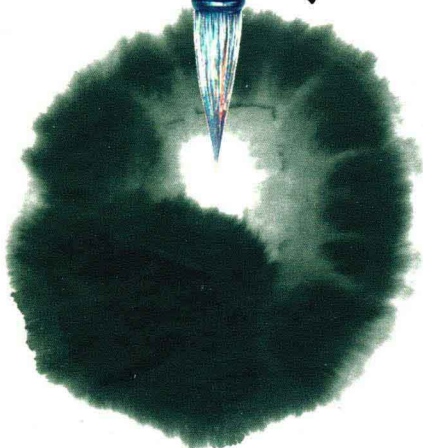

国画一点通

工笔山水

魏云飞 著

5

问

工笔山水是指青绿山水吗？工笔山水的具体界定是什么？

工笔山水有什么特点？与写意山水有什么区别？

初学工笔山水，应如何入手，有没有方法和规律可循？

历史上哪些画家的工笔山水适合作初学范本？原因是什么？

工笔山水强调书法用笔和笔墨趣味吗？

工笔山水是画得越细致入微越好吗？

如何鉴别一幅工笔山水画的优劣？

学习工笔山水画应使用怎样的纸和笔？

生宣与熟宣各自的特征是怎样的？生宣怎么变成熟宣？

画工笔山水可否使用隔夜的黑墨或色？为什么？

如何区分植物色和矿物色？施色的方法有什么不同？

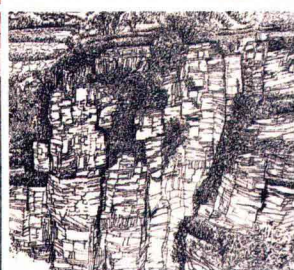
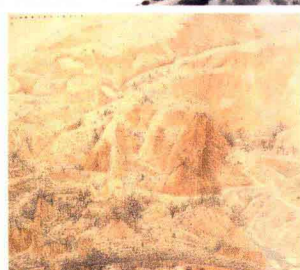
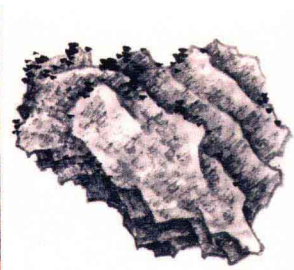
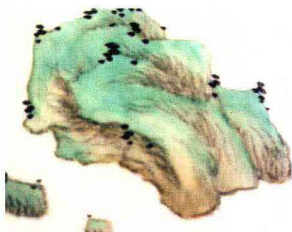
画工笔山水时，是否须要将纸裱到画板上，怎样操作？

工笔山水画中的笔法有哪些？有什么要求？

山水画中的墨法有哪些？有什么要求？

工笔山水画中的用水有哪些要求？

怎样理解「石分三面」？

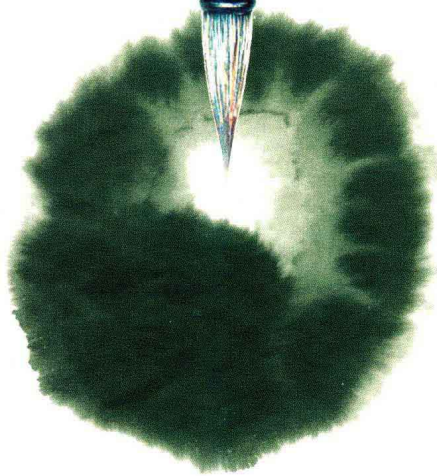
天津杨柳青画社

国画一点通

工笔山水

魏云飞 著

5

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

国画一点通·工笔山水 50 问 / 魏云飞著. —天津:
天津杨柳青画社, 2013.7

ISBN 978-7-5547-0092-1

I. ①国… II. ①魏… III. ①工笔画—山水画
—国画技法—问题解答 IV. ①J212-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 162181 号

出 版 人：刘建超

出 版 者：天津杨柳青画社

地 址：天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码：300074

编辑部电话：(022) 28379182

市场营销部电话：(022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真：(022) 28376968

邮购部电话：(022) 28350624

网 址：www.ylqbook.com

制 版：北京锋尚制版有限公司

印 刷：北京地大天成印务有限公司

开 本：1/16 889mm×1194mm

印 张：4

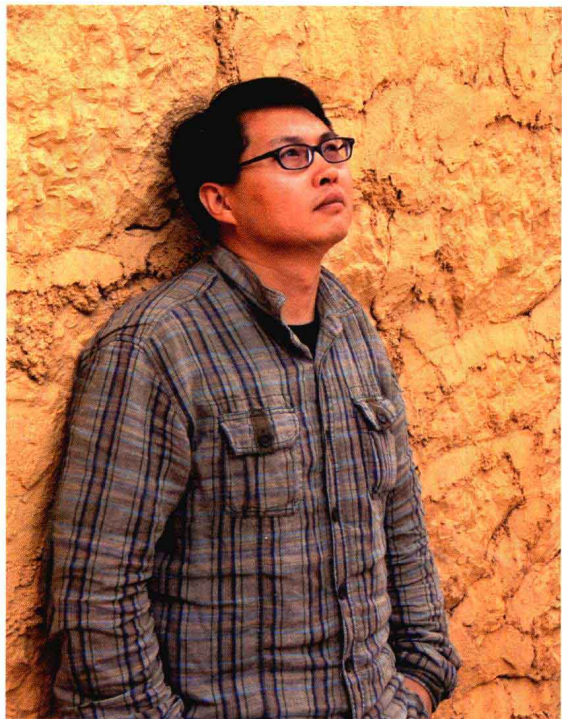
版 次：2013 年 7 月第 1 版

印 次：2013 年 7 月第 1 印

印 数：1—5 000 册

书 号：ISBN 978-7-5547-0092-1

定 价：35 元

作者简介

魏云飞，河北怀来人，天津美术学院中国画系山水专业研究生毕业，获硕士学位。现为天津美术学院中国画系副教授、山水教研室主任，中国美术家协会会员。作品入选第十一届全国美展并获天津展区铜奖，天津市第七届青年美展获金奖，被评为“最具收藏潜力七零后二十杰”，“当代最具影响力的中国画名家五十强”。

目录

对工笔山水的理解和认识	2
问题 1: 工笔山水是指青绿山水吗? 工笔山水的具体界定是什么?	2
问题 2: 工笔山水有什么特点? 与写意山水有什么区别?	3
问题 3: 初学工笔山水, 应如何入手, 有没有方法和规律可循?	4
问题 4: 历史上哪些画家的工笔山水适合作初学范本? 原因是什么?	5
问题 5: 工笔山水强调书法用笔和笔墨趣味吗?	6
问题 6: 工笔山水是画得越细致入微越好吗?	7
问题 7: 如何鉴别一幅工笔山水画的优劣?	8
工笔山水画的工具、材料及其使用方法	10
问题 8: 学习工笔山水画应使用怎样的纸和笔?	10
问题 9: 生宣与熟宣各自的特征是怎样的? 生宣怎么变成熟宣?	11
问题 10: 画工笔山水可否使用隔夜的墨或色? 为什么?	12
问题 11: 如何区分植物色和矿物色? 施色的方法有什么不同?	13
问题 12: 画工笔山水时, 是否须要将纸裱到画板上, 怎样操作?	14
工笔山水画的学习	15
问题 13: 工笔山水画中的笔法有哪些? 有什么要求?	15
问题 14: 山水画中的墨法有哪些? 有什么要求?	16
问题 15: 工笔山水画中的用水有哪些要求?	18
问题 16: 怎样理解“石分三面”?	19
问题 17: 怎样才能画出树木的体积感和空间感?	20
问题 18: 怎样画松树?	22
问题 19: 点叶法和夹叶法的画法有哪些? 组合规律是怎样的?	24
问题 20: 处理三棵(以上)的树木时, 怎样表现?	25
问题 21: 远景树木成林, 怎样表现?	26
问题 22: 怎样画豆瓣皴?	27
问题 23: 怎样画披麻皴?	28
问题 24: 怎样画斧劈皴?	29
问题 25: 怎样画米点皴?	30
问题 26: 怎样理解皴法? 为什么有时皴法画了许多, 但山石的结构和体积并未建立起来?	31
问题 27: 在同一幅工笔山水画中, 是否可以多种皴法并用? 应注意什么?	32
问题 28: 画青绿山水时, 怎样才能做到画面染出的石色(石青、石绿、朱砂)沉稳、厚重、明快?	33
问题 29: 什么是分染、罩染? 在工笔山水中画是怎样运用的?	34
问题 30: 一幅工笔山水画的色彩处理是否越丰富越好?	35
问题 31: 如何画瀑布溪水?	36
问题 32: 工笔山水画中的云雾有哪几种画法?	38
问题 33: 苔点在工笔山水画中的作用是什么? 应点在山石林木的什么位置?	40
问题 34: “留白”在工笔山水画中的作用是什么? 怎样理解“计白当黑”?	41
问题 35: 如何画亭台楼阁?	42
问题 36: 如何画点景人物?	43
问题 37: 如何画舟船桥梁?	44
问题 38: 怎样画春景山水?	46
问题 39: 怎样画夏景山水?	47
问题 40: 怎样画秋景山水?	48
问题 41: 怎样画雪景山水?	49
问题 42: 工笔山水画有哪些构图形式? 怎样提高构图能力?	50
问题 43: 工笔山水画的题款和钤印应注意什么?	52
对工笔山水画的继承和发展	54
问题 44: 我们应当怎样理解和对待传统绘画?	54
问题 45: 在学习传统绘画的过程中, 我们应当注重哪些方面的汲取?	55
问题 46: 在工笔山水画中, 如何吸收西方现代绘画营养?	56
问题 47: 如何对待工笔山水画的制作性问题?	57
问题 48: 现代工笔山水画的重要表现手法有哪些?	58
问题 49: 山水写生的方法有哪些? 如何在生活中发现美、表现美?	60
问题 50: 写生在意笔山水画创作中有什么重要性?	62

问题 1：工笔山水是指青绿山水吗？工笔山水的具体界定是什么？

答：一直以来，山水画中工笔和写意的区分，并非像花鸟画、人物画那样的明确。山水画传统画法称谓中有大青绿山水、小青绿山水、没骨山水、浅绛山水、水墨山水等，对于工笔山水的定义或界定，比较模糊。笔者认为，工笔山水并非特指青绿山水，而应是包括：青绿山水（金碧山水、小青绿山水），没骨山水和细笔山水（具备工笔画特征的浅绛山水、墨笔山水）。

小青绿山水：
在水墨基础上，敷以草绿、石青、石绿等颜色，笔墨与色彩效果兼备。

大青绿山水：
以勾勒为主，较少皴擦，层层敷积，染以石青、石绿等色。严谨工整，并以金箔复勾、泥金，画面金碧辉煌，也称金碧山水。

没骨山水：作品不加勾勒，直接以色彩点皴渲染，画面灵动明快。

水墨细笔山水：以水墨完成，不着颜色，依靠墨色浓淡、干湿，区分物象的形质、远近、虚实。

浅绛细笔山水：在水墨基础之上，敷以淡赭石、淡花青等色，多表现秋天景色。

问题2：工笔山水有什么特点？与写意山水有什么区别？

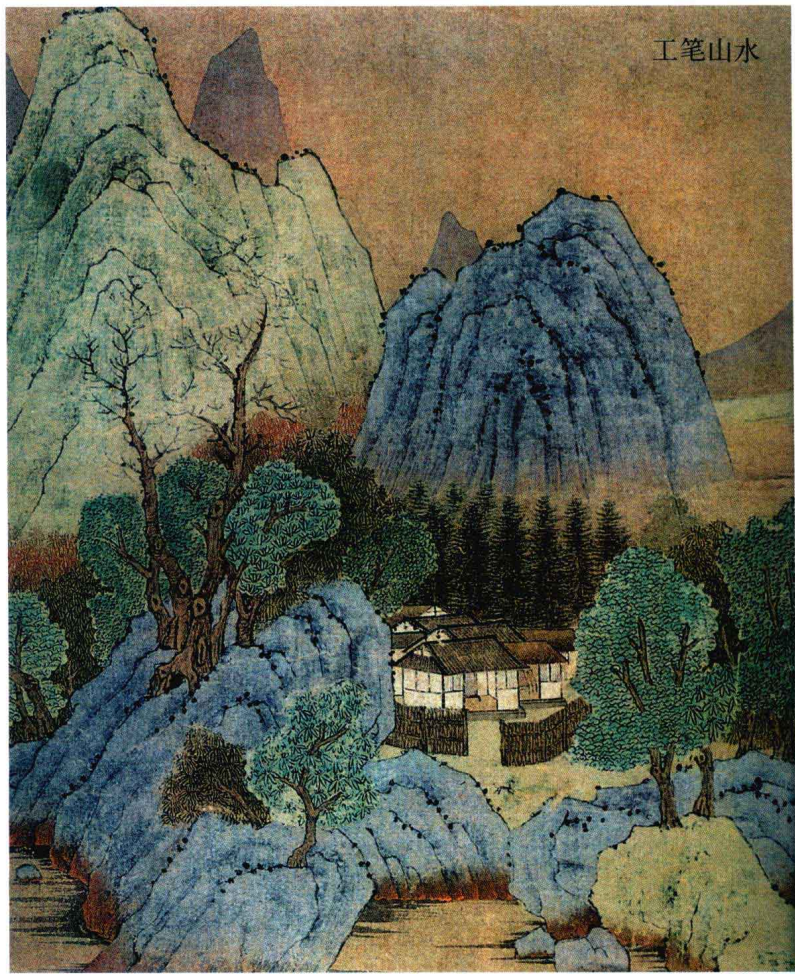
答：(1) 工笔山水画的勾线用笔以中锋为主，线条工整且少有大的粗细变化。写意山水画则勾线粗细变化较大，用笔的抑扬顿挫的节奏感较强，尤其在笔的转折处，此特点十分明显。

(2) 双勾技法的大量运用是工笔山水画的重要特征，山坡、水口、亭台、车马必勾得有根有据，树木刻画尤其精细，即便是结顶小枝乃至形态各异的树叶，都以双勾细画，谓之“夹叶”。写意山水画用笔较为自由随意，中侧锋互用，变化较多。树枝只须一笔画出，树叶可用墨点表现。

(3) 工笔山水要在勾好线条后，用淡墨或颜色由浅入深进行若干遍烘染，以达到塑造山石形体的目的。染法在工笔山水画中具有重要作用。写意山水画则以皴代染或兼皴代染，以皴法塑造山体，分出虚实、凹凸结构。皴法的作用大大显现。

(4) 工笔山水画多画在绢上或熟宣上。写意山水则多以生宣或介于生熟之间的宣纸为载体。

(5) 工笔山水画，尤其是大青绿山水、没骨山水，离不开石青、石绿、朱砂、白粉等色。写意山水的精髓则是笔墨。

工笔山水

写意山水

元 黄公望 富春山居图（局部）

问题3：初学工笔山水，应如何入手，有没有方法和规律可循？

答：初学工笔山水画，应选择传统经典作品进行临习，“取法乎上，仅得其中”，以虔诚之心，向经典学习，是每一个初学者步入正途，进入山水画学习与创作的不二法门。

学习之初，对范本的选择，不宜过多、过杂，俗话说：“贪多嚼不烂”，应当选取一两位大家的经典之作反复研习，继而再触类旁通。

在具体学习中，要善于发现、理解和归纳，掌握规律性的东西，并结合作者的艺术生活历程，深入把握其艺术继承脉络和个性风格。

总之，工笔山水画的入门是看似简单，实则是非常关键的第一步，它关系着工笔山水画学习之路将来发展的高度与深度。

明 文徵明 溪亭刻画（局部）

此作品画法工整严谨，皴染细腻而不刻板，是文徵明工笔山水的显著特点。

魏云飞 满庭诗境

此作品将水墨与色彩相结合，层层勾皴，以苍劲、秀润的近景树石与淡雅微妙的远山相对比，营造出秋山雨后的空灵意境。

问题 4：历史上哪些画家的工笔山水适合作初学范本？原因是什么？

答：明代画家沈周、文徵明的工笔山水画较适合作为初学范本来学习，原因是：

(1) 文、沈的工笔山水画作风平和中正，严谨磊落，赋色文雅又不失笔墨，在艺术特点上，强调共性而不求新奇，初学入手，往往先入为主，不容易形成习气。

(2) 通过对文、沈工笔山水的学习，既可上溯宋元，也可下至明清，乃工笔山水学习的堂堂大道。

(3) 由于年代久远，许多唐、宋、元的工笔名作保存并非完好，也影响印刷品的质量，而明清的作品相对保留较好，其印刷品效果较清晰、明确，初学入手也更适合。

明 文徵明 雨馥春树

此作品笔法严谨细腻、敷色清润浑厚，画面充满了文人书卷之气。

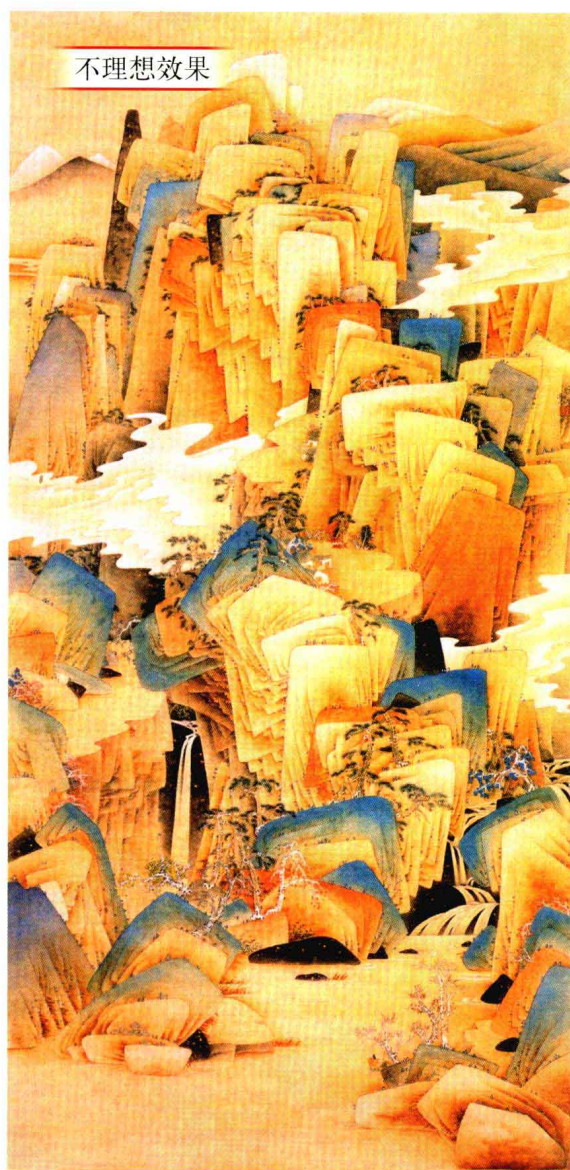
此作品线条沉着平和，皴法朴实明快，笔路清晰，着色沉厚，画面在平实中蕴含深意。

明 沈周 山水图

问题 5：工笔山水强调书法用笔和笔墨趣味吗？

答：工笔山水画的用笔、用墨要求与写意山水相较而言，偏于严谨、工整、细致、规范，但依然强调用笔的书写性和笔墨的丰富性。切不可将工笔山水的用笔、用墨简单理解为勾边填色，细致的线条勾勒也要和钢笔、铅笔线条相区别，用色、用墨讲究用笔的顺序和势态，而非随意涂抹。

不理想效果

作品勾勒用笔无提按藏露之变化，缺乏书法用笔之意识，线条刻板单一，无笔墨趣味。

理想效果

笔法勾勒注重提转折，以隶篆笔法为之，书法的用笔意识使得钱选的作品书卷气十足。

理想效果

魏云飞 秋水图

以楷书笔法勾勒，注重用笔的挺拔和顿挫，干笔的勾皴和湿笔的擦染相得益彰，画面显得单纯而丰富。

问题 6：工笔山水是画得越细致入微越好吗？

答：工笔山水画给人的第一印象便是细致入微，注重刻画。很多初学者往往因此陷入这样一个误区：“工笔山水画就是越细越好”。其实面面俱到的细致入微反而使作品失去了主次、虚实、空间，变得意境索然，将情感生动的工笔山水变成了“风景制图”。因此，我们得出这样的结论：工笔山水画的细致程度，是在笔墨色彩、空间结构和画面意境的要求下，呈现不同要求的，而不是一味地陷入对细节的无休止的深入刻画。

近景树石勾皴丰富细致，中景山峦简约概括，将占画面一半面积的天空染以淡墨，衬托出留白的远山，画面层次分明，笔墨详略得当，画面荒寒宁静，悠远之意十足。

问题 7: 如何鉴别一幅工笔山水画的优劣?

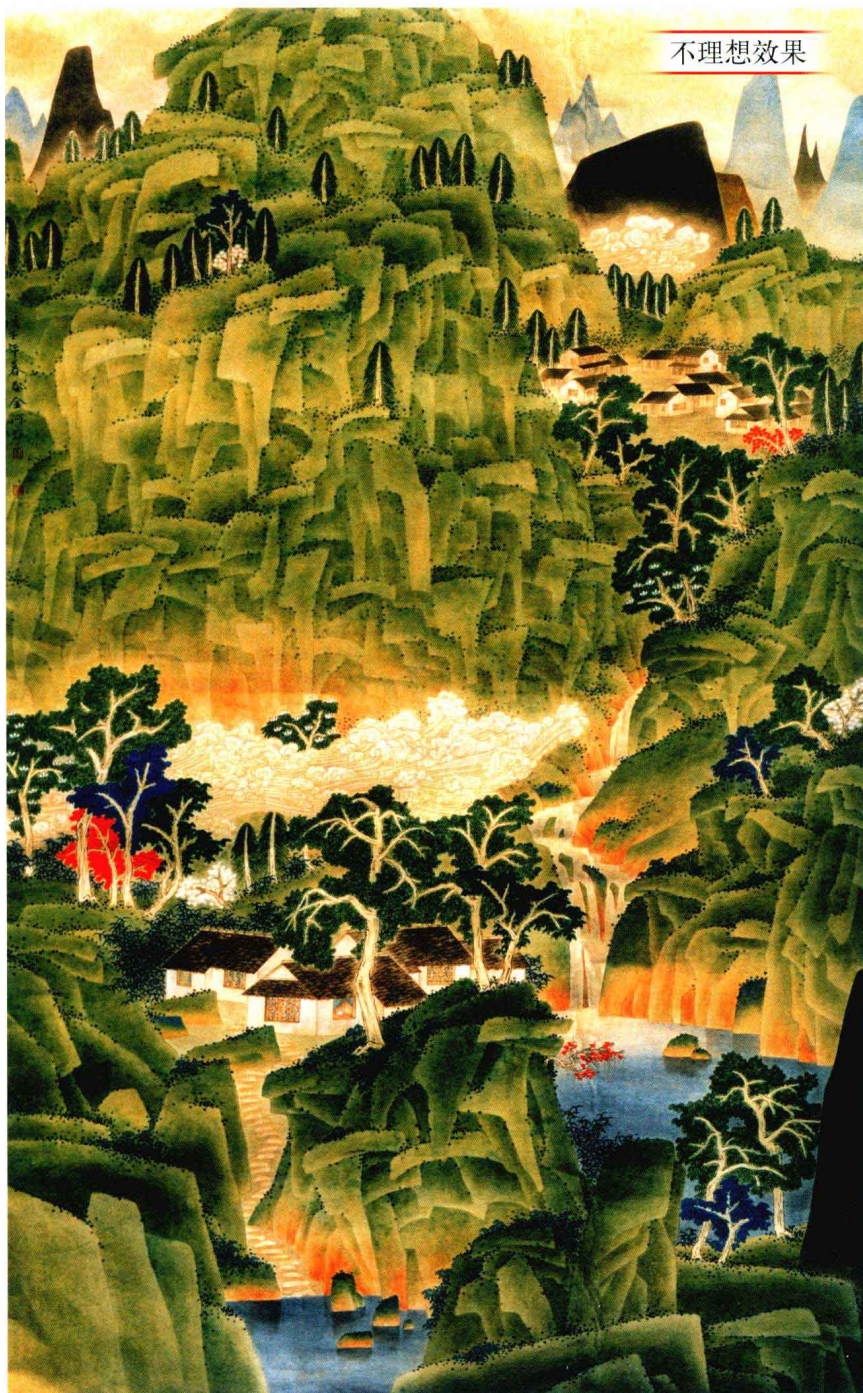
答: 一幅好的工笔山水画, 至少需要具备以下特点:

(1) 工笔山水, 无论青绿、重彩, 还是墨笔、浅绛, 它的气息必须是清澈、宁静的, 这关系到作品的气韵与格调。

(2) 笔墨醇正, 敷色高雅, 这是工笔山水画的第二要求。

(3) 丘壑合山川之理, 云水得林泉之趣, 画面结构安排既在自然情理之中, 又在观者意料之外, 使人观之有流连忘返之感。这是讲山水画的位置经营。

(4) 一幅好的工笔山水画都有它独特的内在魅力, 可谓各具特色, 好画的标准虽不是唯一的, 但其内在的艺术规律应当是一致的。初学者应多看经典名作, 尤其要珍惜看到原作的学习机会, 细细体味, 日久必会有所悟所得。

不理想效果

此作品构图简单生硬, 开合局促, 无可居可游之感。山体取势平均, 无疏密、虚实、强弱之节奏, 应压缩近景, 加强中景树木房屋和主体山峰的取势。云雾、泉瀑的布置缺少呼应, 故画面显得刻板无趣, 林泉之韵没有很好地表现出来。

理想效果

魏云飞 南园微雨

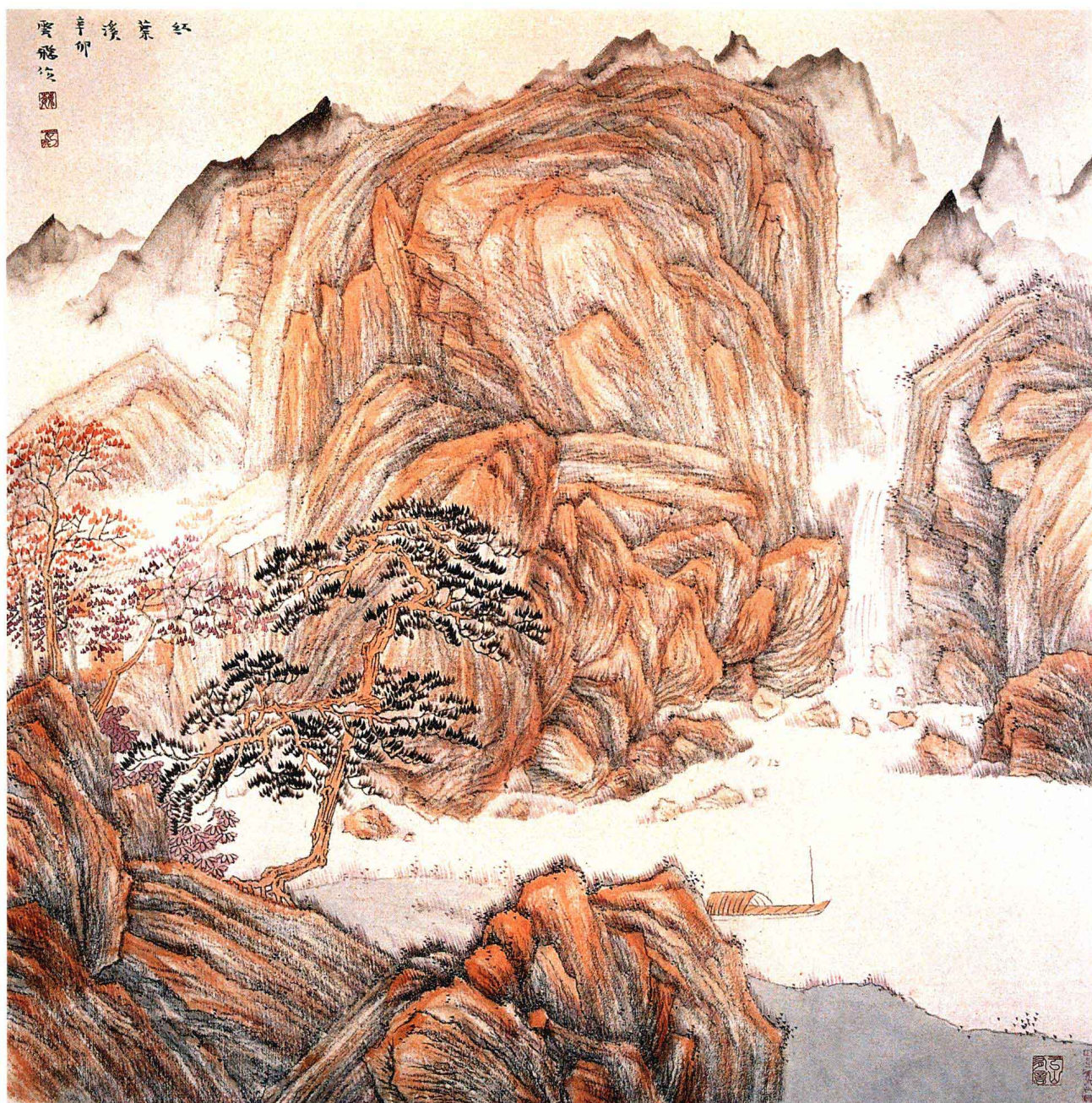
画面追求元人山水笔苍墨润的清雅气息，将树木、亭台细致分明的勾勒与山石苍茫浑然的皴染结合，虚实相生，绿叶与湖水色彩呼应，云气和白石融为一体，一片春雨江南景色。

工笔山水画的工具、材料及其使用方法

问题 8：学习工笔山水画应使用怎样的纸和笔？

答：学习工笔山水画的纸张须用熟宣，如清水书画纸、蝉衣纸，或根据情况，自制熟宣（通过加胶矾的方法，将生宣做成熟宣）。

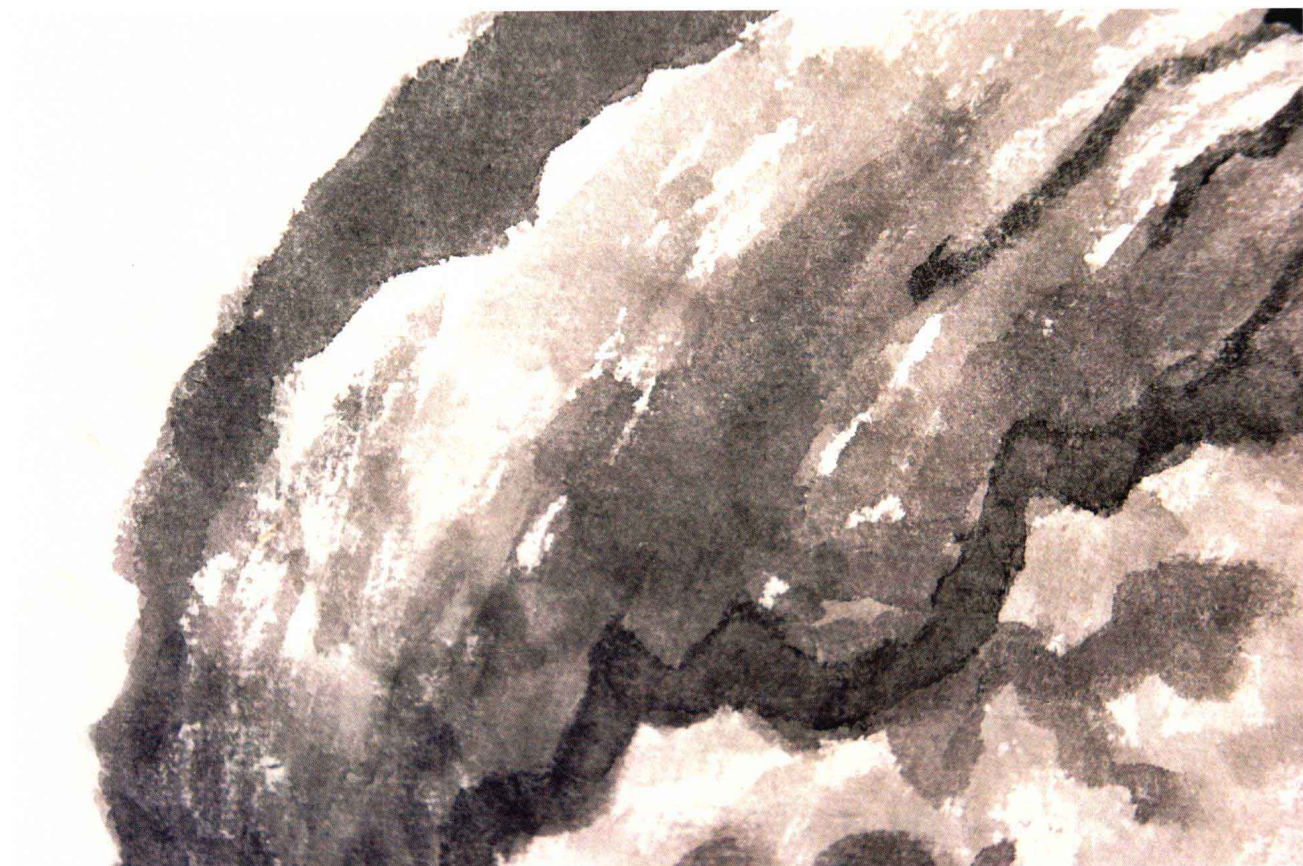
工笔山水画的用笔原则依自己喜好，顺手之笔即可。依笔者经验，勾勒宜用狼毫，因其有弹性，见力度。染色宜用羊毫，因其含水（色）量大，较柔软，宜于渲染。

魏云飞 红叶溪

问题9：生宣与熟宣各自的特征是怎样的？生宣怎么变成熟宣？

答：生宣吸水性强，适于画写意，熟宣不吸水，适于画工笔。生宣制作成熟宣的方法是：将矾和胶各50克分别放在两容器内，各加入三碗水，化开后合在一起备用。矾纸时把调成的胶矾水用排笔或大板刷刷在生宣上，要刷匀，不均匀容易花。上述胶矾比例是指一般情况而言，纸质的薄厚、气候季节的变化都会影响到胶矾的比例。纸厚，胶矾就应相应多些，气候干燥时多加些胶，潮湿时就多加些矾。“春加胶”、“夏加矾”是人们多年来总结的一个经验，初学者还可根据自己的需要和习惯，在实践中逐步积累经验。

问题 10：画工笔山水可否使用隔夜的墨或色？为什么？

答：隔夜的墨或色称为“宿墨”、“宿色”，在工笔山水画中不能使用。因为隔夜的墨、色已经脱胶，在分染或渲染时，容易跑墨，污染画面，使作品失败。工笔山水画的临习中，一定要使用新研之墨（或新倒用的墨汁）和新调制的颜色，用后要将墨（色）碟洗净，确保下次使用的墨（色）干净。

不理想效果

隔夜墨迹不稳定，在渲染时，容易跑墨，污染画面。

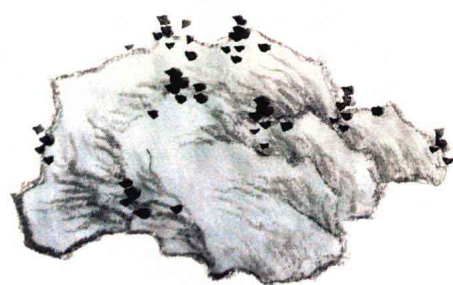
理想效果

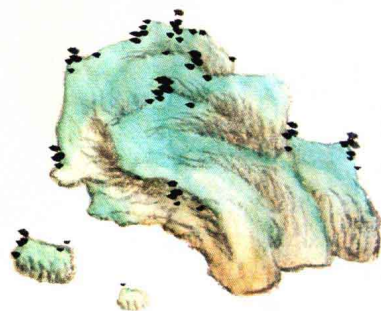
新研墨汁层次丰富，纸上墨迹稳定，不跑墨。

问题 11：如何区分植物色和矿物色？施色的方法有什么不同？

答：植物色是指由植物内提取出的颜料，如：曙红、藤黄、花青、胭脂等；矿物色是指由矿物内提取出的颜色，如：石青、石绿、赭石、朱砂、朱磬等。植物色使用时，可直接渲染于画面。矿物色因其颗粒重且覆盖力强，在染色时，须先以相对应的植物色渲染底色，干后再敷以石色。

植物色可直接渲染于画面。

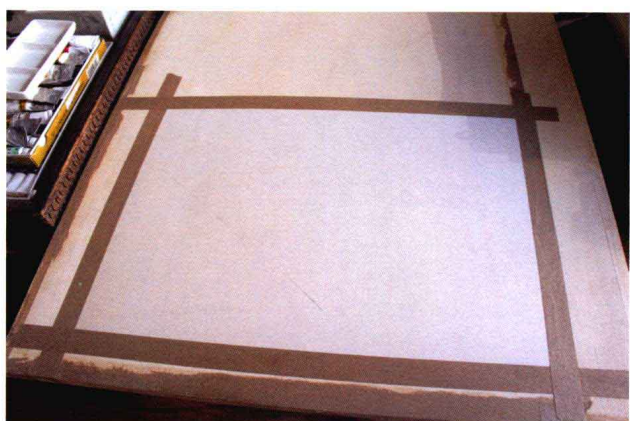
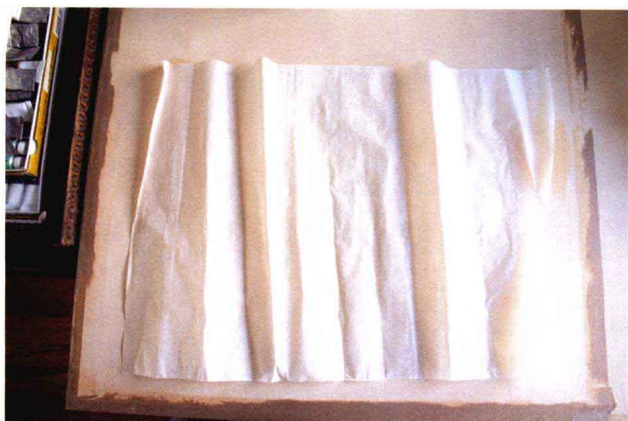
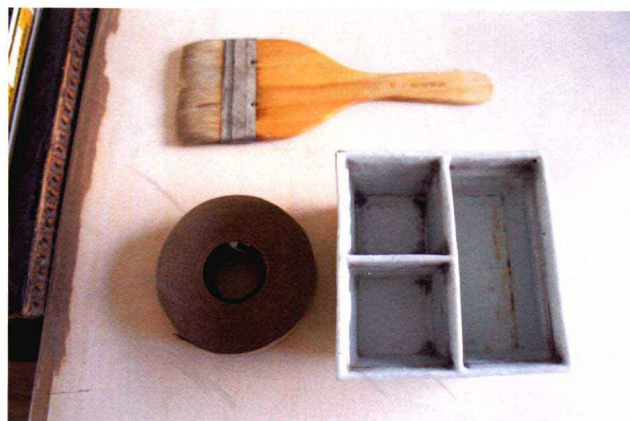

矿物色则先以植物色（花青、草绿）渲染底色，干后方可染矿物色。

工笔山水画的工具、材料及其使用方法

问题 12: 画工笔山水时, 是否须要将纸裱到画板上, 怎样操作?

答: 建议将画纸裱到画板上绘画, 尤其在染色阶段。工笔山水的染色程序性很强, 平整的纸面更有利于颜色的层层积染, 而不会因为画纸不平出现积色(水)的情况, 从而影响画面的染色效果。

具体操作方法:

(1) 先将准备好的熟宣平放于适宜的画板之上(纸张的正面朝上), 再用喷壶将纸面打潮(湿度要适中, 不要出现积水), 最后用水胶带或白乳胶将纸的四边粘紧以固定。然后将其自然晾干即可。

(2) 在裱宣纸前, 可事先用此法将一张白纸(素描纸或有一定厚度的白报纸)裱在画板上, 作为熟宣下面的衬纸, 这样既可防止在熟宣上色时漏矾, 使画面粘到画板上, 又可以防止画板颜色的干扰, 以准确着色。