

云水

隋鸿君 编著

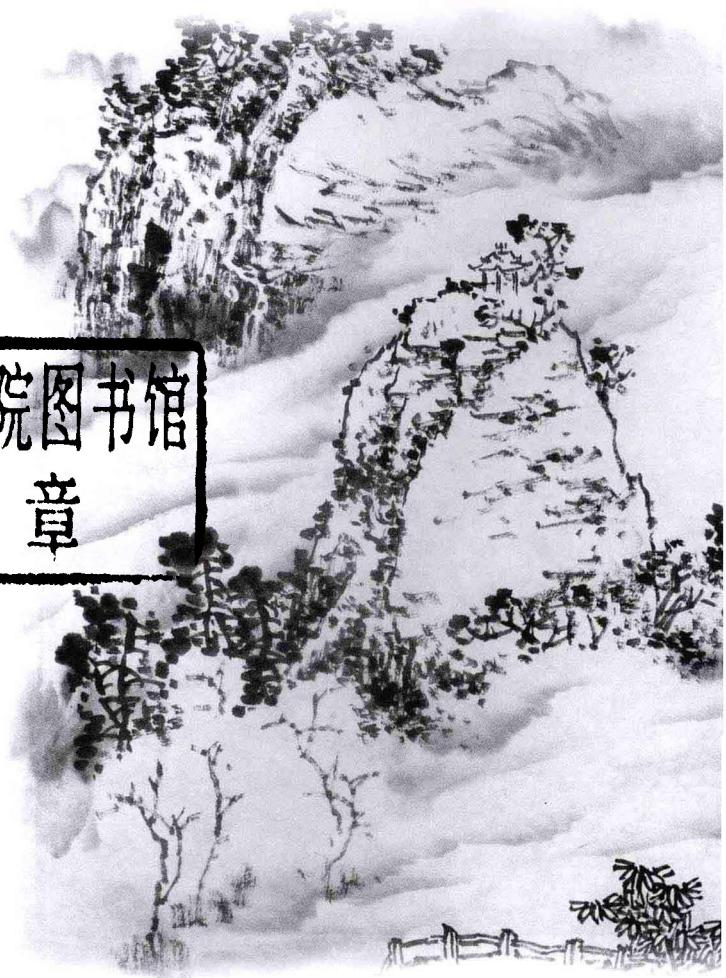
国画创作训练

云水

隋鸿君 编著

安徽美术出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

目
录

1\ 前言 如何创作

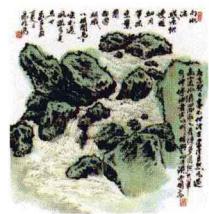
2\ 勾云法.....

10\ 勾染云法.....

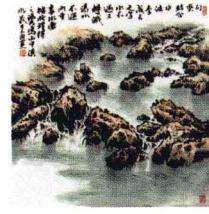
6\ 染云法.....

18\ 染水法.....

22\ 勾染水法.....

26\ 创作一・春山.....

30\ 创作二・飞泉.....

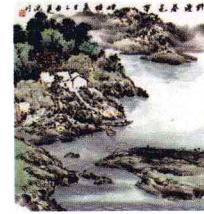
34\ 创作三・山中.....

38\ 创作四・桥亭.....

42\ 创作五・野渡.....

46\ 创作六・飞雨.....

52\ 创作七・省委亭....

56\ 创作八・泉清.....

62\ 附录 题画用诗与用句

云水乃山水中之要事，北宋郭熙《林泉高致·山水训》中有：“山以水为血脉，以烟云为神采。故山得水而活，得烟云而秀媚。”“水者，天地之血也，山无烟云如春无花草。”

云与水都是虚物，“巧在善留”。古人画水、画云方法有勾、染、兼勾带染及空云、留水法等。在一般的情况下，勾云、勾水多用于青绿山水，水墨山水则多采用染云、染水、空云、留水或染勾结合的方法。染有内染、外染，也有渍染、粉染、干擦多种方式，具体画法需根据画面的情趣、意境而定。

云法：以毛笔勾出流动或浮空的状态，有时白粉复勾。勾染法，是勾线与薄染结合的方法，即先勾出动态，再辅以烘染。渍染法，即不用勾线，纯以墨或色渍染出烟云。它与染法不同的是，染为由浓渐淡，不露笔迹，而渍染则有明确的分界。

水法：用毛笔勾出水流之曲折、回环等状貌，再辅以复勾和渲染。染水法，即纯用水墨渲染而不勾勒。虚托法，借彼岸碎石来烘托流水，以实见虚，以物托物，等等。

本书主要介绍山水画中云水的写生创作，以风景照片为创作的素材，采用山水画技法来表现其中的自然景物，使读者在观赏大自然之余，又能将自然之景与绘画中的表现手段、方法加以对照比较，从中窥视到山水画技法的来源和要领，从而感悟中国画的真谛。

创作不仅涉及一些笔墨技法，还包括章法。章法就是绘画的程序和规则，“章”是条理之意，“法”即法则，习惯上称为“构图”，谢赫在“六法”中称“经营位置”。构图方法有：1. 取舍，即剪裁，一要合乎自

然法则，二要有个性的发挥。2. 宾主，即主次之分，主体突出，次要部分相照应。3. 呼应，即相互关联，有呼必有应，相互统一的整体。4. 虚实，虚即白，实即物。虚者实之，实者虚之。5. 疏密，疏者散，密者聚。疏可走马，密不通风。6. 藏露，藏者含蓄，露者耐看。天然有趣，有理有节。7. 开合，开者始也，合者终也，骨法用笔之理，气韵生动妙得。“开合”即起、承、转、合。

在构图的形式上有：1. 对角性，即以不等边三角形为主，给人以稳定平和之感；2. 大小性，即一大一小，要给人以平衡之感；3. 曲线性，即“S”形、“C”形、“Z”形等，给人以运动、变化的感受。

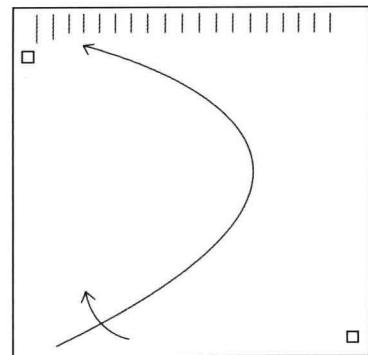
在山水画创作中，着色也相当重要。中国画的色彩运用是比较主观和灵活的，它可以是景物的本色，也可以是想象的色彩，还可以是几方面（实景、想象、理想、本人绘画风格等）叠加的。山水画着色一般分水墨（只限墨）、水墨淡彩（只限一种色）、浅绛（二到三种色）、重彩（大青绿、小青绿、金碧）等几种不同的色彩层次。但无论采取何种方式，作为国画而言，薄而多遍、透明都是上色的基础方法。

勾云法

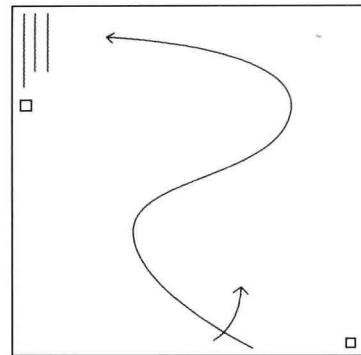

黄山桃花峰逍遙亭景区树木茂密，和一般的山区风景没有太大的区别。创作时将中景的山归为整体，变俯视为平视，形成上小下大的构图。要尽量利用好树、云这两项基本的组成要素，树可以增减变化，云可以用流动的线条勾出。

构图与技法分析

以近处的树为主线形成向上的势，利用云的虚形成反“C”形构图。

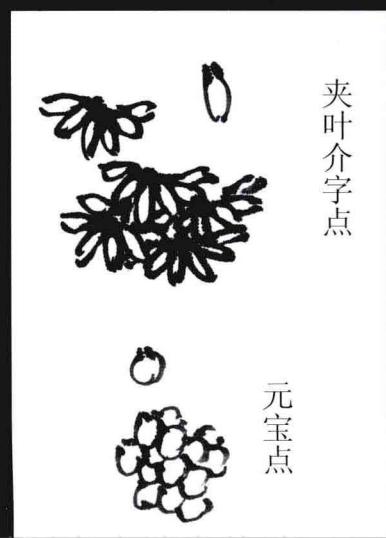
以树和中景的山为主线，但要露出远山山峰的外形。

勾云法

自然界的云是虚无之物，变化多端，以勾勒法画云时用笔要圆厚，要表现出云的情态来。

夹叶介字点

元宝点

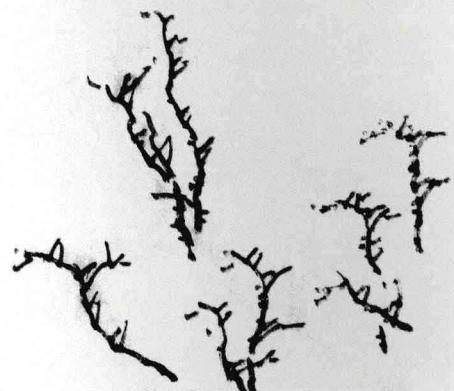
混点

“女”字出枝

创作步骤

步骤一：先画近景的树木，树的出枝要呈“女”字形，同时注意出枝的疏密。

步骤二：树叶用双钩介字点、圆点、混点画出。再画中景与远景的山峰、树木，皴法笔墨有浓淡、干枯之分。云用流动的线条勾出，要注意线条的疏密关系以及云的形态。

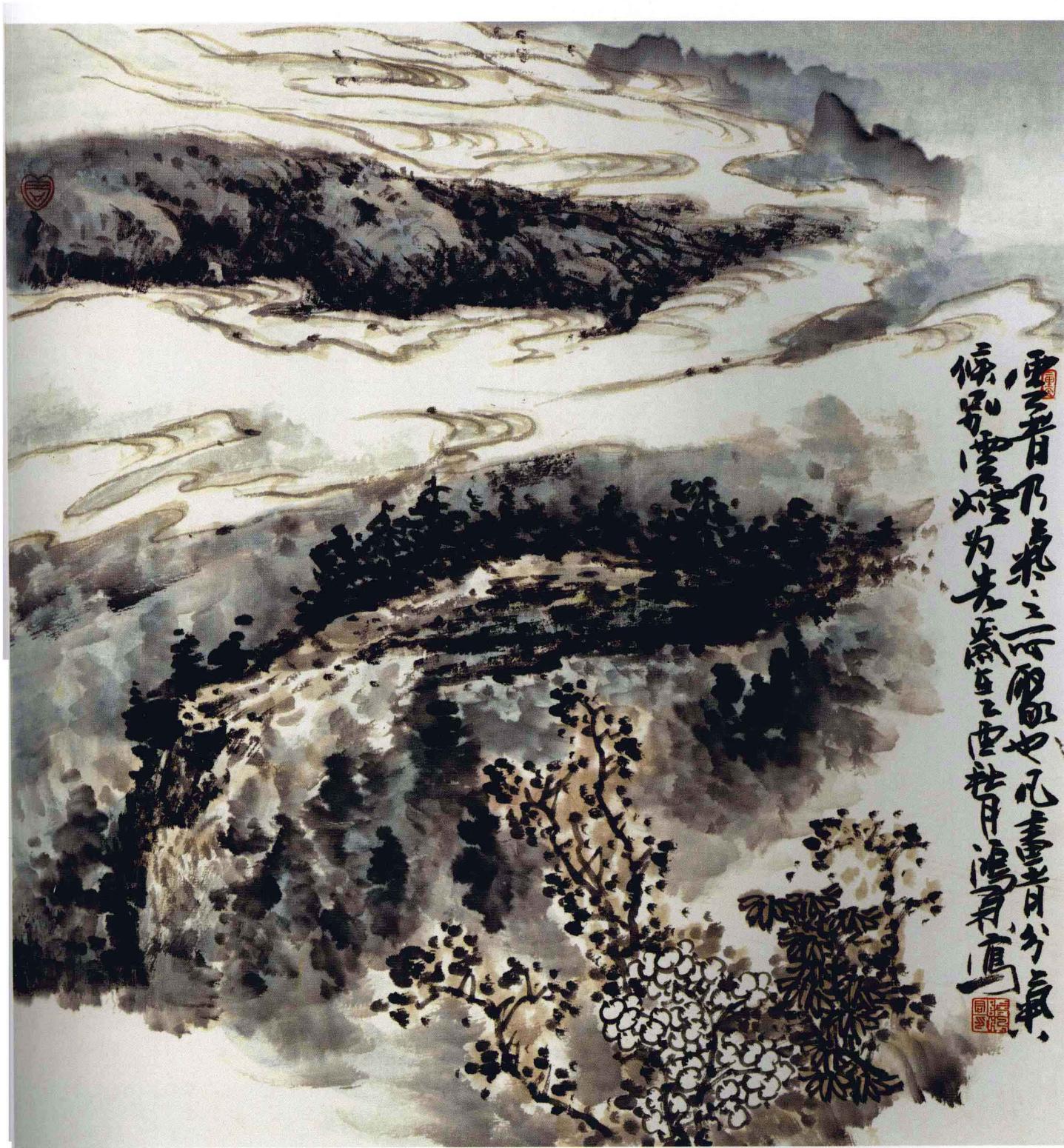

步骤三：用浓、淡墨再皴山的暗部，丰富中景的笔墨层次。用毛笔调淡墨、笔尖蘸浓墨画出更远的山峰。将流云的形态挤出，用淡墨再复勾流云。

步骤四：用浓、淡墨复皴山石。皴法的复加主要在两个位置：山的凹处和点苔处。

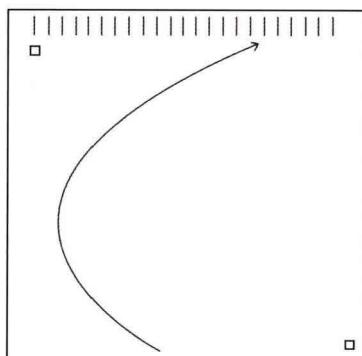
完成图：云的亮部用赭石勾，其他的部分用花青点染或罩染。中景点树要笔墨厚重，可用浓、淡墨反复点写几遍，和岩石的干枯笔墨形成对比。远景的山峰先分染再罩染，以托出云的虚。此幅创作的重点是：实处浓重，虚处淡墨层层，要和勾线的云形成虚实对比关系。

染云法

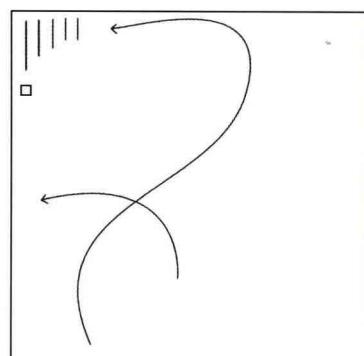

绘画最怕的是一个“空”字，能否恰当地处理好空（虚）与实的关系，正是作者技法水平和审美境界高低的一个反映。本照片中的云是画面的主体，处理上难度较大，利用染云法可以解决虚处虚的问题。

构图与技法分析

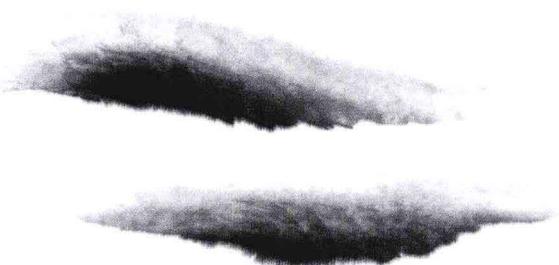
利用近处的岩石和远山相呼应，形成运动之感。

缩小近山，把树放
大，利用云的走势和远
山形成反“8”字构图。

用笔方向

清水入纸 渐重 清水出纸 →

云的染法：笔头清水，笔根有墨，墨在下。

► 染云法，即笔根有墨，笔尖蘸清水，偏锋入纸，渐渐加大力度，然后抬笔至笔尖清水处出纸。要做到笔迹两头是清水，中间有笔痕。

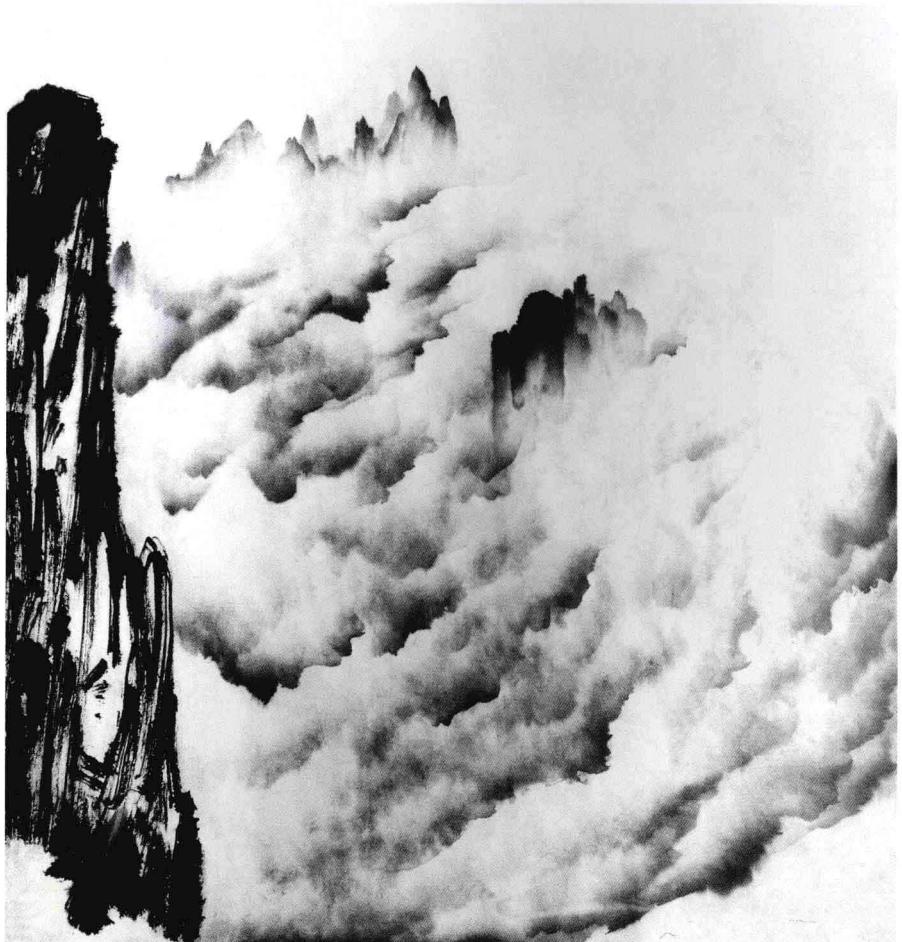
染云时清水最为重要，清水入纸，行笔时要表现笔迹浓淡过渡的变化，出纸时也要虚，这样才能将云的厚薄（即层次）表现出来。

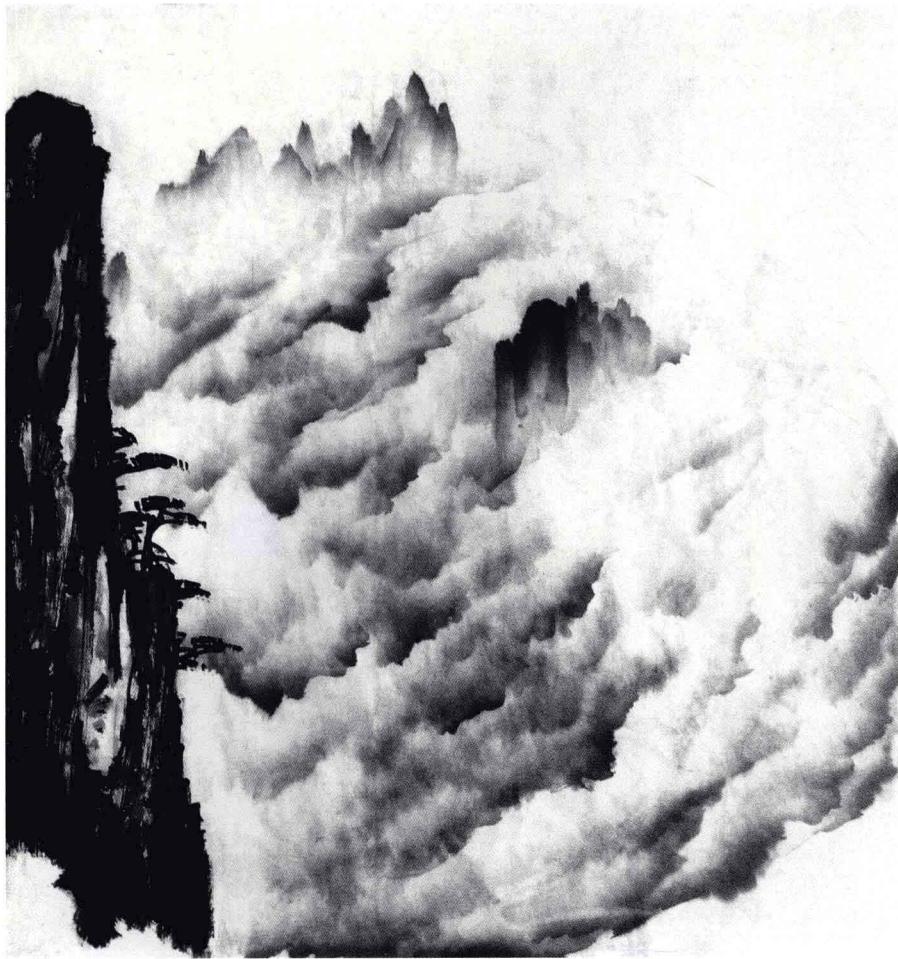
创作步骤

步骤一：近景的山用刮铁皴浓墨写出，压住画面一角，但也要留白透气。中景的山与远山抬高，中间位置用云布满。云为虚，要有层次，用染法画出。

步骤二：云的复加要特别小心，一定要以清水入纸，要和第一遍墨融为一体。染云有干染和湿染两种，湿染是在纸湿的情况下，用淡墨点厾，墨色要有过渡、要透明。

步骤三：近山加皴、加树、加苔点。再用染法把云的厚薄、虚实、聚散等关系表现出来。

染法，古人《绘事微言》云：“分阴阳者，用墨而取浓淡也。凹深为阴，凸面为阳。”“一浓一淡，自有神行，神到写不到不可染不到。”

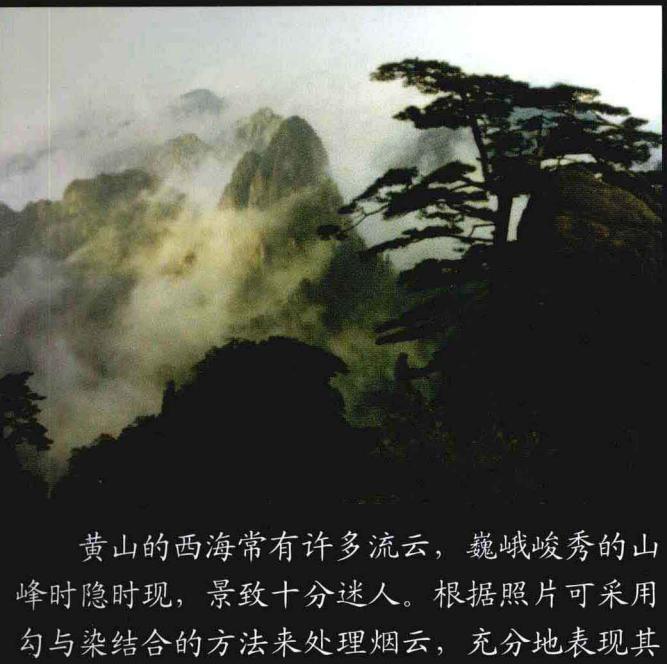

步骤四：岩石亮部染淡赭石，暗部染淡花青加墨。云的上色法与染云的墨法相同。

完成图：要想把云染得丰富起来，关键是复加的墨和底下一层墨相互协调，虚处即虚，着墨处（实处）见笔、见层次。

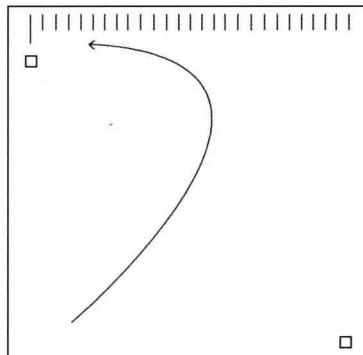
勾染云法

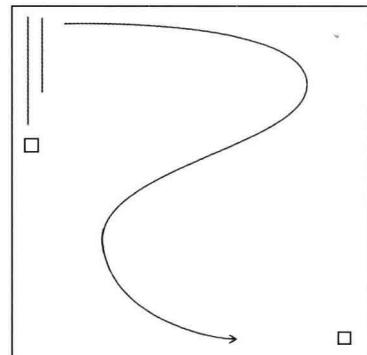
黄山的西海常有许多流云，巍峨峻秀的山峰时隐时现，景致十分迷人。根据照片可采用勾与染结合的方法来处理烟云，充分地表现其夏秋之交的云海升腾之壮景。

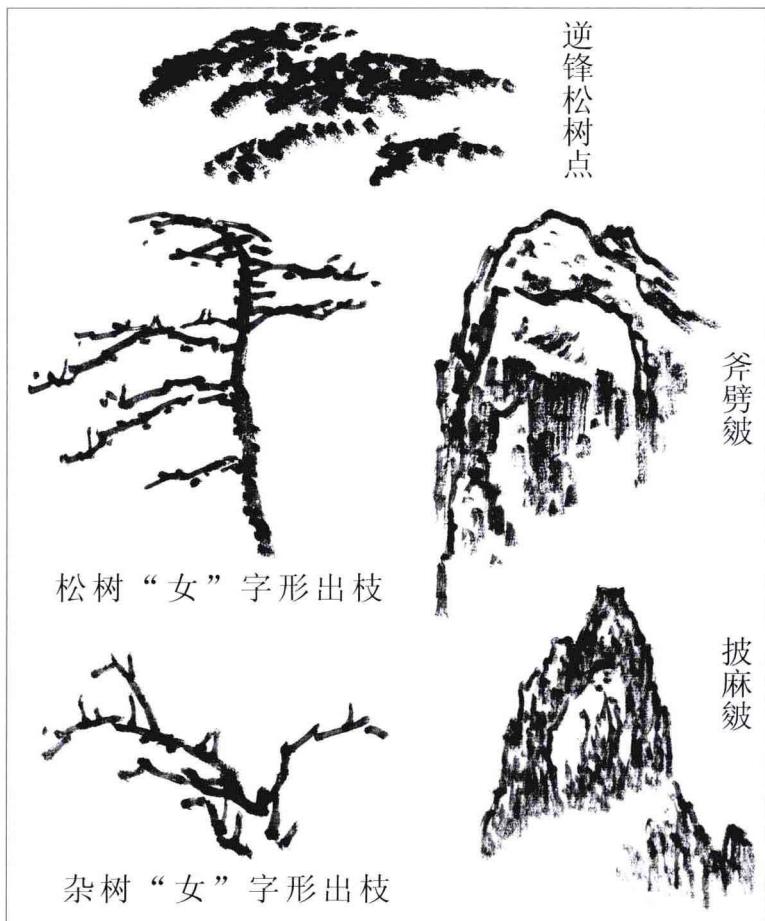
构图与技法分析

近处的岩石和松成为构图的主体。下方的松和上方远山形成反“S”形构图。

提高岩石的高度和远山形成反“C”形构图。

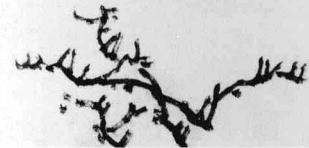

► 勾染云法是一种勾染结合的画法。以勾云的线条为主，辅以烘染。勾云和染云要联系互动，勾云时线条流畅，有气势，要有部分线条与染云相接；染云时以保留勾云的线条为重点，和勾云呼应。勾染云法可使画面更为生动活泼，技法也更丰富多彩。

创作步骤

步骤一：云为虚景，所以首先要画出实景部分，如前景的松、石、夹叶树。

步骤二：中景的山峰用披麻皴画出，留出云的位置，近处的黄山松叶用笔锋点厾，每一处都要有叠加的复笔。前景的山用斧劈皴，中侧锋用笔，用淡墨复加。勾流云时，中锋用笔，注意疏密关系与流动之感，并留出染云的位置。远山要推远、要虚，以增加画面空间的层次。

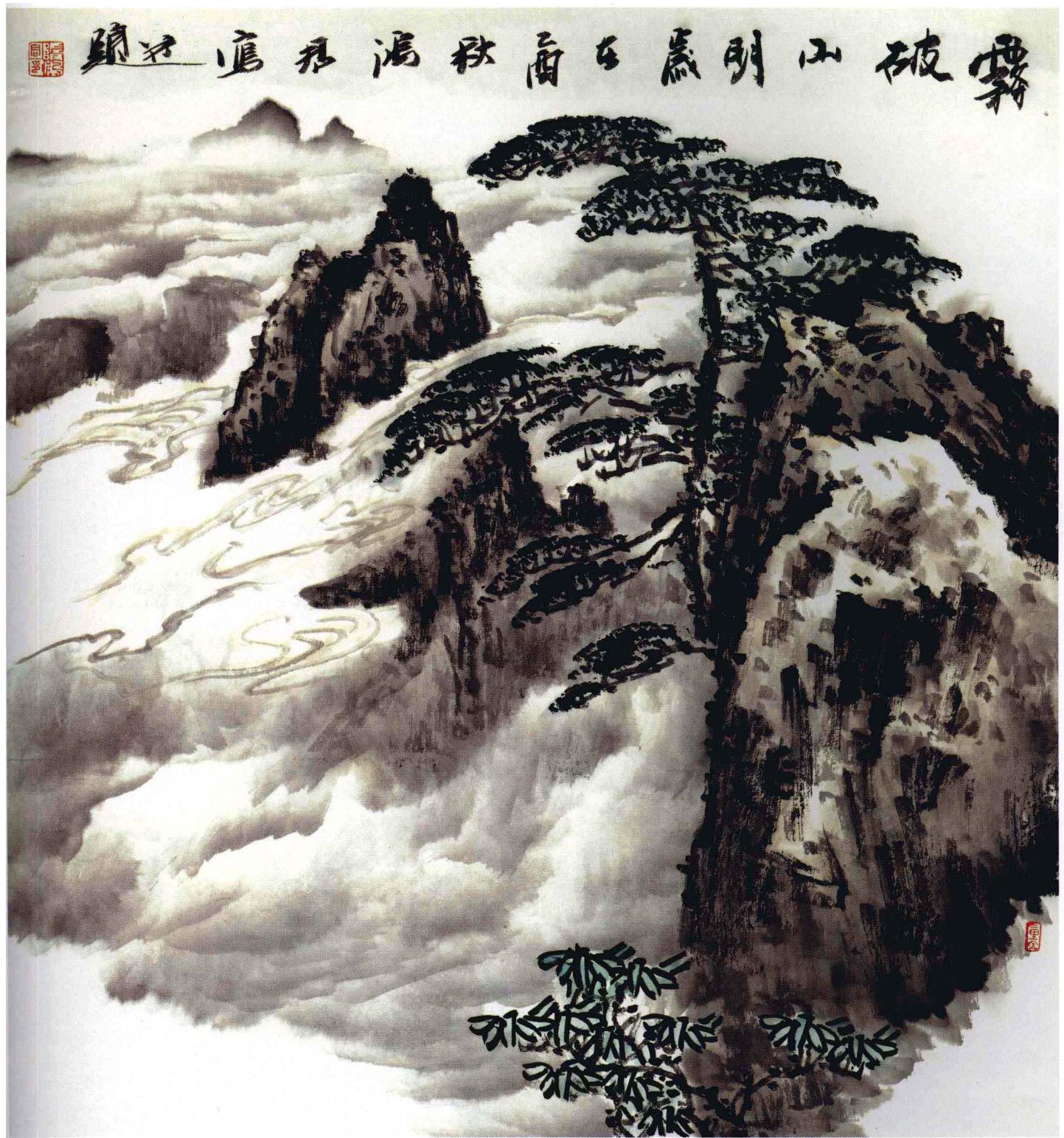

步骤三：笔根蘸淡墨，笔尖调清水，横笔染出云根，染时应注意“白”的云头。远山的画法和云的画法一致，只是墨在上为远山，墨在下为云。

步骤四：山水的基本技法之一是复加，复加时浓墨在山头、树头、山脚、山凹等处，淡墨在浓墨周围，丰富其层次。

上色，勾山石、云的线一般用赭石写出，反复几遍以表现厚重感，应注意山石的凸显处要留白。用花青和淡墨染松，用石绿染夹叶树。

完成图：山凹处用花青和淡墨点染，要反复几遍。整幅画面山、石、树着墨需重些，和云、远山形成强烈的浓淡变化。

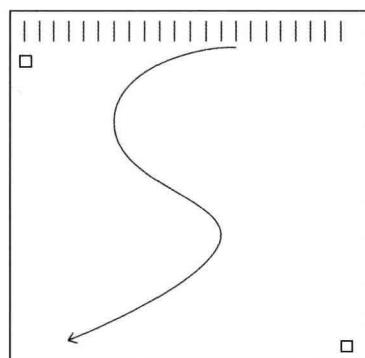
勾水法

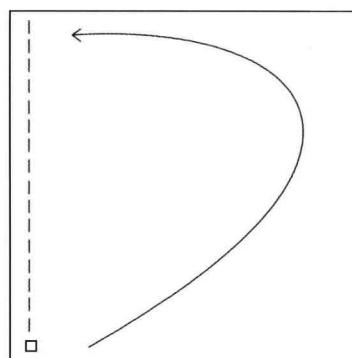
黄山桃花溪中有无数小瀑布，水流潺潺，景致怡人。画这种小瀑布，在构思上要选择几块明显的石块为主要的表现对象，要大小相间、形态各异、疏密得当。留出水的位置，明确水的走势。

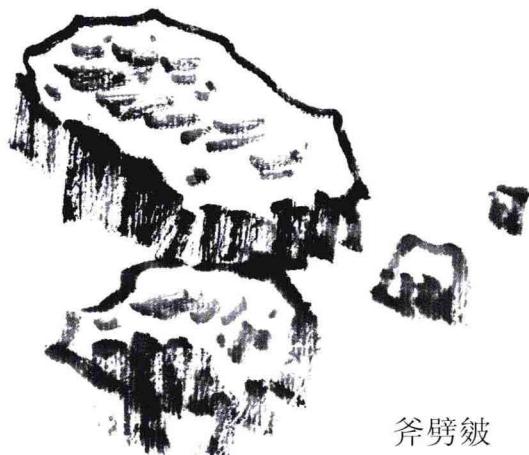
构图与技法分析

把流水的方向和势作为主体的势。

增加下面流水的面积来造势。

斧劈皴

勾水法

勾水时应有缓急之分。水缓为曲线，用笔要松；水急为竖线，笔线较密。