

[云水]

中国画写意大课堂

“山无云则不秀，无水则不媚。”中国山水画的雄奇壮丽、气象万千，在很大程度上是通过云和水的变幻而表现出来的。作为营造山水画意境的重要元素，对云和水画法的掌握是学习山水画的重要内容，也是山水画家必须要掌握的重要基本功。

刘昌盛 著

辽宁美术出版社

[云水]

中国画写意大课堂

刘昌盛 著

辽宁美术出版社

图书在版编目（C I P）数据

中国画写意大课堂. 云水 / 刘昌盛著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.10

ISBN 978-7-5314-6520-1

I. ①中… II. ①刘… III. ①山水画-写意画-国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第233638号

出 版 者：辽宁美术出版社

地 址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001

发 行 者：辽宁美术出版社

印 刷 者：沈阳市博益印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/12

印 张：4²/₃

字 数：80千字

出版时间：2015年7月第1版

印刷时间：2015年7月第1次印刷

责任编辑：郭 丹 李 彤

封面设计：郭 丹 李 彤

版式设计：郭 丹 李 彤

责任校对：徐丽娟

ISBN 978-7-5314-6520-1

定 价：39.00元

邮购部电话：024-83833008

E-mail:lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话：024-23835227

前言

“山无云则不秀，无水则不媚。”中国山水画的雄奇壮丽、气象万千，在很大程度上是通过云和水的变幻而表现出来的。作为营造山水画意境的重要元素，对云和水画法的掌握是学习山水画的重要内容，也是山水画家必须要掌握的重要基本功。

云和水在山水画中有着极其重要的地位。北宋郭熙在其《林泉高致》中说：“山以水为血脉，以草木为毛发，以烟云为神彩，故山得水而活，得草木而华，得烟云而秀媚。”没有云和水，山水画就显得呆滞、单调、枯燥，就会势不畅、气不顺，从而无法做到气韵生动。在千变万化、极富动感的云雾遮掩缠绕下，山峰高大雄伟的气势和含蓄神秘的风采才会得以呈现，画面的层次感和空间感才会得以加强。对云的精彩表现可以为山水画增添无尽的韵律与节奏，体现自然山水的勃勃生机与万千气象。水是山水画中的血脉，有了水，山才真正具有了生命。所谓山清水秀、青山绿水，有了水，山才能秀丽。一动一静，一刚一柔，才能体现自然山川的生生不息。古人创造出不少云和水的画法，对云和水在山水画中的重要意义也多有论述，总结出许多画云和水的重要规律与程式，这为我们提供了以资借鉴的宝贵财富。比较重要的如南宋马远的《水图》，描绘了不同状态下水的形态，观察细致入微，创作出来的意境以及笔墨表现的高度令人惊叹，是画水的优秀临本。云和水本身没有固定形状，因其受外部条件与环境影响而随时、随势变化，所以表现起来有一定难度。本书在总结古人云水画法的基础上，结合自然界的真实云水形象资料，从传统出发，总结分析云水画法的基本规律，举一反三，为读者学习中国山水画的云水画法提供一些参考。

目 录

第一课	中国写意画的工具材料介绍	5
第二课	写意画的基本笔墨技法	6
	一、笔墨的基本概念	6
	二、笔法	6
	三、墨法	7
第三课	名画解析	8
	一、马远《水图》	8
	二、石涛《设色云山图》	9
第四课	云的画法	10
	一、勾云法	10
	二、空云法	10
	三、湿染法	11
	四、点虱法	11
	五、干擦法	11
第五课	水的画法	12
	一、空水法	12
	二、勾水法	13
	三、点虱法	15
	四、不同水势的表现方法	16
第六课	创作步骤解析	18
	一、《惊涛》的创作步骤	18
	二、《清风》的创作步骤	20
	三、《观瀑》的创作步骤	22
	四、《出岫》的创作步骤	24
	五、《山居》的创作步骤	26
	六、《流云》的创作步骤	28
	七、《听泉》的创作步骤	30
第七课	作品欣赏	32

第一课 中国写意画的工具材料介绍

笔

毛笔是中国写意画最基本也是最为关键的工具，“工欲善其事，必先利其器”说明了工具材料的重要性。毛笔根据软硬程度分为狼毫（硬毫）、羊毫（软毫）和兼毫（软硬适中）三类，根据笔锋的长短可以分为长锋和短锋两种。狼毫的特点是弹性强，含水量少，适合勾线，由于材料的限制，狼毫笔一般笔锋较短；羊毫笔锋较长，吸水量大，缺点是较软而弹性不足，适合大面积的涂抹及上色；兼毫软硬适中，笔锋可长可短，使用起来笔端变化较为丰富，勾线、泼墨、皴擦都可以，但使用起来需要熟练的技巧。我们画云水时，以上几种笔的大、中、小号都要各准备几支。就一般情况来说，用湿染法或点厖法画云的背景时要使用大的兼毫或羊毫斗笔来泼墨渲染，因为根据它的特点可以画出粗阔、厚重、富有变化的墨块；小的狼毫勾线笔要准备一两支，可以在画网巾水或勾云法时使用；长锋狼毫适于勾海浪以及大幅山水画的勾云法；羊毫由于较软，适于局部小范围渲染，也可用来设色。在实际绘画过程中，根据个人情况及习惯的不同，几种毛笔也可混用，只要自己用起来得心应手即可，不必强求一致。

墨

墨大致分为三种，即松烟墨、漆烟墨、油烟墨，我们画写意画一般使用油烟墨。松烟墨以松木烟为原料，色黑无光，适合于书法的练习；漆烟墨以土漆烟为原料，暗黑发亮，适于作画；油烟墨以桐油、麻油、菜油等油烟作原料，色黑而亮，最适合作画。油烟墨以质细、色乌和胶轻者为上。现在画国画、习书法很少使用研磨的墨汁了，市场上卖的正品瓶装或桶装书画墨汁，初学者尽可以放心使用，比较好的品牌，如“一得阁”、“曹素功”等都很好用。

纸

我们画写意画主要使用生宣纸，生宣又有棉料、净皮、夹宣、单宣之分。这种纸性极敏感，吸水性强，落墨上色富有层次感也极易渗化。由于画写意画需要大量的练习，从经济角度和本人的经验来考虑，初学者可以使用物美价廉的手工毛边纸或元书纸来代替生宣，效果也非常好，等掌握了基本的笔墨技法之后再宣纸来画。

砚

砚的种类很多，制砚的材质也多种多样，但最好的还是石质的，以端砚、歙砚最为著名。我们画写意画一般不提倡使用砚台，而是用大的白色瓷盘代替。因为一方面使用现成的墨汁不需要磨墨；另一方面，用白盘子调墨也可以看清墨的浓淡程度。

颜料

中国画颜料可分为矿物质颜料和植物质颜料两大类，赭石、石绿、石青、朱砂、白粉等为矿物质颜料，花青、胭脂、曙红、藤黄等为植物质颜料。矿物质颜料质地稠厚，具有一定的覆盖力，色泽明亮、鲜艳；植物质颜料具有透明性，清淡，典雅，在墨块、线条上渲染不会妨碍笔墨的效果。从外形来说有块状、锡管装和粉状三种，我们一般练习使用锡管装的颜料就足够了，也比较方便实用。

写意画的其他常用工具材料

画写意画除了必备的文房四宝和颜料之外，还要准备必要的其他材料，如毛毡、镇纸、笔洗、调色盘等。在这里特别要指出的是调色盘的准备，如果不是外出写生的话，调色盘一定要使用大的白色瓷盘，不要用小的器皿，原理同调墨盘的使用一样，并且颜色一定要挤在盘子的边缘，以便留出足够的空间来调颜色的浓淡、深浅。

第二课 写意画的基本笔墨技法

一、笔墨的基本概念

中国写意画最主要的表现语言就是笔墨，这也是中国画的特色和精华所在。笔墨对写意画来讲，它不仅是状物图形的手段，更重要的是笔墨语言本身所具有的审美属性。中国画笔墨语言的审美意趣和评价标准是从中国书法中转换过来的，对写意画来讲尤为重要。从某种意义上来说，用行、草书法画出来的画才可称为写意画，所以说要想画好写意画，一定要加强书法的练习，要理解书法用笔是写意画的重要表现元素。国画大师黄宾虹谈到用笔要做到“浑、圆、留、重、变”，总体来说是写意画的线条用笔要有力度、有厚度、有重量感，又要富于节奏的变化，厚重而飘逸，有力而又灵动。“墨分五色”，在用墨方面前人曾有大量精辟的论述，黄宾虹先生将墨法归纳为浓墨、淡墨、泼墨、破墨、积墨、焦墨、宿墨七种，最常用的有焦、浓、重、淡、清五种墨法，足见墨法的变幻莫测。总之，一幅好的写意画作品，应该使水墨的表现力得到淋漓尽致的发挥，做到既对比又协调，既对立又统一，使画面中的笔墨元素构成充满生机与活力。（图1）

二、笔法

中国画用笔有中锋、侧锋、逆锋、顺锋、藏锋等。中锋行笔时笔尖在线条的中间运行，画出的线条厚重有力。侧锋用笔时笔锋在笔尖的一侧运行，画出的线条扁平、劲峭。总之，用笔的变化是由画家手上用力的大小、快慢、行笔方向不同等因素造成的，在实际作画过程中更多的是各种笔锋的综合运用，如中锋转侧锋、顺锋转逆锋、藏锋转露锋等。（图2、图3）

图1 笔墨的基本概念

图2 笔法

图3 笔法在创作中的运用

三、墨法

“墨分五色”是指由于用水量和用笔速度的不同而产生墨色的多种层次变化。在写意画中要使墨色变化丰富，除了用水和用笔速度之外，和调墨的技巧也有很大关系，不可调的太匀，要注意一侧蘸墨、侧蘸反使等方法的使用。写意画中比较常用的是泼墨法和破墨法等，这些墨法都需要反复实践练习，在掌握用水、用笔技巧和宣纸的特性后才能运用自如。（图4、图5）

图5 墨法在创作中的运用

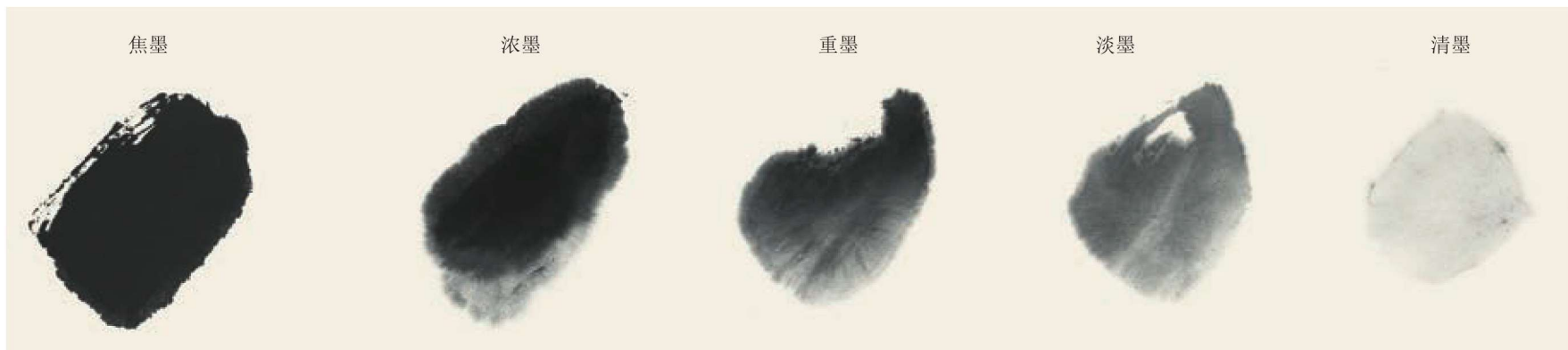

图4 墨法

第三课 名画解析

一、马远《水图》

马远（约 1140—约 1225 年后），南宋画家。字遥父，号钦山，祖籍山西永济，侨寓钱塘（今浙江杭州）。其曾祖父、祖父、伯、兄及本人都是画院待诏，从北宋一直延续到南宋。“靖康之变”北宋灭亡后，马远的祖父随着高宗南渡，所以马远是在南宋的都城临安出生长大的。他大致的活动时间是在南宋光宗、宁宗年间。他山水、人物、花鸟皆擅，山水始承家学，后学李唐而自出新意，构图多用边角形式，有“马一角”之称，是南宋翰林图画院的佼佼者，与画院另外三位画家李唐、刘松年、夏圭合称为“南宋四家”。存世作品有《踏歌图》《水图》《梅石溪凫图》《西园雅集图》等。

《水图》共有十二段，全部是描绘水的不同形态，除第一幅因残缺而无题目外，其余图名分别是“洞庭风细”、“长江万顷”、“层波叠浪”、“黄河逆流”、“秋水回波”、“云升沧海”、“湖光潋滟”、“云舒浪卷”、“晓日烘山”、“寒塘清浅”、“细浪漂流”。这些专门描绘水的图卷，没有任何别的景色，完全通过对水的不同姿态的描绘来表现种种不同的意境。作者对水的观察细致入微，形态表现极尽完美，笔墨技巧高超出神，已臻化境，令人惊叹。马远能根据不同形态的水而采取不同的笔墨表达方式，如“洞庭风细”，典型的网巾水笔法，波浪如鳞，不激不怒，近大远小，以至于湖天一色，微风习习掠过湖面，使人心旷神怡，宠辱皆忘。再如“长江万顷”，马远用迅疾、洗练的笔法来表现长江波浪的起伏，“长江后浪推前浪”，层层叠叠的波浪绵延不绝，直抵大海，画面虽小，气魄宏大。（图 6—图 13）

图 6 马远《水图之黄河逆流》

图 8 马远《水图之秋水回波》

图 12 马远《水图之云舒浪卷》

图 7 马远《水图之云生苍海》

图 9 马远《水图之晓日烘山》

图 13 马远《水图之层波叠浪》

图 10 马远《水图之洞庭风细》

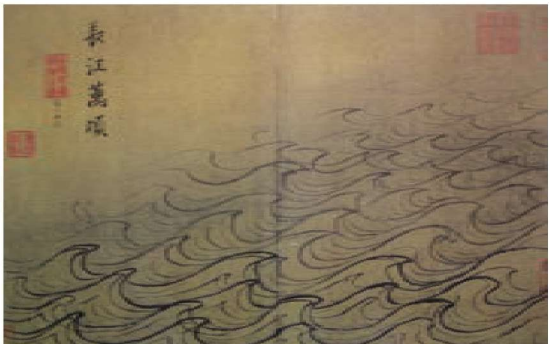

图 11 马远《水图之长江万顷》

二、石涛《设色云山图》

石涛（1642—1718），清代画家，俗姓朱，名若极，小字阿长，广西全州人。明藩靖江王朱守谦的后裔，5岁削发为僧，得以存生。法名原济，一作元济，字石涛，号大涤子、清湘老人、瞎尊者等，又自称苦瓜和尚。工诗文，善书画，著《苦瓜和尚画语录》阐述了他对山水画的认识，提出一画说，主张“借古以开今”、“我用我法”和“搜尽奇峰打草稿”等，在中国画史上具有十分重要的意义。存世作品有《搜尽奇峰打草稿图》《山水清音图》《竹石图》等。

在本画中作者打破常规的构图程式，而是用“截取法”直接截取景致中最优美、最有代表性的一段。以云为主题，在白云的遮掩缠绕下，半露的山体显得尤为秀美而神秘，用留白法以水墨渍出极富动感的云态，天空用淡墨渲染，云周围的松树以重墨写出，更衬托出白云的纯净和清莹，作品意境深邃而富有诗意。（图14）

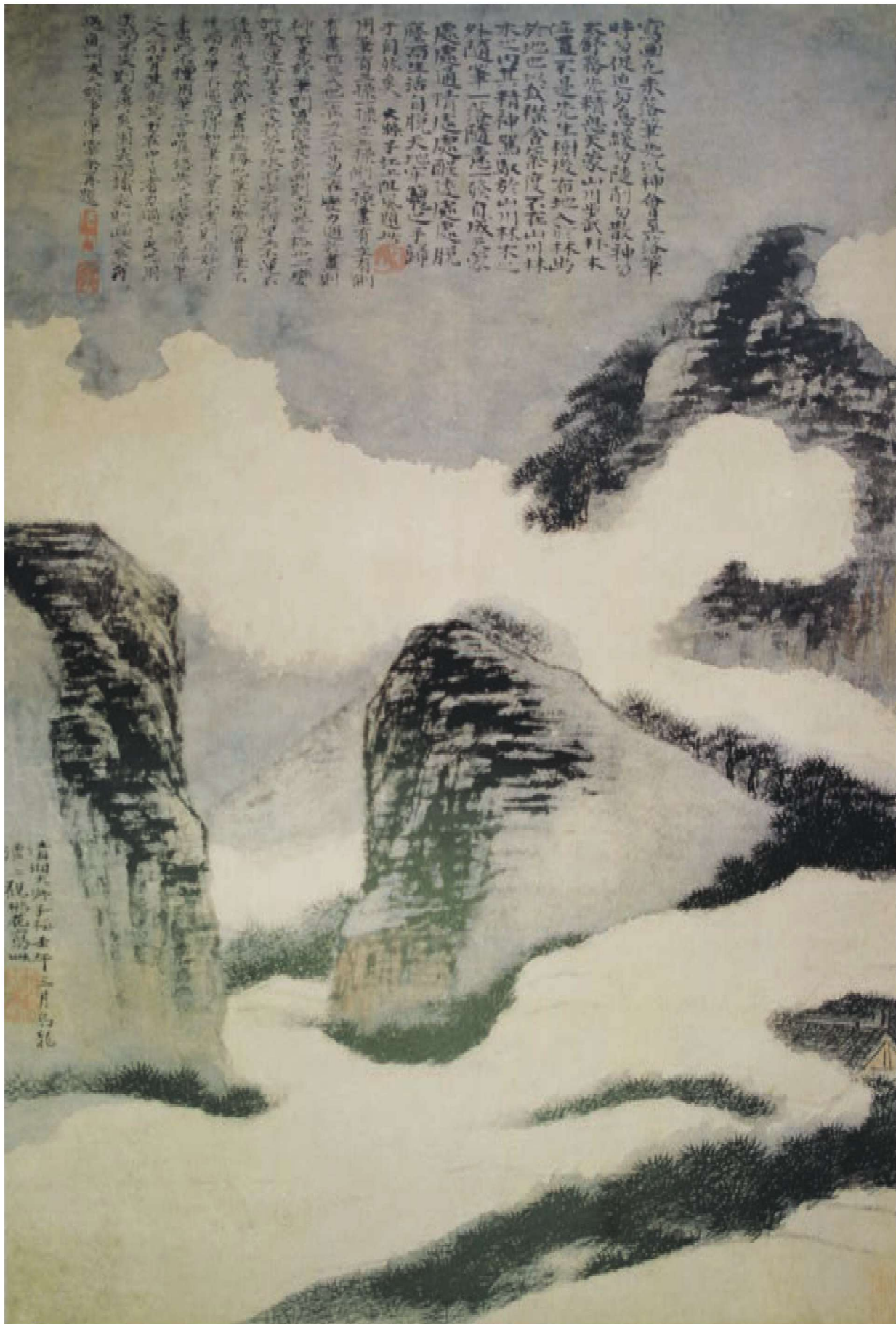

图14 石涛《设色云山图》

第四课 云的画法

云是中国山水画的重要表现内容，云随时间、季节、地理气候的不同而变幻无穷。画云的传统技法多从观察自然界中得来，云观之虚无缥缈，变化万千而不可捉摸。古人根据云的形态规律总结出不少表现技法，最主要的有勾云法、空云法、湿染法、点乱法、干擦法等。

一、勾云法

极富动感的云，用湿染法无法表现其动势形态，可用勾云法。用淡墨中侧锋相结合来勾横向流动的线条，行笔中腕部要放松，不要犹豫。线条要圆润自如，排列有长短、松紧的变化。再用极淡的墨或淡色顺着画好的云错落地复勾，以显隐约的变化。根据情况也可在云的周围画上淡墨或淡色来进一步烘托气氛，一来可以表现天空，二来可以增加云的质感。（图 15、图 16）

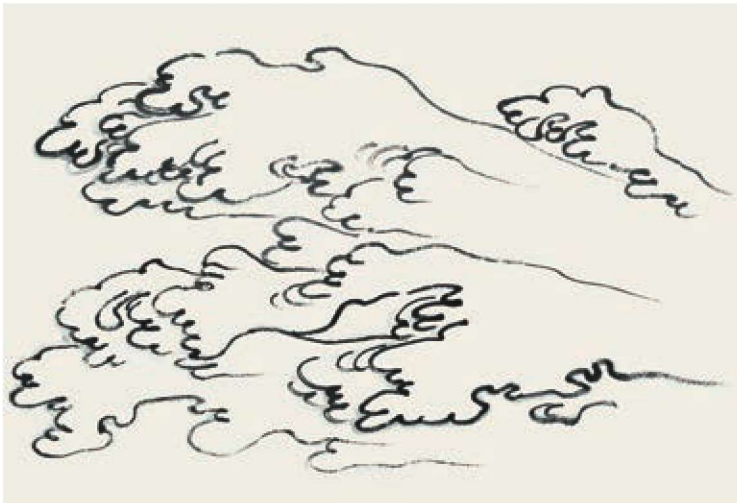

图 15 勾云法 1

图 16 勾云法 2

二、空云法

先画出山头，但在接近下面虚处时要特别讲究形状的起伏，然后空开一段距离，再画下部的山。中部虽不用着墨，但有白练飘浮横托，层云游动锁断，反使观者有目迷五色之感，古人所说的“知白守黑”就是这个意思。（图 17、图 18）

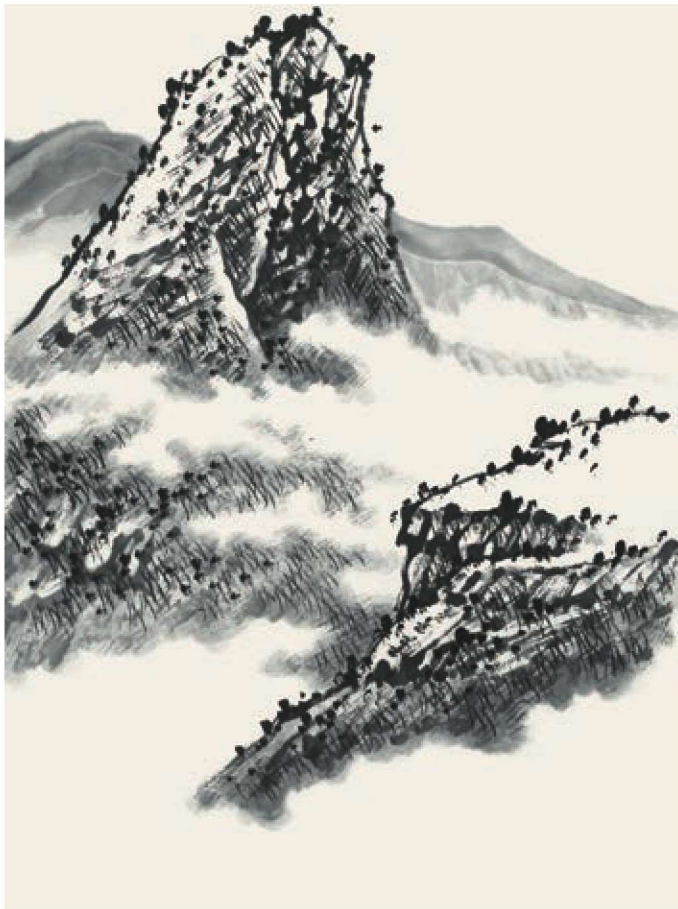

图 17 空云法 1

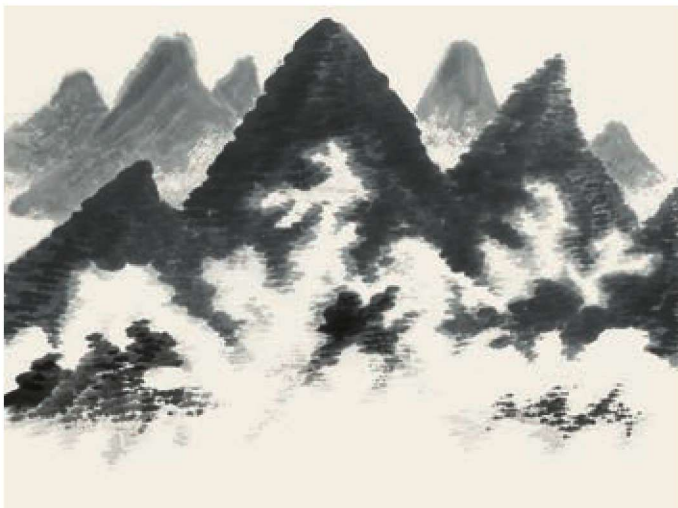

图 18 空云法 2

三、湿染法

与空云法类似，也是先画出主要的山峰，然后在山峰与云相接的地方要虚，不可画得太实。用淡墨湿染出墨色的层次变化，干后打湿宣纸可以多染几次，这样云的厚度与层次变化就会更丰富。（图 19）

四、点乱法

陆俨少先生多用此法，以表现横式的云为主。笔锋饱蘸墨水，揪足笔根顺势点去，积点成块，与水墨之中仍然能见到笔迹，所以不同于泼墨。要做到用笔的大小、长短、宽窄的变化，墨色浓淡变化自然、磊落。（图 20）

五、干擦法

此法可表现云的厚度。笔锋含极淡极少的墨，以侧锋按照云的动势走向顺势擦出云的轮廓，干后可用淡墨渲染以增加层次与变化，注意云外轮廓的虚实与节奏的变化。（图 21、图 22）

图 19 湿染法

图 20 点乱法

图 21 干擦法 1

图 22 干擦法 2

第五课 水的画法

水的画法多种多样，无定型而有规律，可根据水的不同形态而采取不同的表现方法。有的以重复而有节奏的曲线显示波浪迭起，若水势汹涌翻腾，则笔墨浓淡多变以壮水势。在画瀑布、溪流时大多将两边的山石浓墨勾勒后，留出空白或以淡墨线轻勾，以表现水色明快、流动的形态。

一、空水法

空水法是山水画中画水最常用的一种方法，画出水体周围的坡石、水草、树木等外部环境，留出空白来表现水的形态，如瀑布、溪流的画法。

中国山水画中，瀑布是一处不可缺少的景色，瀑布与溪流在中国山水画中统称为泉，因地质断层或倾斜而产生，尤其在火山岩及花岗岩的地质中最常见。其形态可分为乱石叠泉、悬崖挂泉、山口分泉、大瀑布等多种。

瀑布的功能是宛如血脉贯穿山水全局。画瀑布首先要重视其源头，不可从山顶挂下，同时要画出飞奔喷射的动势，使人如闻水声。水口最难画，既要合理，又要合乎整体画面构成的需要。

表现瀑布多以流畅的线条表现水的流动感与速度感，并将旁边的山石勾勒渲染重些、浓些，以衬托溪流、瀑布的白练之美。也可不用勾线，而纯以重墨点出水体周围的石块，再以淡墨皴擦出水的明暗层次，皴擦时用笔要快而洗练，不可迟滞。（图23～图25）

图23 空水法之瀑布

图24 空水法之瀑布溪流

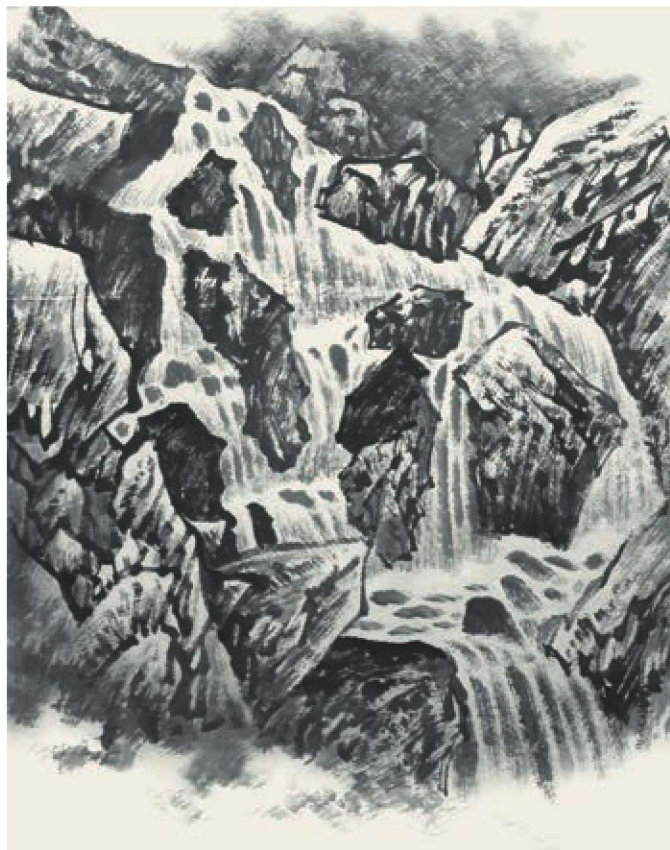

图25 空水法之溪流皴擦

二、勾水法

勾水法也是山水画常用的画水技法，主要有两种形态，较平静的水面与流势较快的水面。可根据其形态的不同而使用笔墨浓淡、节奏不同的曲线来表现。（图 26）

图 26 勾水法之泉水勾线

1. 网巾水（平静的水体）

水面风平浪静、弥漫广远、水波微动，宜用起伏的长线条或短线条组成的网巾形状来表现。线条要圆润、遒劲，切忌软滑、迟滞，用笔以中锋为主，中侧锋并用以富有变化。近处的水纹用笔与用墨都要稍重些，远水无波，以拉开层次关系。（图 27）

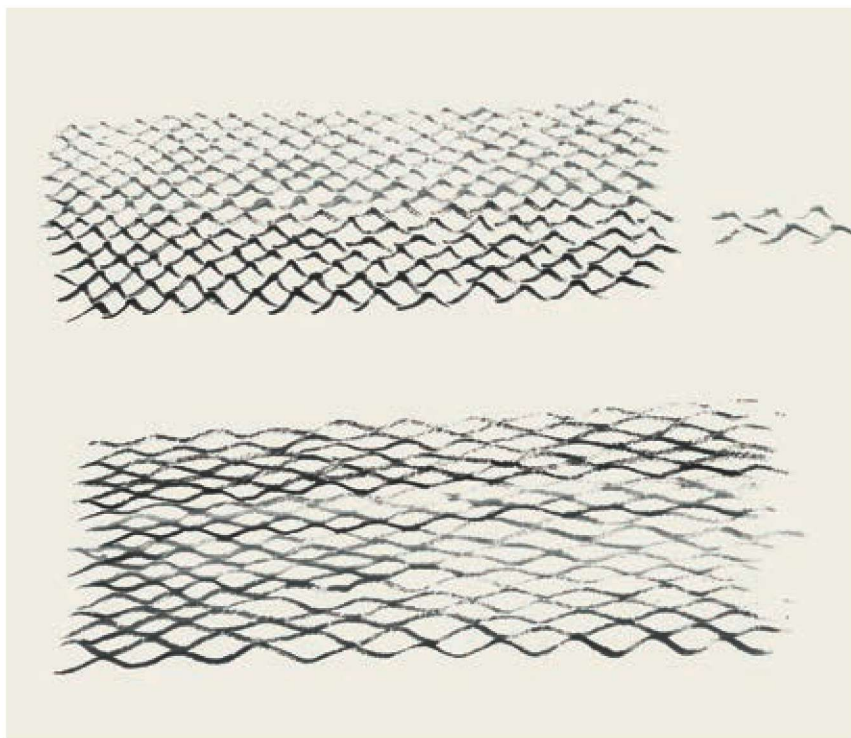

图 27 网巾水

2. 波浪的画法（动感的水体）

动水如江河水、海水或因水底礁石、暗滩所阻不能顺利流淌、回流曲折，甚至形成漩涡涌出水沫，或因风力作用而产生波浪。这种水宜顺势用线，用笔要流畅而有变化，要结合透视关系画出其回流曲折的情景。海水汹涌澎湃，巨浪滚滚，画时要突出浪头、水花及海浪波涛起伏之动势。（图 28—图 31）

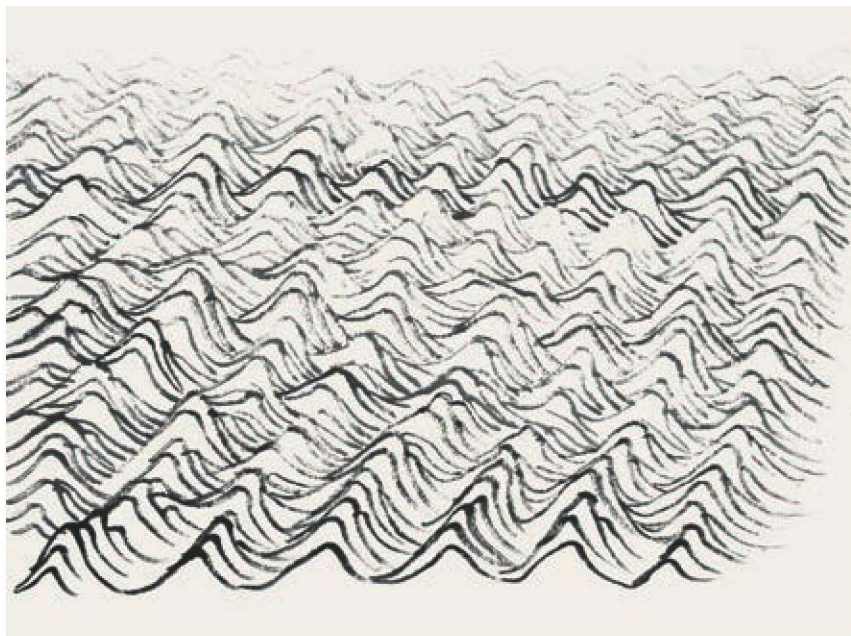

图 28 江水

图 29 河水

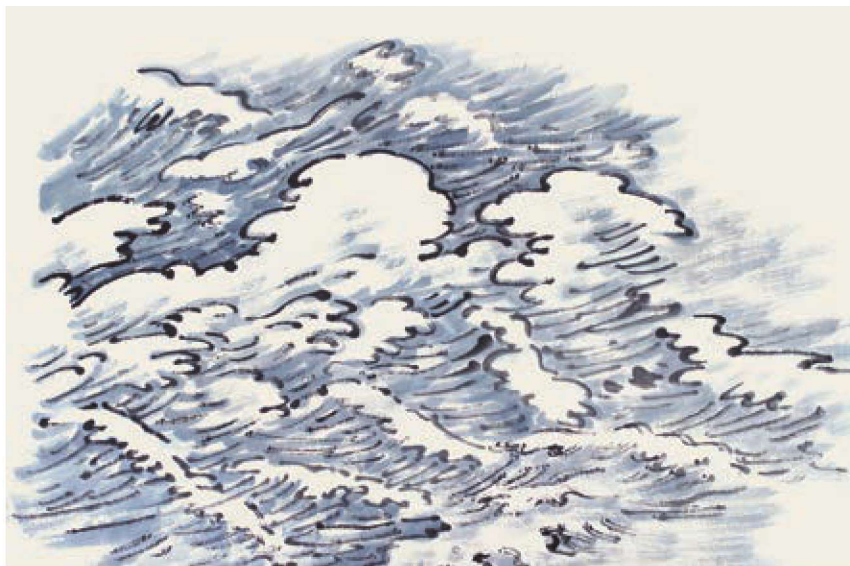

图 30 海水

图 31 波浪画法在创作中的运用

三、点乱法

此法宜用于表现江、河、湖、海的波浪起伏，用颜色或墨按照波浪的形状点出色块或墨块，用笔要大胆、利落、概括，色块之间要有大小、浓淡的变化，留白要自然，脉络要富有动感。（图 32、图 33）

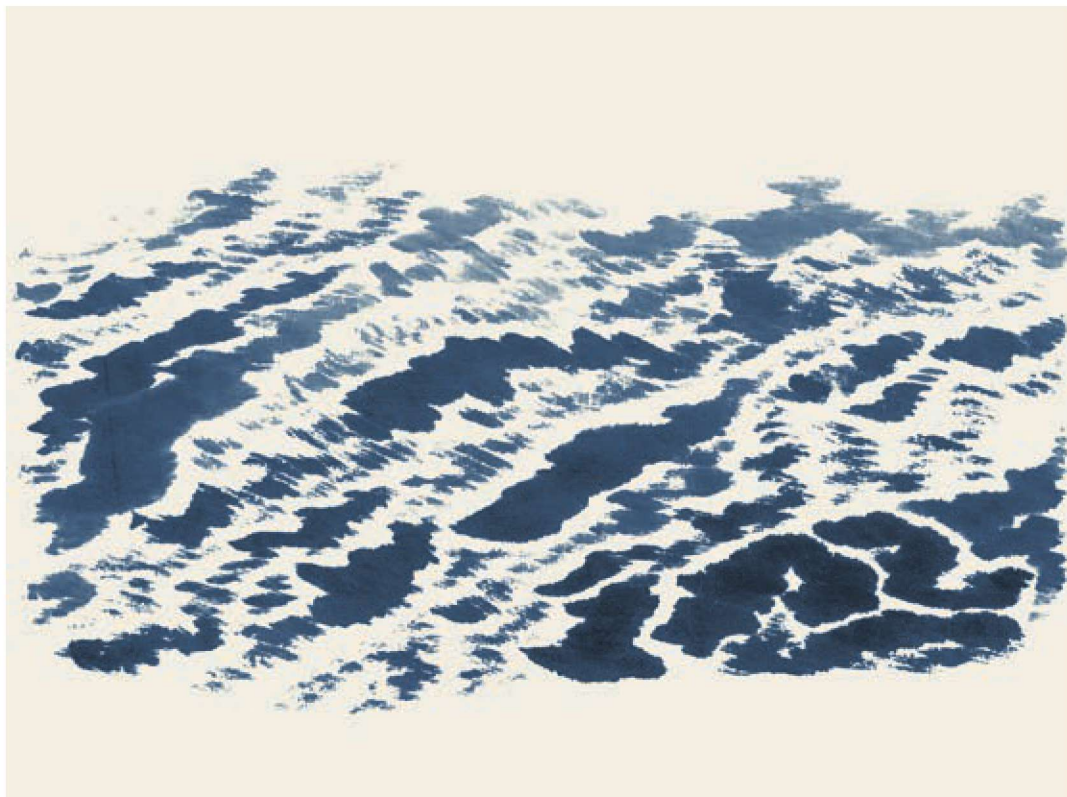

图 32 点乱法

图 33 点乱法在创作中的运用

四、不同水势的表现方法

1. 激流

奔腾汹涌的大江激流以遒劲而富有动感的细线写出，注意线条的组织与疏密对比。要表现出水流的具体形态，浪涛用短弧线勾出，然后再用淡墨渲染水流，空出浪花，加大对比关系。山石采用斧劈皴法，小的石块用浓墨点厾写出，突出山石的坚硬和水流的动感与变化万千，丰富画面关系。（图 34）

图 34

2. 惊涛

以长线与短线相间勾出海浪的形状，注意海浪的组织规律与形状变化，干后用花青墨渲染海水，空出浪头，海天相接处用湿画法以花青墨大笔写出。画礁石用浓墨连勾带皴，要做到一气呵成，干后用淡赭石渲染。（图 35）

图 35

3. 清流

瀑布与溪流都采用勾勒法。瀑布用笔爽快、流畅，以体现飞流直下的落差与动感。而溪流因流势相对较缓，所以用笔线条也多采用舒缓、圆润的曲线。水中山石采用没骨法以重墨写就，以加强对比关系从而体现出水的质感。（图 36）

图 36

4. 小溪

山间溪流多以周围的环境来衬托。水采用勾线留白法来表现，用水中的碎石和两边的土坡与大石来衬托，要注意水流的方向和透视关系，线条的组织要有长短、宽窄的疏密对比关系。（图 37）

图 37