

新概念美术起点学习教程

山水画起步

SHAN SHUI HUA QI BU 缪宏波 编著 陕西人民美术出版社

宏波画

编 委：缪宏波 钱慧溟
 钟锦芳 张新江
 徐跃东 刘苑

责任编辑：韩选红

总 策 划：任笑笑

封面设计：赵 宇

新概念美术起点学习教程

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

浙江印刷集团公司印刷

开本：787 × 1092 1/16 印张：20

2005 年 1 月第一版

2005 年 1 月第一次印刷

印数：1—5000

(全套 10 册) 定价：88.00 元

本册定价：8.80 元

ISBN 7-5368-1861-0

9 787536 818613 >

编委：缪宏波 钱慧溟
钟锦芳 张新江
徐跃东 刘苑

责任编辑：韩选红

总策划：任笑笑

封面设计：赵宇

山水画起步

新概念美术起点学习教程

绘画透视起步

绘画人体结构起步

素描几何体起步

素描静物起步

素描石膏像起步

素描头像起步

速写起步

色彩起步

花鸟画起步

山水画起步

- 山水画概述 /1
- 学习国画的工具和材料 /2
- 执笔方法 3
- 用笔 /3
- 用墨的介绍 /4
- 初学山水画的要点 /5
- 枯树的画法 /6
- 点叶树的画法 /8
- 夹叶树的画法 10
- 松树的画法 /12
- 椿树的画法 /13
- 梧桐树的画法 /14
- 柳树的画法 /15
- 芭蕉的画法 /16
- 竹子的画法 /17
- 丛树的画法 /18
- 山石的画法 /20
- 山石的画法·皴法 /22
- 云水的画法·云烟法 /26
- 云水的画法·水流法 /27
- 云水的画法·泉瀑 28
- 云水的画法·建筑 /29
- 写生画法 /30
- 水墨写生 /31
- 设色法 /32

山水画概述

中国画源远流长，具有悠久的历史。中国山水画题材包罗万象，内容丰富，大至海阔天空，千山万树，小至一草一木，几乎无所不容，随着时代的发展，思想观点的改变及绘画工具材料的改进，出现了繁多的流派风格。山水画题材广泛，技法之精，造诣之高，在中国传统绘画中尤其突出。

山水画最初出现于战国之前，到魏晋南北朝之际，才逐渐从人物画背景中独立出来。兴盛于隋唐，并慢慢用上皴法，使山水画前进了一大步，这时期出现了以李思训、李昭道父子为代表的青绿山水及以王维为代表的水墨山水。五代两宋是一个承上启下的时代，山水画在中国画中发展最快，是成熟期，发展了许多画风并完备了各种树法，山石皴法，以及云烟流水的各种画法，取得前所未有的成就。出现了以荆浩，关仝为代表的山水画家，后有董源、巨然这样的一代宗师，有李成、范宽、郭熙，各创不同皴法，笔墨变化多端，另有米芾、米友仁父子的另辟蹊径，及后来的李唐、刘松年、马远、夏圭这几家的独特风格。到元代，“文人画”的兴起以及作画材料的变化，使山水水墨技法得以空前的发展和完善，其中以被称为“元四家”的黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇为杰出代表。明代承继前人，风格变化不多，崛起的“吴门四家”沈周、文征明、唐寅、仇英画风清新，后来有以董其昌为代表的“华亭派”，并创“南北宗”之说直接影响清代的王时敏、王鉴、王翬、王原祁、吴历、恽寿平这六家，他们作画模拟古法，为“摹古派”。同时的“四大高僧”弘仁、髡残、八大山人、石涛挺立出来，赋予山水画新意，以独创的风格对后世具有深远的影响。现代成就最高当推黄宾虹，在承接传统的同时对山水画创作作出新贡献。

中国山水画有独特的观察方法即“高远”、“深远”、“平远”三远的透视法。高远是自下而上的仰视法。深远是站在山前或山上远眺，并移动视点看见后山的景色。平远是一种近山望远山平视的方法。山水画也有独特的构图方法，如“直立式”、“平展式”、“倾斜式”、“凝聚式”、“散布式”、“呼应式”等等，旨在强调造成画面立体感，纵深的空间布局，强调虚实轻重的关系。这本《山水画起步》介绍的是山水画的简单技法，供大家了解树石、云水的表现方法及写生实践方法。愿各位读者生活充实，学习进步。

元 倪瓒 容膝斋图

学习山水画的工具和材料

笔——笔有羊毫、狼毫、兼毫三种，不同型号大小各不相同。羊毫性柔韧，含水量大，用于山水画渲染。狼毫为棕色，笔性刚挺，富有弹性，含水量少，在山水画中用的较多，适宜勾勒、皴擦等，可多备几支。兼毫由羊毫与狼毫相配制成，硬度在上两者之间，可根据个人作画习惯和需要去选用。好毛笔的标准是“尖、齐、圆、健”，用后要洗净凉干，妥善保管。

墨——墨分松烟、油烟两类，松烟墨无光，绘画可用油烟墨或松、油烟墨合用，墨发紫光为上品。磨墨用清水，宜重按轻推，用力均匀。初学者以墨汁代之，可选用“中华墨汁”、“一得阁墨汁”等专用书画墨汁。

纸——中国画用纸一般有生纸、熟纸、半生熟纸之分。有宣纸、富阳纸、麻纸、皮纸、高丽纸、毛边纸、元书纸等，这些纸产地、材料各异，因此性能质地也不同。生纸渗水性强，墨色变化丰富，适宜画写意山水；熟纸用矾水加工过来，不易渗透，便于逐层上色，适宜画青绿重彩的工笔山水；半生熟纸性能介于它们之间，初学者最适宜用。

砚——一般选择质地细致，易于发墨，不吸水的石砚。砚用后要及时清洗，保持洁净。广东的端砚，安徽的歙砚都是上品。

颜料——国画颜料分矿物质与植物质两类。矿物质颜料一般有遮盖力，色彩鲜艳亮丽，主要有朱砂、赭石、石青、石绿、白色等。植物质颜料较透明，色彩明快，主要有花青、藤黄、胭脂、曙红等。

其它——选用白色瓷盘来调色调墨，可多备几只；选用大水盂来洗笔；选用笔帘来放笔；选用毛毡一块，舔笔纸若干。

执笔方法

学习书画，首先要学习执笔，执笔方法掌握得当，用笔就运转自如。初学者作画的正确执笔方法是：拇指、食指、中指紧紧执住笔杆，无名指和小指起辅助作用。要求指实掌虚，四面出锋，回旋余地要大，要灵活。在运笔时用中指拨动笔杆，运送笔尖由上至下，由左到右稍动一下，点线之间便有顿挫转折的微妙变化。无论作画时用中锋、侧锋、裹锋、藏锋等，执笔方法均不改变。在画圆圈和长线条时，执笔不仅要用指力，还要运用腕力和臂力。

用笔

用笔即指笔法，中国画从一笔画起，每画一笔的运动顺序是起笔、行笔、收笔。用笔要有提、按、顿、挫、轻、重、缓、疾等变化。要平，如锥画沙；要圆，如折钗股；要留，如屋漏痕；要重，如高山坠石。如行云流水，一波三折。用笔有中锋、侧锋、裹锋、藏锋、露锋、回锋等。中锋，执笔较端正，笔毫在线的中间，用中锋画出的线条要浑圆厚重。侧锋，执笔较倾斜，笔毫在点画的一侧，用侧锋画出的线条要轻快挺劲。裹锋，执笔不动，靠腕力转动使笔锋紧裹或破锋自转的收拢。藏锋，即指行笔时欲上先上、欲下先上、欲左先右、欲右先左。露锋，与藏锋相对，即指起笔时笔锋露于笔线之外，收笔时笔峰露于外。回锋，即行笔时折锋使回。用笔在实践中要灵活运用，从效果上来看要达到苍劲、老辣、轻松、圆浑、灵活、厚重、润泽、古拙为上。同时忌死板、干枯、纤弱、刻露等毛病。

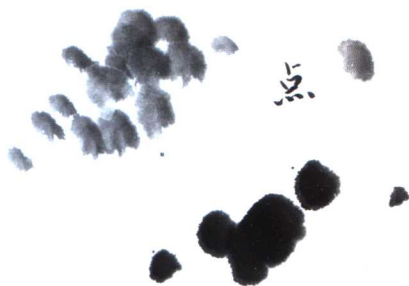

用墨的介绍

中国画以墨为上，墨色是众彩之和，墨法之妙全由笔出。从墨色上分焦、浓、重、淡、清五个色层，即“墨分五色”。从焦墨到清墨是通过加水而逐渐过渡过去，一笔也可以完成浓淡的变化。墨在画中运用的技法有干墨、湿墨、破墨、积墨、泼墨、宿墨等。干墨指笔中墨较少且行笔较快出的效果，如“飞白”。湿墨指笔中水较多且行笔较慢出的效果。破墨指趁纸上墨未干时，在上面又画时所产生的效果，在作画中用得最多。积墨指由淡到浓慢慢地层层渲染和叠加时出的效果。泼墨指将大面积墨泼于纸上时出的效果。

用笔和用墨是中国画技法的两个方面，笔迹须用墨色来表现，而墨色也必须随笔法而出现，一笔下去既要有笔，也要有墨，笔墨又从点、线、面三个方面来表现。点主要是用笔尖点在纸上，要有大小、浓淡、聚散的变化。线要有粗细、刚柔、曲直的变化。面要有浓淡、干湿的变化。

古人墨法妙，妙在用水，有水带墨、水破墨、墨破水、水渍、泼水、凝水、铺水等方法，其中水带墨、水破墨、墨破水最为常用，这使画面水墨淋漓，墨韵随之而成。

初学山水画的要点

一、借鉴传统

中国绘画是一个继承和发展的过程。初学者，要多看历代名家的优秀作品，从中吸取精华。再者，中国山水画具有一套完备的图式规范，初学者往往可以通过临摹这些图式入手，走“以法致道”之路。要选择优秀的临本、范画，应“取法乎上”，起点要高，路子要正。临摹时要细读临本，寻找它们的规律及用笔的方法，掌握笔性，熟悉墨法。

江南春早 缪宏波

二、熟悉景物

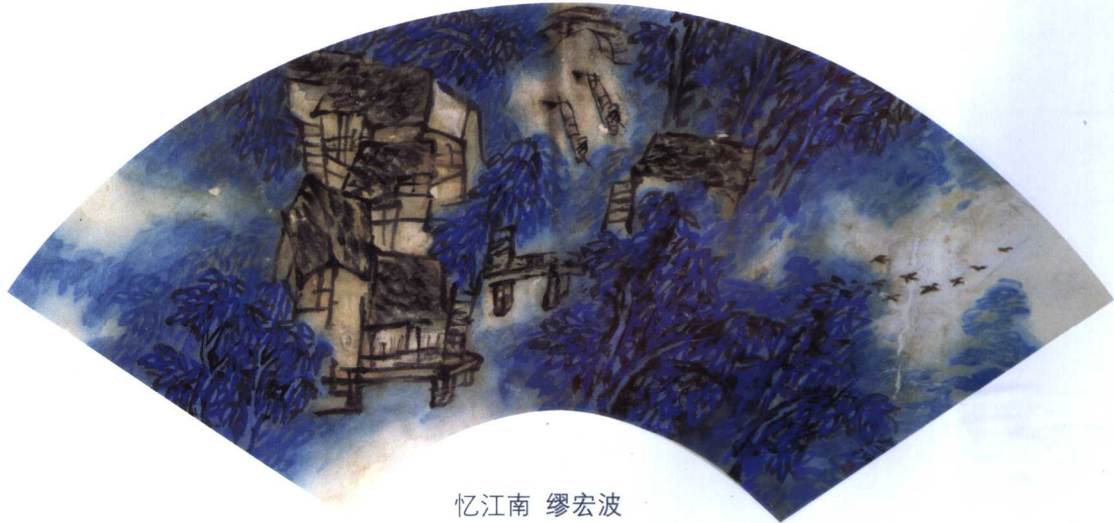
必须对所画的对象仔细观察，常去写生，外出造化，积累素材，运用从前人那里学来的技法，把大自然中的一景一物生动地描绘出来。将临摹与写生同时结合起来便可以进行山水画创作了，这时可以将自己的主观创作意识融入其中，别开生面。

三、作画状态

山水画讲究“松”，要在轻松的心态下自然随意地笔笔送到位。避免过分拘谨，刻板。画前要深思熟虑，胸有成竹，画时要胆大心细，心平气和。

四、提高艺术修养

艺术修养是多方面的，须重视书法的练习，古人曰：“书画同源”。中国绘画精神是通过笔墨所表现出来的，通过书法的练习，可以提高对笔性的了解。还有中国古代文学及诗词是一个精美的艺术宝库。与山水画的结合紧密，彼此呼应，追求完美的高雅意境。

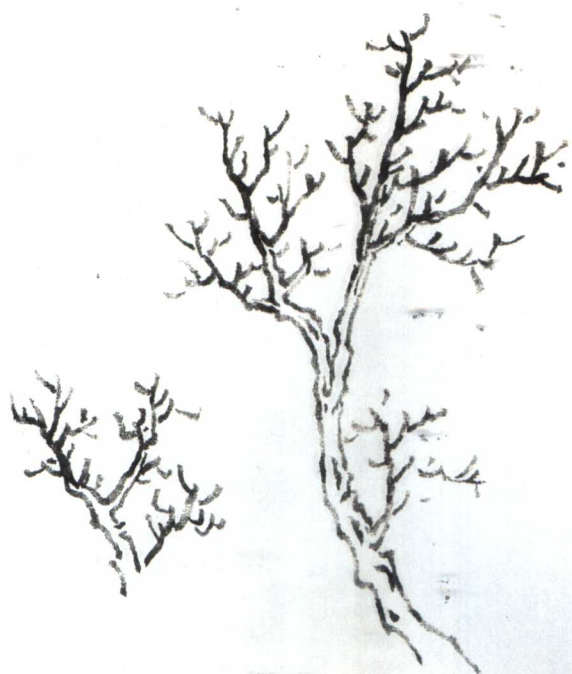
忆江南 缪宏波

枯树的画法

古人云：“画山水必先画树，树必先干，干立增枝则为枯树，加实则成茂林。”

画树先练习画枯树，先画主干，大致定下树的走势与姿态，然后出中枝，再出细枝。勾勒时要顿挫有力，以运腕为基础，转折处勿露棱角，线条本身要肯定、明确，下笔粗细转折，往往是决定质感、体感的的关键。以中锋为主，同时配合侧锋运用，墨色要有变化，不宜勾得太呆板，太程式化。枯树可以双勾画出主干，单线画出次干。近树一般多露根，画根用笔要强健、苍劲，确定整棵树的取势基础，才有生命力。

蟹爪

鹿角

树枝生长形态
尽管变化较多，分
类各具名目。但基
本上可以概括为向
上的“鹿角”、向下
的“蟹爪”二种类
型。树枝既有左右，
又有前后，俗称“树
分四枝”是形体上
基本要求，否则就
没有纵深的透视
感。画树枝用笔上
要轻重快慢，在用
墨上则应有干湿浓
淡的变化，借以分
清树木前后左右的
层次关系，一般来
讲，画树左右易前
后难。

点叶树的画法

树叶的画法分为点叶法和夹叶法，点叶树的画法很多，如大混点、个字点、介写点、梅花点、椿树点等。点叶时要有疏密轻重、干湿浓淡的变化，或三或五组合分布。

介字点

个字点

梅花点

大混点

小混点

平头点

仰头点

松叶点

菊花点

梧桐点

胡椒点

破笔点

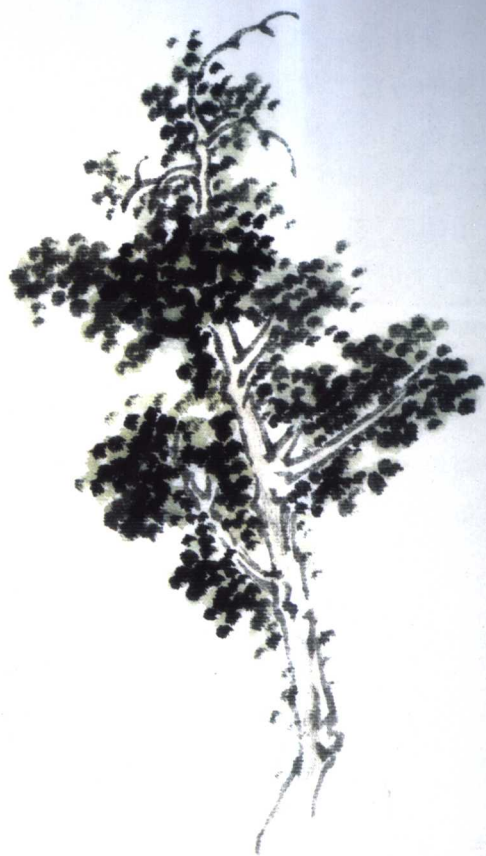
尖头点

垂头点

椿叶点

明 董其昌 画禅室小景图

明 董其昌 仿古山水图

夹叶树的画法

夹叶是一种双勾画树的方法。用单线勾出物象的轮廓通常叫“勾”，画树叶基本上用两笔勾成，称之为“双勾夹叶”。包括个字形、介字形、菊花形等。夹叶树法用线条来表达多种形态，可简练突出各种树叶形象与轮廓。

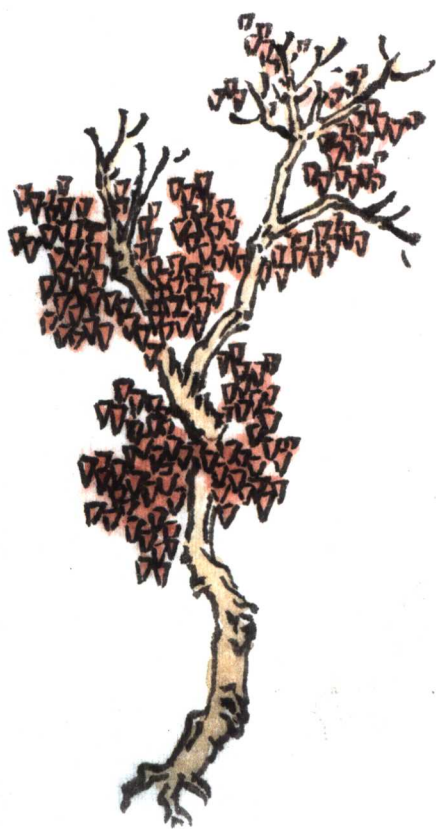
明 沈周 东庄图

(1) 用水墨画出树干及夹叶。

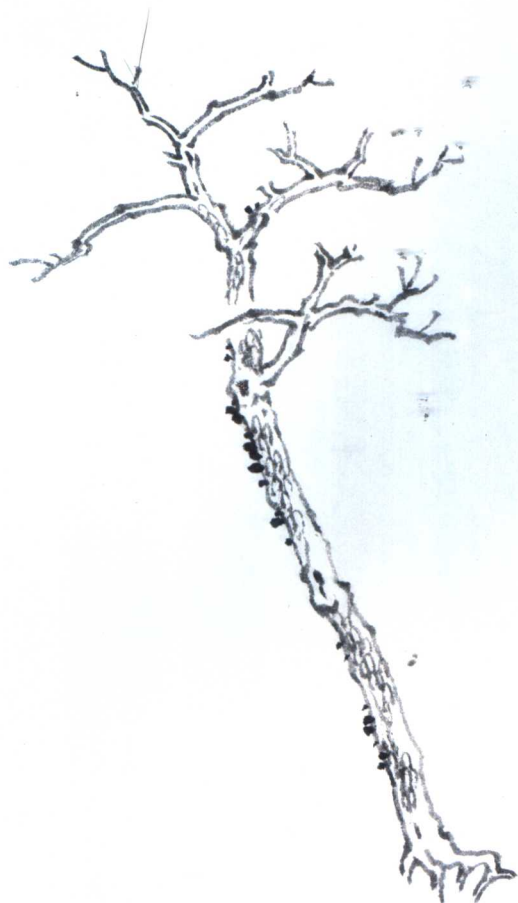

(2) 用赭墨染树干，花青染夹叶。

松树的画法

松树是山水画中最常见的树种之一，松树品种很多，形态优美，老松多为平顶，小松多为直顶。松树树干多用枯笔鱼鳞皴，松针中锋用笔，无论画那种松针，都要坚挺。

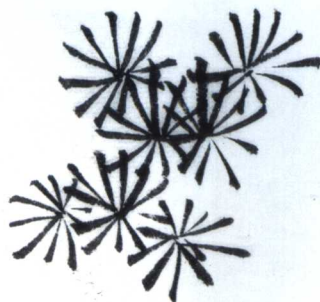
(1) 先勾并皴擦鳞状树干。

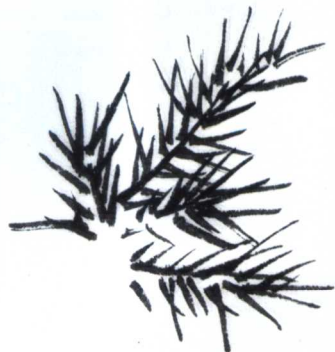
(2) 浓墨画松针，干后用淡花青染之，淡赭墨染树身。

松针画法一 扇形

松针画法二 轮形

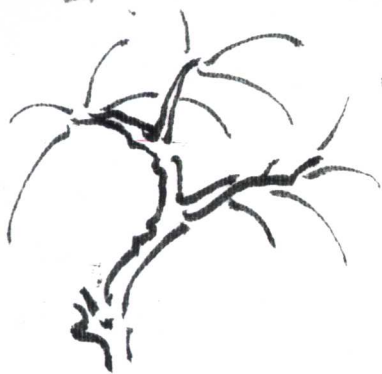
松针画法三 马尾形

椿树的画法

椿树可用夹叶法，也可用写意点叶法。夹叶法是树叶叶丛排比组合意象化处理的一种手法，将自成节奏的单元组合起来，很有特色。为了达到形象的整体性，夹叶造型上要求比较单纯，常以枝干曲直变化来增加生动的意趣。每一组夹叶大小比例用墨浓淡要求统一，用线粗细要求协调。

(1) 先勾枝

(2) 再加茎

(3) 双勾树叶成组

梧桐树的画法

以素朴清新的简括手法，强调了梧桐叶大、呈介字形的圆浑形状和树干挺直的特征，运用水墨写意画成。

(1) 用侧锋淡墨画叶子。

(2) 将叶子组合成组。

(3) 用浓墨中锋勾叶筋。

