

◎周晓明／编著

中国画技法基础教学

ZHONGGUOHUAFI
JICHUJIAOXUE

山水的画法

湖南美术出版社

中 国 画 技 法 基 础 教 学

山水的画法

周晓明 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

山水的画法 / 周晓明编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2010.11

(中国画技法基础教学)

ISBN 978-7-5356-3946-2

I. ①山… II. ①周… III. ①山水画—技法 (美术)
IV. ①J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 189501 号

中国画技法基础教学 山水的画法

出 版 人: 李小山

编 著: 周晓明

责任编辑: 吴海恩

封面设计: 谢 颖

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 浙江中瑞印业有限公司

(杭州市西湖区三墩镇西园路 1 号)

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 2

版 次: 2010 年 11 月第 1 版

2010 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-3946-2

定 价: 11.80 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

周晓明简介

河北省沙河人。毕业于天津美术学院中国画专业。师从于霍春阳、杨沛璋、申世辉、陈福春等先生。中国美术家协会天津分会会员，天津青年美术家协会会员，天津印社社员，现为河北画院专职画家。作品曾多次参加国内外大展并获奖。众多作品被《人民日报》、《时代潮》、《信息导刊》、《中国书画报》、《荣宝斋》等报刊杂志发表。出版有《周晓明山水画作品集》。

CONTENTS 目录

概述	1
山水画的基本规律	2
笔的运用	3
树的画法	4
山石的画法	7
山石的各种皴法	9
泉水淙淙 范画步骤图解	12
细雨天河山 范画步骤图解	14
渔船归来 范画步骤图解	16
无尘之境 范画步骤图解	17
临摹作品精选	18

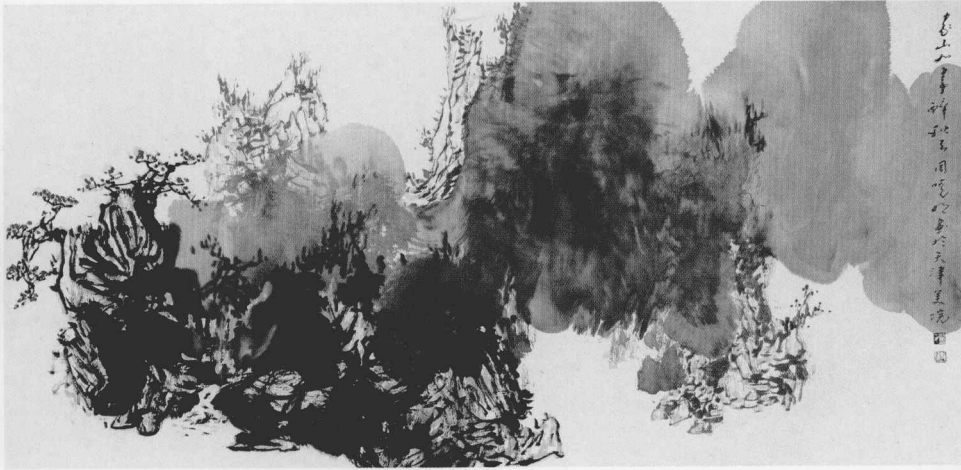
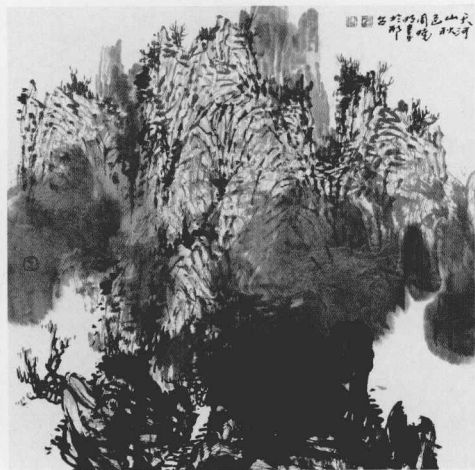
■ 概述

山水画源远流长，群星耀烁，自然形成了各种派别，主要有南北二宗，北宗李思训，南宗王维，北宗以其浑厚凝重，而著称于世，南宗则以其淡雅飘逸而为人称道。之后历代均出现许多著名的山水画家，他们也以各自的体悟，不断地充实着这一独特的艺术宝库，用其毕生精力探索和创造山水画的各种表现方法，使其更美和成熟。

“外师造化，中得心源”，这是中国画千古不移的经典理论，外师造化则是得心源的基础，尤其是山水画，历代各大画家均以崇尚自然为蓝本，以写生为根基，掺以纯熟之技法，把自然界用笔墨在纸上表现得淋漓尽致。

本书用浅显易懂的教学方法，为初学者提供了一个迅捷的山水画学习阶梯，并以简明的步骤手法，向初学者展示了一整套学画程序和方法，笔者愿以自己所观所学为广大初学者铺路添石。

山水画是中国画的一个有特色的分支，山水画强调“平远”、“高远”和“深远”，运用散点透视法，“平远”如同“漫步在山间小道上”，边走边看，焦点不断变换，可以画出非常长的长卷，囊括江山万里；“高远”如同“乘降落伞从山顶缓慢下降”，焦点也在变换，从山顶画到山脚，可以画出立轴长卷；“深远”则运用远近山的形状深淡对比，画出山谷深邃的效果。

■ 山水画的基本规律

借景抒情

山水画是借描写自然景物以表达作者感情的创作形式。自然景物是客观存在，思想感情是主观认识，山水画是客观世界的景与主观世界的情相结合的产物。如清恽寿平《瓯香馆画跋》中所提到的“春山如笑，夏山如怒，秋山如妆，冬山如睡”这些四季的神态、表情，都是“天”与“人”的融合统一，是人化的自然，旨在凭借对客观景物的描绘，寄托人的主观情感。写景是为了“寄情寓意”、“缘物寄情”。意与景汇，景与情通，情景交融才能产生“意境”，而“意境”是山水画的灵魂。

写形传神

“形”是指可以被视觉和触觉感知的景物的实体外貌。“神”是指审美对象内在精神的属性和外在神态形状的个性特征，以及作者创造艺术形象时注入的主观思想感情。“万物有灵”，自然界的一山一水，一草一木，既有其形，又有其神，没有无神的形，也没有无形的神，抽象的“神”是通过具体的形展现表达的，形和神是辩证统一的。从东晋顾恺之提出“以形写神”到南北朝范缜提出“形存则神存，形谢则神灭”，都强调了形神的统一。“形神兼备”是中国艺术创作的最高准则，也是山水画创作的一个基本规律。

造物在我

中国画技巧达到成熟时，画家可以不看对象，伏案面壁，“白纸对青天”地任意挥洒。明代莫是龙在《画说》中说：“画之道，所谓宇宙在乎手者。”清代邹一桂在《小山画谱》中写道：“今以万物为师，以生机为运，见一草一萼，谛视而熟察之，以得其所以然，则韵致丰采，自然生动，而造物在我矣。”山水画描写的对象虽是极端复杂，但复杂中寓意着简单，变化多端中隐藏着规律，对自然界反复观察研究，使其印在脑里，熟烂胸中，而后才能倾泻而出，任意挥洒，才能“浅露造化秘”，达到“随心所欲不逾矩”的自由天地。

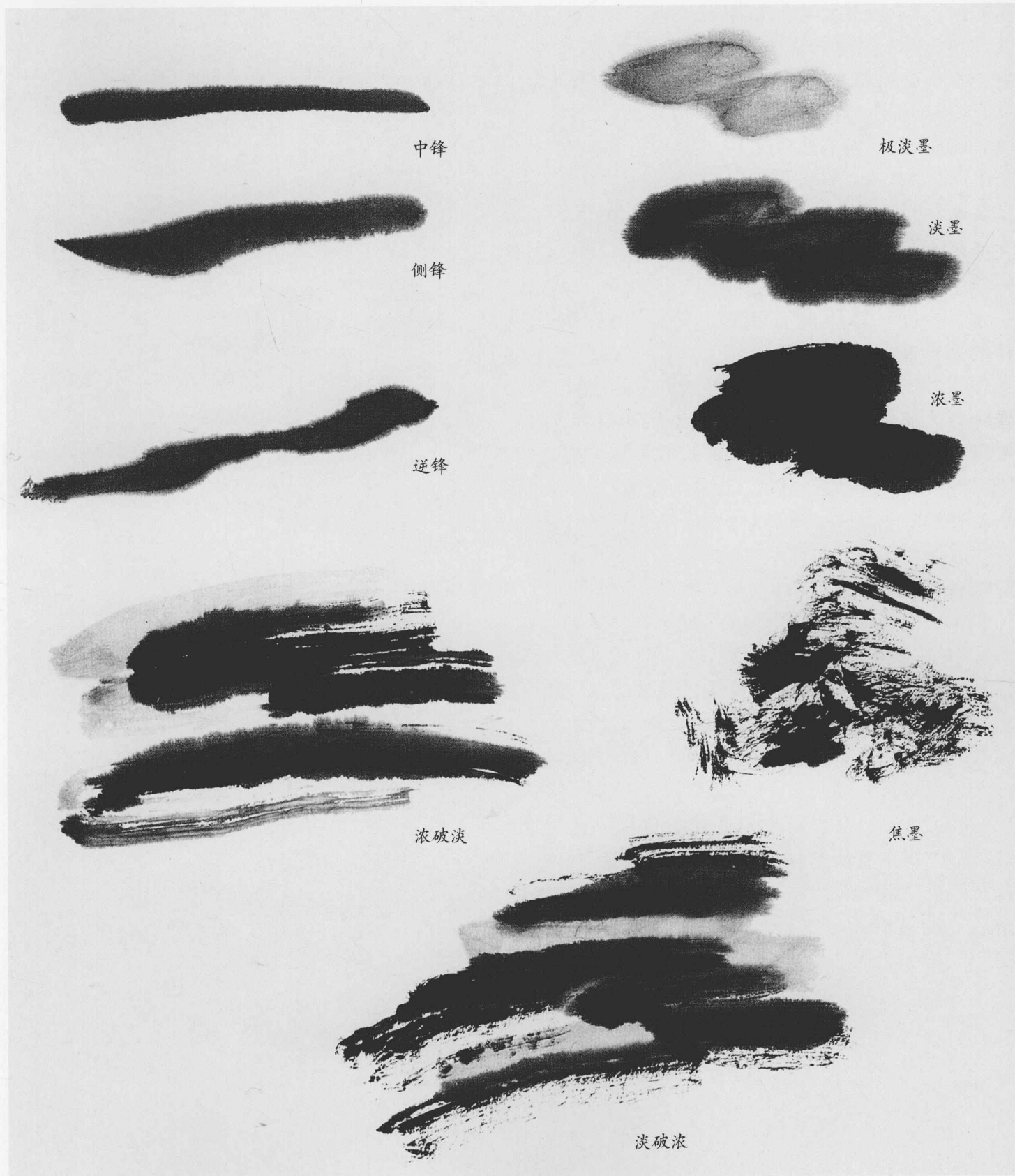

绿天野屋

齐白石

■ 笔的运用

中国画的基本用笔不外乎中锋、侧锋、逆锋，这是依毛笔行笔的方向、入笔的趋势决定的。而用墨则依据所加水分的多少，使墨色出现浓、淡、清的变化。在用黝墨时，也会在淡墨上加浓墨，出现浓破淡的效果，反之，也可出现淡破浓的效果。

■ 树的画法

树枝干的画法

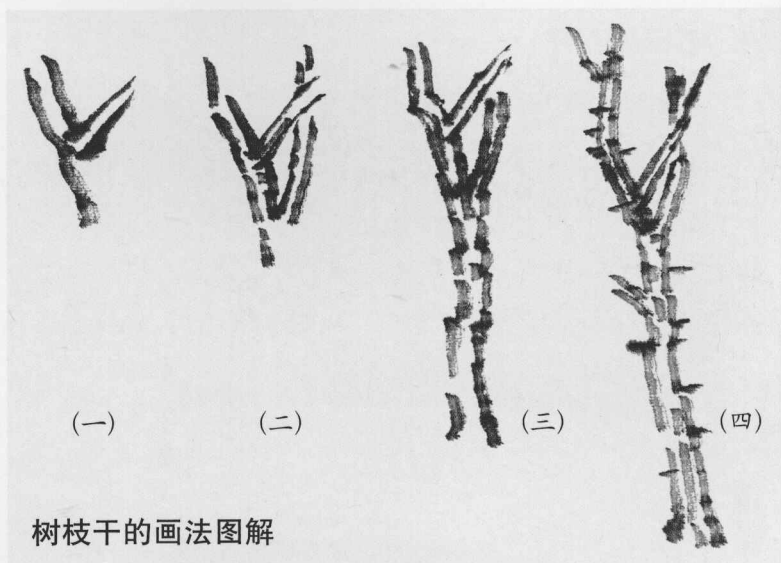
树枝的画法一般多用的是蟹爪枝或鹿角枝，这要由画面的需要而定。所谓蟹爪枝就是向下垂的枝，鹿角枝就是向上出的枝。一棵树上要参差使用，不过有用多用少的区别。

主干和树枝在行笔时，要特别注意下笔，要有树的质感。布置要疏密有致，聚散结合。有时，在主干比较弯曲的情况下，幼树、枝干和树枝可以画得略直，老枝干可以多增加弯曲。树皮上皴擦要根据老树、幼树而用墨。这些一般多用于近景，如果是中远景可以简略。灌木或远处的树林，画面比较简略而少曲折。

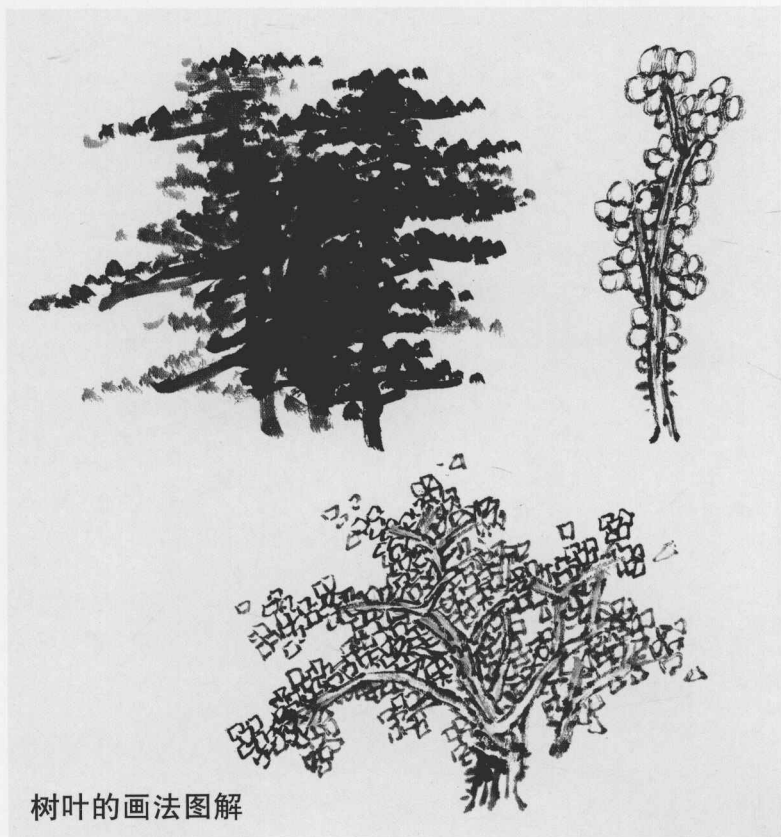
树叶的画法

树叶的画法一般分为两种，首先是夹叶（勾叶法），将每一片叶子用两笔以上的线勾出后再填上色彩。其次是单叶（点叶法），简化以一笔象征一片或一组叶子，并依其形状有胡椒点、字点、介字点、梅花点、鼠足点、垂藤点、松叶点、竹叶点等许多不同的符号，然而这些符号都是前人从自然的观察里提炼而成，既概括又写实，并非凭空捏造。树叶的排列法与结构亦因种类而异，不管画哪一种树，先要近看了解叶的形状与排列原则，再远看整体的姿态与感觉。

大自然的树木是最佳的画谱，变化多端，让我们画之不尽，平时应多做观察，勤加写生。

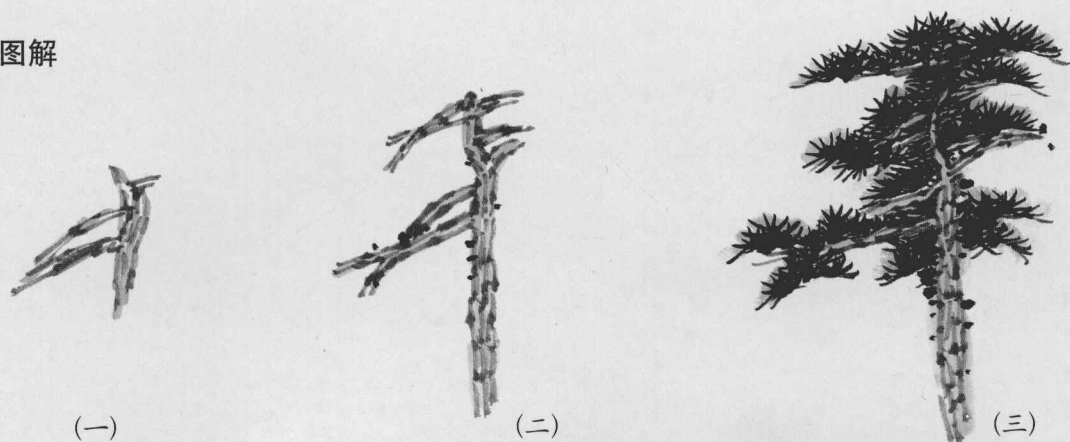

树枝干的画法图解

树叶的画法图解

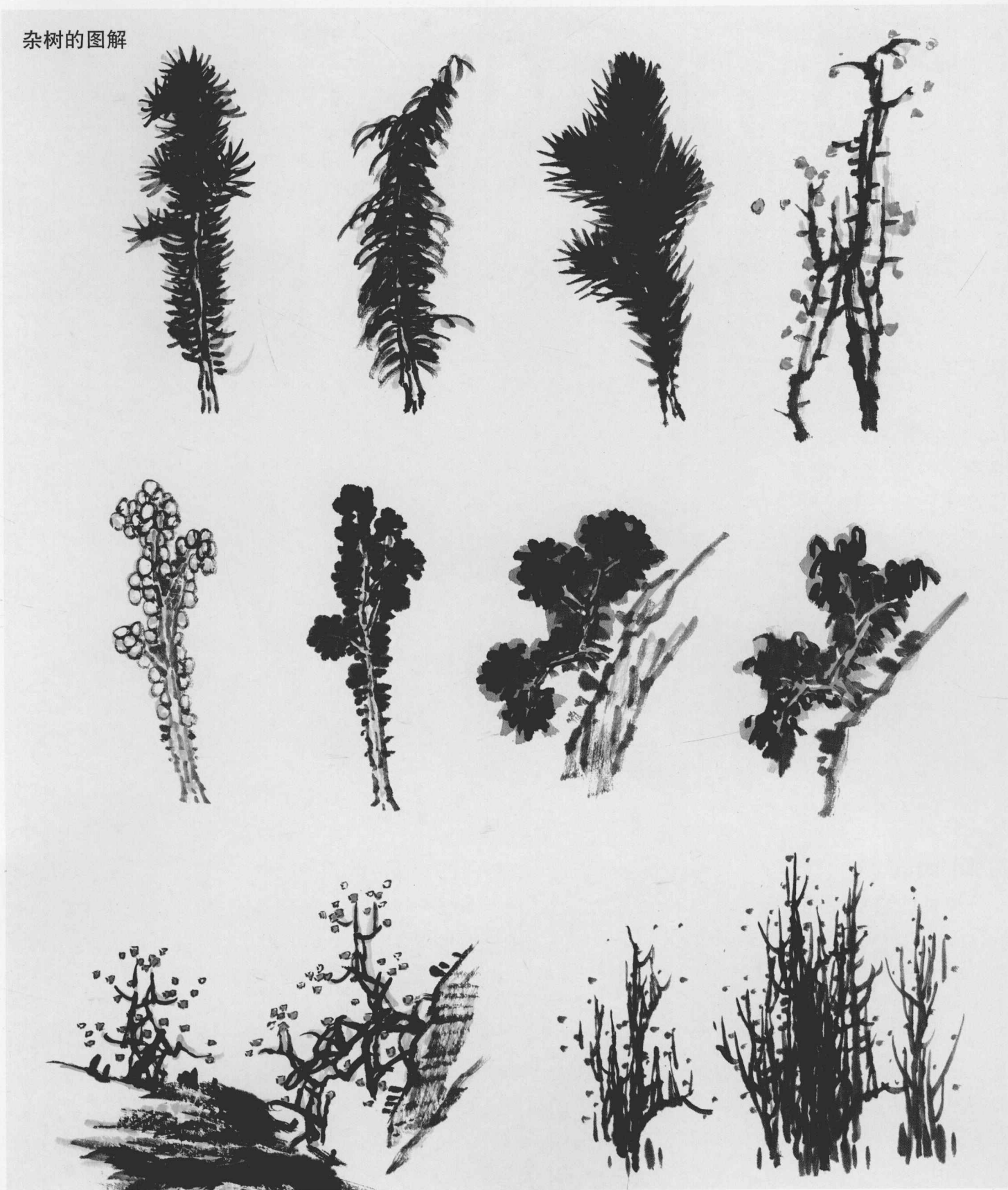
枝干与叶的组合图解

杂树的画法

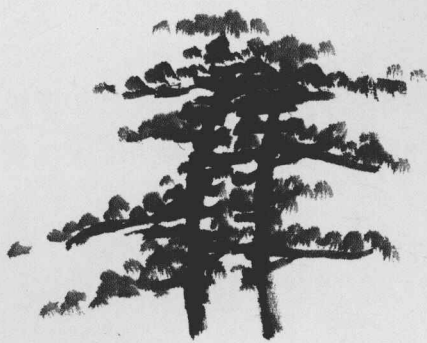
除了松、竹、柳、梧等具有鲜明形象特点的叶子外，特征不明显者，通称为杂树。画时要掌握各种树的特征，点叶时需注意因光照的不同，树顶叶子较多，靠树干处叶子通常较稀疏。使其滋润生动，浓淡相间，聚紧疏散，各尽其趣，初学者须注意树形（即整棵树的外形形态）。

杂树的图解

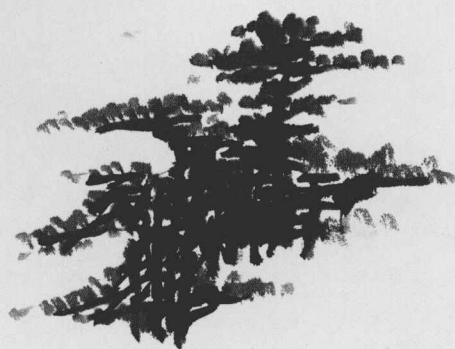

一株树

两株树

多株树

杂树组合图解

树林的画法

树林的画法，主要是力求笔线多变，有刚有柔。刚是老枝，柔是新枝。笔法和墨色应多变，有浓有淡。根据各自特殊的神态，在开始练习时，先学画主干，后画枝干，用浓墨和淡墨区分前后。另外，要特别注重曲伸向背穿插的变化。在行笔过程中，尤其要注重笔的顿挫，笔尖挑剔之法。画时，先把主干的形定好，再画枝干和树枝，方能确定整株树的形态。

初学者先从少开始到多，不要因枝密而乱画，由一株树，两株树，然后再一株一株地增加，前后左右逐步增加。要特别注意丛树不要变化太多，多则乱。要有浓淡之分，有变化，但也要疏落有致，高低参差，大小结合，远近分明。在下笔时枝干伸展要自然，笔法皴擦干湿得当，有变化，墨色浓淡结合。在构图上，结构要严谨，画面和其他陪衬物要协调统一。

■ 山石的画法

山石是山水画最基本的内容。一块山石的完成，要经过勾、皴、擦、染等几个基本步骤。

勾：首先要胸有成竹，纸上勾出的石头实际是心中构思的反映。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，须有曲折、欹正的变化，否则不是在画山石而是画砖块。

皴：以一种基本的皴法，或披麻皴，或斧劈皴，或荷叶皴……皴出山石的立体结构，同时也皴出山石的纹理起伏变化。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。

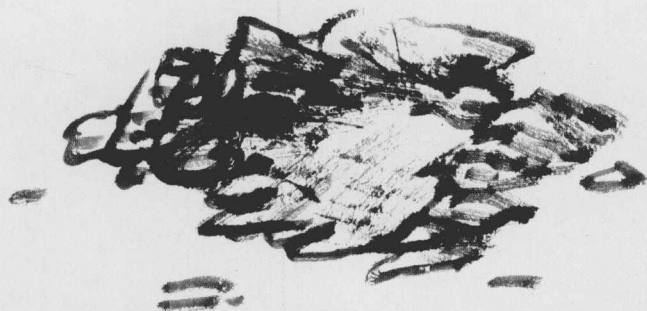
擦：用干枯的笔肚，依据山石的阴阳起伏稍加轻擦。擦是皴的一种补充，使山石的造型更具整体感和立体感。一般先皴后擦，也可一并进行。

染：用淡墨，依据原有的明暗加以渲染，使造型显出立体感。作为整幅山水作品而言，染还能调节石与石之间的空间感。

石头的步骤图解

(一)

(二)

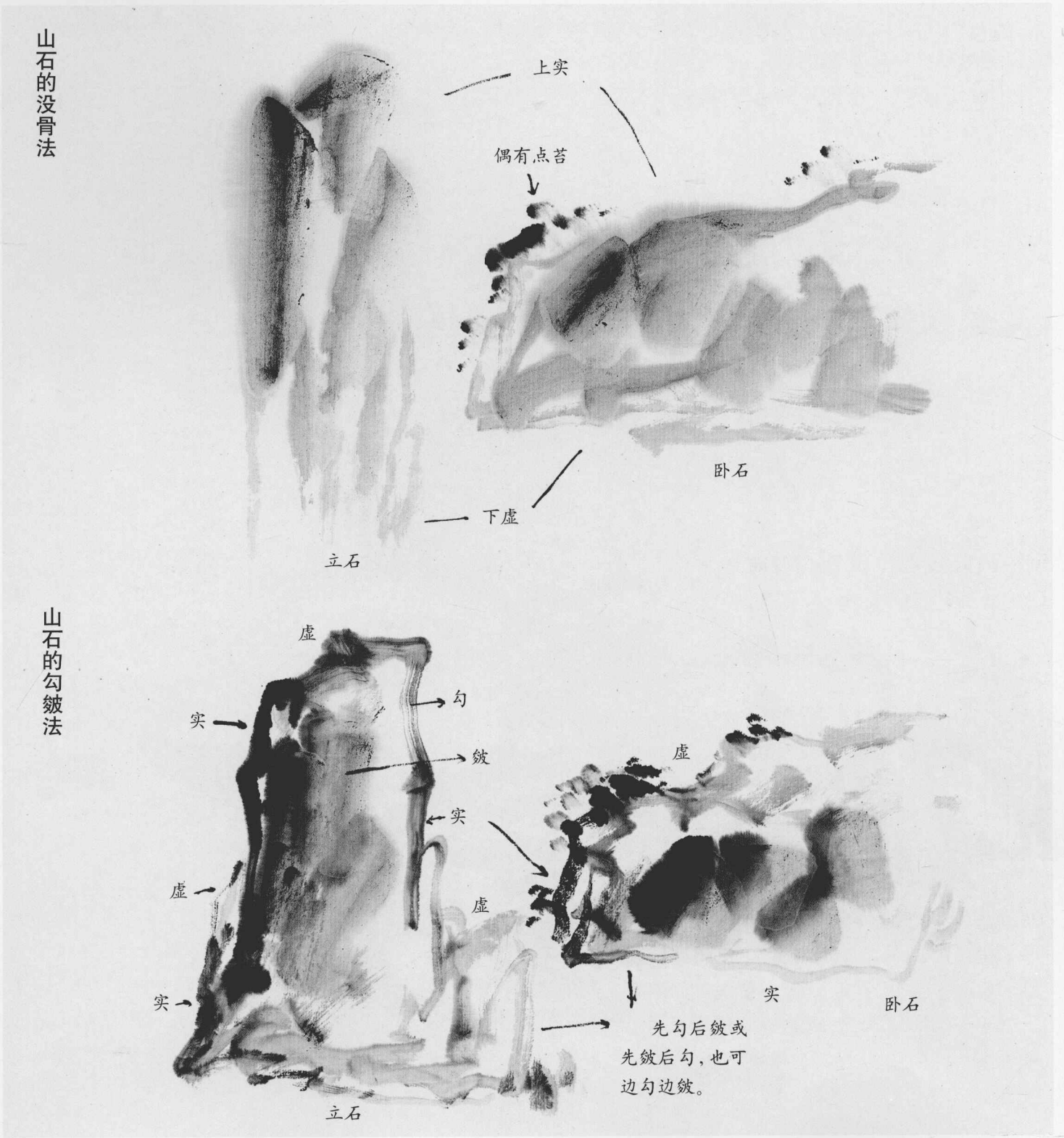
(三)

山石的没骨法

没骨法是不用墨线勾勒，而是直接以色彩绘画物像的画法。没骨法相传为北宋徐崇嗣所创，此后画者极少，清初的恽寿平是复兴此画法的大师，在近代影响甚大。没骨法也以使用熟宣纸较恰当，因不用墨线，故以留白的水线来区分前后之间的关系，有以白当黑的味道。

山石的勾皴法

勾皴法是用硬毫石籀、鼠尾一类的二号提斗笔从暗面入笔，边勾边皴，笔上水分宜少，淡墨蘸浓墨分段画出。

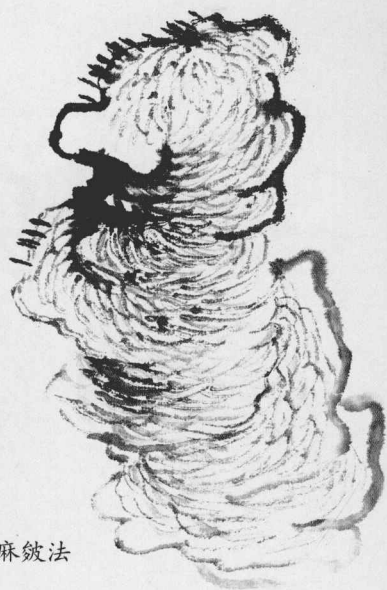
■ 山石的各种皴法

拖泥带水皴法

先用浓墨、湿笔迅速皴擦，然后趁湿用淡墨水扫开，极淡处用净水笔再接着扫，从浓到淡，从有到无，勾皴结合，一次完成。浓皴与接扫都用同样的狼毫笔。接扫之后也要见笔触，要扫出飞白，以求得苍劲疏透、清润洒脱的效果，给人以烟岚轻动、畅快淋漓之感。落墨要洁净，不可重笔、复墨，必须一遍完成。这种方法在画各种面皴类山石可部分使用，以增含蓄之致，避免笔触过于外露。

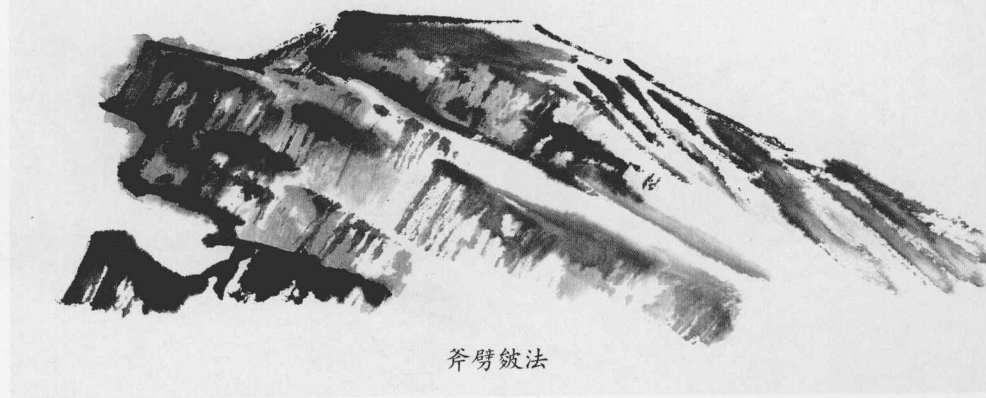
拖泥带水皴法

披麻皴法

披麻皴法

披麻皴以中锋用笔为主，要有条理，但也要有变化，可皴擦并用，注意浓淡干湿的变化。笔线长的称长披麻，笔线短的称短披麻，也称豆瓣皴，这种皴法常用来表现土质山。

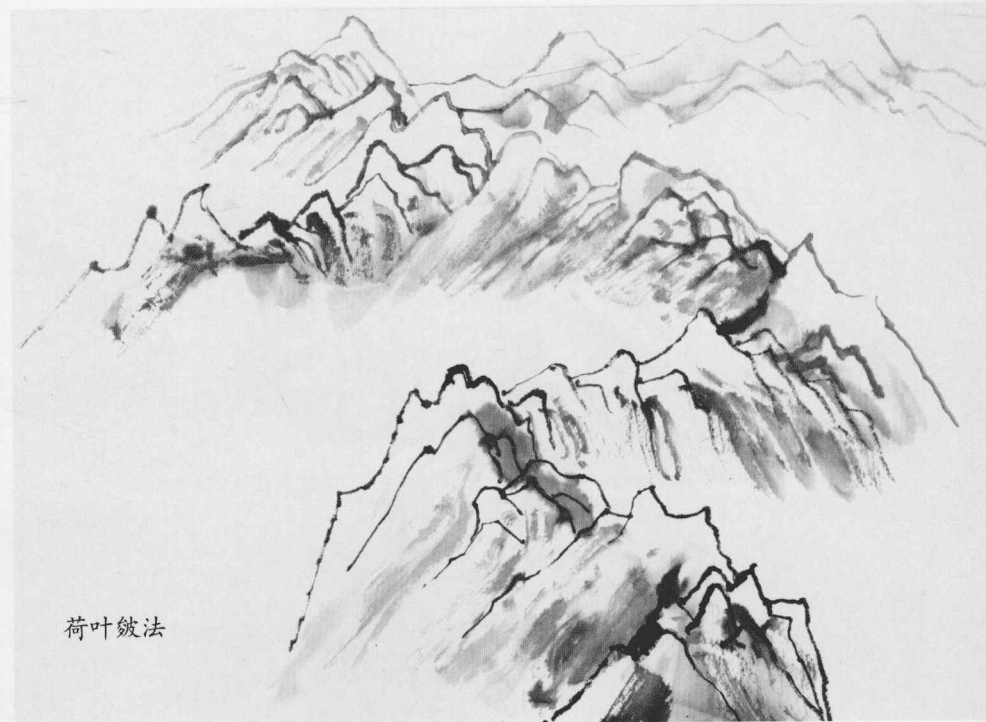
斧劈皴法

斧劈皴法

画斧劈皴常用中锋勾勒山石轮廓，再以侧锋皴，以其用笔大小繁简，有小斧劈、大斧劈之分。斧劈皴运笔多顿挫曲折，长短相间。

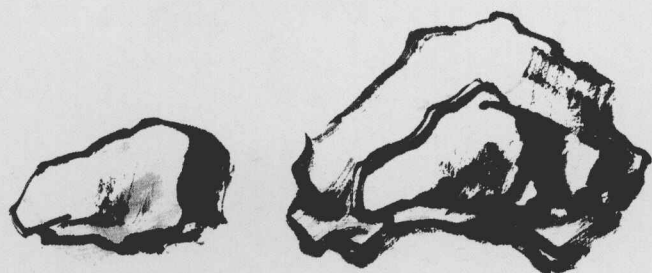
荷叶皴法

荷叶皴取荷叶筋之形，从主脉中皴出多个大小不等的石面。用笔亦柔，可表现有质感的山石。

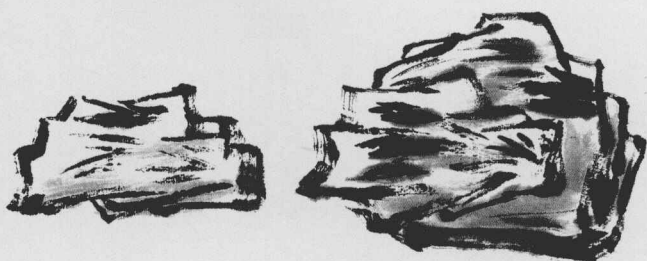

荷叶皴法

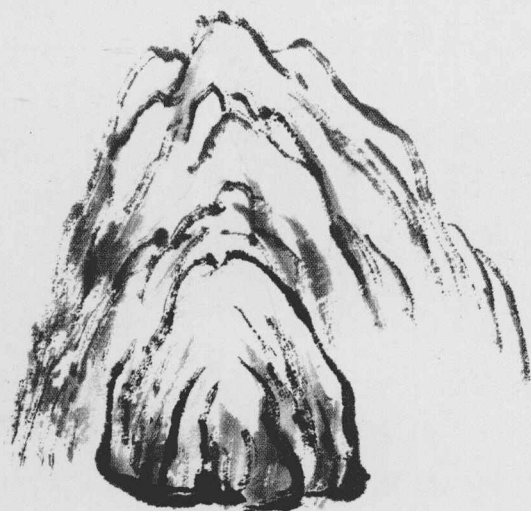
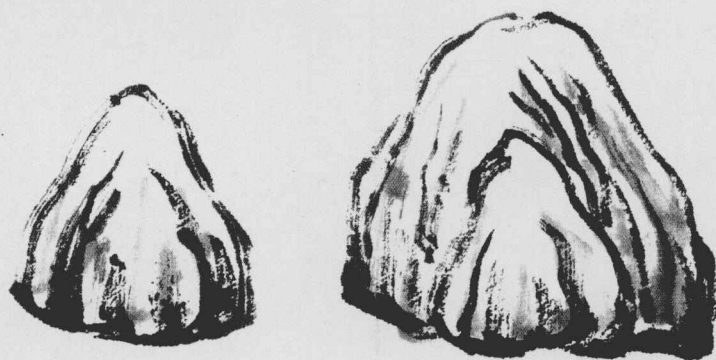
各种形态的石头画法图解

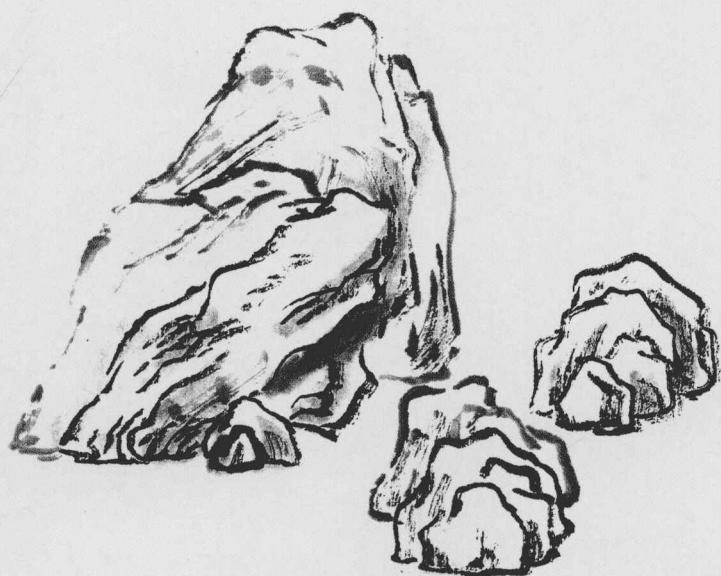
用笔中锋转侧锋，横笔向下方，画出石的纹理。

皴画此类山石应先用线勾准外形，再用横皴、擦以表现山石结构和纹理，最后用淡墨渲染完成。

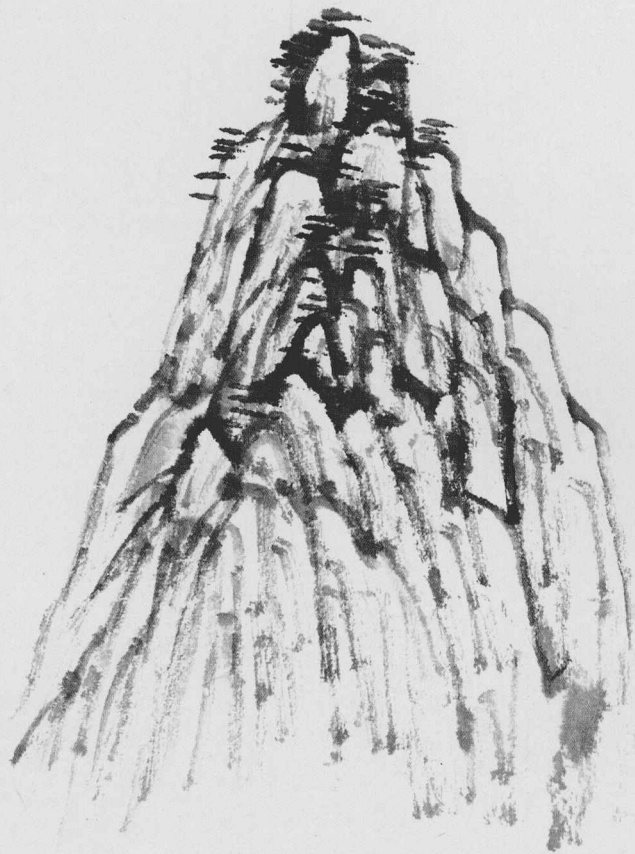
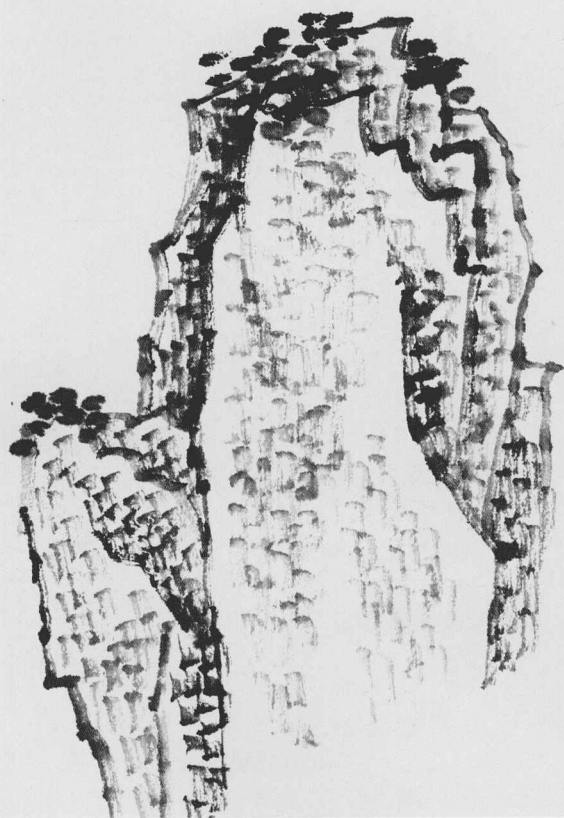
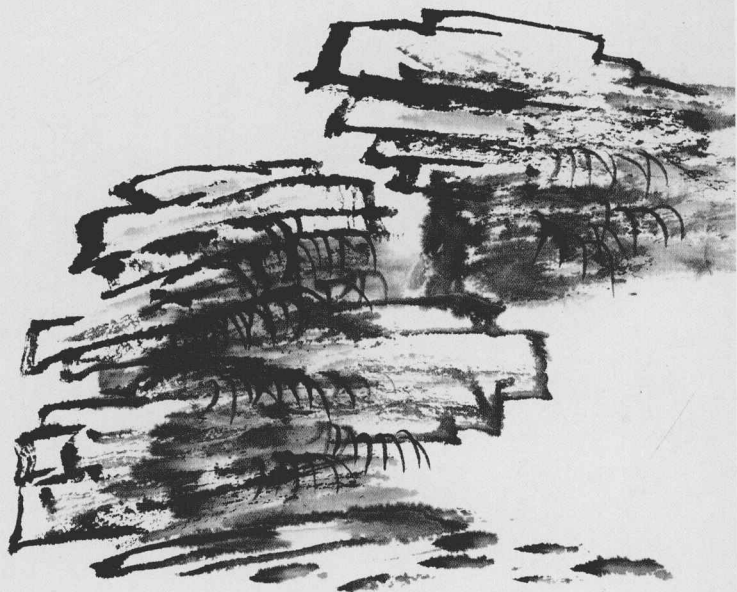

先用中锋、逆锋皴出有节奏感的石纹，用笔要注意轻重缓急虚实相间。

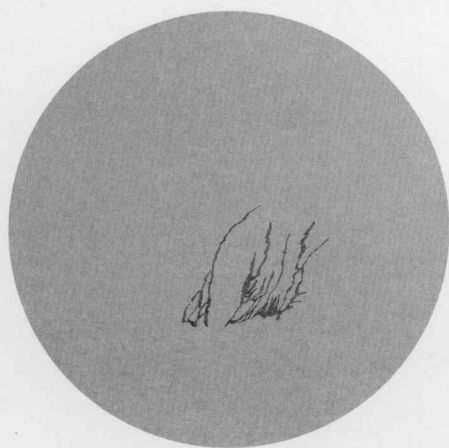
先用墨线勾画出山石的轮廓，确定其形状。用笔苍劲，执笔顿挫，体现山石的质感。再用中锋、侧锋皴出细小石纹，丰富石面，体现山石的明暗关系。

不同山体的表现方法图解

刻画时首先要观察山石的纹理变化，找出规律和特征，把握好山的前后关系。落笔要大胆，注意笔墨深浅、虚实变化，突出整体，细心刻画，粗细相间。

■ 泉水淙淙 范画步骤图解

步骤一：用长锋羊毫笔蘸干淡墨勾写近景山体。

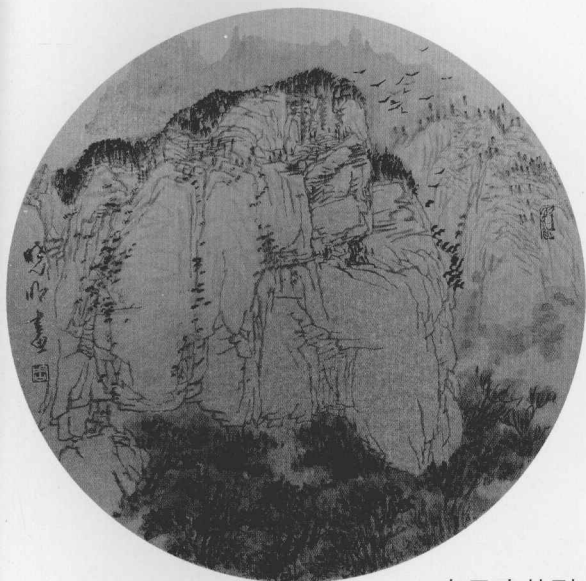
步骤二：随山体的走势画出中景山石，注意画面左右均衡。

步骤三：用淡墨泼写远山，浓墨画近景的坡面，用笔爽快大胆。添加远景树丛、船舟、飞鸟，让画面充满生气。

步骤四：用淡墨画近景树丛，用汁绿点染画面，让画面进一步充实丰富。

春风吹梦到家乡
周晓明

衣薄露如雨
周晓明

苍山着绿春色浓
周晓明

蒿滩印象
周晓明

细雨洗春山
周晓明

暮色苍茫
周晓明