

主编 韩玮

析疑解惑

于泽海 著

云水篇

山东美术出版社

析疑解惑

山水画系列 云水篇

于泽海 著

图书在版编目 (C I P) 数据

山水画系列. 云水篇 / 于泽海著 ; 韩玮主编. ——
济南 : 山东美术出版社, 2011.6
(析疑解惑丛书)
ISBN 978-7-5330-3477-1

I. ①山… II. ①于… ②韩… III. ①山水画—国画
技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第116803号

策 划: 杨文军

责任编辑: 信 奇 李文倩

装帧设计: 信 奇 刘冠全 关晓冰

封面设计: 关晓冰

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制 版: 山东新华印刷厂

印 刷: 济南鲁艺彩印有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开 2.5印张

版 次: 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

定 价: 18.00元

目 录

概 述	5
一、云雾的基本技法	7
1. 勾染法	7
2. 烘染法	8
3. 擦染法	9
4. 留白法	10
5. 接水法	10
6. 撞水法	11
二、水的基本画法	12
1. 影衬法	12
2. 空白法	14
3. 光影法	16
三、云水瀑布的布局与注意事项	18
1. 忌正中	18
2. 忌等高	18
3. 忌分流	18
4. 忌直流	18
5. 忌无源之水	18
四、云水画创作的基本步骤	20
1. 《壶口瀑布》步骤图	21
2. 《激浪清风急若风》步骤图	22
3. 《山深云满屋》步骤图	23
4. 《江入大荒流》步骤图	24
5. 《滔滔劲浪》步骤图	25
五、小 结	26
六、作品欣赏	27

编者的话

中国画作为中国文化的一个重要组成部分，墨彩纷呈的意象创造方式，源远流长。时至今日，已经历了近千年的演变，任何一个稍有中国文化常识的人，都不会对其漠然视之。

这也正是学习中国画者众多的原因。

而一本切实可用、析疑解惑的技法书籍，则是帮助学习者理解、认识和领悟中国绘画精髓必不可少的辅助。

本套丛书正是在这样的基础上产生的。

虽然从严格的意义上来说，任何一个画种技法的介绍，对学习者都只能是一种参考，是一种也可以这样做的方式，但借鉴可以使学习者从“无法”到“有法”，尤其是一种既具有一定的学术性，又能使学习者析理明技的技法书籍更是如此，这也正是本套丛书技法分类与体例设计的目的所在。

本套丛书在编写上尽可能将学术性融入深入浅出之中，文化传承脉络的系统性力求清晰明了，技法介绍于寻本书求源之际尽可能更加实用与现代。这样，适应性可能更广泛一些，对学习者的帮助可能更直接一些。因为，毕竟中国画的学习，既要从基础做起，又要与时代同步。

如果本套丛书使学习者对中国画的认识和实践有所启迪，作为编者，则足以欣慰了。

韩玮

2011年春节于泉城

概 述

云水画的技法，体现了中国山水画的内在精神。中国山水画是中华民族艺术智慧的宝贵结晶，是灿烂的中国文化的一个重要组成部分。在它自身发展的过程中，逐步地形成了一个完整的、独立的艺术体系。因此可以说，民族性是中国山水画最显著特征之一。中国山水画的云水法还体现了中国人特有的审美情趣：简练、恬淡、含蓄又富于韵律美。

中国山水画成为独立的画种，源于道家的观念。南朝画家、理论家宗炳撰写的最早的山水画论《画山水序》曾给山水画下了一个定义：“山水以形媚道。”宗炳的“道”是指道家圣贤栖居林泉寄情山水凝气怡身之“道”，和儒家智者乐水，仁者乐山之“道”。每个山水画家都可以有自己的道，且用山水画的形式来表现自己的“道”。作为一条定义，“道”也可以作为广义理解，它可解释为山水画作者的一种艺术观念，艺术道路和信念。《说文》曰：“媚者悦也，谐也，谄也，蛊也。”云水画家只有尽情地发挥山水画的形式语言和表现功能，才能使作品富有和谐的神韵和节奏感、富有艺术魅力，使读者赏心悦目。

中国山水画的云水创作十分强调作者的主观因素。在山水画云水创作中，作者对自然界的认识、理解以及作者情感的流露，起着决定性的主导作用。画家应当“以情入画”力求“情景交融”，在对客观世界有一个多侧面、深层次认识的基础上凭借心灵感受概括地勾画出云水形象，这便是“迁想妙得”。许多优秀的山水画作品的云水表现所显露出来的诗的气质和高雅的格调，并不仅仅是因为作者具有深厚的笔墨功力，更重要的是作者具有饱满的创作激情和高深的文学修养。因此山水画家的学识越高，创作后劲也就越大。唐代山水画家张璪曾曰：“外师造化，中得心源。”石涛也曾说过：“搜尽奇峰打草稿”，均提倡到生活中去，到实践中去。中国道家认为“一阴一阳之谓道”，“道生一，一生二，二生三，三生万物，万物负阴抱阳，冲气以为和”，这是道家的宇宙观，也是万物生发的规律。山水画的云水创作作为画道，可谓“一”；要创作山水画，则有主观和客观的两个条件，这是二；创作的成品则是三。运用此法则“三生万物”即可产生成千上万幅作品。“外师造化，中得心源”至今可谓千古未变的法则，任何画家的创作都离不开这条法则。元代以后出现了大批的文人画家，大都借着大自然为题，表现自我的主观意趣，显得表现主观因素多一些，但均是随感而发，这“感”离不开大自然客观之源。道家代表人物庄子思想中的一个轴心范畴就是“虚静”。这一思想对于当时以至后世的画家把握绘画艺术创作的审美关系及掌握艺术创作的规律，是有着重要意义的。“虚静”，能使艺术家排除客观干扰和主观杂念，集中全力去研究自己所要创造的对象，这样就能掌握事物的本质和规律。不难想象，画家在这种安时处顺、逍遥自得的精神状态下进行山水画创作，尤其是表现云水虚静飘渺的特征，其作品才能呈现出无人工造作之痕迹，有自然天成之逸趣。

佛家的禅宗思想对中国山水画云水的创作影响也是值得研究的。“禅”学的含义就是静虑、沉思、冥想，其主张的“顿悟”是一种飞跃的思维形式，认定在精神上能够出现自发性的领悟，这种领悟实际上是对人世纷忧的解脱和心理障碍的排除，而这些又恰恰是中国山水画家们在表现云水雾霭时所孜孜以求的。

儒学是对中国文化影响最大的思想体系。孔子最早提出的“仁者乐山，智者乐水”，是以道德价值

来评价山水；孟子认为，人对一切都无需外求，只要“尽其心，知其性”，“养浩然之气”就可以“万物皆备于我”。这种自我气质调节的修养以及“乐而不淫”，“哀而不伤”所引发出的中和之美，构成了中国传统山水画云水技法情感含蓄，气息平和的总体风格。

儒、道、释三家的自然观影响于山水画云水技法表现的共同特点有三：一是取法自然，用于自然的统一，二是静态与动态的统一，三是客观世界与主观世界的统一。这是中国山水画深邃的思想内涵，与中国古典哲学有着直接的因果关系。绘画不能没有哲学思考，儒、道、释三家的哲学观点对于古往今来的山水画家皆有影响，所不同者，唯深浅而已。

中国画云水的创作样式变化多端，高山云涌、寒林薄雾、飞流直下、水花四溅等等都洋溢着画家对自然美好生活的感悟，体现了中国山水画家对大自然空间“天马行空”般的理解与想象。高可表现峻岭擎天，壁立千仞，云雾缭绕，飞流直下三千尺；深可表现千崖万壑，深潭碧水，烟雾迷茫；远可表现千里江山，万里江河。由此看来在平面有限的画幅上可以表现出无限的立体空间组合，这在世界绘画艺术中独树一帜。山水画要表现出大自然的磅礴气势和幽深空灵，神秘莫测的意境来，云水技法的运用十分重要。或虚实相间，或迷幻空灵，或前遮后挡，或层层间隔，为山水画的创作带来了无限的艺术创造空间。

创作山水画云水的表现之前，画家要做到胸中有丘壑。“意在笔先”是中国画构图的起点，落笔后应意到笔随。至于山石、树本、云水之间如何生发，我们不能忽视了道家哲理的深远影响，画家在长期的艺术实践中都自觉和不自觉地得到潜移默化的熏陶。石涛曾说：“一画收尽鸿蒙之外，既亿万万笔墨未有不始于此终于此。”又说“规矩者方圆之极则也，天地者规矩之运行也。世知有规矩而不知夫乾坤之义，此天地之缚人于法”。其义是说画家的绘画创作要懂得“乾旋坤转之义”的大法。作画在落笔时就要考虑各种山石、树本、云水的阴阳关系，对此加以和谐的处理。如方圆、横直、点线、刚柔、浓淡、冷暖、轻重、虚实，等等。“山本静、水流则动；石本顽、树活则灵”，所谓山水之静与动、顽与灵，均与云水表现的虚实相关。山水画家如果能从不自觉到自觉地运用这些关系，笔下可如神助，以应无穷。

画家对于中国画的理解，应当将传统的延续发展模式提升到人文内涵层面上来。只有认真演习中国画的理论法则，才能有对笔墨表现形式的认知与把握，这需要画家在艰辛而漫长的艺术实践中取得。画家的一笔一墨都应当向人们述说心灵深处对自然状物认识的情感，必须站在不同常人的视角寻找更符合人性化的元素。中国画是注重“意”和“境”的，尤其强调审美形式中文化内涵的注入，才能将中国画特有的笔墨表现形式发挥到极致，让情感充分地注入到经过取舍、分解、重新组合的意象中去，云水的创造才能形成新的载体，才能成为抒发自我心灵创造的图式。

一、云雾的基本技法

自然界的景物，特别是在山水画中，云的表现占有很重要的位置。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，云烟无不起到了重要的作用。

云有多种，一般有云海、浮云、断云及雾霭。自然界常见的有高山涌云海，深谷起烟云，寒林多薄雾，因此，云雾的画法要根据特定的自然环境而定，下面分而述之。

1. 勾染法

这种方法适合表现流动的云，方法是用淡墨线条勾出云的形状，再以淡墨渲染。画山岭重叠中缭绕曲折的云线条要流畅、凝重而有变化，重在气势。可以纯勾勒法，也可以勾、皴、擦、染综合运用。

(见图1至图4)

图1

图2

图3

图4

2. 烘染法

染，是加强画面效果的一种方法。工笔画及写意画均用，但工笔画用得更多一些。染可分为勾染、烘染两种。烘染是对物象轮廓所做的一种明暗效果的补充，写意画的烘染一般都是和皴染、点染结合，它是一种见笔触的染法。一般有湿染（先在被染处上一遍水）和干染两种，而干染的笔触效果更易保留下来，使画面更具有张力。

此法为用水墨湿染烘出云块或云层的方法。即先将纸喷湿，而后由浅至深地将云形反复渲染而成。画时应特别注意云形的变化以及云层的深度，要表现出云的轻飘、浮动、弥漫的感觉。也可以利用丛林或山石来衬出云块，画的时候既要保留树石的实处，又要画出云块的自然形态之美。（见图5至图8）

图5

图6

图7

图8

3. 擦染法

擦是皴的继续，是皴的补充，其目的是让画面效果更加浑厚。皴、擦的区别在于：一个要见笔触，一个不见笔触。一般作画时擦不单独使用，可以和皴相互交替，但实际上往往很难把这两种程序分开。（见图9至图12）

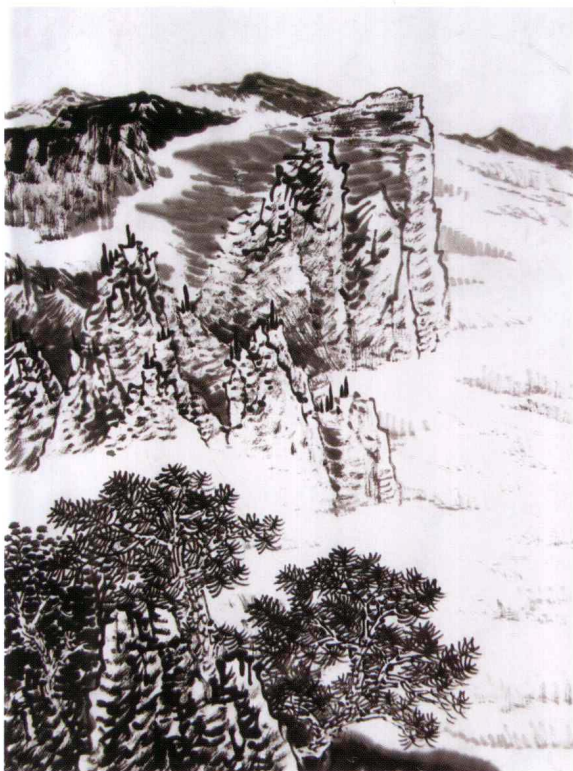

图9

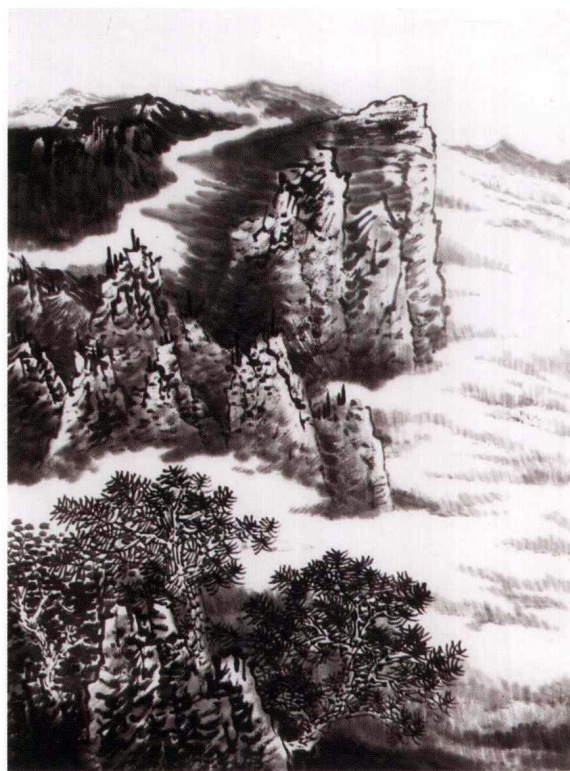

图10

图11

图12

4. 留白法

要以白当黑，注意云形。营造烟云起伏的动感与气韵。大自然的烟云是变化多端的，要表现出流动感。（见图13至图16）

图13

图14

图15

图16

5. 接水法

用笔蘸水在色彩晕迹的边沿将云形晕化，引导彩墨继续扩散，使晕化的色彩在云形的相接处渐渐减淡，以表现出云气的飘渺之感。（见图17至图20）

图17

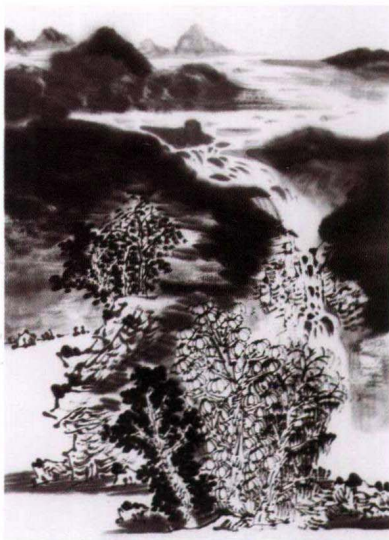

图18

图19

图20

6. 撞水法

在彩墨未干的基础上，在湿润的彩墨继续渗化扩散的地方加以水冲，将墨或色彩冲开，使其继续向周围扩散，使浓墨重彩在淡水的冲撞下产生自然变化形成云形的特殊效果谓之撞水法。（见图21至图24）

图21

图22

图23

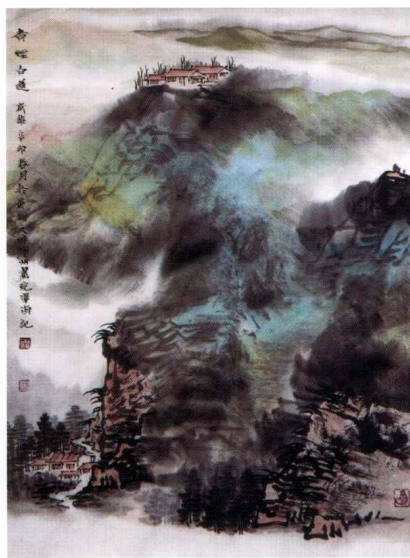

图24

二、水的基本画法

山水画中的水有山泉、瀑布、溪流、河道、湖泊、海涛诸种，均可作为画面的主题，亦可作为点缀。水的形态千变万化，画法也丰富多彩。

水是山水画表现的重要内容之一。山静，有水则灵，有溪则动，有泉则声。水表现得好，对于活跃画面气氛，增强画面的空灵感和神秘感会起重要作用。孔子说：“仁者乐山，智者乐水。”宋·郭熙说：“山以水为血脉，以草木为气皮，以云烟为神形，故山得水而活，得草木而华，得云烟而秀媚；水以山为画，以亭榭为眉目，得鱼钓为精神，故水得山而媚，得亭榭而明快，得鱼钓而旷落，此山水之布置也。”山石树木固定易写其形，而水是流动的，要把水的各种形态画好必须对其细致地观

察研究，对不同形态的水要用哪种技法来表现，是一个关键问题。在山水画中，对于水的表现同样需要新技法来补充和完善传统技法的不足。古人非常重视画水，但表现水的技法比较单一，基本上是用线和空白来表现水的形态。现代画家画水吸取了各种绘画长处来补充传统山水画之不足，采用不同的技法和手段来表现水的灵性、形态和质感。现分类介绍如下：

1. 影衬法

这种表现水的方法是借鉴西画的写实方法，用山石、建筑物树木以及水中的倒影来表现水的静态。水的倒影处先用颜色打底，趁湿多次渲染而成。（见图25至图28）

图25

图26

图27

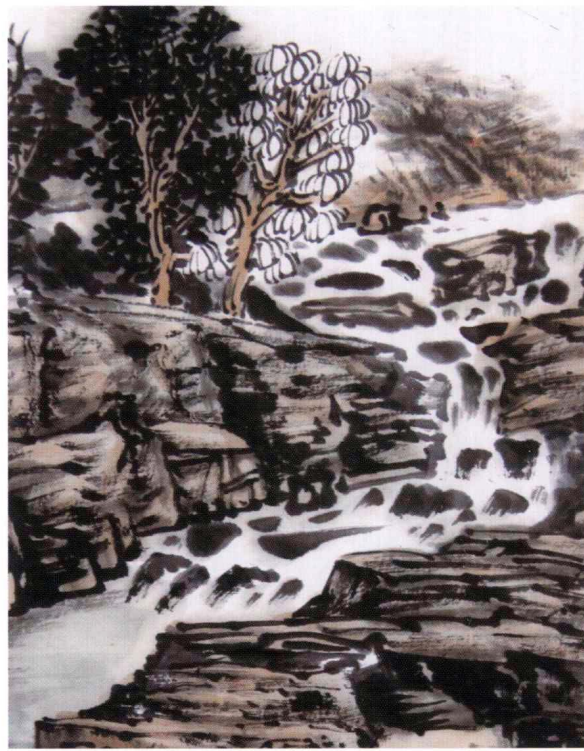

图27 (局部)

图28 (局部)

图28

2. 空白法

此法今古画家皆常用，一般用于表现远景和中景的水。远水无波，因此画河流、潭水时常留空白，即以空白代水。此法常以两岸石壁的暗色衬托并挤出流水的空白，然后在空白处用焦干墨皴擦出水流质感，或用大小岩石用墨衬出水流的去向和流动感。（见图29至图32）

图29

图30

图30（局部）

图31

图32

3. 光影法

为表现水流远近、高低以及瀑布飞流落差的气势，可适当糅进素描塑造形体的方法。这种运用光影来刻画水的方法称为光影法。这种方法画出的水富于变化且生动，更具有流动感和质感。（见图33至图36）

图33

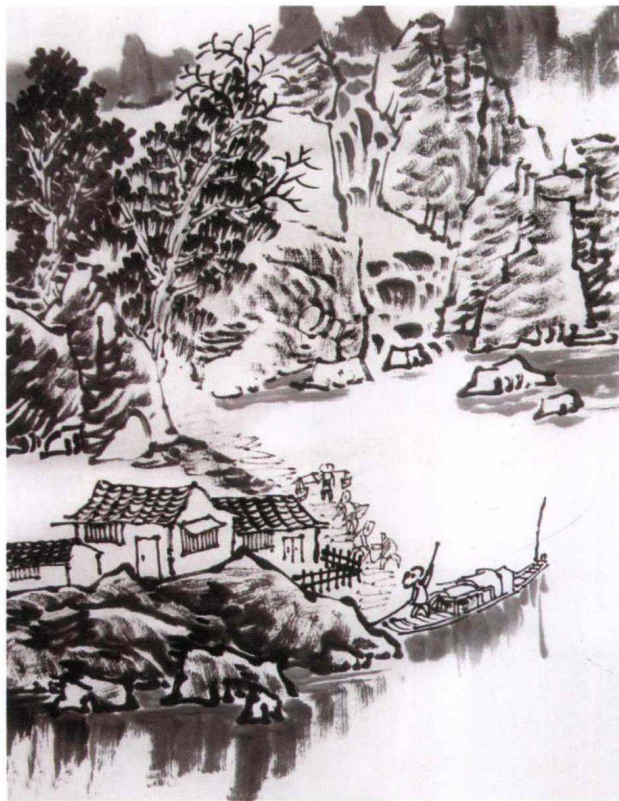

图34

图35

图36 (局部)