

张北云 著

学画

金碧山水

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

中老年国画自学课本

作者简介

张北云 男，汉，吉林通化人，1958年出生。毕业于北京画院，研修于北京画院王文芳、杨延文工作室。中国汉唐书画研究院院士及创作室副主任，中国美术家协会会员。从事职业国画创作，作品多次在全国美展获奖，并多次举办个人展、联展、师生画展。多幅作品分别被《中华财富》、《美术》、《人民日报》、《中国书画报》等多家学术刊物发表，各类词典收录词条及作品。

图书在版编目(CIP)数据

学画金碧山水 / 张北云著. —天津: 天津人民美术出版社, 2004.6

(中老年国画自学课本)

ISBN 7-5305-2652-2

I. 学... II. 张... III. 山水画—技法(美术)
IV. J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第046041号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编 300050 电话 (022) 23283867

出版人 刘建平 网址 <http://www.tjrm.com>

天津市中大印刷有限公司印刷

天津发行所经销

2004年7月第1版

2004年7月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 1

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 9.80元

前言

金碧山水画属中国重彩山水画的一种。是指以矿物颜料为主要色彩媒介来进行绘制的山水画门类。多用赭石、石青、石绿、朱砂、金粉等。这些颜色具有覆盖力强、妍丽、华贵和凝重庄严的艺术特色。无论是在形式塑造的“技巧”艺术上，还是以“用笔”为媒介承载的色彩艺术上都具有魅力，并曾一度成为隋唐时期山水画风的主流。然而随着水墨笔意的兴起，以及文人画风的演变发展。其艺术特征逐渐被淡弱，许多特色几乎消失而发生断层，不能不说是一种遗憾。近现代彩墨画兴起后，其样式面目多倾向于“洋为中用”。作为民族艺术，重彩山水画，金碧山水画的多元性探索与发展，在当今美术领域里仍是必要的。对于重彩金碧山水画的学习、创作来说，坚持与时俱进的创作精神，任重而道远。如果我们这一代人不能很好地将我们的民族艺术继承、发展，将在历史一页留下空白与缺憾。因此，其中仍有许多课题需要我们去发掘、完善，这也是艺术家们的重要责任。

工笔重彩山水画比之水墨山水画，因其以块面镶嵌而更具装饰性。因技法上重平涂罩染而偏重制作性。在当代重彩山水画的创作领域中，最具代表性的画家有张大千、何海霞、吴湖帆、林凡眠，之后有许俊、段七丁、谭智勇等人也有极深的造诣。重彩山水画家多以宋画为宗，在承传发展上，因大师们在实践艺术中性格禀赋、生活阅历的不同，风格上形成了各自特色，引起后人们的推崇与关注。

重彩山水画为金碧山水画铺垫了浓烈的重彩，其历史悠久，上至王公院体，下至民间百姓，无不呈现出典雅的艺术追求。如神秘的布达拉宫、瞩目的敦煌壁画，其绘画特色皆可管中窥豹。历代大师们所表现的风格流派和形式灿烂多样手法，构成了历史昌盛时期重彩金碧山水作品绚丽多彩的人文风俗、山水地理的全貌，既显示出“海阔鱼跃、天高鸟飞”的自由宽松的浓厚氛围，也展现了艺术家们超然脱俗的创造才能，集中地凝结了他们毕生的思想和对艺术上的深刻总结和感悟。正如罗丹之语：“有一些纯洁无瑕的人，他们是宇宙的旗手，几个世纪将佩服他们并且追随他们，他们是我们的骄傲。”

这本书是我多年艺术实践的心得和体会的总结，意在抛砖引玉。希望读者通过学习，能够初步了解掌握重彩金碧山水的基本技法。由于自身水平和时间有限，难免有不妥之处，希望老师、同道指正。

基本技法

1. 铺底色勾轮廓

将底色铺于设计好的画稿上，宜轻松简单，色度不宜太淡，矿物和植物颜料可根据自己的构思进行设计。

2. 色

用设计好的底色，交错铺排，染2—3遍，注意干湿厚薄与用笔变化以及线条的交叉关系。

3. 补正色

在原有的底色基础上，烘染数遍，直到色彩与宣纸的饱和度为宜，注意冷暖要有主次与呼应，镶嵌适度以粗细灵活运用。

4. 水色烘染

将调制好的水色略调墨色，灵活染制，但要有虚实变化。

5. 金粉勾填与水色罩染

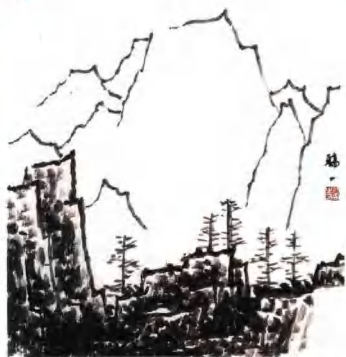
金粉中可依照色相表现调入适量相关墨色及赭石、土黄等与金粉接近的色彩，罩染数遍，使其有委婉的韵味。最后一遍将金粉重点精勾、调整面积和体积关系，达到点线面的综合统一。

设色法

树石穿插法

步骤1：先用墨线勾勒山水图形大致构图，注意经营位置及疏密关系，下重上轻，暗示着一种积极向上之感。

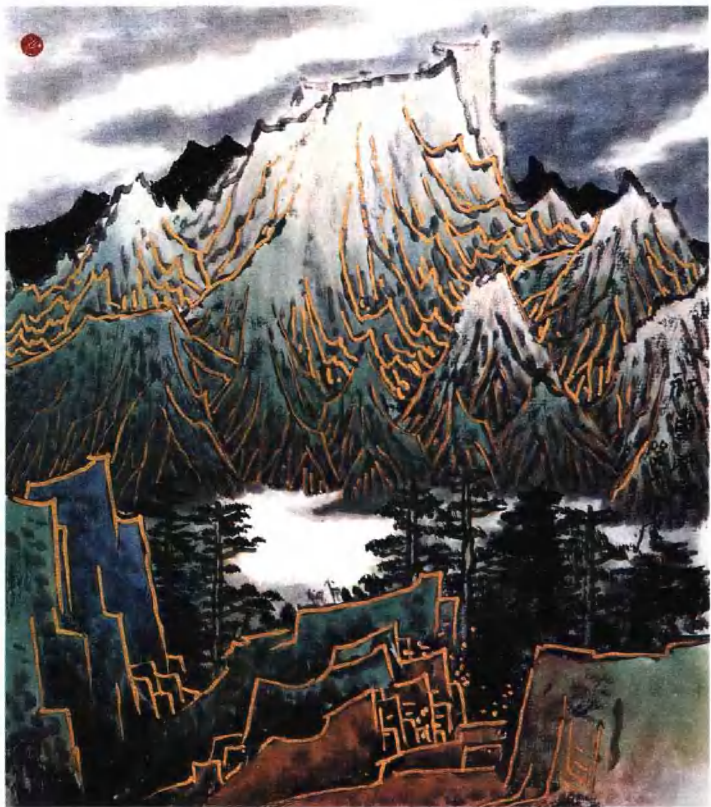
步骤2：用淡墨和中墨皴染远山结构，进一步丰富层次。

步骤3：在前稿的基础上，逐步丰富，框架里的点皴丰富其内容，在赭石或花青色底上，染以三绿、石青，层层加染。

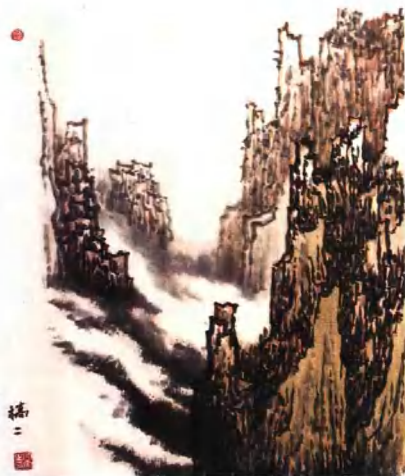
步骤4：为了使画面更加丰富，除了层层叠染，应尽力使青绿调中，有一些色阶的变化，避其平板。

步骤5：待色度基本饱和后，再以泥金、云母等颜料勾线罩染。渲染出自己理想的一种气氛，达到最佳境界。

步骤1：用墨线勾勒出黄山险峻秀挺的基本笔法，多以纵线出笔，皴擦点染，造出基本气势，为下一步打好基础。

林一

步骤2：用赭石调少许三绿，使色彩更加沉稳。表现黄山雨后之奇秀而不失稳重的佳景。

步骤3: 为了表现黄山雨后日出之美感, 渲染出烟云以烘托气氛。用青绿、朱砂、朱红、曙红等颜料层层罩染。

步骤4: 在色彩定型后, 以重墨画出远山, 既表现了雨后山境的自然现象, 又点醒了画面, 施之金粉等色彩。使之金碧辉煌。

马一
画

步骤1：用浓墨画近景，淡墨画远景，以写意的手法勾出黄土地窑洞的基本形。体现北方窑居人的粗犷、豪放、热情、智慧。

步骤2：主要用墨色进一步渲染，丰富画面的层次。

步骤3：在窑洞边勾画几棵树，和天边淡淡的云等，反应出北方干旱少雨，但不减人们对绿色美好的向往。用黄、赭、红为基本色调，染出色彩的层次。

梅三
墨

梅三
墨

步骤4：为了表现黄土地的秋景。在土坡后面以满树挂果为背景。烘托出秋意，在绿黄之间提高它的装饰含量。

步骤5：深入刻画，不断丰富画面。

步骤6-7：用双勾统一画面，用金粉提出金色秋季般的诗意，落款、铃印、完成。

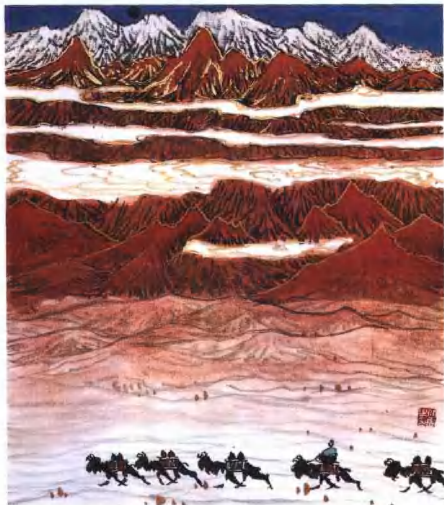

积雨得深润

西行记

古道行

山魂

红霞留照

踏歌行

