

陸飛画山水

名家 教画

上海人民美術出版社

名家
画教

陆飞画山水

上海人民美術出版社

沪新登字102号

名家教画 丛书

乔木画花鸟	(已出版)
韩敏画竹	(已出版)
陆一飞画山水	(已出版)
汪观清画牛	(已出版)
颜梅华写意花卉	(已出版)
李海陆画牡丹	(已出版)
冯运榆画人物	(已出版)
钱行健画鸡	(已出版)

陆一飞画山水

(名家教画丛书)

著 者：陆一飞

责任编辑：吴光华、杨利禄 装帧设计：杨利禄

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

全国新华书店经销

商务印书馆 上海印刷股份有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张：2¼

1995年3月第1版 1999年5月第3次印刷

印数：13,001—19,000

ISBN 7-5322-1398-6/J·1318 定 价：11.50元

ISBN 7-5322-1398-6

9 787532 213986 >

出版说明

名家教画为我社新出版的中国画系列技法书。编辑构想是分科约请著名画家当场挥毫,分阶段拍摄彩片,而后从构图立意、笔墨运用、注意事项作简短文字说明。每本书以分步骤介绍几幅画的创作过程为主,附以少数范例图。其中有普遍性的绘画规律,也不乏个人作画习惯或独特的笔墨技巧,可供学习参考。

我们知道,不少绘画爱好者,特别是没有机会接触著名画家的读者,在学画的道路上,很想看看画家现场作画,从中体察使笔运墨的方法,“偷点关子”,但苦于机会不多,而观摩名家作画,则更是难上加难。本书的出版,弥补这一缺憾,以摄像“定格”式效果,详细展示了每幅步骤图例,从起笔到完成,都是这幅作品描绘过程中的关键步骤的采撷,不同于那些以后补画的步骤图,所以笔情墨韵,贯彻始终。图下精要文字都是画家成功实践的经验之谈。这套技法丛书的出版无疑会对正在学习中国画的读者,能有所裨益。

陆一飞小传

陆一飞，字瑞云，斋名“云飞楼”，著名山水画家。浙江慈溪人，1931年3月生于余姚。现为上海中国画院一级美术师，中国美术家协会会员，河山画会秘书长，余姚市人民政府高级文化顾问，华东理工学院兼职教授，余姚、慈溪三北书院院长。

自幼酷爱绘画，读中小学时就举办过个人画展。在上海参加工作后，进市工人文化宫美术班学习，并有版画作品参展出版。1955年考入浙江美术学院国画系深造。1960年选入上海中国画院，师从吴湖帆、陆俨少，在两位中国画大师言传身教下专攻山水画，临摹历代名作，学习传统技法，亲聆师尊教诲，吸取两家之长；同时深入名山大川，以造化为师，不断进行山水画写生和创作。一飞的山水画，采集古今诸家画法，吸收、融会西画养料，调动丰富多彩的绘画语言，用皴、勾线、渲染均注重寓意氛围及神韵的表达，笔墨清新，意境深邃，得到两位导师的赞赏，俨少师题词：“出入传统，寄情山河。”代表作《李白诗意山水百图》、《黄山胜地卷》、《匡庐飞瀑卷》，笔酣墨畅，神采飞扬，诗情画意，相得益彰，都是为山河传神写照的巨幅佳构，引起世人瞩目。

陆一飞是位十分勤奋踏实的画家，孜孜不倦，勇于攀登，每年都有不少佳作问世，参加国内各大美展，并出版了大型画册《陆一飞画集》。自1988年至1994年，连续七年先后在台湾、新加坡、香港、澳大利亚、澳门、日本等国家和地区举办个人画展和讲学，作品为中国美术馆、上海美术馆、新加坡国立博物院收藏，深受国内外读者喜爱。

吴光华撰

目 录

步骤图

太华长松·····	(3)
黄山烟岚·····	(10)
巴水急如箭·····	(14)
飞流直下三千尺·····	(18)

范例图

一为迁客去长沙·····	(25)
三湘接荆门·····	(26)
楼观岳阳尽·····	(27)
潇湘帆影·····	(28)
陆埠春水·····	(29)
幽栖洞山·····	(30)
山青灭远树·····	(31)
飏如飞电来·····	(32)

1 古人画树干大都先勾轮廓外线,再加树皮皴法,后则填色。此法虽好,但也可另辟蹊径。我先用大笔色块作主干,一笔到底,干湿浓淡听其自然,紧接着用浓墨画枝梢,自上而下接到尚未干透的色干,浑然一体,再在飞白处勾勒墨线,留出的空白,既是结疤,又似阳光照射,这种色墨并用之法,比较轻松、自由,意趣横生。

2 主干已定,即可生叶。画松针须抓住两点:一是用笔要中锋,持笔略斜,笔尖着处是一根松针的尖端,笔腹处是松针的连并,一组一丛地层次分明,有条不紊。二是取势要服从主干的曲直偃仰的伸展去向,冲向前方,凌空升高,求其变化,增其气势,画松针之际可补画小枝,密中再密,疏中尤疏,既见茂盛,又可通风。

3 作画最好做到笔不虚设,画远山也是如此,疏疏几笔,笔毫着纸,不见繁琐,却现形状。为了与松树相统一,也可先用色而后画墨。右边的山头以大块色彩间小部勾线,呈横斜状。左边的山峰以小块色墨间大块勾线,呈直伸状。而中间的山石则以二块形状不同的墨色画出高低,呈偃依状。三组各有造型,而不失整体。这种画法需胸有丘壑和笔墨,方能得心应手。

4 为了突出松树的姿态和形状,除在主体旁另加小松陪衬外,应再在配景上下功夫,也就是在三组远山后面用浓墨粗笔画出山外青山,重重叠叠,增加层次,用笔同样要沉着果断,势如急风骤雨,关键处交待清楚,留白处注意气韵,保其前山面目。笔腹、笔尖、笔根三者并用,变化莫测,往往出现意想不到的效果。

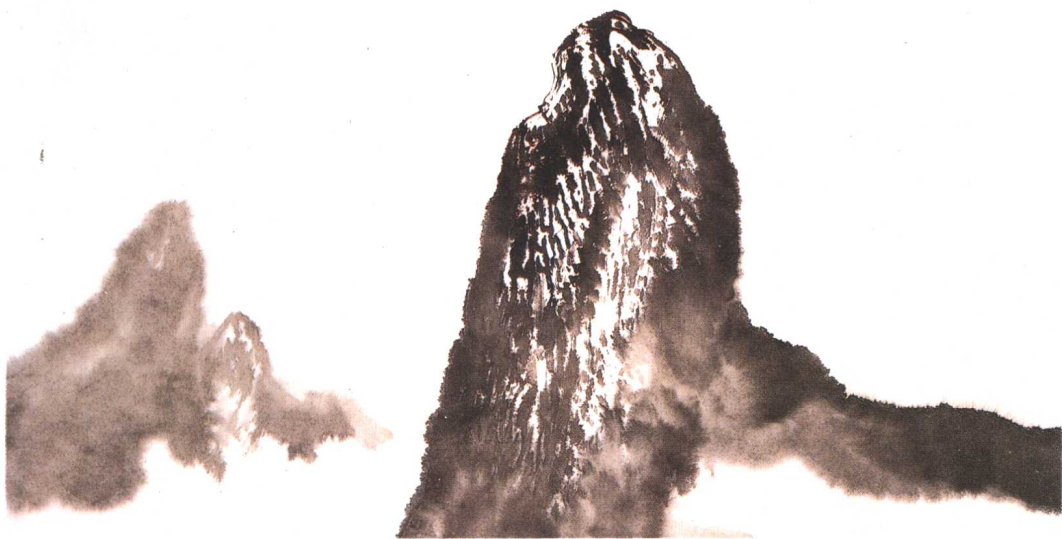
5 远山用浓墨,似乎不合近浓远淡的透视规律,其实这是中国画的特点。大片黑墨画成的远山,把造型各异的前山衬托得更加显明夺目,造成了画面的整体布局,颇有分量。在自然界也有此现象,如远山被云层遮住太阳,而近处则阳光明媚,故有远暗近亮的景观。正因为这种根据黑白对比需要的特殊处理方法,使山水画更显得高深莫测,魅力无穷。

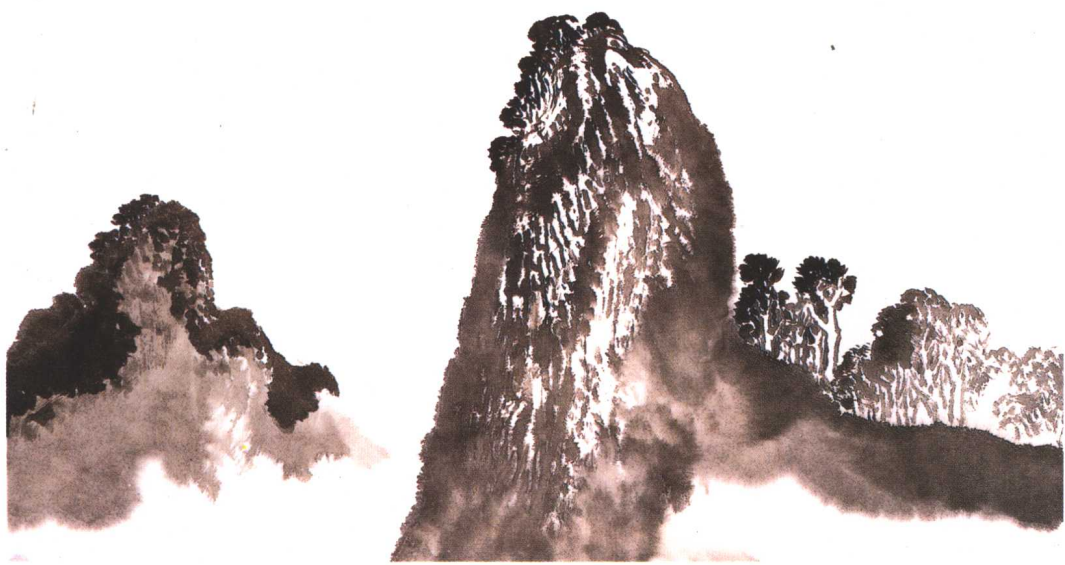
6 陆俨少老师把兵法中的“置之死地而后生”用于画法，称之为“平正之极，须追险绝”，这个理论的应用，给山水开辟了广阔天地。在二次画成的远山前再加上没骨色墨混合的近处云山，不怕重复，不厌其繁，它既充实于远景，又衔接近松，上下呼应，积蓄上端力量，使近景更突出而不觉松树孤立。

7 色墨并用的特点,有出乎意表偶然而得之笔墨,有饱满旺盛神完气足之姿态,有浑然一体淋漓尽致之功效。在全画将成之际,加淡墨通幅渲染,添上小亭、小树,简繁搭配,情感相通,使各景物既整体而又独立,然后题款盖印,一幅云烟绕缭、婷婷独立的《太华长松》图就出现于眼前了。

1 前人作画多从近处落笔,逐步向上方画去,以至统成全局。我习惯于从中间着笔,画出重点位置,然后向四周铺开。作画虽先要“胸有成竹”,但不可能把每一细部都考虑得周全,而中心开花,四面空间大,有利于上下左右的施展,灵活机动。此画即从中间主峰落笔。

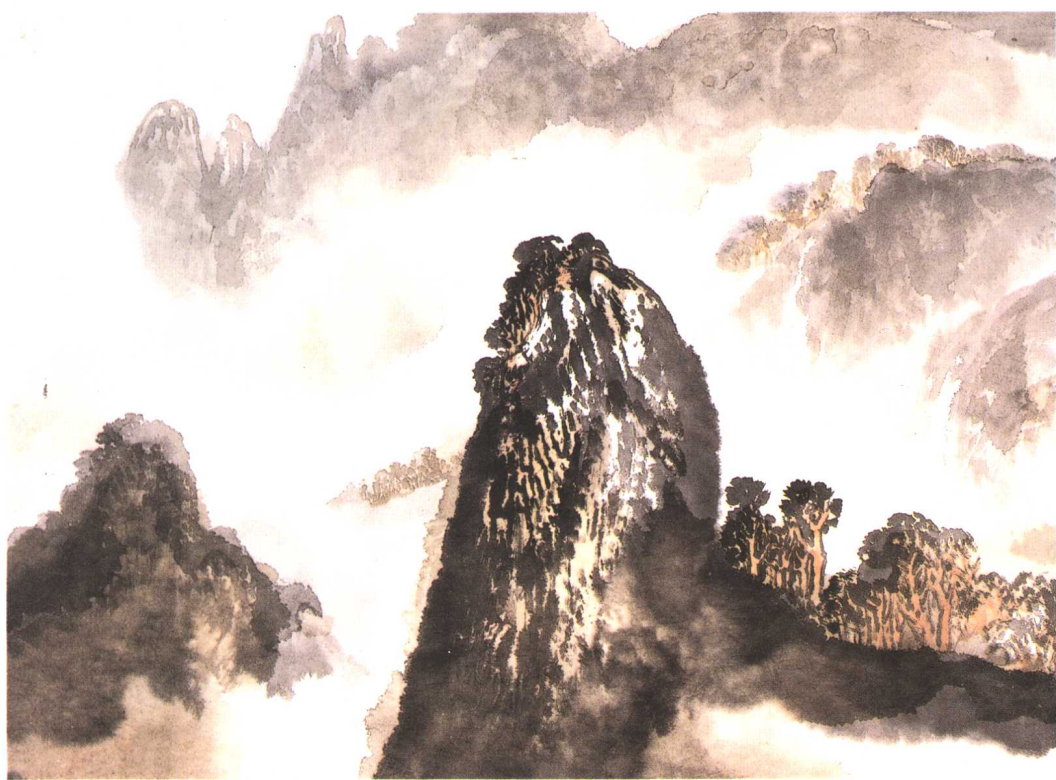
2 随着主体的形成,其它局部可在墨色未干、笔划未断时随机而生,笔笔追踪,笔锋得山之势逐渐向右下角伸延,直至将墨色送到边缘画外,一气贯通,运笔连续不断,墨迹变化自然,重处加以密树,淡处加些疏干,虚实轻重,繁简大小,层层相通,自出奇趣。

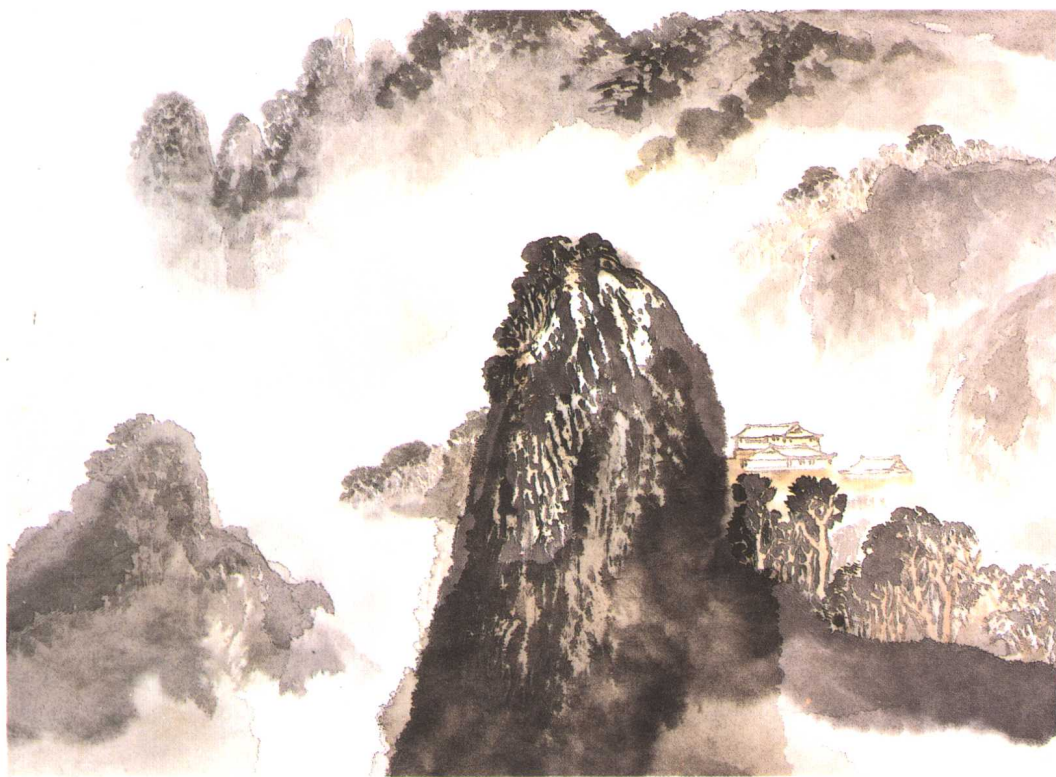
3 画幅下端有了实景,应向上端展开,下面用墨较重,线条较密,上面墨色应简,用虚笔,可将原笔余墨蘸清水调淡,画中景和远山。为不与下面主体山峰冲突,可从纸边上缘画起,向下向右,纵横施展。这种上轻下重左虚右实的章法,显得稳重而开阔。

4 从整体来看构图,首先还是要突出重点之实景,用焦墨、浓墨、密线、密点,远景必须轻虚相衬,顾盼呼应。大块白处,要以淡色画出云中、山景,山后尚有潺潺流水。远景的重叠中有虚实,其区别较小,主景与远景又是重叠,更要有虚实,反差也更大。

5 设色的任务虽对实景而言,但还得注意空白之处,要烘托出云烟的形状,不堵塞泉水的通畅。云气不能孤立存在,随风流动,绕山而行,泉水不能没有源头,来龙去脉要清楚。对墨色未到之处,可加以补充,有时色中渗墨,或色块略渗线条,使画面丰富多彩。

6 再加一次颜色可增加层次和厚度,但决不能重复平铺,当加则加,当让则让,这样色彩上又有了轻重虚实的变化。在用笔上,与画墨线同样,要有笔迹、笔痕,与墨色统一,画出气韵和意境。中景加些屋宇、杂树,丰富画面。

7 整幅画面的黑白关系是强烈的,色彩关系是统一的,强烈中不失协调,统一中仍有变化,二者必须服从整体布局和整个气势。不足之处,填空补足,随手勾搭。画中点景之物,如楼台亭阁,或江河中的风帆,起画龙点睛作用。