

故宫画谱

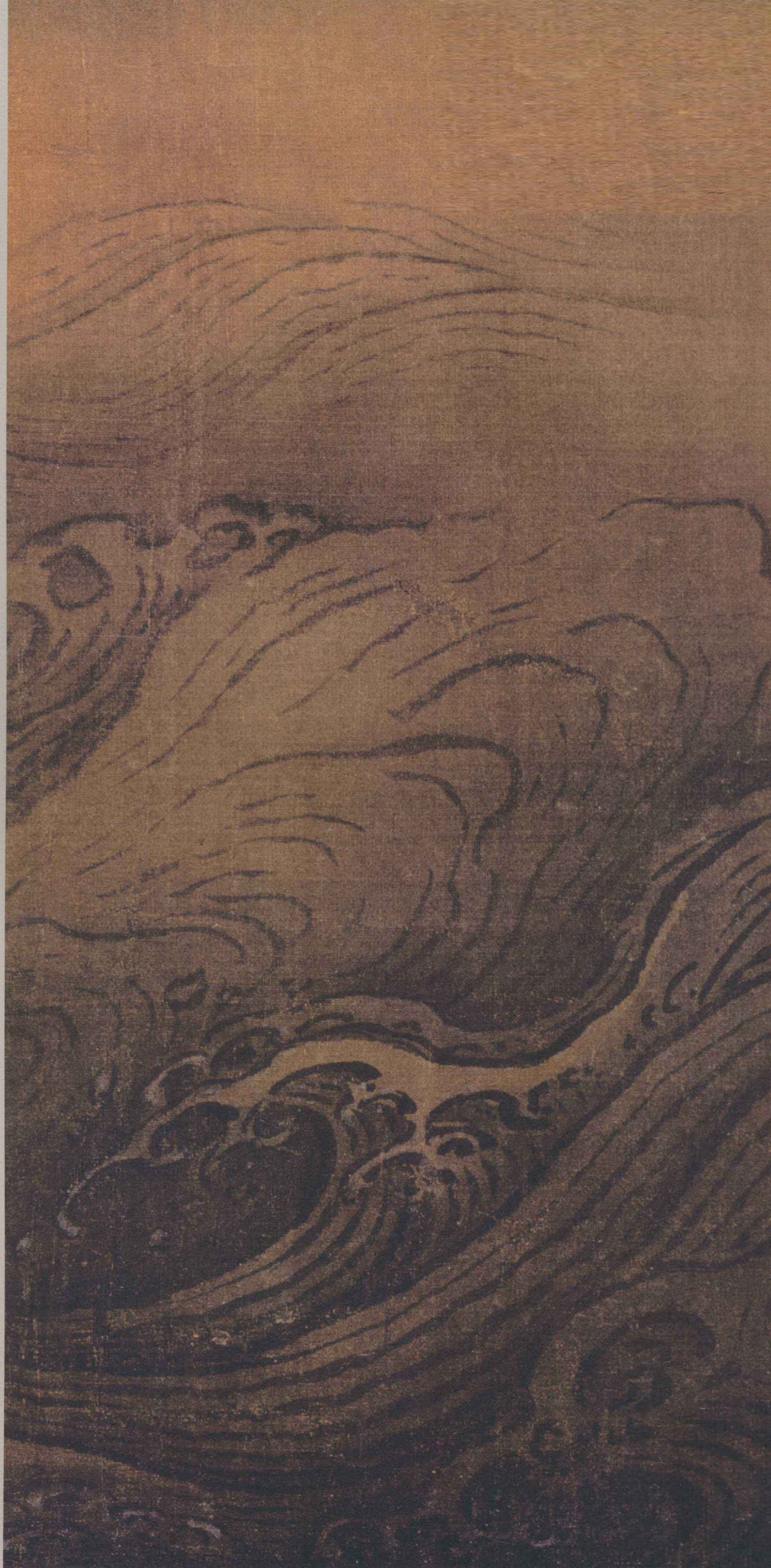
中国历代名画技法精讲系列

山水卷

水

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

山水卷·水

薛永年 主编

故宫出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

故宫画谱·山水卷·水/汤士澜编.—北京:故宫出版社, 2012.9

(中国历代名画技法精讲系列/薛永年主编)

ISBN 978-7-5134-0315-3

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第206974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·水

编 写: 汤士澜

出 版 人: 王亚民

责任编辑: 朱 蓝 赤 新

装帧设计: 刘 远 曹 娜 李 程

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: 浙江影天印业有限公司

开 本: 8开

印 张: 11

版 次: 2012年9月第1版第1次

书 号: ISBN 978-7-5134-0315-3

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，二三百多年来，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浪高涨，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：“在挤迫中延伸，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。

故宫博物院拥有丰厚的传统资源，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》编写经验的基础上，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，317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，72页，人民美术出版社，1962年。③ 潘公凯《在挤迫中延伸在限制中拓展远望二十世纪中国画》，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

山水画历史悠久，作品精彩纷呈，画法传承有绪。就题材而言，不止是山和水，更包罗自然万象。而画水是其中极为重要的组成部分。山无水不活，咫尺之间欲得千里之势，更需水的铺陈渐远，如隋代展子虔《游春图》，宋代王希孟《千里江山图》等。至如表现山的高远、深远，往往借瀑布隐显、溪泉转折以达呈其意。由此知水的作用可谓以一当十，以虚代实，不容或缺。

在山水画中，古人很早就对画水有准确而高明的认识，从而创造出种种精妙的画法。东晋顾恺之画《洛神赋图》，其表现人物、山川以及洛水波涛绵延之势，用笔如春蚕吐丝。唐代张彦远所观晋代山水画「水不容泛，人大于山」，主要是把山水作为人物画的故事场景加以辅助。五代荆浩（传）《画山水赋》云：「远山无皴，隐隐如眉，远水无波，高与云齐」，唐代王维《山水论》中也提到「远水无波，高与云齐」，可知古人师造化，于真山水中创造画法的思想与实践精神。

水的种类繁多，以地势分，有江、河、湖、海、潭、泉、瀑、溪、涧、池、洼等；以水势分，有平波、卷浪、回流、漩涡、涌泉、溅瀑、飞沫等，因此画水的方法也千变万化。《芥子园画传》云：「画江海波涛法：山有奇峰，水亦有奇峰，石尤怒卷，巨浪排山，海月初溶，潮如白马，是时满目皆多崇冈峻嶒。吴道玄画水，终夜有声，不惟画水，且善画风。曹仁希万流曲折，一丝不乱，不惟画风，而且能画不假于风之层波叠浪。画水之能事毕矣。」唐以后，山水画家各有师资，递相仿效，又有自开户牖，青出于蓝者，法式更加丰富完备。水性至柔，要在无碍。五代董源山水画，「一片江南也」。宋代李成、张择端、李唐、马远、赵令穰、王诜、李嵩等等，有的善留白，有的精勾染，有的重烘染，画水法更趋多元。

水流又有四时之分，《山水纯全集·论水》云：「春水微碧，夏水微绿，秋水微清，冬水微惨。」四时之水给人的感受不同，画者要于自然山水间悉心观察体会，仔细揣摩，加之以传统的研读参悟，方可领会水法之情理，掌握画水之方法。

本册水法由于类分有限，仅对江湖诸水流画法加以解析，不包含泉口瀑布诸法，览者悉之。

目录

基础画法

平波式	2
曲折式	5
网巾式	8
浪涛式	9

技法精讲

五代赵 幹 江行初雪图卷	12
五代董 源 溪岸图轴	18

名作临摹

宋 张择端 清明上河图卷	24
宋 赵伯驹 万松金阙图卷	32
宋 乔仲常 后赤壁赋图卷	38
宋 佚名 江村图页	46
元 王 蒙 具区林屋图轴	50
隋 展子虔 游春图卷	56
宋 李 结 西塞渔社图卷	58
宋 马 远 水图卷	60

柳暗花明
香景霞
如茵陌上
草薰王
絲底淡香
遊倦歸舟
宜和太字
鬼 軟秘
平漫試觸
晴曉愁眉
柳 絲長
湖光山色
不 綠句不
同 音矣
錦 畫
杜 詩 題

基础画法

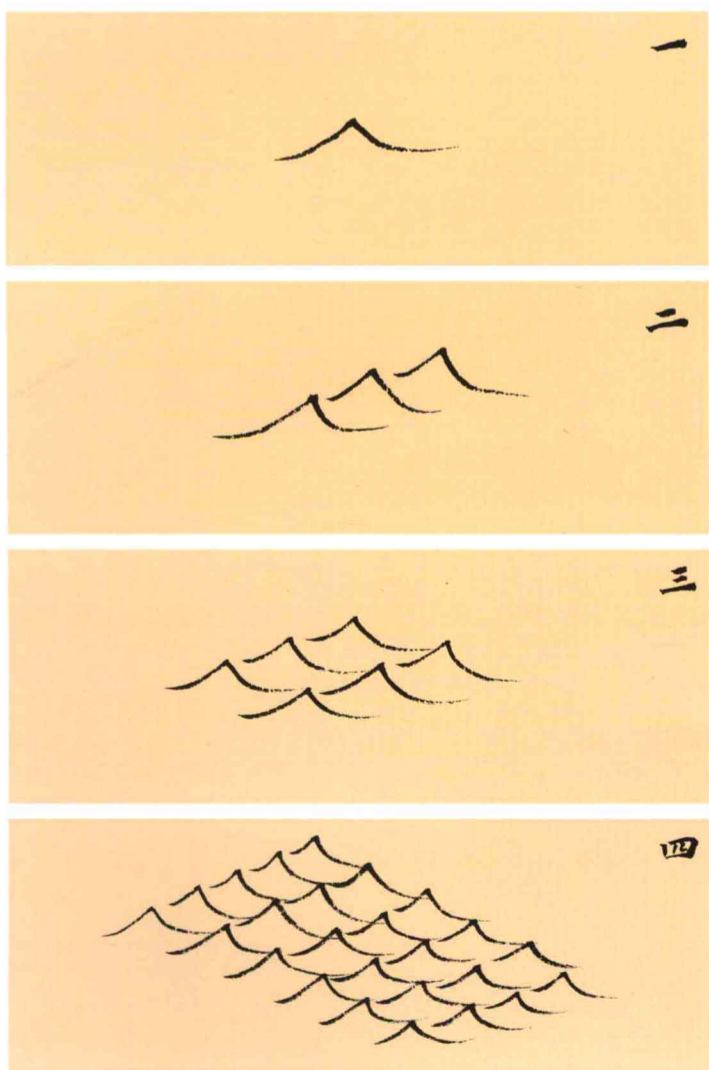
自然界中的水，千变万化，水的画法也多种多样，总其要者，可分为三大类：一、留白法，二、烘染法，三、勾染法。留白法较容易理解，即计白当黑，于水波一笔不画，只从坡岸处皴染，或点缀水中碎石，或借画舟船、鱼、莲等物，以此会意，故而又称虚托法。烘染法纯以水墨或色彩渲染，不用笔线勾勒，多用于表现雪景。

勾染法是指以笔线勾画水流之曲折回环、激荡喷薄、急湍四溅等状貌，有的再辅以复勾或渲染。其法式最多最丰富。按组合方式不同，勾染法又可分为平波式、曲折式、网巾式和浪涛式。以下对勾染法各组合方式作具体分析：

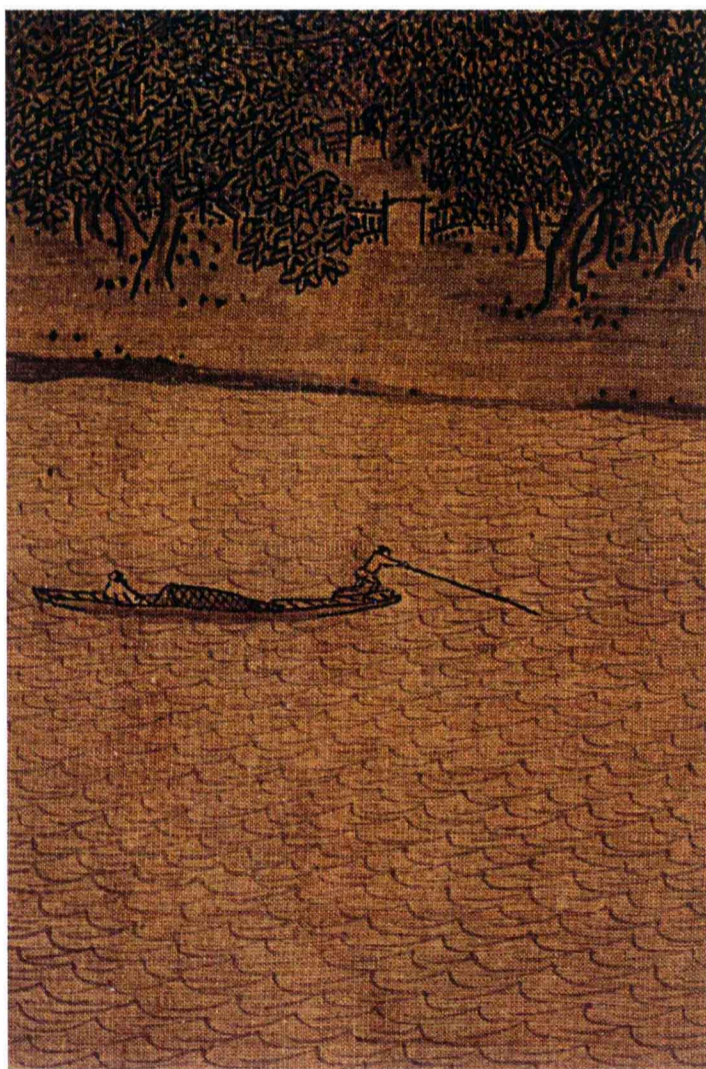
平波式

「一生二，二生三，三生万物」，画水波亦如此。

平流微波起伏绵延，千里不绝，千笔万笔起始于一笔，千万波纹起始于一个波纹。高而锐处为波峰，平而低缓处为波谷。波纹二而二，二而三，顺势排列，成为一组，再画第二组，第三组，以至成片。

平波式

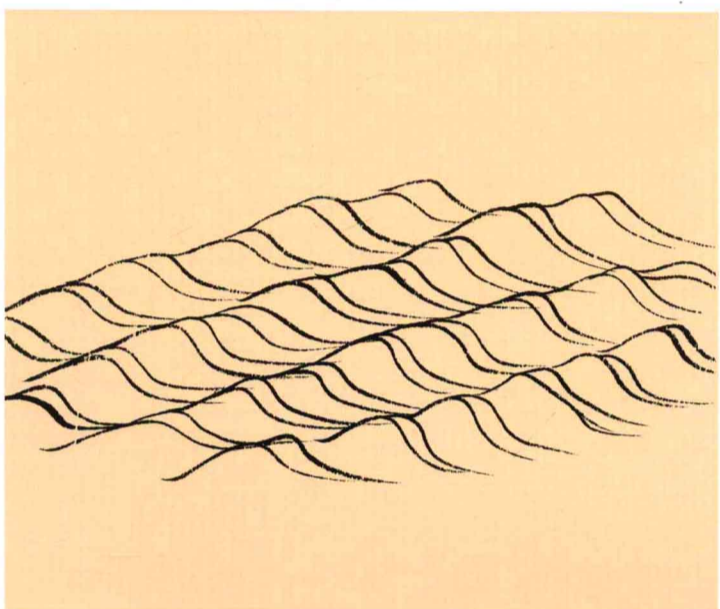
宋佚名《江村图》(局部)

如将一个波纹的波峰画得较为平缓，笔笔组合生成一片水域，呈现的则是另一种状貌相类的水波，如李唐的《江山小景图》。

同理推演，又可得一种样貌的绵延水波。用笔要中锋，要柔和流畅，如马远的《水图》。

宋马远 水图（局部）

宋李唐 江山小景图（局部）

图 稍饰波纹，一派湖天明净、碧波万顷之象。展子虔《游春图》，赵伯驹《万松金阙图》水法皆类此。

隋展子虔游春图(局部)

宋赵伯驹万松金阙图(局部)

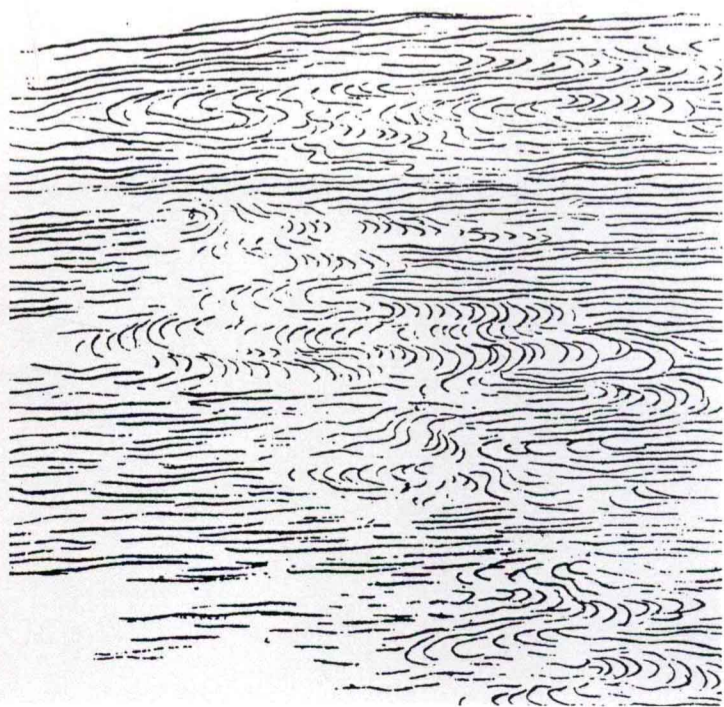
曲折式

左向画圆弧一组，再右向画圆弧一组，如此左右相间，布列错落有致，是曲折式水法的基本画法。

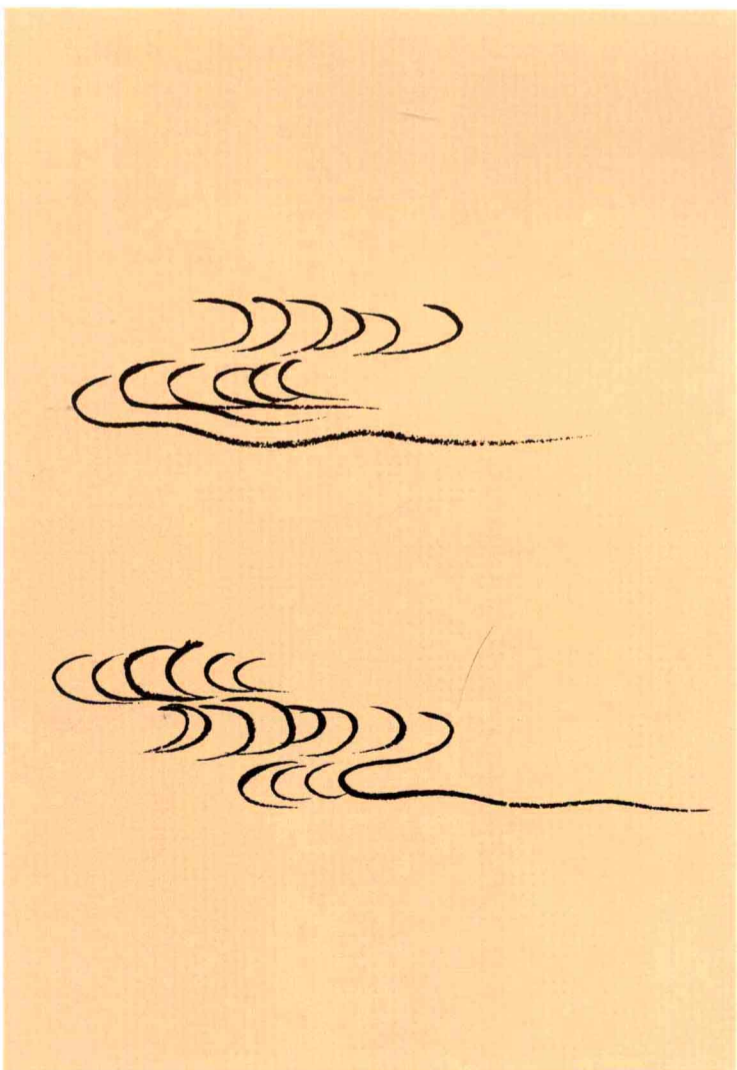

明 邵弥 山水人物图（局部）

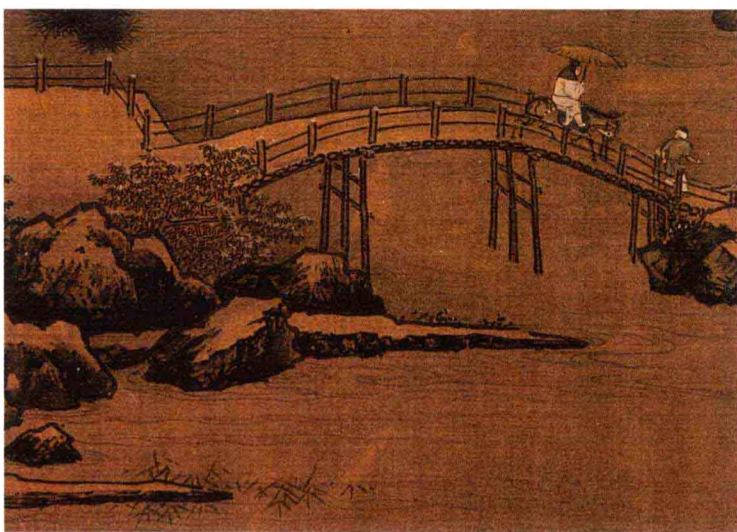
畫溪澗連漪法
山有平遠水亦有平遠風
恬浪靜雲去月來煙光森
渺目不可極大而江海小
而溪沼一時寒肅無聲水
之本體見矣

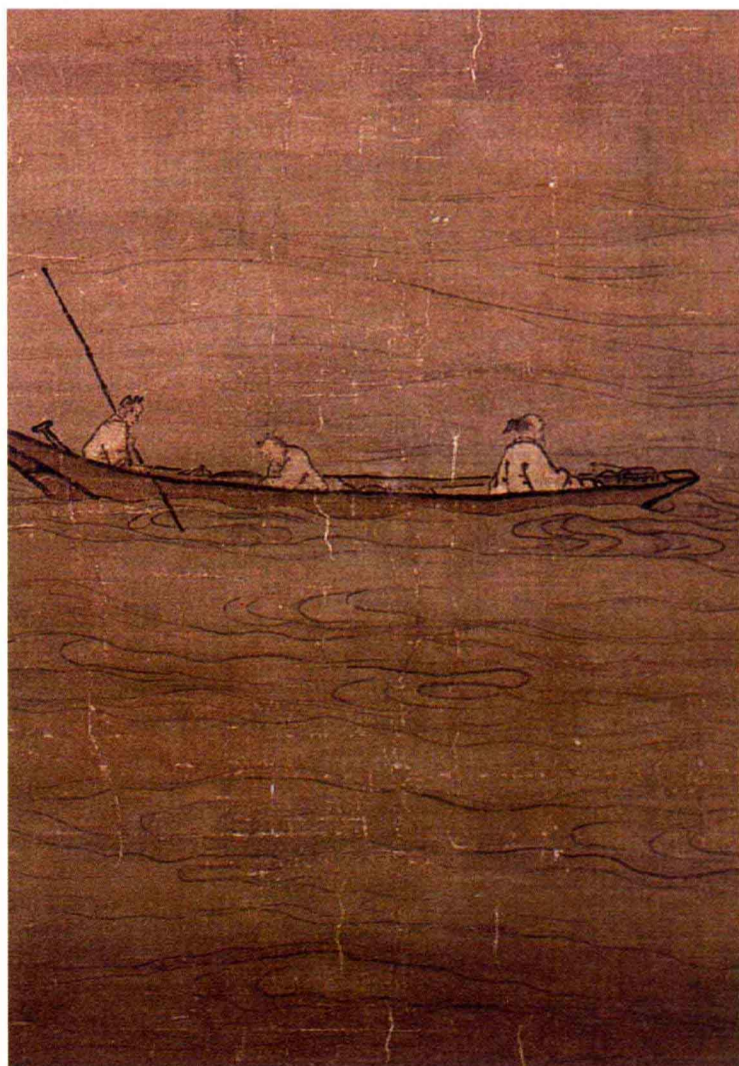
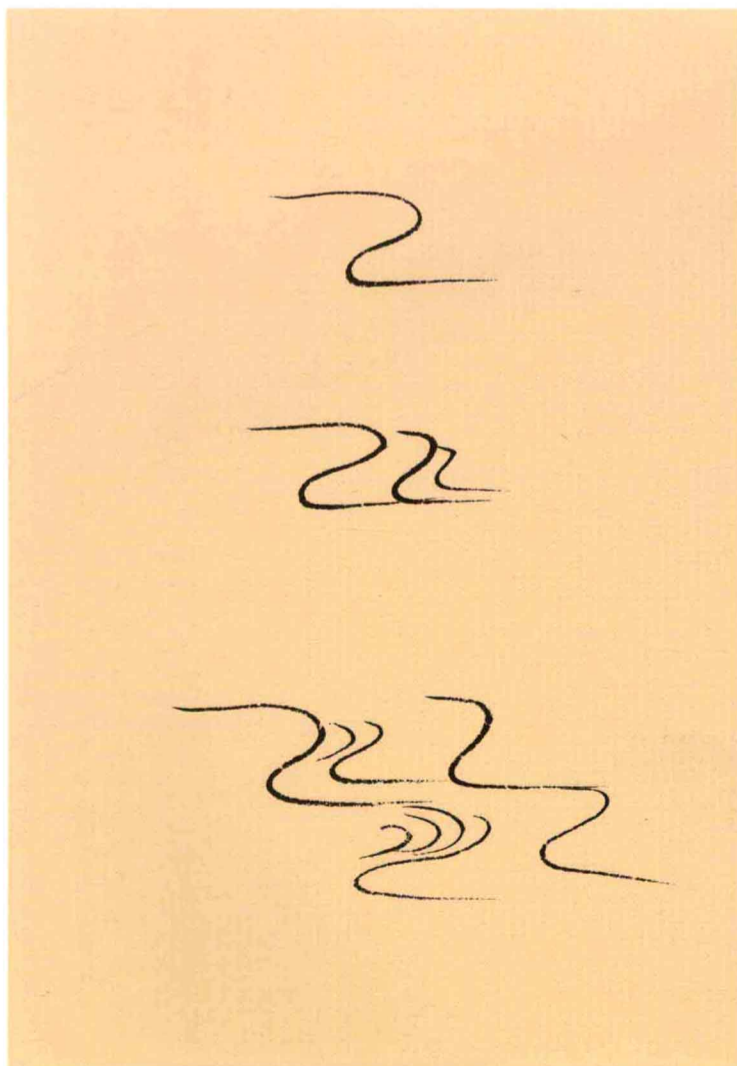
《芥子园画传》

左右向圆弧联成一笔，呈「之」字形，行笔可更加流畅。
熟练而后自由生发，笔势连绵不断，形似风中舞带，贵在不结不板，流畅无碍。

宋 刘松年 山水四景图（局部）

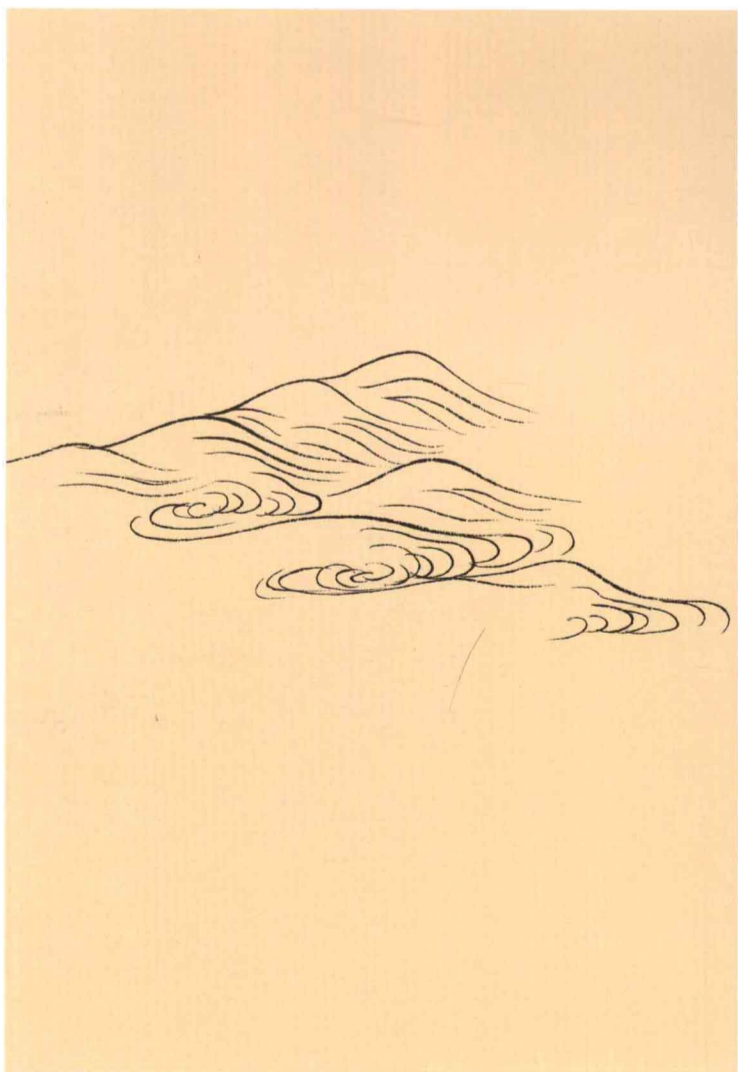

宋 马远 山水舟游图（局部）

或因风向回转，或有礁石暗滩，致使水流回环，形成漩涡。张择端《清明上河图》、李嵩《赤壁赋图》多表现此水。

宋 张择端 清明上河图（局部）

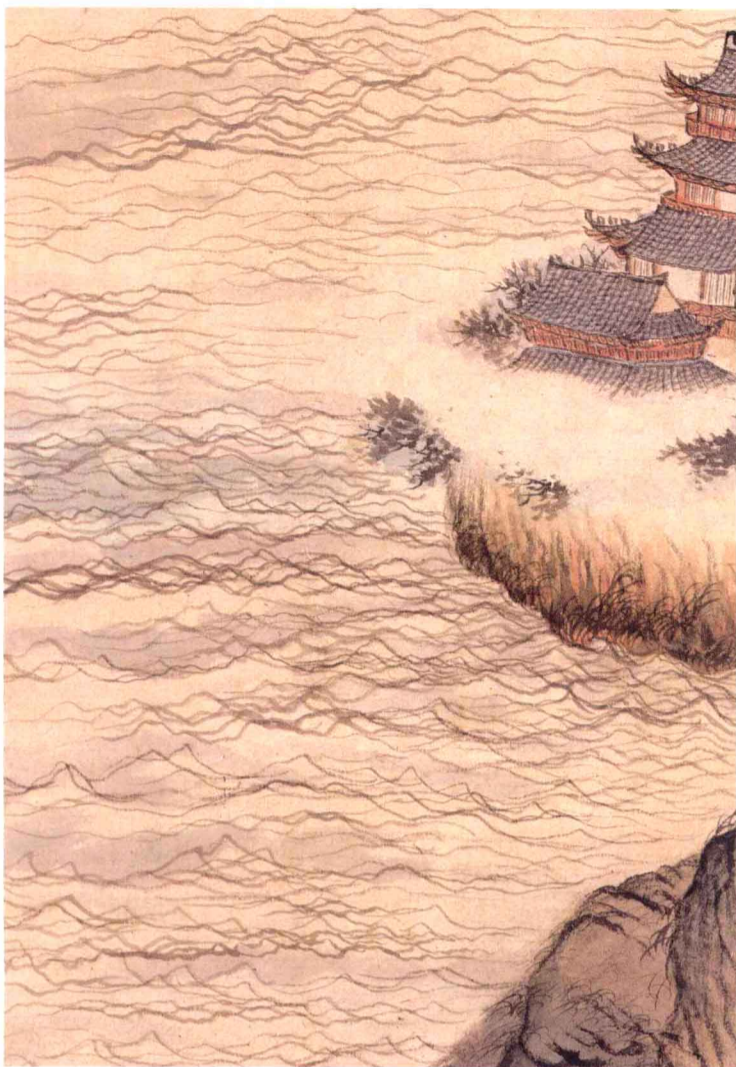
宋 李嵩 赤壁赋图（局部）

网巾式

画网巾水，笔势横行而绵长，以中指轻轻拨动笔杆，使水纹组合似网状。

陆俨少先生擅画网巾水，他说：“湖水弥漫广远，水波微动，通常用网巾水来表现。”

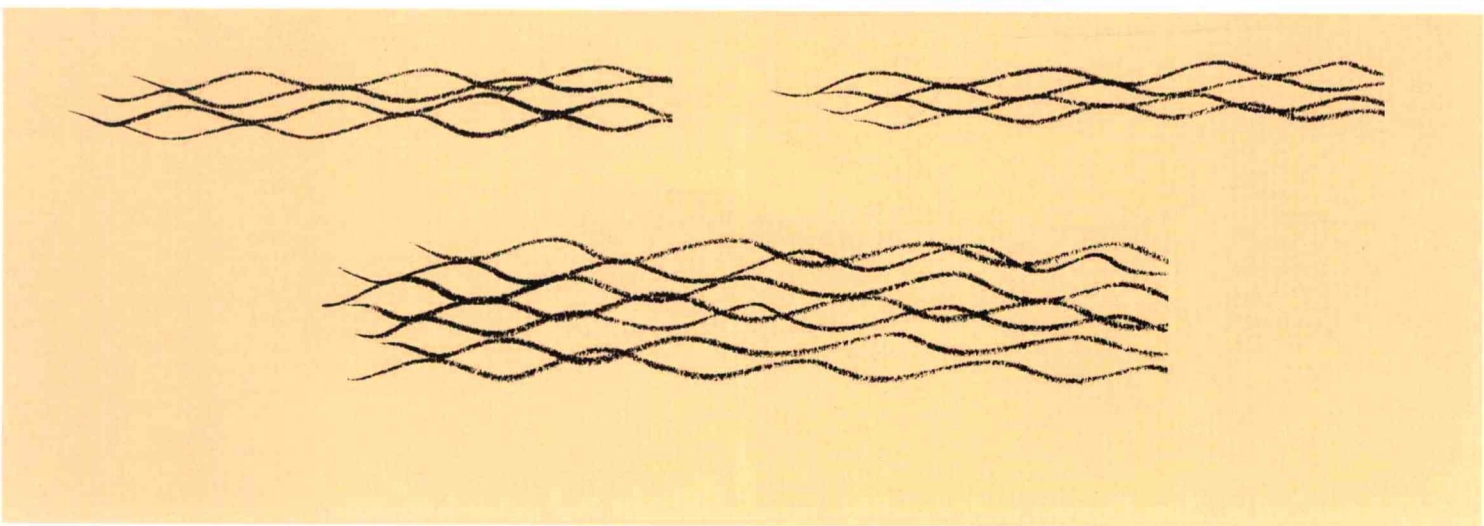
画网巾水，线条宜用中锋，一用侧锋即扁。平拉过去，有规则的屈曲，上线曲向下，下线即曲向上，互相连接，组织如网状。画时执笔宜高，正坐悬腕，自左向右拉出线条，运用中指作有规则的屈曲。」

清 石涛 巢湖图 (局部)

宋 马远 水图 (局部)

浪涛式

江海辽阔，无风三尺浪，狂风巨浪更是汹涌澎湃。

北宋韩拙《山水纯全集》云：「夫海水者，风波浩荡，巨浪翻卷，山水中少用也。有
两边峭壁万仞，不可通途，中有湍急漂流如箭，舟船不可停者硃水耳，无急于此也。言江
湖者，洞庭之广大也。言水源者，平出流水也。其水混混不绝，故孟子所谓源泉混混，不
舍昼夜者是也。」

畫江海波濤法
山有奇
峯水亦
有奇峯
石尤怒
捲巨浪排
山海月初
溶潮如白
馬是時滿
目皆多崇
岡峻嶒吳
道玄畫水
終夜有聲
不雜畫水
且善畫風
曹仁希萬流
曲折一絲不
亂不惟畫風
而且能畫不假
於風之層波疊浪
畫水之能事畢矣

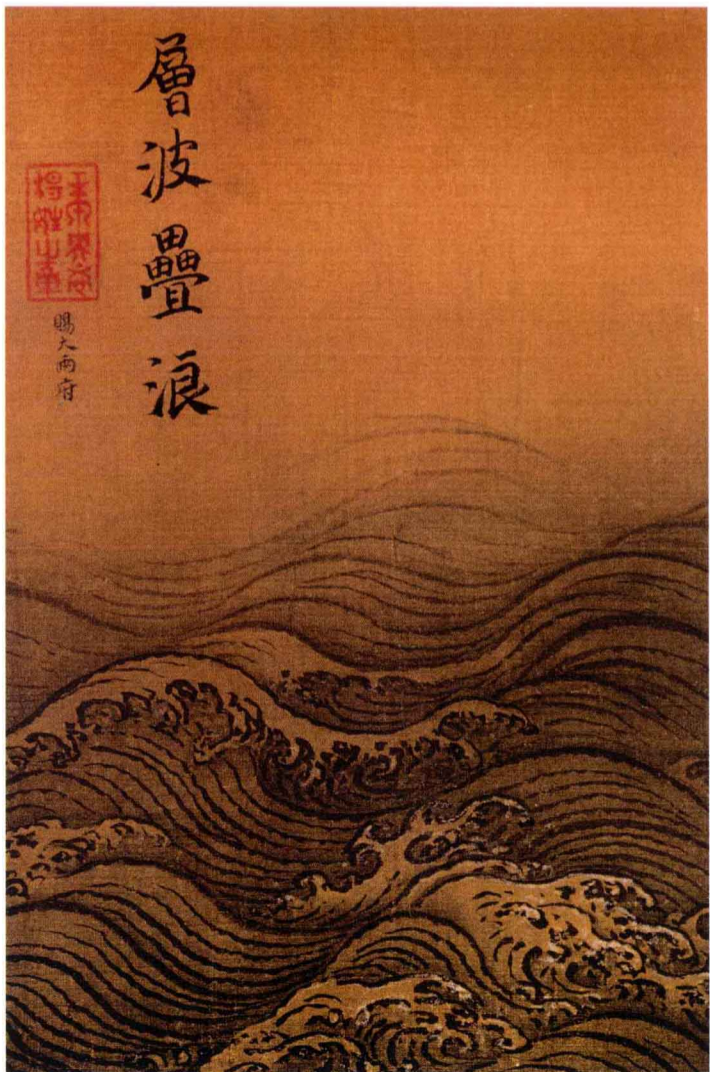

《芥子园画传》

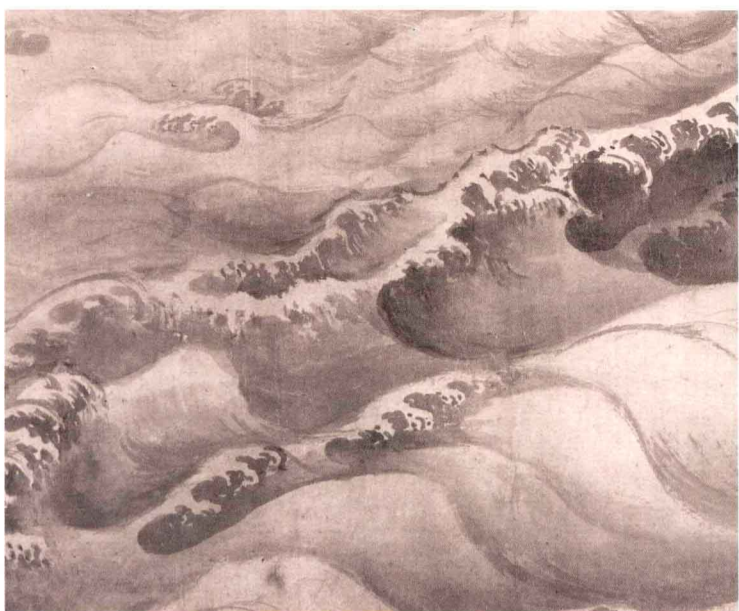
宋赵芾江山万里图（局部）

宋马远水图（局部）

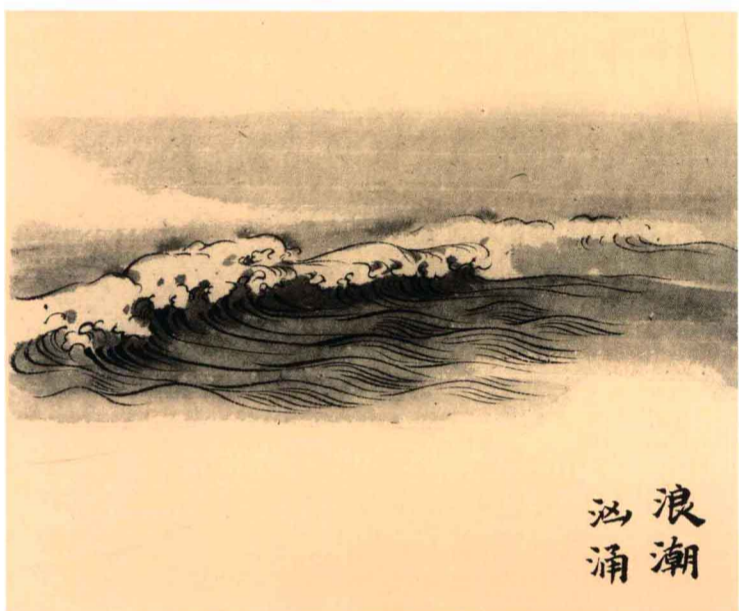

層波疊浪
王中興
賜大兩府

画江海潮涌，要表现水势之急，潮头奔腾翻卷如万马疾驰，势不可挡。

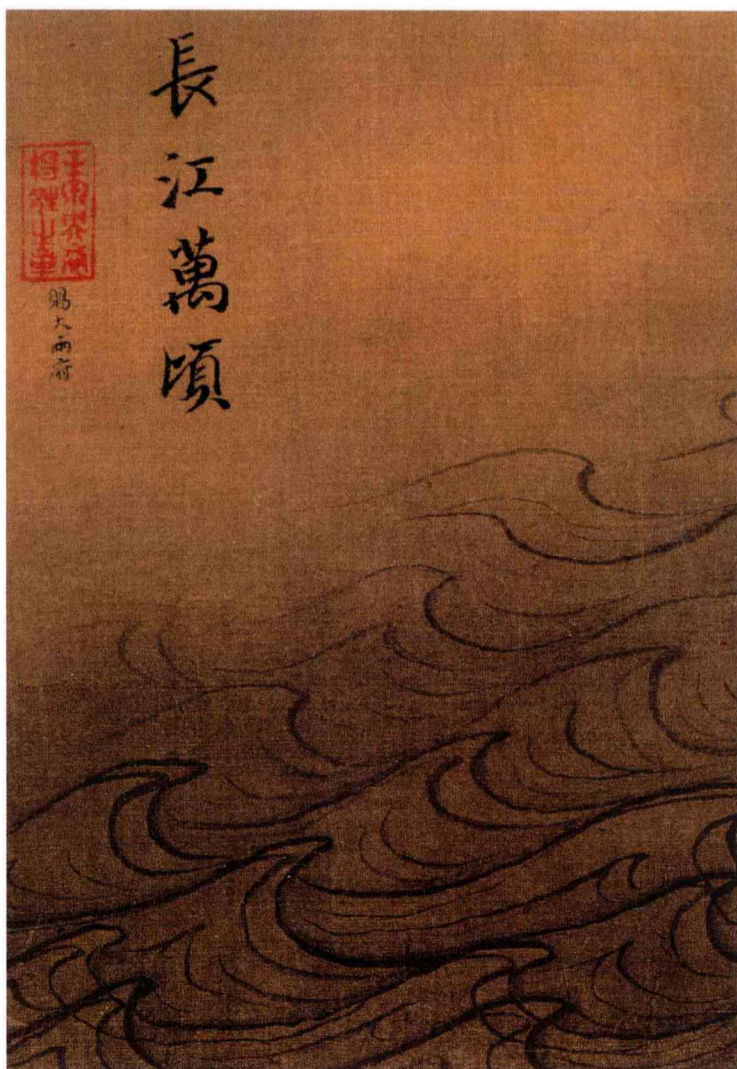
宋 赵芾 江山万里图（局部）

浪潮
汹涌

因風起浪

長江萬頃

錫九画行

宋 马远 水图（局部）