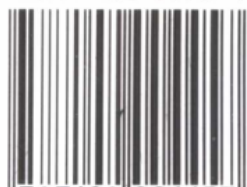

ISBN 7-102-00445-1

9 787102 004457 >

ISBN 7-102-00445-1

J · 412 定价: 6 元

法 技 画 界

游 新 民 编 著

人 民 美 术 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

界画技法/游新民编著. — 北京:人民美术出版社, 1989. 11
(1997. 10 重印)

ISBN 7 - 102 - 00445 - 1

I. 界… II. 游… III. 界画 - 技法(美术) IV. J212.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 16339 号

界 画 技 法

游新民编著

人民美术出版社 出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑 游允常

装帧设计 王荣宪

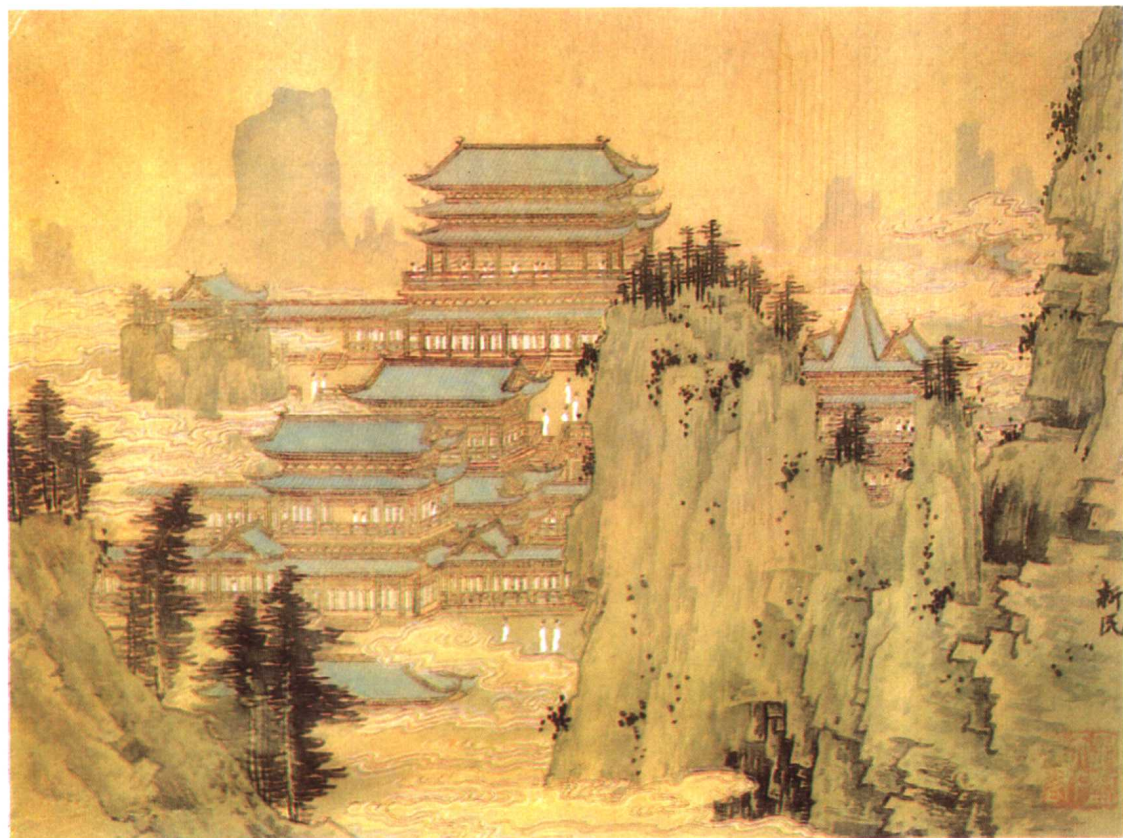
北京市彩桥印刷厂印刷

北京新华书店发行所发行

1989 年 12 月第一版 1998 年 10 月第三次印刷

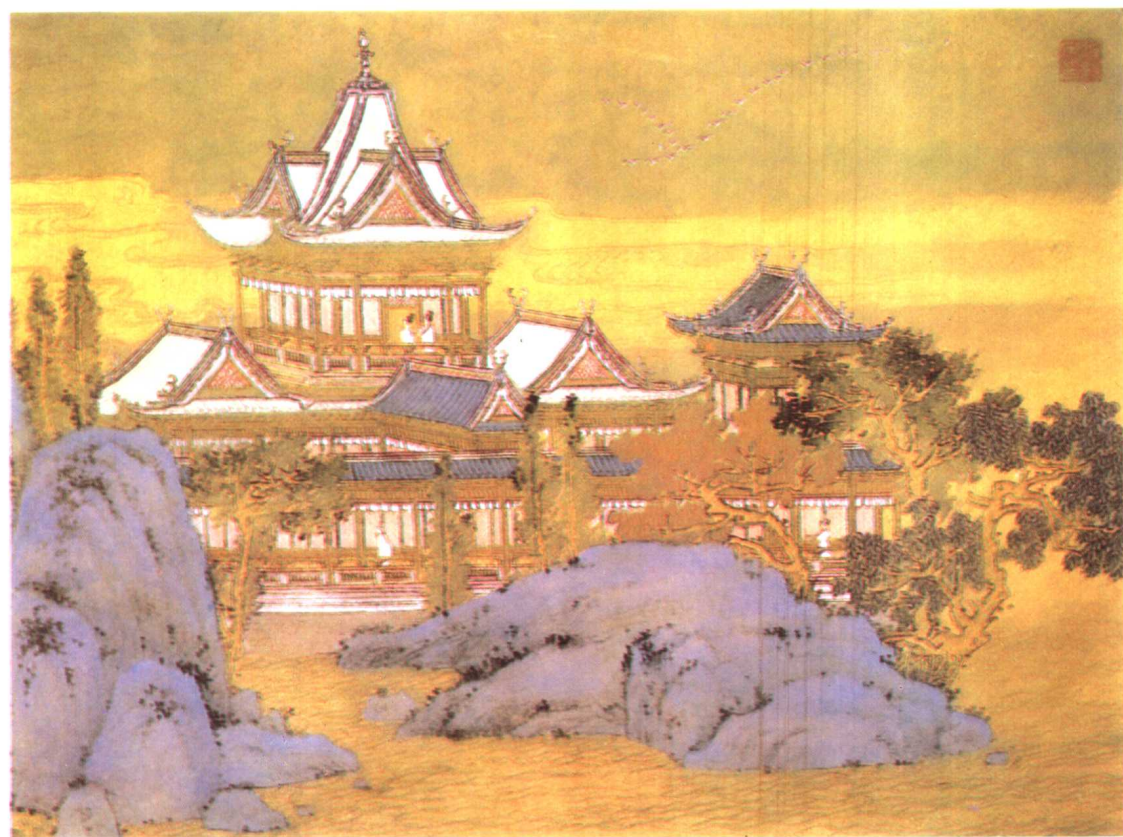
ISBN 7 - 102 - 00445 - 1/J · 412

定价: 6.00 元

琼楼玉宇

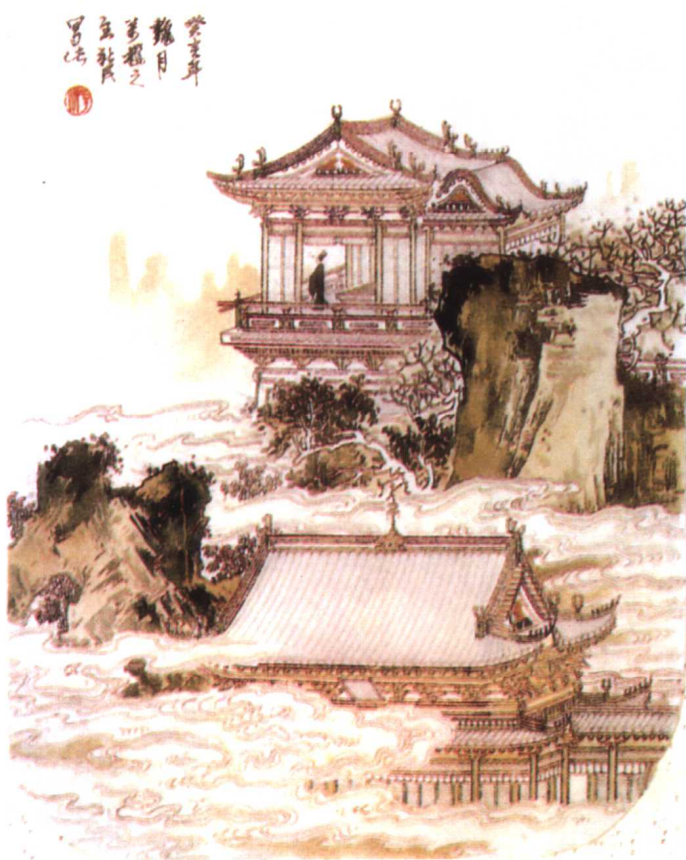
游新民

水榭图

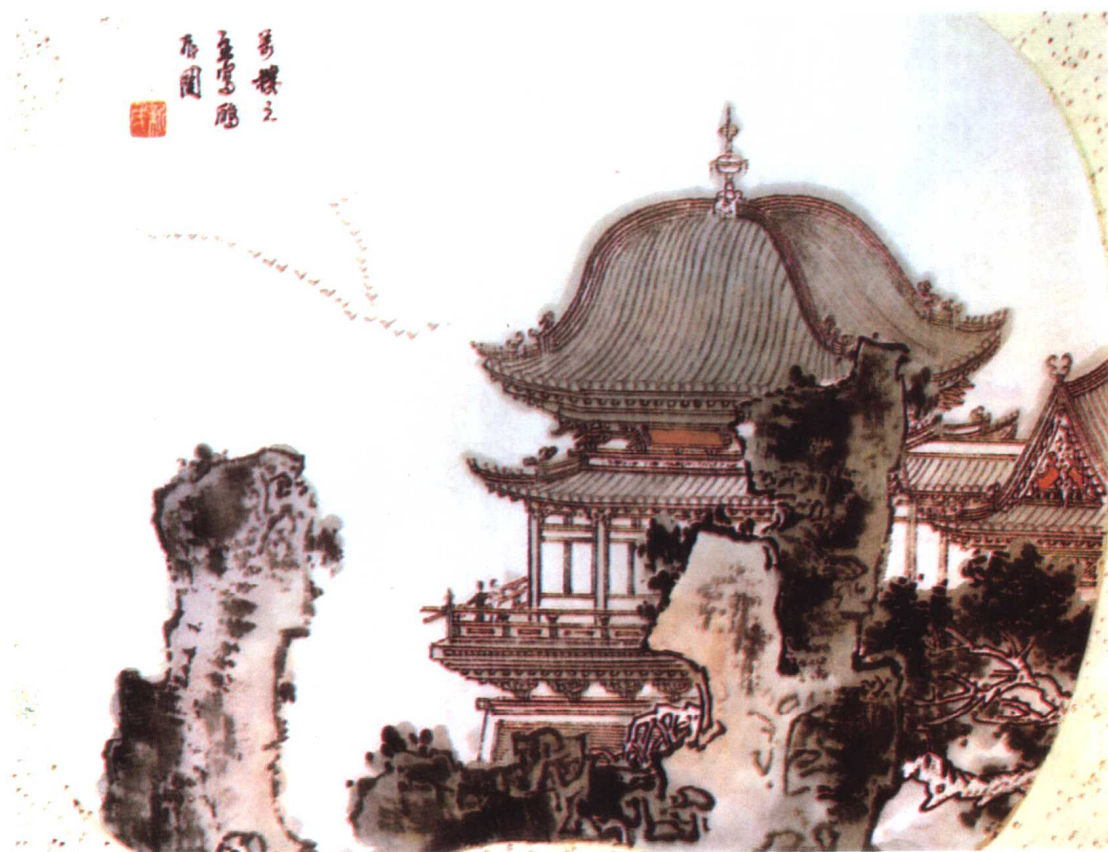
游新民

〔封面〕晴 雪
〔封底〕长门怨诗意
游新民 游新民

云居图

游新民

雁飞图

游新民

序 言

潘 絮 兹

游新民同志出身于一位普通工人，业余学画，敢于攻“界画”这一般画家望而生畏的难关，取得了令人瞩目的成就，而且写出了这本技法书，这是何等的毅力和精神！我是怀着深深敬佩之情来为他写这篇小序的。

“界画”这一中国画中以表现建筑艺术之美为主体的画科，受到画坛冷落已有数百年之久，它的悠久而光辉的历史传统似乎也被人们淡忘了，这是十分令人遗憾的。其实古代人物、山水画家莫不兼擅界画，它的鼎盛时期唐、五代、两宋，名家辈出，佳作如林。院体画和北派山水画家擅界画的可以举出李思训、李昭道、卫贤、郭忠恕、朱锐、张择端、刘松年、赵伯驹、马远、李嵩……等一系列光辉的名字；至今也还可以看到他们和许多不知名画家遗留的作品，包括像敦煌莫高窟大量经变图和陕西章怀、懿德太子墓以及山西岩山寺那样规模宏伟的壁画中的界画遗迹。即在元明清文人水墨画流行之际，也还有赵孟頫、赵雍、王振鹏、夏永、仇英、商喜等一些名家，可惜颓势已难挽回，界画只能求诸民间了。清初袁江、袁耀异军突起，界画成就极高，可说是杰出的殿军，但并不为画坛所重，也没有传人，这是很不公平的。现代从事界画的，未闻其人，近年我才有幸看到江西黄秋园先生的一些界画，如闻空谷足音，趫然而喜。

秋园先生山水画造诣极深，我很敬佩，而其界画精绝，更出乎我的意想。秋园先生是现代罕有的较全面地继承了山水画优秀历史传统的画家，他的界画，远宗大小李将军，近法清初二袁，工丽典雅，兼而有之。他的界画一直少有人知，许多作品都散失了，这是非常可惜的。

游新民同志从黄秋园先生学画山水，更着意于他的界画，立志振兴界画，可谓别具慧眼卓见。多年来他以非凡的勤奋，创作了许多界画山水，而且有自己的发现和创造，不停留在师学传承上。他又善于总结经验，写出了这本技法书，这是十分难能可贵的。当然这本技法书只是一家之见、一家之法，有不可避免的局限性，但它是“第一本”，又是实践的产物，来之非易，所以我愿意把它推荐给读者，希望能有助于界画艺术的复兴。

我们太需要界画了。中国古代建筑艺术之美是举世闻名的，中国富有民族特色的园林、民宅等莫不为世界人士所瞩目，而今天壮丽的现代化城市风景、工业风景还不曾进入“界画”的领域，这需要传统旧观念和表现旧技法的改变，有待于一代乃至几代人的努力。更何况界画和祖国壮丽河山、人民生活（包括历史生活）的联系，天地无限广阔，可任画家驰骋，我衷心希望能够出现“新界画”，继承和发扬我国界画的优良传统，使它放射出新时代的光彩来。

目 录

中国古代界画发展情况	1
界画的基本知识	20
1. 古代建筑发展简述	20
2. 古代建筑的特点	22
3. 古代建筑的名称和式样	24
宫殿、堂室馆轩斋、楼阁、民居、廊、亭、台榭、门、墙、桥、塔	
4. 古代建筑的细部结构	30
兽吻、屋脊、瓦筒、歇山山面、	
斗拱、柱、栏干、门窗、台基、踏道、匾额、楹联	
5. 家具	35
家具的种类：床（榻）、几案、桌、凳椅、屏风、室内布局	
界画的画法	37
1. 界画的工具和材料	37
2. 界画线条的画法	38
3. 宫殿楼阁的画法	40
4. 界画的构图	42
5. 界画的透视	48
6. 界画的色彩	52
7. 关于生纸上画界画的问题	53
8. 学好山水、人物画	55

中国古代界画发展情况

中国古代建筑是美的。它是实用与艺术的有机结合。

——诗人用音韵优美的诗句，赞美它“如鸟斯革，如翬斯飞”，(《诗经·斯干》)象一只振翅欲飞的雉鸟，充满了生命和激情。

——音乐家以热情而沉稳的节奏，表现它造型的雄大和装饰的典雅。

——画家则用线条平稳、色彩绚丽的艺术语言——界画，描写它轻扬秀丽的意态和端庄雍容的气度。

界画在中国画的大家族中，是个富于特色的画种。它最早是以所表现的对象命名的。在东晋顾恺之的《论画》中，第一次出现了“台榭”的说法。在唐代它又被称为“台阁”、“屋木”、“宫观”等。到了宋代郭若虚的《图画见闻志》中，才有了“界画”一词。这是以其绘画特点命名的称谓。像这一类称谓还有“界笔”、“界作”、“界划”等。这些称谓稍异，但内涵则实同。

界画将我国古代富于民族特色的各类建筑作为主要表现对象。封建帝王的宫苑、僧侣道士的寺庙，文人雅士的馆轩，地主豪富的宅院、市民百姓的屋宇，以及桥梁、盘车、舟船等，古代能工巧匠的智慧和创造，都一一展现在画家的笔下。

界画的主要特点，还在于它借助于界尺来画横竖线条，依靠界尺画出的线条平直匀整，可以使建筑形象具有严谨工巧的美感。它最早是建筑工匠使用的绘图方法，后来为画家所借鉴、发展，成为一种绘画技法。

界画可以表现建筑的造型、结构、布局和色彩的美感，使人们得到艺术享受。沿着它发展的足迹，我们可以饱览历代建筑师用汗水和智慧熔铸的一块块璀璨夺目的晶石。同时，界画还反映了当时帝王、贵戚以及市民百姓的活动。它向人们展示出一幅幅丰富多彩的生活画卷。古代的界画以生动的笔墨，准确的造型，反映我国古代建筑艺术的发展和社会生活的变化。它是一个雅俗共赏，独具魅力的艺术门类，同时，又有很高的史料价值。

现在，我们沿着历史的进程，简略地探讨界画发展的轨迹。

中国是个具有悠久历史和灿烂文化的文明古国。早在原始社会末期，即龙山文化时期，（约公元前十一世纪）建筑技术已得到发展。从出土的陶器上我们可以看出当时人们描绘的建筑形象。他们用线、点、面组合成各种有规律的纹式，可以看出当时人们已经能用雕刻和绘画手段，把握建筑的整体造型和细部装饰。汉代曾有一幅《黄帝明堂图》。图画中表现“明堂中有一殿，四面无壁，以茅盖通水，水环宫垣，为复道，上有楼，从西南入，名曰昆仑”（《汉书·郊祀志》）。这可能是是一幅早期的建筑平面图。

经过数千年的进步和发展，在战国晚期，人们对建筑艺术的描绘有了新的提高。《史记》说，秦始皇“每破诸侯，写放其宫室作之咸阳北阪上”。显然，这时候的建筑工匠已经能将各种不同形式、风格的建筑，准确地描摹下来，并进行再创造。界画艺术正是以这种简单的依附于建筑设计的形式出现的，是古代建筑工匠以智慧之手，敲响了它生命的第一个音符。

汉代开始出现了一些表现建筑艺术的绘画作品，如汉武帝的《甘泉宫图》、汉宣帝的《汉麟阁图》等（《历代名画记》），但这些作品都早已遗失。现在能见到的汉代表现建筑艺术的作品，有陆续发掘出来的汉墓室壁画和汉画像砖，如内蒙古呼和浩特和林格尔墓室壁画中的《繁会宫寺》、《宁城图》等，但汉画像砖中的作品数量多，艺术价值也更高。像河南密县打虎亭出土的《地主收租图》，画中的仓楼造型比较准确，刻画工细。它的一些表现手法，如采用界尺划线，用无灭点平行透视方法处理楼阁的空间关系，建筑形象具有客观性和装饰性等。都是界画艺术至今仍在延用的基本方法。

在两晋和南北朝的三百多年里，界画有了引人注目的发展。其原因除了社会发展和绘画的进步外，宗教建筑越来越多，规模越建越大，也是一个重要因素。“雕梁粉壁，青缙绮疏，难得尽言”（《洛阳伽蓝记》）。这些辉煌的建筑艺术冲破了宫廷的高墙、豪富的宅院，开始与人们的日常生活连在一起了。人们可以随时去观赏、游览。画家置身于这个行列，得到了审美的乐趣和创作的冲动。界画艺术因此得到发展。姚昙度的《白马寺宝台样》，张善果的《嘉灵寺宝塔样》、宗炳的《永嘉屋邑图》等，都是这一时期的重要作品。

在东晋大画家顾恺之的画论中，还第一次谈到了界画的技法，“台榭（界画）一定器耳，难成易好，不待迁想妙得也”。这说明人们对界画的创作规律有了一定的认识，并积累了一定的经验。他创作了《水阁围棋图》，并在《洛神赋图卷》中，用界画方法画了一只大型楼式龙舟。龙舟的结构准确，比例相宜，工谨仔细，可以分辨出横竖直线都是用界尺引笔画成。这是当今能见到的最早的界画作品。

南北朝时期的陆探微，吴（今江苏）人，是以人物见长的画家，但又有“陆探微屋木（界画）居第一”的说法（《唐朝名画录》）。可见，他的界画在当时有比较高的成就。同时也说明界画技巧已为多数画家所掌握。

如果说南北朝晚期的界画，还只是初具规模的话，那么，在隋朝它已基本独立。

有人认为杨契丹、展子虔是使界画脱离对其它画种依附的主要画家，“杨、展精意宫观（界画），渐变所附”（《历代名画记》）。杨契丹是位善于从客观生活中吸取创作源泉的画家。一次，郑法士问杨契丹的画稿，杨契丹指着宫阙、衣冠、车马说：“这就是我的画稿”。展子虔是山东阳信人，界画山水有较高的成就。他的《游春图》中有三组建筑，右边一组造型较为复杂，四合院的最后是一座歇山重檐殿堂，画法严谨，设色工丽。张彦远认为杨契丹、展子虔是使界画独立的主要画家，可惜他们并没有留下完整的界画作品。《游春图》透露的这点信息是值得我们重视的。

隋代界画成就最高者当推董伯仁。董伯仁河南汝南人，做过光禄大夫、殿中将军。他的界画楼阁，旷绝古今，作有《杂画台阁样》等。

唐朝的界画出现了新的繁荣。主要特点是作品大多反映宫廷的豪华，帝王的奢侈。画家通过工致精巧的笔触、金碧辉煌的色调，从侧面表现唐朝帝国的繁荣强盛和生机勃勃的时代精神。

李思训、李昭道是对界画的发展有重大贡献的画家。李思训是唐宗室，因做过左武卫大将军，世称小李将军，其子昭道称小李将军。他们开创了工谨细巧，雍容典丽的绘画风格。李思训作《江帆楼阁图》中的建筑，造型准确，界划匀整，较展子虔的《游春图》有明显的进步。而最能代表唐代界画水平的是故宫收藏的三件李派风格的作品：《宫苑图卷》、《宫苑图轴》、《九成宫图》（纨扇）。其中《宫苑图卷》描写了帝王后妃、朝臣贵戚闲散游乐的豪华生活，图中楼阁错综复杂，连绵环回于山间溪畔，其中卷首一组结构森严缜密，飞檐重叠达三、四层之多，台榭阁道相连，人马穿插，舟车往来，灵气飞动，情景此起彼伏，令人目不暇接。这三件画卷可以算迄今能见到的界画早期最完整的作品了。

这一时期开始出现了画界画的专家，如檀智敏、桓言、桓骏、楚安、郑昉等，同时，兼善此道的也有不少，如阎立德、阎立本、吴道子、张萱等，都颇有名声。

在文人士大夫画家探讨界画创作的同时，民间画工并不甘落后，敦煌莫高窟壁画和懿德太子李重润墓室壁画中的界画作品，显露出他们的艺术才华。像李重润墓室壁画中有一幅《阙楼仪仗图》，前面是一组庑殿顶三出阙楼，高甍崔嵬，华拱丹柱，准确生动地勾划出唐朝建筑的风貌，左边又一阙楼与城墙连接，远处青山峨然。阙楼造型宏丽，刻划工整。透视采用一座阙楼一个视点的方法进行处理，但由于聚向灭点的角度相同，感觉仍比较舒适。阙楼下面有骑马旗队，侍卫武士等百余人组成的仪仗队，浩浩荡荡，威风凛凛，与高耸的阙楼，交相辉映，把唐王朝代统治阶级的权势、威风、豪华表现的淋漓尽致。

贵族画家、宫廷画师、文人士大夫画家和民间画工的共同努力，使唐代的界画艺术，充满了形象美、结构美、色彩美和意境美。

三

五代的界画发展一直趋于上升的势态。集中于江南和巴蜀地区的画家，在继承唐代绘画特点的同时，不断探索新的艺术风格，并力求更为准确生动地把握建筑形象。

五代初期的尹继昭是位著名的界画家，可惜没有作品流传下来。他的学生卫贤，界画成就超过了老师，为五代的代表画家。卫贤陕西西安人，南唐画院画家，善界画及盘车、水磨等，有《高士图》存世。图中有一座用界画方法画成的屋宇，颇见功力。上海博物馆收藏一幅题有“卫贤恭绘”的《闸口盘车图》(图1)。这是否确系卫贤

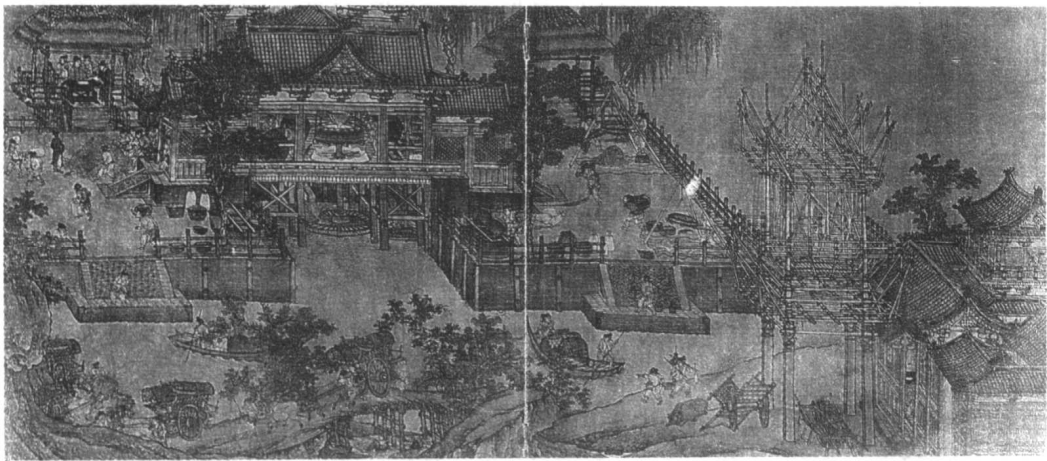

图1 闸口盘车图 五代·卫贤(传)

所绘尚待研究，但属五代作品是没有问题的。图中表现的是一座官营磨面作坊生产的全过程，它生动细致地刻划了民工负重的艰辛和官吏严峻的表情，充分反映了封建社会不平等的阶级关系。图中的水磨房、酒楼、彩楼门欢等的绘画技巧，都超过了唐代，特别是酒楼门前的彩楼门欢，造型别致，结构复杂，交搭无差，透视精确，真是无毫发遗憾，充分体现了作者造型技巧的高妙；全图设色也一反唐代的富丽，于浓厚中见其雅秀。

关于五代画家的造型能力，还有这样一个故事：一次蜀后主命画院画家赵忠义画一幅《关将军起玉泉寺图》。赵忠义植柱构梁，叠拱下昂，落笔有如神助。画完后，后主命建筑工匠核验画中的结构是否准确，建筑师答道：“画中建筑如同真的一般，毫厘不差”(《益州名画录》)。由此可见，五代画家一丝不苟的创作态度和卓绝的绘画技巧，使界画艺术达到了自然完美的境界。

这一时期的画家还有：胡翼、朱简章、赵元德、朱惊、陶守立等。在他们的努力下，界画鼎盛的帷幕已经拉开，发展的高峰逐渐展现在人们的眼前。

四

我国古代绘画在宋代达到了鼎盛。界画在这一时期也登上了发展的高峰。其主要特点有以下几个方面：1.画家人数众多，2.绘画水平提高，3.风格多样，4.统治阶级给予更多的支持，有的并参加了创作。

郭忠恕字恕先，洛阳人，是宋代最杰出的界画家。他少年聪慧，入宋后，太宗召为国子监主簿，因议论朝政被流放到登州，最后死于临邑道中。他工画楼阁，山石林木，今存《雪霁江行图》。作品精心描绘了一只即将起航的大型商船。他的界画虽无真迹存世，但从历代评论中也可知其一二：对他的造型，古人有“望之中虚、若可提足”的赞美；他的工致，古人有“曲折高下，纤悉不遗”的感叹；他的准确，古人有“皆中规度，曾无小差”的称誉。他行笔自然，设色古雅，融铸了“气势高爽、户牖深秘”的艺术境界，被推为古今第一。

与郭忠恕同时的王士元，也是位有名的界画家，楼阁学郭忠恕，山水学关仝，画古代宫殿和绿珠坠楼图，为时人称绝。

自李思训父子创立青绿重彩法后，虽后继有人，但没有取得明显的进步，到南宋赵伯驹、赵伯骕兄弟才打破了这一停滞的局面。赵伯驹字千里，赵伯骕字希远，宋宗室。二人均善青绿山水、界画楼阁等，风格相近。就界画论，赵伯驹略胜。传为赵伯驹的作品有：《仙山楼阁图》、《阿阁图》、《汉苑图》等。如《仙山楼阁图》群峰万仞，白云缭绕，楼阁台榭层见叠出，工丽巧整，弥漫着盛唐的余韵，却又有自己的风貌。赵伯骕有《万松金阙图》传世。

李嵩，钱塘（今杭州）人，南宋光、宁、理三朝画院待诏，工界画、人物、山水等。他的界画把表现的目光停留在地主缙绅和文人身上，去探索一种新的思想情感，如《高阁焚香图》（图2）等，同时，又用新的章法节奏，如大与小，虚与实的强烈对比，对客观景物作细致的描写，像《夜潮图》等，都具有一定水平。

这一时期的民间界画创作，也达到了很高的水平。在山西繁峙县岩山寺文殊殿中的金代壁画，是一个以王逵为首的民间绘画班子，用了近十年时间完成的，内容大都是经变和佛传故事，天上人间的生活情景，其中最令人惊叹的是画中所有的情节，都是用楼阁加以组合穿插的。作者利用楼阁的纵横排列来分割空间，疏密有致，主次分明，十分巧妙。楼阁的造型端庄，结构紧凑，描划准确，色彩典雅。这些卓越的技艺，令人信服地证明古代民间画工在界画艺术上的巨大成就。

宋朝界画的繁荣和发展，是与统治阶级的鼓励扶持分不开的。宋朝一建立，宋太宗对界画就给予关注和重视，将界画家列为能获得画院内最高待遇——待诏的六种人之一。界画不但是画院的考试科目，也是必修课。因此，画院内有相当一部分画家都能进行界画创作，像张择端、李唐、刘松年、马远等，都达到了一定的水平。所以，南宋邓椿发出了“画院界作最工”的赞叹。有的统治者也能画界画，像宋徽宗赵佶作《瑞鹤图》，其中的宫阙，描划细秀，功力不凡。

图2 高阁焚香图 宋·李嵩

宋朝还产生了不少著名的界画家，如道士吕拙、支选、赵楼台、赵大亨等，重要的作品还有《寒林楼观图》、《醴泉清暑图》等。这些为宋代的绘画增添了绚丽的色彩。

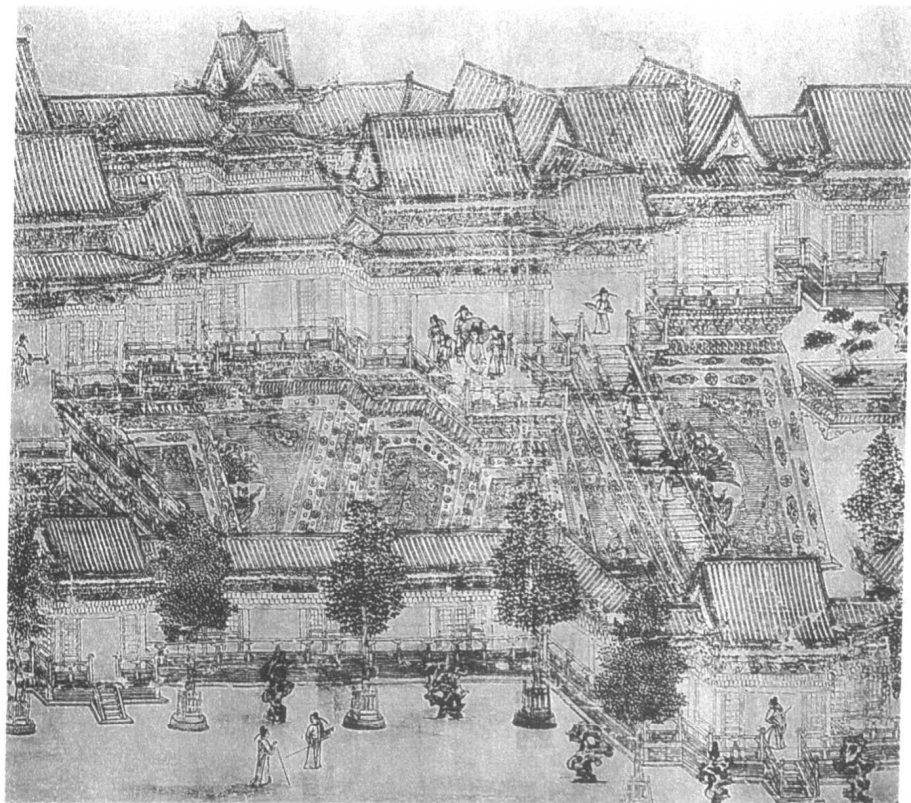

图3 醴泉消暑图 宋·佚名

图4 杰阁凭眺图 宋·佚名

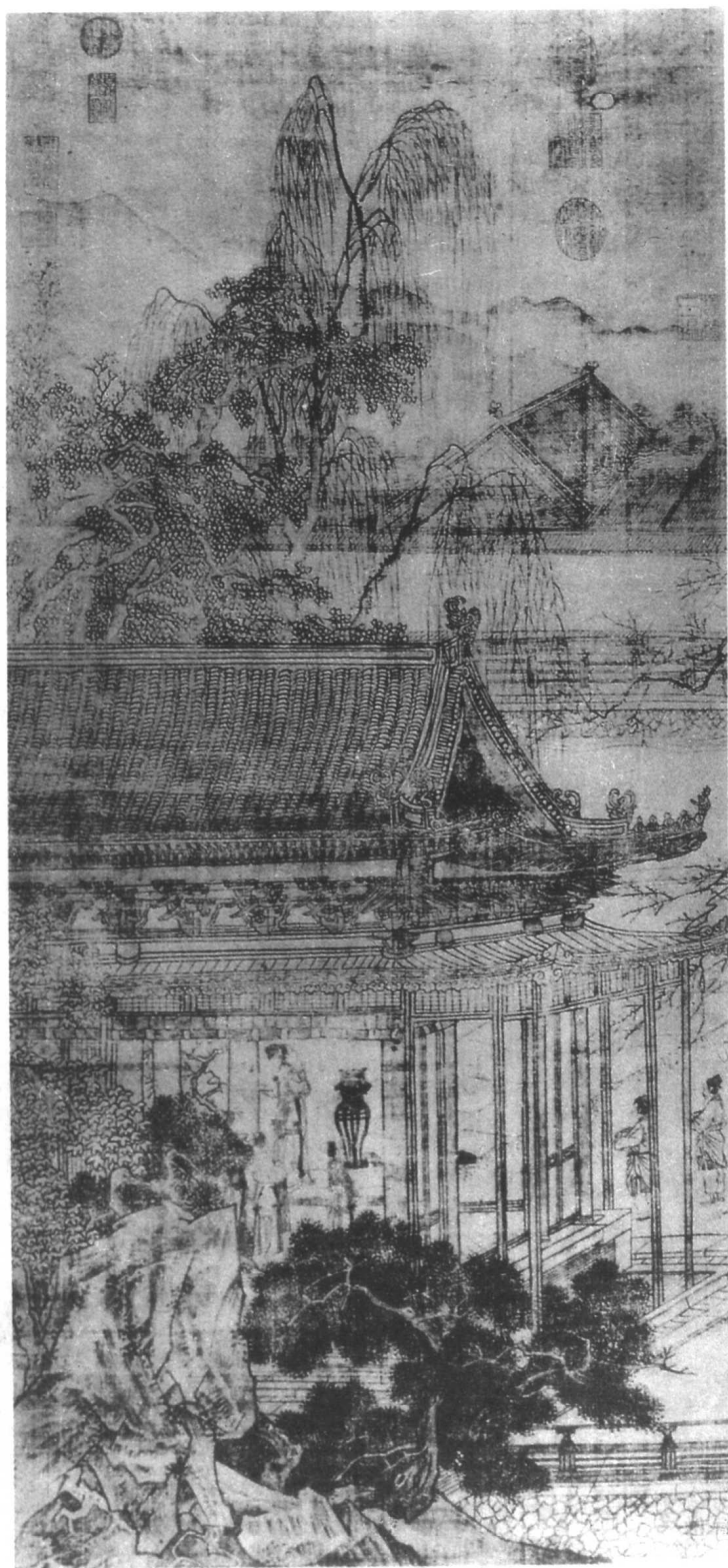

图5
拜月图
宋·佚名