

名家国画技法·冰雪山水

于志学 罗宵等 编绘

天津杨柳青画社

著名绘画大师教你学会各种不同风格的绘画技法

名家国画技法·冰雪山水

于志学 罗宵等 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

名家国画技法·冰雪山水 / 于志学 罗 宵 等 编绘. —天津: 天津杨柳青画社,
2009.4

ISBN 7-80501-217-2

I. 名. . . II. 于. . . III. 山水画—技法—中国—现代 K212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第035783号

名家国画技法

冰雪山水

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里111号)

北京精美彩印有限公司制版印刷

新华书店北京发行所发行

开本: 889×1194毫米 1/16 印张 10

2009年4月第1版第1次印刷

印数: 1-3000册

ISBN 7-80501-217-2

定价: 98.00元

目录

- 谈画冰雪山水/4
- 画冰雪山水的基本技法/15
- 画冰雪山水的步骤/28
- 冰雪山水画作品赏析/35

名家国画技法·冰雪山水

于志学 罗宵等 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

名家国画技法·冰雪山水 / 于志学 罗 宵 等 编绘. —天津: 天津杨柳青画社,
2009.4

ISBN 7-80501-217-2

I. 名. . . II. 于. . . III. 山水画—技法—中国—现代 K212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第035783号

名家国画技法

冰雪山水

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里111号)

北京精美彩印有限公司制版印刷

新华书店北京发行所发行

开本: 889×1194毫米 1/16 印张 10

2009年4月第1版第1次印刷

印数: 1-3000册

ISBN 7-80501-217-2

定价: 98.00元

目录

- 谈画冰雪山水/4
- 画冰雪山水的基本技法/15
- 画冰雪山水的步骤/28
- 冰雪山水画作品赏析/35

谈画冰雪山水

冰雪，不仅是宇宙中的自然景观，还因它自然洁白晶莹迷人的状貌，成为人们倾心和观赏的对象。千百年来文人雅士对冰雪有过无数高度赞誉的千古绝句。“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，描述了雪后万物洁白、银装素裹的美妙景色。这种赞誉不仅局限于自然景观，还常通过冰雪的拟人手法，赞美人类最纯洁、崇高的品质和聪慧、灵透的特质，赋予了冰雪以深刻的人文内涵。庄子《逍遥游》道：“藐姑射之山，有神人居焉，肌肤若冰雪，绰约若处子”；三国魏曹植光禄大夫荀侯谏有言“如冰之清，如玉之洁，法而不威，和而不褻”；著名诗圣杜甫有诗曰：“冰雪净聪明，雷霆走精锐”，这些都是中国传统文化几千年来对冰雪的歌颂。因此，在中国传统绘画中，一年四季惟独只有雪景画独立出一个专门的分支，不仅在中国绘画史上占有相当可观的数量，而且对后人产生不断的影响。

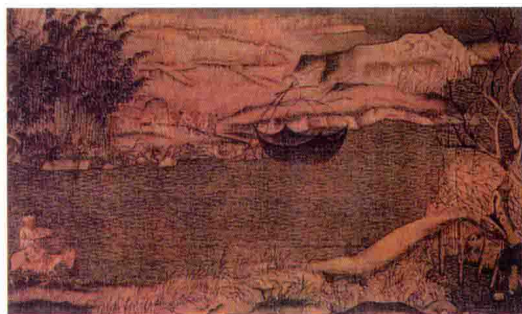
据史书记载，东晋顾恺之是最早用中国画表现雪景的画家，从唐代《贞观公私画史》和《名画记》中的图录，可知他曾画一幅《雪霁望五老峰图》。这是中国传统绘画史上记录的第一幅表现雪景题材的绘画，说明我们的前人在1600多年前的四世纪就开始了对于雪景进行描绘，遗憾的是没有留下遗迹。继顾恺之之后，南朝梁画家张僧繇也留下传世之作《雪山红树图》。传统雪景画到了唐代发展达到一个高峰，唐代大诗人兼画家的王维，运用丰富的联想和中国画的笔墨技巧，利用大面积积渲染的“留白”，造成了积雪的清新、蓬松的感觉，令人耳目一新。唐以后各代画家都纷纷创作了大量的雪景画作品。五代赵干在《江行初雪图》中首次应用“弹雪法”来对飞雪进行动态的描绘，丰富了传统雪景画的表现手段。

至此，“就构成了中国雪景画描绘动态和静态的全部技法，而后的雪景画虽然在表现形式上和内容上渐有变化，但表现雪的技法手段实际上已经凝固静止了。”历代文人墨客、画家书家对于诗词书画，皆有抒发表现

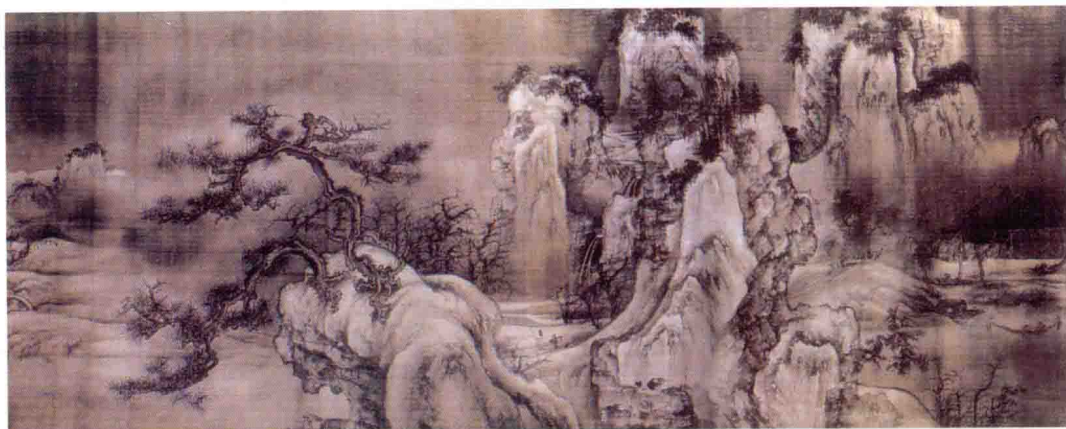
雪景寒林图（北宋）范宽

梁园深雪里 云愁万木老
更看范宽山 渔罢一蓑还
迥出关荆上 次景堪延客
如游嵩少间 拥炉倾小蛮
宋 文彦博

江行初雪图（五代）赵干

断树寒云古岸隈 看渠风忙如许
渔翁初拔小船开 还有鱼儿上钓来
元 戴表元

渔村小雪图（北宋）王诜

六和云同雪白宽
千山都变玉孱颜
限量不似年来雨
多处林淫俭处慳
元 王恽

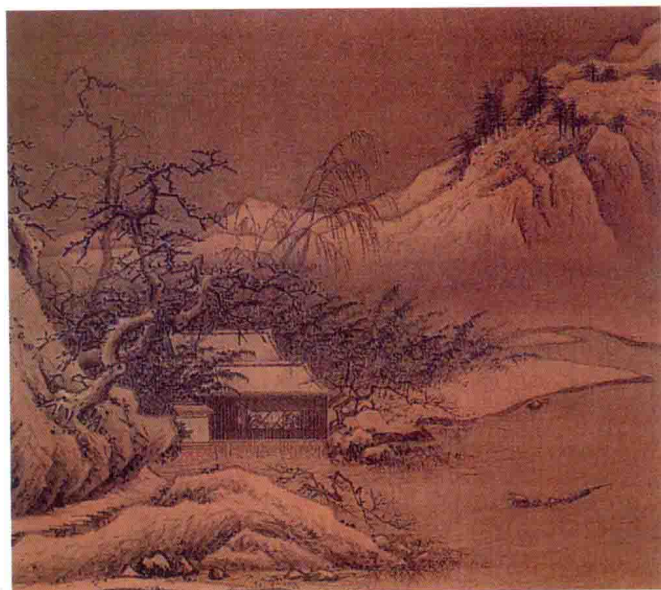
灞桥风雪图（明）吴伟

风雪长途是等闲 寒驴驮入画图间
姓名得挂金銮月 诗瘦清于饭颗山
元 王恽

风雪松杉图卷（金）李山

飕飕林响四山风 雪后人家闭户中
元 元好问

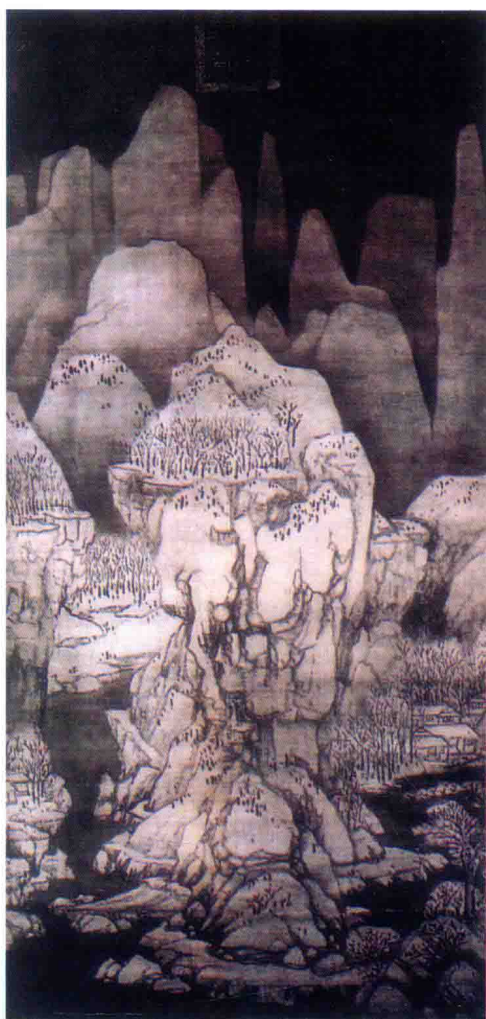
雪堂客话图（南宋）夏圭

积雪没深户 鸟栖迷故林 中有映书人
溪山绝行迹 泉声断余滴 宴坐忘朝夕
明 金幼孜

雪景风韵佳作，皆有比兴共融之通感。如：

宋代表现雪景的画家，以李成、范宽最为著名，而郭熙和王诜的雪景画又各具特色。郭熙以俯视深远的取景见长，王诜以淡墨渲染及“敷粉法”别有新意。

在近现代的画家中，更不乏画雪的画家。但是当我们认真研究前人的雪景画时，就会发现一个问题，传统的雪景画只表现了“雪”，没有表现“冰”，我们丰富悠久的中国传统绘画几千年来没有产生出表现“冰”的绘画语言，因此在中国绘画史上没有留下任何描绘“冰”的质感和样态的雪景画作品，而且传统雪景画中的“雪”，都是通过“留白法”和传统画山石的“山石法”来间接表现雪的状态，这样就限制了传统雪景画的表现领域和表现题材。我们说，冰和雪都是大自然赐给人类的不可分割的有机成

九峰雪霁图（元）黄公望

冰峦雪壑互起伏
照见日华破初旭
神光混茫元气浮
奋如巨鳌簸坤轴

明 钱宰

函关雪景（明）唐寅

一白千山合 小桥洁酒少
清光照胆寒 步步玉痕乾
明 沈周

山水图（清）虚谷

山气寂已晦 沉沉绿树多
川寒敛如夕 隐隐千峰出
明 张羽

分，缺少某一项，都有一定的缺憾，因此我从1960年开始研究传统雪景画，经过几十年努力，终于克服重重困难，创造了冰雪山水画。

冰雪山水画形成过程可分为以下几个阶段：

1.寻找一把钥匙，打开北国风光的大门

1960年我被调到黑龙江省美术出版社任美术编辑，由于我更广泛接触了传统绘画，眼界不断地开阔，逐渐发现了一个问题。在传统如此众多的雪景画中，表现的都是江南小雪，都是一种清寒、萧疏、寂寞的情调，完全没有东北大雪原，我的故乡那充满跳动的生命和热情的北国风情，大半个中国北半部的壮丽河山是被排斥在传统雪景画之外的。这一发现令我十分惊异。我不由地想起童年家乡雪野带给我的无限乐趣，我曾经拜过的“大柳树妈妈”美丽动人形象和我那时就曾萌发过的表现家乡大雪原的美好心愿。我下决心要用我的画笔把我心中的北国世界表现出来。于是，我用传统的雪景画技法“留白法”去描绘家乡的白茫茫雪原，却怎么也画不出我想要表现的北国冬季的浩瀚和雄浑，这是为什么？这个问题一直在我的头脑里盘旋。

一年多过去了，我的雪景画仍没有什么进展。一次，我到北方农村深入生活。那是一个平缓起伏的半山坡，厚厚的积雪覆盖了整个平原。北风吹来，把那漫长起伏的积雪吹成了美丽的曲线。当夕阳来临时，淡淡的落日悬挂在朦胧的天际，远处一辆牛车慢悠悠从山岗爬

冰雪山水画与自然风光、传统雪景画对比之一、之二——树挂、冰溜

自然风光

自然风光

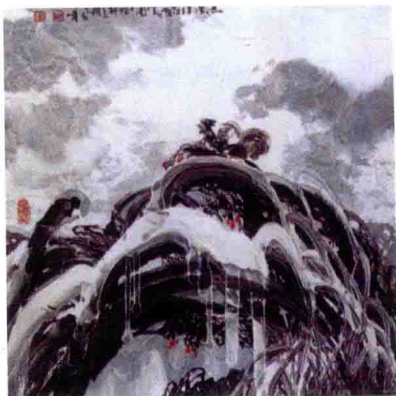

雪梅图（南宋）杨无咎

传统绘画没有表现冰溜

冰雪山水画

冰雪山水画

过来，在日影里缓缓滚动着，车轮发出咯吱咯吱的响声犹如一首优美浪漫的田园诗，令人情不自禁地想起王维的“斜光照墟落，穷巷牛羊归”的田园诗句。我回来后，立即用王维雪景画的留白法画了一幅“塞外雪野图”。我用渲染的方法画出灰蒙蒙的天空，再用留白留出白色的雪野，用皴法画了一棵雪野里的老树。画完后我感到很失望。画面上既没有漫长起伏的雪野和山岗，又没有美丽动人的曲线，北国田园诗般的意境完全没有在画面上体现。这件事深深地教育了我，使我意识到，用现有传统的雪景画技法是不足以表现塞北的冰天雪地，要想歌颂故乡，就要冲破传统技法的束缚，找到一种新方法。我暗下决心，一定要寻找到一把钥匙，打开北国风光的大门。

2. “白石头”的顿悟

我研究雪景画技法已经进入了第三个年头。当时出版社编辑部的工作很繁重，我白天在单位拼命地工作，完成编辑任务，晚上就没日没夜地研究雪景画。一个星期天，乡下的三舅来看我，看到我满墙挂着的雪景画不解地问，“志学，你画那么多白石头干吗？”三舅在乡下，是当地小有名气的土画家。我对三舅说，那不是白石头，是雪。三舅又认真看了看，还是摇头说，“不像！不像！看上去就是白石头。”三舅的一席话，使我突然豁然开朗。对呀！传统是没有直接画雪的技法，不就是靠画石头的方法和留白的方法来画雪吗？我虽然思想上已经意识到了传统的方法不

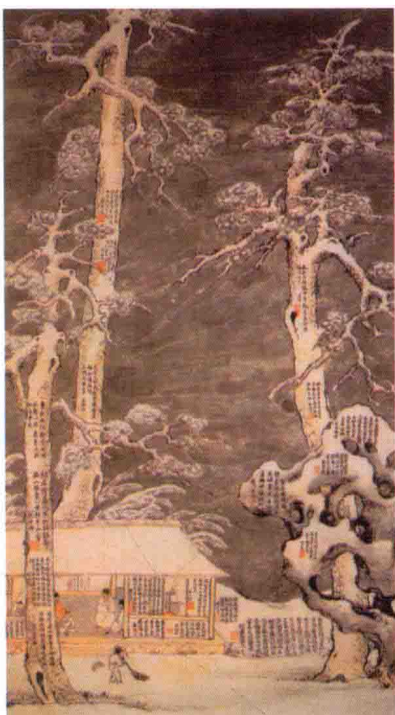
冰雪山水画与自然风光、传统雪景画对比之三——雪松

自然风光

自然风光

雪居图（明）宋旭

寒江独钓图（明）袁尚统

冰雪山水画

冰雪山水画

足以表现博大的北国世界，主观上想要冲破传统技法的束缚，但在行动上仍然摆脱不了传统根深蒂固的影响，仍然不死心，还在不知不觉地继续应用传统的方法，所以还是在传统的圈子里打转转，必然就达不到为北国风光立传的目的。我的绘画实践已经明确地告诉了我，打开北国风光大门的这把钥匙是寻找不到的，因为前人没有打造出来，要想得到这把钥匙，就必须自己亲自锻造。绘画问题的症结找到了，我充满了信心和力量。我憋足劲，下狠心要锻造出这把钥匙。

3.从碰洒胶水到发现矾水水痕线

我要走前人没走过的路，在白纸上画白雪不用白粉的信念确立后，投入了更大的气力和热情，如同着魔一样，仍废寝忘食地研究。又一年多过去了，还是没有丝毫进展。一天晚上，我由于过度疲劳想趴在桌子上歇一会儿，不慎将桌子上的胶水碰翻，洒在宣纸上。当时我很心疼，待宣纸干后我继续在上面作画。突然我的眼前一亮，被胶水洒过的宣纸上出现了一块白斑，很有一种雪块的感觉。我马上领悟到这是由于胶水洒过后宣纸不易着墨的结果。这块白斑不就是我多年苦苦寻找的雪吗？这一发现使我兴奋不已，我一夜未眠，继续研究。我开始大量用胶水画雪景画。渐渐地我发现在胶水洒过的宣纸作画，宣纸容易变皱变硬，画出的物象非常死板，不够润泽，有时和剪纸的效果一样，而且还不能反复画。这些都阻碍了对冰雪物象的表现力。怎样克服缺点呢？我由

雪柳寒鹭图（清）凌恒

冰雪山水画

自然风光

自然风光

雪溪图（唐）王维

冰雪山水画

此想到了改变中国画调剂的问题。我想，东西方绘画的主要区别就在于调剂上，西方绘画以油作为调剂，东方绘画以水作为调剂，不同的调剂就会产生完全不同的绘画样式。我要想改变传统雪景画技法就应该在改变调剂上作为一个突破口。既然轻胶可以作为一种调剂，那么一定还会有其他溶质可用来作中国画的调剂。我根据胶水碰翻的偶然发现得到启示后，就把我所能想到的、日常生活中又能够得到的各种溶质都拿来用于试验。牛奶、豆浆、蛋清、食盐、白糖、白矾甚至某些中药等等。经过一年多的试验，通过各种溶质在水中溶解，溶质与溶质之间的排列组合、溶质与水的浓度比例、一遍遍地进行筛选、淘汰试验，经过千百次试验以后，我从实践中得出画冰雪的最理想的调剂是矾水加轻胶，因为它可以出现一道矾水水痕线。这种水痕线不仅可以充分发挥宣纸的某些性能保持住淡墨的笔迹，经得起反复绘画而不消失，还可以产生一道清晰的白线。这条白线是冰雪山水画技法产生的基础。有了这条线，我感到我的研究有了希望。

4.法在哪儿?法在自然中

矾水水痕线发现以后，给我的雪景画研究带来新的转机。但它仅仅只是一个渺茫的绘画因素，要转变成为一种技法还必须与中国画的笔法和墨法结合转换形成一个独立绘画语言。这种语言不仅要具有独特的表达方式还要有可重复性并能经得起时间的考验，前面还有无数道难题需要一个个去克服和解决。

冰雪山水画与自然风光、传统雪景画对比之六、之七——雪丘、雪团

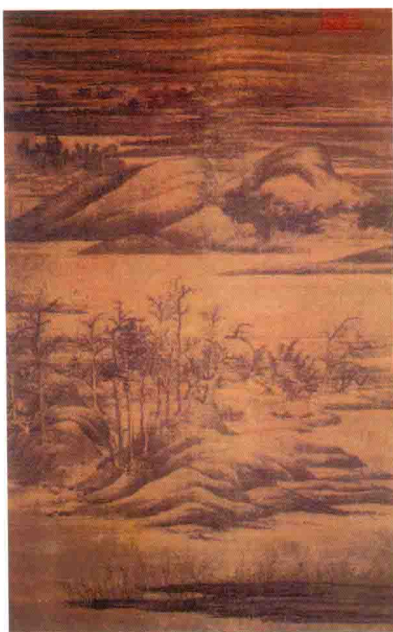

自然风光

自然风光

传统绘画没有表现雪团的作品

寒林重汀图（五代）董源

冰雪山水画

冰雪山水画

因为这是没有任何前人留下可参照的艰难探索和尝试，犹如在黑暗中向着仅有的一点点微弱朦胧的光亮摸索着前行，很难预料其最终结果能否走出黑暗，迎接光明。为了把一条机械的、孤立的矾水水痕线化为表现冰雪物象的可操作性技法，我又陷入了新的苦恼，技法，技法，你的“法”究竟在哪里？

为了寻找灵感，我走出家门，又一次来到大兴安岭观察冬季冰雪大自然丰富的外观特征，我发现了很多自然状态可以入画之处。我根据冰层和积雪的断面，那白色透明的冰雪之间夹杂着一层层黑色的纹线，研究创造了“重叠法”；根据春季万物复苏冰雪融化，房檐下流淌的冰柱创造了“滴白法”；又根据冬季雪野积雪被风吹成的曲线创造“泼白法”以及河套旁早春消融时薄冰突兀参差不齐和浅雪下裸露的大地创造了“雪皴法”；还根据松树覆盖着积雪的状貌创造了表现雪松独特的“倒锋用笔”。这一个个现在看来似乎并不十分复杂的技法，当初每提炼出一笔，都不知道要经过多少次反反复复的用笔，琢磨、尝试、失败、再改进、再试验、再失败……

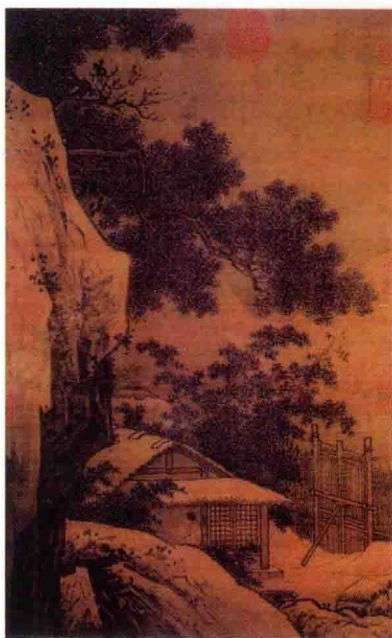
经过两年多的实践，我终于创造出系列新的雪景画技法。我根据这些技法画了一批作品《沸腾的林海》、《不夜的兴安》、《瑞雪》等。作品完成之后，我又发现了一个新的问题。由于宣纸是白的，冰雪是白的，天空云水也是白的，画面发灰，没有分量。我又用了一段时间研究也没有攻克。为了寻找解决的办法，我偷偷找来几位要好的同行

自然风光

自然风光

雪窗读书图（南宋）

寒山图（明）王谔

冰雪山水画

冰雪山水画

朋友，征求他们的改进意见。他们看了我的作品之后，一致认为在白纸上画白雪不用白粉，已经就是了不起的创造，已经发展到头了，要解决画面发灰的问题是不可能的，因为这是被表现对象和材质制约的，除非不画白色的物体。朋友劝我，“志学，你的雪景画研究到这份儿就可以了，你就别再费那个劲了。再说，那冰溜子有什么好看的，那白雪有什么可画的。”同伴们走后我开始了激烈的思想斗争，他们的看法有一定的道理，画面缺少墨气的弊端看来真的很难突破，我感到泄气，感到茫然，我开始踌躇徘徊。

5. 机遇等待着有准备的人

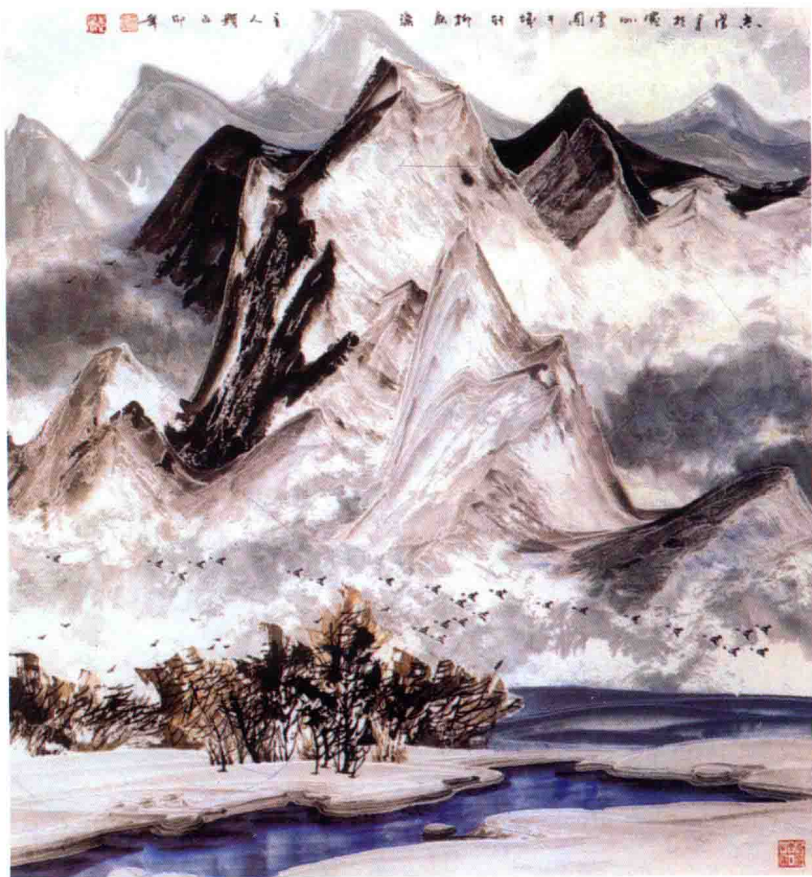
1972年，我来到大兴安岭组稿深入生活，我和老猎人拉基米出猎。一天晚上我们迷了路，夜宿大兴安岭北坡。那是零下40多度的严寒，我夜间冻得睡不着，走出了撮罗子。雪海里一片银白，万籁俱寂，如同进入仙境一样，美丽极了。向远望去，群山和树影呈现出一片片朦胧的黑色，与白色的大地形成了鲜明的对比。我被大自然美妙的景色吸引住了，索性点上篝火，看了起来。黎明十分，突然一条黑色的带子闯进了晨曦，我惊奇地问老猎人，那黑带子是什么，当我得知它是贝尔茨河时，当我知道“冬天雪地里的河水是黑色”时，我激动地大叫大跳了起来。我的画终于可以上重墨了，我苦思苦熬不得其解的难题终于迎刃而解了，这是大自然母亲又一次用她的伟力给了我灵感和智慧。事实又一次证明“法在自然中”的真理。

雪山萧寺图（北宋）范宽

自然风光

冰雪山水画

事过之后我反复琢磨一个道理，以前我也曾多次来到大兴安岭，为什么就没有发现雪地里的河水是黑的这个奥秘，通过这件事我得出了明确的答案：机遇等待着有准备的人。

6.冰雪山水画命名

1979年，我创作的冰雪山水画《春曲》发表在《人民画报》的封底上，同年我创作的作品《塞外曲》参加了庆祝建国三十周年第五届全国美展并获文化部、中国美协颁发的三等奖，我的作品相继在国外展出。1979年底，新加坡要为我举办画展，当时《中国建设》记者鲍文清采访我要报道这个消息，她说：“你的画是个新画种，新生的婴儿得有个名字，你的画也得有自己的名字。”于是，我们就一同研究起我的画的归类问题。中国山水画分泼墨山水、浅绛山水、重彩山水和金碧山水。我的画不同于这些画种。鲍文清看到我当时创作的一幅作品《冰雪山林图》时说，就叫“冰雪山林画”吧。当时在旁的《中国文学》编辑陆延建议改“林”为“水”，应称为“冰雪山水画”，这样既符合传统中国山水画的分类，又适合我这一类绘画的内容和特点。就这样“冰雪山水画”正式命名，并陆续出现在国内外有关报纸杂志上。

7.创造表现“三极绘画”的新技法

1989年，在我研究冰雪山水画近三十年时，我开始对我的研究进行回顾和总结。我将我走过的路程分为两个里程：自1960年我开始研究雪景画到发现矾水水痕线、创造一系列冰雪山水

冰雪山水画与自然风光、传统雪景画对比之十一——冰山

自然风光

传统绘画没有表现冰山的作品

冰雪山水画