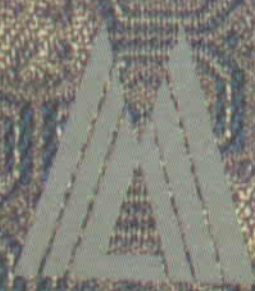
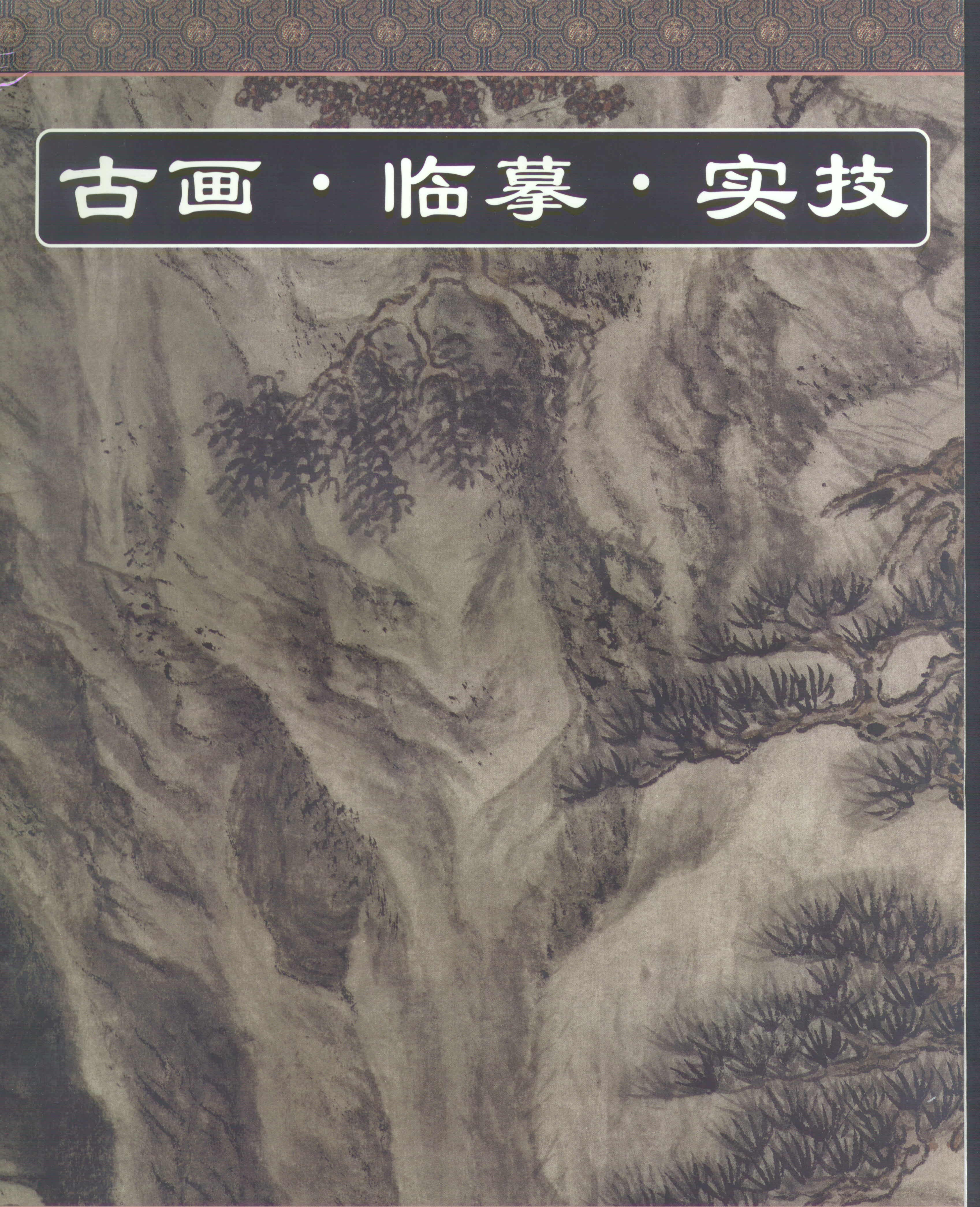

古画·临摹·实技

山水篇④ 庐山高图 轴 吕子扬 编著

辽宁美术出版社

J 212/71

古画·临摹·实技

吕子扬 编著

本套丛书精选中国古代山水画中有代表性的四幅作品：溪山行旅、早春图、万壑松风、庐山高，以此作为范本。它们的统一特点是篇幅大、气势宏伟、笔法丰富，且又各具特色，极宜于临摹学习使用。书中把古人原作按一定比例分解，使每一个局部均与原作等大，让读者能够充分细致地观察到古人每一笔、每一个局部的处理画法，并配有重点部分的理论讲解及步骤分析，无论是作为教材还是自学使用都有很强的实用性，希望此套丛书能对喜爱和学习山水画的读者有所帮助。

编者

2001年6月

图书在版编目 (CIP) 数据

庐山高／吕子扬编著．—沈阳：辽宁美术出版社，
2001.6

(古画临摹实技，4. 山水篇)

ISBN 7-5314-2769-9

I. 庐… II. 吕… III. 山水画 - 技法 (美术)

IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 030747 号

责任编辑：李智

封面设计：李智

技术编辑：鲁浪

责任校对：李智

版式设计：李智 鲁浪

出版：辽宁美术出版社

地址：沈阳市和平区民族北街 29 号

制版印刷：辽宁美术印刷厂

发行：辽宁美术出版社

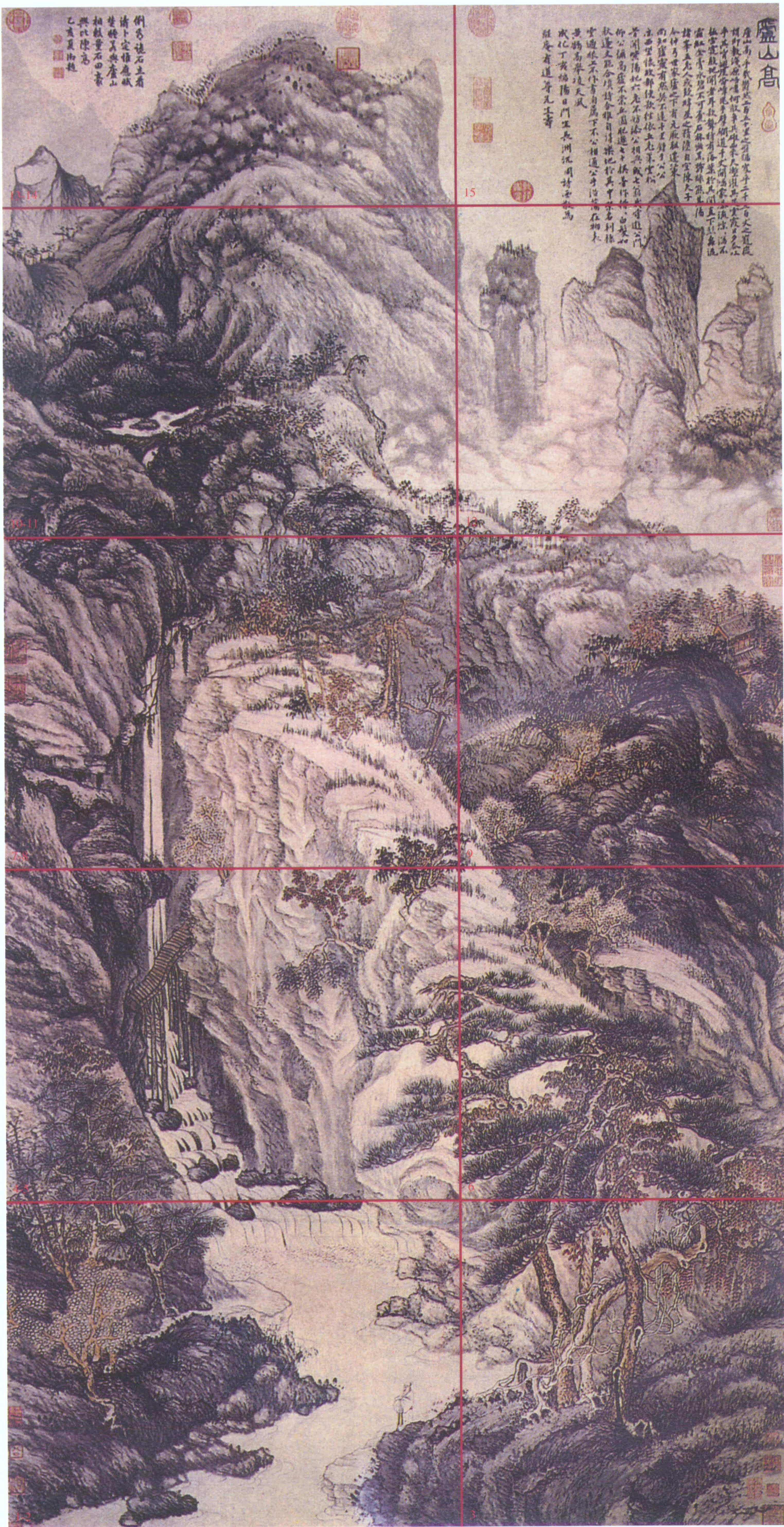
印数：1~3 000 册

开本：889 毫米×1194 毫米 1/8 印张：4

版次：2001 年 6 月第 1 版

印次：2001 年 6 月第 1 次印刷

定价：35.00 元

庐山高图轴 明 沈周（纵一九三点八，横九八点一厘米）

【序言】

任何一门科学都有其相对的继承性，我们对优秀传统文化绘画作品的临摹、研究正是为了不断的坚持和发展这一门艺术。艺术是神圣的，是崇尚创造精神的人类行为，凝结着民族与时代的心态，积淀着民族精神的文化层次。现代人类多姿多彩、气象万千的灿烂文化艺术，正是基于民族文化的积淀与优秀传统文化的保留。在高速发展的现代化进程中抛弃优秀的传统文化遗产，不仅是自身的悲剧，也是人类的损失。艺术首先是一种匠人的手艺，需要技巧，没有对传统技巧研习传承，发明是不存在的。从实技的角度出发渐入『灯火阑珊』的境界。一笔一墨，循序而进，也是对习画最为有益的帮助。传统艺术珍品中蕴藏着一个万分精彩、万分丰富的艺术世界，徜徉于其中本身便是一件快事，况且又是走向成功最坚实的基础。

学画者必须临摹旧迹，犹学文之揣摩传作，能于精神意象之间，如我意之所欲出，方为学之有获。——《芥舟学画编，摹古》

《庐山高图》为明代吴门画派代表人物沈周的精品佳制，卷轴纸本淡设色，纵一九三点八厘米，横九八点一厘米。此图（现藏台北故宫博物院）所绘庐峰瀑布景色，山峦层叠，草木茂盛，近景坡处一人遥望瀑布，比例虽小，却很突出。正所谓是『高山仰止』之点睛之笔。画法意仿王蒙，谨细而文秀，代表着沈周精微细密的画风。但在画面的雄伟气势上又有所超越，精湛的技艺，深厚的艺术造诣，是继承、发扬到破格开拓的精品作品。画面上部沈周自题篆文『庐山高』三字，并长诗一首：『庐山高，高乎哉！郁然二百五十里之盘踞，岌乎二千三百丈之巖崑，西来天堑濯其足，云霞日夕，吞吐乎其胸，回崖沓嶂鬼神擘，洄道千丈开鸿蒙。』感情激越，气势磅礴。末题自识：『成化丁亥端阳日，门生长洲沈周诗画，敬为醒庵有道尊先生寿。』是沈周四十一岁（一四六七）为其师陈宽（字孟贤，号醒庵）祝寿而画的巨幀杰作。陈氏祖籍江西，故取庐山之高以为祝颂，喻老师之人品、学识、境界之高，同时又是作者对精神境界与艺术境界追求自然流露，选材、立意匠心独具。

沈周（一四二七——一五〇九）字启南，号石田，自称『白石翁』。长洲相城（今江苏吴县）人，出身于吴门书画世家，一生读书不仕，倾心董巨、李成画格。『中年以子久为宗，晚年醉心梅道人』，画风与吴镇、王蒙很接近，山水、花卉和人物无一不工，中年画法谨细，体现了扎实的传统功力为『细沈』风格，晚年笔墨粗简，并融汇宋元各家，自成一派，为『粗沈』风格。形成了沈周开拓性的艺术造诣，并为吴门画派的代表人物，明中叶以后成为文人画正宗，与文征明、唐寅、仇英并称『明四家』，开创文人画一代新风。

纵观此图，立法高远，繁复交错，峰峦叠嶂，攀升巍峨；高松耸立，草木杂生，郁郁葱葱，飞瀑从高山间直下成溪，木栈间隔通幽，山间小径崎岖而上，有如身临其境，陶冶于

山水之间。山石、树木、溪水组合成重山复水，稠密深邃的自然景色以解索皴、披麻皴、牛毛皴层层复加，最后枯笔渴墨点苔。山体的皴笔，繁复中见整体，结构严谨，笔墨与造型相协调，先以淡墨而后施浓墨，先用湿笔而后用枯笔，用笔繁而不乱、层次井然，勾皴擦并用，博大的胸怀，精湛细致的笔墨体现着作者的艺术造诣，浑圆拙朴的披麻皴加带湿点苔，又可以体会到董、巨的画法，即极至的表现笔情墨韵又营造了整体的气势，作者精细中仍具浑然大气，正是此图高深之处。『石翁与董、巨摩垒，败笔几万，打熬过来，故笔无虚著，机有神行，得力处正是不费力处』。《山静居画论》。作者长期对董源、巨然、元四家等优秀传统技法进行深入研究，打下坚实的基础，使『古人之笔墨若出于吾之手，使古人之神妙皆出于吾之心』。也向我们道出了继承的关键在于『有我』，让我们一起在实技操作中，从古人的甘苦中领略一分滋味。

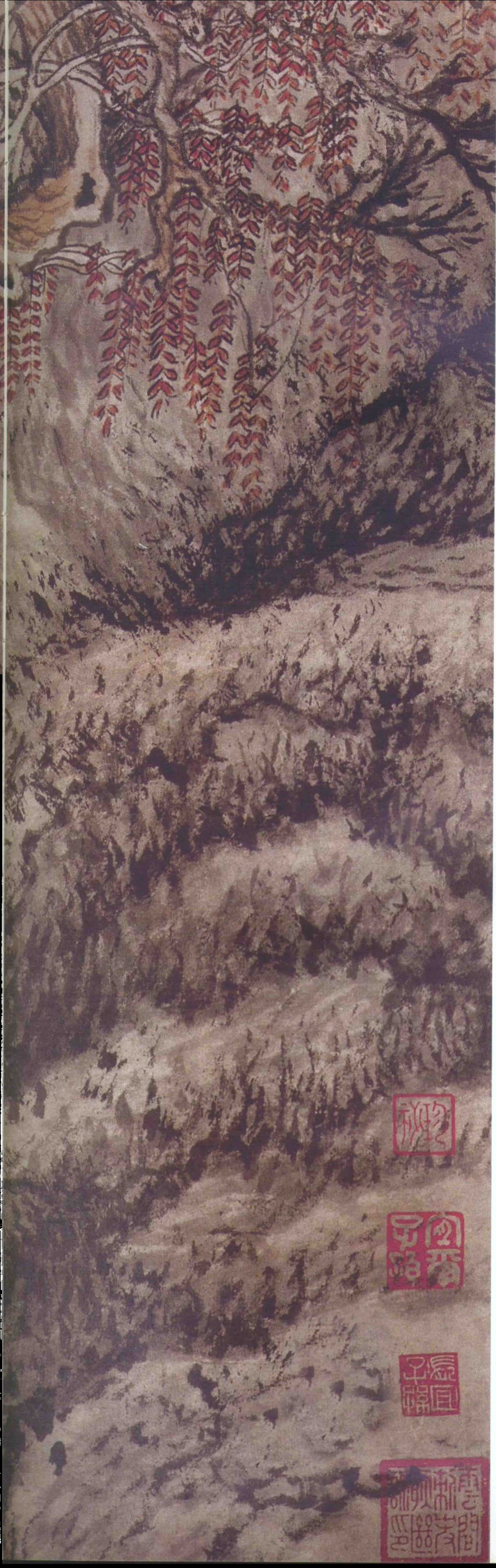

【画中技法的传承与演变】

绘画史的发展和绘画美学思想的衍变相互关联。一种风格画派形成后，随着时代的转变又为一种新的风格所代替，互根互生，百年生变，一代数变，否定之否定，走过从发端、童稚、成熟的升华变化，从实用到艺术化的漫长过程。山水画的技法和一切事物一样，从无到有，产生一画，一画生众画，最后达到无法而法，即是技法的成熟，更是新法的诞生，如皴法之演化便有明显的代表性。

汉唐前山石的画法是空勾无皴，勾线填色。自李思训始创小斧劈，后经五代荆浩、关仝，南宋李唐、马远、夏圭，再历元至明代浙派及唐寅、仇英等等，小斧劈演变出大斧劈、带水斧劈、长带斧劈，又演变出折带皴、马牙皴等等，在表现北方石质山的皴法方面，几乎应有尽有，各得其妙，达到了高度成熟之境。而在表现南方土质山方面，自董源始创短披麻皴法，一变而为巨然长披麻，后有米芾落茄点，至黄公望、王蒙，达明代沈周、文徵明，遂演化出荷叶皴、解索皴等等技法。此时此际，山水画中所有皴法齐备，如人之已到壮年，精力弥满、旺盛，已臻绝顶。到明朝中叶后「吴门画派」出现，南宋画体由盛而衰，坚持元画画风得以全面复兴，江南山水画派又由衰而盛。明「吴门画派」在中叶之后成为文人画正宗，后人对沈周《庐山高图》评价极高，虽为其仿王蒙画风，但画面构思构图有高难度的地方，幅面又大，没有深厚的功力难以驾驭。前人称「作山峦分层次皴之，正峰须起伏

映带，深厚有情」。因披麻皴特点突出在以线条概括典型的丘陵山景，后来被归结为荷叶、解索、卷云、乱柴、乱麻等皴法，都是从披麻皴法化出。「有取势虚引处，有意到笔不到处，乃妙」。观此图可体会：（一）沈周活了八十多岁，他年轻时对传统下过扎实的功夫，（二）「粗沈」的成就，是由「细沈」演化而来，相辅相成的。（三）作品有较深的艺术造诣，继承成份多些，由继承、发扬到破格开拓的过程，这种笔墨精深的优秀之作，体现了对传统技法的切实功夫。

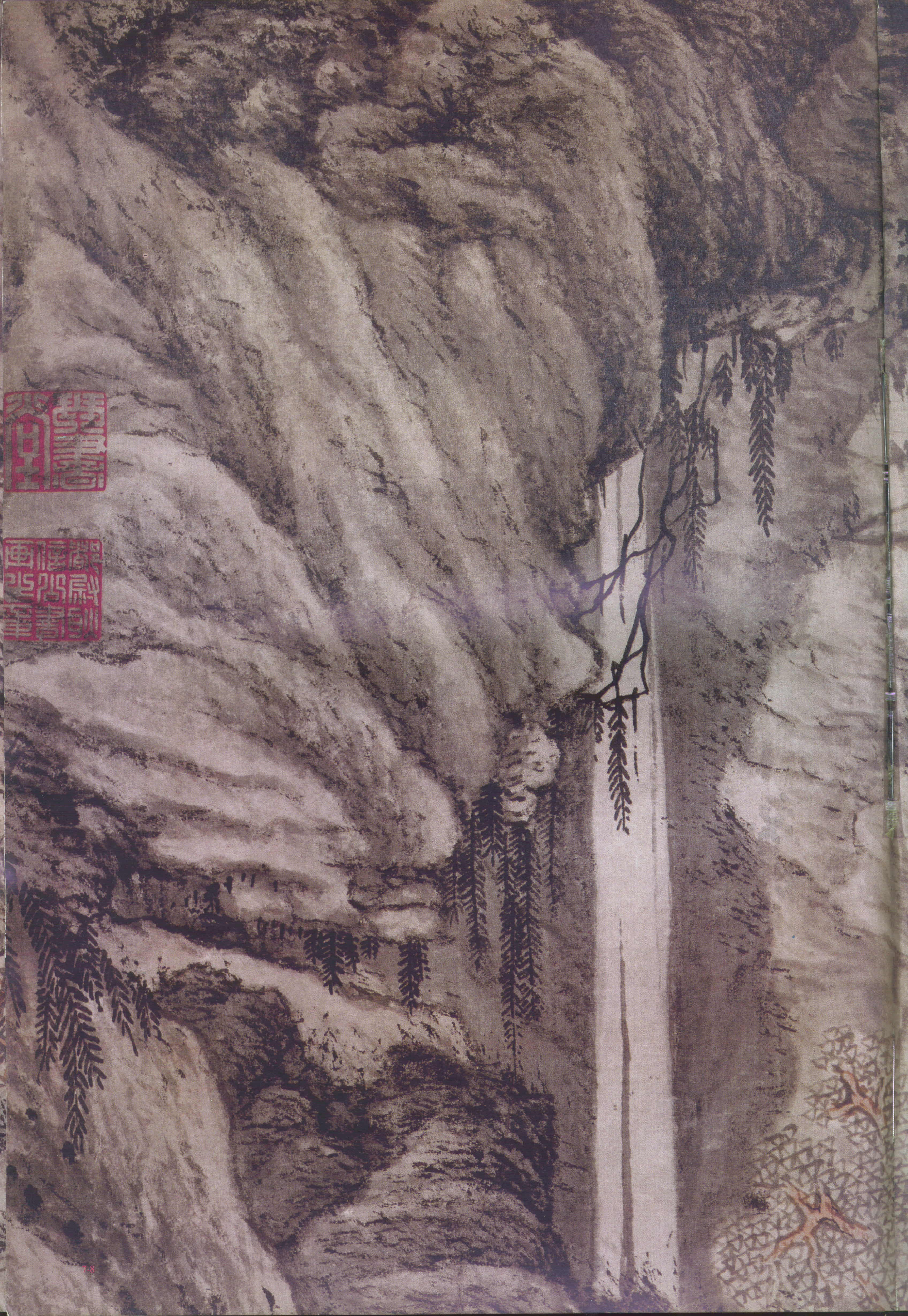

【作稿】

临，指直接对作品起稿绘制。摹，指直接用纸罩在原作上透图、描绘。无论是临与摹，都需要一个好的稿子，要面对原作描绘是不可能的，只有依靠现代科技，用酷似原作的印制精良的复制品或画册，最好的如「二玄社」印制的原大作品，几乎和原作一模一样，但价格昂贵。再者就将精美的画册制成反转片（用实物投影仪）投放到墙上，尺寸相同统一，然后用铅笔在图画纸上将其拷贝下来，做成纸描稿，把画中山体的脉落结构，山石、树木的形状位置标清楚。这样对此图的整体气势，构图章法有了一遍清晰的认识。对图临摹相对来说难度较大，不象工笔或人物画一笔像就算像，有一个笔意与神似的问题，在制作过程中揣摩其笔意，把握其神似。再有就是原始的打格放大，如果局部临摹可把画册局部放大复印，更易于形的把握，集中精力掌握其中的笔墨技巧。

【绘画工具与使用方法】

提起中国画的绘制工具自然想起「文房四宝」：笔、墨、砚、纸。

一、笔：

一般来说笔分三种：硬毫、兼毫、软毫。硬毫：狼毫、猪鬃、大石獾笔、兰竹、衣纹、点梅，均属硬毫。毫健，使用易，但蓄水少，墨色变化不及羊毫丰富，笔力强劲、挺拔、味刚。兼毫：柔、健两种不同的毛合制一笔，使用更易易于渲染，顺手，如七紫羊毫，大、中、小白云笔。软毫：大、中、小号羊毫笔、对笔、抓笔、斗笔均属软毫，蓄水大，泄水相对较慢，墨色丰富。内敛、味柔、含蓄而浑厚，但不易掌握。作画用笔时要注意，可大笔作小画而不易小笔作大画。软毫虽难度大但对学习有好处，用软毫能够得心应手、挥洒自如，那么用狼毫时更能发挥其性能。选笔时要选择健、满、杆直的，用水浸开后一拈呈齐头状为佳，硬笔要刚中见柔，软毫要柔中见刚。临摹此画易使用硬毫山水笔为佳，山体勾皴用兼毫亦可，即有力度又有含墨量，但画树及点苔笔硬毫为上。点苔最好是硬毫秃笔。

执笔法：首先是执笔，要求指实、掌虚，握笔略高为好便于旋转，小画是腕，大画是肘。一般作画运臂、运肘、运腕，细微处运指，虽然是常识但关系到画面的效果。

用笔的方法

中锋：笔头中间用力，笔管垂直，线条圆劲、流畅。

侧锋：左右倾斜，用笔的一侧，显露其锋。

逆锋：笔尖侧逆而行于画面，苍劲、古拙。

拖锋：笔尖侧卧于画面，顺毛，笔腹着纸而行之，笔迹轻松自然。

散锋：将笔毛散开作画，笔痕自然，虚灵飘逸自然。

笔锋在运用时要灵活，相互配合如中锋转侧锋，侧锋转中锋，侧卧结合，使画面笔趣盎然富有变化。用笔的起、侧、顺、逆、横拖、竖抹，千变万化。讲究「藏」与「露」，即无往不复、无垂不缩、欲顺先逆、蓄势含力，使线条的含量大，不显得单薄无力。

用笔的力度

用笔的力度也就是指提和按的程度，行笔的过程中要求指实掌虚，「执笔欲死，运笔欲活」。《林泉高致画诀》曰：「由其转腕用笔之不滞也」。

提按是指用力的方式，按笔重线则粗，轻则细。粗则厚重，细则灵秀。用笔的力度也关系到风格与气质，提和按相互对立与统一，所产生的力差画出的线条较之蛮悍、平淡之力更富有内涵，显出厚重，体现线造型的独特魅力。粗壮之线有风骨，透纸扛鼎；纤细之线则气足飘逸。

