

写意山水画

技法
与
赏析

林海钟

黑龙江美术出版社



人船與犬散跡
榆蔭遠田可居
人不見枕席生雲煙

林海钟

26
2



林泉古意扇册之钱塘春行图 (55.5 × 18cm)

《扇册——春行图》 《林泉高致》云：画山水有体。铺舒为宏图而有余，消缩为小景而不少。故宏图未必胜于小景。



林泉古意扇册之夏日垂荫图 (55.5 × 18cm)

《扇册——夏阴图》画画以中锋用笔为最正宗，初学入门很难体会到。

写意山水画技法与赏析

作者 林海钟
责任编辑 荆桂秋 吕日富
装帧设计 荆桂秋 曲剑飞 谢淑萍 回增荣
电脑设计 郑云翔
出版发行 黑龙江美术出版社
社址 哈尔滨市道里区安定街225号 邮编 150016
经销 全国新华书店
制版 黑龙江龙美彩色制版有限公司
印刷 哈尔滨地图出版社印刷厂
开本 787 × 1092 1/8
印张 2
版次 2003年1月第1版
印次 2003年1月第1次印刷
印数 1-5000
书号 ISBN 7-5318-1038-7/J · 1039
定价 14.00元

本书如出现质量问题，请与印刷厂联系调换

图书在版编目(CIP)数据

写意山水画技法与赏析 / 林海钟著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2002.8
ISBN 7-5318-1038-7

I. 山... II. 林... III. ①山水画—技法(美术)
②山水画—鉴赏 IV. J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第046615号

ISBN 7-5318-1038-7



9 787531 810384 >

ISBN 7-5318-1038-7/J · 1039

定价: 14.00元



林泉古意扇册之易水图 (55.5 × 18cm) 纸本

《扇册——易水歌》元吴仲圭画学巨师，用笔皆中锋，温润笃厚，沈白石晚年醉心于此，极具古意。图此迫其意，略有苍茫之趣。



林泉古意扇册之怀古图 (55.5 × 18cm) 纸本

《扇册——怀古》此幅画金陵古意，以萧散简淡之笔写较合题意。

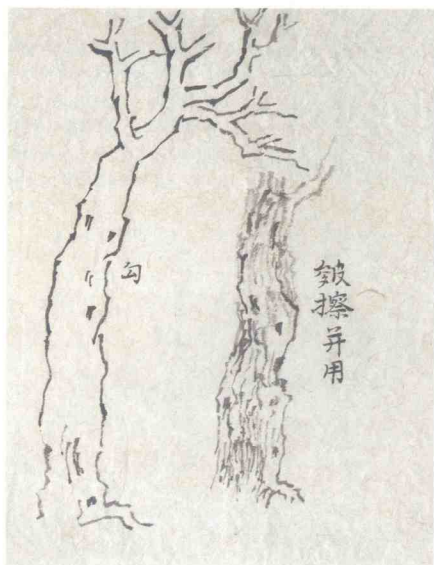


林海钟艺术简历

1968年生于杭州，祖籍：福建永春。1986年考入中国美术学院国画系。1990年本科毕业，攻读硕士研究生学位。1991年获首届“潘天寿奖学金”。1993年留校任教。1997—1999年为中国美术学院国画系山水画教研室主任，现为中国美术学院国画系副教授、博士研究生。

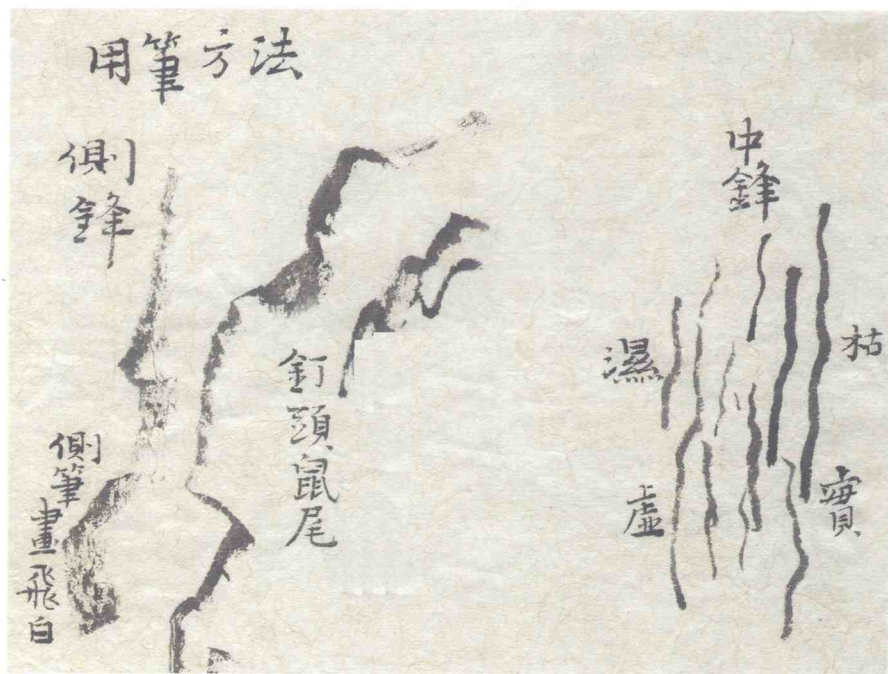
作品多次参加国内外重要展览，其中《高唐遣地考》、《风和意畅》、《儒林》分别参加全国七、八、九届美展，并获奖。《墙》系列画为英国大英博物馆收藏。《满地落叶香》被中国美术馆收藏。《秋云》被广州美术馆收藏。《荷塘》被上海美术馆收藏。个人著述：《山水画技法》、《水墨画教材——山水画的技法》(日文版)、《中国历代名家技法集萃——山水卷(上)石法》、《中国历代名家技法集萃——山水卷(下)树法》、《古画临摹》、《早春图画法》、《古木寒林》、《疏林庭院》等。

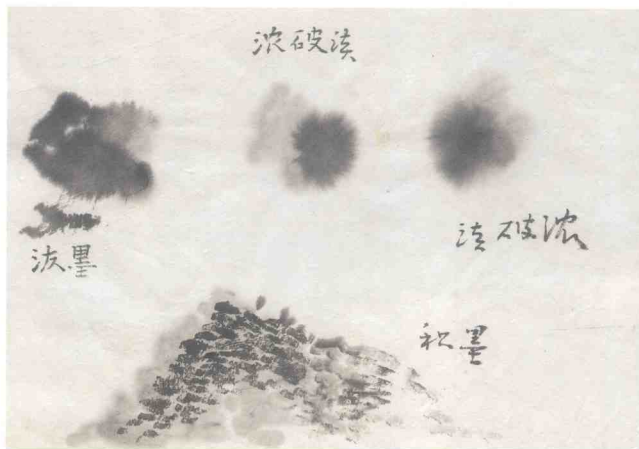
主要作品及展览：1989年，《高唐遣地考》参加全国七届美展，并获省优秀创作奖。1990年，《陈风》为浙江美院收藏。作品参加日本“爱之桥”展，“浙江美院作品赴法国巡回展”。1991年，《孔子故里》参加全国“91中国山水画展”。1993年，《卧游图》参加“全国首届山水画展”，获优秀奖。《清趣》参加“全国第二届山水画展”，获优秀奖。1994年，《墙》系列画为英国大英博物馆收藏。《风和意畅》参加全国八届美展，并获“华王银奖”。1995年，作品参加中国“85新文人画年展”。《荷塘》被上海美术馆收藏。1996年，《西湖朋贝》参加“96新文人画展”。1997年，作品参加“中国当代山水印象展”《满地落叶香》被中国美术馆收藏。作品参加“中国艺术大展”。《秋云》被广州美术馆收藏。作品参加“97新文人画十周年大展”。获中国文联，“97中国画坛百杰”称号。1998年，作品参加“上海国际水墨画双年展”。作品参加“第一届深圳国际水墨画双年展”。1999年《儒林》参加全国第九届美展获优秀奖。2000年参加“深圳第二届国际水墨画邀请展”，2001年作品参展“水墨延伸——当代中青年名家邀请展”。



画树石序

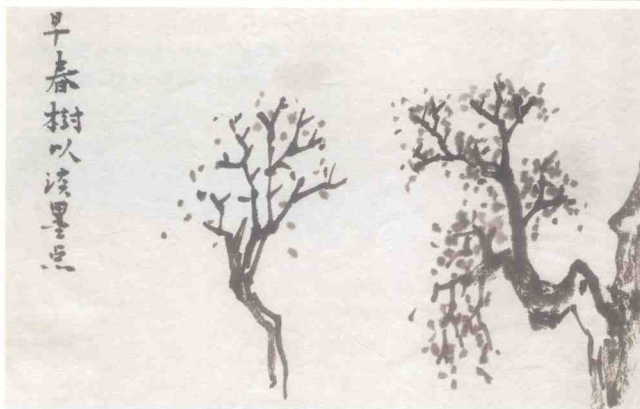
树石是山水画的基础，也是构成山水画最重要的部分。陆俨少曾经说过：树石画好了，山水画也画好了。此言不虚，因为树石是山水画的基础，基础打好了，才能登堂入室，进入中国山水画的大雅之堂。今天，我们论画，无非看结构和笔墨，然而看似简单，学起来却并非容易之事。就山石、树木而言，不同的树木因时因地呈现不同的姿态，有叶的、无叶的、高的、低的千姿百态；山石则土山、石山、土石不分、高下错落、蜿蜒回转千奇万状，言难穷尽。笔墨是中国画的灵魂和精华，能表现万变的自然山水，山川变化无穷，笔墨也千状万态，能尽山川自然之妙，因此古人常有“穷造化、与造化同功”之壮语。同时，古人又以千状之山水及画法之变化，分正、邪及高下次第，此最难参悟，可谓一步一重天，因之画的好坏除了技法的锤炼又归于画的立意，即要表现什么样的山川和意境，而意的高度与人品修养有关，因此对人品修养的提高是根本，只有提高眼界和境界，才能创造佳作。





山水画技法步骤

(图1)用墨以清、润、沉、和为高。画法有三：泼墨、破墨、积墨，有时三种混用。泼墨时胆要大，气要沉着，特点为鲜明而见骨力；破墨可以浓破淡，也可用淡破浓，墨色常常清丽、新鲜；积墨则由淡至浓而积，故层层而能黝黑，古人“惜墨如金”谓此。



(图2)山水常以四时分，草木时而变化呈现出不同。早春树芽含苞欲出，用水墨画此意，前人常用重墨枝干配以淡墨小点。

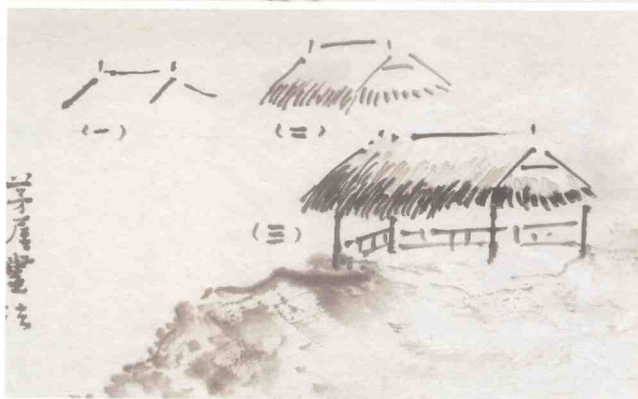


(图3)夏季树叶繁密，树少露枝，故多以密点、大点写其形貌。传统山水画方法很多，常见于圆点、个字点、介字点、大混点、小混点、尖笔点等。虽然，点的外形多不同变化，却有规律的痕迹，即组织之法大致相同，一般三点或者五点成组，在以此为一组，三、五成群，生发开去，连绵成片。

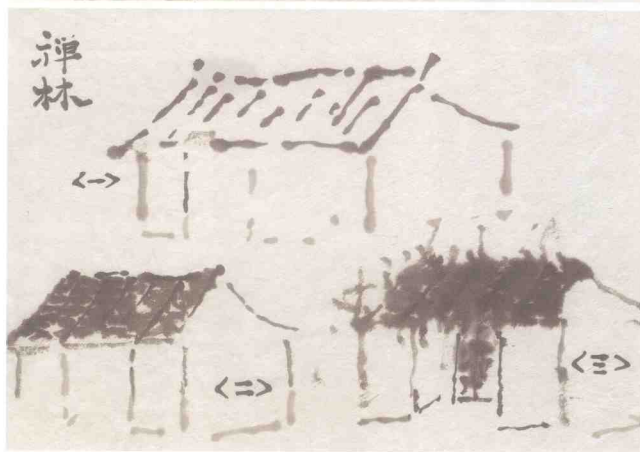
(图4)秋日，木叶渐入凋零，形容枯槁，所谓悲秋，古人谓用笔“润含春雨”、“干裂秋风”。所以古人多用干笔、枯笔、渴笔来画秋意。运笔以侧锋入笔，求其俊峭，苍凉之意。



(图5)点景茅屋、凉亭画法。

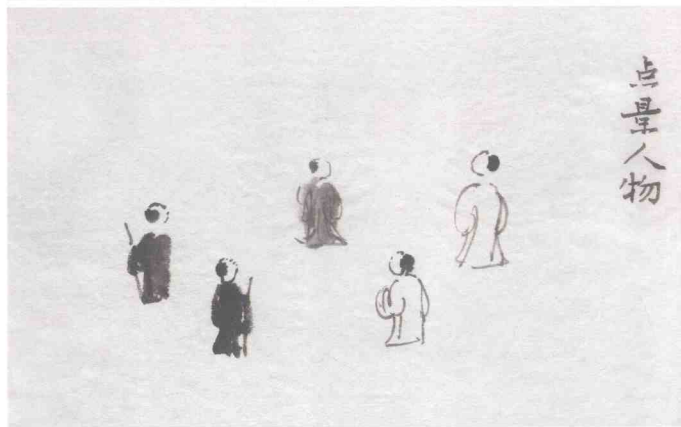


(图6)点景主房屋画法比较简单，只是形上的问题，结构熟悉之后，画起来容易，茅亭安放位置须讲究，安在崖边飞檐可以取势，置于密林之中则可以曲径通幽。禅院多有古木，或山林还抱，取消幽之意。

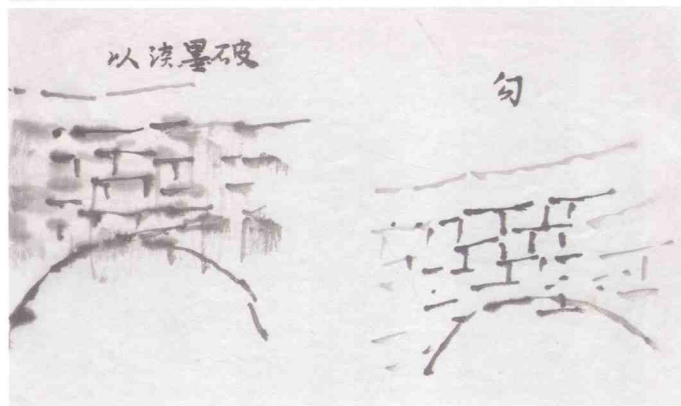




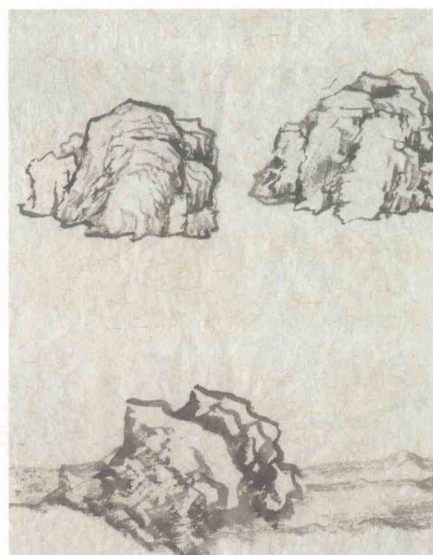
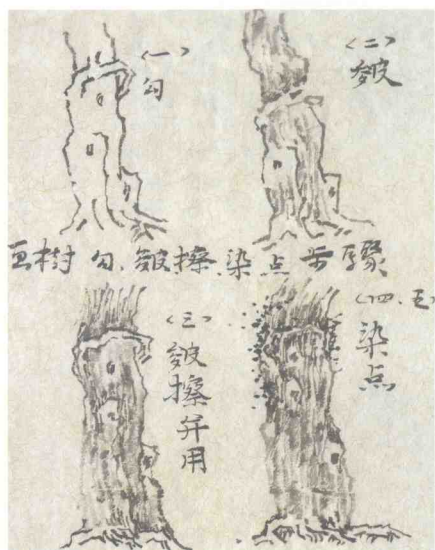
(图7)石涛画草有清丽之气，笔中饱含清水，以笔锋蘸浓墨圈草，由浓入淡，再蘸浓墨破之，最后用水墨晕染完成。

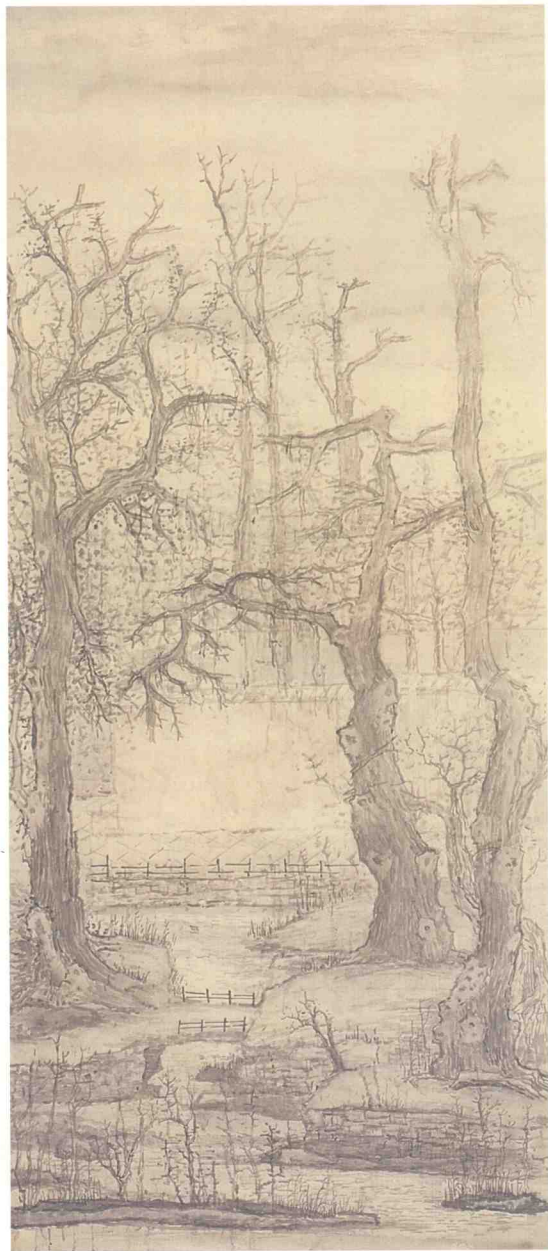


(图8)古人常云“远树无枝，远人无目”，点景人物虽然不画眉目，但看起来似乎有情态，也能传情；关键在人物脸的朝向，与山水树石有呼应关系，使之活泼生动。



(图9)画石桥也不离勾、皴、擦、点、染的画法，勾线不能死，要活，故勾线常常笔断意连，断处给皴、擦、点、染留有余地，所以皴、擦、点、染也不可画死，要留以活眼，有空隙，画面才能生动。





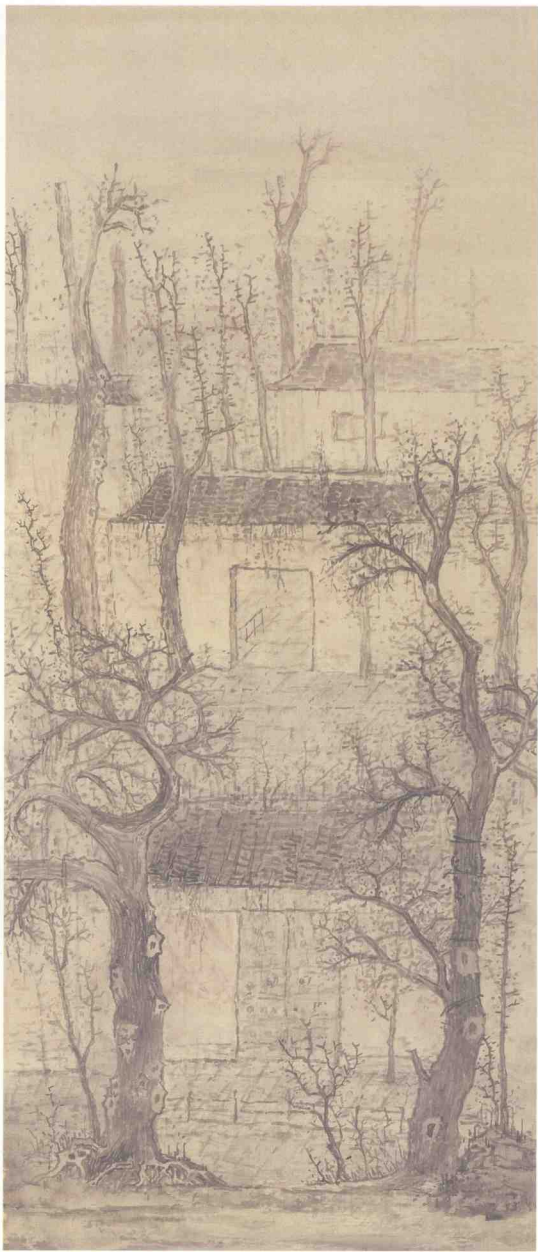
《古禅院》李成善于墨法，惜墨如金。陆俨少先生画画时常常把盘子里的墨和笔中之墨用得干干净净，可谓惜墨如金。

《宣和画谱》载：“本朝李成一出，虽师法荆浩而擅出蓝之誉，数子之法遂亦扫地无余，如范宽、郭熙、王诜之流固已各自名家而皆得其一体，不足窥其奥也。”刘道醇谓其思清格老，古无其人。郭若虚称其画：“气象萧疏，烟林清旷，毫锋颖脱，墨法精微”。此图拟李成画法。

古禅院
(41×98cm)
绢本

《禅林幽深》古代绘画分科很细，史载有十三科，寒林、屋木独立于山水之外。

古人论画，有六法，有三病，六法中“气韵生动”不可学，董其昌谓生而知之。若学则读万卷书，行万里路，不可以岁月到。三病指用笔三疾，曰板，曰刻，曰结。古人论用笔得失曰：“凡气韵本乎游心，神采生于用笔，意在笔先，笔周意内，笔尽意在，像应神全，夫内自足，然后神闲意定，神闲意定则思不竭而神不困也。”



禅林幽深
(41 × 98cm)
绢本



西照图 (63.8×21.5cm) 纸本

画杭州西泠印社，是一幅写生作品，是日早春之午后，余访友于西泠，斜阳西照，树木叶淡枝浓，远山苍翠隐于疏林间，若有若无，湖面如镜，可谓一片江南景色。此画取意以淡为宗，故用墨寸金，用积墨法画成。宋李成善此法，后米家得其真意，墨法平淡而具微妙，平淡中又可谓无限奇，古人云：平淡为绚烂之极，颇不为过也。



西照图(局部)

《红树图》 四季树都不同，水墨画以意象来表现，用淡墨小点画早春之意，以干笔写深秋萧条景。

古人云：写枯树最难苍古，然画中最不可少。即茂林盛夏，亦须用之。诀云：“画无枯树，则不疏通”，此之谓也，但名家枯树，各各不同，如荆、关则秋冬二景最多，其枯枝古而浑，乱而整，简而有趣，到郭河阳则用鹰爪，加以细密又或如垂槐，盖仿荆关者多也。如范宽则其上如扫帚样，亦有古趣，李成则繁而琐碎，笔笔清劲，董源则一味古雅简当而已。



红树图
(42 × 67cm)
纸本



翰墨散怀册之养生图 (67×34cm) 纸本

《养生图》画画最好用研的墨，用笔要交代清楚，这样画面墨色清亮，层次分明。

古人观画尝云：“大凡观画抑有所忌，且天气晦冥，风势飘迅，室宇向阴，暮夜执烛，皆不可观，何哉？谓其悉不能极其妙而难约以六要六长，在平爽霁清虚室而南，依正壁而张之，要当澄神静虑，纵目以观之，且观之之法，先观其气象，后定其去就，次根其意终求其理”。



翰墨散怀册之至物微妙 (67×34cm) 纸本

《至物微妙》淡墨渲染墨色要淡，多遍之后，可以使画面滋润，浑厚。

此图取嵇康《养生论》之意而作，云：“夫神仙，虽不目见，然记籍所载，前史所传，较而论之，其有必矣，似特受异气，禀之自然，非积学所致也，至于导养得理，以尽性命上获千岁寿，下可数百年，可有之耳”。又宋·郭熙《林泉高致》谓：“烟霞仙圣，此人情所常愿而不得见也。”故放眼山水，以林泉为乐，山水画之意本源于此。



翰墨散怀册之乐天知命图 (67 × 34cm) 纸本

《乐天知命》六法气韵第一，董其昌说生而知之，不可学，又说可学，须读万卷书，行万里路。

南齐·谢赫云：“夫画品者，盖众画之优劣也，图绘者，莫不明劝戒，著升沉，千载寂寥，披图可鉴，虽画有六法罕能尽该，而古及今，各善一节，六法者何？一、气韵生动是也；二、骨法用笔是也；三、应物象形是也；四、随类赋彩是也；五、经营位置是也；六、传移模写是也。”



翰墨散怀册之秋风吟颂 (67 × 34cm) 纸本

《秋风吟颂》国画设色可以浓、可以淡，浓色见骨力，淡墨见层次。

古人善观画者：“必于短长，功拙之间，执六要，冯六长而双揣摩研味，要归三品，三品者，神、妙、能也。品第既得，是非功拙，毁誉自昭然矣，大抵观释教者尚壮严慈觉，观罗汉者尚四像归依，观道流者尚孤闲清古，观人物者尚精神体态，观禽兽者尚驯扰厉厉……”《历代名画记》。



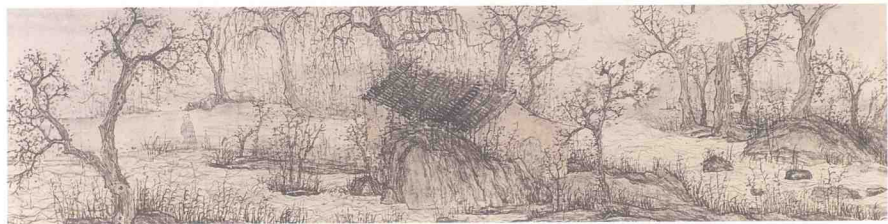
春江晓烟图卷(之一) (280×34cm) 纸本

《春江晓烟图卷》手卷之形式，山水画常见，意在游千里山水之间，故《林泉高致》云：山水有可行者、有望者、有可游者、有可居者，画凡至此，皆入妙品。此意最难。

此图以拟沈周笔意，沈周先生启南，相城乔木，代禅吟写，下逮僮隶，并语文墨，绘事明代第一，盛唐、宋元诸贤，上下千载，纵横百辈，莫不揽其精微，晚年醉心于吴中桂，真可谓得绘事三昧。



春江晓烟图卷 (局部)



春江晓烟图卷(之二) 280×34cm 纸本



春江晓烟图卷(之三) (280×34cm) 纸本



春江晓烟图卷 (局部)



王维诗意图 (68 × 45cm) 纸本

《王维诗意图》苏东坡云王维画：诗中有画，画中有诗。言诗要有画的感觉，画里要有诗的意境，王维不在画上题诗，但能如诗一般美的境界。