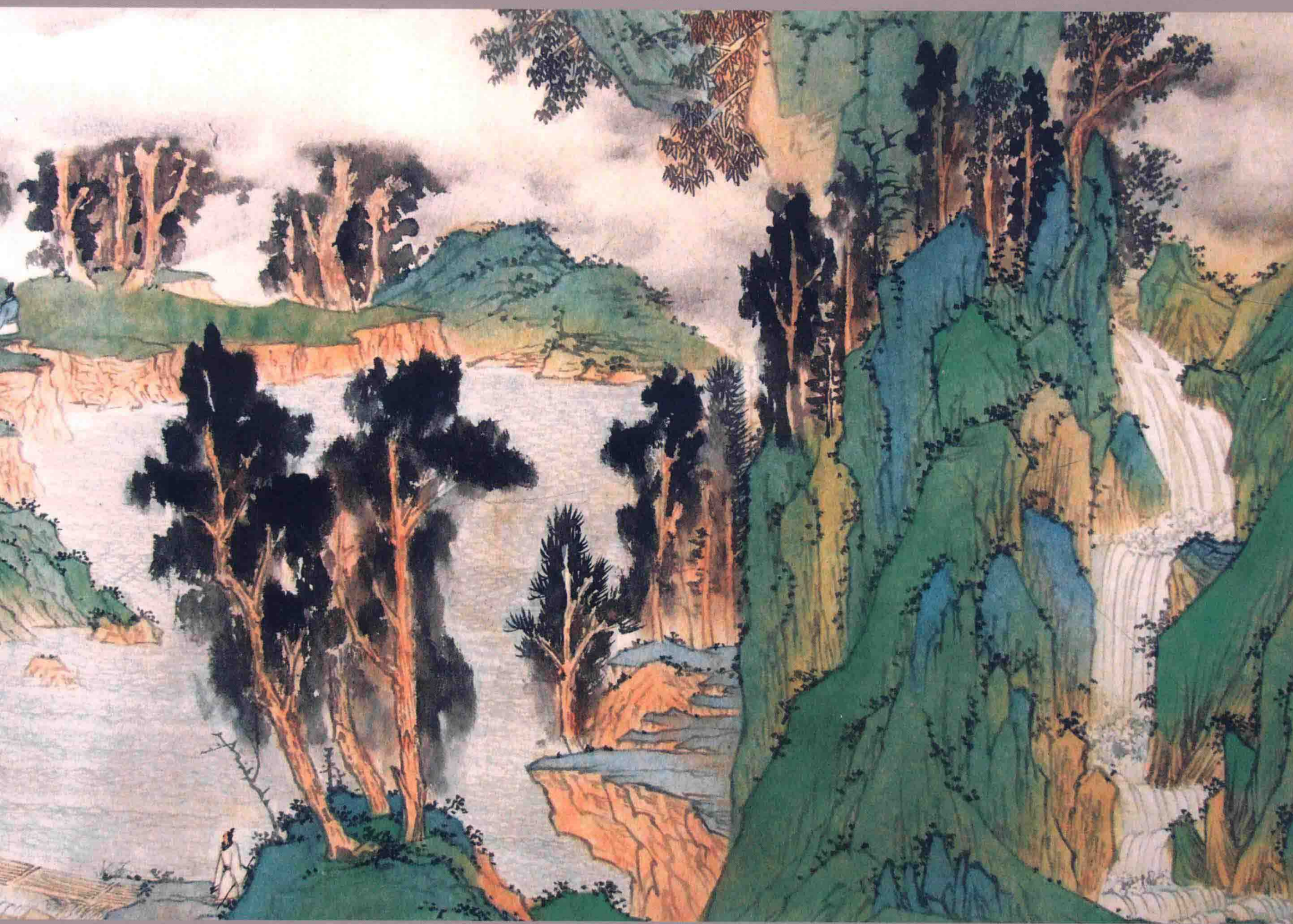

中国画名家技法丛书

工笔青绿山水

技法全解

陈渊 编绘

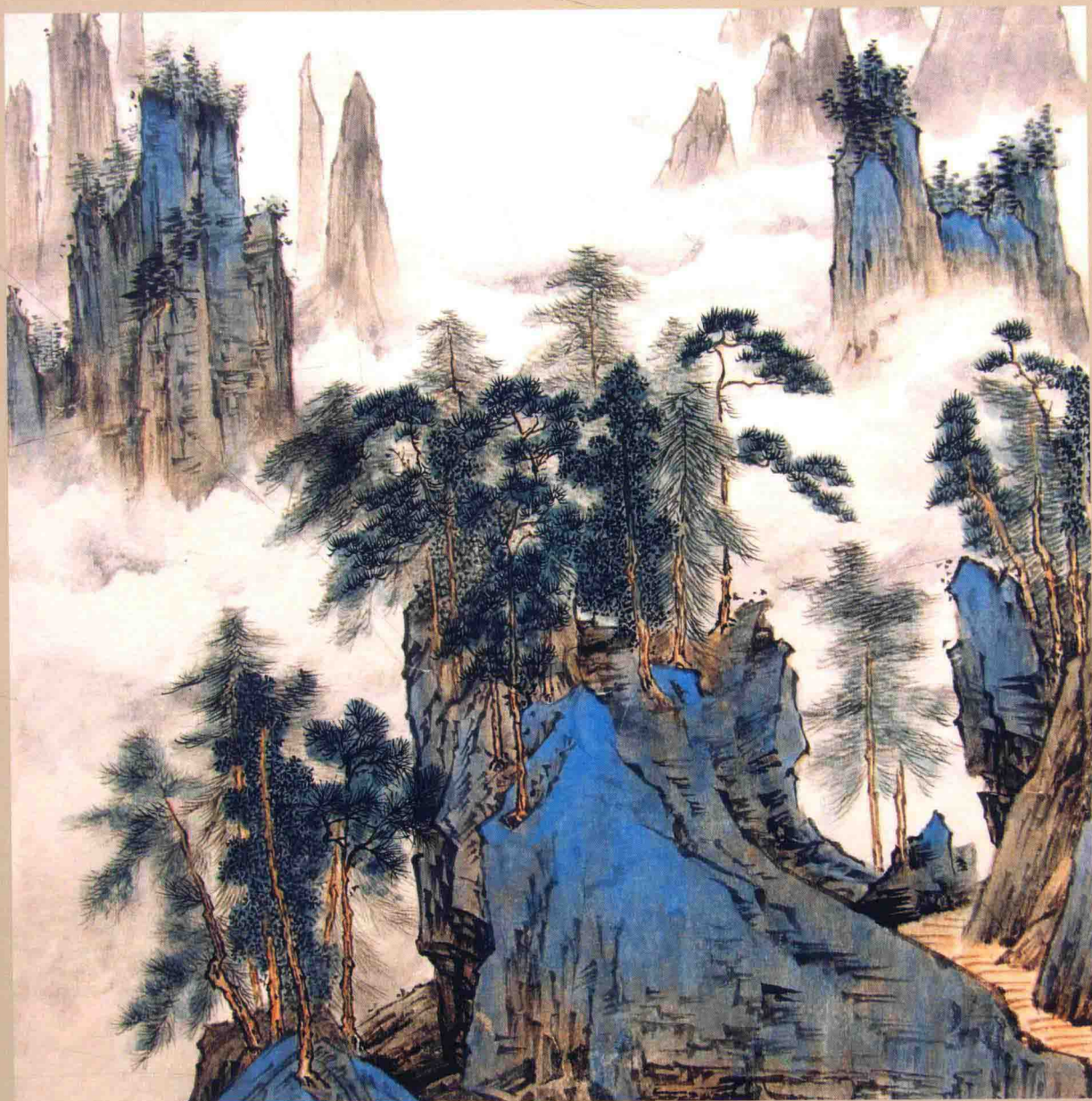

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

工笔青绿山水技法全解

陈渊 编绘

天津杨柳青画社

陈渊艺术简历

陈渊，字勃初。2002年毕业于西安美术学院国画系，并获硕士学位。现为天津科技大学艺术设计学院副教授。出版有《工笔山水画技法全解》。

图书在版编目(CIP)数据

工笔青绿山水技法全解 / 陈渊编绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2015.1
(中国画名家技法丛书)
ISBN 978-7-5547-0354-0

I. ①工… II. ①陈… III. ①工笔画—山水画—国画技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 266101 号

天津杨柳青画社 出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 北京地大天成印务有限公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 5 ISBN 978-7-5547-0354-0

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—3 000 册 定价: 35 元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

目 录

第一章 绘制青绿山水的一般步骤..... 2

一、青绿山水起稿 2

二、青绿山水罩染底色 2

三、青绿山水分染草色 2

四、青绿山水补足墨色 2

五、青绿山水分染石色 3

六、青绿山水点苔 3

第二章 绘制工具..... 4

一、青绿山水所用之笔 4

二、青绿山水所用之墨和颜料 4

三、青绿山水所用之纸 4

第三章 树石云水画法..... 5

一、树的画法 5

二、石的画法 6

三、云水画法 8

第四章 青绿山水画法步骤..... 9

一、仿宋院体笔意 9

二、仿赵孟頫笔意 12

三、仿文徵明笔意山水 15

四、仿蓝瑛笔意 17

五、仿王翬笔意 20

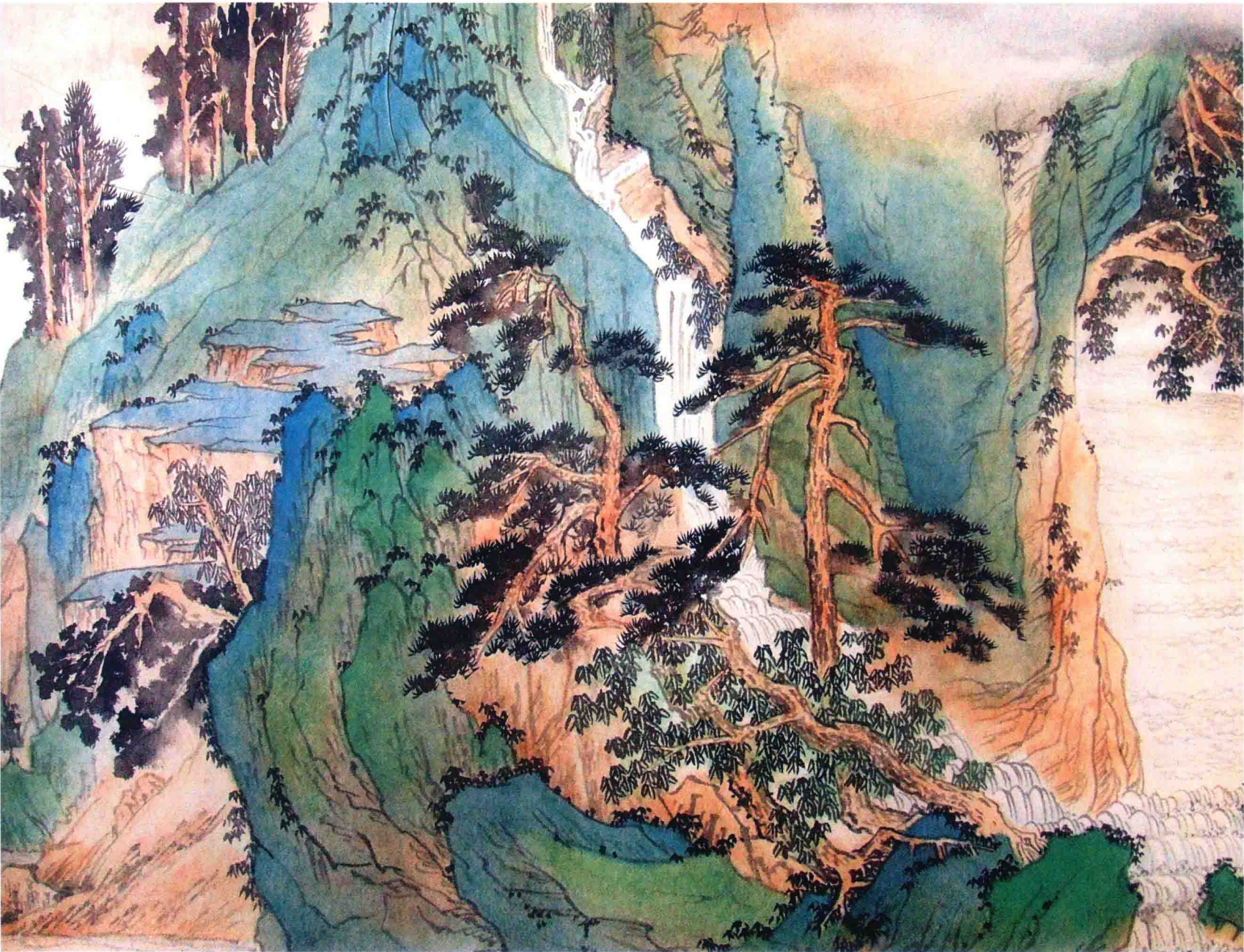
六、仿清院体笔意 23

七、仿张大千笔意 26

八、仿陆俨少笔意 29

九、仿古山水 31

第五章 作品欣赏..... 35

目 录

第一章 绘制青绿山水的一般步骤..... 2

一、青绿山水起稿 2

二、青绿山水罩染底色 2

三、青绿山水分染草色 2

四、青绿山水补足墨色 2

五、青绿山水分染石色 3

六、青绿山水点苔 3

第二章 绘制工具..... 4

一、青绿山水所用之笔 4

二、青绿山水所用之墨和颜料 4

三、青绿山水所用之纸 4

第三章 树石云水画法..... 5

一、树的画法 5

二、石的画法 6

三、云水画法 8

第四章 青绿山水画法步骤..... 9

一、仿宋院体笔意 9

二、仿赵孟頫笔意 12

三、仿文徵明笔意山水 15

四、仿蓝瑛笔意 17

五、仿王翬笔意 20

六、仿清院体笔意 23

七、仿张大千笔意 26

八、仿陆俨少笔意 29

九、仿古山水 31

第五章 作品欣赏..... 35

第一章 绘制青绿山水的一般步骤

一、青绿山水起稿

如果心中有数，淡墨直接勾勒即可，如果尚未推敲成熟，还是在稿纸上用炭条起稿，以便修改调整。起稿尽量充分细致，并且在心中安排好青、绿等色彩分布，想好设色后的最终效果。起稿完成后不要急于正式下笔，可以张贴在墙面上，反复端详，甚至需放置一段时间，再来重新品评。画面构图决定整幅作品的成败，故而需要慎之又慎。

当然，构图品位的高下，也反映了画家的艺术水准。因而画家学画之初，提高自身艺术修养至关重要。首先要长期大量品读古今历代优秀作品，在心中产生一种“感觉”，再看到绘画作品时，逐渐会有“优”、“劣”之判；其次还需大量读书，借以提高作者整体的文化修养，古来也有“四分书画、六分读书”之论。

定稿后，将炭稿放到正式的纸、绢下过稿，也可以用过稿台等方法复制。当然，有把握的完全可以直接用淡墨勾勒绘制，根据画面需要进行皴擦。一般来讲，第一遍不宜墨色过重，要留有更改余地；否则给人以死板刻结之感，无法体现多次加深所产生的丰富而又浑厚的效果。

二、青绿山水罩染底色

一般根据情况，罩染淡墨或赭石。赭石由于材料原因，普遍粉质太重，常以朱磦色代替。

三、青绿山水分染草色

草色类颜料的特点是清、薄、透明，如花青、藤黄、胭脂、曙红等。根据色彩分布，在赭石、淡墨罩染的底色基础上分染草色类颜色。一般规律是：石绿之下汁绿底，石青之下墨青底，但也不能一概而论，石青之下石绿底效果也很好，故而统一用汁绿分染打底，也完全可以。颜色要清、淡，水分要足，染要过渡自然、不留痕迹，根据画面需要决定分染的次数，直到感觉染足。

四、青绿山水补足墨色

草色分染结束后需要将不足的墨色补足，一般而言，石色上不能再加墨，故而需要在这一阶段补足，当然仍然需要宁淡勿浓、宁不足不要过的原则。

五、青绿山水分染石色

石色类颜色特点是不透明、覆盖力强、靓丽鲜艳，主要有朱砂、朱磬、石青、石绿、雄黄、蛤粉、赭石等。根据画面需要，通常我们先染头绿，依次染二绿、三绿；同理，染头青、二青、三青。当然，画面需要区分出层次，我们会在头绿上分染三青，也会在三绿上分染三青，这就不一一而论了。

当然，设色也有规律可循，只要加强画面的对比关系即可，比如说“大间小”、“小间大”、“浓间淡”、“淡间浓”……设色也一样，尽量避免同类、同明度、同色相的色彩出现在一起。找出区别，相互穿插，相隔相间，层次变化自然会跃然于纸上。

需要注意的是，设色时一定要薄、清、透明，色彩不足可反复多次渲染，不能一次性厚涂重抹。每次染色务必等到上次所染的墨或色完全干透。一般规律是先上底色，后用草色，最后用石色。据传张大千染红色，步骤是先染赭石，然后染朱砂，最后染曙红或胭脂（根据画面冷暖需要而定）。

六、青绿山水点苔

点苔点也称为“打点”，补足墨、色，整理完成。这部分非常关键，苔点的组织关乎品位修养，既要能提起整幅画面的精神，还要合理合法，更要把握好节奏、错落有致。由于反复渲染，画面很多地方颜色都已经含混不清或色相接近，我们就需要在前后交接处、结构转折处、阴阳向背处点苔点，如此，画面上前后层次、转折结构便会清清楚楚，一目了然。即使有些体面结构色彩已经区分明显，但适当的打点依然可以提起画面精神，有清爽明确之感。点的形状务必合乎自然，松枝之中一般用圆点，山顶、石尖常用竖长点，水坡、石脚处多用横卧点等等。在打点过程中，有“孤一并二”“攒三聚五”等说法，需要把握节奏，切不可等同对待。根据情况，可点梅花点、圆点、小混点……要有疏有密，有轻有重，产生错落有致的美感。由于石色不透明会覆盖住一些墨色，这就需要最后一步再适当补足墨色。由于石色不适合上墨，故而在补墨色、复勾轮廓线和打点的时候要根据底色情况和画面需要来进行选择，比如石绿、石青上可以用汁绿、墨绿、胭脂、墨青等，都能产生不同的效果。一般规律依然是青上加青、绿上加绿，意思是石青上面勾点花青、墨青，石绿上面勾点汁绿。草色底上直接浓、淡墨打点即可。最终染、补、点至神完气足为止。

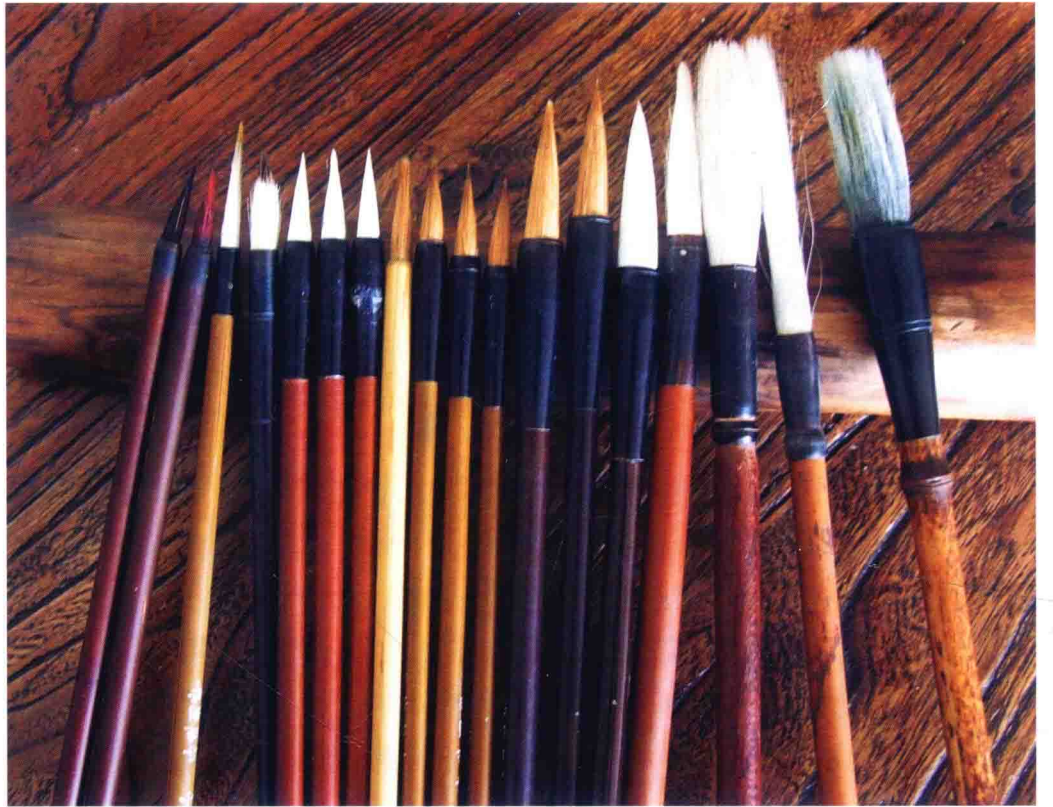

第二章 绘制工具

古人云：“工欲善其事，必先利其器”。在传统青绿山水中，工具的使用还是有一定要求的，下面我们就几个主要用品来介绍。

一、青绿山水所用之笔

在青绿山水绘画过程中，需准备两种笔，一种用于勾勒、皴擦，一种用于染色。用于勾皴的笔，一般选用硬毫或兼毫，笔毛略硬有弹性，笔锋尖细，这样便于刻画非常细致的线条。由于弹性较大，此种笔勾出来的线条相对有力度，有毛、涩、劲、挺之感。笔的大小根据画面需要而定，如范图册页类大小的画，可以使用小红毛类的笔勾线。用于染色的笔，则要准备至少两支以上的软毫，如大白云类。软毫毛笔吸水量大，一支笔着色，另一支笔蘸清水，这样在渲染的时候，可以及时地把颜色分染开来。此外如果有特殊技法，如洗画等作一些特殊肌理效果的，则根据需要酌情选择。

二、青绿山水所用之墨和颜料

墨与颜料在青绿山水画中所起的作用极其重要，故而不要随意选取。墨和砚台自古是密不可分的，但现在墨汁的出现方便了很多，砚台也逐步不再使用。墨块的选择很有讲究，一般普通墨块由于墨粉颗粒的粗细、所加胶量的多少都不符合要求，研磨出来无法使用，更有甚者还会损坏砚石。即使购到很好的油烟墨块，也必须搭配上好的砚台使用，故而初学者可以选择质量较好的油烟墨汁来代替，但万不可用质量较差的普通墨汁。

青绿山水画常用的颜料有锡管装颜料、粉包颜料，还有瓶装颗粒颜料。画传统青绿山水时，一般不需要粗颗粒颜料，多数使用锡管装颜料和粉包颜料。锡管

装颜料分普通和高级两种，普通粉质太重，色不透明，无法使用。粉包颜料普遍是轻胶，在使用过程中需要适当加入一点明胶，否则干后容易脱落。在使用过程中，墨和色都要现用现挤，务必保持墨、色的新鲜纯净，不能等墨、色干后，蘸水泡开继续用，这样胶质下降，会影响画面效果。

三、青绿山水所用之纸

传统青绿山水用的是纸和绢，以比较细腻的熟绢和半生熟纸为佳。生宣纸笔触明确，不适宜。具体需要根据个人喜好决定。

第三章 树石云水画法

一、树的画法

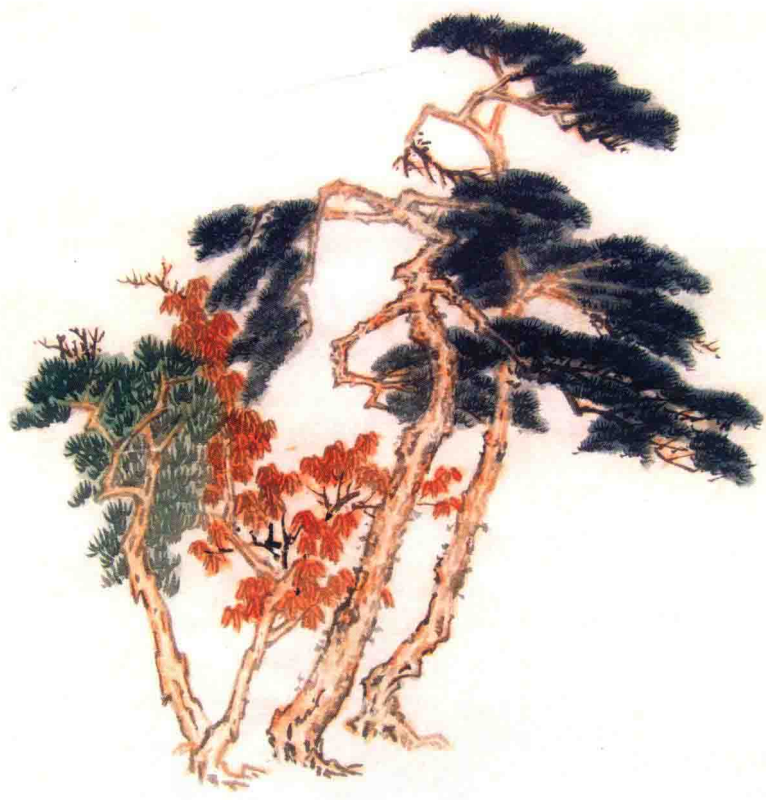
步骤一 把握好树木的大小、穿插和走势，然后根据设计好的稿子起笔。一开始墨色要淡，画出大势，然后深入刻画。松针、树叶勾完后，趁未干时用清水破之，不会使画面死板刻结。绘画时层次宜多，用笔宜活。

步骤二 淡赭石（或朱磦）色罩染树干、红叶，干后用此色沿墨线处分染。

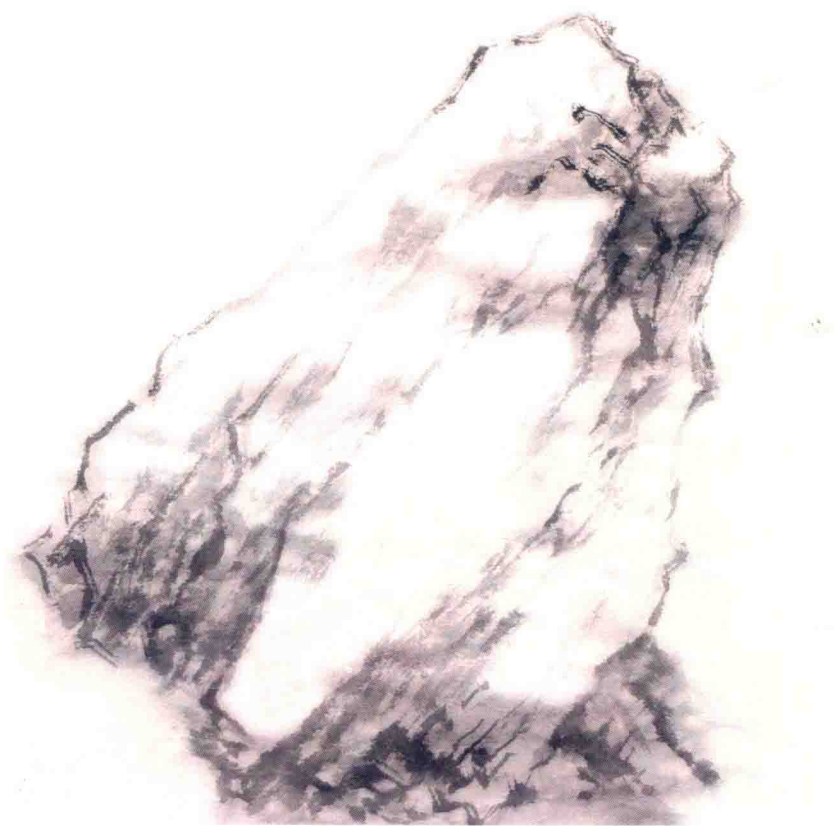

步骤三 花青墨罩染松针，汁绿罩染杂树叶，朱磦罩染红叶。一遍不足须染多次，染足为止。

步骤四 最后根据画面需要调整，复勾处提醒、局部调整，统一完成。

二、石的画法

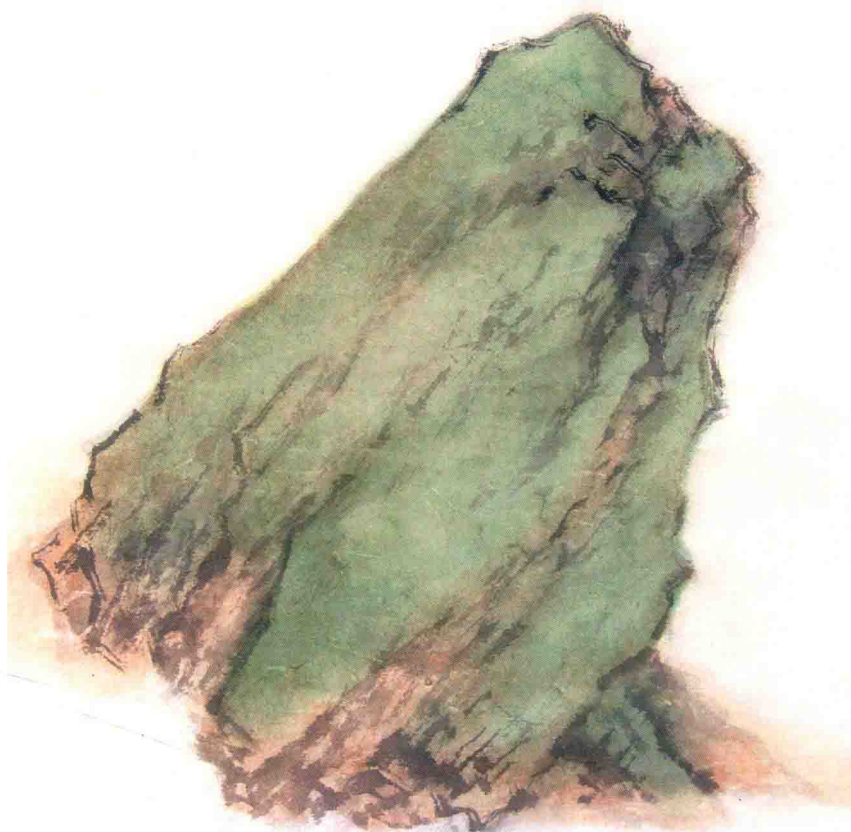
步骤一 画石之法，先取其势。古人云：“石分三面”，是为体现出阴阳向背之立体也，我们应当胸有成竹，然后动笔，才能干脆利落。尤其作为青绿，要考虑到下一步设色的需要，故不能反复涂抹，以免最后设色后浑浊脏乱。如画大青绿山水，纯勾无皴，线条更须肯定干净，决不能拖泥带水。本图虽是小青绿方法，结合传统的皴擦，但依然要做到心中有数，用浓淡墨勾勒皴擦，留出准备上石青石绿色的空白，切忌乱涂乱抹。

步骤二 淡赭石（或朱磬）罩染，待干后沿墨线及石脚再分染，直到感觉染足为止。

步骤三 底色干透后，分染淡汁绿色，注意要露出石脚。色彩要清淡、透明，一遍不足待干后再染，染足为止。

步骤四 草色底子干后，就可以分染石色。首先分染头绿，染法同上：宗旨为清淡透明，根据需要反复多遍，然后视情况分染二绿、三绿，染足为止。

步骤五 在石绿基础上分染石青。根据需要，依次分染头青、二青、三青。通过色彩的变化，区分好层次，拉开距离，使画面产生层级感。

步骤六 最后再统一调整。酌情复勾，需要注意的是在石色上不要直接用墨线，可以用汁绿或墨青，而且不宜过重，要和底色浑然一体。最后点苔，用汁绿或花青墨根据底色轻重来决定苔点色彩的轻重，根据石头的转折角度来决定苔点的聚散缓急，达到合情合理且疏密有致的视觉效果。

三、云水画法

云水画法比较相近，方法也有多种，有留白法、烘染法、勾勒法等等，根据画面的风格和需要选择使用。在青绿山水中，常见方法是勾勒，用淡墨仔细勾勒出云和水的动态并组织好疏密关系，具有很强的装饰意味。

勾描之初需要设计好线条的疏密，勾勒时用墨一定要清淡细劲，传统上勾云多用春蚕吐丝描。而水的勾描则方法繁多，有表现湖面的鱼鳞纹，有表示江河湖海的波浪纹，还有表示瀑布流泉的激流纹等等。

勾完之后的染非常重要，云水色相上的特点是虚无缥缈的，故而染一定要清淡透明。要基本看不出染的痕迹，这样装裱出来，云水就显现出来了。

勾云最后完成时，要用淡白粉再勾一遍，白粉不能太重，否则会失去灵动感。当然也可以不勾，根据画面风格需要来定。

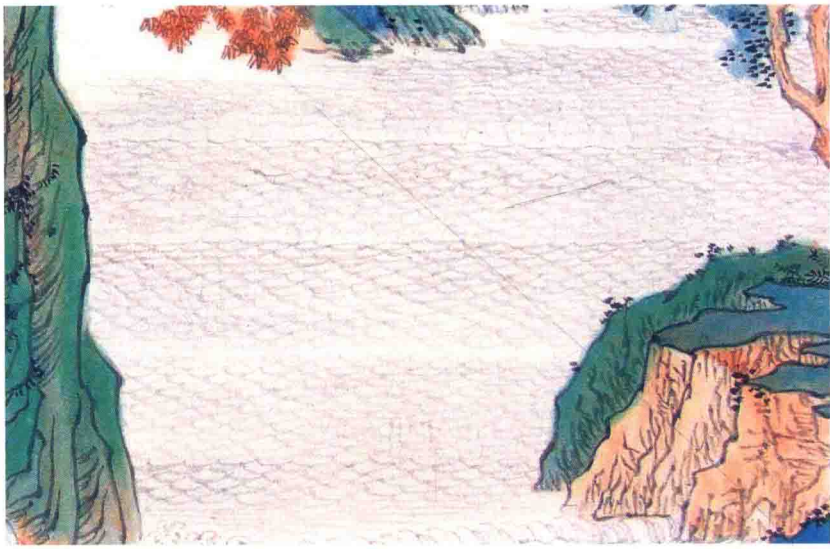
染云法

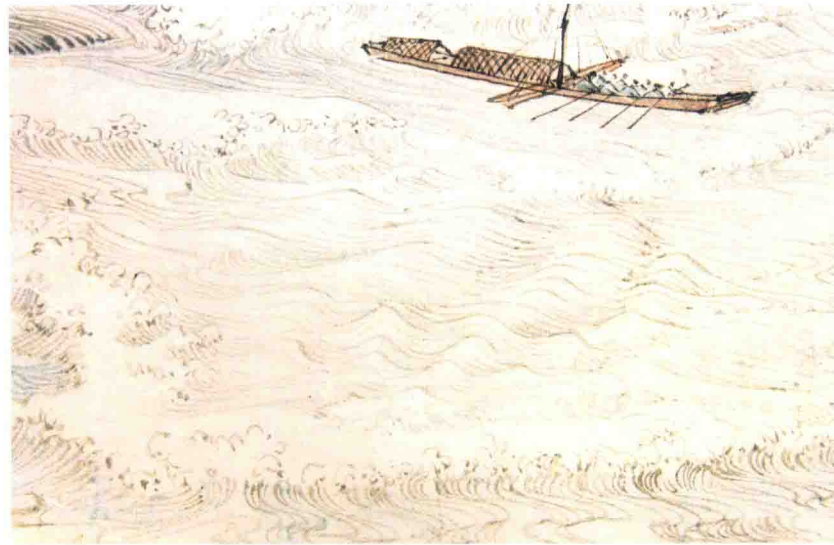
勾云法

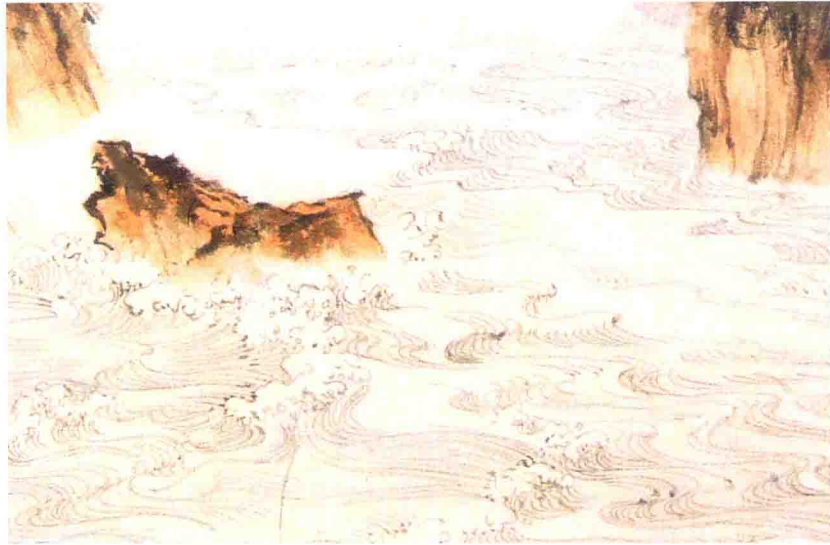
染水法

勾水法

先勾后染法之一（水法）

先勾后染法之二（水法）

第四章 青绿山水画法步骤

一、仿宋院体笔意

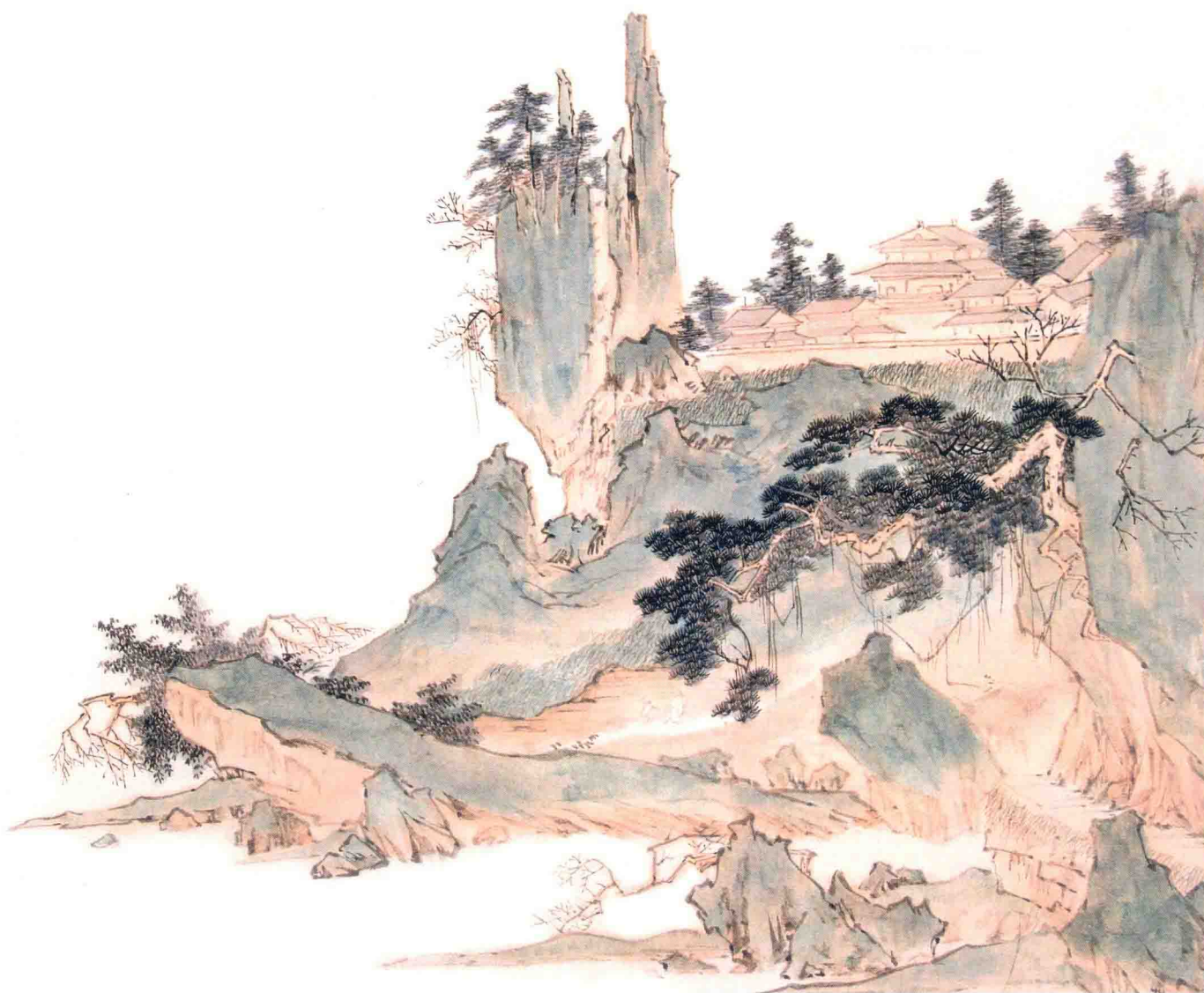
宋人院体画毫无疑问是中国画写实技法与绘画意境的巅峰，宋人院体画以严谨科学的态度、精湛的技艺、诗一般的情怀把中国画推向了一个全新的高度。

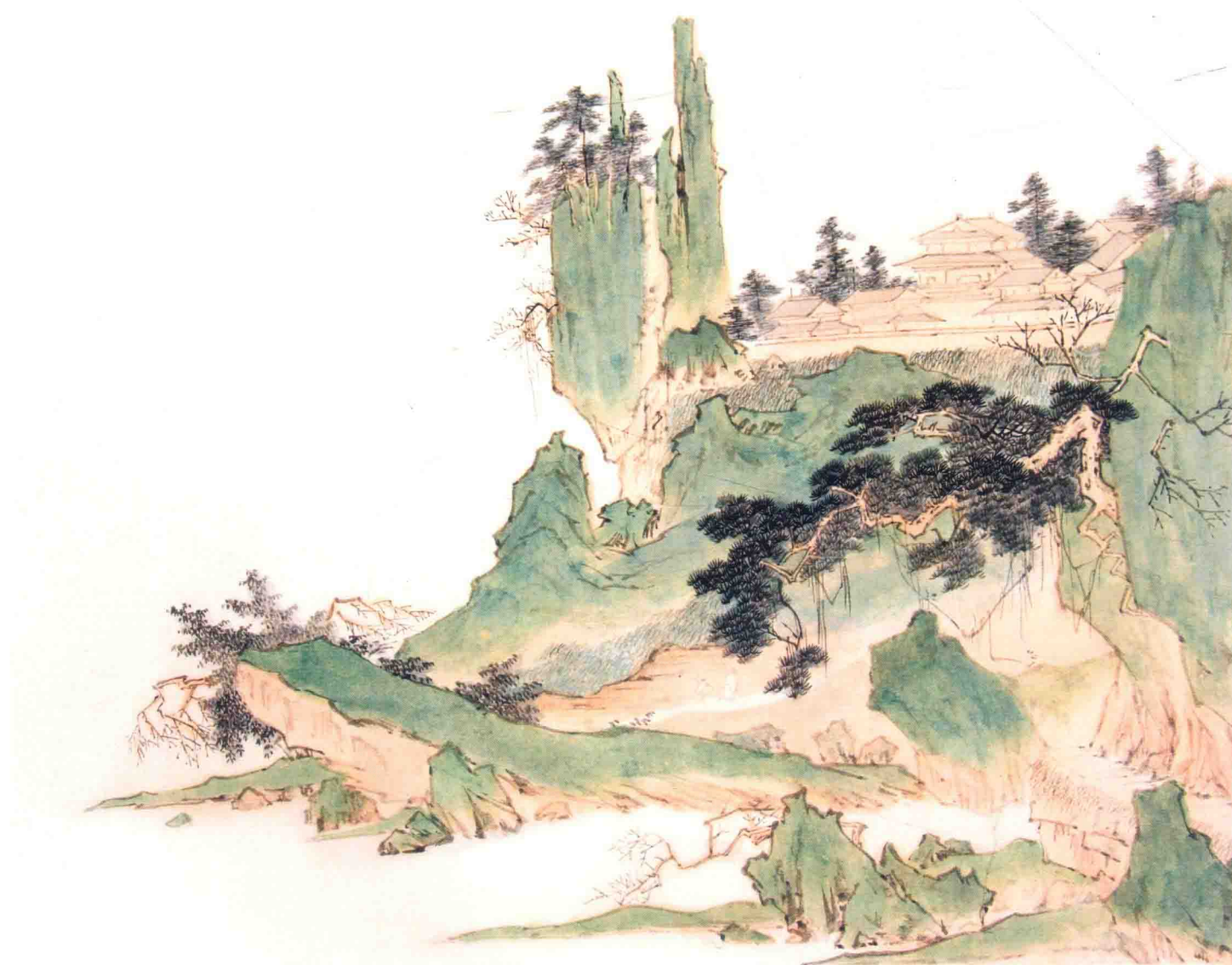
步骤一 先用淡墨勾出树石云气，宋人院体画青绿山水，用笔精到，肯定干练。树石纹理、皴纹要推敲好，下笔劲挺，干净利落。墨色不要过重，要为下一步修改、调整、设色留有余地，不足之处在后期绘制过程中逐渐完善。

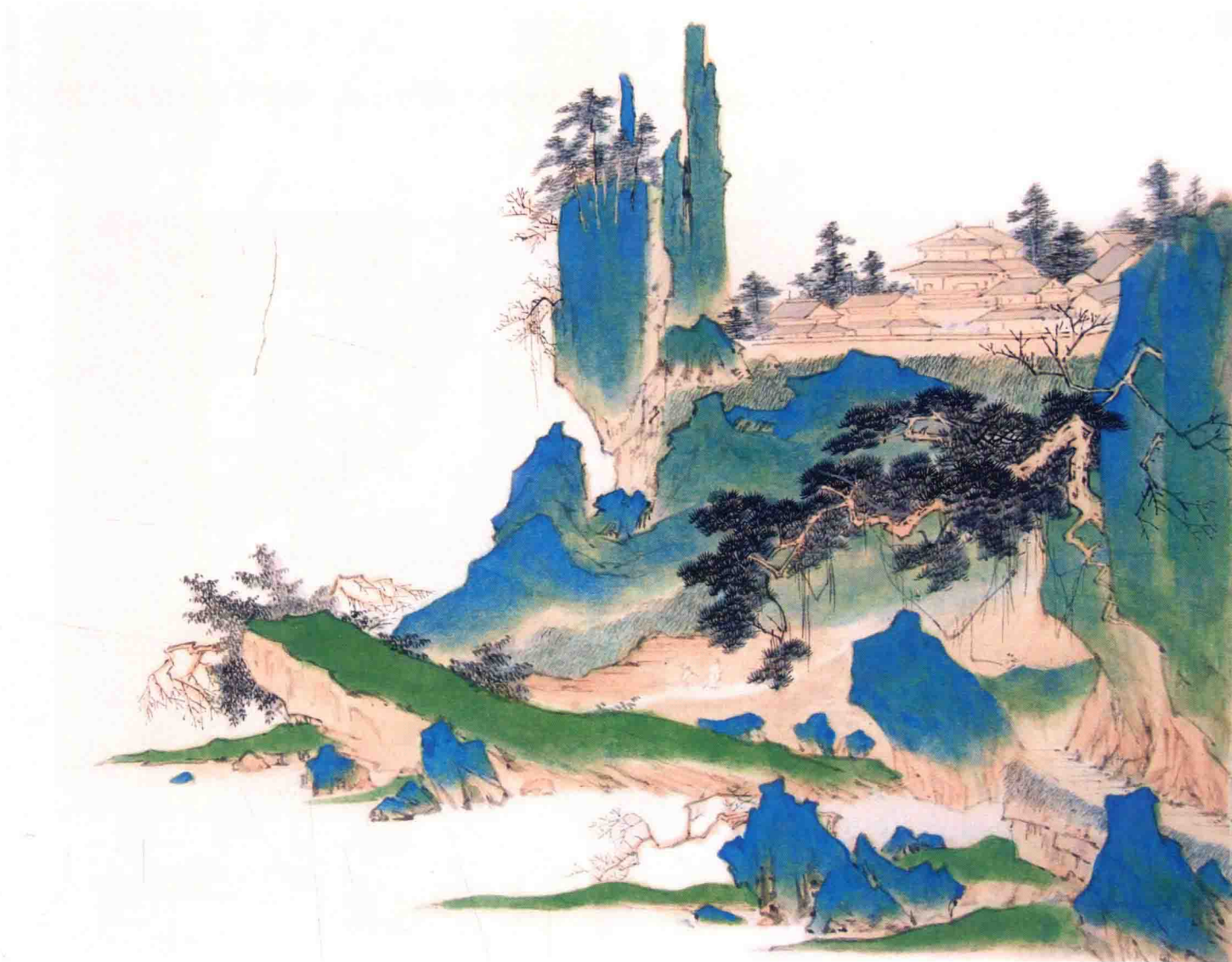
步骤二 用赭石罩染树、石。待干后用赭石分染（如果感觉赭石不够细腻可用朱磬代替），着重分染树干、坡脚，也就是最后露赭石处。用色要薄而透明，不足可多染几遍。

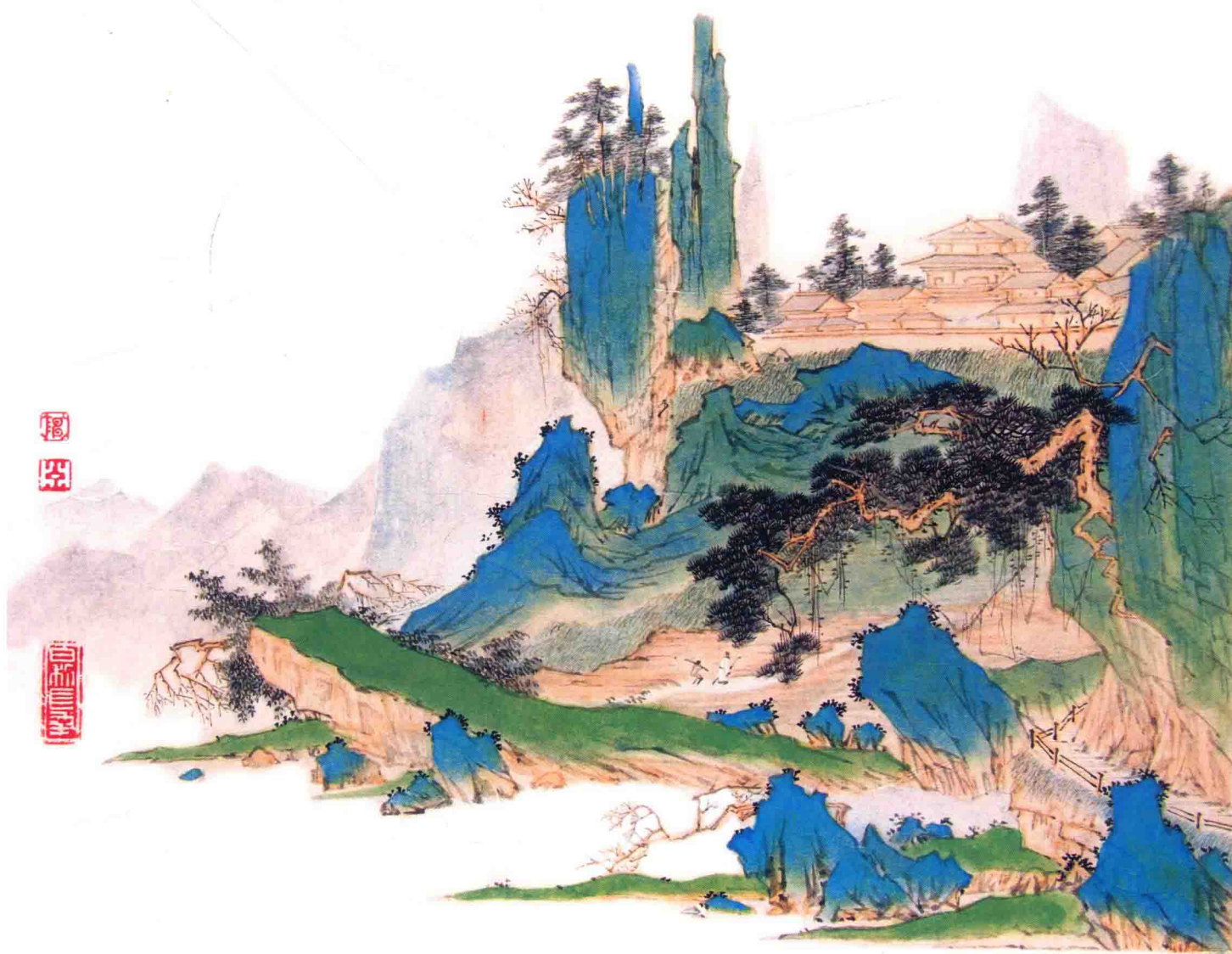
步骤三 分染汁绿，根据画面需要决定分染次数，直到把底色染足。草坡最终保留汁绿色。

步骤四 山石在汁绿底色的基础上分染头绿，然后花青墨染树叶。

步骤五 在头绿底色上，根据画面需要分染三绿，遍数要够、色彩要染足。然后根据画面的安排分染头青、三青，使画面色彩丰富，层次分明，对比清晰。

步骤六 最后整理完成，将不足之处补足，完成房屋、山路、水、点景人物等细节的刻画及晕染，大笔染画出远山，用不同的草色打点、提醒，落款完成。

二、仿赵孟頫笔意

元代赵孟頫，青绿山水画画功极为深厚。本幅作品不同于他的其他作品，构图形式感很强，能够看得出力求高古，上追晋唐，纯勾无皴。

步骤一 墨线勾画，纯勾无皴，然后以墨色分染明暗层次，松针要反复烘染，最终要将所勾画出的松针烘染为一体才算染足。

步骤二 墨底的基础上单染赭石或朱磬。

步骤三 汁绿分染山石，花青罩染松针，墨青罩染树叶。

步骤四 汁绿底色上分染头绿，根据需要决定分染遍数。