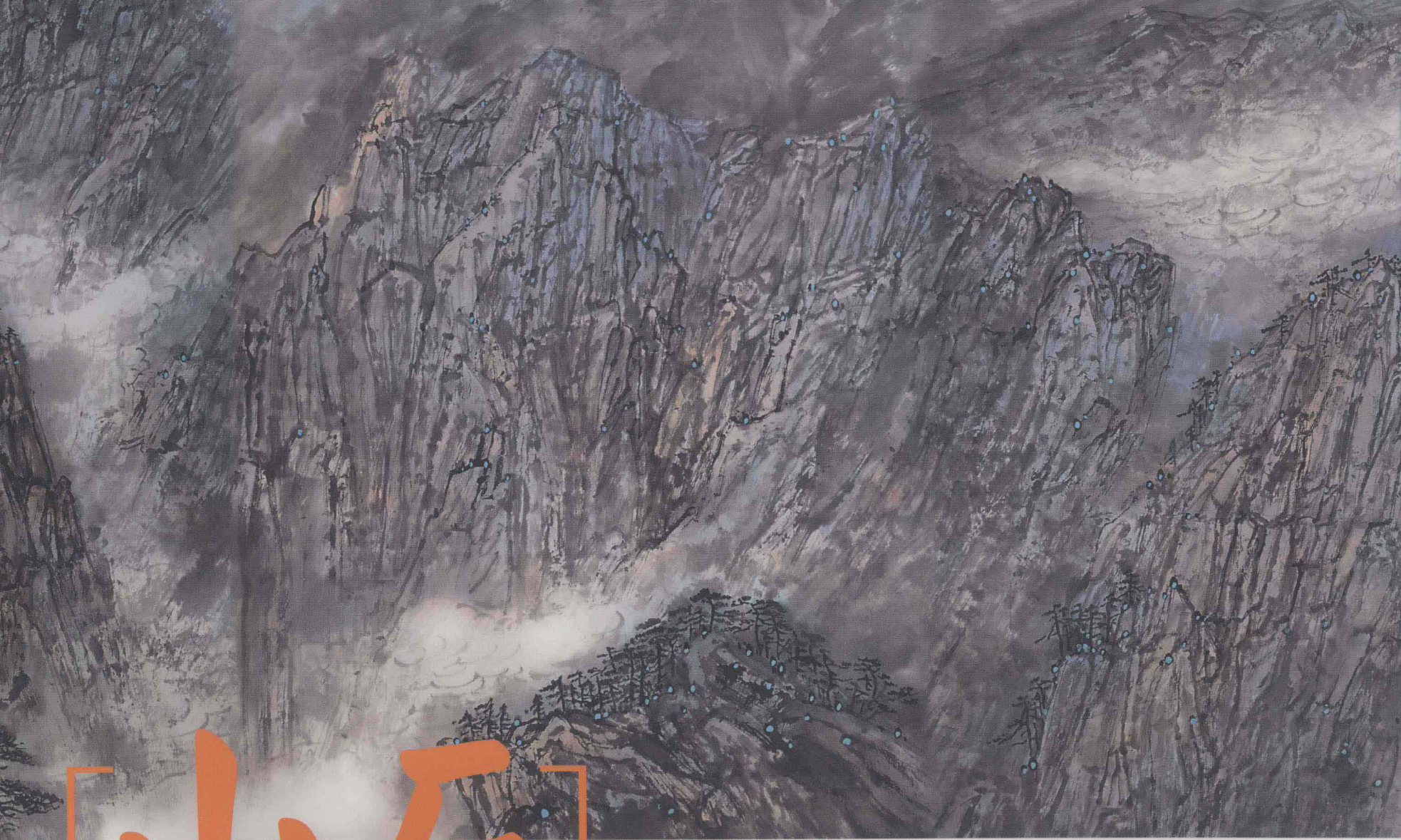

[山石]

中国画写意大课堂

中国山水画是借描写自然景物表达作者情感，自然景物是客观存在的，思想及感情是主观意识。因此可以说山水画是客观世界的景物与主观思想及情感的统一体。中国山水画以“外师造化，中得心源”为创作原则，解决了艺术创作中主观与客观、造化与心源的关系，情景交融所产生的意境是中国山水画的核心。

邹建君 著

辽宁美术出版社

[山石]

中国画写意大课堂

邹建君 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画写意大课堂. 山石 / 邹建君著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5314-5462-5

I. ①中… II. ①邹… III. ①山水画-写意画-国画
技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第081163号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 60千字

出版时间: 2013年7月第1版

印刷时间: 2013年7月第1次印刷

责任编辑: 郭 丹

封面设计: 郭 丹

版式设计: 郭 丹

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-5462-5

定 价: 30.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

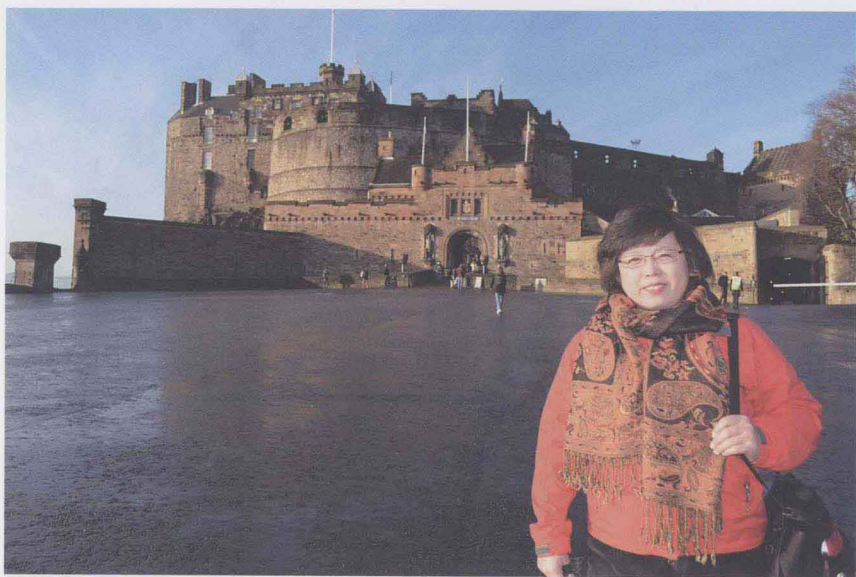
图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言

中国山水画最早只是作为人物画的背景出现，从东晋以后，历经唐、宋、元、明、清各朝代的发展，山水画作为独立画种已有千年的历史。山水画的发展体现着东方艺术特有的审美观，历代涌现出许多伟大画家，创作了无数艺术珍品，值得我们认真研究、学习、继承。在学习中国山水画之前，首先要了解中国山水画的审美思想，它不同于西方的风景画。中国山水画是借描写自然景物表达作者情感，自然景物是客观存在的，思想及感情是主观意识的，因此可以说山水画是客观世界的景物与主观思想及情感的统一体。中国山水画以“外师造化，中得心源”为创作原则，解决了艺术创作中主观与客观、造化与心源的关系，情景交融所产生的意境，是中国山水画的核心。另一方面，“以形写神”“形神兼备”是山水画创作的基本规律。

作者简介

1958年生于大连。1982年毕业于鲁迅美术学院中国画系。中国美术家协会会员。现为辽宁师范大学美术学院教授，硕士研究生导师。大连画院画家。

作品多次参加全国、省、市、美展。《怨》参加纪念“九·一八”事变六十周年中国画展，并获优秀奖。《正月》参加第八届全国美展和第四届世妇会中国女美术家作品展。《心愿》参加抗战胜利五十周年全国美展，并获全国高校教师作品大赛优秀奖。

《瞳》参加迎接新世纪工笔重彩大展，获建国五十年辽宁美术创作成就展优秀奖，《游园惊梦》、《翱》入选第十三届新人新作展。《白蛇传》参加第二届中国画展。《天使》获辽宁省迎接第十届全国美展优秀奖。《巾帼情》参加中国女性艺术家大展，《姐妹情》参加辽宁省建党九十周年美术作品展获铜奖。作品入编《1900-1997中国工笔画集·下集》、《当代中国工笔画集》、《当代扇面书画集》、《关东书画集》、《当代线描艺术·人物篇》。作品论文分别发表于《美术研究》、《国画家》、《中国艺术》、《美苑》、《美术》、《美术大观》、《荣宝斋》、《美术向导》美术作品入编《中国当代美术全集现代重彩卷》等。出版有《邹建君彩墨人物画集》。辽宁电视台曾介绍画家邹建君及其作品。

目 录

第一课 中国写意画的工具材料介绍	5
第二课 对学习山水画方法的掌握	6
一、视觉的效果	6
二、观察的方法	6
三、临摹的过程	6
四、读画与品画	6
五、写生的作用	6
第三课 名画解析	6
一、《万壑松风图》	6
二、《溪山行旅图》	6
第四课 写意画的基本笔墨技法	7
一、用墨	7
二、设色	9
三、构图	10
四、皴法	11
第五课 画山、石基本技法	12
一、画山	12
二、画石	14
第六课 步骤解析	16
一、以斧劈皴为主的绘画步骤	16
二、以云头皴为主的绘画步骤	18
三、以高远法为构图的绘画步骤	20
四、以深远法为构图的绘画步骤	22
五、以平远法为构图的绘画步骤	24
六、浅绛山水绘画步骤	26
第七课 作品赏析	28

[山石]

中国画写意大课堂

邹建君 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画写意大课堂. 山石 / 邹建君著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5314-5462-5

I. ①中… II. ①邹… III. ①山水画-写意画-国画
技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第081163号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 60千字

出版时间: 2013年7月第1版

印刷时间: 2013年7月第1次印刷

责任编辑: 郭 丹

封面设计: 郭 丹

版式设计: 郭 丹

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-5462-5

定 价: 30.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言

中国山水画最早只是作为人物画的背景出现，从东晋以后，历经唐、宋、元、明、清各朝代的发展，山水画作为独立画种已有千年的历史。山水画的发展体现着东方艺术特有的审美观，历代涌现出许多伟大画家，创作了无数艺术珍品，值得我们认真研究、学习、继承。在学习中国山水画之前，首先要了解中国山水画的审美思想，它不同于西方的风景画。中国山水画是借描写自然景物表达作者情感，自然景物是客观存在的，思想及感情是主观意识的，因此可以说山水画是客观世界的景物与主观思想及情感的统一体。中国山水画以“外师造化，中得心源”为创作原则，解决了艺术创作中主观与客观、造化与心源的关系，情景交融所产生的意境，是中国山水画的核心。另一方面，“以形写神”“形神兼备”是山水画创作的基本规律。

目 录

第一课 中国写意画的工具材料介绍	5
第二课 对学习山水画方法的掌握	6
一、视觉的效果	6
二、观察的方法	6
三、临摹的过程	6
四、读画与品画	6
五、写生的作用	6
第三课 名画解析	6
一、《万壑松风图》	6
二、《溪山行旅图》	6
第四课 写意画的基本笔墨技法	7
一、用墨	7
二、设色	9
三、构图	10
四、皴法	11
第五课 画山、石基本技法	12
一、画山	12
二、画石	14
第六课 步骤解析	16
一、以斧劈皴为主的绘画步骤	16
二、以云头皴为主的绘画步骤	18
三、以高远法为构图的绘画步骤	20
四、以深远法为构图的绘画步骤	22
五、以平远法为构图的绘画步骤	24
六、浅绛山水绘画步骤	26
第七课 作品赏析	28

第一课 中国写意画的工具材料介绍

笔

毛笔作为中国画的主要绘画工具可谓独具风采，最早出现于春秋战国时期，距今已有两千多年的历史，如今以兔毫、黄鼠狼毫、羊毫为代表的毛笔因性能最好而被广泛使用，成为制笔的三大原料。

毛笔按不同原料和性能分为硬毫、软毫、兼毫三种。硬毫笔包括老兔颈毛制成的紫毫与黄鼠狼尾毛制成的狼毫，笔毫均为棕色，笔性硬健，弹性强，蓄水少，画出的线条苍劲爽利。软毫笔用羊毫制成，笔性软，蓄水性强，为山水画渲染所用，泼墨山水也常用羊毫，能起到笔酣墨饱、水墨淋漓的效果。兼毫笔由硬毫与软毫配制而成，有紫狼毫、紫羊毫、鸡狼毫等品种，硬度在狼毫与羊毫之间，可根据个人的习惯与需要去选用。

使用毛笔常有“笔有八面”之说，即把笔的各个部分调动起来，从头到肚，从毫到根，正侧、顺逆、聚散、卧、拖、疾徐、颤、擢、扫、提、按、顿、挫等各种使用方法，充分发挥笔的功能。从运笔上说有正与侧、藏与露、顺与逆、聚与散、转与折之分；从笔力上说有轻与重、提与按、快与慢等；以笔意之分则有方与圆、畅与涩、刚与柔、苍与润，表现出画家的意态情致及笔力所达到的形式美。总之，用笔既要把握物象的形体、质感和动态，又要体现有骨力、有韵味的笔墨情趣，以增强作品的感染力。

墨

墨在文房四宝中占有极其重要的地位。自唐代开始对墨法就极为重视，清代恽南田云：“有笔有墨谓之画。”清代王原祁则曰：“用笔用墨相为表里。”

墨分块墨和墨汁。其中块墨因制作原料不同，可分为油烟墨、漆烟墨、松烟墨三种。分别以桐油、生漆、松枝烧出的，加上黄明胶及麝香、冰片、木皮和石榴皮酸混合制成。现代黄宾虹精于用笔，娴

于施墨，晚年总结作画经验，提出“五笔七墨”之说。五笔则谓之“平，留，圆，重，变”；七墨为：浓墨，淡墨，破墨，泼墨，积（渍）墨，焦墨，宿墨。而勾、皴、点、染——以勾为基本的这四个过程，也可纳入墨中来谈。本来笔墨就是不可分开的。

纸

“宣纸”柔韧轻薄，承色接水性好，落墨着色容易渗化，以其质地绵韧、纹理美观、洁白细密为特色，经久不坏，并长于表现笔墨的浓淡润湿，极尽变化之能而成为中国绘画的主要用纸。从纸的性能上分，有熟纸、生纸、半熟纸，另外还有各种洒金洒银纸。而生宣纸没有经过矾水加工，吸水性和渗水性强，遇水即化开，易产生丰富的墨韵变化，能收到水晕墨章、浑厚化滋的艺术效果，故艺术家写意山水画创作多用生宣。此外，绢也成为山水画创作的媒介。

砚

常见砚台为歙砚和端砚。选择砚台主要择其石料质地细腻，湿润，易于发墨，不吸水并且墨汁细匀无渣。砚也有石砚、陶砚、砖砚、玉砚等种类之分，最负盛名的是广东端砚和安徽歙砚。砚台形状也有多种款式，以墨海一型最便利，储墨多，使用后可盖上盖子，以免墨水乾涸。经过一段时间后，残墨积得太多，应先用水浸泡，再洗除墨垢，保持砚台使用后的清洁。

颜料

颜料是形成中国画特有的风格因素之一，我国的绘画发展到唐代，以重彩设色为主流，自宋代水墨画盛行以来，在文人画淡雅的趋势下，色彩的运用有逐渐衰退的倾向；然而习画者应该对传统的绘画颜料有所认识，作多面性的发展，或与水墨作更佳结合。传统的颜料分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来，色彩厚重，覆盖性强，常用的有：赭石、石绿、石青、朱膘、白粉。植物性颜料，透明色薄，没有覆盖性能，常用的植物性颜料有花青、藤黄、胭脂等。

第二课 对学习山水画方法的掌握

一、视觉的效果

空间塑造是山水画不可缺少的造型手段，与西方焦点透视不同，中国山水画以三远法：“自下而仰其巅曰高远，自前而窥其后曰深远，自近而望及远曰平远”为主，散点透视很好地解决了远、近、大、小的关系，是表现山水画高、宽、深三度空间的方法。

二、观察的方法

画山水，首先要通过观察自然，去认识山、石结构，是把握自然变化规律的途径之一。因此需要画家“行万里路”，其目的是掌握不同季节景物的变化，能准确表现出景物的神态。

三、临摹的过程

画山水画首先是认真临摹范本，面向传统，研习各画种的技法要领，可从局部入手，循序渐进，逐步深入，细心揣摩，悟透其中的奥妙。

四、读画与品画

临画主要是熟悉掌握基本技法，只是手段而并非目的。读画是非常重要的，它能开扩眼界，丰富见识，提高艺术修养，增强欣赏和辨别能力，把临摹、读画、品画相结合，来掌握山水画艺术规律。

五、写生的作用

结合临摹和读画，更重要的是一定要到大自然中去写生，面对自然除了观察、体验之外，写生其目的是加强对自然的感受，训练观察方法；另一方面是提高对景物的掌控能力及动手能力，学会处理画面。只有去脚踏实地地研究山、石结构，才能真正体会到古人所总结的规律，才能创作属于自己风格的绘画作品。

第三课 名画解析

一、《万壑松风图》

宋·李唐，河南孟县人，他综合吸收了前人的技法，在晚年用笔粗简，造型手法高度概括，舍去不必要的细节，强调对象的主要特征，画法先定轮廓，然后依石之纹理来皴，用笔遒劲坚挺，淳古厚重。李唐在师法前人的基础上，不断创新，他的作品气势磅礴壮观，极尽江山自然之景色，值得我们深入研究。

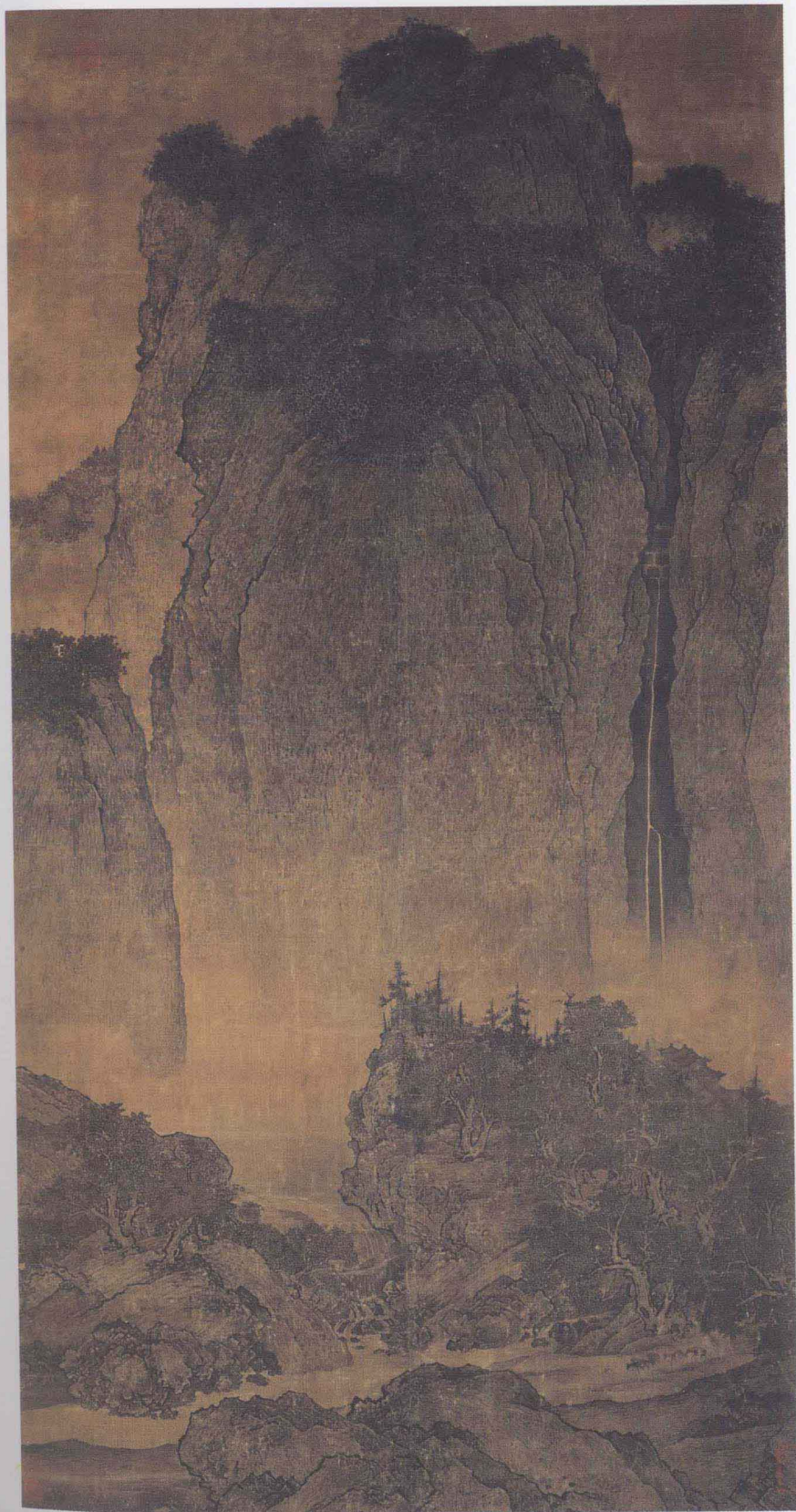

宋·李唐 《万壑松风图》

二、《溪山行旅图》

宋·范宽，陕西华原人。善山水，初师李成，继法荆浩。以后师法自然，强调“写山真骨”，终于自成一家。观范宽作品被雄奇峻厚所打动，作品章法严谨，用笔朴茂刚健，用墨深厚明快。山、石轮廓

中锋用笔，用线有断有续，内廓加皴表现出石面的粗糙质感，用笔有一种坚实利落之美，作品照耀古今，对我们今天研究山水画，仍然有现实价值。

宋·范宽 《溪山行旅图》

第四课 写意画的基本笔墨技法

一、用墨

古人把笔视为骨，墨视为肉，有笔无墨则有形无神，有墨无笔则有神无形。墨色的变化，运用得当，则画面层次分明、韵味无穷，产生和谐之美。用墨的方法很多，如泼墨、破墨、积墨、焦墨、宿墨等。

墨分五色：是以水为媒介进行调和所形成的变化，得焦墨、浓墨、重墨、淡墨、清墨五种不同墨色。

焦墨

浓墨

重墨

淡墨

清墨

1. 积墨法

是将干、湿、浓、淡等墨色有规律地反复多次进行皴染，其特点是繁而不乱，层次分明，色调丰富，增强画面的苍莽、厚重感。

积墨法示意图一

积墨法示图二

2. 破墨法

在山水画中表现手段非常丰富，如：浓破淡、淡破浓、干破湿、湿破干、墨破色、色破墨。不论先画哪一笔，在未干状态下补上相反的另一笔，使其融和渗化，合二而一浑然一体，使画面更加生动、滋润。破墨的关键是掌握干、湿程度。过早补笔会渗化太快，产生臃肿无骨之感。过干时加笔，不易渗化。因此干湿程度是破墨成败的关键。实践多了，自有体会。

湿破干示图

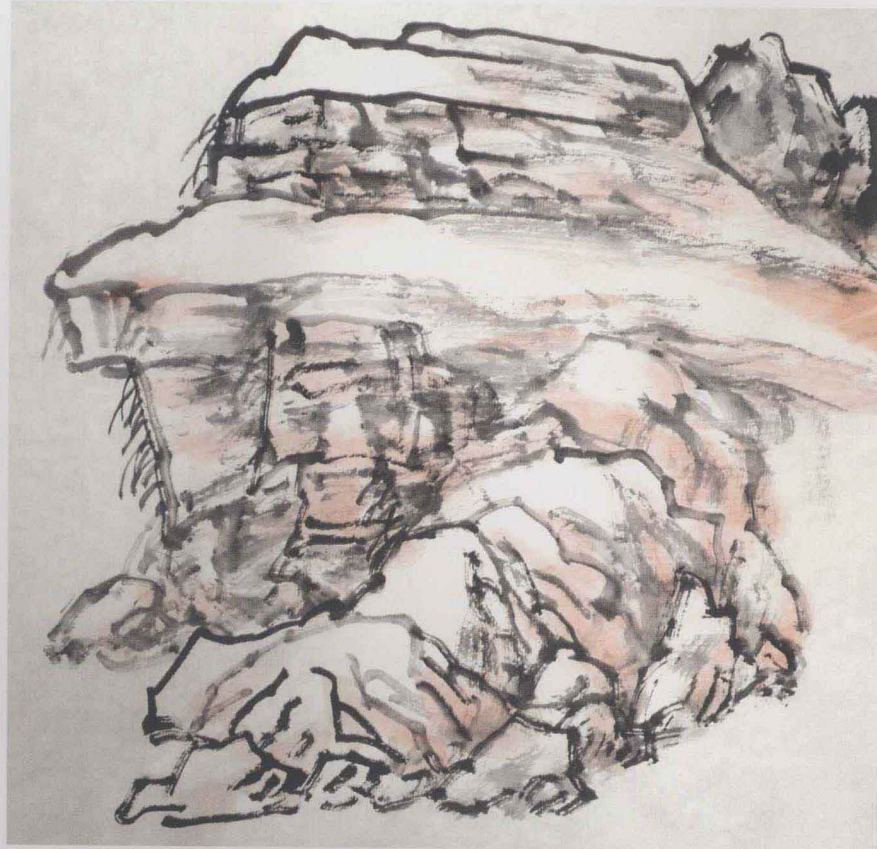
墨破色

二、设色

以墨为主、色为辅，色不碍墨为原则。传统山水画形式有浅绛山水、青绿山水、金碧山水、水墨山水等。

青绿山水

步骤一：先画出山的轮廓，皴出山的起伏。步骤二：山石处普遍罩一层赭石色。步骤三：在山头部分根据需要分别染花青和汁绿。步骤四：干后，汁绿处染石绿，花青处染石青，石色不要太厚。

步骤二

步骤一

步骤三

步骤四

黑与白

轻与重

三、构图

古人称“经营位置”，这是学习中国画的重要环节，在构图上深入分析对象，对山的脉络、结构所构成的关系应该有清醒认识。构图基本要素：黑与白关系，虚与实关系，大与小关系，远与近关系，疏与密关系，聚与散关系，轻与重、藏与露、呼与应等。这些是对立统一体，要解决好这些问题，需要艺术实践，去研究、把握其规律。

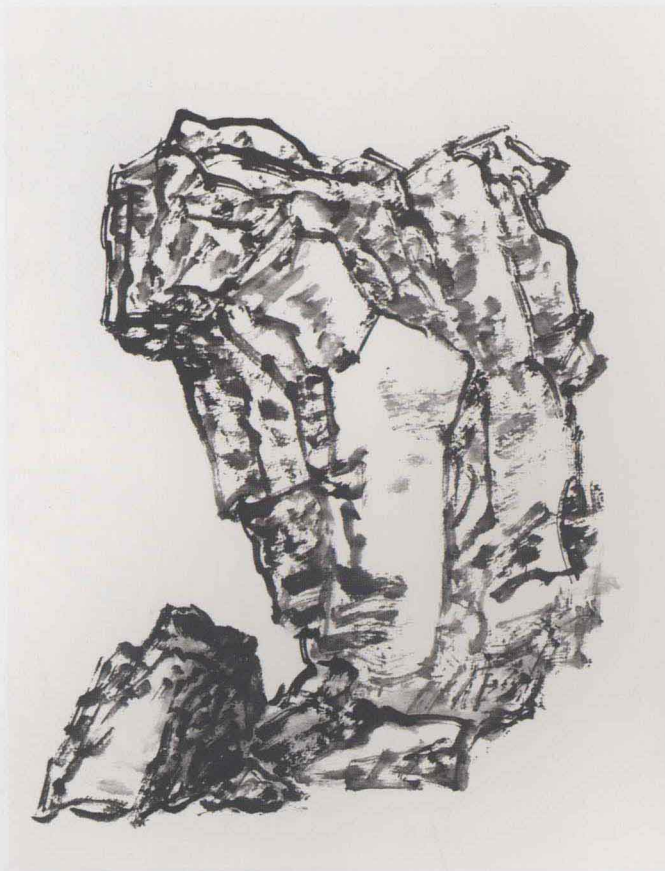
虚与实

大与小

四、皴法

中国山水画的皴法是古人长期对自然界观察归纳出的用笔方式，芥子园画谱中有详细解说，初学山水画的人都临摹过。如斧劈皴、披麻皴、折带皴、解索皴、钉头皴、豆瓣皴、荷叶皴、云头皴、乱柴皴等，古人归纳的这些皴法都是宝贵的经验，是应该学习继承的。皴法同时也体现着画家的个人风格。在运用上，皴有时也相互间用，如：披麻间解索、斧劈间披麻。也有相互衍生，如：乱柴皴是在披麻皴基础上变法而来等。当这些皴法熟练掌握以后，在今后的创作中结合这些皴法可以灵活运用。

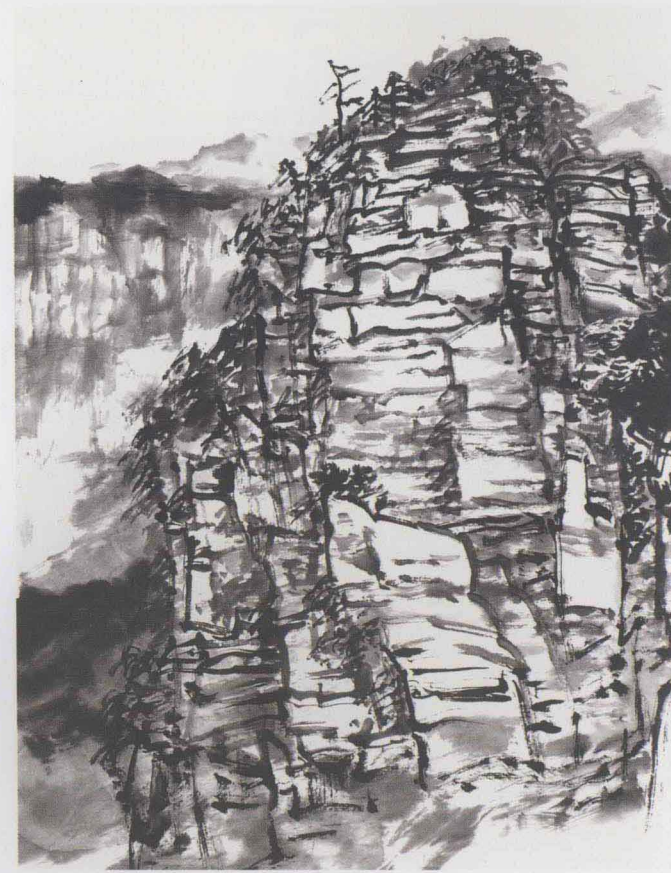
斧劈皴

云头皴

乱柴皴

马牙皴