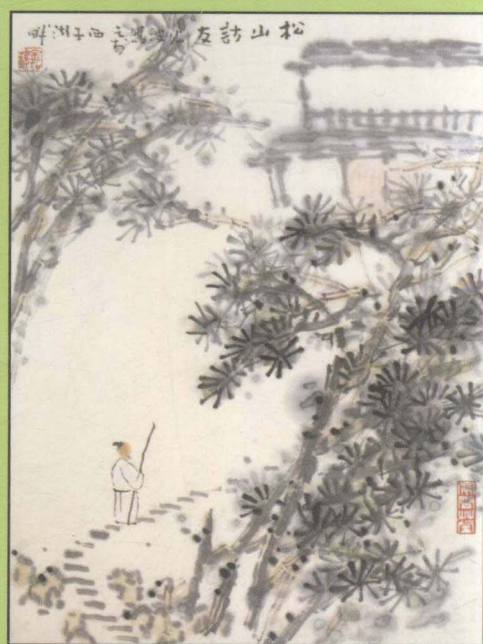
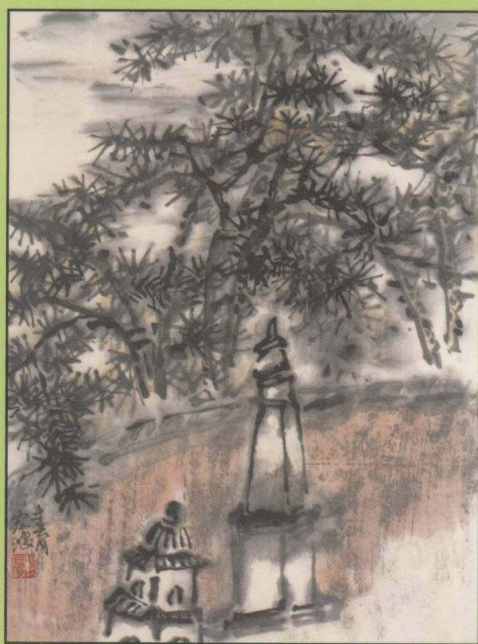
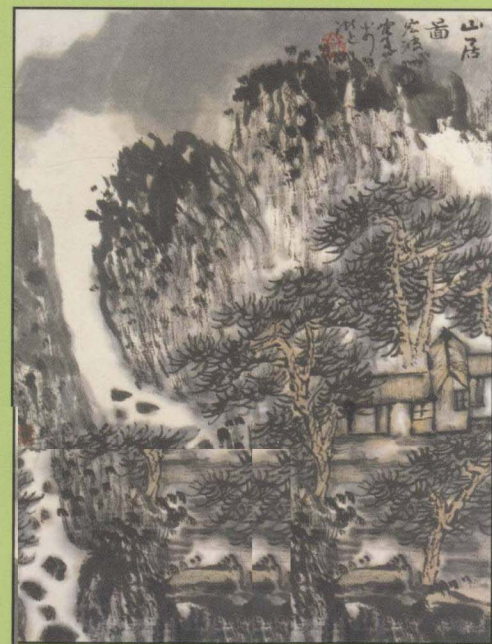

国画技法系列丛书

山水技法解析

吉林美术出版社 缪宏波 主编

国画技法系列丛书

山水技法解析

缪宏波 主编

目 录

山水画概述	1
学习山水画的工具和材料	2
执笔方法	3
用笔	3
用墨的介绍	4
初学山水画的要点	5
枯树的画法	6
点叶树的画法	7
夹叶树的画法	9
松树的画法	11
椿树的画法	12
梧桐树的画法	13
柳树的画法	14
芭蕉的画法	15
竹子的画法	16
丛树的画法	17
山石的画法	19
山石的画法·皴法	21
云水的画法·云烟法	25
云水的画法·水流法	26
云水的画法·泉瀑法	27
建筑的画法	28
设色法	29
写生画法	31
水墨写生	32
山水画写生作品	33

山水画概述

中国画源远流长，具有悠久的历史 and 传统。中国山水画题材包罗万象，内容丰富，大至海阔天空，千山万树，小至一草一石，一亭一阁，几乎无所不容，随着时代的发展，思想观念的改变及绘画工具材料的改进，出现了繁多的流派风格。山水画题材广泛，技法之精，造诣之高，在中国传统绘画中尤其突出。

山水画最初出现于战国之前，到魏晋南北朝之际，才逐渐从人物画背景中独立出来。兴盛于隋唐，并慢慢用上皴法，使山水画前进了一大步，这时期出现了以李思训、李昭道父子为代表的青绿山水及以王维为代表的水墨山水。五代两宋是一个承上启下的时代，山水画在中国画中发展最快，是成熟期，发展了许多画风并完备了各种树法，山石皴法，以及云烟流水的各种画法，取得前所未有的成就。出现了以荆浩、关仝为代表的山水画家，后有董源、巨然这样的一代宗师，有李成、范宽、郭熙，各创不同皴法，笔墨变化多端，另有米芾、米友仁父子的另辟蹊径，及后来的李唐、刘松年、马远、夏圭这几家的独特风格。到元代，“文人画”的兴起以及作画材料的变化，使山水水墨技法得以空前的发展和完善，其中以被称为“元四家”的黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇为杰出代表。明代承继前人，风格变化不多，崛起的“吴门四家”沈周、文征明、唐寅、仇英画风清新，后来又以董其昌为代表的“华亭派”，并创“南北宗”之说直接影响清代的王时敏、王鉴、王翬、王原祁、吴历、恽寿平这六家，他们作画模拟古法，为“摹古派”。同时的“四大高僧”弘仁、髡残、八大山人、石涛挺立出来，赋予山水画新意，以独创的风格对后世具有深远的影响。现代成就最高的当推黄宾虹，在承接传统的同时，对山水画创作作出新贡献。

中国山水画有独特的观察方法即“高远”、“深远”、“平远”三远的透视法。高远是自下而上的仰视法。深远是站在山前或山上远眺，并移动视点看见后山的景色。平远是一种近山望远山平视的方法。山水画也有独特的构图方法，如“直立式”、“平展式”、“倾斜式”、“凝聚式”、“散布式”、“呼应式”等等，旨在强调造成画面立体感，纵深的空间布局，强调虚实轻重的关系。这本《山水画起步》介绍的是山水画的简单技法，供大家了解树石、云水的表现方法及写生实践方法。愿各位读者生活充实，学习进步。

元 倪瓒 容膝斋图

学习山水画的工具和材料

笔——笔有羊毫、狼毫、兼毫三种，不同型号的大小各不相同。羊毫性柔韧，含水量大，用于山水画渲染。狼毫为棕色，笔性刚挺，富有弹性，含水量少，在山水画中用得较多，适宜勾勒、皴擦等，可多备几支。兼毫由羊毫与狼毫相配制成，硬度在上两者之间，可根据个人作画习惯和需要去选用。好毛笔的标准是“尖、齐、圆、健”，用后要洗净凉干，妥善保管。

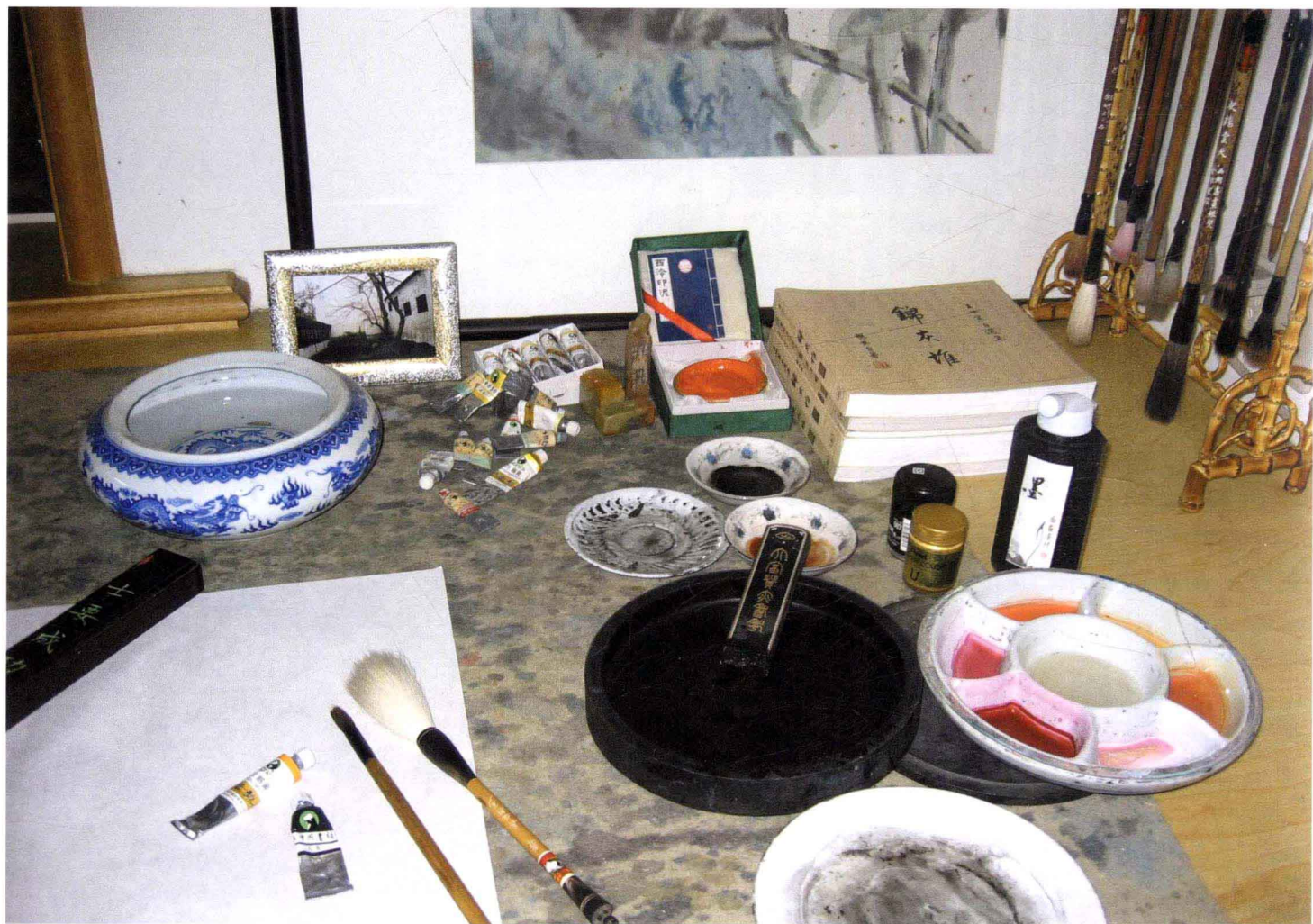
墨——墨分松烟、油烟两类，松烟墨无光，绘画可用油烟墨或松、油烟墨合用，墨发紫光为上品。磨墨用清水，宜重按轻推，用力均匀。初学者以墨汁代之，可选用“中华墨汁”、“一得阁墨汁”等专用书画墨汁。

纸——中国画用纸一般有生纸、熟纸、半生熟纸之分。有宣纸、富阳纸、麻纸、皮纸、高丽纸、毛边纸、元书纸等，这些纸产地、材料各异，因此性能质地也不同。生纸渗水性强，墨色变化丰富，适宜画写意山水；熟纸用矾水加工过来，不易渗透，便于逐层上色，适宜画青绿重彩的工笔山水；半生熟纸性能介于它们之间，初学者最适宜用。

砚——一般选择质地细致，易于发墨，不吸水的石砚。砚用后要及时清洗，保持洁净。广东的端砚，安徽的歙砚都是上品。

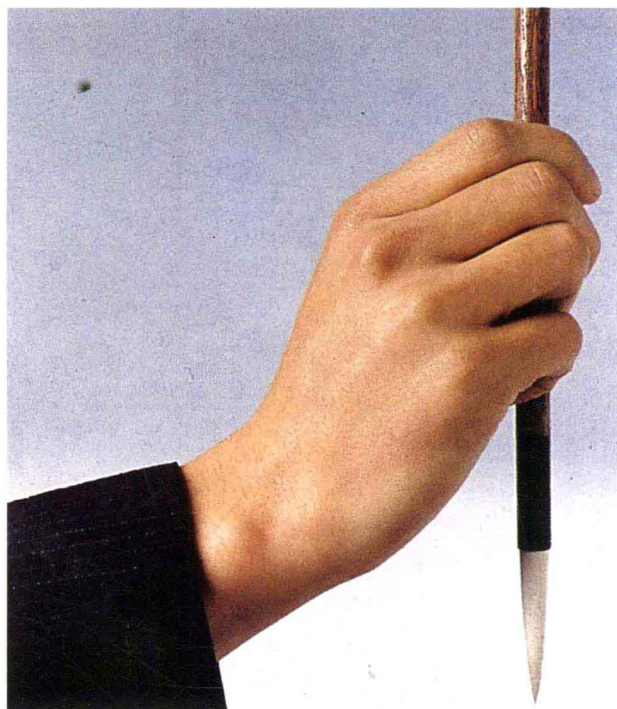
颜料——国画颜料分矿物质与植物质两类。矿物质颜料一般有遮盖力，色彩鲜艳亮丽，主要有朱砂、赭石、石青、石绿、白色等。植物质颜料较透明，色彩明快，主要有花青、藤黄、胭脂、曙红等。

其他——选用白色瓷盘来调色、调墨，可多备几只；选用大水盂来洗笔；选用笔帘来放笔；选用毛毡一块，舔笔纸若干。

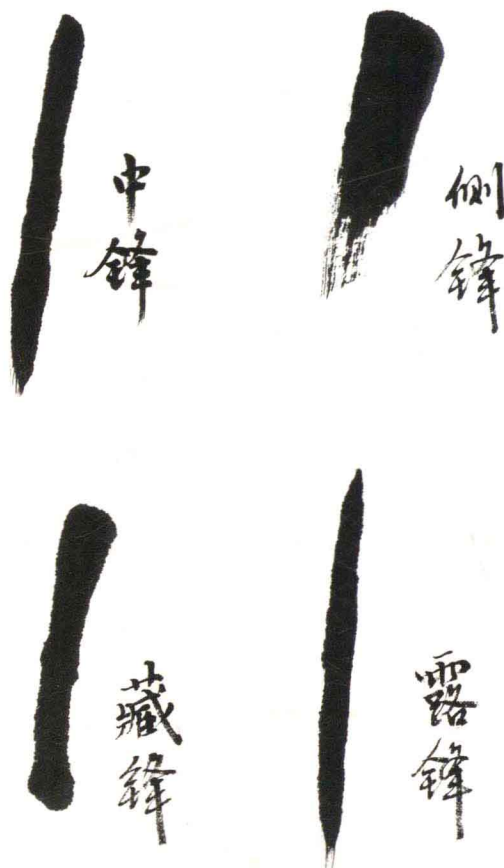
执笔方法

学习书画，首先要学习执笔，执笔方法掌握得当，用笔就运转自如。初学者作画的正确执笔方法是：拇指、食指、中指紧紧执住笔杆，无名指和小指起辅助作用。要求指实掌虚，四面出锋，回旋余地要大，要灵活。在运笔时用中指拨动笔杆，运送笔尖由上至下，由左到右稍动一下，点线之间便有顿挫转折的微妙变化。无论作画时用中锋、侧锋、裹锋、藏锋等，执笔方法均不改变。在画圆圈和长线条时，执笔不仅要用指力，还要运用腕力和臂力。

用笔

用笔即指笔法，中国画从一笔画起，每画一笔的运动顺序是起笔、行笔、收笔。用笔要有提、按、顿、挫、轻、重、缓、疾等变化。要平，如锥画沙；要圆，如折钗股；要留，如屋漏痕；要重，如高山坠石。如行云流水，一波三折。用笔有中锋、侧锋、裹锋、藏锋、露锋、回锋等。中锋，执笔较端正，笔毫在线的中间，用中锋画出的线条要浑圆厚重。侧锋，执笔较倾斜，笔毫在点画的一侧，用侧锋画出的线条要轻快挺劲。裹锋，执笔不动，靠腕力转动使笔锋紧裹或破锋自转的收拢。藏锋，即指行笔时欲上先下、欲下先上、欲左先右、欲右先左。露锋，与藏锋相对，即指起笔时笔锋露于笔线之外，收笔时笔峰露于外。回锋，即行笔时折锋使回。用笔在实践中要灵活运用，从效果上来看要达到苍劲、老辣、轻松、圆浑、灵活、厚重、润泽、古拙为上。同时忌死板、干枯、纤弱、刻露等毛病。

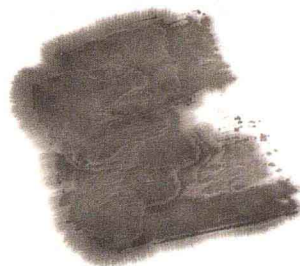
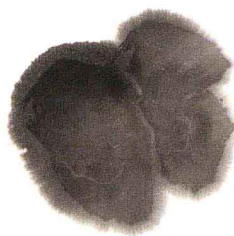
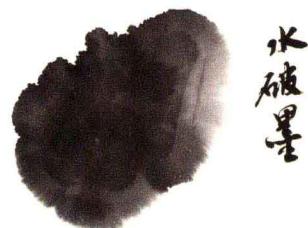
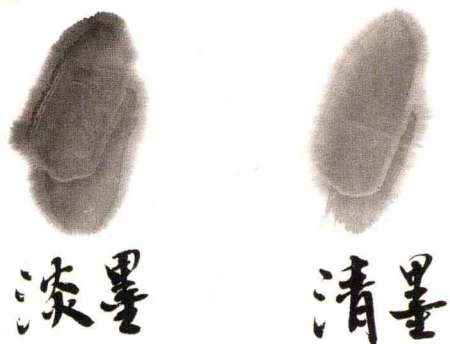

用墨的介绍

中国画以墨为上，墨色是众彩之和，墨法之妙全由笔出。从墨色上分焦、浓、重、淡、清五个色层，即“墨分五色”。从焦墨到清墨是通过加水而逐渐过渡过去，一笔也可以完成浓淡的变化。墨在画中运用的技法有干墨、湿墨、破墨、积墨、泼墨、宿墨等。干墨指笔中墨较少且行笔较快出的效果，如“飞白”。湿墨指笔中水较多且行笔较慢出的效果。破墨指趁纸上墨未干时，在上面又画时所产生的效果，在作画中用得最多。积墨指由淡到浓慢慢地层层渲染和叠加时出的效果。泼墨指将墨泼于纸上时出的效果。

用笔和用墨是中国画技法的两个方面，笔迹须用墨色来表现，而墨色也必须随笔法而出现，一笔下去既要有笔，也要有墨，笔墨又从点、线、面三个方面来表现。点主要是用笔尖点在纸上，要有大小、浓淡、聚散的变化。线要有粗细、刚柔、曲直的变化。面要有浓淡、干湿的变化。

古人墨法妙，妙在用水，有水带墨、水破墨、墨破水、水渍、泼水、凝水、铺水等方法，其中水带墨、水破墨、墨破水最为常用，这使画面水墨淋漓，墨韵随之而成。

初学山水画的要点

一、借鉴传统

中国绘画是一个继承和发展的过程。初学者要多看历代名家的优秀作品，从中吸取精华。再者，中国山水画具有一套完备的图式规范，初学者往往可以通过临摹这些图式入手，走“以法致道”之路。要选择优秀的临本、范画，应“取法乎上”，起点要高，路子要正。临摹时要细读临本，寻找它们的规律及用笔的方法，掌握笔性，熟悉墨法。

二、熟悉景物

必须对所画的对象仔细观察，常去写生，外出造化，积累素材，运用从前人那里学来的技法，把大自然中的一景一物生动地描绘出来。将临摹与写生同时结合起来便可以进行山水画创作了，这时可以将自己的主观创作意识融入其中，别开生面。

三、作画状态

山水画讲究“松”，要在轻松的心态下自然随意地笔笔送到位。避免过分拘谨、刻板。画前要深思熟虑，胸有成竹，画时要胆大心细，心平气和。

四、提高艺术修养

艺术修养是多方面的，须重视书法的练习，古人曰：“书画同源”。中国绘画精神是通过笔墨所表现出来的，通过书法的练习，可以提高对笔性的了解。还有中国古代文学及诗词是一个精美的艺术宝库。与山水画的结合紧密，彼此呼应，追求完美的高雅意境。

江南春早 缪宏波

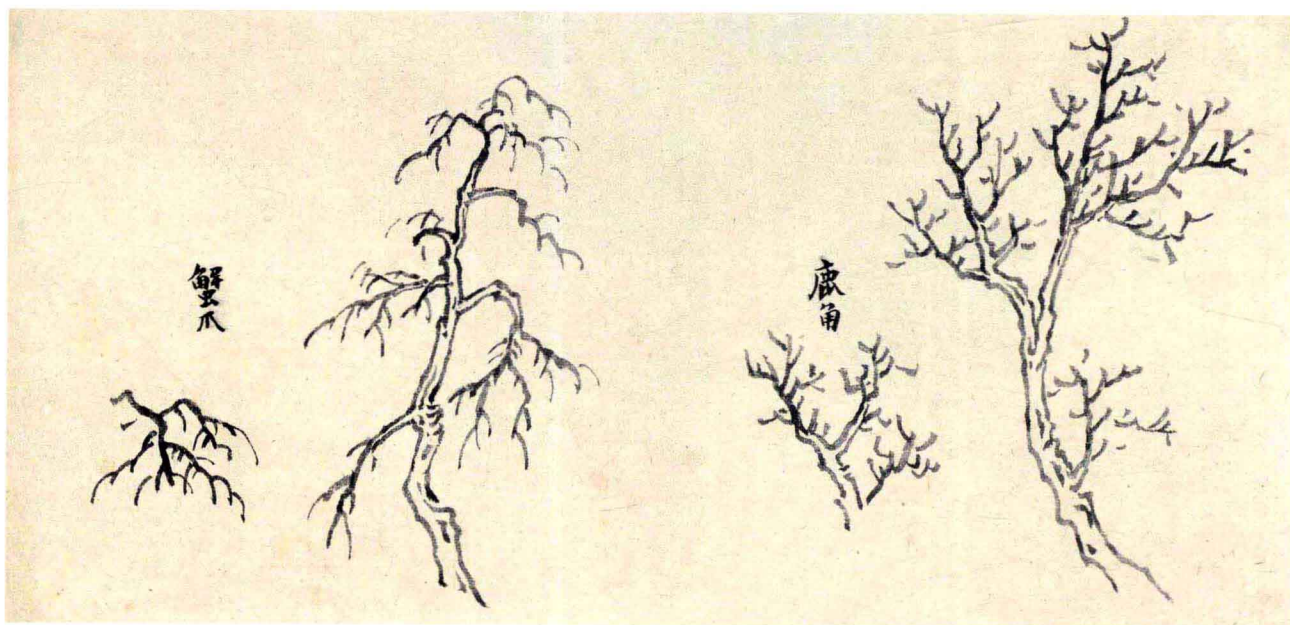
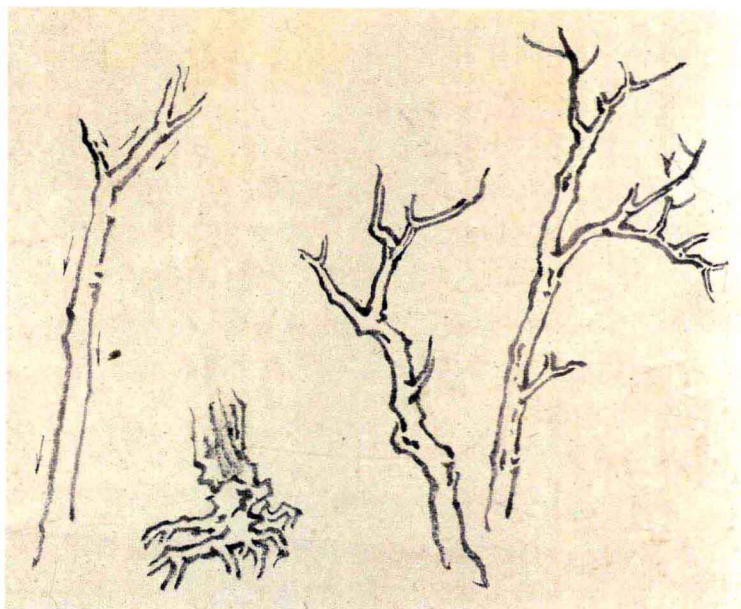
忆江南 缪宏波

枯树的画法

古人云：“画山水必先画树，树必先干，干立增枝则为枯树，加实则成茂林。”

画树先练习画枯树，先画主干，大致定下树的走势与姿态，然后出中枝，再出细枝。勾勒时要顿挫有力，以运腕为基础，转折处勿露棱角，线条本身要肯定、明确，下笔粗细转折，往往是决定质感、体感的关键。以中锋为主，同时配合侧锋运用，墨色要有变化，不宜勾得太呆板，太程式化。枯树可以双勾画出主干，单线画出次干。近树一般多露根，画根用笔要强健、苍劲，确定整棵树的取势基础，才有生命力。

树枝生长形态尽管变化较多，分类各具名目。但基本上可以概括为向上的“鹿角”、向下的“蟹爪”两种类型。树枝既有左右，又有前后，俗称“树分四枝”是形体上基本要求，否则就没有纵深的透视感。画树枝用笔上要轻重快慢，在用墨上则应有干湿浓淡的变化，借以分清树木前后左右的层次关系，一般来讲，画树左右易前后难。

点叶树的画法

树叶的画法分为点叶法和夹叶法，点叶树的画法很多，如大混点、个字点、介字点、梅花点、椿叶点等。点叶时要有疏密轻重、干湿浓淡的变化，或三或五组合分布。

介字点

个字点

梅花点

大混点

小混点

平头点

仰头点

松叶点

菊花点

梧桐点

胡椒点

破笔点

尖头点

垂头点

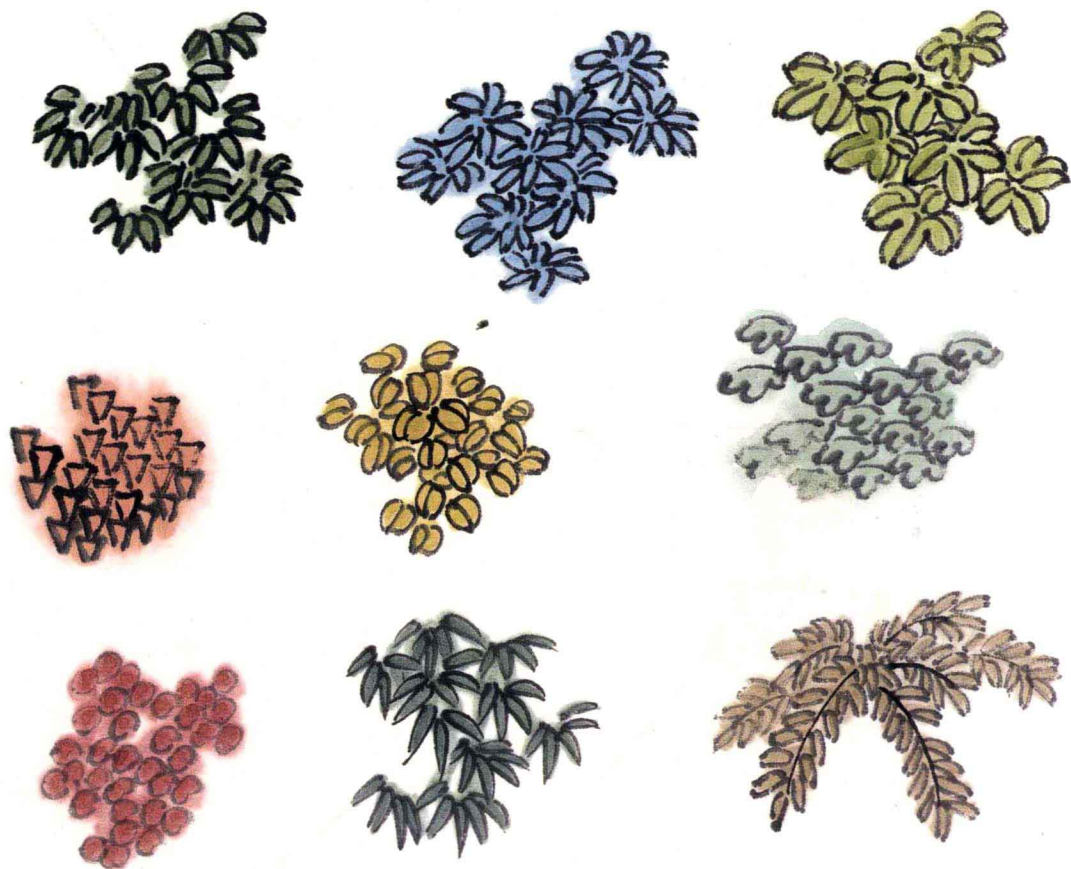

椿叶点

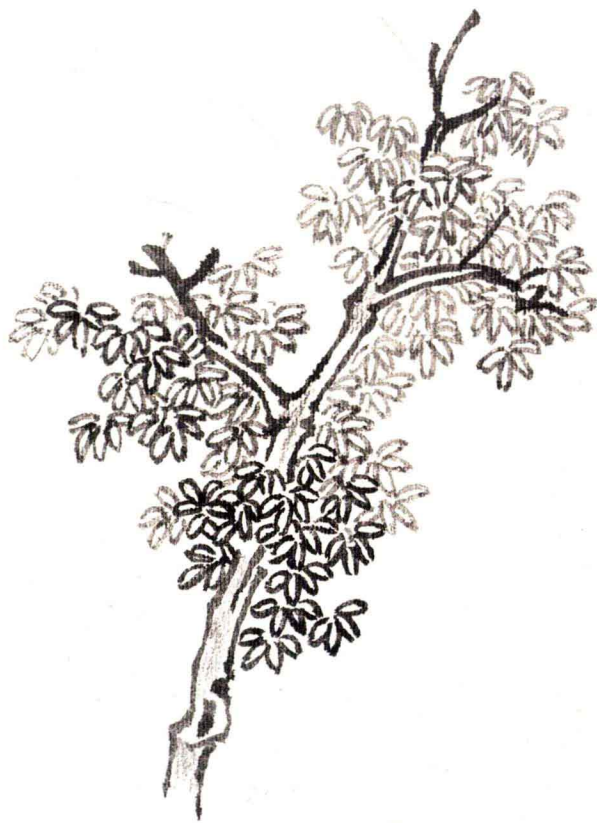

夹叶树的画法

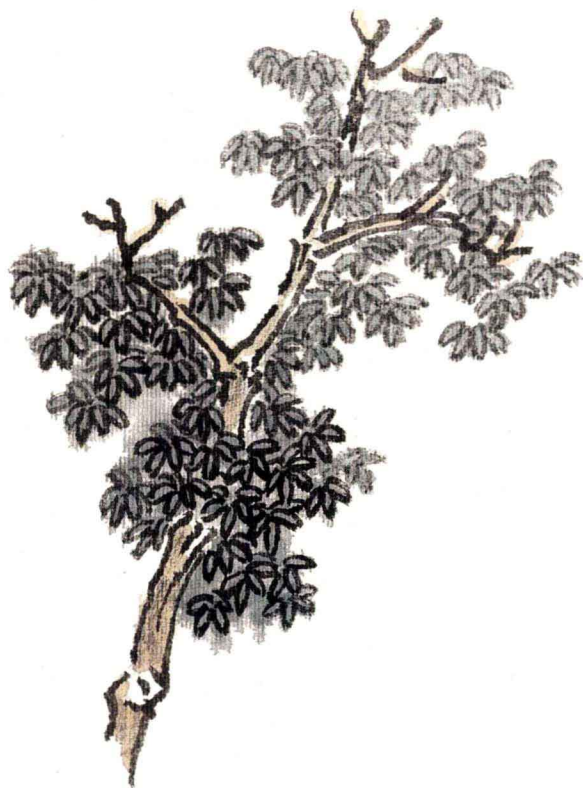
夹叶是一种双勾画树的方法。用单线勾出物象的轮廓通常叫“勾”，画树叶基本上用两笔勾成，称之“双勾夹叶”。包括个字形、介字形、菊花形等。夹叶树法用线条来表达多种形态，可简练突出各种树叶的形象与轮廓。

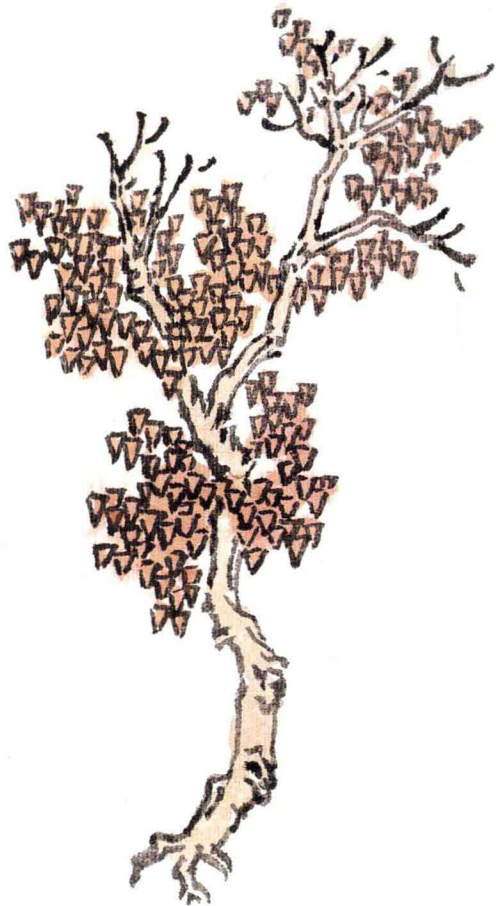
茂树涵烟 缪宏波

(1) 用水墨画出树干及夹叶。

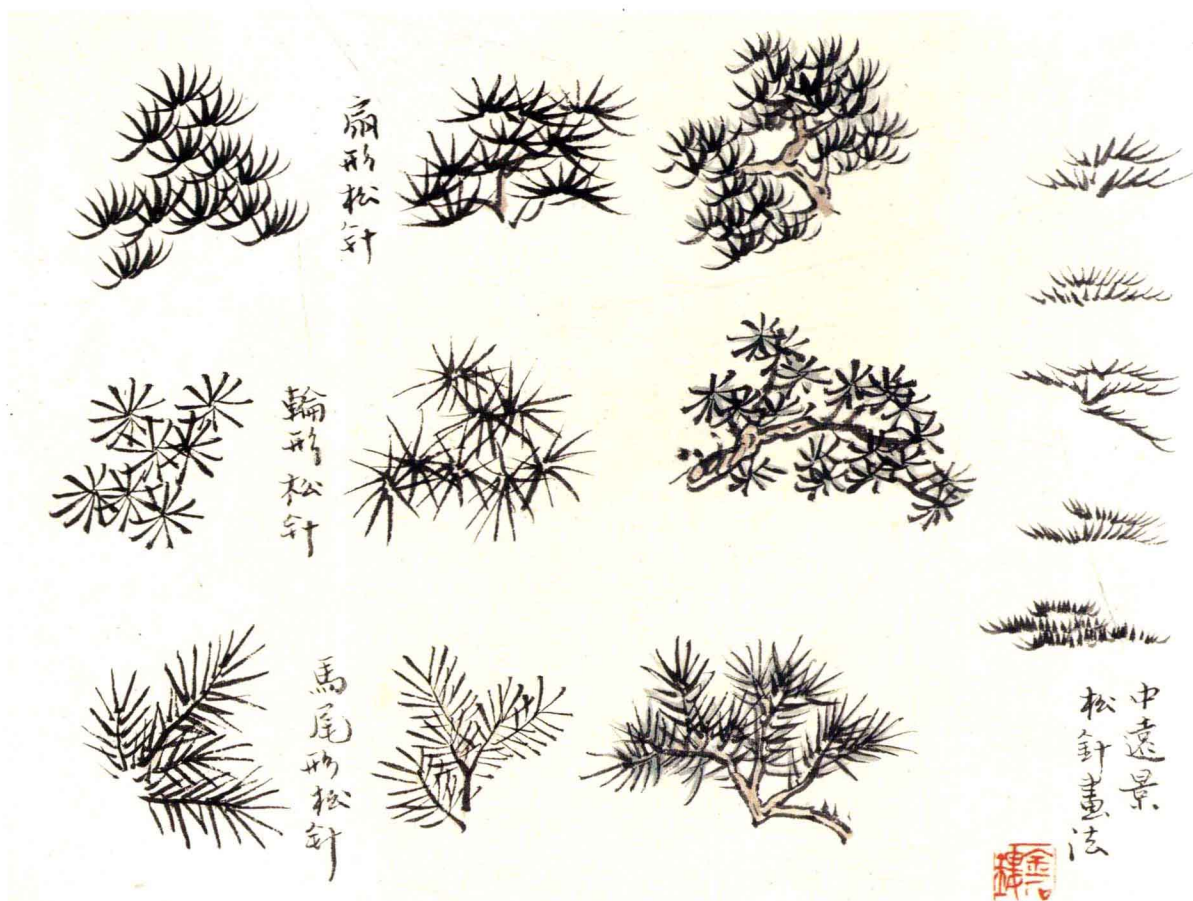
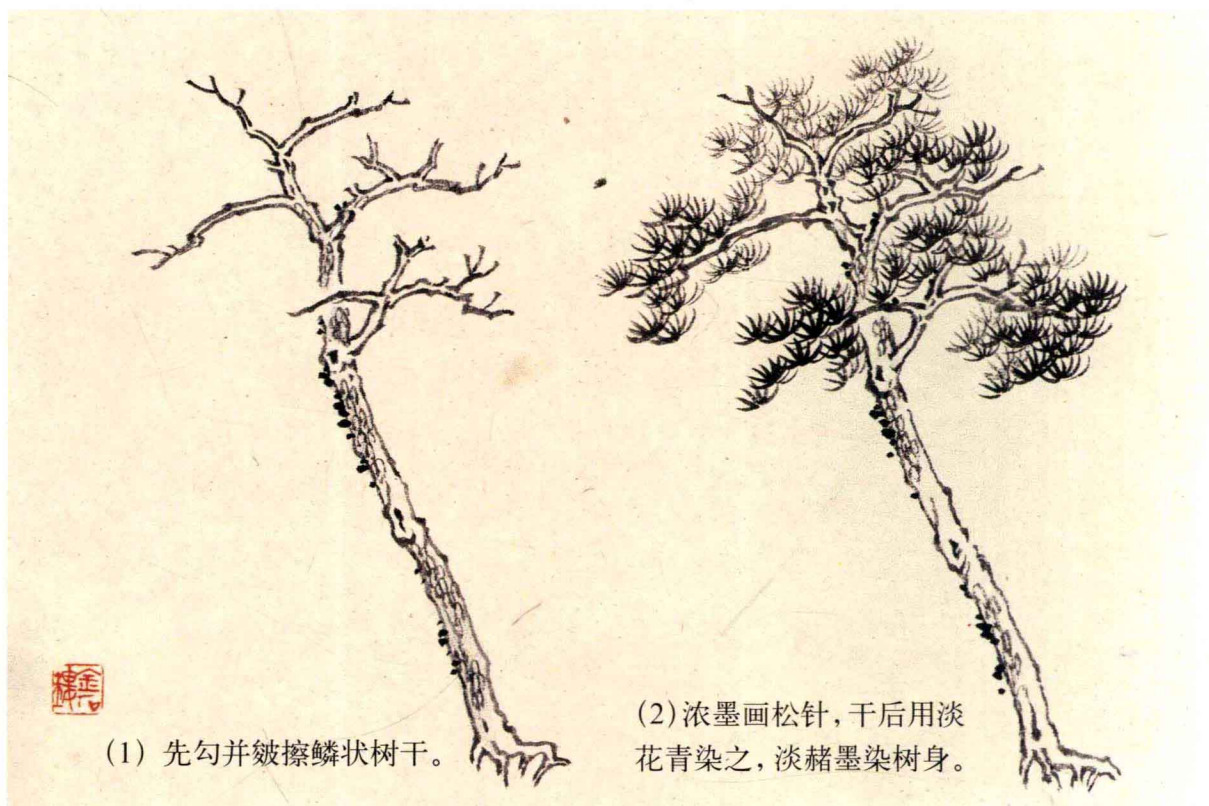

(2) 用赭墨染树干，花青染夹叶。

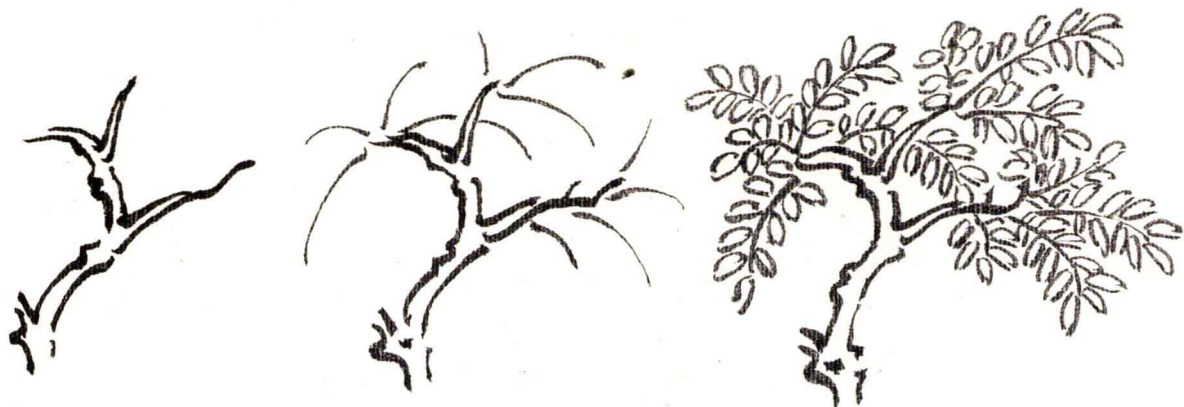
松树的画法

松树是山水画中最常见的树种之一，松树品种很多，形态优美，老松多为平顶，小松多为直顶。松树树干多用枯笔鱼鳞皴，松针中锋用笔，无论画哪种松针，都要坚挺。

椿树的画法

椿树可用夹叶法，也可用写意点叶法。夹叶法是树叶叶丛排比组合意象化处理的一种手法，将自成节奏的单元组合起来，很有特色。为了达到形象的整体性，夹叶造型上要求比较单纯，常以枝干曲直变化来增加生动的意趣。每一组夹叶大小比例。用墨浓淡要求统一，用线粗细要求协调。

(1) 先勾枝。

(2) 再加茎。

(3) 双勾树叶成组。

梧桐树的画法

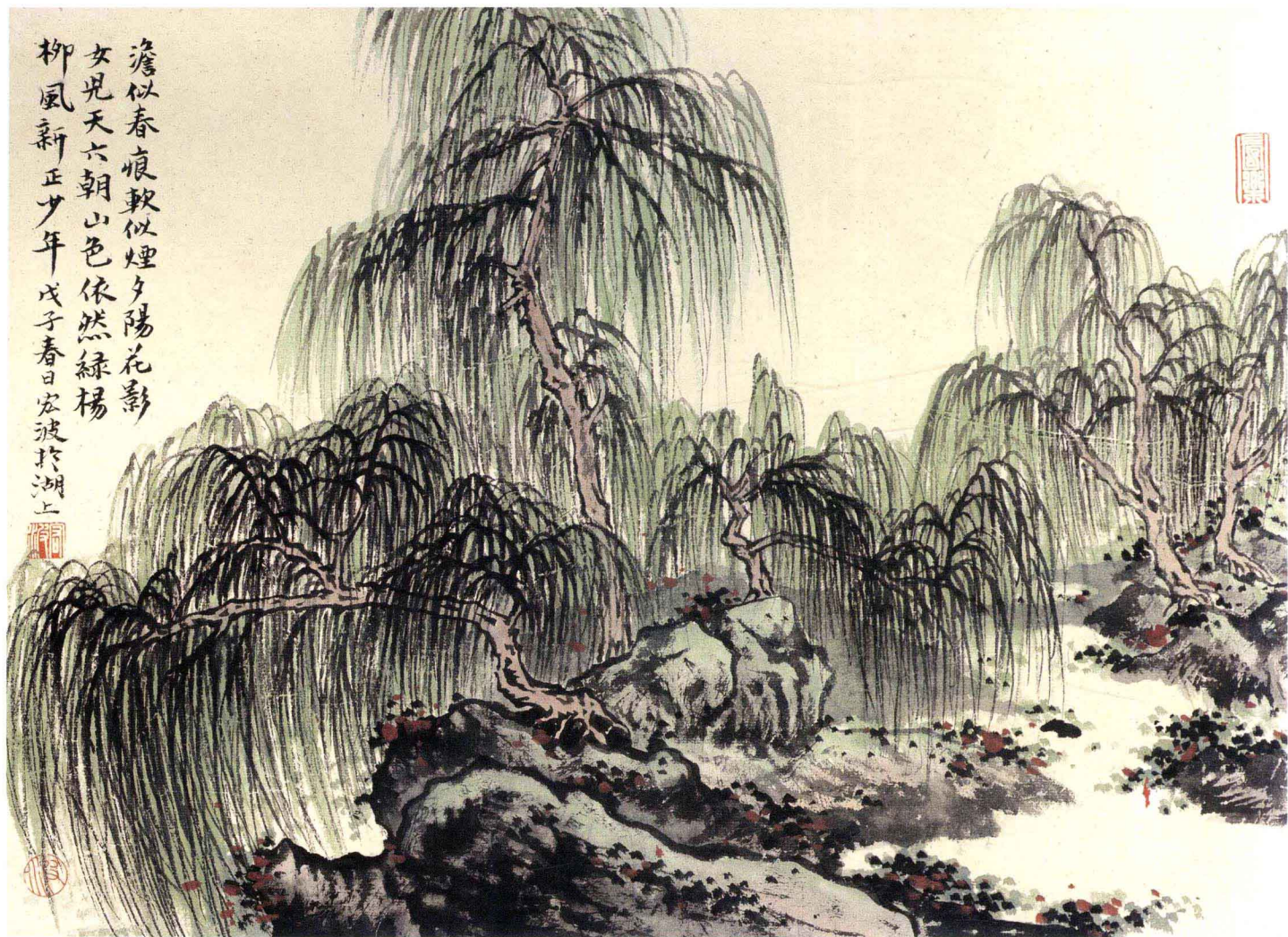
以素朴清新的简括手法，强调了梧桐叶大、呈介字形的圆浑形状和树干挺直的特征，运用水墨写意画成。

- (1) 用侧锋淡墨画叶子。 (2) 将叶子组合成组。 (3) 用浓墨中锋勾叶筋。

柳树的画法

柳树姿态优美，随风取势，最不容易画。一般有空勾柳、垂丝柳、点叶柳三种，枝条用笔时腕要虚灵。丝条有起伏变化，层次多而不乱。

澹似春痕軟似煙夕陽花影
女兒天六朝山色依然綠楊
柳風新正少年 戊子春日宏波於湖上

绿杨柳风新 缪宏波