

第四册

画 云 水

中 国 山 水 画 技 法 丛 书

ZHONGGUO SHANSHUIHUA JIFA CONGSHU

 福建美术出版社

曾刚画云水

ZENGGANG HUA YUNSHUI

中 · 国 · 山 · 水 · 画 · 技 · 法 · 丛 · 书

ZHONGGUO SHANSHUIHUA JIFA CONGSHU

 福建美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

曾刚画云水 / 曾刚著. — 福州: 福建美术出版社,
2006.4

(中国山水画技法丛书)

ISBN 7-5393-1707-8

I. 曾… II. 曾… III. 云 - 山水画 - 技法(美术)
IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 038524 号

责任编辑:沈华琼

封面设计:陈 艳

中国山水画技法丛书

曾刚画云水

*

福建美术出版社出版发行

福建彩色印刷有限公司印刷

开本:889×1194mm 1/12 3 印张

2006 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0,001-5,000

ISBN 7-5393-1707-8

J·1544 定价:32.00 元

序

胸中无尘浊 山水传精神

——读曾刚山水画

董其昌在《画旨》中谈到：“画家六法，一曰气韵生动。气韵不可学，此生而知之，自然天授。然亦有学得处，读万卷书，行万里路，胸中脱去尘浊，自然丘壑内营，成立郭郭，随手写出，皆为山水传神。”今观曾刚之画作，始知玄宰之言不虚也！

曾刚生于秀甲天下的峨眉仙山，而这方钟灵毓秀的水土恰好是画家陶冶性灵之所。曾刚早见慧根，总角之年，已识艺概，声名播于乡梓。稍长游艺成都，广拜名师学画。而我最为称道和赞赏的，则是他的勤奋与善学。古人云，资学兼长，则神融笔畅。曾刚以其聪颖更兼好学，何愁事不竟成？

曾刚的画，主要表现在对家乡山水的一种人文关怀，一种乡情的眷恋。一角山石，一叶扁舟，无不蕴含其浓浓的情思。他将自己的人生信念和审美追求一并融入他的彩墨世界，于空谷幽泉中令观者感受到那份久违的清新和远离尘嚣的宁静。冥冥之中，仿佛天籁。曾刚早年学习素描，有很强的造型能力。其山水画胎息于宋元，以历代大家为用，其艺与日臻善。与大多数文人墨客一样，曾刚也是一位“一生好入名山游”之徒。他热爱生活，钟情他所从事的艺术，

常年奔走在名山大川之间，搜尽奇峰，于大自然中陶冶性情，汲取艺术养分。他的聪明在于他不囿成法，能巧妙地将自己的所学所长与生活感情结合起来进行解构，重组出许许多多的奇思妙想，在传统与现代之间找到了一个涵泳自如的契合点。读他的画，我们能感受到那份“即景会心、随物婉转”的优游自信。其笔触起伏跌宕，充满激情、充满个性，其中不乏率意天成的神来之笔。

曾刚作画，首重气势，次在得法、得意，其画不论小品巨制，皆浑厚华滋，气势逼人，于雄厚之中蕴藉意韵。观之若壮士拔山、若侠客仗剑，风樯阵马，荡气回肠处足以令人扼腕，岂不亦快也乐哉乎？近来曾刚尝试以西画的肌理效果植入中国画中，其作品更见质感，其势亦愈见恢宏。暂且不论曾刚此举的成功与否，这种探索性、创造性的思维就是值得肯定和称道的。

当然，并不是说曾刚的画就达到很高的审美境界。对一个青年画家而言，我更看重他的未来。以曾刚的慧根和已取得的不俗的成绩，唯愿他不断进取，羽化自我，想必不久之后会看到一个全新的曾刚。

尼玛泽仁

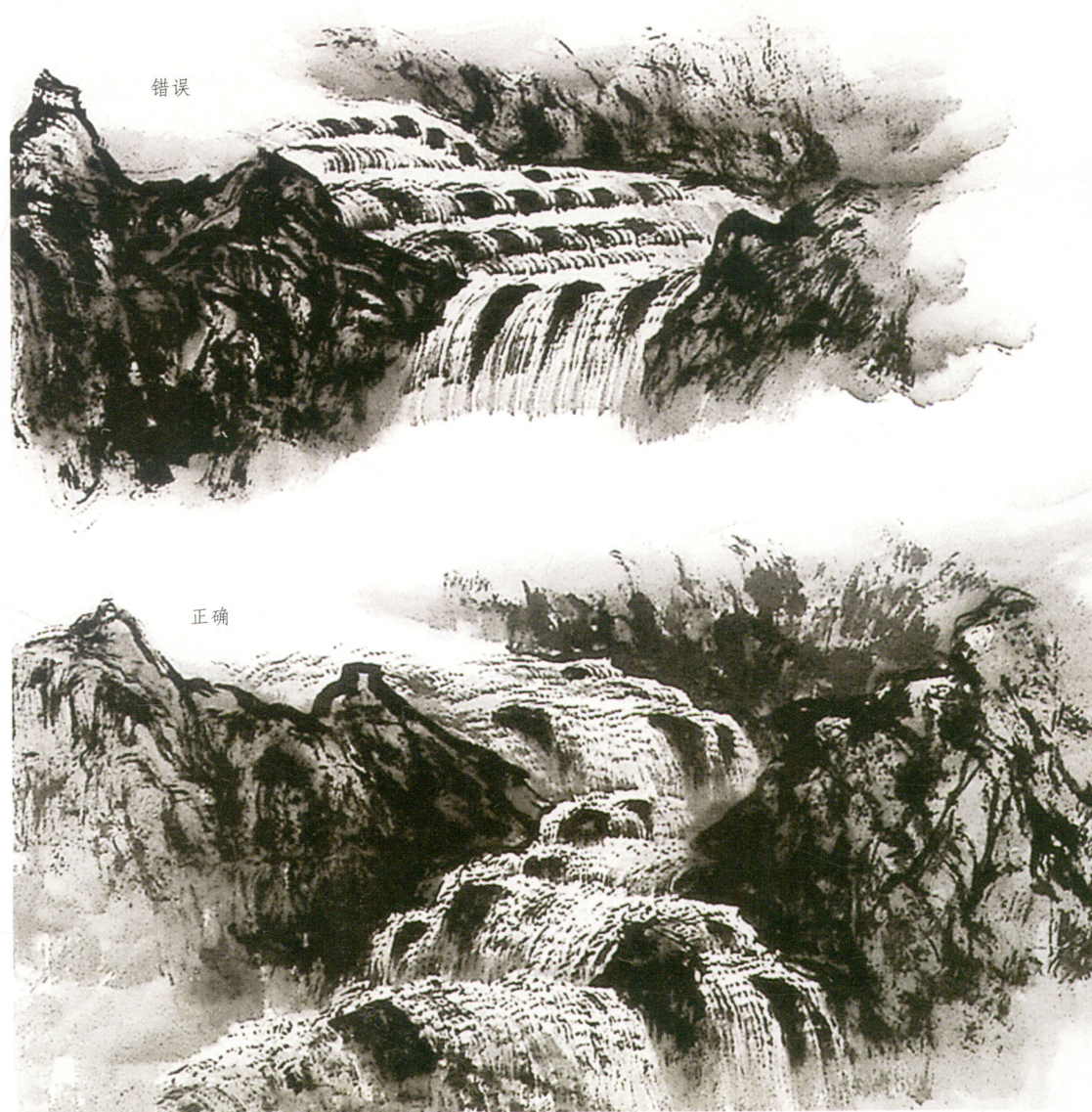
中国美术家协会副主席

云水概述

在中国山水画中，云、水是非常重要的部分。南齐谢赫《古画品录》把“气韵生动”放在“六法”之首。云和水在山水画里正起着调节画面的韵律和节奏的作用。云和水处理好了，整体也就生动了；处理不好，就会显得死板、单调，气韵不畅。一座高山由上而下，中间没有云遮雾罩，那它就不会显得有多么崇高，因为这座山太暴露了，没有一点含蓄感和神秘感。反之，一座不是很高的山，中间有云缠绕飘动，山脚隐约升腾薄薄的雾气，试想一下，那又是一种多么美妙的感觉！作为山水画中的水，那它的重要性就更不用说了。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。”水的形态也很多，有静止的、有流动的、有奔腾的、有飞流直下的、有咆哮怒吼的等等。从色彩来看，有红色的、有黄色的、有绿色的、有蓝色的等等。水没有固定形状，但是由于周围环境和四时气候的不同，水会产生多种多样的变化，因而也就有了多种多样的画法。俗话说“行云流水”，正由于云、水的千变万化、美妙灵动，因此在山水画中要画好云、水也是比较难的。我们只有深入生活，到大自然中多观察、写生，同时多临摹古今山水画的经典作品，善于总结经验，才能更好地掌握云和水的画法。

画流水水口时，不要如上图那样，把水中的石头平行排列，这是概念式的画法，说明画者很少接触大自然。应多观察小溪和瀑布的流向以及水冲激石头后产生的变化。

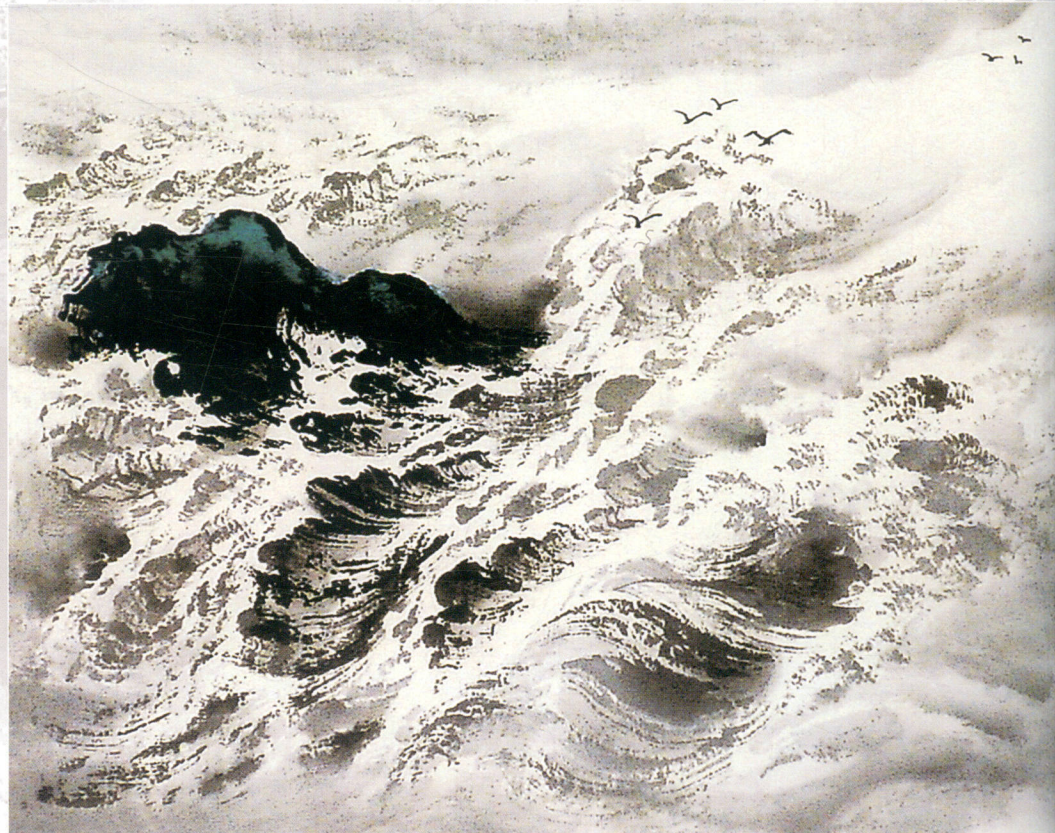
画小溪关键处是画好溪石。上图溪流中的石头排列过于整齐，画水时就会受石头的约束，显得死板。下图的石头排列大小错落有序，疏密得当，画水时根据石头的大小变化而变化。

画波涛时，很容易画成一排一排的，没有变化，让人感觉呆板。应该像下图一样，把浪头画得有大小变化，互相穿插，画出浪花相互涌动的感觉。

这是表现瀑布的画法。瀑布顺势直泻而下，非常壮观。画时注意瀑布两边的山石不要留白，以衬托瀑布显得更亮。

这是海浪的画法，整幅画面除了左上角有一块石头外，其余全是各种不同形状的波浪，注意要有一浪接一浪的感觉，不要有生硬的线条。

这是小溪的画法。小溪常见于生活中，但很多人在画时却无从下手。首先要布石，再画水，石头要有疏密、大小变化。画水时手要抖动，以表现出水流的动感。

这是江面较宽的流水，近处是一块较黑的石头，远处是时隐时现的山脚，江水汹涌，卷起滚滚浪花。画时注意山石下部不要太平。要有水冲到石头上的感觉，不要把波浪画得太满，要有虚实变化。

先用浓墨画出石块，再用较硬的笔毫画出浪花。画时笔上的水分不宜太多，可根据画面的需要拖出长短不同的线条。这样画出的水才有动感。

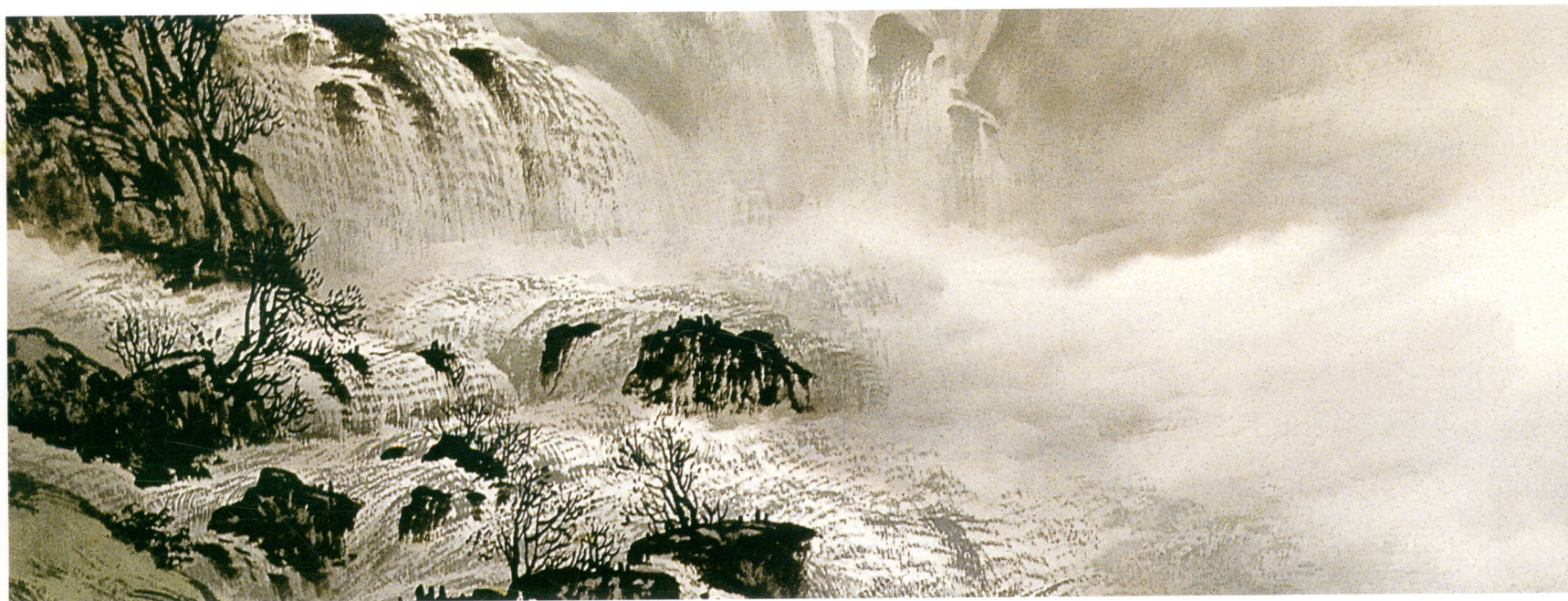
瀑布从高山流下，清澈透明。画瀑布时应把笔毫弄扁，用散锋和颤笔抖出水纹，使瀑布有往下飞泻流动的感觉。

这是一幅有云有水的构图，画时注意云的形状和水的动感。

这幅画以波涛为主，画时一定要顺着水流的方向，不要画乱，波涛要有变化，不得均匀排列。

这是群瀑的画法，画时注意虚实变化及流水层次的处理。

这是一幅较完整的构图，瀑布直泻而下，下部波涛汹涌。画瀑布时要画出水往下冲的感觉，就要用颤笔的方法来画。

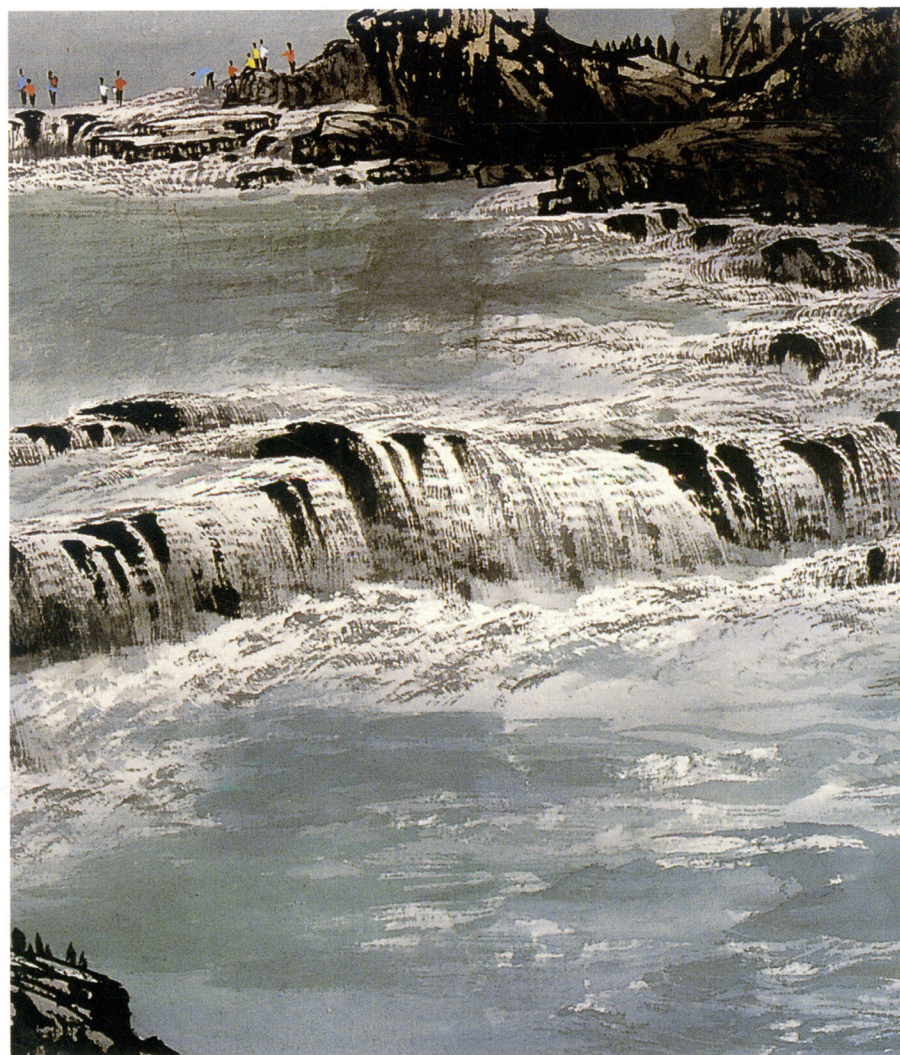

画壶口瀑布的构图时，应将画面中水流的动感充分表现出来，使整体感觉更有生气。

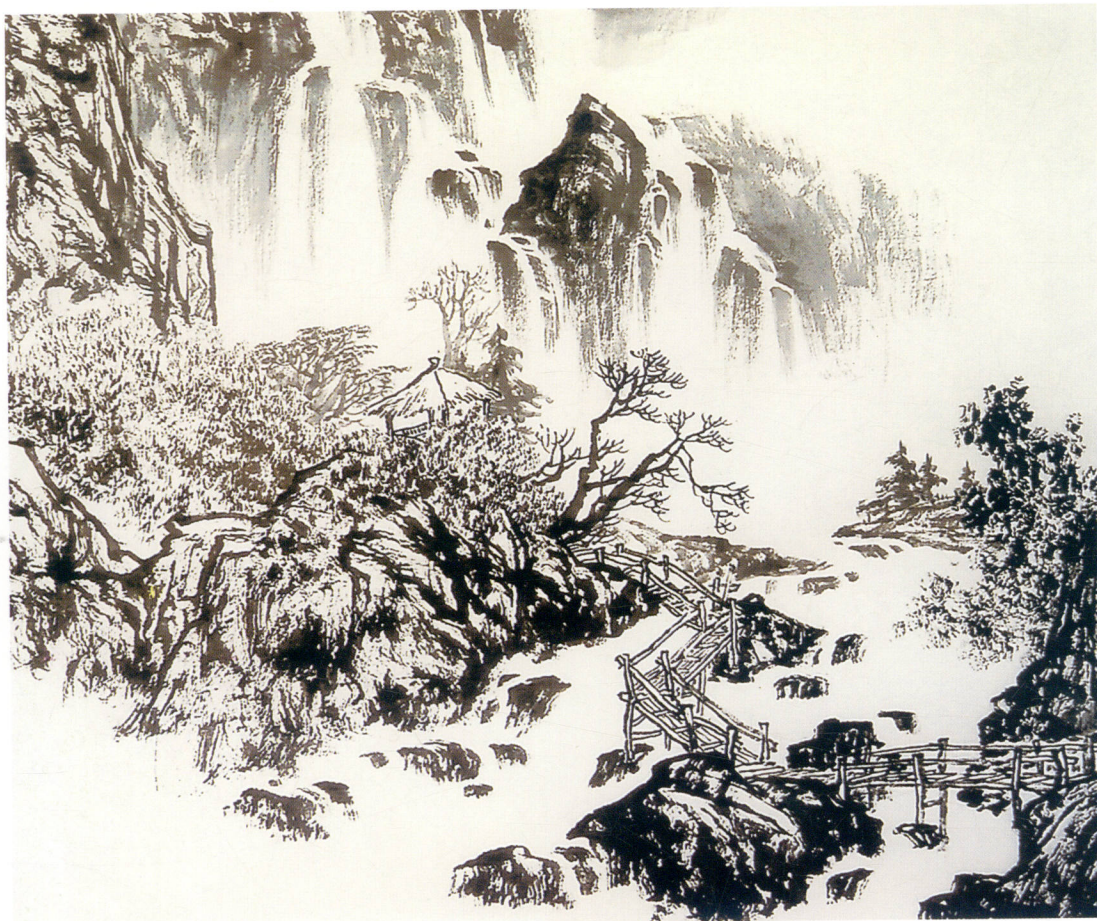
这是一组大波浪的画法，表现波浪时笔上的水分不宜太多，行笔要慢一点，这样才能表现出浪花的动感。

这是一种台阶式的流水画法。原本平静的水流,突然遇到有一定落差的台阶,就会产生很漂亮的水纹,画时注意瀑布流下来产生的浪花,以及它们之间的衔接。

此图流水较为湍急,落差较大,画时注意水中石头的大小、疏密,水要顺着石头流,不要太直,同时手要抖动,这样才能表现出水流的动感。

图例：

步骤一：用浓淡相间的墨线勾出水中的石头以及瀑布边上的山石，注意水中的石头要和岸边的色调一致，要有大小、疏密变化。

步骤二：用较硬的笔毫画水纹。画水时手一定要边抖边画，这样水才有流动的感觉。

步骤三：用颜色干染山石和树木，石头颜色加重，水就更亮了。上色时，注意画面的明暗、前后层次关系的处理。

步骤四：通过烘染使画面色调更趋统一，注意染出水气和云气，再用色墨点树叶，使画面显得更加丰富耐看。

这幅画面没有山石树木，完全通过烘染表现出云的动感，注意色彩的过渡应由深到浅逐步消失，使云显得真实生动，既轻柔又有份量。

这是典型的云断山的构图，画时注意云和山要有机地结合起来，山的边缘不要太硬，要揉合，使云看起来更具厚度。

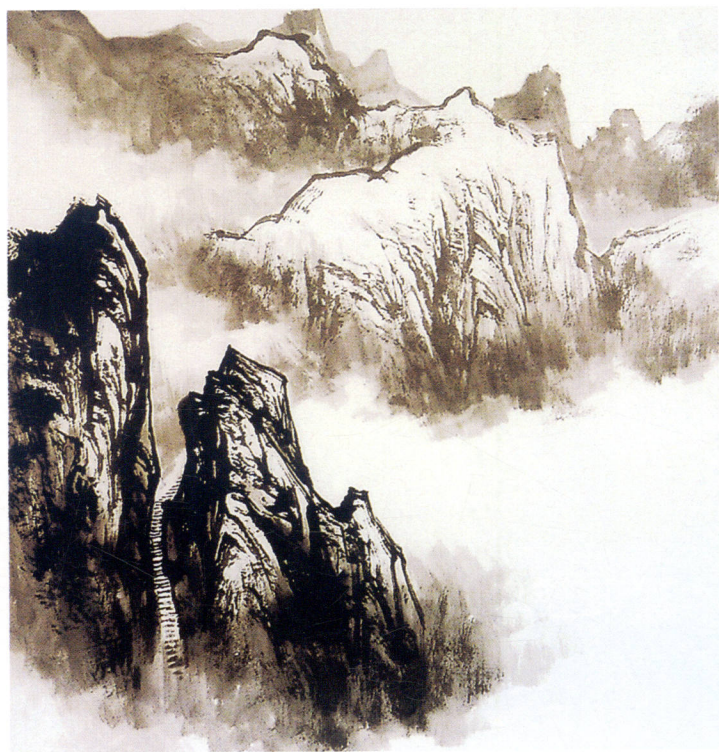

云海的画法，云海多出现在高山顶部，或者在飞机上看到的。云层多变化，就像海浪一样层层涌动，飘浮不定。画云海时以横线条为主，注意线条之间要有变化，切忌生硬呆板。

用干画法来表现云，先画出山石，注意山石的分布要有疏密，并留出云的位置，待干后用淡墨把云烘染出来。

这是以云为主的构图。先要把山石画好，注意经营位置和疏密关系。等墨干后再用清水把纸打湿，调出同山相同的颜色，利用笔和水的巧妙结合，染出云的大致形状，最后用较淡的颜色统染，使云更加厚重。

表现云断山的场景，云雾瞬息万变，要把这种飘渺不定的动感表现出来。