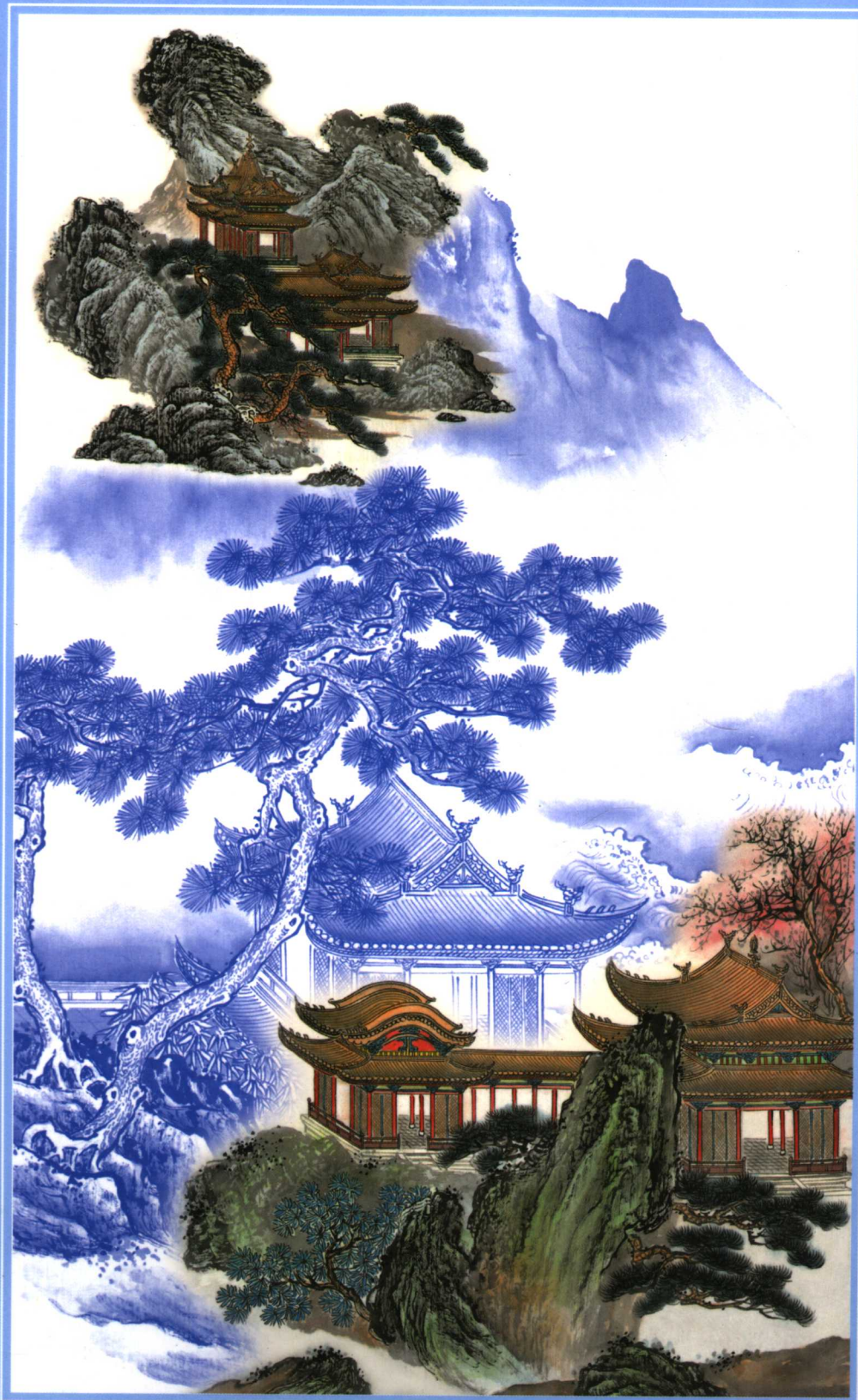

GongBiHuaXianMiaoShanShuiHuaPu

工笔画线描山水画谱

楼阁篇

李震编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

工笔画线描山水画谱·楼阁篇 / 李震编绘. —天津:
天津杨柳青画社, 2005.5

ISBN 7-80503-923-2

I. 工... II. 李... III. 楼阁—白描—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(2005)第 043092 号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

出版人 刘建超

天津锐彩数码分色技术有限公司制版 天津新华印刷二厂印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 3 ISBN 7-80503-923-2/J·923

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1-8 000 册 定价: 12 元

市场营销部电话: (022)23346078 28374517 23352512 传真: (022)23330487

概述

中国画原来泛指中国绘画，是近代时期为了区别明末时期传入的西画所出现的概念。然而中西绘画的碰撞，更加明确了中国绘画在世界范围内绘画体系中的重要位置。使之成为世界认识中国文化、了解中国文化的重要元素之一。

而作为中国文化载体之一的建筑物经常为画家们所采用。建筑绘画，顾名思义，是以建筑物为描绘对象的绘画门类。作为一个独立画科，建筑画与山水画、花鸟画、人物画一样，是中国传统绘画的重要组成部分，并以其独特的艺术语言与表现形式记录了中华民族每一段历史时期不同的建筑面貌和审美风格。也正是本书中所要介绍的楼阁绘画。

目前我们所能见到的最早的描绘楼阁的图像，可以追溯到二千多年前的春秋末期。

隋唐、五代时期，建筑画与建筑活动的关系是密不可分的，起初的建筑画就是建筑设计图。当时的统治者追求的是“朱门车马客，红烛歌舞楼”的奢华生活，所以描绘上层社会

活动的楼阁体山水在当时非常盛行，隋代展子虔所绘的《游春图》卷和故宫博物院收藏的几幅传为唐人的作品反映了早期楼阁画的一些特点。

中国古代的建筑画历隋、唐、五代到北宋，从其表现技巧上日渐趋于成熟。

经过了众多画家不断的丰富与完善，融入不同的表现手法和绘画技巧，把建筑画从最初简单的建筑设计图稿发展到具有独特审美价值和美感的艺术作品，并最终摆脱了作为人物画背景和山水画点缀的从属地位。纤巧华丽的歇山顶楼阁的出现，进一步把建筑物与山水及画面内外的人物结合起来，把建筑与人和自然环境联系在一起，体现了“天人合一”的中国传统哲学理念，情景交融，借景抒情，给建筑画营造出一种全新的意境，使这一时期的建筑画得以发展。成为以楼阁为主、山水为背景、人物舟车为点缀的一门独立画科。建筑画盛极于两宋而达到了高峰。

元代的建筑画家不但没有忽视两宋院体已日臻成熟的工整精细的造型手段，反而借助当时所盛行的水墨画技法及李公麟一路的白描技法，把建筑画逐步推向描绘建筑主体而忽略山水配景的纯界画境界，墨线白描界画楼阁成为元代建筑绘画最为典型的时代新风，其状物精微的写实性超越两宋，达到极致。

到了明代时期相对于界笔楼阁来讲，较为随意自由、不拘泥绳墨的“意笔楼阁”便应运而生并很快发展起来。由于创作目的不同和美学追求的异趣，明代建筑画在形式风格上渐显出与前代不同的鲜明特色。可以说，界笔楼阁的衰落和意笔楼阁的兴起是明代建筑画的特点。随意轻松的意笔楼阁画中，自然环境与

文人山水密切结合的表现手法成为明代建筑画的典型特点。明代建筑画已不再是实景的简单再现，而是加入了画家个人情意的再创造，其中蕴含着丰富的人文气息和强烈的感情色彩。

清代时期，建筑画发展的两条泾渭分明的主线：一是民间界笔楼阁的再放异彩，二是宫廷建筑画“中西合璧”新颖画风的形成。

早期的楼与阁是有所区别的。楼，指在屋上直接建屋，其中两层之间没有腰檐的又称为竖楼；阁，指上下层之间除腰檐外还有平座的楼。日后带有平座的

阁与一般的楼都通称之为楼阁，楼与阁的界限已不严格。同一形式有时称为楼，有时又称为阁，如黄鹤楼与滕王阁等。

从功能上楼阁可分几类：

①宗教楼阁：楼阁内常供奉高大佛像，是寺院的中心建筑，如独乐寺观音阁、承德普宁寺清建大乘阁等。以大组群配殿
以其高直的体形
与大殿的横平
体形取得对

比。

②文化楼阁：以楼阁作为储藏图书、经卷之用。如明代浙江宁波天一阁。

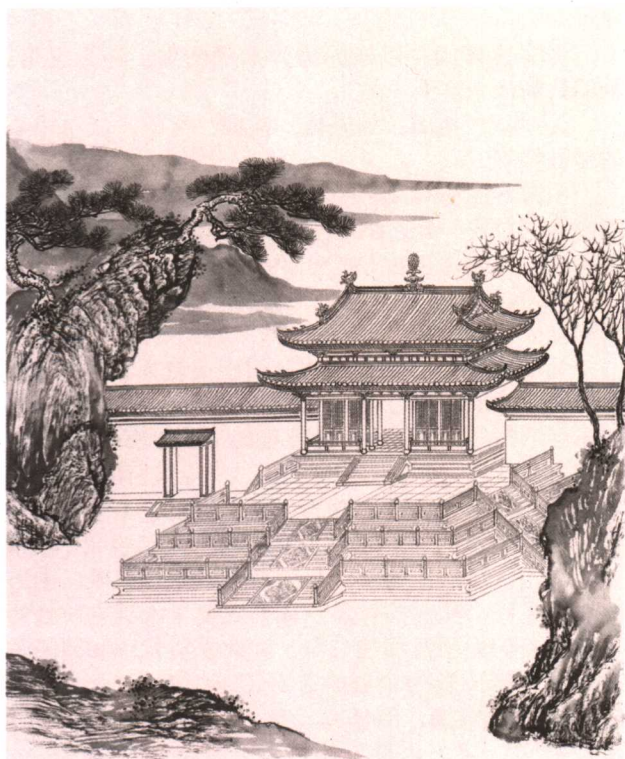
③军事性楼阁：如城楼、箭楼、敌楼、城市中心的钟鼓楼等。

④游赏性楼阁：取其高耸，可登临远眺，观赏风景，同时也可自成一景。如被称为江南三大名楼的岳阳楼、滕王阁、黄鹤楼和北京颐和园的佛香阁等。

⑤居住建筑中的楼阁：大部分楼阁都具有不止一种的功能。

其中宗教性、军事性的楼阁平面较为简单，多体量高大、宏伟壮观，如耸立在高高城墙上的城门楼、城市中心的钟鼓楼等。游赏性楼阁平面轮廓较为复杂，在正方、长方、多边形的基础上，每面又可向前凸出，屋顶随体形高低错落、互相穿插，出现了十字脊、丁字脊和若干个大小不同屋顶的组合，此起彼伏，艺术效果突出。民居中的楼阁风格北方以严整取胜，南方以自由见长。楼阁的体量、体形更要考虑到它所处的环境空间的大小及环境气氛，如北京清代颐和园的佛香阁建在轮廓较为单调的万寿山上，面临开阔的昆明湖，阁体高大敦实，八角三层，是环境的控制中心，与山形的协调发挥到了极致。

步骤一：用焦墨、淡墨皴出石头和远山，在界尺的帮助下勾出楼阁的上半部分和树干，楼阁的下半部分用浅墨勾出。

步骤二：用淡墨分染出石头的结构部分和松针的空隙部分，楼阁的下部平台和顶部也用淡墨平染和分染。

步骤三：在楼阁的外檐线、各种树干、土坡平染赭石，同时分染石头和远山的结构。

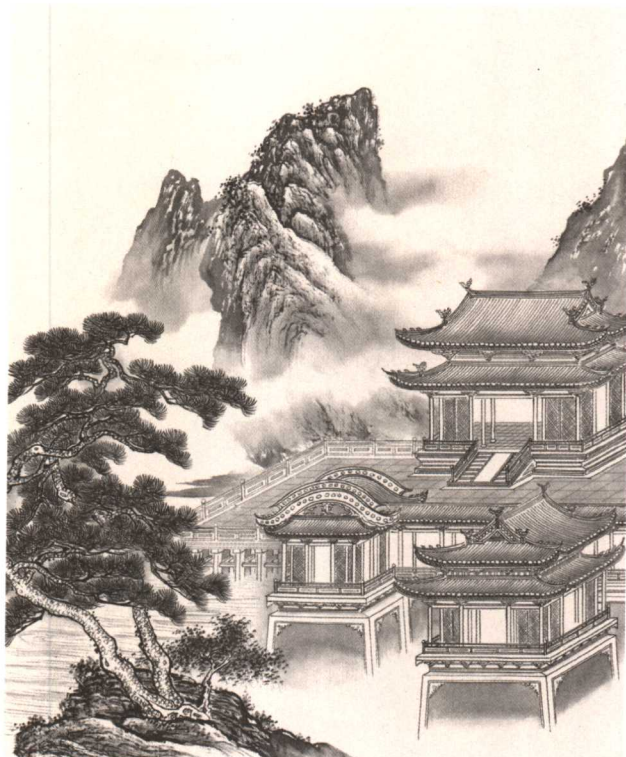
步骤四：绢画上的楼阁和石头、远山在正面染上各种颜色。楼阁的下部分平台留出空白。

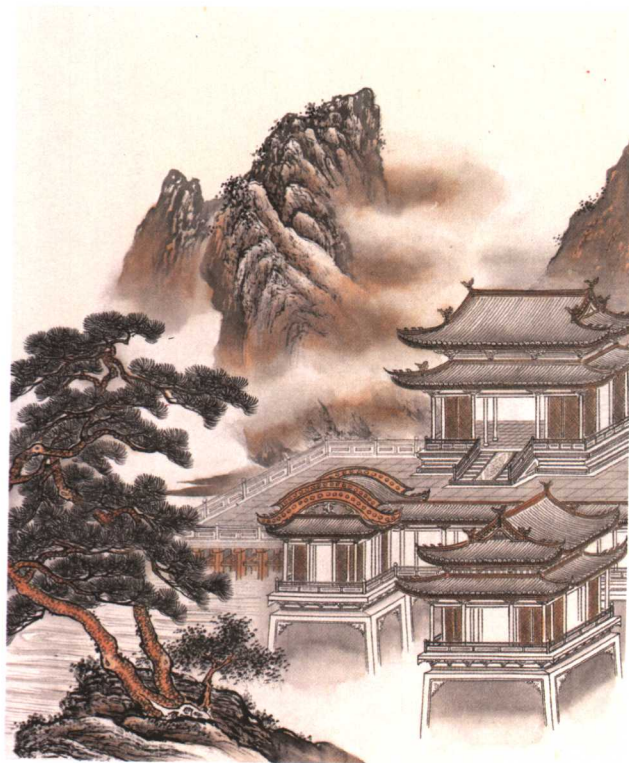
步骤五：楼阁的下部分平台在背面托上白色，石头和远山也在背后托上石绿色。

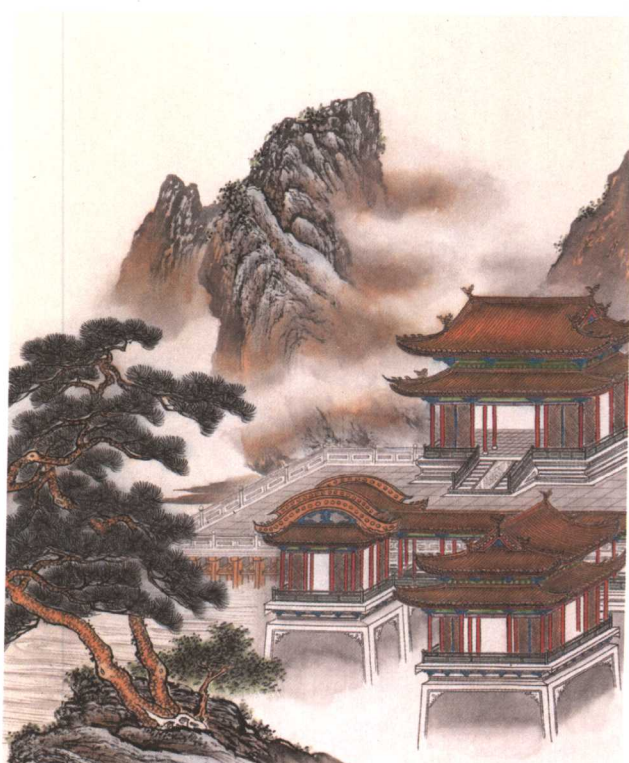
步骤一：用重墨、界尺勾出楼阁的上半部分，皴出石头，勾上树干。用浅墨勾出楼阁的下半部分及水波线，用重墨和浅墨皴出远山。

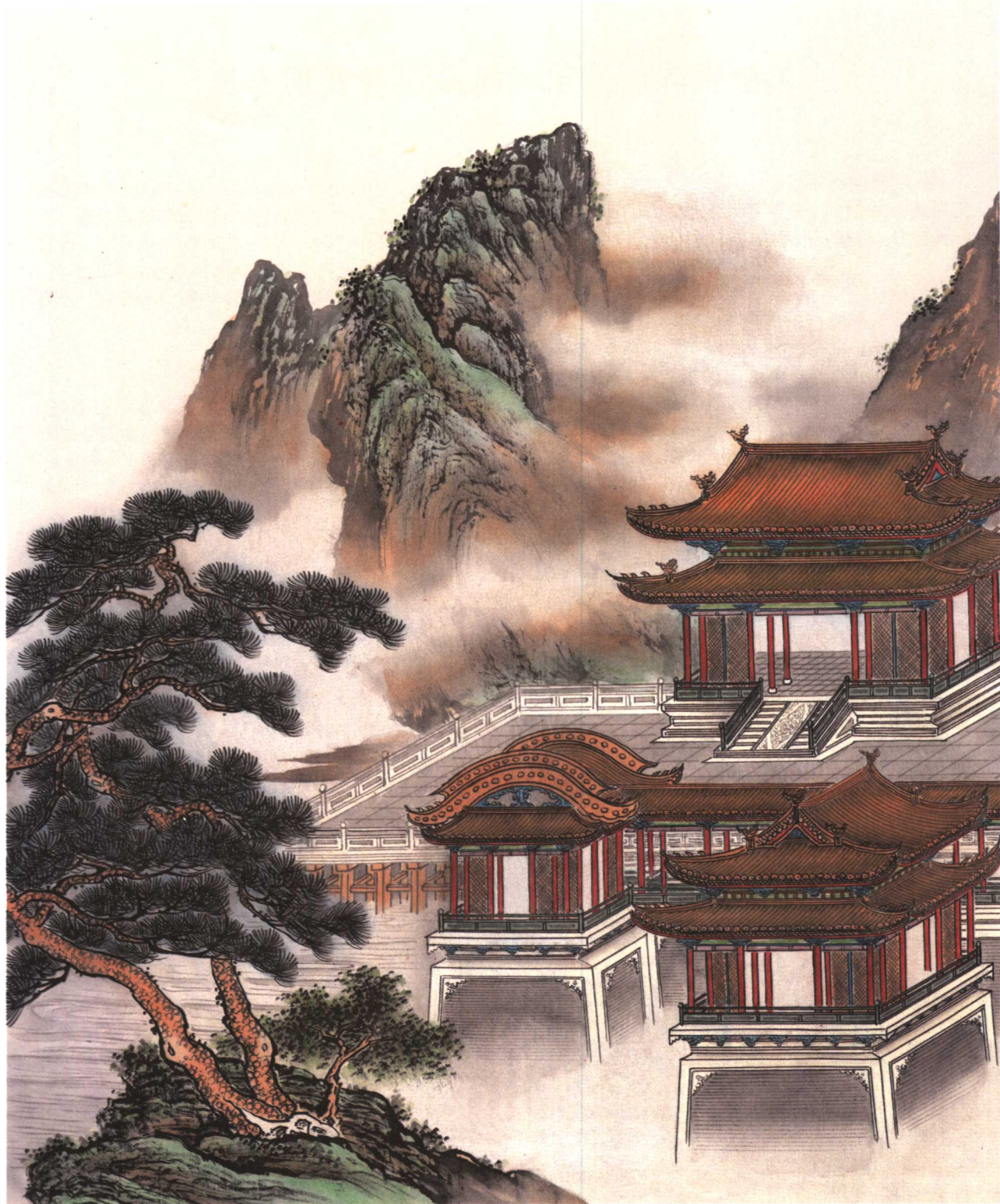
步骤二：用淡墨平染出楼阁的平台及地面。用浅墨分染楼阁顶部的深浅部分、石头的结构部分，松针的空隙染上淡墨。

步骤三：用赭石色染出楼阁的外檐线，以及各种树木的枝干、土坡和远山结构的内侧部分。

步骤四：绢画的正面染上颜色，楼阁的下部分平台留出空白，近处的石头和远山染上花青色。

步骤五：绢画的背面，楼阁下部平台托上白色，石头和远山根据前后、远近托上二绿和三绿色。

工笔楼阁画的笔墨纸砚以及使用方法

工笔楼阁画所需的工具与工笔人物画或工笔花鸟画基本相同,主要有笔、墨、纸、砚、界尺和颜料等,现摘要介绍如下,仅供参考。

毛笔:

画工笔楼阁画所用毛笔一般有两类,一类是衣纹、叶筋、红毛、狼圭、蟹爪、描笔等狼毫画笔,主要用于勾线。勾线笔又有大中小之分,可根据作品的尺寸大小加以选择。另一类是渲染用的羊毫或兼毫笔。兼毫为羊毫和狼毫所制。羊毫和兼毫都有大中小之分,常用的有:白云、白鹅、落山峰等。

勾线笔选择要领是:瘦长尖细,软硬适中,富于弹性,不能扁锋偏锋。渲染笔要柔软而有弹性,笔头要整齐饱满。此外,还可买一支山水画笔或小书画笔,以备勾皴树、石之用。

墨:

中国作画必须使用油烟墨,因为其质地细,墨色可以分出浓淡等从多层次。还有一种松烟墨墨色灰无光泽,分不出层次,画工笔楼阁画时切忌使用。选择墨时应注意看墨是否细腻,质轻色紫者为上佳。

墨保存时要注意防晒、防风、防水、防潮。墨块不用的部分要用纸缠好,再用蜡封上。研墨最好是用多少研多少。工笔画尤其要现用现磨,切忌使用宿墨。

纸、绢:

工笔楼阁画一般多用为熟宣纸或熟绢。生宣经过胶矾加工处理,便成了所谓的熟宣,适宜画工笔楼阁画。熟宣纸有冰雪、清水书画、蝉翼、云母等,前两种较厚,后两种较薄,且大小规格不等。

熟宣也可以自己加工。方法是将生宣纸在桌子上展平,用排笔蘸胶矾水(胶与矾的比例为3:1,加15倍的水)从上至下、从左到右依次轻轻刷匀,阴干后即可使用。

选择熟宣纸时注意以纸质细密均匀、纹理清晰、纸质绵韧,耐湿耐擦者为上乘。

绢是丝织品,也有生熟之分。生绢也称无矾绢,经过胶矾捶压便是熟绢,熟绢有白绢和黄绢等不同颜色。

画工笔楼阁画无论画幅大小,都应将纸或绢裱在画板上为好。方法是用喷壶将纸绢喷湿,然后卷起,使整个纸、绢均匀地吸收水分后,将其展平,四周用纸条或用浆糊涂在画纸的四周即可,这样,可以始终保持纸绢的平整,画起来十分方便。

砚台:

砚台种类繁多,画楼阁画应准备一方石砚。石砚以产自广东的端砚和产自安徽的歙砚等最为有名,但价格昂贵。普通石砚也可以,一般选择以质地细,不滑不腻,磨墨平,利下墨,发墨细者为好。

颜料:

中国画颜料分为水色和石色两大类。

水色颜料以植物加工制成,质轻透明,常用的水色颜料有花青、胭脂、藤黄、洋红、酞青蓝等;石色颜料以天然矿石和金属氧化物制成,覆盖力强,不透明,常用的石色颜料有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿等。

中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状的三种。笔者经常使用管装颜料,其价格适中,使用方便。胶块颜料:使用时滴入少量温水泡开,用手指研磨均匀即可使用。粉末状颜料:使用时兑入胶水研磨均匀后使用。

胶矾:

胶和矾在工笔画中用途很多,传统的工笔画讲究“三矾九染”。说的就是在反复染色的过程中,为了使底色不泛起,染几遍色后就要刷一遍胶矾水。

界尺:

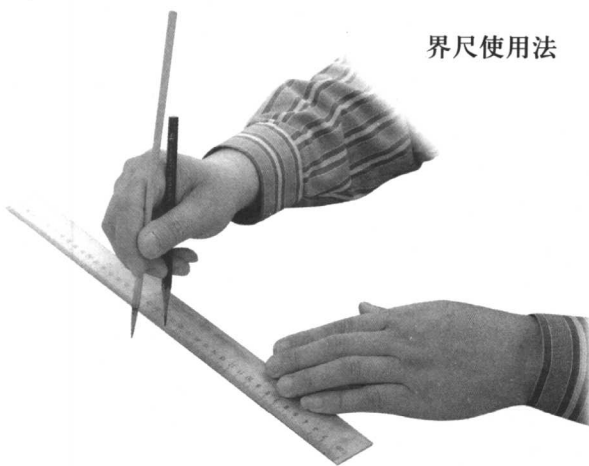
界尺有木制和有机玻璃等各种材料制成,所谓界尺,就是在平尺的一侧开出一条槽,用手使用两支笔,一支带墨笔,一支有尖的铅笔。一支铅笔在平尺的槽上进行划动,一支带墨的笔在绢或纸上划线,使画出的楼阁的横线、竖线都保持笔直。

此外,笔洗、色碟等也是工笔楼阁画的必不可少的工具。

勾线执笔法

界尺使用法

染色执笔法

