

案头画范

人民美术出版社

中国画技法丛书

陈品鑫画山水

CHEN PIN XIN HUA SHAN SHUI

案头画范

陈品鑫画山水

CHEN PIN XIN HUA SHAN SHUI
中国画技法丛书

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

案头画范. 陈品鑫画山水 / 陈品鑫编绘. -- 北京 :
人民美术出版社, 2013.11
ISBN 978-7-102-06593-9

I. ①案… II. ①陈… III. ①山水画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第275758号

中国画技法丛书

案头画范·陈品鑫画山水

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 邮编: 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: (010) 56692181 (010) 56692190

邮购部: (010) 65229381

编 绘 陈品鑫

责任编辑 霍静宇

装帧设计 杨会来

版式设计 霍静宇

责任印制 赵 丹

制版印刷 影天印业有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2014年1月第1版 第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/12 印张 6

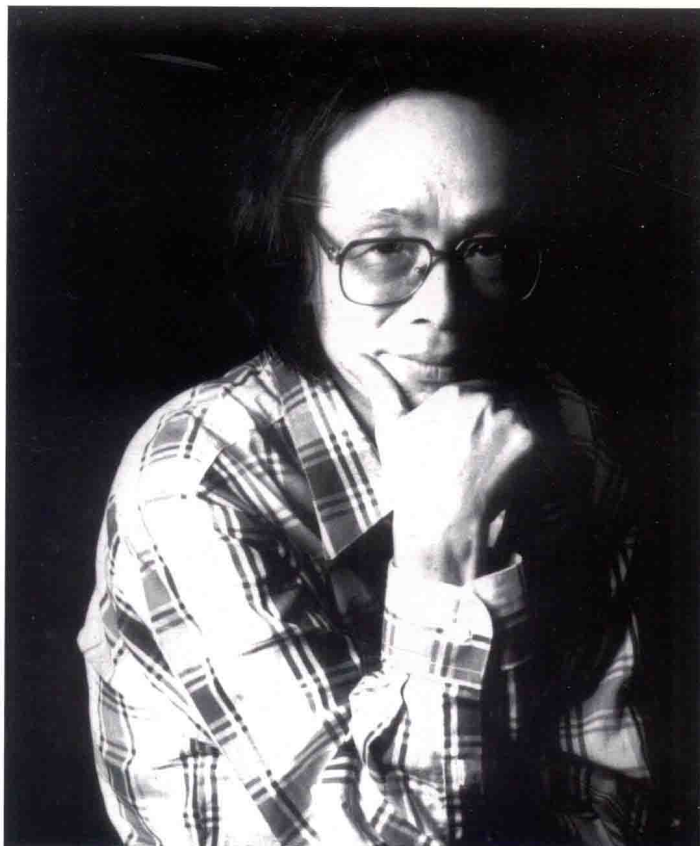
印数 0001-3000册

ISBN 978-7-102-06593-9

定价: 49.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

作者简介

陈品鑫, 1939年生, 别名平辛, 字楠亭, 号七十三峰楼主, 福州人。自幼师从溥心畬弟子何敦仁先生习诗词书画, 又得书画名家陈子奋、郑乃珣两先生悉心指教。他广涉书画门类, 兼习东西绘画, 苦研山水画数十年。自1995年竭六年之心力绘就《辋川图》数十幅, 由人民美术出版社出版。2005年创作《画说唐诗百首》, 由天津人民美术出版社出版。2008由人民美术出版社出版《扇面山水画技法》。

山水小品画概述

“小品”一词原出自佛教经典，后被沿用于文学艺术作品。文学中把篇幅较短、结构随意的散文、杂文等类作品亦称为小品，与宋词中短调、小令相仿；绘画中把尺幅较小的作品称为小品，如：扇面、册页、灯、窗纱、小幅屏风以及手卷、折扇等。

小品画在宋代之前就已产生，如六朝梁代画家萧贲喜在团扇上作画，姚最在《续画品》中说“尝画山川，咫尺之内而瞻万里之遥，方寸中乃辨千里之峻”。北宋的赵令穰也擅作山水小品，描写坡、塘、汀、渚，表现京洛间的景色。尽管南宋之前就有山水小品画，而小品画达到鼎盛期是在南宋。

南宋王朝偏安一隅，经过一段时间的稳定，社会也开始发展。无论是农业、手工业都十分发达，使得大批手工艺人纷纷进入城市。由于城市手工业的发展，促使与之相关联的作为装饰用品的小品画也繁荣起来。小品画也包括山水小品画。小品画能在南宋繁荣，这与它新颖的构图和简约的表现手法分不开。

南宋的院体画具有以下特点：最大最显著的特点是“水墨苍劲”，其用笔一反北宋画家千笔万笔的风格，而是一扫而过，略加渲染，不加任何修饰，化繁复为简约。因皴法简约，外轮廓线显得尤为清晰，其线条特别挺拔、刚劲。二是在构图方面往往截取山水景观的一部分，或取之一角，或留半边，也就是采用边角构图。它带给欣赏者以丰富的想象空间，可谓“形不足而意有余”。这种全新图式始自李唐，马远、夏珪尤过之。南宋院体画的出现与当时的特殊历史背景是分不开的。

小品画的首创者李唐在北宋时就是颇有名气的画家。他在徽宗朝以一副“竹锁桥边卖酒家”的命题画拔得头筹，补为画院画师，深得宋徽宗和当时尚是康王的徽宗第九子赵构赏识。他早期师承荆浩、范宽一脉，用密集的皴法展现山石的坚硬雄伟气势，画风更显苍厚凝重，隐笔墨于皴法之中。

当北宋被金所灭，金人将钦、徽二帝以及所有财宝、画卷、匠人、画师都俘虏往北方，李唐也在其中。在去往北方的路上，李唐趁机逃脱，一路艰辛跋涉，途经太行山时遭遇义军盘查，肖照也在义军之列。当肖照得知这位一身只有画具、画作的人就是他早已仰慕的画家李唐时喜出望外，二人结伴南渡，寻投南宋朝廷。

李唐在南渡路上只能靠卖画为生。当时生存条件极其恶劣，他不可能像在北宋画院一样数月画一张画，环境逼着他必须变革。因此他在用笔上就简删繁，创斧劈皴，同时大斧劈皴法也最能体现南宋人痛失河山、重拾金瓯的激愤之情。在构图上由于南宋朝廷偏安江南一隅，目之所及是钱塘

一带秀丽山川，其山水清秀、灵动，虽不胜于山却胜于水，有水则韵味深长。因此，南宋人不可能像北宋人那样纵目千里，他只能一反北宋那样长幛巨制的全景构图，以近观而取其质，取景之一角或半边留白于水，谓之“边角构图”。由李唐首创的南宋院体画，其笔法和构图最适宜山水小品的创作。

南宋画家制作山水小品画不肯率意为之，一如画大幅长卷一样，使用整个心灵、整幅手眼、整套技巧而为之。虽说画的是小景，却俨然是大境界、大气魄，在戛戛画里，有的是缥缈浩莽之势，小中见大，虽寸幅而有寻丈之景。

南宋之后山水画家秉承文人画的意趣，更多的不是来自对客观物象的体察，而多是画家个体心境的体验，即张璪所说“中得心源”。他们的创作比前人更多主观诗情，更多自由，因此他们在水品画创作上更加挥洒自如，更加意趣多端。明代后期由于董其昌提倡山水画南北分宗的学说，明显存在崇“南”抑“北”的弊端，遂使南宗山水一统天下，继承北宋技法传统和研究北宋技法的人凤毛麟角。近代有傅心畬、陈少梅研究北宋山水和以北宗技法绘画，取得一定成就。

有人指出文人画经元、明、清至今，终因沉迷于对图式、符号的玩味和重复而内容空洞、形式僵化。如果说文人画之于院体画是获得了中国绘画艺术在审美思想和创作观念上全新的高度，那么，文人画的最终衰败也恰恰是因为缺少院体画那样朴素而执着的绘画性的自觉。

如今随着故宫藏画的开放和近代印刷技术的运用，也随着人们视野的开阔，对北宋绘画的偏见也有所改变。

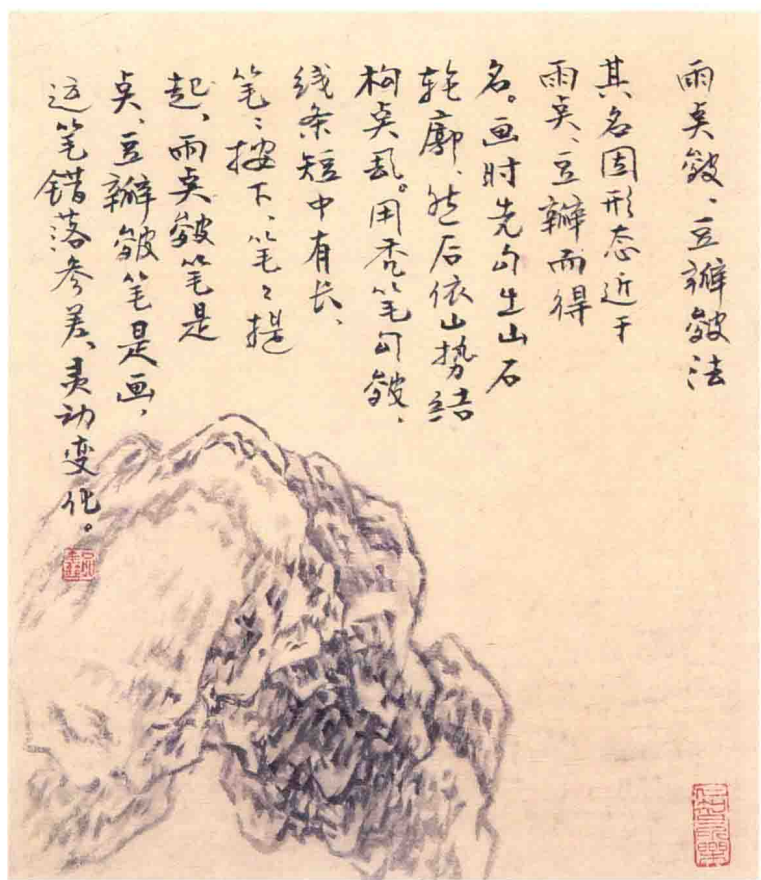
余少时受教于傅心畬先生之弟子何敦仁先生。先生绘画由“南宗”而入“北宗”，余耳濡目染受益良多。从小至今作画六十余年，寓居穷巷，青灯黄卷，不与人较一日之长。年界知命之年，竭六年之心力，用北宋院体画技法绘成裴迪、王维《辋川图》数十幅，得到诸家首肯与鼓励。

当下我们处在文化多元时代，东西绘画的碰撞，新水墨的现代实验，新文人画的兴起，及文人内含的缺失，林林总总，眼花缭乱，使我们茫然，但当我们沉心静虑时，我们面对南宋院体画这座艺术丰碑和无尽的绘画瑰宝，深感传承、发展传统绘画的重要性。本册笔者就多年来创作院体山水小品画的心得，从构图、皴法、用笔诸方面求教于方家，得益于同道，在这不断创新、发展的时代中创造出无愧时代的作品。诚如清代诗人赵冀所说：“江山代有才人出，各领风骚数百年”。

山水小品画的基本功练习

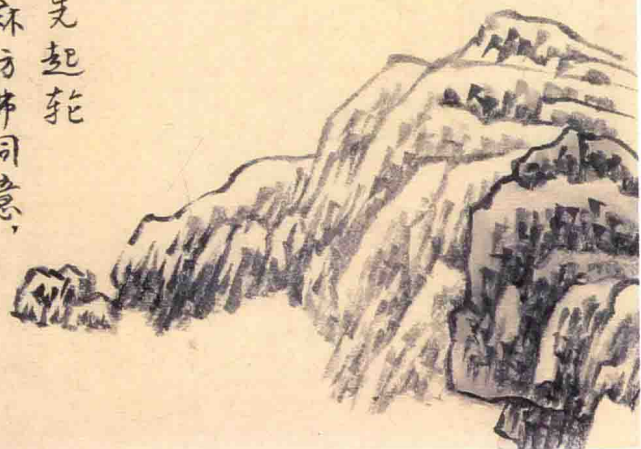
山水小品画的技巧学习，往往先从勾干、出枝、皴山石入手。通过对树石、云水这些具体物象的研究，逐步掌握绘画的基本技巧，继而转益于前人，进而师法于自然，创作出不同风格的好作品。下面就一些山石皴法、树木画法等作简略的介绍。

山石的皴法：宋元是山水画的繁盛期，名家辈出，各类皴法都已出现，大体如大披麻皴、小披麻皴、大斧劈皴、小斧劈皴、刮铁皴、云头皴、马牙皴、雨点皴、米点皴、豆瓣皴、乱柴皴等。

小斧劈皴法

小斧劈用笔勾挑可以先起轮廓廓而后加皴与小披麻仿佛同意大斧劈用笔身力小斧劈用笔嘴力。

米氏皴法

米氏皴又名落茄皴其妙处在树林向背取态与山势相映然后以浓淡渲染分出层次其连云合雾涵薄兴没一任自然而为之。

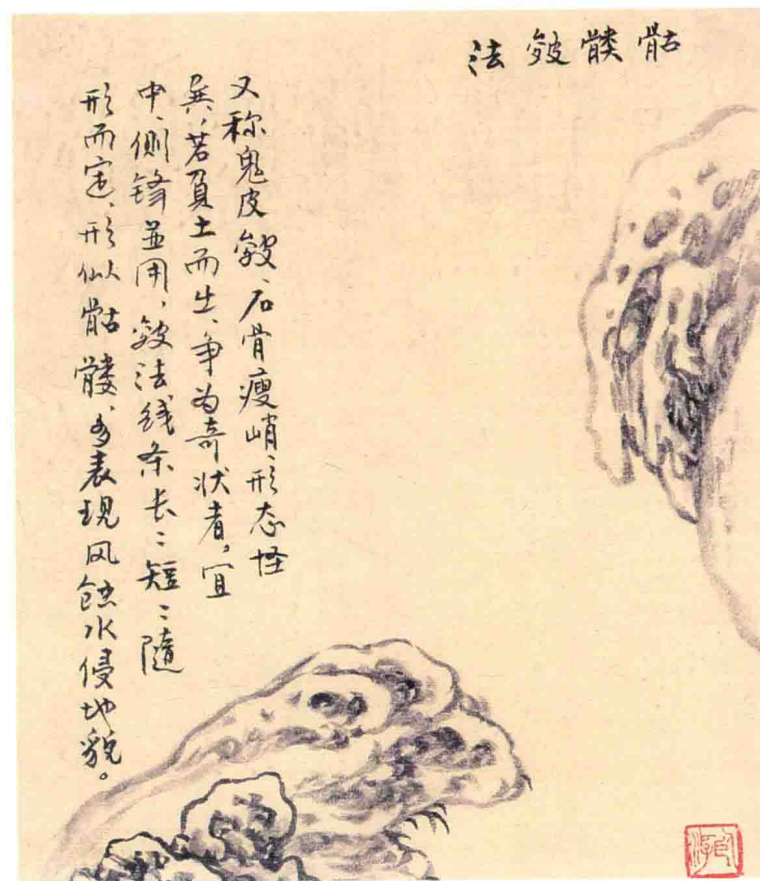
刮铁皴法

宜于表现伟岸端正骨节方硬四面峻厚山倬画时先勾好石轮廓及廓内石纹然后以不干不湿墨笔卧锋从石纹边缘向下刮也可以从下往上刮随形而定。

骷髅皴法

又称鬼皮皴石骨瘦峭形态怪异若负土而生争为奇状者宜中侧锋并用皴法线条长短随形而定形似骷髅多表现风蚀水侵地貌。

釘頭鉞法

釘頭鉞法
乃小斧劈
鉞變作。

入筆頓收筆戛如鉄釘之狀。
片：尖亂，密集攢簇，下筆如葉，筆：有力。
山石陰凹處鉞筆多而密，陽面少而疏。

云頭鉞法

云頭鉞
如云旋頭
鬚也。

用筆宜干。

這腕宜圓。

力貫筆尖。

松亦長翻。

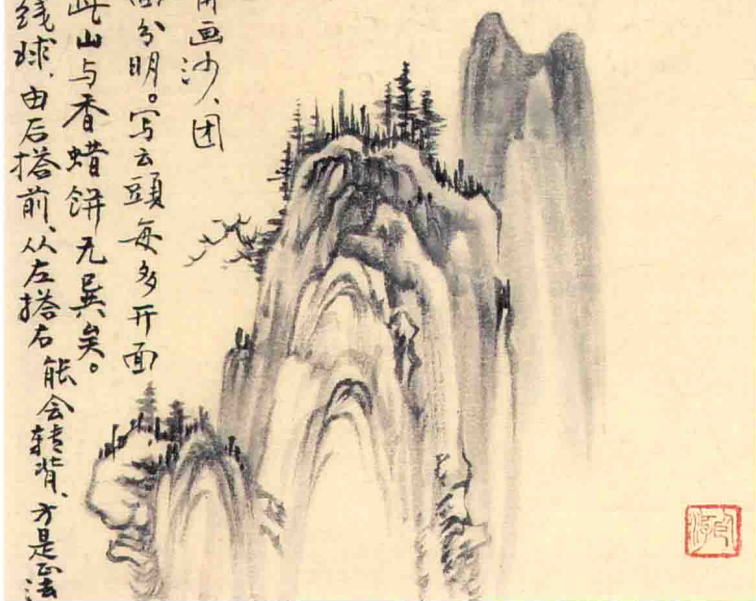
筆：長筋細。

而有力如鶴嘴畫沙，因

施中又須背面分明。寫云頭每多开面

而少轉背，則此山与香蜡餅无異矣。

轉背之法如這綫球，由后搭前，从左搭右，能会轉背，方是法。

大斧劈鉞法

斧劈

鉞如鉄

斧劈木

劈出

斧痕也斧

劈亦是側筆

大斧劈类似

馬牙側按剔挑

隨鉞交搭一氣呵成

重

輪廓

重

輪廓

輪廓

輪廓

輪廓

輪廓

輪廓

拖泥帶水鉞

濃墨濕筆迅疾

鉞拂揮洒些

后趁濕用淡墨水扣开，極淡

处用淨水筆再接再扫，从浓斗

淡，从有斗无斗鉞結合一次完成。

大披麻皴法 山石多用矾头，从山头皴生，向下散开，内紧外松，高低错落，中锋圆润，行笔悠长，转渡三折，山石矣，苔用秃笔逆锋尖出，如高山坠石。

激瀑

言激瀑者，山间积水欲流而石隔，罅中猛下，其片浪如滚，有石迎激，方圆四折，交流四会，用笔轻重，自含浅深，盈满而散漫。

乱石叠泉，欲使其魄，有声，须将泉力向石之虚处疏，乱处积。

乱石叠泉

小披麻皴法 笔小而短，宜法先起，乾廊，后加皴，由淡至浓，皴出阴阳向背，或焦或湿，随意加擦。

树石的画法：明代画家董其昌在《画眼》中指出：“画中山水位置皴法，皆各有门庭，不可相通。惟树木则不然。虽李成、董源、范宽、郭熙、赵大年、赵千里、马、夏、李唐，上自荆、关，下逮黄子久、吴仲圭辈，皆可通用也。”又谓：“盖萃古人之美于树木，不在石上着力，而石自秀润矣。”又谓：“画树之法，须专以转折为主，每一动笔，便想转折处，如写字之于转笔用力，更不可往而不收……但画一尺树，更不可令有半寸之直，须笔笔转去。皆秘诀也。”

直松

壬辰
秋日
寫於
三神山

溪泉

來源綿遠
曲折赴壑

山頂遠樹

遠山無皴，遠樹無枝，用筆
勁挺有力，以枝帶葉，以葉兼枝，密而
不乱，形态完整。

郭熙画树多心解虫爪
鹰爪松叶拈针

《玉涵广宇》画法步骤

一、勾画右边山包，横皴几笔。依山包画枯树数株，要注意俯仰曲直、疏密有致。画树木出枝宜用蟹爪、鹿角，线条出锋要劲健。

二、画中间溪谷，安上溪桥。用淡墨以枯笔勾皴，用笔要松秀圆润，还要分出山石的阴阳向背。再以干墨参差加入，或皴或擦，层层加厚，使之结构明显。然后用淡墨加染，以浓墨苔点，加深明暗关系。

三、用云头皴画远处数座山峰及左边溪石。用淡墨螺青，大体涂抹天空。

