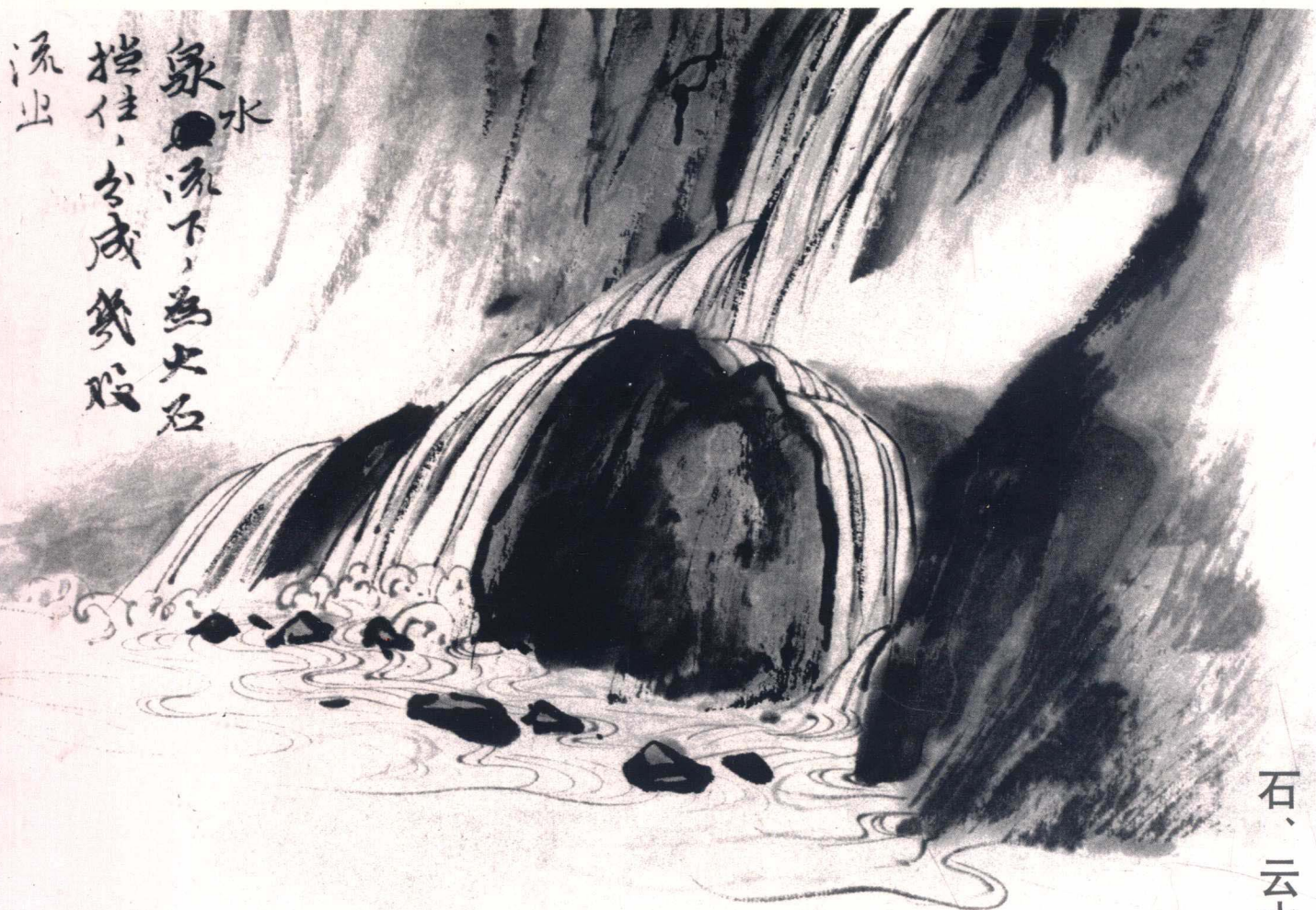

中国传统绘画技法丛书

中国画名师课徒画稿

陆俨少

石、云水法

人民美術出版社

中国传统绘画技法丛书

中国画名师课徒画稿

陆俨少

石、云、水法

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画名师课徒画稿, 陆俨少石、云水法 / 陆俨少著;
沈明权编. — 北京: 人民美术出版社, 2014.8
ISBN 978-7-102-06977-7

I. ①中… II. ①陆… ②沈… III. ①山水画—国画
技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第219692号

中国传统绘画技法丛书

中国画名师课徒画稿

陆俨少 石、云水法

沈明权 编

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同 32 号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: 65252847 65256181 购邮部: 65255981

策 划 王玉山 刘继明

责任编辑 徐 见

封面设计 符 赋

版式设计 程 翼

责任校对 马晓婷

责任印制 文燕军

制版印刷 浙江影天印业有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2014 年 11 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张: 10

印数: 0001—3000

ISBN 978-7-102-06977-7

定价: 56.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

作者简介

陆俨少（1909—1993），原名同祖，字宛若，上海嘉定人，当代中国山水画大师。曾任中国美术家协会理事、浙江画院院长、浙江美术学院（现中国美术学院）教授等。

陆俨少早年从王同愈、冯超然习诗文、书画。其画法溯源宋元，兼取石涛等诸大家，深得传统精髓。他好游名山大川，以自然造化印证前人笔墨，创“留白”、“墨块”法，对现代山水画的发展具有深远影响。

作为一位殷切的美术教育家，陆俨少亦对中国画教学倾注了大量心血。他以纯正深厚之笔墨绘制了大量山水课徒画稿，为后学者深入中国山水画艺术堂奥提供了方便。

前言

刘士忠

中国画有着悠久的历史 and 优良而深厚的文化传统。它作为中华民族传统艺术的主体，有着独特的表现形式和美学思想。在长期的实践中，经过一代又一代画家的努力探索和刻苦实践，中国画形成了鲜明的民族风格和与之相适应的造型特点以及传承方式。它是中华民族整体的思想观念、审美理想、精神气质、人文品格的形象反映，其独特的造型特点及表现手法，是中华民族思维方式和塑形状物手段在造型艺术中的体现，而这又体现在其独特的画艺画法的传授与学习上。

与西方绘画从对着实物写生，重视观察、描绘物象的形体结构和色彩变化入手，来学习绘画技能不同，中国画的技法传授与学习主要依靠老师的言传身教，重视老师经验及画法、风格的传授，而不是从学画甫始即对物观察、写生。也就是说，中国画主要通过老师按照学画的步骤和过程，随手绘出所教内容的图稿，并书写出技法步骤和笔法墨法要求，学生按照老师的课徒画稿要求，对之临摹学习，以求掌握基本技法，获得学习上的进步，并由此开始获取笔墨传统和绘画美学思想。因此，老师所绘的课徒画稿对于初学绘画者来说尤为重要。因为初学阶段是打基础的时候，此时如果能得到一位画艺高超、授徒有方的画家精心编绘的课徒画稿，并在其悉心指导下，对之临摹学习，不但能很快掌握基本的绘画技法，而且也会为日后的发展打下良好的基础。可以说一套优秀的课徒画稿对学画者来说是通向成功的津梁。

有鉴于此，在中国绘画史上，画家们非常重视画谱的编绘。早在南宋，画家宋伯仁就编绘有《梅花喜神谱》，将梅花的种种形态情貌一一绘出，以便于人们欣赏和临习。在元代，画家吴镇给他儿子编绘了一部专门画竹的技法图谱——《竹谱》，他在书中系统地阐述了自己的画竹方法和经验以及创作理论，是一部难得的课徒画稿。到了明代，画谱的编绘更是层出不穷，著名者如《十竹斋画谱》《顾氏画谱》《历代名公画谱》等等，由于木版雕刻印刷技术的进步，使画谱得到广泛流传。清代是画谱编绘的重要时期，此时出现了各种画科种类的画谱，其中不乏在画史上影响巨大者，如《芥子园画传》。该书系统地介绍了中国画各科目的传统流派、基本技法、历代名家的风格面貌及其图式，并各配以相应的例图，全书图文并茂，技法讲解浅显易懂，名词术语解释深入浅出，极便于初学者学习，对中国画的普及起了极大的作用，直至今今天仍然是学习中国画的最佳入门画谱之一且广受欢迎。

到了近现代，随着西学东渐，西方院校式的教学方式也传入中国。在新建的美术院校中，虽然西方绘画的教学方式和传授方法在很大程度上成了教学的主流，但在中国画系科，传统的教学方式、方法仍然是不可或缺的手段，而且占据着相当的比重，一些传统型的画家还是用课徒画稿的形式，向学生示范、传授中国画的基本技法和笔墨形式，学生们也乐于或者比较容易接受这种教学方式。在社会上，传授和学习中国画的方式仍然一如过去——以老师所画的课徒画稿为范本，通过对之临摹，来掌握绘画的基本技法，并打下传统的笔墨基础。这种传统的学画方式在中国画史上造就了无数的名家，至今仍然是学习中国画的首选方式。

在当今，由于美术院校和画院中集中了一批优秀的甚至可以说是一流的画家，因此他们出于教学、示范需要所编绘的课徒画稿，较之社会上一般画家所绘的课徒画稿，除了画艺精湛、技法精良外，更具有系统性和针对性，可以说是很好的绘画教科书，非常适合初学者学习、临摹，因此也受到社会上学习中国画者的广泛欢迎。

由人民美术出版社编辑出版的这套《中国画名师课徒画稿》，其作者大都为美术院校中的名师和画院中的老画家，他们大都从艺从教数十年，有的还是当代著名的大师级的代表人物。他们艺术修养高，绘画造诣深，掌握了深厚的笔墨传统和绘画技巧，同时还有着丰富的中国画教学与传授经验。因此，由他们编绘的课徒画稿就具备了中国画课徒画稿的基本要求，即图文相配，由浅入深，按部就班，循序渐进，由易而难，由简而繁，技法示范与画家画派技法、风格、图式的相互结合，画法与画理的相互印证，同时其画稿本身还是难得的绘画精品，具有很重要的审美意义和较高的欣赏价值。这些课徒画稿在尺幅上大都是册页小品，大不盈尺，所画山石、树木、花卉、翎毛、走兽……皆随手写出，看似随意为之，实在是其几十年艺术创作、文化修养及人生阅历深厚积淀的释放，是画家个人灵性才情的自然流露。这些作品画面空灵，景少趣多，笔简意繁，耐人寻味，充满着绘画意趣，能够使学画者在学得了基础技法的同时，还能够获得传统笔墨状物塑形与书法性形式趣味的直接感悟，以及中国画所特有的诗情画意的陶冶。这对于初学者日后百尺竿头更进一步，向着中国画的堂奥迈进有着极其难得的益助，可以说是目前所见最佳的中国画学习范本。

图版目录

石块画法一	1	山峦石壁画法二十四	31	勾云墨块画法四	61
石块画法二	2	山峦石壁画法二十五	32	托云画法	62
石块画法三	3	山峦石壁画法二十六	33	烘云画法	63
石块画法四	4	山峦石壁画法二十七	34	留白画法一	64
石块画法五	5	山峦石壁画法二十八	35	留白画法二	65
石块画法六	6	山峦石壁画法二十九	36	留白画法三	66
石块画法七	7	苔点画法一	37	留白画法四	67
山峦石壁画法一	8	苔点画法二	38	云气画法一	68
山峦石壁画法二	9	苔点画法三	39	云气画法二	69
山峦石壁画法三	10	山脉画法	40	云气画法三	70
山峦石壁画法四	11	坡坨画法	41	云气画法四	71
山峦石壁画法五	12	山冈画法	42	云气画法五	72
山峦石壁画法六	13	远山画法	43	云树画法一	73
山峦石壁画法七	14	平沙画法	44	云树画法二	74
山峦石壁画法八	15	小路画法	45	云树画法三	75
山峦石壁画法九	16	田地画法一	46	云树画法四	76
山峦石壁画法十	17	田地画法二	47	云树画法五	77
山峦石壁画法十一	18	田地画法三	48	云树画法六	78
山峦石壁画法十二	19	勾云画法一	49	云树画法七	79
山峦石壁画法十三	20	勾云画法二	50	云树画法八	80
山峦石壁画法十四	21	勾云画法三	51	云树画法九	81
山峦石壁画法十五	22	勾云画法四	52	水纹画法一	82
山峦石壁画法十六	23	勾云画法五	53	水纹画法二	83
山峦石壁画法十七	24	勾云画法六	54	水纹画法三	84
山峦石壁画法十八	25	勾云画法七	55	江流画法一	85
山峦石壁画法十九	26	勾云画法八	56	江流画法二	86
山峦石壁画法二十	27	勾云画法九	57	山溪画法	87
山峦石壁画法二十一	28	勾云墨块画法一	58	涧瀑画法一	88
山峦石壁画法二十二	29	勾云墨块画法二	59	涧瀑画法二	89
山峦石壁画法二十三	30	勾云墨块画法三	60	涧瀑画法三	90

涧瀑画法四	91
涧瀑画法五	92
涧瀑画法六	93
涧瀑画法七	94
涧瀑画法八	95
涧瀑画法九	96
涧瀑画法十	97
涧瀑画法十一	98
涧瀑画法十二	99
涧瀑画法十三	100
涧瀑画法十四	101
涧瀑画法十五	102
涧瀑画法十六	103
涧瀑画法十七	104
涧瀑画法十八	105
涧瀑画法十九	106
涧瀑画法二十	107
涧瀑画法二十一	108
涧瀑画法二十二	109
沙滩画法	110
村镇画法一	111
村镇画法二	112
长城画法	113

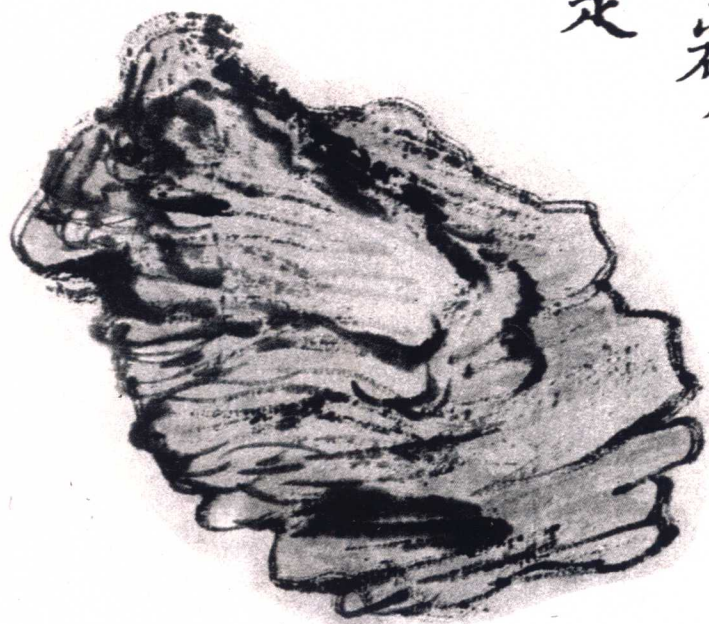
画石的方法，不外
大石间小石，小石
间大石，切忌大小
均匀，也可有些
聚散，总之要变
化。

石块画法一

画石的方法，不外大石间小石，小石间大石，切忌大小均匀，也可有些聚散，总之要变化。

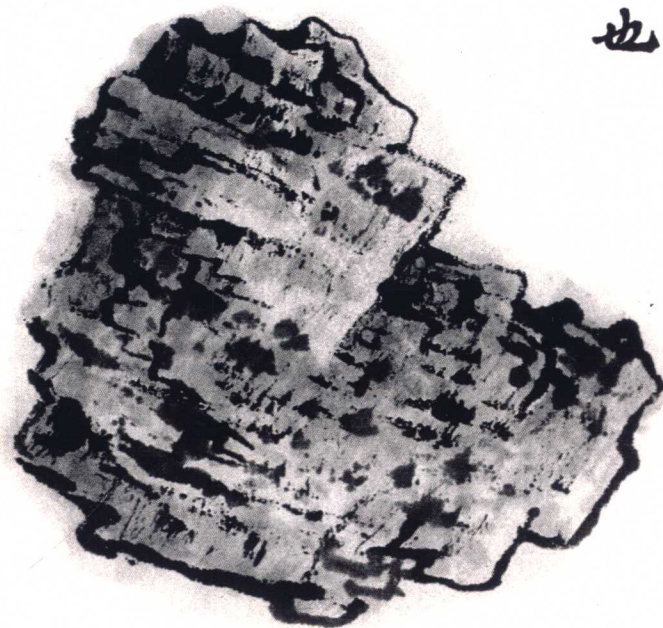
画石不宜方，但也不
 宜圆，要圆中带方，
 方中带圆，石有纹
 理，不可乱，但也不
 可太整齐，用笔要
 坚挺，使人有坚硬
 的感觉，
 这里两块石，赭色
 的一块是火成岩，
 墨青的一块是
 水成岩，

石块画法二

画石不宜方，但也不宜圆，要圆中带方，方中带圆。石有纹理，不可乱，但也不可太整齐，用笔要坚挺，使人有坚硬的感觉。这里两块石，赭色的一块是火成岩，墨青的一块是水成岩。

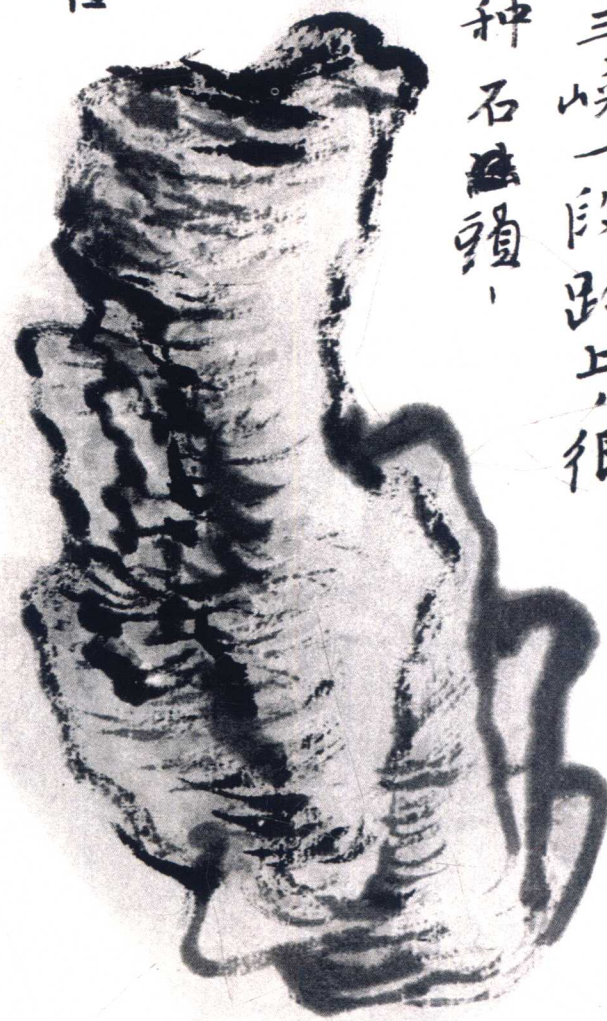
皴無定法，古人也
 不是那一家一定
 用那一种皴法，
 主要服從描
 画的對象，我
 們也可以把幾
 种相近的皴法
 混合起來用，
 也可以在古人
 原有的基礎
 上發展一步，
 自創新法
 以符合客觀
 對象

石块画法三

皴无定法，古人也不是哪一家一定画哪一种皴法，主要服从描画的对象，我们也可以把几种笔路相近的皴法混合起来用，也可以在古人原有的基础上发展一步，自创新法，以符合客观对象。

这两块都是水成岩，
 长江三峡一段路上，很
 多这种石头。
 元代
 大画
 家王
 蒙喜
 欢画这
 种石法，
 左面一块
 用笔像
 牛毛，
 所以又
 叫牛
 毛皴

石块画法四

这两块都是水成岩，长江三峡一段路上，很多这种石头，元代大画家王蒙喜欢画这种石法。左面一块用笔像牛毛，所以又叫牛毛皴。

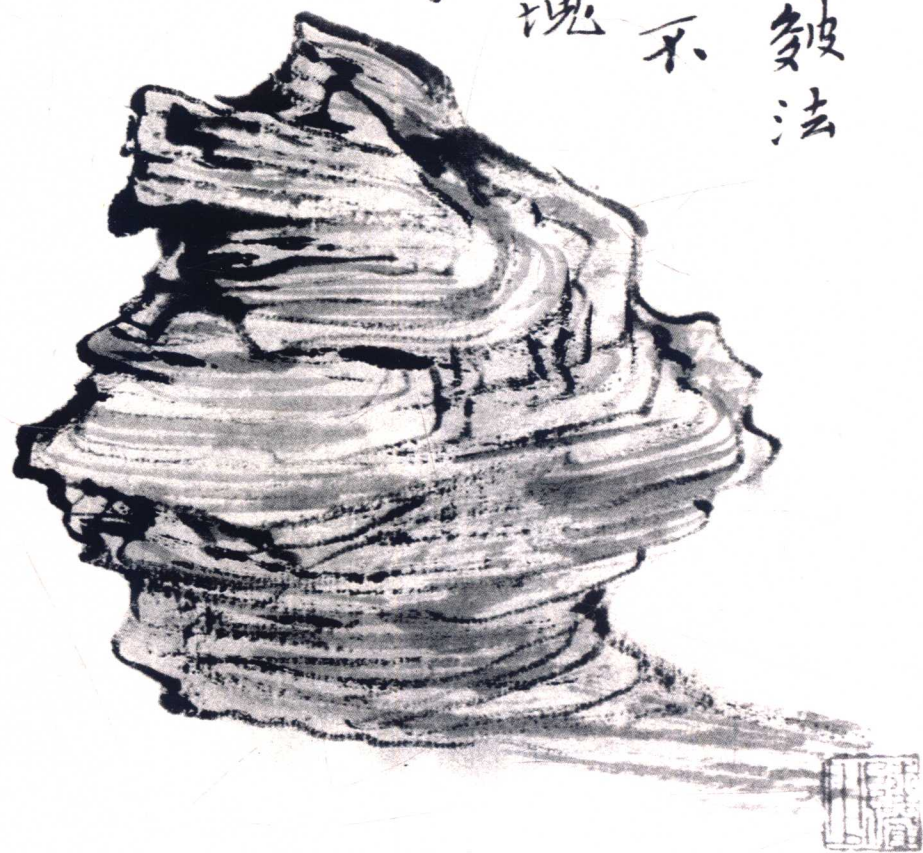
这两块石是画
 的北方太行山
 的石法，我记
 得在北京郊
 区娘娘庙
 后面有一
 块大石，
 完全这
 右面一块的
 样子，
 也是所传五代时
 候大画家关同的画
 法，他是住在太行山，
 对景写生，可见古人
 法子都是在现实
 中来的，右面
 一块在南口火车
 站旁边山石是
 这样的，也是
 宋代大画家范宽
 的画法，

石块画法五

这两块石是画的北方太行山的石法，我记得在北京郊区娘娘庙后面有一块大石，完全这右面一块的样子，也是所传五代时候大画家关同的画法。他是住在太行山，对景写生，可见古人法子都是在现实中来的。右面一块在南口火车站旁边山石是这样的，也是宋代大画家范宽的画法。

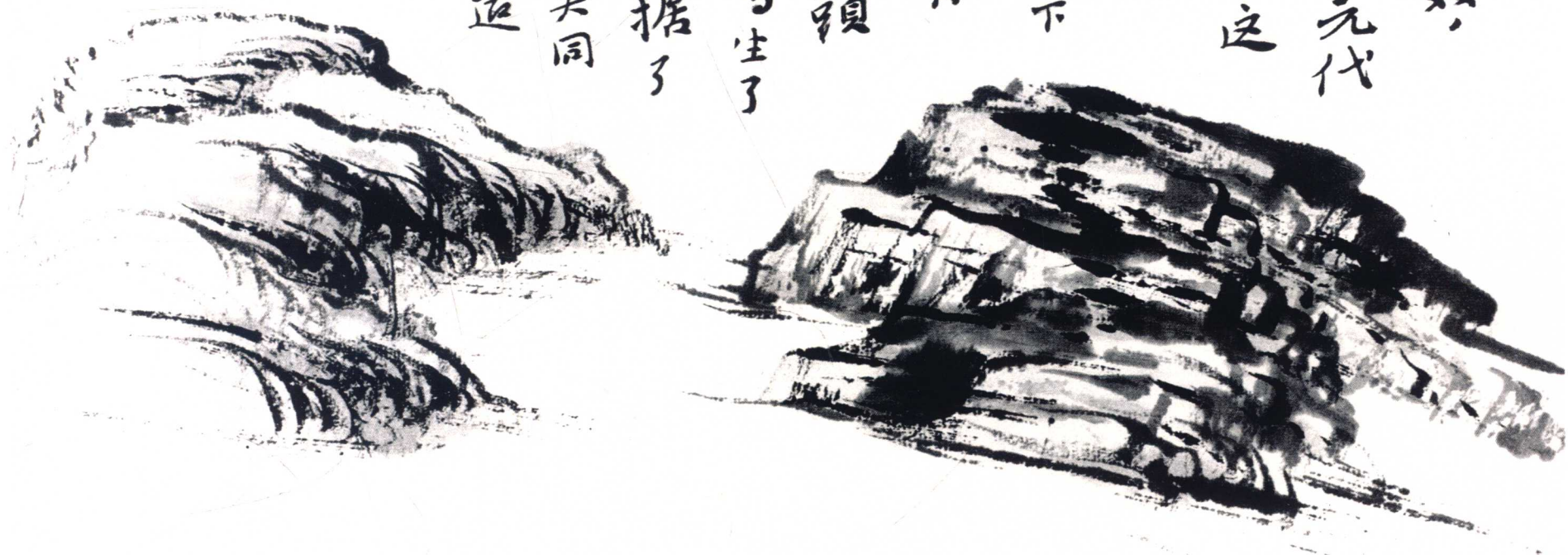
这两块石頭皴法
表面上看是不
同的，实则一塊
用筆長而直，
一塊用筆帶
弧形，其結
構是相同的，
可見畫無定
法，要有
創意，
是可
變出
新法來的，
主要真實的
反映現實。

石块画法六

这两块石头皴法表面上看是不同的，实则一块用笔长而直，一块用笔带弧形，其结构是相同的，可见画无定法，要有创意，是可变出新法来的，主要真实地反映现实。

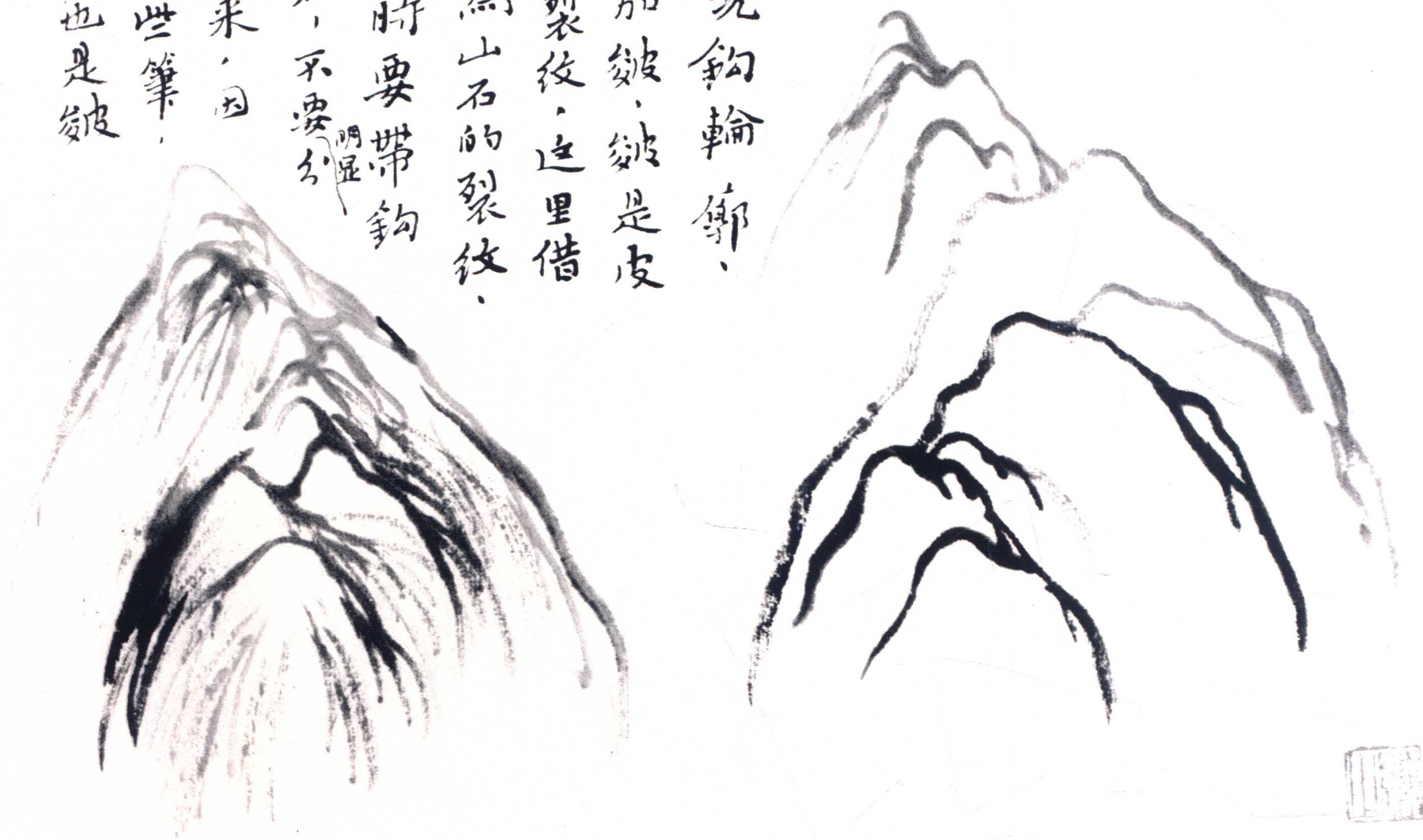
这是叠糕皴，又叫折带皴，元代大画家倪瓒多画这皴法，他是无锡人，无锡乡下太湖边上都有这种形状的石或土坡，倪瓒写生了一种石^土，再根据了五代画家荆浩关同的遗法，就创造出这法子来，这两面一用方笔侧锋，一用圆笔中锋，实是一种构造，方的是石，圆的是土。

石块画法七

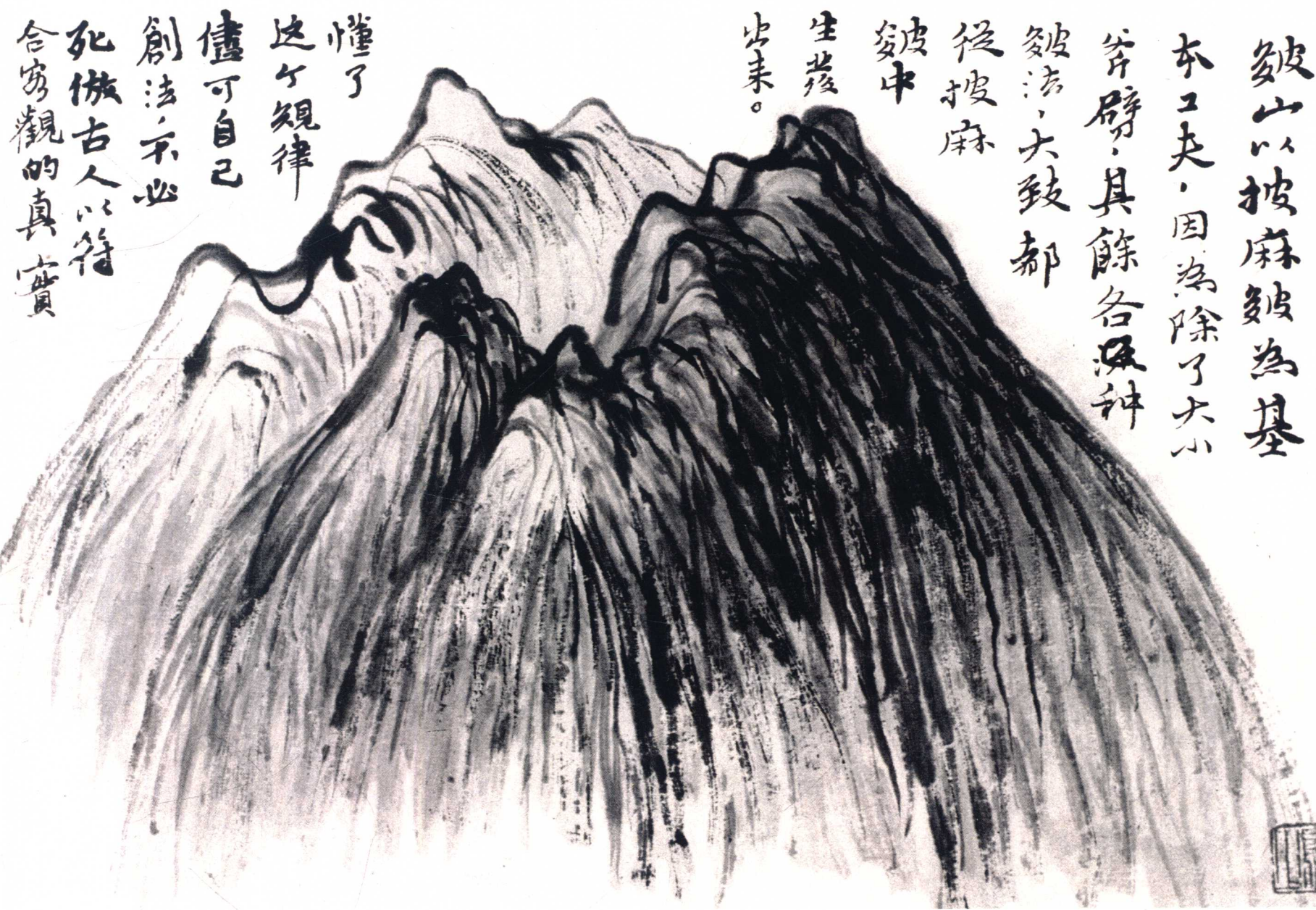
这是叠糕皴，又叫折带皴，元代大画家倪瓒多画这皴法。他是无锡人，无锡乡下太湖边上都有这种形状的石或土坡。倪瓒写生了这种土石，再根据了五代画家荆浩、关同的遗法，就创造出这法子来。这两面一用方笔侧锋，一用圆笔中锋，实是一种构造，方的是石，圆的是土。

画山先勾轮廓，
 然后加皴，皴是皮
 膚的裂紋，这里借
 用作為山石的裂紋，
 但画时要帶勾，
 帶皴，不要分明显
 割开来，因
 為有些筆，
 是勾也是皴

山峦石壁画法一

画山先勾轮廓，然后加皴，皴是皮肤的裂纹，这里借用作为山石的裂纹，但画时要带勾、带皴，不要明显分割开来，因为有些笔是勾也是皴。

山峦石壁画法二

皴山以披麻皴为基本功夫，因为除了大小斧劈，其余各种皴法，大致都从披麻皴中生发出来。懂了这个规律，尽可自己创法，不必死仿古人，以符合客观的真实。