

国画条屏构图技法

彩墨黄山

刘有成 绘
李晓明 编

天津杨柳青画社

国画条屏构图技法

彩 墨 黄 山

刘有成 绘

李晓明 编

天津杨柳青画社

作者简介

刘有成, 1949年11月生, 安徽省寿县人。中国美术家协会会员、安徽省美术家协会理事、合肥市美术家协会副主席、安徽省书画院特聘画家。

20世纪70年代起, 先后有数十幅作品入选全国美展, 全国中国画大展等重要展览并有获奖, 刘有成的山水画作品曾先后在中国的港、澳、台、法国、意大利、新加坡、日本、乌兹别克斯坦、拉脱维亚等地区和国家众多场馆展出, 广为海内外人士及重要机构收藏。

刘有成尤擅长巨幅中国画作品创作, 多次应国家、省级相关部门邀请, 为我国驻瑞典大使馆、以色列大使馆、南非大使馆会客厅, 安徽省人民政府国宾馆、合肥市人民政府等重要厅堂创作巨幅全景式中国画作品, 广获赞誉。

作者简介

李晓明, 1972年出生于安徽无为, 先后毕业于安徽艺术学校及安徽师范大学美术系, 专攻工笔花鸟画, 现为职业画家, 安徽省美术家协会会员。先后出版有《工笔牡丹画法》、《工笔荷花画法》、《临古花鸟画法》、《重彩花鸟设色技法》、《工笔牡丹设色技法》、《工笔禽鸟设色技法》、《条屏工笔花鸟画法》、《李晓明画牡丹》、《李晓明画荷花》《原大白描画稿—牡丹小品》、《原大白描画稿—荷花小品》小品等30余本专著。

图书在版编目(CIP)数据

国画条屏构图技法: 彩墨黄山 / 刘有成绘; 李晓明编. — 天津: 天津杨柳青画社, 2013.1
ISBN 978-7-5547-0007-5

I. ①国… II. ①刘… ②李… III. ①彩墨画—山水画—国画技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第305886号

天津杨柳青画社出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 北京天成印务有限责任公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 4 ISBN 978-7-5547-0007-5

2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

印数: 4000册 定价: 28元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

国画条屏构图技法

彩 墨 黄 山

刘有成 绘
李晓明 编

天津杨柳青画社

作者简介

刘有成, 1949年11月生, 安徽省寿县人。中国美术家协会会员、安徽省美术家协会理事、合肥市美术家协会副主席、安徽省书画院特聘画家。

20世纪70年代起, 先后有数十幅作品入选全国美展, 全国中国画大展等重要展览并有获奖, 刘有成的山水画作品曾先后在中国的港、澳、台、法国、意大利、新加坡、日本、乌兹别克斯坦、拉脱维亚等地区和国家众多场馆展出, 广为海内外人士及重要机构收藏。

刘有成尤擅长巨幅中国画作品创作, 多次应国家、省级相关部门邀请, 为我国驻瑞典大使馆、以色列大使馆、南非大使馆会客厅, 安徽省人民政府国宾馆、合肥市人民政府等重要厅堂创作巨幅全景式中国画作品, 广获赞誉。

作者简介

李晓明, 1972年出生于安徽无为, 先后毕业于安徽艺术学校及安徽师范大学美术系, 专攻工笔花鸟画, 现为职业画家, 安徽省美术家协会会员。先后出版有《工笔牡丹画法》、《工笔荷花画法》、《临古花鸟画法》、《重彩花鸟设色技法》、《工笔牡丹设色技法》、《工笔禽鸟设色技法》、《条屏工笔花鸟画法》、《李晓明画牡丹》、《李晓明画荷花》《原大白描画稿—牡丹小品》、《原大白描画稿—荷花小品》小品等30余本专著。

图书在版编目(CIP)数据

国画条屏构图技法: 彩墨黄山 / 刘有成绘; 李晓明编. — 天津: 天津杨柳青画社, 2013.1

ISBN 978-7-5547-0007-5

I. ①国… II. ①刘… ②李… III. ①彩墨画—山水画—国画技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第305886号

天津杨柳青画社出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 北京天成印务有限责任公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 4 ISBN 978-7-5547-0007-5

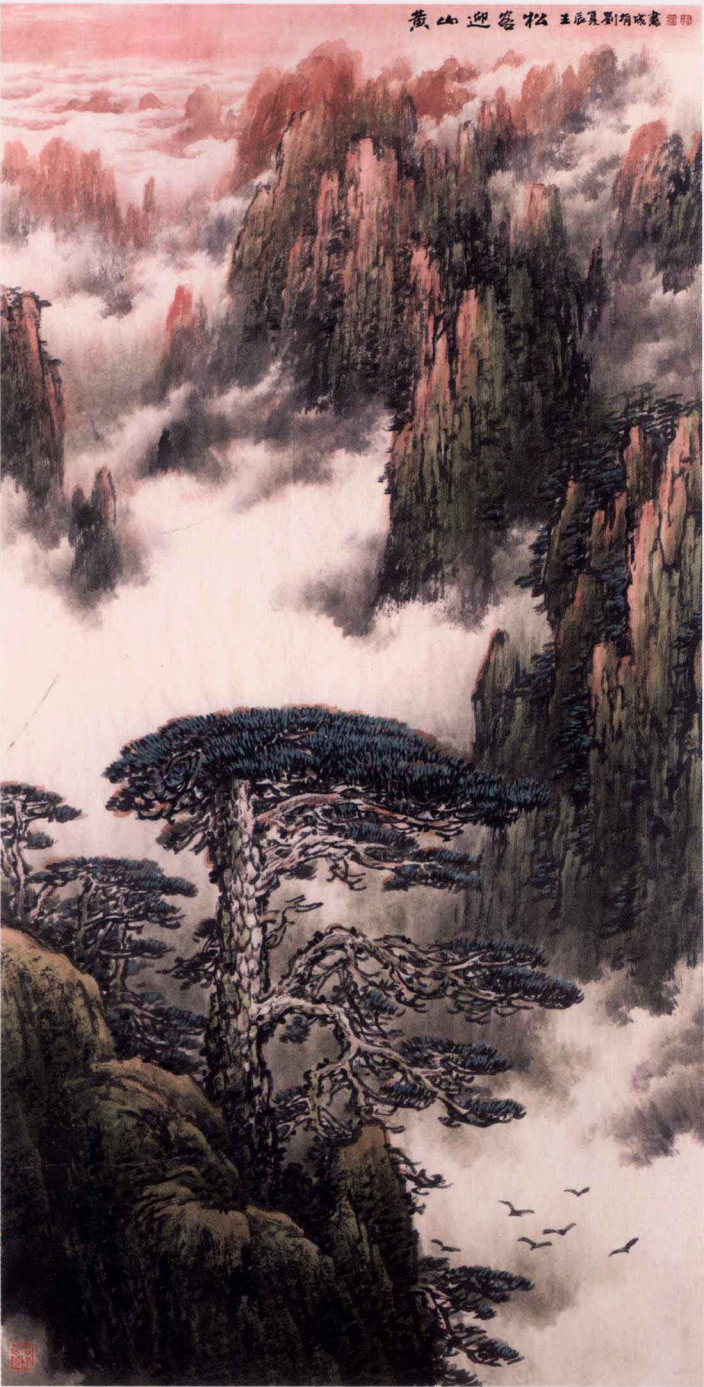
2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

印数: 4000册 定价: 28元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968

编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

黄山迎客松

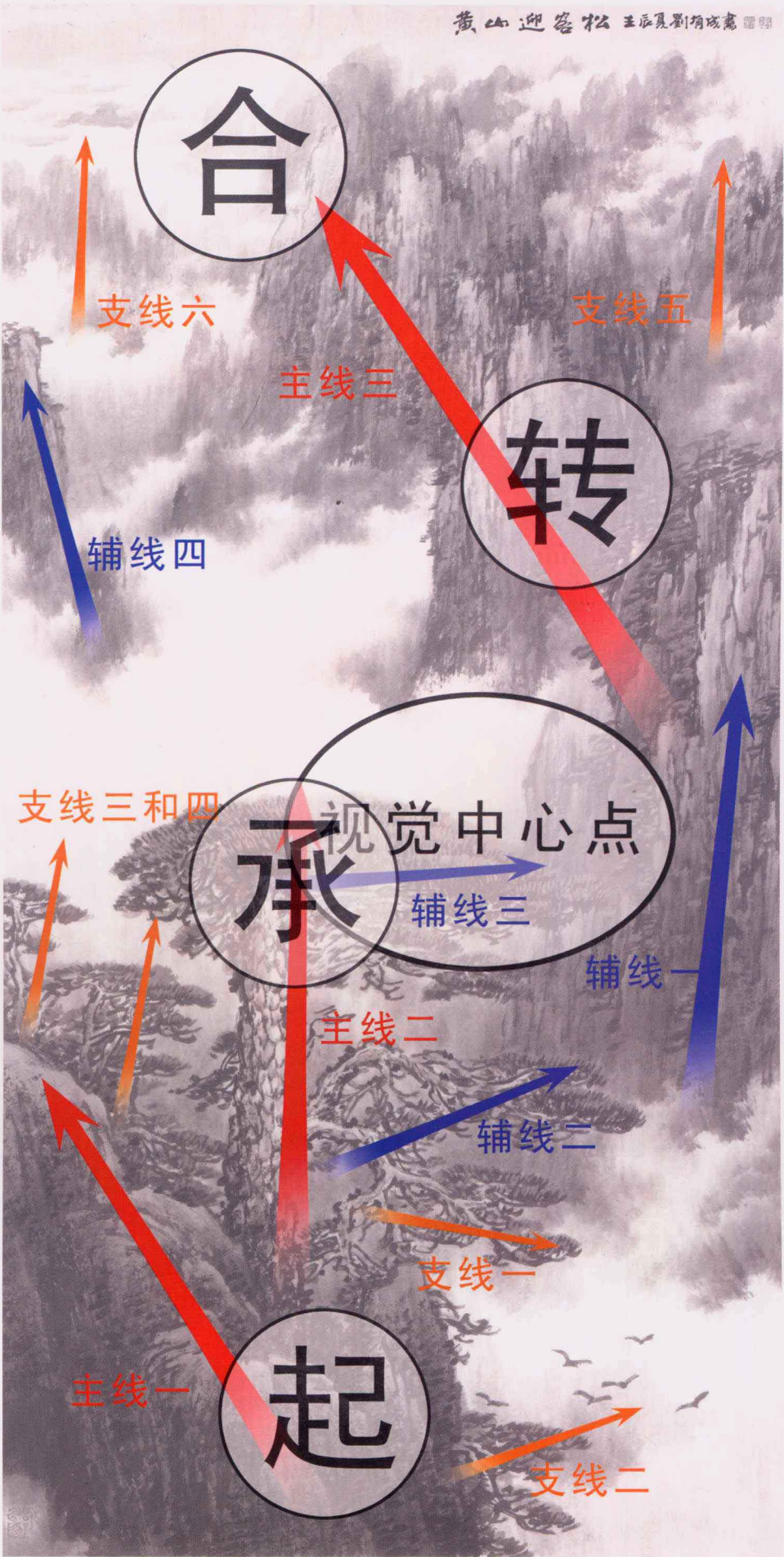

“条屏”又称“条幅”，特指竖长幅面形式的书画作品。“条屏”式样的作品是中国画所独有的表现形式之一，其宽与长的比例大多在1：3以上，以1：4较为常见。因其规格细长，所以在构图处理手法上和其他规格的作品有所差异。条屏作品中，采用“S”或“C”形构图方法则更为常见，容易取得心理均衡的美感效果。

构图解析：

《黄山迎客松》描绘的是黄山最著名的景点——玉屏楼的迎客松。这种题材，在当代国画和工艺美术作品中曾经被无数次地描绘。本幅作品笔墨粗犷，布白疏密合理，云彩描绘生动，画面烟雨弥漫，较好地描绘出“黄山雄峻天下奇”的豪迈气概。

构图上，本作品的三根主线是异常清晰的。首先是下方往右上倾斜的主线一，那是迎客松扎根的石壁，起到了稳定画面的决定性作用。主线二则是直立挺拔的迎客松。此物象的描绘并不像通常作品那样过于夸张的放大体积，而是给后方的天都峰刻画留出了足够的刻画空间。随着迎客松两根主要平行枝干的延伸与指向，我们的视线自然地转向右上中景部分连绵的山峰。整张画面气韵流动感极强，加上几处合理的辅线和支线物象的运用，并在右下留白处配以精心描绘的飞禽，

画面中的盎然生机得以进一步体现。
本作品的色彩处理上，基本是以写实色调为主，草绿的山体孕育着春的生机。峰峦的顶部，因为日出阳光的照耀，由绿变红。这种类似绛红的色彩和草绿映衬并不显得冲突，红绿相和谐的这种色彩处理能力是非常值得学习的。迎客松的树冠，先以浓重的焦墨勾勒，然后在上重新用石青复勾，树冠的松针层次饱满，厚重感强，面积虽小，却起到了“定海神针”的作用。

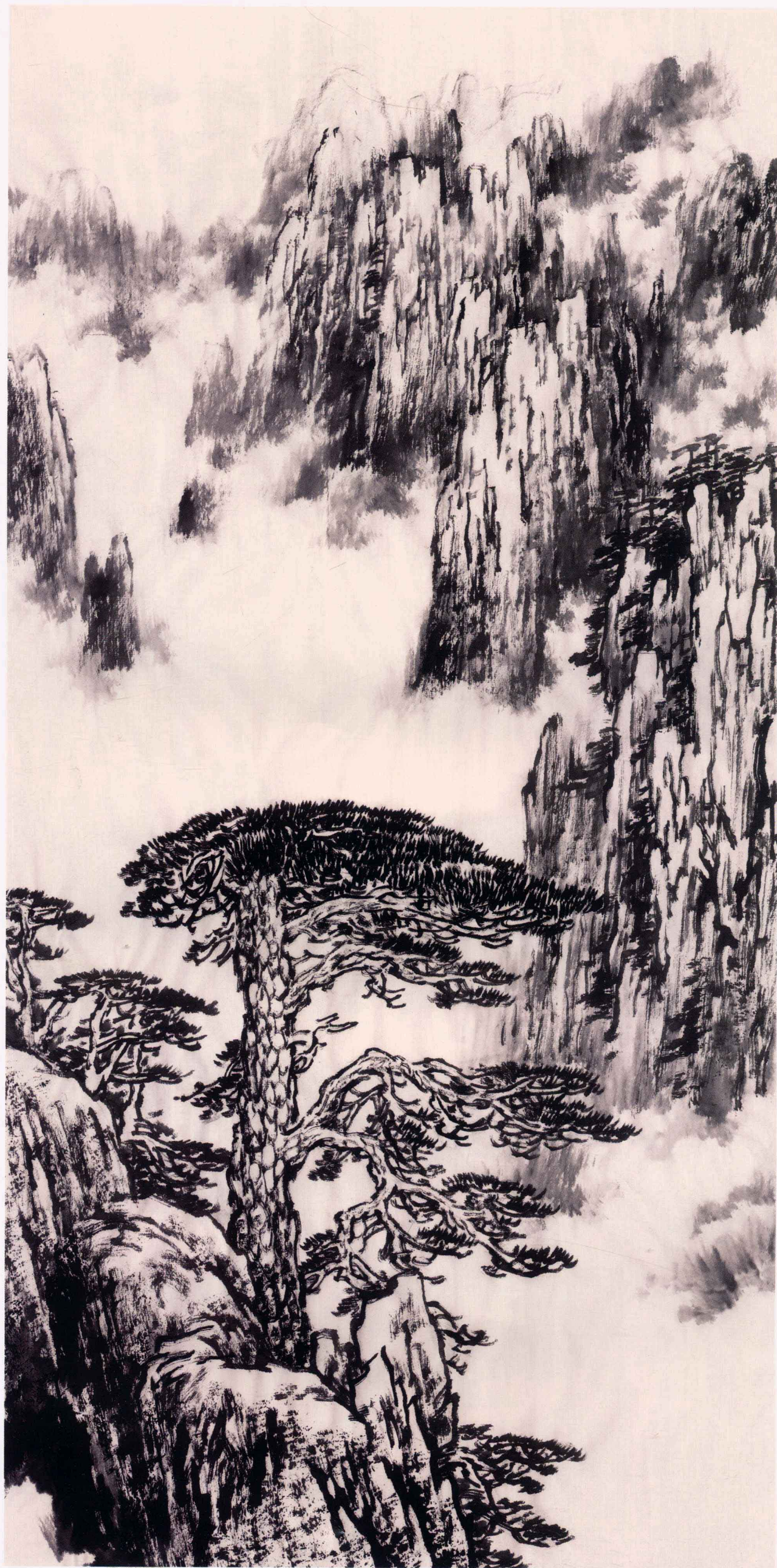
步骤一

首先构思，确定主题。一幅作品应当有主次、虚实和近、中、远景之分。取木炭条清淡、简略地勾画出基本构图以及松、峰、云雾的基本结构，细部不用过多刻画，只须心中有数即可。此作品迎客松为主角，它占据画面显要醒目位置。应当侧重刻画，突出表现。

步骤二

用偏浓较干墨色，以勾、皴、擦等多变的笔法画出迎客松的大体结构，营造出它似张臂迎客的姿态。同时画出石崖和中景部分的松峰。用笔要大胆率意，注重笔墨趣味。

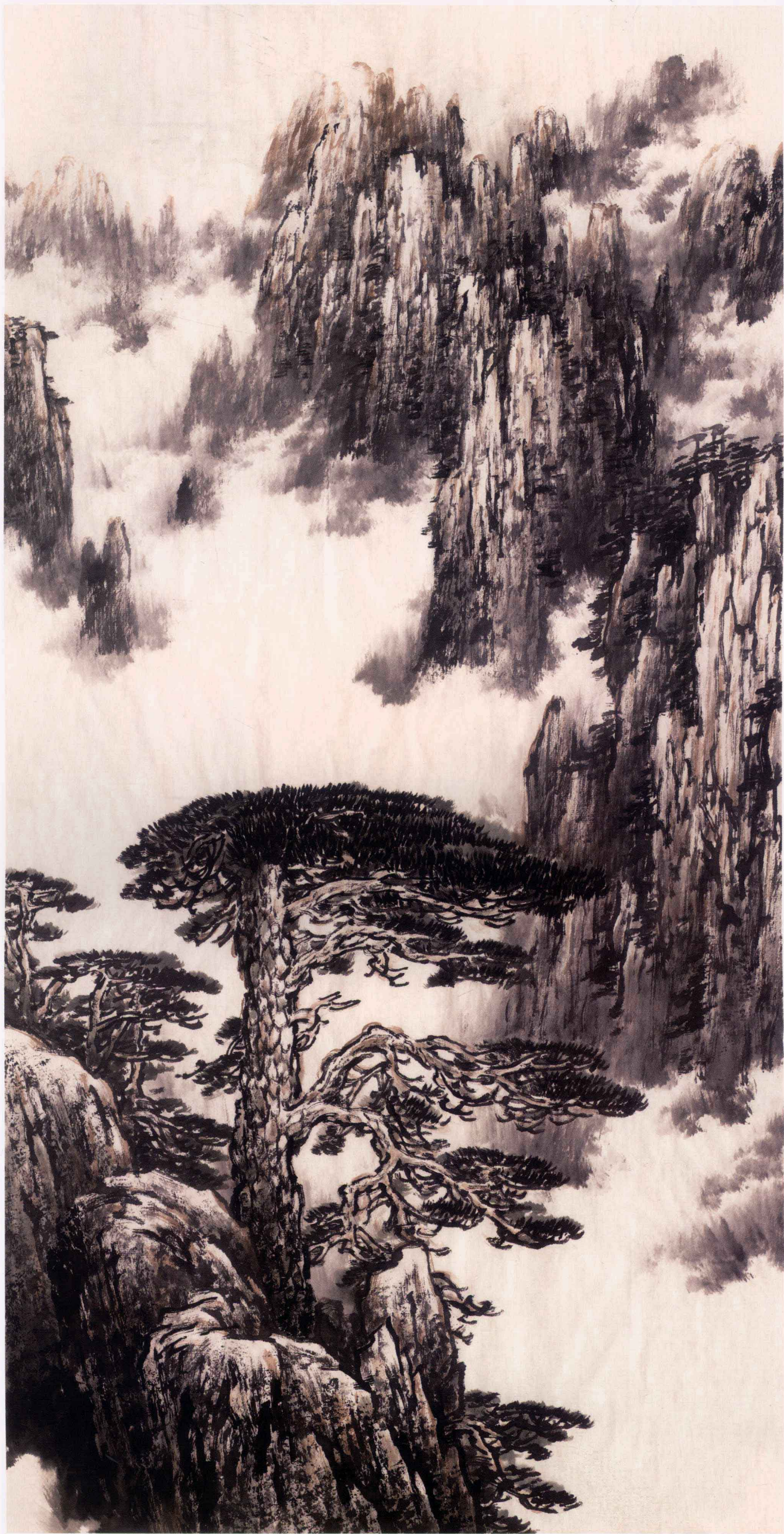

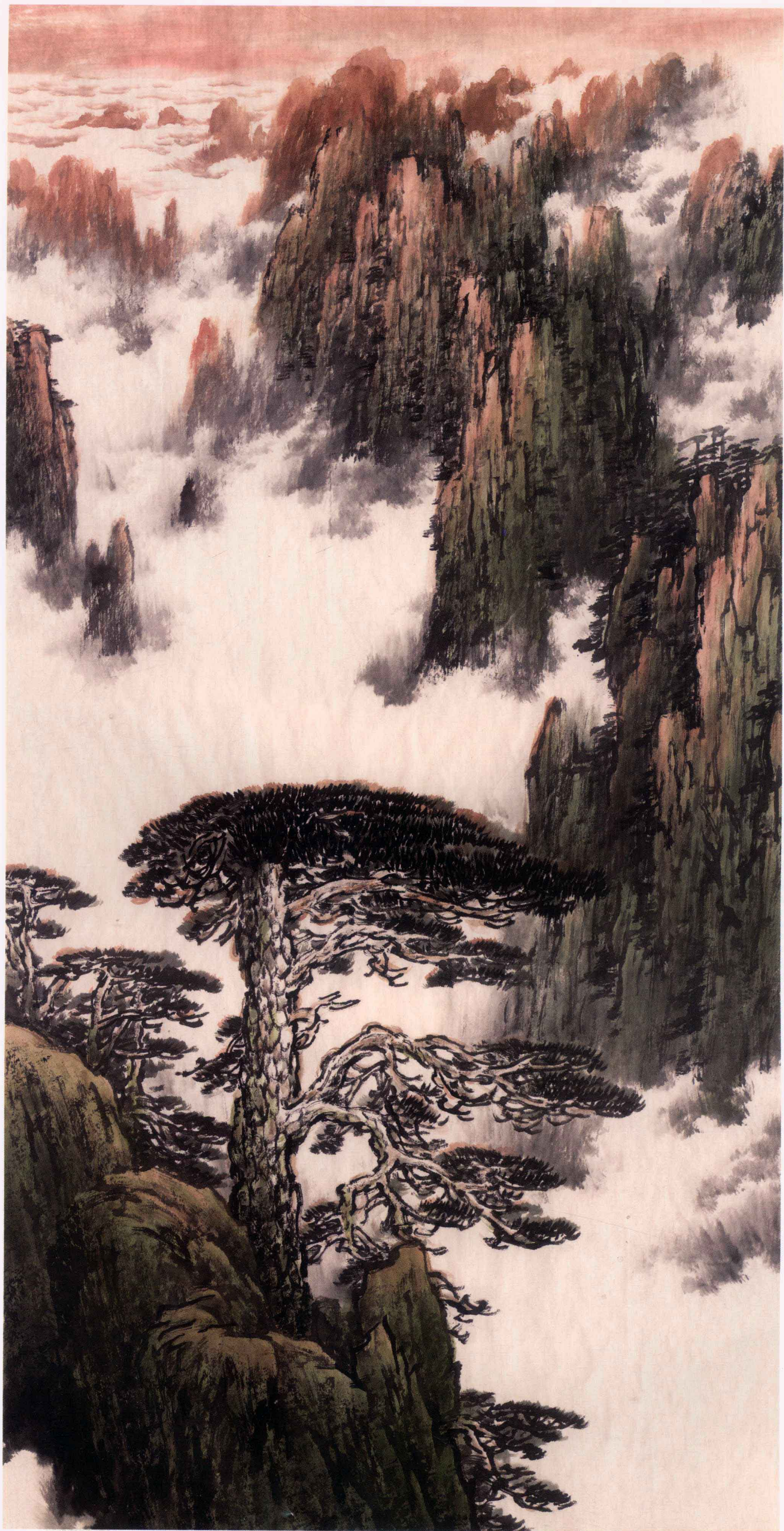
步骤三

用比近景稍淡并干湿浓淡有别的墨色皴、擦、点、染出中、远景的峰云形态，留出峰巅云海部分。注意笔法须多变，以免使画面呆板。

步骤四

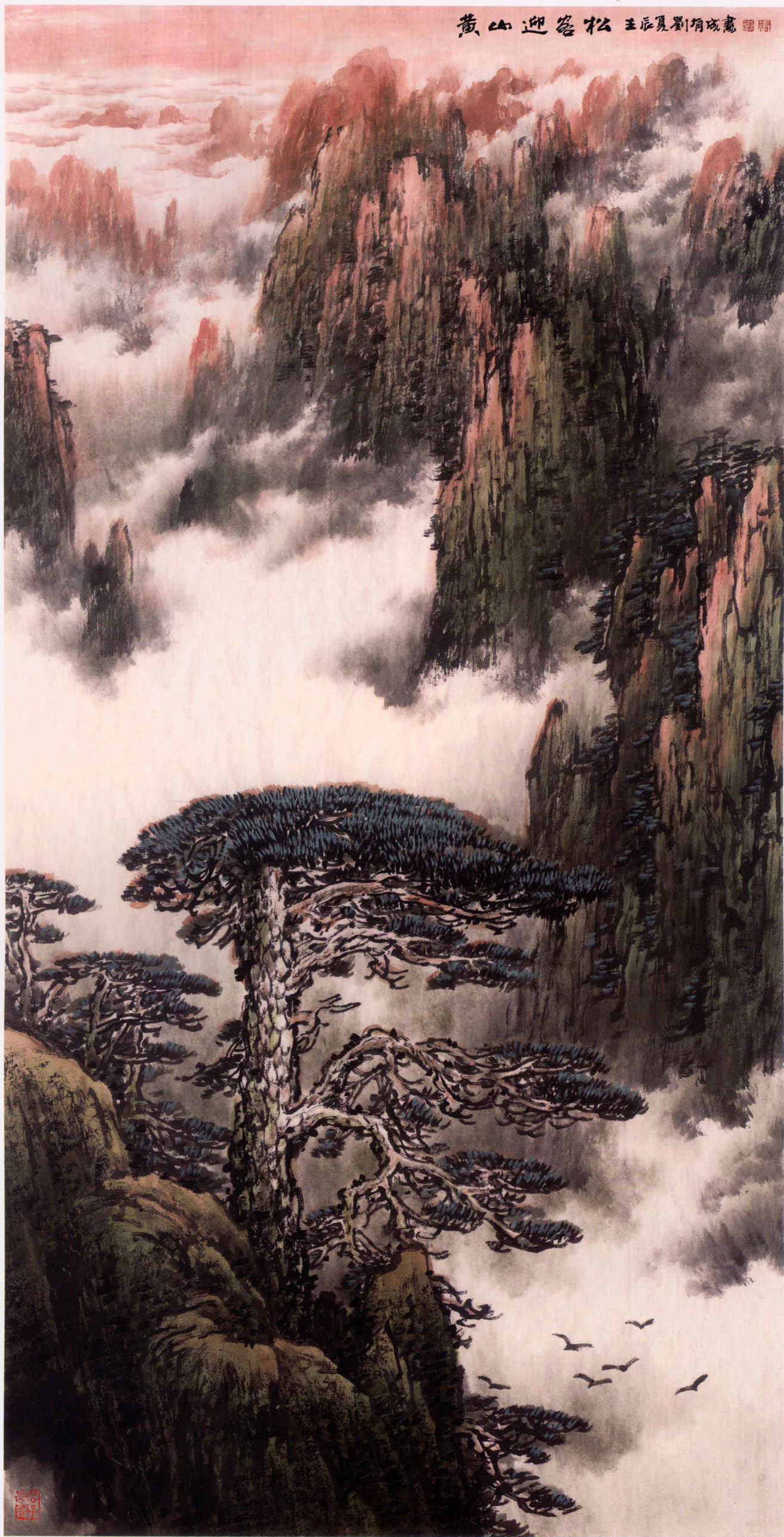
用干、湿、浓、淡不同的墨色皴、擦、点、染，用多变的笔法对画面整体的主次、虚实以及远近景进行深入刻画。充实、调整、统一画面，用赭墨（赭石加墨）勾皴树石，峰峦的相关部分，再用汁绿色（花青加藤黄加墨）罩染树冠以及峰石、云雾偏虚偏暗的部分。

步骤五

用中绿（花青加藤黄加曙红）罩染峰石的突出部分，其中峰巅、云海以及云海中若隐若现的山峰，用朱砂调入不同比例的中绿渲染。

步骤六

用喷雾器将画面润湿（表面无浮水为宜），用汁绿（花青加藤黄加墨）渲染画面较虚的偏暗处以及一些微妙的部分。画面上端略染朱砂使整体画面各个部分更加统一。待干后，用三绿略调入墨色点画迎客松等树冠。点画小鸟，适度点苔，题款钤印，完成作品。

本组四条屏为《黄山巧石》系列作品，分别描写了黄山风景中“仙人指路”、“石猴观海”、“金鸡报晓”、“天鹅孵蛋”这四个著名景观。四幅作品用笔雄强，对黄山峰、黄山云的刻画尤其精妙。其间干涩地皴擦和滋润地湿染相互映衬，画面既有墨也有骨，笔墨层次丰满，有血有肉。虽然，四幅作品的色调略有冷暖区分，但是，从大效果来说，气脉整体贯通、绘制技巧类似、色泽基本统一。因此，这一组四条屏的整体和谐度很高，尤其适宜厅堂类场所悬挂。

四条屏《黄山巧石》之一·仙人指路

这幅作品，我们先看构图的主线，几乎没有任何回旋和交叉，所有的主峰都挺立向上，但是在指向角度上又有着少许的区分。除了最上方的辅线二以外，大部分辅线和支线也都是指向上方的。因此，本作品能很好地体现黄山峰峦“险峻挺拔”的特征。为了避免单调，视觉中心点附近的微微往右下倾泻的流云及右下和右中蒸腾翻涌的云气很好地避免了因为过于险峻而带来的“单薄”感。重点的地方是，最上方的辅线二部分的横行山脉，让整张作品的所有竖向的气脉在那里戛然而止。观者在“步随景移”的欣赏过程中，最终的视野不由得集中在最顶端的“指路仙人”上。这种构图能力是一个画家对大自然的美，表达了自己独特的审美观。

从色彩上来说，这是一张介乎于水墨和小青绿之间的山水作品。画面中以水墨为底，山石暗面薄薄地罩染了淡草绿色，峰峦顶端的受光面则趁湿罩染了淡赭石，而流云部分多以花青墨烘染。画面色彩冷暖对比适宜，画面色彩丰富却又和谐统一，显示出较高的色彩处理能力。

步骤一

首先进行构思，明确主体和基本画法。一幅画应当有主次、虚实以及近、中、远景之分。取木炭条轻淡简略地勾画出基本构图以及松、峰、云、雾的基本结构。细部不用过多刻画，只须心中有数即可。

步骤二

用比较浓又偏干的墨色，以勾、皴、擦及多变画法，中侧锋并用大体画出近景峰石，松树、云雾的不同形态和变化。用笔要大胆果断，注重笔墨趣味。

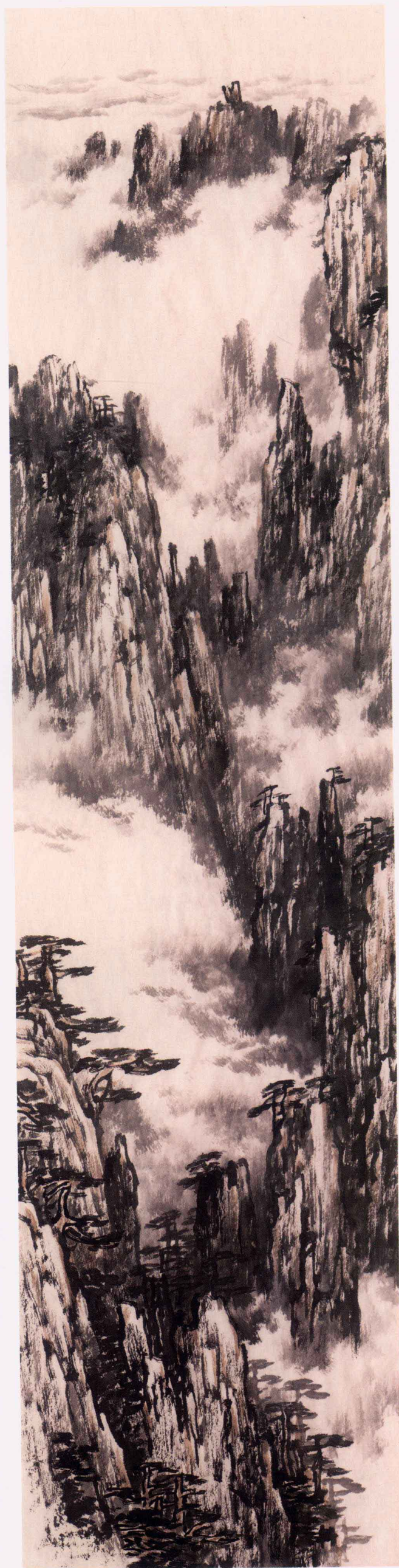

步骤三

用多变的干、湿、浓、淡笔法和比近景稍淡有别的墨色，皴、擦、点、染画出中、远景的山峰、云雾以及松树的不同形态和变化。那“仙人”虽处画面远处，体积又小，较虚但位置突出，醒目，用笔要精练，形态要传神。

步骤四

用上一步骤的笔法，自近至远，从实到虚对峰、松、云、雾进行深入刻画。充实、调整统一画面。用赭墨（赭石加墨）皴擦树干以及峰石相关部分。用汁绿（花青加藤黄加墨）罩染树冠。

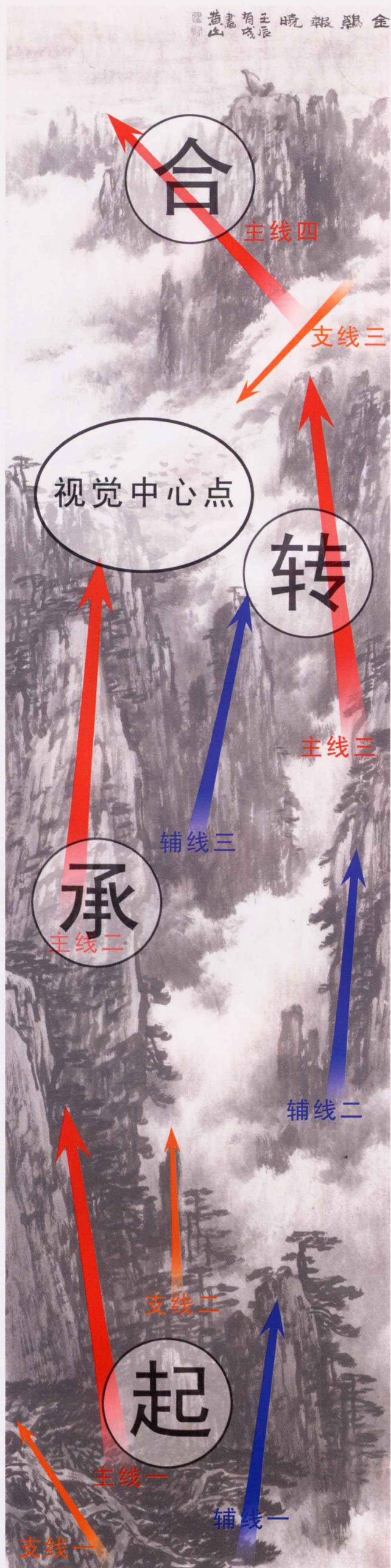
步骤五

用汁绿（花青加藤黄加墨）渲染峰石及云雾偏暗较虚部分。用中绿（花青加藤黄加曙红）渲染峰石突出部分；用干净的淡赭石渲染峰石最突出部分。

步骤六

用喷雾器将画面润湿（均匀、湿透）表面无浮水为宜。用汁绿（花青加藤黄加墨）进一步渲染云雾、天空等部分的微妙处，使画面更加整体统一。待干，点画小鸟，适度点苔，题款钤印，完成作品。

四条屏《黄山巧石》之二·金鸡报晓

本幅作品从红色的主动态线分析即可看出，有些类似从两边往中间绘制，最后交集于顶端“金鸡”处的气脉走向。其中，画面的左下方为描绘重点，山峦的起伏及松树的生长均刻画得较为详尽。主线二部分的中景山峰造型方正，大气磅礴，右侧的辅线二所处的小山峦则又将气脉引导至主线三的转向处。为避免呆板单调的山势走向，所以，支线三的流云自右上往左下倾泻，远景的山峰似从烟云中另起炉灶，配以舒缓平静的远峰，描绘出清晨朝阳喷薄欲出的瞬间景象。

本作品因为是描绘黄山清晨日出时分的景象，所以在山体的用色上和传统的浅绛山水有着较大的不同之处。山石大部分均以淡石青调曙红，调成一种类似玫瑰红的色彩罩染，烟云等仍以墨青色湿染，云彩部分刻意地进行了一些“碎化”处理，山风在峰峦间激荡，黄山独有的“絮状云”也因此被刻画得栩栩如生。