

故宫画谱

山水卷

山石

薛永年 主编

中国历代名画技法精讲系列

故宫出版社

中国历代名画技法精讲系列

故宫画谱

山水卷·山石

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·山石/孔耘, 林素梅编.—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 978-7-5134-0316-0

I. ①故… II. ①孔… ②林… 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206998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·山石

编 写: 孔 耘 林素梅

出 版 人: 王亚民

责任编辑: 朱 蓝 王 静

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: 14.25

版 次: 2012年9月第1版第1次

书 号: ISBN 978-7-5134-0316-0

定 价: 88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、王蓀、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欠缺，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，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、本系列从书中，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》、《治梅竹谱》、《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，1985）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

本书立足于中国山水画五代、宋、元名家作品，精选其中的山石画法选编成册。以读画的形式，通过较为详细的技法解析与步骤图来帮助读者学习山石的笔墨技法，同时，亦将画理贯穿于具体的技法讲解中，希望能帮助学习者通「理」明「法」。

从山石的形态来看，有石块、石壁、石崖、峰峦等；从山石的构造来分，有土质山石和石质山石之分，又有土山戴石，石山戴土种种。本书编写不是从山石分类出发，主要是围绕画山石的基本技法「勾、皴、擦、染、点」而展开阐述的。

学习山水画的两个重要途径：一是师古人；一是师造化。

临摹，作为「师古人」的重要途径，对于学习山水画起着至关重要的作用。临摹过程也是训练造型能力的过程，关键难点是对精神气质的把握。

五代、宋、元是中国山水画发展的巅峰时期，这一时期的山水画作品结构严谨，不同材质的使用方法与随之产生的不同面貌，可谓精彩纷呈。临习时须细心体会，步步到位，不可马虎了事。值得一提的是，在笔墨精神与技法之外，学习者还应细察、探索纸、笔、墨的基本性质和拓展空间。初临时，尽量选择接近原作感觉的画材（如五代、两宋时期的作品基本上都是画在熟绢上，而元代画家作品大都用的是半生熟的纸）。本书编者的意愿就是引领学习者在临摹中系统研习古人的笔墨精神与山石技法，实现「师古人」的目的。

历代山水大家画山石虽有一定的规律可循，但要注意不要拘泥于固定的程式。画要法古，亦当法自然。山有「态」，所谓「真山水之云气，四时不同：春融怡，夏蓊郁，秋疏薄，冬黯淡。……真山水之烟岚，四时不同：春山澹冶而如笑，夏山苍翠而如滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡。」（宋·郭若虚《林泉高致》）。自然界中山水千姿百态，故山石画法种种，不应落入俗套。

古人道：「画山水而不亲临极高极深，徒摹仿旧人栈道瀑布，终是模糊丘壑，未可便得佳境。」（明·唐志契《绘事微言》）「盖身即山川而取之，则山水之意度见矣。」（宋·郭若虚《林泉高致》）读万卷书，行万里路，借学养和自然山水的灵气来扩充胸怀、涵养心灵，方能「以林泉之心临之」。

目录

基础画法

山石的基本画法	2
勾	6
皴	7
擦	18
染	20
点	24

技法精讲

五代董源 潇湘图卷	32
五代巨然 层岩丛树图轴	36
宋 范宽 溪山行旅图轴	40
宋 郭熙 早春图轴	48
宋 米友仁 潇湘奇观图卷	56

名作临摹

宋 李唐 万壑松风图轴	60
元 黄公望 富春山居图卷	70
元 吴镇 洞庭渔隐图轴	80
元 吴镇 双松图轴	84
元 倪瓒 容膝斋图轴	88
元 王蒙 青卞隐居图轴	92

五代荆浩 匡庐图轴	98
五代董源 夏山图卷	100
五代巨然 秋山问道图轴	102
宋 马远 踏歌图轴	103
宋 夏圭 溪山清远图卷	104
元 王蒙 具区林屋图轴	106

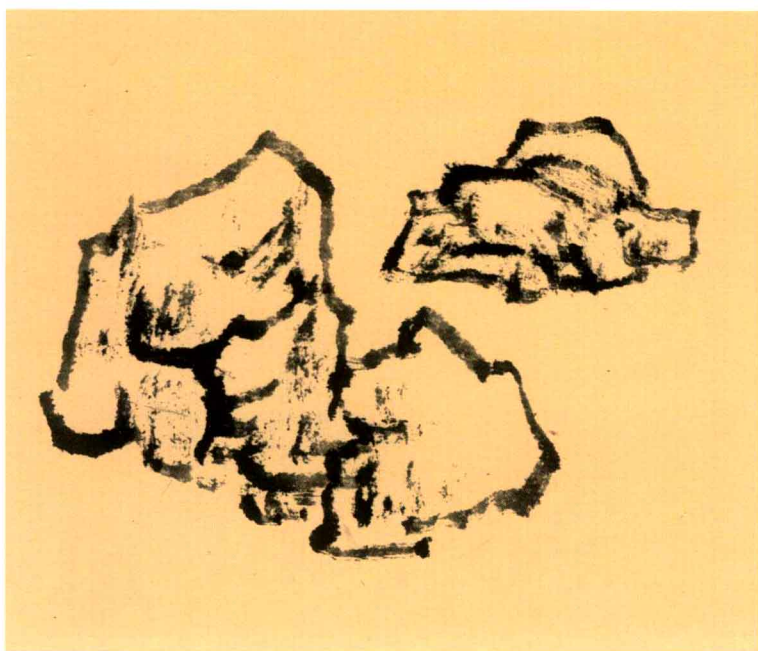
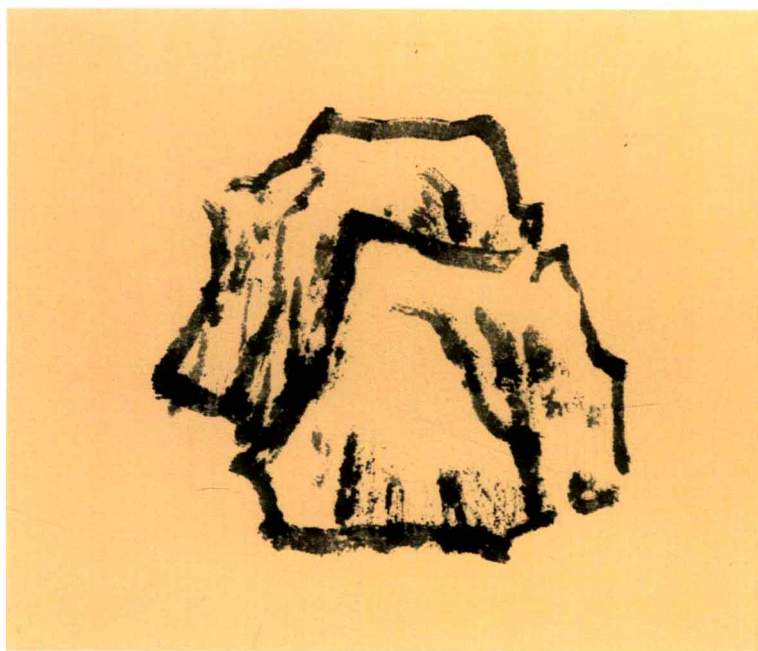
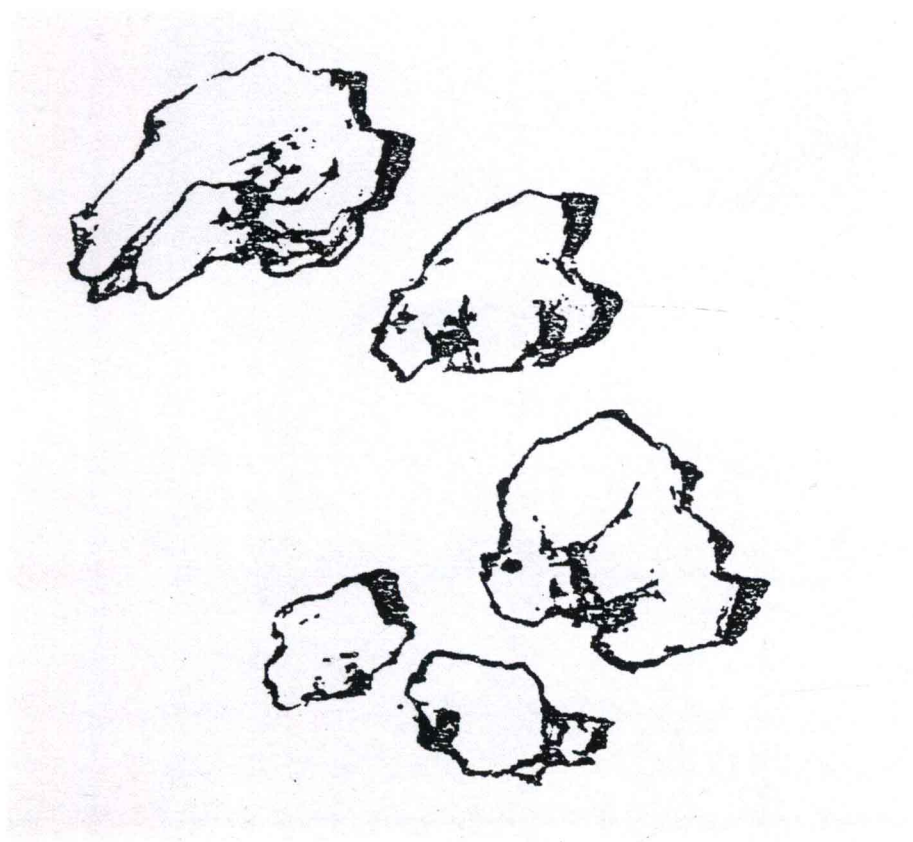
山石的基本画法

画石起手式

古人云：「石分三面」，然此言其大概耳，三者成众，说分三面，并非仅限于三，这是说画石须灵活分面来体现石之凹凸、体量与阴阳向背。清朝郑绩《梦幻居画学简明》中说：「推三面之法而作十面八面，亦无不可。」

画石不宜方，方近板。也不宜圆，要方中带圆，圆中带方，「妙在不方不圆之间」。

《芥子园画传》

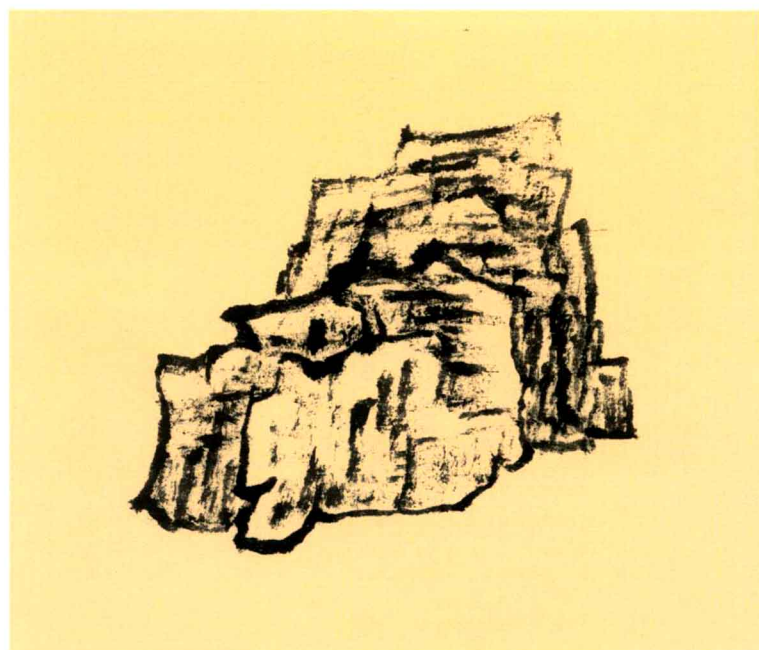
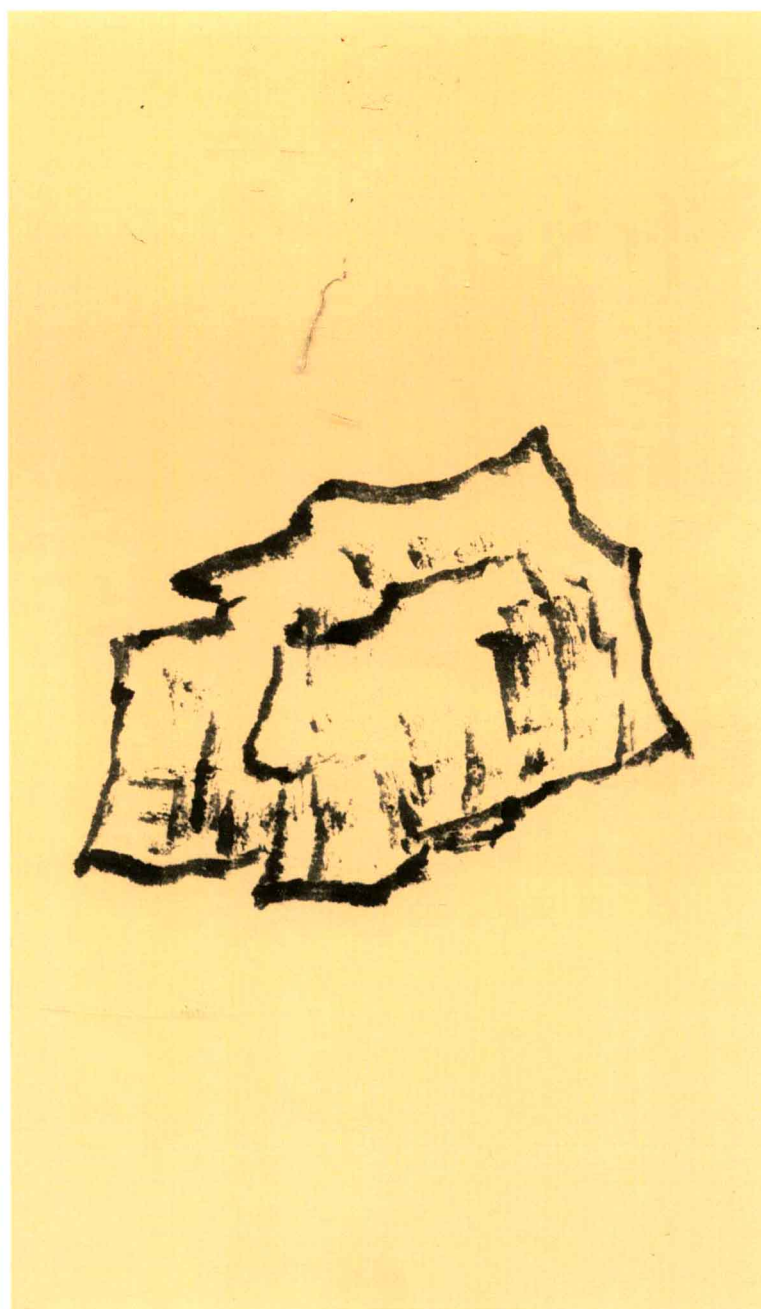
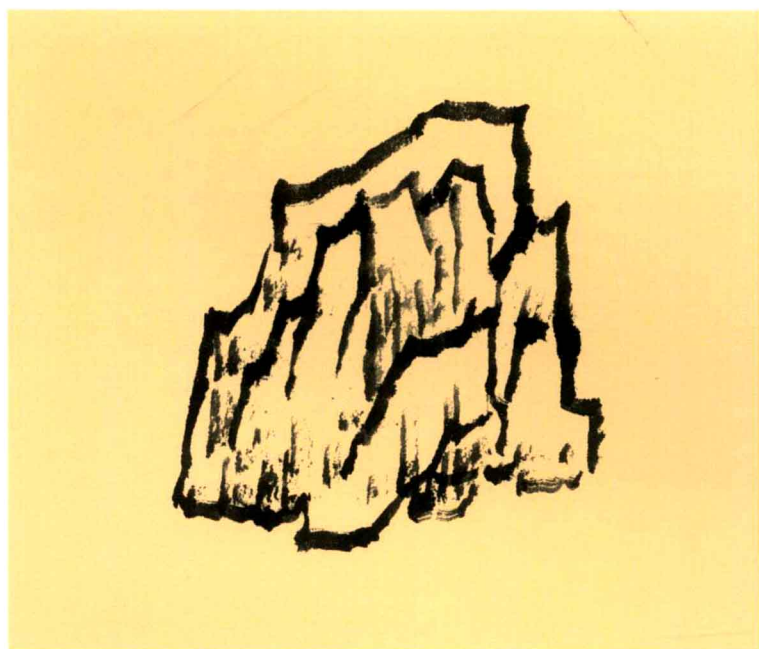
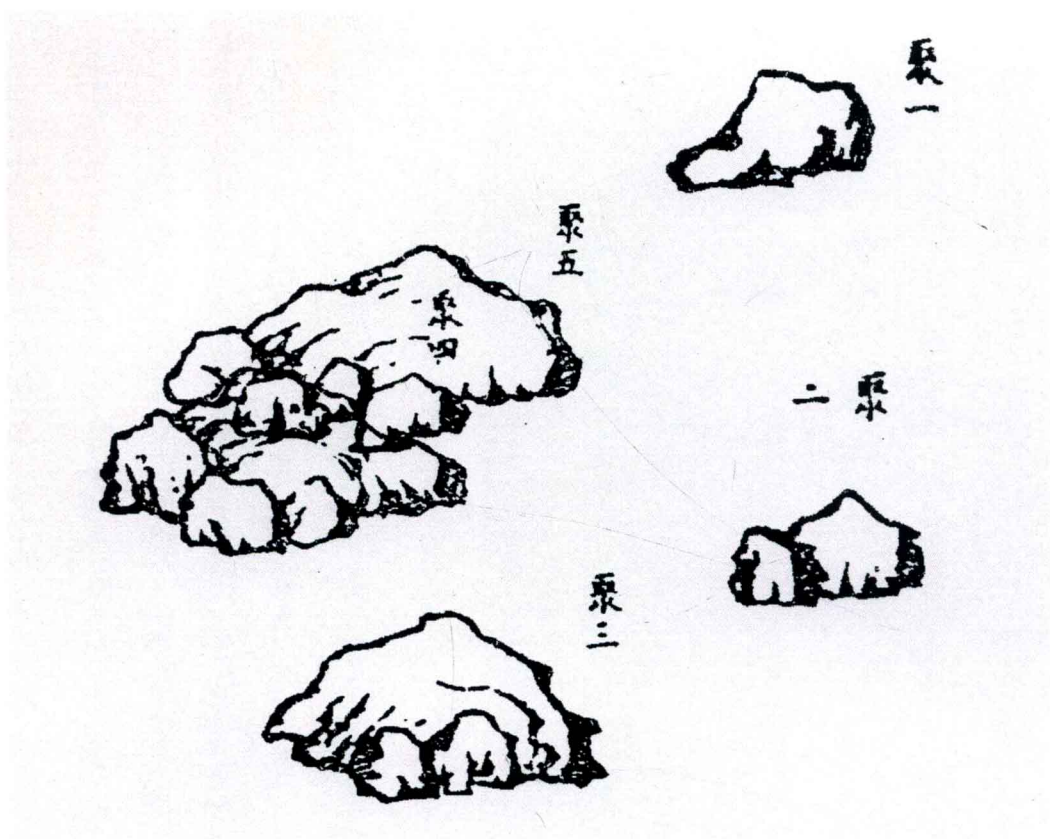

石分三面，意在立体

画石层叠与取势

叠石宜相搭而生，忌层层罗叠而显板滞。无论一石或一丛数块石，其取势均可从勾勒带出。「勾勒廓谓之初落墨，骨法是也。骨法内再加一二破法谓之石筋，虽寥寥数笔，阴阳向背之神已具，以后加皴破块，皆依此为准。」（清·华琳《南宗抉秘》）

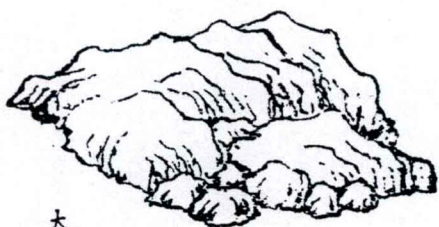
《芥子园画传》

画石「大间小 小间大」之法

画石一丛数块，关键在一个「间」字，大石间小石，小石间大石。大小攒聚，也要有聚有散，有垂有缩，既变化不一又顾盼浑融。「相搭而生，则大小相间，前后相掩，有起伏，有隐现，参伍错综，主宾顾盼，纵块数甚多，总要连络有情，毋令块块可以单取出也。」（清·华琳《南宗秘诀》）

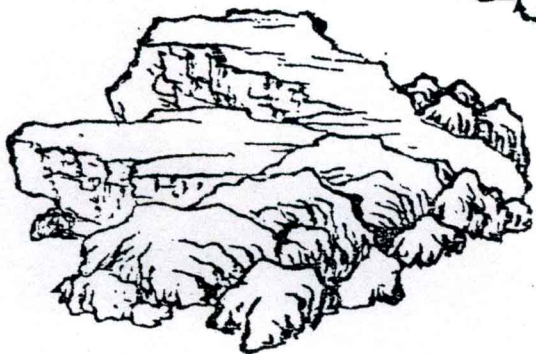
《芥子园画传》

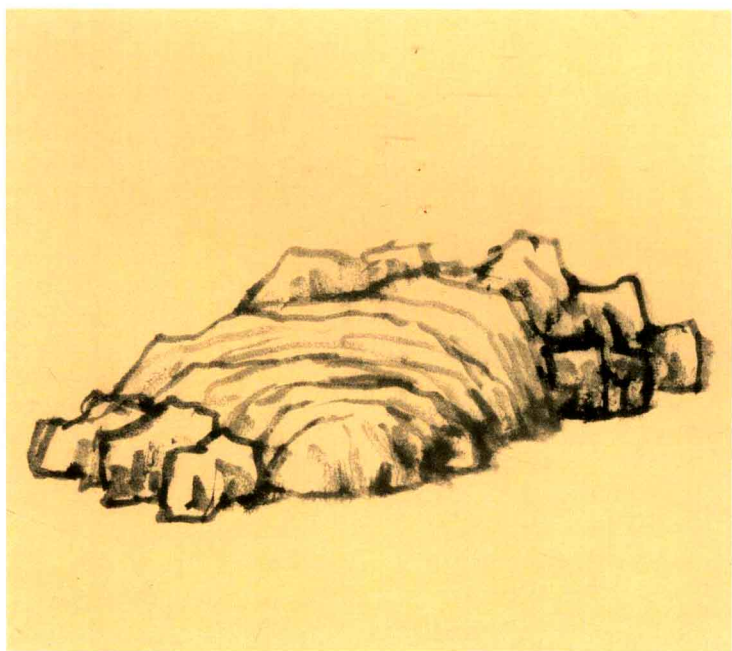
大间小法

小间大法

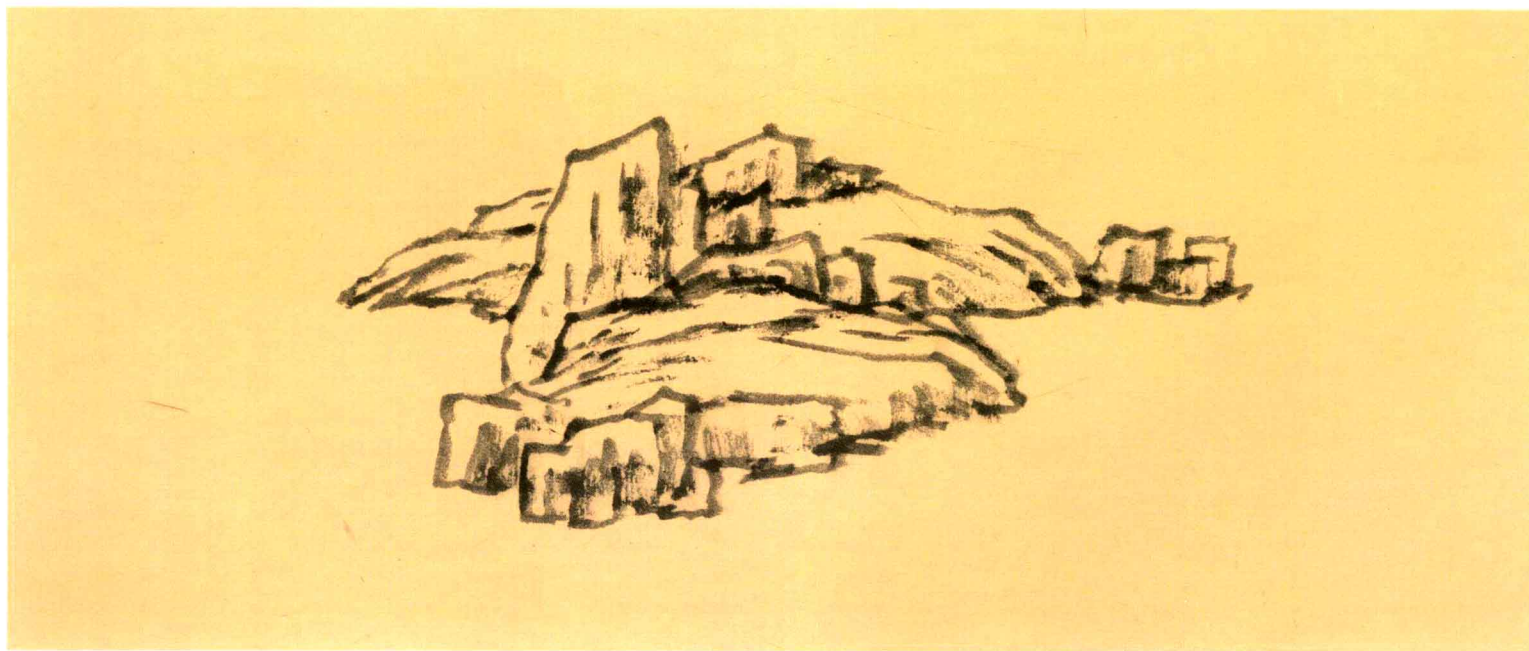
画石间坡法

小间大法

大间小法

坡间石法

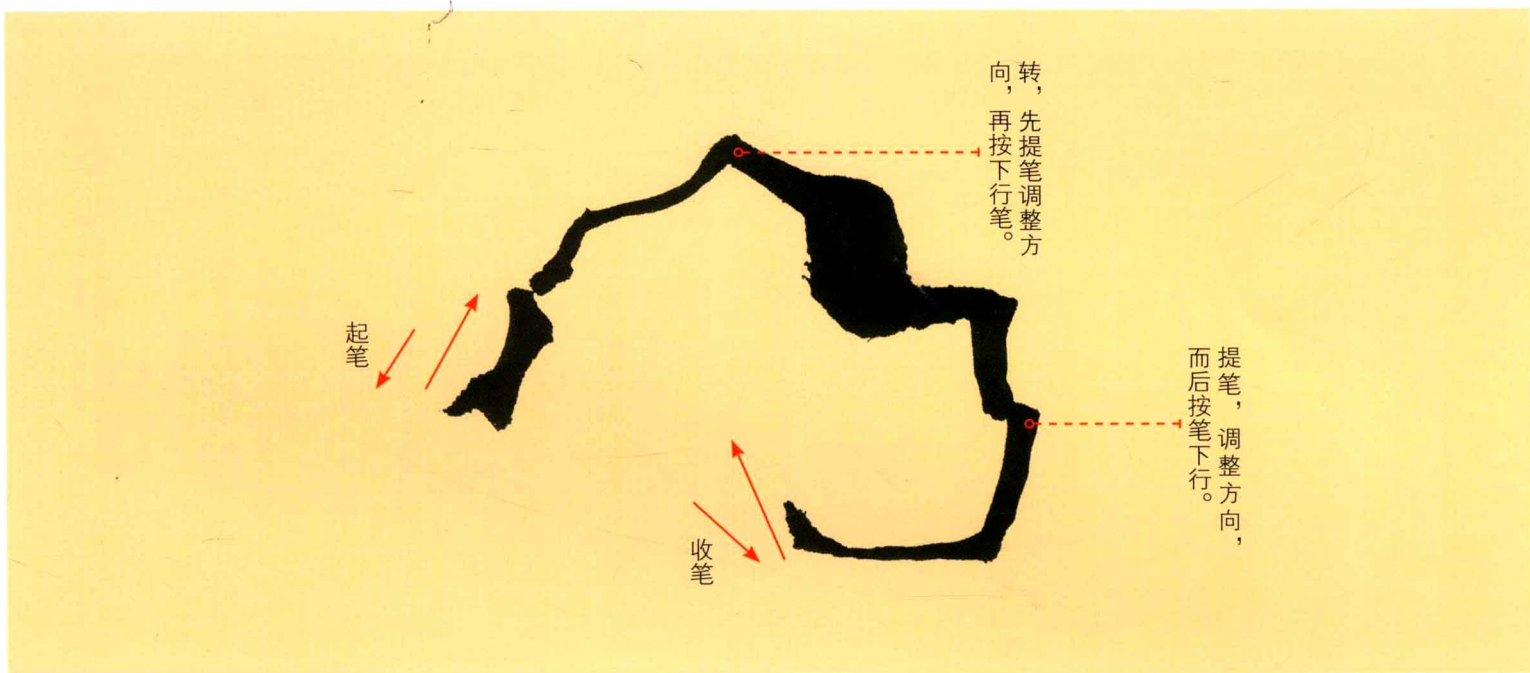
清代汤贻汾《画筌析览》中说：「勾皴染点之于画，犹点画撇捺之于字也。」元代画材由绢素到纸，「擦」法渐用，亦成为山水画的重要技法。所以画山石的笔墨技法，依次可概括为「勾、皴、擦、染、点」五个步骤。

宋王诜瀛山图（局部）

勾

勾是画山石的第一步，重在中锋用笔。
 勾勒在画山石中尤为重要。盖用笔顺势为勾，逆势为勒。
 勾勒用笔要灵动，关键在提按，每用笔皆有起笔、行笔与收笔。勾勒用笔忌多圭角。

勾勒山石用笔

用笔禁忌

皴

皴，《说文》中云：「皮细起也」，指有皱纹的不平的面。皴法，是中国山水画描绘山石林木的技法名称，强调用不同的笔法表现其纹理、形质。不同的山石形态和结构决定了不同的皴法，从而形成了不同的风格和流派。宋元以来就产生了几十种传统皴法。概而言之，主要是斧劈皴和披麻皴两大类。披麻一类表现土山的形体；斧劈一类表现石山的形体。从形态上分，可概括为线形皴、面形皴、点形皴。古人给皴法命名主要是为了学习的方便，皴法的名称也是大体而言，不宜死板理解。在古人的基础上灵活运用，或将不同的皴法相融，或结合表现对象将某种皴法稍加变异，转化而成自己的面目。

皴法用笔与勾相比，较为灵活，中侧锋或侧锋入笔，主用笔尖或笔肚的力即可画出不同的皴法。重在笔笔有提拔，忌飘忽不定。

勾与皴的关系

画山石无论何种皴法，或先勾后皴，或连勾带皴，或先皴而后勾，一气呵成，不可勾自为勾，皴自为皴，皴笔要与线浑融相接，天生自然，方入化机。

「夫轮廓与皴原非两端。轮廓者皴中之大凹凸，皴者轮廓中之小凹凸。虽大小不同，而为山石之凹凸则一也。」（清·郑绩《梦幻居画学简明》）

元 黄公望 富春山居图（局部）

披麻皴

披麻皴笔线如麻披散，用以表现土山，有大（长）披麻、小（短）披麻两种。「大披麻笔大而长，写法连廓兼皴，浓淡墨一气浑成，淋漓活泼无一笔滞气。……起笔重著，行笔稍轻。悠扬辗转，收笔复重。笔笔圆运，无扁无方。石形多如象鼻。……小披麻笔小而短，写法先起轮廓，然后加皴。由淡至浓，层层皴出，阴阳向背，或焦或湿，随意加擦。」（清·郑绩《梦幻居画学简明》）

披麻皴用笔要圆厚，笔线要有条理，也要灵活多变。笔线相错而不平行，相接角度须小。

五代画家巨然师法董源创「长披麻」——中锋用笔，骨力苍秀。其《秋山问道图》山体用淡墨长披麻皴，连勾廓带皴擦，从山顶矾头皴出，起笔重下，行笔稍轻，至山脚处皴笔收紧，墨色由淡入深，层层深厚，再稍加水墨烘染，墨色浓淡分明。

五代 巨然 秋山问道图（局部）

反手画披麻皴时，以中锋意味入侧笔，关键在于要能提得住笔，控制着力自上往下皴擦，长披长抹。

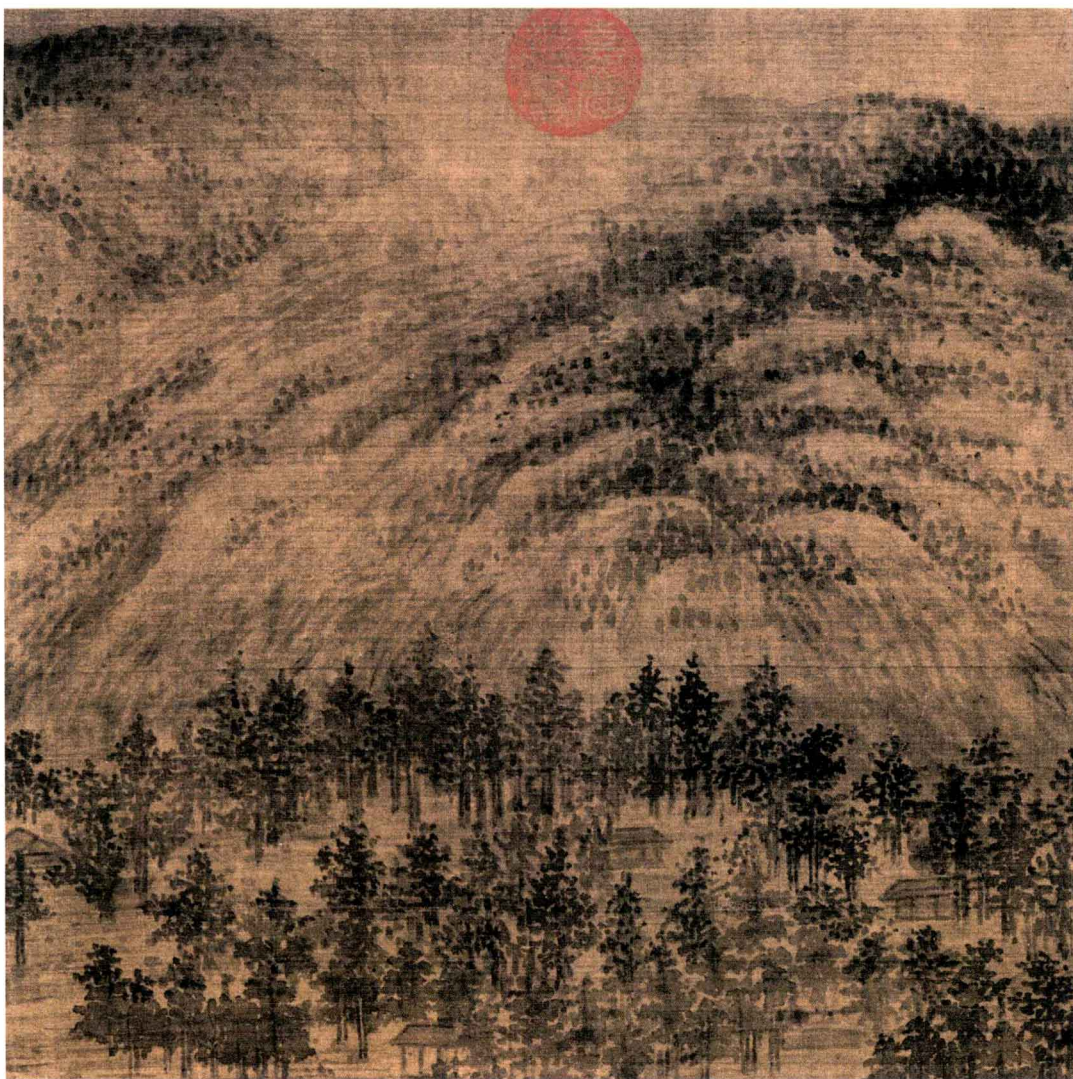
此图中披麻皴线的感觉是长披往下的，但并不是一根长线直接下来的，而是层层相接，交替形成「长」的感觉。

五代 巨然 层岩丛树图（局部）

此图中皴法为比较整齐而圆厚的短披麻皴。相对于长披麻皴的廓皴相兼、行笔连贯、短披麻皴用笔则短且连续出之。

短披麻皴用笔要求圆厚，于条理中求变化。笔线交叉宜少，不平行。如有交叉则内角偏小。

五代 董源 潇湘图（局部）

