

名家国画技法·山水教程

钱桂芳 陈昌宝 等 编绘

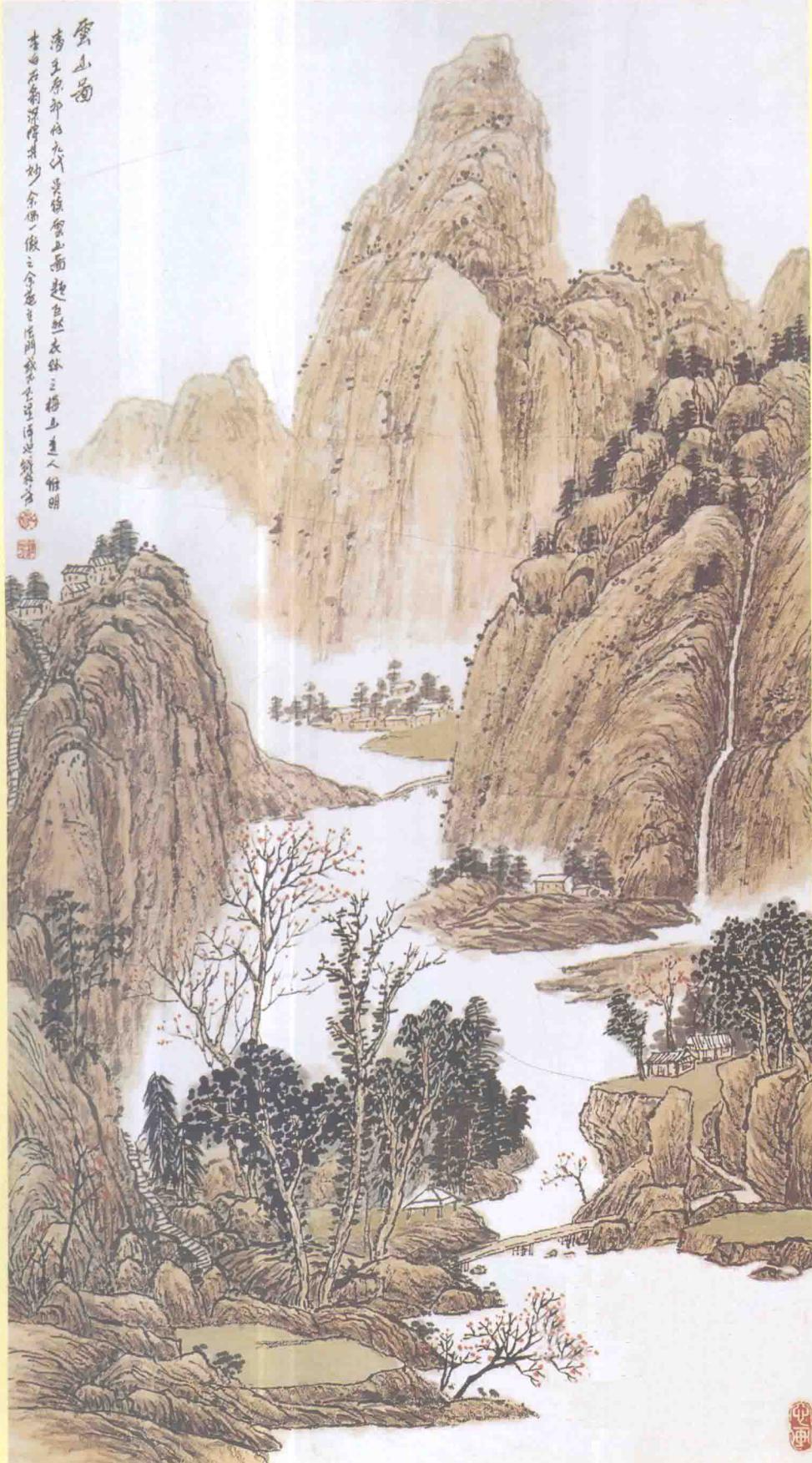
天津杨柳青画

著名绘画大师教你学会各种不同风格的绘画技法

名家国画技法·山水教程

钱桂芳 陈昌宝 等 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP) 数据

名家国画技法·山水教程 / 钱桂芳 陈昌宝 等 编绘——天津：天津杨柳青画社：
2012.5

ISBN 978-7-5398-2604-2

I . 名… II . 钱… III . 名家国画技法：山水画－国画技法－教材
IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 218494 号

出版者：天津杨柳青画社

制 版：北京精制轩彩色制版有限公司

印 刷：北京地大彩印厂

开 本：1/16 889mm×1194mm

印 张：10

版 次：2012 年 5 月第 1 版

印 次：2012 年 5 月第 1 次印刷

印 数：1—3000 册

书 号：ISBN 978-7-5398-2604-2

定 价：98.00 元

目录

山水画技法 I (基础篇)

一、画山	4
石的画法	4
斧劈皴画法	5
披麻皴的画法	7
刮铁皴的画法	8
荷叶皴的画法	10
解索皴的画法	11
牛毛皴的画法	12
豆瓣皴的画法	14
折带皴的画法	14
卷云皴的画法	16
米点皴的画法	17
钉头皴的画法	18
雨点皴的画法	19
山的画法	20
二、画水	22
国画中水的表现方式	22
勾水法的画法	22
染水法步骤	23
倒影法步骤	25
留白法步骤	26
波纹的画法	28
溪水的画法	29
江河的画法	30
湖水的画法	31
瀑布的画法	32
三、画云	34
勾云画法	34
染云画法	35
四、画树	38
树干的画法	38
点皴法画树干	38
横皴法画树干	39
坚皴法画树干	40
疤节法画树干	41
解索皴画树干	41
连圈松鳞法画树干	42

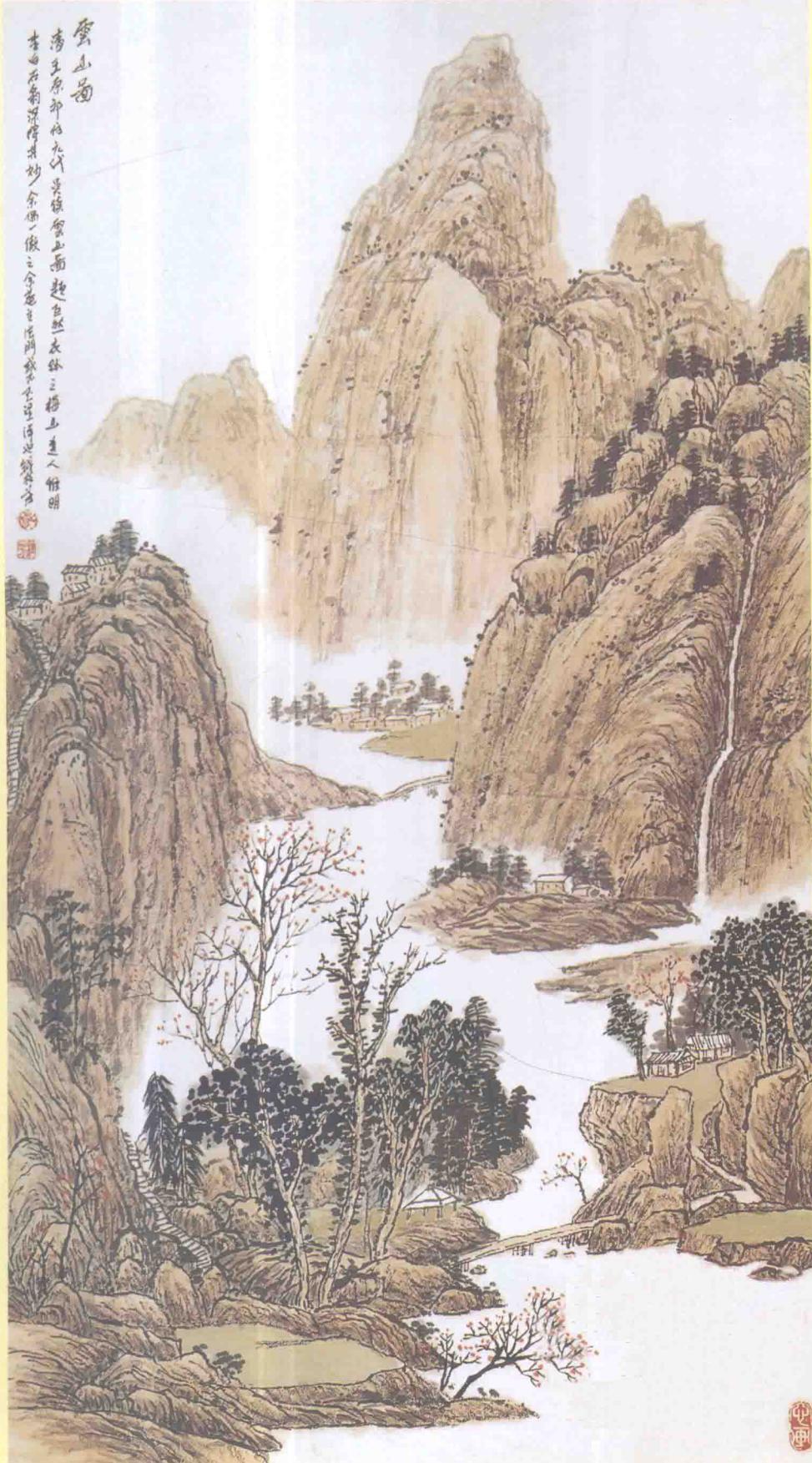
金钱松鳞法画树干	43
树枝的画法	44
鹿角枝画法	45
蟹爪形画法	46
拖枝形与藤蔓形	47
树根的画法	47
山水画中常用的树根画法	48
树叶的画法	49
点叶法树叶形态	49
夹叶法树叶形态	53
针叶法树叶形态	56
山水画中常见树的画法	59
松树的画法	59
柏树的画法	60
柳树的画法	62
丛树的画法	63
常见的丛树组合	63
五、范画	65

山水画技法 II (提高篇)

一、泉瀑结构与笔法	75
二、泉瀑画法 (勾线法)	76
三、泉瀑画法 (勾皴法)	77
四、泉瀑画法 (空白法)	78
五、泉瀑画法 (结网法)	80
六、泉瀑画法 (湿画法)	82
七、泉瀑画法 (泼墨法)	83
八、长泉的画法	84
九、叠泉的画法	85
十、断泉的画法	86
十一、隐泉的画法	87
十二、深谷瀑布的画法	88
十三、断桥下瀑布的画法	89
十四、水口画法	91
十五、树木、山石、泉瀑综合运用	93
十六、云雾功能与作用	94
十七、云的画法 (勾线法)	95
十八、云的画法 (留白法)	97
十九、云的画法 (烘染法)	98
二十、厚云的画法	100
二十一、祥云的画法	101
二十二、云海的画法	102
二十三、瀑布云的画法	104
二十四、晨雾的画法	105
二十五、云、瀑、树木、山石综合运用	106
二十六、水的画法 (留白法)	107
二十七、水的画法 (线描法)	108
二十八、溪水的画法	109
二十九、江河的画法	111
三十、海涛的画法	112
三十一、云、水、瀑、树、山石综合运用	113
三十二、焦墨山水画法	114
三十三、水墨山水画法 (积墨法)	115
三十四、水墨山水画法 (破墨法)	116
三十五、水墨山水画法 (泼墨法)	117
三十六、浅绛山水画法 (浅绛着色法)	120
三十七、浅绛山水画法 (螺青着色法)	122
三十八、青绿山水画法 (大青绿着色法)	123
三十九、青绿山水画法 (小青绿着色法)	125
四十、金碧山水画法	126
四十一、彩墨山水画法	128
四十二、中国山水画发展简史	130
四十三、山水画临摹	133
四十四、写意山水	137
四十五、范画	151

名家国画技法·山水教程

钱桂芳 陈昌宝 等 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP) 数据

名家国画技法·山水教程 / 钱桂芳 陈昌宝 等 编绘—天津：天津杨柳青画社：
2012.5

ISBN 978-7-5398-2604-2

I . 名… II . 钱… III . 名家国画技法：山水画－国画技法－教材
IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 218494 号

出版者：天津杨柳青画社

制 版：北京精制轩彩色制版有限公司

印 刷：北京地大彩印厂

开 本：1/16 889mm×1194mm

印 张：10

版 次：2012 年 5 月第 1 版

印 次：2012 年 5 月第 1 次印刷

印 数：1—3000 册

书 号：ISBN 978-7-5398-2604-2

定 价：98.00 元

目录

山水画技法 I (基础篇)

一、画山	4
石的画法	4
斧劈皴画法	5
披麻皴的画法	7
刮铁皴的画法	8
荷叶皴的画法	10
解索皴的画法	11
牛毛皴的画法	12
豆瓣皴的画法	14
折带皴的画法	14
卷云皴的画法	16
米点皴的画法	17
钉头皴的画法	18
雨点皴的画法	19
山的画法	20
二、画水	22
国画中水的表现方式	22
勾水法的画法	22
染水法步骤	23
倒影法步骤	25
留白法步骤	26
波纹的画法	28
溪水的画法	29
江河的画法	30
湖水的画法	31
瀑布的画法	32
三、画云	34
勾云画法	34
染云画法	35
四、画树	38
树干的画法	38
点皴法画树干	38
横皴法画树干	39
坚皴法画树干	40
疤节法画树干	41
解索皴画树干	41
连圈松鳞法画树干	42

金钱松鳞法画树干	43
树枝的画法	44
鹿角枝画法	45
蟹爪形画法	46
拖枝形与藤蔓形	47
树根的画法	47
山水画中常用的树根画法	48
树叶的画法	49
点叶法树叶形态	49
夹叶法树叶形态	53
针叶法树叶形态	56
山水画中常见树的画法	59
松树的画法	59
柏树的画法	60
柳树的画法	62
丛树的画法	63
常见的丛树组合	63
五、范画	65

山水画技法 II (提高篇)

一、泉瀑结构与笔法	75
二、泉瀑画法 (勾线法)	76
三、泉瀑画法 (勾皴法)	77
四、泉瀑画法 (空白法)	78
五、泉瀑画法 (结网法)	80
六、泉瀑画法 (湿画法)	82
七、泉瀑画法 (泼墨法)	83
八、长泉的画法	84
九、叠泉的画法	85
十、断泉的画法	86
十一、隐泉的画法	87
十二、深谷瀑布的画法	88
十三、断桥下瀑布的画法	89
十四、水口画法	91
十五、树木、山石、泉瀑综合运用	93
十六、云雾功能与作用	94
十七、云的画法 (勾线法)	95
十八、云的画法 (留白法)	97
十九、云的画法 (烘染法)	98
二十、厚云的画法	100
二十一、祥云的画法	101
二十二、云海的画法	102
二十三、瀑布云的画法	104
二十四、晨雾的画法	105
二十五、云、瀑、树木、山石综合运用	106
二十六、水的画法 (留白法)	107
二十七、水的画法 (线描法)	108
二十八、溪水的画法	109
二十九、江河的画法	111
三十、海涛的画法	112
三十一、云、水、瀑、树、山石综合运用	113
三十二、焦墨山水画法	114
三十三、水墨山水画法 (积墨法)	115
三十四、水墨山水画法 (破墨法)	116
三十五、水墨山水画法 (泼墨法)	117
三十六、浅绛山水画法 (浅绛着色法)	120
三十七、浅绛山水画法 (螺青着色法)	122
三十八、青绿山水画法 (大青绿着色法)	123
三十九、青绿山水画法 (小青绿着色法)	125
四十、金碧山水画法	126
四十一、彩墨山水画法	128
四十二、中国山水画发展简史	130
四十三、山水画临摹	133
四十四、写意山水	137
四十五、范画	151

山水画技法 I (基础篇)

一、画山

山的外形可分为丘、壑、峰、峦、岗、岭、巅等，又有坡度起伏、连绵不绝的形势或因朝晖夕阴、风雨云雾变化流露出来的自然美，故画山之前必先远观其势，然后再近看其质。山因地质的不同可分为水层岩、火层岩与变质岩等。山石的质地不同，所表现出来的形态、纹理也不相同。中国山水画家累积数百年来观察与剖析的综合体验，逐渐积累出数种皴法，用笔墨线条来表现不同纹理的山水。

石的画法

山石，是山水画最基本的内容，石是山的局部。山石的绘画，要经过勾、皴、擦、点、染等几个基本步骤或再增加提的程序。

勾是用中峰或侧峰画石块的轮廓，确定其形状，勾的线条可依石的特征灵活运用。勾石的顺序是先左后右，小的石块可由两笔勾成，大的石块可由三笔或三笔以上勾成。勾石的线条不能太简单，需有曲折、欹正的变化。

皴是依山石的纹理以各种线条（或点）画出石头的质感或立体感。皴笔要简练，不宜过于密集，否则笔法就显示不出来，墨色也容易呆腻。

擦是用干枯的笔肚，依据山石的阴阳起伏稍加轻擦。擦是皴的一种补充，使山石的造型更具整体感和立体感。一般先皴后擦，也可以边皴边擦。

步骤 01

步骤 02

步骤 03

用中锋勾出山石的轮廓，注意线条干、湿、浓、淡的变化。

在暗部的轮廓内加皴，加强山石的立体感。

在皴的缝隙间加皴，加强山石的质感。

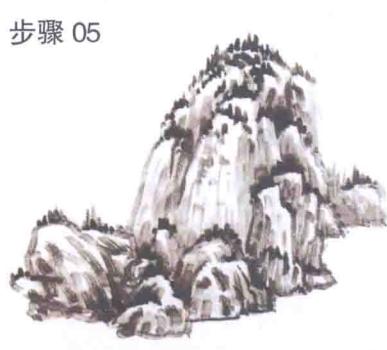
染是以淡墨大笔湿画石之暗面，依据原有的明暗加以渲染，使造型显出立体感，调节石与石之间的空间感。

点是用浓墨或焦墨点出山石上的苔点或苔草。

步骤 04

步骤 05

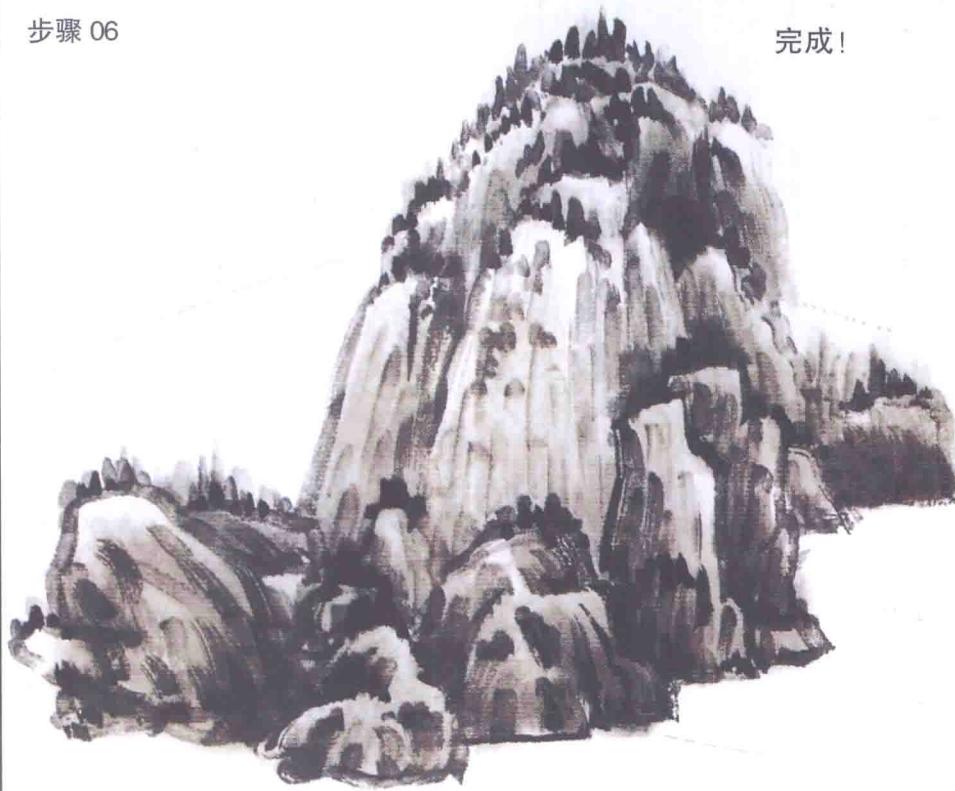
在皴擦间用淡墨渲染暗部，要多用水分。

用焦墨加点苔或苔草。

画完之后，若觉得墨色不足，可用浓墨或焦墨依原有的勾、皴再提一次；提的线条并非依样重描，而要略相错开。先以较淡的墨勾或皴，后以浓墨提，且提后较为浑厚，富有变化。

步骤 06

完成!

最后用淡墨加少量的藤黄渲染出山石的颜色。对不满意的地方或勾、或皴、或点、或染，直至完成。

斧劈皴画法

斧劈皴的运笔多顿挫曲折，有如刀砍斧劈，这种皴法宜于表现质地坚硬、棱角分明的岩石。斧劈皴源于五代卫贤，盛行于唐宋，南宋的山水画家以斧劈皴用于水墨山水，加重了披染，出现水墨苍劲的风格。画斧劈皴常用中锋勾勒山石轮廓，然后以侧锋横刮之笔画出皱纹，再用淡墨渲染。斧劈皴分为大斧劈和小斧劈。

大斧劈是一种偏锋直笔皴。起笔较重，直势皴出。大斧皴笔势宽阔，清晰简洁，适宜表现大块面的山石。

小斧劈与大斧劈相似，以较小的笔迹，表现山石的细致结构。小斧劈能体现出山势峻瘦削利、古朴遒劲的气质。

【小斧劈画石步骤】

步骤 01

蘸浓墨，用中锋勾画出山石组合的轮廓，并交待出山石的脉络。

步骤 02

枯笔蘸浓墨，用很多小皴笔表现石块的轮廓、明暗和质感，笔触和笔触之间不重复，一次完成。

步骤 03

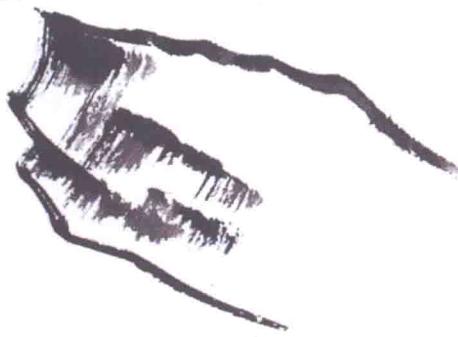

待皴笔干后，用含水较多的淡墨染暗部，亮部留白，以加强立体感。

小斧劈皴用笔宜有披折顿挫，转折处无圭角，圆浑。

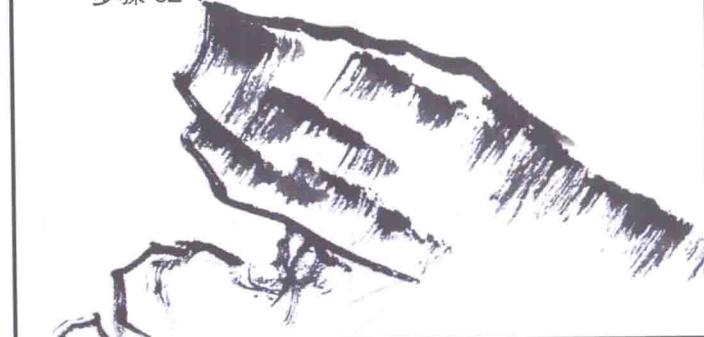
【大斧劈画石步骤】

步骤 01

勾皴并举，用侧锋长线画出局部山石结构，并用短斧劈皴画出第一面的石块效果。

步骤 02

由简到繁、相势加皴，墨色由淡到浓，完善石块第一面，并用随意的线条勾出石块暗面的结构。

步骤 03

用长线勾画出石块第三面的轮廓，并用长斧劈皴画出石块的体积感。

步骤 04

根据山石的结构具体安排长、短斧劈皴，增强石块的体积感。

完成！

步骤 05

待皴笔干后，用含水较多的淡墨染暗部，加强立体感。你也可以在此基础上染色，亮部染赭石色，趁湿接染暗部，暗部颜色要和亮部有所区别，可以在花青中加少许藤黄和墨色，即螺青色。

大斧劈用笔苍劲直下，需斩钉截铁，方中带圆，形式雄壮、磅礴，墨气浑厚。

披麻皴的画法

披麻皴又称“麻皮皴”，是线皴法的一种，五代董源始创。披麻皴以柔韧的中锋线的组合来表现山石的结构和纹理，这种线条好像分散披离的麻皮，因此而得名。常用于表现土坡或峰棱不太明显的石块。披麻又分长披麻、短披麻两种，用中锋笔，圆而无圭角，弯曲如同画兰草，一气到底，线条遒劲。

步骤 01

先勾勒出山石的局部形状，由里到外进行勾勒，线条应挺直、流畅，笔气贯通。

步骤 02

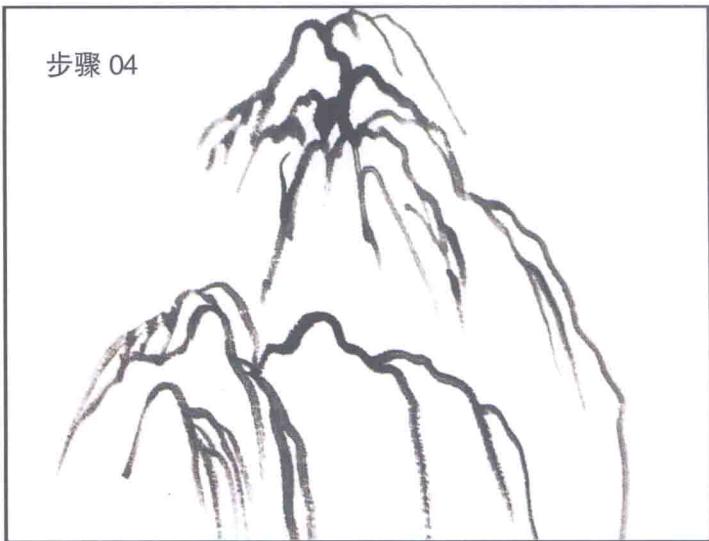

蘸浓墨，继续勾勒出外面的山石轮廓。

步骤 03

步骤 04

继续勾画出远处的山石轮廓。画山石常用局部扩展法，即画好一个局部，然后进行扩展。

进一步完善山石造型，并勾画出山石的主要脉络。

步骤 05

完成！

山石勾勒完成之后，用侧锋或干笔进行皴擦。长披麻皴和短披麻皴结合使用。待墨干后用淡墨统一罩染，使山形更加整体化。

刮铁皴的画法

刮铁皴和斧劈皴一样都是面皴法，宋代李唐首创。刮铁皴的特点是：形态伟岸端正，骨体方硬，石纹横向切割，皴笔沿横线自上而下，似用锐器在铁板上刮行，由此得名。与斧劈皴相比，刮铁皴用墨含水量较少，笔触以竖向为主，用笔沉着有力，适合表现石头质坚硬的山石。

步骤 01

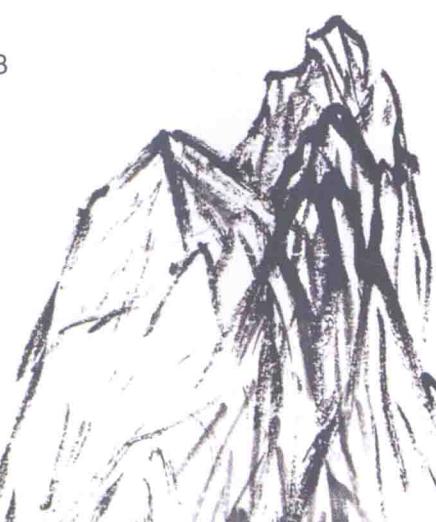
先用硬毫中锋重墨勾出山石的外轮廓及轮廓内的道道纹路。

步骤 02

完善山石的轮廓，确定山石的脉络走势。

步骤 03

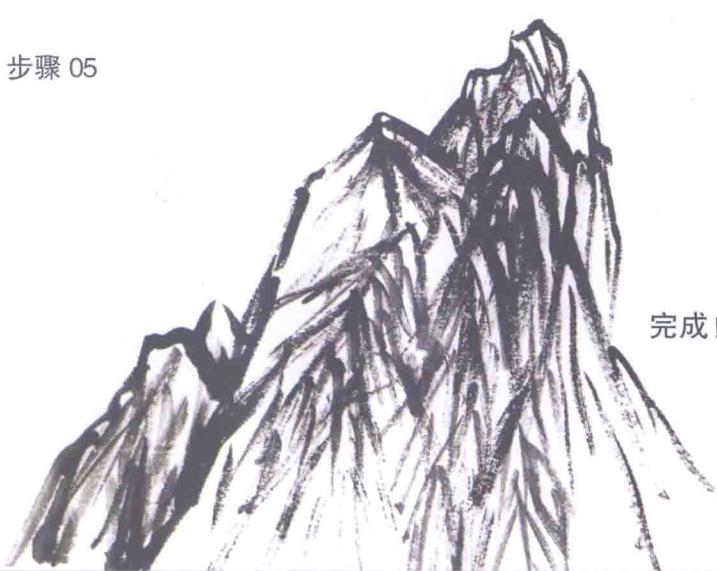
然后以不干不湿之笔卧锋从线条边缘向下刮，出笔要重，收笔要轻，取其劲锐之气及枯毛之趣。每道横纹间要留出间隙，以显凹凸感。

步骤 04

用稍浅的墨色继续进行皴擦，皴擦时留出石与石交界的位置，同时注意山石的走势。深重的部分以较整的墨块切割。

步骤 05

完成！

最后用淡墨笼染，将各个部位的凹凸变化统一在整体的块面关系之中。

荷叶皴的画法

荷叶皴因皴笔从峰头向下屈曲纷披，其皴法结构主体形如荷叶的筋脉而得名。常用来表现坚硬的石质山峰，经自然剥蚀后，岩石出现深刻的裂纹。荷叶皴外轮廓亦柔亦刚，柔美地表现江南土质山脉经雨水冲刷形成的肌理效果，刚劲地表现北方的高山峻峰。

步骤 01

步骤 02

步骤 03

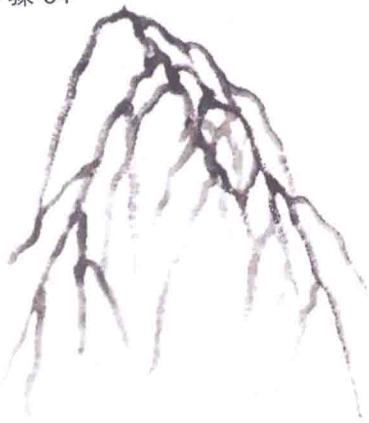

第一笔画出山头，线条由上至下生长，上粗下细，上实下虚。

第二笔继续画山头，用荷叶皴画山石注意用线不能太粗。

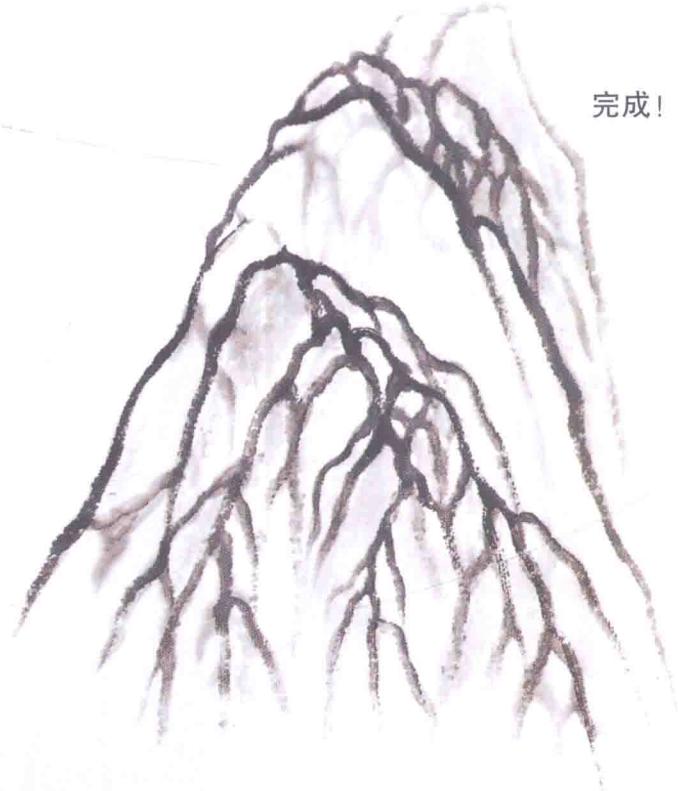
开始皴画，绘画时可以将山石看成败落的荷叶或者倒着的树枝。

步骤 04

边勾边皴，线条起笔稍微停顿，收笔要虚一些。画的时候尽量脑海中联想荷叶的筋脉。

步骤 05

完成！

完善山石造型，最后用淡墨色进行罩染。

解索皴的画法

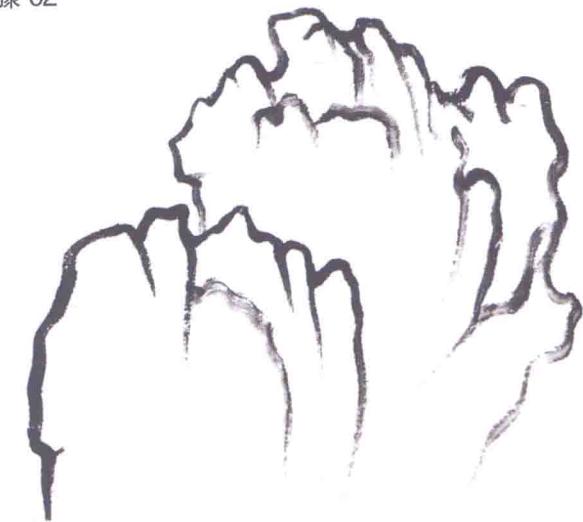
解索皴是由披麻皴演化而来的，运笔比披麻皴要长，画面线条犹如解绳索，由此而得名。解索皴一般用中锋画皴法，运笔应干燥且呈发散状，淡墨浓墨混合而用，不可单一墨色，否则层次单一，缺少变化。

步骤 01

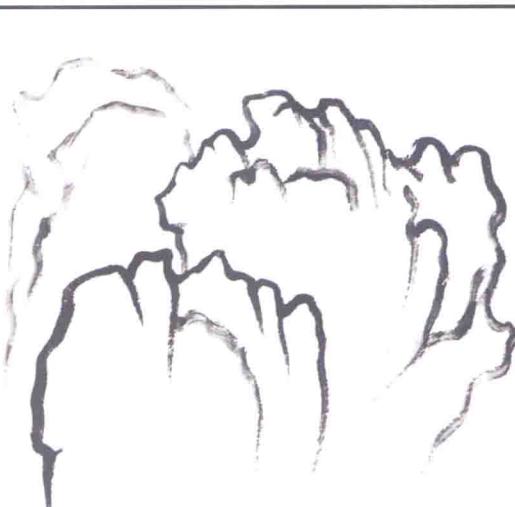
蘸浓墨，勾勒出近处的山头，线条上粗下细，上实下虚，墨色有浓有淡。

步骤 02

勾勒出远处的山头，注意深远关系的表现，线条讲究统一中带变化，在这里是同一种线，不同的墨色。

步骤 03

用淡淡的墨色，画出最远处的一座山头。

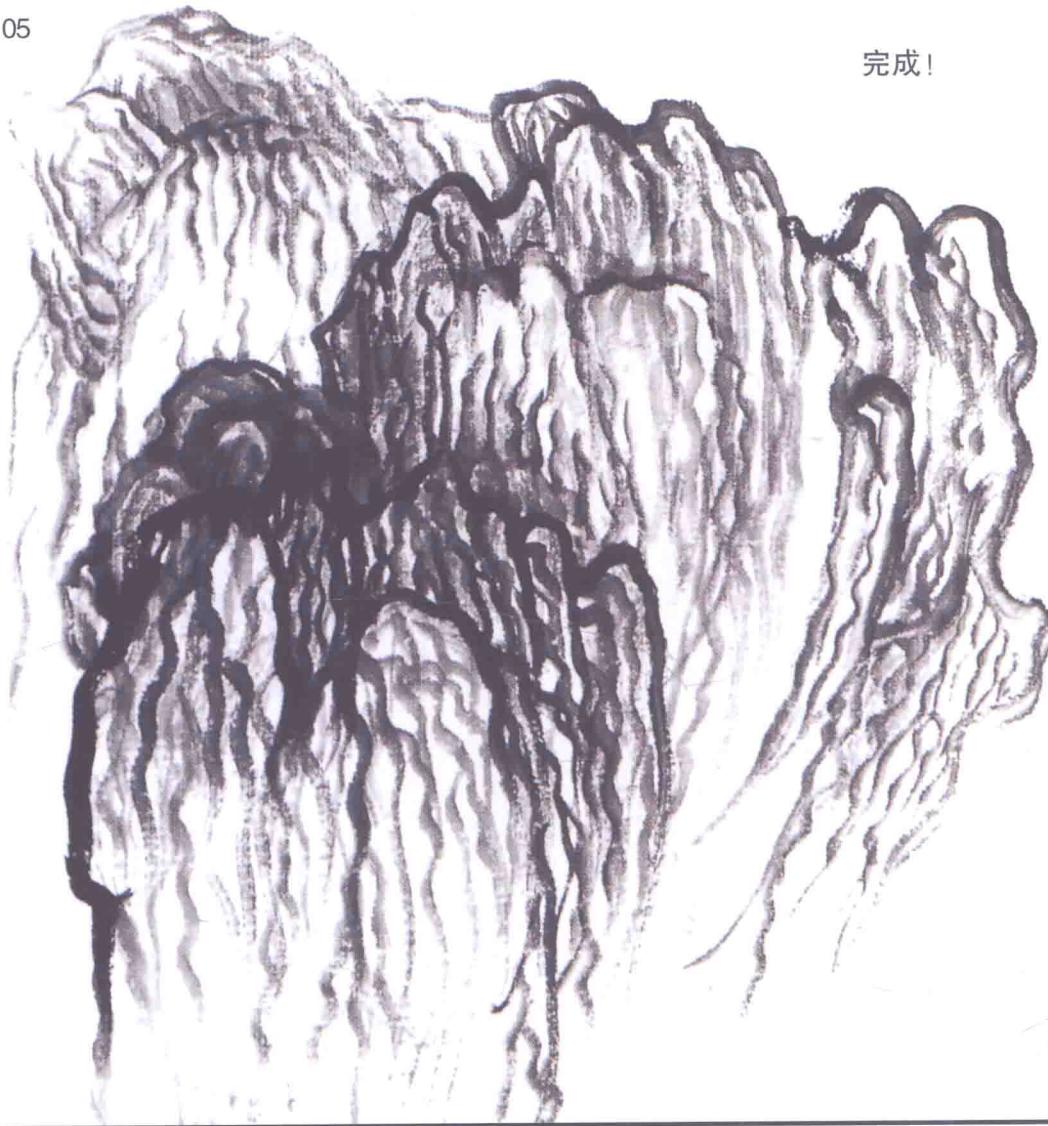
步骤 04

待山石外形确定之后，由近处的山头开始皴画、染色。皴笔中锋曲线运笔，呈散发状；染法应为淡墨，否则“毛”的感觉会淡化。

步骤 05

完成!

由近及远，边皴边染，墨色逐渐减淡，在笔触交互中体现出山石明暗起伏的气势，需强调的地方加以提笔。

牛毛皴的画法

牛毛皴是元代画家王蒙从“披麻皴”和“解索皴”变化而来的一种皴法，这种皴法细若盘丝，厚若牛毛，因此而得名。牛毛皴适合表现江南山川植被茂密、郁郁葱葱的景象。

牛毛皴的特点是：用笔纤细飘动，层层编织，反复叠加，杂而不乱，密而不闷，乱中有规律；用墨时，浓墨淡墨夹杂而用，最后用焦墨提神。其点法最有特点，秃笔散点，有的苔点用笔扫出来的，或用笔肚点出来。

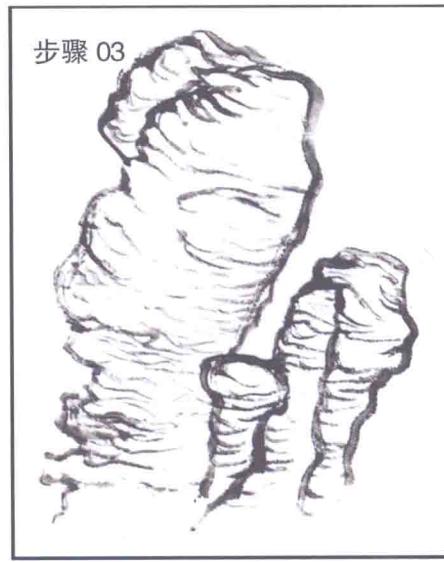
用牛毛皴切忌行笔时杂乱无章，墨色单调。

步骤 01
先用中锋勾勒出山石的结构。

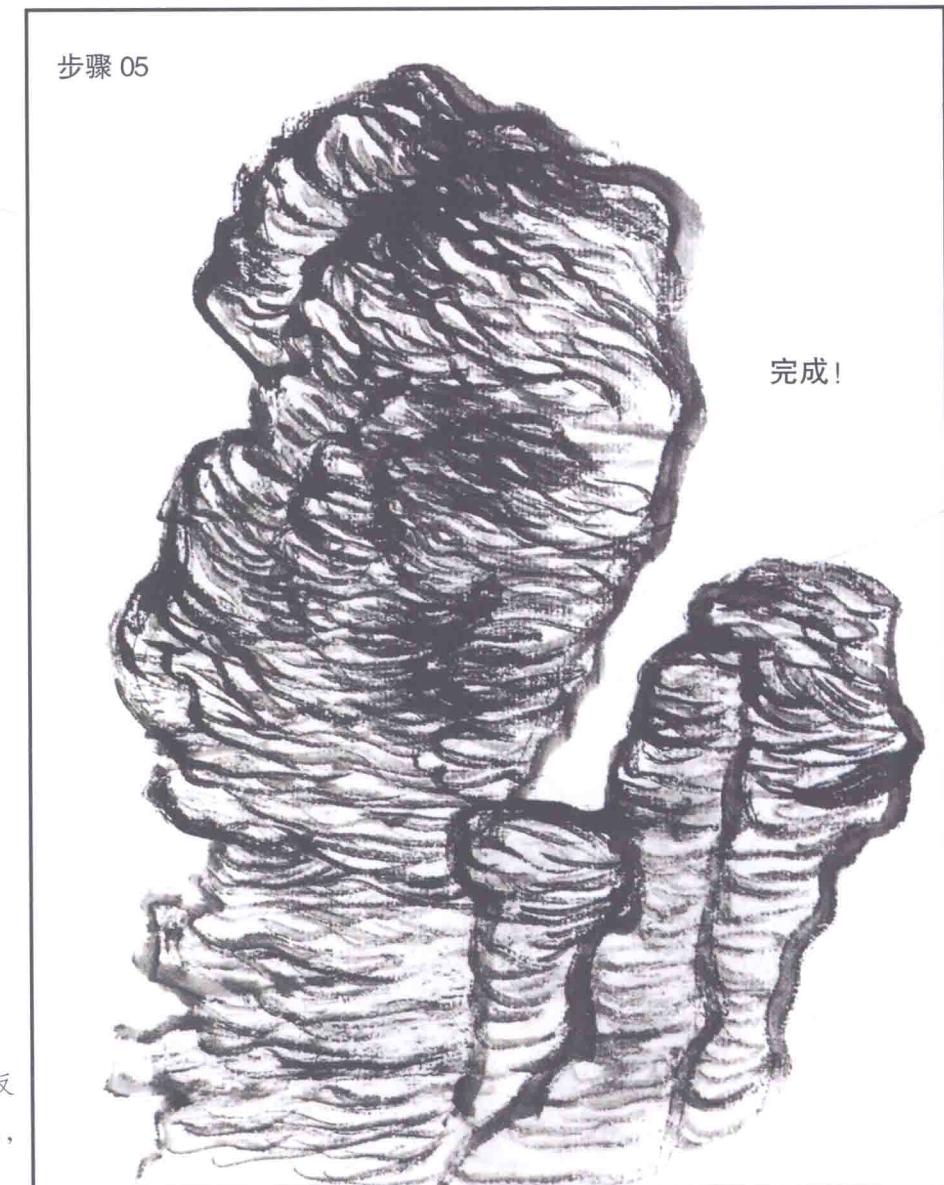
步骤 02
确定了山石形状之后，由石块的底部运用短线条开始皴画。

步骤 03
根据山势，继续运用牛毛皴笔，皴画出山石的第一层次。

步骤 04
逐层添加皴笔，线条要有规律，不可杂乱，留出山石的受光面，并在此基础上，用淡墨进行罩染。

步骤 05
继续用浓墨进行皴画，层层叠加，注意线条排列的疏密变化，最后用焦墨提神。