

法玄臨山觀筆法研工卷時

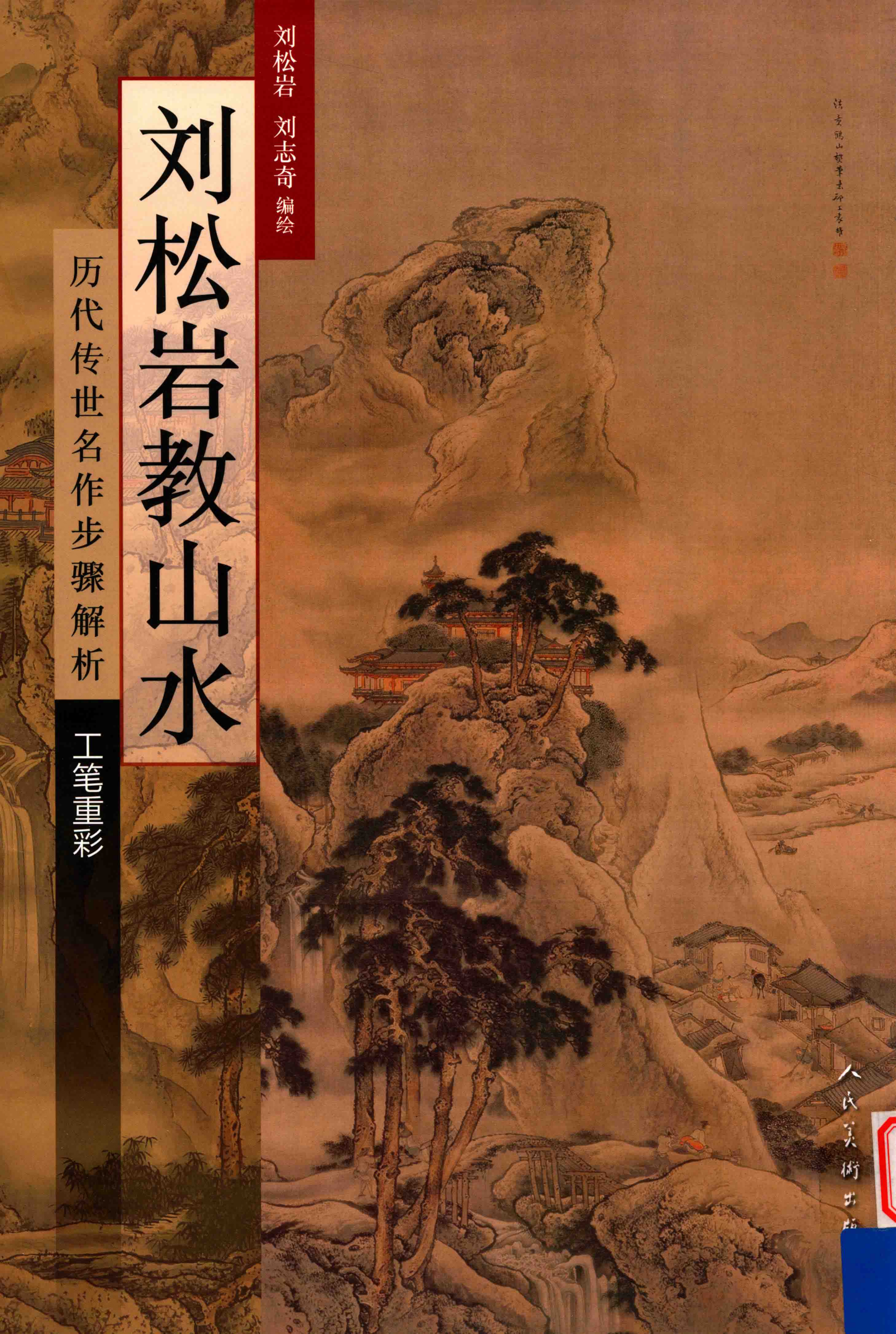
人民美術出版社

刘松岩 刘志奇 编绘

刘松岩教山水

历代传世名作步骤解析

工笔重彩

刘松岩教山水

历代传世名作步骤解析

工笔重彩

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. 工笔重彩 / 刘松岩著 ; 刘志奇编. -- 北京 : 人民美术出版社, 2013.8
ISBN 978-7-102-06471-0

I. ①刘… II. ①刘… ②刘… III. ①山水画—工笔重彩—国画技法 IV. ①J212.26
中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第188262号

刘松岩教山水

——历代传世名作步骤解析·工笔重彩

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: 10.5
印数: 0001—5000册
ISBN 978-7-102-06471-0
定价: 64.50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

远古绘画多为工笔重彩，工笔即工细之笔，重彩即浓重之彩。中国古代色彩多为矿物质，如朱砂产于水银矿，石青石绿为孔雀石的粉末，白分为铅粉或蛤粉等。以上颜料皆为粉质，覆盖力强，用时需加胶。今日所见敦煌、法海寺壁画，都是重彩、粉彩，甚至还有赤金。重彩早期多用于壁画，以后才发展到帛画、绢画，最后随造纸术的进步，才用纸作画。颜料也从矿物色，发展到了植物色。近世更发展到化学合成的锡管颜料，虽然使用方便，价格低廉，但质量差，色的牢度更差。

北宋前，多为工笔重彩画，且多为繁笔精工细笔巨幅。也系山水画由从属于人物画，成为独立作品的开创直至成熟时期。从这些作品中可以看出山水画从无到有，自简而繁，由无法产生有法，直至皴法多样，笔墨成熟，技法完备。这一时期大师迭出，派别纷呈，大量不朽作品作为国宝世代流传，在世界绘画领域里独树一帜，且成为东方美术之代表。

学习山水画技法，根在这里，不容忽视，但是学习难度大。尤其是文人画出现后，业余的文人画家愿走捷径，工笔重彩画就受到冷落。自明末以后直至现代，工笔重彩画一直未能得到应有的重视，当代有的所谓工笔重彩也仅是吸收了日本画、版画、水粉、水彩以及工艺美术的技法，而真正意义上的传统工笔重彩继承和发扬得不多。

希望有志于弘扬国粹，继承和发展传统国画艺术的志士，在这方面多下功夫。所谓『先打进去，再打出来』，应该是从这里打进去，要有吃『面壁十年』的苦，不图名利的精神，不为商业大潮所动，才能真正有所得。

目 录

五代

一	董 源	龙宿郊民图·····	一
---	-----	------------	---

宋

二	巨 然	秋山问道图·····	六
三	范 宽	雪山萧寺图·····	一一
四	郭 熙	秋山行旅·····	一六
五	郭 熙	早春图·····	二一
六	佚 名	秋山红树·····	二六

元

七	唐棣	雪港捕鱼图·····	三一
---	----	------------	----

明

八	戴进	溪堂诗意图·····	三六
九	尤求	访友图·····	四一
十	仇英	桃源仙境图·····	四六
十一	蓝瑛	云壑藏渔·····	五一

清

十二	陈卓	青山白云·····	五六
十三	袁耀	阿房宫图·····	六一
十四	袁耀	法黄鹤山樵图·····	六六
十五	华岳	白云松舍·····	七一

董源

一
龙宿郊民图

绢本 纵一六〇厘米 横一五六厘米
台北故宫博物院藏

【画法解析】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，为了不散画山水的精力，现予删减。●董源（？—约六九二），字叔达，江西人，中主李璟朝任后苑（即北苑）副使，世称『董北苑』，后随南唐后主降宋。他的水墨山水影响巨大，后世把他和巨然并称『董巨』，为南方山水画派之祖，与李成、范宽并称『北宋三大家』，又与荆浩、巨然、关仝并称『五代、北宋间四大山水画家』。●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。

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，左下角为近景，只占一角。右为中景主山，从坪台起向上呈『S』形的走势。左上远处有小山。●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。

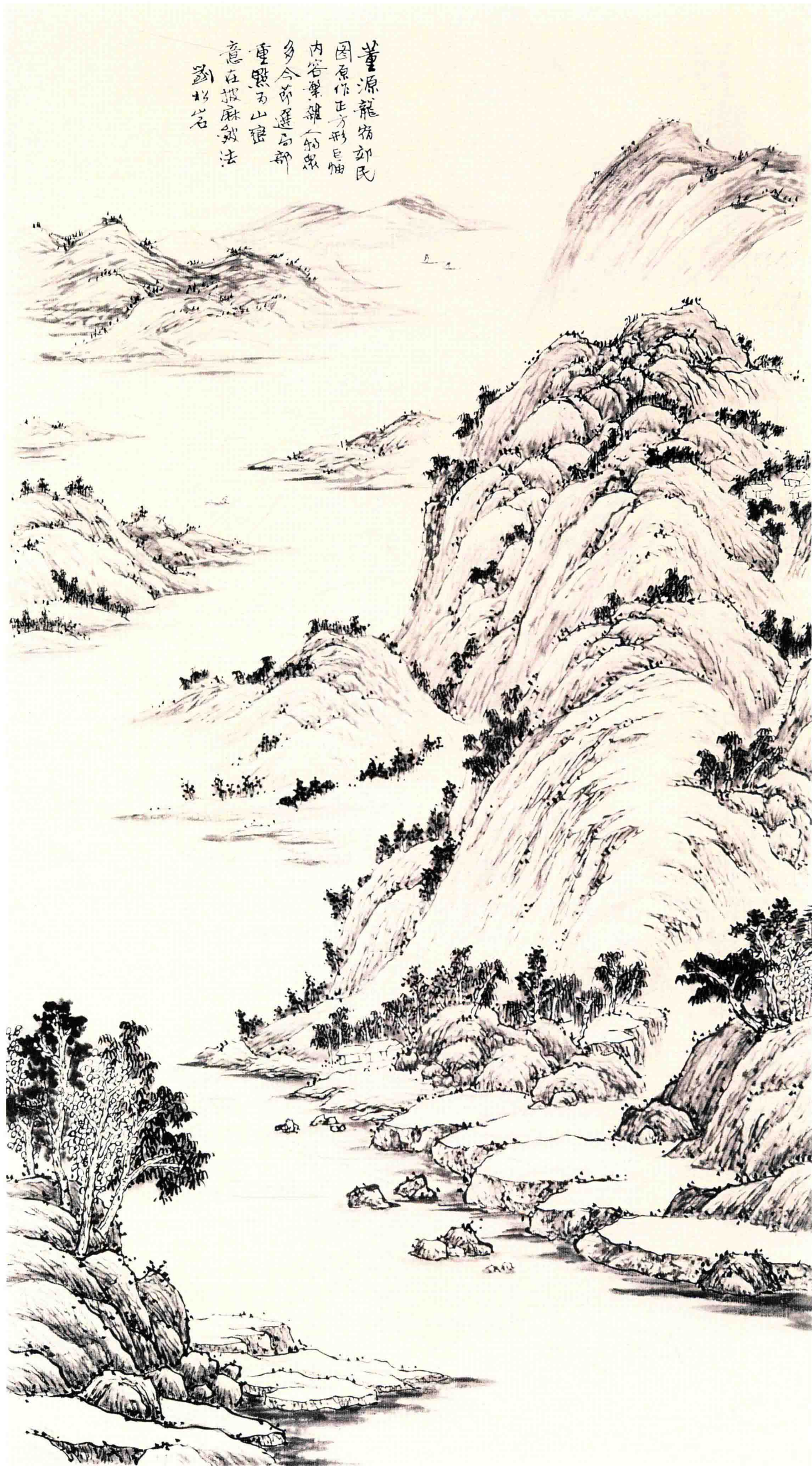
董源龙宿郊民
图原作正方形巨幅
内容繁雜（和眾
多今節選局部
重照石山痕
意在披麻皴法
劉水石

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。

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。

董源龙宿郊民
图原作正方形巨幅
内容繁雜人物眾
多今節選局部
重點寫山石
意在披麻皴法
劉杉名

第四步

设色

〔完成〕

● 树的枝干、草房和船染淡赭石。山石亮部和坪台染淡赭石。点叶树和山石暗部染墨青（即螺青——花青调墨），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，都要先染赭石底子。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。

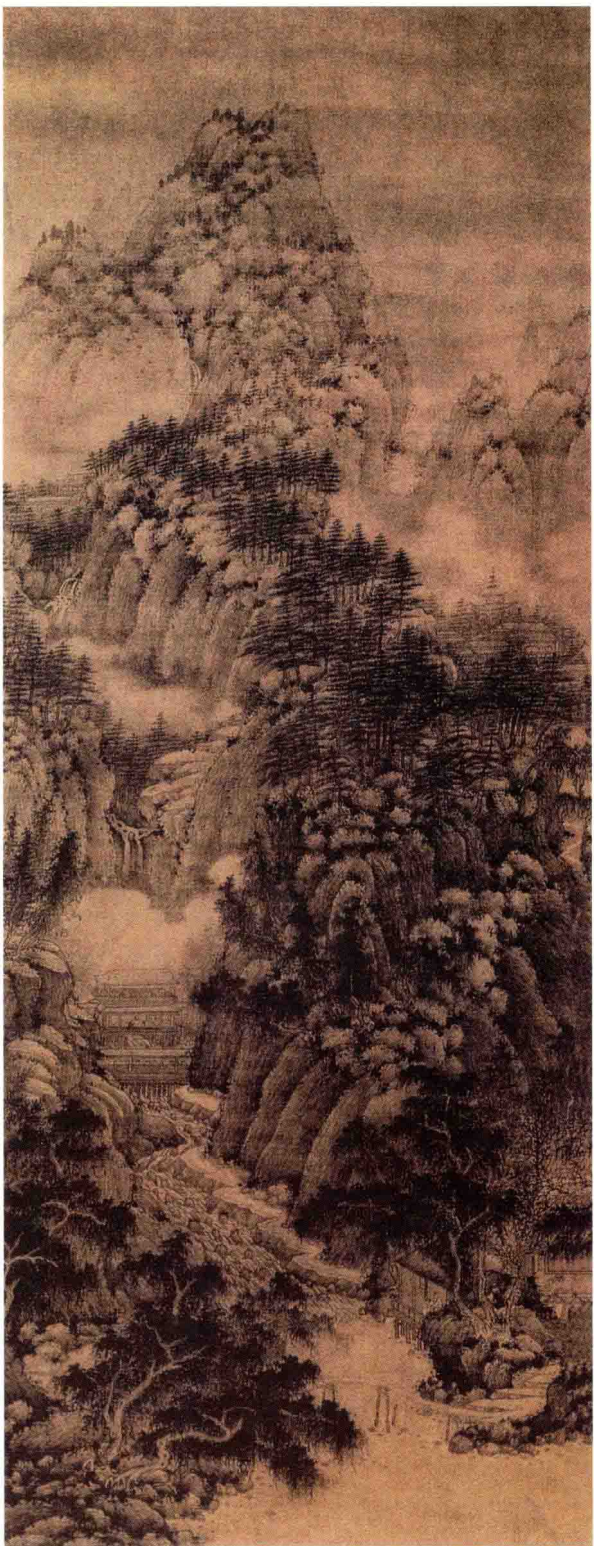
董源龍宿郊民
因原作正方形巨幅
內容繁雜人物眾
多今節選局部
重照石山雲
意在披麻皴法
劉杉名

巨然

二 秋山问道图

绢本淡彩 纵二〇〇点七厘米 横七二点五厘米
上海博物馆藏

【画法解析】本范画系《秋山问道图》与《万壑松风图》之结合，题曰：『巨然僧长披麻皴为百世之师，唯《秋山问道图》中部迫塞不透气的山顶矾石过多，远树大。今斗胆修变，以其《万壑松风图》之远景山石树木、云气流泉置入此中。』●临摹用矾纸，范画所用系仿旧矾纸，临习可用白纸，但不要染黄。●巨然（生卒年不详），江宁（今江苏南京）人，南唐被宋所灭以后至开封（今属河南）开元寺为僧。山水师法董源，山石用长披麻皴，山顶多矾头（大石）。晚年渐趋平淡自然。『董巨』并称，为南方山水画派之祖。

巨然僧長設麻披法衣百世
之師惟秋山問道圖中郭追摹
不遺氣山頂硯石過多通樹大
今中瞻修寶以其多聲於今
圖之畫景石樹木雲氣流泉
皆入此中 劉松石

第一步

勾勒

●《秋山問道圖》虽置景层次多，但基本为一开一合两部分。《万壑松风图》构图大势略同，但层次更多，有云气，景多而不壅堵。●用木炭条分割画面从左下近景开始，仅占一角，形近立三角形。隔溪右转从右中部开始，山势呈『之』字形，左有瀑布远山，右有较低远山。上留天，可题字。定稿后用淡墨勾出粗稿，再接近浓远淡之要求加浓。●树形多弯曲，山石轮廓多圆，用圆转行笔。水波纹用尖锋勾淡墨。

第二步

皴擦

● 山石用长披麻皴法，随轮廓运笔，皴线略弱于勾线。树纹亦同。皴后用淡墨干笔侧锋，依皴笔方向擦出山石质感。擦不要碍皴，只可作为皴之辅助和补充。

巨然僧長披麻皴法初百世
之師惟秋山圖道中却迫摹
不盡氣山頂硯石面多遠樹大
今斗膽修竅以其為皴以風
圖之畫景山石樹木雲氣源泉
皆入此中 劉北石

巨然僧長設法初百世
之所惟秋山間道圖中即迎寒
不重氣山頂松石多遠樹水
今斗膽將寶以其為整以風
圖之竟景之石樹木實不流泉
看入此山 劉松石

第三步

点染

◎图中树叶多为介字点，介点用笔要顿下去，像写『点』字下边四点，与画竹不同。垂点略带蟹爪之意，笔向左右走圆弧。横点两端略尖，用笔略带轻—重—轻之意。苔点多用破笔，即将笔头戳开略散，蘸浓墨戳点。水草用尖锋浓墨自下而上写出。◎先用淡墨染树叶及山石暗部，用两支笔，一蘸墨，一清水，在墨的边缘用清水扫净，不留笔痕。需浓重处，再反复加染（前一遍干后再染下一遍）。