

ZHONGGUOGONGBIHUAJIFA

中国工笔画技法

宋国良 绘

工

笔

重

彩

山

水

画

法

天津杨柳青画社

工笔重彩山水画法

宋国良
绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

工笔重彩山水画法 / 宋国良绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2010.1 (2010.4重印)

(中国工笔画技法)

ISBN 978-7-80738-466-3

I.工... II.宋... III.工笔重彩—山水画—技法(美术)
IV.J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第177143号

出版人: 刘建超

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 北京精制轩彩色制版有限公司

印刷: 北京天成印务有限责任公司

开本: 1/8 787mm×1092mm

印张: 6

版次: 2010年1月第1版

印次: 2010年4月第2印

印数: 4001—7000册

书号: ISBN 978-7-80738-466-3

定价: 38元

序 言

王 飞

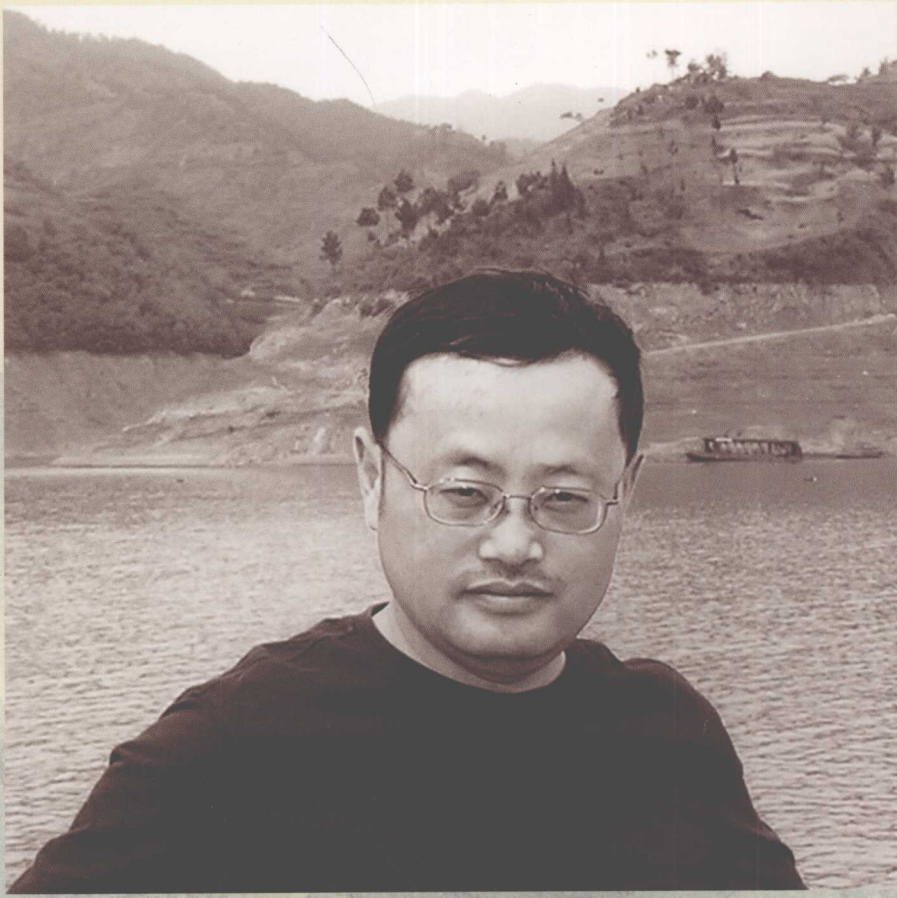
寻吾斋，宋君国良兄画室。寻吾者，找自己。但看斋名，便知主人是个很关注自我的人。画室不大，但收拾得颇清雅，画案整洁，局部的缭乱恰到好处。几把广式红木椅子低调而坚定地占据着画室的另一半位置，像国良兄的为人，沉着而坚持。椅子和后门窗上的镂空雕花很有质地，是真正的清代旧物。墙上铺张地挂着几幅青绿山水，与其说是装饰，毋宁说是写照。还有窗台上的兰花，茶几上的盖碗茶，以及空气中飘荡着的《高山流水》乐曲，表达着主人的心性与追求。古人云：徜徉于山林泉石之间而坐心渐息，夷游于诗书画图之内而俗气潜消。故君子虽不玩物丧志，亦常借景调心。我看寻吾斋，颇合于“清雅”二字。

观国良君的画，从题材到形式，感觉是古典的，传统的。但题材无非是画家借题抒怀的一种手段而已。从他的题画诗可见一斑：题《画扇》“长夏暑热寝难安，琐事未了心亦烦。昨日西山一夜雨，移步西岭看流泉。”题《湖山清夏图》“清风粼粼波纹生，

湖光山色且徐行。眼中景色胸中意，一醉品得玉壶春。”在这个喧嚣忙碌，物欲横流的世界，画家坚守着一份内心的从容与恬静。

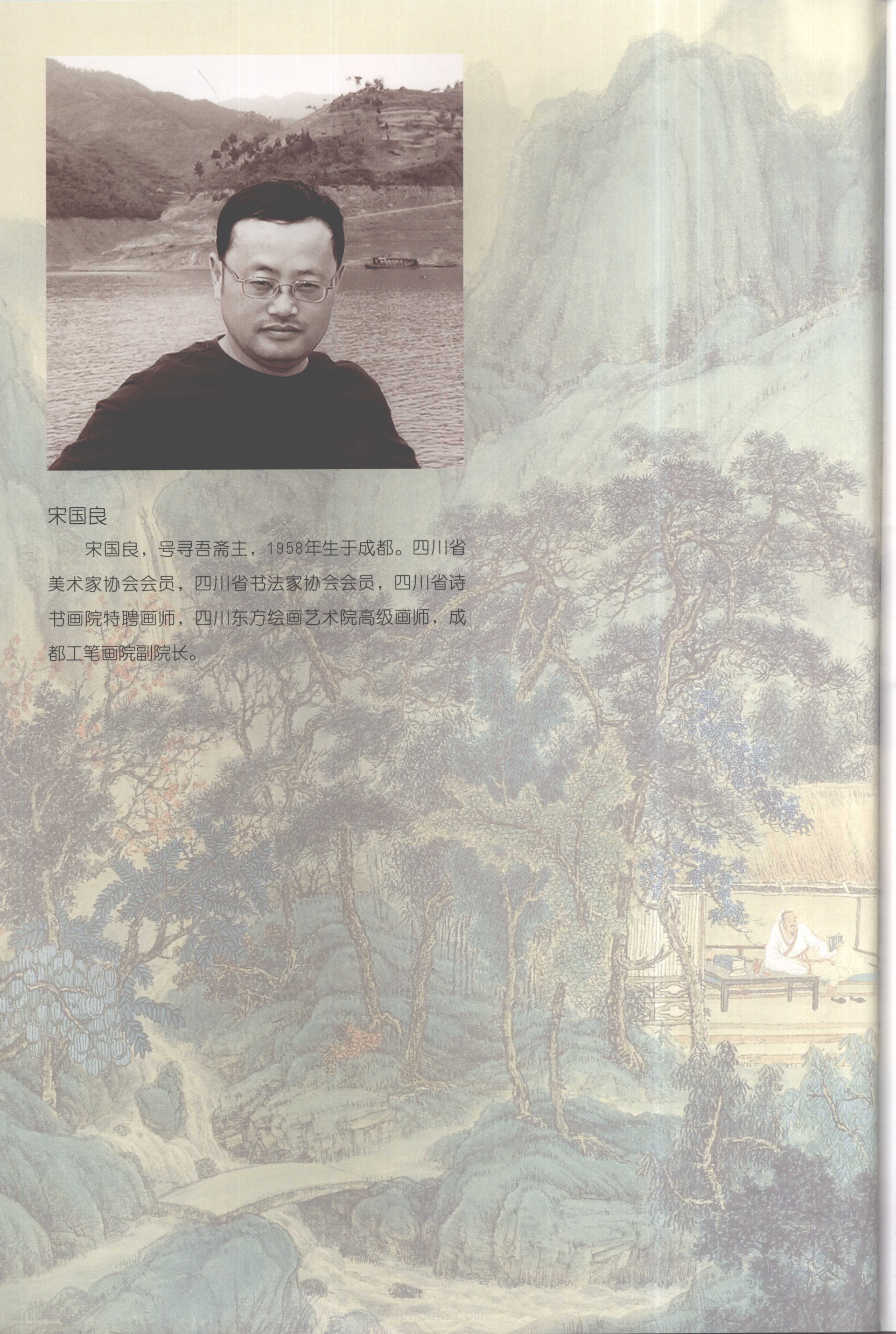
国良绘画的路子，早先是重彩风情人物画，后又着意水墨三峡，已经得到相当广泛的认可。而国良心中挥之不去的还有一个青绿山水情结。如果说国良以前的绘画，还执着于对三维空间的模拟，执着于对光影的追逐，那么现在，国良画风向青绿山水的转向，也意味着向中国绘画传统本源的回归，向二维空间的艺术表达回归。这是经过多年的创作、学习、思考和体悟，经过长期不懈地探索和寻找，寻吾斋主人终于找到和自己性情和精神取向相一致的画风，所谓“格高思逸，笔精墨妙。”

多年的技法积累，丰富的艺术阅历，国良铺就了扎实的绘画基本功。他常说，只有下大工夫深入传统，体会个中三昧，才能悟出真谛，继承创新。国良在这一点上是清醒的，也是自信的。假以时日，我相信国良兄的青绿山水必臻大化之境，进入更为自由的境界。

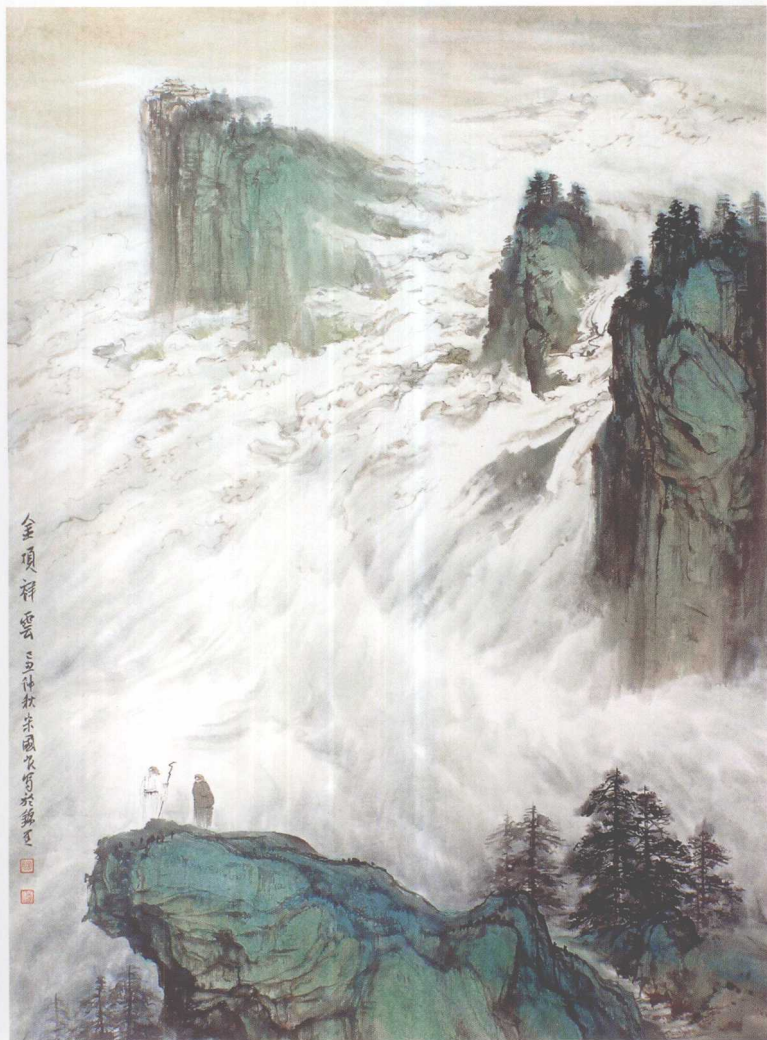

宋国良

宋国良，号寻吾斋主，1958年生于成都。四川省美术家协会会员，四川省书法家协会会员，四川省诗书画院特聘画师，四川东方绘画艺术院高级画师，成都工笔画院副院长。

云、水、树、石的画法

金顶祥云

画云有留云、勾云、染云几种常用方法，小青绿山水以勾、染结合方法画之，能相得益彰。

一幅画在其它部分完成干后，用排笔蘸清水将宣纸刷湿，待半干用淡墨勾出云的重点部位形态，注意用线的干湿、结构的圆转流畅，力求避免出现折笔尖角；用中号笔软毛蘸淡墨画出淡云部分的形态结构，注意掌握水分。如需要使云虚幻缥缈如雾，蘸水要略多；虚处如要云有结构，蘸水略少。整幅画乘半干时收拾整体，一遍效果不够，可刷湿重来。切记不要在墨浓未干处多次用水渲染，以免破坏云的形态。

勾云，能画出云的厚重、结构和装饰性；染云，能细腻丰富云的变化和表现力。染云不要过重，过重容易俗气。画云的理想效果应为：用较少的勾染表现出一幅画的云，厚重处要厚重、有结构形态；轻薄处能缥缈如雾、生动自然。

山石着色：在山石的阴暗或临水部位用赭石加墨施色，用三绿、二绿加少许赭石染近处亮面部位，用三青、二青加少许三绿二绿染阳面部位，用石青、花青染阳面暗部。

高山流水

画水有瀑布、流泉以及江湖阔水。形态有湍激、漩流、平波之分。一幅画要画出水的形态结构、空间虚实变化，其方法与画云略同。一幅画在构图上留出除水之外的其余部分后，用湿画法待半干后用淡墨勾出水的流向结构，用淡墨染出虚实，重点部位可重复刻画。

青绿山水画的画水：用传统勾线造型，水要画亮，过重渲染易俗，少渲染为佳。

浓荫

浓荫（局部一）

浓荫（局部二）

树木分种类、老嫩大小、有四季形态。现用传统法画夏秋杂树树丛。

画树先用赭石加淡墨画出前面主树干枝，留出画叶的地方，待八分干后，用中墨勾勒调整出树干的大小形态。用传统法双勾画菊花叶、夹竹叶、椿树叶、品字叶，用梅花点、胡椒点、大混点、介字点等画后面丛树，用重色墨衬托前面双勾叶。双勾树叶用色每株一色，注意色相、色度的轻重及冷暖、色差的变化。画树丛要领：先画好一两株，再层层生发出后面其余树，注意树与树之间的形态、疏密关系。注意用笔用墨的干湿浓淡变化。画树丛一般用三、五种树法组合为佳，不宜太多，多容易杂乱。

在青绿山水中，用传统法画树，其色彩华丽、装饰性强，处理好同样能出特色和新意。

山涧

青、花青染阳面暗部，用二青、三青加墨少许染阳面远虚处部位。如此类推至整幅上色一遍，可多次反复。施色原则：近处色厚重不腻，远虚处薄中见厚。最后，可“潮染”半干时统一色调。

要画好青绿山水画，用传统方法综合画面中云、水、树、石等诸多要素以画出结构空间与平面、装饰与自然、和谐与统一、色调高雅为目标，不断学习、继承、提炼，定能画出具有时代感的青绿山水画新境界。

《白云红树》画法步骤

步骤一 中国传统青绿山水画分小青绿和大青绿，精工装饰性强则发展为金碧。其造型用色均以主观意象为出发，这是升华自然、表达情感、绘画艺术的本质所在。因而，大量临摹、学习传统优秀的青绿山水画是画好青绿山水画的最好方法。有继承才能创新。

青绿山水画的表现手法与程序多样，以达到理想效果为最佳方法。“局部完成法”：该方法好处在于抓住画面最需要表达的部位一次性完成，其余相对次要部位便于层层生发。

步骤二 青绿山水画不只是以石青、石绿为主要色彩表现才算是青绿山水画，“青绿山水”画，它只是概念代名词，发展到今天，我理解：凡以画面用色为主，以意象造型、以传统用笔用线表现结构的，均应属于该范畴。

白云红树作品，要想表达的是一幅纯暖色调的意境。其纯暖色调在传统作品中是比较少见的，特别是用重彩表现，更加困难，处理不好容易“躁”、“俗”。

白云红树重点在“树”，可多用“双勾”夹叶，对树的造型、种类、用色，变中求统一。“双勾”，可先点色后勾，也可先勾后填色。

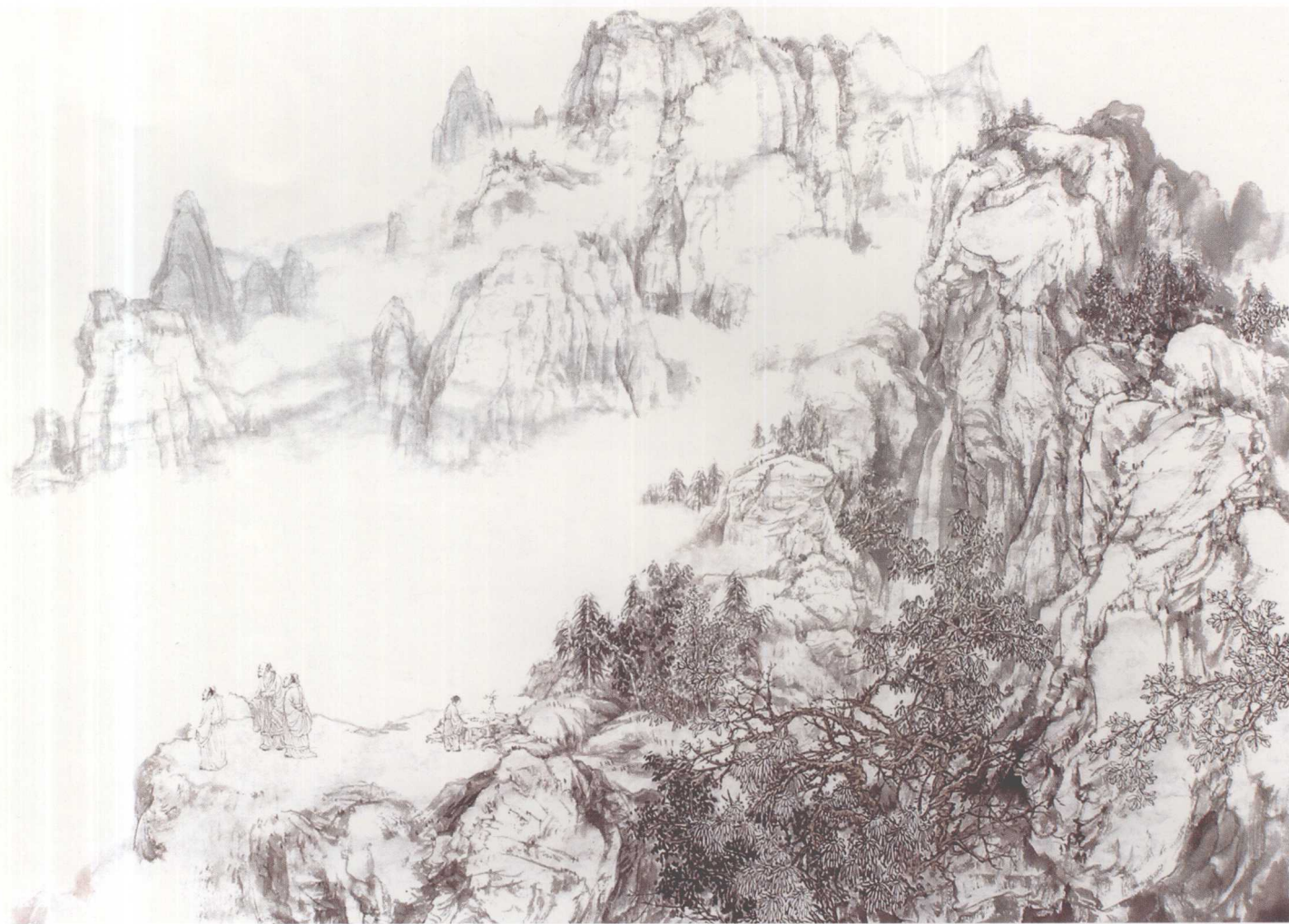

步骤三 “局部完成法”着意在“虚”处。特别是青绿山水在表现“实”方面容易，表现“虚”较难。白云红树前两个步骤已把需要表现“实”的地方基本上完成，表现“虚”就尤为重要。用调和色以写意的手法当墨使用，包括留云、远山、虚树等。

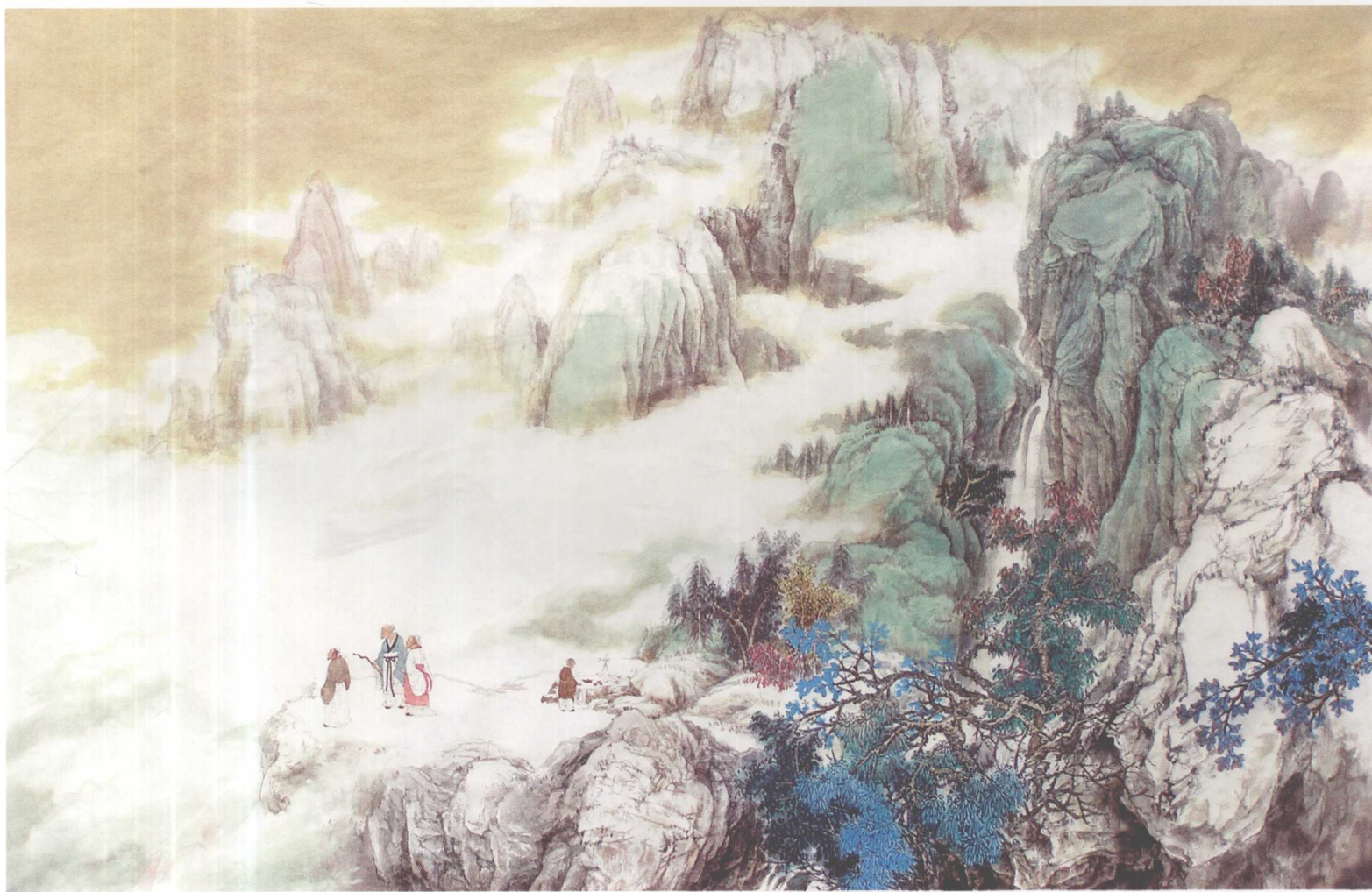
步骤四 选择暖色纸便于统一“白云红树”作品的暖色调设想，为更好体现“白云”部份，以湿画法用白粉由淡入浓逐步加重，突显“白云”更白、厚重飘渺的效果。加白粉用干画法容易出现笔浊而不生动。用淡色湿染天空以突出白云。该幅作品山石用色主要在赭石、中黄、朱磬、朱砂几种色范围内调配，局部可用点石青、石绿以丰富画面。

《云山得意》画法步骤

步骤一 构思立意确定后，先勾勒近处主要部分。用中淡墨以小写意法写出树木山石结构，注意用笔的提按转折，线条的虚实变化。

人物部分可先画，也可留出位置后画。先画要注意大小比例，后画人物要注意在景中的大小比例。可层层生发，勾勒出整幅山石树木的结构、生长姿态。白云与远山的用墨要淡而轻。

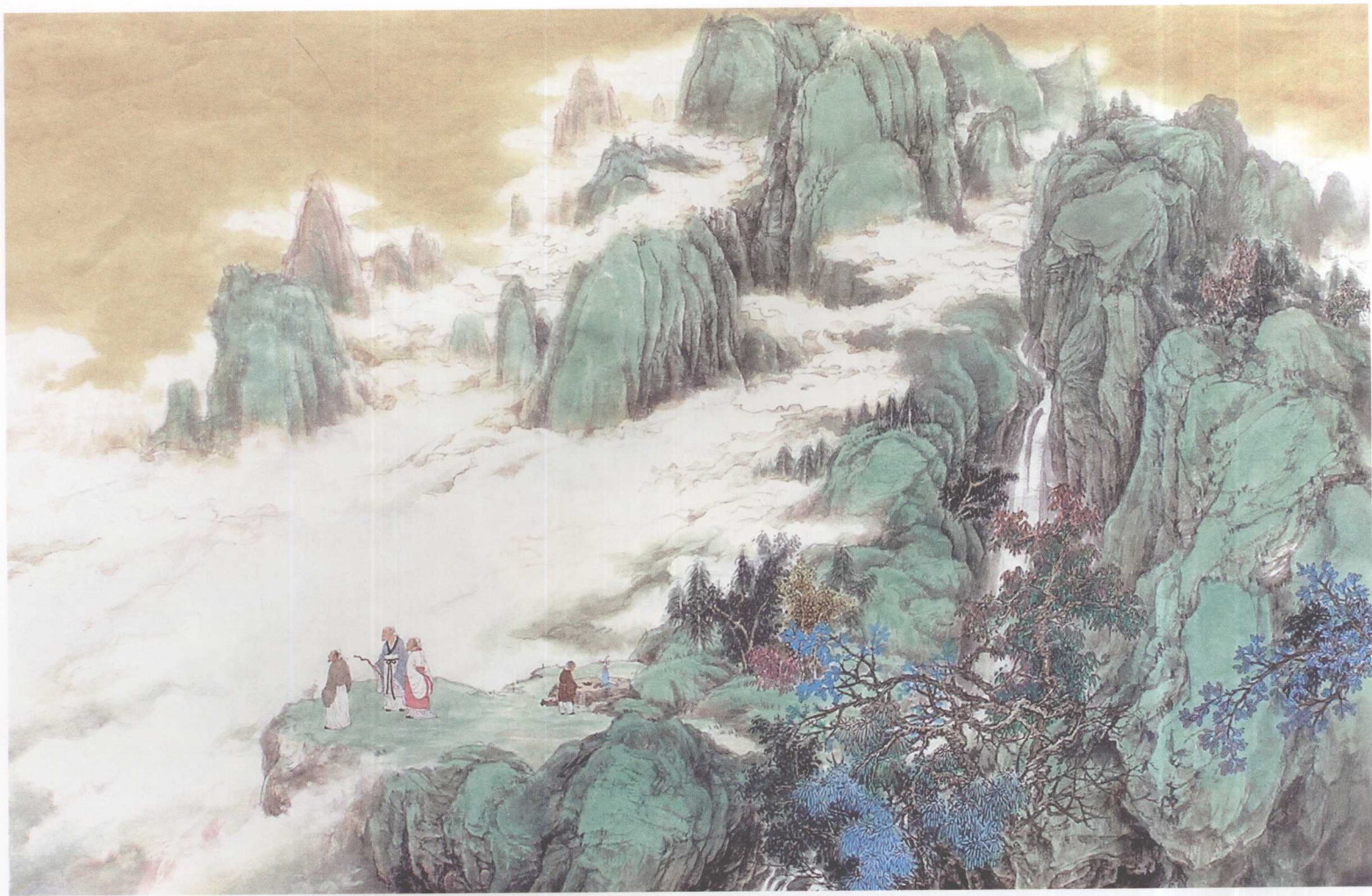

步骤二 以暖绿调考虑设色。先画人物，面部用赭石加少许三绿，脸面凸起部可略加淡朱磬，嘴唇部位用朱砂加少许三绿以降火气。衣服设色对比醒目突出即可。

树木施色与山体岩石用色要考虑对比，可先施色。

山体部分设色从中间部位起确定基调色。用二绿或头绿加赭石加藤黄调出需要色画出，便于上下衔接。

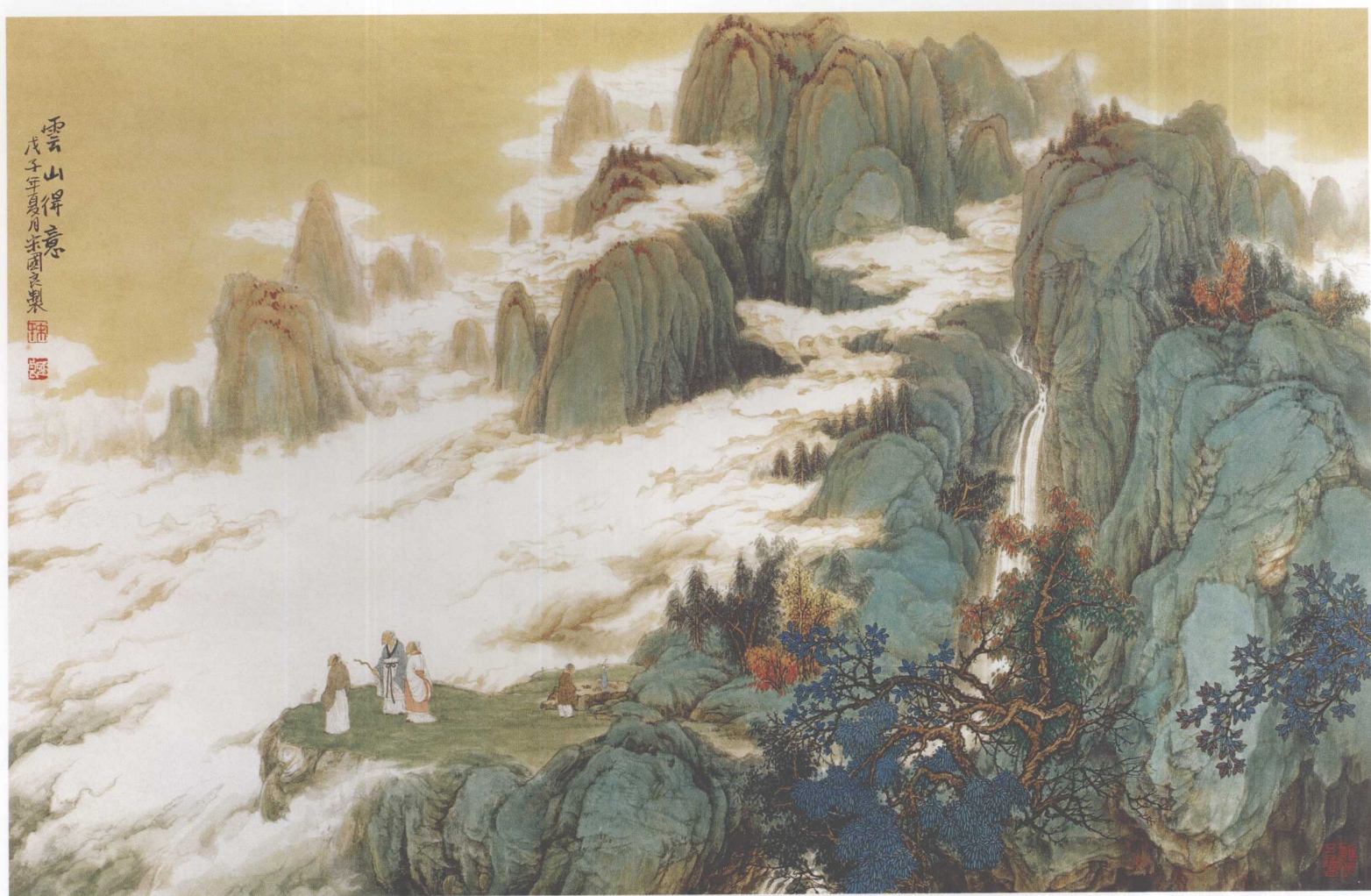
以湿画法用赭石加中黄加二绿在半干时画出天空，以确定整幅画用色基调。

步骤三 从中间部位山体施色向上至远山处逐渐变暖色，以头绿、二绿、三绿根据部位不同选择加赭石、中黄或藤黄调配出需要色差施色。

中间部位山体向下施色则逐渐变冷，以头绿、二绿、三绿加二青、三青施色。山岩峭壁处可适当留一两处空白透气。山岩凹处用赭石浓淡施色，墨少亮处可浓些，墨重暗处施淡色。

根据白云走势，用勾线与晕染相结合画之。勾线结构清晰、装饰性强；晕染则自然生动、相得益彰。

步骤四 继续层层加重色彩。山峰顶部可用苔点施朱砂、朱磬在结构处。山腰部杂树可选择部位用暖色过渡以活跃画面。白云用色注意冷暖变化。山坡人物处用色以冷中带暖以突出人物，衔接冷暖关系，用色过渡要自然。整幅收拾，至满意后落款、盖印，作品即完成。该幅作品山峰暖色处用粉调整色彩略腻，为不足之处。

一幅好的青绿山水画，用色之道应是：轻薄处不躁，厚重处不腻为佳，其关键在用墨要恰到好处。

步骤一 画好水墨山水画是画好青绿山水画的前题。画好青绿山水画，立意十分重要。构思成熟后，主体人物的情态与周边场景的合理安排，能烘托主题，表达出自然和谐的意境。

先把人物动态结构起好复稿，注意在景中位置的大小比例。用描摹方法以淡墨勾勒，注意轻重转折变化。前面树石可先画。石头以小写勾皴并用，结构及阴阳向背用墨要肯定，用笔要活。用赭石加淡墨画出前面松树枝干，待八成干后用墨线勾勒出鳞甲状枝干，注意空间结构，留出前面松针位置。前面树干松针较重，远处松树用墨略淡。用淡墨勾勒出远处泉水、山石结构，山头杂树的大小决定山体的大小远近，注意用笔的虚实变化。

步骤二 山石部分继续用皴擦及局部淡染完善山石的体感关系。青绿设色要考虑整幅的色调关系，人物的用色以暖色为主，注意宾主人物的用色变化。用花青加少许藤黄加墨染出松针，近处浓远处淡，用赭石加墨染出山石的临水部位及树干，近处浓，远处淡。用三青、二青染近处石头亮处部分，阴暗处用石青、花青染，不伤线及有墨韵为佳。

步骤三 山石以青蓝设色，明处阳光部分，三青、二青可略加少许三绿、二绿以求色差变化。山峰及远处用头青、花青略淡施色。杂树可用头绿、二绿，空虚处树叶可用少许暖色以求变化及呼应人物。青绿设色，由近到远，逐步生发到整幅，初步完成。

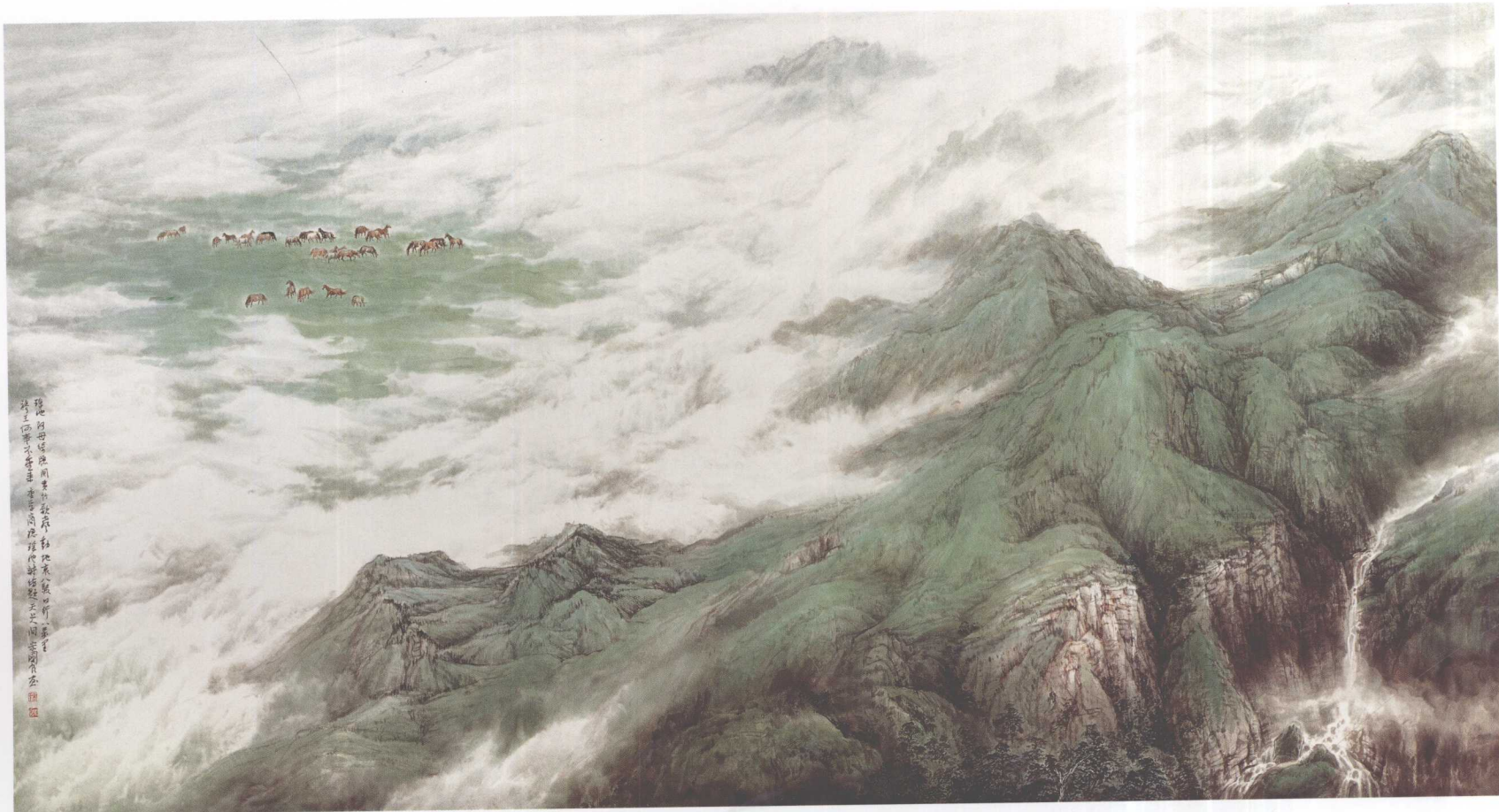

步骤四 调整设色关系。一遍、两遍至多遍，达至理想效果。原则近处厚重，远处是薄中见厚，不伤墨韵。收拾完善至关重要，粉色厚重处再用墨提醒，要十分小心，尽量少用，用不好会出死线死墨，破坏笔墨韵味。不需要的亮点儿，用墨、用色压下去。调整到整幅画，虚实相生、和谐统一，达到气韵生动的效果。

西山論道圖
歲次乙酉仲夏來國良寫於錦里尋齋

西山论道图

天上人间

溪山高隐