

北派名家山水画石法

张葵
编绘

天津杨柳青画社





北派名家山水画石法

张葵
编绘

天津杨柳青画社



张葵

毕业于天津美术学院。北京工笔重彩画会会员，
天津美术家协会会员。

图书在版编目 (CIP) 数据

北派名家山水画石法 / 张葵编绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2011.6

ISBN 978-7-80738-718-3

I. ①北… II. ①张… III. ①山水画—国画技法
IV. ①J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 088994 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印 刷: 北京建宏印刷有限公司

开 本: 1/8 787mm×1092mm

印 张: 6

版 次: 2011年6月第1版

印 次: 2011年6月第1印

印 数: 1—4000册

书 号: ISBN 978-7-80738-718-3

定 价: 38元



关于北派山水画

明代后期，董其昌提出山水画“南北宗论”。但长期以来，画界对此一直存在着争论，并长期存在着“崇南贬北”的倾向，这压抑了中国山水画风格多样性，也不利于中国山水画的发展。客观地讲，北派山水画更适合表现北方山水的风骨和精神，更能体现大自然的壮美和崇高，而且更贴近自然，它可以说是现实主义绘画思想的体现。

为了便于说明观点，我们抛开复杂的理论之争，仅从山水画重要的审美特征——皴法方面来说明什么代表北派山水画。北宋时期韩拙在《山水纯全集》中把皴法归为三类：线皴，如披麻皴；点皴，如雨点皴；面皴，如斧劈皴。线皴以线条为造型的主要手段，归“勾勒”技法范围。点皴、面皴以点簇和块面为造型手段，属“勾斫”技法范围。这样大致可以把以线皴为主的画法归为南派，把以点皴和面皴为主的画法归为北派。具体来讲，雨点皴、豆瓣皴、钉头皴、斧劈皴、鬼面皴、刮铁皴和拖泥带水皴等都属于北派山水画的皴法范畴，而斧劈皴是最基本的皴法。

北派山水画从风格上讲是以块面结构表现出明快、挺拔、方刚、严谨的山势，运用各种皴法皴画山石，其疏密参差和浓淡变化一遍完成，基本不再做修饰。同时，技法中也不排除线的使用。从某种意义上讲，

具有功力的线条也是北派山水画的一个显著特征，这些线条主要用于画树木、泉水及勾勒山石轮廓等方面。这些技法的掌握需要长期的笔墨锤炼，因此北派山水画的技法难度高是历代画家公认的。不过，只要下得了功夫，经过一段时期的学习和实践，再难的技法也可以掌握，笔下的画作也会越来越成熟。

董其昌提出的“南北宗论”是倡导一种艺术倾向，其目的是要推进中国文人画的发展，但一味贬北也不利于绘画发展。

北派山水画中精致的笔墨形式体现的崇高美感，也是中华文化

精华的重要组成部分。北派山水画起源于唐代的李思训、荆浩和关仝等人。他们把斧劈皴发展完善，勾皴山石后再进行渲染，形成“石体坚凝”的艺术特点。随之有李成、范宽、郭熙、李唐等人继承并发展了北宗画派。他们创作了许多传世精品，在这些作品中几乎融合了北派山水画的全部技法：皴、擦、点、染、勾、斫等技法并用，尤其是横向斫笔与纵向、斜向的小斧劈皴的运用，将北方山水的肌理特质表现得惟妙惟肖，同时以点面皴和线皴结合形成的刮铁皴，标志着斧劈皴法的成熟。之后宋代画家马远、夏圭等，元代的文人画家赵孟頫、唐棣等，以及明代的戴进、吴伟、张路、周臣、唐寅、仇





英等，清代的袁江、袁耀等，直至现代的陈少梅等等历代名家都是在充分继承了北宗画派山水画技法的同时，融入自己所长，不断地创新、丰富、完善着这一画派的绘画风格。

综上所述，北派山水画以现实主义的手法再现了中国北方的崇山峻岭、奇峰绝壑，使绘画者和欣赏者通过描绘和欣赏雄奇的大自然，得到一种美的享受。它更能直接表现笔墨的风采，其笔墨形式非常适合绘画爱好者学习山水画。北派山水画代表了中国山水画博大的胸怀、雄健的风韵和内在激越的精神力度，越来越受到大众的喜爱。

《雪涧盘车图》

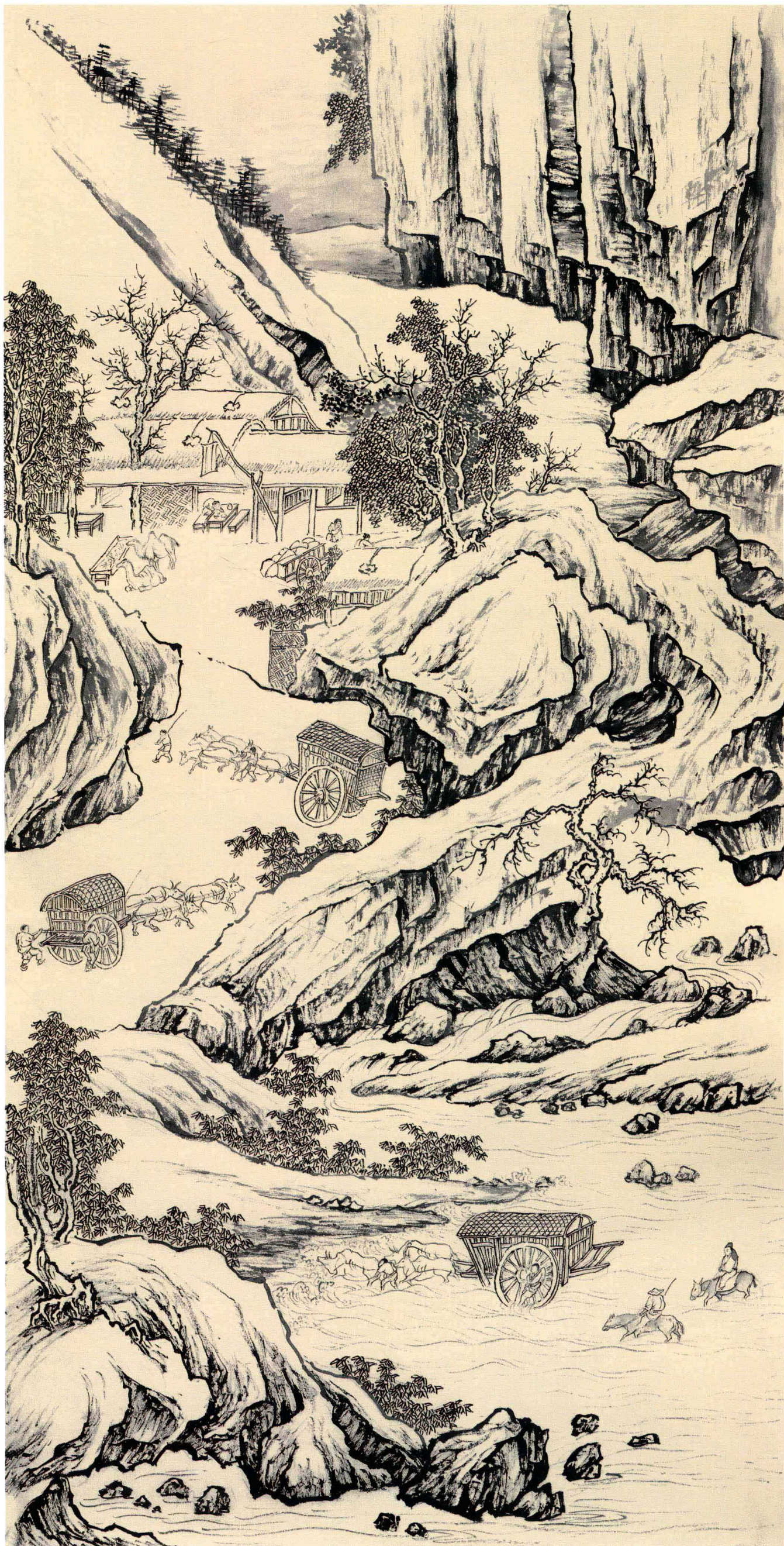
画法步骤

《雪涧盘车图》为南宋画家朱锐所画。该图展现了石壁峭立、激流险滩以及商贾长途贩运、登坡涉水、翻山越岭的情景。同时，也生动地描绘出山野酒家中骆驼吃料、食客酒足饭饱的行旅生活气息。

此图以刚劲的小斧劈、刮铁皴、马牙皴之类的笔法展现了崖壁的质感。树木弯曲有力，盘根错节，“鹿角”与“蟹爪”兼用，并穿插双勾树叶。房屋、人物、牲畜和车轮等均刻画细致，一丝不苟，体现了画家写实主义的画风。



步骤一 勾线。将山崖、巨石、茅舍、树木、车轮、人物以及牲畜等用中锋勾线。勾线时，注意线的粗细和刚柔变化。



步骤二 皴擦。依线用较硬的狼毫笔侧卧、皴擦，皴法为小斧劈皴。图上部的山崖皴的方向向下直皴，而中部山石是有鬼脸皴形状，故皴笔向不同方向弯曲。



步骤三 染墨。依山石暗部染淡墨。该图为雪天，故山石阳面石坡上均留白，屋顶亦留白，天空和水面染淡墨。



步骤四 染色。此图绢本淡设色，只需在山石暗部用花青染色，树叶染赭石等色即可。



《秋山晚翠图》

画法步骤

《秋山晚翠图》为五代画家关仝所作。此图描绘出北方山水秋天晚暮的景色。数座山峰巍峨高耸，瀑布在两山间飞流直下，气势磅礴，尤其是一块巨石占了画面的一半。该石既拉开了与远处山峰的距离，增加了纵深感，又增加了画面的气势。山石间树木繁茂，树叶为橙黄色，点出了“秋”的主题，主峰山头黝黑，体现了“晚”的时间背景。

画山石其皴法为斧劈皴，也有侧锋拖笔和短条子皴相结合的皴笔形式。皴完以后，山头染淡墨，表现山石“黝黑坚凝”的质感。

步骤一 勾线。将山石、树木、瀑布等用中锋勾线，勾出轮廓和山石结构，注意用笔的顿挫、粗细、刚柔变化。



步骤二 皴擦。用长短条子皴加拖笔皴出山体的质感，其中也夹杂着斧劈、雨点等皴法。注意关仝的皴法已趋于自然，不再如荆浩那样刻露。



步骤三 染墨。从图上部数座山峰染起，染淡墨时不要平涂，染时注意主峰山头黝黑。但主峰下部山体还较亮，这正是太阳下山时的感觉。



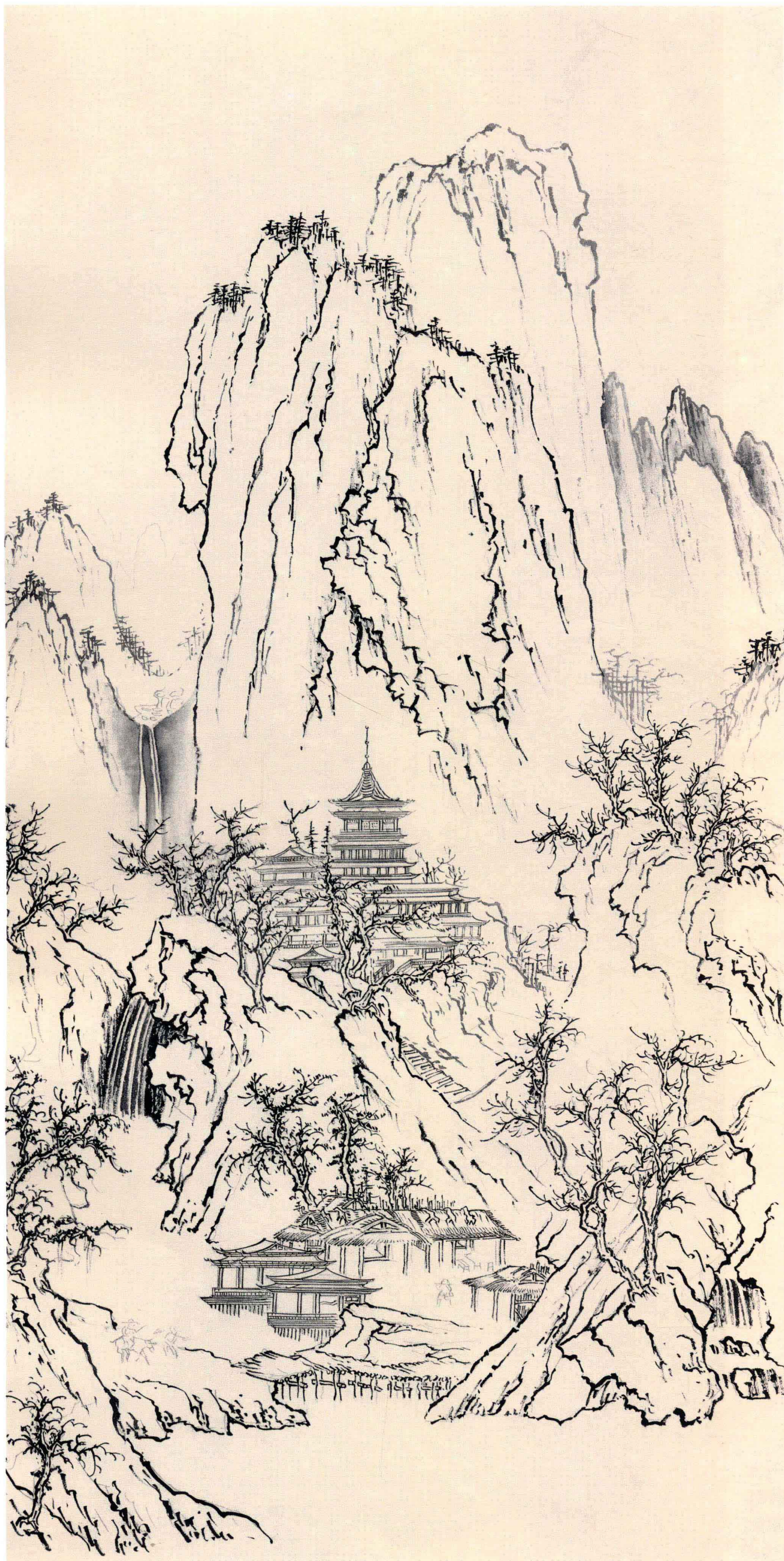
步骤四 染色。山体的面部施以淡花青，树叶施以赭石、赭黄等颜色，但树叶不可都染成黄色。

《晴峦萧寺图》

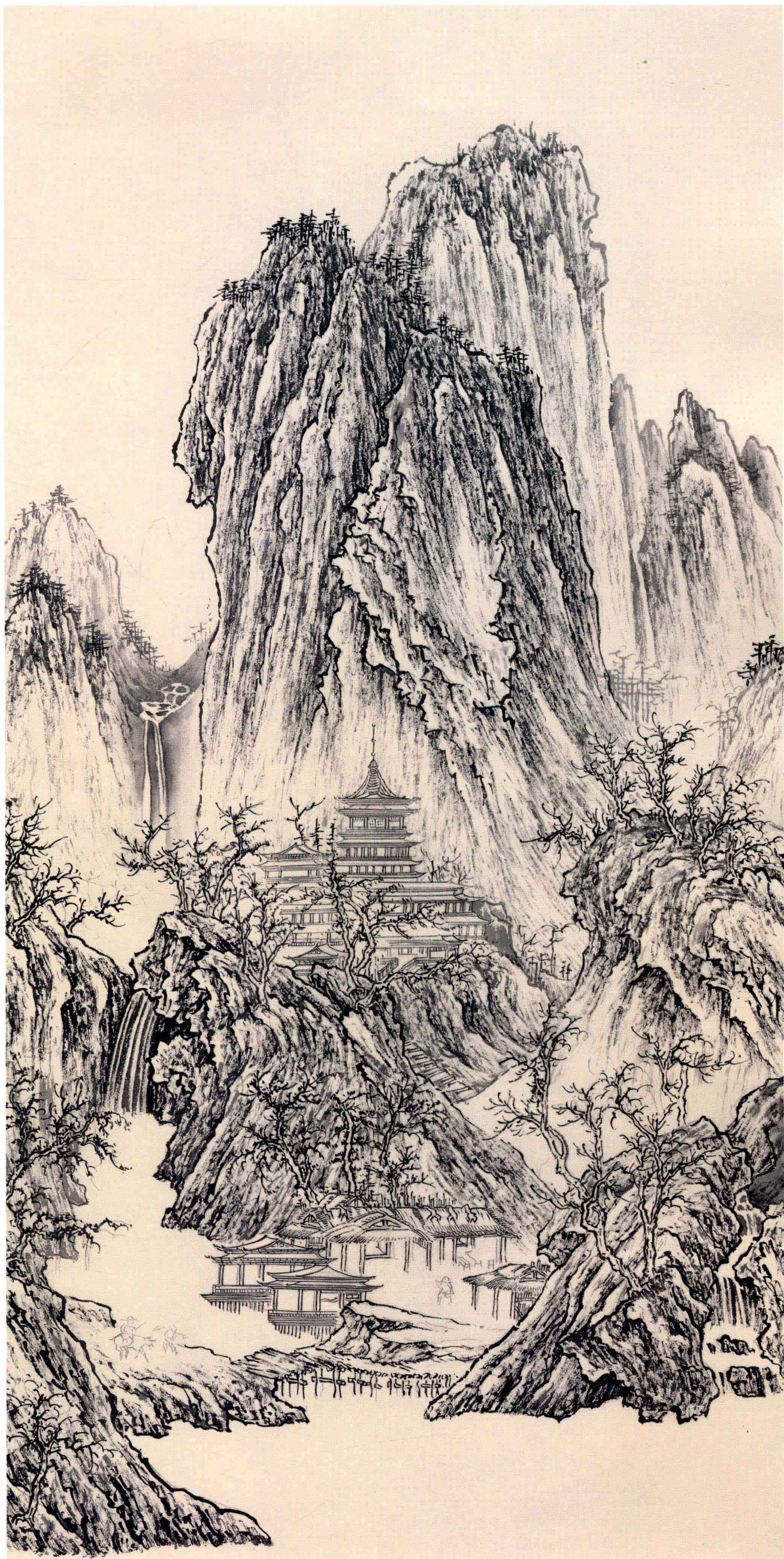
画法步骤

《晴峦萧寺图》为北宋画家李成所作。此图层峦叠嶂，意境清幽，萧寺掩映在密林和山石之间，萧寺又背靠群山，境界雄壮博大。此图的树木造型盘曲而繁复，主干劲挺，以浓重墨色勾勒，树枝枯藤缠绕，增加了树木的厚重感。

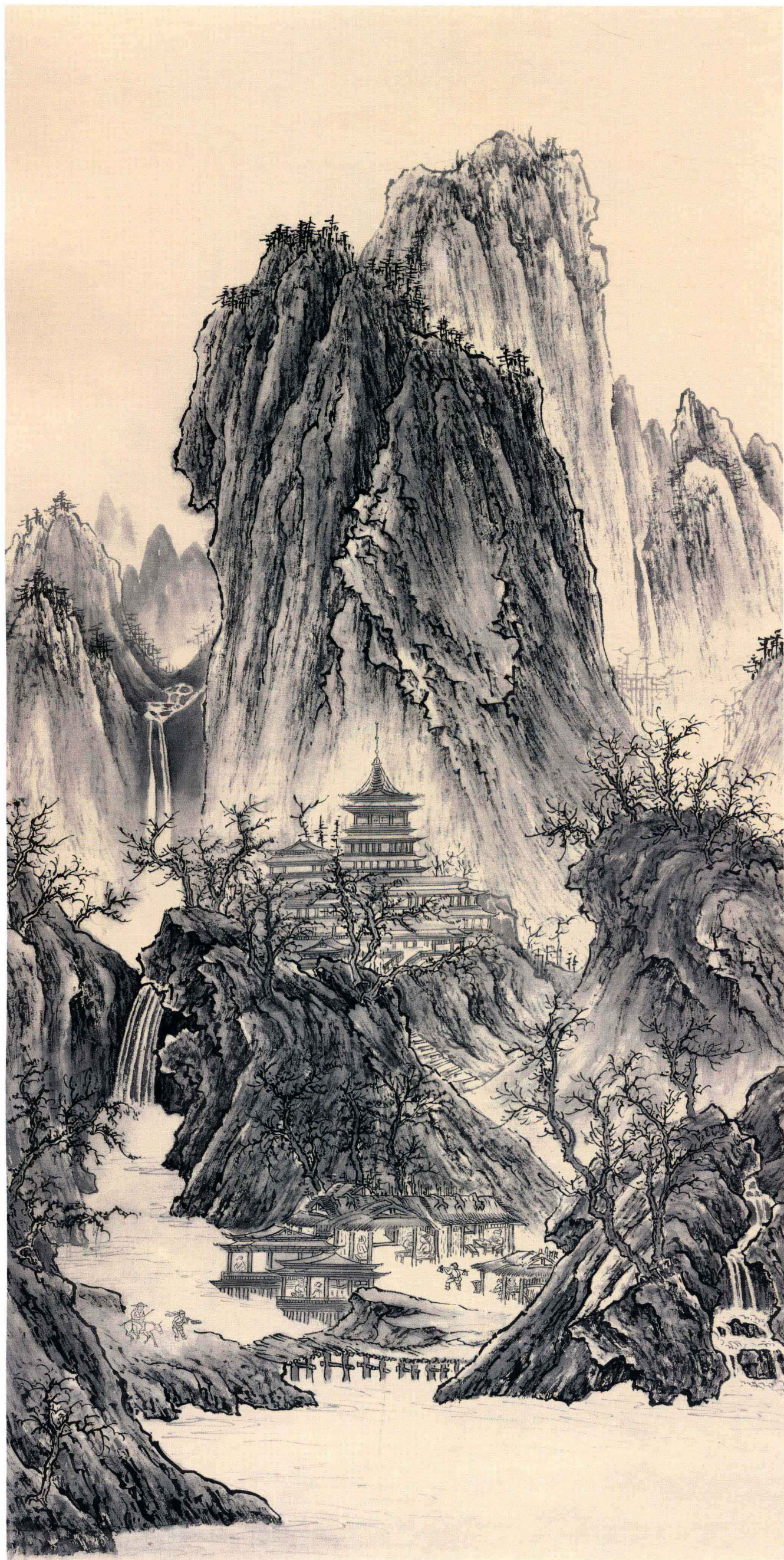
山石画法均以细劲的中锋线条勾出山石结构，然后在结构内加皴。皴法是雨点皴、豆瓣皴一类，并夹杂着条子皴，但李成的皴笔柔润而疏朗，不像范宽用笔厚重，给人以清刚淡雅的感觉。



步骤一 勾线。将山石、瀑布、巨石、树木、萧寺、人物和茅舍等用中锋勾线，勾线注意有轻重、粗细的变化。



步骤二 皴擦。依线进行皴擦，以豆瓣皴、雨点皴和条子皴为主，皴笔之间错落有致，笔笔相搭又相错，皴出山石坚硬苍茫的感觉。在山石凹处，皴笔与结构线完全融合。



步骤三 染墨。在山体的暗面、天空和水的下半部都染淡墨。不可通染，山石亮部要留出白或用极淡墨染，萧寺周围也要留白，给人以雾气升腾的感觉。