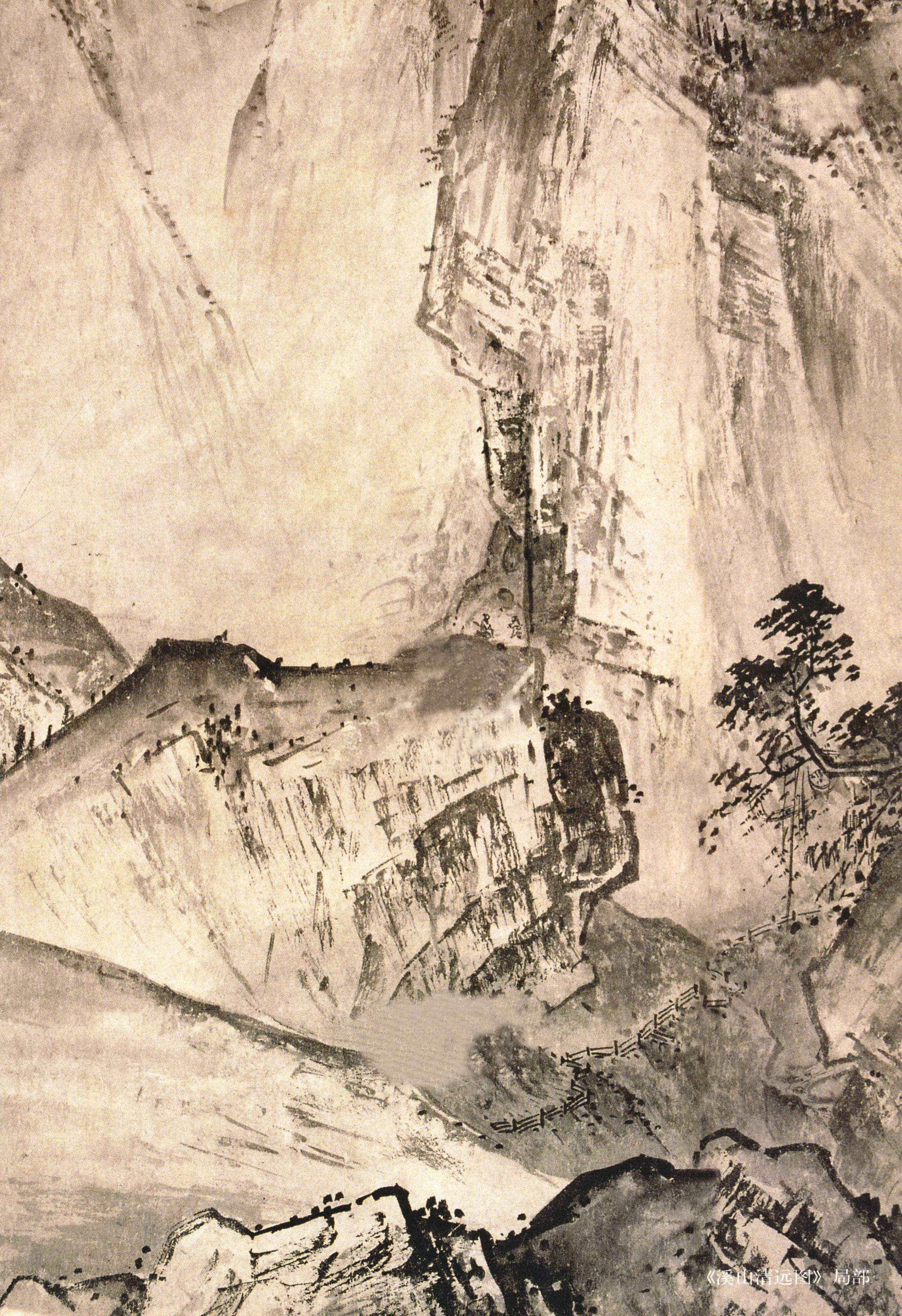

溪山清远图

历代名画解析·张谷旻编著

《溪山清远图》局部

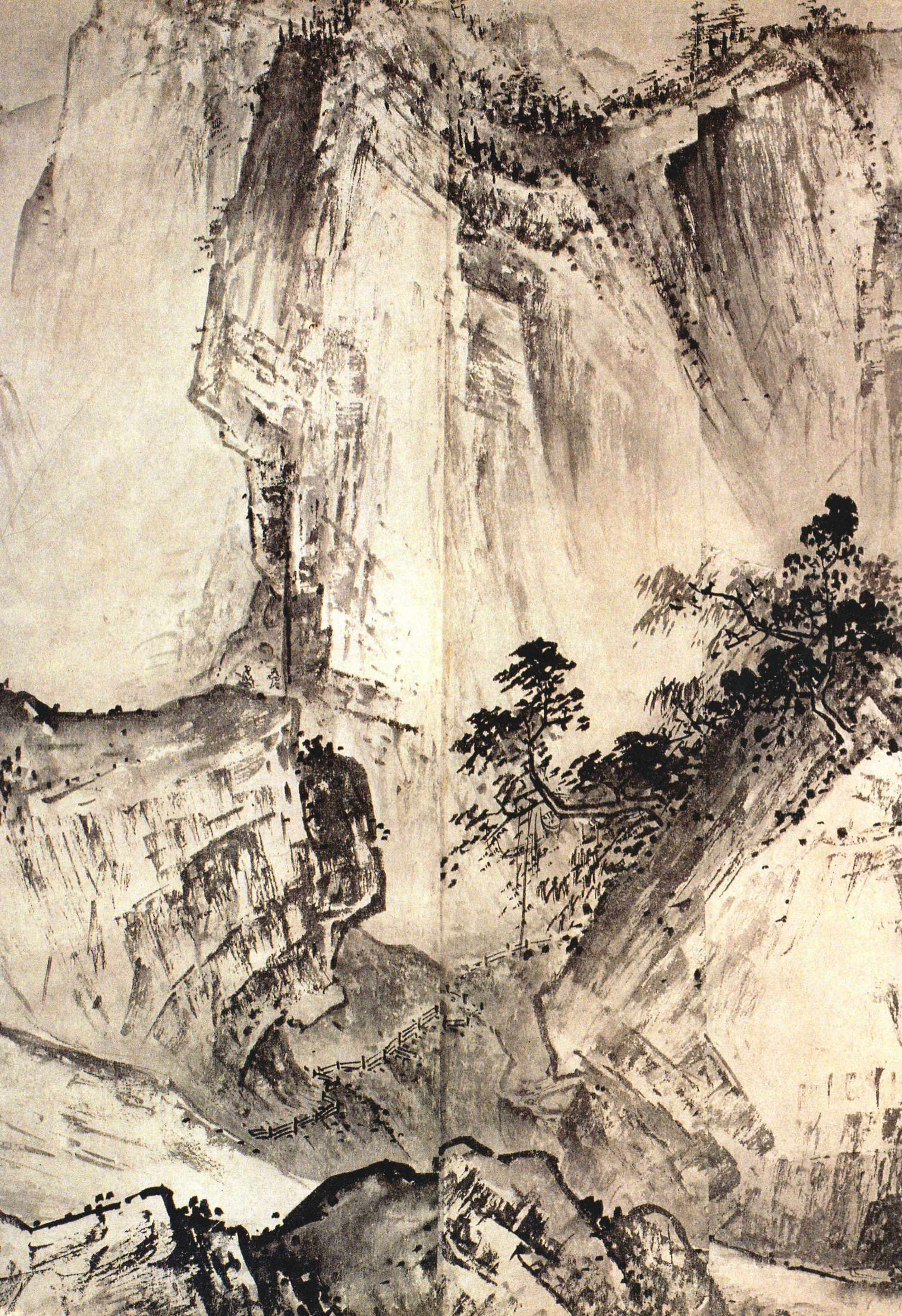

《溪山清远图》局部

《溪山清远图》局部

《溪山清远图》局部

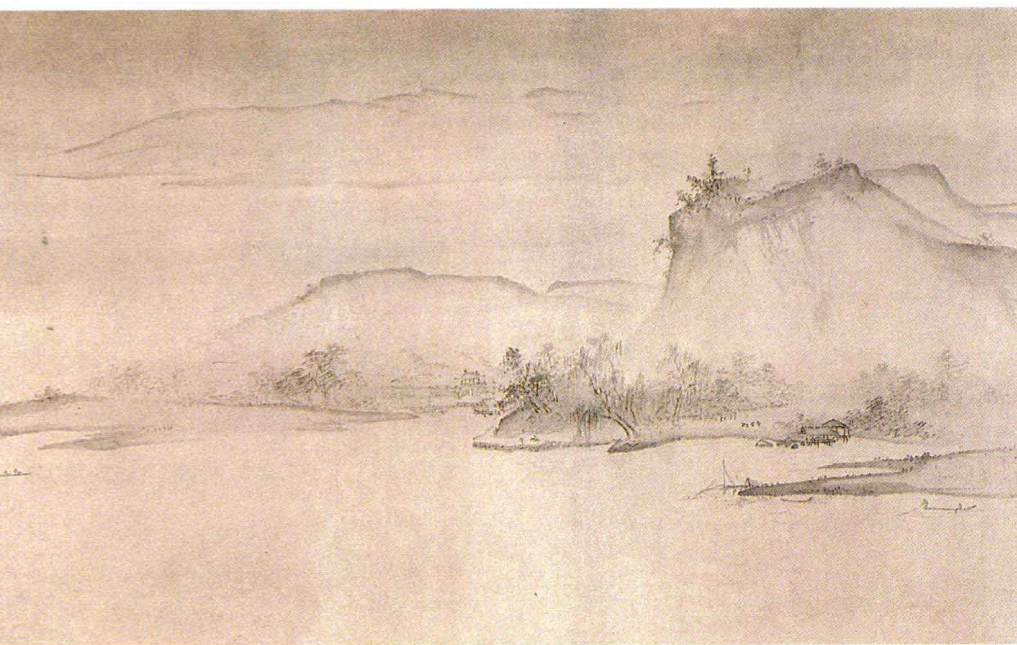
溪山清远图

夏珪，字禹玉，钱塘（今杭州）人。生卒年不详，南宋宁宗朝（公元一一九五——一二二四年）画院待诏，赐金带。早年专工人物，后以山水著称，和李唐、刘松年、马远并称『南宋四大家』。

夏珪师李唐，善于描写有江南地方特色的钱塘一带的江湖、渔村、云树、溪雨、烟峦、风雪等景色。画意苍古、气韵高雅，挥毫间，云烟之出没、风雨之迷离、寒冬之萧瑟，应笔而生。在构图上他删繁就简，作局部特写，着重意境的创造，不再讲求山川形势的『完整』性，往往突出某一个局部，加以集中和强化的描写，故有『夏半边』之称。笔触较前人更为大胆泼辣，水墨运用得更加充分，画面中留下大块空白，使

构图和景物变得简洁，主体鲜明突出，画面境界完整，无残缺不全之感。

其代表作《溪山清远图》卷（画幅宽四十六点五厘米，长八百八十九点一厘米，现藏台北故宫博物院），画面上巨石巉岩、远山城廓，丛林茂树、楼台村庄、长桥石栏、渔舟客帆，布置得疏密有致，虚实相生，而笔法坚挺峭秀，将烟雾溟濛的江南景色，描绘得极其清幽秀丽。山石的皴法，或大小斧劈皴兼用，或用长短条、点子及拖泥带水皴，水墨富有变化，显得刚劲、雄健。丛树用直线勾干，用点子簇叶，墨色饱满，汀渚处用淡墨一扫，略有勾皴结合，笔法简括，墨色苍润。整幅画卷透出一股清逸之气，隽秀而峭拔。显现出他高超的艺术造诣。

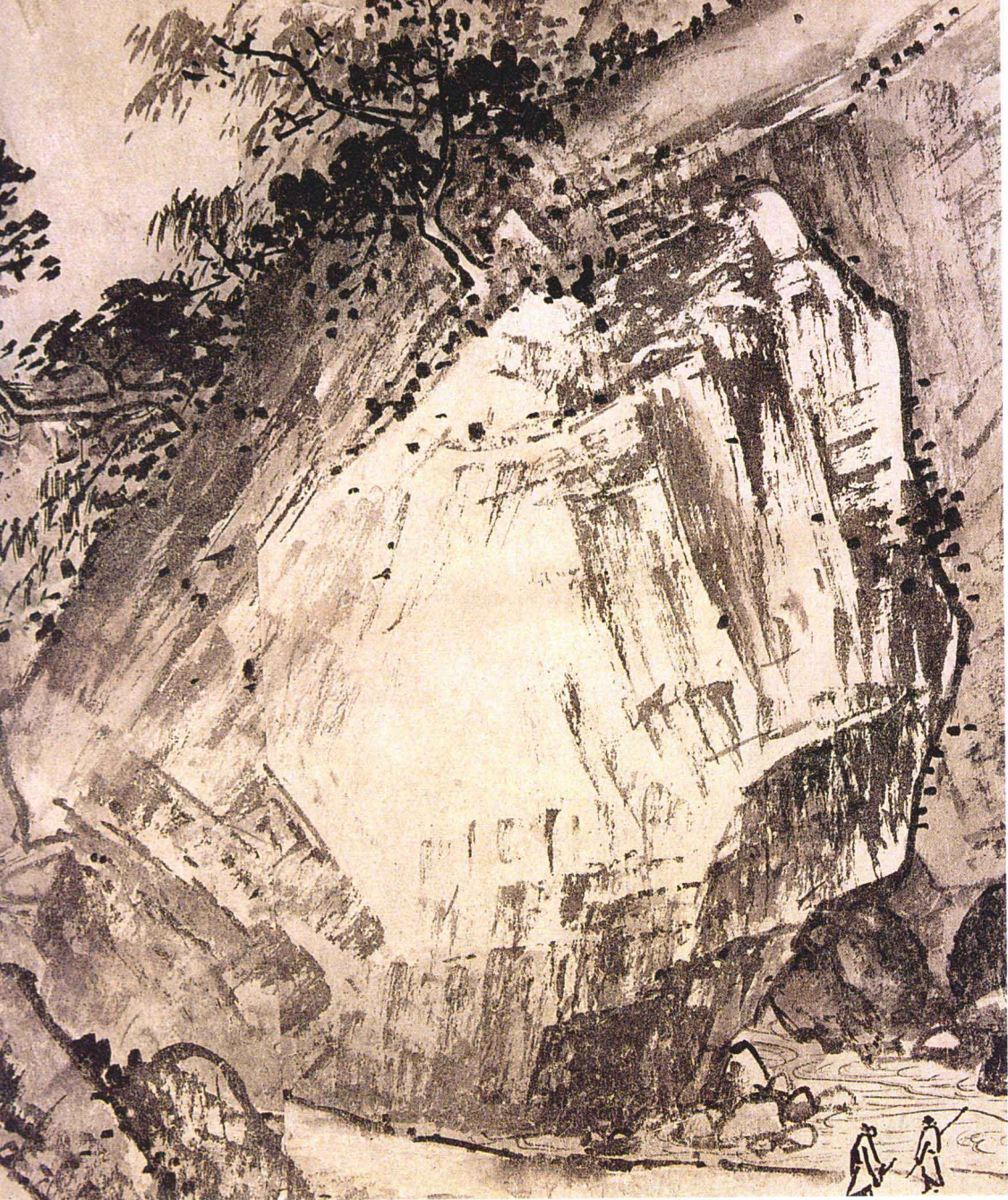

舊里疎鐘有古
風夏室法持
吟中神情自
是清而志骨松
弟饒秀且桂倍
寺幾區心典淨
空帆千里日羅
窮深絕剎去
名氏慘法修營
孰解同
丁亥仲夏月
恽冠

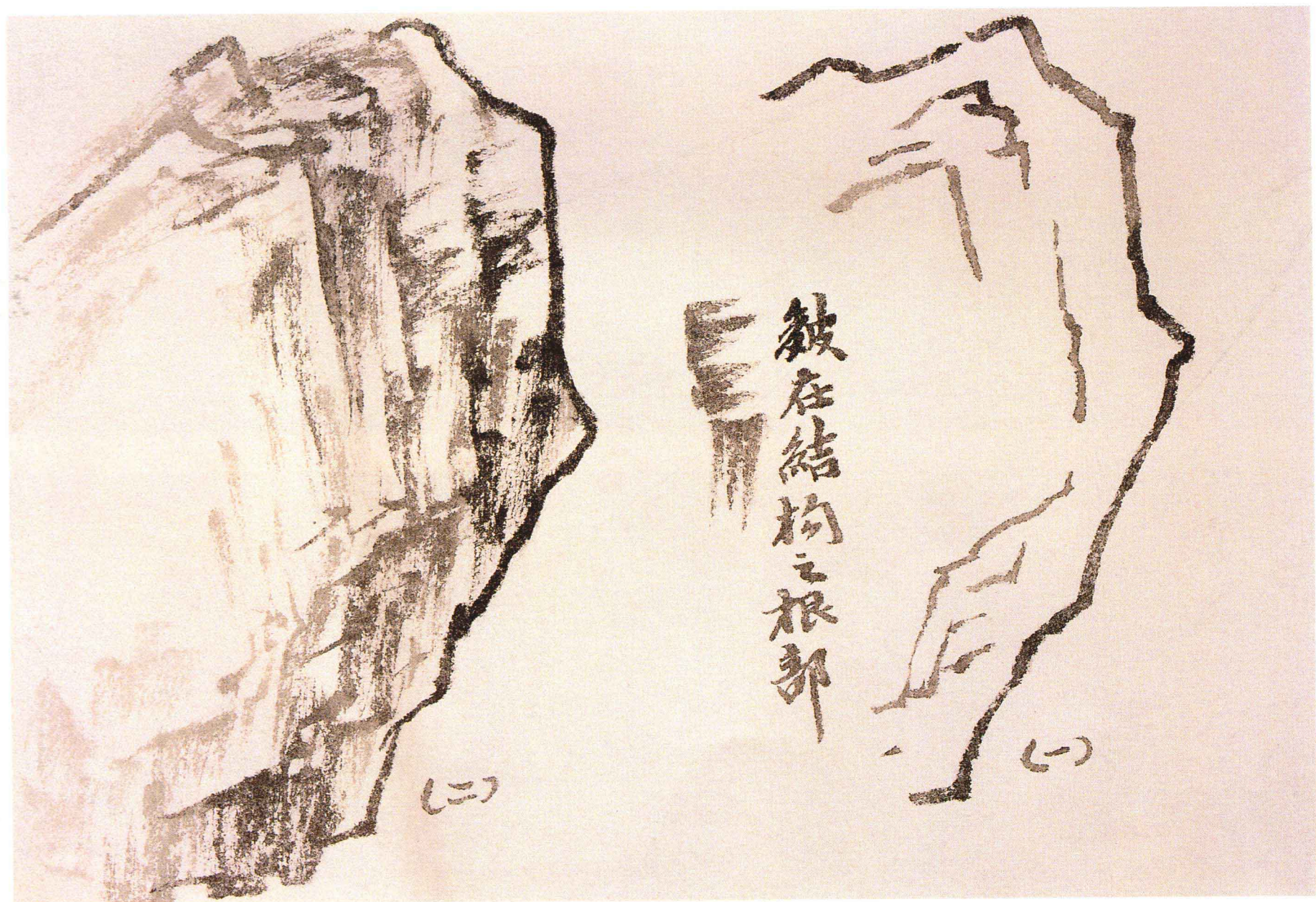

一、石法解析

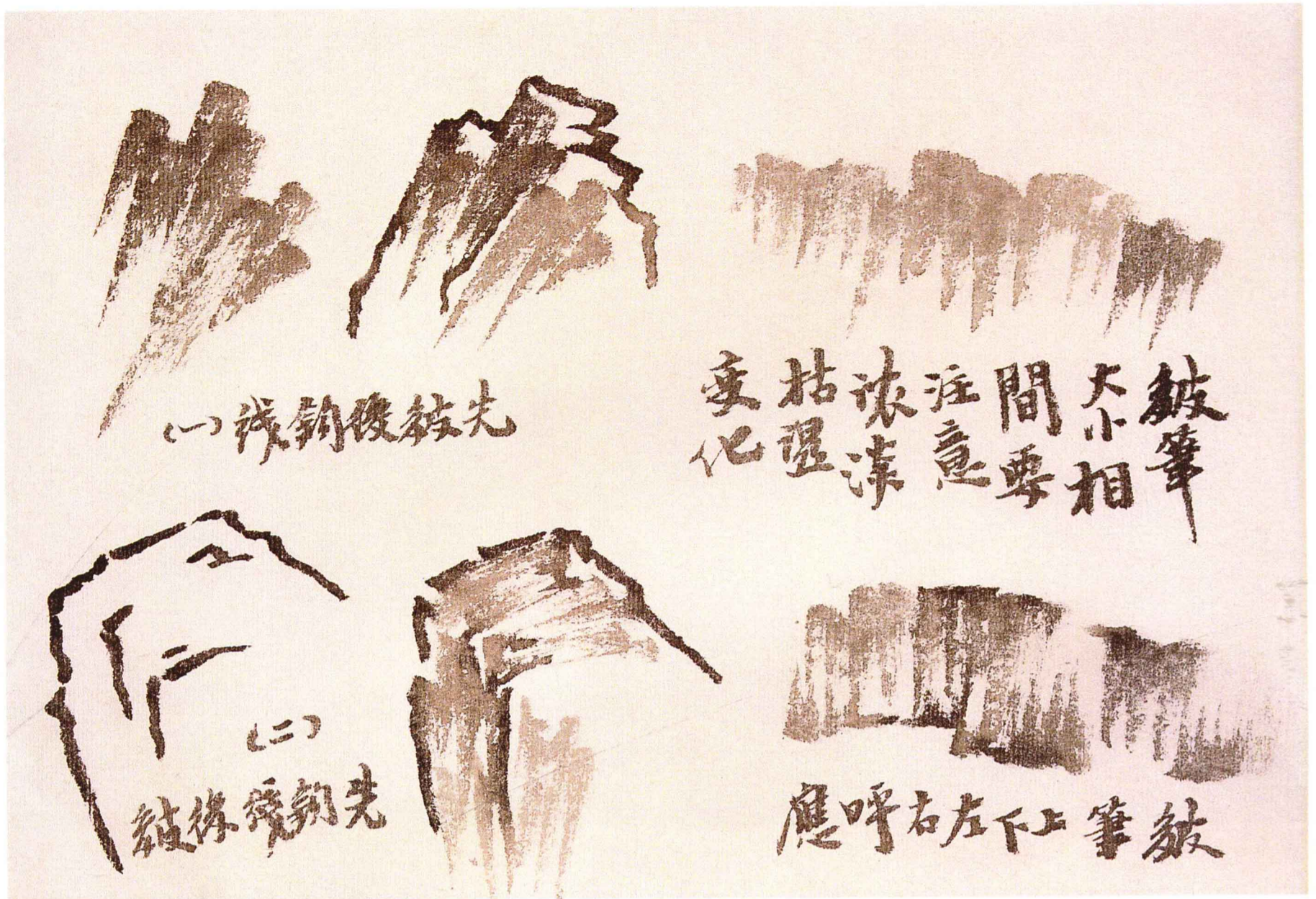
夏珪《溪山清远图》卷的山石画法由勾勒皴擦，点染出几个步骤来完成。山石勾勒中锋用笔，圆润峭拔，笔笔见骨。皴以大小斧劈皴为主，兼有长、短条和点子，侧锋用笔爽利干脆，浓淡干湿相融相破，变化丰富而自然。此卷山石的勾皴有两种方法：一种先以中锋（略带侧）勾出石的轮廓，再用大小斧劈皴侧锋皴擦，局部趁湿用淡墨扫开。墨色浓淡相融，笔势俏丽而沉着，石质方硬，块面清晰，墨色丰富。另一种先用水笔或淡墨涂染山石，再用浓墨皴擦勾形。此法简括苍劲，水墨浑融，具有斑斓淋漓的效果，即『拖泥带水皴法』。虽两法不同，但夏珪塑造山石时，常二法并用。临习此卷，除了学习笔法，更应体会夏珪对于水墨的控制，要掌握水分的适度和时间。水分过多，墨色浓淡容易混淆湿烂；水分太干，墨色又会显得干枯平乏，缺少滋润淋漓之感。墨色相破一般控制在画面微潮，将干而未干之时，笔中的墨和水分也要适中。（图一、二）

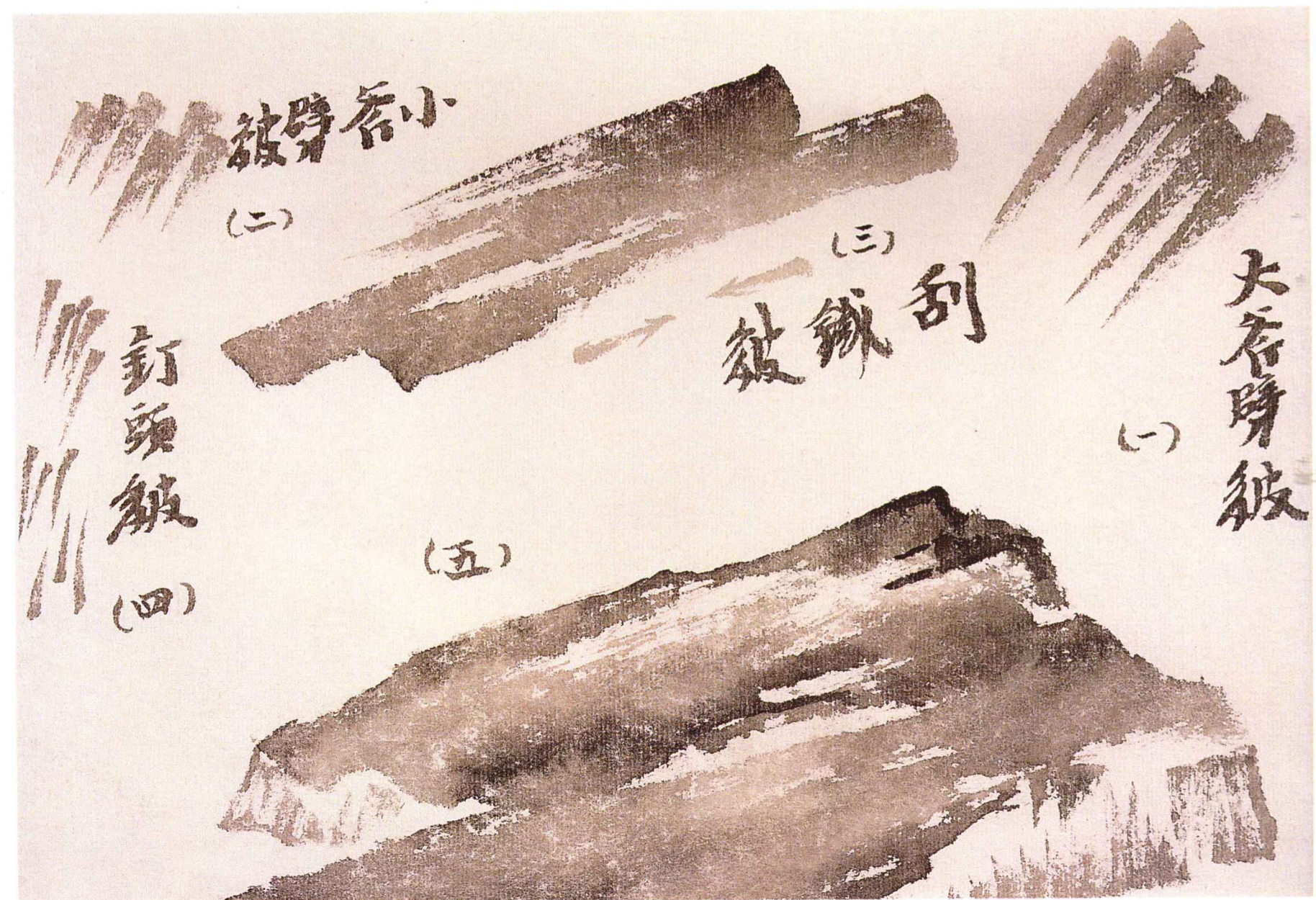
《溪山清远图》局部

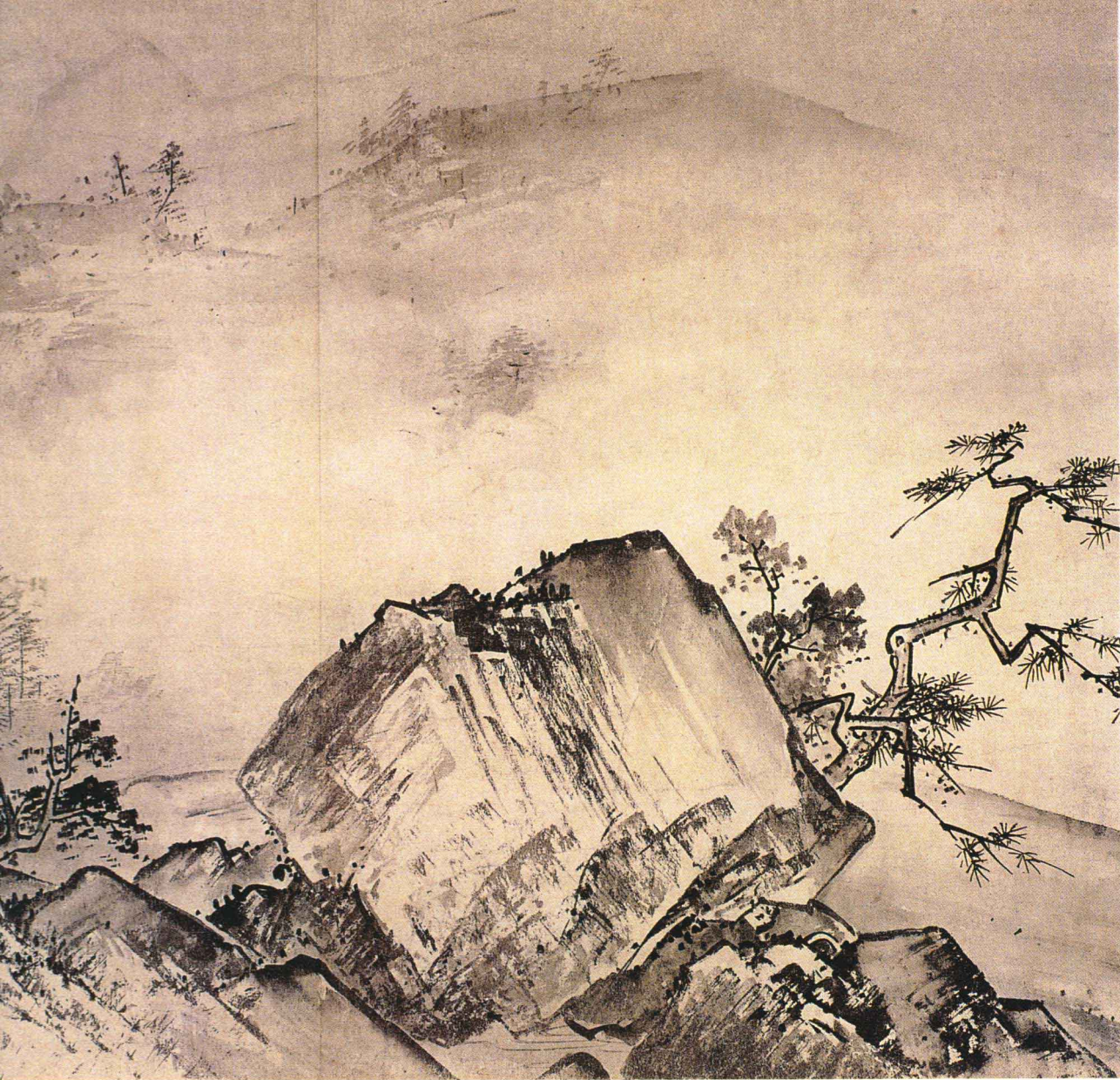
(图三)

(图一)

(图二)

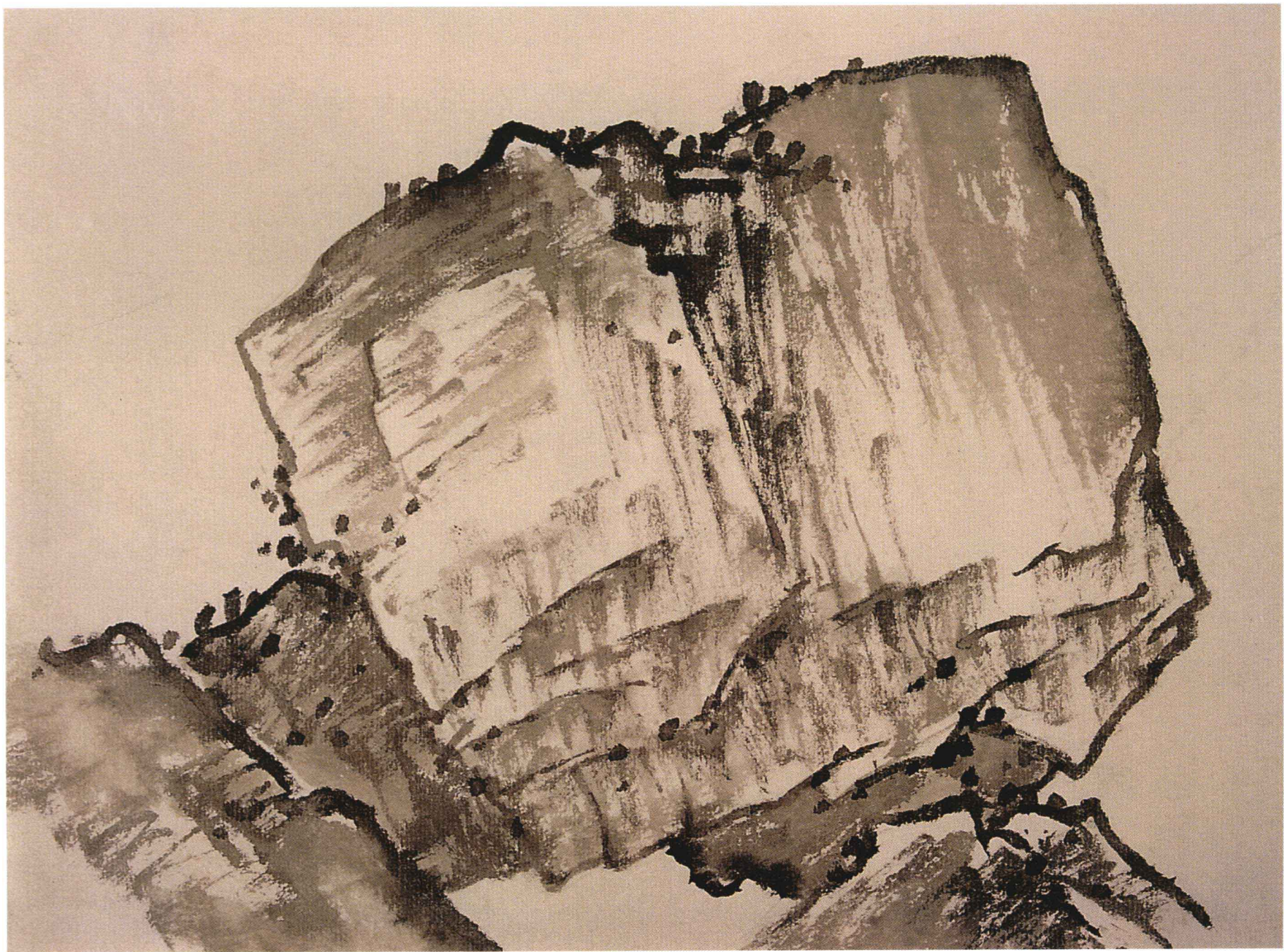

《溪山清远图》局部

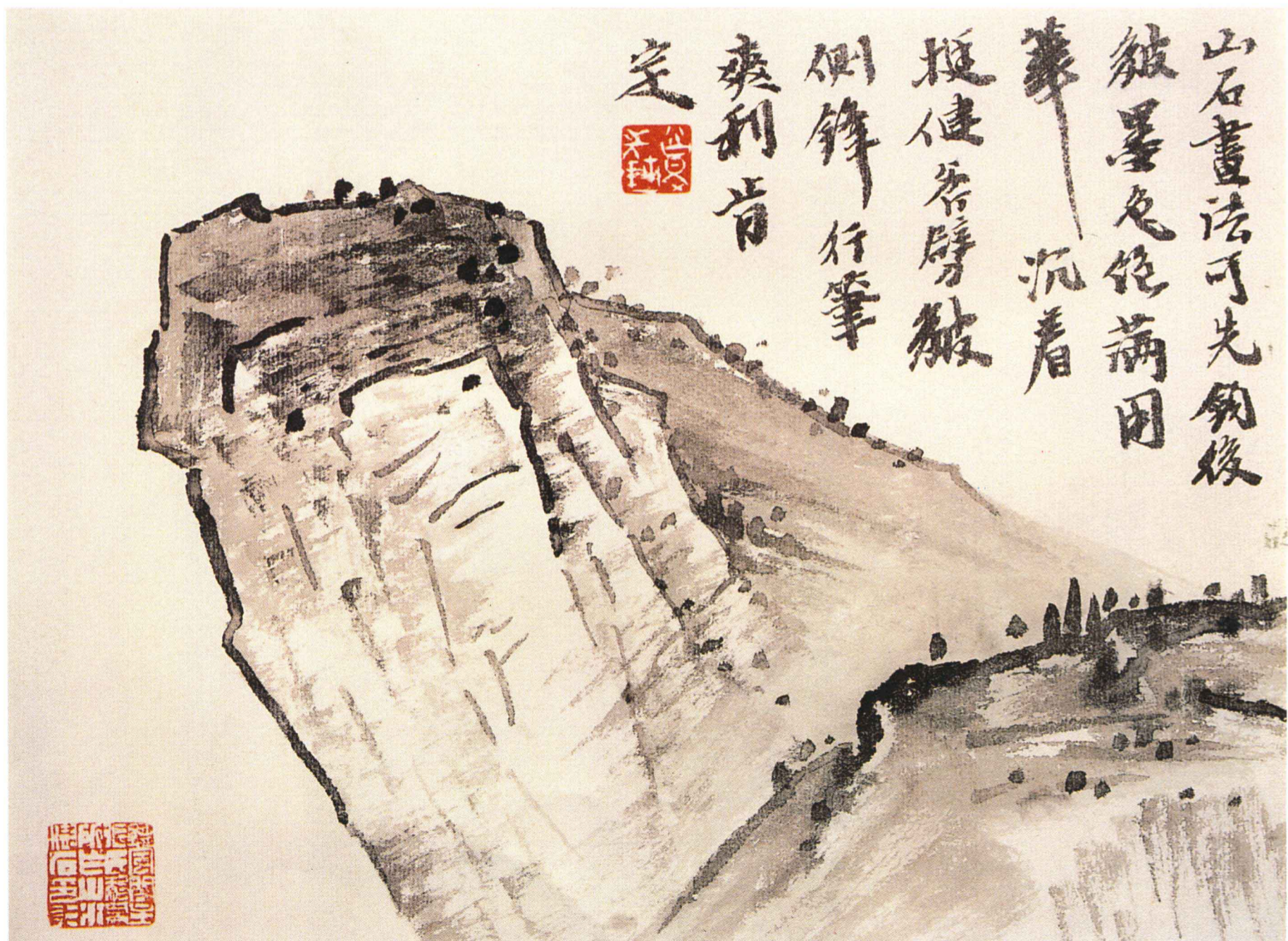
山石画法：可先勾后皴。勾形之笔，墨色饱满，用笔沉着、挺健，转折处，行笔不要太快，以免产生圭角，中指轻轻转动笔杆，把笔锋稍稍调整过来。大小斧劈皴，侧锋行笔，爽快肯定。斧劈皴可自上而下，亦可自下而上，相互呼应。皴擦一般集中在山石结构的阴暗部。（图三）

有些局部在运笔前可先将纸打湿，勾线皴笔爽利沉着，与纸上的水分交融，墨色滋润自然。中侧锋互用，勾勒、皴擦相融，枯湿浓淡，一气呵成，笔与笔之间相互交搭，参差错落，长短浓淡相间。（图四）

画山石或先勾后皴，或先皴后勾，亦可勾皴同时进行，皴擦中兼用破墨法，浓淡相宜，墨气清亮。（图五）

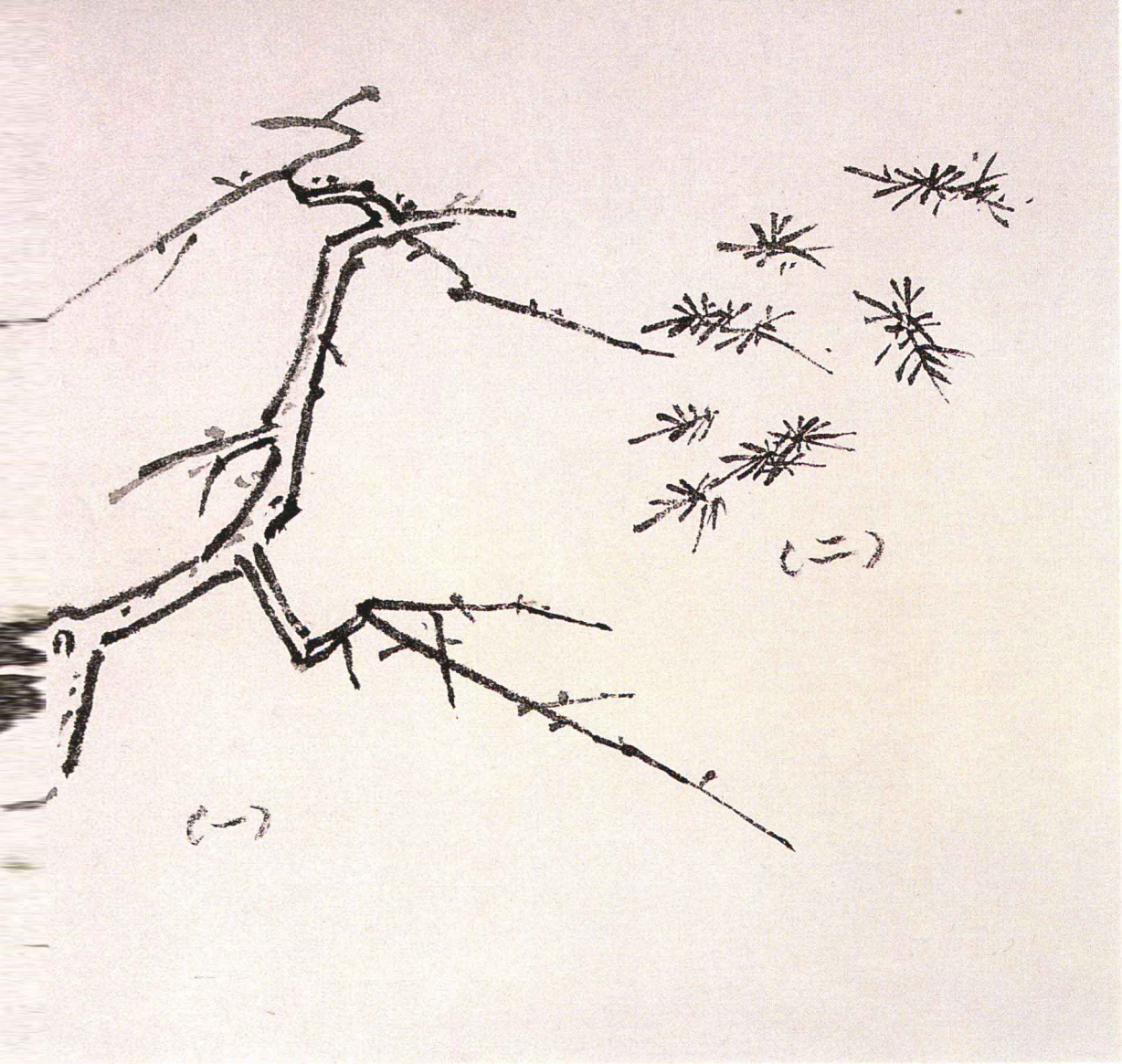
（图五）

(图四)

二、树法解析

松树画法：松树的枝杆用笔要刚劲、挺拔，多用浓墨，以中锋行笔。行笔过程中要有提按，有转锋，流畅中求变化，树干中圈有松鳞。松针也要挺，以短线攒成车轮形，但不十分规则，要注意疏密、交错，一般以两三组形成一簇。树顶多盘曲，树态伸展富有动势，分枝干瘦如屈铁，用笔有力，行笔时要甩得出，停得住，用笔感觉全在把持之间。（图六）松树重叠要

(图六)

《溪山清远图》局部

分清树的前后关系，结构不能太乱，先勾枝杆，再画松针。（图七）

从树画法：夏珪近景中的从树多以浓墨勾勒枝杆，墨色饱满，用笔挺健，干挺枝简，树态颇具动势。点叶有横、竖、斜、平、垂等不同笔势，运笔兼有中侧锋，或提或按，浓淡枯湿，相融相错，显出茂密苍郁之态。

主干双钩中锋用笔，运笔厚重而流畅，简括明洁，多有笔断意连之处，分枝多单构，挺健少折，小枝则提笔轻点，笔法丰富。