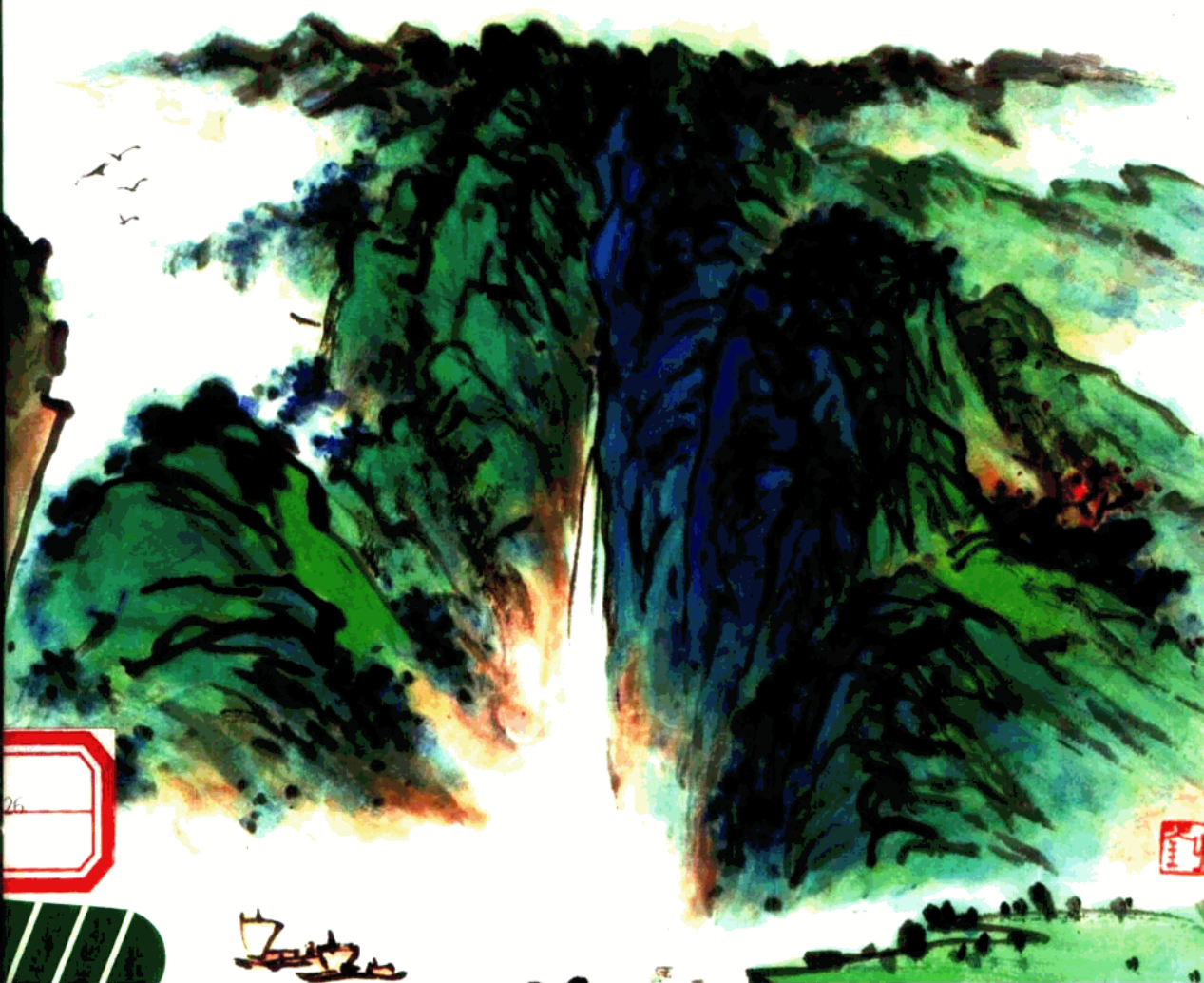

美 术 基 础 入 门

国画 山水

主编\陈静 理想
珠海出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术基础入门 / 陈静主编. — 珠海: 珠海出版社, 2002.8

ISBN7-80607-941-6

I. 美... II. 陈... III. ①美术—基本知识②绘画—技法(美术) IV. J2

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第025797号

编 著: 刘 翔
作品提供: 理想画室
图版作者: 刘 翔

美术基础入门

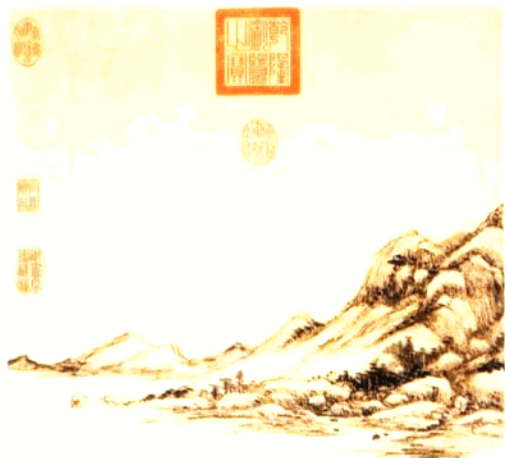
主 编: 陈 静 理 想
策 划: 罗立群
责任编辑: 帅 云
装帧设计: 理 想
出版发行: 珠海出版社
地 址: 珠海市香洲区梅华东路297号二层
电 话: 0756-2222759 邮政编码: 519001
印 刷: 杭州市长命印刷厂
开 本: 787×1092mm 1/16
印 张: 20 字 数: 500千字
版 次: 2002年8月第1版
2002年8月第1次印刷
印 数: 1-8000册
ISBN7-80607-941-6/J·90
E-mail: zhcbst1@pub.zhuhai.gd.cn
定 价: 80.00元(全套八册)

目 录

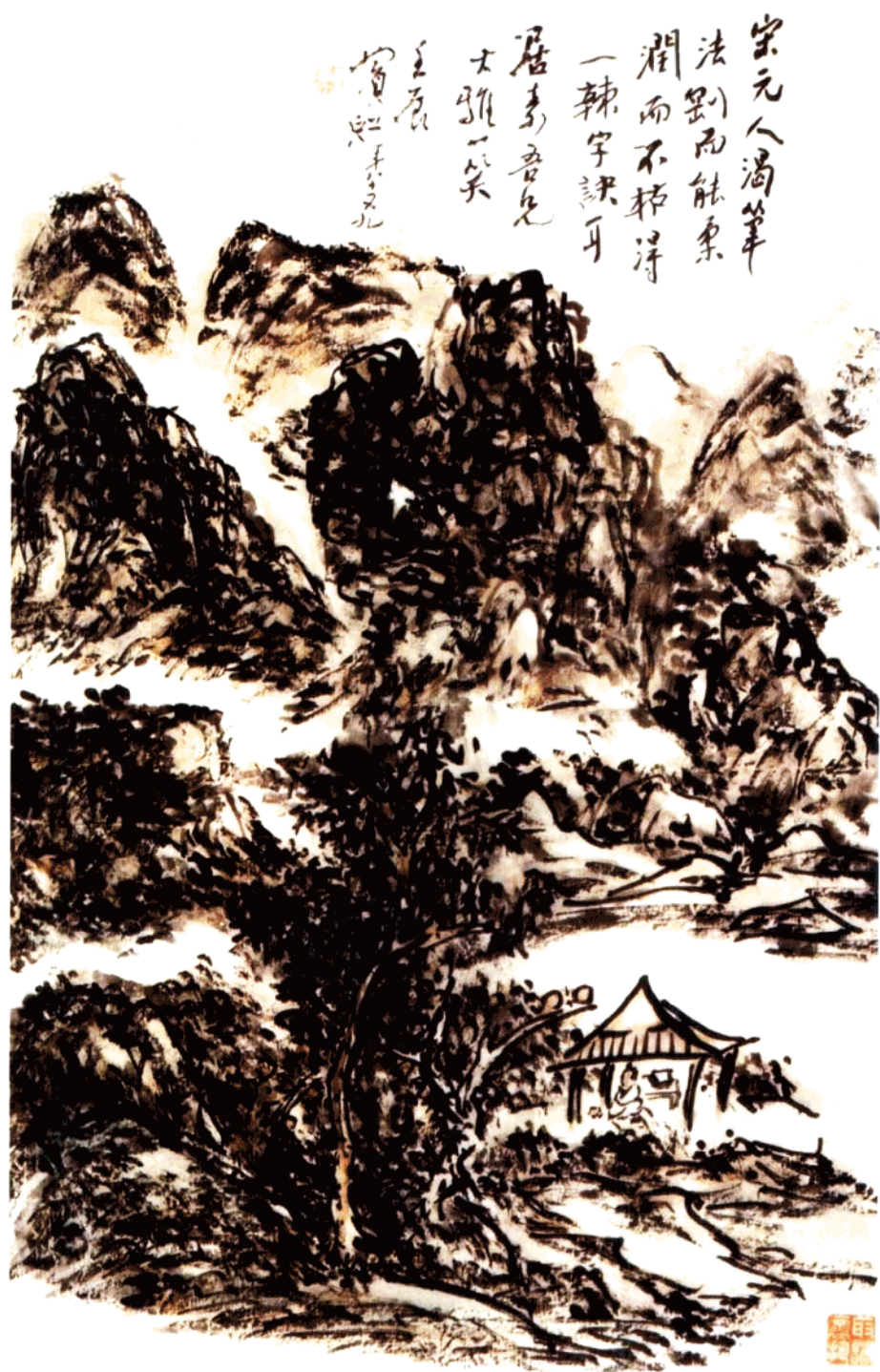
- 山水画概述 / 1
- 山水画学习的方法 / 3
- 山水画的特点 / 4
- 山水画的构图 / 5
- 山水画的工具材料 / 6
- 山水画的用笔用墨 / 7
- 画树法 / 8
- 山石画法 / 20
- 云水画法 / 29
- 山水画的设色 / 34

■ 山水画概述

在中国绘画史上，山水画开始只是作为人物画的背景出现。当时山水画是以“人大于山，水不容泛”为标准的。直到魏、晋、南北朝时，山水画才逐渐独立出来。现存最早的水墨画是隋代的展子虔的《游春图》。到了唐代，出现了以李思训、李昭道父子为代表的青绿山水，他们以墨笔勾勒轮廓，青绿重彩设色，有时还以泥金勾填，表现一种金碧辉煌、富丽堂皇的效果。同时还出现了以王维、张璪为代表的水墨画。而画学名句“外师造化，中得心源”的创作原则正是由张璪提出的。唐以后的五代是一个承上启下的时代。其时的荆浩、关仝为代表的描绘北方山水的画家，而之后北宋的董源、巨然则为描绘南方山水的画家，历史上把这四人称为“荆关”、“董巨”，这一时期的山水画逐渐开始迈向成熟。宋代是中国绘画史上最为辉煌的一个年代。山水画在宋代取得前所未有的成就。像李成、范宽、郭熙因其所写的山水不同，创造出了不同的皴法，风格迥异。而南宋时期的马远、夏圭在布局上创出对角的构图，史称“马一角”、“夏半边”。元代“文人画”兴起，使山水画的水墨表现技法得到很大的发展，其中以被称为“元四家”的黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇为杰出代表。明代时期的“吴门四家”的沈周、文徵明、唐寅、仇英继承了文人画传统，画风清润自然。明代后期的“华亭派”代表人物董其昌提出山水画的“南北宗”之说，“尊南贬北”对后世影响巨大。清代山水画坛被奉为正统的是号称“四王”的王时敏、王鉴、王翚、王原祁，他们以临摹“元四家”作品为主，强化山水画的程式。而以“四僧”（即宏仁、髡残、八大山人、石涛）为代表的创新意识浓厚的山水画则对后世的影响深远。而近代山水画成就最高的当推黄宾虹。改革开放以来，传统的山水画发生了翻天覆地的变化，出现了一批借鉴西方艺术形式的、讲究构成、材质的新的山水画。我们相信，随着经济的发展，时代的车轮滚滚向前，古老的山水画也必将与时俱进。

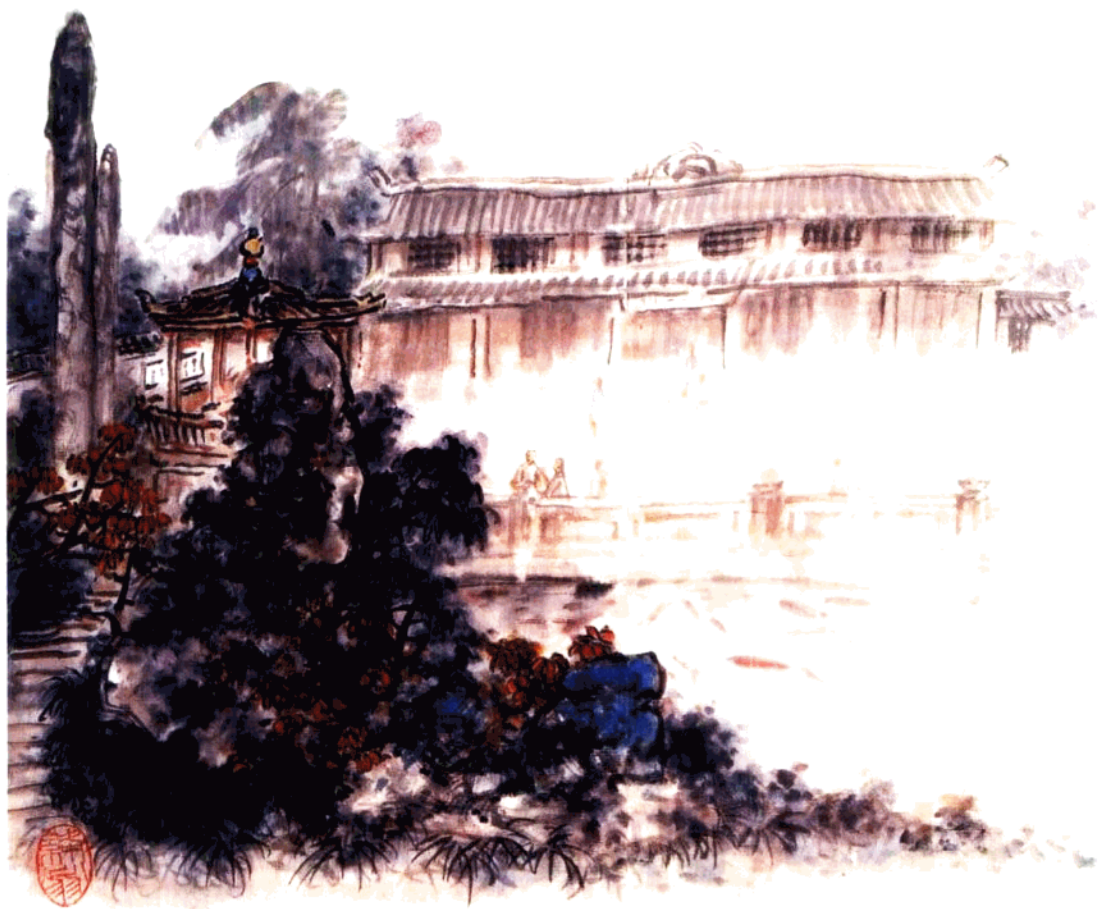
传统山水画

黄宾虹的山水画

■ 山水画学习的方法

学习山水画最佳的方法是先从临摹入手。从临摹中全面学习传统的技法，了解山水画的基本程式。临摹时，可挑选一些印刷精美的古代名家作品，一边临一边要找寻它们的规律和用笔用墨方法。有了一定的临摹基础，可创造条件去写生。古人所说的“外师造化”，就是要到自然中学习。而写生是向自然学习的最直接的手段。当代山水画家李可染先生就以写生山水最著名，而清代石涛所说的“搜尽奇峰打草稿”也包含了直接向大自然学习的意思。在临摹和写生的同时，也可以进行创作。在创作时，可把自己对山水等自然景观的感受用各种技法（尤其是在临摹写生中运用过的传统技法）表达出来。

写生作品

■ 山水画的特点

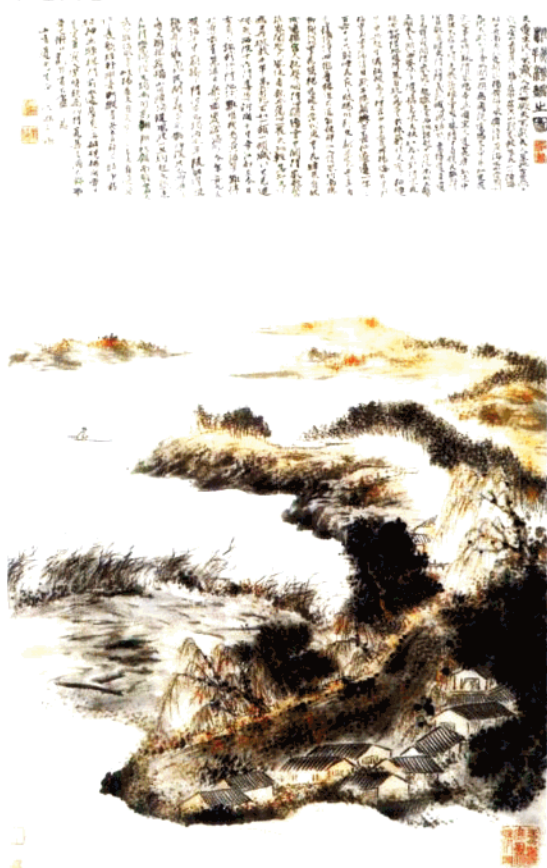
中国的山水画其实就相当于西方的风景画，两者不同之处除了使用不同的工具材料外，西方的风景画是以焦点透视为观察方法的，即人的视点是在固定的一点上的；而中国传统的山水画则以散点透视为特点的，即在一幅画中有不同的视点，因此山水画的透视方法在宋代郭熙所著《林泉高致》一书中就有“高远”、“平远”、“深远”之说。“自山下而仰山巅，谓之高远”，高远是自下而上的仰视法。范宽的《溪山行旅图》就是典型的高远法。

“自山前而窥山后，谓之深远”，深远是站在山前或山后远眺，并移动视点，绕过前面近山，看到远处山后的景色。深远法常用来表现幽深的意境。“自近山而望远山，谓之平远”，平远是一种平视的方法，易于表现悠闲宁静，坦荡开阔的场面。

深远图意

平远图意

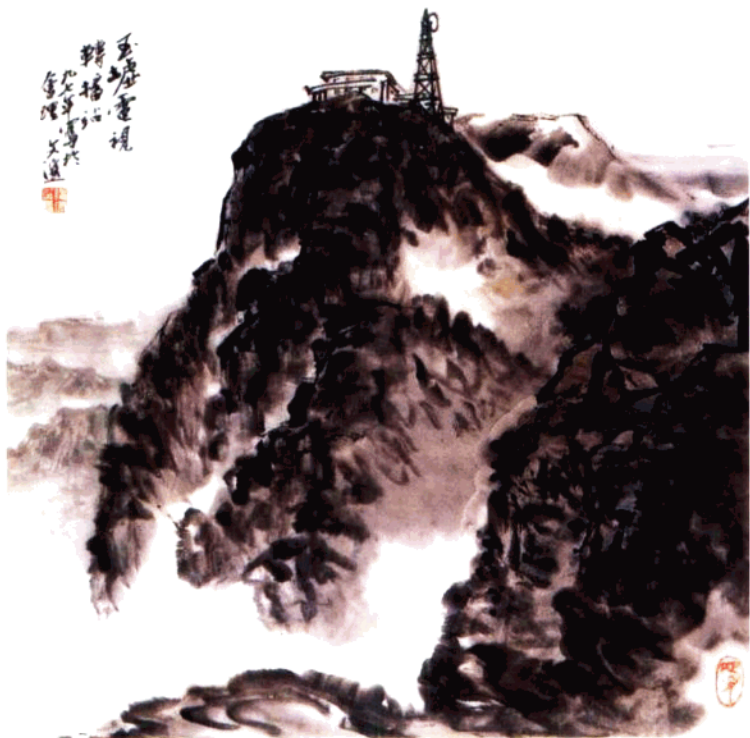

高远图意

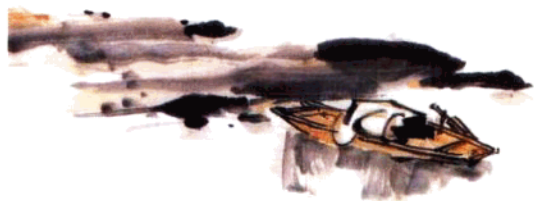
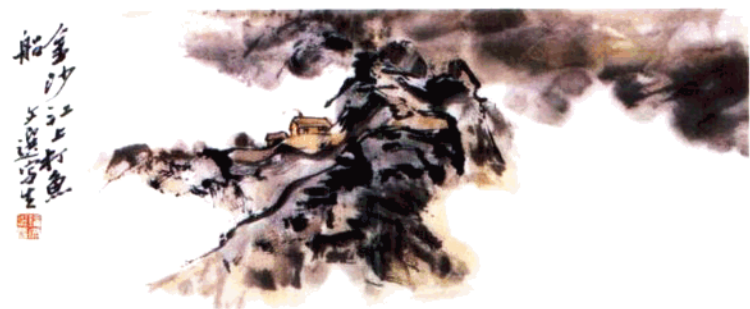

■ 山水画的构图

构图在中国画中称为“章法”、“布局”。在谢赫“六法论”中被称为经营位置。构图的基本规律就是要处理好宾主、虚实、疏密、聚散、繁简、黑白、浓淡、粗细、大小、轻重等关系，并掌握在对比中求协调的原则。陆俨少先生概括出五个“字”来说明山水画的构图，即“之”字、“甲”字、“由”字、“则”字、“须”字。重点在纸幅中间，可用“之”字来取势，即下方开头偏右，稍上偏右，整个取势像“之”字。重点在上面可用“甲”字；景物偏左面，可用“则”字；景物偏右面，则用“须”字。当然，在创作中，可以根据实际情况灵活运用，才能画出好的作品。

重点在中间、下方的构图

重点在中间、上方的构图

■ 山水画的工具材料

笔、墨、纸、砚是学习中国画必备的材料。学习山水画同样也需要这些工具。笔，以狼毫为主。狼毫弹性好，可用来勾、皴、点。也可另备一两支羊毫笔，作渲染、设色用。画笔用好后，务必要洗净，以免余墨余色干后损坏笔毫。

墨，常用的墨有油烟、松烟之分。画山水，易用油烟墨。油烟墨以发紫光的为好。磨墨要用清水，而不可用不磨浓的墨。当然，现在作画通用的墨汁，如一得阁、曹素功等书画墨汁，质量不错，但用于靠笔墨取胜的山水画，还是用上好的油烟墨膏磨墨为好。此外，一般初学者作画时，要现磨墨，这样才能见用笔。

纸，元代之前的山水画大多是画在绢上的。宣纸一般分为生宣和熟宣。熟宣是用矾水加工过的，不易渗透，适宜画青绿重彩的工笔山水。写意山水多用生宣，也可用一些半生不熟的生宣，此外还可用毛边纸、高丽纸等来画。

砚台的选择不必讲究是否是端砚、歙砚等名贵砚材，只要选择质地细，易发墨，墨海较深较宽的即可。砚用后要及时洗净，保持清洁即可。

除了笔、墨、纸、砚还要准备大水盂，用于洗笔。大磁盘一到两个，用于调墨调色。小磁盘若干，可放各种颜色。笔挂或笔筒一个，用来放笔。

山水画的用色比较单纯，浅绛设色只需备赭石、花青、藤黄三种即可，小青绿设色法除了上述这三种颜色外，石青和石绿是不可少的。当然还可以备一些透明色如胭脂、洋红和一些不透明色如朱砂、头青、石黄、泥金等。

现在市场上的国画颜料有两种：一种是传统手工制作的，质量较好，小纸盒包装，用水化开后即可使用。另一种是锡管装的，质量不如上一种但价格便宜。

■ 山水画的用笔用墨

国画的用笔不外乎有中锋、侧锋、逆锋之分。这是依据毛笔的行笔方向决定的。中国画的用笔与书法之理相通，但比书法更为自由、放松。

墨法与笔法关系甚密。墨法的高下取决于笔法。用笔无力，墨色暗淡；用笔无法，墨色昏乱。一般来说“墨分五色”指根据所加水分的多少，墨色呈现出焦、浓、重、淡、清五种变化。这几种变化的相互组合，又可以衍生出千变万化来，如常用的浓墨破淡墨效果，就是趁淡墨将干未干时，用浓墨画上去，产生渗化的效果。而淡墨破浓墨也是同样的道理。

焦

中锋用笔

浓

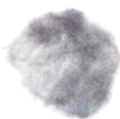
侧锋用笔

重

逆锋用笔

淡

浓墨破淡墨法

清

淡墨破浓墨法

■ 画树法

画树先画枯树，一般先画主干，然后画中枝，再画细枝。画树时，要看清主干与枝干的生长关系，要理解树叶与枝干的关系。画枯树是深入观察和描绘树木的重要一环，除了干、枝的描绘外，更重要的是小枝的画法，即传统上所分的“鹿角法”与“蟹爪法”。

鹿角法：线条从外向内用笔较细挺，组成以倒“个”字、倒“介”字为基本单位的一组组形状，状似梅花鹿角，向上分叉。

蟹爪法：其出枝的方向和鹿角法相反，是向下的。每个小枝单元的基本结构是“个”字或“介”字。

蟹爪法

鹿角法

当然，大自然中的树千姿百态，每一棵都不同，画树可有各种各样的出枝方法。

树叶的画法分为点叶法和夹叶法。画夹叶树时勾线用笔要用中锋，线条要匀称，忌平板呆滞。整棵树的大小要匀称，不要变化太大，还要注意穿插。

各种类型的点叶法

柏叶点

胡椒点

大混点

小混点

平头点

垂藤点

介字点

个字点

破笔点

垂叶点

垂头点

夹叶法也有几种类型：圆形、三角形、菊花形、介字形、个字形、半菊花形等等。

夹叶树的画法

松树的画法

柏树的画法

画柳树相当难，因为要把柳枝画得既飘逸又不轻浮，用线是要非常讲究的，非深厚的功力而不行。

