

中国山水画研修院

山水画教程

上集
第四册

王中年编著

· 泉瀑

人民美术出版社

中国山水画研修院

山水画教程

上集

第四册

王中年编著

泉瀑

图书在版编目 (C I P) 数据

山水画教程. 上集 / 王中年编著. —北京: 人民美术出版社, 2009.1

ISBN 978-7-102-04545-0

I. 山… II. 王… III. 山水画—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 006376 号

中国山水画研修院

山水画教程 上集

编 著 王中年

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

责任编辑 陈振新

装帧设计 靖喜华

印 刷 人民美术印刷厂

经 销 新华书店总店北京发行所

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

印 数 00001-10000

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/12 印张 28

ISBN 978-7-102-04545-0

定 价 298.00 元 (全四册)

版权所有 翻印必究

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来未见过面，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。

目 录

泉瀑的魅力 笔墨的神韵·····	1	画瀑断藏露·····	43
山泉瀑布流水技法·····	2	孤泉藏露 三瀑合一·····	45
水口画法·····	3	高低错落 双瀑归一·····	46
水口空白法 水口线描法·····	4	瀑布 S 形状构图 左右错落构图·····	47-49
水口以空代水法·····	5	点景宜合情 动与静的构图形式 湍流静缓·····	50-52
水口写实与写意法 水口泼墨法之一·····	6-7	泉瀑造势 表里联外·····	53-54
水口湿画法 水口泼墨之二 水口泼墨法之三·····	8-9	近求质远求势 纵横交错构图·····	55-56
水口结网法 水口写实法·····	10	上虚下实与上实下虚构图 方圆对比构图·····	57-58
水口写意法 水口勾皴法·····	11-12	对角虚实法 对角空白法 宽窄兼顾·····	59-60
烟泉写意法·····	13	泉、石、树对比 宽、窄、竖、横对比·····	61
山泉瀑布构图与六忌·····	14	《燕山秋雨后》临摹稿·····	62
忌孤泉 忌直泻 忌等高 忌正中·····	15-17	《青龙飞瀑》临摹稿 《清泉吟金秋》临摹稿·····	63-64
忌分流 忌无源之水·····	18-19	瀑不在大有泉则灵·····	65
泉瀑之水何处来 水源含蓄·····	20-21	春风吹暖柳丝绿 秋泉送凉枫叶红·····	66
三相理念的运用·····	22	雨洗千山净 泉流一路清·····	66
泉瀑构图法则口诀之一 泉瀑构图法则口诀之二·····	23-24	动与静、明与暗、寒与暖的变换·····	67
泉瀑构图法则口诀之三 泉瀑构图法则口诀之四·····	25-26	《悬崖飞瀑千斛珠》临摹稿·····	68
上下贯通 逢简必繁 前后贯通·····	27-28	《泉水映金秋》临摹稿·····	70
无树水自变 有树作纽带 一瀑泉多支·····	29-30	《高士赏泉图》临摹稿·····	71
左右交错 无遮自变 有木宜变·····	31-32	《初秋枫林艳 九寨泉瀑清》临摹稿·····	72
杂树遮掩 散流合一 分流汇聚 画外有画·····	33-35	《瀑鸣撼幽谷》临摹稿·····	73
泉瀑写生与构图·····	36	石的世界 《涧瀑图》临摹稿·····	74-75
画瀑分宾主 山为主水为宾·····	41	黑白相间 纵横交错·····	76
泉为主山为宾 宾主有别·····	41-42	壶口飞瀑组画·····	77-78

泉瀑的魅力 笔墨的神韵

观赏一个瀑布,可从不同角度,领略其不同的风姿。若攀上高峰再俯视瀑布,乃见千丈悬瀑变成白绫素练,从半空悬挂下来,在阳光的照射下,发出耀眼的光芒。站在瀑布下仰观高瀑雄浑奇丽、多姿多彩、蔚为壮观,不仅会有高山仰止之感,并且飞珠溅玉沾湿衣装,别有一番情趣。面对泉瀑如同面对现实人生旅途,人的一生中难免也有这样起伏跌落、汹涌激情的冲动和义无反顾的前行。世间万物中,也许只有奔腾咆哮的瀑布最能唤醒人们内心沉睡的意识。听听泉瀑的喧响,那似风似雨的轻吟或如雷如鼓的轰鸣,都能唤起你内心的回应。毕竟,那是大自然的呼唤,是大地滚动的脉搏,没有什么比这样的音律更让人沉醉的。瀑布竟然有此魅力,令人遗憾的是不可能每个人都会有此机遇亲临观赏瀑布奇观,所以山水画家有责任和义务将这些美不胜收的动人心弦的泉瀑,通过高超的绘画艺术手段,描绘出比真实景色更加完美的泉瀑神韵。

山泉瀑布流水技法

水是山水画要表现的重要内容之一。山静，有水则灵，有溪则动，有泉则声。水表现得好，对于活跃画面气氛，增强空灵感和神秘感起重要作用。孔子说“仁者乐山，智者乐水。”山和水都能陶冶人的性情与启发人的睿智。宋郭熙在《林泉高致》中说：“山以水为血脉，以草木为毛发，以烟云为神形，故山得水而活，得草木而华，得烟云而秀媚。山以水为面，以亭榭为眉目，以渔钓为精神，故水得山而媚，得亭榭而明快，得渔钓而旷落，此山水之布置也。”山是固定的易写其形，水是流动的，形态不固定，所以要把水的各种形态性情画得好是不那么容易的。画家对水必须细致地观察研究，对不同形态的水要采用哪种技法来表现，是一个关键问题。社会在前进，文化艺术也需要推陈出新，在山水画中对于水的表现同样需要新技法去补充完善传统技法的不足。古人也非常重视画水，并有名家辈出，如唐代孙位，宋代蒲永水、孙如微、马远、孙白，清代袁江、袁耀等。古人虽重视画水，但表现水的技法比较单一，基本上是用线或空白来表现水的形态。现代画家画水就应该吸取各种绘画的长处，补传统绘画之短处，作到古今结合，中西结合，采纳不同技法和手段来表现水的灵性、形态和质感。现将不同形态下的水所采用的传统技法和现代技法，以及作者本人在艺术实践中总结出的经验和技法分类介绍如下。

水口画法

水口就是瀑泉流入溪涧时经过关口受阻（或跌落）而形成的水流状态。其实水口就是泉瀑的一部分。水口画法较多，可归纳为水口九法：

1. 空白法、2. 线描法、3. 以空代水法、4. 写意法、5. 泼墨法、6. 湿画法、7. 结网法、8. 写实法、9. 勾勒法。

一幅山水画，泉瀑最关键的刻画部位是水口，倘若描绘得生动精彩，必将会给这幅作品增辉添彩。清代唐岱说：“夫水口者，两山相交，乱石重叠，水从窄峡中环绕弯转而泻是为水口”。因水口是泉瀑中的画眼，所以描绘越精细越好。画水口波纹用笔须流畅而柔劲。先用较干的重墨侧锋颤笔勾泉瀑水流去向，再用浅干墨画水口，强调水的落差与质感（如右上图是采用勾勒法表现的）。

为增强水的明度，把两边山石和水中的石画得浓重些，这样黑白对比强烈，就把泉水的形态走势显示出来了，而且更引人注目（如左下图水口是采用湿画法和写实法表现的）。若要画好水和水口，不宜一味临摹仿照古人之法，应该到生活中去观察研究、写生、探索，从而悟出新的技法来。

水口勾勒法

水口湿画法和写实法

水口勾勒法和勾勒法

水口空白法

空白法，是古今画家画水口或泉瀑常用的方法。

作画步骤：

1. 蘸较浓墨侧锋用笔在泉水两侧皴出岩石基本结构，空出画水部位。
2. 在墨色未干时较细致地刻画岩石主要结构和纹理，注意岩石最亮处也不得超过泉水的明度。
3. 干笔细致刻画水流中矾石及水流转折变化（如左上图）。

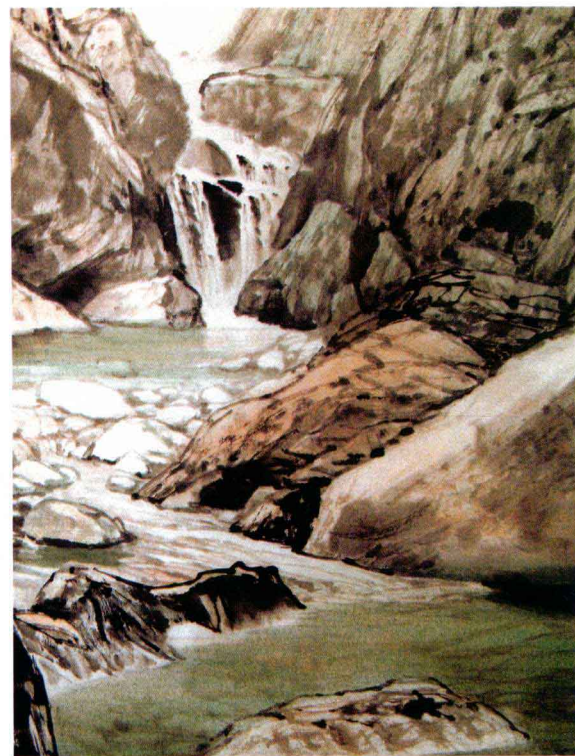
水口线描法

用线描法描绘溪流水口，要在构图上注意岩石之间的大小相间、疏密聚散、阴阳浓淡、虚实对比并挤出流水口，在表现比较平静的水平面时，要注意用笔方法，适宜采用羊毫笔蘸淡墨并用拖笔法画出水急与缓的流向。线条宜流畅，转折飘逸（如右上图）。

水口以空代水法

对泉水的表现方式可根据画面构图的需要，采用不同形式和方法去表现，甚至在同一幅作品中泉瀑与水可采用两种方法，例如在上面这幅作品中的瀑布是采用皴点法来表现泉水的流动感，为了不破坏画面原有的泼墨中的艺术效果，故将画中下面那块空白处不去细致刻画水流的质感，即以空代水法。这样表现使画面更清晰、空灵、自然，并且在构图法则上，巧妙地运用了对角空白的形式。

水口写实与写意法

上图中水口处是采用写意法，中间是勾线法，下面静水是写实法。临摹时要先画泉水周边的岩石留出空白，然后再刻画水口和静水。

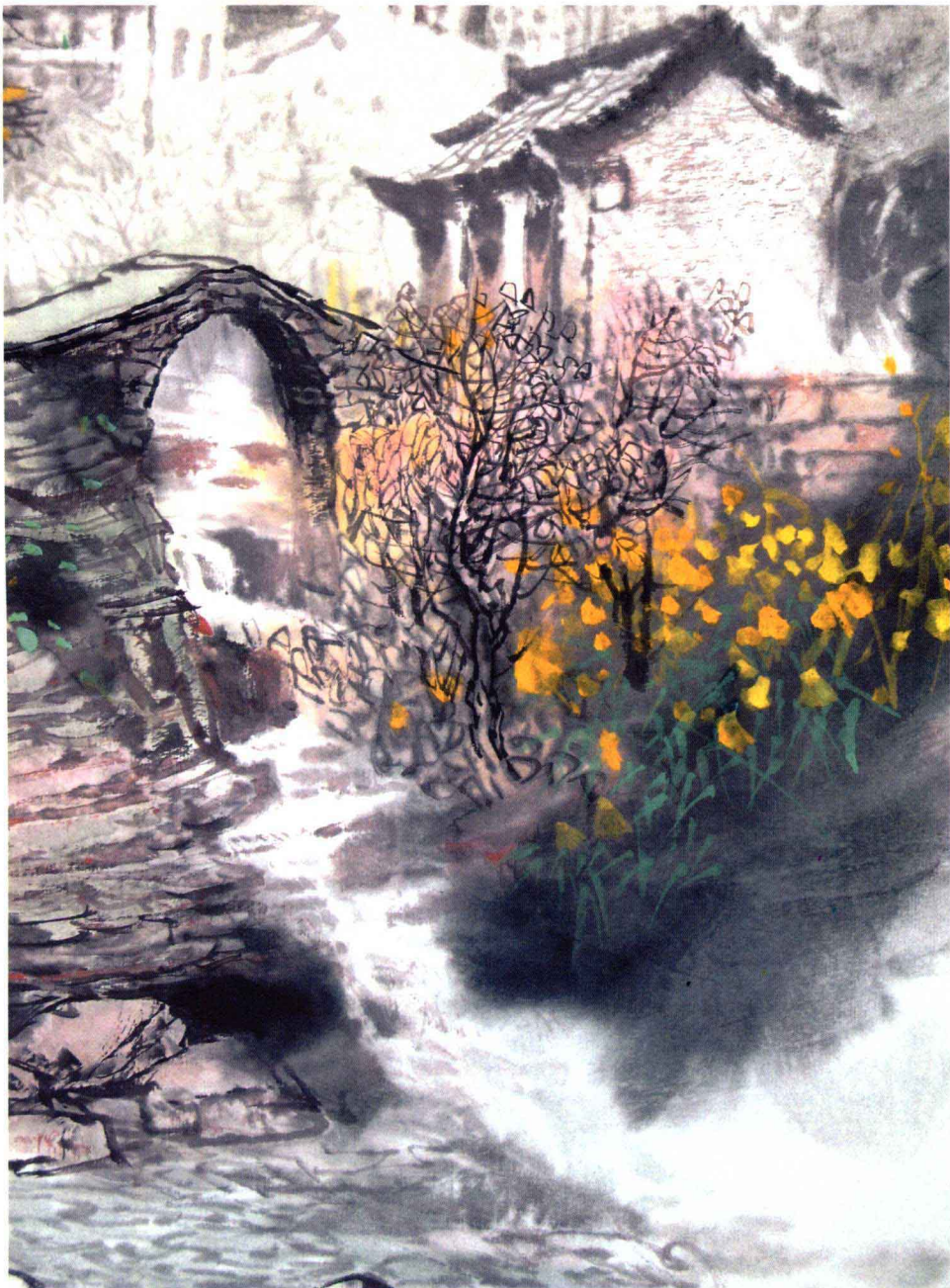
左图水口主要采用的是写意法。临摹时同样是先画水口周边的岩石和树木。表现岩石采用斧劈皴法，落墨宜侧锋用笔。左侧岩石纹理是采用龟纹皴法，其法将在《山水画教程》下集第11册“龟纹皴技法”详细阐述。周边石树画完后再用小写意方法刻画泉水。

水口泼墨法之一

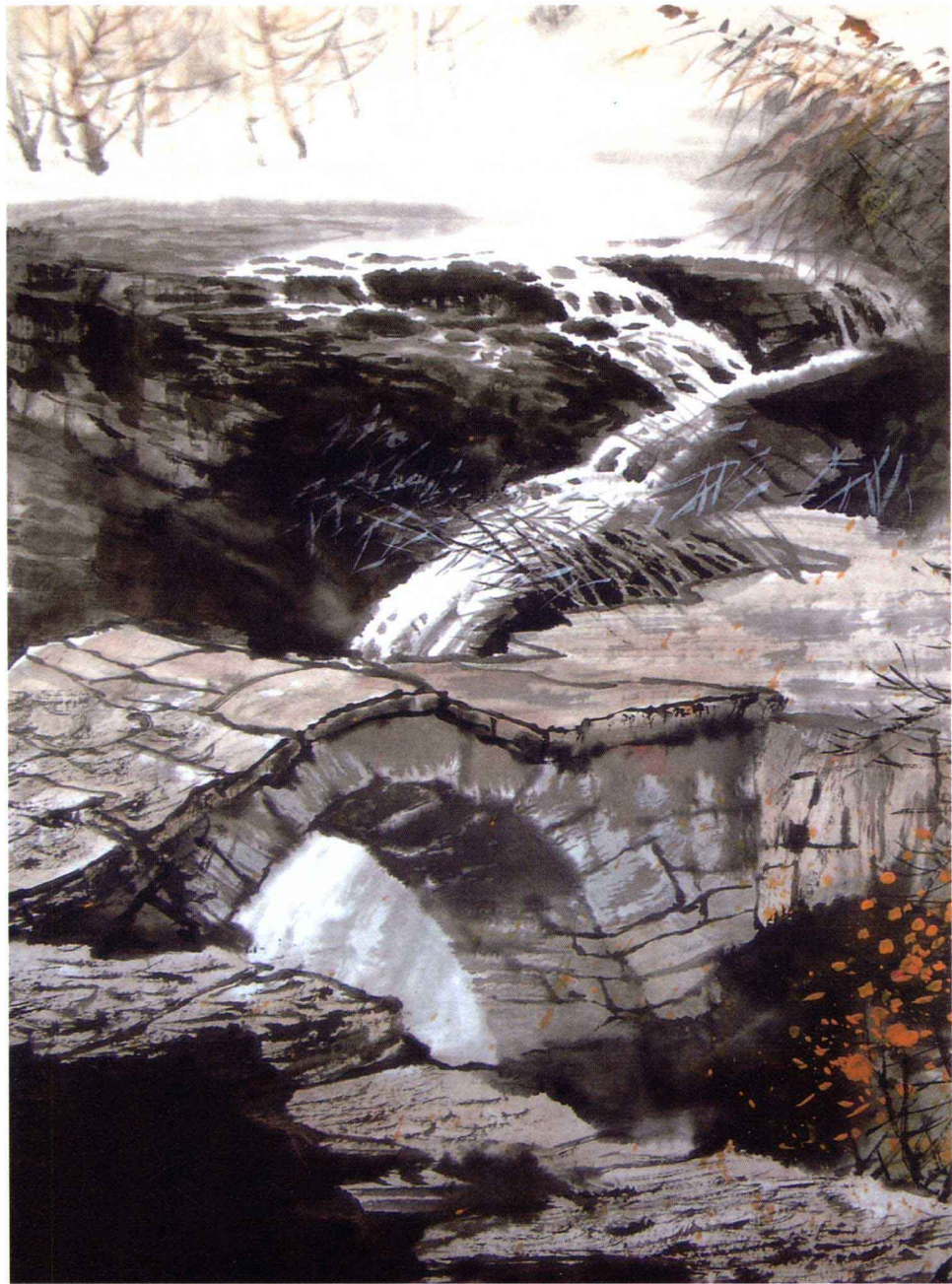
水口画法形式多样,一般是采用写意或小写意方法。这对表现水口所欲留的空白之处容易驾驭,不至于让多余的墨色将空白或泉水支流空隙洒掉而无法弥补。上面这幅画水口的表现方式是采用泼墨泼彩技法,此法虽然在创作过程中比较复杂难度又大,但墨韵气势效果极佳。

步骤是先泼出整体彩墨效果,这一步骤是“造势”或“求势”只有墨韵,有势无质。然后因势利导,细致分别刻画,这一步骤是“求质”,即岩石树木之质,泉水流动之质,有质无势则匠有势无质则空,质势并存,相得益彰。

水口湿画法

为了体现雨中景色的朦胧感，不宜将画的所有景物画得太实，但也不能太虚。做到虚中有实，实中有虚，为达到其效果，在技法上要采取不同手段。其一是将画面喷湿，稍等片刻，让水在宣纸上自然润开，然后再用羊毫笔或兼毫笔蘸淡墨刻画。泉瀑是画面组成部分，同样也要画虚一些。因为在未干的画面上勾勒岩石纹理结构，使墨色融为一体，故此称湿画法（如左上图）。

水口泼墨法之二

右上图是一幅表现水口的特殊构图，在画面上既要表现石桥造型小巧精致和筑桥石块长短薄厚、大小相间的变化，也要突出水口的转折变化和水的亮度，所以采取泼墨手段将桥后面的岩石复杂的结构概括成一块浓墨与线条复杂的桥构成繁简对比和黑白对比的关系。泼墨不完全是为了制造画面的墨韵，也是为了概括繁杂景物的需要。

水口泼墨法之三

泼墨即是將墨泼在紙上的一種作畫方法。初學畫者不必過早涉及，否則將影響基本功練習。

泼墨的步驟是：將先調好的濃淡墨或彩墨分別盛在大小不同的色盤或容器里，然後將宣紙鋪好在毯毯上，將調好的墨色根據構圖的需要大膽地、有步驟地將這些濃淡墨色泼洒出，讓墨色自然洇開，隨時要注意控制墨色在紙上的變化（否則烏黑一團）並留白待畫水口（如右圖）。這仅是泼墨的第一步，隨後用大筆根據構圖需要將多余的水墨引向畫面所用之處，作畫時若出現情理之外的情况，也不妨隨機應變，因勢利導，往往也會出現意想不到的藝術效果。

關於泼墨技法將在《山水畫教程》下集第九冊“寫意与泼墨”詳細闡述。

水口结网法

结网法是表现泉瀑或水口突起的岩石或矾石阻挡，水在岩石缝隙中穿流形成网状，但这些水流东奔西泻、横溢无规，变化无穷，形如一张破鱼网，故称结网法。

此法着重刻画露出水面的岩石的形状。刻画时多采用侧锋蘸浓淡墨皴点出各具形状的岩石，留出大小粗细宽窄长短不同的空白代水，强调黑白对比的变化（如上图）。

水口写实法

写实法其实是中西相结合的画法。在艺术理念上打破纯传统形成规律法则和表现技法，用科学的绘画视觉理念去观察大自然，用新的形式美法则去创造符合人的视觉心理美的表现形式和方法。像这样的山水画是涉及绘画透视学、色彩学、视觉心理学、绘画美学的综合性绘画作品（如右上图）。