

中国画现代技法点拨书坊

山石水云技法

徐志伟◎著

高清大图版

SHANSHI
SHUIYUN
JIFA

書西從來許自知休云
濃墨意遲二清湘老人
有松牕設易畚今臨一角
誠變其構已丑春徐志偉

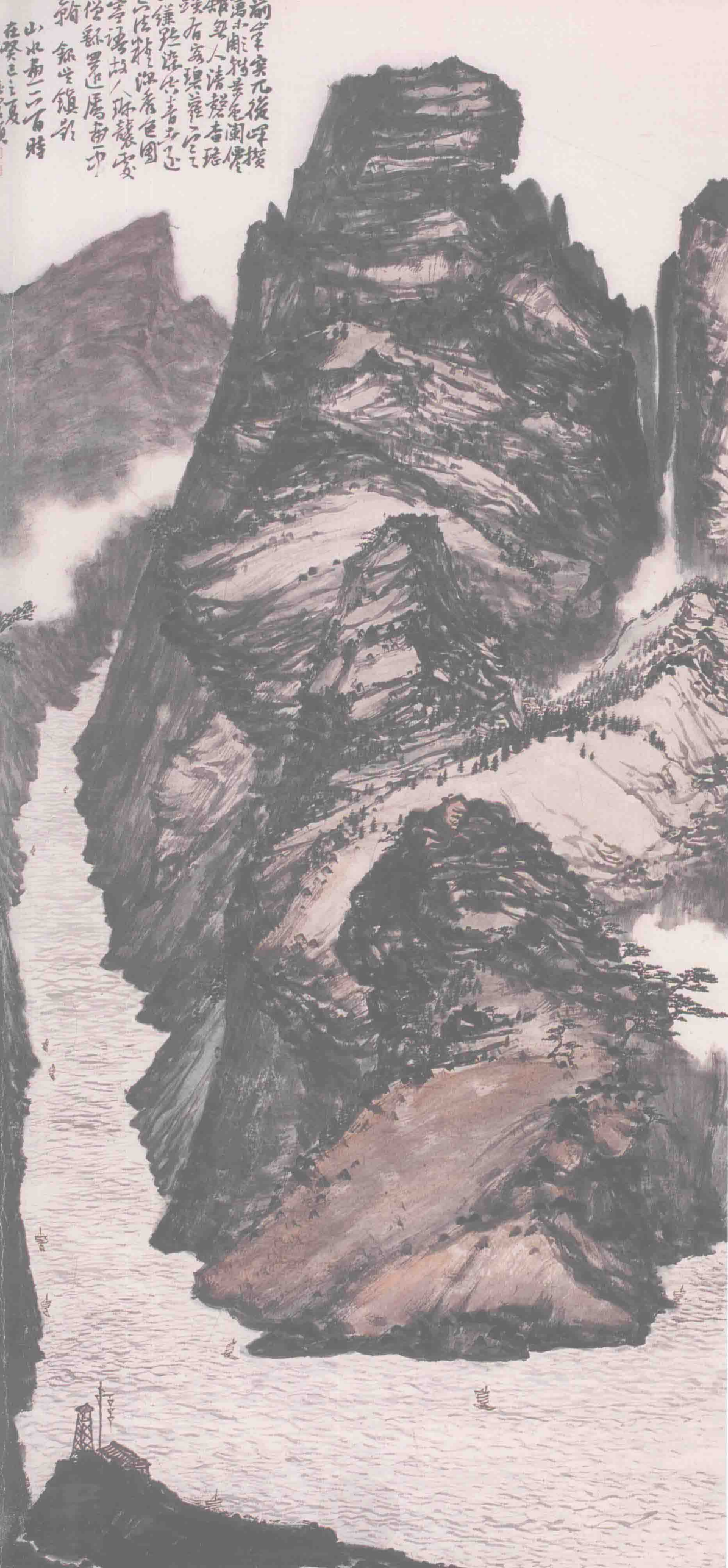

山、石、水、云是山水画的基本组成要素。
本书图文并茂地详细讲解山、石、水、云的作画技法，呈现出山水画的创作过程。

中国画现代技法点拨书坊

山石水云 技法

徐志伟 著

责任编辑 王 莉
责任校对 高余朵
责任印制 朱圣学

图书在版编目 (C I P) 数据

山石水云技法 / 徐志伟著. — 杭州 : 浙江摄影出版社, 2015. 5

(中国画现代技法点拨书坊)

ISBN 978-7-5514-0923-0

I. ①山… II. ①徐… III. ①山水画—国画技法
IV. ①J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 042286 号

山石水云技法

(中国画现代技法点拨书坊)

徐志伟 著

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路 347 号

邮编: 310006

电话: 0571-85151087

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 北京文贤阁图书有限公司

印刷: 山东海蓝印刷有限公司

开本: 890×1240 1/8

印张: 14

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-0923-0

定价: 88.00 元

作者简介

徐志伟，别署徐塗，祖籍无锡，1961 年生于北京。自幼习书画，多年不辍。工山水，兼擅花鸟，偶作书或治印，多以自娱。1980 年参加工作，初在中国青年报印刷厂做刻字工 8 年。1987 年调入消费时报社从事编辑、摄影等工作。于 1999 年辞去公职，创建摄影工作室，为自由撰稿人、职业画家。

前言

学习中国画,传统的方法是跟老师学,拜入师门,有点像学手艺,师傅带徒弟。当然,在没有找到老师之前,也可以跟着画谱学习。古代有很多优秀的画谱刊行,如《芥子园画谱》,是我们学画入门时的最好教材,直到今天仍为初学者所适用。

古代的画谱多为木刻本,虽然刻工精良,但难存真迹,难免给临摹学习带来困难。直到民国珂罗版画册画谱的印行,才使得印刷的画面可以达到逼真的效果。只是珂罗版印刷过于昂贵,印量又小,很难满足一般大众的自学要求。20世纪80年代以后,中国的印刷从技术到设备开始全面更新,精美的图册开始大量印刷。古代的名作、名迹被重新制版,大量刊行,使我们在学画时获取大量的珍贵资料成为可能。

在这样的前提和背景下,画谱类图书通过次第步骤的示范,让人更直观地去体会中国画中众多的传统技法,以方便大家学习。当然,若不是印刷技术的更上一层楼给人以这种方便,我们今天所做的就会显得毫无意义。因为以往的各类画谱业已非常完备,若非印刷上的微瑕,决不需要我等再费续貂之力。

学画之门径,无非临摹与写生。临摹以掌握古人所总结出来的画法,这是基础,没有其他途径。基础打牢之后,即各种技法已能熟练运用之时,再辅以写生。写生即所谓“师造化”,前贤云:“师古人而后师造化。”古人之法是用,而造化之象是体。所以写生一定要在临摹的基础打好之后才可进行。这是初学画的要领,不可逆袭。只有当你掌握了比较完备的技法——这些古人总结出来的用中国传统笔墨表达再现的方法,你才不至于在面对自然景物时茫然无措,不知该从何处落笔。所以临摹在先是必要的。然而,临摹中所学古人之法也都是古人从自然造化中得来,故有“师古人心,莫师古人迹”之说。“师造化”也就成了进一步学习的必然。当然,“师造化”——写生,绝不是对景作画,绝不是简单地把你面前的风景画下来就完事。写生——“师造化”也是“师古人心”的过程。

面对自然美景,你先要找一个“入画”的点,然后要有取舍、挪让,之后,在你用已掌握的一些技法把景物一一表现出来的过程中,不要忘了一个非常重要的东西,就是体会古人的技法是如何总结和归纳出来的。为什么有的山要用“披麻皴”,有的山要用“解索皴”,还有诸如“斧劈皴”“乱麻皴”“乱柴皴”“折带皴”“米点皴”,这些都能从自然山水中找到模版。这样的体会就是“师古人心”,用传统的笔墨语言去体会古人“师造化”的过程,掌握了这其中的奥妙,你也就离“师造化”的真谛不远了,即所谓“从古人入,从造化出”。何谓之“出”,自出机杼是也。

本书中,笔者就山水画的基本构成要素山、石、水、云分别做了细致的示范和分析。每一项都会通过临习古人的若干技法并结合写生和笔者自己创作中的体会给大家尽可能地详细讲解,使初学者尽快摸到学习山水画的门径,循序渐进,使自学者在创作之余回望来路,补习不足,为更上一层楼备作参考之用。

松柏清陰
辛卯夏月徐通

目 录

技法篇	1
山石技法	3
水云技法	25
写生临摹与创作篇	51
鉴赏篇	67

技法篇

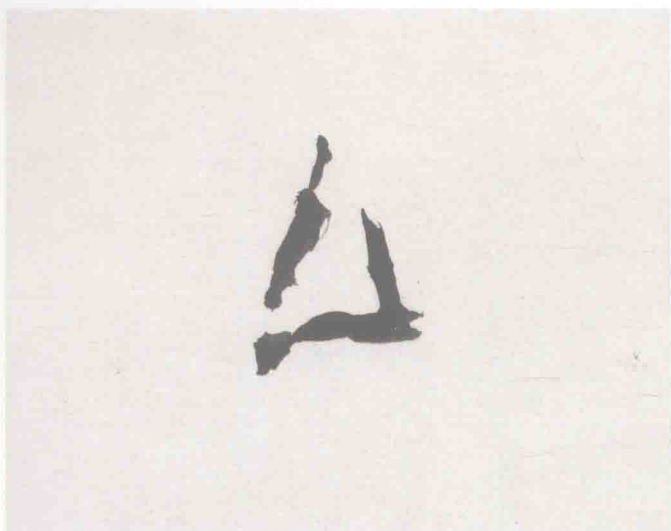
山石技法

山水画的取材离不开奇石峭岩、峰峦冈阜，否则也就失去了山水画的真正意义。而山石在中国传统的山水画中有着非常重要的地位，因此，山石的画法也就成了山水画的一个基本技法。自山水画产生之日起，画家们就不断探索着新的山石技法，以求画面更富有表现力。

清人沈宗骥在其所著《芥舟学画编》中说：“凡学画，先宜作石，盖用笔之法，莫难于石，亦莫备于石，能于石法精明，一切之物推而致之裕如矣。”说明“石法”之于山水画的重要性。

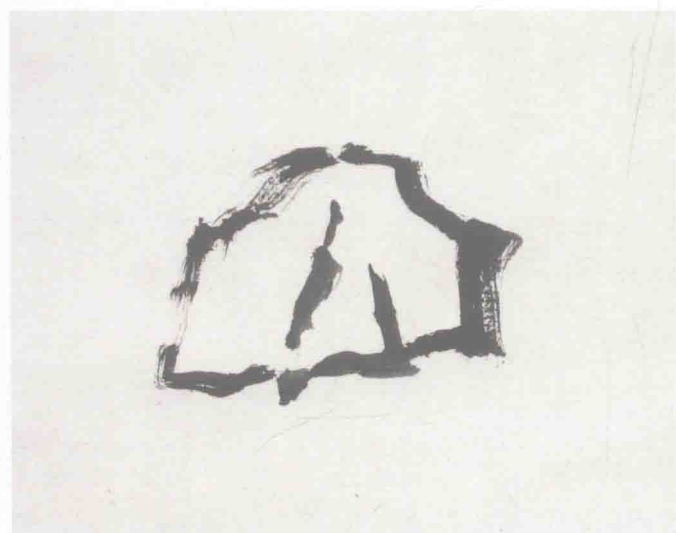
“石法”在一幅山水画中是具有统治地位的技法，你用了何种“石法”来画，也必然要用与之相应的树法、屋宇画法等，笔法、墨法在一幅中国画中是和谐相融的。在这里，“石法”往往起着决定性的作用。

下面以我画石的笔法，分步骤简单说明一下石的基本画法：

第一步

画石如画人脸面部，先从要紧的鼻眼处画起。一般起手一笔先从石之正面下手，正面定，石之倚侧向背即定矣。

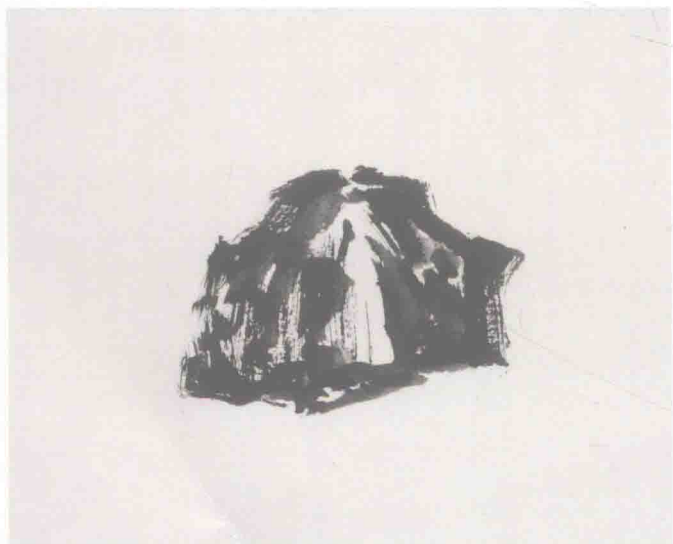
第二步

接下来用一笔或两笔将石的轮廓定下来。用笔要苍、要毛，转折有度，切勿枉生圭角。

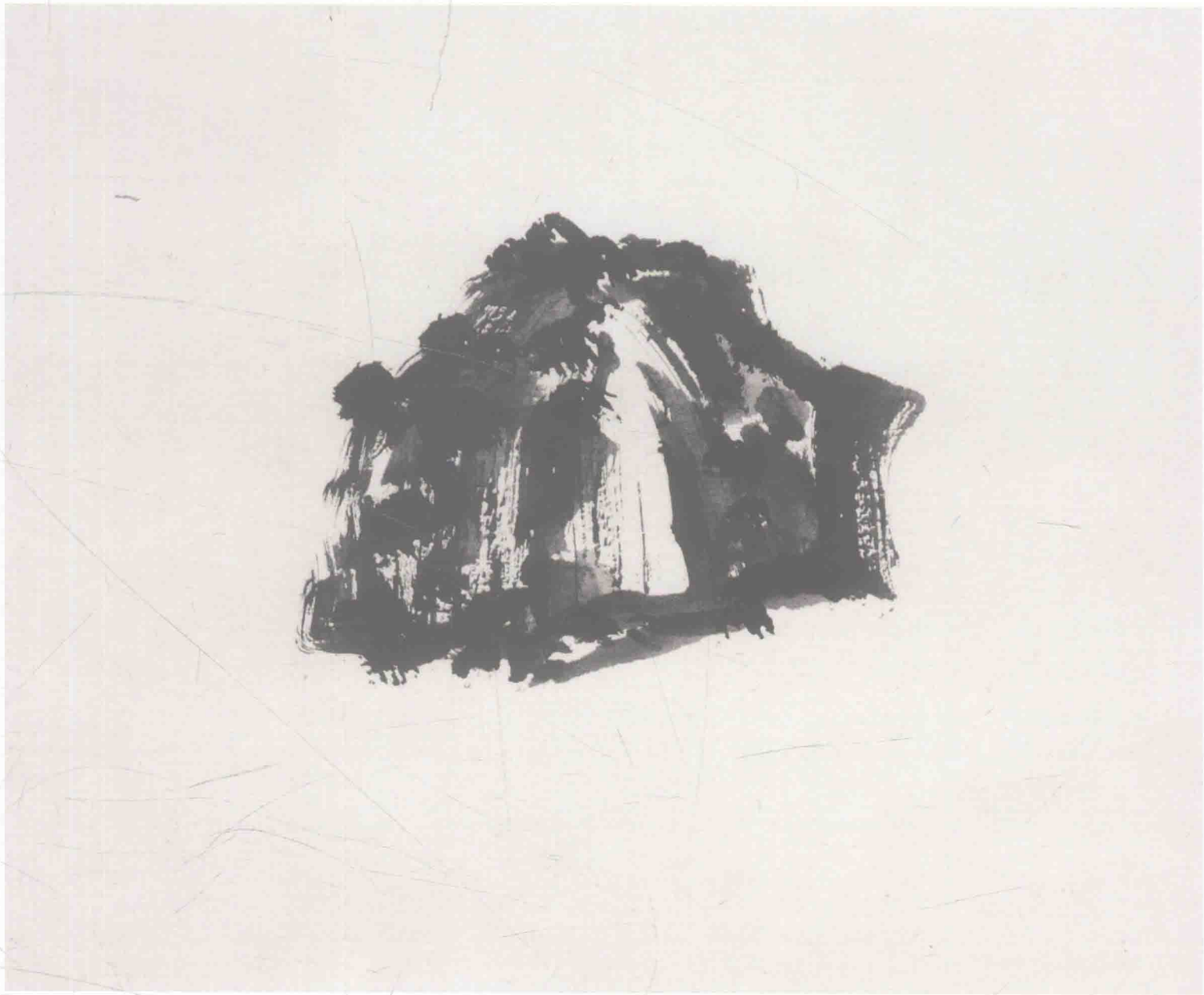
第三步

皴：依随前面定形之笔所作复笔谓之皴，多为加强石之质感及石的凹凸立面。同时，不同的皴也决定了石的质感的不同。

第四步

擦：擦可以与皴分步进行，也可与皴同时进行，无非是行笔快慢和水分的干湿不同。熟练的画法多是一气呵成，皴、擦皆在瞬息之间一步完成。

第五步

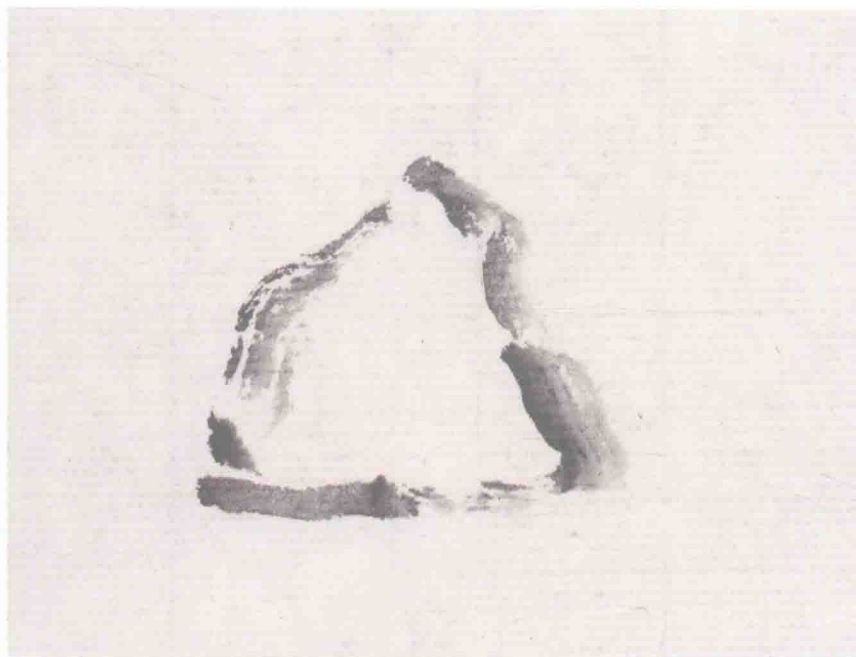
点染：点指苔点，石上加苔点多为提神之用，故苔点多点在石与石交界之处或石的凸出部分即石脊之上。染指渲染，以淡墨或色彩敷染石面或石之暗处。有时，皴、擦、点、染亦可同步进行。

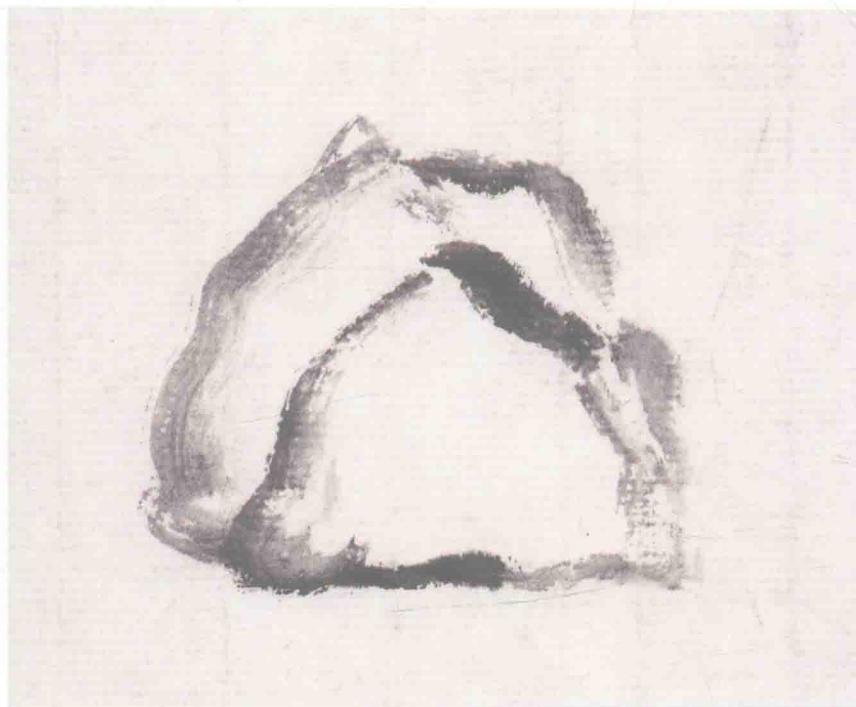

《富春山居图》

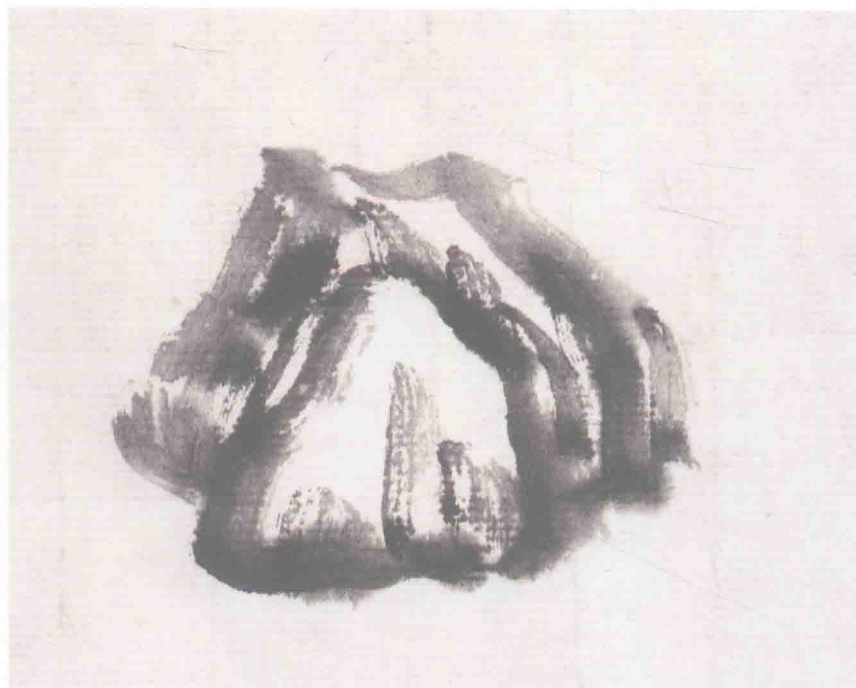
山由土石构成，土多者为土山，石多者为石山。江南平缓开阔处多土山，如黄公望《富春山居图》中的山。北方，沟壑峻拔处多石山，如范宽《溪山行旅图》中的山。故画山要先从土石说起。宋郭熙《林泉高致》云：“石者，天地之骨也。”明董其昌《画禅室随笔》云：“古人云，石分三面。”

第一步
先勾勒出石的正面。

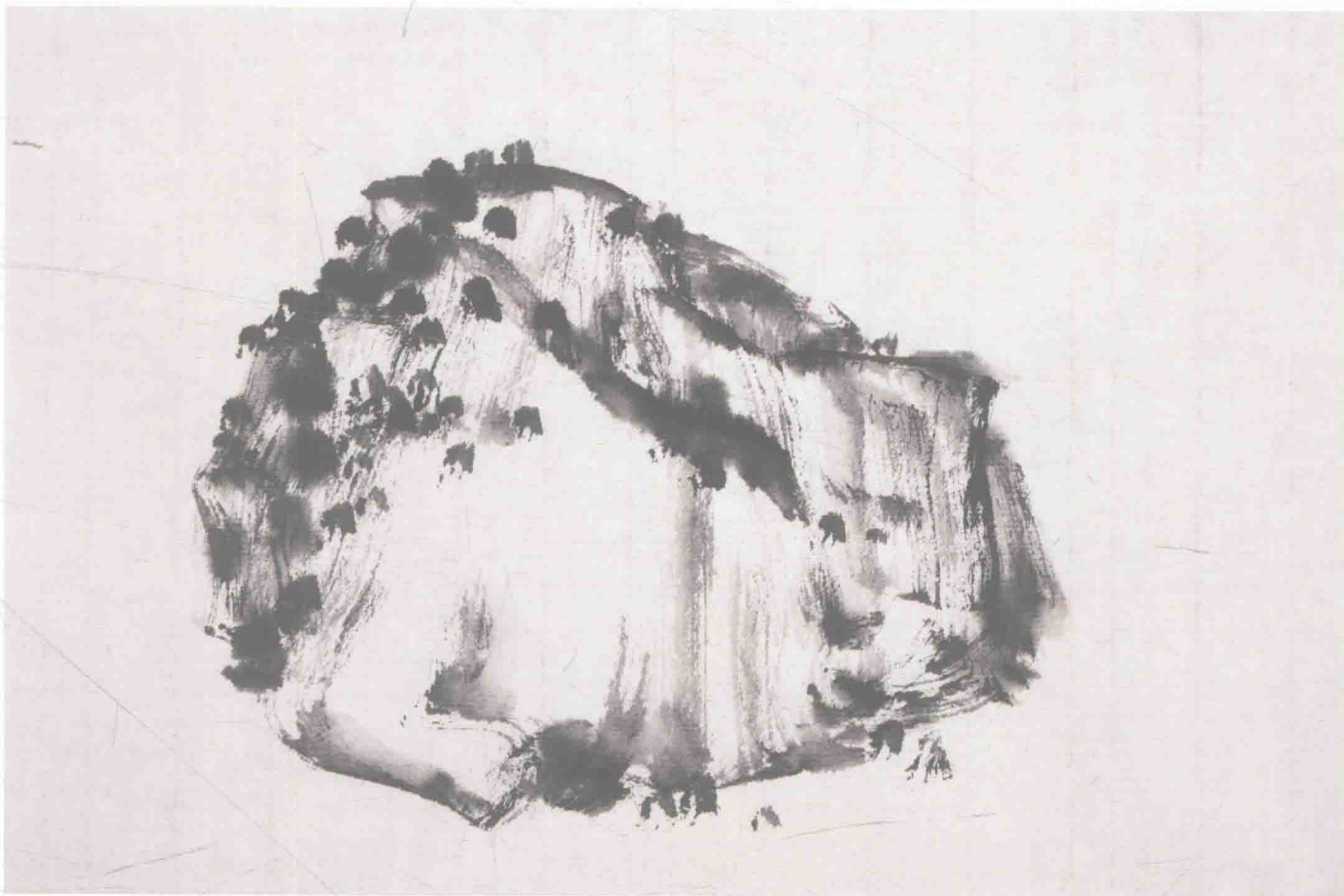

第二步
复笔勾出石的左、右侧面。

第三步
复在勾线上加皴，使之形象饱满。

下面是拳石的两个范例，初学者可以结合上面所讲的基本画法临摹、学习。

画一块石头，蹲踞侧卧皆可，要义是将石的体量、质感画出，“石分三面”是画石之基本大法。

画两块石，与画一块有所不同，首先两块应有大小区分，同时还要顾及向背顾盼。主次关系、对应关系是画中国画的过程中随时随地都要解决的问题。以此类推，三块、四块以至于多块亦是如此。

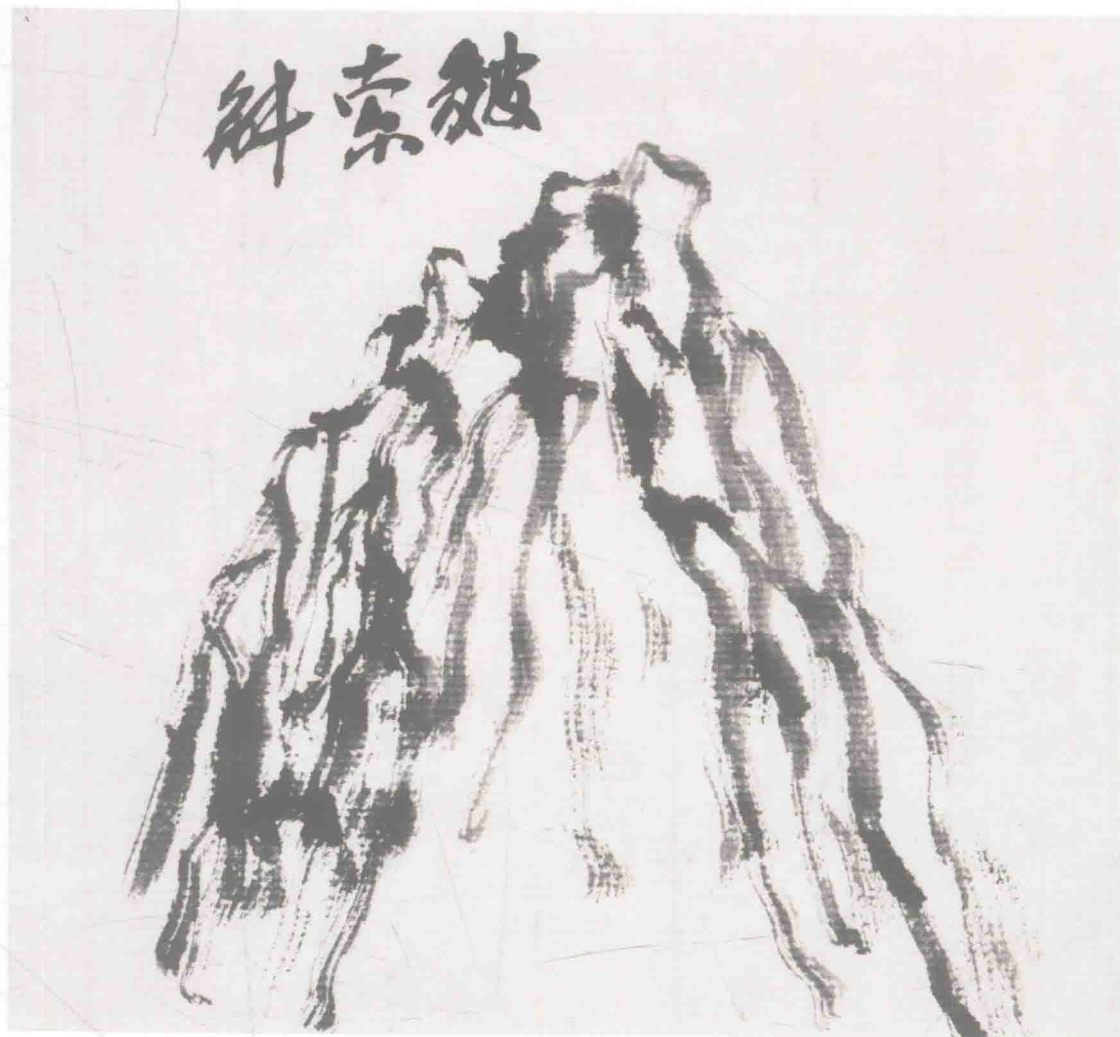
历代画家经过长期的实践创作，根据不同的山石，总结出了一些表现不同山石质感的皴法，如斧劈皴、披麻皴、解索皴、折带皴等。

斧劈皴为唐朝画家李思训所创。其笔线遒劲，运笔多顿挫曲折，有如刀砍斧劈。斧劈皴适宜表现质地坚硬、棱角分明的岩石。斧劈皴有大小之分。大斧劈皴是一种偏锋直笔皴，用笔苍劲，直势皴出，方中带圆，形势雄壮、磅礴，墨气浑厚。其笔迹宽阔，清晰简洁，适宜表现大面积的山石。小斧劈皴和大斧劈皴相似，只是以较小的笔迹来表现石块的轮廓、明暗和质感。其用笔宜有波折顿挫，转折处无圭角，更浑圆。

披麻皴为五代南唐画家董源所创。主要以柔韧的中锋线的组合来表现山石的结构和纹理，圆而无圭角，弯曲如同画兰草，一气呵成，线条遒劲，状如麻披散而交错。披麻皴适于表现江南土山、丘陵平缓细密的纹理。披麻皴分为短披麻皴和长披麻皴，董源擅用短披麻皴，而与其同时期的画家巨然则擅用长披麻皴。

解索皴是披麻皴的变法，行笔屈曲密集，如解开的绳索。元代山水大家王蒙擅用解索皴，其笔笔中锋，寓刚于柔。但是，如果把解索皴画成疲软的乱麻团，则成了败笔。

折带皴用侧锋卧笔向右行，再转折横刮，向左行可逆锋向前，再转折向下，笔线有如折带。折带皴主要用来表现方解石和水层岩的结构。“元四大家”之一的倪瓒擅用折带皴，以侧锋干笔画出，虚灵秀峭，极具艺术魅力。

