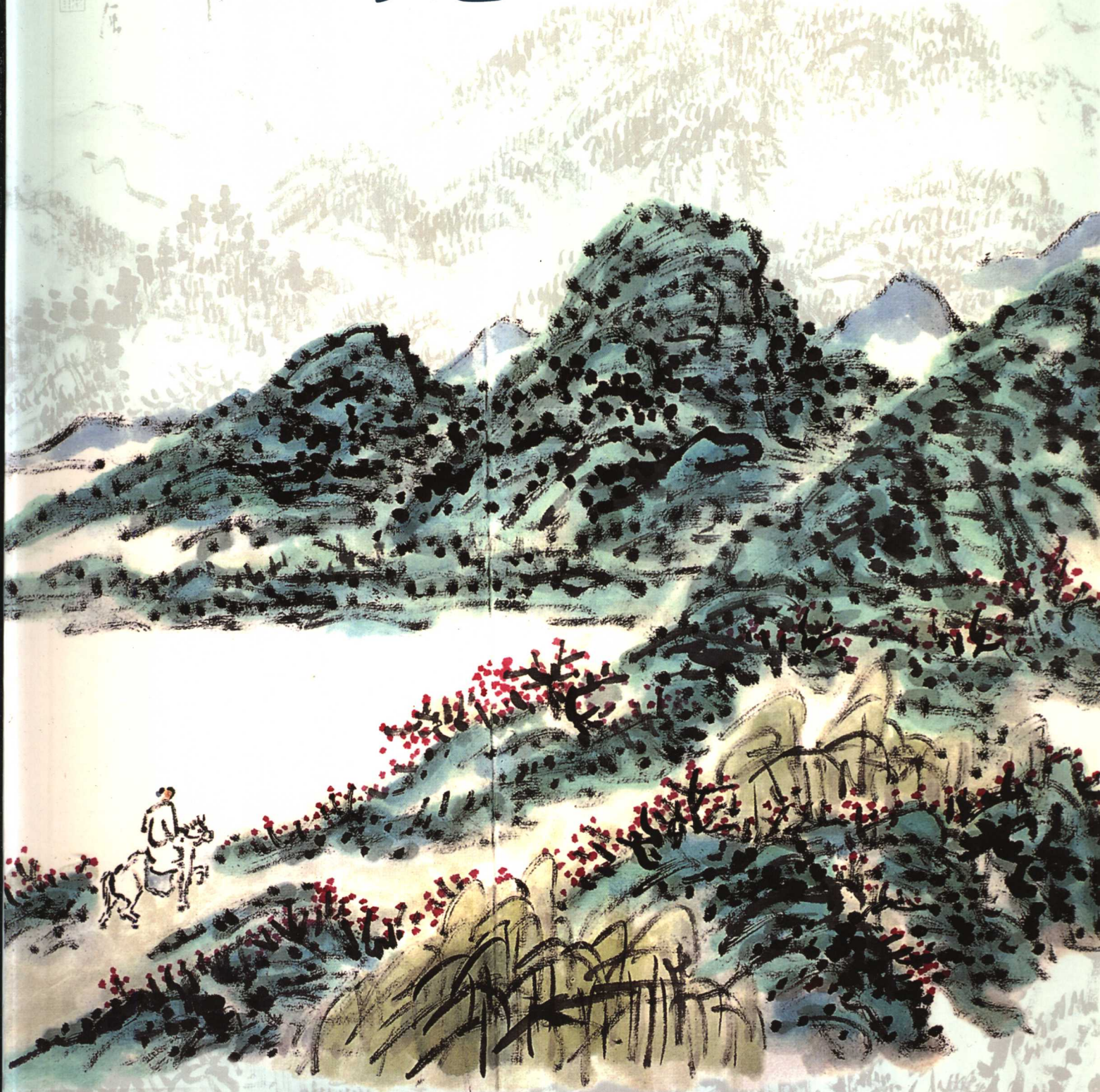

吴藕汀

写意山水技法

名家绘画技法丛书

吴藕汀

写意山水技法

北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

吴藕汀写意山水技法／吴藕汀著. —北京：北京美术摄影出版社，
2002.11 (名家绘画技法丛书)

ISBN 7-80501-252-0

I. 吴… II. 吴… III. 写意画：山水画—技法(美术)

IV. J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第079489号

吴藕汀写意山水技法

出版：北京美术摄影出版社

地址：北京·北三环中路6号

邮编：100011

网址：www.bph.com.cn

发行：北京出版社出版集团

经销：新华书店

制版：精美彩色印刷有限公司

印刷：北京顺诚彩色印刷有限公司

版次：2003年1月第1版第1次印刷

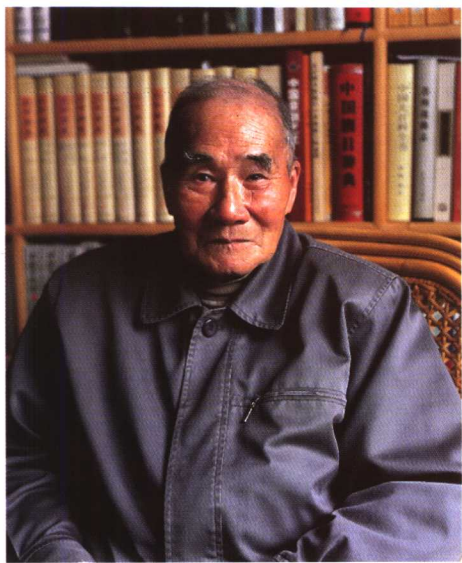
开本：889×1194 1/16

印张：3

印数：8000册

统一书号：ISBN 7-80501-252-0/J · 246

定价：15.00元

作者简介

吴藕汀先生,1913年生于浙江省嘉兴市。幼年即受金蓉镜等前辈影响,酷嗜昆曲及书画。弱冠前拜名画家郭似勋为师,长者仅教以文学,不使入画室斤斤临摹,教学方式奇特,有助于先生自由发挥,冶铸个性。建国后先生以版本学专家身份,受浙江省嘉兴图书馆委派,去南浔著名藏书楼刘氏嘉业堂整理古籍。著有《近三百年嘉兴印画人名录》、《烟雨楼史话》、《嘉兴词征》等。

先生现任浙江省文史馆馆员。新时期,重挥画笔,抒写山川灵逸之气;所画蔬菜瓜果,带露飘香。先生之画风格突出,见重艺坛。

目录

● 吴藕汀其人其画	1
● 谈写意山水	2
● 写意山水基本技法	7
● 写意山水步骤	10
● 写意山水作品赏析	13

吴藕汀其人其画

这里给大家介绍的不仅仅是一本有关写意山水入门的技法书，也是当代一位罕与并肩的画家优秀作品的选集。

画家吴藕汀，浙江省文化古城嘉兴人，现年90高龄。善拍昆曲，精通地方文史掌故及古籍版本学。著有《药窗词》、《画牛阁谈艺录》、《空得吟》、《词牌辞典》、《和鸳鸯湖棹歌》等书，又是我国稀有的词人。这里先介绍几首词：

蝶恋花

春意怜花花已谢，片片花残，碎了花魂也。莫道黄金千万价，黄金难买春光且。

何奈春光如快马，春去春来，狼藉花娇姹。不识春光何太乍，春禽高坐枝头骂！

玉楼春（二首）

五柳先生堪作法，不与寻常鸥鹭狎，无弦琴上谱宫商，寂寞闲庭栖鸂鶒。多病由来逢浩劫，乐道安贫薪水乏，海枯石烂守初心，自比梅花刚破腊。

春日黄莺声恰恰，秋日芭蕉风飒飒。春去秋来两无凭，燕子去时来野鸭。门外浮云人杂沓，门里非修清净业，难消恨事叹蹉跎，孤负龙泉藏宝匣。

秋色横空 平望道中

秋色横空，洞庭明灭双眉锁，荻塘露白渚烟寒，一径柴桑裹。万顷水田划破，漫任它，轮飞荡簸。西风做冷，北雁成行，吴江叶堕。

一片湖光，苍茫莺豆车窗左。暗教心意数从头，舟楫旧经过。此日情怀差可。便侧着，帽风生座。征帆远近，渔网高低，家乡似那。

这些词均是信手抄来，不算代表作，但功力之深广，以口语驱使古人句法的气魄，一目了然，耐得咀嚼。高洁胸襟，收敛锋芒，自具传统文化之美。读了词，有利于理解老人的画。就寄托情思而言，词与画相通相映如双璧，不可等闲视之。其风骨雅操，恬淡悠远。

先哲遗脉，奇迹般地保存在作品中。

词是画家词，画是词人画。

不要把老先生视为古之隐士，不！他是个热肠刚正的现代人，关心天下大事、环境净化、科技进步，与后生们论及飞碟乃至好莱坞明星表演得失，说得头头是道，一点不冬烘。他看了电视音配像京剧二百来出，写下评论札记，多达二十余万言，人间烟火气十足。夫人去世近半个世纪，老人经常写她生前喜欢的石榴花，是有至性至情的蔼然长者。我们隔着时光的烟雾，已很难理解江南名士风华的内涵，亦该承认如此活法代表了一种美感，阐明人性的复杂多样。惟我中华沃土，才能产生这样人物，吾土吾民是何等地神奇丰饶啊！

吴老画中，不难看出：画面清气笼罩，秀而不媚，高而不寒，学者庄重，词人蕴藉，和颜悦色，与我们平等对话，而令人肃然敛容。他把坎坷、贫困、孤独种种人世磨难净化了方寸，升华了岁月，抛开自己的不幸经历（如中年之初丧妻，晚年失去通《易经》的爱子雄雄），谈笑风生，以艺术去抚慰人，有人间爱而无浮躁浊气。

用笔自然，高山流水，流止一心。杜绝造作，来龙去脉交代明白。不纤弱芜杂，不草率枯槁，不鼓努为力，剑拔弩张。留白飞动，线有立体感，熟后回生，老中存嫩，秀美壮美兼得，处处有古人意，而法自我生，不重复前哲，无陈规而独具规范。见其画即感到熟悉的陌生，耐得三反四复细读。先生对一山、一水、一草、一木，充满爱心，点景人物寥寥几笔，传神寄情，风神不凡，皆体现纯正品格，健康向上，有生生不息的活气流漾毫尖。心胸视野广阔，不在一笔一皴上计较得失，总体达到和谐活脱，不结茧壳，很少自我重复。先生少作巨画，小而弥精，简中见繁。就长处而言，十分罕见。在大家纷谢的今天尤足珍视：人、词、画三位一体。

谈写意山水

写意，是中国文化的主要特征。在绘画上不分粗笔头或兼工带写、工笔重彩、白描，都强调意在笔先，笔尽意不尽。

写，指在强烈创作冲动下一种不可遏制的抒发，自然倾泻，不吐不快。

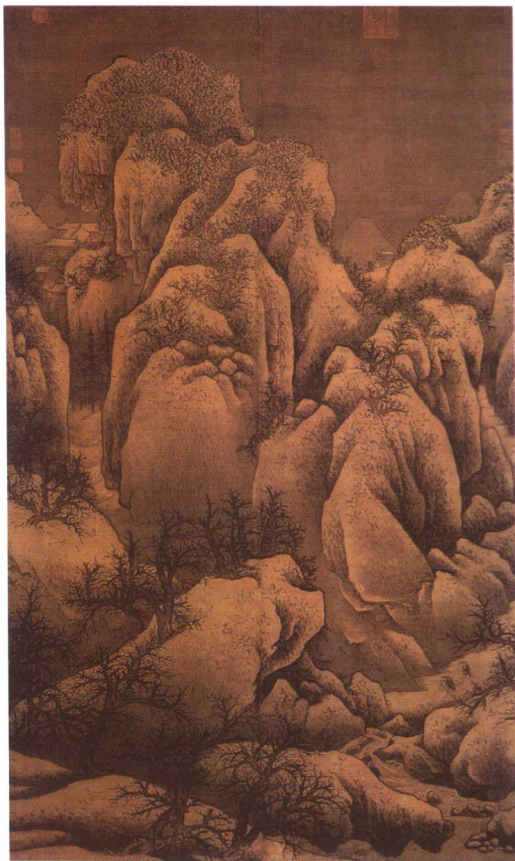
写，如写字，一点一划均无懈笔，笔笔送到。也包含着种种笔墨形式、语言、造境手段。

意：意境。诗意的境界。

意，不是主题先行。是为大自然社会生活所打动，经过心灵的筛选酝酿，找出

《龙宿郊民图》 宋·董源

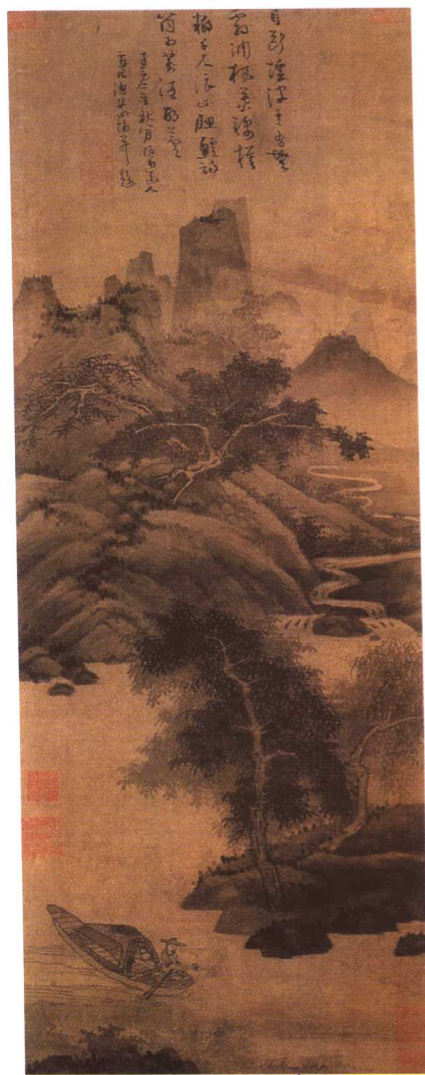
《雪山萧寺图》 宋·范宽

了最准确最美的心象。在山水画来说即可看、可吟、可品味、可居的立体空间，已非简单地再现客体原貌，其中渗入了作者情感因素，是他神与物合，心与天游的产物。

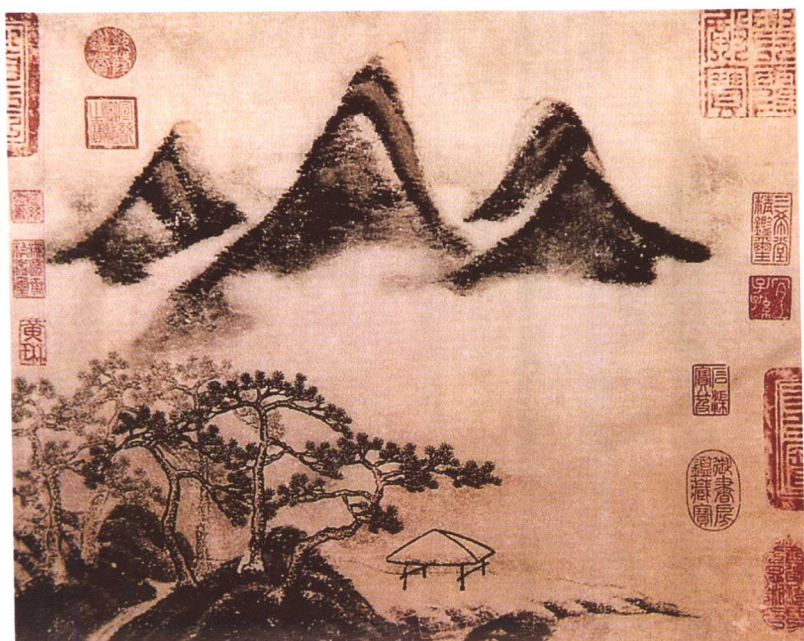
境，旷界，诗意所拥有的疆域。作品画完后，还需欣赏者调动创造力与知识阅历多种储备加以补充升华，才能达到审美效果。欣赏远非被动地接受，他能压缩或开拓深化诗境，由他的素养和即兴发挥的

《早春图》 宋·郭熙

《渔父图》 元·吴镇

《春山瑞松图》 宋·米元章

契机起作用。不同鉴赏家对同一绘画的心得允许有巨大差别，不必也不可能求得一致结论。

中国山水画由充当人物背景，发展成为一门独立的艺术形式，作品的多种风格流派，内涵的丰厚，几乎在人物与花鸟画之上。对中国人千余年来的美育与文化生

《双松平远图》长卷局部 元·赵孟頫

《山水图》明·董其昌

《虞山林壑图》元·倪雲林

《山水图》扇面 明·文征明

《京江送别图》长卷局部 明·沈周

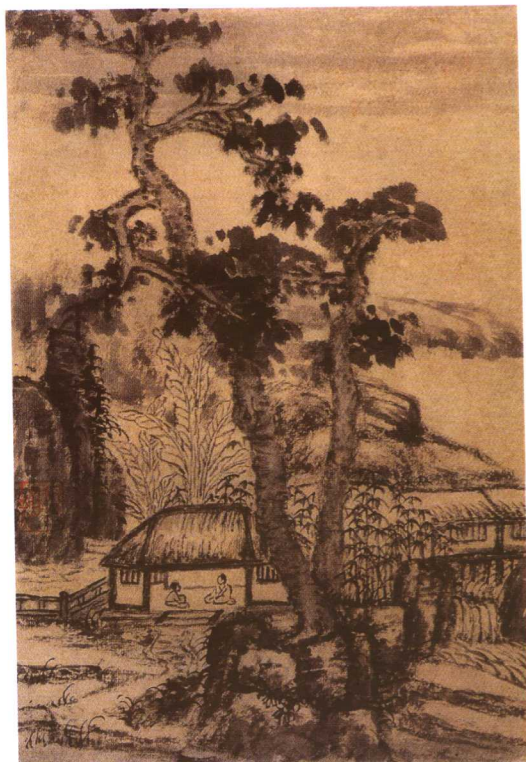

《山水》册页 清·王翬

活,起到无可替代的作用,受到老百姓、专家学者世代代的喜爱。

大多数美术家皆推隋人展子虔所作《游春图》为现存最早的山水画。展子虔之前必然还有类似的探索品,只为年代久远,作者作品皆已湮没无闻。经过三百年的耕耘积累,至五代末北宋之初,已形成三大流派,即:董源、巨然,荆浩、关仝,李成、郭熙。

董巨派长于画江南丘陵地带景物,山形圆浑,少奇峰怪石,图上密点,代表草

《早春图》 清·髡残

木丰盛,气候温润。存世名画《潇湘图》用短披麻皴写成,巨然《秋山问道图》用长披麻皴。

荆关善画太行山脉石峰,悬崖峭壁,树木欠茂密。这派艺术到范宽而更臻壮观,《溪山行旅图》用豆瓣皴,基调高亢,笔力沉雄。

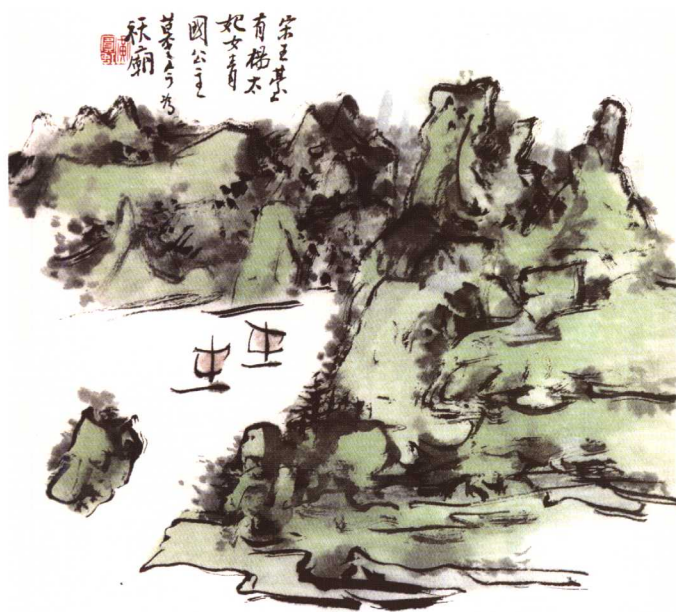
李郭爱写黄土高原,山无锐角,内藏丘壑,山脚多槐、枣树,形近蟹爪。郭熙《早春图》极尽卷云皴之能事。

后来的大师们不仅临摹研究三大派代表人物的原作,有的人还到前哲形成画风的生活根据地观摹实景,用艺术品对比它们诞生的立体环境,看出大家的增删创造,推进了创作思维深度。

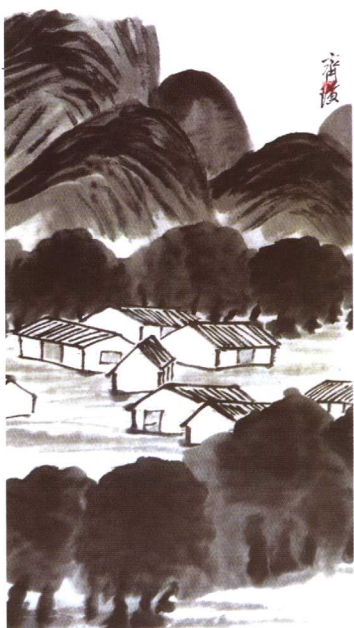
董巨派首创的披麻皴与荆关派开创的斧劈皴似乎一衰一盛,轮番主宰画坛,各自奋进,打破局限,不断更新。如董巨派至南宋初期已衰,刘松年、李唐、马远、夏圭以斧劈皴取代披麻皴主导地位。宋人米

《仿古山水图》册页 清·王翬

《山水》册页 现代·黄宾虹

《山水》 现代·齐白石

元章、米友仁父子开创了米家山水，全部用点，别具一格，元人高房山又加以发展。元四家黄公望、王蒙、吴镇、倪雲林发展董巨派风格，形成水墨画新风。明初，朱元璋大兴绘画狱，杀画家十人，流放累死十人，一只走马灯上画妇人抱西瓜，认为恶毒攻击淮西人马皇后大脚，杀人三百多，画坛沉寂。戴进、蓝瑛恢复南宋旧法，号称浙派，缺少创意，未成大气候即开始颓败。沈周、文征明短笔勾斫，与唐寅、仇十洲的斧劈皴接近，延袭百年，内容陈旧。董其昌、莫是龙倡“南北宗”之说，重南派作者，轻北地流派，带动清初六家（王时敏、王鉴、王石谷、王原祁、恽南田、吴历）恢复披麻皴法，改进无多。髡残、石涛、八大、渐江有所突破，皆未成流派，一代而终。迄于黄宾虹中年，没有山水大师登高一呼，山水画坛沉闷衰飒。黄宾虹晚年自成风格，打破旧范，可惜无人并肩，只能寄希望于明天。

《山水》册页 现代·黄宾虹

写意山水基本技法

工具与材料

作画用具，即“文房四宝”加上颜料。

纸最重要，历来好纸古纸难得，能显示笔墨趣味。明代以前作画多用麻纸，宣纸为辅，多熟少生；清后重视宣纸，生多熟少，其质地有厚薄松紧之别，用法各异。生纸易于渗水，墨痕清晰。应精研各种纸的长处，牢牢把握，避开水患，做到不破烂，不脏，笔墨呈有机一体，获得高度自由。

笔有健毫，如兔毫、狼毫、黄鼠狼毛等。柔毫，羊毫为主，偶有用鸡毫者，因笔峰过软，非悬腕功夫过关者不宜用。兼毫，健柔毛结合，如“三紫（兔毛）七羊”、“七紫三羊”、“五紫五羊”，还有鹿狼毫、山马笔等，弹力有异，宜多方试验，做到新笔不尖，秃笔生锋。用什么笔与线条肥瘦不是绝对关系，刘墉运硬毫而体肥；梁同书用羊毫而线反细些。大抵宋前全是硬笔，元后羊毫技术精进，两者各有千秋。熟纸宜硬笔，毛边、玉版、六吉、生纸、冷金用羊毫更合适，切忌千篇一律。好笔要齐、尖、圆、健，这样提按时“万毫齐力”，笔身圆劲，腹部有弹性，用来称心如意。笔有几支就够用，不必多存，以免锋尖受虫蛀而毁坏，令人心痛，弃之可惜。

好墨生妙趣，关系画的质量。墨要浓时黝黑，淡处亦有光，能添画兴。胶轻烟细者难得。新墨胶

重，行笔欠舒展，古墨已脱胶，色灰黯而少火气。能找到百余年左右而未曾脱胶的旧墨为佳。墨经久磨，平整光硬不弯曲者是上品。东坡好浓墨，色“如小儿眼睛”，亮丽空灵。董其昌以淡墨闻名，其实不淡，所用的高丽镜面纸、宣德纸、泥金纸皆滑不留墨，形成特殊效果。

作画之砚，贵发墨实用，不必寻求名砚美石。像清人纪晓岚、刘墉那样贪得名砚，旨在玩赏，不可仿效。端砚名贵，发墨不及歙砚佳制。砚用毕要洗净，否则墨垢堆积，不再下墨，画在纸上泛出灰色，妨害纸笔的发挥。砚石一经疲滑，要用头发一小团蘸少许清水，指按而磨，磨去浑浊微白汁水，洗净再磨墨时不见一层贼光，自然好用。

颜料以矿物质天然色为上选，因其久不褪色。

以矾绢作画，不吸水，干得缓慢，多用积水法。画扇面应用三只图钉将纸固定在一块特制的木板上。纸压平后用干粉厚绒擦去一层云母粉，笔落熟纸上才不滑。墨色含水太多，顺着折痕流动，线条边缘起口子。泥金纸上画青绿山水更难，第二笔与第一笔重叠时，能把第一笔的颜色带走。图章盖齐，用干笔蘸珊瑚粉（明矾末加朱砂）拂过，保持光洁。

以篆籀之笔写近树

丛林间留一白带为云烟

浓笔下一抹淡墨为远山

用松散之笔点红叶

横皴竖点为冈峦

以松灵流畅之笔勾出云朵

枯简之笔写远帆

以简拙灵动之笔写点景人物

用点景人物传情

以留白手法处置山中屋宇

在枯笔树干旁晕淡墨以点花

写意山水步骤

汉代军事家马援说：“大器晚成，良工不示人以朴。”用现代人的话说，造成大的器皿要费细工夫，完成得很迟。好的工匠不把未加琢磨的草坯子拿给人看。

大器不能急于求成，只要大而好，晚成又何妨？

随着创作心理学的发展，文稿、画稿、乐谱草稿逐渐受到重视，其中可供开掘的内容很多。

让我们进入吴老的“心灵实验室”，看看画诞生的流程：

①藕汀先生使用一支没有浸开毫的中楷羊毫笔，笔头只是用嘴咬松一公分多的长度，蘸水润泽一下，接着蘸墨开始作画。他是先画树，从树梢画下来，用中锋随意地像写字一样，水分多时速度就快，水分少了，速度就慢下来。当左边第一棵高一点的树画好后，即在边上补上第二、第三棵树，也可以从下面根部画到梢部。随手画上树下的坡石。画石也是由浓到淡，由湿到枯，有节奏地画。接下来在右边添上一棵略带斜势的树。

②在画面中部画上房屋两间，用笔较为矫健，再在屋前画些岸坡，并以曲线勾出溪涧，又在右边的树旁添些杂树，然后在屋后画几笔山坡，在山坡上随意画些杂树，接着把山顶画出。用笔圆浑松灵，同样是由浓到淡，由湿到枯，随意画出。最后在山腰勾出横向流动的云。

作画时颇似东坡佳句所形容状态：“当其下笔风雨快，笔所未到气已吞。”画家已经胸有成竹，确定了大势及笔的走向。一些笔划后来注定要被墨点淹没，因为最终要达到笔墨相融。

③这一阶段是用点。看来好像是漫天盖地的乱点，其实很有规律。他把主线留出，使山石与树干渐渐分明起来。他的点是竖直笔杆点的，也是由浓到淡，由湿到枯地有节奏地点。点时，看画中的需要，不断变化着点的大小与方向。

④在这阶段中，用花青调入些藤黄，配成汁绿，趁墨点在将干未干时，用另一支开锋的中楷羊毫笔，像作大点一样点染一遍。点时，把云岚留出，并留出树间及山石间的一些亮点，看来很是润泽晶莹。山、树、房屋、云、石已融浑一气了，遂在房屋内补上一个坐着读书的人。

⑤作定稿前的加工：高山顶上及远峰，白云之下，树下石块土坡，一一加赭色，光的运动感极突出，约在上午9时，阳光灿烂，林间金晖四溢，生命力更活跃。

周边环境色的衬托，白云横飞，遮断山肩，加上草堂，云块便显净化，白得发亮。主峰左右远山用两点略浓花青使之贴近大山，苍然滴翠。两侧似有不规则小路，可以攀登峻崖陡岭。

景物进一步靠近草堂，人的地位更豁亮，他与风光的关系即“天人合一”，互相美化融和，在尊重对方的前提下浑然一体。

用不着再说明什么，画中人作画，人与大自然的品味和谐相处令读画者爱慕、景仰，一切非闹市名利场中人可以索解。澄怀最乐，几人做得到呢？作者写下作画时间、年龄、姓名，一切尽在图中，注释只是蛇足。

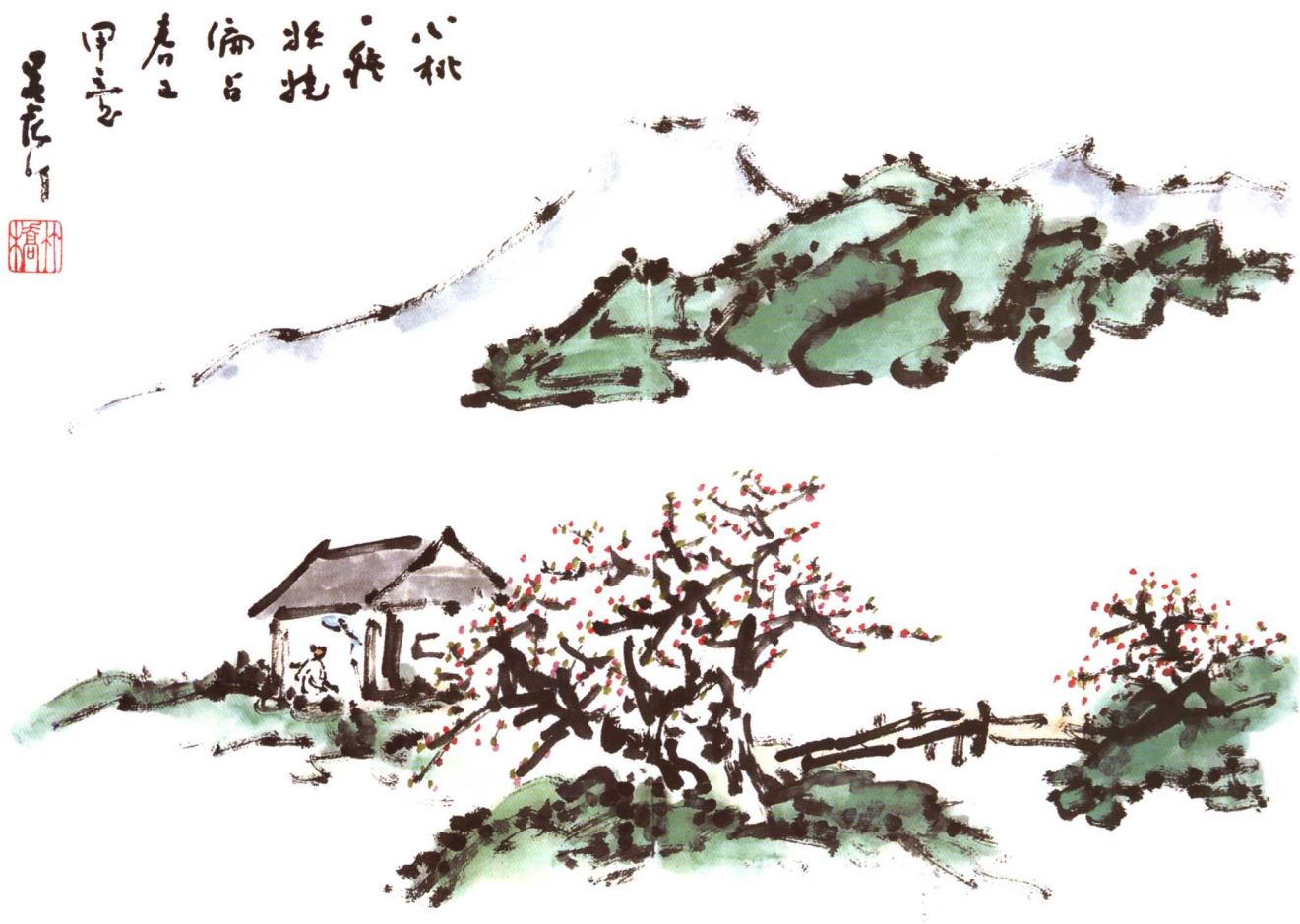
③

④

写意山水作品赏析

小桥两头，桃瓣妖娆。青山脚下，湖水滔滔。多谢春归，喜上眉梢。

简笔，不等于内容简单干巴，要以简约见繁丰，即以少胜多，一以当十，十以当百，才有欣赏余地。

画上未写一笔水，水却填塞画面，妙在留白，此种手法，西方人所无。

几块巨石，一抹山痕，空是无垠，无画处是画。

莫道风光多绮丽，管领湖山还是人。水阔山高背景上出现了小布衣的侧影，画师歌颂了赏识美的凡人。

因为笔墨用得经济，山石桥树屋的笔触下得准确、肯定。