

中国画名家技法解析丛书

经典山水画石法解析

黄公望 吴镇

◎ 萧海春 绘

◎ 上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据
经典山水画石法解析. 黄公望、吴镇 / 萧海春绘
. -- 上海 : 上海书画出版社, 2017.8
(中国画名家技法解析丛书)
ISBN 978-7-5479-1614-8
I. ①经… II. ①萧… III. ①山水画—国画技法
IV. ①J212.26
中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第187548号

中国画名家技法解析丛书

经典山水画石法解析 黄公望 吴镇

萧海春 绘

策 划 邵仄炯
撰 文 俞 丰
责任编辑 孙 晖 凌云之君
封面设计 王 峥
技术编辑 包赛明

出版发行 上海世纪出版集团
 上海书画出版社
地址 上海市延安西路593号 200050
网址 www.ewen.co
www.shshuhua.com
E-mail shcpph@163.com
印刷 上海文艺大一印刷有限公司
经销 各地新华书店
开本 787×1092 1/8
印张 3
版次 2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷
印数 1-3,000

书号 ISBN 978-7-5479-1614-8
定价 30.00元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

萧海春，1944年生于上海，祖籍江西丰城，别署烟云堂。
现为上海师范大学教授、硕士生导师，上海大学上海美术学院特聘教授、博导，中国工艺美术大师(玉雕)，上海中国画院兼职画师，中国美术家协会上海分会会员，上海市突出贡献专家协会会员，上海文史馆馆员。

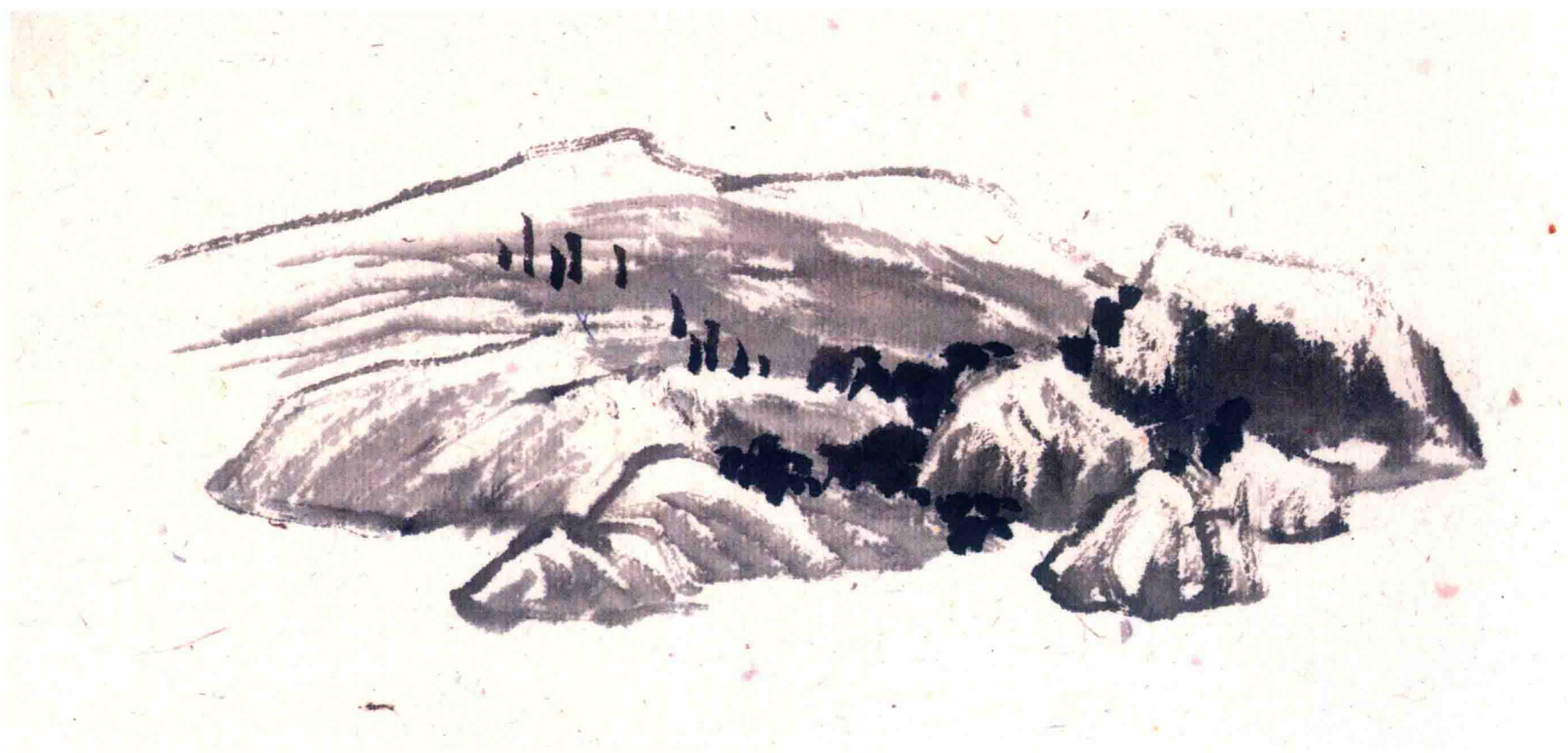
萧海春绘画示范视频

黄公望、吴镇石法特点综述

传统山水山石画法以皴法为别，统分披麻皴和斧劈皴两大体系，披麻皴属南宗，斧劈皴属北宗。南宗以“董巨”为源头，以黄公望、吴镇为典型；北宗以李唐、马远、夏圭等为代表。

董源与巨然合称“董巨”，二人均为五代南唐画家，以善于描绘江南山水著称。董源画中山多是长江中下游一带的丘陵，坡陀逶迤，土石平缓，绝少陡峭崭绝之状；巨然在继承董源的基础上，多施“矾头”，形成土山戴石的特征。黄公望与吴镇的画法完全承续了南宗山水的这一体系。

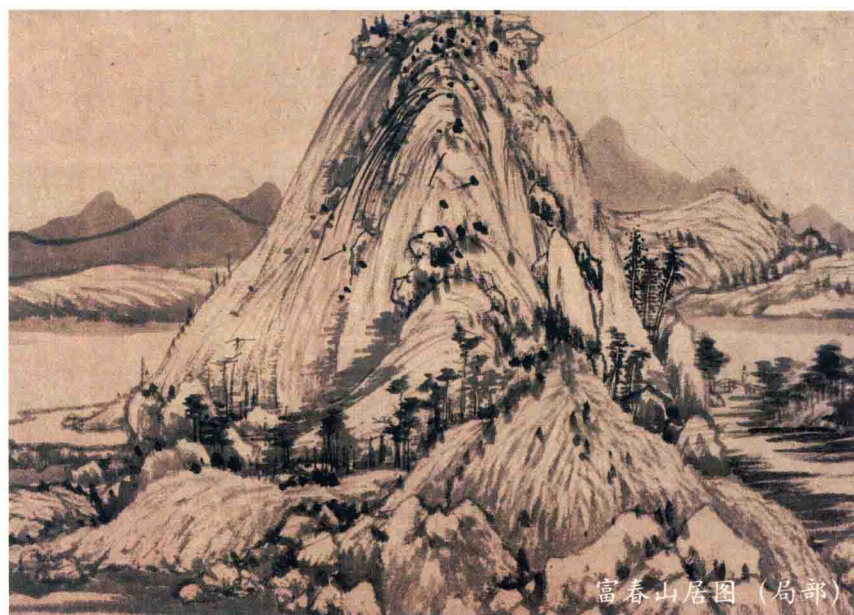

长披麻皴，用笔中侧锋并用，拖中带写，轻松洒脱，墨色以淡墨为主，施以浓墨点皴，以醒精神。
矾头是坡顶的小石，画时须错落有致。皴不宜多，聊聊数笔即可，多皴则沉闷。

黄公望山石经典作品举例

黄公望《天池石壁图》（故宫博物院藏），此图山石法属南宗体系，以披麻皴为主，中杂诸多变体，极为丰富。就笔墨特征而言，元代承宋之余绪，开后世写意性笔墨先河，处在承上启下的地位，故此画山石刻画看似写意，实则层次交待清楚，大小错落，层层叠置，曲折转换，变化丰富而明朗，刻画精准，深可玩味。

黄公望《富春山居图》（台北故宫博物院藏），此作纯用披麻皴写江南丘陵，妙在其写意性之洒落不羁，逸情云上，很少见排列整齐的笔触，无一笔不变化，无一笔不抒情。然在极其轻松的笔调中兼顾了山石关系的基本结构，并不松散。学此画重在领悟，灵犀不透，纵摹数十遍也是简单抄袭，毫无进益。

黄公望《丹崖玉树图》（故宫博物院藏），重在表现石法结构，交叠繁密，用笔较简单，墨色雅淡，干湿适宜，微加线皴，细布苔点，画法一目了然，可作初学临习之参考。

黄公望《富春大岭图》（南京博物院藏），此图为上轻下重构图，山巅若晓雾迷遮，淡淡隐现。山石基本为简单的冈峦形，但叠加巧妙，并不感单调。学之重点把握山脚皴法和山路的表现。

黄公望《水阁清幽图》（南京博物馆藏），此画层次简洁，山顶矾头石法错落有致，刻画恰到好处。

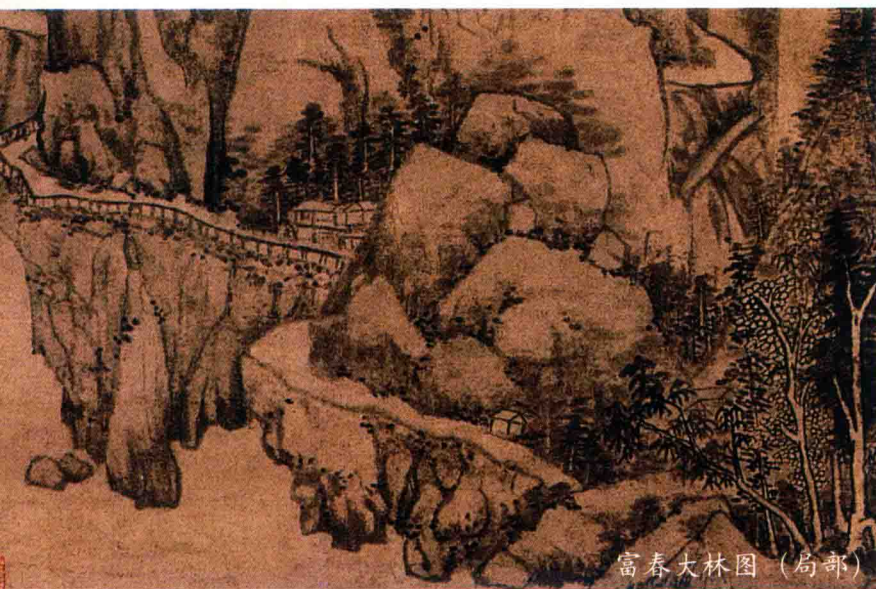
黄公望《快雪时晴图》（故宫博物院藏），此画极有高致，以极干的枯笔勾皴出层次，山石属于披麻皴系列的变体，可资借鉴。整幅画的格调清雅高逸，堪称妙品。

水阁清幽图（局部）

丹崖玉树图（局部）

富春大岭图（局部）

丹崖玉树图（局部）

刺山图（局部）

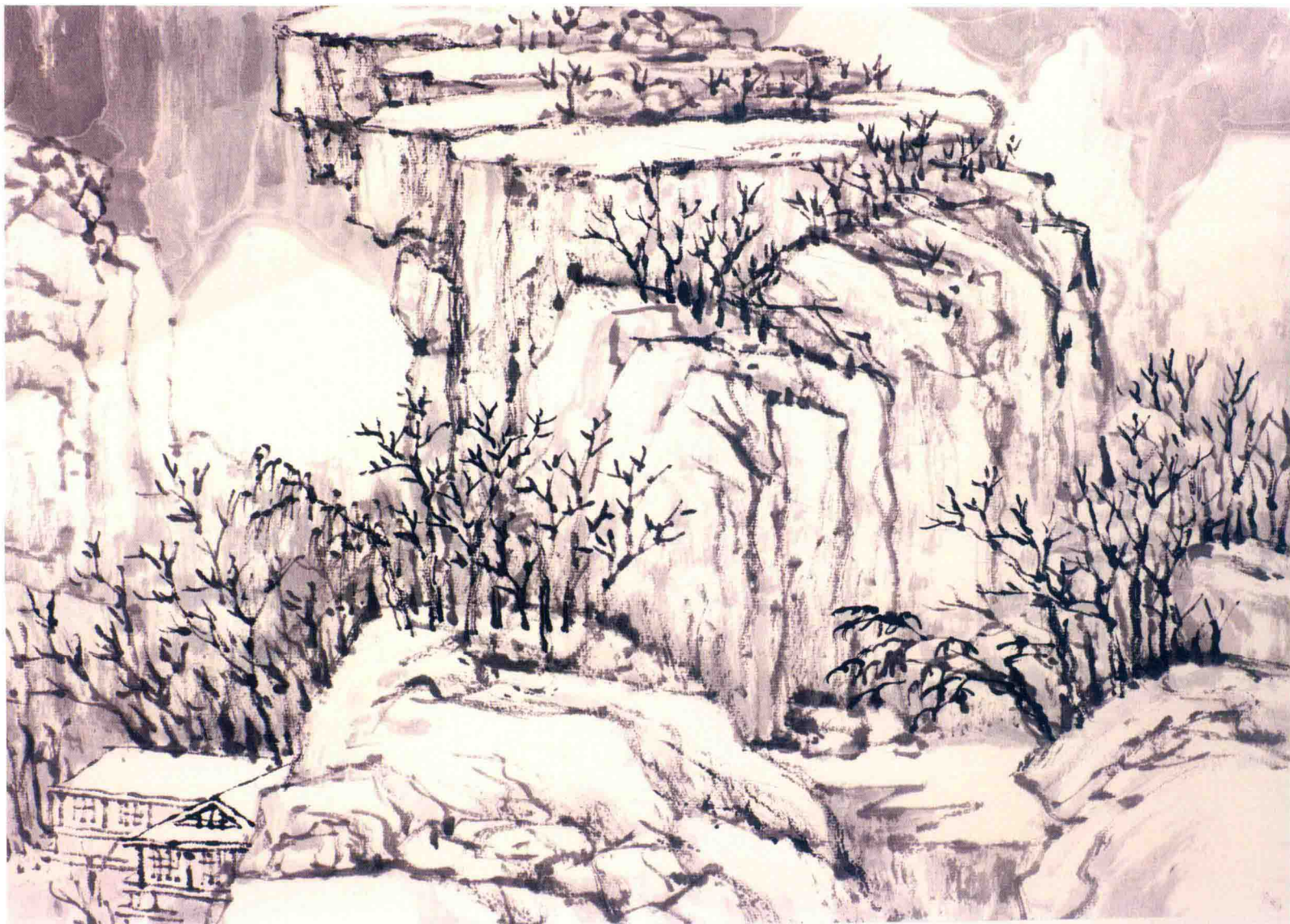
快雪时晴图（局部）

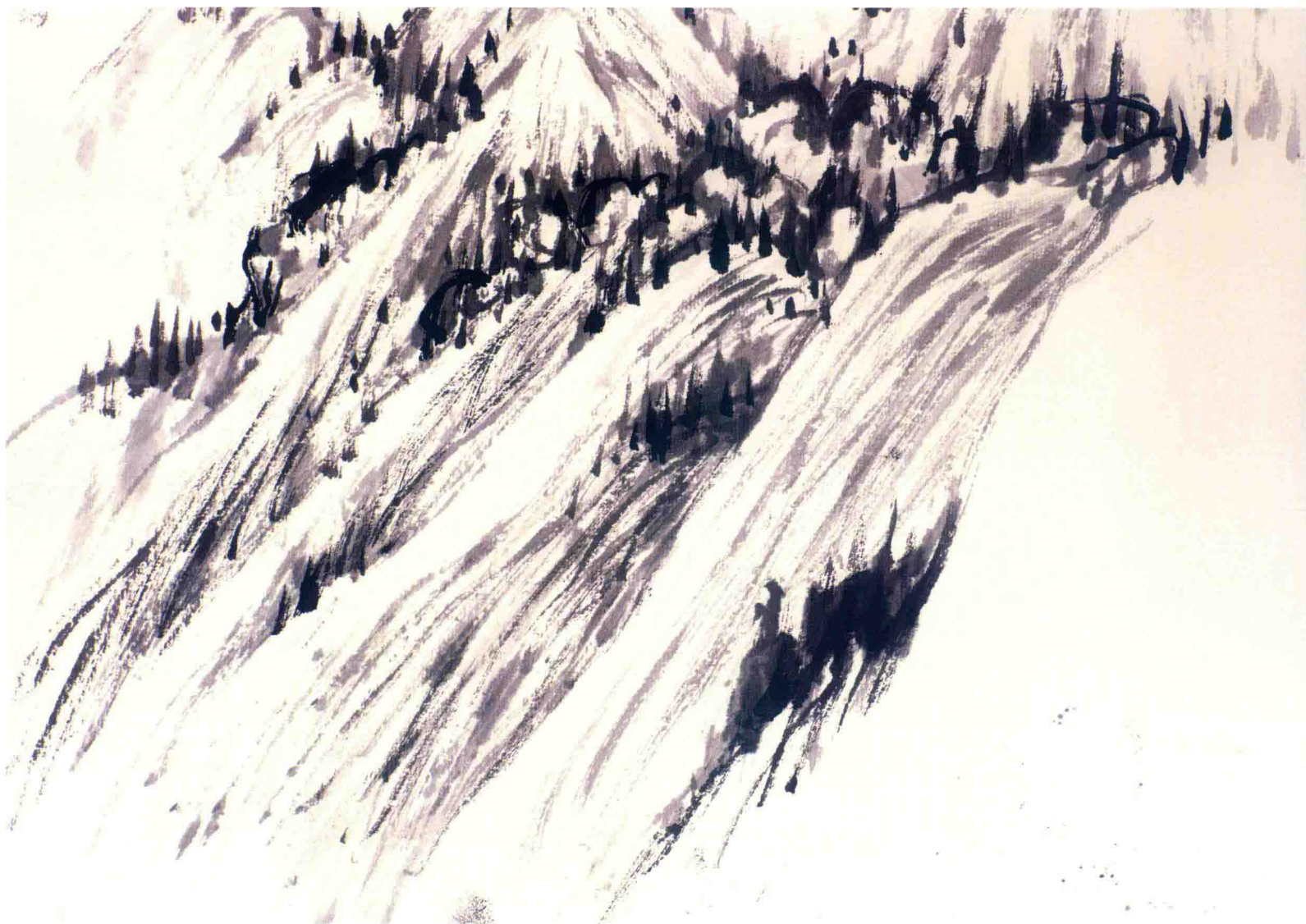
黄公望山石皴法。

黄公望山石皴法。此二图选自黄公望《快雪时晴图》。笔法以干笔皴擦为主，在披麻皴的基础上，用笔末端加以下垂之势，浓淡墨积累而成，形成错落丰富的碎网状肌理，表现秋冬季节干涩、枯槁的自然特征。

黄公望山石法，此图选自黄公望《快雪时晴图》。

黄公望山石法。此图选自黄公望《富春山居图》。笔法为长披麻皴典型，笔势舒展，墨法燥润兼用，趁湿以浓墨破之，鲜活生动。这一局部是《富春山居图》中高潮部分，神采飞逸，值得细细玩味。

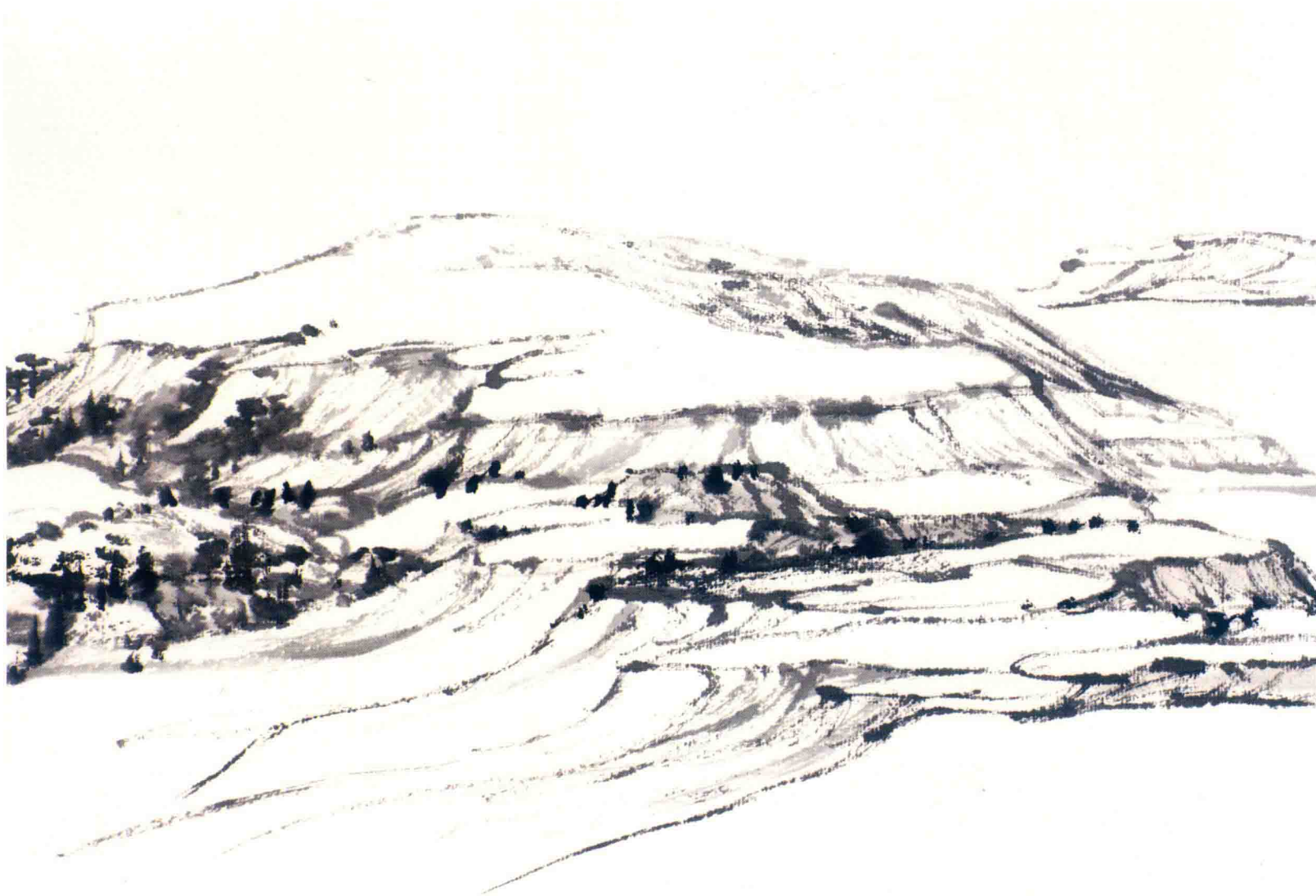
黄公望山石皴法。此图选自黄公望《富春山居图》。坡脚下皴法用游走之笔，有解索皴意味，可见黄公望技法的多变性。

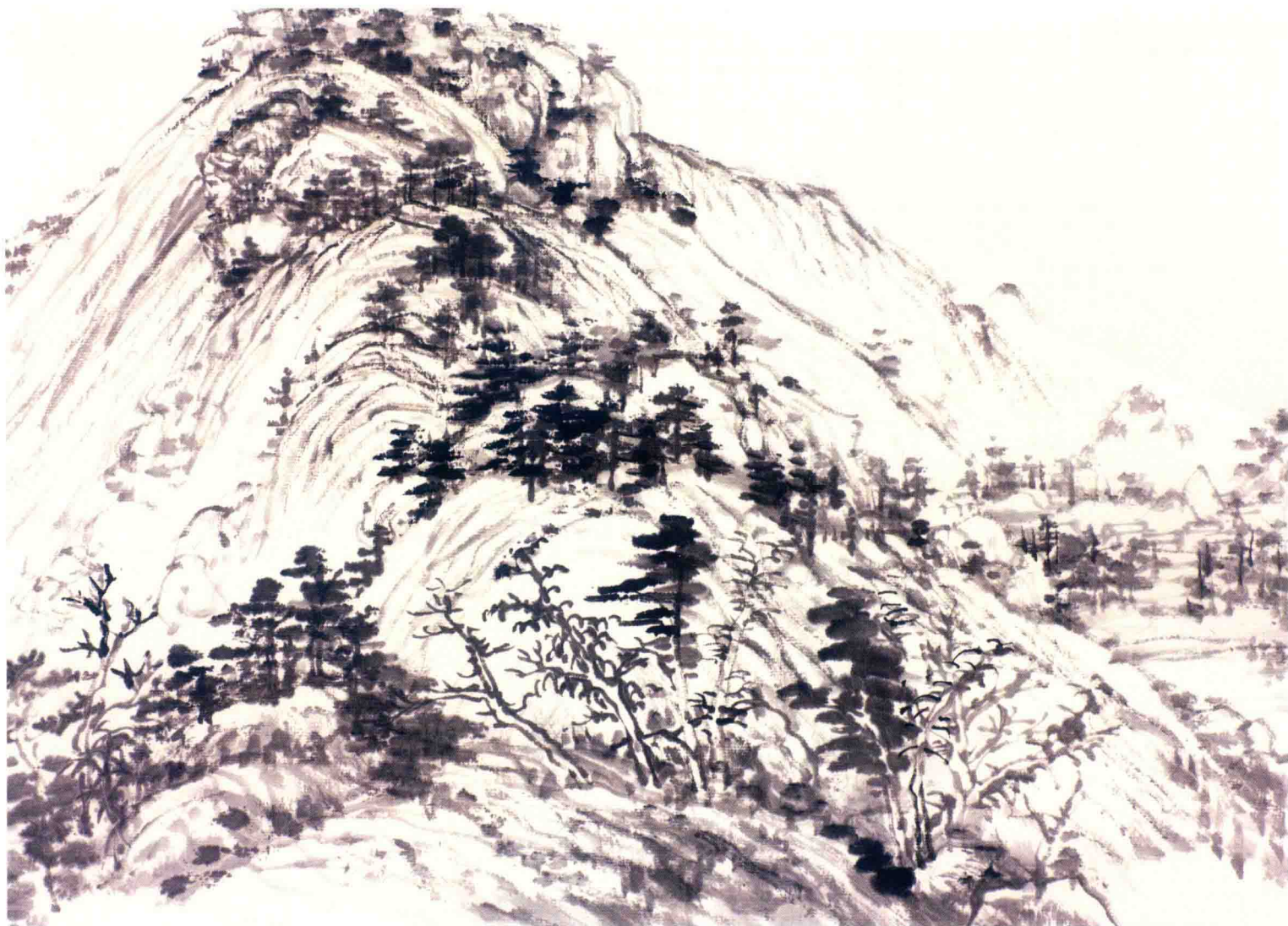
黄公望山石法。此图选自黄公望《富春山居图》。大山头披麻皴向两侧纷披，皴以干笔，并用淡墨湿笔兼皴带染，烘托出山体结构和前后层次。山顶有矾头，石上以浓墨点破之，如远树葱葱，内含云水之气，生机勃勃。

黄公望山石皴法。此图选自黄公望《富春山居图》。此一段笔法跳脱，不主常法，书写性极强，难学难用，宜领悟其变化无穷之意。

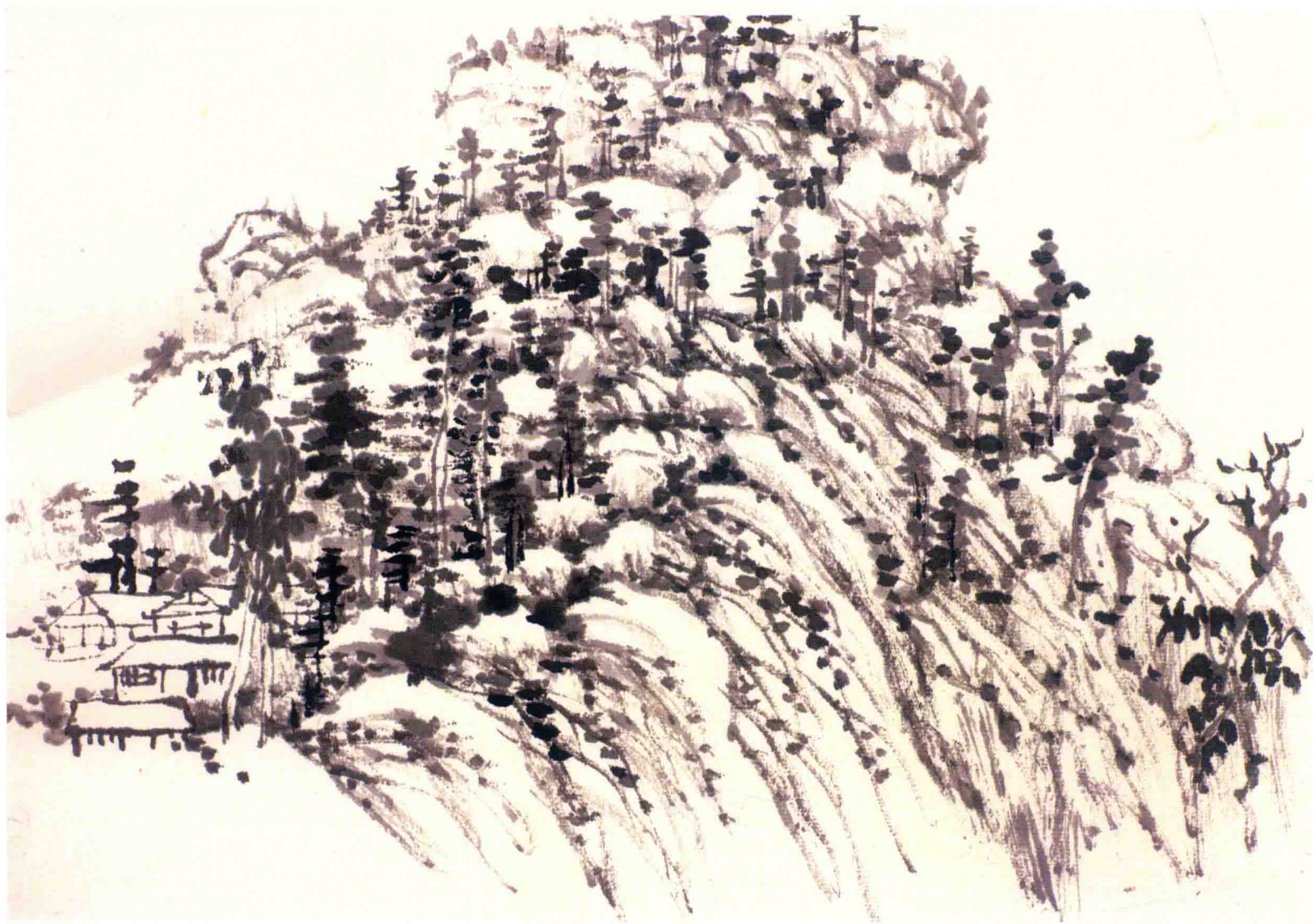
黄公望山石皴法。此图选自黄公望《富春山居图》。平坡画法，坡顶不施笔墨，要从坡下皴笔烘托，笔势优雅，如惨淡云舒，尤其在转折、凹陷处要特别细心经营，方能以少少许胜多多许，传神达妙。

黄公望山石法。此图为黄公望《富春山居图》局部。此帧画法较为用意，皴法以干笔为主。要点在于整体结构关系的处理不能乱，在看似松散的笔墨中，需要理出层次和结构关系，树石的结合不能影响整体的大关系。淡墨的层次尤其丰富，用积墨法。

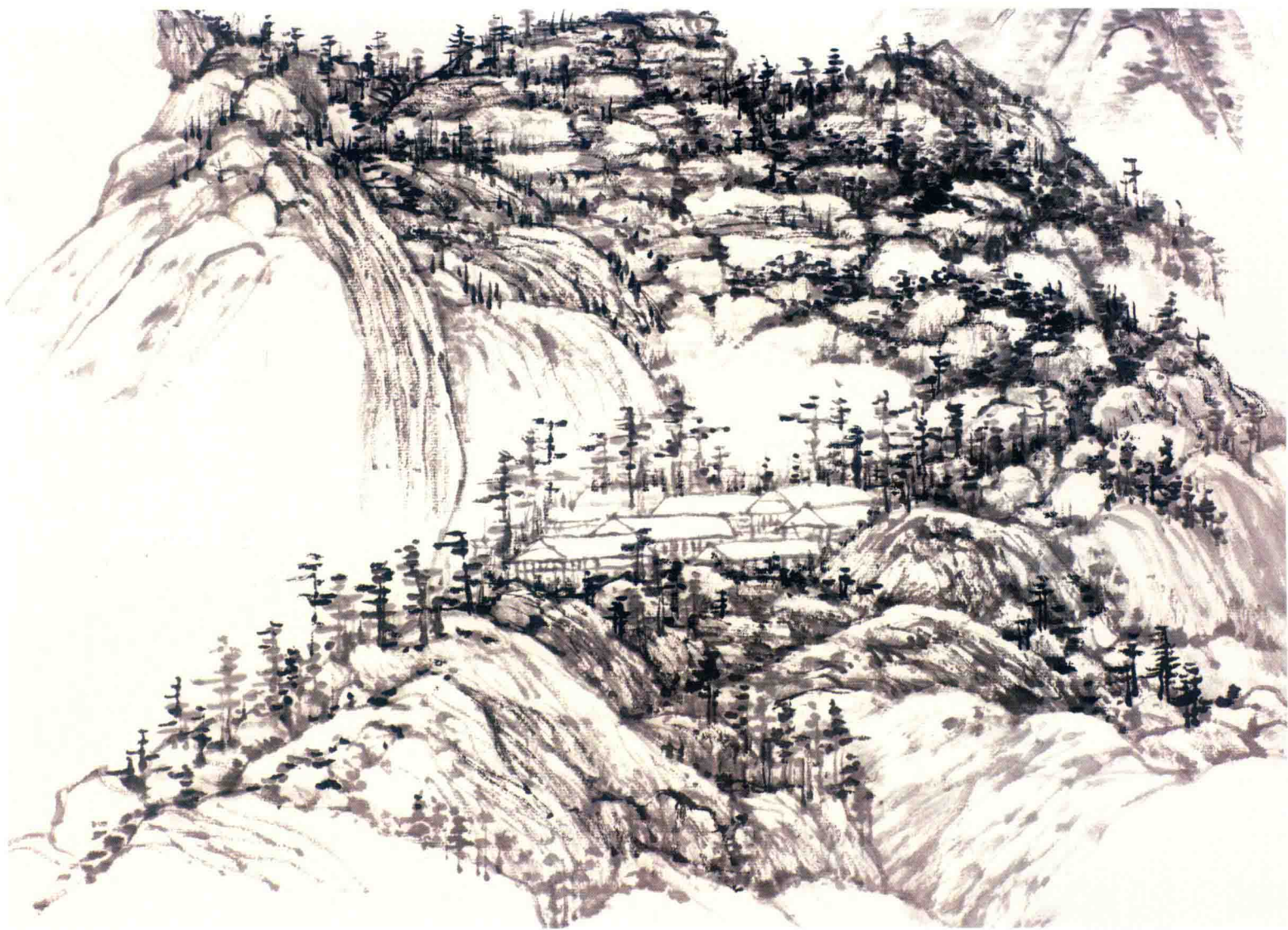
黄公望山石法。此帧为黄公望《富春山居图》首段的《剩山图》局部，在画法上比较深入和用意，是开始作画时的自然状态。由淡墨起稿，然后层层叠加，最后用浓墨醒点。间用破墨，使笔墨鲜快生动。

黄公望山石皴法。

黄公望山石皴法。此二图取法于黄公望《丹崖玉树图》，以淡墨勾勒胜，皴染较少，原作有一种银灰色的调子，十分悦目。临摹中同样要把握好这一特征，以淡墨勾勒为主，略施浓墨点染。

黄公望山石法。

黄公望山石法。此二图选自黄公望《丹崖玉树图》。《丹崖玉树图》山石组织结构比较复杂但不琐碎。学习中重点在结构的理解和把握，勾勒须精准，笔法要有变化，忌描画。皴染较少，树和苔点起到丰富画面的作用。

黄公望山石皴法。此图为黄公望《天池石壁图》局部，此局部展示了披麻皴表现山石错落的组合方式，缓坡、斜坡、巨石之间的错落叠置和黑白灰层次丰富，营造了空间纵深感。

黄公望山石皴法。此图选取黄公望《天池石壁图》近景局部，土坡平缓，笔法以横拖为主，落笔大胆而简练。

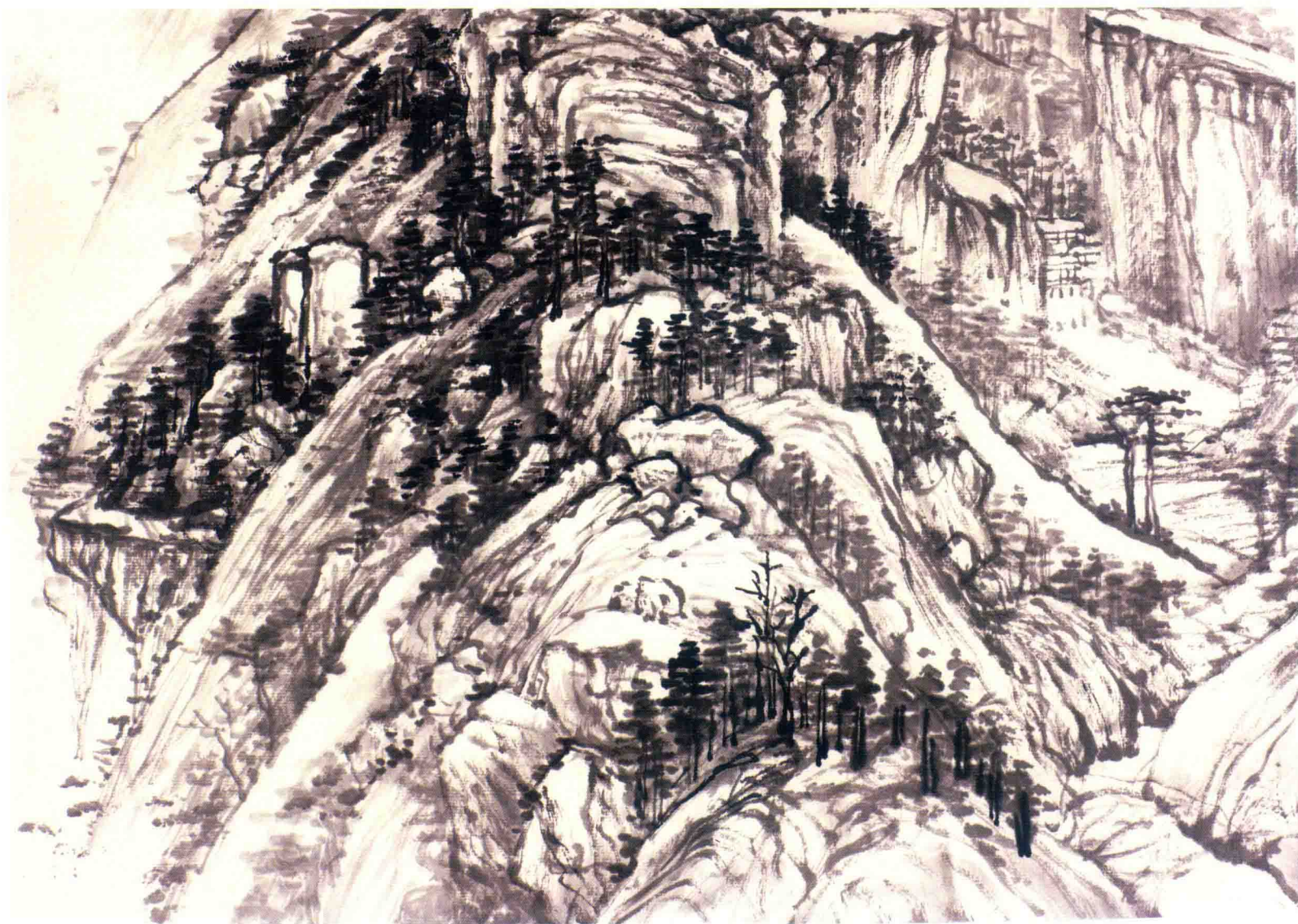
黄公望山石皴法。此图选取黄公望《天池石壁图》中景局部，这一组山石为冈峦形态，山体造型方折，皴法要表现山石的立体感、厚重感，达到所谓的“石分三面”。

黄公望山石皴法。此图选取黄公望《天池石壁图》山顶局部，峰、台、峦、石错落组合，结构条理清晰，皴法多变，视觉效果丰富。

黄公望山石法。此图选取黄公望《天池石壁图》中景局部，山石层次皴染比较厚实。

黄公望山石法。此图选取黄公望《天池石壁图》中景局部，山石结构扎实，宜细细揣摩细节，有助于对丘壑经营的理解。