

中国画

山水

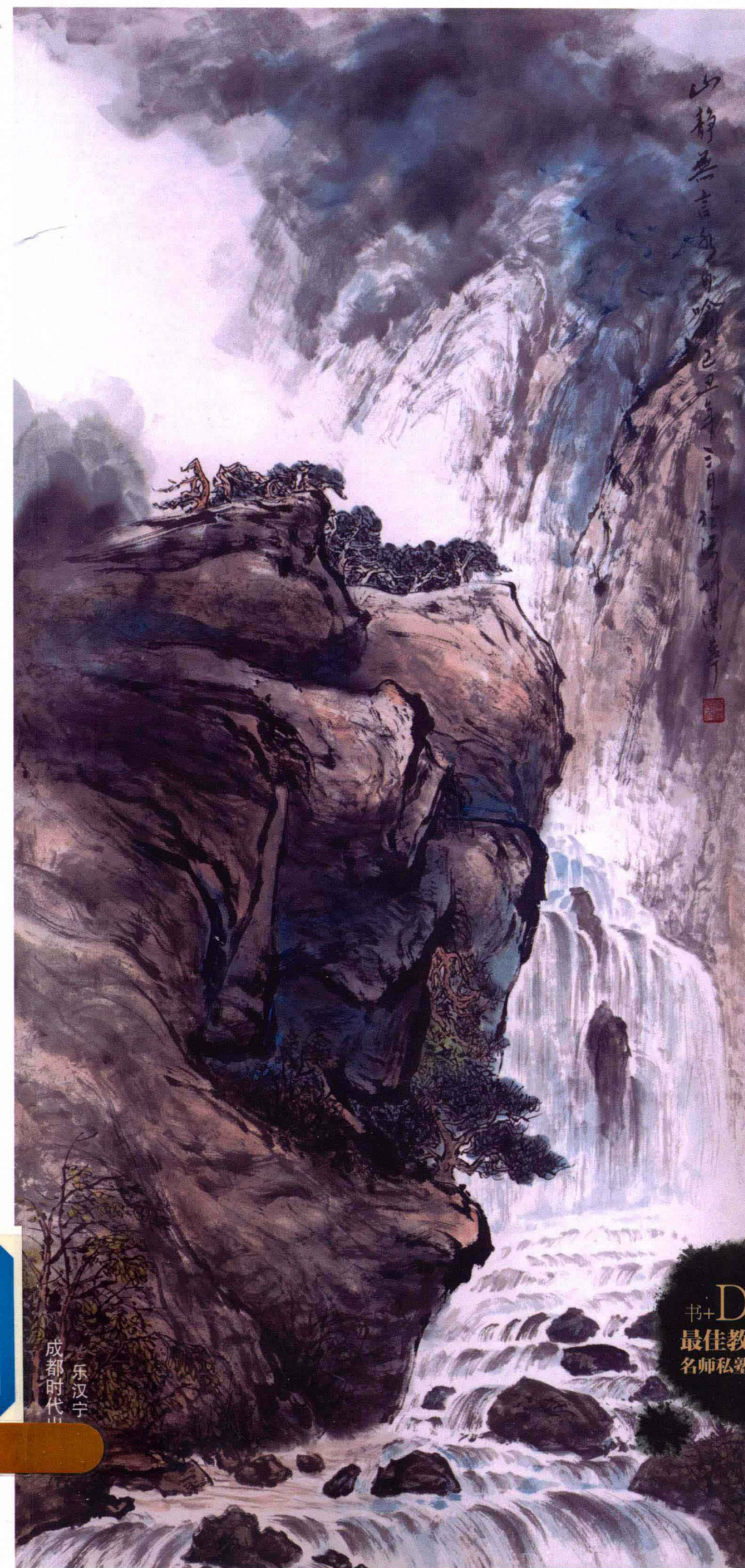
Chinese Landscape Painting

【中国山水画速学教程】

山情水趣跃然纸上，陶情养性笔墨之间
笔法、墨法、渲染……国画基础系统学习
树木、山、石、云、水、点景……山水要素轻松掌握
置陈布势、构图设色、三远法……国画创作技巧全面领会
领略笔墨之下，山水之中的生动气韵和深邃意境

书+DVD
最佳教学方案
名师私塾学画山水

乐汉宁
成都时代

Chinese Landscape Paintings

中国
画

山水

乐汉宁 编 著
成都时代出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画山水 / 乐汉宁编著. -- 成都: 成都时代出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5464-0958-0

I. ①中… II. ①乐… III. ①山水画—国画技法 IV. ①J212.26

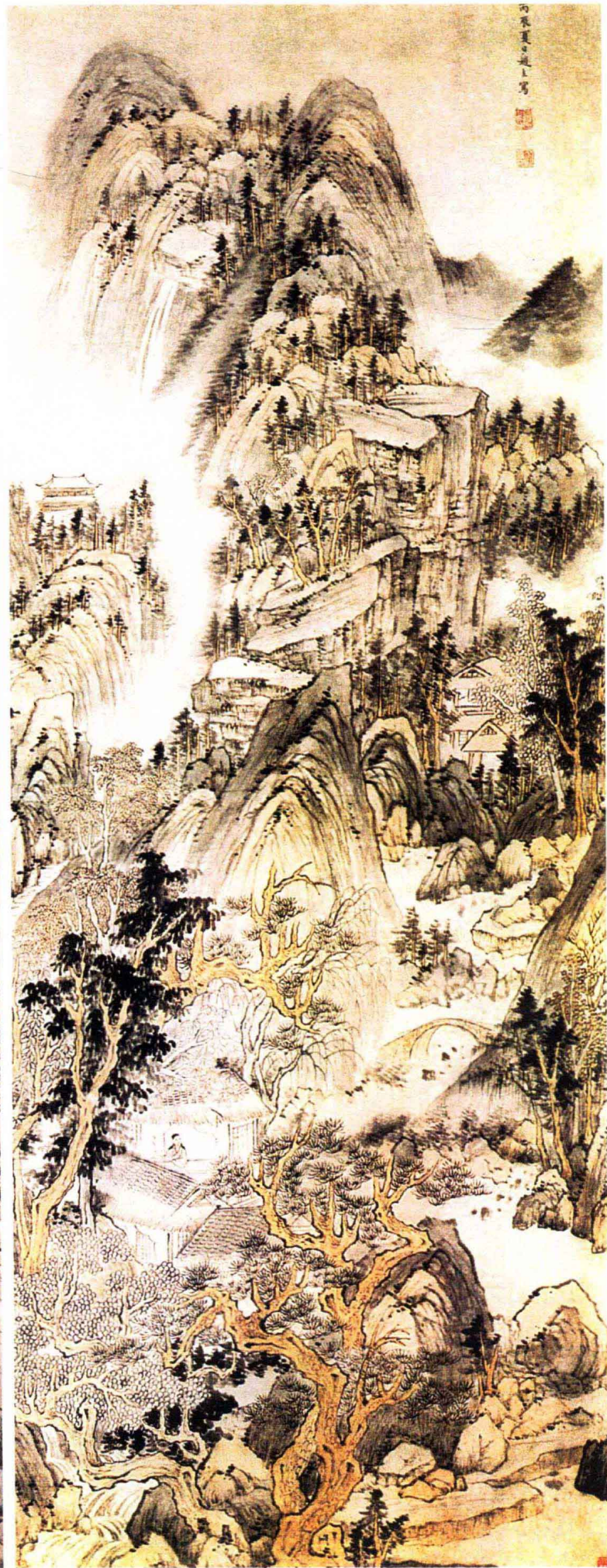
中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第205711号

中国画山水

ZHONGGUOHUA SHANSHUI

乐汉宁 编著

出品人	段后雷
责任编辑	李 佳
责任校对	赵 琴
装帧设计	中映良品 (0755) 26740502
责任印制	干燕飞
出版发行	成都时代出版社
电 话	(028) 86621237 (编辑部) (028) 86615250 (发行部)
网 址	www.chengdusd.com
印刷	深圳市华信图文印务有限公司
规格	787mm×1092mm 1/16
印 张	8
字 数	160千
版 次	2013年11月第1版
印 次	2013年11月第1次印刷
印 数	1-15000
书 号	ISBN 978-7-5464-0958-0
定 价	39.80元

画中最妙言 山水

中国绘画艺术源远流长，内蕴深厚，有着极为鲜明的个性，在世界美术绘画中独树一帜。中国画传统上分为人物画、花鸟画和山水画三大科，其中山水画是中国人情思最为厚重的沉淀。以山为德，以水为性，山水画是画者心目中宇宙的缩影，笔墨只是外在，意境才是灵魂。山水画传神写意，形神兼备，充满了国人对大自然的独特感悟，浸润着中华民族传统的审美情趣和哲学智慧。

学画山水，入门不难，只要学会树的基本画法，就可以画出许多种树；只要学会画石头，就能画简单的山；石头和树结合，就可以构成一幅简单的画。学画山水还是件十分陶情养性的事情，那就是在挥毫泼墨之间，破孤闷，释躁心，涤烦襟，凝静气。

初学山水画者应先从勾勒树木、山石开始，掌握云、水、点景等物象的画法，再学习置陈布势，将纷繁芜杂的物象在画面中妥善熨帖地安排。临摹是掌握山水画笔法与墨法及其独特表现方法的有效途径。在临摹的过程中，细细揣摩其笔情墨趣，体会山水画的精微妙处，启发、指导自己的艺术实践。

本书从山水画基础画法开始，分步示范树木、山石、云水、建筑、舟船等物象的画法，每类物象均精选了优秀之作以供临摹参考，便于初学者了解山水画的独特造型，掌握运笔用墨的技巧。此外，本书还通过大量示范作品和历代巨擘名画，讲解中国画独特的散点透视法、山水画的构图与设色等技法，使学画者获得更全面的学习和训练，快速提升绘画水平。

本书编排循序渐进，由浅入深，非常适合山水画初学者入门学习，也可供有一定基础的绘画者临摹之用。对于广大山水画爱好者而言，通过了解山水画的源流演变和创作规律，亦可以进一步提升自身的审美水平和鉴赏能力。

【目录】Contents

第壹章 仁者乐山，智者乐水——中国山水画及其工具简介

Introduction of Traditional Chinese Painting and the Painting Tools

一、认识中国画 -----02

◎山水画 ◎花鸟画 ◎人物画

二、山水画的用具 -----06

◎笔 ◎墨 ◎纸 ◎砚 ◎颜料 ◎调色盘 ◎笔洗
◎笔架和笔筒 ◎印章和印泥 ◎薄毡 ◎胶和矾 ◎镇纸

三、山水画的形式 -----10

◎中堂 ◎长卷 ◎斗方 ◎屏条 ◎册页 ◎条幅 ◎扇面

第贰章 欲至千里，先积跬步——山水画画法基础

The Basic Techniques of Landscape Painting

一、执笔姿势与用笔基本技法 -----14

二、用笔八锋 -----15

◎中锋 ◎侧锋 ◎顺锋、逆锋 ◎破锋 ◎尖锋 ◎露锋、藏锋

三、常用运笔法 -----16

四、常用墨色 -----17

五、山水画的绘制步骤 -----18

◎构图 ◎墨稿 ◎深入刻画 ◎上色 ◎整体调整 ◎题款，完成

第叁章 树树皆秋色，山山唯落晖——树木与山石的画法

The Techniques of Painting Mountains, Rocks and Trees

一、树的画法 -----24

◎树的基本画法 ◎树干和树根的画法 ◎树枝的画法
◎树叶的画法 ◎树丛、树林和远树的画法 ◎常见树木的画法

二、山石的画法 -----50

◎山石常见皴法 ◎山的基本画法

第肆章 意在云水之间——云、水、瀑布及点景的画法

The Techniques of Painting Clouds, Rivers, Waterfalls and Spotting

一、云的画法 -----60

◎云的基本画法

二、水的画法 -----65

◎水的基本画法 ◎波浪的画法 ◎瀑布与泉的画法

三、点景的画法 -----74

◎舟船的画法 ◎建筑物的画法

第伍章 胸中存丘壑，笔下有清流——构图与设色

Composition and Setting Colors

一、置陈布势：山水画的构图 -----82

◎构图的基本规律 ◎三远法

二、山水画的设色 -----87

◎水墨山水画 ◎设色山水画

第陆章 无法而法，乃为至法——临摹与创作

Copy Practice and Production

一、山水画的临摹 -----98

二、山水画的创作 -----100

三、临摹与欣赏 -----102

附录：山水画的源流与名作赏析

Development of Landscape Painting and Appreciation of Masterpieces

Introduction of Traditional Chinese Painting and the Painting Tools

仁者乐山，智者乐水—— 中国山水画及其工具简介

国画也称『中国画』，是中国绘画的简称。古时人们一般把绘画称为『丹青』，主要是指用特殊的颜料画在绢、纸上，并加以装裱的卷轴画。它是用中国所独有的毛笔、水墨和颜料，依照长期形成的表现形式及艺术法则而创作的绘画。

一 认识中国画

在中华文明数千年的发展历程中，绘画艺术一直占据着极为重要的位置，并深刻影响着国人的审美观念和审美倾向，集中体现了中国人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。各个历史时期都有大量的名家杰作相继涌现，使中国画成为世界艺术宝库中最为璀璨夺目的明珠之一。

中国画在传统上分为人物画、花鸟画和山水画，三者同源而殊途。早在五千多年前的远古时期，我国就出现了原始岩画和彩陶画，战国时期出现了画在丝织品上的绘画——帛画。这些早期绘画奠定了后世中国绘画以线条为主要造型手段的基础，是三种绘画门类的共同源流。这一时期的绘画主体主要是人物、神灵、走兽、飞鸟等等，也是人物画之发端。在两汉和魏晋南北朝时，形成了以宗教绘画为主的局面，主要描绘历史人物和神话人物，山水画、花鸟画亦在此时萌芽。隋唐时期，绘画呈现出全面繁荣的局面。山水画、花鸟画已发展成熟，人物画以表现贵族生活为主，并出现了具有时代特征的人物造型。五代两宋时期，山水画、花鸟画成为画坛主流，人物画深入发展。随着宫廷画院的兴办，工笔重着色，人物画更趋精美。而文人画的出现及其在后世的发展，极大地丰富了中国画的创作观念和表现方法。元、明、清三代水墨山水和写意花鸟得到突出发展，文人画成为中国画的主流。

【西汉】马王堆汉墓帛画（局部）

马王堆汉墓帛画是迄今发现的汉代最早的独幅绘画作品。从帛画中数量可观的人物造型可以看出早期人物绘画的特点。线条是画作的基本造型手段，粗细变化之中流畅致韵。

◎ 山水画

山水画是中国画中传统三大画科之一。

中国山水画是指用笔墨、宣纸等传统工具，以山川自然景观为主要描写对象的中国画，简称“山水”。

【南唐】董源《夏景山口待渡图》

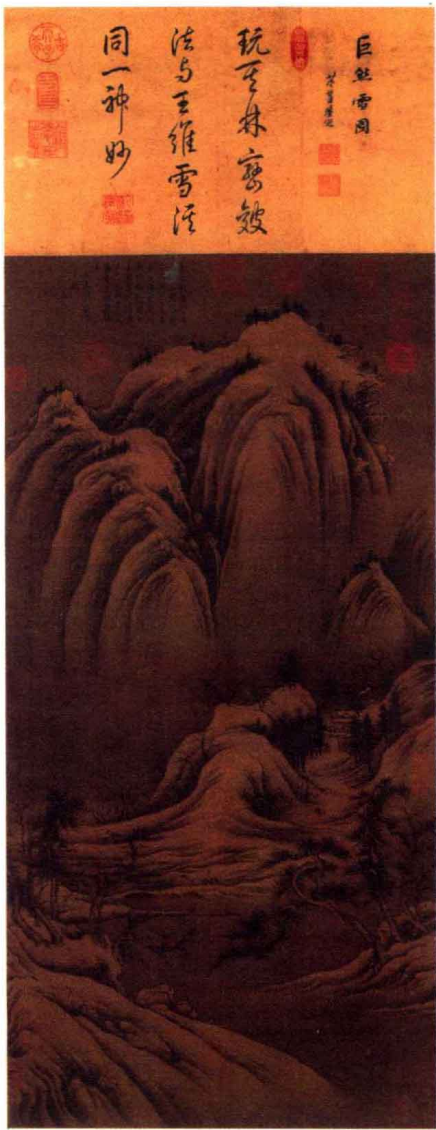

山水画形成于魏晋南北朝时期，但此时是作为人物画补景出现，尚未从人物画中完全分离。隋唐时，山水开始独立成画，五代、北宋时趋于成熟，成为中国画的重要画科。

中国自古就有“寄情于山水之间”的文化传统，历代文人墨客流连于祖国的大好河山，留下了无数光辉璀璨的诗篇。国人对于山水这种特别的喜爱，使得山水画从古到今一直为人所珍视。以山为德、水为性的内在修为意识，咫尺天涯的视错觉意识，一直是山水画演绎的中轴主线。没有哪一个画科能像山水画那样寄寓国人丰富的感情。从山水画中，我们可以体味中国画的意境、格调、气韵和色调。

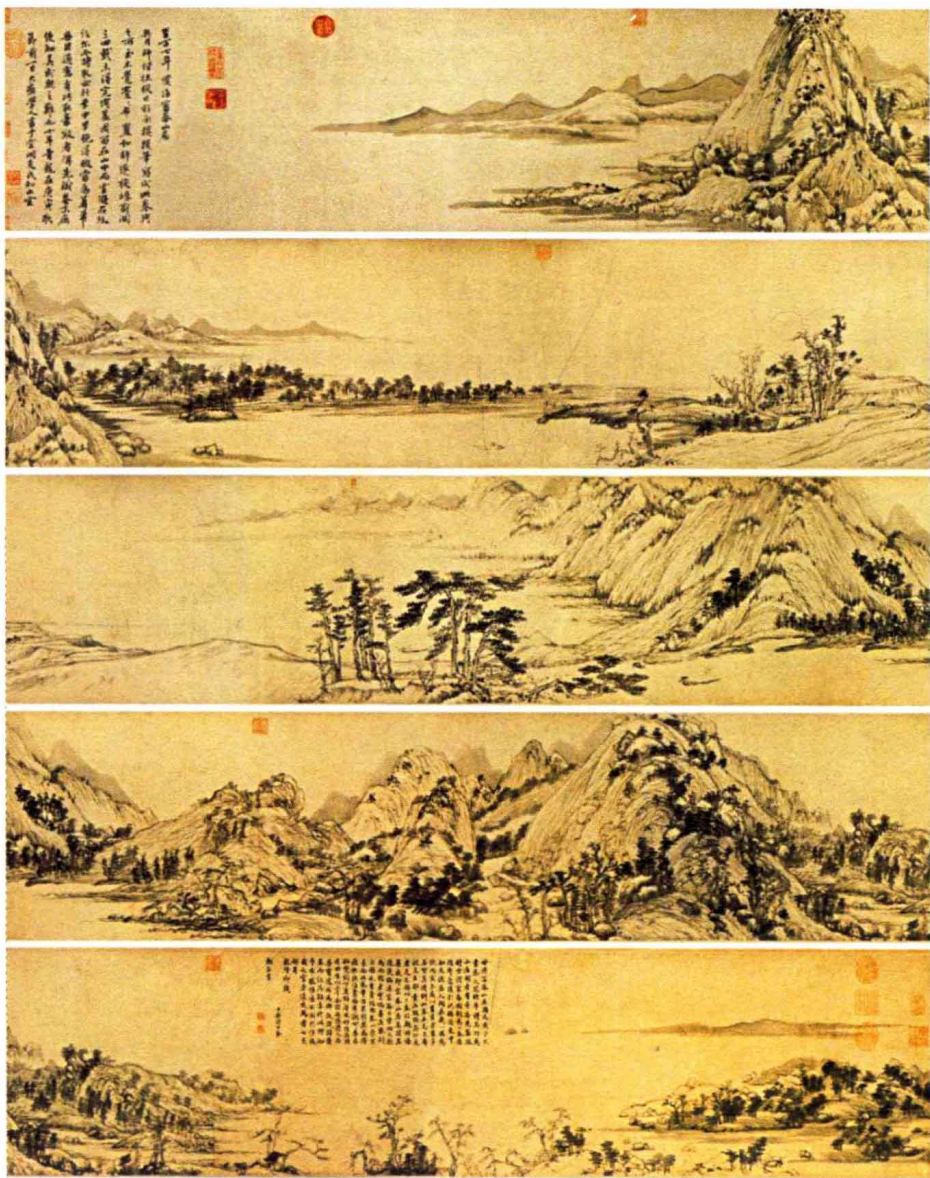
中国山水画名家辈出，灿若群星。唐代的李思训、王维，宋代的范宽、郭熙、王希孟，元代的倪瓒、黄公望，明代的文征明、沈周、仇英，清代的王时敏、朱耷、石涛等等，都是冠绝一时的画坛巨擘。

山水画按画法风格可分为青绿山水、金碧山水、水墨山水、浅绛山水、小青绿山水、没骨山水等。

【南唐】巨然 《山居图》

此画群山丛林溪流桥杓竹篱茅舍的山居景色，笔墨松秀粗放，庄重朴实，皴笔长而茁壮，其气格清润而骨体雄伟。

【元】黄公望 《富春山居图》

《富春山居图》以浙江富春江为背景，全图用墨淡雅，山和水的布置疏密得当，墨色浓淡干湿并用，极富于变化，是山水画的代表作，被誉为“中国十大传世名画”之一。

【南唐】巨然《层岩丛树图》

此图取景具有南方山水特点，山并不很高，轮廓平缓，山石亦多用董源的矾头、披麻皴手法。作者以双峰相叠的形式，突出山峰居于画面的首要位置，增强了主峰气势，给人以「高旷阔远」之感。巨然的「点墨」形式在此图中表现得极为纯熟。其点墨主要表现在「点苔」、「点叶」两个方面。用墨深浅不一，破笔信意而出，有些墨点虽远离树枝本身，但总体井然。破笔点叶，叶形丰富多变，树丛厚实苍茫，与烟岚之气相对应，构成了既秀润又苍茫的画面。

◎花鸟画

中国花鸟画是三大画科中的重要一科。花鸟画描绘的对象，实际上不仅仅有花与鸟，还泛指各种动植物，包括花卉、蔬果、翎毛、草虫、禽兽等。很多著名画家常借鸟而抒情、托花而言志。

历代以来，上至皇室贵胄，下至平民百姓，都对花鸟画情有独钟，北宋皇帝宋徽宗赵佶就是画花鸟的高手。中国有很多著名的花鸟画家，每一位都有其最擅长画作的对象，比如唐代薛稷的鹤、边鸾的孔雀及近现代齐白石的虾、徐悲鸿的马等等。

【北宋】赵佶 《芙蓉锦鸡图》
《芙蓉锦鸡图》是花鸟画的传世代表作。作品色彩艳丽，典雅高贵，笔力挺拔，线条工细沉着，渲染填色薄艳娇嫩，细致入微。锦鸡、花鸟、飞蝶，皆精工而不板滞，达到了难以企及的形神兼备、富有逸韵的境界。

◎人物画

中国的人物画简称“人物”，是中国画中的一大画科，出现较山水画、花鸟画为早，大体分为道释画、仕女画、肖像画、风俗画、历史故事画等。人物画力求人物个性刻画得逼真传神、气韵生动、形神兼备。其传神之法，常把对人物性格的表现寓于环境、气氛、身段和动态的渲染之中，故中国画论上又称人物画为“传神”。

历代著名人物画有东晋顾恺之的《洛神赋图》、唐代阎立本的《步辇图》、五代南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》、北宋李公麟的《维摩诘像》、南宋李唐的《采薇图》等。

【唐】阎立本 《步辇图》（局部）
《步辇图》所绘的是吐蕃使者禄东赞朝见唐太宗时的场景。作品设色典雅绚丽，线条流畅圆劲，构图错落富有变化，堪称人物画的代表作，具有珍贵的历史和艺术价值。

二 山水画的用具

国画除使用传统的文房四宝（笔、墨、纸、砚）以及特有的颜料外，还需要薄毡、笔洗、调色盘、镇纸、笔架、笔筒、印章、印泥等用具。但颜料在山水画中不是必需品，需求与否视具体的画法而定。

◎ 笔

毛笔分为硬毫、软毫、兼毫三大类，又根据笔锋不同，分为大、中、小号。

硬毫：包括紫毫、狼毫、鼠毫等。硬毫较硬，弹性强，容易上手，画起来刚直、劲健，适用于线条的勾、描等。

软毫：多指羊毫、鸡毫等。软毫柔软圆润，绘画时常用作点叶、渲染。

兼毫：指用两种毫制成的笔，软硬程度介乎硬毫与软毫之间，如白云笔、狼羊笔。兼毫性质在刚柔之间，含水量适中，国画中多用于点染、着色。

初学国画时，一般准备四五枝笔即可，如可备大小狼毫各一枝、大小白云各一枝、大号羊毫一枝。待基本功打好了，画熟练了，再多准备一些笔。

国画小百科

毛笔的清理与保护

每次作完画后，一定要用清水把毛笔洗干净，防止宿墨和余色残留在笔根处而使毛笔受损。不可以用开水洗笔，因为开水会使笔毛变硬、变脆。洗净之后毛笔可以放在笔筒里，也可以把笔吊挂起来。外出写生作画时，可以买一个笔帘，把笔卷起来，保护笔毛不受损害。

文房四宝——笔

◎ 墨

墨分“松烟”与“油烟”两种。松烟墨是用松枝烧烟制的墨，墨色黑而无光泽，适合书写，作画多用于翎羽及人物毛发，山水画不常用。油烟墨是用桐油烧出的烟子制成的，墨色黑而有光泽，能呈现出墨色浓淡的细致变化，适合作山水画。

磨墨时应该用清水，磨的时候重按而轻推，动作不可过快。每次用水不能太多，否则墨浸入水中容易软化。如果需要多墨，可以把磨好的墨汁倒在另一个碗里存放，再加清水多磨几次。

墨锭研磨完后一定要把墨口拭干，防止干裂。曝晒或受潮都会损坏墨锭，最好用纸将墨包裹一层，外面再涂一层蜡。

文房四宝——墨

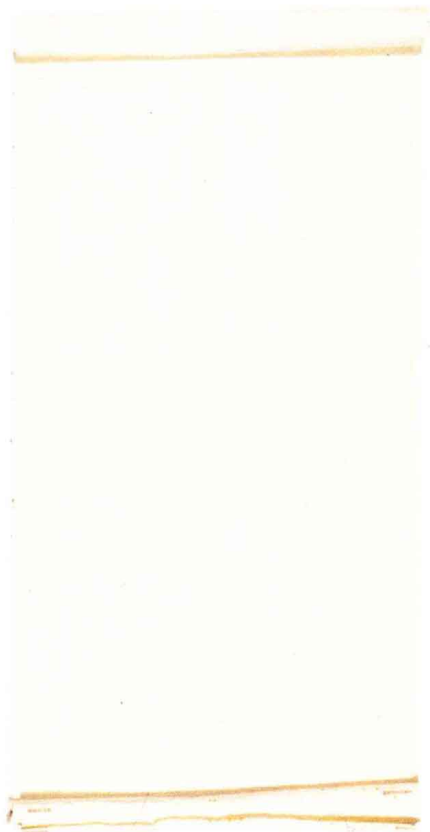
◎ 纸

即“宣纸”，为中国山水画特有用纸。

宣纸产自安徽泾县，历史悠久，它是我国传统绘画和书写的主要用纸。宣纸分为生宣、熟宣和半熟宣。生宣吸水性和沁水性都强，易产生丰富的墨韵变化，能收水晕墨、达到水走墨留的艺术效果，多用于写意山水。熟宣是加工过程中用明矾等材料涂过的宣纸，纸质较生宣硬，吸水能力弱，使用时墨和色不会洇散开来，故宜用于绘工笔画。半熟宣也是从生宣加工而成的，吸水能力介于两者之间。半熟宣遇水慢慢化开，既有墨韵变化，又不过分渗透，皴、擦、点、染都易掌握，可表现丰富的笔情墨趣，故画山水一般多用半熟宣。

好的宣纸通常有以下几个特点：一是定笔，画上去笔触之间留有笔痕；二是发墨，笔行纸上不串，不会把浓淡关系串没有了，墨色不会发灰；三是渗透力适中。

一些地方生产的生活用纸与宣纸的性质接近，如果能够掌握它的特性，也很适宜作画，并能画出与宣纸不同的某些效果，如云南皮纸、温州皮纸、四川夹江皮纸、山西麻纸、东北及北京的高丽纸等。初学国画或练笔可以选用价格比较低廉的粗制纸，如毛边纸、元书纸等。但白报纸、道林纸、绘图纸等不适宜作国画纸。

文房四宝——纸

◎ 砚

砚是一种融绘画、书法、雕刻等各种艺术特色于一体的综合性艺术品，一般称为砚台、砚瓦、砚池等。砚的种类划分不一，不同种类的砚，其使用范围也有所不同，有的用于绘画，有的用于雕刻，有的用于收藏。国画用的砚一般是石砚，其中四大名砚分别为广东端砚、安徽歙砚、山西澄泥砚和甘肃洮砚。端砚和歙砚最为常用。

砚的作用主要有三点：第一是研墨；第二是贮墨；第三是搥笔。好的砚台，不仅发墨时间短，而且发出来的墨细腻匀润。砚台的贮墨功能，除了考虑蓄墨量的大小外，尤其讲究“贮墨不干”。砚的搥笔作用是将笔毛的燥润搥得恰到好处。

文房四宝——砚

国画小百科

砚台的清理与保护

砚台的养护在于保持清洁，古人素有“宁可三日不洗面，不可一日不洗砚”之说。洗砚台时最好用丝瓜瓤、莲房壳、海绵等将宿墨、墨垢洗净，避免留下杂质。砚台还要防止曝晒，长时间不用时，应在墨池内放入少许清水以保持湿润，收藏砚台最好用木质砚盒或者砚匣。

◎ 颜料

我国的绘画艺术发展到唐代，以重彩设色为主流，自从宋代水墨画盛行以来，在文人标榜淡雅的趋势下，色彩的运用又有逐渐衰退的倾向。然而习画者应该对传统的绘画颜料有所认识，作多面性的创作，或与水墨作更佳结合。

传统的颜料分为矿物性颜料和植物性颜料两大类。

矿物性颜料从矿石中磨炼出，色彩厚重，覆盖性强，常用的有：

石绿：通常呈粉末状，使用时需兑胶。石绿根据颗粒大小可分为头绿、二绿、三绿、四绿等，头绿颗粒最大最绿，依次渐小渐淡。

石青：性能与用法大致与石绿相同。石青也分头青、二青、三青、四青等几种，头青颗粒大，较难染匀，应多染几次才好。

朱砂：以色彩鲜明呈朱红色者较佳，也有制成墨状。朱砂不宜调石青、石绿使用。

朱磬（朱标）：是将朱砂研细，兑入清胶水中，浮在上面的橙色部分。

赭石：从赤铁矿中出产，呈浅棕色。目前赭石大多精制成水溶性的胶块状，无覆盖性。

白粉：可分成铅粉、蛤粉、白垩等数种。蛤粉由文蛤壳加工研细而成，日久易“返铅”而变黑，用双氧水轻洗则可返白；白垩也叫“白土粉”，在古代壁画中常用，亦历久不变色。

植物性颜料，透明色薄，覆盖性能差，常用的植物性颜料有：

花青：用蓼蓝或大蓝的叶子制成蓝淀，再提炼出来的青色颜料。用途相当广，可调藤黄成草绿或嫩绿色。

藤黄：取自南方热带林中的海藤树，从其树皮凿孔，流出胶质的黄液，以竹筒承接，干透即可使用。藤黄有毒，不可入口。

胭脂：用红蓝花、茜草、紫梗三种植物制成的暗红色颜料。但以胭脂作画，年代久则有褪色的现象，目前多以西洋红取代。

国画颜料

◎ 调色盘

以白色的瓷器制品较佳，调色或调墨应准备小碟子数个，储色以梅花盘及层碟较理想，不同的颜料应分开储放。

调色盘

◎ 笔洗

笔洗是用来盛水洗笔和以水润墨色的器皿。

笔洗

◎ 笔架和笔筒

毛笔使用后，用清水洗干净，挂在笔架上晾干或包在竹制笔帘中，置于笔筒中也可。

笔架

笔筒

◎ 印章和印泥

一幅国画作品通常都会盖上作者的印鉴。印章和印泥也是画国画必备的工具，在独立创作时将会用到，否则不能构成一幅完整的作品。

印章

◎ 薄毡

衬在画桌上，既可以防止墨渗透将画浸污，也可防止纸被笔擦坏。

◎ 胶和矾

上石青、石绿、朱砂等重色时为防止颜色脱落，可用胶矾水罩上。矾有粉末状和块状，胶则有瓶装的液状鹿胶与条状或块状的牛胶、鱼胶、鹿胶等。

印泥

◎ 镇纸

一般用钢、铁或玉石等制成，用来压纸。

此外，裁纸的裁刀、起稿的炭条、吸水的棉质废布（或纸）等可酌情备置。

镇纸

三 山水画的形式

山水画的画幅形式较为多样，有横、直、方、圆和扁形，也有大小长短等分别。横向展开的有长卷、横披；纵向展开的有条幅、中堂；盈尺大小的有册页、斗方；画在扇面上面的有折扇、团扇等。

◎ 中堂

中国旧式房屋，天花板高大，所以客厅中间墙壁适宜挂上一幅巨大的字画，称为“中堂”。

中堂的尺寸一般为一张整宣纸（分四尺、五尺、六尺、八尺等）。因为尺幅比较大，所以需要创作者具有精熟的技法和整体把握作品布局的能力。在创作时，正文与落款应主次有别，相映生辉。落款切忌喧宾夺主。

【现代】张大千 《晚山看云图》
《晚山看云图》在构图上将景物与景物之间的距离拉开，云蒸霞蔚，群山绵亘，天高水远，境界开阔，给人以疏朗空旷的审美感受，于苍浑之中透出明洁灵动的秀逸之气。此画为五尺整张中堂，在张大千早期画作中，堪称巨构。

◎ 长卷

长卷也称“手卷”、“横卷”。将画装裱成长轴一卷，成为长卷。长卷画面连续不断，多是横看的。

长卷的长度较短的也有八九米，长的则达到20米以上，高度一般在30~50厘米之间。从南宋开始，一般的长卷高度约为30厘米，现代长卷沿用了这一尺寸。

【宋】王希孟 《千里江山图》（局部）

《千里江山图》以一整匹绢绘制而成，纵51.5厘米，横11.915米，青绿设色。作品以长卷形式，描绘了连绵的群山风峦和浩森的江河湖水。点景繁多，气象万千，构图于疏密之中讲求变化，气势连贯，以披麻与斧劈皴相合，表现山石的肌理脉络和明暗变化。设色匀净清丽，于青绿中间着赭色，富有变化性和装饰性。作品意境雄浑壮阔、气势恢宏，充分表现了自然山水的秀丽壮美。