

雲通山水

李云通绘

中国当代名家山水画研究

天津人民美術出版社

歌峰登攀自雲間
翁閑立野松前
竹屋不必有
妙客最善談
松花露
風浪難到山
高坐紅土
漫隔萬重岡
而遊碧海則
明月歸來
廟後得清閑
歲次乙丑秋
於北京
山草堂子辰
書通道人隨吟并畫

图书在版编目(CIP)数据

云通山水/李云通绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2010.2

ISBN 978-7-5305-4131-9

I. ①云… II. ①李… III. ①山水画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第031291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) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.com>

天津市胜利彩印有限公司

全国新华书店经销

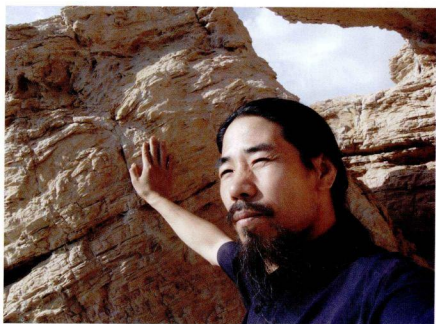
2010年2月第1版

2010年2月第1次印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 5 印数: 1-10000

版权所有, 侵权必究

定价: 42.00元

作者简介

李云通，云通道人，1965年生于河北大城。自幼饱受家风熏陶，逐步走上艺术之路。

早年曾浪迹江南，浸润造物之灵秀。跋涉塞外，感受旷野之苍莽。扬子江头、长城脚下，所留雪泥爪痕，不以复数，虽万卷书未读，万里路行之有余。

近年居北京，有斋号曰：问山草堂、颐山书房，潜心研习中国传统山水。浩瀚精深的传统艺术，丰富多彩的自然风光，诚谓我一生之良师也。

序

时惟三月，潍上煦阳，草长莺飞，柳绿鹅黄。承云通道人之雅，造访知松堂，相见如故，品茗谈玄，道法义理，灵妙有章。先生祖籍河北大城，地处要冲，京津咽喉，背京师而面燕赵，控太行则襟渤海。自幼乡风包孕，聪颖冠绝地方。性如闲云野鹤，受祖教庭训，浸润于云诗曰，通览诸子百家，寄情翰墨丹青。

少时性情独造，惟喜游历与画卷，心系旷茫，步履江天。常以古人“行万里路，读万卷书”以自勉，故而舟船江汉，采风建粤；车马河朔，拈诗塞外。拜访道场伽蓝，参悟高妙；云游名山大川，采撷精蕴；寄寓松下桐荫，栉风沐雨，虽困窘万状，然痴心而不悔。结缘古今名篇，得观名家法墨，转益多师，手摹神画；得拈花之笑意，终升华则道成。

读其画作如入清虚之境，枯藤老树道之所存，木桥石阶皆有机缘，云水浩渺，气象氤氲。画面迎风舞动，翰墨自成玄妙，满目烟霞之气，令人心向往之。《易经》有言：“天行健，君子以自强不息。”先生当年健足天下，胸襟大开，目接万象，故笔墨风骨神俊，阳刚如铁。点线充盈，繁简有度；飞白如扫，苍痕老拙，观其画作彩墨，渲染有致，浓淡干湿；谋篇斂擦，计白当黑，给人以典雅曼妙之感。老子曾谓：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”先生作画深怀对大自然之敬畏，摹画天地与山川万物，宗法古今大道，不受外界干扰，“不以毁誉挠怀”，自娱自适，无为有为，所以笔下能得逸品。宋元时期人以“逸品”为极致，足见先生宗法古人，得与古人性灵沟通之玄机。

孙敬明

2009年3月初吉于潍上知松堂

（孙敬明：中国先秦史协会理事、中国殷商文化协会理事、山东省文物专家委员会委员、烟台大学兼职教授、硕士研究生导师、山东大学兼职教授、中国书画鉴定专家）

云通诗稿

春近

昨夜染指研新墨，
今晨折腰洗蕙兰。
颐山书房春忽近，
紫禁城东又消寒。

题画诗

岸柳轻拂扫寒云，
放舟花溪载香魂。
纤毫难写水中影，
淡墨洒落成春痕。

题画诗

草堂道人发蓬面，
醉卧青山今已惯。
骚人登门弹襟袖，
羽客飞来茶当饭。

宿中岳庙诗一首

朝游中岳庙，
夜宿十方堂。
草幽含仙露，
柏静发灵光。
道法天地中，
自然和风畅。
已结千古缘，
心燃一炷香。

题画诗

来往青山意不孤，
但向峰巅觅草庐。
一身清气成仙客，
半卷残经仰天读。

望黄山

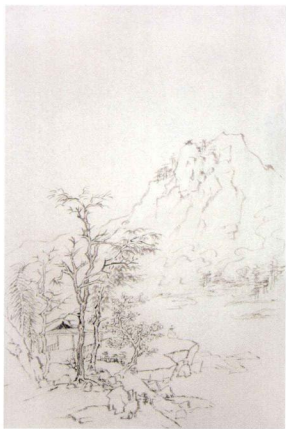
野岫云飞山欲行，
景色有无苍冥中。
欲盘蹬道松声里，
寒风带雨去未成。

题画诗

悔我少年未读书，
散尽春光泛五湖。
往日青烛空落泪，
喜有云山身不孤。

题画诗

数峰叠翠白云间，
一翁独立野松前。
茅屋不必有客访，
孤蓬处处听露蝉。
风波难到山高境，
红尘遥隔万里烟。
醉游沧海卧明月，
归来鹤径寻幽兰。

步骤一

步骤二

四季山水画技法（浅绛）

一、春季山水画法

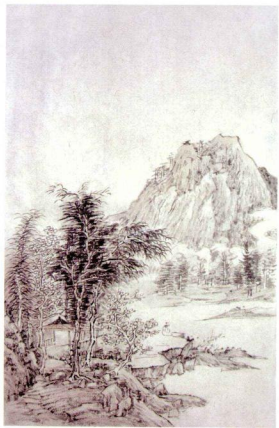
柳吐鹅黄，蕊含新绿，知是春天。春天云水消寒，气象一新。画好春天应把握好春天的整体气息，做到应物写形，随类赋色。

步骤一：先用淡墨将山石、树木等简单勾出，虽墨淡笔简，但未画之前应先经营好画面位置。

步骤二：草图打好后先不要急于着色，须用水墨皴擦点染，由浅至深。不宜用墨过重，重则无法更改。根据春天树木种类不同，分别用浓淡墨勾染。春天用墨不宜干枯，需掌握好水与墨的关系。

步骤三：墨稿打好后，用赭石加藤黄渲染树木枝梢及叶子，用赭石调淡墨渲染山石的暗部。夹叶树用花青加藤黄点染，或以三青、石绿亦可。树的主干、云烟之处注意留白，人物、草亭用赭石点染。

步骤四：染完赭石后，再将山石、树木用花青渲染，渲染时注意明暗变化，如山顶的浓处，树林枝叶的浓密之处，需用花青调墨渲染，柳树的枝梢用花青加藤黄渲染。春景渲染完毕，该加重处加重，应点苔处点苔，协调整理，提醒画面。然后题款钤印。

步骤三

問訊湖邊春色重衣又是年
東風我過湖船楊柳絲拂
面世路如今已慣此到處條
然寒光亭下水如天飛起沙
鷗一片歲次己丑春於北京
西山草堂古剎平舒散人出
世寄客雲通道人於北京記之

问讯湖边春色 7cm × 46cm

步骤一

步骤二

二、夏季山水画法

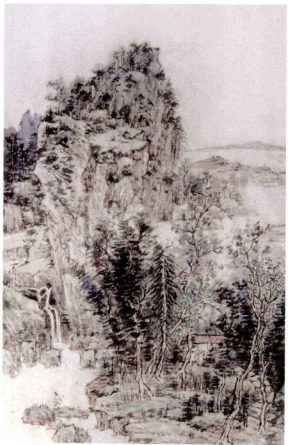
山染翠绿，树含苍烟，已是夏季。夏季林荫繁茂，云水多变，创作时应注意这些特点。

步骤一：用淡墨勾出画面轮廓，然后山石、树木略加皴擦，使山林树木比春天略浓重一些。

步骤二：用墨进行皴擦点染。树木山石在第一遍基础上不足之处加重。夏天景色与春天有相同之处，同样用墨不宜干枯。枝叶可多画几遍以增加浓淡变化，使层次更加丰富。

步骤三：这幅作品渲染以花青、淡墨为主，树木山峰顶部浓密处可多染几遍。夹叶树可用石绿、三青、花青加藤黄点染，山石、树干、人物、屋舍可略加赭石渲染。

步骤四：根据画面协调整理浓淡关系，应加重时加重，提醒画面，然后题款铃印。

步骤三

山林消夏图 77cm × 46cm

步骤四

步骤一

步骤二

三、秋季山水画法

风扫残叶，景物萧疏，已是晚秋。故丹青之士应胸备四时之气象，笔下才能体现不同景物之神采。

步骤一：先勾出山石、林木等草图。用笔不宜太湿，表现秋景亦用干墨渴笔，以表达秋天之景象。

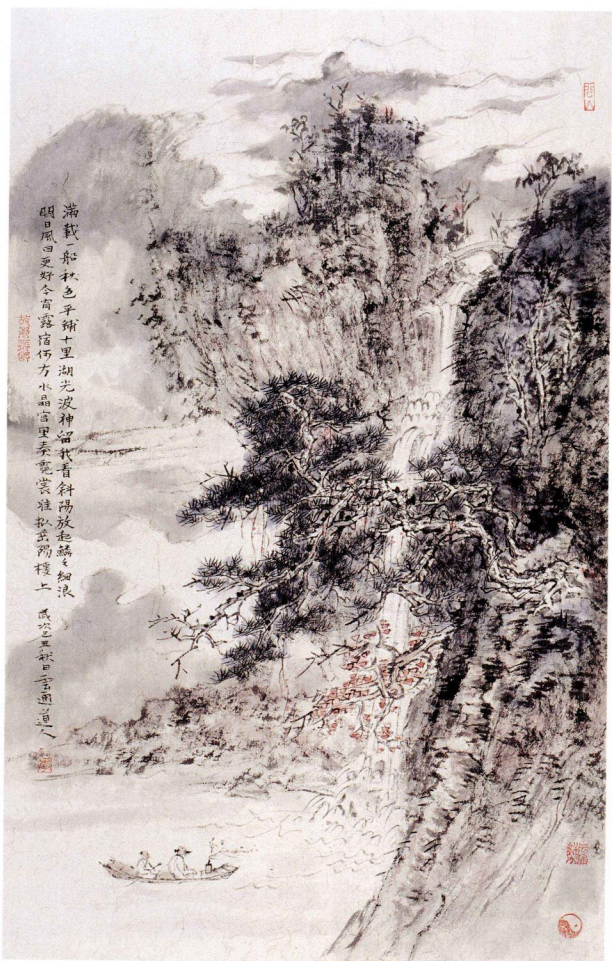
步骤二：用较干笔墨皴擦点染，不宜用水过多。但墨干易板结，应注意笔锋集散变化，苔点不要过多。云烟、水口处以浓淡墨浸染。

步骤三：渲染秋景以暖色为主。渲染山石时不宜水分过多，用干笔擦染山体及树干，能留下自然飞白，自有苍疏之意。松叶用花青加淡墨，也可花青加少量赭石渲染。红叶以朱砂加赭石点染即可。

步骤四：整体协调画面。人物、船舍以淡墨勾画，略加点染，山体及树木应加重时加重，云烟之处需有浓淡变化，不足之处可用淡墨多染几遍。然后题款铃印。

步骤三

满载一船秋色
 77cm × 46cm

步骤四

步骤一

步骤二

四、冬季山水画法

霜染板桥，雪洒寒光，即是冬景。冬季除松柏之外，遍是枯石干枝（南方不同）。宜用干枯笔墨，应注意景物留白及疏密关系。

步骤一：起稿时应删繁就简，山石、树木计白当黑，用笔须简练苍疏。

步骤二：在草图基础上用墨勾擦点染，丰富画面，尽量减少皴擦，少点苔痕。勾线时根据要求可时连时断，树木穿插之处断开一定距离，以体现枝杈之间的雪痕。并用淡墨罩染一遍天地。

步骤三：雪景不宜更多色彩，否则容易落俗。渲染应以淡墨为主，沿山体轮廓外围用淡墨再渲染出天地和林木，渲染时淡墨中可加少量花青或赭石，山石暗部可用墨加赭石皴擦。树干松枝注意留白，梅花以大红加白粉点染。

步骤四：整理画面明暗关系，根据需要，可沿雪山及林木周围整体渲染烘托出雪景的亮度，点染好人物及亭舍，然后用一支笔调白粉在另一支笔上轻轻敲打，雪花便撒落于纸上，最后题款钤印。

步骤三

雪景寒林图 77cm × 46cm

云通论画

一、论繁

画品雅逸恶俗，

无繁简之分。取其笔墨与意境也。笔墨虽满纸繁密，却现空灵之状，此谓密能透风也。如五代范宽作画，法度森严，峰峦叠嶂。细品崖石林木，皆透光泽。使人观之，于深莽中透雄旷气。元人王蒙，作品景物稠密、繁复。其画风上承南唐巨然，写层林叠以岫嶂，于繁密中透出疏淡，虽繁却呈苍逸风骨。

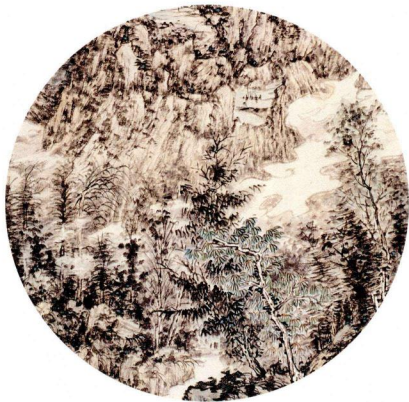
松泉抚琴图 144cm×78cm

二、论 简

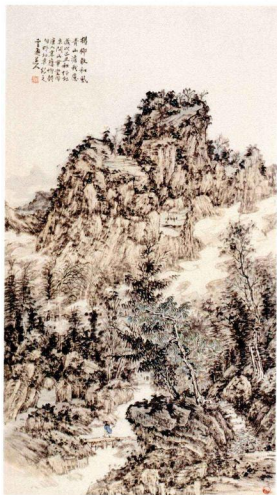
板桥云：“删繁就简三秋树。”笔墨删繁就简，诚非易事。应于空灵之中，遐思幽远之境地。清代朱耷，于空旷中写一石一鸟，笔墨简练尽呈灵魂。似此之简，可谓难矣。而元代倪雲林作画，水净林空。若淡若疏，是谓简之高境界也。

草堂读书 35cm × 35cm

杨柳散和风（局部）

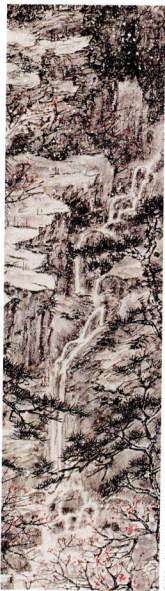
杨柳散和风
14cm×73cm

三、论 云

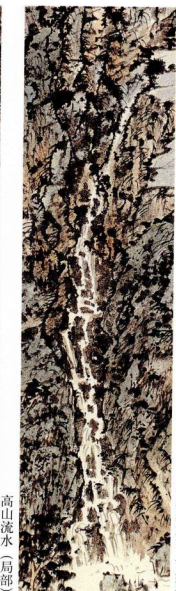
山水画或苍、或秀、或雄、或旷，需云影烘托。山水乃天地之精华。吸霞光而披仙露，润雨雪而化云溪，成万千之气象。故云乃山川之气脉也。或山势峭拔，野岫云飞；或远山苍翠，云横白练。若写逶迤之鹤径，则行经穿林之闲云。若作峰峦之叠嶂，当染层层之云烟。以山之静，云之动，活画也。故曰：“云乃天地之大文章，为山川披锦绣也。”

四、论 水

《芥子园》有吴道玄画水言终夜有声。我谓此水非真声也。然画水之生动，观之涓涓，若觉有声。古人画水慎之又慎，故曰十日一山，五日一水，水为山川灵秀之根本，润养之源泉。大到苍松茂林，小至薇茵苔痕。若有溪水穿绕，则必得其灵秀。明人唐寅《山路松风图》有泉溪穿山峪数重，落涧而下，又穿林过岫，叠泉分石，直至潭中。此水景顿使画面幽远高深。隋人展子虔《春游图》中一江碧水，望之波光粼粼，与天相接，遂觉山水画面平远波动，望之无涯也。

春入云山
(局部)

高山流水
(局部)

行云流水图
(局部)

浮云游子意
(局部)