

ZHONGGUOHUAJIFA

中国画技法

冉祥正 绘

山

水

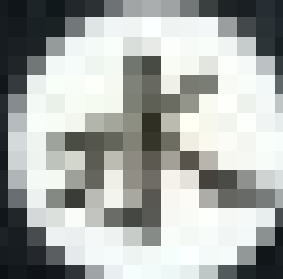
画

水

法

天津杨柳青画社

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

中国画技法
ZHONGGUOHUAJIFA

山水画 水法

冉祥正 绘

天津杨柳青画社

冉祥正

辽宁美术家协会会员，北京谷泉书画院副院长。多年来，先后在韩国、日本、马来西亚、新加坡、俄罗斯等国举办书画展。出版有《山水画瀑布画法》、《彩墨海涛画法》、《彩墨白桦树画法》等画册。另有30余幅书画作品先后被人民大会堂、全国人大会议中心、全国人大机关办公楼、国务院国谊宾馆、达园宾馆、全国政协、中央军委八一大楼、解放军总后军交部等部门收藏。

图书在版编目(CIP)数据

山水画水法 / 冉祥正绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2012.3

(中国画技法)

ISBN 978-7-80738-870-8

I. ①山… II. ①冉… III. ①山水画—国画技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 ((2012) 第 028763 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 天津市豪迈印务有限公司印刷

开本: 1/8 787mm × 1092mm 印张: 6 ISBN 978-7-80738-870-8

2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—3 000 册 定价: 38 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

一、水法概述

“水”的画法是随着山水画的产生而产生并逐渐趋于完善的。

早在石器、新石器时代的岩画和彩陶上，便绘有“水波纹”；秦时，许多青铜铭文亦多见“水波纹”；而汉漆器上，还有用笔勾填色彩的落花流水图案，富有工艺装饰韵味。

在自然界中水的分布极广，俗话有：“三山，六水，一分田”之说。也就是讲山地占三分，水域占六分，而田地只占一分。这种说法是否科学准确，没加考证，但水的面积确实很大，这是无疑的。在我国，水域面积广阔，水利资源极为丰富。这些水域，除了它的经济价值外，在美化自然环境，调节自然生态平衡诸方面，都起了巨大的作用，不仅成为驰名中外的旅游胜地，也为山水画的创作提供了绝佳的素材。

水的形态各异，千变万化，又因地势、气候等自然条件不同，水性各不相同：有碧波万顷也有峡江急下，有激流奔腾也有沧海惊涛，有瀑布飞泻也有小溪潺潺，有甘泉喷涌也有潭滔浚源，有平湖如镜也有浊浪排空，有涓涓细流也有洪峰呼啸，有细流如线也有水薄似帘，有水雾如烟也有浪花飞溅，可谓气象万千，大气磅礴。自古以来，以水为题的诗句名篇颇多，古今流传，以水作画的，更是不可胜数。

“山水画”之名得源于“山”与“水”，而山、水都是其中的重要元素。在山水画中，画山必画水。故郭熙《林泉高致》称：“山以水为血脉……故山得水而活，……水以山为面，……故水得山而媚”。他认为山、水二者不可缺一，阐述的极为明确。先贤孔子的“知（智）者乐水，仁者乐山”之说，更极大地激发了“文人以笔绘河川”的热忱。古人画水因与云相近，故有“云水”之称；又因水为龙鱼之被，舟船之载，故又有“龙水”、“鱼水”、“船水”之目，后逐渐成为独立画科。

东晋 顾恺之《洛神赋图》（局部）

东晋 顾恺之《洛神赋图》（局部）

东晋 顾恺之《洛神赋图》（局部）

画水用笔，多用中锋和顺锋。以淡墨色为宜，行笔如流水。要注意近波较大，远波较小，至远无痕的透视原理。大体可归纳为勾水法、染水法和喻水法三种。

勾水法：即以墨线勾勒水纹。勾时用笔要虚实结合，有断有续，笔断意连，行笔流畅。其中勾法亦有多样，如画微波常用鱼鳞纹，画怒涛常用虎爪纹，画巨浪常用反卷纹，画河水常用平流纹等。染水法：虽不勾水纹，而以墨、色渲染似成水状，以平波多见。可于正面渲染，亦可于画的背面渲染，绢画之中常用此法，色泽较为清淡而含蓄。渲染时应注意水与其他物象墨线的衔接，使其协调而统一，特别是渲染时的运笔要与水流一致，且还需有虚实、明暗、墨色浓淡的变化，以示水纹层次，切记不可不分轻重地一味平涂，以致呆板毫无水意。

东晋 顾恺之《洛神赋图》（局部）

隋 展子虔《游春图》

喻水法：此为一种既不勾水又不染水，而纯以画面白底代替水纹的表现手法。多借助与水有关的物象来暗示，达到不言而喻的效果。如：山麓近处画船，既不勾水，又不染水，一眼便知船在水中行进；深巖远处，不勾不染，只画帆樯不画船体，便知点点孤帆远航于苍水之间，给人以迷雾深邃之感。此种以物喻水之法，既洗练又寓意深刻，真可谓是“此处无水胜有水，借物喻意耐寻味”。

由于中国绘画独具“以线起稿”的特性，要想把立体的水转化成平面图形实属不易。虽《历代名画记》记述古时秘画珍图，有《河图》、《江图》等，但因时间久远，与作者不详而失传。画水作品最早见于画史记载者，据《贞观公私画史》载，魏高贵乡公曹髦作有《黄河流势图》，东晋顾恺之有《水府图》，今不存。现存传世最早的水法真迹，有顾氏《洛神赋图》，画有细纹水波；而展子虔的《游春图》则用史称的“网巾法”来画水，以流畅有力的线条勾勒出的水之形态，都较刻板，富有装饰性。故《历代名画记》尝评此期画作“或水不容泛”。《广川画跋》言：“画师相与言，靠山不靠水。谓山有峰岛崖谷，烟云木石，可以萦带掩连见之；至水则更无带映，曲文斜势，要尽其注隆派别，故于画尤为难。”这就是初期山水画只能作为人物配景的根本所在。

隋 展子虔《游春图》（局部）

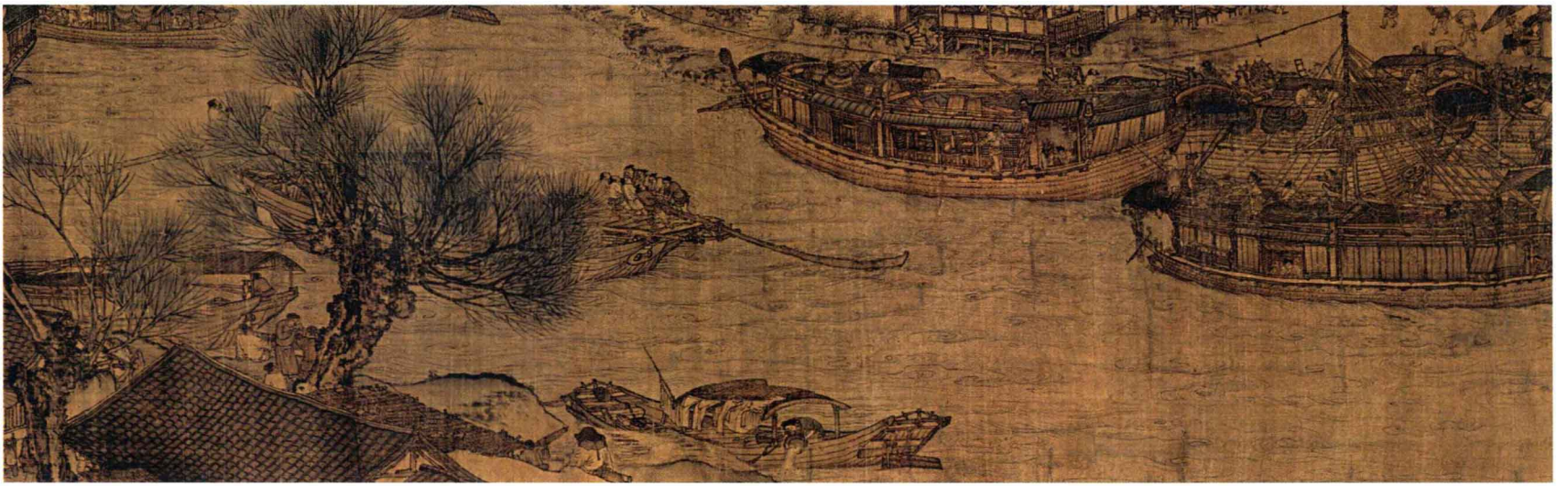
据史载：唐代画家阎立本、范长寿、王陀子、吴道子、李思训、李昭道、徐表仁、王维、孙位等人均画水，惜无画迹传世，如今也只能从传世据称为李思训的《江帆楼阁图》中推测其丰采。

宋代《宣和画谱》载：董羽“善画鱼龙海水，不为汀泞沮洳之陋，濡沫涸辙之游，喜作禹门砥柱，乘长风破万里浪，惊雷怒涛，与之为出没，尽鱼龙超忽复却之状。”董羽初仕南唐，在清凉寺画有海水，上有南唐后主李煜八分题名，和李肃远的草书，当时被称为“三绝”。后来，他随李煜归宋，任画院艺学，曾在学士院壁上画有戏水龙。同时，他又在开宝寺东经藏院长壁，画有弄珠龙，被称为精笔。以后，他还奉诏在端拱楼四壁用了半年时间，画了龙水，其笔极其精妙。对此幅画作还有一段有趣的传说。据说有一天，太宗与嫔御登楼，幼小的皇子跟随。皇子登高远望，当他望见远处端拱楼壁上的龙水，犹如真龙从水中游来，皇子竟被惊吓得哭涕不止，当皇帝知道后，随即下令把这一画壁圯塌。由此可见董羽画水之绝妙了。

唐 李思训（传）《江帆楼阁图》

唐 韩幹《神骏图》

北宋 张择端《清明上河图》（局部）

宋代画水者人数最多，而在这些众多的画家之中马远无疑是最重要的一位。马远是南宋画院中的重要级人物，在处理大面积水域时，仍使用改良后的网巾法。《格古要论》谓其“水不用鱼鳞纹，有盘涡动荡之势，观者神惊目眩，此其妙也”。

从主题上来说，马远的《十二水图》是中国绘画史上一个绝无仅有的先例。虽然我们无法弄清其创作目的，但这组写生作品无疑是带有一种明显的绘画研究性质的，是自己画水之法的汇编，也是对前人经验的总结。然而马远画水，主体全是线条勾勒，如在《长江万顷》中，近处表现波浪的主线条极具动势，笔力劲健；《云生苍海》中线条回环极有韵律，而《层波叠浪》中则以战笔画波涛等，可谓是极尽线条表现之能事。特别是在构图上，如《长江万顷》、《云生苍海》和《黄河逆流》三图安排是极其相似的，都是近处的波浪从画幅左下角开始延伸至右边画幅的三分之二处，甚至更多，占据成一个梯形的形状，富有极强的动感，并吸引我们的视线在观画时做一种斜向的运动，一直延伸至画外那无限的“水域境界”。而在《秋水回波》和《湖光潋滟》中，画幅上有些地方水光发暗，感觉像是浮云投下的阴影，有些部分则在日光照射下闪光发亮，这种画出了光影的效果，的确是令人叹为观止的。古代画家穷尽事理的精神，至今仍是学习的典范。

南宋 马远《水图》之《长江万顷》

南宋 马远《水图》之《云舒浪卷》

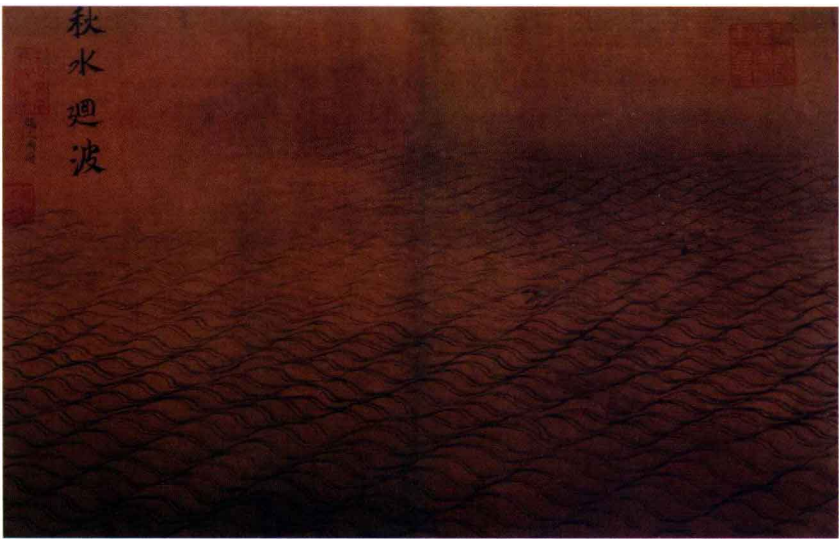

南宋 马远《水图》之《湖光潋滟》

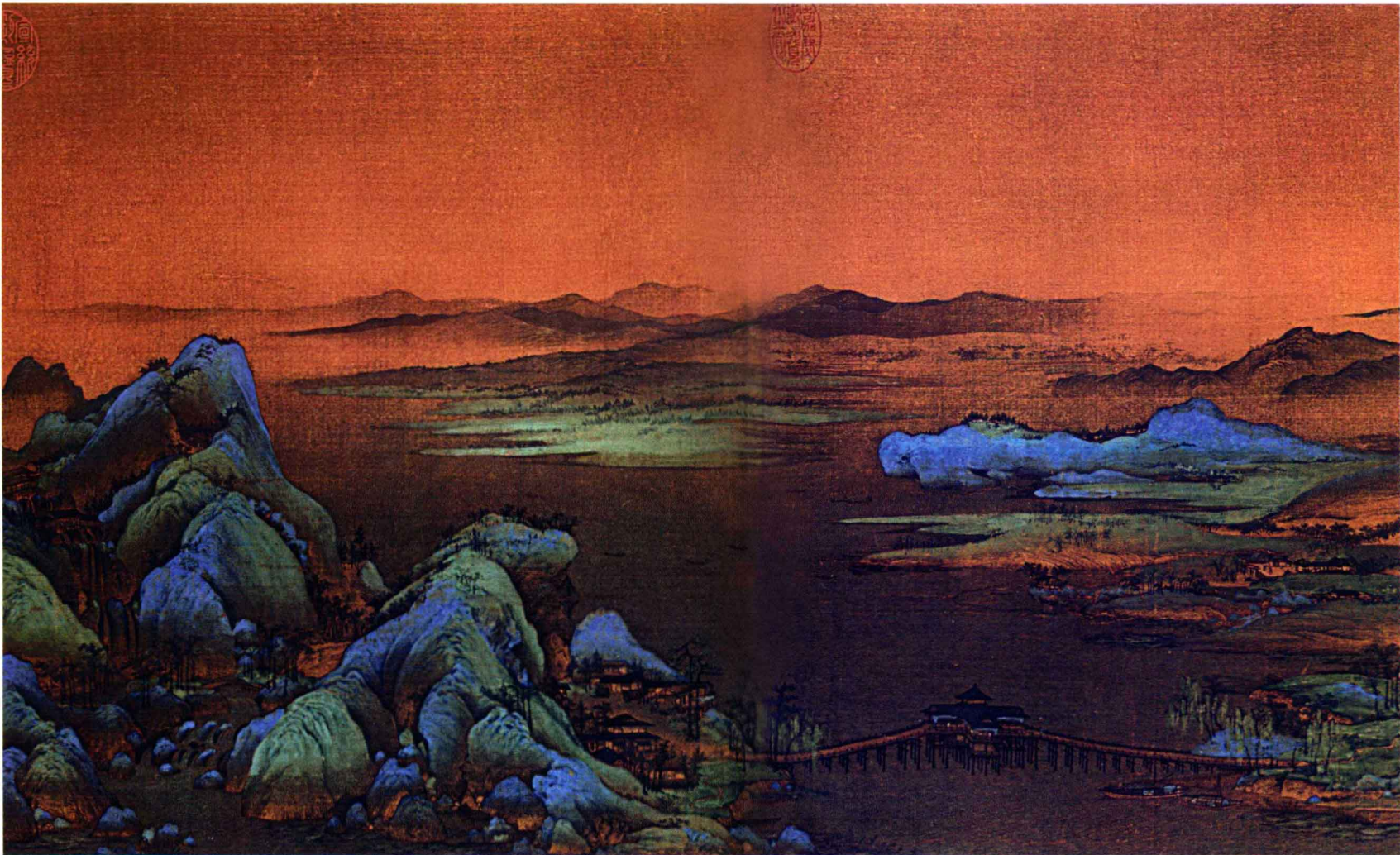

南宋 马远《水图》之《黄河逆流》

同时代的孙白，他“始创意作潭滔浚源。平波细流，停为激滟，引为决泄，尽出前人意外，别为新规胜概。不假山石为激跃而自成迅流，不借滩濑为湍溅，而自为冲波。使夫萦纡曲直，随流荡漾，自然长纹细络，有序不乱，此真水也。尝言画漫水，要不断水脉为工，画急水，要不混洄澜为工”。苏东坡曾评论说：蒲永升画水，始作活水，得二孙（孙位、孙知微）本意。而曹仁希的水画“惊涛怒浪，万流曲折，以至轻波细流，于一笔自分浅深之势，盖今古无及焉”。

南宋 马远《水图》之《秋水回波》

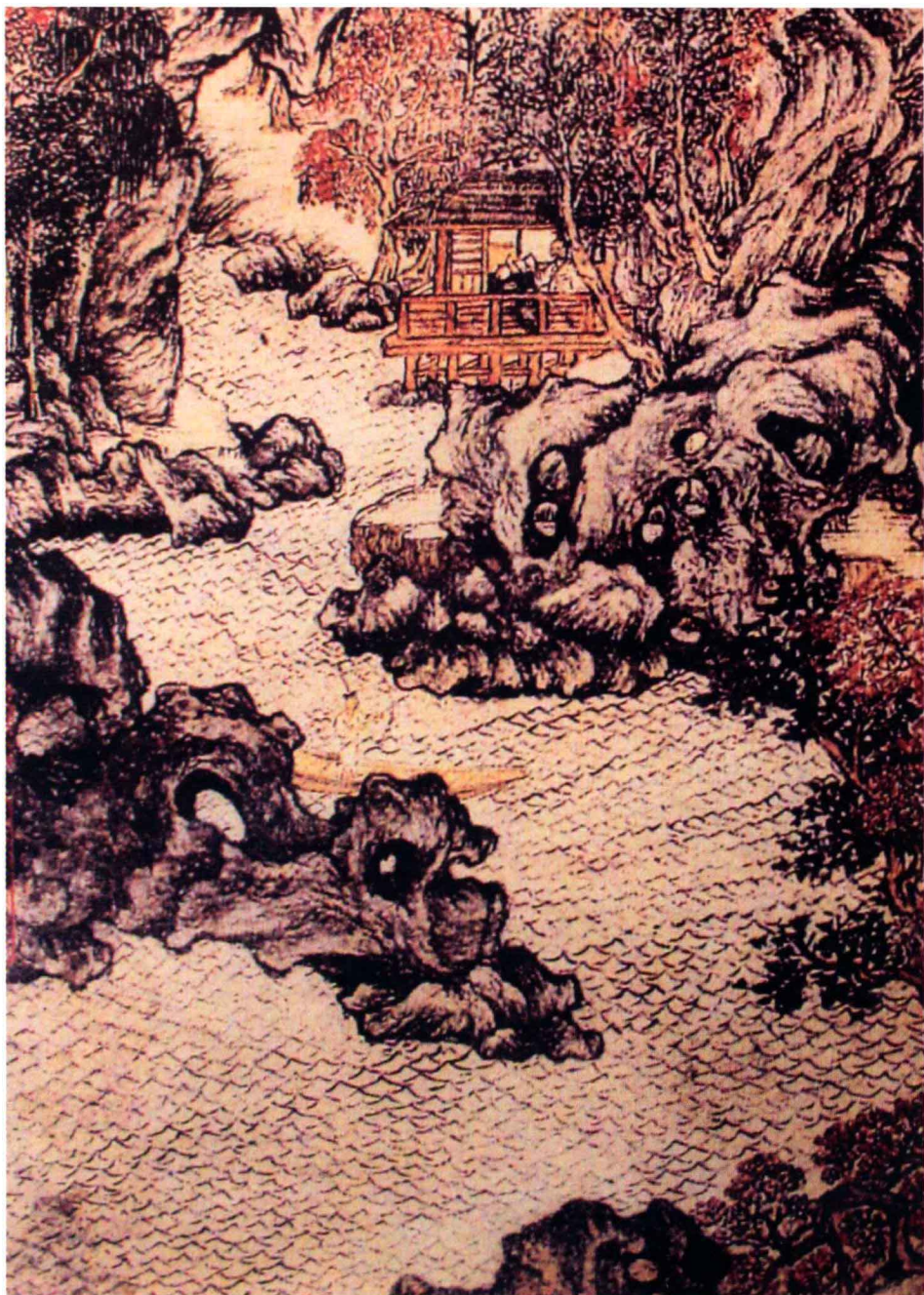

北宋 王希孟《千里江山图》（局部）

金 武元直《赤壁图》

元代的山水画家皆画水，各有特点。如赵孟頫的《前赤壁图》，线条简洁而流畅；《鹊华秋色图》，绘平原洲渚，浅水无波；而《东洞庭山图》，纯以干笔画水波，笔意疏松老辣。从传世画迹看，王蒙《溪山高逸图》，细网络状波纹，以长线勾出；吴镇《松泉图》，以留白画飞瀑，如闻水声；王振鹏《金明池争标图》，细水回流，笔法秀劲；张渥《九歌图》，波纹卷曲，势若飞动；而倪瓒的《渔庄秋霁图》，只在坡脚勾以平波，大片湖水不著一笔，似有湖水荡漾、空明澄净之意境突显。

明代善画水者，据画史记载，有谢时臣、王乾、萧澄、沈寅等人。《图绘宝鉴续纂》中评述谢时臣云：“尤善于水，江潮湖海，种种皆妙。”

《明画录》中介绍王乾，云：“尤善寒塘野水，拍泳朝暮之态。”从传世画迹看，陈汝言的《百丈泉图》，飞泉溪水，一派天真；周臣的《北溟图》，水势浩荡，层浪翻滚，起伏有致；张瑞图的《沟池竹木图》，沟池环匝，池水微波；唐寅的《云槎图》，浮云横断瀑水，隐现曲折；仇英的《松溪横笛图》，溪水以动，涧水以静，相映成趣；文嘉的《蓝水玉山图》，山多飞泉，循崖直挂；陈洪绶的《黄流巨津图》，波纹细密，浪如雪喷，极有装饰之趣；而明末清初傅山的《飞瀑秋枫图》，借地为水，画出数道飞瀑，有如白练直泻而下。

元代 王蒙《具区林屋图》（局部）

明代 文徵明《东园图》（局部）

清代善画水者，据画史记载，有汤豹处、钮元凤、卞三畏等人。汤豹处，《国朝画征录》云：“特善画水，穷尽变态。”钮元凤，《越画见闻》云：“勾云绘水，尤为人妙。”《山静居画论》曾评石谷《清济贯河图》云：“笔势浩瀚，沙黄日薄，一望弥漫，画水随笔曲折卷去，如闻奔腾澎湃声发纸上。旁观朱生者移时色沮，以手指曰：‘前年舟过，几厄此处。畏途逼人，无那太似。’相与称叹。”从传世画迹看，袁江、袁耀均为画水高手。袁江的《海上三山图》，以圆波状网巾水法，画出大片水域，层波叠浪，水势浩荡；袁耀的《蓬莱仙境图》，以勾线加染法画水，波涛汹涌，白浪翻滚。

其他画家的画水作品，亦各具特色，不一一而论。

清代 石谿《江上垂钓图》（局部）

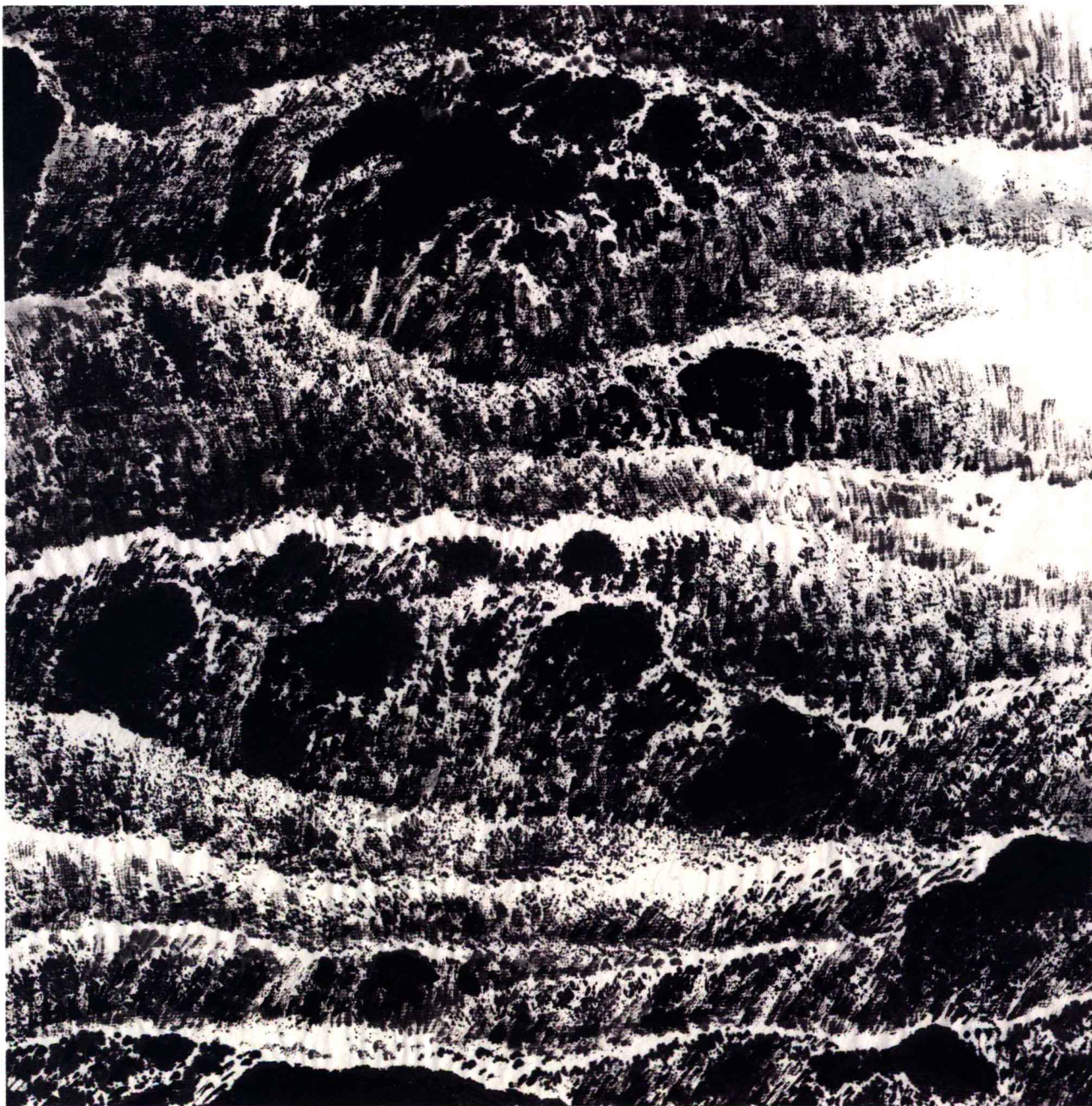
清代 袁耀《巫峡秋涛图》（局部）

清代 石涛《诗书》（册页局部）

二、水法画法

此画表现乱石激流的情景，水从乱石中急速穿过形成激流，或称险滩激流。水流急湍而漱石，山涧积水欲流而被巨石阻隔，形成湍急多变的激流形态，激流冲击礁石往往溅起很多浪花。这些在描绘时均须注意刻画，用笔用墨要灵活，不要呆板，必要时用散锋笔点乱。

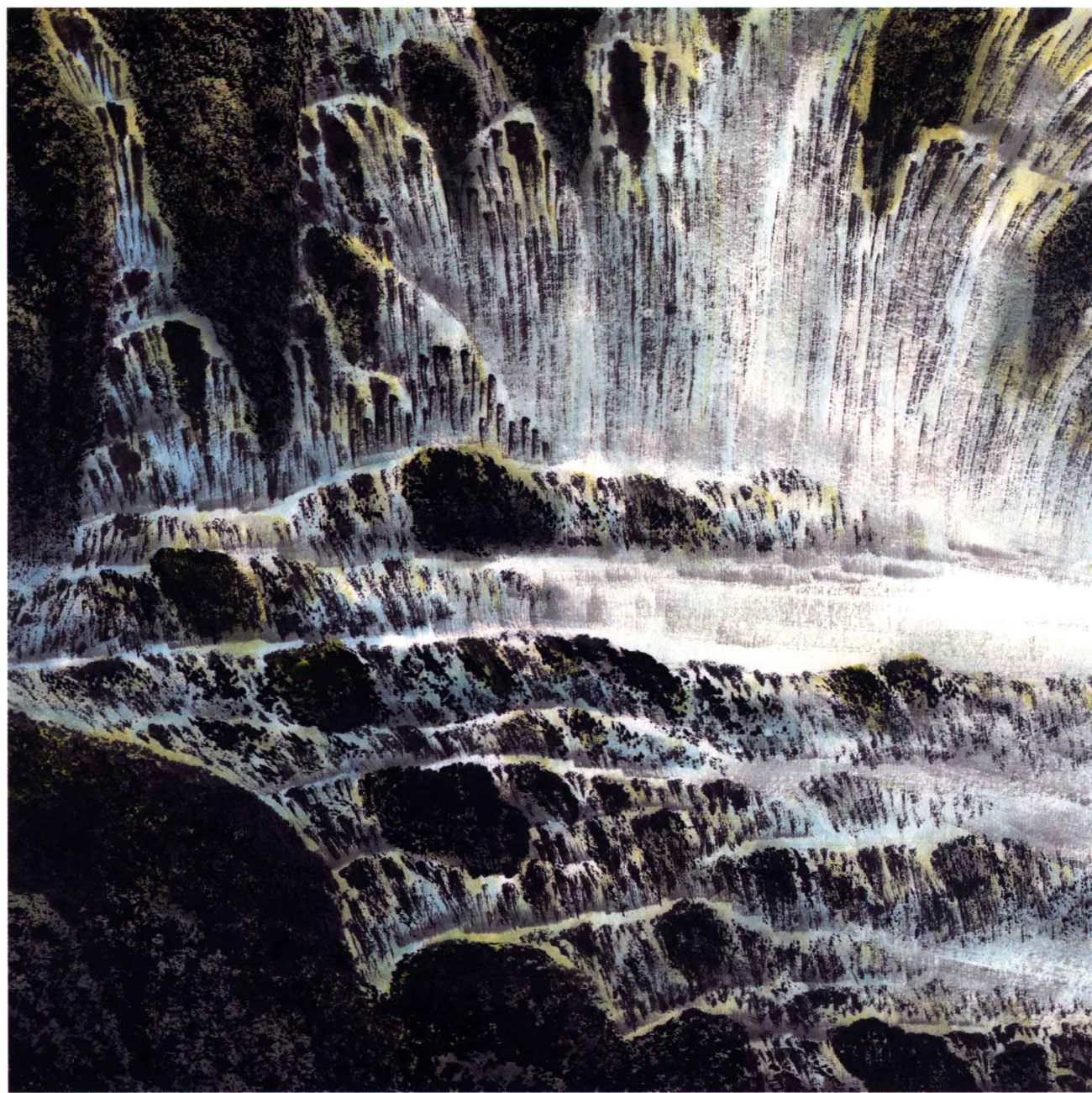

此图水法是表现山谷溪水冲击礁石的场面。画时要注意其层次与虚实关系。用笔要灵活，笔法要多变，用墨要大胆，浓、淡、干、湿并用，这样才能表现出激流漱石的生动形态。

该图表现水口与瀑布的源流与瀑脚激流形态。瀑脚溪口多碎石，水流从高耸的山峰飞泻而下，撞击岩壁巨石或谷底碎石，激起很多浪花，形成了水雾。画瀑脚一定要注意留白，以表现雾气。流水冲击溪谷碎石，又形成了乱石激流，绘画时注意把握其多变的形态，用笔用墨，要灵活多变，或勾或点或皴或擦，均以表现水势为目的。

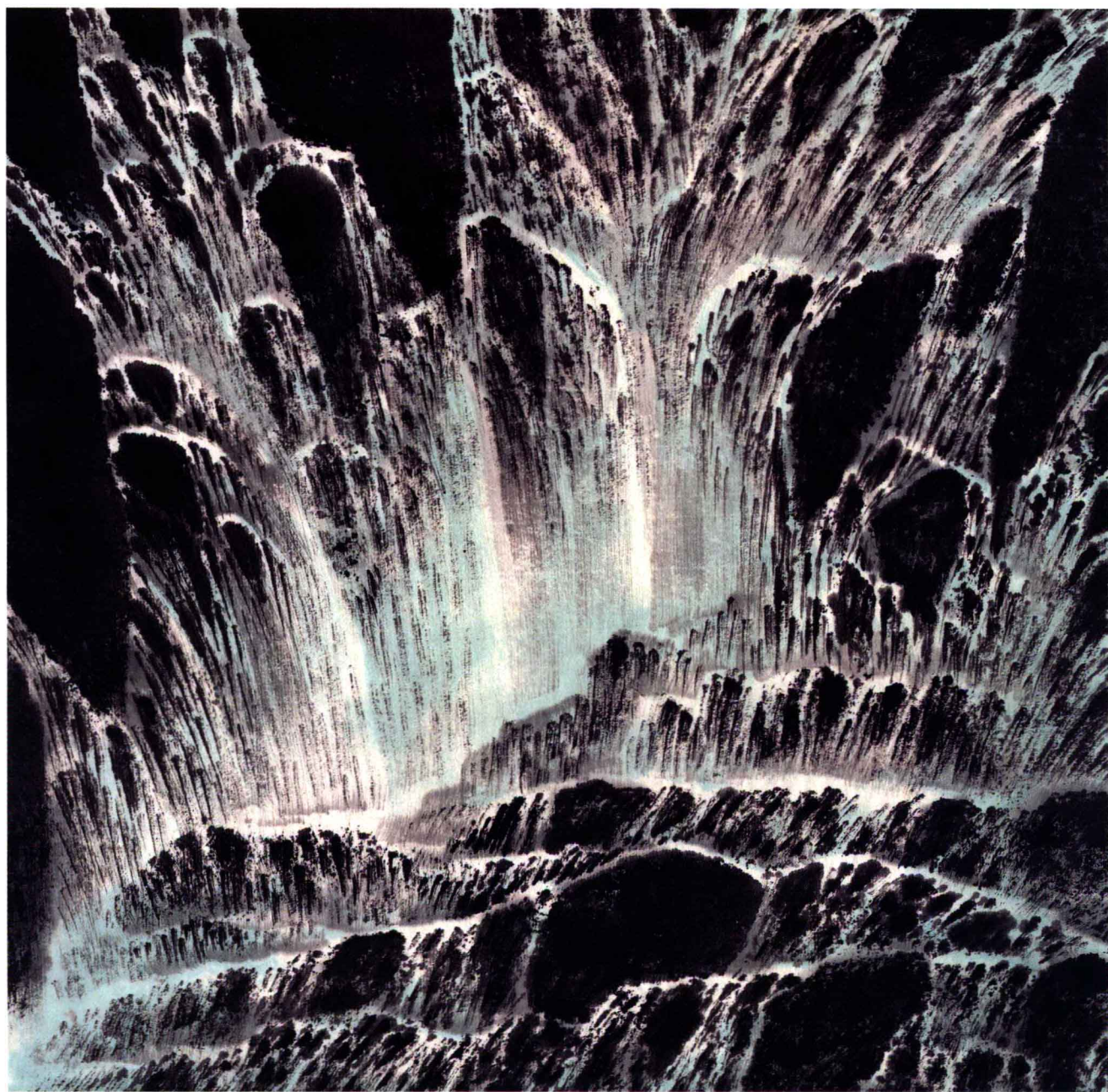
此图为瀑口与瀑脚的彩墨画法。在具体绘画过程中，要根据瀑布飞泻的水势与瀑脚下激流的形态变化而进行刻画。画水要用淡墨干笔，运用长短不同的线皴来表现即可。激流水柱两侧之山石，可用浓墨皴擦画出，水中巨石上的苔藓可用散锋笔点厾。最后渲染花青和藤黄，以丰富画面变化。

画宽大瀑布时要注意刻画水的流势。水从高耸的岩壁而下，有的水流比较宽大，有的则细若珠丝，形成水帘。绘画时要根据飞流形态，用笔用墨亦相应灵活处理。为表现流水的气势，宜用侧锋进行皴擦，以利于表现瀑脚下的水雾。

此图是画九寨沟瀑布群，注意刻画流水的动感与声感。九寨沟瀑布群，形态多变，气势雄伟壮观感人。刻画时，要掌握好这一形态特点，用笔用墨要大胆，要淋漓酣畅，切勿拖泥带水与呆滞死板。

画瀑布要注意表现瀑布下方水雾的空灵感。用浓墨皴画瀑布流水两侧的山石，使其与流水形成强烈的黑白对比，这在山水画技法中称为“以黑守白”。瀑布下方因有碎石阻隔而形成许多细流，绘画时亦应注意刻画。

山谷涌泉画法，画时注意山石与溪水的黑白关系以及瀑布水口的刻画。该水图水流两侧山石面积较大，而生有苔藓和植被，绘画时宜用散锋笔法点皴，这样能较好地表现山体质感。

三、创作作品画法步骤

《银装素裹》画法步骤

步骤一 浓淡墨勾皴出远山、近树和近处山坡，淡墨勾近处林木间的居舍。中锋、侧锋运笔，用披麻皴法，轻轻地皴画面中部的主要山体。在皴画过程中，注意用笔的快慢疾徐，墨色的轻重变化，着意留出山上的积雪，散锋点皴出山体深幽之处的灌木树丛。在刻画近处塔松时，注意留白，以表现塔松的积雪效果。淡墨皴画出近处平缓山地上的蜿蜒小溪。