

有二月吳興趙孟頫製

淡煙疎雨濤
清明罨畫峰
安臥有情多
把鵲山撥靈
雛翩躚勢亦
兩相爭

右咏鵲山

乾隆戊辰春月

為景

故宫画谱

山水卷

点景屋宇

薛永年 主编

中国历代名画技法精讲系列

故宫出版社

1212.00
201346

故宫画谱

中国历代名画技法精讲系列

山水卷·点景屋宇

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·点景屋宇/逢羽编. —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 978-7-5134-0318-4

I. ①故… II. ①逢… 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206967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·点景屋宇

编 写: 逢 羽

出 版 人: 王亚民
责任编辑: 朱 蓝 付韦鸣
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: 10
版 次: 2012年9月第1版第1次
书 号: ISBN 978-7-5134-0318-4
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，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，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，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

「君子之所以爱夫山水者，其旨安在？丘园养素，所常处也；泉石啸傲，所常乐也；渔樵隐逸，所常适也；猿鹤飞鸣，所常亲也；尘嚣缁锁，此人情所常厌也……」这是宋代山水大家郭熙在《林泉高致》中的描述。君子渴望林泉之乐，在山水中，不仅求可行可望，更要追求可居可游之境界。清代王概《芥子园画传》中说：「山水有人居则生情。」山水中亭台楼阁、屋宇村舍是人类活动的场所，山水画中的点景屋宇在很多时候，可以喻为一张画的画眼，可以透过屋宇观察整个世界。

「世之笃论，谓山水有可行者，有可望者，有可游者，有可居者。凡画至此，皆入妙品。」（宋·郭熙《林泉高致》）可见，若在山水画里置放一二屋宇，定会使画面增加更多的神韵，使之可居可游，增加绘画作品的意境。古人对景物设置是极为慎重的。唐代王维《山水诀》中说：「回抱处僧舍可安，水陆边人家可置。」古人说，屋宇建筑是「天然自有之结穴」（《芥子园画传》），传统的建筑，不论是在山间或园林，选地佳者，其位置必不在顶部，须略低于最高点，盖含蓄蓄之意，求不尽之味。一般来讲，山凹处可以筑楼阁、古寺，平坡处可以安置平屋或茅亭。画寺观宜壮丽，画宫殿宜威严，画村舍宜古朴，画亭馆宜优雅。诸如此类，要求我们平常对自然景物须多用心观察。点景屋宇要依山势地貌，以可居可游为上。山水画中点景屋宇要注意评审地势来妥当地安置。

描绘点景屋宇的时候，除其自身的结构要把握准确之外，还应注意其与周围景物的关系，与周围的山石、树木之间的正侧转递，左右回环，高下萦绕等。有序地安排与处理山水画中房屋的拱顶或屋脊，往往能使景物以少喻多，特别是表现层层推进的村舍时，尤要注意房顶与房顶的节奏与疏密、正斜等关系。如十步一楼、五步一阁，其间许多穿插、布置，许多结构、组合，复杂的周围环境，参差的路径，掩映的花木，须要悉心体会，妥当安置。李可染先生在谈到各种不同房屋的写生时说：「房子要有节奏，要有各种不同的姿态，但各姿态的房子不要单摆浮搁，要互相关联呼应，防止硬拼凑到一起。房子也要分一、二、三，既要分，也要联，有时联比分更重要。有时用地的高低使其相联，有时向阳与否使其相联，有时则用笔的干湿浓淡、节奏变化使其相联。」除了学习前人的经验外，我们还应该多到自然中去观察，搜索素材，这是我们绘画创作的主要来源。

目录

基础画法

茅屋的画法·····	2
瓦屋与墙屋的画法·····	6
楼殿的画法·····	9
寺院塔楼的画法·····	12

技法精讲

宋 王 诜 瀛山图卷·····	16
元 赵孟頫 鹊华秋色图卷·····	22
元 倪 瓚 紫芝山房图轴·····	26
明 董其昌 仿宋元人缩本画及跋册·····	30

名作临摹

五代 董 源 洞天山堂图轴·····	36
五代 巨 然 秋山问道图轴·····	38
五代 巨 然 萧翼赚兰亭图轴·····	40
五代 荆 浩 匡庐图轴·····	42

宋 范 宽 临流独坐图轴·····	44
宋 李 唐 江山小景图卷·····	46
宋 夏 圭 溪山清远图卷·····	48
宋 佚 名 山水图轴·····	50
元 佚 名 春山图轴·····	51
元 王 蒙 具区林屋图轴·····	52
元 王 蒙 谿山高逸图轴·····	54
元 吴 镇 清江春晓图轴·····	55
元 吴 镇 秋江渔隐图轴·····	56
元 王 渊 松亭会友图轴·····	57
元 马 琬 乔岫幽居图轴·····	58
元 唐 棣 仿郭熙秋山行旅图轴·····	60
元 倪 瓚 雨后空林图轴·····	62
明 蓝 瑛 溪阁清言图轴·····	63
明 唐 寅 江南农事图轴·····	64
明 文 徵 明 绿荫草堂图轴·····	66
明 文 徵 明 关山积雪图卷·····	68
明 文 徵 明 雨余春树图轴·····	70
明 沈 周 崇山修竹图轴·····	71
明 沈 周 夜坐图轴·····	72
明 沈 士 充 画郊园十二景册·····	73

基础画法

茅屋的画法

用芦苇、稻草等遮盖屋顶的简陋房子，即「茅屋」。茅屋形制较为简单，在山水画中有单独一间出现的，也有几间或成片出现的，适合点缀村野隐逸的风光，是最为常见的一种点景屋宇。以下为几种常见的茅屋绘画形式。

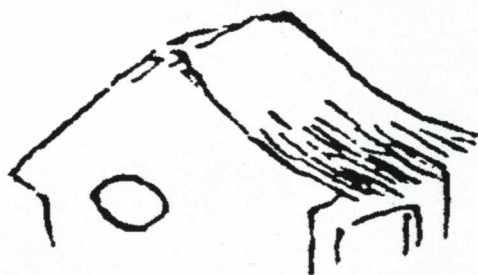
一间茅屋式

一间单独的茅屋，有正面画法和侧面画法，一间茅屋多有依靠，或石或树，掩映生姿。

两间平置式

两间茅屋，平行排列，注意前后遮掩关系，但房脊一定是平行的。

茅屋一间画法

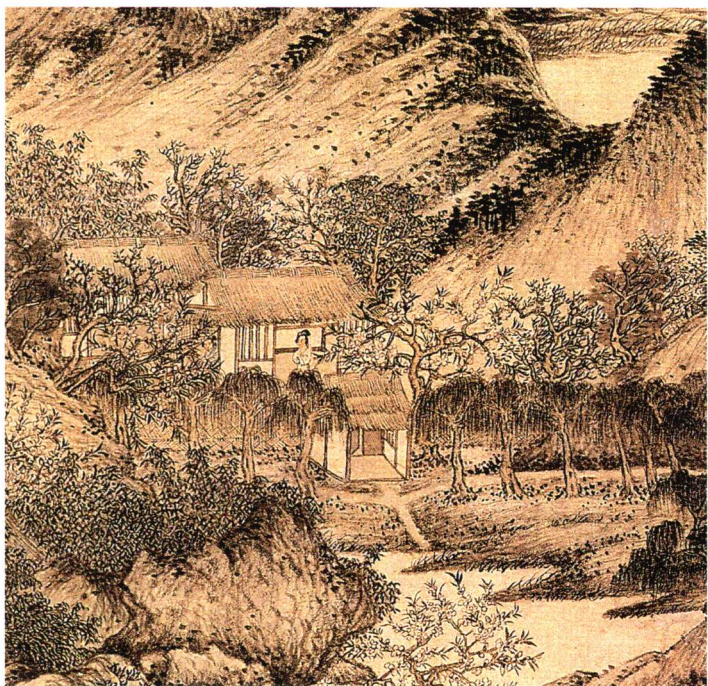

《芥子园画传》

茅屋两间平置法

《芥子园画传》

元 王蒙 花溪渔隐图（局部）

明 唐寅 山水图（局部）

两间斜置式

两间茅屋，一间正面，另一间与其斜靠，构成一个角度。

村庄茅屋式

或单独，或两间平行，或两间斜置，构成一组茅屋，高高低低，错落有致。

夏景村庄茅屋式中於近窗設有遮陰在地

《芥子园画传》

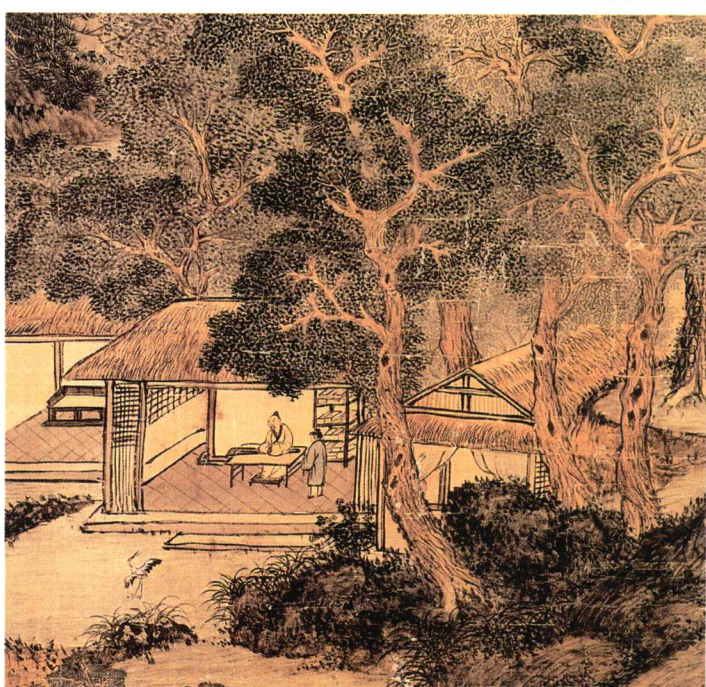

茅屋兩間斜置法

《芥子园画传》

明蓝瑛茅亭话旧图（局部）

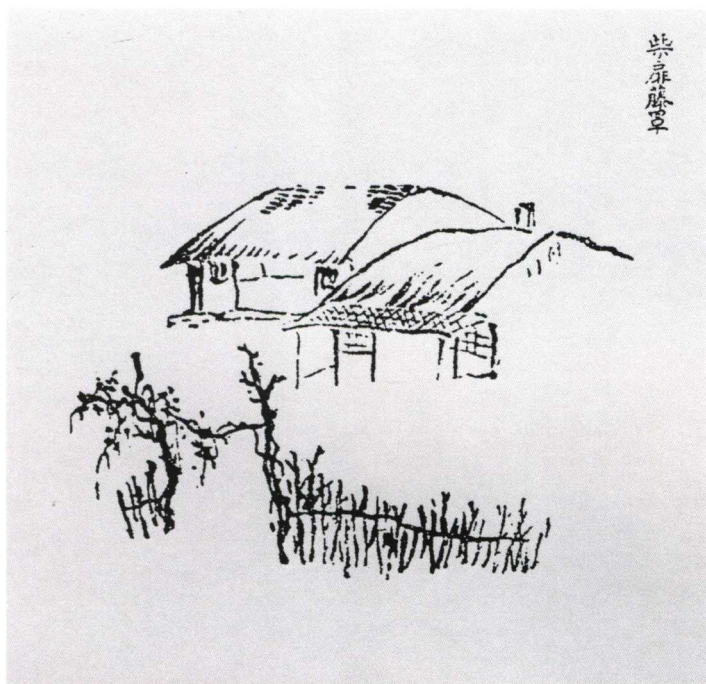
元王蒙溪山高逸图（局部）

破笔柴篱式

篱笆围墙围住茅屋一间或数间，表现的是农家小院的场景。

柴扉藤罩式

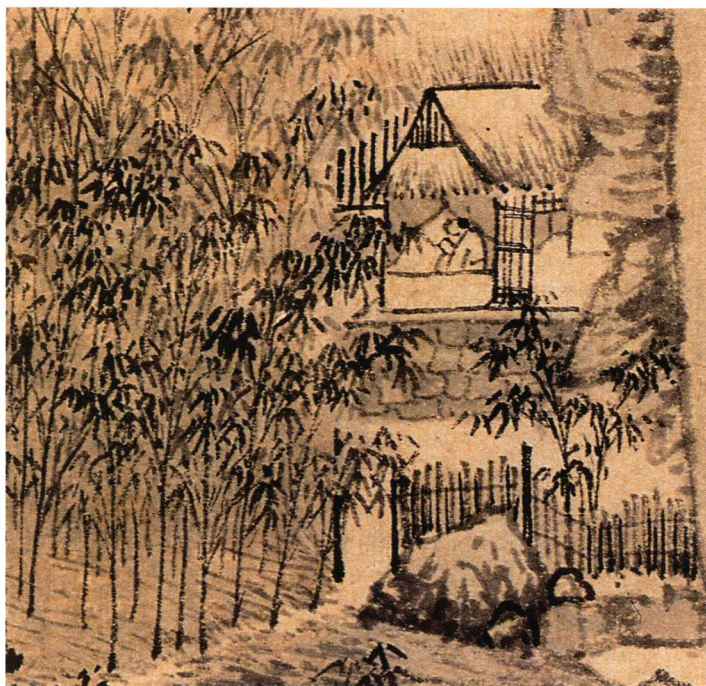
这种篱笆表现较为简单，藤萝缠绕门扉，但在具体表现中，亦有多灵活性，可以倚树靠竹，别有韵致。

《芥子园画传》

《芥子园画传》

明 沈周 崇山修竹图（局部）

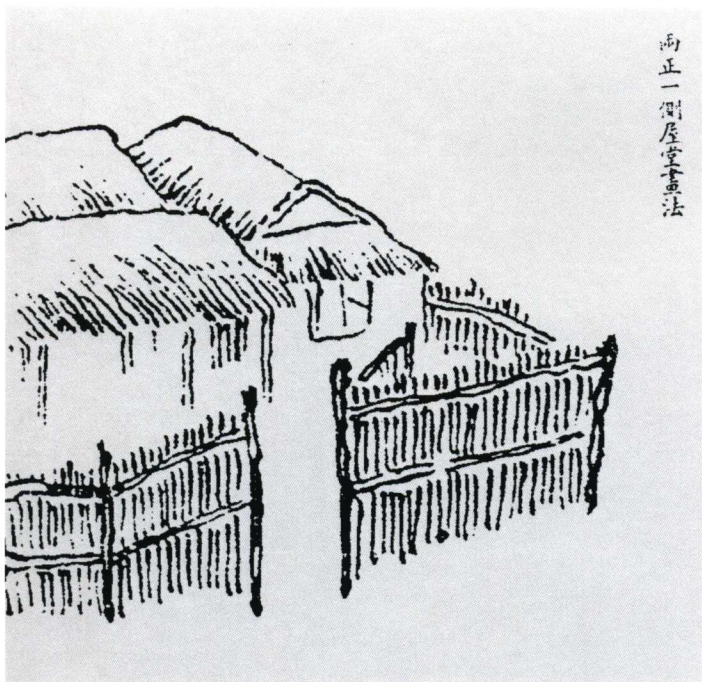
元 王蒙 东山草堂图（局部）

丁字屋堂式

一间正面，另外一间房屋的脊几乎与其垂直，刚好呈现丁字的形状。

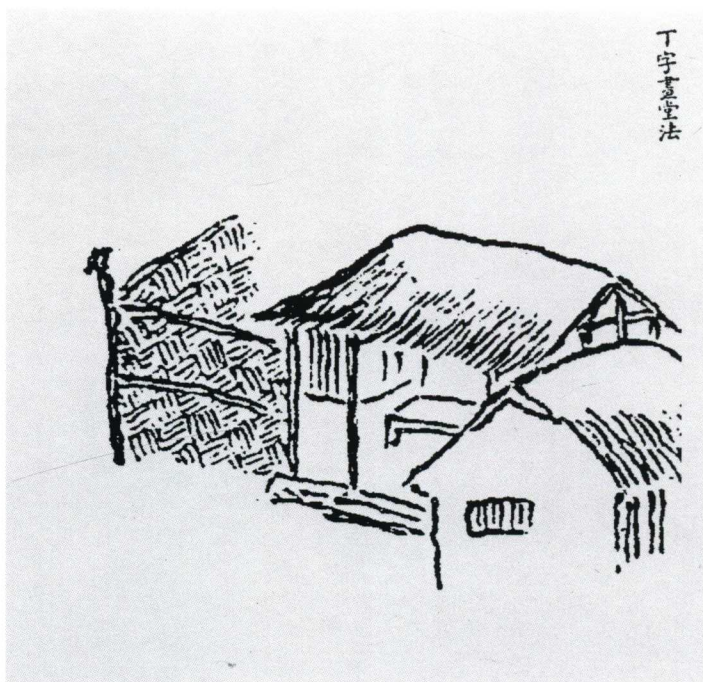
两正一侧屋堂式

正面两间堂屋排列平行，侧面茅屋房脊与其垂直排列。但在具体实践中，不必严格拘泥，应依据实际陈置布势，妥善安排。

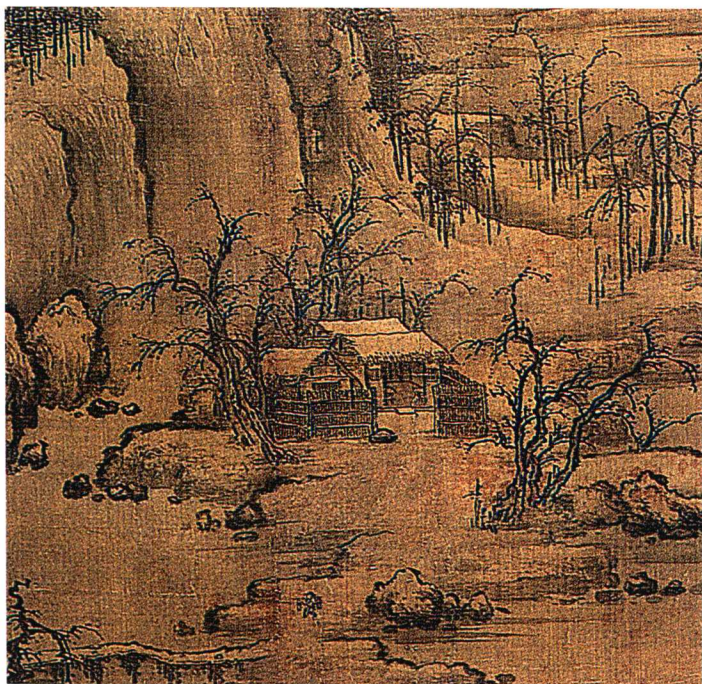
两正一侧屋堂式画法

《芥子园画传》

丁字屋堂法

《芥子园画传》

宋 许道宁 雪溪渔父图（局部）

明 沈周 桃花书屋图（局部）

瓦屋与墙屋的画法

瓦屋、墙屋从形制上讲，结构较为复杂，组合排列也更为多样丰富。在具体的实践中，可以逸笔草草，亦可仔细勾画，以表现不同主题的山水风景。在这里分析几种简单的排列组合方法。

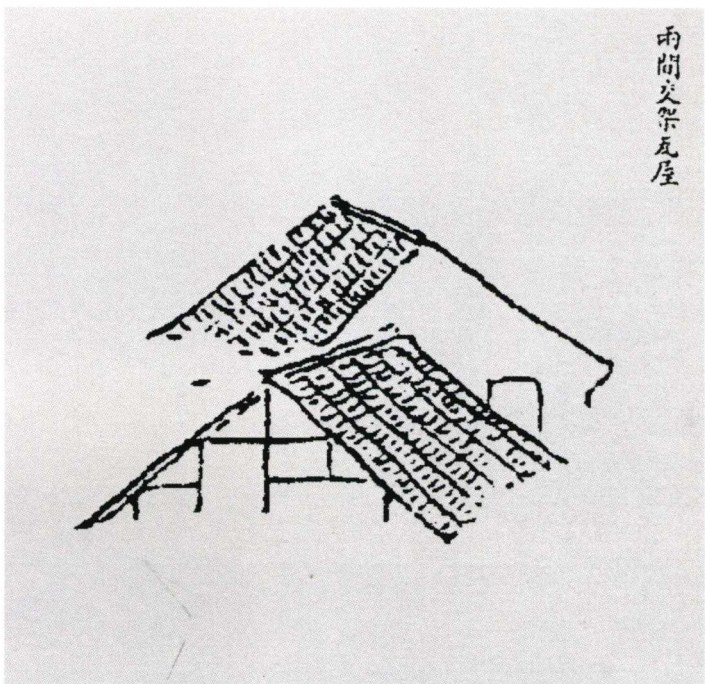
两间交架式

这是两间房屋最基本的排列组合方法，注意两间房屋的走势。

三间交架式

描绘时应注意侧面角度的屋宇结构，注意三间房屋的掩映关系，使其交叉得错落有致，符合院落建造的基本规律。

两间交架瓦屋

《芥子园画传》

三间交架瓦屋

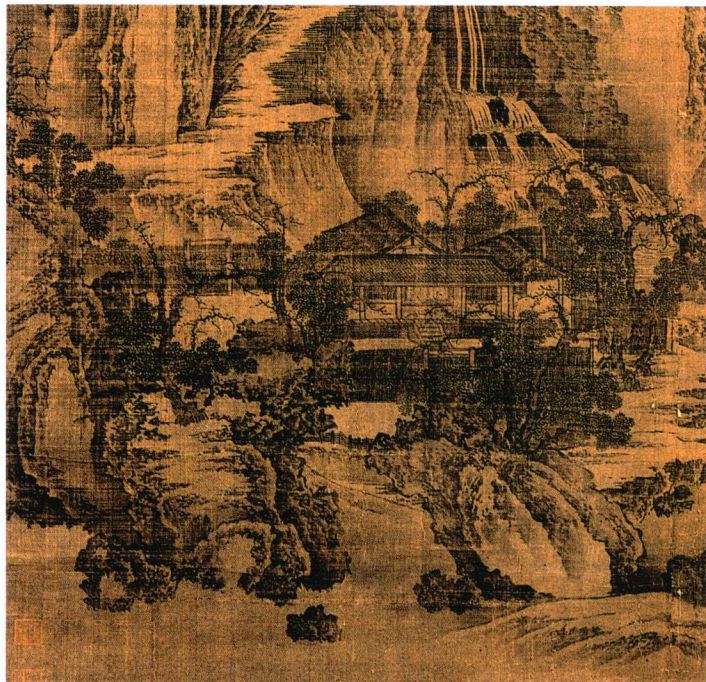
《芥子园画传》

宋 王诜 瀛山图（局部）

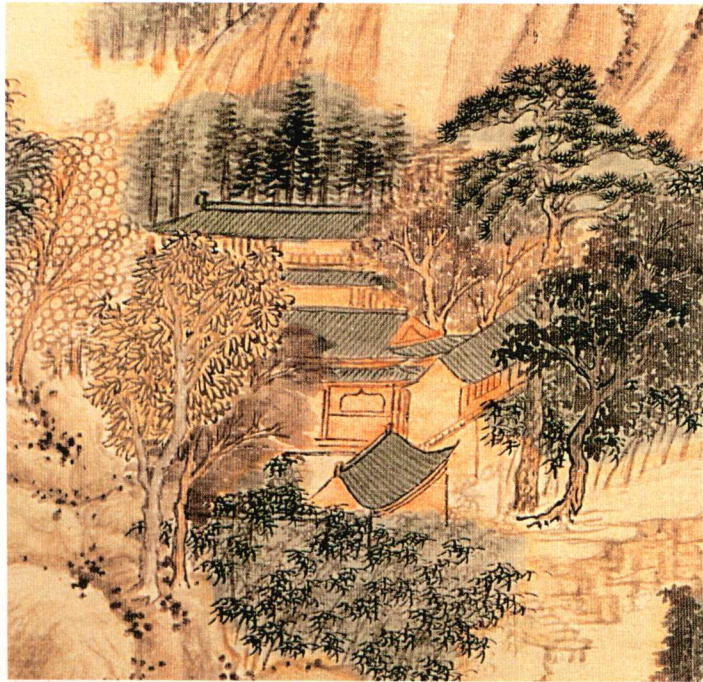

明 沈周 山水图（局部）

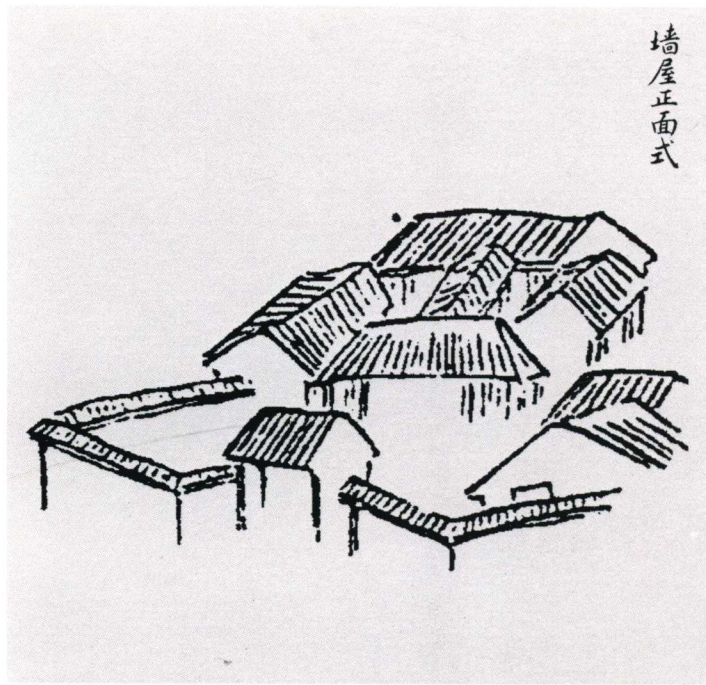

明 周用 新安十景图（局部）

墙屋正面式

《芥子园画传》

山斋层耸式

《芥子园画传》

墙屋正面式

大堂屋宇为正面，其他屋宇顺势排列，外加侧面围墙，构成一组紧凑的民居小院场景。

山斋层耸式

这组屋宇的排列组合是根据山形地势修建而成的。自上而下，错落有致。

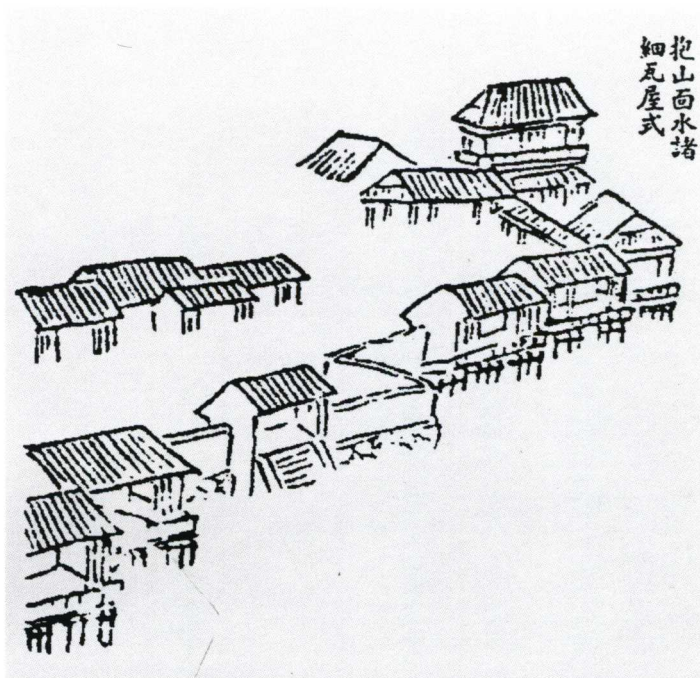
抱山面水式

此组房屋依山临水，房屋地势较高。注意房屋绕山的走势。

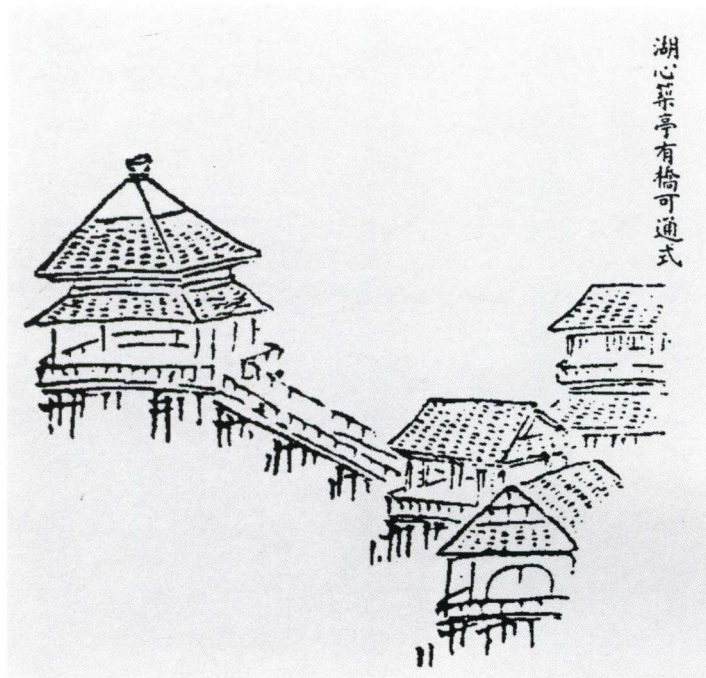
湖心亭桥式

表现水岸风光的一个小场景。一组房屋临水而建，靠栈桥连通水中

湖心亭。

《芥子园画传》

《芥子园画传》

宋 范宽 临流独坐图（局部）

清 王宸 江山雨意图（局部）

楼殿的画法

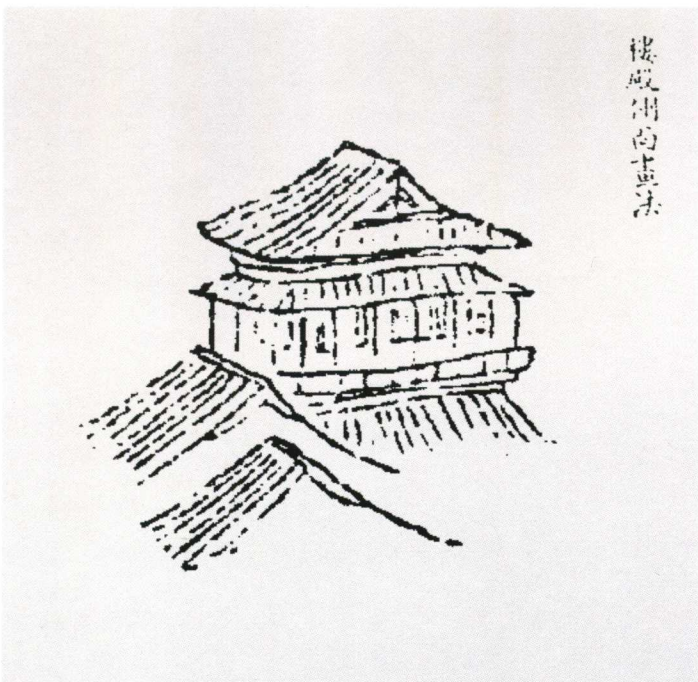
楼殿，或帝王居所，或庄严寺庙，规模宏大，形象壮丽，格局严谨，凸显王权的尊严或宗教的神圣。中国建筑成就最高、规模最大的就是宫观楼阁。因此，宫观代表了中国古代建筑的至尊文化，在这里分析几种基本画法。

楼殿正面式

表现宫邸楼殿的正面，多在侧面有两三屋宇与之相呼应，以免单调。

楼殿侧面式

画侧面的楼殿时，应注意其立体结构。

楼殿侧面画法

《芥子园画传》

楼殿正面画法

《芥子园画传》

元 陆广 仙山楼观图（局部）

元 曹知白 群峰雪霁图（局部）

楼阁高耸式

楼阁高耸，多衬托高远景色。

远露殿脊式

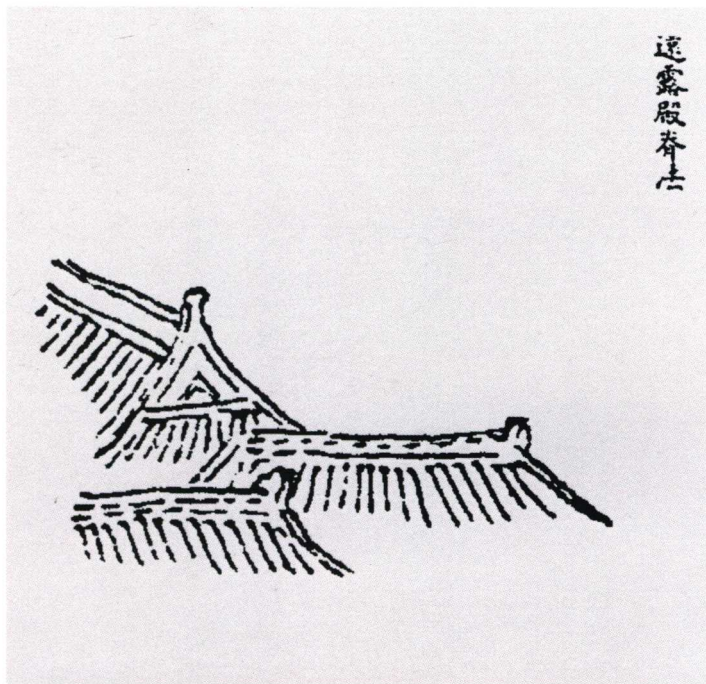
适合画远处的楼殿，隐隐约约只能看到楼殿的顶部，由上往下，逐渐画淡。屋宇与丛树的交界处相互交叉，彼此相让。

楼阁高耸以收远景法

《芥子园画传》

远露殿脊法

《芥子园画传》

宋夏圭溪山清远图（局部）

唐董源洞天山堂图（局部）

