

ZHONGGUOLAONIANDAXUEJIAOCAIMEISHUJUAN

中国老年大学教材·美术卷

周易 主编

山水

画基础教程

山水画 基础教程

中国老年大学教材·美术卷

周易 主编

 辽宁美术出版社

主编单位: 辽宁老干部大学

主 编: 周 易

作 者: 周 易 王 涛 石裕易 闫 抚
王政印 许宏魁 张宝树 童盛强
王 勇 于 壺 赵学东 赵贵堂
胡明范 高永亮 曲德亮 毕占春
雪 松

图书在版编目 (CIP) 数据

山水画基础教程 / 周易主编. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2006.2

中国老年大学教材·美术卷

ISBN 7-5314-3489-X

I. 山 ... II. 周... III. 山水画—技法 (美术)—老年大学—教材 IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 147115 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001

印 刷 者: 辽宁北方彩色期刊印务有限公司

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 5

字 数: 35 千字

印 数: 1—3000 册

出版时间: 2006 年 2 月第 1 版

印刷时间: 2006 年 2 月第 1 次

责任编辑: 张克必

封面设计: 吉 吉

版式设计: 木 可

责任校对: 张亚迪 方 伟 孙 红

定 价: 35.00 元

邮购部电话: 024-23414948

E-mail: lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

(如有缺页或倒装, 本社负责退还)

序 言 周 易

近年来,老年教育不断深入发展,各级老年大学都办得红红火火,而加强老年大学的教材建设、编写适合老年人特点的各类教材用书,是当前规范老年大学教育、提高教学质量的当务之急。辽宁省老干部大学与辽宁美术出版社及各市老干部大学合作,集中全省老干部大学美术教师和一些书画家多年的经验,编写出了这本《山水画基础教程》,从教学实际出发,阐述了山水画的基本要领,选编了部分优秀作品,是一本老年教育及书画爱好者的最新、最实用的教材。

山水画是我国传统艺术瑰宝之一,千百年来一直被文人墨客乃至老百姓所青睐。山水画伴随着历史不断发展,它的技法也不断地继承和创新。特别是新世纪的到来,我国的经济在创新中求发展,中国山水画也随之在传统的基础上创造出新的内容、新的体裁、新的意境和新的技法。而中国山水画教学一直是多种艺术教学重点之一。辽宁有着丰厚的各民族的文化底蕴,特别是满族文化、清代书画的博大精深,广泛地影响了这一地区,出现了许许多多的全国著名的书画大家及众多的书画爱好者。辽宁还有众多的旅游资源,这些山水风景都是全国山水画家所留连忘返的写生基地。有了这样得天独厚的条件,我们学习山水画,一定会更加如鱼得水。

说到山水画的学习和教学这是一个循序渐进的过程。在这个过程中,将要完成临摹——写生——创作三位一体的教学模式。临摹是学习山水画传统技法和现代技法的一个重要学习环节,是山水画基础教学的重点。写生是学习山水画必须掌握的绘画手段,也是提高山水画水平的重要研习方法。创作应该是站在临摹和写生基础上的绘画实践。当然,山水画的学习,一不像有人说的那样神乎其神,二也不像有人想的那样轻而易举。山水画的学习要下大力气,下苦功夫。但是,山水画的学习和创作的过程,一定是一个让人产生无限乐趣的过程,会使人重新体验到人生的价值,会使人烦躁、郁闷之时找到快乐与轻松……山水画的学习和创作过程,实际上是在创造真善美的过程中享受着真善美!

愿我们这本《山水画基础教程》成为老年书画学员和广大书画爱好者的良师益友!

目 录

序言	3	一. 笔法	
中国山水画发展简述 (周易) ...	5	二. 墨法	
第一章: 林木技法 (闫抚) ...	7	三. 笔墨和技色	
一. 枯树的画法		本章要点	
二. 鹿角法与蟹爪法		第六章: 设色技法 (石豁意)	
三. 树的姿态和气势			36
四. 杂树的画法		一. 色墨混染法《晨雾》	
五. 特征树的画法		二. 渲染留白法《霜降山林》	
本章要点		三. 光感设色法《夕阳红》	
第二章: 山石技法 (周易)		本章要点	
.....	14	第七章: 山水画新技法介绍 (周易)	
一. 山石画法起手			40
二. 山石皴法		一. 皴法增补	
三. 山石理法		二. 山石纹理制作法	
四. 山形地貌画法		三. 泼墨新技法	
本章要点		四. 设色新技法	
第三章: 云雾技法 (王 涛)		本章要点	
.....	19	第八章: 构图章法 (许宏魁)	
一. 画云技术的概念及应用			46
二. 画云技术的艺术效果		一. “三远法” 透视	
本章要点		二. 构图技巧	
第四章: 泉水技法 (王政印)		三. 构图形式	
.....	24	本章要点	
一. 画水技法		第九章: 写生技法 (童盛强)	
二. 泉瀑画法			53
三. 画泉瀑应注意事项		一. 写生前的储备工作	
本章要点		二. 写生步骤	
第五章: 笔墨技法 (张宝树)		本章要点	
.....	32	范画与赏析	56

中国山水画发展简述

周易

中国山水画萌芽于晋代,虽有顾恺之、宗炳、王微的山水画理论传世,但很难见到山水作品。据唐代张彦远画论记载:“则群峰之势若细锦犀栳,或水不泛舟,或人大于山……列植之状则若伸臂布指。”就是说山峰并列像锯齿一样,过河的人比河水还长,这样的河能泛舟吗?树皆简单,排列如五指。以此可看出这一时期的山水画比较幼稚。

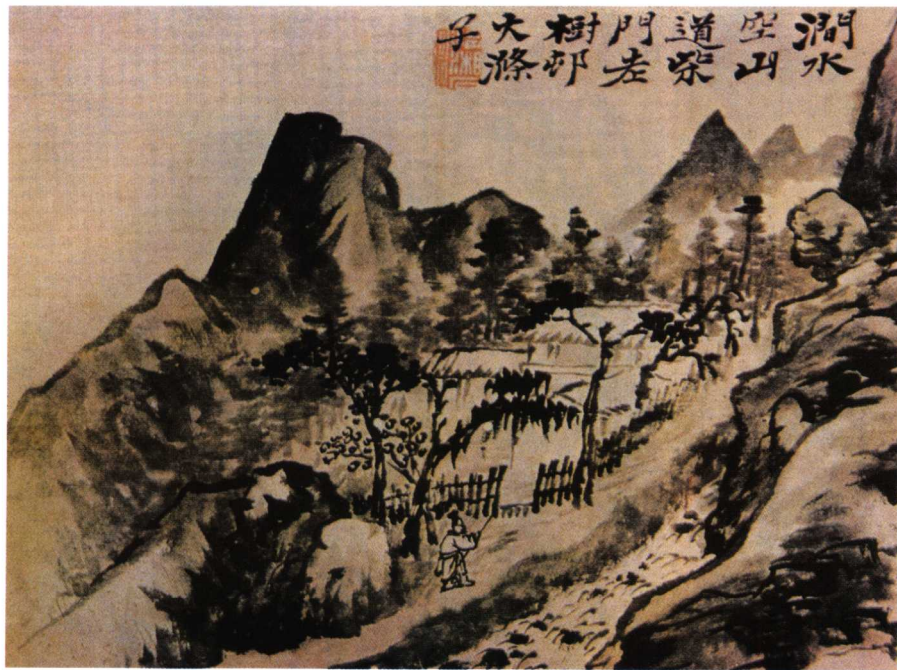
隋代的《展子虔游春图》开中国山水画之先河。山石技法空勾无皴,山石上着青绿下设赭石,山石与树木比例得当。到了唐初大李小李(李思训、李昭道)父子将山水画发展并形成青绿山水体态。以设色为主,山石仍空勾无皴。从这之后王维山水以“水墨为上”的水墨山水独具一格。

五代宋初的荆浩、关仝、李成、范宽的山水笔墨并重,师造化、创真境、山石皴法圆中带方,基本形成了勾、皴、点、染之山石画法

的固定程式,全景山水气势雄壮,属北方山水流派,同时期的董源、巨然所画山水峰峦出没,云雾显晦,不装巧趣,平淡天真,一片江南景象,开南方山水画流派,开创长短披麻皴及雨点皴,布于石面。

南宋的李唐是承上启下开一代新风的大家,变北宋的繁体山水为简体山水,山石阔笔粗刮,刚健犀利,开创大小斧劈皴法,南宋山水重意境,多写迫目近景。马远、夏圭、松年继李唐之后,笔墨以少胜多,写半边、一角山水,创空灵格局,是画史又一变化。

元代山水画是画史上的一座高峰,人们常说“宋丘壑,元笔墨”,其意思是元代山水画总体以笔墨为上,书法入画,追求自我情感,抒情写意,格调“高逸”脱俗。以董源、巨然的南派山水一脉相承。各家自有各派,个性鲜明。黄公望的山水笔墨皴法潇洒飘逸,勾线简率,号称山水画之“兰亭”。倪雲林山水萧疏,

涧水空山道 柴门老树村·石涛

山居图·张大千

荒淡，笔法干渴简约，开创“折带皴法”，自称“逸笔草草，不求形似”。王蒙山水繁复稠密，笔法古拙灵活，细透雅逸。粗布乱头开创“解索皴法”。以丰富多变的笔势，描绘重峦复岭，千岩万壑，表现出林岗郁茂，苍茫深秀的意境。

明代山水由于政治的干扰，既没继承元代的优良传统，又没有自己的画风。明初以戴进为代表的浙派山水因袭南宋粗笔阔墨，创有拖泥带水皴法力量外露，迎合统治者。中期出现吴门画派，以沈周、文徵明、唐寅、仇英为代表略见个性，但都是在前人的基础上稍加变化。总之，明代山水画由于政治上的原因和山水作品争先作为商品，其发展出现滞留，无所作为。

清代山水画曾出现生机，众多流派风起云涌，画史称“四王”（王时敏、王原祁、王翥、王鑑），以仿古、复古、独尊董巨（五代宋初）的南派山水，成为清代山水主流。以石涛为代表的创新派另有一番新的主张和做法。他们云游于大自然中，曾云：“搜尽奇峰打草稿”，“笔墨当随时代”，笔墨技法变化多端，当时名声显赫。另有浙江、八大山人等各位画家的山水，个性突出，画境冰冷孤寂，或简或繁，超凡脱俗，曲高和寡，不合时宜的隐士画风。

总之清代山水画面貌、技法、风格等多样，

对后世影响很大。

近代黄宾虹先生是早学晚成的山水画大师。笔墨技法出神入化，点线变化无穷。一生论著和山水画作品颇多，其中“五笔”“七墨”之精论前无古人，后无来者，其作品浑厚华滋，境深意远。

张大千先生是近代画坛最具影响的画家，传统功力深厚，不仅形成自己空濛、飘逸、明快爽朗的笔墨风格，而且开泼墨泼彩之首创，对后来影响很大。傅抱石先生应该说是现代山水画大家，其作品气势磅礴，自创“抱石皴法”，破笔散锋，飞扬灵动，至今学习效仿者不计其数。李可染先生是现代山水画一颗巨星，他的画是传统技法和写实技法相结合的创新山水，他是个苦学派，自创“高光亮皴”体现山体的逆光效果，作品厚重沉雄，大山大水，博大精深，属现代北派山水。陆俨少先生的山水画，颇具风骨，丘壑博大宽广，将中国画的线条、内涵表现极致，其功力浓厚无人可比，画烟云以线面结合，泼云勾雾，大气回荡，极具动感，独具匠心。当代山水画家，思想活跃，借鉴古今融合中西，创造很多山水画的表现方法，山水画创作呈现百花齐放的可喜景象，面临21世纪中国的经济腾飞，中国的山水画以民族艺术之精华已跨出国门，走向世界。

翠谷流泉·傅抱石

清漓风光图·李可染

第一章 林木技法

闫 抚

林木是构成山水画的重要物象,是山水画家的必修课之一。一般画山水起手,都从“一树一石”开始。

自然界中,林木的种类繁多,要表现一年四季的交替,烟云雾霭的飞动,山光水影的变幻,大多离不开林木这一具体表现的对象。因此说,画好林木无疑是画好山水画的重要环节。

一、枯树技法

画林木起手一般先从枯树画起,这样便于掌握树的基本形态和结构关系。

枯树一般先从树干画起,然后分枝。画树有“树分四枝”之说,即树枝前后左右和上下高低的穿插关系。不要将枝干画得太直。明代画家莫是龙曾说:“画树之窍只在多曲,虽一枝一节,无有可直者,其向背俯仰,全于曲中取之。”所以亦有人说:“树无一寸直。”但在具体应用时又不可画得太曲而流于极端。

1. 枯树起手式。2. 树分四枝(图1-1、1-2)。

图 1-1

图 1-2

图 2-1

图 2-2

三、树的姿态和气势

画树要把握好树的姿态和气势,这样才生动耐看。明代画家赵文度总结出“树无他法,只要枝干提势则全幅振起”已说的非常清楚。

1. 把握好树的生长规律和方向。
2. 气势贯穿可产生动感 (图3)。

四、杂树技法

在山水画中,除少数几种特征比较明显的树木外,如松、柏、柳、梅、桃等,其余皆可称为“杂树”。杂树在同一画面出现时,要疏密得当,错落有致,切不可杂乱无章。

1. 单株树的画法。

单株树要画的生动,树形美,有变化(图4)。

2. 丛树的画法。

丛树要画得有变化,有呼应。龚贤说:“二株树一丛,必一俯一仰,一欹一直,一向左一向右……”(图5)

3. 画丛树要有主次,一丛树中有主次之分,一般说来前者为主(图6)。三株四株或四

图3

图4

图5

株五株为一丛，则要有远近的变化，不可等距离排列（图7）。

4. 树叶的画法。

树叶的种类很多，但就画法而言分为两种。即点叶法，或称墨叶法；夹叶法，或称双勾叶。

（1）点叶法有数十种，常见的样式有破笔点、胡椒点、大混点、小浑点。龚贤认为“画叶无名”。在画面中可根据需要灵活运用（图8）。

（2）夹叶法也有数十种。常见的有个字点、介字点、针叶点、菊花点等（图9）。在传统山水画中，有一组墨叶，便有一组双勾叶相对应（图10-1、10-2、10-3、10-4）。

五、特征树技法。

特征树即特征比较明显

图6

图7

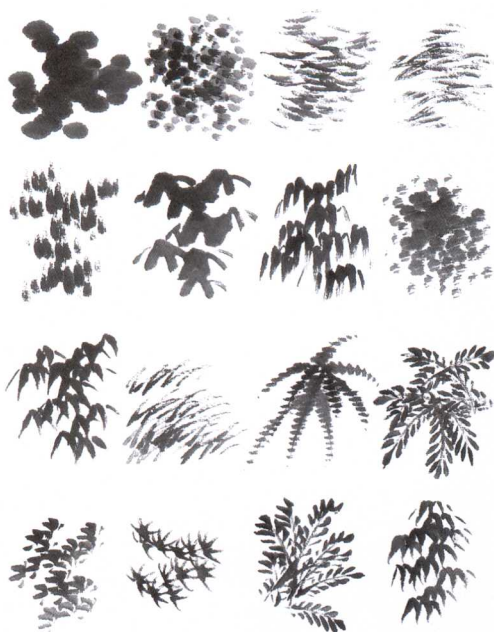

图 8

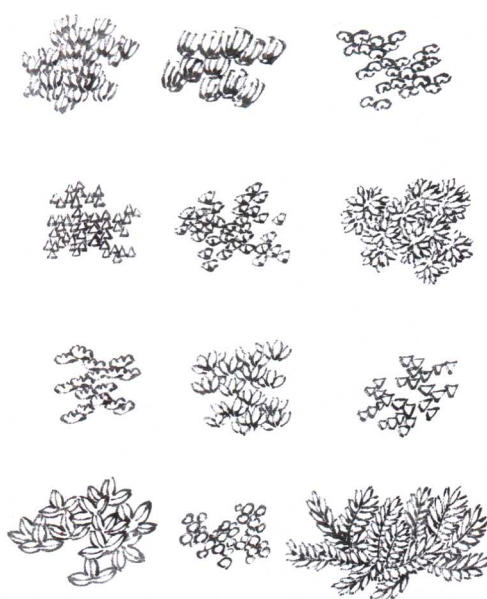

图 9

图 10-1

图 10-2

图 10-3

图 10-4

的树。历代画家在绘画实践中,积累了宝贵的经验。比如说:“鳞形者为松,绞纽者为柏,人字形为柳,横皴者为桐”等,形象地概括了这些树的特征。

1. 松树的画法(图11-1、11-2)

(1) 从树干画起,以侧锋圈点出松树的鳞状特征。

(2) 以线描笔分组勾出扇形松针。

(3) 范画(图14-1)。

2. 柏树技法

(1) 柏树形态古雅怪异,以中锋勾轮廓,然后中侧锋并用,以缠绕扭转的笔法皴树干(图12)。

(2) 以破笔点或胡椒点画出树冠(图13)。

(3) 范画(图14-2)。

图14-1

图14-2

图 11-2

3. 柳树技法 (图 15-1、15-2)

(1) 画柳树也从树干起手，向上分为大枝、小枝，向下生根，树皮用人字皴画出。

(2)“画树难画柳”，难在画柳条。柳丝不宜画得过于纤细、柔软，也不宜画得过于硬直如铁丝。宜刚柔相济，自然飘逸。

(3) 范画 (图 16)

总之画树既要考虑个体的技法、姿态等，还要考虑整体的布置、安排、虚实疏密等理法(图17)。

图 13

图 12

本章要点:

1. 认真临摹书中枯树技法各式, 从中掌握传统的鹿角法和蟹爪法。
2. “树无寸直”是自然之规律, 因此在运

笔走线过程中要转折、提按、顿挫等。

3. 要掌握多株杂树的画法及各式树叶的画法。
4. 掌握松树技法。

图 15-1

图 15-2

图 16

图 17

第二章 山石技法

周易

学习山水画，山石画法是重要的一个环节。由于地壳的变化，山体形成各类形态，如山峰、山峦、山谷、山脉等等的地形地貌。山石的表面也产生多样的褶皱。传统山水画将这些多样的褶皱，以“皴法”这一抽象概念加以表现。山石技法的研习，应该以“皴法”为重点，向整体山石（地形地貌）展开学习。

一、山石技法起手。

1. 勾：古人讲“一勾一勒石形定矣”，“轮

廓一笔即见凹凸”。其意思是“骨法用笔”，用笔勾线讲究“力度”，讲究墨色浓淡随笔而变，古人讲：笔为墨帅（图18-1）。

2. 皴：指山石表面的褶皱用笔，加强山石的质感和体积（图18-2）。

3. 点：为了表明山石上生长的较小的植物和小树，常常以点苔表现（图18-3）。

4. 染：为了加强山石的体积感和层次感，在山石的凹面处渲染淡墨和淡色（图18-4）。

图 18-1

图 18-2

图 18-3

图 18-4

二、山石皴法。

“峰与皴合，皴自峰生”，各类皴法都由山峰的面貌、形态、质感和纹理而创造出来（图19）。

1. 披麻皴——由松软的长短曲线组合，表现土质的山和带植被的山。为五代宋初董源、巨然所创（图20）。

2. 斧劈皴——侧锋勾斫，下笔如刀斧砍劈，表现山体，坚硬，棱角分明的崖岩。为南宋李唐所创（图21）。

3. 折带皴——侧锋卧笔，分别向左向右行笔，转折横刮，笔线状如折带，表现层岩结构的山石。为元代倪瓒所创（图19）。

图 20

图 21

图 19

图 22

图 23

4. 解索皴——由披麻皴派生出来，中锋行笔，多弯曲，线形如解开的绳索之状，柔中有刚。为元代王蒙所创（图 22）。

5. 雨点皴（豆瓣皴）——以长点短笔触中锋兼侧锋画出，表现山石厚重苍劲。为北宋范宽所创之（图 23）。

三、山石理法，指绘画本体的艺术规律而言，其实质是根据客观的自然规律而来。

1. “主次、聚散、大小相间”。是山石的组合有主次，山石的摆布大小相间，其中有大间小、小间大之形式（图 23）。

2. “石分三面，意在立体”。此为传统之说，意在画山石行笔，用线要表现出山石的体积和山石的结构（图 21）。