

奇石天成 秀水长流

工笔石水画技法

叶维莉 编著

天津人民美术出版社

TIANJINRENMINMEISHUCHUBANSHE

全国优秀出版社

GONGBISHISHUIHU AJIFA

图书在版编目 (C I P) 数据

工笔石水画技法 / 叶维莉编著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2007.12

ISBN 978-7-5305-3576-9

I. 工... II. 叶... III. 工笔画: 山水画—技法 (美术)
IV. J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第188612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: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷 — 全国新华书店经销

2008年1月第1版

2008年1月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 4 印数: 1-2500

版权所有, 侵权必究

定价: 32.00元

J212.26/30

2008

奇石天成 秀水长流

工笔石水画技法

叶维莉 编著

叶

维莉，1965年生于河南省洛阳市。河南省美术家协会会员，洛阳女子书画院副院长兼秘书长，洛阳文学艺术研究会研究员。自幼喜爱绘画，擅长国画，尤以工笔石水画见长，兼攻工笔、写意牡丹。

- 2000年 在洛阳民俗博物馆举办个展；
- 2002年 作品《国色天香》、《富贵吉祥》被厄里特立亚驻华大使收藏；
- 2003年 作品《静幽》参加河南省第八届美术新人新作展并获奖；
- 2005年 作品《山水》入展河南省首届中国工笔画艺术展并入编画册；
作品《天朗气清》入展河南省第四届中国画艺术展并入编画册；
4幅作品入编《洛阳手册》；
作品《静》入编洛阳电视台开播30周年书画集；
- 2006年 3月应邀赴韩国参加亚细亚美术作品展，作品《村边的小溪》入编画册；
4月在国家牡丹园举办个展；
作品《轻盈秀而雅》参加河南省第十一届美术新人新作展并获奖；
11月《小河淌水清悠悠》参加在台北举办的“世界百名女画家彩墨画展”并入编画册；
- 2007年 6幅作品入编《洛阳手册》；
作品发表在《都市风》、《东方今报》、《牡丹》；
4月在国家牡丹园举办个展；
5月在安徽淮南举办个展。
10月应邀赴日本冈山举办画展。

序

—— 叶 鹏

叶维莉女士自幼钟情丹青，梦笔生花。奈生活困顿，学艺无门。自然多情，聚翠呈红，对每一位走近她的人，嫣然浅笑，展示一幅幅美丽的画图。叶维莉师法自然，终日写生，春蘸柳絮，秋研红叶，晨昏不辍。皇天不负苦心人，有志者事竟成，涂鸦之笔，飘然凤举。叶维莉女士在不惑之年，步入职业画坛已逾十个春秋。

花卉是叶维莉习艺的起步台阶，“剪裁用尽春工意，浅蘸朝霞千万蕊”。叶维莉笔下的花卉，春风扑面，勃勃有朝气。她画的牡丹，着色大胆，如酒后美人，国色酡颜。“宿露轻盈泛紫艳，朝阳照耀生红光。红紫二色间深浅，向背万态随低昂。”观赏叶维莉笔下的牡丹，正与白居易《牡丹芳》中描写的意境暗合。如她创作的巨幅牡丹《国色天香》，艳色火中出，亭亭一队春，牡丹的花王气度和富贵景象得到了淋漓的表现。叶维莉笔下的荷花，翠盖临水立，出淤泥而不染；荷冠映波红，濯清涟而不妖。即令残枝破荷，莲蓬零丁，清韵犹存。更兼鱼翔叶底，画面动静得宜，倍增意趣。

近年来，叶维莉女士潜心工笔画石，颇受画界青睐。大山巨石，是我国传统绘画崇高的题材，蕴含着画家人格美的追求。文人画师嗜石成癖，米芾具衣冠拜石，呼之为兄，更是画坛佳话。叶维莉画石，不画怪石奇峰，垂峦悬崖，而是河畔溪边的卵石。王维《石上苔》诗云：“静与溪色连，幽宜松雨滴。谁知古石上，不染世人迹。”卵石入画，是聪明的选择。卵石无言，远离红尘，默默诉说着天地间的悠悠岁月。卵石平凡，展示的恰恰是沧桑巨变的磅礴襟怀。叶维莉女士运用勾皴擦染等国画技法，精细描绘石质的瘦漏透皱之美；借鉴透视光影的西画原理，入微表现石在水中的明暗隐现之趣。画面在静态中神韵多姿，引发观赏者悠远的遐想。在这里，我想特别提及那幅题为《标杆》的溪石。画面上荒凉的乱石之间，意外地插上一根红白相

间的测量标杆，使人眼前一亮。这根兀立不动的标杆，让我们聆听到了现代生活的足音。可以想见，在这片千古静寂的乱石滩上，将发生神奇的变化……新颖的构思表明，画家对生活已开始了深入的文化思考，可喜可贺。

叶维莉正当创作盛年，随着不倦的艺术实践，我深信，谦谦自守的画家，绘画技艺将更趋精巧，审美感应当日见敏锐，文化思考将不断提高。文化升华，势必推动叶维莉女士的创作，更上一层楼。

目 录

画前琐言 5

第一章 工笔石水画的基本规律 6

第二章 石水画的构图类型 10

第三章 工具材料与基本技法 11

第四章 石和水的画法分解图例 13

第五章 工笔石水画的作画步骤 27

第六章 工笔石水画作品赏析 33

画前琐言

山水画从隋唐时期开始形成独立的绘画种类，之前多附于人物画，做背景居多。五代、北宋山水画大兴，并产生了许多著名的山水画大师，他们生动地表现了青绿山水、浅绛山水、金碧山水等。毋庸置疑，画面中的片石、溪流是画家人格和情感的表达，但只限于构成画面的一个部分，未能独立存在。其实，石、水早已成为古今文人、画师乐于表现的重要题材之一。

中国人对石、水的独特审美由来已久，并由此产生了非常丰富的石、水文化。嗜石成癖，视石为友，寄情于石者不在少数；高山流水遇知音，吟水，颂水，画水，赋水于浪漫情怀者众多。郑板桥曾题诗“一竹一兰一石，有节有香有骨”；李白亦云“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”，石水的美妙姿态和高尚情怀由此活现在世人眼前。柔情似水、坚如磐石等赞美的词汇表达了人们喜石爱水的程度，但以石、水作为单一绘画主题来表现的，前人作品中尚为罕

见。所以，要想表现好前人没有表现的石和水，相当于跋涉万里征程，其中的艰辛可想而知。

20世纪90年代，在中原大地上崛起一支石水画派，其领军人物李留海先生把看似不好入画、不好表现的奇石、秀水描绘得既有整体气势，又有真实、细腻的感觉，极具艺术感染力。一时在画坛掀起一股时尚风潮。

我在继承中国画传统的基础上，力求变化和发展，借以更充分地表现石和水的自然之美。石以卵石为主体，水以活水为脉络，在

此基础上，借鉴西方的绘画语言，注重光影、透视、色彩，乃至体、面的表现，赋予无言的卵石、流水以生命和灵魂。当前，中国画正处在一个空前繁荣的发展时期，此时，辑此一册，是对自己前一段探索的总结，也是对关心我、喜爱我作品的朋友们交呈的一份作业。乃存抛砖引玉之意。所撰言语，难免偏颇，望诸位方家指正。

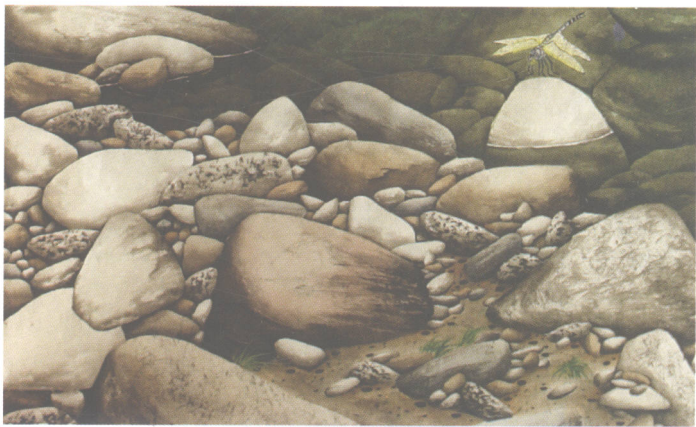
叶维莉

丁亥年春月于洛阳石溪斋

第一章 工笔石水画的基本规律

一、画石的规律

1. 勾皴卵石的色笔水分不要太多，多了发死。下笔宜淡，淡才可改，反复多次画出的卵石才有分量。

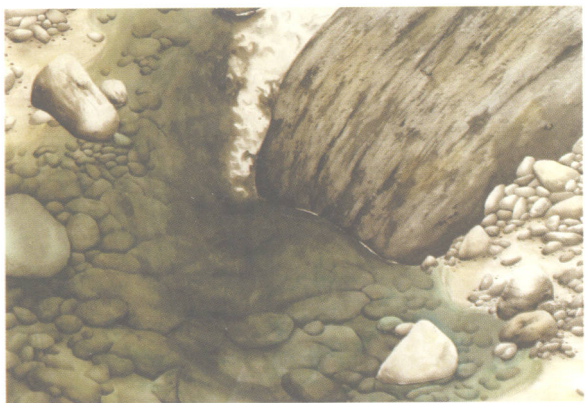

2. 卵石上白下黑，叫皴下不皴上，白者阳面，黑者阴面。平面者临日光者白，多皴折者不见日光者黑。用黑和留白表现阴阳仅仅是一个方面，主要的是画面本身黑白对比、疏密节奏的需要。

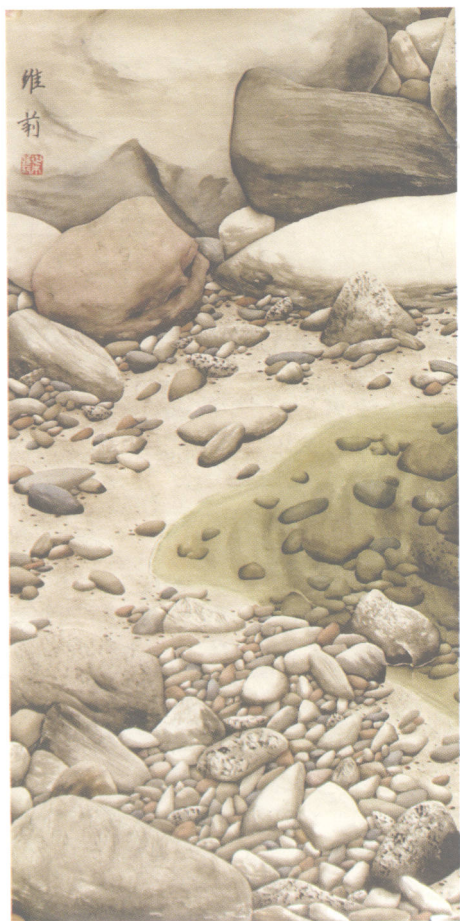
3. 画石不宜方，也不宜圆。方太呆板，圆又不像石，妙在似方似圆之间。

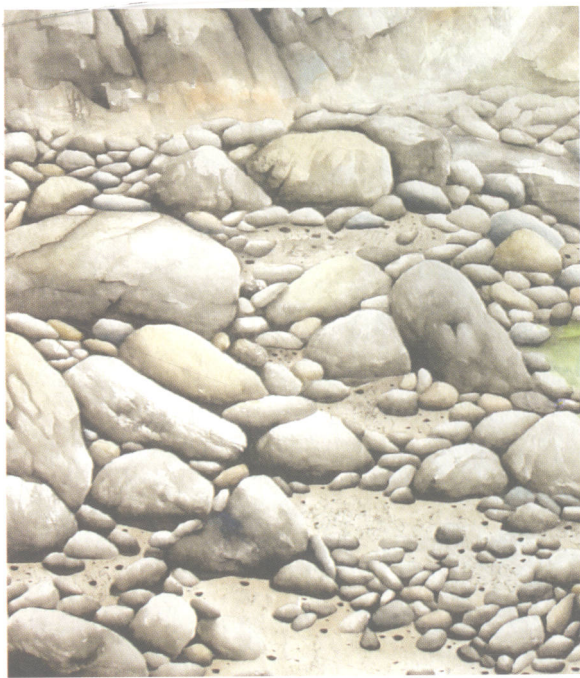
4. 石分三面，在于立体，分出三个面才能体现立体感和空间感。

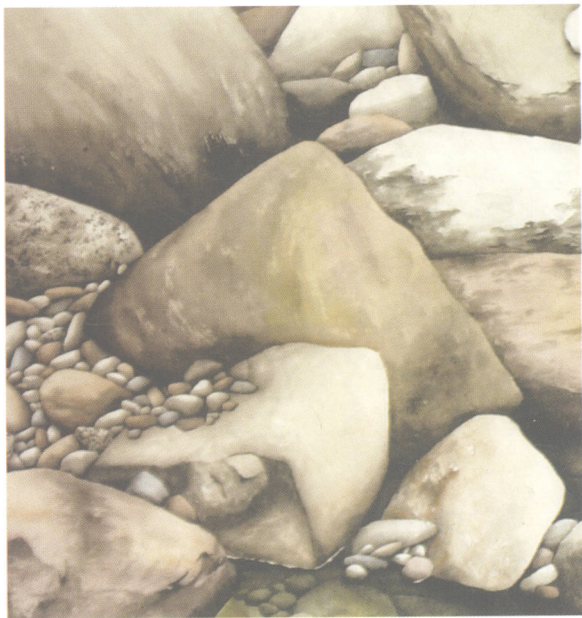
5. 古人云：“近山处，大石间小石；近水处，因碎石多，故为小石间大石。”画一堆石头，如大小一样，那就呆板了，如果有大有小穿插自然，就有变化，才能气脉相通，不致涣散。

6. 数个大小石堆，需有联系，面宜朝一个方向，不一个方向也应顾盼呼应。

7. 大胆落笔，细心收拾，皴不足者渲之，石无神者提之。

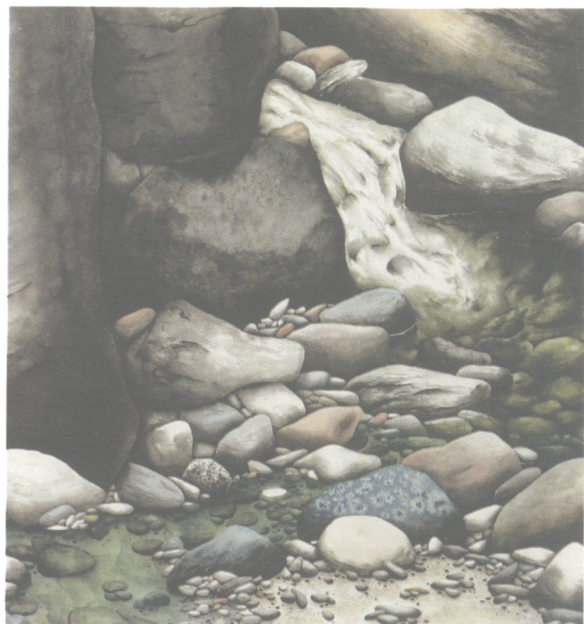
二、画水的规律

1. “画泉宜得势，闻之似有声，即在古人画中见过，摹临过，亦须看真景始得。”

——清·龚贤《画诀》

2. 水因水底礁石、暗滩所阻必然产生回流曲折，甚至还会形成漩涡，涌现出水沫。

3. 水流与石块相遇会激起水花。

4. 远水、静水都无波。

5. 水因风力作用会产生波浪。

7. 春、夏、秋、冬、早晨、中午、晚上，因时间的变化，水呈现出不同色彩。

6. 因水底矿物质成分不同会使水产生不同颜色。

第二章 石水画的构图类型

1. 满构图。整幅画面几乎不留天地空白，要注意画面虚实关系，不然会令人感到窒息。
2. 留天不留地，注意重心。
3. 留地不留天，注意重心，不要上重下轻。
4. 一角式。占据整幅画面的下角，要处理好空白，使空白处也有画面，计白当黑，然后再处理好实处。
5. 开合式。两边是山石，中间为溪流。
6. 合开式。景物集中在下部，往两侧生发，成“V”型。
7. 建瓴式。一侧高，一侧低。
8. 犄角式。近景占下角，远景占上角，而且是对角。
9. 留天留地式。景物在中间，上下留空。
10. 三段式。近、中、远三景俱备。
11. 两段式。
12. 扇面式构图。扇面分团扇、折扇。扇面构图是中国画的重要形式之一，很受文人喜爱，它盛行于明清，至今仍为画家推崇。以扇面的形式画石水，应随机而生。

中国画的构图有深邃的美学思想，包含着丰富的内蕴，有它一定的独特性、灵活性。要跳出陈套，自出新意，注重吸收文学、哲学等姊妹艺术的养分，必将拓展画面的时空感，增加哲理和寓意，更能发人深思，产生共鸣。

第三章 工具材料与基本技法

一、工具材料

1. 毛笔：笔有硬毫、软毫、兼毫三大类。用的较多的是兼毫笔，它是两种以上不同材质的毫料搭配而成，软硬适中，适合勾线、渲染用。如：大、中、小号的“白云笔”，可多准备几支，其中大号的用来当清水笔，其余用来染色。硬毫笔包括狼毫、紫毫、獾毫及棕毫等，它弹性较强，多用于勾线、皴点山石、花卉等。如大小“红毛笔”、“叶筋笔”、“长锋勾线笔”，可各准备几支。软毫笔主要用羊毫制成，也有用鸡毫制成的，它性质柔软，含水分较多，主要是设色渲染用笔。

2. 墨：墨分油烟、松烟、漆烟三种。油烟墨乌黑发亮，宜于作画。松烟墨黑而无光泽，但有绒感，宜于书写。漆烟墨细润而有光泽，用于作画也合适。选购墨锭以细腻、滋润呈蓝紫色为好。墨汁使用方便，十分普及，如“中华墨汁”、“一得阁墨汁”均可选用。

3. 纸张：宣纸分生宣、熟宣两类。熟宣纸因不吸水、不渗漏，适合工笔画用。本书作品多用熟宣纸绘制而成。生宣纸遇水溷化，常用于写意画，如能掌握好它的特性，充分利用，绘出的工笔画会有独特的效果。

4. 颜料：中国画颜料有植物颜料（水色）和天然物质颜料（石色），还有化学合成颜料三大类。植物颜料色泽鲜明透亮，有花青、胭脂、藤黄等。矿物质颜料色泽艳丽、厚重，不透明，覆盖力强，有赭石、朱砂、朱磠、石青、石绿等。化学合成颜料多为锌管包装，使用方便，打开前将管中胶和色用手捏匀，从管中挤出即可使用。

二、基本技法

1. 没骨法：不勾线或勾较浅的线，用墨或色逐遍分染，染出物象结构和形态。

2. 勾法：以线造型。是中国画的造型手法之一，本书所介绍的石水画中的花鸟鱼虫常用到线描。线描是运用线的轻重、浓淡、粗细、顿挫、转折、干湿、刚柔、疾缓等不同的笔法表现物象的体

积、形态、质感、量感、力度感和运动感的一种方法。

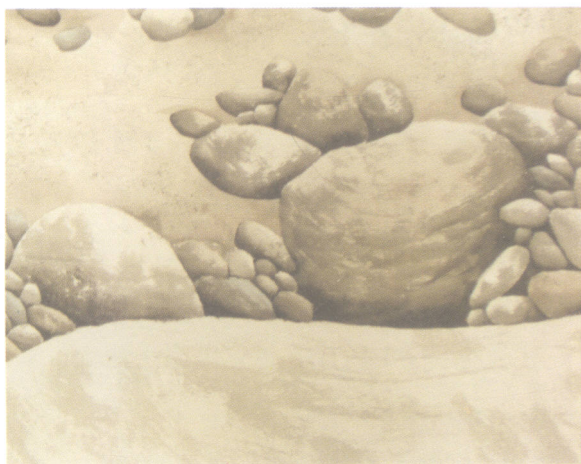

3. 皴法：有皴石就有了质感、立体感。画石要先知皴法，皴法约30多种。披麻、荷叶、乱麻、虬头、芝麻、大斧劈、小斧劈、雨点、鬼脸、骷髅、云头、乱柴、解索、牛毛、折带、马牙、米点、拖泥带水皴等。一般不用研究得那么细，也不用样样都学，把重要的、最基本的学好，其它皴法自然触类旁通。皴的目的是为了表现石的阴阳、向背和立体感。皴也不是一遍完成的，先淡后浓。皴、擦交替运用，增加石的浑厚程度，不致单薄。我们可以在此基础上，创造出新的皴法，或两种皴法相结合使用，来适应所要表现的对象。

4. 点戳法：是以面造型的表现手法。本书中的点戳多用来表现沙堆和石的质感，用笔较干，笔锋散开点戳。

5. 染法：在作画时，染大致可分为分染、烘染、罩染等。

(1) 分染（渲染）。分染是把一个完整的单位，如一块卵石或一片叶子分成两个或两个以上的局部来染。例如一堆卵石，一块卵石染完再染另一块，染出物体的前后层次关系。方法是手拿两支笔，一支蘸颜色，一支蘸清水。用色笔在石或花草的深暗部位点上颜色，然后用清水笔把部分颜色晕开，形成由深到浅的自然过渡。

(2) 烘染。烘染是以墨或颜色从物象周围烘托，使其更为鲜明突出。

(3) 罩染。罩染是以平涂为主，用水色和半透明色覆盖。用笔轻，颜色淡，透露出分染过的底色。

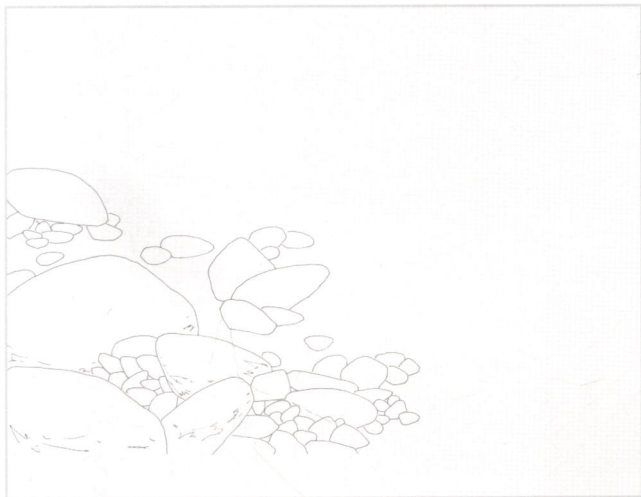

第四章 石和水的画法分解图例

一、卵石的画法

1. 水刷青石画法。

(1) 用2B铅笔没骨法起稿。

(2) 用白云笔蘸墨或花青墨渲染结构，

墨色不能过重。如果要达到很重的效果，感觉不足的部分，待墨色干后可以多染几遍，染出卵石的几个面。

(3) 染色。花青或花青墨分染。成堆的卵石要特别注意染出层次，为防止相互串色，一块卵石染完，隔一块卵石染，循环完成。

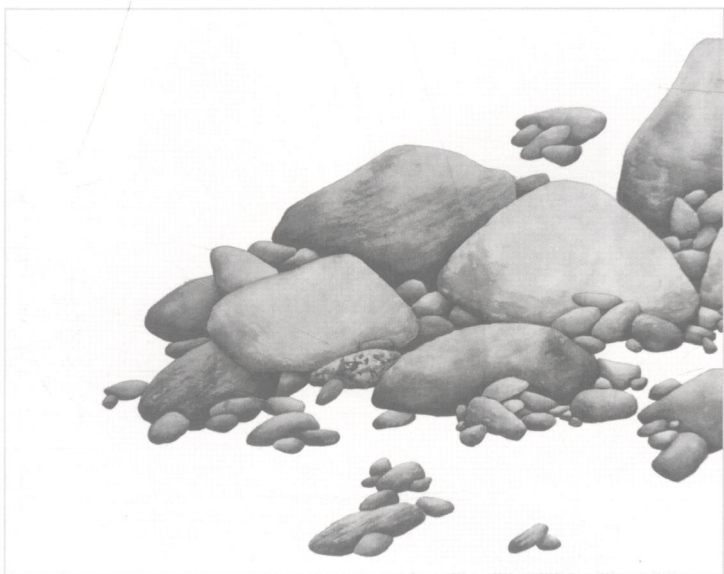
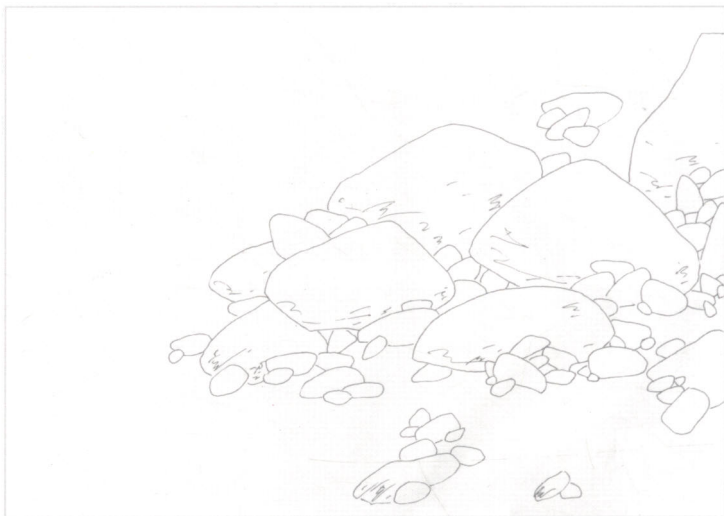
(4) 调整。分染的遍数与深度一定要够，染出卵石的前后、上下层次关系。

2. 水刷彩石画法。

大自然中卵石色彩斑斓、水润晶莹，以下分解图例只是范例，在创作中应灵活掌握，可用多种色彩来表现。

(1) 用2B铅笔没骨法起稿。

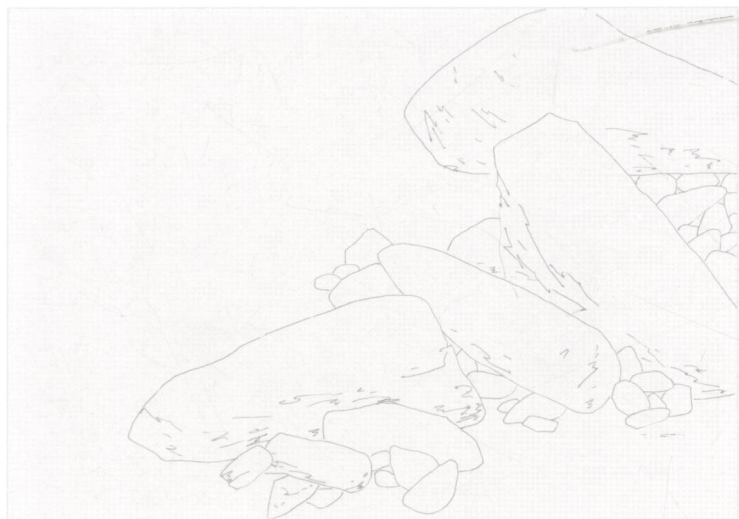
(2) 用墨或赭墨分染打底。卵石底部色重，上部色浅，反差要大。

(3) 染色。用赭石或赭墨分染。

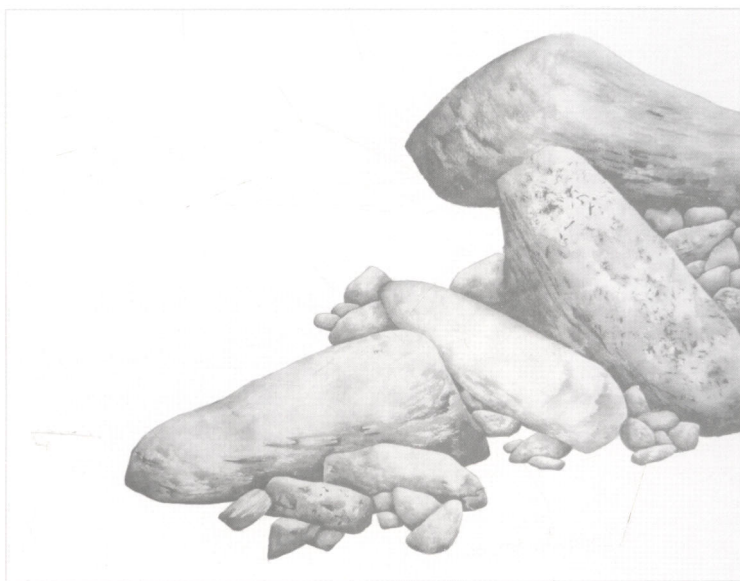
(4) 用色。多染几遍，掌握好水分，水分过多过少都不行，要一直到染出卵石的质感为止。

3. 风化石的画法。

(1) 用淡墨勾线或用没骨法起稿均可。

(2) 用墨皴擦出石的纹理、质感和面、体，注意浓淡变化。如果感觉不充分，可以重复皴染。

(3) 用色。用赭石、花青等点染。

(4) 局部地方受环境影响，可点染一些环境色，以体现卵石的自然美。