

画室必备

中国画技法图典

长江出版传媒

湖北美术出版社

编著 陈相锋

石 篇

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法图典·石篇/陈相锋编著.

—— 武汉 : 湖北美术出版社, 2012.11

(画室必备)

ISBN 978-7-5394-5289-0

I. ①中… II. ①陈… III. ①石—国画技法

IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第130541号

编委会: 陈相锋 王国栋 苏国强

陈姿娟 孙文科 吴冠华

李净洋 陈朵朵 曾 慧

丛书策划: 苏国强

责任编辑: 苏国强 姜亚男

封面设计: 敖露

技术编辑: 李国新

画室必备·中国画技法图典·石篇 © 陈相锋编著

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址: 武昌雄楚大街268号湖北出版文化城B座

电 话: (027)87679520 87679521 87679522

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 11

印 数: 4000册

版 次: 2013年2月第1版 2013年2月第1次印刷

定 价: 68.00元

画室必备

中国画技法图典

长江出版传媒 | 湖北美术出版社

编著 陈相锋

石 篇

目 录

序言	3
工笔类	4
小写意类	27
大写意类	105
章法	142

序言

吴宪生

中国传统绘画历史久远。自有画史始，人物、山水、花鸟、走兽、亭台楼阁等，逐次发展壮大，终成为洋洋大观，先人们用自己的智慧，创造出了具有鲜明民族特色的中国绘画艺术。他们以中国人特有的睿智去认识自然，以天人合一的心态融入自然，以师造化的谦卑诚意去感受自然。『外师造化，中得心源』，从自然中获取创造的源泉，从与自然的悟对中创造出极其丰富多彩的绘画表现方法。人物画写生传神，山水画对景造境，花鸟画借物抒情，以一杆毛笔写尽天下物理，又巧妙地寓常理于常法之中，世代相传，不断发展，成就了中国绘画史上的一座又一座高峰。

浩瀚的中国传统绘画宝库，有学画者取之不尽的资源，可是从哪里入手呢？先要学会读画。记得过去老先生上课时，总是嘱咐我们要好好读画，不仅要知其然，更要知其所以然。中国画技法的创造，都由师造化而来：『三停五部』是观察了许多人后的心得结晶；『石分三面，树分四枝』是对自然规律的尊重；『大小斧劈』那么斩钉截铁，是古人对坚强的理解，对力的颂扬；『五笔飞燕』是对个人的既形象又生动的叙说；『画马三块瓦』是对马之结构透彻理解的精彩表述，既简又抓住要害；花木草叶之阴阳向背，禽鸟走兽之千姿百态，无一不是从自然中来。古人观察自然，融入自然，把玩自然，捕捉自然之精灵，找寻其造型的规律，用最简练概括的样式表达出来，于是这些样式便成为经典。图谱成为千百年来人们绘画入门的钥匙，学画的人倘不能从中找出图谱样式与自然的渊源，是无法真正理解先人们的匠心的。画论里常说：『师古人之迹易，师古人之心难。』临摹由古人之迹入手，进而入古人之心。由常法悟出常理，古人之技法才能真正为我们所用。因为临摹不是学画者的终极目的，通过临摹，我们获取了表现自然基本规律的方法，再以此去认识、理解、表现丰富多彩的客观世界，沿着先人们『师造化』的足迹，真正进入绘画创作的境界。

初学绘画，总是由临摹开始，无论中外大都如此。中国画历来都是由师傅领进门的，如何学呢？第一门功课便是临摹，像写字临帖一样，照着范本临摹，一笔一画，由简单到复杂，由局部到整体，逐步地掌握作画技巧。西洋画的学习，也是重视临摹的，达·芬奇就告诫学画的少年要临摹名家的作品，通过摹写出自名家手笔的素描来练自己的手。看来，临摹是学习绘画之必不可少的手段，只是在中国画的学习过程中，临摹的作用更加重要。

临摹首先要有好的范本，学画者常常因此而烦恼。多年以前，我和山东美术出版社的王经春编审一起主编过一套大型的图谱画册，就是想满足学画者的需求，提供尽可能好的范本，出版后颇得读者的倾心。惜当时条件所限，所选编的内容不够丰富，遗为憾事。如今，湖北美术出版社再次担起这个责任，编辑出版《中国画技法图典》丛书，分类更加细致，图例亦更加丰富，且从局部到构图完整的作品，均有收录，是一套难得的好画谱。不仅为初学者临摹学习提供了精彩临本，也为从事中国画创作的画家提供了丰富的参考资料，相信这套图典的出版，一定会受到读者的青睐。

二〇一二年二月十八日夜于杭州

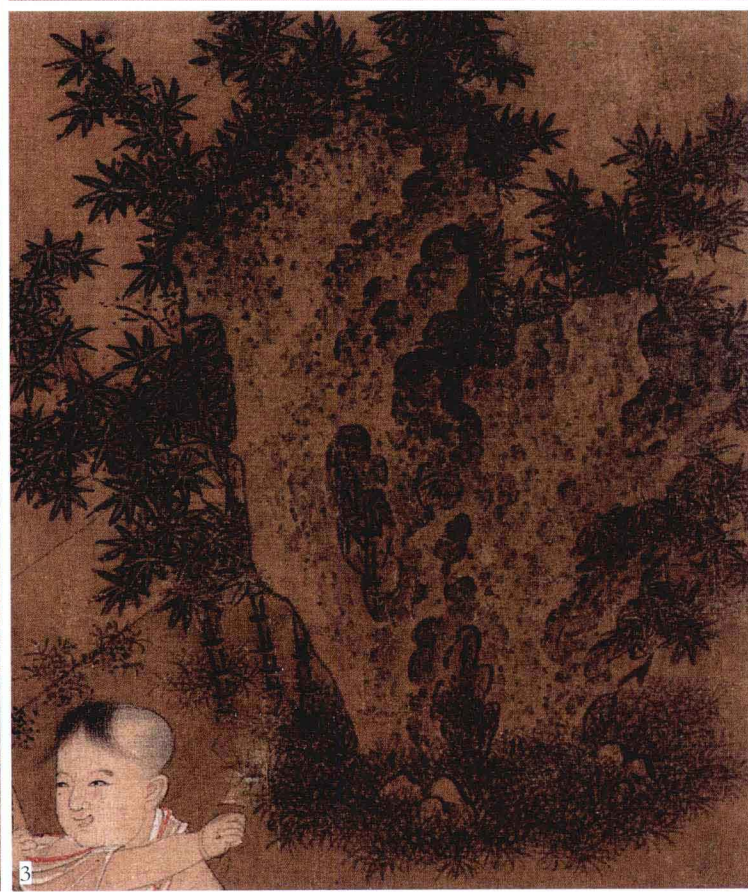
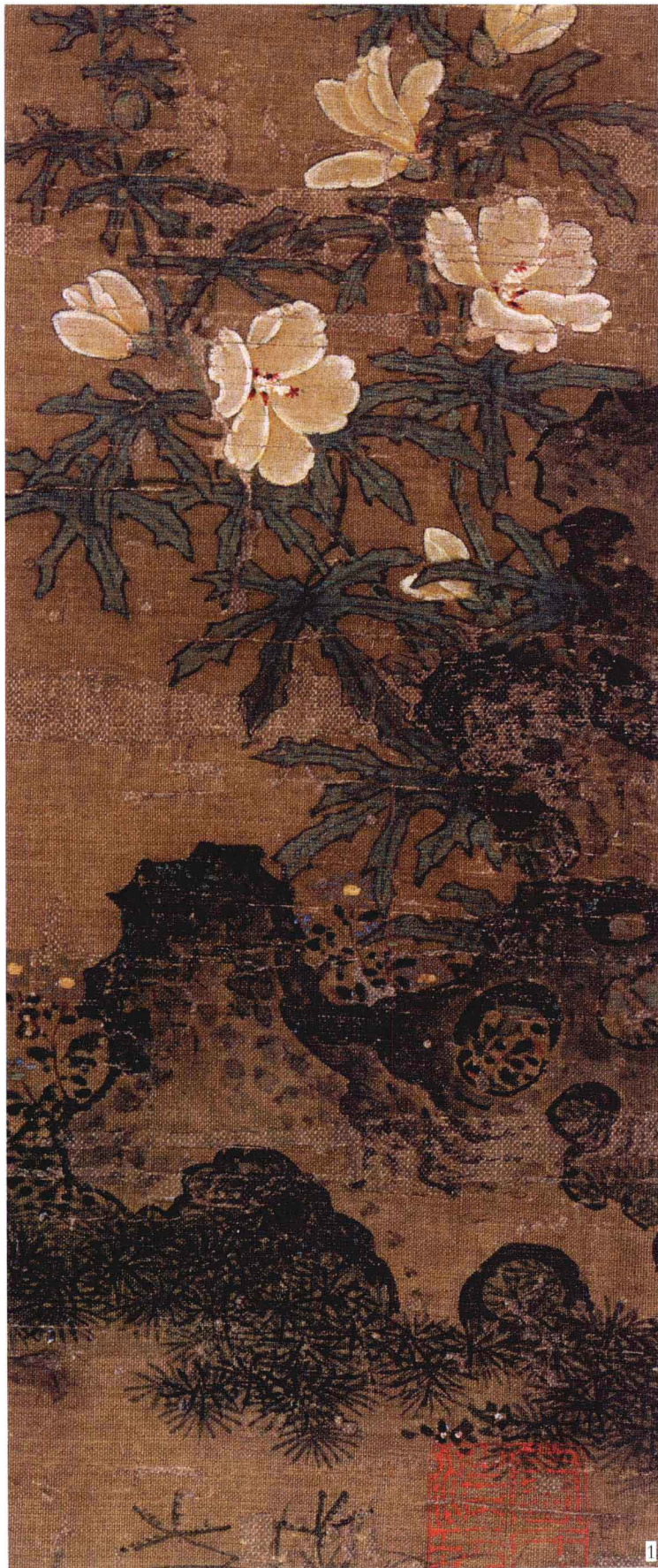
石篇

(一) 工笔类

石头是花鸟画中极为重要的组成部分。极有意味的是，不但图像资料的整理工作很少有人涉及，而且也缺乏理论层面的全面而深入的探讨。因而本丛书将其列入，对历代花鸟画中的石头画法进行图像资料的初步归类，一方面既便于创作实践的借鉴与教学工作的展开，另一方面也有助于理论工作者进行相关的学术研究。

花鸟画中的石画法，与山水画中的石头画法是异中有同，同中有异的，即体同而用异。从笔墨的本法角度而言，画石头的勾、勒、皴、点、染等法是一致的，都要求以辩证的提按顿挫调整处于不断运动中的用笔技法，使用笔节节生发，跌宕有致，既能达到生动的状物要求，也能实现画家抒怀寓意的目的。从笔墨的具体运用而言，两者又各自有着自己的一些相异之处。只有先明其理，才能从更高的层面上把握石画法的精髓。

工笔类石头的画法，是指以勾勒法与渲染法为主，而以皴、擦、点为辅的画法，其整体效果往往比较工整细致。宋元花鸟画中有许多湖石的画法，如宋赵佶《祥龙石图》、宋苏汉臣《秋庭戏婴图》、元李衍《双勾竹图》、元顾安《幽篁秀石图》等作品，就是以勾染法为主，很少有皴擦。但也有一部分作品，如传五代徐熙《雪竹图》、五代黄居寀《山鹧棘雀图》与元王渊《竹石集禽图》、《桃竹锦鸡图》中石的画法，以反复多次的皴擦为主并略加渲染，也在效果上达到了工致的整体感。明清以来，如陈洪绶、任伯年等画家，不仅擅长以勾染法画石，而且也形成了自己的独特风格面貌。

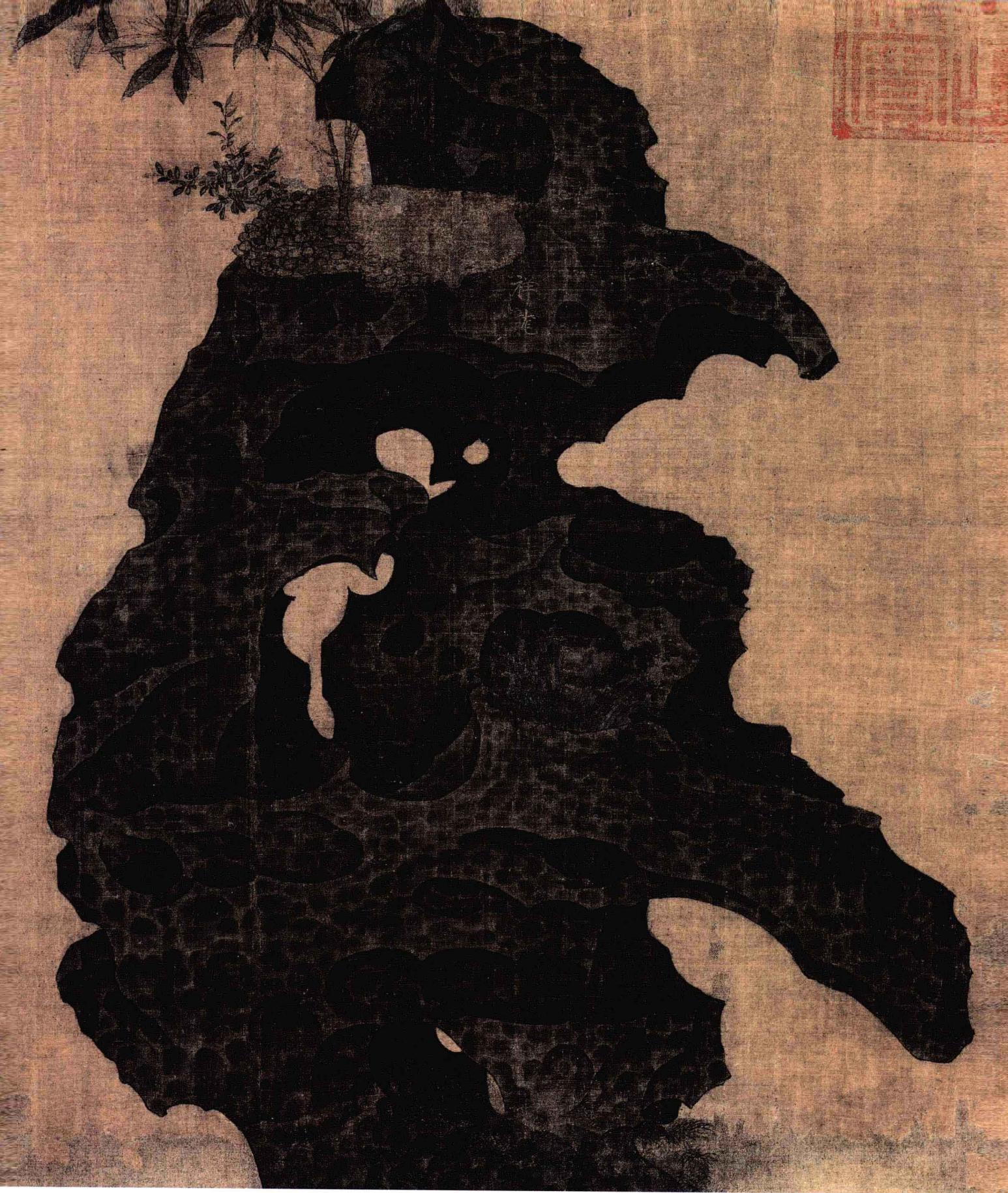
1. 宋 佚名 秋葵犬蝶图
2. 宋 毛益 萱草游狗
3. 宋 佚名 小庭婴戏图

五代 徐熙 雪竹图

1. 宋 李迪 枫鹰雉鸡图
2. 宋 苏汉臣 秋庭戏婴图

宋 赵佶 祥龙石图

宋 佚名 艳艳女史

1

2

1. 宋 佚名 松洞山禽图
2. 宋 佚名 乌柏文禽图

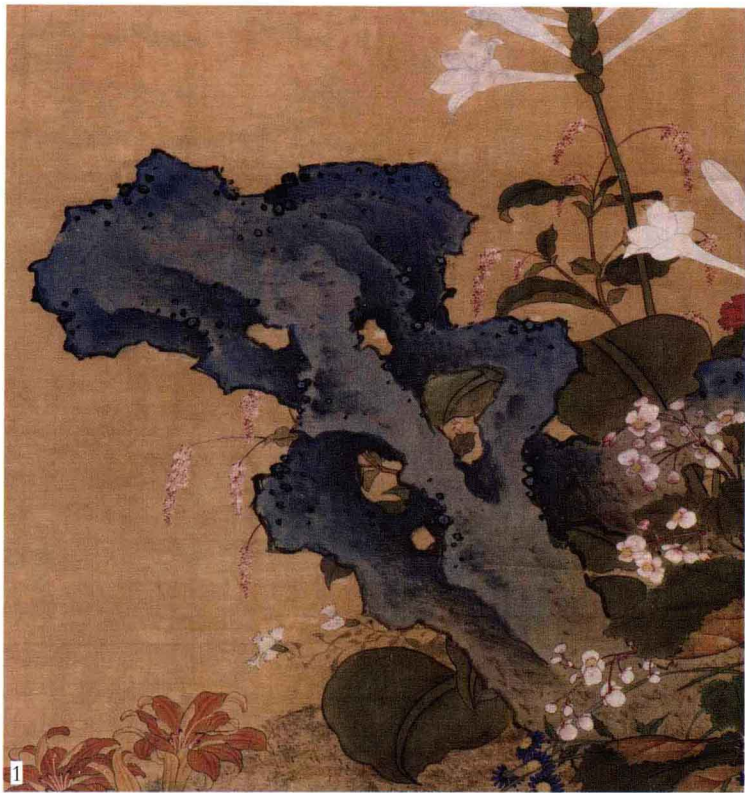
元 王渊 花竹锦鸡图

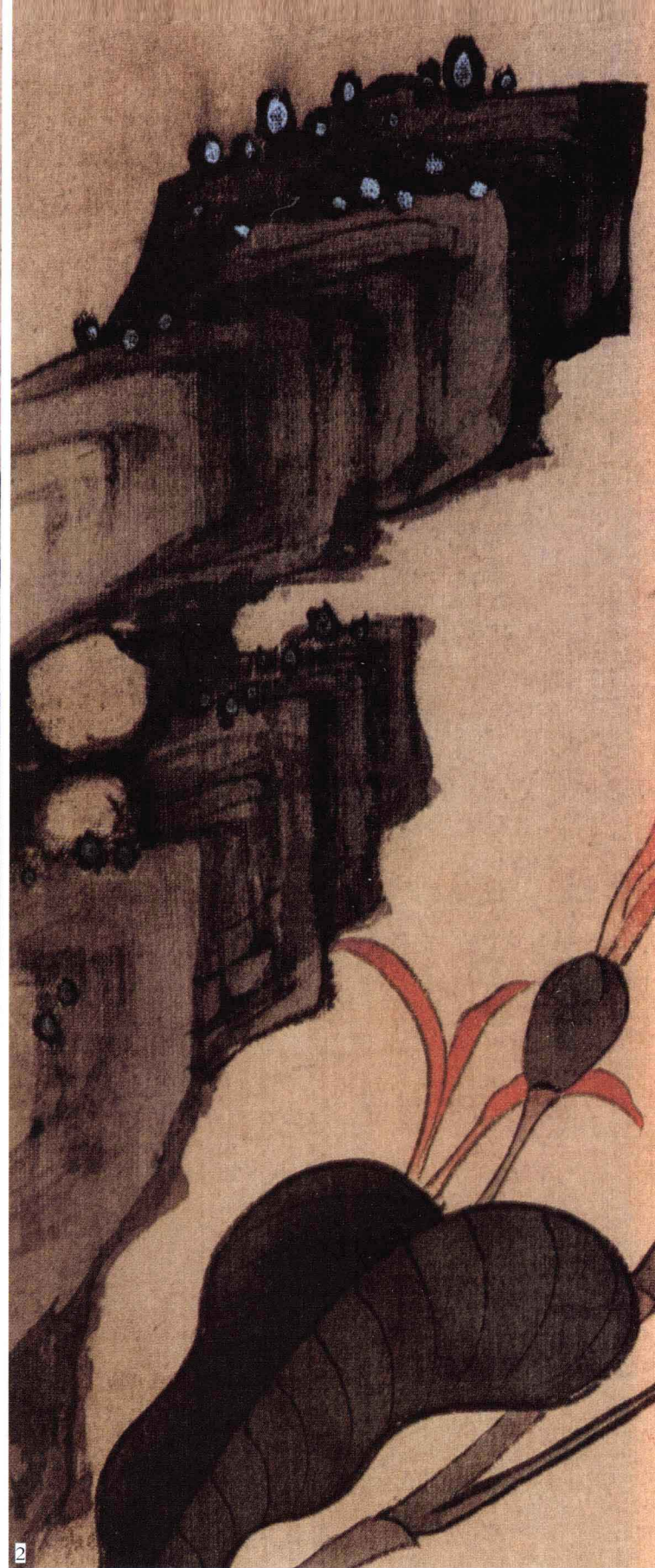
1. 宋 佚名 锦雉竹雀图 3. 元 顾安 幽篁秀石图
2. 元 王渊 竹石集禽图 4. 元 王渊 桃竹锦鸡图

元 刘秉谦 竹石图

1. 明 文倬 秋花侠蝶图
2. 明 陈洪绶 蕉阴听琴
3. 明 陈洪绶 花鸟草虫图

1. 明 陈洪绶 梅石山禽图
2. 明 陈洪绶 红花蝴蝶图