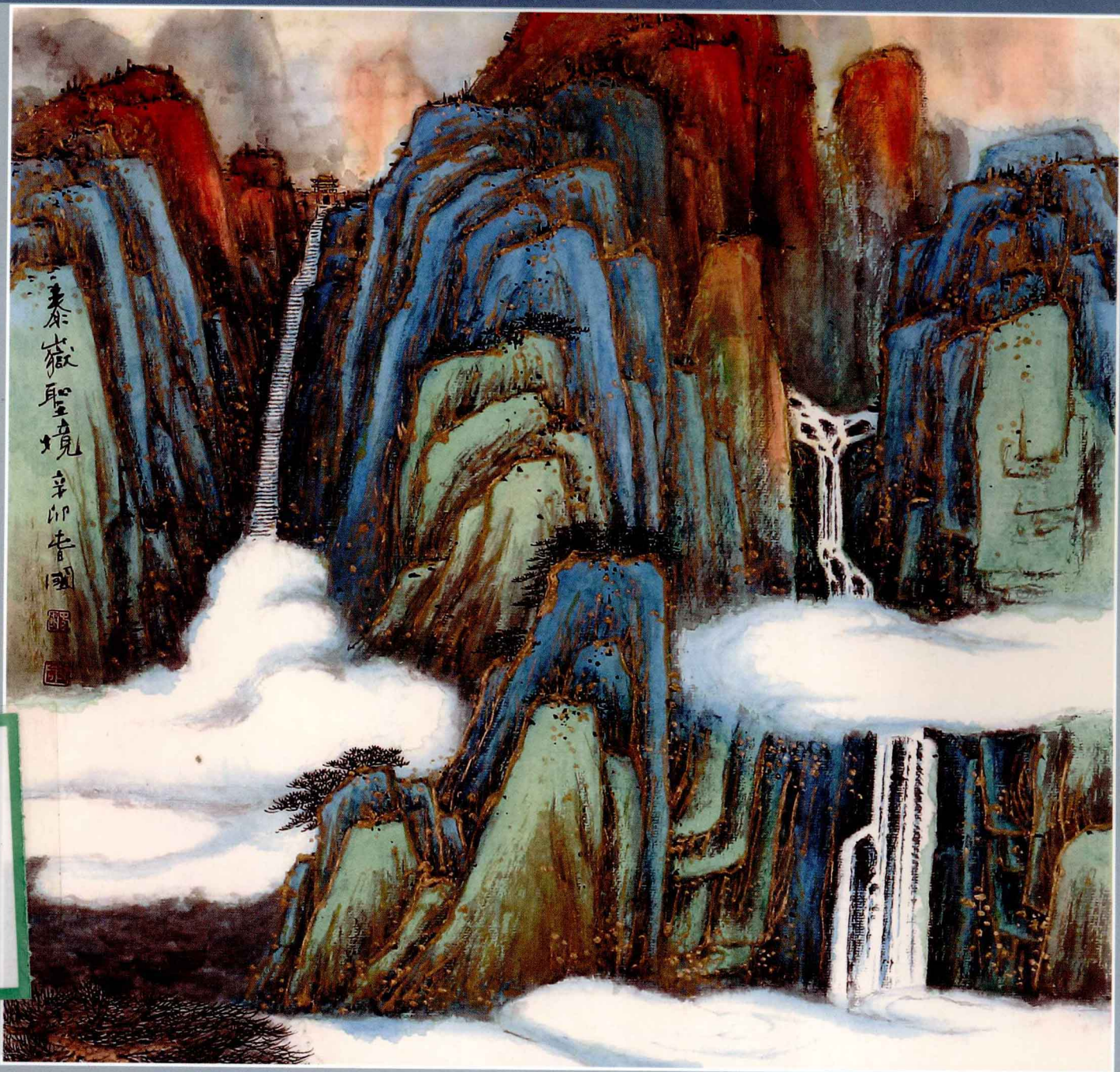

十招畫室

青绿山水画法

编著 王春国

图书在版编目(CIP)数据

青绿山水画法 / 王春国编著. -- 上海: 上海人民
美术出版社, 2011.11

(十招画室)

ISBN 978-7-5322-7621-9

I. ①青... II. ①王... III. ①山水画-国画技法

IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第232178号

《十招画室》编委会

总主编	潘 之
顾问	邵洛羊
	韩 敏
	王仲清
	高式熊
	金正惠
	颜梅华
	徐昌酩

青绿山水画法

(十招画室)

编 著: 王春国

策 划: 潘志明

责任编辑: 潘志明

特约编辑: 王燕平

技术编辑: 季 卫

上海人民美术出版社出版发行
(上海长乐路672弄33号)

上海华教印务有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张: 2

2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

印数: 0001—3300

ISBN 978-7-5322-7621-9

定价: 22.00 元

- 一、概述/1
- 二、山水基本画法/3
 - 1.山石画法/3
 - 2.树的画法/5
 - 3.瀑布画法/8
 - 4.水的画法/9
 - 5.云的画法/11
 - 6.点景画法/13
- 三、青绿山水画法/14
 - 1.大青绿画法/14
 - 2.小青绿画法/17
 - 3.金碧画法/20
 - 4.没骨画法/22
 - 5.彩墨画法/24
- 四、青绿山水范图/27

一、概述

在东方艺术体系当中，丹青，也就是我们现在所熟知的国画，初现于陶器饰纹，又以宗教需求独立成体。遂以人物、花鸟、山水三者为主发展，融合成为国画这门艺术形式，而又以山水画最为沉淀厚重。

中国山水画究其根源，乃中国文人内在修为，师法自然的精神意识。取材于中国独有的自然人文环境，随着历史的推进而不断自我完善。而山水画又因脱胎于已为成熟的人物绘画，所以它的成形又显得与众不同。由设色向水墨，由重彩向淡彩，呈现出一个由浓至淡的发展轨迹与哲学逻辑。其中的设色，尤以青绿为代表。青绿山水用矿物质石青、石绿作为主色作画，分为式笔与意笔两种类型，同于国画常称的工笔与写意。而在风格上又分为大青绿、小青绿、金碧山水、泼彩山水等。

青绿山水画的起点，一般认为《展子虔游春图》乃开山之作。这幅由宋徽宗题名的作品，虽然在年代、作者上争论颇多，但在山水作为独立画科成作这个划时代的标志上，《展子虔游春图》已为公论。此作在六朝墨勾色晕的基础上，开创了青绿重彩的勾框填色。而师承展子虔的李思训丰富了其中笔意，以金碧青绿的浓重色彩作为基础，发展了青绿山水的画风。由此以李思训、李昭道两父子引领的金碧青绿山水时代影响了之后几乎历代青绿名家。

到了五代，随着政治格局的没落，文人的精神与思想更多在艺术上得到抒发。这也使得山水画得到了空前的丰富与提高。其中集大成者，当推董源。他不仅创造了水墨山水的新气象，更是丰富了山水的创作技法——披麻皴法，以墨为骨，

成为后世小青绿之鼻祖。

到了宋代，由于皇室的兴推，中国画开始步入高度发展的阶段，各画派分科全部完成，技艺技法趋于完善。青绿山水画风复兴，在追求古风的过程中渐变出不同以往的特色。其中以赵伯驹、赵伯骕兄弟二人最为代表。在这个渐变的过程中，青绿山水的构图组成更为丰富，用色较为明丽却无匠气，

千里江山图 王希孟(宋)

把青绿山水作为文人画的气韵又推进一步。

元代，国画一改宋朝之精工细笔，崇尚写意气度。青绿山水一改往日较秀丽的着色，而以一种邃远古拙的姿态出现。反映了当时文人士大夫追求自由，崇古的精神。

至明清两代，小青绿盛行。其融合了水墨淡彩的轮廓，罩以青绿着色。反映了随着历史的前进，各画风之间的有机联系与借鉴，使山水画的表现力更显层次与张力。值得一提的是，以明末蓝瑛为代表发展出了没骨重彩的青绿山水形式。近代张大千，刘海粟等又创造了青绿泼彩山水，使得青绿技法又得到发展与丰富。

自古以来，青绿山水以其独特的创作技法，细腻多彩的艺术表达和历代名家不断创新与加持的人文气韵，成为了国画中一条极为重要的支流。在历史的演变中由创作青绿山水而产生的技艺与思想又推动了山水画整体的进程。所以无论在哪一方面探讨中国山水画，青绿山水的地位举足轻重。

中国绘画艺术的美学讲求平衡与协调，它并没有绝对的对立与绝对的统一。因为关于国画，它在历经千年的演变之中不再是单纯的临摹自然，而是人对于自然的一种天性诉求。它是一种气质，是中国文人在思考天地万物之哲学当中外化的一种艺术表现。所以中国画最讲求气韵，胸襟。而这些词汇也并不像看上去的那样充满着不可知。因为只要画者融入自然，面对自己内心的本质，便可理解中国画气韵的存在。而青绿山水很好地诠释了这一美学精神的体现。它取自然之材；勾自然之景，描绘自然之神韵，又在其中融汇了历代文人的不同思想与价值趋向。所以学好青绿山水是走进中国山水画艺术的一条必由之路。

桃源仙境图 仇英（明）

巫峡清秋图
张大千

二、山水基本画法

1. 山石画法

山石在山水画中起到至关重要的作用，是山水画的骨骼。故山石的结构、造型也对画面的美感起到很重要的作用。

① 画青绿山水首先画墨稿。用兼毫或狼毫笔蘸墨，用中锋兼侧锋勾勒出山石的轮廓。用笔要抑、扬、顿、挫。

用墨分五色，使山石有阳细阴粗的立体感。山石结构要大间小，小间大，使其有节奏感，方圆得体。

② 用笔皴擦山石的脉纹，兼用侧锋和偏锋，使其产生不同的山石有不同的脉纹，亦加重山石的立体效

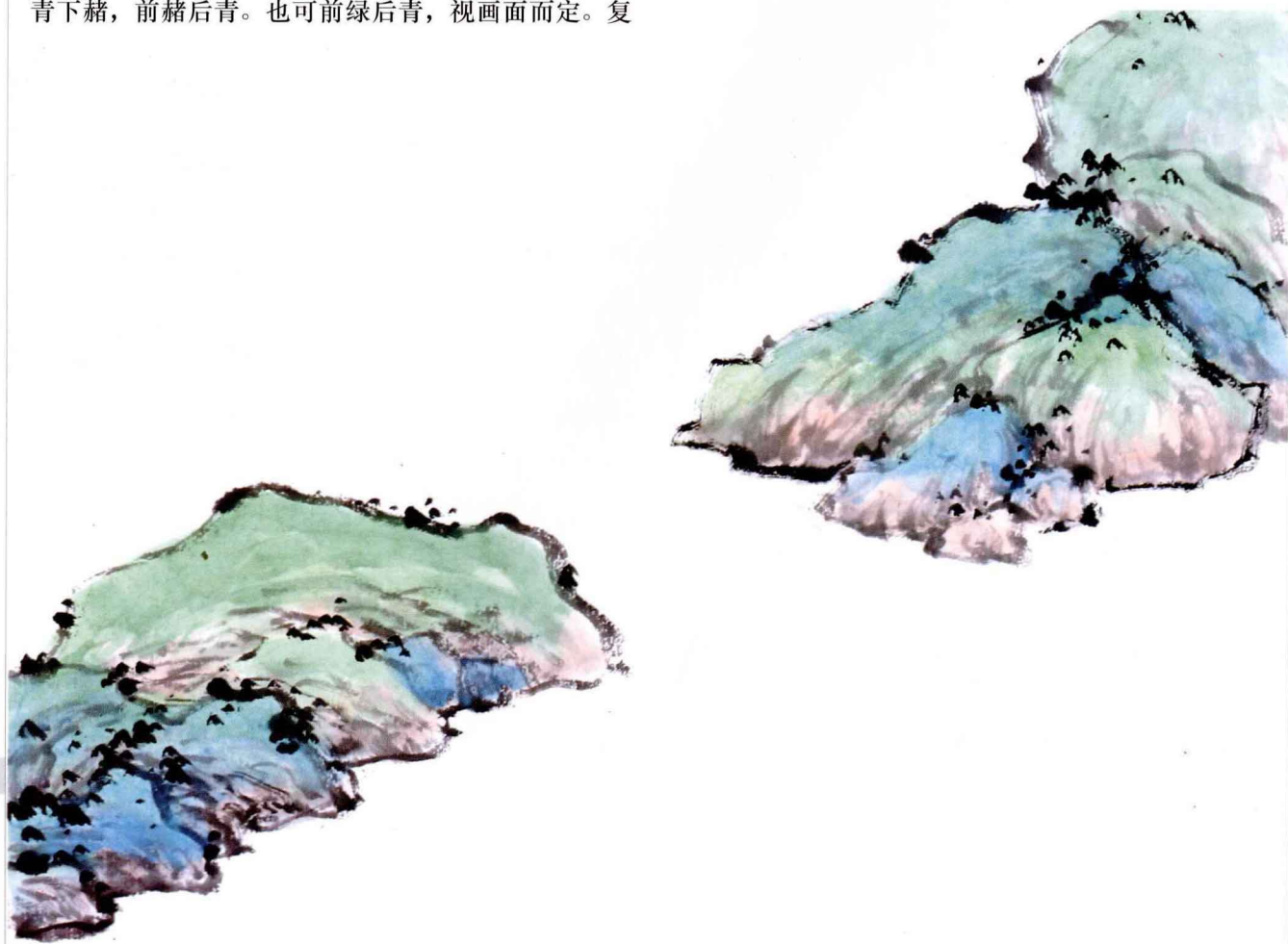
果。山石种类繁多，形态各异。故各种皴擦就会产生不同的山石种类。

③ 用淡墨渐进烘染山石，使其阳面与阴面有明显 添加，层次视效果而定。
的对比，也使得山石增加质感与厚度。烘染要一遍一遍

④ 山石染色：青绿山水山石染色先打底色，再上 染须待前一遍色干后再进行。用笔要果断，从上而下，
石青、石绿。底色可用赭石、汁绿或墨青色等。待底色 切忌来回涂抹。待作品完毕可用深墨或深汁绿点苔。要
干后再染石青或石绿。上色要薄薄地层层附加。要上 注意疏密结合，走势生动。
青下赭，前赭后青。也可前绿后青，视画面而定。复

2. 树的画法

各种树都各具特色。由于自然环境的影响，每棵树均各具姿态，表现方法也各不相同，然而起手落笔都先画树干以决定树木的造型。

画树先干后枝，然后再加树叶。树枝向上谓之鹿角，朝下称为蟹爪。画树除了要求分出四枝，有前、后、左、右之分，还须注意掌握树枝的疏密、虚实、浓淡等对比

关系。起手方法以顺手为宜。

树干的画法先勾外轮廓后皴纹，勾线从上而下，从左至右，顺手而行。皴擦树干的背阴部位，按树皮纹着墨。以淡墨逐渐烘染。画好树干添加小枝，增强树的姿态，然后添画树枝，可点笔、破笔，也可双勾，视树种或画面而定。

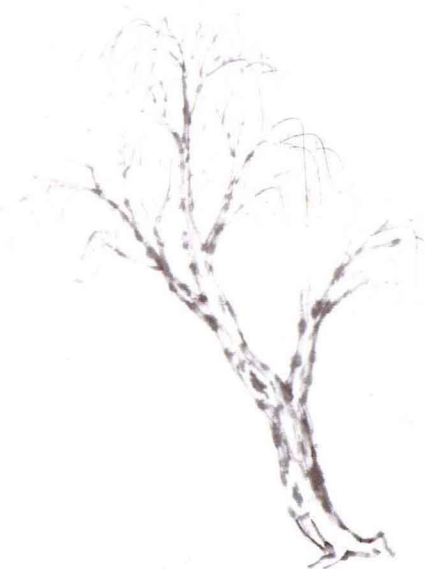
枯树画法

鹿角画法

蟹爪画法

柳树画法

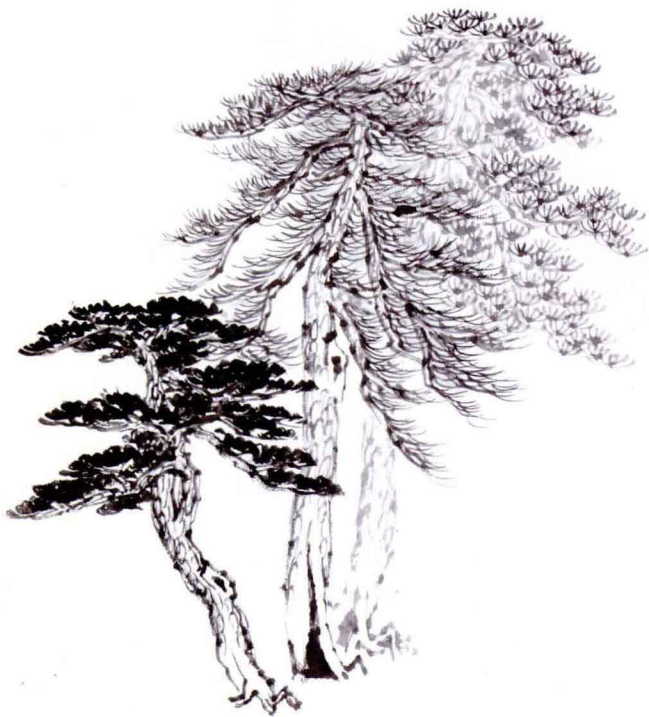
远树画法要简略，主干不需皴擦，点或画上树叶即可。画丛树需注意前后层次，要浓淡相间，前深后淡，

高低穿插。叶的处理方法也应有异同，以区别各种不同树木。

松树的画法：松树在山水画的树种里属特型树。原因在其树皮如鱼鳞，叶如针，亦称松针。画松树干时，用环圆形皴之，树皮形如鱼鳞，故称为鱼鳞。画松树与其他树种程序相同，先画干，再写枝；树干画毕再添松针，松针有扇形、圆形、竖形等。要求笔力有劲，线条坚挺，

松针穿插排列，要有一簇一簇的效果，但不失相互呼应。松针画时要注意整体树的造型。松树要有长寿、坚贞的感觉，又不失婀娜多姿；松树画毕，先用赭石染树干，再用汁绿勾松针。最后用淡石青或淡墨绿遍染松针。

夹叶树画法：画好树干，和其他树种基本相同。注意树的造型姿态；用“介”字型，也可用“个”字型双勾树叶。注意前后、上下搭配，造型要生动。笔墨有枯、湿、浓、淡；用赭石染树干。用赭石或汁绿打底填染树叶，

然后上石青、石绿。表现秋景可用硃砂或硃磬。染色须薄，一遍效果不佳可染第二遍。红色树叶先用曙红打底，石青色先用花青打底，石绿色先用草绿打底。干后再罩硃砂、硃磬、石青、石绿等矿物色。

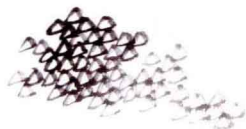
胡椒点

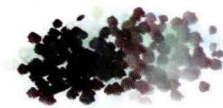
夹叶形

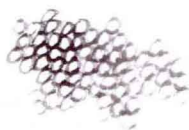
介字点

三角形

火混点

圆形

3. 瀑布画法

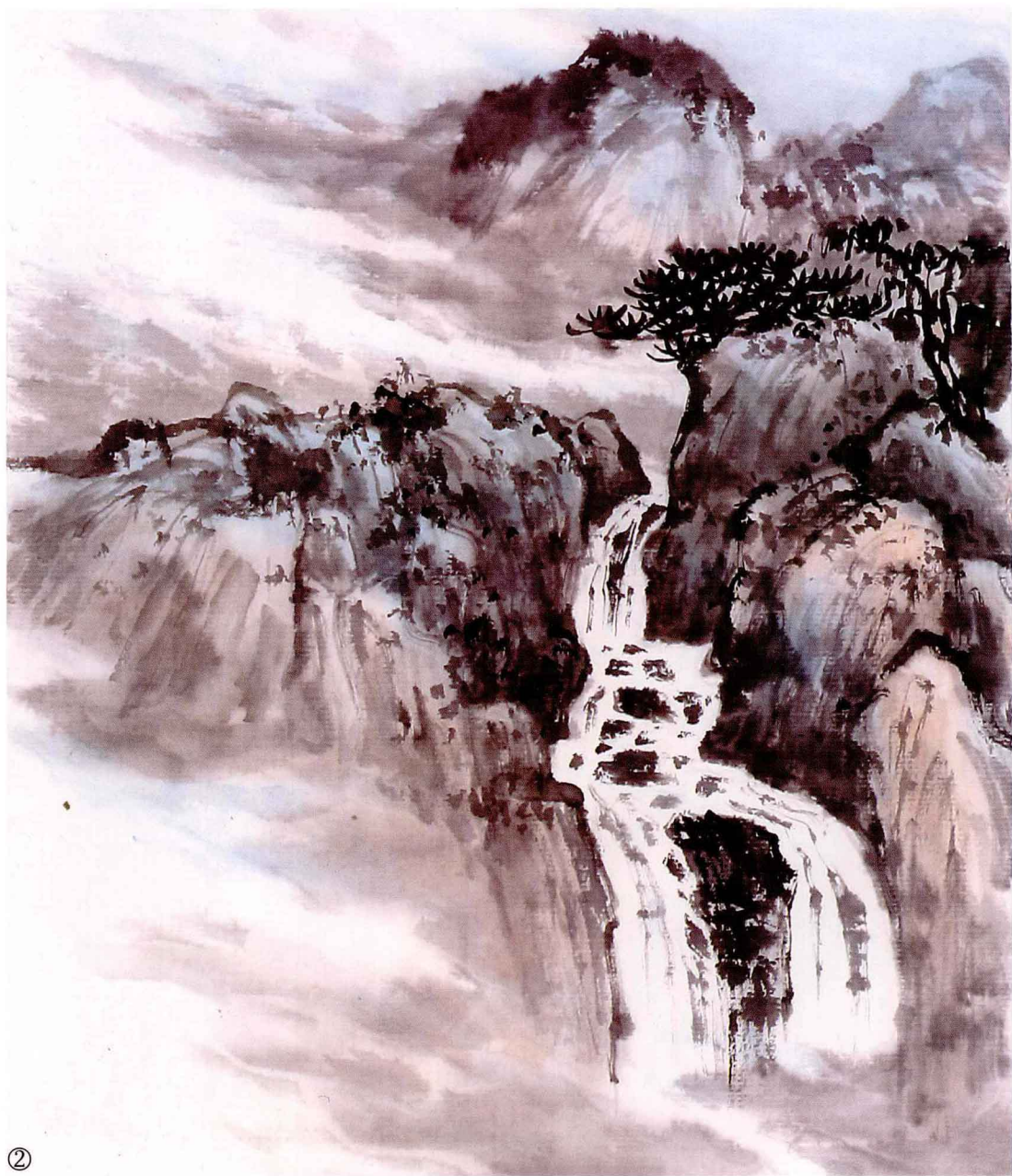
深谷悬崖中常有瀑布泻流而下，故山水画中常以瀑布泉流入画。岩石缝隙中多阴湿，可将水流山石画得略黑，留出空白为瀑布。

①先画出泉瀑水口的山石结构和纹理，勾出大体轮廓，并留出泉瀑水口的空白；把泉瀑泻流的山体岩石以皴擦处理，并用淡墨烘染使之显出立体质感。

②用线条或块面勾勒瀑布泻流的动感；以赭石或草绿色打底，再以石青、石绿染出瀑流山石的阴暗部分。

①

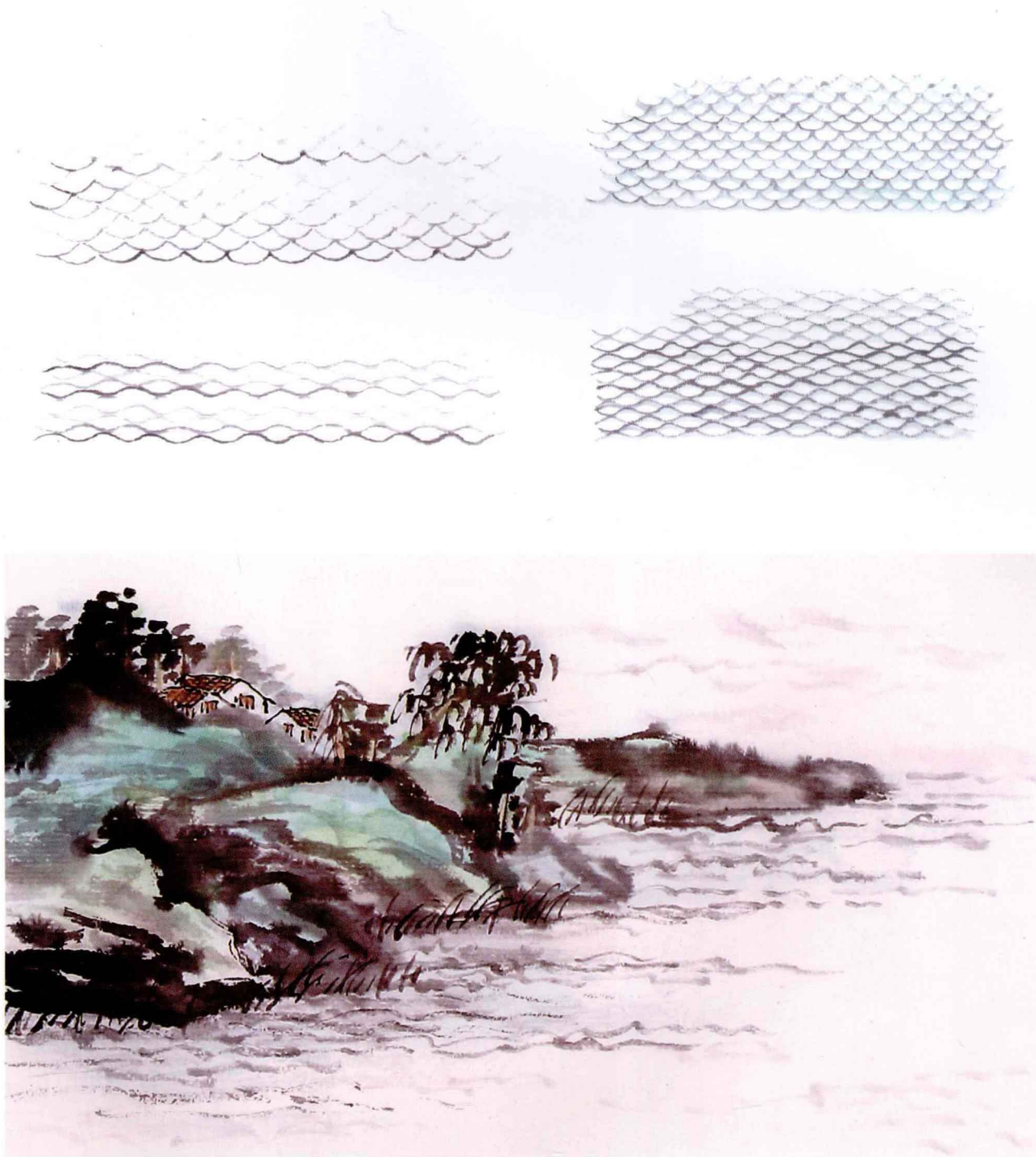
②

4. 水的画法

青绿山水中水的画法是以线描法来表现。以不同线条表现不同动态的水纹流动。如网状纹、鱼鳞纹、江水纹或海浪纹。

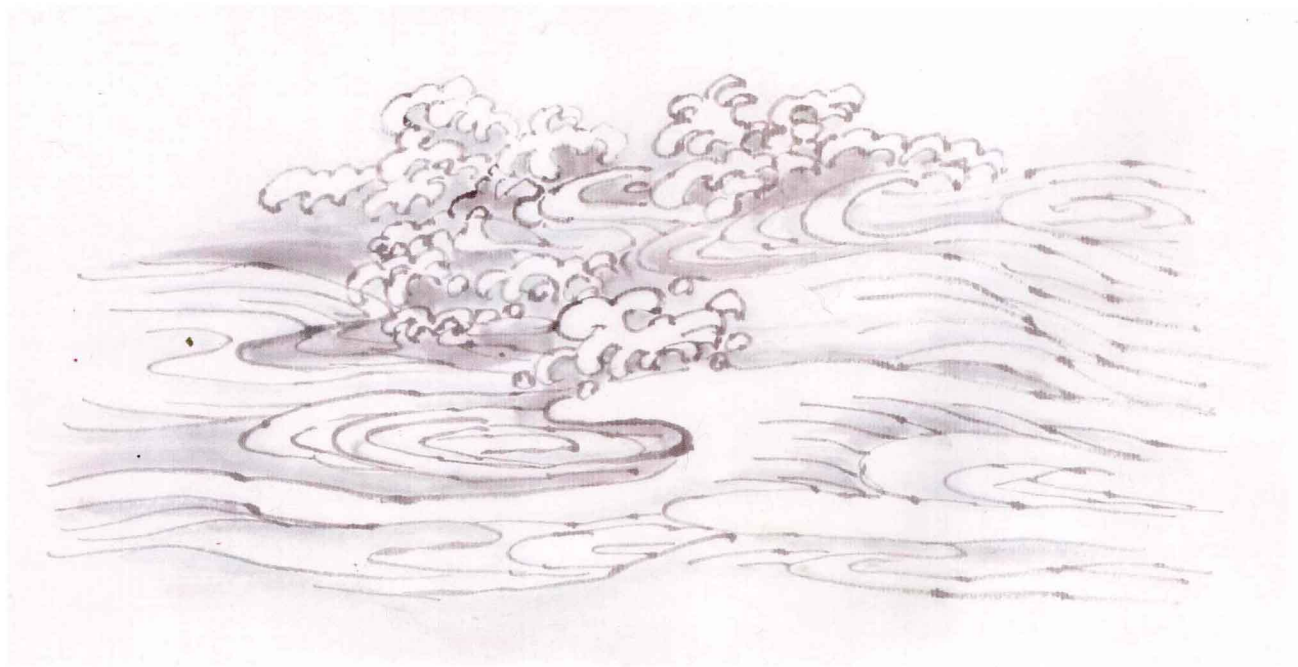
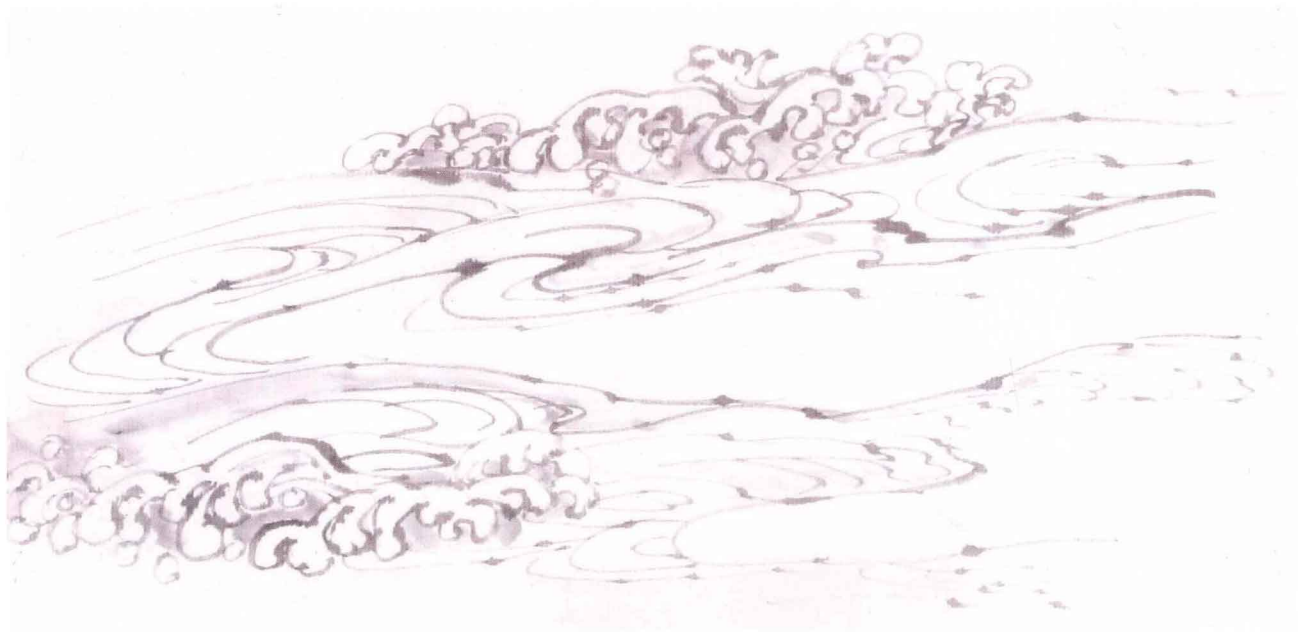
用笔勾出水的纹态，线条要灵活，轻巧自然，富有弹性；用淡墨调花青，沿墨线的边缘分染，使水流有阴阳的感觉，有灵动感。一遍效果不佳可染第二遍；根据画面色彩需要，可用草绿、石青或石绿色罩染。也可

分染和罩染相结合，使色彩更加丰富。鱼鳞纹的染色先将淡花青染在鳞片底线，待干后用淡石绿罩染一遍。网状纹用淡花青或淡汁绿沿原有的墨线勾勒一遍即可。江水海浪纹可用烘染着色法，先将汁绿或石绿分染外侧由深及淡晕染，再用花青分染。注意水波的流态要有规律。大青绿和小青绿水的画法基本相同。

写意水的画法:写意青绿山水中的水常以留白为主,也可用网状纹很松散灵动的予以勾线,线条的排列做到自然流畅,虚实兼之。或画出坡岸的倒影以示宁静、雅致的情趣。瀑布飞泻、小溪流水可留白,也可画上流畅的线条,以示水的流动感。写意青绿山水中水的表现

方法不必如金碧山水或青绿山水中水的画法那样勾线严谨具到。画时线条排列自然流畅,虚实有加。或留白或勾线,或用墨平涂或用网纹线疏密勾之。染色用淡墨调花青,沿水纹流势晕染,也可用淡草绿或石绿晕染,具体视画面而定。虚实、深淡也须控制有加。

5. 云的画法

青绿山水中除了树、石、水的画法外，云雾的画法同样十分重要。同时云雾还能起到调节画面层次，增加空间感，把景物推向远处的作用。云雾还是一种化解山峰景色繁琐的技巧。一幅青绿山水画中，云雾处理得当，则更使画面清秀、简洁、幽雅亦富有活力。画云有多种方法，主要分为勾线法、留白法、烘染法三种。

勾线法：用以表现云涌于山峰、丘壑间的流云。它的特点是飘逸潇洒，轻快灵动。画时用中锋行笔，线条要自然流畅。用色以淡赭石、淡墨青或淡石青沿原有的云线勾染。

留白法：留白法就是使云的走势是纸的空白部分，不染任何颜色。经过精细处理的空白，其实是画面的重要组成部分。中国山水画贵在留白。云的留白要求在画之前就有意识地把烟云和景物之间的空白留出来。

画时勾勒出山峰、丘壑。并用淡墨烘染云层涌动的走势。用墨宜淡不宜深，层层加染，使之与山体融为一体。用色以极淡花青色通染一下云层，要有层次感。云层中间淡而边缘深，远处深而近处淡。待画稿干后，在云层边缘再染一遍。

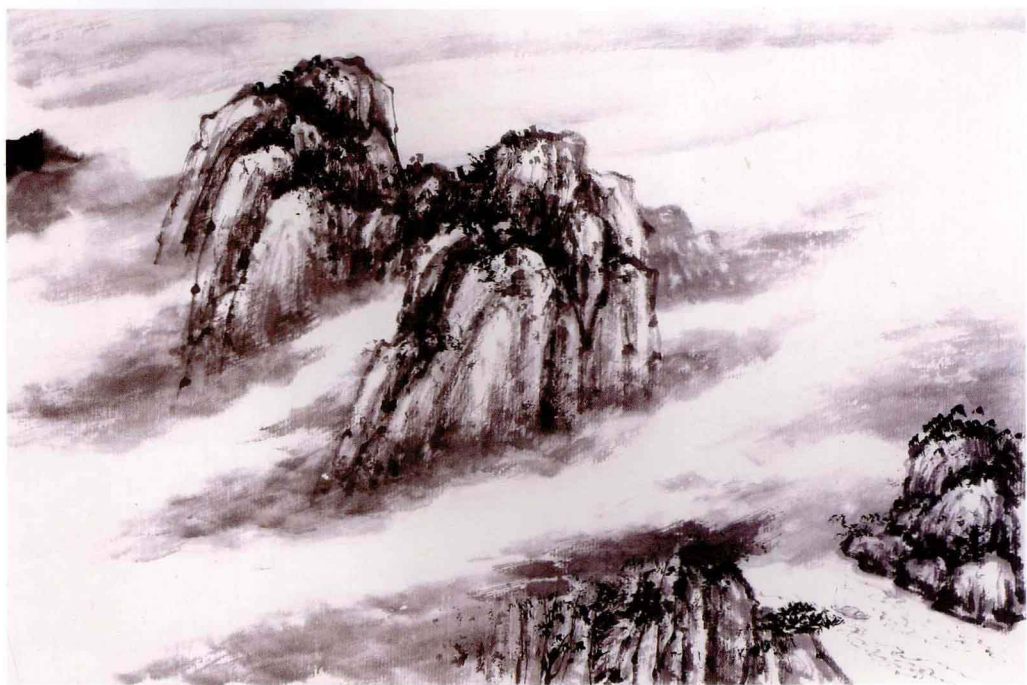
烘染法：青绿山水中云的烘染法用以表现相对静态的厚云层。它的特点是细腻厚实，层次分明。画时先用铅笔或淡墨勾出云层线条。注意弧线的处理，然后用淡墨在云头间隔部位由深及浅地烘染出层次。染色可用花青，也可用赭石晕染。在云线的间隔处用淡花青或淡赭石，由深至淡的晕染，有近深远淡之感层层晕染即成。烘染云雾也可用白色晕染。白色宜淡，层层晕染。从而增加云雾的灵动性和云雾的厚度。

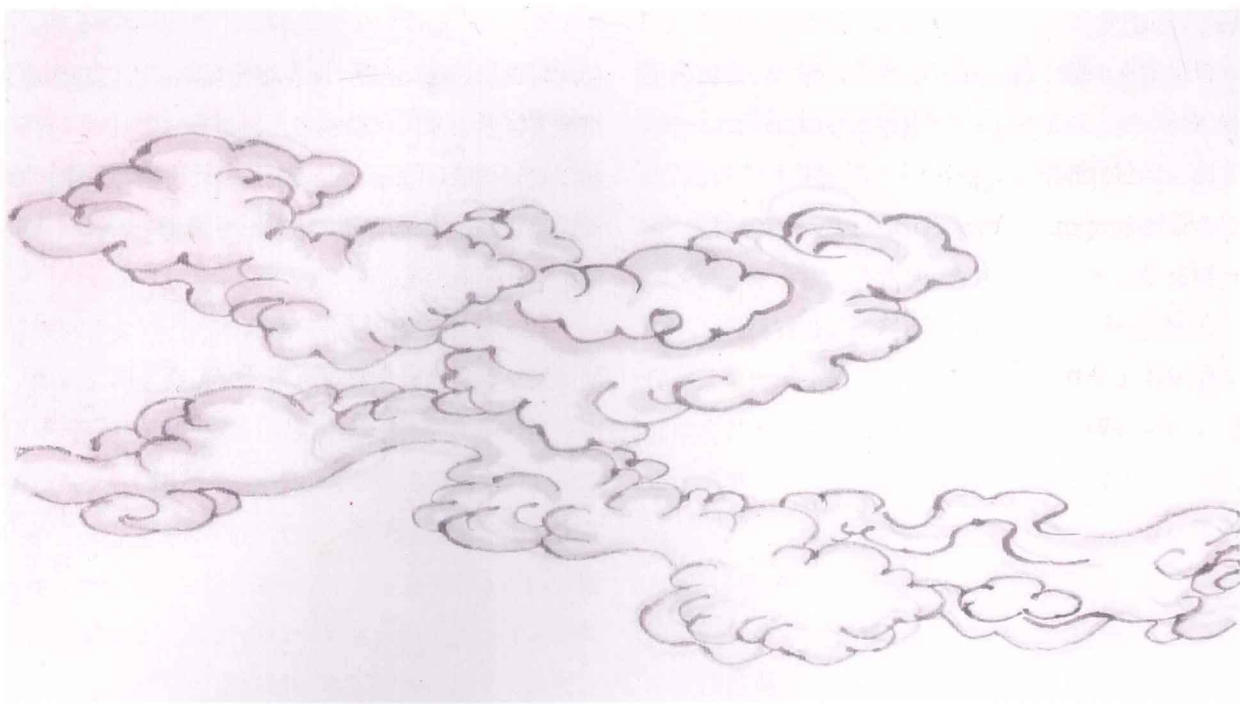
勾线法

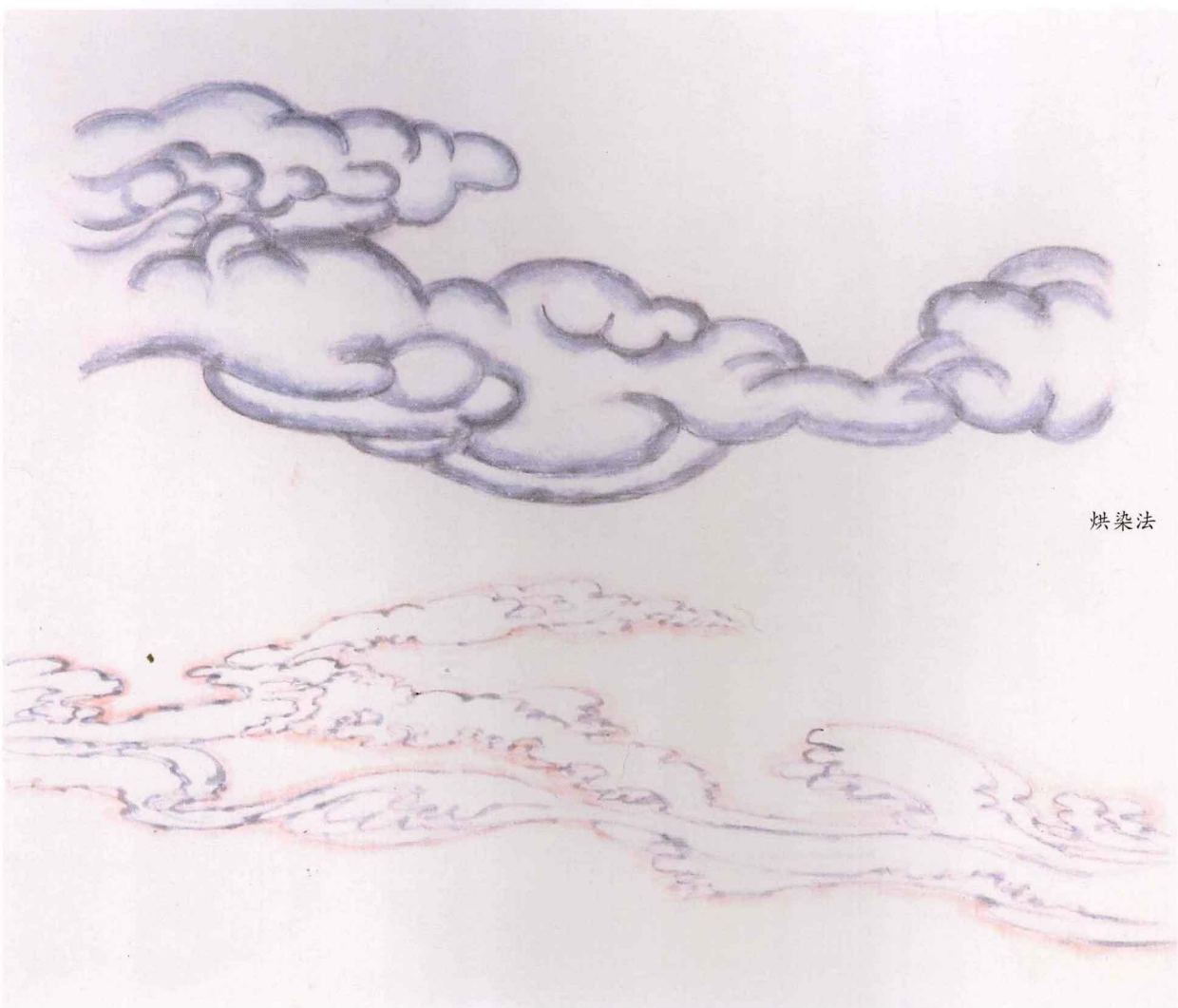
勾线法

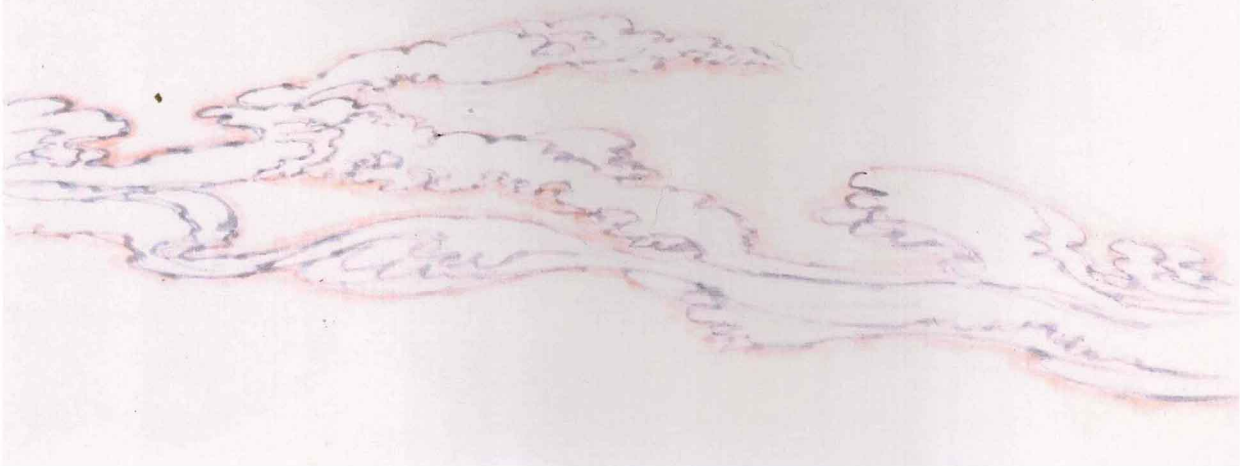
留白法

烘染法

烘染法

勾线法

6. 点景画法

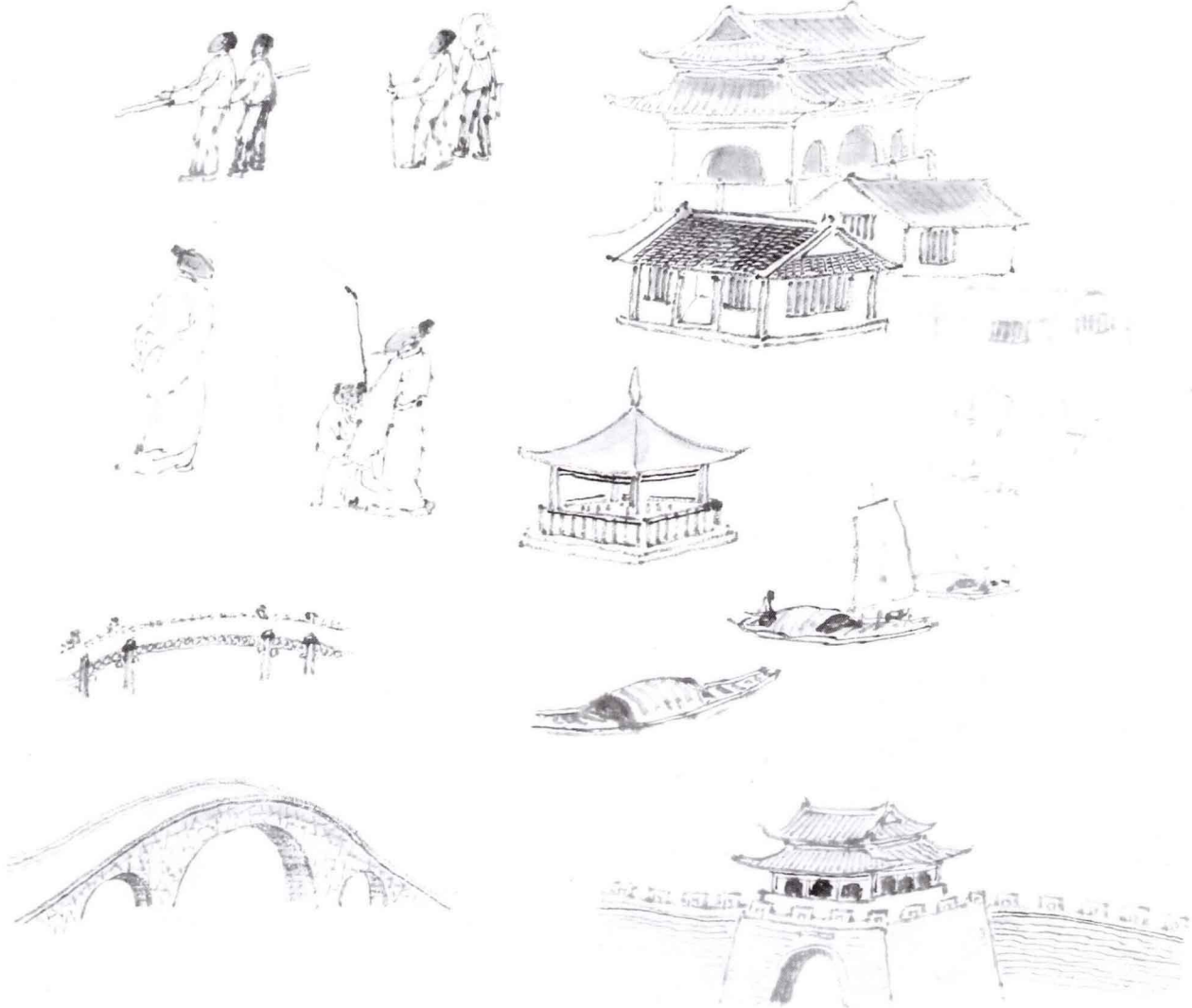
青绿山水中除山峰、丘壑、坡石、树木外，常出现一些房屋、舟桥、人物及鸟兽等物，以点缀在山水之中，丰富画面，增加情趣。这类景物在山水画中谓之点景。

点景主要分为两大类：一类是人工建造的房屋、桥梁、船舶等。另一类是会活动的人物、动物、鸟类等。

点景，一要合乎情理，景物要符合客观实际，不能随心所欲。建筑物要与周围环境符合，不能臆造。二要与整幅画面协调统一。画青绿山水，点景要画得工细而自然，宜简不宜繁。山水画是以山水为主体，点景不宜画得大得多，否则喧宾夺主，失去协调统一之美。点景

的造型要简。房屋、舟楫、桥梁只须勾出大体轮廓即可，宜藏不宜露。如房屋掩映在山石树林之中，船舶桥梁的一半隐在草坡、堤岸边，画远船只画帆等。使画面意境更情趣盎然，回味无穷。

画时可用铅笔或淡墨勾好轮廓，然后用较深的墨线勾出建筑物体或人物，再用较淡墨染勾或画出阴暗部分。染色可用赭石、石青、石绿等分染各部位。要求切合物体的颜色，有层次与质感，颜色宜淡。一遍效果不佳可染第二遍。

三、青绿山水画法

1. 大青绿画法

大青绿山水色彩艳丽浓厚，雍容华贵。是一种根据赋彩原理把自然现象“典型、抽象、夸张”地予以色彩的表现方法。盛于隋唐时期，以展子虔、李思训父子等为代表人物。画法工细，勾多皴少，是以矿物性颜料为主要色彩的山水画。大青绿山水多为工笔或工写兼之之

作，大多在熟宣或绢上作画。现已被许多画家尝试用生宣来创作。

①先用铅笔或淡墨在熟宣等纸上打好初稿，再用墨线勾勒好画稿景色。用笔线条有力饱满，自然轻松。

①