

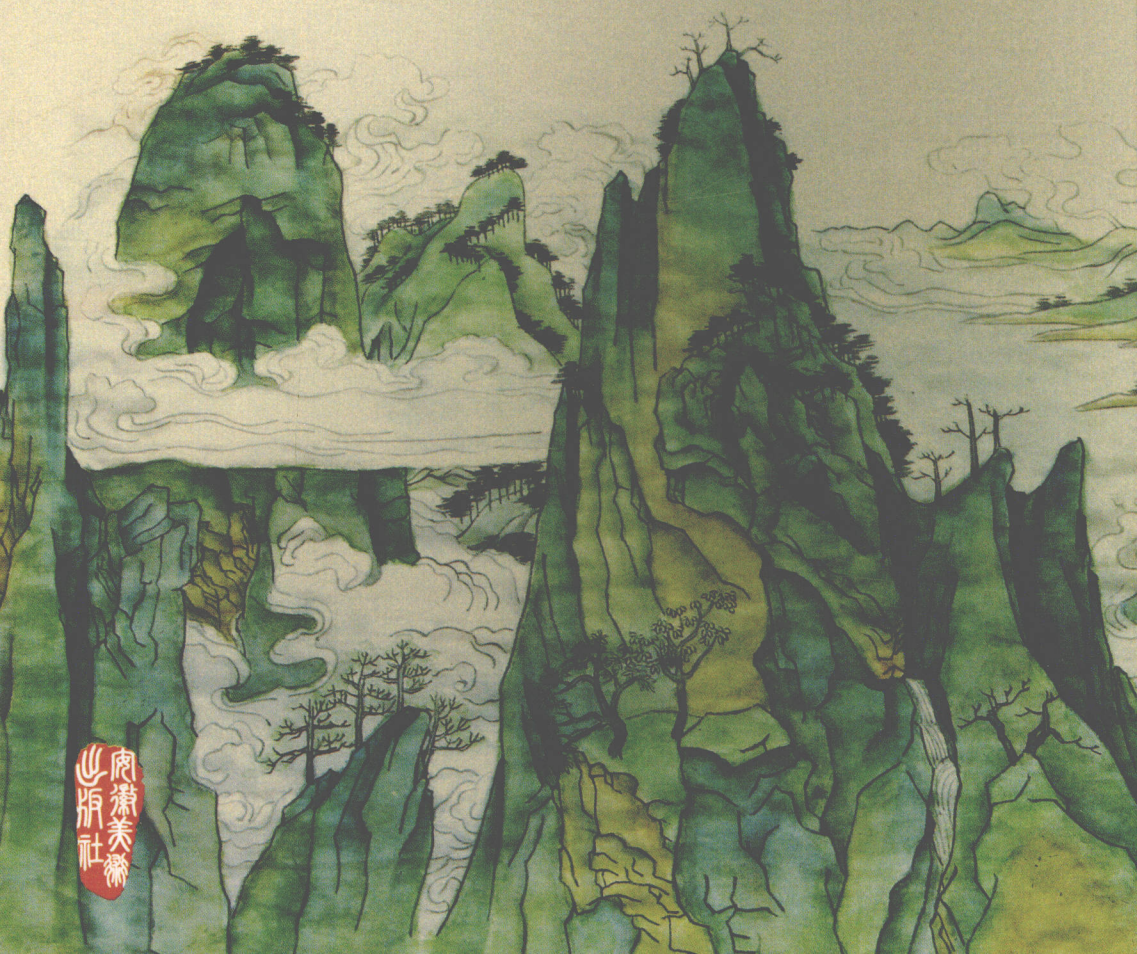
Guohua rumen xunlian

国画

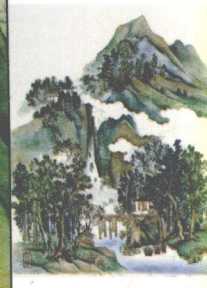
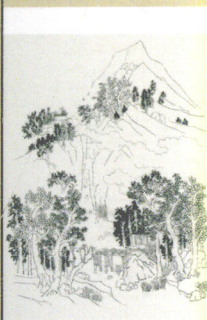
入门训练

青绿山水

张筱膺 编著
纪元 整理

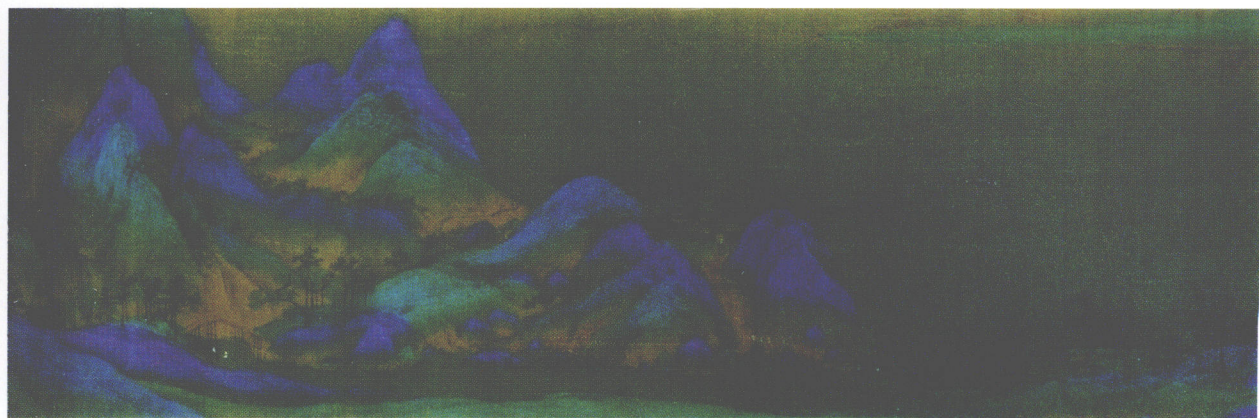
中国美术学院
出版社

目

录

■ 概述	1
■ 工具与材料	2
■ 山石的画法	3
■ 树木的画法	4
■ 云的画法	5
■ 水的画法	7
■ 点景的画法	8
■ 构图方法	9
■ 临摹古画	10
■ 大青绿写生画法	14
■ 小青绿写生画法	18
■ 青绿山水创作示范	22
■ 金碧山水创作示范	25
■ 《瞻园山水》创作过程	28
■ 作品赏析	32

概述

中国山水画是世界艺术之林中的一朵璀璨奇葩。早在汉代的画像砖上就已经可以看到后世山水画的雏形了。在这漫长的山水画历史长卷中，涌现出了许多著名的山水画大师和传世作品，中国山水画发展史的各个阶段甚至有时就可以用这些著名画家的成就和风格为参照进行总体上的划分。比如王世贞在《艺苑卮言》写道：“大、小李一变，荆、关、董、巨又一变，李成、范宽又一变也，刘、李、马、夏又一变也，大痴、黄鹤又一变也。”近代的山水画坛同样涌现出了许多划时代的绘画大师，他们的名字我们耳熟能详，黄宾虹、张大千、齐白石、傅抱石、李可染等等，不胜枚举。时至今日，中国山水画仍然富有旺盛的生命力，优秀的画家和作品不断地推陈出新，丰富着人民的文化艺术生活。

山水画一般有两种主要的画面形式：一是工笔青绿山水，一是水墨写意山水。青绿山水具有富丽堂皇的风采，写意山水洋溢着清新雅逸的气韵。两者在艺术表现形式上一工一写，各臻其妙。青绿山水属于中国工笔重彩画种范畴，它的起源比水墨山水还要早。中国传世最早的山水画作品、隋代画家展子虔的《游春图》其实就是一幅青绿山水画，前面提到的“大、小李”，就是以青绿山水见长的唐代画家李思训、李昭道父子。根据设色的轻重，青绿山水可概括地分为大青绿和小青绿两种，当然，如果按照画面表现形式分，还可有金碧青绿、没骨青绿和泼彩青绿等若干区别。青绿山水的一般创作特点是用石青、石绿、朱砂等矿物性颜料涂设在线条勾勒的山峦、坡脚等处，营造出青绿重彩山水效果。在中国青绿山水画中，色彩的表现力在画面语言中得到了极大的释放。

笔

中国画的用笔以毛笔为主,根据笔毫的材质和性能基本分为硬毫、软毫和兼毫等。硬毫笔笔尖弹性大,落笔苍劲有力;软毫笔弹性较小,笔性软,但吸水量大。狼毫(黄鼠狼尾)笔属于硬毫之类,羊毫笔则是常见的软毫笔,而兼毫由狼毫和羊毫合制而成,笔性软中带硬。在青绿山水中,硬毫笔多被用来勾勒山石轮廓,软毫笔常被用来点染设色。在实际创作中,对笔的选择不是僵化的,要根据实际情况去灵活使用。对于初学者来说,建议准备一两支带有笔锋的小狼毫,用于勾线;另可准备两支同样大小的软毫(根据画面大小,选择大、中、小号的白云笔),一支用于染色,另一支可用于清水接染。

墨

历史上作画的墨都是制成墨块保存和使用的,根据原料不同,一般分油烟墨和松烟墨两种。松烟墨偏冷,呈蓝调;油烟墨偏暖,呈淡赭调。对初学者来说,这两种墨在青绿山水中都可以使用。现在多使用“一得阁”这样易于书写和绘画的墨汁。墨汁便捷实用,但是墨汁含胶量大,在使用中要灵活掌握水分的比例。

颜料

颜料是青绿山水中比较重要的创作材料,颜料的好坏往往会影响到画面的最终效果,所以颜料的选用非常关键。中国画的颜料可分为植物性颜料和矿物性颜料两大类:花青、胭脂、藤黄、曙红属植物性颜色,透明性强;石青、石绿、石黄等石色系都是矿物性原料,特点是覆盖性强,不易褪色。

纸

中国画的用纸以宣纸和绢帛为主。在宋以前多用绢,元代以后纸本开始盛行。现在画家已经基本上都用宣纸为媒介了。宣纸是中国特产,不同特性的宣纸种类繁多,有生宣纸、熟宣纸之分,有带色宣纸,有净皮宣纸,还有皮纸、高丽纸,等等。对初学者来说,青绿山水的创作多以熟宣纸为宜,因为熟宣纸在生产上经过了胶矾处理,不洇不渗,易于敷色。也可以使用带有底色的宣纸,以营造特殊的表现效果。对不同特性的宣纸,初学者要多加练习来熟练掌握纸张的特性。

其他

在画青绿山水中还可能用到其他一些工具与材料。例如,胶是青绿山水颜色调和中不可缺少的调和剂,常见的有桃胶、骨胶等,一般选用无色透明的胶为好;另外,界尺也是画工笔青绿山水时经常用到的一个工具,特别是在画楼台亭阁等建筑物时,界尺会有很大的帮助。

小常识

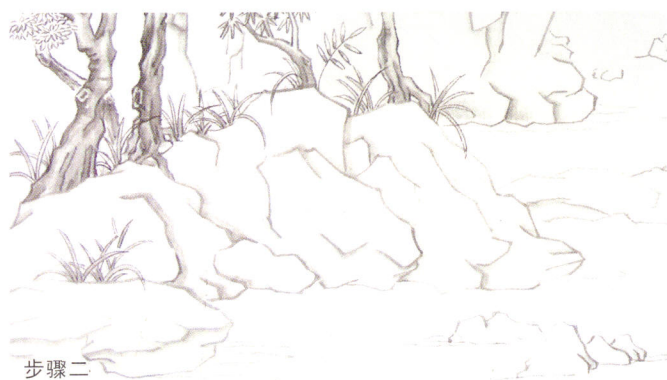
着色之法贵乎淡,非为敷彩眩目,亦取气也。青绿之色本厚,若用过之则掩墨光以损笔致。以至赭石合绿种种水色,亦不宜浓,浓则呆板反损精神。用色与用墨同,要自淡渐浓,一色之中更变一色,方得用色之妙。以色助墨光,以墨显色彩,要之墨中有色,色中有墨。能参墨色之微,则山水之装饰无不备矣。

山石的画法

步骤一

步骤二

步骤一：勾画出画面中山石的轮廓。勾勒时线条要苍劲有力、圆中见方，要注意线条与山石形体的结合，线条以实线为主。

步骤二：用淡墨多遍渲染出山石的阴阳、凹凸。注意明暗的对比不能拉得过大，渲染时注意画面的整体性。

步骤三：用汁绿（花青加藤黄）、花青和赭石汁等水质色反复渲染，最好做到颜色和线条自然融合。

完成图：用矿物性颜料提色。用石青、石绿多次加染。要注意深浅的过渡，加染时要注意保留原有的墨线和皴擦。在顺序上既可以先石青后石绿，也可以在石绿上面加染石青，但都要注意色彩的层次和饱和度的不同，这可通过控制皴染次数来把握。最后用赭石加藤黄皴染山脚。

山水画是以山石、云水、树木等风景因素为表现对象的画种。在青绿山水中，重在形色。“形”对于青绿山水来说，是色的依托，它是画家首先要考虑的因素。写意山水中常见的大面积的皴擦在青绿山水中就不适用了，因为青绿山水中的色彩覆盖力较强，所以只要以线勾出山石的轮廓和简单肌理就可以了。空勾无皴是早期青绿山水创作中常用的表现方法，并且这种方法一直沿用至今。对于初学者来说，首先要学好山石、云水、树的勾线与基本染色方法。

步骤三

完成图

树木的画法

步骤一

步骤二

步骤三

完成图

步骤一：勾写出画面中树木的轮廓。勾勒时线条要苍劲有力，线条有虚有实。

步骤二：将树木中有阴阳、凹凸的面用淡墨渲染，注意明暗的对比不能拉得过大。

步骤三：可适当用不同色度的汁绿反复加染，最好做到颜色和线条自然融合。

完成图：用矿物性颜料提色。用石绿多次加染树叶，注意要有远景、近景和浓淡、深浅的变化。原有的墨线尽量不要覆盖，同时注意色彩的层次和饱和度的不同，这可通过控制皴染次数来把握。用淡赭石多次渲染树干，要注意深浅的过渡。后面的丛树加染时注意要保留原有的墨线，用花青加藤黄和墨调出橄榄绿，渲染丛树，以更清晰烘托出前面的树木与后面的山体轮廓。

在中国山水画技法中，除了树法、石法外，云法也很重要。一般意义上讲，山水画中山石往往是相对较实的部分，而云往往是相对较虚的部分。宋代郭熙在《林泉高致》中说：“山以水为血脉，以云为神采。”故山得水而活，得烟云而秀媚。云对于山水作品来说，在气韵生动上起着很重要的作用。

勾云法

以笔线勾出云的流动和凝滞状态，还可再用白粉或金粉复勾，极具装饰意趣。勾云要中锋用笔，线条要留得住，又要顺畅。注意每一块云分阴阳两面，上面为阳、下面为阴，组织画面的时候要有松有紧，有虚有实，重在自然。见宋李公麟《山庄图》（局部）。

勾兼染法

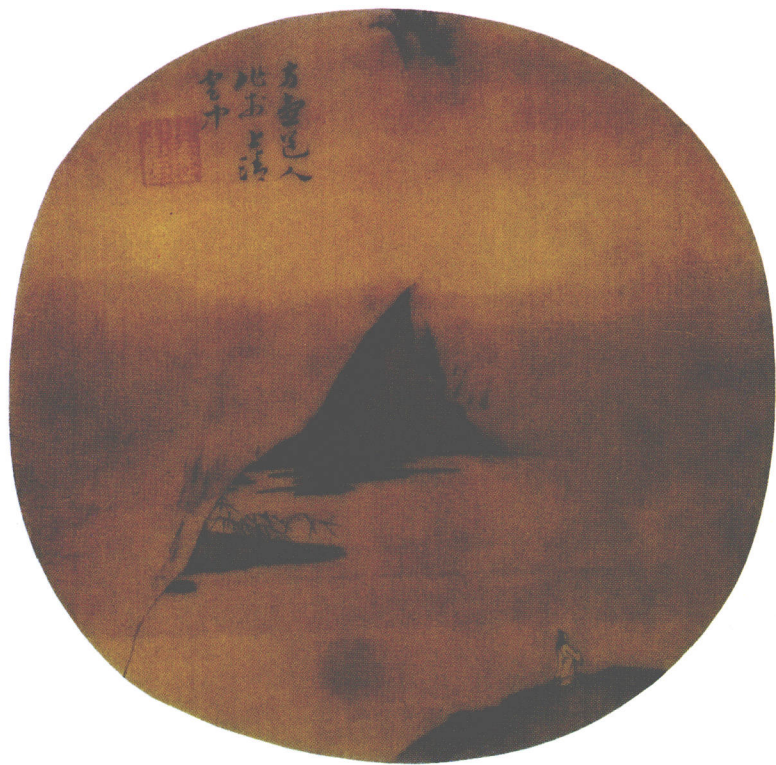
勾兼染法是勾与染相结合的画法，有时勾线脱略，再铺以烘染；有时画面之中既有勾线，又有渲染，再以淡墨略作提勾。画时可先勾线后染，也可先染后勾，亦可勾染并举，关键是看画面的需要。见清陈卓《云山青嶂图》（局部）。

山庄图（局部） 李公麟

云山青嶂图（局部） 陈卓

崇岗独眺 方从义

染云法

染云法不用勾线，纯以墨或颜色染出云烟和雾气。染时往往由浓到淡，可用较大的笔饱含淡墨施之，再以清水笔衔接，使之不露痕迹。见元方从义《崇岗独眺》。

空云法

空云法其实就是留白。这种精心处理过的空白，其实是画面的重要组成部分，起到衬托画面主体和烘托画面意境的作用。因此在画之前就要有意识地把烟云的空白留出来。明陈洪绶《仿赵大年笔》一图中云如玉带，破其平实，很有装饰趣味。

仿赵大年笔 陈洪绶

水的画法

山水画中，水法的地位也是非常重要的。宋代郭熙在《林泉高致》中说：“山以水为血脉，故山得水而活。”水往往是人的精神的外化。画水最忌板滞柔弱，要以平和之气运松灵之笔而出，自然顺畅。这也要求画者对水的性情有深刻的体会和认识。一般来说，画水执笔宜高，悬腕中锋出之。下面介绍几种画水的方法。

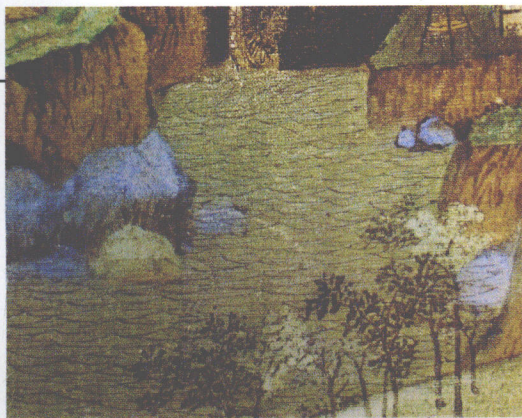
勾染法

以笔线勾出水的流动感和曲折回环，有的再铺以复勾和渲染。勾水同画云的方法类似，要中锋用笔，线条要留得住，又要顺畅，组织画面的时候要有松有紧，有虚有实，重在自然。见宋王希孟《千里江山图》（局部）。

烘染法

烘染法纯以墨或颜色渲染，而不用笔线勾勒。染时往往由浓到淡，可用较大的笔饱含淡墨施之，再以清水笔衔接，使之不露痕迹。在处理画面时要注意。见清李寅《盘车图轴》（局部）。

明文徵明《万壑争流》（局部），水纹用笔松灵、疏朗，山涧叠层有松有紧，疏密相间。水势生发自然，令观者如闻其声。

千里江山图（局部） 王希孟

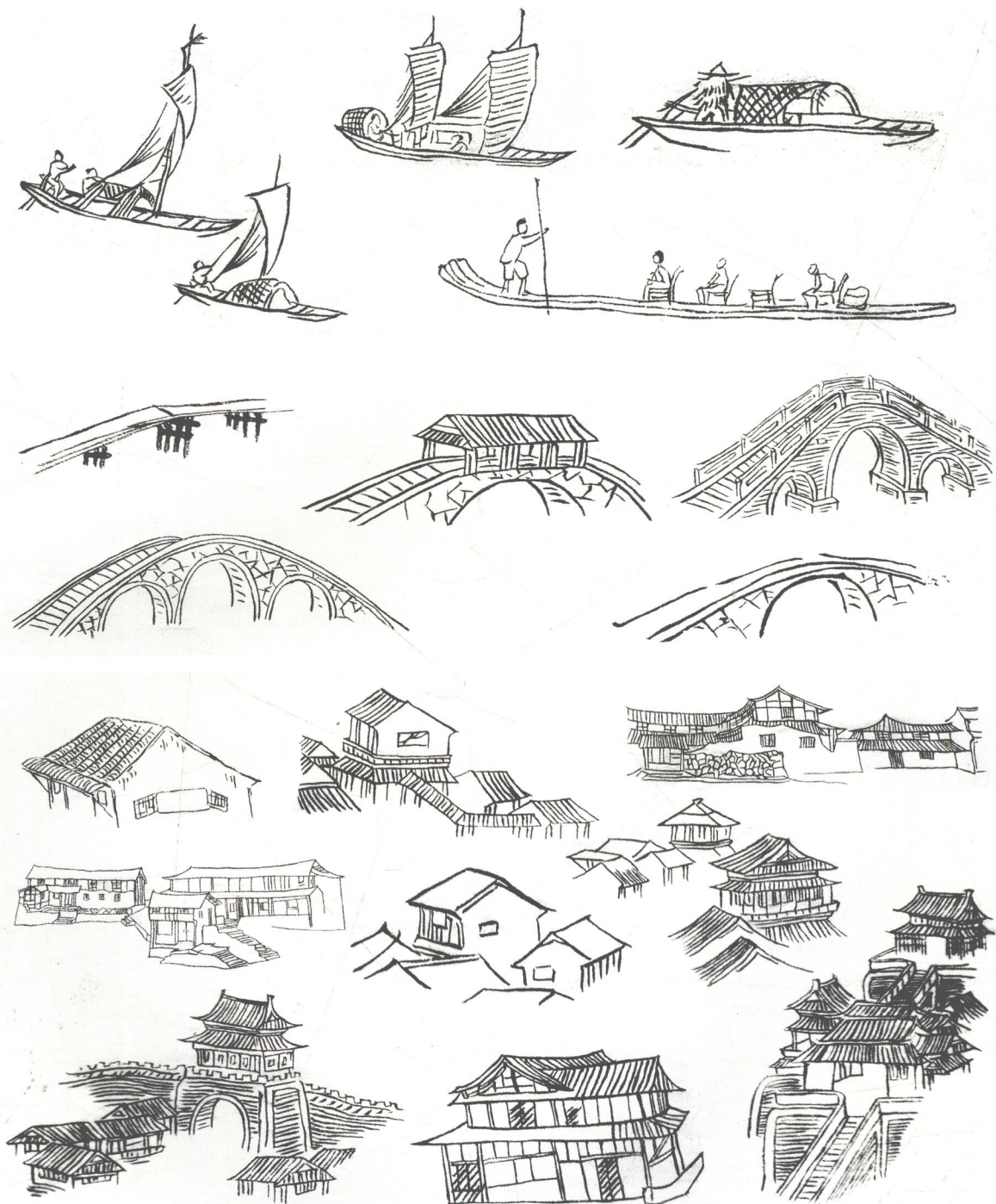
盘车图轴（局部） 李寅

万壑争流（局部） 文徵明

点景的画法

除了山石、云水、树木等大的表现对象之外，在中国山水画中，有的时候一幅作品的意境或是意义往往是通过作品中一处不是太起眼的小景致来体现的，这种小景致被称为“点景”。“点景”的内容多是村舍、人物、舟船等点缀性的景物，与整个山水的空间比起来，它们在画面中往往不占有主要的画面空间，但是却常常能起到画龙点睛的作用，甚至是体现作品主题的关键所在。

平远，近山而望远山。

深远，自山前窥山后。

传统中所说的“经营位置”指的就是绘画中的构图问题。品评一幅作品的优劣，除了笔墨技法之外，构图也是非常重要的标准。如何将山石、云水等要素合理地安排在咫尺之间，又能表现出壮阔或是幽远的意境，功夫全在谋篇布局之中。自然界的山水虽然千变万化，似乎没有什么规律可循，但是前人从变化多端的自然造化中总结出的一般构图规律——“三远法”，便是画面构图的有效方法，它基本上可以概括出中国山水画特殊视角下万千世界的风景格局。

高远，自山下而仰望山巅。

临摹古画

学不师古，如夜行无火。临摹是古今以来学习前人绘画的具体方法，也是写生乃至创作的必要前提，对于初学者来说尤其重要。初学者只有通过临摹，理解中国画的笔墨技法、画面规律、意境，掌握传统技法，才不会是无源之水。临摹还可以使成熟的画家在新的时间从新的角度获得新的启示，在学习反复获得新知和发现。

中国画的临摹，有单纯摹写、对临，还有背临和意临。几种方法各有侧重，但却都是以追求范画的形神兼备为标准，理解前人的苦心意匠为指向，掌握前人的技巧法则为目的。临摹不仅要临要摹，更重要的是要掌握方法，比如对古代的经典作品、各家各派的重点代表作，可以临摹整个作品，总体上把握这个画家的技法、精神、风格面貌，也可以局部去做一些比较研究。重要的是研究传统的脉络，研究不同时代的画家，他们在构图上、技法上有什么变化。只有通过临摹才会把中国画优秀传统继承下来。现在讲一下对临钱选《山居图》（局部）过程。

《山居图》（局部） 钱选

临摹之前，首先要对作品进行仔细观察，最好对原画作者以及当时的时代背景有一定的了解，做到意在笔先。元代著名画家钱选以青绿山水见长。这幅《山居图》是一幅案头小卷，是钱选为自己创造的一种隔绝尘世的理想境界的体现，是立志幽栖隐居的自我表白。现选择画卷中的一个局部，也是作品中的核心部分进行临摹。《山居图》是幅名作，在选择范本时，要尽量选质量好、印刷清晰的作为临习对象。

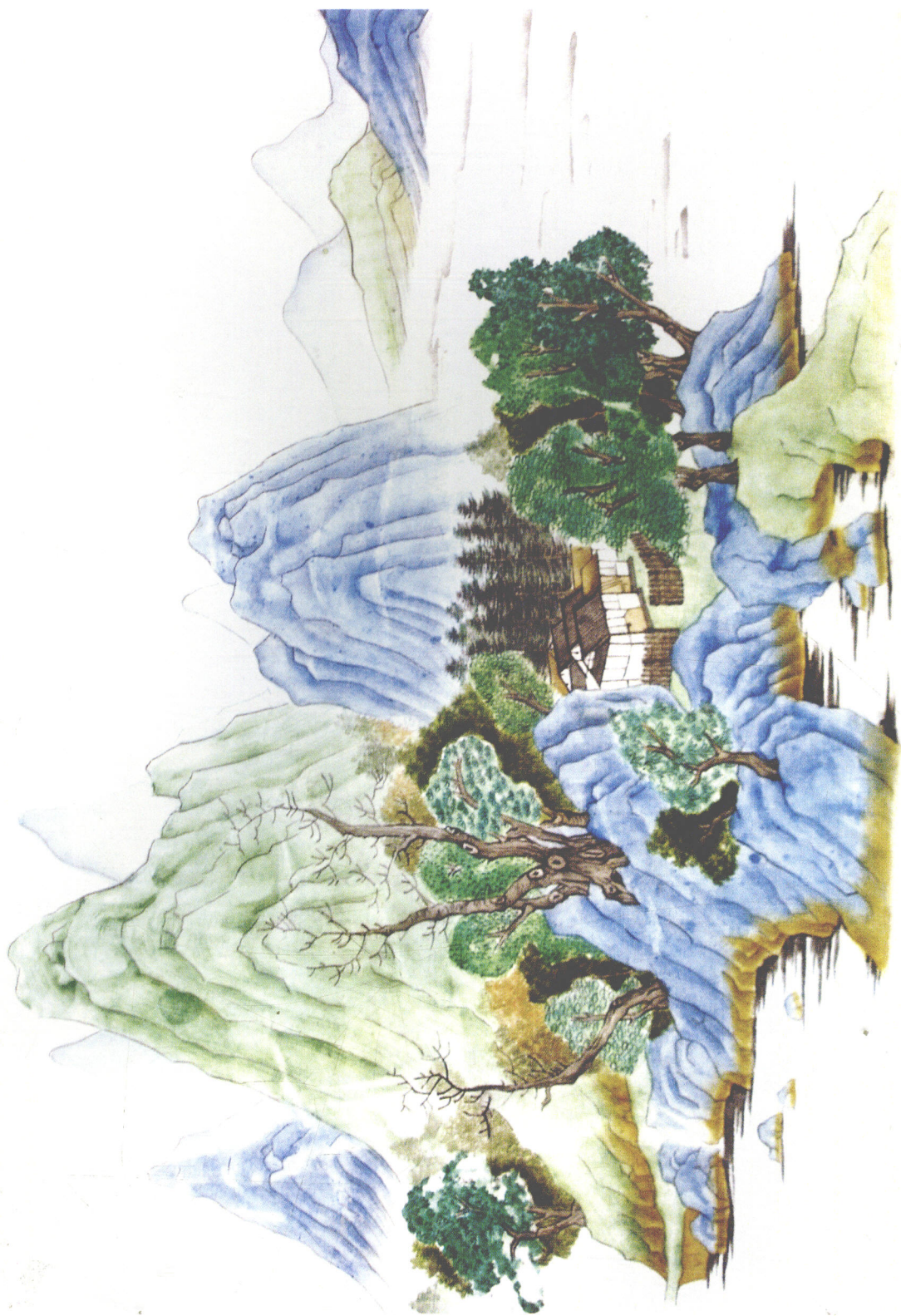
步骤一：可对照原画先用铅笔轻轻画出画面内容的具体位置，接着用毛笔勾写出画面中山石的轮廓。勾勒山石要有提按，线条要圆中见方，以实线为主；在勾勒树木时，线条要圆润而厚重；画房舍的线条要遒劲有力，中间不拖滞，用笔时，手腕要放松自然。

步骤二：将画面中有阴阳、凹凸的面用淡墨渲染，注意明暗的对比不能拉得过大，渲染时注意学习原画的画面整体性。参照范画，用赭石或花青多遍染山石等处，颜色要淡。用石绿为林木等处敷施色彩，注意要留白，上色不可一次过重，可分多次完成。

步骤三：画面中面积较大的山石等处用石青、石绿多次加染。要注意深浅的过渡，加染时注意要保留原有的墨线和皴擦。在顺序上既可以先石青后石绿，也可以在石绿上面加染石青，但都需要注意色彩的层次和饱和度的不同——这可通过皴染次数来把握。用赭石加藤黄皴染山脚、水岸。树木、林叶继续渲染色彩，注意树与树之间填色仍然不可过死，要留有空隙。

步骤四：对范画在线条、构图、明暗、重轻、墨色、线条、色彩、肌理、用色上可适当地以汁绿、花青和赭石等水质色反复加染，最好做到颜色、线条自然融合。背景树丛处以朱磬和赭石勾勒出树形，在此基础上以花青加藤黄和少许淡墨调出橄榄绿色反复勾勒，再分层次淡染，区分出远近及层次。用淡墨加花青勾勒出水纹及近岸倒影的效果。

完成图：

山脊等处淡墨点原苔。为接近原画，也可尝试简单做旧效果，用赭石加花青调出浓淡适宜的色浆，用软排刷刷于画面，可多刷几次直至达到满意效果。注意要保持画面透明度，尽量多调些色浆备用，否则两次调出的色差会影响做旧效果。最后整体调整画面效果，落款盖章。

破唐纪元

无论是中国还是西方绘画，写生都是走向创作实践的必经之路。所谓“外师造化”和“搜尽奇峰打草稿”说的就是写生自然。写生可以培养取舍和概括能力及想象力，对初学者来说，还有一些需要注意的要点和方法。

首先，要将感情积极地融入所观察和表现的风光中，与对象产生一种情感上的互动，“我看青山多美丽，料青山看我亦如是”。其次，要善于观察、懂得取舍。自然界的景色丰富芜杂，要学会取舍画面需要的素材，不能像照相机一样机械地观察一切，否则只能眼花缭乱，无从下手；除此之外，还要懂得变化，写生不是画地形图和建筑图，要懂得对自然界的景物进行比例、颜色、明暗上的变化，以适应画面意境的需要。所以李成说：“凡画山水，先立宾主之位，次定远近之形，然后穿凿景物，摆布高低。”这是需要我们好好体会的。

古人的写生与我们现代不同，它们是将前人的经验加上自身的积累融入胸中，然后写“胸中丘壑”。20世纪初，中国开始了现代教育，尝试用铅笔写生以及用毛笔对景写生。但对青绿山水写生来说，铅笔写生更合适。它的优势在于，在大自然中收集资料时可以细致入微地刻画，比如对构图、形、气韵等问题尽量考虑周密，这样回来整理制作成创作稿就容易多了。并且通过写生，能看到古人是怎样把自然对象转化为各种绘画语言的，这又为自己的创作搜集了素材。

中国优美的风景名胜数不胜数，三山五岳皆可入画，并且各个名山大川都有各自不同的特点，例如华山的险峻、黄山的俏丽、庐山的虚幻、武夷山的清奇、雁荡山的浑朴等。除此之外，中国幅员辽阔，南北东西的景物、气候、植被变化多端，这些都是取之不尽的写生对象和创作源泉。习画者应该尽可能遍历河山，在游历和写生的过程中培养自己对山水画的兴趣和热爱之情，加深对中国山水画的认识和理解。

在写生的时机上，对于初学者来说，色彩丰富的春夏季节更利于加强对青绿色彩的感受。如果有条件也可经常到我国江南选景写生，当然，也可以在离家方便的景点写生。这里，作者以自己经常到过的南京瞻园为例，说明写生的几个主要步骤和自己的一些体会。

瞻园一角实景照片

瞻园写生地

瞻园位于南京夫子庙西，是南京现存的两个古典园林之一。瞻园自然色彩浓郁艳丽，入画的景致数不胜数。从嵌有“瞻园”二字的园门穿过，走过一段雅致的回廊后，数步便可看见一处玲珑的“仙人峰”。把这里作为写生处，对于初学者来说，除了可锻炼绘画技法之外，更重要的是培养学画者对自然色彩的感受力和对不同的自然形的理解力。在写生初期阶段，多花些时间对各

写生稿

种各样的山川地貌与自然色彩进行观察是非常有好处的。在材料工具的选择上，可以携带一些16开本或8开本的速写本和铅芯比较硬的铅笔。最好是自动铅笔，这样画出的形不会模糊。工笔的写生稿要画得尽量细致，为后来加工制作做铺垫。

步骤一：先把整理好的写生稿，根据需要调整大小，可选择复印放大。然后在写生稿上铺上熟宣纸，用毛笔将山石、树木、云水的轮廓勾勒出来。要注意形体勾线要清晰，线条要有力，山石、林木的线条尽可能干涩些，云水的线条要流畅。

步骤二：在勾勒出轮廓之后，可用淡墨多次分染石、草丛、树木。注意颜色要淡，多遍加染，这样画出的颜色才会厚重。

