

刘松岩 刘志奇 编绘

刘松岩教山水

历代传世名作步骤解析

斧劈皴·文人画（上）

人民美術出版社

刘松岩教山水
历代传世名作步骤解析

斧劈皴
文人画
(上)

刘松岩
刘志奇

编绘

人民美术出版社

图书在版编目（C I P）数据

刘松岩教山水：历代传世名作步骤解析. 斧劈皴、文人画. 上 / 刘松岩著；刘志奇编. -- 北京：人民美术出版社, 2013.8

ISBN 978-7-102-06472-7

I. ①刘… II. ①刘… ②刘… III. ①文人画—国画技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第190532号

刘松岩教山水

——历代传世名作步骤解析·斧劈皴·文人画（上）

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部：(010)56692181 56692190

邮购部：(010)65229381

责任编辑 胡晓航

封面设计 李猛

版式设计 李猛

责任校对 马晓婷

责任印制 赵丹

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2014年5月第1版 第1次印刷

开本：787毫米×1092毫米 1/8 印张：11.5

印数：0001—5000册

ISBN 978-7-102-06472-7

定价：69.90元

版权所有 侵权必究

传统山水画的坚守者——刘松岩

刘松岩一九二七年十月出生于书香之家。『九一八』事变，全家迁天津，后迁至北平。他自幼受传统文化熏陶，并对绘画产生兴趣。一九四〇年在北京育英中学（现北京市第二十五中学）学习时，喜爱中国画、书法，经人介绍到贾羲民先生门下开蒙。贾羲民先生传统功力深厚，能讲解各流派的不同画法，还讲画理、诗文。在随贾老师学习的同时，也到溥松窗先生家馆听讲。贾老师年迈多病，将他介绍给吴镜汀先生。吴镜汀先生教学不用范画，只凭记忆就可以把历代名画的技法一一示范，这给刘松岩留下深刻印象。从此刘松岩专攻山水，兼学书法、诗文。

一九四五年抗战胜利，刘松岩考入教育部特设北平临时大学第八分班（即国立北平艺术专科学校）。在『艺专』时受到黄宾虹、秦仲文、胡佩衡、田世光、李智超诸位先生的教导。又在雪庐画社和四友画社学山水、人物、花鸟、动物等。

在艺专时，他曾组织『临大八班国画系一年级师生画展』，三次『研社』（『研』与『砚』字同）画展。刘松岩曾在北平《纪事报》发表《研社二届画展宣言》，他在文章中写道：『中国画固然需要改革，但是「改革」并不是让我们把几千年来先贤的心血向外国投降，中国自有崇高的文化，唯有她才能代表民族精神……』北平临时大学结束，刘松岩先后考入中国大学、北京大学。毕业后参加中共华北局组织五省二市大学生在行政学院的培训，分配到海淀区人民政府工作。业余随老师继续学习书画。

在山水画教学上，刘松岩摸索出一套循序渐进的教学方法。为辅导学生和进修老师，刘松岩研究了『四步骤教学法』，即把一幅范画，按作画的顺序分为四个步骤：一勾勒、二皴擦、三点染、四设色。他讲课时把宣纸贴在黑板上，按步骤示范，边画边讲。

『教学相长』，刘松岩在教学的同时，收集资料、认真读书、做卡片、记笔记，不断充实自己。由此也开始了编写传统书画技法教材的历程，一发而不可收。他陆续编写了《少年书法入门》《中国画知识与技法》《画论释词》等等。

与刘松岩先生神交，应当是二〇〇五年。那年，我提出将图书市场调研机构的『开卷』统计引入出版社。我发现，人民美术出版社登上畅销书榜的书，经常出现的有两本：一本是《唐宋元十六家山水画技法图解》，一九九八年出版；一本是《中国传统山水画技法解析——历代传世名作步骤图》，二〇〇六年出版。作者就是刘松岩。《中国传统山水画技法解析——历代传世名作步骤图》在编辑过程中，社里曾有不同意见，我告诉责任编辑，这个选题好，一定是畅销书。《唐宋元十六家山水画技法图解》已经再版十四次。书看上去并不起眼，设计及纸张材料也不突出，但它排在销售排行榜前列。为什么？因为内容，其山水技法简捷实用，适于初学者使用，其传统教法与社会上广大教师观念相近，价格适中。

除了上述两本书，再如《芥子园画传山水实用教材（上下册）》《案头画范——刘松岩画山水》等，刘松岩的著作在人民美术出版社出版的竟有九种之多，这也是不多见的现象，一方面说明刘松岩对出版社的信任，一方面说明出版社对刘松岩先生的重视。如今，人民美术出版社将刘松岩的几部著作重新设计编排。

本书将中国历代最有影响的五十家山水画技法进行临摹图解，有五代时荆浩的细笔画法，董源、巨然的披麻皴画法，北宋范宽的雨点皴法，李成、郭熙的卷云皴法，南宋马远、夏圭的斧劈皴法，明代唐寅的乱麻皴法，戴进的乱柴皴法，蓝瑛和清代石涛多变的皴法，张大千的泼彩画法，吴镜汀晚年的写实画法，展现了刘松岩对中国画前辈的尊重和对传统中国山水画技法的娴熟把握。

我们希望，这套书的出版得到读者的欢迎。

人民美术出版社总编辑 林阳

南宋时，李唐始创大斧劈皴，马远、夏圭继起，并发展了这一派画法，对后世产生了深远影响。

大斧劈皴笔墨豪放，适宜表现坚硬山石和雄伟高山大川，同时体现画家的豪迈心情。明代吴伟、张路更是发挥得淋漓尽致。

但是也有人反对。如影响颇大的《芥子园画传》中有《青在堂画学浅说》的《破邪》一段，说：『如郑颠仙、张复阳、钟钦礼、蒋三松、张平山、汪海云、吴小仙于屠赤水《画笺》中，直斥之为邪魔。切不可使此邪魔之气绕吾笔端。』这种论断既提不出问题，又无服人的论据，只扣了一顶大帽子，就毫无道理了，只能是门户之见。大凡反对豪放的，可能都是董其昌崇南抑北的受害者，也可能是『四王』的拥戴者。学画不要管何宗何派，只要是好的就要学。圣人云：『见贤思齐。』郭熙提出『兼收并览』，林则徐说：『海纳百川，有容乃大。』这些都是做学问的人应牢记的。

文人画有的不设色，仅水墨而已，如元代的倪瓒。有的略施淡彩，轻描淡写，古人谓之浅绛，绛指红色，浅绛即以赭石为主的淡设色。

目 录

宋

一	马 远	对月图·····	一
二	夏 圭	灞桥风雪图·····	六
三	夏 圭	山居留客·····	一一

明

四	蒋 嵩	秋江泛舟·····	一六
五	吴 伟	渔乐图·····	二一
六	吴 伟	雪景山水·····	二六
七	张 路	山雨欲来图·····	三一

宋

八 米芾

春山瑞松图…………… 三六

元

九 黄公望
十 王蒙
十一 佚名

山村暮靄图…………… 四一
春山读书图…………… 四六
深山塔院图…………… 五一

明

十二 沈周
十三 文徵明
十四 唐寅
十五 唐寅
十六 董其昌
十七 蓝瑛

仿倪瓚山水图…………… 五六
西斋话旧…………… 六一
清溪松阴图…………… 六六
山路松声图…………… 七一
青林长松图…………… 七六
澄观图册…………… 八一

一

马远 对月图

绢本淡设色

纵一四九点七厘米

横七八点二厘米

台北故宫博物院藏

【画法解析】此图夜景，山石浓重，染天烘托出月华。一白衣秀士举杯对月，一小僮侍立于侧。范画用染旧矾纸。临摹用矾纸，如用白纸不必染黄色。●马远（生卒年不详），字遥父（同甫，用于人名读“父”，古代在男子名字下加的美称），号钦山，祖籍河中（今山西永济），生于钱塘（今浙江杭州）。其曾祖、祖、伯、兄均为画院待诏。画山水始承家学，后学李唐而有创造，笔下刚劲，构图险侧，人称『马一角』。和李唐、刘松年、夏圭并称『南宋四家』。

第一步

勾勒

◎此图景物偏重左侧，从左中到右下角，近景几乎为一大三角形。其上为主山，右侧下为较低远山，上角一月。马远画树『硬如屈铁』，转折多硬角，山石棱角凸出，石质坚硬。◎先用木炭条分割块面，上边留天，勾出山形树势。后以极淡墨勾出结构，树加浓墨，山石不勾浓（如有把握，淡墨亦不勾，直接皴即可）。

對月圖

馬遠筆意 劉以岩

對月圖

馬遠筆意 劉以岩

第二步

皴擦

◎ 马远发展李唐大斧劈，用墨浓重，对比强烈。侧锋运笔，如斧劈石，由浓而淡，由湿而干，由钉头而飞白，最淡处用清水笔接染，即拖泥带水皴。这种一笔下来包含勾、皴、擦、染诸多技法的画法，被认为是『北宗』特色，对后世尤其是明代浙派影响极大。◎ 树皮用圆、点结合皴出纹理。

第三步

点染

◎松叶扁圆形，上半由外向中心行笔，下半由中心向外收笔，外围不出虚尖。◎点叶散笔细点。夹叶一种如菊花形，一种介乎圆与三角形之间。◎染松叶用浓墨，点叶稍淡，突出松树，松有垂藤。最后用淡墨染，用一蘸墨、一清水（稍留水分）两支笔，以墨从暗处染起，继而以清水笔接染，不留墨渍，即黑—灰—白无级过渡。

對月圖

馬遠筆意 劉以岩

對月圖

馬遠筆意 劉岩

第四步

设色

〔完成〕

● 夜景以蓝灰色调为主，山石大部墨青，亮部淡赭。树枝干和人脸染赭石。松叶、苔草墨青。三角夹叶淡朱磬，菊形夹叶草绿。远山淡墨青，天空更淡墨青，托出白色月亮。主人黑头巾白衣（如画在白纸上，留白即可，如画在染旧纸上，衣服染白粉）。僮儿朱磬衣，抱白瓶。

夏圭

二 灞桥风雪图

绢本 纵六三点七厘米 横三二点九厘米

【画法解析】此图雪景，用托染法将雪挤出，不用白粉。原作由于年久泛黄，临摹时要将因泛黄产生的因素剔除，还原本色。临习用矾绢或熟宣纸，将有雪处留出白纸本色即可。◎夏圭（生卒年不详），字禹玉，钱塘（今浙江杭州）人。南宋宁宗时画院待诏，师承范宽、李唐，用秃笔作大斧劈皴，世称『拖泥带水皴』或『带水斧劈皴』。突破前人全景画法，构图常取半边，被称为『夏半边』。与马远齐名，并称『马夏』，二人之斧劈皴为『北宗』画之最高典范，对后世影响极大。

灞桥风雪
仿夏圭笔意

第一步

勾勒

◎ 此图为起—转—合构图，左下起笔部分占去下边大部画面，然后转向右方中部占极少画面，再向左上结束。三部分结合穿插紧密，有实有虚，不壅不堵，右上方留出大块天空。◎ 用木炭条分割画面，定出树、石、屋、桥、山、水、天空位置。◎ 用淡墨勾出简单轮廓，然后由近及远、由浓至淡勾勒，注意夏圭线条多变、方折笔多于圆转笔的特点。枯枝由外向内行笔，枝头都稍顿笔。远树横线如同写楷书藏锋起笔，回锋收笔，或露锋收笔。

第二步

皴擦

◎斧劈皴用半侧锋顿笔直下出锋，顿笔实，出锋虚，出锋快则有飞白，接近擦的效果。用笔有实有虚，用墨有浓有淡、有干有湿。湿笔皴下后可用另一支清水笔接茬向下扫，有染的效果，此即拖泥带水皴；干笔皴后有擦的效果。如此皴擦染一气呵成。

灞桥风雪
仿夏圭笔意 刘松岩

灞桥风雪
做夏圭笔意 刘松石

第三步

点染

◎ 树有松叶点（不用尖笔）、介字点、竹叶、双勾夹叶有圆点、介字点。雪景要用淡墨染天染水，挤出山石白雪。暗部染淡墨。