

古人畫景特深筆底江山不
易求退直歸來思故隱滿懷清
興付酒洲
中書王君孟瑞善竹樹山水人
有求者率寫一樹一竹以塞其請
一日退直與懷故山乃寫隱居圖
遺其友胡汝器後一年汝器持
歸予因題以見孟瑞山水不易
得而汝器見重子孟瑞亦未濟也
吳鈞敬德識

刘松岩 刘志奇 编绘

刘松岩教山水

历代传世名作步骤解析

水墨卷

人民美術出版社

刘松岩教山水

历代传世名作步骤解析

水墨卷

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. 水墨卷 /
刘松岩, 刘志奇编绘. -- 北京：人民美术出版社，
2013.1
ISBN 978-7-102-06289-1

I. ①刘… II. ①刘… ②刘… III. ①山水画—水墨
画—国画技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第012844号

刘松岩教山水

——历代传世名作步骤解析·水墨卷

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：8

印数：0001—5000册

ISBN 978-7-102-06289-1

定价：49.80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。一九四〇年在北京市育英中学（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

唐王维《山水诀》称：『夫画道之中，水墨为上。肇自然之性，成造化之功。』

『上』与『尚』同，强调画山水首先要学水墨画，水墨是基础，色彩不能代替墨。

画山水画应重视用水用墨，墨能成型，水生气韵。水墨画最接近大自然，又是设色画的基础。明沈颢《画麈》(zhù)《说：『……操笔时不可作水墨刷色想，直至了局，墨韵既足，则刷色不妨。』

后面十四图，包括不同画派的水墨画，旨在提醒学画者重视水墨，先把基础打好，避免只见表面的色彩而忽略内里的精髓。

目 录

五代

一	荆浩	匡庐图·····	一
附	马骀(近代)	蜀栈连云·····	二

宋

二	李成	寒林平野图·····	六
三	李唐	清溪渔隐图(局部)·····	一〇
四	夏圭	溪山清远图(局部)·····	一四

元

五	黄公望	富春山居图（局部）	一八
六	吴镇	洞庭渔隐图	二二
七	倪瓒	怪石从簞图	二六

明

八	王绂	隐居图	三〇
九	李在	阔渚晴峰图	三四

清

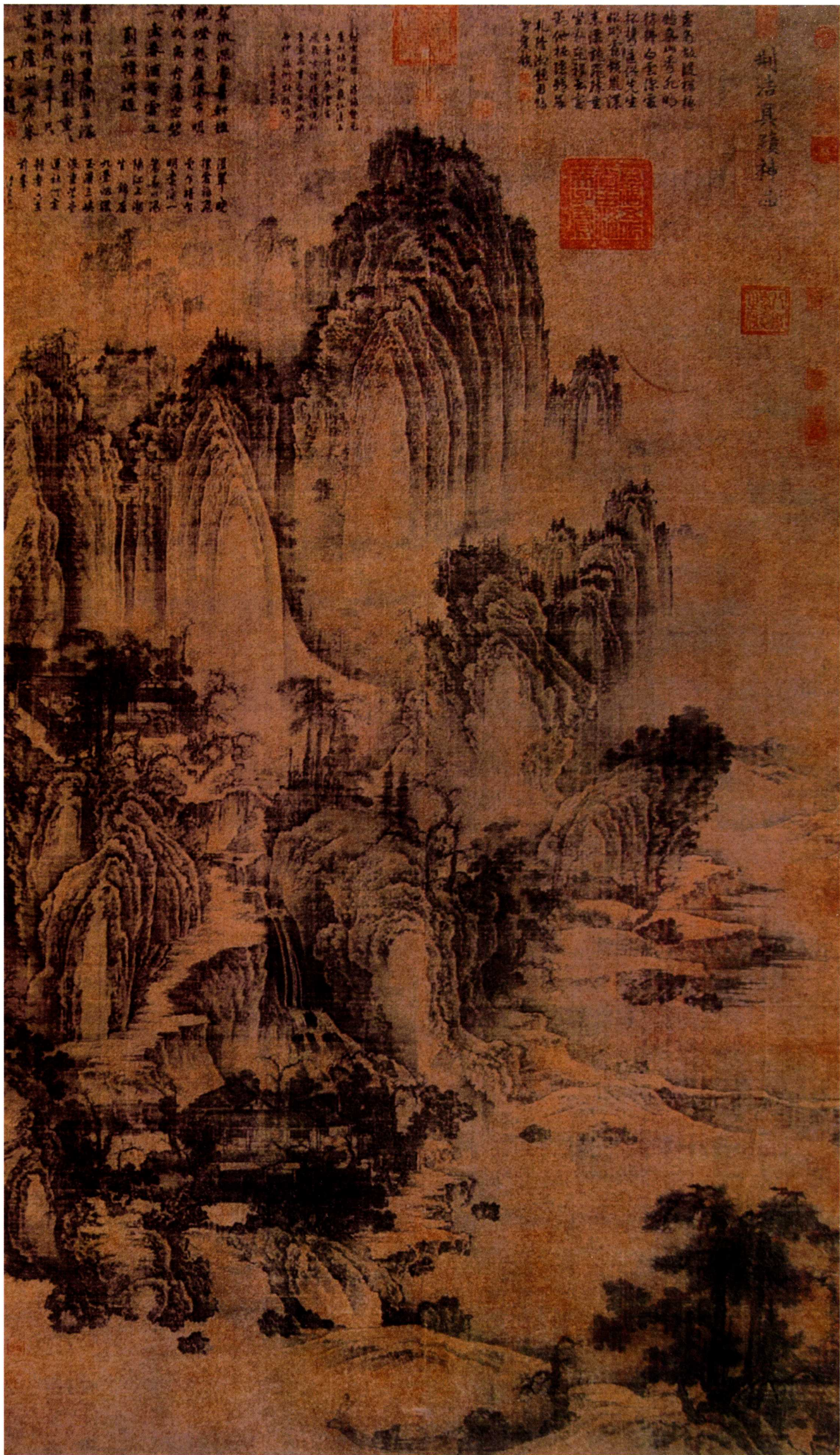
十	王时敏	水墨山水	三八
十一	朱耷	秋林亭子图	四二
十二	王翬	断崖云气	四六
十三	原济	东风缥缈图	五〇
十四	沈宗騫	山林幽趣图	五四

一

荆浩 匡庐图

绢本水墨 纵一八点四厘米
横一〇六点八厘米
台北故宫博物院藏

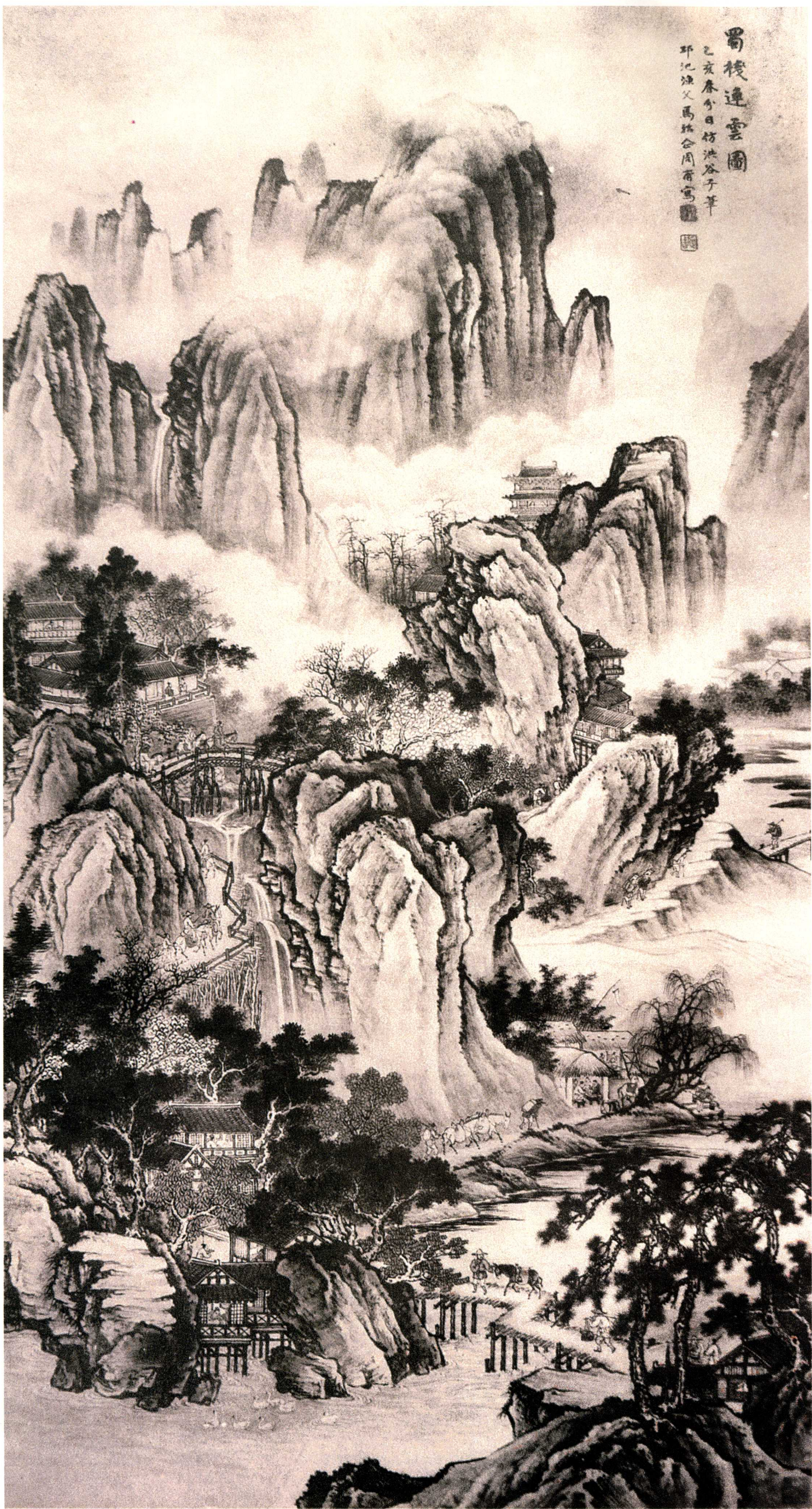
◎荆浩（生卒年不详），字浩然，沁水（今属山西）人，一作河内（今河南沁阳）人。隐居太行山洪谷，号洪谷子。中国山水画成熟期代表人物，山水画全景构图和皴法的创始人。通经史，能诗文书法，尤精画理。著有《笔法记》一卷，提出『六要』（气、韵、思、景、笔、墨）、『四势』（笔有筋、肉、骨、气）等重要学说。●此图传为荆浩之作，全景构图，皴擦点染兼备，为中国山水画早期墨笔写生典范。

马骀（近代）

蜀栈连云

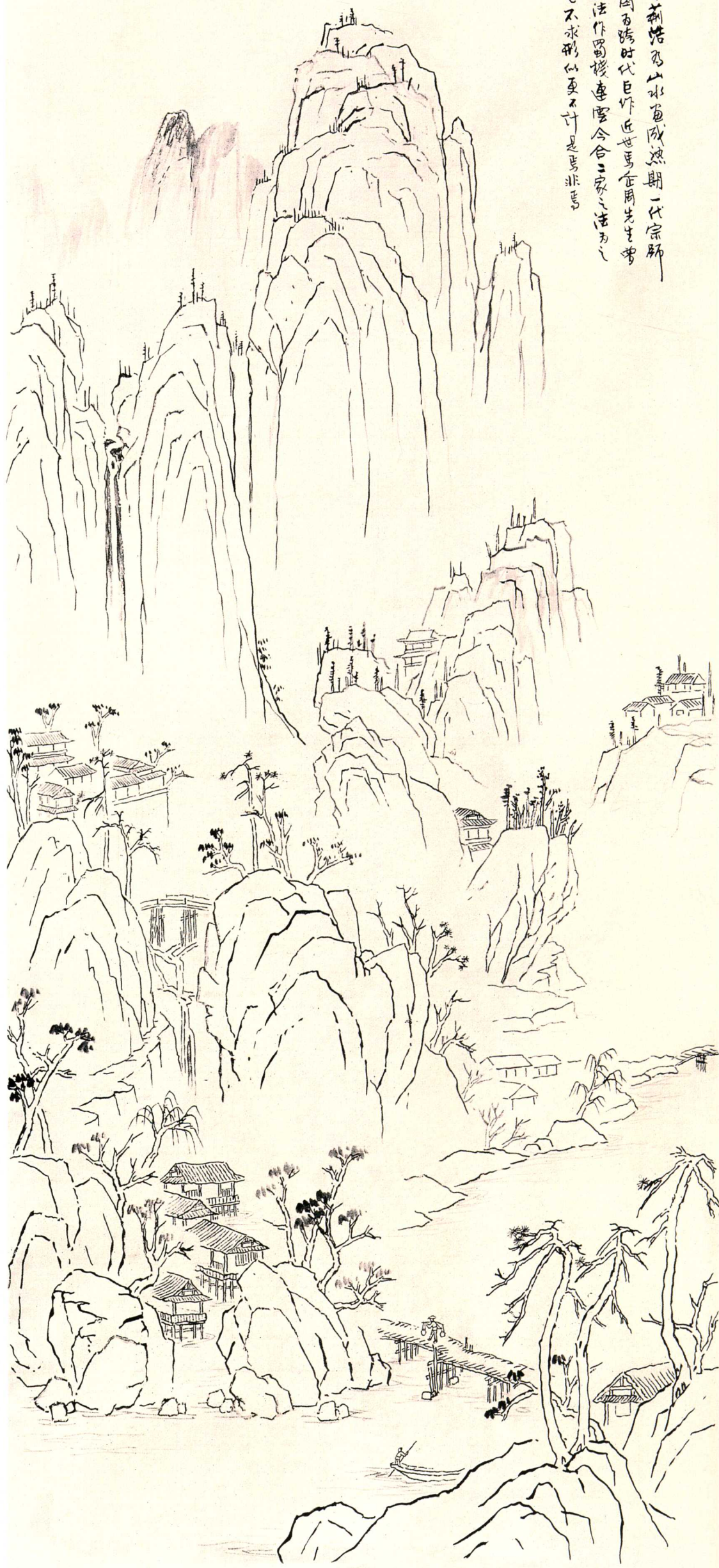
◎原图绢本年久泛黄，笔痕不清，乃参照近代马骀先生据此图所作的《蜀栈连云》。◎题曰：『五代后梁荆浩为山水画成熟期一代宗师，所作《匡庐图》为跨时代巨作。近世马企周先生曾吸收西方画法，作《蜀栈连云》。今合二家之法为之，试笔而已，不求形似，更不计是焉非焉。』◎马骀（一八八五—一九三五），近代画家，字企周，号邛池渔父，侨居上海。曾任上海美术专科学校教授，善画人物、山水、花鸟、走兽。

蜀栈连云图

乙亥春分日仿洪谷子笔
邛池渔父马骀企周画

五代後梁荆浩乃山水畫成熟期一代宗師
所作匡廬圖為跨時代巨作近世馬金周先生曾
吸收西方畫法作留機連雲合二家之法為之
試筆而已不求形似更不計是焉非焉

第一步 勾勒

●勾勒即中国画中的以线造型，凡树石、人物、房舍、舟船均用墨线勾出结构之轮廓线。在勾线之前，先用木炭条将景物位置安排好，分割出所占位置及大形，然后用淡墨粗勾。定稿后，再按远近、虚实、浓淡、干湿细勾。

第二步

皴擦

五代以后，山水画成熟，期一代宗师，所作巨幅，固为当时代巨作，近世马、夏、周、吴、沈等，吸收四方画法，作留、接、连、空、合、二、家、三、法、为、一、试、笔、而、已、不、求、形、似、更、不、计、是、非、非、也。

石如石

◎ 山石纹理和树皮，都要按其形质加皴。皴法是在绘画发展过程中形成的，五代时真正有个性的皴法尚未出现，此图的皴是按山石树木纹理写实而成的。皴用中锋或半侧锋，其后再用淡墨干笔侧锋，按皴线走势擦出山石树皮的质感。擦的目的是让线条模糊含蓄一些，使之有真实感，但不宜过度擦而破坏皴线。

五代後梁荆浩乃山水畫成熟期一代宗師
所作匡廬圖為臨時代巨作近世畫家周先生曾
吸收西方畫法作蜀嶽圖今合二家之法為之
試筆而己不求形似更不計是為非焉

荆浩
墨
印

第三步

点染

〔完成〕

◎点是表现树叶、青苔的一种技法。树有多种，有的特征明显如松、柳、竹等。而更多的树木在山水画中特点不明显，如榆、槐、杨等。树及树叶在画中以各种不同的点子表现，如形如『介』字的四点，形如『个』字的三点，形如梅花和鼠类脚印的梅花鼠足点。如用双勾，即称夹叶。画时注意范本所示形状及干湿浓淡变化。◎水墨画不设色，但要染墨，先在点出的树叶（夹叶不染墨，应留白，需要时染色）及山石的暗部染淡墨，随后在需浓重处适当加墨。

李成

二 寒林平野图

绢本水墨 纵二二〇厘米 横七〇点二厘米
台北故宫博物院藏

【画法解析】此图以松为主，杂以枯枝。视平线很低，为平远构图。临摹用矾过的熟宣纸。◎李成（五代宋初，九一九—九七六），字咸熙，唐宗室，因避战乱迁营丘（今山东临淄）。博通经史，因逢乱世而寄情诗酒。善画山水，多画平远寒林，声誉极高，被称为『古今第一』，系北方山水画派之代表，对后世影响极大。李成作品传世极少，故米芾提出『无李论』。

李成寒林平野

枯朽错出老
松枝深寒
身似雪时
向龙象经一
自空怀此景
西意之
癸未新春
游魁

寒林平野

五代宋初李成筆意

第一步

勾勒

●先用木炭条起稿，定出松树位置，上留天，树干约在左侧三分之一处。树的中间大枝伸向右侧，树头占左侧三分之二。近坡在下部，远山在中间偏下。●勾好炭稿后，用淡墨勾勒，掸去炭痕。再用浓墨勾树，中墨勾近坡，淡墨勾远景。全用硬毫细尖笔。

第二步

皴擦

●此图皴擦极少，因在矾过的绢上所作，笔头应少蘸此墨。

寒林平野

五代宋初李成筆意
朱芾評其畫秀潤
不凡宜和面滑稱之乃
古今第一樹石

寒林平野

五代宋初李成筆意
米芾評其畫秀潤
不凡宜和畫譜稱之為
古今第一
劉世岩

第三步

点染

〔完成〕

● 此图苔点不多，松树干上有少量尖锋苔点。松叶画得很细，要有穿插交搭，不要单片平列，厚度和整体感要强。

● 在矾绢、矾纸上染墨，要学会一手执两支羊毫笔，一蘸淡墨，一蘸清水，笔头含水勿多。染时有墨的直立，像平常执笔一样，按轮廓线染墨。另一支清水笔横在二三指之间，使用时将清水笔与蘸墨的笔对调，清水笔直立，蘸墨的笔横在虎口与三四指之间。待染墨后立即用清水笔按染过墨的不靠轮廓线一方的边缘轻扫，使其边缘淡化到全白。如此淡化为黑—灰—白，不留笔痕，使暗部到亮部自然无级过渡。染树叶则用清水笔扫周围，以不露墨痕为准。

● 此图无色，渲染一次不够，可干后再染，直到染够为止。最后在右上角空白处题字盖章，就完成了—幅水墨山水画。