

第一册临摹

临摹·写生·创作技法及审美

LINMO XIESHENG CHUANGZUO JIFA JI SHENMEI

韩界平著

临摹
写生
创作
审美

西 泠 印 社

目录:

总述 宋画
沈周 齐白石

画不师古，如夜行无烛，便无人路。

—清·秦祖永《绘事津梁》

学

一、总述

习中国画是以临摹入手，也就是说你想驾驭这一管软软的毛笔与这一张渗化无常的宣纸来表达自己所感知的万千思绪，临摹正好是一个入口处。或者简单地说是画家的第一步。为什么这样说，道理有三：其一，所谓中国画，它凝聚了中华民族所有的志趣，即崇尚的志向、精神、趣味，反映着一个国家的文化积淀。通过临摹你对祖国民族传统的了解，这是你一开始要做的事，也是你一生要做的事。其二，中国画是以笔墨为框架，支撑着这一庞大的绘画体系。临摹，是去研究这个框架结构的最好办法。一部浩瀚的中国绘画史，是经历了无数位画家的不懈努力 and 代代传薪而确立起来的，它传承的、它确立的是什么呢？是笔墨。笔墨既是一个画家的个性的东西被传承下来，亦是能够反映这个时代的面貌与特征的一部分。同代画家在笔墨上所反映的共性即是这个时代的脉搏。我们要去研究、把握这个过程就需要临摹前人的作品来达到。其精深程度，是关系到我们当代人的创作之路，能否将它铺展得宽阔、远大。其三，笔墨是具有特定含义的符号，以种种程式存在，既是技法，又是物化了的画家修养，决不是墨线、墨渍的缩称。或者简单的理解为自然状态中的一线、一墨。早在千年以前，已经给笔墨赋予了深厚的文化内涵，“笔墨”在五代画家荆浩的《笔法记》中提出）“笔墨”在中国画里的地位是灵魂的地位。能将这“笔墨”象接力棒一样一代代的传下去，唯有临摹，别无它路。

上述三点想说明临摹是学习传统的一条重要的途径，中国画表现为民族灵魂的东西，只有从这里继往开来。

非得从临摹入手吗？我们再举三例来说明临摹入手的学习方法是进入中国画的第一道关卡：（1）中国画是以线造型的艺术，此线绝非轮廓线。不临摹，不揣摩前人，如何知道线的奥妙，对线的理解或是肤浅或是错误的，线技法几乎等于零的情况之下，那你以什么去搞中国画。（2）中国画是有其独特的造型观、色彩观、空间观等等。不临摹、不揣摩前人，会浅薄地认为前人的造型是雷同的、色彩是贫乏的、空间是错误的，又如何进入中国画的独特的审美领域？（3）中国画以其“形神”之说，使它永远处在似而不似，不似而似的模糊状态。相对说西方绘画以酷似见长，形成东西方的特色，既是对立，亦是互补。不临摹、不揣摩前人，你会知道自己民族的艺术之魅力吗？更不用说发扬光大。

临摹时须注意两个问题：1、力戒时尚的浮躁风，切莫草草从事。临摹如同与前人促膝长谈，顺着他们的脚步静静地走去。2、临摹切忌死临，可以整幅的临，可以片段、局部的临，可以学它的树法、皴法、水法等等。取法古人，须择善而从之，“善画者，能与古人合，复能与古人离，会而通之”。（清·恽秉怡序盛大士《溪山卧游录》。）此古训包含了这上面两个问题，乃善画者，悟性较高之人的学习方法。

二、宋画

我们选取宋人小品山水作为临摹课程的第一阶段，其道理：首先是宋人小品尺幅不大，形象简括，可借一句文学术语来表述，曰：“言简意赅”。宋人小品山水，无论线、皴，无论造型、构图，都十分深入精到，我们可以抓住一点，深入研究。正是宋画的严谨造型和精微的观察生活的态度，他们的画才成了我们今天要老老实实学习临摹的范本。相信通过这个阶段的学习、临摹，定能克服躁动、草率，去除现时期之流弊。

宋人是如何观察生活的，他们如何赋予生活以满腔热情？画面的一切便可告诉了我们，其中包括作品本身所营造的各种气氛和实实在在浑厚的实体，哪怕是一颗小小的草，也极具生活气息。画时，动作到位，精神饱满。我们在临摹的过程当中，层层探究，心与宋人相合，静静的，自然会悟到一些好的，有益的东西。

《严关古寺图》

韩界平临

《寒香诗思图》

韩界平临

这幅《寒香诗思图》，是马远的代表作，具有他自己很明显的“马一角”之称的构图特点。雪霁，暮色降临，归鸟投林，苍茫浩渺，是画史上的名作。

临摹提示：树、竹的线条以浓墨出笔，肯定，坚实。小枝渐淡，画远山，线要圆，要舒展。其实宋画是以实中见虚灵的境界为上品，是宋人的高超之处。整幅画有扎实之感，但细细推敲，它的枝叶、点皴，都显得轻松、自由。它的紧严与宽松是把握在微渺的隐处；它的疏密，聚散则在大块切割的明显处。切忌画得实有余而松动不足，否则会有死板之感。宋画之难，难在这里。

《深庭抚琴》

韩界平临

《深庭抚琴》(无款), 树影、鹤影、庭院深深, 有仕女抚琴, 深闺闲愁, 一切表现的自然而真实, 读者如同置身其中, 恰似“小园香径独徘徊”, 又有琴声悠悠。

临摹提示: 画石是浓墨出笔, 肯定坚实, 有侧重的染上数遍, 增其重量感。画树叶有规则, 但自由、空灵兼备, 使整体的叶丛虚虚实实变化有加。画远山, 用以晕染的技法, 不能染平了, 否则反觉空洞。

《抱琴访友》

韩界平临

《抱琴访友》(无款), 顽石、草亭、房舍、奇松寓意士大夫远离现实, 独善其身的志向。有朋友从远方抱琴而来, 一起啸咏山林。此图中洋溢着一种旧文人闲情逸致的生活趣味。

临摹提示: 画顽石须厚须重, 皴皴擦擦多遍。画松针须重叠, 但又不能乱了, 否则会有叠死之感, 可在墨中加少许花青藤黄, 画松针, 画草。处理小人物点景时, 也应注意笔法和动态, 画小人物不可过大。

三、沈周

沈周，是明代杰出的山水画家，“明四家”之一，承继吴门画风，成为一代名声显赫的代表人物。文徵明、唐寅都出自他的门下。他的文学修养渊源于家庭，他的画追慕北宋董、巨诸家，又直接师法元代王蒙，形成他的“细沈”之面貌，缜密精工。晚年好吴镇，画风直转粗简雄浑，又形成他的“粗沈”。很明显，他的画在吴门的基础上增其骨架，吸收了浙派的力度感，但又力避过分，把握分寸，刚劲而不霸悍。表现在山石轮廓及皴法上，斫拂式的皴法有韵味，更有自己融会贯通的刚中见柔，山石轮廓线明晰，整饬。

在元明清之间，我们选取沈周的《东庄图册》四帧作为讲解的范例，是临摹的第二阶段。其特点是小幅、精致，在技法上颇具新意，匠心独运。思想情绪上饱满、充实，一反元画的孤寂与冷漠，是恬静的、是入世的，是理想主义的田园之景。

《东庄图册》之一

韩界平临

《东庄图册》之一，仿佛画的是一个果园，这一类的构图布局是沈周创作思维的独特表现，大胆地超越了前人的图式，格局。用现代人的眼光来审度它的经营思路也觉得新颖。

临摹提示：此画主体是树。树干用线技法驾于宋元之间，自由但又肯定，不刻板。造型活泼，且不放任自流，严守格法。所以在临树干时的用线、造型应把握在放松与严谨之间。画叶子用的是宋法，没骨成形，层次分明，用花青加墨画，不用染。画草用笔应注意，尽量到位，不可草率从之。

《东庄图册》局部 韩界平临

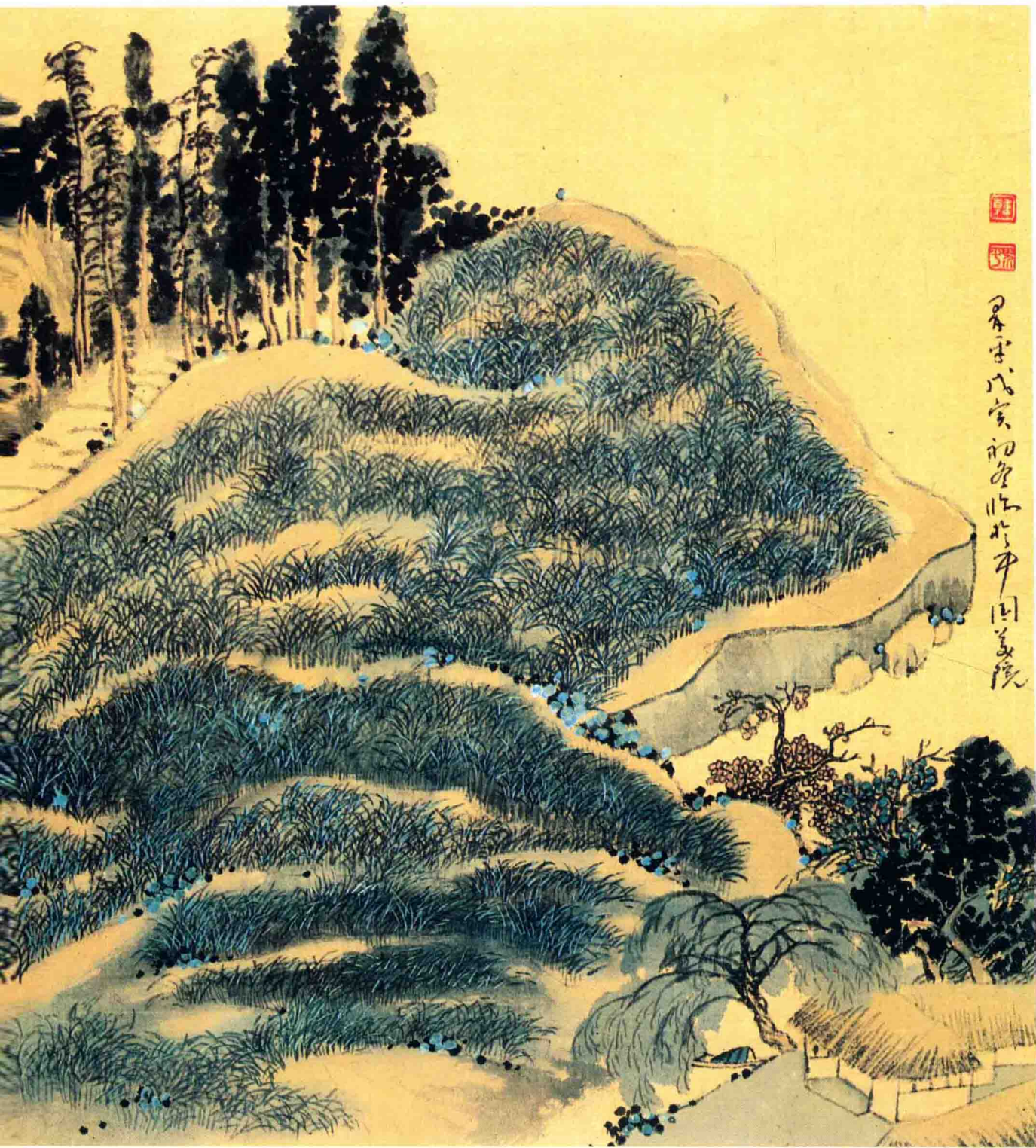

《东庄图册》之二

韩界平临

《东庄图册》之二，画了一大块农田，真可谓大胆新颖的构思，绝非落入俗套之作。在农田里有小苗栽种，茅舍、柳树、田埂小路，一切显得宁静，是归隐思绪的反映，夸张的青草更是“道狭草木长，夕露沾我衣”的点睛之笔，陶令《归园田居》之境油然而生。

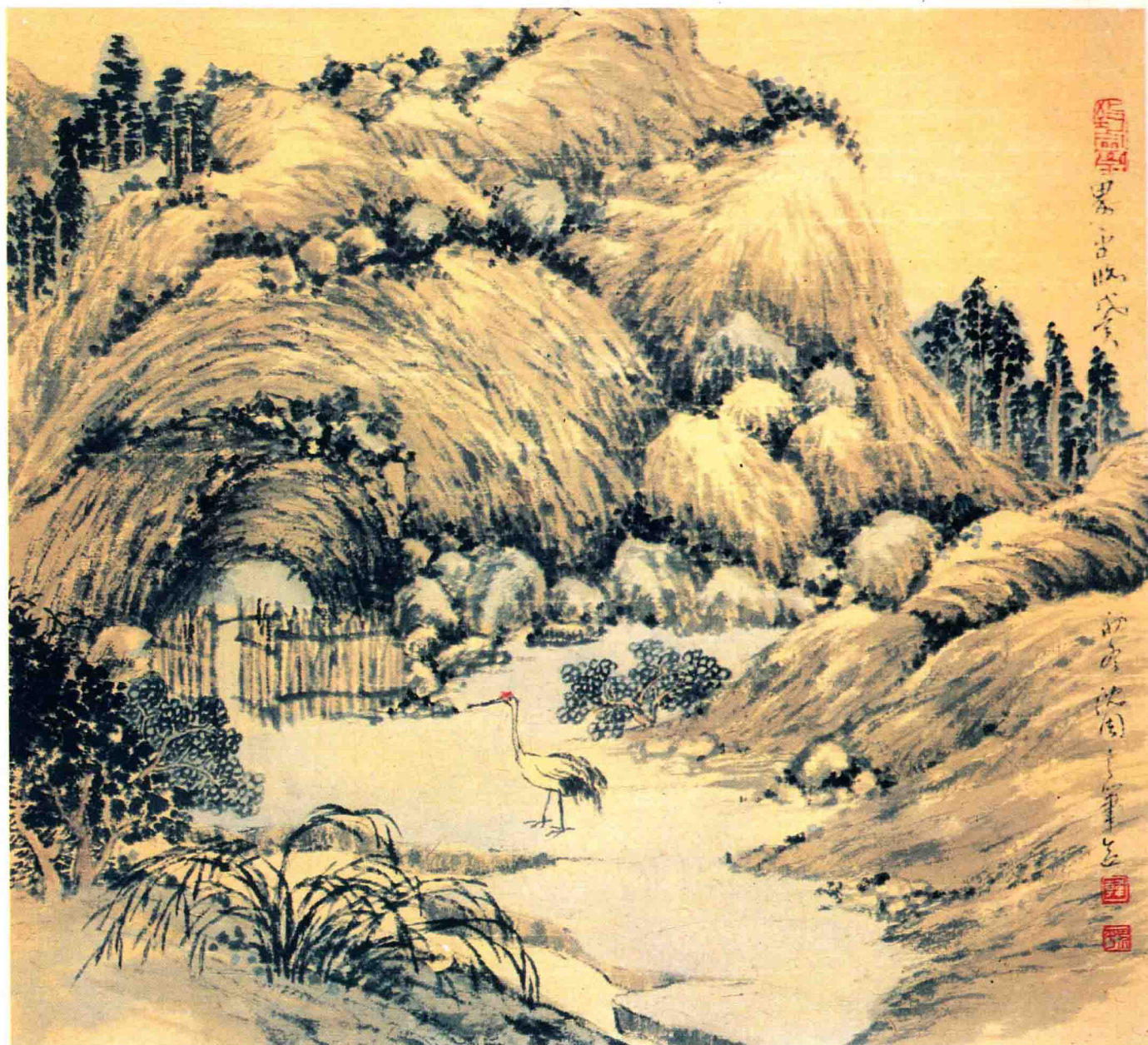
临摹提示：笔墨重点是农田，以淡墨加赭石画小苗，一棵一棵，一层一层，浓淡相掺，画出小苗的厚度，层次感。这块农田是全面的关键，画这么大的一块面积，急躁不得，要笔笔送到，但又要画得松动灵活，是长着的且有生机的苗，不是一块肌理。柳树的线条、树叶，远点可以几层画出，先淡后浓，与宋画的用笔方法不同，包括石头的皴法。

《东庄图册》之三

韩界平临

《东庄图册》之三，与前图相似，大面积是山坡上的植物。画时与前画的小苗大同小异，但只是其草法更清晰，层次更多，又有浓密与稀疏之分。画树注意点法，先淡后浓，是干后加浓点，花青是成片的染，与宋画不同。要注意用线自由些，不要有雕琢味。沈周的线有元人的“平淡天真”之趣，又有他自己的朴拙放逸之意。

《东庄图册》之四

韩界平临

《东庄图册》之四，画的是一座小山弯，有仙鹤闲散，柴扉半掩，似乎有高士居之。也是一幅归隐躬耕之图。

临摹提示：须以层层缜密的披麻皴法画山石。用线以中锋，长短线互用，笔稍秃，收放自如。略施淡赭，低阴处少许花青染之，使色彩沉着又明丽。点叶以卧笔横点，把握其干湿。路面开阔处染淡花青，背后可衬粉色，使其厚重、明亮，可与大面积的山石水色形成对比。

临摹
韩界平
凤仙花

《凤仙花》局部 韩界平临

四、齐白石

作为临摹的第三阶段，我们选取的是近代齐白石的画。他是一代巨匠，他的出现，标志着中国绘画史上又一巨峰的确立，打破了从明清以来中国画发展的一个沉闷状态。齐白石以他多方面的艺术成就，确立了他在近现代艺坛画苑中的崇高地位，甚至在国际上也享有盛誉。他开宗立派，书画、金石、诗文样样俱精，工写兼备。

通过对齐白石画的学习，至少有三点可使我们终生以求之：（1）他热爱生活，热爱祖国，游历三山五岳、大江南北，无论他的大画小画，甚至一虫一草，都是他忠于艺术，热情讴歌生活的精神升华。（2）他观察生活极敏锐，他的许多画都是以小见大，化平凡为新奇。鱼、蛙、虫、虾等虽小，却都从你的身边走来，以他的真诚、善良使你心境豁然开朗，自然而然地进入了他的艺术。诚然，临摹所要关心的是艺术上的法则、法度，那是硬功夫，不可不学，不可不深，但品行情操的修养也很重要，与成大事者有着必然的联系。否则，练就这些笔墨功夫都只是徒有外在形态。白石老人和他的画是德艺双馨的榜样。薄于操行，自然浅尝辄止，万勿做这样的人，引以为戒。（3）他的笔法、墨法；他的构思、立意；他的虚实、动静等等，都是我们后辈所难以企及的功夫。我们今天临摹他，化大力气专修他，一是想接近他，二是要超越他。可白石老人有警句在先：“学我者生，似我者死”，“徒羨成功之美，不悟所致之由”，隽永，深邃。在临摹他的画中慢慢领悟。

《凤仙花》

韩界平临

《秋色》

韩界平临

《秋色》，白石老人的画可称博大。虽多画虫草、花鸟、鱼蛙，但不能称它是小东西。白石老人画起来仍可以表现得张力无穷，而显得宽阔博大。这幅《秋色》，夸张的菊花，一团火红，夺目显要。其造型圆中寓方，用笔拙极，老辣。绿叶表现为横向伸展，分明有茂密于纸外的感觉，画不大，气度非凡。

临摹提示：用笔要方、拙。虽不拘泥于细部，但亦要注意防止线与形的脱节，否则，只是一堆线而已。花青加藤黄加墨，泼叶。注意笔触走向，也应留白，以通气。

《牵牛花》

韩界平临

《牵牛花》，这个题材是白石老人经常反复创作的，几根线，几块墨，把生机勃勃的大自然，表现得淋漓尽致。

临摹提示：线是有节奏的长线，仔细体会它里面的枯湿浓淡的变化。线安排得时紧时松，笔锋转折时正时侧，相辅相成。线的感觉是逸笔草草，信手恣肆，其实，一切都是心平气和慢慢而为之的。白石老人说，他一生都在写正楷。

叶和蔓的关系是面和线的关系，泼墨成叶，可有轻重缓急，有大小方圆的形态对比，亦有方向，倚侧的变化。蔓是用线的最佳时机，是串起面的钢筋骨架，很重要。在“六法”中用笔位居第二，曰：“骨法用笔”。这“骨法用笔”历经千年，仍放异彩，在白石老人的画中体会尤深。线的好坏，真是举足轻重。

《葫芦》

韩界平临

《葫芦》，与前图临摹提示基本相似，只是画葫芦须注意它的厚重，藤黄加赭石加少许墨，稍浓，落笔重而有力，吃住纸。小虫子要画得滋润，干湿得当，画干了，画板了，会有画标本之感觉，不可取。

《柳蝉》

韩界平临

《柳蝉》，这类作品属于白石老人较为轻松的作品。满幅的柳叶被夸张了，画得很大，很平面，可反而更觉得柳枝相互挤着，摇曳着的动感，空间感。是一只精巧的鸣蝉压住了风动的画面，这便是白石老人开宗立派的风格之一，在他的许多画中大片的奔放最后由一处谨严而镇住。此类手法老人用得游刃有余，得心应手。

临摹提示：画蝉用笔稍干，注意笔法，防止僵硬刻板。