

古画
今说

名家浅析历代名画

奇石山石

杨芝文

编绘

天津杨柳青画社

今古
说画

名家浅析历代名画

奇石山石

杨芝文 编绘

天津杨柳青画社

杨芝文艺术简历

抱朴斋主，有竹居主人。中国画院画家，沧州中国画写意艺术研究会理事，河北省美术家协会会员，沧州市新华区美术家协会副主席，登瀛画院院长。

图书在版编目(CIP)数据

名家浅析历代名画，奇石 山石/杨芝文编绘。—天津：天津杨柳青画社，2018.9

(古画今说)

ISBN 978-7-5547-0785-2

I. ①名… II. ①杨… III. ①写意画—山水画—绘画评论—中国 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第186454号

出版人：王勇

出版者：天津杨柳青画社

地址：天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码：300074

编辑部电话：(022) 28379182

市场营销部电话：(022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真：(022) 28376968

邮购部电话：(022) 28350624

网址：www.ylqbook.com

制版：北京锋尚制版有限公司

印刷：北京地大彩印有限公司

开本：1/16 889mm×1194mm

印张：5.5

版次：2018年9月第1版

印次：2018年9月第1次印刷

印数：1—3 000册

书号：ISBN 978-7-5547-0785-2

定价：47.00元

目 录

序 言..... 2

穿越时空 领略名家力作风采..... 3

宋 马 远 踏歌图.....	3
宋 马 远 林和靖图.....	4
宋 佚 名 红梅孔雀图.....	5
宋 佚 名 风雨归舟图.....	6
宋 燕文贵 纳凉观瀑图.....	7
宋 夏 圭 泽畔疾风图.....	8
宋 夏 圭 松下观瀑图.....	9
宋 赵 佶 祥龙石图.....	10
元 陆行直 碧梧苍石图轴.....	11
元 程嘉燧 远山古屋图.....	12
元 佚 名 山阴避暑图.....	13
元 盛 懋 秋林渔隐图.....	14
元 佚 名 深山塔院图.....	15
元 李士行 枯木竹石图轴.....	16
元 赵孟頫 古木竹石图.....	17
元 倪 瓚 紫芝山房图.....	18
明 尤 求 寒山拾得图.....	19
明 夏 昶 淇澳清风图.....	20
明 夏 昶 清风高节图轴.....	22
明 周之冕 梅花野雉图.....	23
明 陈 淳 山茶花图.....	24
明 陆 逵 设色菊花立轴.....	25
明 李流芳 疏树孤亭图.....	26

明 沈 周 四松图.....	27
明 仇 英 扇面.....	28
明 沈士充 扇面.....	28
明 文徵明 扇面.....	29
明 沈士充 扇面.....	29
明 宋懋晋 西湖胜迹图册.....	30
明 蓝 瑛 仿古山水册.....	31
明 唐 寅 立石丛卉图.....	34
清 恽寿平 双松流溪图.....	35
清 恽寿平 王 翬 花卉山水合册之一.....	36
清 罗 聘 水仙竹石图.....	36
清 高凤翰 山水书法册之一.....	37
清 弘 仁 山水八开.....	38
清 弘 仁 松溪石壁图.....	40
清 弘 仁 长林逍遥图.....	41
清 江 注 陡壁丹台图.....	42
清 龚 贤 高岗茅屋图.....	43
清 石 涛 云山图.....	44
清 石 涛 山水花卉图册之一.....	45
清 郑 燮 幽兰图.....	46
清 罗 牧 古木竹石图.....	47
清 罗 聘 秋兰文石图轴.....	48
清 王 翬 仿古山水.....	49

追根溯源 破解名作艺术密码..... 50

一、探讨、剖析石头的审美及艺术规律..... 50

(一) 奇石的审美.....	50
(二) 山石的审美.....	51

二、奇石的造型表现..... 52

(一) 勾勒法.....	52
(二) 水墨写意法.....	54

三、山石的造型表现..... 56

(一) 山水画石法.....	56
(二) 配景坡石画法.....	58
(三) 山石皴法.....	59

四、触类旁通——常见的构图形式归纳..... 65

(一) 奇石构图要诀.....	65
(二) 山石构图要诀 (花鸟画配景).....	68
(三) 山石构图要诀 (人物画配景).....	70
(四) 山石构图要诀 (山水画配景).....	72

五、博采众长——山石、奇石的创作实践..... 77

名画重组实例 (一).....	77
名画重组实例 (二).....	80
名画重组实例 (三).....	83
名画重组与创作实例的结合.....	85

目 录

序 言..... 2

穿越时空 领略名家力作风采..... 3

宋 马 远 踏歌图.....	3
宋 马 远 林和靖图.....	4
宋 佚 名 红梅孔雀图.....	5
宋 佚 名 风雨归舟图.....	6
宋 燕文贵 纳凉观瀑图.....	7
宋 夏 圭 泽畔疾风图.....	8
宋 夏 圭 松下观瀑图.....	9
宋 赵 佶 祥龙石图.....	10
元 陆行直 碧梧苍石图轴.....	11
元 程嘉燧 远山古屋图.....	12
元 佚 名 山阴避暑图.....	13
元 盛 懋 秋林渔隐图.....	14
元 佚 名 深山塔院图.....	15
元 李士行 枯木竹石图轴.....	16
元 赵孟頫 古木竹石图.....	17
元 倪 瓒 紫芝山房图.....	18
明 尤 求 寒山拾得图.....	19
明 夏 昶 淇澳清风图.....	20
明 夏 昶 清风高节图轴.....	22
明 周之冕 梅花野雉图.....	23
明 陈 淳 山茶花图.....	24
明 陆 逵 设色菊花立轴.....	25
明 李流芳 疏树孤亭图.....	26

明 沈 周 四松图.....	27
明 仇 英 扇面.....	28
明 沈士充 扇面.....	28
明 文徵明 扇面.....	29
明 沈士充 扇面.....	29
明 宋懋晋 西湖胜迹图册.....	30
明 蓝 瑛 仿古山水册.....	31
明 唐 寅 立石丛卉图.....	34
清 恽寿平 双松流溪图.....	35
清 恽寿平 王 翬 花卉山水合册之一.....	36
清 罗 聘 水仙竹石图.....	36
清 高凤翰 山水书法册之一.....	37
清 弘 仁 山水八开.....	38
清 弘 仁 松溪石壁图.....	40
清 弘 仁 长林逍遥图.....	41
清 江 注 陡壁丹台图.....	42
清 龚 贤 高岗茅屋图.....	43
清 石 涛 云山图.....	44
清 石 涛 山水花卉图册之一.....	45
清 郑 燮 幽兰图.....	46
清 罗 牧 古木竹石图.....	47
清 罗 聘 秋兰文石图轴.....	48
清 王 鉴 仿古山水.....	49

追根溯源 破解名作艺术密码..... 50

一、探讨、剖析石头的审美及艺术规律..... 50

(一) 奇石的审美.....	50
(二) 山石的审美.....	51

二、奇石的造型表现..... 52

(一) 勾勒法.....	52
(二) 水墨写意法.....	54

三、山石的造型表现..... 56

(一) 山水画石法.....	56
(二) 配景坡石画法.....	58
(三) 山石皴法.....	59

四、触类旁通——常见的构图形式归纳..... 65

(一) 奇石构图要诀.....	65
(二) 山石构图要诀 (花鸟画配景).....	68
(三) 山石构图要诀 (人物画配景).....	70
(四) 山石构图要诀 (山水画配景).....	72

五、博采众长——山石、奇石的创作实践..... 77

名画重组实例 (一).....	77
名画重组实例 (二).....	80
名画重组实例 (三).....	83
名画重组与创作实例的结合.....	85

序 言

在中国传统绘画中，画山水画不但需要画好石头，花鸟画和人物画也需要有恰到好处的石头来相配。石头是构图中重要的衬景，就像红花和绿叶一样，相辅相成，相得益彰。主题人物配以恰到好处的石头衬景更会突出文化内涵，而好的石头配以丰富生动的枝干、花卉和造型生动的禽鸟，或突出花鸟，或突出石头，可谓珠联璧合，画面会更加生动、丰满。石的力和势至关重要，是具有生命张力的，它可以稳定构图，增加画面的意境和情趣。因此，历代名家都非常重视画石。

古代画家往往对山水、人物和花鸟画都有所研究，但是各有侧重和擅长。但他们画石却是相通的，技巧娴熟、水平高超，而且对山石画法有自己独到的见解。

山水画石法以《芥子园·石谱》阐述最为详尽，共列举了十六种皴法，总结了三面画石法则，对历代名家山石特点和技法都有详细的论述。

花鸟画和人物画中的石头与山水画中的石头是有所区别的，大部分构图配景是单独一块造型奇特的石头，也称作“奇石”。

中国历代文人墨客对奇石情有独钟，写石、画石之风层出不穷，千百年来在我国形成了独特的石文化。自古除山水题材之外，以石入画者亦层出不穷，宋元以来如苏轼、米芾、倪云林、沈周、文徵明、唐寅、仇英、陈洪绶、八大山人、郑板桥、蒲华、任伯年、吴昌硕等皆有画石之作传世。但其中极少数是以石为画中主体、独立成幅，大多是以石作为人物或花鸟的衬景，居于从属的地位。

画石能以小见大，再现自然于咫尺之间，牵引着人们的思绪回归自然，追求精神上的愉悦。石在文人画家笔下被赋予了多种意义，谓之苍厚、奇峭、古拙、秀雅、玲珑，与人格气节相提并论，具有深刻的人生哲理及更为丰富的哲学高度，是与中国人的民族性格和情感相辉映的，也是文人怀古精神和抒发情感的体现。

穿越时空 领略名家力作风采

中国画在传承和发展中逐渐形成了特有的绘画技巧和符号化的形式语言，五代以前在表现山石时已经出现了皴法，发展到宋代各种山石皴法日臻成熟。它既可以表现各种山石纹络，也能表现或具象或抽象的山川地貌。画家还可以通过它表现自己特有的审美取向和精神气质。

《踏歌图》是南宋著名画家马远的传世名作。此图用笔苍劲而简略，山石以大斧劈皴法画就，干净利索，清奇峭拔，树木枝干下偃有龙腾之势。上部瘦削的远景奇峰，仿佛利剑直插天空，又宛如水石盆景，灵动轻盈。中部林中楼阁于云烟朦胧中若隐若现，近景山石苍秀，用笔方硬坚挺，人物踏歌欢庆、形神兼备。画中山石为历代大斧劈皴法之典范。

《泽畔疾风图》《松下观瀑图》为“南宋四家”之一的夏圭所作，画面构图空灵毓秀，虚实相生，无画处皆成妙境。他擅长用水用墨，作画多用斧劈皴法，以干枯的笔墨勾画山石轮廓，再用夹杂着大量水分的笔墨迅速化开，使画面产生水墨交融、淋漓畅快的感觉，又或用拖泥带水皴以墨破水，或干湿相济，或浓淡交织，笔墨张力十足，画面表现力丰富。

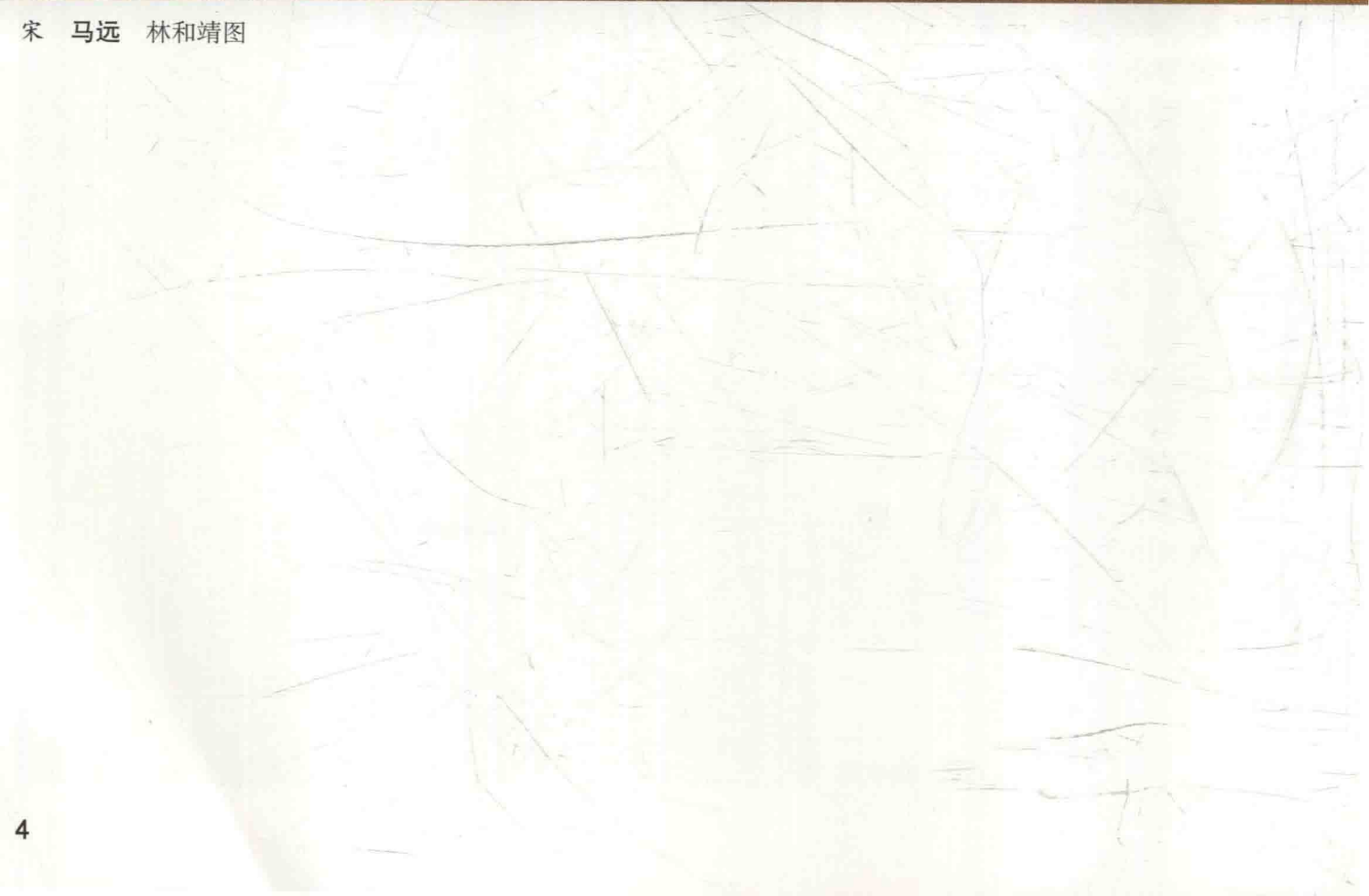
宋徽宗赵佶《祥龙石图》具有“瑞应”的象征寓意，画面中一块立状太湖石宛如一条蛟龙，石顶端生异草几株。湖石形状占据了古人欣赏奇石所必备的五个审美条件：瘦、漏、皱、透、丑。徽宗皇帝以细劲的线条勾勒出玲珑剔透的轮廓和纹理，并施水墨，层层渲染，一丝不苟，将奇石的坚硬和湿润的质感表现得精微而细腻。“彼美蜿蜒势若龙，挺然为瑞独称雄”，宋徽宗将此类奇石异草的出现，视为大宋国运之祥兆，赞之“挺然为瑞”，竭尽全力绘之。

宋 马远 踏歌图

宋 马远 林和靖图

宋 佚名 红梅孔雀图

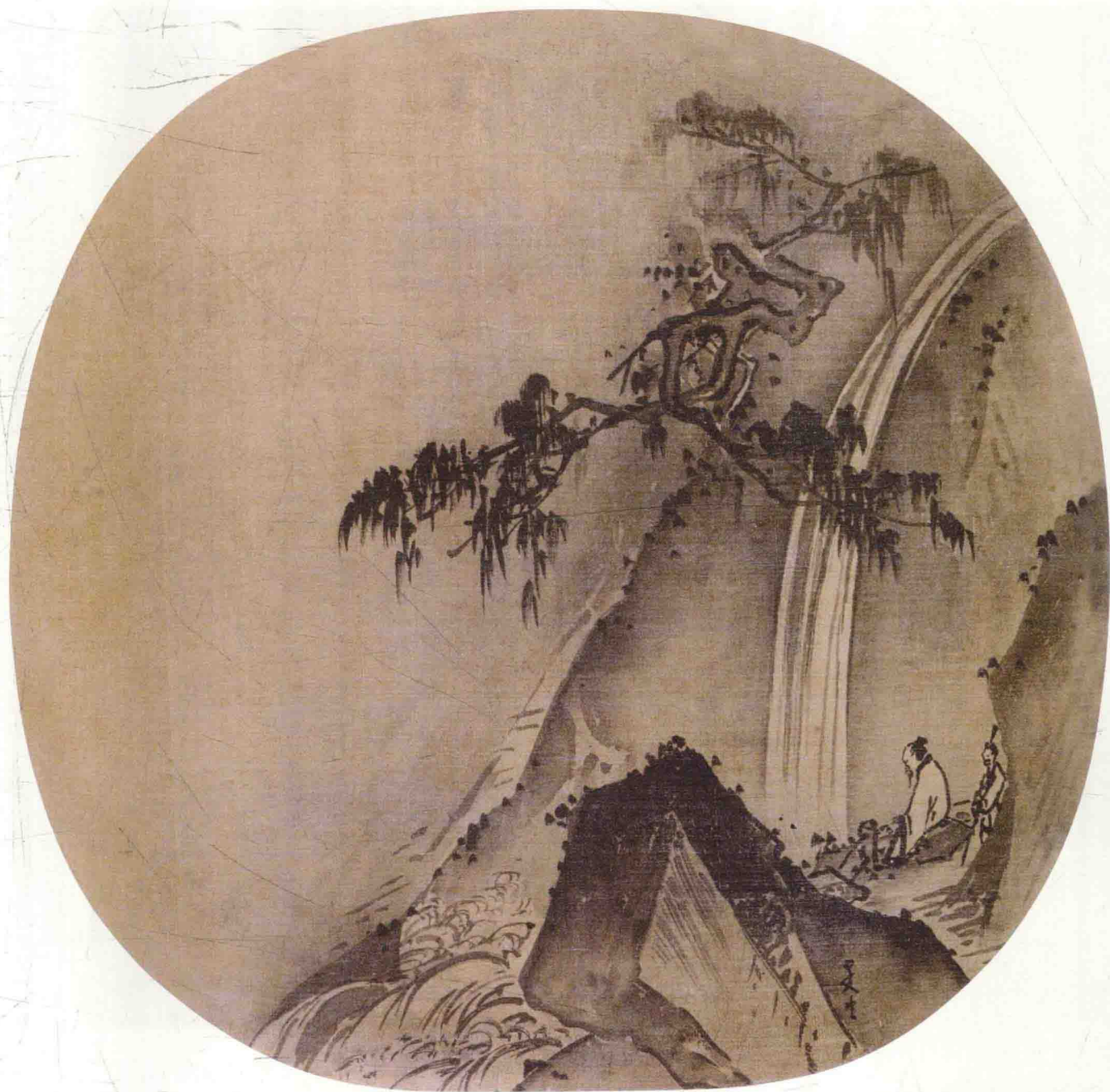
宋 佚名 风雨归舟图

宋 燕文贵 纳凉观瀑图

宋 夏圭 泽畔疾风图

宋 夏圭 松下观瀑图

宋 赵佶 祥龙石图

元代李衍擅画古木松石，《枯木竹石图》笔墨沉雄古逸，布局匀整，意境萧疏淡远。画面枯树粗干繁复、虬曲多姿，坡石平缓，杂草丛生，一抹浅滩使空间开阔深远。

赵孟頫的绘画具有朴拙、淡泊的意趣，《古木竹石图》笔墨变化丰富细腻，笔意萧闲，处处饱含书法用笔的笔墨意趣。画中几乎每条线、每个点都包含着书法的用笔。赵孟頫以飞白法画石，遒劲有力，将石头坚硬的质感一表无遗；“籀笔”写木；“八法”写竹，浓、淡、干、湿、方圆、使转、快慢、疾驰，无不体现着画家的文学、书法修养和用“写意”抒发胸中之情的文人画风范。“石如飞白木如籀，写竹还于八法通，若也有人能会此，方知书画本来同。”这首诗很好地说明了赵孟頫绘画的书法性用笔特色及其“以书入画，书画用笔同法”的艺术主张。

倪瓒为元四家之一，作品大多取材于太湖一带景色，好作疏林坡岸、浅水遥岭之景，章法极简，于简中寓繁。他多用枯笔干擦勾画出可读的块面，在疏简的组合中，笔笔写出简阔、旷然世外之意境。画面淡雅，嫩而实苍，风格萧散超逸，以天真幽淡为趣，能脱出古法独辟蹊径。

《紫芝山房图》为倪云林一贯的三段式平远法构图，画中笔法疏率，用淡墨渴笔画河岸、疏树、竹林和小亭，对岸山峦起伏，以极简之景构成一个荒寒萧疏的意境。此幅墨色淡雅，用淡墨粗笔勾勒出巨石轮廓，而后以细笔皴擦，以侧笔折带皴法写坡石远山，苍劲沉著，干笔淡墨绘古树枝干，鹿角枝杈有风林霜叶浑稀之态，浓墨画竹用笔尤为遒劲有力。

元 陆行直 碧梧苍石图轴

萬曆戊午四月過江見
方季康苗此志別 程嘉燧

元 程嘉燧 远山古屋图

元 佚名 山阴避暑图