

当代中国画名家教学系列

钱桂芳山水画技法讲座

山水画临摹

钱桂芳 著

安徽美术出版社

书出版单位

当代中国画名家教学系列

钱桂芳山水画技法讲座

山水画临摹

钱桂芳 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

钱桂芳山水画技法讲座·山水画临摹 / 钱桂芳著. —
合肥 : 安徽美术出版社, 2015. 9
(当代中国画名家教学系列)
ISBN 978-7-5398-6206-4

I. ①钱… II. ①钱… III. ①山水画—国画技法
IV. ①J212. 26

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第125262号

当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画临摹 钱桂芳 著

Dangdai Zhongguohua Mingjia Jiaoxue Xilie Qian Guifang Shanshuihua Jifa Jiangzuo Shanshuihua Linmo

出版人: 陈龙银

选题策划: 马涛

责任编辑: 赵启芳

版面设计: 石峰

编务: 郭蕾

责任校对: 司开江

校对: 吕哲 吴琳漪

责任印制: 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmsecbs.com>)

社址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层

邮编: 230071

营销部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

经销: 全国新华书店

印刷: 合肥精艺印刷有限公司

版次: 2015年9月第1版

2015年9月第1次印刷

开本: 889 mm×1 194 mm 1/12

印张: 5

印数: 5 000

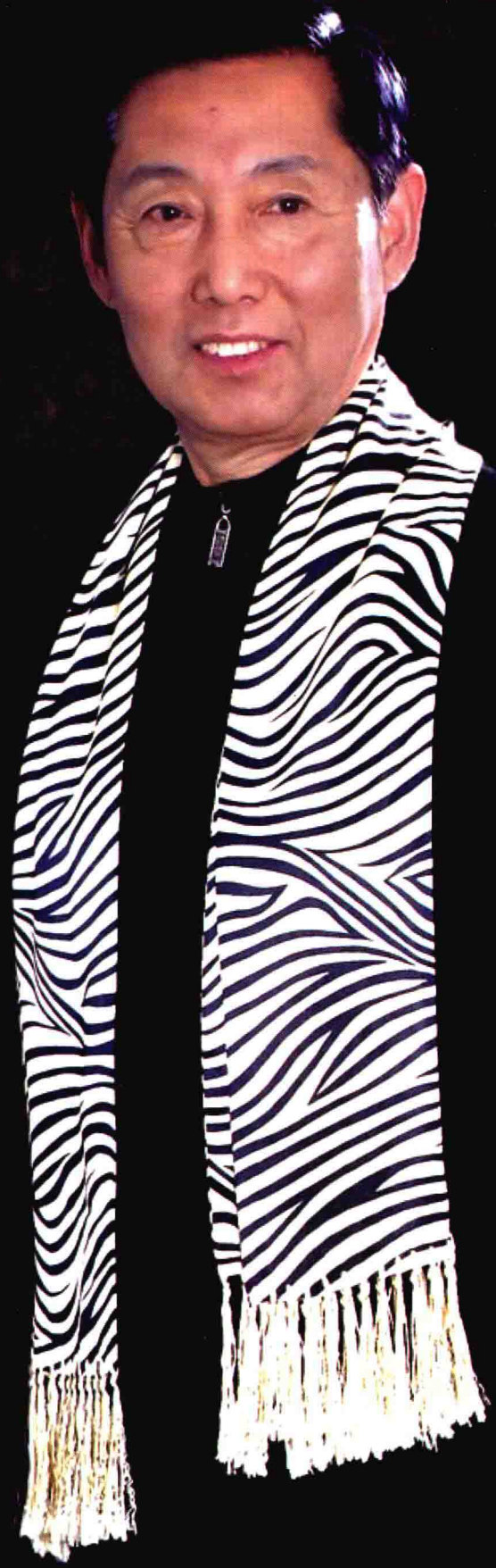
书号: ISBN 978-7-5398-6206-4

定价: 39.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

作者近影

钱桂芳

序 言

临摹是学习中国山水画主要的途径和方法，也是掌握中国山水画技法的重要手段。中国山水画需要不断创新才能发展，而创新需要对传统绘画进行认真学习。临摹是学习中国山水画不可缺少的一步。

在山水画学习中，临摹是一种笔墨训练过程，是学习优秀传统绘画的好方法。通过临摹直接与古人对话，感悟古人的笔墨变化，提高笔墨技巧。通过临摹对历代经典山水画作品产生深刻印象，培养自己较高的审美眼光，为以后的山水画创作打下坚实基础。临摹也是拜师学习，是拜古人为师，学习各种皴法、构图，体会创作思想和境界。

早在南齐时期，谢赫在《古画品录》的“六法”中就有“传移模写”之说，指明了习画者应当重视临摹。明代董其昌在总结中国山水画学习步骤时说：“先以古人为师，再以造物为师，最终当以心为师。”就是说学画，首先学习前人传统绘画方法，掌握形式和技法，然后再向大自然学习，最终将两者结合起来进行创作。山水画大师黄宾虹也曾说过：“临摹并非创作，但亦为创作之必经阶段。”他认为临摹古代作品是学画的一种手段、一个阶段，是创作必不可少的。他50岁前致力于学习传统绘画，认真临摹五代董源，宋代范宽、米友仁、马远，直至清代王原祁等大家作品。现代山水画大师张大千临摹石涛作品，可以以假乱真。但他创作的作品却毫无石涛作品的踪迹，而是渗透着董源、范宽、赵伯驹、黄公望、沈周、文徵明、王时敏、王翬的烙印。这说明他非常重视对前人的学习，临摹了大量前人的作品。齐白石先生是创新大师，却自称：“我愿九泉为走狗，三家门下转轮来”，愿在石涛、八大山人、吴昌硕门下“饿而不去”，表达了他师古人、学传统的决心。纵观历代有成就的山水画家，无一不是从临摹传统走过来的，他们对传统非常重视，都下了苦功夫。对初学者来说，临摹就显得更为重要了。况且临摹已被纳入当今高校三位一体的教学体系，成为学习中国山水画的必经之路。

在临摹中，首先要选择恰当的水画临本，特别要选择经典作品为临本。古人讲“取法乎上，仅得其中”“临上得中，临中得下”。临摹上等画作可得中等水平，临摹中等画作只能得到下等水平，所以要选择优秀和适合自己的作品。历代从事山水画创作的画家不计其数，而产生重要影响的毕竟是少数。通过对这些画家代表作品的观摩和分析，有助于熟悉和掌握这些画家的技法特点和风格特征。如唐代李思训、李昭道，宋代赵伯驹，无论在用线、设色、意境开拓方面都

给后世青绿山水以极大影响。水墨山水创作人数众多，在画风上有过几次大的变化，在选择画家时，要选择具有代表性意义的画家。例如山水三大家——关仝、李成、范宽，他们用线多短线、方折，簇点成皴，墨色由淡到浓，层层叠加，其干湿的用笔和多层次的积累，适合表现北方山水的朴厚与雄浑。董源是江南山水画风格的代表人物，他创立的披麻皴，成为“南宗”山水画的特征。他们在构图处理、点法运用上都有独到之处，需要在临摹时细细品味。除以上几位画家外，“元四家”“明四家”“清初六家”以及现代优秀山水画家的作品都是我们需要认真临摹研习的对象。

临摹有多种方法，常用的有对临、背临、意临。建议从对临开始，意临是临摹的最高境界。临摹前首先要读画。“读”是研读、解读、分析地读，增加对作品的深度理解，提高临摹质量。临摹是一个艰苦长期的学习过程。临摹不是抄袭前人作品，而是研究前人作品，吸取他们绘画的精髓，从而丰富自己，完善自己的画风，创作出属于自己的作品。

为了传承中华民族的优秀文化，探索山水画教学的方法，本人在有生之年不惜余力，编写了《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座》一套丛书，共分五册，这是继2010年出版的《传统中国画技法详解·中国山水画教程》（上下册）后又一套技法教科书。《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画临摹》一书是讲解山水画临摹的一部技法书。全书共分11章，包括山水画临摹概述、山水画发展简史、山水画临摹范本的选择、山水画临摹方法、山水画临摹顺序、山水画局部临摹、山水画小品临摹、传统山水画临摹与现代山水画临摹等章节，比较系统地讲解了山水画临摹的过程和方法，有示范步骤和作品临摹示例，同时增加了临摹作品的欣赏。通过这本书的学习，读者能较快掌握山水画临摹的各种方法，达到能临摹和创作作品的目的。

本书是我自己多年来在山水画教学基础上，总结出的一套简捷、快速、全面、实用的绘画方法，适用于老年人大学山水画教学，也适用于大中专美术院校和书画爱好者研习。

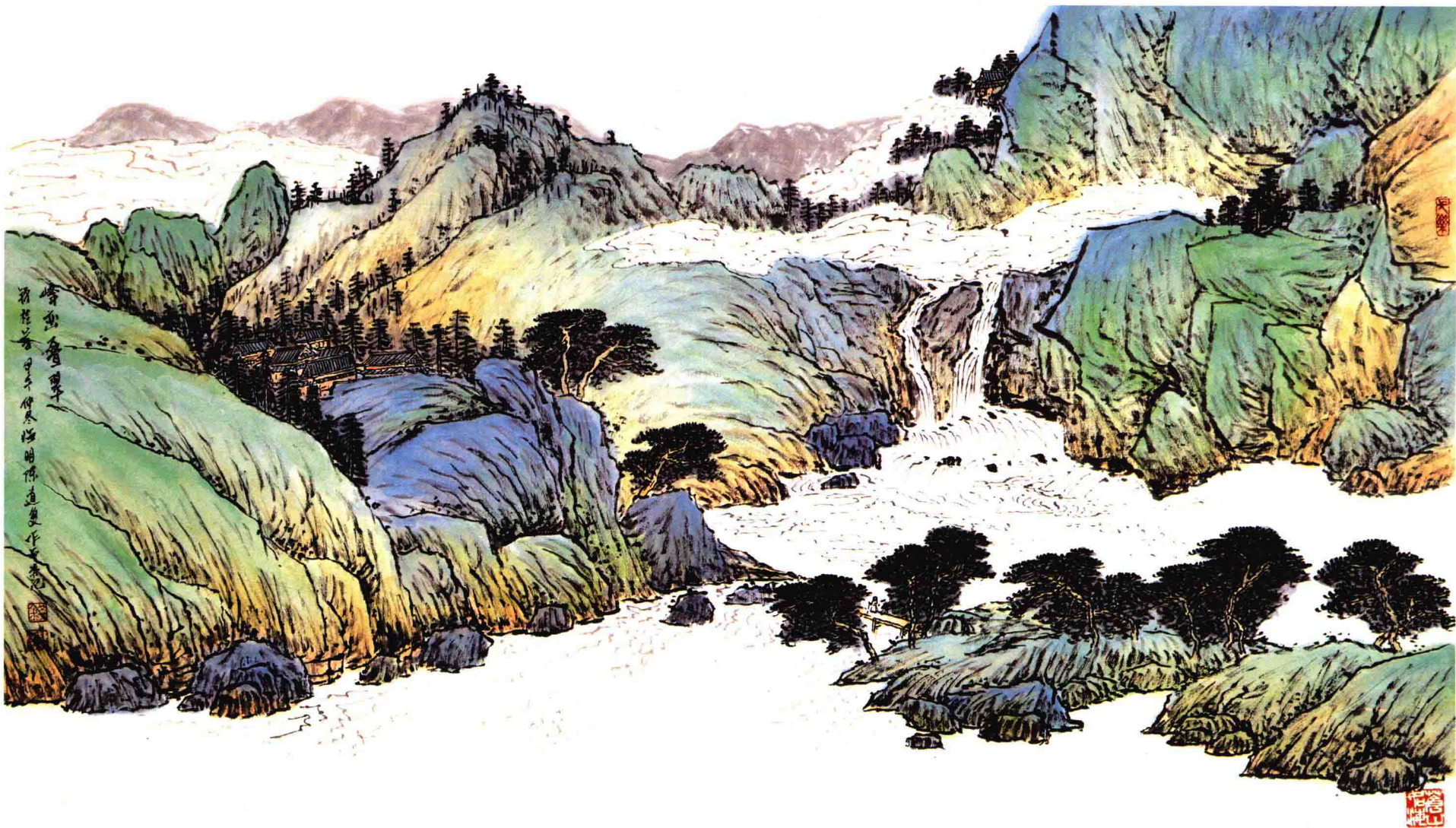
由于时间仓促，水平有限，编绘中难免有错误和缺憾之处，敬请批评指正。

2015年3月钱桂芳写于天津

目 录

第一章 山水画临摹概述.....	1	二、骨法勾勒.....	11
第二章 山水画发展简史.....	2	三、皴出明暗.....	11
一、日趋成熟的唐代山水画.....	2	四、擦出苍厚.....	12
二、承上启下的五代山水画.....	2	五、点出苔点.....	12
三、兴旺发达的宋代山水画.....	3	六、画面染色.....	12
四、继续发展的元代山水画.....	4	第六章 临摹中应注意的问题.....	13
五、趋向摹古的明代山水画.....	5	一、临前读画.....	13
六、创新与摹古相对抗的清代山水画.....	6	二、临时心静.....	13
七、衰落欲振的近代山水画.....	7	三、忠于原作.....	14
八、百花齐放的现代山水画.....	7	四、笔墨运用.....	14
第三章 山水画临摹范本的选择.....	8	第七章 山水画局部临摹.....	15
第四章 山水画临摹方法.....	9	第八章 山水画小品临摹.....	16
一、拓临.....	9	一、明·杨补《怀古图》临摹步骤图.....	16
二、对临.....	9	二、南宋·李东《雪江卖鱼图》临摹步骤图.....	17
三、背临.....	10	第九章 传统山水画临摹.....	18
四、意临.....	10	一、水墨山水画临摹步骤.....	18
第五章 山水画临摹顺序.....	11	1. 北宋·范宽《溪山行旅图》（对临）.....	18
一、炭笔定位.....	11	2. 元代·黄公望《丹崖玉树图》（意临）.....	20

二、淡彩山水画临摹步骤.....	22	2. 五代·董源《重溪烟霭图》(局部)	43
1. 元·王蒙《春山读书图》(对临)	22	3. 明·沈周《魏园雅集图》	44
2. 明·戴进《溪堂诗思图》(意临)	24	4. 宋·李迪《风雨牧归图》	45
三、重彩山水画临摹步骤.....	26	5. 明·周臣《雪村访友图》	46
1. 明·仇英《玉洞仙缘图》(对临)	26	6. 清·袁耀《峡江行舟图》	47
2. 清·王鉴《九夏松风图》(意临)	28	二、意临作品(与原作对照)	48
第十章 现代山水画临摹.....	30	1. 五代·荆浩《匡庐图》	48
一、水墨山水画临摹步骤.....	30	2. 清·石涛《山水清音》	49
1. 现代·傅抱石《华山青柯坪》(对临)	30	3. 现代·黄宾虹《青城山色》	50
2. 现代·李可染《千岩竞秀·万壑争流》(意临)	32	三、意临作品.....	51
二、淡彩山水画临摹步骤.....	34	1. 《云林踏青图》仿元·王蒙.....	51
1. 现代·白雪石《奇峰耸翠》(对临)	34	2. 《溪山秋居》仿传统山水.....	51
2. 现代·魏紫熙《黄山高秋》(背临)	36	3. 《深山古寺》仿明·仇英.....	52
三、重彩山水画临摹步骤.....	38	4. 《溪山秋寺》仿明·沈周.....	52
1. 现代·钱松岩《溪山胜概》(对临)	38	5. 《晴峦萧寺图》仿宋·李成.....	53
2. 现代·杨启兴《青山岩晓》(意临)	40	6. 《天池石壁图》仿元·黄公望.....	53
第十一章 山水画临摹作品欣赏.....	42	7. 《入山听泉图》仿现代·张大千.....	54
一、对临作品(与原作对照)	42	8. 《夏山清阴》仿传统山水.....	54
1. 五代·关仝《山溪待渡图》	42	9. 《溪水舟影图》仿元·吴镇.....	54

《峰峦叠翠》 临明·陈道复

第一章 山水画临摹概述

临摹是学习山水画的重要途径。古代画家在长期创作实践中积累了丰富的经验，可供我们借鉴。临摹对于学习山水画来说，无疑是掌握其独特的笔墨、造型、结构、章法、意境等艺术形式和规律的最佳捷径。

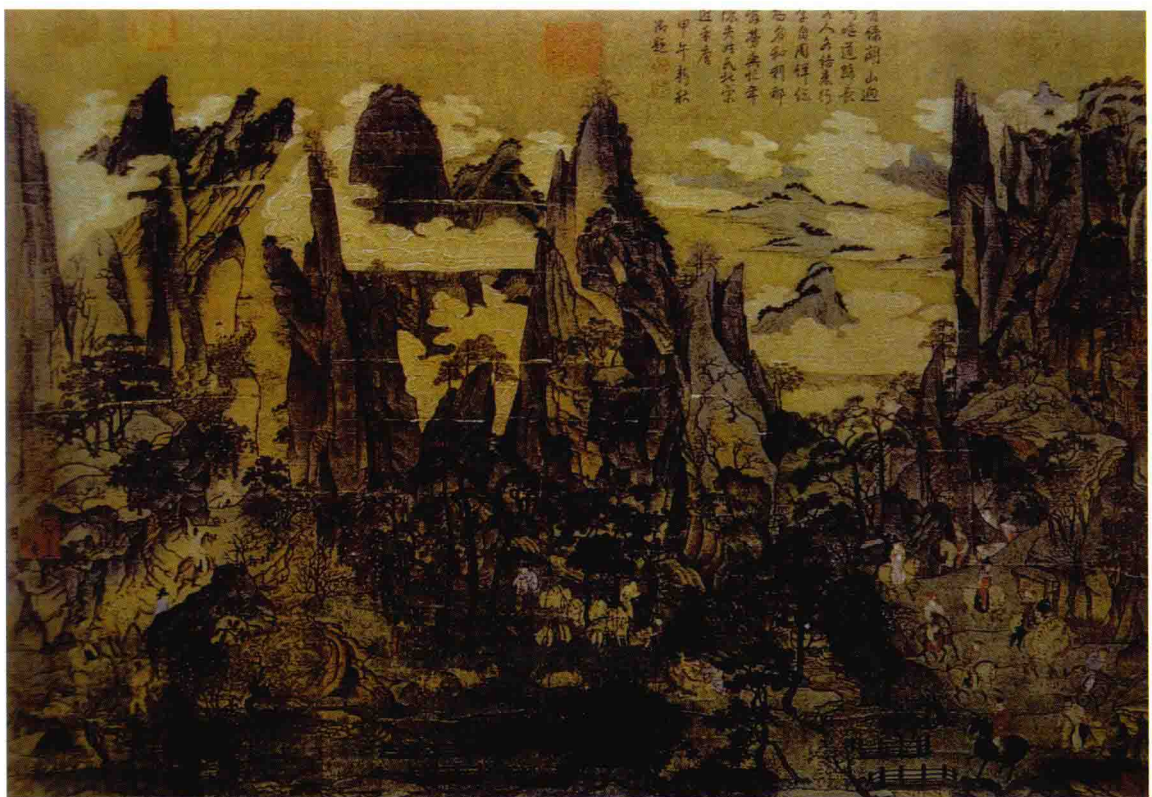
临摹首先要选好范本。要根据自己的情况选择范本，这样会少走弯路。选择好范本之后，还要有正确的临摹方法，就是临摹之前先读画，分析画面笔墨技法，弄清作品构图章法。

临摹有拓临、对临、背临和意临等方法。对临是临摹中最常见、应用最广泛的山水画学习入门方式。意临是在原作基础上内模仿的外化，是一种潜在的创作，也是步入写生、创作阶段的必经之路。临摹要由易到难，先学一家，再学多家。通过临摹，系统掌握绘画技法、艺术思想和创作方法，了解前人的绘画风格、流源和成就，继承传统，并在传统的基础上加入自己对绘画语言的认识和理解，运用传统技法来表现时代精神。

第二章 山水画发展简史

山水画是我国特有的一个画种，约有1600年的历史。山水开始只是人物画的配景，到了魏晋南北朝时期才出现了卷轴山水画。宗炳所写的《画山水序》是最早的山水画理论文章。

唐·李昭道《明皇幸蜀图》

一、日趋成熟的唐代山水画

山水画始于魏晋，成熟于唐宋。唐代以前，佛画盛行，到了唐代，绘画渐渐脱离政教，有了自由发展的趋向，山水画才逐渐兴旺和发展起来。当时著名画家有吴道子、李思训，还有大诗人兼画家王维和张璪。张璪提出的“外师造化，中得心源”的创作原则，成为画学上不朽的名言。

五代·董源《龙宿郊民图》

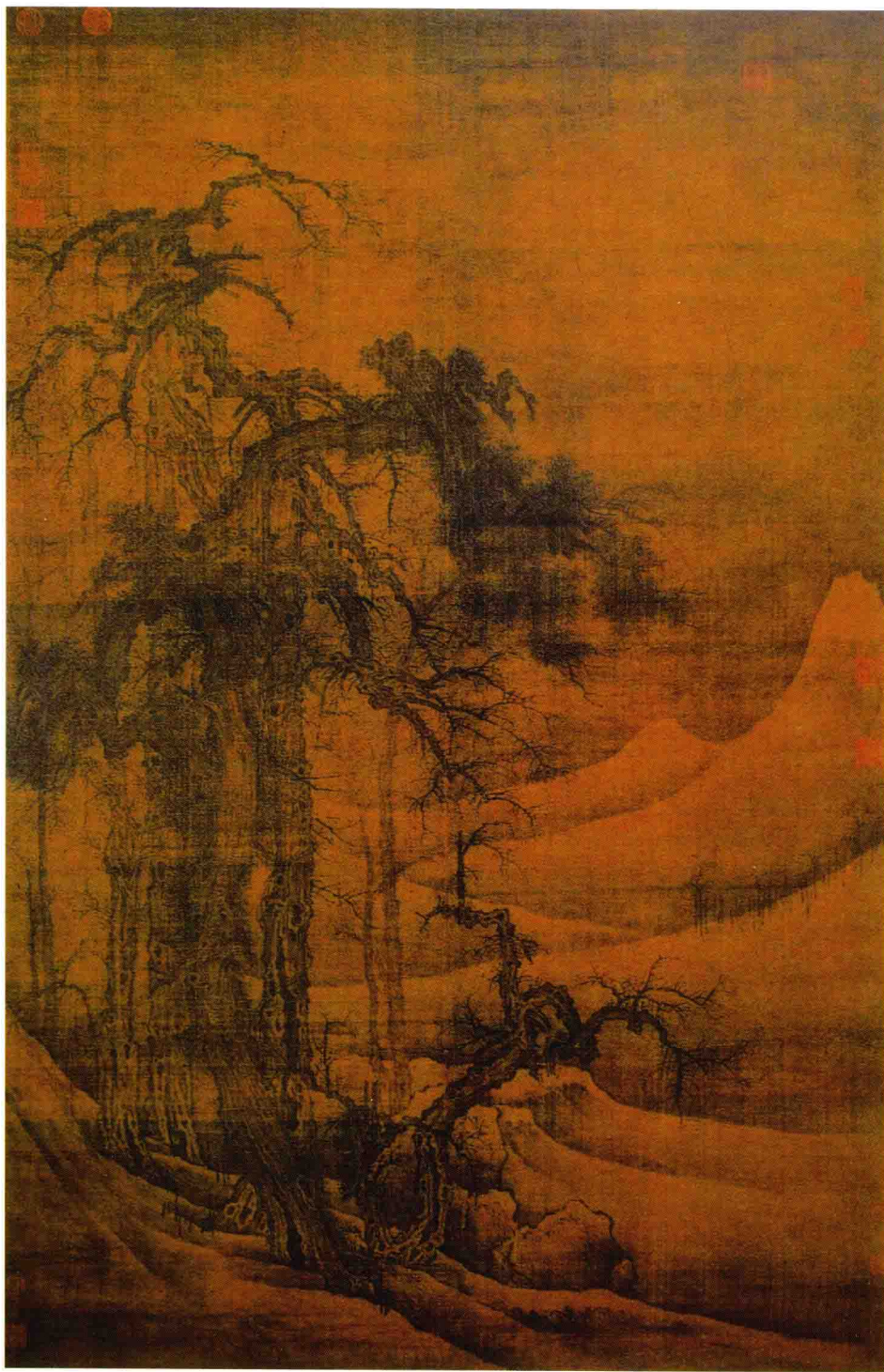

二、承上启下的五代山水画

五代山水画已渐成熟，独具风格，代表人物有荆浩、关仝、董源。荆浩是中国山水画历史上一位重要画家，他重视写生，创造了“远取其势，近取其质”的表现方法，开创了北方山水画派。关仝师法荆浩，有“出蓝”之誉，画史常以“荆关”并称。其画笔力雄劲，气势峭拔。董源是水墨山水画的重要开拓者之一，他在表现江南水乡时创造了披麻皴，对后来文人绘画的发展产生了巨大的影响。

三、兴旺发达的宋代山水画

北宋时期推崇绘画，画院林立。画家们深入生活“格物致知”，用不同的绘画手段创造出不同的绘画风格，达到灿烂辉煌、泱泱雄博的山水画高峰。代表人物有李成、范宽、郭熙等。李成是宋代最重要的画家，他画的雪景寒林，树干挺拔坚实，具有北方山水的特色。

北宋·郭熙《寒林图》

北宋·范宽《临流独坐图》

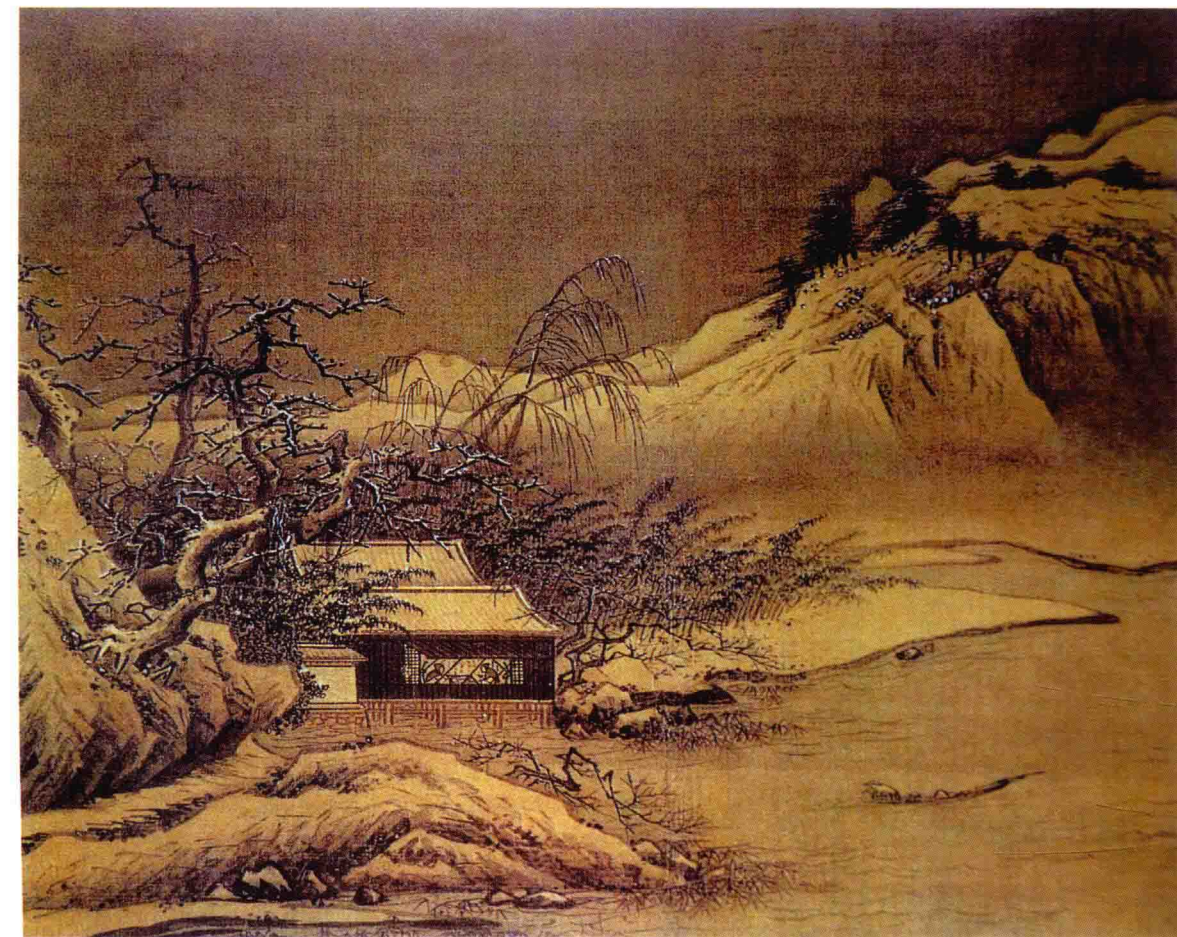
范宽学荆浩、李成，后来领略到“与其师人，不若师诸造化”，于是，定居终南山中，朝夕观察大自然的变化，以千岩万壑为创作基础，终成一代大家。其山水画取法李成而自成一格，开创了北宋山水画新局面。“南宋四家”有李唐、刘松年、马远、夏圭，他们创造了新的水墨风格。

南宋·刘松年《秋窗读书图》

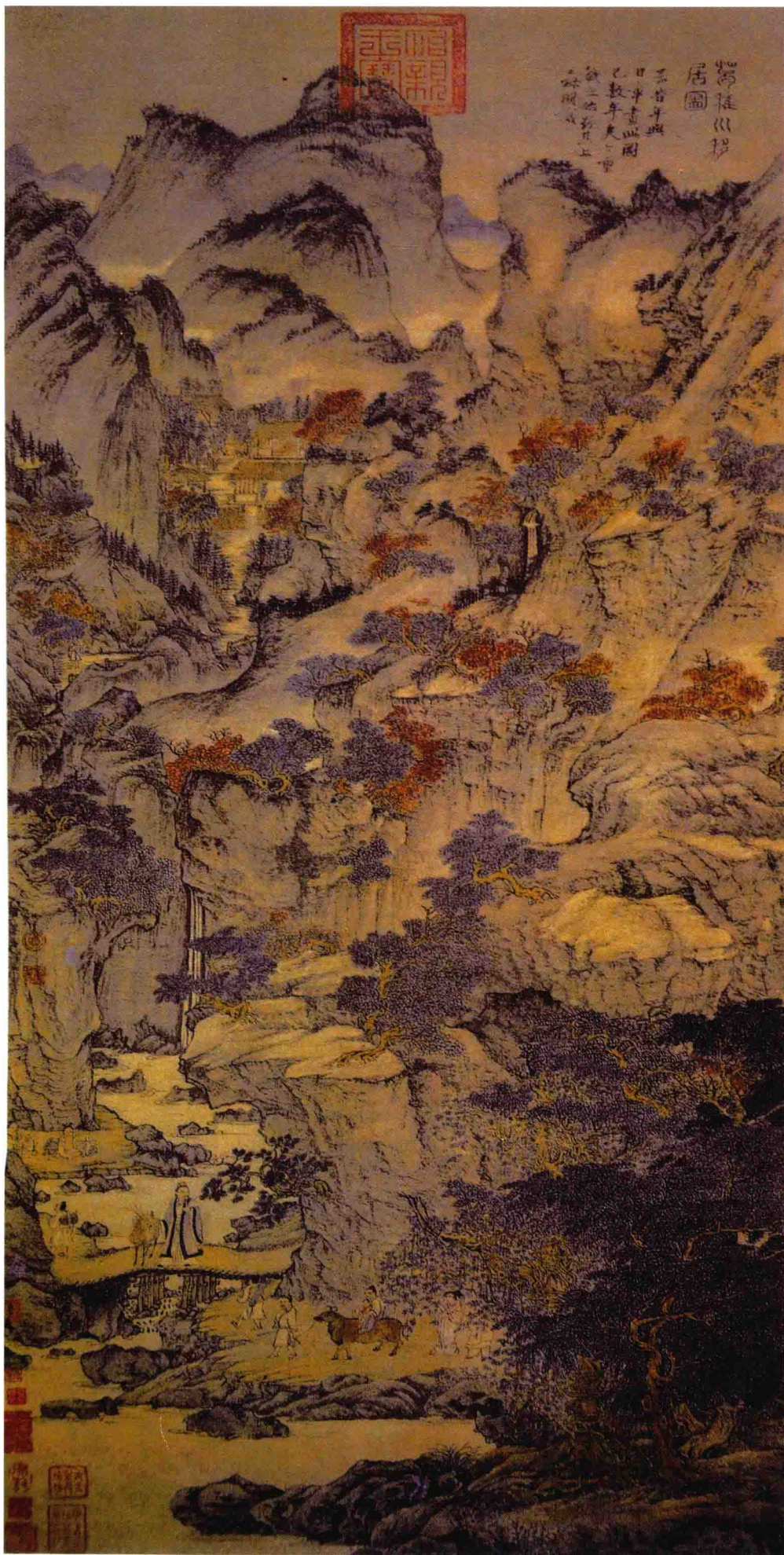
元·倪瓒《幽涧寒松图》

南宋·夏圭《雪堂客话图》

四、继续发展的元代山水画

元朝民族分化，文人多失意，隐逸思想占主导地位。当时一些画家隐居山林，从真山真水中取材，对山水画许多观点产生冲击。在技法上，不仅继承了宋代的成就，而且有了新的发展。代表人物有黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇。黄公望是文人山水画最杰出的画家，晚年隐居富春山。《富春山居图》是他晚年的佳作，对后世影响很大。王蒙作品以繁密取胜，风格独特。

元·王蒙《葛稚川移居图》

五、趋向摹古的明代山水画

明代师古、临摹风气盛行，使绘画受到一定影响。明朝初期，山水画家中有较有影响的是浙派戴进、吴伟，画风苍劲。中期吴门画派崛起，有沈周、文徵明、唐寅、仇英为代表的“吴门四家”，画风清润自然。后期董其昌影响很大，他力倡文人画，强调笔墨情趣。

明·唐寅《落霞孤鹜图》

明·仇英《桃村草堂图》

清·王时敏《山水册》

清·袁江《海上三山图》

六、创新与摹古相对抗的清代山水画

清代山水画多以临摹为主，影响最大的有王时敏、王鉴、王原祁、王翚，当时称为“四王”。他们受皇帝赏识，被誉为“正统”山水画派。创新派有八大山人、石涛、髡残、弘仁、“金陵八家”。石涛饱游名山大川，注重写生，著有《苦瓜和尚画语录》，是清代最具革新意识的画家。

七、衰落欲振的近代山水画

解放前，山水画一方面有复古风气，另一方面也有进步和发展，形成山水画欲振的新局面。代表人物有黄宾虹、张大千等。黄宾虹山水画最大的贡献在于将大写意用于山水画之中，墨的浓、淡、破、泼、积、焦、宿发挥得淋漓尽致。

近代·黄宾虹《白岳山中坐雨》

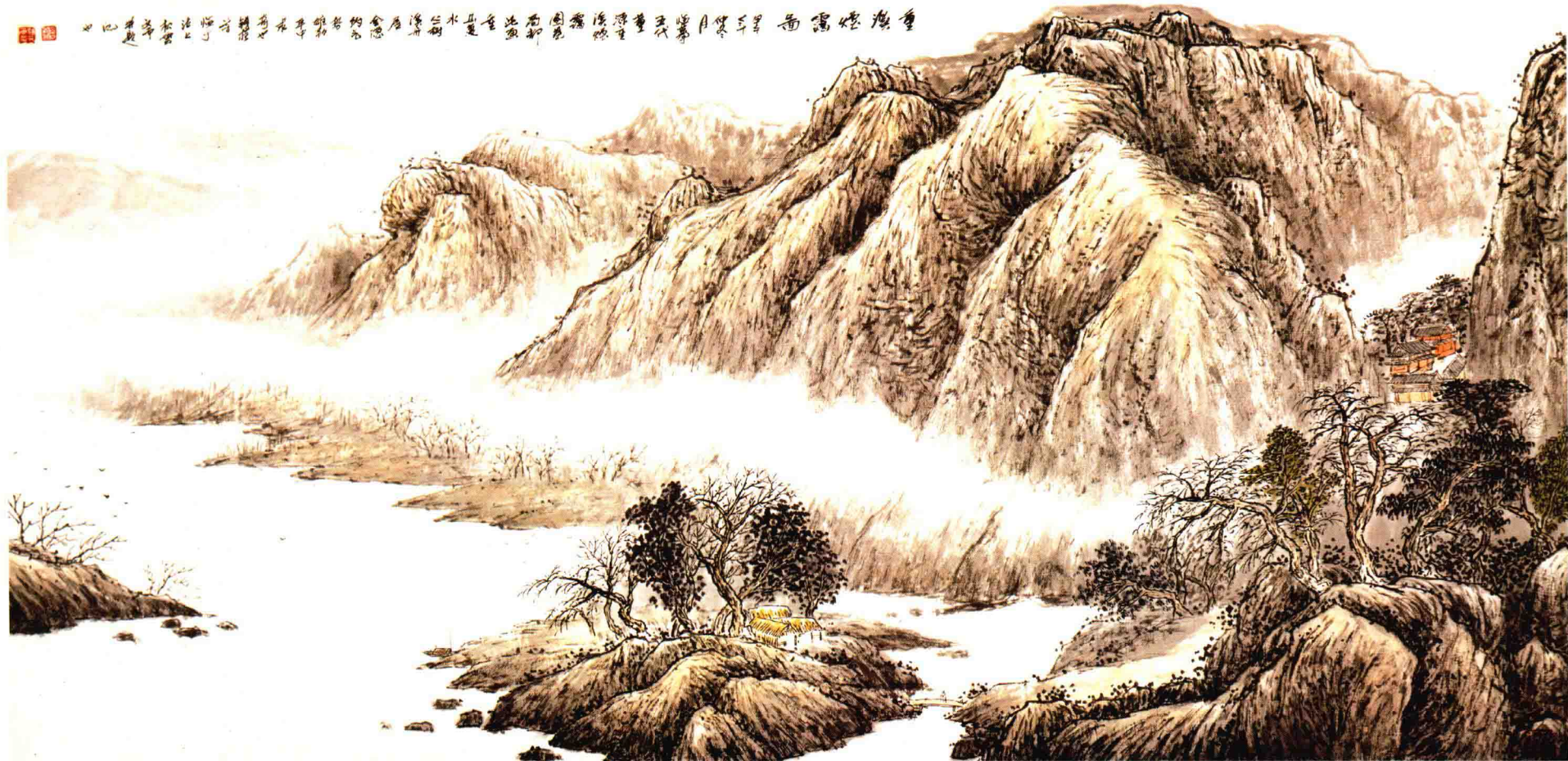
现代·张大千《春山归舟》

现代·傅抱石《西陵峡》

八、百花齐放的现代山水画

新中国成立后，新老画家深入生活，既继承和发扬传统技法，又吸收西画营养，使山水画形成崭新局面。代表人物有傅抱石、李可染、钱松岩、魏紫熙、石鲁、关山月、白雪石等。尤其是十一届三中全会后，中青年画家队伍不断扩大，出现了百花争艳的局面。

《重溪烟霭图》（局部） 临五代·董源

第三章 山水画临摹范本的选择

在临摹前，要选择历代大师的作品作为临摹对象，目的是建立一个高起点。眼界高，认知着落点层次就高，也就少走弯路。如果临本格调不高，也就是起步不高，则终生受累，所以要重视临摹范本的选择。选择临摹范本，一是要选择水平较高的范本。古人云：“取法乎上，仅得其中；取法乎中，仅得其下。”选择上等范本，得到中等水平；选择中等范本，只能获得下等水平。二是要选择自己喜欢、看着有兴趣的。有兴趣才愿意画，愿意画才能画好。三是要选择对自己有启示、有帮助、有借鉴作用的。四是选择能弥补自己不足或缺点的。用笔较硬，可选择范宽、李唐、王蒙、王原祁的作品进行临摹。用笔娟秀飘逸，可选董其昌的作品进行临摹。用笔平和，可选倪云林、王时敏、弘仁的作品进行临摹。用笔自由灵动，可选石涛的作品进行临摹。喜欢北方崇山峻岭，可选荆浩、范宽、李唐的范画进行临摹。如画南方土山丘陵，可选董源、黄公望的范画进行临摹。

选择什么内容，要根据自己的需要和自己的特点来定。刚开始临摹，可专学一家，先临摹作品局部，再临摹小品，最后再临摹整幅作品。有了基础后，要多学几家，掌握不同的绘画技法，了解前人不同的风格、流派和艺术成就，学习前人的艺术思想和创作方法。首先对临，然后背临，最后再意临。总之，要综合自己各方面因素进行临摹。在选择范本时一定要选择质量精良的印刷品，否则达不到预想的效果。初次临摹，最好在老师指导下进行。

第四章 山水画临摹方法

一、拓临

临是指对着范画一笔笔去画，摹是将范画放在底下，用纸在上面拓着画。拓临就是用拓的方法来临摹作品。拓临时，一般用拷贝纸将原作放大至所需大小，然后放在灯箱上，上面铺上宣纸，一笔一笔勾画出山石、树木、点景轮廓，然后皴染上色。拓临一般用于作品的复制。拓临的作品，虽然结构很像原作，但对于学画者来说不利于动脑和练笔，一般不提倡。

元·黄公望《水阁清音》

《水阁清音》对临

二、对临

对临是最基本、最主要的临摹方法。对临就是对着范本真迹或印刷品，一笔一画地按原作品笔墨、章法画下来。对临要求忠实于原作，要临摹出原作品的神采和基本形态，要临得“像”。历史上很多大师临摹前人作品可以乱真，就是精确把握住了作品的精神、形态和笔墨关系，做到了神形兼备。对临要心空无物，古人讲“澄怀味象”，就是去掉自己原有的东西，完全投入到临摹的作品中去。通过一笔一画地对临古人作品，体会古人的心境和作画的状态。只有这样对临，才能达到既要形似又要神似的目的。

三、背临

背临比对临要进一步，它要求学画者认真研究原作，把原作的笔墨、章法熟记在心，然后背着临摹。这是学习前人技法的一种手段。过去的画家对于前人的笔法、皴法、树法、石法信手写来，靠的就是背临的功夫。临摹是为了学会别人的绘画技法，掌握山水画的布局、章法。背临作画如同学习写诗要大量背诗一样，只有将描写对象背记下来，熟记在心，画时才能从心中流出，写“胸中丘壑”。背临有两个好处：一是避免对原作品照葫芦画瓢；二是训练默记能力，在脑海里储藏丰富的绘画语言。背临要从局部开始，一树一石，反复练习，才能熟练掌握。

《水阁清音》背临

《水阁清音》意临

四、意临

意临指继承古法，又不拘泥于范本，取其大意，又不必非常像。意临也叫“仿”或“创临”，是培养创作自觉意识的重要环节。意临是临摹和创作的衔接，也是临摹的最高境界。通过意临作品的练习，可使自己达到传承过渡的演变，逐步形成个人的绘画风格。意临分为两种，一是临心中的印象，仿某位画家的风格。二是在创作中借鉴某家的技法、构图，将别人的画法融入自己的作品之中，将临摹和创作结合起来。这种借鉴是经过自己吸收消化的。意临是训练构图能力和提升画面境界的重要一环，是开启创作、启发想象力的有效手段。