

故宫画谱

花鸟卷

牛

谭军 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

花鸟卷·牛

谭军 编写

故宫出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

故宫画谱·花鸟卷·牛/谭军编.—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 978-7-5134-0626-0

I. ①故… II. ①谭… III. ①牛—翎毛走兽画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第163384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·花鸟卷·牛

编 写: 谭 军

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: 10

版 次: 2014年7月第1版第1次

书 号: ISBN 978-7-5134-0626-0

定 价: 68.00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、王蓍、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》、《治梅竹谱》、《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，1985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

牛，人类曾经最重要的生产工具，以其驯良温厚的性格和辛勤耕作、任劳任怨的品质，不仅在人类的现实生活中获得了重要的地位，也在人们的心灵和精神上赢得了尊重。牛的形象大量出现在历代雕刻、画像砖、画像石和墓室壁画中。西汉骠骑大将军霍去病墓前的纪念群雕就有石刻卧牛，风格粗犷古朴、气势豪放。中国作为一个农业古国，牛为农耕可谓鞠躬尽瘁，而农耕离不开水利，此时，牛又因其温顺力大而被神化为镇水、镇河患的神物，山西永济蒲津渡遗址的铁牛，清乾隆二十年铸造的颐和园铜牛即属此类。

至唐代，现实生活、田园风俗成为卷轴画的表现题材之一，当时，擅长画牛的名家有韩滉及其弟子戴嵩。《宣和画谱》记载北宋御府所藏韩滉画迹三十六幅，其中牛畜题材的有四幅。韩滉最负盛名的画牛作品为《五牛图》，现珍藏于故宫博物院，是为国宝。戴嵩画牛作品传世仅有今藏于台北故宫的绢本册页《斗牛图》，但他于当时却极为著名，《唐朝名画录》称其画水牛得「野性筋骨之妙」，《宣和画谱》更是将戴嵩之作列入「畜兽门」，概因其画牛「过滉远甚」。

唐代张彦远《历代名画记》将绘画分六门，有鞍马，尚无畜兽一门；北宋《宣和画谱》分十门，已有「畜兽门」，南宋邓椿《画继》分八门，仍有「畜兽虫鱼」一类。宋人画牛者甚众，除大量佚名的扇面作品，也有各路名家兼工画牛，如李唐，元人庄肃在《画继补遗》中谓其「善作山水人物，最工画牛」，史籍记载其画牛作品不少，有《放牧图》、《春牧图》、《秋牧图》、《风雨归牛图》等，传世则有《乳牛图》。另有阎次平，《画继补遗》中谓其「写山水、水牛，仿佛李唐」，元代夏文彦《图绘宝鉴》中说阎次平「画山水人物，工于画牛，次平仿佛李唐」。阎次平传世名作有《四季牧牛图》、《秋野牧牛图》等。南宋李迪善画花鸟竹石，所画禽鸟鸡雏犬牛等无不精确生动，画法在崔白、李唐之间，画牛名作有《风雨归牧图》、《雪中归牧图》等。宋代绘画中描绘牛的大量田园、风俗作品，源自画家出身的多样性，统治阶层对民间生活的劝喻以及文人返璞归真的理想，整体上，宋代是中国古代绘画艺术的高峰，而以牛为素材的牧放主题、俗世生活或文人寓意作品也是一个创作的盛期。

宋以后，牧放题材势衰，偶有善画人物山水者为之，现有明人张路画《老子骑牛图》，沈周绘册页《春牛图》，清初「四王」之一王翬的弟子杨晋画《石谷骑牛图》、《柳塘春牧图》等，另有清人高其佩、任伯年作各式牛图，多为寓意之作，不复再有宋代田园牧放、世俗生活的生动、自然和细致。

近代画牛者寥寥，胡也佛画有牧放作品数张，而为人知者，恐只剩下李可染画水牛、吴作人画牦牛了。这种变化与农耕生活比重逐渐减少，城市化、工业化、商业化生活日益增加有直接的关系。如今，牛已渐渐淡出人们的生活，但是在绘画中，希望还能在这驯顺可爱的动物留一方天地。

目录

基础画法

牛的结构与形态·····	2
牛的品种·····	3
牛的画法·····	6
画牛的题材种类·····	14

技法精讲

唐 韩 滉 五牛图卷·····	18
宋 李 唐 乳牛图轴·····	28
宋 阎次平 牧牛图卷之一(春牧图)·····	34
宋 李 迪 风雨归牧轴·····	40

名作临摹

唐 韩 滉 五牛图卷·····	48
宋 牧溪(传) 政黄牛图轴·····	53
宋 阎次平(传) 秋野牧牛图轴·····	54
宋 毛 益(传) 牧牛图卷·····	56
宋 祁 序 江山放牧图卷·····	58
宋 刘履中 田峻醉归图卷·····	60
宋 李 氏 放牧图页·····	62
宋 佚名 牧牛图页·····	63
宋 佚名 田峻醉归图卷·····	64
宋 佚名 摹梁令瓚星宿图卷·····	66
元 佚名 柳荫牧归图轴·····	67
明 沈 周 卧游图册·····	68
明 张 路 宁戚贩牛轴·····	70
明 张 路 老子骑牛轴·····	71
明 唐 寅 临李公麟饮中八仙图卷·····	72

牛的结构与形态

牛，脊索动物门，哺乳纲，偶蹄目，牛科，牛属。牛的体形通常高大健壮，头颇大，躯干宽厚结实，四肢粗壮，野牛属的尤其高大。牛类雄兽、雌兽头上紧靠枕骨两侧都长有一对表面光滑的犄角，鼻吻边无毛，光滑湿润。牛的三十二颗牙齿主要为臼齿，上下臼齿二十四枚，门齿八枚，上颌无门齿，只有齿垫，无犬齿。头部骨骼特征使其上脸颊宽厚，鼻吻略小而圆润。牛尾巴较长，末端有簇毛。牛的两蹄之间有间隙，当受到体重的压力时，可以自然开张，能缓冲地面对肢蹄的震荡，同时亦扩大了与地面的接触面积，防止滑动。

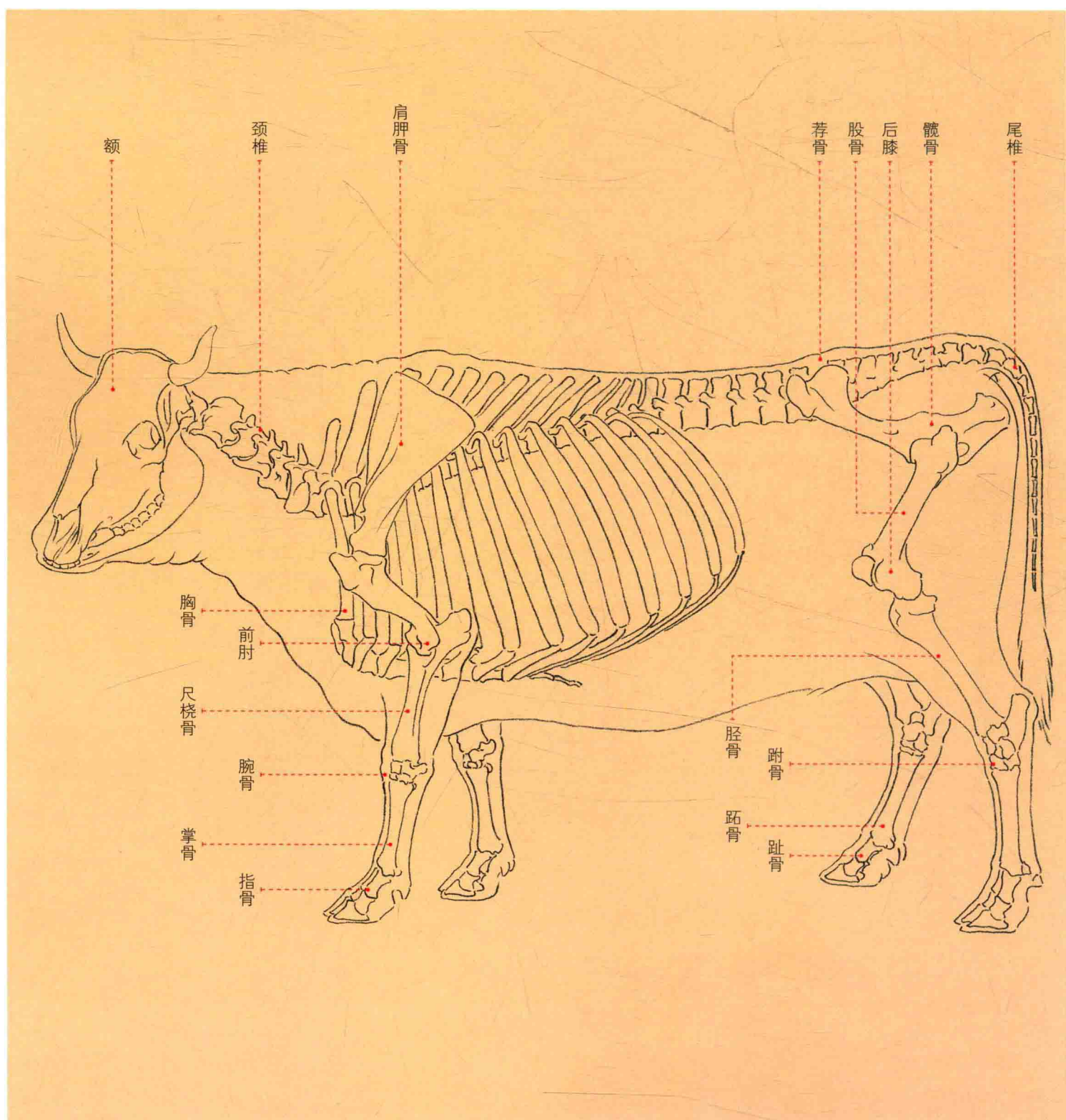

唐 韩滉 五牛图（局部）

牛的品种

牛的品种主要有黄牛、水牛、牦牛、野牛等。人类驯化牛以役用为主，十八世纪后期随着农业机械化进程，对牛的需要逐渐发生了变化，除役用黄牛外，人们开始对牛进行专门化方向的选育杂交，培育出乳用、肉用、役用、兼用的各类品种。

中国文化中所赞颂的和古代绘画作品中常常表现的牛基本都是役用牛，因其性情驯良，力量大，耐力好，在古代农业生活中为人们提供了巨大的帮助。在中国南方水稻产区多用水牛；而黄牛是中国北方重要的役畜，耕地、拉车、肉用、制革等均用黄牛。其中黄牛又有鲁西黄牛、晋南牛、延边牛、秦川牛、南阳牛等五个名贵牛种。

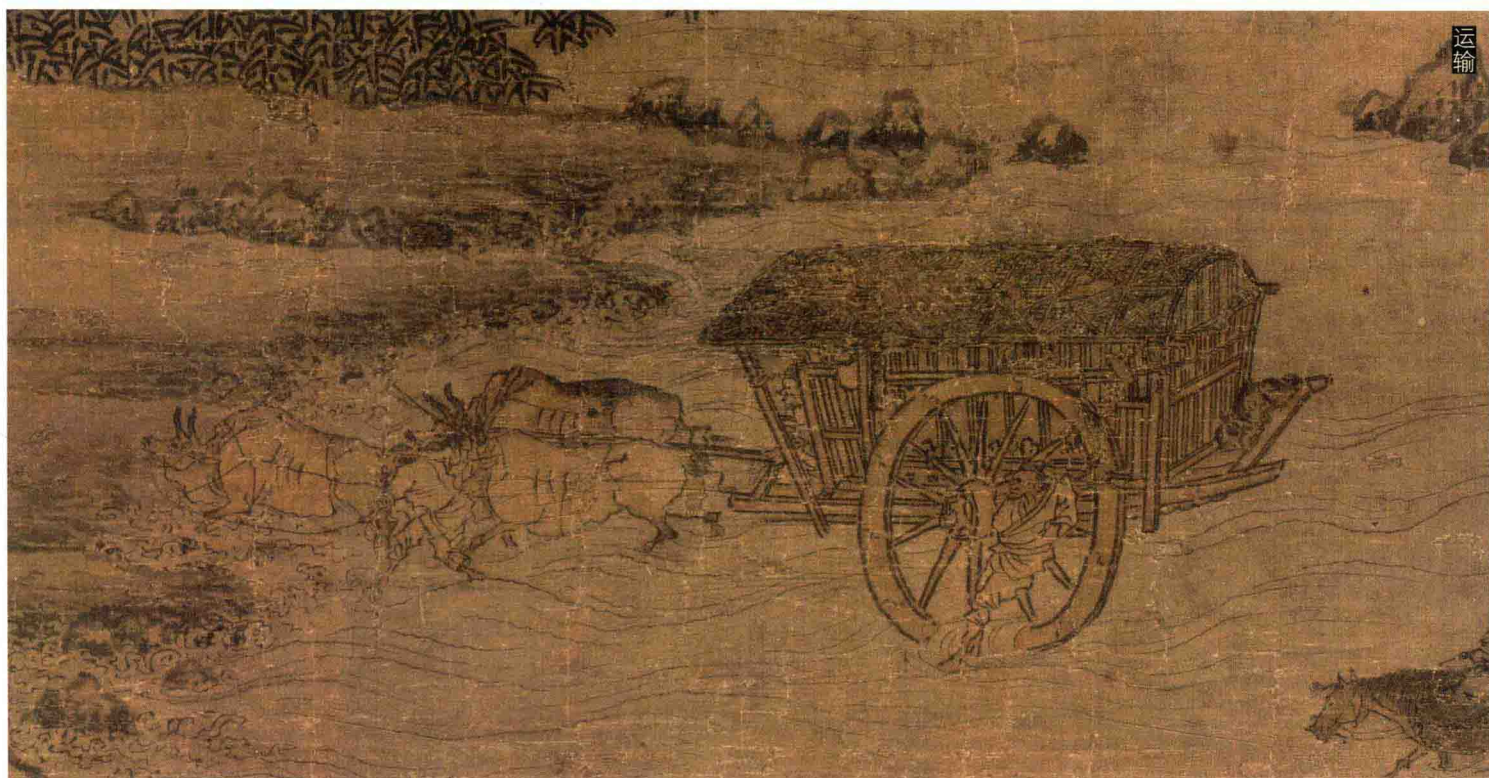
牛的骨骼结构

宋 刘履中 田畯醉归图（局部）

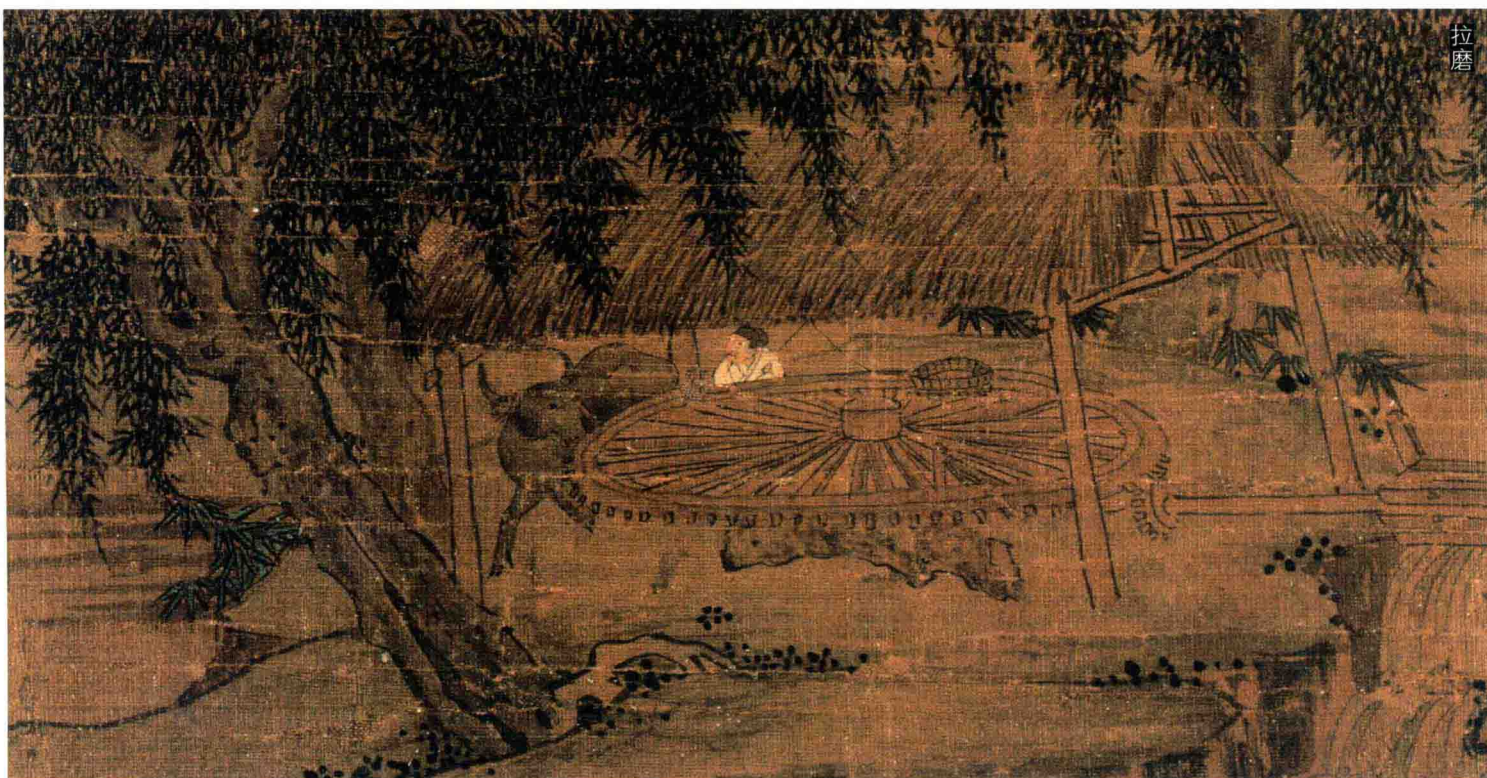

宋 佚名 归去来辞书画图（局部）

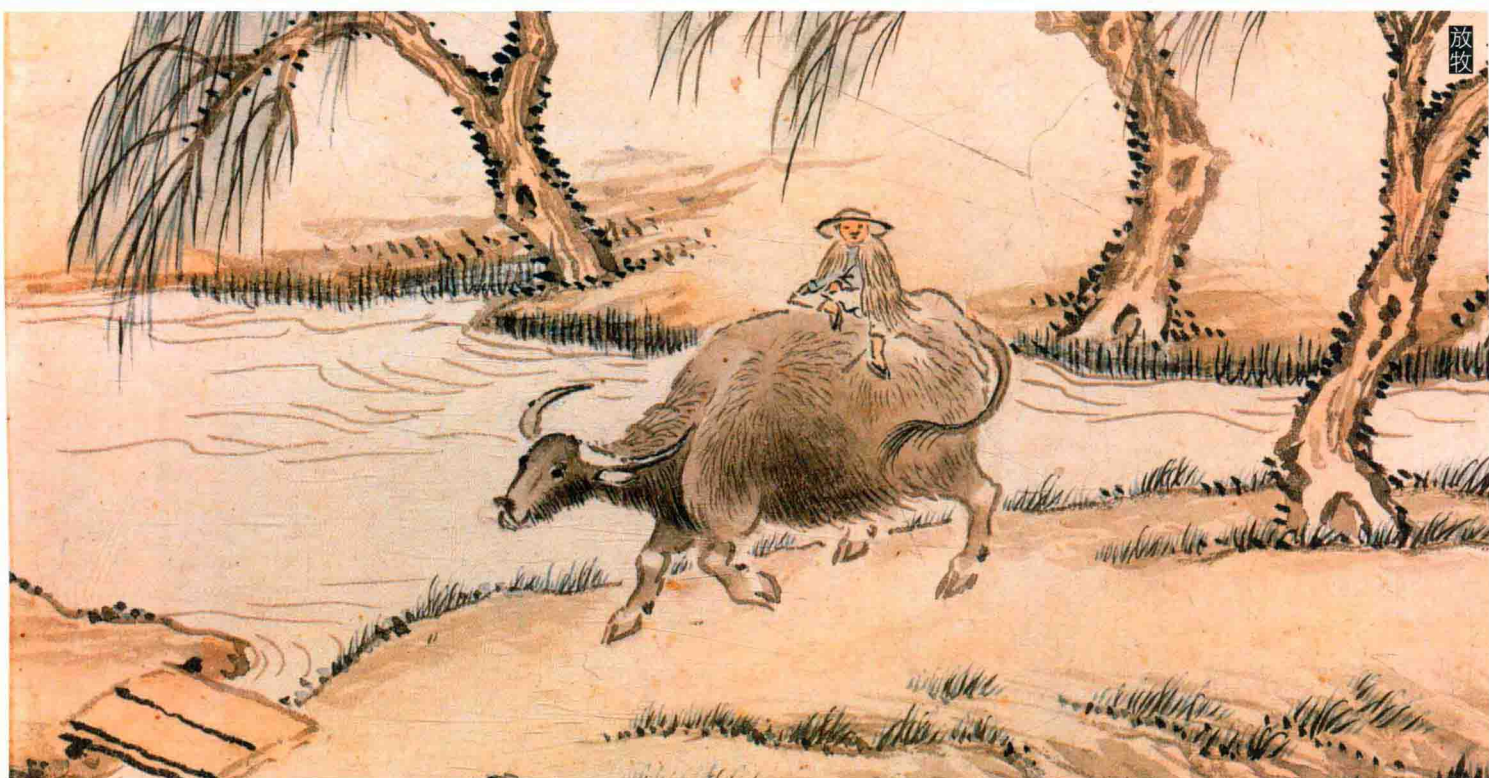
宋 朱锐（传） 盘车图（局部）

拉磨

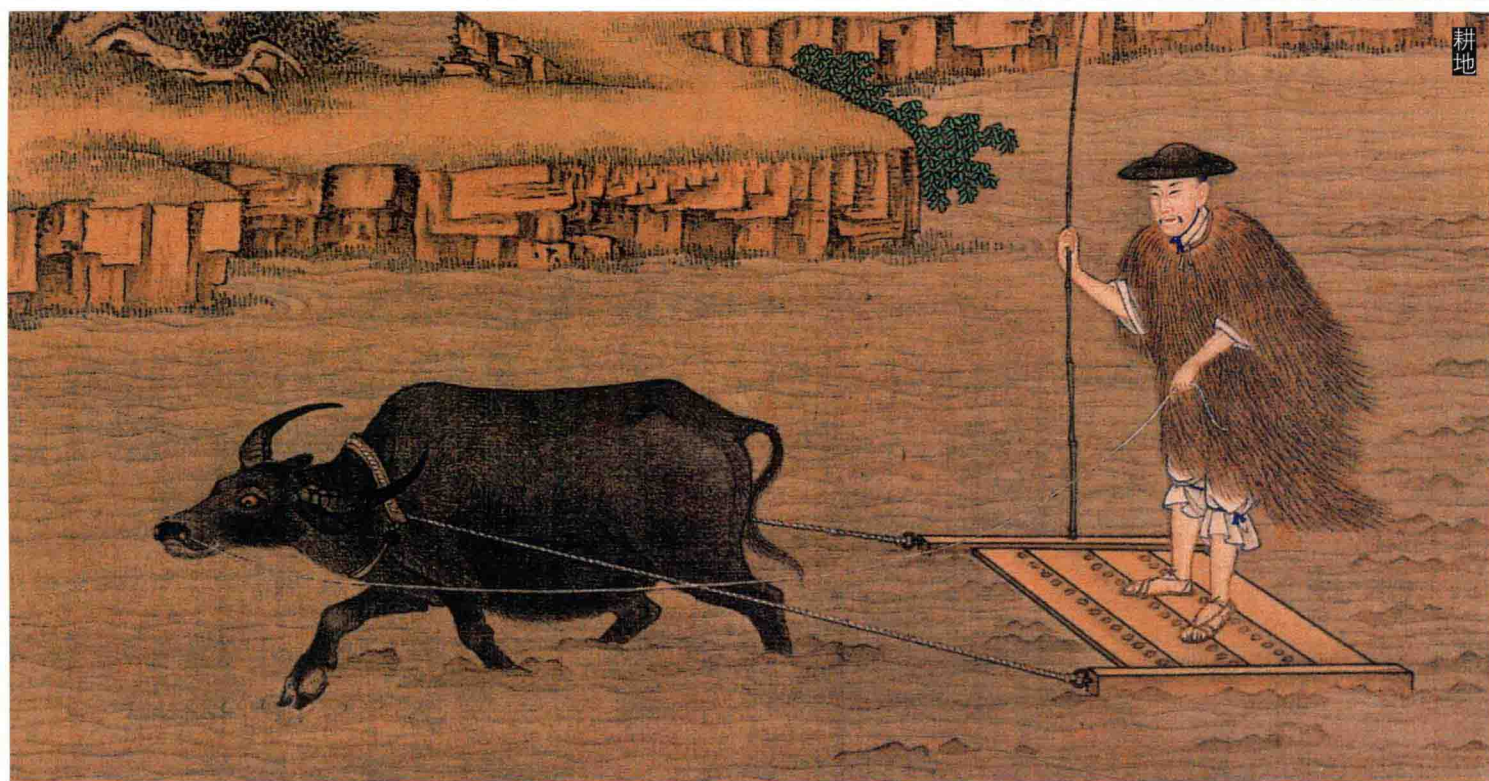
宋佚名柳荫云碓图（局部）

放牧

清杨晋柳塘春牧（局部）

耕地

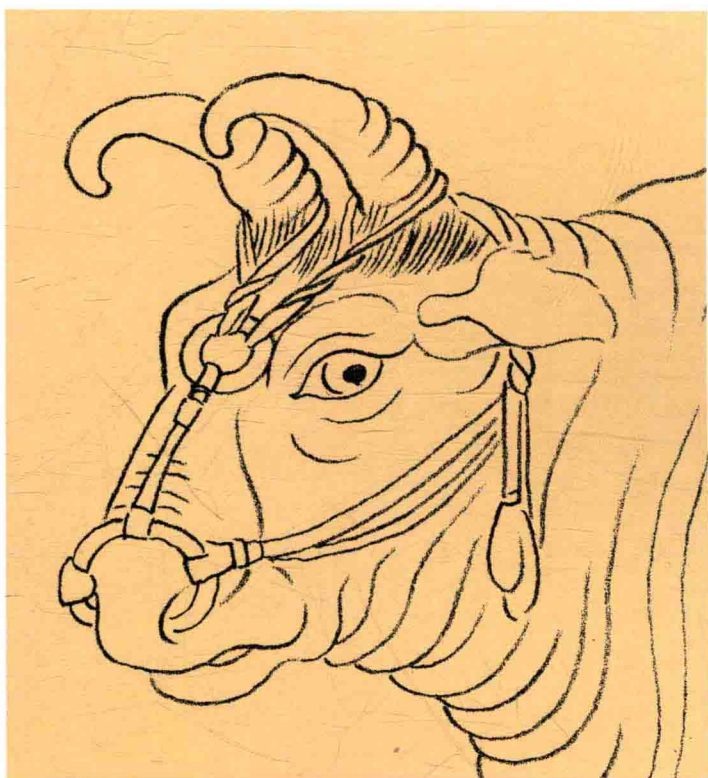

清佚名雍正耕织图（局部）

牛的画法

眼

牛眼圆而大，且突出，眼睑明显。画牛需注意眼与眼眶骨骼的关系。眉弓骨较为突出，刻画时，此处是强调精神的关键。牛的眼睛神态变化比较丰富，需注意观察牛整体的动态和情绪，或喜或怒，或温情脉脉，或平和淡然，均可在眼睛中体会出来，故而绘画时，要在注重基本结构的同时加强情感的体会。

宋 李氏 放牧图（局部）

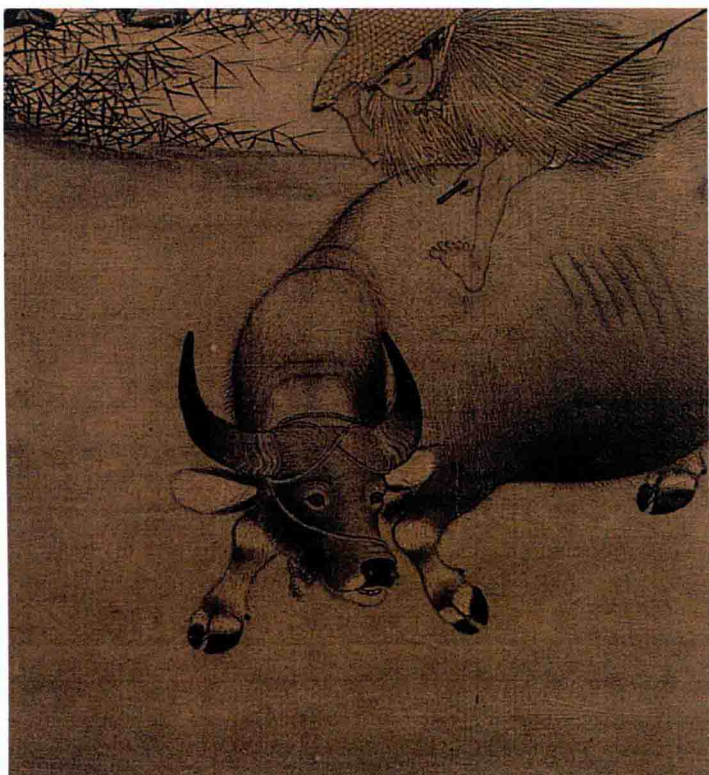
唐 韩滉 五牛图（局部）

宋 佚名 摹梁令瓚星宿图（局部）

耳

牛耳呈漏斗状，亦有说似铜铃。耳根位于犄角下方，耳背被短毛而色深，耳内毛发较长且色浅。耳长而灵活，水牛较黄牛耳大且略薄。画牛耳多以丝毛法确定其轮廓向背，需注意耳与犄角的结构关系。

宋李迪 风雨归牧（局部）

唐韩滉 五牛图（局部）

宋佚名 田畯醉归图（局部）

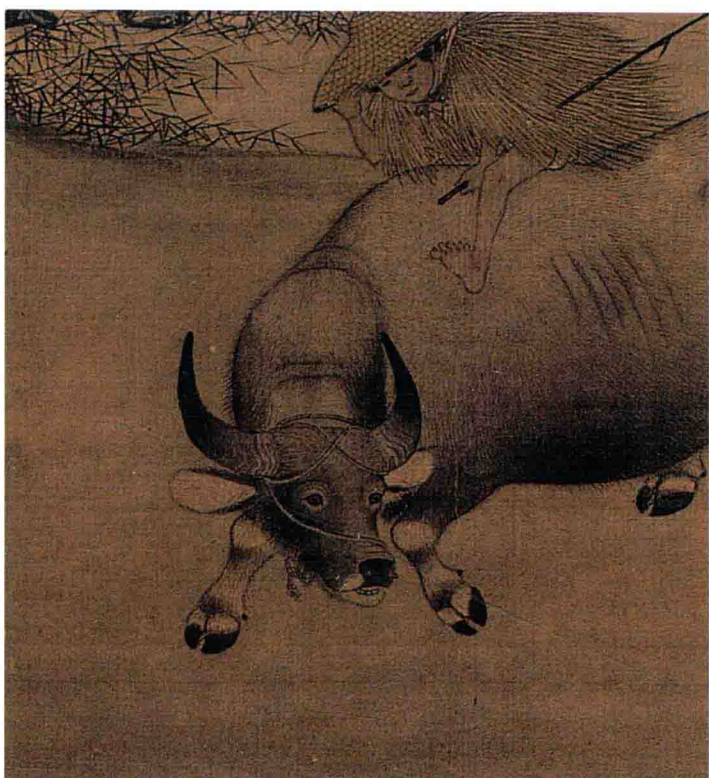

鼻吻

牛鼻吻宽阔、略方，亦有说形如花生。鼻吻是牛的重要器官，嗅觉灵敏，能分辨各类可食草种。为保持嗅觉灵敏，牛需要不断以舌头清洁鼻子来保持其湿润。鼻部色泽因种类不同而异，水牛鼻部通常为黑色，因其湿润光亮无毛，绘画作品中亦常见勾线留白法处理。

唐 韩滉 五牛图（局部）

宋 李迪 风雨归牧（局部）

明 张路 宁戚贩牛（局部）

犄角

牛犄角内为空心，外裹角质角套。犄角中无血管也无神经，长成后即停止生长，不会脱落更换，断后亦不会再生。黄牛角略短，基本形似圆锥，呈倒八字位于头顶上方略微前侧；水牛角略长，形状由扁方形渐变至圆锥形，位于头上方两侧。

宋 李唐 乳牛图（局部）

清 杨晋 石谷骑牛像（局部）

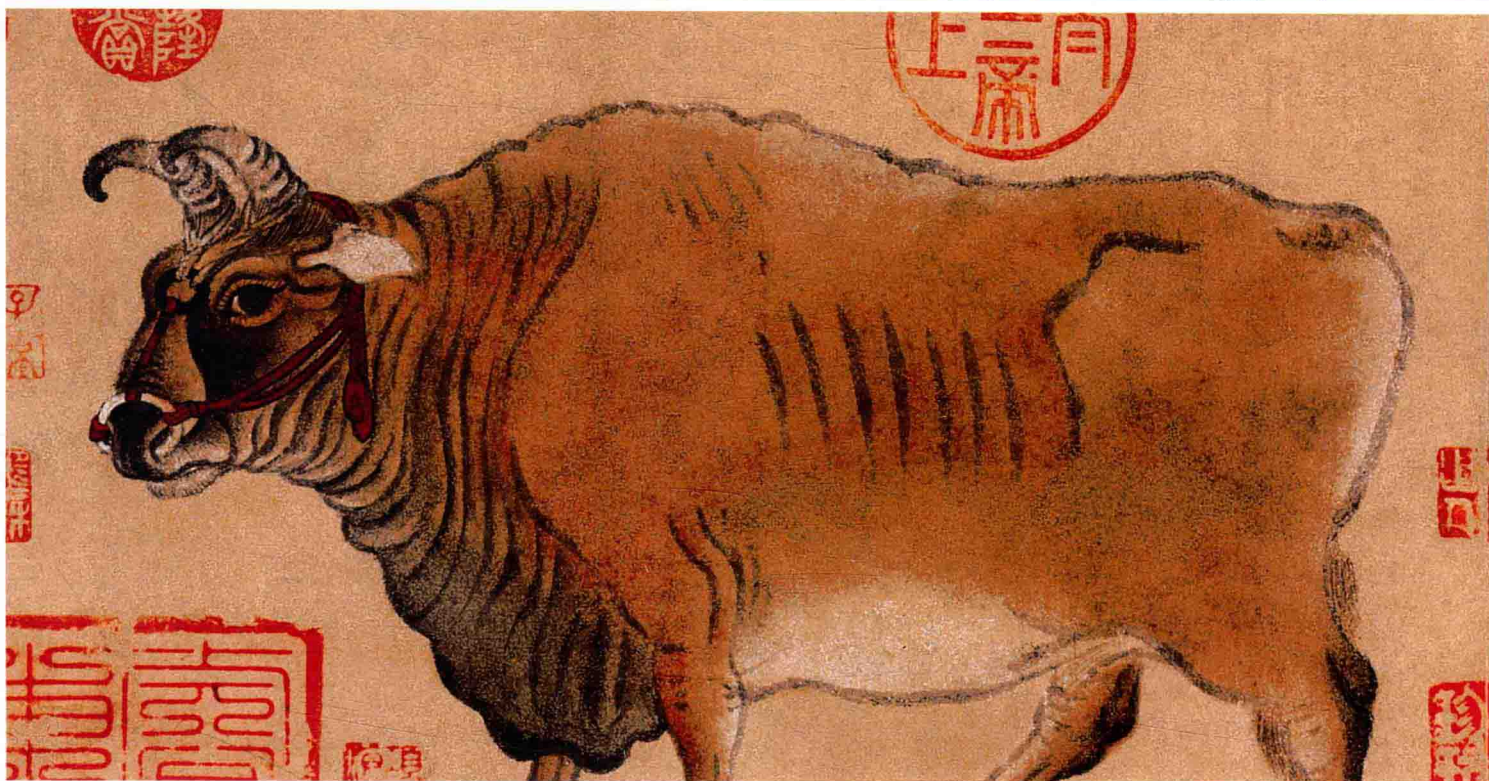
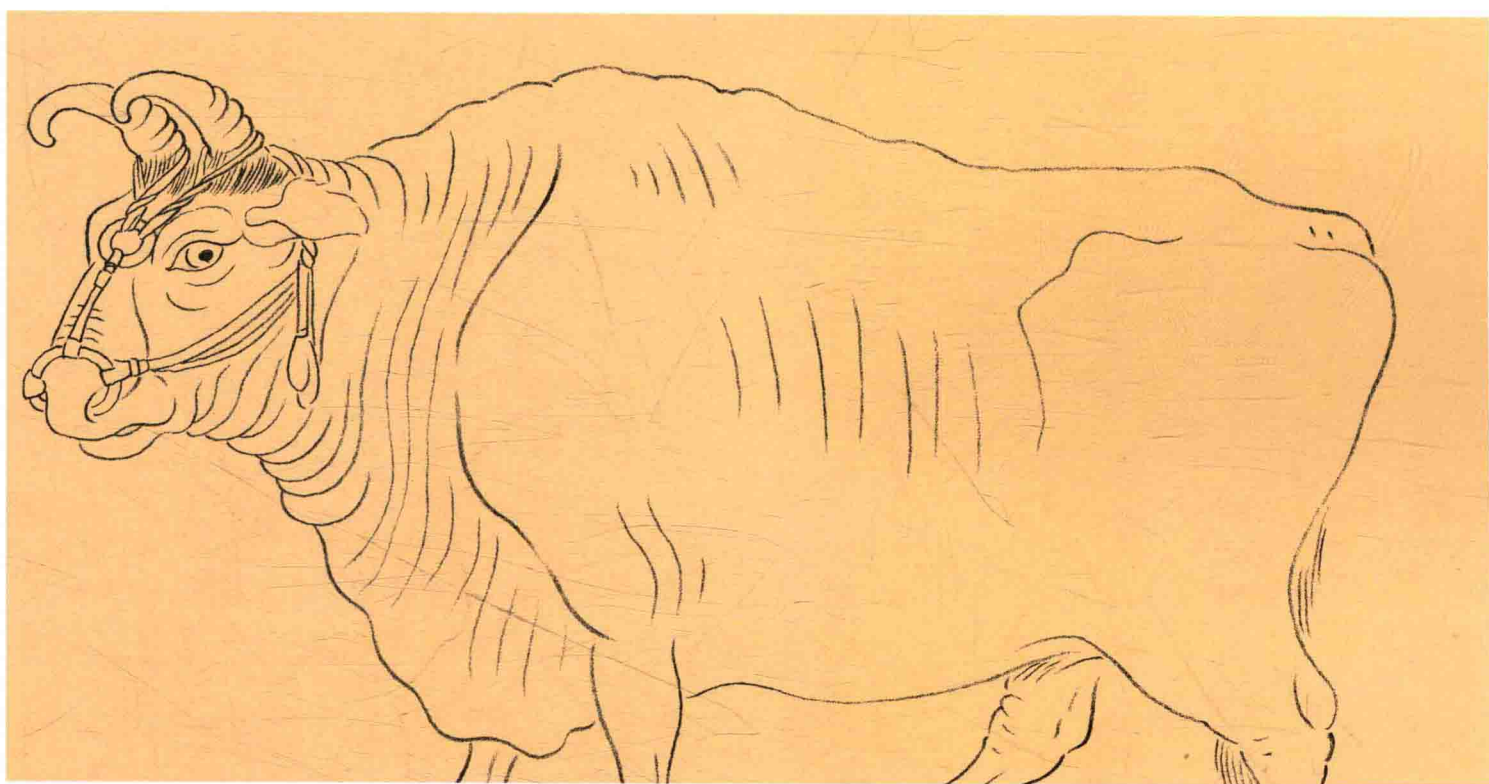

唐 韩滉 五牛图（局部）

躯干

牛躯干的骨骼坚实硕大，肌肉发达。黄牛颈粗短、肉垂明显，肩峰高阔，腰背直，臀部宽平，身体侧面略呈方形，皮质粗厚而被毛不明显。水牛较之黄牛外形明显圆润，尤其腰腹圆隆，被毛明显。

画黄牛多以苍劲渴笔勾勒结构，而画水牛多重丝毛质感。黄牛毛色变化较为丰富多样，甚至有各种斑点，故画黄牛多色彩；而水牛毛色为单一灰黑或略有少量浅白，故画水牛多水墨，重被毛的走势与分布。

唐 韩滉 五牛图（局部）