

如何临摹
历代名家山水画(三)

高级
临摹

刘松岩
◎ 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

如何临摹 历代名家山水画（三）

高级
临摹

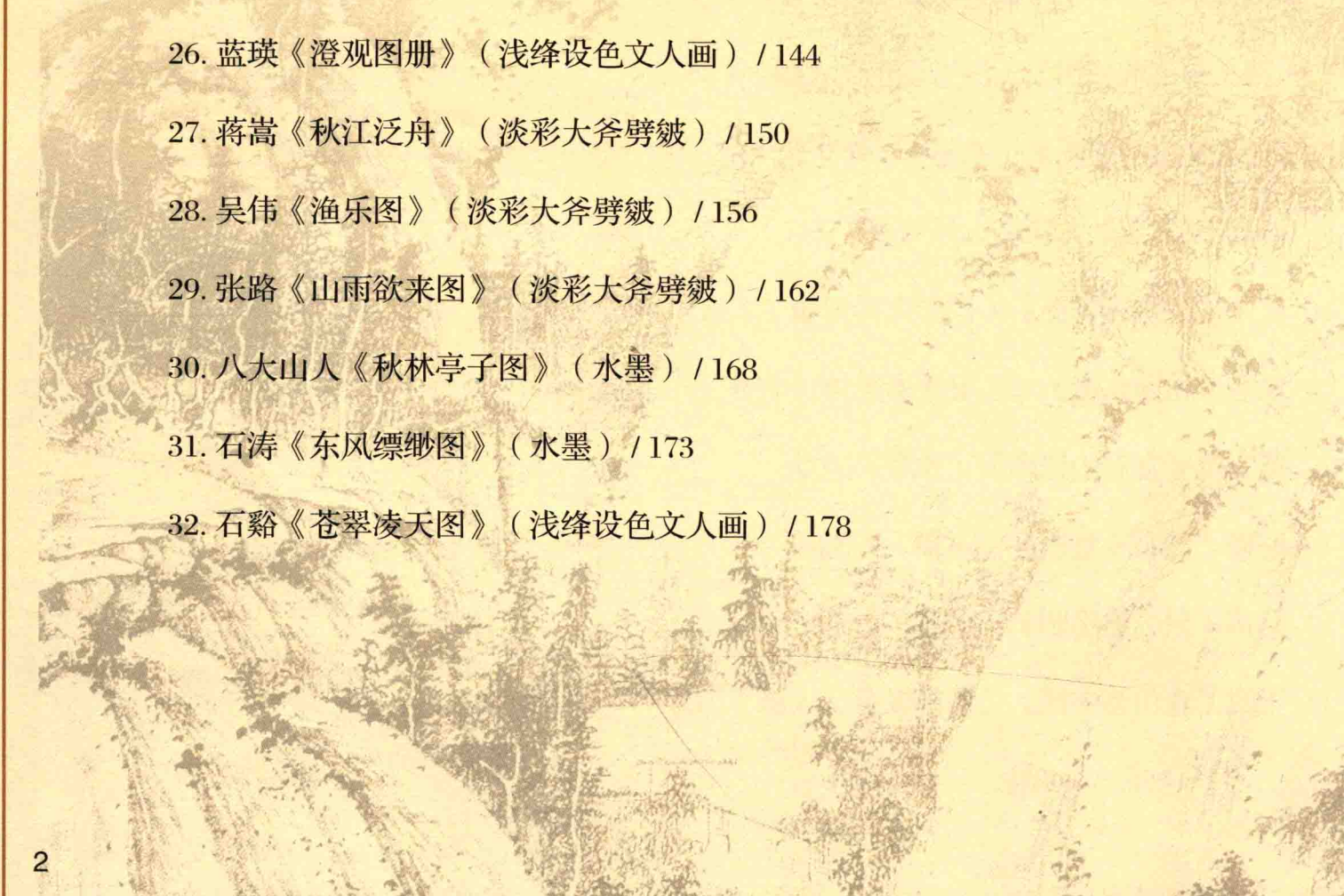
刘松岩◎著
刘志奇◎整理

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

目录

1. 荆浩《匡庐图》（水墨）/1
2. 董源《龙宿郊民图（笼袖骄民图）》（工笔重彩繁体）/7
3. 巨然《秋山问道图、万壑松风图（二图合一）》（工笔重彩繁体）/13
4. 李成《寒林平野》（水墨）/19
5. 范宽《雪山萧寺图》（工笔重彩繁体）/24
6. 郭熙《早春图》（工笔重彩繁体）/30
7. 米芾《春山瑞松图》（浅绛设色文人画）/36
8. 李唐《清溪渔隐图》（水墨）/42
9. 马远《对月图》（淡彩大斧劈皴）/47
10. 夏圭《灞桥风雪图》（淡彩大斧劈皴）/53
11. 佚名《秋山红树》（工笔重彩繁体）/59
12. 黄公望《富春山居图》（水墨）/65
13. 倪瓒《怪石丛篁图》（水墨）/70
14. 吴镇《洞庭渔隐图》（水墨）/75
15. 王蒙《春山读书图》（浅绛设色文人画）/80

-
-
16. 唐棣《雪港捕鱼图》（工笔重彩繁体）/ 86
 17. 沈周《仿倪瓚山水图》（浅绛设色文人画）/ 92
 18. 文徵明《西斋话旧》（浅绛设色文人画）/ 98
 19. 唐寅《山路松声图》（浅绛设色文人画）/ 104
 20. 王绂《隐居图》（水墨）/ 110
 21. 李在《阔渚晴峰图》（水墨）/ 115
 22. 戴进《溪堂诗思图》（工笔重彩繁体）/ 120
 23. 尤求《访友图》（工笔重彩繁体）/ 126
 24. 仇英《桃源仙境图》（工笔重彩繁体）/ 132
 25. 董其昌《青林长松图》（浅绛设色文人画）/ 138
 26. 蓝瑛《澄观图册》（浅绛设色文人画）/ 144
 27. 蒋嵩《秋江泛舟》（淡彩大斧劈皴）/ 150
 28. 吴伟《渔乐图》（淡彩大斧劈皴）/ 156
 29. 张路《山雨欲来图》（淡彩大斧劈皴）/ 162
 30. 八大山人《秋林亭子图》（水墨）/ 168
 31. 石涛《东风缥缈图》（水墨）/ 173
 32. 石谿《苍翠凌天图》（浅绛设色文人画）/ 178

目录

33. 弘仁《陶庵图》（浅绛设色文人画）/ 184
34. 王时敏《水墨山水》（水墨）/ 190
35. 王鉴《仿江贯道》（浅绛设色文人画）/ 195
36. 王翬《断崖云气》（水墨）/ 201
37. 王原祁《仿梅道人云山图》（浅绛设色文人画）/ 206
38. 沈宗騫《山林幽趣图》（水墨）/ 212
39. 陈卓《青山白云》（工笔重彩繁体）/ 217
40. 袁耀《阿房宫图》（工笔重彩繁体）/ 223
41. 华岳《白云松舍》（工笔重彩繁体）/ 229
42. 龚贤《摹倪瓚山水图》（浅绛设色文人画）/ 235
43. 吴历《秋景山水图》（浅绛设色文人画）/ 241
44. 恽寿平《春山暖翠》（浅绛设色文人画）/ 247
45. 任颐《游山图》（浅绛设色文人画）/ 253

荆浩《匡庐图》

(水墨)

◎荆浩(五代后梁,约850—?),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)的重要学说。

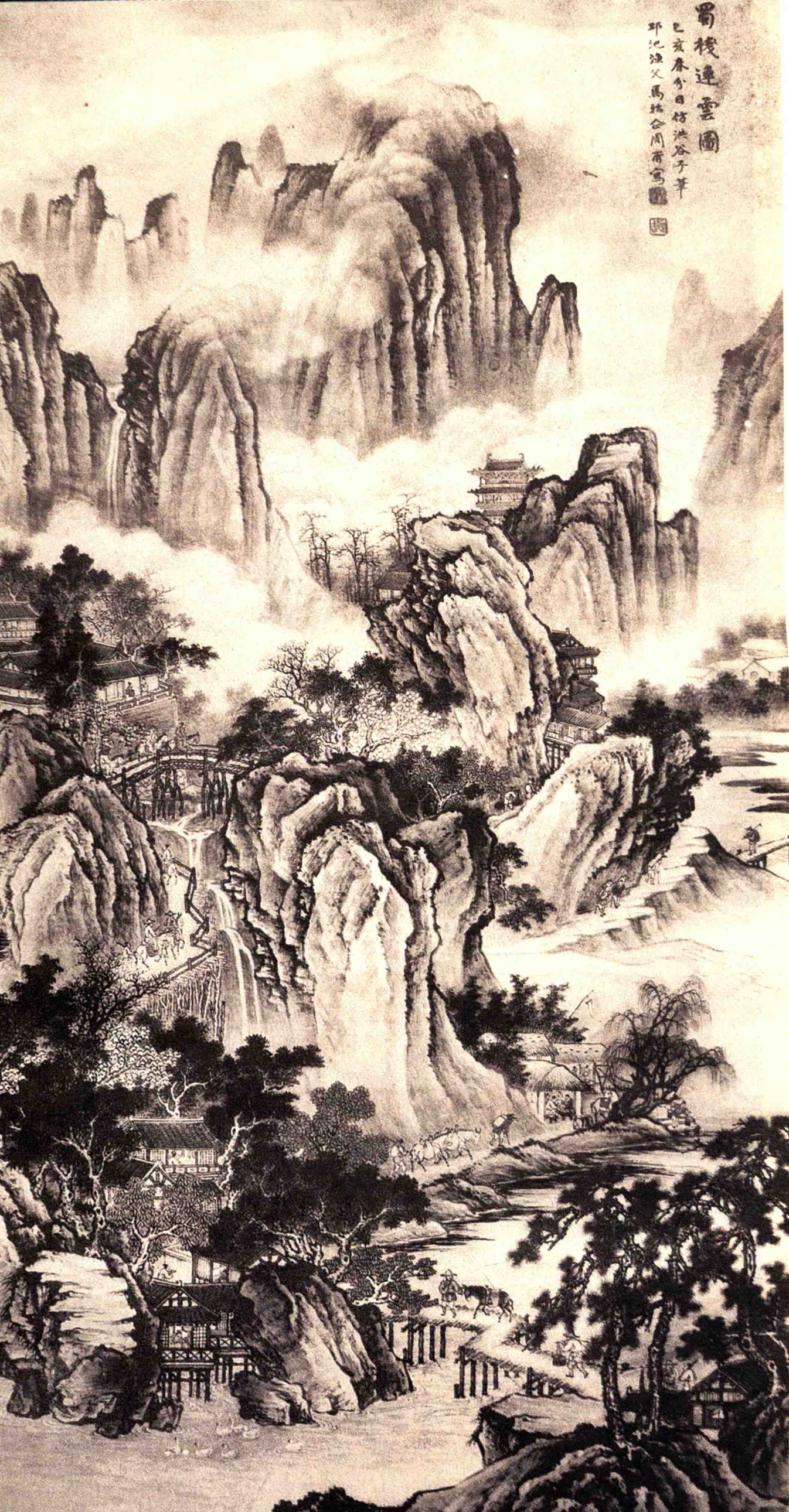
《匡庐图》传为荆浩所作,全景构图,皴擦点染兼备,为中国山水画早期墨笔写生典范。

荆浩 匡庐图

绢本水墨

纵 185.8 厘米 横 106.8 厘米 台北故宫博物院藏

蜀栈连云图

己亥春今日仿洪谷子筆
邛池漁父馬駘合周甫寫

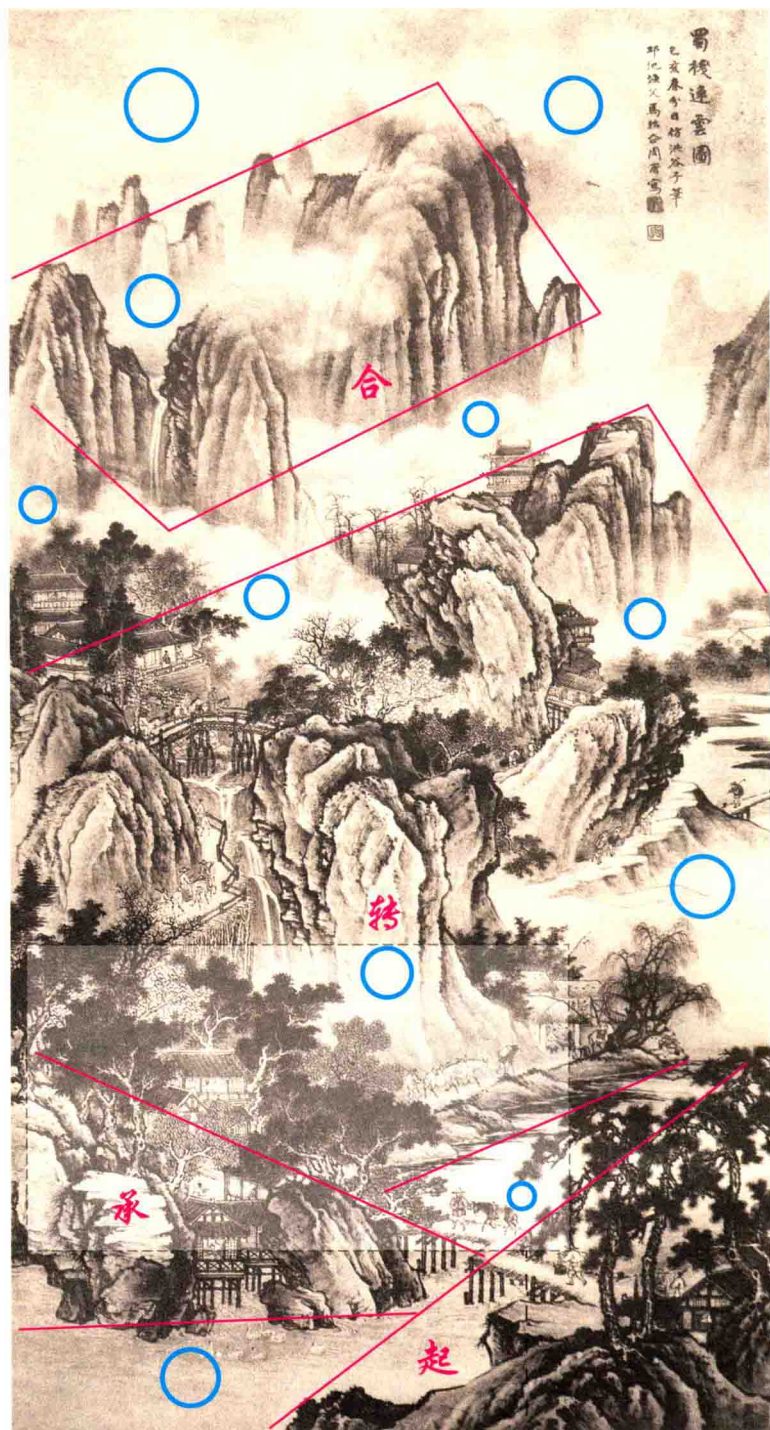
《匡庐图》原图绢本年久泛黄，笔痕不清，因此乃参照近代画家马骀先生据此图所作的《蜀栈连云》进行临摹。

马骀(1886—1937)，近代著名画家、美术理论家和教育家。字企周，号邛池渔父。曾任上海美专教授。善画人物、山水、花鸟、走兽。

◎ 读图和构图分析

临摹以前要先读画，将画的内容、意境读懂。其次是研究构图、笔墨。最后才是色彩。

这幅画一要表现高远，主要山脉要有走向。二要表现行人和舟船。路要通，水要有源有流。右下角前景为“起”，左方略向上为“承”，分别呈三角形。向右折过去为“转”，上部大山为“合”，近似长方形。蓝色圆圈表示空间气眼，包括云气和水。山水画一定要留气眼，正如围棋，如果留活眼，棋就活了。前景与后景间如有云气，就可以拉开距离，有空间感。如无气眼，则无距离。

五代後梁荆浩乃山水成熟期一代宗師
所作匡廬圖為跨時代巨作近世馬在周先生曾
吸收西方画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為非焉

第一步：勾勒

勾勒即国画中的“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（参考“读图和构图分析”），分割出所占位置及大体形状，然后用淡墨粗勾。定稿后，再按远近、虚实、浓淡、干湿细勾。

五代後梁荆浩乃山水畫成然期一代宗師
所作匡廬圖為跨時代巨作近世馬正爾先生考
明收西方画法作蜀樓連雲合三家之法為之
試筆而已不求形似更不計是焉非焉

荆浩

第二步：皴、擦

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。擦的目的在于使线条模糊含蓄一些，使之有真实感。但不宜过度擦而破坏皴线。

五代後梁荆浩為山水畫成熟期一代宗師
所作匡廬圖為跨時代巨作近世馬企周先生曾
吸收西方畫法作蜀棧連雲今合二家之法為之
試筆而已不求形似更不計是焉非焉

馬企周

第三步：点、染

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征不明显，如榆、槐、杨等。树及树叶在画中以各种不同的点子来表现，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，则称夹叶。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。

题字曰：“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，作蜀棧連雲。今合二家之法为之，试笔而已，不求形似，更不計是焉非焉。”

董源《龙宿郊民图(笼袖骄民图)》

(工笔重彩繁体)

◎董源(五代宋初,?—约962),字叔达。江西钟陵人。仕南唐后苑(即北苑)副使,世称“董北苑”。后随南唐后主降宋。其山水初师荆浩,笔力雄沉,后以江南真山实景入画,平远幽深。皴法状如麻皮,后人称为“披麻皴”。他的水墨山水影响巨大。和巨然并称“董巨”,为南方山水画派之祖;和李成、范宽并称“北宋三大家”;和荆浩、巨然、关仝并称“五代、北宋间四大山水画家”。

董源 龙宿郊民图(笼袖骄民图)

绢本设色

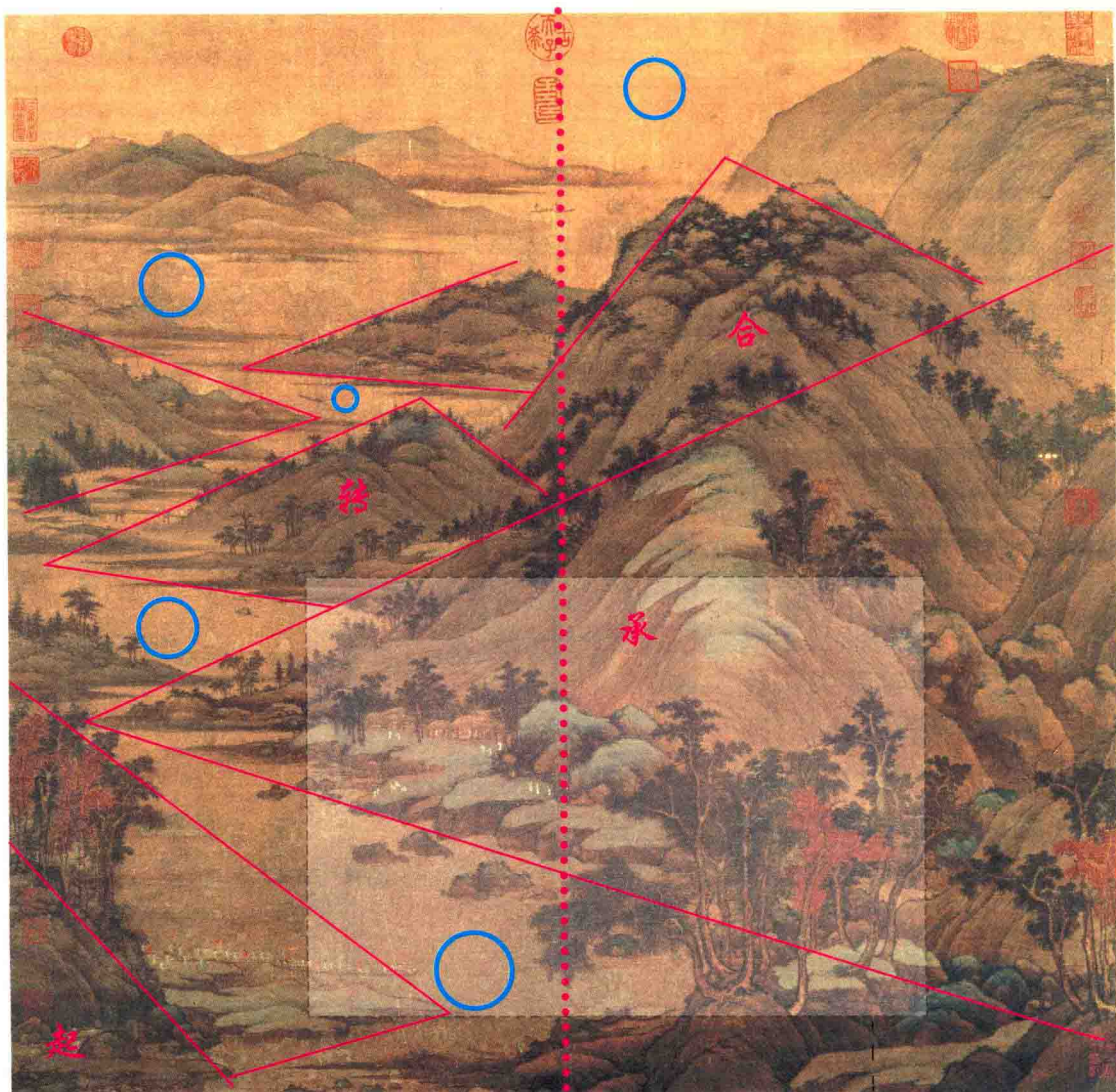
纵156厘米 横160厘米 台北故宫博物院藏

◎ 读图和构图分析

历代对此图的名称及描绘内容的解释不尽相同,似为南唐都城建康郊野风光及节日歌舞欢庆场景。山石为披麻皴,青绿设色,无款。传为董源笔。

原作用四幅绢拼成方形大画,现缩为条幅,并略去一些树木。原作人物多而小,为了不分散画山水的精力,范画中予以删减。

左下角为近景,三角形,只占一角。右为中景主山,从坪台起向上呈S形的走势。向左伸出小山,山头亦为三角形。左上远处有小山。蓝圈是水、天和云气。红圈是山、水、树、石、云、气、水、天、云、气、水、天、云、气。

董源龍宿郊民
因原作正方形巨幅
內容繁雜（物眾
多）今節選局部
重點寫山痕
意在披麻皴法
劉水石

第一步：勾勒

因系大画缩小，景物繁杂，必须用木炭条分割构图的块面。

先用淡墨勾，再按前浓后淡的规律勾。树要加重。勾线多用圆转笔，以符合江南山形。

董源龍宿郊民
 因原作正方形巨幅
 內容繁雜人物衆
 多今節選局部
 重點寫山石
 意在披麻皴法
 劉水岩

第二步：皴、擦

全部用披麻皴，
 为柔线条，与山石轮廓
 线配套，用半侧锋，应
 稍干于轮廓线。皴后
 用干笔侧锋依皴笔方
 向擦出山石质感。

董源龍宿郊民
 因原作正方形巨轴
 内容繁雜人物眾
 多今节選局部
 重點為山石
 意在披麻皴法
 劉北岩

第三步：点、染

此图树叶有双勾夹叶、圆点、介字点。苔点用圆点，形如胡椒粒，亦称胡椒点。

用淡墨染树的点叶部分。从暗到亮染山石的层次。最后有重点地加染稍重的墨。黑—灰—白层次过渡要自然，不要染出没有过渡的死墨条块。

董源龍宿郊民
因原作正方形巨幅
內容繁雜人的眾
多今節選局部
重點為山巒
意在披麻皴法
劉水石

第四步：设色

树的枝干、草房和船染赭石。山石亮部和坪台染赭石。点叶树和山石暗部染墨青（即螺青：花青调淡墨），夹叶树染朱磬。最后在坪台及山石最亮部染三绿（如无三绿，可在石绿中加一些锌白或钛白）。凡青绿设色，都要先染赭石地子。染石绿或石青要薄，一次不易染匀，待干后再染第二次、第三次。