

山水画

速成

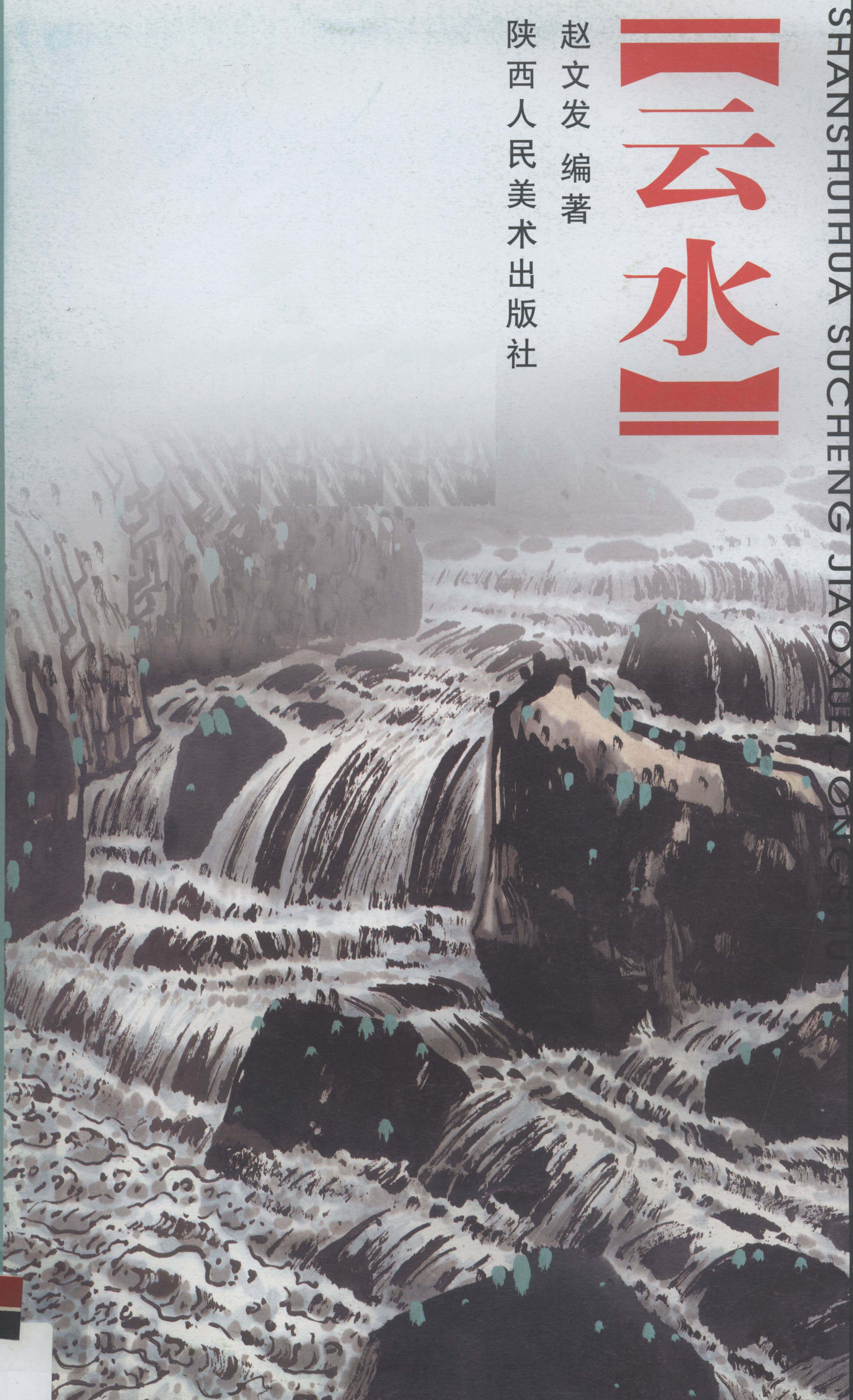
教学丛书

SHANSHUIHUA SUCHENG JIAOXUE CONGSHU

三云水

赵文发 编著

陕西人民美术出版社

前言

“人得交游是风月，天开图画是江山，”古人早就注意到江山像图画一样美丽，人应该和大自然交朋友。正因为中国的江山多娇、山河壮丽、风光秀美，陶醉着人们、吸引着人们去歌颂它、去描绘它。

中国山水画的产生和兴起，尽管有着很多的历史和社会根源，但从某种意义上讲，它是人类对大自然风光的热爱和追求。在浩如烟海的中国绘画艺术中，山水画占了绝对优势。从山水画形成独立画种以来，从兴起到兴盛，从兴盛到顶峰的每个历史朝代都有大量的山水画家和山水画作品产生。如果从唐代李思训、王维两大山水画体系说起，到宋以后就出现了北宋荆、关、董、巨四大家；南宋刘、李、马、夏四大家；元代黄、王、倪、吴四大家；明代文、沈、唐、仇四大家；清代四王、吴、恽以及石涛、朱耷、石谿、浙江四个高僧画家等，这些人绝大部分都是山水画家。当然除了这些以外，还有很多知名的和不知名的但艺术水平很高的画家，都在中国历史上留下了珍贵的文化遗产。正因为经过历代无数山水画家的长期艺术实践，才积累了大量的、丰富的、宝贵的绘画经验和山水画技法。芥子园就是系统的、全面的、深入的、细致的总结了历代画家的经验和技法，分门别类加以条理化、概括化、典型化和程式化。芥子园根据前人绘画经验总结了历代绘画的规律，不限于那一家那一派的技法，而是比较全面、比较客观、基本上没有偏见性和门户之见，从绘画技法到绘画理论都有详尽的论述，是中国绘画史上最宝贵的绘画教科书，也是中国历史上惟一的一部标准的学画大全。虽然芥子园受到当时印刷条件的限制有许多不理想之处。然而，在没有兴办美术院校以前的年代里，芥子园对无数后学者都起了重要的指导作用，后世很多著名画家和大师在初学画时都是从芥子园入手的。可见，一部好的绘画教科书，对学习绘画是有极大影响力的。

学习中国山水画不学习传统不行，只学习传统也不行。学习传统，学习生活，传统、生活都要抓方为正确态度。纵观古今，流派众多，名家济济，各家各派手法多样，风格各异，到底学谁？学习什么？仅仅学习别人的一种或者几种方法是不够的。我认为只有掌握了传统绘画的基本规律才是活的，才能运用自如，取之不尽，才能运用多种手法和艺术语言，去表现丰富多彩、千变万化的现实生活。对于传统，石鲁先生说：“传统就像一个古字，古字的结构是上面一个十字、下面一个口字，这就是它的基本规律。不管把古字拉长还是压扁，或是任意变形，不管怎样变，只要保持上面一个十字、下面一个口字，它就依然念古、依然是个古字。”我们要学习传统，在传统基础上，虽然千变万化，但还是不能离开传统的规律。所以说我们要继承传统中的优秀部分，掌握传统的规律，进而结合自己的学养，去发展变化，走自己的路。

我从1956年跟随何海霞、石鲁、赵望云、罗铭先生学习山水画，到1958年我在西安美术学院国画系担任山水画教学以来。从学习山水画到教授山水画，感受最深的是要掌握规律，路子要正，方法要对。除学习自己老师的经验以外，还应开阔眼界，博采众家之长，从中寻找规律，汲取多种不同的营养来丰富自己，提高自己的艺术修养。有了扎实的传统基本功，就可以向生活中发掘素材，传统和生活的很好结合，就是艺术的创造。任何事物的产生和发展都有它的内在规律，掌握了这些规律就掌握了主动权，掌握了规律就可以任意变化，无穷无尽。石鲁先生说过：“不去研究掌握规律，临的再多也没有用。”

中国画不同于西洋画，不同于其他国家的绘画，它有着自己鲜明的民族特点，从画法到材料，从掌握到运用，都有它自己的一套办法和规律。掌握了这些规律，不管如何变幻，它仍然有自己的民族特色，仍然不会失去中国画的特点。对于中国画材料的运用也应该研究它的规律。宣纸的种类很多，有好有坏，有厚有薄，有人喜欢用厚的，有人喜欢用薄的，一个画家如果掌握了宣纸的规律和特性，就不必挑挑拣拣，什么宣纸都可以用。画家要掌握纸，不能让纸掌握画家，不要畏纸畏墨。如果对一种新纸的性能不了解，在提笔蘸水蘸墨以后，轻轻地一点，这就是所谓“问纸”。纸洇就少用点水，不洇就多用点水，根据纸的不同性能而采取不同的方法。这就是掌握纸、笔、墨、水的规律，以达到较为满意的效果。齐白石、黄宾虹、石鲁、李可染、何海霞等画家对用纸、用笔、用墨、用水都非常讲究，一幅画用多少墨多少水，心中都有数。笔上的水和墨不管有多、有少，是干、是湿都用在画面该用的地方，画画完了，墨也用完了，水也用完了，笔也干了，恰到好处。据说黄宾虹画完画后，笔上干净的在大褂上擦擦都不脏衣裳。何海霞先生曾对我说，他画完一幅画，笔洗里的水还是清亮的，甚至可以喝。当然这话是很有趣，但并不是传奇。说明这些大画家对笔墨规律的掌握和运用已到了高度熟练的境界，达到了炉火纯青的地步。

这套山水画速成教学丛书，目的是想简明扼要地通过图文并茂的形式，让初学者尽快掌握山水画的笔墨、树木、山石、云水、点景、临摹、写生、设色等各方面的基本规律，并能较快的运用到实践中去，尽量在学习山水画的过程中不走弯路或少走弯路，以达到速见成效的目的。至于功力问题，并非朝夕之事，想一口吃个胖子那是不可能的，随着长期不断的艺术实践，功力会越来越深。

本书中有些名词、分类、提法和见解，是我四十多年来在教学中的体会和经验，大胆提出运用，难免有不妥或者错误之处，希望同行朋友和广大读者给予批评指正，不吝赐教！

赵文发

2002年12月7日于西安美术学院

滨海之晨

云和水概述

云和水在山水画中是极其重要的部分。云和水在山水画里起着调节画面的韵律感和节奏感的作用，起着决定画面的动感和气势的作用。没有云和水，山水画就显得干枯、乏味、堵塞、发闷，就会势不畅，气不顺。山有云缠绕飘动，山就显得高大雄伟，就显得有层次和空间感。有云笼罩山就显得含蓄和神秘。有云千变万化，山就增加了意境和情趣。云遮雾罩才感到峰高壑深，影幻奇特。山静，云动在大自然中巧云装扮着万峰千山。峰体云衣，云海松韵，云的无穷变幻又使得大自然更加灿烂迷人。云的多变也使山水画增添了无尽的韵律和节奏。水是山水画中的血脉，正如郭熙所说：“山以水为脉，以草木为毛发，以烟云为神形，故山得水而活。”山有水处就有生气，就有人家，山无水就无生气无人家。所谓山水秀丽，有山有水，才能秀丽，桂林正因为有水，才风光秀美称之为桂林山水甲天下。云和水都是流动体，变化较多。水本身没有固定形状，受周围环境和气候的影响而变化形状。它没有规律，但也有规律，可以说水是没有规律的规律。正因为云和水是活的、是流动的，所谓行云流水，二者性相似。在山水画中，可根据画面需要安排云水的位置和形状，在山水画中的云和水是由画家控制的。把云和水处理好，是山水画成功的重要环节之一。

云是流动体，变化很大，形状随时在变化。一会一个样，所以不能按云的形状来划分种类。我认为按云的画法不同来划分云的种类比较合适。云的画法又是根据什么确定的呢？主要是根据云根的处理方法不同而划分云的种类。什么是云根？即云和山的交界处谓之云根。云根处理有三种方法：一是云根经多次烘染有立体感、体积感，云和山交界处为有转折过渡的软茬，此曰软云。二是云根不加烘染，一遍即过，云和山交界处为硬茬，此曰硬云。三是云根用线勾勒而成，此曰勾云。

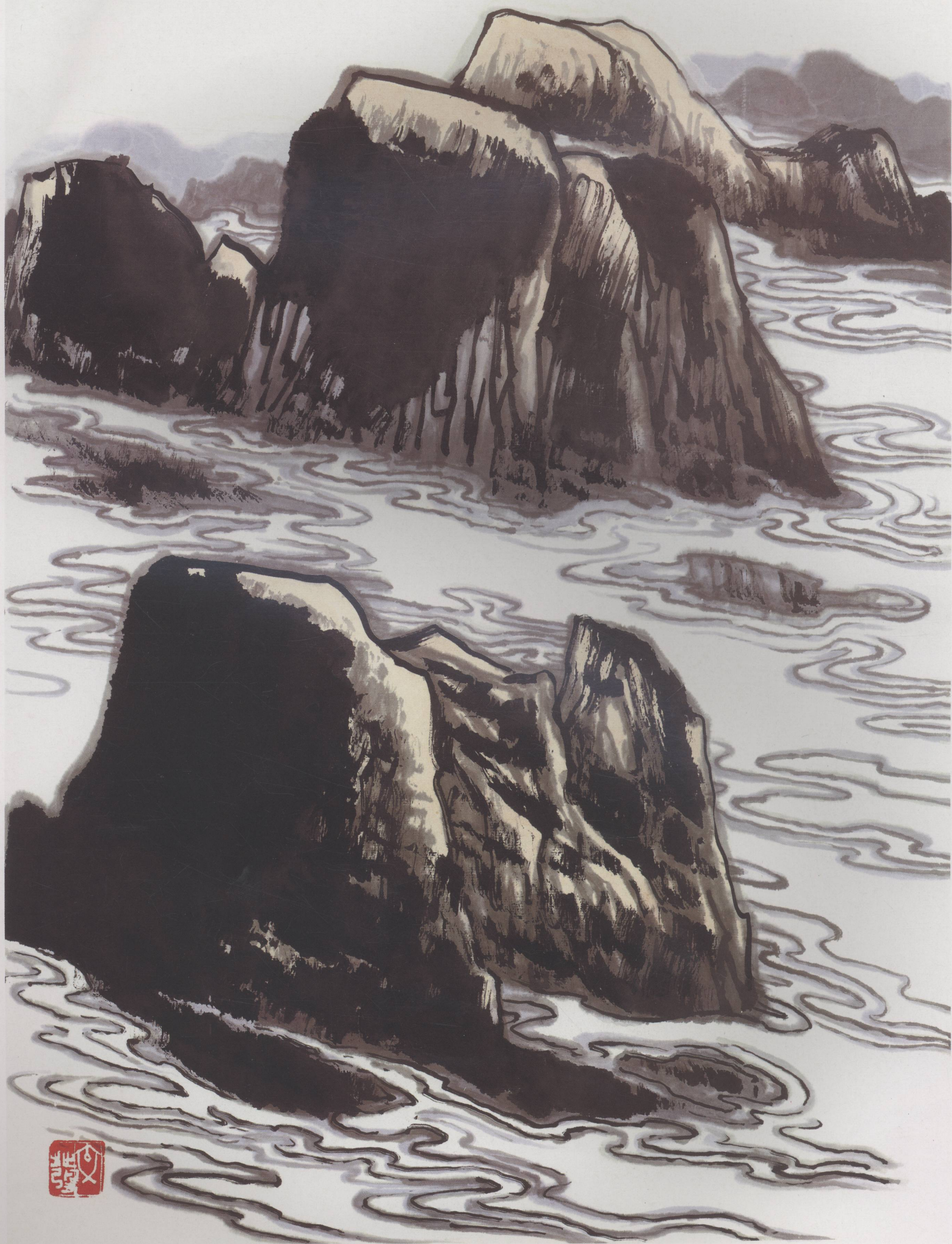
云根经多次烘染而成，有层次感，立体感，比较柔软，谓之软云。软云比较真实生动，既轻快又厚重，既轻柔又有份量。

云根不加烘染，一遍而过，云根保持硬茬，为硬云。
硬云干脆利落，有一定的装饰味道。

勾云用线勾出，谓之勾云。勾云全部用线表现云的动态走势。根据画面需要，人为的意识比较强，勾云有较浓厚的装饰味。神话宗教故事以及庙宇古建筑的壁画等用勾云比较多。

水的特性和规律

水的特性是柔中带刚。既柔软又刚硬。水能载舟，亦能覆舟，水能救人，亦能害人。水因环境和气候的不同，可以改变它的形状、性格和脾气。平常状况下的水，平静而柔顺，给人感觉很温柔，如果从高山流下的飞瀑，那就是一泻千里，暴跳如雷，声震天地。给人一种气势宏伟，勇往直前，其势不可阻挡的感觉。它的威猛形态也给人鼓舞、力量和信心。黄河当然是有利于农田灌溉，而壶口瀑布也是世界一大奇观。山水画中应择其而用之。水的湍急缓慢是由水纹变化所决定的，水纹的变化就是水的结构。画水就是要抓住水的结构，才能画出水的性格。决定水纹变化和流势的因素就是水的规律，只有掌握水的规律才能画好水。决定水纹变化和流势的主要因素有三个：第一个是水底下的障碍物以及河床高低不平的变化。第二个是水面上的障碍物改变水流的方向和形态。第三个是环境和气候的影响。

此图示意水面上的障碍物和水的流向、水纹变化的规律。水下的障碍物高低不平，河床宽窄，坡度大小，水的深浅以及风力大小等因素，决定水的流势和水纹变化的规律。

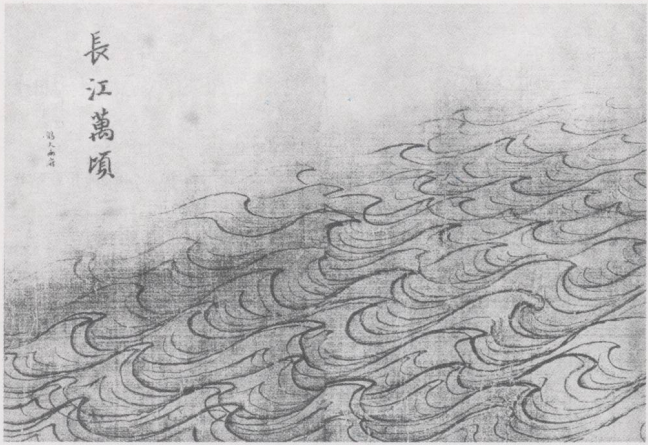
画水的用笔

画水用比较大点的长锋笔较合适。要一笔墨画完画面上的一片水，最好一气呵成。这样墨色统一，气势连贯，水的感觉较好。如是大画，水的面积很大，一笔墨画不完，再画时要注意每一笔墨色之间的衔接，不能深浅不一，干湿相差太大。画水要注意结构，既要放松又要严谨。用笔要缓慢沉着，不可慌张浮躁。就是画急流飞瀑也要力透纸背慢行笔，“势欲速、笔欲缓”，“腕欲运、意欲安”正是此理。画水无论是用墨用色都应以结构为准。特别是画急流飞瀑，波涛巨浪等气势很大的流动湍急之水，更要注意结构，否则水的气势和力度很难表现出来。平静的水，不必强调水纹结构。譬如桂林漓江，水平如镜，可以烘染，可以画倒影。千万不可用干笔浓墨去表现，否则就不像桂林山水了。平静的水有倒影，而流动的水，急流中的水，则不能画倒影。画水要注意远近虚实，有静有动注意变化，要有节奏感和韵律感。水的面积过大，还要注意在水面上留空白，注意岚气、水气和雾气在水面上的调节作用。不画水纹和流势，留空白喻水也是表现水的一种方法。

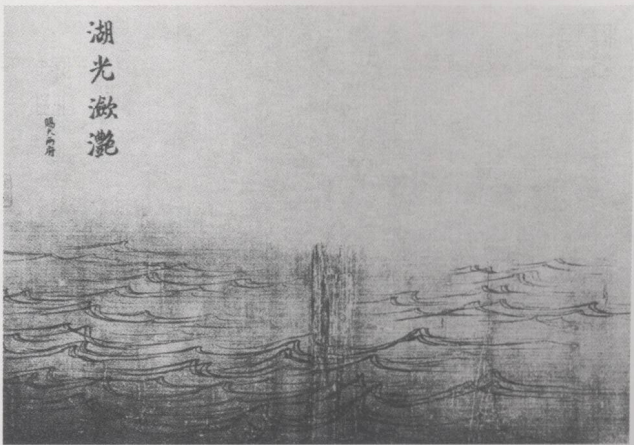

一笔画完一片水，墨色统一，气势连贯，中侧锋转换使用表现水纹变化和水的流势规律比较好。

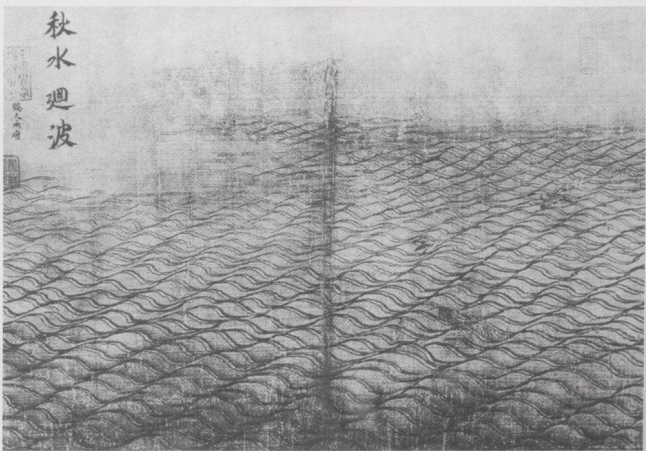
宋代马远《水图》选

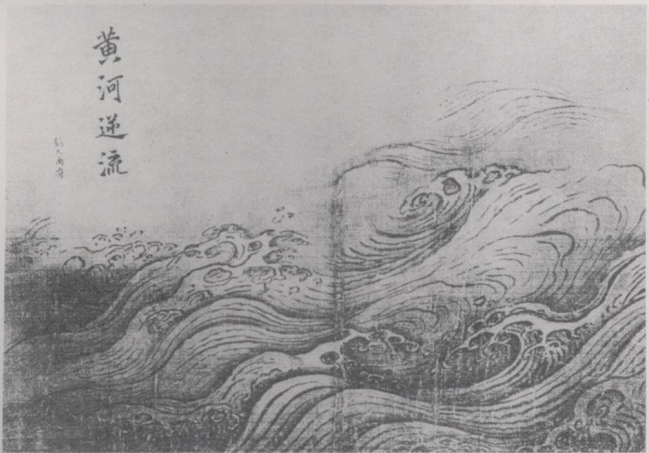
长江万顷

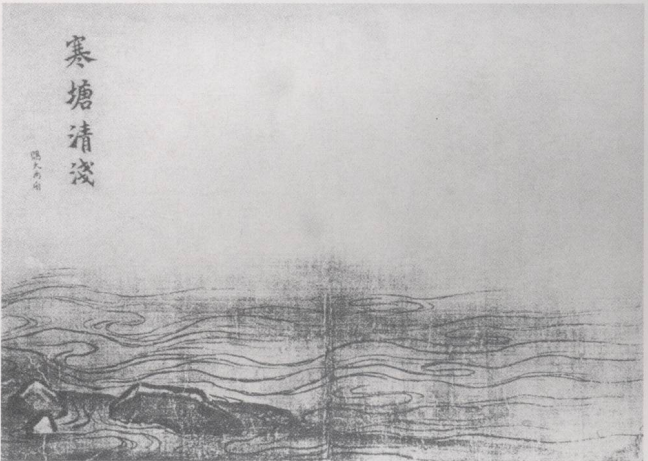
湖光潋滟

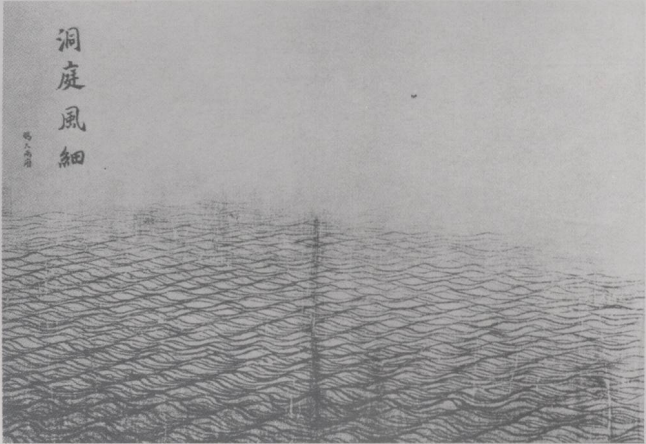
秋水回波

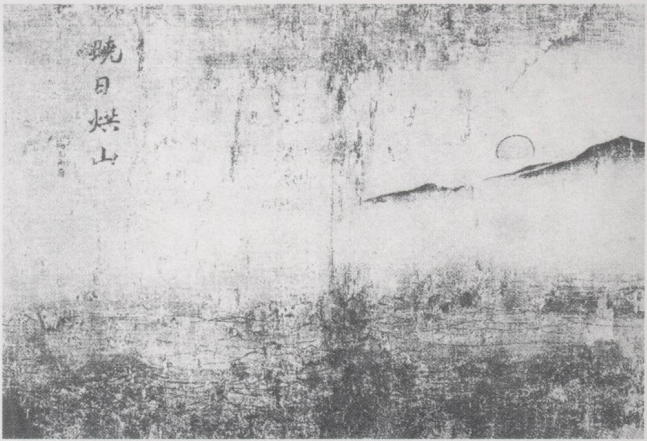
黄河逆流

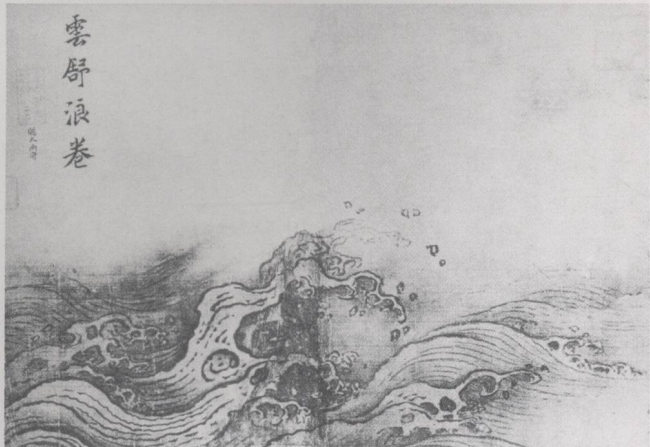
寒塘清浅

洞庭風細

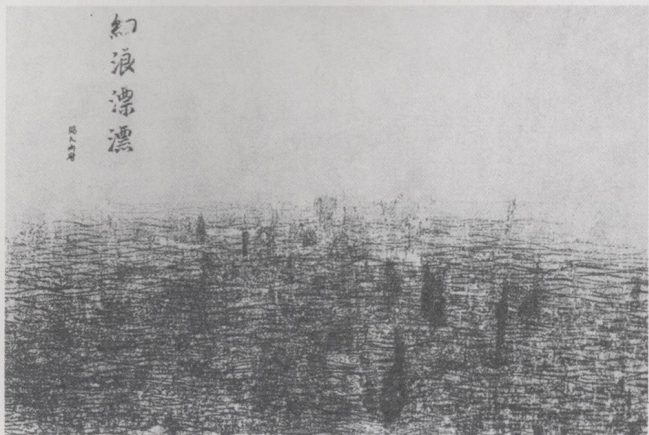
曉日烘山

云舒浪卷

云生苍海

細浪漂漂

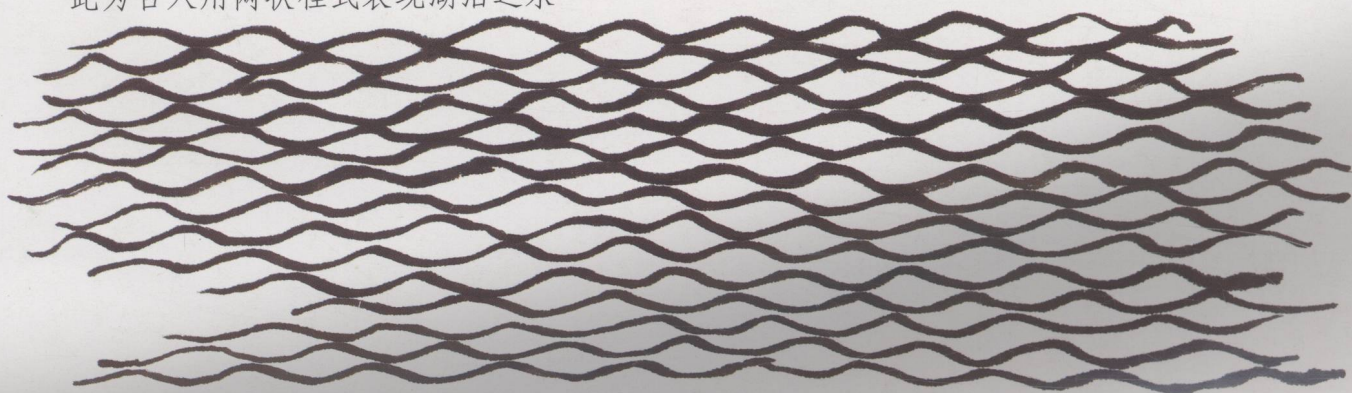
湖泊之水

水是流动体，受周围环境的影响而变换形状，大自然中有多种复杂的环境，所以水也有千变万化复杂的形状。从山水画所描绘自然界中的水来看，主要可分为以下几种类型：第一，湖泊之水。第二，江河之水。第三，山涧小溪，流泉飞瀑。第四，海水。

此为古人用鳞状程式表现湖泊之水

此为古人用网状程式表现湖泊之水

湖泊之水比较平静，波浪较小。如画大面积的湖泊水，应注意留空白，注意水的虚实变换。应在生活中反复观察体验，根据感觉表现湖泊之水，比较亲切真实生动。

江河之水

一般江河水流势较快，水纹变化比较明显。水纹越明显活跃，越适合用短线表现。较深的河虽然水流很急，但表面看似平不急，水纹变化不大。这是因为水太深，河底层的变化对水表面影响不大，所以水纹多是长线。河水较浅，河底凹凸不平，而且河底大小石头较多，这样的河水表面流势显急，大小波浪很多，水纹活跃变化较大。这种水适合短线、曲线、弧线长短交叉表现。特别是黄河水，不少地段河不平，水下有洞，造成漩涡较多。既要画出河水高低不平的变化，又要画出水的漩涡，还要画出水的波浪和漩涡搅在一起向前奔流的感觉。所以说黄河的水变化复杂，水纹结构较难处理。当然，如果细心观察、研究，掌握其流势规律，画起来就容易多了。

江河水流势较急，变化较多。每个江河的流水趋势也不完全一样，但有总的规律，这就是受到河底障碍物的影响而发生不同的变化。

山涧小溪 流泉飞瀑

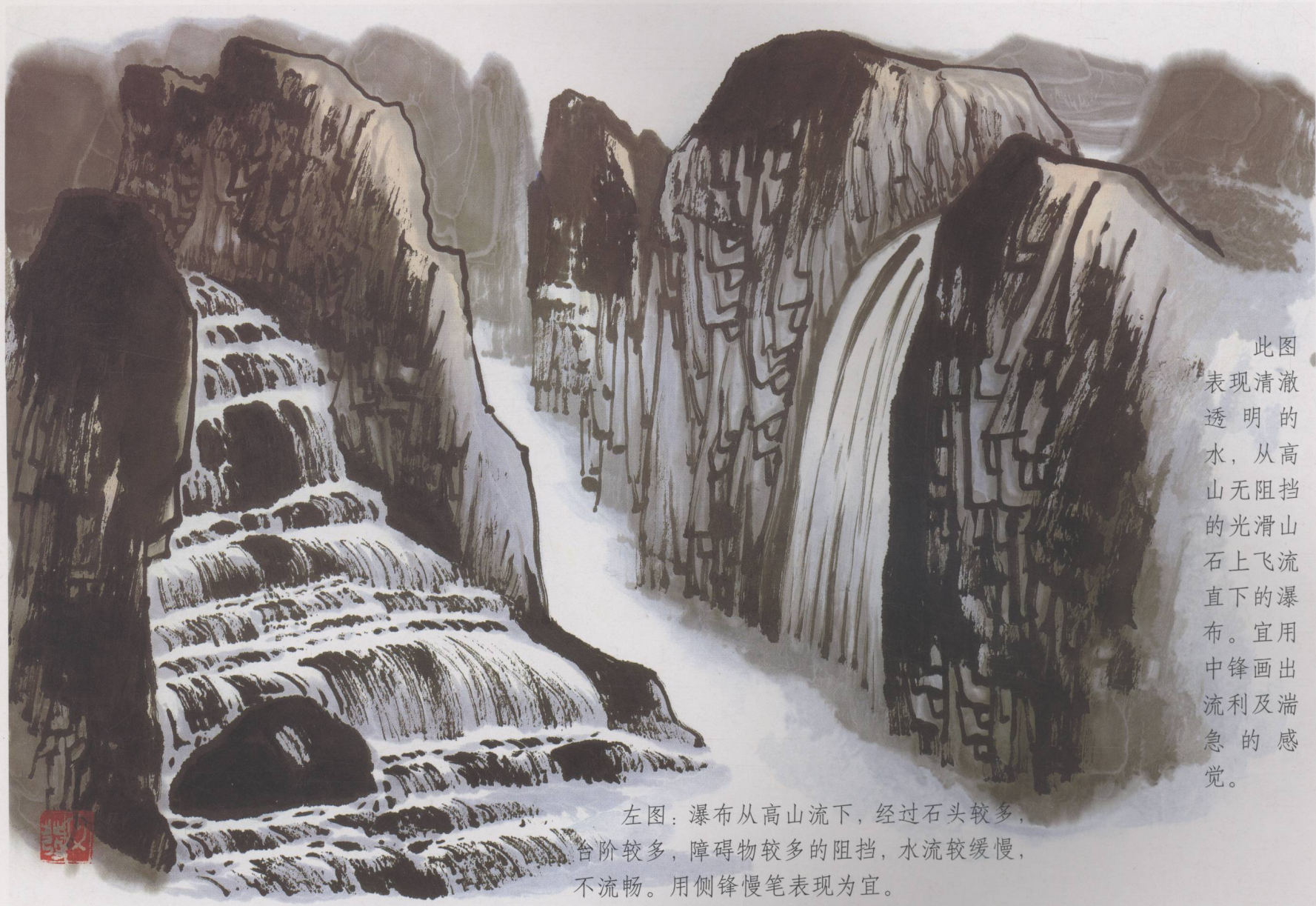

流泉飞瀑，山涧小溪在山水画中用处最多。因受环境的影响，瀑布流泉小溪等形式也很多。不管是大瀑布，小飞泉或是高山流水其规律都是一样的，可分三个部分来处理：水口，流程，落地。水口是水的来源，有宽有窄，有的有障碍物，有的比较平滑，因此水口的处理也不完全一样。经过水口，水流急速而下，这是水流下的过程。

根据瀑布的落差大小，决定瀑布落地后的效果变化。落差越大，溅起的波浪和水花越高，水气雾气越大，越壮观越激动人心。这部分效果比较难画。既要画出水从高处落下溅起的波浪和水花的效果，又要画出溅起又落下，落下又流走的感觉和效果。还有水气、雾气与水交织一起阴阳虚实的效果。水纹变化较复杂，必须多观察，多体验，多实践，方能掌握其奥妙和规律。

此图表现清澈透明的水，从高山无阻挡的光滑山石上飞流直下的瀑布。宜用中锋画出流利及湍急的感觉。

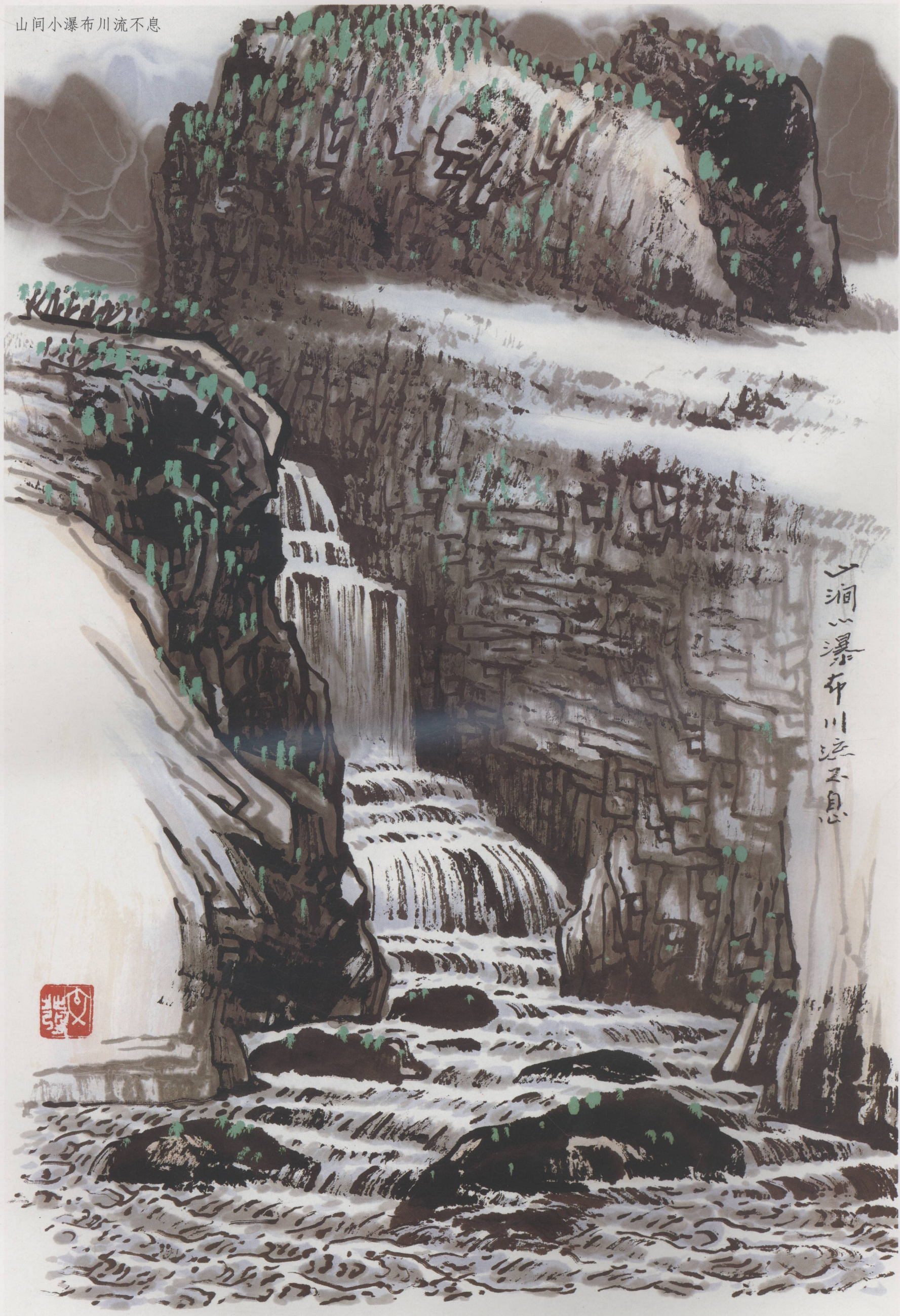
左图：瀑布从高山流下，经过石头较多，台阶较多，障碍物较多的阻挡，水流较缓慢，不流畅。用侧锋慢笔表现为宜。

表现瀑布飞流的用笔，应根据实际情况而定。水流高低大小，山岩的光滑粗糙，石阶和障碍物的多少而决定用笔的变化。

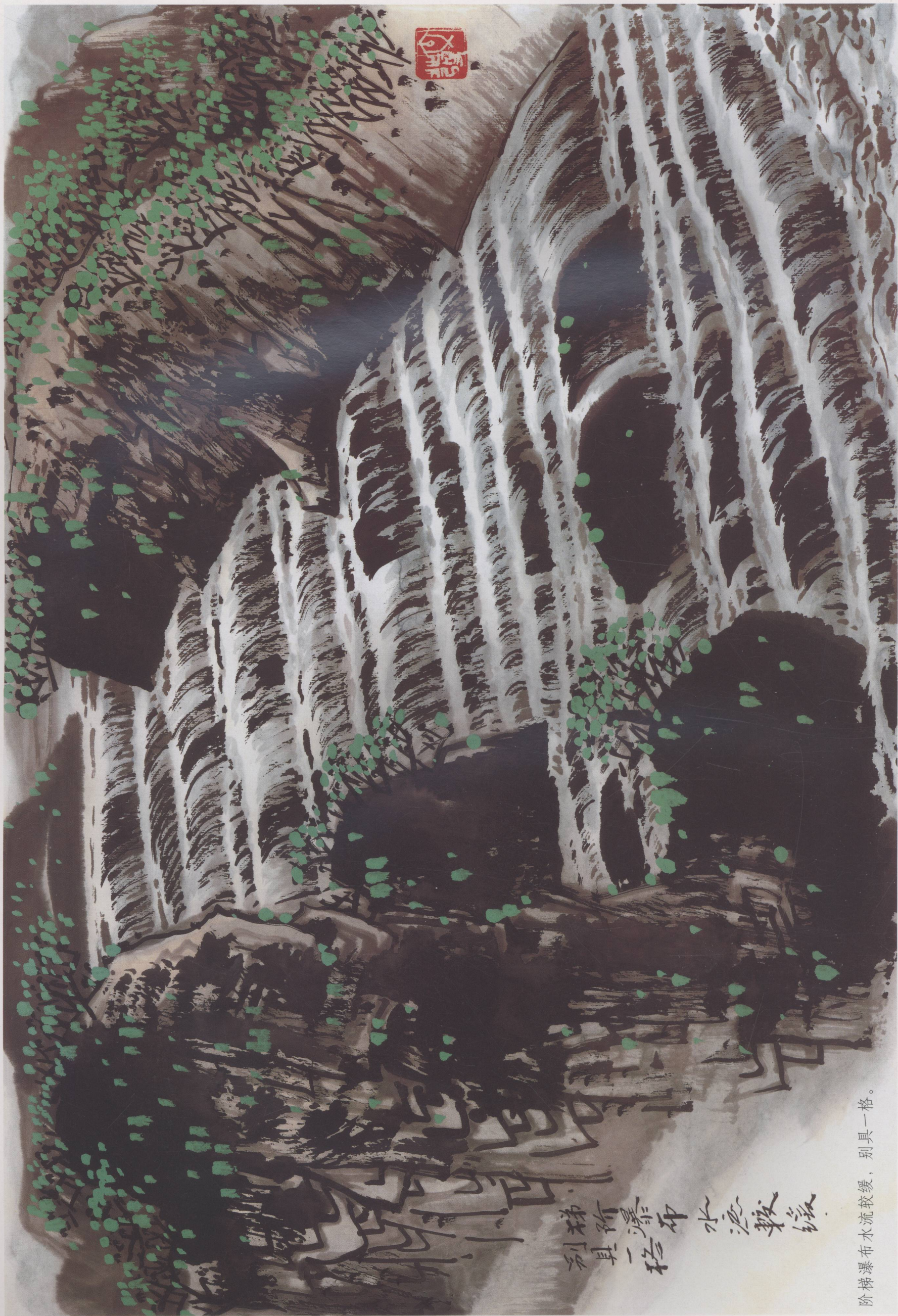
有的瀑布从高处流下，但泥沙杂物较多，水很混浊，水纹不光滑不流利，如黄河壶口瀑布等。表现这种水宜用中侧锋相交叉，慢笔断断续续画出。要笔断意不断，气不断。水虽混浊但仍要画出水流很急的感觉。画出厚重，沉着，雄壮，气势磅礴的感觉。

山间小瀑布川流不息

水口变化。宽窄，水流缓急，都由周围地势高低所决定。

阶梯瀑布水流较缓
别具一格

阶梯瀑布水流较缓，别具一格。