

故宫画谱

山水卷

界画

左亮 编写

中国历代名画技法精讲系列

薛永年 主编

故宫出版社

故宫画谱

中国历代名画技法精讲系列

薛永年 主编

山水卷·界画

左亮 编写

故宫出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

故宫画谱·山水卷·界画/左亮编写. —北京:
故宫出版社, 2013.10

(中国历代名画技法精讲系列/薛永年主编)

ISBN 978-7-5134-0492-1

I. ①故… II. ①左… III. ①山水画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第249778号

《故宫画谱》编辑出版委员会

主 任 单霁翔
副 主 任 李 季 王亚民 陈丽华
主 编 薛永年
执行主编 赵国英 吴涤生
编 委 (按姓氏笔画为序)
孔 耘 王赫赫 文 蔚
刘海勇 朱 蓝 吴涤生
余 辉 阴澍雨 陈相锋
张东华 赵国英 曾 君
程同根 傅红展 潘一见

中国历代名画技法精讲系列

故宫画谱·山水卷·界画

编 写: 左 亮

出 版 人: 王亚民

责任编辑: 朱 蓝

装帧设计: 刘 远 曹 娜 李 程 曹启鹏

责任印制: 马静波

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京市东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn

印 制: 北京盛通印刷股份有限公司

开 本: 8开

印 张: 10

版 次: 2013年10月第1版第1次

书 号: ISBN 978-7-5134-0492-1

定 价: 68元

序

薛永年

学习绘画，无外两种途径：一是师古人，即向前人的作品学习，办法是临摹；一是师造化，即向大自然学习，直接从描写对象提炼画法，方法是写生。这是绘画普遍规律，中西绘画概莫能外，所以英国著名的风景画家康斯太勃（John Constable）也说：“在艺术和文学上有两条道路可以使艺术家出头。一条道路是研究其他艺术家的完美作品，模仿他们，选择和重新组合他们创造的美。另一条道路是在美的原始源泉中——在自然中寻求完美。”^①

毫无疑问，师造化比师古人更具有根本意义，但是历史悠久的中国绘画受传统哲学、中国书法和中国诗歌的陶融，一开始就不满足于模拟对象的外形，而是「外师造化，中得心源」，讲求大胆高度的艺术加工，追求以高度的概括和精到的提炼传神写意。由之在长期的历史发展中，积淀了对应物象的丰富图式，形成了适应特殊工具材料以呈现图式的固定程序，以致于董其昌说：“画家以古人为师，已自上乘，进此当以天地为师。”^②

要想在艺术创新中，体现中国画的民族特色，就需要掌握前人的图式与规程。除去老师的口传心授之外，研习画谱是必要的入门之径。历来的画谱，大体有两种，一种是经过整理而谱系化的画学文献汇编，比如宋代的《宣和画谱》、清代的《佩文斋书画谱》。另一种是分门别类的画法图说，是按照画科系统讲解画法的图文并茂的图谱，比如《芥子园画传》。我们所说的能够作为入门之径的画谱，主要是画法图说这一类。自古及今，最有影响的图说类画谱，要数《芥子园画传》，此书又称《芥子园画谱》，系清初沈心友邀请画家王概、王翬、王臬、诸升编绘而成。所编各集，先按画种，后按题材分类，既讲画法源流，又有画法浅说，不但汇集了技法歌诀，而且特别注意用笔与布置、图式与程序，有图有文，浅显易懂。早已成为一部便于初学者通过临摹掌握国画技法的经典著作，二百多年来，产生了广泛的影响。

但是，二十世纪以来，西学东渐，在美术领域改造国画的声音高涨，新出现的融合中西一派得到了长足发展，在传统基础上出新的借古开今一派，在较长的时间内被边缘化了，正像潘公凯所说的那样：“在挤压中延伸，在限制中拓展。”^③以至于提出文化强国战略之后，人们才惊讶地发现，中国画失落了许多本来不该丢失的东西，于是提出了认真传承中国画传统的迫切任务。

故宫博物院拥有丰富的传统资源，是典藏历代法书名画的宝库；故宫人不仅是精神家园的守护者，更是创造新时代艺术的支持者和参与者。为了利用故宫博物院的传统艺术资源，满足社会公众学习掌握中国画基础技能进行临摹训练的需要，并用现代手段加以丰富深化，故宫博物院继推出《故宫珍藏历代名家墨迹技法系列》之后，策划了吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编写经验的《故宫画谱》。

《芥子园画传》虽然在当时已是通过临摹学画的极好教材，但是今天看来也存在明显缺欠，其一是所依据的古代作品多属私人收藏的一般作品甚至旧摹本，其二是木版彩色套色的印刷技术在呈现笔墨设色的精微与丰富方面不免存在难以克服的局限。而《故宫画谱》则在吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编著经验的基础上，弥补上述不足，着力发挥三大优势：一是以故宫为主的名画收藏，二是学有专攻的画家编者群，三是当代高水平的印刷技术。

我乐于共襄此举，不仅因为我是故宫博物院古书画研究中心的客座研究员，而且深感编写这套书的意义重大。近年来，举国上下一直为实现中华民族的伟大复兴而致力于「建设优秀传统文化的传承体系」。而《故宫画谱》的编写，恰恰是建立传统绘画传承体系的积极探索，它必将对继承和传播中国传统绘画的基础训练而古为今用地造就人才，促进理解民族艺术思维方式与提炼手段，进而推动写生以至美术创作的大发展，起到扎扎实实的作用。

注：① 奥耐格·文杜里《西欧近代画家》上，37页。钱景长、华木、佟景韩译，人民美术出版社，1979年。② 董其昌《画旨》卷上，引自于安澜编《画论丛

刊》上，121页，人民美术出版社，1962年。③ 潘公凯《在挤压中延伸在限制中拓展 展望二十世纪中国画》，载《美术》1993年第8期。

凡例

一、本系列丛书编写分为综合卷，山水卷，花鸟卷，人物卷四大部分，中国画《基础导论》归入综合卷中，其余三部分，沿用美术学院对中国画的基本分科方式。在山水、花鸟、人物卷中，基本按照题材的不同分别成册，考虑到某种技法对于该画科尤为重要，也有按照技法的不同分别成册者，如在山水卷中，既包含《松树》、《山石》、《溪泉》等题材分类，也有《青绿》、《浅绛》等技法分类。

二、本系列丛书中，针对个别重要题材，按照技法不同分为两册，如《梅花》与《墨梅》等，依照传统方式为之命名，前者指工笔画梅，后者指写意画梅。其余题材，则将工笔与写意归于一册，笼统以题材命名。

三、本系列丛书除《基础导论》外，其余分为「基础画法」、「技法精讲」、「名作临摹」三部分。「基础画法」以历代画谱为依据对该题材基础画法进行解析；「技法精讲」选取五至六幅历代经典作品进行临摹讲解；「名作临摹」提供历代名画整体或局部的高清图版，以时代排序。

四、本书选用的历代画谱包括《芥子园画传》、《梅花喜神谱》、《冶梅竹谱》、《顾氏画谱》、《梦幻居画学简明》、《三希堂画谱分类大观》、《张子祥课徒稿》、《罗浮幻质》等。

五、本书所涉及画家生卒年，以徐邦达编《改订历代流传绘画编年表》（人民美术出版社，1995）为主要依据；文中引用历代画论等古籍内容，以俞剑华编《中国画论类编》（人民美术出版社，1986）为主要依据。

导读

界画是中国画中一个独特的画种，是借鉴建筑绘图里界划的方法，用毛笔借助界尺所绘，多用以表现宫室、楼台、屋宇或舟桥等。最早是以表现的对象命名，称作「屋木」或「宫室」等。「界画」一词最早见于宋代郭若虚的《图画见闻志》，也见于李诫编修的《营造法式》。

界画起源甚早，先秦时期已有工匠描摹巍峨精美建筑的记载。晋代顾恺之《魏晋胜流画赞》中亦有：「凡画：人最难，次山水，次狗马，台榭一定器耳，难成而易好，不待迁想妙得也」之说，从其《洛神赋图》中之舆车和龙舟可略窥其貌。

界画至隋唐五代始具规模并趋于成熟。唐代张彦远《历代名画记》载僧琮评展子虔：「触物留情，备皆妙绝。尤善台阁、人马、山川，咫尺千里。」竊蒙评董伯仁：「楼台人物，旷绝今古。」（唐·张彦远《历代名画记》）唐代李重润墓道壁画中的《阙楼图》是目前我国现存最早的一幅大型界画。传为李思训所作的《江帆楼阁图》、《九成宫图》、《宫苑图》等，界画技巧已趋于成熟。传为王维所作的《辋川图》中，建筑依山傍水，层见叠出，表现了唐代界画的另一种风格。五代卫贤的《高士图》中的房屋画法比《宫苑图》更为成熟。

宋代是界画发展的鼎盛时期。《宋史·选举志》记载，界画不但是宫廷画院的考试科目，界画家还能迁升为画院内的最高职位——待诏，因而画院的多数画家都能熟练掌握界画技法。南宋邓椿说：「画院界作最工，专以新意相尚。」（宋·邓椿《画继》）《宣和画谱》将「屋木」列入「宫室」，为诸画种中第三位，对界画极为推崇，「虽一点一画，必求诸绳矩，比他画为难工。」（宋·《宣和画谱》）宋代产生了一大批优秀的界画作品，最杰出的当属郭忠恕的《明皇避暑宫图》、《雪霁江行图》等，作品工而不板，繁而不乱，清俊秀逸，以精准称绝。《圣朝名画评》评郭忠恕画：「为屋木楼观，一时之绝也。上折下算，一斜百随。」赵伯驹的《汉宫图》赋彩古艳，染墨浓重，笔法精细有力。北宋张择端的《清明上河图》描绘生动，精确写实。又如宋徽宗《瑞鹤图》，对宣德门描摹准确，结构紧凑，细致生动。

元代界画精细工巧，独具风格。王振鹏《龙舟图》、元人《建章宫图》，画面为完整的建筑组群形式，构思精巧，纤巧细劲。而《江天楼阁图》及《岳阳楼图》纤弱琐细，已呈衰退之势。元代文人画迅速发展，崇尚隐逸，追求自我情感的表达，精准工细的界画遭到排斥，地位也降到了诸画种的最后。「世俗论画，必曰画有十三科，山水打头，界画打底。」（元·汤屋《画鉴》）。

明清画坛深受文人画影响，界画少人问津。徐沁《明画录·宫室》曰：「有明以此擅长者益少。近人喜尚玄笔，目界画者鄙为匠气，此派日就渐灭矣。」明代仇英善山水、人物、界画，但其界画作品独立的并不多见，大都散见于山水人物画中，其宫殿楼台，精细秀丽，严谨工整。清代以袁江、袁耀为代表的界画楼阁描画工整，繁而不杂，颇有气势。袁江的《骊山避暑图》描绘楼台殿阁，设色浓重，构图繁复，局部精细入微。袁耀的《邗江揽胜图》楼阁工丽，技法娴熟。焦秉真与丁观鹏受西洋技法影响，将透视法与传统题材相结合，画法新颖但未有延续。

界画具有精确工整，细致严谨的特点。虽笔精谨细，但要平中求变，注重笔法笔意，免伤于师工，画面方能气韵生动。

目录

基础画法

传统界画中的建筑结构·····	2
界画绘画工具及其使用方法·····	3
建筑局部详解及基础画法·····	4
界画具体步骤及要点·····	20

技法精讲

唐 李昭道 龙舟竞渡图·····	28
宋 赵佶 瑞鹤图卷·····	32
元 佚名 江天楼阁轴·····	38
清 唐岱 丁观鹏等 月令图轴·····	42

名作临摹

唐 佚名 宫苑图卷·····	50
唐 佚名 京畿瑞雪图·····	52
宋 范宽(传) 雪山楼阁图轴·····	53
宋 郭忠恕(传) 明皇避暑宫图轴·····	54
宋 张择端 清明上河图卷·····	56
宋 张先 十咏图卷·····	58
宋 佚名 仿郭忠恕雪霁江行图卷·····	60
宋 佚名 闸口盘车图卷·····	62
宋 佚名 寒林楼观轴·····	64
元 李容瑾 汉苑图轴·····	65
元 王振鹏 龙舟图卷·····	66
元 王振鹏 宝津竞技图卷·····	68
明 仇英 人物故事图册·····	70
清 李寅 仿郭忠恕黄鹤楼图轴·····	71
清 唐岱 丁观鹏等 月令图轴·····	72

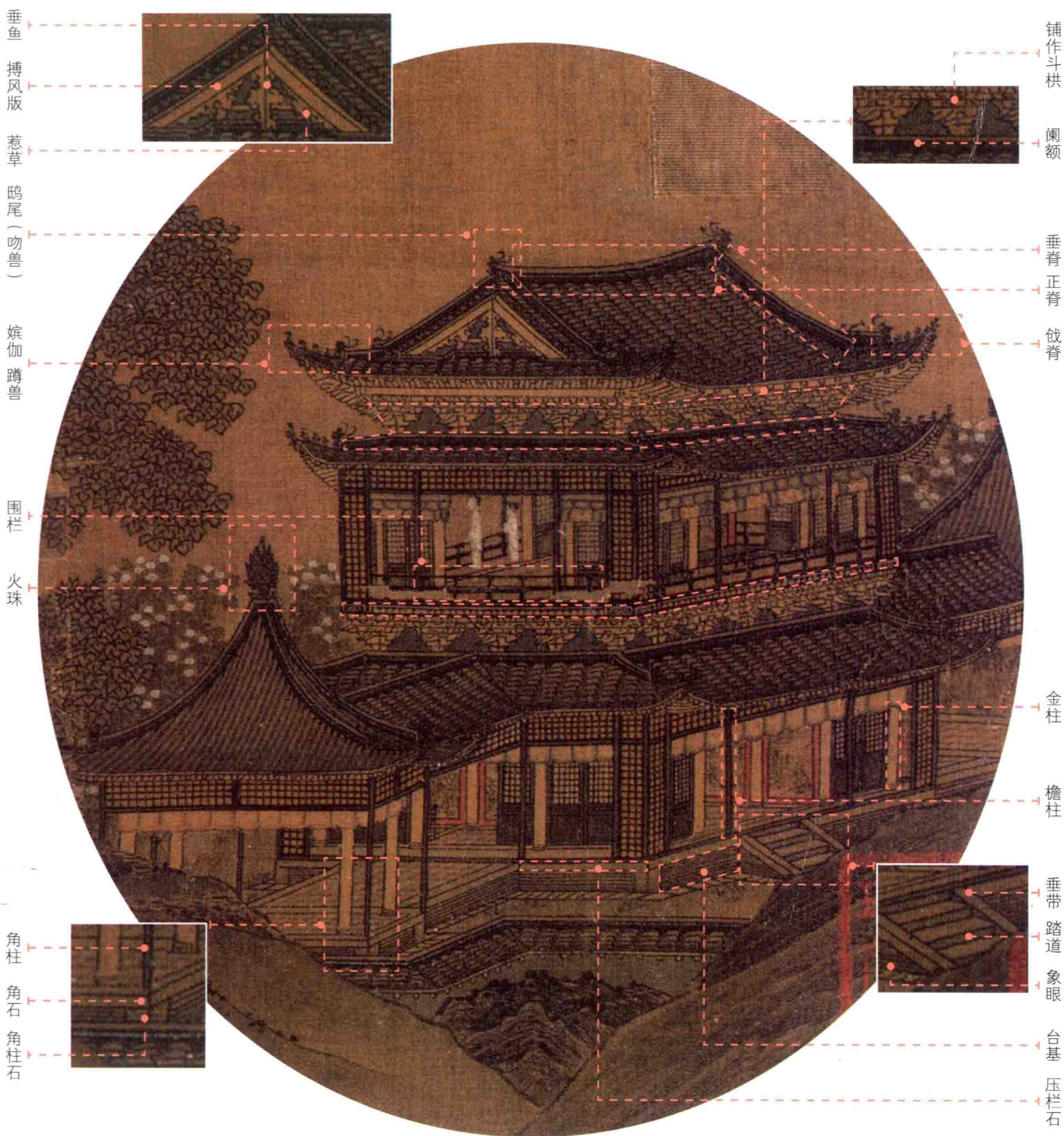

基础画法

传统界画中的建筑结构

「画宫室者，胸中先有一卷《木经》，始堪落笔。」
 （清·徐沁《明画录》）不然「凭何以画屋木也。」
 （宋·郭若虚《图画见闻志》）

传统界画离不开屋室、亭台、宫殿、楼阁等，了解并熟知中国古代建筑的发展及其结构原理等，这将使我们从事界画学习与创作时「胸有成竹」、「意在笔先」，有利于我们思想情感的抒发，这也是界画区别于建筑图纸的根本所在。

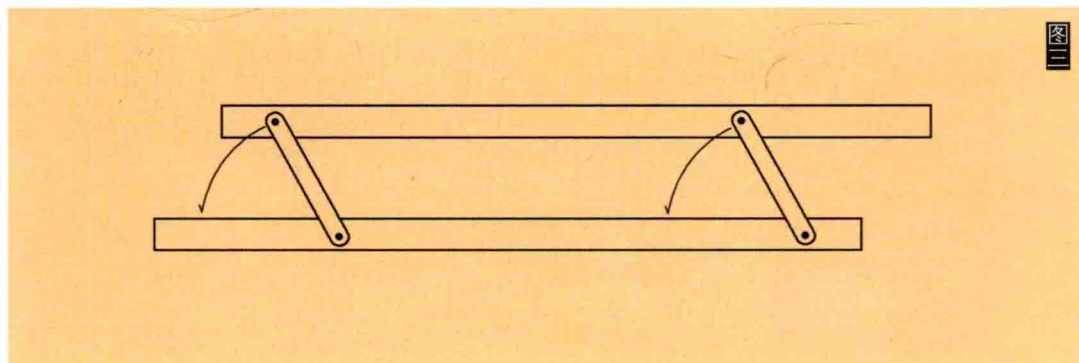
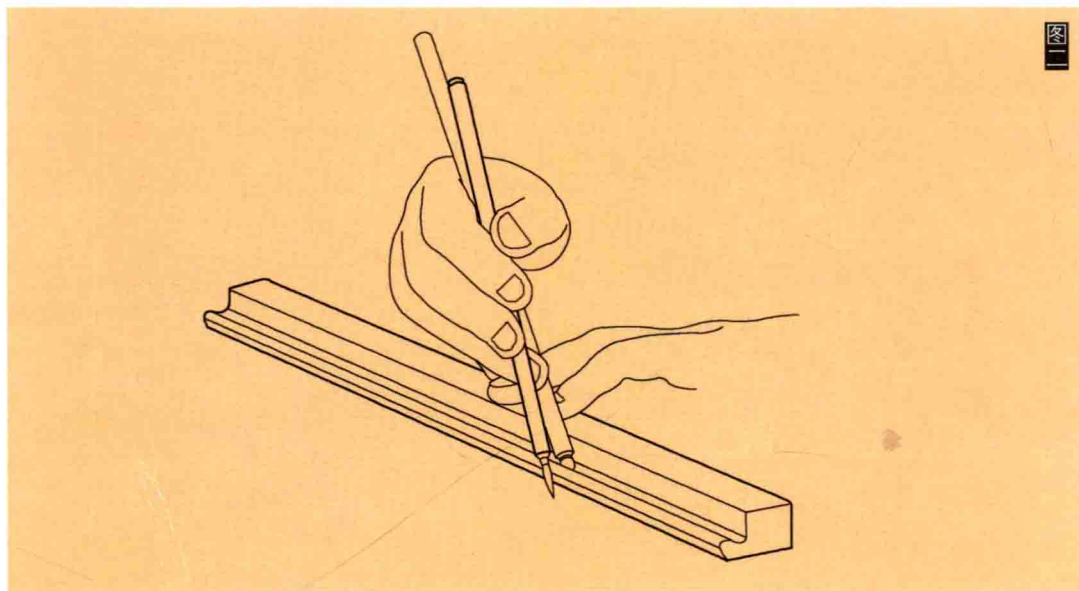
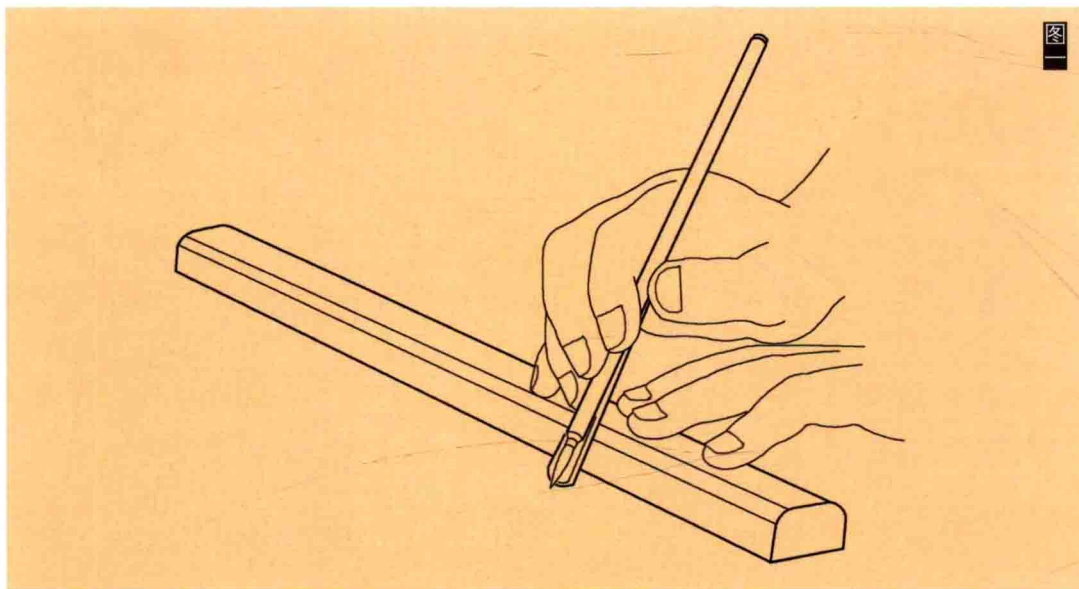

宋 佚名 层楼春眺图（局部）

界画绘画工具及其使用方法

界尺

界尺是专供毛笔画直线的工具，常见有三种：一种形如市尺，较市尺略厚，一面平一面为半圆形，将毛笔置于半圆形竹片或木片中，露出笔尖，依界尺而行画线（图一）；另一种，界尺一面为半凹形，用时右手大拇指、食指、中指夹毛笔，虎口与中指、无名指夹一尖头细竿，用尖头抵在界尺凹槽处，依界尺画线（图二）；第三种界尺长约二尺，宽寸余，以上下两条直尺组成，左右端各有一连杆，可变化角度，便于连续画平行线（图三）。

三种常见传统界尺及其使用方法

建筑局部详解及基础画法

屋脊吻兽

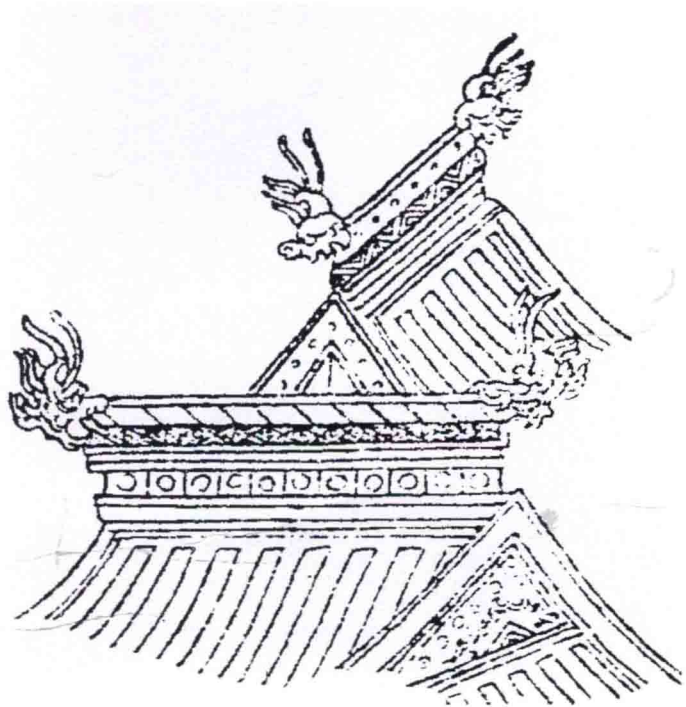
屋脊吻兽是安置在屋脊（正脊、垂脊、戗脊）上的祥瑞之物，如鸱、凤等。每个时代的画法都不同。

唐代

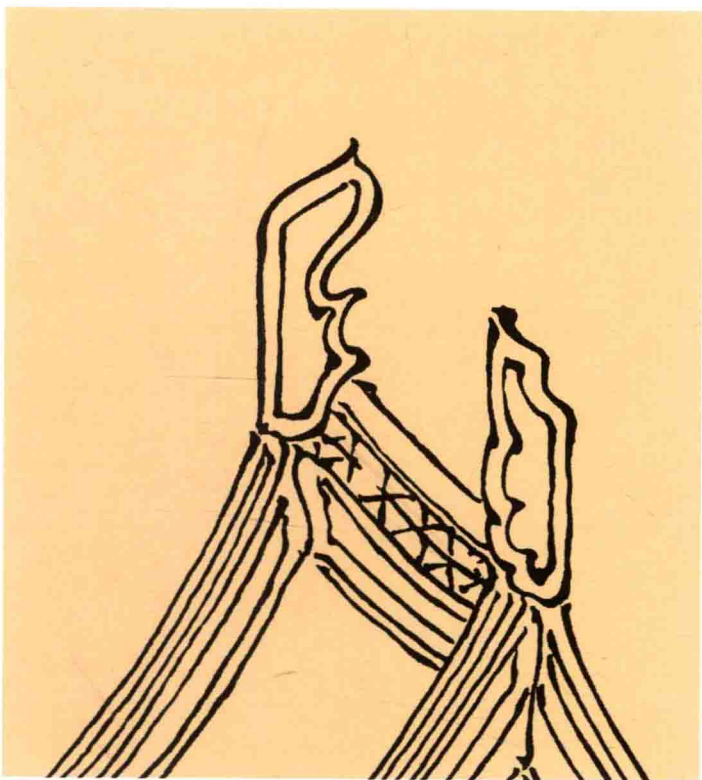
唐代吻兽表现方法简单，寥寥几笔没有具体形状，形象较为古拙抽象。

宋代

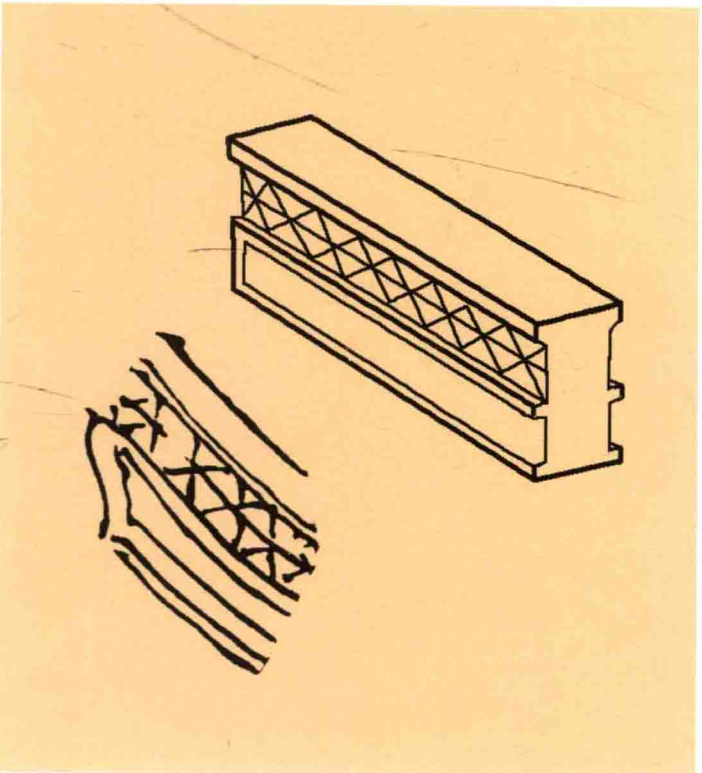
宋代由于对「理」的追求，刻画细致入微，结构表现较为准确。（西方绘画是追求自然科学之真理，中国传统绘画则是追求自然之本的道理，这也是中西绘画出发点上的本质区别。）

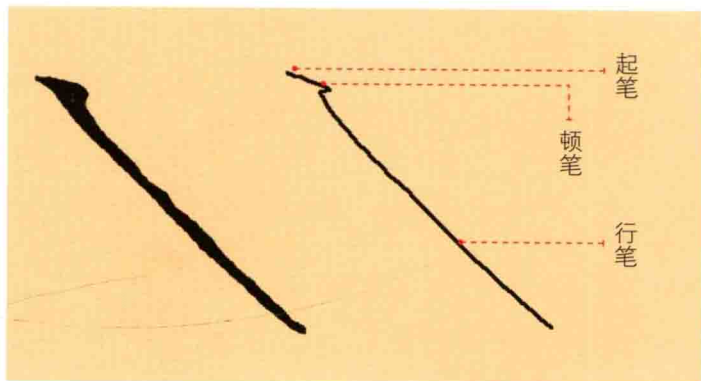
《芥子园画传》

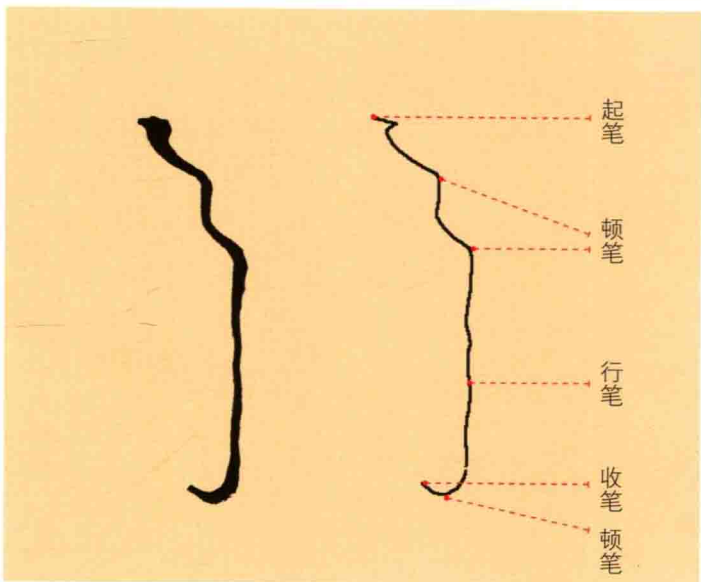
宋、元屋脊及吻兽画法示意

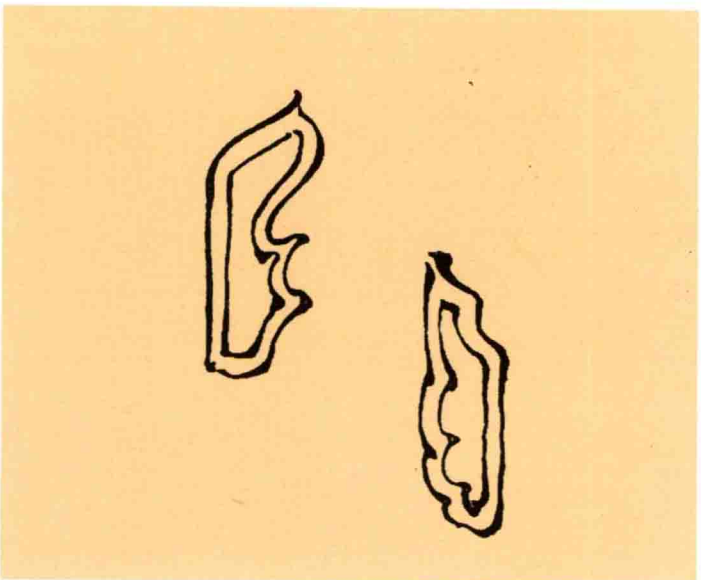
正脊结构示意图

直线行笔法

曲线行笔法

将复杂的吻兽简化为抽象的装饰图形是南宋至元代界画的一大特色

元代

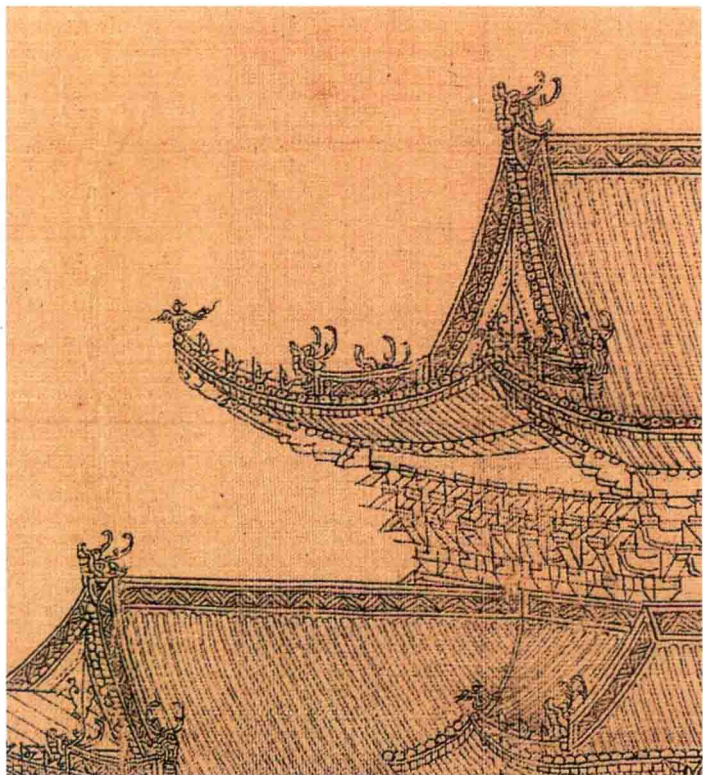
元代注重笔墨，不拘于具体形状，吻兽表现方法虽纤细工整却似是非。

明代

明代在元代的基础上把抽象的形象具体化，带有很强的装饰性与「创新性」，与现实的建筑实体有一定的差距。

清代

清代随着西画的进入与影响，界画注重写实性，加之透视法的运用，使画面建筑具有一定的真实性，但作者本身的情感表达趋于减少，艺术性消弱。

元 王振鹏 龙舟图（局部）

明 仇英 汉宫春晓图（局部）

清院本 汉宫春晓图（局部）

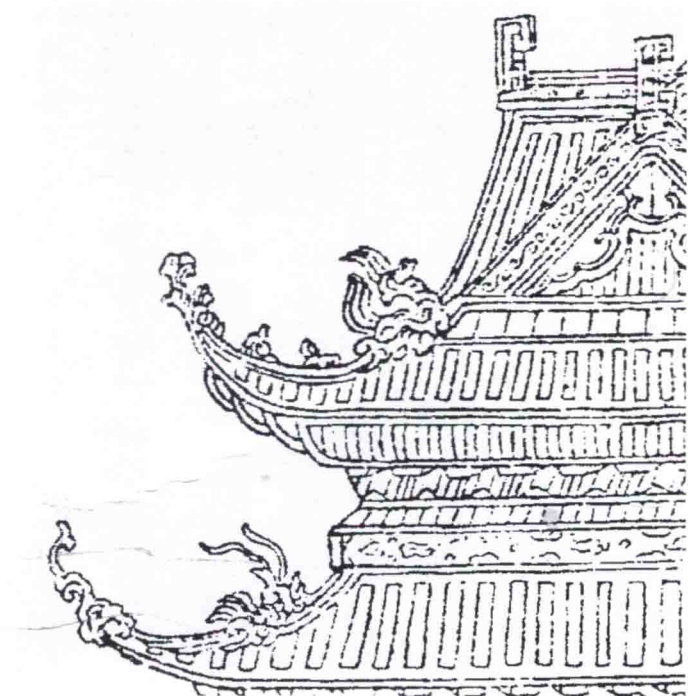
唐 佚名 京畿瑞雪图（局部）

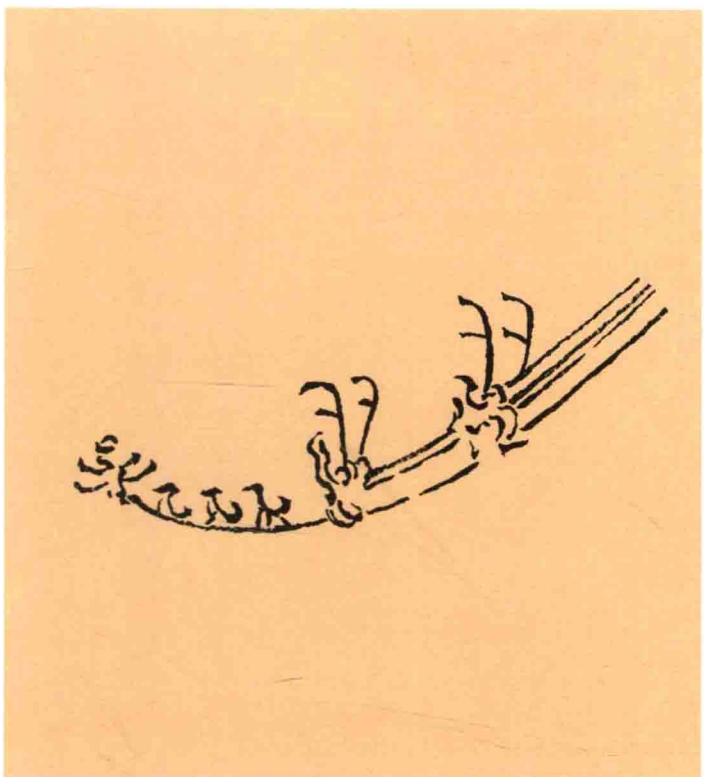
宋 赵佶 瑞鹤图（局部）

仙人、餮兽、蹲兽

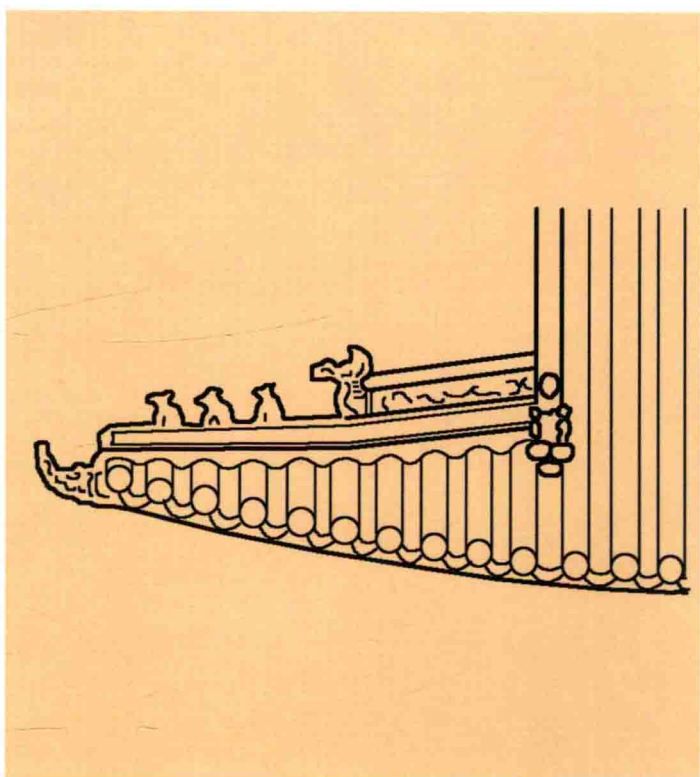
它们是在垂脊、餮脊上的瑞兽，有仙人、龙、凤、狮、麒麟、天马等。瑞兽的多少是屋宇等级的象征。处理得当既能使楼宇气势恢宏又能增添轻松活泼的趣味。

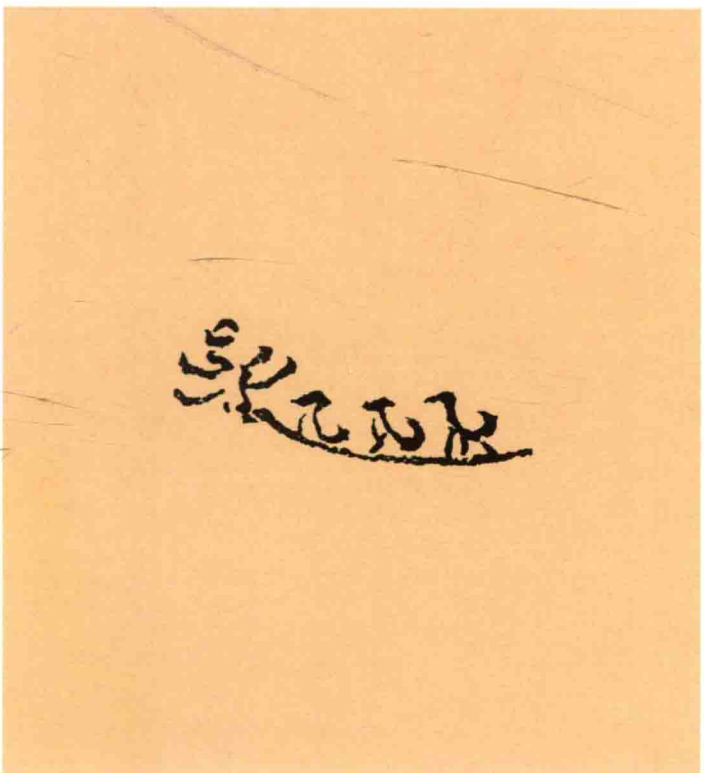
《芥子园画传》

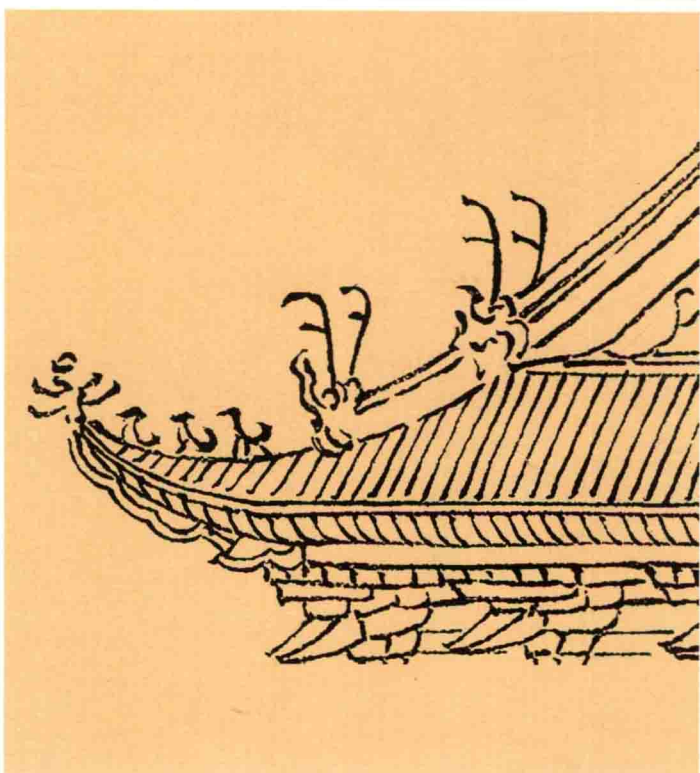
弧线较多的部分多用手界

垂脊、角脊、神兽及瓦的结构示意图

用书法的笔法画界画，是界画作为艺术作品而区别于设计图的关键之一

瓦、脊等直线部分多用尺界

唐代

对仙人、怪兽、蹲兽等表现较少。

宋代

严谨、写实、自然。

元代

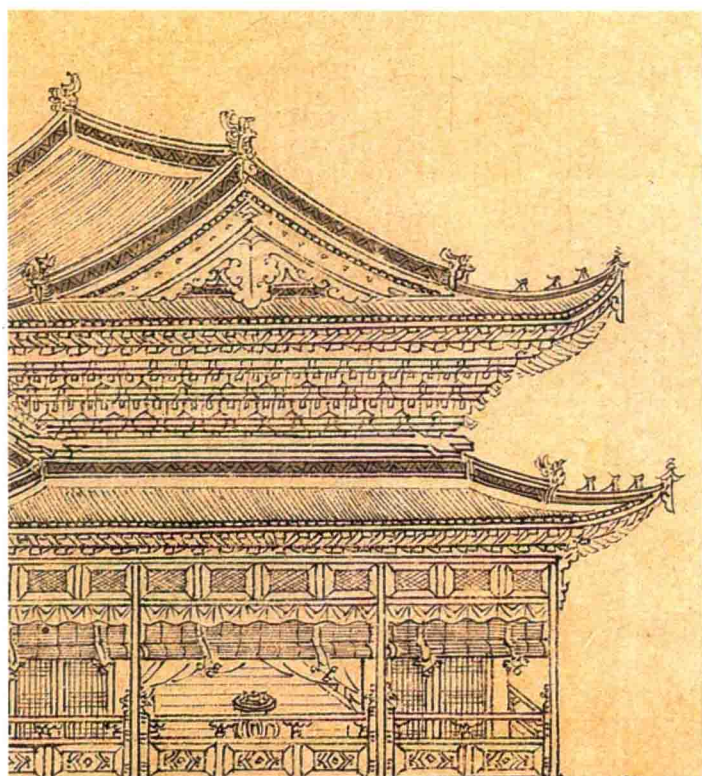
重写意，在似与不似之间。

明代

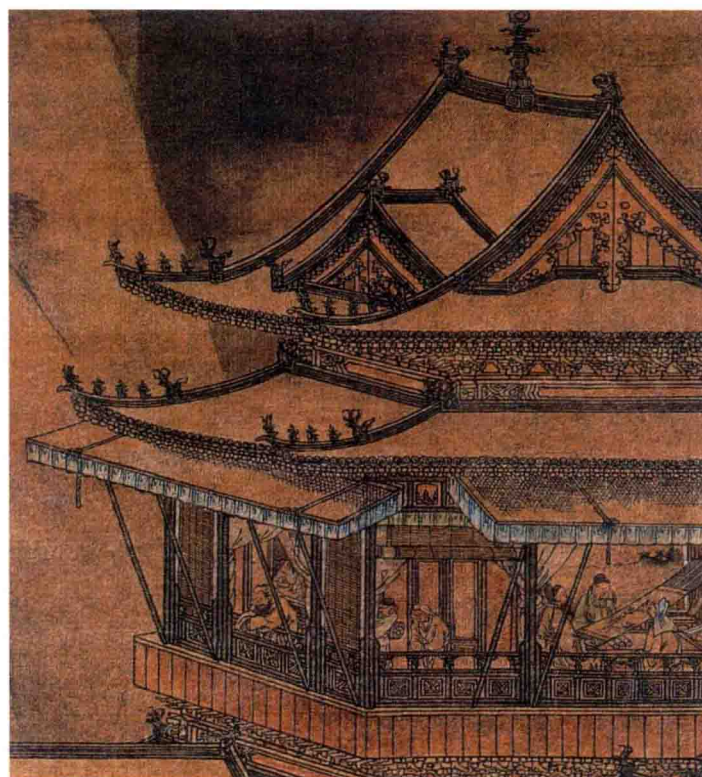
工整华丽，装饰意味重。

清代

较为机械、刻板。

元 佚名 江天楼阁图（局部）

明 安正文 黄鹤楼图（局部）

唐 佚名 京畿瑞雪图（局部）

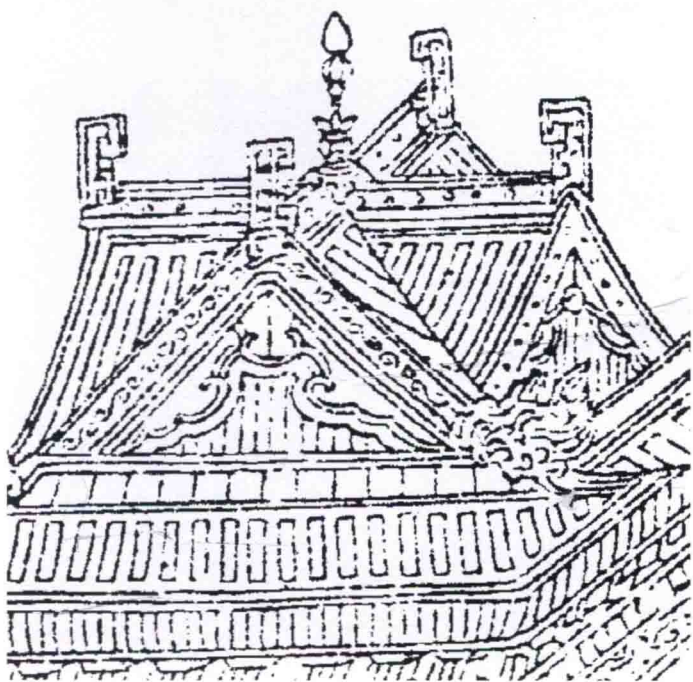
清 院本 汉宫春晓图（局部）

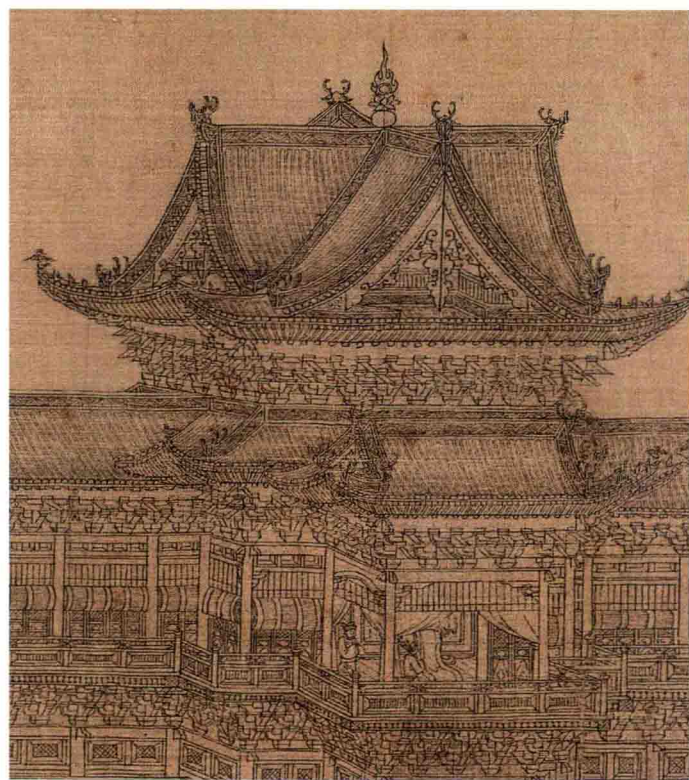
宋 郭忠恕（传） 明皇避暑宫图（局部）

搏风版、垂鱼、惹草

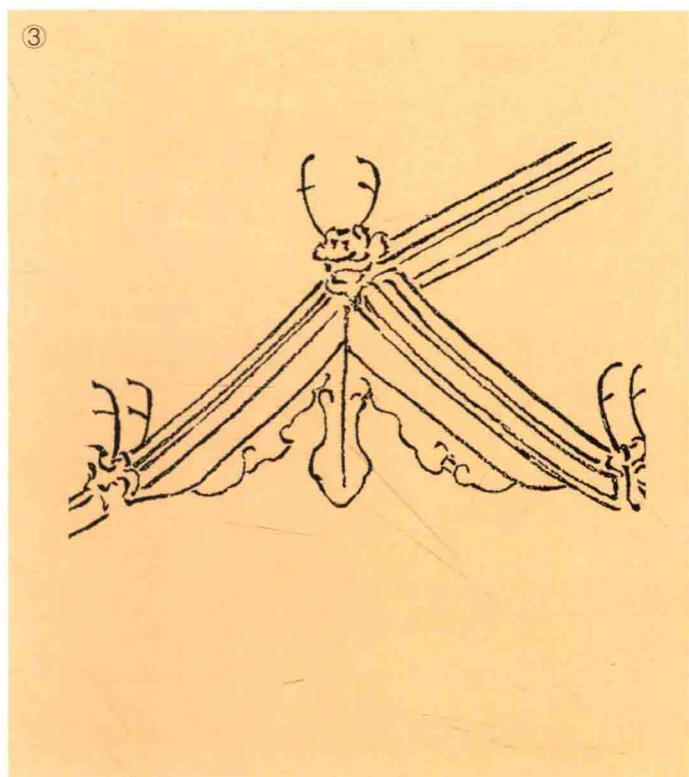
搏风版为屋顶两侧沿屋顶坡钉在桁头上的人字形木板；垂鱼为搏风版正中的装饰物件，多为鱼形；惹草为沿搏风版边缘而安装的装饰部件，多为祥云纹饰。此三者合称歇山山面，在建筑结构上起着通风及隔挡作用，同时又具有装饰效果。使得严谨、庄严的建筑多了一些轻松与情趣。每个时代的歇山山面有着不同的图案和造型。是界画建筑中最为生动的部分之一。

《芥子园画传》

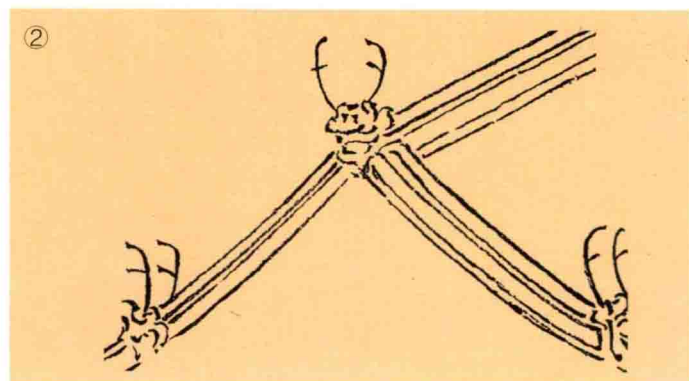
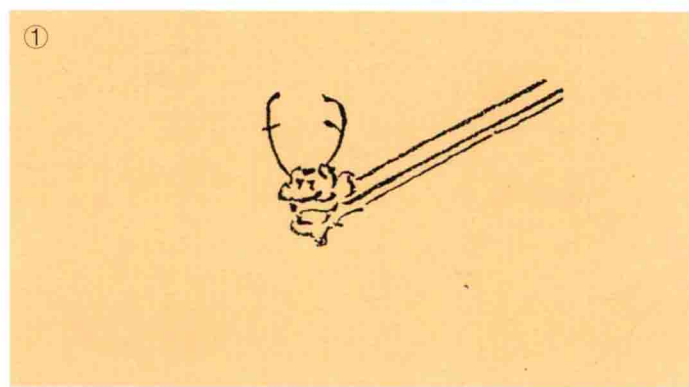
元 王振鹏 龙舟图（局部）

随后画出搏风版、垂鱼、惹草，注意美观、趣味，这是界画建筑中最为生动的部分之一，起着调节的作用。

最后画瓦筒，用笔要均匀，笔笔平行且有一定弧度。此步较难，多为手界，应当多多练习。

先画吻兽及正脊，注意书法用笔。

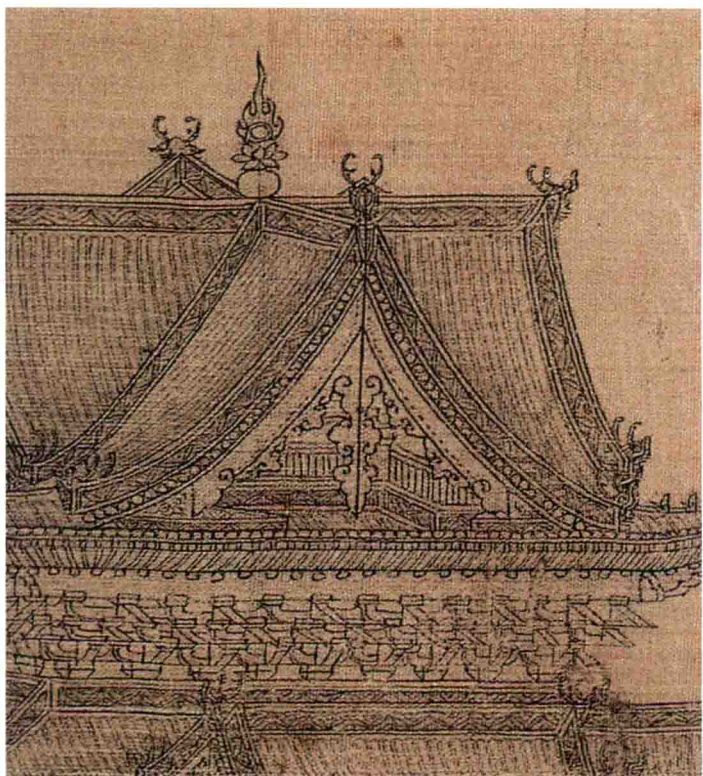
再画垂鱼、垂脊，注意结构的理解。

唐代
简单、古朴。

宋、元
灵动、自然。

明代
工细、富丽。

清代
简单、僵硬。

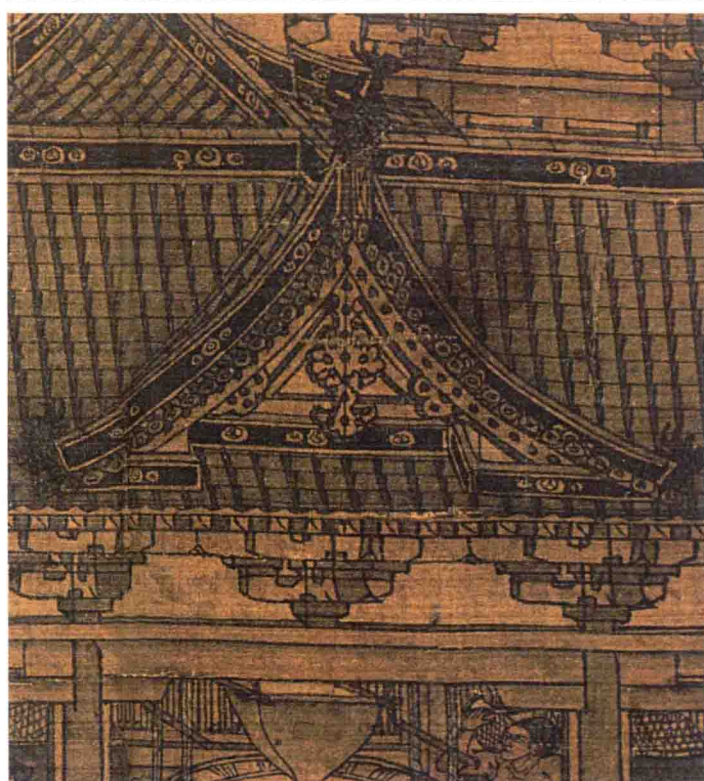
元 王振鹏 龙舟图（局部）

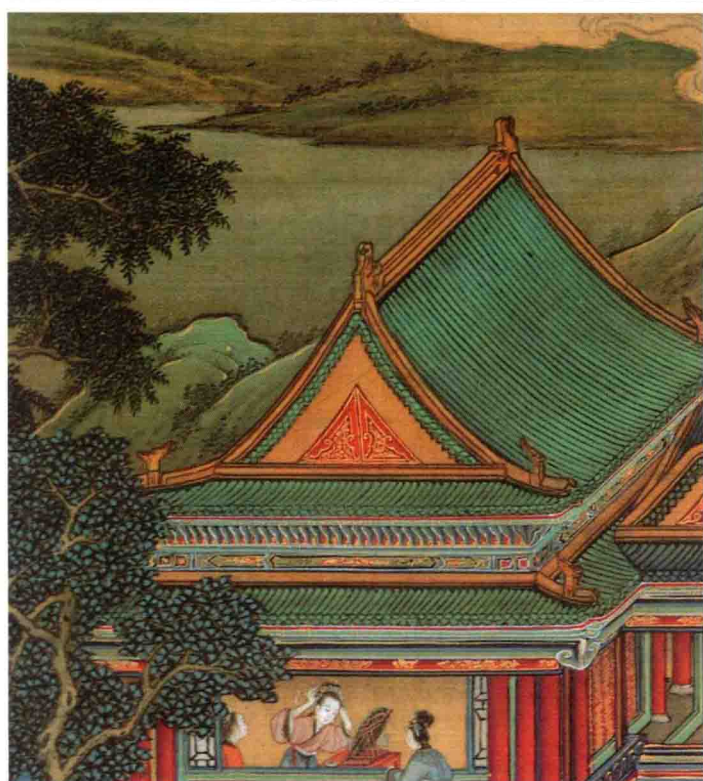
唐 李思训 江帆楼阁图（局部）

明 仇英 人物故事图（局部）

宋 佚名 闸口盘车图（局部）

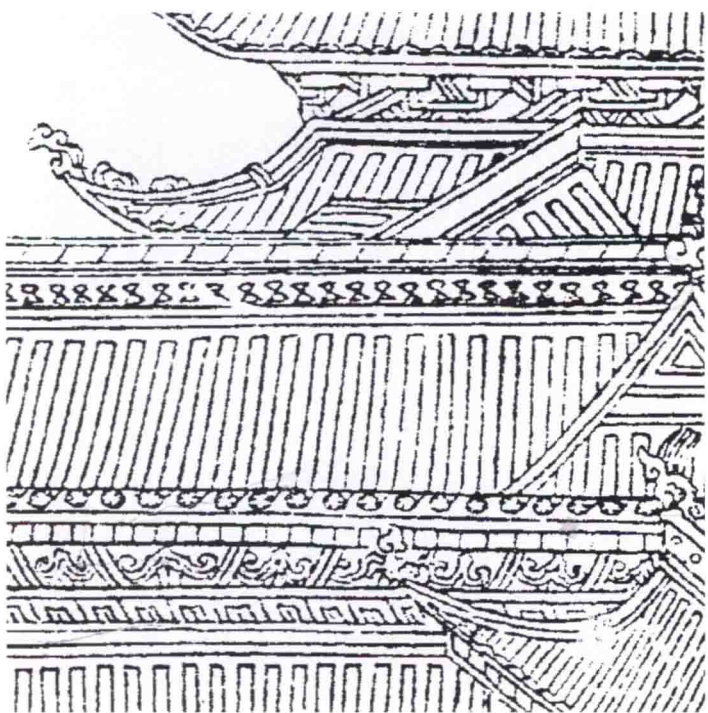

清院本 汉宫春晓图（局部）

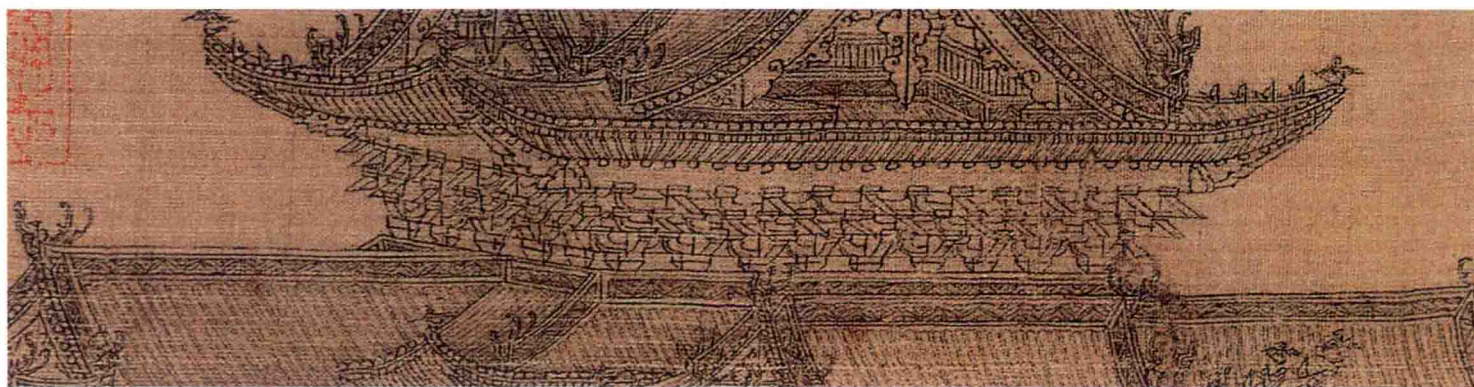
斗拱、铺作、昂、瓦

斗拱为横梁与立柱之间起减力作用的部件，成组的斗拱称为铺作（宋代）或「斗科」（清代）。昂为斗拱内斜置且前端有尖并向下斜垂的部件（如下图）。这些构件起着承重及装饰作用，是中国建筑的一大特色。瓦则分琉璃瓦与青瓦。

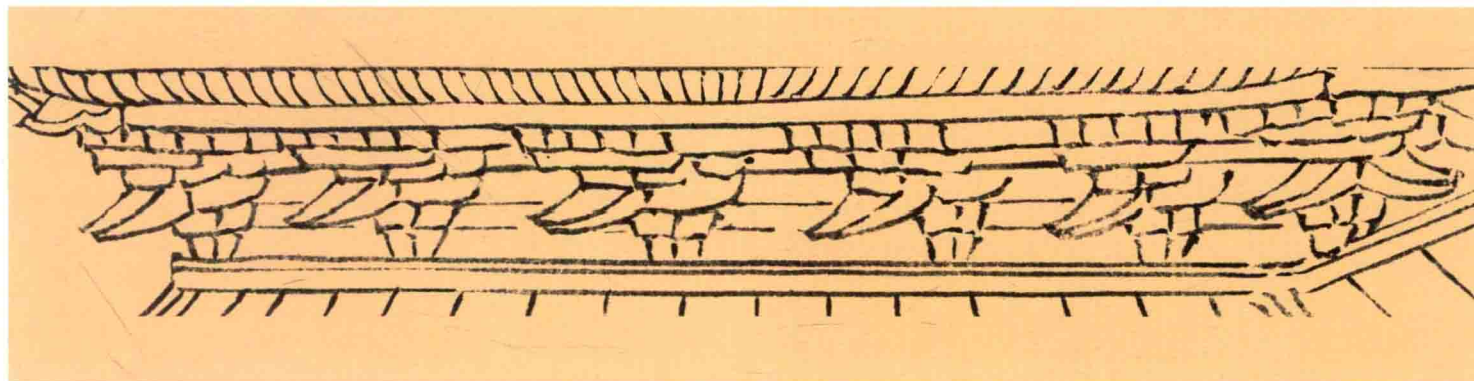
画楼宇界画要对建筑结构有所了解，要知道来龙去脉，这样的界画才不悖情理，才能立得住。

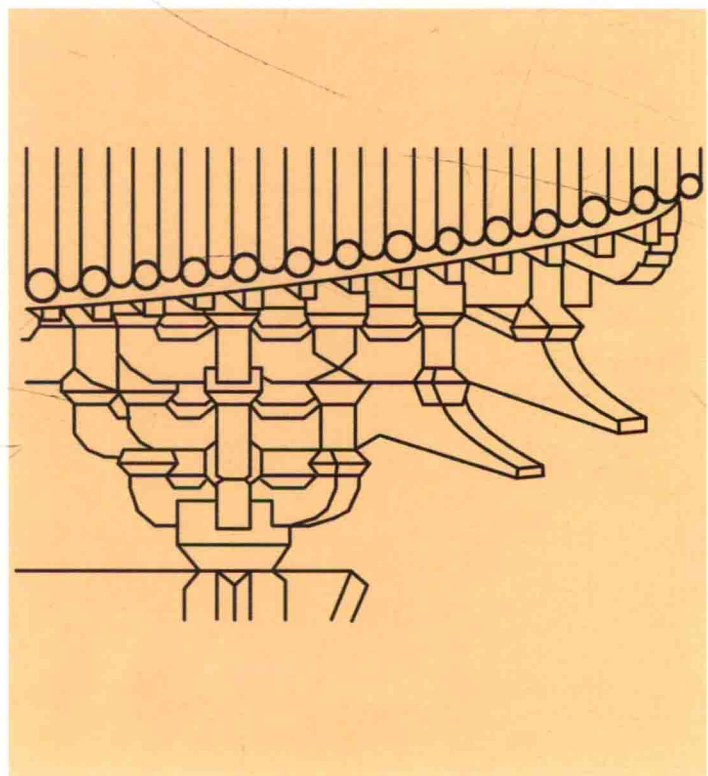
《芥子园画传》

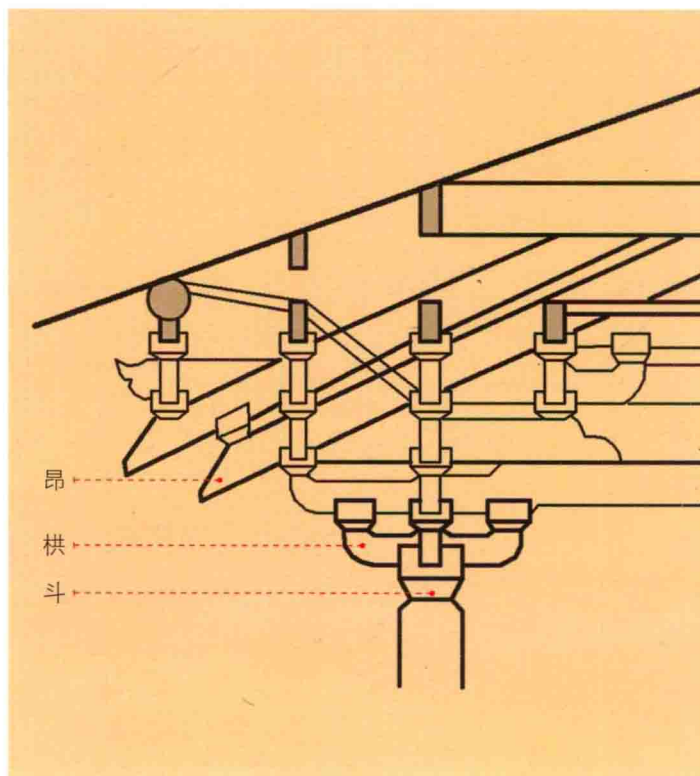
元 王振鹏 龙舟图（局部）

宋代斗拱、铺作画法

铺作

斗拱、昂的结构剖析图