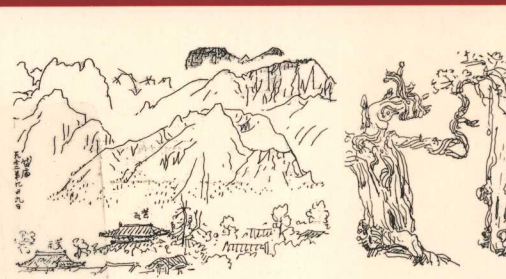
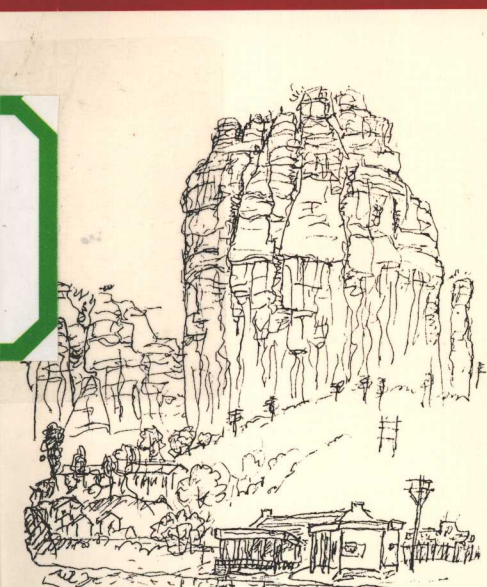

钱心梅 山水写生法

钱心梅 编

上海人民美術出版社

钱松山

山水写生法

钱心梅 编

NLIC2970858684

上海人民美術出版社

钱松山
作

雞嶺
劍刺宵峭石高天兵勇
弓刀金雞嶺上荒雞唱風
將洪宣嬌曾在武嶺練武今年為
辛天國建都南京一百一十週年紀念特
將此石寫此景即春錢松岩行題

图书在版编目(CIP)数据

钱松岩山水写生法 / 钱心梅编. -- 上海: 上海人民
美术出版社, 2013.1

ISBN 978-7-5322-8272-2

I. ①钱... II. ①钱... III. ①山水画-写生画-国画
技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第299528号

钱松岩山水写生法

编 者: 钱心梅

策 划: 徐 亭

责任编辑: 徐 亭

技术编辑: 季 卫

装帧设计: 于 茵 李 莉

上海人民美術出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海市印刷十厂有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 4.75

2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

印数: 0001—3300

ISBN 978-7-5322-8272-2

定价: 29.00元

目录

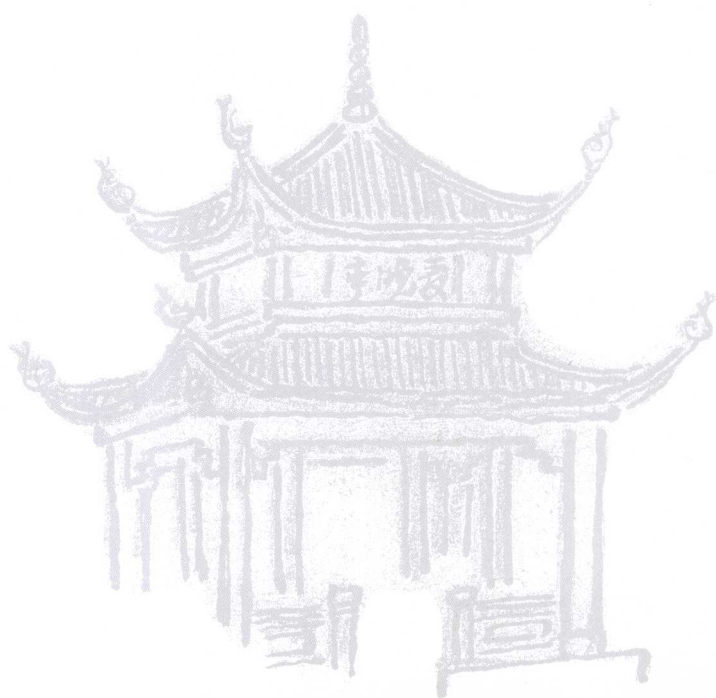
第一章 山水画笔墨技法 /1

第二章 画法心得 /18

第三章 山水写生法示范图 /37

1. 爱晚亭 /38
2. 金鸡岭 /40
3. 饭香时节打鱼回 /42
4. 海角石林 /44
5. 红岩 /46
6. 黄陵柏 /49
7. 菊花 /50
8. 妈屿春回 /52
9. 三门峡 /54
10. 三峡灯 /56
11. 太湖 /58
12. 泰山松（包括黄山黑虎松，金陵六朝松）/60
13. 阳羨双洞 /62
14. 北京人之家 /64
15. 窦娥巷 /65
16. 湖山永好仰清芬 /66
17. 延安颂 /67
18. 常熟的“常熟田” /68
19. 珠江春晓 /69
20. 长城万里 风光无限 /70

第四章 范图欣赏 /72

第一章 山水画笔墨技法

一 笔（文房四宝）

画具是作画的物质基础，应该首先准备好，这里就先从笔谈起。今天国画所用的笔，分柔的、健的和兼有柔健的三种，羊毫性柔，弹力差，使用难；兔毫健，狼（黄鼠狼）毫更健，弹力强，使用易；柔健两种不同的兽毛合制一笔，叫做兼毫，使用更容易。各有长处，各有短处，可多备几种。

执笔无定法，以“指实掌虚”为主，即指尖用力控制笔管，掌心空虚，灵活运动。下笔有放有收，放就要扫，甚而笔根也撇到纸上去，扫时手指上仍多微细的小动作。收，就要提，（把笔上提），有时慢慢地提，有时快些提，而且提时要把笔轻轻地转，这是整理笔毛，使笔尖收敛集中。不同收放，都要笔笔凝练、力透纸背。国画上技术性的词汇“笔

墨”两字是结合成一体的。总之，作画不能死抓住笔杆，要充分发挥笔毛的弹性和所含水墨的作用。所以墨色的浓淡枯湿，都与运笔不能分开。由于执笔手势不同，毛笔也容易变化。因此，所成的线条样子很多，主要分中锋、偏锋两类，一般讲，贵用中锋，但中锋偏锋、各有用处，总之不论线条如何变化，都要表现出浑厚有力。作画运笔姿势较多变化，与写字不同，直竖、横卧、逆送、顺拖、转动，看需要而用。

新买来的笔，笔毛有胶，久不用时，恐为虫蛀，可先洗净置好。

作画时笔不能老浸泡在水盂里，多浸笔毛易变软。有些书法家在写字时，把同样的笔多备几支，时时替换，就是恐怕毛笔用久渐软，失去弹性，妨碍了笔力的挺健。作画用笔，要意酣墨饱，宁可大笔写小字作小画，不可小笔写大字作大画，当然用笔的大小，要根据字画的大小。笔毛最好加料定制，

钱松岩作画图

使之对墨色水分含量多一些。

笔有长短锋，可由各人的作画习惯择用。一般讲，短锋易于着力。写字时，笔头可以开一分、二分或三分；作画要全开，嫌锋太长，可以把笔根用线扎短一些。

一幅画中，同时要用几类笔，例如，画花卉、点叶用羊毫，勾叶筋剔花蕊用狼毫。山水画中撇小草、芦叶、竹叶必须用狼毫，当然有人全用狼毫或全用羊毫，不必拘泥。按笔性效果讲，狼毫优于羊毫，但初学最好用羊毫。我幼年习字，老师禁止用狼毫（我至今作画还是惯用羊毫）。对羊毫的使用如能够达到得心应手、挥洒自如，用狼毫时更能发挥它的作用。

笔用后，要洗净，把笔毛抹干抹直，整理得尖尖的挂在笔架上，以保持笔毛不乱。

二 纸

国画用纸，一般用宣纸，其次用皮纸。宣纸要择重棉，旧时的“汪六吉”最适用。有生宣及加工的玉版笺、煮捶笺，任凭习惯采用。有一种宣纸叫“净皮笺”，很好画。夹贡双层太厚，不宜作画。熟宣，即加矾纸，不吸收水分。蝉翼笺也是加过胶矾的较薄纸。收藏矾纸应该包好不露风，如多与空气接触，恐受氧化作用，漏了矾就不能用。生纸平时也应该包好，不令失风，否则一经失风，也不堪用。但如果把生宣全部晾在空中，时久质紧，叫做“风纸”，作画效果又很好。

浆纸，即把生宣用豆汁一拖，手续简单，可以自制。如因不便，可托装裱师代劳。它的纸性在生熟之间，水分容易掌握。

北京皮纸（一般称为高丽纸），很好画，纸质牢，经得起拖，不过墨色易沉，易灰暗。帘纹纸，使用时墨色好，但太薄。其他如山西麻纸、云南皮纸、温州皮纸、四川夹江皮纸，都可作画（我个人常用温州皮纸），并且效果很好。其他地方土造纸亦可作画。不过有一种用各种废纸重制的叫做“还魂纸”，

各地都有，价廉，可作练习之用，却不宜作为正式创作之用。

练习国画必须能掌握宣纸的性能，但宣纸价昂，可用“七土纸”代替。此纸为旧时练习纸用，价廉，纸性和宣纸接近。作画必须多多实践，成为熟练技巧，应该多画；多画，又要顾到经济，用“七土纸”练习颇适宜。

作画用的绢，是特制品，有生绢，有熟绢。最早用生绢，后用熟绢，目前市上出售的都是熟绢，熟绢上过胶矾，作画效果比较好。古代都是用绢，纸是后来用的。熟绢上过胶矾，因此平时也要包藏好，不使漏风。

一般人收藏古画，重纸本不重绢本，以为绢丝易脆断脱落，绢本寿命不及纸本长，实则绢是丝质，寿命哪有不及纸长的道理？它的易于脆断，是由于上了胶矾，矾纸同样要脆裂的，只有生纸生绢寿命才较长些。加胶矾是为了作画效果好，却又亏损了它们的寿命，这是一个矛盾。传统上画肖像，用生宣。先把面孔用水染法画成，再把纸上胶矾来画衣服。由于面孔水染，要利用生纸；衣服重彩（即石青、

石绿、朱砂、勾金等），要用熟纸。

三 墨

作画用墨，要用油烟，不要用松烟，松烟和油烟同时磨用亦可。制墨因原料关系，新墨不如旧墨（过去制墨用松枝及桐油，后以节省成本起见，改用煤油烟）。但旧墨藏之过久而脱胶，亦不堪用，可研细加胶重制。

墨锭磨后，当心不要浸入水中，亦不能置烈日中，以致龟裂。墨质脆，一摔即碎，要当心些。如摔碎，可用湿墨胶合，干后即牢固。

宿墨不可用，有人画山水使用宿墨，宿墨究竟无光彩，易污画面，因此用墨必须新鲜。

四 砚

砚不问端砚、歙砚，但求细腻滋润发墨。过于发墨，墨太粗也易伤笔；过于细腻而坚实，恐不发墨。砚久用，由于墨垢厚积不易洗掉，即光滑不发墨，要重新“开一下”。“开”，即择质地细致的小瓦片，先在他物上磨光，再在砚上轻轻一磨，磨去墨锈（即堆积的墨垢），自能发墨。有人用蟋蟀盆碎片“开”，即取其质地细致不伤砚。如果砚台过粗，也可如法一磨，就会细腻。

砚不用时要盖好，不使灰尘沾污。发现有宿墨，应立即洗涤，但常常洗涤，太麻烦且不经济，砚中余墨不用时，可加几滴水，并且盖好，使余墨保养不干，照样可用，干了就成宿墨。洗砚不要用指甲及硬物刮磨。

晚上磨墨，不知墨汁的浓淡，可在砚旁置一面镜子，镜上反光射到砚上，即可看出墨汁浓度。家父用此法。

磨墨切不可把墨锭停留在砚上，墨有胶质，会粘吸在砚上，用力一拔，砚台表面即剥落一块，石质细腻的砚台，易粘吸墨锭，石质也最易剥落。

五 其他画具

以上讲的是“文房四宝”。作画条件多，还

有其他不可缺少的用品。

水盂大小各备一只，大的洗笔用，小的盛清水调色用。装花青、赭石等色用白色小碟。装各种重色石青、石绿等色用的小乳钵，都要有盖，用后即盖好，不令着尘，经常保持清洁。调色调墨用白色大碟，用后洗净。胶水瓶要有盖，瓷瓶或玻璃瓶都行，但不可用金属瓶，金属瓶要生锈，易污胶水。

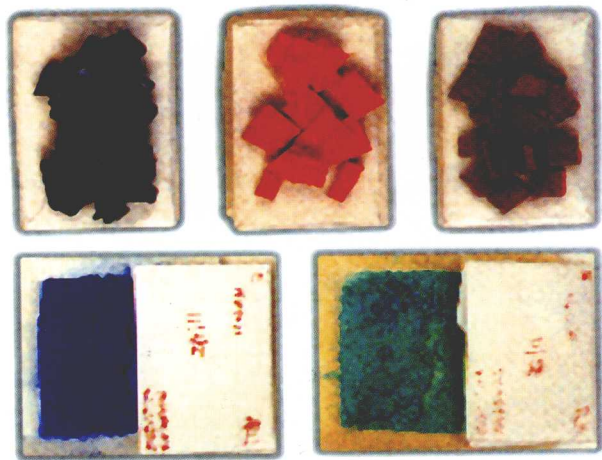
画桌上最好铺垫毡毯。速写册是野外对景写生用的轻便画具，古人所无，今人必备。

六 颜料（国画颜料）

国画所用的颜料分植物颜料和矿物质颜料两类，与西洋画所用的颜料都是化学品不同，国画颜料的色彩种类比化学品颜料的色彩种类简单，这也是国画色彩的独特风格。颜料的质量对作品能起很大作用，所以老辈画家对颜料非常重视，多亲手自制。

国画设色必须用国画传统上所惯用的颜料，这是构成国画风格的物质因素之一。今天为了继承和发展传统，使色彩丰富起来，兼用了洋画颜料——水彩画颜料、水粉画颜料等，但是万勿使国画风格洋化。

颜料不用时要盖好，不令着尘，经常保持清

安居图 钱松岩

国画所用的颜料分植物颜料和矿物质颜料两类，与西洋画所用的颜料都是化学品不同，国画颜料的色彩种类比化学品颜料的色彩种类简单，这也是国画色彩的独特风格。

洁，着色要备乳钵，多备几只，也要盖好。

七 赭石

我画山石及人面所用赭石常是自制的。制法很简单，以赭石水磨加胶即可应用。赭石，山上很多，择其质地纯粹的都可用，也可选择近红近黄的两种应用。相传常熟虞山黄大痴墓旁的赭石很好，虞山固多赭石，不一定大痴墓旁的才好，大痴善画浅绛（赭色）山水，后人崇拜大痴，因此以为他墓旁的赭石也特别好。我在无锡惠山及太湖拾得赭石，质地与虞山产的相同。在湖南、四川旅行时，见到那里的赭石更出色。

画松干、石面、坡脚，有时需用焦赭色提色，市售赭石胶多质薄，画不厚，这时就得用自己磨出来的赭色。如果焦赭色还不够醒目，可用朱砂稍加墨或纯朱砂勾点，能使全幅精神振起。重彩画中需用朱砂来代替赭色的地方很多。

画山水用的赭色，有时用净赭色，有时用赭墨色（赭中加墨），如嫌赭色有火气，可罩墨水、罩花青、罩汁绿；淡墨、花青、汁绿上也可罩赭石，据说赭色上略罩胭脂效果很好。根据宣纸性能，有许多复色不可能直接调好使用，只可以相互套罩；并且这一色罩上那一色，有深厚感觉。

春风杨柳万千条 钱松岩

山水用的赭色，有时用净赭色，有时用赭墨色（赭中加墨）据说赭色上略罩胭脂效果很好。根据宣纸性能，有许多复色不可能直接调好使用，只可以相互套罩；并且这一色罩上那一色，有深厚感觉。

八 花青、胭脂

南方空气温湿，花青胶、胭脂胶因有胶质，容易发霉。一发霉，色变黑即不能用，溶在碟中的花

青可用水养好，不令干，可不霉；如有霉即用笔把霉花抹去。

深山旭日 钱松岩

旭日照在山头的红色用相关颜料渲染而成。

九 藤黄、石黄

藤黄不能用热水泡，于临用时只需冷水一润即可，用热水泡过的藤黄，干后即不堪用。藤黄进口，稍毒，慎勿入口。

单纯的汁绿，即花青、藤黄等量合成的汁绿，在画面上不能多占面积或单纯地用，否则，易见庸俗。一般人以为红色庸俗，绿色文雅，实则多用红不一定庸俗，多用绿反见庸俗。因此使用汁绿，要和以他色，或减少面积，色彩本身本来没有美不美

的区别，美不美产生在色彩间的配合和使用的总效果中。

石黄，画中所用不多，但不可不备。如画秋叶、稻谷及黄色类花，就有用处。画稻谷大丰收，场上堆积如山，一大片黄色易灰闷，就用石黄一提，发而醒目。藤黄为植物质，较透明，涂在纸上分量不够，石黄为矿物质，不透明，可以堆厚，可用于醒目处，广东有一处岩石上开满一大片黄花，如用石黄层层点出，别具风格。

一〇 石青、石绿

石青、石绿，为重彩画的主要颜料之一，从国外进口，重彩画有富丽堂皇的美感，歌颂祖国，歌颂今天的新社会，应该多画重彩画。而且，优秀的青绿山水画，单从青绿本身色泽方面来看，鲜艳明净，珠圆玉润，令人望而生爱。使用重彩颜料，技术较烦，效果上要达到明净而不薄，润厚而不脏。只着一层，即有薄的感觉，要逐层渐加，加一次，厚一层，一次两次加到满意，但多加要防脏腻。

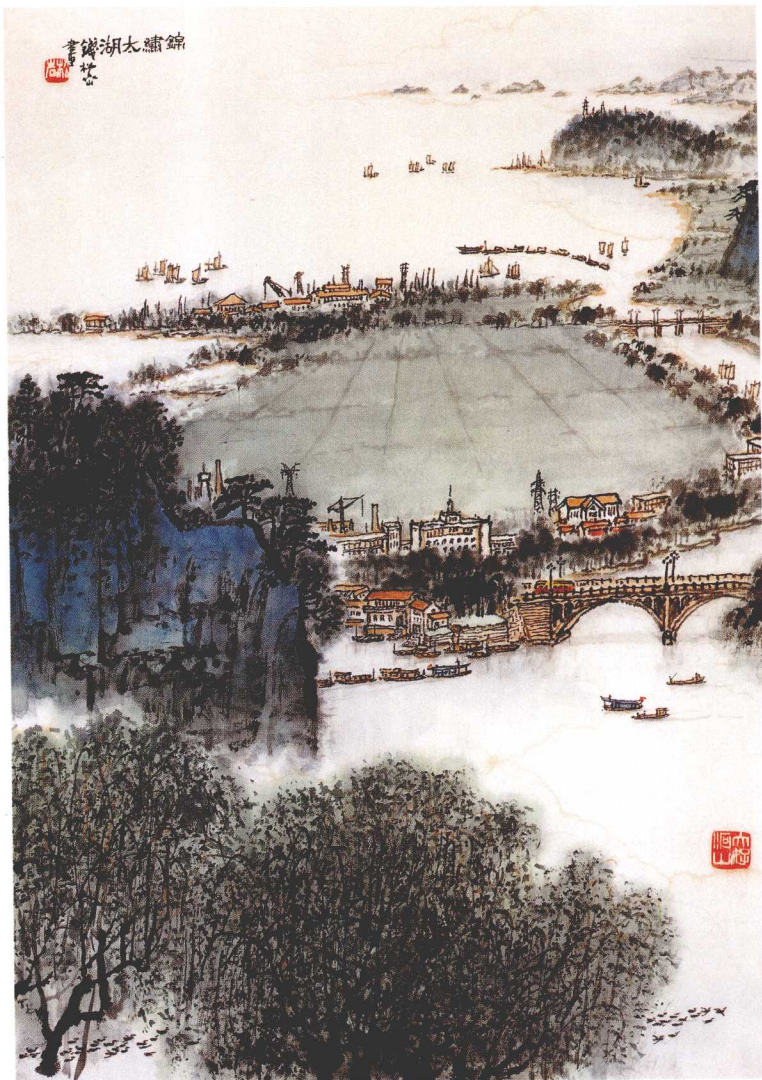
初学者石青、石绿不易匀和，遇生纸尤觉困难，可先把纸拖湿（或用喷雾器喷，或用排笔平涂，或用湿毛巾一盖，但不能太潮，当心纸破），乘湿设色，即可匀和。

着石青最好先打一层花青底子，着石绿最好先打一层汁绿底子，亦可根据画面需要，打赭色底子。

青绿山水，墨稿皴擦不宜多，或干脆勾一个轮廓就行。着好青绿后，石青底上用花青加点、加皴；石绿底上用汁绿加点、加衬。轮廓上有时可勾以赭色、花青、汁绿等线条，增加厚重感觉，勾金粉更有辉煌的感觉。

青绿山水，分大青绿、小青绿。大青绿全部着青绿，气派大方；小青绿，青绿山石配上墨色、赭色山石，色彩丰富有变化，但不要琐碎庸俗。

又有一种小青绿画法，是在水墨画基础上进行加工的。而仍以墨色为主，着赭石、汁绿、花青外添着一部分石青、石绿，例如山头，染一些石绿，石根安一两块石青的碎石。要一次涂好，不必

锦绣太湖 钱松岩

优秀的青绿山水画，单从青绿本身色泽方面来看，鲜艳明净，珠圆玉润，令人望而生爱。

多加，致妨碍墨色，要保持轻松秀丽的特点，这属于淡设色，与工笔重彩的青绿山水画画法不同，趣味不同。

青绿点苔，用较淡的花青或汁绿。还有一种先以浓墨点，再就墨点上用石青或石绿一罩，俗名“嵌宝点”，用于树石或山头，有晶莹感觉，最为醒目。花卉画中树石亦可用此法，如果画得沉闷，可用此法补救。

重彩没骨法，山石先涂石青、石绿，后于石青上用花青来勾皴点苔，于石绿上用汁绿勾皴点苔，轮廓上有时也可勾以赭色。

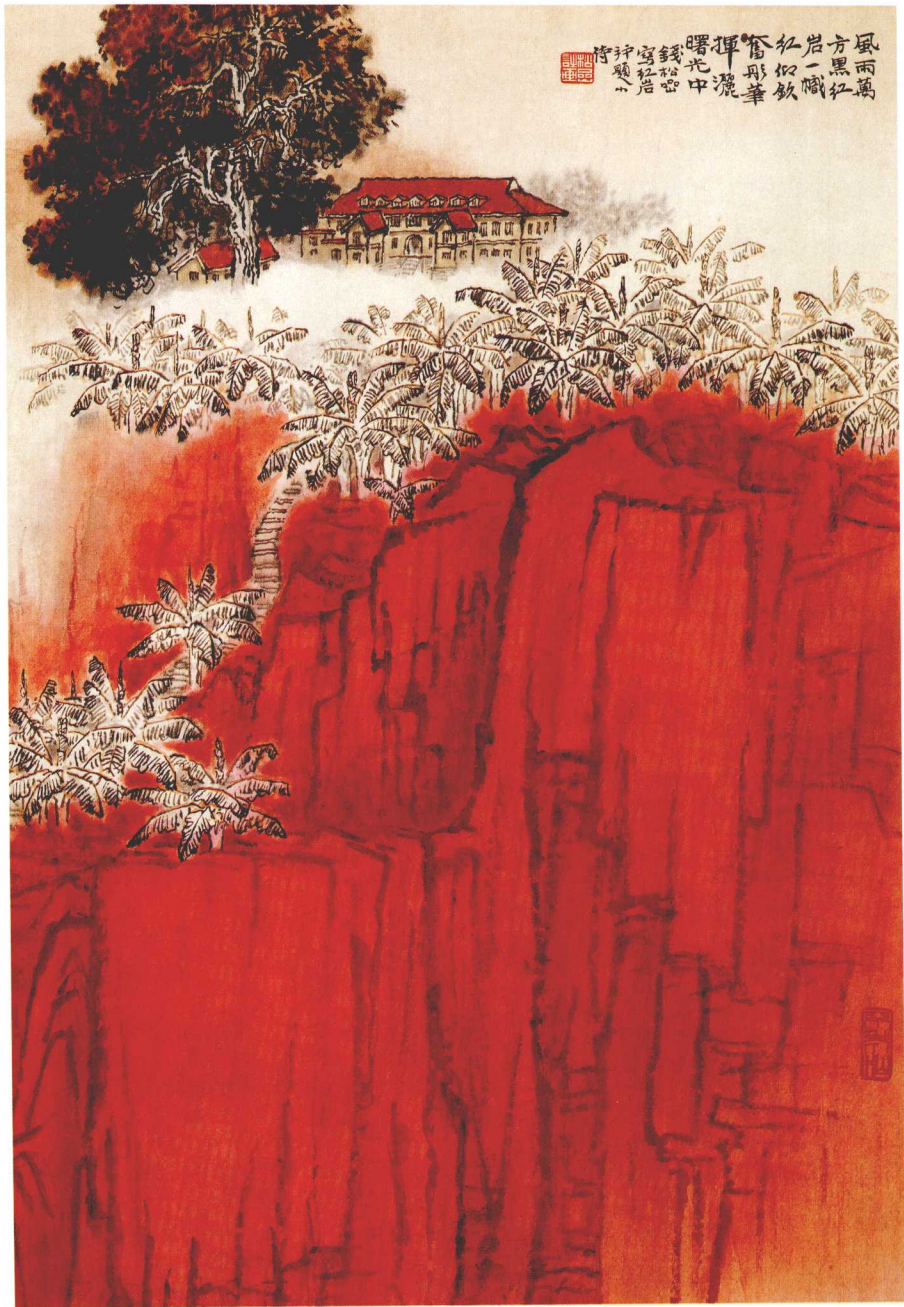

—— 朱砂

朱砂是热色，鲜艳而没有火辣气。一幅画中用得不多，却有转移中心的作用。它是矿物质，有重量，用在生纸上时，色要向纸背沉下，画面反而灰暗，可着在反面，而且，较薄的生纸反着的效果更好，这样，正面就可显得深些；或者着在正面，立即把纸反过来，候干，它就不会沉到反面去；或者先打一层洋红或朱磠底子，干后再上朱砂，由于底色有胶，再着朱砂可不沉下去，效果相同。所以熟纸熟绢着朱砂以及其他重色都没有沉到反面去的现象。朱磠也要沉下去，可参照朱砂着法。朱砂、朱磠着后，用熨斗一烫，令其速干，亦可保持其浓度。

用朱砂画大红花，如牡丹、山茶等，可用朱磠、洋红等先着纸的反面，候干，用朱砂着正面，再用胭脂或西洋红层层染出花瓣，生宣纸及绢都可用此法，这样会显得色彩更滋润饱满。

着色在纸的反面，这是反托法。青绿山水中常用到此法，例如铺草地，

红岩 钱松岩

朱砂是热色，鲜艳而没有火辣气。一幅画中用得不多，却有转移中心的作用。

在石绿嫌太重，汁绿嫌太轻时，就要用反托法，以石绿涂草地的反面，正面再用汁绿勾点苔草。石青、石绿、朱砂、铅粉等均为不透明色，如果反托，就不会掩盖原有笔画。

一二 白粉

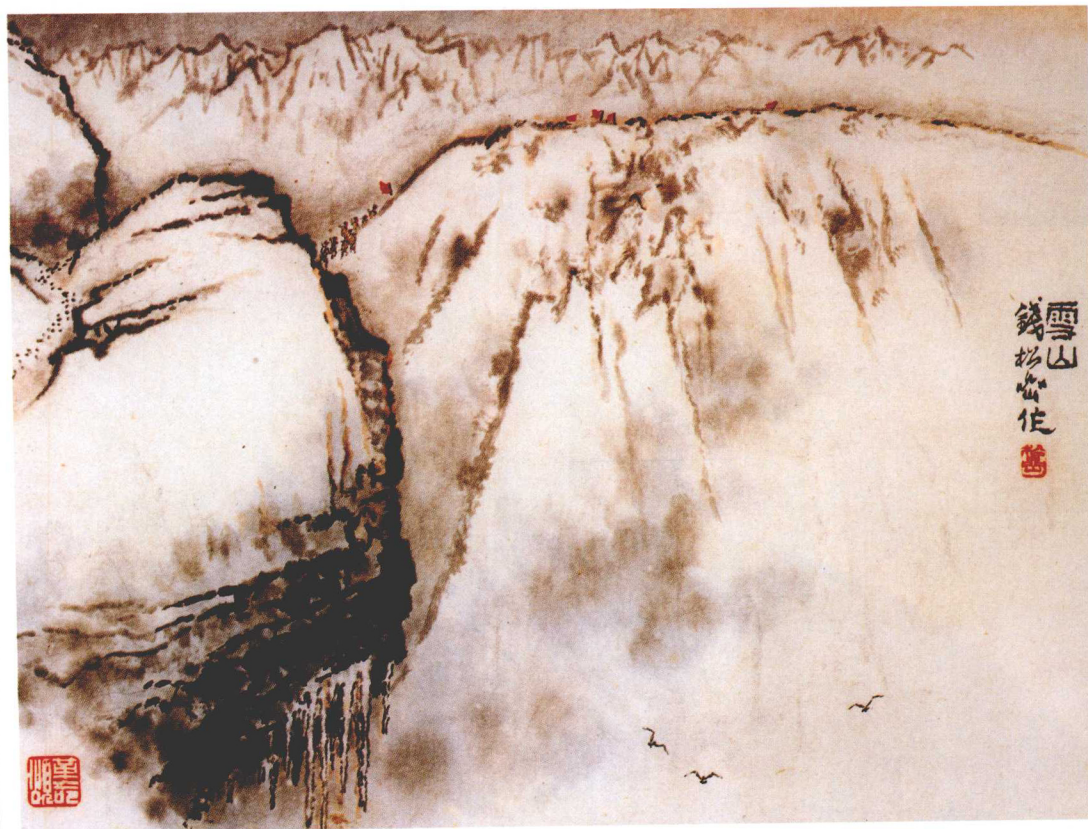
旧画铅粉，往往变黄变黑，叫做“铅翻”。补救办法，用干净羊毫笔蘸“双氧水”（药房有售），在铅翻处轻轻擦涤，立刻洁白如新。“双氧水”有腐蚀性，宜预先准备清水一碗，在洗过双氧水后，随即另用一干净笔蘸清水反复多洗几次，洗去双氧水。注意勿伤纸绢，勿使他色减退。今日用白粉多用锌氧粉，据说不会翻色。古代多用贝壳粉，年久常新。贝壳在海滨沙滩上遍地皆是，可择其白者，拾归磨碎，加胶应用。

在白纸上着白粉，必须有深淡，有轻重，见笔见力，仍是在“写”。万勿以为白粉画在白纸上，笔画恶劣或乱涂，人家看不出，自己骗自己。年久纸旧，就要出丑。古人用粉严肃不苟，值得学习。

古人画花卉（桃、李、杏、海棠、紫薇等），用粉黄点花蕊，点点堆起，中凹如蚕子。画菊花心，先以略深的花青打底，干后用净白粉点出，干后，

再用深藤黄一罩，花蕊便粒粒饱满凸起。山水画中画桃树也用此法，先把白粉点出成片的花，干后，用胭脂水一罩即成，画李花先点白粉，后罩淡汁绿。今人画桃树参用水彩画法，不用粉点，直接用西洋红随深随淡点染而成，此法可供参考。白粉用于反托的地方很多，例如人物画，白衣可用粉反托，正面再用白粉线条跟衣褶纹再复描一笔，还可以勾出图案花纹。绢上画人物，亦可在绢背面用粉反托，正面再着赭色。画白色鸟羽，也可先用白粉反托，后用白粉在正面勾出羽毛细节，诸如此类，不胜枚举。此法限于生纸，蝉翼笺及绢，较厚纸及加矾纸不适用。

古法“吹云弹雪”是这样，吹云，以白粉水画在画面，用口轻轻吹开，使发展成为云形，这样云的轮廓可以自然些。弹雪，趁淡墨烘天将干未干时，以白粉弹上去成为飘飘的雪花。弹雪法可用在生纸上，吹云法必须熟纸及绢。

雪山 钱松岩

古法“吹云弹雪”是这样，吹云，以白粉水画在画面，用口轻轻吹开，使发展成为云形，这样云的轮廓可以自然些。弹雪，趁淡墨烘天将干未干时，以白粉弹上去成为飘飘的雪花。

一三 紫

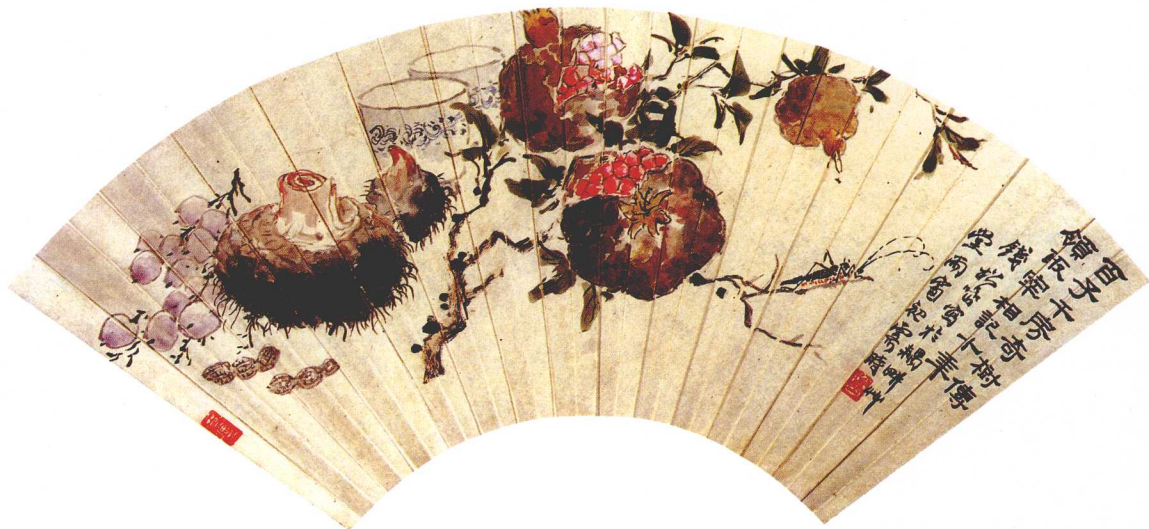
花卉画中所用紫色，可预先多调一些，收藏备用。不要到临用时才调出来，添添调调，成色不统一。

紫色是中性色，但国画及洋画都不常用，我在山水画中常试用，效果很好。实则，古人画山水用赭青色调，或青上罩赭，赭上罩青，已有紫味。我着紫色，也往往是青上加红，或红上加青，可掌握青与红的分量，紫中要有变化。

秋菊图 钱松岩

花卉画中所用紫色，可预先多调一些，收藏备用。不要到临用时才调出来，添添调调，成色不统一。

百子千房图 钱松岩

一四 金

国画，是写生画和图案画的巧妙结合，尤其是金碧山水，更富有装饰风味。金色是有辉光的色彩，适当地用在重彩上，富丽堂皇，极为美观。金色不限用于山水画，人物、花鸟画都可应用。过去的神像画、肖像画（尤其清代的女像服装）及日本的画虎，都充分发挥了金色的辉光作用，今天是盛世，反映伟大美丽的新社会，多用金色及重彩是恰当的。

勾金手续并不太繁，市售金粉买来即可用；如要大量用金，可买泥金块，但泥金要通过自己细磨后才可应用。磨的方法，先用碟洗净，稍滴一些清水，置泥金块于碟心，以一个指头揪住徐徐转磨，顺逆都行，只要始终保持一个方向，否则不易细腻。今日市售金粉已经磨好胶粘在碟上，可以省去磨的手续。泥金磨好后，加水沉淀，漂去黑水，留用。黑水中尚有少许余金，可再用水漂。

金，分赤金、青金两种，赤金带赤，一名“佛赤”；青金带青，一名“青赤”，根据画面需要择用，或同时并用。

勾金时，同时备一杯清水，笔先蘸清水，再蘸金，金即集中在笔尖；用完，再如此，先蘸水后蘸金，这样可以减少金的浪费。画成，洗笔水中亦有余金，可沉淀去水留用。

金粉临用时加胶水，用后仍用水飞去胶水，盖好收藏。其他重色如石青、石绿等对胶水的使用都用此法，因为金和石青、石绿长期拌在胶水中能使色泽灰暗。

使用胶水不可太轻，太轻则不粘；不可太重，太重则颜料色泽灰暗痴呆，并且

在装裱时着水反易脱落。

胶水一般用“黄明胶”（提炼过的牛皮胶），最好在临画前溶解，要用多少溶解多少，已溶解的胶水不可久

喜看稻菽千层浪 钱松岩

国画，是写生画和图案画的巧妙结合，尤其是金碧山水，更富有装饰风味。

置，尤其在热天，隔日即发霉不粘，臭气难当。今人多用树胶（文具店有售），颇便利，但不及黄明胶。黄明胶溶解后，令稍沉淀，下部色过黄或有杂质不能用。有一种鱼胶也可用于调色。

泥金笺上作画，无论水墨重彩，都辉煌美观。金笺面光滑，较难画，着重彩更难，石青、石绿在临画前，要准备丰富些，并且时常搅拌匀和，主要关键在一次涂足，如果添添改改，即脏。

重彩勾金花卉，全幅空白处再用石青铺地，装饰趣味更浓郁。铺地法在花卉画好后，如果是生纸，纸上先拖胶矾就可以涂石青。生纸涂石青，非但不能匀和，纸也拖不起。在画肖像画时，生纸上先画好面、手（要生染，只能用生纸），再全纸加胶矾，才可以着衣服，因为衣服要重彩勾金，加矾后非但容易掌握，纸也可以牢些。重彩花卉又以金色铺地，效果很好。生纸上胶矾，热天，胶要重些；冷天，胶要轻些。上胶矾时，如果胶太重或不匀，可再上

劲节傲霜 钱松岩

重彩勾金花卉，全幅空白处再用石青铺地，装饰趣味更浓郁。

一次没有胶的矾水，即匀和。

国画工具是形成国画独特的民族风格所不能分割的，突出民族风格就必须熟练地充分发挥工具的性能及效用。

一五 柳炭

打草稿用柳炭叫做“灰稿”，古人叫做“朽”。今人打草稿多用木炭条（木炭画用的）或铅笔，但宣纸不比洋纸，质地松薄，炭痕经不起消擦，纸要破的，还是老法适宜。柳炭制法很简便，在清明前后，采柳枝剪短置铁罐内，（如香烟罐等）用铁丝扎紧投在火炉或灶膛中，停片刻取出即成，比买来的木炭条要枝细质松。或用纸卷成细条，临画时用火一点，即纳入竹笔管内，取出亦可用，使纸一拂

即去，不留痕迹。古人用泥巴做成细条，也可试用。打灰稿是创作开头的重要工作，反复推敲修改，非此不行。古人说“九朽一罢”。“朽”是打灰稿；“罢”是把稿子肯定下“九”，言其修改次数多，意在重视这番工作，必须耐心推敲，没有十分把握不可以轻易落墨，并且落墨有变化，着色后又与墨稿有变化。

沧浪亭 钱松岩