

禹生仿翰

麦禹生 著

中国历代山水画名家的借鉴与实践

岭南美术出版社

中国·广州

禹生仿翰

麦禹生 著

YUSHENG FANGHAN
ZHONGGUO LIDAI
SHANSHUIHUA MINGJIA
DE JIEJIAN YU SHIJIAN

中国历代山水画名家的借鉴与实践

岭南美术出版社

中国·广州

图书在版编目 (C I P) 数据

禹生仿翰：中国历代山水画名家的借鉴与实践 / 麦禹生著. — 广州：岭南美术出版社，2017.4
ISBN 978-7-5362-6130-3

I. ①禹… II. ①麦… III. ①山水画—国画技法
IV. ①J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 320174 号

责任编辑：刘向上
责任技编：罗文轩
助理编辑：彭辉

禹生仿翰：中国历代山水画名家的借鉴与实践

出版、总发行：岭南美术出版社（网址：www.lnysw.net）
（广州市文德北路 170 号 3 楼 邮编：510045）

经 销：全国新华书店
印 刷：佛山市华禹彩印有限公司
版 次：2017 年 4 月第 1 版
2017 年 4 月第 1 次印刷
开 本：787mm×1092mm 1/8
印 张：29.5
印 数：1—2000 册

ISBN 978-7-5362-6130-3

定 价：380.00 元

2003年 摄于黄山

作者简介

麦禹生，祖籍广东中山，1951年生于番禺，现为广州市番禺区美术家书法家协会会员。

从小受父亲麦英联（番禺师范美术老师，文化馆美术干部，高剑父学生）艺术熏陶，热爱绘画。20世纪70年代曾得到郭绍纲、黎雄才、黄笃维、陈金章、林墉、陈衍宁、伍启中、王维宝、陈子毅等老师的课授，对山水画、花鸟画、油画、水粉画、篆刻、书法、诗词等有所涉猎，擅长画山水、竹、石，其作品曾入选省、市群众美展并获奖。

序

手捧《禹生仿翰——中国历代山水画名家的借鉴与实践》的清样，童年往事，历历在目。

我与禹生是童年时候的好邻居，他出生于翰墨丹青之家，其父麦英联是位美术教师，高剑父的学生。禹生幼承庭训，对绘画情有独钟，经常弄得浑身墨水，兼之他姓“麦”，名字中又有个“禹”字，故谐音取义，绰号称他为“墨鱼”。

今观其编著的《禹生仿翰——中国历代山水画名家的借鉴与实践》有四大特点：

一是熟读。正所谓“读书百遍，其义自见。”禹生从小在父亲的悉心指导下，熟读《芥子园画谱》及大量名家典籍，对中国画的源流、技法做到心中有数，为编著此书奠定了厚实的基础。

二是泛阅。他为了搜集资料，几十年来孜孜不倦，乐此不疲。无论在中国或海外，是原作还是翻印本，上至五代，下及当今，只要是有关的内容，即使是断简残编，都兼收并蓄，像蜜蜂采蜜一样，取各家之长，从而达到“读书破万卷，下笔如有神。”

三是精思。“学而不思则罔，思而不学则殆。”书中对历代名家的作品并非简单的对临，而是对该作者所处的历史背景、创作意图、技法特点等殚精竭虑，力求达到形神兼备。

四是勤练。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”为完成此书，他夙兴夜寐，攻苦食淡，磨砢淬砺，经历了无数次的空临、对临、背临、意临，在不少人被物欲横流思潮所侵的现今，实属凤毛麟角矣。

禹生的大作即将付梓，其问世，无论对业余爱好者或专业人士，相信都大有裨益。故不避谄陋，乐以斯序。

万志成

二〇一六年四月二十一日

注：作者为广州市政府参事
广州市中医药大学客座教授
广州市番禺区原副区长
原广州市番禺区人大副主任

麦禹生 沙湾紫坭村韩家祠写生

麦禹生 冬之歌，沙湾镇写生

麦禹生 沙湾紫坭村宝墨园门前写生

麦禹生 罗家村樟树写生

十年磨一剑

父亲从小就指导我临摹《芥子园画谱》，稍长，又临摹了关山月、黎雄才、李可染、钱松喙、宋文治等现代的水墨画作品，受益良多，并写生、创作了不少作品，期间还临摹了不少中国的古典山水画作，深感其博大精深。出于热爱，于是便不遗余力地搜集有关资料和书籍，经过几十年的积累，数量颇为可观，并发现不少原作分布在中国台湾、日本、美国等地，在中国内地不能看到，而且有些破损严重，部分内容缺失，更有些只能看到模糊的、翻印了数次的影印本，原作已失，或藏者秘而不宣，现状令人担忧。

中国山水画历代画家的不懈探索，技法渐趋成熟，创作了无数优秀的经典作品，它是我们祖先智慧的结晶，是我们民族的骄傲与名片，是我们学习、继承传统绘画文化的宝贵财富，值得我们崇敬和花大力气世代相传。但是，据有关专家研究认为，宣纸寿命一千年，丝绢寿命八百年。感谢上苍的保护，使我们今天有幸见到一千多年前的祖先杰作并因此得益。然而，随着画作寿命的极限到来，最终将灰飞烟灭。为了延续名画的寿命，使我们的子孙后代能继续看到优秀的范本，学习而得益，就需要高质素的临摹副本传世。

临摹有三种目的：

其一是初级学习：学习前人的优秀技巧为主。

其二是中级乱真：复制画本的现状，做旧，以达到乱真的效果，力求一笔一画形似原作。但这样易失神采。

其三是高级传承：熟练掌握画家的技法后，根据作者当时的创作意图和技法特点，对临原作，大胆流畅挥写，不计较一笔一画的形似，以重现其神韵意境和笔墨情趣为主，这也是我画本画册的目标。

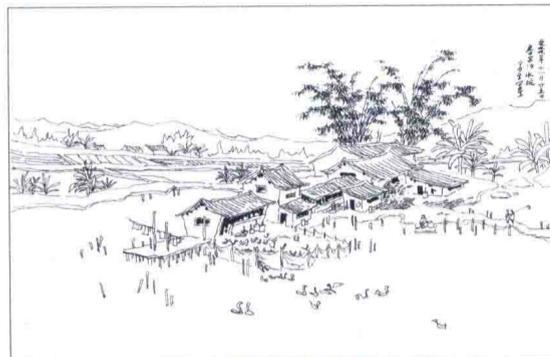
每一项巨大的成功，都不可能靠独自的能力去完成，我们只能吸取前人的智慧和教训，再结合自身的创造力，才能博取成功，绘画也是如此。而临摹古典公认名作，就是最简单，最直接的学习方法之一。

十年磨一剑。我为了完成此画册的目标，面壁十年，焚膏继晷，期间几乎放弃了所有的工作、社交、娱乐等，被朋友讥为隐居闹市。我深知，所有的人和事，在世间浮沉的历史变迁之间，不过是沧海一粟，弹指一挥间，只有靠着向善、趋美、努力、不懈，才能在充满悲喜交织的尘世间留下鸿爪一瞥。

感谢老朋友李建华先生的精心策划和帮助，使本画册得以顺利出版。

麦禹生

二〇一六年三月二十日

麦禹生 番禺风光速写（组图）

目 录

图版

五代

- 荆浩 2/3
关仝 4/5/6
董源 7/8/9
巨然 10/11/12/13

北宋

- 李成 14/15/16/17/18/19/21
范宽 22/23/24/25/26
郭熙 27/28/29/30/31/32
燕萧 31
米芾 32
佚名 33
王诜 34/37
武宗元 39
张择端 41
王希孟 43
武元直 45
许道宁 47
惠崇 47

南宋

- 赵伯驹 37/48
李唐 49/50/51/53/54
刘松年 55/56/57
马远 58/59/60/61/62/63/64/65/67
马麟 67/68
萧照 69
夏圭 70/72/73/75/76/77/78/85
梁楷 79/80
佚名 67/81/82/84/85/86/87/89/90
苏汉臣 83
赵伯驹 89
赵葵 89

元代

- 赵孟頫 91/92/93/94/97
倪瓒 94
管道升 95
黄公望 97/99/102/103/104
赵雍 97
钱选 101
王蒙 101/104/105/106/107/108
吴镇 109/110/111
倪瓒 112/113
王渊 114
高克恭 115
陆广 116
朱德润 117
张观 135

明代

- 林良 118
吕纪 119/120
沈周 121/122

- 蓝瑛 121/148/149
文徵明 123/124
宋旭 123/152
唐伯虎 125/126/127/128/129
仇英 130/131/132/133/134/135/177
周臣 136/140
张宏 137
吴振 138
边景昭 139
袁尚统 140
戴进 141/142/143
董其昌 144
吴伟 144/146
李士达 147
高阳 150
吴彬 151
王绂 153
张路 154/155
居节 156
佚名 156
项圣谟 157/219
文伯仁 226

清代

- 弘仁 158/159/160/161
查士标 162
萧云从 163
江注 164
袁江 165/166/167/168/169
王撰 168
袁耀 170/171/173/175/177/
178/179/180/181
王时敏 182/183
王鉴 184/185/186
王翬 187/188/189/190/191/199/217/224
恽寿平 189
王原祁 192/193/194
吴历 195/196/205
陈銓 197
张经 200
苏六朋 201
吴宏 202/224
周臣 218
钱杜 218
李寅 219
王概 219/225
姚允在 221
吴穀祥 221
王铎 225

现代

- 麦禺生 203/205/206/208/209/210/211/212
213/214/215/216/217/218/220/221
222/223/224/225/226/227/228
麦英联 229

伏虎女郎 一九九五年创作稿

象草写生

番禺莲花山古石场遗址

兰石写生

图版

五代荆浩山水
雪景山水
荆浩画

山水画先前只在人物画中作为配景，大约至唐代，逐渐形成独立画种。隋唐时开创青绿金碧山水，中唐时开创水墨渲染山水，但未有皴法出现。到了五代南唐北宋初期，逐渐成熟。

荆浩（约十世纪）河南人，为躲避唐末五代之乱，隐居于太行山，画山水以自娱。画松“凡数万本，方如其真”。经过认真学习传统技法，并师法自然，把太行山景物作为范本，终于成为写生大师。但他不满足于前人画山水无皴法的表现方法，大胆创新，用披麻皴、圆点皴，表现峭拔嶙峋的山石，使山石得到有效的体现，成为北方山水画派的开创者。

传闻此画从古墓中出土，脆烂严重，部分画面已缺损，我发挥想象力，把它补画完整。专家说：宣纸寿命一千年，丝绸寿命八百年。感谢上苍的保护！使我们今天有幸目睹一千多年前祖先的杰作并因此得益。希望我的临本，为它再传八百年。

山高水长（雪景山水） 荆浩（五代） 绢本 167.8cm × 92cm

“匡庐”即庐山，传说殷周时匡裕结庐隐居此山，定王征召不应，便派使者访之，但仅存空庐。荆浩用全景式构图（上部为天，下部为地，中间为景物的构图形式）来表现高人逸士超脱凡尘，幽深而又飘渺的神秘生活境界。此图上部分中央高峰耸立，气势壮阔。中部绝壁悬崖，山涧飞瀑。山脚丛林村舍、寒汀野水。小径的赶驴旅客，更增加了画面的动感。画面的右边用高远法，表现突兀高耸的山峰，左边用平远法，表现冲融、飘渺的远水，使观者感到趣味无穷而又真实可信。体现出荆浩能把众多美景整合在一幅画里的艺术概括力。

制作：此图画面博大，景物丰富而不零乱。学习要点是注意画面空间的营造。心中要有墨分五色的概念，观察画面整体的浓淡对比关系，近浓远淡，浓中有淡，淡中有浓，画时不能违背这个原则。先用淡墨勾出全画的大概轮廓，然后画左下边的松树，两树并立时，应一棵浓、一棵淡，并姿态各异，方不呆板。山石用披麻、圆点皴，先勾轮廓，然后加皴，写到墨汁将干时再擦，擦时注意结合山石结构，阴阳向背，要疏密得宜，亮部直疏宜淡，暗部宜密宜浓。最好在半干湿时完成，则墨色滋润。最后根据山石结构多次渲染暗部，注意表现出暗部向明部过渡的不同层次，有时是半擦半染。但要注意应当留白的地方留白（如高光），不能染黑，否则造成黑白不分明，立体感不强，空间感不明显之弊。

五代南唐荆浩匡庐图
壬辰初春
荆浩画

匡庐图 荆浩（五代） 绢本 188.5cm×115cm

关仝，陕西西安人，荆浩的学生，师生为北方山水画派的开创者，故并称“荆关”。关仝学荆浩“刻意力学，寝食俱废。”因此成就超越荆浩，享有出蓝之誉。其画“笔越简而气越壮，景越小而意越长。”

关山行旅 关仝（五代） 绢本 147.5cm × 61.5cm

五代後梁關仝·山溪待渡
癸巳夏子生臨

山溪待渡 关仝（五代） 绢本 139cm×91cm

临摹一幅古典名画的过程，就像演奏一首名曲的过程，必须充分理解其内涵并练习无数次才能把其优点学到手。所谓“智者见智”，你的知识越丰富，理解力就越强，你就越能发现名画的奥秘。

学习传统技法，需淡定沉着，要耐得住“超越，颠覆”的冲动，以养恒远之效，并在寂寞中得潜幽深。

五代关仝秋山晚翠
癸巳夏月生临

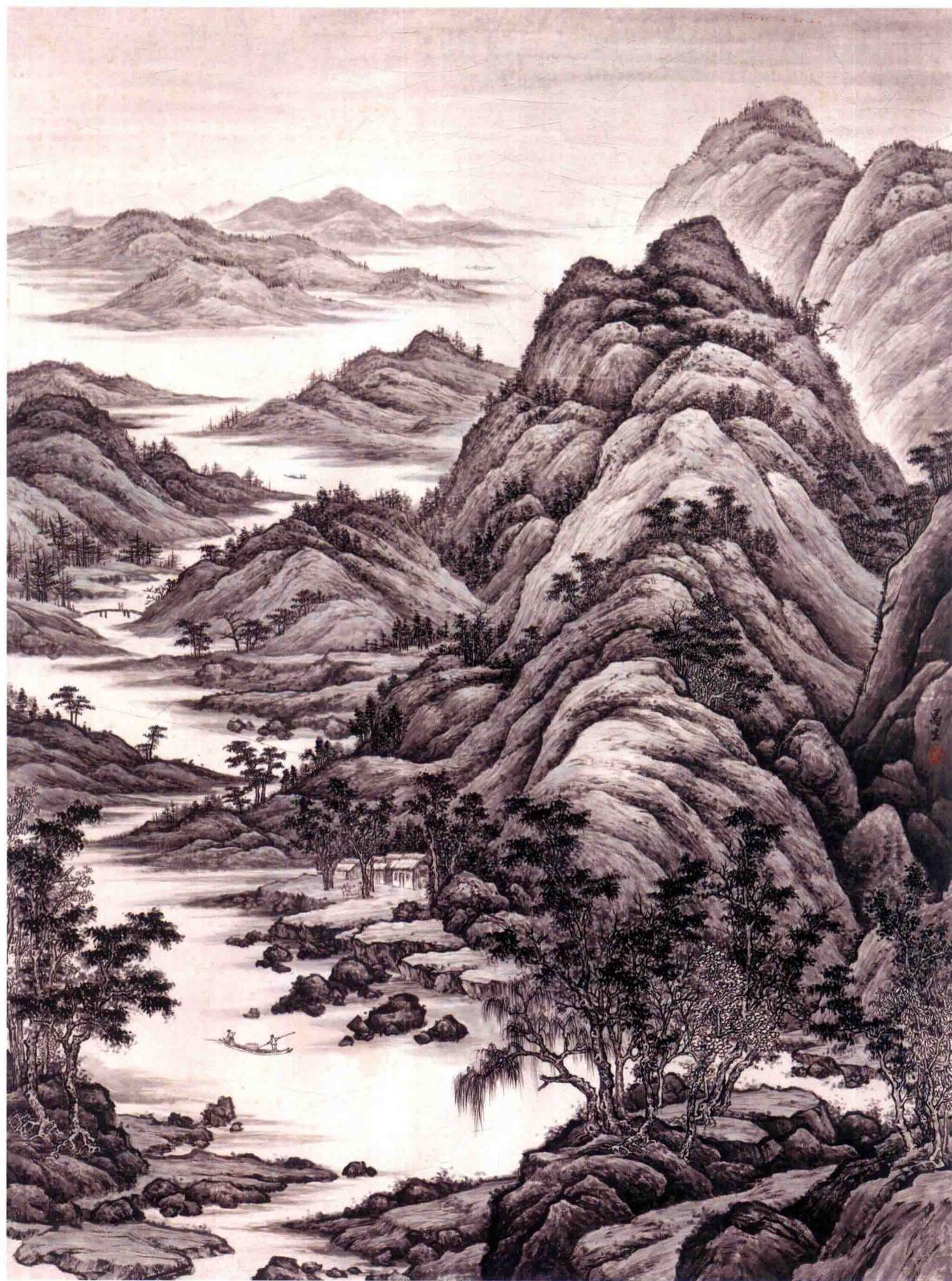
历代绘画大师，穷毕生精力探索出适当表现某对象的方法，经过历史的筛选，公认为经典，他们虽然离开了我们，但在他们留下的作品中，保存下他们的智慧和技巧，这是我们学习的宝贵财富。临摹、学习古典大师的作品，是画家训练观察力和画法的最简便、最合适的方法之一。

秋山晚翠 关仝（五代）绢本 137.5cm × 70.5cm

五代南唐董源溪岸图
登名堂王时

溪岸图 董源（五代）绢本 266cm × 140cm

《画》论董源：山石作麻皮皴，山顶好作小石，坡下作碎石，善写山中云气，风格平淡天真，无奇峭之笔，多写江南真山，善于把对自然的精微观察和感受概括、提炼、组合在画面上，元、明、清代画家都推崇其为五代宗师。

龙宿郊民 董源（五代）纸本 131.7cm X 96.3cm

夏景山口待渡图 董源（五代） 绢本 59.5cm × 314.5cm

五代至北宋初，山水画已超越前代，进入完全成熟阶段，并分出北方派和江南派两大流派。江南画派的开山鼻祖是董源（？—约962），南京人。他喜欢描绘江南的秀丽景色。此图山林连绵，江天寥廓，坡陀洲渚，山村渔舍，令观者胸怀清旷，思入云天。笔墨含蓄温润，浓淡虚实自然生动，满幅生机蓬勃，气象雍容，一展江南无限风光。

董源江南派与李成北方派不同，北方派以突出主干线来确定山石的轮廓和凹凸，而江南派是不突出主干线，却用无数点和线来表现，并用水墨烘染来突出它。

1. 皴法（表现山石的笔触）：本图用披麻解索皴写半石半土的山石。披麻皴——用半干的笔快速地长直擦下，不作转折，形似散开的麻皮，表现土岗山峦的圆厚。解索皴——是披麻皴变体，将笔擦下时略作转折，形似解开的绳索。先用淡墨皴，然后蘸浓墨在淡墨的基础上趁未干时复加皴，两种皴法交替使用，使画面形式多变。值得注意的是，所谓披麻皴、解索皴，是其形类似的名称，画时并非画麻皮和解索，必须按山石不同的体积形状、质感去描写。

2. 点法：点可以表现树叶、苔草、远树、石纹、质感、明暗等。写点时要注意藏锋和回锋，浓淡干湿重重叠叠，笔笔有力。要把点点在适当的地方才感觉舒服。如点在不适当的地方，就会感觉变成鼠粪，非常难看。本图点的技法高妙，多看多临就可体会。点法是山水画的重要表现手段，一定要好好掌握。

洞天山堂（金代） 纸本 158cm × 96cm

巨然原是僧人，山水画师董源，亦善画江南山水，《画史》以“董巨”并称，后成为南唐后主的贵客。作品特点：“笔墨秀润，善为烟岚气象，山川高旷之景。”

此图取景具有江南山水特点，山不高，轮廓平缓。山石师董源不作奇峭之笔，用披麻皴，上作矾头苔点。主峰突兀高耸，气势非凡。此图特点是刻意表现山林的烟岚气象，先在次要部分用淡墨和较多水分画出，强调雨雾模糊不清的效果，而在主要部分则用焦浓墨画出，使树林厚实醒目。经过一实一虚的对比，把雨雾的效果表现得恰到好处。

还要提示的是此图利用山径的引导，把观者的视点从右下角开始经过土坡弯弯曲曲向左上延伸，被主景的丛林遮断后，又若隐若现于远山烟林之中，使观者产生无限的联想，增添了画面幽深和神秘的气氛。

《画论》：景不在奇，有路自能曲尽其妙，水不在多，有源自可宛转灵活。

层岩丛树图 巨然（五代）绢本 143.1cm × 58cm