

中国
画技法
图典

画室必备

山石篇

编著：孙文科 王国栋

湖北长江出版集团 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·山石篇 / 孙文科，王国栋编著.

—— 武汉：湖北美术出版社，2011.10

ISBN 978-7-5394-4431-4

I. ①画… II. ①孙…②王… III. ①山水画—国画技法

IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第191254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·山石篇 © 孙文科 王国栋编著

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：8.5

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

画室必备

中国画技法图典

山石篇

编著：孙文科 王国栋

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承传与创造的轨迹，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。

山石篇·（二）斧劈皴

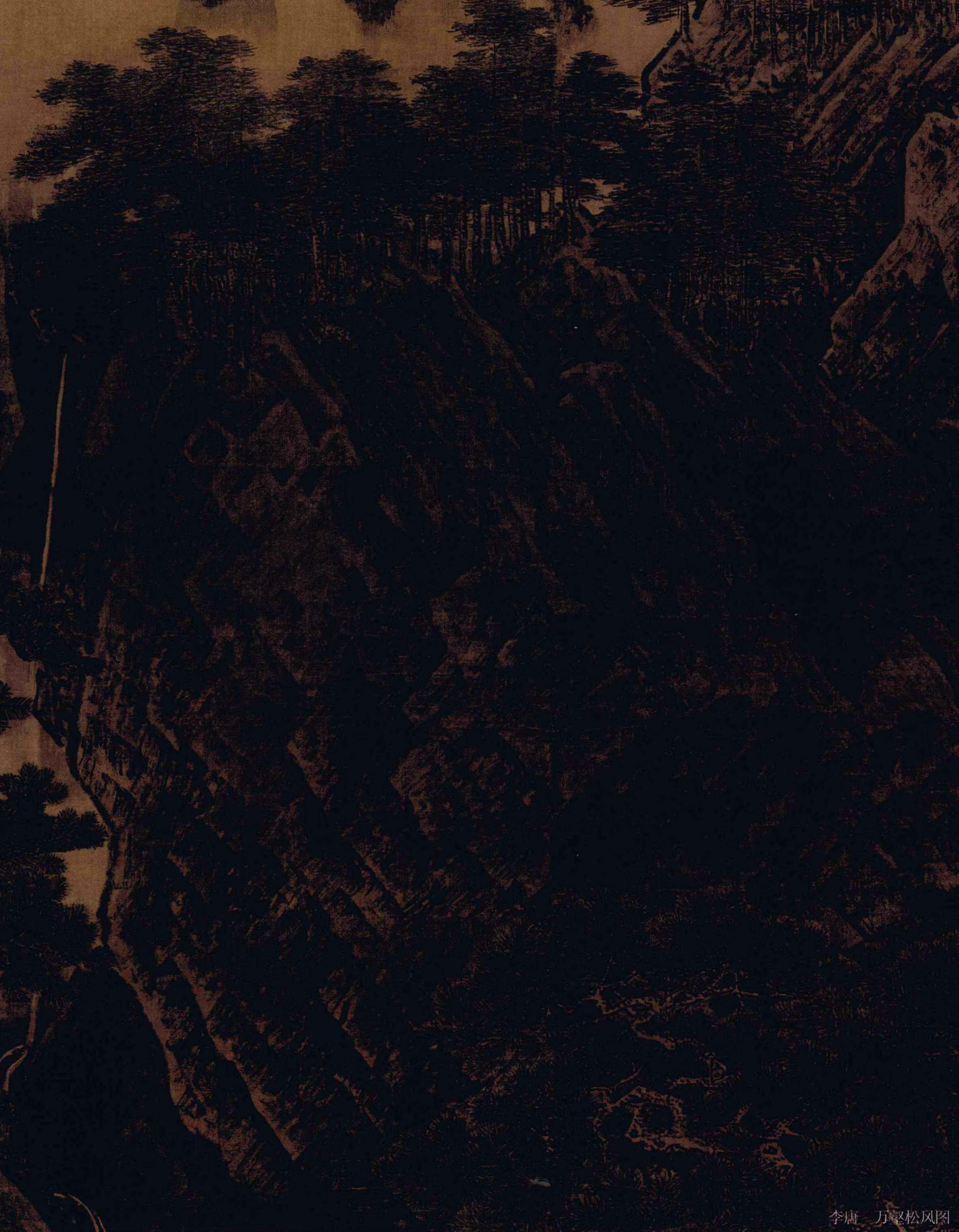
斧劈皴，山水画山石法重要皴法之一，用笔劲爽，侧锋斜卧为主，间以中锋勾轮廓，头重脚轻，收笔处带有自然的飞白感，因形状若铁斧劈柴，故称斧劈皴。适于表现质地坚硬、棱角分明的岩石山体。

斧劈皴源于唐李思训，成熟于宋代大画家李唐。代表作如《万壑松风图》《清溪渔隐》等。斧劈法有大、小斧劈之分，画法大同小异。大斧劈用笔粗阔，小斧劈用笔细劲。《画筌》中说：『大劈内带凿痕，小劈中含锈迹。』即无论大小斧劈，用笔在爽利痛快时要注意沉着厚实，枯湿结合，虚实相间，略带斑驳感。清代郑绩《梦幻居画学简明论山水》说：『大斧劈侧按踢跳，头重尾轻，轮廓随皴交搭，一气呵成。小斧劈用笔尖勾跳。』此皴法，运用贵在以实运虚，干湿互用，切忌硬刻死板。

继李唐之后，南宋萧照（《山腰楼视图》）、刘松年（《四景山水》）、马远（《踏歌图》）、夏圭（《溪山清远图》）又将斧劈皴发扬光大，影响延续到明代浙派戴进、吴伟，以及吴门周臣、唐寅、仇英等，直至清王石谷，近代金城、陈少梅、吴湖帆、谢稚柳等。

李唐 万壑松风图

李唐 万壑松风图

李唐 万壑松风图

李唐 万壑松风图

朱锐 盘车图

佚名《赤壁图》

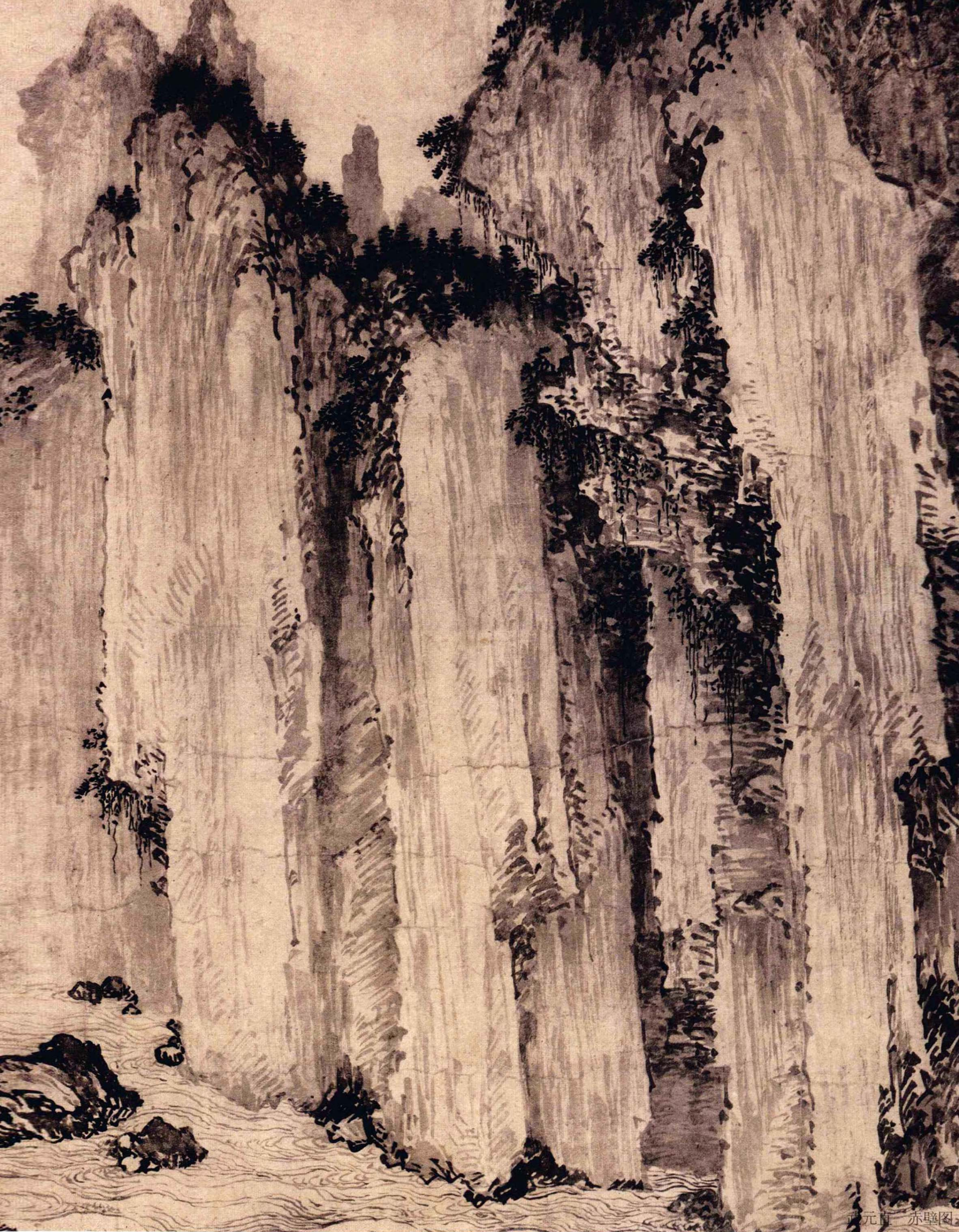
夏圭 溪山清远图

马远 松寿图

夏圭 雪堂客话图

元画 赤壁图

陆俨少 杜甫诗意图百开册

色冷晴薄云
云来直向山
上

陆俨少 谷卷诗意图

谢稚柳 四友图

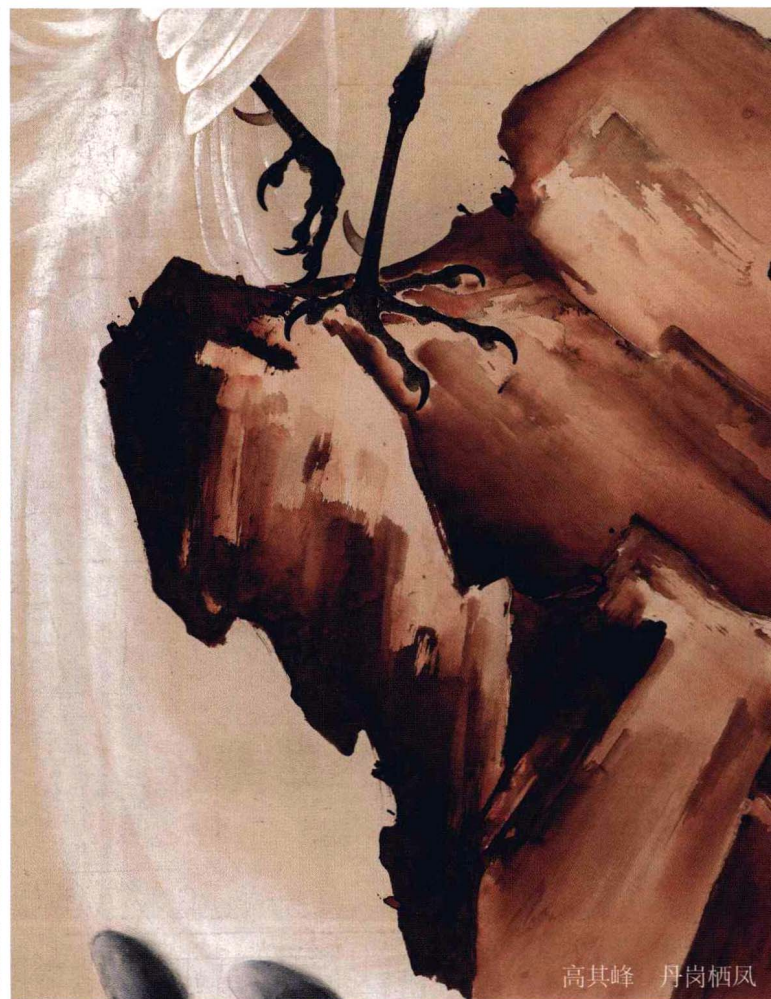
马远 踏歌图

马远 踏歌图

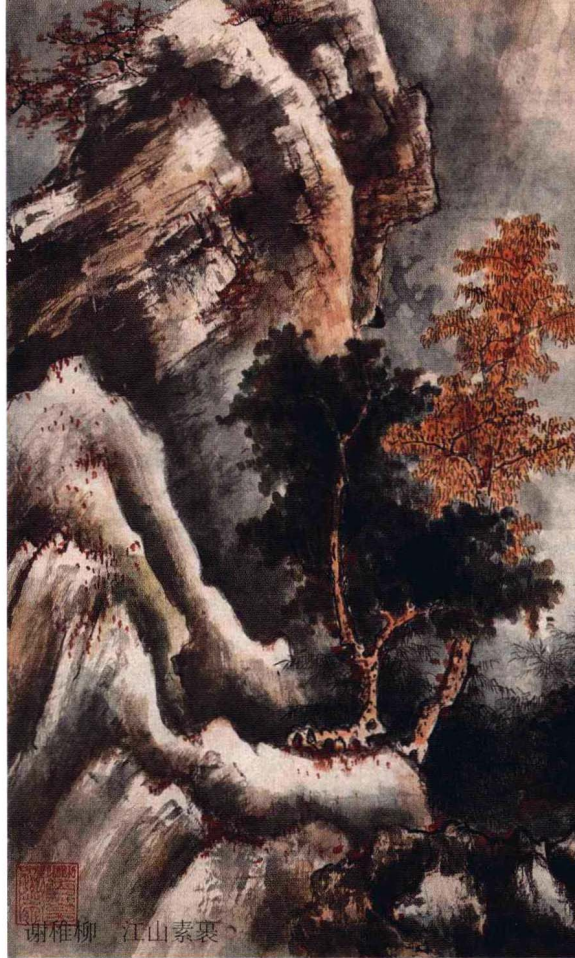
谢稚柳 秋江晓泛

高其峰 丹岗栖凤

谢稚柳 东坡诗意图

谢稚柳 江山素裹

唐寅 溪山渔隐图

山石篇·（二）披麻皴

披麻皴，山水画重要皴法之一，因状若麻绳披散错落交搭而得其名。披麻皴以柔韧温润的中锋交搭错落笔笔写出，来塑造江南疏松细润的土质山体的结构肌理。适合表现南方起伏平缓的山丘土坡。

披麻皴源于五代董源，如其《寒林重汀图》《潇湘图》《夏景山口待渡图》等。披麻皴也有大小之分。郑绩言：『大披麻笔大而长，写法连廓兼皴，浓淡一气呵成，淋漓活泼无一带滞气。』小披麻笔小而短，写法先起轮廓，然后加皴，由淡及浓，层次皴出，阴阳向背，或焦或湿，随意加擦。』

此皴法，注意用笔温润而能『毛』，下笔圆厚沉着而俊逸，切忌平行、混乱。

董源继承者巨然和尚发扬其法，有《层岩丛树》《秋山问道》等作品传世。影响后来的赵孟頫（《水村图》）、高克恭、黄公望（《富春山居图》）、吴镇、沈周、董其昌，直至清四王、龚贤，近代张大千、谢稚柳、贺天健、陆俨少等。