

中國畫歷代名家技法圖譜

法景點

山水
編

2

上海書畫出版社

中國畫歷代名家技法圖譜·山水編

點景法

編者的話

世界上恐怕沒有哪一種繪畫能像中國畫那樣，具有一套流傳有緒、體系完備而又靈活多變的圖式規範，無論赫赫大師還是莘莘學子，都無法繞開這套圖式規範而取得成功。可以說，歷代國畫名家既是圖式規範的創造者，也是圖式規範的承傳者，正是承傳和創造的完美結合，纔使他們贏得了中國畫發展長鏈上富有意義的一環。也正因為如此，中國畫教學採取了迥異於西方的“課徒”方式，即通過先臨摹後變革、先接受後理解、先專一能後兼多方的“以法致道”之途徑，來訓練培養新一代國畫家。

然而，受歷史條件和思想方法所限，人們往往拘囿於非常有限的家數甚至一家一派的狹隘圈子，使得這種教學方式的應變性很小，成才率極低。如今隨着現代印刷術的普及，人們雖能看到大量的畫冊和課徒稿，但由於畫冊比原作縮小了許多倍，無法看清細部技巧，課徒稿則沿襲着一家一派的教學方式，致使大多數人仍然對傳統缺乏全面深入的瞭解，未能將發展基點建立在深厚博大的基礎上，而容易滑向一味迷信傳統和輕易否定傳統的兩個偏隘立場。

有鑒於此，我們從歷代名畫中選取最有代表性的各種程式技法，分類匯編成冊，並盡可能放大印刷，昭示其微妙的局部細節，以冀讀者對各家各派的法式風貌及其源流演變有一個總體上的認識和把握，從而有效地鑒古知今，厚積薄發，博採衆長，自成一家。不言而喻，本書對文物鑒賞家、美術史論工作者以及一般文化研究人士，也有一定的參考價值。

目 錄

點景法序	1
一、人物類	2
(一) 燕游	3
(二) 勞作	45
(三) 行旅	62
二、屋宇類	69
(一) 樓觀	70
(二) 邨居	97
(三) 亭榭	139
三、橋樑類	147
(一) 木橋	148
(二) 石橋	175
(三) 棧橋	179
四、舟楫類	183
(一) 樓船、龍舟	184
(二) 帆船	190
(三) 扁舟	199
(四) 漁舟	216
五、動潛類	236
(一) 畜	237
(二) 禽	245
六、雜什類	250

點景法序

清蔣驥《讀畫紀聞》云：“村居、亭觀、人物、橋樑，為一篇之眼目。”雖然這些點景物在一幅山水畫的章法、筆墨上所佔的比重往往不大，但由於能夠標示出人物活動之生氣，起到畫龍點睛的畫眼作用，故我們在畫山水時絕不可予以輕視。

宋人韓拙在《山水純全集》中對於山水四時的物理人事作了極為詳盡的闡述。他特別指出：“品四時之景物，務要明乎物理，度乎人事。”認為畫家祇有明瞭物理人事之大概，纔能“隨時製景，任其才思”。因此山水畫家在醞釀意境構思時，第一步的篩選應當集中從物理人事入手，而絕不可將不屬於特定意境構思的其他點景物誤選進來，致使畫面與生活之理相背戾。

但光有第一步的篩選集中還不夠，因為屬於同一季節、同一地理環境的各種點景物還會是很多的。故清湯貽汾在《畫筌析覽》中說：“蓋凡為點綴，固不皆應有而有，亦當知可無則無。山亭設而觀瀑，水閣構以迎涼，籬護叢篁，欄防絕澗，類此皆收束光景而應有者也。漁父映於蘆汀，吟鞭袖於驢背，琴邊香鼎，瓶裏疎花，類此皆描寫細微而可無者也。故惟圭角妄生，無異佛頭著污，斷勿有心悅客，遂為刻意修容也。”

既然點景物往往為一幅山水的畫眼，所以通幅都是眼也不行，在合於物理人事應有的點景物中，還應該根據畫理之需要進行精選——這畫理就是點景物應對於通幅山水之氣脈起到或收束、或連接、或映襯的作用。這就需要我們在畫點景時，將其與整幅畫的意境、章法以及筆墨技巧密切結合起來考慮。正如清人秦祖永在《繪事津梁》中所說：“樹木、山石、人物、屋宇、橋樑、舟楫，以及禽鳥一切，必要先有譜格精熟於胸中，然後發抒腕下，方能稱心而出，不脫不黏，神明於規矩，絕無一毫拘泥之迹。如落筆而始研求，布局而方審慎，必至顧此失彼，視左離右，弊端百出，皆由於心手相戾，未能應弦合節。”

本書精選了歷代名家所畫的各種點景物，分為人物、屋宇、橋樑、舟楫、動潛、雜什七大類提供給讀者作參考，願讀者在具體創作運用時能夠充分吸取有益的營養，而創造出新時代的相應風格和技法。

一 人物

山水點景人物由筆法分，可分為相對較工緻和較寫意的兩路。相對較工緻的一路，其法由晉唐人物畫中來，衣褶細如蛛絲，或如鐵綫，但宜工中帶寫，有一種疎逸之氣溢於楮墨間。較寫意的一路，往往運用點擢等山水筆法，刪繁就簡，須於寥寥數筆之間，寫出宛然天趣。

山水中人物猶如作文之點題，一幅畫的主題全從點景人物做起。因此，除了具有人物畫的普通要求以外，還必須遵循與山水意境達成有機聯係的原則。如王翬在《芥子園畫傳》中所說：“點景人物諸式不可太工，亦不可太無勢，全要與山水有顧盼。人似看山，山亦似俯而看人。……不爾，則山自山，人自人，終不如倪幻霞空山無人之為妙矣。”點景人物不可太工太拘，否則便與山水清逸之氣不合；而若一味飄逸，則雖與煙霞相合，人之神態亦隨而泯於山水之中，失却點題之意。可見點景人物殊不易寫。以下從歷代名畫中節選百十幅精彩圖例，以饗讀者揣摩參習之需。

1
23

一、人物類

(一) 燕游

①②③ 唐 盧鴻 草堂十志圖

- 1 2 唐 盧鴻 草堂十志圖
 3 宋 王詵 漁邨小雪圖
 4 宋 張擇端 清明上河圖

1 2
 3 4

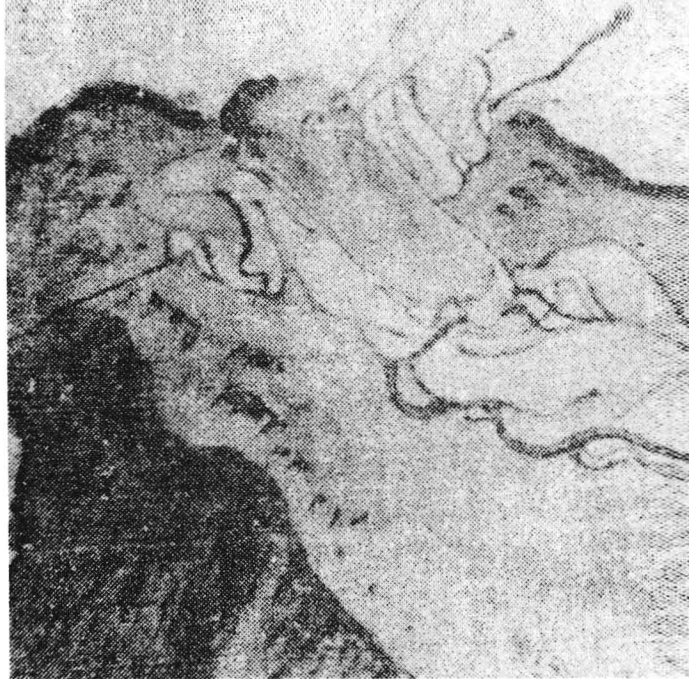
1 2
3 4

- ① ② 宋 張擇端 清明上河圖
③ 宋 佚名 臨流撫琴圖
④ 宋 閻次平 四樂圖

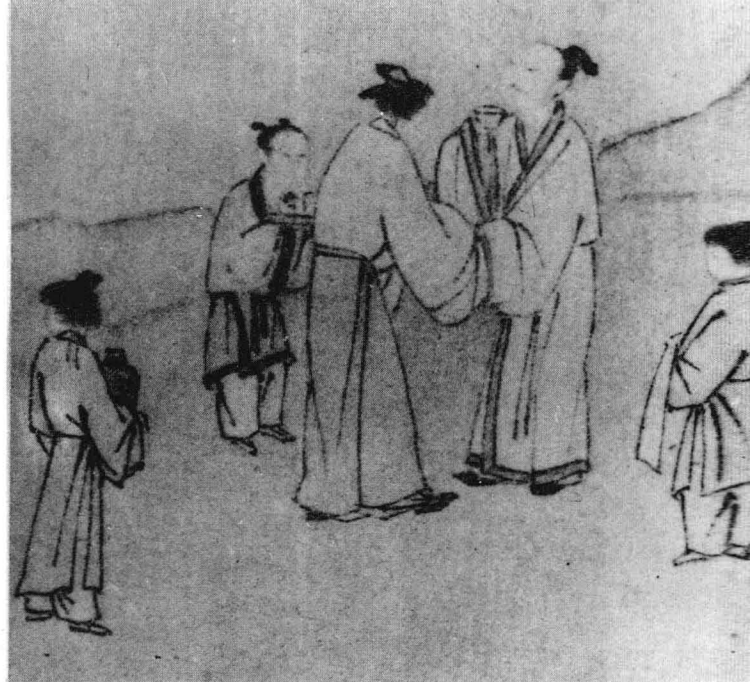
- ① 宋 馬遠 觀梅圖
- ② 宋 馬遠 秋江漁隱圖
- ③ 宋 馬遠 倚松圖
- ④ 宋 馬麟 靜聽松風圖

1	2
3	4

1 2
3 4

①②④ 宋 佚名 山水
③ 宋 佚名 山樓坐鳳圖

- ① 宋 佚名 山水人物
- ② 宋 佚名 月下把盞圖
- ③ 宋 佚名 松谿垂釣圖
- ④ 宋 佚名 竹林高士圖

1 2
3 4

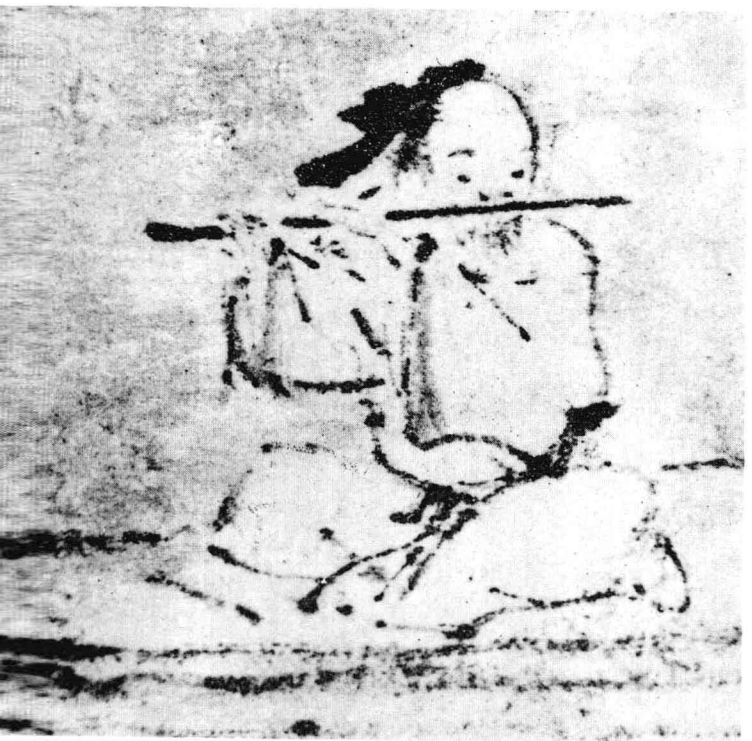
1 | 2
3

- ① 宋 佚名 秋冬山水圖
- ② 宋 馬和之 唐風圖卷
- ③ 宋 佚名 蓮社圖

- ① 宋 佚名 蓮社圖
- ② 金 佚名 歸去來辭圖
- ③ 元 王淵 松亭會友圖
- ④ 元 任仁發 橫琴高士圖

1 2
3 4

3|1
4|2

- ① 元 張孔孫 山水
- ② 元 盛懋 滄江橫笛圖
- ③ 元 陳仲仁 江山漁笛圖
- ④ 元 盛懋 秋舸清嘯圖

- ① 元 王蒙 夏山高隱圖
 ②③ 元 王蒙 怡雲草堂圖
 ④ 元 王蒙 葛稚川移居圖

12
 34

1
—
23

- ① 元 朱德潤 林下鳴琴圖
② 元 朱德潤 松間橫琴圖
③ 元 盛懋 秋林高士圖