

工笔家

张雨婷 一编
张伟平 一绘

人美画谱

人民美术出版社

张雨婷 一 编

张伟平 一 绘

内蒙古 美术画谱

人民美术出版社 北京

图书在版编目（CIP）数据

人美画谱. 王蒙 / 张雨婷编 ; 张伟平绘. -- 北京 : 人民美术出版社, 2018.1
ISBN 978-7-102-07847-2

I. ①人… II. ①张… ②张… III. ①国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第270807号

人美画谱 王蒙
RÉNMEIHUÀPǔ WÁNGMÉNG

编辑出版 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)
[http: //www.renmei.com.cn](http://www.renmei.com.cn)
发行部: (010) 67517601 (010) 67517602
邮购部: (010) 67517797
编辑部: (010) 67517665

选题策划 石建国 张雪梅
责任编辑 张雪梅 秦晓磊
封面题字 张伟平
装帧设计 徐 洁
责任校对 冉 博 徐 见
责任印制 刘 毅
制 版 朝花制版中心
印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司
经 销 全国新华书店

版 次: 2018年1月 第1版 第1次印刷
开 本: 787mm × 1092mm 1/8
印 张: 8
印 数: 0001—5000册
ISBN 978-7-102-07847-2

定 价: 49.00元
如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有翻印必究

目 录

如何做到『笔力扛鼎』

——王蒙画作临习浅论……………一

《青卞隐居图》临摹示范

枯树画法（一）……………五

枯树画法（二）……………九

点叶树画法……………一四

中景丛树画法……………二〇

石法……………二六

山体画法……………三四

王蒙佳作赏析

青卞隐居图……………四二

青卞隐居图 局部一……………四三

青卞隐居图 局部二……………四四

青卞隐居图 局部三……………四五

太白山图 之一……………四六

太白山图 之二……………四八

夏山高隐图……………五〇

夏山高隐图 局部一……………五一

夏山高隐图 局部二……………五二

夏山高隐图 局部三……………五三

葛稚川移居图……………五四

葛稚川移居图 局部一……………五五

葛稚川移居图 局部二……………五六

葛稚川移居图 局部三……………五七

西郊草堂图……………五八

西郊草堂图 局部一……………五九

西郊草堂图 局部二……………六〇

西郊草堂图 局部三……………六一

如何做到『笔力扛鼎』

——王蒙画作临习浅论

王蒙是『元四家』中年纪最小的一位，生于元至大元年（一三〇八），卒于明洪武十八年（一三八五），字叔明，号黄鹤山樵，湖州（今浙江吴兴）人。王蒙出生于『文艺世家』，其父为赵孟頫的女婿。他从小就在多才多艺的赵氏家族的熏陶下，展现出不俗的绘画天赋。和自己的外公赵孟頫一样，王蒙生活的年代也是两个朝代交替的时期。赵孟頫以汉人身份入元廷居高位，王蒙也希望能做官实现自己的济世抱负，这与大多数画家淡泊名利，无心仕途的心态不一样。然而，王蒙最终于『理问』一职后解甲归田，并未能如愿。

辞官后的王蒙带着妻子张氏隐居于杭州东北的黄鹤山长达二十余年。他名其屋为『白莲精舍』，自号『黄鹤山樵』，览云山变化，师法造化。其间他又往来于黄公望、倪瓒等文人高士间，在艺术上渐臻佳境。正是在此阶段，王蒙创作出了《葛稚川移居图》《夏山高隐图》《太白山图》等传世名作。也正在此时，倪瓒在诗中大赞王蒙『王侯笔力能扛鼎，五百年来无此君』。然而，明王朝的建立又点燃了王蒙的入世之心。他在花甲之年出任山东泰安知府，并最终因牵涉胡惟庸案身陷囹圄，死于牢中。

王世贞在《艺苑卮言》中言『山水画至大小李一变也，荆关董巨又一变也……大痴、黄鹤又一变也』，将王蒙与黄公望并举，认为他们同为元代绘画的革新者。王蒙生活于元明之际，将以黄公望为代表的元代文人画风又向前推进，起到

了承前启后的关键作用。王蒙山水画宗法董、巨，构图繁密，笔力扛鼎，彰显出一种内敛含蓄的内力。其绘画特点可大致归纳为以下三方面：

一、极具个人特色的皴法

解索皴行笔屈曲密集，如解开的绳索，故得此名。解索皴为王蒙的『看家石法』，是王蒙在黄公望披麻皴基础上变化而创。清代王概在《芥子园画传序》中评道：『此解索皴也，惟王叔明独画之，神采绝伦……用古篆隶法杂入皴中，如金钻镂石，鹤嘴划沙。』这在其代表作《青卞隐居图》中尤为明显，也是学习者效法的重中之重。此外，在山头处以焦墨渴笔点苔亦为一大特色，使山石呈现出郁然深秀之貌。

二、繁密的构图

王蒙的画多表现高山峻岭，写景富有层次变化，构图喜欢满满当当撑足纸面。不管是纯以水墨画就的还是设色明丽的山水画，均是景物繁密，用笔老辣、细密。如《青卞隐居图》，一改和平安稳的山水画构图，山石随势扭动，呈现出强烈的动感。

三、设色文人画

浅绛山水画最初由黄公望开始，形成了一种独特的文人画风表达方式。而到了王蒙这里则被发扬光大，《葛稚川移居图》《具区林屋图》《太白山图》《素庵图》等都是王蒙设色山水画的代表之作。在这些表现秋景的作品中，王蒙难能可贵地将用笔、用皴与设色完美地融合在一起，真正做到了『色不碍墨，墨不碍色』。

画面敷色艳而不俗，在设色山水中独具一格，极具王蒙的个人风格。

王蒙的传世佳作很多，且呈现出多种面貌，也给我们现代的临摹者留下众多选择。然而，结合上述王蒙作品的艺术特色，我们在临摹前必须作好以下准备：

临摹者首先要确定自己想取临本哪一方面之「法」。因为每幅经典作品都是一个完整的审美体，它们由各种杰出而成熟的法式组成，如笔墨因素、丘壑的组构因素等，因此我们一定要有针对性地临摹，才能学到经典的法式。

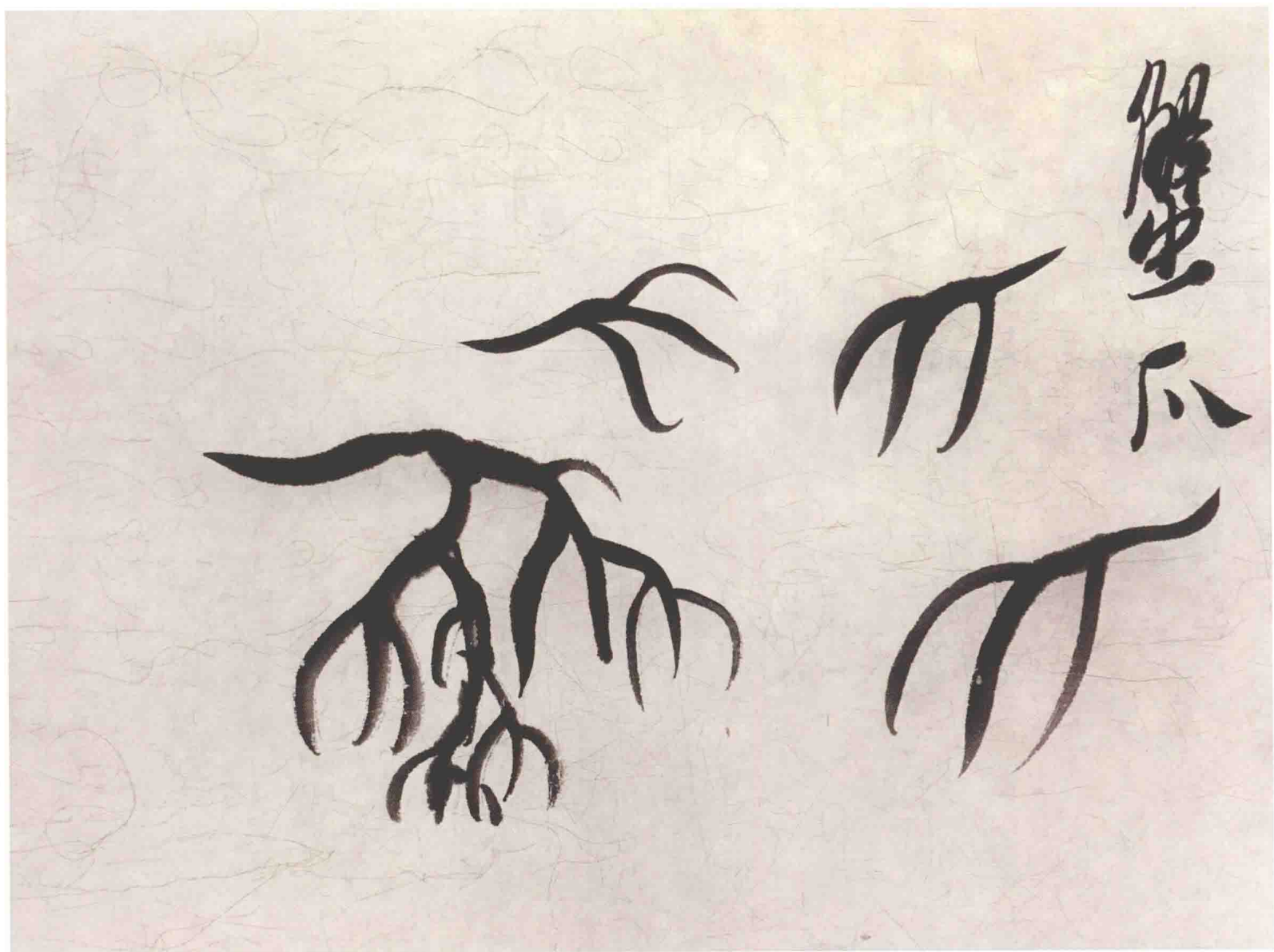
有了明确的目标，接下来就要选择合适的工具材料。王蒙善用虚枯之笔作画，用笔常具有松、毛的特性，所以临摹者在选择毛笔时不要选得过大，一般以中、小山水的狼毫（或狼毫与其他柔性毛相兼之笔）为宜。

临摹最重要的环节是要技术性地分析临本。学习者不可只摹其迹而不知其理，这就需要我们读出临本中很多笔墨的组构方式。比如临丛树前，需先在心里盘算好位置，一般采取的是先前（靠前之树）再后，先主（树）再次（其他树再依此向两旁延伸）的原则进行临摹。王蒙所画丛树虽然形态多样、树种复杂，但我们一定要在下笔前将它们相互掩映的关系看清楚，这正是所谓的「经营位置是也」。熟悉位置后，接下来要弄明白王蒙画树时用的是什么样的基础点叶方式、什么样的出枝方式、什么样的笔墨相间方式等这些技术性的问题。如果这一环节不明，我们的学习只是浅尝辄止、浮于表面。下面我们就以《青卞隐居图》为例，一个个局部来看临摹王蒙画作的技法要点。

张伟平 张雨婷 作于西子湖畔

《青卞隐居图》临摹示范

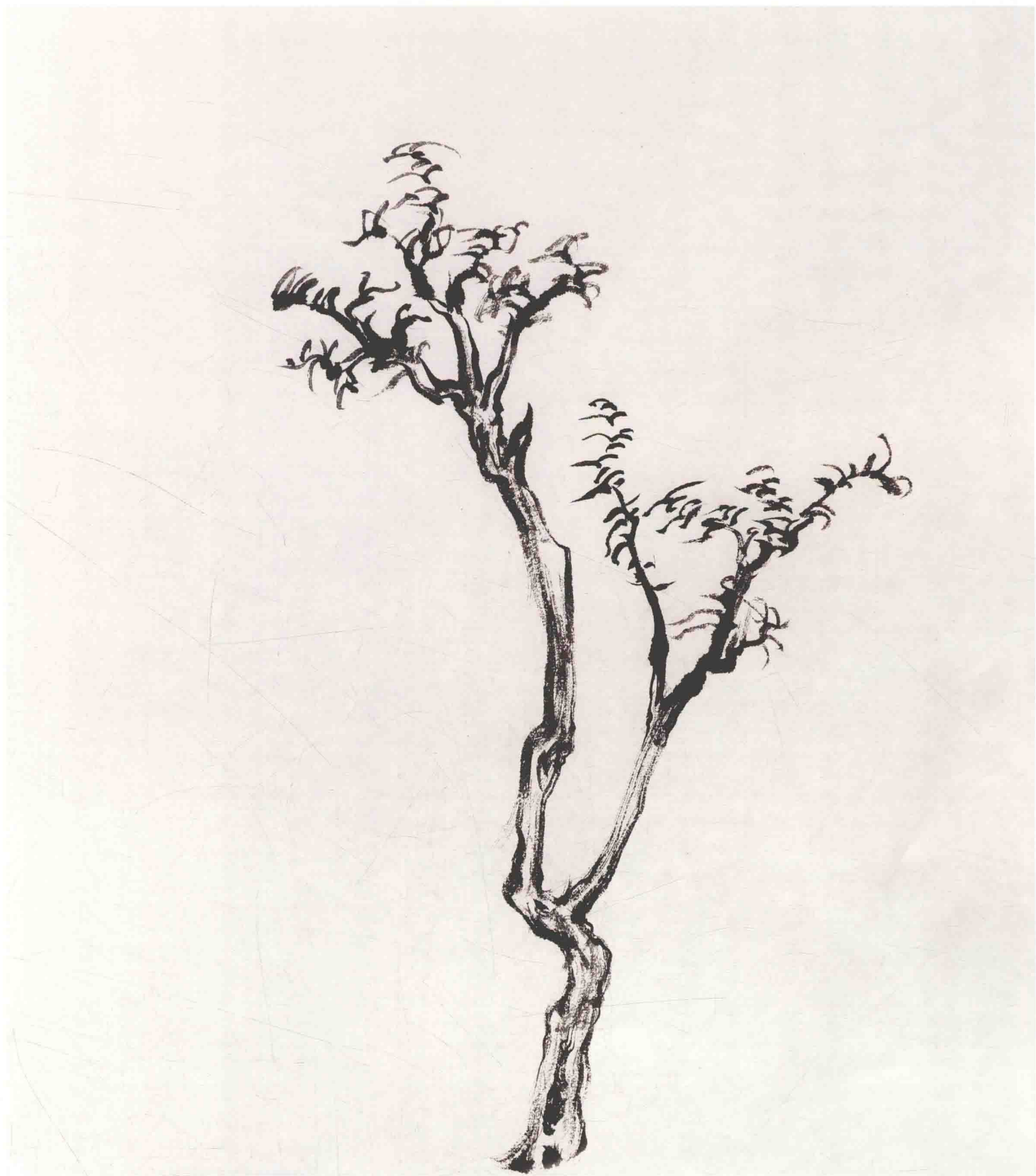

枯树画法(一)

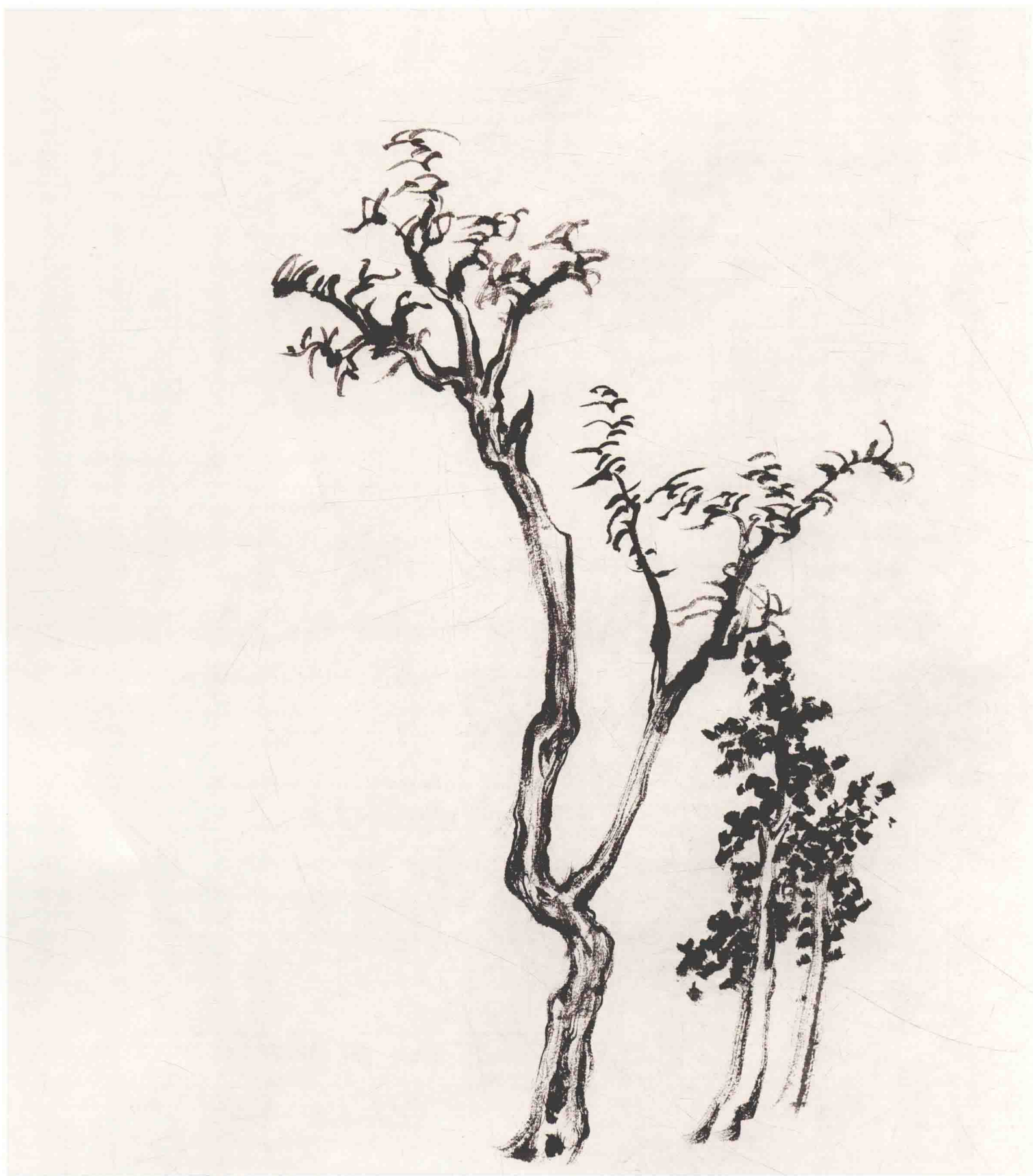
右图树体所用出枝法为类蟹爪枝结构，勾主干时笔中含水不宜太多，但勾干之笔须流畅有序，依树体伸展。类蟹爪枝指的是出枝基本形态仍为蟹爪枝，因王蒙加入了自己的感受，其结构方式已有了变化。但万变不离其宗，临摹该类树法需注意：

- (一) 熟悉蟹爪枝的基本结构形态(见上图)。
- (二) 明白类蟹爪枝是如何依画理而变化的。
- (三) 更高的要求是从王蒙用笔的灵变中感应到他灵敏与善变的性格特征。

一、依照画树的基本步骤，先勾主干，再出中枝，最后添加小枝。需注意根据「树分四枝」的道理用笔。画主干在出现大的转折时其勾笔会发生较精微的变化，这些变化很容易被忽略，但正因此，树体才会有前后左右的感觉。

添加小枝时，虽然用笔细密，但也要有疏密节奏。注意小枝与小枝的摆动会出现的俯仰关系，并形成树冠与树梢的感觉。

二、同样以稍枯之笔，在枯树旁勾小树干，并添加点叶。点叶注意要点如下：

（一）点叶为花形点，三五花形点为一小枝，三五小枝组成一棵小树。

（二）用点的要诀是疏密相间，点叶要聚散有序，衡量标准就是树之形态是否优美。

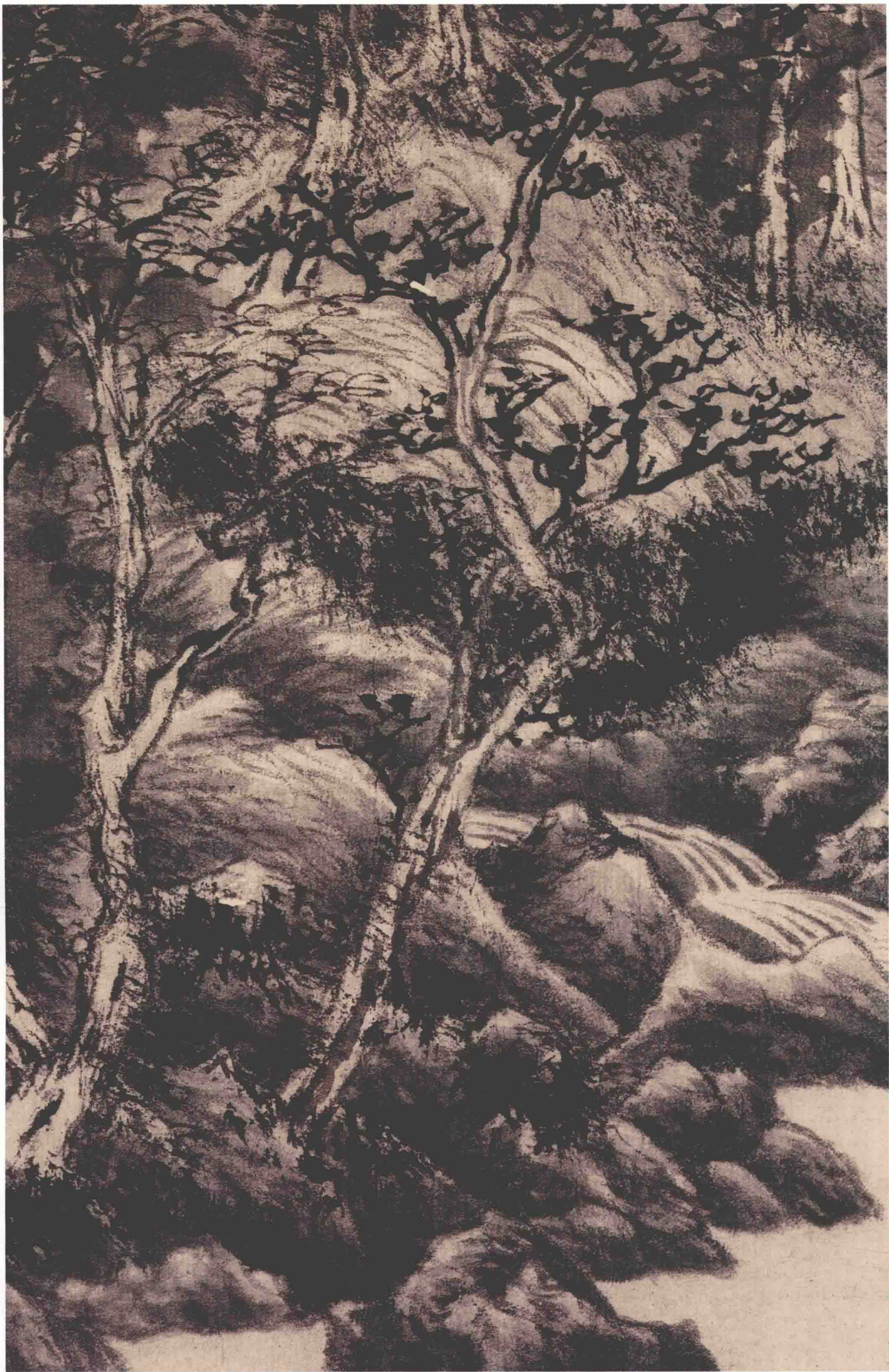
技法要诀提示：王蒙出枝法

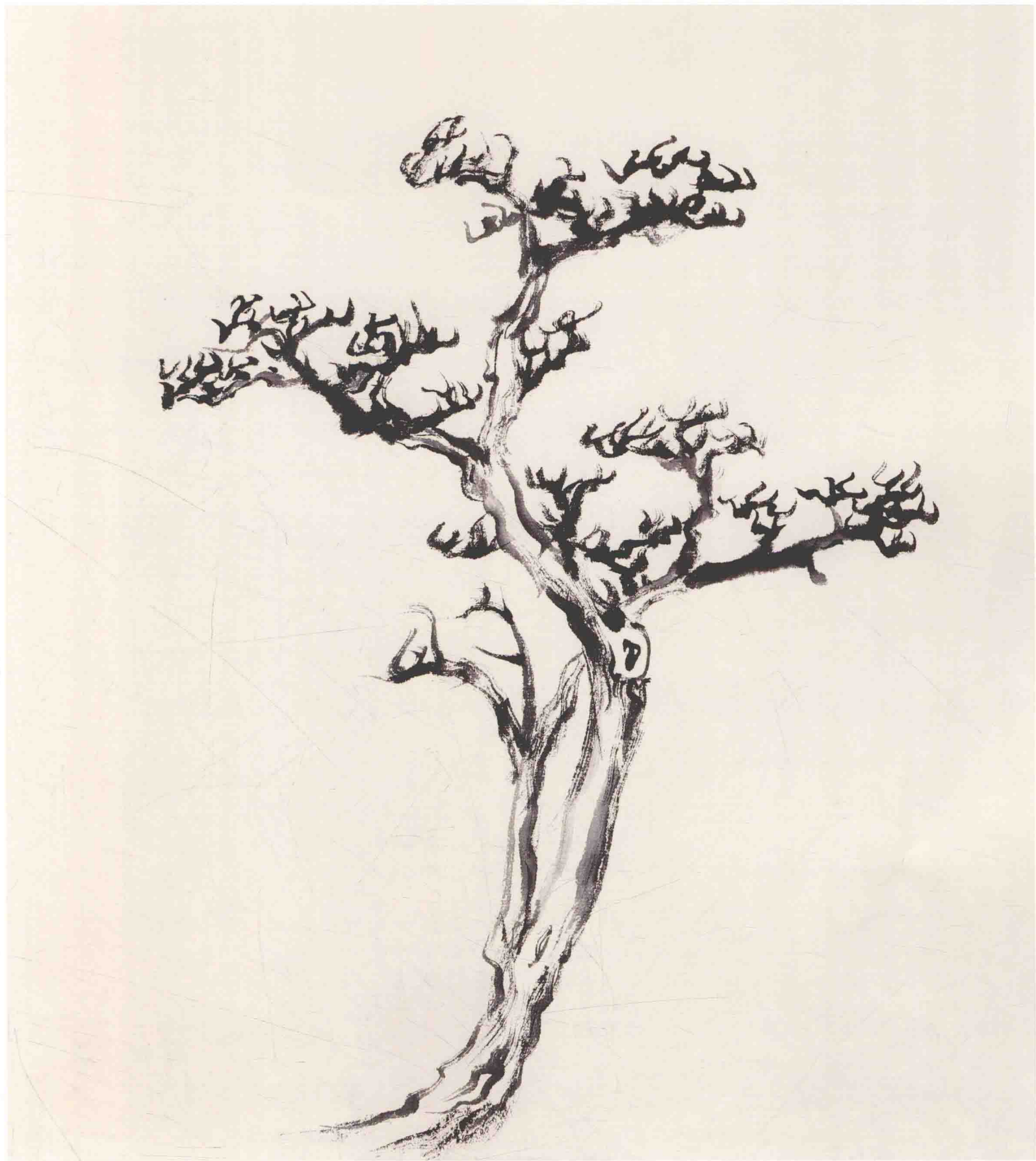
(一) 流畅用笔中蕴含着精美的体态，有时虽然隐去中枝，但我们从小枝的延伸中仍能感受到它们的存在。

(二) 单个的蟹爪要有意识地去组构。能画好单个蟹爪枝并不难，难的是怎样延伸这些蟹爪枝，并组成一棵姿态优雅的树。这种组构意图需要经过长期的训练来培养。

枯树画法（二）

所选局部亦为王蒙经典树法例，需注意的是两棵树的姿态，虽呈现出多处扭动和转折，但形成了一俯一仰的情态，分外有趣。此外，出枝与点叶的方法也应与上一局部区别对待。

一、以墨笔勾树干，注意明确树干的前后关系。继而出中枝，然后以浓墨出小枝。出小枝要一组一组有序进行，也即看准各组小枝的位置、聚与散的相间关系，并不间断运笔，使小枝相互排列有序，形成大枝。此类属「类鹿角」出枝法，小枝运笔虽多曲，但柔中含刚，更显得枝干有力量。用笔一要果敢明快，以书入画，敢提敢按，感受王蒙「笔能扛鼎」的用笔力度，二要注意枝浓干淡，更显得画面明快。

二、以虚枯之笔勾另一树干。注意与前一棵主树的姿态呼应，形成一俯一仰的情态关系。

三、对丛树进行点叶，运用渴笔点。渴笔点看似松散，但墨笔点叶理路要明，详见以下课徒稿示意。

渴笔点画法要诀

(一) 点笔并非随意乱点。枝形在墨迹上越是松散，临者就越要辨清其点法究竟属于哪一类（介字点或花形点）。因为胸中若无对应点法的组构意图，枝叶的结体就会乱。

(二) 用笔可稍逆锋下「撮」（由右下向左上使力），并连续有序按理行笔。行笔时用力要匀，至后来水分越少，行笔越要慢而匀。

(三) 用尽笔中最后的水分，甚至笔锋散开也要坚持笔锋先落纸的原则。这样的点笔才能形成特殊的虚散松毛的苍茫感受。