

怎樣畫山水

孫揚·胡振朗著·上海書畫出版社出版

《中國畫技法入門》叢書 19

怎樣畫山水

孫 揚·胡振郎著

上海書畫出版社出版

責任編輯：曹謹乾 李 浩

怎樣畫山水

上海書畫出版社出版發行

(上海蘇州南路81號 郵政編碼: 200233)

各地新華書店經銷 浙江臨安彩印廠印刷

開本: 889×1194 1/32 印張: 3

1997年6月第1版 1998年3月第2次印刷

印數: 10,000 - 17,000

ISBN 7-80635-108-6/J·901

定價: 14.50 元

序

中國山水畫濫觴於遠古，初盛於唐。史載唐玄宗開元天寶年間，畫家吳道玄、李思訓分別奉旨畫蜀地嘉陵江山水風貌，李思訓精描數月，成巨幅金碧山水；吳道玄以水墨作畫，一日而畢，歷代傳為美談。同代王維則遠離塵世，靜心修研，以其幽雅詩意創水墨山水清新境界。歷代畫學認為，李思訓及其子李昭道一派以石青、石綠、赭石等礦質顏料和金粉精鈎細染，為設色畫法；吳道玄、王維及張瑄等以水墨運五色，是為水墨畫法。中國山水畫着色、水墨兩大系統即此形成。

山水畫入宋，名家蔚起，畫法齊備。究其緣由，宋朝先後歷時三百餘年，實為中國文學藝術創作之繁榮期，詞曲文賦、詩書畫印均承先啟後，且時有融滙貫通，謂“文學化時期”。而書畫尤甚。宋徽宗政和中，嘗以寫詩意試畫士，盛況可見一斑。時水墨、青綠山水，及淡彩淺絳山水等各臻其妙，名家皆兼收並蓄而各有擅長，注意氣韻。其中李成、董源、范寬、巨然、郭熙、米芾等多重水墨，王翬、王希孟、趙伯駒、李唐、劉松年、李嵩等則主青綠。要言之，有宋一代，水墨山水由吳道玄、王維之道釋意味轉

而追求理趣畫意，青綠山水由李思訓父子之宮庭色彩轉為士夫文人之院體風格，可謂殊途同歸，其理一也。

元代畫家多師承前朝並發揚光大，趙孟頫曰“作畫貴有古意”。元畫壇既重傳統，必然重視水墨。然宋董源、巨然之際，山水多濕筆，至元季諸家始用乾筆。王蒙宗王維、董源、倪瓚、吳鎮宗董、巨，所作水墨，或幽雅疏涼，或奇峻蒼茫，後世學者甚衆。至於青綠山水，有錢選諸人繼承宋之院體，亦有仿古之作。元以後則又有所復興矣。

明清兩代為中國傳統文化之集大成者，各體山水雖不及前朝成就輝煌，抑亦洋洋可觀。明沈周、唐寅諸家均以着色之淺絳山水名，然沈周宗董、巨之水墨技法，唐寅有李唐、劉松年之古風；筆其昌心師王維，水墨自創新意；文徵明、仇英將青綠山水融入寫意技法，稱小青綠山水。其間更有卓迪、謝環以善水墨山水被召入翰林，石銳、周文靖以青綠山水同待詔直仁智殿。清代至近代流派林立，畫迹如雲，設色、水墨或追思古趣，或直抒胸臆，各朝風格兼具。此亦足見中國山水藝術博大精深之內蘊，及源

源不斷之生機活力。

歲月悠悠，逝者如流。青綠山水與水墨山水既開中國山水畫之先河，又經各代發揚承繼，歷久而常新。要言之：青綠山水以豐潤華麗之裝飾技巧，古代壁畫之泱泱氣度，及對先朝盛世的幽思情趣為其特色；水墨山水以墨代色，淋漓瀟灑，將墨色之表現力發揮至極，既為其他山水畫法基礎，又以其純粹精到之形式意味及詩情浪漫之藝術個性成為中國畫重要畫種之一。

鑒於此，初習山水，無論着色水墨，皆以入門為要。本輯作者孫金祥

（孫揚）先生和胡振郎先生傳統功力深厚，亦擅課徒教學。作畫直接取法古人，而又融入自己多年探求之畫學心得，令人注目。《怎樣畫青綠山水》及《怎樣畫水墨山水》均由圖版配以文字說明，由“法”（基礎畫法）入手，進乎“理”（基本畫理），繼而“意”（整體表現和鑒賞）。如此循序漸進，可謂苦心經營，初學順序揣摩，若專心研習，必然漸入佳境；而心隨手運、取象不惑，亦可期矣。知者幸識之，是為序。

李浩

目次

序	I
1. 怎樣畫青綠山水	1
墨稿畫法	2
青綠山水的着色法	9
小寫意青綠山水設色法	16
大寫意青綠山水畫法	21
小寫意青綠山水墨稿畫法	23
青綠山水的創作	28
示範作品	36
2. 怎樣畫水墨山水	42
水墨山水作畫過程	43
水墨山水畫表現技法	54
寫生	71
示範作品	79

1

怎樣畫青綠山水

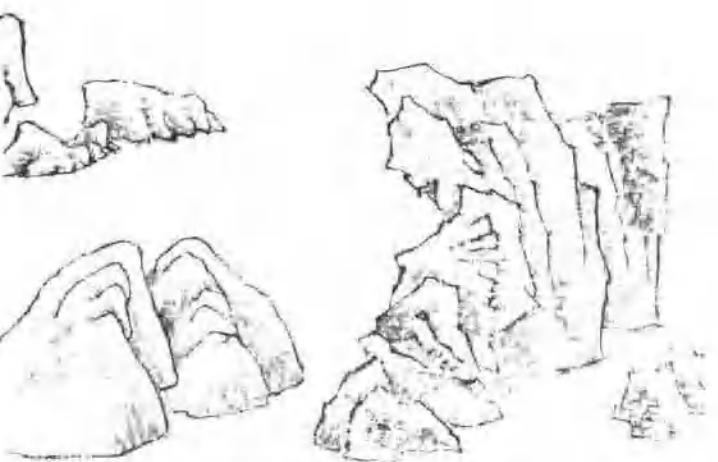
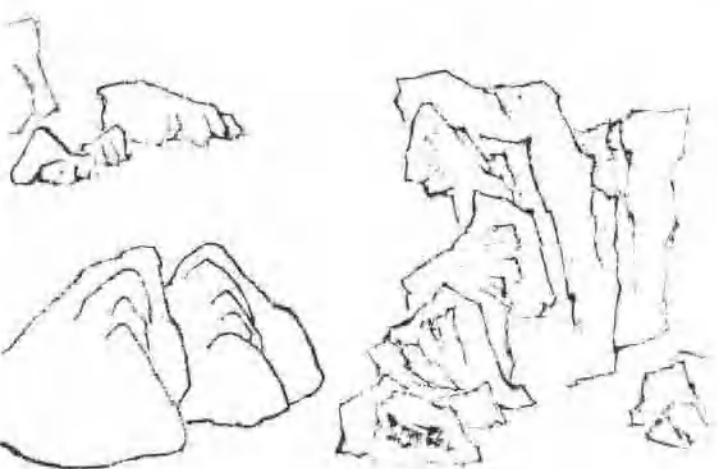

墨稿畫法

石的畫法（見圖1.1）

畫青綠山水，首先要畫墨稿，畫墨稿也同樣用勾、皴、擦、染的技法。勾，是用中鋒勾出形體結構；皴，是用中、側鋒在形體的凹部依脈紋走向錯落有致地畫出形體的立體感；擦，用側鋒按皴線走向擦掃，以加重皴筆的重量感；染，用淡墨暈染形體的凹部，以增加立體感。勾、皴、擦、染是中國畫的基本技法。石是山水畫中最基本的組成部份，畫石按其不同形狀，同樣用勾、皴、擦、染的方法進行。山石種類頗多，形態各異，此是較為常見的三種山石形態。由於山石的質地、形狀各異，勾勒輪廓時用筆方法也有不同。棱角分明的石頭，宜用轉折明確的直筆勾勒。無棱無角的圓石，則可用弧形綫條來表現。方圓相兼的，可用方中帶圓的綫條來表現。同樣，皴筆也應視山石的質地、形狀不同而與勾畫的山石輪廓的綫條相協調，以表現物體的結構、形態、質感。

(圖1.1)

山的結構（見圖1.2①）

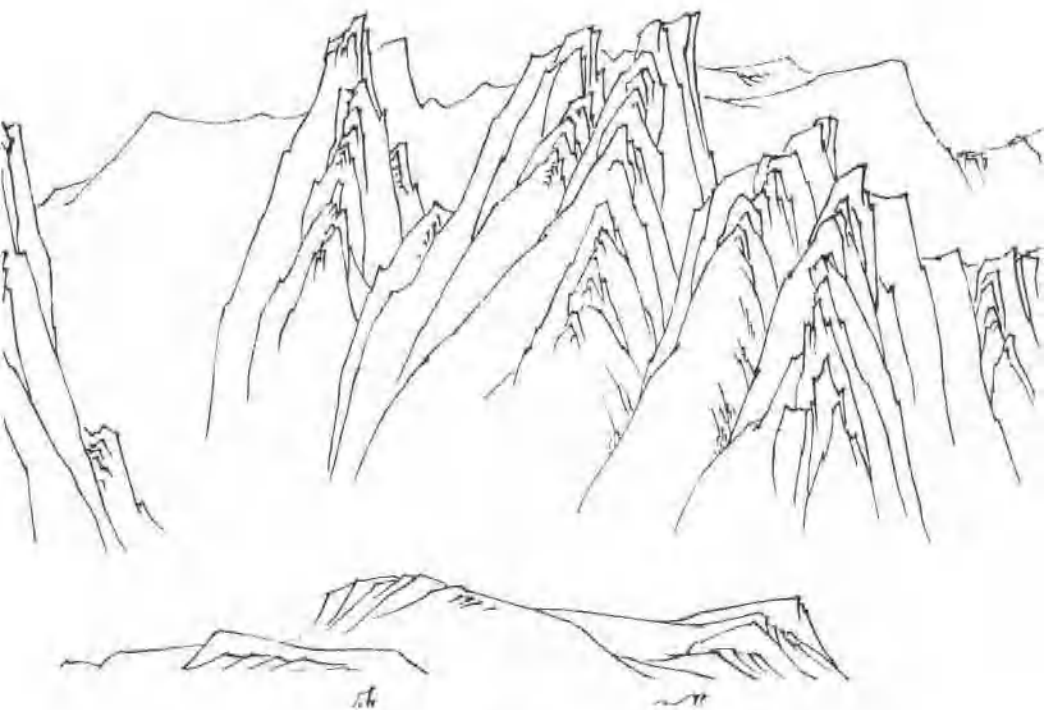
山是山水畫的主體，把握山體的結構是畫好山水畫的關鍵。

山脈，古人稱為龍脈。要掌握住這條龍脈，使山峯之間有機組合，形成高低起伏，曲折環繞的連綿羣

山。畫山脈須縱觀全局，使畫面有整體性。

具體畫法可分兩步。

一、勾出山體佈局形體的輪廓綫。

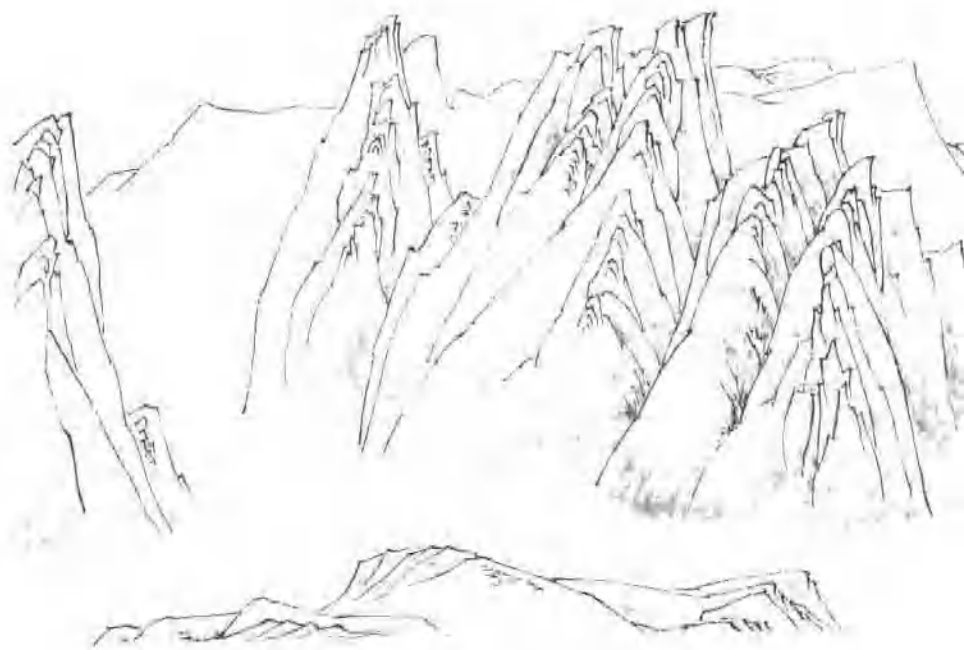

（圖1.2①）

山的結構（見圖1.2②）

二、按輪廓綫進行皴、擦、染，分出凹凸陰陽。勾勒輪廓以中鋒用筆，務使綫條勁挺有力而又瀟灑流暢。山峯的結構須高低錯落，務使其自然生動。皴擦用墨須有深淡，一般說是近深遠淡；局部的皴擦也

須有濃淡，給人以韻味感。古人依不同山石總結出各種皴法，如北方的山，石鋒裸露，創出“斧劈皴”，南方草木茂盛，多土山，創造出“披麻皴”等。總之，要根據不同的山石結構，運用不同的皴法。

（圖1.2②）

水的畫法（見圖1.3）

在青綠山水畫中，水的表現方法，一般都是用勾勒法。不同的水紋，運用不同的畫法，如“魚鱗紋”、“網狀紋”、“江河激流紋”等。但有時也不勾綫，而用留白的方法表現。

“魚鱗紋”、“網狀紋”是借用魚鱗和網的形狀來體現水紋的表現形式。這種表現方法宜表現平靜的水面；“江河激流紋”則可用以

表現流動的水面。圖的上部是“魚鱗紋”，它表現了煙波浩渺的湖泊效果；中圖是“網狀紋”，它表現了輕風微波的江河水面；下圖是表現水流湍急的江河或雨後溪流的“江河激流紋”。

在勾勒魚鱗紋和網狀紋時，綫條要嚴謹流暢，綫與綫的間距要相對均等；激流紋則要求綫條流暢自如。

（圖1.3）

雲的畫法（見圖1.4）

雲的畫法有烘染、勾勒、留白三種方法。

上圖是烘染法，用以表現相對靜止的厚雲層，如雲海之類。它的特點是細膩厚實，層次分明。畫時可先用鉛筆或極淡墨畫出每朵雲頭的弧綫造型，然後用淡墨在雲頭間隔部由深及淡地染出層次。烘染畢，擦去鉛筆綫。

中圖是勾勒法，用以表現飛動於山間的流雲。它的特點是飄逸瀟灑，動感強烈。畫時用中鋒勾勒，綫條要自然流暢。

下圖是留白法，可用來表現晨、暮景色，它的特點是靜謐素淨，如雲似霧。畫時烘托雲霧部份的墨色宜淡不宜濃，倘若過重，處理不當則影響效果。

（圖1.4）

建築物的畫法（見圖1.5）

建築物在山水畫中起點綴的作用。青綠山水畫中常見的建築物是樓閣、城廓、橋樑、民居。畫時可先用鉛筆畫好輪廓，然後用較深的墨綫勾出大框架，框架中的其他綫

條則用淡墨綫勾，然後用淡墨染出陰暗部，這就是墨稿。

上色可根據建築物的不同的色彩，上色方法可參照“青綠山水的着色法”。

（圖1.5）

青綠山水的着色法

石的着色法（見圖1.6）

青綠山水的着色大致分為兩步：先打底色，再上青綠色。底色可用赭石或汁綠、墨青色。一般是水色顏料打底，也有用淡墨打底的。打底色的目的是讓青、綠色有沉着厚重的效果。若直接上青綠色，顏色就顯得浮淺、輕飄。

石的着色可按墨稿上赭石和墨青色（一般是上青下赭，前赭後青），要分清前後上下，陰陽向背。待底色乾後上石青或石綠色，上色的方法是薄薄地層層覆加。所謂覆

加並非平均加色，一般說陽面顏色重，陰面顏色輕。覆加須待前一鋪色乾後進行，用筆要爽，忌來回塗抹。待完成全部着色過程後，可用深汁綠點苔，點在石頭的上部或凹陷處，點子要有大小疏密，略點幾點即可。另有一種叫做炭竇點的，先用焦墨點苔，再用石綠嵌點在中間，面積略小於墨點，點子晶瑩透亮，很好看。在山水畫中，近石上的苔點是表現苔草植物，遠山上的苔點，是表現一棵樹或一叢樹。同時，苔點在中國畫中還可起到提神和裝飾的效果。

〈圖1.6〉

山的着色法（見圖1.7）

先用墨青和赭石打底，分出山的前後及陰陽向背。一般赭石為陽面，墨青為陰面。正式上色時赭石色上着石綠，墨青色上着石青。顏色上重下輕，陽面重，陰面輕。在色輕薄處略顯赭色，色彩就顯得豐

富。切忌厚厚一鋪塗成滯板的死色塊。

一般石綠用來表現陽面（也可在幾個山頭之間隔用）。用色無定法，應各視其宜；以色不碍色，色色互為襯托方為上乘。

（圖1.7）

水的設色法（見圖1.8）

水紋的暈染不用石色顏料，用淡花青暈染即可。方法如下：

“魚鱗紋”的着色：先將淡花青着在“鱗片”的底綫，乘濕用清水筆往上拖染，上部留白即成。

也可用其他方法，如“網狀紋”着色法，用淡花青或淡汁綠沿原有

的墨綫勾勒一遍即可。

還可兩種方法同時應用，“江湖急流紋”可先採用烘染着色法，將水紋綫外側由深及淡暈染，各組水紋烘染要方各異，或左或右，使水紋分隔並有一定的規律性。然後依原墨綫用淡花青覆勾一遍即可。

（圖1.8）