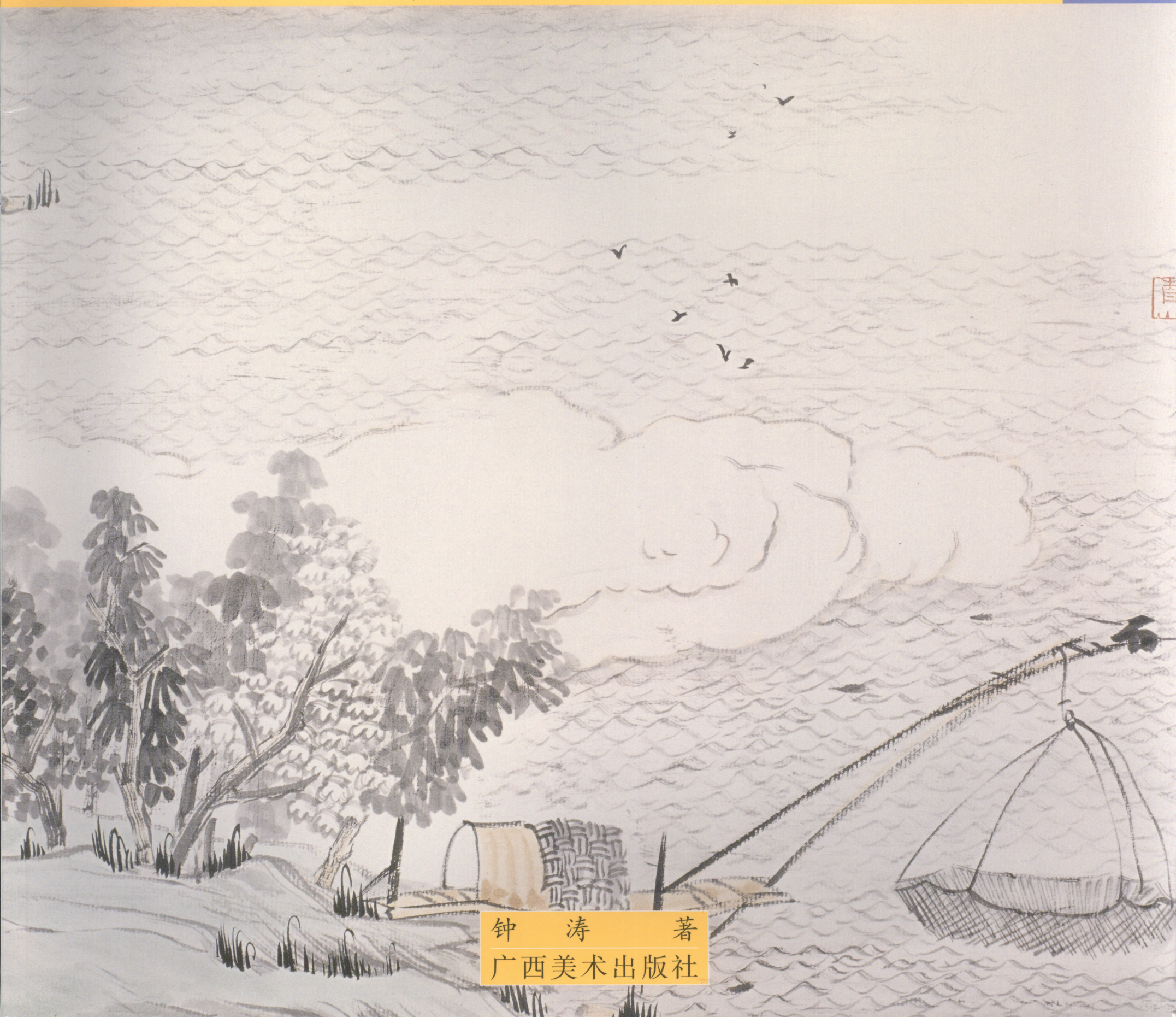

中国老年大学书画教材

山水画小品

云水

钟 涛 著
广西美术出版社

书法类

《楷书教程》《行书教程》《篆隶书教程》《草书教程》

花鸟类

《梅》《兰》《竹》《菊》《牡丹》《荷花》

《蔬果》《鱼类》《鸟类》《藤本》《木本》《草本》

山水类

《山水画小品——山石》《山水画小品——林木》

《山水画小品——云水》《山水画小品——屋宇》《山水画创作》

基础知识

《构图·题款·用章》

《中国老年大学书画教材》编辑委员会

主 编：黄忠耿

副 主 编：（按姓氏笔画顺序排）

马贵觉 冯京义 刘志辉 陈再乾
邱茂叶 杨一万 金月霞 钟力田
钟 铨 覃建平

编 委：（按姓氏笔画顺序排）

广西壮族自治区老年大学

王 精 王雪峰 韦 峰 朱丹红 朱敬华 陈 川 陈再乾
吴善贞 吴 锁 辛庆彬 杨一万 杨宇云 周凯达 罗 果
钟 涛 梁彩媚 梁华童 黄忠耿 黄格胜 谭明彪 潘丽珠

广东老干部大学

邓 冕 卢育红 朱颂民 何兆雄 何耀鸣 杨植桐 贺立新
钟 铨 钱伯泉

广州市老年干部大学

许 山 刘艺林 刘志辉 李敬良 周健慧 罗赐中

山西老年大学

吕林健 吴书文 李建忠 李金鹏 沈晓英 杨崇德 范 华
武 磊 徐树文 覃建平 温忠贵 樊志贤

山东老年大学

马 杰 冯京义 张恩绪

天津市老年人大学

马贵觉 赵先忠 皇甫秉钧

安徽老年大学

孙 康 朱 斌 邱茂叶 徐卓亚 隋鸿君

青海省老年大学

马广惠 王来顺 李成安 张凯年 陈衍生 金月霞 林廷傑
胡青泰 钟恩明 顾乃斌

贵州老年大学

朱德荣 钟力田 钟绍让

图书在版编目（CIP）数据

山水画小品. 云水 / 钟涛编. —南宁: 广西美术出版社, 2007.12

中国老年大学书画教材

ISBN 978-7-80746-349-8

I. 山… II. 钟… III. 山水画—技法（美术）—老年大学—教材 IV. J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第000360号

ZHONGGUO LAONIAN DAXUE SHUHUA JIAOCAI

中国老年大学书画教材

SHANSHUIHUA XIAOPIN—YUNSHUI

山水画小品——云水

主 编：黄忠耿

著 者：钟 涛

图书策划：杨 诚 钟艺兵

责任编辑：蓝薇薇 潘海清

装帧设计：易 言

责任校对：陈小英 尚永红 陈宇虹

审 读：欧阳耀地

出 版 人：蓝小星

终 审：黄宗湖

出 版：广西美术出版社

地 址：广西南宁市望园路9号

制 版：广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷：深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次：2008年1月第1版

印 次：2008年1月第1次印刷

开 本：889mm×1194mm 1/8

印 张：6

书 号：ISBN 978-7-80746-349-8/J·874

定 价：35.00元

ISBN 978-7-80746-349-8

9 787807 463498 >

前言

经过两年多的准备和组织，在各方面的共同努力下，这套老年大学书画教材终于编著完成和出版，这是值得高兴的事情。随着我国老年人数量的增加以及国民生活水平的提高，进入老年大学学习的老同志越来越多。这些老同志带着满腔热情到老年大学求学，探索一些他们感兴趣的全新领域，他们所学的专业是过去没有接触或很少接触的，因此需要有一套适合他们的教材。这些年我国老年大学有了很大的发展，书法和中国画这些专业历年来为众多学员所喜爱和学习，并且培养了大批老年书画人才和书画爱好者。但老年教育毕竟还是一种较为新兴的教学模式，目前尚未有很成熟的教材，我们这次所编的这套老年大学书画教材，就是对老年大学书画教材建设的一次探索，希望能为老年教育作一点贡献。

我们组织了一批对老年教育有一定经验的教师，来共同编写这套教材，根据每位教师对老年书画教学的经验和体会来编写，有各显神通的意味，但最基本的要求就是要适应老年大学学员的特点：老年人阅历丰富，理解能力较强，但精力、体力和记忆力等相对较弱，且多为晚年才开始学习书画，书画基础较差，所以所著的书既要有一定的理论水平，也要有简明易学的技法；在内容上按题材分册，便于同一题材深入学习，技法尽可能概括全面，示范作品相对印大些、好些、多些，便于老年学员临摹和观摩学习。

老年书画教育的意义还远不止老年同志学书画本身的作用，它还有一定的社会影响和社会作用，老同志学习上的刻苦认真，常常让人感动，他们那种活到老学到老、甘当小学生的精神更是年轻人效仿的榜样，而他们对于书画艺术的热爱将会带动和影响家庭其他成员以及亲朋好友，影响到他们所在的社区乃至社会，这对于普及和传承我们的优秀文化艺术遗产将起到不可估量的作用。希望有更多的人来共同关爱老年人、关心老年人事业和老年教育，为构建社会主义的和谐社会发挥作用。

《中国老年大学书画教材》主编

广西老年大学特聘教授

广西艺术学院原成人教育学院副院长

黄忠耿

山水画小品

云水

钟涛 著

广西美术出版社

目录

第一章 云水概述	2
第二章 历代名家论画云水	3
第三章 云水画法及步骤图	4
一、云法概述	4
二、云画法	5
三、水法概述	8
四、水的画法	8
第四章 名画分析及临摹	14
一、名家简介	14
二、临摹步骤	14
第五章 云水写生与小品创作	16
一、常见云水写生	16
二、云水小品创作	18
第六章 范画与欣赏	22

第一章 云水概述

云水是中国山水画的重要表现对象，云水法亦是中国山水画技法的重要组成部分。历代山水画家都十分重视云水的处理。宋代大画家郭熙说：“山以水为血脉，以草木为毛发，以烟云为神采。故山得水而活，得草木而华，得烟云而秀媚。”这高度概括了水和云在山水画中的作用和地位，一幅重峦叠嶂的山水画若有云水穿插其中，一定会为画面增色不

少。它一则可以增加画面的情致；二则通过云水的布势增强画面的动感。

一般来讲，一幅山水画的树石相对是较实的部分，而云水则往往是相对较虚的部分。因此，充分利用云水来调动画面的虚实节奏，对加强山水画的诗意美的营造起着非常重要的作用。

通常认为，云水有常理而无常态，看得见却摸不着，有一定的规律，却并无固定的形态，这些都给学

习者带来了不少困难。但是，俗话说“万变不离其宗”，只要我们认真总结规律，借鉴前人丰富的表现手段，一定可以创作出生动的山水画作品。

本书为云水合篇，为方便学习和掌握，云法部分以不同画法的归纳进行讲解，水法则以江河、海流、瀑泉等自然现象来具体进行阐述。

钟涛 青山碧水图 35cm × 30cm

第二章 历代名家论画云水

宋 韩拙《山水纯全集》：然水有四时之色，随四时之气。春水微碧，夏水微凉，秋水微清，冬水微惨。又有汀洲烟渚，皆水中人可住，而景所集也。（图1）

元 黄公望《写山水诀》：水出高原，自上而下，切不可断脉，要取活流之源。（图2）

明 董其昌《画禅室论画》：云山皆依侧边起势，不用两边合成，此人所不晓。（图3）

明 唐志契《绘事微言》：一幅山水中，水口必不可少，须要峡中流出，有旋环直捷之势，点滴俱动，乃为活水。盖水比石不同，不得太硬、太软、太枯。软则无势，硬则板刻，枯则干燥，故皆所忌。（图4）

清 唐岱《绘事发微》：夫云出自山川深谷，故石谓之云根。又云夏云多奇峰，是云生自石也，石润气晕则云生。（图5）

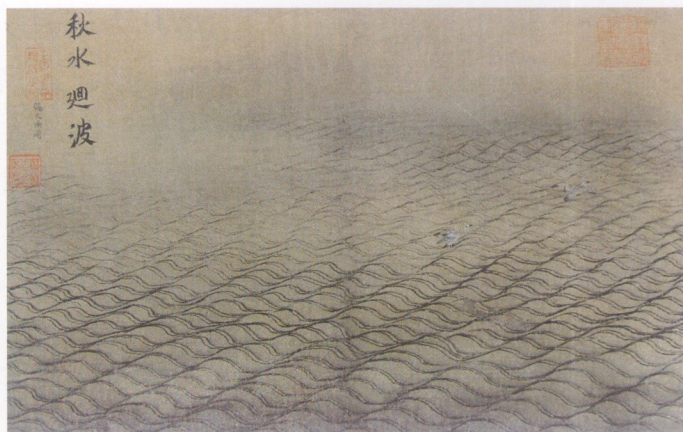

图1 宋 马远 《水图卷》 26.8cm × 41.6cm

图2 吴镇 《渔父图》 84.7cm × 29.7cm

图4 明 文徵明 《山水册》
28.5cm × 15.7cm

图3 明 董其昌 《云山烟树图》
132.7cm × 49.9cm

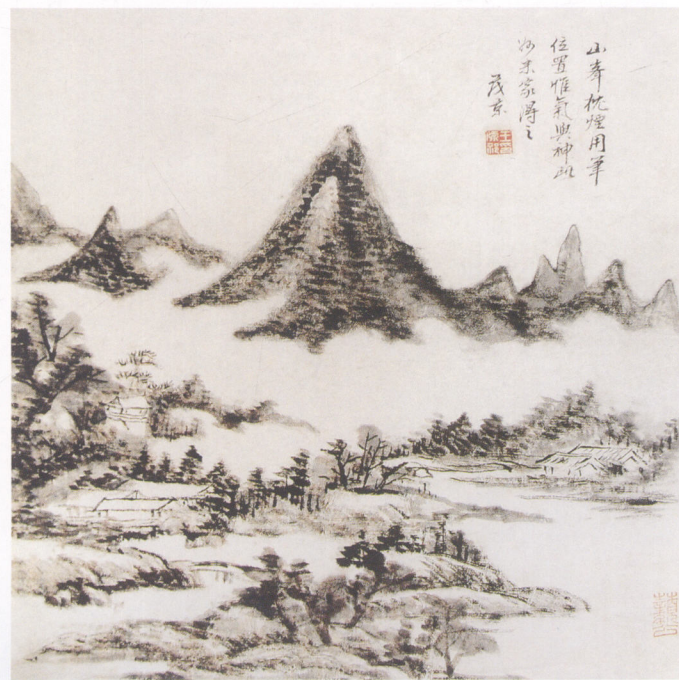

图5 清 王原祁 《卢鸿草堂十志图》
29.1cm × 28.3cm

第三章 云水画法及步骤图

一、云法概述

云分岚、烟、雾、云、露、霭等，均因水汽蒸发所致。山润蒸汽发生“岚”，腾起为“岚气”，日照成“岚光”，轻飘为“烟”；重积为“雾”；凝重为“云”，夏日厚云奇峰，受光则白，背光则黑，翻滚有吞吐气势；早晚一时的云气称“霞”，因受日照而成彩霞，朝霞多彩，暮霞红昏；薄云浮而不动集而不散称“霭”。不同环境不同气候不同季节有不同的特色，宋韩拙《山水纯全集》道：“春阴则云气淡荡，夏阴则云气突黑，秋阴则云气轻浮，冬阴则云气惨淡。”相传王维《山水诀》道：“远山由与云容交接，遥天共水色交光。”李咸《山水诀》中云“烟波茫茫云浪浩浩”等，都是云和山、水之间的关系描写，是古人通过仔细观察的形象感受。所以根据前人经验，描写烟云能得出水的黑白、虚实、深远、神奇的效果，有开合、隐现、动静、趋向之势，发人遐思幻想，探幽寻胜之妙！总而言之，“得烟云而秀媚”。

霞

云

烟

岚

雾

二、云画法

1. 勾勒法

这种方法适宜表现流动的云。方法是先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得其气势。画云的线条要流畅，凝重而有变化。用勾勒法画云，若显单薄的话，亦可勾、皴、擦、染综合运用。

勾勒法步骤图：

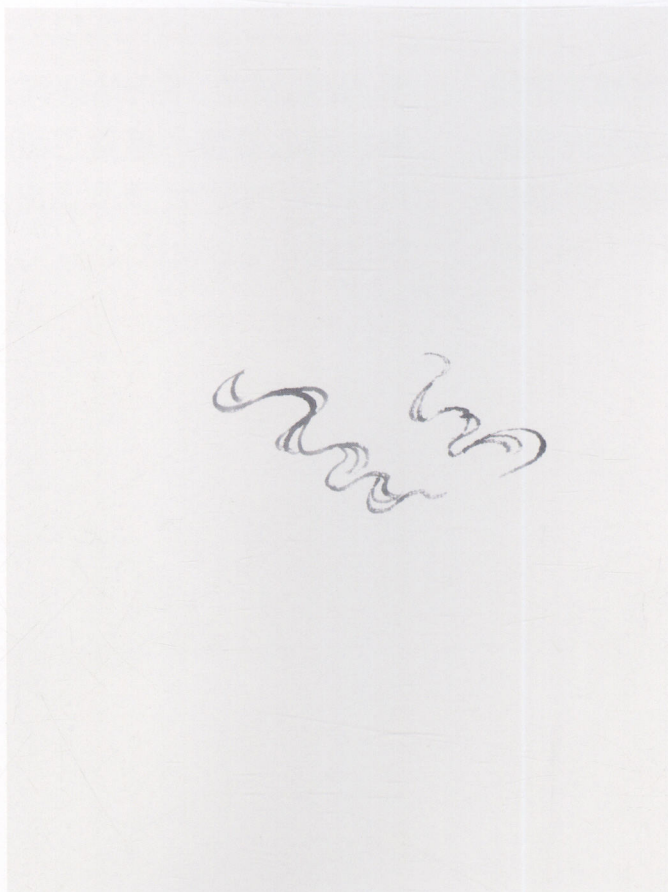
步骤一 中心位置起笔。

步骤二 先用细笔勾勒出卷云的一部分，线条要流畅，转角要圆润。

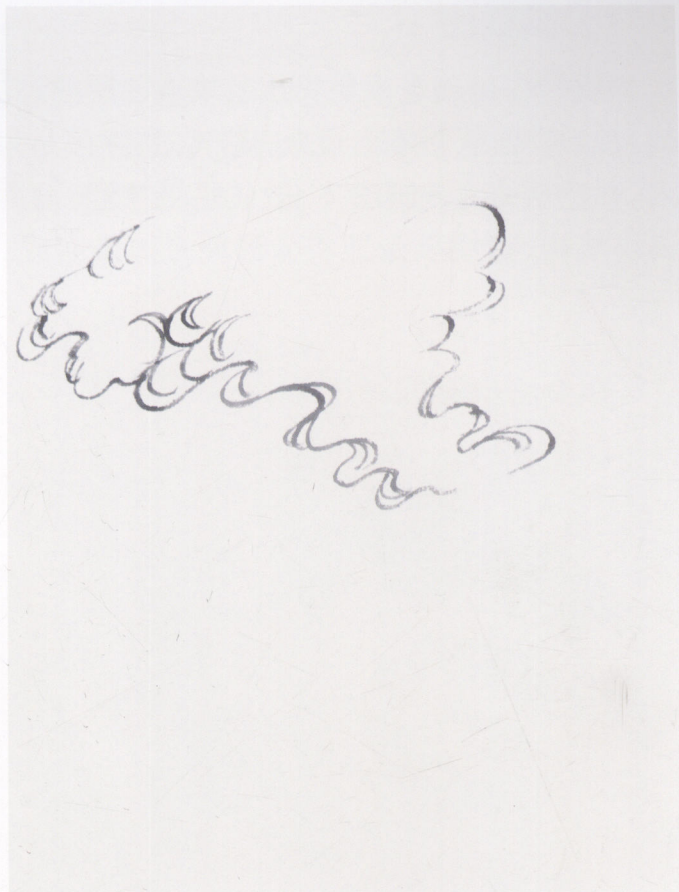
步骤三 由局部逐渐生发出另外的云朵，注意云朵与云朵的衔接要自然、流畅。

步骤四 整体调整，注意处理好云朵的疏密对比，疏者更疏，密者更密。

步骤五 用淡赭依次复勾，使卷云更显厚度。

步骤一

步骤二

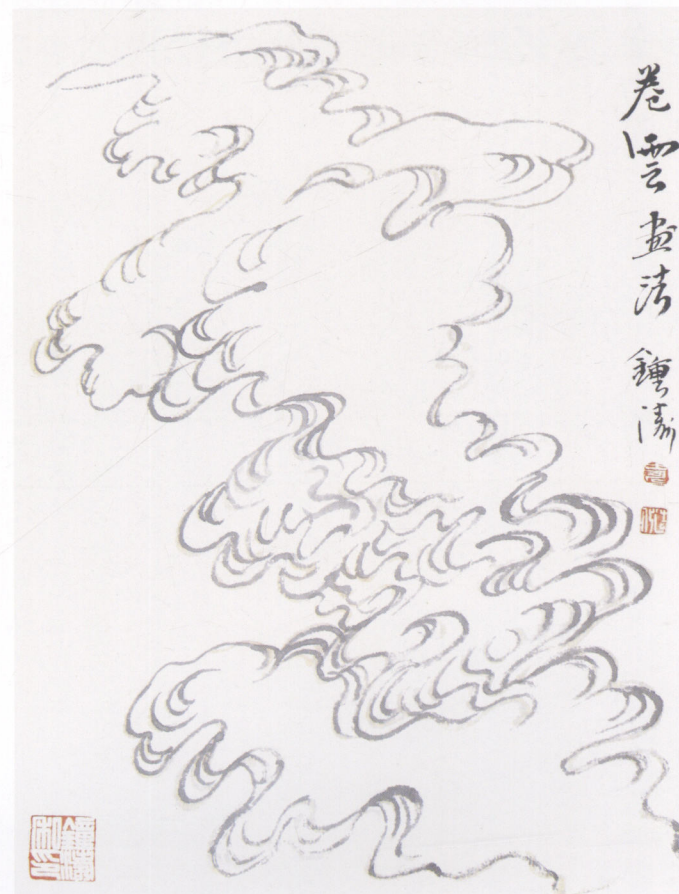
步骤三

步骤四

步骤五

完成图

2. 烘染法

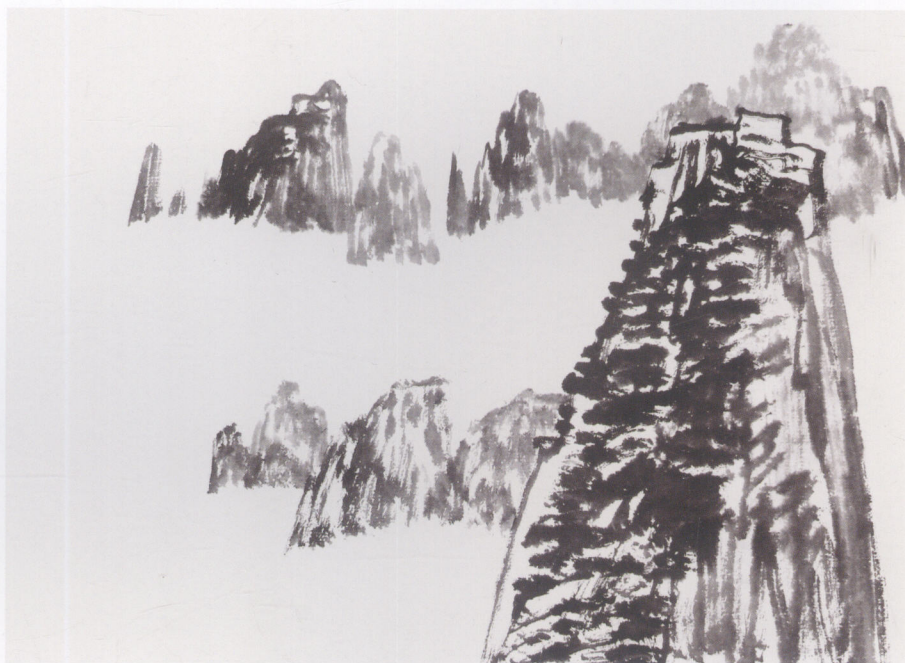
烘染法是用水墨烘染出云块或云层的画法，其法不用线勾，纯以墨或色彩染出云烟、雾气，它往往是勾线的补充和深入。烘染法多为湿画法，一般先将纸喷湿，而后待半干时渲染云块结构，由浅至深地将云形反复渲染而成。通常上部白而

明，轮廓清楚，下部暗而浑，与景物相融，力求表现出云的轻飘、浮动、迷漫的感觉。运用此法画时应特别注意云形的变化以及云层的深度，既要画出云块的自然形态之美，又要注意浓淡过渡和笔触衔接自然。

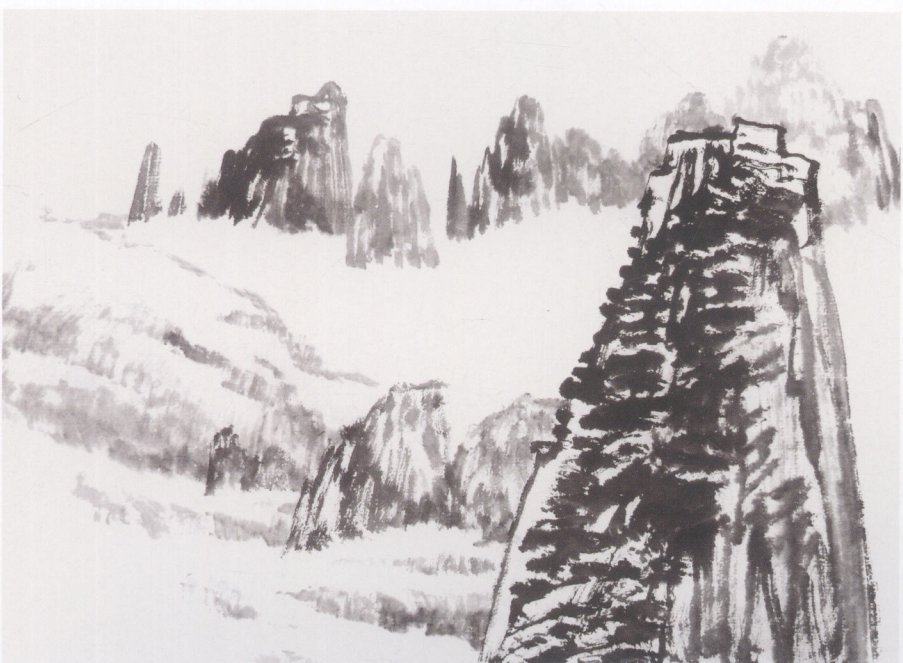
烘染法步骤图

步骤一 先用重墨画出前景的山峰。

步骤二 用淡墨画出远景的山脉。

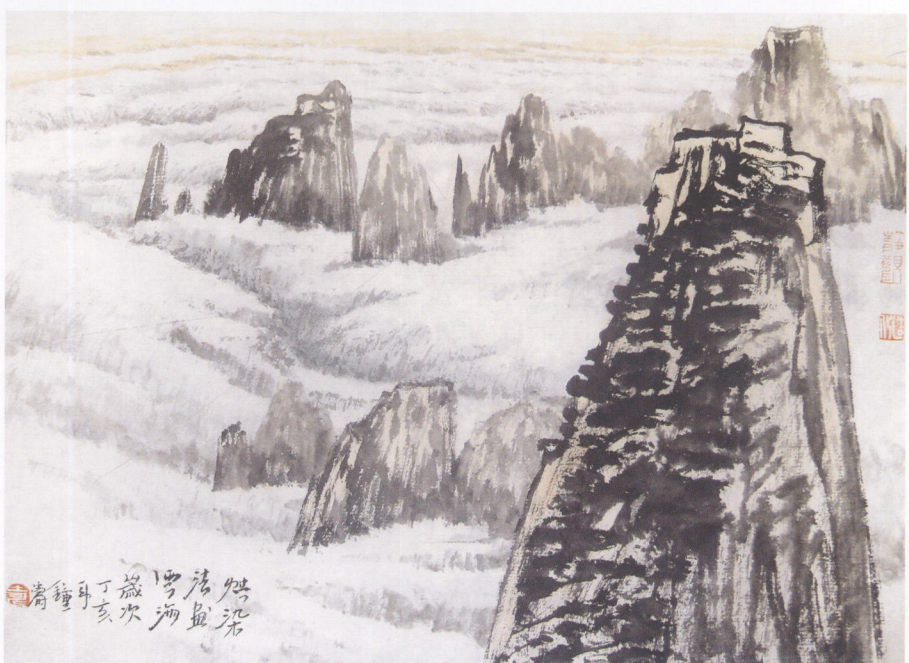
步骤三 用侧峰刮出云层的大概结构。

步骤四 先用水把纸打湿，然后趁半干时着色，山石着赭石色。

步骤五 云层用花青从暗部染起，云层留白，云层几次染成，直到饱和。

完成图

3. 留白法

以实景截断留出空白表现云雾的方法。此法宜画朝云暮霭，常用于表现岚气烟雾、山色空蒙、黄昏迷离等效果。

其画法实质是以泼墨为主，画时注意用笔由浓到淡，由实到虚的过渡，在墨雾中分出云头雨脚，边缘多用皴擦或补些烘染，既要笔断气不断，又不要断得太生硬。

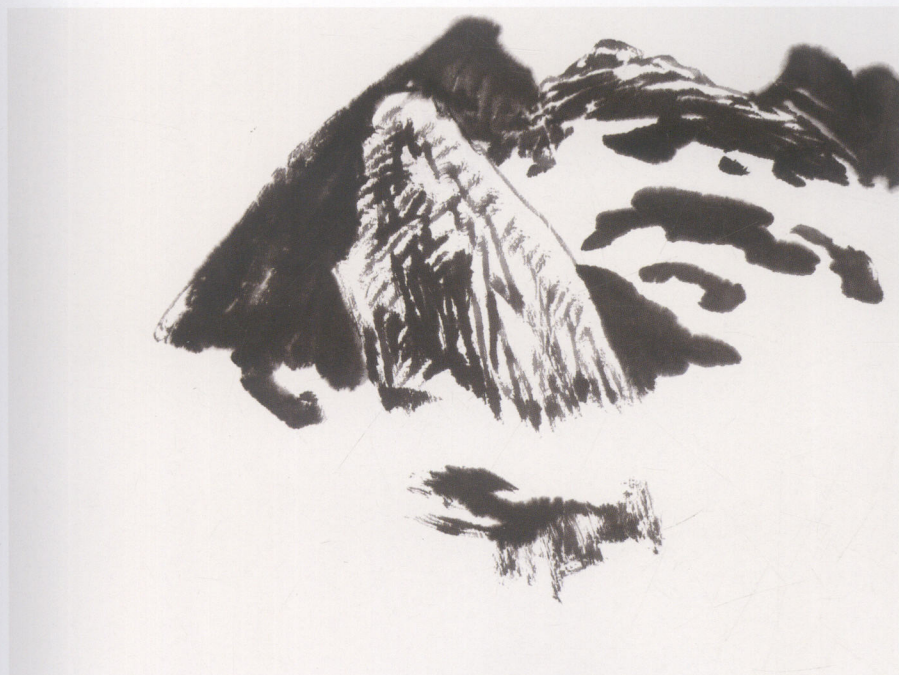
留白法步骤图

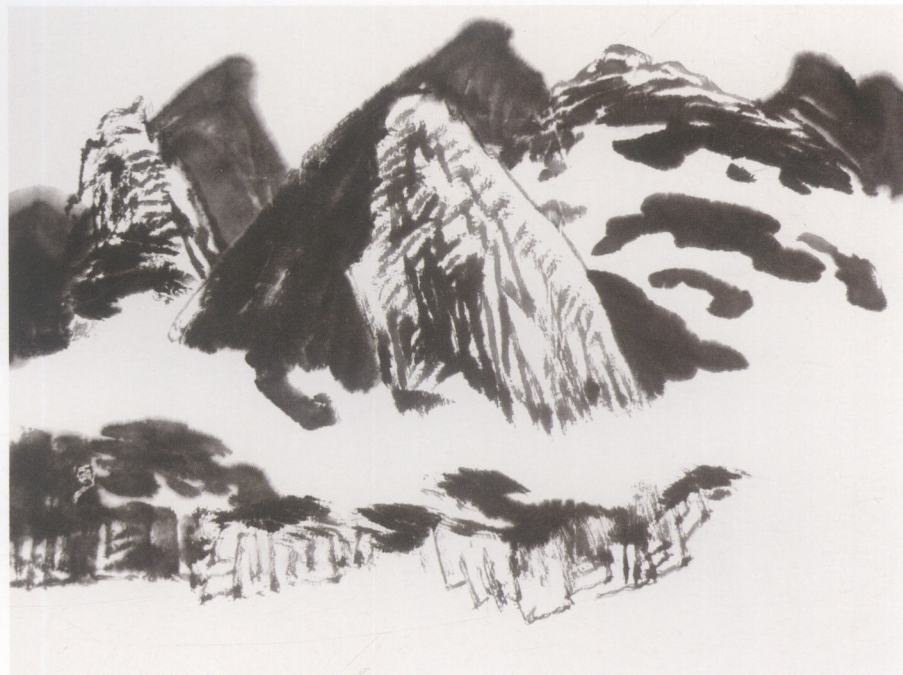
步骤一 用重墨干笔画山石的结构和造型。

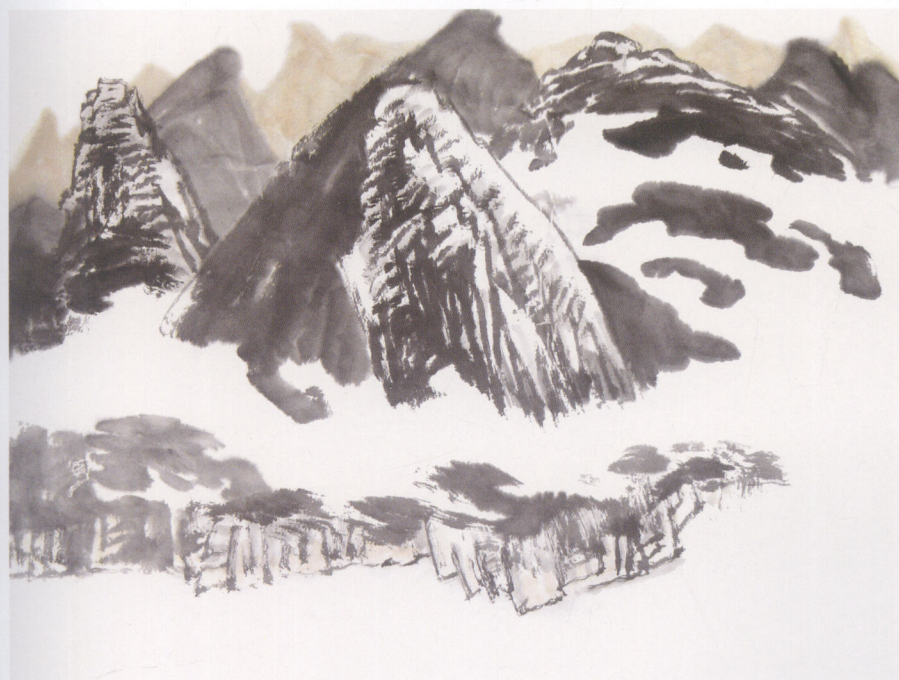
步骤二 用湿笔画出紧邻的山体，并适当留出空白以示云烟。

步骤三 用同样的方法画出山脚底的云烟。

步骤四 需要提醒的是云烟要左右贯通，以增强动感。

步骤五 山脚和远山略施淡彩，并用淡墨罩染水以凸显烟云的洁白，最后落款题跋。

完成图

三、水法概述

水是活的东西，有的飞流直下，有的喷薄激射，有的平静如镜，有的汹涌澎湃，有的微波荡漾，丰富的形态给人以丰富的想象，不同的心情和不同的修养会产生不同的感受。如汹涌澎湃使人激动感奋，心潮起伏；微波荡漾给人以悠悠怡适的心情；烟波浩茫令人舒展畅想，亦会茫然悲思；幽壑泉鸣往往引人入胜，探幽猎奇；巨澜翻滚有万马奔腾，排山倒海的气魄；平静如镜则使人分外宁静，而它的倒影又给人以奇幻之趣；一湾流水却让人追思随想，杳然境外……古往今来，不少杰出的画家创造了各种丰富的表现方法。

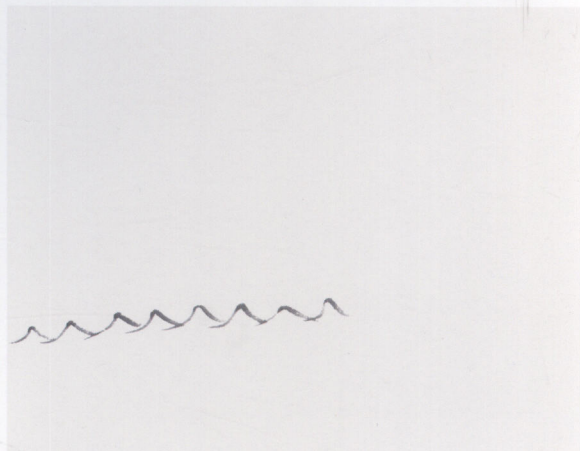
早在魏晋南北朝时代，顾恺之、宗炳、梁元帝等就有关于画水的论述。隋代展子虔《游春图》是现存最早的山水画，微波荡漾，春意盎然，

可以看到一千四百年前古人以网纹法画水已臻成熟。入宋以后巨然、李唐均有《万壑松风》图传世，画中对泉瀑水口有充分的表现，奔泉于乱石之间，生动流畅似闻潺潺之声。南宋杰出的画家马远有水图十二幅，乃是存世罕见的珍品，从传为夏圭的《长江万里图》中也可以窥见；明人画水专著不多，清初袁江、袁耀使得画水之法中兴；现代傅抱石，融合西法多用破笔，并皴擦渲染，尤得水的真实气氛；陆俨少早年曾搭小舟江行千里，于水有专门体察，以流畅而凝重的书法线条描绘峡江险水，结构丰富多变，富于节奏感、形式感。今人画水，有的直接以色彩皴擦烘染，以加强水的透明和色彩感而更接近真实对象，但有待于进一步成熟，别开蹊径。

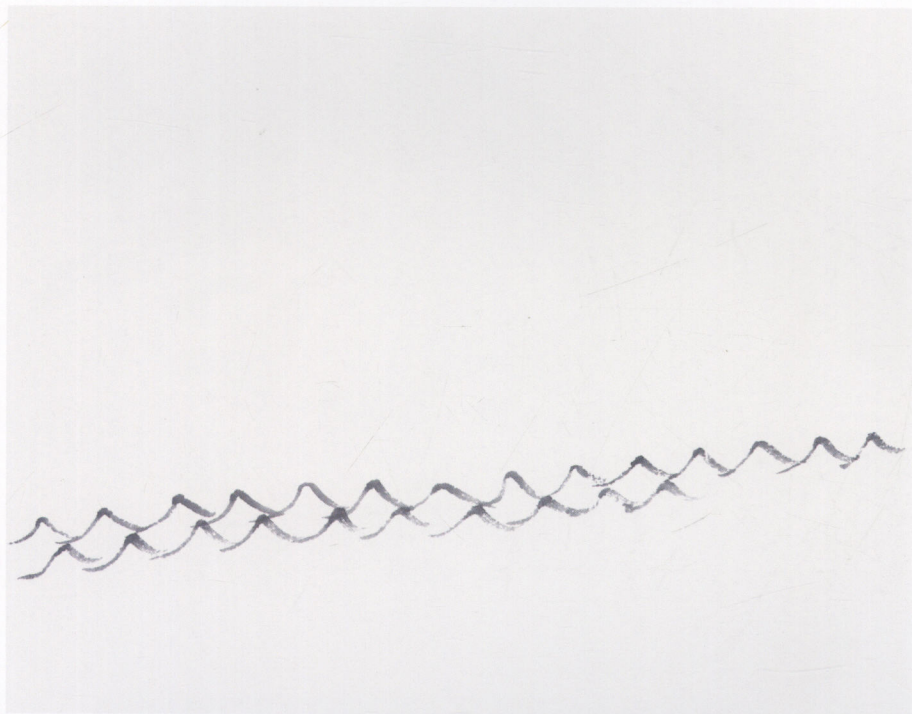
四、水的画法

1. 勾描法

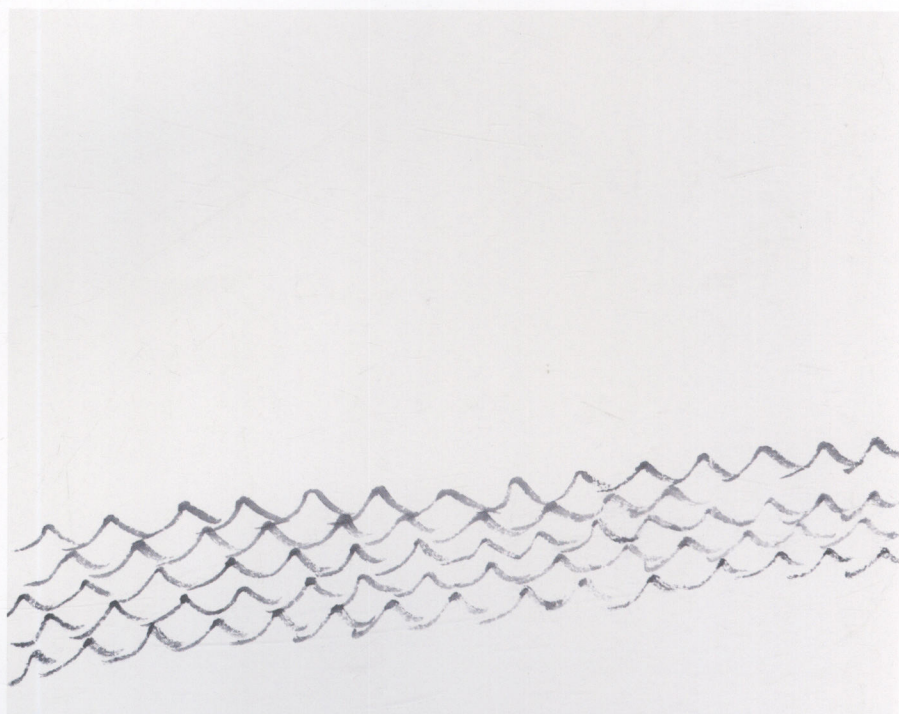
以勾勒水纹的方式表现湖泊、江河。

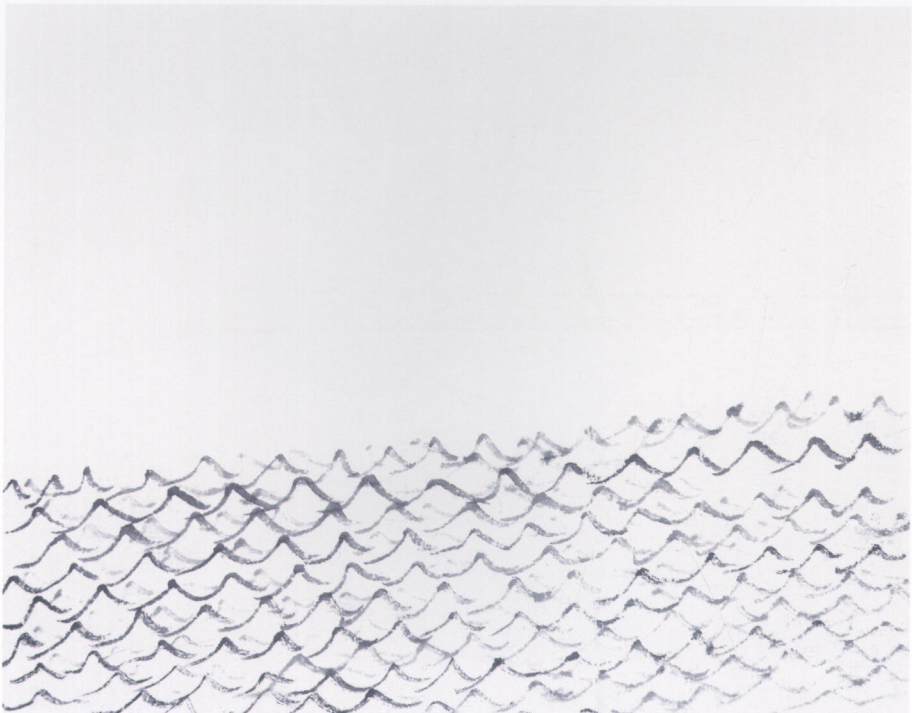
步骤一 用淡墨勾水纹，线条要流畅、绵长。

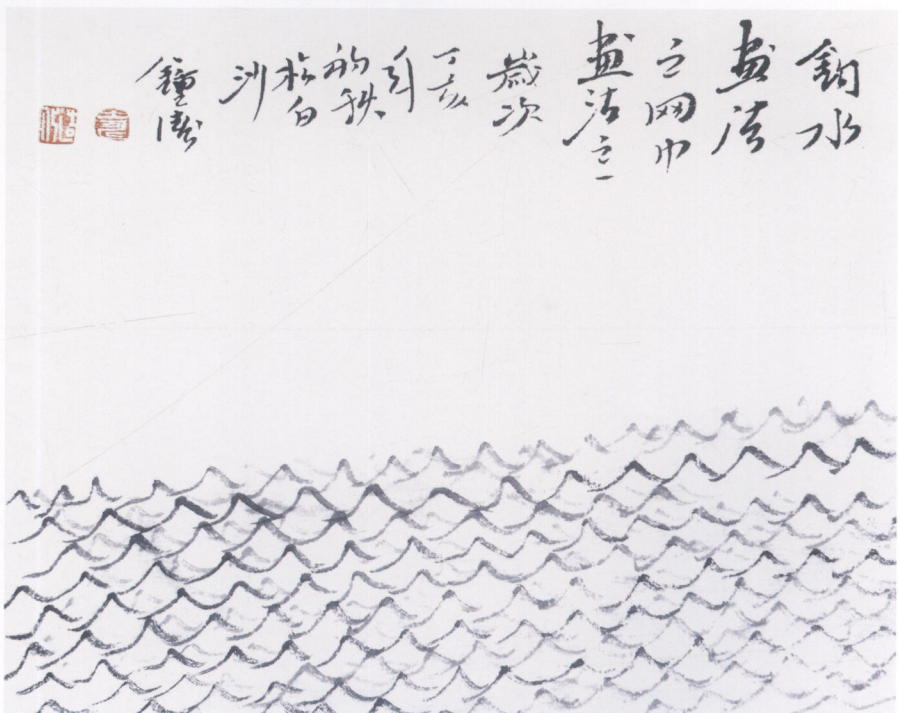
步骤二 画第二、三排水纹时，浪顶要与第一排水纹的浪底相接。

步骤三 每排水纹的间距不要区别太大。

步骤四 尽量画均匀。

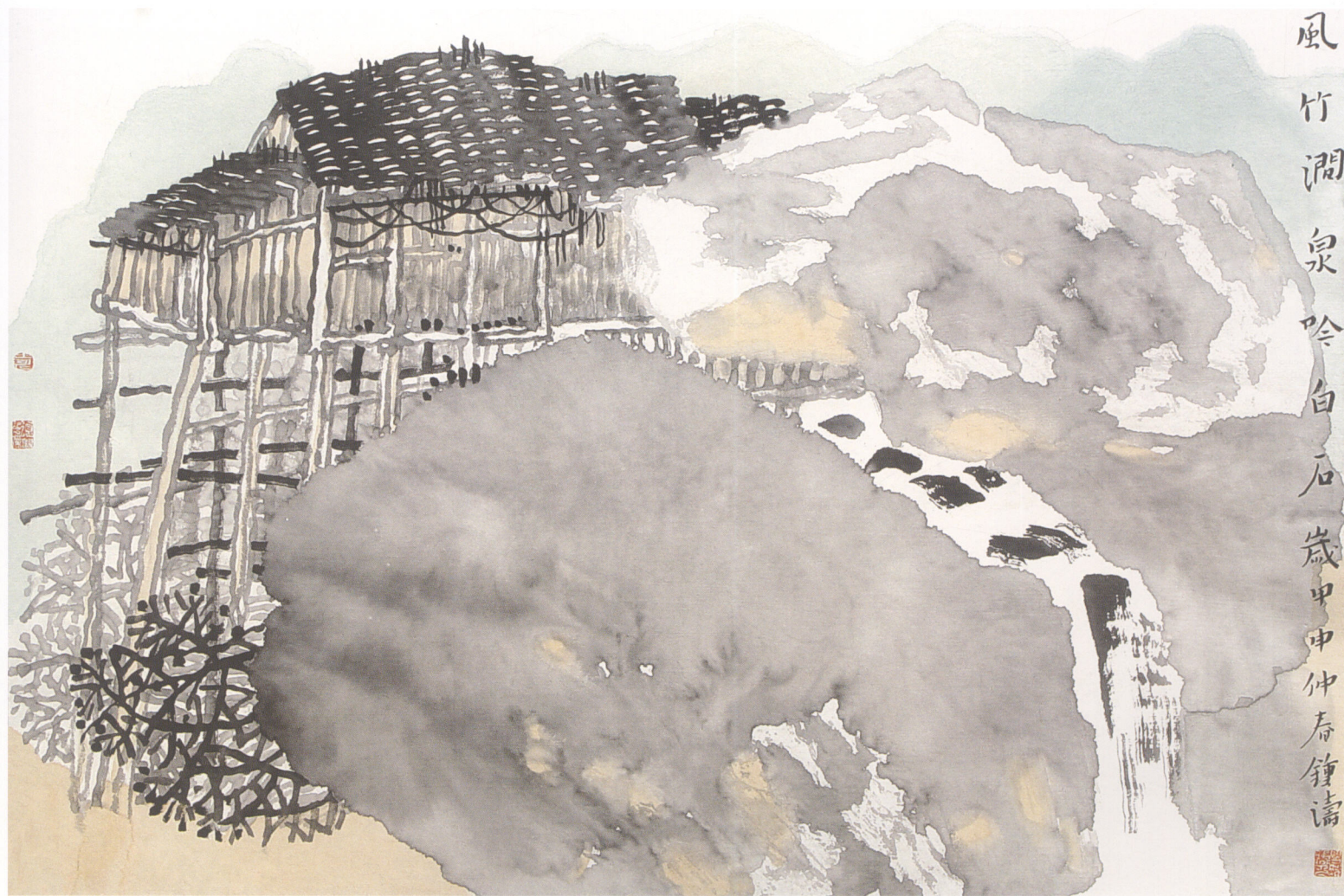

步骤五 用淡墨通染，使水纹线条统一、整体。

2. 留白法

顾名思义，以留白的形式表现湖泊、江河。其法不用线勾，纯以山石、树木等较实的物象对比出湖泊、江河的

形态，此法既要画出山石、树木的自然形态之美，又要注意它与湖泊的浓淡过渡和笔触衔接自然。

钟涛 苗山人家 35cm × 45cm

钟涛 溪山静远 35cm × 35cm

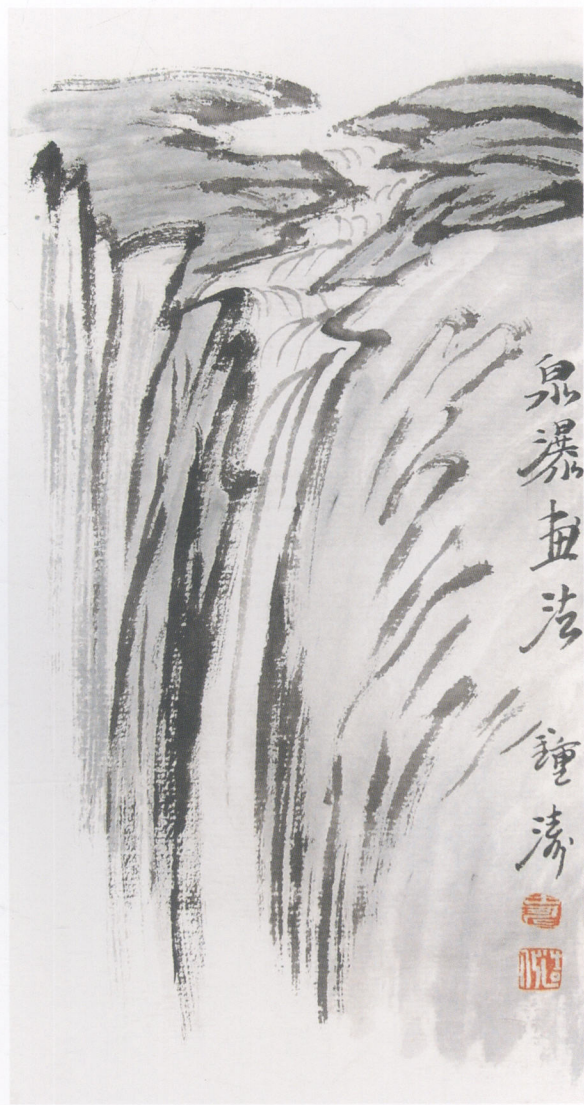
3. 出水口画法

步骤一 先用披麻皴勾勒出水口两侧的山石，注意以留白的形式处理好出水口山泉的外形，出水口宜蜿蜒不宜平整。

步骤二 用细线勾勒好水纹，线条宜细劲有力。

步骤三 用淡墨染山石，突出山泉的洁白。

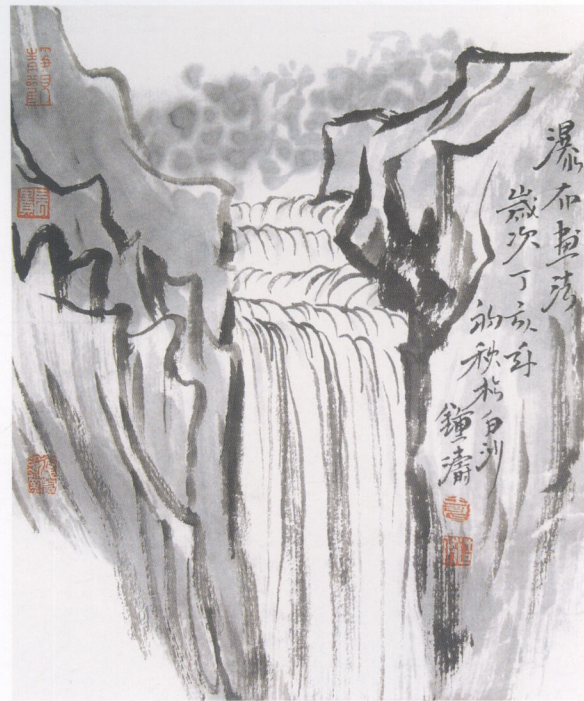
4. 瀑布画法

步骤一 用折带皴勾勒瀑布两侧的山石，出水口宜远小近大。

步骤二 用细劲有力的线勾水纹，线条宜流畅。

步骤三 用淡墨染山石，瀑布留白加强黑白对比。

5. 出水口和瀑布综合画法

步骤一 先用干笔湿墨勾勒出山涧的小石。注意处理好山泉的外形。

步骤二 完整地画出山泉的外形结构，注意处理好近大远小的水口透视关系。

步骤三 用重墨湿笔压着山石坡脚画出石头，并留白以示山泉，同时以勾线的形式丰富山泉的表达。

步骤四 山石统罩赭石，远树以花青罩染，突出山泉的洁白。

完成图

6. 大河奔流笔法

要表现“不尽长江滚滚来”的效果，或激流勇进，或逆流回环，或曲折蜿蜒，线条要拉得长，有连续性，有中断而势不断，尤其强调笔缓势急，流畅而不流滑，随着

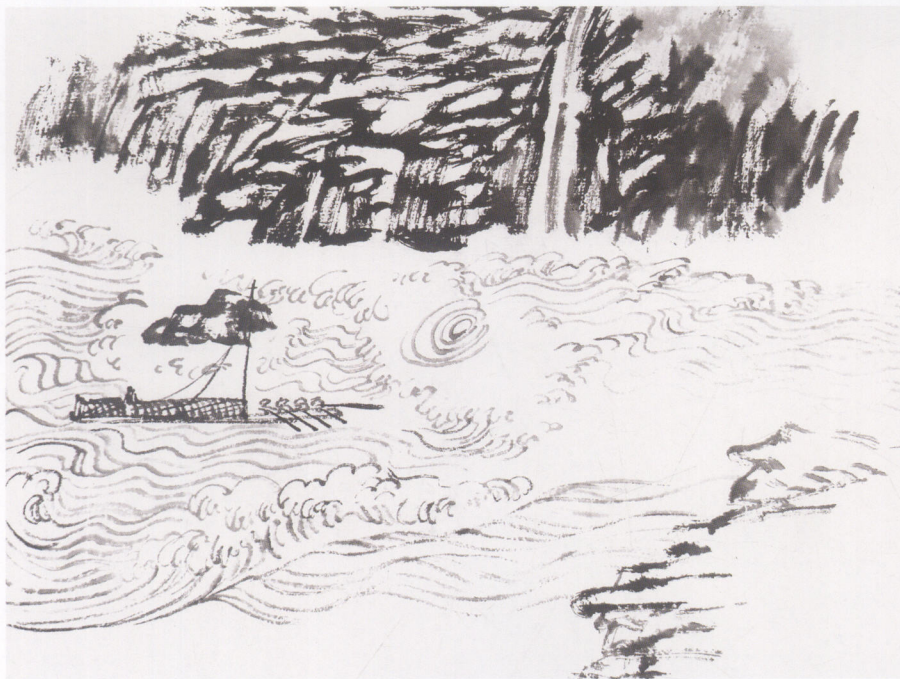
地形的变化和画面的需要，可以流中有回，回中生旋涡，水花和泡沫相间，是一种形象丰富生动而富于想象力的技法。

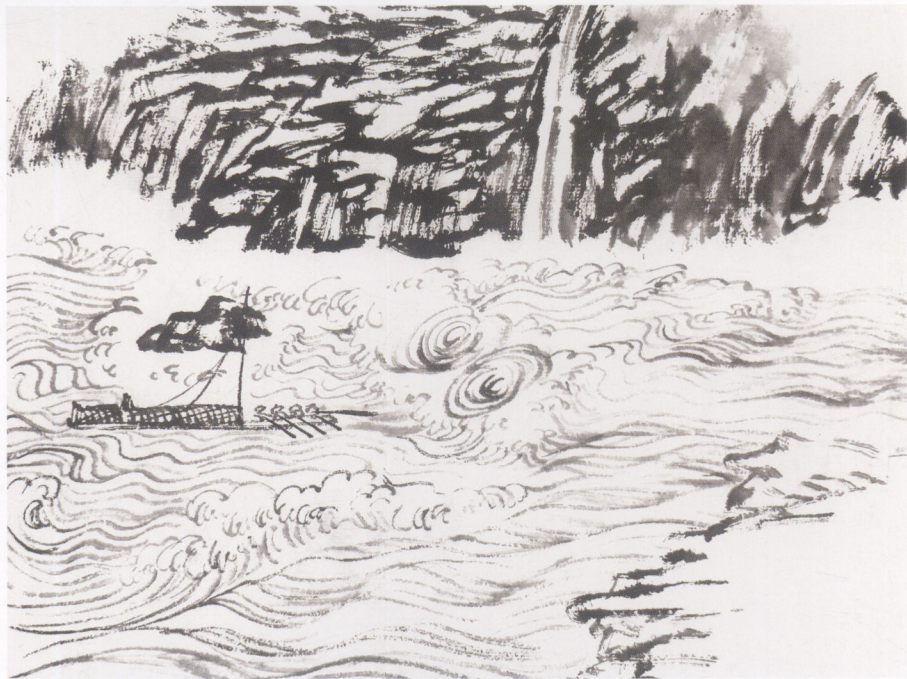
步骤一 用重墨干笔画出峡江两岸的山石，并画出江中小船及礁石。

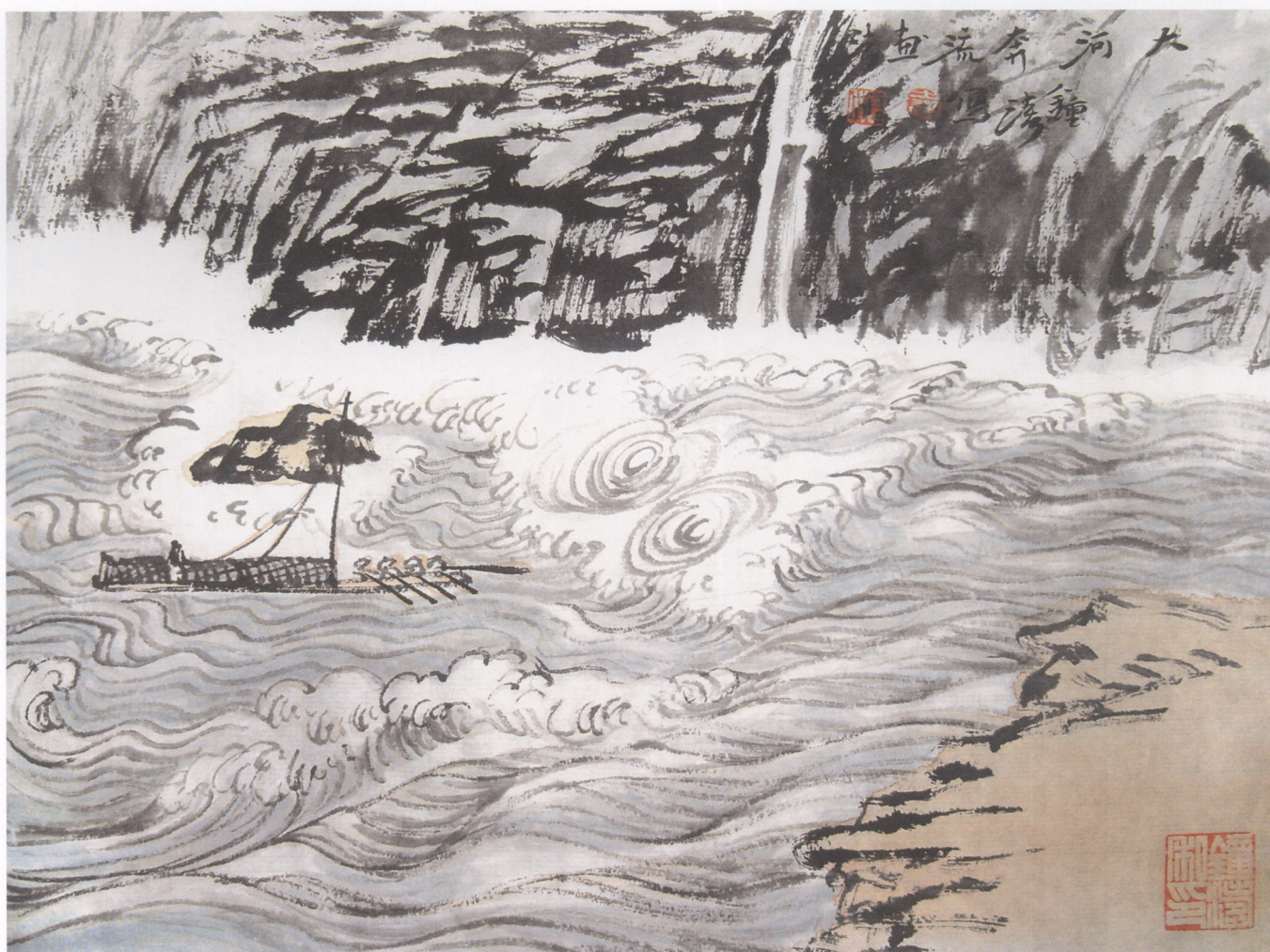
步骤二 用淡墨勾出江浪翻卷的浪花，用笔要连贯，浪花要画出“一簇”的感觉。

步骤三 画出江中旋涡及水流，水流纹路要协调而有变化。

步骤四 用淡墨复皴使水流的结构更明确。

步骤五 先用赭石轻勾，再用花青罩染并落款盖印完成。

7. 江海浪涛的笔法

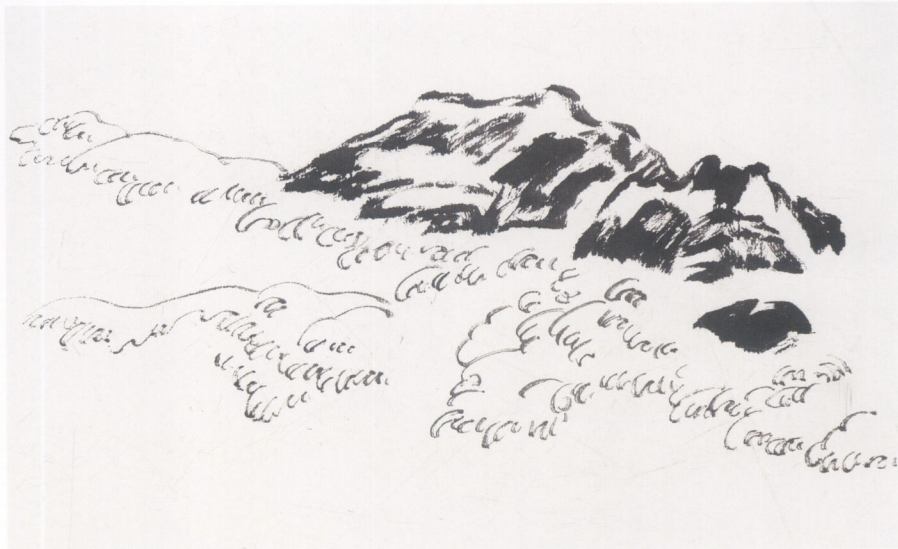
要以激动起伏的心情来画翻江倒海汹涌澎湃的气势，要胸中成浪在先，下笔才能爽辣不滞，才能势不可挡地反映到画面上，笔底自然出现怒涛激浪来。海水本来无风三尺浪，纹理幅度要大，用线条要粗，起处留白，伏处落墨

或着色，略带皴擦能厚重，海平线宜斜，有动荡和航海的视觉效果。

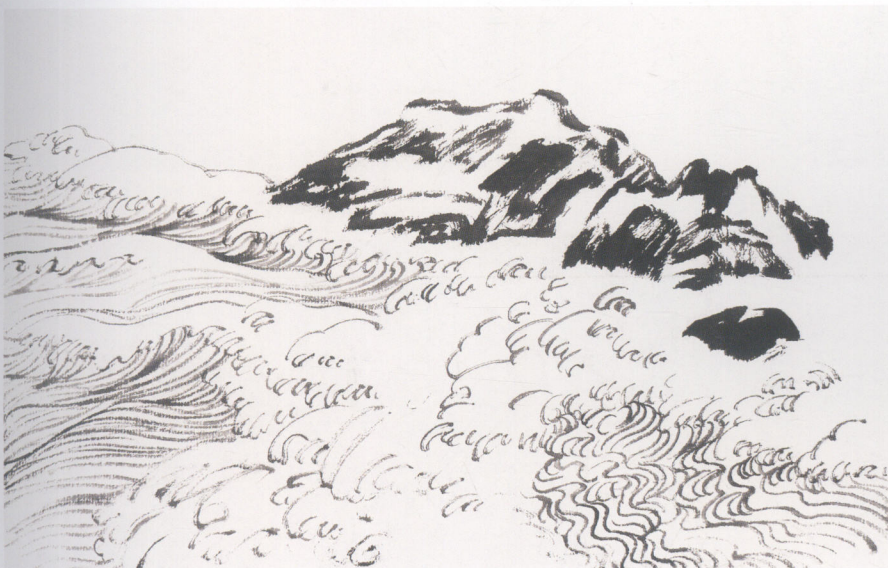
苏东坡《念奴娇·赤壁怀古》有句：“乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。”这是大自然在大诗人印象里比兴的反应，是艺术的形象，也是绘画的启示。

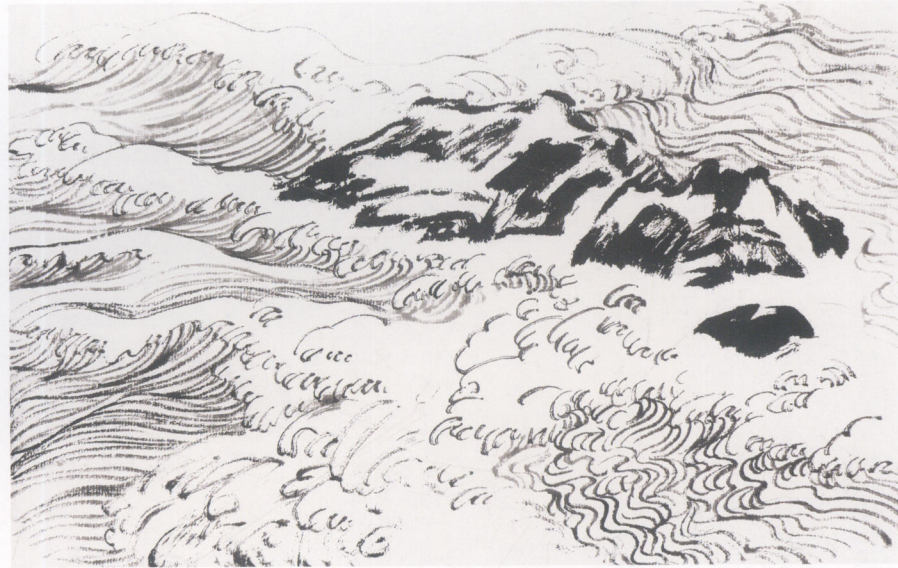
步骤一 先用重墨画出岸边礁石。

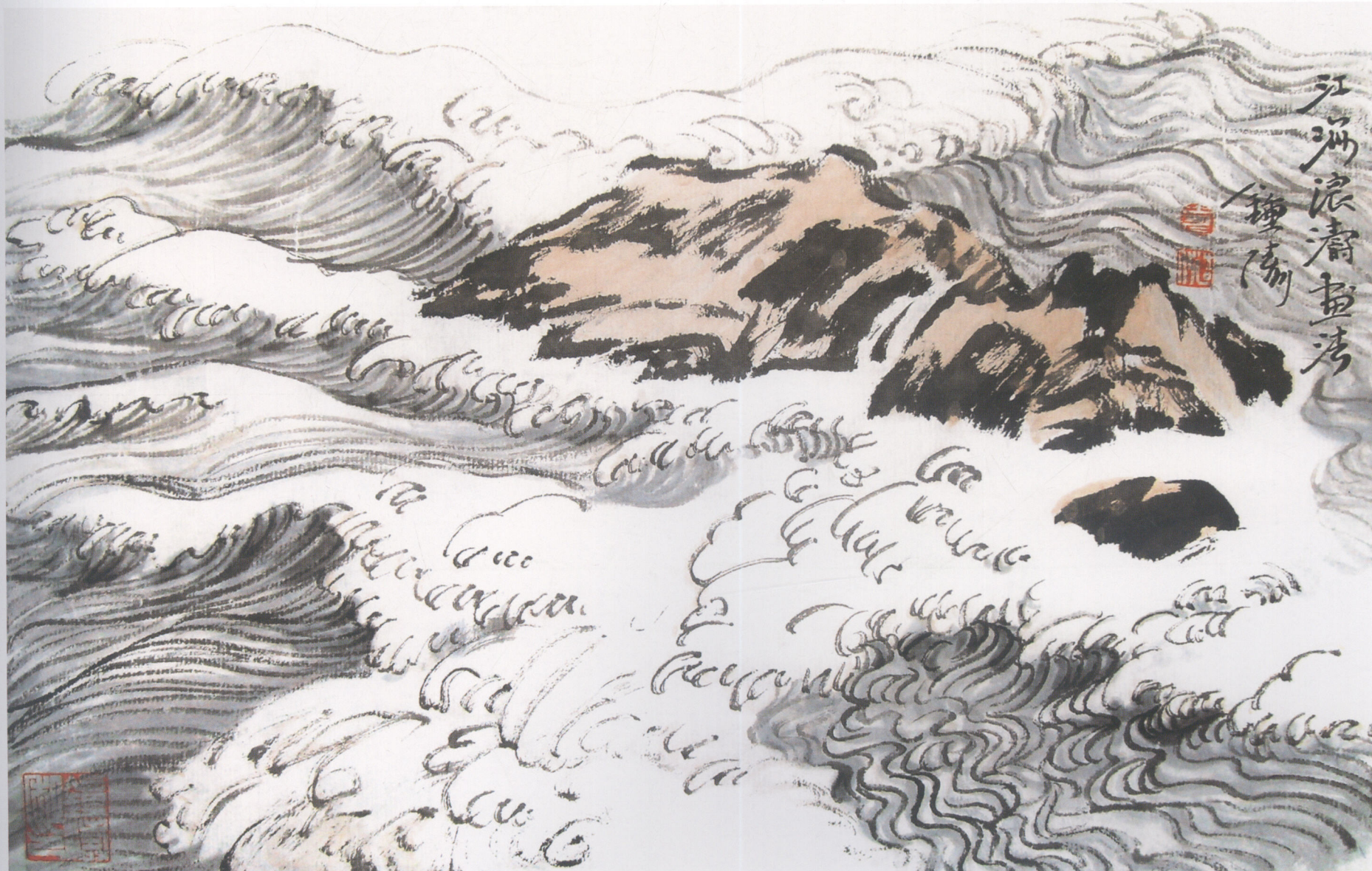
步骤二 并用淡墨勾勒出岸边的浪花。

步骤三 用淡墨顺着浪花的结构画出翻腾的水纹。

步骤四 画出后排浪花的形状与结构，浪花的形状要与波浪的起伏一致，忌画得平整无动感。

步骤五 用赭石淡礁石，用花青罩海水，浪花留白，最后题跋盖印完成画面。

第四章 名画分析及临摹

一、名家简介

陆俨少（1909—1993），原名砥，字宛若，上海市嘉定县人。自幼好画，18岁从师习诗文、书法和绘画。早年师从冯超然，中年颠沛流离，壮年蒙受冤屈，晚年奋发艺事，硕果累累。他以“推陈创异，化古为新”的艺术主张和深厚的学养，扎实的功力，在当代山水画领域独树一帜。他同时还是位出色的美术教育家，提出了“四分读书、三分写字、三分作画”，注重提高画家的全面修养，是当代中国画坛有口皆碑的文人画家。兼善画梅花、竹石，亦能绝去陈法各有新意。于书法、诗文色色精能。

他的画重章法，长于用线勾云画水，常用白云笔勾勒层峦叠嶂，尤用墨块压挤留白为云为水，烟雾起伏画面之上，别具特色。写大山大水于特殊画风之中，开创一派，影响深远。

历任全国文联委员，曾任浙江画院院长、浙江美术学院教授。

陆俨少 山水 27cm × 35cm

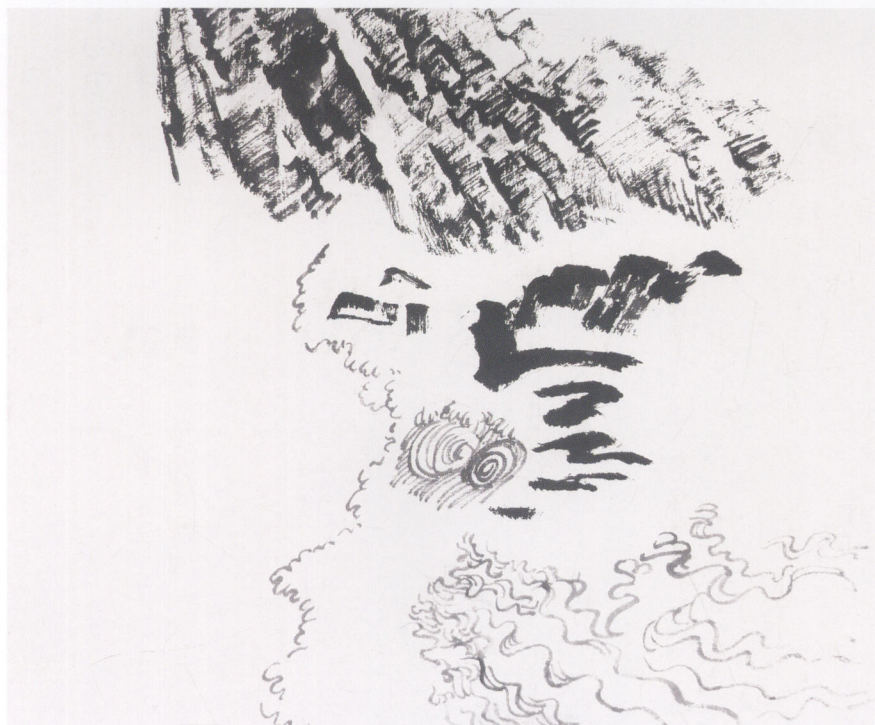
二、临摹步骤

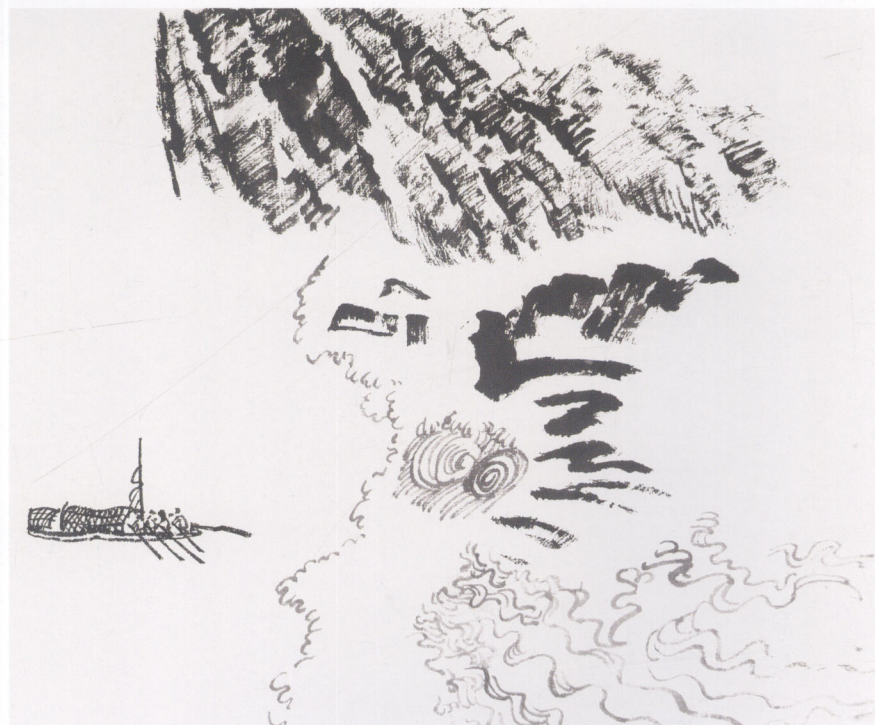
步骤一 用侧锋刮出山石的结构。

步骤二 画出江心的旋涡。

步骤三 画出水花翻浪后所形成的水道。

步骤四 画出渔船。