

美术绘画学习辅导用书

国画山水

正规训练

● 程沙 著

● 陕西人民美术出版社

编 委：程沙 顾致农 翟水良
责任编辑：韩选红
策 划：任笑笑

美术绘画学习辅导用书

国画山水正规训练

陕西人民美术出版社发行(西安北大街131号)

全国新华书店经销

开本：787 × 1092 1/16 印张：2.5

2003年1月第一版 2004年1月第二次印刷

杭州下城教育印刷有限公司印刷

ISBN 7-5368-1577-8/J1270

(全套八册) 定价：86.40元 本册定价：10.80元

目录

- 山水画简述 / 2
- 工具和材料 / 3
- 笔墨概念 / 4
- 初学三要点 / 6
- 写意山水的基本技法介绍 / 7
- 树法 / 10
- 枯树的画法 / 11
- 点叶法 / 12
- 怎样画松树 / 14
- 怎样画芭蕉 / 16
- 怎样画竹子 / 17
- 怎样画柳树 / 18
- 夹叶法 / 19
- 怎样画杂树 / 20
- 山石法 / 21
- 画山石步骤 / 25
- 云烟水流法 / 27
- 山水画色彩简述 / 31

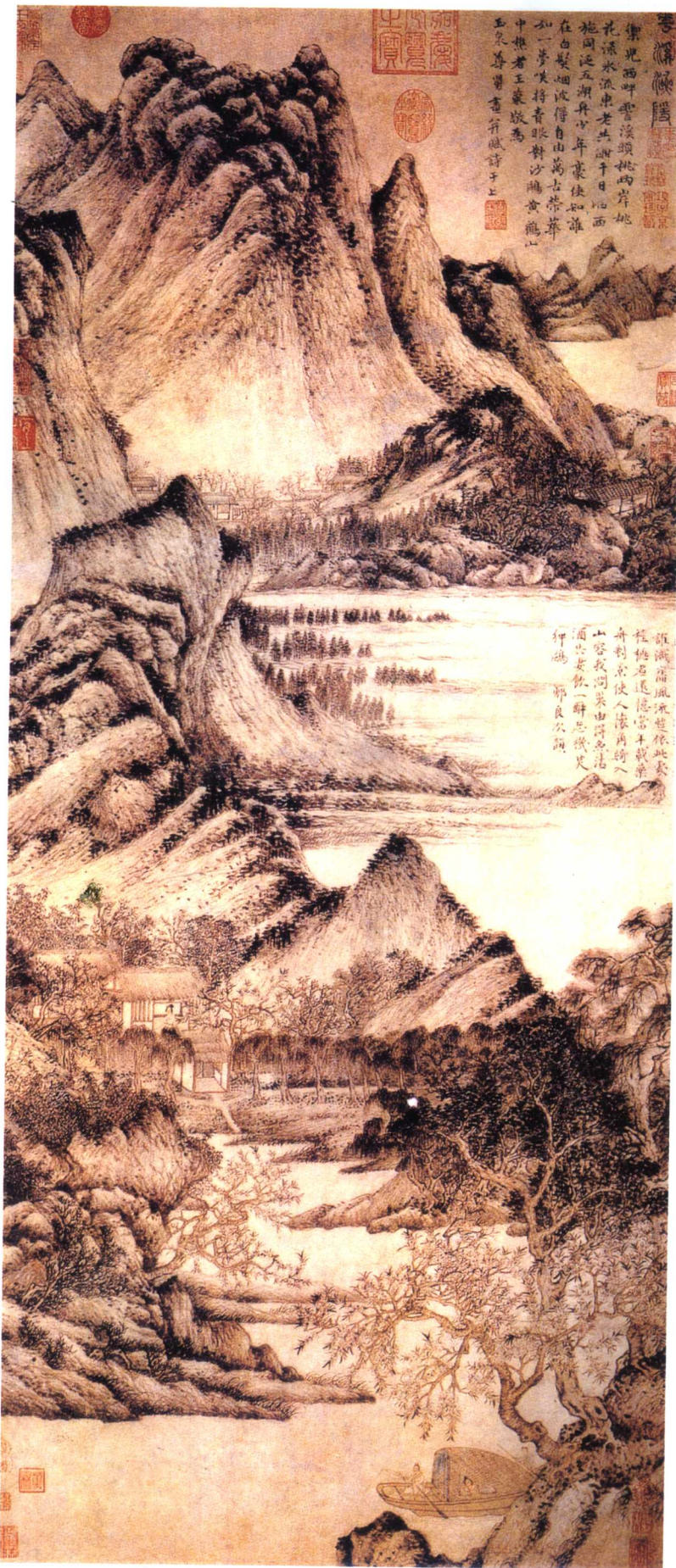

- 山水画的空间表现及章法 / 35
- 传统与个性 / 38
- 题款与用印 / 40

■ 山水画简述

中国山水画题材内容包罗万象,大至海阔天空,千山万树,细至亭台楼阁,一草一石,几乎无所不包,无所不容。在历史的传承中,由于思想观念的发展,工具材料的改进,出现了诸多的风格流派。其题材之广泛,技法之丰富完备,确定了它在中国传统绘画中的突出地位。

山水画出现于战国之前,滋育于东晋,确立于南北朝,兴盛于隋唐,经五代,至两宋,各种树法、山石皴法,云烟流水等都已大备。到元代,工具材料的改良,其技法得以空前发展与完善,“元四家”等大批杰出画家使元代山水画达到新的高度。明代承继前人,虽有“明四家”等一批画家的出现,但风格变革不多。至清代前期,一些革新画家的出现,画风又有新的突破。时至百花齐放的今日,在继承传统的同时,后人更该以创新的精神给传统以发展。

花溪渔隐图 王蒙

工具和材料

“工欲善其事，必先利其器”。工具材料适当与否，对于我们学习效果有很大关系。工具有笔、砚、碟、笔洗、毛毡等，材料有纸、墨、色、胶、矾等。下面择要介绍。

笔：中国画用笔从原料分主要有，羊毫、狼毫、兼毫三种。

羊毫：性柔韧，含水量大，有大、中、小，长、短锋各种型号。山水画中适宜于泼墨、渲染等。

狼毫：主要用黄鼠狼的毫制成。性刚，劲健富弹性，含水量少，有大、中、小之分，适宜勾勒、皴擦等。

兼毫：由羊毫及狼毫相配制成，笔性在刚柔之间。有“白云”、“七紫三羊”、“五紫五羊”等。初学者可以兼毫为主。

墨：墨分松烟、油烟两类。绘画一般多用油烟。磨墨用清水，宜重按轻推，均匀用力，不可太快。初学者，习作可用墨汁。一般有中华墨汁、一深阁、曹素功、铁斋翁等。

纸绢：国画用纸一般有生纸、熟纸、半生熟之分。有宣纸、富阳纸、皮纸、麻纸、高丽纸、毛边纸、元书纸等，这些纸产地、材料各异，因此性能质地也各异。绢为丝织品，元代之前多用绢。生纸吸水性强，易渗化，主要有宣纸，熟纸不吸水，便于工笔画逐层上色，半生熟纸性能介于生熟纸之间，初学者可用半生熟的纸为宜。

颜料：国画颜料分矿物质与植物质两类。矿物质颜色叫石色，由矿石提炼加工制成，覆盖性强，主要有朱砂、石青、石绿，石黄、赭石等。植物质为水色，色薄而透明，覆盖性弱。主要有花青、藤黄、胭脂、曙红等。具体用法参见色彩简述。

笔墨概念

这里所讲的笔墨，不是工具材料中所介绍的单纯的笔和墨，而是指用笔用墨的技法。通常我们听到的诸如“笔墨不错”、“有笔、有墨”等，就是指用笔、用墨的技法。

用笔：指运笔的法度。具体笔法与书法用笔相类，不外乎中锋、侧锋、藏锋、露锋等。（见图）

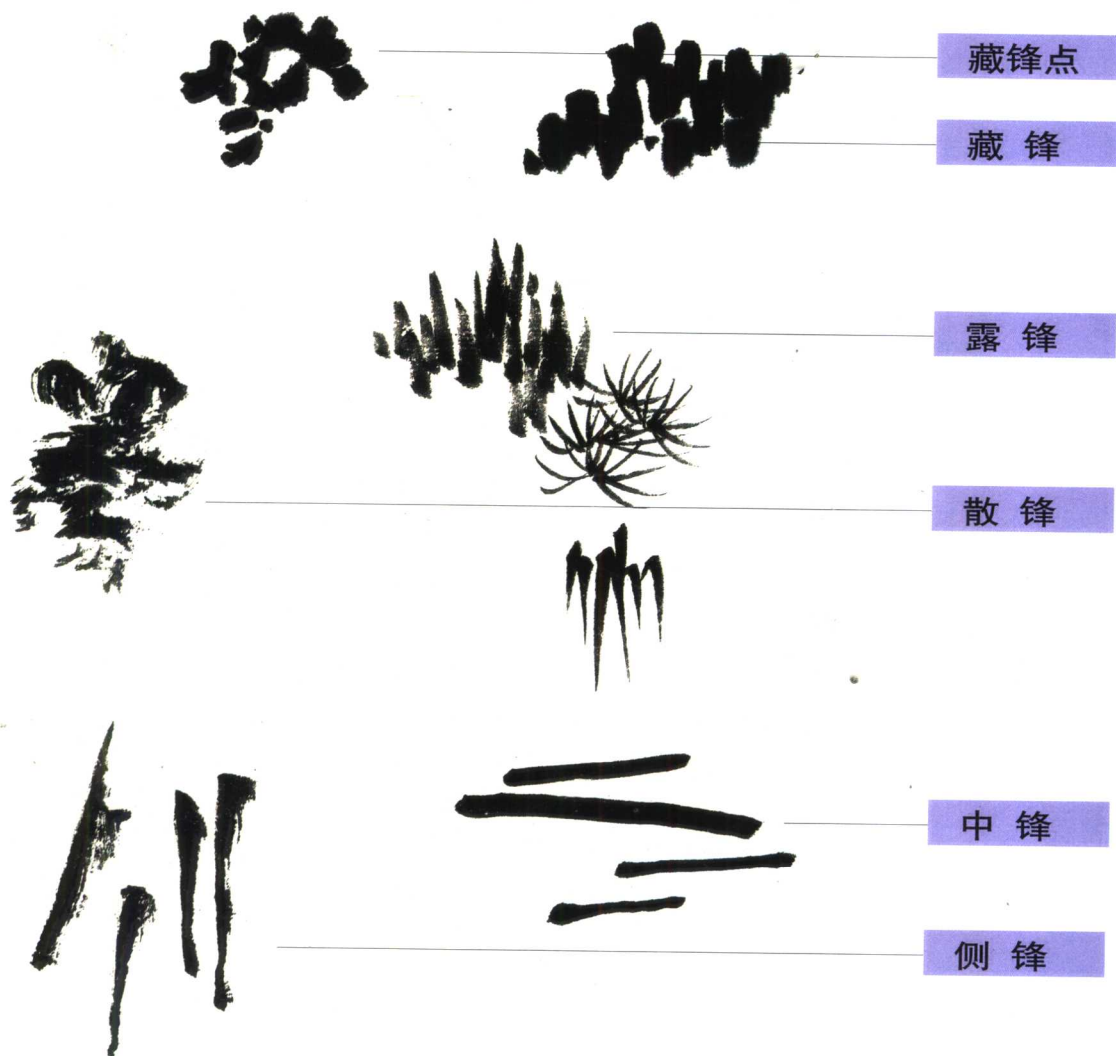
中锋：笔锋在运行中基本在笔线中间，特点是浑厚、凝重、圆润。

侧锋：笔锋在笔线的一边，墨线一边平整，另一边粗糙，严重者类锯齿，特点为飘逸，潇洒，但失之单薄。

藏锋：起笔时笔锋折藏在笔线中，收笔时笔锋回收而不外露。可归纳为欲上先下、欲左先右、欲下先上、欲右先左。

露锋：相对藏锋而言，露锋指笔锋外露。起笔，收笔都有露锋。如画松针、竹叶等。

另外在运笔过程中要注意提、按、顿、挫、转折等手法的运用。提则细，按则粗，这两种纵向用笔能使线条有粗细的变化。

积墨

淡破浓

浓破淡

色破墨

墨破色

用墨：作画讲究用笔，同时也讲究用墨。清代恽南田说“有笔有墨谓之画”，潘天寿《听天阁画谈随笔》曰：“画事用墨，难于用笔……然而笔为画之骨，墨为画之肉，有笔无墨非也，有墨无笔亦非也。”清晰地道出笔墨的关系。用墨包括两方面，一是墨的干湿浓淡即墨色，二是墨法。分述如下：关于墨色，古人有很多的论述，有五墨（焦、浓、重、淡、清）六彩（黑、白、干、湿、浓、淡）之说。然墨之枯湿浓淡皆与用水有关，因此，用水对于墨色而言极其重要。用水多或少，可使墨色的浓淡有很多层次，枯湿变化更不赘言。

墨法可归纳为积墨法、泼墨法及破墨法，各种墨法经常结合使用方具完备。

积墨法：墨色由淡入深地层层添加，一般在第一层干后再加第二遍，第三遍渐至完成。画面感觉较浑厚。

泼墨法：古人曰“泼墨者，用墨微妙不见笔迹如泼出耳。”用法为笔毫饱蘸浓淡相宜的水墨，按一定手法果断落纸一气写出。可与破墨法结合运用。

破墨法：在某种墨色之上趁其未干之时破以不同的墨色。一般有浓墨破淡墨，淡墨破浓墨、色破墨、墨破色等，破墨使墨色浓淡相互渗透掩映，达到滋润活泼的效果。

初学三要点

1、临摹

学习中国画，往往从临摹入手。要选择优秀的临本、范画，同时，要重视临摹方法。古人云“取法乎上，仅得其中”意思是说起点要高，路子须正。

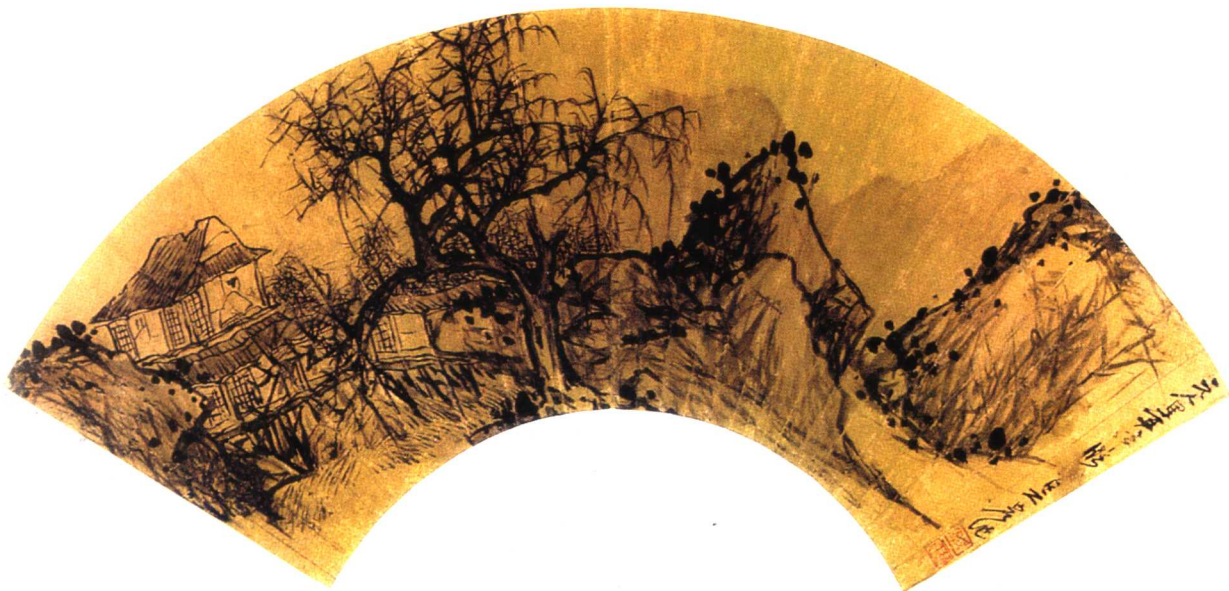
动笔前要细读临本，分析、理解临本的布局及笔法、墨法的特点。初学者往往只追求形状位置、色彩等表面效果的正确，忽略了对笔墨规律的理解把握，犯了舍本求末的毛病。

2、研习笔法、熟习墨法

五代荆浩云“笔使巧拙，墨用轻重，使笔不可反为笔使，用墨不可反为墨用。”然而初学时往往出现“为笔使”，“为墨用”的情况。那么多练书法则能锻炼笔力，掌握笔性，熟悉笔法，从而能“不为笔使”。用墨重在用水，能熟练地控制水份，那么枯湿、浓淡的变化自能生动得趣。

3、写意山水

讲究“松”讲究“自然随意”，要在轻松的心态下，运笔用墨才能生动，而初学者运笔运墨往往拘谨，刻板。有三方面原因，一是过于求似，太重表面效果，笔笔求似反而笔笔有误。二是不够熟练，只要勤练，自能灵活自然。三是情绪紧张不敢画，我们要求画前做到深思熟虑，胸有成竹，画时则要心平气和放手去画，这样就能克服拘谨的毛病。

山水图 吴宏

写意山水的基本技法介绍

山水画基本技法可归纳为勾、皴、擦、染、点五种。

泉声松色图 吴历

勾或勾勒:

是指勾取物体的轮廓和脉络。起到支撑画面骨架的作用。通过勾勒，体现树的形态、丘壑的高低、远近，起伏，转折等。勾勒用笔要求有顿挫、转折、虚实的变化，即前人所云勾勒用笔要“一波三折”。波是指起伏形态，折是运笔方向的变化。运用此法，可避免线条板滞之弊。

皴：本义指皮肤被风吹得粗皱的意思。画法中是表现树木、山石表面粗糙不平的手法。古人已创造运用了很多皴法，各种皴法有不同的要求和效果，同时也形成不同的流派和风格。详见树法，山石法。

擦：擦不见笔，用笔干而碎。皴法后加擦，能弥补勾皴的不足。使画面苍茫、深秀，融浑一体。具体用法为侧笔轻拂纸上，可边皴边擦。注意虽然擦不见笔，但须防板滞、模糊一片，不见勾皴的笔力。

染：皴擦之后用净水将画面打湿，趁未干用浓淡之墨进行渲染。渲染时可根据物体的阴阳、向背结构进行。不能横竖乱抹，要浓淡深浅笔相接，贵在见笔。染可分几次进行，一般皴擦不足的地方用重染，皴擦已足用轻染，忌用宿墨（隔夜之墨）渲染。

点或点苔：是山水画的重要技法之一。可表现远树或草苔，可提画面的精神，加重物体的厚重感，可调整画面的轻重、疏密等节奏，同时体现画面的空间层次，亦可补救勾皴等不足之处。点的种类很多，有圆笔点、竖笔点、横笔点、斜笔点、破笔点等。点苔一般在皴染之后，点法一般与皴法要协调而用，同幅画中更要统一为要。古人云“画山容易点苔难”，言尽点苔之重要。

树法

古人云：“画山水必先画树，树必先干，干立增枝则为枯树，加点则成茂林。”画树先练枯树，后练点叶、夹叶。

画树步骤：

先画主干，大致定出树的走势，注意上下干的粗细变化不宜太过悬殊。中锋用笔，墨。色有变化，不宜勾得太死，要留有余地。

出枝，并皴擦树干，使树身有厚度。皴擦墨色比勾线要虚淡。皴擦俱完，则枯树成树干一般有四种皴法：直笔皴、解索皴、横笔皴、鱼鳞皴。树根要立稳，一般土厚之地树多藏根，岩崖山石之地树多露根。

■ 枯树的画法

枯树可分向上出枝和向下出枝，向上出枝形同鹿角，故曰鹿角枝，下垂枝如蟹爪，又曰蟹爪枝。

画枯树基本要点：单棵枯树立干、出枝皆要得势，不可平板、对称。最忌排列均等，枝枝平行。出枝要注意疏密变化，或上密下疏或外密内疏，或左密右疏等，古人云“当繁处则繁，当简处应简”不可平均对待。但整棵树要感觉匀称，所以疏密之间须有过渡。初学者当多读名画，慢慢体会。多棵树的组合，要注意相互之间的疏密变化，要有参差之势，要分阴阳向背，要顾盼呼应，生动有致，最忌齐根平顶，穿插无致。

鹿角

蟹爪

樹枝有上仰下垂者
仰枝為鹿角
垂枝謂蟹爪

寒林蕭散
筆墨記

点叶法

点叶有多种类别，这里择要介绍

介字点

仰头点

大混点

梧桐点

鼠足点

梅花点

松叶点

垂头点

胡椒点

平头点

尖头点

个字点

小混点

菊花点

画点叶树用点要紧凑，树叶要紧紧抱住树枝，随着树势有疏密节奏的变化，当繁则繁，当简则简。画一组树时，要运用不同类型的点法或虚或实，或浓或淡，或干或湿，从树梢开始一气呵成。

用笔要有藏锋、露锋、方笔、圆笔的变化。

點葉必緊，抱定樹身
隨濃隨淡，一氣落筆
自能生動

远树宜虚淡简略，多以笔点缀而成。明·董其昌《画禅室随笔》云：“盖小树最要淋漓约略，简于枝柯，而繁于形影，欲如文君之眉与黛色相参合，则高手也。”

仿北苑遠樹
壬午年秋月

怎样画松树

松树是山水画中最常见的树种之一，由于松树的形态优美，千姿百态，所以，它在山水画中有特殊的地位。松树分平顶、直顶，老松多为平顶，直顶多表现小松。画松平顶多于直顶，其树干一般采用鱼鳞皴，松针用笔宜劲挺爽朗。初学者应了解其结构特点，掌握其笔墨规律。

松针基本形
壬午秋月 畫

輪形松

宋人多
為之

馬尾松

扇形松

此三種多為
中遠景

松针的
各种画法。

树干一般采
用鳞皴的画法。

先勾形并皴擦
樹身濃墨
畫松針最後
花青復勾松
針淡赭罩染
樹身干後點苔

松树的各種造型

“松宜高宜直，枝宜折如人手臂。松宜禿，針在枝杪勿附身，頂葉宜少……”清·龔賢《半千課德畫說》。