

中国历代名画技法精讲系列

故宫出版社

故宫画谱

山水卷

云

薛永年 主编



J212.26
201341

故宫画谱

中国历代名画技法精讲系列

山水卷·云

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·云/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 978-7-5134-0321-4

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第206955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·云

编 写: 汤士澜

出 版 人: 王亚民

责任编辑: 朱 蓝 杨占丽

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 978-7-5134-0321-4

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

山水画崇尚可居可游，自古为文人雅士所钟爱，以其虽斗室之居，而可作千里卧游之想；山水画崇尚远意，虽列冈峦万状，绵延百千里，而其意尤在百千里之外。王微《叙画》云：「望秋云，神飞扬，临春风，思浩荡」，若无云气掩映，何来悠远之意。烟云活，则山林活矣。是故云乃山水画中至关重要的组成部分。

韩拙《山水纯全集》云：「夫通山川之气，以云为总也。云出于深谷，纳于嵎夷，掩日蔽空，勃然无所拘也。」又云：「然云之体，合散不一焉。轻而为烟，重而为雾，浮而为霭，散而为气。」可知云烟雾霭，相互转化，可以活用。

东晋顾恺之画《洛神赋图》，用笔如春蚕吐丝，勾云则游弋奔放，似出自天人手笔，后人多效仿之。至于大青绿山水，在勾云的基础上，以白粉复勾衬托，如隋代展子虔《游春图》，唐代李昭道（传）《明皇幸蜀图》，皆用此法，别具一格。及至宋代，纵观卷轴丹青犹见未落笔处，已是满目烟云，时而云断岭愈高，时而云横水愈远，概见空云、烘染诸法日趋完备，名匠高手云集辈出。又有米氏父子创米氏云山，活写云山真趣，世传米友仁《潇湘奇观图》，可窥其守法活法之一斑。

郭熙、郭思《林泉高致》云：「真山水之云气，四时不同：春融怡，夏蓊郁，秋疏薄，冬黯淡。画见其大象，而不为斩刻之形，则云气之态度活矣。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。画见其大意，而不为刻画之迹，则烟岚之景象正矣。」云烟虽为虚无之气，观之却实有形貌，因四时变换而变幻，因阴晴、明晦、朝暮、风雨之不同而不同，此画者不可不察。

总而言之，要学好云法非易事，须得看真山水，长学问，勤习古，弃俗笔。赵孟頫题《苍林叠岫图》当为画云座右铭，诗云：「桑苎未成鸿渐隐，丹青聊作虎头痴。久知图画非儿戏，到处云山是我师。」

目录

基础画法

勾云法	2
勾染法	8
空云法	9
施粉法	10
干擦法	11

技法精讲

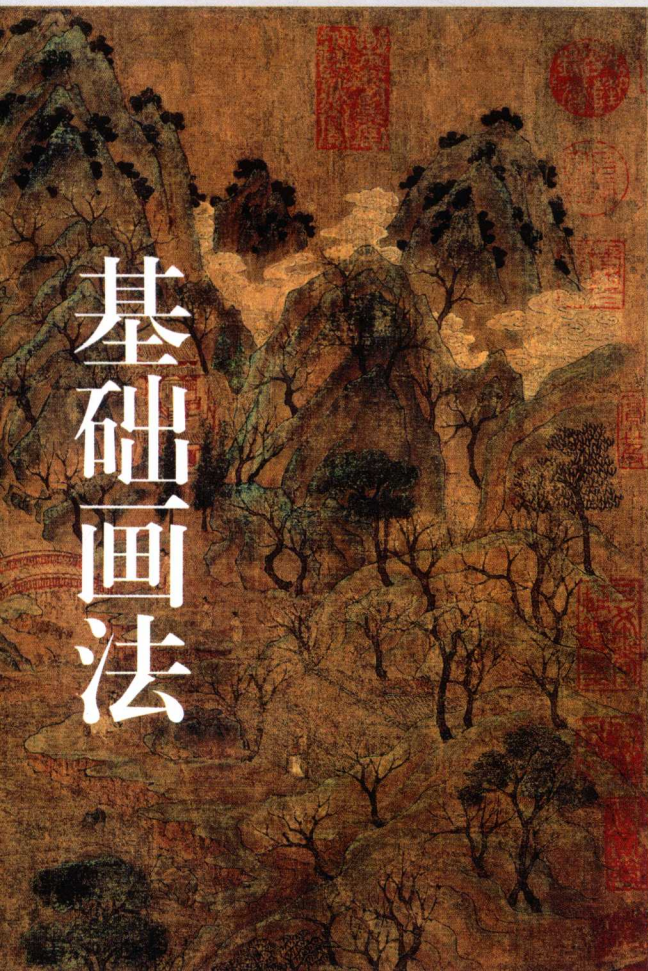
宋 佚名 摹顾恺之洛神赋图卷	14
宋 李公麟 山庄图卷	20
宋 王 诜 烟江叠嶂图卷	26
宋 米友仁 潇湘奇观图卷	30
宋 佚名 风雨拉纤图页	36
元 高克恭 云横秀岭图轴	38

名作赏析

隋 展子虔 游春图卷	44
唐 李昭道(传) 明皇幸蜀图卷	46

宋 马麟 坐看云起图页	48
宋 佚名 泛舟柳塘图页	49
宋 赵令穰 湖庄清夏图卷	50
宋 米友仁 远岫晴云图卷	52
宋 米友仁 云山墨戏图卷	54
宋 米友仁 潇湘图卷	56
宋 赵伯驹 万松金阙图卷	58
宋 佚名 雪景四段卷	60
宋 佚名 云峰远眺图页	62
宋 佚名 松云壁画	63
宋 佚名 青山白云图页	64
元 盛懋 坐看云起图页	65
宋 佚名 云起楼图轴	66
元 巴颜布哈 古壑云松图轴	67
明 萧云从 黄山云海图卷	68
明 仇英 仙山楼阁图轴	70
明 崔子忠 云中玉女图轴	71
明 丁云图 罗汉册	72
清 石涛 云山图轴	73

基础画法



云是活气，如何描绘？传统的方法有：勾云法，勾染法，空云法，施粉法，干擦法等。

勾云法是以笔线勾出云的流动或凝顿状态，有的再用白粉复勾。勾云法和施粉法多用于大青绿山水。空云法对烟云不着一笔，而借染山水树木，使云烟生焉，有时也用泼墨的方法达到空云留白的效果。干擦法是用干笔皴擦山石，渐入虚无而见云烟。除此之外，古人画云尝用吹云法，沾湿绢素，点缀轻粉，纵口吹之，此法后世很少发展。

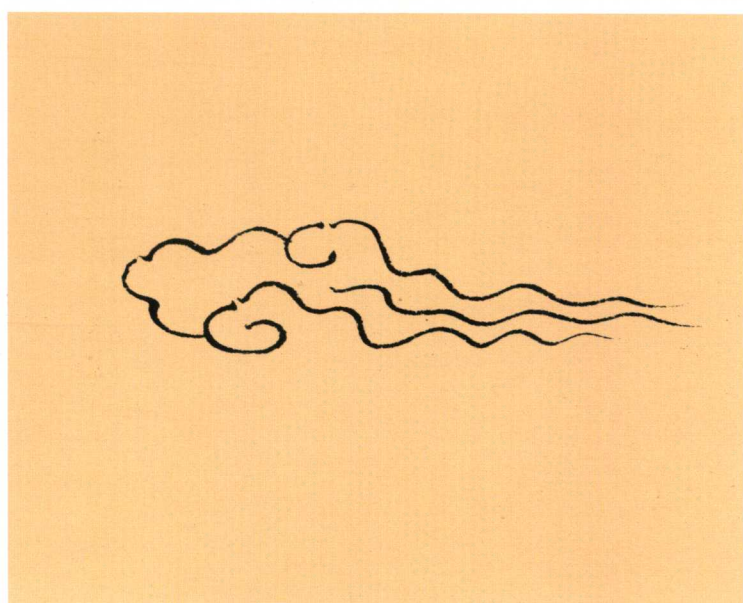
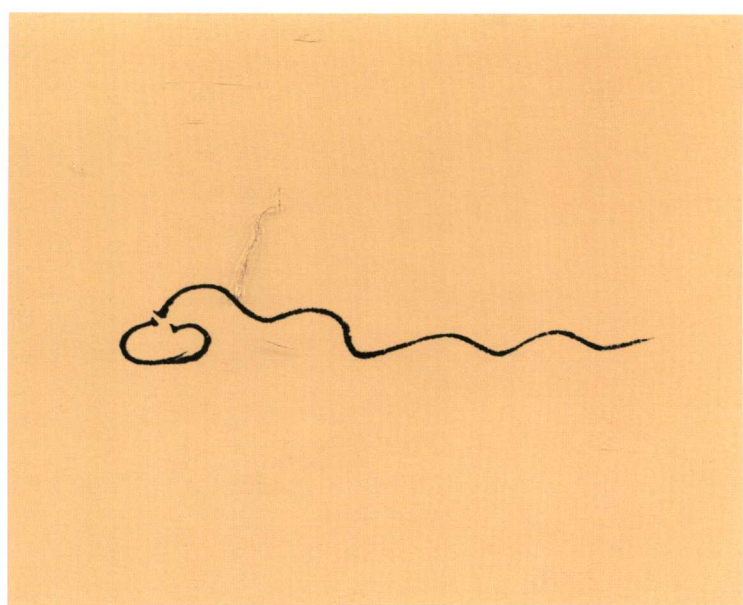
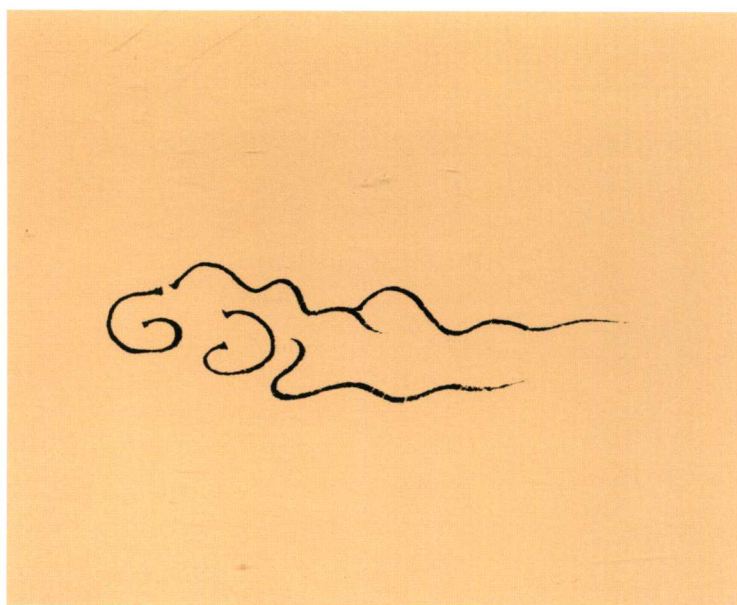
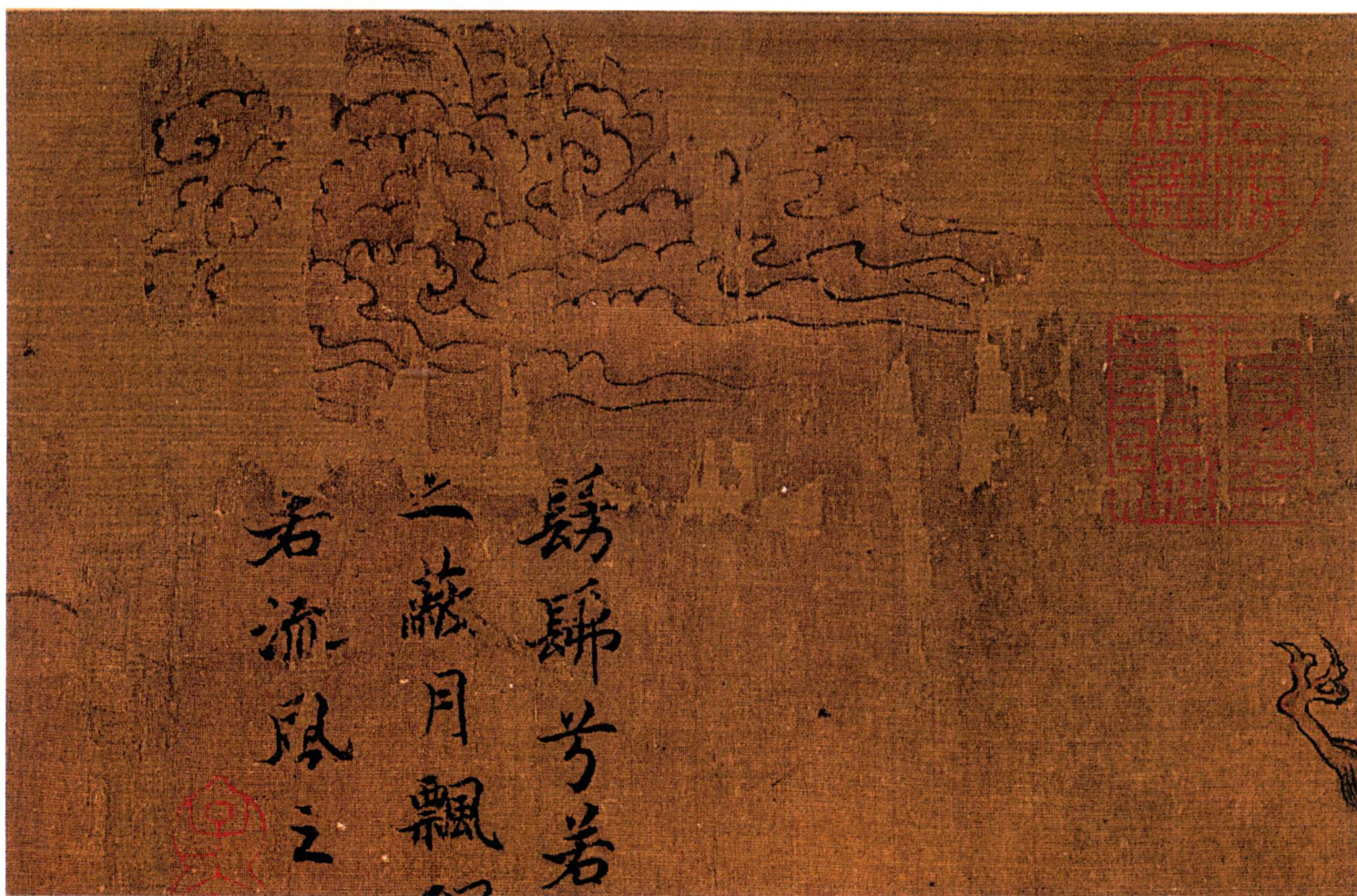
勾云法

勾云法运笔中锋，如写篆字。执笔姿势要端正，指实掌虚，线条的运送要均匀流畅，中间有波折变化，避免尖薄、细弱、僵硬之病。

云有游行之势，勾云法比较适宜表现云的流动，用笔要有提按、起笔、收笔，都不可草草。

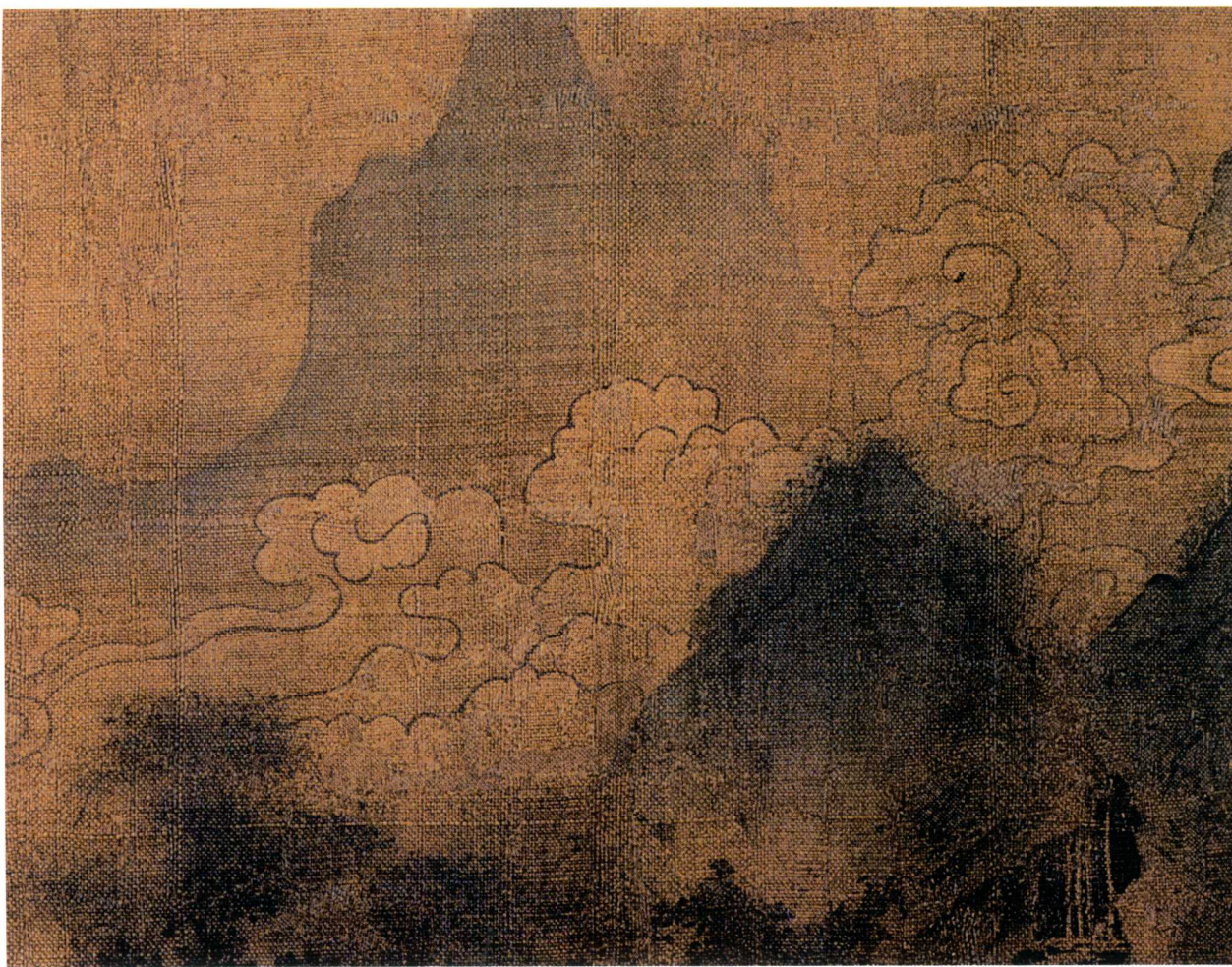
运笔中锋





卷云团团，用笔要圆转，腕力要均匀，要拉得开。起笔从中间向四周团团围拢，顺势生发，笔与笔不可混乱打结，云的流动方向要明确。

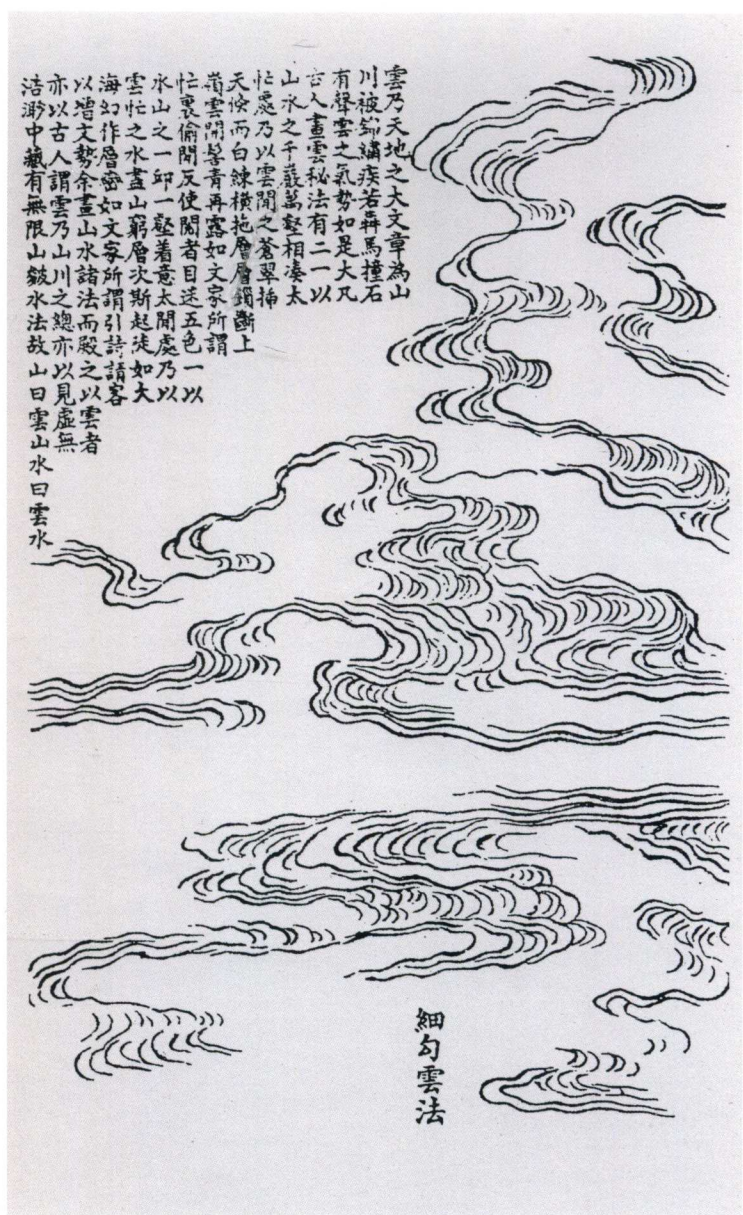
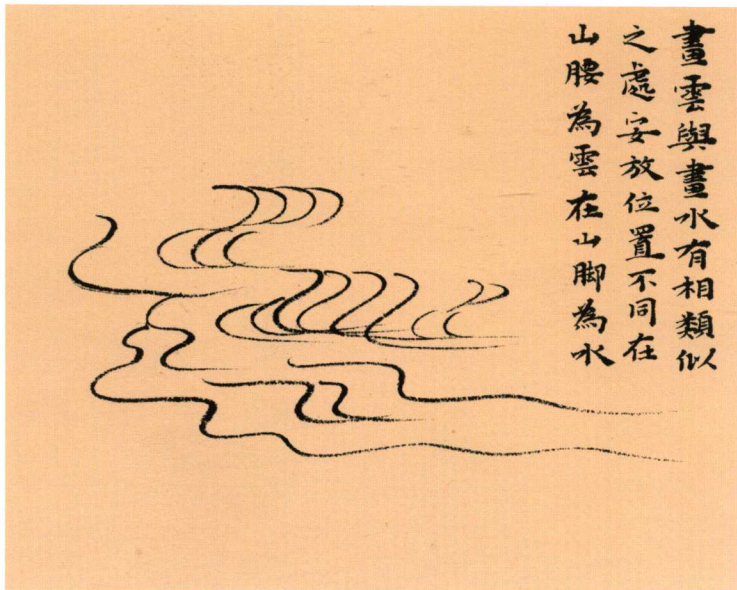
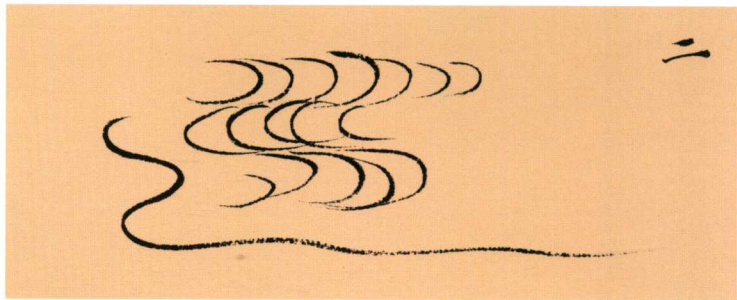
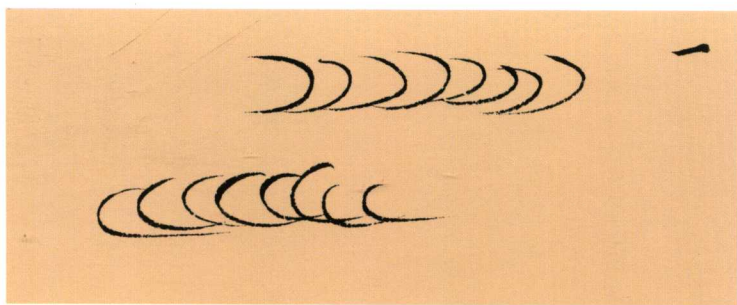
宋 王诜 烟江叠嶂图（局部）



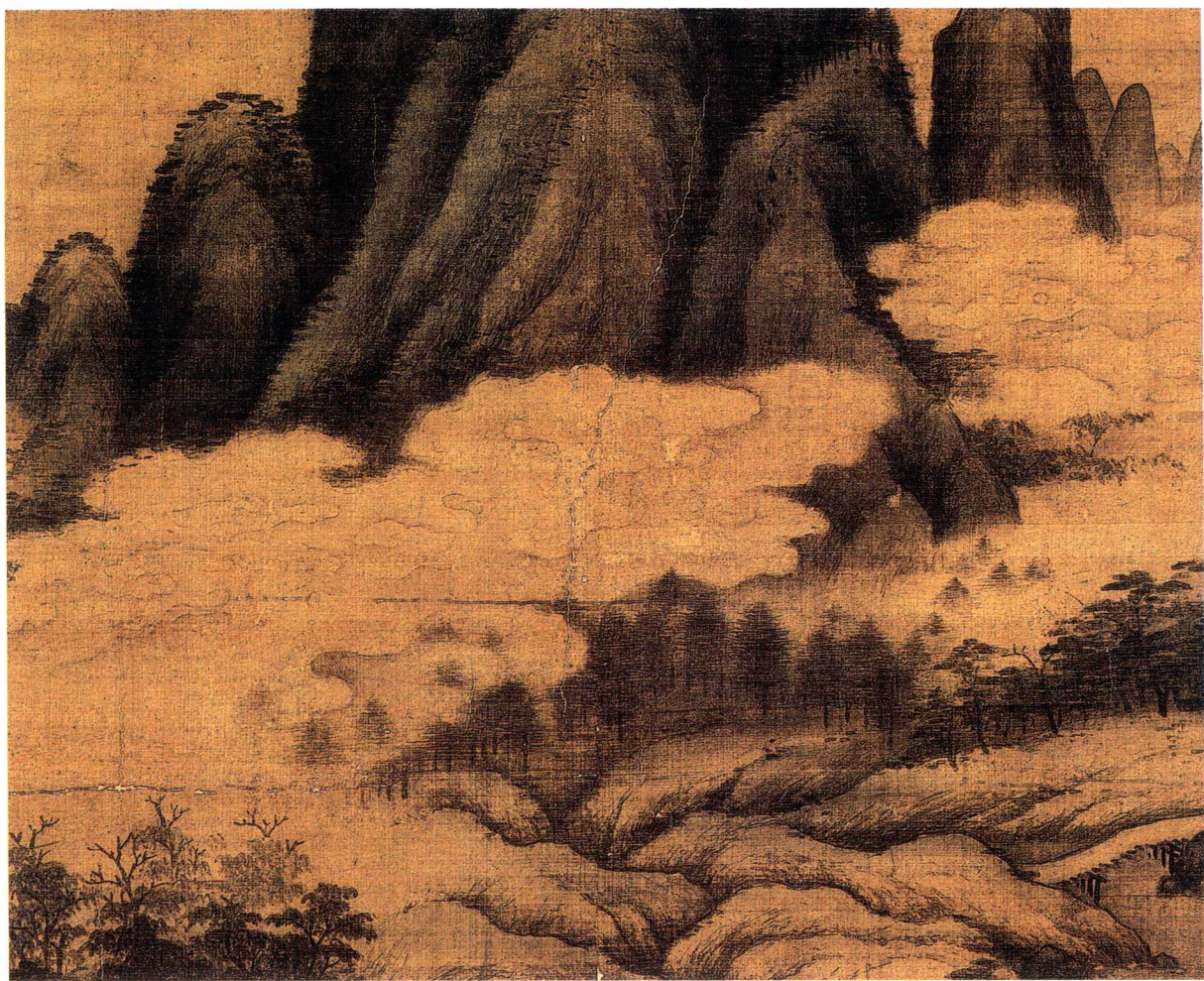
左向圆弧与右向圆弧的巧妙组合，可以用来勾勒云雾的左右流动之姿，此法与画水相似，规律是曲折组合，左右相间。云无定形，掌握好这种画法，可以随机生发出各种云雾的姿态。



明 陆治 仙山玉洞图（局部）

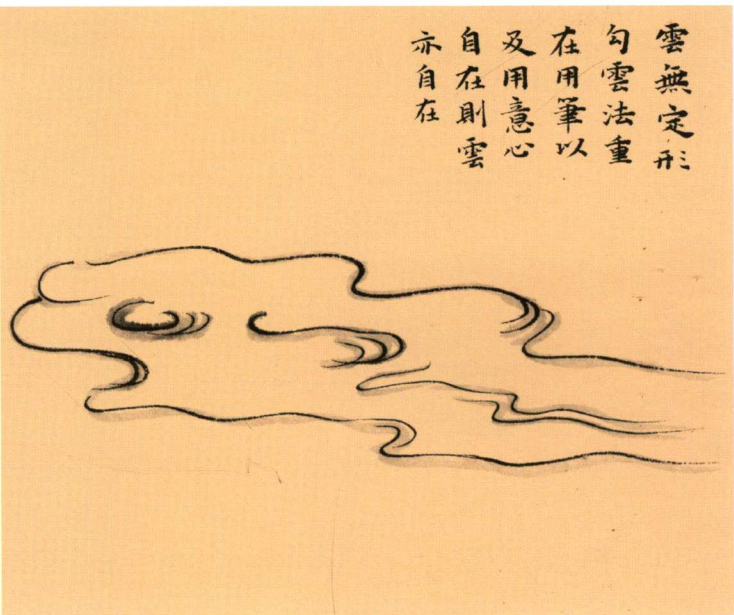


云无定形，云的形态一般都是根据山形与山势的需要而定，或者是根据画面结构的需要而定。比如在二段式画面中，分上下两段，中间往往以云或水来隔断，用云隔断可以是留白法，也可略加勾勒。

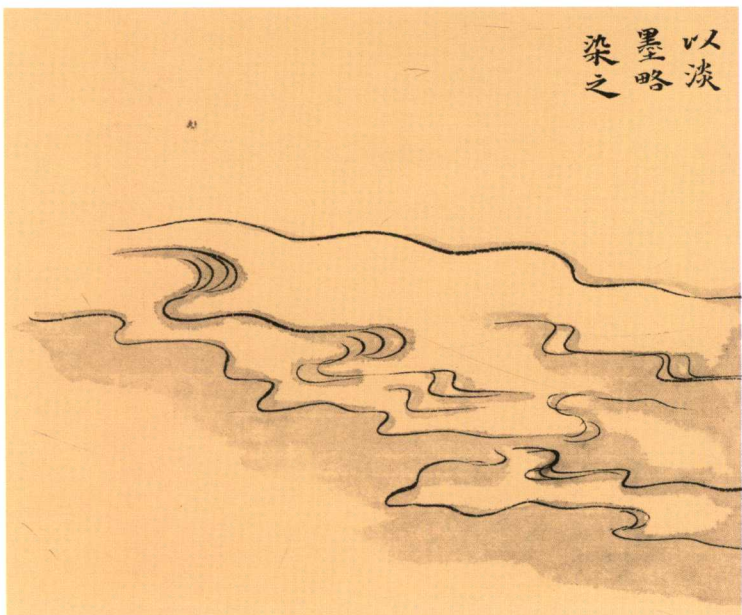


元·高克恭 云横秀岭图（局部）

雲無定形
勾雲法重
在用筆以
及用意心
自在則雲
亦自在



以淡
墨略
染之



大勾云法是山水画中最常用的方法之一，中锋用笔，如书法用笔，云的形态要能团得起，要能流动。云之体，合散不一，变化万状，得其用笔之要，成形之要，方可驾驭变化万千的云彩。唐志契《绘事微言》云：「凡学画山水者看真山水极长学问，便脱时人笔下套子，便无作家俗气。古人云：墨渾留川影，笔花传石神，此之谓也。」



宋 佚名 道子墨宝（局部）



畫雲純用色漬望若堆起實無墨痕者為上若畫青綠山水及工細皴法欲其相稱當以淡墨勾出淡青染之又唐人畫雲有二種一為吹雲法乃將薄粉輕染絹上勢若層雲隨風流動輕清可人最為雅調一為勾粉法於金碧山水中將粉照墨痕細勾小字將軍多用此法氣勢雄壯亦助輝煌

大勾雲法

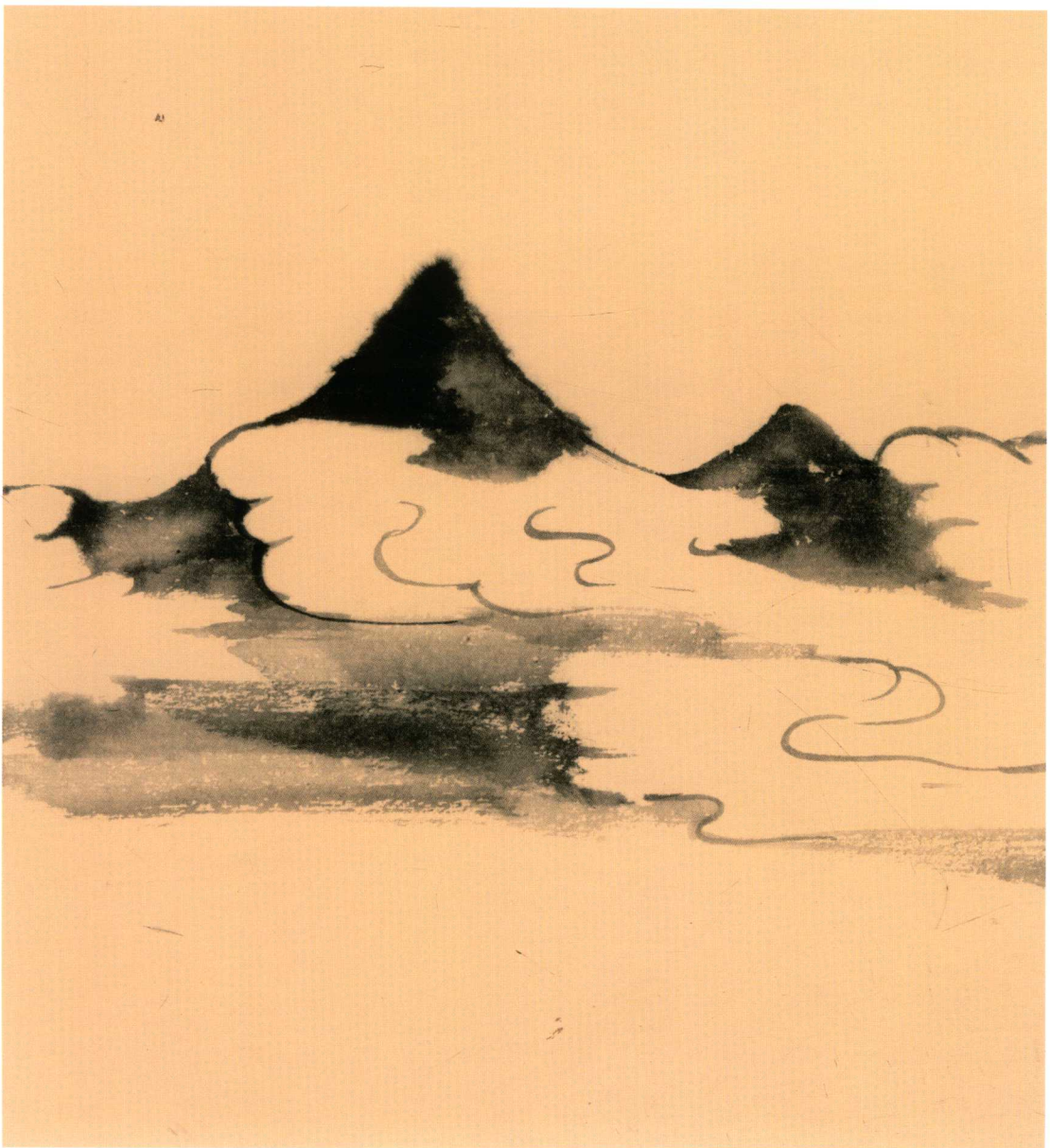
《芥子園畫傳》

勾染法

画云山勾染结合，兼用破墨法，对具体景物不作细微刻画，呈山雨欲来，云烟满纸状，此法米芾、米友仁最擅长。董其昌《画旨》云：「朝起看云气变幻，可收入笔端。吾尝行洞庭湖，推篷旷望，俨然米家墨戏。」

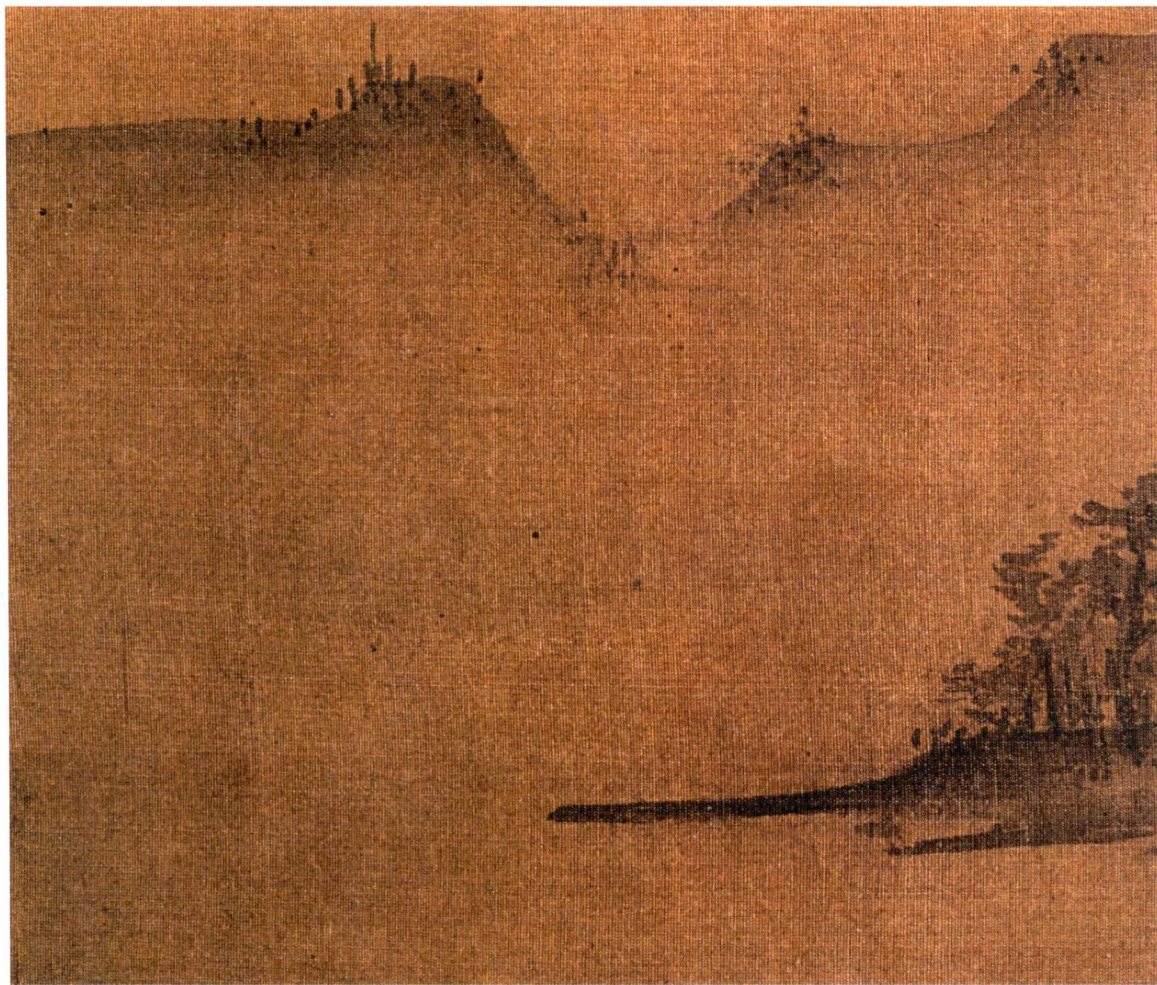


宋 米友仁 潇湘奇观图（局部）

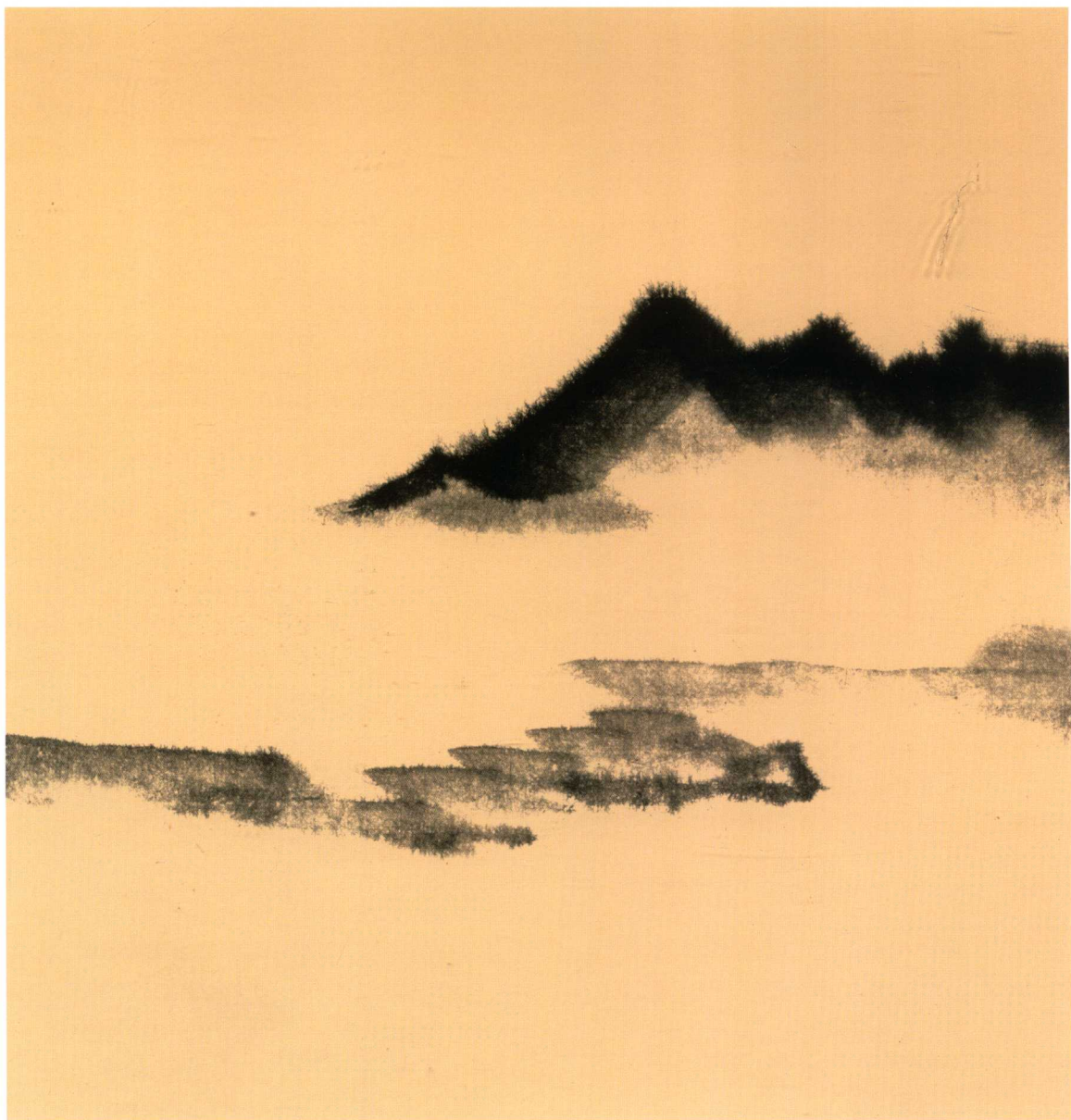


空云法

空云法也称留白法，用意在于云而用笔在山石树木等具体景物，有时可辅以干擦或烘染的方法，计白当黑，目的是使空出的部分自然不僵板。



宋 朴庵 烟江欲雨图（局部）



施粉法

施粉法一般在青绿山水中用得比较多，先以中锋勾出云的形态，再以淡粉沿墨线晕染，一般染不侵线。若正面施粉效果不足，可在绢或纸的背面施粉加以衬托，使云朵看起来更厚一些，更白一些，从而能够与青绿的画法相协调。



唐 李昭道 明皇幸蜀图（局部）

