

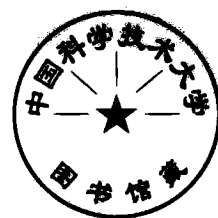
山水画技法

上

申石伽 申二伽 编绘

山水畫技法

申石伽 繪

上海古籍出版社

山水画技法(全二册)

编绘：申石伽 申二伽

出版：上海古籍出版社

地址：瑞金二路 272 号 电话：64370011 邮政 200020

发行：新华书店上海发行所

制版：上海丽佳分色制版有限公司

印刷：深圳当纳利旭日印刷有限公司

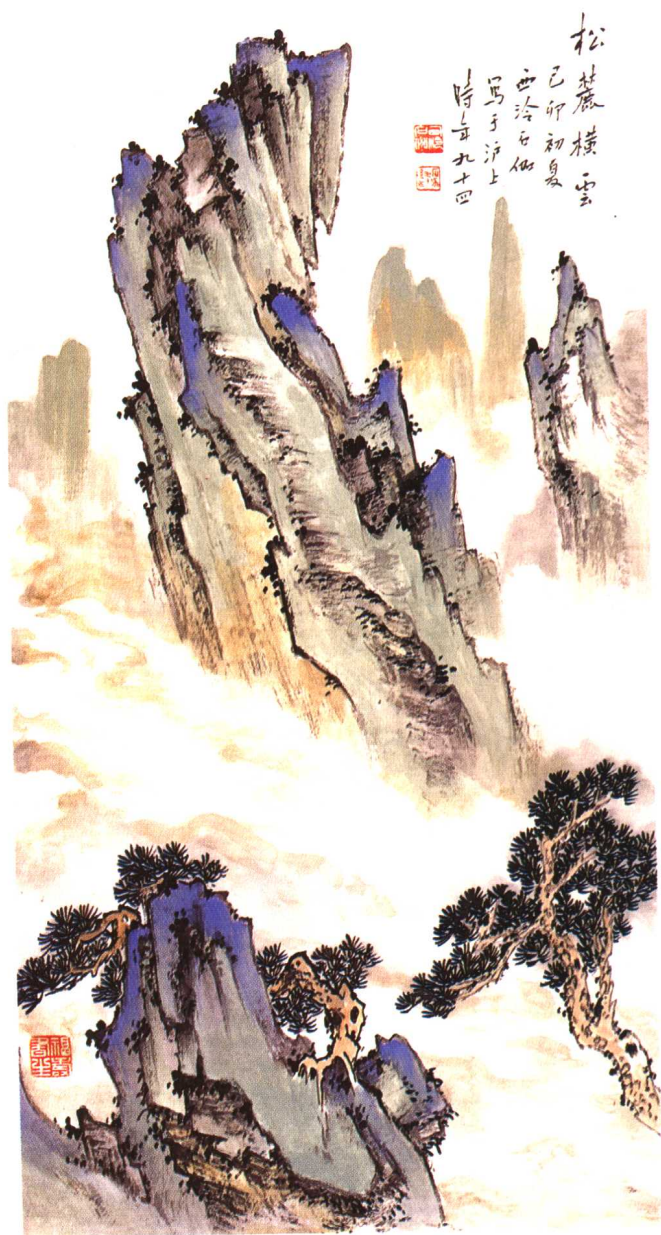
开本：889×1194mm 1/16 印张：22.5 插页：8 印数：5,000

版次：1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-5325-2604-6/J·127 定价：100.00 元

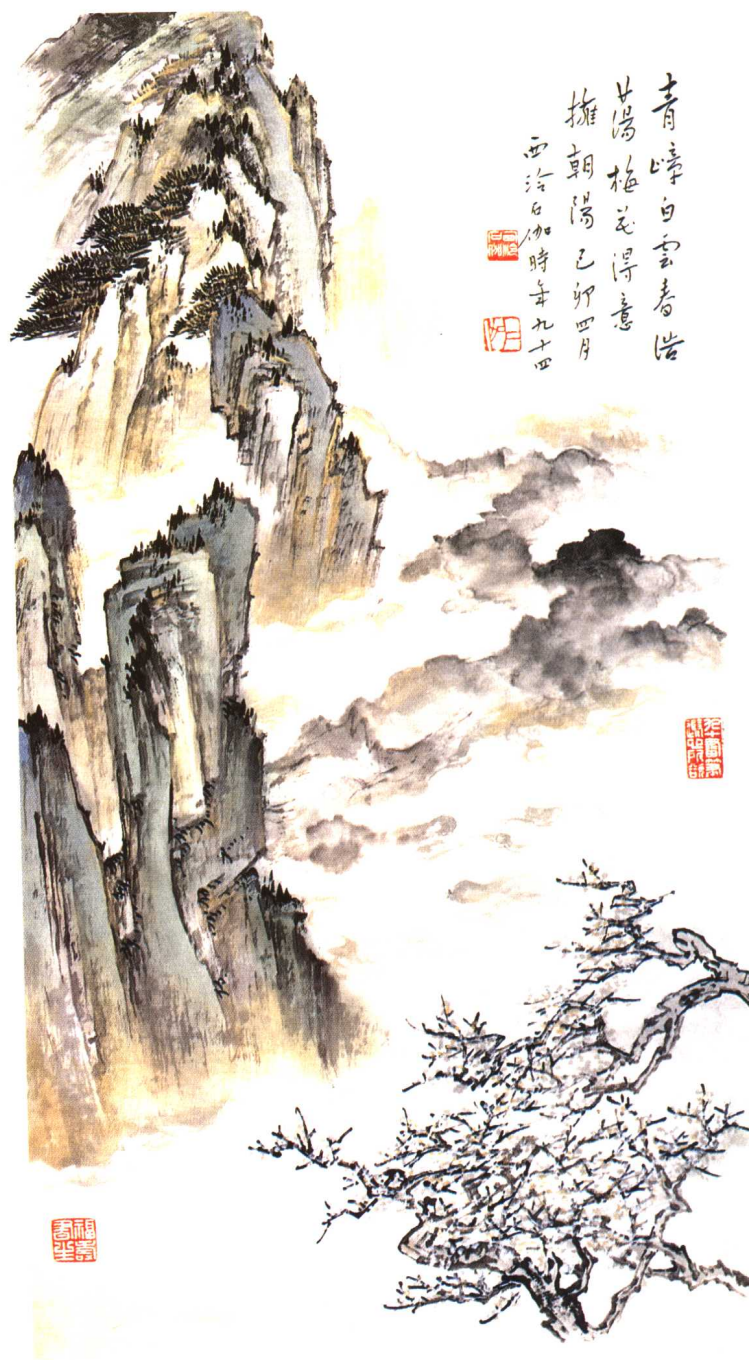

- 水墨山水
- 洞天清晓图 申石伽

- 劲竹舞春风
- 松麓横云

申石伽

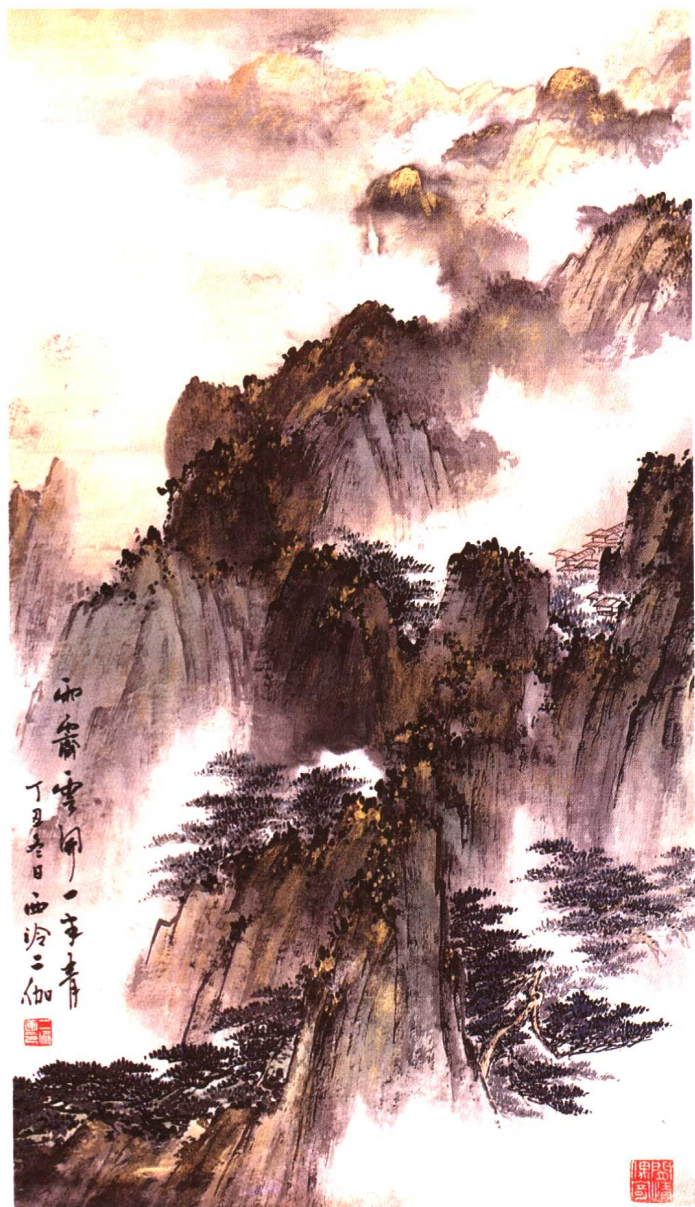

- 云山春暖
- 青嶂白云春浩荡

申石伽

- 大瀑风篁
 - 神仙佳侣
- 申石伽

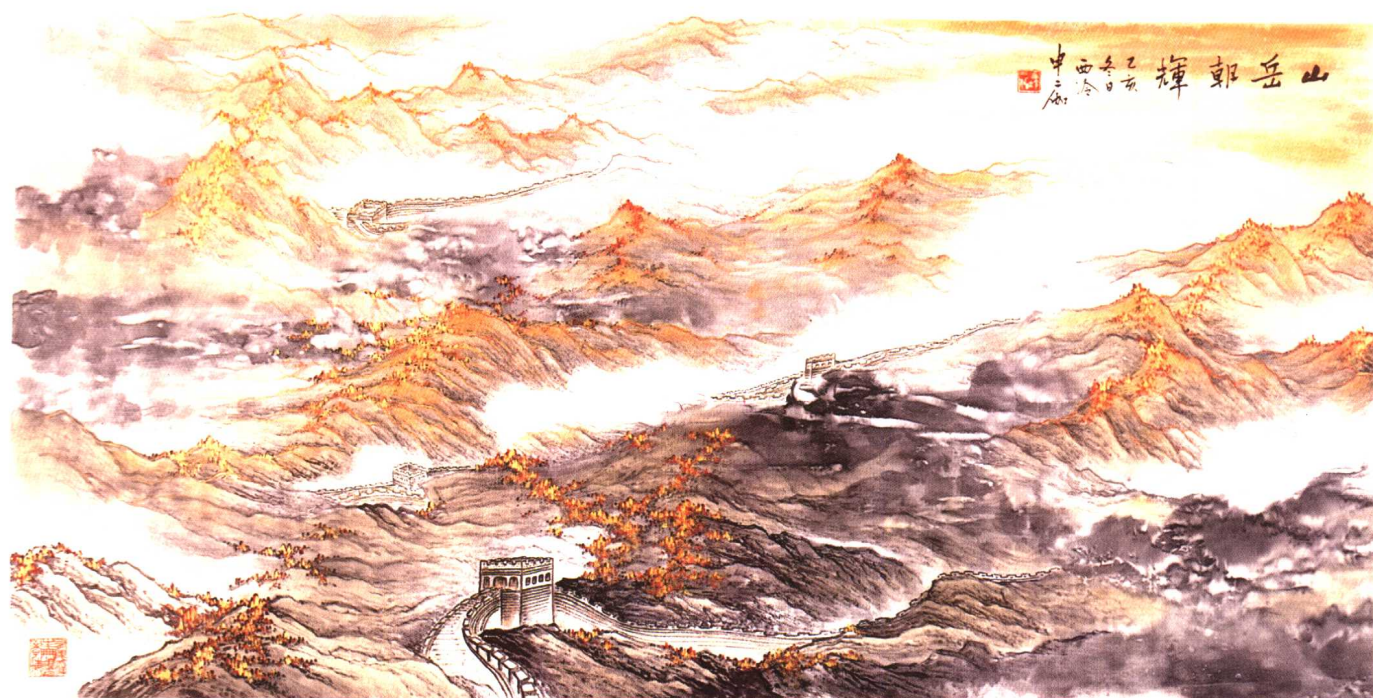
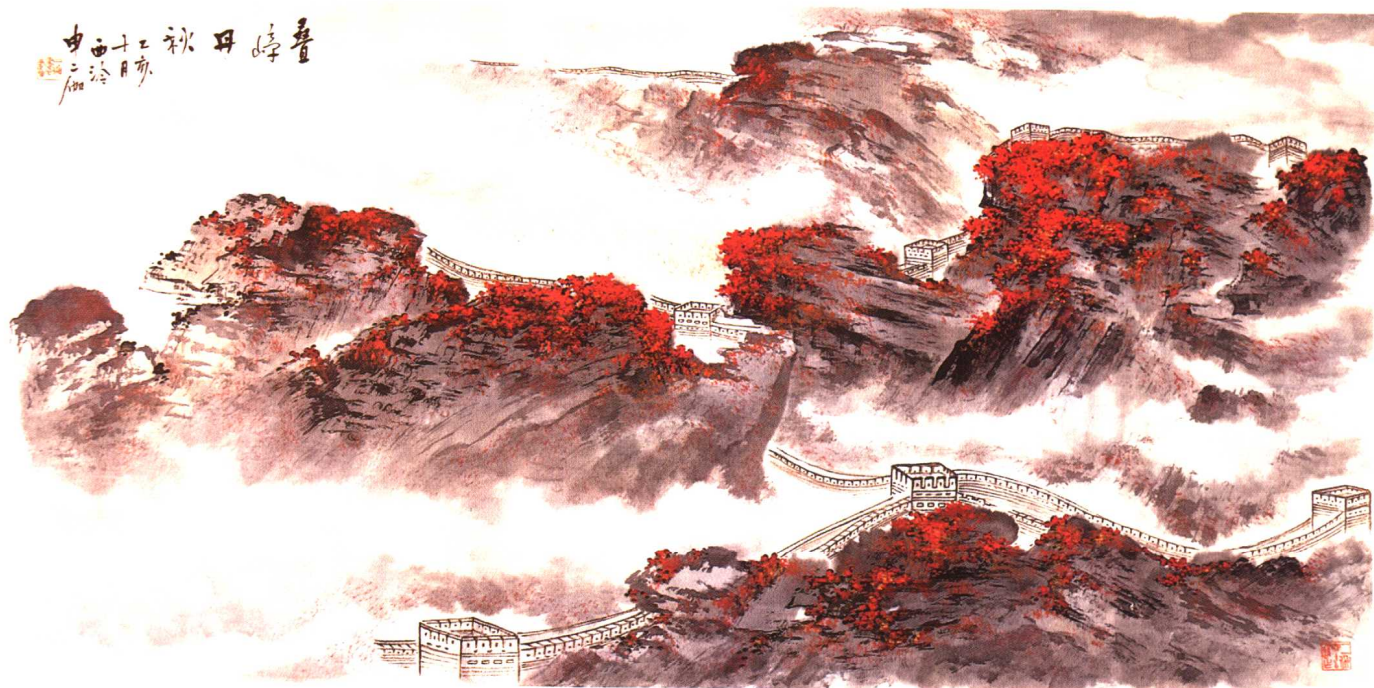

- 雨霁云开图
- 红树秋山图

申二伽

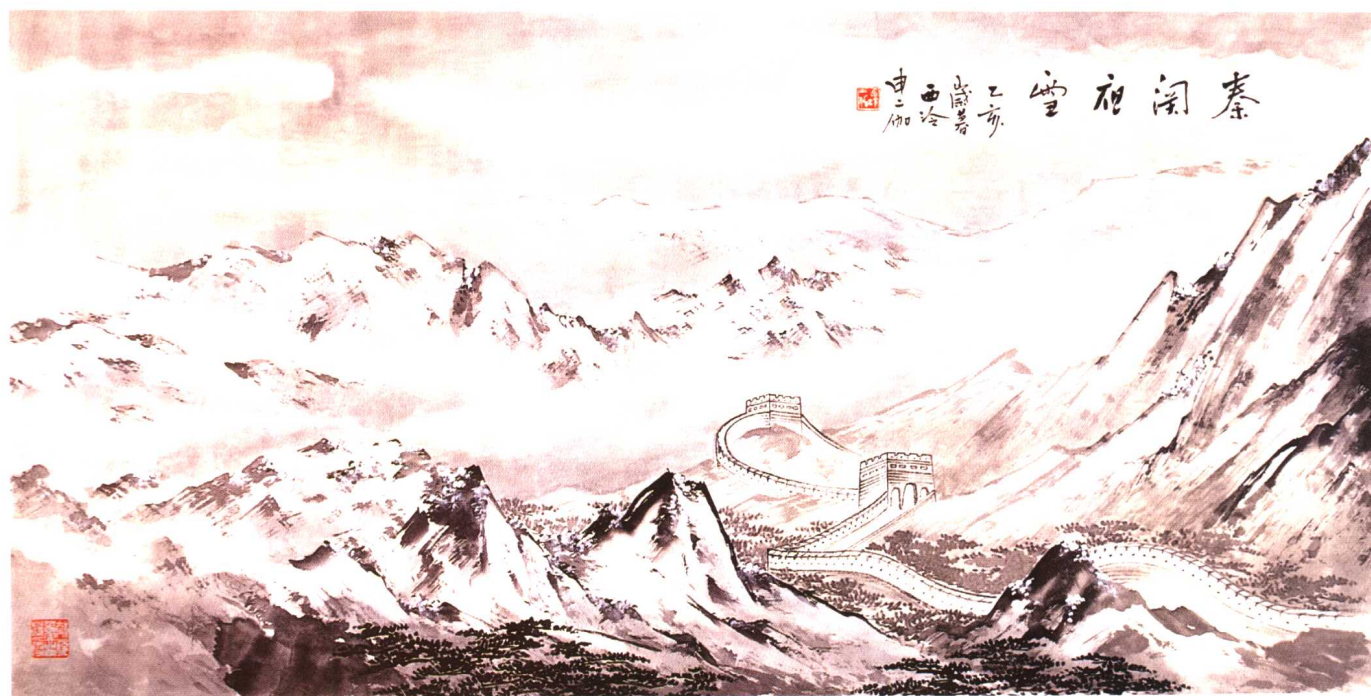
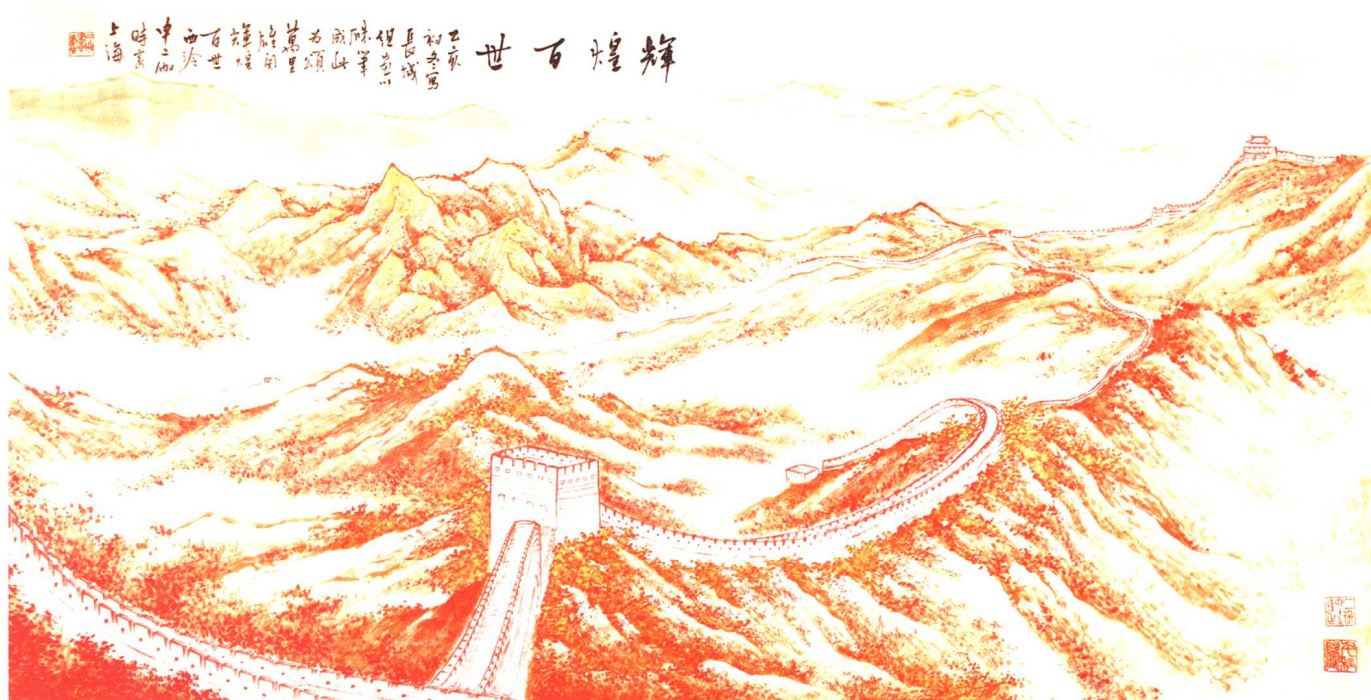

- 山静林深图
 - 斜阳还待雪晴时
- 申二伽

- 叠嶂丹秋
- 山岳朝晖

申二伽

- 辉煌百世
- 秦关夜雪 申二伽

序

喻 衡

西泠石伽先生是当代艺坛上素负盛名的老诗人、老画家。他毕生从事艺术教育事业,尝集数十年教学和绘画实践之丰富经验,出版专著《山水画基础技法》,早已脍炙人口,成为广大美术学习者和业余美术爱好者学习和参考的教材,在国内外具有较大影响。

早在十多年前,我曾受复旦书画研究会和校留学生部之委托,访晤申老于愚园路寓,诚邀申老来校作国画讲座,并蒙惠赠新版《山水画基础技法》,因得先读之快,并以此课子。其后小儿赴美留学于明尼苏达州立大学攻美术硕士,在基诺沙博物馆设中国山水画讲座,即赖此书之助。据告,参加讲座之学员中多备有此书之英译本,足见申老艺风已远播于海外。

近几年来,我国由于改革开放带来的经济腾飞,促进了文化生活丰富多彩,画坛呈现空前繁荣景象,山水画界也是生机勃勃,佳作迭出,题材多样,技法革新。社会上群众业余文化生活中,大兴学习书画之风,山水画成为学习热点。已逾九十二高龄的申老,有鉴于此,认为自己的旧著《山水画基础技法》尚需增加有关基本技法创新的内容。申老的次子二伽先生也有同感。十余年来,二伽在山水画创作道路上有自己的追求,就是师法传统,不失规矩,但师古又不拘泥古法,力求融贯旧法,开发新技,并以此为坚定的奋斗目标。因而,二伽遵照父亲的嘱托,承担了改版新书《山水画技法》所需资料的搜集整理任务。

二伽是近年山水画坛上异军突起的实干家,他夙承家学,少时初涉绘事即俊逸有灵气。17岁时曾与女画家项养和、乃兄小伽举行联合画展于沪上,以作品工丽妍雅、古趣盎然博得社会好评。五十年来,二伽孜孜于山水画传统的继承与发展,锲而不舍,作品逐渐形成自己特有的风格,曾先后在台湾及江浙等地举办个人画展,赢得良好声誉。近年来更集其在国内外胜景写生的素材精心创作了《万里长城组画》、《长城万里图卷》、《黄山云海图卷》、《桂林山水图卷》等大型创新之作,在意境和技法上均得到更高的发挥。

我与二伽,居近仁里,交契苔岑,艺趣相投,时相砥砺,有幸经常看到他的创作精品(如以上两座《长城》(组画、图卷)的创作过程,深深钦佩他以传统山水画技法运用于如此气魄宏大的题材,表现雄城逶迤、万堞啖天的壮观,群山纠纷,风云湏洞,气象万千。二伽的技法完全是传统的,但也有他自出心裁,将传统的钩、擦、皴、点、染加以变革,师古而不泥,故

能流利运笔,自然生动。他的笔下不结不腻而水墨晕发。他特别善于烘托气氛,峰峦起伏,烟霭迷离,是申家父子的不二法门。二伽运用得如此炉火纯青,足见其功底之深厚。

在第二件《万里长城图卷》中,二伽“异想天开”地让长城蜿蜒于春、夏、秋、冬四季里,体现了宋代山水大师郭熙所谓“见其大象”——“春山艳冶而如笑”、“夏山苍翠而如滴”、“秋山明净而如妆”、“冬山惨淡而如睡”的审美意境,令人望之顿生“天开图画即江山”的赞叹。画长城中的峰、岭、岩、壑,以传统皴法表现,因地制宜,综合运用,故二伽笔下既有南宗的“披麻”、“解索”,又有北宗的“斧劈”、“钉头”、“马牙”,交错组合,以表现出山势和地质的变化。二伽在本书中介绍的多种皴法,均可从《长城》图卷中找到范例;而且他的这种融合南、北两宗的技法,在石伽老人的山水画作中也屡见不鲜,可见申氏父子在革新山水画技法的途径上有着共同的追求。

二伽在去美探亲近一年的时间内,所历之胜景都作速写记录;回国后,结合在国内多年写生的素材和在山水画教学中制作的峰峦、木石手稿,加以再创作,完成170余件图稿,为《山水画技法》新书提供极其精湛的内容。数量丰富,分类精确,立论周详,示范恰当,为有志学习山水画的人提示了便捷的门径。其特点首先是在尊重传统技法的基础上,能“外师造化”(写生),“中汲心源”(多思)。图谱中的峰峦或树石的刻画,“勾皴同步”、“连廓兼皴”、“泼勾同步”等,都是根据多年来实际生活中的体验而加以大胆变异的古法。在技法上提倡多吸收近代名家成果,如陆俨少先生创新的“留白”法,在大笔泼皴中注意留白位置,水墨在“留白”中间缭绕萦曲,盘旋山际,云水飞动;又如黄秋园先生的“繁线密点技法”,则是脱胎于石溪、石涛的古法新生,均列以专项解析。其他如树法更提倡多写生,以大自然为法。图中的大榕树枝柯蔽天,就是旅美时在密歇根住地速写的资料。图中的枯树,也是取材于自然,寒林萧瑟之致,非闭门造车可得。图中的古柏取材于曲阜汉柏院。诸如此类,不胜枚举,读者可观图谱而玩味之。

自古画艺传习,多赖墨稿、粉本,无从印刷推广。山水画家,宋郭熙父子合作《林泉高致》,只阐理论而无图解;清蒋宝龄父子《墨林今话》,惟记画史,亦乏画迹。今石伽先生父子得天独厚,新编《山水画技法》,得上海古籍出版社精印发行,以大量画稿揭示传统水墨晕发之迹,解析周详,金针度人,足以嘉惠后学,其于山水画艺开拓之功,何待赘言。二伽受严命属序,予虽病后思钝,行文佶屈,聊贡卮语,以示仰止。

一九九九年五月

前言

申二伽

中国山水画有着悠久的历史,自南北朝以后,发展成为一门独立的画种;到唐、宋年间,形成了完备的格法,出现了许多画家。由于长江、黄河两大流域的地理气候等自然条件的不同,而形成了南、北两大画派。雄峻峭拔的北派山水与柔和蕴藉的南派山水,其笔墨气韵都反映出地理环境和人文精神产生的影响,从而奠定了山水画历代画系发展的基础。

古代画家提倡“以形写形,以色貌色”的写实主义,使山水画能“横墨数尺,体百里之迥”,将阔大的自然景物写在尺幅之内,而不失其雄伟气势;又能不受焦点透视的局限,在同一画面,将不同空间的景物组合在一起,创造了中国山水画以散点透视布局的传统特点。同时,由于画家通过意境布局“自畅其神”而表现自身的意志情趣,产生“作此画,令人生此想”的艺术表现。“秋毛冬骨,夏荫春英”不仅反映四时景物的差异,也表现出人们对于自然变化的感受,这是中国山水画的又一特点。

隋唐时期,山水画出现金碧青绿,中唐以后的山水画倾向水墨清淡。宋元时期各路画派的兴起,山水画格又有了大发展,不仅注重形似、色彩,更加发挥气韵、理趣。到明末清初,画风蕴蓄志行,不守绳墨,奇肆奔放。及至清朝中期又出现陶铸百家,融合南北,既有因袭传统,又有变革创新的大批典型画家,创作了大量或清丽工秀、或苍劲浑厚的传世之作,山水画再度发展。正是历代画家既不离古人法度、又能自创风格的实践,方能在传统的基础上与写实体验相结合,极大地丰富了我国山水画的传统。

在中国画的发展中,历来就有一条重要的经验:师于古而不泥于古,虽变于古而不远于古,这就是我们继承传统时应该遵循的原则。近代和当代的许多大家,以自己创造性的天才,使中国山水画不断丰富完美。中国当代山水画,已经到了从写景到写情、写意的高度,能自由地表现作者的内心世界,抒发作者的情感,成为表现中华民族人文精神的独特的绘画形式。

学习山水画,必须在掌握笔墨技法的基础上,到大自然中亲身体验,在写生实践中心领神会,融会贯通,才能拓展笔墨,使创作心灵和技法得到升华和发展。这应该是学习中国山水画的必由之路。

临摹是学习中国山水画入门的基本方法,为的是要广泛吸取传统技法的特点和精华,日积月累形成自己的笔墨特色。而那种以临摹某家某派为目标、将笔墨技法局限于一家一派的狭隘境地而求其成的做法,是临摹方法的一个误区。艺术没有创新就没有生命力。中国画笔墨的表现力,实际上是主观与客观有机地统一在绘画上的产物。只有掌握广泛、全面的传统技法,并加以熟练的运用,才能形成自己作品的个性特点,这就是学习传统的目的。

在山水画的创作中,往往出现画面单调、刻板,或以新的程式化代替传统程式的现象。尤其对全景山水这一中国山水画特有的形式,更囿于传统格局,缺乏创新变革。其原因就在于笔墨技法的单一贫乏,更缺乏对自然山水现实的感悟。山水画传统技法,是一座丰富的笔墨宝库。历代和当代的许多大家,都在其中下过苦功夫,从而获得丰富的笔墨表现力。没有这样的功力基础,创作也就成无源之水。学习传统是和写生实践相辅相承的,如山石皴法的变化,离不开对石质纹理的感悟。树石的造型,更是千姿百态。没有观察写生的长期积累,就不可能突破传统的、固有的程式,给创作以新的生命。

石伽老人编绘的《山水画基础技法》(即增订前的本书上册),自一九七九年至今已多次重版,成为广大山水画爱好者学习笔墨技法很受欢迎的教材。我在该书的教学中,为使初学者有更多的参考资料,学习和吸收当代名家对传统技法的运用和发展,结合自己在国内外的写生资料,绘制了山水画技法的运用和变化的课稿,包括峰峦、树法、石法的运用和变化。其中也有摹写张大千、傅抱石、黄宾虹、陆俨少、黄秋园、白雪石、宋文治和郭传璋等名家的笔意和章法,给学山水画者在入门以后增添更多的练习参考资料,以便能更广泛地吸取各家各派的创新成果,有助于提高笔墨的表现力。

近年来山水画新的技法在不断发展。作为课稿,永远跟不上时代变革创新的要求。更限于自己的水平,无论在摹写和创作中都有很多不足,希望得到前辈和同道们的指正。

一九九九年四月

目 录

序(喻蘅)	1
前言(申二伽)	2

上 编

山水画基础技法

画树线条用笔	1
树身程序	2
杂树树身(三式)	3
蟹爪式、鹿角式杂树	6
点叶树、双勾叶树	7
点叶十式	8
双勾叶十式	9
杂树八式	10
用墨浓淡	14
丛 树(六式)	15
远树八式	21
松树身枝干(二式)	23
松针十式	25
松(十一式)	26
柏(四式)	37
杨 柳	41
杨柳枝干柳丝	42
杨 柳(十式)	43
远柳三式	53

垂 竹	54
仰 竹	55
竹枝叶用笔	56
竹(十式)	57
梅 树	67
梅树枝干	68
梅 树(二式)	69
芦 苇(垂式)	71
芦 苇(仰式)	72
芦苇四式	73
画石起笔	74
画石间隔法	75
叠 石(二式)	76
画山起笔	78
画山主峰	79
山势气脉(二式)	80
披麻皴	82
披麻皴法分解	83
长披麻皴	84
折带皴	85
斧劈皴	86
小斧劈皴	87
米点皴	88
米点皴法分解	89
小米点皴	90
破网皴	91

雨淋皴.....	92
云头皴.....	93
荷叶皴.....	94
解索皴.....	95
乱柴皴.....	96
钉头皴.....	97
泼墨皴.....	98
马牙皴.....	99

点苔八式	100
峰 峦(六式)	104
江 岸(四式)	110
瀑 布(七式)	114
水 口(四式)	121
云 层(六式)	125
波 浪(六式)	131
石 谱(二十四式)	137