

山水画技法析览

董中熙 李鹤岩 编著 ● 天津人民美术出版社

五口年

山水画技法析览

董中焘 卓鹤君 编著 ● 天津人民美术出版社

责任编辑：郭学是
封面设计：黄维中
封面题签：陆俨少

天津人民美术出版社出版发行

新华书店 天津发行所经销 文物出版社印刷厂印刷

1990年5月 第1版

1990年5月 第1次印刷

开本：787 × 1092毫米 1/16印张：31.5 印数：0001——3000

ISBN 7—5305—0171—2/J·0171 定价：60元

序

王伯敏

有一个神话，说东海龙王新造了一座华丽的宫殿。龙王的建筑师琪疆，托梦鲁班，请他前往参观。第二日，鲁班去了，入海远远一看，淡然地说，“不过如此”，及临近宫殿，鲁班向琪疆拱手道：“果然高手，可佩可佩”。原来琪疆在建造之前，至陆上求法于鲁班，并画了各种图样。但琪疆回到东海，不是依样葫芦，却根据水中情况，删柱去础，既取地面建筑之长，也别于地面建筑的特点，因此使鲁班折服了。故事说明，“取法乎上，仅得其中”，要使自己能运用上乘之法，还得靠自己灵活，不使自己胶柱鼓瑟。

石涛说，古人未立法之前，不知古人法何法。现在，古人的各种画法既立，则学画者不能不知法，否则，便是对传统的无知。

画法之立，乃许多画家在绘画实践上经过许多岁月的辛勤劳动才获得，譬如说宿墨法、渍墨法、积墨法和亮墨法，虽然出于黄宾虹之口，但是形成这些墨法，就不是某一个画家于一朝一夕所创立。

作画切不可泥古不化。艺术家的可贵，便在于要有开发性的思路，要有独特的创造。否则，随人之后，亦步亦趋，便是没出息，如果只食前人残羹，更没出息。反之，把传统固有的好方法、好经验撇开，自己“另起炉灶”，似乎省事，实则无益于事。当然，传统的方法未必都是好的，也未必对今天都适用。琪疆向鲁班学习，琪疆就懂得这个道理。但是，不能因为这样，就不去接触传统。打个比方，你没有碰到过冰，怎能知道冰寒于水；你没有一点历史知识，怎能知道长城是古代的文化遗迹。不知冰寒于水，谁还会想出人造冰。不知长城是文化遗迹，毁掉长城，也不会觉得这是犯罪的行为。现在，有人提出“要革笔的命”，“要破皴皴点点”，有的还提出，“到了二十世纪，四王害死人，扬州八怪也非好东西，不如统统不理睬”。说这些话，其用意无非要进行中国画的彻底革命。对于这种说法，我赞成一半。对于“不如统统不理睬”的说法，很难令人信服。试想，你对前人的经验不了解，对用笔的性能不熟识，对皴皴点点的各种方法不闻不问，你怎么能够知道这些都“非好东西”。千百年来，在我们的画史上，论述画理、画法的书籍不少，自晋之顾恺之，南朝宋之宗炳的论画山水至近代余绍宋的《画法要录》，黄宾虹的《画语录》，约计六十余部，可谓富丰之极。在这些著作中，既有了一套套的画法，我们怎么不应该去了解，去熟识，去研究。这套画法，如笔法、墨法、水法、设色法，以至构图法、透视法，具体一点而言，有勾勒法、皴法、点法和晕染法，

再就描绘具体的对象而言，有山石法，林树法，水云法等等，何其周详。作为画家，起码应该去了解。

关于画法的图书，近几年又有不少画家，根据自己的创作经验，编出了许多画法要旨之类的书册。这些书的出版，固然各具特色，对于读者，都起积极的帮助作用。但是，这些编著，由于只总结一家之说，它的局限性是难免的。今童中焘、卓鹤君两位画家，他们在美术学院任教与创作之余，综合历史上各家画法，合编了这本《山水画技法析览》，因为甄集精粹，引证宏富，分门别类，条理井然，显得更加充实，更加完备。他们编纂的目的，也就是供山水画教学者，尤其是学画山水者的参考。

当然，话得说回来，法宜用，无法是不行。然而相对地说，法是死的，我们用它，就得见机行事。如“刻舟求剑”，“刻舟”是方法，可是使用了这个方法，剑还是不可得，这是用法不当，对刻舟求剑者来说，他的刻舟，吃力而无效。所以在某种情况下，有法不如无法。不过这里指的无法，不是要你撇开法而不用，而是要求用法应该得当，更不应该被法束缚住手脚。所谓“至人无法”，指的是“至人”聪明，既能驾驭于法，更不会困于法。神话中的琪疆，就是“至人”。我们的画家，应该有琪疆那样的灵活性与创造性。何况有的画法，借鉴无妨，搬用就不妙。初学画者，尤应注意及此。然而有些画法，带有规律性，如说“知白守黑”、“虚实相生”，以及如“刚而能柔”、“润而不枯”等，这对今人创新，仍然行得通。有的表现，如陆游诗中提到的“三万里河东入海，五千仞岳上摩天”，就不是单纯地用某种笔法与皴法可以解决的，对于山川的这种磅礴气势，还得靠画家具有学养去表现。若是画家没有“胸贮五岳”，或有昂藏之气，即使熟识各种画法，也是很难得到成功的表现。

现在，这本书的编写工作告一段落，编者嘱我写序。我知一书之成，确非易事，个中甘苦，不难体察。因此欣然书千余字以为小引，不当之处难免，尚祈达者多多惠正。

卷首语

(一) 中国山水画流派繁多，技法面广，清王概等作《芥子园画传》，“于读者之暇，分类仿摹，本李檀园归册，增辑编次，补其不逮，著画学浅说，以为学者津筏。”（注1）第一辑山水中，树、山石、人物屋宇。至摹仿各家画谱，网罗甚富，成为介绍山水技法的一部教科书。由于当时印刷条件的限制，难见用笔。更没有墨彩；近数十年，中国画集册层出，但少山水画专册；一些画家们所整理的山水技法图书，多出自手绘，仁者智者，不免一家之言。清董荣说：“初学论(?)画，当先求法，笔有笔法，章有章法，理有理法，采有采法。笔法全备，然后能辨别诸家。章法全备，然后能腹充古今。理法全备，然后能参脱变化。采法全备，然后能清光大来，羚羊挂角，无迹可寻。非拘拘于法度所能知也，亦非不知法度者所能知也。”（注2）虽“有法之极，归于无法”，而“善学者还从规矩”。为使学者系统地认识山水画传统技法，可资鉴临，有所抉择，又能节省精力，不识寡薄浅陋，而有本编之作。

(二) 本编图例主要选用于草创者及历代有代表性、有影响的画家的作品。因年代久远，享大名而无原迹留世，或传世不多，后人绍述，虽无出蓝之美，亦加采集，以见该流派面目的一斑。为便于剖析揣摩，作品多用局部，不能以完整的山水画看待之。

(三) 本编力求做到全而精，故根据画史记载及流传作品，对各主要流派尽量采摭。由于条件所限，或一经印刷，不能达到清晰效果者，每有割爱。未能定为某人所作的，冠以（传）字。本编重在画法，以图为主，画家简要介绍及其技法特点和风格，则主要引用前人文字。又辑录前人有关画

法的论述和对历代有影响的画家的评论，以资理解。

(四) 中国画的用笔运墨及章法，研究者较多，研究运水法的却寥寥，而用墨重在用水，特附录王伯敏老师的《运水法》；山水画的设色，本应在树法、山石法及云法、水法、建筑法里分述，为使读者有一个完整的概念，特列《设色法》为一章。

(五) 王伯敏老师为本编作序，并对文字、图例作了系统的订正；陆俨少老师也对本编作了审阅。编辑过程中，承浙江美术学院图书馆、中国画系及陆秀竞、谷文达等同志的大力协助，谨此表示谢意。

编者

注 1：陈凡辑《黄宾虹话语录》

2：《养素居画学钩深》

目 录

序	(1)
卷首语	(3)
图 版	(1)
画法述略	(30)
第一章 树 法	
第一节 通论画树	(31)
第二节 鹿角枝、蟹爪枝枯树	
鹿角枝枯树 (附桃、梅)	(35)
蟹爪枝枯树	(55)
论画枯树、寒林	(61)
第三节 夹叶树	
论画夹叶树	(64)
空勾柳	(75)
双勾竹	(77)
双勾叶梧桐、芭蕉	(79)
第四节 点叶树法	
论画点叶树	(85)
论画松	(114)
论画柳 垂丝柳、点叶柳、杨	(145)
点叶竹	(161)
点叶柏、梧桐、果林	(168)
第五节 论画丛树	(172)
第六节 夹叶、点叶相间的丛树	(174)
第二章 山石法	
第一节 勾	(187)
论勾	(187)

第二节 皴

论皴····· (204)

披麻皴 米点皴 荷叶皴 解索皴 乱麻皴 云头皴 豆瓣皴 斧劈皴 拖泥带水
皴 折带皴 乱柴等其他皴法

第三节 擦

论 擦····· (319)

第四节 染

论 染····· (329)

第五节 点

论 点····· (340)

第三章 云烟(云、雾、烟霭)法

第一节 论画云烟····· (354)

第二节 勾云法····· (358)

第三节 勾染法····· (361)

第四节 渍染法····· (367)

第五节 空云法····· (370)

第六节 干擦法····· (376)

第四章 水流法

第一节 论画水流····· (377)

第二节 勾染法····· (381)

泉 瀑····· (381)

溪 涧····· (391)

江 流····· (397)

湖 塘····· (399)

海····· (406)

卷 浪····· (409)

第三节 烘染法·····	(412)
第四节 虚托法·····	(413)
第五章 时景法·····	(419)
第六章 建筑法·····	(431)
第七章 设色法	
山水画设色类别·····	(442)
通论设色·····	(443)
论青绿设色·····	(445)
论浅绛设色·····	(445)
杂论设色·····	(446)
设色法图例·····	(447)
附一：运水法·····	(455)
附二：论笔墨·····	(459)
画家简介·····	(471)
画学著述作者索引·····	(487)

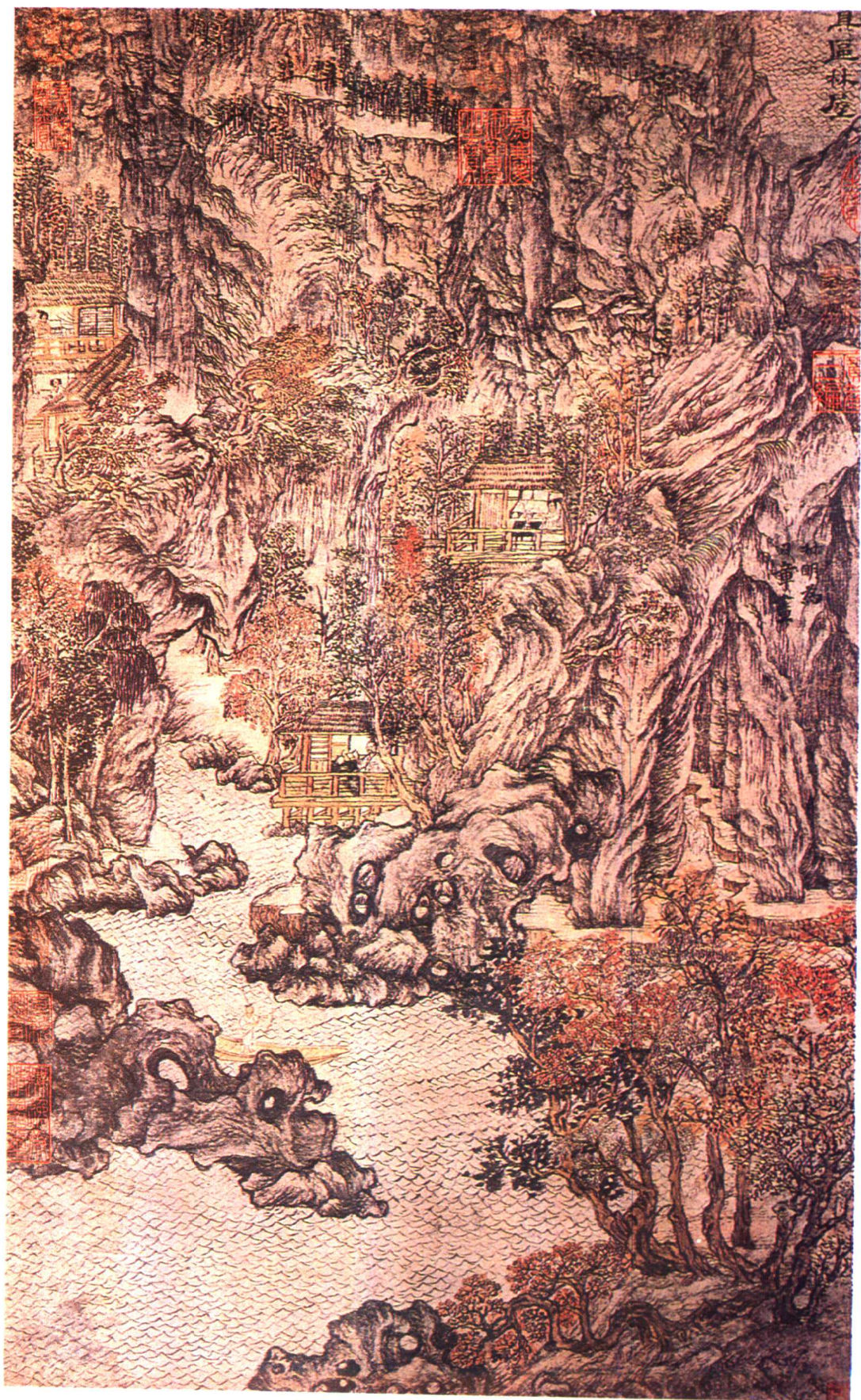

千里江山图卷

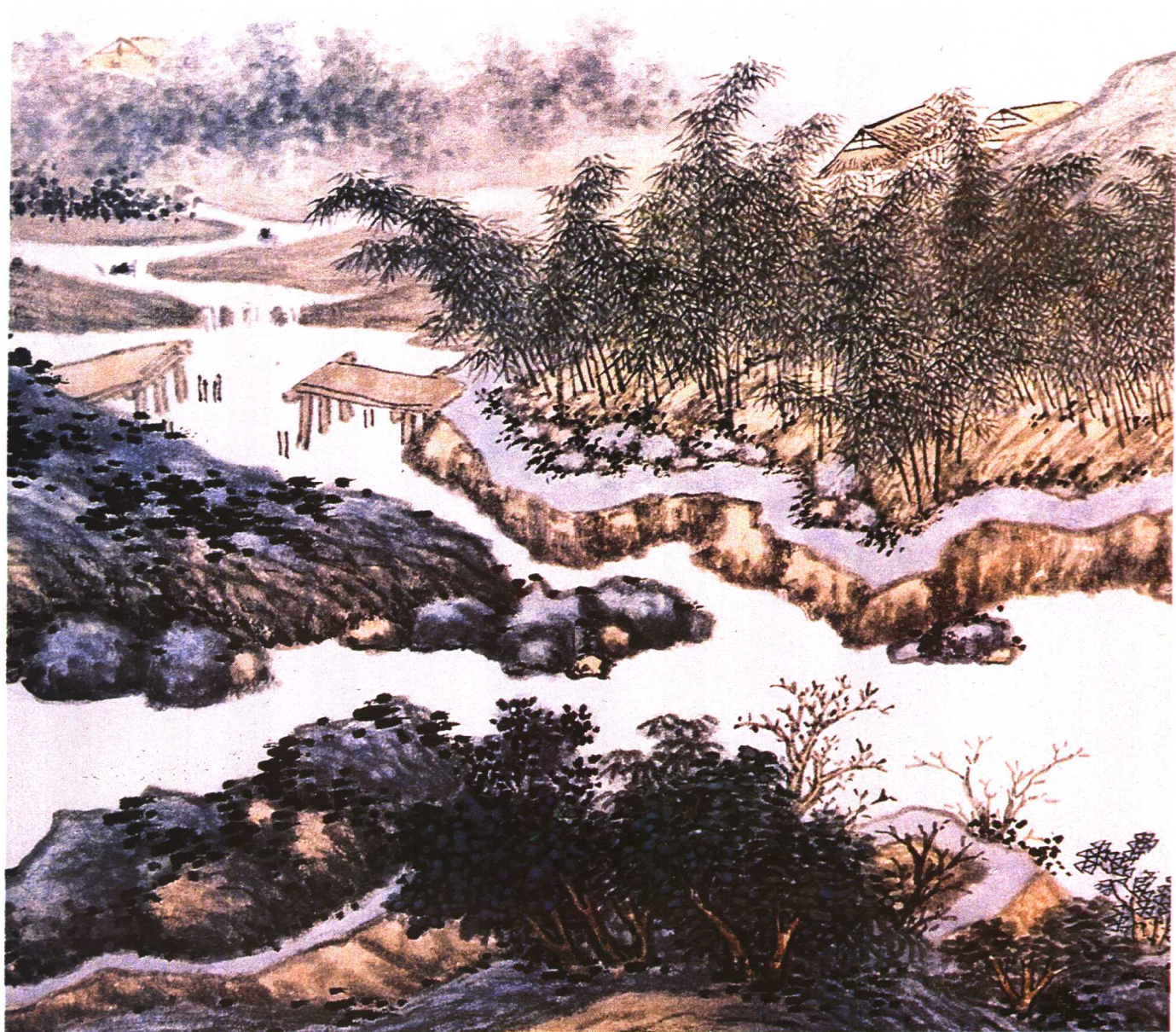
宋·王希孟

山居图 元·钱选

具区林屋图卷
元·王 蒙

东庄图册 明·沈 周

春深高树

明·文征明

山水册 清·石涛

雪山红树

梁·张僧繇