

山水画创作88练：
技法解析与实训

计锋／著

目录

第一章 技法 60 问	2
第二章 写生图例	10
壹·鄱阳北湾	11
贰·西湖西畔	15
叁·浙西柳溪江源头	19
肆·张家界武陵源	23
伍·富春江	27
陆·张家界姚家寨	31
柒·黄山	35
捌·天目山禅源寺	39
玖·太行林虑山	43
拾·张家界天子山	47
第三章 作品范例	54

湖上清笛随轻风细节

第一章

技法 60 问

通常画家在学习过程中会产生各种疑惑，有关于技法的、材料的、学习方法的以及艺术理论的问题，对于任何一个山水画家来说既是一种挑战也是一种反思，而对这些问题的思考能扩充并完善我们的认知。例如，经常有人问及如何写生甚或如何根据所见之境创作成一幅山水画作品，而这种问题的回答是极为艰难的，笔者通常会提醒对方多想想自己想要画什么，在面对山河大地的时候，画家自己想要画什么，比能够或者应该画什么更为根本。

本章中，笔者将教学多年所亲历或被问及的问题归纳为 60 个案例，努力逐一作出解答，愿能为学之者解开一些疑惑，或促进一些有益的思考。

1. 对于初学者来说使用毛笔与墨有什么讲究？

一般画山水常用的毛笔多为硬毫，又以狼毫多见，墨则以墨块为佳，因墨块就砚研磨出的墨汁较瓶装细腻，色泽鲜亮。

2. 临摹该选用什么样的纸张？

一般中国画用纸张常见的分为生宣、熟宣以及半生熟宣三种，可根据所需选用纸的种类。

3. 对于初画山水其坐姿有什么讲究吗？

画山水需坐姿端正，腰部端直，双脚平放，自然张开且基本与肩同宽，两肩齐平而自然舒展，身子离画桌边缘约一至两拳距离。

4. 执笔法有哪些？

从手型上讲有龙珠、凤眼两种常见的用法，从动作上讲有三指勾与四指勾法。

5. 用腕方法及特点有哪些？

执笔时手腕需放松，腕部要体会到一种空灵感，行笔时要用手腕巧妙地调适笔的运行方向，要能做到顺势流变。

6. 用笔的方法种类有哪些？

一般用笔可分为中锋、侧锋、逆锋，主要指运笔动作，也常指执笔手势。

7. 提按和顿挫有什么作用？

提按顿挫是指行笔动作，一方面通过这一动作可使得笔毫排列与笔锋走向随时可控，另一方面通过提案顿挫可以表达物象形体的质感与结构转折。

8. 中国画用水有什么要求？

中国画主要材料是笔墨纸砚，而水是使得它们发生关联并自成一体发挥其功能的必要媒介，因此水使用必须清静、简明。

9. 勾勒是指什么，要注意什么？

通常把用笔勾画景物的轮廓称之为“勾勒”，左转为勾，右转为勒，勾对应于大拇指的按笔管动作，而勒则对应食指与中指的扭管动作，勾勒要注意用笔的提按顿挫以表示形体的空间转折。

10. 皴法是指什么？有哪些常用的方法？

皴法一般指通过具有一定规范的行笔表示景物的相貌特征，常用的有披麻皴、豆瓣皴、斧劈皴、米点皴等。

11. 染法有哪些，如何能使得画面感觉水墨淋漓？

染法常见的有渲染、烘染、罩染、分染等，用染忌讳笔根不净，反之若能用水清静而又充分，行笔有条理，则使得画面水墨淋漓。

12. 临摹的基本方法？

临摹分摩临、对临、意临、变体四种，其中每种分别对应认知、练手、养心、借鉴四种目的。

13. 目前山水画学习主要有哪些临本？

当今常见的山水画临本主要有三大类，分别为名家课徒稿、古画重新解读编撰、技法类整编的画册，其中常用的有《芥子园画谱》《顾坤伯课徒稿》《陆俨少课徒稿》等。

14. 《芥子园画谱》可以作为初学者的临本吗?

初学者可以在教师的指导下临摹学习《芥子园画谱》，因原墨迹本已亡佚，而我们所见的皆为珂罗版，理解其中的笔法有一定难度，如果没有基本的理解初学者最好不要急于直接临习。

15. 山水画中树的种类有哪些?

一般山水画中树被分为枯树与有叶树，枯树又按树枝的上下朝向分为鹿角、蟹爪两种，而有叶树一般分为点叶与双勾画法，此外还有按种类分的特种树，如松树、柏树、柳树等。

16. 在临一棵树时，从哪里入手?

画树一般是先画主干，次画中干，再画枝或点叶，最后再画根茎。

17. 在临树干时，应该注意什么?

画树干要注意临本中树干的走势与结构转折处，运笔提按顿挫的位置要与结构符合。

18. 如何处理树干与树枝之间的关系?

画树干与树枝主要要解决的是二者的关联性，二者的结构关系是通过其中的关联方式体现的，具体地说笔触交搭的先后以及二者前后穿插要明确而含糊，不同树种枝干的交搭角度有所不同，要注意观察。

19. 画树根应该注意些什么?

树根的画法跟其他部分在笔法与结构要求上是一致的，但与枝干不同的是它的走势是朝下延展的，同时还要注意它与扎根处坡石的结

构关系。

20. 在表现两棵或更多树时，有几种表现手法?

在画两株或两株以上的树丛时，要注意树木相互间的大小、前后、左右走势等相互关系，要有统一的形势而又表现出一定的比较差异。

21. 点叶的基本种类?

一般点叶可分为大小混点、品字、花瓣状这几大类，而其中又可细分出数种至数十种不等的点法，总体上笔法要求一致，都需要聚散有致、组织有序。

22. 点叶法容易出现的问题有哪些? 如何解决?

点叶最易杂乱无章、结构不彰，大小、聚散没有规则。首先每点一笔要想一想它长在哪里，其次要注意它们的组合关系，既要有规范的图案组织感，又要显示出它们的变化。

23. 画树要注意哪些规律?

画树除了要注意笔法，还要注意它独特的生长规律，树的生长姿态取决于它的品种、采光、土壤、水分以及重量这几方面的条件，这些都需要通过日积月累的学习逐步掌握。

24. 画山石的基本步骤?

画山石先勾轮廓，即所谓的勾勒，再次皴染。勾勒一般按大轮廓与小结构步骤进行。

25. 山石有哪些特点，相应的皴法有哪些?

山水画山石一般按硬体与软体区别，其中

硬体以大小斧劈、折带、马牙、豆瓣、刮铁等皴法较为常用，而软体则多用于长短披麻、解索等皴。

26. 山石组合有什么规律？

画山石一般常用的组合有大小相间、虚实相生、阴阳转换这几种手段，以变化的笔墨手法表达结构，关键在于以变化为常态，体现山石的自然丰富性。

27. 临摹的时候，怎样体现山石的前后顺序？

画山石一般以质感的强弱与虚实变化的幅度体现前后关系，其中结构最为重要。

28. 画山石注意什么？

画山石第一要注意勾勒与结构的相应，所谓的笔法其实质是指勾勒即结构，结构也即是勾勒，再次要注意山石的走势与质地特征。

29. 画山先画轮廓还是从局部延伸？

先行勾勒轮廓与从局部入手逐步延伸这两种都是常用的手法，这之中关键的因素在于对结构的理解与熟练程度，初学者则以先勾勒轮廓的方式为宜，局部先入的方法需要具备一定的基础。

30. 如何画云，有哪些方法？

画云雾等水汽类物象基本有大小勾云法、烘染、留白等，诸法既可单独使用也可以兼用，画云雾要先了解其生成的法理与运动的习惯。云雾类的起现需要水汽与温差两个基本条件，

而运动习惯又取决于风向，一般分为对流与平流两种，前者多见于春夏季，而后者则多见于秋冬季。

31. 水有哪些种类，有哪些画法？

常见的水有江河、湖泊、溪涧、瀑布、潭渊、沼泽等，而画法则又分为留白与勾纹两种，水纹又分流动性的与有风吹而流动不明显的两种，二者分别以流水纹与网巾纹常见。

32. 山水画构图有哪些规律可循？

在山水画原本术语当中本来没有“构图”一说，山水画常以布置、布局或经营位置来指称，因其主要为景物的位置安排，它涉及画家面对山水场景的一种思考，而非仅仅视觉感官方面的构图。简要地说山水画的画面安排最重要的是要有主脉，同时要有深刻的主题，如此步步经营则山水可成。

33. 怎样提高绘画方面的修养？

绘画最先涉及绘画技法与画理、画史等专门的基本功，其中以技法作为基本，但光有这几方面的学习还不够。虽说绘画是一门技艺，但它远不止于这些，更为重要的是建立在这些方面之上的广阔认知与内心的修为，因此提高绘画修养就是在练习基本功的同时提高个人全方位的修养。

34. 如何理解文人画？

关于文人画的解释一直都有很多种，一般认为是体现人文内涵的作品才称为文人画，但

最为核心的是作者能否寄情于此，正如明末大家董其昌所说的“以画为寄”。

35. 山水画与风景画主要有什么差别？

我们通常所见的有各种景物，山水画或风景画都可以描绘。但相较而言风景画多为表达它们的景象与视觉感受，而山水画则侧重它们蕴含的人文内涵，采用的材料与手法也有很大的不同。

36. 零基础的怎么入门？

初学山水需要一个好的老师，他能根据学员的具体情况提供一些有益的针对性的方法，相反则有可能误入歧途，因为绘画的对错不像其他科目，它没有具体可把握的判断标准。

37. 初学阶段，可以重点研读哪些山水理论书籍？

初学山水需要先行阅读并大致了解些古人经典山水画论，如《画山水序》《笔法记》《林泉高致》《山水纯全集》等。

38. 初学山水画，先临哪些名家的作品为佳，为什么？

初学山水常以明代吴门四家以及清初的几位大家为临习对象，因为他们的技法与风格特点较为中正而又易懂。

39. 为什么说临摹、写生、创作三者是中国画学习很重要的三个步骤，它们之间是怎么样关系的？

一般中国画初学乃至终生都需要大量的临摹学习，它是画家获得方法的基本途径。而写生则在于增长对万物的体验与认知，创作则是画家的个人才情与哲思的最重要最系统的体现。三者互为佐助，互为基础。初学则以临摹、写生再创作作为基本路径，待功夫有小成则三者的步骤可回旋往复。

40. 每天学习时长怎么安排？

初学者应根据功底调整练习的时长，总的来说时间长短可根据基本功的强弱成正比作安排，而并非一般认为的越长越好，因为基本功还很弱的阶段，如果练习时间增长则犯错的几率相应会增加，因此得不偿失。

41. 不同年龄的相应学习安排？

由于每个人在不同年龄段的视觉感官略有差异，尤其是儿童与其他年龄段的差异最为明显，因此该阶段的学习应以感受与兴趣的提升为主，到青少年时期则可以逐步转为技法训练，而到成人阶段则需要全方位地学习与练养，切忌仅仅就画论画而只是将视野框在画画的技艺上。

42. 山水画初学者适合学习什么样的风格？

初学山水画最宜先学习披麻皴法为主的画风，因为手法与笔力的养成是一个循序渐进的过程，不可强力为之，而披麻系的画风恰好适宜作为前期练养的参照。

43. 除了本专业方面的画史与画论，读什

么书有助于学习山水？

学习山水一般除了必要学习画史与画论，还需要多读古典文献，以此提升对传统文人心境与思考的体认，此外其他方面的如文史类、哲学类等也是必不可少的，山水画成就的高低基于前者，而取决于后者。

44. 都说诗词与书画的关系密切，能相互助益，怎么理解其中意思？

古人很多关于天地万物与人生哲理的思考都融入在诗词当中，而诗词当中的韵律之美又与山水画异质而同构，因此学习诗词与学习山水画技艺的传统密不可分。

45. 写生要注意什么？

写生最易出现的问题是见到什么画什么，以至于所见之景内容繁杂，最后莫衷一是而杂乱无章。因此对景象的取舍就显得极为重要，而有意识地摆脱对视觉现象的依赖是必要的一步，要基于视觉而超入到某种冥想之境，再回顾并落实到当下笔墨之中。

46. 创作要具备怎样的条件？

创作基本是每个学画者本人的最终夙愿，而能否完成一张创作则需要前期临习的很好的基础。具体地说，首先必须要能脱离临本基本掌握一整套行之有效的技法，它们包括树石云水的基本勾勒、皴染技法，同时对树、石、云、水等物象的生成原理要有基本的认知，这些是创作前的必备条件。

47. 传统山水画脉络布局有哪几种方法？

传统山水画的布局综合了前后远近、主次、结构脉络这几种手法，这之中可言说的又以结构脉络为主，大体结构脉络常见的有开障钩锁、主次朝揖、环绕相顾等诸法。

48. 面对纷繁复杂的自然山水如何取舍安排？

在面对自然山水时需要一个先在的构想，此即古人所谓的“意在笔先”。如能有一好的构想，画者在面对山川万物则不会为现象所牵引而迷失其中，进而一步步提升功底，最终能做到所有物象能为一心所运，如此则可入与造化同参之境的纵情大化之中。

49. 创作的时候，怎么把现实的山和树，提炼出来？

这个问题仍就是关于取舍的问题，首先画者要有独立的构想也就是主见，并根据自身的所需取舍树石的形与势，否则任何一堆山石或树木都有无穷的信息，无论我们如何努力都无法面面俱到，何况现象本身还一直在发生微妙的变化。具体地说，画者首先要能掌握树石的生成法理，在通过借鉴古人的优良做法，包括笔墨技法，如此才能勾画好一个个树石。

50. 如何形成自己的风格？

风格是指风貌与格调，关于风貌可以通过功夫的锻炼与个人情感的表达获得，而格调则需要一定的人文素养与自身的修为。

51. 写生时如何取景？

当我们置身在山水中，我们总是被石壁或树丛挡住了视线，站在任何角度似乎都避免不了这个问题，那么我们就需要一种超越视线的功夫，在过去叫观想，只有通过观想才能总体把握真实山水并进行取舍。

52. 中国画教学基本都是注重临摹，那么怎样看待它与写生或是创作的关系？

由于中国画的技法都是一代又一代前人通过经验提炼而出的，它并不是直接面对所描绘对象所采取的应对方法，因此先行向前人学习就不可避免。

53. 什么是“三远法”，它跟透视有什么差别？

“三远法”是由北宋郭熙提出的山水画布置的基本手法，主要讲的是画面内容的安排，比较注意其中的位置与秩序，包括高远、平远、深远，而透视是指视觉的感官效应。

54. 什么是“石分三面”？

“石分三面”有别于今天常见的西画的亮面、灰面与暗面，它不单是指光影或其他视觉感官，除了涉及上述特征，它更重要的是指石头多面向的意思，是强调画石头要有空间向度以及画家内心的丘壑体会。

55. “树出四枝”怎么理解？

树出四枝通常与石分三面并列陈述，意指画树要注意枝干的各个方位的走向。

56. “气韵”怎么理解？

最早在六朝它是用来指人物的精神面貌跟情绪状况，后来慢慢转变为指人物的气格与画面笔墨的韵律。

57. “骨法用笔”的“骨法”是指什么？

骨法原指通过辨识马的骨骼判断其能力的方法，是相马术的术语，后用来指相人面相的方法，再之后变为用笔要讲究其结构与力度。

58. “境界”是指什么？

原指国土界域，后佛教用来指对象界，再后其义变成了画家或各路文人墨客的内心修为。

59. 都说书画同源，那么书法与国画究竟有什么样的关系？

书与画字义本来都指动作，都有刻划之意，所属功用有所差别而称谓不同，通常所指的书画同源除了指上述之意，更重要的是借此强调二者法度一致。

60. “外师造化，中得心源。”是指什么？如何理解？

造化指万物的变化过程与原理，心源则是佛教用语，原是佛性论者用来表述每个修行者内心本自俱足的如来藏种子清净识。两句为并列关系，意思是对外（心外）我们要学习万物运作的节律，对内则要通过不断修习而透显佛性。

湖上清笛随轻风细节

第二章

写生图例

每当我们面对实景山水时，通常都迷惑于山河大地景物繁多，令我们目不暇接。而当我们提起笔来描绘时则更是不知所措，其中的无力感我想每个画家、学生都有经历过。一方面我们要应对多的超出我们把握的物像，一方面又要遵循基本绘画的原则，这就要求我有很扎实的基础。一般认为，有着很好的基础就能把这些问题解决，而后即可画出一幅精彩的山水画作品。但实际上光有一些绘画基本功还远远不够，将目之所见的山水景观表达为一张山水画作品还需要很多额外的功夫，其中最为重要的是取舍能力。

在本篇章中，笔者通过十张实景山水演示了各种不同的绘制过程，这里面涉及山水画的基本树石云水的技法、位置经营的几种远法，除此之外还着意安排多种季候与多种地形多种处理方式，并且通过几种常见的材料来系统地演示山水画对景写生创作的基本常态。

壹·鄱阳北湾

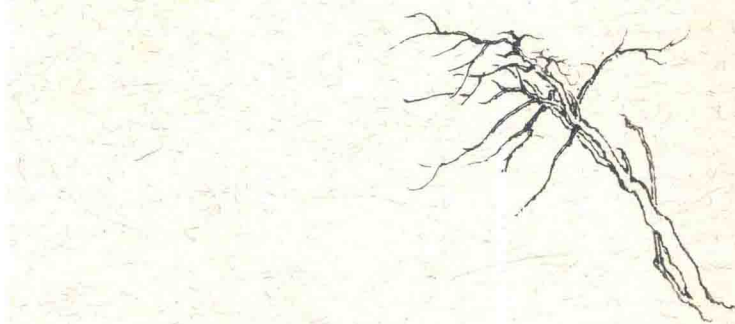
图中景象为典型的江南河畔，冬日萧瑟流水黯淡，草木黄落。描绘此种场景要把握这种萧瑟之意，在取舍其中物象便须围绕这一点，而河畔的枯木乱藤与不息的寒江则是其中典型象征，因此笔者着力围绕它们来表达此种画面的气息。

1. 观察树的形态，体会冬季河边萧瑟之意，画树一般先立主干，顺势画出支干，注意出枝方向，要有四面出枝的意识。

2. 顺树的长势画出相应小枝，要根据画面所需有所取舍，同时须照顾树干的整体势态。

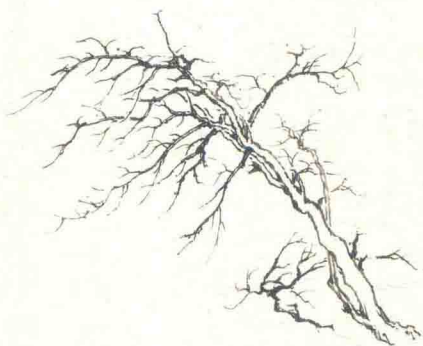
3. 根据树枝结构点出叶子，树叶要有组织感与聚散变化的韵律，不可随意漫点，还要顾及笔墨虚实变化。

1

2

3

4. 补充枝叶，要注意树的盘曲结构。
勾画树藤要注意藤蔓的穿梭长势，用笔要
连贯，有顿挫，不可飘浮。

5. 画出坡脚、碎石，与树的取势要协
调。坡石勾皴要有明确的结构脉络关系。

6. 点苔，画出小树及水草，进一步补
充皴染树干和枝叶。

4

5

6

7. 根据实际场景而非一眼所见，安排好坡脚、碎石的位置，整个场景所有景物的安排要统一态势。画中景及远景江岸，江岸的结构要参差交错。

8. 水波纹要有虚实变化，并有风动的意味，笔触要连绵，墨色变化要自然而灵动。

9. 以此画出中景远景丛树，通过墨色和用笔聚散区分远近。淡墨罩染坡脚，自上而下渲染天空，用水须干净，墨要清透，画面气氛需统一。

7

8

9

贰·西湖西畔

秋冬季的西湖总给人一种萧瑟而又繁密的感受，一派繁华掩藏在萧瑟的表象之下，总让人流连忘返。在描绘这一丛又一丛的树木需要非常有组织感，否则容易迷失其中而凌乱不堪。远处的山峦要经营好位置，以透显出层叠连绵之感。

