

【中国画学谱·山水卷】

青绿山水

祁恩进

编著

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画学谱·山水卷·青绿山水 / 祁恩进编著. — 郑州: 河南
美术出版社, 2010.2

ISBN 978-7-5401-1973-7

I. 中… II. 祁 III. 山水画—技法 (美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 230940 号

中国画学谱·山水卷·青绿山水 / 祁恩进编著

策 划: 李学峰

责任编辑: 张之强

特邀编辑: 毛君周

责任校对: 李 娟 敖敬华

装帧设计: 张国友

出版发行: 河南美术出版社

制 作: 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 1.25

印 数: 0001-5000

版 次: 2010 年 2 月第 1 版

印 次: 2010 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5401-1973-7

定 价: 10.00 元

一、青绿山水画的形式及基础画法

(一) 青绿山水画的五种形式

中国青绿山水至隋唐之季已臻相当成熟。至五代、北宋由于朝廷尚古之风，又将此艺术推向了峰巅。以下就青绿山水的五种形式（大青绿、小青绿、金碧山水、没骨青绿、意笔青绿）作简略解释。

1. 大青绿山水

所谓大青绿画，就是通过勾勒、分染、渲染、着色、罩染等多重步骤，逐步完成的绘画形式。由于石青、石绿、赭石属矿物色，藤黄、花青、胭脂等属植物色，两种材质的不同，因此在绘制过程中，都相应地采取不同手法进行，且程序繁复，敷色精微，须惨淡经营方可臻妙境。（如图1）

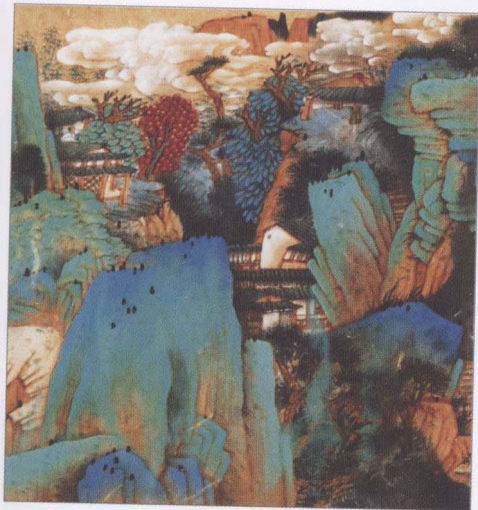

图1 祁恩进 / 峰峦秀色

2. 小青绿山水

小青绿山水是在水墨山水基础上，罩染汁绿、花青（墨青）、赭石、石青、石绿等色，也有不用石色只用花青、赭石、藤黄色反复渲染、积染而成，以求淡雅清丽的艺术效果。小青绿应以水墨为主，色彩为辅。明、清季诸家已将此法演绎至极致。

3. 金碧山水

是在大青绿所有程序完成后，根据画面效果需要，或整体或局部勾以金线。近世泼彩山水中，也有局部泼金色之法，以期形成金碧辉煌的艺术效果。

4. 没骨青绿山水

作画不先勾勒，在纸、绢上草定好的位置直接用色或淡墨画山石、树木等，然后再经过烘染、渲染、罩染、点染等手法逐步收拾完成。古人有“赋彩制形”说，即是指此。没骨，绝非是一点不用线，只是为了使物象更加生动、活泼，直接用色彩为之。但画面整体仍须依赖“笔”去完成。明代蓝瑛是这方面的高手和典范。

5. 意笔青绿山水

意笔青绿山水是由大青绿和大写意山水发展而来。在保留水墨大写意山水气、格、风、韵的同时，又兼具有大青绿山水的雍华、厚重、富丽之感。因此，精笔墨、通灵变、擅色彩，“会境通神，合于天造”是画好意笔青绿山水的前提和必备素养。意笔青绿山水妙在生动活泼、沉雄壮丽，二者珠联璧合，且相得益彰。

图2

(二) 青绿山水基础画法

前面介绍了青绿山水的五种形式，下面谈一些基础画法。无论以哪一种形式作画，对笔墨的质量要求都高，熟练的笔墨技巧，精劲的线条，对学习青绿山水画至关重要。（如图2）

1. 山石

古人有“石分三面，树分四枝”之说，指的是画山石和树时应注意物体的立体感。用笔勾勒要虚实相生，流畅自然。应注重山石的审美造型和皴法用笔。一般来讲画青绿的山石只勾线无需皴擦。宋代王诜《瀛山图》是极佳的学习摹本。

学习青绿山水，首先要从传统笔墨入手。贺天健先生说：“中国画艺传统的山水画是以山石皴法美为主要‘艺能’的，除掉这个表现，便不是山水画，而是一种风景画。”学习山水画必须了解、熟知各种山石的皴法，这是历代画家经过观察山体的自然形貌、结构总结概括出来的审美符号。常用的山石皴法有：长、短披麻皴，解索皴，

图3

图4

荷叶皴，折带皴，大、小斧劈皴，刮铁皴，马雅皴，钉头皴，雨点皴，豆瓣皴，等等。古人云“良工善得丹青理”，学画一要明理，二要得法，熟能生巧。只有熟练掌握了各种皴法之后，才能在以后的创作实践中灵活运用，出神入化。

(如图3~图4)

2. 树木

画树木与山石的用笔基本类似，所不同的是根据树的自然生长形态，增加树干的旋转用笔，注重树的造型姿态，形和势、聚和散等，这是其一。其二，应识别树木的种类、枝干的表现方法，以及双勾夹叶或点子的符号特征等。元初钱舜举的《青山白云图》不失为学习画树的临摹范本。(如图5~图8)

图5

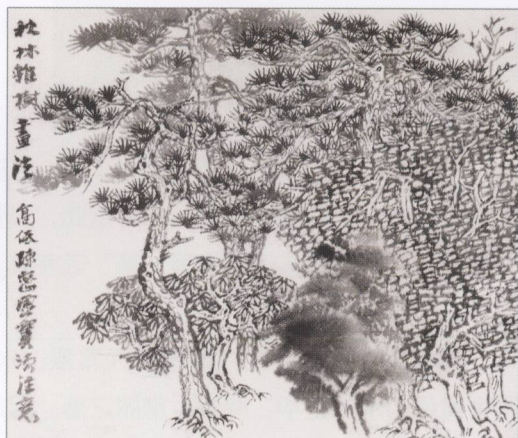

图7

图6

图8

3. 云水

先说云，云分勾云、烘染云两种方法。勾云即是用线勾出云的形态，然后染一遍淡淡赭石水，干后用淡赭石复勾一遍，再用白粉沿边线渲染，注意粉不可平涂，点到为止，要染出虚实感，否则就板结。烘染云，方法是画时留出云的位置，然后根据云的自然形态用渲染、渍染、点染等方法逐步完成。待熟练掌握多种技法后，可根据画面需要灵活交叉运用。还有一种没骨方法，古人称为“吹云法”，即在熟绢或熟宣纸上先施以清水，然后着上白粉，借助粉浮于水的瞬间，用嘴吹出云的形态。此法若掌握得当，可使云烟异常生动。钱选《幽居图》上的云即用此法。

再说水的画法，青绿山石中多表现江、湖、河、溪、涧、泉、瀑等水景。常见的画法有网巾纹、人字纹、直线纹或只留白染色。泉、瀑是山水画中的重要表现对象，水口较大为瀑，细小为泉。画时应注意水口形态，有隐有现，分清源流、曲折有致、生动自然。龚半千说：“画泉宜得势，闻之似有声。”这是很有道理的。

(如图9~图16)

图9

图10

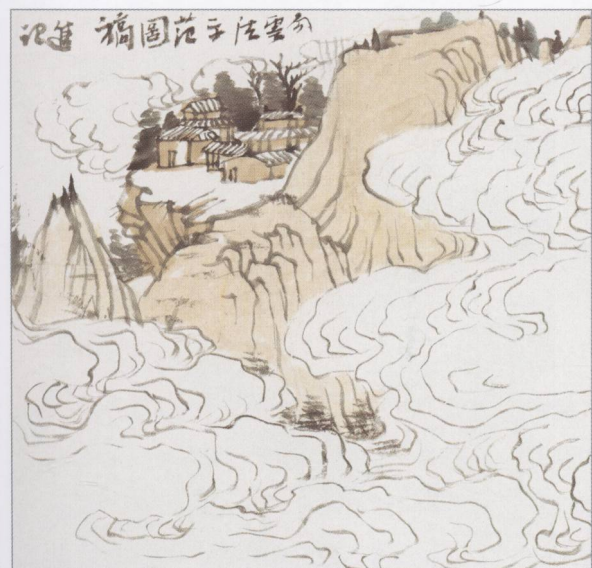

图11

图13

图16

图12

图14

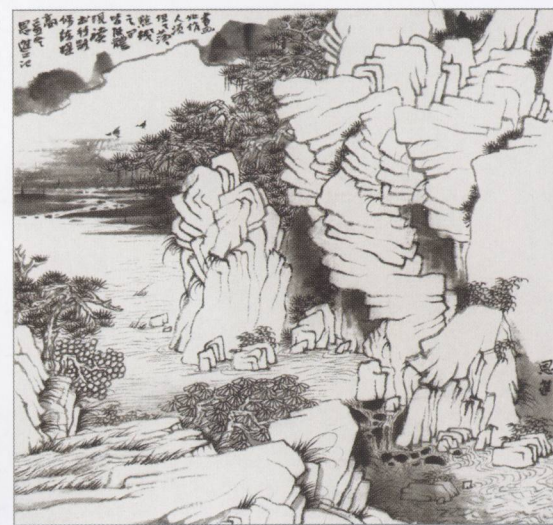

图15

4. 点景

点景往往是画面意趣所在，不可轻视。点景须能笔简意赅，生动有趣，恰到好处为妙。南宋夏圭《长江万里图》、《溪山清远》二图中的点景人物、楼阁、舟桥等都极为生动，可谓山水点景的典范。（如图17~图19）

图17

图18

图19

（三）构图法则

古代称之为“章法”、“布局”，即谢赫六法中的“经营位置”。所谓“开合”、“起承转合”等，都指的是章法、布局问题。基本法则是在一幅画中应做到有“开”有“合”，有“主”有“宾”，有“呼”有“应”，虚实相生、开合有度、呼应自然。既对应而又能统一。古人称“经营位置”其目的是指画既要合自然之理，又要能表达作者之意，多一点不行，少一笔不可，顺势而为，造化在胸。常用手法有S形、C形、“之”

字形等。构图不可机械教条，应多诸古人、前人作品，熟练掌握构图技巧，因势利导，灵活运用。唐代张彦远说“至于经营位置，则画之总要”，可见构图（经营位置）之重要性。

（四）青绿山水色彩技法

在全部线描、墨稿完成之后，需通篇粗略地考虑色彩的分布关系问题，以及色彩的虚与实、明与暗、深与浅、厚与薄、冷与暖、局部与整体等诸多对比关系和构想。在画的制作过程中要不断深入、修正、调整直至满意完成。对立统一法则是青绿山水敷色的不二法门。（如图20）

二、青绿山水步骤图（如图21~图24）

图20

图21

图22

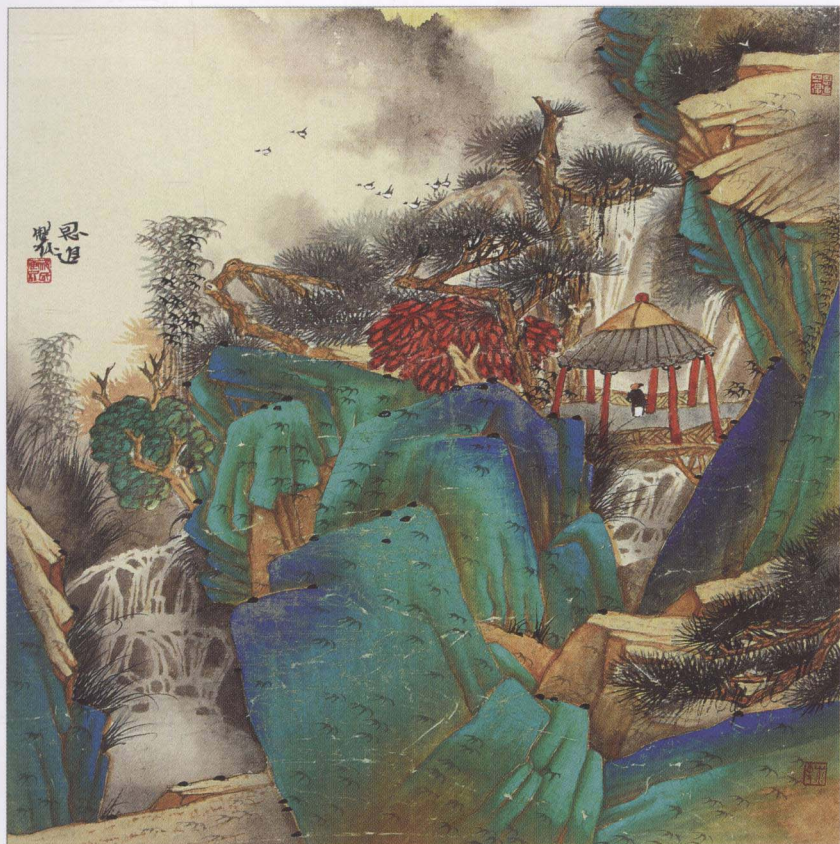
图23

图24

三、青绿山水作品欣赏

祁恩进 / 山溪流翠图

祁恩进 / 半梦半醒图

祁恩进 / 江南清逸图

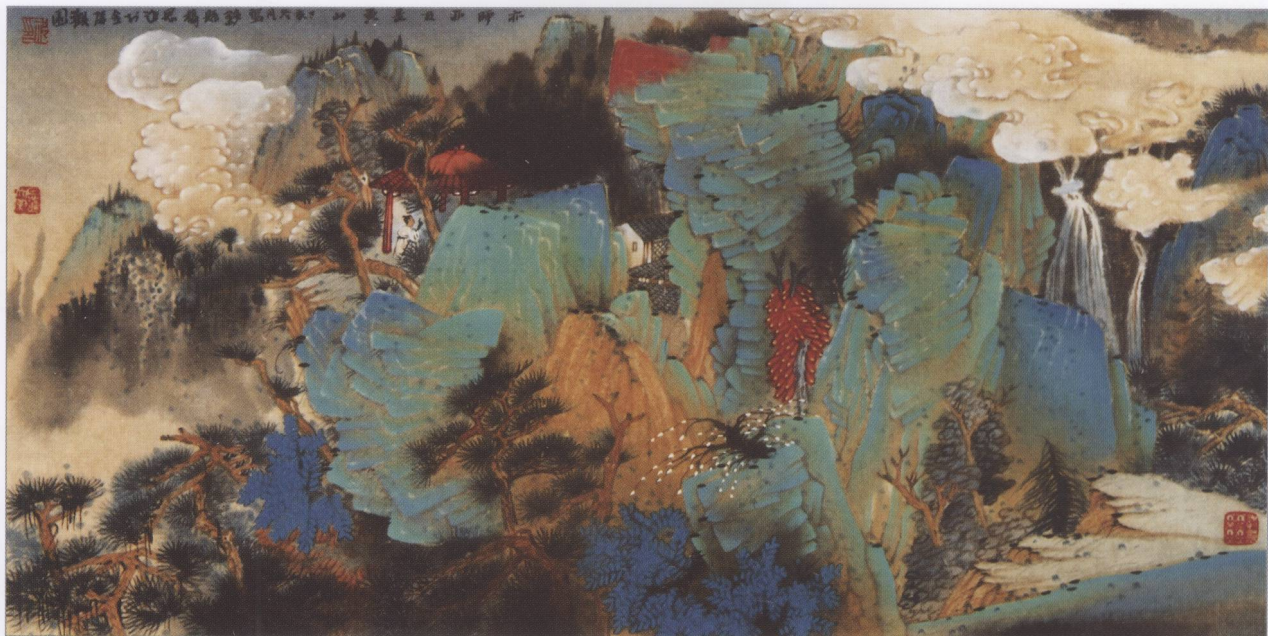
祁恩进 / 松谷清音图

祁恩进 / 仙山逸趣图

祁恩进 / 山野幽居图

祁恩进 / 亦师亦友是黄山

祁恩进 / 闲居图

祁思进 / 归去来令图

祁思进 / 霞归何处

祁恩进 / 唐人诗意

祁恩进 / 浮生若梦

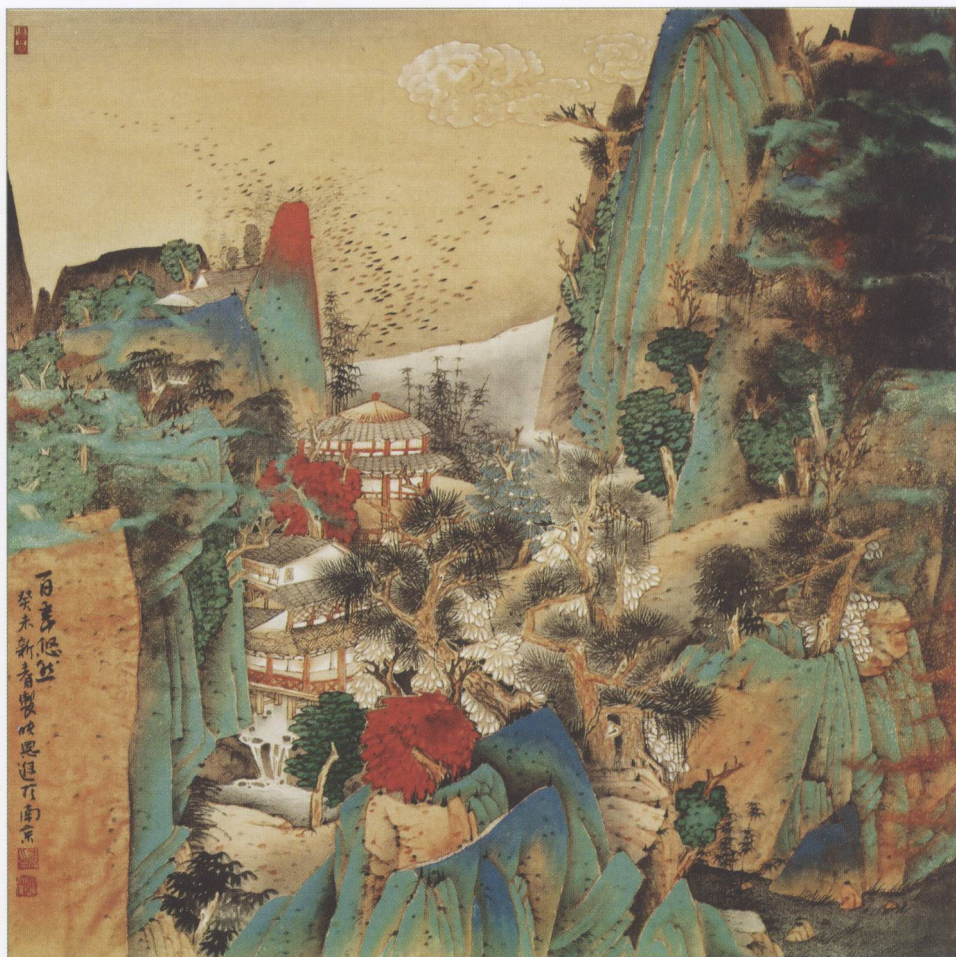
祁恩进 / 云水身心

風雅徽州

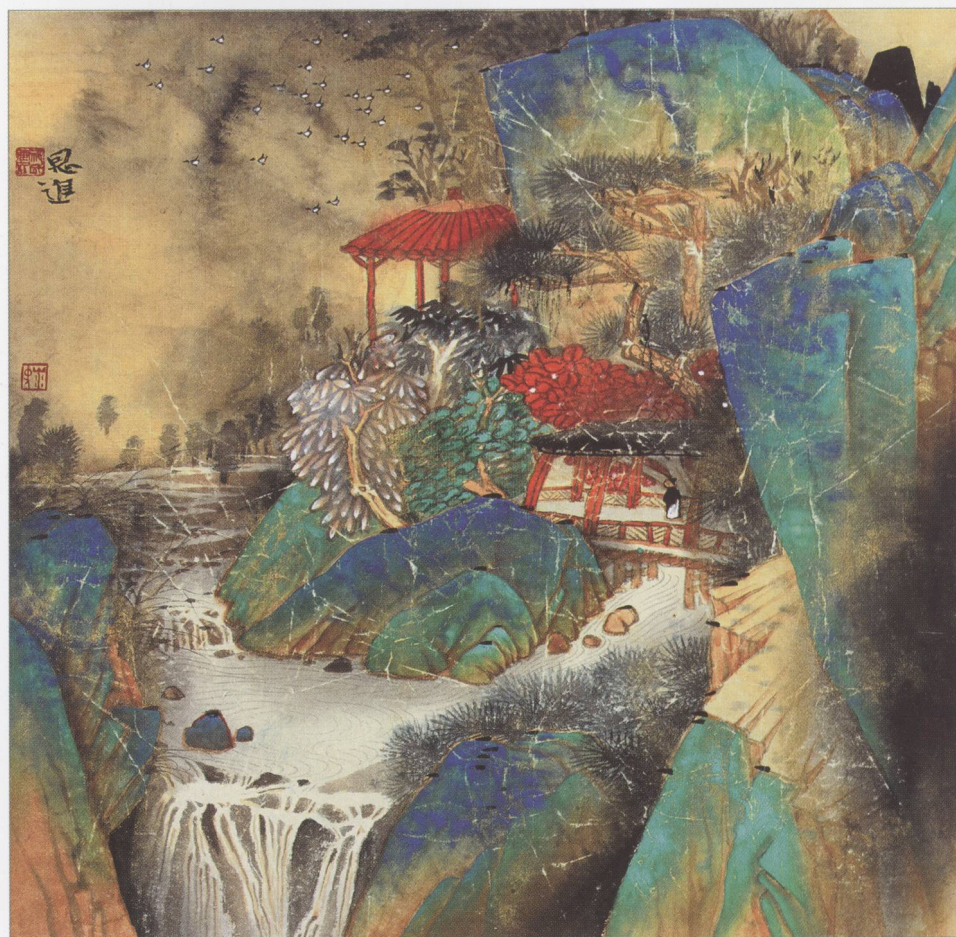
皖南徽州
 物華天
 寶人傑
 靈境內黃
 山自岳
 水乃綠水青
 山環繞雲
 巒雲蔚氣
 象萬千徽
 文化古居四
 寶新書
 藝派
 皆發源可
 此天造福
 地美不勝
 收
 甲申吉慶五
 月恩進
 四子南系范
 恩進

祁恩进 / 风雅徽州

祁恩进 / 百春悠然

祁恩进 / 高隐图