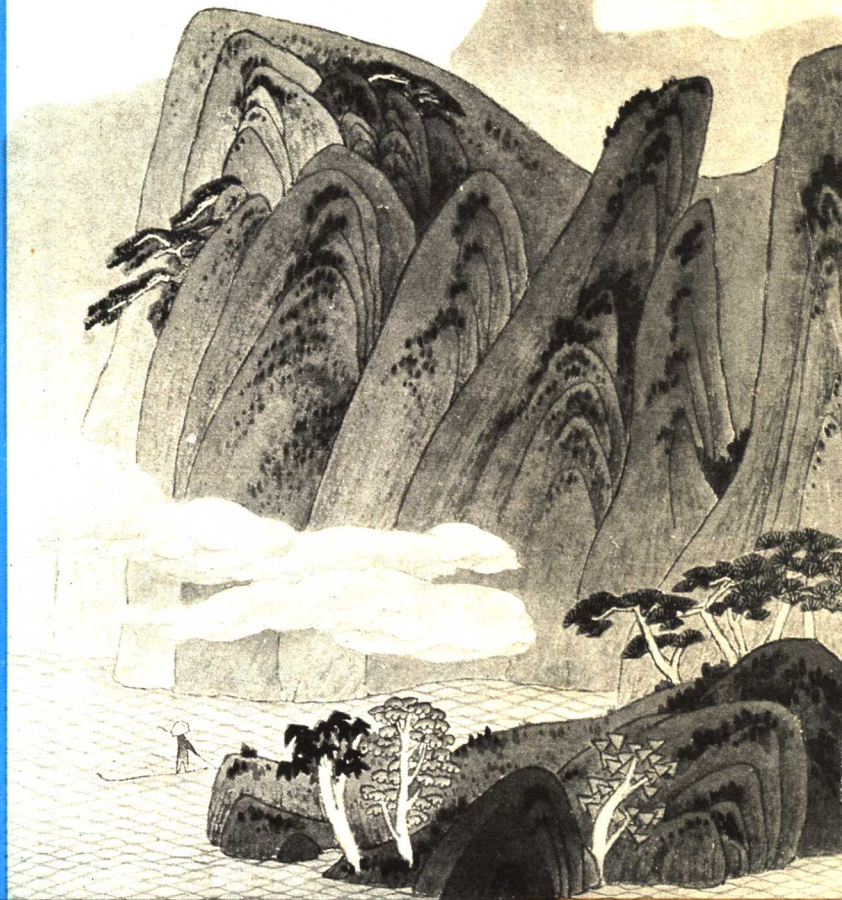

中国画技法入门

怎样画青绿山水

上海书画出版社

中国画技法入门

作者 孙 扬

封面设计 周 萍

责任编辑 曹谨乾 李 浩

中国 画 技 法 入 门

怎样画云	怎样画马	怎样画鱼鹰	怎样画桃花
怎样画水	怎样画牛	怎样画鸡(一)	怎样画荷花
怎样画石	怎样画骆驼	怎样画鸡(二)	怎样画芙蓉花
怎样画山石	怎样画虎	怎样画鸣禽(一)	怎样画玉兰花
怎样画树(一)	怎样画豹	怎样画鸣禽(二)	怎样画茶花
怎样画树(二)	怎样画狗	怎样画鸳鸯	怎样画紫藤
怎样画松	怎样画鹿	怎样画龟蛙	怎样画蔬果
怎样画青绿山水	怎样画熊猫	怎样画梅	怎样画葡萄
怎样画浅绿山水	怎样画孔雀	怎样画兰	怎样画牵牛花
怎样画水墨山水	怎样画鹰	怎样画竹	怎样画草本花卉(一)
怎样画写生山水	怎样画丹顶鹤	怎样画菊	怎样画草本花卉(二)
怎样构图(山水)	怎样画鹅	怎样画牡丹	
怎样画瀑布	怎样画鸭	怎样画月季花	

怎样画青绿山水

孙金样 编绘

上海书画出版社出版发行

各地新华书店经销 上海市印刷十一厂印刷

开本 787×1092 1/24 印张: 1.5 1989年2月第1版 1989年2月第1次印刷 印数: 00,001—17,800

ISBN 7-80512-313-6/J·254

定价: 1.80

前 言

青绿山水是山水画传统的表现形式，它是以矿物颜料设色为主体的山水画，因此显得雍容华贵、色彩妍丽。青绿山水初推隋代展子虔，他有“咫尺有千里之趣”之誉；由此发展至唐代李思训、李昭道父子金碧青绿一家，已成为中国山水画北宗的鼻祖。到了宋代，前有王晋卿、王希孟继承并发展这种画法，后来又有赵伯驹、赵孟頫以及李唐、刘松年等演化出南宋的院体画。

明代以后，逐步演变为小青绿山水，这种画法延续至今，为画家所常用。文徵明、仇英是明代擅长青绿山水的大家。

近代，出现了彩墨融会的“泼墨”、“泼彩”法，这是青绿山水的一大变革。可见，中国的传统绘画是不断发展，拓进的，并将继续创新和发展。

本书所介绍的是中国传统青绿山水的基本方法。限于水平难免有不足之处，尚乞方家指教。

目 录

前言·····	封二
示范作品·····	1
墨稿画法·····	7
青绿山水的着色法·····	13
小写意青绿山水设色法·····	19
大写意青绿山水画法·····	23
小写意青绿山水墨稿画法·····	25
青绿山水的创作·····	30

示范作品

示范作品之一 大青绿

此图用高透视的方法构成画面。在绘画上显示近大远小，近清晰远模糊的方法叫透视法。确定一个视点的称焦点透视，这是西洋画所采用的透视方法。中国画还采用移动视点，从不同方位、高低、左右、前后观察和表现物象的方法，这种方法称散点透视。这种方法可全方位地表现物象，可以全面揭示物象美的所在，是一种极好的观察、表现事物的方法。

示范作品之二 金碧青绿山水

此图是表现山峡险峻的作品。在大青绿山水的基础上，用金线勾出山峰主体轮廓，并在山顶部泥满金色，便成为一幅金碧青绿山水图。

示范作品之三 小青绿山水之一

宋以前的作品，作者一般不落款，只在树干、石头或画得不显眼处写上画家的名字。元代以后，画家多在作品上题诗作跋，使中国画成为诗书画印合一的艺术作品。在画上题款，题款有长短，也有横题、直题或斜题，只写作者名字的称『单款』。画赠送他人，同时写上被赠人名字的称『双款』。字体有正、草、篆、隶等。题款要与画协调，互为增色。

示范作品之四 小青绿山水之二

中国山水画除题款外，还需盖章（称『铃印』）。印章有名章及闲章。名章是作者的姓名，闲章可选用名句、作者的生肖、出生地或画家的书斋名；印章分朱文和白文（或称阳文或阴文），大小形状不一，视画面尺幅而选定。所铃地位，名章一般铃于款式下，闲章可视画面需要而定，铃在画角处的称压角章，在款式起行处如手卷的开头地方盖的章称起首章。铃印章的颜料称印泥，有朱磬、朱砂、洋红色，若是作者家遇不幸时所作的作品，古人常以蓝印盖章。

铃章必须与款、画协调，给整幅画面提神增色。

示范作品之五 大写意青绿山水

中国画要求作品形、神兼备而重神韵。所谓「神」，就是物象的精神实质，是内在本质的东西。绘画是通过具体的形象来体现这种内在精神实质以引起读者的共鸣，发挥其想象的。大写意作品必须达到笔简意赅，给人回味无穷的感受。要达此目的，除具备娴熟技法条件外，还必须丰富文学修养，吸收其他艺术形式的营养，深入体察自然，「走万里路，破万卷书」，这样才能达到「画中有诗」的境界。

示范作品之六

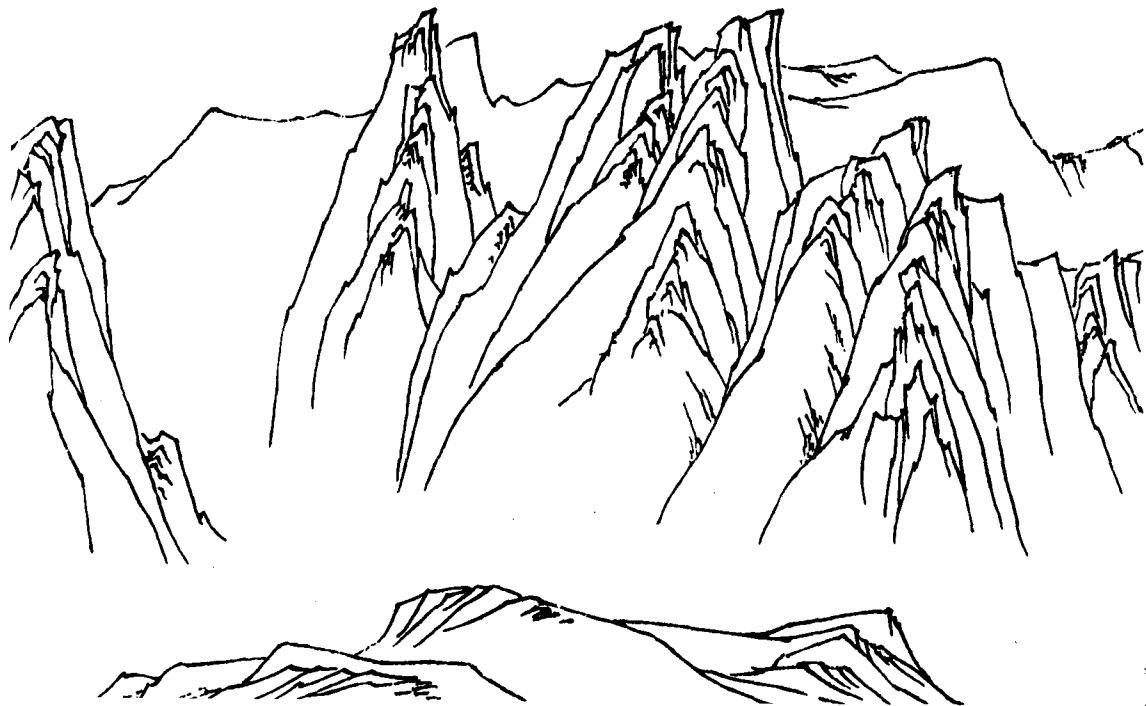
大写意青绿山水

图一 石的画法

画青绿山水，首先要画墨稿，画墨稿也同样用勾、皴、擦、染的技法。勾，是用中锋勾出形体结构；皴，是用中、侧锋在形体的凹部依脉纹走向错落有致地画出形体的立体感；擦，用侧锋按皴线走向擦扫，以加重皴笔的重量感；染，用淡墨晕染形体的凹部，以增加立体感。勾、皴、擦、染是中国画的基本技法。石是山水画中最基本的组成部分，画石按其不同形状，同样用勾、皴、擦、染的方法进行。山石种类繁多，形态各异，此是较为常见的三种山石形态。由于山石的质地、形状各异，勾勒轮廓时用笔方法也有不同。棱角分明的石头，宜用转折明确的直笔勾勒。无棱无角的圆石，则可用弧形线条来表现。方圆相兼的，可用方中带圆的线条来表现。同样，皴笔也应视山石的质地、形状不同而与勾画的山石轮廓的线条相协调，以表现物体的结构、形态、质感。

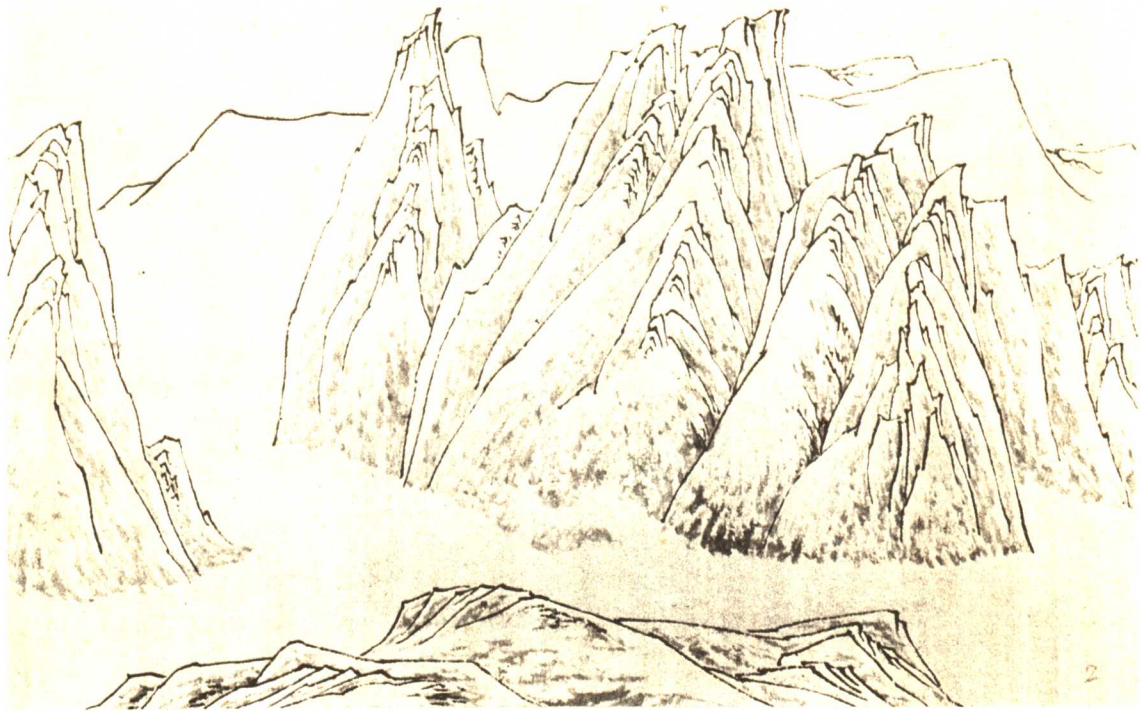

图二之一 山的结构

山是山水画的主体，把握山体的结构是画好山水画的关键。

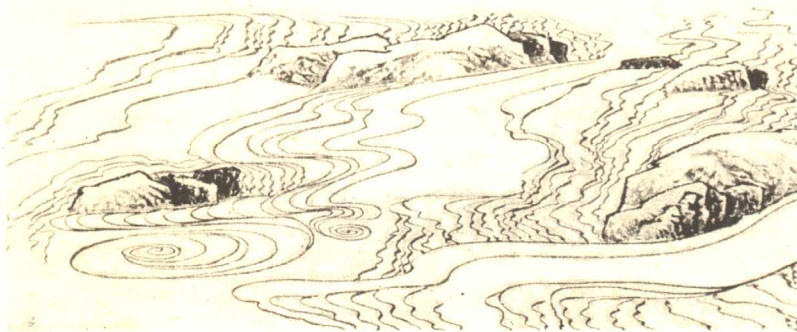
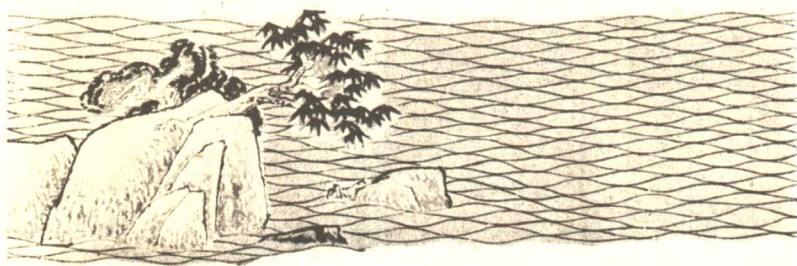
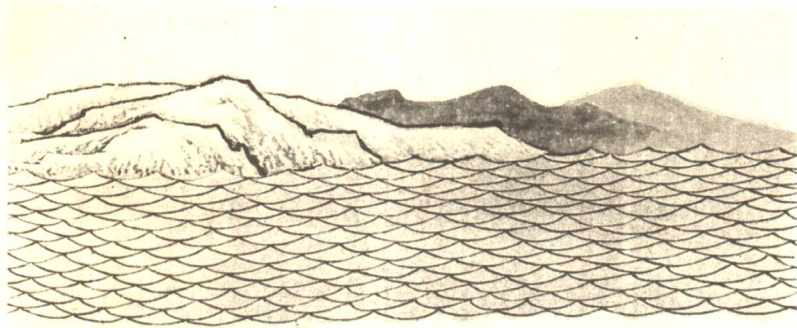
山脉，古人称为龙脉。要掌握住这条龙脉，使山峰之间有机组合，形成高低起伏、曲折环绕的连绵群山。画山脉须纵观全局，使画面有整体性。

具体画法可分两步。一、勾出山体布局形体的轮廓线。

图二之二

二、按轮廓线进行皴、擦、染，分出凹凸阴阳。勾勒轮廓以中锋用笔，务使线条劲挺有力而又潇洒流畅。山峰的结构须高低错落，务使其自然生动。皴擦用墨须有深淡，一般说是近深远淡；局部的皴擦也须有浓淡，给人以韵味感。古人依不同山石总结出各种皴法，如北方的山，石锋裸露，创出“斧劈皴”，南方草木茂盛，多土山，创造出“披麻皴”等。总之，要根据不同的山石结构，运用不同的皴法。

图三 水的画法

在青绿山水画中，水的表现方法，一般都是用勾勒法。不同的水纹，运用不同的画法，如“鱼鳞纹”、“网状纹”、“江河激流纹”等。但有时也不勾线，而用留白的方法表现。

“鱼鳞纹”、“网状纹”是借用鱼鳞和网的形状来体现水纹的表现形式。这种表现方法宜表现平静的水面；“江河激流纹”则可用以表现流动的水面。图的上部是“鱼鳞纹”，它表现了烟波浩渺的湖泊效果；中图是“网状纹”，它表现了轻风微波的江河水面；下图是表现水流湍急的江河或雨后溪流的“江河激流纹”。

在勾勒鱼鳞纹和网状纹时，线条要严谨流畅，线与线的间距要相对均等；激流纹则要求线条流畅自如。

图四 云的画法

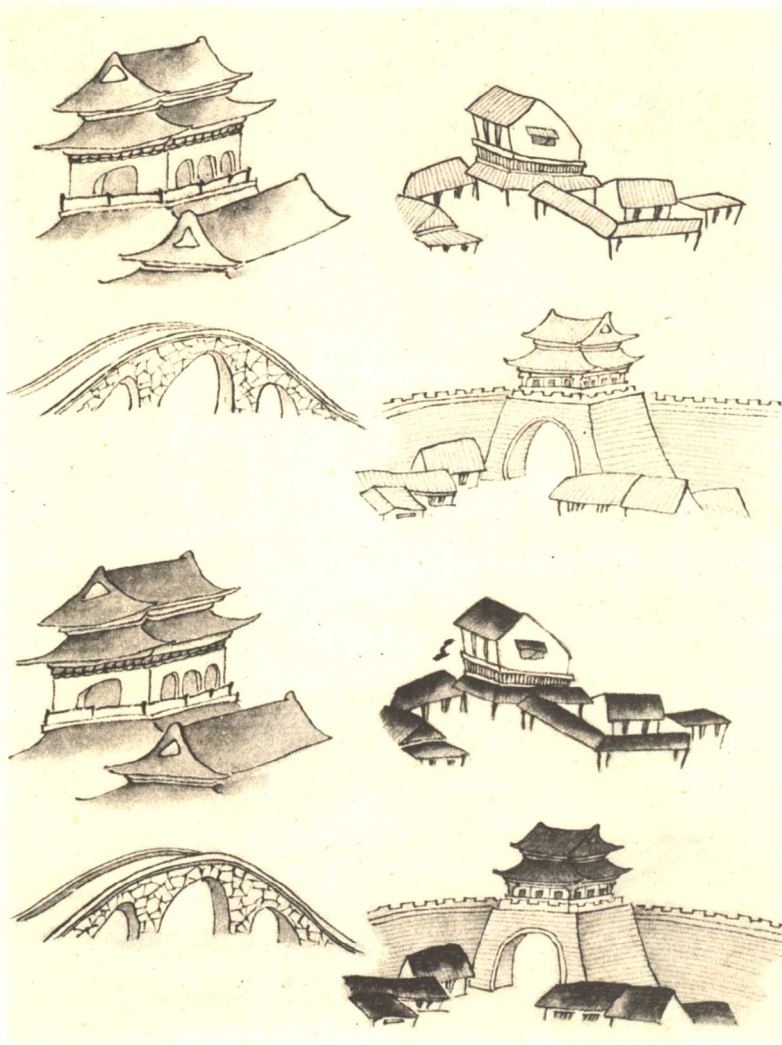
云的画法有烘染、勾勒、留白三种方法。

上图是烘染法，用以表现相对静止的厚云层，如云海之类。它的特点是细腻厚实，层次分明。画时可先用铅笔或极淡墨画出每朵云头的弧线造型，然后用淡墨在云头间隔部由深及淡地染出层次。烘染毕，擦去铅笔线。

中图是勾勒法，用以表现飞动于山间的流云。它的特点是飘逸潇洒，动感强烈。画时用中锋勾勒，线条要自然流畅。

下图是留白法，可用来表现晨、暮景色，它的特点是静谧素净，如云似雾。画时烘托云雾部分的墨色宜淡不宜浓，倘若过重，处理不当，则影响效果。

图五 建筑物的画法

建筑物在山水画中起点缀的作用。青绿山水画中常见的建筑物是楼阁、城廓、桥梁、民居。画时可用铅笔画好轮廓，然后用较深的墨线勾出大框架，框架中的其他线条则用淡墨线勾，然后用淡墨染出阴暗部，这就是墨稿。

上色可根据建筑物的不同的色彩，上色方法可参照“青绿山水的着色法”。

青绿山水的着色法

图六 石的着色法

青绿山水的着色大致分为两步：先打底色，再上青绿色。底色可用赭石或汁绿、墨青色。一般是水色颜料打底，也有用淡墨打底的。打底色的目的是让青、绿色有沉着厚重的效果。若直接上青绿色，颜色就显得浮浅、轻飘。

石的着色可按墨稿上赭石和墨青色（一般是上青下赭，前赭后青），要分清前后上下，阴阳向背。待底色干后上石青或石绿色，上色的方法是薄薄地层层复加。所谓复加并非平均加色，一般说阳面颜色重，阴面颜色轻。复加须待前一铺色干后进行，用笔要爽，忌来回涂抹。待完成全部着色过程后，可用深汁绿点苔，点在石头的上部或凹陷处，点子要有大小疏密，略点几点即可。另有一种叫做嵌宝点的，先用焦墨点苔，再用石绿嵌点在中间，面积略小于墨点，点子晶莹透亮，很好看。在山水画中，近石上的苔点是表现苔草植物，远山上的苔点，是表现一棵树或一丛树。同时，苔点在中国画中还可起到提神和装饰的效果。

