

中国工笔画解析

精品原作·范本临摹·步骤图解

宋代山水树石云水

张东林 李旭飞 绘

天津杨柳青画社

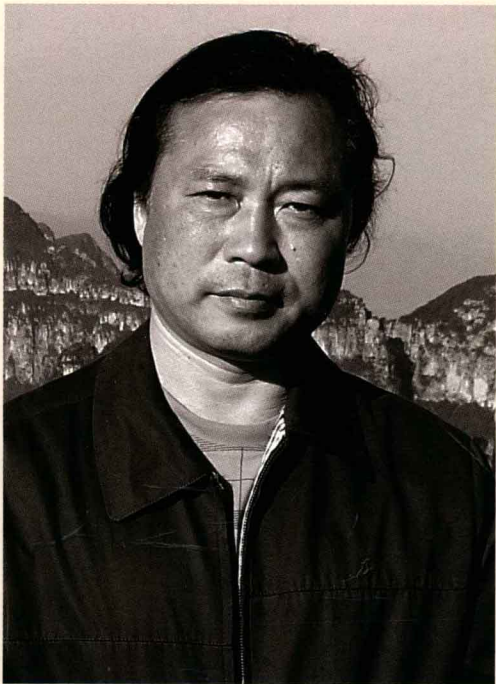
中国工笔画解析

宋代山水树石云水

张东林 李旭飞 绘

天津杨柳青画社

张东林

号致远堂主人、老雨。毕业于天津工艺美院，主攻山水，亦涉足人物、花鸟。现为安徽省政协委员、中国美术家协会会员。作品曾多次入选中国美协主办的全国美展，并多次获奖。

李旭飞

毕业于天津美术学院国画系，获硕士学位。现为中国美术家协会天津会员，天津青年美协理事。师从著名画家、硕士生导师吕云所、白庚延、霍春阳、何家英先生等。

图书在版编目(CIP)数据

宋代山水树石云水 / 张东林, 李旭飞绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2013.1

ISBN 978-7-5547-0023-5

I. ①宋… II. ①张… ②李… 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 309738 号

天津杨柳青画社出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 北京蓝图印刷有限公司印刷

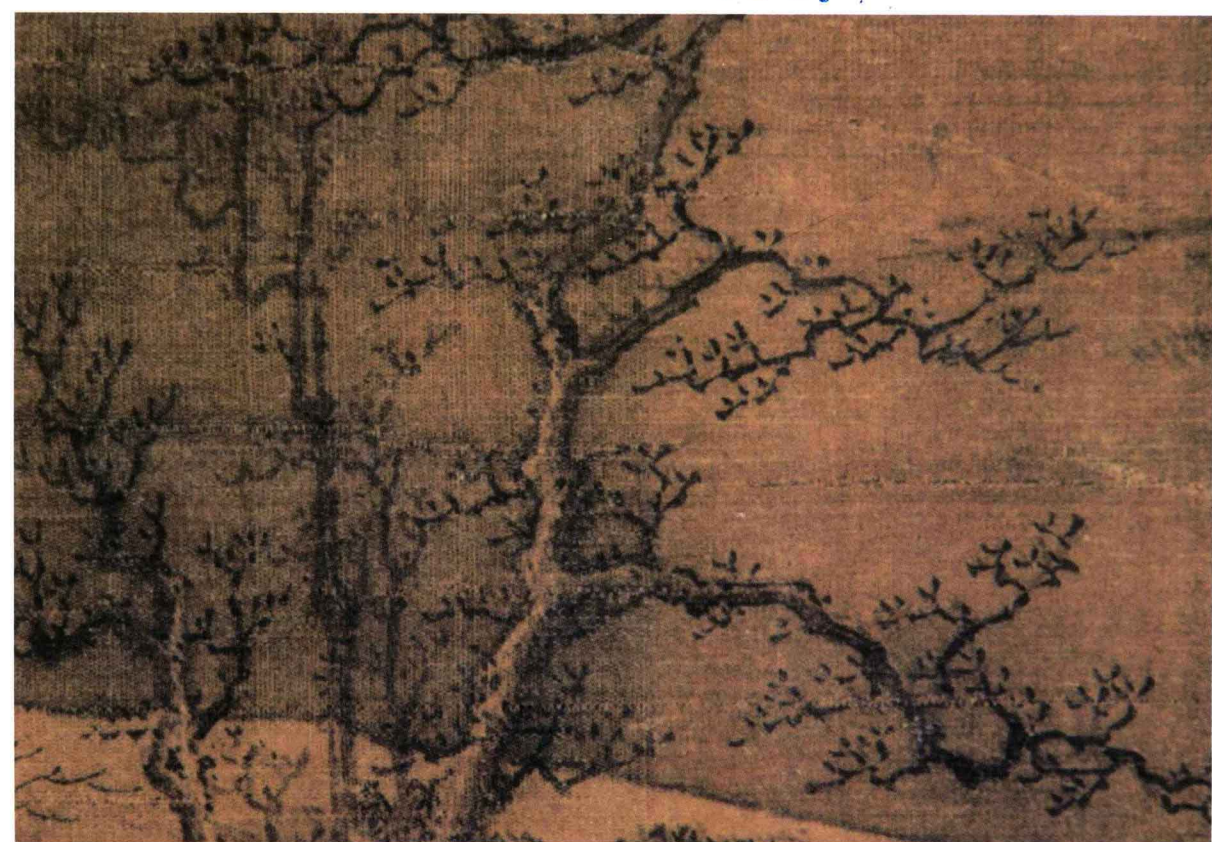
开本: 1/8 787mm × 1092mm 印张: 4 ISBN 978-7-5547-0023-5

2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3 000 册 定价: 28 元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968

编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

《古木寒禽图》

宋 佚名

此画描绘了冬日雪景，寒江、枯枝、飞禽。两棵枯树占据画面中间，枝干朝天且露根，姿态生动，层次分明。枯树的刻画着重在皴擦树干暗部，而亮部略加皴染，使其既有立体感又有沧桑感。画中山石皴少染多。除山石、树木之外，整幅画面渲染淡墨以烘托雪天的气氛。这幅作品的特点是用笔工细，意境幽深。

《春江帆饱图》

宋 佚名

画中描绘了一个渡口的景象。两棵高大的松树非常突出，前面的以重墨勾松针，中墨渲染，后面的用中墨勾松针，淡墨渲染，很注重前浓后淡的层次关系。远处江面之上的帆船饱帆前行，点明画题。以中淡墨勾勒皴擦远山，重墨点苔。画面的空间感刻画得极强，前景的松树造型准确、特点突出、精雕细琢。帆船描绘得也十分精细，此作称得上是精品之作。

《雪峰寒艇图轴》

宋 佚名

画中描绘雪天河岸的景色，近景、远景分明，意境深远。近景绘有杂树、巨石、凉亭，极富动感的树木枝叶，表现了寒风的凛冽。中景一小舟逆风行于水上，船上艄公身披蓑衣，弓身撑船，与树木的刻画相呼应，以强调风的强劲。远处雪山飘渺，若隐若现，自然地表现出空间感。树木是该画的主体，因此描绘得也最细腻精致，不同的品种、姿态、墨色的变化，生动至极。

《烟岫林居图》

宋 夏圭

此画描绘了云雾缭绕的山峦之下，树木丛生，以双勾树干和点叶法完成树的刻画，浓淡墨色变化多端，表现了一派葱郁的景象。画面中以树为主，淡淡的远山加上大面积留白使树木更加突出。林木之间点缀小桥、流水、房屋和人物，用笔概括洗练。虽为一幅小品画，也堪称精品佳作。

《江堤放牧图》

宋 阎次平

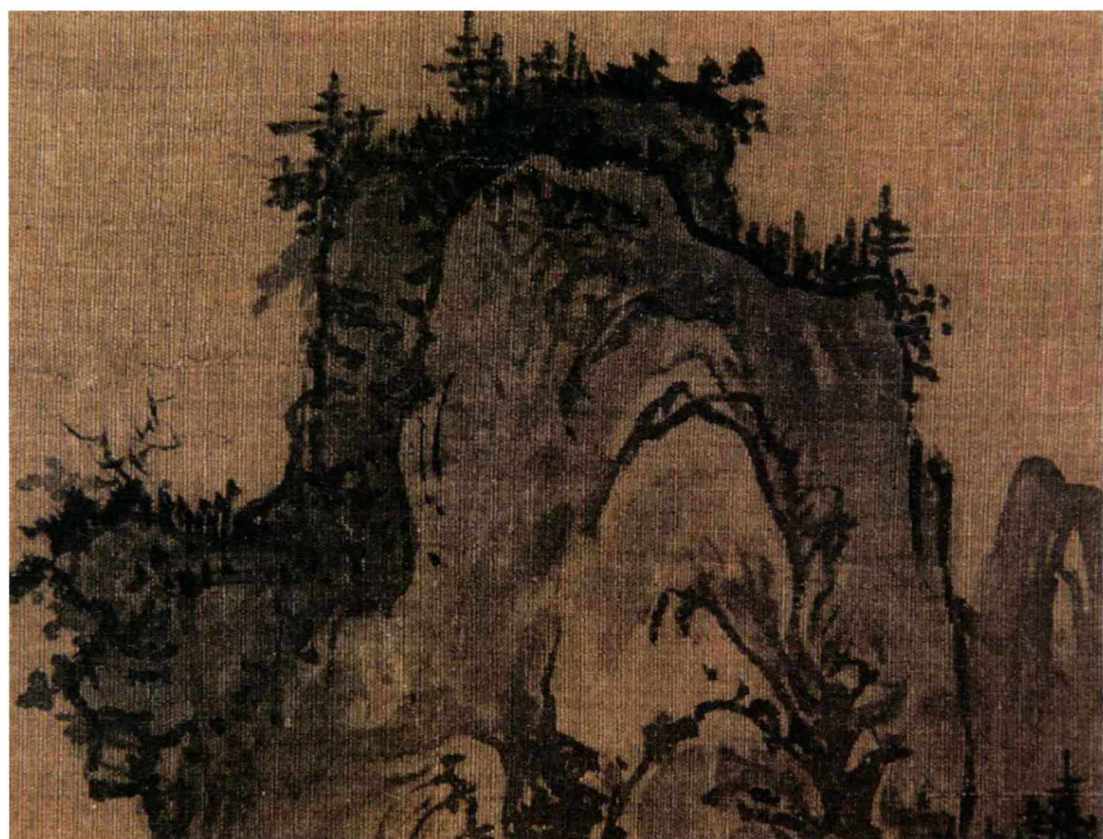
南宋画家阎次平，擅绘山水、人物，尤工画牛。这幅画的主题是描绘一牧童骑在牛背上，放牧于江堤的情景。画中牧童与牛只是起到点景之用，最为突出的是岸上形态各异、色彩丰富的一组杂树，枝干都采用双勾法，而叶子的处理却千变万化，先是重墨点的“个”字、“分”字叶，后面是象形的双勾叶，填染赭石和朱磦，再后面则是淡墨长横点点叶。树木的个性分明、聚散得当、错落有致。画面右边还有几株被云雾遮挡的小树，隐隐约约，推远了空间。

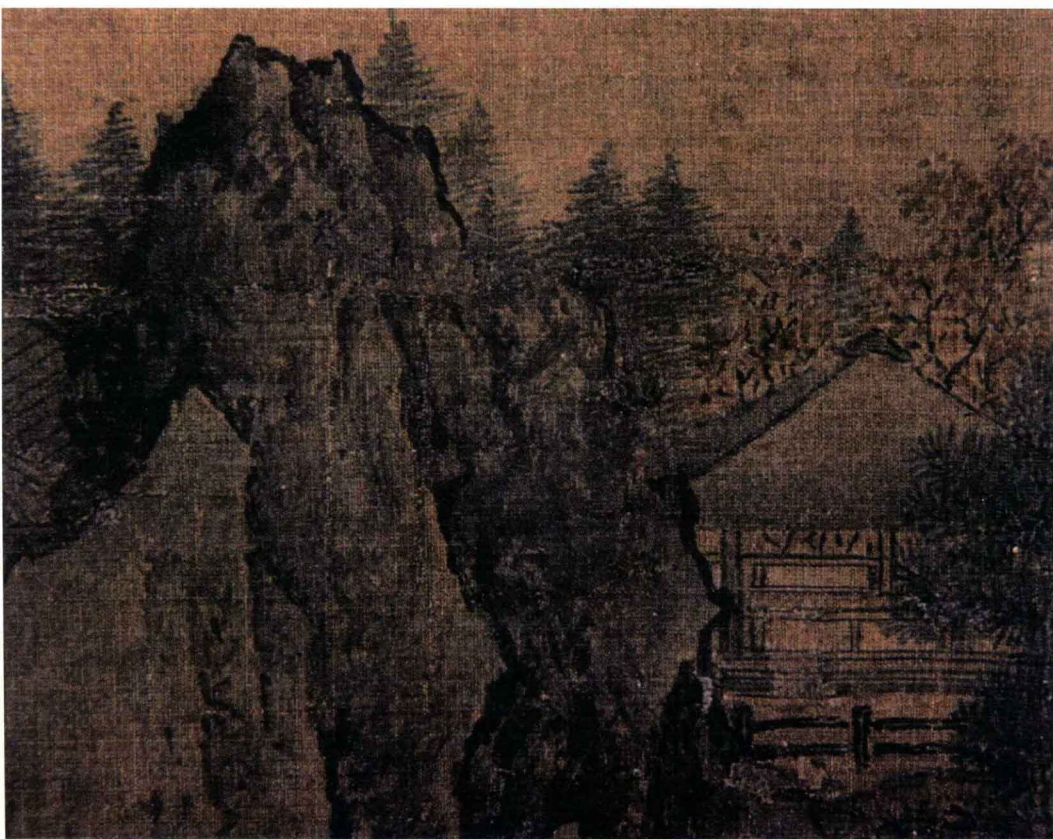

《溪山行旅图》

宋 佚名

此画描绘湖边溪畔、山石旁的小路之上二人出行的场景。重墨勾勒山石轮廓，并加以皴擦。画面右侧的山石结构清晰，中间的部分少皴擦，着重刻画四周，山体才有立体感。画中还绘有松树和杂树，树上枝叶稀疏，突出枝干的优美身姿。

《携琴闲步图》

宋 佚名

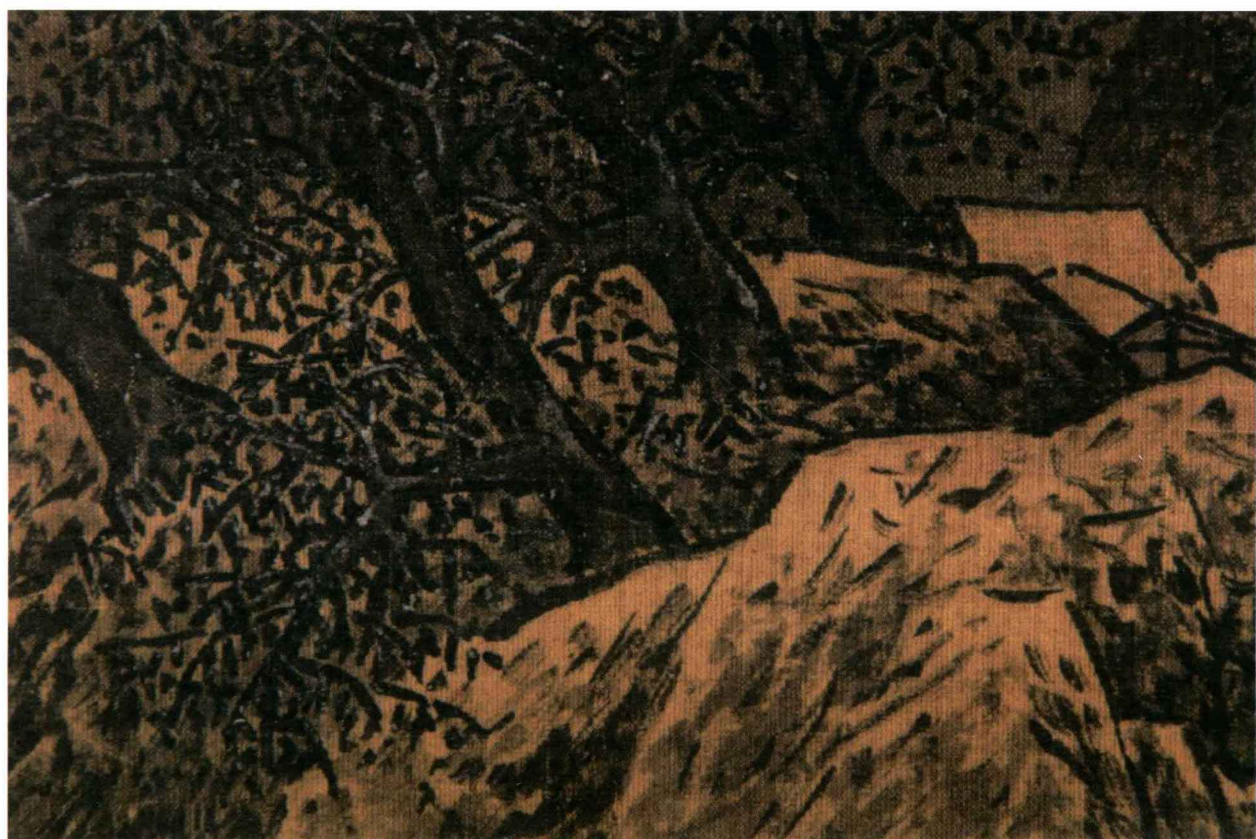
画面的中下方画一条山路，三个人正行于路上，路两旁山势高耸、怪石嶙峋、松柏参天、枝叶繁茂。无论是山石还是松树，都刻画得精到细致，尤其是山石的皴擦用笔厚重、苍劲，体积感的塑造，都值得后人好好临习。远景高山数峰，很是浅淡，犹如仙境。整幅作品带来一种沉郁凝重的味道。

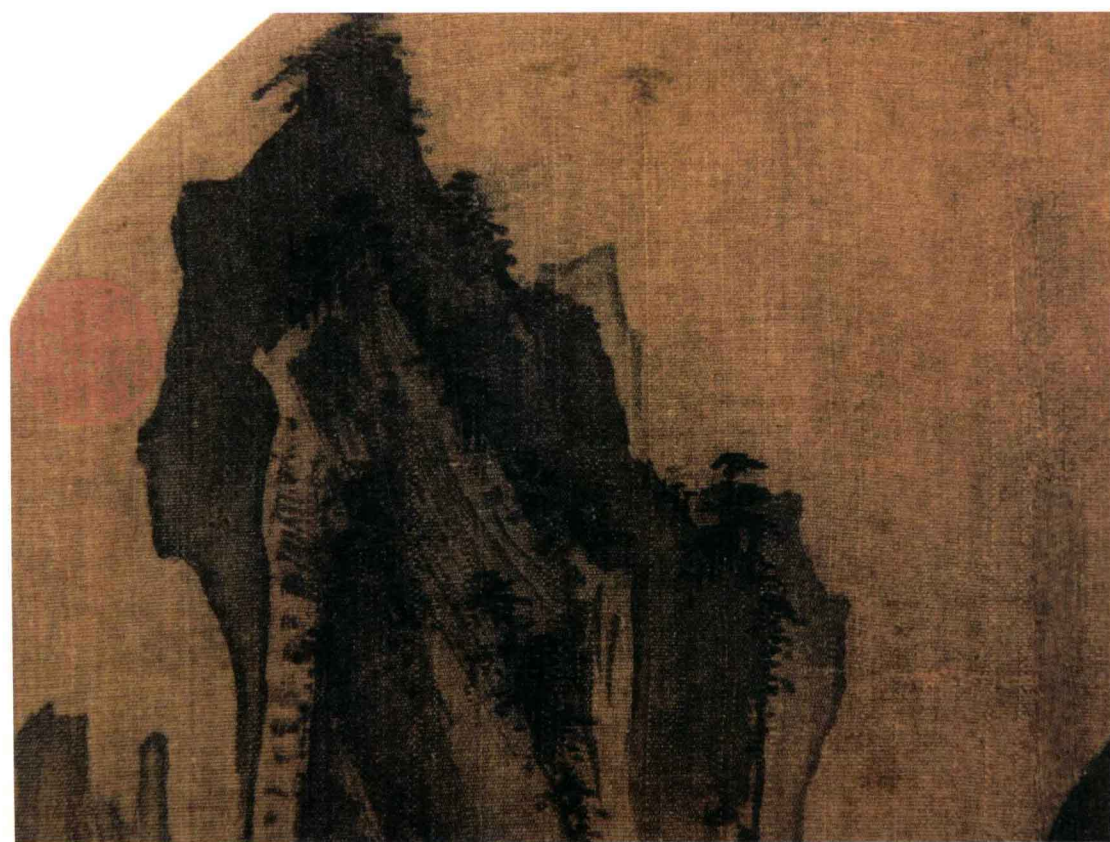
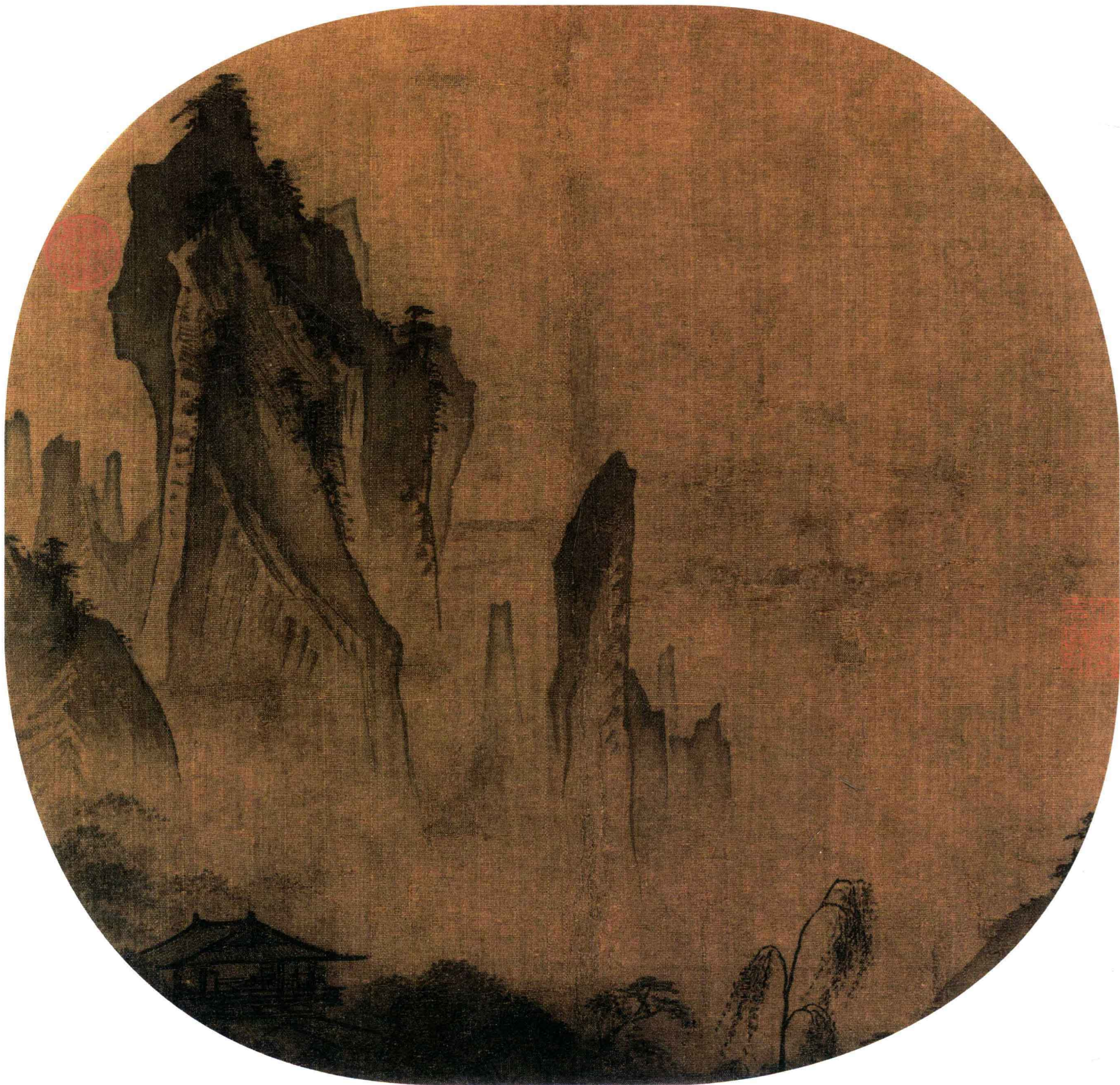

《云关雪栈图》

宋 佚名

画雪景的作品颇多，这一幅是较有特点的。冬季黄昏时分的山野，雪后的大地一派银装素裹，阴沉沉的天占了画面的一半，构图独特，十分有压抑感。中锋勾勒山石，线条力道十足，中淡墨皴画山体结构，山顶部多留白来表现雪。重墨画树，与山形成对比关系，点缀了一些客栈、茅舍和行人之外，蜿蜒的石径也给人以深远之感。全图用笔简略，晕染皴擦厚重，不愧为宋画中的精品。

《山腰楼观图》

宋 佚名

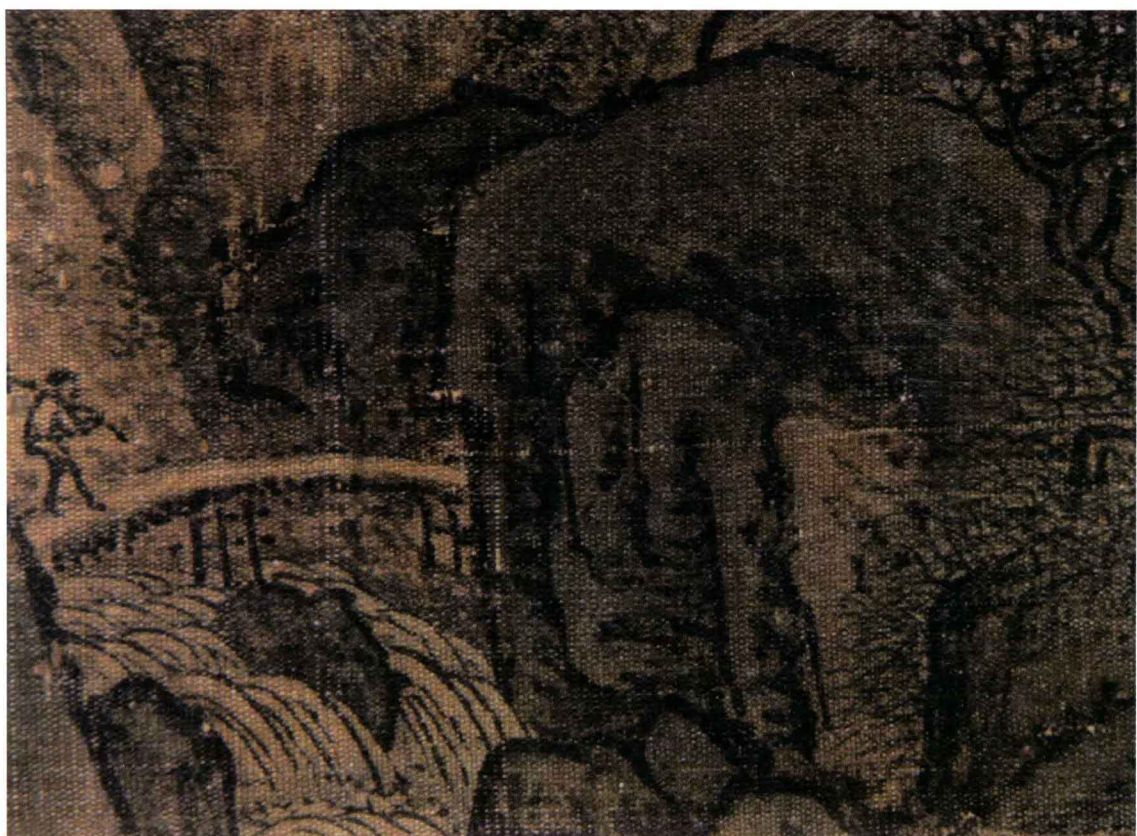
奇石怪峰耸立云端是这幅画的亮点所在，勾勒、皴擦山石的用笔，笔笔果断。小斧劈皴法皴画出山石结构后，用淡墨继续渲染，画出山的层次，后用重墨点画山上的树木。前景树丛之间有一高台凉亭，亭中高士正悠闲地观赏着外景。远处高山用勾勒渲染之法画出。整幅作品结构简洁。

《观瀑图》

宋 佚名

画中描绘山林凉亭里，一高士正在欣赏对面山壁上的瀑布。近景山坡倾斜，古松繁茂，潺潺的溪水、小桥、凉亭和隐约的屋顶都刻画出山林生活的场景。右侧山壁高耸，山顶古树参天，山中杂树丛生，泉水从山间流出形成瀑布，汇入江河。两组山的走势一斜一直，一前一后，相辅相成。山泉水纹勾画流畅，曲折随意。

《峻岭溪桥图》

宋 佚名

此画采取平原的构图方法，描绘了层峦叠嶂的山峰，画面幅员辽阔、场面宏大。以中墨勾勒山石轮廓，豆瓣皴法皴擦山体结构，重墨点染山上植被。细看山间还有许多亭台楼阁，无论江河流淌、山路石径，还是桥梁建筑，都刻画精细。整幅作品构图十分紧凑，装饰感很强。

《秋塘图》

宋 赵令钤（传）

此画传为赵令钤所作。赵令钤是北宋画家，字大年，汴京(今河南开封)人。擅画设色平远小景，多写陂湖、水村、烟林、凫雁，风格近似惠崇，优雅清丽，名重一时。画中描绘郊外风景，岸边几株垂柳，河塘中水鸟嬉戏，远处树林烟雾朦胧，给人一种清雅、安逸、闲散的感觉。烟云的渲染自然恰当，非常符合画面的整体情调。

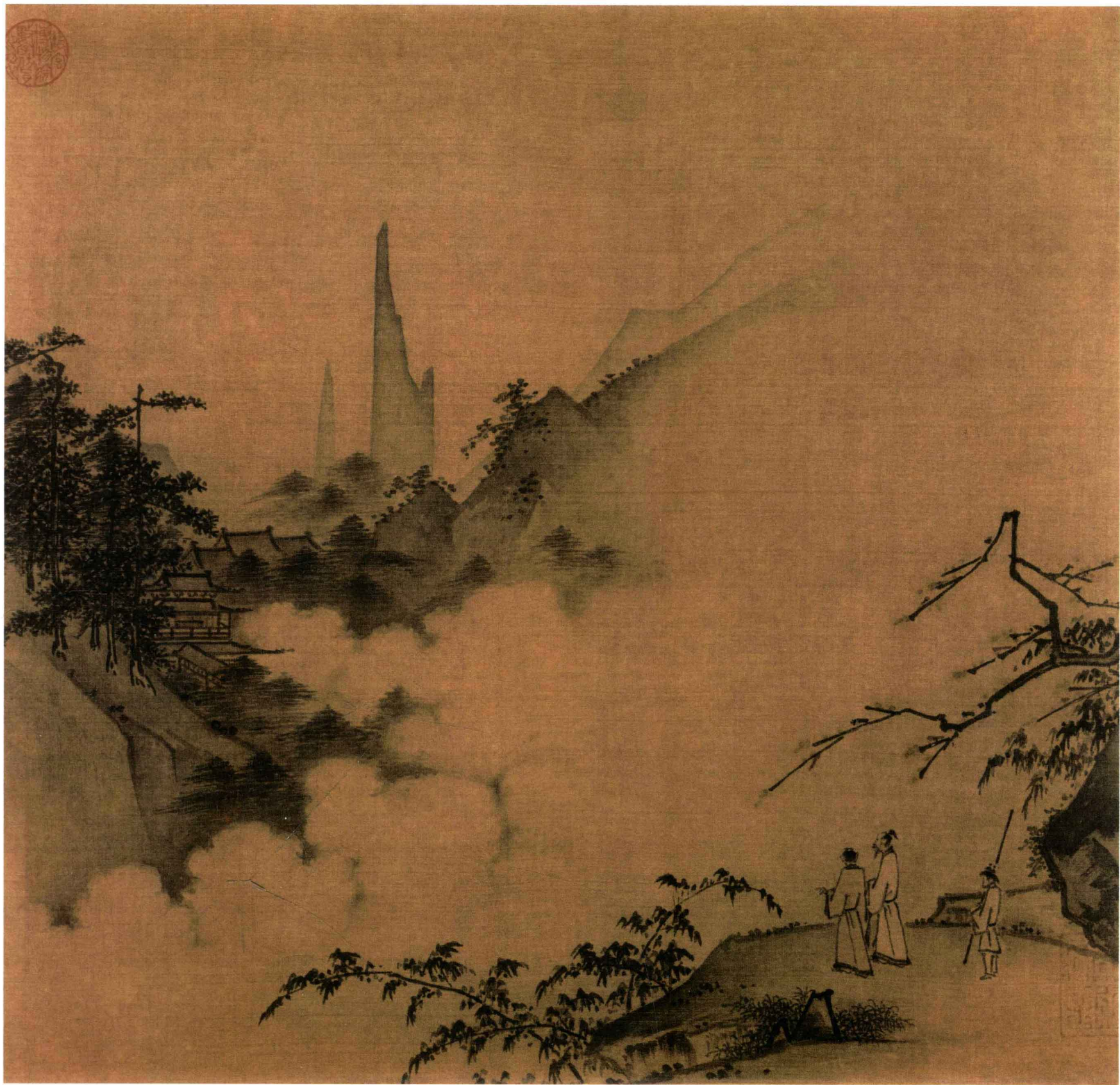

《风雨归舟图》

宋 佚名

大风骤起，暴雨来袭，树木竹林被风刮得斜倒向一侧，水面波涛汹涌，渔夫顶着风，努力地驾船驶向岸边。画中除了前景的巨石、竹林等，大部分中、远景物尽在烟雨中，远处的水面、坡岸、山峦、天空虚虚实实、隐约可现。也许是由于树木、水面以及人物动态的表现都极准确统一，让观者感觉云气都是在动着。从此画可以看到作者对生活入微的观察和高超的技法功力。

《云峰远眺图》

宋 佚名

画中两位高士站在观景石台上欣赏大自然的美景，身后童子持仗而立。对面山坡、寺庙、楼宇、树木都被厚厚的白云环绕，云朵的烘托仿佛让人到了仙境，最远处的高山如利剑一样直冲天空，增添了画面的层次。整幅作品渲染多，皴擦少，较大面积的留白给人无尽遐想。

