

■ 章锦荣 编著

山水名作 笔墨解析

浙江人民美术出版社

山水名作

笔墨解析

章锦荣 编著

浙江人民美术出版社

(浙)新登字2号

责任编辑:李介一

装帧设计:聿文

山水名作笔墨解析

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

1998年1月第1版·第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:6.5

印数:0,001—8,000

ISBN 7-5340-0751-8/J·646

定价:25.00元

章锦荣：

出生于 1949 年 2 月，
浙江杭州人，1990 年毕业
于中国美术学院国画系山
水专业，获硕士学位，师从
中国著名画家陆俨少和孔
仲起先生，现为杭州师范
学院美术系副教授。

前言

南北朝人宗炳在他的《画山水序》中说：“老疾俱至，名山恐难遍睹，唯当澄怀观道，卧以游之。”他把山水画下来贴在墙上，躺着观看欣赏，谓之“卧游”。他说：“余复何为哉，畅神而已”，宗炳因为“卧游”了山水画，使他对自然之理有充分的理解，也就是说，因为他画了山水画，他才能“畅神”的。

“卧游”与“畅神”是中国山水画永恒的功能，它使人与自然的关系更密切，它使画家在与自然的沟通中，体味到天地万物的不变之道。这也是石涛“山川与余神遇而迹化”的道理。

既然山水画有这么神妙的作用，那么如何正确地学习山水画呢？下面简单地谈谈山水画的学习方法。

师古人与师造化，这是学习山水画的不变的方法。纵观山水画千余年来发展，是历代大师们深入生活，兼收并蓄，搜妙创真的结果。其中有董源、巨然的“淡墨轻岚”一派，有李唐、夏圭的“水墨苍劲”一派，有范宽、郭熙的“浑厚雄强”一派，也有黄公望、王蒙、倪瓒的“渴笔皴擦、水墨渲染”一派。宋、元诸多画家所创造的各种山水画的的美的形式，皆是明、清人乃至现代人学习的楷模。

在师古人的同时，还必须师造化。所谓造化，即是自然。北宋时期的画家郭熙就提出了“饱游饫看”的主张，他游览各地山水，并有精心的研究心得。他在所著的《林泉高致》一书中说：“西北之地极高……其地厚，其水深，其山多堆阜盘礴，而连延不断于千里之外……”故“西北之山多浑厚”。“东南之地极下，水潦之所归，以漱濯开露之所出，故其地薄，其水浅，其山多奇峰峭壁……”故“东南之山多奇秀”。郭熙得出的结论是：“欲夺其造化，则莫神于好，莫精于勤，莫大于饱游饫看，历历罗列于胸中。”正因为历代画家们对自然的钟情，才能创造出无数让后人叹为观止的作品来。

师古人与师造化其实是统一的，古人所总结创造出来的程式无不是从造化中来，师古人是师古人心，古人之成法是其心之所现，所以师古人之法，最重要的是师其所以然，而不是将古人之法“程式化”。所谓“泥古不化”，就是指“程式化”，禁锢了笔墨的个性与自然的真情。这一点在学习上是应深以为戒的。

值得一提的是，在初学阶段，要特别注意“专、精”二字，只有在专、精一家的基础上才能更好吸收各家各派的营养。所谓取各家精华，为我所用，这是有一定基础以后才能谈得上的。

本书精选了历代经典的山水画作品数十幅，这些不朽的作品都是各时代名家的代表作品，其中也可略窥水墨山水画的发展概况，更重要的是，这些作品都符合“取法乎上”的学习道理。需要说明的是，书中的部分笔墨示意性插图是不能作为临摹所用的，示意图的作用是帮助读者理解各种画法的起步以及它们的结构要领。临摹时当以原作局部为范本。

目 录

- 从五代、两宋的山水画说起
- 具有承上启下作用的元代山水画
- 名家辈出的明、清山水画坛
- 现代山水画的传统与创新

从五代、两宋的山水画说起

五代山水画经过隋唐山水画家的不断完善,技巧更为成熟,个别画家总结了前人的经验不断地探索,成就非常突出,如荆浩、关仝的“全景山水”画,为北宋山水画在构图上的宏大气局又打下了坚实的基础。六朝山水画以咫尺千里之势,表现纵深和辽阔,而五代则以高大雄伟之势,赋予山水画新的面貌。

荆浩讲究用笔用墨,强调笔墨并重,为两宋山水画的笔精墨妙,皴法技法的完备立下了汗马功劳。他所著的《笔法记》,在构思、构图到笔墨技法上作了理论总结,是山水画进入到成熟阶段的重要理论专著。他确是一位继承唐人优秀传统、开宋人画风的划时代画家。

由于五代画家的努力,山水画至宋代,终于迎来了中古时期山水画伟大的高峰,为世世代代所瞻仰。如汤垕在《画鉴》中指出的,董源、李成、范宽为北宋三家,“照耀古今,为百代师法”。北宋的山水画继承和发展了五代的“全景山水”构图,气势更为磅礴,其骨架之宏大、刻划之精微足以震撼历代画坛。

南宋的山水画以马远、夏圭为代表,其“一角”、

“半边”构图的特色,不像北宋全景山水那样气势壮阔,显得淡泊萧条,透露出无限的哀愁和无可奈何的伤感,这或许是南宋半壁江山的自然反映。但边角取景在技法上也是一大进步,它比全景山水有更大的选择性、灵活性,执简驭繁的表现手法更为洗练,是构图上的重大突破,对后世产生深远的影响。

两宋山水画各有特点,向着多方面发展。在用笔、用墨、用色上出现了“淡墨轻岚”、“半点落茄”、“青绿工整”、“水墨苍劲”以及金碧山水等各种表现画法,在题材内容上逐渐扩大,不局限于对山川自然奥秘的探索,更多地与社会现实生活紧密联系,如游乐、寻幽、探险、山居、访道及渔、樵、耕、读等,重视对自然山川特性的描绘,也把人对生活的认识与自然界的变化结合起来,加深了作品的深刻内含,表现出完美的意境。荆浩提出的“远取其势,近取其质”的创作方法和沈括提出的“以大观小”、“以小观大”的观察和创作方法,郭熙提出的“三远”透视法等都得到了充分的运用。董源、巨然、李成、范宽、郭熙、米芾以及南宋四大家,不但在当时影响巨大,而且延续至今,成为历代山水画之楷模。

北宋·李成

晴峦萧寺图

李成是唐朝宗室，为北宋三大家之一。

此图传为其作，其特点有四：一、运用纵横构图，斜的坡脚与树形成纵横斜势，打破平正，产生奇险。斜以平破，重心平衡。二、采用高远法，近树大远树小，强调纵深感，有咫尺千里之境界。三、坡脚寥寥数笔，简单的结构与其后面树石丰富的笔墨形成繁简的对比，可谓“惜墨如金”。四、山石轮廓勾线浓重。曲中带刚，略加皴擦晕染，石质粗糙苍茫，墨法秀润。树槎桠虬劲，枝成鹿角不着叶，这样整幅作品就流露出气象萧疏清旷的意境。

李成师荆、关，并发展了吴道子、王维的水墨画派，形成了“淡墨中石如云动”的文秀的风格。王诜曾把他与范宽比作“一文一武”，世称“李范”，王诜、郭熙、许道宁等都师法于他。

北宋·范宽 溪山行旅图

范宽，陕西华原人，居终南、大华山，与李成齐名，又与南方董源成三家鼎足之势，古人评曰：“李成的山重体貌，董源的山重神气，范宽的山重骨法”。

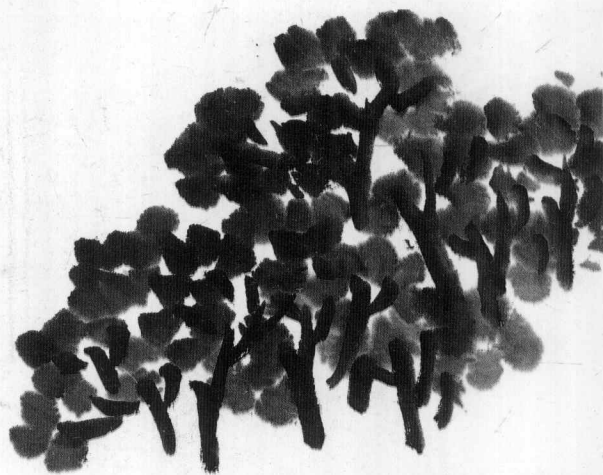
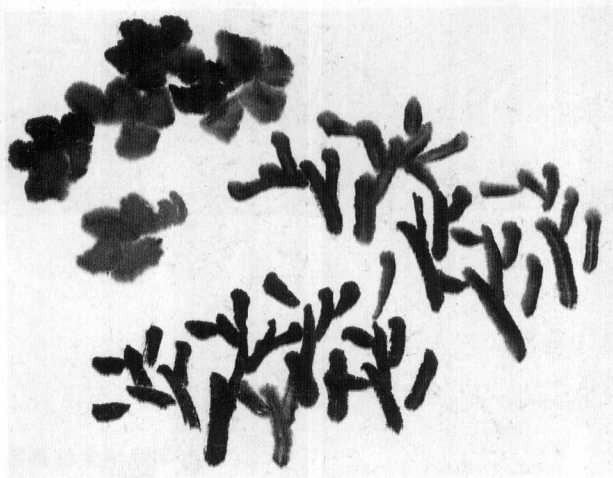
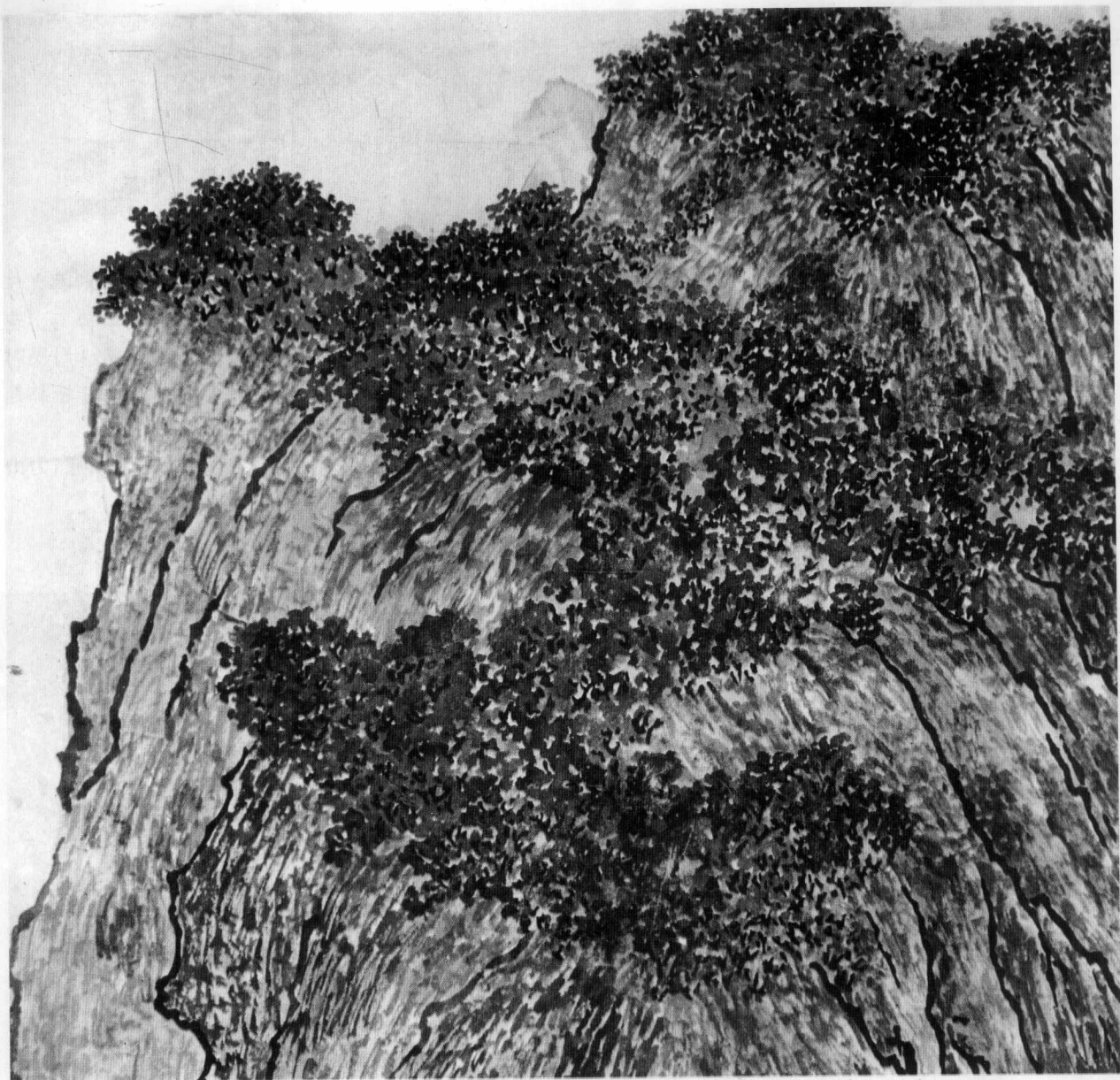
此图为“远看其势，近观其质”的典范。布局将主峰安排在正中，占画面的三分之二，拔地而起，作高远之势，气势迫人。重山叠嶂，山峦起伏，树木蒙茸，飞瀑泉流，呈现出雄强浑厚的意境。老人弯腰背

着大捆行李，点出了旅人艰辛的主题和生活的真实感，深化了意境的内蕴。山石以雄健的笔势勾出轮廓，再施以豆瓣皴、钉头皴，用笔时短时长，用墨时浓时淡，错落有致。结构劲硬深厚，山顶好作密林是其特点。

范宽初学荆浩，又摹李成，强调对景立意，为山水画点皴技法的发展作出了重大贡献。

此图是美术学院学生临摹范宽作品的局部，结构清楚，笔法严实，但缺乏范宽的浑厚与苍茫。

范宽山顶丛树的画法

豆瓣皴的画法是先以中锋勾勒出山石的轮廓结构,再以中锋短笔皴擦,皴笔结构似叠鳞状,宜边勾边皴,皴擦一体。

北宋·董源 夏山图

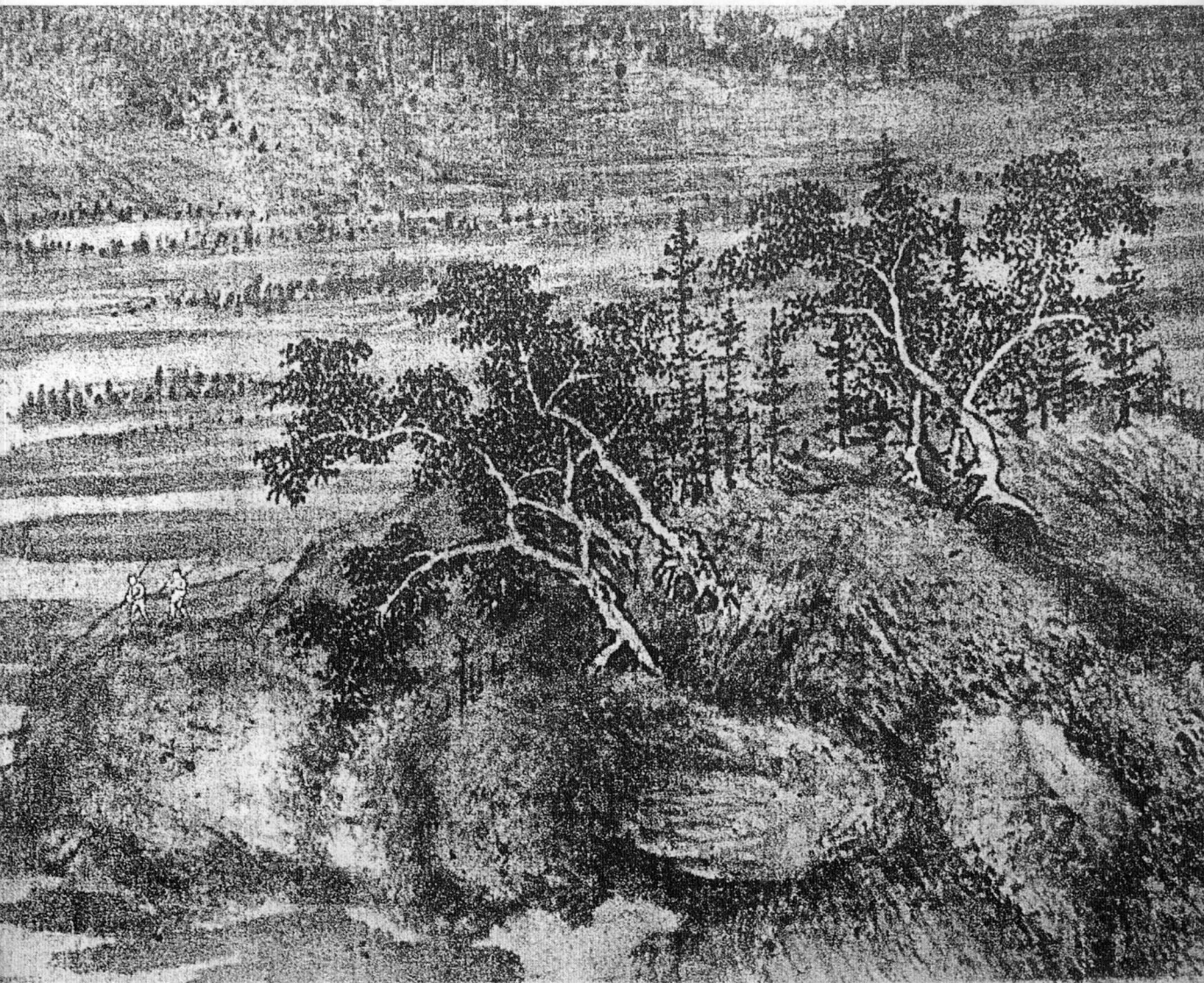
董源，字叔达，今江西进贤人，曾在南唐任北苑副使，故称董北苑。画风“淡墨轻岚”，为北宋三大家之一。

此图表现江南夏季的山光水色。采用波浪式构图，圆浑的山峦如波涛汹涌，有万马奔腾之势，产生强烈的运动感和引人注目的节奏韵律，近景虽成组断开，但以山脚的平滩、山石、树木等之间的开合呼应使其相连。近实远虚，愈远愈淡，给人一种朦胧之感；房屋村落时隐时现于山石林木之中，给人一种幽深之感；山石以圆浑的短笔作披麻皴，干、湿、破

和方侧笔并用，点以无数的浓淡点，表现江南松软的土质，湿笔的小深点表现丛生的树木，淋漓痛快。

画面苍苍茫茫，浑厚华滋，无任何雕琢味和奇峭之形，显得平淡天真，充分表现了江南山水的神韵和清幽、朦胧、秀润的意境。

董源继承了王维水墨渲染的画法，着意于绘画之境，是北宋山水画的主要流派。巨然、米芾、江参至元代倪瓒、黄公望、高克恭、明代董其昌都习其画法，影响深远。

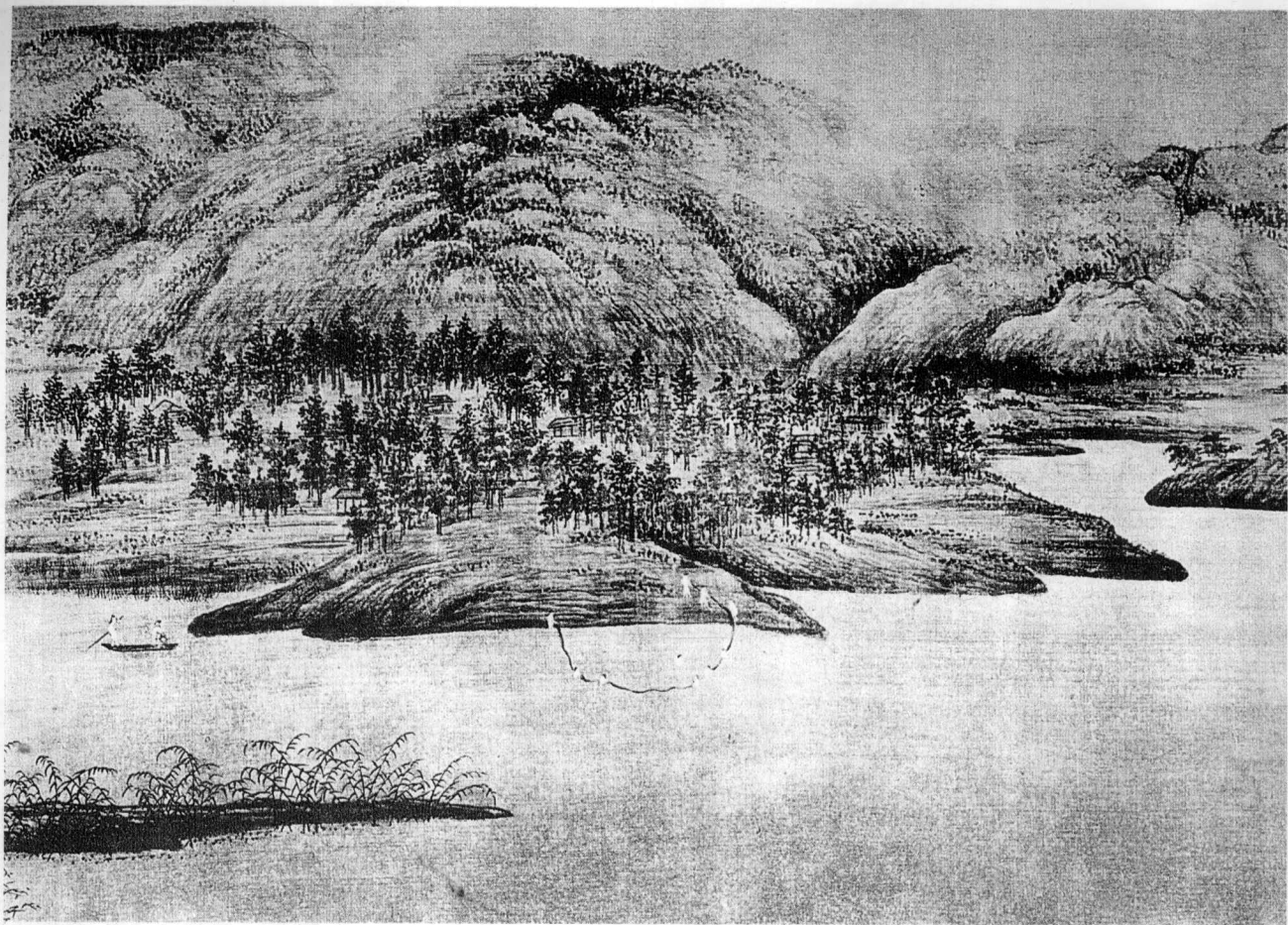

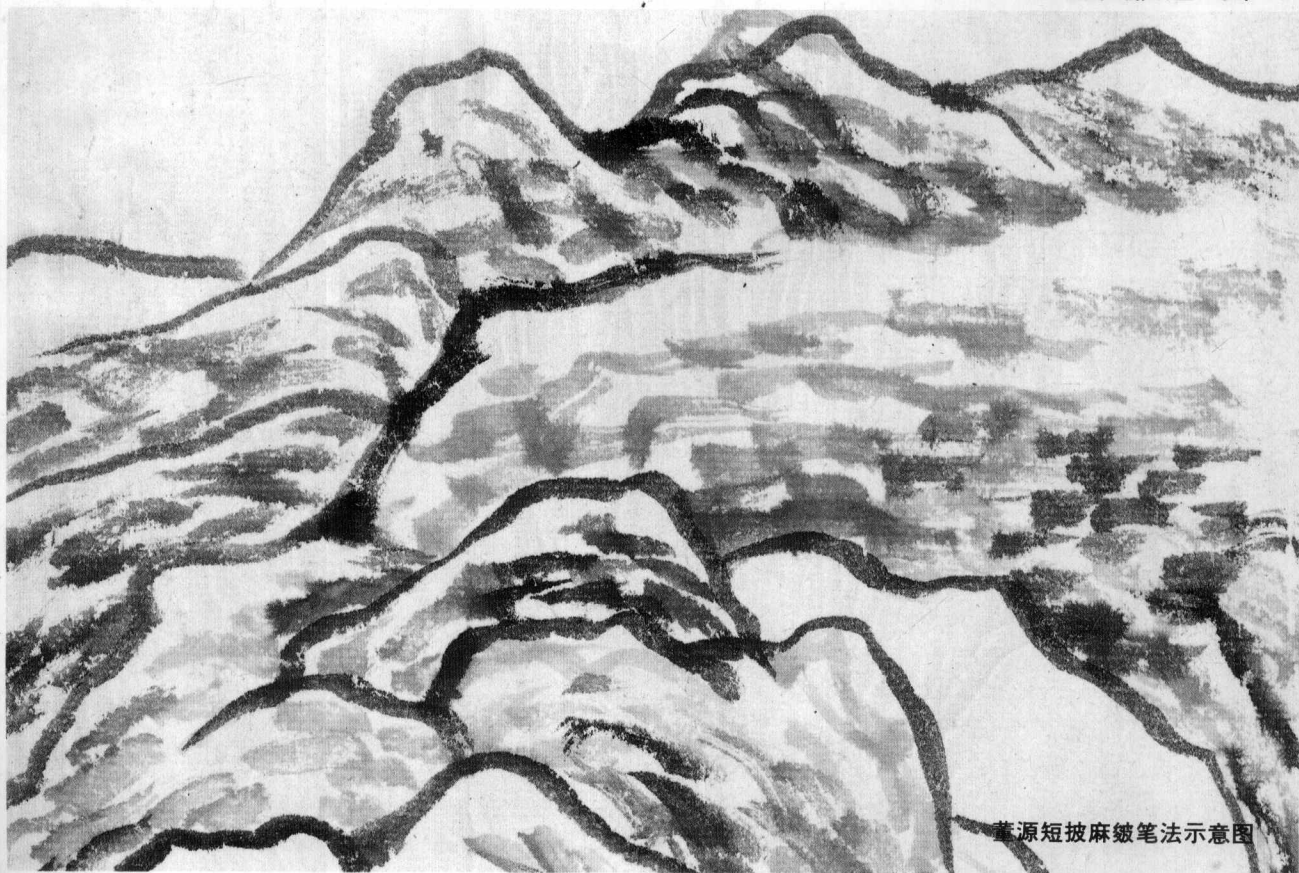
临摹的董源《夏山图》局部

董源远山丛树的画法

董源《潇湘图》局部

董源短披麻皴笔法示意图

北宋·巨然

秋山问道图

巨然，江宁人，是个画僧，画史上素以“董巨”并称，画风属董源“淡墨轻岚”一派，但又有自己高古雄健的特色。

此图以深山问道为主题，意境自然幽深。以三角形构图，上轻下重，具有稳定感，以不等边、不同形的三角形，大间小，小间大，连环叠套在一起，形成以三角形为主旋律的乐章，这是其一特色。其二，以屈曲细路通向竹篱茅舍，又延伸隐没山间，使人感到幽深无尽又有身临其间的真实感。其三，变董源的短披麻为长披麻皴，线条奔放，浑厚秀润，表现了江南松软的土质，以后众多皴法都是从这里变体而来的。山头多作矾头，喜用焦墨破笔作苔点，水边多作风吹蒲草，米芾评道：“巨然明润郁葱，最有爽气。”其四，吸收北派山水刚健之美，使作品增加了雄浑的气概。

巨然虽师法董源的水墨一体，又不同于董源，成为南方画派的开拓者。文人画兴起之后，元、明、清的山水画家无不推崇董巨，影响极为深远。

