

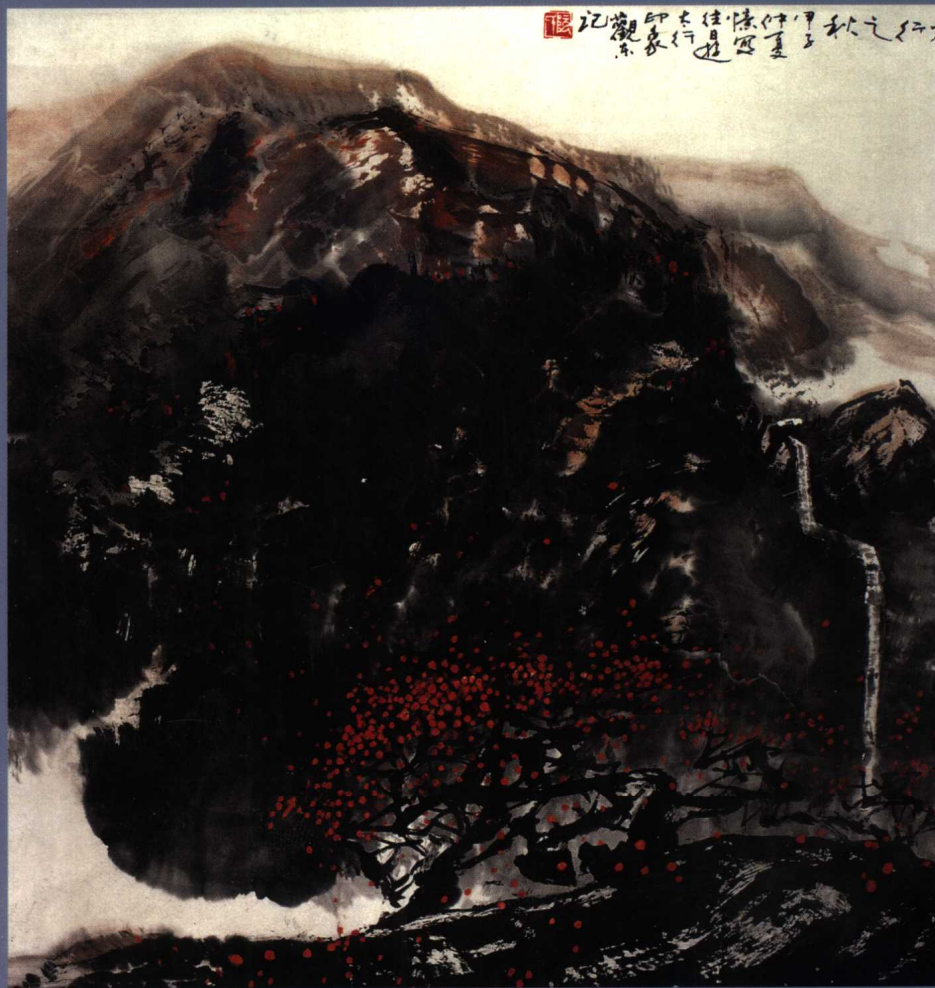
LAONIAN XUE GUOHUA

SHANSHUI HUAFU

阮观东 著

老年学国画

山水画法

北京工艺美术出版社

老年学国画

· 山水画法 ·

阮观东 著

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

老年学国画·山水画法 / 阮观东编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2004.1

ISBN 7-80526-485-6

I. 老… II. 阮… III. 山水画—技法 (美术) IV. J212.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 118241 号

老年学国画·山水画法

LAONIAN XUE GUOHUA · SHANSHUI HUAF

阮观东 编

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区 16 号楼)

邮政编码: 100013 电话: 64280948)

全国新华书店经销

北京秋韵图文设计制作有限公司制版

北京瑞宝画中画印刷有限公司印刷

889 毫米 × 1194 毫米 1/16 开本 10 印张

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 3000

ISBN 7-80526-485-6/J · 312 定价: 58.00 元

◎ 阮观东近影

作者简介

阮观东，1952年生，河南新县人，毕业于天津美术学院国画系，现任河北美术出版社编审，国家一级美术师，中国美术家协会会员。

阮观东主攻山水和花鸟画。1987年在南昌八大山人纪念馆举办国画联展。1988年在新加坡举办国画联展。1990年在前苏联列宁格勒、莫斯科举办个人画展及进行艺术交流、讲学活动。1992年在日本东京、神户举办国画联展。1993年出版专著《怎样学习中国画》。1995年在南京江苏美术馆举办国画联展。1997年《人民日报》、《光明日报》发表文章及画作，介绍其人其画，同年出版《阮观东画集》，并在石家庄博物馆举办个人画展。1998年在郑州升达艺术馆举办个人画展。1999年在绍兴兰亭书法博物馆举办个人画展。2000年在金

华吴弗之艺术馆举办个人画展。2001年《苍岩秋色》获第四届全国山水画大展优秀奖。2002年《我和我家》、《山西秋》入选《中国现代美术家全集·山水卷》。2002年在太原市山西省博物馆举办个人画展。2003年出版《阮观东写意山水画》、《阮观东写意山水画精解》。

其作品已被八大山人纪念馆、俄罗斯艺术馆、中南海、山西省博物馆等处收藏。前苏联《真理报》以及《中国书画报》、《人民日报》、《光明日报》、《中华收藏》等数百家报刊都做过大量报道。山西电视台、河南电视台、河北电视台、列宁格勒电视台等数十家电视台播出专题介绍其人其画，其业绩已被收入《中国美术家大辞典》等。

前言

中国画是我国的民族绘画，历史悠久。它不仅为我国历代各族人民所珍爱，同时也对世界艺术产生着深远的影响。在漫长的发展过程中它对自身表现形式反复锤炼、完善、丰富、升华而日臻完美。

它在表现形式上有壁画、卷轴画、长卷、斗方、册页、扇面等。

在表现内容上分为人物画、山水画、花鸟画。

在表现技法上基本可分为工笔、写意及介于两者之间的兼工带写。如工笔重彩人物画、写意水墨人物画；工笔花鸟画、写意花鸟画和兼工带写的没骨花鸟画；金碧、青绿山水画，浅绛山水画和类于工笔的界画山水画。

就山水画而言，自隋唐以来，历经宋、元、明、清，其格局宏大，诸法齐备，各朝代高峰迭起，名家辈出。纵观历代名作皆传承有序，脉络清晰，其所包含的内涵博大精深。一方面，这些优秀传统文化为今天山水画学习和创作提供了可资借鉴的典范；另一方面，当传统成为程式后，也给研习者设置了发展的藩篱。面对传统，怎样撷取和把握其精神，首先应确立自我审美取向，有选择地改善知识结构，苦练扎实的基本功，使传统成为创新的阶梯，而不是泥古不化。

在浸染了传统山水画精神之后，应下大力气精研笔墨之法、状物写神之法，更应注意生活的积累，“搜尽奇峰打草稿”，到生活中去饱游饫看，贮奇山异水之形象于胸中。

本书是根据水墨山水画的特点，围绕着山水画的画理画法，以图说的形式，从实用的角度，阐述山水画的笔墨技法。我相信这本书对有志于学习山水画的同仁，尤其是对于中老年习画的朋友，在解决如何进行山水画学习、写生和创作等方法问题会有所帮助和补益。

阮观东

目录

前言	阮观东
中国山水画概述	1
山水画学习方法	4
一、山水画临摹	4
二、山水画中石、山及树的画法	4
1、石的画法	4
2、山的画法	27
3、山水画构图法	28
4、云、水、雾等景物画法	31
5、山水画的积墨、泼墨法	43
6、山水画中各种树的画法	72
三、山水画的写生	100
1、山水画写生的重要性	100
2、山水画写生的方法	100
3、山水画写生的步骤	101
四、山水画的创作	119
1、山水画的意境	119
2、山水画的点景	120
3、山水画的题款	121
4、山水画的印章	123
作品欣赏	124

中国山水画概述

一、山水画源流

山水画在中国绘画史上占有极为重要的位置，据《画史》所载，三国时期，孙权夫人赵氏“能写江湖九州、山岳之势”。应该说，这是中国历史上最早的山水画了。但这只是文字所载，并无行迹可寻。传为隋代展子虔的《游春图》是现存最早的一幅山水画真迹，开了青绿山水之先河。

到了唐代，由于政治开明，经济发达，社会安定，使山水画进入了繁荣昌盛的时期，并开创了两大流派：一派是以李思训、李昭道父子为代表的青绿山水，即“北宗山水”；另一派是以王维为代表的融诗、画为一体的水墨山水，即“南宗山水”。更值得一提的是：画家张璪，作品虽然已失传，但他的著名论点“外师造化，中得心源”却影响至今。

五代画家荆浩，第一个将勾填、勾染法变成了“皴法”，这是中国山水画技法的重大变革。他集中了以前众画家之长，成为诱发宋代山水画飞速发展的开创者。

■ 龙宿郊民图 五代·董源

山水画到了宋代，已达到空前的鼎盛时期，形成了以李成、范宽、郭熙为首的雄强、挺拔的“北方派”和以董源、巨然为首的“淡墨轻岚”的“南方派”。山水画的许多表现方法都创始于宋代。以皴法而言，董源、巨然创披麻皴、范宽创雨点皴、米芾创米点皴、李唐创大斧劈皴；以笔墨而言，干笔、湿笔、破墨、积墨、泼墨俱备；就布局而言，全景、边角都有。所以汤垕在《画筌》中讲：“唐画山水，至宋始备。”在画理上也很发达，对后世影响极深的《林泉高致》就出自宋代画家郭熙之手。

■ 溪山兰若图 五代·巨然

至元代水墨画占了画坛的统治地位。元初的赵孟頫强调以书法入画，使山水画向文人画的方向前进了一步，出现了以黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇为首的“元四家”，提倡以意为上、形为次，主张不求形似，画中见我，讲求笔墨情趣，讲求诗、书、画、印结合的写意山水画，雄踞画坛几百年之久，至今仍有很大的影响。明晚期，董其昌等人提倡复

古,说什么“摹古逼真便是佳”,使当时的山水画陷入复古而少有创新的时期。

到了清代以“四画僧”弘仁、髡残、八大山人、石涛为首的在野派画家,一扫临古之风,开创了写生新径。他们不拘一格的画风使清代山水画又出现新的高峰,特别是石涛,既采前人之长,又写生活之真,画了许多很有影响的传世佳作。在理论上,他在《石涛画语录》中,提出“太古无法”、“笔墨当随时代”、“一画”说、“搜尽奇峰打草稿”等一系列创见,有力地冲击了几百年来山水画坛的沉闷画风,开创全新的画坛新路。

近代山水画坛,如黄宾虹、齐白石、傅抱石、李可染和石鲁等人各具特色的画作,使中国的山水画坛呈现出百花竞相开放的大好局面,新人佳作不断出现。

二、山水画的分类

山水画就墨与色的关系而言,可分为浅绛、水墨和青绿三大类。而青绿山水画又有小青绿、大青绿和金碧山水之分。

三、山水画的工具及材料

山水画所用工具材料主要是笔、墨、纸、砚,人们往往称之为“文房四宝”,这里还应该加上色。

笔:毛笔种类很多,就性能可分为硬毫、软毫和兼毫三种。硬毫弹性强,一般用狼毛、獾毛制成;软毫弹性弱,一般用羊毛制成;兼毫居于软硬之间,用狼、羊毛混合制成。

墨:墨分油烟、漆烟和松烟三种,作画以油烟为宜,其他两种墨适宜书法。近年来,书画墨汁的研制成功,使作画更加省时方便。

纸:宣纸分为生宣和熟宣两种。生宣纸渗化、吸水,适宜作写意山水画。“熟宣纸”是经过矾水、胶水加工过的宣纸,适用于工细的山水及工笔画。

■ 仙山楼阁图页 南宋·无款

■ 葛稚川移居图 元·王蒙

■ 鹊华秋色图 元·赵孟頫

砚: 研墨之砚应选石质坚细、硬度高、不吸水的为佳。

色: 山水画使用的颜色分石色、植物色两类: ①石色: 如赭石、石青、石绿、朱磠、朱砂等, 是矿物质制成, 不透明; ②植物色: 如花青、藤黄等, 透明。现在一般用盒装国画颜料, 较为方便。

四、山水画笔法、墨法、用色浅议

笔法: 画山水画握笔略高为好, 以便转动, 转动主要靠腕力。小画提腕, 大画悬肘。用笔内容包括“起笔”、“行笔”、“转笔”、“收笔”四个方面。起笔应遵循“竖笔横下、横笔竖下”, “欲右先左、欲下先上”的法则, 收笔要“无垂不缩、无往不收”。

在画山水画过程中, 笔的运行造成各种线的动势, 要“一波三折”。行笔要有节奏, 有弹性; 下笔有轻重、缓急、起伏、顿挫的变化, 要做到“快而不飘、重而不板、慢而不滞、松而不浮”的艺术效果。

当代山水画大师黄宾虹对中国画的用笔, 曾有独到之见: 宜圆、宜平、宜重、宜留、宜变。

圆是指中锋勾线, 如“折钗股”, 线条挺拔。

平是指行笔稳健, “如锥画沙”, 用力均匀。

重是指用笔厚重, 如“高山坠石”, 要有力。度。

留就是沉着用笔, 如“屋漏痕”, 控制住线条的运行, 不至于“滑下去”。

变就是灵活变化, 不構成法, 根据所写对象变化而变化, 讲求气韵。

画山水画很

讲笔法。而主要笔法有中锋、侧锋、逆锋、散锋等。在作画过程中, 根据表现内容需要, 综合交替运用才富有表现力。

墨法: “墨分五色”, 按笔中所含的水分多少, 墨色可呈现出焦、浓、黑、灰、淡五个层次。在实际作画中, 深浅的变化远非此五色, 而是千变万化, 对用墨的要求是干墨不枯, 湿墨不滑, 浓墨不浊, 淡墨不薄。

常用的墨法有以下几种:

浓墨法: 墨中掺水较少。

淡墨法: 墨中掺水较多。

蘸墨法: 用干净湿笔, 笔尖上蘸墨。

破墨法: 两种以上不同色度的墨色, 在尚未干时重叠、渗化。

积墨法: 不同色度、不同干湿墨色的多次重叠。

泼墨法: 大墨量、大面积、大水分, 易出现既在情理之中、又在意料之外的艺术效果。

焦墨: 渴笔蘸浓墨, 因笔中水分少, 因而有“毛”的感觉。

此外还有宿墨法、胶墨法、没骨法、色墨互破法、色墨合用法等, 在作画时要灵活运用。

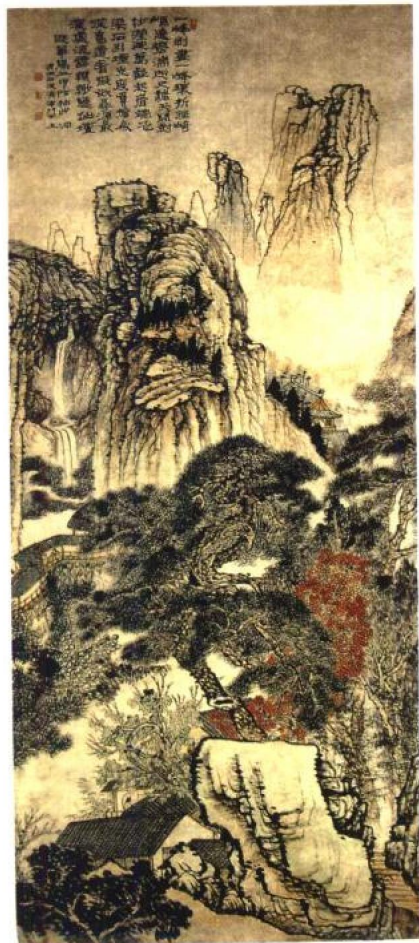
色法: 山水画中, 青绿山水用色厚重, 一般以石色为主, 可多次重复。写意山水讲究“随类赋彩”, 也可色墨混合而用, 但要以墨为主。

■ 设色山水 黄宾虹

■ 秋山放牧 石鲁

■ 游华阳山图 清·原济

山水画学习方法

学习任何一种艺术都有一个基本功训练的过程,学习山水画亦如此。中国画基本功有笔墨技法、画理画论、造型能力、创作练习、书法、艺术修养等。学习山水画首先要掌握造型能力和笔墨表现能力。这两者是不可分离的整体,造型是通过笔墨来实现,而笔墨离开了造型就没有意义。解决学习的关键问题,是到大自然中领略绘画源于生活又高于生活的道理。学习山水画要像接力赛一样,先接过前人的棒子,再往前跑。在学习步骤上:先临摹,再写生,后创作。

一、山水画的临摹

“学不师古,如夜行无烛,便无人路”,这是清代王麓台所述,意在阐明临摹的重要性。临摹是学习山水画的必修课,古今画家几乎无一不是从临摹入手而有所作为的。历代画家在山水画创作中积累了丰富的经验,留在文字里,更留在传世的绘画佳作中,只有通过临摹,才能真正悟出前人画理和技法。

在临画之前,最好多看历代山水画名作,这叫临前读画。读画要求有三:一看立意和诗情;二看构图和大势;三看笔墨和技巧。对作品要认真分析,静心研究,做到看有所思,心有所悟,手临心先临。

“取法乎上,仅得其中;取法乎中,仅得其下。”这是古人在学习山水画上悟出的道理。从师要从高师,临摹要选古今名家之精品。首先是对临,还要背临,不但手临,重在心临。先临局部,再临全画,反复临,领悟其表现技法及理法。先学一家之法,待掌握之后,便转益多师,博采众长。

临摹时不要贪多,似是而非,要从全局入手,不要看一笔画一笔,要大胆细心,一气呵成,切不可半途而废。临摹非一日之功,必须长期坚持,定有所得。千里

之行,始于足下,由浅入深,由易到难。

二、山水画中石、山及树的画法

1、石的画法:

学习山水画,先学画石是十分重要的。石为山之骨,石分三面:即石之凹深、凸浅、阴阳向背。表现不同之石,采用不同的用笔(图1)。

画石用笔应提得起,使线条细而光,有弹性,表现石的向阳面凸起之处;按得下,使线条顿挫而粗犷,有浑厚之感,表现石之阴凹之处(图2)。

画石亦应勾、皴、点、染并用,大小相间,用笔灵活多变,不拘一格,使画出之石富有变化。画陆地之石或水边之石,下面不宜勾线(图3)。

图1

图 2

图 3

用散锋
画山石
以后也
的暗处
出前面
的亮处
下笔在
大胆

图 5

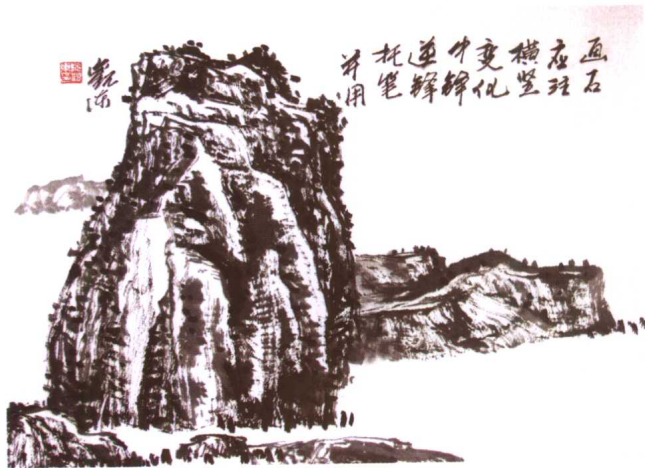

图 4

画石还应注意横、竖交错的变化，用中锋、逆锋、托笔，使其有规律而又有变化(图 4)。

大自然中和山水画里，有些石可行走，可站立，可坐下，可游于其中。用笔中锋、散锋变换，用后面的暗，衬出前面的亮(图 5)。

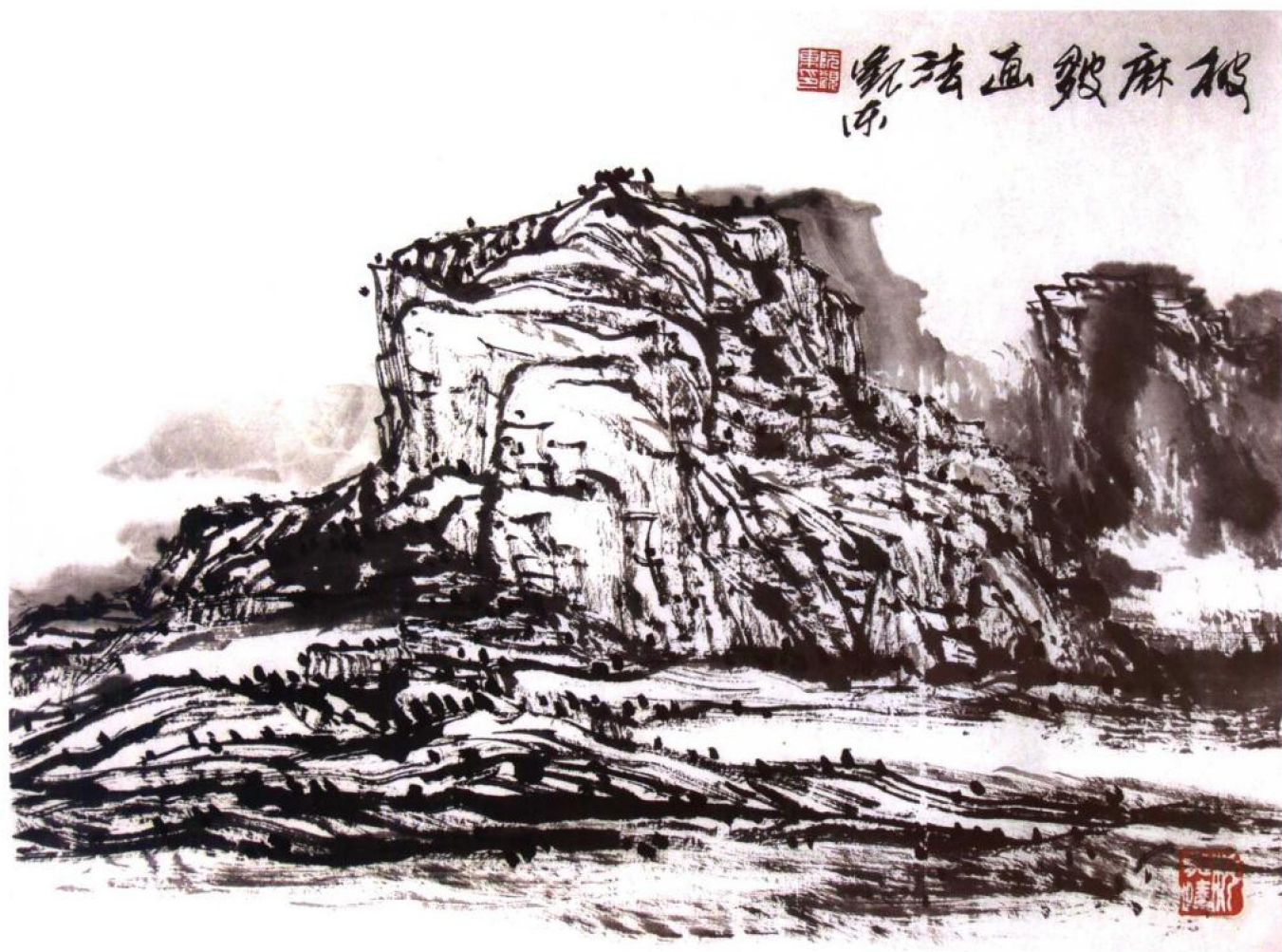

图 6

山水画中所谓的皴法，就是表现山石脉络纹理的用笔方法，不同的用笔和组合，表现不同的皴法，常用的传统皴法有如下几种：

披麻皴：祖国之大，南北地貌不同，石之形态也各异。

南方石多生于草丛之中，石之纹理如散披之麻，所以表现这种石质的技法得名披麻皴。画时用中锋加托笔，多成弧线，墨色干中见湿，以干为主，浓淡要有变化。(图 6)

用披麻皴画出的山水画稿

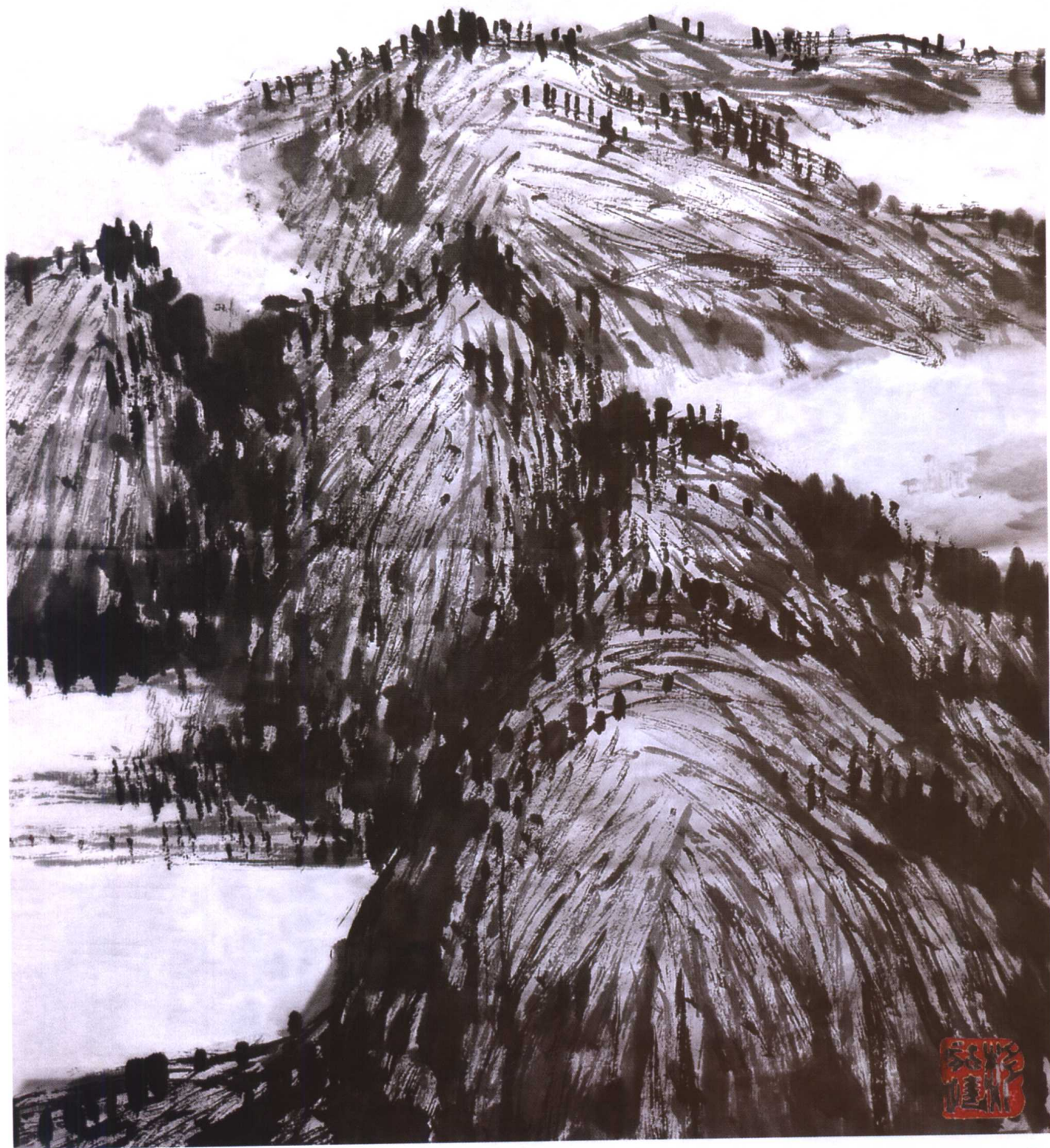

图 7

用披麻皴画出的山水画稿（图7）。

斧劈皴法
东

斧劈皴：北方之石如刀切，似斧劈，坚硬无比，雄浑壮观，表现这种石头的方法因而得名斧劈皴。画时先

用中锋勾线，后用侧锋皴出斧劈之感即可。(图8) 图8

图 9

用斧劈皴画出的山水画稿（图9）。

卷云皴

家东

图 10

卷云皴：常见江、海边有巨石卧于岸边，此处之石长期被潮水、海浪冲击，坚硬多变，石形如空中卷起的云朵，表

现这样山石的画法，古人称之为卷云皴，用笔中锋加侧锋，托笔、散锋并用，自由流畅。(图 10)

图 11

用卷云皴画出的山水画稿（图 11）。