

「中国画法丛书」

写意山水画谱

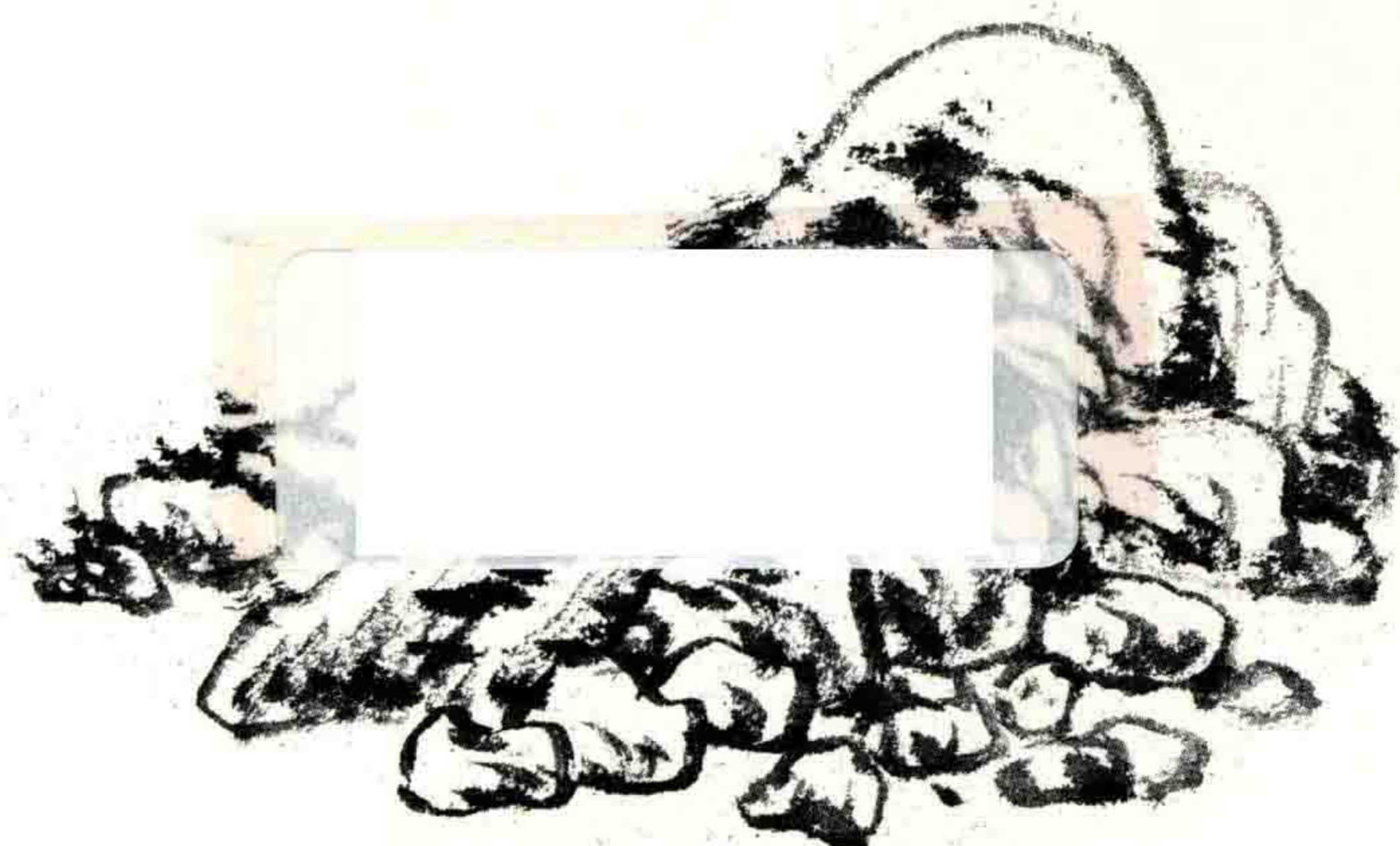
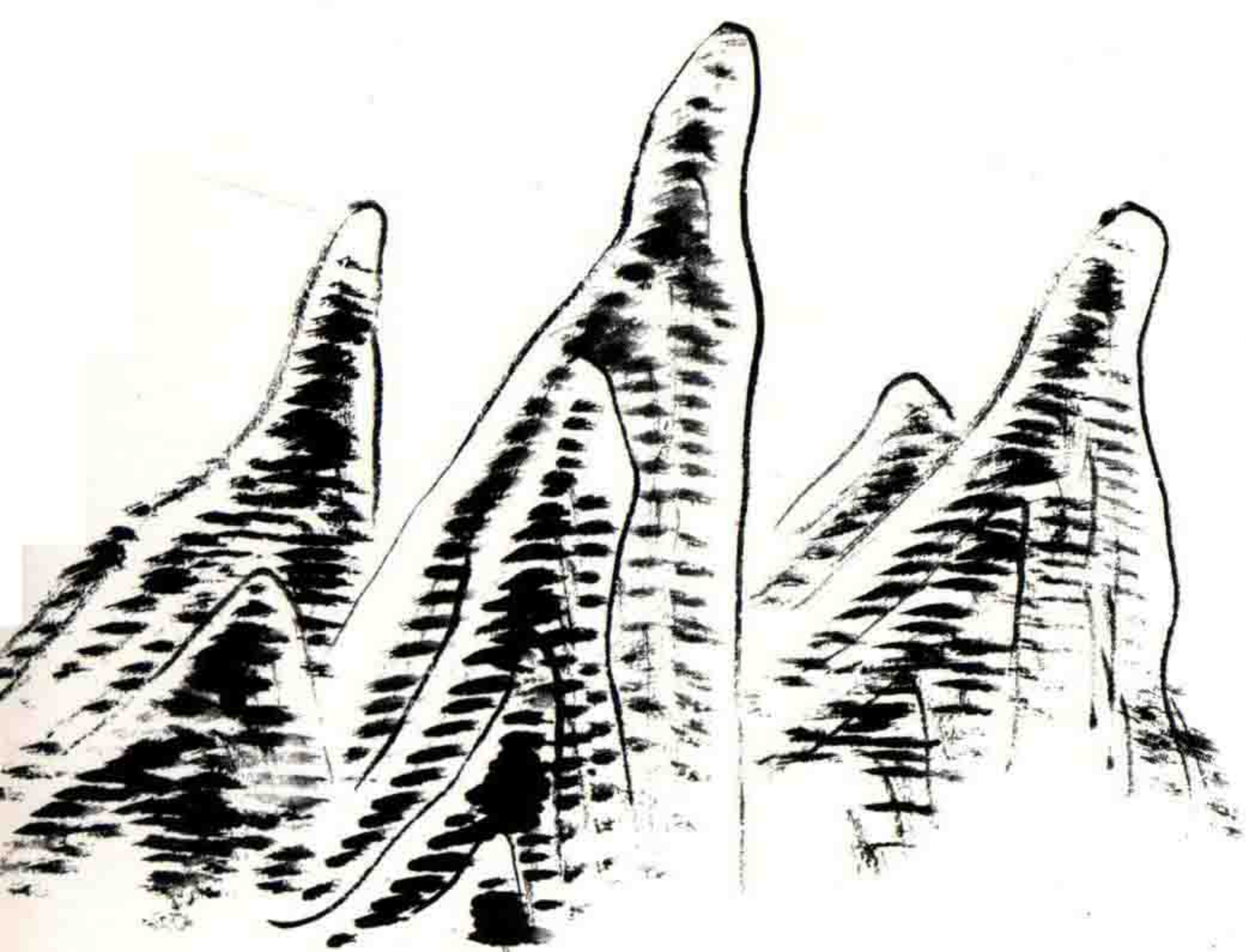
◆ 刘知白 著

上海人民美術出版社

写意
山水
画谱

刘知白 著

图书在版编目(CIP)数据

写意山水画谱 / 刘知白著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5322-8980-6

I. ①写... II. ①刘... III. ①写意画-山水画-国画技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第079651号

写意山水画谱

著者	刘知白
编者	刘维时
策划	徐亭
责任编辑	徐亭
技术编辑	季卫
装帧设计	于茵 薛珂
出版发行	上海人民美術出版社 上海长乐路672弄33号
印刷	上海市印刷十厂有限公司
制版	上海好色彩制版有限公司
开本	889×1194 1/12 4.3印张
版次	2014年6月第1版
印次	2014年6月第1次
印数	0001-3300
书号	ISBN 978-7-5322-8980-6
定价	34.00元

● 目录

第一章 绘事杂谈 /4

第二章 山的画法 /8

画山的顺序 /8

山石皴染 /11

山石点苔 /15

山石画法 /17

第三章 树的画法 /22

树的画法 /22

画树的顺序 /24

画枝干 /26

画树叶 30

第四章 山水画法要点 /34

山水画法要点 34/

云的画法 /39

雪的画法 /40

没骨山水 /41

山水写生图 /42

第五章 山水画的创作构图 /44

第六章 范图欣赏 /48

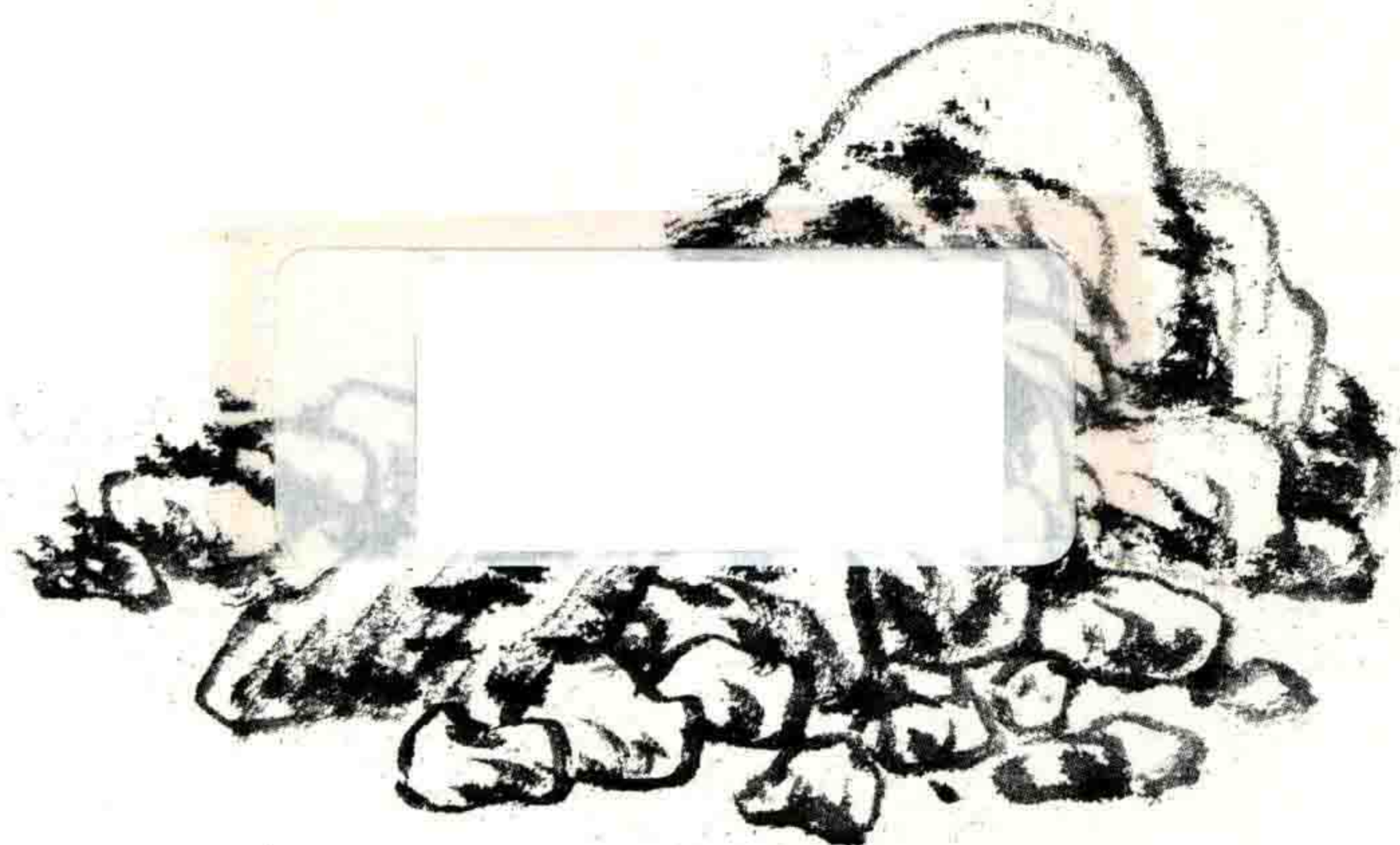
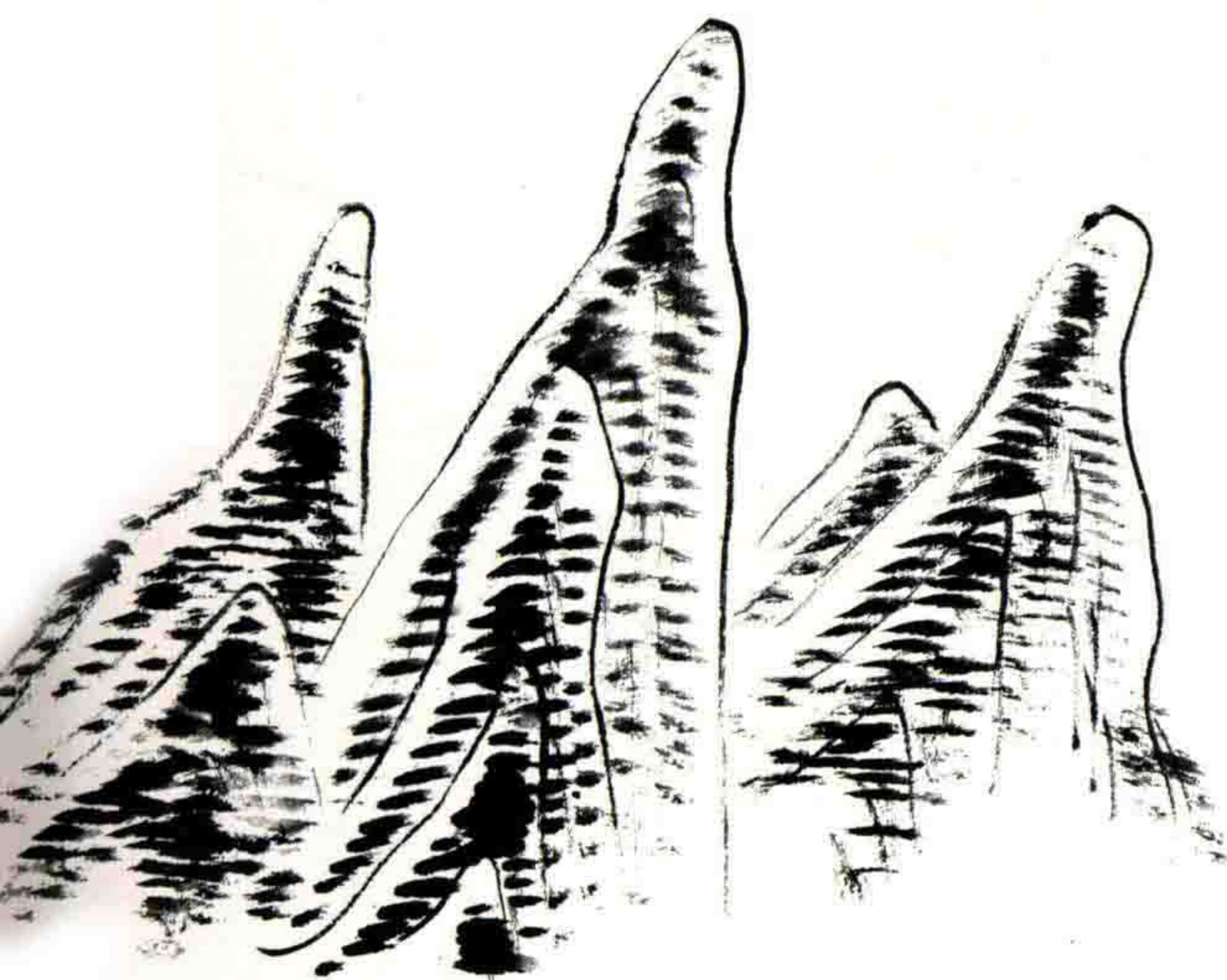
题画句 /48

题山水画诗 /48

范图欣赏 /49

写意
山水
画谱

刘知白 著

图书在版编目(CIP)数据

写意山水画谱 / 刘知白著. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5322-8980-6

I. ①写... II. ①刘... III. ①写意画-山水画-国画技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第079651号

写意山水画谱

著者	刘知白
编者	刘维时
策划	徐 亭
责任编辑	徐 亭
技术编辑	季 卫
装帧设计	于 茵 薛 珂
出版发行	上海人民美术出版社 上海长乐路672弄33号
印刷	上海市印刷十厂有限公司
制版	上海好色彩制版有限公司
开本	889×1194 1/12 4.3印张
版次	2014年6月第1版
印次	2014年6月第1次
印数	0001-3300
书号	ISBN 978-7-5322-8980-6
定价	34.00元

● 目录

第一章 绘事杂谈 / 4

第二章 山的画法 / 8

画山的顺序 / 8

山石皴染 / 11

山石点苔 / 15

山石画法 / 17

第三章 树的画法 / 22

树的画法 / 22

画树的顺序 / 24

画枝干 / 26

画树叶 / 30

第四章 山水画法要点 / 34

山水画法要点 / 34

云的画法 / 39

雪的画法 / 40

没骨山水 / 41

山水写生图 / 42

第五章 山水画的创作构图 / 44

第六章 范图欣赏 / 48

题画句 / 48

题山水画诗 / 48

范图欣赏 / 49

第一章 绘事杂谈

一 论“法、守、功、化”

我国绘画，由来已久，仅就唐宋而言，代有名流，画家辈出。其中有继承先法者，有自开门径者，承先启后，各有千秋，光耀古今中外，为世人师法而称颂之。我个人从事山水画，对习画历程总结称为“法、守、攻、化”四字，以供启蒙之用。一管之见，未敢言所知之深也，兹分述于次。

(1) 法字解

凡习画者，必须知有法，法者，即方法也。我等在习画始，若不知前人之法，则必是东涂西抹，勉加成图，就有志趣者而言之，也只能落得个涂鸦之叹，其所作之画即很难得法。故余谓凡有志趣学画，学书者，皆应知画有画法，书有书法，习为文者，亦当以此类推。学书、学画、学文皆不得不首知讲求法则。

吾之所言画法，非只言某家画法为学之者所可遵，某家画法为不可遵。要知中国绘画有其各家之法，即西洋绘画亦各有其历时不同之画法也。要使习画者能得前人某家之法，必须先下基本功夫，掌握有一定之画法与画理，以兹奠定其基础而后力求能发挥自家心得，以至深造而免误入歧途。

我等习画，既得一法，应知其法来之不易，要费苦功。其成功之所在，亦非一二人智慧所能及，乃前仆后继，煞费苦心，积其智慧之结晶也。如是而言，岂可作为儿戏看待之。必须深体“法”字之重要性，余故云：方法为第一要义。

(2) 守字解

习画既得其法，万万不可随学随丢，不自珍惜，由生至熟，非下苦功不可。所谓功多艺深，熟能生巧，然后随心所欲。凡作一图，一气成之者，皆在用笔、用墨、用意上去着眼，岂有不合情理之作。前人做学问，学书画，皆极讲求以日课为本，进而求其日新月异，我辈当善效之。清时何绍基（子贞），为一代大书法家，名重海内，彼自幼至老，每晨起对其所爱之名碑法帖，日临数百大字，且一笔不苟，专心研究法则，不断得以提高，其用功之深，由此可以想见。我等不可不知，不可不思，思其能守前人之法，方能从中悟出自家之法。

(3) 功字解

米氏云山图 米元晖（宋）

六君子图 倪雲林（元）

春山晴雨图 高克恭（元）

山水册页 石涛（清）

当已知在学书学画中能够分得清楚“法”和“守”字的关系时，则必须肯下苦功夫，练真本领，从有法以求有进，并能深知坚守法则是可贵之因素，由是不至踏入歧途，即当力追前哲，以前人诸法，化合应用，从而成为己有，运用自如。谚云：“若要功夫深，铁杵磨成针。”可见前人对“功夫”两字如何体会和重视。今天我们的条件远胜于古人，岂有不在“功夫”上面更多奠定更多深厚基础之理乎！

（4）化字解

倘于以上所说，习者都能做到，即能知其法则，复愿在较长时期中踏实做基本功，然后才能谈到“化”字的道理。能把各家画法化合为一者，如明朝名画家之一之唐寅（伯虎），系用南北派画法合为一体。其师法北派山水，以斧劈皴为主，唐寅的老师，周臣（东邨）是也。其师法南派山水用披麻皴为主者，沈周（石田）是也。唐寅之画能在以两家之法合为一体而自成一家之法者，即是他能在法字上、守字上用功所得。另外，再（在）游历名山大川，广师造化，溶冶一炉，独出新意，乃成为一代之宗师，为后人所赞服。

这里再谈谈石涛大师云：“搜尽奇峰打草稿”。此语足以发人深思。要知石涛之画为何能高于当时“四王”及其他画家之主因，非拘于学习前代某画家之法而已，更重要的是因为他能长时期的去与山为友，与水为朋，游览名山大川以豁其心胸，旷其视野。可谓胸中具有丘壑，着笔自然成章。此是功，亦是化。世人皆云“师造化”而终莫能得其要旨者何也？我谓法尚未得，功亦不深，化将焉出乎！石涛又云：“我有我法。”这“我法”也非从空而落，唾手可得的，而是由于学习诸法奠定基础，加以发挥之结果；是在其游历名山大川，深刻领会自然境界而悟得的。太史公云：“读万卷书，行万里路”，此语即是说需从生活中体察真情，方不致空洞无物，故习画者应知此语之重要性。在作画上深体力行，方可达其本旨，以供献给来者，此即我谓之“法、守、功、化”四字之粗解也。简陋之言，肤浅之见，不免乖缪，尚冀高明有以教之。

法守功化歌

法守功化立为宗，一字一意细究铭。由浅入深寻序进，好高骛远理非容。一树一石精心学，左起右止用中锋。先分主线次皴擦，以奠良基破迷蒙。再习浓淡干湿笔，千锤百炼待成功。一点一线原非易，诸家技法各不同。先攻一家时时练，日后才可诸类通。不似之似颇难解，寄情写意味无穷。

二 论“品”

前人评画有四品之分，一曰能品，二曰精品，三曰妙品，四曰神品。从粗解说，能者，是谓能作出比他人有较高的绘画能手的人。称之为画中

山水 八大山人(明)

阳朔山水 黄宾虹

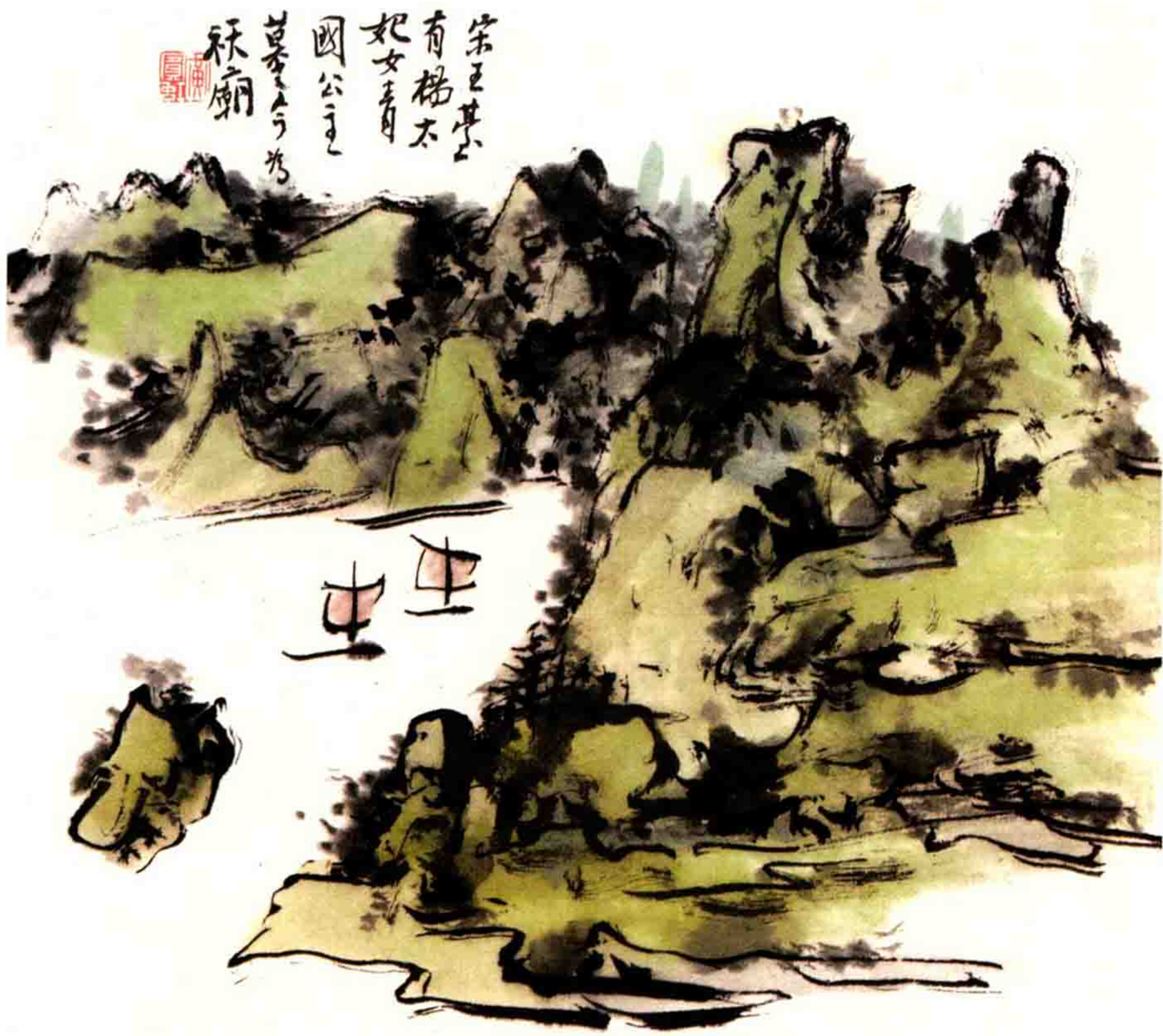
精品者，则更比能品高过一筹也。妙品之画则又高一境界矣，神品之作算是至上品。此评语不但非常人所知，亦非有较高绘事修养者直能全解之耳。同时属格调较高之画者，真不易分其界。就清末居海上诸大家而论之，有任伯年、吴昌硕，为世人皆知之近代大画家，略后者当算黄宾虹、齐白石。然与任、吴同时者尚有不少大画家，其中我以为虚谷和尚的品属为最高者。然若论为属能、精、妙、神，则不宜随意，随其所喜便随便评分也。依吾之看法，山水画中以黄为第一，花卉鱼鸟等以虚谷为第一也。总的来说，以上所举各人之作佳者，皆可称之为“阳春白雪”，真算是难能可贵之品，皆知当为世人所宝之艺术珍品。饭罢无事，随笔书之，汝可深思之。

三 从无到有

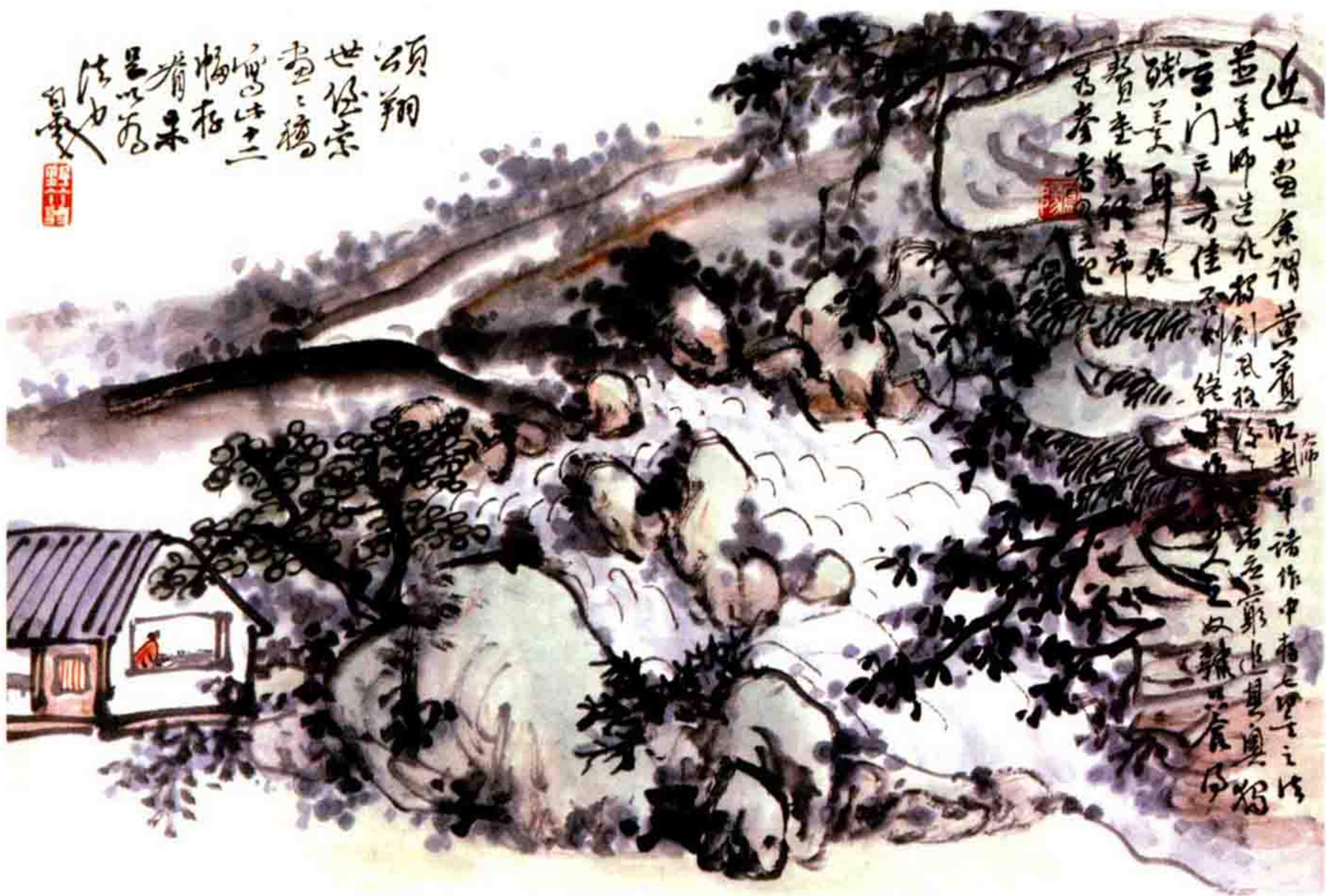
一张白纸，本来无一点墨色，行笔于上，由一石一树一山一水而组成画者。即是由一笔开始而完成之，由简入繁，由少增多。待其一张画完成之后，此即为之从无到有，从一到万的道理。另一面是胸中本无万物之象使之作为画材。由于经过学习，得知画法，经过写生，通过反复涂抹，久则久之，见花能画，见自然美景能取，见人物亦能写真。这也是从无到有，从简入繁，从粗入细，从不能至能而入精，入妙之境也。所谓此不但是从无到有，从一笔而至万笔，一至生生不已、变化无穷之境。皆是由苦心一世之结果耳。志士可得，懒汉难解也。教墨孙不要性急，首先给予打下良好基础，不患其终不成结有硕果者。学书亦当以此理类推而习之。学诗为文也不外此理。所可怕者，是学之者无恒心、无宏志，日生见异思迁之心，精力分散，谈何吾有深思远虑之心。

四 性与悟

幼时朋辈中，同为习画者，有接受能力较强、进度甚快者，有接受能力次之，其进度必然较慢。若从其所习之画观之，前者之画虽佳而其中则含有笨拙之气；后者之画，含较有清秀之迹。余将此情曾询诸师友，追研其主因何在，久久未得合理之答案十余载。余偶自医论食水果及蔬菜中悟得其理以作自解。如黄果中含维他命与橘子西瓜葡萄中所含维他命之不同，是其多种瓜果本质含某种特质有差异，是为先天之本能。各朋辈习画之成长与本能之差异亦如是，如笨拙、清丽、秀气及其有相似处。此可谓属先天性之分，而法则可使早熟，及其产生变异壮大。凡习画者亦得遇良师益友之指授，能多读书、明奥理，更究与绘画有关之书法金石、诗歌等，以增强其本能而改变本质为不可缺少之要诀。如唐时张旭观公孙大娘舞剑器，其画法突变。有观蛇斗、有观与挑夫争道者，其画法亦有所悟。其所遇有异而所悟处无异。

宋王台 - 粤游写生 黄宾虹

筑屋听涛 刘知白

近世画余谓黄宾虹大师老年诸作中存七墨之法，并善师造化，独创风格。后之学者应穷追其奥，独立门户方佳，否则终身做前人之奴隶，只食得残羹耳。

五 论黄宾虹

“中华大地，无山不美，无水不秀”，此黄宾虹先生语也。先生之画，继承宋元明清诸大家之所长，师诸造化之奇功，具化为己有，别开生面，遂成独特之高风，乃艺林之巨匠，世人之珍宝。（见于1958年笔记）

六 绘事问答者

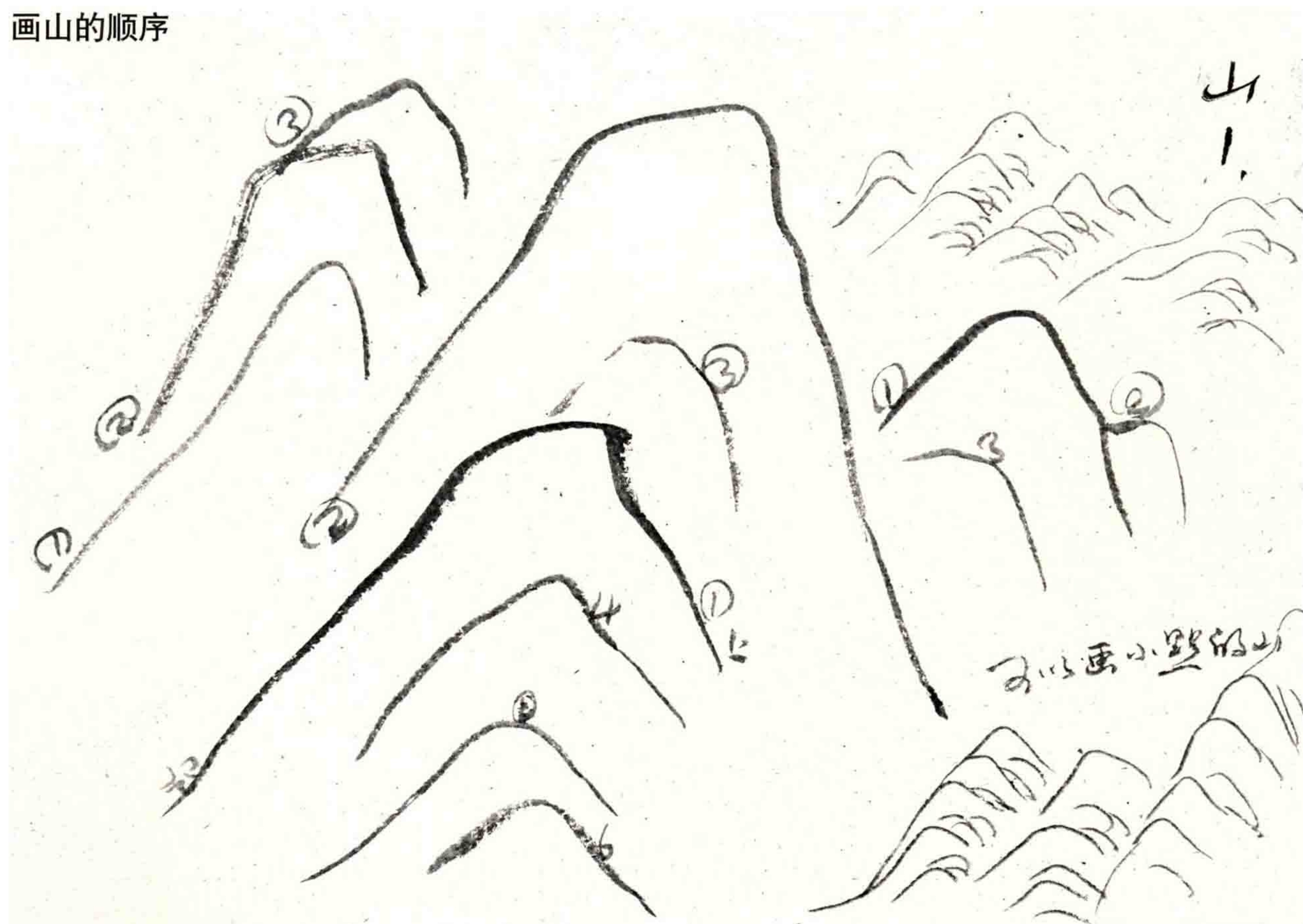
常言绘事无定法，前者为图赖写生。
岂独神形各有异，笔端妙趣时时更。
大李将军擅金碧，王洽米颠泼墨成。
元四大家施浅绛，四王一意仿古精。
只是创新输徐渭，墨气淋漓令人惊。
待到石涛与八大，慧心手眼难抗衡。
承先启后师造化，源本支流要分清。
虚心使人能进步，狂妄徒奔一世程。
漫道老夫无多语，一艺期成贵苦耕。
莫学自欺欺人者，吹牛拍马笑相迎。
以虚终难以代实，求实才称心地明。
书画同源不可失，点线组合是其因。
初学之者勿求速，一分功夫百倍神。
循序渐进打基础，踏入化境气日纯。

七 课徒篇·习画须知

我国绘画，点线成之。凡画景物，无不如此。尔辈习画，岂可不知。知而即学，务询良师。少走弯路，免费工时。虚心为本，时刻沉思。所订日课，贵在坚持。孜孜不倦，心往神驰。每见名画，细味神姿。分辨特点，多读论辞。师法造化，不宜过迟。游览名山，广开胸次。书画同源，二者并施。相互交融，浑化于兹。写生取意，难得无疵。反复推敲，先得粗枝。狂涂乱抹，欺人自欺。继承创新，次第分期。耐心究习，且勿猜疑。越此规范，难得其皮。若不坚信，艺病难医。

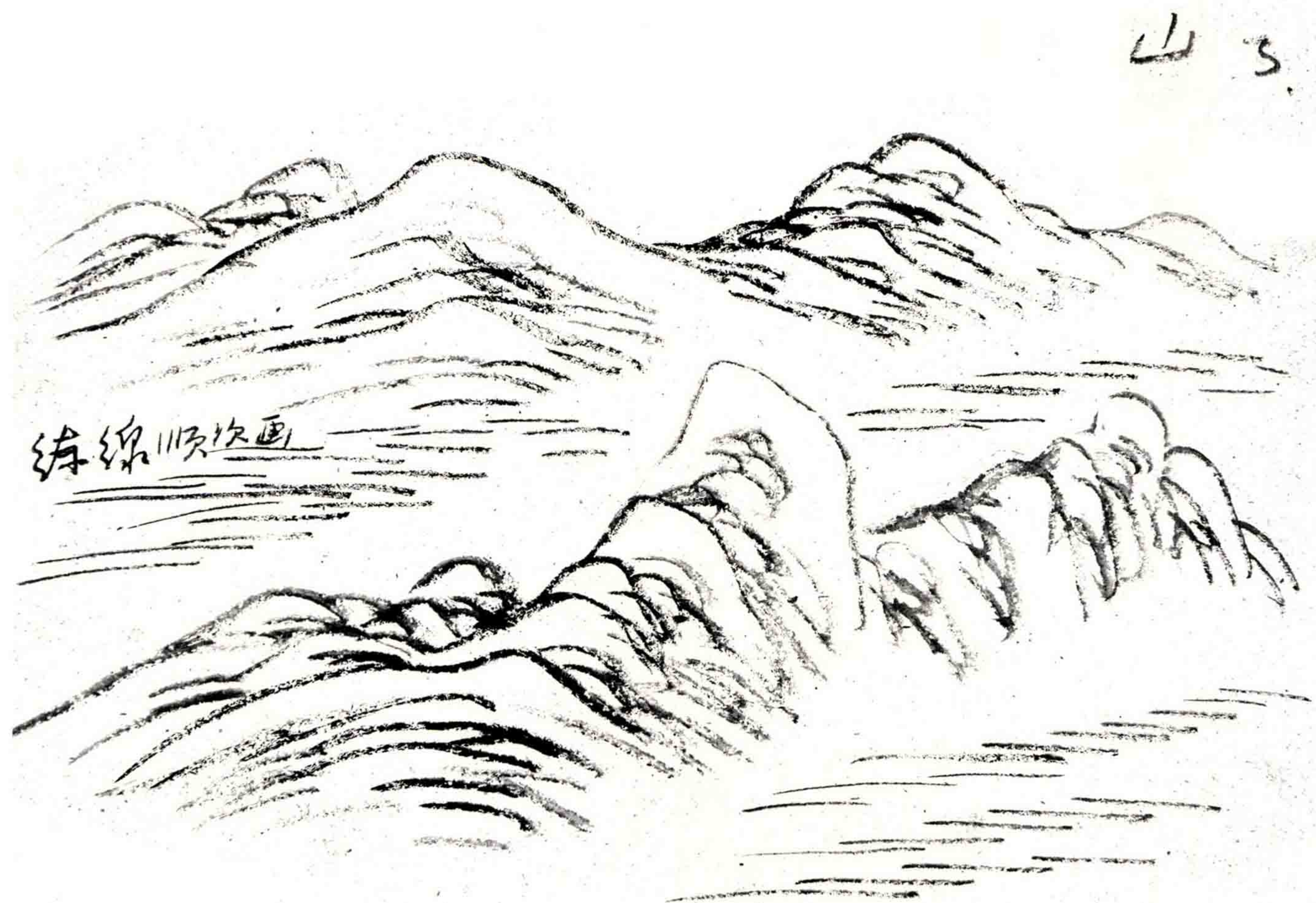
第二章 山的画法

画山的顺序

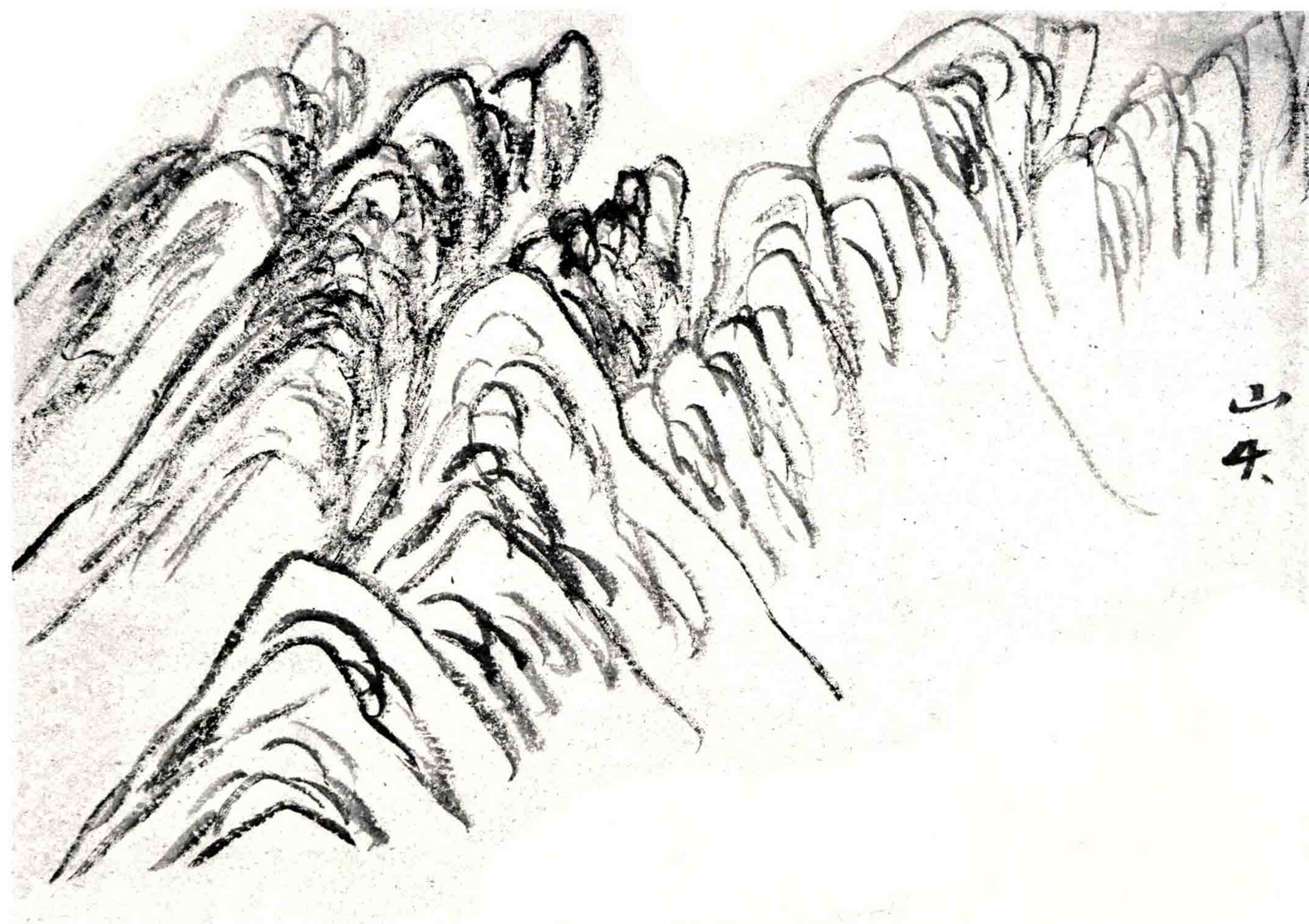

可以照图示 1、2、3 顺序练习画山的主线、轮廓，练习时可以画得小一些。多练习才能熟练。

练线顺次画

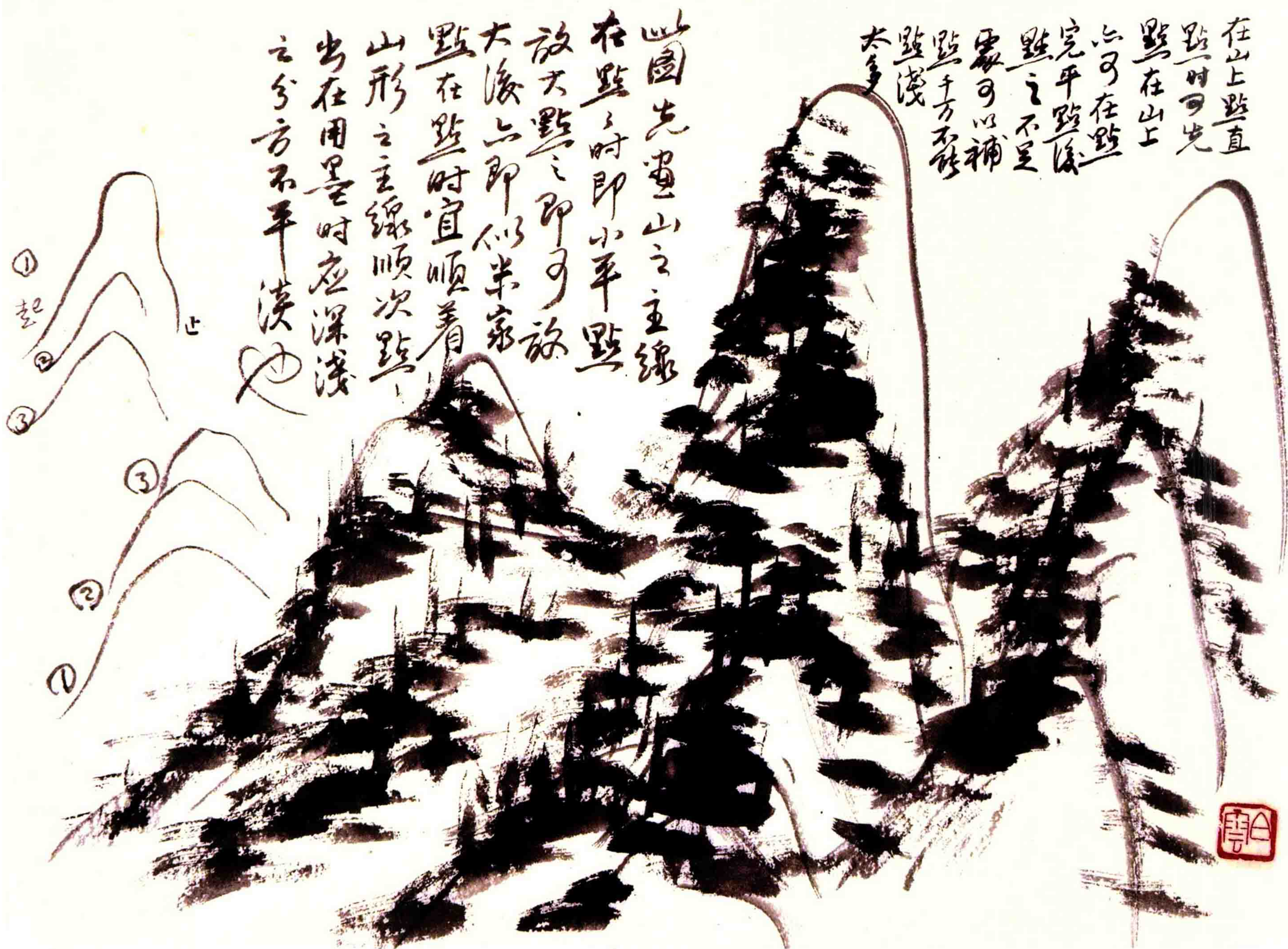

(1) 先将外线画好, 其次再皱里面的线条, 要顺着皱下去, 不可东一笔, 西一笔的加, 这一点那一点的, 弄乱了不合法, 注意。

(2) 顺着皱即是连着皱、排着皱讲。

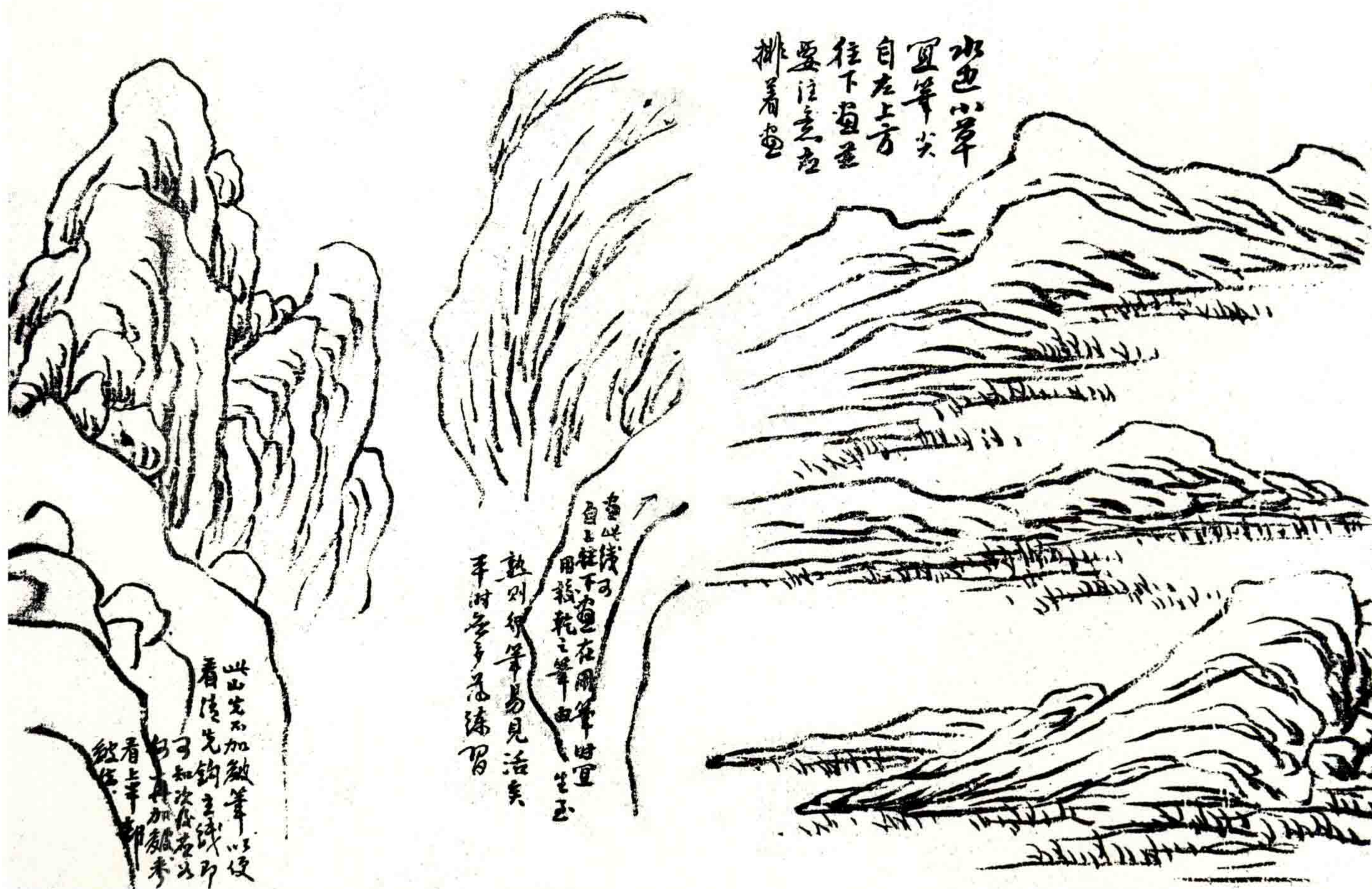
(3) 这就是排着皱的。

山石皴染

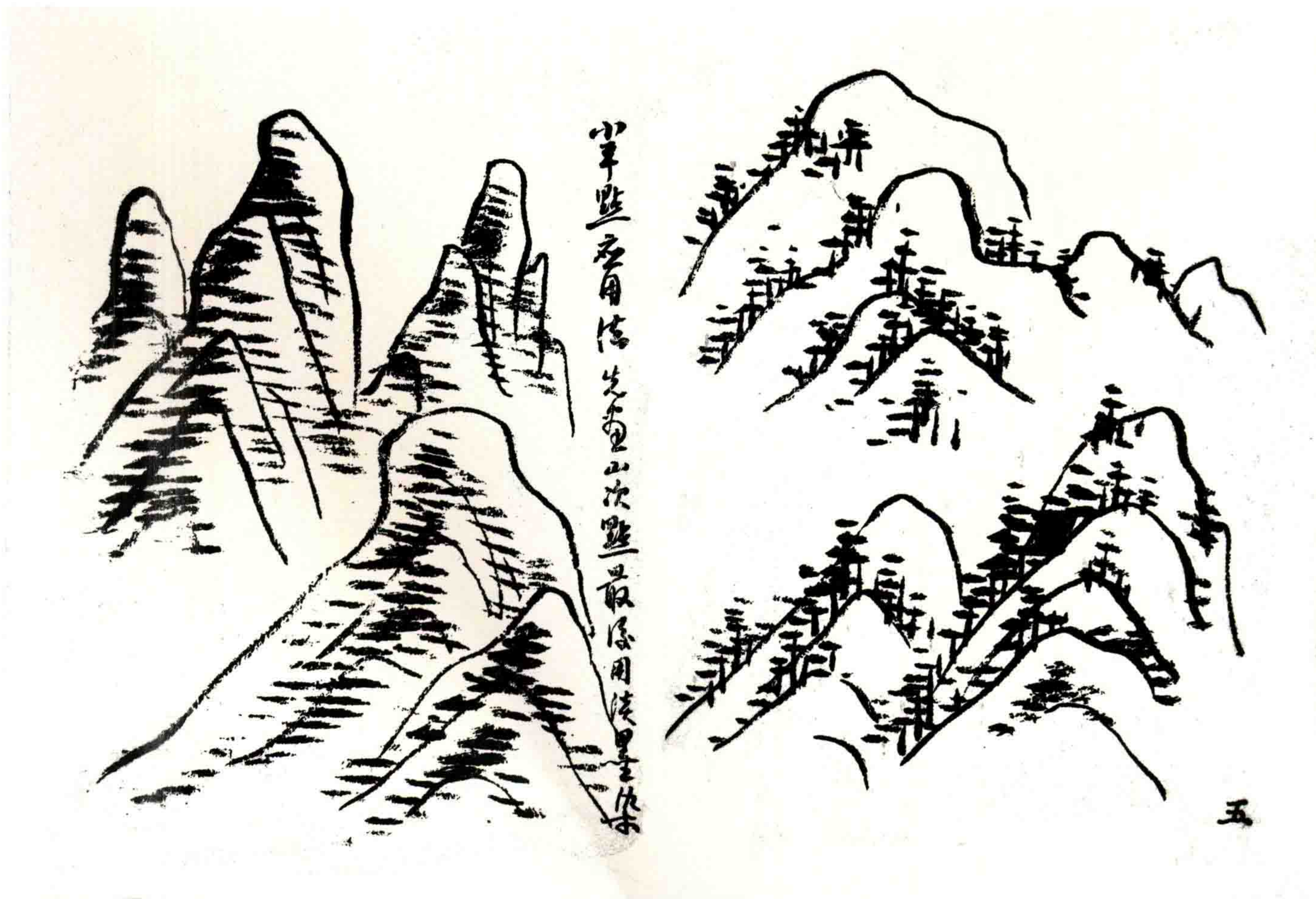

(1) 在山上点直点时可先在山上，亦可在点完平点后点之，不足处可以补点，千万不能点太多。

(2) 此图先画山之主線，在点点时即小平点放大点之即可，放大后亦即似米家点，在点时宜顺着山形之主線顺次点出，在用墨时应深浅之分方不平淡也。

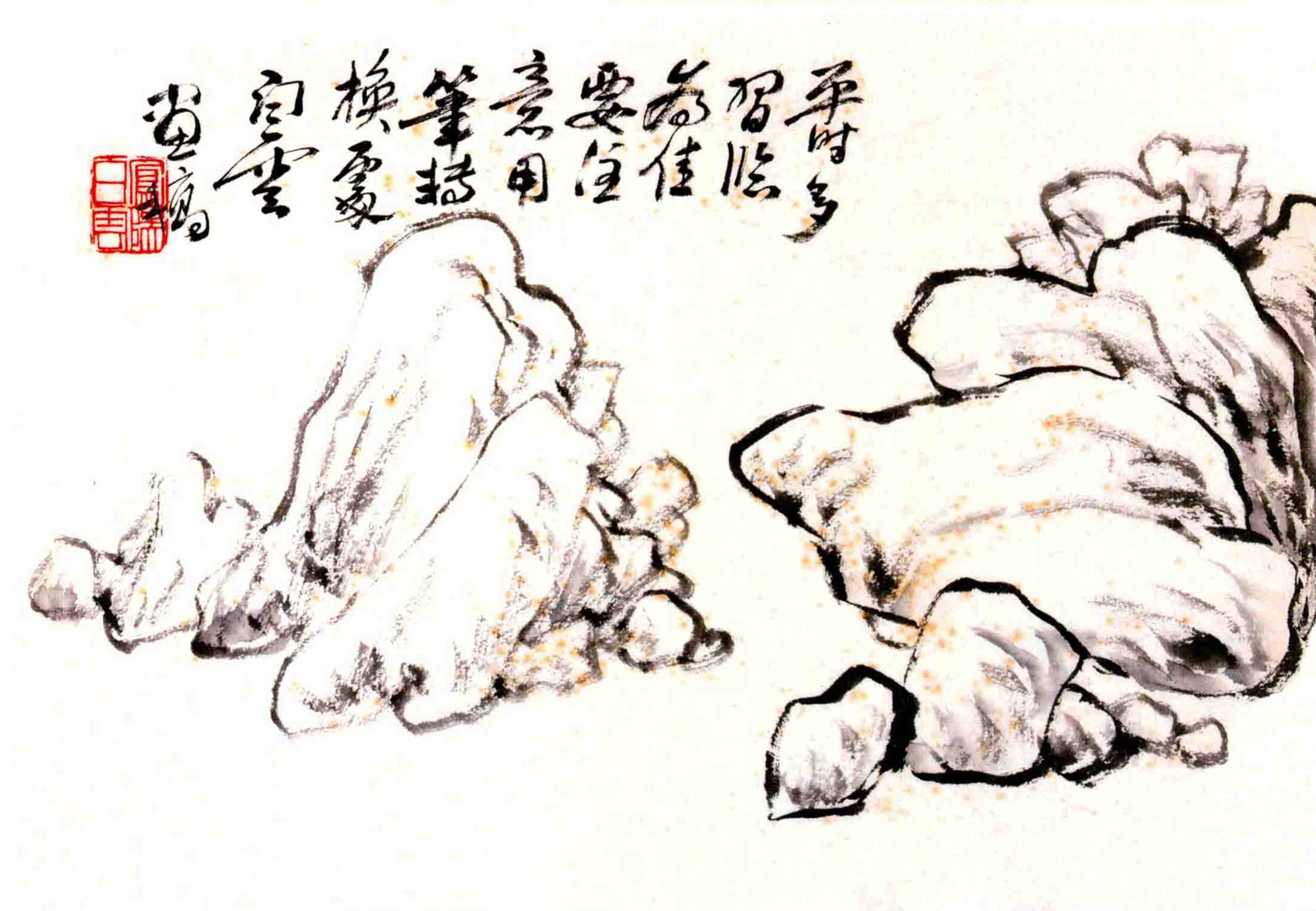
水边小草宜笔尖自左上方往下画，并注意应排着画。

小平点应用法：先画山，次点，最后用淡墨染。

先皴后染，染时可依皴而染之

平时多习临为佳，要注意用笔转换处