

新芥子园画谱

●叶维李海陆编绘

第一集·山水卷

第一集·山水卷

新芥子园画谱

叶维 李海陆 编绘

安徽美术出版社

新芥子园画谱

图书在版编目(CIP)数据

新芥子园画谱第1集:山水卷/蒋正萌主编;叶维,李海陆
编绘. - 合肥:安徽美术出版社,1997.1

ISBN 7-5398-0538-2

I. 新… II. ①蒋… ②叶… ③李… III. 中国画-技法
(美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1997)第 29070 号

《新芥子园画谱》编辑委员会

主 编:蒋正萌

副主编:朱秀坤

贾德江

编 委:叶 维 李海陆

何 鸣 陈培光

贾德江 陈亚非

责任编辑:郑 可 贾德江

新芥子园画谱 第一集·山水卷

编绘者:叶 维 李海陆

出版者:安徽美术出版社

(合肥金寨路三八一号)

印刷者:合肥杏花印务股份有限公司

发行者:全国新华书店

开本:十六

印张:三七·七五

印数:一—三〇〇〇

一九九七年一月第一版第一次印刷

二〇〇一年三月第二版第一次印刷

全套共分三集

精装总定价:二七四元

ISBN 7-5398-0538-2/J·538 精装定价:88.00 元

出版说明

三百年前的《芥子园画谱》(又称《芥子园画传》)曾被誉为「画学之金针」,引导多少初学者循序摹画而得以渐步入门庭。当今不少著名的中国画家,回忆起习画之初时,仍以得此画谱为「如获至宝」,可见影响之大,功不可没。

但是,历史毕竟是向前发展的,中国画传统技法也在历代画家实践中逐步发展。当我们现在翻阅这本画谱时,它的弊端已无可掩饰地暴露出来。因当时印刷条件的限制,其图版无色、无浓淡而难以展示中国画的技法之妙,也因范围的摹仿者起手较低、笔法单调,而未能传达各家各派作品的神采风韵,更因陈旧的造型方法与时代不相呼应,而受到越来越多初习中国画者的淡漠和扬弃。他们急切地祈望一本能使他们快捷有效掌握中国画真谛的新的画谱出现。

鉴于此,我们编纂了这套《新芥子园画谱》。

《新芥子园画谱》分为三集。第一集山水卷,第二集花鸟卷,第三集人物卷。各集均根据本科的特点,有所不同地陈述各科的发展源流、历代画论、笔墨技巧、造型方法以及学习途径,有文,有图,有方法,有步骤,由浅入深,从易到难,较全面系统地介绍中国画山水、花鸟、人物的基本技法。重视临摹,强调写生,提倡创作。新画谱中附有大量的历代名家高手的精品真迹,有整幅全貌,也有局部特写,有墨白图版,也有彩色画面,为初学者提供了中国画临摹学习的优秀范本。

《新芥子园画谱》以全新的面目呈现在读者面前,不仅是初学者自学中国画技法的一本教科书,也是一部传授中国画技法的系统而适用的普及教材,同时也是专业和业余美术工作者研究中国画的工具和资料书。

安徽美术出版社 一九九六年十月

新芥子园画谱 第一集·山水卷

目录

序

山水画概说

中国山水画源流 中国山水画分类及特点 中国山水画工具与材料 中国山水画
笔墨技法 中国山水画学习方法

五 一

历代名家山水画论

树谱

树法

起手四歧法 二株画法 三株画法 三株组合法 五株画法 鹿角画法 蟹爪
画法 露根画法 芝麻点树 菊花点树 胡椒点树 含苞画法 迎风取势画法

四 二

四 一

二 九

幼树法 疏柳法

叶法

点叶法

介字点 个字点 菊花点 胡椒点 梅花点 垂叶点 小混点 鼠爪点

五 四

五 四

松叶点 水藻点 大混点 尖头点 柏叶点 梧桐点 开花点 椿树点

垂头点 金钱点 疏竹点 兰叶点 水草点 垂藤点 新篁点 茅草点

夹叶法

菊花点 扇形点 元宝点 野花点 介字点 瓜菊点 夹叶着色法 缠藤法

缠树法

诸家树法

宋代范宽树法 宋代郭熙树法 唐代王维树法 宋代马远树法 宋代萧照枯树

法 宋代燕仲穆风树法 元代柯九思树法 元代倪雲林树法 元代罗稚川树法

元代吴仲圭树法 元代黄子久树法 明代杨文骢树法 元代梅花道人树法

历代画家树谱

松树

柏树

杂树

柳树

梅树

竹

五八

六二

七五

七六

一〇五

一一〇

一二六

一三二

一三六

山石谱

一三九

石法

一四〇

画石法 画石下笔法 大间小、小间大法 画石间石坡法 五代巨然石法 五代关仝石法 元代吴仲圭石法 元代王叔明石法 元代黄子久石法 元代倪雲林石法 明代王履石法

诸家皴石法

一五一

元代王叔明皴法 元代黄公望皴法 宋代范宽夏珪皴法 五代荆浩关仝皴法 宋代马远皴法 宋代刘松年皴法 宋代乔仲常皴法 解索皴法 大斧劈皴法 乱柴乱麻皴法 云头皴法 披麻间斧劈皴法 荷叶皴法 折带皴法

山法

一六五

画山起手法 开嶂法 宾主呼应法 主山环抱法 主山重叠法 三远法 平远 峦头法 董源山法 巨然山法 荆浩山法 关仝山法 李成山法 范宽山法 王维山法 李思训山法

历代画家山石谱

一八六

云水谱

一三三

云的画法

一三四

水的画法	二二二
雨景 雪景画法	二四四
泉瀑画法	二四八
历代画家云水谱	二七〇
人物屋宇谱	三二五
点景人物	三二六
屋宇	三三四
舟桥	三三七
历代建筑	三四八
写生法	三五五
写生	三五六
临摹法	三六五
构图法	三六六

山水画的画幅格式

三七八

透视法

三八二

设色法

三八六

作画步骤

三八七

历代名家真迹

三九五

黑白版

唐·李昭道 春山行旅图(局部)	三九六	宋·李山 风雪松杉图(局部)	四一一
唐·佚名 明皇幸蜀图(局部)	三九七	宋·夏珪 山水图(局部)	四一二
五代·荆浩(传) 匡庐图(局部)	三九八	宋·佚名 山楼采凤图(局部)	四一三
五代·关仝 溪山幽居图(局部)	三九九	宋·马远 雪景图(局部)	四一四
五代·关仝(传) 山溪待渡图(局部)	四〇〇	宋·杨士贤 赤壁图卷(局部)	四一五
五代·巨然 秋山图(局部)	四〇一	元·王蒙 深山叠嶂图(局部)	四一六
宋·马远 踏歌图(局部)	四〇二	元·吴镇 囊琴怀鹤图(局部)	四一七
宋·董源 洞天山堂图(局部)	四〇三	元·朱德润 林下鸣琴图	四一八
宋·李成 晴峦萧寺图(局部)	四〇四	元·赵孟頫 鹊华秋色图(局部)	四一九
宋·许道宁 秋山渔艇图(局部)	四〇五	元·刘贯道 积雪图(局部)	四二〇
宋·郭熙 山水卷(局部)	四〇六	元·倪瓒 疏林图(局部)	四二一
宋·郭熙 山水卷(局部)	四〇七	元·黄公望 富春山居图(局部)	四二二
宋·范宽 雪景寒林图(局部)	四〇八	元·黄公望 富春山居图(局部)	四二三
宋·佚名 江帆山市图(局部)	四〇九	元·王蒙 谿山高逸图(局部)	四二四
宋·马麟 寒江独钓图册页(局部)	四一〇	元·佚名 竹林高士图册页	四二五

元·陈贞	白云山房图(局部)	四二六	明·徐贲	峰下醉吟图(局部)	四四七
元·马琬	乔岫幽居图	四二七	明·陆治	雪后访梅图	四四八
元·王蒙	太白山图卷(局部一)	四二八	明·戴进	风雨归舟图	四四九
元·王蒙	太白山图卷(局部二)	四二九	明·杨文骢	仿古山水图	四五〇
明·文征明	听泉图	四三〇	明·张宏	天池石壁图	四五一
明·刘珏	夏云欲雨图	四三一	明·盛茂烨	山溪放棹图	四五二
明·刘原起	虎丘归棹图(局部)	四三二	明·文征明	古木苍烟图(局部)	四五三
明·蓝瑛	秋老溪山图(局部)	四三三	明·仇英	桃源仙境图(局部)	四五四
明·赵左	山水图(局部)	四三四	明·蓝瑛	华岳高秋图(局部)	四五五
明·居节	山水册(局部)	四三五	明·金润	溪山真赏图(局部)	四五六
明·沈周	庐山高图(局部)	四三六	明·陈道复	山水册(局部)	四五七
明·沈周	庐山高图(局部)	四三七	明·徐渭	青藤书屋图(局部)	四五八
明·沈周	杖藜远眺图	四三八	明·陈煥	临溪观泉图(局部)	四五九
明·朱端	雪景山水图	四三九	明·蒋嵩	芦洲泛舟图(局部)	四六〇
明·项圣谟	山水册(局部)	四四〇	明·文征明	溪桥策杖图(局部)	四六一
明·唐寅	山路松声图(局部)	四四一	清·华岳	秋声赋意图(局部)	四六二
明·陈洪绶	山水册(局部)	四四二	清·浙江	山水册	四六三
明·陈洪绶	山水册(局部)	四四三	清·王原祁	林壑幽楼图	四六四
明·文征明	万壑争流图(局部)	四四四	清·王时敏	墨笔山水图	四六五
明·吴征	山水册	四四五	清·石涛	罗浮山图册	四六六
明·周臣	白潭图	四四六	清·黄鼎	山水图	四六七

清·高其佩	海天日出图	四六八	清·八大山人	山水书画册(局部)	四八九
清·渐江	陶庵图	四六九	清·程邃	山水册(局部)	四九〇
清·龚贤	千岩平远图(局部)	四七〇	清·查士标	清溪放艇图(局部)	四九一
清·龚贤	千岩平远图(局部)	四七一	明·董其昌	山水图册(局部)	四九二
清·龚贤	春山图	四七二	明·董其昌	山水图册(局部)	四九三
清·龚贤	翠峰飞泉图(局部)	四七三	明·董其昌	秋兴八景之一	四九四
清·王鉴	仿古山水册(局部)	四七四	清·程庭鹭	山水册	四九五
清·龚贤	仿李成山水册(局部)	四七五	明·董其昌	山水图册(局部)	四九六
清·梅清	黄山图册	四七六	明·董其昌	仿北苑山水图(局部)	四九七
清·渐江	赠惟敏山水轴(局部)	四七七	清·黄鼎	岁寒图(局部)	四九八
清·高岑	临黄子久富春山图册	四七八	明·董其昌	山水图册(局部)	四九九
清·渐江	黄山图册	四七九	清·吴穀祥	山水(局部)	五〇〇
清·萧云从	设色山水册	四八〇	清·奚冈	山水图(局部)	五〇一
清·程邃	山水册(局部)	四八一	清·高邕	山水(局部)	五〇二
清·石涛	山水册	四八二	清·戴熙	忆松图	五〇三
清·石涛	山水册	四八三	清·杨昌绪	灵岩积翠图(局部)	五〇四
清·高翔	山水图册(局部)	四八四	清·华岳	山水册(局部)	五〇五
清·渐江	松溪石壁图(局部)	四八五	清·石涛	山水(局部)	五〇六
清·八大山人	山水画屏(局部)	四八六	清·石涛	山水册	五〇七
清·八大山人	山水画屏(局部)	四八七	清·石涛	浅绛山水册	五〇八
清·八大山人	山水画屏(局部)	四八八	清·方琮	青绿山水(局部)	五〇九

清·江注	山水册(局部)	五一〇	清·石谿	山水册	五三一
清·黄向坚	剑川图(局部)	五一一	清·石谿	天都溪流图(局部)	五三二
清·戴本孝	天台壑松图(局部)	五一二	清·傅山	山水册(局部)	五三三
清·恽向	仙山楼阁图(局部)	五一三	清·王翬	仿古山水图	五三四
清·王翬	山水册(局部)	五一四	清·王翬	飞泉峭壁图	五三五
清·王翬	山水册(局部)	五一五	清·顾昉	溪亭远山图(局部)	五三六
清·王翬	草堂碧泉图(局部)	五一六	清·杨晋	山水册(局部)	五三七
清·王翬	仙山楼观图(局部)	五一七	清·王原祁	仿古山水	五三八
清·王翬	仿古山水	五一八	清·黄慎	夏雨江阁图	五三九
清·蒲华	倚筵人影出孤芦山水图(局部)	五一九	清·陈鸿寿	仿罗牧山水图	五四〇
清·王时敏	杜甫诗意图	五二〇	清·虚谷	山水册	五四一
清·王时敏	仿古山水图(局部)	五二一	清·王原祁	仿古山水册	五四二
清·王时敏	杜甫诗意图	五二二	清·王原祁	仿古山水册(局部)	五四三
清·王时敏	山水册(局部)	五二三	清·钱杜	仿云林山水图	五四四
清·梅清	黄山胜景图(局部)	五二四	清·王原祁	仿古山水册(局部)	五四五
清·梅清	黄山胜景图(局部)	五二五	清·吴历	泉声松色图(局部)	五四六
清·渐江	溪江行吟图(局部)	五二六	现代·林凤眠	渔舟(局部)	五四七
清·渐江	山水团扇	五二七	现代·陆伊少	黄澗云涛图	五四八
清·石涛	枕石图(局部)	五二八	现代·齐白石	甘吉藏书图(局部)	五四九
清·石谿	山水册	五二九	现代·张大千	秋山忆旧图(局部)	五五〇
清·梅清	汤池	五三〇			五五一

现代·黄宾虹	山水册	五五二
现代·黄宾虹	山水册	五五三
现代·张大千	雪江归棹(局部)	五五四
现代·傅抱石	待细把江山图画(局部)	五五五
现代·钱松岳	金陵六朝松	五五六
现代·李可染	千岩竞秀万壑争流图	五五七
现代·陈子庄	龙泉水册	五五八
现代·陈子庄	龙泉水册	五五九
现代·黄秋园	匡庐三叠泉	五六〇

彩色版

宋·李唐	万壑松风图	五六一
宋·佚名	岷山晴雪图	五六二
宋·赵伯驹	江山秋色图(局部)	五六三
宋·王洗	渔村小雪图	五六四
元·王蒙	具区林屋图(局部)	五六五
明·文征明	石壁飞虹图(局部)	五六六
明·沈士充	雪栈行旅图轴	五六七
清·王时敏	山水图	五六八
清·王鉴	仿赵文敏青绿山水	五六九
清·王翬	仿古山水册(之一、之二)	五七〇
清·王原祁	山中早春图	五七一

清·弘明	仙境春长图	五七二
清·顾符稹	山水图	五七三
清·方士庶	仿古山水册	五七四
清·王昱	重林复嶂图	五七五
清·吕焕成	断桥残雪图册(局部)	五七六
清·顾符稹	桃园图	五七七
清·袁耀	拟阿房宫山水图	五七八
清·石涛	游华阳山图	五七九
清·袁江	海屋沾筹图	五八〇
清·石谿	山水册	五八一
清·沈宗騫	山水册(之一、之二)	五八二
清·傅山	山水册(局部)	五八三
清·蓝瑛	云壑藏鱼图(局部)	五八四
清·渐江	山水册(之一、之二)	五八五
清·虚谷	山水册(之一、之二)	五八六
现代·黄宾虹	山水图	五八七
现代·张大千	巫峡清秋	五八八
现代·傅抱石	满身苍翠惊高风	五八九
现代·李可染	万山红遍	五九〇
现代·钱松岳	冈陵图	五九一
现代·陆俨少	雁荡泉石之图	五九二

序

学习中国画有两种主要方式：写生和临摹。写生是直接描绘现实的人和景物，临摹是照着前人的作品临习摹仿。写生的对象即世间所见，一切都是现成的。临摹，则需要有范本。这部《新芥子园画谱》就是供自学临摹用的一套范本。

这套范本所以叫《新芥子园画谱》，是相对于《芥子园画谱》而言。现在年纪稍长的画家都知道，《芥子园画谱》是一部曾经流传很广、影响很大的画谱。从一六七九年最初木版刻印到一八九七年发行石版本，其间经过四次大的增补修改，收入山水、竹兰梅菊、花鸟翎毛和人物等画科，编成四集出版。该书山水部分的画稿原是明代一位画家课徒用的画稿，为清人沈心友收藏。沈请人整理增补，套版精刻，以为范本，遂得到他岳父著名文人李渔的支持。李渔为该书作序，并取自己在金陵的别墅芥子园之名，称之为《芥子园画谱》，后来也称《芥子园画传》。在画稿前还编入了画法和画论，这很适合于初学者的学习。在没有美术学校的旧时代，初学绘画只能靠师徒相授受，耳提面命，口传身教，能有一部画谱自然是特别需要而珍贵的了。

类似的画谱，在民间还流传了不少。如明代万历年间顾默然编临的《历代名人画谱》、清初上官周编的《晚笑堂画传》，以及后来的《百尺楼丛画》、《马骀画宝》等。但都没有《芥子园画谱》著名。这反映了《芥子园画谱》自有其优长，如在讲述画法时采用分解法，从简

到繁，由浅入深，循序而渐进。每科又分门别类，条分缕析，比较清楚。讲授画法与画谱结合起来，相得益彰。这是它比其他画谱高出一筹的地方。但是，当今天我们再翻阅这部画谱时，的确感到它已经上了年纪。它的不足之处已经显而易见。首先，以木版石版印制，没有墨和色，等于没有表现出中国画的完整面貌；其次，范图的选用十分有限，且因摹本制版而失真，与汇集的历代名家真迹相去甚远；其三，各集编选水平参差不齐，山水集略好，竹兰梅菊集次之，花卉翎毛集又次之，人物集不佳，以至有充凑之嫌。此外，其教授法也显得单调陈旧，只讲摹仿，不涉其他，易导致忽视写生和创作。所有这些，对于今天的学画者，已经不适应了。

《新芥子园画谱》的编著者起初是想对旧的《芥子园画谱》作一些修改和增补，但在编选过程中，他们越发感到仅作些增补和修改远远不够，便又重新策划，再设方案，使新本脱胎换骨，另标新异。别看书名只多了一个「新」字，其内容却已经发生了质的变化。

这套《新芥子园画谱》是一部传授中国画技法的简明而系统的教材和初学者自学的范本。贯穿在全套书中的一个指导思想，就是编者所认为的学习中国画的目的，在于学会自由创作，临摹和写生是通向自由创作的途径和手段，从而，这就给临摹作了一个定位。我们既不可忽视临摹这个学习中国画的重要方式，又不能将其当作唯一的方式，更不可视为目的。学习不可不借鉴前人，这是继承传统的基本途径，同时还要师法造化，重

视写生，这也是艺术创作的源泉。所以，在这部《新芥子园画谱》中，增加了写生的内容，而且占有相当的篇幅。临摹和写生如同舟之双桨，学画者应协调地把握它们，才能驶向自由创作的彼岸。在这样的前提下，学习者可以循着书中所设的步骤，逐级而上。编者保留了原来的画谱中的分解教授方法，又融进当代中国画教学的经验。各卷中依次设有概说、画论、分类画谱、名家真迹等。有时叙说，有时图示，有时在图旁略加指点，图文互相参照，相辅相成。所以，实用性是这部书的第一个特点。

《新芥子园画谱》是普及中国画基础知识的文图并茂的普及读本。人们都知道中国画是中华民族智慧的结晶，是中国文化的一个重要组成部分。但对于一般读者来说，难有更多的时间和条件对中国画进行深入的了解。有些专业性的书籍对他们偏深而较费解，另一些零散的书画册页又嫌支离。这部《新芥子园画谱》将包括山水、花鸟、人物三科在内的中国画作了比较全面而系统的介绍，又绘声绘色。每卷中有简易明了的概述，后面有历代名画真迹，读者可对中国画各科的来龙去脉，各时期的主要流派、风格、样式有较全面的了解。翻开这部画谱，犹如读一部中国画的小百科全书，犹如走进中国画的一个小小博物馆，会使读者眼界大开。所以，知识性是这部书的第二个特点。

《新芥子园画谱》是中国名家名作撮要的画典。每卷都选入了该画种历代最有代表性画家的作品作范本，并按照类别排列，这可以使学习者和研究者加以类比，看到不同画家在同类题材作品中的表现手法所具共同之处和差异。在真迹部分里，作品又是按照

时代顺序而排列的，读者可以看到中国画发展的大致脉络，看到中国画发展演变中具有怎样的内在联系。在某种意义上说，读者可以把它当作中国画发展史的画册来读，当作历代中国画图录来观赏、来品味。因此，鉴赏性是它的第三个特点。从而，这部书也具有一定的收藏价值。

熟悉《芥子园画谱》的读者，翻阅本书时，会有一种新鲜感。这种新鲜感便是该书对二十世纪得到重大发展的中国画新面貌的反映，是对中国画在表现技巧上新进展的反映。自从本世纪三十年代西方写实画法东渐，五十年代苏俄绘画引入，中国画受到了不寻常的影响。特别是中国人物画，从六十年代以来发生了重大的变化。八十年代，西方现代主义又涌进国门，在一定程度上也影响了中国画的发展。艺术观念的更新以及创作思想的活跃，必然也反映到艺术的表现形式上来。所谓新鲜感就是这套书中所体现的时代气息和艺术活力。

这套画谱的编绘者大多是画家兼编辑，他们有过学画的亲身经历和感受，又有编辑的丰富经验。主编和副主编都在出版部门担任领导工作，有选定、组织和编辑出版重点图书的胆识与魄力。他们苦心经营，历经两载寒暑，终于编成了这部《新芥子园画谱》。祝愿它能接过已经跨过了三百年的前驱者手中的接力棒，朝向新世纪，再迅速地奔跑。

邓福星

丙子深秋识于京华恭王府院