

CHU XUEZHE ZHIYOU

学者之友

山水画·云水点景篇

文良玉 ◎ 著

江苏美术出版社（全国百佳图书出版单位）

目 录

怎样画云水点景·····	1	四、烟岚法·····	17
工具与材料·····	1	五、薄雾法·····	19
笔墨使用·····	2	点景画法 ·····	20
一、怎样用笔·····	2	一、点景人物·····	20
二、怎样用墨·····	3	二、建筑物·····	21
水的画法 ·····	5	三、舟船点景·····	22
一、勾水法·····	5	四、鸟兽点景·····	23
二、留白法·····	7	云水点景步骤范例 ·····	24
三、染水法·····	8	范例一 勾染法、留白法、倒影法	
四、倒影法·····	9	为主要创作手法·····	24
五、皴水法·····	10	范例二 勾、皴、染水法为主要	
六、瀑布法·····	12	创作手法·····	27
七、流泉法·····	13	范例三 瀑布、溪流为主题创作·····	30
云雾的画法 ·····	14	范例四 云雾为主题创作·····	34
一、留白法·····	14	范例五 云水点景综合创作·····	37
二、勾云法·····	15	范例六 云水点景综合创作·····	39
三、染云法·····	16		

※ 怎样画云水点景

云水是山水画很重要的组成部分。古人说云水是“活物”，是山水画的调节剂，运用得好，可使画面飘逸灵动、生气勃勃。在自然界里，山和树是静的，云和水是动的，没有固定形态，但它们的常理是不变的，仔细观察并掌握其规律非常重要。水是液体，因此它随地形地貌的不同变化很大：有时平静为镜、安谧温柔；有时波浪滔天、气势磅礴；有时细流涓涓、蜿蜒弯曲；有时浩浩荡荡、一泻千里；有时飞流直下、悬空飞舞。作者可以充分表现它的美感，抒发自己的情怀。

云雾是水蒸气，有种蓬松迷蒙的感觉，随气流飘动，变化万千。正因为这样，可以在画面里按需要布置云雾，以调整画面虚实，营造画面气氛。掌握云水画法对于山水画创作非常重要。

点景是指在山水画中画上人物屋宇、飞禽走兽、桥梁舟车、楼台亭阁等等，营造一定的环境气氛，以增加画面的生活气息。它占画面的面积较小，但能起到画龙点睛的作用，是观画者必然过目的地方；因此，必须谨慎为之。点景用笔应和整个画面协调，与所描绘的地域景物一致，和时令吻合，多寡适宜，安置恰当，真正起到点活整个画面的作用，而不成为蛇足。

※ 工具与材料

笔：毛笔是我国传统的书画用笔。笔头分为三部分：笔尖、笔肚、笔根。笔尖最前面的部分称为“锋”。一支好笔的笔头要做到五个标准，即尖、齐、圆、健、聚。所谓“尖”是笔尖要保持锐度；“齐”是笔尖铺开，毛要保持齐整；“圆”是笔腹成圆锥形，饱满无缺陷；“健”是笔毛富有弹性，弯曲后能恢复原状；“聚”是笔毛散开后能聚到一起。笔的种类很多，分为硬毫笔、软毫笔和兼毫笔等等。兼毫笔刚柔适中，力度在两种毫笔之间，宜于勾线或皴染，可以根据需要选用。

墨：传统的墨锭，因取烟原料不同，可以分为松烟墨、油烟墨和漆烟墨三种。因墨锭使用不便，逐渐演变成墨汁。现在选用较广的有一得阁、胡开文、曹素功等高等墨汁。

纸：宣纸是我国特有的手工制作绘画用纸，好的宣纸纸质洁白光细，薄腻绵韧，色墨不漫洇，能凸显笔晕墨彩，反复点染皴擦而不破损，长期保存而不脆折。宣纸分生宣和熟宣。生宣具有独特的渗透、润墨和一次性吸附的性能，落墨着色，能显现笔痕墨迹，变幻自然，最宜作写意画；熟宣不吸水，墨色敷于表面，宜作工笔画，便于多次晕染，色墨匀净。

砚：砚台大多用石料制成，砚石以石质细腻、色彩雅丽、发墨细快、贮墨不涸、不损毫毛为好。

颜料：中国画的颜料分为石色和水色。石色是矿物质经过研磨漂制加工而成，多为粉末状，不渗化，为不透明色，有覆盖力；水色是从植物中提取，易渗化，色泽明快，但不耐久。矿物质颜料常用的有朱砂、朱磬、石青、石绿、土黄、石黄、赭石等；水色颜料有花青、藤黄、酞青蓝、曙红、大红等。

其他用具：画桌、毛毡、水盂、调色盘。如外出写生还需要准备速写本、画板和坐凳。

※ 笔墨使用

怎样用笔、用墨是中国画最重要的基本功，为历代画家所重视，也是评判中国画品位高下的标准之一。

一、怎样用笔

中国画造型最基本的元素是点和线，而点、线的千变万化都和怎样用笔密切相关。怎样用笔，最根本的是怎样执笔和如何使笔在纸面运行。不同的执笔方式和运行方式，所产生的点、线效果是不一样的，应注意领会，熟练掌握。

行笔中提、按、转、折是画线力度和方向的变化。“提”是画细线的手段，笔锋轻轻接触纸面，要旨是平，如“锥画沙”，能画出匀称的线条，这是画线的基础。“按”是用力大些，让笔头接触纸面大，线条粗。提和按是相反用力，要提中有按，按中有提；用力由强到弱，或由弱到强，随意控制，才能使线条舒展流畅，富有节奏变化。“转”是画圆的手段，即在转弯处轻轻捻动笔杆，使笔毫转动不松散，画出的线条柔韧有力，如“折钗股”。“折”是画方的手段，线条在折处产生圭角，发生方向变化。另外，行笔的速度，急、徐、顿、挫，也会使线性发生变化。因此行笔中的提按转折、急徐顿挫不仅能使线条产生种种节奏韵律感，如轻快、凝重、厚实、坚硬、飘逸、绵柔等等，更能抒发作者的思想感情，使线条具有丰富的内涵。

(一) 中锋

执笔端正，笔与纸面垂直成直角，行笔时笔锋保持在线条中央。画出的线条两边光滑圆润、雄健有力、浑厚庄重，是最基本的常用笔法。

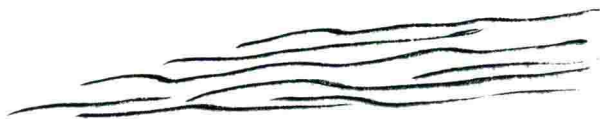
(二) 侧锋

将笔侧斜，使笔尖与纸面成一定的夹角，有时笔肚和笔根也可以使用。画出的线条一边光滑，另一边则成不规则的锯齿状，能粗能细，有面的感觉。线性苍劲凌厉，变化多，运用广泛。

(三) 逆锋

笔杆倒卧，行笔时笔锋在前，如犁耕地，笔尖与纸面摩擦阻力大，以求涩劲之势，成线不规则，线条苍劲有力，变化较多。另一种说法是将笔逆向行笔，也称为逆锋。

(四) 顺锋

又称拖笔，行笔时笔管侧倒，笔根、笔腰在前，笔锋在后，顺锋成线，线迹运转流畅，柔中带刚，寓刚于柔。

(五) 战笔

行笔中略有抖动，避免线条光滑板滞。线条凝重朴拙、厚重有力。

(六) 跳笔

行笔时笔锋短暂离开纸面，使连续的线条成为虚线，笔断而急促，线条具有空灵感。

二、怎样用墨

传统有“墨分五色”之说。有哪五色呢？如“焦、湿、浓、淡、清”或“最浓、次浓、淡、次淡、最淡”等。其实浓和淡是相对而言的，我们可以理解为墨色从最浓到最淡是循序变化的，也可以理解为五个或五个以上的色阶，按需要调配墨色。

用墨的关键是用水，笔的含水量和蘸墨的多寡决定了墨的浓、淡、干、湿。除此之外，运笔的速度、空气的干湿度、纸张的吸水渗化能力、上墨叠加的次数、时机的掌握等等，都和用墨的效果密切相关。

用墨的方法大体有以下几种：

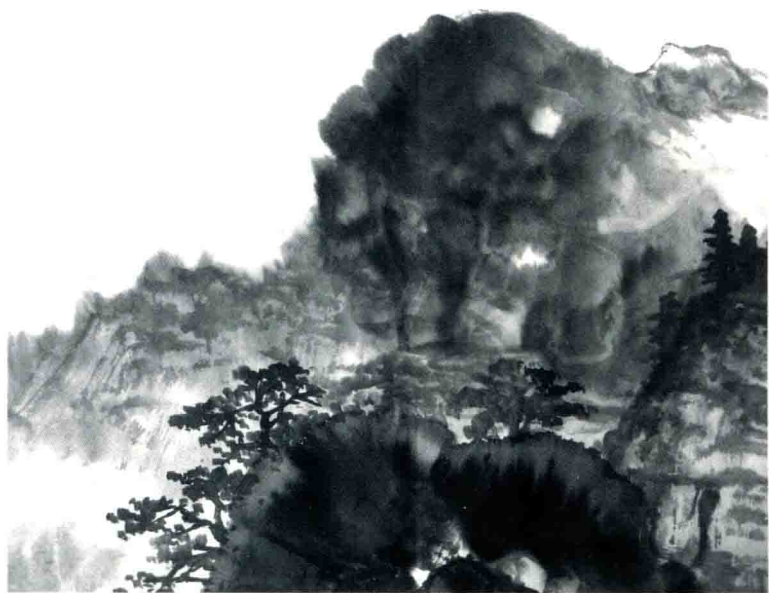
（一）积墨法

积墨法是指水墨由淡到浓、层层叠加积染的用墨方法，具体运用时必须待前一道墨干后，再叠加第二遍或第三遍，可加若干次直到满意为止。叠加不是在上一遍的基础上重复，应该和上一次的用笔错开，已经到位的地方，就不要再叠加，见好就收，适可而止。积墨要使画面达到浑厚华滋、层次丰富、浓而不焦、淡而不薄的艺术效果。

（二）泼墨法

是一种大水量的用墨方法，一般用大羊毫笔蘸大量的水和墨，急速在纸面运笔，任其融合渗透、自然变幻，然后施以笔墨，使之成形，即所谓的墨韵天成、人为造景。泼墨能得浑然天成之趣，特别能体现强烈的墨韵效果。

（三）破墨法

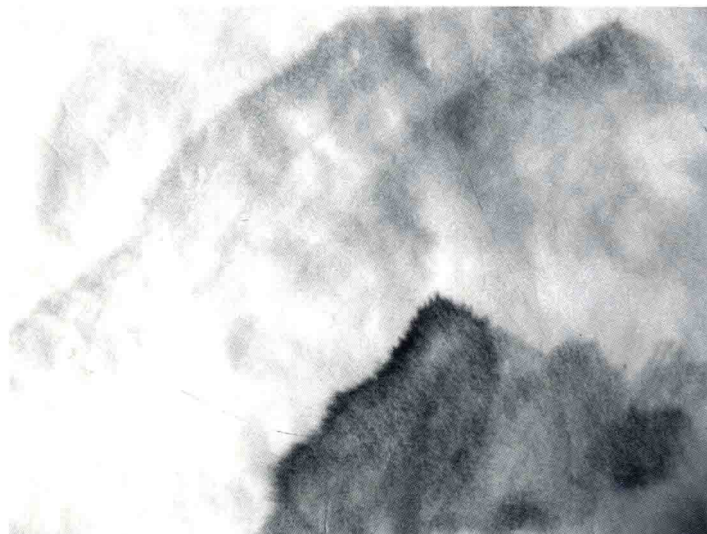
是在第一次用墨后，趁其尚未干时，再在上面叠画，使水墨碰撞交融、自然渗化的用墨方法。有浓墨破淡墨、淡墨破浓墨、湿墨破干墨、干墨破湿墨，也有墨破色、色破墨等等。关键是掌握好两次用墨的时机，过早则两次用墨混为一团，过晚则两次用墨不相渗和。

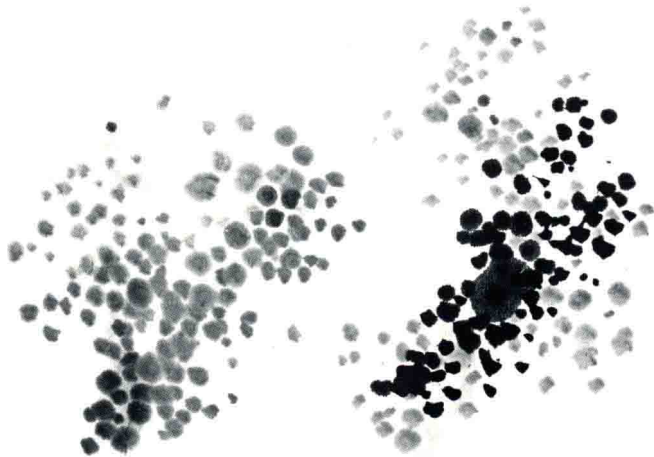
(四) 焦墨法

焦墨是砚台磨好墨液以后经过一段时间的水分挥发，墨质呈浓缩稠腻状，墨色深郁乌黑达到饱和。大凡焦墨用于点苔，宜用健笔秃锋，干笔蘸墨，着笔沉重，即落即起；不宜停留时间过长，点与点之间不宜叠加过甚。焦墨多用于收拾阶段，有提醒画面的作用，但应慎用，要用得恰到好处。

(五) 淡墨法（烘染法）

笔头含清水，再蘸取不同分量的墨液，可调成不同层次的淡墨，用以表现景物迷蒙的境界，大多用于渲染。淡墨与浓墨对比强烈，时有光泽透明感，多次积染墨色滋润，淡而不薄。用淡墨渲染，必须要用新磨的墨液，或新倒出的墨汁，渗透分化能力强，不污损画面。

(六) 宿墨法

宿墨指砚内干涸后再用水调成的墨液，或墨碟内长期干涸后加水调成的墨汁。“宿”是陈旧的意思，其墨汁颗粒较粗，不渗化，笔毫着纸后周围渗出一层淡淡的墨晕，使用恰当别有一番情趣。宿墨不能作为淡墨用于渲染。

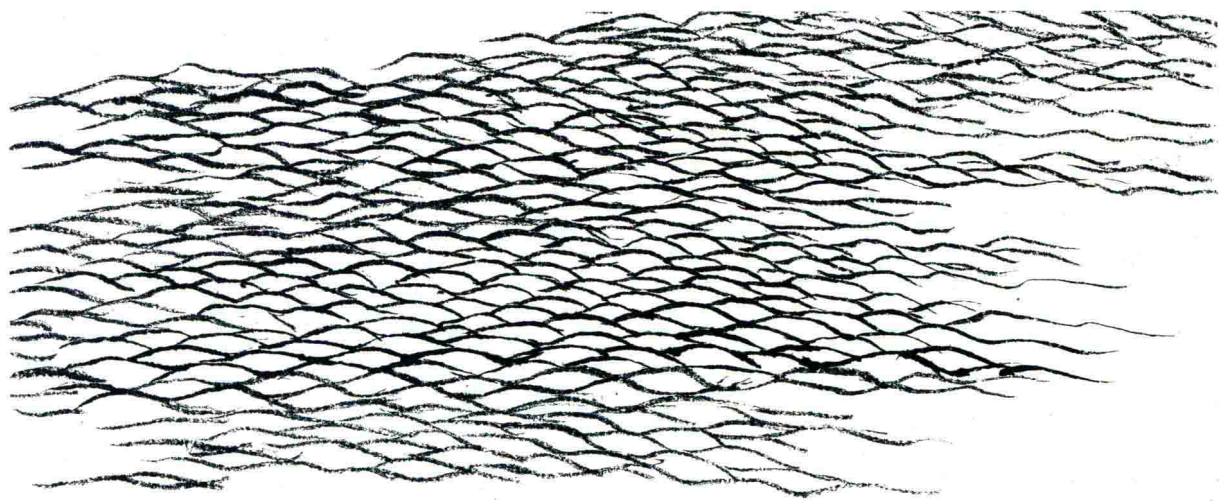
(七) 一笔用墨法

即笔头蘸水后，用笔尖蘸墨液，稍加调试，这样一笔墨中浓、淡、干、湿俱全，着纸运笔时，墨色在纸上即分布为由浓到淡，水分也由湿到干。

※ 水的画法

一、勾水法

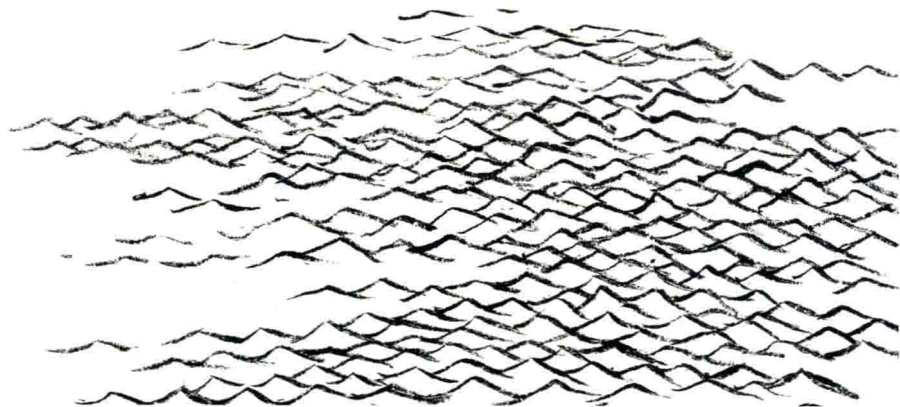
勾水是我国山水画中最早使用的表现水的一种画法。它是用线条来表现水的各种形态，南宋马远《水图卷》十二段，表现了江河湖海各种气候条件下水的形态，可以看出早在一千多年前用线条表现水的画法已经很完备。勾水法是中锋用笔，要求线条绵韧有力，一气到底。

(一) 网眼波

网眼波，因组成像网眼而命名，是表现微风吹起静水的粼粼细波，也是比较难画的一种水波形态。要求对勾线有较强的控制能力，细波线条需上下波动均匀，波纹大小不可过于悬殊，用线需匀称，一拉到底。细波可分成多组组合，使水面具有虚实感，更显生动。网眼波宜表现微风吹动的静水，用于较工整的画面。

(二) 人字波

人字波是表现微风吹起的粼粼小波，或是表现激流大浪在岩畔巨石浅滩处泛起的跳跃性小波，有峰尖但无浪花。勾线像一个“人”字，故名人字波。行笔用中锋上挑至波顶，即往下捺，形成一个“人”字状。波与波之间，似断非断，似连非连，绵延不断，一气呵成。人字波可作静水小波，也可以作流水浪花的大波。

二、留白法

留白法画水是古人最常用的一种表现静水的方法。所谓“留白”，是作画时有计划地将纸面留出一定的空白，通过其周围物象的描绘，达到显现水域的目的，是一种联想状物的表现方法。例如在一张白纸上画船，使人联想到船的四周是水；画飞鸟使人感到那是一片天空；画较平整的坡岸、沙渚，使人联想那是小溪小河。“白”并不是没有，而是蕴藏着丰富的内涵。留白作水，使画面显得空灵清爽，避免拥塞。

三、染水法

染水法是画雪景常用的画法，即在画好树木山林之后，留底作雪，在原来留白作水的地方染上淡墨或淡色墨，衬托出积雪的白色。染时可先把纸打湿，先淡后浓，逐步加深，分出水的明暗。笔毫含水量要充足，顺着—个方向用笔烘染，不可来回用笔，不可用宿墨。干染画法不易掌握，易显笔痕；湿染画法不显笔痕，浓淡过渡衔接较易掌握。染水法和勾水法结合，适宜表现出水的明暗和动态。

湿染画法

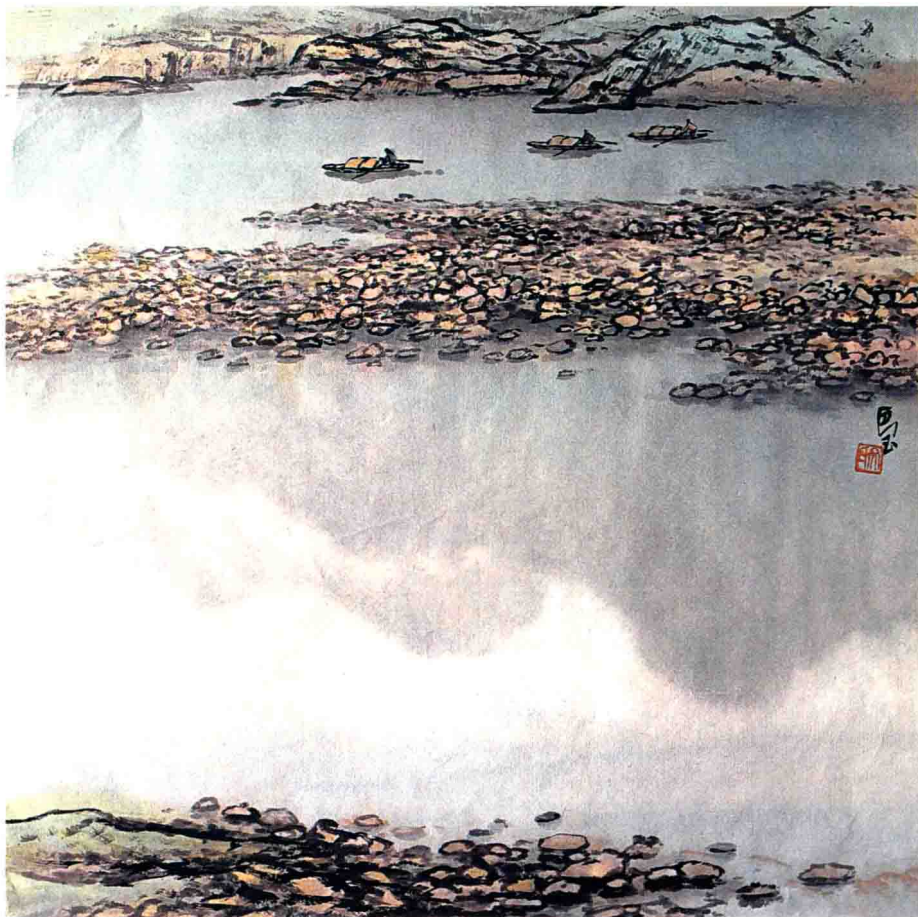
干染画法

染水法和勾水法结合

四、倒影法

古人画水一般都不画倒影，近现代画家常用。倒影法是在留白显水的基础上比较完整地画出物象倒影，凸显水面的平静、晶莹剔透。倒影应与物象垂直，用大羊毫笔画倒影，一气呵成，不可反复用笔。如果画流水中的倒影，影像零乱，应按画面需要处理，不必完全按实景描绘。

平静水中倒影画法

流动水中倒影画法

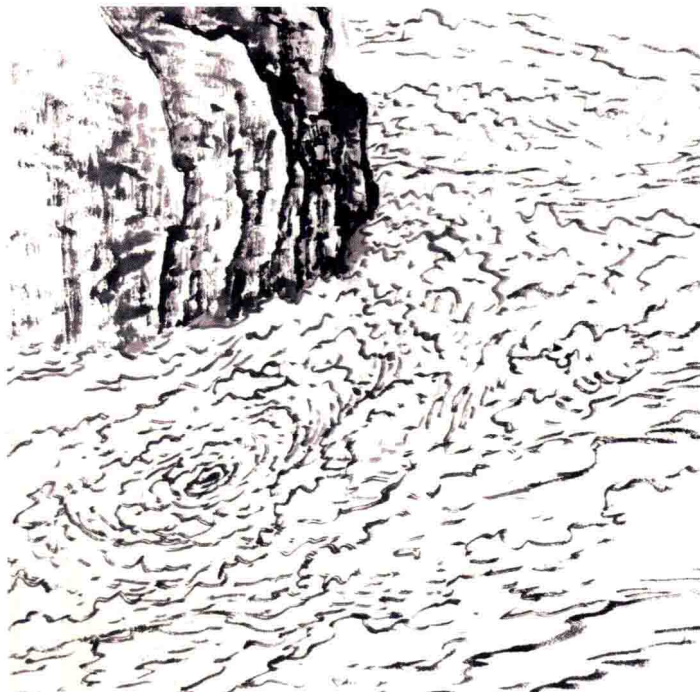

五、皴水法

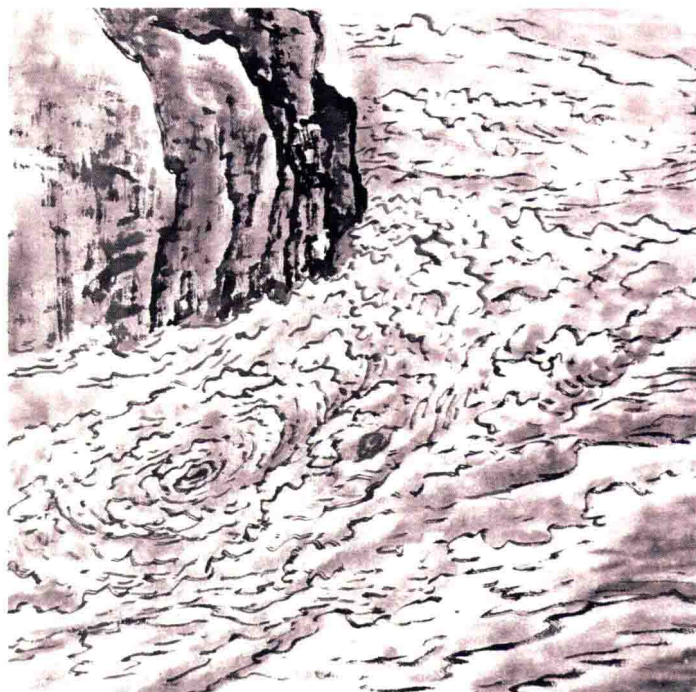
皴水法是借用山石的皴法画水，也就是将画山石的勾皴染的画法用于画水。皴水法画水可以表现水在受阻的情况下，急骤变化的状态，如急流险滩等复杂动态。

其方法步骤是：先用中锋勾出水纹的动态，如波涛、浪花、漩涡、爆水（从下面涌上的水）、激流等等；然后适当加皴，皴出水的种种流态和体积感；最后将纸打湿进行渲染，染时依照勾皴的线条运笔，浪峰和浪花处应留白不染；待纸干透后进行提醒，即在不足之处再次勾皴和复染，注意整体效果。

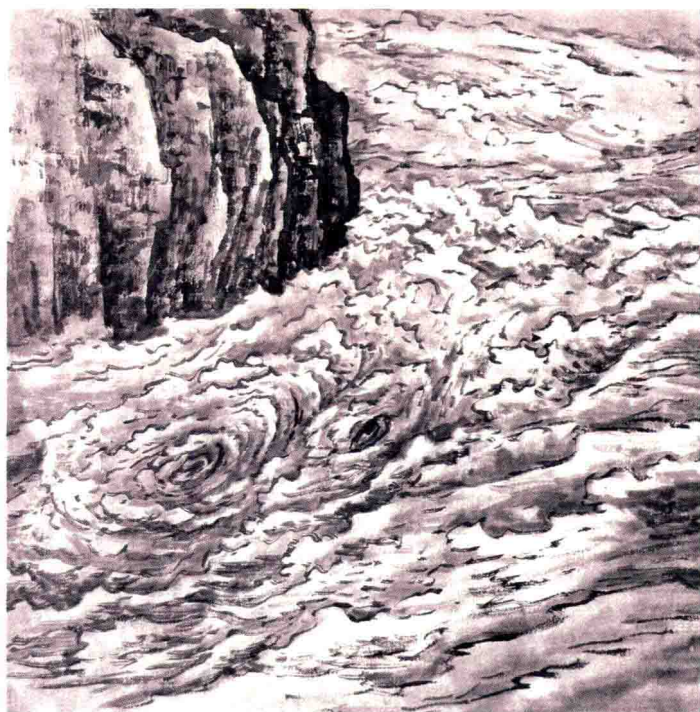
（一）漩涡水流画法步骤示范

①

②

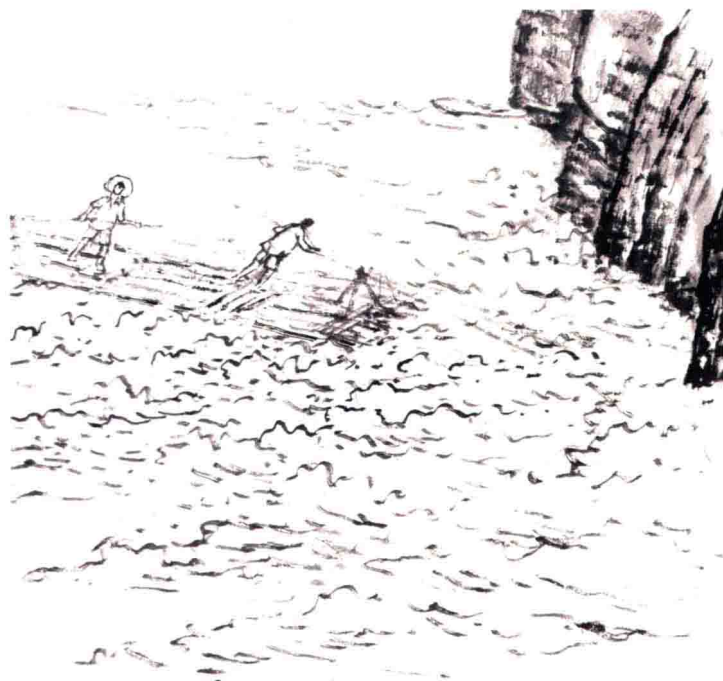
③

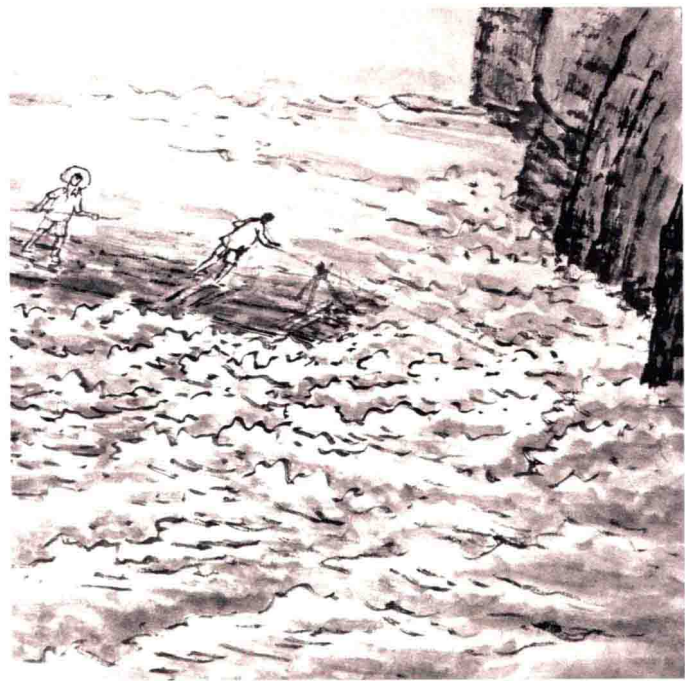
④

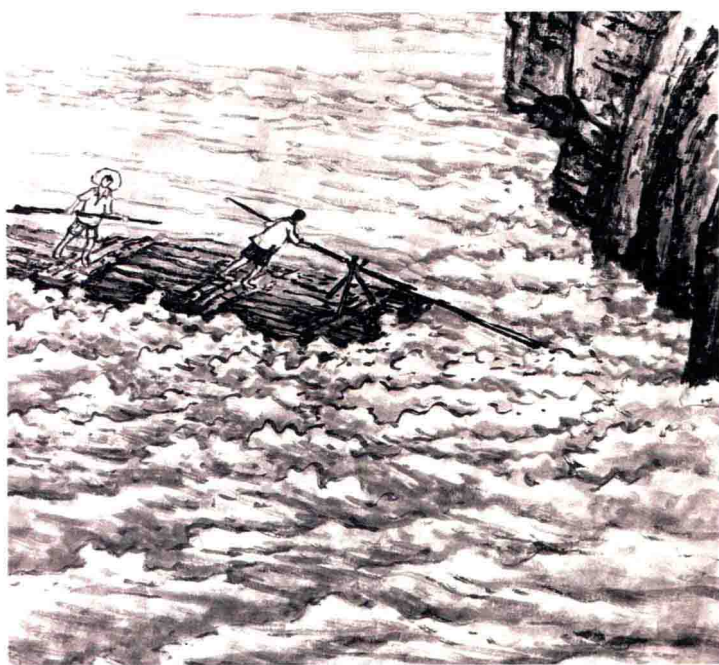
(二) 湍急水流画法步骤示范

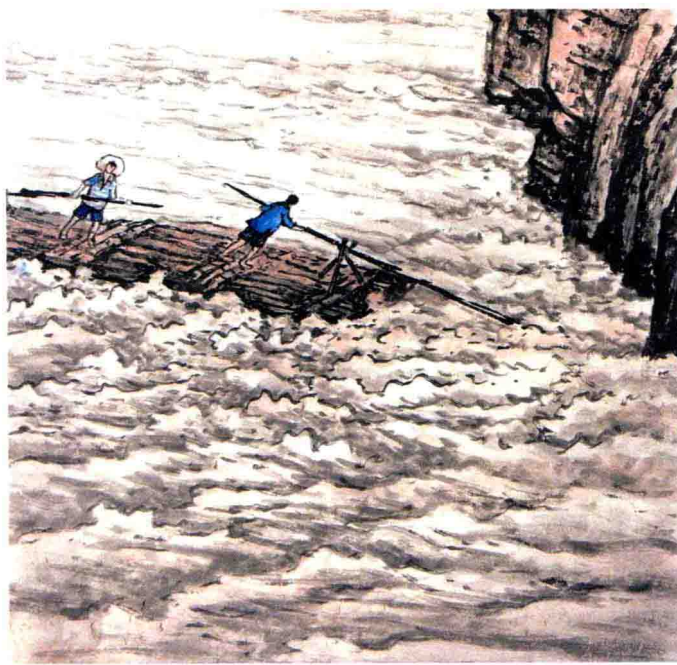
①

②

③

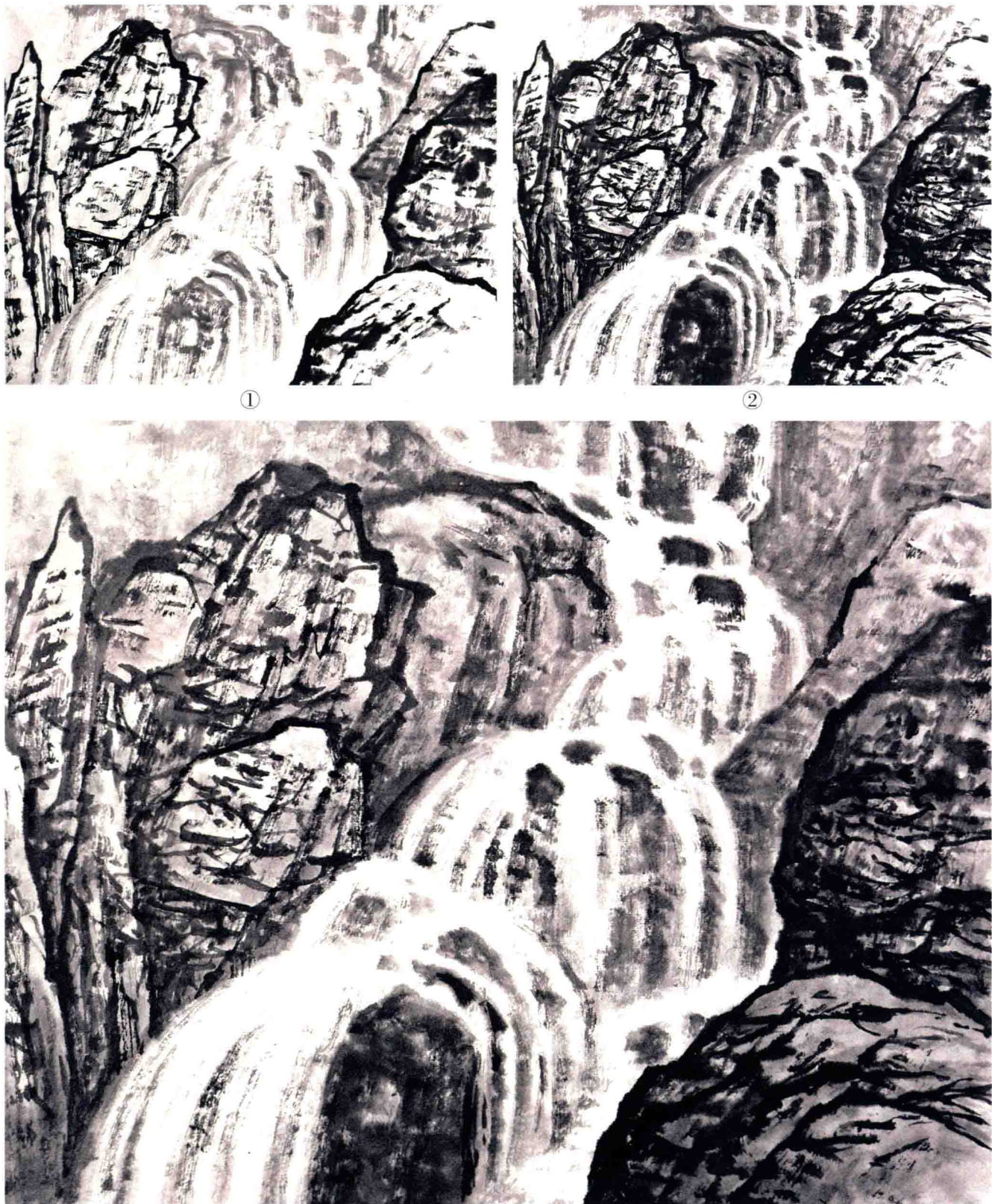

④

六、瀑布法

瀑布是流水在断崖处形成的落水，落水处称为“水口”。根据水流量的大小，形成的瀑布就有大有小；断崖有高有低，有陡岩峭壁，有几层几叠。瀑布因地势各异，季节不同，变化也很大，自然界里的瀑布几乎没有相同的。画瀑布一般并不直接画瀑布，而是先画两边的山崖，衬出白底作为瀑布，有烘云托月之意，即所谓“画崖显瀑”。

瀑布画法步骤示范

③

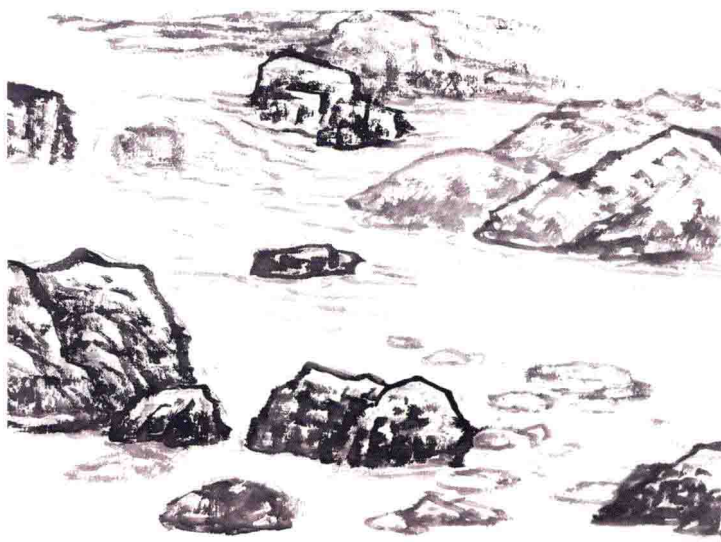
画大的瀑布应先用淡墨分成若干股水流，水流要有大小、流向的差别，线条不宜太光，多用颤笔。瀑布的总体形象画好后，再用淡墨渲染，以显水势和水瀑质感。瀑布落脚宜虚，以示水雾或透视水幕后面的岩石，可用淡墨轻染，否则，瀑布就像一条硬硬的白布挂在山间。

七、流泉法

流泉法是在留白的基础上表现溪流，溪水在石谷间流淌，有缓有急。溪流的坡岸和水中的石块，宜用重墨，才能凸显流水和水花的明亮雪白。溪流变化很大，如在乱石间穿流，时分时合，时宽时窄，有跌水浪花，有隐水潜流，变化万端，不一而足。大的溪流中可多画石块，以示水流在中间蜿蜒穿行；小溪不宜多石，否则显得拥塞。溪流要画得静有情致、动有声音，才算好画。

(一) 平流溪水画法步骤示范

①

②

画平缓流动的溪水勾线较少，在岸边和石块处可画倒影。

(二) 激流溪水画法步骤示范

①

②

画激流的溪水，可先画出水的流势；再画水中石块、水花；然后皴染，一次不够，可染多次。

※ 云雾的画法

一、留白法

云雾留白法和留白作水的道理是一样的。在画山体的时候，有计划地留出一定空白，如位置的安放、面积的大小、云体飘忽的动向等，都要事先计划好，做到心中有数。山水画中一般来说，山是主体，云是客体，把山画好，自然显现云的光彩姿态。画山时应注意山体被云遮断处的衔接和云的形态变化。云雾是水蒸气，飘忽不定，须画得蓬松透气，这关键体现在染的功夫。云和山交接处宜用淡墨渲染，使山体和云气对比强烈而又过渡自然，取得相得益彰的效果。

二、勾云法

勾云法是用线条勾勒云的形状动态的一种方法。早期青绿山水就使用勾云法，云形勾好后再填以白色，极富装饰美，北宋后勾云法才普遍用于水墨山水。云是蓬松柔软、飘忽不定的物体，因此勾云的线条一定要柔和舒畅，多用曲线自由舒卷，表现云的体积、层次、动向、聚散，勾勒时忌生圭角。勾云也是处理构图虚实极好的手段，勾云面积的大小、勾线的疏密、云体的动静，最能营造画面气氛，构建不同意境。

