青绿山水

国画入门训练新编

刘建新 编著

三坊七巷　林容生

图书策划：朱阜燕

责任编辑：朱阜燕　毛春林

国画入门训练新编·青绿山水

刘建新　编著

图书在版编目（CIP）数据

青绿山水 / 刘建新编著. -- 合肥 : 安徽美术出版社, 2010.5

（国画入门训练新编）

ISBN 978-7-5398-2284-6

Ⅰ. 青… Ⅱ. 刘… Ⅲ. 山水画－技法（美术） Ⅳ. J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第065064号

安徽美术出版社出版　　邮编：230071

合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层

编辑部电话:（0551）3533611　3533612

合肥远东印务有限责任公司印刷　　新华书店经销

787mm×1092mm　1/16　　印张：3.5

2010年6月第1版　　2010年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-2284-6　　定价：16.80元

刘建新，1975年生于福建云霄县。毕业于福建师大美术系，现为福建美术家协会会员。近年来作品参加展览：2006年全国第六届工笔画大展，纪念红军长征胜利70周年全国国画展，第三届北京国际美术双年展提名资格展，2007年全国中国画展，中国美术馆和中国文学艺术基金会主办的黎昌杯第四届全国青年中国画展（获三等奖），2008年首届山水画艺术双年展，第七届全国工笔画大展，2009年第二届全国工笔山水画展。

目录

- 引言 ……1
- 工具与材料 ……2
- 山石画法 ……3
- 树木画法 ……5
- 云的画法 ……9
- 水的画法 ……12
- 点景的画法 ……16
- 构图的规律、法则和形式 ……17
- 临摹古画 ……19
- 大青绿写生画法 ……22
- 小青绿写生画法 ……24
- 大青绿创作示范 ……26
- 金碧山水创作示范 ……28
- 作品欣赏 ……30

引　言

中国山水画源远流长，从文献记载和现存实物来看，在东晋《洛神赋图卷》中有关山水、舟楫、车马的描绘为早期山水画。由晋朝兴起的山水画，至宋而成，唐初大有发展，盛唐突变，中唐出现水墨山水画。唐末至宋代时期，山水画发展成熟，遂占据中国画的主流位置。

唐代山水画已有多种流派产生，有“密体”、“疏体”，金碧辉煌的青绿山水画和“墨分五色”的水墨山水画等，形成了多种艺术风格。唐代的李思训继承了由展子虔创立、阎立本等人完成的青绿山水画体系并有所发展，把工笔青绿山水画推上了一个高峰。从现传为李思训作的《江山楼阁图》及李思训之子李昭道作的《明皇幸蜀图》来看，李家山水有以下特点：线条仍保持传统的细而匀、无粗细虚实变化的特点，但用笔转折注意重量感与力度。唐朝以前的山头着青绿色，山脚用赭石或泥金。李家山水在此基础上又加用金粉，在显眼部仍用金色勾提，使画面更具富丽感，被称为金碧山水。

山水画真正称得上划时代的阶段性演变，较明显的当为宋代。元代时，由宋代的“写其真，得其神”（真实地再现客观景象），向元的“保其意，求其韵”（自由地表达情感）转化。宋至元是中国绘画发展史上的一个重要转折时期。画风骤变，蕴含着思想的发展和变化。北宋王希孟的《千里江山图》山体下部设以赭石，上部以绿色接染，再以青绿色覆染，愈至顶部愈浓厚，整个画面于大青绿基调中既统一又有变化，真是多彩多姿，是一幅具有代表性的青绿山水画杰作。此外北宋还有“界画极中法度”的郭忠恕等留下《松岩仙馆图》等大批谜一样的优秀界画作品。

两宋以降，元代在其不足一百年的历史里，把中国山水画引向了一高度发展的阶段，人才辈出，以赵孟頫为画坛领袖，他使山水画的造型由刻画写实转向萧疏写意。元代钱选的青绿山水画有很大的成就，其作品特点是用直折硬线勾画出物体轮廓，不施皴法而后填以石青、石绿、赭石色，通常在石的侧壁着赭石，上面平铺石绿色，松树用簇针法，杂树叶用空勾填色法，有的用没骨法，呈现出一种“高贵的单纯”，这正是钱选的独特之处。

明代的山水画十分发达，从表面上看风格多样，流派众多，但从内容上看，却日 益空泛，缺乏创造力，使山水画的发展在数百年间停滞不前。明代前期以戴进为代表的“浙派”势力最大，他们继承南宗马远、夏圭水墨苍劲的院体画风，兼容北宋多家及元人之长，仍成一体。明代中期“吴门画派”中的仇英为明代青绿山水画家的代表人物，他的作品或富丽华贵，或清雅绝俗，把青绿山水画推向一个新的高峰。到明代后期由于派系纷杂，风格多样，互相排斥异己，囿于门户偏见，山水画的发展产生了很大的障碍。

清代山水画继承了明代的发展。清初文人的著书立述之中，对文人画推崇多到使其在当时的画坛中占据优势，这时期的青绿山水画走向衰落，从事山水画创作的画家极少，且水平也不高。清代后期山水画日 渐衰落。

工具与材料

笔

笔的种类很多，有羊毫、狼毫、兼毫等。青绿山水画主要用勾线笔和染色笔。勾线笔可选用弹性较好的狼毫或兼毫，大小根据画幅的大小和个人习惯来选择。狼毫笔勾线劲挺而富有弹性；羊毫笔勾线则富于变化，有韵味。染色笔用大白云笔即可。画青绿山水必备两支以上的白云笔，一支染墨色，另一支着清水分染。此外还必须准备一把大的底纹笔，用于刷染底色和大面积的色彩。

墨 、 砚

画青绿山水用一得阁等品牌较好的墨汁即可，当然质量较好的墨条更好，如胡开文厂生产的。砚台发墨较好的当选歙砚或端砚。如用砚磨墨，使用后必须及时清洗干净。

纸 、 绢

古代的青绿山水大多画在熟绢上，用绢画青绿山水效果极佳，其色艳丽而不火气，极其温润。现在因绢不易买到或质量较差，多用熟宣作画 。

泥金笺画青绿山水效果奇特。但由于笺面太光滑而不易着色，画青绿山水难度较大，不宜多次上色，必须一次画足，如多加添改，易出现脏、腻现象。

颜料

中国古代画家使用颜料是十分讲究的。在古代绘画只是少数人的“专利”，所以绘画颜料的选料十分严格。传统国画颜料多从宝石、天然矿石和人工提取植物液汁中提炼出来的，青绿山水画常用的颜料矿物性的有头青、二青、三青、四青、头绿、二绿、三绿、四绿、朱磞、赭石、蛤粉、铅粉，植物性的有胭脂、曙红、藤黄、花青、草绿、酞菁蓝等。矿物性颜料鲜艳夺目 ，永不褪色，植物性颜料在青绿山水画中大多用作底色。现在有的画家采用日 本颜料制作方法开发出来的许多矿物性和植物性颜料来画青绿山水。初学者用普通的锡管装国画颜料即可，待学习到一定程度再采用传统制法的矿物性颜料。

毛笔和排刷

颜料和墨汁

笔洗和调色盘

其他

调色盘用普通的白色瓷盘就可以。大盘用于调颜料、刷大面积底色，另备几个小盘子即可。

水盂是装水的，用来洗笔的水盂可较大些，再准备一个小的用来装调色用的水。

山石画法

古人有“石分三面”之说。所谓“三面”是指画石要分出它的阴阳向背、凹深凸浅的基本形态，就是要表现出它的体积来。石头阳面的轮廓线要画细些、轻些，背光的阴面要粗些、重些。在线条的顿挫转折中表现出石的质感和气概。画石根据不同的石质选用不同的皴法。青绿山水的山石皴笔不宜过多，一般上部少、下部多。画群石必须穿插有序，大小相间，高低参差，聚散得宜，富有变化。

画山石先画轮廓脉络，把山石的正、侧、欹、斜，起伏转折，连绵走向表现出来，再沿脉络皴擦点染。画山必先从一幅画的主峰画起，再依次画近、远、大、小等客体山峰，以主峰为中心，使群山连成一个有机的整体，气脉相通，缺一不可，忌主客不分。

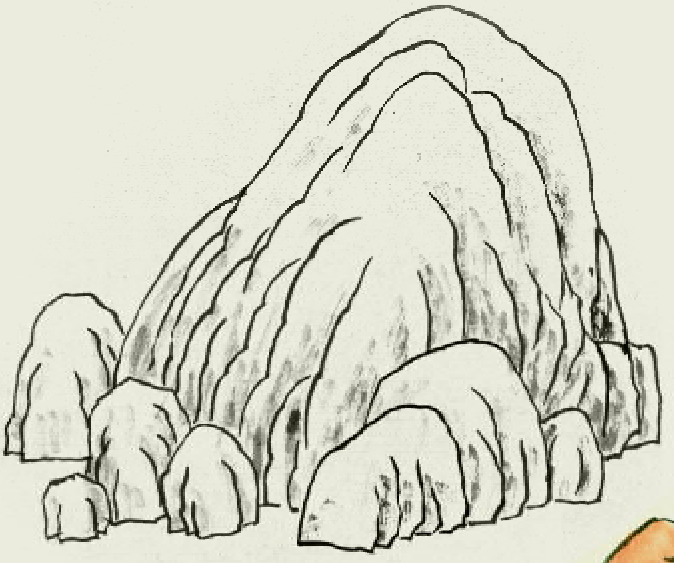
山石画法之一

山石画法之二

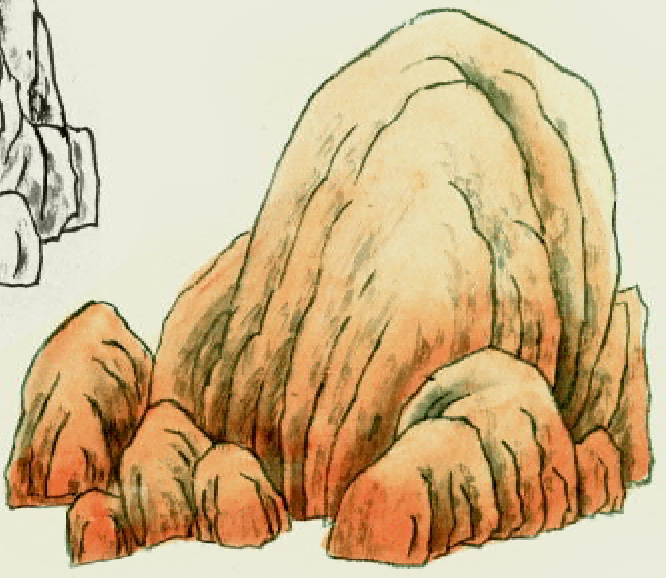

远山画法

步骤一：先用勾线笔勾勒出石的轮廓与结构线，后用中号狼毫笔干笔皴擦山石的结构。

步骤二：在山石的阴面用大白云笔调淡墨染出层次。干后用赭石罩染二至三遍。

步骤三：分别用二青、二绿从山石顶部从上而下分染，山石根部稍露赭石底色。分染时不可一遍染足，要用较淡的色彩染三至四遍，否则效果不好。

完成图：用三青、三绿分别提染部分染二青、二绿的山石顶部阳面，使其色彩更有变化，可二至三遍完成。色彩干后可用重墨复勾山石的阳面轮廓。最后用草绿调墨点苔，点苔要有聚散变化。

树木画法

树木的种类很多，形状也千差万别，但是每种树都是由枝、干、根、叶构成。初学者只要从单棵树画起，了解一棵树的结构及其画法再触类旁通，就可以把树的画法掌握。初学者可参考《芥子园画传》有关树的画法部分。

画树一般先画树干，再画根，最后画叶。青绿山水画的树大多用双钩墨线来表现树干、根和大枝，叶分夹叶和点叶两种画法，根据不同形状的树而选用不同的画法。

工笔山水画的树大都以夹叶树为多，夹叶和点叶互为衬托，夹叶树有圆形、三角形、腰果形、菊花形、个字形等等。要根据具体树种选用具体的方法来画，点叶法有个字点、胡椒点、松叶点、平头点等。古代画家已探索出一套完整的套路供我们参考，我们除了要灵活运用外，还要到大自然中去观察、体会，创造新的表现手法。

在山水画中的树大多是几棵或更多的树画在一起的，画的时候不能平板地排列在一起，要在前后左右的交接中遵循一定的法则才能起到更好的效果。一丛树首先要有主客关系；其次要疏密有致、浓淡得宜，墨色要有变化，重墨色为密，浅墨色为疏；再次，要注意树梢与树根的排列，树梢外形要高低不平，不能太规整。画树根必须参差不齐，低的在前，高的在后，要在变化中求统一，统一中求变化。

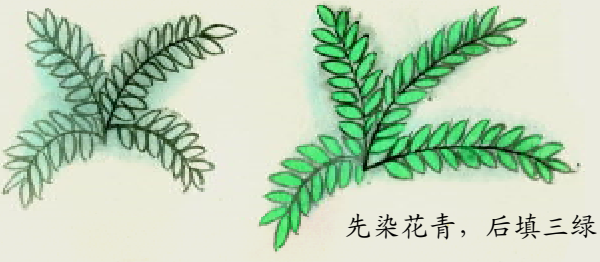
树分四枝（前后左右）

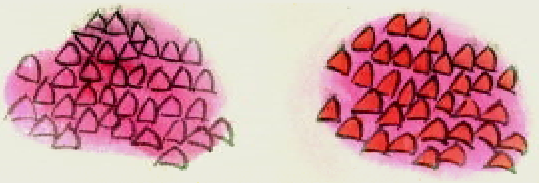
先染花青，后染草绿

先染赭石，后填染藤黄

先染花青，后填三绿

先染曙红，后染朱磲或朱砂

夹叶树法之一

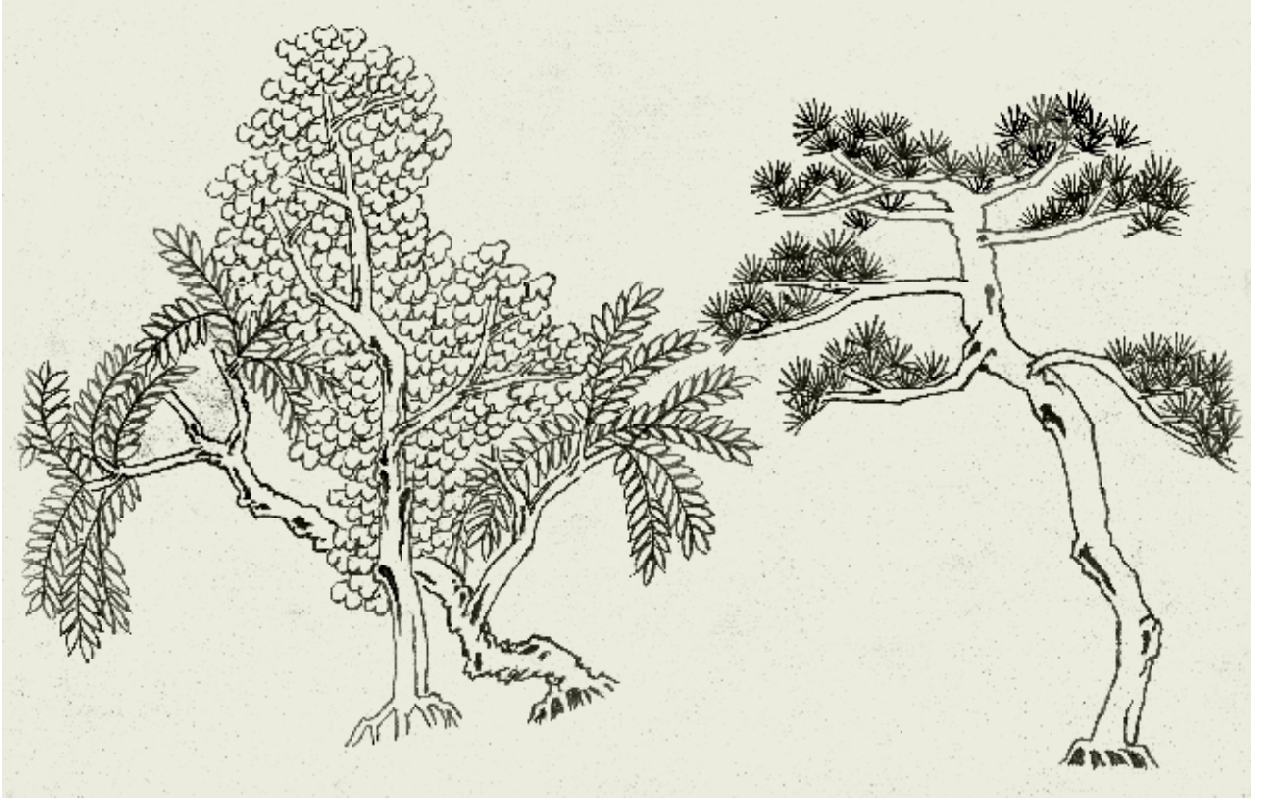
松树画法

夹叶树法之二

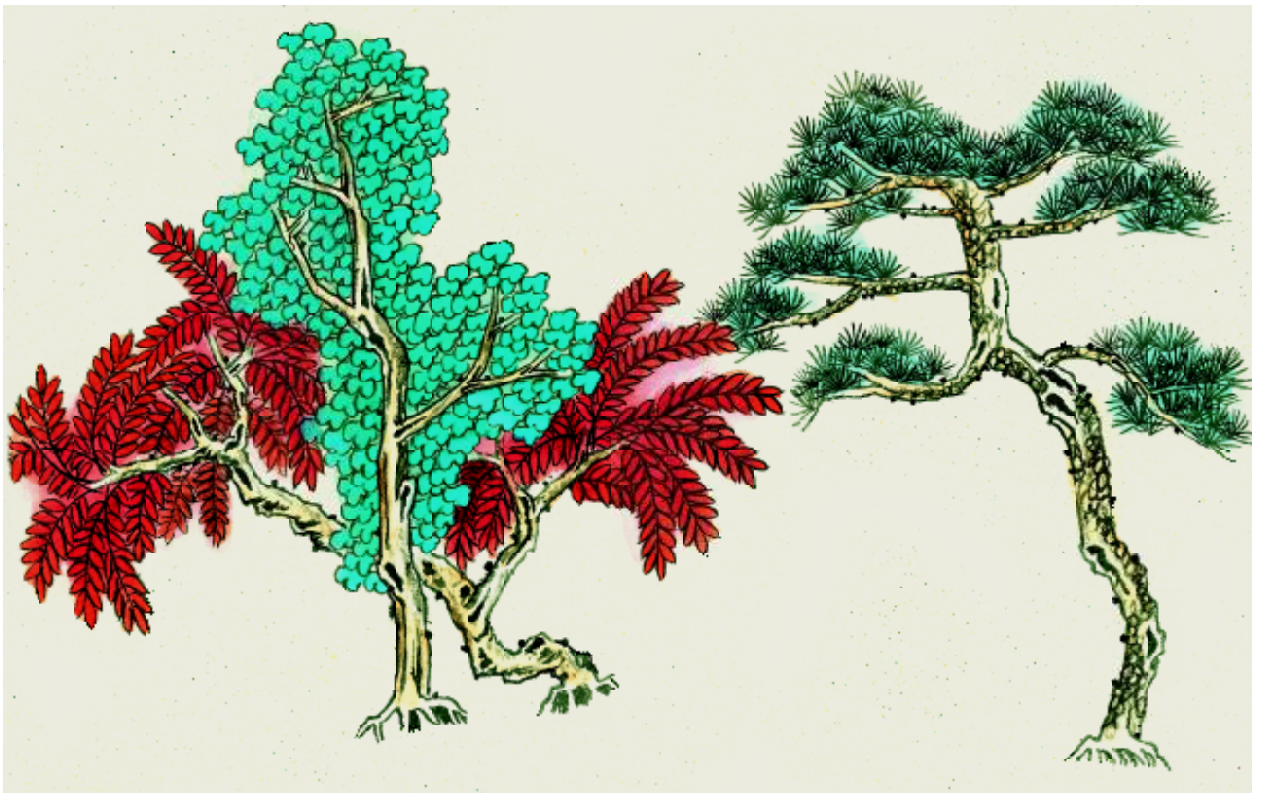
步骤一：先画主树干，接着画树枝。画树枝必须把前、后、左、右的关系画出来，要留出画叶子的位置，再画树根的露出部分，最后画树叶。

步骤二：画夹叶树先用淡墨染出叶子的层次及树干、树枝的阴阳关系。点叶树的叶子可直接用花青分染出层次。

步骤三：打底色。夹叶树的色彩较多，如红色树叶先用曙红打底，石青色先用花青打底，石绿色先用草绿打底，干后再罩染朱磲、朱砂、石青、石绿等矿物色。树干、树枝用赭石染。

完成图：部分树叶用较浅的色彩提亮，使层次较为明显，后给树干、树枝点苔，即可完成。

云的画法

云在山水画中有“通气”、“助势”的作用。就青绿山水画而言，白云在画面上起着画眼的作用。因白云的存在，画面显得通透而不沉闷。白云使山体变得更为庄严而雄伟，同时白云也显得更加灵动。

云的画法有勾云和染云两种。勾云法先用墨线勾出云的形态，后用白色染出；染云法是不勾线，直接用墨色染出云的形态。有的画面是用山、树等物体来衬出云的存在，即云的地方不画，直接留白。

染云法

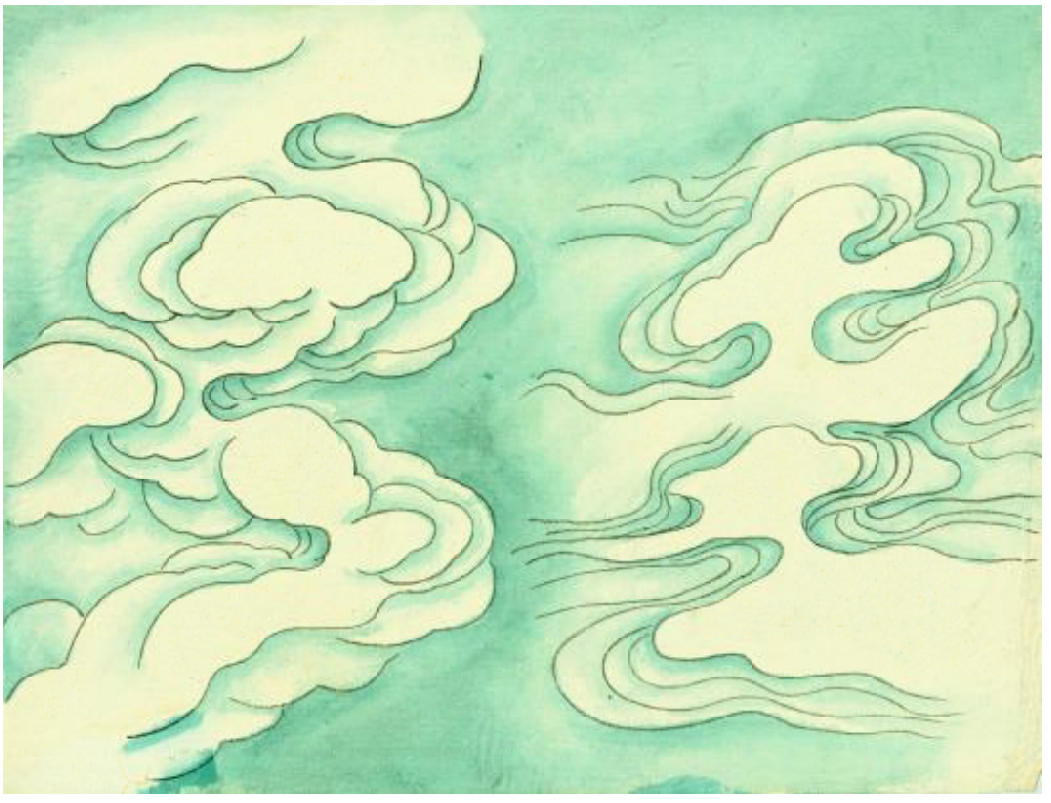
勾云法

空云法

步骤一：用淡墨线勾画云的形态。如用染云法，最好有底稿衬在下面。

步骤二：打底色，用花青调少许赭石染出云的层次。如画面已有底色，可直接用淡花青分染。

▶完成图：用白色分染云的层次，要分多遍分染，用色不宜太浓，否则易板而不灵动。调整大体关系，该提白的要大胆画白，做到气韵生动，使云在画上有一种灵动的效果。

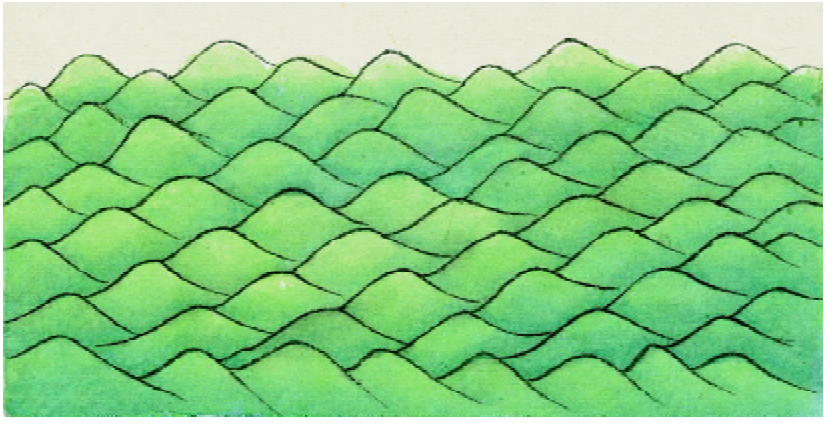
水的画法

“山以水为血脉，故山得水而活”，山水画中很少有不画水的，要么画静止的池塘，要么画直泻飞瀑，要么画涓涓细流。无水的山水画是不够完美的。

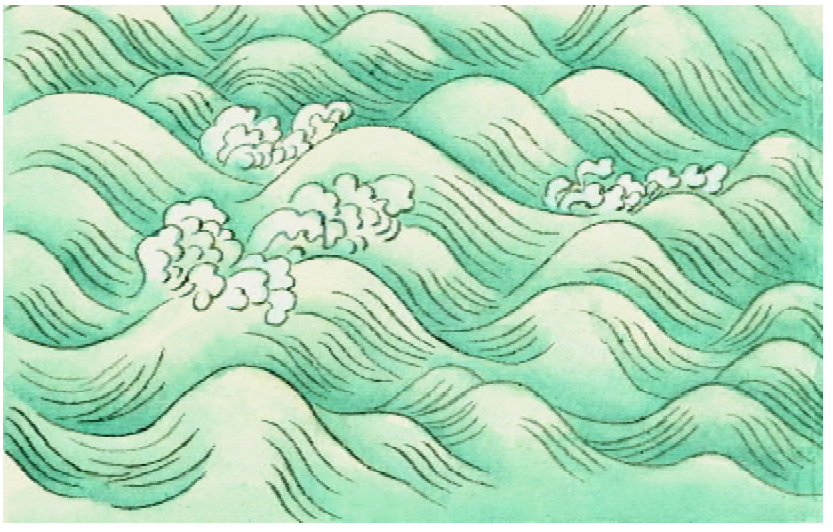
写意山水画中的水常常是留白的，青绿山水画中的水有勾、染两种画法。常见的有“鱼鳞纹”。此种画法适合表现风和日丽、波澜不惊的祥瑞图景。古代常用勾线法表现湍急的水流，如《清明上河图》中的流水。

染水法。用花青调淡墨染大面积的水域，而坡岸近处则留少许空白。如画雪景，则在水面染墨衬出雪的白色。青绿山水画中的水，大多先勾线后染色，勾染结合。

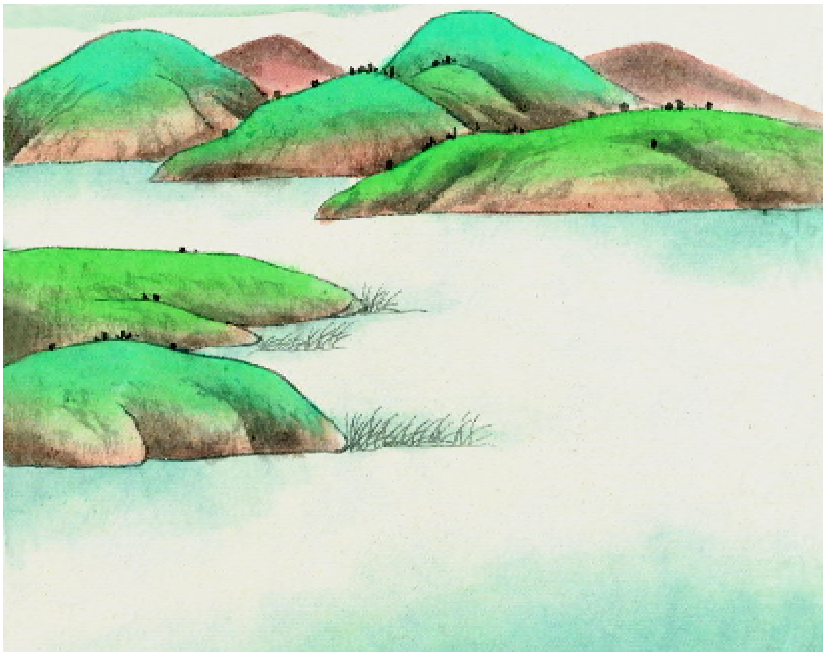
空白法。不画水线，也不染色，利用坡岸、舟楫、苇叶、水草、小桥等景物来反衬，烘托画面空白处，让人产生水的联想。

勾水法

波浪法

染水法

山泉法

山泉法

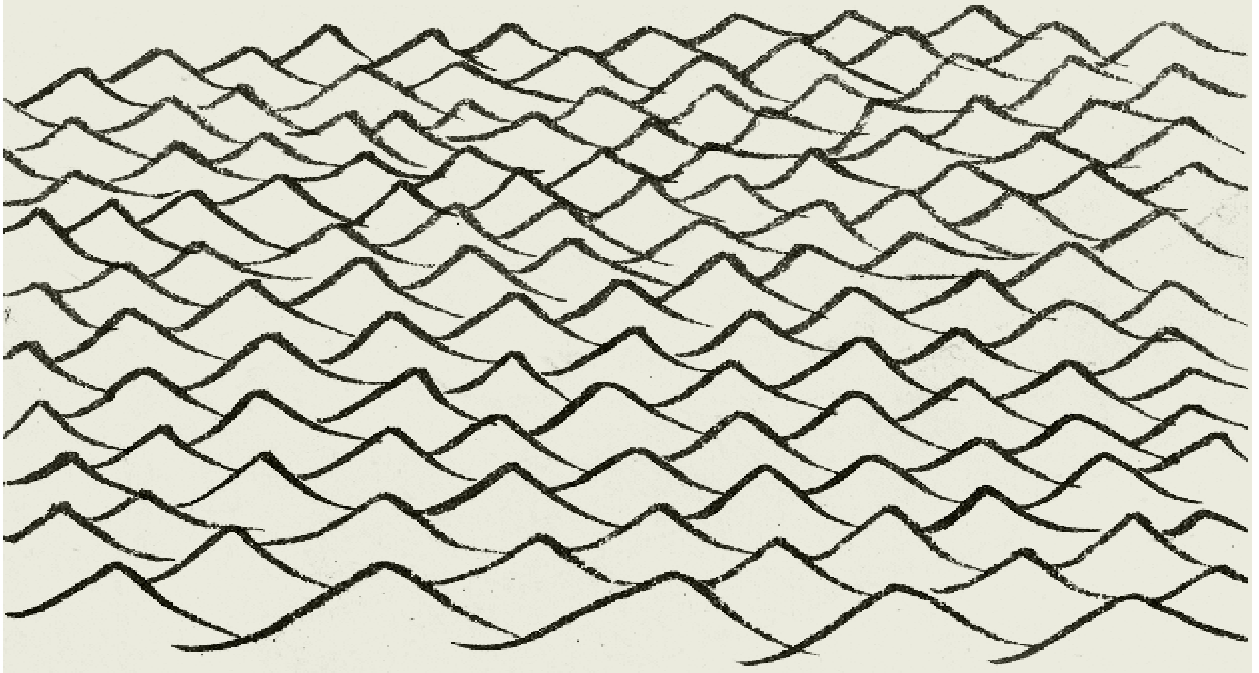
勾水法

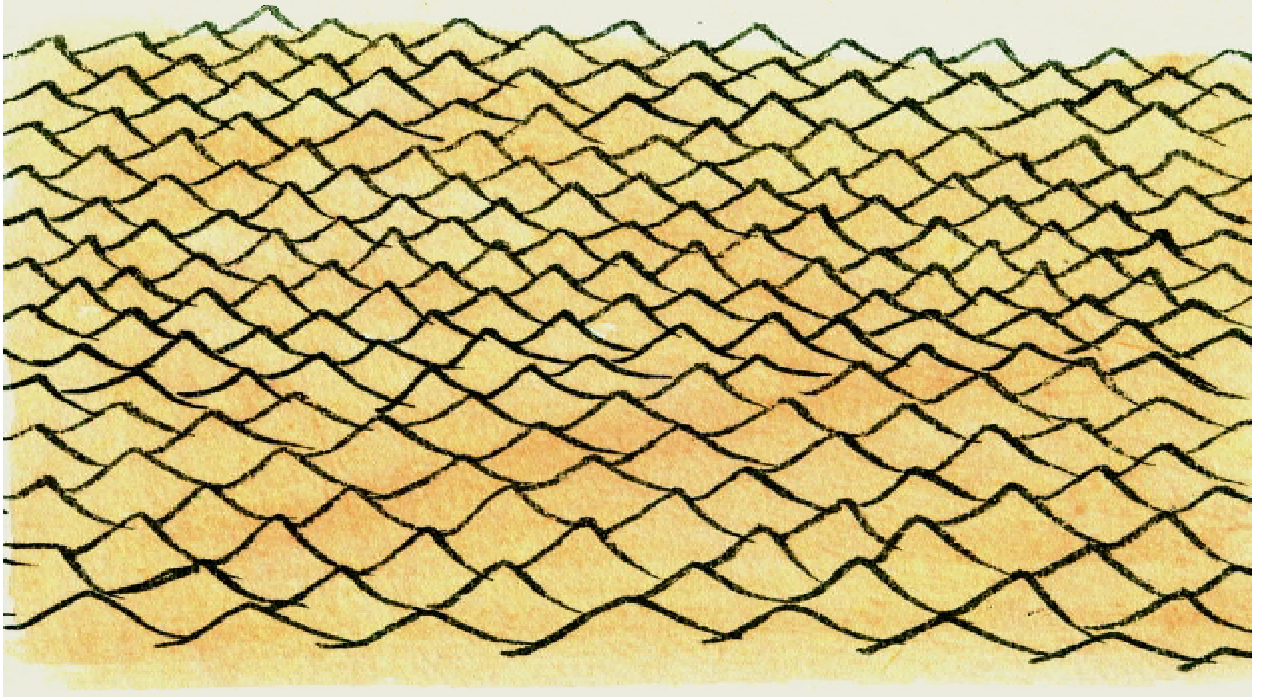
瀑布法

空白法

步骤一：勾线。用勾线笔勾出水的形态。顺水流方向画线，行笔要灵活、轻巧、爽利。

步骤二：用淡墨调花青沿墨线的边缘分染，要把水的阴阳面染出来，可分二遍完成。