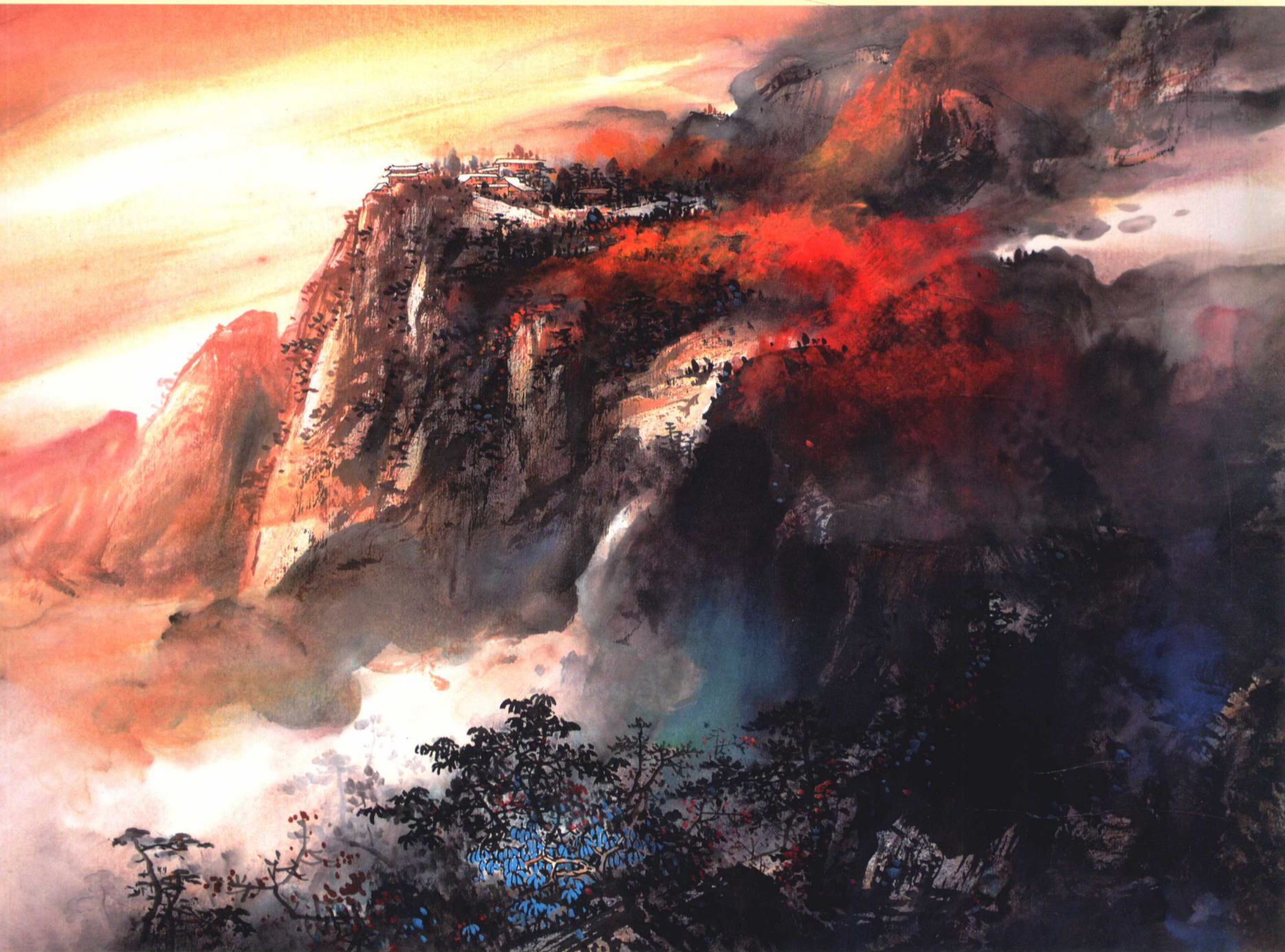

中国画名家技法丛书

泼彩山水 技法全解

李长田 编绘

中国画名家技法丛书

泼彩山水 技法全解

李长田 编绘

天津杨柳青画社

李长田艺术简历

李长田，号苦耕堂主，广西桂林人，中国美术家百杰之一。现为中国美术家协会理事、广西美术家协会会员、中国桂林雅园书画院常务副院长兼秘书长、中共象山区政协委员、广西师范大学乐年学院副教授、阳朔画院副院长、桂林榕湖国宾馆美术馆名誉馆长、中国桂林聚峰堂画院院长、国家一级美术师。

李长田是近年来在海内外享有良好声誉的实力派中国画家，他的作品浑厚苍润、气势恢宏、墨彩交融、金碧辉煌，具有强烈的视觉冲击力，常令观者心灵震撼。其作品多次在国内外展出并获奖，被收入国内外大型画集、画刊。其优秀作品被日本、新加坡、马来西亚、欧美各国以及中国香港和台湾地区知名人士、团体、美术馆收藏。大型作品常被文博单位、国家机关、大型酒店、宾馆长期悬挂收藏，并在《美术》、《中国画家》、《2007中国艺术品市场年鉴》、《中国书画报》、《美术报》等报刊上发表。

图书在版编目(CIP)数据

泼彩山水技法全解 / 李长田编绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2014.1

(中国画名家技法丛书)

ISBN 978-7-5547-0169-0

I. ①泼… II. ①李… III. ①泼墨—山水画—国画技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 256895 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11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: 6 ISBN 978-7-5547-0169-0

2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

印数: 1-3000册 定价: 38元

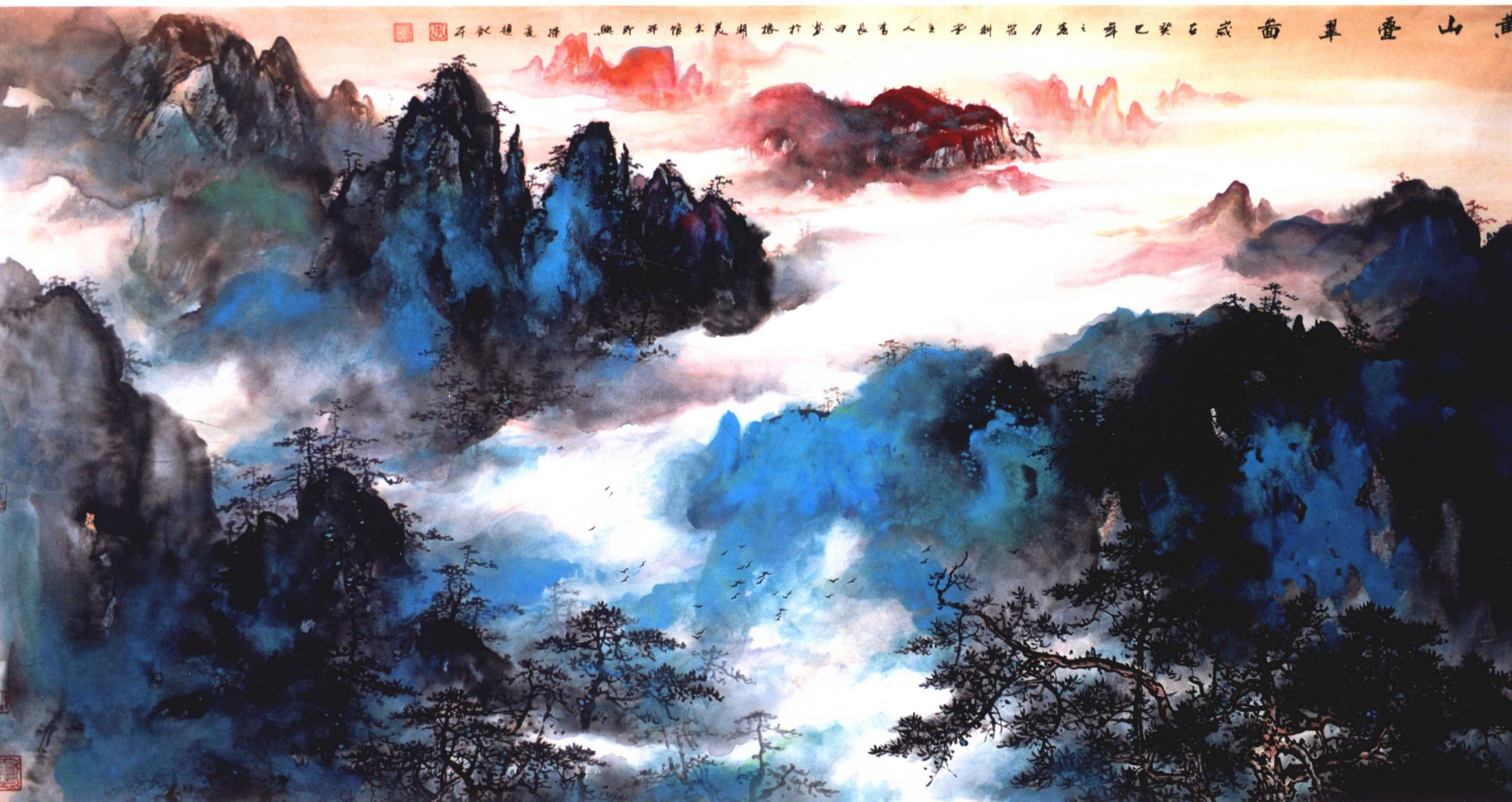
市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968

编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

目录

概述·····	2	作品画法步骤·····	12
几种画法的运用·····	3	《清秋晓岚图》·····	12
1. 笔墨淡彩的运用·····	3	《金顶祥光》·····	18
2. 先泼重墨后泼重彩·····	3	《春风又绿江南岸》·····	22
3. 墨破色之法·····	4	《湖山积翠》·····	28
4. 色和墨结合画法·····	4	《秋清泉气香》·····	33
5. 泼彩秋山画法·····	5	《黄山叠翠图》·····	36
6. 泼墨法·····	5	作品欣赏·····	40
各种技法解析·····	6		
1. 破墨技法·····	6		
2. 泼墨技法·····	6		
3. 泼彩技法·····	7		
4. 中国画的虚实关系·····	8		
5. 积墨技法·····	10		
6. 云烟表现技法·····	11		

中国画名家技法丛书

泼彩山水 技法全解

李长田 编绘

天津杨柳青画社

概述

泼墨泼彩山水画是中国画坛的一枝奇葩。它以独特的造型手段、绘画技法，形成了独特的绘画面貌。泼墨泼彩山水画可以用诗句概括为：韵兮，墨法、笔法，道法自然、巧夺天工；律兮，色彩、空间，结构天成、人间仙境。

在绘画过程中，泼墨泼彩打破了传统的藩篱，独辟蹊径。从胸有成竹到画若布弈，就形取势、因势利导、笔笔生发。绘画的过程也是创作的过程，从而形成了泼墨泼彩绘画的原创性、艺术性、唯一性、不可复制性，并被藏家所青睐。墨彩的相融、相撞、相交、相叠，产生了千变万化的色度、色阶、色相。在墨色的变化上使墨如色、色如墨，色不碍墨、墨不碍色，墨色交融、虚实相生。在用笔上提、按，顿、挫，徐、疾，线条的生涩老练、刚柔相济，形成了整个画面的韵律之美。

韵律是画面的生命，是灵魂。墨色的韵律、线条的韵律、冷暖的韵律、块面的韵律、空间的韵律、结构的韵律，构成了泼墨泼彩山水画的意境之美。

中国画的计白当黑、阴阳大化、结实与空灵、壮美与柔美、意象与抽象，在泼墨泼彩绘画中都得到了充分地体现。东方的美、古代的美、现代的美，在泼墨泼彩中熔于一炉。

泼墨泼彩山水画法是由张大千、刘海粟先生在继承、总结中国传统笔墨的基础上，对中国青绿山水表现技法的一大创新。他们创造了大泼墨、大泼彩的新技法，不仅在驾驭笔、墨、色、水、纸等方面达到了出神入化的境地，而且为中国画开辟了新的表现道路。

泼墨泼彩法是将颜料和墨在小碟中调至所需要的色相及浓度，然后泼洒在画面上，利用其自然流淌渗化的性能，形成画面的大体结构，再利用色彩渗化的形迹和肌理效果，用笔整理、补充，成为完整的作品。因此，这种画法具有一定的偶然因素，往往需要根据色彩落纸后的既成效果，来灵活地调整画面。

但泼墨泼彩作为一种艺术创作的手段，并不是盲目地在纸上乱泼一气，作者必须对画面的艺术形象有所构思，什么部位泼什么色彩，怎样泼，需要达到什么效果，以后整理成什么形象，心中都要有所准备。其次，色彩泼到纸上，也不是毫无节制地任其流淌渗化，而必须对其加以引导和控制。按章法处理好大效果后，再处理局部墨色，不需要渗化的部位，可用另一张纸吸去水分，需要保留的明暗关系可用电风吹干固定，使画面更完美，更富视觉冲击力。

泼墨泼彩时画面用墨用色可以有所变化，根据画面需要形成不同的墨相色差，如果感觉某些局部一次泼的墨彩不够浓烈，或需要加强墨彩变化，还可以泼第二次、第三次、第四次，但必须掌握技巧，不能造成画面斑驳狼藉或溃漫无度，要注意墨彩明暗深浅的差别变化，做到自然引导、补充、调整和处理，这样才能描绘出完整、完美的中国泼墨泼彩山水画来。

几种画法的运用

1. 笔墨淡彩的运用

用淡彩大笔触、中侧锋结合画出石头的结构，手指执笔要稳而有力、要灵活，不要抓死，然后再用浓墨勾擦山石的肌理，达到墨破色的效果。

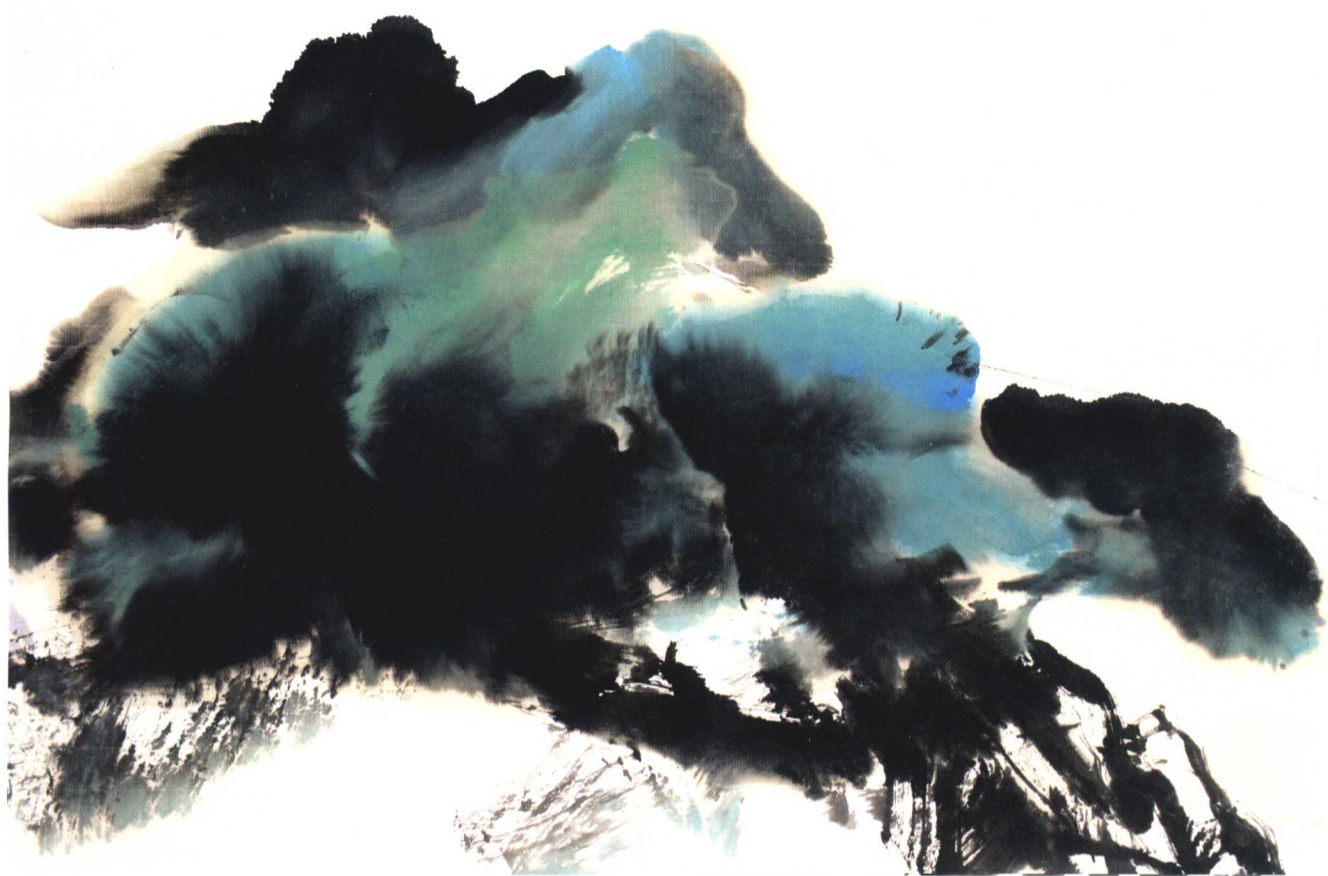
2. 先泼重墨后泼重彩

用大斗笔侧锋泼浓墨，顺势勾出一些旁边的山体，等泼的浓墨稍干，可调石青、三青泼重彩上去，按自己的意愿渗化、流动，其中浓破淡、淡破浓，都是为了在丰富墨彩变化和山的脉络造型的同时兼顾彩墨的边缘（上端就是山的轮廓），造型要坚实才能立得住。

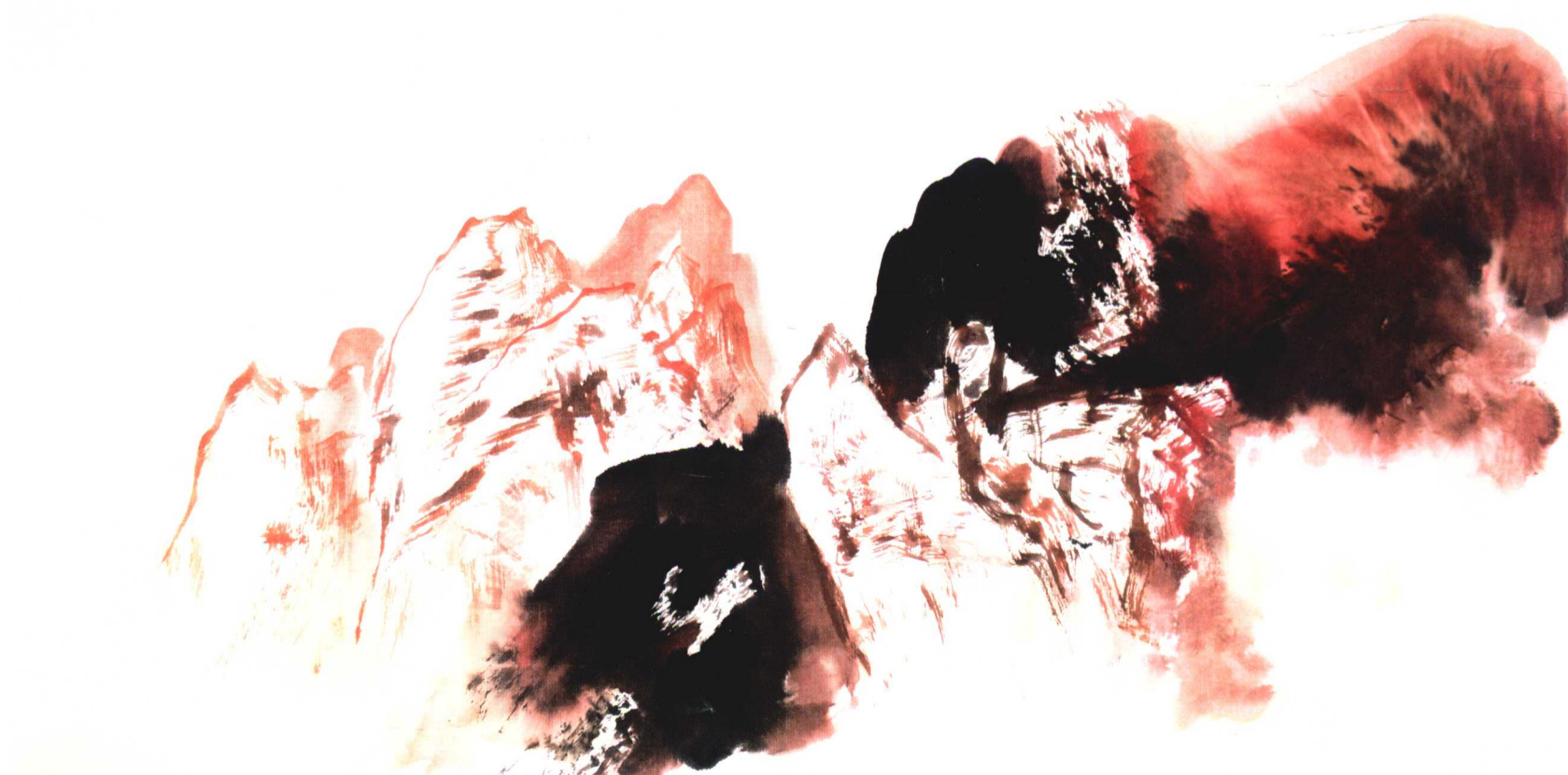
3. 墨破色之法

先用大笔没骨法泼彩，要自然并有变化，等色彩稍干，再用重墨泼到刚泼的色彩之上，使墨彩交融，然后用中锋勾画出山石纹理。

4. 色和墨结合画法

用中侧锋相交，使用勾皴擦结合画法，这种画法可用于远山和夕阳西下的山石景色描绘。

5. 泼彩秋山画法

调重墨泼出山石的形态，趁墨色未干泼上大红加朱砂，略加藤黄色，使之互相渗化，产生微妙的层次，既浑然又有渐变，同时要注意留白，不要一次泼得太满，要为进一步深入造境留下余地。

6. 泼墨法

以浓墨散锋画出山头形状，行笔时注意山石的阴阳向背，除注意形体结构之外，更须强调笔势、笔锋和笔法的运用。

各种技法解析

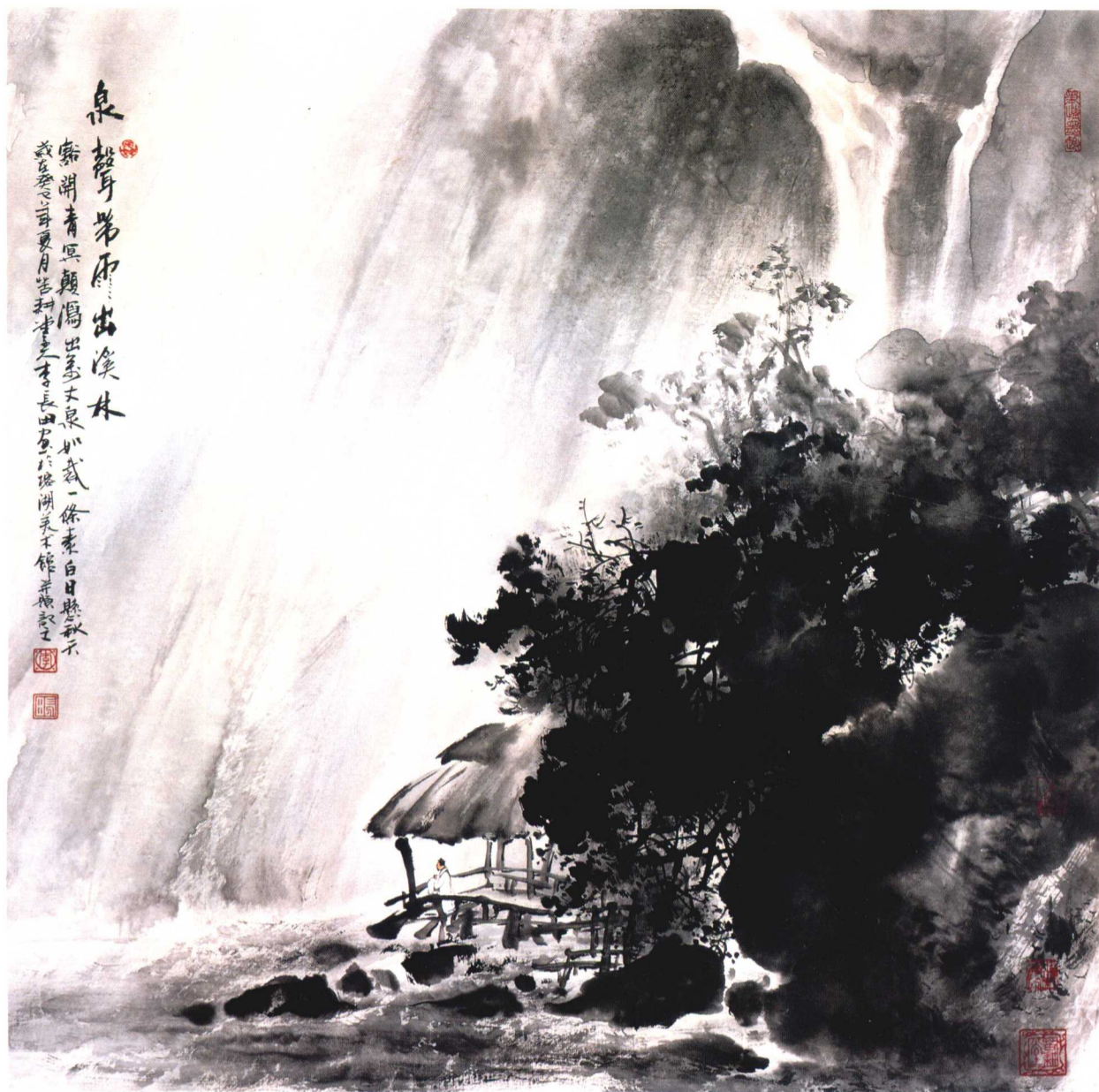

图1

1. 破墨技法

破墨法，是在前一笔泼的墨块不太干时，趁势再补上另一笔，使其融合渗化、合二为一、浑然一体，产生鲜活生动、和谐滋润的效果。破墨往往与积墨穿插使用：只有积墨，易厚而不润活；只有破墨，易活而不厚实。破墨的关键在于掌握干湿的程度，过湿时加上去容易渗化太快太多，出现臃肿无骨之感，成为浮烟胀墨；过干时加上去，不能渗化，成为一片枯燥死墨。干湿程度是破墨的火候关键，实践多了，自然熟能生巧（见图1）。

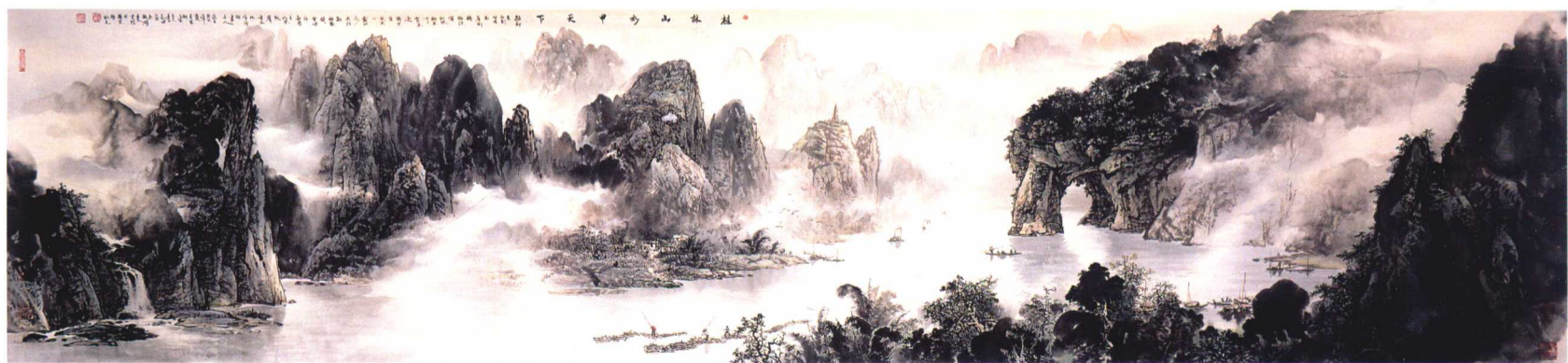

图2

2. 泼墨技法

中国画的精神是水墨，因此，离开了水与墨就不能称为中国画。泼墨画是在中国画特定的宣纸和水墨的相互作用下产生的一种特殊的艺术效果，泼墨技法是利用水墨在生宣纸上自然流淌渗化的性能，形成画面的大结构，再用笔整理、补充成完整的作品。泼墨山水画是以墨为主、笔为辅的表现方法，虽然这种画法有一定的偶然因素，但往往需要根据墨落宣纸后的既成效果，灵活调整画面，引导和控制水墨的变化和动向，从无形到有形、从写形到传神，最后收拾加工整理而成，达到形神兼备的效果（见图2）。

3. 泼彩技法

中国山水画泼彩画法是利用彩墨自身溶或不溶于水的关系和效果，加以渲染、重叠泼洒，使其沉渍、流动，营造出千姿百态的云烟效果、山势之韵，使得那似真似幻的抽象造型与大自然的山峦云雾等具体形象完美有机地结合在一起。这种中西结合的全新画风，使画面更加浪漫自由、灵巧新颖。

在泼彩画的创作过程中，山水丘壑等物象必先了然于胸，将颜料在碟中调到所需的色相及浓度，然后泼洒在画面之上，利用其自然流淌渗化的性能，因势利导，形成画面的大体结构。再利用色彩相互渗化的肌理效果，细心调整，补充为完整的作品。因这种画法具有一定的偶然因素，所以对创作者来说具有极大的挑战性。

虽然泼彩是一种发挥空间较大的表现手法，但并非是在纸上乱泼一气。在整体作品中，什么部位泼什么彩，如何去泼，最终达到什么样的效果，都要做到心中有数。其中，色彩泼到宣纸上，必须对其加以引导和控制，根据章法处理好整体的效果后，再处理局部景色，不需要渗化的地方可用吸水纸或电风吹干固定，以免造成画面斑驳狼藉、溃漫无度。

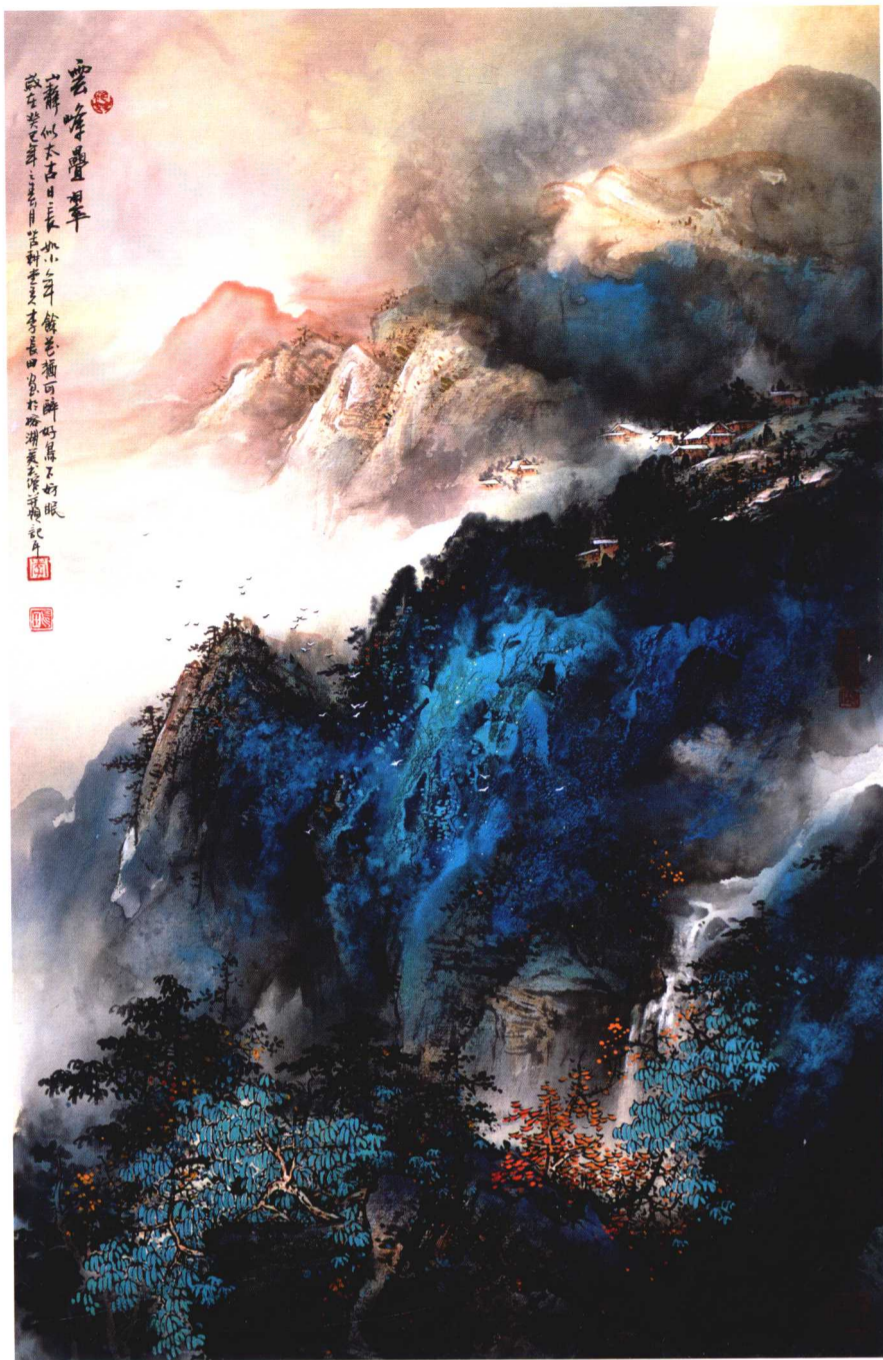

图3

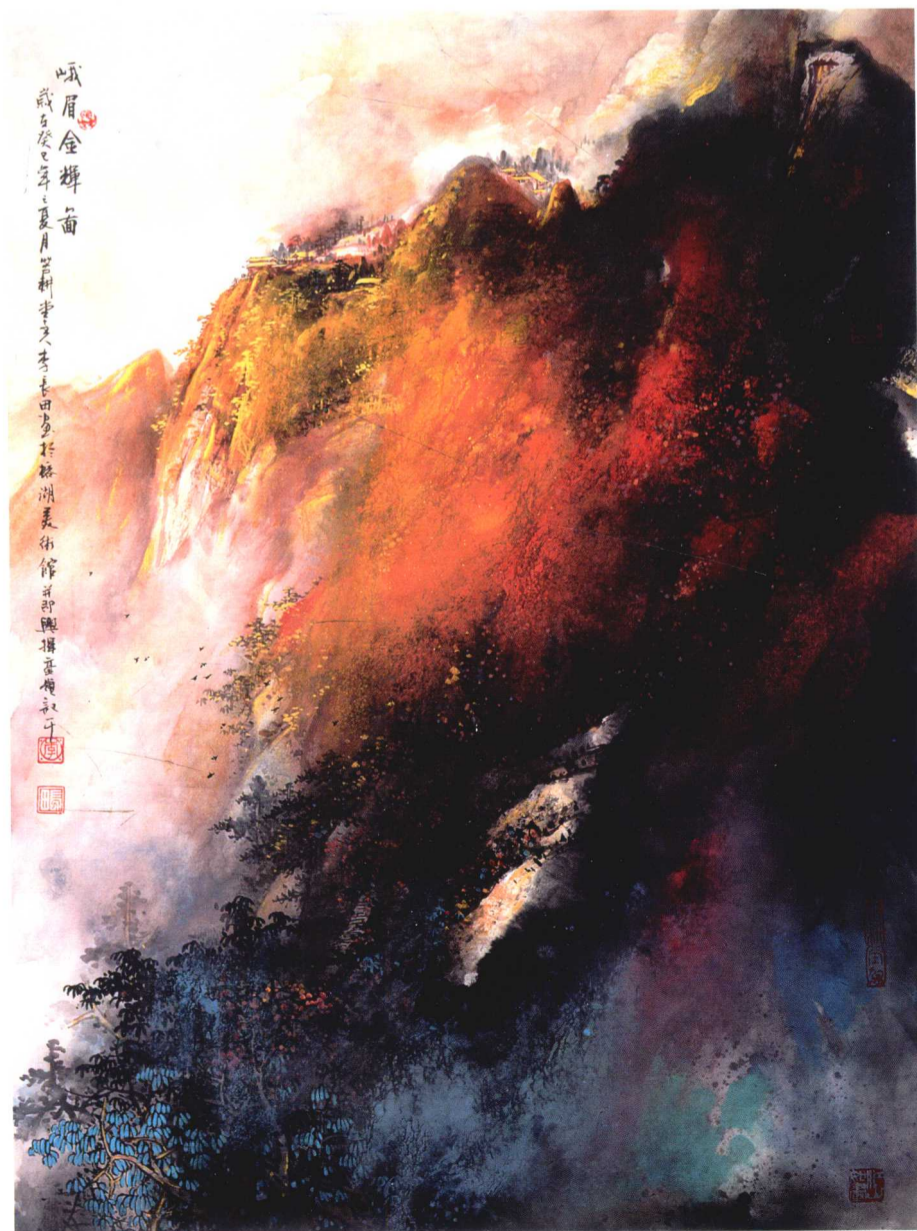
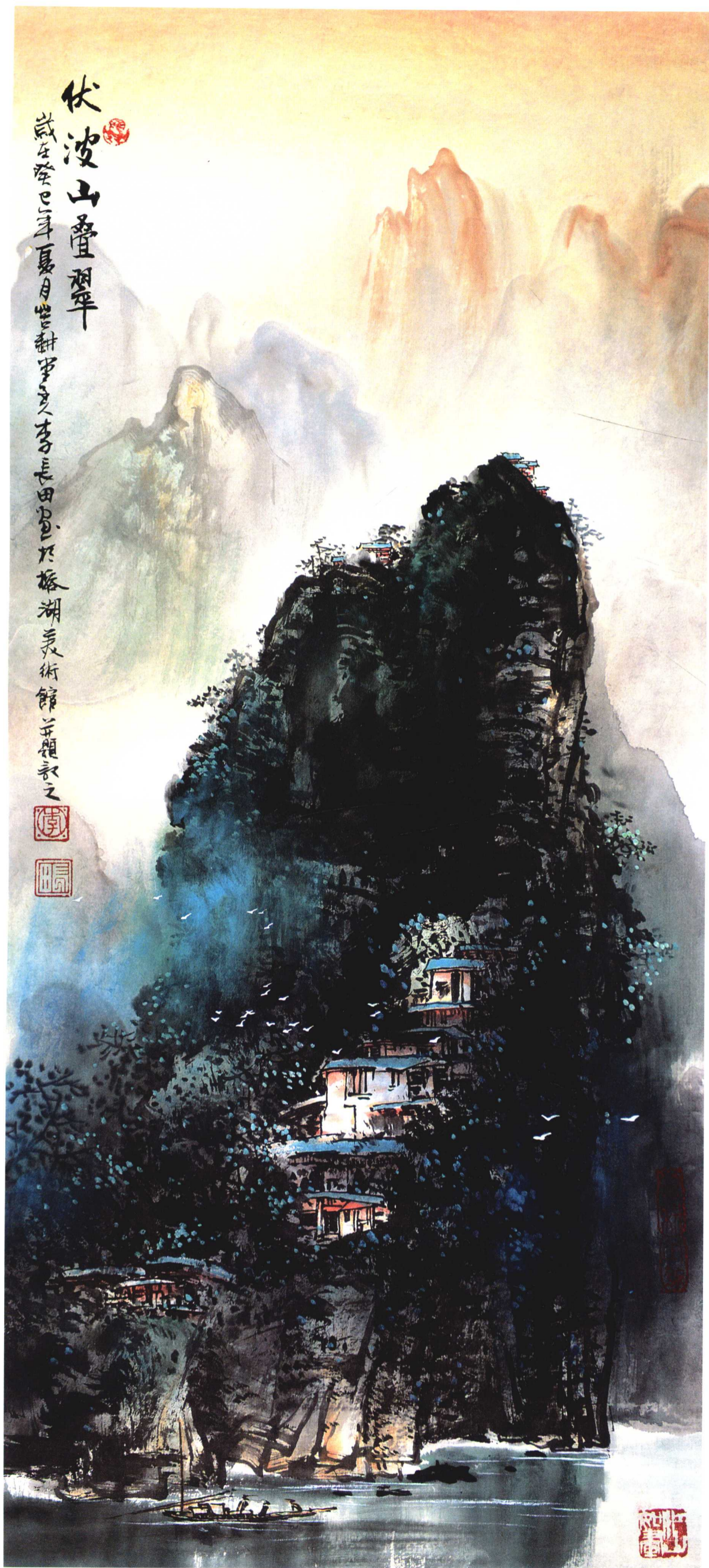

图4

泼彩时，画面用色可以丰富多变，以达到色彩斑斓的效果，但色彩必须协调。如果感觉某些局部一次泼的色彩不够浓烈，或须加强色彩的变化，亦可进行多次调整，以达到最佳效果（见图3、图4）。

4. 中国画的虚实关系

中国画的“虚”和“实”是两个多义词，从艺术的审美范畴来说，“虚”的基本含义有两种：一是指在生活真实基础上的艺术虚构；二是指在艺术描述中，化景物为情思上的意念。“实”也有两层意思：一是指作品中所描述的人和事的现实基础；二是指作品中所提供的感性形象。

虚实结合，有无相生是艺术创作中一条重要的规律，运用得好可以达到内容和形式都比较完整统一的艺术效果。虚实关系是中国画特定的一种艺术表现手法，中国画的空白往往有丰富和广泛的含义，中国画不画背景，往往留有大量空白，让观者有足够丰富的想象余地和空间。

空白的处理没有固定的程式，画家在创作中可以根据需要随机应变，使空白服从主题，运用得好就能够使画面笔简意繁，余味无穷，相反则变得空洞。“虚”并不是无，而是意境上的有。

虚实在中国画中还讲究对比关系，即墨色有黑、白、灰的对比，线条有粗细和长短的对比，色彩有冷暖的对比，这使整个画面产生出虚实的对比（见图5、图6）。

图5

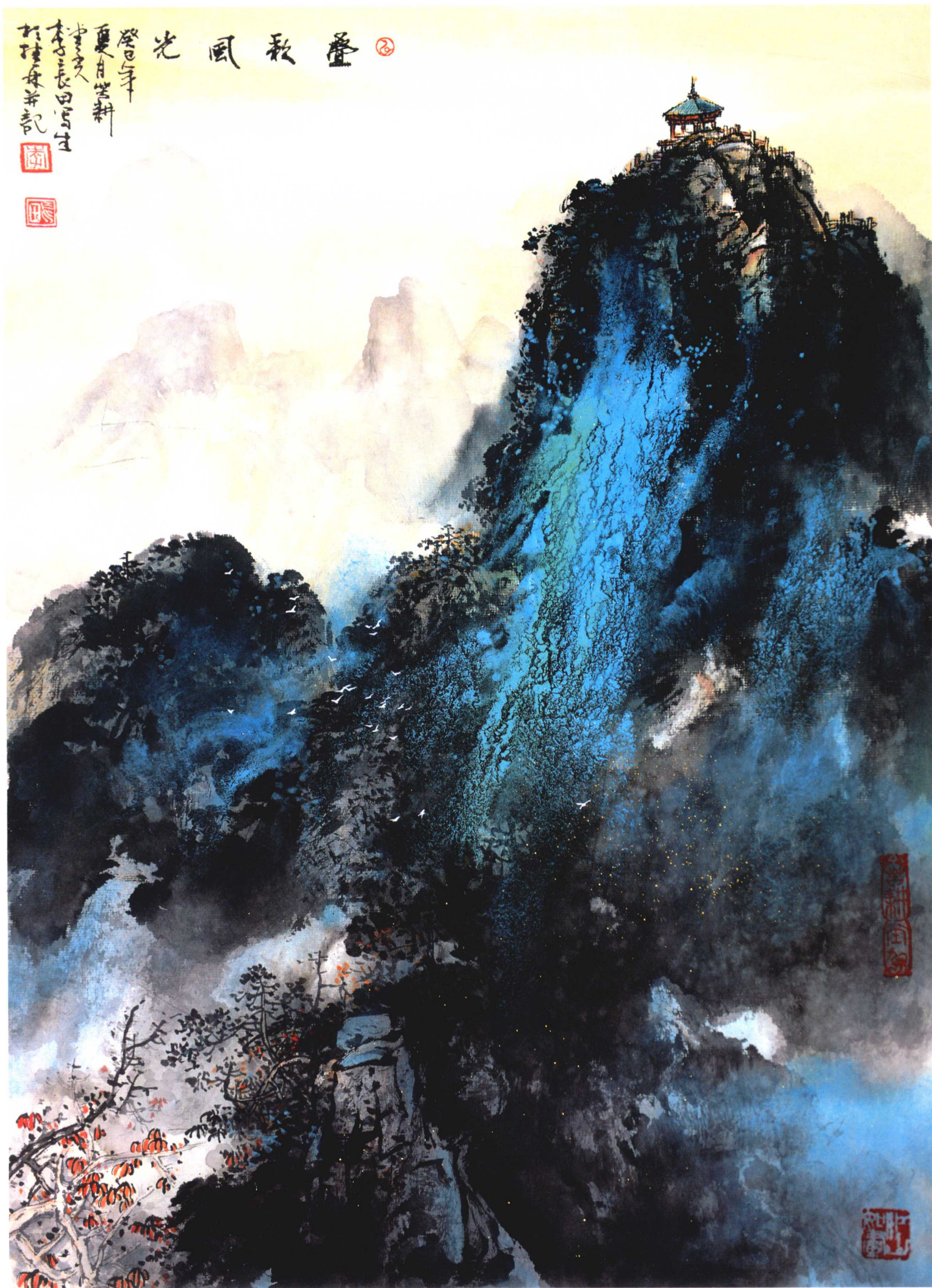

图6

5. 积墨技法

积墨法自古就是山水画家的主要表现手段，五代董源，宋代范宽、李唐等留下的真迹，无一不是积墨法的杰作。特别是元代以后，黄公望、王蒙的作品墨的层次愈见丰富、深厚。清代的龚贤又把积墨方法发展运用到新的高度。至近代黄宾虹先生，在积墨上用尽一生功夫，集积墨法之大成，达到了浑厚华滋、炉火纯青的境界。积墨是山水画家的看家本领，不会积墨，难画山水，积墨也可以说是学习山水画的一道关口。有的山水画家只对画加了几遍墨之后，就不敢再动，所谓“见好就收”，舍弃了“宁可画坏，不要平常”的追求，结果四平八稳，不痛不痒。何以如此？因为多积下去确有难处，积不好反而不可收拾，画面会很难看，容易出现板、乱、脏、死等弊病，费力不讨好。所以有的人为了保留几笔轻淡滋润的墨味，以轻描淡写草草了事。岂不知即使轻淡明快的画作，也非一挥而就，须积染递加，形成淡而不薄、轻而不浮的佳境。积墨虽难，也有规律，其要点有三：

(1) 第一遍干定之后，再递加第二遍，否则两遍渗化在一起，不但不觉深厚，反易臃肿浮胀。

(2) 第二遍是第一遍的补充、交错，而不是第一遍的重复，加的结果是多种笔法交汇在一起，“错综而复杂”，犹如印刷之套网纹。

(3) 每加一次都要保持极强的整体观念。当疏则疏，当密则密；当重则重，当轻则轻；当强则强，当弱则弱。不可心中无数而乱用笔墨，而是愈加到后来，愈要有整体感。大胆落墨，小心收拾，抓好画面的黑、白、灰关系。积墨对画面的中心基调而言最重要，也是使画面呈现整体感的关键（见图7）。

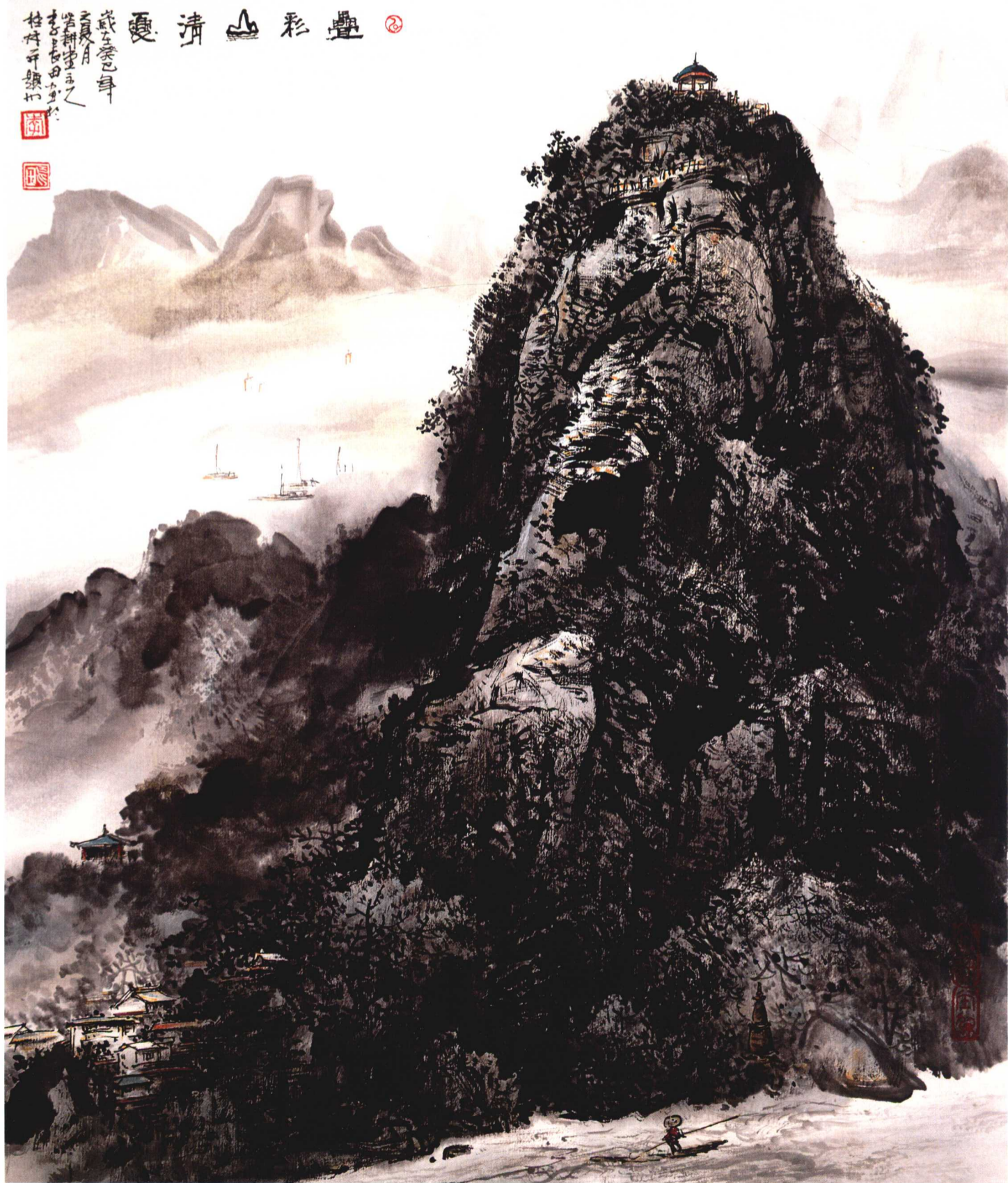

图7

6. 云烟表现技法

在山水画中，云的表现占很大部分。中国画大面积的留空留白，意在表现云的存在。画面上的虚实处理、空间层次，以及空气流动的表现等，云烟无不起到重要的作用。画云有多种，一般有云海、浮云、断云、烟云及薄雾，我们可根据特定的自然环境而定。

画烟云，要注意营造烟云起伏的动感与气韵。大自然的烟云是变化的，不是静止的，有时就像流动的波涛扑面而来。画云海，一般为山顶俯视取景，登高临远，一览云涌如海。起稿时先写出山岭连绵之势，留大量空白画云。似轻纱一般缥缈的断云披在林间，给人一种远离尘嚣闹市的宁静之美，山林浓荫处断云“虚”升，水面以淡墨罩染出树林的倒影更为生动。烟雨迷蒙的山林间，常见轻烟薄雾。表现神秘的朦胧美是把握墨韵的关键，墨色从浓到淡一定要渐趋自然。墨色忌枯涩，以通体湿润为主（见图8、图9、图10）。

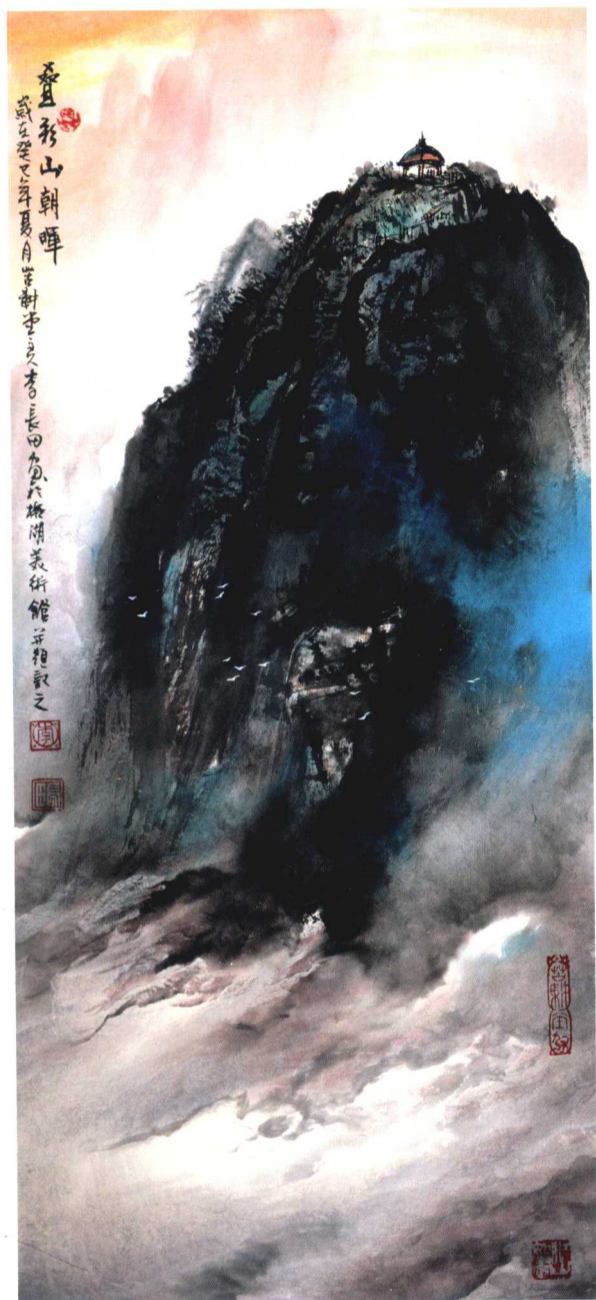

图8

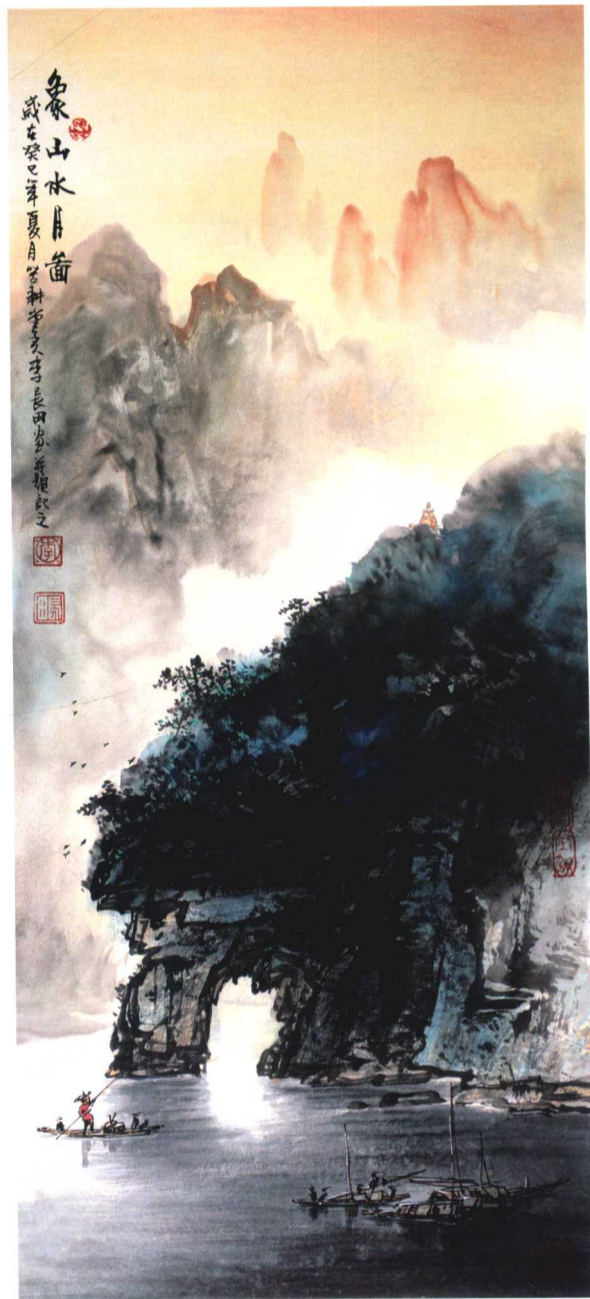

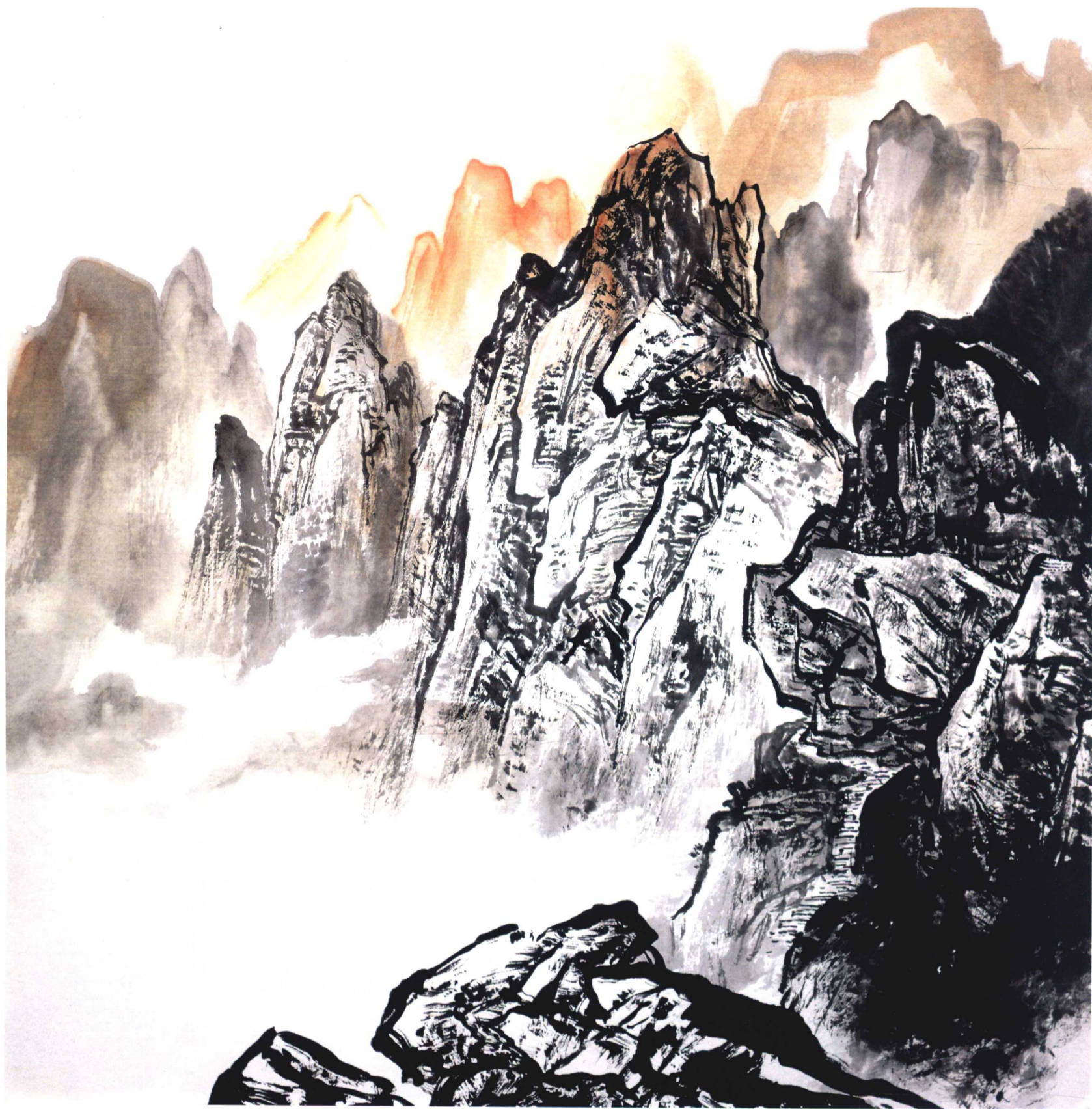
图9

图10

作品画法步骤

《清秋晓岚图》

步骤一 根据构图，先用重墨画好前面的山石，中间或后面的山石可加点赭石色，用笔注意虚实变化，主峰山脚纹理用淡墨渐渐模糊淡化，但要适可而止。

步骤二 继续用浓淡墨皴擦，加强山石的浑厚质感，在近处和主山的顶上加画松树和夹叶树，山上或山腰处多点苔点，以增强画面丰富感。