

画谱

下卷

金石齋

荷花谱 金鱼谱 芙蓉谱 山水谱

龚心甫 著

北京工艺美术出版社

畫名齋

画谱 下卷

荷花谱 金鱼谱 芙蓉谱 山水谱

龚心甫 著

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

云石斋画谱·下卷, 荷花谱、金鱼谱、芙蓉谱、山水谱 / 龚心甫著.
—北京: 北京工艺美术出版社, 2018.1
ISBN 978-7-5140-1389-4

I. ①云… II. ①龚… III. ①国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第258008号

出版人: 陈高潮
责任编辑: 张 恬
装帧设计: 张 恬
责任印制: 宋朝晖

云石斋画谱 下卷

荷花谱 金鱼谱 芙蓉谱 山水谱

龚心甫 著

出 版	北京工艺美术出版社
发 行	北京美联京工图书有限公司
地 址	北京市朝阳区化工路甲18号 中国北京出版创意产业基地先导区
邮 编	100124
电 话	(010) 84255105 (总编室) (010) 64283630 (编辑室) (010) 64280045 (发 行)
传 真	(010) 64280045/84255105
网 址	www.gmcbs.cn
经 销	全国新华书店
印 刷	北京炫彩印刷有限责任公司
开 本	889毫米×1194毫米 1/16
印 张	26
版 次	2018年1月第1版
印 次	2018年1月第1次印刷
印 数	1~1000
书 号	ISBN 978-7-5140-1389-4
定 价	150.00元

作者介绍

龚心甫，字甫之，号云石、心溥。1939 年出生，江苏南京人。江苏省国画院特聘画家，20 世纪 60 年代曾受傅抱石先生亲授，作品入编《1978 - 1998 中国美术选集》，1998 年作品入选“韩国世界美术大展”等。

金鱼作品，形神兼备，古朴淡雅，天然纯真，章法考究，清逸简洁，目前画一条金鱼简练到十一笔至十五笔，作品贯穿古今，别开生面，前无古人，后未见来者，树立了一个典范。

曾有多幅艺术佳作在国家级刊物上发表。其作品以凝练灵动的笔墨，描述博大精深的内涵，突显他对生活深入的观察和对事物本质的深刻把握。作品个性鲜明，神采飞扬，用笔简洁流畅、章法考究规范、意蕴深远隽永。无论是谋篇造势还是笔墨渲染，都显示出其娴熟的艺术功力，创造性地实现了艺术境界与表达手法、历史人文与现实空间的和谐统一，无一不是激情与灵感的自然流露，给人以极大的艺术享受。在创作实践与丰富新理论方面，兼容并蓄，大胆创新，精心创作多幅具有较高艺术研究价值的上佳作品，流传广泛，影响深远，在艺术收藏界引起广泛关注。其独特的艺术风格、丰富宝贵的艺术实践，为繁荣和发展我国传统艺术提供了难得的借鉴依据，对我国相关艺术领域的创新做出了突出贡献。

出版《龚心甫作品集——金鱼画法研究》中国最具收藏价值艺术家——龚心甫作品集》图书及《中国经典艺术作品展播——龚心甫》DVD 光盘等。

序言

姚光义

中国画是在继承变革中不断发展，而且一直在变革发展。

早在三百年前，清代，王概等人撰著的《芥子园画谱》是中国绘画的经典著作，被后人所推崇，一直不衰，是学画必修教材。

《云石斋画谱》，龚老经过几十年的思考策划，又经过近三年的辛苦撰著，终于出版发行。《云石斋画谱》不仅介绍中国画用笔，写形和构图技法，更重要的是说明中国画的精髓是什么，如何修炼笔墨，师意自然，画出至真、至善、至美的画幅。

龚老说：“什么是中国画？中国画是书道与画道相结合。”他又说：“这就是中国画的精髓。据历史考证，书道有五千年的文化史，画道亦有五千年的艺术史。”这些话，既说明了中国画精髓的本源，又说明了攀登中国画高峰之路，具有时代意义。龚老谈到中国画的最高境界，也是最高追求，最难达到的，说了八个字，“气韵生动，简洁清逸”。这精辟论述，是他长期淡泊情怀，多读书所得。

龚老在画谱里发表的画学理论，对学好中华民族传统文化，弘扬中国画精髓，能起指引作用。他说：“我谈的画学理论，是我长期读书的体会。”

《云石斋画谱》，从画学理论，画学介绍来看，在某些方面弥补了《芥子园画谱》（由于历史缘故）即后人所谈的“未写出如何运用写生作画”之不足。可以说，《云石斋画谱》是近代美术史具有实用价值、研究价值的重要著作。

中国画水墨兰竹是花鸟画中最高层次的题材，艺术欣赏价值也是最高的。查阅中国绘画史，中国画水墨兰竹略分四个阶段，其重点人物

即宋，文同；元，李衍、高克恭；明，夏昶；清，郑板桥。这些画家画的水墨兰竹，理法深邃，但在表现手法上各不相同，元李衍《墨竹谱》曰：“须一笔笔有生意，一面面得自然。”

龚老画的水墨兰竹，是纯粹从自然中而来，他能借古开今，熟练掌握古法笔墨，在继承传统基础上突破古人，又一次变革。仔细观察龚老画的竹叶，每片竹叶都有阴阳开合之理法，既形似又神似，画的风竹、雨竹，合自然之态。特别是风竹，竹叶的简洁已达极致，表现风竹的自然意态，达到绝妙的境界。中国写意画，高层次笔墨是很难模仿的。龚老的兰竹，就是如此。可以说，他是继郑板桥之后，又一位画兰竹高手。龚老说：“我不知道竹子怎么会画出来的。”这说明水滴穿石非一日之功，绝非一朝一夕，就能得到的。

欣赏龚老梅、兰、竹、菊作品，有一种清逸之感；观赏他的荷花作品，笔墨简洁，泼墨大胆，收拾细心，给人“贞节”之感；再细看他的金鱼画作，寥寥数笔，画出小动物的神态，具有清雅生动之感。

龚心甫说：“画中国画不能自己说好，要别人看后，说好，为社会所肯定，被历史所承认，自己说好是没有用的。”这朴实语言，对品读中国画来讲，阐明了最终标准，是具有历史意义的。

目录

荷花谱.....	1
金鱼谱.....	87
芙蓉谱.....	189
山水谱.....	241
附录.....	331

云石斋画谱

荷花谱

城中担上卖莲房，未抵西湖泛野航。
旋折荷花剥莲子，露为风味月为香。

——宋 苏轼

平池碧玉秋波莹，绿云拥扇青摇柄。
水宫仙子斗红妆，轻步凌波踏明镜。

——宋 张文潜

翠盖佳人临水立，檀粉不匀香汗湿。
一阵风来碧浪翻，真珠零落难收拾。

——宋 杜衍

真境逼而神境生，虚实相生，无画处皆成妙境。

——清 笪重光

笔墨本是写人之胸襟，胸襟既开阔，则立意自无凡近。

——清 沈宗骥

荷花画法综述

姚光义

一、善于利用时间背景作衬托。

他画荷花，表现出早、中、晚不同时间的“意态”。如画早晨之荷花，写出含而不露的韵味，又能表现早霞碧映的色彩，表现一种朝气。

二、善于表现大自然赋予荷花的独特美。

三、他注重用笔、用墨的变化，使用泼墨法、冲墨法，水墨互冲，表现光感，作品墨色浓淡相衬，显现出自然界荷花的意态。

四、龚心甫画荷，始作工笔，后来转入写意。其意，源于自然，以境界为上。

龚心甫的荷花作品着重表现荷花的自然生态之美，无论荷花、荷叶都呈现滋润鲜活的色泽；水草、浮萍灵动而有生气。虽没有画水，却让人见到清澈、透明的池水。构图繁疏有序，浓淡相映，画出荷花自然生态之神恬气静。

龚心甫画荷，能在传统的画法中寻找新的突破点，特别是在画荷花的反叶上，找到了新的艺术表达语言。他画的荷花反叶含滋蕴彩，笔墨精洁，生气蔼然，得用笔之道，笔所未到而意足，似有意无意之间，妙之极境，能随笔见其神采，均合自然之妙也。从《芙蓉出水》图，反叶画法可以看出画家所追求的审美意境。

龚心甫的荷花作品画出了荷花自然色姿，一派生趣景象。作品含蓄隽永，别具情趣，别开生面。荷叶翻背设色清纯润泽，笔意墨韵耐人寻味，画家的创意难能可贵。

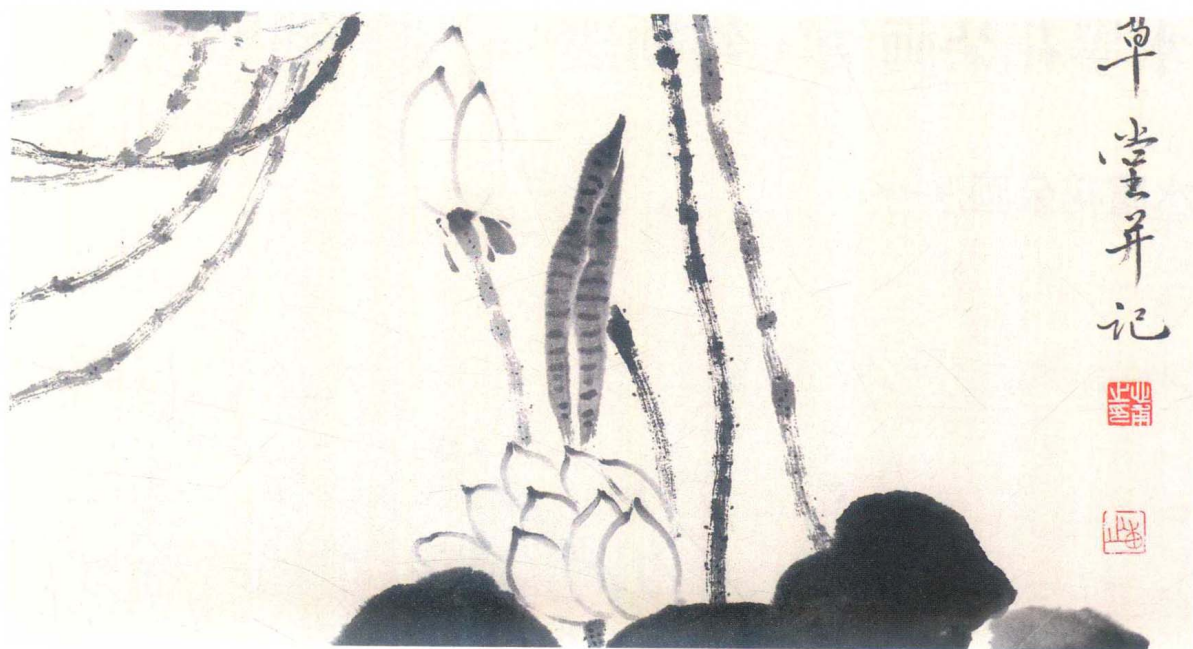
画荷花略谈笔墨

荷花属浅水草本植物，又名莲花，品种繁多，花姿优美，清香浓郁，亭亭玉立，表现一种朝气。

荷花是中国画家喜爱画的题材，最能展现中国画笔墨。笔墨是中国画的命脉，笔墨即书法线条和用笔，掌握好笔墨是学画者一辈子所追求和探研之事，何因？难度极高。首先要有淡泊情怀的精神，要广览群书。因为中国艺术史与文化史是直接相连的，特别是要学习文、哲、史、美等方面的书籍，要学习钻研中国书法史、金石篆刻，研究古代文字学，临帖、临碑不辍。学得越深，领悟越深。要学习和理解前人所提出的中国绘画基本思想三大要素，即：人品、学养、天赋。古人云：“墨非蒙养不灵，笔非生活不神”，所以要多读书，师意自然，慢慢会悟出用笔、用墨之道。

中国画所追求的是“气韵”“清逸”“天真”，笔墨与色之间的关系是什么？这是中国画艺术美学意境的问题，是宾主关系、和谐关系，色协助笔墨渲染气韵。先辈不赞同粉饰，不虚也，因为粉气与墨气相抵触，达不到清逸之韵。

要在实践中细心揣摩，仔细观察自然生态的细部结构，仔细观察微妙变化，才能出真笔墨的表现，使画面产生别开生面的变化。

画荷花花朵浅谈

一、画荷花花朵，一般有三种表现技法，即水墨花朵用勾勒法（双勾），彩色花朵用勾填法、点簇法。

二、水墨花朵画法，用兼毫笔，两种蘸笔方式，一、笔尖直接蘸深墨（不宜太浓），中锋运笔，勾写花瓣；二、笔头全部蘸淡墨（不宜蘸得太湿），然后笔尖再蘸一点浓墨，中锋运笔，勾写花瓣。

三、要画好荷花，其实是很难的事，何因？荷花，一般是复瓣花卉，须在写生花朵的基础上，经过认真提炼，精减多余的花瓣，亦是自然形象转化为艺术形象的过程，其艺术形象，须比写生花朵更为优美。古言云“作画妙在似与不似之间”，这是中国画艺术美学的问题，亦是形简至极，形在其中的问题，学无止境，方知真难也。

四、彩色花朵，勾填法画，用兼毫笔，蘸足淡胭脂色，然后笔尖再蘸一点深胭脂色，中锋运笔，勾写花瓣，勾好后，随即用羊毫笔，蘸很淡的胭脂色渲染，不宜平涂，须留空白。

五、彩色花朵，点簇法画（点垛法），用羊毫笔，先蘸淡胭脂色，然后笔尖蘸深胭脂色，点垛花瓣即可。以上三种技法是常见的技法，当然还有其他技法，然不论何种技法，须画出荷花高洁“清逸”妩媚之态也。

水墨花朵画法（勾勒法）

水墨花朵画法一

水墨花朵，用兼毫笔或者羊毫笔均可，中锋笔法勾写。先蘸淡墨，然后笔尖再蘸一点浓墨，做到一笔之中见浓淡，两笔写成一片花瓣。掌握花朵造型，意在笔先。勾写花瓣要简洁。

水墨花朵画法二

不同形态水墨花式

全放左侧式

含苞偃式