

沈周

《庐山高图》

陈云刚 编著
湖北美术出版社

作者简介

陈云刚，1989年毕业于中国美术学院中国画系山水专业。现为中国美术学院讲师。

期 限 表

请于下列日期前将书还回

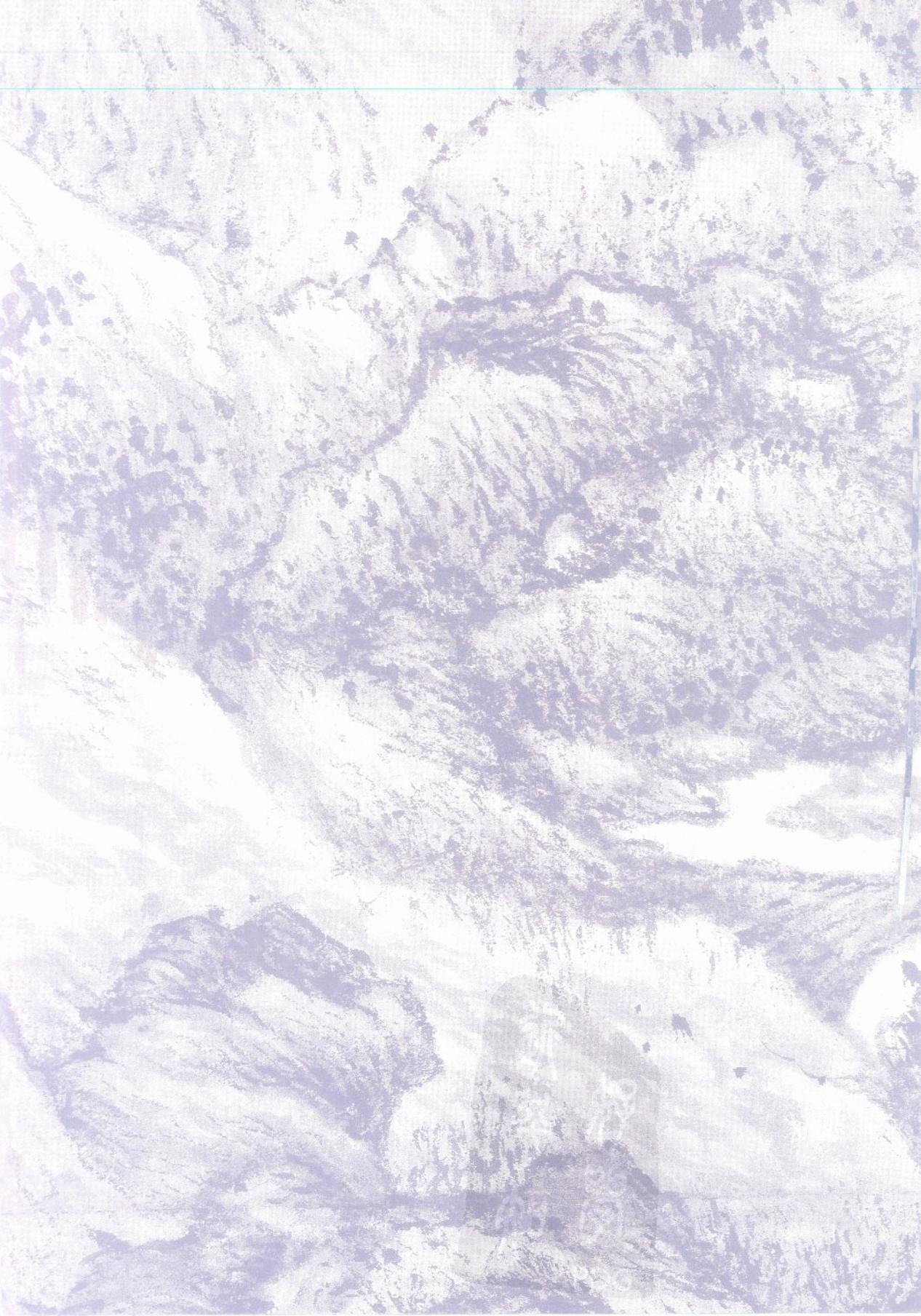

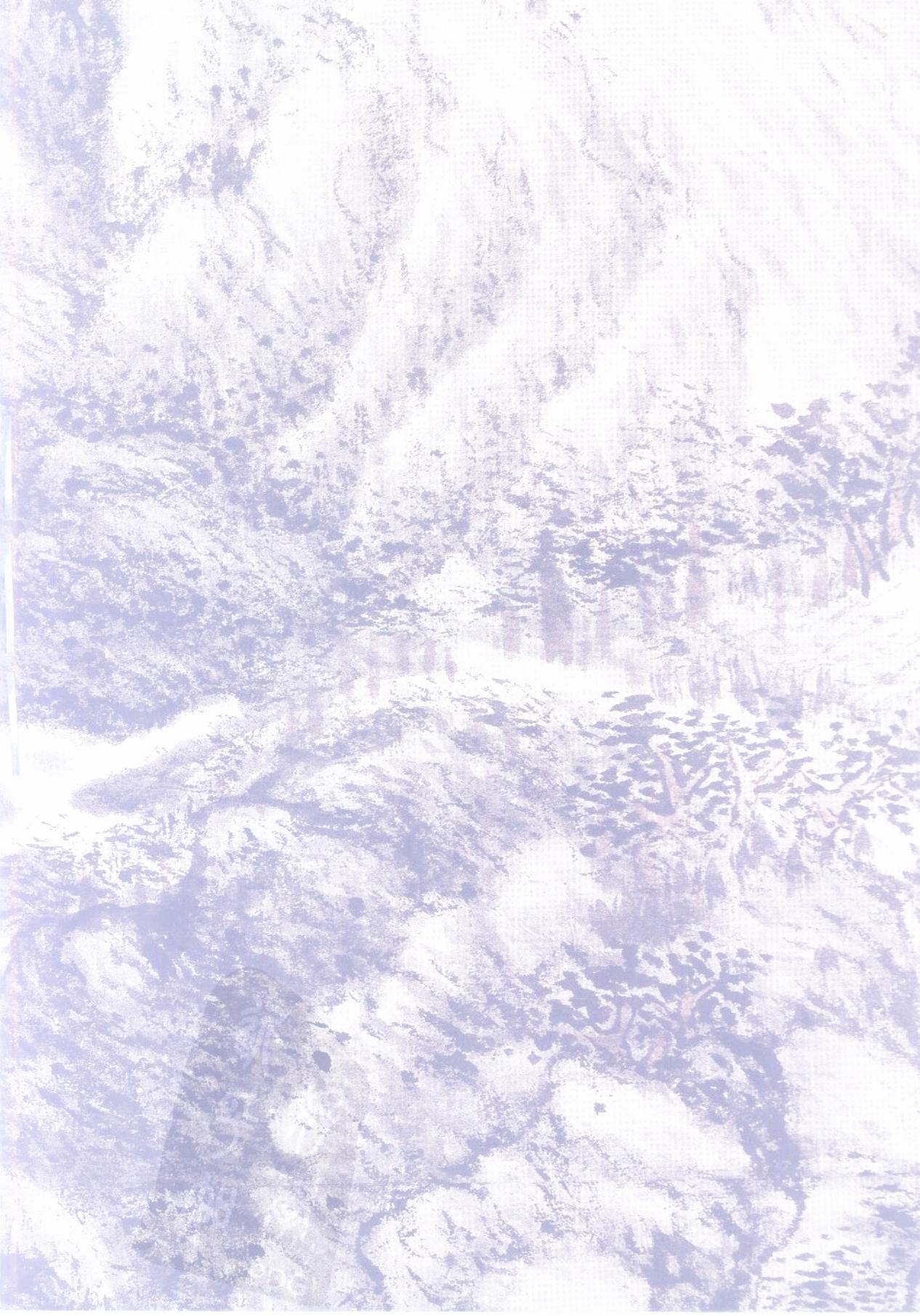
東方

危石立看
完惟應賦
莫與廬山
量石田直家

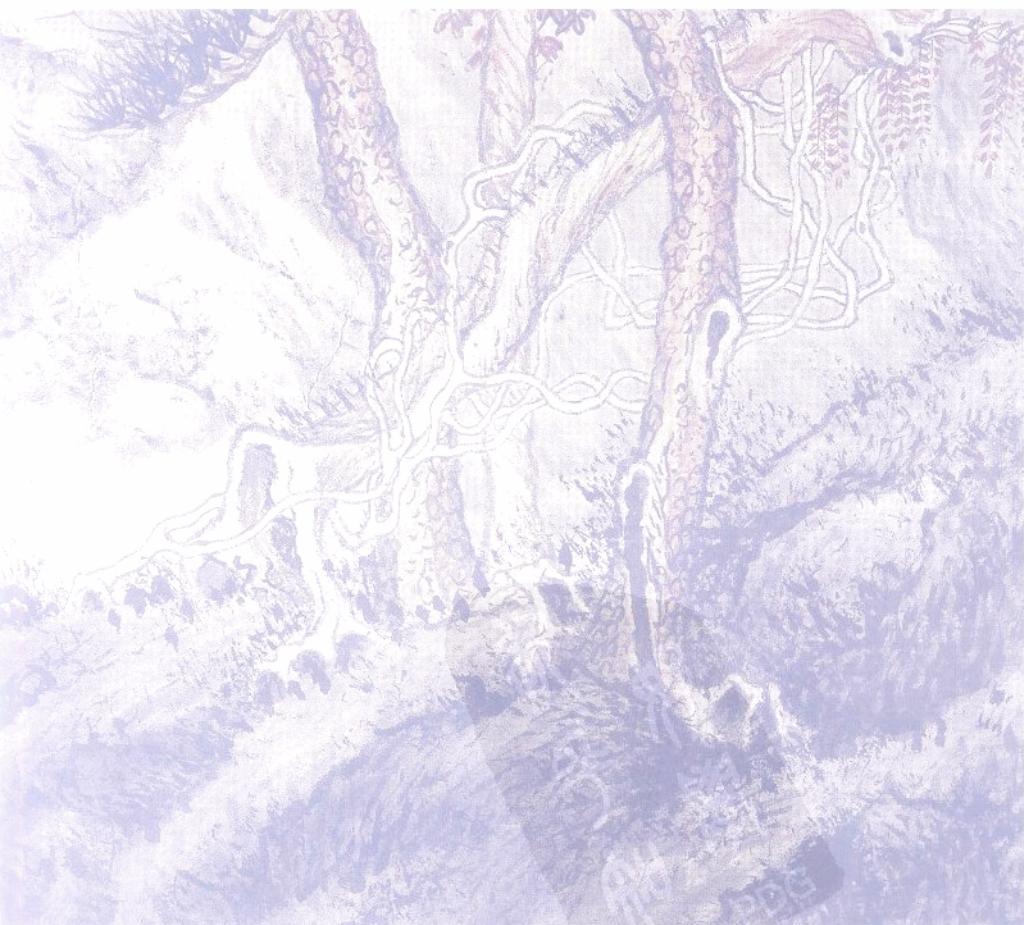

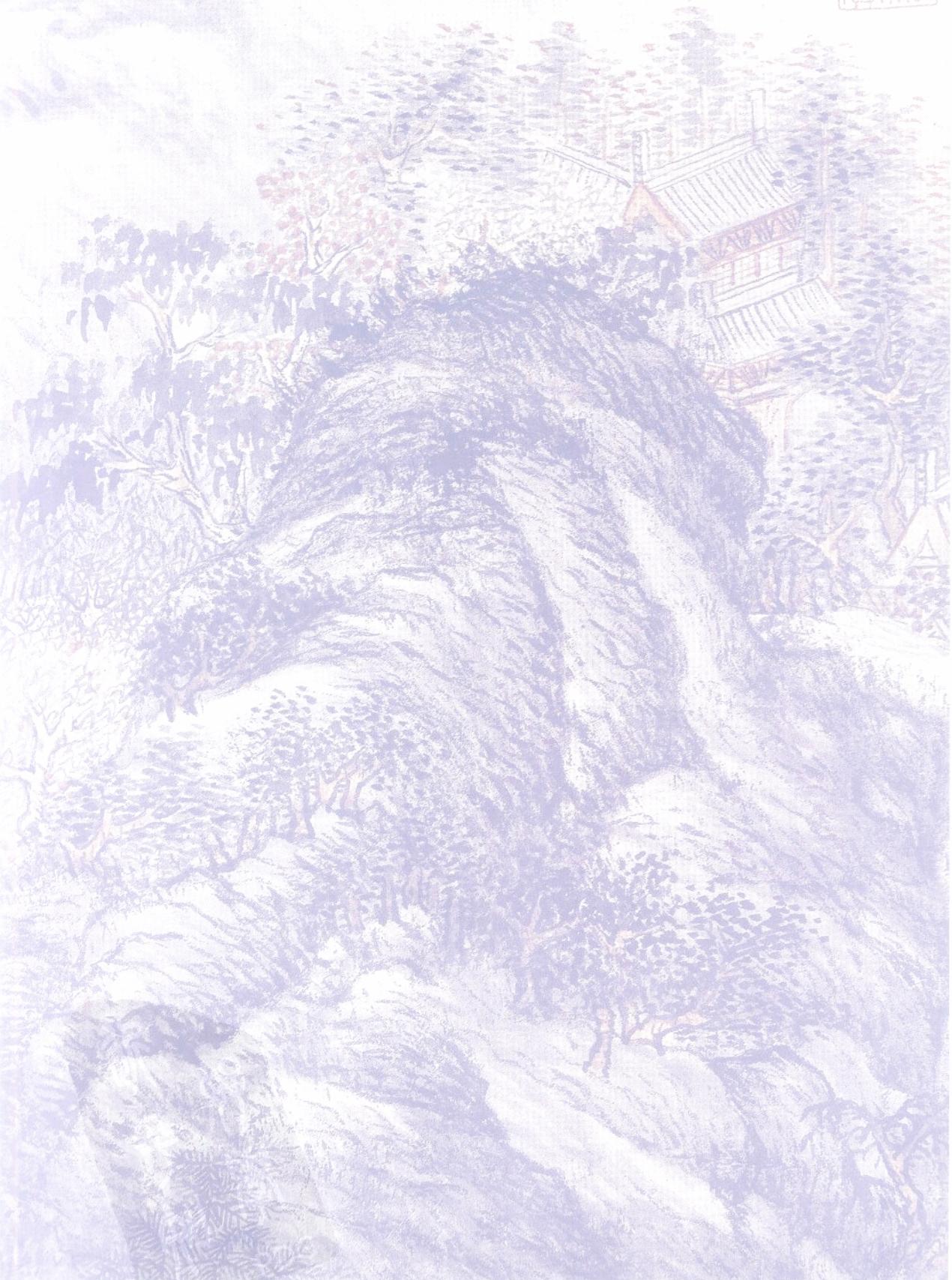
树的画法

近景、中景的丛树，主干以中锋双勾，树叶参差多种夹叶、点叶、勾叶，变化多样，下笔既厚实又灵活。树丛茂密而又层次清晰。画丛树贵在疏密有致，穿插有序，浓淡相宜。

远树连冈接岭，要打成一片，又要分棵，注意树梢与树根的排列。画幅中树干有双勾，又有没骨，用笔干脆简练，用秃笔浓、焦墨点在树梢上，要注意疏密、聚散及树叶外形的变化。

松树画法：以中锋勾干写枝，浓淡交替，线条短促、劲利。上端枝条“之”字曲折，小枝向上提，承托松叶。松叶要劲挺有力，起笔轻，收笔重，由外向里，由五、六或更多的笔划，组成上仰扇形的小单位，由小单位参差交叠构成大片松叶，排列应当疏密交错。中、远松树，则取其轮廓的大致形态，松叶用简笔、破笔画成。

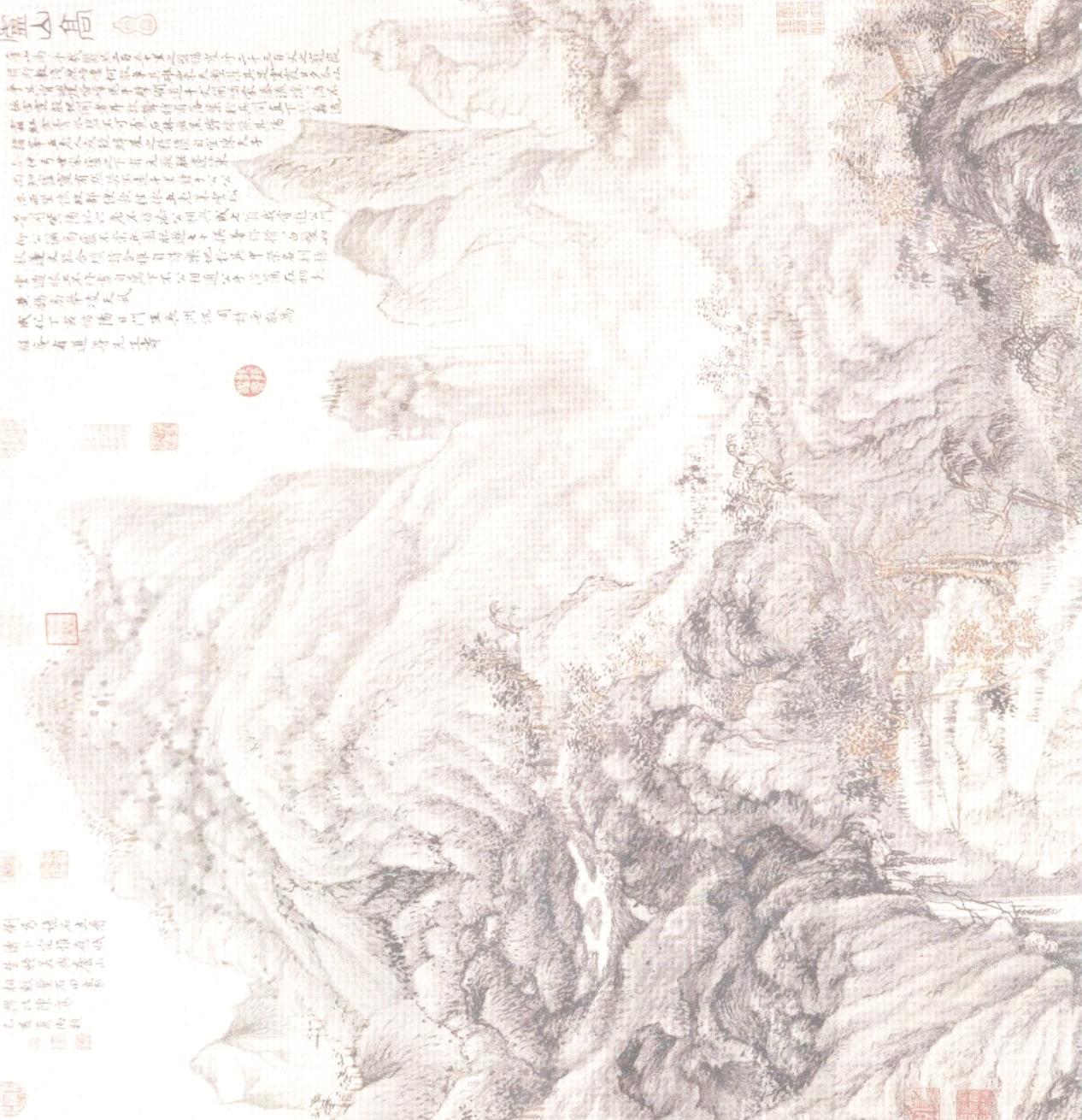

《庐山高图》明 沈周绘 立轴纸本浅设色 (193.8 × 98.1) 厘米 台北故宫博物院藏

沈周与《庐山高图》

沈周 (1427—1509年), 长洲 (今江苏吴县) 人。字启南, 号石田, 晚年自称白石翁。山水承袭家学, 脱宋元名迹, 得其变化之妙。居明中期, 吴派主导地位。生平勤于创作, 加上高寿, 作品极多。是幅画师承其师沈周七十岁、以庐山主峰喻其寿, 成于石田四十岁。此年为其早年难得之杰作。

寄情山水, 借景喻人是中国山水画中常用的手法。沈周在此图中极力刻画庐山宏伟的境界, 来表达对师恩的感佩这一主题。画中山峦层叠, 石纹繁复, 草木茂盛, 云雾飞泉, 战道高人, 应有尽有。此图采用高远法构图, 整幅画面很满, 主峰贴近画面的顶端, 近景低垂, 构成高拔的气势。瀑布、水口和曲折的河口, 形成一个深入画面的空间。山石作左右倾斜, 呼应、冲突的韵律, 使群峰有簇拥叠转的动感。画法上, 山石皴染缜密灵活, 黑白能实安排巧妙。墨色浓淡相宜, 善用浓墨点苔, 焦墨提笔,

接法。整幅画面显示出手锋利见气魄，笔触刚健含苍浑的艺术造诣。

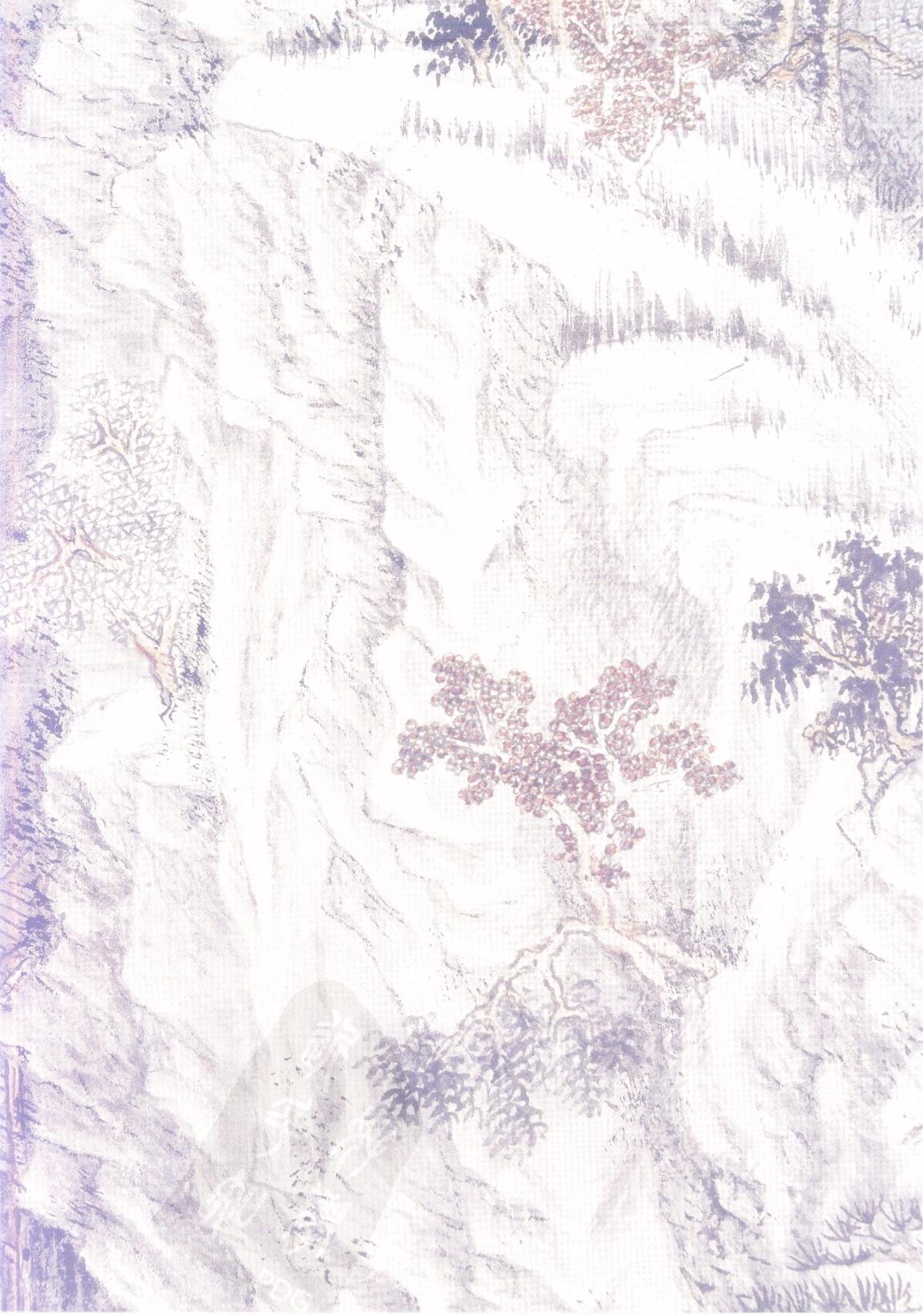
临写此图宜用弹性硬健的中锋狼毫笔，树的立干、出枝、勾叶；山石的勾勒、皴擦、点染以及屋宇、人物、舟、桥、云、水流、瀑布等线条都需靠弹性性强的硬毫才能得以表现。此图宜用半生半熟的宣纸，既有墨色的变化，又不过分渗化，皴擦点染都易掌握。这种纸可自己制作，用少许明矾溶入冷水，用排笔蘸水均匀刷在生宣上。矾水的浓度，决定宣纸生熟的程度。

山水画运笔有中锋、侧锋、螺旋、露锋、逆锋、顺锋等方式。中锋笔画出的线条挺劲有利，多用于勾勒物体的轮廓。侧锋是使用笔毫的侧面，画出的笔线粗壮而毛躁，此法多用于山石的皴擦。螺旋的线条沉着含蓄，常用来画屋宇、桥、舟的轮廓，也用于山石的勾勒，树干的双勾，露锋则惯点画锋芒外露，显得秀劲，宜画竹叶、柳条等。逆锋笔锋尖逆势推进，笔锋敞开，笔触中产生飞白，这种点线具有苍劲生辣的墨趣，可运用于树干、山石的勾勒皴擦中。断续采用拖笔运行，画出的线条灵秀、流畅，勾云、面水常用此法。

“墨分五色”即墨色有“干、湿、淡、浓、焦”五种。“干墨”墨中水分少，常用于山石皴擦，可产生苍劲、雄灵的意趣；“湿墨”墨中水分多，多用于渲染，使画面具有湿润之感；“淡墨”墨色浅而不暗，不论干淡或湿淡，都要淡而有神，多用于画面的物象或物体的明亮面；“浓墨”为浓黑色，多用于画近的物象或物体的阴暗面；焦墨比浓墨更黑，常用来突出画面中最浓墨处，或勾点或皴擦，可收提神醒目的功效。

此画稿的设色，在水墨勾皴染点的基础上，敷以赭石为主色的淡彩，赭石染山石、竹叶、花青和朱砂染树叶，力求轻淡单纯。

山石画法

山水落墨，一般可用勾、皴、擦、染、点五者概括。

勾：指勾取山石的轮廓、结构、脉络，宜中锋用笔。

皴：表现山石质感、明暗、纹理痕迹的技法。皴法丰富，系山石画法的主要手段。

擦：充实皴法的作用，加强山石苍润浑厚的感觉。

染：有湿染、干染，可墨可色，以阴处深暗，阳处淡明为原则。

点：表现树干苔草之类，可以“提”、“醒”、“救”及造成节奏、韵律等某种特殊的景象和形式感。

沈周画山石以中锋为主，兼带侧锋，先以淡墨勾勒山石的结构与轮廓，然后在山石的阴面以淡墨加以皴擦，阳面少皴擦。以披麻为主，解索、荷叶等皴兼用，再用干墨、浓墨、焦墨层层勾皴。皴毕，用淡墨稍加渲染即可。点苔以秃笔焦墨，圆点、浑点、直笔点、破笔点沿着山脊及阴凹处，一气点成。

