

中国山水画研修院

山水画教程

上集

第三册

王中年 编著

· 云水

人民美术出版社

中国山水画研修院

山水画教程

上集

第三册

王中年编著

云水

人民美术出版社

王中年艺术简介

王中年（曾用名王忠年）中国美术家协会理事，中国文联第八次代表大会代表，中国版协年画艺术委员会委员。现任中央社会主义学院（中华文化学院）教授，中国山水画研修院院长、研修员导师。享受国务院授予的政府特殊津贴。

早年就读于鲁迅美术学院，后入广州美术学院研究生室学习三年，师从关山月、黎雄才等先生。作品曾多次参加全国美展并获金、银大奖。1988年在中国美术馆举办“王中年山水画展”，曾在日本、韩国、新加坡、马来西亚以及中国香港、台湾等地举办个人画展或讲学。部分作品被中南海、人民大会堂、国务院、天安门城楼、中央统战部、中国美术馆及国内外博物馆和艺术收藏家收藏。

先后编著出版有：《王中年画集》（1-2集）《新编芥子园画传·山水编》《王中年山水画谱》《王中年最新山水画技法》《王中年山水画与诗书题款》《王中年瓷器绘画作品选》《怎样画山水画》《案头画范·王中年画山水》《中国山水画研修院·山水画教程》等二十六部著作。

序 言

王中年

三百年前的《芥子园画传》被誉为学习中国画的指南，引导初学者循序摹仿得以渐进步入画坛，因而昔日学习画者若得到此画谱如获至宝，足见其影响之大功不可没。

历史毕竟是向前发展的，中国传统技法在历代画家艺术实践中得到逐渐发展。相比之下该画谱有很多不足。如印刷条件限制，图版既无色彩，墨色又无浓淡干湿，在理论上只讲摹仿不谈写生和创作等弊端。故此，人民美术出版社将《新编芥子园画传》列入民族文化积累工程，属人民美术出版社“九五”出版计划的一个重要项目，并责承经验丰富的早年毕业于浙江美院的著名画家徐震时先生担任本书的主编，著名画家陈振新为责编。在全国众多画家中他们竟然选中我编著《新编芥子园画传·山水篇》，使我意外，因为我既不是他们的同学也不是老相识从未见过面，他们只见过我曾经编著并出版的几本美术专著而已。徐老师说：“我要为党的事业负责，站好最后一班岗，不论亲情朋友或同学，一视同仁，以学术水平为准则，选择能胜任《新编芥子园画传·山水编》的编著者”。1996年我接到编著此书的正式邀请函后，速赴辽宁、河北、河南、山西、福建等地写生创作收集素材。1997年夏，在河北省委宣传部领导的关照和支持下，该书撰稿于革命圣地河北省平山县西柏坡纪念馆宾馆。此后为丰富作品内容又多次赴太行山等地写生。历经三年寒暑，终于在1999年出版发行并得到广大读者欢迎，7年5次再版发行三、四万册，并获人民美术出版社发行一等奖，在此向热情支持我的广大读者表示由衷的谢意。

《新编芥子园画传·山水编》虽然深受读者厚爱，甚至在全国有很多美术院校将其作为山水画教材和学画的范本，但十几年过去了，回首再读这部书深感不足和欠缺，因当时编著此书时出版社急欲要发稿，同时限制文图数量和篇幅，因此难免范画少、步骤简、文字短、余言未尽等不足。2002年中央社会主义学院（中华文化学院）组建“中国山水画研修院”，我被调入该院出任负责教学的院长，主要招生对象是面向台、港、澳地区及海外华人和国内各省市需要研修的画家、教师等。中国山水画研修院是中国唯一的一所研究和学习中国山水画专业的高级艺术学院，其教学宗旨是培养国内外山水画专业画家。因此必须有科学而规范的教学模式和教学大纲、一部系统的中国山水画教程。此书是在我编《新编芥子园画传·山水编》的基础上重新编绘的最完整的、最系统的山水画教材。其特点如下：

一、中国山水画教程分上、中、下三集，每集四册共十二册，是一部传授中国山水画技法详细而系统的教材，它不仅是中国山水画研修院教材，也适合用做美术院校及不同层次的学画者学习临摹和参考之工具书。上集四册中的树木、山石、云水、泉瀑等技法内容适宜大、中专美术院校学生和业余画家做基础教材研习临摹之用；中集四册中的笔墨与色彩、透视与明暗、创作性写生、构图与创作适合美术院校本科、研究生及省级专业画家学习参考之用；下集四册中的写意与泼墨、雪景山水法、龟纹皴技法、诗书与题款

适用于美术院校研究生及专业画家参考和借鉴之用。所以，技法全面而系统是这套书的第一个特点。

二、本书与传统的老版书《芥子园画传》有所不同。《芥子园画传》其教授法只讲摹仿，不涉及其他艺术形式易忽视写生和创作，因为临摹和写生是通往自由创作的重要途径和手段；其二是版图印制较粗糙既无色彩，墨色又无浓淡干湿变化，难以展现山水画技法；其三是陈旧的造型方法与时代不相呼应，使得笔墨已不具对生活及大自然的表现力，不易融汇、吞纳吸取外来艺术理念和营养。《山水画教程》基础课内容一至八册中的范画基本上是作者到生活中去以自然为师，通过写生对所描绘的景物已做了取舍、提炼和概括，是接近大自然的画稿，在表现方法和手段上既不是概念的套路，也不是固定的程式，而是最接近生活的范画和图例，使临摹者熟练掌握技法后，到现实生活中写生创作时能够灵活运用所学的技法和手段去描绘刻画大自然，为创作打好基础。所以，实用性是这套书的第二个特点。

三、《山水画教程》熔史论、画论、技法于一炉，三者兼容并包，这是本书的特色。为提高读者在山水画史、画论方面的修养，作者在十年前编著《新编芥子园画传·山水编》的文字稿基础上又重新修编并增补了近代山水画史的内容，为读者学习方便参照，不把论文和图例分开，故将史论文字直接插配所涉及的有关画家的作品，这样文图并茂，版面灵活有变，避免文字单调评述。本书以传授当代画技为主要宗旨，因而史论内容版面不可多占，将古今画家作品选图缩小，仅供读者参阅。画论部分也为方便读者，在文图对照又节省版面的前提下，将论文内容穿插在范画上下不单设文字版面，所以，为增强学画者全面艺术修养和知识性，将画史、画论和画技三位融于一体是本套书的第三特点。

四、本书是以传授技法为主，画史、画论为辅的教材，以教学实用为宗旨，在版面设计时为方便读者学习，看清范画的笔墨变化，特将适宜临摹的范画放大，将参考图缩小，而不顾忌版面设计的形式美，完全是为了注重实用。所以，从实用出发设计版面是这套书的第四特点。

作者六十有余，有生之年编了近三十本美术专著和十几套教学光盘，因素材、资料及水平有限难免有不足之处，望同仁批评指教。这套《山水画教程》凝聚了我一生的精力和心血，历终十五年寒暑，苦心经营，终于问世！它也是我首任中国山水画研修院院长向我院上级领导和师生及全国广大山水画爱好者奉献的一份礼物，但愿它能接过已经跨过三百年的前驱者手中的接力棒，奔向新世纪。

2008年初春于北京中华文化学院中国山水画研修院

目 录

云雾画法	1
云雾的功能与作用	2
厚云画法 薄云画法	3
烟雾的画法	4
山顶云与山间云各显神韵	5
云断意在藏 顶云划层次	6
山腰云雾的应用	7
山下云雾的应用	8
有法无法才有法	9
技法源于生活	10
空云让繁 动云缠绕	11
绕云与烟云形态各异	12
断藏有露惜白如金 似断非断前拉后追	13
以物遮云 以云断物	14
以虚断实 以实断虚	15
以虚对淡画虚幻 以明对暗画清晰	16
上虚下实云相助 黑白对比石相呼	17
主观设云源于客观	18
天地呼应云为媒 云绕幽舍欲水通	19
近实远虚层次多	20
三叠构图云贯通	21
临摹范画程序	22
云雾蒸蒸催人奋 走出峡谷天地宽	23
不畏浮云遮望眼 只缘身在俺家中	24
古寨云烟起 老宅紫气生	25
《轻舟碧水客归去》《金秋燕山》(局部)临摹稿	26
感悟三清山	27
范画稿要接近生活 临摹云、水、石、泉	28
人杰地灵赋诗画 老子隐居炼仙丹	29
云、水、石、瀑临摹稿	30
云雨变幻写真情	31

静水画法	33
画水空白法——远湖无波水宜空	33
静水是山水画描绘的新课题	34
线描画水法 师承自然创新技	36—37
爱水、画水、以水为师 初探以色列水法	38—39
以写生之路创画水新法 以色列水法	40—41
以色列水、融汇中西 以色列水赢金秋	42—43
以色列水法与三项对比	44
以色列水法均衡构图	45
用以色列水法衔接构图 以色列水托石路	46—47
以色列水、以简救乱	48
以色列水、动静相依	49
以色列水巧绘“四君子”	50
以色列水写春泉	51
以色列水(勿勾染,稍勾染,间石法)	52
以色列水绘清塘	53
水无定法 景物影衬法	54—55
倒影法与墨线虚实法 渔船影衬法	56—57
影衬法与淡墨湿勾法 画水多法各有其因	58—59
黑白对比法	60
强化对比屋石亮 概括夸张山水黑	61
布局知黑、应需留白 理性运用黑白对比法	62—63
水石黑白对比法 爱山爱水更爱鹅卵石	64—65
卵石逆补静水空 静水无波石做伴	66—67
谁说山水不画鱼 山水也可画鱼虾	68—69
近取其质巧绘《水静鱼欢》	70
静中有动、动中有急	71
动静相依、五法兼用	72
近江有浪淡墨染 远水无波适宜空	73
《峡谷出平湖》作画程序	74
时人莫小溪中水 浅处无妨隐卧龙	75
天池荡影谱金秋	76
无边细雨萧萧下 不尽幻景时时来	77

云雾画法

云雾是山水画法中不可缺少的重要组成部分。云雾刻画好不仅使画面有意境清幽、空灵、含蓄和微茫的特殊效果，而且那变化莫测的云雾的空白处，会唤起神秘的遐想。现实中的云有很多种，有烟云、厚云、断云、飞云、祥云、云雾等，学画云一定要认真仔细地观察研究云的形态变化，掌握云多变的规律，才能画好云。

悬崖瀑布 4 珠 创 4 瀑 崖 悬
王 作 山 庄 集 都 我 共 统 为 弟 子 拜 已
大 源 字 年 庚 子 年 秋 月 画 于 京 师
王 作 山 庄 集 都 我 共 统 为 弟 子 拜 已

云雾的功能与作用

云雾在画面中的功能与作用有以下七点：

一、调解画面。这里讲的“调”字是调整画面前后层次。“解”字是解除画中笔墨的死呆。南齐谢赫“六法论”提到画面用笔用墨要讲究“气韵生动”，其实气韵的生动在很多成分上是借助于云雾浓淡的烘托，才能有气韵生动之感。

二、增添画面层次。画面无层次易平板堵塞，会有闷而不透之感。通过云雾的作用，在构图时为表达山与山之间的空间和距离，则采用云和雾把两山之间巧妙而自然分开，使画面层次清晰。

三、使画空灵通气。一幅山水画作品，不管采用何种构图形式，画面必须有通气之处，而云雾是画中通气最佳的选择（如左图）。倘若这幅画中没有那朵云的出现，必然呆板而缺少灵气。正是这朵飘动的白云给画面增添了生气和空灵感。

四、是天和水之间的媒介。往往一幅表现泉瀑和云雾的构图中，云雾是上接天下连水的重要特使和媒介。例如左图上面的云雾与天相接，融汇一体，同时又与下面的泉瀑相连，而泉瀑飞泻中途又有几朵白云相连。所以说云是承上启下的使者。

五、是化解繁琐的手段。在山水画写生或创作实践中，往往对于不宜入画的繁杂物象的处理均可采用浓云涂抹或者用烟雾虚之。

六、适用画面纵深和透视。山水画的透视感和纵深感不完全是依赖透视原理去解决，而云雾是协助透视完善画面纵深感和空灵的重要手段。

七、意境遐想之源。山水画与诗存有不解之缘。苏轼评王维的画称“味摩诘之画，画中有诗。”所谓有诗即是画中的意境，是给予读者遐想的空间，而画面中的云雾则是意境之源。

厚云的画法

厚云的形态如棉花，又称棉云，其特点是厚重而有体积感，明度较强。表现方法主要依靠云周围山石浓重墨色的衬托，墨色越浓，云越白，为表现其厚重，可以用淡墨渲染云层的底面。

薄云的画法

薄云近似烟雾，所以也称烟云，其表现方法往往要用湿画法，即将宣纸喷湿，在潮湿未干时蘸淡墨渲染。

烟雾的画法

烟雾与云有所不同，云的色彩明度较强，呈现棉花状的纯白色并有厚度感。然而烟雾则不同，凡是浓雾之中均含微小雨粒，因此其遮盖力较强，但浮动缓慢，一般不会很快散去。雾在山区和城市是常有的天气现象，它在山水画创作中和云一样常被运用于表现虚幻的景物和山峦之间的层次。

左图这幅表现烟雾的山水画（局部），是写生于河北山区的真实景色，正因为其作品是源于自然非虚构，故此朴实自然生动。作画步骤：为了表现烟雾的朦胧感所以在描绘前，要将宣纸喷湿，然后选用兼毫笔蘸较淡墨中锋，勾勒远峰。勾勒时注意上实下虚。最后采用大笔渲染。

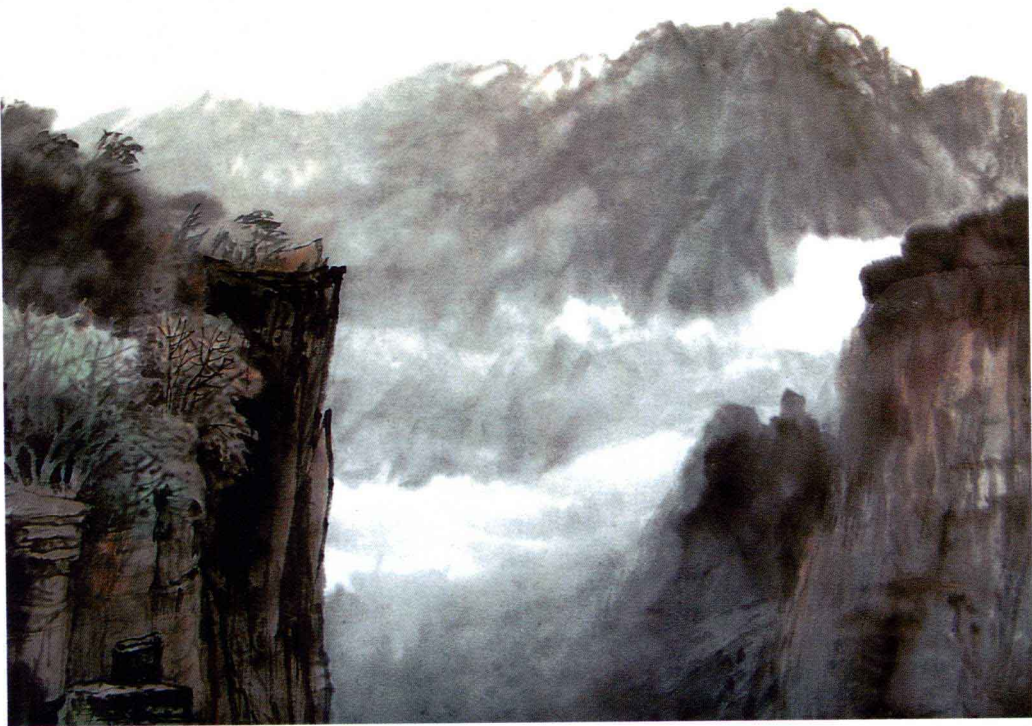

山顶云与山间云各显神韵

云是表现画中意境最好的手段之一。上图是描绘华山初雪及云雪相呼应的景色。在同一幅画面里同时出现两种性质不同的白，其一是表现华山初雪的雪白，其二是表现华山山间白云的白。因两者性质各异，所以在描绘时采用不同的手段，表现不同性质的白。下图是描绘秋季的景色（局部），在表现云雾的方法上采用缓散薄云或朦胧形式，适宜金秋季节。

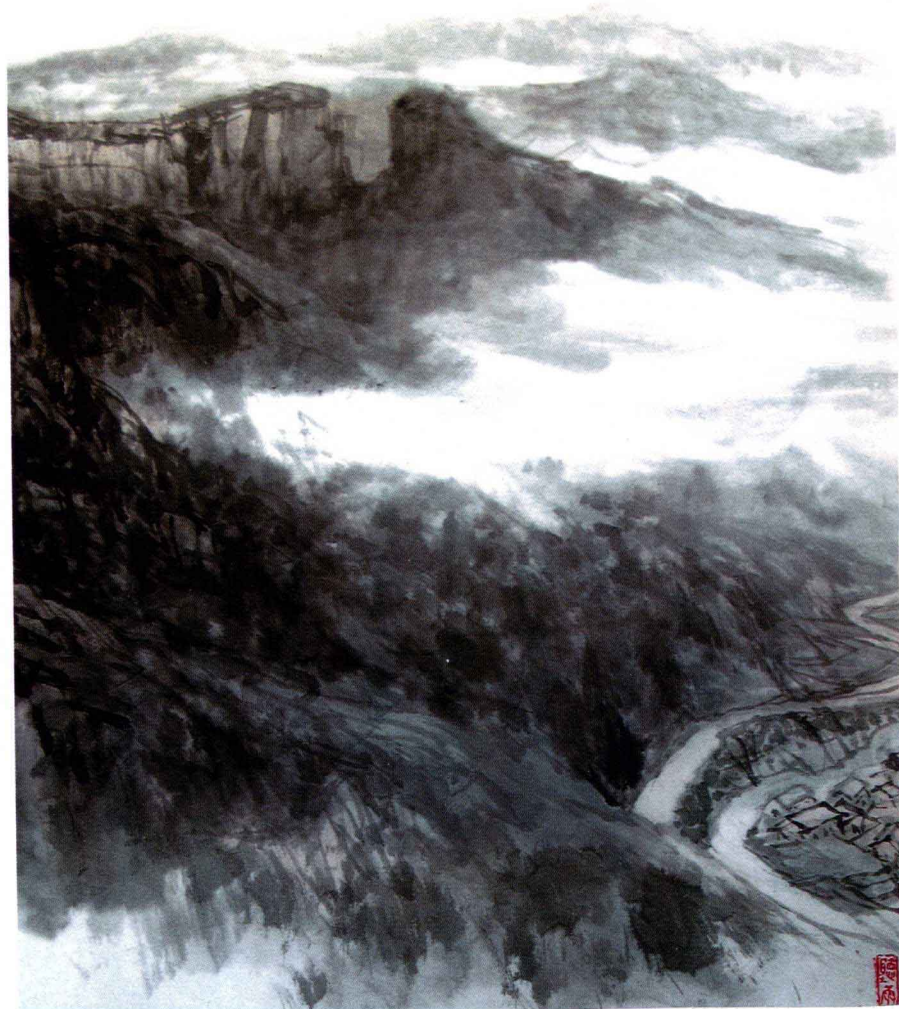

云断意在藏

画瀑布和泉水讲究“断”“藏”“露”，其实画云表现理念和画泉瀑理念相通。如上图为了表现三座山顶之间的空间距离，运用云的形态自然变幻，将其分开呈现了深浅不同的三个山顶，根据构图的需要和画面表现形式的含蓄，用浓重的山峰将白云遮挡，使云绕其后飘浮，将意境引申到画里。

顶云划层次

山顶云的作用，主要用来划分和区别山顶与山顶之间的层次间距和空间。在表现时要注意不要只顾诸峰远山的形状，而忽视了每朵云形大小和其飘渺如带的形态美。

右上图为了表现近、中、远山之间的层次，所采用的云形有三种，其中最近的也是云中最大的，其形态复杂多变，呈现无规则形状，中间那小朵云呈横三角形，而远处那条云形如同横飘的白绫带，时隐时现地出现在远处两山之间。所以在表现云雾时，既要发挥云的作用又要时刻掌握它们在画面中所占位置的大小和各自形态的区别（如左图）。

山腰云雾的应用

在山水画中山腰往往是重点刻画的部分，因为它是读者的视觉中心，也是画面表现其意境的位置。所以在构图时，为了表现画面的空灵、深远以及神秘而朦胧的感觉，故用云雾来表现其意境。

右图将云雾安置在画面中间。从构图上看云雾，既涂抹了山腰，又遮挡了泉瀑，但是云雾在这里所起的更重要的作用是它以“断”“藏”“露”的使者身份完成了上接泉瀑下连溪流，上承山石下衔树石、山岩的重要使命。

下图在构图上，将云雾安置在远近诸多山峰之间，并与泉水相接，使画面清晰空灵、意境幽深。

山下云雾的应用

山水画的构图往往离不开云雾，在画作中云雾不仅给画面增加了气韵，而且为画面删减繁琐物象发挥了任何形式都不能取代的作用。

例如左图是一幅实地写生的作品，此地系燕山西北部山区，在描绘时虽然山峰奇秀、高低错落很入画，但描绘山脚下时，才发现那些灌木乱石不宜入画，而且与上面山崖峭壁不协调。为删除这些不宜入画的物象和空间层次的需要，所以采用云烟遮拦手段表现山脚下的空灵，并与近景岩石树木溪水构成了虚实对比和繁简对比的关系。

山间乱云

山腰祥云

有法无法才有法

在山水画创作中,对所有物象的表现手段和方法没有绝对的固定模式或方法,只有相对的“应对法”或者称作适用法(实用法)。因此,得出山无定法,石无定皴,水无定态,云无定形,树无定姿。在山水画领域里所有的技法和皴法都是画家感悟大自然后,通过造型手段来表达他们各自感受的不同心声,即绘画语言。这些不同的语言就是不同的绘画风格。而这些语言是要通过皴法和画法等手段来体现的。正因为法是人创造的,所以是暂时适用的法,发展的法,可随时修改的法。因此说:法无定法,有法无法,才有新法。

画云之法也是如此,要根据所描绘的地域、地质、地带以及时间场所去选择适用的方法来表现各种形态的云雾。如左上图所描绘的云是山雨欲来风满楼,乱云飞渡万木摇的景象。在表现手段上要笔墨淋漓,激情挥洒,敢取其势方得其气韵,一气呵成才能和此时此地风雨交加的气氛融为一体。再如右上图表现的是风雨过后山青水绿、山静云祥的和谐气氛,与左上图乱云飞渡截然不同。

技法源于生活

这是描绘江西三清山仙翁峰实地写生的作品。这里景色的特点是雄峰峻峭岩石奇异，形如蟒蛇，状如仙翁，更令人震撼的是云烟瞬息万变，时而云雾缭绕，时而乱云飞渡，气候异常，当我落墨半个小时许，突然寒风阵起，冷气逼人，随后撞入一片密云，涂山抹峰，刹那间转向山谷，又融入了云海之中，只有身临其境方能悟其云山变幻之美，才能探索出表现云山之法。技法源于生活，又去表现生活。这乃画家师承自然之道。

空云让繁

山水画创作离不开笔墨技法相互应变的多种形式的对比和争让，例如轻重、干湿、浓淡、刚柔、虚实、收放、繁简等。另外还有结构对比，例如有高低、纵横、呼应和争让等。在这里（左图）是运用云雾的空白让给了错综复杂、枝繁叶茂的树木（争）。若没云雾的空（让），就显示不了树丛盘根错节、枝干纵横自然穿插的美。

动云缠绕

动与静是相对存在的一对既矛盾又统一的关系、在山水画创作中也要运用物象的相对动与静活跃画面气韵。例如右图运用形态飘逸飞动的云雾缠绕山间，给画面增添了生气和意境。同时淡云的空白也给下面繁杂的树木让出了空位，形成了繁简对比的韵律。

