

【中国画学谱·山水卷】

云烟雾霭

施云翔
编著

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画学谱·山水卷·云烟雾霭 / 施云翔编著. — 郑州: 河南美术出版社, 2010.2

ISBN 978-7-5401-1966-9

I. 中… II. 施 III. 山水画—技法 (美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 231001 号

中国画学谱·山水卷·云烟雾霭 / 施云翔编著

策 划: 李学峰

责任编辑: 文 晓

责任校对: 李 娟 敖敬华

装帧设计: 王明林

出版发行: 河南美术出版社

制 作: 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 1.25

印 数: 0001—5000

版 次: 2010 年 2 月第 1 版

印 次: 2010 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5401-1966-9

定 价: 10.00 元

一、云烟雾霭技法

自然界的景物，特别是在山水画中，云的表现占很大部分。中国画大面积的留空留白，意在表现云的存在。画面上的虚实处理、空间层次，以及空气流动的表现等，云烟无不起到重要的作用。

画云有多种，一般有云海、浮云、断云、烟云及薄雾。自然界常见的有高山涌云海，深谷起烟云，寒林多薄雾，因此，我们可根据特写的自然环境而定。

图1 清·王翬 / 仿古山水册（局部）

图2 明·文伯仁 / 方壶图（附局部）

图3 近现代·陆俨少 / 杜陵诗意图（局部）

1. 勾染法：这种方法适宜表现流动的云，方法是用淡墨线条勾云的形状，再以淡墨渲染。画山岭重叠中缭绕曲折的云要重在其气势。画云的线条要流畅、凝重而有变化。可以用勾勒法，也可以勾、皴、擦、染综合运用。（如图1~图3）

图4 施云翔 / 泰山日出图

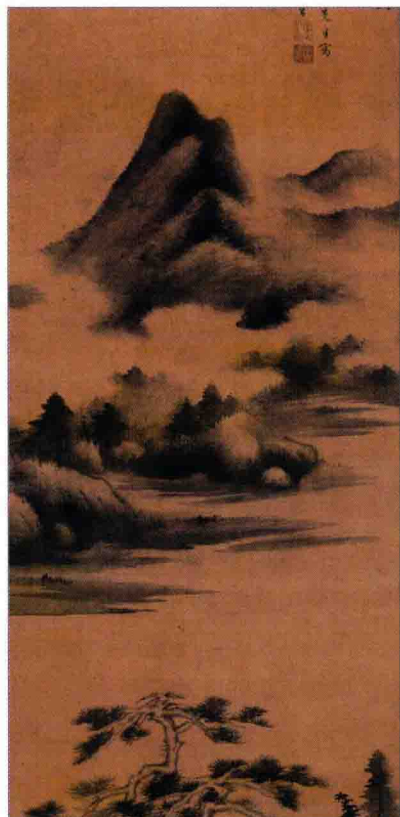

图5 明·董其昌 / 瑞芝图 (局部)

图6 施云翔 / 泰山日出图 (局部)

2. 烘染法：染，是加强画面效果的又一种方法。工笔画及写意画均用，但工笔画用得更多一些。染可分为勾染、烘染两种。烘染是对物象轮廓所做的一种明暗效果的补充，另外还有分染、罩染、碰染等。写意画的染一般都是和皴、点结合进行，如皴染、点染，它是一种见笔触的染法。一般的渲染方法有湿染（先在被染处上一遍水）和干染两种，而干染的笔触效果更易保留下来，使画面更具张力。

此法为用水墨烘出云块或云层的方法。烘云法多为湿画，即先将纸喷湿，而后由浅至深地将云形反复渲染而成。画时应特别注意云形的变化以及云层的深度，要表现出云的轻飘、浮动、弥漫的感觉。也可以利用丛树或山石来衬出云块，画的时候既要保留树石的实处，又要画出云块的自然形态之美。（如图4～图6）

3. 擦染法：擦是皴工序的继续，是皴的一个补充，其目的是让画面效果更加浑厚。皴、擦的区别在于：一个要见笔触，一个不见笔触。一般作画时擦不单独使用，可以和皴交替使用，但实际上往往很难把这两种程序分开。（如图7~图8）

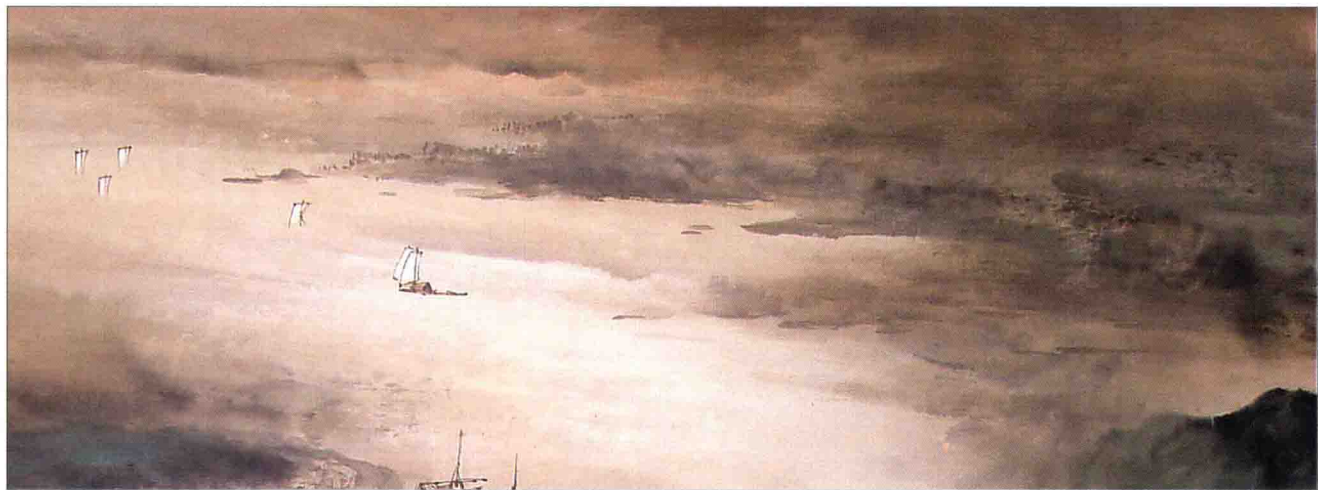

图7 施云翔 / 云烟图（局部）

图8 施云翔 / 云烟图

4. 留白法：要以白计黑，注意其形。要注意营造烟云起伏的动感与气韵。大自然的烟云是变化的，不是静止的，有时云涛就像流动的波涛扑面而来……（如图9～图10）

图9 清·王翬／仿古山水册

图10 清·石涛／唐人诗意图

5. 接水法：用笔蘸水在色彩晕迹的边沿晕化，引导彩墨继续扩散，使晕化的色彩在新的水迹上渐渐减淡，直至淡化消逝。（如图11～图12）

图11 施云翔／峨眉晨烟（局部）

图12 施云翔／峨眉晨烟

图13 施云翔 / 金碧初阳（局部）

图14 施云翔 / 金碧初阳

6. 撞水技法：在彩墨未干的基础上，让湿润的彩墨继续渗化扩散的地方加以水冲，将墨或色彩冲开，使其继续向周围扩散，而色彩被水冲淡，这样使浓墨重彩在淡水的冲撞下产生自然变化的特殊效果谓之撞水法也。（如图13～图14）

7. 破墨法。破墨法，是在前一笔不太干时，趁势再补上另一笔，使其融合渗化，合二为一，浑然一体，产生鲜活生动、和谐滋润的效果。破墨往往与积墨穿插使用，只有积墨，易厚而不润活；只有破墨，易活而不厚实。

破墨的用法在于掌握干湿的程度，过湿时加上去容易渗化太快太多，出现臃肿无骨之感，成为浮烟胀墨。过干时加上去，不能渗化，枯燥死墨一片。干湿程度是破墨的火候关键，实践多了，自有体会。（如图15~图16）

图15 施云翔 / 高峡出平湖（局部）

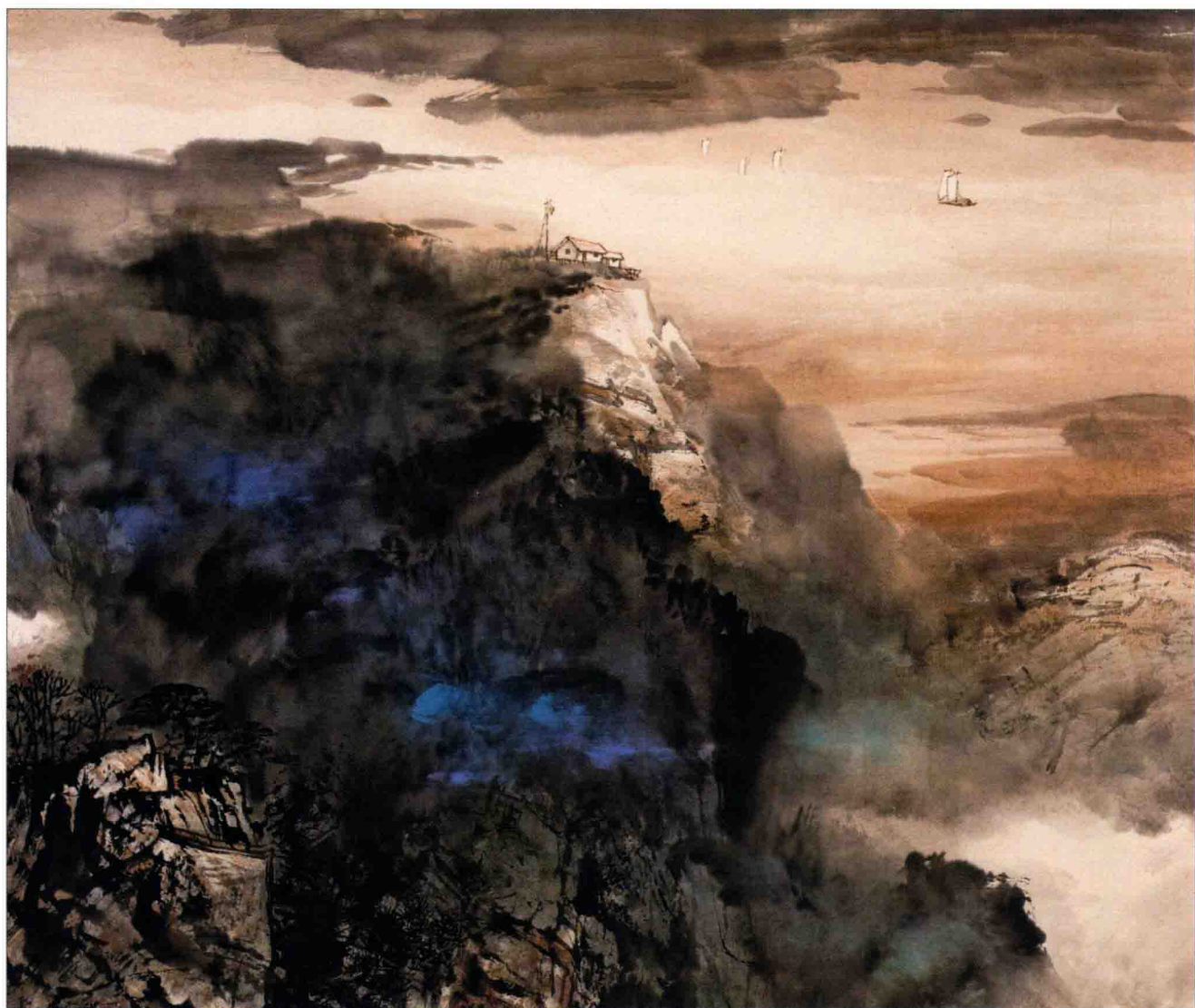

图16 施云翔 / 高峡出平湖

8. 泼彩法。泼彩山水画是张大千先生总结中国传统笔墨后，对中国青绿山水表现技法上的一大创新，他创造了大泼墨、大泼彩的新技法，不仅在驾驭笔、墨、色、水、纸等方面达到了出神入化的境地，而且为中国画开辟了新的表现道路。泼彩法是在泼墨法的基础上发展出来的，并在水墨状态的层面上增加了更新的视觉冲击力。

泼彩法是先将颜料在小碟中调至所需要的色相及浓度，然后泼洒在画面上，利用其自然流淌渗化的性能，形成画面的大体结构，再利用色彩渗化的行迹和肌理效果，用笔整理、补充成为完整的作品。

因此这种画法具有一定的偶然因素，往往需要根据色彩落纸后既成效果，灵活地调整画面。

但泼彩作为一种艺术创作的手段，并不是盲目地在纸上乱泼一气，作者必须对画面的艺术形象有所构思，什么部位泼什么色彩，怎样泼，需要达到什么效果，以后整理成什么形象，心中都要有所准备。其次，色彩泼到纸上，也不是毫无节制地任其流淌渗化，而必须对其流淌及渗化作用加以引导和控制，按章法处理好大效果后，再处理局部墨色，不需要渗化的部位，可用另一张纸吸取水分，需要保留的形体可用电吹风吹干固定。

泼彩时画面用色可以有所变化，根据画面需要形成不同的色差，如果感觉某些局部一次泼的色彩不够浓烈，或需要加强色彩变化，还可以泼第二次、第三次，但必须掌握技巧，不能造成画面斑驳狼藉或溃漫无度，要注意色彩的明暗深浅的差别变化，作到自然引导、补充、调整和处理。（如图17～图18）

图17 施云翔 / 云烟出没有无间（局部）

图18 施云翔 / 云烟出没有无间

二、云烟雾霭山水 作品步骤图例

1. 《云山图》

步骤图

图19

①起笔落墨先写出山石景物的实体，穿行其中的留白处意为烟云，再在虚实间用水墨烘出云块。云层注意深浅变化。（如图19）

图20

②烘云由浅至深，层层递进，经水墨反复渲染而成，云烟起伏要有动感。（如图20）

图21

③画云海，一般为山顶俯视取景，登高临远，一览云涌如海。起稿时先写出山岭连绵之势，留大量空白画云。（如图21）

2. 《云涌山彩》步骤图

图22

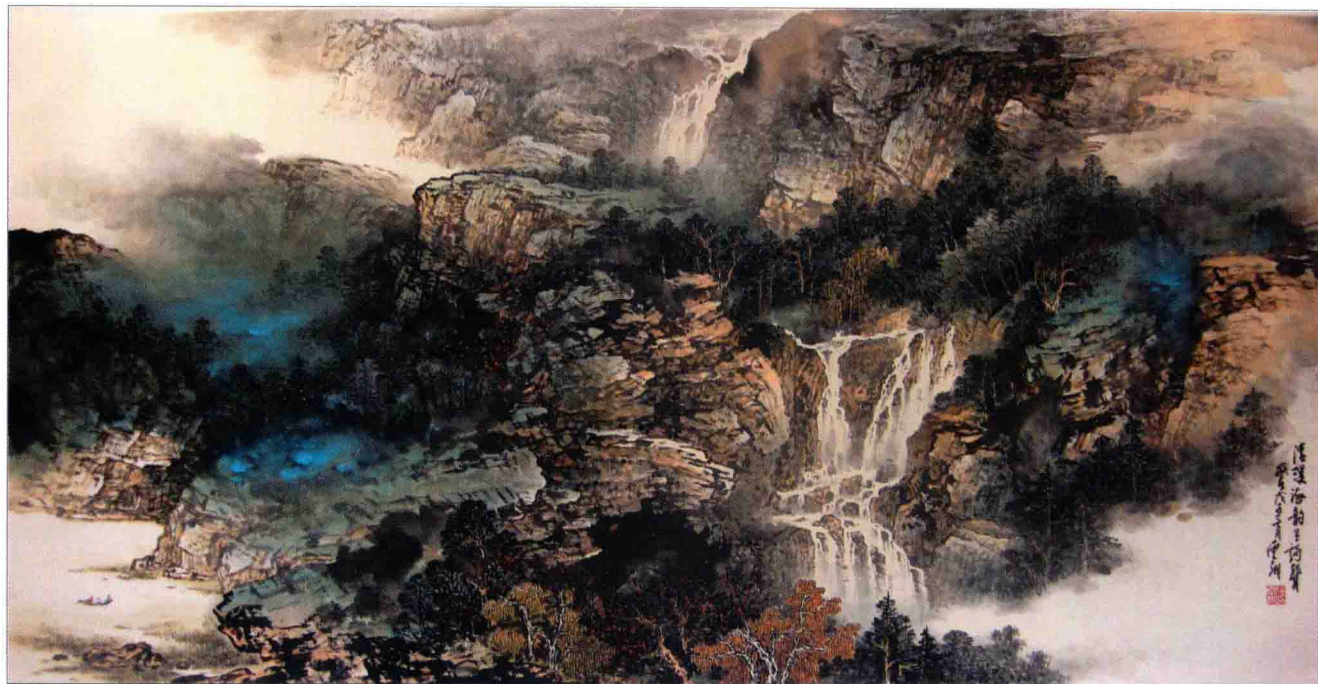
①先写山石大体结构，为了突出山的气势，可将山顶推高至纸的边缘，山腰虚处为云烟泼彩，以烘托主题，穿行其中的留白处意为烟云，再在虚实间用水墨烘出云块。云层注意深浅变化。（如图22）

图23

②烘云由浅至深，层层递进，经水墨反复渲染而成，云烟起伏要有动感。画云山要写出大山的感觉，云烟画法要多用水，与墨相互冲撞、渗合，化为一体，产生自然的层次变化，要润厚生動自然，画出大气势。（如图23）

三、云烟雾霭山水作品欣赏

施云翔 / 清溪海韵

施云翔 / 赤壁怀古

为阳初霞转碧金堂记峡江山色
戴生氏子书于秋夜在桂林南岸中河

施云翔 / 蜀江览胜

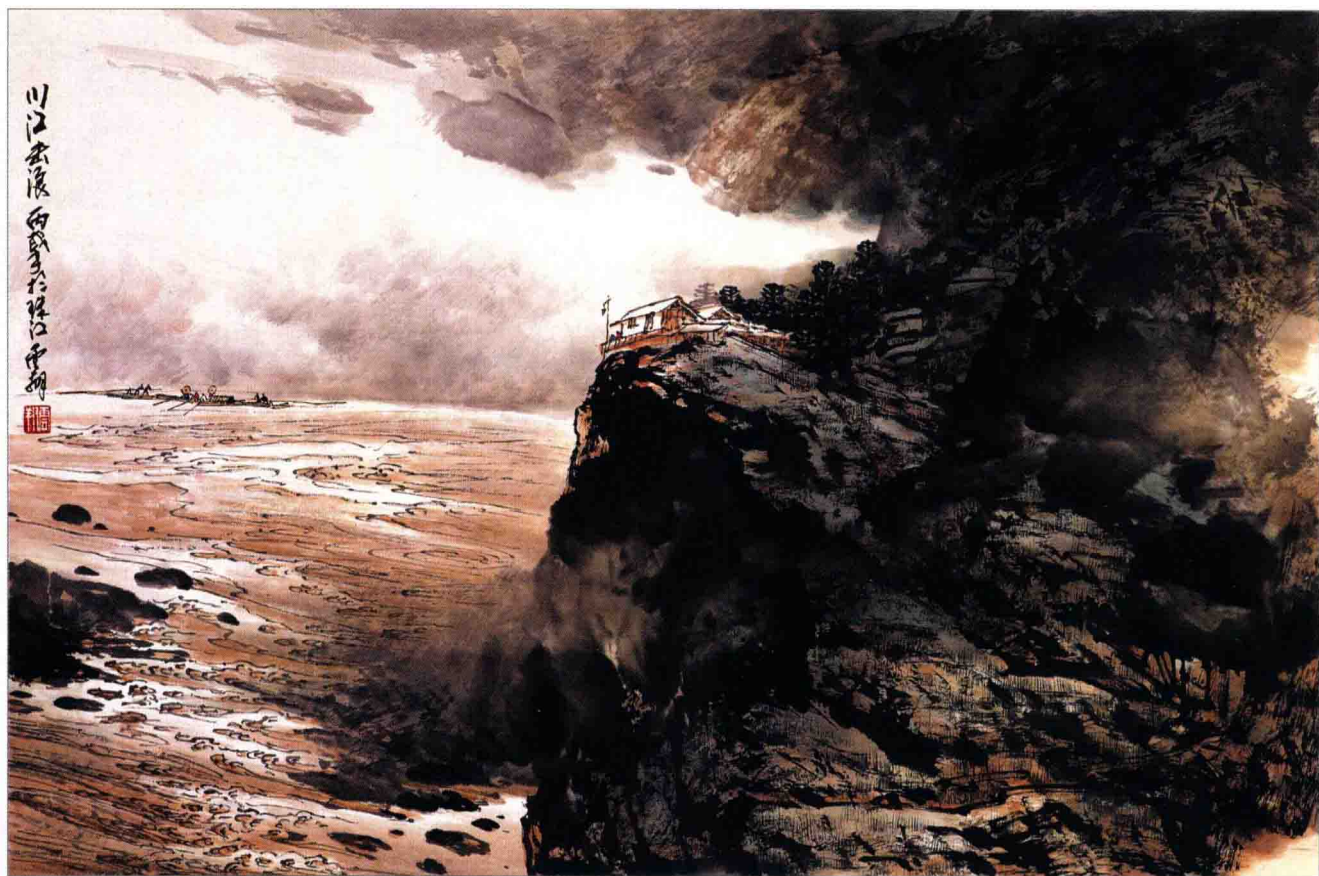
施云翔 / 空山复照 (局部)

施云翔 / 空山复照

施云翔 / 大江东去

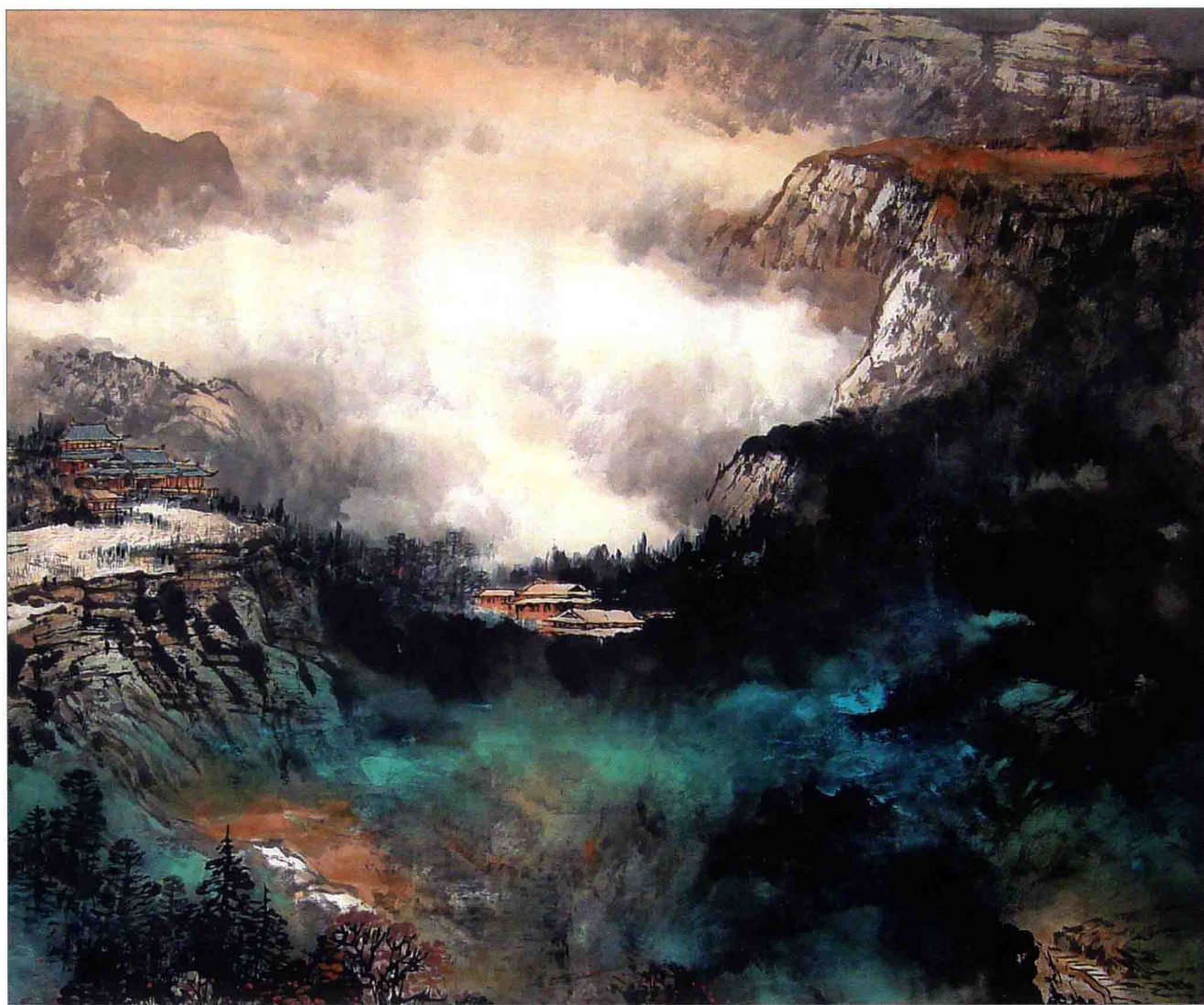
施云翔 / 川江击浪

施云翔 / 黄山云烟图

施云翔 / 峨眉仙山图

施云翔 / 矿山云起