

中国第一本**专金**印制的**金碧山水画技法教程**



中国金碧山水画技法教程

王生南 著

中国书画



上海人民美術出版社

王生南 画



中国金碧山水画技法教程

王生南 著

中国书画函授大学



王生南画

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国金碧山水画技法教程 / 王生南著. — 上海 :
上海人民美术出版社, 2017.6
ISBN 978-7-5586-0225-2

I. ①中… II. ①王… III. ①山水画—国画技法—教材 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第079962号

中国金碧山水画技法教程

著 者: 王生南

书名题写: 陈佩秋

出 品 人: 乐 坚

责任编辑: 卢 卫 刘宇倩

版式设计: 李宣伯

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海印刷(集团)有限公司

开 本: 889×1194 1/16 9印张

版 次: 2017年6月第1版

印 次: 2017年6月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0225-2

定 价: 98.00元

目 录

| | |
|---------------|-----|
| 序言 | 3 |
| 前言 | 4 |
| 上编 青绿山水画发展简史 | 7 |
| 青绿山水画发展概述 | 9 |
| 下编 技法分析 | 35 |
| 一、基本材料与工具 | 36 |
| 二、基础技法 | 42 |
| 三、经典技法解析 | 61 |
| 写生与创作示范 | 83 |
| 金碧山水分类 | 84 |
| 一、写生金碧山水画法 | 88 |
| 二、写意金碧山水画法 | 92 |
| 三、泼墨泼彩金碧山水画法 | 96 |
| 四、工笔装饰性金碧山水画法 | 99 |
| 五、工写结合金碧山水画法 | 103 |
| 六、没骨金碧山水画法 | 107 |
| 小结 写生与创作经验 | 110 |
| 作品欣赏 | 111 |
| 后记 | 144 |



中国金碧山水画技法教程

王生南 著

中国书画函授大学
教材



王生南画



上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国金碧山水画技法教程 / 王生南著. — 上海 :
上海人民美术出版社, 2017.6
ISBN 978-7-5586-0225-2

I. ①中… II. ①王… III. ①山水画—国画技法—教材 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第079962号

中国金碧山水画技法教程

著 者: 王生南

书名题写: 陈佩秋

出 品 人: 乐 坚

责任编辑: 卢 卫 刘宇倩

版式设计: 李宣伯

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海印刷(集团)有限公司

开 本: 889×1194 1/16 9印张

版 次: 2017年6月第1版

印 次: 2017年6月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0225-2

定 价: 98.00元

序 言

中国山水画有多种表现形式：水墨、淡彩（浅绛）、青绿（金碧）。所谓金碧山水画在我看来是技法层面上的，而今天这种绘画形式很少有人有在实践。

金碧山水自唐代李思训开创以来（见绘画史记载），历代画家在其绘画实践中所运用的材料上，体现了画家们用各种不断完善的技艺，以最好的方法来描绘他们所能达到的最佳的视觉经验。其中不乏绘画大师们为后人留下的许多富有文化内涵的作品，它们超越了山水表达范本的技术层面以及文案记述的实验手段。从绘画史传承来看，经典代表性画作（留存的图片史案例）从新石器时代、春秋战国至秦汉的滥觞时期，再之魏晋、隋唐的成熟时代，五代两宋的发展高峰，明清以降，至近代又有复苏之势。而这些贯穿着艺术史文脉发展的经典案例，不仅记载艺术家对人文、地理及历史的综合思考，也传承着绘画作为美学传本被鉴赏学习的审美特征。

中国山水画是美术史的大科，其文化内涵大于绘画本身，而其绘画技法难度或令广大学子们望而却步。本书作者王生南先生可谓一位迎难而上的画家。作为当代吴门传人梅景书屋俞子才先生的入室弟子，他遵循师言，从明清入手，上溯宋元，得以打下坚实的笔墨基础。他钟情于设色布彩技法，渐而形成自己潇洒独往的绘画风格，他的作品，无论没骨青绿，还是金碧勾勒，都追求造化传神，色彩艳丽。他注重深入生活与技术创新，用传神之笔描写着自然山川，在今天山水画（尤其金碧山水画）日渐式微的大背景下，写就《中国金碧山水画技法教程》，在山和水、气韵、天地四方六合之间，总结了构图、材料、笔墨表现、理论的各家根源。他在这寥若晨星的环境中勇于肩负起将密藏技法传授于世的使命，使吴门一脉之嘯傲钟情的绘画风格得以传承。

今天，“解读”似乎成了我们教学的必备手段，而如何制定一整套，以“师古”为本、实践为重的教学计划作为基础范本，无疑成为该类图书出版单位拓宽题材的维度之一。

乐坚

前言

怎样画青绿山水画，特别是金碧山水画？这是一个很难用三言两语就能回答清楚的大问题，我们只能一步步地来分析、解答这个问题。

目前金碧山水画的发展是处于式微状态，可以说金碧山水这一画种有濒临失传的危险。有例为证，2012年10月，上海电视台纪实频道《收藏》栏目为笔者拍摄《金碧画缘》美术专题片时，编导老师跟我讲，近五六年来，电视台为上海、江苏、浙江三地二百八十多位画家拍摄美术专题片，他们是第一次看到金碧山水画。当时，我听了大吃一惊，也深为金碧山水画的现状感到忧虑。我知道张大千的弟子何海霞先生画金碧山水画，可惜的是他去世了，一生只画了为数不多的金碧山水画。此后除了江苏的徐建明老师之外，再没听说有什么人在画。而近现代流传下来的金碧山水画也不多，其中吴湖帆先生的金碧山水作品只有一幅，俞子才先生的也不到十幅，张大千先生只有一幅《华山云海图卷》，何海霞先生也仅有十余幅——这是一件十分遗憾的事。

笔者是吴湖帆先生的弟子俞子才先生的学生，跟随俞先生学画八年，自20世纪90年代末至今一直钻研金碧山水画法，加上以前多年钻研青绿山水画，近二十年来摸索出自己的一条路子。所以在电视专题片中我一再强调，要继承发扬吴湖帆，特别是俞子才先生一派的金碧山水画，我们要把这个好画种传承下去，使它不要断线失传。

金碧山水画这样的现状是有其深层次的历史原因、社会原因的，也有其特有的画技原因、画材开发和生产原因，更有缺乏和忽视专业人才培养的原因。

其中历史原因是自明清以来，金碧山水虽有一定的发展，但总趋势是走下坡路。明四家达到一定高度后，到清代就没有大家接手传承，清四王和其他一些画家算是小打小闹，致使金碧山水一直走下坡路。金碧山水是由唐二李开创的，由两宋的三赵发扬光大，到明清时几乎没有人接棒传承。仇英、文徵明等人创作的金碧山水画基本上没有传下来，文徵明有一幅是画在金笺上的作品《惠山茶会图》，仇英的大青绿山水又不能称为真正意义上的金碧山水。

社会原因是国内各大美术专业院校没有哪个院校设立了成体系的金碧山水画课程。这不仅是因为金碧山水画比较难画，画技繁复而又费时，还因为画材成本较高，一般的青年学子和专业画家都不愿去尝试或去研究。再加上受市场经济的影响，金碧山水画的创作费时，所以许多画家从务实的实际情况考虑，也望而却步。这样一来，金碧山水画种势必陷入式微和发展艰难的状况。这现状实在令人揪心！

为了继承我国的优秀传统，发展当前的文化事业，我大胆地尝试编写这本教材，把近二十年的学习、探索以及创作金碧山水的一些体会和经验记录下来，使更多的人才特别是年轻的人才来学习，把金碧山水画发扬光大，使其繁荣起来。

至于如何画金碧山水画，那自然是有一些关键的秘密，比如金色的运用、画纸的选择，又如如何在生宣纸上画，如何将墨与色结合，如何使用矿物颜料，如何把握胶水、矾水的成分，以及金粉加胶水的比例是多少，如何上胶矾水等问题。笔者将毫无保留地把这些画金碧山水的奥秘全部公开，期待与更多的读者分享，共同研究、探索 and 创作。

王生南

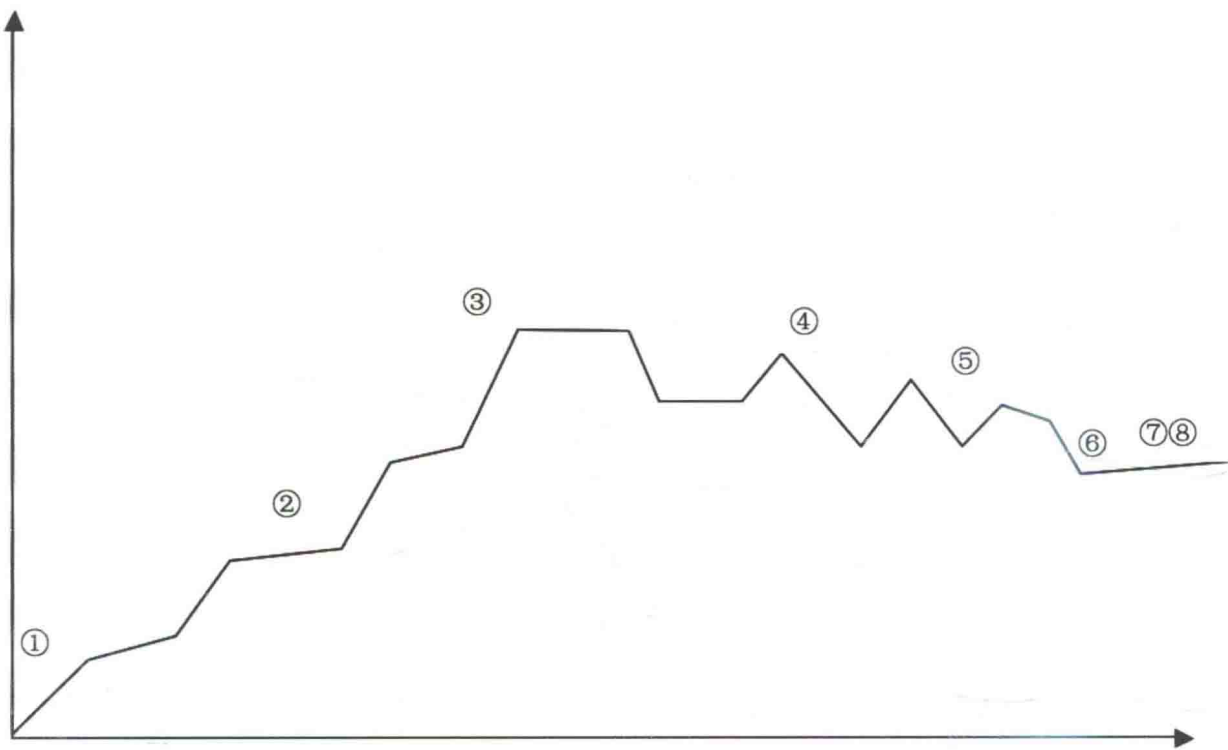
目 录

| | |
|---------------|-----|
| 序言 | 3 |
| 前言 | 4 |
| 上编 青绿山水画发展简史 | 7 |
| 青绿山水画发展概述 | 9 |
| 下编 技法分析 | 35 |
| 一、基本材料与工具 | 36 |
| 二、基础技法 | 42 |
| 三、经典技法解析 | 61 |
| 写生与创作示范 | 83 |
| 金碧山水分类 | 84 |
| 一、写生金碧山水画法 | 88 |
| 二、写意金碧山水画法 | 92 |
| 三、泼墨泼彩金碧山水画法 | 96 |
| 四、工笔装饰性金碧山水画法 | 99 |
| 五、工写结合金碧山水画法 | 103 |
| 六、没骨金碧山水画法 | 107 |
| 小结 写生与创作经验 | 110 |
| 作品欣赏 | 111 |
| 后记 | 144 |



上编

青绿山水画发展简史



中国山水画发展图表

说明：

- ① 新石器时代、春秋战国、秦汉：启蒙发展阶段
- ② 魏晋、隋唐：发展到成熟阶段
- ③ 五代、两宋：发展到高峰阶段
- ④ 元代：下降阶段，属于次高峰阶段
- ⑤ 明、清：复苏阶段
- ⑥ 近代：下降式微阶段
- ⑦ 现代：（新中国建立后）复兴阶段
- ⑧ 当代：金碧山水处于式微阶段

青绿山水画发展概述

青绿山水的启蒙发展阶段（隋以前）

1978年在河北磁县发掘的茹茹（即柔然）邻和公主墓，墓室四周壁上都有壁画，在主壁的正中有一幅山水画，既说明了画工的高超绘画技艺，又反映了士大夫的山水意识。这是迄今为止仅见的北朝山水画，此画与隋展子虔的《游春图》相似，说明山水画在北朝时期已发展到了一定的程度。

从历史发展渊源上来讲，东晋画家顾恺之根据《洛神赋》的神话故事描绘的长卷作品《洛神赋》中，山水画只是作为人物活动的背景，但已初具面貌，山水以勾线描绘而成，呈现出“或水不容泛，或人大于山”的特点。

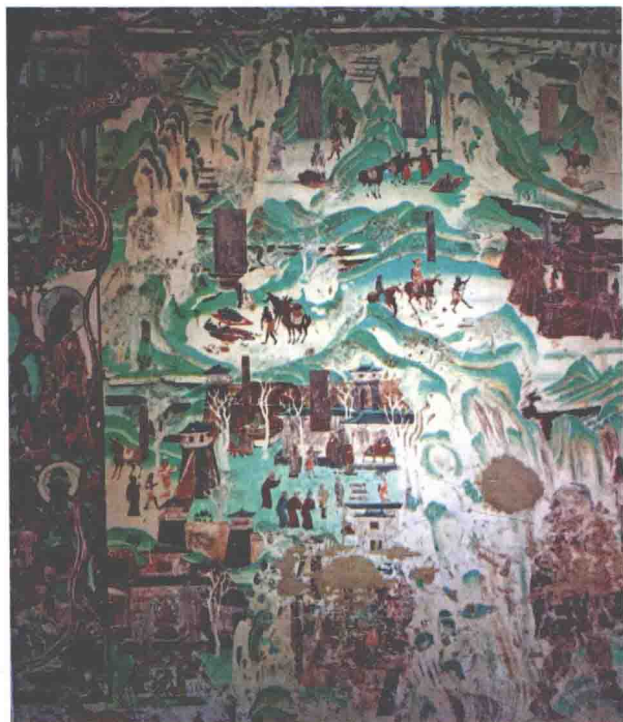
顾恺之（约345—409年）字长康，无锡人。自幼博学多才，尤擅长绘画，绘画尤擅人物，称誉当时，代表作《女史箴图》卷。他所画山水、禽兽、佛像也极具传神韵味，并著有《论画》《魏晋胜流画赞》等画论文章，提倡“迁想妙得”“以形写神”，其绘画理论对中国画的发展有很大的影响。



东晋 顾恺之 《洛神赋图》（宋人摹本）（局部）

敦煌壁画中的青绿山水画

公元366年，前秦和尚在鸣沙山东麓断崖上开凿敦煌石窟，刻造佛像，为莫高窟开凿之始，历经北魏、南北朝、隋、唐、五代、宋元明一千多年的发展，塑造了大量的雕塑佛像和瑰丽万千的壁画。敦煌石窟堪称是世界艺术宝库中的明珠，石窟中的青绿山水画不少颜色鲜艳，气魄宏伟，意境深远。从中可以看出古代画家对于表现山水景物的高度重视，以及反映了当时青绿山水绘画的发展水平。



图为敦煌石窟第217窟“化城喻品”



图为敦煌石窟第217窟“日想欢”



敦煌石窟第16窟“五台山”

在“化城喻品”图中的青绿山水画，表现了春意盎然的景致，堪称是一幅完美的青绿山水画。

“日想欢”图中一人跪在方毯上，望着远方的落日，神态虔诚，身后还画出青绿的山峦和翠竹，青绿用色大胆、古拙，朴实自然，意境清幽。

敦煌壁画中对真景描绘的青绿山水也十分出色，如图中西壁经变画中的“五台山图”，就十分精彩。其后有画史记载，梁朝名家张僧繇创造了不用轮廓线的没骨法，丰富了青绿山水画的创作技法。

张僧繇，约生于公元479—500年间，卒年不详。梁朝画家，吴人（今江苏苏州人）。梁武帝天监（502—519年）中为武陵王国侍郎，直密阁知画事，官至右军将军，吴兴太守。工写真，道释人物，尤擅画龙，“画龙点睛”成语即由其出。曾在一乘寺门上用天竺（古印度）法，以朱红青绿画“凹凸花”，有立体感；亦用红绿重色画山水，先画峰峦泉石，后染丘壑山岩，不用勾勒，称没骨法。传世《雪山红树图》轴，相传为其所作。

青绿山水的成熟阶段（隋唐）

公元581年隋朝建立，公元618年唐朝建立，隋唐时期是中国青绿山水发展的成熟阶段。

展子虔，北周末隋初画家，历经北齐、北周，入隋任朝散大夫，帐内都督。擅画人物、山水及杂画，无所不能。写山川远近，有咫尺千里之势。传世作品有《游春图》轴。《游春图》是我国山水画史上第一幅完整独立的山水画卷，同时也是青绿山水之祖。



隋唐 展子虔 《游春图》

《游春图》在辽阔平远的山川中点缀着人马和舟船，描绘了一派明媚的春天气息和士人踏春郊游的情景。图中河面水波浩淼，一舟载男女游人，荡漾其间，两岸山峦重叠，山间有寺院一处，村舍两座，山中有游客乘骑行进，又有士人驻足于岸边，似在一面观景，一面吟咏。此图以青绿块面法描绘山川、树林，又直接用色，以点染法画繁花和远山上的树丛，朴拙而真实地描绘了自然春色。重叠的山冈，平远的河水构成了全图“远近山川，咫尺千里”的效果，山水画已脱离了“水不容泛，人大于山”的稚拙阶段，趋于成熟。



唐 李思训《江帆楼阁图》

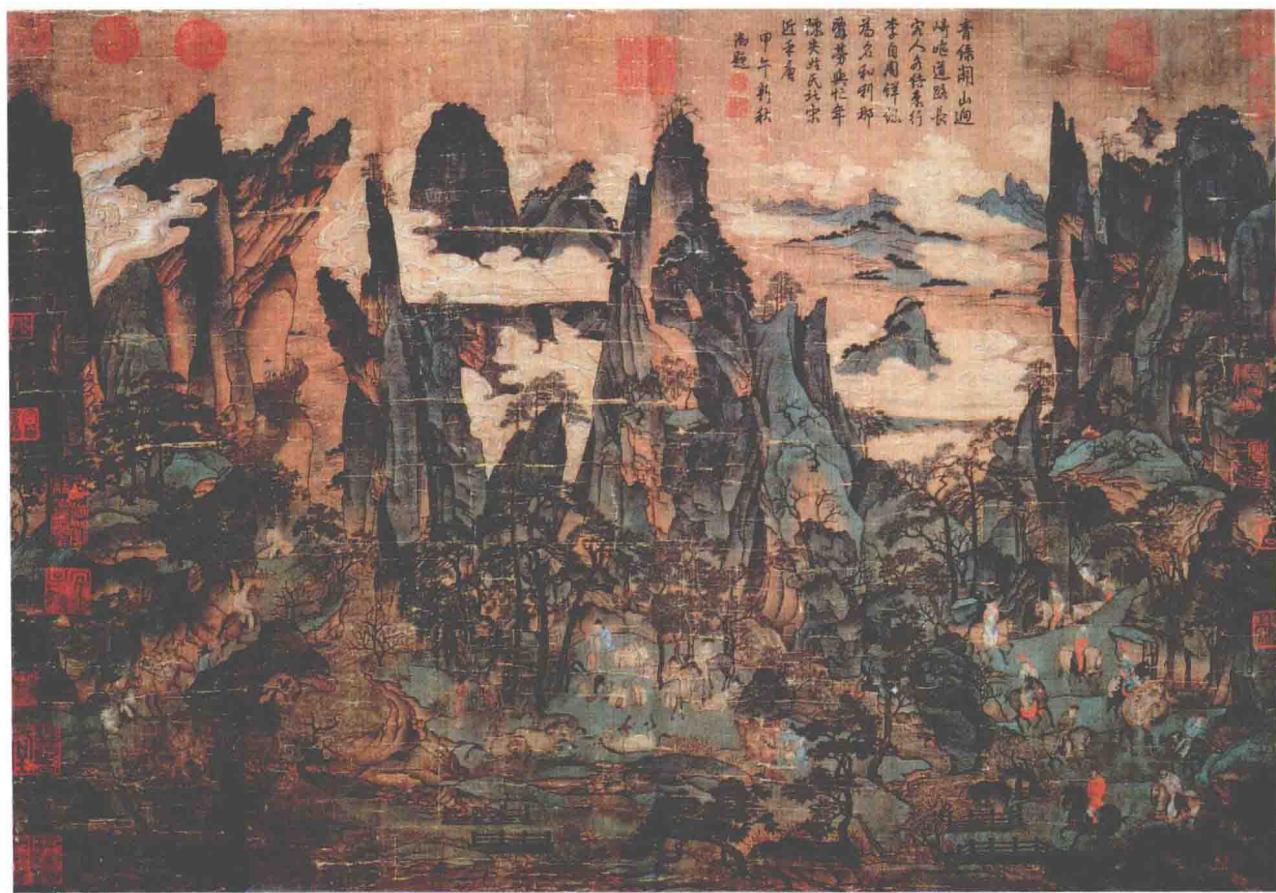
《江帆楼阁图》为绢本设色，只见长松秀岭，翠竹掩映，山峦叠嶂，碧殿朱廊，江天旷渺，风帆溯流，点唐衣观者四人，山石青绿，有简单斫笔，安岐评谓：“敷色古艳，笔墨超轶”。

到了唐代，李思训、李昭道父子继承了展子虔的画风，并进一步大胆创新，使青绿（金碧）山水画发展成熟。

李思训（653—718年），唐代书画家，字建晁，一作建景。成纪（今甘肃天水）人。唐宗室孝斌子，高宗李治朝时，任江都令；武则天当政时，则弃官潜匿。工书法，尤擅画山水、树石，笔力遒劲，格调细密，如写湍濑潺湲，鸟兽华木，云霞缥缈之景，皆穷其态。朱景玄称他“国朝山水第一，列神品”，元代汤垕也说“李思训画着色山水，用金碧辉映，自为一家法”。这种青绿为质，金碧为纹的山水画，富有装饰性，表现了“金碧辉煌”的效果，在青绿山水的基础上发展出了金碧山水，把青绿山水推上了一个高峰，也无怪乎明代董其昌奉李思训为北宗之祖。

李昭道，唐代画家，李思训之子，生卒年已不可具考。他主要活动于唐玄宗开元、天宝年间。张彦远的《历代名画记》中有二句点评李昭道的话：“创海图之妙”，“变父之势，妙又过之”。可见，李昭道在取吴道子、李思训两者之所长的基础上，完成了山水画的变革——设色用笔更加精巧细致，使唐代青绿山水进一步得以发展。

李昭道早年过着富贵的宫廷生活，其审美趣味和富丽豪华的生活经验相似，没有经历过大动荡的冲击，很难有豪纵之气，所以反映在绘画上便有“笔力不及思训”之说。安史之乱，他跟随玄宗皇帝逃难，逃到高山大川、崇山峻岭的四川等地，一方面是思想上有所冲击，另一方面常年生活在长安一带，突然进入四川等地的高山大川之中，不同的自然风光对他产生了很大的冲击，后来他的画中有了豪迈、雄伟之气魄，所以张彦远夸他“妙又过之”，改变了以前的画风。明人王世贞则在《艺苑卮言》中云“山水至大小李一变也”。



唐 李昭道 《明皇幸蜀图》（局部）

唐朝李思训、李昭道父子继承隋展子虔精致细密的风格，将青绿山水发展为设色富丽、重用青绿泥金的金碧山水画。以石青、石绿和泥金为主色的山水画，被称为金碧山水画，它与青绿山水一样是山水画的主要画种之一，诚如张彦远所说的“山水之变，始于吴，成于二李”。可以说李思训父子是青绿山水（金碧山水）的奠基人。