

新世纪版

绘画基础教程

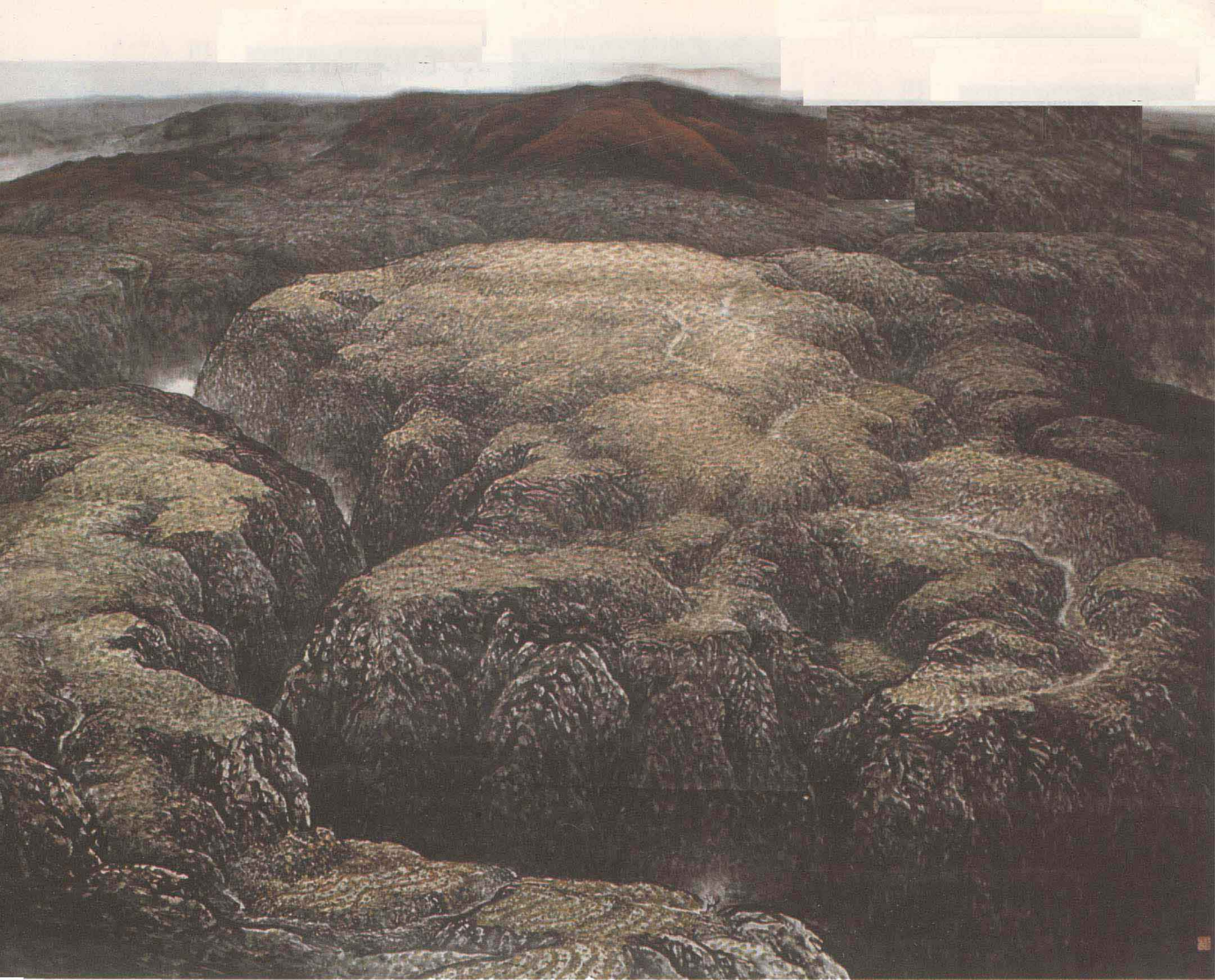
主编 陈 延 陈 莹

山水画入门

■ 郭子良 著

汕头大学出版社

《岁月悠悠》 郭子良 作

目录

一、材料简介

二、笔墨基础技法

(一) 用笔

(二) 用墨

(三) 笔墨的构成与对比

(四) 山水画基本技法

三、山水画用色要领

四、山水画具体画法及写生要领

(一) 树木画法

(二) 山石画法

(三) 云水画法

(四) 屋舍建筑、人物点景法

五、山水画的构图

(一) 三远法

(二) 构图六要

(三) 山水画几种

六、结束语

七、作品欣赏

写意山水画在中国画三大传统门类(人物、山水、花鸟)中,具有最丰富的技法语言与最深厚的美学理论。由于保持着较完善的技法体系,山水画的学习因此有一个较长时间的渐进阶段,不能一蹴而就。必须掌握正确的入门方法;必须进行大量的实践练习;最重要的是,你真正地喜欢山水画,才能体味学习的乐趣并取得进步。

临摹、写生、习作,是山水画学习三个基本程序,三者交替进行,不可偏废。通过临摹,学习传统山水画的笔墨技法与审美情趣,尤其一些历代大师的力作精品,如有机会不仅要临习,还要“读”画,从各方面研究其精妙之处;通过写生,把传统技法“学以致用”,防止“学上而不化”的毛病;而大量的习作性练习和画面处理等综合能力得到很充分地运用你的毛笔时,一切的

一、材料简介

纸(宣纸)、笔(毛笔)、墨、砚是传统中国画材料的四大要素。在现代由于书画墨汁的研制,砚的用途大大减少(这里不作介绍)。颜料则随着色彩在国画中的作用愈来愈大而成为另一大要素。

1 毛笔:有硬毫、软毫、兼毫三种。硬毫笔(如狼毫笔)勾线挺劲,宜勾勒树木枝干、坚硬山石等;软毫笔(羊毫笔):弹性较差,但含水较多,宜作渲染、泼写之用;兼毫笔:兼有硬毫与软毫之长,使用范围较大。

勾勒用笔笔锋宜长;渲染用笔笔肚宜大。有一种笔锋特长的毛笔,勾出的线条富于变化与韵味,成熟的画家多喜用。

2 墨:墨分墨条与墨汁两种,墨条含“松烟”墨与“油烟”墨两类,画画主要用“油烟”墨,墨条须在砚中研磨发墨,墨色细腻而富于变化。现代生产的书画墨汁则较方便,但墨色的细腻变化不及研磨的墨,也有以墨汁倒进砚中再以墨条稍作研磨,这样处理过的墨汁会好一些。

3 宣纸:分生宣、熟宣、半生宣纸等,写意画一般用生宣或半生宣纸。宣纸以安徽出产的为佳,四川、广西也出产书画纸,但质量较次,可作练习之用。

4 颜料:中国画颜料一般分为块状、粉状与锡管装三种。块状与粉状颜料主要是矿物或植物颜料(天然颜料),质量较佳但使用麻烦(须经泡水或调胶),管装颜料多为合成颜料,颜料稍差且日久会发黑,但使用方便,初学者宜用。有一些色相国画颜料中没有,可用水彩、水粉或丙烯颜料代替,但不可滥用。

二、笔墨基础技法

中国画中,以毛笔在纸面上运行构成的“笔触”及墨与水的不同比例关系在宣纸中形成的浓淡与层次变化,称为“笔墨”。在中国画漫长发展过程中,逐渐形成一套相对稳定的笔墨评定标准,笔墨已成为写意中国画的“神髓”。传统的笔墨以用笔为主,用墨为辅;用笔中又以“线”为主,点画及皴擦为辅。写意中国画的用笔与书法有很多共通点,因此学习写意中国画应练练书法。

(一) 用笔

1 中锋用笔:运笔时笔锋基本保持在线条之中,画出的线圆润、含蓄。

2 侧锋用笔:运笔时笔锋倾向线条一侧,其线条变化较大,呈一边光滑一边毛涩现象。

3 顺锋用笔:顺笔毛之势而运行,可以中锋也可以侧锋,略呈“拖”势,线条较为流畅。

4 逆锋用笔:逆笔毛之势而行,线条粗涩而不太规整。

5 点画用笔:毛笔由上往下形成的点。点画与勾线、皴擦构成写意国画“用笔”框架。(图1)

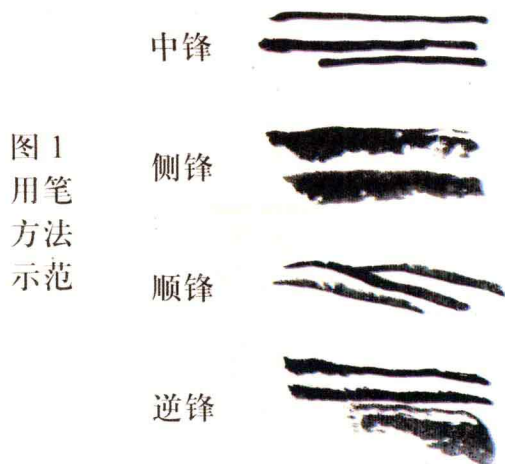

图1
用笔
方法
示范

中锋点

侧锋点

横笔点

逆锋勾老干

中锋勾树枝

侧锋勾山石

(二) 用墨

1 泼墨法：以羊毫大笔饱蘸水墨（笔端为水、笔尖为墨），在盘中略加调和，按一定笔势落纸，产生水墨淋漓的效果。写意山水中的远山、烟云常用此法。

（图2、3、4）

图2. 泼墨法示范

▼ 图4. 泼墨山水（局部）

▲ 图3. 泼墨山水（局部）

2 积墨法:

以淡墨层层积叠,渐次而成,每一遍干后方积加第二遍,墨色逐渐加重,最后形成层次丰富、浑厚华兹的效果。

(图5、6)

3 破墨法:

浓淡不同的墨色趁湿相互冲撞、渗化而成,主要分浓破淡、淡破浓、墨破水(或色)、水(或色)破墨几种。

(图7、8、9)

(三) 笔、

墨的构成与对比

用笔与用墨,是写意国画中的矛盾统一体,二者既对立又统一,这种对立统一的关系,通过各要素的并置,构成某种对比效果,具体地说,就是画中点、线、面的对比;干与湿、浓与淡、厚与薄、色与墨等关系的综合对比,构成既复杂丰富又统一协调的视觉效果。

(图10、11、12)

图5 积墨法之一

图6 积墨法之二

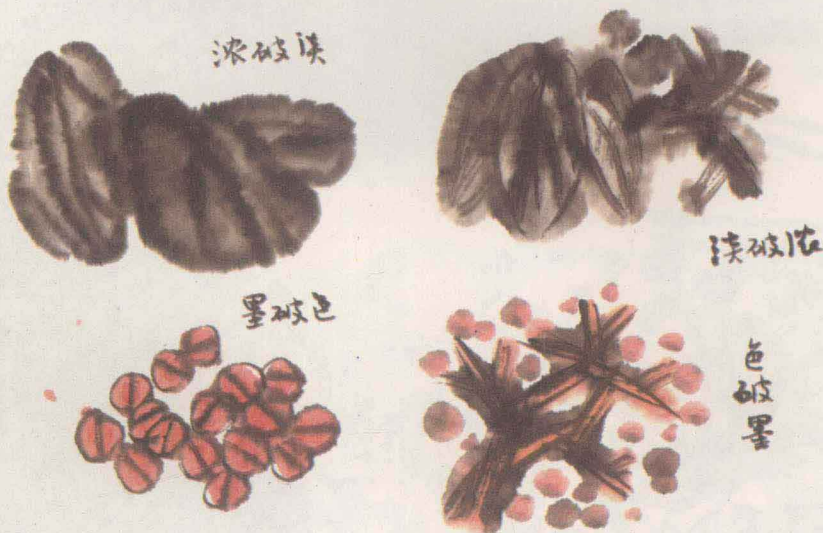

图7 破墨法示范

图 8 淡破浓图例

图 9 浓破淡图例

图 10 笔墨的构成与对比

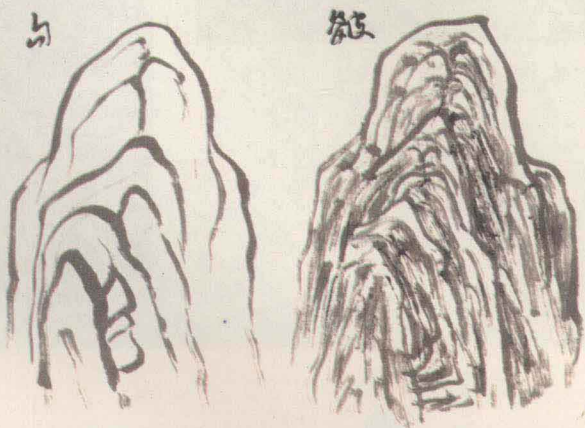
图 11 《泼墨山水》中水墨与线的对比

图 12 笔（线）与墨（点、面）、浓与淡的对比

（四）山水画基本技法

1 勾：即勾勒，是构成山水画“骨线”的主要用笔方法。勾勒须注意运笔过程中的顿挫与转折，既不可“连绵无起伏顿挫”，又不能过分强调顿挫而导致“妄生圭角”。

2 皴与擦：作为“勾勒”的辅助用笔，使对象笔墨更具丰富性，多运用在山石与树干等纹理结构中及作为画面的整体调整。皴法讲究用笔，擦则不强调笔触，运用中以皴为主，擦为辅。

图 13 勾、皴、点、染步骤示范

图 14 西北写生（勾皴点染综合范例）

3 点：主要表现山水画中树木的“叶”法、远山茂盛的林木、苔点，一些山石的皴法等等。点法与勾勒、皴擦构成中国画三大用笔方式。点法亦讲究用笔，不同的用笔形成不同的点法效果。用点法大多在渲染步骤之前，渲染后的积点则起到对画面的“提醒”作用。

4 染：即渲染，把勾勒皴点形成的画面进一步丰富与完善，使画面“有阴阳背向之分”及产生某种气氛情调。渲染有“湿纸法”与“干纸法”两种，“湿纸法”先把纸打湿，以淡墨或色涂染物象各部，不见痕迹。“干纸法”则保留一定的水墨痕迹（有点像泼墨法）。

（图 13、14）

图 15 现代写意山水画用色图例(《田园之歌》局部)

图 16 《天山之麓》局部

三、山水画用色要领

传统山水画的着色分三大类：水墨山水（基本不着色）、浅绛山水、青绿山水（分大、小青绿）；浅绛山水仍以笔墨为主，着色较浅淡，以暖色为主调。青绿山水则属重彩范围，用色较为浓重。在山水画发展史上，早期的山水画以青绿、重彩为主，随着“笔墨”的发展，文人画理论的主导，传统的青绿山水渐见式微，色彩在山水画中基本没有太大发展。

在现代，随着山水画传统笔墨“巅峰”的难以逾越，“色彩”成为山水画发展的一个突破口，而西方色彩学的引入，无疑为这种突破提供一个支点。色彩在当代写意山水已扮演越来越重要的角色，其用色的观念打破原来“青绿”与“浅绛”的简单分类，用色方式亦打破“先勾皴后染色”的单一程式，借鉴了许多外来的色彩学说和观念。（图 15）

现代写意山水画 用色特点及方法

1 注重“色调”。

中国画画面讲究“协调”(这大概与中国儒家文化的“中庸”性有关),色彩运用也不例外,即使画面同时使用冷暖不同的颜色,都必须保持整体色调的“倾向性”。这需要在色彩运用中主色与次色在使用范围、面积甚至颜色的厚薄上都有所侧重与差异。(图 16)

2 “写意性”与“装饰性”并重。中国画(包括山水画)用色不强调对现实色彩“惟妙惟肖”的再现(事实上也做不到这点),也不强调光源色、环境色对表现主体的影响,以一种“写意”精神,既与物象的本色保持一定联系,又讲究一定的色彩搭配规律。而中国画相对平面化的表现特点,又使其用色显得“装饰”味较浓,从古代的壁画到青绿山水都有这种特点,现代写意山水自然也深受影响。(图 15、17)

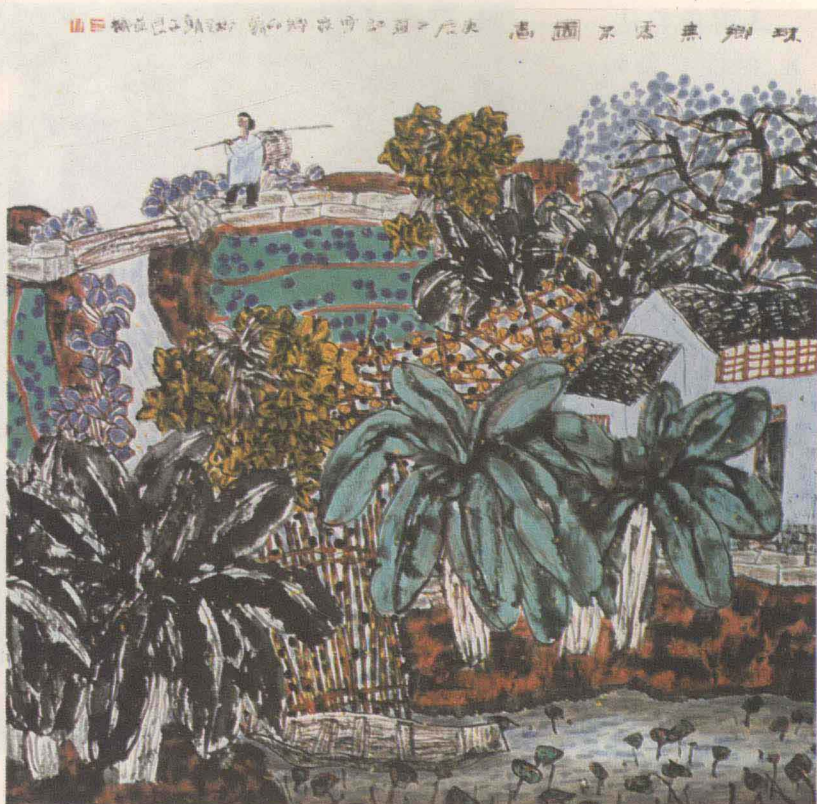

图 17 “装饰性”色彩图例

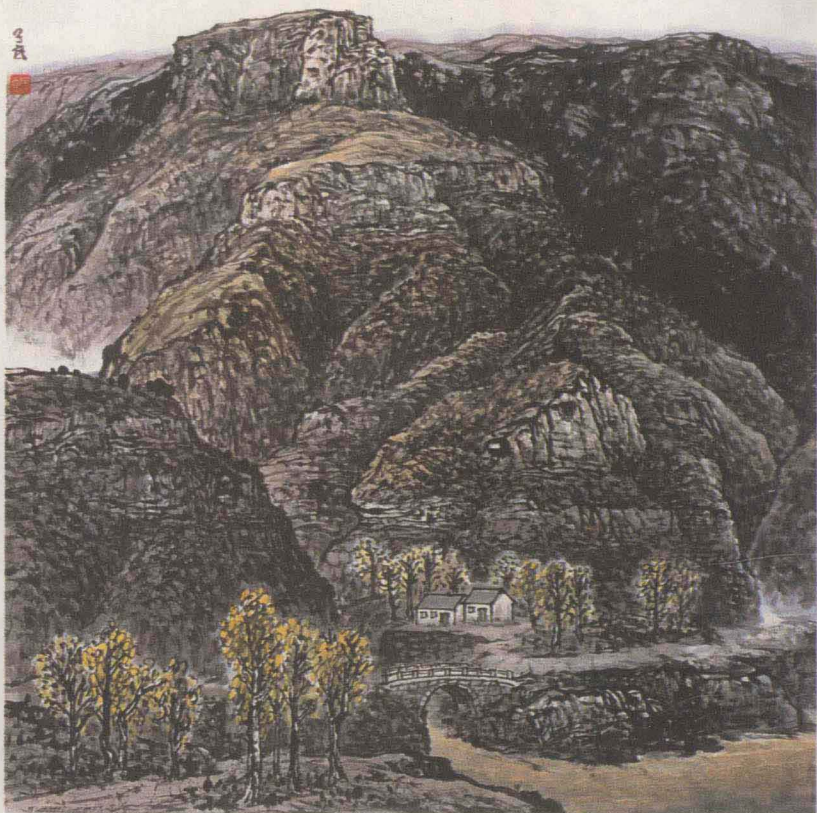

图 18 《高原写生》

3 用色方法:

a. 画面具备较充分的笔墨后,再以色彩晕染,用色较厚的位置一般有较浓重的墨底,或以相应的对比色(如赭石、朱砂、花青等)打底烘托。属于较为传统的着色方法。(图18)

b. 把颜色跟水、墨同时运用,通过墨与色的调和、渗化与积叠,达到墨色交融的效果。现代山水画家常用此法。(图19、20)

图19 色与墨的同时运用

c. 以色彩运用为主,局部施以水墨调节,或干后以笔墨收拾。此类画法借鉴了西洋水彩画的一些特性,为中西结合的一种模式。

图20
《黄昏村落》

四、山水画具体画法及写生要领

(一) 树木画法

1 枝、干、根、叶的基本画法

枝：分为上生枝（“鹿角”枝法）与下垂枝（“蟹爪”枝法）两大类。横生枝介于二者之间，但生长点仍属“鹿角”类。画树枝以中锋用笔为主，讲究枝的疏密、长短变化。

（图 22）

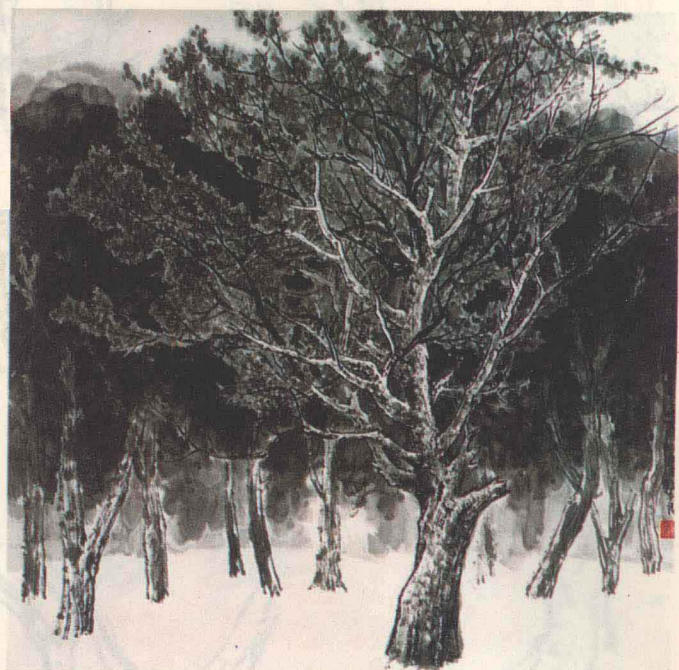

图 21 树木写生习作

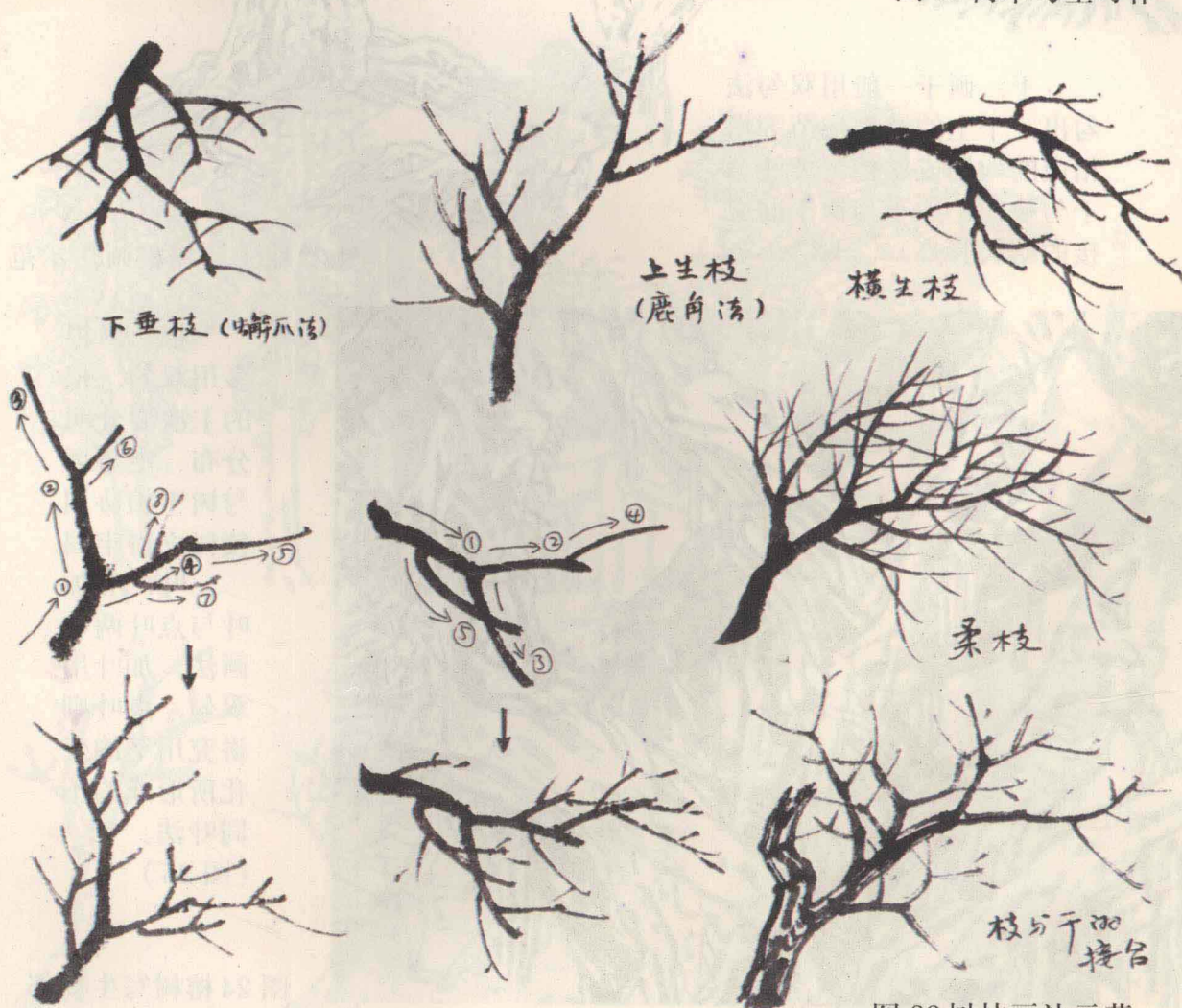
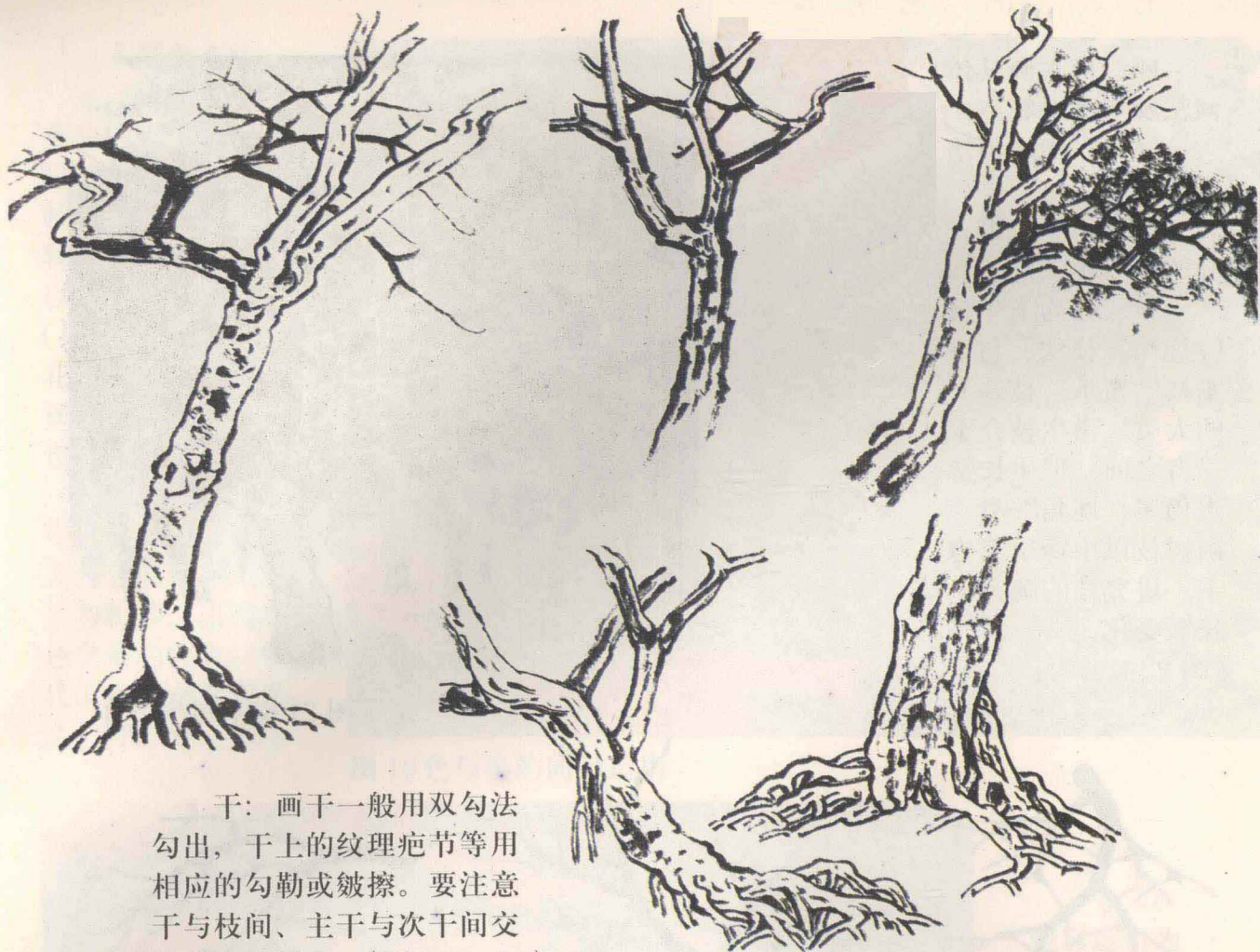

图 22 树枝画法示范

干：画干一般用双勾法勾出，干上的纹理疤节等用相应的勾勒或皴擦。要注意干与枝间、主干与次干间交接的结构特点。（图 23、24）

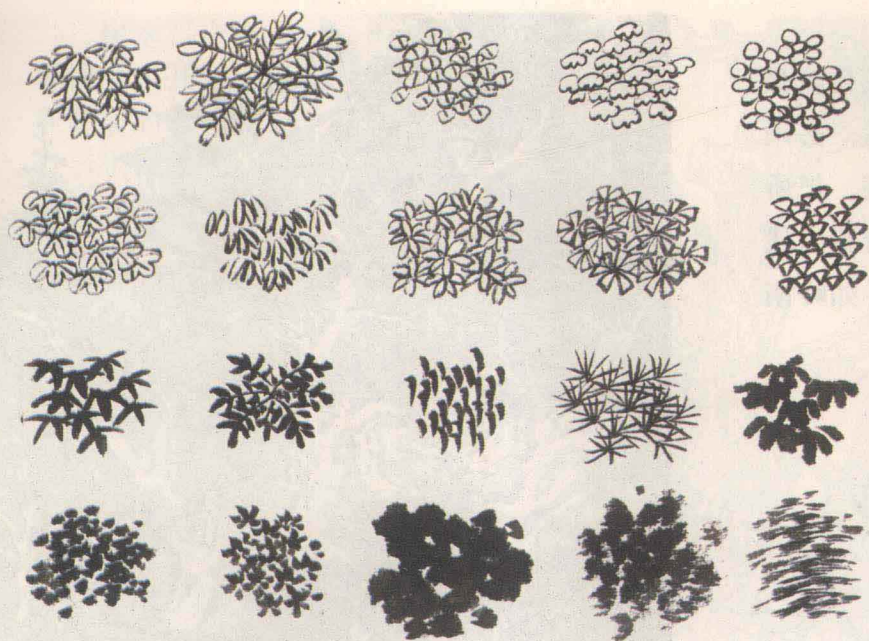
图 23 树干、树根画法示范

根：画根多用双勾，根的主次要分明，分布、走势要与树干相协调，使树立得牢固。

叶：有加叶与点叶两种画法。加叶用双勾，点叶则讲究用笔的变化所形成的不同叶法。（图 25）

图 24 榕树写生局部

夹叶法举例

点叶法举例

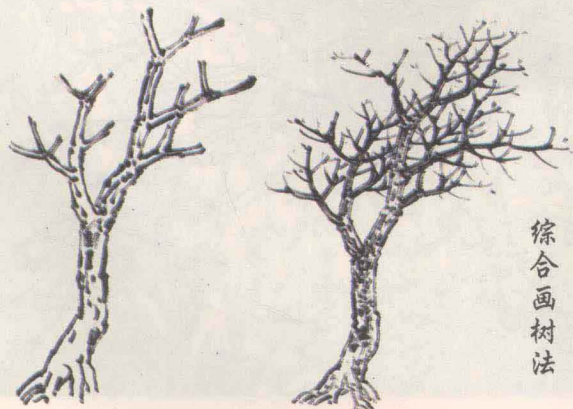
2 综合画树法
先画主干、次干，再画枝条、根部，最后点或勾叶。注意干的走向，枝的穿插避让与疏密变化。画叶的树枝条要简练，甚至只勾出主、次干就可以了。
(图 26)

图 25 树叶示范

图 26 树木综合画法示范

勾叶树与点叶树画法

综合画树法

3 树木临摹练习

传统山水画中有许多画树木的典范，如宋代范宽的《溪山行旅图》和郭熙的山水画，明代画家龚贤的山水长卷等。有条件地选择一些范本进行临习，研究古人对树木画法的理解。(图 27)

4 树木写生

传统的画树法，程式化较强，学习者掌握了基本画法后，必须对现实中的树木多作观察，把所学应用到写生之中，并借鉴当代山水画家对画树的研究（如岭南黎雄才画树法）。

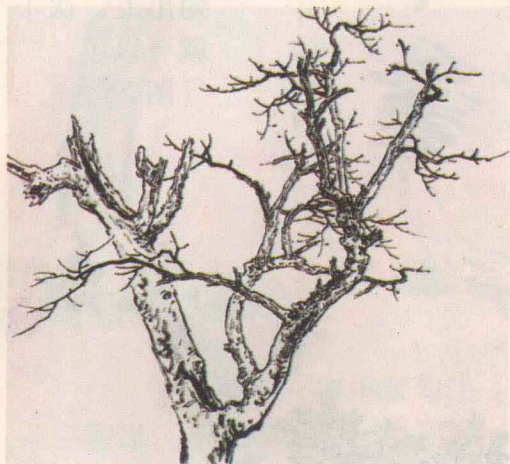

图 28 树木写生

图 27 临宋代范宽《溪山行旅图》局部

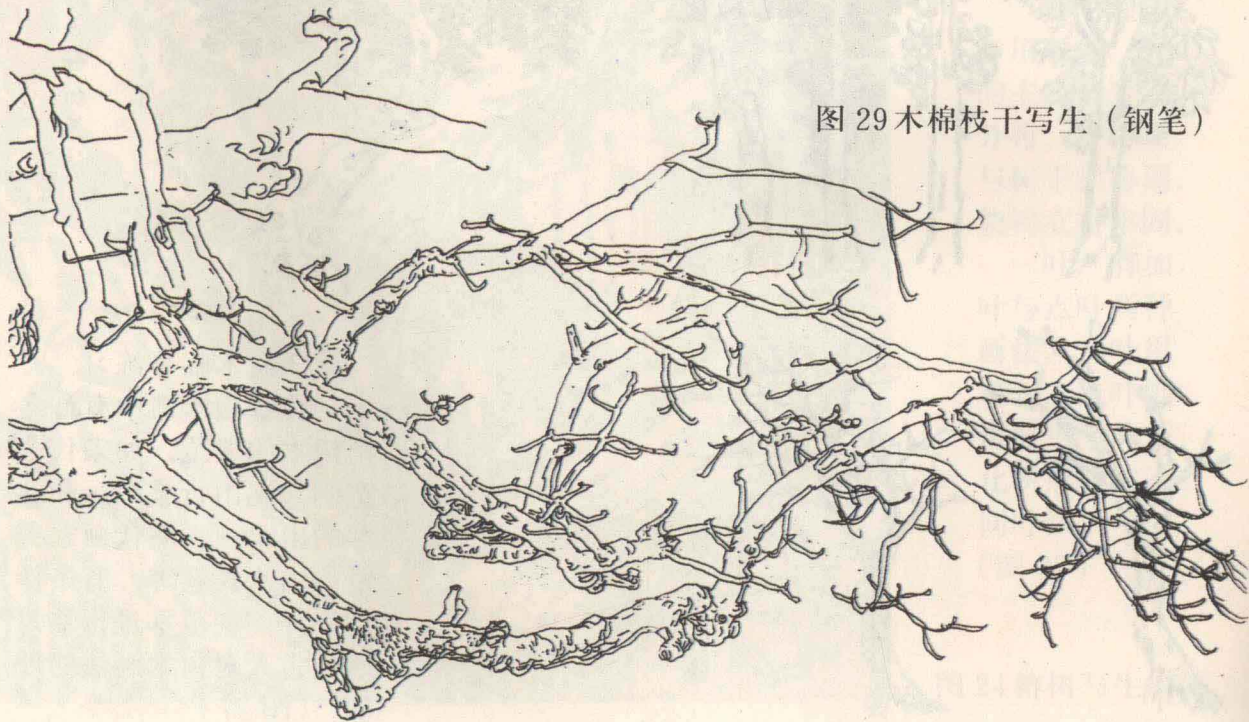

图 29 木棉枝干写生（钢笔）

树木写生由单树写生开始，理解树的结构特点与生长规律。开始时先作钢笔写生练习，再进行毛笔写生训练。然后从单树过渡到群树写生，注意树与树间在形态结构以至表现手法上的差异。(图 28~34)

钢笔写生：

了解树木的生长规律，结构特点及纹理变化，为以毛笔直接写生作准备。

图 30 树木写生
(钢笔)

图 31 用笔墨表现粗大而富纹理的树干

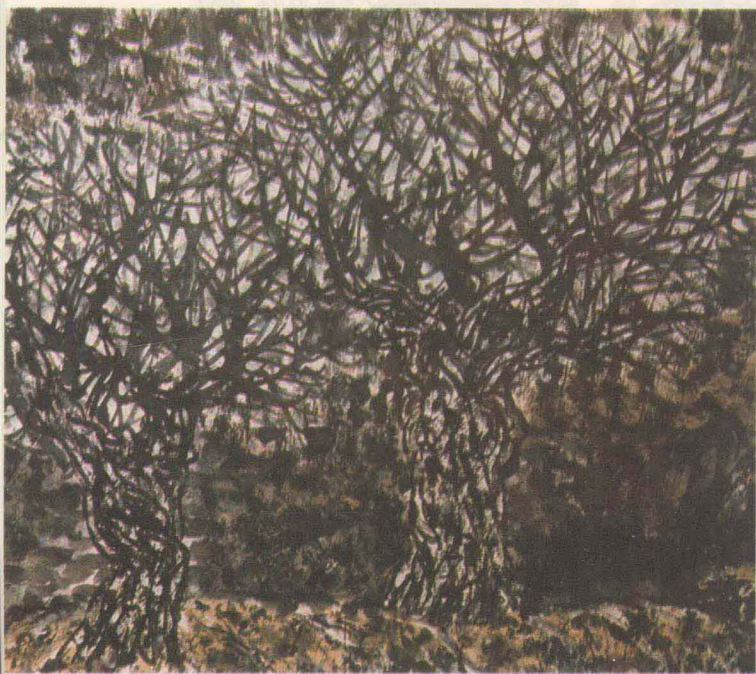

图 32 高原柳树

图 33 柏树写生

图 34 群树写生