

如何临摹 历代名家山水画（一）

基础知识与
基本技法

刘松岩
◎ 著

如何临摹 历代名家山水画（一）

基础知识与
基本技法

刘松岩◎著 刘志奇◎整理

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

如何临摹历代名家山水画:全3卷/刘松岩著. —北京:北京大学出版社,2015.2
ISBN 978-7-301-24923-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第228588号

书 名: 如何临摹历代名家山水画(全三卷)

著作责任者: 刘松岩 著

策 划 编 辑: 周雁翎

责 任 编 辑: 郭 莉

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-24923-9/G·3897

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电 子 信 箱: zyl@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767346 出版部 62754962

印 刷 者: 北京雅昌艺术印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

730毫米×1020毫米 8开本 75.5印张 897千字

2015年2月第1版 2015年2月第1次印刷

定 价: 499.00元(全三卷,附两张光盘)

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

编写说明

《如何临摹历代名家山水画》(全三卷)是一套适合初学者循序渐进、逐级深入地学习中国传统山水画的培训教材,系根据本人多年从事山水画教学的课徒稿和讲义编写而成。

中国画是中国传统文化的重要组成部分,它具有独特的“诗、书、画、印”结合的表现形式;讲求“外师造化,中得心源”,取之自然又不被动抄袭自然;强调主观精神与客观世界的融合,重视抒发胸臆,寄托情怀。

从古到今,中国画始终坚持自己固有的表现形式和传统风格,延续几千年,特色鲜明,自成体系。虽有一以贯之的表现形式和历代传承的美学原则,但在不同时代又有所创新,各具风貌,是一门古老而又充满活力的艺术。

学中国画先学传统,是千百年来不争的事实。从古到今,中国画都是在继承前人技法的前提下发展起来的,从来没有割断过传统。继承传统须“十年磨一剑”,方入门道,传统书法、京剧,乃至民族器乐、声乐,无一门类不是如此。

学习中国传统山水画同样要从学习传统起步,经历从临摹到写生、再到创作的循序渐进的过程。临摹即“师传统”(向前人学习),写生即“师造化”(向大自然学习),最后才能是创作。临摹是学山水画的基础,如同房屋的地基。临画的目的在于取古人之长,将古人的成熟经验拿来,做到古为今用。把传统技法学到手后,再结合写生,向大自然学习,创作出具有时代感又有中国画风的作品。

山水画自唐、五代以后,技法日趋完备,各朝代、各时期、各流派都有不同风格特点和代表人物。想要学习这些不同朝代、时期、流派的山水画技法,若没有好的方法作为指导,是有相当难度的。为帮助初学者学好山水画,我在多年从事山水画教学的过程中,对前人临习山水画的经验进行了总结,探索出一套行之有效的教学方法:对复杂的绘画过程进行分解,分别按照“读图”“起稿”“勾”“皴”“擦”“点”“染”“设色”“收拾”的步骤一步一步进行临习。这种方法事半功倍,受到学员的广泛欢迎。本书由于篇幅所限,在对这些临习方法进行示范时,有些步骤作了合并,有些作了简化。古人云“画无定法”,实际上,学习者在临习过程中完全可以根据范画的具体情况对相关步骤进行灵活取舍。

本书第一卷为“基础知识与基本技法”，旨在向初学者介绍中国画与山水画的基本理论知识，传授学习中国传统山水画所需要掌握的基本技法。

该卷分上、下两篇。

上篇介绍中国画的基本知识，包括“中国画是一门什么样的艺术”“中国画简史”“历史上有哪些重要的画论”“学习中国画的三个阶段”“题款及用印知识”等等。

下篇介绍山水画的基本知识和基本技法。基本知识有“历史上有哪些重要的山水画家”“山水画的分类”“山水画的临摹与写生”等；基本技法有“笔墨技法”以及“山水画基本技法”中所包含的“树法”“山石法”“云水法”“点苔法”“点景法”“设色法”等。

为了便于学习者练习，基本技法部分以图文结合的形式进行了大量示范。示范例图绝大部分为本人课徒稿，少数摘自清代王概等编纂的《芥子园画谱》，为免烦琐，正文中不一一注明。

本书第二卷为“初级临摹”，旨在引领具有一定中国画理论基础，初步掌握山水画基本技法的学习者，临摹较为简单的名家山水画作，帮助学习者逐步实现对山水画技法的娴熟运用。

该卷包含对20幅名家山水画的临摹。

前16幅原作选取的是明代山水画家蓝瑛所绘仿古山水册页，体现了上至唐代王维，下至“元四家”，共包含唐、五代、北宋、南宋、元的16位山水画家的技法。

这16幅画作包含了文人画、北方画派、江南画派、“元四家”等流派，“米氏墨戏”、大斧劈皴等技法，小中见大，各家的构图、笔法可从中窥见一斑。

对这16幅画作，书中分“读图”“勾”“皴、擦、点”“染墨”“设色”五个步骤，一步一图，进行了细致的讲解和示范。

在编绘此16幅画作的临摹内容时，参考的蓝瑛原作材料为黑白资料（1949年以前收藏，当时尚无色彩本），为便于学员练习设色，当时的课徒稿依据有关作品及画史记载进行了尝试设色。现经多方努力，寻得蓝瑛设色原作，呈于书中，可供学习者参考。

为弥补这16幅画作最晚只到元代的不足，第二卷中对课徒稿进行了扩充，增加了明代张路、文徵明，清代弘仁、石涛四家的扇面、册页画作，进行临摹技法的示范。对这四幅画作，仔细划分出“读图”“木炭条起稿”“淡墨定稿”“勾”“皴”“擦”“点”“染墨”“设色、收拾、题字用印”等九个甚至十个步骤，一步一图，进行精心解析，以期为学生提供更细致的步骤示范，使学习者能够更加深入地了解作画的完整过程。要注意的是，为了看得清楚，有的步骤图表现的是单一步骤，没有和前面的步骤叠加在一起，临习时应步步

叠加。

全部20幅画作的“读图”步骤中,不仅用文字讲解原作画面内容、进行构图分析,以便于学习者整体掌握画面大局,还在原作画面上以桃红色线条及蓝色圆圈分割画面,对画面结构进行了示意。同时,为方便读者看清原作笔墨与细节,对画面局部作了放大。

本书第三卷为“高级临摹”,旨在引领经过一段时间的初级临摹练习,能够娴熟运用山水画技法,具有一定山水画绘画基础的学习者,临摹较为复杂的历代山水名家画作,以帮助学习者精研山水画技法,实现融会贯通,直至达成从临摹到创作的跨越。

该卷选取45幅中国传统山水画名作,其作者大都是山水画发展史上具有里程碑性质的代表人物,按照五代、宋、元、明、清的顺序编排,力图展示中国传统山水画发展的脉络。

该卷中临摹的山水画种类,包括水墨、工笔重彩繁体、淡彩大斧劈皴、浅绛设色文人画四个类别。因少数古画设色不明,课徒稿对设色作了调整,故类别界定皆以课徒稿完成图为准。

学画山水首先要学画水墨,水墨是基础,色彩不能代替墨。水墨画最接近大自然,又是设色画的基础。该卷中选取了不同画派的水墨画,帮助学习者增进对水墨画的理解和掌握。

北宋以前的山水画,多为工笔重彩画,且多为繁笔精工巨幅,是山水画从人物画中独立出来直至成熟的标志。这些作品体现出了山水画皴法多样、笔墨成熟、技法完备、派别纷呈、大师迭出的特点,大量不朽的作品作为国宝世代流传。学习工笔重彩画难度大,但有志于继承和发展传统中国画艺术的人士不应忽视工笔重彩画。

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、张路更是将其发挥得淋漓尽致。

文人画是中国画中的一朵奇葩,在世界画坛中独树一帜,其独特之处,是由学士文人创作,强调气韵,重视书写胸襟怀抱。文人画有的不设色,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。

临摹复杂画作,读图是至关重要的一步,因此该卷在每幅名画的临摹步骤开始之前,设置了“读图与构图分析”环节。在这个环节中,对画面内容、意境进行了细致解读,对画面结构作了详细解析,此外,和第二卷一样,也采用了桃红色线条和蓝色圆圈对画面进行分割,示意画面布局大势,并对画面局部作了放大,方便读者看清笔墨与细节。

需要说明的是,在本环节中,绝大部分采用的是古画原作来示意构图布局与局部笔

墨,但也存在少数例外情况。比如荆浩《匡庐图》因为年代久远,笔墨不清,课徒稿采用马骀先生据此图而作的《蜀栈连云》作为临摹原作,所以读图环节也采用了《蜀栈连云》。又比如对巨然《秋山问道图》《万壑松风图》二图合一进行的临摹,构图作了调整,故采用课徒稿完成图进行示意。还有一种情况是原作精细程度有限,所以也采用了课徒稿完成图。

学习者在学习该卷时已经具备了第二卷“初级临摹”的基础,因此该卷设置的临摹步骤为“勾勒”“皴、擦”“点、染”“设色”四步(水墨画只有前三步),一步一图,层层递进,清晰简明,以帮助学习者完整、准确地临摹复杂的名画。

因条件所限,该卷中有少量原作的尺寸、馆藏等信息欠奉。另外,第二卷、第三卷的临摹步骤图,为了突出相关步骤,许多都是每一步骤从头新画一图,直至该步骤完成时为止,因此两个步骤图之间细节有可能做不到毫厘不爽。敬请读者海涵。

为了方便学习者,本书还配备了两张教学光盘,以便更加直观地展示山水画基本技法和部分名作的临摹步骤。由于条件所限,教学光盘中未一一呈现本书所有山水画的临摹教学过程,相信读者有举一反三、触类旁通的能力,一定能学得满意。

刘松岩

2014年10月1日于北京

目录

中国画基本知识

一、中国画是一门什么样的艺术 / 3

(一) 东方美术之代表 / 3

(二) 诗书画印的综合艺术 / 4

(三) 中国画的分科 / 7

(四) 中国画用具与“文房四宝” / 9

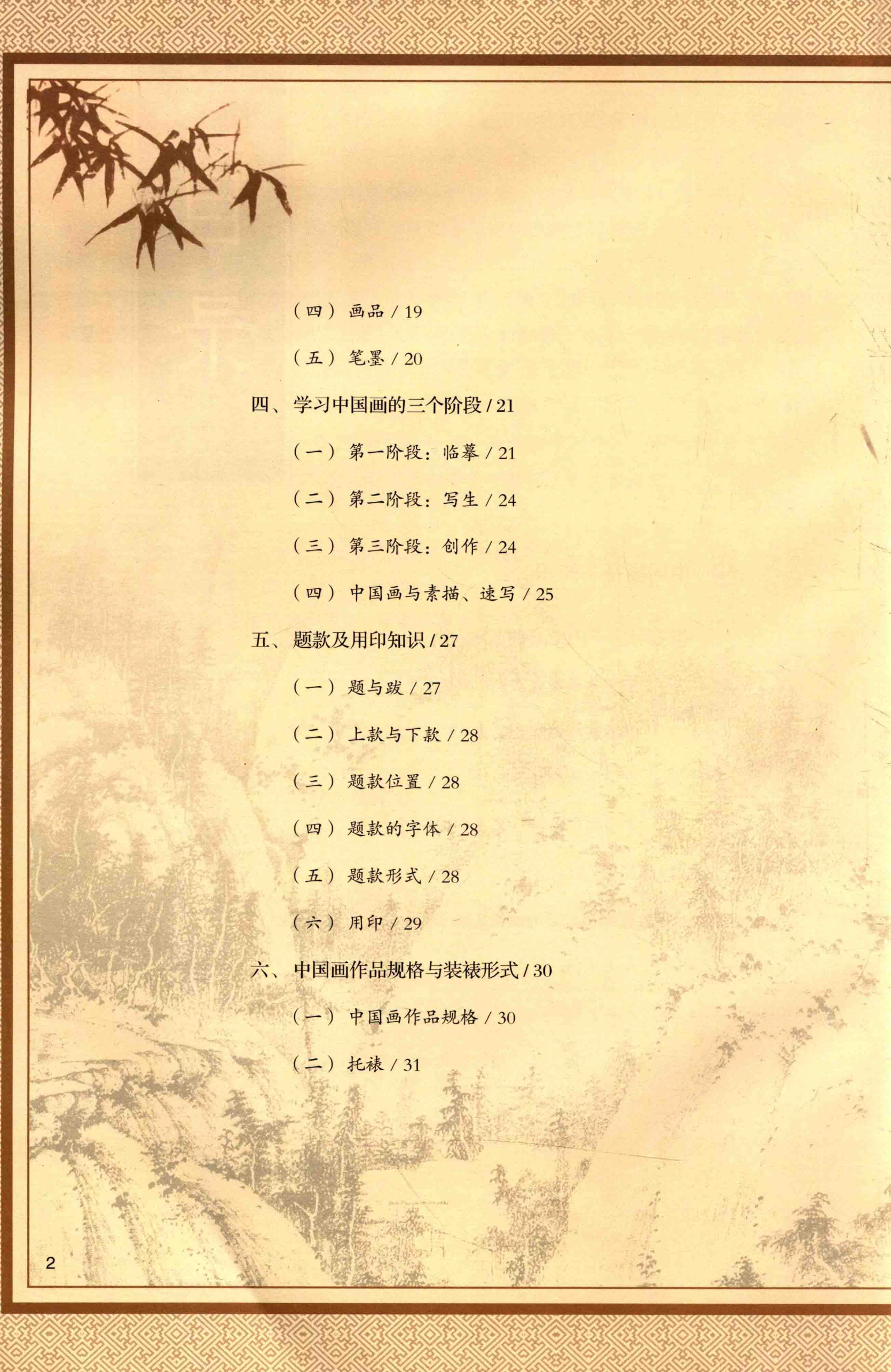
二、中国画简史 / 11

三、历史上有哪些重要的画论 / 14

(一) 六法 / 15

(二) 六要 / 17

(三) 有关“忌”与“病”的论述 / 18

(四) 画品 / 19

(五) 笔墨 / 20

四、学习中国画的三个阶段 / 21

(一) 第一阶段：临摹 / 21

(二) 第二阶段：写生 / 24

(三) 第三阶段：创作 / 24

(四) 中国画与素描、速写 / 25

五、题款及用印知识 / 27

(一) 题与跋 / 27

(二) 上款与下款 / 28

(三) 题款位置 / 28

(四) 题款的字体 / 28

(五) 题款形式 / 28

(六) 用印 / 29

六、中国画作品规格与装裱形式 / 30

(一) 中国画作品规格 / 30

(二) 托裱 / 31

目录

下 山水画基本知识与基本技法

七、历史上有哪些重要的山水画名家 / 35

(一) 唐代 / 35

(二) 五代 / 37

(三) 宋代 / 38

(四) 元代 / 40

(五) 明代 / 43

(六) 清代 / 47

八、山水画的分类 / 53

(一) 水墨 / 53

(二) 设色 / 53

(三) 没骨 / 55

(四) 泼墨、泼彩 / 56

(五) 界画 / 56

九、山水画的临摹与写生 / 57

(一) 临摹 / 57

(二) 写生 / 59

十、笔墨技法 / 60

(一) 运笔的对比 / 60

(二) 运笔的对立统一 / 62

(三) 墨与水 / 64

十一、山水画基本技法 / 68

(一) 树法 / 68

(二) 山石法 / 103

(三) 云水法 / 128

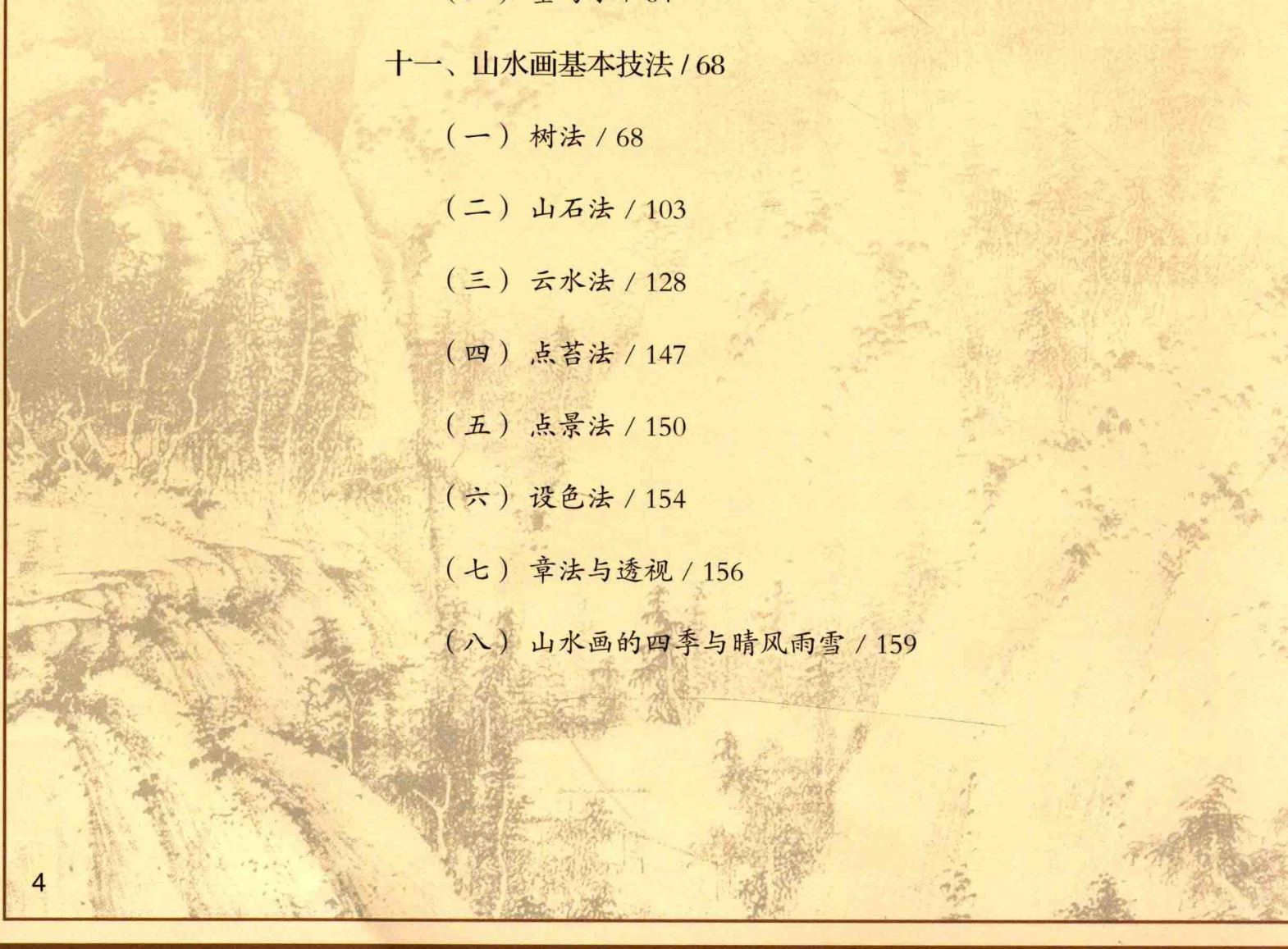
(四) 点苔法 / 147

(五) 点景法 / 150

(六) 设色法 / 154

(七) 章法与透视 / 156

(八) 山水画的四季与晴风雨雪 / 159

中国书画基本知识

一、中国画是一门什么样的艺术

(一) 东方美术之代表

世界绘画史上,东西方风格不同。东方绘画中,尤以中国画的民族特点最鲜明。德国东方美术史家孔德说:“中华绘画为东方绘画之代表,在世界上具有特殊形式,占有特殊地位,至可宝贵。”日本画家桥本关雪说:“中华为南画祖地,我毕生研究南画,而非生长于中华,至为可惜。故每一年中,辄来中华各胜地游历一次,以增厚南画之素养也。”

中国画在发展过程中,经历了无数次变革,但万变不离其宗,始终保持着它独特的民族形式。我们的责任就是要继承优秀传统文化,并在此基础上吸收新的营养,包括外国的东西,以丰富、提高并发扬传统。

20世纪50年代,张大千先生在巴黎展出敦煌壁画复制品,轰动了西方。其间,他到毕加索的别墅会晤这位西方绘画大师。毕加索开门见山地说:“我最不懂的,是你们中国人为什么要跑到巴黎来学艺术!”又说:“这个世界上谈到艺术,第一是你们中国人有艺术,其次是日本的艺术。当

鹿王本生图(局部)

北魏壁画

敦煌莫高窟257窟

根据《佛说九色鹿经》绘制的横幅长卷形式壁画。

然,日本的艺术又是源自你们中国的。第三,非洲的黑种人有艺术。”毕加索不但如此推崇中国的艺术,还画了很多中国画习作请张大千看。

作为中国人,我们既不要夜郎自大,认为老祖宗什么都好,也不要一味崇洋,全盘否定传统。我们要深入研究中国画技法和理论,从而了解、认识、热爱中国画,才能有信心、决心发展中国画。我们的中国画越有民族性,才越有世界性。

(二) 诗书画印的综合艺术

中国画在世界绘画艺术中独树一帜。其他画种多以工具命名,如油画、水彩画、铅笔画、水粉画等等,而中国画是以国家命名的。仅从名称上,就能看出中国书画、中国武术(以前叫国术)、中医药、中国京剧等都有着鲜明的民族特点,都是应发扬光大的国粹。

中国画的一个主要特点是笔墨,具体表现在通过笔墨的运用,所产生的极富变化的点、线、面上。这种笔墨的运用即中国画的技法。此外,还有独特的工具及民族审美观念。

1. 笔

中国画技法中的“笔”不是毛笔、钢笔之笔,而是相当于书法中笔画之笔。中国画与书法关系密切,书法以点线组成,国画以点线为主,所谓以书为骨。用点线的变化来表现主题和抒发作者思想感情,是中国书画的共同特点。

2. 墨

中国画以墨为基础。水墨白描画全部用墨;浅绛设色仍以墨为主;重彩画也是先用墨,后着色。运用水墨作画,达到高度成就,是中国画独有的。

3. 诗文印章

中国画强调意境,虽也写实,但实景实物都按作者意图进行理想化的加工,使之具有诗意。历来画家、评论家都强调诗中有画,画中有诗。在画面上题字用印,使之成为有机整体,这也是别的画种所不具备的。

4. 独特的构图方式

西洋绘画构图一般都采用焦点透视,如同用照相机,从一个视点摄取眼前景物。而中国画采用动点透视(或称散点透视、多点透视),使构图不受视点的限制。在视角上多用俯视,居高临下,高瞻远瞩,从山前看到山后。还可以无限延长,形成“长卷”。如果展开,观者要边走边看,如行走在景物中。这种构图不仅不受空间限制,时间上亦可突破。画人物可按情节发展,前后出现同一人物;画花鸟可集中不同季节、不同地域的动植物;画山水可汇集千山万水,由春到冬。

5. 特殊的绘画工具

书画用笔有软硬、长短、大小等不同,规格品种之多,是任何画种用笔不能比拟的。中国毛笔可以由作者任意挥洒,通过提按、顿挫、正侧、快慢写出粗细、圆方、润枯等千变万化的点线面等笔触。墨经水调,有浓淡、湿干的不同。中国画颜料以天然矿物、植物为主,加上宣纸吸水渗化的特性,更发挥了笔、墨、色的作用。以上独特的工具,为中国画独特风格的形成奠定了物质基础。

6. 画面留白与以墨为主的特殊色彩处理

油画、水彩画等,都是用色彩铺满画布或纸。画面上除了作者签名外,不再写字。而中国画则留天、留地,并空出云水等大片白纸。这些不着一笔的部分,是构图的一部分,即从无笔处求画,并在空白处题诗、题句。油画极少使用纯色。中国画用墨往往不加其他色,画红花可以不画绿叶,却用墨代色。荷花、牡丹都有用墨点叶的。墨画人物,只在脸和手部用些淡彩。水墨山水,只在树的枝干略施浅赭。更有用朱砂画朱竹、钟馗的。

7. “师造化”和“似与不似之间”

历代画家多强调以造化(大自然)为师,即写生。清代郑板桥说:“凡吾画竹,无所师承,多得于纸窗粉壁日光月影中耳。”这是说,他画竹是通过写生学来的。但又说:“石涛画兰不似兰,盖其化也。板桥画兰酷似兰,犹未化也。盖将以吾之似,学古人之不似。”“不似”即艺术的夸张变形,“似”即象形。他用自己的画得像去学古人的不像。后来,很多人说的“妙在似与不似之间”,就是中国画的现实主义与浪漫主义相结合的表现手法。

8. 以形写神

中国画论历来主张“传神”。所谓“神”即事物的本质及内在精神,超越简单的“形似”,而追求更高一层的“神似”,并把作者对事物透过现象所观察

郑燮《兰竹图》

清 纸本水墨

纵240.3厘米 横120厘米

上海博物馆藏
典型的文人画。

王冕《墨梅图》

元 纸本水墨

纵31.9厘米 横50.9厘米

北京故宫博物院藏

诗、书、画、印四结合，反映了文人画寄情抒怀的特点。

到的本质写出来。唐代张彦远《论画六法》说：“古之画，或遗其形似而尚其骨气。以形似之外求其画，此难与俗人道也。今之画，纵得形似，而气韵不生。以气韵求其画，则形似在其间矣。”宋代苏轼说：“论画以形似，见与儿童邻。”都是说神韵比形似更重要。看作品好坏，首先是神韵，如果只看像不像，只能是儿童水平。

9. 脱俗

自从文人画占主导地位以后，求雅避俗就成为画家创作时的主导。元代倪瓒作画“聊抒胸中逸气”。王冕画梅自题诗：“吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只流清气满乾坤。”《艺林月刊》介绍吴镜汀先生作品时说：“近人作画多以怪特眩人，吴君独以淡雅胜。”潘天寿先生说：“画事以奇取胜易，以平取胜难。”这些主张都强调中国画创作追求自然、淡雅、脱俗的美学观点。