

陆一飞 画 山水

上海画报出版社

编者的话：

传统中国画历史悠久，门类丰富，人物、山水、花鸟、走兽等门类之外，细化为许多小科目，多个科目都有成就很高的杰出画家，代不乏人。我们与上海市文化局和上海市教育委员会的有关部门合作，推出这套《名家画谱》丛书，作为“上海市业余艺术教育教材”，就是为了比较全面深入地介绍有关画家在这些专题上独特的艺术成就和专业技巧，便于读者入门和提高。画谱安排主题课目4-6种，每种设步骤图多幅，旨在解析作画过程，通过这些图例所展示的笔墨应用和意念生发过程，读者可以比较容易地学到一些东西，一如亲临课堂，面对名师。

画谱还附刊有关画家的若干优秀作品，供读者观摩、欣赏、学习。

陆一飞

画

山水

上海画报出版社

摄影 恽甫铭

陆一飞艺术传略

陆一飞，1931年生于浙江余姚，祖籍慈溪。

1955年考入浙江美术学院（现中国美术学院），1960年选入上海中国画院，先后师从吴湖帆、陆俨少攻山水画，同年参加第三次中国文学艺术工作者代表大会，加入中国美术家协会。现为国家一级美术师，上海市文史馆馆员，上海中国画院专职画师，徐悲鸿纪念馆艺术顾问，华东化工学院（现华东理工大学）兼职教授，余姚市人民政府高级文化顾问，慈溪、余姚市文联顾问和两市书画院名誉院长。

创作有《李白诗意图山水百图》、《画出家乡一片情》、《旧貌新颜—上海风光》、《澳门风景线》和《唐宋诗意图》等组画，参加历届全国美展并多次获奖。1988年至1996年连续在台湾、新加坡、日本、香港、澳大利亚、澳门以及上海、北京、浙江举办个人画展和讲学，并出版十余种画册。

借鉴、生活、创作

五十年代，我在浙江美术学院学习中国人物画，六十年代，进了上海中国画院，才开始学山水画，拜吴湖帆先生为师，后又从陆俨少先生学习。当时画院严格执行老师带徒弟的传统教育方法，还举行了隆重的拜师仪式，学员各投其师，继承流派，寒窗数载，收获颇丰。

吴湖帆老师教画，不用千篇一律的训练要求，因材施教，以观摹、言传、心领为主，他家藏甚富，引导我读画，从中吸取传统养料，为己所用。而陆俨少老师治学严谨，规定我临摹宋元名作，理解精神，默记背写，掌握本领，做到用时得心应手，然后再走向生活，充实素材，进行创作。受两位老师的教诲，长时期以来形成了我走“借鉴、生活、创作”的艺术道路。

借鉴传统，在学习阶段作用很大，师古人可以省去很多力气，可以少走弯路。艺术的发展只能是继承的发展，没有继承就没有发展，否定一切将失掉一切，中国画在传统的基础上创新是符合历史唯物主义的。临摹历代名作，既可认识中国绘画的发展过程，又能锻炼绘画技能，是初学者不可缺少的第一步。

但是，学传统并不是我们的目的，只能说是一种手段，停留在古人技法上也不对，必须发展创新，这就要师造化，所以后阶段的学习，就要到大自然中去深入生活，领略祖国锦绣河山之美，并且勤画写生，收集素材，把学到的传统活学活用，丰富自己的绘画功力，积蓄能量，为后阶段的创作打下坚实的基础。

创作是最高阶段，要具备过硬的绘画技巧和丰富的生活积累，这样才会不构成本法，不落俗套，着重绘形、抒情、写意、传神，既非照相式的如实摹拟，也非脱离客观而“写心”，要客观与主观，形与神巧妙结合，使作品能够臻于雅俗共赏，雅俗共赏并非降低艺术质量，相反要求更高。

艺术的语言应该明畅而易懂，不搞故弄玄虚，不故作深高，踏踏实实去走我要走的艺术之路。

陆一飞于云飞楼

2000年7月

目录

绿水青山	5
悬崖飞瀑	7
三峡急流	9
峨眉银装	11
春江水暖	13
皴法	15
树木	21
千年古柏	22
松树	23
行云	24
流水	25
写生	28
韶山	28
清音阁	29
嘉陵江	30
西海群峰	31
河山如画图	32
淡扫明湖开玉镜	32
悬空千丈素流分	33
大江来从万山中	34
白波九道流雪山	35
骊珠争辉	36
镜海长虹	37
石壁千重树万重	38
望君烟水阔	39
稻花香里说丰年	40
剑阁峥嵘	41

绿水青山

青绿山水，在中国传统山水画中的历史远比水墨山水画要早，隋唐时期就有许多成功之作。唐代的李思训，宋代的赵伯驹，明代的仇十洲以及近代的张大千、吴湖帆、谢稚柳等大画家都善于作青绿山水，不过随着时代的变更，画家风格的各异，所表现的方法和表示出来的效果也各不相同，如大小青绿、金碧青绿、没骨青绿以及淡墨青绿、泼色青绿等等。

石青、石绿是粉质的矿物颜料，有遮盖墨色的特性，故画青绿山水必须要有足够的思想准备，不像水墨画法，可随机应变，也不是在一幅水墨渲染后的山水画中加点石青、石绿。青绿山水要求既清且厚，清不单薄，厚不浑浊，达到“照耀陆离而明丽”的效果。

图一，用墨色大致画出山的造型和位置，线条近粗而远细，墨色近浓而远淡。

图二，根据山脉走势，层层渗入皴法，近则密，远则疏，同时留出云水位置，千万不要画足画满。

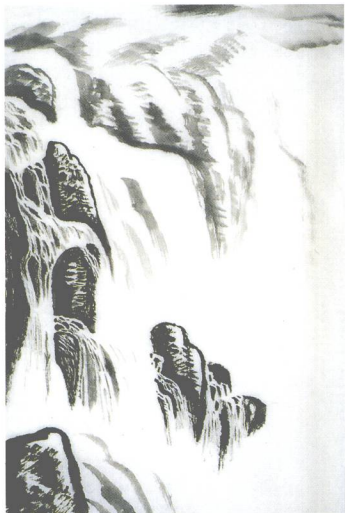
图三，视其山势和留白，加上点子和树木，树法以点叶为主，间夹双勾，点子放在中远景的山脊上，并画网巾水和屋舍、舟楫。

图四，以汁绿和赭石铺底，不能太浓，增加画面的厚润感，待干后通体上石绿，色薄而分几次逐层罩上，个别山头可加上石青。

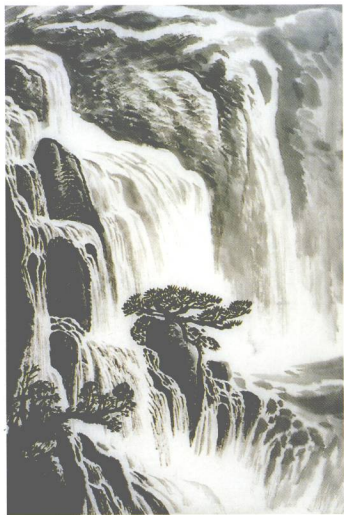
图五，设色大体完成，最后用汁绿在石绿、石膏处加以皴擦或者点，也可镶嵌几块墨色山头或石块，在夹叶树上填红黄诸色，画面即呈现明丽稳重的效果。

图一，在按排构图时要统管全局，山石、流水，用笔用墨要果断，轻重要适宜，做到笔不虚设，落落大方。

图二，随着山势的形成，再用焦墨浓墨，层层加上去，繁复密致，坚实沉着，同时，刻画出流泉、喷沫的局部，有的加之再加，有的寥寥数笔，恰到好处。

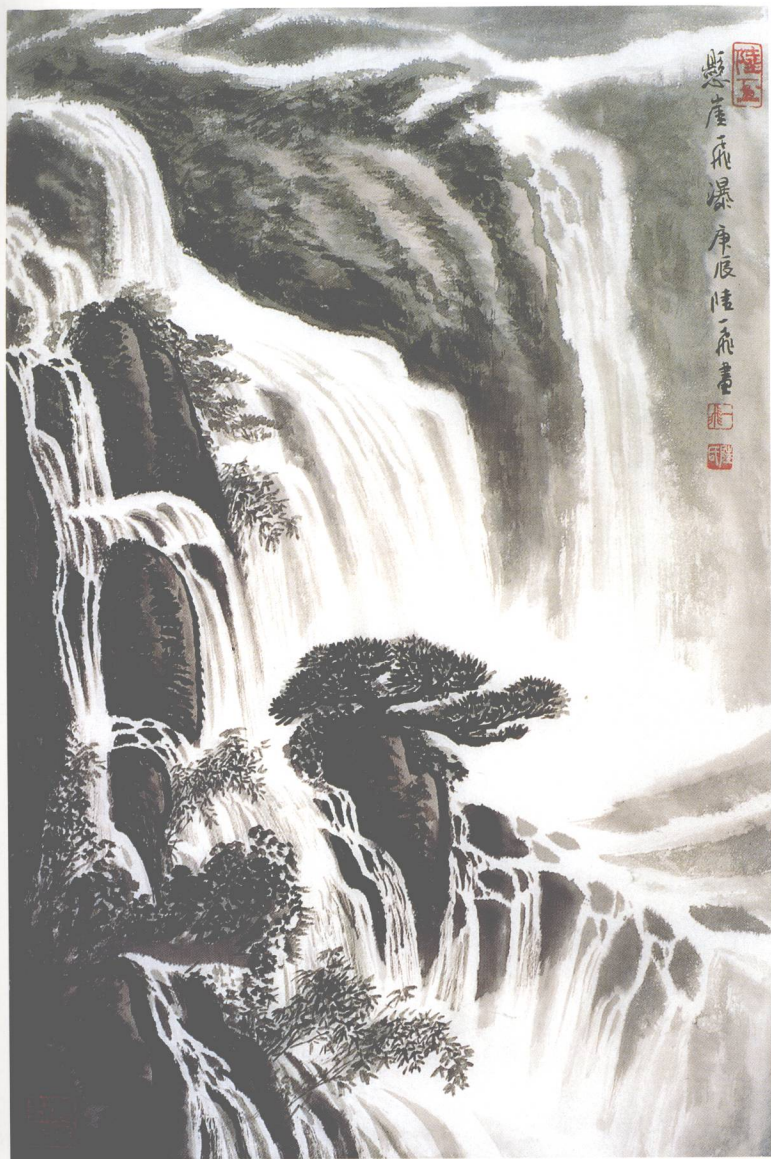

图三，远山也要刻画，但用笔简括，块面整体，同时带出高山流水，落差要大，近处浓墨画树，凌空而立，黑白强烈，实中有虚，虚中有实。

悬崖飞瀑

画瀑布必须注意气势，切忌四平八稳，所谓“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”。

如何造势，首先要造险，造险就要使画面有倾向性，用大块浓墨画大块山崖，用大块淡色画大块瀑流，这是一种倾向，在虚设的空间中画上浓重的松树，在密集的岩石缝隙中喷射出大大小小洁白的流沫，使整幅画面形成空可走马与密不通风的强烈对比，这又是一种黑白对比的倾向。

图四，着上单纯的汁绿，略加烘染，不够处再补竹枝。画面左实右虚，左密右疏，实处密处是积蓄力量，轻处疏处是留其空间，两者都为增益其势作出贡献。

三峡急流

作一幅画，惨淡经营，创造意境是非常重要的，意境的重要一环是画面的虚灵感，要虚灵则要把虚实处理得当。黄宾虹说：“作画实中求虚，黑中求白，如一灿之光，通室皆明。”一般讲，空处即虚处，虚处即白处，实处是主题，主题是着重刻画的地方，但在艺术处理上也可反其道而行之，我们试着把重笔浓墨的山峦石坡写靠纸边，留出大块中心位置设虚白，但这个虚白不是空空无物的地方，而是刻画惊涛骇浪的急流和飞快若箭的巴船，变虚中有物，画的主题也显而易见了。

图一，以左右各占少量部位的画面，设置横直各三组山石，留出大块空白于中心，以便画大江东去的景观。

图二，布局已定，在山石上下功夫，或两石相叠成山峦，或两坡相连为江岸，并种小树在其上，以示山之高大，江之广阔。

图三，为了加强黑白对比，山坡脚下，临水之旁以焦墨点几组礁石，用墨要浓，落笔要狠，果断明快。

图四，开始画水纹，长江三峡，两壁耸立，水势迅猛，喷薄回旋而下，线条要拉得长，有离有合，有聚有散，悬腕中锋，下笔切忌凝滞。

图五

峨眉银装

古人画雪景一般是彤云密布，天地阴晦的气氛，这也符合自然规律，因为雪是无声的，也是寂静的。然而，往往有雪过天晴，阳光明媚的日子，使雪霁景色照耀得格外晶莹耀目，要达到这种效果，必须注意墨色的对比，暗处特暗，亮处特亮。如画密雪图，画论里说用弹弓法，陆俨少先生说用：“敲雪法”试之确有成效。

图一，画时需多留白，起笔以虚为主，点划之间笔断气贯，意到笔不到，为继续运笔创造条件。

图二，皴法宜用焦墨干擦，逆锋，留有飞白，画出雪的质感。审定位置后，饱蘸墨水，笔铺纸面，粗粗细细，绕绕不断点去，形成干湿和黑白的强烈对比。

图三，适当烘染，凡山头、树顶、屋面皆留空白，积墨处用白粉点，也可敲弹，聚散得当，一片空蒙明净，万山尽染的银装素裹呈现眼前。

春江水暖

这是一幅用粉质颜料画成的泼色画。传统作品中也有以粉色作画的，如用青绿、金碧、石黄、白粉、朱砂等色，但大都是用比较工细的方法而为之。张大千的泼色重彩，面目一新，后人多效之。用厚重的粉质，目的是求其亮丽，求其鲜明，求其有动感，亮与暗是矛盾的两个方面，正如动与静一样，要作者去统一，去调和。

图一，大胆落笔，大笔泼墨，以沉着痛快的手段画成树干、树枝，要能粗能细，能收能放，从容不迫。

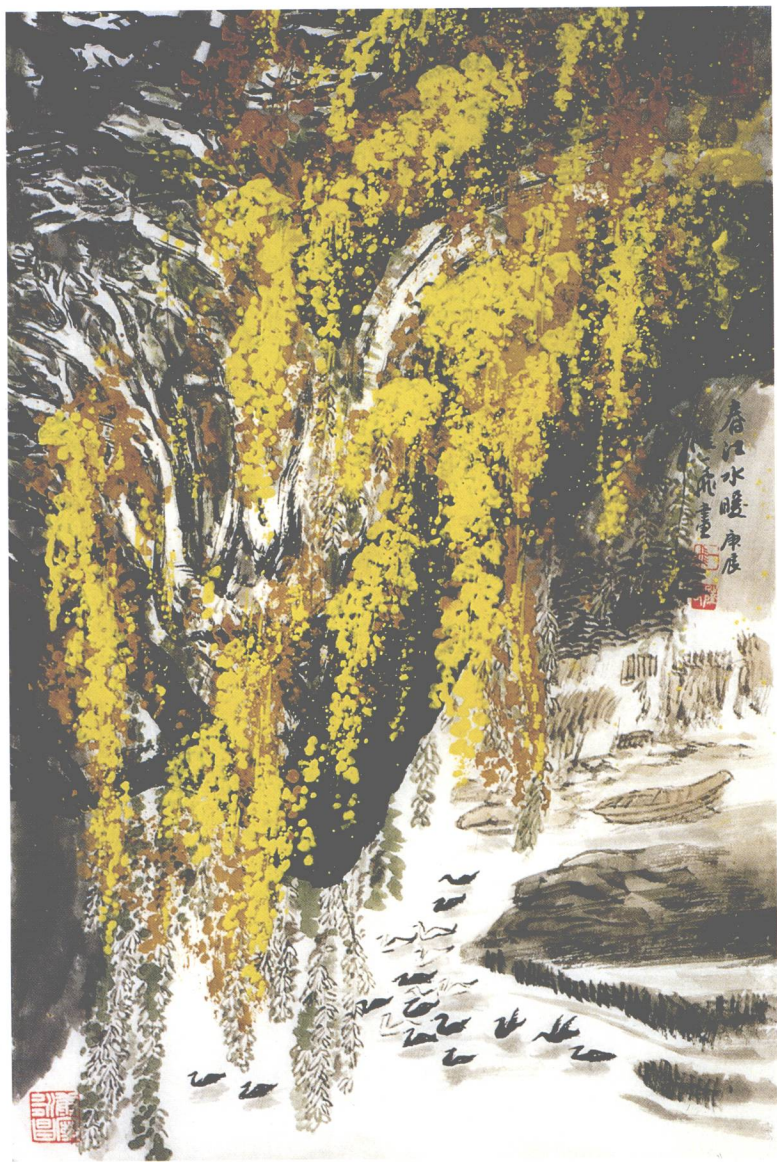
图二，在墨色之间，白描双勾第二层树丛，顺势拉出数根藤条，初步造成结构和色调的对比。

图三，再在双勾树枝之间，用中间灰色调填上第三层次的树丛，使画面形成复杂化和物象的丰富性，同时充实黑色枝干。

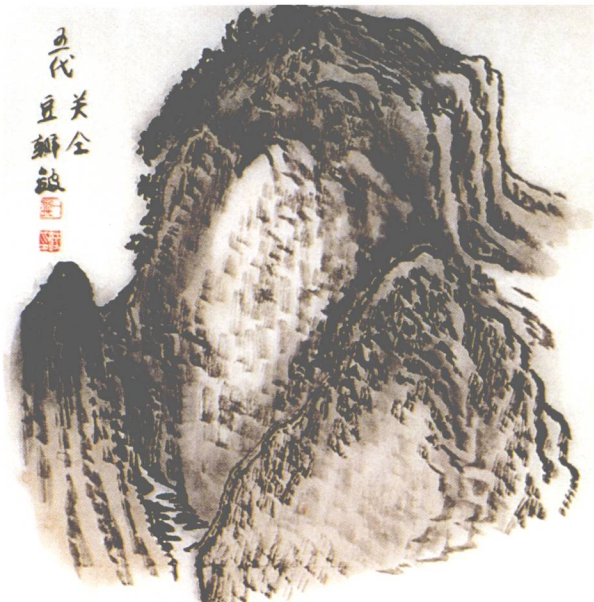

图四，开始泼色，用早就确定了的粉色，按有节奏有方位的倒泻，主位在黑色上，同时略施碎笔点簇细叶。

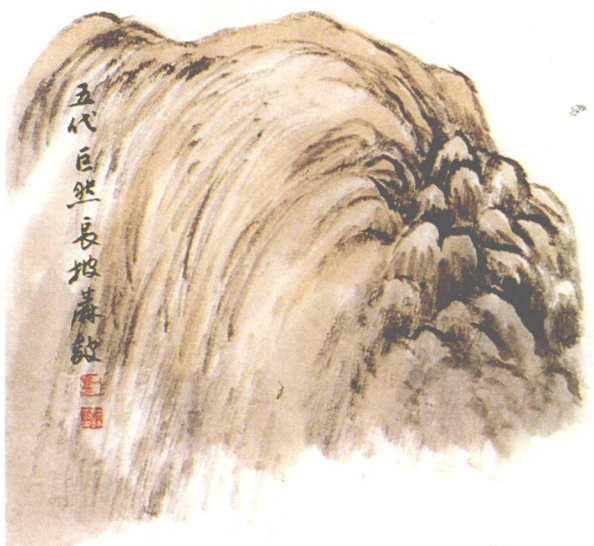

图五，待完全干透，即用淡黄色点之，此时用笔必须中锋，笔毛平均着纸，聚而不散，笔尖笔腹笔根并用，直到通篇明亮，光耀夺目为止。

五代
关仝豆蔻皴

五代
巨然长披麻皴

皴法

山水画如果没有山石，就空洞无物，山石的质感必须用皴法去表现，所以没有皴法或者画不好皴法，画就软弱无力，有人说皴法是山水画的灵魂，其道理就在于此。

历代画家创造了许多皴法，这决不是他们胡编乱造的，而是根据大自然中各种山的特点进行再创造的艺术，我们必须吸取它，同时还要深入生活去研究它，丰富它。