

画室必备

中国画技法图典

杂树篇

编著：石岩 李净洋

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

画室必备：中国画技法图典·杂树篇 / 石岩，李净洋编著.

—— 武汉：湖北美术出版社，2011.10

ISBN 978-7-5394-4430-7

I. ①画… II. ①石… ②李… III. ①树木—花卉画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第191252号

丛书策划：苏国强

责任编辑：苏国强

书籍设计：苏国强 曹柏光

梁剑威

技术编辑：李国新

画室必备：中国画技法图典·杂树篇 © 石岩 李净洋编著

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武昌雄楚大街268号湖北出版文化城B座

电 话：(027)87679520 87679521 87679522

邮政编码：430070

印 刷：武汉精一印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：8

印 数：3000册

版 次：2011年10月第1版 2011年10月第1次印刷

定 价：55.00元

中国
画技法
图典

画室必备

杂树篇

编著：石岩 李净洋

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

序言

王国栋

就世界艺术史而言，说中国画是一个传承有序、画法大备的画种，我想不应该有什么异议。自史前滥觞算起，中国绘画历史已逾五千年，从早期的顾恺之、陆探微、张僧繇、吴道子到近代的任伯年、吴昌硕、齐白石、黄宾虹等历代大家均未脱离技法传承与创造的轨迹，即通过继承传统技法（当然还有师造化的写生实践），为后人创造出新的『技法传统』。中国前代画家大都是通过师傅带徒弟的『作坊式』或师法传统技法跨时空的『课徒式』训练，由此产生了许多辉映千载的艺术作品。国画传统技法之重要可见一斑。

中国画的学习是一个『由技进道』的过程，『技』在『道』前，是进『道』之必要条件。《庄子·养生主》中的『庖丁解牛』于此可作理解参照。因此，我们不能被波伊斯的一句『人人都是艺术家』冲昏头脑、误读其义，并借此屏蔽技法的学习，对国画『胡作非为』。

绘画技法的产生直接源于画家的性情及其所处的地域风貌，以大家熟知的斧劈皴、披麻皴法为例，出自南派的『董巨』山水秀润平和，而源于北派的『荆关』山水则雄伟瑰丽。有关传统技法的著述颇丰，其博大精深亦非短篇小册可以详尽。如人物画有『十八描』，山水画有『十六皴』，工笔画有『三矾九染』，写意画有『五笔七墨』（黄宾虹）等。荀子在《乐论》中言『不全不粹，不足以谓之美』，倘以此而论，中国画传统技法体系可谓大美！『凡操千曲而后晓音，操千剑而后识器。』（刘勰《文心雕龙·知音》）国画技法的学习应博采众长、通览各家，藉此丰富自己，方能厚积薄发，创自家面貌。

有鉴于此，国画传统技法类画集的出版就有了足够的理由和必要。随着科技的发展和印刷、摄影等各种传播技术的进步，各种印制精美的画集让我们与历代经典名作拉近了距离，但目前此类书籍多是数张整幅画的汇编，受开本所限，难以清晰再现原作的笔墨技法，即使偶附局部，对系统地学习传统技法也不够便利。该画集精选出历史上最具代表性画家的绘画技法并分门别类，以『局部写真』的呈现方式汇集成册，且各章节辅以简明扼要的文字说明和技法介绍，使读者能够对国画传统技法精髓进行系统的欣赏、学习，同时对其生成、演变有一个概略认识。愿《画室必备·中国画技法图典》一书的出版对绘画同侪的学习研究有些许裨益。

杂树篇·(一) 夹叶法

在中国传统山水画中，杂树叶的表现手法大致上分为夹叶法和点叶法两大类。夹叶法是用笔双勾而成，或又称之为『空勾叶』。

在山水画创作中，自古以来，十分强调线条的表现力，线是构成中国传统绘画的重要元素。由于山水画成熟于人物画之后，夹叶画法在东晋顾恺之《洛神赋图》中就开始出现，而且早在南朝《竹林七贤与荣启期画像砖》中的树叶就使用双勾表现法。五代、两宋是夹叶法成熟期。如范宽《溪山行旅》，浑厚沉郁，质朴豪放，结构天成，夹叶精辟。李公麟《龙眠山庄图》，严谨细秀，清丽雅洁，形简神逸，超然物外。这些都是夹叶法的经典代表。

线对物体的塑造具有高度概括性。传统夹叶画法，具有高度抽象与象征的特征，成了固定的图式法则和笔墨符号。自然中树木繁杂，由于受自然客体的影响，夹叶画法不一，大致上都是以线勾画出树叶形状，有的在勾勒完成后赋色渲染。如五代《丹枫呦鹿图》中，全用此法。夹叶画法，难在于笔墨运用，讲究笔笔到位，力要送到。设色者，达到墨不碍色、色不碍墨、色墨交融。以色助墨，以墨显色彩，『墨中有色，色中有墨』，『艳而不俗，淡而不薄』，否则，笔迹杂乱，呆板而毫无生气。在树叶形的结体上要叶叶均匀，笔法上也要均匀一致，更要注意夹叶中空间匀度。夹叶结体有双勾垂尖、个字、介字、梧桐叶、三角、花形等。

范宽 溪山行旅图

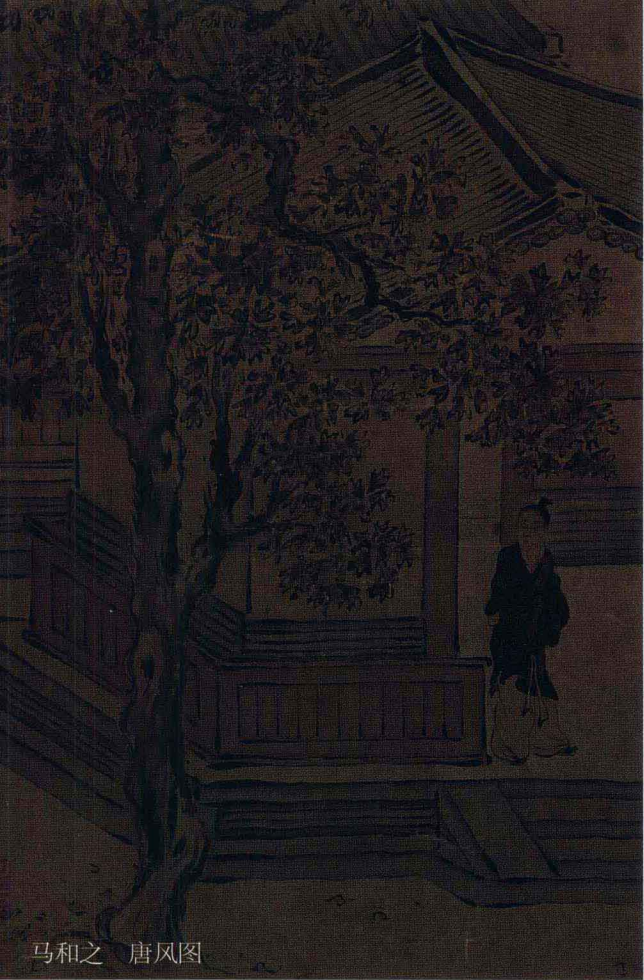

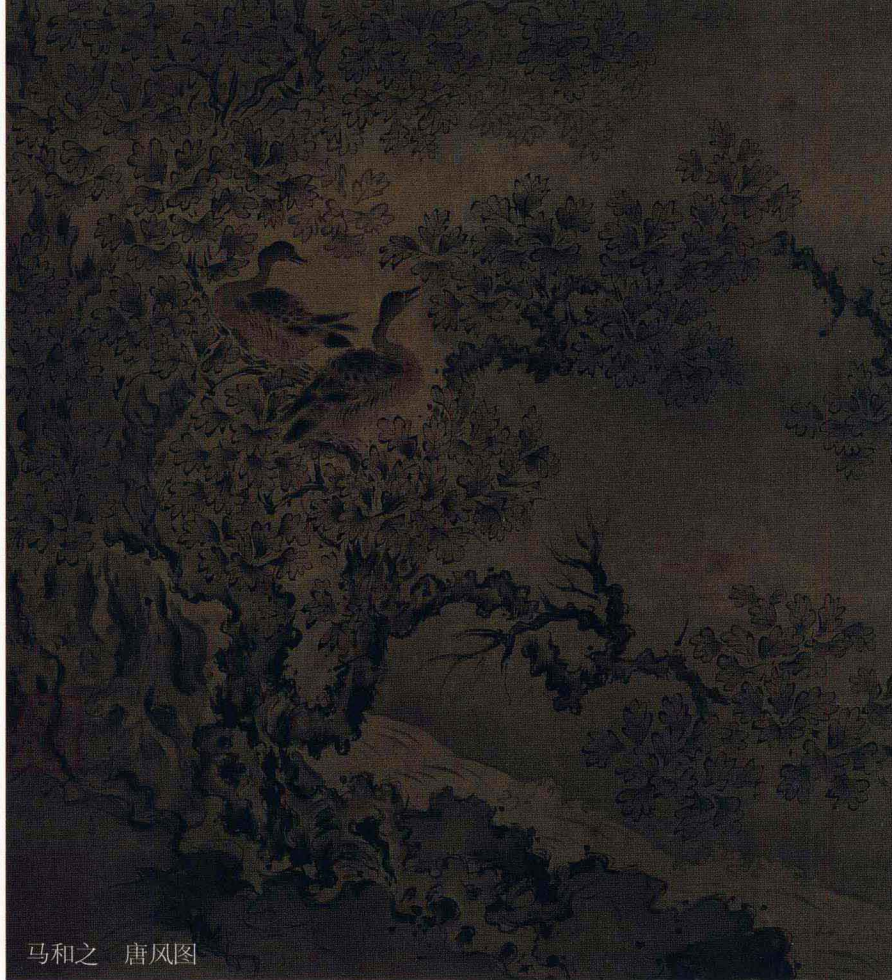
李唐 采薇图

刘松年 罗汉图

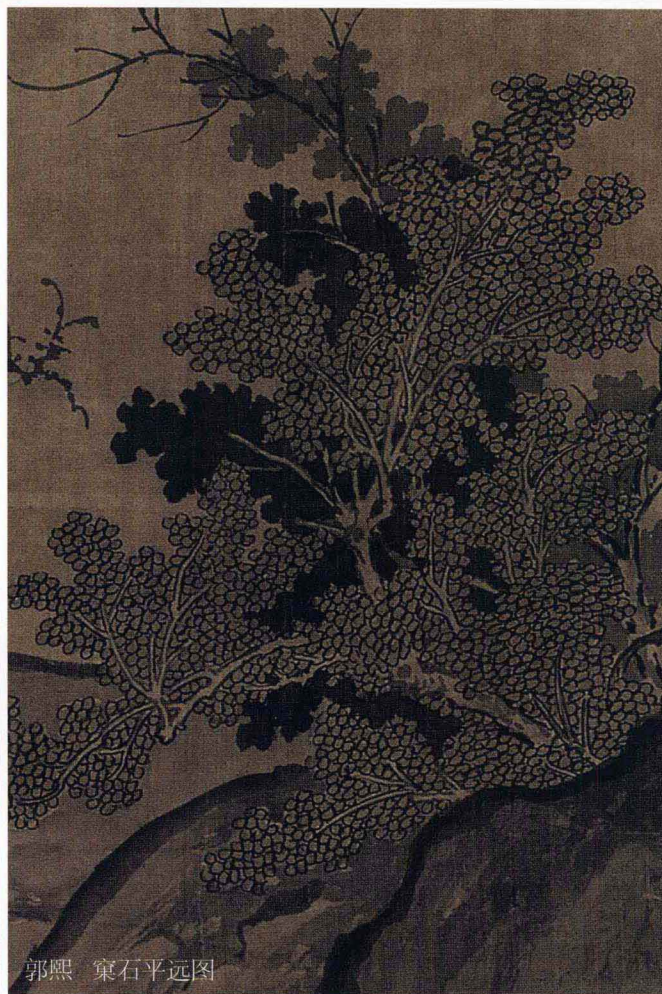
马和之 唐风图

马和之 唐风图

张澈 白莲社图

郭熙 窠石平远图

董源 溪岸图

张澈 白莲社图

张澈 白莲社图

佚名 秋林放犊图

佚名 卢鸿草堂十志图

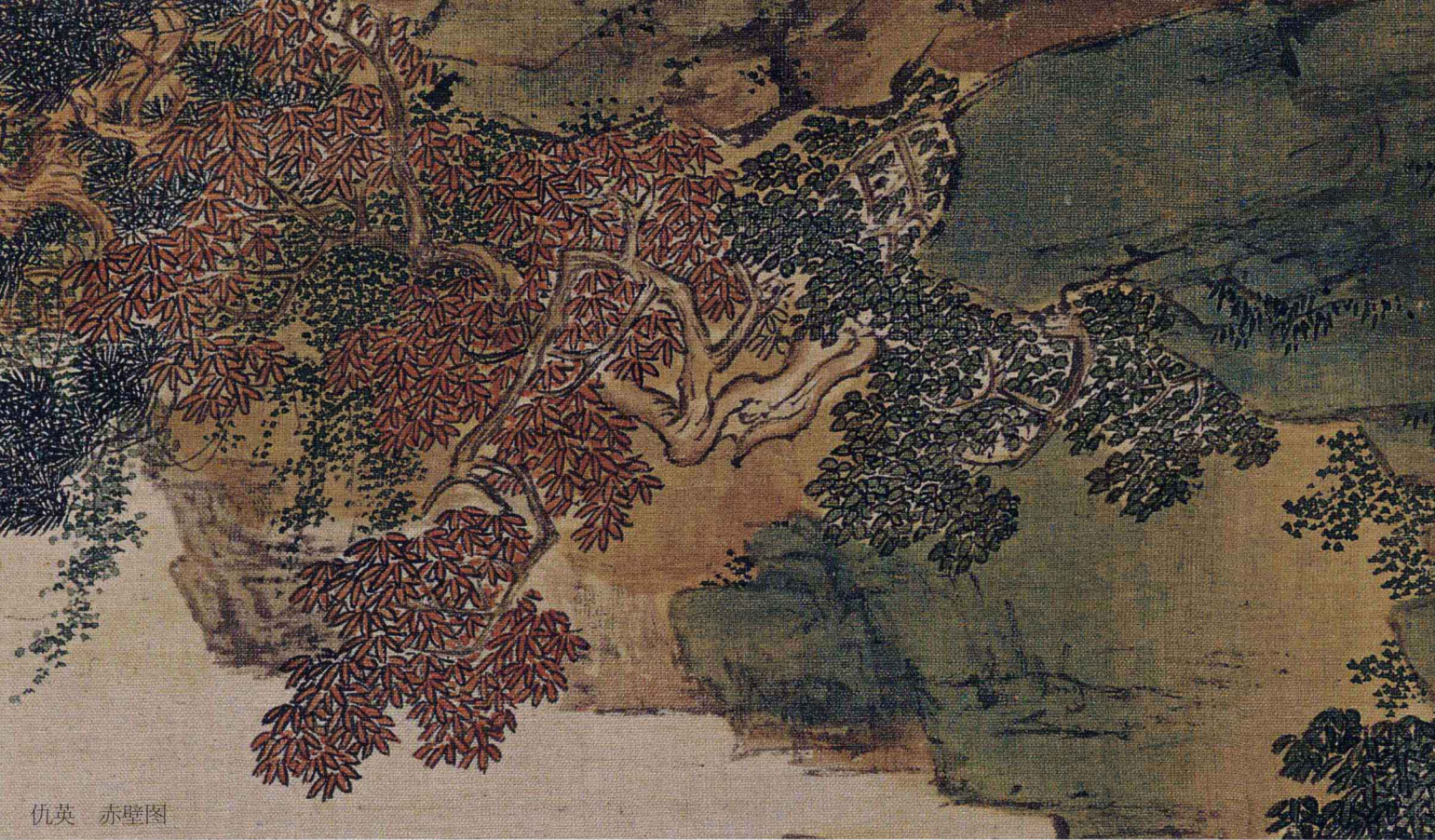
吴彬 莲社水友图

佚名 江亭晚眺图

王蒙 葛稚川移居图

仇英 赤壁图

陈洪绶 隐居十六观图册

陈洪绶 杂图册

吴杉 莲社求友图

唐寅 溪山渔隐图

李贽 金来山图