

百科全书

山水画

吉林文史出版社

ZHONGGUO YISHU BAI KE QUAN SHU

中国艺术百科全书

山水画

吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术百科. 山水画/赵海英等主编. —长春: 吉林文史出版社, 2005.5
ISBN 7-80702-213-2

I. 中… II. 赵… III. ①艺术—中国—百科全书②山水画—中国—基本知识 IV. J12-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 037129 号

中国艺术百科全书——山水画

主 编 王嫣嫣 赵富强 赵海英

责任编辑 于 泓

出版发行 吉林文史出版社. 0431-5634142

(长春市人民大街 124 号 邮编 130021)

印 刷 北京楠萍印刷有限公司

开 本 850×1168 1/32

印 张 406

字 数 4600 千字

版 次 2005 年 3 月第 1 版

印 次 2005 年 3 月第 1 次印刷

印 数 1-3000 册

书 号 ISBN 7-80702-213-2/J·5

总定价 950.00 元 (本册定价: 20.50 元)

如图书有印装质量问题, 请与承印工厂联系。

编委会

主 编	王嫣嫣	赵富强	赵海英
副 主 编	付 华	祝嘉一	信 颖
	王天宇	刘 飒	
编 委	辛国华	杨 梅	郭 娜
	周圣婷	刘小锋	刘 颖
	郭小奇	刘 梅	王 玲
审 校	刘凤江	陶 玲	解 冰
	韩山寺	许向东	
电脑图文	李洪霞	王 黎	唐小莉
编辑统筹	圣泽文化		
策 划	李相状		

目 录

第一章 中国山水画史话	(1)
第一节 中国山水画艺术发轫期	(1)
第二节 中国山水画艺术发展期	(6)
第三节 中国山水画艺术终结期	(23)
第四节 中国山水画艺术新生期	(35)
第二章 绘画工具	(38)
第一节 主要工具	(38)
一、笔	(38)
二、纸	(40)
三、墨	(42)
四、砚	(43)
五、颜料	(43)
第二节 其他工具	(46)
一、笔洗、水勺	(46)

二、毛毡	(46)
三、木炭	(46)
四、调色碟	(47)
五、调色盘	(47)
六、写生画夹	(47)
七、大画板	(47)
八、手巾	(47)
九、板刷	(47)
十、试墨旧宣纸	(48)
第三章 笔墨技法	(50)
第一节 用笔技法	(50)
一、执笔方法	(50)
二、运腕方法	(57)
三、笔锋使用方法	(58)
四、起笔与收笔	(61)
第二节 用墨技法	(62)
一、泼墨法	(64)
二、破墨法	(64)
三、积墨法	(65)
第三节 表现物象的基本手法	(69)

第四章 山石画法	(73)
第一节 基本原则	(73)
第二节 画石起手法	(78)
第三节 石苔画法	(79)
第四节 皴法举例	(80)
一、雨点皴	(80)
二、小斧劈皴	(81)
三、大斧劈皴	(81)
四、披麻皴	(81)
五、牛毛皴	(81)
六、折带皴	(82)
七、荷叶皴	(82)
八、云头皴	(82)
九、骷髅皴	(82)
十、米点皴	(83)
十一、其余皴法	(83)
第五章 林木画法	(84)
第一节 画树基础	(84)
一、树的结构	(84)
二、画树的起手式	(86)

第二节	树枝画法	(86)
第三节	树叶画法	(87)
第四节	树皮画法	(93)
第五节	其它林木画法	(94)
一、柳		(94)
二、松		(95)
三、竹		(96)
四、丛树		(96)
第六章	水云画法	(97)
第一节	画水法	(97)
第二节	画云法	(99)
第三节	画舟桥法	(101)
一、房舍画法		(101)
二、点景人物画法		(103)
三、桥梁画法		(103)
四、船艇画法		(104)
第七章	山水画布局法	(106)
一、宾主分明		(108)
二、虚实相生		(109)
三、开合得当		(109)

四、穿插隐现	(110)
五、疏密聚散	(110)
六、注重气势	(111)
七、层次分明	(112)
八、几何形式的利用	(112)
九、边角利用	(113)
十、空白利用	(114)
十一、不同画幅的利用	(115)
十二、题款和印章	(115)
第八章 山水画训练与创作	(119)
第一节 训练方法	(119)
一、临摹	(119)
二、写生	(121)
三、速写和默写	(123)
第二节 创作方法	(125)
一、感情	(125)
二、修养	(128)
三、以形写神	(130)
第三节 创作的程序	(144)
一、选题	(144)

二、起稿	(145)
三、落墨	(145)
四、赋色	(146)
五、题印	(150)
第四节 创作忌讳	(151)
一、石浮水面	(151)
二、画山六病	(151)
三、用墨二忌	(152)
四、逼塞成堆	(152)
五、神不全，韵不足	(153)
六、无形与有形	(153)
七、用墨三忌	(154)
八、画忌四气	(155)
九、架上悬巾	(156)
十、用墨四忌	(156)
十一、模糊丘壑	(156)
十二、丹青竞胜	(157)
十三、墨多失真	(157)
十四、用笔板刻结	(158)
十五、用笔三病	(158)

十六、用笔八忌	(159)
十七、画俗五种	(159)
十八、画竹六讳	(160)
十九、画中六病	(160)
二十、妄生圭角	(161)
二十一、花与乱	(161)
二十二、绘宗十二忌	(162)
二十三、绳丝串豆	(162)
二十四、抛撒鼠粪	(163)
二十五、挖肉作疮	(163)
二十六、纵横习气	(163)
二十七、堆砌	(164)
二十八、用墨不分层次	(164)
二十九、画忌琐碎	(165)
三十、点景人物过于简率	(165)
三十一、一味屈曲	(166)
三十二、鹤膝	(166)
第九章 名家及作品简介	(167)
第一节 山水画名家介绍	(167)
一、展子虔	(167)

二、李思训	(168)
三、王维	(169)
四、关仝	(170)
五、董源	(171)
六、范宽	(172)
七、王诜	(173)
八、米芾	(175)
九、米友仁	(175)
第二节 界画与青绿山水画家	(176)
一、郭忠恕	(176)
二、王希孟	(177)
三、马远	(177)
四、李唐	(179)
五、刘松年	(180)
六、夏圭	(181)
七、黄公望	(182)
八、戴进	(183)
九、方薰	(185)
十、汤贻汾	(185)
十一、戴熙	(186)

十二、钱杜	(186)
十三、胡远	(187)
十四、吴庆云	(187)
十五、黄宾虹	(187)
第十章 装裱山水画的概述	(190)
第一节 关于裱画	(190)
第二节 装裱的基本知识	(201)
一、书画装裱的设备及工具	(202)
二、装裱材料	(203)
三、书画装裱品式	(203)
四、装裱程序	(203)
五、裱件质量的品评	(204)
六、古代书画装裱论著	(204)
七、书画裱件的展挂与收藏	(204)
第三节 装裱的概述及禁忌	(215)
第四节 裱画的修补	(230)
附：中国山水画等级考核	(235)
一、一至三级	(235)
二、四至六级	(236)
三、七至十级	(237)

第一章 中国山水画史话

第一节 中国山水画艺术发轫期

中国山水画是一种极具表现山川之妙并能为人
类寻求一些精神寄托的画种。中国山水画的起源要
比其他的艺术作品早得多，据史书上所记载和描述
的，秦汉时期就已经有了山水画，但真正在那个时
期的山水画并没有人见过。

而真正能让我们所见到的最早的山水画就是东
晋名画家顾恺之的《女史箴图》和《洛神赋图》中
的背景山水。前面我们在人物画一节中已谈到，顾
恺之的这两幅画是以表现人物为主体的，山水只是
人物背景的衬托。

下面我们简单介绍一下顾恺之其人及《女史藏图》：人物画发展到东晋已日渐成熟。顾恺之是代表性的高手，他的传世摹本，《女史藏图》是以人物为主体的叙事性手卷，也是我们看到的最早的人物题材卷轴画。是根据西晋张华所撰的《女史箴》绘制的。作品注重刻画人物神态。相传顾恺之画人物广或数年不点睛，人问其故，答曰：四体妍蚩，本无关妙处，传神写照，正在阿睹中。”他“迁想妙得”的主张，为后人解决形、神关系树立了典范。顾恺之用线把过去粗拙简单发展到圆润挺秀，如“背云浮空”、“流水行地”般舒展流畅。《女史藏图》用高古游丝描法，如“春蚕吐丝”、“紧劲连绵，循环超息，调格逸易，风趋电疾”；用色只求“传染人物容貌，以浓色微加点缀，不求藻饰”。从这幅画中可以看出中国工笔画从一开始就不是着眼于自然的复制，而是把神和意放在主导地位。如“舍身挡熊”的冯媛，通过挺身向前的动作，镇静若定、毅然不惧的表情和黑熊张牙舞爪、元帝神色惊惶，以及卫士举戟而畏缩踌躇的衬托，把一个画家理想中的封建殉道者的形象充分地表现出来了。人物裙带、衣

袖帽带高高扬起，满纸风动，渲染了一种骚动气氛。“修容”一段则表现了一个宁静而充满了生活情趣的境界。几个女子仪静体闲、窈窕娟秀，构成一个富有装饰美和雕塑感的造型。欧阳修说：“古人画意不画形”，《女史箴图》正是这样。在简略的形象中渗透着画家的想象和意趣，突破了自然物象的局限（如裙带和衣袖帽带在生活中是不可能这样有秩序地高高飘举的），甚至超越主题的约束把封建说教的内容画得那么富有诗意和人情味。而超忽踈跂，似乎可以聆听到作者情绪搏动的线条，更给画面增添了神采和节奏韵律感。顾恺之以他的理论和艺术实践为工笔人物画开拓了一条写意传神的广阔道路，他的功绩是千古不朽的。

但是，作为人物背景组成部分的山、兽、林、鸟却结合得很完整，表现得也很真实。山石开始依靠线的变化来表现不同的面，依靠层次来表现不同的山峦变化，利用俯视的角度来表现纵横的山川。这些都是后来山水画的基本表现技法，尽管这种表现还停留在比较幼稚的阶段，但却为以后中国山水画的发展奠定了坚实的基础。所以，顾恺之的名字，

不但与中国人物画的历史发展联系在一起，而且也为中国山水画的发展做出了贡献。

在顾恺之之后的南北朝时期，山水画勃然兴起，出现了一批能画山水画的画家和第一批专论山水画的论文。但是迄今为止，我们还没有发现一幅当时的山水画作品流传下来，我们只能根据当时的有关山水画的文献，来认识那一时代中国山水画的发展水平。不过从此之后，山水画艺术以较完备的表现技法和系统的理论登上了中国画坛。

中国山水画到了隋唐时代，有了一个大的发展。隋代以展子虔为代表的画家们的作品为我们研究这一时期的山水画状况提供了重要材料。

展子虔，是今山东一带的人，他曾历任北齐、北周、隋三朝的大夫，是一个绘画的多面手，据说对于人物、山水、界画和车马无不精湛。被世人称为“唐画之祖”。但是，他的最为杰出的贡献还是在于山水画方面，而现今留传下来的他的惟一作品，就是现保存于故宫博物院的《游春图》。

《游春图》是一幅描绘自然景色为主的青绿山水画卷，表现人们春天出游的情景。画家在不大的绢