

名家画名山技法丛书

怎样画

黄山

庄家汉 著

辽宁美术出版社

名家画名山技法丛书

怎样画

黄山

● 庄家汉
著

▲ 辽宁美术出版社

© 庄家汉 2004 年

图书在版编目(C I P)数据

怎样画黄山 / 庄家汉著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2004.3

(名家画名山技法丛书)

ISBN 7-5314-3188-2

I. 怎… II. 庄… III. 山水画—技法(美术)
IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 018097 号

出 版: 辽宁美术出版社
(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001)
制 版: 沈阳市冠华电脑工作室
印 刷: 沈阳市第三印刷厂印刷
发 行: 辽宁美术出版社
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 4
字 数: 20 千字
印 数: 1—3000 册
出版时间: 2004 年 4 月第 1 版
印刷时间: 2004 年 4 月第 1 次印刷
责任编辑: 邓 濯 孙 扬
技术编辑: 王 东
装帧设计: 孙 扬
图片翻拍: 潘 成
审 校: 蔺 谷
技术制作: 姚红斌 杨晓刚

定 价: 28.00 元

邮购电话: 024-23419474

E-mail: lm1945@yahoo.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

庄家汉

1943年生，安徽歙县人。1967年毕业于安徽师范大学美术系。中国美术家协会会员、黄山市美术家协会主席。酷爱绘画，尤工山水，对黄山情有独钟，有多种表现黄山风姿神韵的山水作品，如《猴子观海》、《层林尽染》等荣获全国美展优秀作品奖；创作颇丰，有的作品被国内美术馆收藏，有的作品曾赴瑞典、日本、美国及台湾、香港地区展览，被香港艺术大学聘为客座教授。

《黄山桃花溪春色》

黄山宾馆的桃花溪，一到春天，溪畔桃花盛开，灿若纷披。在处理画面时，有意识地突出桃花，用粉红色点染山涧，用胭脂点染溪水，形成春意融融的暖调子。

前言

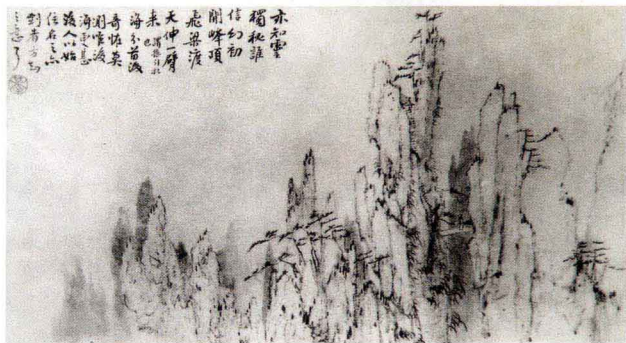
徽州在历史上有“东南邹鲁”的称誉。这里有雄伟峻峭的黄山，有道教圣地齐云山（又称白岳），还有清澈秀丽的新安江。山里人勤劳、淳朴、忠厚、善良的民风世代相沿。唐、宋以后，这里文风昌盛，英才辈出。程颐、程颢和朱熹都认为自己的祖籍是歙县篁墩，南宋时朱熹在歙县紫阳书院讲学，宋理宗曾为之赐额“道脉薪传”，从此这里读书蔚然成风，乡间有十里四翰林、同朝父子宰相的现象。明清时期“徽商”的崛起，给徽州的文化艺术提供了雄厚的经济基础，涌现出以浙江、孙逸、查士标、汪之瑞为代表的“新安四家”。他们常年游历于黄山、白岳之间，吸收元人清简淡远的笔墨，加强渴笔焦墨的运用，使胸中丘壑表现得冷峻、苍润、气势浑厚，在画法上别开蹊径，有别于时下宫廷画院的摹古习气，形成有独自面貌的绘画流派，画史称为“新安画派”。

学画山水者不来黄山体验、写生，就无法领略山川的丰姿神韵，因为这里的一山一水，一草一树都自然生成，非常入画，其奇松、怪石、云海、飞泉是取之不尽、用之不竭的、具有独特性的天然绘画素材。

尽管历代画黄山的人很多，但各人均从不同角度来表现它，有的注意“情景”，有的注重“气势”；有的清简荒寒，有的浑厚茂密。但要画好黄山，把黄山的灵魂画出来确实不易。

固然中国画的最高境界是作品的“意境”，但形都掌握不好的人又从何谈起能达到“意境”的高度？有道是中国画应“以形写神”、“形似神似”，达到“形神兼备”，况且美好的形似作品同样可追求对山川丘壑意境的表达。所以，只有在认识黄山的特点之后才能画出黄山的神韵和气势。当然，每个人领悟表达得都不同，有的喜幽静，有的要笔躁，我这里只是提供一些有形的素材，在写生稿的基础上作些笔墨和造型的概括提炼，尽量体现黄山松石的特点、意境，但也只是一家之“法”。现仅将本人用中国画表现黄山的一些认识写出来与同道们共同探讨研究。

这本小册子的出版得到了辽宁美术出版社领导和责任编辑邓濯、孙扬先生的鼎力支持，在此表示深深的敬意和感谢。

清·梅清《黄山始信峰》

清·浙江《西岩松雪图》

前 言

1 / 中国画在世界美术史中的地位

中国画是中华民族的国粹，中国画最大的特点是在思维方式与审美理念上受儒家、道家几千年的哲学思想影响很大，在绘画上注重视境的表达，而表达意境正是中国画屹立世界艺术之林的最高境界。

3 / 传统思想对中国画审美意趣的影响

中国几千年的儒学、道教和佛教思想，影响了中国画的审美观念。儒家的“仁者乐山、智者乐水”和庄子禅宗玄学的“天人合一”、“既雕既琢、复归于朴”，其追求再造自然之意趣、崇尚自然之理念对中国绘画艺术影响极大。

5 / 学习中国画需掌握的几点要领

中国画注重临摹
中国画重视写生
中国画的笔墨运用
中国画强调意境
中国画贵在创新

13 / 黄山是学习中国山水画的最好范本

学画山水画者不来黄山体验、写生，就无法领略山川的风姿神韵，因为黄山的一山一水，一草一木都是自然生成，非常入画，其奇松、怪石、云海、飞泉是取之不尽、用之不竭的、具有独特性的天然绘画素材。

黄山奇峰的形成
黄山奇峰的特点
黄山云海风云骤变
黄山名泉可医可赏

目录

20 / 黄山奇峰的画法

黄山的特殊地貌,造就了黄山的奇峰怪石。登上玉屏峰始见天都峰、莲花峰、光明顶的壮观气势和蓬莱三岛的人间仙境。来到北海远眺有石笋矧、狮子峰、猴子望太平、飞来石、梦笔生花、仙人指路、皮蓬、始信峰等诸峰尽收眼里。

勾勒法 破墨法 泼墨法 雨点法 学会用水

25 / 黄山松的画法

黄山松一般向阳一侧延伸生长,形成树干矮而粗,虬枝遒逸斜挂,松针短而密,松冠平如伞盖的奇异形态。与黄山的怪石相映,有“无峰不石、无石不松、无松不奇”的特别景观。

迎客松 陪客松 蒲团松 送客松 黑虎松 卧龙松

麒麟松 竖琴松 连理松 团结松 龙爪松 凤凰松

39 / 我画黄山云海

黄山云海有雾海和云海之别。春秋季节多雨水,雨后初晴,极易形成云海,此时云海翻滚起伏,如波涛汹涌。绘制云海时,在笔根浓墨渐淡时,再蘸清水按云层走向一笔压一笔,层层铺上,由近及远画出云层似白浪滚滚、汹涌澎湃。

43 / 黄山四季的表现方法

黄山的一年四季,乃至一日中的朝夕,色彩变化是非常丰富的。春回大地,一片生气盎然,画面的色调以嫩绿(花青加藤黄)为主;盛夏的山峰着色可以偏蓝为主色调;秋日之黄山整体应以赭石、朱砂调成的暖色为主调;绘制黄山雪景,用偏冷一点的蓝绿色平染积雪部分的岩石、树木,用明矾水或牛奶皴染的地方自然形成如积雪……

52 / 新安画派与黄山

小结

中国画在世界美术史中的地位

各国由于文化的不同,审美理念的差异,产生了各民族自己的艺术形式。西方人喜欢色彩,油画、版画、水彩画是他们用来表达美术的形式。中国文人几千年来以毛笔书写交往,多喜欢清雅精致的画风。中国画是中华民族的国粹。清人笪重光曾说过“山川之气本静,笔躁动而静气不生;林泉之姿本幽,墨粗疏则姿顿减”。元代倪瓒强调“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱也。”各国的绘画艺术在世界美术史中是互相独立、互相补充的,彼此不能互相替代,亦不应互相鄙薄。正因为各自的艺术特点不同,才组成缤纷多彩的世界美术,才吸引各国的美术史论家和画家致力来探讨研究他们的绘画艺术特点。

中国画是中华民族几千年来艺术的结晶,它有很强的艺术个性,中国画家与西洋油画家在道德修养、审美理念、行为规范等诸多方面均有很大的不同。我们先来看看中西各自的主要特点,西方绘画注重的科学性,是感性思维方式。传统的油画注重写实,要求画得逼真、有空间感、体积感,构图符合焦点透视规律;其绘画的工具、材料也与中国画不同,画家使用的是扁平的油画笔和油画颜料,是油性的,后期的油画虽然出现了形形色色的诸如立体派、野兽派等各种表现主义的形式,那多为昙花一现,稍后很快被另一种行为艺术所替代,能始终留存于人们心中的经典美术仍然是以写实绘画为其主流。

中国画家最大的特点是思维方式与审美理念与西方人不同,其受儒家、道家的哲学思想影响而注重绘画意境的表达,表达意境是中国画的最高境界;中国绘画在儒、道哲学思想指导下,强调理性思维方式,其注重作品的神韵、情意,要求画家作画时“意在笔先”,通过笔墨塑造意境来表达画家的思想感情,其构图多为散点透视,

清·石涛《文殊院观前海》

所用的作画工具多为中国特有的毛笔、徽墨和宣纸。

每个画家要想在画史上留下影子就必须要有自己的面貌，要有自己的个性，要有创造力，有别于他人，哪怕只有一点点小小的变化、突破就很了不起了。

同样，中国画要在世界美术史中占有重要地位，就必须保持自己的艺术个性和特色，而不必向世界“接轨”靠拢，反而要拉开距离。越是民族的就越有世界性，经济可以一体化，艺术却需要个性。当然我们不排斥相互学习，互相学习的目的是要发展传统艺术，否则就没有其独立存在的研究价值了。谁也不能否定有中国民族特点的北京故宫、西安兵马俑雕塑在世界艺术中的地位，如果我们的城市建筑都是同外国一样的摩天大楼，在艺术上还有什么吸引力呢？我们千万不能把有中国特色的民族艺术异化成不伦不类的艺术，我们要在民族传统的艺术中“添枝加叶”、不断创新，只有这样，中国画才能屹立于世界艺术之林，才能吸引各国热爱中国画的艺术之士为之万里寻梦。

现在世界各国能够真正了解中国画艺术的人逐渐增多，随着我国国力的强盛，中国画艺术一定更会被世界重新认识。

清·梅清《九龙潭》

传统思想对中国画审美意趣的影响

中国是一个有着五千余年历史的文明古国，从河南濮阳西水坡45号墓出土的奴隶主墓葬中发现的“蚌塑龙虎”、“北斗星图”，可以看出我国仰韶文化时期的人们当时已经掌握了司掌天象的历法知识，懂得了“天地”、“神灵”、“玄学”对世态万物季节的影响。

回顾历史，不同时期统治阶级倡导的儒、道、佛思想，始终影响着中国画的审美观念。儒家思想的“仁者乐山，智者乐水”与庄子禅宗玄学的“天人合一”，“既雕既琢，复归于朴”，其追求再造自然之意趣、崇尚自然之理念对中国几千年的绘画艺术影响极大。

先秦、两汉及魏晋时期的绘画大多为工匠所作，那时佛教传入中国与孔子的儒家学说结合，主张“静修”。我们从出土的许多画像石和新疆、敦煌的石窟壁画中均能找到儒学、佛学的教化功能：敦煌莫高窟北魏254窟“九色鹿本生故事”和西魏285窟中的壁画“五百强盗成佛图”表现了劝人为善、舍己救人的行为规范。

东汉末年，为避战乱，“玄学”兴起，文人希冀在佛学与道学中找到平衡，在大自然中寻求心灵慰藉和精神寄托，一时文人高士怀抱五弦，赏会山川，俯仰自得，陶冶情操。庄子提倡的“虚静恬淡，寂寞无为”的思想，普遍为历代文人所接受。晋人王羲之潇洒、超逸的书法和中国最早的水画——隋展子虔《游春图》卷中的平远山川景色，追求行为与自然的和谐，而绝少人工斧凿之痕迹。至宋以后，由于文人的介入、提倡，使得中国画内涵从此带有浓郁的文人氣息。

清·石涛《黄山炼丹台》

唐朝，中国的工笔肖像人物画逐渐成熟完善，阎立本的《步辇图》，张萱的《捣练图》、《虢国夫人游春图》虽为工笔重彩，但表现人物六法皆备，神韵具现。张彦远首次提出“骨气形似，皆本于立意”，所谓“意在笔先”的主张，强调绘画不是单纯的表现客观，而是画家情感的流露。

宋代范宽的《溪山行旅图》、《雪景寒林图》和马远的《踏歌图》，对中国山水画意境的描写可谓尽善尽美。米芾父子将大小“米点”画法在山水画中创造地运用，丰富了山水画意境的表现方法。

元代倪雲林家资富有却一生布衣，与宫廷士大夫的绘画明显迥异。他的山水画逸笔草草，不求形似，所作太湖山水一片荒寒、冷峻，是典型的“文人画”。他远离现实，追求平淡的自娱心态对后人影响颇大。《芥子园画谱》有很大的篇幅介绍倪云林的用墨用笔，作为范本供后来画人学习。

明代禅宗盛行，董其昌在《画禅室随笔》中主张“用墨须使有润，不可使其枯燥，尤忌浓肥，肥则大恶道也”，更是崇尚宋元的“清幽、疏淡”的笔墨。

有清石涛和尚“师法自然”和“笔墨当随时代”的美学理论，打破了明清以来统治画坛几百年的摹古之风，从而一直影响到近现代中国画艺术的审美情趣。

总之，历代绘画史上自从文人介入之后，中国画虽有反映历史变迁的场面之作，但大多趋于提倡文人士大夫心情意境的表达，作品以借物咏怀，抒发情感，遣性自娱的性质为主。

近代·汪采白《始信松林》

学习中国画需掌握的几点要领

中国画注重临摹

临摹是学习传统中国画入门的必要手段。

由于中国画是中国人理解生活、感悟生活、抒发感情的独特的艺术表现形式，是中国特有的用墨用笔的艺术，前人不断地实践已总结了一整套完整绘画技法，因此要尽快掌握传统的绘画形式，临摹学习前人的技法技巧是一种掌握要领、少走弯路的必要学习方法。当然临摹所选取的范画很重要，黄宾虹曾说过“临摹并非创作，但亦为创作之必须阶段”。又说“我在学画时，先摹元画，以其用笔用墨佳；次摹明画，以其结构平稳，不易入邪道；再摹唐画，使能学追古；最后临摹宋画，以其法备变化多。所应注意者，临摹之后，不能如蚕之吐丝成茧，束缚其身。”“画不师古，未有能成家者”，“专摹一家，不可与论画；专好一家不可与鉴画，此明沈灏语。由博返约，取精用宏，未可以小技忽之。”所以学画者要在掌握绘画传统技法的基础上，寻找适合自己个性的作品作进一步研究，即李可染说的“要会走进去打出来”。

此三幅均为黄宾虹临浙江等黄山写生稿

中国画重视写生

写生是认识自然丰富生活的必要途径。

黄宾虹曾有过精辟的论述：“师古人”还须“师造化”，“搜尽奇峰打草稿”，此最要紧，进而就得“多打草图”，否则奇峰亦不能出来，懂得搜奇峰是懂得妙理，多打草图是能用苦功，妙理苦功相结合，画乃大成。

古人说“读万卷书，行万里路”，说的是画家既要注重修养，达见解独到；又要增加阅历，达胸襟旷宽。自然界山峦奇峰，风云变化，陶冶身心，美不胜收，只有在大自然中实地写生，才能收集到丰富而有生气的创作素材，才不会产生老气横秋概念化的形式。

写生有为搜集素材而写生和作为完整写生作品而写生的不同目的。一般而言，写生的时候还是老老实实地对景描绘为妥，只有素材丰富了，“胸有成竹”了，运用的时候才能取舍自如，得心应手，表达自己的绘画个性语言。

《黄山之喜鹊登梅写生稿》

中国画的笔墨运用

笔墨是中国画的形式。

几千年来，中国画是通过用笔用墨来表现画家的思想感情的。

何为中国画的用笔呢？南朝齐谢赫的《古画品录》中提出要“骨法用笔”，指出中国画中用笔表现线条的力度、方法的重要性和提炼线条的艺术性。运笔线条要有音韵感、抑扬顿挫和轻重虚实，浓淡变化。风韵神致的形式美感。黄宾虹先生总结了“用笔须干，如锥画沙；用笔须留，如屋漏痕；用笔须重，如高山坠石。”（王伯敏先生编《黄宾虹画语录》1961年7月版）

中国画的用墨与用笔是紧密相关，不可分割的。“古人用笔之外，尤重用墨，画中之味，舍笔墨无由参悟”（《虹庐画谈》）。在运笔的过程中用墨要有浓、淡、干、涩、焦，即“墨分五色”的变化，而这个变化又不能破坏画面的整体效果。

古人用墨，妙在用水，有的喜用浓墨，有的喜用渴笔，全仗作者在笔毫中喜好用水的多少而定。明末新安画派大师浙江多用渴笔淡墨描绘黄山，表达了浙江僧冷峻、清逸、孤傲、伟岸的性格；垢道人程邃则用枯笔、焦墨，有“干裂秋风、润含春雨”之称；近代黄宾虹大师更将用笔、用墨、用水的方法发挥得淋漓尽致，他画山水，常反复点染，运用积墨、积水、撞墨、撞水、撞色使画面墨气淋漓，水色交融，在画坛上另立新风。

汉唐的恢弘雄浑、博大典雅；宋元的缜密深邃、宁静幽远；明清的细密精工，潇洒儒雅。朝代的更迭，文明的进步，推动了中国画艺术的发展。如今是百花齐放、百家争鸣，各种艺术形式争奇斗艳、空前繁荣的时期。或水墨、或重彩、或工笔、或写意、或抽象概念化，艺术家可以无拘无束地自由发挥，尽情发展。

《黄山云谷寺写生稿》

中国画强调意境

意境是中国画的精髓。

从有文字记载以来，中国绘画历经原始彩陶纹样、史前壁画和封建王朝文人画的变迁，人类逐渐创造并丰富了中国画这一精神财富，并试图追求各种风格和流派，完善艺术语言。“以形写神”画心中之山，表现山之内美，山之情景，山之意趣，“论画以形似，见与儿童邻”（苏东坡语），以及后来黄宾虹说的“画贵神似，不取貌似，非不求肖也，惟貌似尚易，神似尤难。”

没有意境，作品就不能引人入胜。无论是文人还是平民，都以寄情诗情画意的山水和抒胸中之逸气为时尚。

《黄山云海中的梦笔生花》

现代·宋文治《西海雪霁图》