

倪瓒

中国历代山水名画技法解析

《容膝斋图》

张谷旻 编著
湖北美术出版社

图书在版篇目(CIP)数据

倪瓒·容膝斋图 / 张谷旻编著
— 武汉: 湖北美术出版社 2000.1
(中国历代山水名画技法解析)
ISBN 7-5394-0939-8

I. 倪…
II. 张…
III. 山水画—鉴赏—中国—元代
IV. J 212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第74434号

封面设计: 毛德宝
责任编辑: 余 澜

倪瓒·容膝斋图		张谷旻 编著
出版发行: 湖北美术出版社		邮 编: 430077
地 址: 武汉市武昌黄鹤路75号		电 话: 86787105
制 版: 深圳华新彩印制版有限公司		经 销: 新华书店
印 刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司		督 印: 祝 俊 超
版 次: 2000年2月第1版		2000年2月第1次印刷
开 本: 787mm × 1092mm	1/8	印 张: 2.5
ISBN 7-5394-0939-8 / J · 847		定 价: 25.00元

作者简介

张谷旻，1961年生，杭州人，1988年毕业于中国美术学院国画系，1997年考入中国美术学院国画系山水专业研究生班，攻读硕士学位。现为中国美术家协会会员、西泠书画院副院长，二级美术师。作品曾获全国首届山水画铜奖，第二、第三届中国山水画展优秀作品奖，第8届全国美展优秀作品奖，第9届全国美展优秀作品奖，被中国文联授予中国画坛百杰称号。作品在《美术》、《美术观察》、《艺术家》、《新美术》、《国画家》、《江苏画刊》等刊物上多有发表。

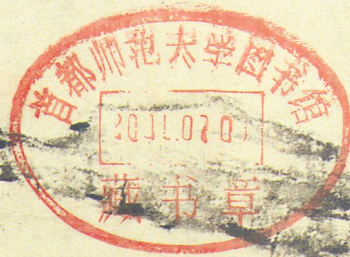
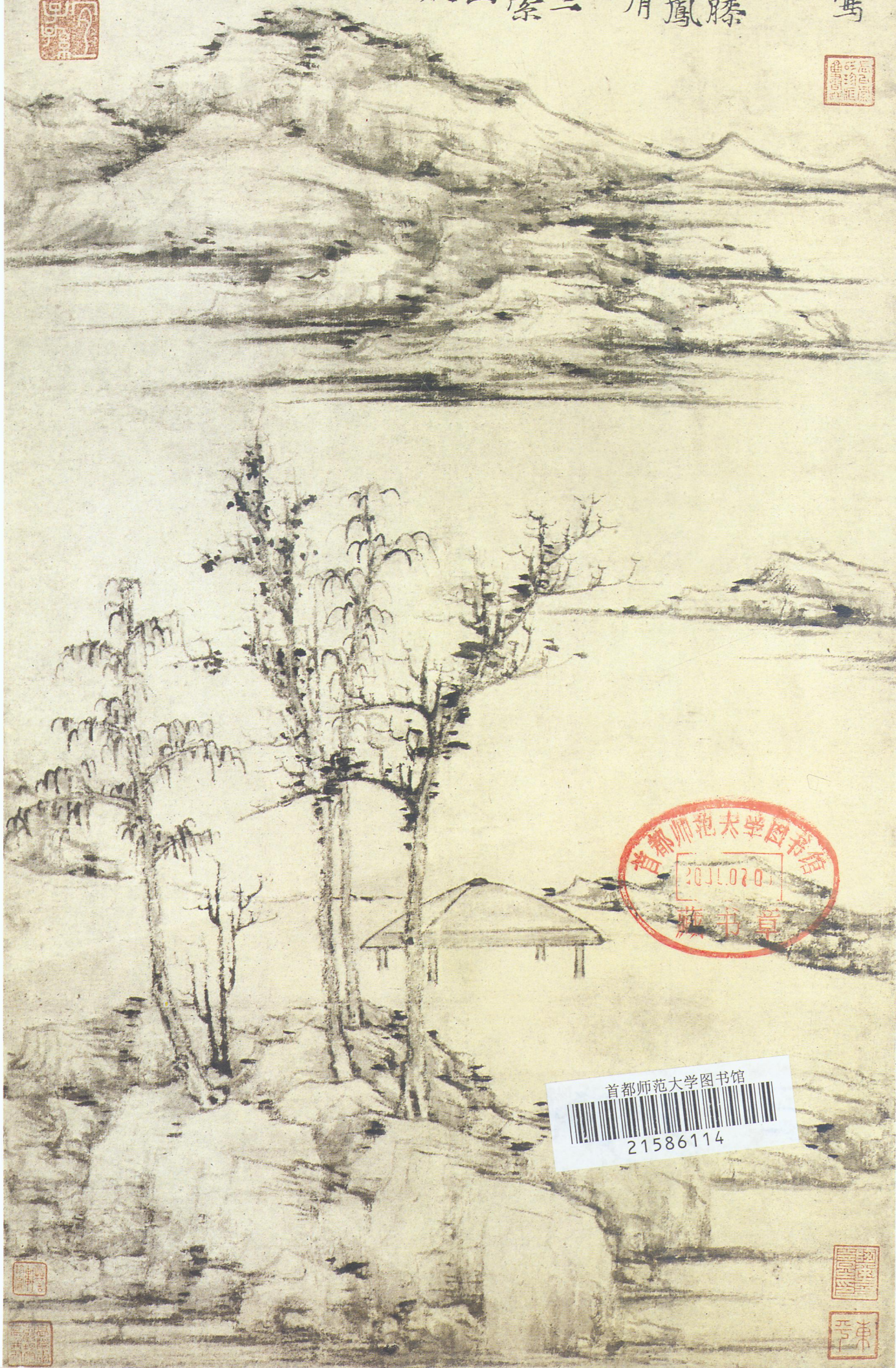
张谷旻

J212.26/23

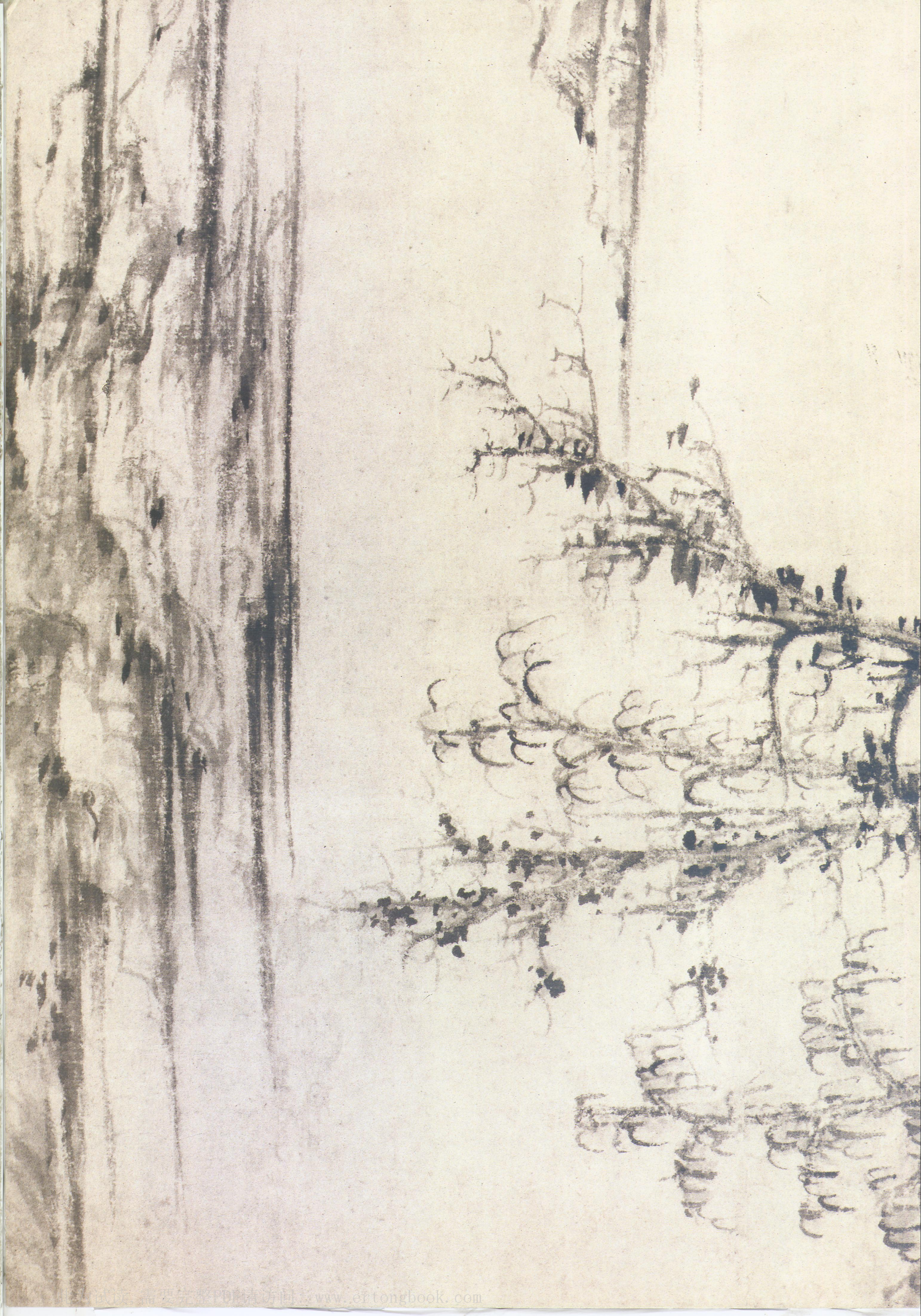
壬子歲七月五日雲林生寫

屋角東春風多在花小齋容膝
度年華金梭躍水池魚戲彩鳳
栖林澗竹斜疊清談霏玉屑
蕭蕭白髮岸烏紗而今不三韓
康價市上懸壺未足誇甲寅三
月十日蘇軒翁復携此圖來索
聯詩贈寄仁仲醫師且錫山
子之故鄉五容膝齋則仁中燕
居之所也月將歸故鄉登斯齋
持危酒展斯圖為仁中壽當
遂吾志也雲林子識

倪瓚《容膝斋图》纸本(74.7×35.5厘米)

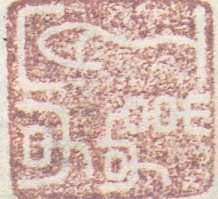
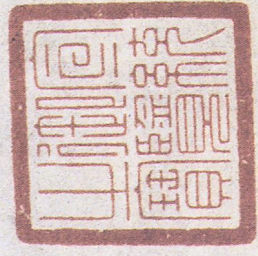
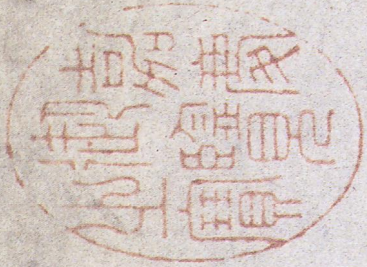
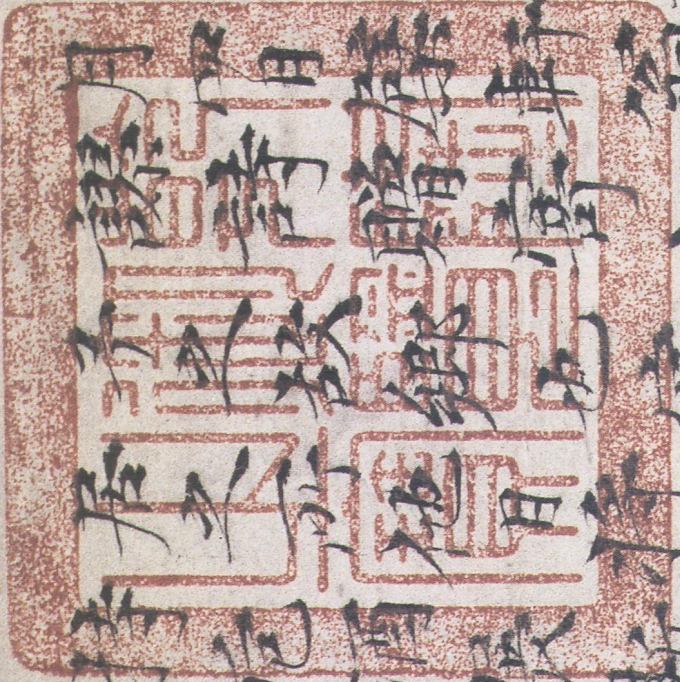

壬子歲七月五日雲林主寓

屋角東春風多杏花小齋容膝
度年華金梭躍水池魚戲彩鳳
栖林澗竹斜簾：清談非玉屑
蕭：白髮岸烏紗而今不三韓
康僊市上懸壺未足許甲寅三
月一日蘇軒羽復携此面來索
仁仲醫師且錫山
谷膝齋則仁中燕
居之所他日將
歸故鄉登斯齋
持危酒展斯面為仁中壽當
遂吾志也雲林子識

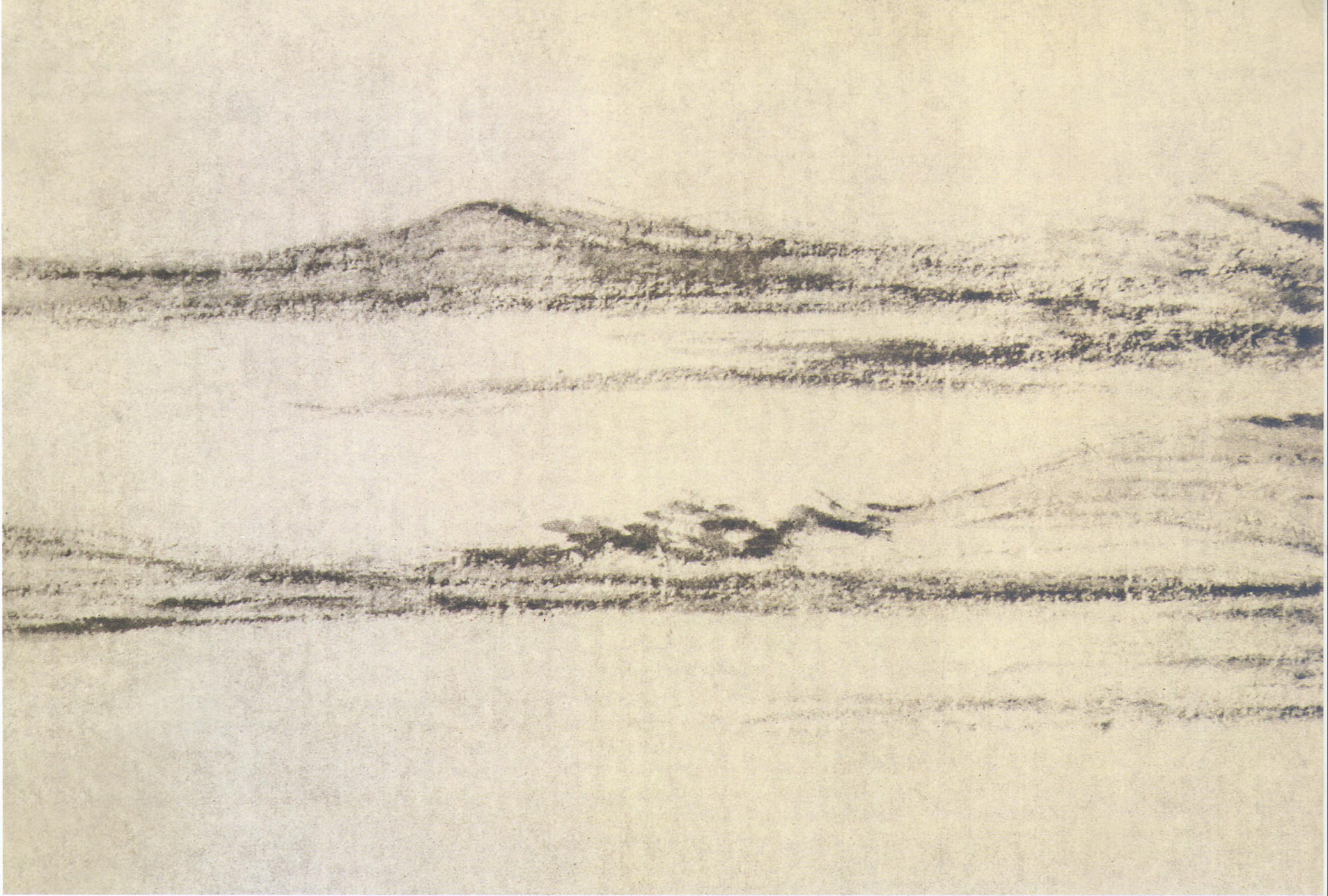
風雨歌筆研晚生涼囊櫛
悲哥何慨慷秋山翠冉；湖水
珠重張高士閒披對石林此
乙未歲戲寓梓王雲浦漁莊
十年多不意子宜友契藏而不忍
感懷疇昔同成五言壬子七

日瓚

《渔庄秋霁图》局部

《渔庄秋霁图》局部

《渔庄秋霁图》纸本（96.1 × 46.9 厘米）

江城風雨歇
筆研晚生涼
豪緒未
埋沒悲哥何
慨慷松山翠
舟湖水
玉注珠重
張高士開披
對石林此
圖余乙未歲
戲寫於王雲
浦漁莊
忽已十年矣
不意子耳友
契藏而不忍
棄捐憾懷
疇昔同成
五言壬子七
月廿日瓚

倪瓒（1301—1374年），初名珽，字元镇，号云林，江苏无锡人。平生好学，工诗文书画。山水画早年取法董源和荆、关，晚年一变古法，独创一格，以简取胜，以气韵夺人，是元代简体山水和文人画的代表。元代由于异族的侵占和统治，使许多知识分子蒙受极大的屈辱和压迫，其中一些人被迫放弃“学而优则仕”的传统道路，或隐居山林，或寄情书画，文人画得到了迅速的发展。以绘画寄托襟怀，抒发情感，特别重视笔墨趣味和主观臆念的表露，而倪瓒表现得尤为突出：“仆之所谓画者，不过逸笔草草，不求形似，聊以自娱耳。”（《清阁集》）我们看他的山水，总是一组破石，几棵小树，一个茅亭，远林平坡，中间江河不着一笔，也没有舟楫、人物，这些极其普通简单的景色，通过精练的笔墨，传达出闲适无奈、淡淡哀愁和一种地老天荒式的寂寞和沉默。

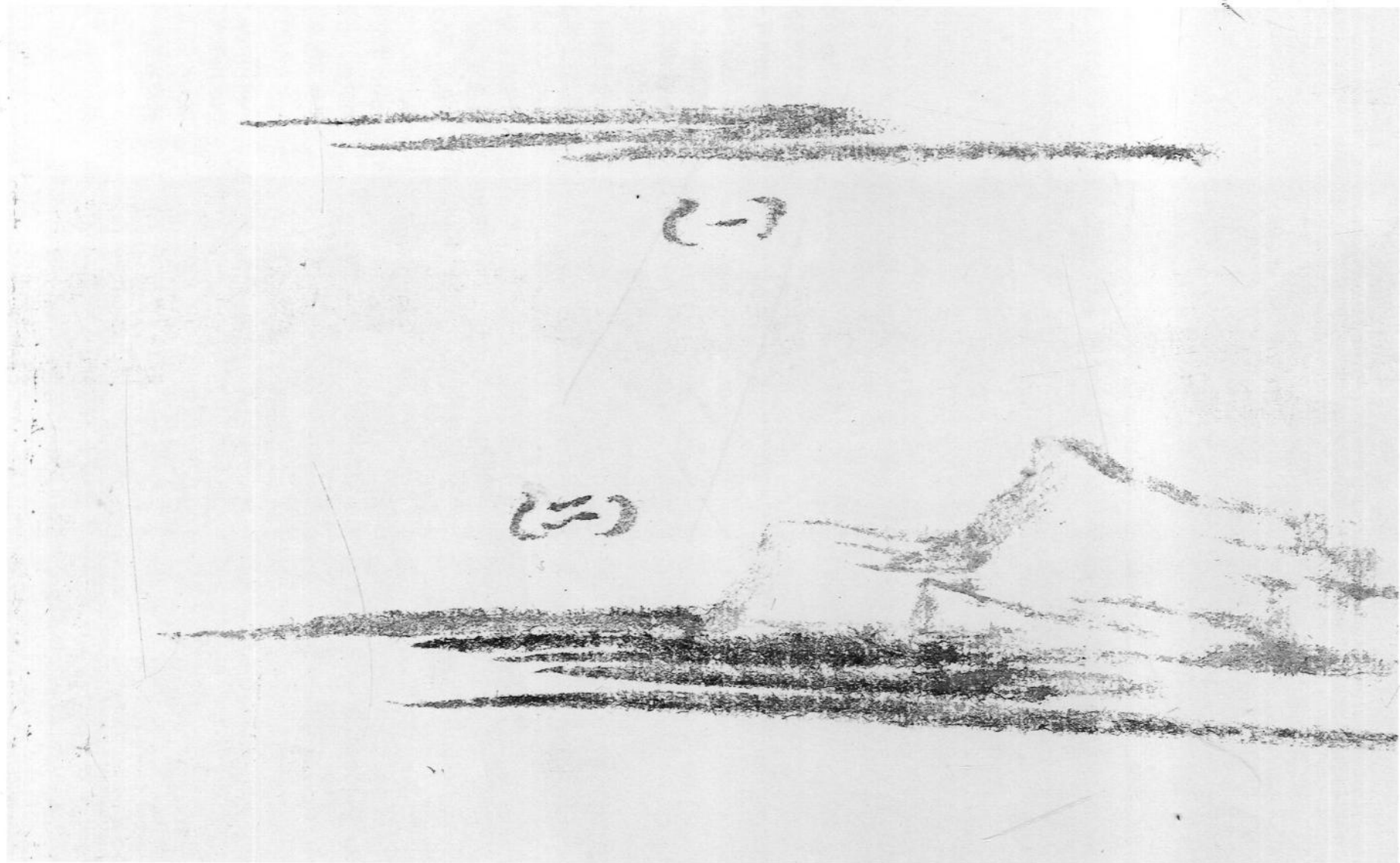
《渔庄秋霁图》、《容膝斋图》两幅倪瓒的代表作，基本上皆由一块坡石，几株近树，一抹远山组成，山石及树木用笔也很简淡，中景那大片空白，虽不着一笔，却让人感到那是一汪冷寂的江水，一种疏淡萧寂的境界生动地展现在我们面前，正如清人方薰所评：“云林……皆于平淡中见本领。”

石法解析:

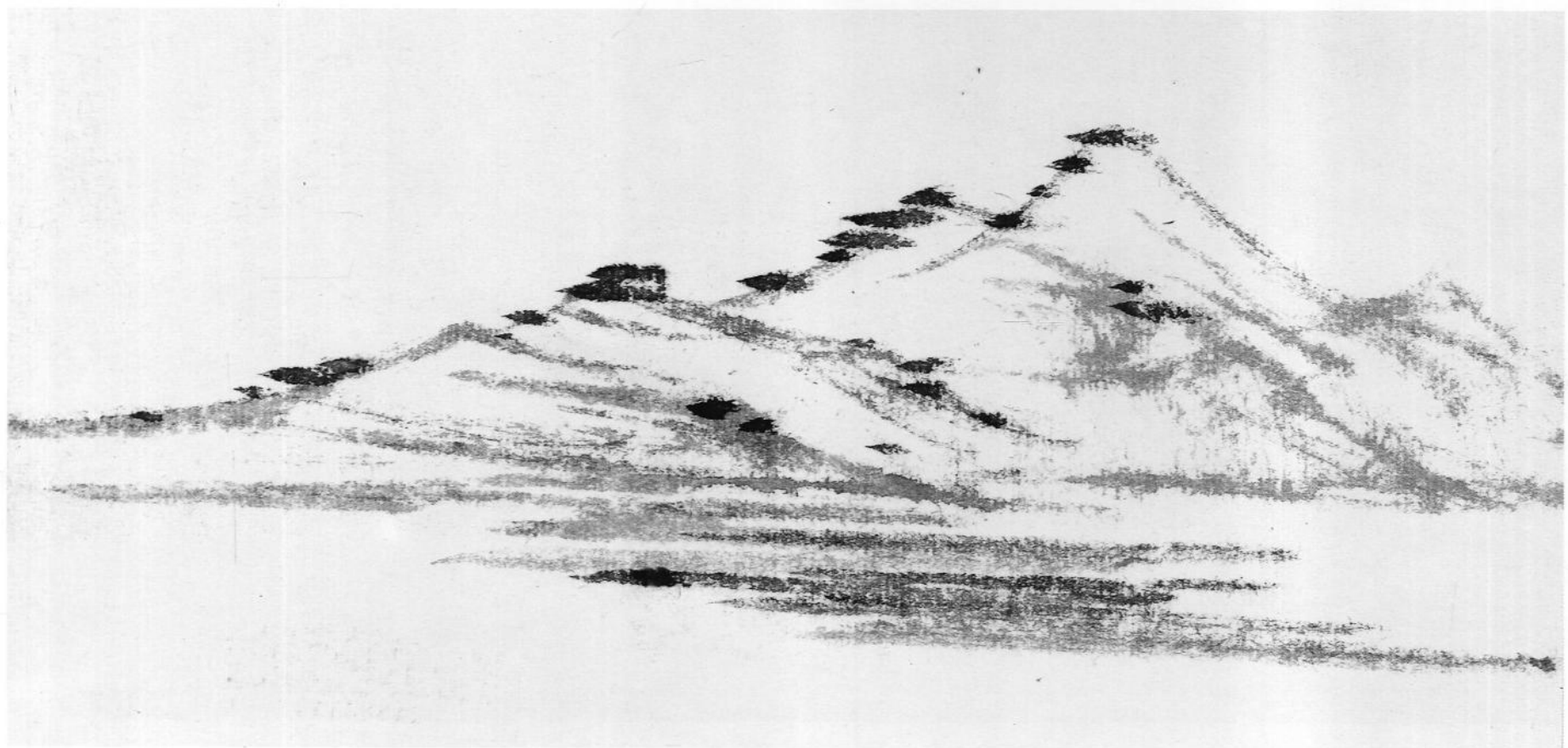
倪瓒擅用折带皴，主要从太湖边上的水层岩得来，郑绩《梦幻居画学简明》为折带皴下过这样的定义：“折带皴如腰带折转也，用笔要侧、结形要方，层层连叠。”倪瓒师承董源、巨然，皴法上也兼取披麻皴，此两图近处山石就明显带有披麻笔法，只是皴笔极为简略。（图3）远山也兼用披麻皴（图2），倪瓒兼取折带，披麻之法，融合一体，只是以折带为主。（图4）

画远山坡岸，用卧笔中锋。（图1）

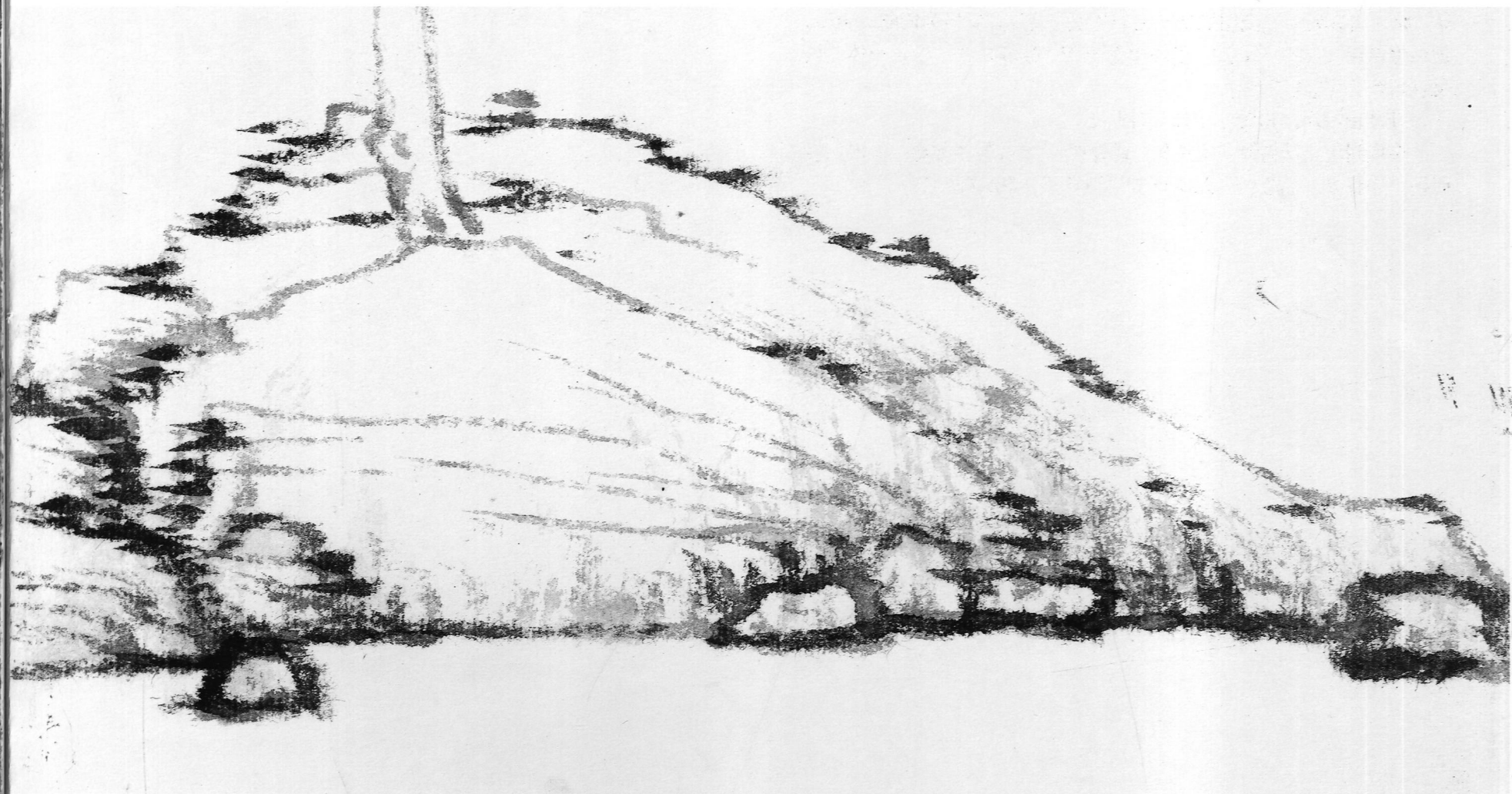
倪瓒用笔，以侧锋渴笔见长。钱杜评：“云林惜墨如金，盖用笔轻而松，燥锋多，润笔少，以皴擦胜渲染耳。”（《松壑画忆》）

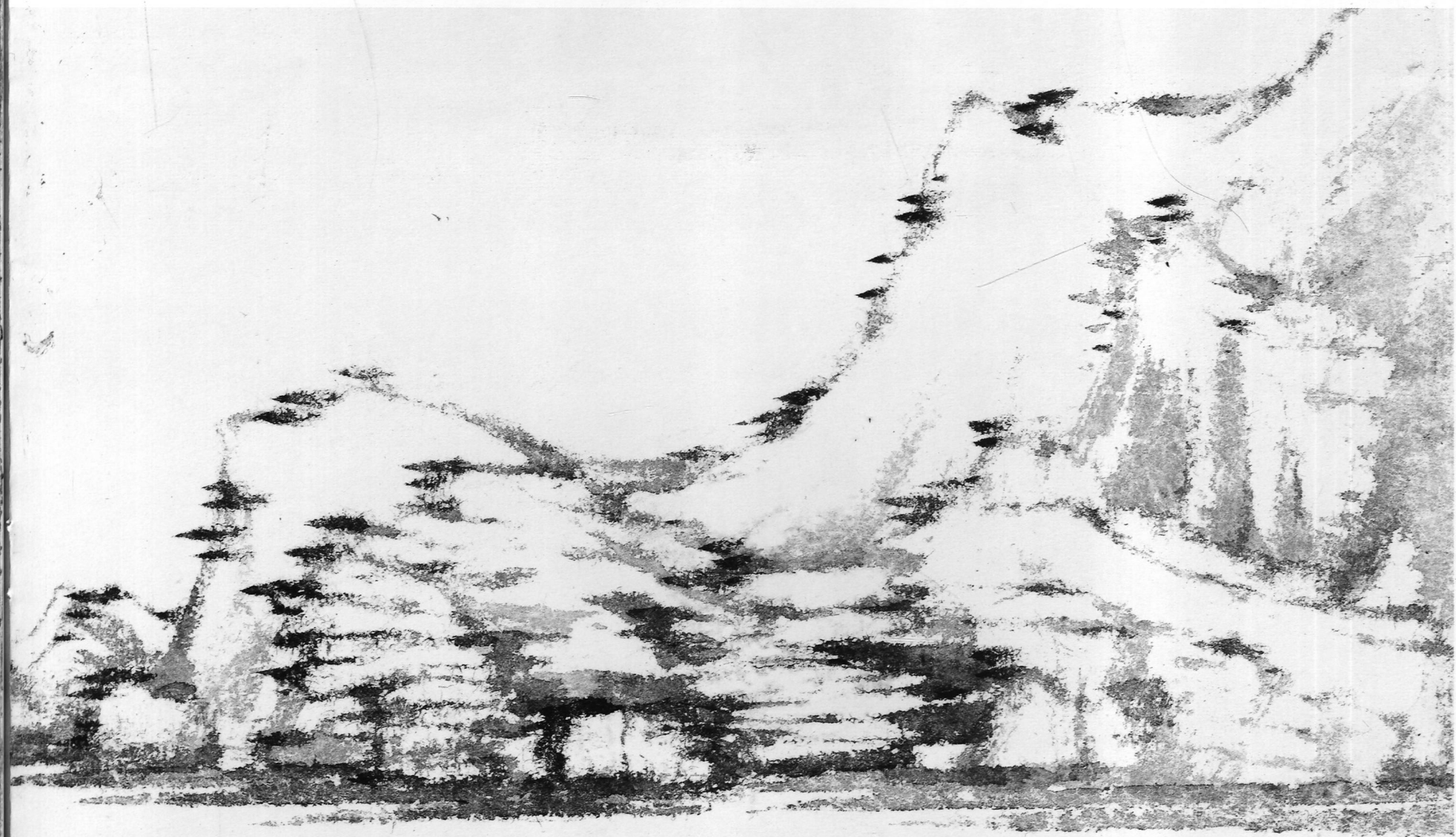
(图1)

(图2)

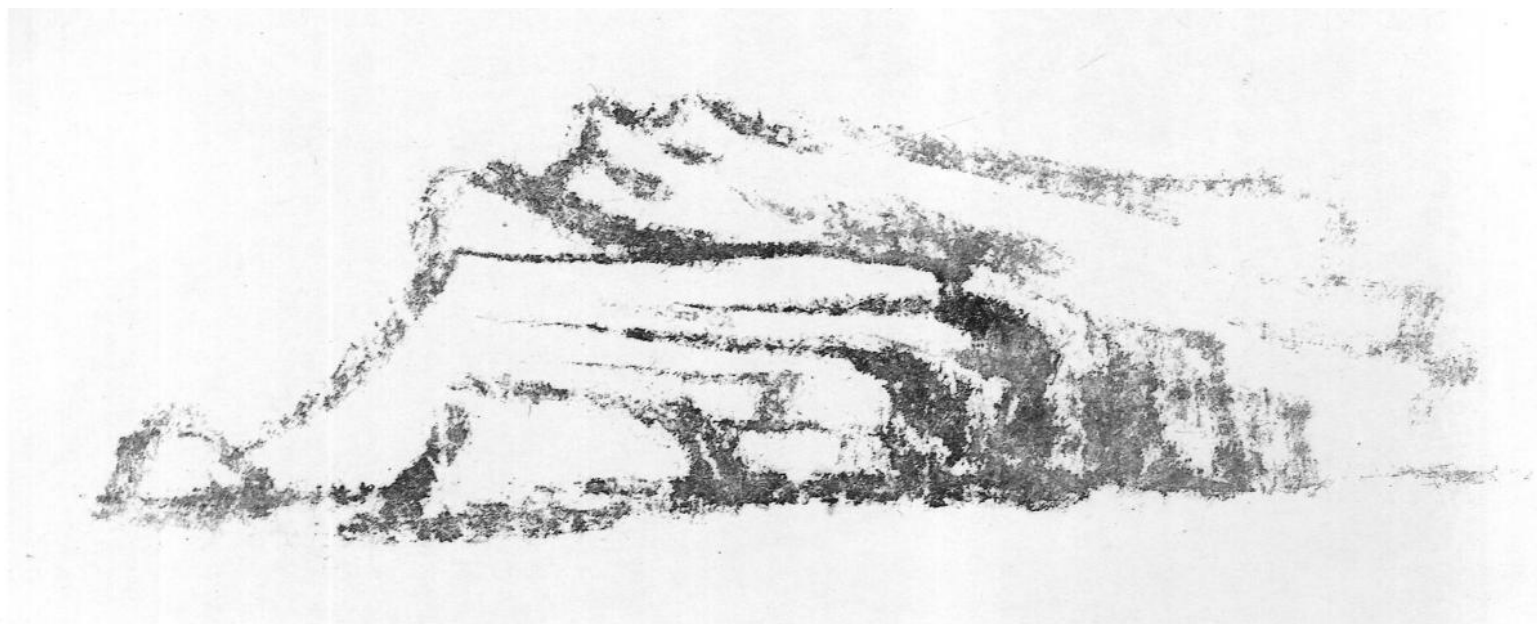
(图3)

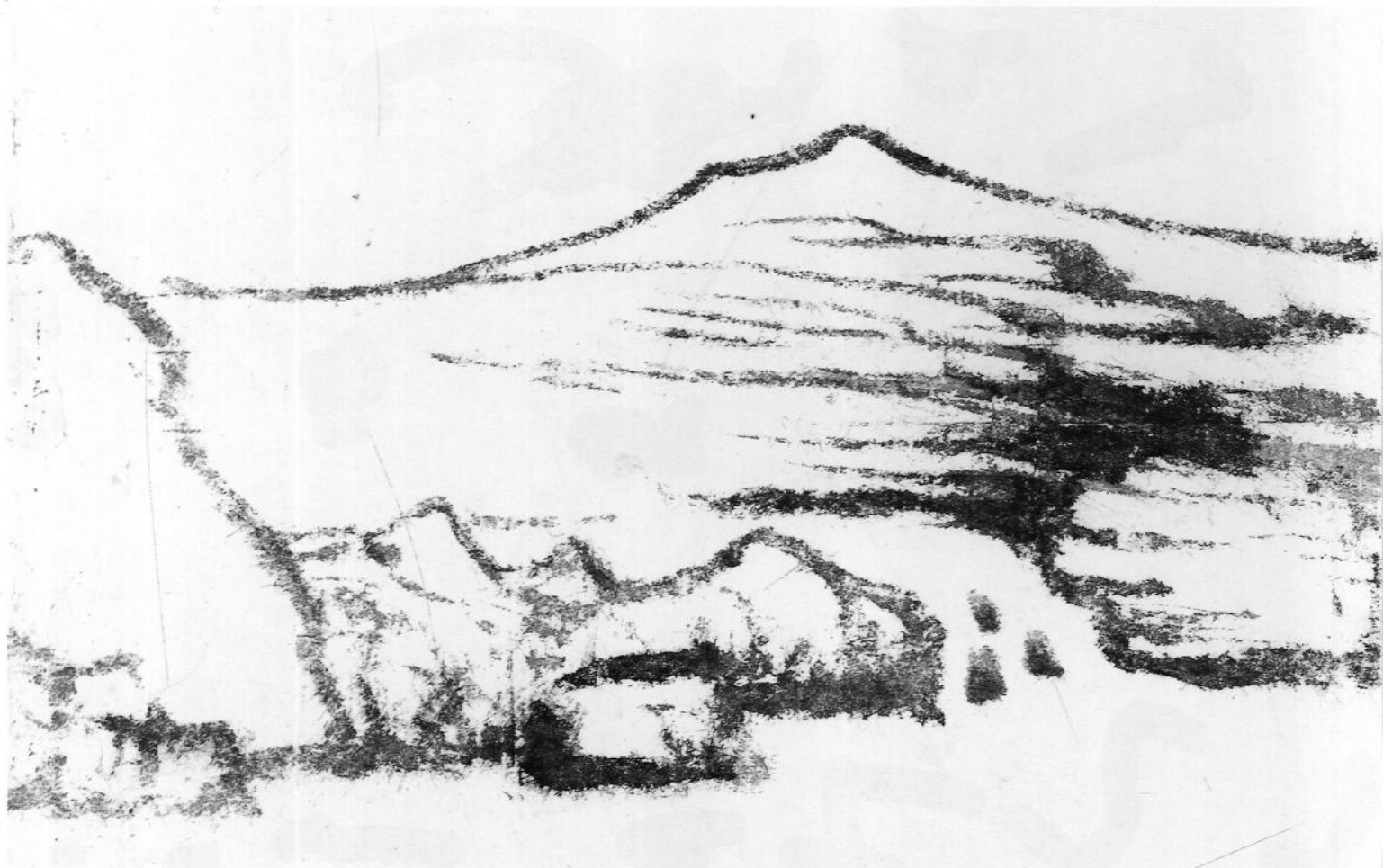
拓帶与披针結合

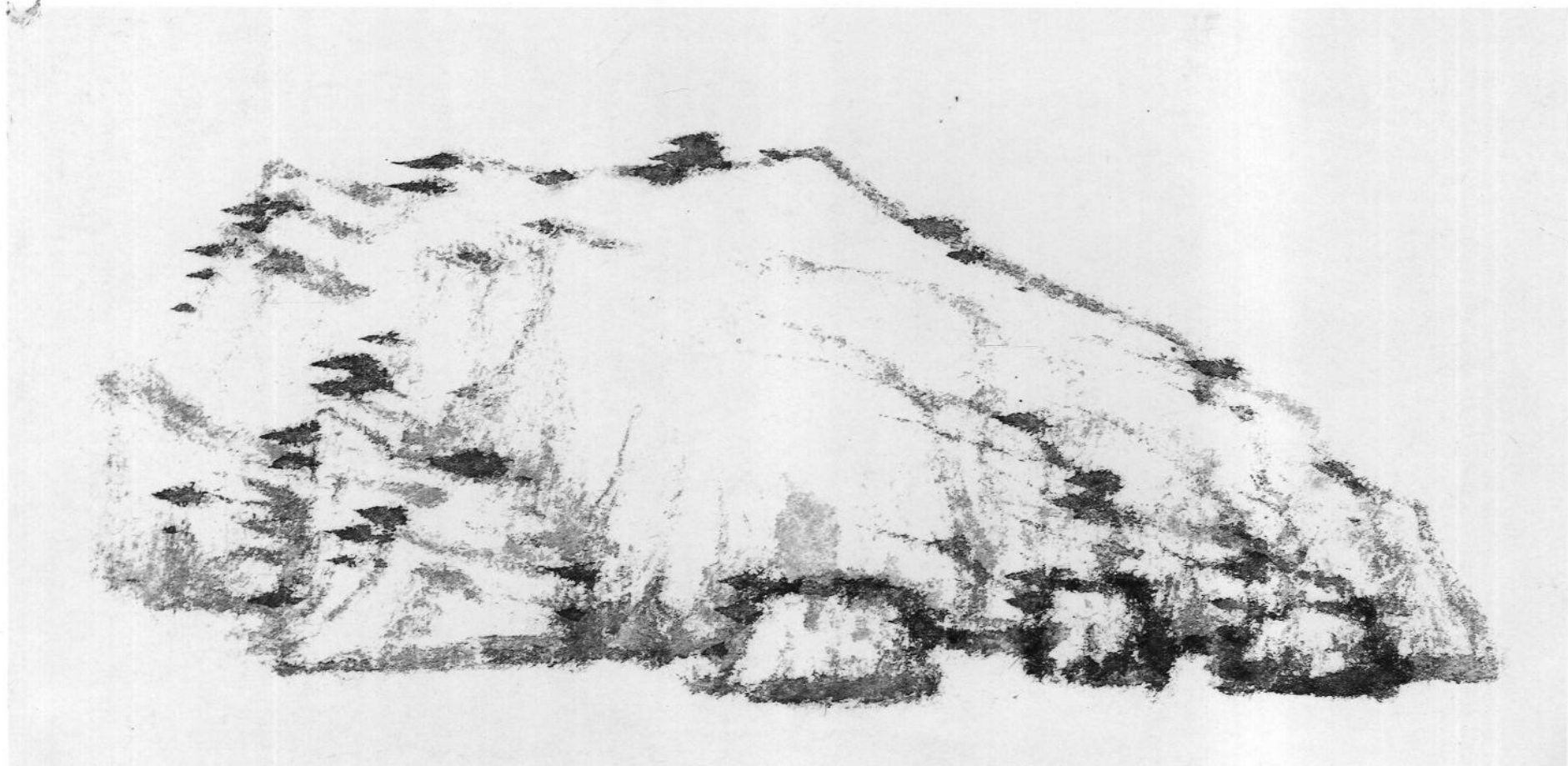
(图4)

(图5)

(图6)

(图7)

倪瓒画山石，先用干笔勾皴，先横（中锋）后纵（侧锋），横细纵粗，交搭成折带状。（图5）然后再用淡渴笔皴擦，层层加深，渐出向背，最后再用淡墨略染，笔意枯峭而松润，简略而深厚。（图9）

画近景坡石要注意结构，要注意前后空间，用笔肯定、勾皴结合，生动紧凑，一气呵成。（图8）

山石相叠时要注意变化，大小相间，疏密相间，不可太雷同。（图6、图7）