

陽明先生全集卷之五
陽明先生全集卷之五

傅抱石

现代山水画家作品临析

徐善 编绘

图书在版编目(CIP)数据
现代山水画家作品临析·傅抱石/徐善编绘. —苏州: 古吴轩出版社, 2001.6
ISBN 7-80574-572-2

I.现… II.徐… III.山水画—技法(美术)
IV.J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第036197号

现代山水画名家作品临析

傅抱石

现代山水画家作品临析·傅抱石

徐善 编绘

责任编辑: 徐耀明 装帧设计: 徐耀明

文字编辑: 朱耀祖 责任印刷: 蒋家奎

古吴轩出版社出版发行

(苏州市人民路乐桥德桥巷9号)

苏州九方印务有限公司制版

苏州新区丽达彩印厂印刷

江苏省新华书店经销

开本: 787×1092 1/8 印张: 2

2001年6月第1版 2001年6月第1次印刷

印数: 1-3000

ISBN 7-80574-572-2/J·451

定价: 15.00元

ISBN 7-80574-572-2

9 787805 745725 >

前言

黄伯思在《东观余论·论临摹二法》中指出：“临，谓以纸在古帖旁，观其形势而学之，若临渊之临，故谓之临。摹，谓以薄纸覆古帖上，随其细大而拓之，若摹画之摹，故谓之摹。”后泛指以名家书画为蓝本，摹仿学习。可见临摹二法先书法后绘画也。千百年来，临摹已成为中国绘画承传的最重要手段之一。傅抱石曾写道：“近日论画，重写生而薄临古，亦矫枉过正之论也。予以为二者皆习作之手段，非写生无以积丘壑，非临古无以娴技法，相生相成。”纵观历代大家无一不从临摹开始，傅抱石亦坦诚表示他对临摹的喜好。可见临摹也是造就傅抱石这样划时代的具有惊人创新精神的大画家的必备条件。傅抱石说他曾“一步一趋的临写”古人的作品，并指出这种学习方法至少有三点好处：其一，通过临摹帮助了他对画史画论的研究和理解。其二，画家最忌的是变成无缰之马，信笔挥洒，自以为是。临人之作，便没有这样的自由，可藉以收拾收拾自己的“放”心。其三，观摩名作，只能达到画面之表而不能深入其里，最浅显的例子，像我们读一篇古文，看一遍，还不如抄一遍。画也一样，临摹一过，则其峰峦渲染，树石安排，乃至一点一画，都直接地给予我们以新的启示。累积这时候的失败，即是他日的把握。

由此可见，临摹对于中国画研习的重要和必要，临摹在中国画研习中的地位可以说为中国画所独有。

中国书画学习中的临摹，其内涵就一直在不断的发展变化，不断地充实和丰富。在肯定临摹这一学习中国画的大前提下，仁者见仁，智者见智。例如在临摹中强调“读画”一说，便是对临摹的重要阐释。书可读，画亦可读。读画不同于观赏，它包含了观赏但更增加了对画从整体到局部的研究，认识和理解，以及其之所以妙之成因和制作产生的全过程。换言之，即真正从外及里，由近及远地看懂了画。真懂是要从反复的研读中来的，这样在你“临”或“摹”的时候才不盲目，才更有意义。

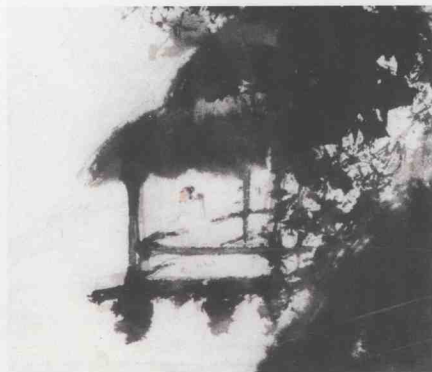
除此之外，前人给我们留下了许多可借鉴的经验。临摹前人的优秀作品可择己所爱而为之，不要强临自己并不喜爱的作品。因为爱，其中就必有许多共鸣的东西，便容易进入，理解得深而容易学得。临摹亦有个循序渐进的过程，先易后难，肯定不失为一良策。缘于此，一幅巨作，可以进行局部分解式地临习，亦可反复临习；时机成熟，整幅临摹，或许会更有益，可得更多的东西。傅抱石在其习画的过程中，就常常喜欢临摹巨大而繁复的作品。一步一趋地临是一个必经的过程，临摹到一定阶段“背临”、“默写”或许会更加有益。它使你将前人的东西真正变成自己的东西。专题性的临摹对研习的深度会有很大的帮助。临摹学习过程中的“搬运”手法，会开拓练习者的思路，增强对构图的理解。临摹中的“变法”则是练习者走向自我的前沿。

临摹中似与不似的问题常令人困惑。笔者以为似亦有理，不似亦有理。应该让练习者知道：似，是肯定要追求的，但我们需要的似是“神似”，从一步一趋开始到后来的神似，“不似”是自始至终的，否则就没有发展了，就失去了中国画学习中临摹手段这一优秀传统文化的本来意义了。临摹的时候，练习者最好不要把太多的注意力，放在似与不似这个问题上，只要有所得就只管临摹下去，真得先贤之精髓，似与不似的问题自然解决了。

一管之见，偏颇之处，乞读者不吝赐教。

听泉图

►▲(一) 作于皮纸之上, 同样题材有多幅作于宣纸。先用木炭条起稿。傅抱石许多作品, 尤其幅面略大者, 有用木炭条起稿的习惯。起木炭稿主要是为位置经营, 以便大胆地自由落墨。用狼毫斗笔饱蘸浓墨涂画近处坡石。随即换兼毫破笔, 于笔尖蘸浓墨点出阔叶杂树, 再以狼毫斗笔画草亭。用小笔画草亭栏杆的前半部分。人物先以赭石点出头面, 再用狼毫线笔勾画, 面部头发、五官墨浓, 衣纹墨淡。整个落墨迅疾而不可犹豫。人物画毕, 再用小笔勾画草亭后面的护栏。此时前期落墨半干, 再用淡墨破笔点破杂树, 添加杂树后坡石。前面较重的坡石可用浓墨酌情破之。(笔法详解请参阅拙著《傅抱石山水画技法解析》, 以下同。)

◀ (二) 以淡墨散锋全笔画中景山石, 后景山石用散锋轻皴。行笔时除关照形体结构之外, 更须强调笔势和笔锋。泉口碎石多以笔根出之, 但笔势不可失, 这是表达动态的关键。

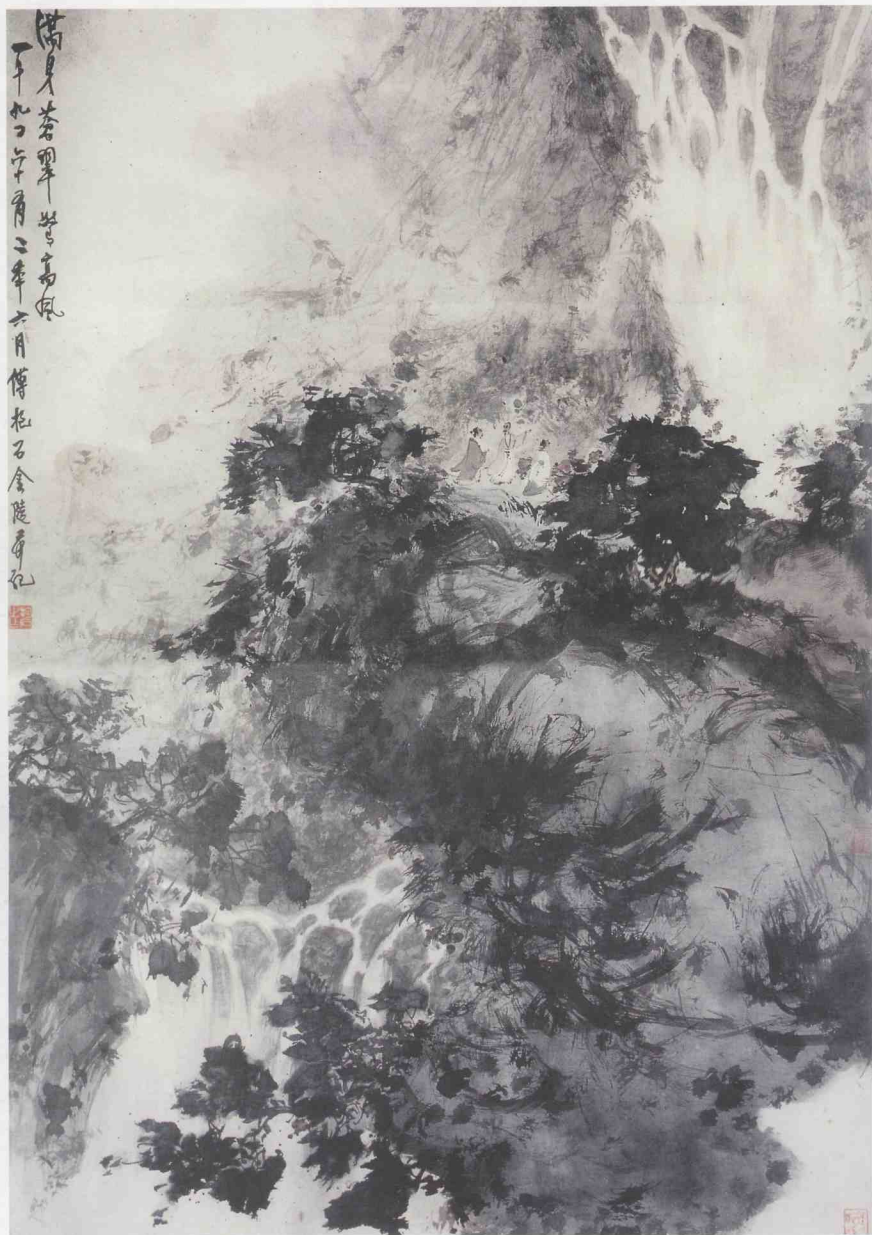
▲▼(三) 用散锋破笔法点苔，干湿并举。边画边收拾，添加溪涧中碎石，进一步刻画亭、树木等。

►(四) 以羊毫大笔勾画皴染溪流，由近及远，浓淡自然，可重复，意达即可。渲染时特别注意赭墨的浓淡，先染亮处，赭色为主，随染随调，远处淡墨一抹即可。染色在傅画中为一重要技法，或一遍或多遍，无定数，全以画面需要为准。趁湿加染是一法，干后复染又是一法。

(五) 小心收拾，无非皴、擦、点、染、提，多用于画法，以利“见笔”，使画面苍毛，与前期湿画法为主形成对比，更觉耐看。是图长篇落款，非同一般，它是整幅画构成的一个重要部分，少了不行。它不只是画龙点睛，除了“点睛”之神情以外，它还是“龙”的一部分。这也是傅抱石构图的特质，是中国画优秀传统的一部分。

滿身蒼翠驚高風
 丁巳仲夏月二日
 傅抱石畫於金陵

滿身蒼翠驚高風

▲►(一)先用木炭条起稿，定出结构和大体位置。用散锋笔法勾皴近处山石，用笔轨迹如卷云皴法。落笔由浓重处始，随画随蘸水或墨，在不经意中设计和把握墨色的浓淡干湿，似偶然却必然。注意：蘸墨时以笔根蘸浓墨，略调几下即可。

▲(二)待以上落墨七成干时便可添加山石上的杂树。杂树主干明显者可先画树干，后以散锋破笔法点叶，余者可点完树叶之后补加枝干。此类杂树点叶法是傅抱石树法典型的精华技法之一。其浓淡干湿，树形枝叶之前后左右及俯仰穿插，远近疏密都在急速落笔的一刹那完成。至于树形上的细微变化和大块落墨浓淡不周之处，点毕即时收拾。使用破墨时，特别是淡破浓，可用吸水纸吸去多余水墨，而得明润之效。

▲(三)待干，以墨青色染山石及树木必要处，忌平涂。稍远的一小坡，夹染一笔赭色，以求色彩的变化。

▲ (四) 画点景人物。人物头面部，先染后点画，方觉滋润。衣服用淡墨，领、袖及袍带之处可用浓墨复勾。勾线、着色可连续不断地完成，不求一遍之功，可反复画，直到意达。

► (五) 以散锋笔法轻皴后景山石，运笔轨迹似折带似卷云，乱柴乱麻兼而有之，似乱而不乱，浓淡干湿亦兼而有之。

▲ (六) 不待干，便用硬毫线笔勾提后景山石。特别留意两处泉口山石的勾画。勾画时要随前次落笔时的散锋笔意，更要注意泉水的造型，此时与其说是在画石，倒不如说是在画水。特别是水势，泉水的飞泻流动之势，全靠两次落黑收拾时行笔的笔势来表达。

► (七) 按结构干染后景山石。这里特别要强调的是染决非平涂，一笔一划，一团一块，都是在“写”，其中的“飞白”皆刻意而为，色彩的浓淡干湿犹如落墨一般，见笔而有神气。染决非一次，按需要行事。染，在傅抱石的画中有时也是收拾画面的一种手法，可连续进行，可间断进行，可先可后。

(八)全方位地对画面细心收拾，勾、皴、染、点随机运用，层层叠加，细细刻画，直到满意为止。何为满意？见好就收，宁可不足，不要过份。此图落款有收边之功，与《听泉图》的功效不同。

四季山水·冬

《四季山水·冬》临析步骤

▲ (一) 枯树寒林，俗称干冬景。是图中枯树画法为傅抱石典型树干法，具有强烈的个性和生活气息，其画法个性亦十分别致。此图不需木炭条定稿，位置经营是由泼墨枝干法来确定的。先用劲毫小笔画出左边一组枯树的大体位置，用墨宜干，强调浓淡与轻重，树木成林最忌一株一株地去描画，应一组一组地去看待，从整体上去理解它的穿插与前后左右关系。运笔从中心直取，自然舒张，着眼大势，不拘小节。

► (二) 不待第一层墨干，便可进一步深入刻画。这里我们可以看出第一层淡墨除了定稿造型的作用外，还是渲染的一部分。这种画法实际上是一种先染后勾的画法，边勾，边皴，顺带继续用淡墨、淡赭皴染枝干，不断完善枯树的造型，特别要注意前后的穿插关系，用墨由淡渐浓，虚实相生。用同样的手段描写右侧一组枯树，中锋为主，侧锋辅之。

► (三) 在适当的位置加上点景(行旅人物), 这里位置很要紧, 因为它决定着后面位置的经营, 全局的构图。用淡赭染枯树, 为进一步描绘定位。

▼ (四) 待干后用羊毫大笔蘸淡墨由前往后, 从下向上铺染出小溪远山。雾气和溪流都要小心留出, 出笔大胆而有节, 轻重和浓淡, 行笔的速度至为重要。溪流中碎石趁湿以较重的墨点破。运笔不宜重复, 笔触事先有所设计, 方可得预期效果。

▼ (五) 全干后细心收拾, 不厌其烦, 层层勾皴叠加, 或墨或赭, 顺势点秋叶。大体物象皆定, 描绘的中心便是画面的气氛, 此图的灵魂所系都在于此。渲染是多层的, 干染定型后可以湿染法加深气氛。是图穷款足矣, 再多一字便觉累赘。

镜泊飞泉

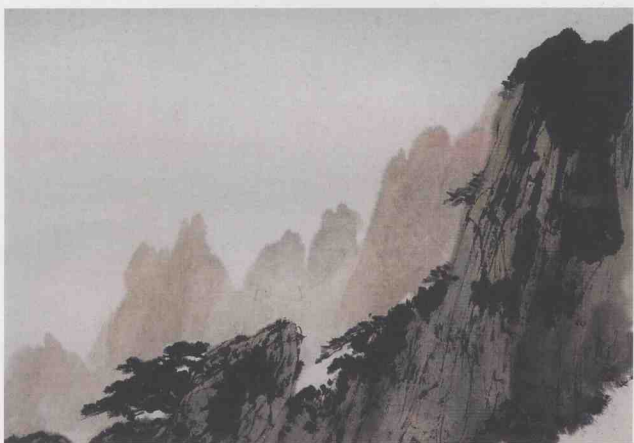
仰高山图

庐山暮色

抚琴观瀑

奇峰耸翠

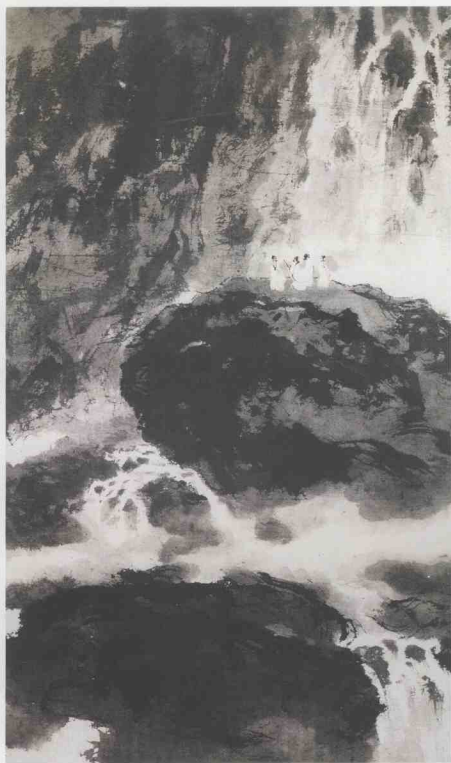
太华纪游

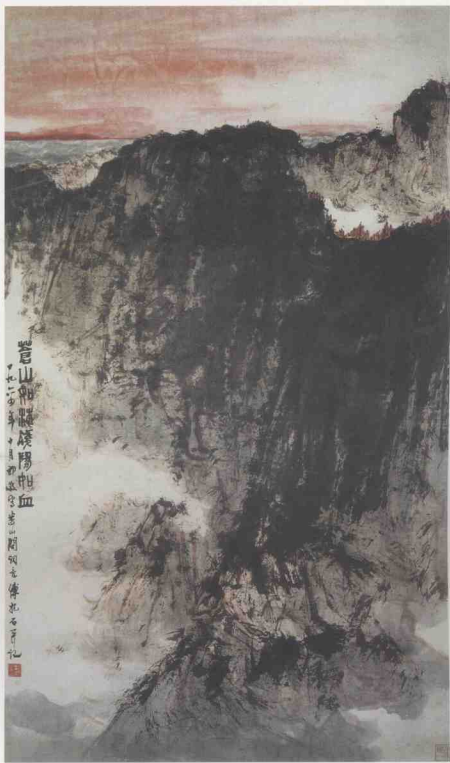
秋山观瀑

岑背鸣泉

观瀑图

苍山如海

秋兴

虎溪三笑