

中国画名家技法丛书

云海山水技法全解

钟章法 编绘

天津杨柳青画社

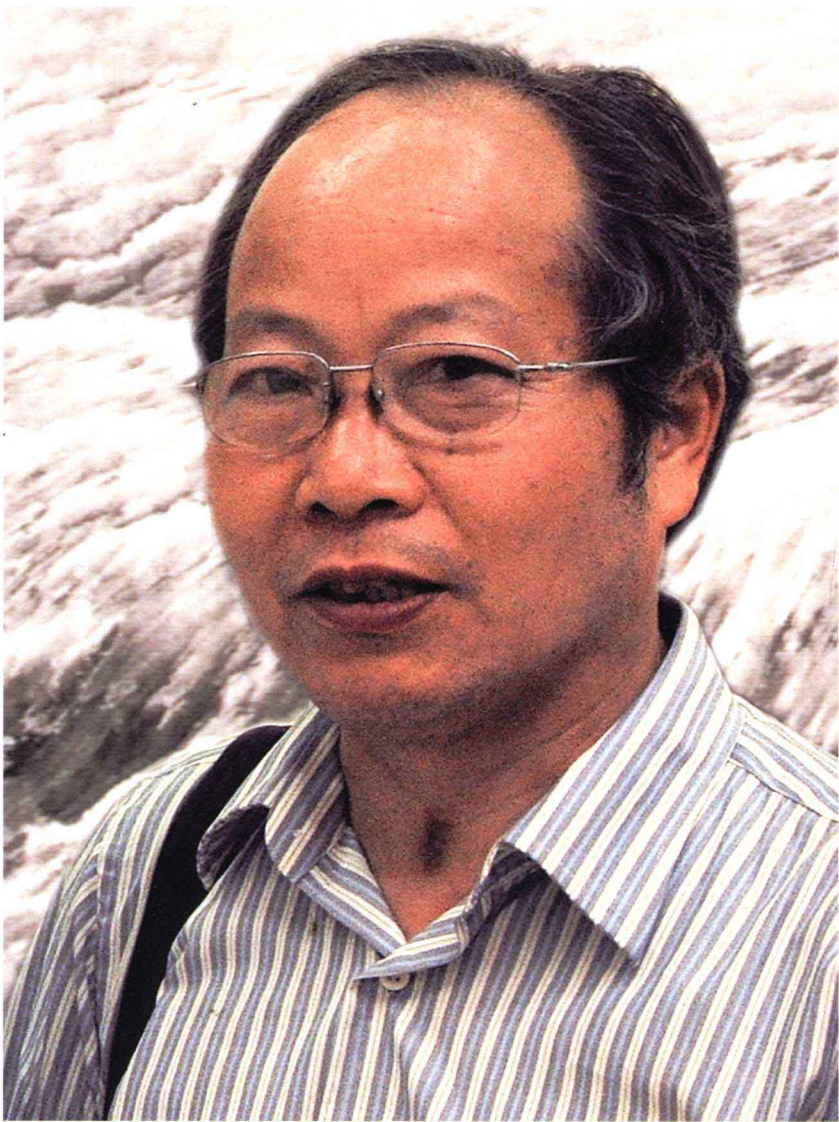
中国画名家技法丛书

云海山水技法全解

钟章法 编绘

天津杨柳青画社

钟章法艺术简历

1948年出生于浙江武义，中国美术家协会会员，以云法造境方式开创了云海山水画、时空水墨画两大系列作品。

2001年在中国美术馆举办“黄海之歌——钟章法水墨云海画展暨学术研讨会”。2010年在中国美术馆举办“云法造境——钟章法作品展暨学术研讨会”。多幅作品被中国美术馆、人民大会堂、毛主席纪念堂等国家级机构收藏。

图书在版编目（C I P）数据

云海山水技法全解 / 钟章法编绘. — 天津：天津杨柳青画社，2012.9
（中国画名家技法丛书）
ISBN 978-7-80738-945-3
I . ①云… II . ①钟… III . ①山水画—国画技法 IV . ① J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第194539号

天津杨柳青画社 出版
出版人 刘建超

（天津市河西区佟楼三合里111号 邮编：300074）
<http://www.ylqbook.com>

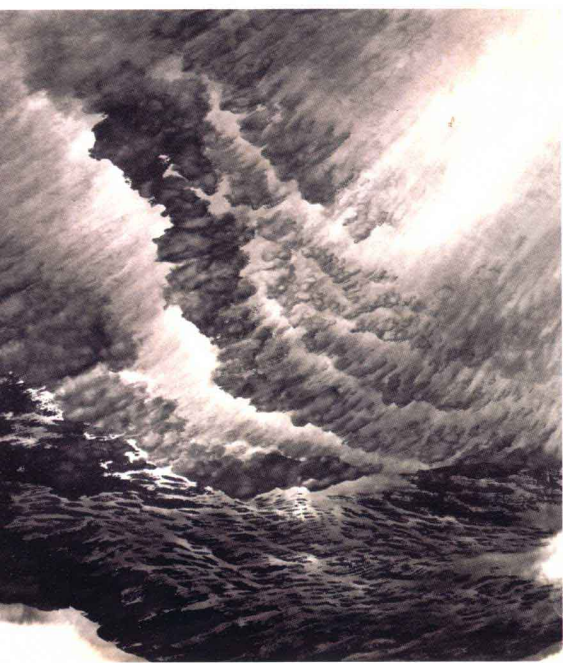
北京锋尚制版有限公司制版 北京蓝图印刷有限公司印刷

开本：1/8 787mm×1092mm 印张：5 ISBN 978-7-80738-945-3

2012年9月第1版 2012年9月第1次印刷

印数：1—4 000册 定价：35元

市场营销部电话：（022）28376828 28374517 28376928 28376998 传真：（022）28376968
编辑部电话：（022）28379182 邮购部电话：（022）28350624

目 录

云海山水画概述	2
画法种类与步骤	6
一、波涛云画法.....	6
二、瀑布云画法.....	8
瀑布云画法图例	10
三、以面拓线画法.....	12
以面拓线画法图例	14
四、留云画法.....	16
留云画法图例.....	18
五、烟云画法.....	20
烟云画法图例.....	21
六、沧浪云画法.....	22
沧浪云画法图例.....	24

七、似山似云似水三位一体画法	26
三位一体画法图例	28
八、勾云画法.....	30
勾云画法图例.....	31

作品欣赏	33
------------	----

中国画名家技法丛书

云海山水技法全解

钟章法 编绘

天津杨柳青画社

云海山水画概述

云海山水画，顾名思义是指以大自然的云彩作为艺术创作的主要元素，用中国画的笔墨语言创作出的具有新内涵和新意境的山水画新样式。它是以“云法造境”创作新方式构建云海山水画和时空水墨画两大系列。

云海山水画以画云为突破口，秉承“云法造境”的艺术创新理念和创作方式，构建了一种独具特色的山水画新样式。与传统山水画相比，云海山水画更能体现大自然的生动活泼的面貌，凸显出天地间一种大演化、大节奏，一种无始无终、大象无形的宏观整体美的艺术境界。

一、开创“云法造境”艺术创作新方式

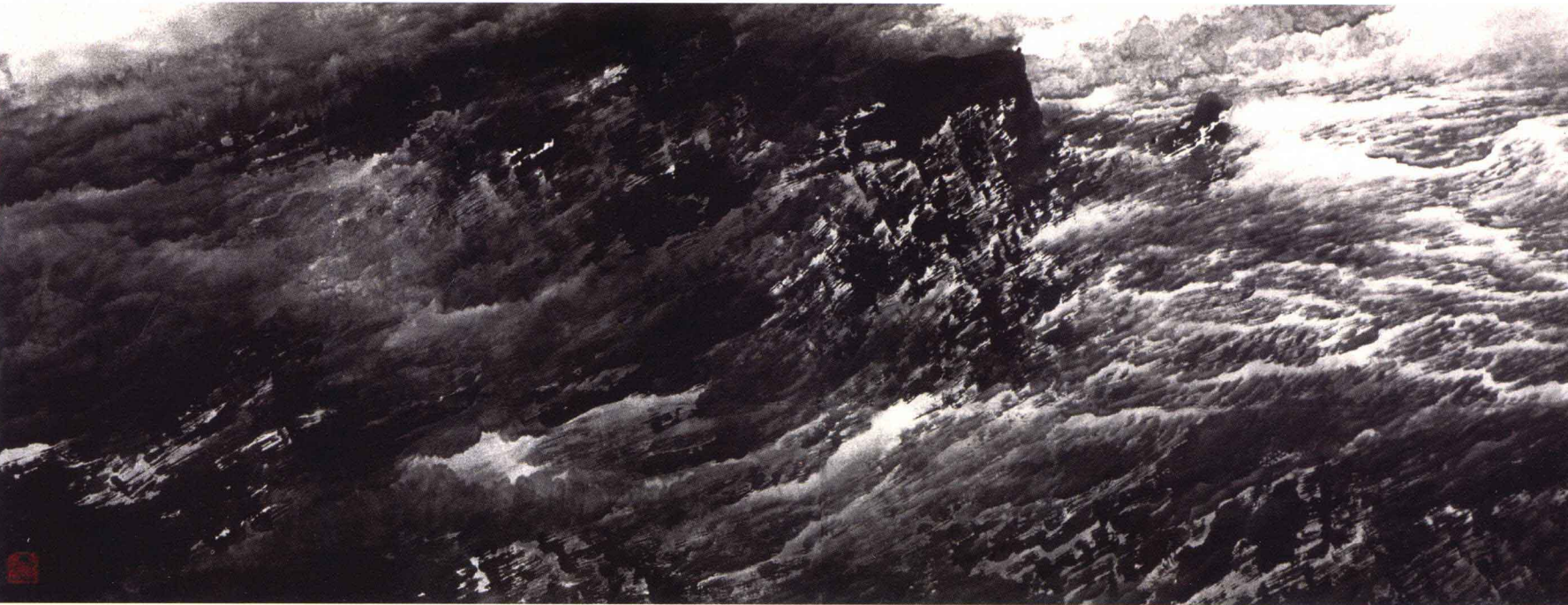
中国山水画是有着悠久历史的传统文化的一部分。艺术家往往以心灵映射万象，代山川而立言，在对自然景观的描绘过程中融入人文精神和个性情感，表达画家对宇宙、社会、人生的感悟。中国画的创造应该来自于大自然，来自于传统。离开大自然与传统，根本不可能有任何真正的创造。

众所周知，山水画是以大自然景观作为主要描写对象的中国绘画形式，而构成大自然的主要物体是天和地。大地上的山川、大海，天空中的星辰和云海，它们在生生不息地演化中传递出形态各异、内涵丰富的美的信息。它们既给人类提供了生存的空间，也给人类的精神文化——艺术创作提供了取之不尽、用之不竭的源泉。云是大自然中一种重要的存在物。它变幻莫测、气象万千，大气磅礴、势若海岳，吞吐自若、包容万象，比山川、草木更能产生运动的美感，更具象征意蕴，也更容易打动人心，激起人们情感的共鸣。但一直以来，山水画未能把云彩作为创作主体来表现，仅仅把云彩作为依托在山岳、江河、树木等物体之上的辅助物来处理，或是在画面上留出空白让人们去想象，这是一种遗憾。

开创“云法造境”创作新方式，就是以“云法造境”的艺术创作观念，构建一种独特的山水画创作新方式，创造出真正来源于生活、又高于生活的具有原创精神的艺术作品。以“云法造境”构建云海山水画，就是采用“云法造境”的创作观念和创作方式，糅合传统山水画的表現方法，比如山石、树木技法等，将大自然中气象万千、变幻莫测的云彩，通过提炼、强化、烘托、提升为艺术创作的主要元素，并以此为中介，整合大地、山川、湖海等一切景物，使之协调于云彩运动的主旋律，将天空与大地连成一个有机整体，从而展现出大自然的生动活泼面貌，凸显天地之间一种大气象、大节奏、大演化，一种大象无形、无始无终的宏观美感和精神境界。

二、以“云法造境”构建云海山水画新样式

“云法造境”创作新方式在云海山水画中的具体运用，首先要突破以往一直在沿用的创作方式，树立起以云彩作为构成作品主体的创作方式。比如，传统山水画基本上是以山川、树木作为构成画面的主体，大多采用高远、深远、平远，或S字型、Y字型、C字型等布局构图方式，并以此为基础，安排山川的脉络位置、大小以及它们之间的起承转合变化，再配以山石、草木、屋宇等，形成分合、对比、呼应等关系来营造内容和意境。而“云法造境”创作新方式，与传统山水画的创作方式拉开距离，恰恰是以云彩作为构成画面的主体，以云彩的升腾、曲伸等运动变化的气韵神采来统领画面的主旋律，将传统山水画中的山川、树木、屋宇等物体作为画面的陪衬或辅助的宾体，使其协调、统一地融入于云海山水画的整体艺术效果之中。运用经过提炼出的多种能体现云彩美感的表现技法和提升、强化、烘托、提炼等艺术手段，凸显张扬大自然的運動美感。

1. 以“云法造境”开拓云海山水画的表现空间

云彩作为大自然的重要组成部分，其形体千姿百态，是艺术创作取之不尽、用之不竭的宝藏。可以说，大地上的大部分景象，都可以在天空云彩的演化中找到更加生动活泼、象征性强的理想对应形态，古人就有“夏云多奇峰”之句。云彩蕴含的美的信息是非常丰富的，而且通过云彩还可扩展至天地之动静上下、日月之阴阳盈亏、太空之神奇变幻、宇宙之无穷绵延。这些正是美术史留给当代艺术家的广阔表现空间。

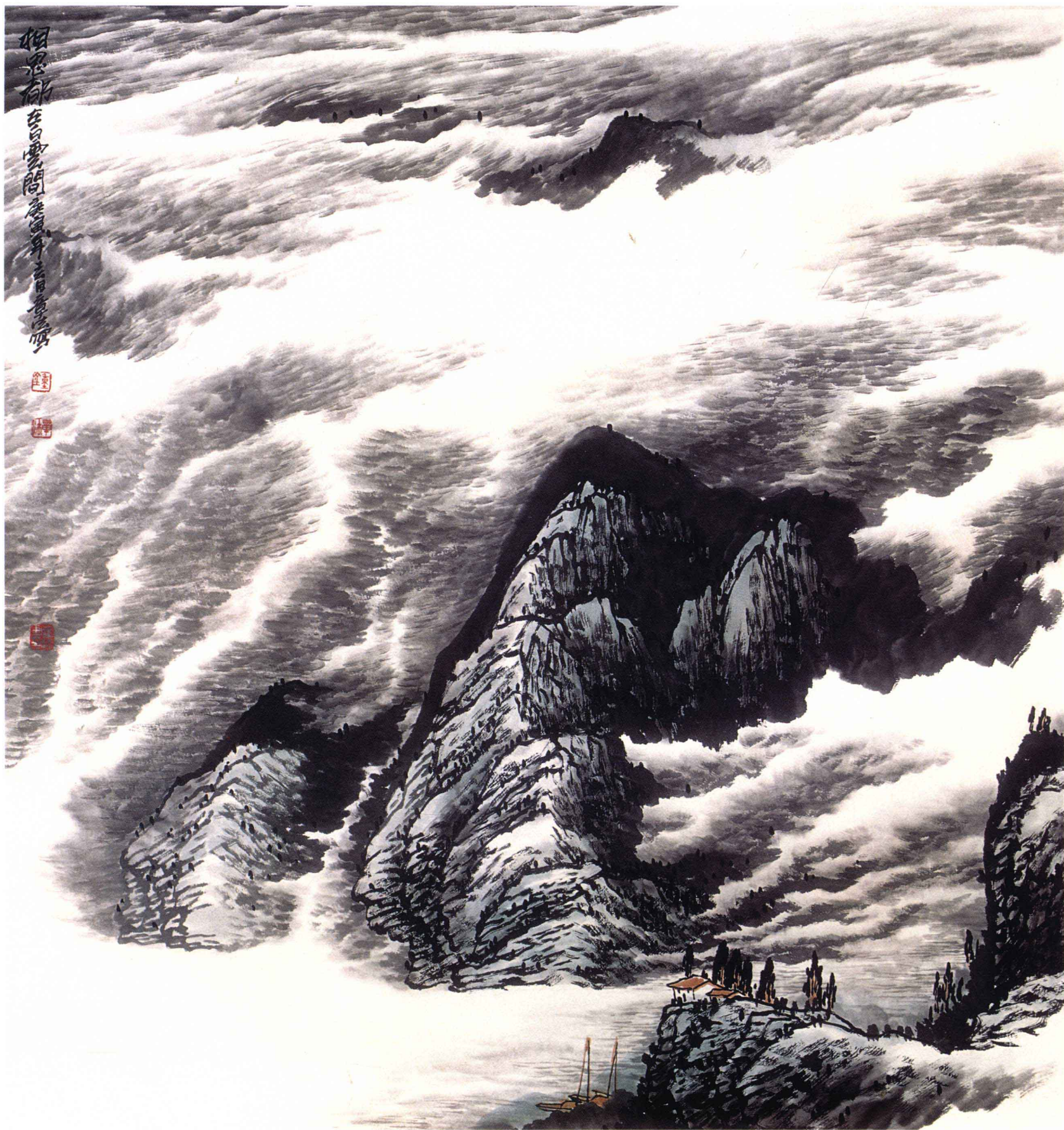
云海山水画扩大了山水画表现大自然以山水为主的传统取材范围，将大自然中的云彩提升为艺术创作的主要元素，融传统山水画的表现形式于其中，通过凸显、张扬云彩的运动神韵，描绘大自然中丰富多彩的云彩奇观，展现大自然的宏观整体美，进而达到表现宇宙时空神奇演化的目标。因此，云海山水画通过云彩表现为中介，将中国画的表现扩展到对宇宙时空大自然宏观整体美的表现上，丰富、拓展了中国画的题材内容和表现空间。

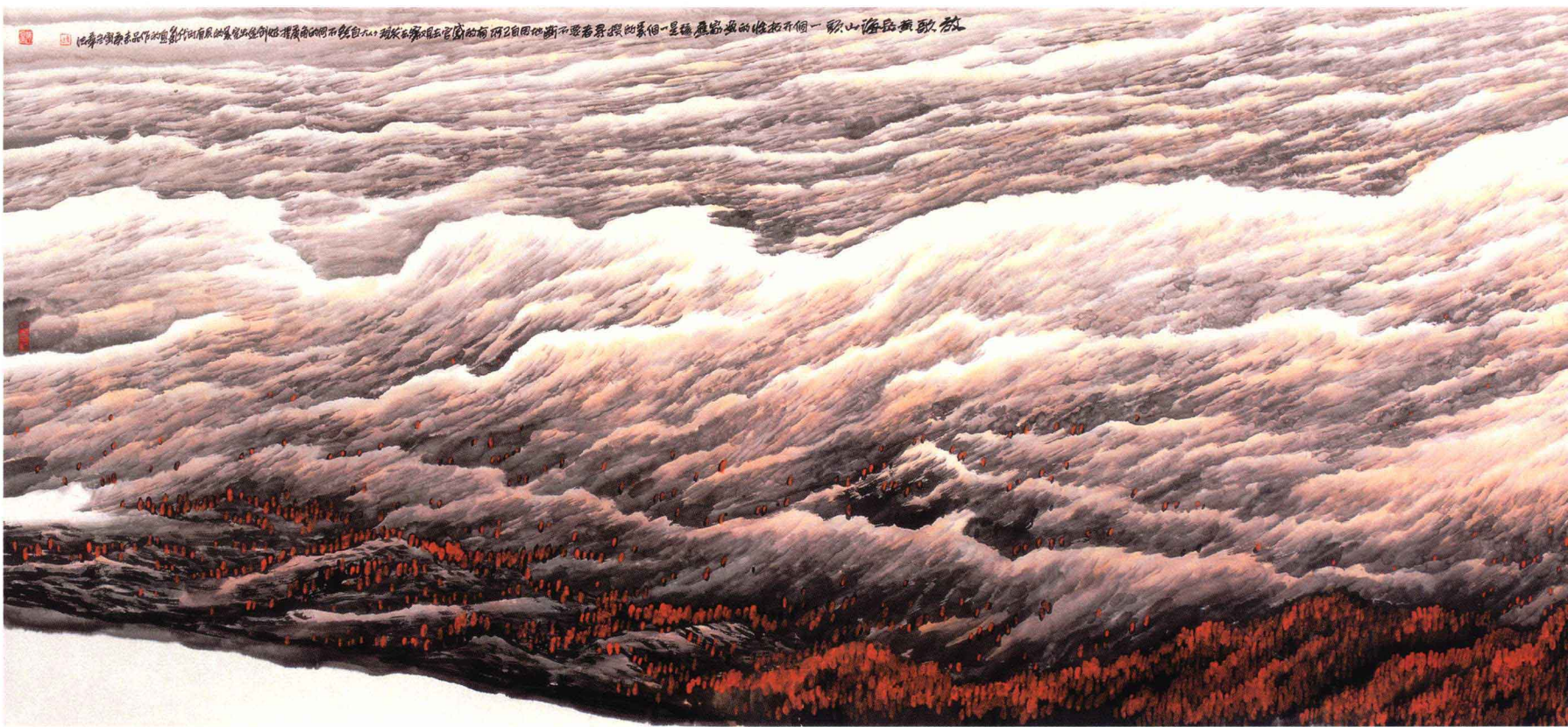
2. 以“云法造境”提炼云海山水画的表现新技法

通过“云法造境”课题的深入探索和“云法造境”创作新方式的实践，逐渐提炼创造出表现不同气候环境下所生成的不同云彩的表现技巧，来进一步拓展中国画的笔墨精神。

云彩是大自然中一种变幻莫测、虚实相间的物体。它的生发、升腾、变幻，也都有一种规律性，随着一定的运动向度展开。大自然中的云海由于受地理、环境、气候的影响，会出现不同的形态。如果人在云层上面或者在飞机上看云海，那一望无际的云正像大海的波涛，一浪高过一浪。云海的形态像大海，它的质感又像棉花一样柔软。这就找到了表现云彩的一个突破口。可以采用刚柔相间的办法，把虚无的云彩与有质感的大海联系起来，赋予云彩以强烈的质感，而不必把云彩画成柔绵的形体。为云而画云，画出来的东西缺少质感，不免流于俗气，而且也不符合中国画的笔墨精神。云的表现方法，概括起来就是：先刚后柔、以刚带柔、刚柔相济；先浓后淡、先重后轻、浓淡互溶；先线后面、以线拓面、线面交融。这种表现方法也可归纳为：大胆落笔、逐渐生发、细心收拾；先干后湿、虚实相间、以山带云、以云带水、似山似海似云浑然一体。在此基础上再细分出如瀑布云、波涛云等具体的不同技法。

画法种类与步骤

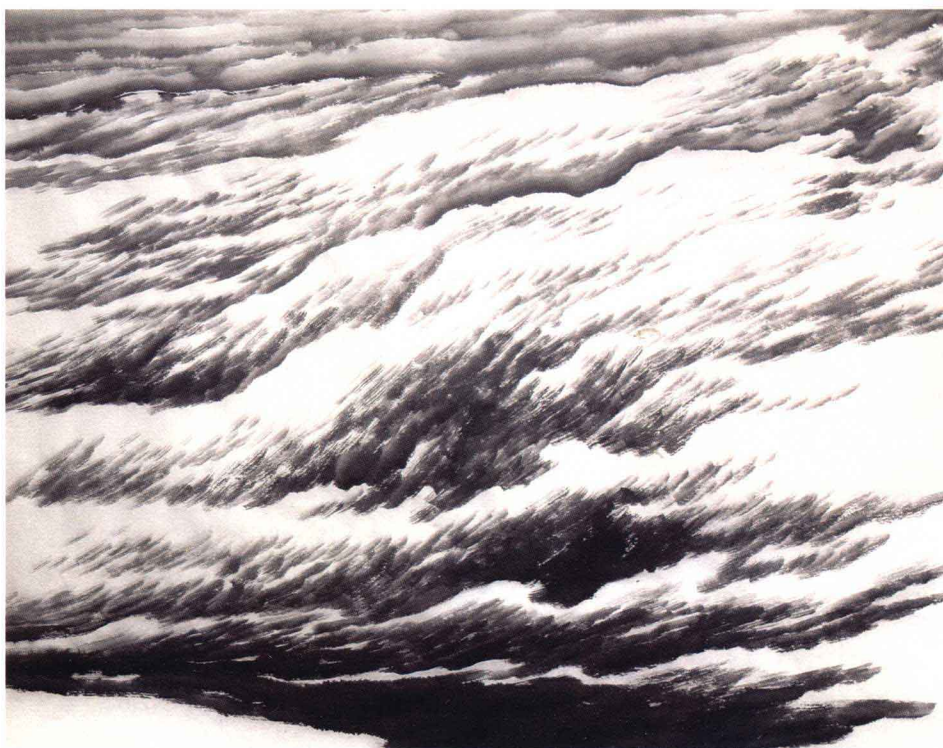
一、波涛云画法

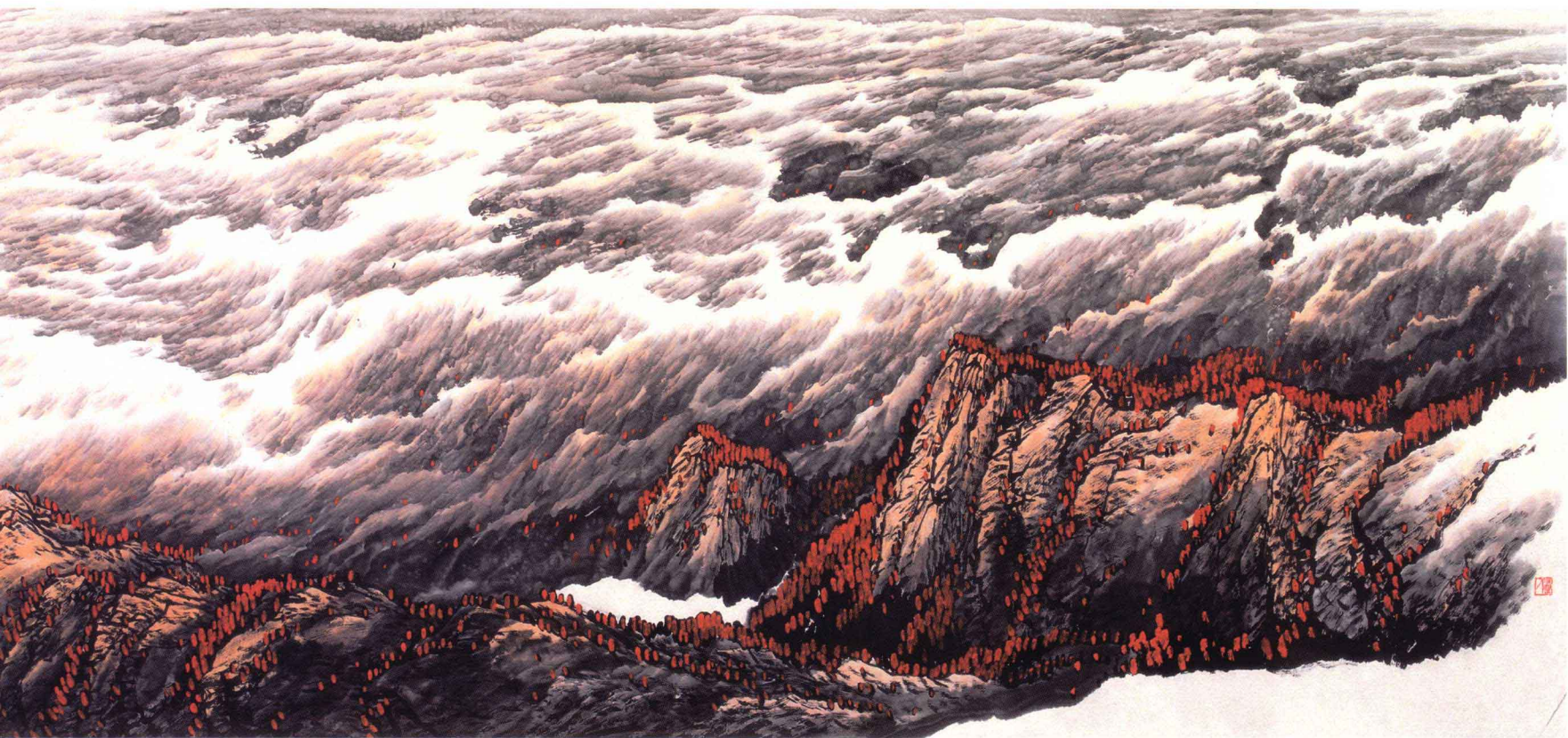
波涛云是大自然中经常出现的一种云海，其形如大海波涛，极富动感，这也是云海山水画营造独特意境的一种主要形式。

步骤一 用浓墨大笔触勾画出云涛形体结构中最浓重的部分，形成画面的大体骨架。

步骤二 在已有云涛大体结构基础上逐渐生发，层层推进，达到云涛一浪高过一浪，浪接天边，看似大海但又是云海的效果。

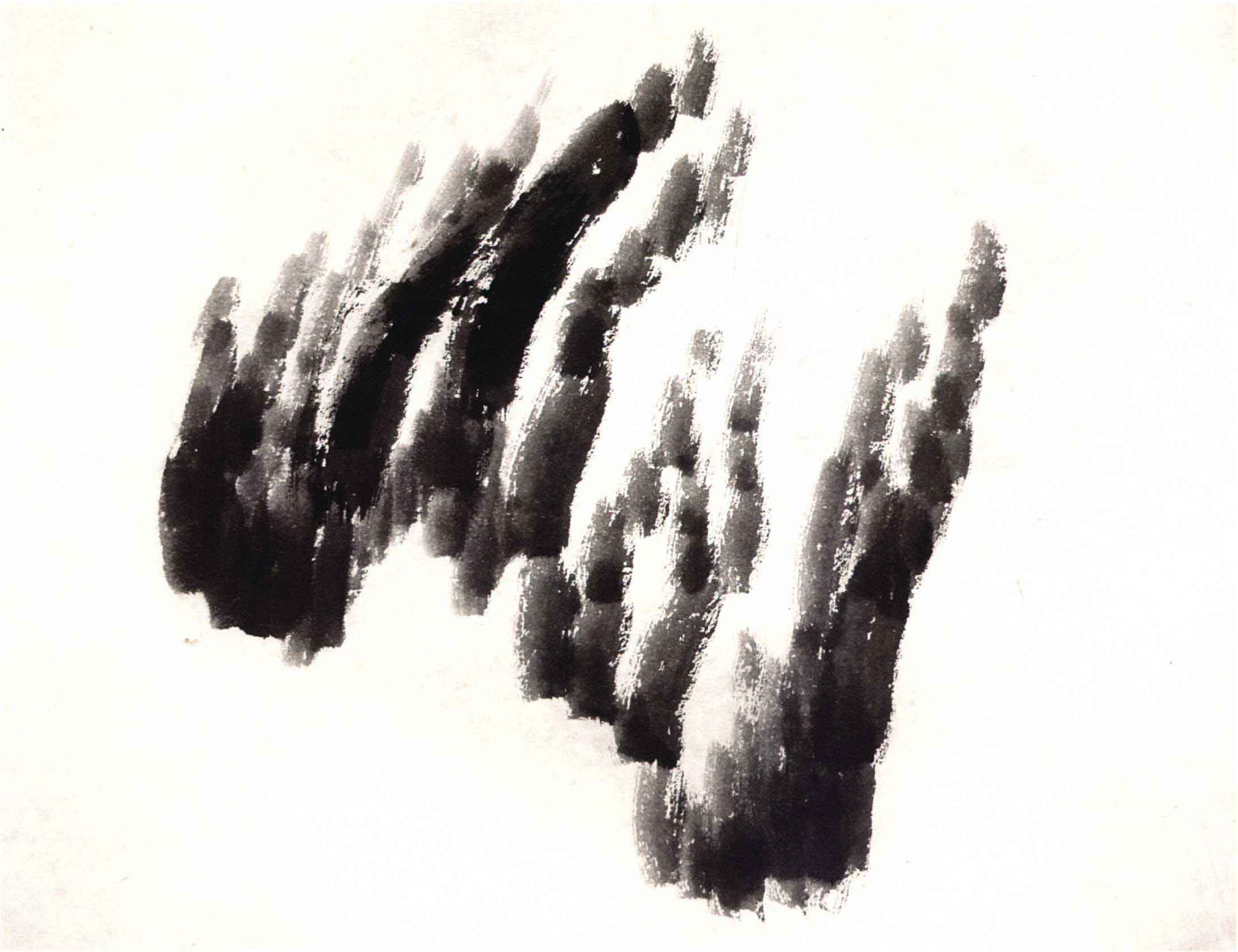

步骤三 最后用淡墨反复烘托、渲染，上色，强化浓淡层次和立体效果。

二、瀑布云画法

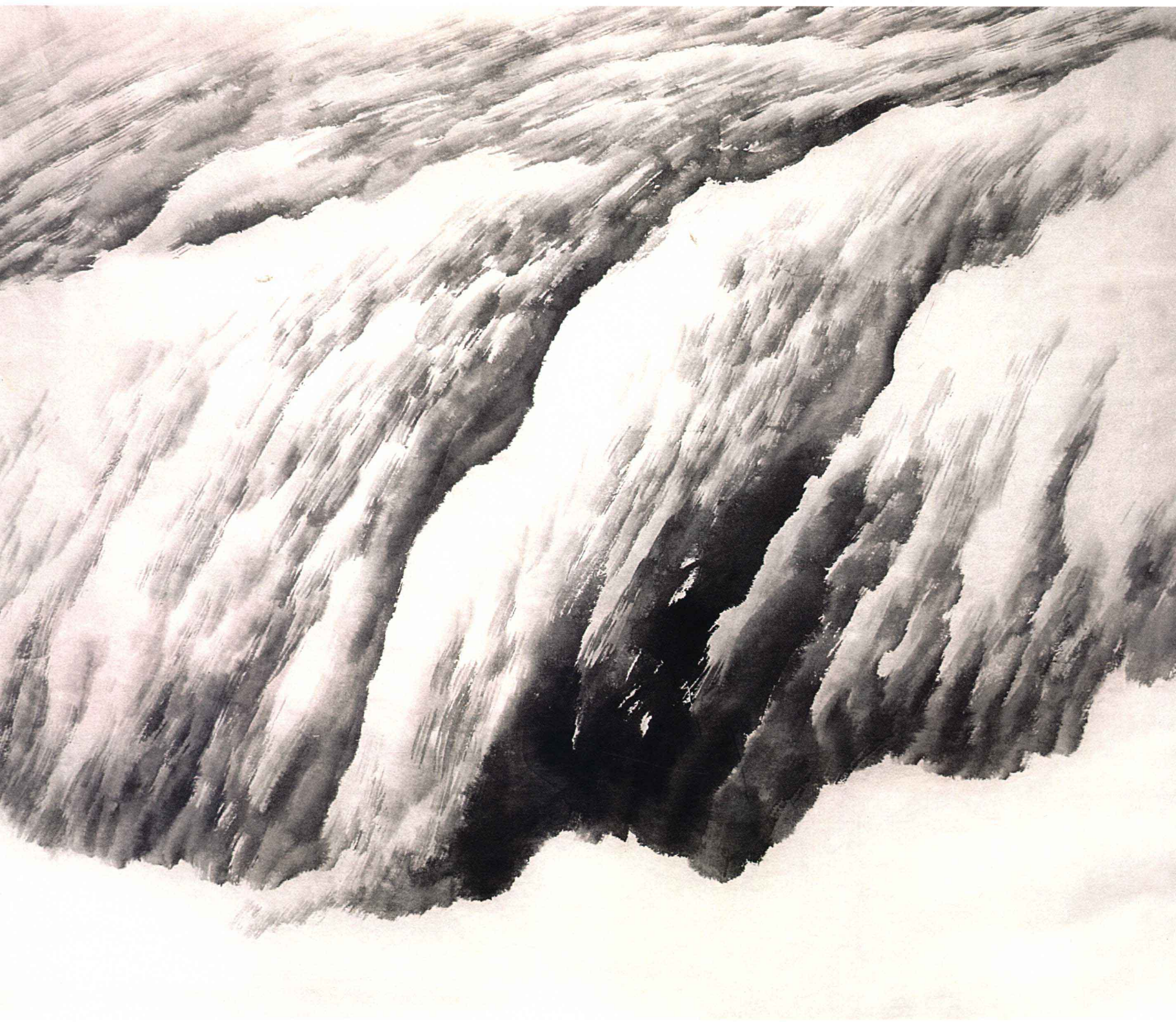
瀑布云的出现，是受特定自然环境和气候条件的影响，如山峰、山势的阻挡等而形成大面积的云海往下流泻的一种景象。它的流动气势神韵非常接近大瀑布，所以被称为瀑布云。黄山、庐山等地就经常有这种云海的出现。瀑布云的形体结构像瀑布，它的画法可以参考接近画水的方法，但要把握适度，不能完全像水，要凸显出云的漂浮感。画的笔势以斜笔为主，在此基础上反复皴擦、渲染、烘托，以达到干中有湿、浓淡适度、似水似云，凸显出天地间一种无始无终的大演化、大节奏。

步骤一 用侧锋重墨画出瀑布云在画面中最深沉浓重处的形体。

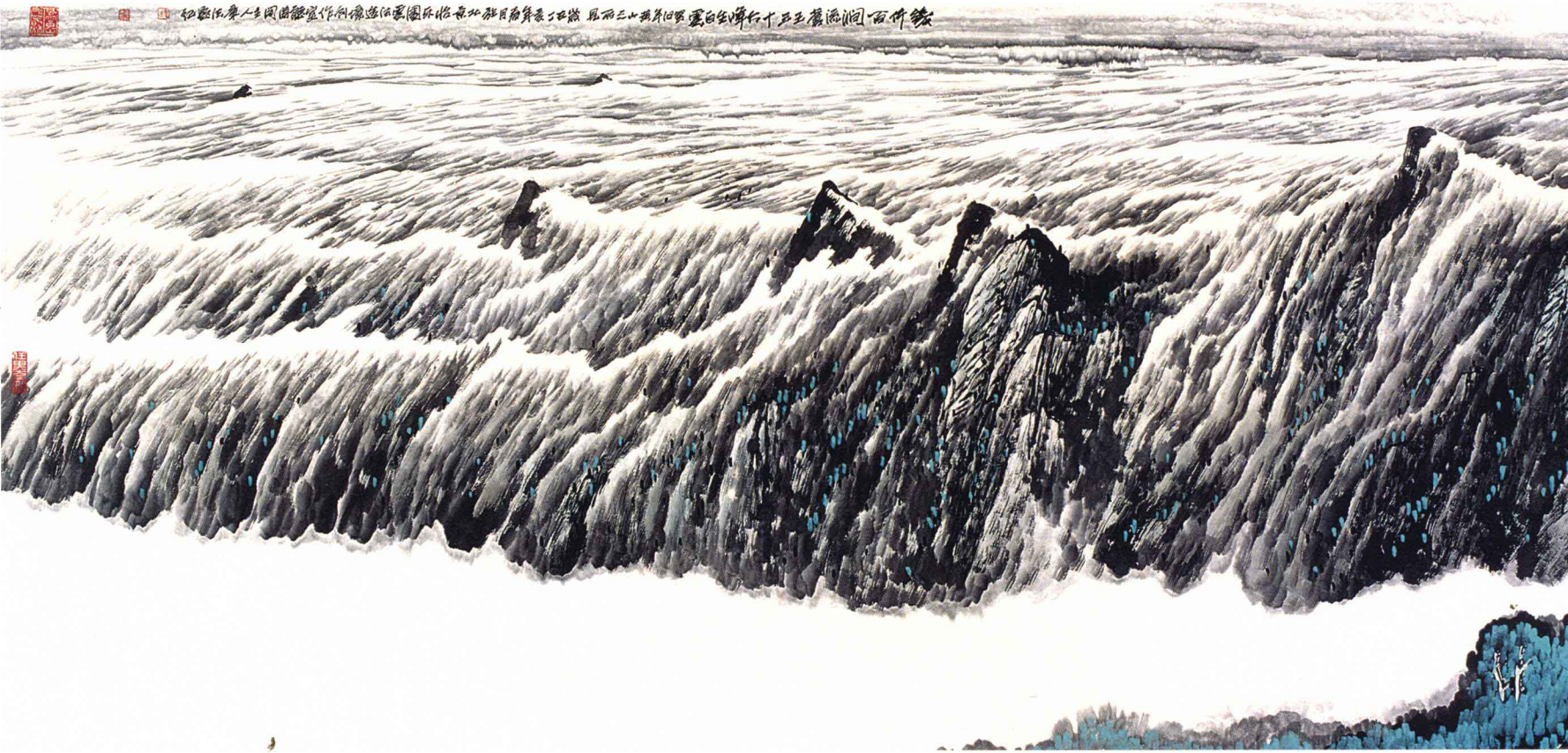

步骤二 根据瀑布云的走势，以浓淡相间的笔墨画出各个立体结构块面，形成瀑布云的大体形态。

步骤三 在大体形态确定后，根据瀑布云的远近厚薄用淡墨反复地叠加，达到形体变化丰富、画面效果满意为止。

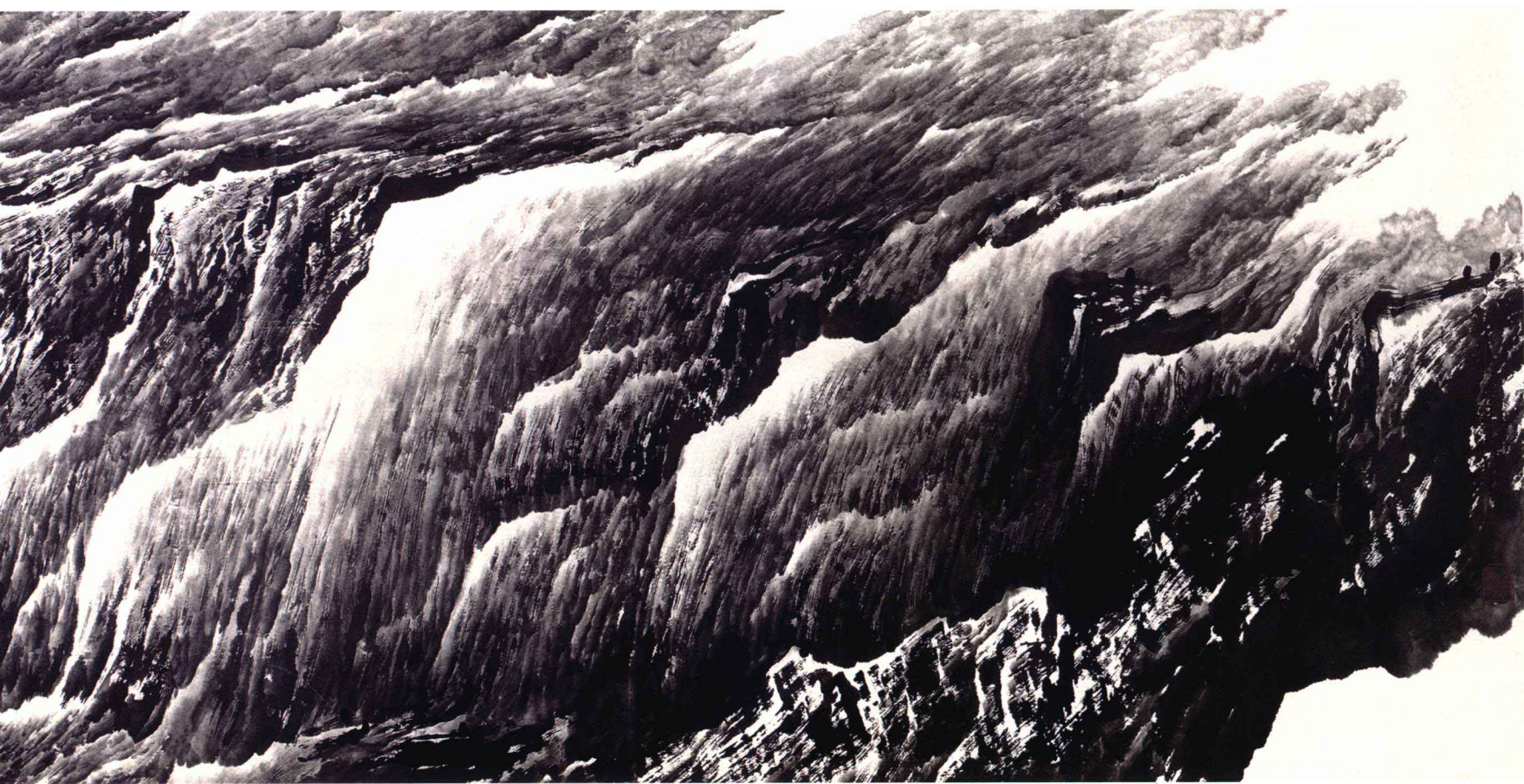
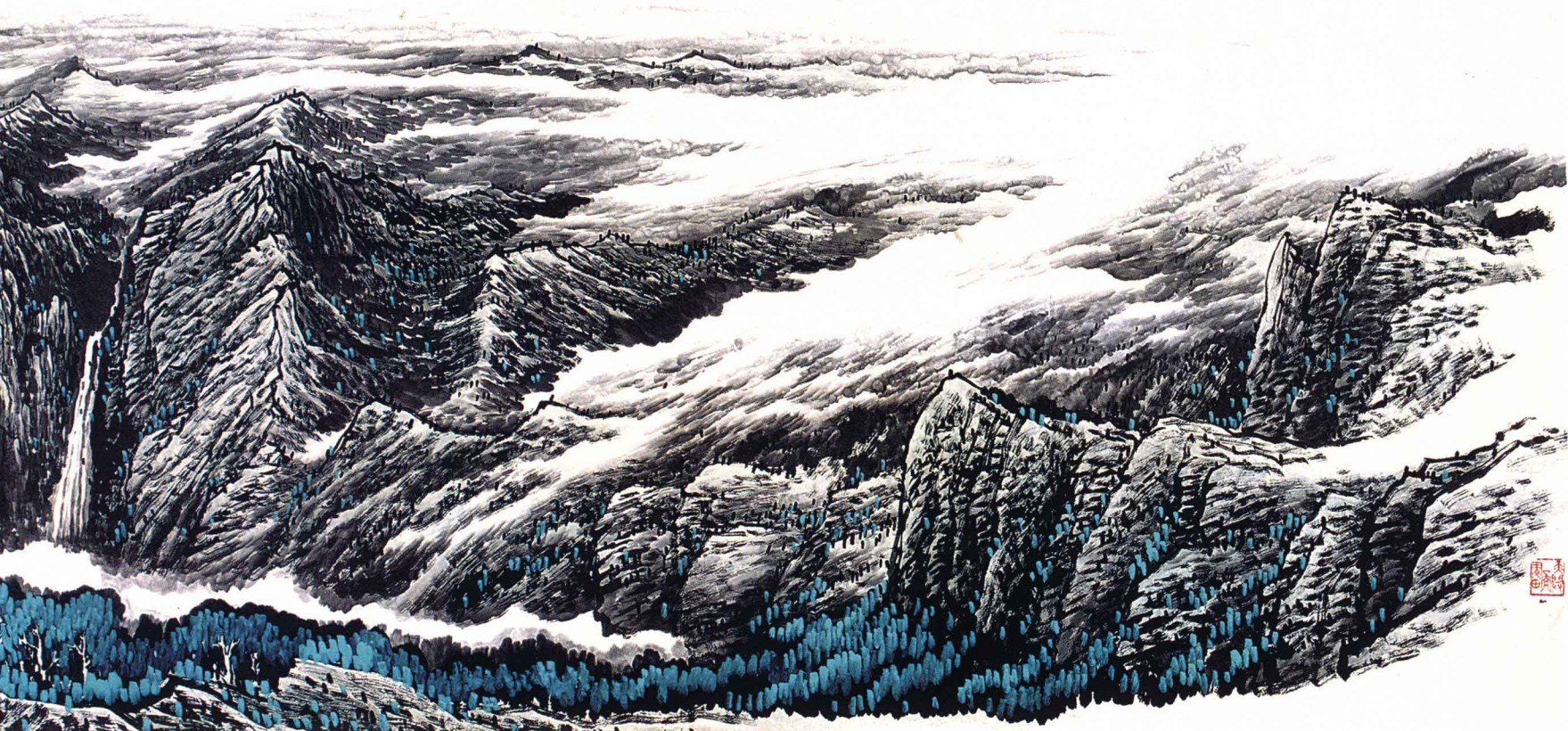
瀑布云画法图例

几千百涧流苍玉 三十六峰生白云

无尽的乐章

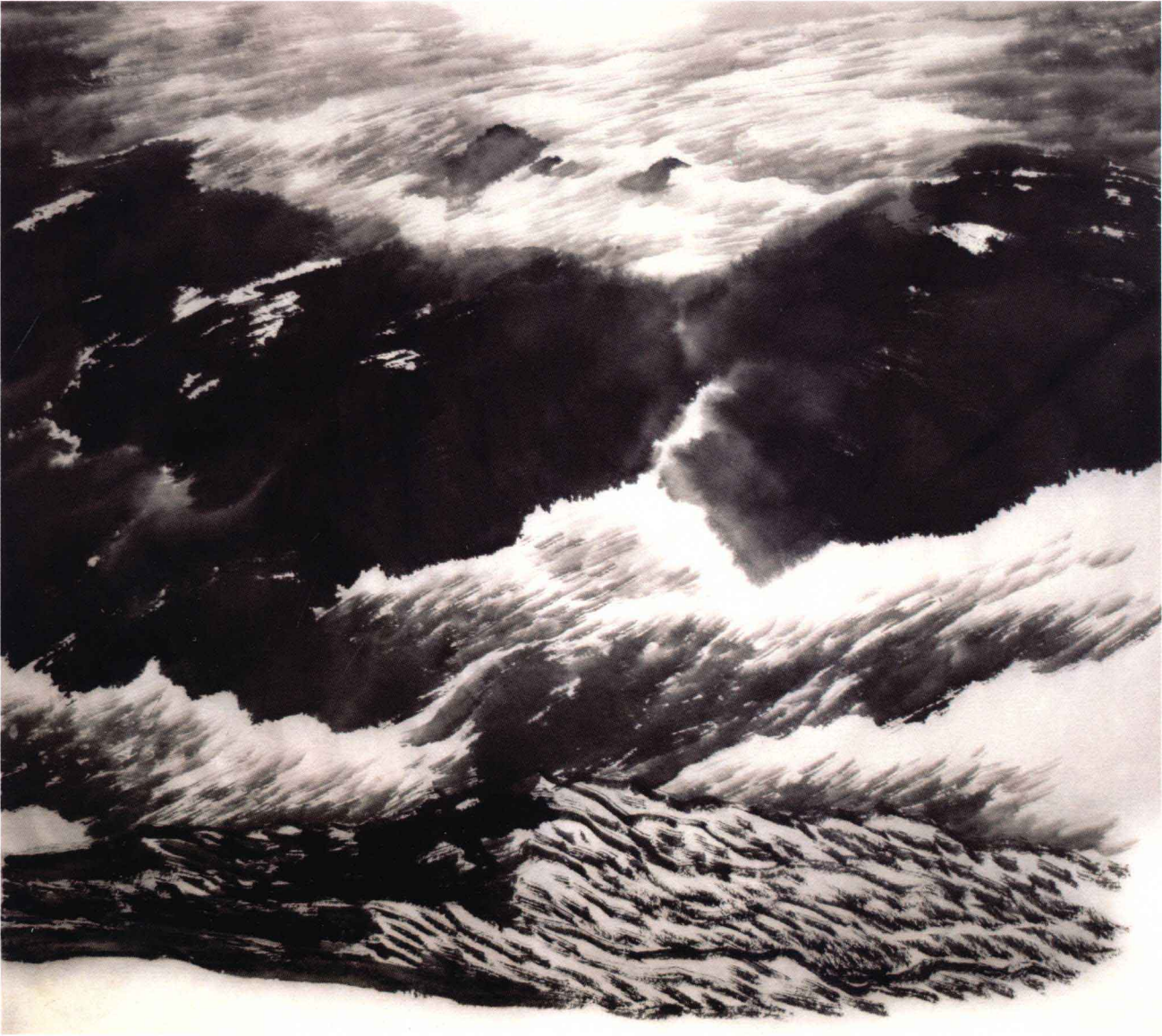

三、以面拓线画法

点线面构成是中国画写意的主要手段。浓墨大笔触的叠加可以形成浓淡相间的块面，适合于大片云彩的表现。小笔触线条的穿插可以与块面形成虚实疏密对比，适合于云彩飘动形态的表现。以面拓线的画法要注意把握块面中的墨韵变化，线条的疏密节奏，使画面呈现深邃而生动的效果。

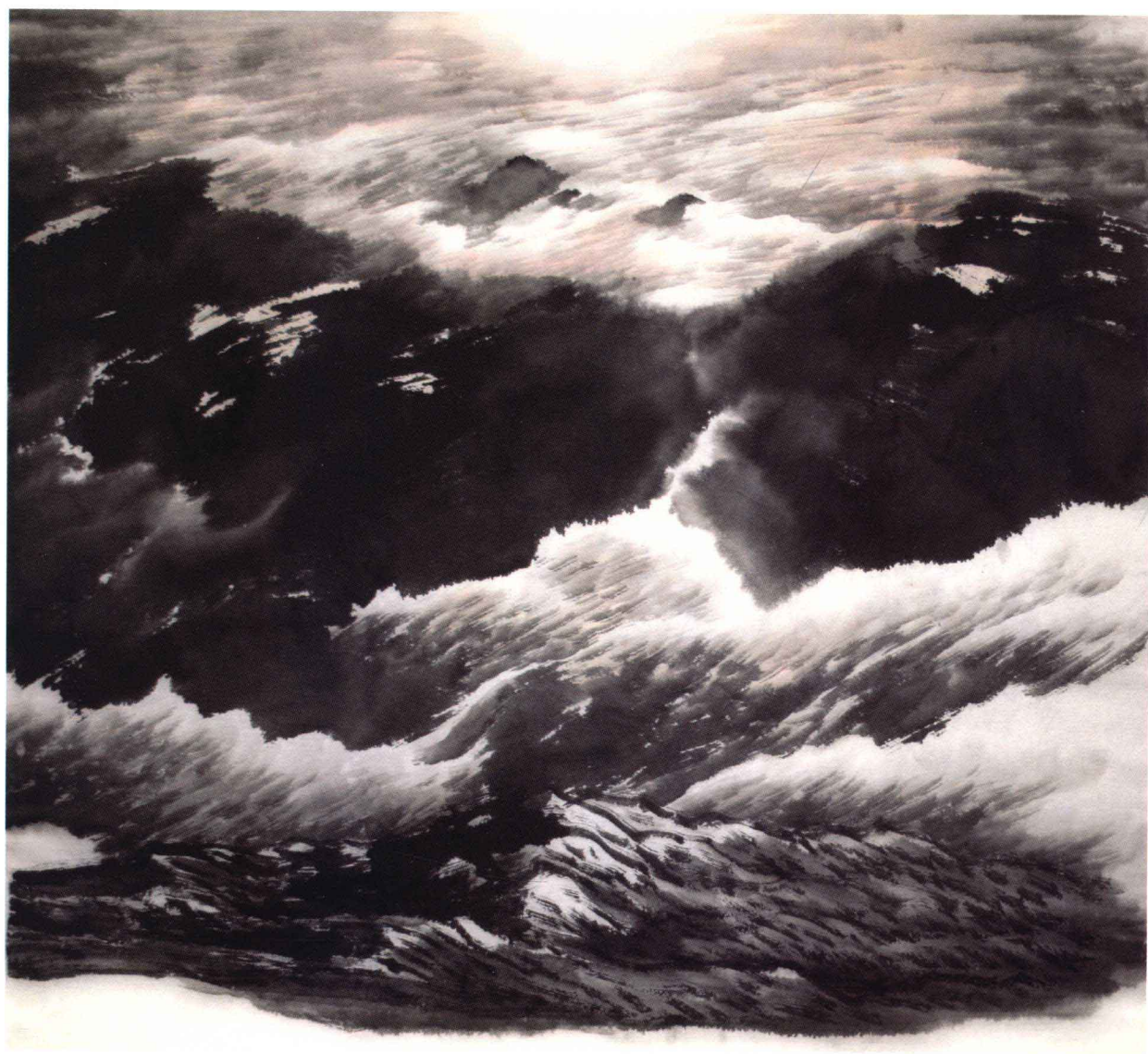

步骤一 先以浓墨大笔触画出在画面中居最深层次的乌云的形体，再勾勒出山坡的大体结构。

步骤二 在已有基础上逐渐生发、层层推进，用小笔触细心勾勒出作品的细部，注意山云之间刚柔浓淡的过渡。

步骤三 用淡墨烘托、渲染、上色，整理形成完整的画面。

步骤四 继续完善画面，最后，在适当的位置题款钤印。

