

老年大学

中国画辅导教材

云 水

● 寿觉生 / 编著 ● 浙江人民美术出版社

老年大学

中国画辅导教材

图书在版编目(CIP)数据

云水/寿觉生编著. —杭州:浙江人民美术出版社,
2001.1 (2001.6重印)
老年大学中国画辅导教材
ISBN 7-5340-1153-1

I. 云... II. 寿... III. 山水画—技法(美术)—教材 IV. J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第73319号

顾问 问: 俞建华

编著者: 寿觉生

责任编辑: 黄晓峰

装帧设计: 张 然

责任出版: 胡国林

出版发行: 浙江人民美术出版社

地 址: 杭州体育场路347号

邮政编码: 310006

制 版: 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷: 浙江兴发印刷厂

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 2

版 次: 2001年1月第1版·第1次印刷

2001年6月第1版·第2次印刷

印 数: 5,001—9,000

书 号: ISBN 7-5340-1153-1/J·1003

定 价: 全套(四册)50.00元

每册 12.50元

作者简历

寿觉生, 祖籍诸暨, 1955年生于浙江建德。1984年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)中国画系, 获学士学位。1986年再度考入浙江美术学院中国画系, 为陆俨少教授的硕士研究生。1989年毕业, 获硕士学位。现为浙江教育学院艺术分院副教授。

作品数次参加海内外美术展览, 其中多幅作品被中国美术馆及其他艺术藏馆收藏。

目 录

■ 画云水概述 / 1

■ 云的画法 / 2

■ 水的画法 / 14

■ 画云水概述

云和水是自然景观重要的组成部分。云轻盈飘逸，水清新灵动，都是人们愿意亲近、喜欢的。试想，所有的美景奇观，如果没有了云和水，那么美景还美，奇观还奇吗？同样，如果山水画中没有了云和水，那么山水画也就会失去应有的光彩。

山水画的成立根本和道理大法是虚实二字。一幅画中，石、树、木、屋、人、桥等为实（这实有时亦可转化为虚），而云、水、雾气、霞霭等就成虚了（这虚亦可转化为实，山水画中的虚与实总是相对的，互为转化的）。中国山水画之所以那么丰富多彩、变化莫测，夺造化之功，得自然之神，主要在于虚与实的功用得当，在于虚处的妙用，在于发挥了云与水在画中的作用。在山水画中，是云与水使得高者愈高、下者愈下，浑者愈浑、远者愈远、苍翠者愈苍翠、秀蕴者愈秀蕴、实者愈实、虚者愈虚、厚实者不死板、质朴者生辉彩……云与水使得山水画灵空、生动、变化、精神。有些画面中云与水所占的位置不大，甚至只有一块云，一片水，但却可以使整个画面突显生气，忽露精神，实在有着点睛、点化之奇功。正因为云与水在山水画中起到如此重要作用，所以古人在画论中说：“山以水为血脉，以云烟为神采”，“山得水而活，得云烟为秀媚”。

行文至此，学画云与水的必要性已毋庸置疑。同树石法一样，前人也已创造了不少表现云水的好方法，即程式。如画云有染云法、断云法等等；画水有激流法、泉瀑法等等。这些都需要学画者去一一学习掌握。首先，要多多欣赏、揣摩古今名作，提高欣赏及辨别能力，使自己能用较正确的方法来进行学习实践。学习具体表现技法时，要讲究窍门，抓住头绪，掌握规律。

学习的目的不仅仅在于技法的掌握及对云水的具体描绘，而是要掌握云水法在山水画中的巧使妙用。如古人认为，云有闲忙之分，画中千岩万壑相凑太繁而“忙”，则画云需少而“闲”；画面中景物太少而“闲”，则画云可繁而“忙”。不仅如此，还要有更深层次的学习，即对云水间意境的追求。如画水不仅要得其形得其势，更要得其声。学习者如能领会、深悟其远旨妙意，那么就能更好地掌握表现云水的种种方法，并取得令人耳目愉悦、身心畅逸的精神成果。

■ 云的画法

云是山水画重要的组成部分，有时虽然着墨不多，在画面上占的位置不大，但却起着画龙点睛的作用。一幅画的成功与奇妙，往往就在于一小块空白、两三片云的巧用。山水画是否有气韵、精神，也往往取决于云的运用得当与否。所以古人说：“夫山川之气，以云为总也……”山石峰岭是厚实沉静的，云雾烟霞是虚柔流动的，这虚实、动静、互为映照、衬托、融合、变化，正是山水画成立之根本。

● 云的基本画法

云有朝云、暮云、晴云、阴云种种，更有春、夏、秋、冬之云，千姿百态，变化莫测。画的时候，要根据各种云的特征，运用不同方法。如春云似闲鹤，宜用流畅轻松的细线勾画，冬云昏暗凝重，则非用反复多次渲染的方法不可。画云的方法很多，大体可归纳为勾云法、染云法、断云法、留白法、泼墨法五大类。

图（一）为勾云法，即用线条去勾画。云是轻柔流动的，用线要轻快流畅才恰当。

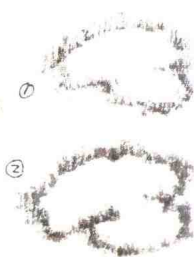
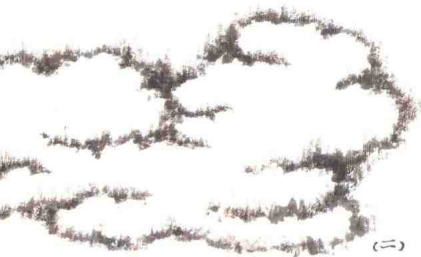
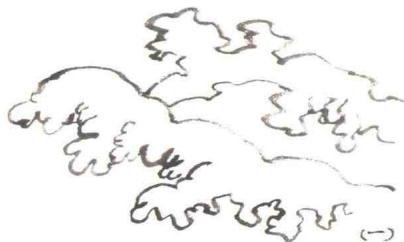
①先用线勾好一片云。

②再叠上一片云，两片云的姿态不能相同，应互有穿插变化。

图（二）为染云法（烘云法），即用淡墨渲染、烘染成云。

①蘸淡墨侧锋擦出云的外形。

②再用淡墨多次渲染，渲染时水分要饱满。

图(三)为断云法。在自然景观中,常有层云横起于山峰腰间,从而使山峰更显高耸、雄奇。表现这样的景象,就要用断云法。

①山峰在腰部中断。

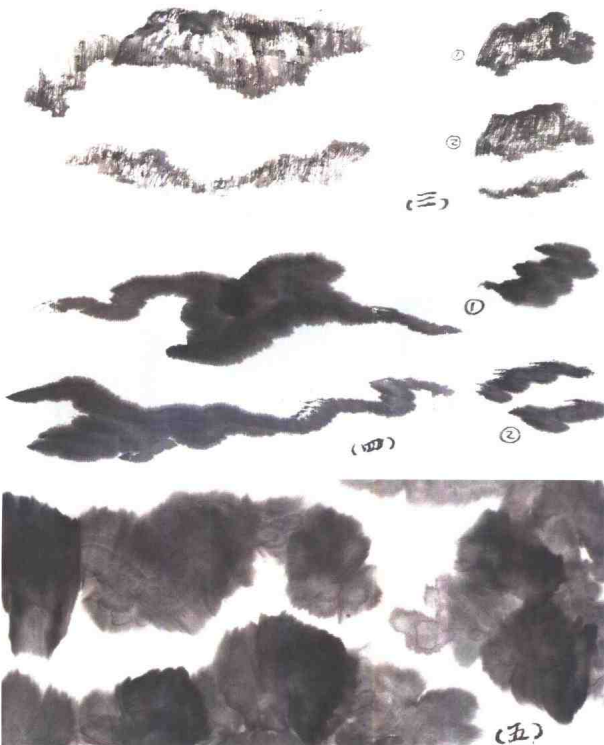
②再画山峰下脚部,上下间留出的空白即为断云。

图(四)为留白法。当代山水画大师陆俨少先生最擅此法。蘸墨饱满,以浓为主,有时亦可淡。笔要用力按到底,然后用笔肚拖行,由湿至干。

①为上—笔。

②再画下一笔,中间留空白为云。

图(五)为泼墨法。此法表现出的云气立体感强,为当代画家所喜用。其要点在于水的运用。墨是泼上去的,然后用清水冲、任其自然流动,最后显现出的空白生动自然。用得巧妙夺天工令人叫绝。

●勾云法

勾云法是山水画中最基本、最常用的一种画云方法，初学者应多加练习掌握。

图（一）为勾云法画卷云。云与云相卷成一体，大小相串，互为包容，由前往后、由近往远，可表现千里之遥。

①先勾一片云，形略扁，用线流畅，一气画成。

②再加第二及第三片云，形不可相同。

图（二）为勾云法画层云，形似球状，略带装饰味，多见于重彩山水画。

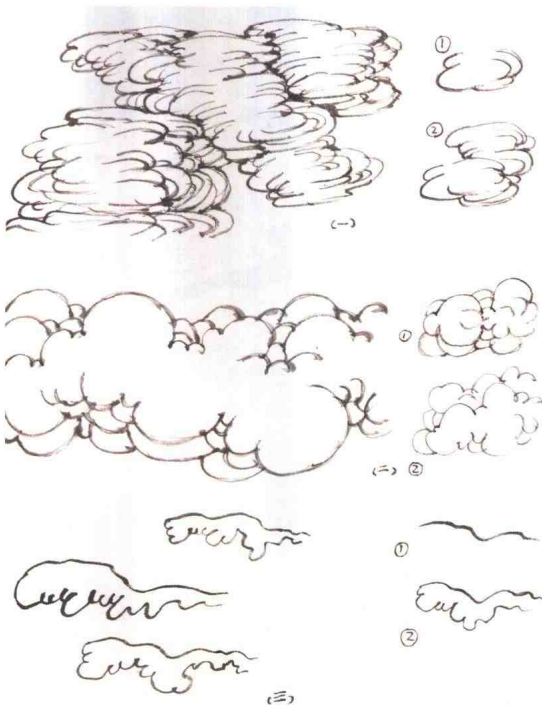
①线呈弧形，用笔流畅，不可凝滞。球形要有大、小、宽、窄之别。

②前一层云与后一层云相叠时，要有主次、前后之分。

图（三）为片云法。万里晴空，偶尔也会飘来一朵白云，意趣悠然。

①线要流畅灵动。

②球形弧线要有长短之分。

●常用云法实例

上、下图均为线勾卷云。
顾名思义，线勾卷云就是要
把云画得一层层互相卷在一
起，纷杂热闹。要注意前后
连接、左右搭配合理恰当。
最后可用淡花青、赭石复勾。
卷云外层可用淡墨、淡色渲
染，使云姿突出醒目。

左图为勾云法，多用于山头峰尖上的流云。山体实，云态虚。画山用线需厚拙，画云则要线条灵动。
右图为云绕群峰之景。千峰高耸，流云穿插其间，上下起伏，气象万千。

上图勾云法，渲染法兼用。此法多用来画积云，不太流动，形成云海。勾完云后，再用大块墨色积染，增加体积感。

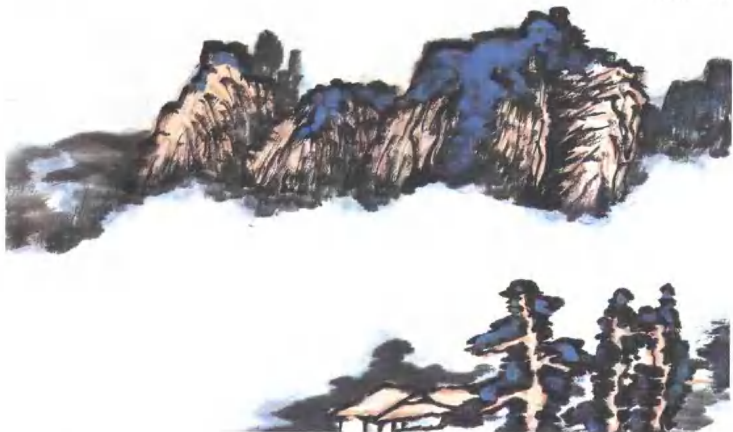
下图为留白法。可用横笔点（米点）画山树，用笔要重，蘸墨要饱满。

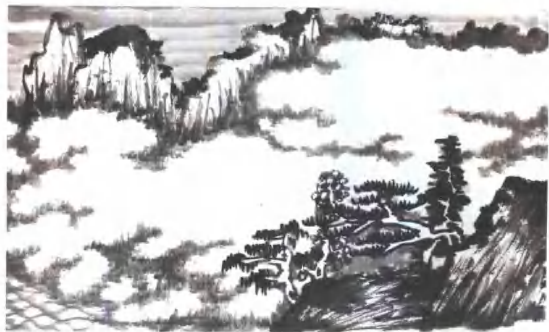
上下二图均为勾云法，运用于重彩山水画。云要随山形而穿插变化，线可略粗。

上下图同为断云法。山峰在腰处中断，留白为云。云的形态大块而简明。

上、中两图皆为染云法。适合画层次丰富、凝重的云层，宜多次渲染及施皴擦。下图为留白法，画山谷间流动的云气，墨块与墨块间应有自然生动的细长空白。

左图用勾云法。勾云的线条粗犷有力，适合水墨大写意。右图用染云法。先用干笔横点，然后用淡墨渲染。云块较小，俗称小碎云，但也要注意大小搭配、结构紧凑，不能琐碎。

此图用米家云山法画出，系水墨写意。用笔、用墨应淋漓痛快。

此图为重彩山水，场面较大，层次丰富，所以以简洁细柔的线勾云为好。勾云不上色，仅以淡花青或赭石色勾染以醒目。

云态千种，各呈其美。有灵巧柔细之美，亦有积云为海，成浩大之美。画云海虚实对比要强烈，画山用墨要重，整体概括，然后用淡墨画云。抓住云起伏流动的大势，用笔一定要大胆、爽快、干净利落。

■ 水的画法

山无水则不活、不灵，所以古人说：“山得水而活”。水在地球上占的面积是最大的，且种类很多，有海、湖、江、河、溪、泉、瀑等等。形态也极多，有浪涛汹涌之水，波平如镜之水，急流险湍之水，喷雪撒珠之水，纤细潺湲之水……姿态各异，变化极多，不可尽言。

● 水的基本画法

古人已总结出很多画水的方法，如画江海波涛法，画细泉法，画飞瀑法等等。方法虽多，但不外乎两大类：一为勾线法，二为块面法（墨块法）。

图（一）

① 为勾线法，即用线条勾出水波的各种形态。此法为最常用的画水法。

② 为块面法，即用墨块、色块来表现水。

图（二）波浪千层，眼花缭乱，初学者如对一团乱麻，不知如何去画。如果弄清水波起伏变化的规律，画起来就容易了。

① 是水波涌动规律位置示意。

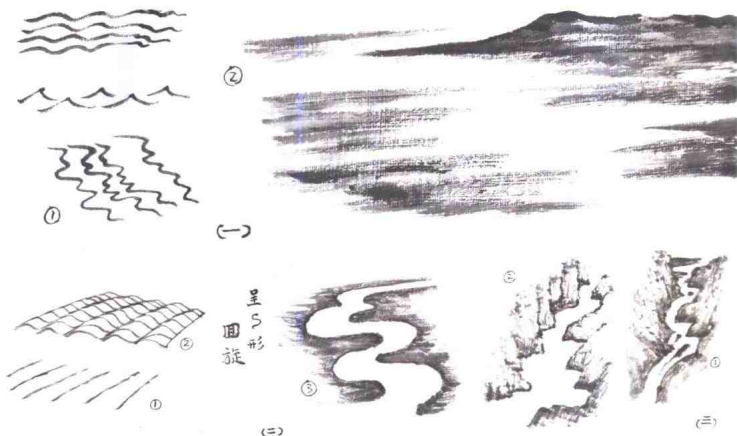
② 按定好的大位置，一波一波画上去，再多也不会乱。当然还要注意有变化，如果大小、长短、疏密统统一样，像图案就不好了。

③ 水流要画得曲折，呈S形。蜿蜒而行，才显得有远意，有深度。

图（三）

① 瀑布从高处流下，转折处都要呈之字形，不能太直或一直到底。

② 溪流延伸也要呈之字形转折。

●勾线法

网巾水

图(一)为网巾水,属勾线法,是用途较广且较易掌握的画法。用中锋画弧形长或短线,网润流动,可细可粗。

①第一层起手,略呈弧形。

②第二层要与第一层弧线相对,而不是平行。

③第三层与第二层相对。其后依此类推。

图(二)亦为网巾水。略有不同的是,不是所有的波纹都要相对,其中可穿插些平行不相接的波纹。①②中两线平行不相接。

图(三)用于画波浪起伏较大的网巾水。

①波要长一些,一波叠一波地画。

②第二波应与第一波相连接,其后类推。

