

美术基础知识丛书

山 水 画 谱

(修订本)

孔仲起 姚耕云

浙江人民美术出版社

山水画谱

浙江人民美术出版社

(杭州武林路125号)

浙江建德印刷厂印刷 浙江省新华书店发行

开本850×1168 1/32 印张: 4

1985年1月第1版 1985年1月第1次印刷

印数: 0001—48,000

统一书号: 8156·715 定价: 1.20 元

目 录

山石画法	(1)
画山石的一般方法和顺序	(4—6)
石分三面 意在立体	(7, 8)
主次聚散 大小相间	(9, 10)
皴法的概要介绍	(11)
披麻皴之类——以线为主	(11—12)
披麻皴的旁支皴法	(13—16)
斧劈皴之类——以面为主	(17, 18)
斧劈皴的旁支皴法	(19, 20)
落茄皴之类——以点为主	(21)
落茄皴的旁支皴法	(22, 23)
各种皴法的结合运用	(24—36)
树木画法	(37)
树枝的一般画法——旧称树枝法为枯树法	(38—40)
勾叶法和点叶法	(41)
几种常用的点叶法	(42—45)
勾叶法和点叶法的对照	(46—49)
竹的表现和竹叶画法的旁通用途	(50, 51)
松树的一般画法	(52, 53)
杨柳的一般画法	(54—56)
果树的一般画法	(57, 58)
杂树丛林法	(59—61)
水和云烟的表现	(62)
水的画法	(62—65)
泉瀑出水口画法	(66—68)
云烟的画法	(69—72)

建筑舟车画法

厂房建筑之类·····	(73、74)
铁塔之类·····	(75)
楼台殿宇之类·····	(76)
舟车之类·····	(77—79)
透视方法·····	(80—91)
构图方法 ·····	(91—113)
构图格局·····	(114—124)

中国山水画有着悠久的历史和丰富的传统，千百年来积累了相当可贵的作品和技法经验。

这里试以图谱形式概要介绍山水画的一般规律和表现方法，其中较多结合古人总结的一些宝贵经验和程式，以期达到参考借鉴、举一反三的作用，但切忌程式化地照搬硬套。学习的目的在于使用。只有通过艺术创作的实践才能加以检验和利用，并不断发展提高。

山 石 画 法

我们可以形象地讲：山既是地球的骨头，又是地球的表皮，亦即是地壳。地球内部虽然非常热，而表面却在逐渐冷却收缩，就好象荸荠土豆之类的表皮发生了皱纹，而这隆起的皱纹实际上就是山脉。因此，地球就好似大核桃那个样子。

画山先要看山。

山字本身——特别是古写 一就体现了山的常态和山的概念。

看山既要看形又要看势，要上下左右东西南北面面看。古代诗人描写庐山有“横看成岭侧成峰”句是指从不同角度去观察，山峦就产生不同的姿态和气势。

从形来看：有丘有壑、有峰有峦、有岗有巅、有嶙峋怪石或葱茏草木、有层层梯田或满坡果树、有曲折公路或交叉沟渠……

从势来看：有平圆、有陡峭、有重嶂叠翠或连绵逶迤，有雄浑厚重或危崖崩险、有云海汪洋或奔腾天外、有高路入云端或灌渠穿洞壑……，加之时令季节的不同，所以气象万千，画不胜画，法不胜法（图1—4）。

图 1

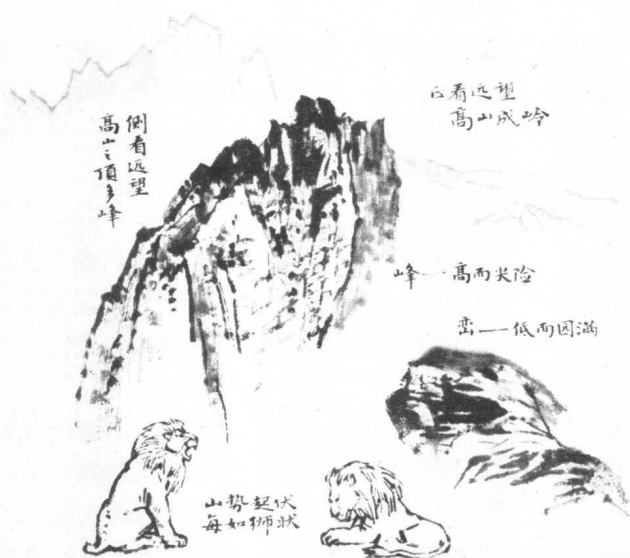

图 2

图 3

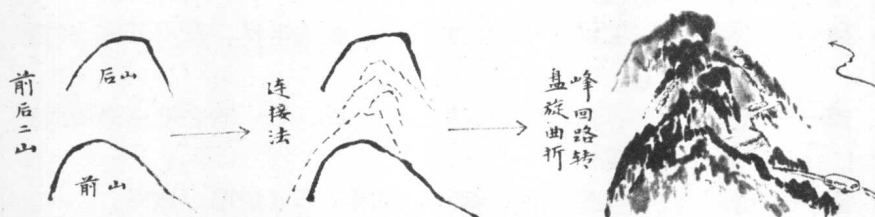

图 4

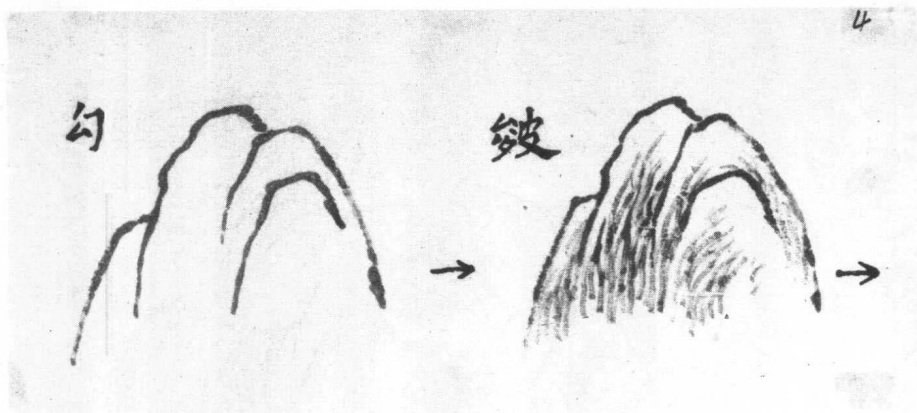

图 5

画山石的一般方法和顺序

画山石的一般方法和顺序是勾、皴、擦、染、点。但不绝然分开，一般勾与皴、皴与擦、擦与染、染与点常交替使用，或分勾皴擦与点染两大步骤，大写意笔时甚至一气呵成。

勾——解决轮廓结构，用笔中锋带侧为宜。

皴——表现石质、皱纹、明暗、凹凸等，皴法丰富，系山石画法的主要旨。

擦——充实皴法的作用，以平、秃、破、散、松、软之笔加强阴面苍润浑厚的感觉。

染——指赋以色彩先墨后色，以凹处深暗、凸处淡明为原则。

点——可墨可色，表现树木苔草之类，突出山石的筋节要害或画面的节奏气氛，偶而亦补皴擦之不足或小疵（图 5—7）。

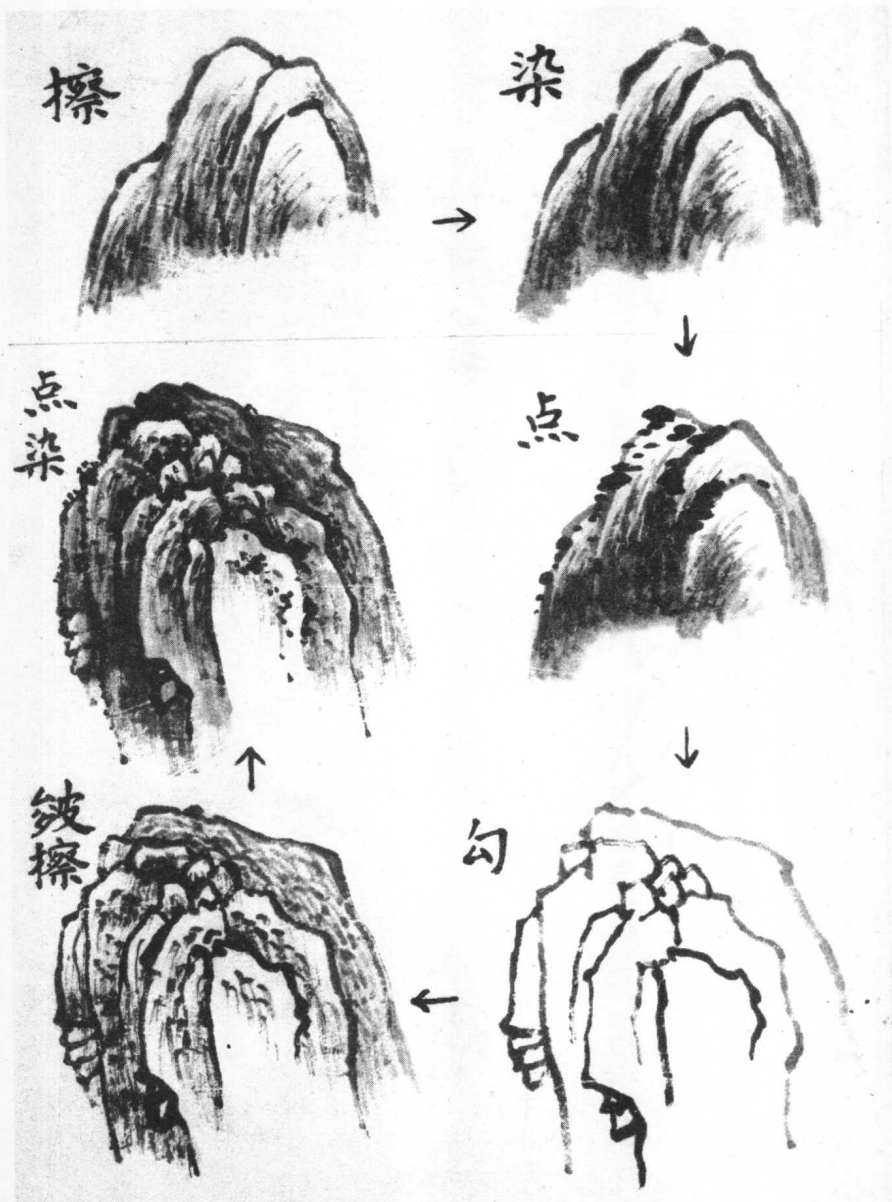

图 6

抓突出关键
连勾带皴
一气可成

画石的一般起手方法首先要注意石分三面，这是古人的术语，也是经验的总结，其目的是要求表现出山石的分面和体积感。

当然石何止三面，而是指大体，怎样分法不要死板，要按实际对象和观者所处的角度和理解去分（图8、9）。

图8

大山群山的要分面脉纹理是关键

图 9

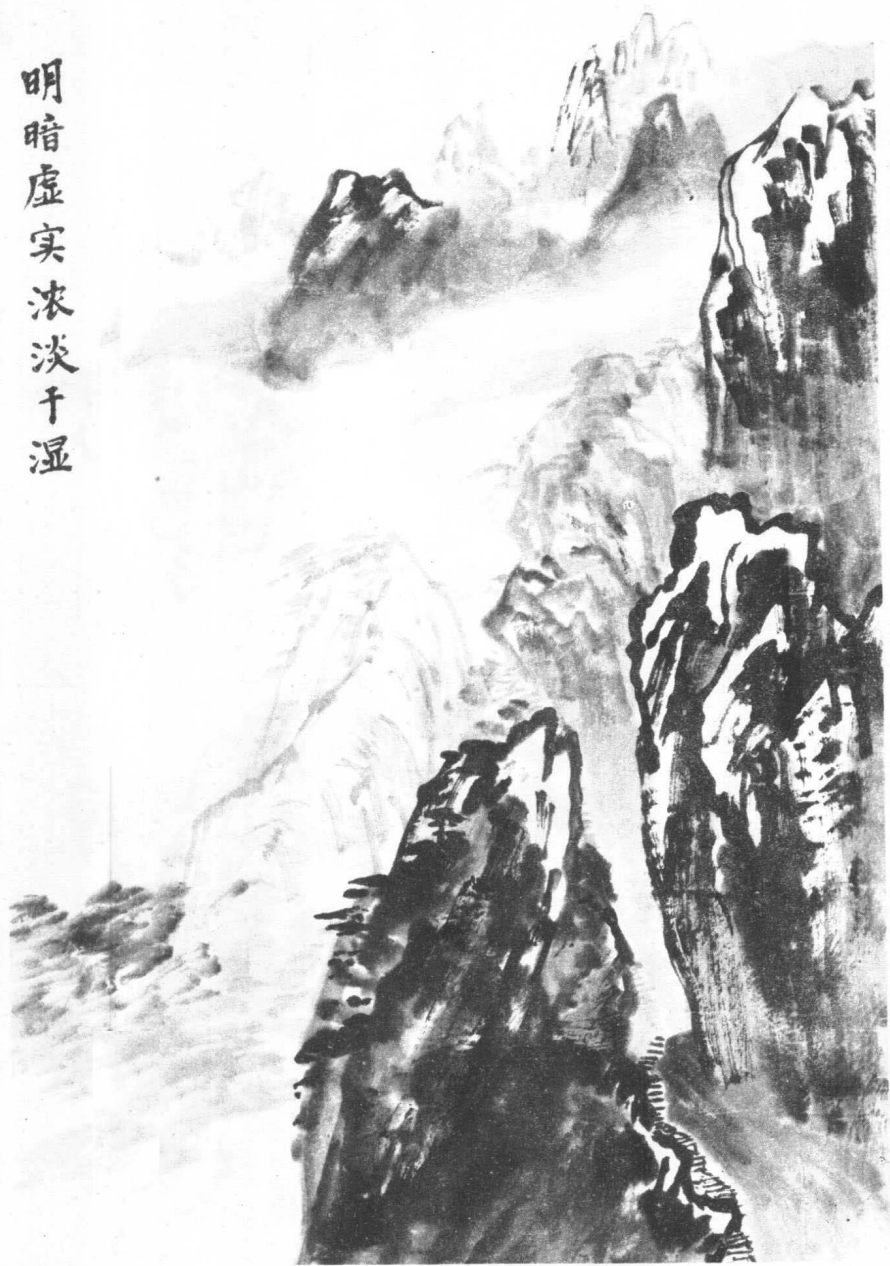
明暗分界
线是关键
面的关键
是反飞白
控也是
界线

主次聚散 大小相间

表现自然界的景象，即使只有一山一石同样要注意突出主要的方面，不能平铺罗列，要对比，要衬托，方可避免平淡无奇（图10、11）。

明暗虚实浓淡干湿

皴法的概要介绍

皴法的作用前面已提到，那它是怎样产生的呢？是画家对各种山石进行细致的观察而创造出来的表现手法。传统山水画的技法也比较集中地体现在山石的皴法上，千百年来的积累，名目繁多，有：披麻、解索、乱柴、牛毛、荷叶、大小斧劈、弹窝、卷云、折带、落茄、雨点、豆瓣、破网、拖泥带水、雨淋墙头等等举不胜举，但有许多类同或大同小异，所以大致可分线、面、点三大类。线类以披麻为代表，面类以斧劈为代表，点类以落茄为代表。现着重介绍这三个系统：

披麻皴之类——以线为主

披麻皴宜于表现江南一带土质松软的山峦（图12—17）。

图12

披麻类之一

荷叶皴
直披麻之演变，
适画大山之脉络，
纹理用笔中锋

折带皴
横披麻之演变，
宜画冲积层或岩，
用笔多偏锋

披麻皴的旁支皴法（一）

短披麻皴适
合表现山石
的细部，连
皴带擦为妥

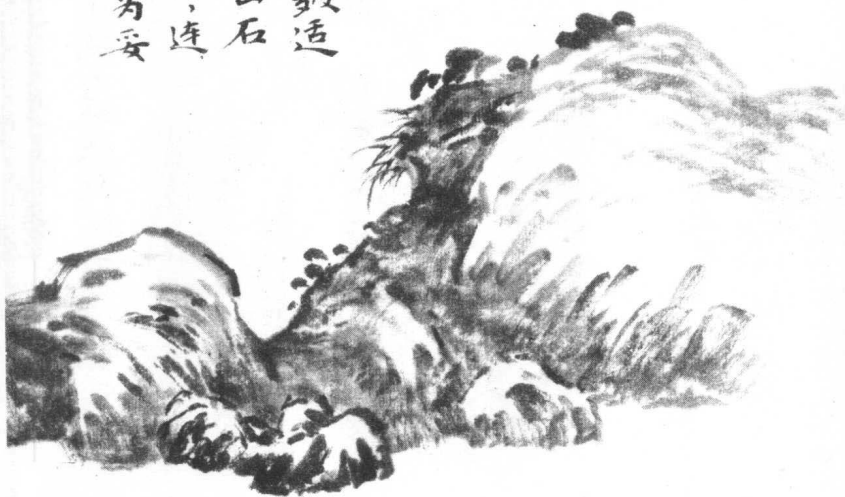

图14