

中国画技法示范·工笔画系列
陈德华 著

中国画技法示范·工笔画系列
陈德华 著

陈德华 著

湖北美术出版社

中国画技法示范·工笔画系列

江南园林

陈德华 著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

江南园林 / 陈德华著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2001. 12

中国画技法示范·工笔画系列

ISBN 7-5394-1204-6

I. 江. . .

II. 陈. . .

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 (2001) 第 079471 号

责任编辑: 戴建国

文字编辑: 何雪白

封面设计: 戴建国

终 审: 张 咏

技术编辑: 程业友

江南园林 © 陈德华 著

主 编: 顾青蛟 陈德华

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹄路 75 号

电 话: (027) 86787105

邮政编码: 430077

h t t p: //WWW.hbapress.com.cn

E - mail: hbapress@public.wh.hb.cn

制 版: 武汉新新彩印制版有限责任公司

印 刷: 襄樊飞环印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm

印 数: 5000 册

版 次: 2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

I S B N 7 - 5394 - 1204 - 6 J · 1083

定 价: 十册 120.00 元 本册 12.00 元

序

中国画作为一门独立画种,各画科体系分类是细致和完备的,每个画科具有专业性很强的绘画规律和形式。中国画历经几千年而不衰,是由于它植根于传统文化的丰厚土壤。随着社会经济的发展,文化教育的普遍提高,美术事业更加普及、繁荣。中国画爱好者涉及社会的各个层面,各个年龄段都有广泛的爱好群体,然而,在这庞大的群体中,有许多人由于种种原因和条件的限制,没有机会接受学院式正规系统的中国画学习,为了满足广大爱好者的需求,各种中国画技法图书也就应运而生。

湖北美术出版社有鉴于此,推出了这套《中国画技法示范》丛书。本丛书分门别类,立足点在于集各画科行家里手多年的经验,在有限的篇幅中详细地解析所画物象。本丛书通俗易懂、深入浅出、循序渐进,从起草到完稿,做到每一科目品种都有图解分析和白描、彩色作品画法步骤图的详尽表述,还有白描作品、彩色作品示范赏析。所画对象既表达了应遵循的绘画创作方法,又具有个人的绘画风格展示,体现了中国画的继承和创新的发展规律。愿《中国画技法示范》丛书为广大中国画爱好者对中国画各画科的熟悉、掌握、登堂入室能有所裨益。

我们真诚希望,以书会友,以画会友。在中国画爱好者朋友们的学习使用过程中,对丛书有什么具体的改进要求和建议,可与我们联系,以架起作者、出版社、读者以及学画者之间联系和沟通的桥梁。

来函请寄: 湖北美术出版社
地址: 武汉市武昌黄鹤路 75 号
湖北美术出版社发行部
电话: 027-86787105
邮政编码: 430077

陈德华 1955年生，祖籍福建福州。幼承家学，为海上名家吴待秋先生再传弟子，毕业于江苏师范学院分院美术系。中国美术家协会会员，无锡市云林书画院院长。

目 录

一	概 述·····	1
二	江南园林的基本知识·····	2
三	江南园林的基本画法·····	7
四	白描画法步骤图·····	12
五	白描作品赏析·····	14
六	彩色画法步骤图·····	17
七	彩色作品赏析·····	26

一 概 述

作为一个具有悠久历史和灿烂文化的文明古国，中国的古典园林艺术之美举世闻名，犹如百花园中的一朵奇葩，以其独特的风格，高度的艺术造诣和深邃的文化底蕴雄踞于世界园林之首，而江南园林更荟萃了我国园林的精华。中国园林的历史可以追溯到公元前，《吕氏春秋》曰：“昔先圣王为苑，古囿园池也，足以观望劳形而已矣，其为宫室台榭也，足以辟。”“世主多盛其欢乐，大其钟鼓，侈其台榭苑囿，以夺人财。”这是指帝王宫苑，早期萌芽在殷末周初，由于建筑与自然环境及囿的结合，逐渐向园林性质转变，演化到清代颇具规模的皇家宫苑，如北京故宫、承德避暑山庄等。《诗》云：“园有桃”，《易》云：“贲于丘园”，可见最早之园不过栽果种菜之地，或堂前略植花草而已。西晋之前江南未见有关第宅园林方面的具体记载，至东晋，吴郡以顾辟疆园称于时，谢安、王导子营墅筑第，楼阁山池，竹树林立，遂蔚为园林之薮。王羲之修兰亭并作序，相偕名传于世，开名胜园林之先河。真州东园，海陵南园，苏州沧浪亭，环秀山庄，杭州除南屏玉壶诸御园外，私家园林为世家所称者不下40家。《梦梁录》云：“西泠桥即里湖内，俱是贵官园囿，凉堂画阁，高台危树，花木奇秀，灿然可观。”元末，无锡有倪瓚清秘阁、云林堂，苏州狮子林，常熟曹氏陆庄等；明朝，有无锡寄畅园，苏州留园、拙政园、高义庄，上海豫园，南京瞻园，太仓半园，南翔猗园，南浔晓山园，绍兴青藤

书屋，华亭素园；清初，有海宁隅园，杭州有天园、皋园，嘉兴南园，扬州一壶春园、影园、趣园等。另外，江宁随园，金陵芥子园，常熟拂水园，吴兴潜园，南浔宜园等，林林总总，各领风骚。南宋以来，园林之盛首推湖、杭、苏、扬四州，《杭州画舫录》云：“杭州以湖山胜，苏州以肆市胜，扬州以园亭胜。”其实江南园林论质论量，无出

苏州之右者，自明迄今，苏州私园见诸记载者不下七十，列入世界历史文化遗产当之无愧。

纵观江南园林，大都出于文人、画家与匠工紧密合作，其布局以不对称为根本原则，故厅堂亭榭与山池树石融为一体，成为世界上自然风景式园林之巨擘。其佳者善于因地制宜，师法自然，并汲取传统诗歌、绘画与园林手法的优点，别出机杼，创造各种崭新意境，使游者身历其境如履画图，亭隐廊幽佳山妙水层出不穷，不觉为之悠然而神往。江南园林不仅是供人休闲游玩欣赏胜地，也是我国历代劳动人民智慧的结晶，直到今天乃至将来，它对展示民族传统历史文化，提供旅游资源，美化城区环境，丰富精神生活等方面仍有着巨大的潜力，会越来越发挥出它的魅力和作用。江南园林把人类在大自然中的经历和实际感受以及审美标准升华到最完善的意境之中再毫无保留地奉献给你，使你置身于无穷的美妙和至高的和谐之中，油然而生创作的激情……

中国古代园林大体上可以分为四类：帝王宫苑、第宅园林、寺庙园林和名胜园林。帝王宫苑最早当以秦之阿房宫、汉之上林苑为最著名，现则以故宫、颐和园、承德避暑山庄为代表；第宅园林则以苏州诸园最具代表性；寺庙园林源于佛教的流传和发展，因佛寺遗址往往与名山胜景相结合，寺内禅房花木曲径通幽与周围自然风光呼应渗透融为一体，成为园林大家族中新的风景线，如苏州的寒山寺，杭州的灵隐寺等；名胜园林则以明山秀水回归自然为根本，略加点缀，形成大规模的游览景区，如杭州的西湖，无锡的鼋头渚公园等。

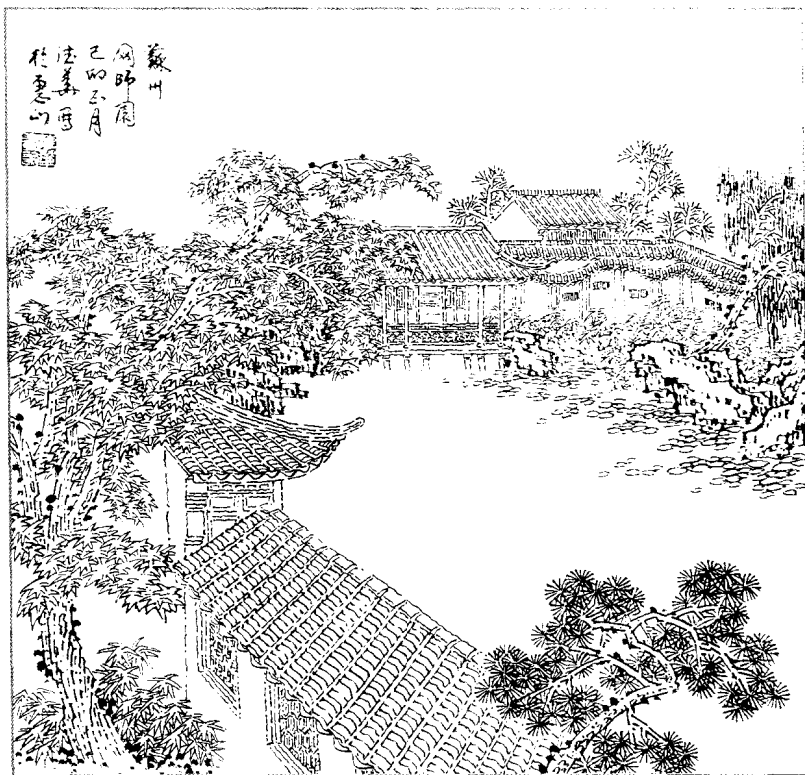
作者长期生活在江南，对江南的园林有特别的依恋和情感，有过很多创作的尝试，也欣赏到许多有关江南园林的绘画作品，其中有些也相当优秀。遗憾的是，这一历经多少年代令无数文人墨客诗人画家激情迸发的历史文化瑰宝，自始至终却从未形成过单一的画种。邓椿《论界画法度绳尺》曰：“近世扬赅臣言，世俗论画有十三科，山水打头，界画打底，”细细推敲，应该是把园林题材画笼统归纳到山水画中去了，这是有失公道的。江南园林不但是一个独特的古典建筑体系，也是全人类共有的历史文化遗产，更是与人们生活密切相关的神奇热土。随着越来越多的有志者的共同努力，江南园林作为单一画种必将异军突起，成为中国画大家庭中的一支生力军而灿烂于画坛。

二 江南园林的基本知识

江南园林一般是指苏州、无锡、杭州一带为代表的古典园林。南宋时，政治中心南迁带来的都市繁华，明清两代江南经济的迅速发展，地主富商和官宦名士纷纷于市内宅旁兴建私家园林。江南湖泊罗布、水路纵横、造园用水天成，洞庭东山湖石天下美名，苏、杭各地也盛产各种石料，为园林叠山治水，形成江南园林景色提供了有利条件。同时受一时云集的文人雅士的思想影响，形成独特风格，布局自然曲折富于变化，寓大于小，造型轻巧淡雅，装修精致灵巧，材料质地细致，色彩调和，给人以幽静雅洁、深邃含蓄之美感。

1. 布局

为了在有限的面积内构成富于变化的风景，江南古典园林在布局上，首先采取划分景区和空间的办法。规模较大的园林都把全园划分为若干区，各区都有风景主题和特色，景区的划分要主次分明，曲折开朗配合，一般都把主要山池所在处作为全园的主要景区，再在周围配以若干次要景区。园内空间处理也有大小，开合高低，明暗变化来丰富主、次景区在主题上的变

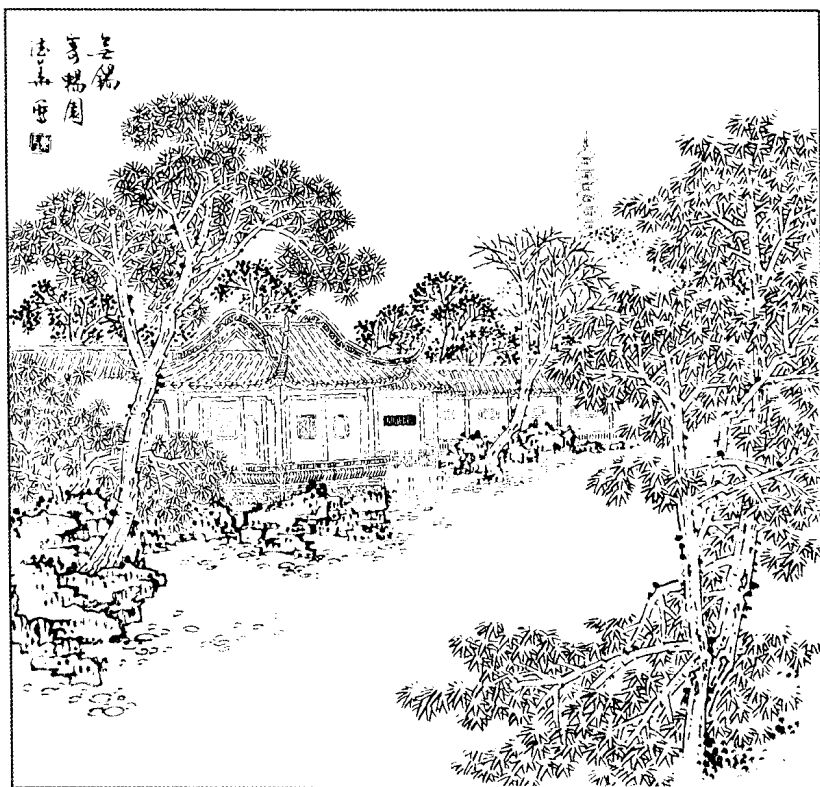

化。江南古典园林划分空间的手段是多样的，有墙、廊、屋宇、假山、树木、桥梁等。建筑物的严整和假山、树木的活泼交叉使用，使景面有开有合，有虚有实，空间相互穿插渗透，增加了风景的层次和深度。第二，要处理好观赏点和观赏线路的关系，使游人犹如进入连绵不断的画卷之中。厅堂是全园的主要观赏点，多设在主要山水景物之前，采取隔水对山而立的办法，其它一些观赏点则绕水环山而设。园中厅堂除了正面的主要对景外，其它几面也力求有景可看，两侧墙上也往往开若干窗孔形成框架景。观赏路线对园景的引人入胜起着主导作用。观赏路线一般有两种情况：一是和山池对应的走廊、房屋和道路；二是登山越水的曲径、洞壑和桥梁等。观赏路线的展开，或高而登楼上山，或低而过桥越洞，或处境开朗，或较为封闭，或远眺或俯瞰，或室内或室外，使所处的景色和氛围各具特色，意趣盎然。第三，注意对比和衬托。江南园林在景物的疏密、空间的开朗和幽曲，峻峭的山石和平静的水面，工巧的屋宇和自然的林木，以及虚实、明暗、质感、形体、色调方面，都经常运用对比手法。利用衬托突出主题，在布局的运用中也很广泛，它能够收到主次分明，小中见大的效果。如用建筑物和白墙衬托花木、石峰；用平静的池水衬托峥嵘的山石；用低浅曲折的池岸、平直简洁的桥梁和透空小巧的亭榭来衬托水面的开阔等。以低衬高，使原来的体量更显宏伟；以深衬淡，使景物轮廓格外鲜明；以暗衬明，使明处风光愈加灿烂。第四，对景和借景。江南园林通常在重要的观赏点有意识地组织景面，形成各种对景，随着曲折的平面，步移景异，依次展开。这种对景以道路、走廊的前进方向和一进门、一转折等变换空间处以及门窗框内所看到

的前景最为引人注目，所以沿着这些方向构成对景最为常见。借景是江南园林丰富园景的一种传统手法，远山近塔，依附园落之间，云天彩霞，邀来池水之中，乃园林神来之笔也。第五，深度和层次。江南园林非常强调曲折幽深，以此增加园景的深度和层次，最忌一览无余。多数园林的出口处设有假山、院落、漏窗等作为屏障，适当阻隔视线，必须几经盘绕才能够见到园内山池亭阁的全貌。园内庭院一层深一层，空间一环扣一环，众多曲折才豁然开朗。掌握江南园林造园布局的这些特点，对我们的创作是至关重要的。

2.理水

江南园林多以曲折自然的水池为中心，形成园中的主要景区。开池引水，还有利于园内排蓄雨水和净化空气，又为园中浇灌花木和防火提供了水源。以水池为中心，辅

以溪涧、水谷、瀑布等，配合山石、花木和亭阁形成各种不同的景色，是我国历代造园匠师对自然山水的概括、提炼和再现的一种传统手法。园中池面宜有聚有分，聚分得体。聚则水面辽阔，有水乡弥漫之感，虽人工开凿，也宛若自然。分则潞回环抱，似断似续，和崖壑花木屋宇互相掩映，构成幽深的景色。再在池上架桥筑亭，池中养鱼植莲，丰富景观。池岸的处理，取法自然，有土岸也有石岸，现今江

南园林池岸多数叠石为岸，或间用石壁、石矶与整齐的驳岸，或临水建造水阁、水廊等，使池岸变化多样，不至呆板单调。

3.叠山

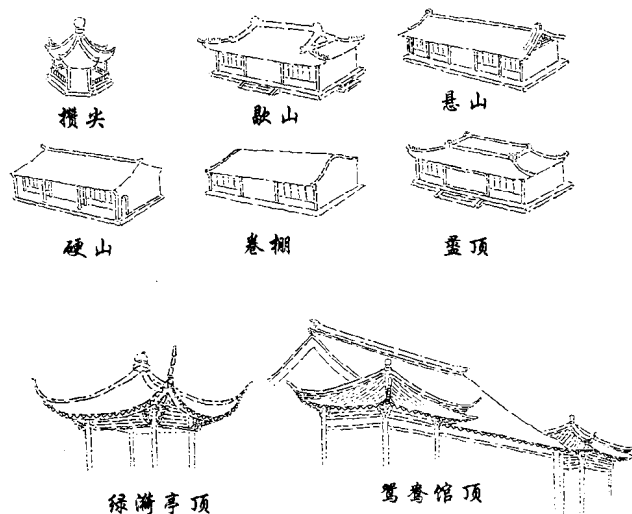
据《西京杂记》记载我国自然风景式园林在西汉初期已有了叠石造山的方法。《后汉书》又记，梁冀：“广开园囿，采土筑山，十里九坂，以像二洧，深林绝涧，有若自

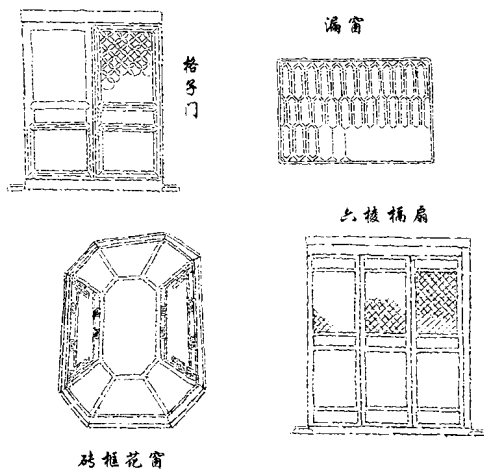
然。”西晋、南北朝时园林风行推崇自然野趣，唐、宋两代园林深受绘画艺术影响，叠石造山，逐步具有山水画式的特点，并成为长期以来表现我国园林风格的重要手法之一。这样有高超的创造性，形象富于变化的假山，是世界上其它国家的园林所罕见的。江南园林根据面积大小，叠石造山的方式也有所不同。小型园林往往以水池为中心，以山石衬托水池、房屋和花木，或利用山坡、土阜建造园林，或以人工叠造假山作为园中主景。中型园林大部分有山有池，与房屋、花木组合为若干景区，而在主要景区内设山峦洞壑模拟真实的山林。体形高大的假山，为了扩大视野，往往在山上建造亭阁，以俯览或眺望园外的景物。假山既可划分园景，又可增加园内肃穆宁静的气氛以及降温、隔尘等提供了有利条件。在规模较大的园林，随着各景区和庭院的大小，叠造假山、石峰、石壁或仅置少数湖石，或在较大景区内建造假山数处，利用山势的连绵起伏互相呼应，将空间划分为几个部分，使园景有分有合，互相穿插，以增加风景的曲折和深奥。

4. 建筑

建筑在江南园林中具有使用与观赏的双重作用，它常与山池、花木共同组成园景，在局部景区中，还可构成风景的主题。山池是园林的骨干，但欣赏山池风景的位置，常设在建筑物内，因此建筑不仅是休息场所，也是风景的欣赏点。建筑的类型及组合方式与当时园主的生活方式有密切的关系，因而园林建筑以其数量之多与比重之大成为一种突出的现象。江南园林中的建筑，不但位置，形体与疏密不相雷同，而且种类颇多，布置方式亦因地制宜，灵活多变。建筑类型常见的有：厅、堂、轩、馆、楼、阁、榭、舫、亭、廊等。其中除少数亭阁外，多围绕山池布置，房屋之间常用走廊串通，组成观赏路线，各类建筑与周围景物和谐统一，造型参差错落，虚实相间，丰富了园林的内涵。根据不同的使用要求和特点，建筑处理也有所变化。厅堂多位于园内适中地点，周围绕以墙垣廊屋，前后构成庭院，成为园林建筑的主体。可观赏周围景物的四面厅，多建于环境开阔和风景富于变化的地点，四周门窗开朗，并绕以椽廊，既可在厅内坐视，又便于沿廊浏览。书斋、花厅，环境要求安静，常与主要景区隔离，自成院落，另具格调。亭、榭、曲廊，主要供休憩，眺望或观赏游览之用，同时又可点缀风景，所以此类建筑多设于山巅，水边或园林四周。园林建筑的造型与组合，都求其轻巧玲珑，富有变化，一堂半室，随宜布置，力求简朴大方。

园林建筑的空间处理，大都开敞流通，尤其是各种院落的灵活处理，以及空廊、洞门、空窗、漏窗、透空屏风、榻扇等手法的应用，使

型多平缓开朗，配以白墙、漏窗和树木，使池中产生生动的倒影。建筑在园林中与花木的配合也极为密切，不仅花木配置可以构成庭院小景，有些建筑还是专门为特定的花木设定从而构成优美的园景。

为了画好江南园林，我们还要对一些建筑类型和特点有所了解。

屋顶 江南园林中的屋顶造型多变，翼角轻盈，常见的式样有硬山、歇石、攒尖数种，而以卷棚，歇山顶尤多。

梁架 梁架结构随建筑形式的不同，变化颇多，但其共同特点是善于适用草架和复水椽。梁柱的此例较为轻巧挺秀，其间施以各种花纹的挂落，具有南方建筑的特点。

外檐装修 外檐装修有长窗、半窗半墙、横风窗、和合窗、砖框花窗以及各种挂落、栏杆等。

内檐装修 内檐装修大致有纱和罩两种，其特点是布置灵活，式样多变，用以区别使用性质不同的空间和烘托出建筑物的性质。

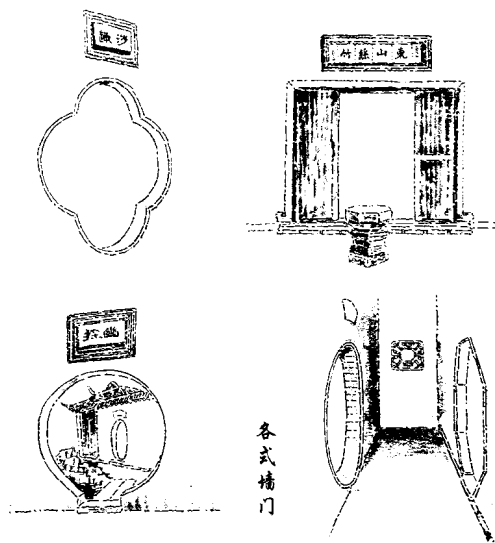
墙 园林中的墙多用来分割空间，衬托景物遮蔽视线，是空间构图的一个重要因素，形式有云墙、梯级形墙、漏明墙、平墙等，色彩以白为主，偶而也用黑色和青灰色。

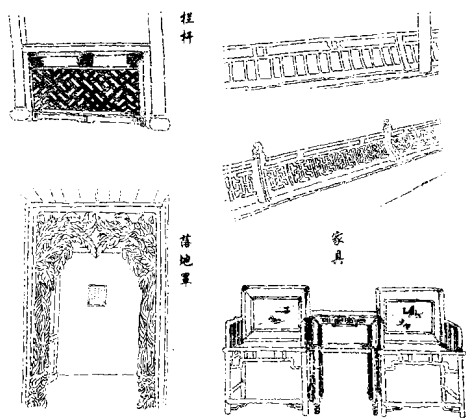
漏窗 用于园林不仅可使平板的墙面产生变化，而且在分割景区时可使空间似隔非隔，景物若隐若现富于层次。窗框的形式有方、长、圆、六角、八角、扇形及其它不规

园林各建筑之间，建筑与景物之间，既有分割，又达到有机联系，融为一体。

园林建筑的色彩，多用大片粉墙为基调，配以灰黑色的瓦顶，栗壳色的梁柱，栏杆和挂落，内部装修则多用淡褐色或木纹本色，衬以白墙与水磨砖所制灰色门框窗框，组成素净明快的色彩。

建筑在园林中与山池花木的有机配合也极为重要。山上设置体形小巧玲珑的亭阁，加上树木陪衬，形象自然生动，又因其位于园中制高点上，无论俯瞰园景或眺望园外景色，都是不可缺少的观赏点。临水建筑为取得与水面和谐，造

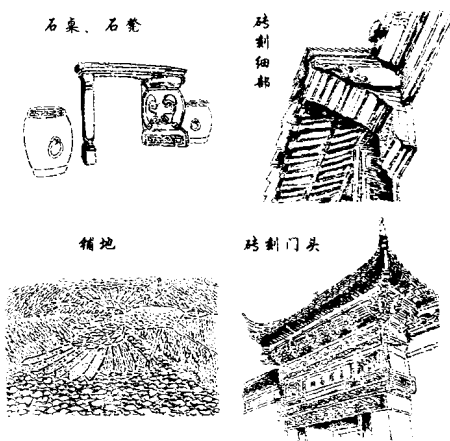
则形状。漏窗的花纹图案灵活多样，仅苏州就有数百种，大多可分为几何形体和自然形体两大类。

洞门和空窗 园林中的院墙和走廊、亭榭等建筑物的墙上不装门扇的门孔和不装窗扇的窗孔，称为洞门和空窗。洞门除供人出入，空窗除采光通风外，在园林艺术上又常为取景的画框，使人在游览过程中不断获得生动的画面。洞门和空窗的形式有圆、长、多

角、秋叶、汉瓶等多种。

铺地 江南园林的铺地，式样丰富多彩，一般屋内多铺方砖，室外露天地面如踏步、庭院、道路和山坡磴道等，有的用规整的条石、侧砖，有的用不规则的湖石、石板、卵石以及碎砖、碎瓦、瓷片等废料相配合，组成图案精美色彩丰富的各种地纹，充分表现出造园艺匠的智慧创造。

建筑小品 江南园林中常见的建筑小品有平台栏杆、花架、石桌、石凳、砖刻、碑碣、书条石等。

三 江南园林的基本画法

1. 写生

写生是画好江南园林的重要手段和基础。写生以学习自然为主，也称“外师造化”，重在训练观察与造型能力，并积累绘画素材。谢赫在六法中曰：“应物象形”即描绘对象的“形”，必须以客观的“物”为根据。每一个园林都有它自身的特点，每一个建筑都有它自身的风格，自我发挥的空间相对比较少，稍一“离题”，就会丧失其本来面目，以至难以使人识别和认可。写生一般分为两步：一是对景勾画稿，要着重观察体验，把握客观对象的特征和精神气质；二是对画稿进行取舍提炼，通过感受和记忆，加工创作成完整的画面。石涛提倡“搜尽奇峰打草稿”，名山大川自然风光尚且如此，江南园林就更为重要了。根据创作需要，也可以作一些单体的甚至局部的写生，使你最后的画面更合理更生动。中国绘画还有一种特别的写生方法叫默写法，即不用面对实物勾勒临写，

而是把所见景物默记于心,回去后背画出来。这不仅需要惊人的默写能力,还要对园林的历史、构造、特点有相当的了解。另外,还可以利用现代工具照相摄影,根据不同的角度拍下你所需要的景物,再与自身对园林的真实感受和体会结合起来创作出令人满意的作品来。

江南园林写生图

写生主要是为了解决素材和造型,作为基础和原始积累,在创作过程中会起到相当重要的作用,必须予以重视。

2. 构图

构图就是谢赫在“六法”中提出的“经营位置”，内涵十分丰富，画家要真正完成一件好的作品，必须要经过苦心孤诣地思考探索，精心周密地选择取舍，匠心独运地组织安排，江南园林画尤其如此。构图主要是解决形式美的问题。就山水画而言，有荆浩、关仝、范宽气势宏伟的“全景式”构图；有马远、夏珪空灵俊逸的“边角式”构图；有八大山人常用的“圆形”构图；有潘天寿独特的“方形”构图；这些构图都有它各自的优点，都能恰如其分地表现主题精神，都可以运用到江南园林画的创作中来，关键在于掌握要点，巧妙组合，争取最佳效果。一是取舍，没有取舍园林画就会变成一幅单调的平面设计图，所以必须对描绘的对象有所选择和提炼，取舍的原则一要合乎理法，二要独出心裁。二是主宾，画面必须根据内容的需要先定主体，突出主题，把整个园林的精华部分作为主体来精心描绘和表现，给予它适当的地位，使之特别引人注目，宾体部分可以相对简略，甚至匆匆而过，切忌喧宾夺主。三是呼应，画面中所有物象如山石与水池，院舍与花木，包括桥、廊、亭、墙、门弄都要相互关联，有呼有应，如“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”之意境方为上品。在题款、落印上也要做到与画面融会贯通，起到相辅相成的效果。四是虚实，在画面上一般来讲物象是实，空白是虚；黑是实，白是虚；有色是实，无色是虚；虚与实是对立的，可以形成对比，虚与实也是统一的，可以互相补充。中国画构图又提倡“实则虚之，虚则实之”，于“无笔黑处见笔墨”的意境，使画面上的空白，虚中有实，焕发出更丰富的内容来，这需要不断地实践和探索才能达到。五是疏密，园林本身的建造就很注意疏密。正是因为园林建筑的兴起，才打破了历来古建筑群体一贯的四合院式的形制布局格式。我们也要掌握这一园林特点，要有疏有密，互相依存，疏中有密，密中有疏，使得画面生动活泼，韵味无穷。六是藏露，含蓄是中华民族的传统美德，也是中国画艺术的一大特点，而江南园林本身也已充分体现了这一高超手法，各种建筑、花木、土山、湖石等互为藏露，尤其围墙、长廊等必须树石遮掩，使之若隐若现连绵不断，使人觉得丘壑无尽、气象万千，极大地丰富了空间，增添了想象的情趣。另外，云烟、雾气、水光和漾漾细雨都可以用之于园林画面的藏露中，使之更加空灵美妙，引人入胜。总的来说，江南园林画的构图千变万化奇妙无比，但万变不离其宗，作为造园要素的主体如建筑、山石、水池、花木在画面上一一定要有所体现，使人一眼就能看出它的“庐山真面目”。

3. 透视

西方绘画一般都采用“焦点透视”，而传统中国绘画则主要采用“散点透视”，画江南园林同样如此。画家可以不固定在一个地方作为观察点，也不受一定视域的限制，而是根据需要移动着立足点进行观察，凡各个立足点上所看到的东西，都可以组织进自己的画面中来，也唯有这种透视法，才能尽情表现江南园林的风貌。而宋代郭熙所著《林泉高致》中提出的“高远”、“深远”、“平远”的三远透视法，也历来被众人所推崇，至今仍具有相当的实用价值。高远，即“自山下而仰山巅，谓之高远”，这种透视法宜于

表现高大雄伟，气势磅礴的景物，在园林画中则用来表现主体建筑或局部 深远，即“自山前而窥山后，谓之深远”，这种方法宜于表现江南园林曲折幽深，重重叠叠的景象；平远，即“自近山而望远山，谓之平远”，该法也非常适用于表现园林的坦荡开阔、悠闲宁静的景象。在江南园林画中特别要注意建筑物的透视的正确性，一定要使之四平八稳，合乎情理并与整个园景相协调。

4. 笔法

中国绘画的最显著特点，是以墨线为基础。中国画家不仅用它来表现一切物象的轮廓、明暗、质感，还用它来提示物象的内在精神和画家的思想情感。清沈宗骥曾说：“意在笔先，趣以笔传，则笔乃作画之骨干也，骨具则筋络可联，骨立则血肉可附”，可以说，用笔也是画江南园林的重要基础。江南园林画中的运笔也是中锋、藏锋、露锋、逆锋、顺锋等兼而用之。一般用中锋画出的线条挺劲爽利，多用于勾勒园林物体的轮廓和工笔画中的花木树叶等；侧锋画出的笔线粗壮而辛辣，多用于山石的皴擦；藏锋画出的线条沉着含蓄，力透纸背，常用于画园林中的各类建筑；露锋锋芒外露，劲健挺秀，可用于画柳条、竹叶等；逆锋笔锋散开，笔触中产生自然飞白，可用于树干、假山石的勾勒和皴擦中；顺锋拖笔运行，画出的线条轻快流畅，灵秀活泼，常用于勾云和画水。运笔要注意气势的连贯，做到“意到笔不到”、“笔断意不断”。重视笔法，使之产生粗、细、曲、直、刚、柔、轻、重、虚、实的变化，都是最终能准确地、理想地、符合画家审美观点和水准地把所描绘的物象在画面上充分反映出来。这在白描画中尤其重要。

5. 墨法

在江南园林画中墨并不占很重要的位置，但我们也必须有所了解。古人常说“墨分五色”，即墨有“干、湿、浓、淡、焦”五种。干墨中水分少，常用于山石的皴擦，可产生苍劲、虚灵的意趣；湿墨中加水多，多用于渲染或雨景中的树叶、点苔，表现湿润淋漓的感觉；淡墨要淡而不暗，淡而有神，多用于画远的景象或物体的明亮面及画面次要或虚的部分以增加层次，也用于园林画的底稿勾勒；浓墨色黑，多用于画近的物象或物体的阴暗面；焦墨比浓墨更黑，常用来突出画面最浓重之处，或对近景勾点皴擦，可起到提神醒目的效果。以上五墨加上白（即画面的空白部分）就是常说的“六彩”，六彩具备，才能充分表现出物体的质感、立体感与远近的空间感，也是作品成功与否的关键。

6. 设色

设色是江南园林画中必须掌握的基本技法，一般分为淡彩和重彩两大类。淡彩法着色多从物象固有的本色出发，一般不计较光的影响和变化，用色相对来说比较单纯，具有清新明快特点。这种设色多用于写意画法或兼工带写的画法，它以水墨为主体，色彩只起辅助作用增强气氛而已。用淡彩法墨骨很重要，物象尤其是建筑要画正画足，画

出质感和层次来,再施以轻淡的色彩,增加作品的神采韵味。一般在墨骨到位后,以淡墨赭为衬底,再以淡墨绿或淡墨青薄薄地全局性的晕染,使之既淡雅又整体,但要注意不能遮盖或破坏墨色以及物体如墙体的白色,要做到黑不碍色,色不碍墨,互相配合,相得益彰。用重彩法墨色相应要用得重些,再运用山水

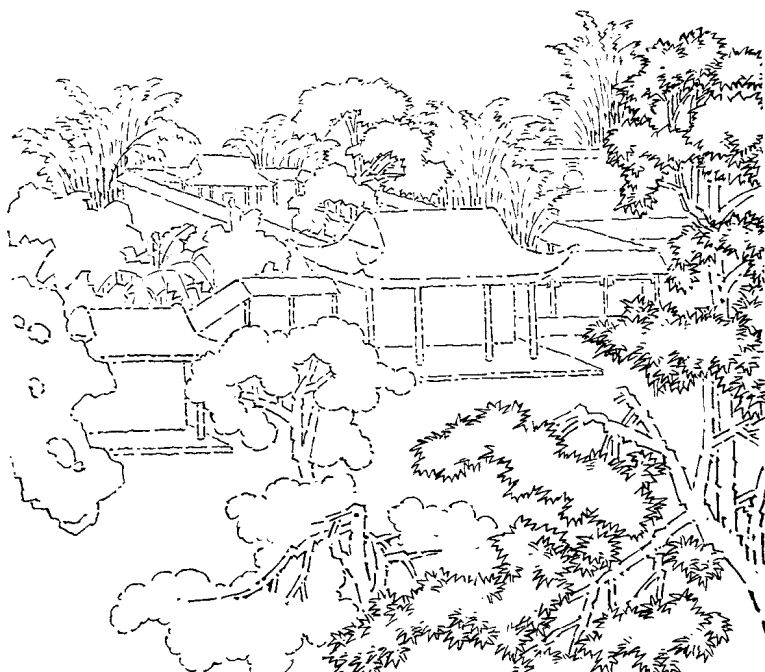

大青绿的设色方法,一层一层把颜色染上去,切忌急于求成或想一步到位,一下把色上“死”。还要在设色过程中不断勾勒和调整墨色,使之与色彩的分量相匹配,色彩再重也不能压掉墨底,否则画面会失去精神。如果是画在熟宣或矾绢上,还能在背面涂以相应的颜料如白粉、石青、石绿、朱砂等,以衬托正面的主体景物使之更加鲜明突出。还有一种没骨法也多用于熟宣和矾绢,先用淡墨或铅笔勾画出大概的轮廓,再用墨色或直接用色彩积染物体使之产生质感,再用大片色块整体的予以渲染,也会收到清新典雅的效果。现在还有吸收西画和摄影效果,用单体大色调甚至用强烈的对比色来增强画面的感染力,只要处理得当,也会收到意想不到的效果。随着时代的发展,我们的画法也要有所开拓,完全不必拘泥于淡彩重彩的条框。在江南园林画着色时要注意的是,要尽量保持和利用园林建筑中白墙黑瓦的特色并让它在画面中发挥其应有的魅力。

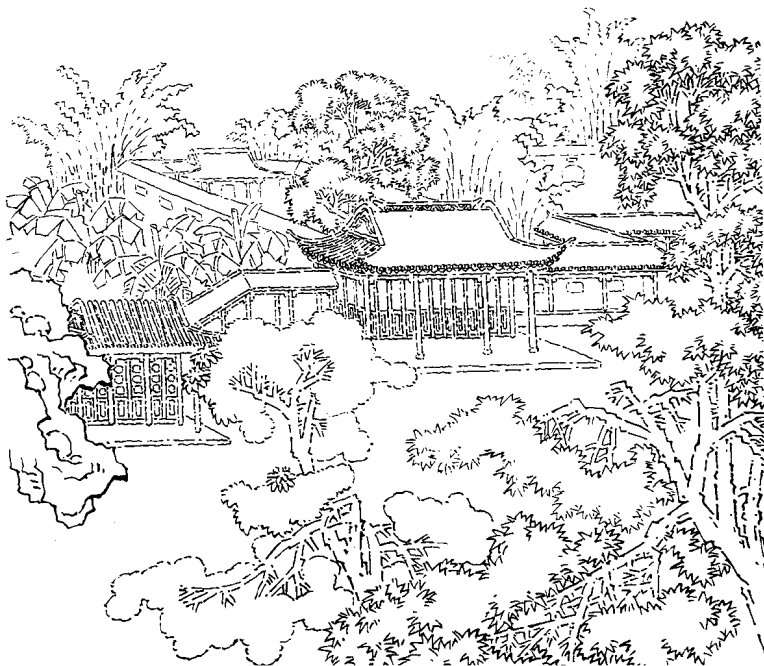
江南园林画的工具与材料基本上与中国画其它画种所用相同,这里就不一一述说。总而言之,江南园林画是一门精萃云集的综合艺术,要善于吸取各方面的营养,不断增强自身内在的艺术修养,还要掌握一般的山水、花鸟、人物、界画技法,包括历史、建筑、文学、书法、楹联等方面的知识,使画面更丰富多彩,内涵更精深博大。让我们共同努力,创作出更多、更美的江南园林作品。

四 白描画法步骤图

《沧浪庭院》步骤图

1. 确定主题，合理布局，先轻轻勾勒出画面的大概轮廓。

2. 重点放在准确无误地画好建筑物，并进一步勾勒树石使其逐渐具体化。