

山水技法研究

胡佩衡 著

长安出版社

山水畫技法研究

胡佩衡 著

長安書畫出版社

一九五九年·西安

山水画技法研究

胡佩衡著

长安出版社出版 (西安北大街 109 号)

西安市书刊出版业营业许可出字第 063 号

西安新华印刷厂印刷 陕西省新华书店发行

787 × 1092 耗 $\frac{1}{25}$ • $\frac{13}{16}$ 印张

一九五九年十二月第一版

一九五九年十二月第一次印刷

印数 1—28,000 定价 三角二分

统一书号 8146 • 386

前 言

一九五六年我写了一本学画山水的小書“我怎样画山水画”，已在一九五七年十一月出版了。这本小書我是根据远在一九一八年任北京大学画法研究会导师时編的讲义“山水入門”改写的。由于我的技法水平不够，缺点很多，再版时，我虽进行补充和修改，但究竟不可能照着讀者的希望大量的增加。因此，我本着讀者同志們所提的意見再写这本山水技法的小書，以补充前一本技法書的不足。

本書重点在于写生，內容以图为主，每图都有說明，詳細解釋各图的重要技法。这样以图为主說明技法更容易理解，我想对于初学是有帮助的。自然，缺点还是难免，仍希望讀者加以糾正。

胡 佩 衡 1959 北京

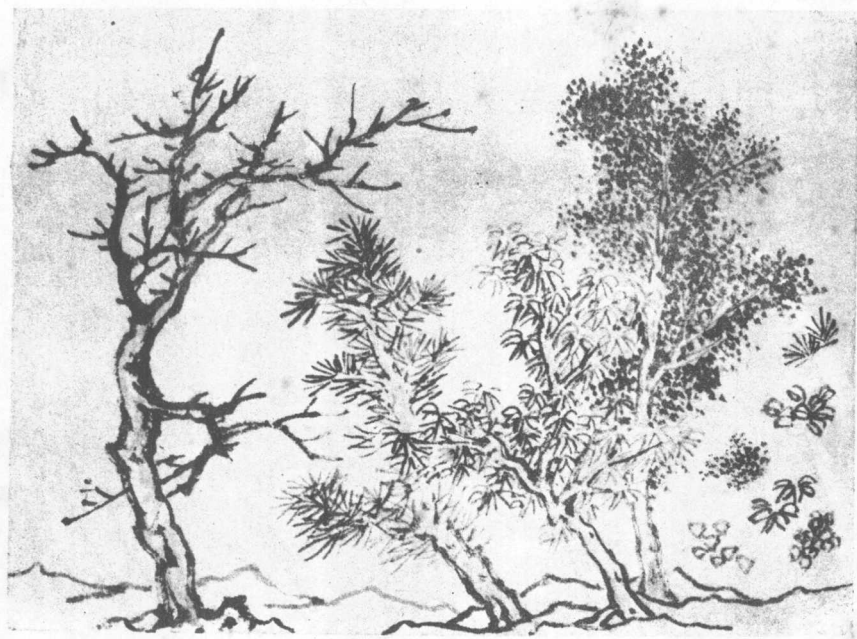


画中国画，无论山水、人物、花鸟，要能通过笔墨把画家对事物的感受表现出来。凡是用笔有力、用墨有变化、并能恰当表现对象的画，才能气韵生动。所以，学习中国画技法以练习用笔和用墨为先，要能使笔墨随心所欲，想得到、就能画得出来、并能恰到好处。

初步练习用笔的腕力、指力都要特别熟练。一般用笔一起笔要挺，行笔要快，停笔时要很快提起。这样一笔跟着一笔，笔笔都要见力，体会它的效果，日久自然生动有气势。用笔大都是从左到右，从上到下，斜出的笔画向上向下都可以的。

用墨要在浓、淡、干、湿里练习变化。本书各画稿，用墨浓、淡、干、湿的变化很多，可以比较参看，逐渐体会。

总之，笔、墨是分不开的，用笔熟练以后，用墨自然也就熟练了。本来作画是要随着所画的对象不同而随机应变的，笔墨技法是表达对象的主要条件，所以，笔墨一定要随着对象的不同而变化。



画了树的枝干，加繁了小枝就是枯树（落了叶的树），再添各种点叶就画成有叶的各种树。

这图左边是枯树，右边是添加了松叶、夹叶（即双勾叶，为便于填颜色）和密点叶的树，姿势各有不同。本来杂树的点叶法在芥子园画传里举例很多，初学都可以照着练习；到实际写生的时候，所见的树还不止这些点法，更可以创造出新鲜的点法。西洋风景画里点树的法子变化不多，不过都是随真实对象描写。学画的人也必须依真树来描写才能得到真实的趣味，若一味死守成规不会灵活运用，必然死板而不会生动。

树在山水画里占重要的地位，初学对于各种树木不仅仔细观察树叶，并且还要注意树干，树的颜色，树的枝，树的全部姿态等特点都必须细心体会，方能得到较好的效果。

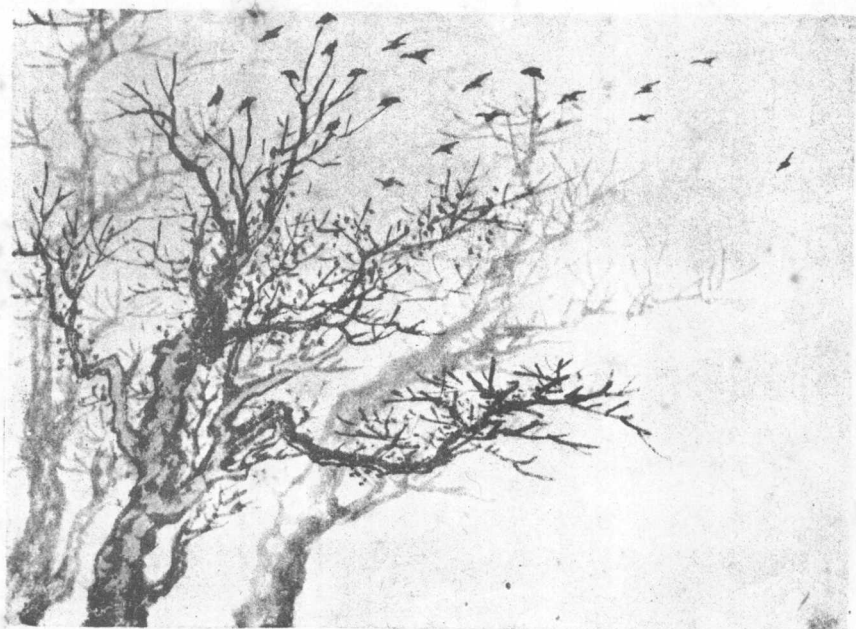


图2的枯树大枝小枝已经不少，但对照真枯树描写，觉得枝与枝的穿插还要紧密、才显得真实。如果画几棵枯树在一起，必须注意用墨的浓淡才能把前、后、左、右分得清楚，不致于模糊地乱成一片枯叶。

这图的三棵枯树是对着真枯树画的，枝长而繁，中间的一棵在前，两旁各一棵在后，用墨的浓淡显然分出，所以遇到前后枝交插在一起，也能分得开前后。

宋朝初年李成善画寒林，就是能描写出真枯树的趣味。后来仿李成画法的人很多。本来李成的画极少见，一般见到的不是仿品就是臆造品，仿画寒林的人成功的很少。如果能明了李成是以真枯树为老师，我们掌握了笔墨技法也描绘真枯树，自然画寒林会成功的。



前边三图都是谈画线，这一图谈点“点”，在一幅中国画里，除画线条之外，点“点”也占重要的地位。它是中国画山水技法用笔用墨的一种。

点有直点、横点、斜点、圆点、渴点（即集墨点能表达出山石的蒙茸气象）。这五种点是最常用的。点点的功夫必须十分熟练，每天用破笔在废报纸上练习点点，一气点数十个点，笔干了蘸墨再点，并要分出浓淡墨，有的用浓墨点，有的用淡墨点，尤其要结合临画和写生来练习。有十几天的功夫，对于点树叶、点山石的苔草必然能生动。

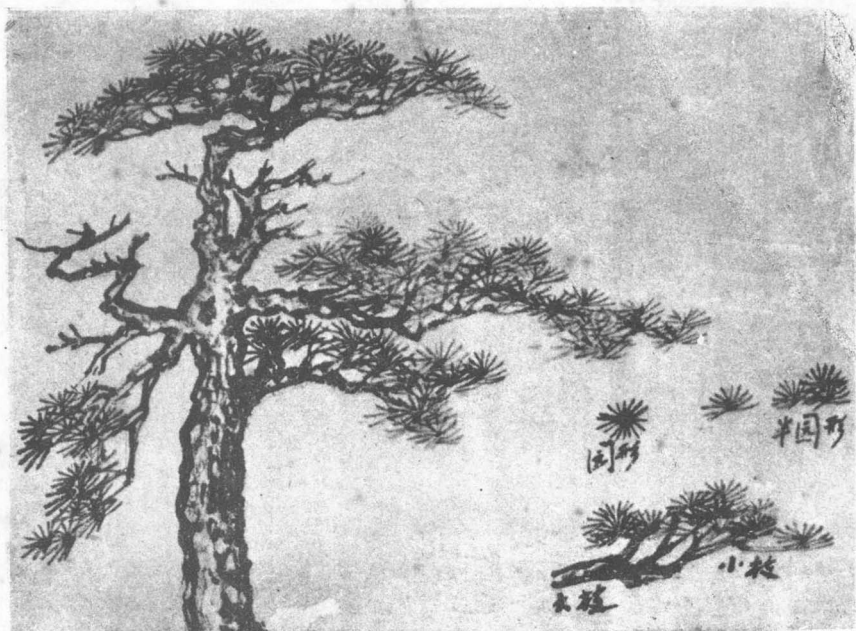
右边三棵树的叶，一是直点画的，一是斜点画的、一是横点画的，其余的小树都是斜点画的。斜点与圆点不同，斜点看出用墨的方向，圆点就浑圆地点出，所以圆点必须用秃笔画（没有尖的笔）。



前边谈用秃笔点圆点，若用狼毫秃头小笔作圆点，表现又不同了。画柏树叶，就用这种小圆点来表现柏树的姿态是成功的。此外柏树的特征还表现在树干和树枝上，柏树干的纹路的形状好似绳子，柏树是弯曲的，再添上小圆点的树叶，很能表达出柏树苍翠的精神。

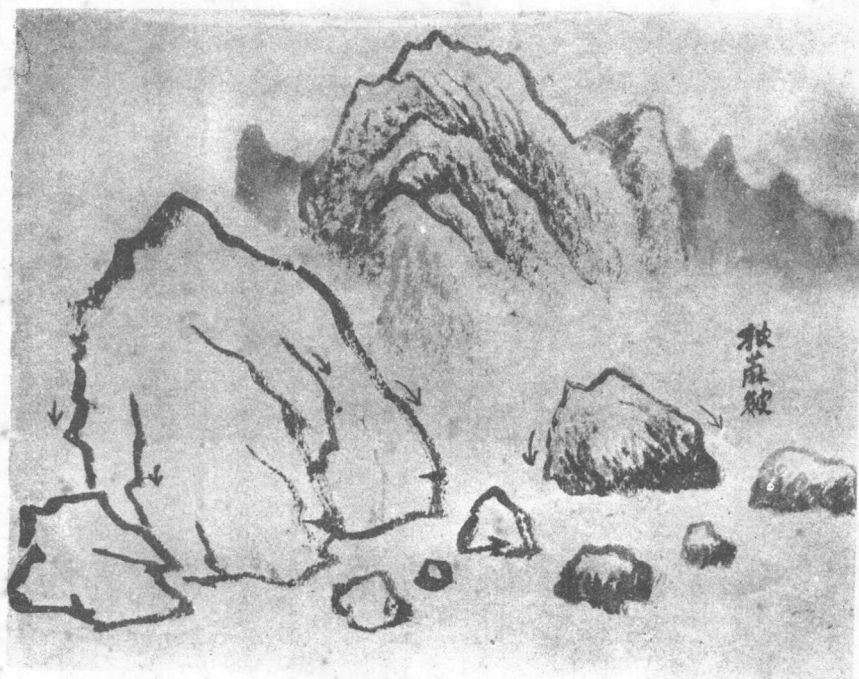
这幅画是北京中山公园老柏树，下边很短的树木，分出四、五个干，曲折蜿蜒，有龙蛇的姿式。

在“我怎样画山水画”的举例里有巢勋画的松柏图，那幅柏树画的也很好，不过是用羊毫笔点的叶，比较起来不如用狼毫秃笔点出来清楚爽健。所以，作画用那种笔表现什么对象，得到什么效果，都是初学要仔细研究的。



松树在大自然里是美丽的长青木本大树，所以在山水画里是常见到的。松树的枝干与别种树不同，多半是直出，很少弯曲。松干的外皮多半是半圆的纹络好象鱼鳞。松干有光滑的也有苔藓的，在写生观察时应根据实际情况描写。松叶爽健如针，所以也叫松针，有圆形的也有半圆形的。画松针要注意排列在一棵树上，多少总要差不多。松的大枝上应当多出些小枝，松针就排列在小枝上。不要把大枝掩盖才显雄伟，倘若松针把大枝全掩盖住，必然模糊一片，不能表达硬挺了。

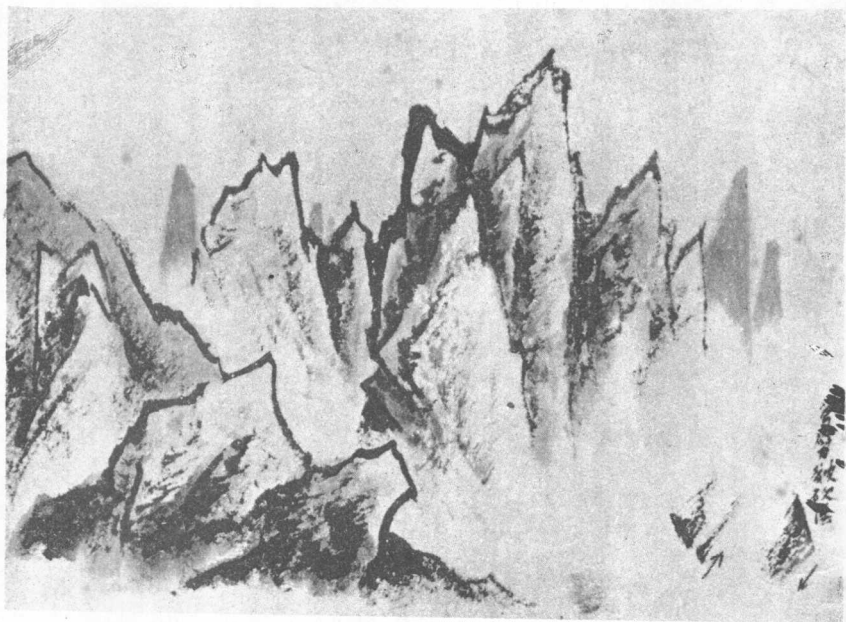
古人画松树，由于各人的观察体会不同，姿态也多种多样。五代梁时荆浩隐居太行山，天天看着松画松，画了数万张，当然会把松树描写的真实生动。我们也应该对着真松树去写生。这幅是我描写泰山上的一棵老松。



山水画的山石部分，比树木更占着重要的地位。山石的要点就在勾法和皴法以表示出山石的阴阳面。书上所载共有三十多种皴法，实际上还有未经古人描写出来的山石形象。我们今天写生不应当为古人所拘，不要迷信古人，要大胆创造。

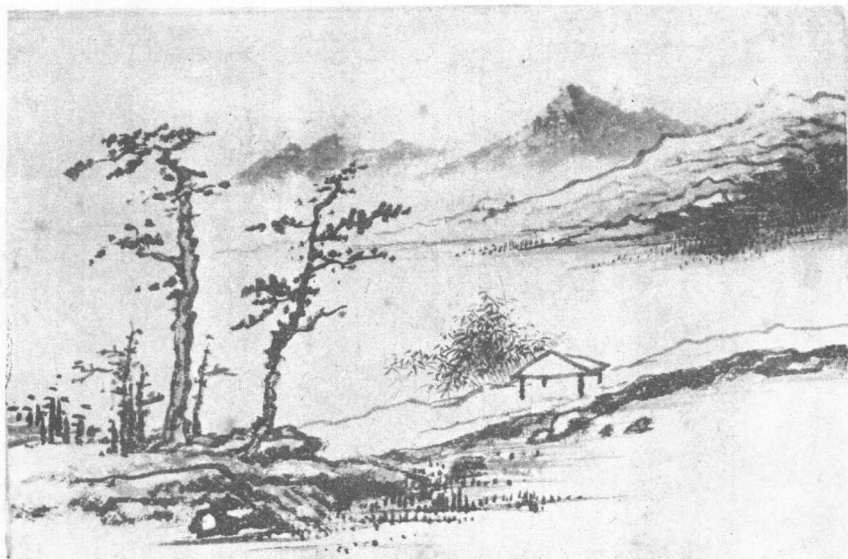
简单归纳起来，画山石大约不外柔的调子和刚的调子。南方的山上多草木，石纹看不很清，应当用柔的调子，就是用披麻皴法；北方的山多大石块，树木和杂卉较少，石纹很明显，应当用刚的调子，就是用斧劈皴法。初学作画不必管什么北宗、南宗（一般管刚调叫北宗，柔调叫南宗），只要明了这两种画法，能古为今用，遇见什么画什么，就不致走弯路了。

这幅山石就是披麻皴，用笔微侧一些，用墨也略干一些，能描绘山石的纹路和表现山石的阴面。这山虽只用淡墨一写，也要随着近山的神气，不可过于悬殊，因为一条山脉，远近的变化一般不会太大。



唐人著色的山水很少加皴法。画家看到山的脉絡，石的裂痕和綫紋阴影等，要想把山石描繪出凹凸的形态，所以皴山的法子就产生了。

画土山用披麻皴合适，画石山用斧劈皴合适，两种山石的画法完全不同。山石画披麻皴，在勾轮廓的时候用墨浅了可以添加，皴得浅了也可以添加；有时添加几次也不要紧，甚至掌握好了层次越多更显得渾厚深幽。画斧劈皴正是相反，不論勾轮廓、劈石紋、砍皴法，最好是一笔过去不再重描，一經重描，第一次的綫模糊了，第二次的綫也分不清，山石的質感和用笔的力量都受影响，所以画石山、石坡大半勾完就用笔砍，不可更改。勾砍用笔全是側鋒。远山也要陡峻，应与近山調和。用較浓的墨勾砍几笔，然后用淡墨染出阴阳面，效果极好。有些能画石山的人反而不喜欢画土山，因为石山陡峻，很能發揮笔墨的性能。有的人觉得披麻皴太費功夫，而效果反平庸。但是，为了表現多土的山，还須用披麻皴。如果画岩石在多土的山里，也可以間用斧劈皴，才能显出岩石的質感。



初学明了画树木画山石的法子后，进一步想画成一幅小画，可先学习前人是怎样画的。

我举一个例子，把“芥子园画传”山水集执扇部分的倪雲林茅亭远山画法摹仿了一幅。用这样简单的画说明画树木、画山石是容易入手的。堤坡上几笔画个小亭子，亭子旁边画一丛小竹，坡边点一些水草，隔岸的近山远山都极简单。这幅小画构图既简单更不用画繁密的树叶，表明了秋天景色。初学从简单的构图入手，就不会感到困难。

元代倪雲林受时代的影响，极少在山水画里画人物，所以感到荒寒一些。我们参考或临摹前人的原作或复制品，是为了体会画树木、山石的各种基本技法，所以还要从事写生，逐步渐进，自然作画能丰富多彩。



前面談过画树叶和繁密的枯树以及各种点叶法，現在把这些树画在一起就成了大小二十多棵繁密的丛林。高下浓淡，穿插布置，处处要求有变化。近处是路徑、树間有云断、山下白云相連，最后画远山。

初学要随时注意构图的变化和剪裁。原来向左的也能变成向右的，高大的也能变成低小的。在練習技法时明了这个构图的道理，写生时就会找出风景的新的角度。視点少移几步，取景的变化就不同，譬如画一个路徑，少移方向，构图就能新穎。我們要时常观察生活，自会推陈出新。



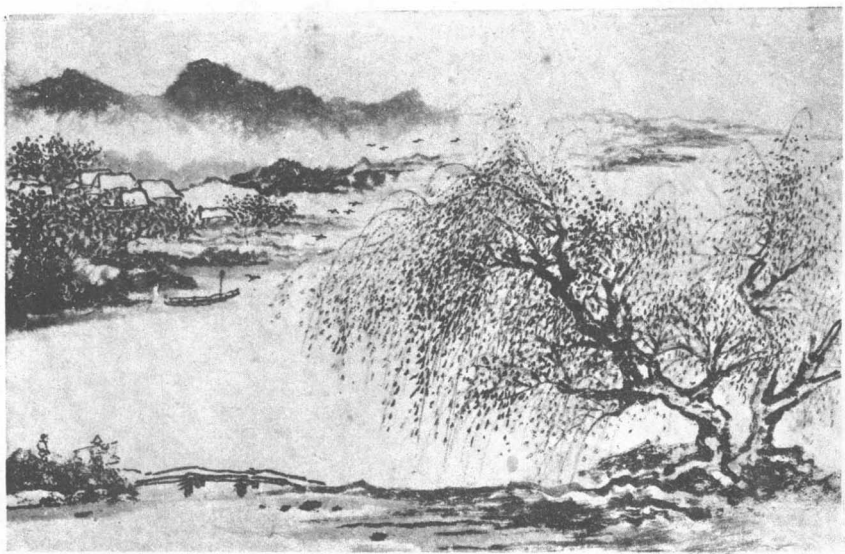
柳树在中国画里是很美的，無論油画、水彩画里的柳树都比不上中国画法的好看。

古人說過画树难画柳。实际应当多練習画柳条，柳条画熟了，在长杆細枝上添写柳条，自然生动美丽。画柳条的用笔与画棧不同，腕力要活、行笔要快，条与条須連貫，柳树的枝头不可太整齐，总要多显示参差。这株柳树是我在北京頤和园写生的素材，是秋冬景的柳树，若画夏景的柳树，柳条要粗密染浓綠色（注意图12的柳树柳条的变化和染法）。



这幅画稿是在北京颐和园写生的一部分。主要是描绘这棵很美的老柳（这棵柳树的姿式与前一幅的柳树差不多相同，在画柳条和染色的方面有了变化，初学最要注意）。从前的人谈画柳，就指的是垂线柳而言的。这种柳条，无风时条条下垂，有风时就随风飘舞，更是美丽。背景佛香阁和两只游船，把前边的柳树衬托的更美了。

为了便于初学的练习，应先画无风时的柳树。过去书上把画柳说的很微妙，使初学的人有了畏心。其实，如果会画柳条，照着真柳树写生，最好是在秋天或初春柳叶稀少的时候，看得很清楚，对柳树描写是很容易掌握的。



画点叶柳最能表现春光明媚的景色。

画春景的点叶柳，也要先把柳条画好。在每个柳条上加叶，一定要随着柳条点叶，不可都贴在柳条上，也不可都离开柳条，疏密要自然，还要显出柳条原来的姿态；否则必然浓淡不分，点成一片模糊，就失掉春柳的精神了。

这幅画稿近岸两棵点叶柳树，对岸村落围绕桃林，红绿相映是绮丽的景色。