

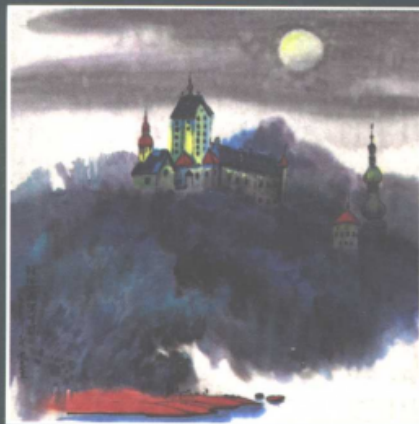
老年大学山水画技法教程丛书

山水画设色技法教程

上篇 传统山水画设色

下篇 现代山水画设色

周易·著



辽宁美术出版社

- ▶ 山水画笔墨技法教程
- ▶ 山水画设色技法教程
- ▶ 山水画景物技法教程

ISBN 7-5314-2886-5



9 787531 428862 >

ISBN 7-5314-2886-5/J.1901

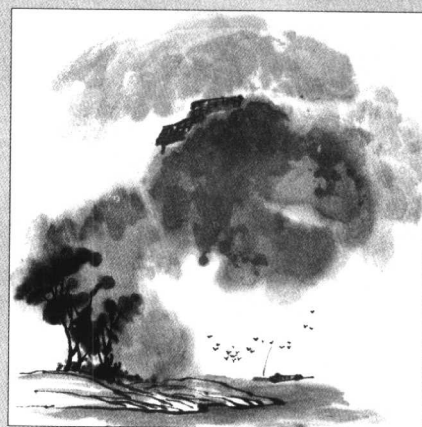
全套三册定价：84.00 元

邮购部：辽宁美术出版社 地址：沈阳市和平区民族北街29号 读者作者工作部电话：024-23419474 邮编：110001

山水设色技法教程

周易

周易·著



辽宁美术出版社

策 划：张 明
李丽春
监 制：谢茉莉

图书在版编目(CIP)数据

山水画设色技法教程/周易编著, —沈阳: 辽宁美术出版社, 2002.1

(老年大学山水画技法教程丛书)

ISBN 7-5314-2886-5

I. 山… II. 周… III. 山水画—技法(美术)—老年大学—教材 IV.J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第086213号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所制版印刷

开本: 889毫米×1194毫米 字数: 12千字 印张: 4

印数: 3001—6000册

2002年1月第1版 2002年4月第2次印刷

责任编辑: 张 明 谢茉莉 责任校对: 张 明

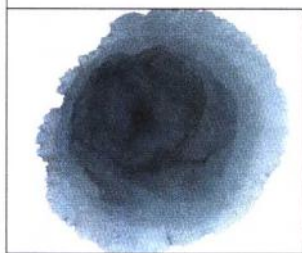
版式设计: 吴 玫 张晓英 封面设计: 李 越

全套三册定价: 84.00元

前 言

关于山水画的着色,初学者容易走两个极端。一个是轻视着色,认为只要画好山水画墨稿,稍加赭石或花青色便成。另一种是对色彩过分钟爱,将山水画的色彩搞得五红大绿、色彩缤纷、热热闹闹。这两种倾向都应引起习画者注意。第一种会导致作品缺乏色彩和光彩,易流于平淡,着色保守,千篇一律,不敢越遥池半步,缺乏时代气息;第二种作品虽色彩感很强,但由于缺乏理论学习,用色杂乱。基于上述问题笔者编绘山水画设色教程,旨在为习画者提供比较全面的山水画着色的方法及色彩的基础知识。从传统山水画的着色方法、当代着色趋势与实践,到对西方色彩学基础知识的介绍与借鉴,并配以大量图例和欣赏作品。提供给习画者临摹与思考之用。这样经过一段学习和实践,您在山水画色彩的理解和掌握上会有一个质的飞跃。在视觉艺术的天地里(包括绘画),色彩是很重要的角色,使作者不断追求美的世界,使观赏者展开情感、想象和联想。从而形成美的色彩的艺术整体,共同完成对美的向往和追求。由于时间很短,水平有限,难免出现不足之处,请读者原谅。

上 篇



传统山水画设色

几千年的山水画发展史，基本形成了具有中国特色的比较完整的着色方法，诸如青绿着色法、浅绛着色法等等。这种被历代画家因袭下来的山水画的着色程序、步骤等，今人视为传统山水画的设色。由于技法完备，深受历代画家效仿，并逐渐完善。

谈中国山水画设色

唐代绘画辉煌博大，用色自由、强烈、真率。北宋以来文人画渐渐占画史的主导地位，纯笔墨写意使色彩退居第二。尽管像赵孟頫、仇英、恽寿平、华嵒等画家对色彩的偏爱，但底气很弱，比起唐代用色显得呆板、毫无生气。

近代，清末民初，海派画家任伯年，可能受西画之影响，善于配色而用之，取得画面协调、光影迷离的效果，显著区别于传统着色。任伯年的学生吴昌硕利用色墨混配，使作品产生浑厚艳丽并适合传统的审美习惯，被称为古艳。齐白石、潘天寿从师吴昌硕，更简化用色直接用原色与墨的强烈对比，产生张力。吴、齐的用色大体上没跳出传统的模式，但其贡献仍然是难能可贵的。张大千受海派的影响并对唐壁画的色彩进行深入研究，特别对矿物质色彩如：朱砂、石青、石绿的大胆利用，使其山水画作品跳出传统着色模式，给中国画的改观和影响是很深远的。而于非闇先生的花鸟画吸取民间工艺色彩，使其作品庄重古典，与众不同，功不可没。

现代（当代）山水画的着色有很大的突破，表现出着色观念的更新和着色办法的灵活，古人着色不敢越雷池一步。今人有的在笔墨色三种关系运用上表现出的好奇心，色墨打破色墨混用等，并进一步将色墨对比、色与色对比并置于画面。潜移默化的运用了色彩构成规律。在现代作品中有的体现出山石的光影色彩，比如夕阳余辉、朝阳满山，自觉不自觉地运用西方色彩学的光影色彩。使其作品在色彩方面表现出主动，显得更有张力。

西方色彩学对绘画提供了系统的知识，并且是科学性的。中国画的色彩经过千年的积累，虽没形成中国画的色彩学，但通过实践，已经树立了独特的方法。在认识论方面，诸如色彩的感知，色彩审美都已进入色彩学的范畴。正像前面所述现代的有些作品采取了光影色彩，这对色彩学的物理方面色彩要素有了靠近。笔者认为学习一些西方色彩学的知识，对中国画（山水画）来说是很启发性的。“艺术尊重知识更尊重体验。尊重逻辑更尊重直觉，尊重传统更尊重创新”。马蒂斯说：“我对色彩的选择，不是根据什么科学原理，而是根据经验，本质的观察与感情……我不过是单凭自己的感情来选择色彩的。”艺术是凭两只翅膀才得腾飞的，一只是知识，一只是实践。山水画的着色技法更是这样，一方面学习传统，一方面学习现代（包括色彩学）。再加上勤奋实践，山水画的色彩将出现一个崭新的局面。

目 录

上篇：传统山水画设色

谈中国山水画的设色

第一章 青绿法设色	1
一、对勾皴的基本要求	1
二、着色法	2
三、大青绿与小青绿	7
四、青绿着色法应注意哪些问题	11
五、介绍中国画颜料及调配	12
第二章 浅绛法设色	15
一、单色浅绛法	15
二、复色浅绛法	16
三、花青主调	18
第三章 水墨淡彩法	20
一、局部设色	20
二、整体山石（或整幅画）的设色	21
三、复色法	22

下篇：现代山水画设色

第四章 着色法	24
一、先墨后色法	24
二、先色后墨法	24
三、色墨交替法	25
四、色墨交混法	25
五、枯色法	26
六、没骨法	27
七、色勾色染法	28
八、色墨相间法	28
九、渴墨淡彩法	29
第五章 泼彩法	30
一、泼彩法介绍	30
二、泼彩法注意点	35
第六章 山水画的设色特点与取向	36
一、山水画的设色特点	36
二、山水画的设色取向	38
第七章 “色彩学”的借鉴与山水画的着色	41
一、关于“色彩学”的基本知识	41
二、关于“色彩学”的构成知识	43
三、关于色彩的感情化	46
附图技法点评	47

第一章 青绿法设色

这种传统着色方法依靠色彩铺排晕染。特点体制严森，敷彩沉厚。墨骨不显者为“大青绿”；填金底勾金线者为“金碧山水”；呈现一定

笔墨情趣者为“小青绿”。主要材料是石青、石绿、朱砂、赭石等。青绿山水发展于唐宋，以大李和小李将军（李思训、李昭道）为代表。



图 1



图 2

图 3



一、对勾皴的基本要求

(一)“落墨时，皴法需简，留青绿之地位”
杜《松壶画德》。注：多勾少皴。(图 1)

(二)“落墨须骨气爽朗即净”(清·方薰)。
注：骨法用笔，勾线要有力度。

(三)书法用笔提按、转折、方圆皆可使用。

(四)山石布局采用“前线压后线”的堆叠画法，“主次聚散，大小相间”的平面布局法。(图 2)

(五)“笔以立其形，墨以别其阴阳”(宋·韩拙)。以少量的淡墨染山石凹面，表现出立体感。(图 3)

二、着色法

(一) 平涂法: 分底色和青绿色平涂两种。一、先用赭石色平涂山石(叫打底色)色彩要薄,不能覆盖墨线;二、干后再已石膏色或石绿色平涂山石,由山石顶部向下着色,山石根部留出底色并用清水笔晕开,消除石青(石绿)色笔痕,并和底色吻合,注意不要把墨线盖上。(图4)

(二) 积染法: 第一遍打底色(赭石或汁绿);第二遍着石绿色;第三遍着石青色,这样一遍一遍着色法叫积染法,最后一遍着色要小面积重点提醒。每次着色不要性急,一次堆厚色。要色彩保持薄而纯最后积染的效果才能达到色泽靓丽。(图5)

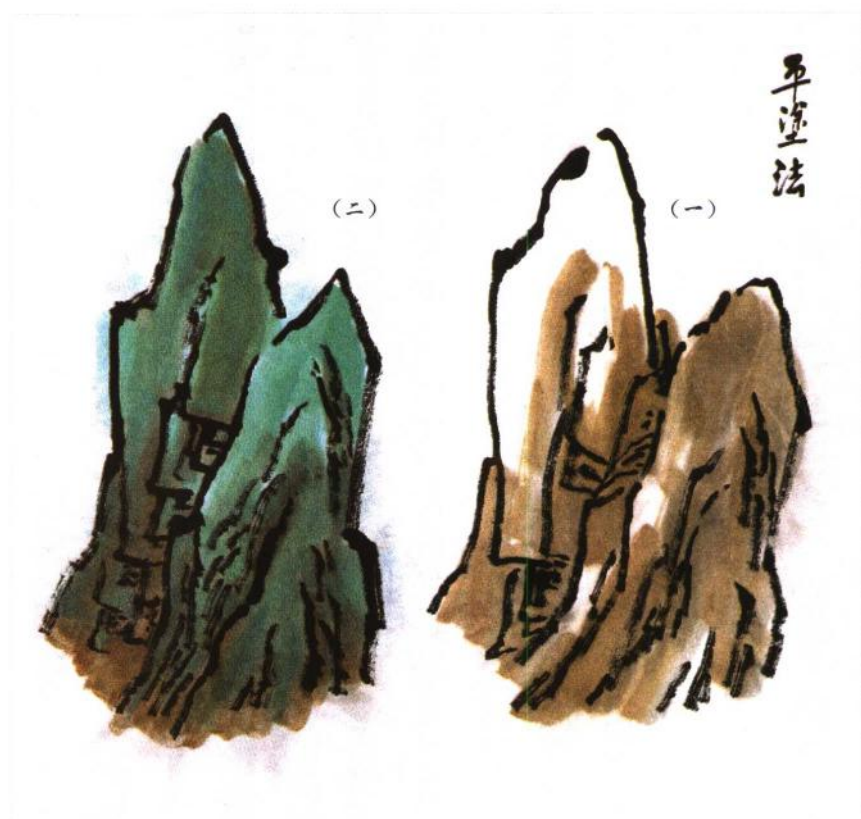
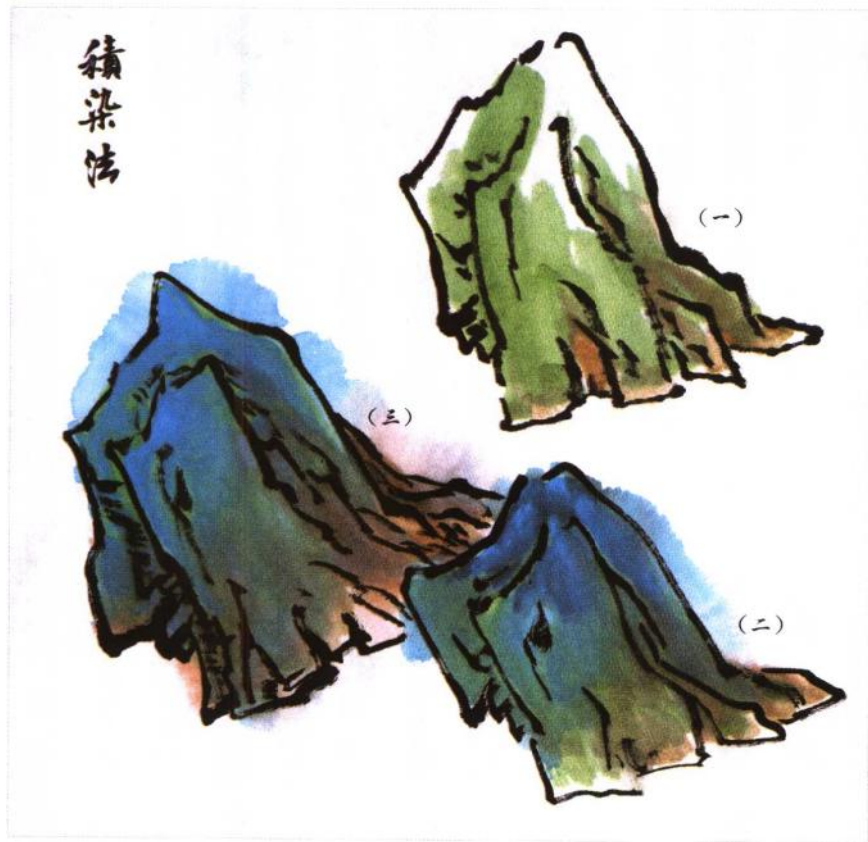


图4

图5



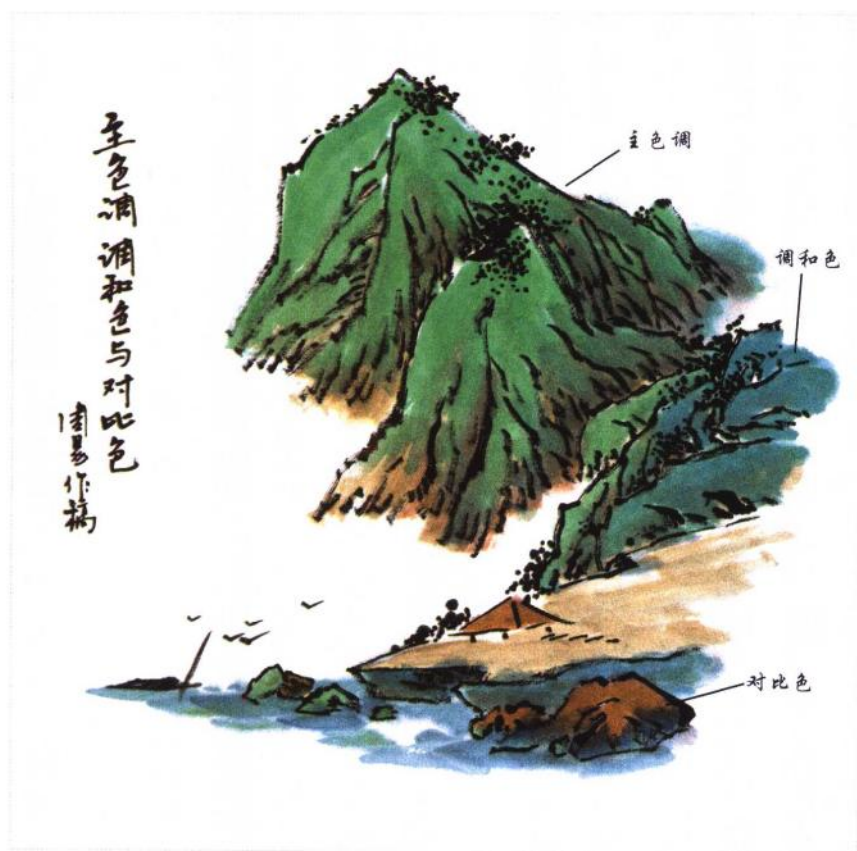


图 6

山石的色彩整体效果分主色调,调和色和对比色。主色调的着色面要大,调和色次之对比色面积更小。如主色调是三绿(冷调),调和色可以用绿味青,对比色可以用朱砂(暖调),以少量青蓝衬之。增加其对比效果。(图6)

(三)填色法:有意留出勾线,有装饰效果色彩要单纯,要沉稳,略厚一些。有时少量压住勾线,或少量露出底色,这更显出刀刻的斑驳效果。步骤:

- 1、先着底色;
- 2、后着主色;
- 3、整理填补。多用于夹叶,较小的山石点景。(图7)



图 7

(四) 罩染法: 积染法是加强厚度感。而罩染法是防止石青、石绿的火气、鲜跳、不柔和, 在此基础罩染水汁色(植物色、透明色), 罩染以后会产生清新、明洁、协调的效果。石青、石绿、朱砂、朱磠、赭石均可罩染藤黄、土黄、花青、汁绿等植物色颜色。罩染时底色干后, 大笔顺序不可反复。(图8)

(五) 烘染法: 将纸打湿, 着色不露笔迹, 边缘柔和, 常用染大面积色块, 色不要太干, 适当水分, 笔能拉开。如染天空、云雾、水面、大面积山石, 画雪景烘染山石轮廓以外的空间等用处广泛。(图9)

罩染法



图8

烘染法

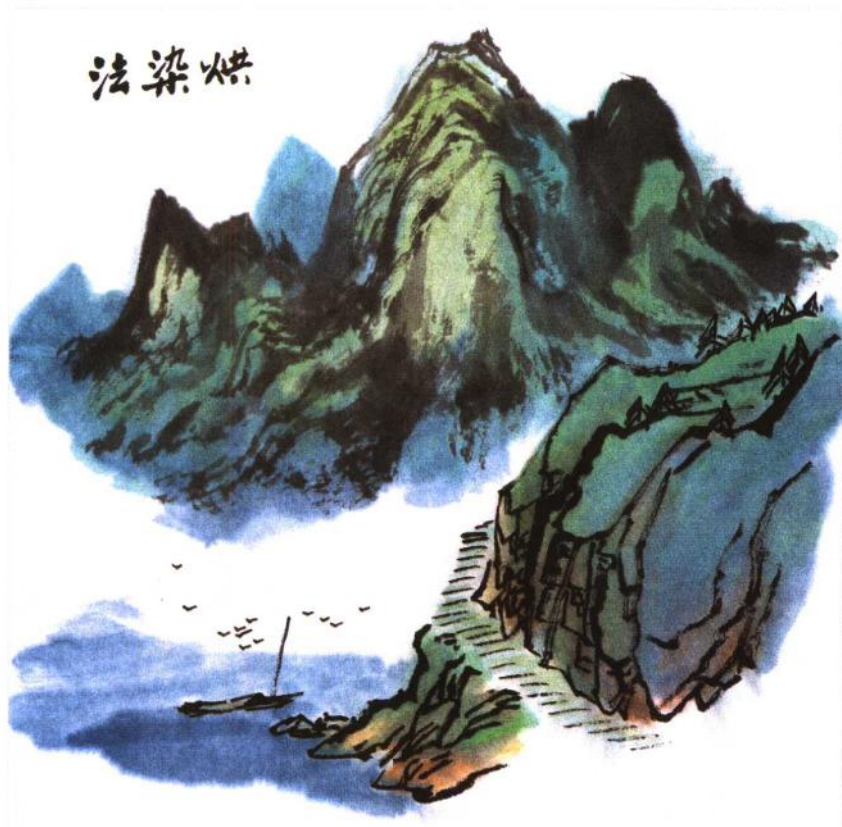


图9

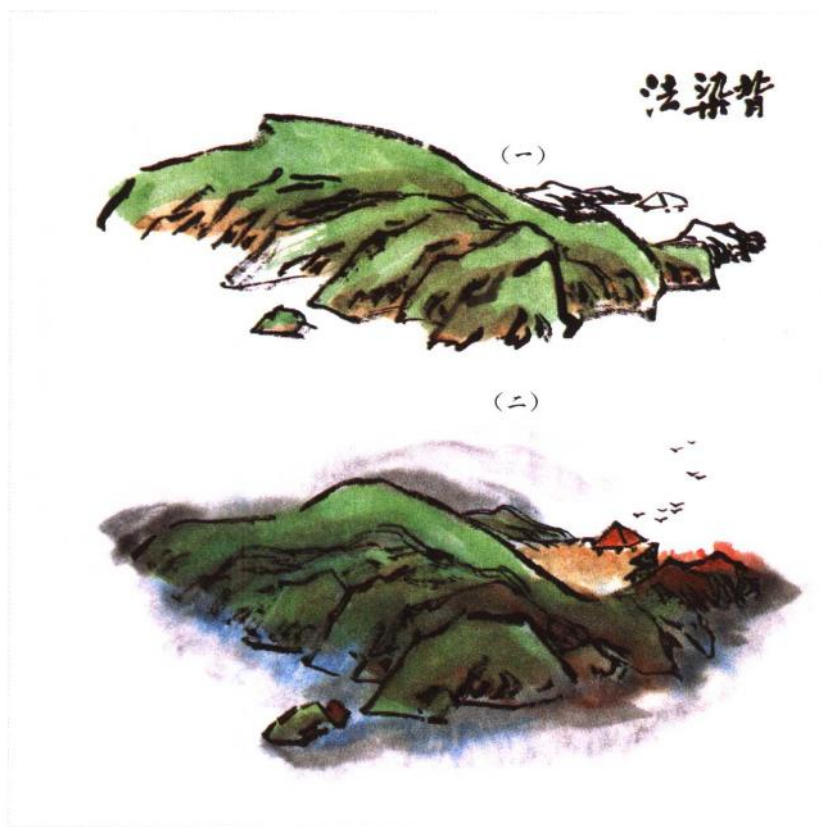


图 10

(六) 背染法: 由于底色不足, 可在纸的背面着色, 可保存正面主色调的明丽色彩。石青可背染花青或朱砂, 朱砂可背染浓淡墨色, 石绿可用汁绿和淡墨背染, 也可用土黄、赭石、土红背染。背染可丰富色调, 增加厚实感和韵味。(图 10)

(七) 染后加皴法: 在原来青绿山石的基础上, 为增强立体感可在山石的凹面添加皴法, 这样立显笔墨感、厚实感。(图 11)

图 11



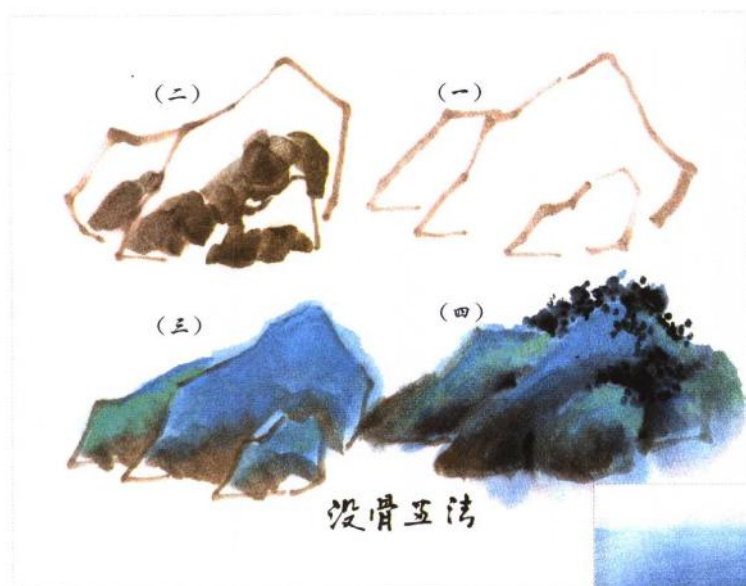
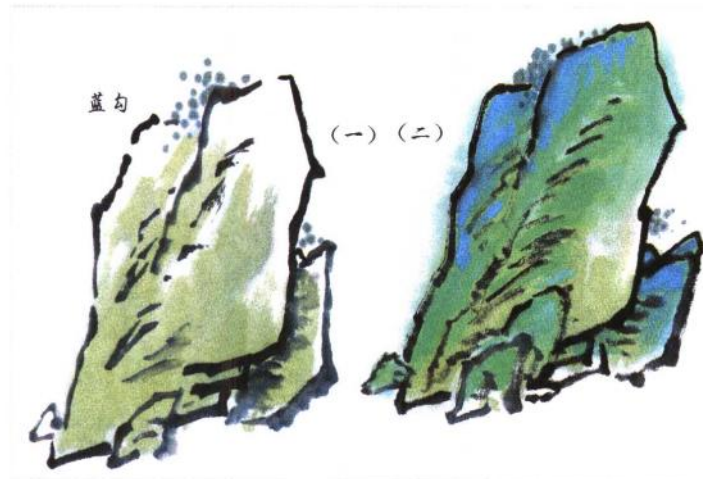


图 12

(九) 勾色法: 以色代墨勾勒山石。绿山石者可用花青色勾线。石青色山石可用金色(黄色)勾线。总之, 勾线的颜色要重于山石的颜色; 有时别于山石色彩, 形成浅色和石色的对比, 有强烈饰装效果。(图 14)

图 14



(八) 没骨着色法: 不用墨线勾山石结构, 用石青、石绿等色块来表现山石的形状、势态。步骤:

- 1、用极淡的墨勾出大体山石之间的前后关系, 树木位置。
- 2、着底色分出阴阳。
- 3、着石青、石绿分出前后、虚实。
- 4、局部少量线条, 点缀苔草, 双勾树木, 渲染云气等。(图 12、13)

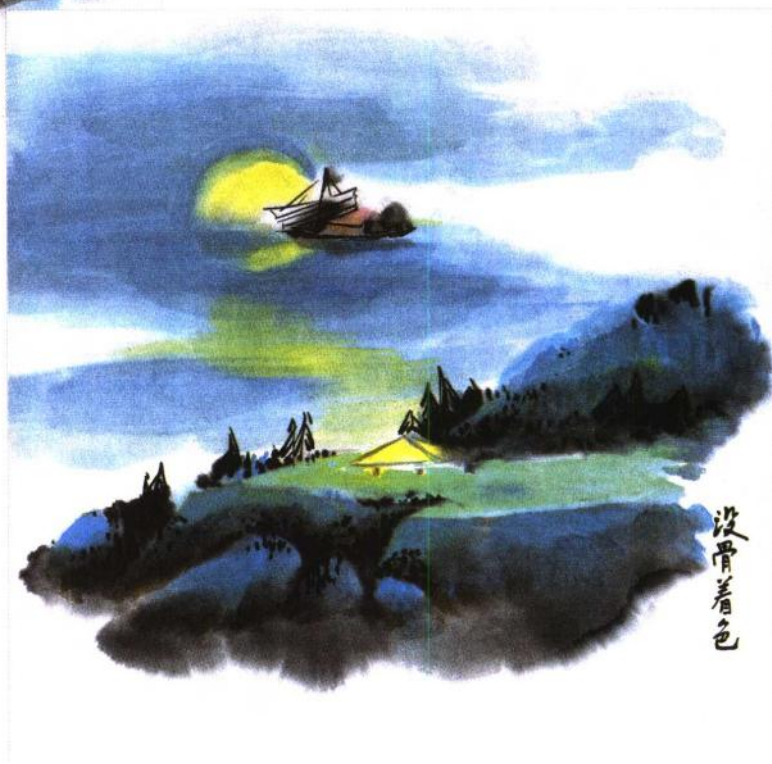
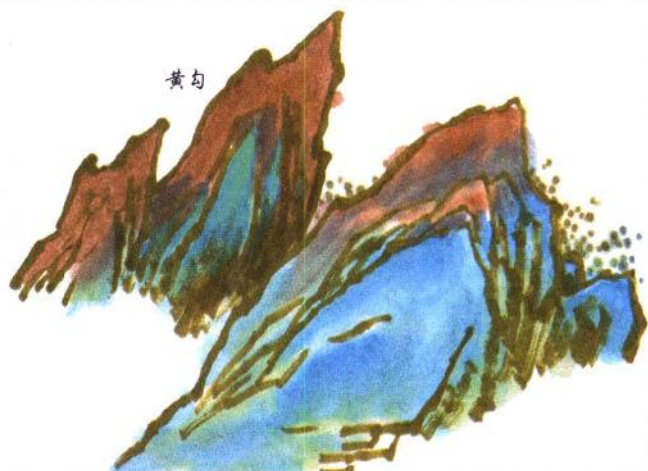


图 13



三、大青绿与小青绿

(一) 大青绿: 色调的浓重的以石青、石绿为主。笔墨简洁, 描绘工整, 以勾为主, 山皴很少, 墨染不宜多, 效果雍容华贵, 艳丽辉煌。“金碧山水”属大青绿, 用泥金勾线, 更显富丽堂皇, 唐代李家父子, 北宋王希孟, 南宋赵伯驹, 元代赵孟頫, 明代仇英等多画之。(图 15-1、15-2、15-3、16)



图 15-1

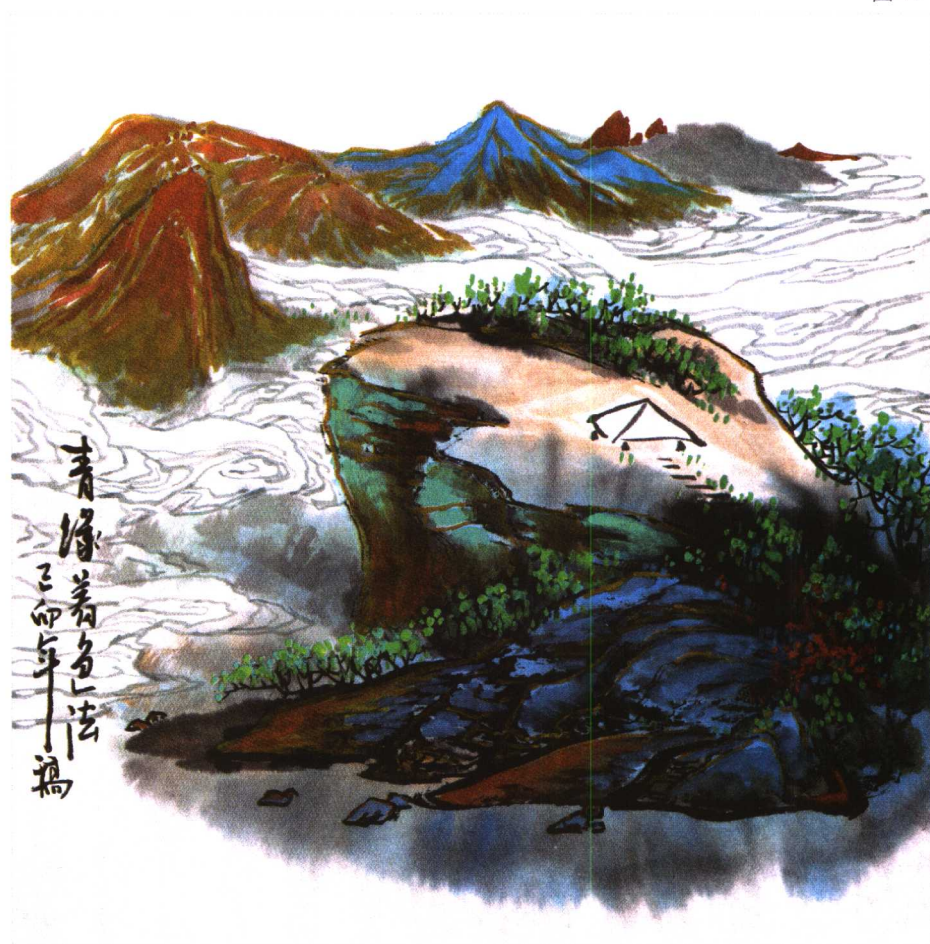


图 15-2



图 15-3

图 16



(二) 小青绿: 在水墨和水墨淡彩的基础上着石青、石绿。要求色彩爽朗薄润, 意在工写之间。以水墨为基调, 笔法可繁可减有较大的灵活性。石青、石绿要温和清润, 可用花青打底, 草绿打底通铺。也可不打底直接上石青、石绿或黄+蓝配制成的深绿和浅绿。

(图 17-1、17-2、17-3、18)

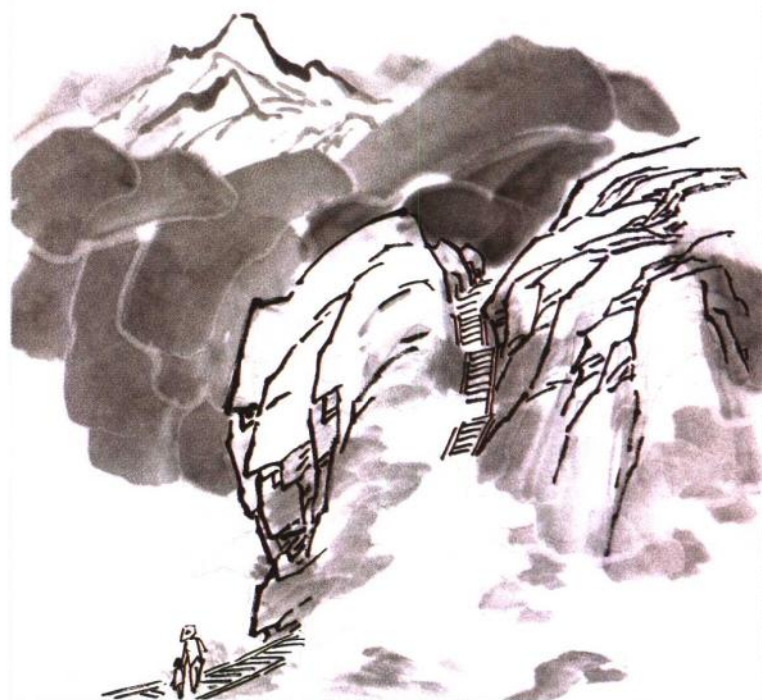


图 17-1



图 17-2