

故宫画谱

花鸟卷

芭蕉

阴澍雨 郭煌 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·芭蕉

阴澍雨 郭煌 编写

故宫出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

故宫画谱·花鸟卷·芭蕉/阴澍雨, 郭煌编. —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 978-7-5134-0624-6

I. ①故… II. ①阴… ②郭… III. ①芭蕉属—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第163377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·芭蕉

编 写: 阴澍雨 郭 煌

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 978-7-5134-0624-6

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、王蓀、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卫者，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》、《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

芭蕉为多年生草本植物，又称大蕉，植株高达二至四米，叶子很大，呈长椭圆形，长可至三米，叶子有粗大的主脉，两侧具有平行脉，叶片表面为浅绿色，叶背为粉白色。芭蕉的花苞片为红褐色、紫色或白色，果实与香蕉很相似。

历代有关芭蕉的艺术作品很多，音乐有民间器乐曲《雨打芭蕉》传世；诗词有宋代李清照「窗前谁种芭蕉树，阴满中庭。阴满中庭，叶叶心心，舒卷有余情」的著名词句；亦有宋代吴文英《唐多令·惜别》：「何处合成愁？离人心上秋。纵芭蕉不雨也飕飕。都道晚凉天气好；有明月，怕登楼。」所以芭蕉是历代文人感怀寄情的常见题材。芭蕉直立高大，体态粗犷潇洒，但蕉叶却碧翠似绢，玲珑多变，非常入画，为大众所喜闻乐见。

出现在中国画作品中的芭蕉，大多是以配景形式出现的，特别是在人物画中的庭院雅集、蕉荫纳凉等场景中。花鸟画中的芭蕉通常出现在以禽鸟为主体的立轴作品中。以芭蕉为主体的作品出现较晚，明末以青藤、白阳为代表的写意画家将泼墨大写意技法发挥到了极致，使得芭蕉成为富有水墨意趣的典型题材，从而将芭蕉作为画面的主体加以表现，这样的作品形式一直延续到今天。

学习芭蕉的画法，可以按照勾染、没骨、泼墨等技法门类加以区分，尽量多地掌握不同技法的特性，有助于加强对画面总体的控制力，进而提高综合的绘画能力。在花鸟画中，从构图章法来看，芭蕉可以起到取势、支撑主体的作用；从构成形式来看，芭蕉以较为整体的块面出现，在画面上的形态成为与点线变化相关联的构成要素，不可或缺；从笔墨技法来看，芭蕉与其他杂卉合绘在一起，自然形成了不同于其他花卉的笔墨语言特征，物理特征决定了画芭蕉的技法，在历代作品中，芭蕉与勾花点叶、工笔勾染的花卉综合而成的作品非常多见，学习者可以从对历代花鸟画精品临摹中加以慢慢体会。

学习花鸟画科中的芭蕉画法，应主要将精力放在写意技法的学习训练上，因为芭蕉作为写意技法的典型题材，是特别适用于泼墨技法表现的题材，在明清以来的写意花鸟画作品中很常见，青藤、白阳、石涛、八大山人、扬州八家都有名作传世，是今天学习写意芭蕉的优秀范本。

目录

基础画法

芭蕉的形态·····	2
芭蕉的画法·····	4
整株芭蕉的画法·····	12

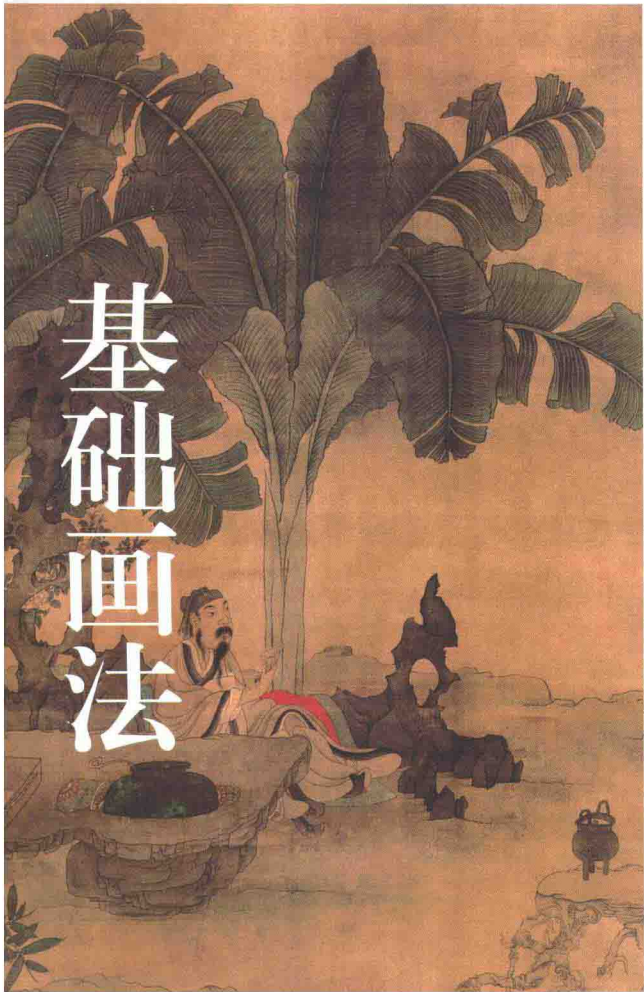
技法精讲

明 徐渭 杂花图卷·····	22
明 徐渭 梅花蕉叶图轴·····	30
清 李 鱮 蕉石萱花图轴·····	38
清 任伯年 人物花鸟册(芭蕉野菊)·····	46

名作临摹

宋 佚名 蕉荫击球图·····	54
-----------------	----

宋 佚名 蕉石婴戏图·····	55
明 周臣 人物图册·····	56
明 唐寅 毅庵图卷·····	58
明 文徵明 蕉阴仕女图轴·····	60
明 仇 英 蕉阴结夏轴·····	61
明 边文进 胎仙图卷·····	62
明 徐渭 牡丹蕉石图轴·····	64
明 尤 求 围棋报捷图轴·····	65
明 陈洪绶 杂画册(蕉阴听琴图)·····	66
明 陈洪绶 蕉林酌酒图轴·····	67
清 禹之鼎 芭蕉仕女图轴·····	68
清 沙 馥 芭蕉仕女图轴·····	69
清 华 岳 杂画册·····	70
清 金 农 书画图册·····	71
清 任伯年 芭蕉狸猫轴·····	72
近代 齐白石 芭蕉鸡雏图轴·····	73

基础画法

芭蕉的形态

芭蕉植株修长，形态摇曳多姿，叶片长而巨大，清翠欲滴，具有诗情画意。

芭蕉种植成林，蕉荫闲坐为历代常见题材。由于成片种植，会出现嫩叶新发、折叶残缺等诸多情态变化。

芭蕉的蕉叶常见有直叶、残叶、折叶等状态，通常在同一作品中都会出现，虽然在技法上有工写之分，但造型都会求多变。小株芭蕉一般作为大株芭蕉的陪衬，在配景中时常会出现。芭蕉花有红白之分，可根据画面需要来描绘。从绘画的意境来看，芭蕉也可以表现雨露、积雪等不同情致。

明 杜琼 蕉园图（局部）

明 陈洪绶 蕉林酌酒图（局部）

清 任伯年 双鹅图（局部）

明 吕纪 蕉岩鹤立图（局部）

明 陈洪绶 蕉林酌酒图（局部）

明 仇英 临宋人画册（局部）

芭蕉的画法

勾染法

先勾勒芭蕉边线，再加以渲染设色的技法形式，又可以分为工、写两种不同的方法。工写有别，只关乎形态，用笔的稳健、灵动、骨力等要求是一致的。

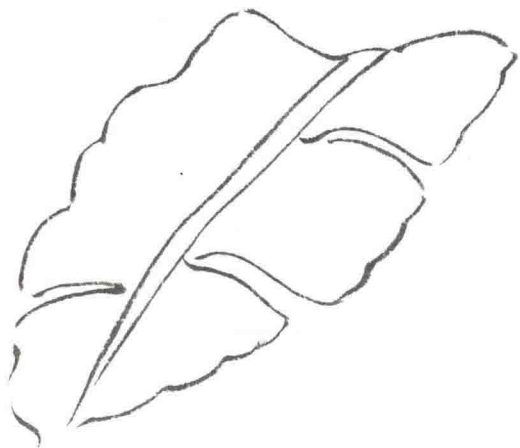
工笔勾染法

- ① 以浓墨勾出芭蕉叶的主筋。
- ② 勾出正面蕉叶的形态，合理调整蕉叶的边缘线以求变化。芭蕉叶有自然的起伏和残破，要顺应叶筋的方向，画出叶边的缺刻，笔线之间要有余地，要灵活。

①

②

清蓝涛 杂画册（局部）

③ 勾出反叶的造型，注意折叶前后的结构关系，主筋连贯要符合物理。

④ 勾出侧叶筋，切忌平行，要有起伏，以表现出叶面的前后关系。

⑤ 以花青分染出叶片的阴阳变化，适当重复数遍，以达到应有的分量。

⑥ 以汁绿罩染整片蕉叶，一两遍即可，重复太多会使绿色板滞而缺乏生气。

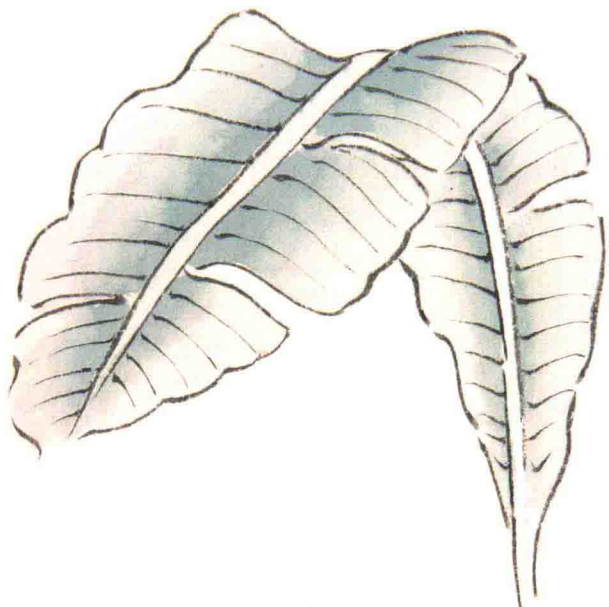
③

④

⑤

⑥

写意勾染法

- ① 勾出主叶筋，双线勿平行。
- ② 勾出蕉叶边缘，用笔要松动、灵活，有跳跃感。
- ③ 勾出侧叶筋，每一笔之间要有连带关系，既要符合生态结构，又要符合画理，求得变化统一。
- ④ 以汁绿点染，不可将颜色填满，要留有余地，使色与墨线叠加在一起，而不是用色填充空白。这样可使蕉叶既生动又有厚重感。

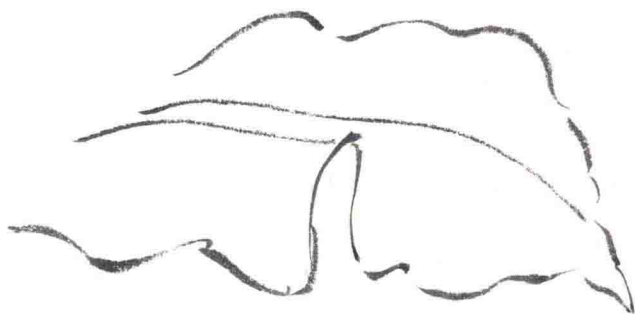

清华岳 杂画册(局部)

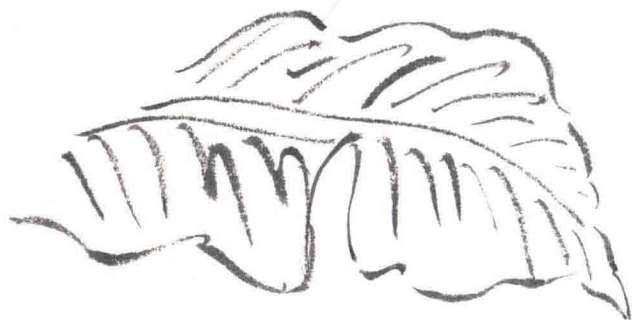
①

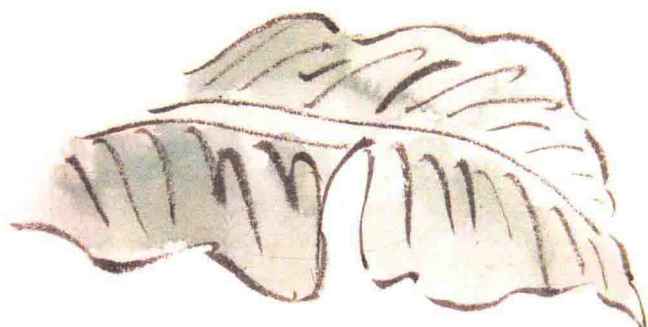
②

③

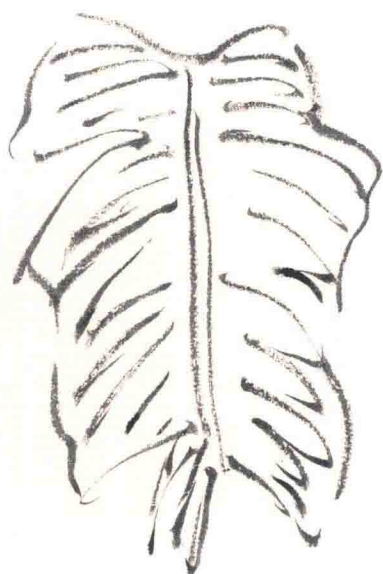
④

③

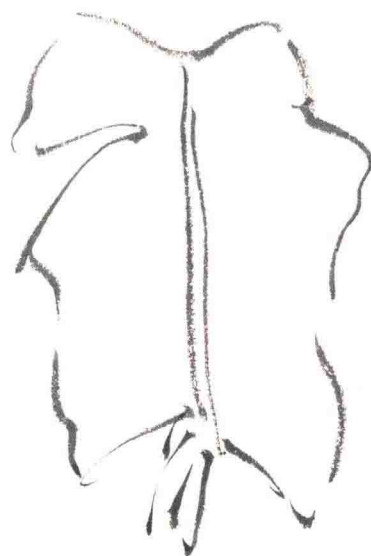
①

④

②

没骨法

不勾边线，以颜色直接画出物象，而后以墨或者同种颜色勾勒叶筋，以求骨力，通常将这一技法称为没骨法。没骨法亦有工、写之不同的表现方法。历代作品中，也出现过以没骨法为基础，勾叶筋后再结合渲染的技法，在当代作品中，则更为常见。

工笔没骨法

- ① 以汁绿颜色点画出蕉叶，控制水分，留白表现出主筋。叶子边缘与翻转都要合乎叶片的自然结构。
- ② 待色完全干透后，以花青勾出侧叶筋。

明文徵明 蕉阴仕女图（局部）

①

②

写意没骨法

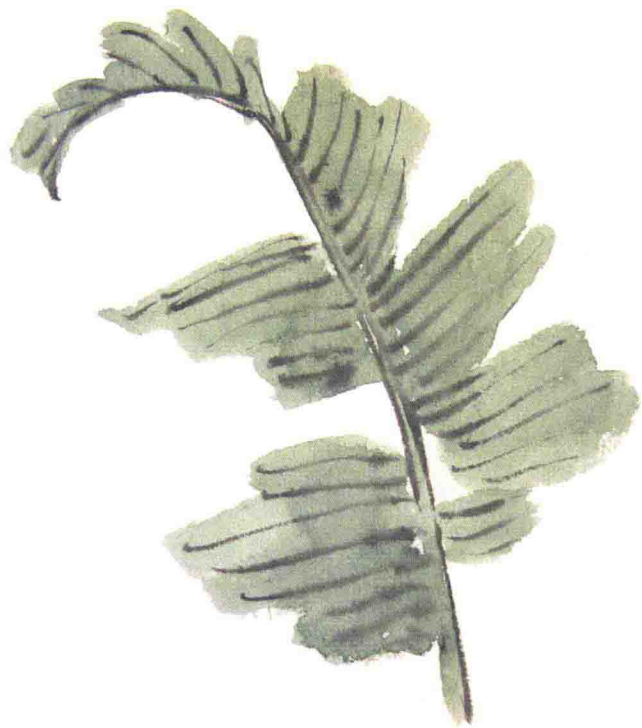
① 以汁绿颜色大笔点厾，画出蕉叶的形态，注意叶边缘、梢头的姿态，力求变化丰富。因蕉叶残破后变得柔软，画时要强调变化，既符合物理，又符合画理。

② 在颜色未干时勾叶筋，墨色自然融渗，注意控制笔内水分，太干则墨色板结，缺乏生动意趣；太湿则完全化掉，毫无骨力。此时还要根据纸张特性来控制水分，生纸易渗化，熟纸易流动，笔里水分、墨色的多少要根据纸张的特性来调节。

①

②

人雅俗共賞
清任伯年
筆
任伯年寫於海上
齋

清任伯年 支遁爱马图（局部）

写意泼墨法

以粗笔点簇为主要方式，加大用水量，使墨色自然渗化，以达到酣畅淋漓之感，此种技法以明代徐渭为代表。

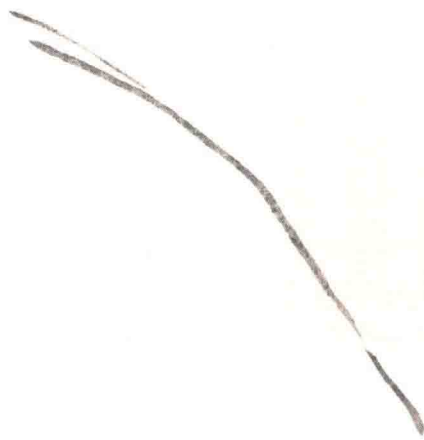
下面就两种不同姿态的蕉叶来演示写意技法。

- ① 勾出主叶筋，以确定蕉叶的姿态。
- ② 画出前面部分蕉叶，用笔干净利落。
- ③ 画出后面蕉叶，注意前后关系。
- ④ 浓墨勾侧叶筋，要使浓墨化开，控制好水分。

明 徐渭 蕉石图（局部）

①

②

③

④

