

故宫画谱

人物卷

配景文玩

王赫赫 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

人物卷·配景文玩

王赫赫 编写

故宫出版社

图书在版编目(CIP)数据

故宫画谱·人物卷·配景文玩/王赫赫编. —北京:
故宫出版社, 2014.9
(中国历代名画技法精讲系列/薛永年主编)
ISBN 978-7-5134-0661-1

I. ①故… II. ①王… III. ①中国画—人物画—国画
技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第218905号

《故宫画谱》编辑出版委员会

主 任 单霁翔
副 主 任 王亚民 李 季 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 阴澍雨
吴涤生 余 辉 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·人物卷·配景文玩

编 写: 王赫赫

出 版 人: 王亚民
责任编辑: 朱 蓝
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: 北京盛通印刷股份有限公司
开 本: 8开
印 张: 10
版 次: 2014年9月第1版第1次
书 号: ISBN 978-7-5134-0661-1
定 价: 68.00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，以至于董其昌说：「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、王蓍、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卫者，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本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 利奥奈洛·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》《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，1993年）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年）为主要依据。

导读

古代文人性好雅玩，于文房置器物，既为实用，又为审美，观察赏析，以至耽玩于斯，把玩相携。我们或可于唐寅《琴士图》中得其印证，可见文玩之于文人，真须臾不可分。

传统文人的清赏、雅好是以寄幽思、消块垒、畅闲情，得片刻清娱，于此中蒙养性情。「若复不为无益之事，则安能悦有涯之生？」「读画」只是清玩中的一种。然于画中对文玩的表现，可说是读画、品玩一举两得。于此风雅逸致的再现性表达，或于贵胄高士的图中以配景出现，或于文会雅集的场景中作为主体来刻画。赏者便也不自觉地连同绘画一起赏鉴起画中的文玩来。此为三代鼎彝，此为宋之汝官，古砚、笔格、水盂之琳琅精美自不待言。作为人物画配景的文玩绘画也专指此类，这与宋时独幅瓶花画相联系。至于清末独立之「清供图」，「全器拓绘画图」则又另当别论了。

若考文士之古器物文玩雅好的传统则由来久矣。画史载荆浩「名贤纵乐琴书图画，代去杂欲」，王微「尝居一屋，读书玩古」，盖自古如此。「士人精博而好艺，购求至宝，归之如云。」「是以爱好愈笃，近于成癖，颓然忘言，怡然观阅。」风雅如苏轼玩砚，米颠拜石，是为千古佳话，亦为千古画题。北宋经济文化昌隆，自上而下，先贤名流竞相鉴藏著述，为古代艺术品收藏的一次高峰。有欧阳修之《集古录跋尾》，吕大临之《考古图》，尤以宋徽宗敕令撰绘的《宣和博古图》为观止。蔡绛《铁围山丛谈》中谈李公麟善画之外，稟性喜好古物，曾选平生所见所闻之古器手绘《考古图》。既如米芾得砚山而作《研山铭》，得珊瑚笔架而绘于卷末，可为当时文人士大喜爱文玩之风尚作一注脚。宋之五大名窑其形制多为上古器物中所出，画中亦时时表达。此一时流传的画迹如《九歌图》白描吉金器物之精绝，《听琴图》瓶花古琴格物刻画之高妙实非偶然。

明中期以后文玩品鉴的越发讲究是与当时文化趣味的细化分不开的。宫廷及文人间流行园林聚会，出示文玩书画，竞相标榜，博古多艺，穷精蓄奇。性情所寄之外，极意营造闲雅好古的安逸生活，明朱瞻基之于宣德炉的用心可谓到一巅峰。曹昭之《格古要论》，高濂之《遵生八笺》，李渔《闲情偶寄》，文震亨《长物志》等著述在此背景下产生则顺理成章。其中不厌其烦地描述如何摆放设计文房、书斋陈设之种种，真可谓细化到了极点。文震亨说「士大夫以儒雅相尚，若评书、品画、瀹茗、焚香、弹琴、选石等事无一不精」。乃此当时文人的真实写照。我们惊叹杜堇的《玩古图》，喜爱在《十八学士图》中流连忘返，品咂陈老莲画作中文玩古意拙雅的味道，至清乃有《乾隆四鉴》《名瓷图谱》等供人赏鉴，在宫廷绘画以及写真画中总也是少不了刻画精工的文玩器物。在《胤禩妃行乐图》《弘历玩古图》等作品中，画中文玩直可与后来传世实物相对比。

顾恺之曰「人最难，次山水，次狗马，其台阁一定器耳，差异为也」。张彦远也认为「车舆器物无生动之可拟」。由此可见，唐以前绘画中对于配置器物画的作用，多有轻视，并没有体察作为人物配景的器物在画面中的作用。宋元人作高士，则开始注意配景文玩和人物相辅相成的关系，《槐荫消夏图》即为一例。明以后画中文玩运用便更为自如。

此外，佛画中供奉法器、经卷，先贤画中配景之礼器，权且归于文玩画法一册，画法谨严，盖表达宗教庙堂之庄重气势耳。总之，文玩皆铭心之物。搜求可谓「安能计值，但求尽力」。而图画文玩可免搜求之苦，又得养心之乐，岂不美哉。

目录

基础画法

文玩陈设·····

2

画中常出现的文玩·····

3

技法精讲

明 陈洪绶 吟梅图轴·····

16

明 杜堇 玩古图卷·····

20

明 仇英 人物故事图册·····

24

清 任伯年 丹桂五芳图轴·····

26

名作临摹

唐 孙位 高逸图卷·····

32

唐 陆曜 六逸图卷·····

34

五代 周文矩(传) 重屏会棋图卷·····

36

宋 赵佶 听琴图轴·····

38

宋 张激 白莲社图卷·····

39

宋 苏汉臣 靓妆仕女图页·····

40

宋 佚名 调鹦图页·····

41

宋 佚名 琉璃堂人物图卷·····

42

宋 佚名 女史箴图卷·····

44

宋 佚名 女孝经图卷·····

46

宋 佚名 槐荫消夏图轴·····

47

宋 佚名 梧阴清暇图轴·····

48

宋 佚名 南唐文会图卷·····

49

元 钱选 西湖吟趣图卷·····

50

明 唐寅 临李公麟饮中八仙图卷·····

52

明 陈洪绶 餐芝图轴·····

54

明 陈洪绶 晞发图轴·····

55

明 史文 松荫抚琴图轴·····

56

明 崔子忠 云林洗桐图轴·····

57

明 吴伟 武陵春图卷·····

58

明 唐寅 琴士图卷·····

60

明 曾鲸 张翀 侯峒曾像轴·····

61

明 张宏 岁朝图轴·····

62

清 姚文瀚 勘书图轴·····

63

清 黄慎 观梅图页·····

64

清 任薰 生肖人物图册·····

65

清 刘彦冲 听阮图卷·····

66

清 郎世宁 弘历观画图轴·····

68

清 郎世宁 平安春信图轴·····

69

清 佚名 胤禛妃行乐图轴·····

70

清 佚名 弘历是一是二图轴·····

72



基础画法

文玩陈设

文玩陈设，经宋时文人的普及，到明代更为繁荣。博古蓄奇，竞相标榜，雅好文玩成一时之风尚。明代文震亨《长物志》、屠隆《考槃余事》等书记述书斋、文房之陈列可谓尽矣。文房笔砚、卷轴、书函，茶事茶壶、茶炉、茶盏，香事香炉、香筒、香盒等不一而足，画中常搭配在一起出现。有粗笔写意，也有细笔勾勒，皆因画面风格而定。



书函

手卷

香盒

香炉

香具

琴

玉器

青铜器

瓷器

画中常出现的文玩

琴阮

古人琴棋书画的修养中，琴位居第一。琴的历史悠久，在中国文化乃至东方文化中具有重要地位。画中琴多取「仲尼式」，雅正而易于入画。「阮」虽由外国传入，但因竹林七贤之一阮咸擅长演奏而具有特殊的中国文化情韵。

早在六朝时，琴阮等音乐美学规范即已确立并有了相当的高度。琴阮多在文人高士图中得以表现，取其古淡、典雅、虚静的意味。画中或以「停琴拨阮」为题材，或将琴阮闲置、悬挂、怀抱……琴阮成为表现文人高洁的一种理想配景道具。



元 王振鹏 伯牙鼓琴图（局部）



宋 赵佶 听琴图（局部）



元 刘贯道 消夏图（局部）



宋 佚名 竹林拨阮图（局部）

古器物

中国人对于古器物的偏爱由来已久，不仅崇古尊古，而且雅好玩古，从远古的气息中体味永恒的价值。人物画中配以古器物，从宋代的李公麟到明代的陈洪绶，都能从内心深处产生一种特殊的情感。这种思接千载、望之令人意远的画外意涵，与画中高古的气息相得益彰。更有如明代杜堇，则专门以玩古为题材加以图绘表现。至明清肖像画中，也有不少配以古器物作为点缀，一方面表现铜锈斑驳来增加画面意趣，另一方面借此表达肖像画主人的高雅志趣。常见于画中的有鼎、鬲、瓶、簋、壶等。



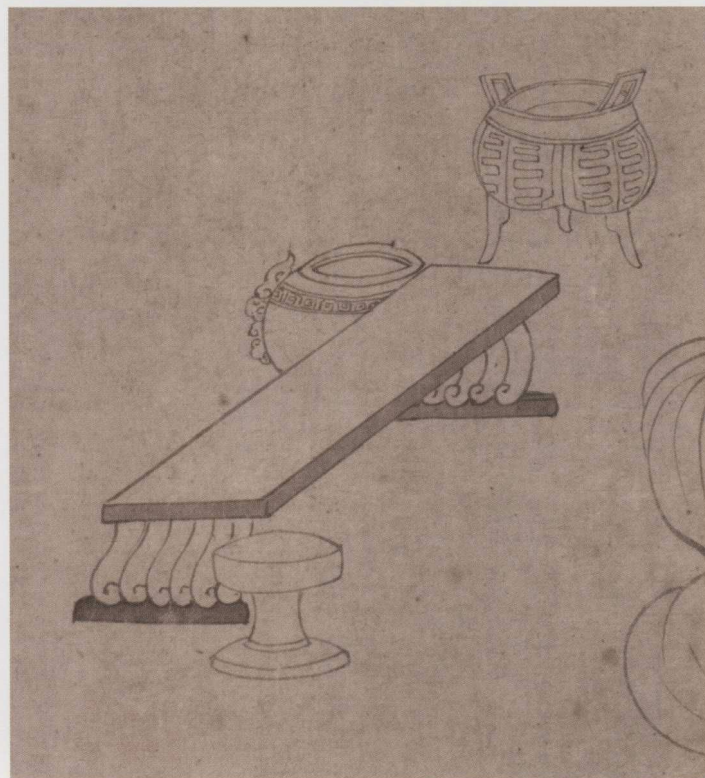
明 陈洪绶 醉吟图（局部）



宋 佚名 九歌图（局部）



明 仇英 人物故事图（局部）



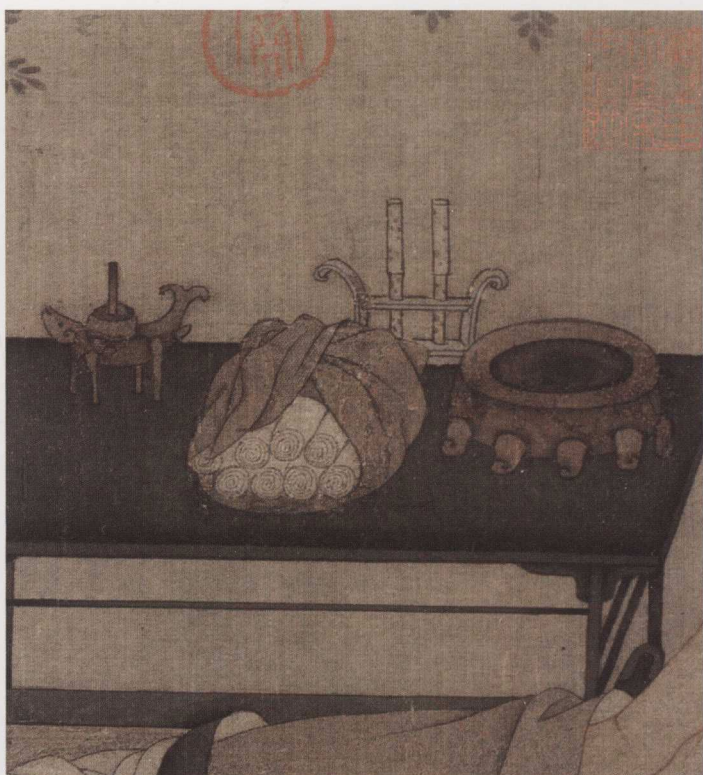
宋 佚名 女史箴图（局部）

文房

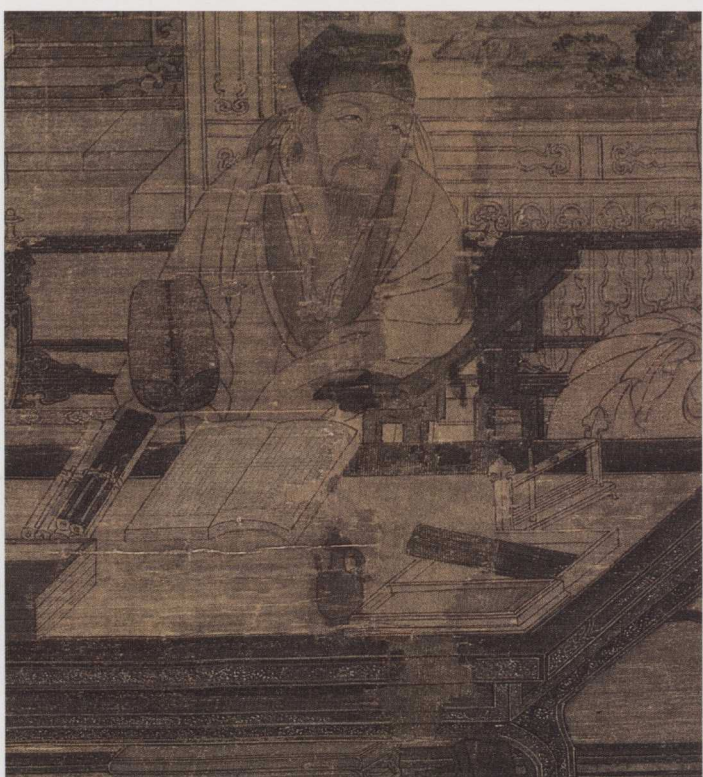
人物画中配以文房器物，如砚石、水盂、笔格、镇尺、笔筒之类，清雅可掬，又见巧思。虽是寻常配景，但若表现精彩、协调实非易事。文房造型、安排摆放、用笔、设色等方面需极考究，因其关乎作品格调的雅俗高下。



明 吴伟 武陵春图（局部）



宋 佚名 槐荫消暑图（局部）



宋 佚名 梧阴清暇图（局部）



宋 马远 西园雅集图（局部）

香器

香道由传统礼制的功能渐转化为一种生活情趣，为历代雅士文人所喜好，历经两千余年。香事于宋明间最盛，而清后渐衰。画中多出现的为香薰、香炉、香盒、香筒、香筒中有香箸、香铲等器物。炉具材质有瓷、金银、铜、玉、掐丝珐琅、竹木等之分。形制又有鬲式、鼎式、八卦兽足、高足、尊式、簋式等等之别。宣德炉图谱式样更是入画。画时亦应考究其时代特征，如「篆香炉」出现只能是在晚清光绪以后了。



明 沈俊 钱应晋像（局部）



明 陈洪绶 蕉林酌酒图（局部）



清 任伯年 焚香诒天图（局部）



明 杜堇 玩古图（局部）

瓶花

作为居室陈设的点缀，瓶中插在宋时已蔚然成风。瓶或是古器，或式仿古，材制多为铜、瓷、竹、木等，所插花卉则多按时令更换。画中瓶花及诗咏瓶花在宋时可谓俯拾皆是，审美之外，古铜器养花可令花吸收微量元素而不易变质，宋赵希鹄《洞天清禄集》中已有记述。宋以后，画作中也有瓶花的表现，多畅怀以寄幽情，与宋人格物致知的境界又大不同了。



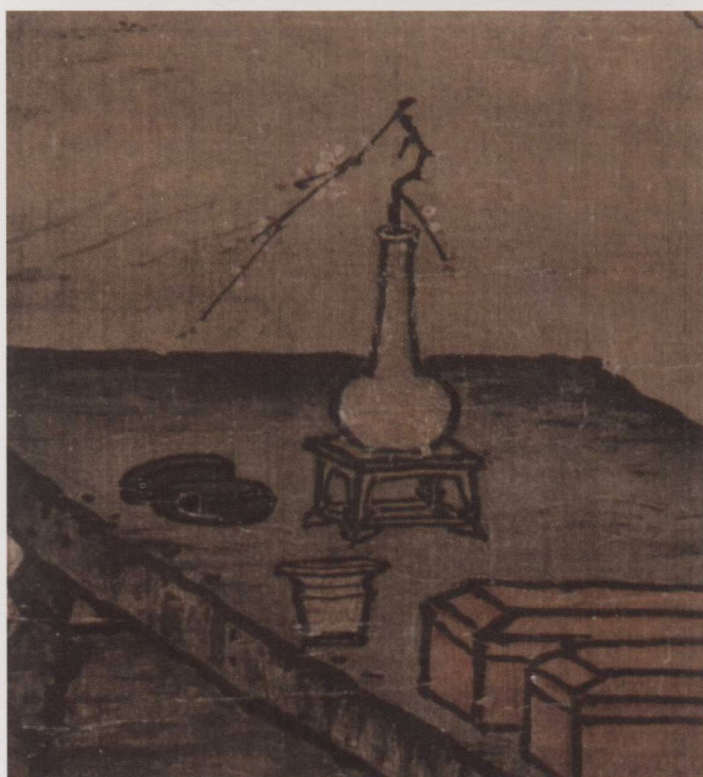
明 陈洪绶 品茶图（局部）



宋 苏汉臣 靓妆仕女图（局部）



清 冷枚 春闺倦读图（局部）



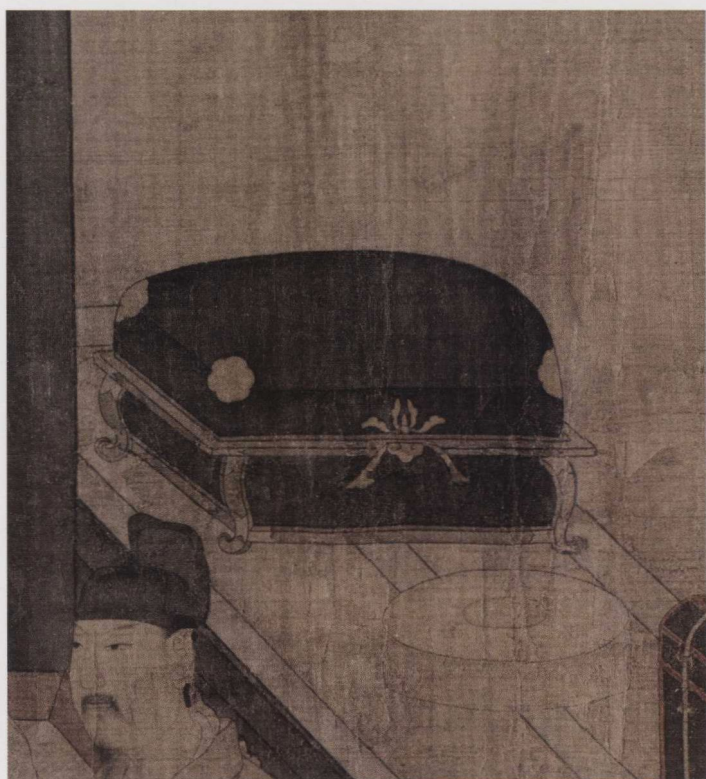
宋 马公显（传） 药山李翱问答图（局部）

箱篋

人物画配景中常出现箱篋一类，材质或木或藤或竹，其装饰手法又有披麻罩漆或镶嵌螺钿的，造型也是长方、椭圆不一而足，上有小铜活也形态各异。功用作为存储置放字画卷轴、文房用具，也有专门盛装经书的木箱，于罗汉画中常见。



宋 佚名 琉璃堂人物图（局部）



五代 周文矩（传） 重屏会棋图（局部）



宋 佚名 琉璃堂人物图（局部）



五代 周文矩（传） 文苑图（局部）

茶具

茶具至少在汉代已初具规模，至魏晋，青瓷发达成熟后，茶具已相当普遍。唐代茶事对茶具要求已极为讲究，在绘画及诗歌中屡见不鲜。再至北宋，斗茶之风盛极一时，又有五大名窑之创发，茶具最为雅致。至明清，茶具品类繁多，造型更为多样。紫砂壶之滥觞更与文人品位相契合，以「曼生十八式」最为人所称道。如此丰富的茶文化为绘画提供了取之不尽的画材。茶事中常入画的有茶壶、茶碗、茶杯、盖碗、茶盘、茶瓯、风炉、茶灶、贮茶笼子等。



明 丁云鹏 煮茶图（局部）



清 喻兰 仕女清娱图（局部）



明 文徵明 惠山茶会图（局部）



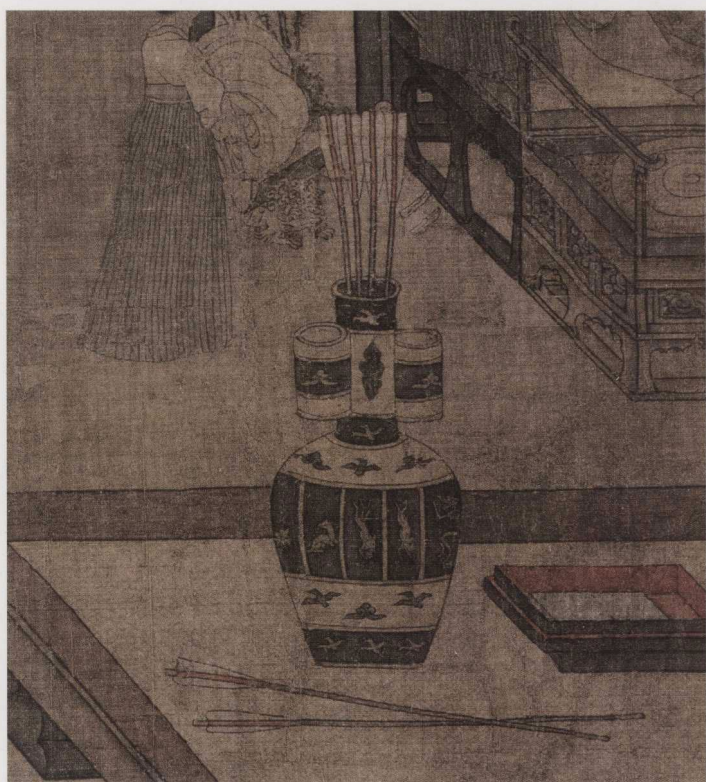
清 佚名 胤禩妃行乐图（局部）

投壶

「投壶」亦称「射壶」，古代宴饮之余常以投壶为游戏。初为用箭投酒壶代替射箭，后演变为一种才艺，秦汉以后在士大夫阶层盛行不衰，每逢宴饮必有「雅歌投壶」以助兴。画中作投壶，常表现文人从容闲适、修身治心的礼乐文化精神。



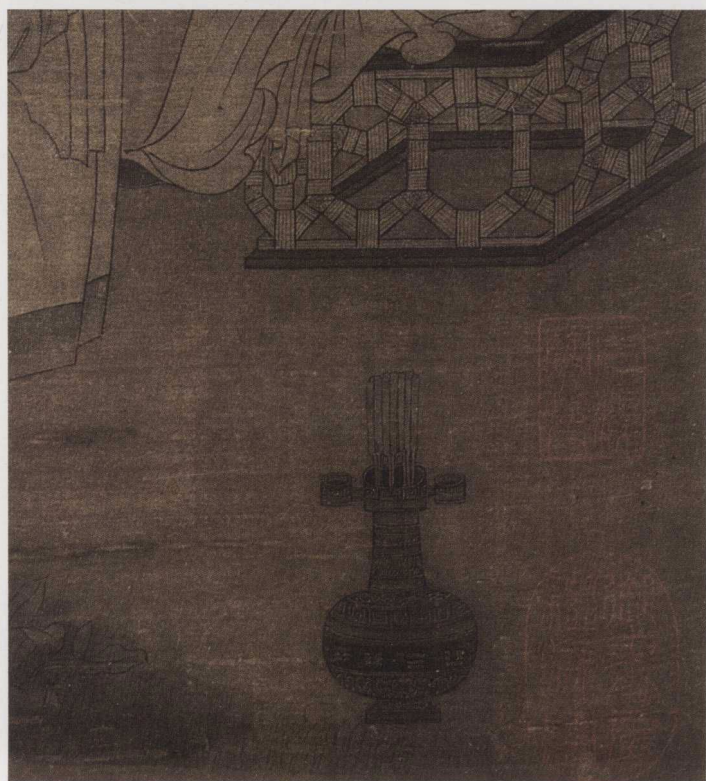
宋 佚名 北齐校书图（局部）



五代 周文矩（传） 重屏会棋图（局部）



清 任伯年 丹桂五芳图（局部）



宋 佚名 梧阴清暇图（局部）