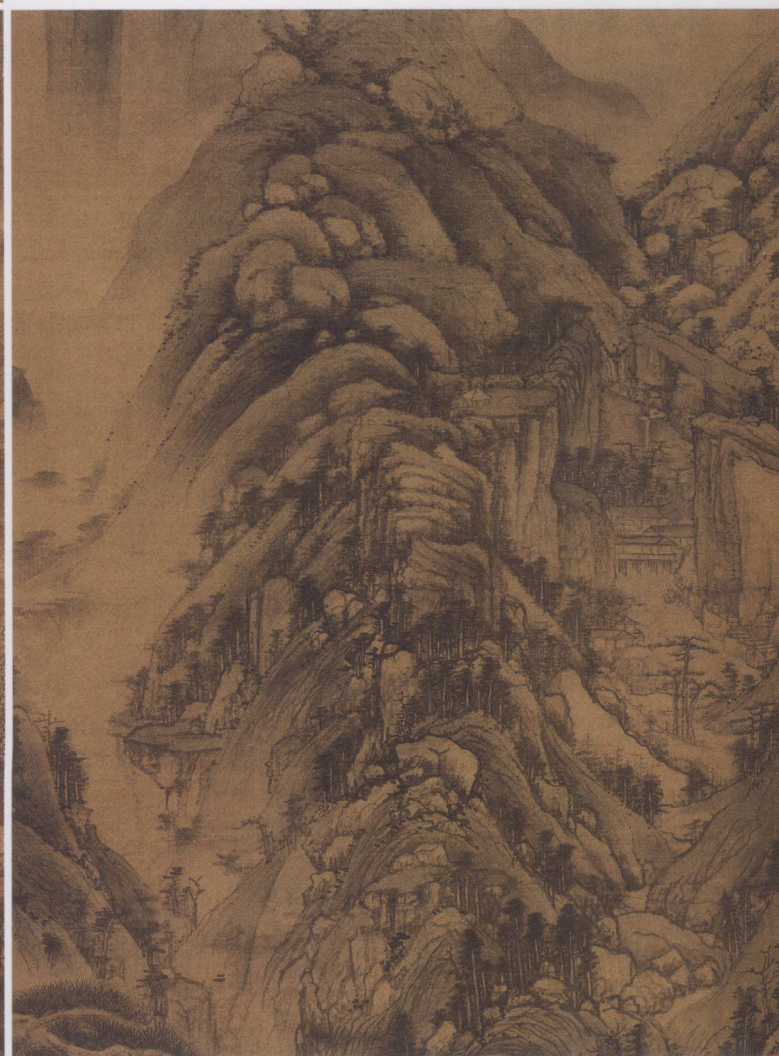

水墨山水 传统笔墨 参考

本社编选

天津 人民美术出版社

目 录

关山行旅图 (局部)	5	携琴闲步图	35
关山行旅图 (局部)	6	秀石疏林图	36~37
溪山楼观图 (局部)	7	雪山图 (局部)	38
夏山图 (局部)	8~9	天池石壁图 (局部)	39
茂林远岫图 (局部)	10~11	富春山居图 (局部)	40~41
溪山行旅图 (局部)	12~13	仿郭熙秋山行旅图 (局部)	42
雪景寒林图 (局部)	14~15	仿巨然山水图	43
渔父图 (局部)	16~17	青卞隐居图 (局部)	44
渔村小雪图 (局部)	18~19	夏山高隐图 (局部)	45
渔村小雪图	18~19	溪山风雨图 (局部)	46~47
早春图 (局部)	20	庐山高图 (局部)	48
晴峦萧寺图 (局部)	21	仿王蒙山水图 (局部)	49
溪山图 (局部)	22~23	仿黄鹤山樵山水图 (局部)	50
溪山无尽图 (局部)	24~27	秋岩观瀑图 (局部)	51
踏歌图 (局部)	28~29	黄山图 (局部)	52~53
溪山清远图 (局部)	30	黄山图	53
秋林飞瀑图 (局部)	31	溪山无尽图 (局部)	54~55
濠濮图 (局部)	32~33	董巨遗意图 (局部)	56
秋山红树图 (局部)	34		

水墨山水
传统笔墨
参考

本社编选

天津 人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

水墨山水传统笔墨参考 / 天津人民美术出版社编. 一天
津: 天津人民美术出版社, 2008. 12

ISBN 978-7-5305-3825-8

I. 水 … II. 天 … III. 山水画: 水墨画 — 技法 (美术)
IV. J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第208353号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷

2009年1月第1版

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 3.5

版权所有, 侵权必究

全国新华书店经销

2009年1月第1次印刷

印数: 1-3000

定价: 29.00元

传统中国画水墨山水笔墨综述

刘玉睿 谷英卉

山水画简称“山水”，是以自然风景为主要描写对象的绘画，山水画是中国传统三大画科之一。山水画按技法可以再细分成两大类：水墨山水和青绿山水。水墨山水是使用水墨及皴擦点染来进行山水描绘的绘画艺术，亦称“墨笔山水”。此外，还有浅绛山水、小青绿山水、没骨山水等技法。

中国山水画的出现晚于人物画和花鸟画，山水画于元代以后因文人的大力提倡而逐渐成为我国最重要的画科，影响深远、流派众多、蔚为壮观。据史料记载，中国最早的山水形象出现于远古时期。战国时期，山水形象多作为人物画的背景或衬景。秦汉时期的画像砖出现了大量山水形象的描绘。魏晋时期出现了山水画的萌芽，晋代画家顾恺之的传世摹本《女史箴图》和《洛神赋图》中都有山水的描绘，其技法特征为工笔设色。独立意义的山水画也出现于此时期，史料记载当时的画家进行了独立山水画的创作。此时期进行山水画绘制的画家有顾恺之、宗炳、王微、陆探微、曹仲达、扬子华等。

隋唐时期是中国山水画的成熟期，有确切的山水画作品传世。著名的山水画家有展子虔、阎毗、郑法士、董伯仁、杨契丹、阎立德、阎立本、李思训、李昭道、吴道子、王维、张璪、王墨、卢鸿、孙位等。青绿山水是最先成熟的山水画科，隋代的展子虔是青绿山水画的开派画家，传世青绿山水画作品有《游春图》。唐代是水墨山水的发展期，吴道子是传统山水画的第一个变革者，他用离披点画（即皴擦点染的前身）改变了传统山水画勾勒填色的技法，在工笔山水画的基础上发展出了简练而又写实的山水画法，为后来的写意山水画的出现起到了铺垫的作用。吴道子，又名吴道玄，民间画工的“祖师爷”，官至“宁王友”。工人物，创“吴家样”，也善山水，其山水“有笔而无墨”，是一种用粗笔只画山水大略现状，重在表现气势的画法。王维，字摩诘，水墨山水画之鼻祖，山水画大师，其所创立的水墨山水画法及在水墨山水画中表达强烈的情感、意趣、审美，以及“画中有诗，诗中有画”的美学诉求极大地影响了后世的文人画，被尊称为“南宗”之祖。

五代时期是中国山水画发展的第一个高峰期，出现了荆浩、关仝、董源、巨然等山水画大家。文人水墨山水画逐渐占据了山水画坛的主流。文人山水画逐渐成为中国美术的中心和重心，改变了中国传统美术的审美标准，形成了与西方迥异的审美体系。荆浩，工水墨山水，作品多崇山峻岭，场面浩大，气势雄伟。关仝，多表现秋冬时节关陕一带的山水风景，风格自成一家，号称“关家山水”。作品风格厚重、坚凝，笔法强健，多为“钉头皴”。传世作品有《关山行旅图》、《山溪待渡图》、《秋山晚翠图》。《关山行旅图》，画中描述为北方冬季风景，画中峰峦圆浑峻厚，高低错落，俯仰有势，用笔顿挫有力，表现为“石体坚凝”，又通过云雾表现较强的空间感及纵深感，前景描绘较虚、简，后景实、繁，前后相互衬托形成了“笔愈简而气愈壮，景愈少而意愈长”的意境。董源，工水墨山水与设色山水，是山水画江南风格的开创者，风格苍润、清淡、天真、缥缈，用笔圆曲柔浑，用墨清润淡雅，多使用短披麻皴，此种皴法为后世应用较普遍的皴法。巨然，僧人画家，工水墨山水。巨然也是属于山水中的南派画风的代表，风格清润秀拔、平淡天真，用笔圆熟自如。

宋代山水延续了五代时期山水画的辉煌，名家辈出，李成、范宽、郭熙、米芾、李唐、刘松年、马远、夏圭等均均为名家。李成，唐宗室，荆关画法，多表现山东地区的山水，喜表现寒林平远，画风清淡萧疏、清刚雅淡、用笔粗壮，画山石或碎笔皴斫或湿笔皴染。传世水墨作品有《读碑窠石图》、《茂林远岫图》、《晴峦萧寺图》。范宽，画风雄强浑厚、深沉，用笔均直方硬，画山水多“雨点皴”、“芝麻皴”、“抢笔”，传世作品有《雪景寒林图》、《雪山萧寺图》、《溪山行旅图》。《溪山行旅图》描绘的是关陕地区的风景，“高远法”构图，画中心突出一

巨大山峰，重山叠嶂，草树繁盛，山石坚硬，山势雄健。此作品重视外形的刻画，用笔、用墨苍老、沉着，多用短条子或“点子皴”（抢笔），较好地表现出北方山水的特点。作品气势磅礴，生意盎然。郭熙，画风幽奇神奥，用笔壮健含蓄，画山石多用“乱云皴”，所画山石如“鬼面”，传世作品有《早春图》、《窠石平远图》。米芾，号南宫，大书法家、文人，创“米氏云山”风格山水画，多表现云山、雨雾、雾霭，用笔多为“米点皴”。李唐，南宋四家之一，画风苍润清新、豪纵简括，画山石多用“大斧劈皴”。刘松年，南宋四家之一，工山水、人物。山水风格清润、秀美，用笔细劲，墨色爽秀。马远，南宋四家之一，工山水、人物、花鸟。其山水画喜用局部构图法，史称“马一角”，画风简略疏朗、清旷秀劲，技法善大斧劈皴，用笔细劲刚硬。传世作品《踏歌图》描绘了幽静深远的山中，一群人踏歌而行的场面。主体内容仍为山水画，人物只是点缀，画面简洁明朗。作品多用长斧劈皴来表现山石峰峦，用墨沉着凝重，刚劲有力，水墨淋漓，雄奇简练，意境高雅。夏圭，南宋四家之一，工山水、人物，山水风格近马远，亦喜用局部构图法，画史称“夏半边”，多用湿笔快扫之皴法，称“拖泥带水皴”。

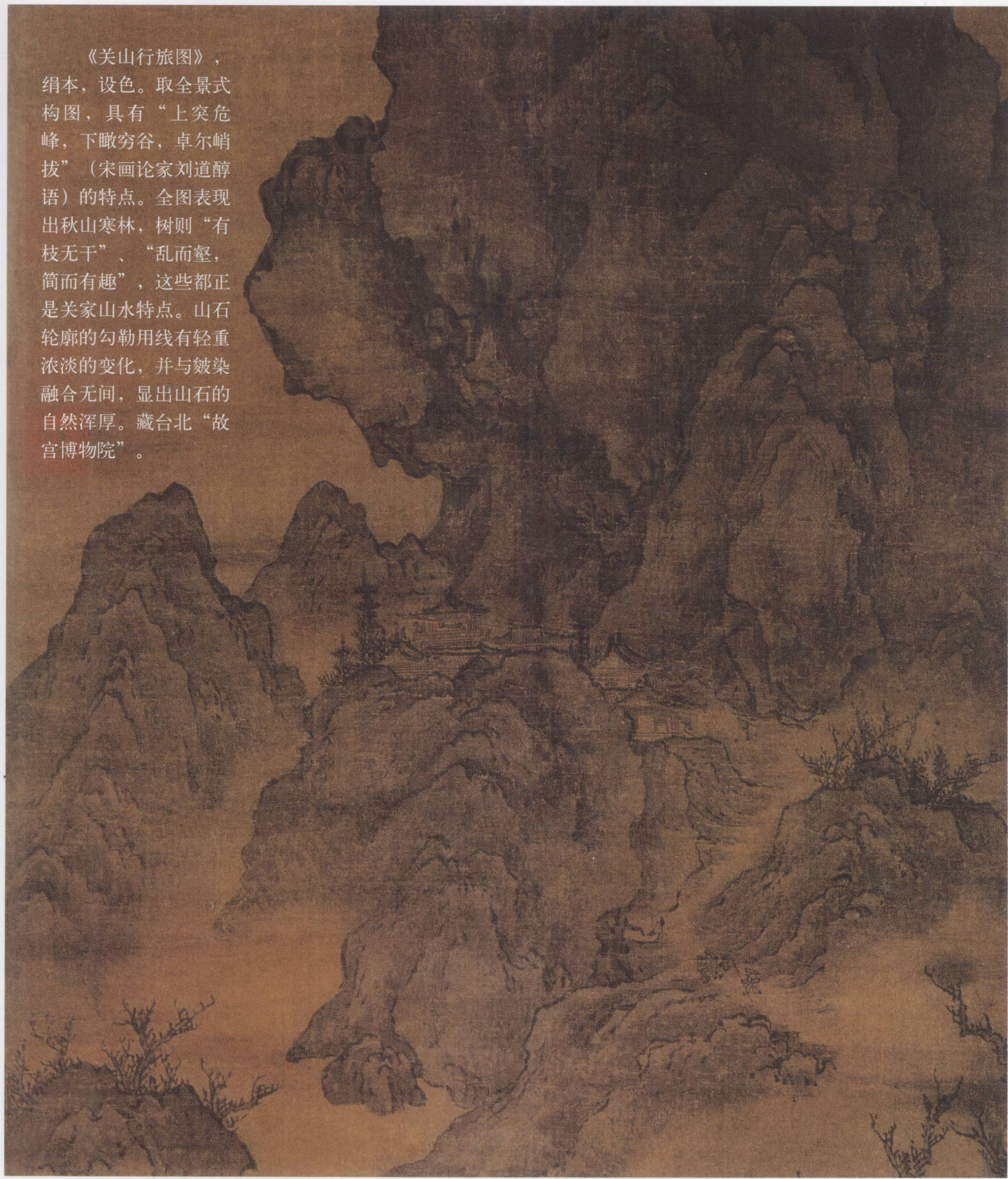
元代是水墨山水画的高峰，与宋代描述的客观山水不同，元代文人多喜欢借景抒情。画家也多是大家文人，可谓大家云集，百代标程。著名山水画家有赵孟頫、黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇等。另有高克恭、钱选、曹知白、朱德润、唐棣、姚彦卿、方从义、赵雍、盛懋、陈琳等画家作品传世。赵孟頫，字子昂，号松雪道人，宋朝宗室之后，“吴兴八俊”之一，官至翰林学士承旨，元代画风的开启者，元代书画泰斗。工书法、人物画、山水画，作品风格多样。其山水画有设色和水墨两种风格，水墨山水风格冲和简率、清寂疏淡，用笔多枯笔、线条清晰，有《水春图》、《洞庭东山图》、《秀石疏林图》等作品传世。黄公望，喜画富春江山水，画风简静、清幽，用线松圆，少皴擦，笔简意远，传世作品有《九峰雪霁图》、《天池石壁图》、《富春山居图》等。《富春山居图》描绘了富春江一带秋天的山水景色，画中物象以疏简为法，山石树木多以干笔皴擦，线条组合清晰，有些地方以淡墨烘染，作品重笔墨而轻再现，山石多为披麻皴，间或以短线直笔皴，整体风格简远、清幽、宁静、天真。王蒙，画风清幽、深秀，用笔多为“结索皴”，并用破笔点苔，构图回环重叠，传世作品有《葛稚川移居图》、《夏山高逸图》、《溪山风雨图》、《青卞隐居图》。《青卞隐居图》描绘了浙江吴兴卞山的山水风景，作品叠岭垂泉，物象安排繁复周密，意境窈渺幽深，画山石多为“牛毛皴”和“解索皴”，山顶多为矾头，笔墨先淡后浓，先湿后干，用笔繁密，作品风格浑厚苍茫。倪瓒，号云林，画风清静、幽密、冷逸。吴镇，山水画风豪放、幽远。

明代水墨山水画坛呈多样化发展，画派林立，有继承元代画风的“吴门四家”、有复古画风的浙派，此外，还有其他一些地方画派：江夏派、松江派、武林派、华亭派、苏松派、云间派等。沈周，“吴门四家”的创始人，画风古朴天真、厚重凝练，用笔圆活，墨韵沉厚。传世作品《庐山高图》为纸本设色，描绘的是庐山的风景，画面峰峦叠嶂、树木葱郁、飞瀑高悬、长松挺立。山石皴法多为“牛毛皴”，用墨浑厚苍润，是典型“细沈”风格的作品。文徵明，画风清新秀丽。仇英的水墨山水作品风格淡雅。戴进，山水画风格为马夏之体。吴伟，画风奔放、苍劲。

清代水墨山水画坛更趋多样，主要有两派：“正统派”和“自我派”。“正统派”代表者为史称“四王”的王时敏、王原祁、王鉴、王翬；“自我派”为石涛、石谿、金陵八家。王时敏画风虚灵松秀，王原祁画风古隽浑逸，王鉴画风沉雄，王翬画风壮观宏大。石谿画风深奥奇辟。龚贤，金陵八家之首，画风润泽。传世作品《溪山无尽图》泼墨淋漓，湿气弥漫，山峰重叠，浓荫高树，层次分明。画树干挺枝疏，少皴留白，树叶点染数遍。山石用湿墨层层皴擦，皴法多为“披麻皴”、“豆瓣皴”，深浅变化细微，明暗对比强烈。

传统中国水墨山水在观察、认识，形象塑造和表现手法上，体现了中华民族传统的哲学观念和审美观念，在对客观事物的观察认识中，采取以大观小、小中见大的方法，并在活动中去观察和认识客观事物，甚至可以直接参与到事物中去，而不是做局外观，或局限在某个固定点上。自觉地与人的社会意识和审美情趣相联系，借景抒情，托物言志，体现了中国人“天人合一”的思想观念。

《关山行旅图》，绢本，设色。取全景式构图，具有“上突危峰，下瞰穷谷，卓尔峭拔”（宋画论家刘道醇语）的特点。全图表现出秋山寒林，树则“有枝无干”、“乱而整，简而有趣”，这些都正是关家山水特点。山石轮廓的勾勒用线有轻重浓淡的变化，并与皴染融合无间，显出山石的自然浑厚。藏台北“故宫博物院”。

关山行旅图（局部） 轴 [五代] 关仝

关仝（约907—960间），仝一作同，一名童，又作童，长安（今陕西西安）人。画山水师荆浩，刻意力学，有青出于蓝之誉。喜作秋山寒林、村居野渡、幽人逸士、渔市山驿。笔法简劲，气势雄壮，石体坚凝，山峰峭拔，杂树丰茂，有枝无干，时称“关家山水”。与师荆浩并称“荆关”，与李成、范宽形成五代、北宋间北方山水画三个主要流派，并与荆浩、董源、巨然并称五代、北宋间四大山水画家。

关山行旅图（局部） 轴 【五代】关仝

燕文贵（967—1044），一作燕贵，吴兴（今浙江湖州）人。兵士出身，退伍后至京师卖画为生，后画院待诏高益买其画献宋太宗，荐之画壁，遂诏补图画院祗候，后为待诏，名震一时。所作山水，不师古人，自成一家，人称“燕家景致”。所作景物丰富多变，布局精巧谨严，山水树石、亭台楼阁各得其所，令人目不暇接，如临其境。其画风介于南北山水之间，清雅秀媚，温润可爱。（7页）

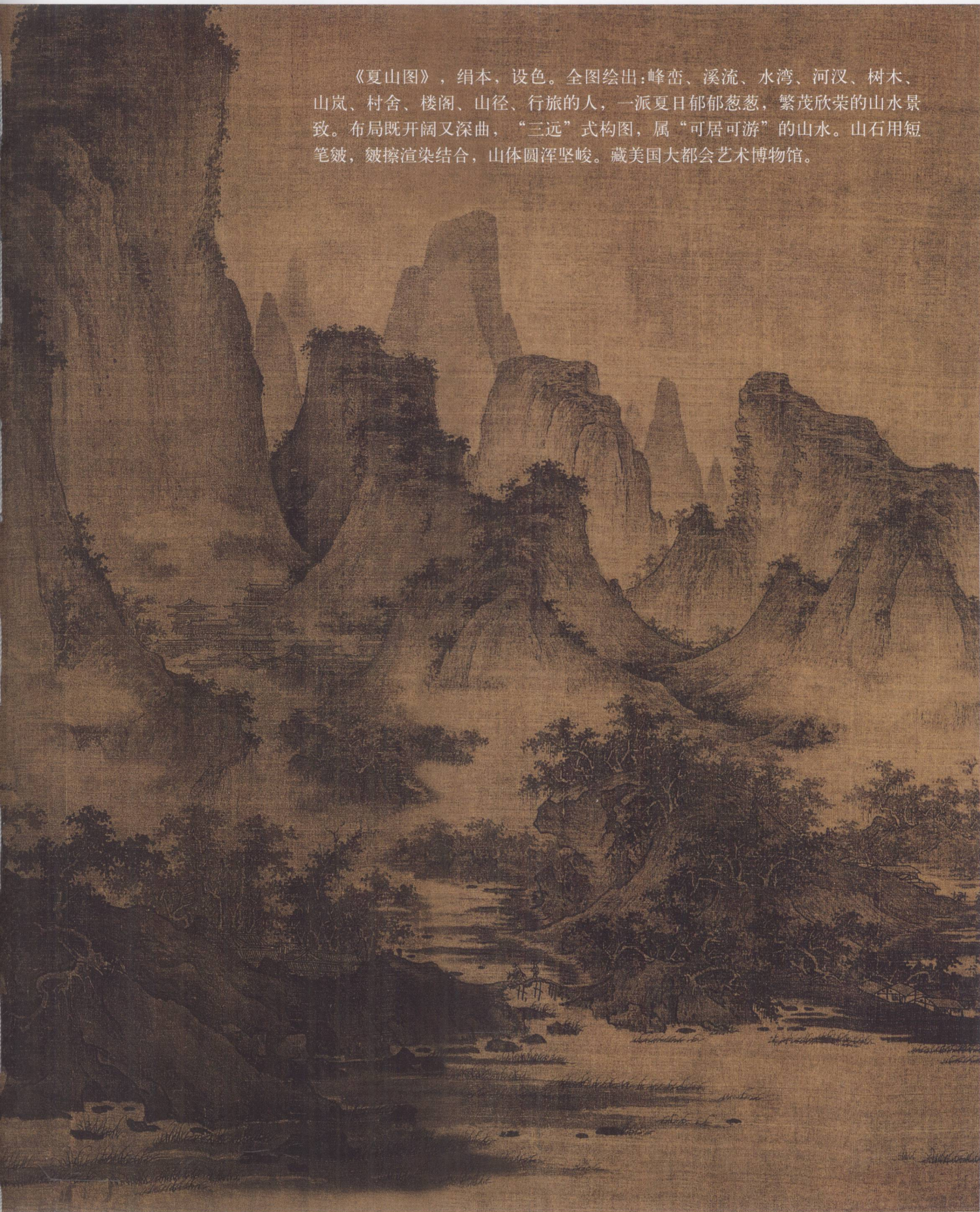
《溪山楼观图》，绢本，墨笔。构图采用全景山水，用浓墨而顿挫的线条勾山石的轮廓，用尖劲繁密的短笔皴山石，清雅秀媚。藏台北“故宫博物院”。

溪山楼观图（局部） 轴 [北宋] 燕文贵

夏山图（局部） 卷 【北宋】燕文贵

《夏山图》，绢本，设色。全图绘出：峰峦、溪流、水湾、河汊、树木、山岚、村舍、楼阁、山径、行旅的人，一派夏日郁郁葱葱，繁茂欣荣的山水景致。布局既开阔又深曲，“三远”式构图，属“可居可游”的山水。山石用短笔皴，皴擦渲染结合，山体圆浑坚峻。藏美国大都会艺术博物馆。

《茂林远岫图》，绢本，墨笔。整幅作品呈现的是一派寓闹于静的景境。刻画细腻，神形有致。构图“三远”并用，及构景主次疏密的安排，无不透露出北宋山水画风貌的典型气息。藏辽宁省博物馆。

茂林远岫图（局部） 卷 【北宋】李成

李成(919—967)，字咸熙，世居长安（今陕西西安）。祖父、父为唐宗室，五代时避乱，后迁居青州益都（今属山东青州），世称“李营丘”。善文能诗，精于山

水，初师荆浩、关仝，后以自然为师。凡烟云变幻、水石幽闲、树林荫森、山川险易皆在所作中曲尽其妙。其画笔锋脱颖，墨法精微，好用淡墨，时称“惜墨如金”。

所绘山石如云动，后人称其为“卷云皴”。是山水画形成时期重要代表画家，五代、北宋间三大山水画家之一，学者甚多。郭熙因得其法，并称“李郭”。

《溪山行旅图》，绢本，设色。此图绘巍峨的山峦下，岩石突兀，林木茂盛，溪涧旁的山路上，一队运载货物的商旅穿行其间。山石用浓墨勾出轮廓，其内用紧密的短线或不规则的点皴，两者交替运用。山顶用浓淡墨点画出灌木丛。藏台北“故宫博物院”。

溪山行旅图（局部） 轴 【北宋】范宽

雪景寒林图（局部） 轴 【北宋】范宽

《雪景寒林图》，绢本，墨笔。全图群峰屏立，山势高耸，深谷寒柯，萧寺掩映，山坳间村居坐落，板桥寒泉，流水从远方而下，生动地表现出秦陇山川雪后的磅礴气势。严谨的构图，笔墨浓重润泽，皴染并用，层次分明，细密的雨点皴与苍劲挺拔的粗笔勾勒，表现出嶙峋山石和枯木锐枝的质感。此图历来倍受广泛重视，也证明其重要历史价值以及卓越的艺术造诣。藏天津博物馆。