

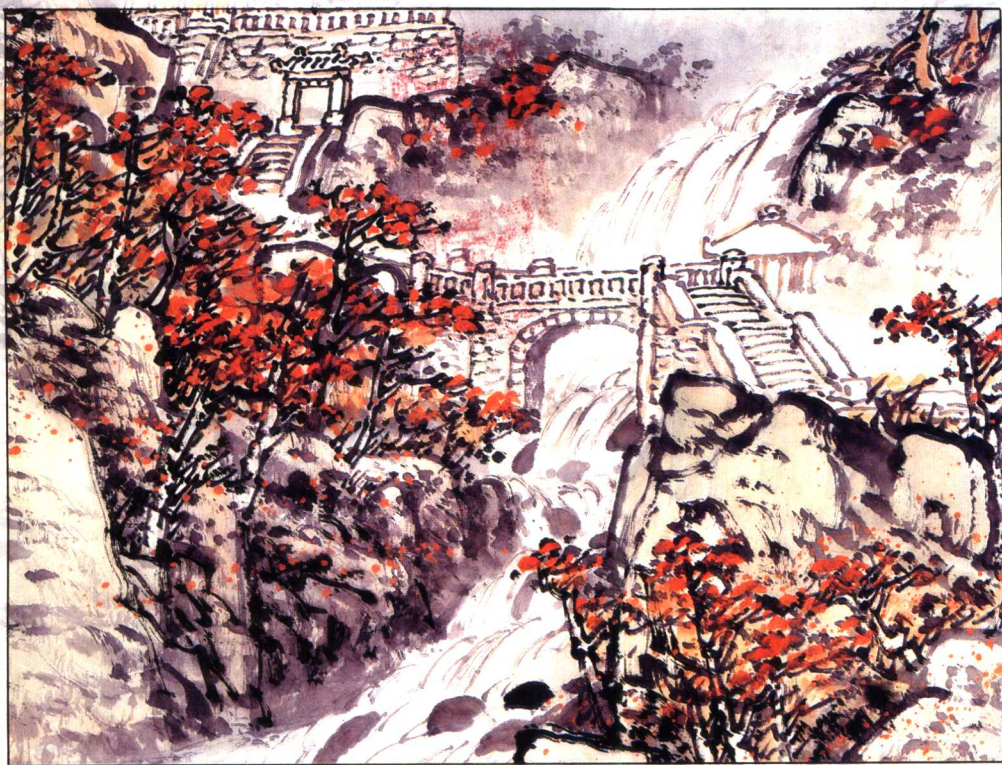
中国画自学丛书

怎样画

徐金堤 著

山水

雲步秋嵐
泰山四屏之三
乙亥初冬 金堤

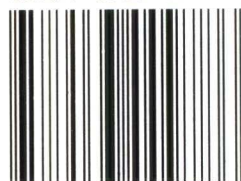

山东美术出版社

封面题字
封面设计
责任编辑

金堤
林罕
田海

ISBN 7-5330-0978-9

9 787533 009786 >

怎样画山水

徐金堤 著

山东美术出版社出版发行

山东新华印刷厂德州厂印刷

1996年5月第1版

1997年3月第2次印刷

印数：5201—132

787×1092毫米

16开本

2印张

定价 8.00

ISBN 7-5330-0978-9/J · 977

编者的话

中国画，它是我国民族传统文化中的瑰宝。任何人涉足这一艺术境界里，都将得到情操的陶冶，更能增添高雅之气。

为满足广大中国画爱好者对优秀传统文化的追求，山东美术出版社编辑出版了这套《中国画自学丛书》。丛书的内容以连续的步骤图和简要的文字说明为主，配有部分范画。力求简明扼要，通俗易懂。

丛书是根据广大读者的需求和意见，在山东美术出版社原有几套丛书的基础上修订、增补或重新策划编绘而成的。本丛书将陆续分册出版，逐步形成自身完整的丛书规模，希望能得到广大读者的认同和指教。

目 录

一、水墨山水

用笔为主的水墨山水	1
用墨为主的水墨山水	3
笔墨结合的水墨山水	5
破墨山水	7
积墨山水	8
淡墨山水	9

二、设色山水

淡彩水墨山水	10
重彩水墨山水	13
浅绛山水	15
小青绿山水	16
大青绿山水	18
没骨山水	20

三、表现季节的山水

春	22
夏	23
秋	24
冬	25

四、表现天气的山水

晨	26
暮	27
夜	28
风	29
雨	30
云	31
雾	32

一、水墨山水

纯用水墨不设颜色的山水画体。相传始于唐,成于宋,盛于元,明清两代又有所发展。作画讲究立意隽永,气韵生动,并形成了整套以水墨为主体的表现技法。其笔法系以勾斫、皴擦、点染为主导,长于结构和质感的表现;其墨法系以墨的浓淡干湿,泼破积烘为主导,有“水晕墨章”、“如兼五彩”的效果,长于体积和气韵的表现。在理论上强调有笔有墨,笔墨结合,以求达到变化超妙的境界。

以用笔为主的水墨山水《江陵小镇》

1. 勾斫:用笔,指的是用线。勾为细长线,斫为短粗线。勾斫主要是表现轮廓和结构,多用中锋笔。树木、房舍和船只,皆用线勾,用线的粗细、轻重和深浅,要有变化,由近及远,愈见轻淡。

2. 皴擦:皴法是用点线的变化和组合,表现山石树木的质地和结构的,多用渴笔和侧锋。擦是皴笔的辅助。皴法的种类很多。此图采用短披麻皴,要依山石的结构加皴,用笔轻起重落,要有节奏,皴笔之间要留些空白,不要皴死,不足之处,用擦笔。皴擦一般是皴擦山石的下部和凹处,以表现起伏和光感。

3. 点：点法也是山水画的重要笔法。可点树叶、树、石上的苔点、山上的灌木杂草之类。此幅主要是用破笔焦墨点近处石坡上的灌木和杂草。

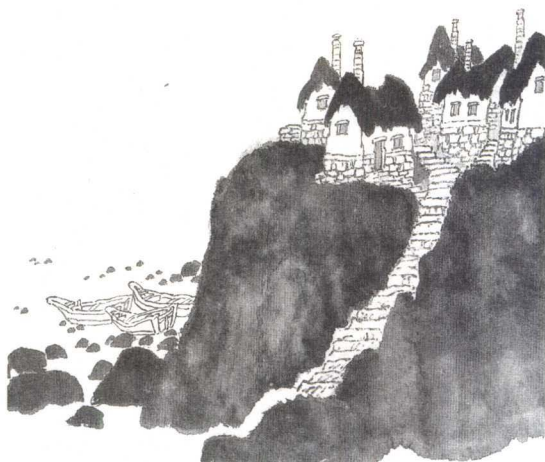
4. 染：染淡墨。染山石的暗处以增强体积感。染山根，要空出烟云，以增强空间感。远山用淡墨涂染，江水勾染结合。染不可用重墨，并染多遍，才有厚重感。

以用墨为主的水墨山水《渔岛风貌》

1. 用墨的团块表现山石的体积。用墨要有变化。所谓“墨分五彩”，指的是墨色的焦、浓、重、淡、清。焦墨尚气质，重墨尚气韵，淡墨尚神韵。此幅近景小岛，用大笔重墨按结构分几笔画出，趁墨迹未干，用笔洒水点，令其产生斑斓的变化。草房顶用焦墨点出，石墙石阶和渔船用笔勾出，与石块形成对比。

2. 中景礁石，用较深的湿墨大笔触画出，再用水冲出凹凸变化。礁石上画灯塔，周围点成群的海鸥，以增强海岛的气息。礁石的墨团干后，在上面用白粉点出几只海鸥，更觉生动。

3. 远景用淡墨画成组的礁石，要错落有致。礁石之间点些作业的小渔船。

4. 近中远景,都是些大大小小的墨块,如同黑白版画的处理手法,为把他们连接起来,在近景的船边用淡墨画出沙滩,中景和近景之间,以海浪相连,远景与中景以水纹相相应。海浪水波皆用淡墨。

笔墨结合的水墨山水《匡庐观瀑》

1. 以用笔为主的水墨山水,严整清秀;以用墨为主的水墨山水,泼辣豪放。笔墨结合的水墨山水,界于两者之间,为近代画家所采用。此幅近中景,多用中锋笔勾斫,山峦顶部用笔重实,下部要轻虚。

2. 用较淡的墨皴擦山石,皴笔类折带,用笔横起竖落,横细竖粗。多用侧锋。

3. 远山用大笔湿墨,墨色要有浓淡变化,与近中景形成黑白对比。

匡庐觀瀑
乙亥冬月
松林
城
山人
畫

4. 用焦墨画松树,用破笔重墨点苔,用淡墨勾亭台、石阶和瀑布。最后用清墨烘染烟云。

破墨山水《重过江南更千里，万山深处一孤舟》

1. 所谓破墨，指的是墨的浓淡干湿相破，使之相互渗透掩映，产生滋润鲜活的效果。相传为唐代王维、张璪所创。通俗地说，它是一种笔墨并用，浓淡干湿一遍清的画法，这种画法简捷明快，如同水彩的湿画法。此幅的近中景，先用焦墨枯笔连勾带皴画出山体，再用淡墨湿笔破焦墨的勾皴之笔。接着用湿墨大笔画两重远山，使之相互渗化。

2. 趁墨迹未干，用破笔重墨点山体上的树丛，令其与勾皴之笔相互渗化。最后在水流中画出一叶小舟。破墨之法，快速便捷，画家应有娴熟的技巧和充沛的激情才能奏效。

积墨山水《山溪渔家乐》

1. 传统的积墨法,指的是用墨由淡而深,逐渐渲染的一种画法。宋代郭熙云:“用泼墨六七加而成深,即墨色滋润而不枯。”元代黄公望说:“作画用墨最难,但先用淡墨积之可观处,然后用焦墨、浓墨分出畦径远近,故在生纸上有许多滋润处。”现代黄宾虹认为:“积墨法以米元章为最备。”潘天寿谓:“积墨须在杂乱中求清楚,清楚中求杂乱。”笔者认为,积墨与破墨相对比,破墨一遍清,水墨鲜活;积墨多遍数,层次深厚。此幅先用不同深浅的笔墨,连勾带皴完成初稿。

2. 待墨迹干后,着重皴染层层加深。遍数愈多层次愈厚重。若用宿墨积染山峦,烘染烟云,就更有厚重感。

淡墨山水《时见幽人独往来》

1. 淡墨法亦称惜墨法。陶宗仪《辍耕录》云：“作画用墨最难，但先用淡墨，积至可观处，然后用焦浓墨……李成惜墨如金，是也。”所谓惜墨，实则亦惜水，此法轻烟淡墨明净无滓，由淡入浓，层次分明。然今人很少应用此法，在此聊备一格，以供参考。此图先用淡墨渴笔勾画近处的山石树木，再画层层远山，完成第一遍墨稿。

2. 用淡墨层层积染山石。树用重墨勾勒干枝，用焦墨点叶。山上的苔点，先点淡墨，再点焦墨。整个画面多是淡墨积染，只用焦墨点叶、点苔，因而有“焦点提神”的作用。

二、设色山水

赋彩的山水画体。六朝时代绘画多用矿物质颜料,因此,这时的山水多是单线平涂或没骨画法,故谢赫六法中有“骨法用笔”和“随类赋彩”之法,并没有墨法。“赋彩”亦称“貌色”,是以物象的类色即“固有色”为本色,主张随类赋彩。同时,还主张依附于笔墨来设色,以更好地表现物象。之后,由于植物质颜料的采用,便产生了晕染法。但无论是平涂的重色还是晕染的轻色,当时都崇尚色彩单纯而避免使用经多次调合的复色。自唐代产生水墨山水之后,彩墨相互弥补,技法因此而更加丰富了。

淡彩水墨山水《山村幽居》

1. 淡彩水墨山水,以笔墨为主导,以彩色为辅,笔墨为主,彩色不得不淡。五代至北宋的周文矩、关仝、李成、范宽、董源大都采用这种画法。此幅先用重墨写近景。树干双勾,树枝用鹿角枝。林中画草房数间,木栅环绕。溪边坡石加皴擦,留出积雪。

2. 中景用较淡的墨线勾出坡石,再皴擦暗部。在坡石上加画丛林,林木干枝要简约,再用淡墨烘染,以显出积雪。

3. 远景用淡墨勾出山廓,按大的结构皴擦暗部,注意留出积雪和云烟。用竖笔点擦出成丛的山林。这样就完成了一幅水墨山水画。

4. 用淡赭染草房、木栅、树木和坡石,注意空出积雪和烟云。赭石为矿物质,但极细腻,淡用有透明感,易与墨调合,色也耐久。

5. 用花青涂染天空和溪流,衬托出雪山。花青调藤黄染近处的杉树。花青调淡墨烘染山根和丛林。花青是植物性颜料,易与墨调合,但不耐日光,久之会退色。

6. 用淡墨擦染调整画面,使近中远景衔接,使山上的积雪更为明显。

重彩水墨山水《红树青山日欲斜》

1. 重彩水墨山水,是一种重墨重彩相结合的山画,表现强烈,为现代山水画家采用。此幅先画墨稿,墨色要重。树用焦墨勾干枝,用破笔点叶。石坡石壁大笔勾皴,表现山的体积和质地。瀑布溪流用线勾画,溪流间用重墨点些碎石。远山用湿笔破墨法画出。

2. 重彩画都要着底色,底色多用淡彩。树木、坡石涂赭色,树叶染赭黄,山顶染墨青。

3. 趁底色未干,山石顶部染头青,再用水冲染,使之与墨色晕为一体。

4. 用浓重的朱膘(或朱砂)在焦墨点上点树叶,再用浓赭点苔点。最后在树上甩上一层朱膘点,以增加层次。用白粉染瀑布和溪流。远山及原野涂浅赭和浅石绿。