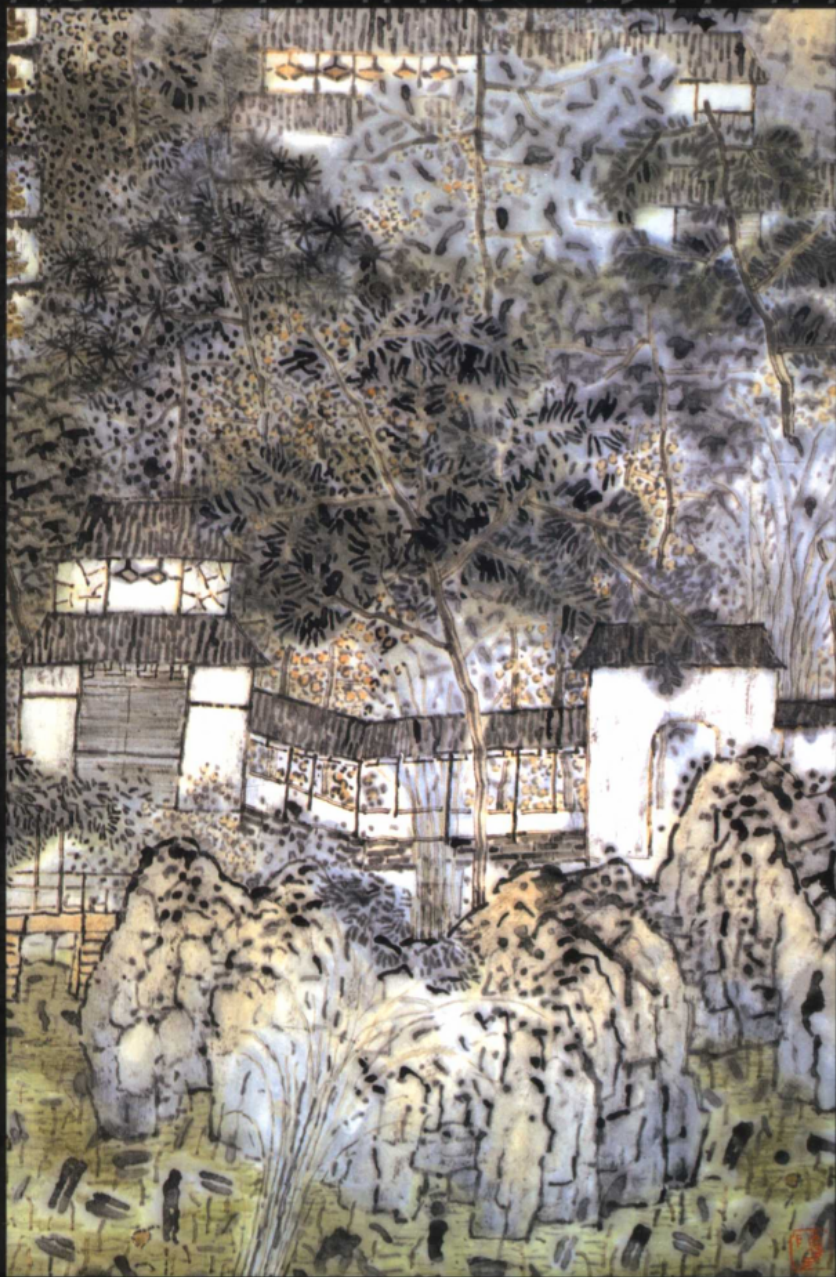

画自说●画家自画自说●画家自画自说●画家自画自说

中国写意山水画

画法图解

画家自画自说 5

张捷著

浙江摄影出版社

内容提要

张捷先生系浙江画院专职画家，国级二级美术师，主修中国山水画及其创作研究。本书是他对中国写意山水画多年创作实践与理论研究的一个总结，也是向广大美术爱好者普及这方面美术知识与学习方法的一份简明教材。全书分“写意山水画的_二艺术特性”、“写意山水画的笔墨技法”、“写意山水画的_二语言形式”、“写意山水画的构成要素”、“写意山水画的品格特色”、“写意山水画的意境表现”、“写意山水画作品赏析”等7章，划为71个专题，并按一题一画、图文对照的方式，附其自画作品71幅，少量画作另附局部放大图例。对于美术爱好者，它是一本融绘画作品鉴赏与技法理论学习为一体的较为实用的参考书。

ISBN 7-80536-786-8

9 787805 367866 >

ISBN 7-80536-786-8/J·451 定价：29.80 元

中国写意山水画画法图解

画家自画自说·5·

张 捷著

浙江摄影出版社

关于“画家自画自说”丛书

“画家自画自说”丛书是我们向广大美术爱好者推出的一套绘画学习参考读物。丛书每一册均介绍中西绘画某一画种(或其中某一二个门类)相对系统的学习方法与基本理论知识。它的特点是:(1)由国内知名画家自己撰写,又配以画家自作的相关美术作品;(2)采取一题一画、图文对照的方式,针对每一具体作品与专业课题,简明扼要地介绍在作画实践过程中应当掌握的特殊技巧与方法;(3)作品图版均为彩色精印,视觉观赏效果良好。

相信这套融绘画作品鉴赏与技法理论学习为一体的新型参考书,会让读者感到更亲切、更实用。

编者

1999年1月

图书在版编目(CIP)数据

中国写意山水画画法图解/张捷著.-杭州:浙江摄影出版社,2001.1(2001.6重印)
(画家自画自说:5)
ISBN 7-80536-786-8

I.中… II.张… III.写意画:山水画-技法(美术)-图解 IV.J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第54890号

责任编辑:范达明
装帧设计:范达明
责任校对:朱晓波
责任出版:朱圣学

画家自画自说·5·

中国写意山水画画法图解

张捷著

浙江摄影出版社出版发行

(杭州市葛岭路1号 邮编:310007)

经销:全国新华书店

制版:浙大开源电脑图文制作有限公司

印刷:浙江兴发印刷厂

开本:787×1092 1/16

印张:5

字数:34千

印数:2501-4500

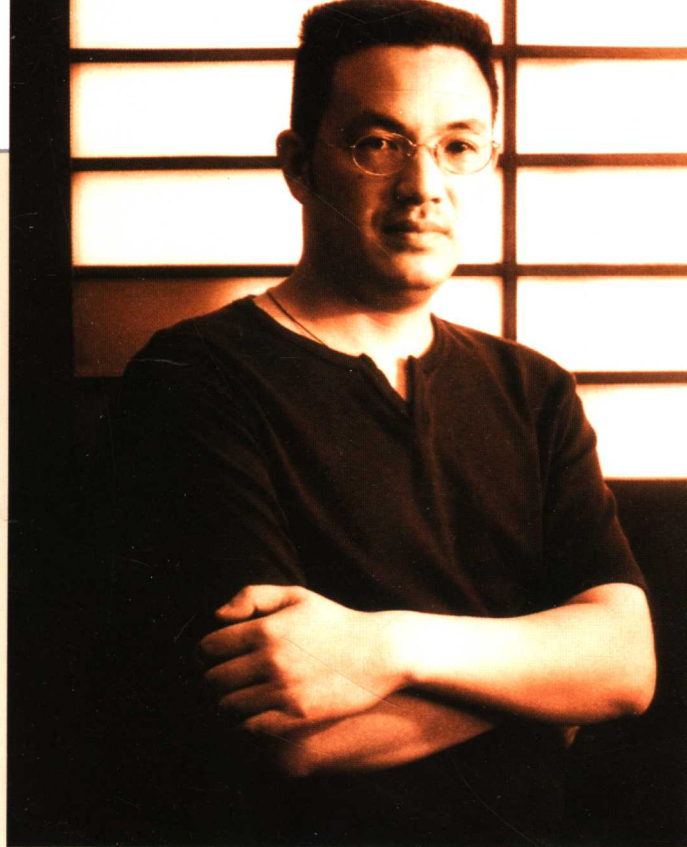
2001年1月第1版

2001年6月第2次印刷

ISBN 7-80536-786-8/J·451

定价:29.80元

(如有印、装质量问题,请寄本社出版室调换)

作者简介

张捷，字半白，浙江台州人，1963年生。1989年毕业于浙江美术学院（今中国美术学院）国画系，现为浙江画院专职画家，国家二级美术师，中国美术家协会会员，浙江省美术家协会理事，杭州市美术家协会副秘书长，浙江省山水画研究会副秘书长。2000年考入中国美术学院国画系，攻读山水画硕士学位。

作品曾参加法国 Phoenix 水墨画展，首届中国现代艺术展，加拿大首届国际水墨画大展（获优秀奖），中国当代杰出画家作品展（香港），台湾“艺术行动”交流展，全国首届中国山水画展，第八届全国美展，'97中国画坛百杰画展，全国中国人物画展，全国第三届当代中国山水画展（获铜奖），当代著名中青年山水画邀请展（深圳），'98 中国国际美术年——当代中国山水画、油画风景展，全国写生画展（获佳作奖），浙江省美术作品展（获金奖），第九届全国美展（获铜奖），世纪之门 1979—1999 中国艺术邀请展，中国新文人画扇画 2000 年展等。

出版有《张捷画集》、《国画山水·基础绘画写生摹本》、《中国美术家·张捷》、《张捷山水册》等多种个人专集专著，作品入编合集 50 余种，并有作品和文章在诸多专业报刊上发表。

写在前面

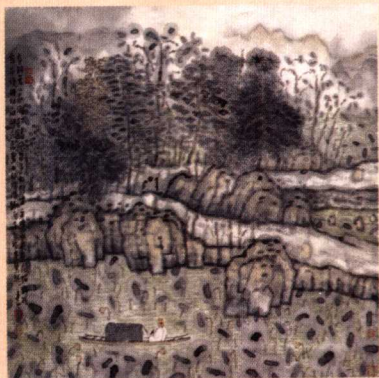
综观中国绘画史，我们在领略传统山水画艺术博大精深的同时，也面对着历史为后人所积淀下来的极为丰厚的艺术财富。从最初的魏晋六朝山水到当今流派纷呈的“百家样”作品，每一个时代的笔墨技法、风格语言、师承变革都经历了一个艰辛探索和发展的过程。尤其隋唐以来，历代山水画家融前人之精髓，采山川之精灵，创造了许多优秀技法，留下了许多珍贵的画迹，加上论家的画理和画论，真是浩如烟海，令人叹为观止。这些对于我们进行山水画的学习、创作进而进入新的探索，无疑都是值得借鉴的。任何一位有成就的山水画家，总是受益于传统并借古而开今的。他们与前人有着千丝万缕的联系，并有选择地汲取其艺术精萃，从中得到启迪，在实践中加以融化和变革，生发出新的艺术生命，使传统的山水画艺术不断地丰富、发展和完善。

写意山水画在中国传统绘画的千年辉煌中是最独具风采的，它涵盖了中国画中表意写心的深刻底蕴，水墨表现的独特属性更体现了东方人意味纯正的精神境界。“胸中有丘壑，纸上现云山”。但我们不应肤浅地将传统视作单一的笔墨经验，而应该从一个更高的精神层面去理解和研究，既成的艺术图式告诉了我们山水画发展的历程，同时也促使着当代人以注入更为新鲜的艺术血液去传承和发展它。如果为传统而传统，那传统就会成为前进的障碍，我们就会在巨人的掌心里翻筋斗。只有深入观察自然，摄取造化神韵，不拘成法地大胆创造，原有的自然表象才能在我们的真切感悟中深化为人文本质的匠心独运，此时的绘画已不再是自然山川的真实描摹，而是画家心灵意象的流露，是真真切切的自我人格精神的写照。于是，笔墨、语言、风格、意境就有了更为活泼、多元的呈现和发展。

本书结合自己多年从事写意山水画的艺术实践和经验，略谈个人的心得和体会，属自抒鄙见，芜驳之辞，权作存异求正而已，缺点和错误在所难免，也望各位专家、同仁及读者多多赐教。

张捷

庚辰夏月于闲云草堂

目录

一 写意山水画的艺术特性 1

1. 意象妙得 (附图《立望东田》) 1
2. 内营丘壑 (附图《祥云溪亭图》) 2
3. 以书入画 (附图《双溪策杖图》) 3
4. 形神兼备 (附图《秋望》) 4
5. 心物契合 (附图《坐忘》) 5
6. 写气图韵 (附图《溪亭听雨》) 6
7. 真趣迹化 (附图《水田明如镜》) 7
8. 水墨交融 (附图《闲云草堂》) 8

二 写意山水画的笔墨技法 9

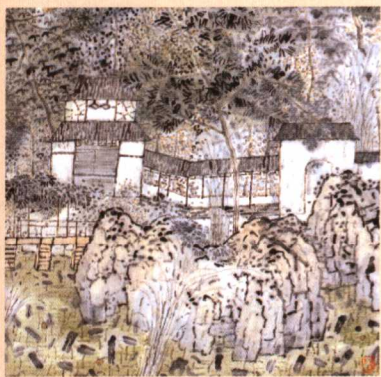
1. 笔法 (附图《秋山对弈》) 9
2. 墨法 (附图《暮》及其局部) 10
3. 水法 (附图《游云欲浮》) 12
4. 树石 (附图《岚翠空庭》) 13
5. 勾勒 (附图《坐看云起时》) 14
6. 皴擦 (附图《秋山论道图》) 15
7. 点苔 (附图《清江垂晚》及其局部) 16
8. 渲染 (附图《澄怀》) 18
9. 设色 (附图《策杖》) 19

三 写意山水画的语言形式 20

1. 借古开今 (附图《溪桥锁云图》及其局部) 20
2. 外师造化 (附图《龙泉石门寺》) 22
3. 有感而发 (附图《云和小景》) 23
4. 意在笔先 (附图《秋江放棹图》) 24
5. 心随笔运 (附图《草亭闲话》) 25
6. 笔笔生发 (附图《秋水萍湖》) 26
7. 笔情墨趣 (附图《雨歇即行图》) 27
8. 图我家山 (附图《初阳台》及其局部) 28

四 写意山水画的构成要素 30

1. 主次 (附图《歌行》) 30
2. 取舍 (附图《别君》) 31
3. 疏密 (附图《萧林疏钟》) 32
4. 开合 (附图《荒山著书图》) 33
5. 虚实 (附图《说禅图》) 34
6. 浓淡 (附图《早春》) 35
7. 轻重 (附图《清风摇菱荷》) 36
8. 隐显 (附图《石桥归隐》) 37
9. 对比 (附图《放鹤图》) 38
10. 呼应 (附图《梅园》) 39
11. 协调 (附图《道院》) 40
12. 整体 (附图《林屋彤云图》) 41

五 写意山水画的品格特色 42

1. 古雅高清 (附图《林逋赏梅图》) 42
2. 浑厚凝重 (附图《泛舟》) 43
3. 咸遒放逸 (附图《品茗》) 44
4. 平淡简远 (附图《独步》) 45
5. 苍劲老辣 (附图《江梅点点依茅舍》) 46
6. 细巧婉丽 (附图《青山白练》) 47
7. 沉着朴拙 (附图《农忙时节》) 48
8. 空濛灵秀 (附图《野寺》) 49

六 写意山水画的意境表现 50

1. 春景 (附图《清溪问道》) 50
2. 夏景 (附图《凭栏图》) 51
3. 秋景 (附图《落日残霞》) 52
4. 冬景 (附图《西泠小雪图》) 53
5. 风雨明晦 (附图《寒江》) 54
6. 林木稠薄 (附图《廊桥归隐》) 55
7. 烟岚轻动 (附图《溟居图》) 56
8. 连云合雾 (附图《停云暧暧》) 57
9. 泉流深浅 (附图《林泉小隐图》) 58
10. 苍郁清华 (附图《五老吟春》) 59
11. 萧疏清旷 (附图《松荫弈兴图》) 60
12. 溪水相通 (附图《春牧图》) 61
13. 村落隐现 (附图《烟村归牧图》) 62
14. 峰峦起伏 (附图《逸兴图》) 63
15. 带雨欲滴 (附图《清江垂晚图》) 64
16. 诗画表里 (附图《瓜荫》) 65

七 写意山水画作品赏析 66

1. 简约 (附图《廊桥》) 66
2. 繁密 (附图《放怀亭一隅》) 67
3. 空灵 (附图《坐思》) 68
4. 明洁 (附图《踏雪》) 69
5. 圆浑 (附图《松荫闲步》) 70
6. 平和 (附图《疏雨新荷》) 71
7. 朴拙 (附图《元人曲意》) 72
8. 清润 (附图《龙溪拾趣》) 73
9. 韵律 (附图《故园》及其局部) 74
10. 节奏 (附图《曲院》) 76

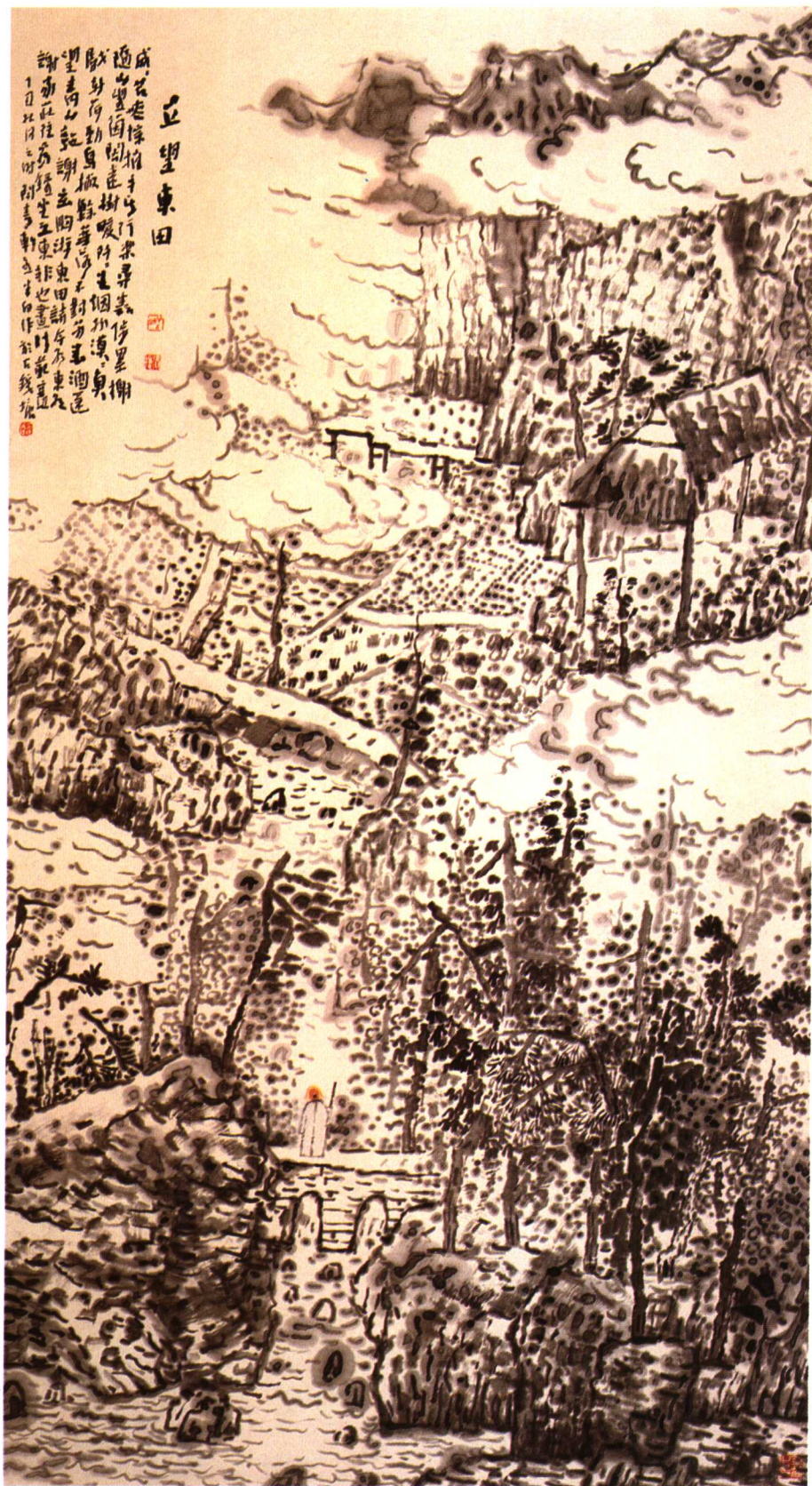
一 写意山水画的艺术特性

1. 意象妙得

“意象”是一种理智和情感的复合物，它既入理又含情。写意山水画的意象表现形式，在追求形神兼备的同时，也注重寓意抒情，求象外之意，给人以画外的联想，而并非单纯的客观描摹。它旨在通过精炼隽永的笔墨意趣，表达艺术家的主观意念，抒发个性，寄托襟怀。意象妙得是建立在画家对自然景物真实而又概括地观察和把握之后，才得以因景生意，因意立法，而赋予灵活多变的笔墨表现语言。这种“独得于象外”而超乎自然和以意命笔、借笔达意的手法，是写意山水画中最重要的人文取向。自然界的繁杂景象已被去掉枝叶，只剩下那些已让心象迹化了的最为本质的东西。

《立望东田》就是以“意象”的手法来表现的，临流山石多用宿墨密集渍点，后作勾勒，略施淡墨，以求整体。树叶层层叠加，穿插仰俯各有所致，枝干走势长短交错，直中求变。树叶以点叶法积点而成，偶有夹叶相拥其中，墨色浓淡变化灵活，轻重适度。远推视野渐开，田野小埂平延，疏旷清远。此幅作品以云气开气机，以避画面迫塞之感，在求荒率朴拙的同时，又不失淋漓松动，幽深华滋。

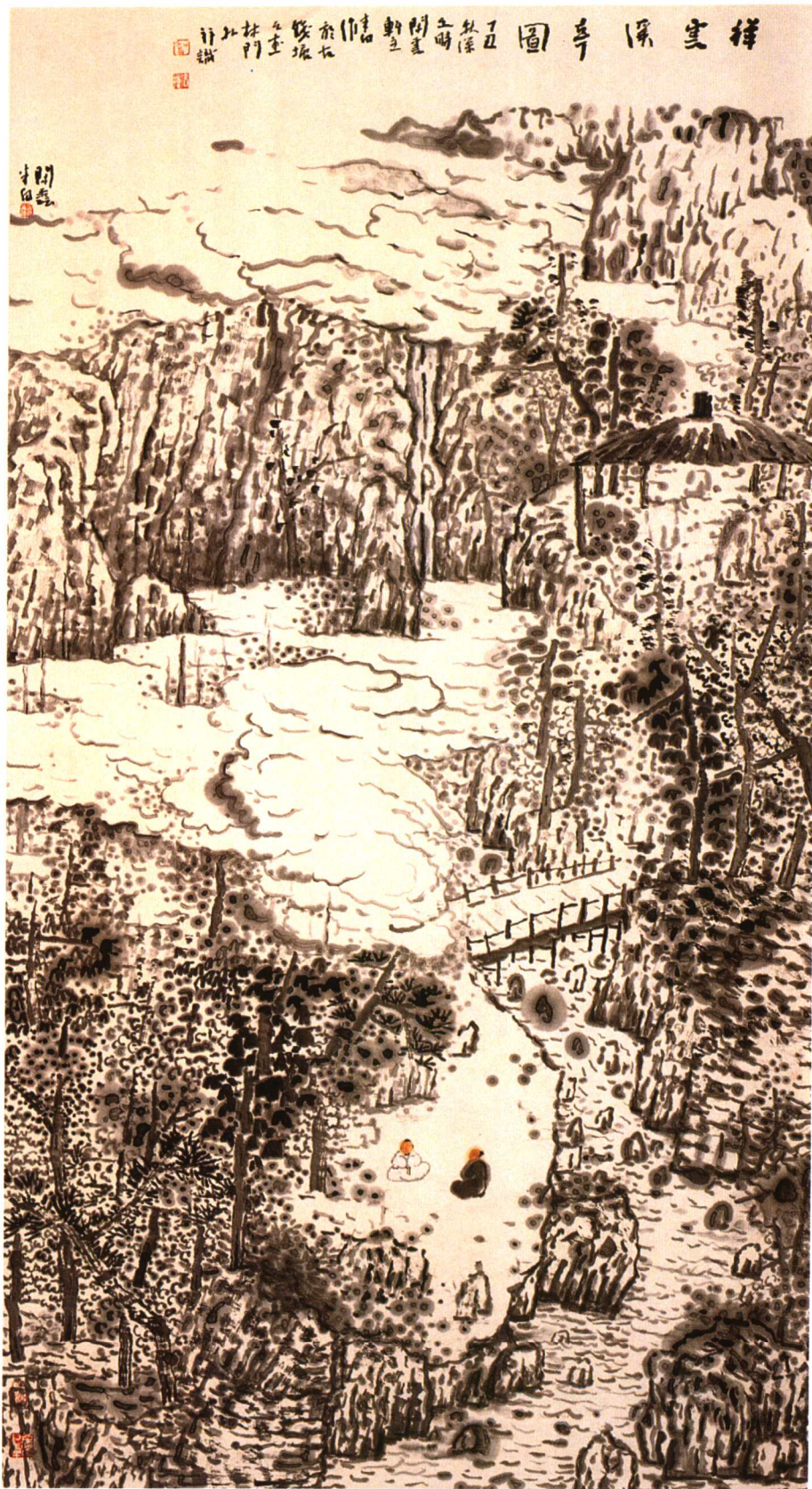
立望东田
98cm × 180cm 1997年
纸本

2. 内营丘壑

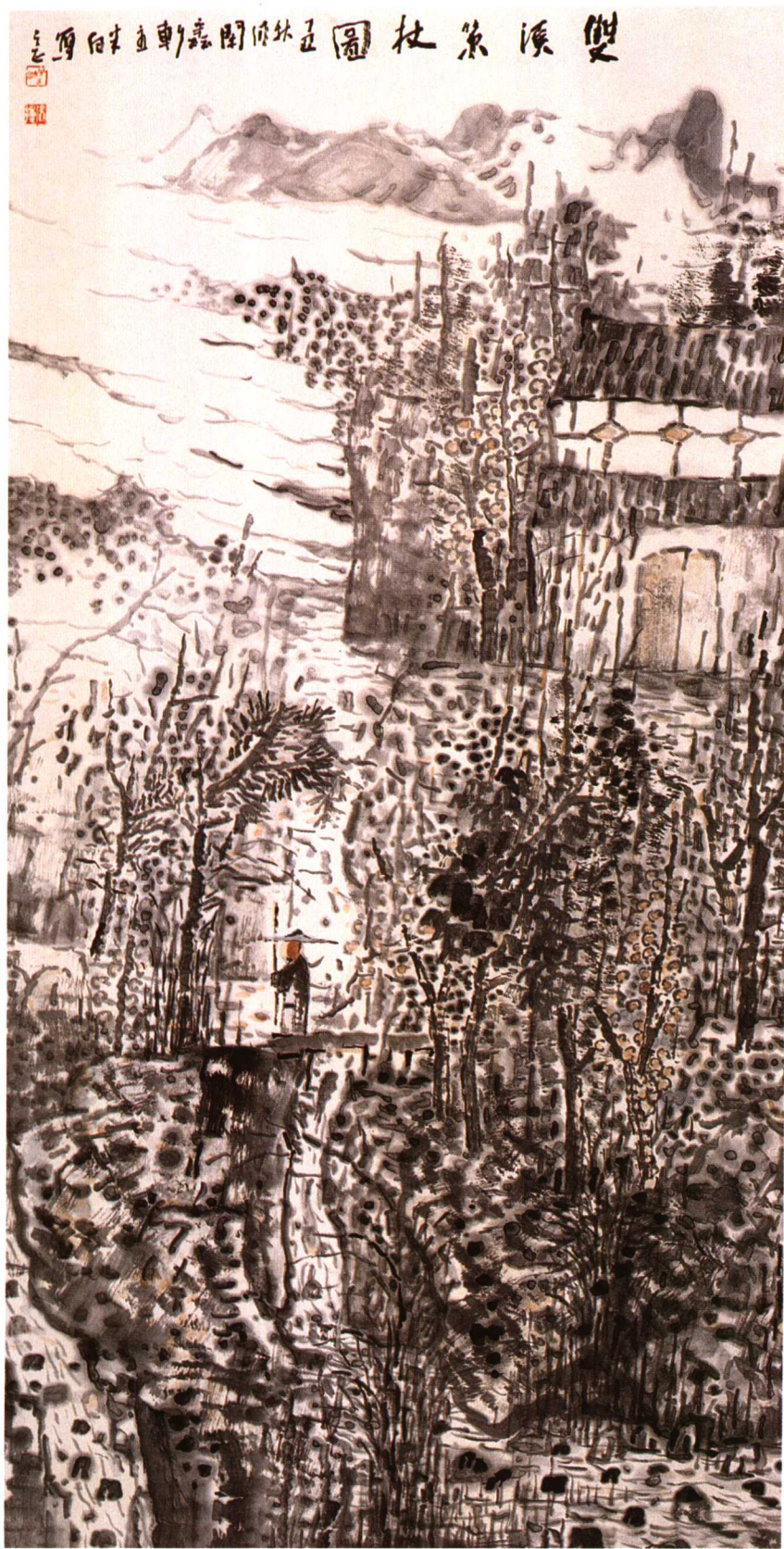
宋人郭若虚曾说：“画乃心印”，“发之于情思，契之于绢楮。”一幅有意味的写意山水画，是通过画家将自然中的“丘壑”化为真切心理体验的“内营”后，才得以在宣纸上用笔墨表达出来，这种对自然山川经观照后的内心想象和营构转化为具体的艺术形象的过程，是一种由感知到理知的文化转换，它不是使内容要素掩盖其内心理念，反而被纯粹地释放于画面。所以，艺术图式不仅仅是个人的语言形制，而且也融入了画家独立的人格精神魅力和道德文化修养。

《祥云溪亭图》的笔墨语言变化和组合是有赖于作品创作前的“深思熟虑”的，“得之于心”的“物”虽源于客观，却不完全等同于自然本身，它已成为画家内心思想境界的真实流露。“山水我所有，三思而后行。”（《黄宾虹画语录》）先有内心的“迁想”，而后才有纸上的“妙得”，这或许正印证了明代画家董其昌所谓“内营”之“丘壑”的道理。

祥云溪亭图

98cm × 180cm 1997年
纸本

3. 以书入画

写意山水画点、线、面的组合运用，营造了画面的基本结构，而不同形质的点线又丰富了作品灵变的内涵。线的起讫分明、刚柔相济、转折圆勾都要讲究骨法用笔，而笔力深浅全在书法功底。“以书入画”实际上就是讲究线条的涵养和质量，写意画注重“写”的道理无不跟书法相关联。书画同源，书画同理，书和画是两个不同的表现形式，而其对“质”的要求是一致的；更何况“形质”是一个综合概念，二者相辅相成：没有“形”就谈不上“质”了，而没有“质”的“形”就意味着是一件失败的作品。《黄宾虹论画录》就说“用笔之法，从书法而来。如作文之起承转合，不可混乱，起要锋，转有波澜，收笔须提得起。一笔如此，千笔万笔，无不如此”。

《双溪策杖图》中的树木山石的用笔就是以书法北碑的生、涩、辣、拙的特点“写”出来的，力求金石意味。近溪坡石用淡而干的墨线作皴，浓淡有致，之后作复加，笔线竖长横短，形断意合，层叠如糕，稍作擦染以示山石厚实之质；用焦墨点苔，以求与横皴笔势取得连贯一致。林木扶疏，风叶朗朗，双溪如注，泉流潺潺，横引木桥，老道策杖独步其上。由近及远，杂树丰茂，烟岚连绵横断远山，与树木径直取势形成对比，在矛盾中求变化和丰富。

双溪策杖图

68cm × 136cm 1997年
纸本

秋望 41cm × 27cm 1998年 纸本

4. 形神兼备

苏轼在评吴道子的人物画时曾说：“道子画人物，如以灯取影，得自然之数，不差毫厘，盖古今一人而已。”但是“吴生虽妙绝，独以画工论”。可见真正完美的作品，不应局限于刻意追求自然写实的“形似”，而是依据现实，抓住妙要，提炼概括，对形物之本质进行创造，在“形似”的基础上表达出自然对象的生命，亦即“神似”。远从顾恺之的“传神写照”，近到黄宾虹的“画贵神似”，说的都是要得事物之

精神，而不求刻板之形貌。

“山水乃图自然之性，非剽窃其形，画不写万物之貌，乃传其内涵之神，若以形似为贵，则名山大川，观览不遑，真本具在，何劳图。”又“画贵神似，不取貌似。非不求貌肖也，惟貌似尚易，神似尤难。东坡言‘论画以形似，见与儿童邻。’非谓画不当形似，言徒取形似者，犹是儿童之见，必于形似之外得其神似，乃入鉴赏。”黄宾虹这段信札残稿阐述了“形神兼备”乃是中

国画的精神内质。他又说：

“画有三：一、绝似物象者，此欺世盗名之画；二、绝不似物象者，往往托名写意，亦欺世盗名之画；三、惟绝似又绝不似于物象者，此乃真画。”

《秋望》也是遵循“似与不似之间”的艺术表现手法来进行传神写照的。树木山石虽是逸笔草草，但又不失形制，以意取形得其精神，整个作品以化繁为简的笔墨较好地传达了秋天萧疏清朗的意境。

坐忘 41cm × 27cm 1998年 纸本

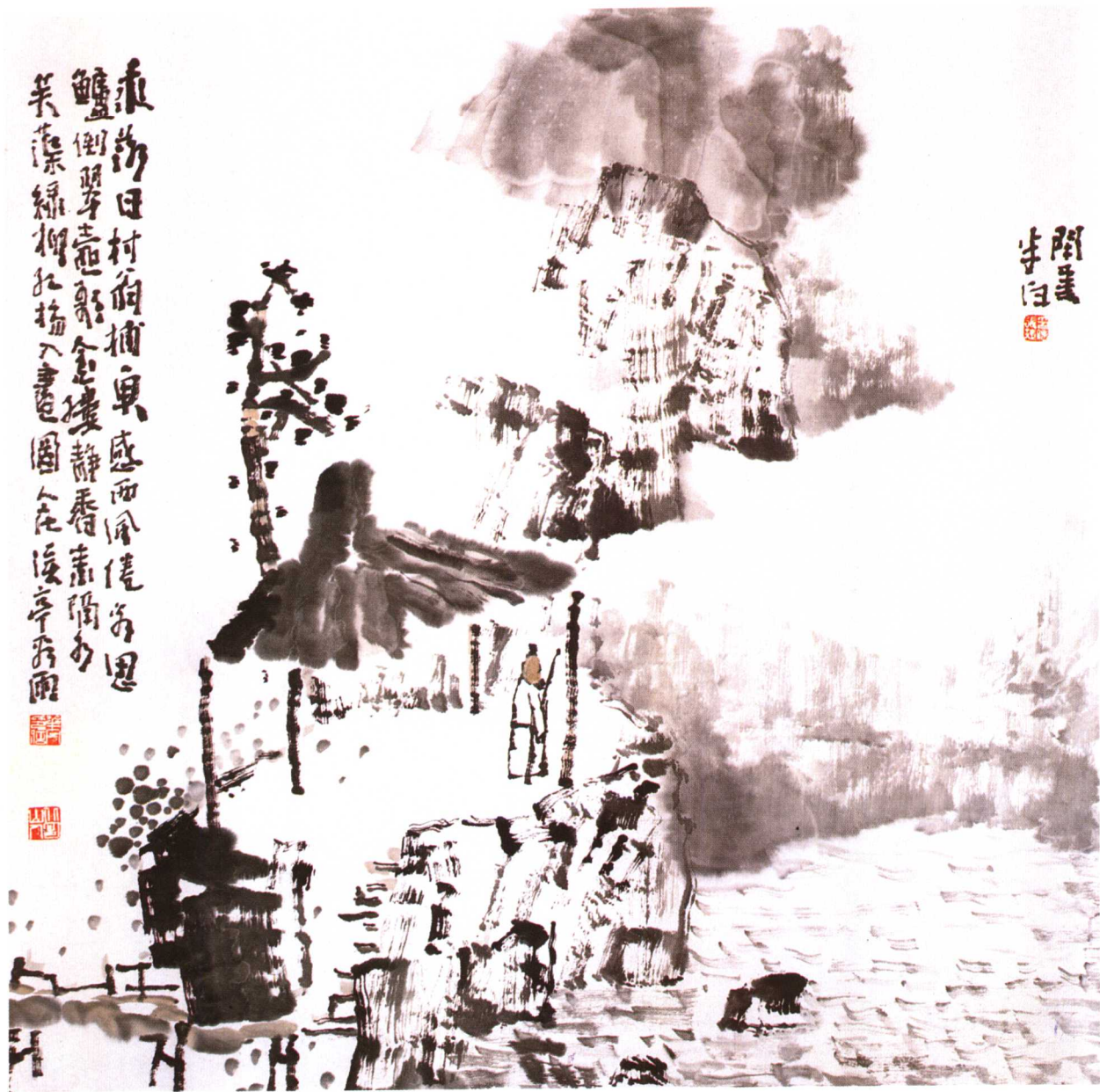
5. 心物契合

唐人符载在《观张员外画松石序》中认为张璪的创作乃是“物在灵府，不在耳目，故得于心，应于手。孤姿绝状，触毫而出，气交冲漠，与神为徒”。所谓“在灵府”的“物”，意味着“得于心”的“物”是画家融于内心世界的自然美，通过毫端而宣泄出来，只有这样的“物”，才是“应于”画家之“手”的。与此同时，张璪并不排斥客观的“物”或自然美，相反他以频繁地接触自

然来丰富自己的“心源”，以生成主观的对象。单有形制而无抒情，或单有抒情而无形制，对于艺术创作来说都是不可想象的。所谓“默与神会”，是指由心物契合来达到物为心用、情景交融的目的。王维《辋川图》中的那些山、谷、云、水的种种情景，乃是借以传达“出尘”之意的；也就是说，王维不仅仅歌颂辋川之美，更重要的还在于写出辋川之美来托出他所自命“一尘不染”的

心境。王维这种意境表达正确与否是另一问题，但他是以意寄物、落墨写心的。

《坐忘》是一幅简笔山水册页。图中二老临流品茗，谈古说今，坐而忘返；江渚清风，芦草摇曳，居中卧石虽有构图对称之嫌，但以两只仙鹤来破它，势往左移，稳中求变。人物和疏朗清旷的环境组合，传达了一种“禅意”，从而达到以心接物、借物写心的目的。

溪亭听雨 68cm × 68cm 1997年 纸本

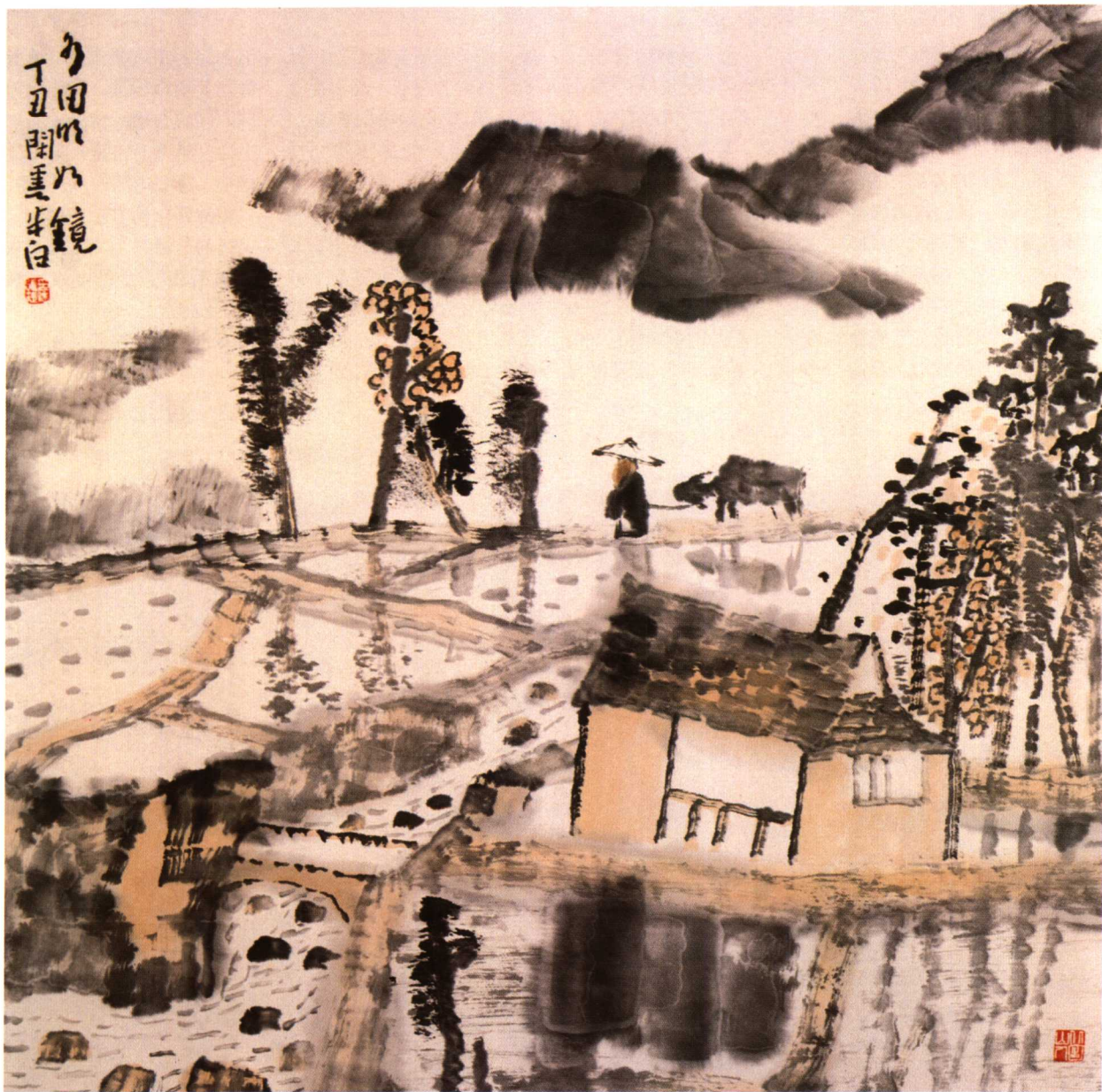
6. 写气图韵

写意山水注重“写”字，它体现了画家对自然物象在精神气貌上的把握，重在内含气质而不在外表形象；而写气图韵，既要随物宛转，又要与心徘徊。继谢赫关于人物画的“六法”中的“气韵生动”之后，北宋山水画的领路人荆浩又提出了山水

画的“六要”，其中针对“气”和“韵”的问题作了精辟的论述：“气者，心随笔运，取象不惑。韵者，隐迹立形，备仪不俗。”这比“六法”又发展了一步，去掉了写形移模的技术问题，增加了持握本质、挥写心象的精神内要。

《溪亭听雨》属于大写

意山水，着墨不多，用笔洒脱畅快，气到韵足，见好就收。“干裂秋风”的焦墨和“润含春雨”的淡墨并用，形成强烈的对比。淡而润泽，浓而苍茫，加上行笔的快疾所产生的大片飞白，使人有一种风驰雨骤的视觉联想。

水田明如镜 68cm × 68cm 1997年 纸本

7. 真趣迹化

荆浩在《笔法记》中说，“画者，画也，度物象而取其真……苟似可也，图真不可及也。”“似者，得其形遗其气；真者，气质俱盛。”这里的“真”便是画面所要表达的内在气质韵味，一个画家如果单纯追求笔墨形式，而

缺乏对生活的真情实感，出来的作品肯定枯燥乏味，毫无情趣可言。对生活的入微观察和细心体验，即使景物平凡，笔墨简略，也要做到意趣浓厚，情真意切。

水田明澈，树影清清，溪流潺动，农夫耕牛随晨雾

而劳作，一派秋后田园景象。《水田明如镜》虽取乡间一隅、田埂小景，但它表达了我对家乡浙南山区的一种真实的生活体验，笔墨之间流淌出“草木皆情”的感怀，这可能就是所谓的“有感而发”吧！“山水真趣，须是

入野看山时，见他或真或幻，皆是我笔头灵气。”（《大涤子题画诗》）可见石涛早已深刻领会到了先深入物理，后曲尽其态的艺术规律，故他笔下迹化出来的艺术形象才如此生动感人。

8. 水墨交融

写意山水画的水墨技法运用是全幅气局存亡的关键，要在作品中体现生动淋漓的水墨效果，就要重视“水”和“墨”的关系。墨色中的干、湿、浓、淡是靠水分来控制的，笔锋含水量、含墨量的不同，在宣纸上所产生的水墨晕化的效果就千变万化，当然还有行笔的徐疾也起到相当的作用。杜甫

诗云：“元气淋漓幛犹湿”，这是对水墨技巧的一个很高要求，即要有“苍润”的笔墨精神。笔墨得法，画面就会产生淋漓生动、苍润有致的效果；而用笔功力薄弱者，墨中水分不宜太多，笔内含水过多，用笔的控制力就差，造成浮烟胀墨，骨力全无，这是中国画中的一大弊病。要做到水墨运用自

如，干湿浓淡变化自然，又不失其骨力气质，还得靠在长期的艺术实践中积累经验，如此才能最终得心应手。

《闲云草堂》用以笔带墨的水墨表现方法写出山石部分，因笔中含水适度，故大块墨色不作勾勒皴擦也能见其笔性，墨色滋润，浓淡变化丰富。用笔时注意笔与

笔之间的承应关系，行笔取势既要相叠相加，又要有墨韵的间隙衔接，切忌大面积平涂；笔笔有来路，笔笔见墨痕，水渍墨晕力求清晰；以皴擦留白的方法产生行云交错的气象，与见笔处形成虚实对比。设色以浅色赭石、花青为主，色不碍墨，墨不碍色，水墨淡彩，相得益彰。

闲云草堂 68cm × 68cm 1997年 纸本

二 写意山水画的笔墨技法

1. 笔法

写意山水画的艺术语境是靠具体的笔墨技法表现出来的。用笔的轻重缓急和顿挫转折的不同，会给画面带来不同的笔墨形态和节奏韵律。古人有“春蚕吐丝”、“行云流水”、“折钗股”、“屋漏痕”等笔法的形容，使人在视觉上产生婉润、飘逸、刚健、厚重等联想。种类繁多的毛笔本身所持有的功能特

性的差异，以及用笔方法的不同，在宣纸上表现出来的笔墨形态也就各不相同。“笔法”是指用笔的法度和运笔的规律，所谓“骨法用笔”是指画面要靠骨力支撑着全局，而骨力大小全凭用笔。笔法中的起笔、收笔、中锋、侧锋、顺锋、逆锋、藏锋、露锋、方笔、圆笔、拖笔、散笔以及转折、提按、疾

涩等等用笔方法大大丰富了写意画的笔线形质。而笔法的运用并非一成不变的，具体实践中可以多种笔法并用，也可根据创作的需要参入新的笔法。荆浩在《笔法记》中就说，“笔者，虽依法则，运转变通，不质不形，如飞如动”，充分肯定了笔法的灵活性。

《秋山对弈》以中锋

并用的笔法写成，力求笔线松动，以示深秋林木疏朗的感觉。部分山石以卧笔写出，因运笔速度较快，产生面中有线、线里有面的飞白，再以中锋勾勒点缀，画面颇具苍茫老辣的视觉感受；而有些树叶则以散笔点出，聚散有致，疏密相生。

秋山对弈 68cm × 68cm 1997年 纸本

