

Shi

施云翔

Yunxiang

有山上水曰沍，沍谓出于高陵，山下有水曰澗，澗谓其文浴缓，山澗间有水，曰澗湍，而漱石者谓之涌泉，岩石间有水浚，而仰沸者谓之喷泉，言涌泉者，巖崖峻壁之间，一水飞出如练千尺，分洒于万仞下，有惊涛怒浪，涌襄腾沸，喷濺漂流，虽龟鼉鱼鳖皆不能容也。

山水画教程
云水篇

施云翔 著

清华大学美术学院

全国美术理论研究与书画创作高研班

天津人民美术出版社

天津出版传媒集团

Shi

施

Yunxiang

云翔

山水画教程
云水篇

施云翔
著

Landscape painting tutorial
Cloud and water

天津人民美术出版社

天津出版传媒集团

目 录

一、历代中国画云水瀑布的画法与发展	1
二、云烟技法概述	7
三、山泉流水技法概述	12
四、作品技法详解	17
1. 夔门云起	17
2. 赤壁怀古	18
3. 秋山飞瀑	20
4. 高山泉韵	21
5. 太行山下清水河	22
6. 秋江月夜	24
五、范图欣赏	25

图书在版编目(CIP)数据

施云翔山水画教程. 云水篇 / 施云翔著. — 天津 :
天津人民美术出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-5305-7123-1

I. ①施… II. ①施… III. ①山水画—国画技法—教
材 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第283245号

天津人民美术出版社出版发行
天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022)58352900

出版人: 李毅峰 网址: <http://www.tjrm.cn>

北京浙江印刷有限公司印刷

2015年12月第1版

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 5

版权所有, 侵权必究

全国新华书店经销

2015年12月第1次印刷

印数: 1-3000

定价: 39.80元

一、 历代中国画云水瀑布的画法与发展

隋唐起源，到北宋山水画

中国山水画最早起源于隋代展子虔的《游春图》，山水画发展到唐代成为独立的画科，当时的李思训、李昭道父子开创的青绿山水和王维开创的水墨山水画，成为中国山水画史上最为著名的两大流派。

到了北宋时期，山水画发展更为成熟，构图与画中瀑布、山石、房屋等的表现形式，都有了鲜明的时代风格。其中最具有代表性的画家是范宽和郭熙。范宽的山水画，喜欢以雄伟壮观的山体主峰作为绘画的主体，通过虚朦处理的过渡，下接描绘细致入微的山石、溪流、乔木、车马、人物等近距离景致。这种虚实对照、满幅布局的构图形式被称作“巨碑式”，虽说是范宽的创造，但一出现，便受到人们的钟情，在当时很快就流行起来，因此它已经不仅仅是范宽的个人风格，而是一个时代的流行时尚。在过去的山水画里体现山高水长意念作用的瀑布，在“巨碑式”的构图中，既发挥了让密不透风的山石主体显出流动的灵性，还具有通过那细如发丝的泉线指引，把观画者的目光从巍峨的主峰导向近距离的景致上来的作用。《溪山行旅图》无疑是其代表作。这便是北宋山水画瀑布的表现方式，在以后的山水画中是不多见的。当然，瀑布的形态是与北宋山水画构图体现山高水长、意境深远密切相关的。描写看似静止不动、净如白练的瀑布，是需要相隔遥远的距离才有的感觉。所以，根据视觉原理分析，表现遥远的瀑布，是无须在中间添加反映水流速率的墨线的。由此我们可以体会到宋人的绘画是科学的、写实的。至于在山脚下的溪流，尽管其形态与瀑布相类似，但不能因此而把它指属为瀑布，因为它不具备宋人体现深远意境的作用。

对于水的描写，宋人曾做过总结。宋人韩拙撰《山水纯全集》记：“夫水者有缓急浅深，此为大体也。有山上水曰沍，沍谓出于高陵；山下有水曰潺，潺谓其文溶缓；山涧间有水，曰湍湍，而漱石者谓之涌泉；岩石间有水泔泼；而仰沸者谓之喷泉；言瀑泉者，巖崖峻壁之间，一水飞出如练千尺，分洒于万仞下，有惊涛怒浪、涌襄腾沸、喷溅漂流，虽龟鼉鱼鳖皆不能容也。言溅瀑者，山间积水欲流而石隔罅中猛下，其片浪如滚，有石迎激方圆四折，交流四会，用笔轻重自分浅深，盈满而散漫也。言淙者，众流攒冲鸣湍叠漱，喷若雷风，四面丛流，谓之淙也。言沂水者，不用分开，一片注下，与瀑泉颇异矣，亦宜分别；夫海水者，风波浩荡，巨浪卷翻，山水中少用也……”这里对水的各种形态都做了比较详尽的诠释，其中对飞出如练的瀑泉与片浪如滚的溅瀑已做了区别。说明宋代的山水画创作不仅成熟，而且出现了一定的程式，并以此指导创作。

明清时期的发展

从明代开始，绘画艺术有了空前的发展，无论是在题材方面，还是在结构方面，以及在技巧方面，都取得了辉煌的成就。吴门画派的崛起及其对画坛的深远影响就是一历史明证。

到了明代中期的山水画，云水瀑布开始流行起来了，画

北宋 范宽《溪山行旅图》

面的虚空留白处多了，烟云的感觉在山水画中增添了无穷的韵味和意境。绘画形式虽然也追捧宋人风格，但这种追捧不是一成不变的重复，是大体具有宋人模样，却又撇弃其压抑的布局，通过吸取郭熙及南宋以来开阔疏朗的构图优点改良而成的一种新的形式，山水画开始走向空灵，中国画的虚实关系有了明显的提升。最为典型的是沈周的《庐山高图》，虽然它也是采用了宋人以大山主峰作为绘画表现主体的满幅式构图，也画有瀑布，但缺少的是宋画雄峻险要、气势磅礴，体现纵深的感觉，增加的是文人温文尔雅的气息。以后，明代大画家董其昌开始把山水画分为南北两大宗派，即北派山

水雄伟严谨，重写实；而南派山水空灵毓秀，意境深远，重写意。董其昌批评北派山水太过严谨而缺少逸趣与人文精神，他重南轻北的学术观在当时得到许多文人士大夫的支持，这是何原因？答案是文人对绘画的欣赏习惯所使然。既然文人介入画界，有些还因此成为职业画家，他们所体验的是一种不受程式束缚、没有压迫感的、更轻松、更自由、更适合抒发情感的绘画形式。正是如此，即便同样是以山峰为表现主体的构图，而表现出来的则是不同的意趣。“逸墨撇脱，士人家风”，富有层次的墨韵便是南宗画派所追求的“虚静”之美。

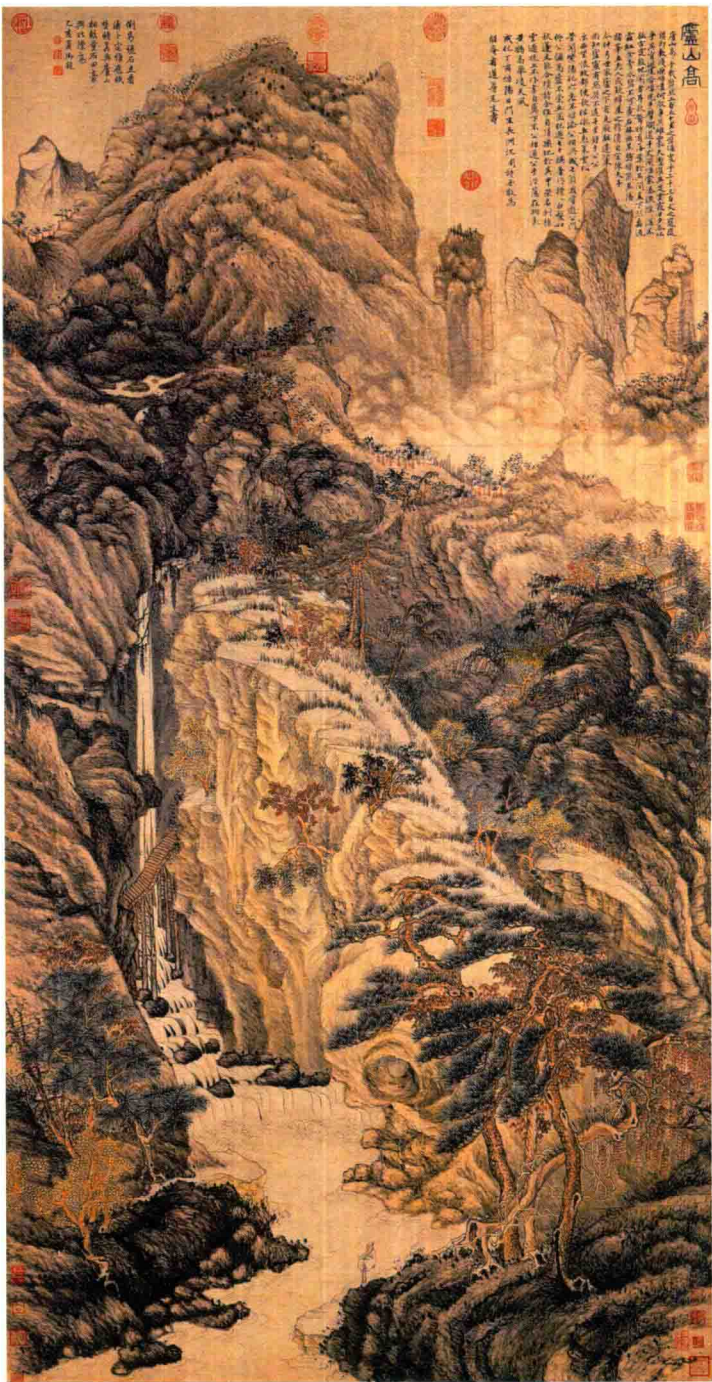
中国画以其笔墨形式写出云雾山水的特性发展到清代已十分成熟，但清代画家师古风气太重，少了师造化。虽然自清初开始出现了具有皇统思想的“四王”绘画形式，其影响力还一直延续至清代中期，这无形中为山水画制订了新的程式。但溯其源流，主要是出自元代黄公望的创作原型，以及受明代中期以来的绘画形式影响。绘画的表现对象主要是江南的丘陵、土山，所谓的瀑布，只不过是靠近水口、“山间积水欲流而石隔罅中猛下，其片浪如滚”的溅瀑而已，不是垂流而下的瀑泉，诚如清代画家钱杜在《松壑画忆》所记：“瀑泉甚难，大痴老人（黄公望）亦以为不易作。须两边山石参差错落，天然凑合而成为妙。略有牵强，便落下乘。水口或用碎石，或设水阁、桥梁，皆藉可藏拙，此为初学者言之耳。”虽说是“为初学者言”，但掩饰不了他们受程式化绘画影响对瀑布的局限认识，因此也就不复有北宋人笔下“飞流直下三千尺”的瀑布意境了。至于作为另类画家的“四僧”“扬州画派”的作品，则与文人的意识更为贴近，不仅在画中多有长题，而且把书法融汇到作品中去。

然而，对中国山水画云山流瀑的描写有了真正的突破者，当属画僧石涛。相比明董其昌对前人的品评来建树自我的论述，清石涛所著的《画语录》和他的《大涤子题画诗跋》更有时代意义。石涛不同意前人和时人对传统师承的好恶比较，反对泥古不化者，大声疾呼：“画有南北宗，我宗耶？宗有耶？”捧腹曰：“我自有我法。”他提倡笔墨当随时代，“搜尽奇峰打草稿”，因此，我们今天看到石涛的山水画空灵自然，且满纸烟气，超凡脱俗的神韵更显他的独到和对生活的感悟与贴近。如《云山图》和《溪山幽居图》，他对于“生活”的强调正是基于自身游历实践丰富的扬长。石涛的艺术风格形成，完全是以大自然中的真山真水作为粉本源泉而造就的。论对于天下名山大川的遍览游历，石涛以一个云游僧人，以禅论画悟道的智者创说著述。

石涛的论著无论在明清画学著述中还是在整个中国绘画理论发展史上，都具有举足轻重的意义。

近代山水画的传统意识

中国山水画从历代发展到今天，经历了不同的时代和不同的变革，由于现代人的审美和视觉观念的变化，今天的中国画已向多元化发展，因此，我们在立足传统文化观的同时，更应注重生活的感悟，人与自然的融和，形成社会与人生、自然之本真与人的精神世界“天人合一”的认识观。在近代画家中，关注传统、重生活、重笔墨者首推黄宾虹，以云水见长者当属李可染与陆俨少二位。宾虹翁用笔苍劲洒脱，用墨浑厚华滋。而李可染用墨更加厚重，虽看起来画面有点黑，

明 沈周《庐山高图》

清 石涛《云山图》

清 石涛《溪山幽居图》

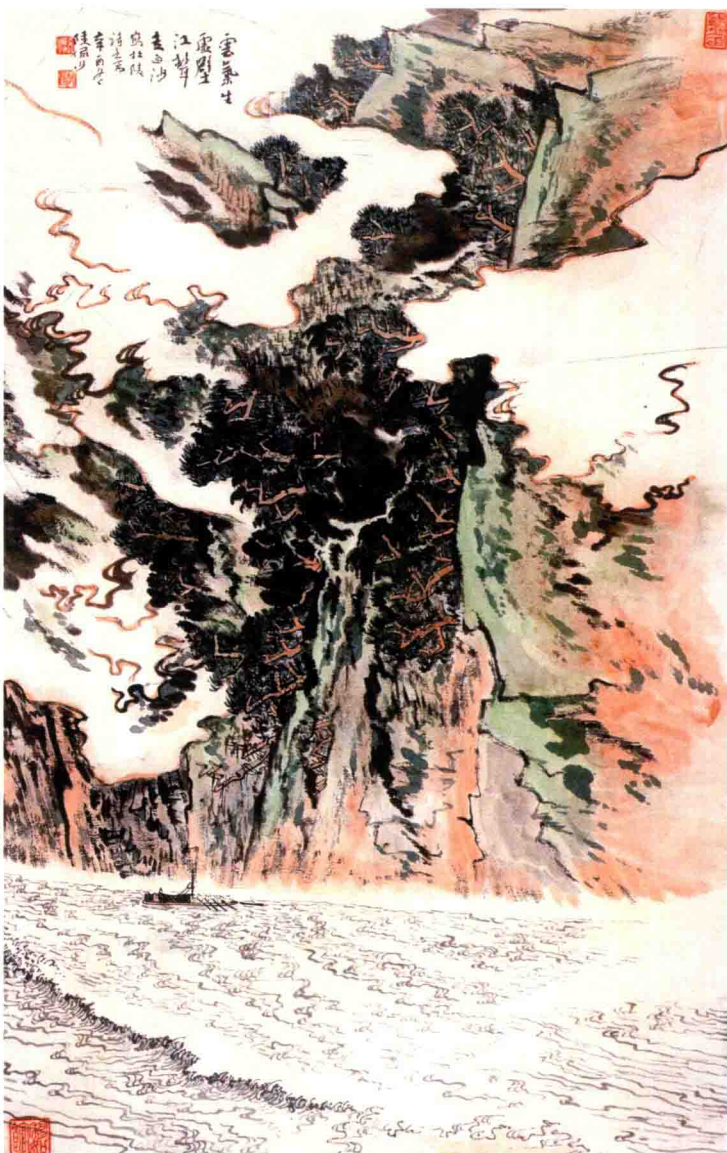
但黑中有光，且满纸烟气的视觉效果，让人有身临其境之感，可见可染先生师造化源于生活的写生功力非常人能及的。而尤以云水见长的陆俨少先生画云却并非像李可染那样层层积染，他亦借古人“逸笔草草，写胸中逸气”之笔，用线来勾写流云，包括他的水也是用线勾写，其独特的“陆氏云水法”对当代中国画坛具有深刻的影响。

纵观历代名家对山水画云水的描绘，以及各具个性的风格，我以为要加深对传统的认知，有必要了解和研究历代绘画的发展过程和时代的特征。对中国画的学习，创作要注重对传统的借鉴，从认识、理解到消化运用，这是必不可少的课程。迄今为止，绘画史上还没有舍古法而自立法且成就大的画家——“学不师古人，如夜行无灯火。”另一方面，对传统的借鉴不是无条件的。当我们面对千百年来历代作品时，首先要对其价值进行判断，即品鉴。另外，哪种风格、品格的画风更适合自己的个性特点所需要，还要辨析，认识其精华、糟粕。何者为艺术性高，何者为艺术性低；何为雅，何为俗，要在鉴别中有一个比较。品评标准因人而异，因时而变，不同的标准会产生不同的结果。当然，如何提高自己的认识能力，这就要靠我们平时加强学习，并不断提高自己的文化修养。“读万卷书，行万里路”；真正能做到的画家又有几人？中国传统文化博大精深，中国绘画史所涵盖的历史范畴包括文化主流和支流、大众和精英，以及不同时代、不同地域、不同绘画语境，包括不同的理论建树和思维以及形形色色的相关知识你能否完全理解？为了把握传统，跟进时代，我们需要不断地学习，并付出终身的精力和努力才能有所作为。

近现代 李可染《清漓烟岚图》

近现代 陆俨少《杜甫诗意图》

江為形三江草齊之於多島山時無情最是雲水鄉
 依舊山花十里堤家近荆門江樹空印帆無恙挂斜風
 此行不為離魚餘月要名公入剡中
 三通殘陽獨水中半江暮色半江紅
 可憐九月初三夜露似真珠月似弓
 歲在乙未春月於北京清華大學陳雲堂
 仿明朱端江遠眺圖 國華堂意印

仿明朱端《烟江远眺图》 197cm x 69cm

泉光云影图
岁在辛卯秋月
傲然堂其昌筆
云卿

仿明董其昌《泉光云影图》137cm x 60cm

仿清石涛水墨山水 137cm x 69cm

二、云烟技法概述

自然界的景物，特别是在山水画中，云的表现占很大部分。中国画大面积的留空留白，意在表现云的存在。画面上的虚实处理，空间层次，以及空气流动的表现等，云烟无不起到其重要的作用。

画云有多种，一般有云海、浮云、断云、烟云及薄雾。自然界常见的有高山涌云海、深谷起烟云、寒林多薄雾，因此，我们可根据特定的自然环境而定。

大江东去

画烟云，要注意营造烟云起伏的动感与气韵。大自然的烟云是变化的，不是静止的，有时云涛就像流动的波涛扑面而来……

秋水行云

画云海，一般为山顶俯视取景，登高临远，一览云涌如海。起稿时先写出山岭连绵之势，留大量空白画云。

川江晨烟图 46cm × 69cm

画轻烟、薄雾时，前后层次不宜复杂，对比不必太强烈，近浓远淡应过渡渐缓和自然，有时山脚纹理画到山头时却渐渐模糊淡化，景物的头像罩一层薄薄的棉纱一样，变得神秘和朦胧起来。如要表现白雾茫茫的感觉，画云水就不可用线勾之法。

此图以表达水天一色，云水融为一体，晨烟迷蒙的意境。泼墨写山石，其水天相连而不画水，只在岸边加一舟即可，舟下一点倒影，点到为止，云水的意境便以“虚”胜实。

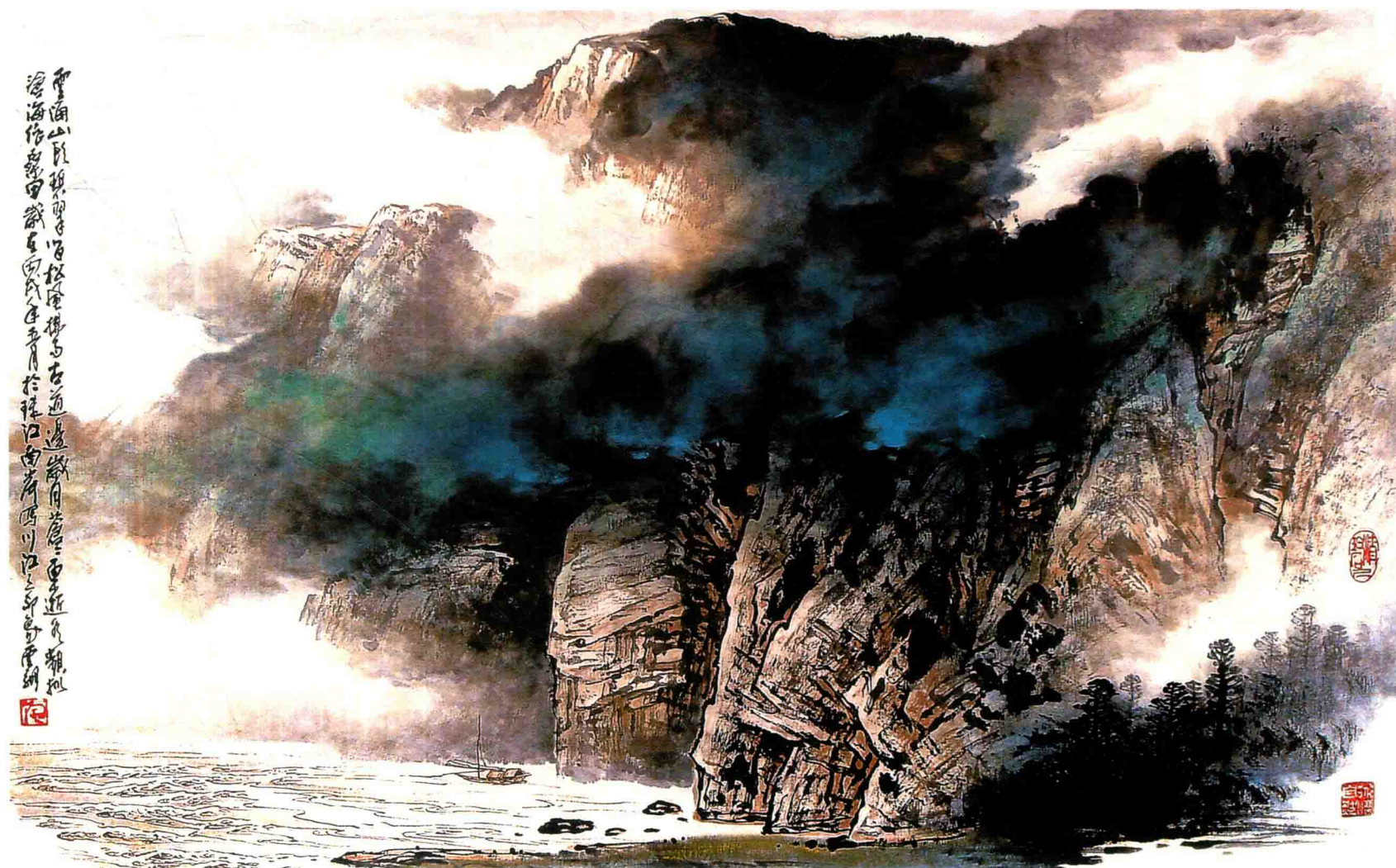

峡江搏浪

林深鸟语山谷静 60cm × 96cm

似轻纱一般缥缈的断云披在林间，给人一种远离尘嚣闹市的宁静之美，山林浓荫处断云“虚”开，静水以淡墨罩染出树林的倒影更为生动。

云涌山头

本作品以浓墨重彩泼山石，以淡墨泼烟云，用线勾水，营造出一种墨块与线条的对比关系，有其独特的艺术效果和画面生动的感染力。

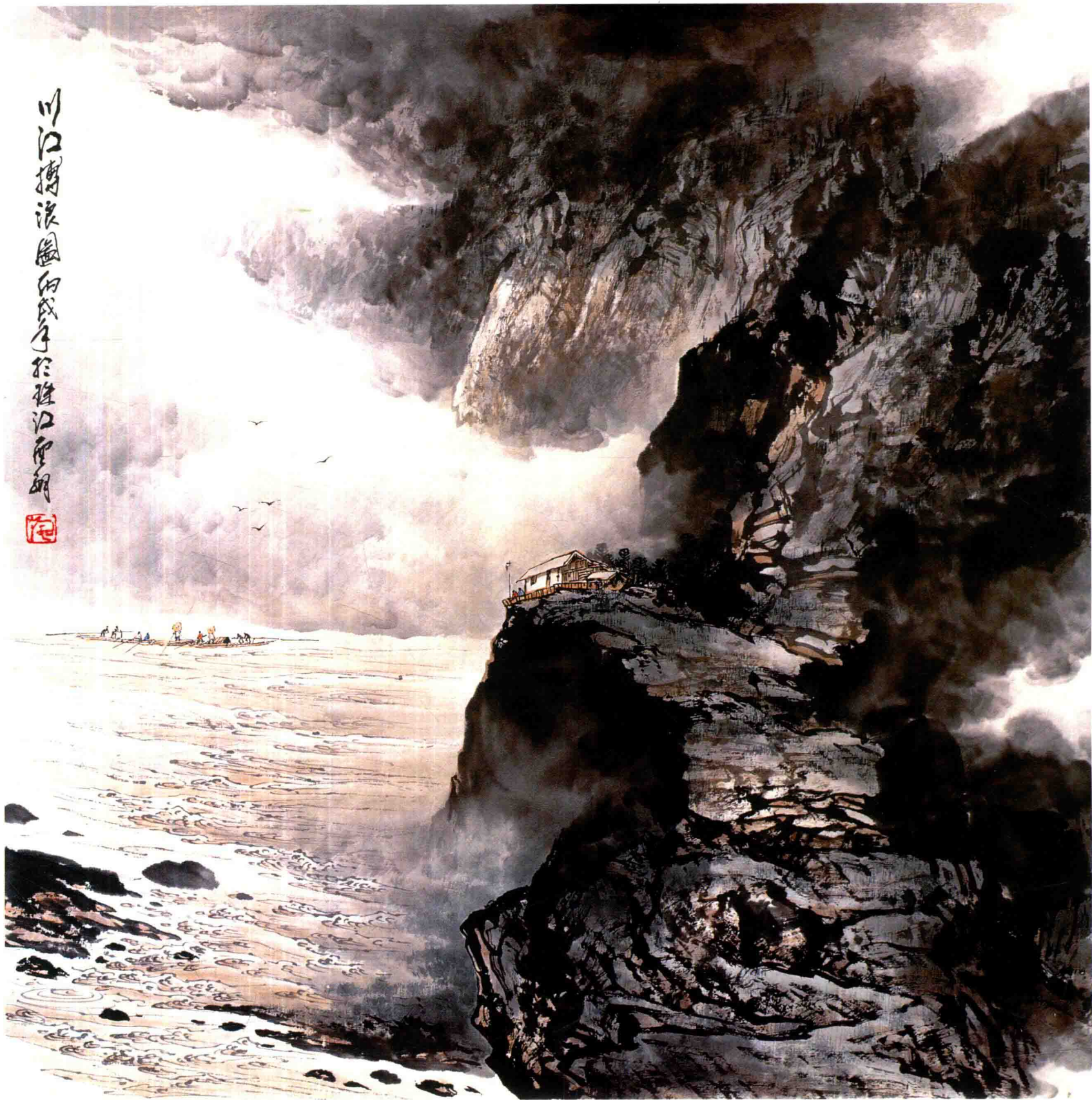
西天瑶池新路海

平静的高原湖泊和缥缈的烟云，给人一种远离尘嚣的宁静之美，画面的湖水以淡墨罩染出山林的倒影更为生动，原生态的西天瑶池是让人向往的纯净世界。

峡江行舟

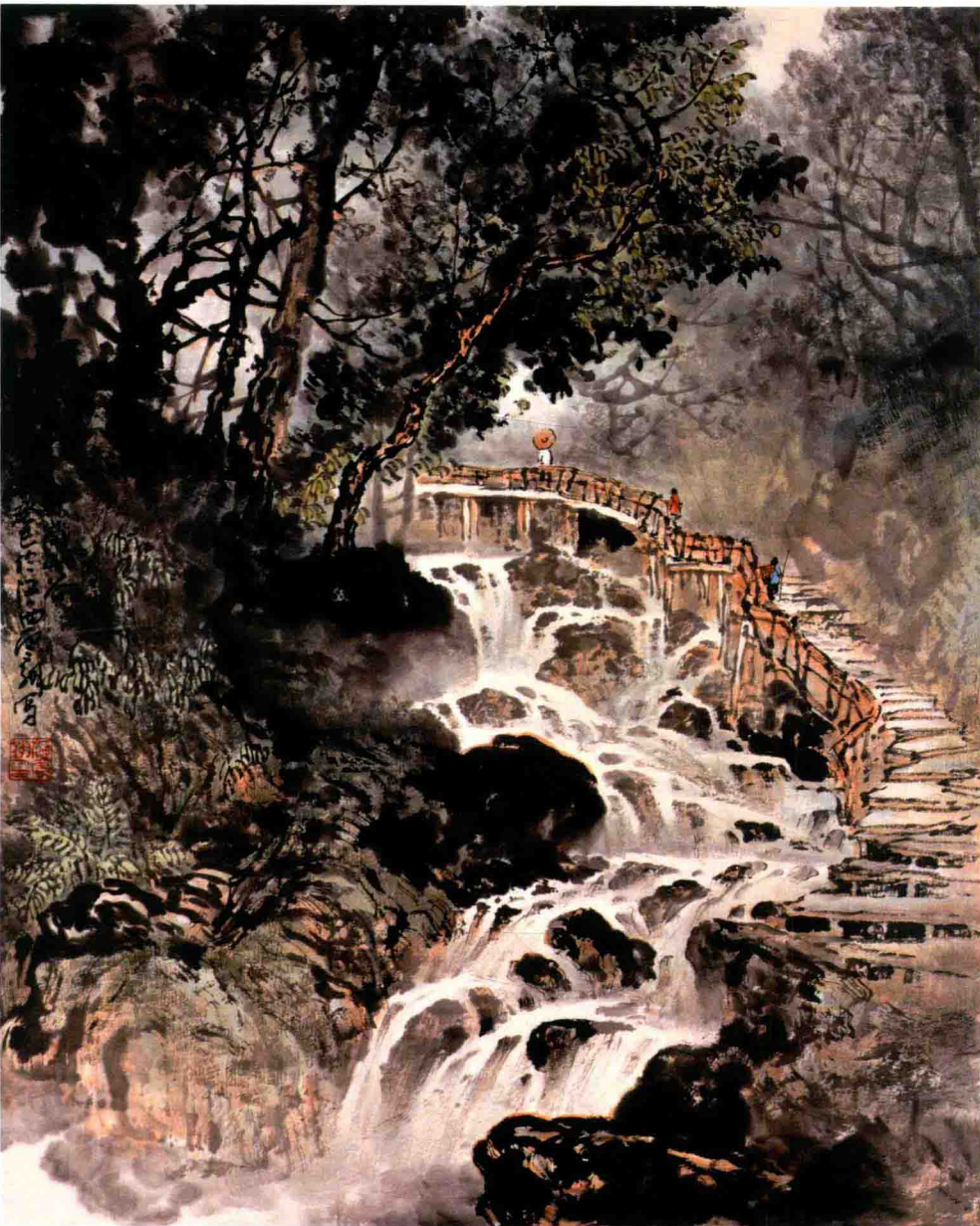
流动的云水富有动感，与破浪奋进的小舟产生一种互动的联系，画面的取势雄奇险峻，给人一种生命不息的感觉以及视觉上的冲击力。

川江搏浪图 69cm x 69cm

倾天巨浪扑面而来，奇石险峰迎江而开，激流勇进，破浪行舟，此图反映出一种奋勇的拼搏精神。

三、山泉流水技法概述

山有泉瀑而活，瀑布主要以两旁的山石来衬托，水可以用勾线法来表现，也可以用自然留白来表现，即用中间的碎石与两旁的山石来衬托。画时，应注意水流的方向和透视关系，如果画面出现两条以上的瀑布平行泻下时，应注意其长短、宽窄，形象不要雷同。

井冈山山谷 69cm × 46cm

幽谷清溪图 60cm × 96cm

观瀑

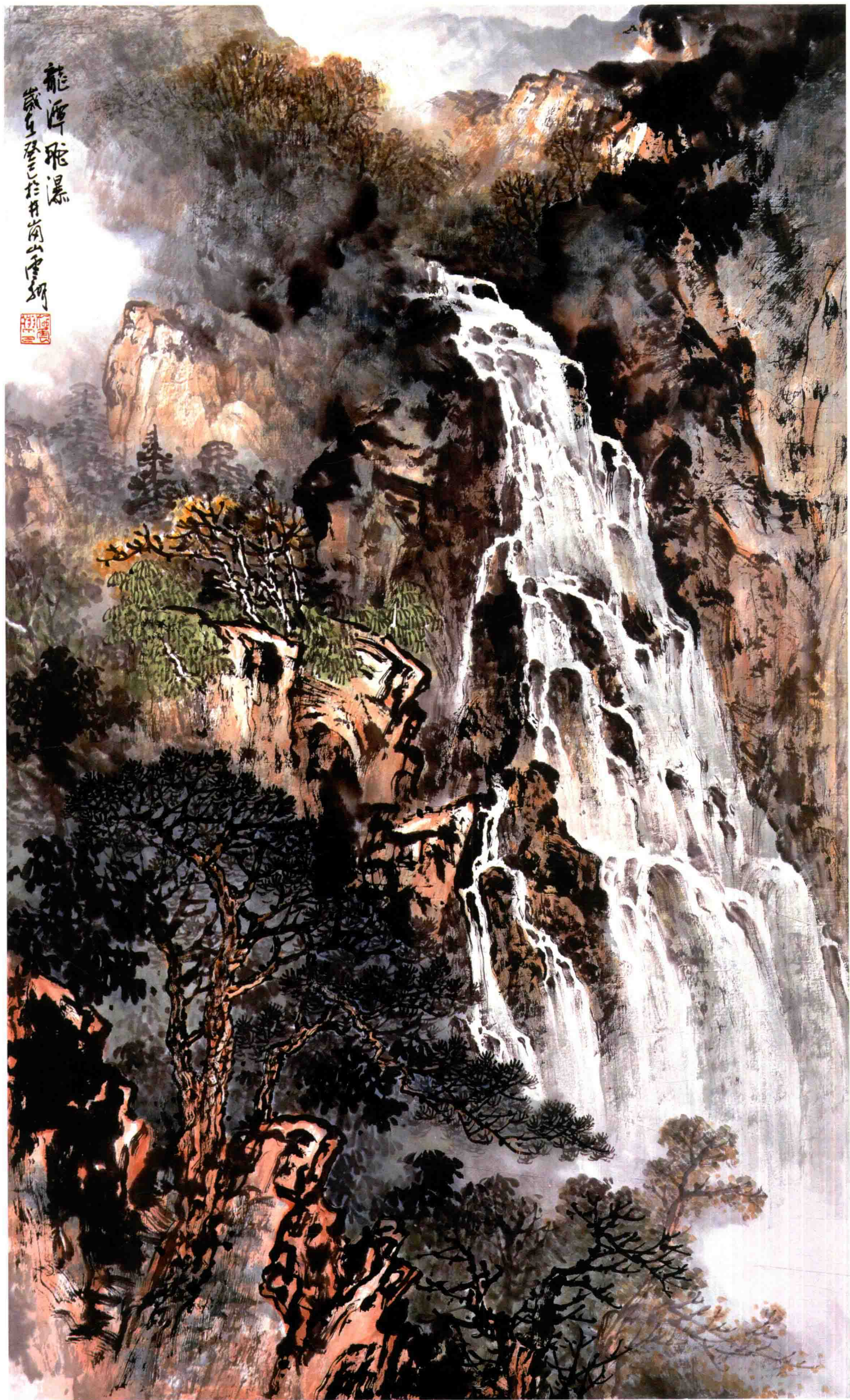
半山观瀑可不必画水口，
迎面挂前川之瀑布脚下多水
雾，以虚为妙，更显空谷之
幽深。

水口局部

瀑布泻下山涧之处叫水
口，水口涧的水流曲转蜿蜒
变化。

龙潭飞瀑 96cm x 60cm