

中老年
国画入门

专业画家教你最快、最简单的国画技法

步骤图解 一画就上手

孟为 李国勇◎著

写意山水

化学工业出版社

写意山水

孟为 李国勇◎著

图书在版编目（CIP）数据

写意山水 / 孟为，李国勇著. -- 北京 : 化学工业出版社,
2014.9

(中老年国画入门)

ISBN 978-7-122-21586-4

I. ①写… II. ①孟…②李… III. ①写意画—山水画—国画
技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第183780号

策 划：丁尚林
责任编辑：徐华颖
责任校对：陈 静

文字编辑：张春娥
装帧设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：北京画中画印刷有限公司
787mm×1092mm 1/12 印张 2 2015年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：18.00元

版权所有 违者必究

目录

一、国画基础知识	1
二、景物的画法	2
1.技法解析	2
2.作画步骤	4
三、山石的画法	7
1.技法解析	7
2.作画步骤	9
四、树木的画法	12
1.技法解析	12
2.作画步骤	14
五、水云的画法	17
1.技法解析	17
2.作画步骤	19
六、作品欣赏	22

一、国画 基础知识

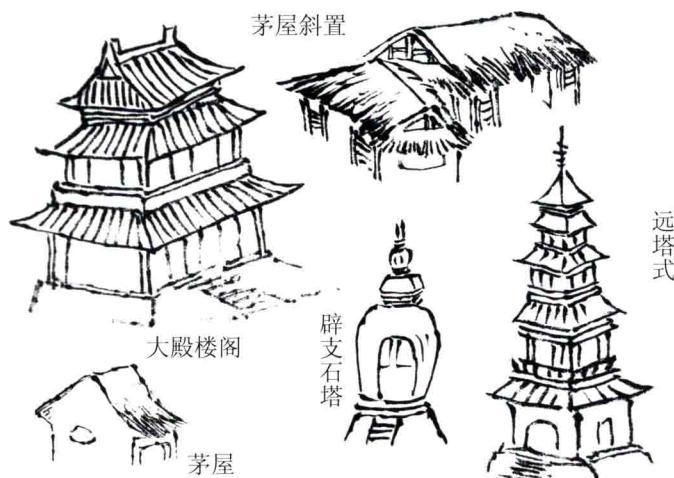
山水画作为中国传统绘画的题材之一，其艺术魅力往往体现在意境的表达。什么是意境？意境就是情景交融的境界。山水画不是地理、自然环境的简单说明和图解，它是以自然环境为依托，着重表现人对自然的思想感情，见景生情，情景交融。“山水画皆以意境为灵魂”，而意境的创设离不开画面的取舍、景物的组织、艺术的夸张。学习山水画入手很重要，从临摹开始不失为一条好途径。“师法自然”，我们要用发现美的眼睛选取景物中的素材，再加上自己的情感感受，只有这样，才能够创造出感人的作品。

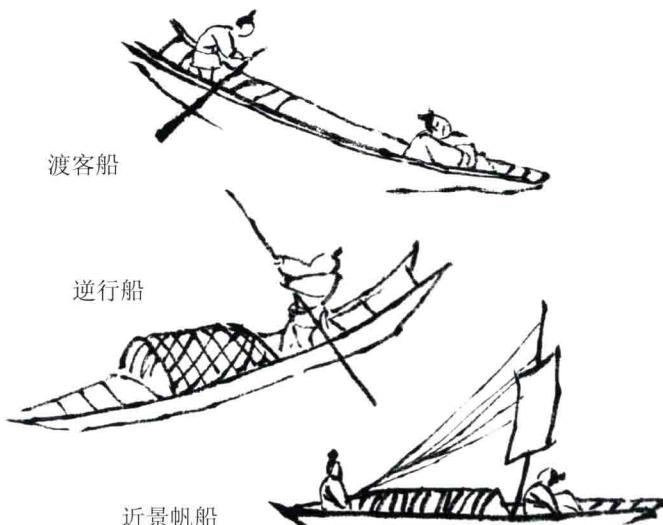
二、景物的画法

点景景物，指在山水画中，根据题材、内容、情节的需要，点缀相应的景物，增强画面的生动趣味。常见的有房舍、楼塔、桥梁、舟船、人物等。点景的景物出现在画面时需要符合整幅画的题材，主要表现为两个方面，一是内容、一是形式。这两者要协调于画面所表现的情景，做到合情合理。点景景物的出现就画面风格来说，应简练概括，意到笔先。在山水画中，景物应遵循总的画面意境，不能刻意刻画破坏大的氛围，应自然松动、隐蓄于全局之中。

1. 技法解析

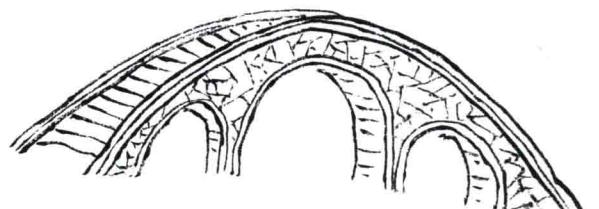

图一

图二

山水画中，房舍、楼塔、桥梁、舟船等点景景物是不可或缺的绘画素材。景物在画面上出现时，着重强调其所处位置、方向、主次、聚散。在勾画上应精练松动，不宜过紧。注意点景前后、左右要有空间虚实感，还要与环境形成呼应及掩映的配合（图一～图三）。

图三

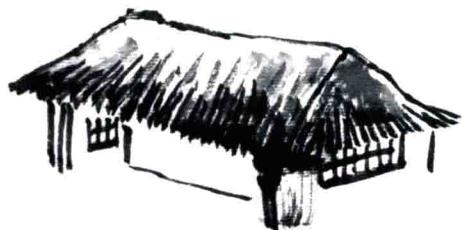
图四

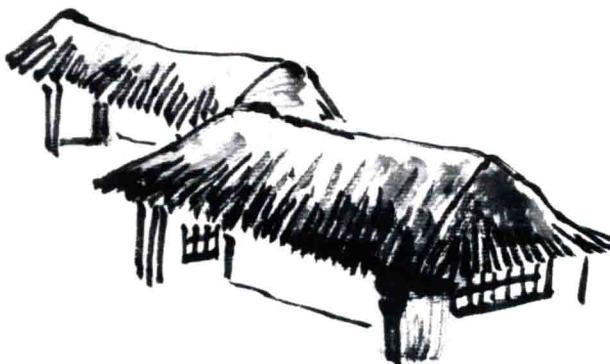
图五

几种常见点景景物范例，
(图四、图五)。

2. 作画步骤

步骤一 构思画面，确定房舍的位置大小及阴阳向背。

步骤二 在主体房舍后方添画陪衬房舍，注意大小变化和因遮挡而产生的空间关系。

步骤三 在主体房舍近端，画出大的立石，立石的低部围挡住房舍的屋角。

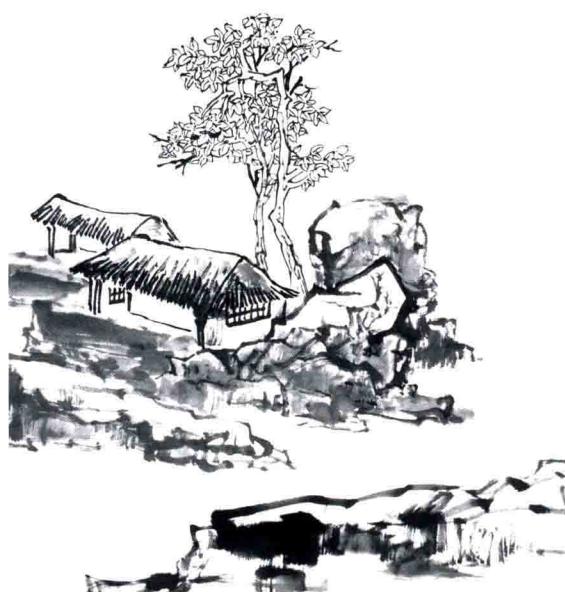

步骤四 用淡墨通过勾、皴、擦的方法画出房舍周围的地面，并延伸画出向前的石坡。在纸面的右下角画出近处山石，注意山石的空间体积质感。

步骤五 丰富画面，在主体房舍和立石之间画出两株树木，注意树木的呼应关系。

步骤六 用夹叶法勾勒出树冠的形态，树叶的组织要求疏密得当。

步骤七 在中景和近景处搭建蜂腰板桥，桥体倾斜向前一端起于石坡临水处，另一端隐于近石后面。

步骤八 根据画面布局，在中景、近景和板桥之间的水面上画出乌篷船。

步骤九 调整画面构图，在画面远端以淡墨画出有层次的远山；船体周围勾勒出水纹形态；创设意境完成画面。

三、山石的画法

山水画中，山的出现大多为主体。由于不同的地质、地貌特征，形成了变化丰富的自然形态与多姿多彩的自然美感，例如峰、峦、岭、壑、崖等。要画好山石，应该先了解山的自然形态、结构特征、物象气势，以及四季和不同气候下的变化特点。“远观为山，取其势；近观为石，察其质”。在绘画时，常常用“石分三面”来强调山石的阴阳、向背和凹凸关系，以此来突出山石的体积空间关系和质感。

1. 技法解析

画山先画石，山水画中小石为石、大石为山。
故此，先学会画石，再学画山。

(1) 勾法

勾勒就是以线来表现山石的轮廓和脉络，是山石之“骨”。勾的行笔要肯定果断，下笔时应有起伏顿挫、轻重缓急，中侧锋兼得。一经勾勒，便能辨别出山石的高低远近以及转折走势（图一）。

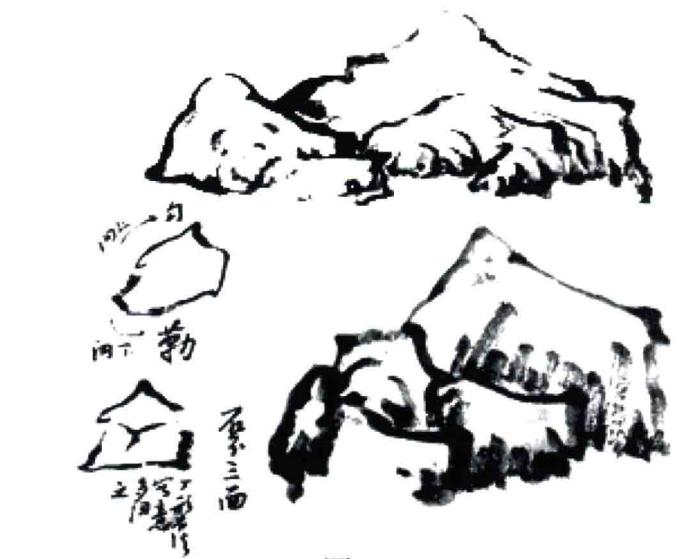
(2) 繁法

山水画的技法集中体现在繁法上。繁法是用来表现山石体质和纹理的技法。古人经过长期观察，并根据不同的山形地貌，总结出一整套完整的繁法体系，大致可归纳为线繁类、面繁类和点繁类。

线繁类有披麻繁、解索繁、云头繁、荷叶繁等。这类繁法是用不同的线条及组织形式来表现山石的结构与纹理。

面繁类有斧劈繁、刮铁繁、钉头繁等。这类繁法多用侧锋行笔，下笔成面。

点繁类有米点繁、雨点繁、豆瓣繁等。这类繁法主要是以点表现山石的结构纹理特征，用墨要有浓淡变化，还要注意疏密关系（图二）。

图一

图二

(3) 擦法

擦主要是发挥毛笔松柔的特点，侧锋横扫。擦法用墨浓淡、干湿并无定式，具体视画面需要而定。笔法常以松散之状，在纸面上写研、揉按、扫指。一般擦法是在皴后进行的，以表现山石浑厚苍茫的效果（图三）。

(4) 染法

山水画中染的作用主要是丰润笔墨、统一画面、调和气韵。染色时用羊毫笔，以透明度高的墨和水色为主，层层加染达到生动润致的效果。染法用笔不可平涂顺抹，要依据山石的结构变化，进行烘托、挤衬。画面追求笔墨颜色和谐的意境美感。

(5) 点法

在山石绘画中，点是较为常用的造型要素。点的出现常常表现为苔点、落叶、腐土、碎石等，可对山石形象进行生动、丰富的塑造。打点的笔选用弹性较好的健毫、兼毫为主。打点时，用力要有轻重缓急的差别，用墨注意浓淡、干湿的自然变化。

几种常用山石皴法的图示（图四～图六）。

图三

图四

图五

图六

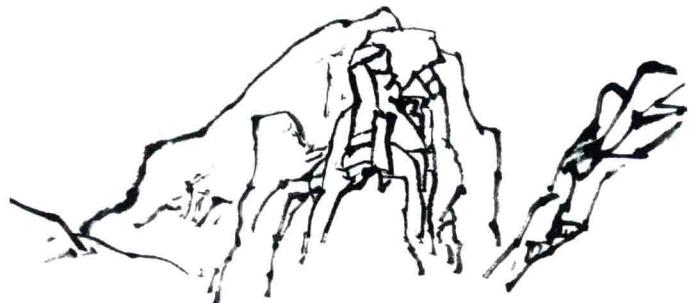
2. 作画步骤

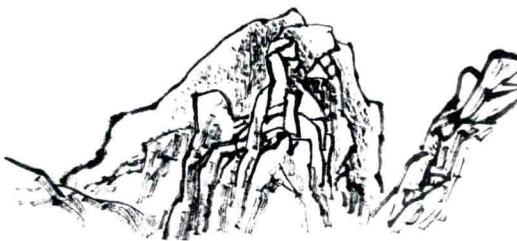
步骤一 中锋运笔勾出主峰结构，确定主体。

步骤二 依据主峰位置补出山体轮廓，顺势勾勒出脉络及走势。

步骤三 考虑构图画出群山，要求山与山之间脉络相连。近山与主山峰遥相呼应。主峰要突出，主次分明。

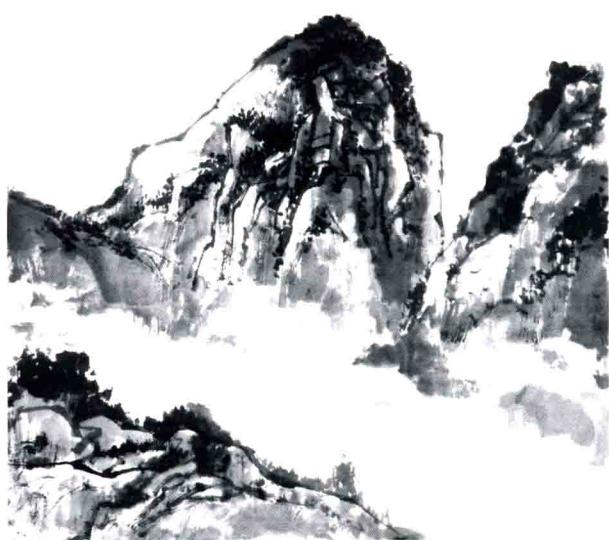
步骤四 用狼毫笔皴出山石的阴阳向背及凹凸质感，增强山石的体积空间感。

步骤五 用笔尖点出覆盖于山石的植被。注意墨的浓淡变化，以此表现远近关系。

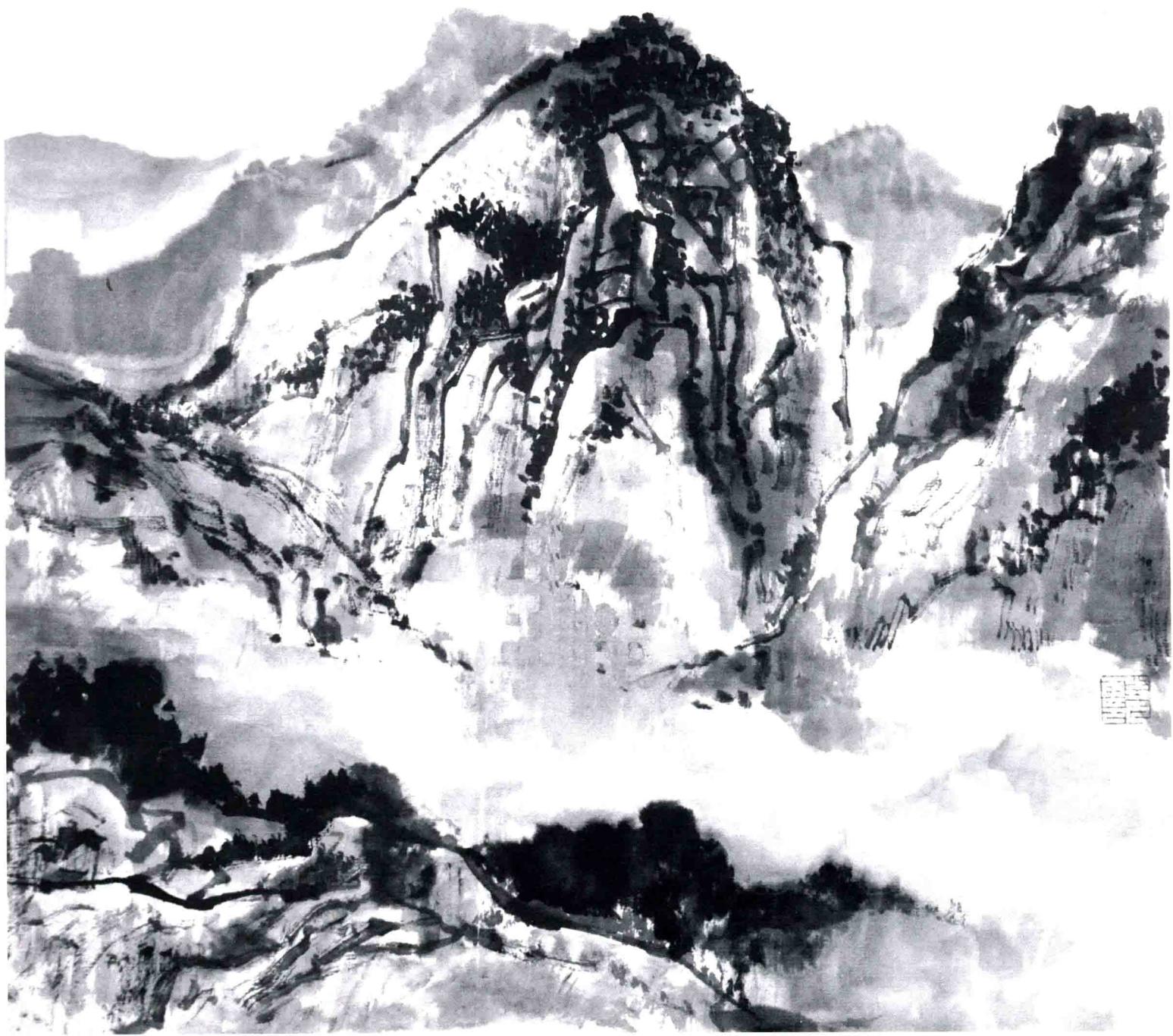
步骤六 以兼毫笔蘸淡墨擦染出近处山石的层次，与群山产生虚实变化。

步骤七 蘸淡墨，侧锋运笔，染出主峰与群山的关系，切忌平涂。

步骤八 用淡墨添画出主峰后面的远山，增加山体层次，加强画面的深远气势。

步骤九 调整画面，以淡墨衬托出山间云雾创设意境，整理完成。

四、树木的画法

山水画中，树木是很重要的形象。自然界中树的种类有很多，生长也比较普遍。树木随着四季的变化，姿态万千，色彩斑斓，给山河大地平添了许多姿色，使大自然更加生动感人。画树时应该先了解它的基本结构和生长规律，只有掌握了这一要领，才能体会到树木给人的美感。在学习过程中，通过写生、速写和对传统技法的临习等途径，再加上观察、研究各种树木的形态特征，才能将树木表现得形神兼备。

1. 技法解析

树是由根、干、枝、叶几部分构成，根一般深埋于地面以下，所以这里不去加以介绍。主要讲解枝干和叶子的画法。

(1) 枝干的画法

画树先画枝干，以选择枯枝练习最好。因为枯枝干没有掩映，结构清楚，姿态鲜明。对于干的画法多采用侧锋运笔来表现干的苍老感，小枝宜用中锋突出柔嫩的姿态。枝干的组织常用“鹿角”“蟹爪”来形容，以此达到“树分四枝”的效果（图一）。

图一

(2) 树叶的画法

山水画中树叶的画法可分为两种：一种是点叶法；另一种是夹叶法。点叶法，是指用笔尖或笔身，或中锋或侧锋按叶子的形态特征沿枝干层层点出，变化较为丰富。例如，胡椒点、混点、平头点、介字点、个字点、松叶点、鼠足点、垂叶点等。夹叶法，是指用笔以线的方式勾出叶子的轮廓，一般用重墨中锋，墨色不宜变化太多。例如，圆形叶、三角叶、菊花叶、梧桐叶、掌形叶等（图二、图三）。

图二

图三

(3) 丛树的画法

丛树是指两株以上树的组合形式，在表现上应注意组合中整体的姿态和笔墨美感。在绘画时，一般先从最前面的主体树开始画起，合理安排丛树的大小、高矮、新老、枯茂、直曲等变化。用墨时有浓有淡，表现出远近层次和空间关系（图四）。

几种常见树的图示范例（图五～图七）。

图四

图五

图六

图七