

故宫画谱

山水卷

柳树

孙合卿 张若滢 编写

中国历代名画技法精讲系列

薛永年 主编

故宫出版社

结廬次江干江田多樹
林秋未讀楚騷痛飲無
悶奉

山居何所祝手額是豐年誰灑清明雨都
成楊柳烟荷葉歸隴上驅犢立橋邊好待

故宫画谱

中国历代名画技法精讲系列

薛永年 主编

山水卷·柳树

孙合卿 张若滢 编写

故宫出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

故宫画谱·山水卷·柳树/孙合卿,张若滢编写.—北京:
故宫出版社,2013.11
(中国历代名画技法精讲系列/薛永年主编)
ISBN 978-7-5134-0528-7

I. ①故… II. ①孙… ②张… III. ①柳属—山水画
—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第276491号

《故宫画谱》编辑出版委员会

主 任 单霁翔
副 主 任 李 季 王亚民 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
张东华 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·柳树

编 写: 孙合卿 张若滢

出 版 人: 王亚民

责任编辑: 朱 蓝 王 静

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: 10

版 次: 2013年11月第1版第1次

书 号: ISBN 978-7-5134-0528-7

定 价: 68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，以致于董其昌说：「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、王蓐、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：「在挤迫中延伸，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缺欠，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》编著经验的基础上，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《在挤迫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、本系列丛书，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，1995）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）为主要依据。

导读

在中国传统绘画中，柳树与松树、梧桐、芭蕉一样，是山水画创作的常见题材。柳树喜水，在河堤溪岸、江干湖泊、沟边池畔经常可以看到它的身影。所以民间有「柳树涝死不上山」的俗语，北宋诗人范成大在《清明日狸渡道中》也有「柳卧水声中」的诗句，欧阳修在《浣溪沙·堤上游人逐画船》里也曾有：「拍堤春水四垂天，绿杨楼外出秋千」的咏颂。

柳树随季节变化而显得仪态万方：春柳和秋柳较为稀疏，夏柳蓊郁丰茂，而冬柳则萧瑟寥落，概括言之即春柳轻盈、夏柳凝重、秋柳稀而冬柳老，这些柳树形态上的变化决定其表现技法的多样性。柔软的用笔与润泽的用墨易于表现春柳，如元代夏叔文的《柳汀聚禽图》，画中柳树生机盎然，墨色盈润，充分体现了「柔柳摇摇，坠轻絮无影」（宋·张先《剪牡丹》）的意境；柔韧的用笔与浓重的用墨适宜表现夏柳，如宋代马麟的《荷香清夏图》，画中位于湖岸的浓柳的确是「柳结浓烟」（唐·李贺《春怀引》）、枝桠丰满、层次分明，使人仿佛能够听到柳梢上的声声蝉鸣；爽朗的用笔和明亮的墨色适合表现秋柳，如宋画《柳塘秋草图》中柳树以赭石略带汁绿的设色，凸显了初秋柳树虽然枝叶茂密却已渐入衰境的自然气质；刚劲的用笔与干枯的墨色适用于冬柳，例如宋代画家刘松年（传）的《溪山雪意图》，叶已落尽的柳枝用笔干脆利落，把湖岸雪霁的清雅烘托得淋漓尽致。此外，朝晖夕阴的万千气象也给柳树的自然形态带来很多影响，相应的在柳树的表现技法及画面意趣等方面也随之产生了变化。东风一吹，柳树万条齐发所带来的昂然的生机，例如宋画《柳塘鸳鸯戏图》中烟波浩荡的湖面，柳枝飘扬、水草丰满，画面意境空旷而优美，创作者用寥寥数笔便把自然的活力表达得恰如其分；而连绵阴雨、细叶低垂的柳树往往容易勾起观者的诸多愁思，如宋代李迪的《风雨归牧图》，画中斜生的柳树正与狂风对峙，其娟秀流畅的笔法、激奋跃动的线条以及浓淡相济的设色，不仅使画面饱含雨意的清润，更具「树欲静而风不止」（汉·《韩诗外传》）的矛盾氛围。

自古以来，柳树的多姿也启发了画家多样的创作情思，古代宫廷画家笔下的柳树呈现出具体精到、工整典雅之气；而文人士大夫则赋予了柳树洒脱、婀娜、凄美等诸多特性。画家画柳通常是寥寥数枝、疏落几笔，却也是他们淡泊超世胸襟的真实写照。传统绘画作品为我们提供了丰富而又灿烂的表现柳树的绘画技巧，对于这些传统画柳技法的研究与借鉴，必将对身处艺术思想多元、绘画形式繁荣的时代背景下的当代人把山水画推向新辉煌有所助益。

目录

基础画法

柳树的结构与基本形态..... 2

柳树的画法..... 4

技法精讲

宋 佚名 柳荫放牧图轴..... 20

宋 佚名 柳溪钓艇图页..... 26

宋 佚名 柳塘呼犊图页..... 32

明 沈周 山水图（柳外春耕）册..... 36

清 金廷标 柳溪散牧图轴..... 42

名作临摹

宋 赵令穰 湖庄清夏图卷..... 50

宋 马远 踏歌图轴..... 54

宋 李迪 风雨归牧轴..... 55

宋 马麟（传） 柳堤牧童图轴..... 56

宋 佚名 柳荫高士图页..... 57

宋 佚名 柳塘寻句图页..... 58

宋 佚名 柳院消暑图页..... 59

宋 佚名 柳塘泛月图页..... 60

宋 佚名 柳塘秋草图页..... 61

宋 佚名 杨柳溪堂图页..... 62

宋 佚名 柳荫云碓图页..... 63

元 夏叔文 柳汀聚禽图轴..... 64

元 佚名 柳荫牧归图轴..... 65

明 吴伟 柳岸闲步图轴..... 66

明 陈汝言 诗意图页..... 67

明 周臣 闲看儿童捉柳花句意轴..... 68

清 杨晋 柳塘春牧轴..... 69

清 袁耀 山水楼阁图轴..... 70

清 萧晨 杨柳牧归图轴..... 72

柳树的结构与基本形态

柳树，是柳属植物的统称，主要分布在北半球温带地区。其生长适应性强，树形优美，因其丰富多姿的形态受到人们广泛的喜爱。

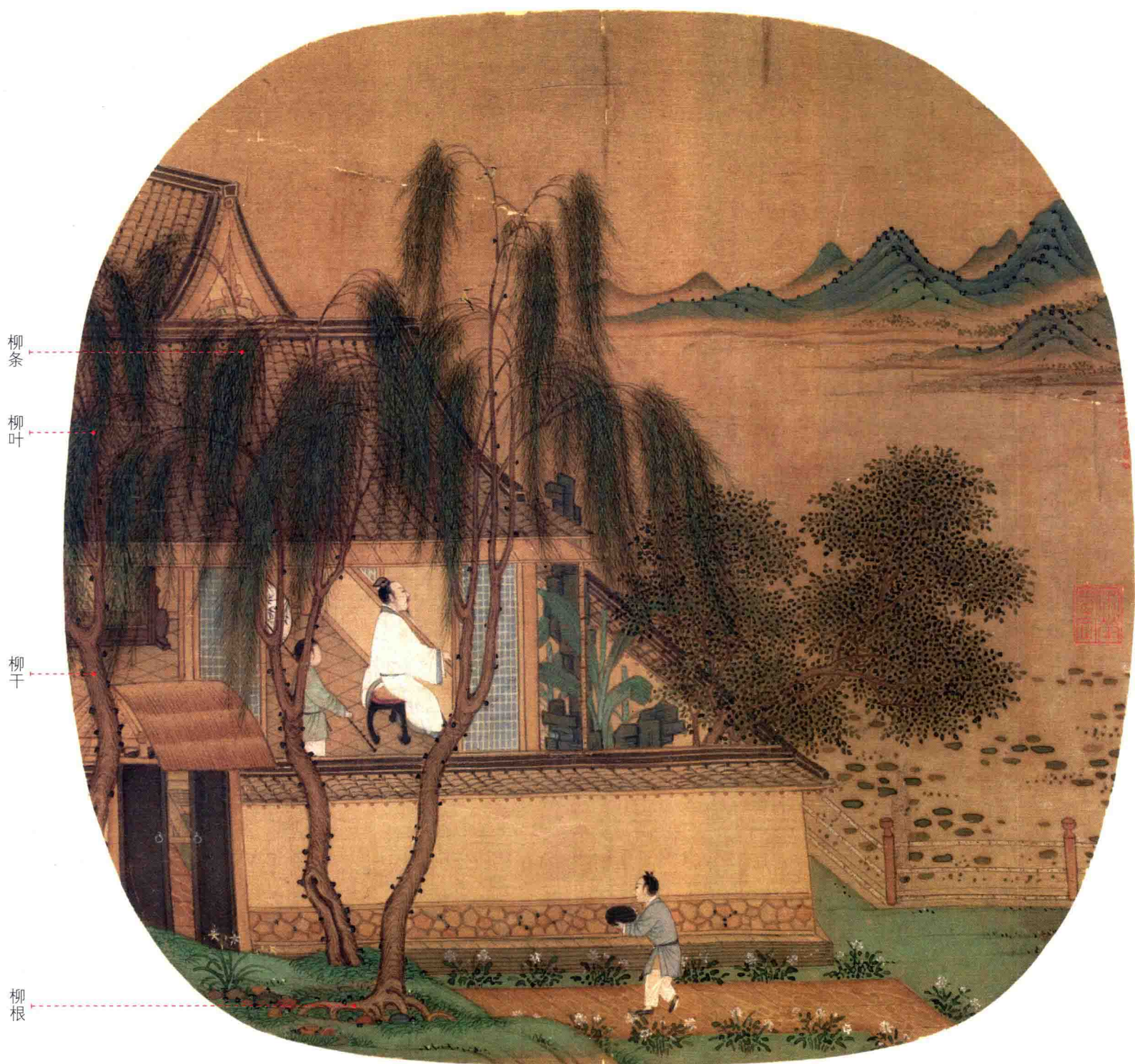
在我国，经过漫长的历史积淀，围绕柳树形成了独特的民间风俗和情趣盎然的柳文化，无论是人民大众还是文人雅士，都对它喜爱有加。古人视柳为军营之树，军营常做「柳营」之谓；亦以其暗喻离别，插柳送别已成为最具中国意象的一幕。柳树还是报春的使者，唐代大诗人杜甫有诗云：

「侵陵雪色还萱草，漏泄春光有柳条。」（《腊日》）宋代

欧阳修也曾咏道：「拍堤春水四垂天，绿杨楼外出秋千。」

（《浣溪沙·堤上游人逐画船》）不仅仅在诗句中，柳树更以曼妙的身姿出现在众多丹青佳作中，无论春夏秋冬，或农家院落，或沙汀坡岸，或耕牛牧童，或高士倩女，都会有柳树相伴，平添生活的情趣与雅逸的氛围。

学习画柳树，首先要了解柳树的组织结构及基本形态特征，这是对其生物特征的掌握，是学习的第一步；接着更要了解柳树的文化含义，尤其在中国文化中的丰富趣味，方能使画柳不悖物理，更不悖于情理。

宋 佚名 柳院消暑图

我国常见的柳树一般有几类：

旱柳

旱柳，又名立柳、直柳。落叶乔木，成年柳高约二十米，胸径可达约八十厘米；小枝斜向上。叶披针形，叶缘有明显锯齿，叶背无毛。

旱柳多分布于东北、华北、西北、华东诸省，以黄河流域最多。常见类型包括馒头柳、龙爪柳和绦柳等。

垂柳

垂柳，又名水柳、垂杨柳，因枝条下垂而得名。乔木，成柳高约十多米，似旱柳，但小枝细长，柔软而下垂，长度近三米。叶长约八至十六厘米，叶基楔形，前端长尖，缘有细锯齿，表面绿色，背面灰绿色，两面无毛或微有毛。

垂柳主要分布在长江流域及以南各平原地区，华北、东北亦有栽培。

旱柳

宋 张择端 清明上河图（局部）

垂柳

宋 马远 踏歌图（局部）

柳树的画法

柳树枝条虽然看似柔弱，但画起来必须挺拔而飘逸，要富有弹性、富有生命力。画柳树最重要的原则是主枝要苍劲，要藏针于绵；枝条要朴拙，要柔而不弱，要渴笔慢行。柳树枝条宜简不宜繁、宜松不宜散，而且最忌两笔平行、三笔交叉、笔势散漫和行笔荒率。

柳干

柳树的树干画法与杂树画法基本相同，一般从树干起手，向上分大枝、小枝，向下生根。柳树虽柔丝万缕，树干却不能画得软弱无力，要与柳条的柔韧形成强烈反差，因而柳树干要画得苍老硬重一些。

对于中枝和小枝的刻画，要突出其从老枝、大枝中抽发出来的感觉，线条应该挺拔利落。枝梢因为柳条的作用力而略微下垂，但也不能毫无生发之力。对于画柳之要义，清人龚贤曾说：「画柳若胸中存一画柳想，便不成柳矣。何也？干未上而枝已垂，一病也；满身皆小枝，二病也；干不占而枝不弱，三病也。惟胸中先不著画柳想，画成老树，随意勾下数笔，便得之矣。」（清·《龚安节先生画诀》）。

柳树皮通常用「人」字皴法描写，一些特别苍老的树干可以将「人」字皴和轮廓线结合起来表现，以突出转折起伏的结构关系。和柳条、柳叶相比，柳干的颜色较重。用没骨法画枝干时，用墨可厚重些，以双勾法画枝干时，最后可用淡墨再罩染一遍。

宋 马麟（传） 柳堤牧童图（局部）

宋 佚名 秋林放犊图（局部）

元 佚名 柳荫牧归图（局部）

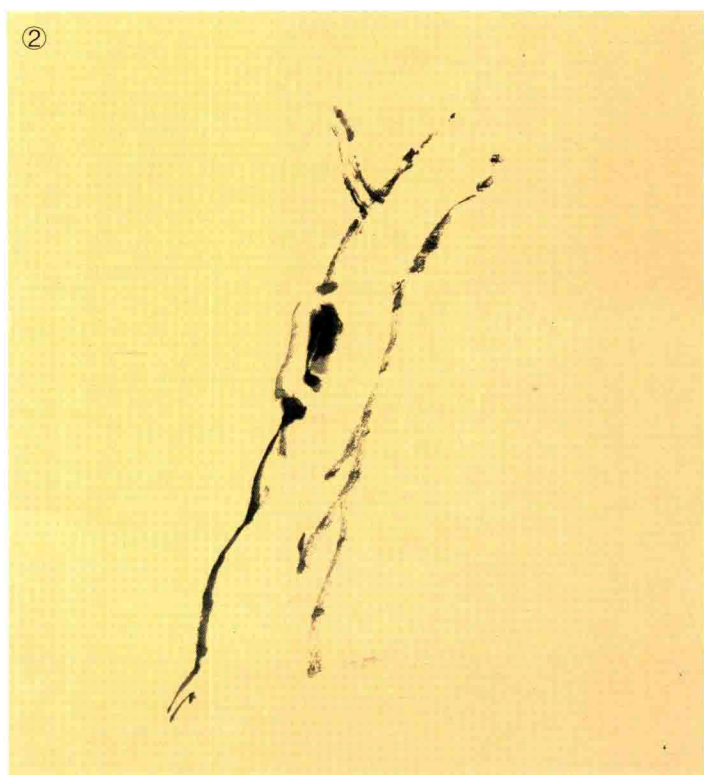
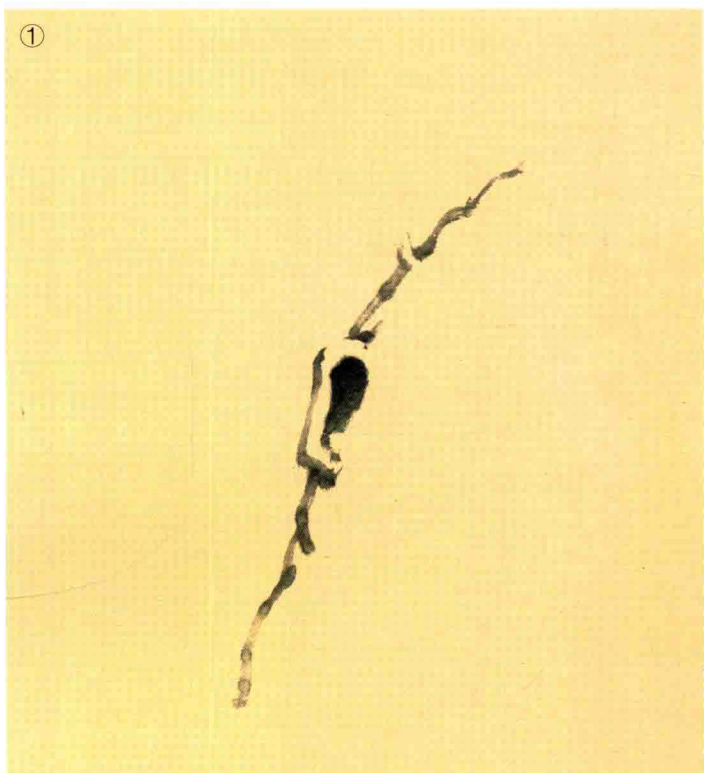
元 赵孟頫 浴马图（局部）

① 画出柳干一侧的边线，根据需要调整线条的曲直变化，这是决定柳树姿态的关键环节，用笔稍干，笔的衔接处要体现出树干的空间关系。

② 画出柳干另一侧边线，继而勾勒出树干的基本形态。这条边线并非简单、孤立的一条线，而要与表现柳干基本结构的皴擦同步进行。

③ 依据柳干的结构特征做进一步刻画，背光一侧及凹陷处用笔密集，墨色稍重，受光一侧及凸起部位用笔简略，墨色浅淡为宜。

④ 树皮的表现以「人」字皴完成，用笔稍干，以表现柳干表皮的苍老。刻画时要轻松随意，墨色层次丰富，变化自然。

柳皮

柳树的表皮粗糙皴裂，裂纹常呈斜裂人字纹。在表现柳树的树皮时，除了应画出树皮的纹理之外，还要能表现出立体的感觉。所以随着柳树枝干的转折起伏，柳皮上的皴纹也应在大小、疏密和欹斜上产生相应的变化。同时，在皴柳皮时注意靠近树枝边缘的纹理要排列紧密，用墨也相对较浓，而在树枝中央的表皮纹理可处理得疏阔一些，墨色也应随之减淡。

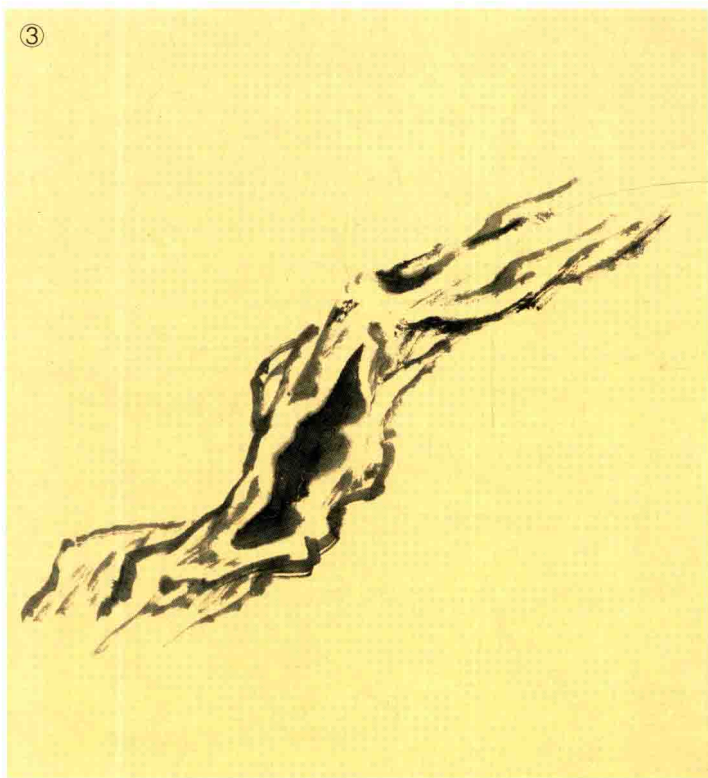
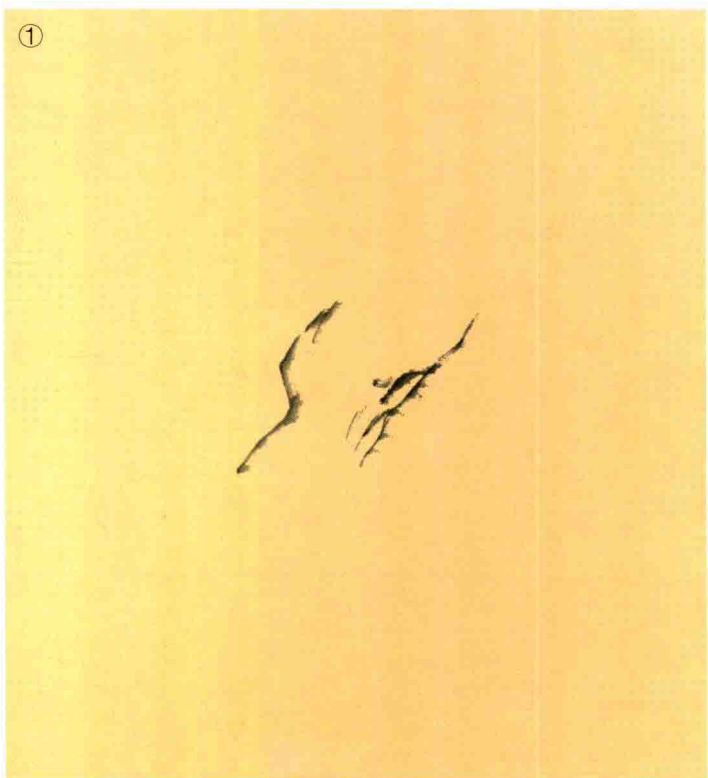
另外，以笔墨体现柳皮质感时，除了要注意笔墨干湿浓淡的结合之外，还要特别留心皴笔形状的微妙变化，切记呆板对称的工整排列。皴笔位置虽参差交错，但笔势应顺畅连贯，勾写要一气呵成，不能有琐碎散乱之感。这样，皴纹就合乎透视的原理。

① 画柳树时，要抓住其姿态特征，而这种姿态特征往往和柳干的形态结构紧密相关。所以，首先应依各个局部的空间关系，圈定出靠前位置那一局部形体的边线。

② 柳树的树疤，用墨宜湿润，要有深沉凹陷之感。与此相比，柳皮的表现则要有干枯之气。

③ 对柳皮的描绘一般用「人」字皴法，便于凸显柳干的厚重与柳皮密密麻麻的干裂。刻画时用笔干枯，皴擦与勾勒并进。

④ 柳皮的染色可用淡墨，也可使用墨加花青。所染墨色与皴擦的墨线层次区分自然。

柳根

一般生长在水岸沃土中的柳树很少露根，在石砾上生长的柳树则露根的比较多。然而在山水画中，画柳树是否露根除了要依据树木的自然生长形态，更多的是要结合画理来安排树根的走势方向。露根的柳树往往给人以苍老凝重的感觉，所以当画面需要时，可以审时度势地定夺画中柳树根系的裸露程度。如三株为一丛的柳树中可以选择其中一株或两株露根，在提升画面意境的同时也避免了株株露根带来的呆板和失衡。

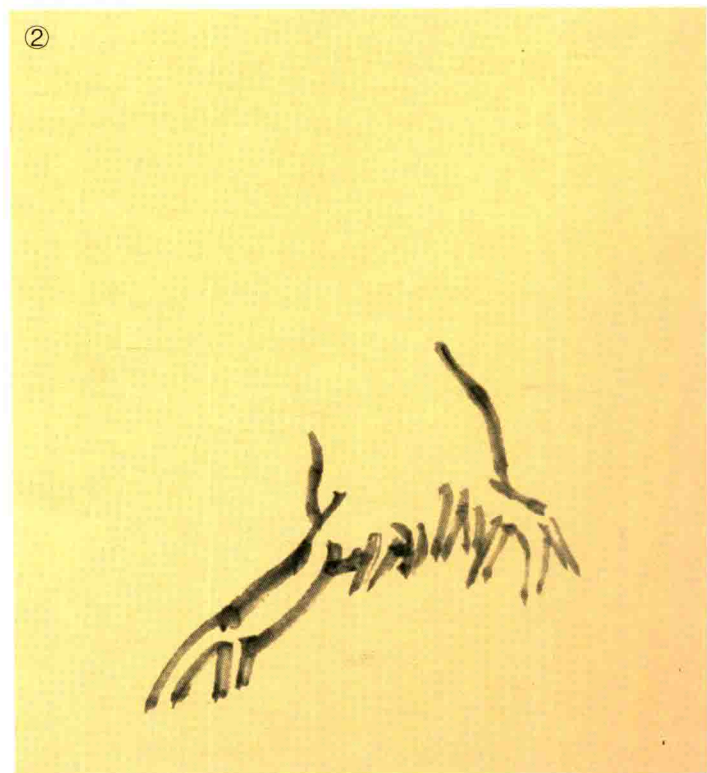
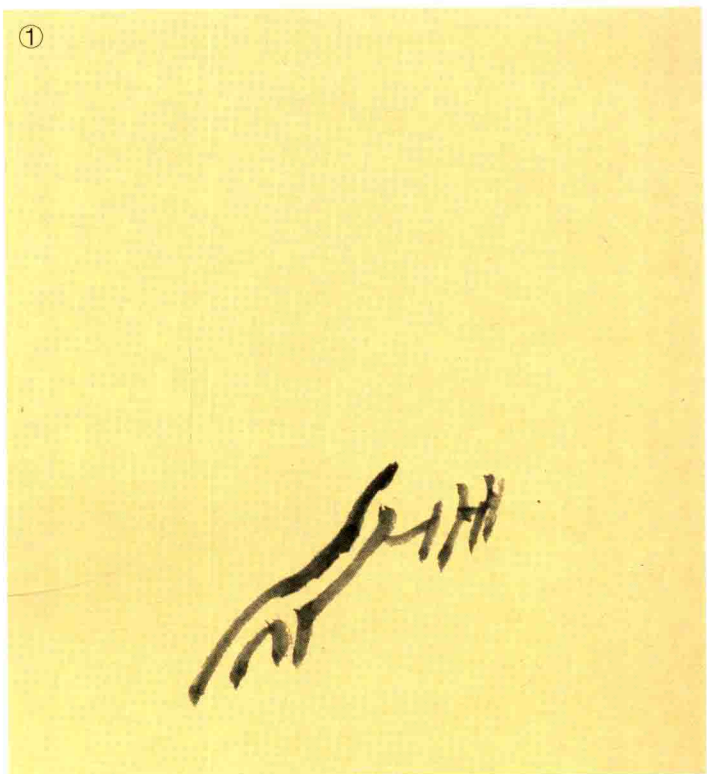
柳根多画于近景，在笔法上多采用浓墨干皴的方法。画柳根多附着在砾石之上，所以根与石的衔接要自然，不要悬空，笔法要简洁明快。如果是盘根错节，交错处则要连贯，并应画出立体感。柳根自上而下的墨色可由浓到淡，笔道由粗到细。另外要注意柳根应牢牢抓住山石，落笔后给人的感觉应该是浑然一体的。

① 对柳根的刻画，一般从位置居前者起，用笔稍加润泽，以表现根部表皮的光滑感。

② 接下来依从前至后、从左至右的次序画出其他根系。柳根生发部位高低不等，小根粗细不一，疏密不定，方向朝下。

③ 进一步补充柳树的细根，使其粗细自然，变化合理。同时，对树根上部的交待也要逐步展开。

④ 深入刻画柳干下部及柳根上部，用笔略干，显现其苍老干裂之状，强化与根部、尤其是接近水面部分的对比，突显根部的平滑湿润之感。

柳条

所谓的「画树容易画柳难」，主要是针对柳条而讲的。柳条虽软但充满生机，随风扶摇，柔韧有力，所以画柳条易用圆笔中锋，起笔硬而收笔柔。起笔应略粗，运笔要稳健，收笔要提，少出锋，全条没有明显的粗细变化。同时应注意柳条要长短不一、有老有嫩，特别是垂柳的柳条虽然都呈下垂之态，但表现时仍要有平直刚柔之变、交叠穿插之姿。

柳条虽然千丝万缕临风摇曳，但画起来一定要抓住主干而枝，由枝及梢的规律进行，一般按照先上后下、先前而后的顺序开始，这样才不会造成「满身皆小枝」的杂乱无章。也可以依据鹿角枝的出枝法出条，画的枝条下垂而柔韧。当然在作画过程中既要遵循章法又要富于变化，要做到疏密相宜，虽密仍松灵。

宋 张择端 清明上河图（局部）

宋 马麟（传） 柳堤牧童图（局部）

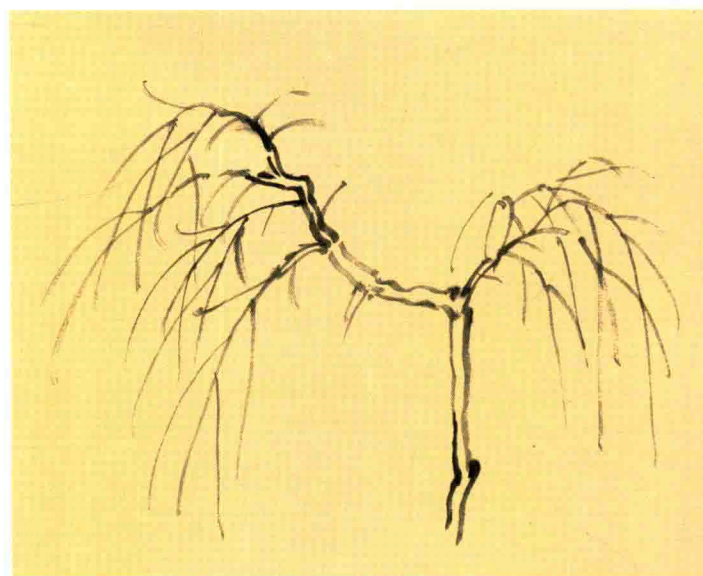
蟹爪法画初春之柳

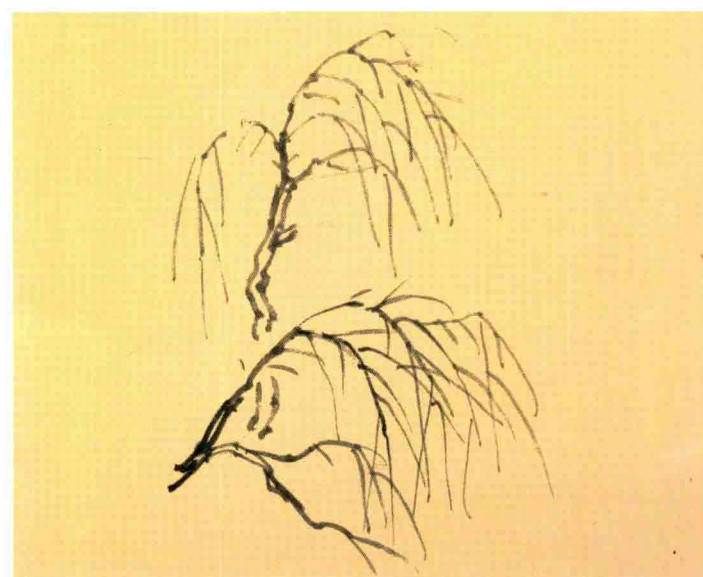
蟹爪法画初夏之柳

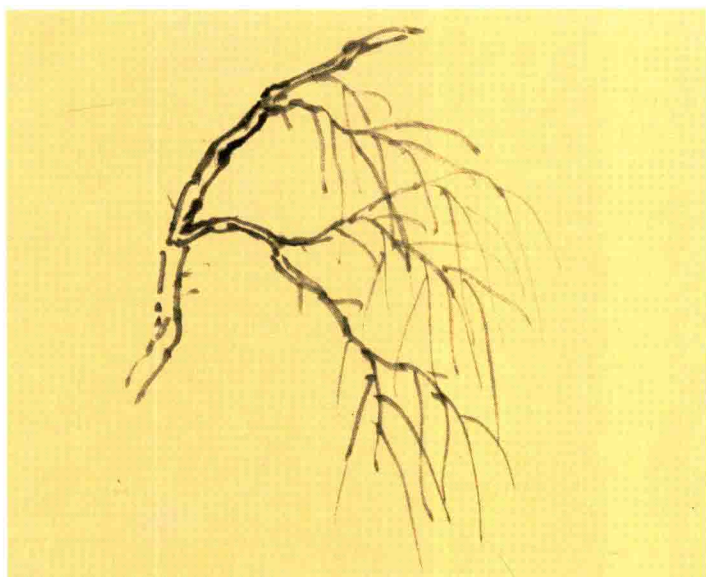
蟹爪法画夏柳

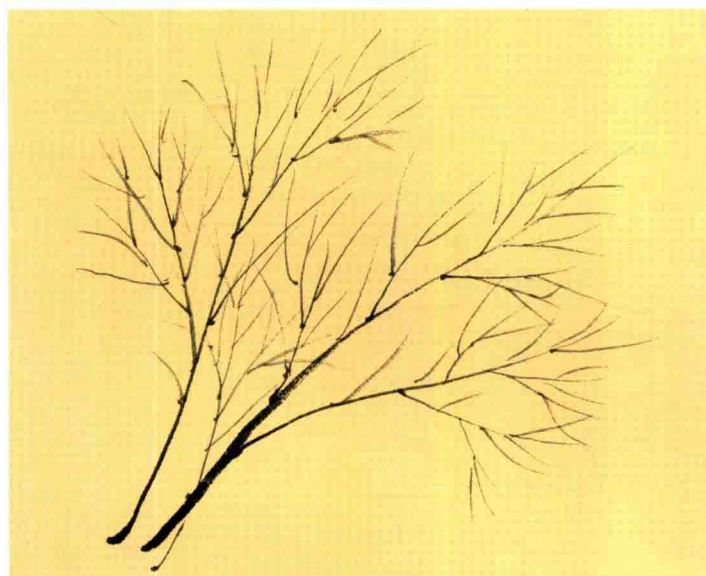
蟹爪法画初秋垂柳

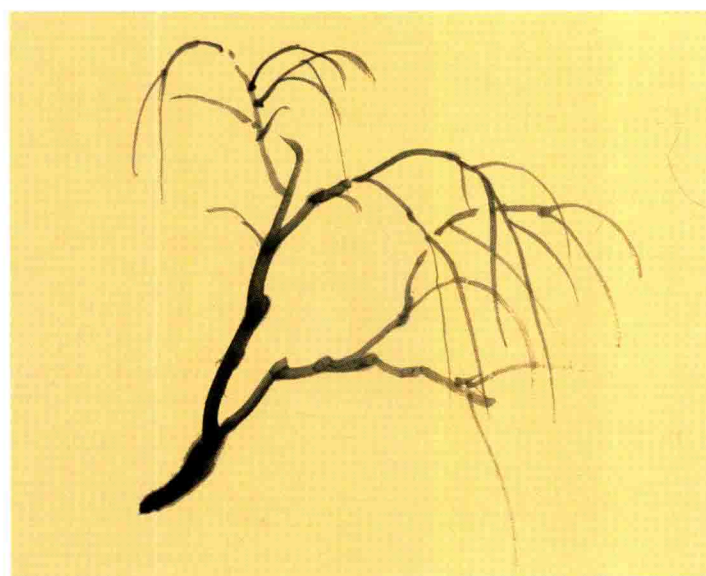
蟹爪法画老干新枝

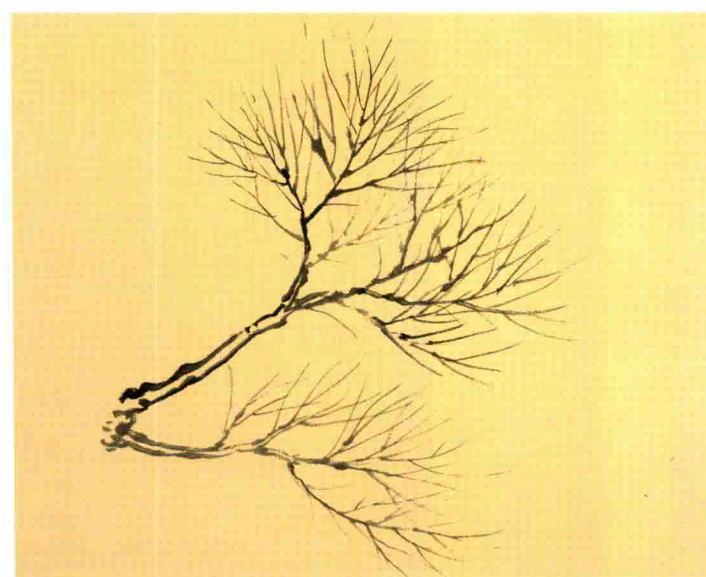
鹿角法画嫩柳

鹿角法画秋柳

鹿角法画冬柳

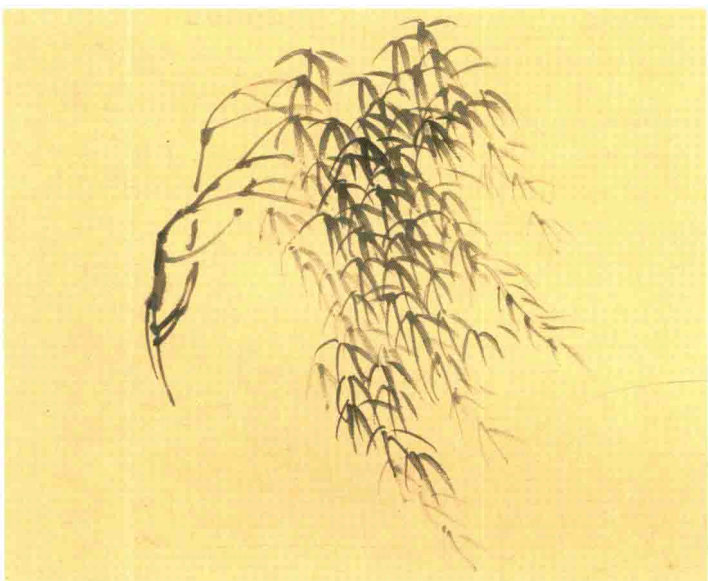

柳叶

画柳叶常用撇叶法，即依柳枝按照疏密关系错落有致地撇出柳叶。叶与枝呈似连非连、若即若离之态。柳叶细长，以「人」字、「个」字、「介」字组成，也可以双勾法画柳叶，填以石绿，再用汁绿、花青罩染，显得工整雅致。

另有点叶法画柳叶，即用胡椒点或破笔点点出柳叶。用点叶法画柳叶时，常常不画或者少画柳条，但眼中如见柳条，一丝一缕之间尽显柳树风貌。打圆点，落笔要势连意重，点要毛、要圆。待画面略干之时，视情况再以浓墨点来强调柳叶之稠密处，用淡墨点、渴墨点来补出层次。

无论何种方法画柳叶，都应该画出柳树特有的蓬松感，撇条添叶、用笔设色均应追求柳树空灵生动之态，要表现出柳枝随风拂动的意趣。

撇叶法（介字）

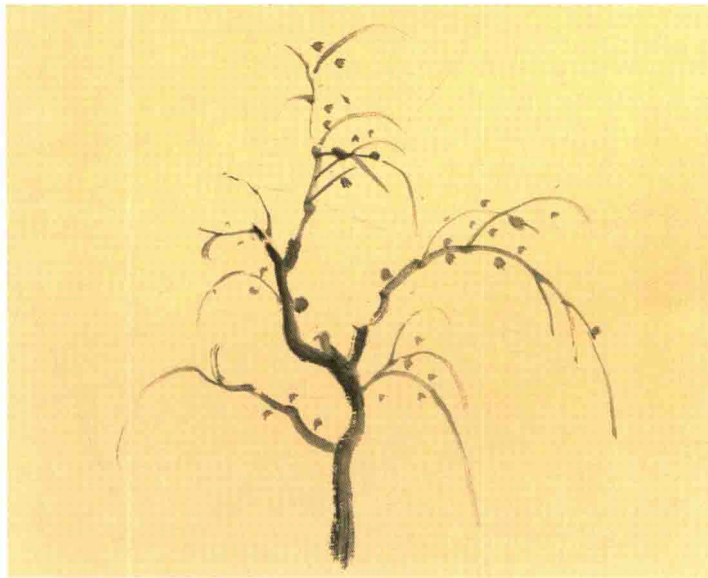
宋 牧溪（传） 柳燕图（局部）

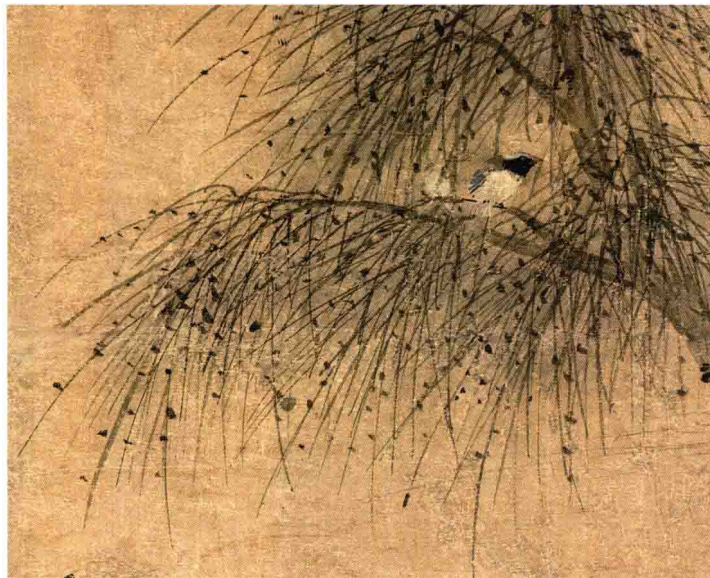
点叶法（梅花）

明 王肇 柳禽白鸬图（局部）

点叶法（胡椒）

元 夏叔文 柳汀聚禽图（局部）