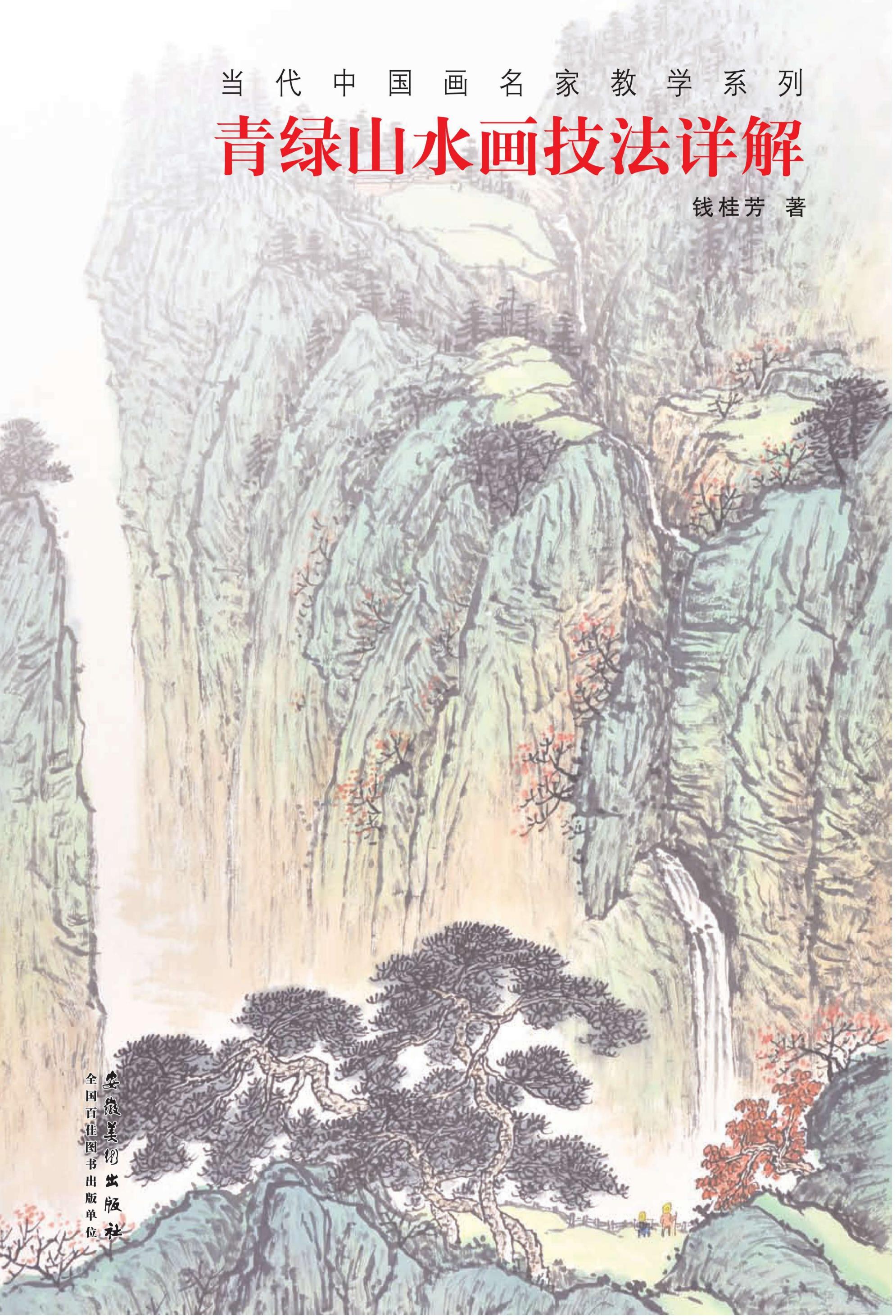

当代中国画名家教学系列

青绿山水画技法详解

钱桂芳 著

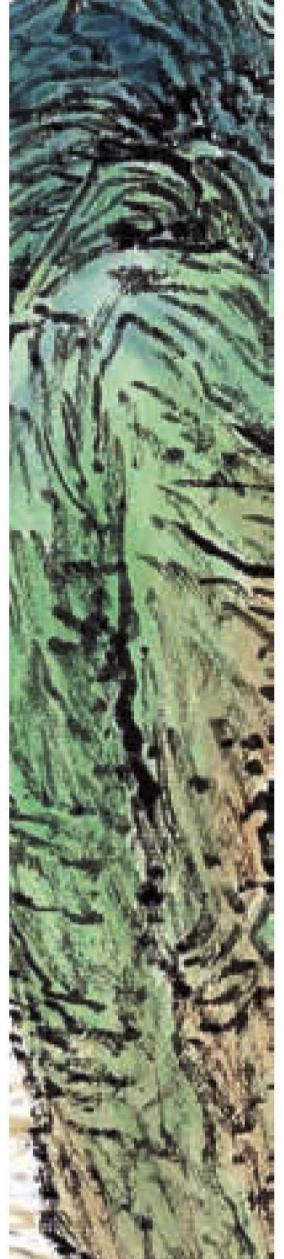

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

当 代 中 国 画 名 家 教 学 系 列

青 绿 山 水 画 技 法 详 解

钱桂芳 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目（CIP）数据

青绿山水画技法详解 / 钱桂芳著. —合肥：安徽美术出版社，2017.10
(当代中国画名家教学系列)
ISBN 978-7-5398-7696-2

I. ①青… II. ①钱… III. ①山水画—国画技法
IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第073661号

当代中国画名家教学系列 · 青绿山水画技法详解 钱桂芳 著

Dangdai Zhongguohua Mingjia Jiaoxue Xilie Qinglü Shanshuihua Jifa Xiangjie

出版人：唐元明
选题策划：马 涛
责任编辑：赵启芳
编 辑：陈 琳
责任校对：司开江
责任印制：徐海燕
出版发行：时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)
社 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮 编：230071
营 销 部：0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)
经 销：全国新华书店
印 刷：安徽双环制版彩印有限公司
版 次：2017年10月第1版
2017年10月第1次印刷
开 本：787 mm×1092 mm 1/8
印 张：10
书 号：ISBN 978-7-5398-7696-2
定 价：52.00元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

作者近影

钱桂芳

序

青绿山水画是中国山水画的一种，是中国传统绘画的重要组成部分。青绿山水画以稳定牢固、经久不变的矿物色石青、石绿为主色塑造山川，画面青绿相映，富丽堂皇，深受人民群众的喜爱。

青绿山水画是中国山水画中成熟得最早的一种样式。中国古代绘画被称为“丹青”。魏晋以前的人物画重视用色，早期作为人物画配景的山水也多着石青、石绿，那是大自然的本色，也是中国古代人们思想中自然应有的色彩。南朝·齐谢赫在“六法”中提出“随类赋彩”。东晋顾恺之在《画云台山记》中也谈到色彩：“凡天及水色，尽用空青”“绝壁画丹崖”。这些画论构建了我国早期山水画艺术的色彩观念。顾恺之不仅在绘画创作和绘画理论方面卓有贡献，还是第一位将山水从人物画的背景中抽离出来的画家。南朝·梁张僧繇开创了没骨青绿法，不勾墨线，用浓重的朱砂、石青、石绿、赭石、白粉直接点染，色彩浓重而艳丽。《游春图》是现存最早的一幅青绿山水画，为隋朝画家展子虔所作，线条均匀，先勾勒，后填色。唐朝李思训、李昭道父子为杰出的青绿山水画大家，史称“大小李将军”，他们首创了大青绿和金碧青绿山水，以“青绿为质，金碧为文”为创作理念，使作品形成了金碧辉煌的豪华而富丽的效果，把青绿山水画推上了一个高峰。《唐朝名画录》称李氏父子为“国朝山水第一”。明朝王世贞在《艺苑卮言》中也提到：“山水至大小李，一变也。”表明李思训父子对青绿山水所做的贡献和其在青绿山水画史上的重要位置。唐朝阎立德、阎立本兄弟从事青绿山水，连提倡水墨山水的“南宗之祖”王维也曾画青绿山水画。宋朝是我国山水画的鼎盛时期，水墨和重彩共同发展。宋徽宗赵佶能书擅画，精通青绿山水画。王诜、赵伯骏、赵伯骕、王希孟、李嵩、刘松年也都擅长青绿山水画。王希孟的《千里江山图》以大青绿着色，宏大而雄伟，被誉为“旷世之作”，标志着青绿山水画又达到了一个新的高峰，代表了宋朝山水画的杰出成就。从元朝起，由于战乱和文人画的兴起，青绿山水画从山水画的主流中隐退下来，元朝从事青绿山水的只有赵孟頫和钱选。明朝只有“吴门画派”的沈周、文徵明和“院体画派”的周臣、仇英画青绿山水。仇英的青绿山水画手法多样，大、小青绿，金碧，样样精到。清朝从事青绿山水的多是仿古派，如“四王”王鉴、王时敏、王原祁、王翚。另有袁江、袁耀二人画青绿山水，自创一格，为清代界画和青绿山水画的发展做出了贡献。

现代青绿山水画家有张大千、应野平、贺天健、何海霞、刘海粟、钱松嵒、潘素、周怀民等。张大千一生创作了许多青绿山水画作品，留世极广，特别是泼墨、泼彩让人耳目一新，成为世人推崇的大画家。

纵观中国山水画发展史，青绿山水画作为山水画的分支，起源最早，经过1500多年的历史沧桑，发展至今。元朝以后，水墨画一直占据着中国山水画的主流，由于当时的画坛崇墨贬色，青绿山水几乎濒临绝境。尽管如此，青绿山水也并没有断层、消失。是什么原因使它有如此强大的生命力呢？除历代青绿山水画家为之付出的努力外，最主要的原因就是青绿山水画独特的艺术风貌和固有的艺术魅力。世界上大多数国家和民族的绘画艺术几乎都把色彩视为表现语言。曾有人否定中国画，认为它没有色彩；也有人把西方的色彩搬来用作山水画。其实中国绘画的色彩非常丰富，中国“山水”是大自然的概称，“青绿”则是大自然的生态色彩。中国画中的“青绿”与墨色一样同属意象色彩。

青绿山水画中使用的石青、石绿、朱砂、黑色、白色的组合极具中华民族的个性，这是中国传统绘画的美。西洋绘画中的天蓝、湖蓝、草绿、粉绿虽色相与中国的石青、石绿接近，但绝没有石青、石绿的稳定和沉厚。中国古人用“青绿”二字概括了色彩鲜明、强烈且千年不变的青绿山水画，这足以表明中国绘画具有独特的艺术魅力。

当下的中国正处在一个重要的历史发展时期，社会稳定，经济繁荣。随着文化的复兴，人们的审美观也在不断改变，以往那种水墨一统画界的现状必将发生改变。在多元化发展的今天，加强作为一种绘画形式的青绿山水画的研究、传承与复兴，挖掘青绿山水画的潜力，重铸青绿山水画的辉煌，是我们不可推卸的责任。

我从上世纪60年代起，先后拜天津市著名画家叶东旭、刘止庸、赵松涛为师学习青绿山水画，在近50年的时间里，在小青绿、大青绿、金碧青绿及泼彩青绿的绘画技法和理论方面进行了长期的探索和研究。青绿山水画所使用的矿物质颜料覆盖力强，容易破坏墨线，因此我在学习前人的基础上采用了飞色法，做到色不碍墨、墨不碍色，收到了很好的效果。为使古老的传统艺术贴近现代生活，我在创作中将水墨运用和青绿技法融合在一起，改变了青绿山水画装饰性强的特点，使青绿山水画的画面更加生动。传统青绿山水画云一般用勾线法；在实践中我采用烘染法画云，使画面不仅突出了青绿山水画的特点，还具备了水墨山水画的淋漓的效果。几十年的绘画实践使我深深感到：青绿山水画法在传统技法的基础上，在形象造型、色彩运用及色彩和水墨的融合上还有很大的发展空间，在如何加强“积、撞、染、堆、冲、洗、擦”形成的特殊肌理方面还有待进行深入的探索与研究。如今，人已暮年，须发皆白，为了传承、发展青绿山水，我愿将自己一生学习、研究青绿山水画而总结的技法和教学经验奉献给社会，做一颗铺路石，为弘扬、发展青绿山水画做点微薄贡献。

《当代中国画名家教学系列·青绿山水画技法详解》一书是按照教学程序编写的，共分17章：分别为青绿山水画的概述、青绿山水画的发展简史、青绿山水画的分类与特征、青绿山水画的用具与颜料、树木的构图与染法、山石的画法与构图、山石的几种染法、云的画法与染法、水的画法与染法、青绿山水画的构图与程序、小青绿山水画的画法、大青绿山水画的画法、金碧青绿山水画的画法、泼彩青绿山水画的画法、青绿山水画的临摹创作、青绿山水画的写生创作、青绿山水画范画与作品欣赏。这是继《传统中国山水画技法详解·中国山水画教程》《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画基本技法》《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画构图》《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画临摹》《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画写生》《当代中国画名家教学系列·钱桂芳山水画技法讲座·山水画创作》之后的又一部教学技法书。本书图文并茂，讲解详细，通俗易懂，便于学习和掌握，不仅适用于老年大学的山水画教学，也是书画爱好者、各类美术院校师生的一部很好的补充教材，适于广大读者自学、研习、临摹，使之能够通过本书较快地掌握青绿山水画的各种技法。

由于时间仓促、水平有限，编绘中难免有缺憾之处，敬请批评指正。

钱桂芳

2016年4月于天津

目 录

第一章 青绿山水画的概述.....	1	第七章 山石的几种染法	15
第二章 青绿山水画的发展简史.....	2	一、薄染法.....	15
第三章 青绿山水画的分类与特征.....	7	二、积染法.....	15
一、分类.....	7	三、填色法.....	16
二、特征.....	7	四、染皴法.....	16
三、区别.....	7	五、没骨法.....	16
第四章 青绿山水画的用具与颜料.....	8	六、罩染法.....	17
一、笔	8	七、烘染法.....	17
二、墨	8	八、飞色法.....	17
三、纸、绢	8	九、泼彩法.....	18
四、颜料	8	十、勾金法.....	18
五、胶矾、泥金.....	8	第八章 云的画法与染法	18
第五章 树木的构图与染法	9	一、留白法.....	18
一、枯树、点叶树、夹叶树	9	二、烘染法.....	19
二、松树	10	三、勾线法.....	19
三、柏树	11	第九章 水的画法与染法	20
第六章 山石的画法与构图.....	12	一、留白法.....	20
一、石的画法与构图.....	12	二、勾线法.....	21
二、山的画法与构图	13	三、勾皴法.....	22

第十章 青绿山水画的构图与程序.....	22	五、金笺彩墨法.....	34
一、青绿山水画的构图要领.....	22	六、金笺彩墨法《溪山叠翠》步骤.....	34
二、青绿山水画的构图程序.....	25		
第十一章 小青绿山水画的画法.....	26	第十四章 泼彩青绿山水画的画法.....	35
一、正面着色法（薄染法）.....	26	一、先墨后彩法.....	35
二、薄染法《江畔纤声》步骤.....	27	二、先墨后彩法《江流叠嶂》步骤.....	36
三、复背着色法（飞色法）.....	28	三、彩墨融合法.....	36
四、飞色法《松谷泉声》步骤.....	28	四、彩墨融合法《孤舟横渡》步骤.....	36
第十二章 大青绿山水画的画法.....	29	五、泼墨泼彩法.....	37
一、勾皴积染法	29	六、泼墨泼彩法《秋山远色》步骤.....	37
二、勾皴积染法《峡江帆影》步骤	29		
三、勾线填色法.....	30	第十五章 青绿山水画的临摹创作.....	38
四、勾线填色法《翠岭流云》步骤.....	30	一、青绿山水画的临摹创作.....	38
第十三章 金碧青绿山水画的画法.....	31	二、临摹创作《丹壑松风》步骤.....	38
一、勾金薄彩法.....	31		
二、勾金薄彩法《黄山观云》步骤.....	32	第十六章 青绿山水画的写生创作.....	41
三、勾金重彩法.....	33	一、青绿山水画的写生创作.....	41
四、勾金重彩法《溪山揽胜》步骤.....	33	二、小青绿勾皴法创作《太行人家》步骤.....	41
		三、小青绿薄染法创作《太行人家》步骤.....	43
		第十七章 青绿山水范画与作品欣赏.....	45

《山寺悬泉》 68 cm×68 cm

第一章 青绿山水画的概述

青绿山水画是中国山水画的一个重要科目，也是中国传统绘画的重要组成部分。山水画自魏晋起就以青绿为主色，那是大自然的本色，也是中国古代人们思想中自然应有的色彩。青绿山水画所表现的是“人与自然”的审美观，是人通过对自然进行审美认识后在绘画形式上的表现。青绿山水画除笔墨、水色之外，和水墨山水画、浅绛山水画最大的不同就是其以经久不衰的矿物色石青、石绿为主要颜料。矿物质颜料色泽鲜艳、厚重，覆盖力强。

青绿山水画主要分为小青绿、大青绿、没骨青绿、金碧青绿和泼彩青绿。在绘画技法上有薄染法、积染法、填色法、染皴法、罩染法、烘染法、飞色法、勾金法、泼彩法等多种方法。从绘制青绿山水画的墨稿时就要严谨，勾勒清晰，皴法明确；在染色上对色彩的选用和操作有更严格的要求，并且有一套严整的绘画程式，尤其是工笔青绿山水画，更是要求细致而具象。所以，学习青绿山水画要有认真的态度，不可急功近利、浮躁不定。

第二章 青绿山水画的发展简史

我国传统绘画有着悠久的历史，历代画家为我们留下了灿烂多彩的宝贵遗产，各种流派、画种如涓涓清流，汇成浩瀚的民族传统的长河，中国青绿山水画便是其中的一条支流。青绿山水画起源于魏晋南北朝时期，尽管后来随着水墨山水画和文人画的成熟而遭到了贬抑，然而从传世的大量经典之作中我们不难看出，其在各个历史时期都留下了灿烂的篇章。

青绿山水画是属于中国工笔重彩画范畴内的画种。工笔重彩画起源于传说中的黄帝时期，在当时是绘在衣服上的，史料记载有黄帝旁观“翠草木之华于衣裳，染以五彩为文章”。周代曾设官分管绘画之事。春秋战国时期，各诸侯争霸天下，网罗天下各种人才用于绘事。秦朝阿房宫的整个建筑都是彩绘的，雕梁画柱，精工灿烂，金碧辉煌。到了汉代，工笔重彩画又有所发展，从挖掘出土的汉墓帛画和五彩装饰的漆器来看，其已相当发达、繁荣。

魏晋南北朝时期，东晋的顾恺之是当时最有名望的大画家，他在绘画创作上和绘画理论上都有卓越的贡献，《洛神赋图》《女史箴图》是他的代表作。顾恺之不但画人物，而且画山水。顾恺之从事青绿山水画创作较早，他的青绿山水画是以勾勒填色的工笔重彩的形式呈现的。

南朝·梁的张僧繇也是一位很有成就的著名画家。据《建康实录》记载，张僧繇曾用青绿凹凸法画一乘寺门额，

隋·展子虔《游春图》

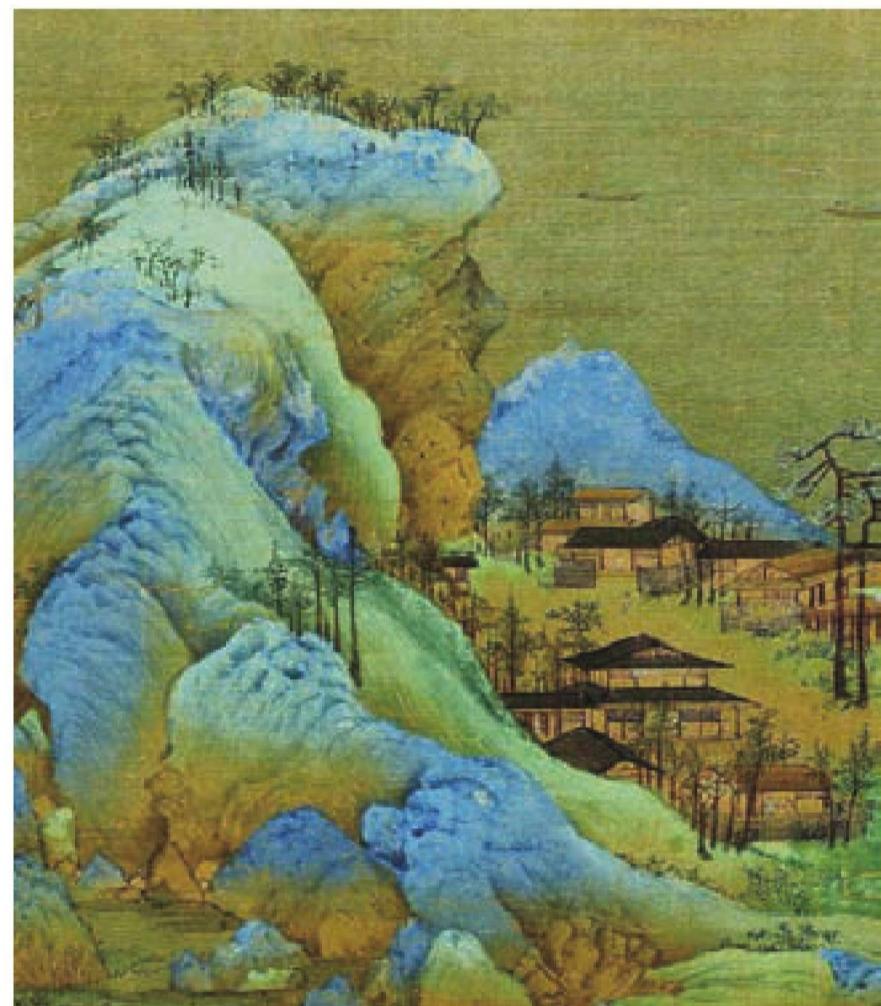
唐·李思训《悬圃春深图》

图案和花纹很有立体感，类似浮雕。张僧繇在促进了青绿山水画的发展的同时还开创了没骨青绿山水画法。

隋代画家展子虔的《游春图》是我国传世最早的一幅青绿山水画，这幅作品在山与水的空间布局，人与山、树的比例诸方面比以前有了较大的发展，成为青绿山水画的典范。

唐代初期的山水画多为青绿山水画和金碧山水画。当时受画坛推崇的为李思训、李昭道父子，也称“大小李将军”。李思训首创大青绿山水画和金碧青绿山水画，用厚重的石青和石绿使画面色彩艳丽，最后在山石轮廓上勾金，增强其光亮感，给人以金碧辉煌、壮丽无比的感觉，而且笔法细密、笔力遒劲，《江帆楼阁图》是他的代表作。他的儿子李昭道继承了他的大青绿方法。《宣和画谱》评述李昭道“变父之势，妙又过之”。李昭道以粗笔勾线，上加石色、线条，作品气势奔放豪纵，只可惜他没有很多作品流传至今，只有《明皇幸蜀图》流传在世。在那以后的朝代，文人画家借鉴大青绿山水画的画法，变化为小青绿山水画。除李氏父子外，画青绿山水画的还有阎立德、阎立本兄弟俩。

宋代是我国山水画达到高峰的时期，这一时期水墨山水画占据主导地位，但画家和大众又重新对艳丽、富贵产生了兴趣。宋代初期政治比较开明，社会繁荣，设立画院收罗天下著名画家，使画家能在优越的环境里发挥自己的才能，创立自己的风格。此时的画家们对线的锤炼、对构图的推敲、墨韵的高古、着色的考究与造型的准确都是前所未有的。这一时期在继承和出新方面没有偏激，所以才有水墨和色彩同时发展的空间。宋徽宗赵佶能书擅画，精通青绿山水画，造诣颇高。当时有显著成绩并留下经典作品的有王诜、王希孟、赵伯驹、赵伯骕等人。王诜的青绿山水画勾、皴结合，画成后再着石青、石绿，对后人有很大的影响。王希孟是北宋画院学生，在不到一年的时间里画成一幅大青绿山水画长卷《千里江山图》，翠岭千层，舟楫房舍，渔人往来，烟波浩渺，大有咫尺千里之势。赵伯驹、赵伯骕擅画青绿山水画，赵伯驹的《江山秋色图》、赵伯骕的《万松金阙图》是不可多得的稀世珍品。另外，李嵩、刘松年等人也都擅长大青绿山水画。刘松年受王诜影响，以水墨加石青、石绿着色，创立了小青绿山水画。这种小青绿山水画具有色不碍墨、墨不碍色的优点，为历代画家追摹的典范。

宋·王希孟《千里江山图》（局部）

宋·赵伯驹《江山秋色图》（局部）

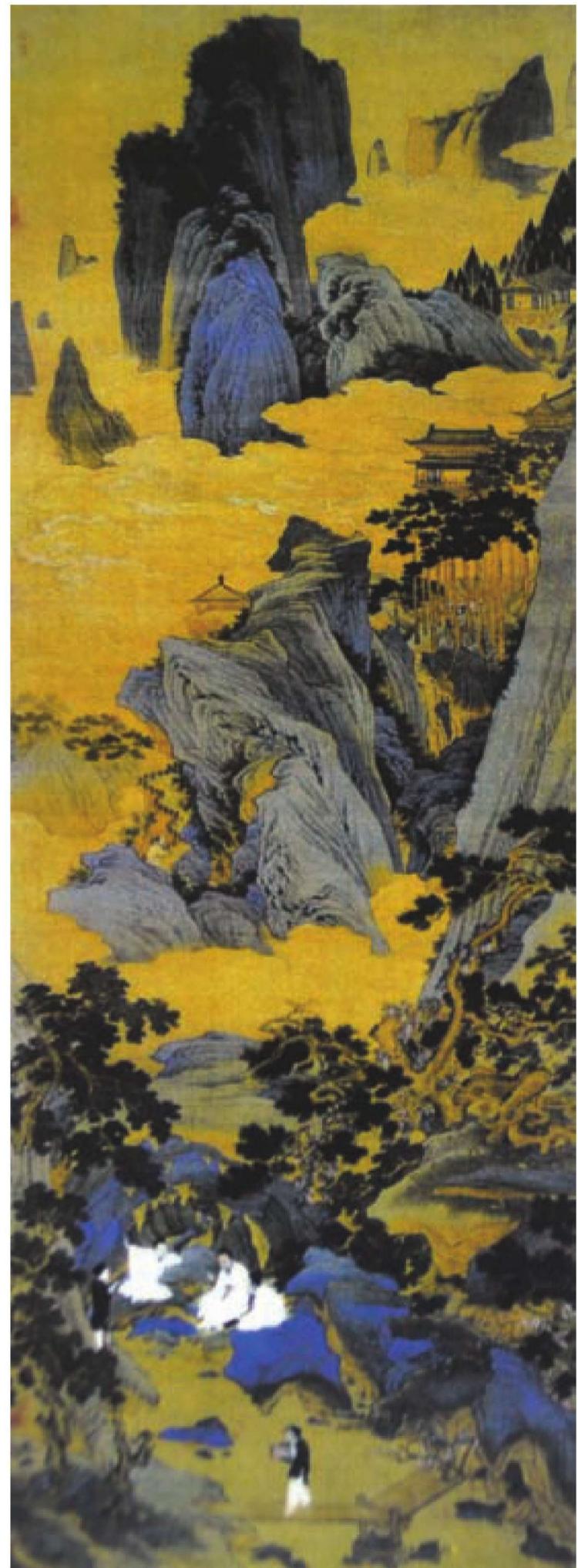

元·佚名《青山画阁图》

元代山水画的发展超出其他画种。元代的山水画以水墨为主，从事青绿山水画创作的有赵孟頫和钱选。其中在青绿山水画领域最有成就的要数钱选，他的青绿山水画追求古风，勾勒填色，现藏于故宫博物院的《山居图》笔法高古、清秀，在元代画坛上很有影响力。

明代由于追求复古，推崇宋人画风，因此在此影响下，青绿山水比元代要受重视得多，凡是山水画家都要画青绿山水画，“吴门画派”的沈周、文徵明，“院体画派”的周臣、仇英都是画青绿山水画的高手。沈周的青绿山水画有两种风格：一是以瘦、硬、直的线条勾勒山石形体，略加皴擦，然后涂石青、石绿、赭石，最后点皴收拾；另一种是在水墨简疏处淡施石青、石绿等色，以增加画的雅致。文徵明作青绿山水画时往往先画好水墨稿，再施以石色并留有余地，有时色与色、色与墨相互渗透，效果丰富、浑厚，变化多，不呆板。仇英的青绿山水画手法多种多样，大青绿、小青绿、金碧青绿样样都精到。

蓝瑛生活于明末清初，擅长青绿山水画，画风苍劲、雄伟而刚硬。他在青绿山水画中多用刚硬的线条勾皴，然后再以浓重的石青、石绿、朱砂、红赭涂在山石上；有时直接用石青、石绿画，多作没骨。《白云红树图》为其代表作，山的结构以没骨法画出，树法都是没骨点勾，即先用墨画出树干、树枝、树叶，然后用朱砂、蛤粉、草绿分株点叶、苔点和苇草。这种画法突破了青绿山水画原有的程式。

明·仇英《桃源仙境图》

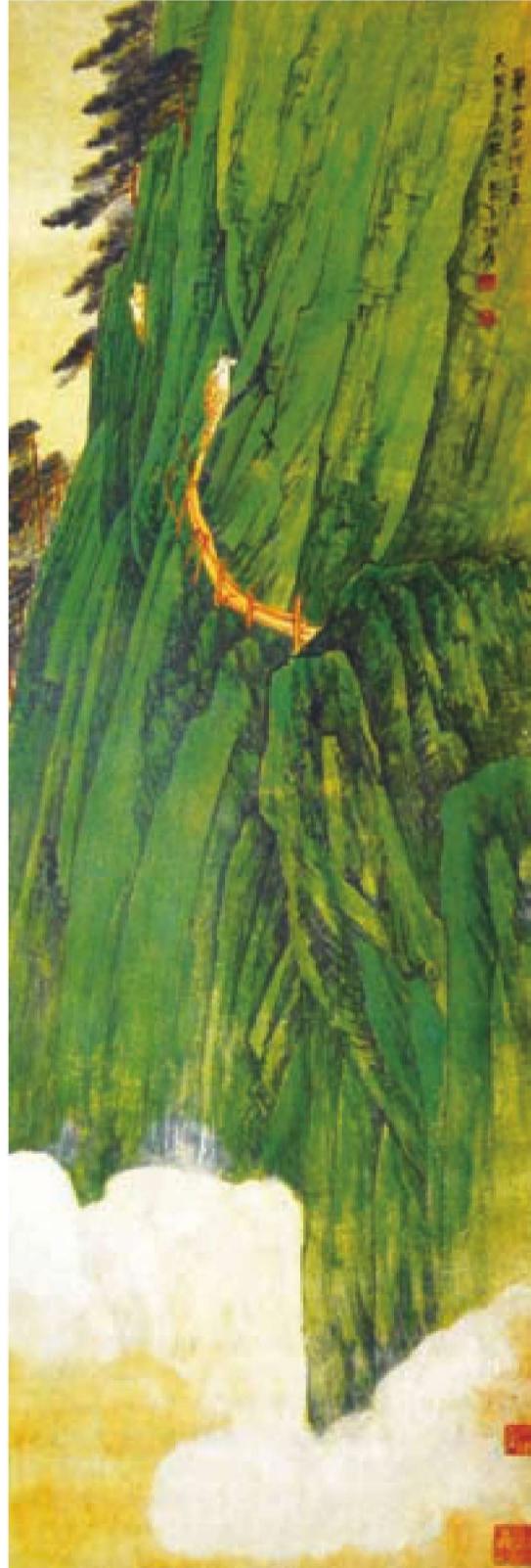
明·蓝瑛《白云红树图》

清代的青绿山水画在清朝统治的 270 多年中没有得到大的发展与提高。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、王翚。王鉴的《九夏松风图》是一幅小青绿山水画，在披麻皴上着色，并点缀以元明各家的树木、房舍、院落。王翚作画勤奋，在“四王”中画得较好，传世作品较多，他的青绿山水画细匀清丽，比较成熟。袁江、袁耀被人们定为界画家，他们的楼台、殿阁画得雄伟、奇特，令人称赞；他们同时也是青绿山水画大家。

清·袁耀《秋稔图轴》

现代的山水画家主要在水墨山水画上下功夫，青绿山水画仍然是其弱项。现代画青绿山水画的画家有张大千、谢稚柳、钱松嵒、应野平、贺天健、何海霞、潘素、刘海粟、周怀民、杨启兴等。张大千一生创作的青绿山水画很多，留世极广，《华山云海图》是他中年时期的代表作。此作设色工整而严谨，笔法仿唐宋，没骨部分仿张僧繇。整卷艳丽，大青大绿，白粉朱色，构图简洁而明快，把华山的雄伟、奇险表现得十分充分；金勾、皴、染的绝妙使得该作富丽堂皇。他晚年的泼墨、泼彩更是让人耳目一新，他也因此成为受世人推崇的大画家。潘素是我国唯一从事青绿山水画创作的女画家，她的金碧青绿山水画也很精彩，除此之外，她还作水墨青绿山水画，大都在绢和熟宣上作画，颜料极为考究。何海霞主张画好青绿山水必须先画好水墨山水，所以他的青绿山水画多在水墨上着色，色墨浑然一体。何海霞的传统功力深厚，他的巨幅山水画笔力雄健，气度非凡。

现代·张大千《华山长空栈》

现代·钱松嵒《太平县》

现代·杨启兴《龙舟夺标图》

第三章 青绿山水画的分类与特征

一、分类

中国山水画可分两大类：一类是水墨山水画，另一类是青绿山水画。

青绿山水画包括大青绿、小青绿、金碧青绿、没骨青绿、泼彩青绿。根据表现形式可分为工笔、写意、工兼写。

二、特征

把石色（石青、石绿、赭石等）涂在勾皴过的山峰与坡脚的山水画称为“青绿山水画”。大青绿、小青绿、金碧青绿、没骨青绿、泼彩青绿是青绿山水画不同的表现形式，在技法上也有各自的特点。

（一）大青绿：大青绿山水以石青、石绿为主调，多勾轮廓，少皴擦，着色浓重，反复叠加，装饰性强，根据山石的主次、大小、前后的需要，把石色涂在勾画好的主体山石上和坡脚上，有的部分涂石青，有的部分涂石绿，有的部分涂朱砂和赭石。大青绿山水多在熟宣或绢上绘制。

（二）小青绿：小青绿山水强调笔墨表现，是在浅绛或水墨山水的基础上薄施青绿，墨不得色，色不得墨。在画法上，小青绿比大青绿更接近水墨写意山水，更多地讲究色彩的清新、淡雅和笔墨的皴擦。

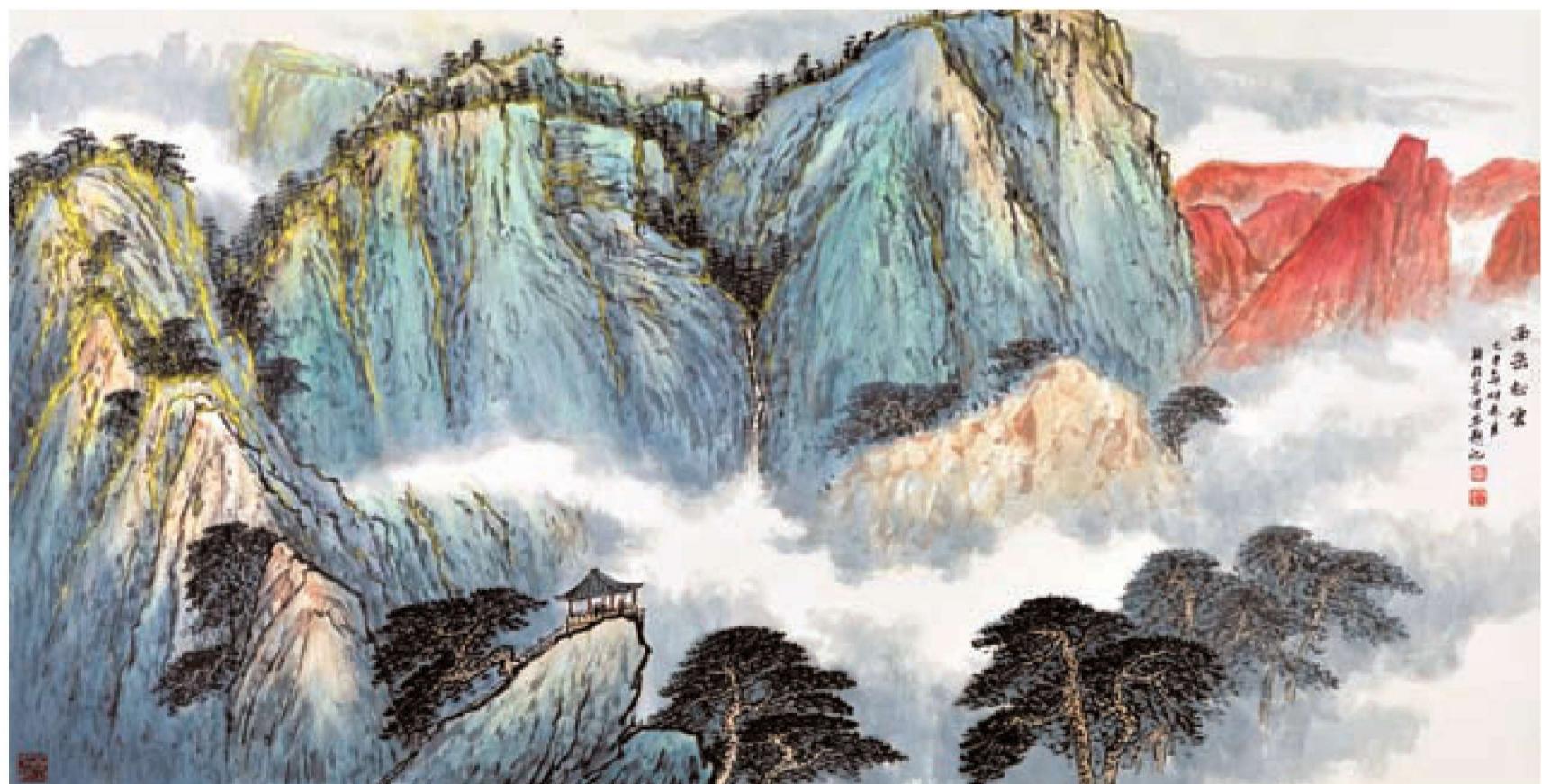
（三）金碧青绿：金碧青绿是在青绿山水的基础上，根据山石轮廓勾上泥金的一种画法，分为勾金薄彩法和勾金重彩法。

（四）没骨青绿：没骨青绿是指直接用石色画主体山廓、石纹、坡脚、沙涂、云霞而不勾外轮廓线的一种画法。

（五）泼彩青绿：泼彩青绿是受没骨青绿启发，将墨和色泼在纸上或主体山石上，利用宣纸的作用使色、墨相互渗透，使画面产生意想不到的效果，再收拾而成的一种画法，它适用于大写意。

三、区别

青绿山水与水墨淡彩、水墨重彩的区别是：水墨淡彩、水墨重彩是以淡花青、淡草绿、深花青、深草绿、红或紫、黄或蓝等植物色为主调的设色山水，虽然有的作品中花青、草绿的设色也很浓重，但是它们不属于青绿山水，只能算水墨重彩。青绿山水是以石青、石绿、朱砂等矿物色为主调的设色山水。

《西岳松云》 68 cm×126 cm

第四章 青绿山水画的用具与颜料

一、笔

硬毫笔：指有弹性的狼毫笔和獾毫笔，如衣纹、叶筋、蟹爪、拖线笔等。绘制青绿山水画时，硬毫笔多用于树木、山石、点景的勾勒，且作大幅画时用大笔，作小幅画时用小笔。

兼毫笔：指用软毛与硬毛合制的笔，这种笔软中带硬，容易把握，一般用于大幅作品的山石勾勒与皴擦，有的也可用于染色。

软毫笔：为羊毛所制，如对笔、抓笔、斗笔等，因质软，多用于染色或大面积渲染。作画时应准备大小不同的若干软毫笔用于渲染、晕染、罩染等，另外，还要准备大小排笔，用于染大片色块。

《溪水桃花得春多》 85 cm×30 cm

二、墨

中国山水画离不开墨，因此墨的优劣至关重要。作画应以墨锭为宜，墨质应以黑细为佳。墨锭分油烟、松烟、漆烟三种。油烟与漆烟为暖黑色，松烟为冷黑色。因此，油烟、漆烟多用于作画，松烟多用于书法，在绘画里人物的头发、须眉等最黑的地方也可用松烟染。除此之外还有墨汁，墨汁因质较粗、胶过重而适宜大画。墨汁一般以一得阁墨汁为好。

三、纸、绢

作青绿山水画一般用熟宣。熟宣以质细、耐水为佳，半生宣也可用。作小青绿山水画或大幅画也常用生宣。宣纸以安徽宣纸为佳，四川宣纸次之，机制纸不宜用。绢为丝织品，产于浙江，以真丝绢为佳。绢有生熟之分，熟绢是在生绢上加胶矾加工而成，宜作工笔。绢也有白绢、色绢之分，可根据个人习惯选择。绢的好坏在于密度，且要平整，不要有抽丝之处。

四、颜料

作青绿山水画要用矿物颜料，这种颜料颜色经久不变；锡管颜料多为化学合成，耐久性没有保证。目前国内生产矿物颜料较好的有荣宝斋等。常用的矿物色有石青、石绿、石黄、土黄、赭石、朱砂、硃磾、土红、钴蓝、蛤白等。作青绿山水画也常用植物颜料，市面上均有销售，以高级国画颜料为佳，纸盒、锡管的均可。

常用的几种颜料：

石青：分头青、二青、三青、四青等。石青颜料以印度的为最好，我国云南、浙江、湖北的次之。石青的头青、二青在大青绿、金碧青绿中用得最多。上石青之前一般用花青打底。

石绿：分头绿、二绿、三绿、四绿等，产地如上，主要用于染山石。上石绿之前要用汁绿（花青、藤黄调和而成）打底。

朱砂：矿物颜料，主要用于染山石、树叶；也是一种药材。产于我国南方。

胭脂：植物颜料，主要用于染晚秋的树叶。

赭石：矿物颜料，主要用于染山石、树干等，也可用于打底色。

硃磾：植物颜料，主要用于染树叶、云层、点景等。

花青：植物颜料，用于和淡墨调和染山石、树叶，也可用于打底色。

藤黄：植物颜料，可和花青合成汁绿色，用于染山石、树木等，也可用于打底色。

五、胶矾、泥金

胶矾是画重彩画不可缺少的。市面上有明胶粒卖，以色白为佳；也可到医药公司买整瓶的食用纯明胶，这种明胶价廉、质好，用时用水煮化即可。明矾常用于加工熟纸和画冰雪。画金碧青绿山水画需用泥金，泥金为金粉加明胶调和而成。日本进口泥金为瓶装，打开即可使用，质量较好。

第五章 树木的构图与染法

树木在青绿山水画中占有很重要的位置。在青绿山水画中要重点掌握枯树、点叶树、夹叶树、松树、柏树等常见树木的画法。

一、枯树、点叶树、夹叶树

画枯树首先要从枝干画起，从上至下，然后再画大枝和小枝。画树要掌握“树分四枝”“阴阳向背”和“树无寸直”的道理。画树木要先画主树，后画宾树。画近景树多用双勾法，在画两棵以上的树木时，要注意树的穿插组合和老幼、高矮、曲直、远近、疏密的变化。画树叶时点叶的方法有“介”字法、“个”字法、垂叶、浑点、胡椒点等，夹叶有圆形、三角形、“个”字形、菊花形等。要先画树的枝干，再画叶子。夹叶是用双勾的方法画不同的树叶，先勾出树叶，再染色。染色时不能一次染完，要按浓淡关系来染，要注意色相的冷暖变化和色差。树干一般染赭墨色。

枯树画法《寒林暮鸦图》 $68\text{ cm} \times 45\text{ cm}$

点叶树画法《林亭月色》 $68\text{ cm} \times 45\text{ cm}$

夹叶树画法《秋林图》 $68\text{ cm} \times 45\text{ cm}$

多株树的表现形式与染色《溪水秋色》 $68\text{ cm} \times 50\text{ cm}$

二、松树

对于松树，要先画树干、支干和大枝，再画松鳞和松针。传统山水画中的松针多为扇形和圆形，现代山水画中的松针则为竖形。松树干染以赭墨，松针染以墨青，一般要染两遍。

松树画法 《松壑泉声》 68 cm×68 cm

《扇形松针画法》 45 cm×68 cm

《圆形松针画法》 45 cm×68 cm

《竖形松针画法》 90 cm×50 cm