

主编 韩玮

析疑解惑

于泽海 著

青绿山水篇

山水畫系析

析疑解惑

山水画系列 青绿山水篇

于泽海 著

图书在版编目 (C I P) 数据

山水画系列. 青绿山水篇 / 于泽海著. — 济南 :
山东美术出版社, 2012.6
(析疑解惑丛书 / 韩玮主编)
ISBN 978-7-5330-3811-3

I. ①山… II. ①于… III. ①山水画—国画技法
IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第124028号

策 划: 信 奇

责任编辑: 信 奇 李文倩 石冉冉

装帧设计: 刘冠全

封面设计: 关晓冰

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制 版: 山东新华印刷厂

印 刷: 济南鲁艺彩印有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开 2.5印张

版 次: 2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

定 价: 18.00元

编者的话

中国画作为中国文化的一个重要组成部分，墨彩纷呈的意象创造方式，源远流长。时至今日，已经历了近千年的演变，任何一个稍有中国文化常识的人，都不会对其漠然视之。

这也正是学习中国画者众多的原因。

而一本切实可用、析疑解惑的技法书籍，则是帮助学习者理解、认识和领悟中国绘画精髓必不可少的辅助。

本套丛书正是在这样的基础上产生的。

虽然从严格的意义上来说，任何一个画种技法的介绍，对学习者都只能是一种参考，是一种也可以这样做的方式，但借鉴可以使学习者从“无法”到“有法”，尤其是一种既具有一定的学术性，又能使学习者析理明技的技法书籍更是如此，这也正是本套丛书技法分类与体例设计的目的所在。

本套丛书在编写上尽可能将学术性融入深入浅出之中，文化传承脉络的系统性力求清晰明了，技法介绍于寻本溯源之际尽可能更加实用与现代。这样，适应性可能更广泛一些，对学习者的帮助可能更直接一些。因为，毕竟中国画的学习，既要从基础做起，又要与时代同步。

如果本套丛书使学习者对中国画的认识和实践有所启迪，作为编者，则足以欣慰了。

韩玮
2011年春节于泉城

目 录

概 述	5
一、青绿山水画的画法	8
1. 小青绿山水画	8
2. 大青绿山水画	9
3. 金碧青绿山水画	10
二、青绿山水画作画步骤	11
1. 小青绿山水的作画步骤	11
2. 大青绿山水的作画步骤	13
3. 金碧山水的作画步骤	15
4. 《溪声入僧梦》作画步骤图	17
5. 《溪山流云图》作画步骤图	19
6. 《秋韵》作画步骤图	21
7. 《秋岭揽翠图》作画步骤图	23
三、小 结	25
四、作品欣赏	27

析疑解惑

山水画系列 青绿山水篇

于泽海 著

图书在版编目 (C I P) 数据

山水画系列. 青绿山水篇 / 于泽海著. — 济南 :
山东美术出版社, 2012.6

(析疑解惑丛书 / 韩玮主编)

ISBN 978-7-5330-3811-3

I. ①山… II. ①于… III. ①山水画—国画技法
IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第124028号

策 划: 信 奇

责任编辑: 信 奇 李文倩 石冉冉

装帧设计: 刘冠全

封面设计: 关晓冰

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制 版: 山东新华印刷厂

印 刷: 济南鲁艺彩印有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开 2.5印张

版 次: 2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

定 价: 18.00元

目 录

概 述	5
一、青绿山水画的画法	8
1. 小青绿山水画	8
2. 大青绿山水画	9
3. 金碧青绿山水画	10
二、青绿山水画作画步骤	11
1. 小青绿山水的作画步骤	11
2. 大青绿山水的作画步骤	13
3. 金碧山水的作画步骤	15
4. 《溪声入僧梦》作画步骤图	17
5. 《溪山流云图》作画步骤图	19
6. 《秋韵》作画步骤图	21
7. 《秋岭揽翠图》作画步骤图	23
三、小 结	25
四、作品欣赏	27

编者的话

中国画作为中国文化的一个重要组成部分，墨彩纷呈的意象创造方式，源远流长。时至今日，已经历了近千年的演变，任何一个稍有中国文化常识的人，都不会对其漠然视之。

这也正是学习中国画者众多的原因。

而一本切实可用、析疑解惑的技法书籍，则是帮助学习者理解、认识和领悟中国绘画精髓必不可少的辅助。

本套丛书正是在这样的基础上产生的。

虽然从严格的意义上来说，任何一个画种技法的介绍，对学习者都只能是一种参考，是一种也可以这样做的方式，但借鉴可以使学习者从“无法”到“有法”，尤其是一种既具有一定的学术性，又能使学习者析理明技的技法书籍更是如此，这也正是本套丛书技法分类与体例设计的目的所在。

本套丛书在编写上尽可能将学术性融入深入浅出之中，文化传承脉络的系统性力求清晰明了，技法介绍于寻本溯源之际尽可能更加实用与现代。这样，适应性可能更广泛一些，对学习者的帮助可能更直接一些。因为，毕竟中国画的学习，既要从基础做起，又要与时代同步。

如果本套丛书使学习者对中国画的认识和实践有所启迪，作为编者，则足以欣慰了。

韩玮
2011年春节于泉城

概 述

我国的传统绘画有着悠久的历史，历代画家为我们留下了绚丽多姿的宝贵遗产，各流派、各画种如涓涓清泉，汇成浩瀚的民族传统文化长河，中国青绿山水画便是其中的一条支流。青绿山水画在中国山水画里比起水墨山水画起源要早，虽然随着水墨画的兴起和文人画的发展，青绿山水画一度因其相对工整而修习者渐稀。然而，不论是过去还是现在，青绿山水在各个历史时期都留下了灿烂的篇章并传之于世。

任何一个画种的学习，首先要了解其发展过程，才能更好地发展。青绿山水画的学习也是如此。青绿山水画的发展，与我国绘画的材质有关，敦煌石窟从汉代开建以来成了我国丝绸之路的要汇之地；敦煌石窟的绘画艺术主要以佛教故事为题材，塑造佛像和绘制壁画。在壁画里没有专门描绘山川的山水画，山水画只是作为人物画和建筑画的补景与点缀，恰恰是从补景中可以看出它是以大块的红土、红赭、石青、石绿、垩粉表现当时的山水画痕迹，这可以说是青绿山水画的雏形。隋唐时期，隋代画家展子虔为后人留下一幅宝贵的《游春图》。这幅《游春图》是我国山水画传世最早的作品，展子虔的画，虽未完全脱离六朝的稚拙气，然而，山与水的空间布局，人与山树的比例等诸方面，已比前朝有了较大的发展，无论山石勾勒还是树的脉叶都不是六朝时期的简单符号了。色彩的运用也是青山绿树，开启了唐代青绿山水画的先河，尤其是对李氏父子（李思训、李昭道）的青绿山水画的发展有着明显的影响。

唐代初期青绿山水得以大发展，凡作山水，多为青绿或金碧。青绿山水画法在当时可以说是山水画技法的主流。当时在画坛倍受推崇的李思训、李昭道父子，世称“大小李将军”。李思训首创大青绿山水、金碧山水。他的儿子李昭道继承了他的大青绿方法并有所发展，在此以后的各朝代文人画家，借鉴大青绿法，变化为小青绿山水。可以说李思训父子是青绿山水的奠基人，对于后来青绿山水画的发展影响极大。

唐朝末年至五代时期的山水画家开辟了新一代山水画风。这一画风造就了唐末至五代一大批卓有成就的中国山水大家荆浩、关仝、董源、巨然、李成、范宽等，使这一时期成为我国古代山水画的鼎盛时期，对后来的山水画起了积极的影响作用。这一时期的山水画一直是我国山水画史的骄傲，但同时又是山水画大变革、大提高和大裂变的时期，使山水画技法呈多元化发展，作为山水画早期成熟的青绿山水发展缓慢，这种风气一直影响到宋朝初期。

宋朝初年是我国山水画成熟期，而且达到了一个高峰。画者如云，竞相效仿五代至宋初的画家，真有“齐鲁之士惟摹营丘，关陕之士惟摹范宽”之势。当时学者对荆关、董巨、李成、范宽这些大画家极为崇拜和佩服。由于宋代初期政治上比较开明，经济政策符合民心，社会生活逐渐繁荣，国家开始设立画院，收罗天下著名画家为统治阶层服务。宋代青绿山水就是在这种环境中得以发展的。宋徽宗赵佶能书善画，造诣高超，人物、山水、花鸟画皆精，亦精通青绿山水画技法。当时在宋代青绿山水画有显著成绩并留下了作品的画家有：王诜、赵伯驹、赵伯骕、王希孟等人。王诜，字晋卿，师法李思训的青绿山水法，后人评王诜的画“金碧辉映，风韵动人，不知者谓‘李将军思训笔，晋卿题为己作。’殊可笑也”。王诜还有一种水墨和青绿结合的画法，恰是这“不古不今”的画法，才是他的典型画风和对山水画青绿法的发展。王希孟是北宋画院学生，受过宋徽宗赵佶的指教。代表作品《千里江山图》，此图为

长卷青山绿水，翠岭千层、舟楫房舍、渔人往来、烟波浩渺，大有咫尺千里之势。不仅是宋代青绿山水画的经典作品，也成为中国美术史上的璀璨明珠。青绿山水在宋代作为独立的山水画技法，起到了承先启后的重要作用。

元朝年代虽然短暂，山水画却最为盛行，青绿山水画同样也得以发展。此时期从事青绿山水画的主要代表人物有赵孟頫、钱舜举（钱选）等人。青绿山水最有成就的要算钱选，有诸多青绿山水画作品传世。赵孟頫绘画以鞍马称著，山水人物次之，但以赵孟頫的成就而论，山水最为显著，而山水画法也多。赵孟頫的山水画主张要画出自己的风貌，不同于南宋的风格。他没有沿着宋代画风走下去，而是走向了追古意、溯唐风。画大青绿山水时，不用宋人已创出的带有皴擦点染的水墨形式，而又回到勾勒填色，《吴兴清远图》是此种风格比较典型的大青绿山水画作品。赵孟頫画小青绿山水时则采用皴擦办法而成，尤显精致。

明代的青绿山水画，基本上是元代山水画风的延续。明代初期统治者虽没有设立画院，但是，宫廷召集各地画家为宫廷服务。由于推崇复古，倡导宋人画风，青绿山水在此风影响下，比元代要受重视得多，凡是山水画家都能画青绿山水。吴门画派画家沈周、文徵明，院体别派周臣、仇英等人皆为青绿山水画高手。而仇英更是以青绿山水最为擅长。

沈周的青绿山水有两种风格，一种是以瘦硬的直线勾勒山石形体，略加皴擦，然后再涂石青、石绿、赭石，最后点染收拾而成，画面显得青翠雅致，另一种是在水墨简疏处淡施石青、石绿等色，显得清新简淡，虽与传统技法无太大突破，但也自成面貌。

文徵明的青绿山水画最为后人非常赞赏，他以学北宋的青绿画法为主，又学沈周着色法。先画好水墨山水，给上石色留有余地，有时色与色、色与墨互相渗合，效果丰富深厚，层次多、变化多，画面不板不滞，画面融洽，没有生硬感，为当世和后人大为赞赏。

仇英是周臣的学生，他的青绿山水手法多种多样，大青绿、小青绿、金碧山水，样样都很精到，他一生勤奋作画，擅长临摹古画，留下大量作品传世。仇英是多面型画家，他的青绿山水也是多种风格。因为明代山水画画风讲究笔力雄健、粗笔阔墨，所以仇英的工笔重彩式的典雅之风，可以说是宋元大青绿设色山水的再现。另一位明代山水画家蓝瑛，画风苍劲雄健、骨力刚硬，他的这种风格与浙派戴进、吴伟的刚硬、挺拔相互影响。蓝瑛的青绿山水，皴法多用刚硬线条勾皴、擦点，然后加以浓重的石青、石绿、朱砂、朱磦、红赭涂在山石上。而有的直接用石青、石绿勾皴，也别具生面。

青绿山水在清朝统治二百七十多年中没有得以大的发展与提高，这与当时清代山水画家的创作思想有关，从事青绿山水的画家多是仿古派，如“四王”的王鉴、王时敏、王原祁、王翬都能作青绿山水，但基本上是前代画家技法的重复。王石谷在四王当中传世作品较多，他的青绿设色细匀清丽、技法成熟。清代画家袁江、袁耀，在绘画上人们多将他们二人定为界画家，确实他们的楼台殿阁画得雄伟奇特，令人称赞。但二袁的青绿山水也画得很好，而且有自己的面貌，可称清代青绿山水画大家。二袁的青绿山水画画风，结构严谨、境界峻异、幽奇古特，多数是以楼台山水为主的补景青绿山水，画面有仙境诗意。二袁的山石勾皴与前人直线不同，而发明了曲线滚笔皴，山石结构玲珑多变，这与界画的配景多为园林石有关，所以不仅有玲珑剔透之感，也与青绿山水极为协调。

青绿山水画发展至近现代，应以张大千的大青绿山水画最为著名，张大千的青绿山水一生创作很多、留存极广，张大千的青绿山水画设色工整严谨，勾皴笔法仿造宋唐，没骨部分自题仿张僧繇法。整卷艳丽、大青大绿、白粉朱色，构图简洁明快，富丽堂皇，极具山川之势。另有当代画家贺天健、应野平、何海霞等山水画家也都擅青绿山水，而其中尤以何海霞成就最为突出。何海霞是张大千的学生，他主张要画好青绿山水，必须先画好墨笔山水，所以他的青绿山水，多在水墨山水上着色，色不碍墨、

墨不碍色、色墨结合浑然一体。何海霞传统功夫深厚，所作巨幅青绿山水，笔力雄健、法度非凡，金碧辉煌，气势夺人，使青绿山水画在气势上为之一振。

就小青绿山水画而言，当以当代画家吴湖帆最为突出。吴氏的小青绿山水画，淡雅清新，着染几不见笔痕，色彩变化丰富细腻，极具典雅之感，这可说是对古代青绿山水画的突破。但就青绿山水画在近当代的发展和实际而言，青绿山水画与水墨山水画相比，发展是滞后的，而当代绘画艺术语境的多元化发展，观众与鉴藏者对绘画艺术的多元化需求，应该为青绿山水画的发展提供了最佳的时代契机，而任何一个画种的发展，除时代需求与艺术追求外，技法与鉴赏的普及更是一个不可或缺的重要因素，这也正是本书的编写意义之所在。

溪山流云图（局部）

一、青绿山水画的画法

青绿山水画，顾名思义，是以中国画矿物颜色石青、石绿色作为主要色彩的山水画创作形式。自唐代李思训、李昭道父子开创青绿山水画技法先河以来，经过历代的发展，虽在表现技法上每朝皆有改进，作画技法也不尽相同，但就着染技巧而言，大致可分为三种类型。

1. 小青绿山水画

小青绿山水画是青绿山水画出现最早的青绿山

水画法。在墨稿的基础上，待墨稿干后，先以淡花青色罩染，趁湿在山体凸起处着染石青或石绿色，石色着染较薄，色调清新、淡雅，色不碍墨，墨不碍色，雅致清透，称为小青绿，近代画家以吴湖帆、溥儒最为擅长。

在其后的发展中，为使色彩有变化，在山根处着染赭石，也是小青绿山水画罩色的方法之一。但石色着染薄而透明是其要旨。（见图1）

图1 《春景喧和》

此图以赭色加花青色打底，干后罩染薄薄的石绿色，色彩清雅，简淡，是为小青绿山水画法。

青绿山水画的画法

2. 大青绿山水画

先以赭石色、花青色或淡绿色在干后的墨稿上罩染，趁湿或罩色干后重新将画打湿，在山体的凸处着染石青色或石绿色，石色着染由浅至深，由薄至厚，多次积加而成。石青或石绿色厚重亮丽，色彩鲜

丽，称为大青绿法。大青绿法石色的着染，色彩虽厚重，但不能一遍厚涂而成，厚薄要有层次变化，画面色彩才能厚中见润泽，尤其是着墨处，更应注意。石色有覆盖力，着染石色后个别墨线地方要提勾一遍，以免墨线处含混不清，影响画面效果。（见图2）

听风听雨听暮蝉

图2《听风听雨听暮蝉》

从此图石色厚重，色彩浓艳，是为大青绿山水画法。

3. 金碧青绿山水画

在大青绿的基础上，在山体的结构墨线处，勒以金线，画面金碧辉煌，极富色彩的装饰感，是为金碧青绿山水法。金碧青绿山水法，关键在于勾勒金线，金色线条与墨线融合无间、相辅相成是其关键，当代画家中以何海霞最为擅长此

法。（见图3）

以上各法，各有所长，但小青绿山水法是其基础。青绿山水画的皴法通常勾勒为主，以为着染石色之需。至于后人在水墨的基础上着染石色，也是青绿山水画的技法范畴，着染色彩的方法是一样的。

图3 溪声入僧梦（局部）

此图在大青绿的基础勾勒金线，金碧辉煌，是为金碧青绿山水画法。

二、青绿山水画作画步骤

青绿山水画作画步骤，除着染技法与其他山水画法不同外，笔墨与其他技法的山水画大同小异。所谓同，是指用笔用墨的要求是一致的，所谓异，是指青绿山水画无论是小青绿山水还是大青绿山水，着染色彩以矿物质石色为主，矿物质石色有覆

1. 小青绿山水的作画步骤（见图4-1至图4-4）

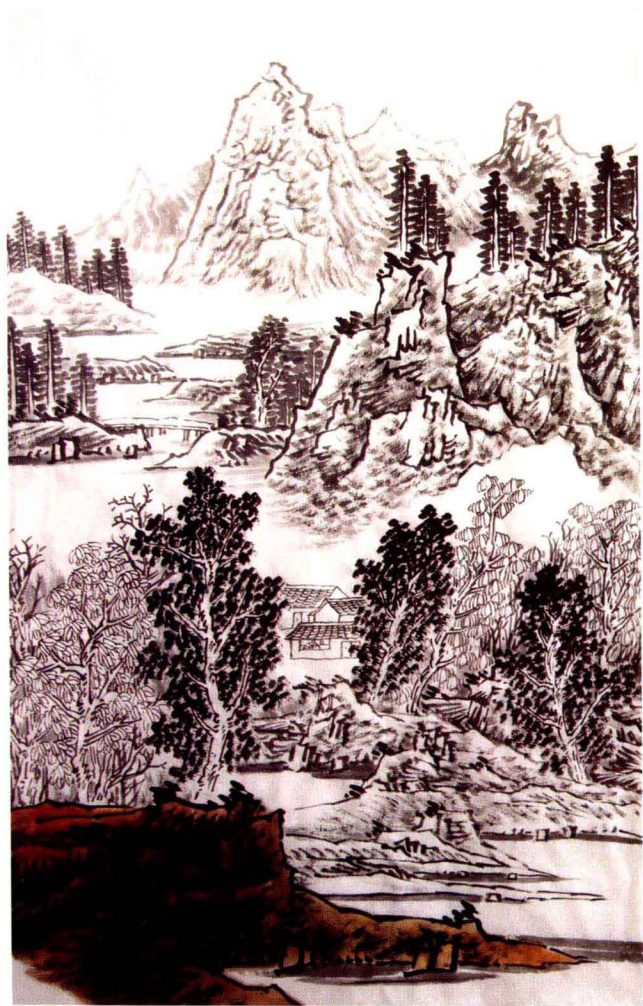

图4-2《山居图》作画步骤二

用赭石和少许的三绿从山石底部向上分染，再用汁绿从石头顶部向下分染，近处树干用赭石复勾，远处细干用淡赭提染，夹叶树用赭石在叶子空白处打底，点叶以花青和墨，或花青和藤黄点染树叶空白处。

盖力，因此山水皴法以勾皴为主，在山峰凸起处要保留大量空白，以便于着染石色。（见图4至图6）

其后四幅作品为青绿山水画三种技法的创作范例，可供读者参考。（见图7至图10）

图4-1《山居图》作画步骤一

先构思好画面位置，心中要经营好近景、中景、远景三者的主次关系，然后落笔，画出山石结构和树木，画山局部时要考虑到局部和整体的关系。墨稿干后，以淡赭色先由近景处开始罩染。

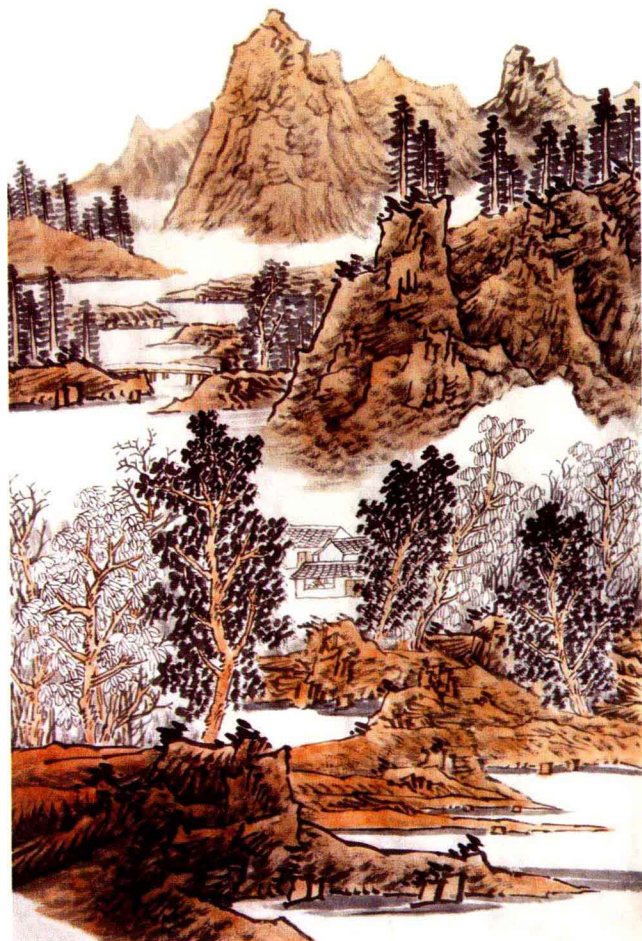

图4-3 《山居图》作画步骤三

从山石顶部罩汁绿，用头绿分染，再以三绿提亮，以花青和墨罩染房子顶部，用赭石复勾房屋门窗，以朱磦点染夹叶。用色不要太浓，由淡到浓两到三遍，染时注意空出墨线。

图4-4 《山居图》作画步骤四

用赭石和墨染出远山，衬托出画面的层次，用淡墨调整云水边缘，使云气变厚，并在山石结构处用浓墨点苔，整理画面时注意在山石的暗部用淡墨加强明暗的对比，加强山石树木的韵律变化和统一。