

零起步学国画

献给热爱中国画艺术的人们

刘普生◎著

山石

最轻松、最全面的中国画学习读本

少而精,学而会,由易到难、循序渐进
方便学习和使用

化学工业出版社

零起步学国画

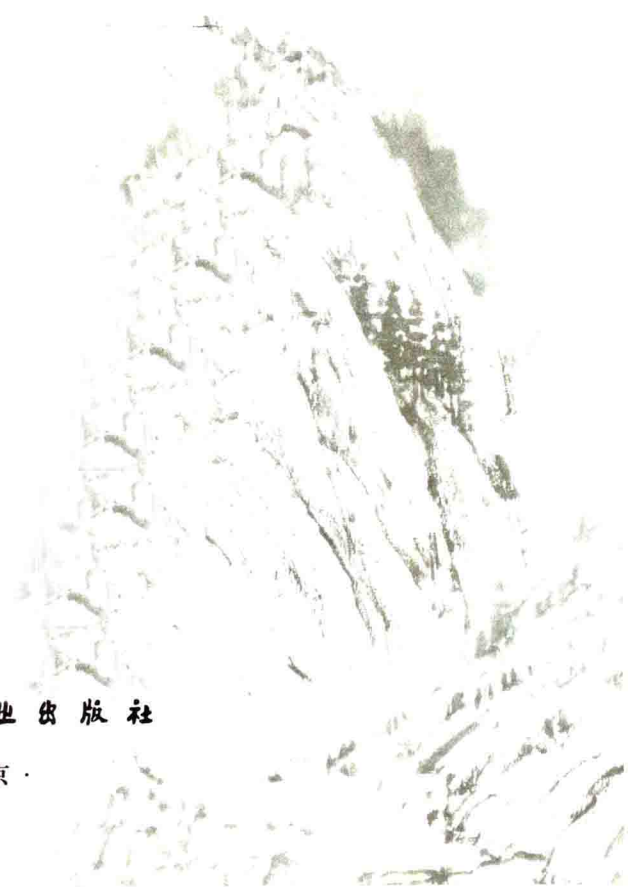
山石

◎刘普生 著

化学工业出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

零起步学国画. 山石 / 刘普生著. —北京:
化学工业出版社, 2012.5
ISBN 978-7-122-13903-0

I. ①零… II. ①刘… III. ①山水画—国画技
法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第059323号

责任编辑: 彭明兰

装帧设计: 徐其锋

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张 3.5 字数 82千字 2012年5月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 18.00元

版权所有 违者必究

作者简介

刘普生，1954年生，北京人。1981年毕业于中央美术学院中国画系，同年到人民美术出版社画册编辑室工作。曾任设计艺术编辑室主任，现任职于中国美术出版总社审读室。擅长写意山水和水墨人物画。发表作品多幅，作品被众多收藏者关注。

目 录

第一章

概述 / 1

一、用笔与用墨 / 2

（一）用笔 / 2

（二）用墨 / 3

二、山石的结构与表现方法 / 4

第二章

山石的画法 / 15

一、山石的画法步骤 / 15

（一）勾 / 15

（二）皴 / 16

（三）染 / 17

（四）点 / 17

二、山石的组合画法 / 17

三、设色 / 24

（一）青绿 / 24

（二）浅绛 / 26

（三）螺青 / 28

第三章

山石的写生 / 30

一、写生的方法与步骤 / 30

二、山石写生示例 / 34

第四章

作品欣赏与点评 / 40

第一章

概述

在中国传统的山水画技法中，总是将山和石联系在一起，称“山石”。这说明了山石在山水画中的重要地位和它们之间有着密切的关系。古人说“画山先画石”，学会了画石，画山的道理也就通了。由此可见画石的重要性。当然，无论是画山还是画石，都是要画出立体感（图1.1），所谓“石分三面”说的就是这个道理。要表现山石的立体感，就要了解山石的造型结构，掌握表现技法，这是我们画好山石的基本条件。

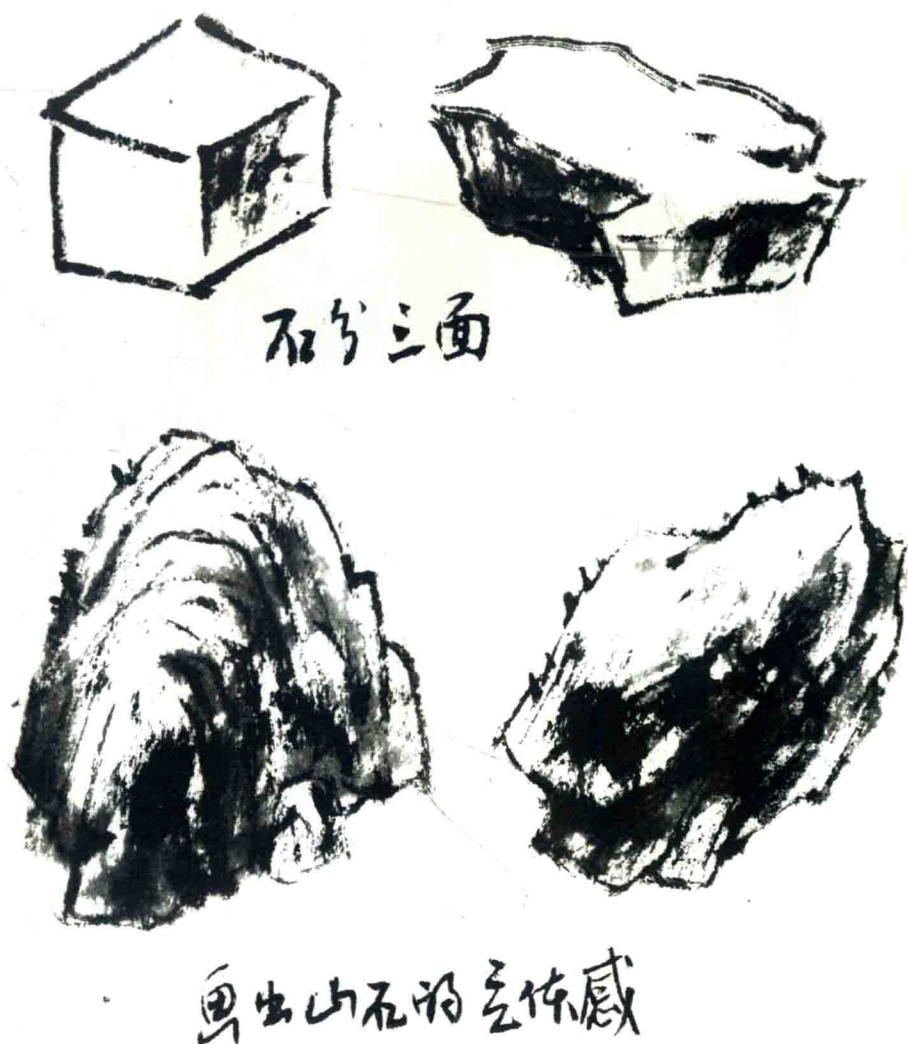

图1.1 山石的立体感

在山石的表现技法方面，前人给我们留下了非常宝贵而丰富的遗产。在笔法上如各种皴法的运用，以及勾、点、染的技法，在用墨上如积墨、破墨、泼墨等墨法的创造，以及设色方法等，给我们的学习提供了极大的便利。要画好山石，除了掌握必要的技法之外，我们还要认真地深入生活，观察和了解自然界中山和石的形态特征，将其与传统的表现形式相对照，并予以有机的结合，最后运用恰当的表现技法表现出来，使自然中的山石跃然纸上，升华为我们理想中具有艺术美感的画面。通过不断的学习和实践，我们会逐步掌握山石的表现方法，进而为我们的山水画创作打下一个扎实的基础。

一、用笔与用墨

（一）用笔 中国画技法着重于笔墨的运用，用笔在谢赫六法中称“骨法用笔”，排在第二位，可见古人对用笔的重视。中国画对用笔要求极高，强调线条是画的骨架，在塑造形象的同时，还要有线条自身的美感，起、承、转、收，抑扬顿挫，一波三折，变幻无穷，具有韵律美感。

在用笔方面，前人积累了很多宝贵的经验，值得我们在学画过程中很好地学习和研究。为了勾出不同质感的线来，在用笔中有中锋、侧锋、顺锋、逆锋、藏锋、露锋（图1.2）等方法，但画山石常用的笔法还是以中锋、侧锋为主。

图1.2 笔法

中锋：笔锋在线的中间，用笔直下，用于勾线和点苔，圆润而厚重。

侧锋：笔杆右倾，笔锋侧下，着纸面大，在皴法中用得最多。

顺锋：笔锋伏倒、笔尖在后，顺势而下，线条“毛”。

逆锋：笔尖在前、逆锋而上，其线条“毛”而苍老。

藏锋：笔锋内藏，看不到锋芒，线条含蓄而厚重。

露锋：笔锋不藏，锋芒外露，线条锐利、畅快。

以上几种用笔方法，表现了不同的艺术效果，但无论中锋或侧锋，在运用过程中都要因势利导，顺势而为，不要刻意追求。

（二）用墨 谈中国山水画的技法，笔和墨总是放在一起讲，通称“笔墨”。笔为骨，墨为肉，二者缺一不可。

古人讲墨分“五色”，也就是墨色的变化，即“浓、淡、干、湿、焦”（图1.3），通过笔、墨和水三者巧妙的运用，产生深浅不同的色阶，这是一种概括的说法，其实何止“五色”。在绘画过程中，笔墨交互运用，水墨交融，相互重叠、渗透，形成极丰富的墨色变化，使画面达到“远看浑然一体，近看层次分明”的艺术效果。

图1.3 墨法

二、山石的结构与表现方法

唐代以前的山水画中山石“空勾无皴”，到唐代后期，以至五代山石才有了皴法。皴法是由线发展而来，皴法的出现是山水画的一大进步，极大地丰富和完善了山水画的表現技法，是山水画走向成熟的标志。皴法的出现是经过许多人观察自然，逐渐积累而成的经验，有了皴山石就有了质感、立体感。

大自然中的山分为两大类，即石山和土山。所以，皴法也分为两大类，斧劈皴一类，以表现石山的形体；披麻皴一类，用来表现土山的形体，云头皴、荷叶皴、解索皴和牛毛皴等是披麻皴的变体；大斧劈、小斧劈，豆瓣皴和折带皴等皴法则是从斧劈皴演变而来。当然，这只是从大体上来分类，我们也可以将二者结合使用或稍加变化，以适应不同的表现对象。自然界中的山和石形态多样，如火成岩、水成岩、土戴石、石戴土等等，可谓千姿百态，所以，我们在掌握各种皴法的同时，还要认真观察生活，体悟传统技法在山水画创作中的运用技巧。图1.4～图1.14为几种常见山石的皴法，供大家学习和参考。

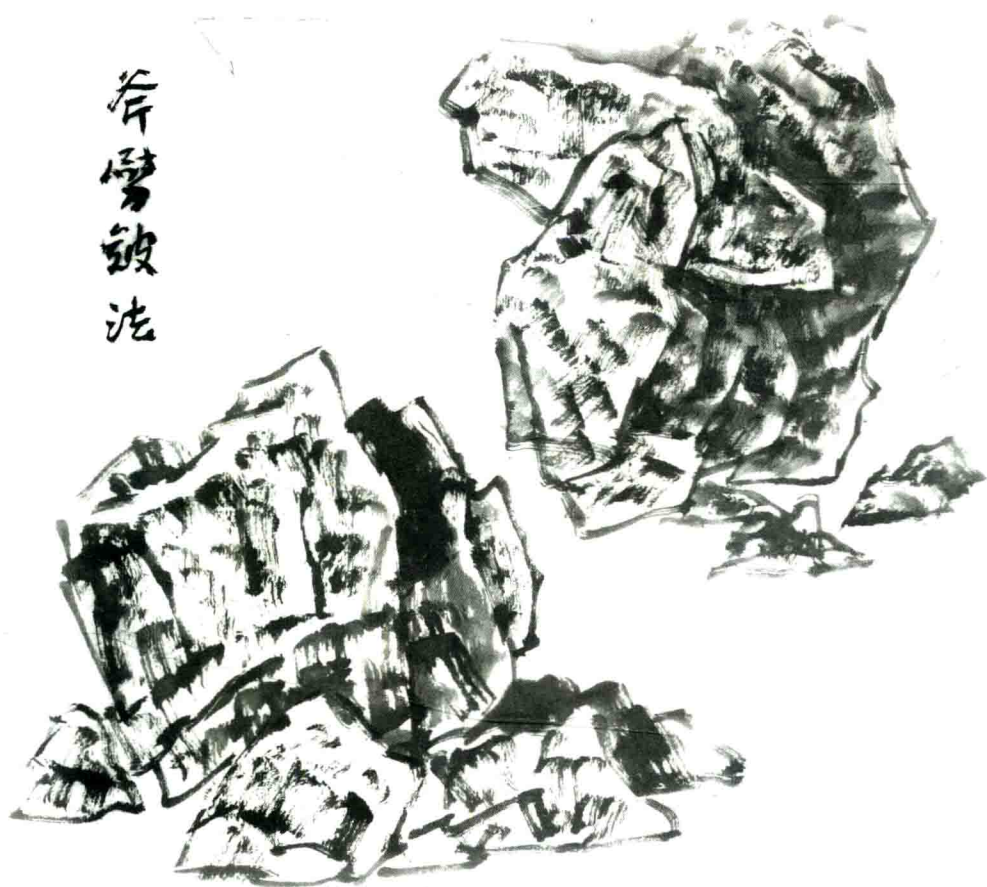

图1.4 斧劈皴之一（小斧劈）

斧劈皴（图1.4和图1.5）是中国山水画中主要的表现方法之一。有大、小斧劈皴两种，长皴为大斧劈，短皴为小斧劈。此画法主要表现火成岩石，尤其是岩壁的断面，如北方的太行山具有此特征。一般先用狼毫笔以较淡的墨勾出轮廓，然后用侧锋浓墨皴出结构，两种皴法可兼用，然后再以淡墨皴染其暗部，以加强立体感，达到坚实、厚重的效果。南宋的马远、夏圭擅长此法。

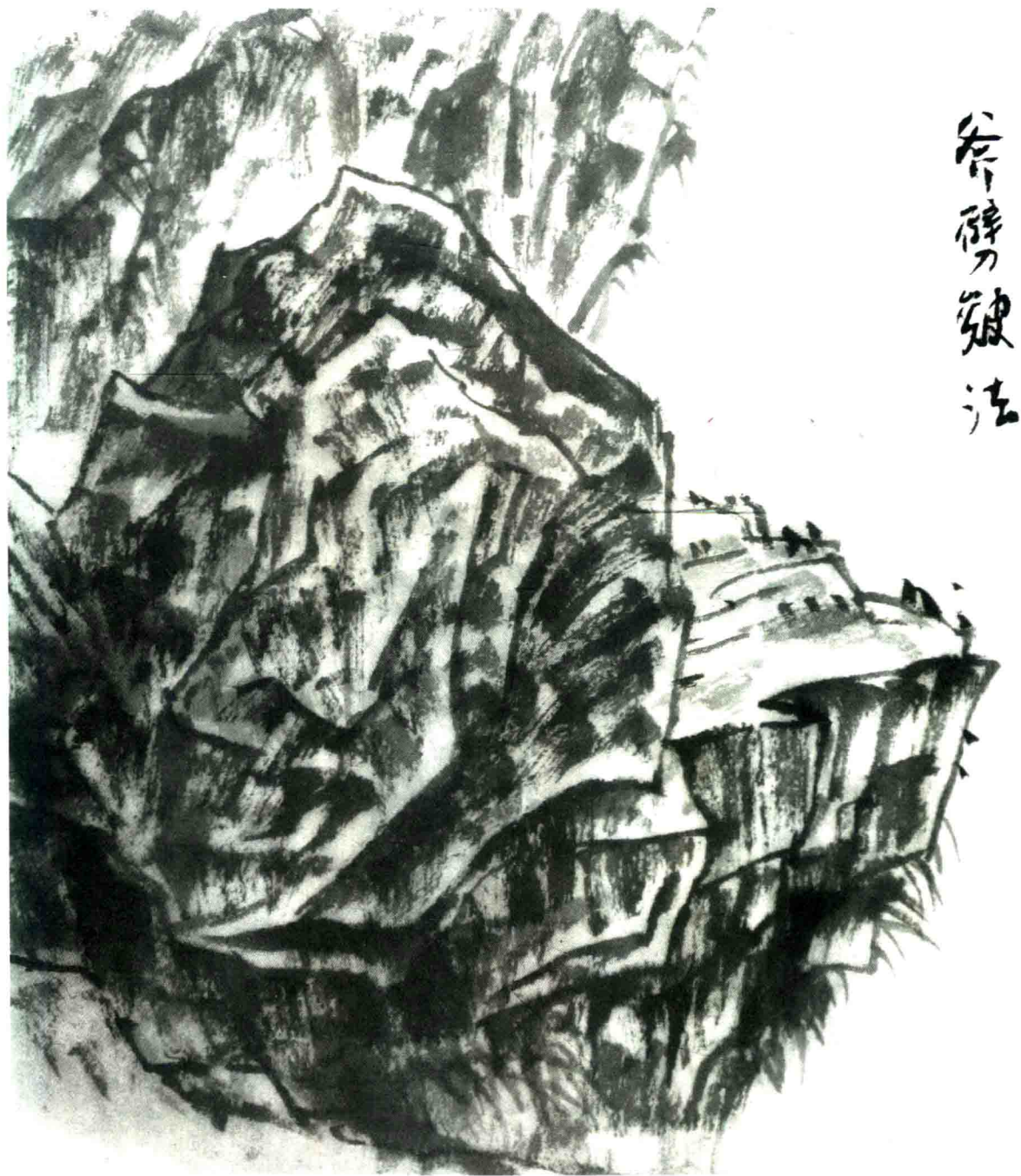

图1.5 斧劈皴之二（大斧劈）

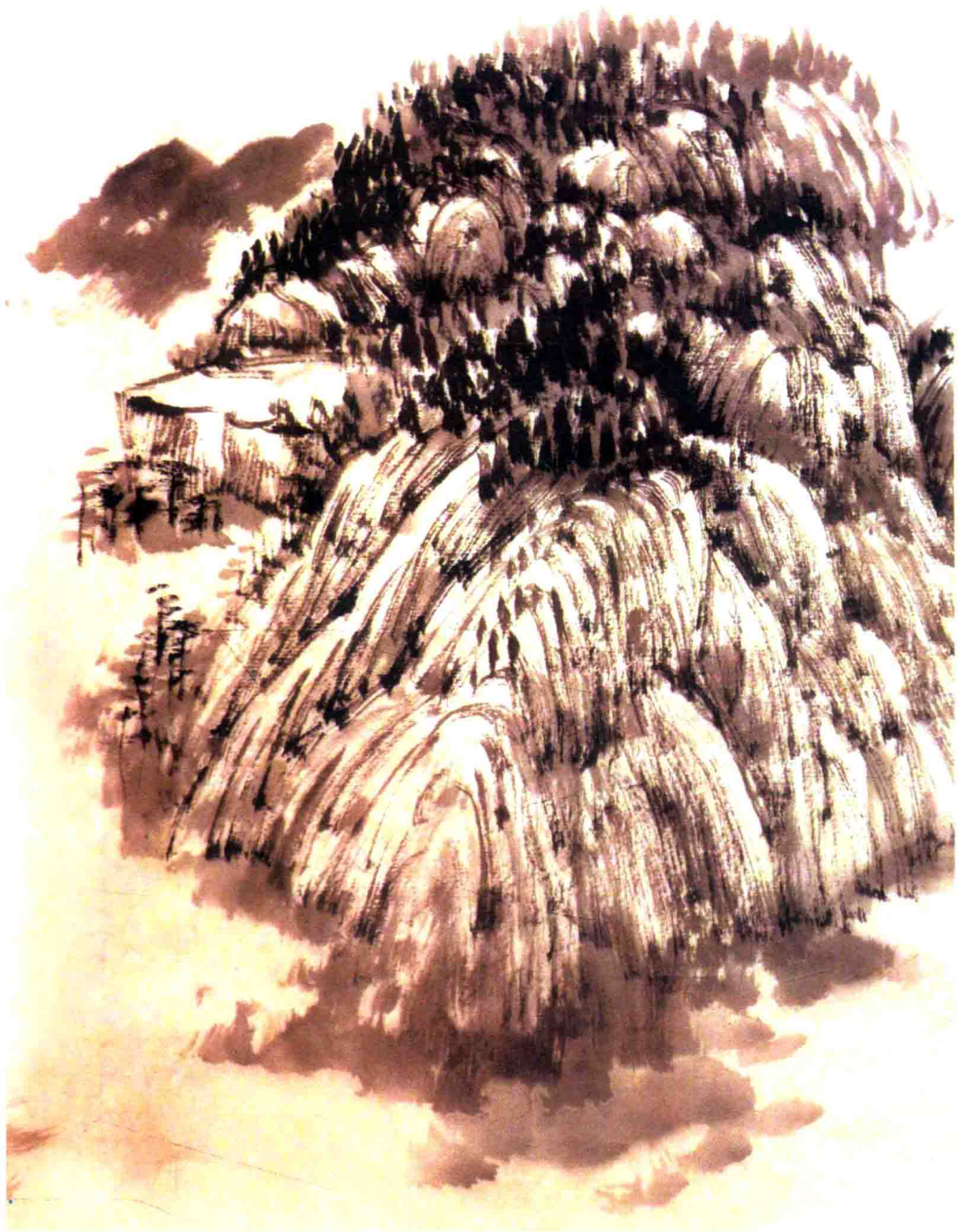

图1.6 披麻皴

披麻皴（图1.6）是山水画中最具代表性的表现技法之一。此法用笔以中锋为主，侧锋为辅。先用淡墨勾出轮廓，然后用稍干的笔，以长短不同的线条，层层加皴，先淡后浓，暗部用淡墨渲染。这种皴法非常适合表现江浙一带的土质山峦。五代的董源、巨然，元代的黄公望多用此法。

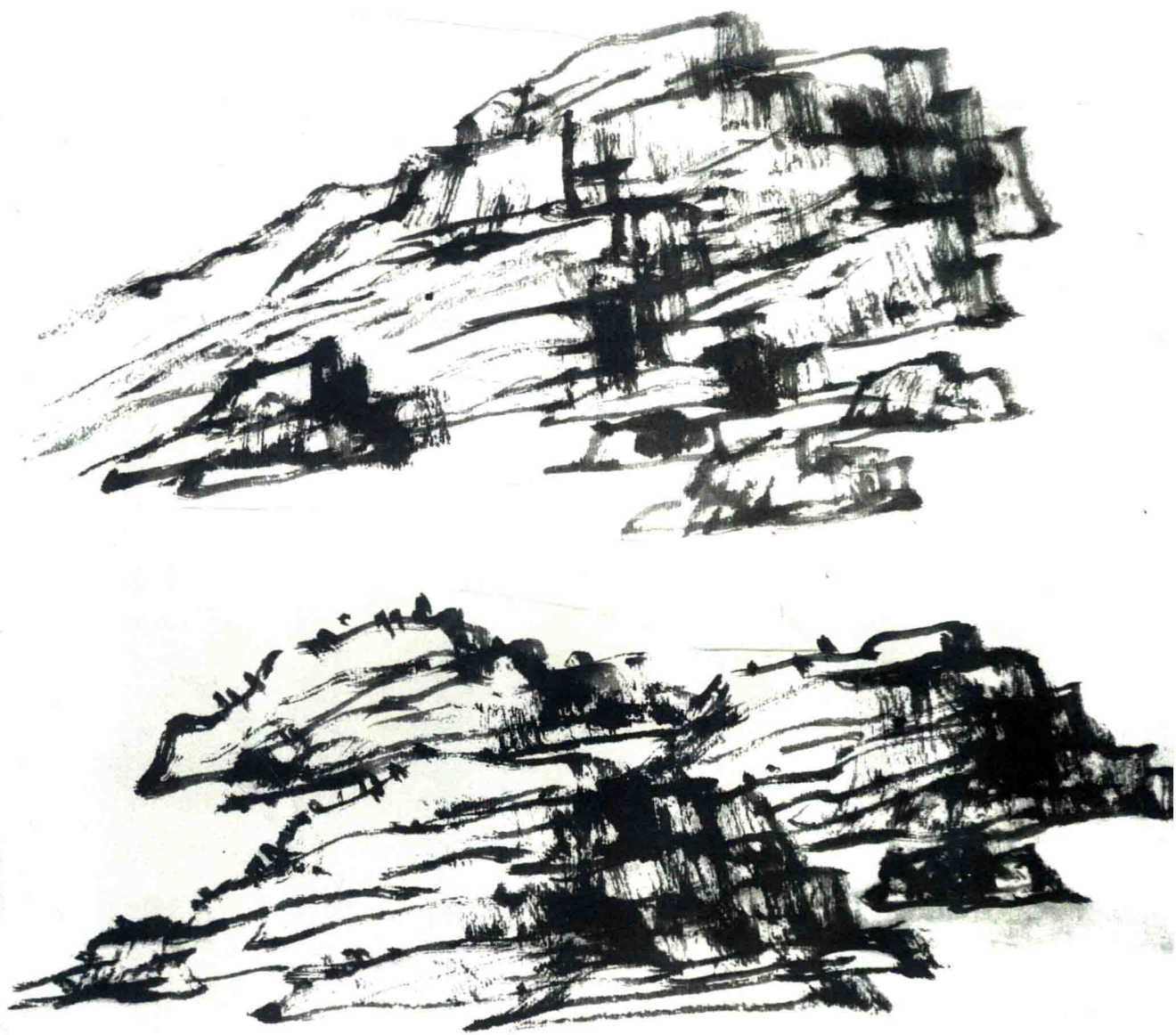

图1.7 折带皴

折带皴（图1.7）为元代倪云林所创。其采用中锋从左至右横向拖笔，然后向下折为侧锋，横笔较细，为顺锋，纵笔较粗，为侧锋（近乎于擦），以表示山石的侧面，因其形似折带，故名折带皴。此方法看似简单，但笔简意繁、耐人回味。此法适合表现水岸边的岩石。

卷云皴法

图1.8 卷云皴

卷云皴（图1.8）也称云头皴，为北宋郭熙所创。此法中、侧锋并用由四周向中心环抱，形如云团，故名卷云皴。其作法是先用浓淡墨色勾轮廓，再进行勾皴，待干后用淡墨渲染暗部，增强立体感。如果感觉不够，可重复皴染。

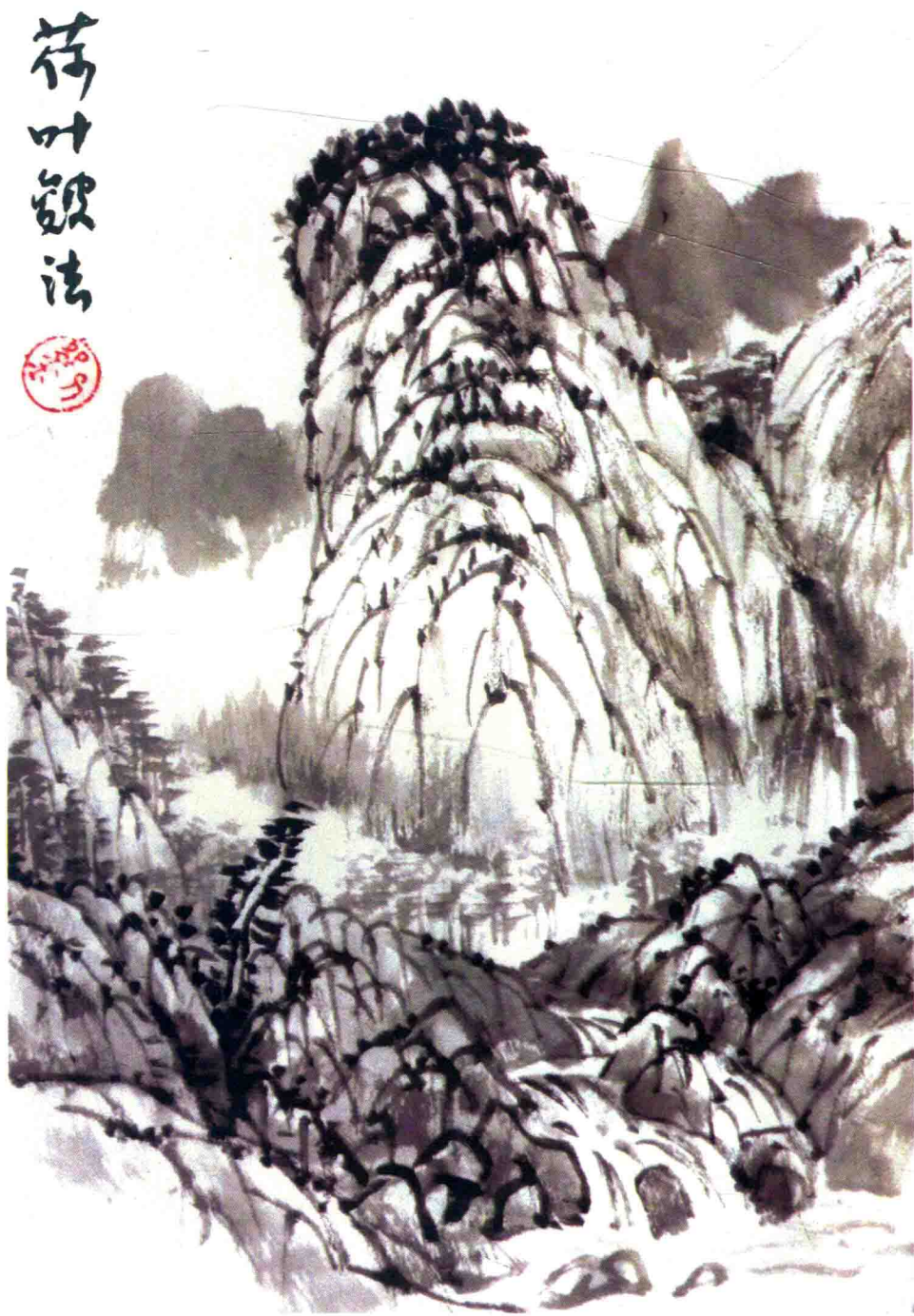

图1.9 荷叶皴

荷叶皴（图1.9）是以中锋行笔，由峰顶纷披而下，形如荷叶的筋脉，因此得名。此法适合以表现山石风化的纹理与结构。黄山的莲花峰可见此特点。

豆瓣皴法

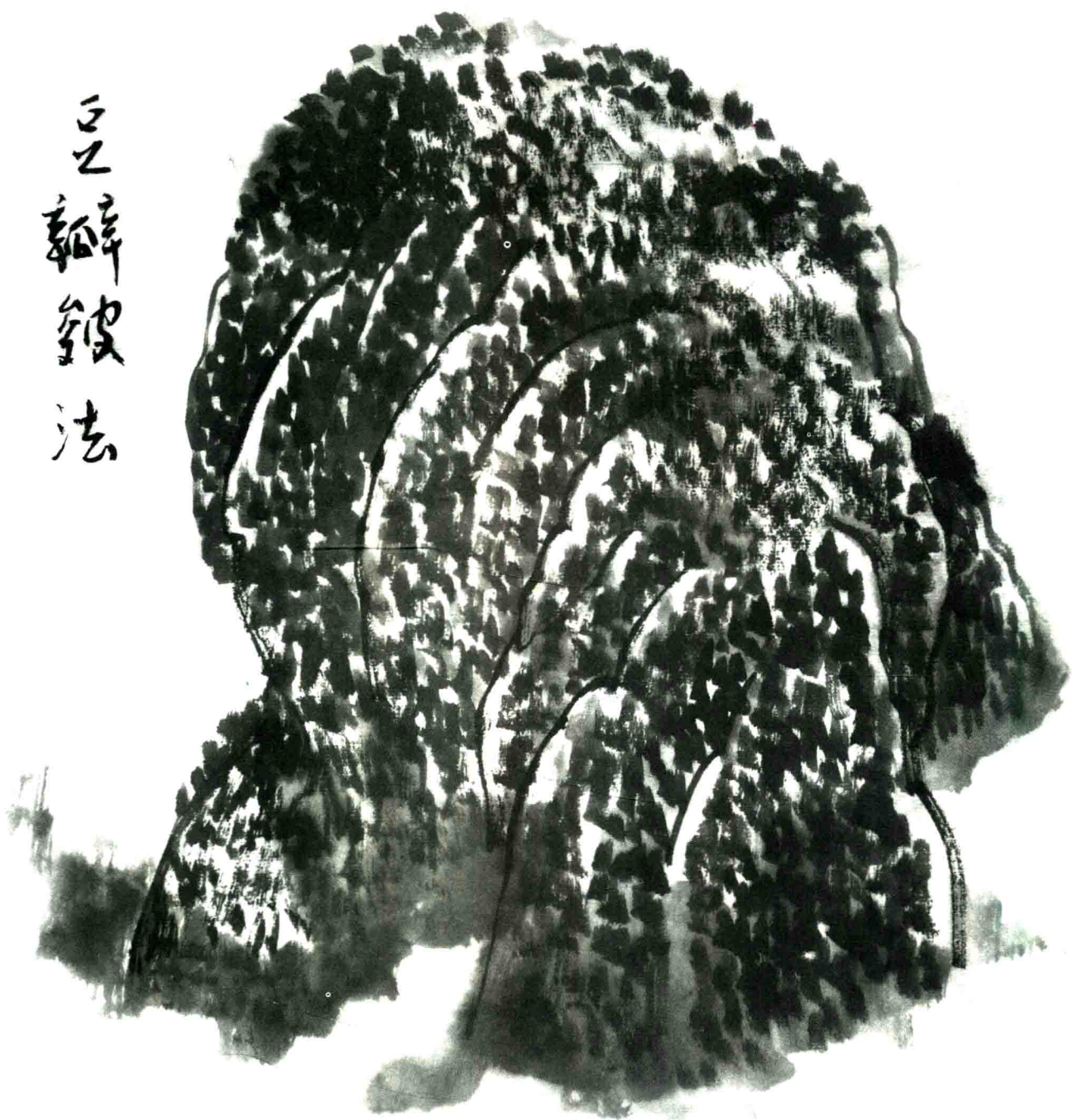

图1.10 豆瓣皴

豆瓣皴（图1.10）也称雨点皴，是点子皴的一种。其作法是以中锋稍间侧锋点出，所表现的山石厚重而苍劲，北宋范宽运用此法最为成功，因此形成了他独特的艺术风格。

图1.11 牛毛皴

牛毛皴（图1.11）是从披麻皴变化而成。其先用中锋勾出轮廓，再以细笔皴出，也可兼施散锋，层层深入，形成繁密而厚重的效果。元代王蒙常用此法。

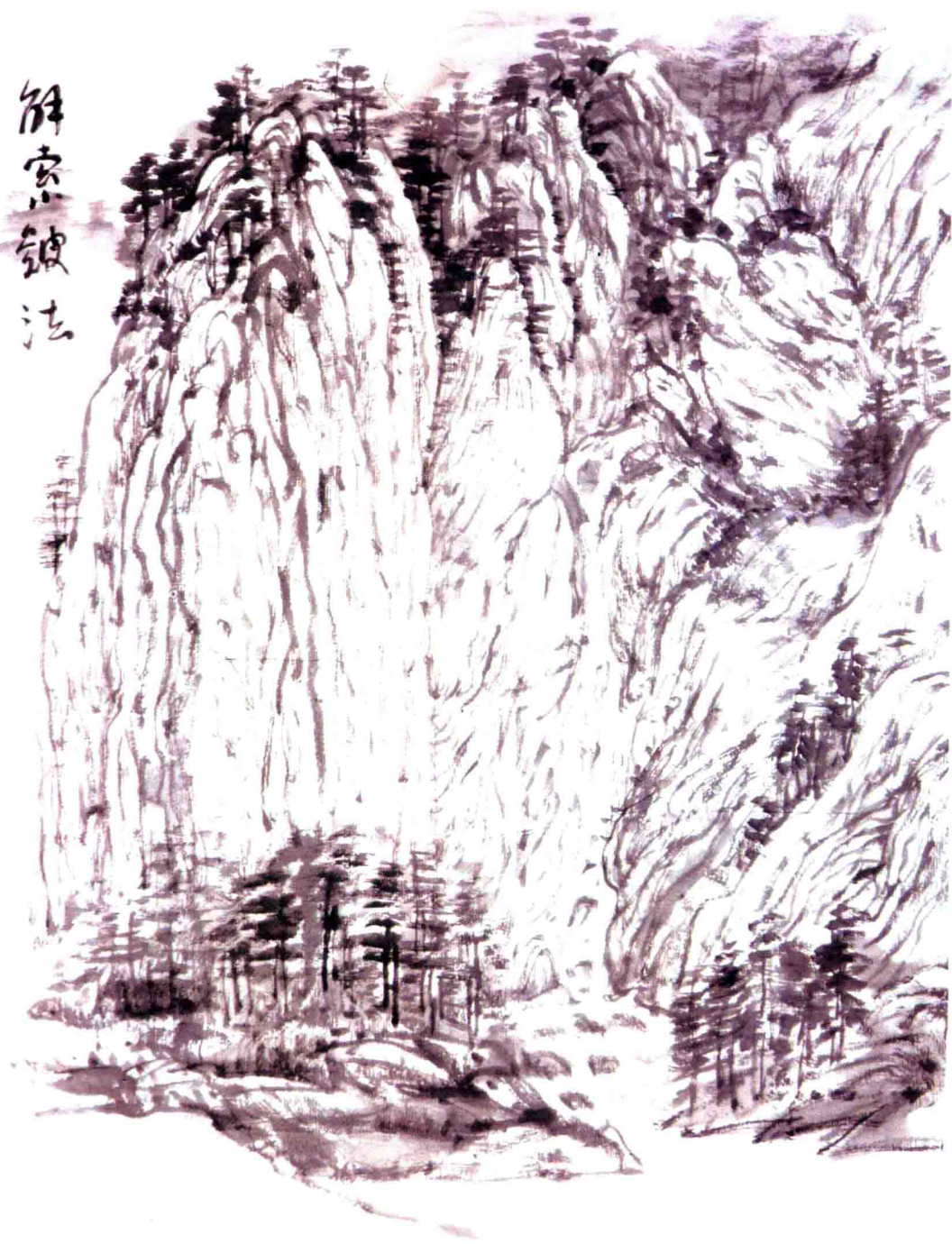

图1.12 解索皴

解索皴（图1.12）是由披麻皴变化而来的，其形状如解开的绳索，元代王蒙擅用此法。其作法是先用中锋以淡墨勾出轮廓，然后加皴，可反复皴，直至达到满意的效果。此法行笔自然流畅，别有韵味。

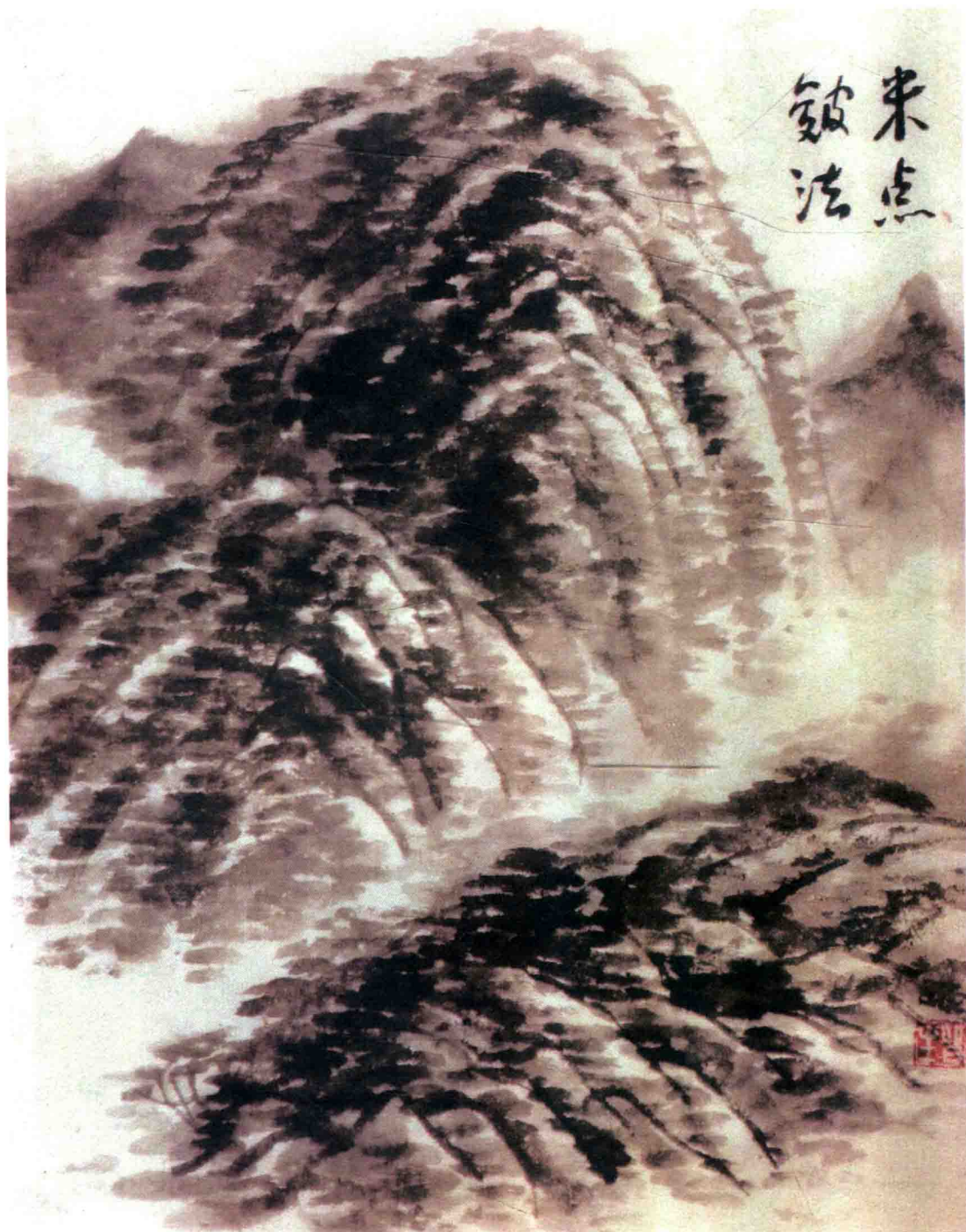

图1.13 米点皴

米点皴（图1.13）为北宋米芾、米友仁父子所创，最适宜表现江南山水雨后云雾变幻、烟树迷茫的景象。先用淡墨勾出轮廓，再用中锋饱蘸墨汁横点而出，可先用淡墨点，然后再用较浓的墨复点，由浅入深，层层点染。也可先用重墨点，再施淡墨，同样可达到湿润、厚重的艺术效果。