

故宫画谱

山水卷

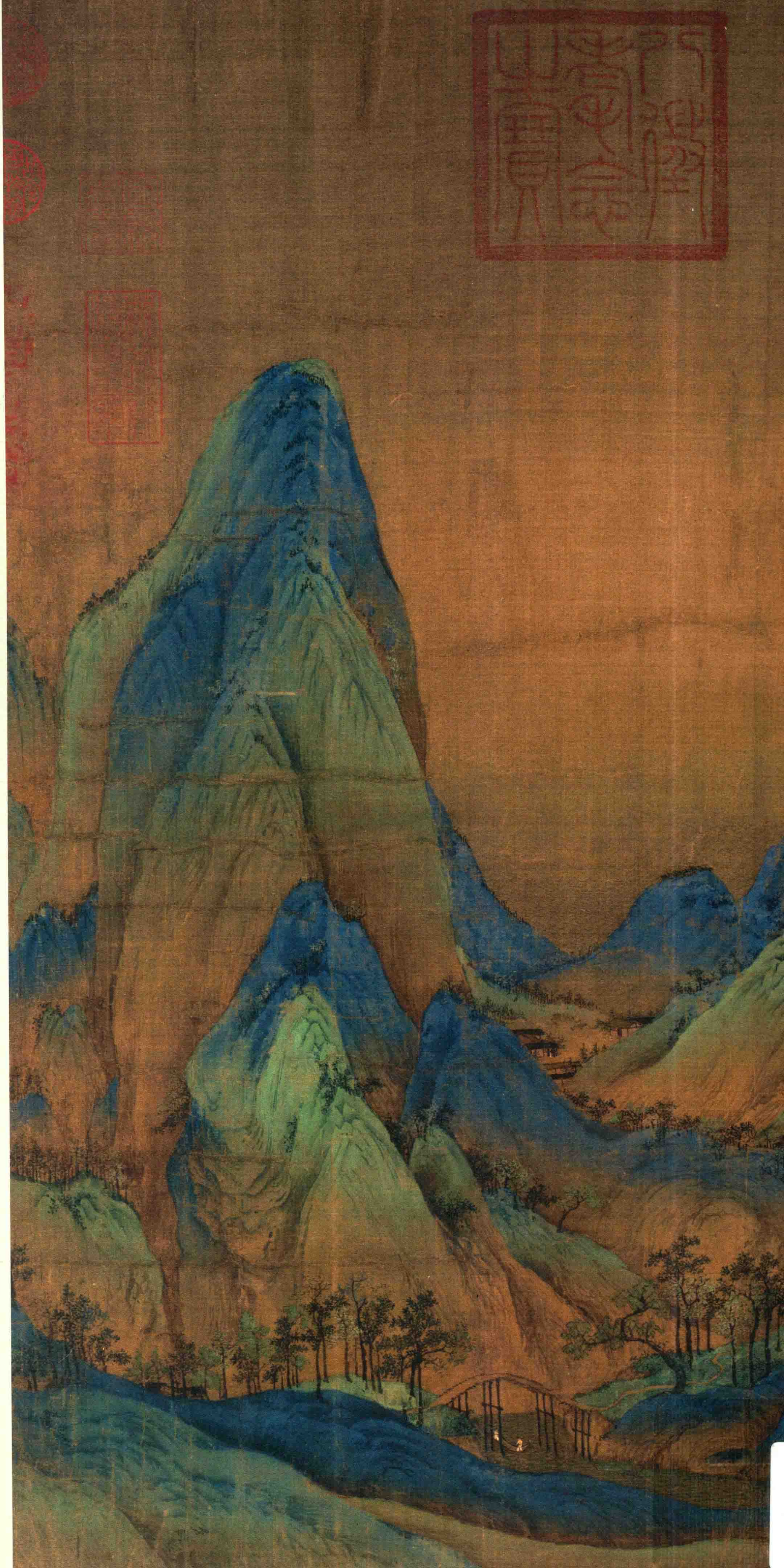
青绿

王一飞 陈芳 徐鑫 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

山水卷·青绿

王一飞 陈芳 徐鑫 编写

故宫出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

故宫画谱·山水卷·青绿/王一飞,陈芳,徐鑫编.—北京:
故宫出版社,2014.7

(中国历代名画技法精讲系列 / 薛永年主编)

ISBN 978-7-5134-0630-7

I.①故… II.①王… ②陈… ③徐… III.①山水画
—国画技法 IV.①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第163385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 吴涤生
余 辉 阴澍雨 陈相锋
张晨风 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·山水卷·青绿

编 写: 王一飞 陈 芳 徐 鑫

出 版 人: 王亚民

责任编辑: 朱 蓝

装帧设计: 刘 远 曹 娜 李 程 曹启鹏

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: 12

版 次: 2014年7月第1版第1次

书 号: ISBN 978-7-5134-0630-7

定 价: 88.00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、王翬、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：“在挤压中延伸，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护者，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础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欠缺，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》编写经验的基础上，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 奥耐格·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《在挤压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，1965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

青绿山水是中国山水画发展阶段中较早的形态。魏晋以前，人物画都重视用色，当时作为人物配景的山水亦着石青、石绿矿物质重彩，故称「青绿山水」，至今，凡着石青、石绿及重彩的山水画均称「青绿山水画」。

隋代是山水画兴盛的初期，其中最具有代表性的画家就是展子虔，其《游春图》是现今我们能看到的最早的一幅独立完整的山水画作品。唐代是青绿山水画兴盛的时期，李思训、李昭道父子的画作最具代表性。李思训，官至右武卫大将军，故又被称为「大李将军」，他继承了展子虔的画风而有所发展，作品《江帆楼阁图》用笔更加遒劲，对山形、树形的刻画也更加深入；用色方面，除了主色为青绿色之外，还增加了金色的运用。其子小李将军李昭道，画风精致，代表作《明皇幸蜀图》以青绿色表现巴山蜀水，豆人寸马，须眉毕现。大小李将军的作品融汇了山水丘壑与人物动态，其中精致的屋宇、图案化的夹叶及起伏均匀的山石，都极具装饰性，将唐代的青绿山水推向了高峰。

经历了五代时期的暂时低迷之后，青绿山水在宋代得以复兴。北宋后期，王希孟异军突起，成为宋代青绿山水的代表性人物，其《千里江山图》刻画细腻而不失雄浑壮阔，标志着青绿山水画发展的又一高峰；南宋时期，赵伯驹、赵伯骕兄弟皆妙于金碧山水，题材以宫阙为主，以萧散高迈之气见于绢素；至元代，文人画兴起，钱选将唐宋青绿山水的工丽与文人画的恬静完美地结合在一起，创造了小青绿山水的样式。

明代山水画以吴门四家的沈周、文徵明、唐寅、仇英最具代表性，其中文徵明的青绿山水，清雅明丽，色彩浓郁丰富却不失静谧淡然之韵味，仇英的青绿山水浓丽壮茂，蓝瑛的仿古青绿山水也呈现新意；至清代，水墨画一统天下，王翬偶作青绿山水，但有清一代青绿山水已无法与前代比拟。

现代画家中，张大千、何海霞、陆俨少、钱松岩等人对青绿山水都有所研究，张大千晚年泼彩泼墨的山水作品开创了青绿山水新的表现手法。前人于青绿山水所创作的佳作，为我们今天的学习提供了良好的借鉴，只有用心师古人、法造化，才能使我们更加进步。

目录

基础画法

青绿山水概要·····	2
画青绿山水的工具材料·····	3
山石的画法·····	4
树的画法·····	8
云水的画法·····	12
点景·····	14

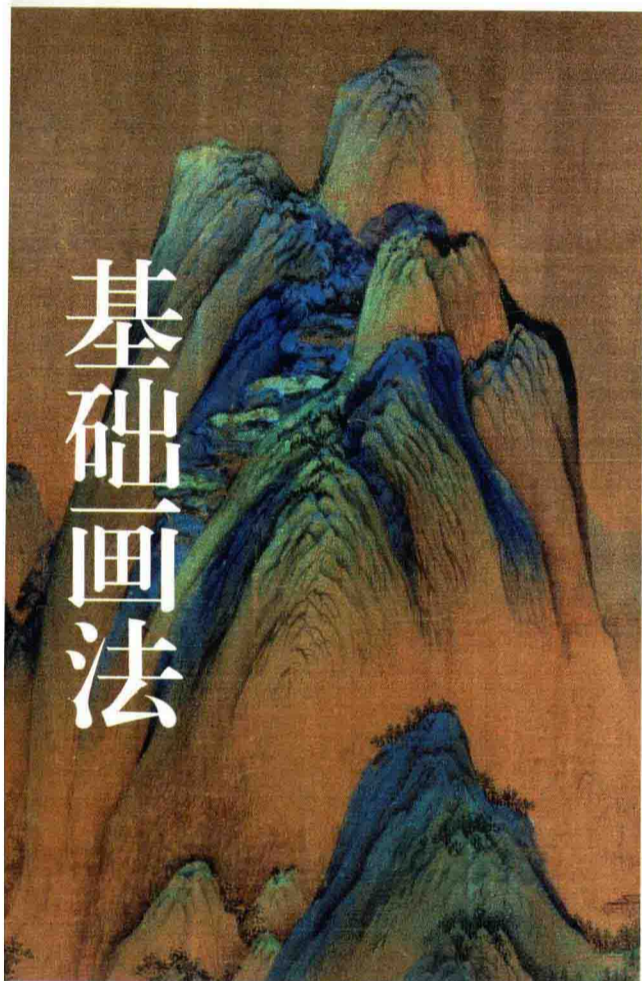
技法精讲

宋 王希孟 千里江山图卷·····	20
宋 赵伯驹 江山秋色图卷·····	30
宋 佚名 仙山楼阁图页·····	40
元 钱选 山居图卷·····	48
清 袁耀 山水册(海峽春华)·····	62

名作临摹

隋 展子虔 游春图卷·····	70
唐 李昭道(传) 明皇幸蜀图轴·····	72
唐 李思训 江帆楼阁轴·····	74
宋 赵伯驹 江山秋色图卷·····	75
元 钱选 幽居图卷·····	76
元 商琦 春山图卷·····	78
元 胡廷晖 春山泛艇图轴·····	80
元 佚名 高山四皓图轴·····	81
元 佚名 东山丝竹图轴·····	82
明 沈周 桐荫玩鹤图轴·····	83
明 沈周 落花图并诗卷·····	84
明 文徵明 兰亭修禊图卷·····	86
明 仇英 桃源仙境图轴·····	88
明 蓝瑛 白云红树图轴·····	89

基础画法

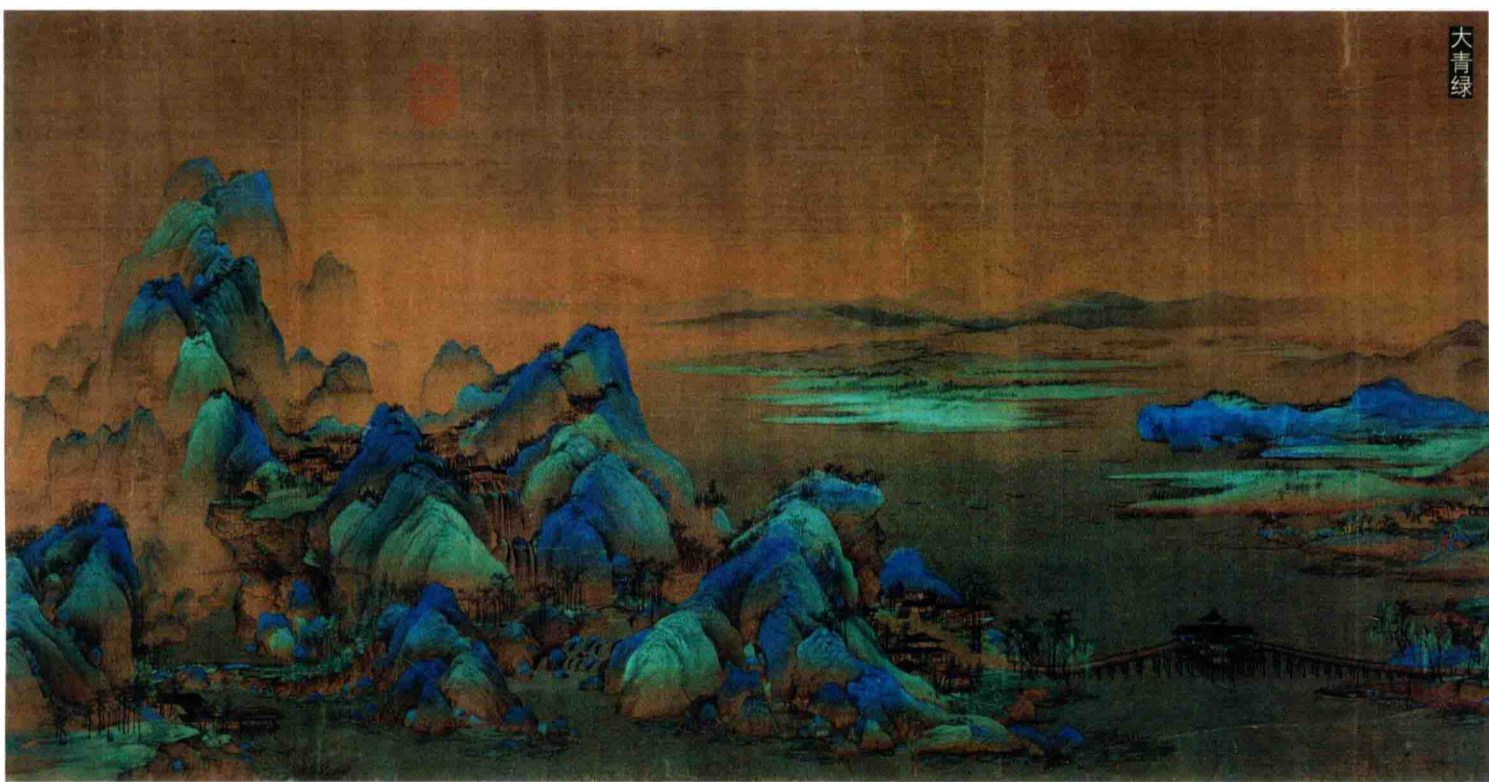

青绿山水概要

我国山水画发源之初便是以青绿山水的面貌出现的，青绿山水分大青绿山水、小青绿山水及金碧山水三种。大青绿是以着色为主的山水画，其主要的方法是勾勒填彩，即以单线勾勒物象的轮廓，然后按照「随类赋彩」的原则，从自然中概括、提炼出青绿色填入形体。

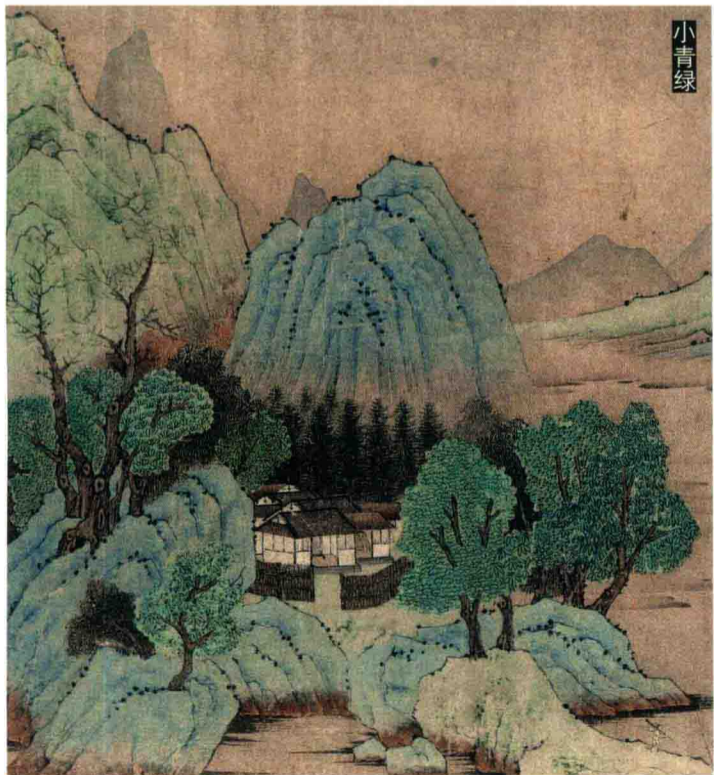
在大青绿的基础上，以金粉复勾山石的轮廓，便成了金碧山水。

小青绿兴起于宋元，是在水墨山水的基础上赋予青绿色彩的画法，其作画之初，与水墨山水的画法基本相同，在后期设色上，大多采用植物性的青绿色，以渲染为主，适当地运用石青、石绿等矿物质色彩，比起大青绿山水的绚烂明艳，小青绿山水往往显得温蕴俊秀，清新淡雅。

大青绿

宋 王希孟 千里江山图（局部）

小青绿

元 钱选 山居图（局部）

金碧山水

唐 李昭道（传） 明皇幸蜀图（局部）

画青绿山水的工具材料

青绿山水画在工具材料运用上呈现出丰富多样的特点，除了基本的笔墨纸砚，最主要的就是颜料。经常使用的颜料分为矿物颜料与植物颜料两大类，矿物颜料包括朱磬、朱砂、银朱、石黄、雄黄、石膏（分头、二、三、四青）、石绿（分头、二、三、四绿）、赭石、蛤粉（贝壳磨制，虽非矿物但归在此类）、泥金、泥银等，其特点是色彩鲜艳且不易褪色。

植物颜料主要是从树木、花卉中提炼出来的，包括花青、藤黄、胭脂、洋红，不同颜色可以相互调和和使用，没有覆盖力，质地不稳定，易褪色。植物颜料与矿物颜料之间不可调和和使用。

此外，现在亦有化工颜料，主要包括曙红、深红、大红、铬黄及天蓝。对初学者来说，用的较多的为管装颜料，此外亦有颜料粉及颜料块，但粉状及块状颜料在使用时，须添加胶矾。

中国画颜料

山石的画法

青绿山水最主要的构成元素是山石和树木，因而山石的笔墨造型与设色成为了青绿山水画最重要的技法之一。

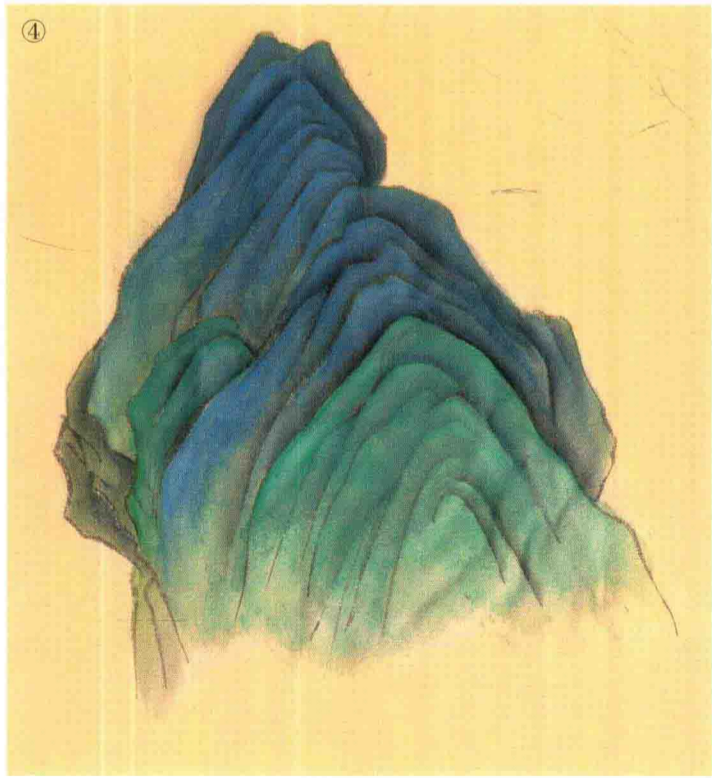
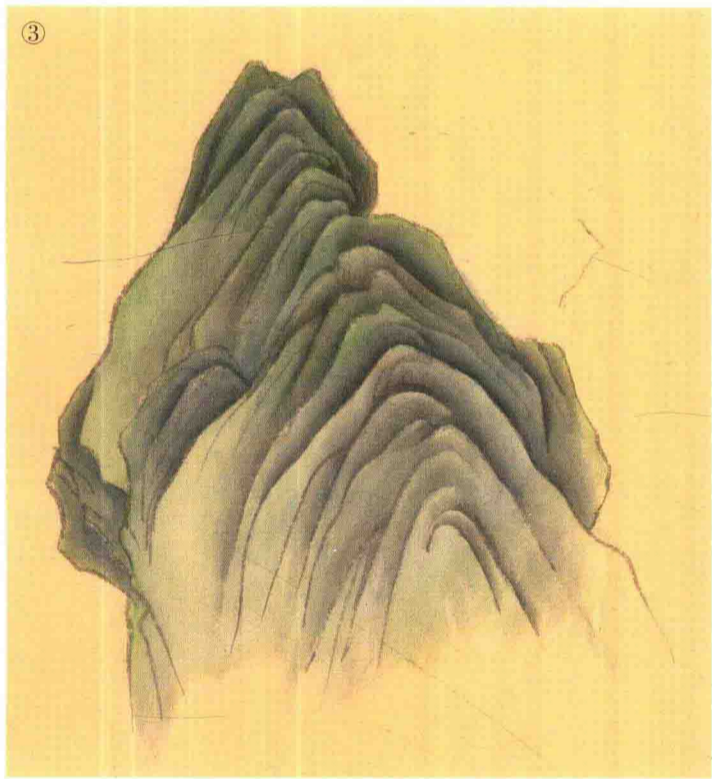
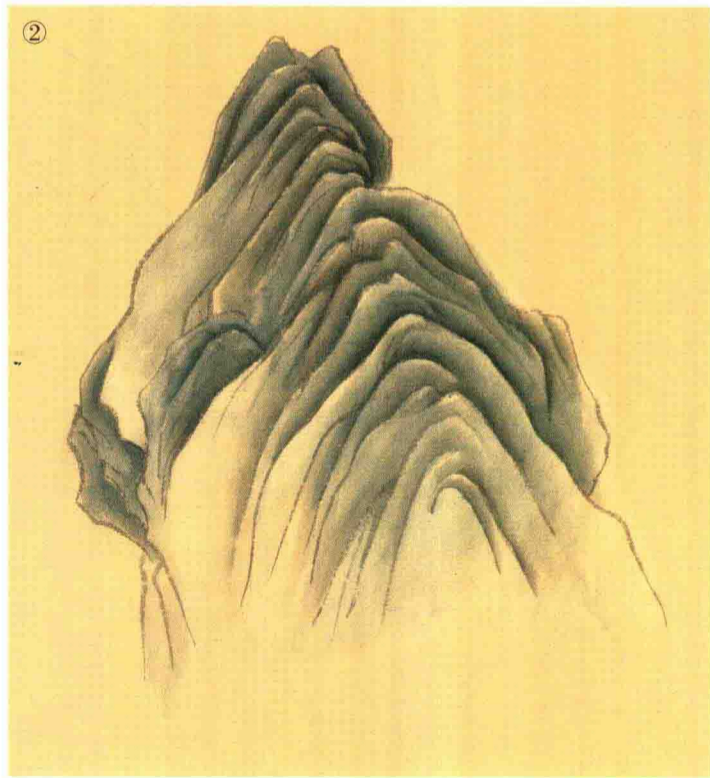
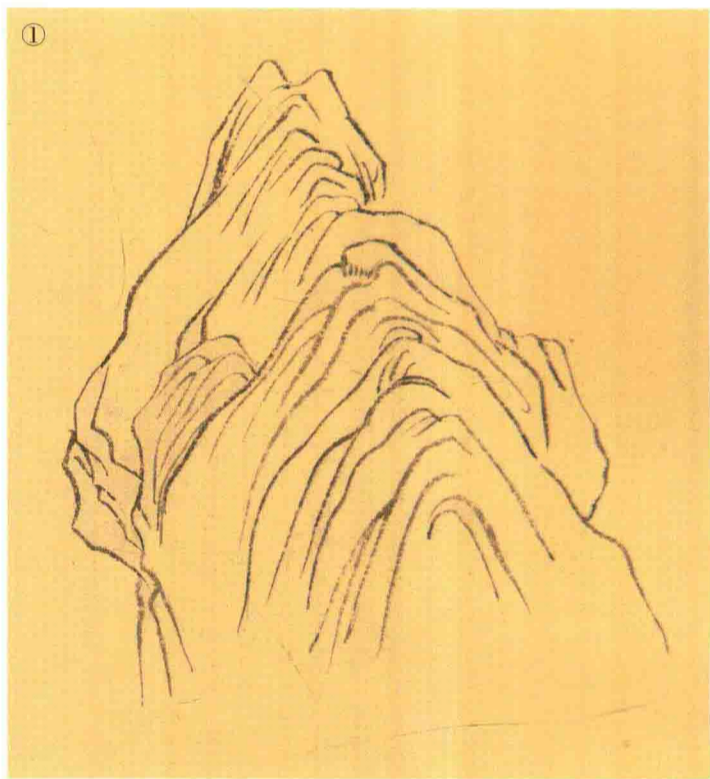
山法

山水画诞生初期是作为人物画的背景，所以它的技法与最初人物画采用的「双勾填彩」法是相同的，其具体画法往往是先用墨勾勒出山的轮廓，而后皴擦山的脉络结构、阴阳转折，而后自山的根脚处及阴面用淡墨分染作底，在淡墨之上染以赭石。山腰及山顶以花青或汁绿色打底，继而自山腰处向上叠以矿物质的石绿色，石绿覆盖在赭石色上会产生厚重的感觉。最后在石绿色上朝着山上方直至山顶部覆以矿物质的石青色，山腰处留有石绿为过渡，这样一来，从山根到山顶，依次为幽深的赭色过渡到厚重的绿色，最后是鲜亮高华的青色，此种画法就是「大青绿」法。

小青绿在山体勾勒上与水墨山水画法基本相同，以皴为主，在设色上主要运用花青、汁绿等植物性的青绿色，以渲染为主，矿物质的石青、石绿色也偶有运用。

宋 王希孟 千里江山图（局部）

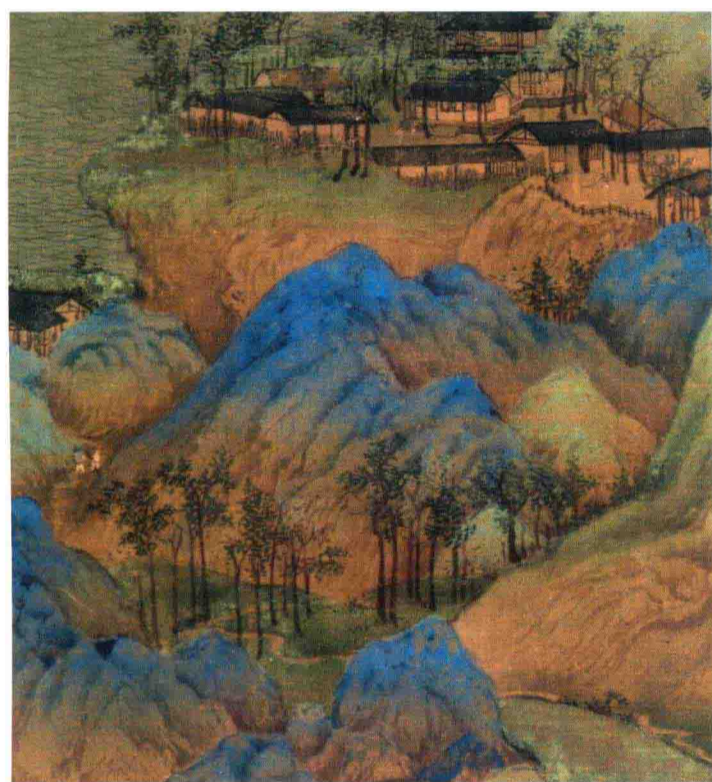
宋 王希孟 千里江山图 (局部)

宋 王希孟 千里江山图 (局部)

元 钱选 山居图 (局部)

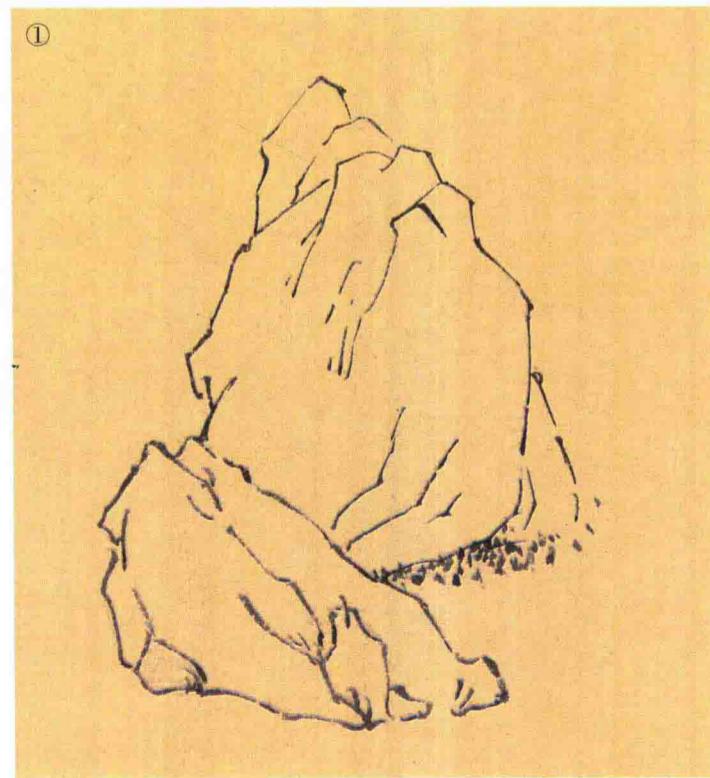
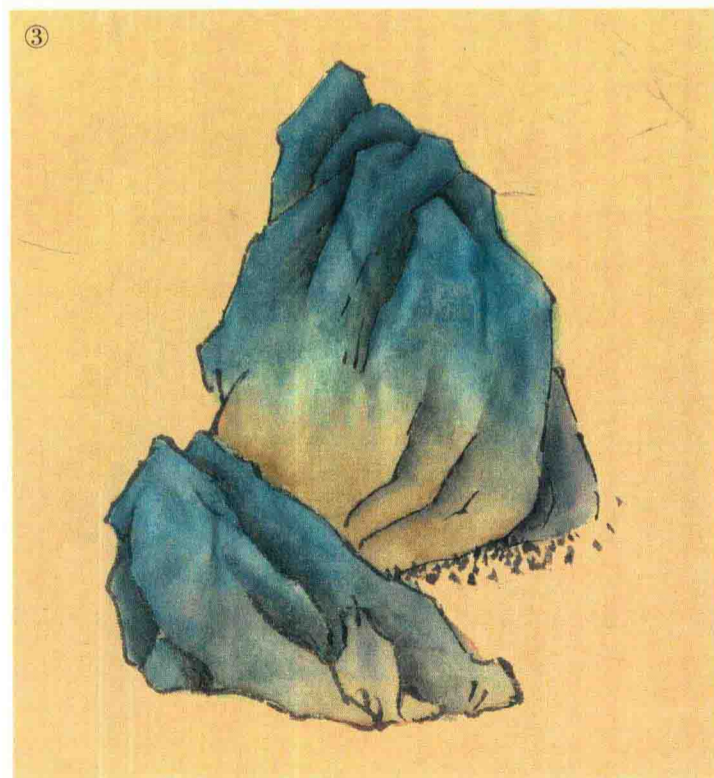
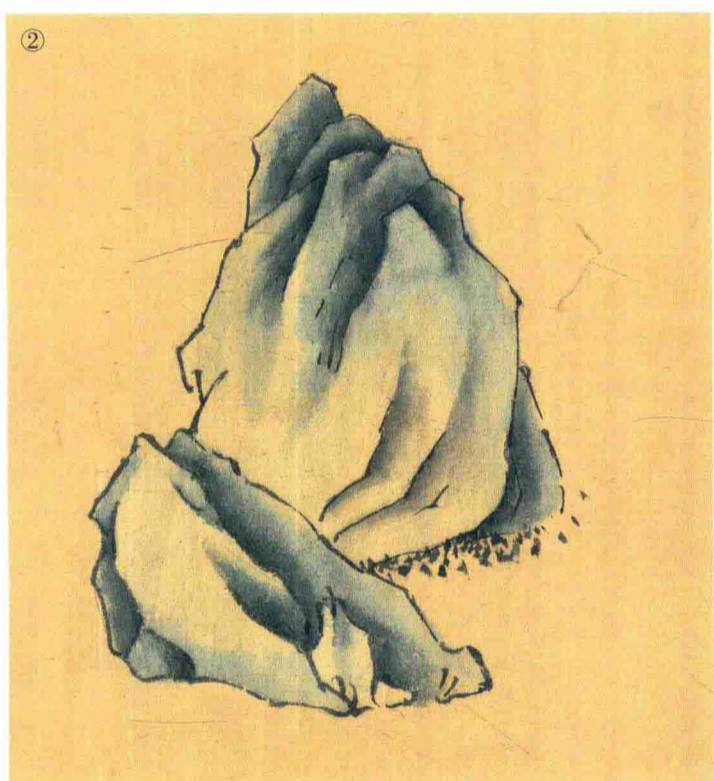

石法

元代黄公望《写山水诀》中说：“画石之法，先从淡墨起，可改可救，渐用浓墨者为上。”又说：“先向笔画边皱起，然后用淡墨破其凹处，著色不离乎此，石著色要重。”石的画法与山法无二，但单块石往往是一幅画的前景，表现单块石也是表现整座山的前提，所以相较于山的表现，石的质感在画面中应该是最强烈的。青绿山水中，石的形态主要有坚硬的方折形与浑厚的圆浑形两大类，方折的石形多为石质，宜用侧锋、中侧锋相间的笔法来表现；圆浑的石形多为土质，宜以中锋表现，但两种形态的石在设色上则是相同的。

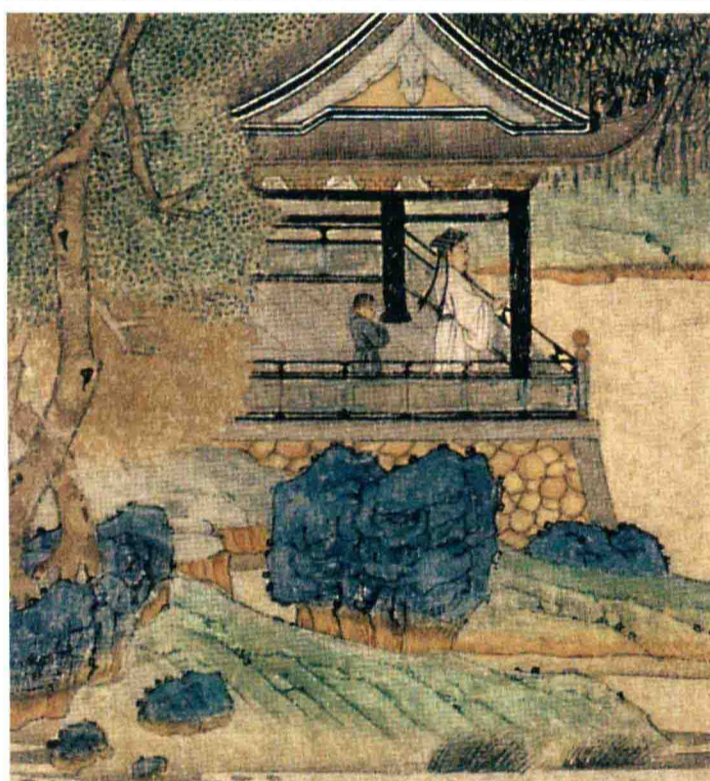
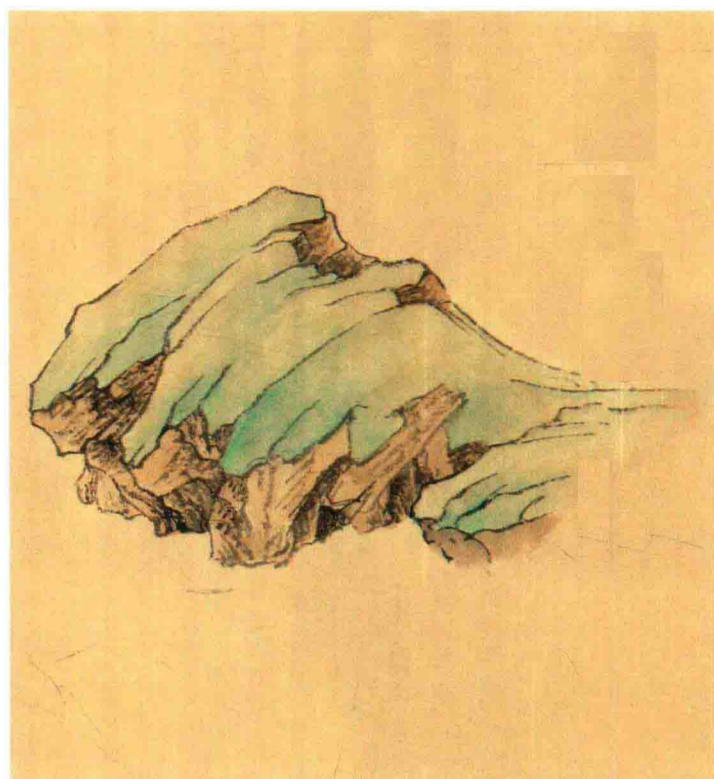

明仇英人物故事图(局部)

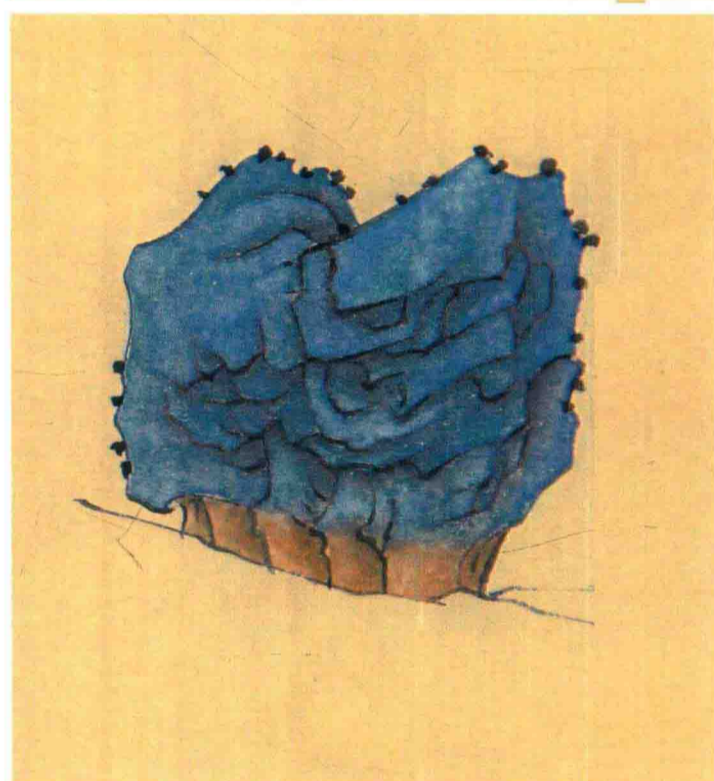

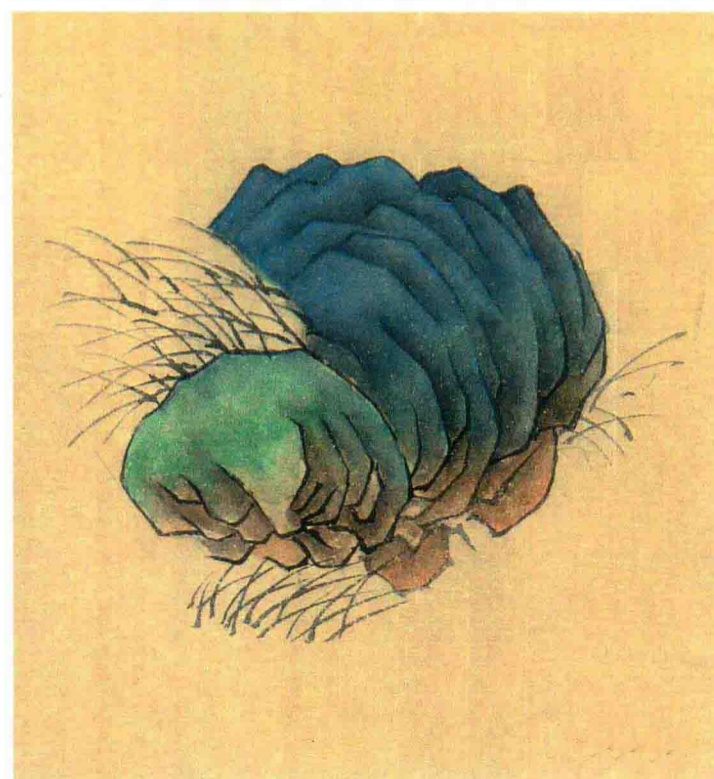
宋 赵伯驹 江山秋色图（局部）

元 钱选 王羲之观鹅图（局部）

明 陈洪绶 杂画册（局部）

树的画法

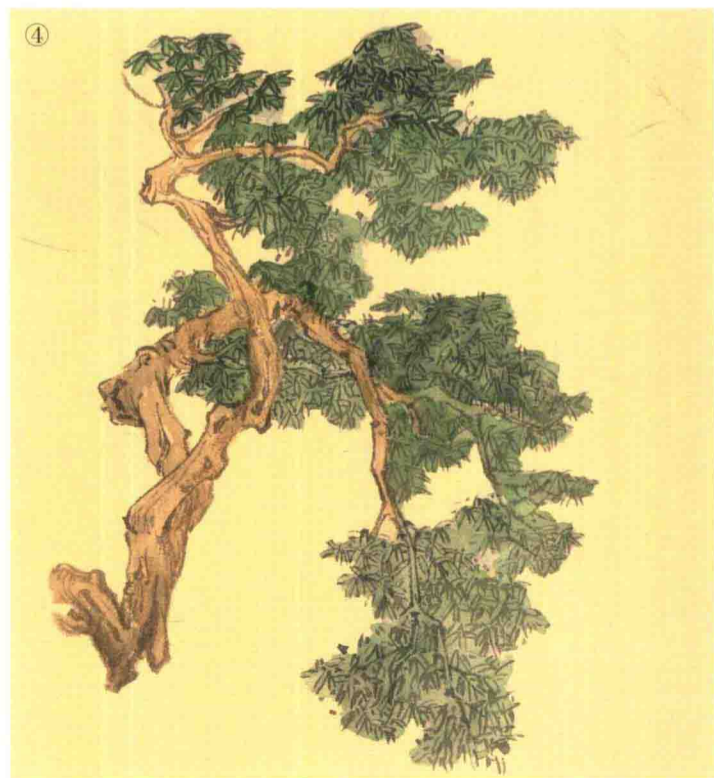
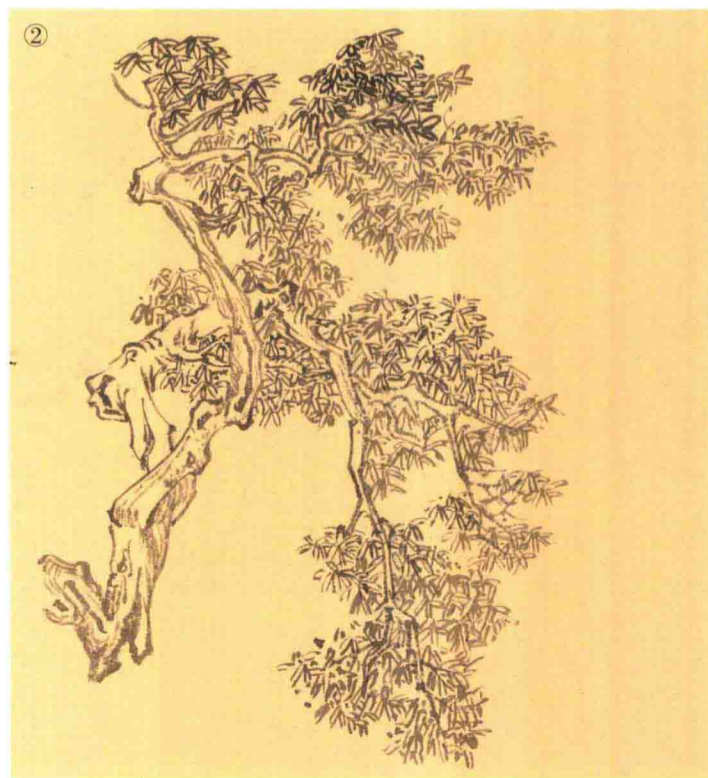
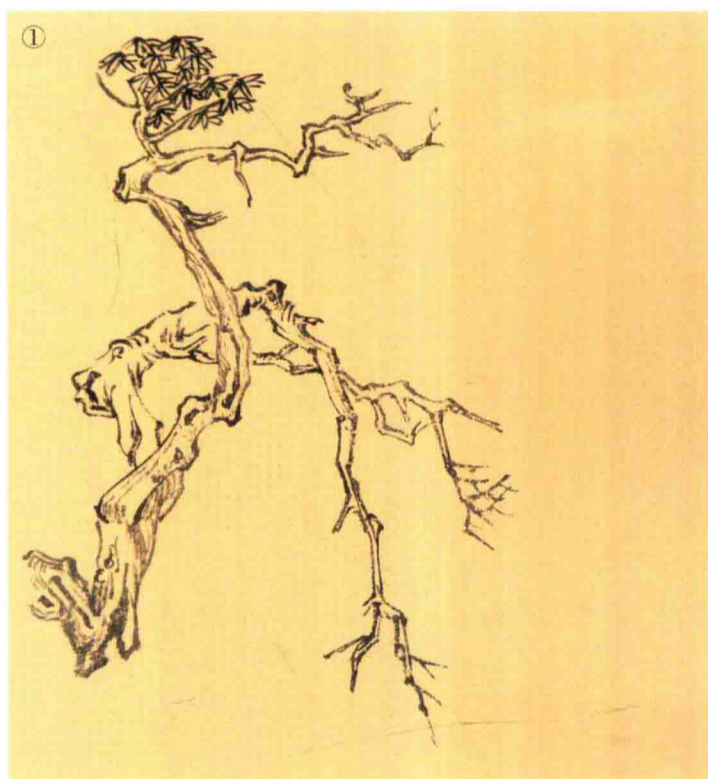
青绿山水画的另一重要构成元素就是树木，画好树木，也是画好青绿山水画的前提。在青绿山水画中，枝干类的树木画法与水墨画中的树木画法一致。根据树叶设色的不同，我们把青绿山水中的树法分为双勾与点叶两大类，两类树法在枝干上的画法相同，都是以双勾法画出主干，墨笔勾勒完成后，以淡墨分染之，然后在淡墨之上赋以赭石即可。

双勾类

在水墨画尚未兴起时，树石的画法与人物画的画法相同，即运用双勾赋彩法。双勾画树法犹如人物画中的白描，先以线条勾勒对象的轮廓，再以色彩渲染之。步骤是先以淡墨打底，继而以植物色分染，最后用矿物质石色罩染。注意红色或黄色树叶不可用墨色打底。

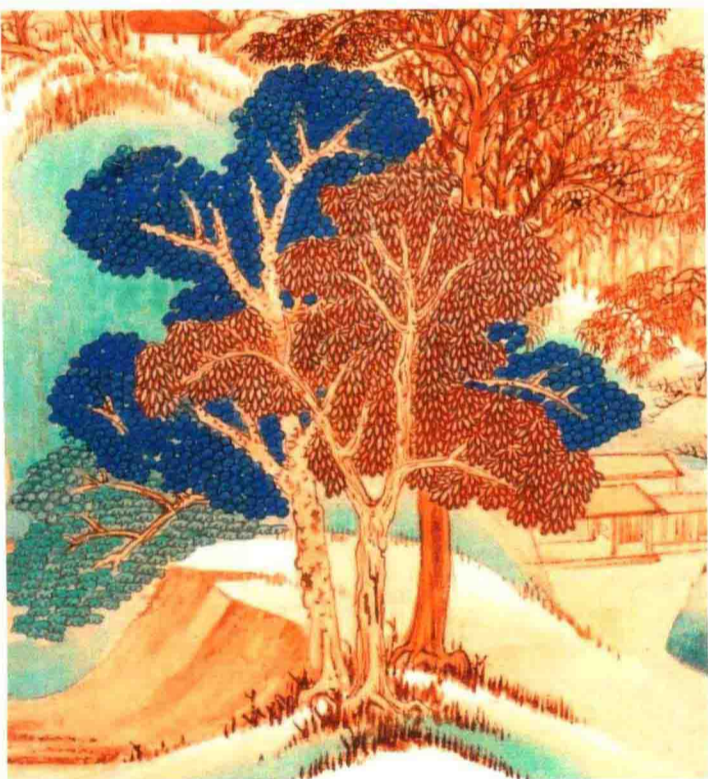

明仇英 桃源仙境图（局部）

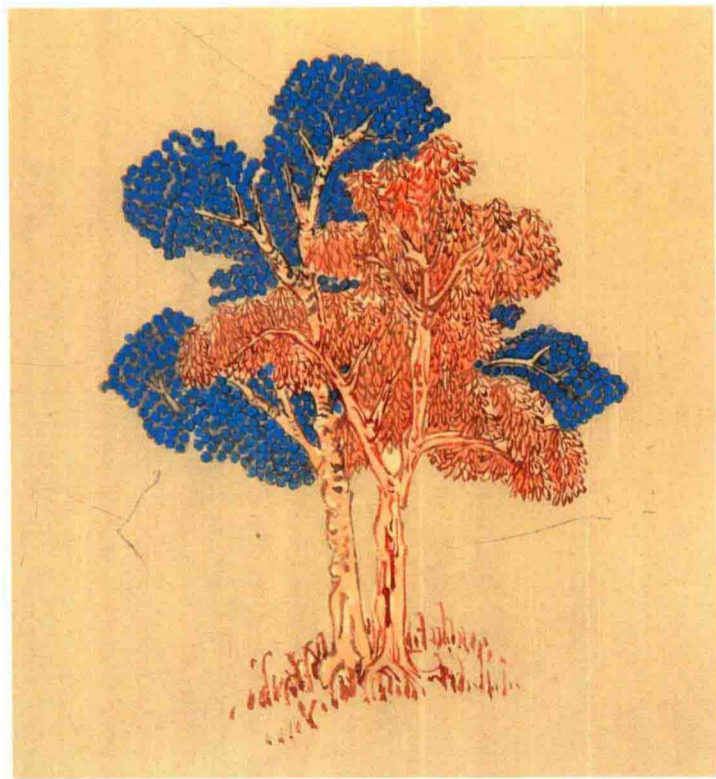

清袁江 白云红树图（局部）

近代 张大千 仿董其昌峒关蒲雪图（局部）

近代 张大千 仿董其昌峒关蒲雪图（局部）

点叶类

点叶之法，随着五代、两宋水墨画的兴起而出现，在青绿山水中，点叶法灵活多变，既可以用墨笔点出树叶，亦可根据树叶颜色用不同色笔点出。较之双勾法，点叶法画出的树叶显得自然生动。随着元代以后山水画程式化倾向的加剧，点叶法日益被归纳为一些固定的笔法，其中包括介字点、胡椒点、大混点、小混点等。不论是双勾或点叶，在树叶布置上忌均匀铺排，应注意疏密节奏，树叶所构成的外轮廓要整体而富有变化。在一幅画中，双勾法与点叶法经常穿插出现，以加强画面的线条对比效果和节奏感。

清 恽寿平 山水花鸟图（局部）

