

任道斌 主编
关乃平

山水

中级美术教程丛书

古画临摹技法

林海钟 编著

12.26
14

出版社

任道斌 主编
关乃平

山水

中级美术教程丛书

古画临摹技法

林海钟 编著

河南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

山水古画临摹技法 / 林海钟编著. — 郑州: 河南

美术出版社, 2001.6

(中级美术教程丛书)

ISBN 7-5401-0901-7

I. 山… II. 林… III. 山水画—技法(美术)

IV. J211.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第

69629 号

山水古画临摹技法——中级美术教程丛书

主 编 任道斌 关乃平

编 著 林海钟

责任编辑 尤汪洋 李学锋

封面设计 梅 语 王 萌

版式设计 魏 佳

河南美术出版社出版发行

河南省教委印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 大 16 开本 5 印张

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1~5 000 册

ISBN 7-5401-0901-7/J · 787

定价: 30.00 元

林海钟简历

祖籍福建永春。

1968年1月生于杭州。

1986年考入中国美术学院中国画系山水专业。

1991年获首届潘天寿奖学金。

1993年硕士研究生毕业留校任教。

1997 - 1999任中国美术学院中国画系山水教研室主任。

现为中国美术家协会会员，中国美术学院中国画系教师。作品参加第七、八、九届全国美展并获奖。多次受邀参加国内外各种学术画展。

作品被中国美术馆、上海美术馆、广州美术馆、大英博物馆等处收藏。

主要著作有：《写意山水画入门》、《中国历代名家技法集粹》、《早春图画法》、《山水技法》等。

中级美术教程丛书

已出版 (1-10种):

水墨动物画技法
砚与中国文房诸宝
山水古画临摹技法
工笔花鸟画技法
油画静物写实技法
油画肖像写实技法
水粉现代表现技法
透视基础教学
现代图案设计
现代平面构成与设计

待出版 (1-10种):

国画山水写生技法
写意花鸟画技法
国画工笔人物技法
国画写意人物技法
中国篆刻史
素描人体写生画法
素描头像技法
雕塑基础技法
现代环境艺术设计
现代装饰艺术设计

自序

古代山水画的表現技法是前人从对大自然的观察中提炼出来的，是智慧和创造的结晶，传世的名迹使我们今天有机会看到前人所达到的艺术高度及其深厚的文化内涵。学习传统是每一个致力于中国画创作和学习者必须做的工夫，发展山水画一定要在前人的基础上，不然就不叫发展。纵观画史，凡大家都精于传统。例如宋代米芾、元代赵孟頫、明代董其昌和现代的黄宾虹等无一不对传统名迹研究备至。因此，今人要在此有所作为，必定要在传统中下一番工夫，正所谓“登高而招，声非加疾也，而见者远”，取其精华，去其糟粕，才能使山水画这一门古老的艺术在新时期进一步发扬光大。本书的编写也是本着这一出发点，以己之浅识就临摹古画的方法做一些初步的介绍，也算是学习传统绘画的一个方面吧。

庚辰仲春林海钟自序于杭州林泉阁

目 录

第一章 绪论	1
1. 临摹	1
2. 工具与材料	2
第二章 宋元山水画的临摹	7
1. 宋元山水画的流派及理论著作	7
2. 宋元名迹临摹范例	10
3. 宋元精典范本	15
第三章 明清两代山水画风及其学习	41
1. 画风与成就	41
2. 明清画家流派及著作	45
3. 明清山水画学习之要点	46
4. 明清人的仿古山水画	48
第四章 林海钟课徒仿古山水作品选	69
附 录 历代山水画家简介	73

第一章 绪论

1. 临摹

学习传统山水画技法的捷径是通过临摹这一手段。临摹的学问很大。首先是挑选临本，学习时起步要高，好临本非常重要，所谓取法乎上，否则工夫白费，遗憾终身。何谓好临本？自然是历代名家真品，画史上的传世名作。例如北宋有：董源《夏山图》、范宽《溪山行旅图》、郭熙《早春图》、元代有赵孟頫《鹊华秋色图》、黄公望《富春山居图》等，以此为准绳，起步即高。宋代是山水画发展的成熟时期，成就很高，各种画法均已出现，是学习的最好本子。但是宋画大多都因年代久远，绢色暗淡，不易于初学，初学最好从明代吴门画派入手。明人画法从宋元人来，且传世作品墨迹鲜亮，笔路清晰，有助于初学者理解，特别是沈周、文徵明的精品，如《沧州趣》（沈周）、《石壁飞虹》（文徵明）等作品，由明人追宋人，再由宋入元、贯穿明清是一条比较好的路子。

图1. 五代·董源《夏山图》(局部)

再者,谈读画。读画是临摹前的准备,意在分析古人作山水画的过程。比如:一幅画从哪里起笔、先后顺序如何、笔墨关系、虚实处理、师承、工具、材料等等。读画还不仅局限于一幅画本身,最重要的还是要加强读画者本身的修养,只有了解一定的文史知识,具备一定的画论修养来做基础,才能较深刻地体会古画的高度所在,真正做到取法乎上。

最后谈一下临摹方法。临摹有“临”和“摹”两层意思,两者的学习角度各有所侧重。临通常指“对临”,即抓住临本中山石、树木的笔法与结构特点,注重临本的精神大要,画面内在的神采,不求表面形似的学习方法。摹是一种较为细致的学习方法,包括作品的章法、结构、形质、笔墨、设色等诸细节的研究,并且在绘画工具及材料的选择上也尽量做到不失原作风貌,方法要求严谨仔细;然而其缺点也在于此,摹的画往往过于细致,原作的神采、意境、气度难以抓到,此时“临”能补“摹”之不足。因此两者可互为参照,取其长处,从而窥古人之全貌。

图2 元代·赵孟頫《清华秋色图》(局部)

2. 工具与材料

临古画的目的是为了学习、体会前人的艺术水准,而绘画工具材料是其中的一个重要环节,不能忽视。每个时代的画家都对其工具材料讲究之至,故此作为中国绘画工具材料的“笔、墨、纸、砚”被称为“文房四宝”。今人只有对其研究和发展,才能不失其名。

一个时代有一个时代的绘画工具材料,山水画的发展也可以看做是工具材料的变化史。绘画材料从绢本为主转向以纸本为主,画风因此而受到了影响。绢本画多为唐宋时期的作品,当时的绢,质地细腻,且

做工精良，是绘画的主要材料。元代以后，绢本画相对减少。明代人用粗绢，这种绢质地厚实，做工较粗，不同于以前。纸本，我们较早能看到的是一些唐代的佛像和写经，这类纸多以竹、麻等植物纤维做原料，遇水不太渗化。澄心堂纸是宋代名震一时的纸，原料以桑、楮皮为主，纸质坚韧洁净，色泽玉白光滑，由南唐李后主监造，并藏于澄心堂而得名。南唐亡国后，宋代一些高层文人从宫中得到，成为收藏与享用的珍品，价值百金。欧阳修曾云：“君家虽有澄心堂纸，有敢下笔者知谁哉？”虽然纸张在宋以前就很普遍，但大多是被用于书写，作为绘画材料主要还是绢本。直到元以后，纸张才慢慢成为受画家们青睐的材料，选择在纸上作画，开始了元人的尚意画风，枯笔的出现可能与纸本很有关系。这种纸张的大量运用直接影响了元明清的画风，易渗化的宣纸的出现是在明清时期，这种纸后来被金石派画家运用，并成为他们重要的创作材料。徐渭、八大、吴昌硕、黄宾虹、齐白石、潘天寿等也因此而创出了一个时代风尚。

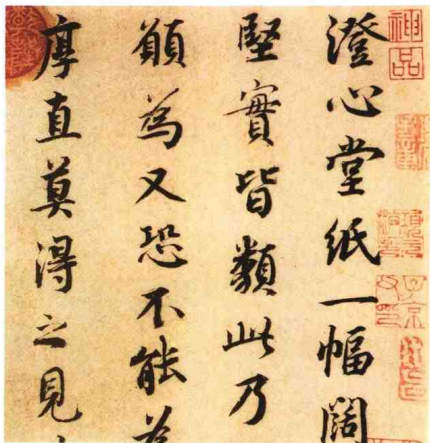

图3：宋代·蔡襄书法(澄心堂纸)

图4：明代粗绢

图5：宋代粗绢

图6.
清代皮纸
《石海山水》

图7. 清代安徽纸《蕙贤山水》

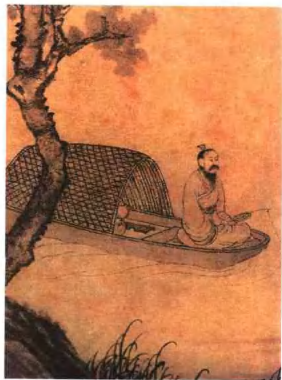

图8. 元代的麻纸

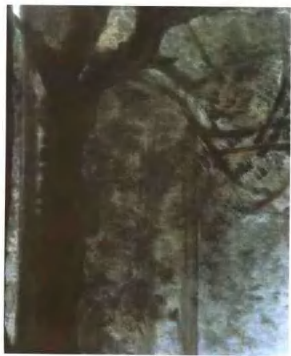

图9.
现代安徽宣纸

毛笔是中国画的工具。史有蒙恬造笔之说，谓秦将蒙恬率军伐楚，南至中山地区，见兔毛甚佳，遂用以制笔，毛笔从此诞生。然而据考古发现，此前已有毛笔。毛笔性能与笔的形状和材料很有关系。毛笔从材料上大致可分为软硬毫两种。硬毫多产于北方，如狼毫、紫毫等，选用黄鼠狼、兔子等动物毛精制而成，性能较健，宋以前多用此；南宋以后，在江南产生一种羊毫笔，称为湖笔，以山羊毛作原料，性能较柔，这种笔到了明清以后成为画家喜用的工具。另外，毛笔中中锋、中锋、短锋等不同的形状也直接影响笔墨的发挥。笔者以为中锋的形状适中，用起来笔毛周到、细致，是其中最佳者。

图10. 左起为：朱砂墨、石青墨、朱磬墨、安徽胡开文油烟墨

古画都是研墨画的，不用墨汁，因此临画最好研墨。同时选择墨块也要讲究，宋代郭熙、米芾，明代董其昌及现代的黄宾虹对墨都极讲究。不同的墨，效果很不一样。传统用墨主要有两种：即油烟墨和松烟墨。油烟墨以桐油等植物油精炼成烟，再拌以牛皮胶、天然麝香和冰片等名贵中药精制而成，具有色泽黑润、香味浓郁、历久不褪色的特点，因此古画家多是用油烟墨。当然也有特殊的，如清代山水画家龚贤，他特喜欢用松烟墨，他的画大都用此种墨。松烟墨是用优质松烟作为主要材料制成，质细色润，乌黑而不发光，色略泛青。古画中也有将墨掺颜色来画的，例如现藏于故宫博物院的宋代米友仁《潇湘奇观图》即是如此，此图远山加了青色，中景山是原来的墨色，近景则加了藤黄色，以此来分出前后层次。元代黄公望《写山水诀》中也提到类似的方法：“画石之妙，用藤黄水浸入墨笔，自然调色，不可多用，多则滞笔。间用螺青人墨亦妙。”可见，古人用墨很讲究。

砚作为绘画工具在古代也很讲究，被奉为文房四宝之一。好的砚石备受画家们的青睐。制砚材料很早就多种多样，有石砚、漆砚、陶砚、铜砚等。唐宋时期，人们发现了一些制砚的材料，它们具有质地坚实、细密滋润、发墨不损毫等特点，这就是用端、歙、洮、澄泥制成的砚台，取代了其他砚品的地位，被尊奉为中国“四大名砚”。端砚：端石的地质年代约六千亿年，石色紫红，或透青、白，呈隐晶质微粒、细润如玉，产于广东端州（今肇庆市羚羊峡斧柯山），常见的砚石有青花、鱼脑冻、蕉叶白、火捺、冰纹等。歙砚：产于歙州（今江西婺源县龙尾山），歙石的地质年代逾十亿年，石色黝黑，略泛青碧，常见的石品有罗纹、迴子、金星、银星等。洮砚：洮石产于甘肃岷县洮河沿岸，因处于深水之底，得之不易，被视作无价之宝，有

图 11. 北宋·米友仁《潇湘奇观图》(局部) 纸本, 水墨

图 12. 端砚

绿洮与红洮两种,以绿洮为贵,称“绿漪”,石质细密晶莹,石纹如丝。澄泥砚:以泥为之,与陶、砖、瓦砚不同,原料多取自华北沉积黏土矿床区,制砚的原料需经过滤,方法是将绢袋放于河水中,待逾年,水流将黏土细粒充满囊中后,再取出制砚。澄泥砚的色泽多样,绚丽多彩,以鳝鱼黄为上,其次分别为绿豆沙、玫瑰紫等。

以上介绍了古画工具与材料的一般常识,了解和掌握各时代的绘画工具与材料的特性,使我们与古画更亲近、有利于学习和体会。

第二章 宋元山水画的临摹

1. 宋元山水画的流派及理论著作

宋代是中国山水画的成熟期与高峰期,各种流派纷呈,高手涌现,他们以自己生活的自然环境,创造出各种表现山水的画法,可谓人才辈出。北宋有三大流派:北方以荆浩、关仝、范宽为代表,善画巨幅大山水,史载:“荆浩作山石以勾锁法,或方或圆,形体方解,谓之玉印叠篆,故盘骨劲健。”范宽则峰峦浑厚,势状雄强,抢笔俱匀,人屋皆至,传世代表作《溪山行旅图》。南方以董源、巨然为代表,世称“董巨山水”,画平淡天真,被誉为南派正传。李成是宋代颇具影响的画家,宋郭若虚谓其画:“气象萧疏,烟林清旷,毫锋颖脱,墨法精微。画树喜作“鹰抓枝”。受其影响的有郭熙、许道宁、崔院深、王诜等。南宋的代表画家有李唐、刘松年、马远、夏珪,称南宋四大家,画山石用“斧劈画法”,用笔刚健,史称其为北派嫡传。宋代的重要绘画理论著述有:五代荆浩《笔法记》,是山水画的重要理论,提出了“六要”(气、韵、思、景、笔、墨)、“四势”(筋、肉、骨、气)等创作及画评上的问题。郭熙《林泉高致》,也是宋代的重要绘画理论著作,从多方

图13. 五代·荆浩《雪景山水图》 纳本

而阐述了山水画的特点。大到人品修养,微至工具材料,都加以论述,并提出了“三远法”等观察和创作方法,在理论上贡献重大。宋代的重要绘画理论著作还有韩拙的《山水纯全集》、郭若虚的《图画见闻志》、米芾的《画史》、刘道醇的《宋朝名画评》和宣修的《宣和画谱》等。

元代是山水画的又一高峰期,赵孟頫是这一时期的领袖人物。在他的倡导下,元代的画家厌弃了南宋画派的末流,提倡画要有古意,追本溯源,力追唐、北宋的绘画气息,加之纸本的大量使用,这一时期的山水画又达到了新的高度。主要代表画家有钱选、黄公望、吴镇、王蒙和倪雲林,他们皆学董源、巨然画法,为南宋文人画的正传。元代的绘画理论著作主要有汤垕的《画鉴》、黄公望的《写山水诀》、夏文彦的《图绘宝鉴》等。

图 14 元代·钱选《浮玉山居图》(局部) 纸本,设色

图15. 北宋·李成《晴雷萧寺图》

2. 宋元名迹临摹范例

以《早春图》为例。

步骤一：读画，分析《早春图》的材料、工具及画法。(图16)

图16.
北宋·郭熙
《早春图》