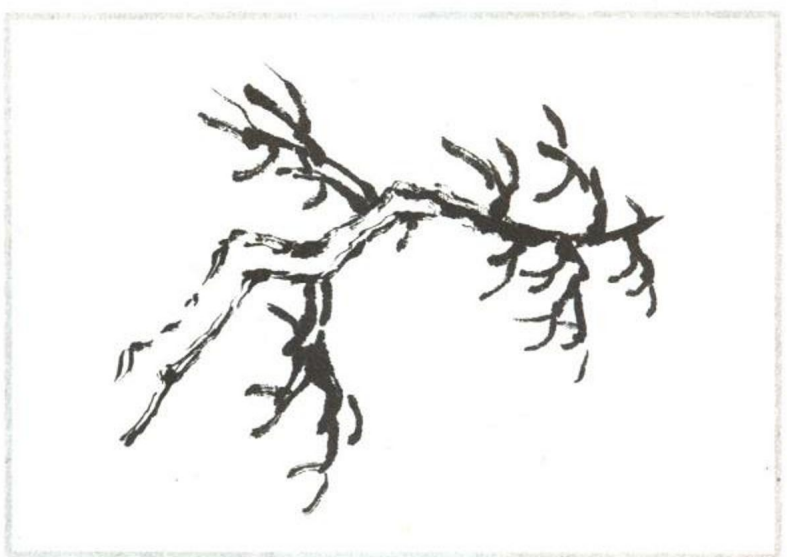
在顶部分枝, 较粗的枝比较平, 平中有曲。

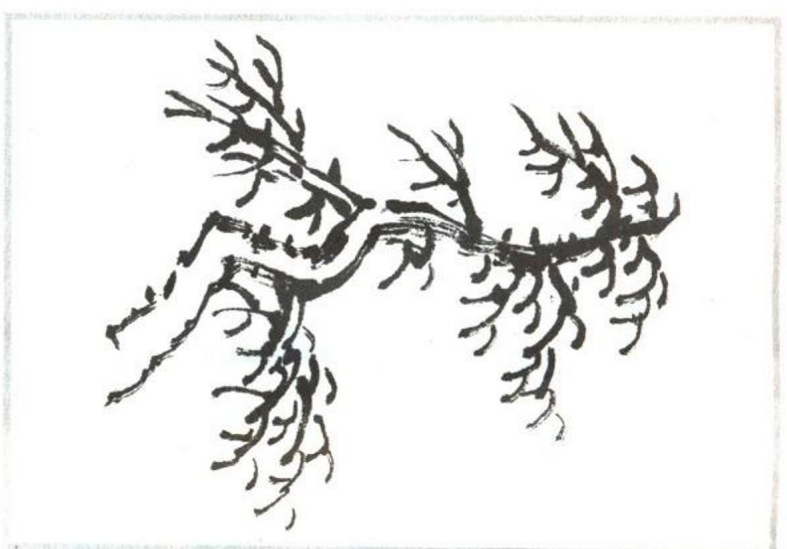
靠中段再向左右各添一个大干, 较粗的部分用双勾法, 较细的部分用单线法。

在各个主枝上逐渐添枝。画树要整体深入，才能抓住整体气势。

继续添小枝。小枝要呈弧线下垂之势，树梢指地。

画树梢不可全面开花，有空白就画。要分组，有密有疏，左右不要对称。外形要参差不齐，中间有可通风之处。

(三) 蟹爪枝与鹿角

枝画法对比

树枝的生长可分为向上和向下两种类型。

树的主干向上直立，而小枝和树梢向下弯曲被称为“蟹爪”。龙爪槐就是一例。

枝梢向上生长的一类树可称为“鹿角”，一般的树大都属于这类。

(四) 树的枝干练习参考一

画枝干用笔要灵活，笔中水分不要太大，要画出质感；树枝忌平行，要有“开”与“合”的变化；要求四面出枝画出层次；要强调姿态美，不要对称、平淡。