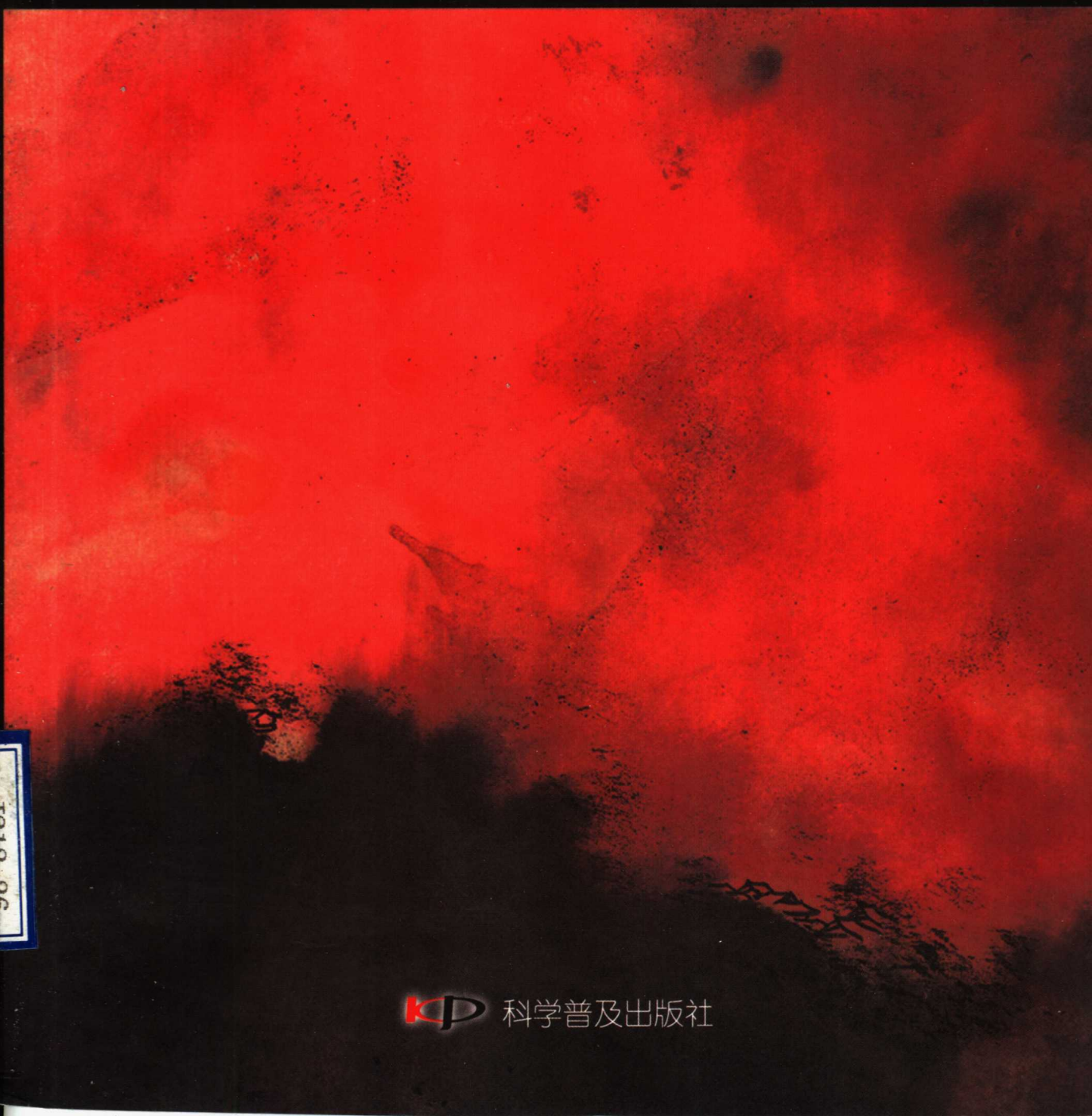

跟我学——中国画技法丛书

泼彩山水画技法解析

蔡印龙 著

泼彩山水画技法解析

跟我学——中国画技法丛书

蔡印龙 著

科学普及出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

泼彩山水画技法解析/蔡印龙著. —北京: 科学普及出版社, 2004.1

(跟我学——中国画技法丛书)

ISBN 7-110-05633-3

I. 泼… II. 蔡… III. 山水画——技法 (美术)

IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 103825 号

科学普及出版社出版

北京海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码: 100081

电话: 62179148 62173865

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京中科印刷有限公司印刷

北京仁记行图文制作有限公司制版

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 4 字数: 100 千字

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—10000 册 定价: 25.00 元

*

本书所有作品系蔡印龙所作/鲁钝点评

版权所有 侵权必究

(凡购买本社的图书, 如有缺页、
倒页、脱页者, 本社发行部负责调换)

目 录

漫谈泼彩	1
关于泼彩技法及其偶然性	2
一幅作品的诞生	7
不同材料上泼彩的不同效果	15
泼彩山水作品赏析 (鲁钝点评)	21

漫谈泼彩

“艺术有两种境界，一种是醉的境界，一种是梦的境界。”——曾有一位西方艺术大师如是说。醉和梦都有着一种让人沉迷的虚幻的美，只能意会而无法言传。在中国绘画发展过程中，我们的先辈们发明了许多技法来描述和概括自然，而最能表现出自然变幻莫测、瑰丽神奇、如醉如梦之境界的莫过于“泼墨”这一技法了。而“泼彩”就是在“泼墨”的基础上发展出来的。

“泼墨”，可以用杯碟盛墨汁直接泼向画面，任其流淌散溢，自然成象，奇趣横生。“泼墨”也是对大胆用墨的夸张。所谓“泼墨法”，是指落笔大胆，点画淋漓，水墨浑融，气势磅礴的写意画法。

相传泼墨山水创始于唐代画家王洽（又名王默、王墨）。《唐朝名画录》里记载他“凡欲画图障，先饮，熏酣之后，即以墨泼，或笑或吟，脚蹴手抹，或飞或扫，或浓或淡，随其形状为山、为石、为云、为水，应手随意，倏若造化，图出云霞，染成风雨，宛若神巧，俯观不见其墨污之迹。”《宣和画谱》亦有记载。王洽的“解衣磅礴，吟啸鼓跃”不同于当今那种趋于功利的绘画表演，更不是只求过程痛快的歇斯底里的行为艺术。他的激情、趣味、情调、思想、观念显现在作品之中，都是画家意念的传达。

王洽的泼墨山水，其影响至今不绝。

王洽的学生，唐代颇有名气的诗人顾况（白居易还曾经向他请教），他作画和作画时的情趣以及人的品行都极似王洽。

宋代大画家米芾（字元章）首创了“落茄点”，也是受了王洽的影响。明代董其昌云：“云山不始于米元章，盖自唐时王洽泼墨便已有其意。”董氏亦有“李成惜墨，王洽泼墨，两者合之，乃成画诀。”之说，说明泼墨非滥用墨，应更懂惜墨之理。

宋代大画家郭忠恕，性格豪放，嗜好饮酒，醉后画兴勃发，喜欢泼墨作画，绘画史上亦有记录他泼墨作画的故事。明代李晔的《竹懒画媵》里记载：“泼墨者用墨微妙，不见笔迹，如泼出耳。”可见泼墨画法代不乏人。

时代在变化，人们的审美情趣也在变化，封建士大夫文人画家所追求的那种隐逸、清静无为的生活方式以及与之相适应的空寂、柔淡、无人间烟火的审美趣味，显然与当今时代格格不入。石涛的“笔墨当随时代”实属至理名言。绘画语言的丰富发展是一种历史的必然。清代晚期便有了“泼彩”的记载。沈宗骥《芥舟学画编》里云：“墨曰泼墨，山色曰泼翠，草色曰泼绿。泼之为用，最足发画中气韵。”

上个世纪五六十年代，著名国画大师张大千在泼墨、泼色的基础上结合了清末花鸟画家居廉、居巢兄弟“没骨”法中“撞粉”“撞水”等技法发展出来了一种色墨合泼的“泼彩”技法。其代表作有《幽谷图》、《长江万里图》、《庐山图》等。泼彩可先墨画后泼彩，可先泼彩后墨画，亦可色墨相合混泼，无定法可言，全凭画家一时兴会。近现代也有不少画家如刘海粟、谢稚柳、何海霞等都研究过泼彩，并创造了大量的泼彩精品。

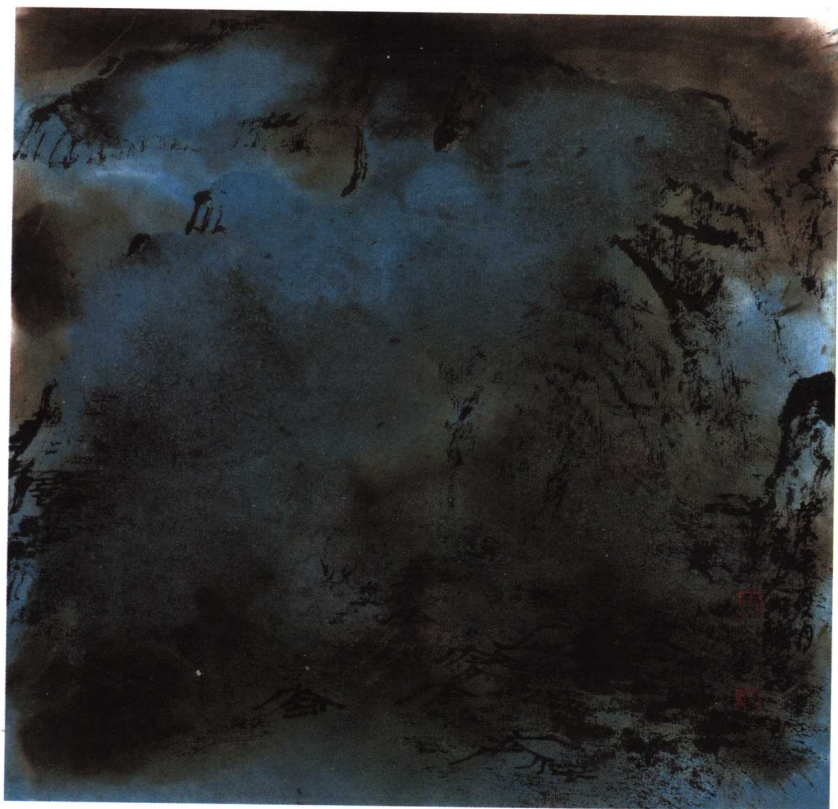
一个艺术家所选择的艺术表达方式往往与个人独特的生活经历以及对自然、人生的感悟密切相关，我选择泼彩画法亦是如此。我研究泼彩画法最先从学习、研究张大千的泼彩法入手。那一时期的作品比较安静、和谐和缠绵，许多时候我都是在安静地与大自然做心的交流与沟通，对自然的美有着浓郁的依恋之情，因此表现手法平实、委婉、含蓄，如《月光》、《蒸霞》、《秋声》等。尔后随着艺术之路向前延伸，在关注绘画语言在表达服务意象的同时，我也开始了对语言形式本身，即大片墨彩自身意味显现的实践。而同时也深深感悟到一个艺术家的艺术生命总会在无形中打上时代的烙印，他的脉搏总是和时代的脉搏紧密相连，一起跳动。我因住在香山，秋天漫山遍野的红色让人激情满怀，尤其当我置身于香山，透过这片火红眺望北京城时，一种强烈的震撼油然而生。这是一望无际的朝霞，也是猎猎招展的旗海，更是熊熊燃烧的火焰。这大片的红色与天安门城楼遥相呼应，我们的民族在历经了兴衰荣辱之后走到了今天，这是一个生龙活虎、蓬勃发展的时代，我似乎听到了时代前进的步伐，我感到血液在沸腾。于是开始了“泼红”。这一时期的作品在手法上，我泼了又破，破了又积，积了又泼，反复点染，让色墨强烈地撞击、糅合，让它深进去，再从“混沌里放出光明”（石涛语）。在形式上更强调整体物象的动感，统一了物象呼应中的方向性，并注重了整体构成的趣味性，情感内容则比前一时期更加缠绵深沉而又热烈，如《江山如此多娇》、《千山尽染》、《晨》、《驿站》、《霞光普照乾坤》等。此时已不只是于静中与自然的沟通，而更多是借着这红色来表达主体的意念，将色彩化为强悍的生命力和奋进的精神，让灵魂与灵魂、灵魂与自然界乃至整个宇宙互相渗透、互相交织……。因这一时期的作品以红色为主，朋友便戏称我“蔡香山”。

这本技法书总结了我研习泼彩山水的一些心得体会，以供读者参考。同时也希望此书能起到抛砖引玉的作用，疏漏不到之处，敬请广大艺术同仁批评指正。

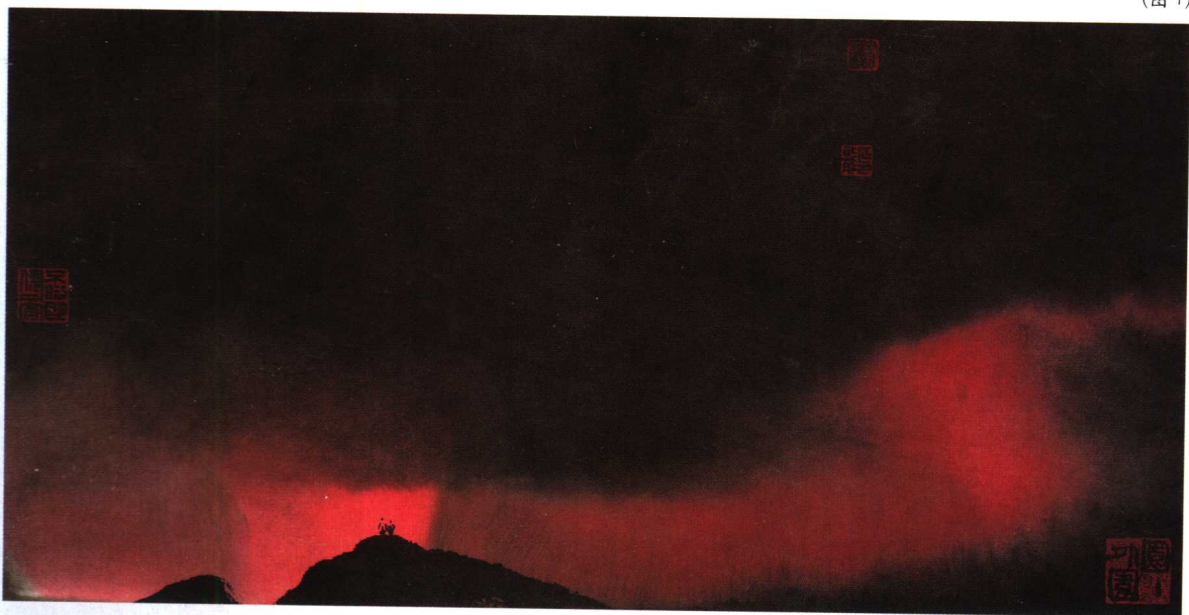
关于泼彩技法及其偶然性

泼彩画中的“泼”，是极为情绪化的一种艺术表现形式。其最大的特点是利用彩、墨、水的相互渗透，自然幻化，营造出一种神秘的气氛，它既是必然中的偶然，又是偶然中的必然。形式是为了表现内容，泼彩所使用的各种技法为了表达自己的思想感情，可根据创作内容的需要，兴之所至，随意为之，或点或刷，不必拘泥于法，而且各种方法经常一起交互运用。但宜有感而发，切不可为法而法，否则便有玩弄技法之嫌。

(1) 大泼法：将墨汁或颜料或水直接倒在纸上，也可以提起纸的一端使它大致按自己的构思流动，可分为漫泼和定向泼两种。漫泼指作者根据当时的情绪随意泼出。定向泼指作者根据画面要求有意识地泼出。(见图1、图2)

(图1)

(图2)

(图 3)

(图 4)

(2) 刷点
法：用大斗笔或
底纹笔饱蘸墨或
色或水画于纸
上，使其有一种
似“泼”的淋漓
效果。（见图 3、
图 4）

(图 5)

(3) 破撞法: 泼好墨或色或水, 待其未干时再将墨或色或水破入, 而产生色墨交融的效果。可先色后墨, 也可先墨后色, 或者墨破墨、色破色、水破色、水破墨, 或浓淡互破等。(见图 5、图 6)

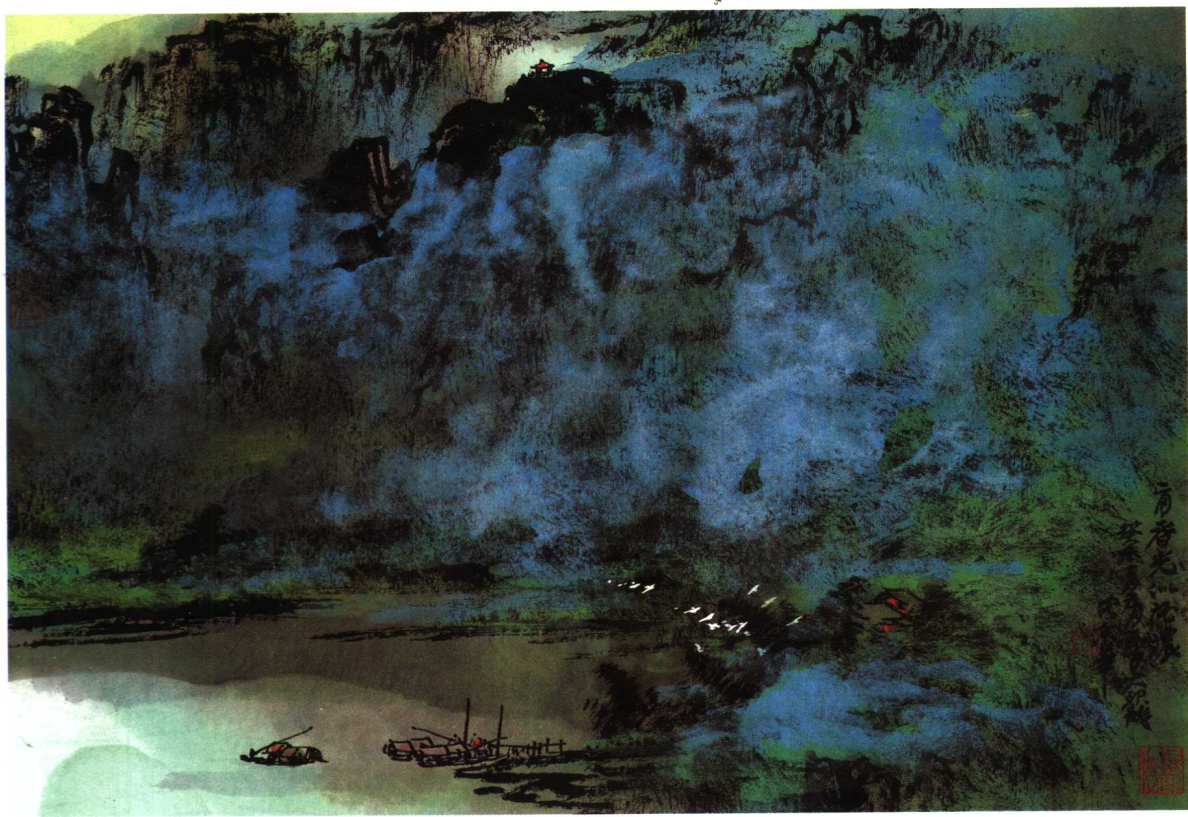

(图 6)

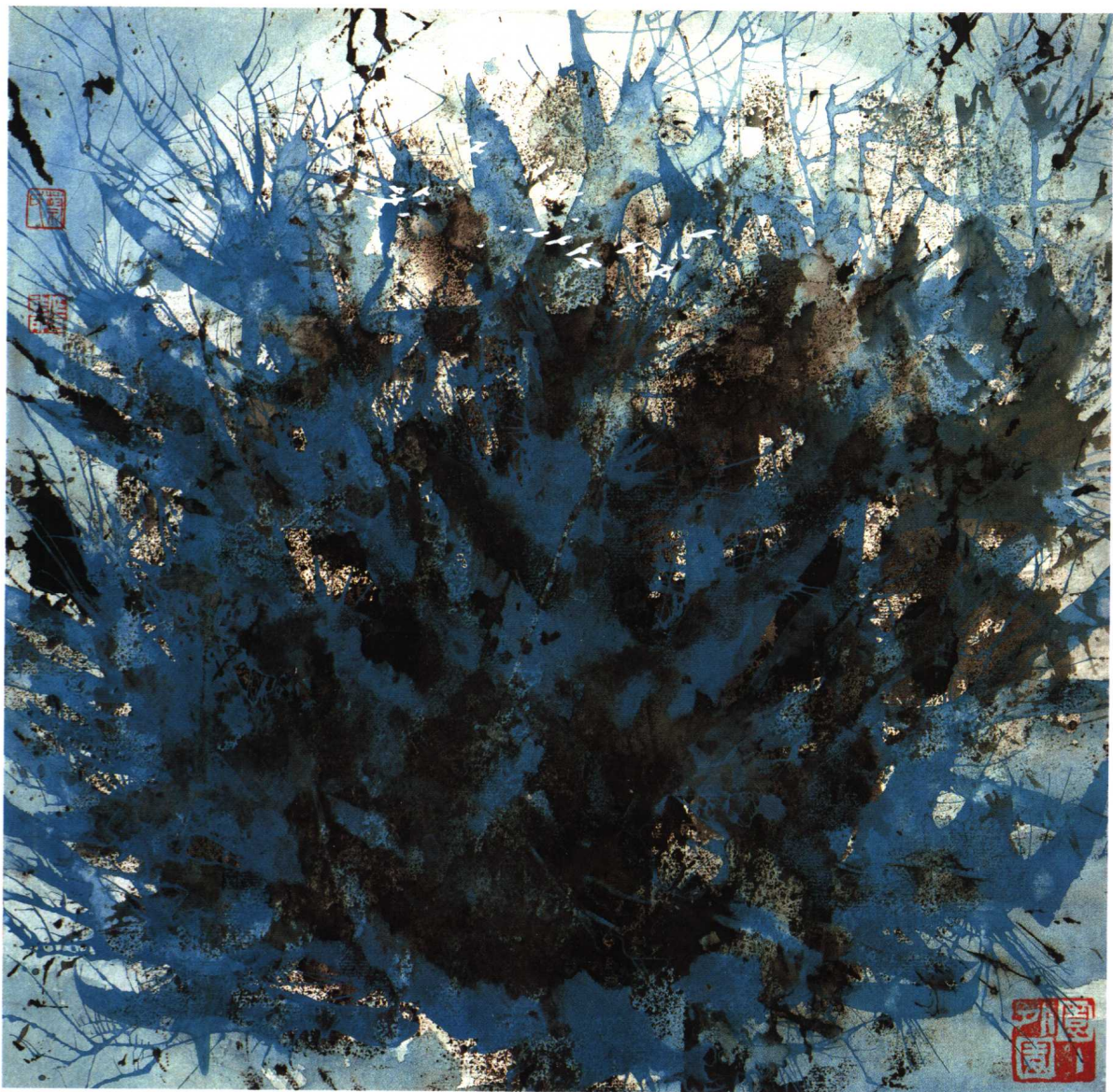

(图7 局部)

(4) 积泼法: 先泼一层, 待其干后再泼一层, 如此层层积泼以达到理想的效果。(见图7)

(图7)

(图 8)

(5) 吹法：将泼彩后浮于纸面的墨或色轻轻吹动，使其达到自己构思的预想效果。(见图 8)

附：

(6) 导引法：泼彩后用笔将纸面的墨或色或水导引以使其达到一定的效果。

(7) 快干法：为了使泼彩后的画面效果迅速固定而不至于继续渗化开，可使用烘烤、晒、电风吹或用纸吸等方法。

一幅作品的诞生

例一：《听涛》

1. 素材的收集(见图9、图10、图11、图12)

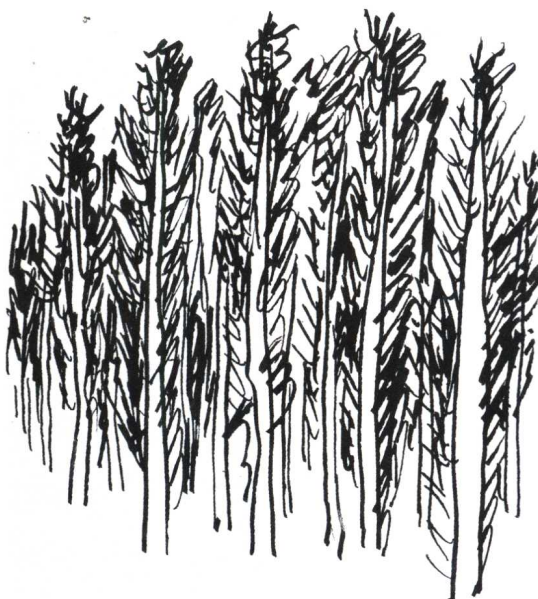
(图9)

(图10)

(图11)

(图12)

2. 构思和选材

一直想创作一幅反映绿色生命的作品。经过推敲,决定用有张力的满构图来表现蓬勃向上的生命力,这幅作品采用树林为题材,施以泼彩使其神秘莫测,然后再补上一群飞鸟在这茂林中欢呼雀跃,自在飞翔。

(图 14)

(图 13)

3. 创作的步骤

(1)根据构图，画出疏密有致的一片树林。(见图 13)

(2)泼上彩墨，有意无意留一点活眼。(见图 14)

(3)用彩墨反复积泼至厚重满意为止，再点上一些飞鸟使画面生机盎然，最后题款、钤印。(见图 15)

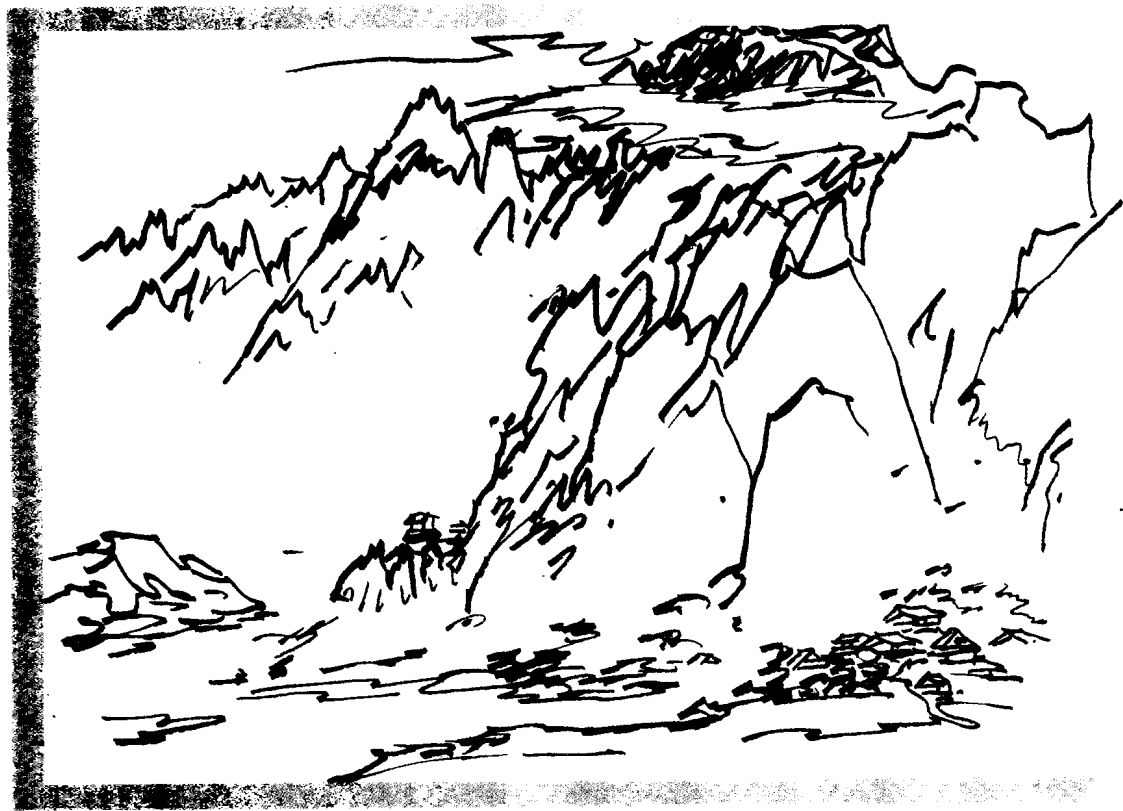
(图 15)

例二：《江山无尽》

1. 素材的收集 (见图16、见图17)

(图16)

(图17)

2. 构思和选材

有感于祖国山河之壮丽使人意气风发，在创作此图时，为了突出其“壮”，只取了山川之一隅为题材，下未见底，上少见顶，以增强画面张力。

3. 创作的步骤

(1) 根据大体的构思，先泼彩。
(见图 18)

(2) 勾皴出主体的山，画出几丛
树林。(见图 19)

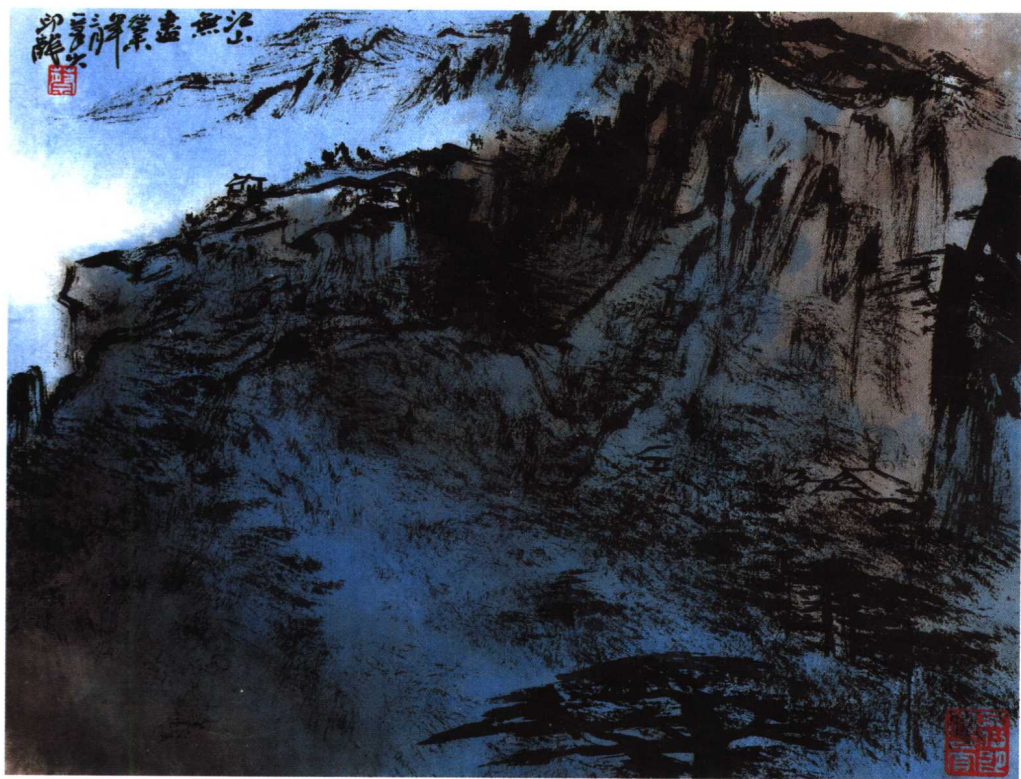
(3) 画出隐约的远山，点景时注
意屋舍的虚实呼应，或点或勾或
擦，进一步深入完善，追求画面的
整体感，最后题款钤印。(见图 20)

(图 18)

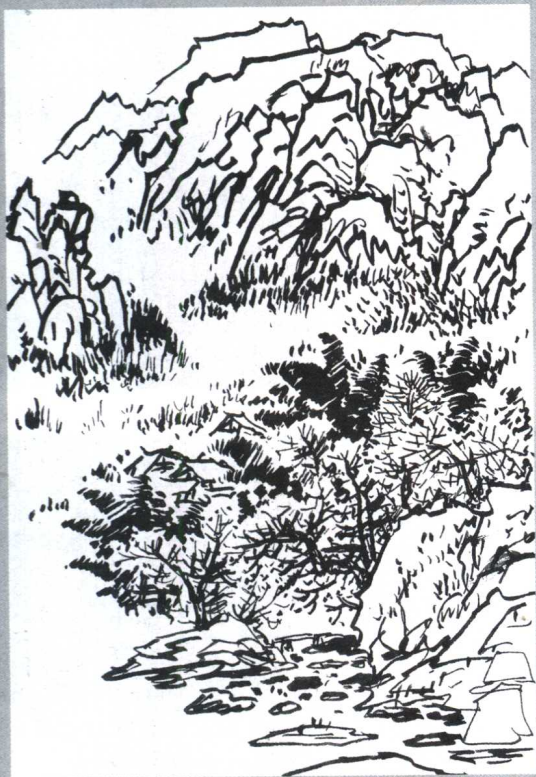
(图 19)

(图 20)

例三：《竹风连野色》

1. 素材的收集(见图 21、图 22、图 23)

(图 22)

(图 21)

(图 23)

2. 构思和选材

南方山间竹林的茂密给人一种生机勃勃的景象，这幅作品以竹子为主体，偶有几间房舍掩映其间，在一片生机盎然中显出些许情调。

(图 24)

(图 25)

3. 创作的步骤

(1)先泼彩墨，制造出一种氤氲的气氛。(见图24)

(2)根据泼出的效果画出主山和近处的竹林，画竹林时笔墨要活，虚实结合，使之显得无穷无尽。(见图25)

(3)注意画面的开合，画上远山。点景后进一步调整画面的整体以臻完美。(见图26)

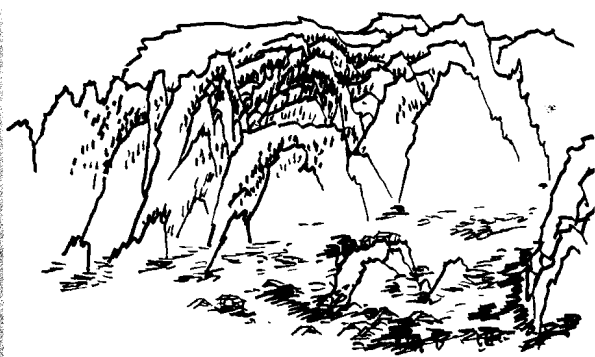
(图 26)

例四：《暮韵》

1. 素材的收集(见图27、图28、图29)

(图 28)

(图 27)

(图 29)

2. 构思和选材

常常登高送落晖，很喜欢群山渐渐收入苍茫暮色中的感觉。尤其是在金秋时节，红叶在最后一抹霞光中显得格外绚烂，一群飞鸟在暮色中悠悠掠过，那一瞬间，一切都将归于静谧之中。这幅作品以暮色中的山为主题，创作时采用满构图以体现整体的张力。