

仁美大学堂·系列教材(视频教学版)

中国山水画技法教程

云水篇

白崇然 著

零基础山水画
入门教程

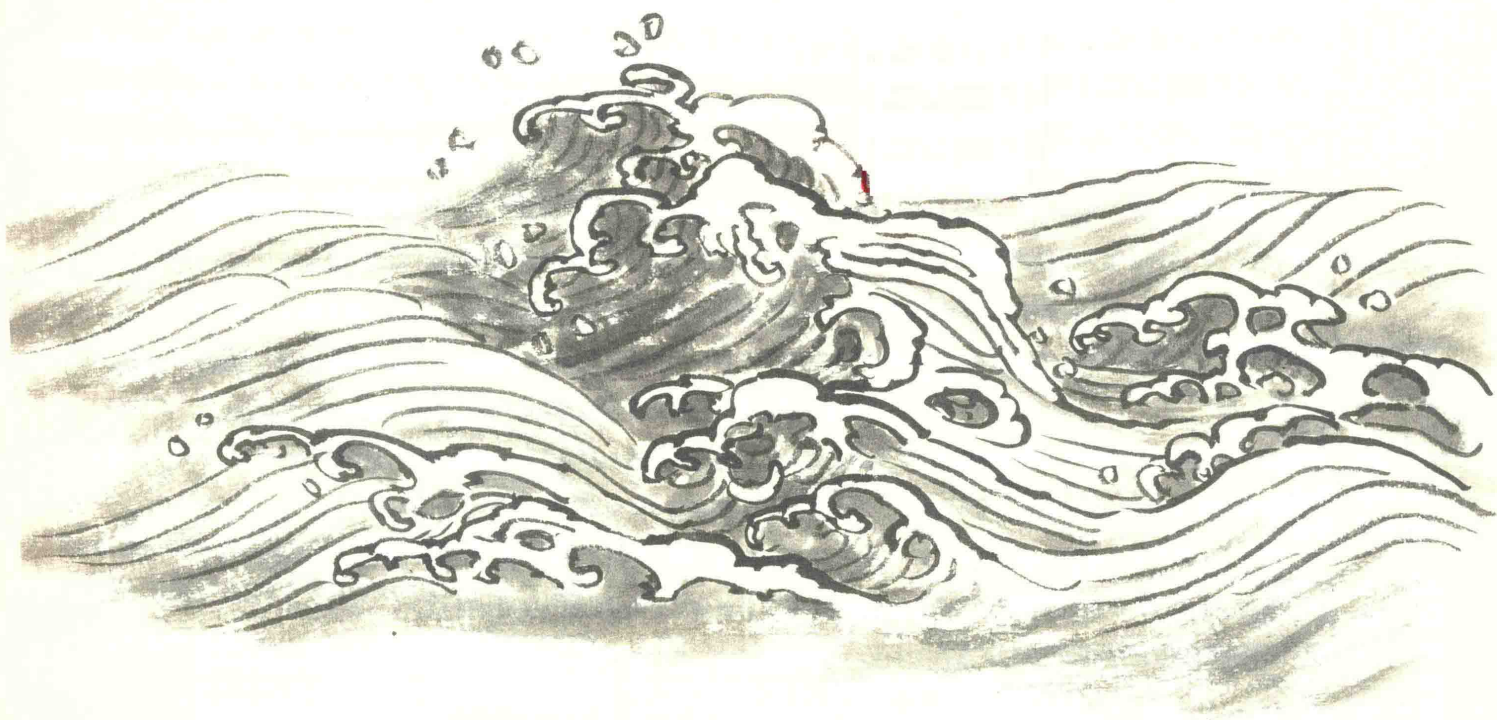
配套同步课程
精讲视频

华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

中国山水画技法教程

雲水篇

白崇然 著

 华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

仁美大学堂 ● 系列教材

图书在版编目(CIP)数据

中国山水画技法教程·云水篇 / 白崇然著. — 北京: 华夏出版社, 2019.1
ISBN 978-7-5080-9548-6

I. ①中… II. ①白… 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(2018)第174623号

中国山水画技法教程：云水篇

作 者 白崇然
策 划 陈振宇 张 平
责任编辑 黄 欣
责任印制 韩京心
美术编辑 殷丽云

出版发行 华夏出版社
经 销 新华书店
印 装 北京利丰雅高长城印刷有限公司
版 次 2019年1月北京第1版 2019年1月北京第1次印刷
开 本 889×1194 1/12开
印 张 5
字 数 36千字
定 价 65.00元

华夏出版社 网址:www.hxph.com.cn 地址:北京市东直门外香河园北里4号 邮编:100028
若发现本版图书有印装质量问题,请与营销中心联系调换。电话:(010)64618981

出版说明

网络教学是科技发展到今天的一项新技术,它比电视教学更便于收看。读者可以不受时间、地域的制约,随时随地打开手机进行学习。为了配合仁美大学堂网络书画教学的热播,我们特邀请参与仁美大学堂授课的各位书画名家合作编写了这一系列教材,给大家提供案头学习、欣赏与临摹的机会。

网络书画教学可以满足基本技法的过程演示,但书画的学习更重要的还有读画与临摹。我们把老师们的更多精品力作编辑出版,供大家学习和欣赏,这是对网络教学的很重要的补充,希望本套系列教材能对广大书画爱好者和仁美大学堂网络学习的同学们有所帮助。

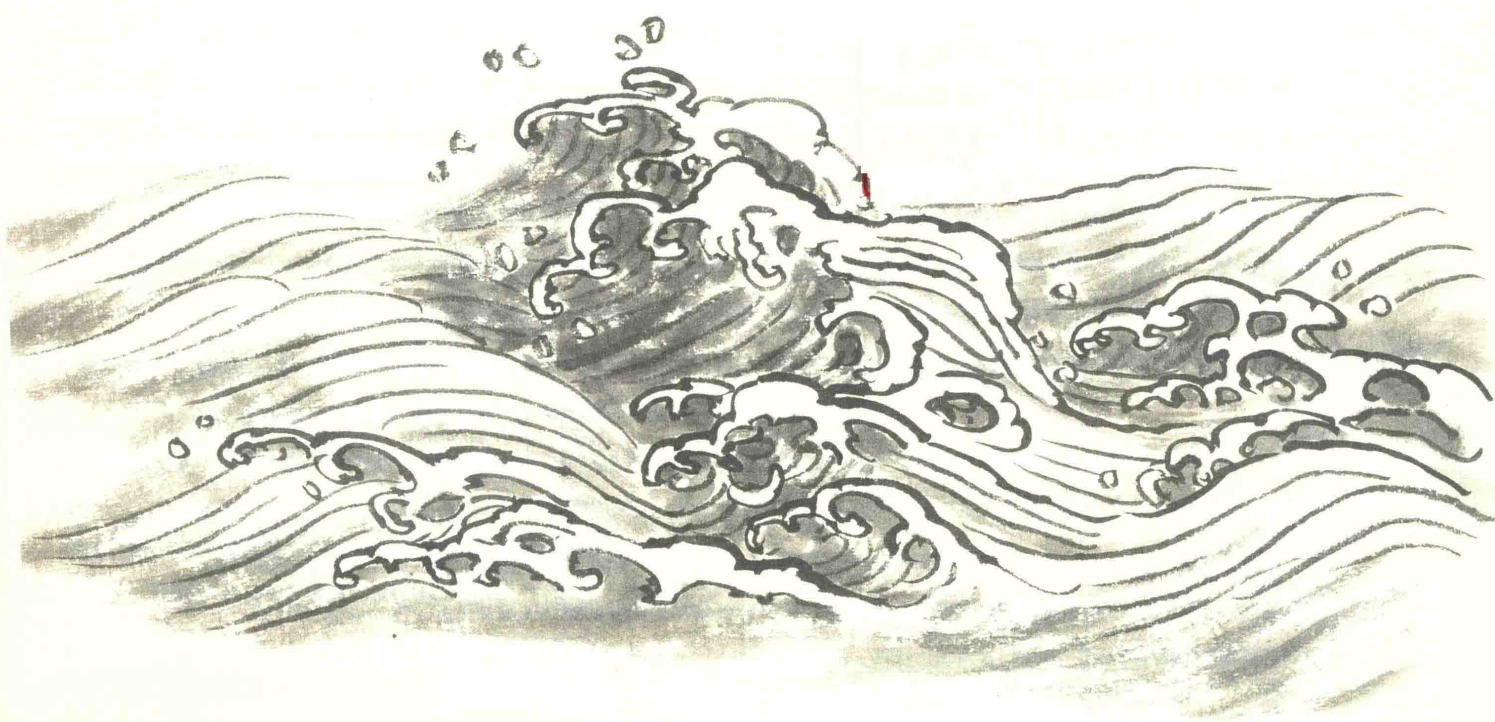
本系列图书配套视频观看流程如下:

- 第一步:扫描本书封底“仁美大学堂APP”二维码,下载并用手机注册;
- 第二步:登录APP,点击首页右上方“扫一扫”按键,扫描书中课程二维码;
- 第三步:刮开图书封底激活码涂层,根据提示输入激活码。激活成功后,即可不限次数观看本书全部课程视频。已注册账号可直接登陆网页版(www.renmeidaxuetang.com),在电脑上观看视频。

中国山水画技法教程

雲水篇

白崇然 著

 华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

仁美大学堂 ● 系列教材

图书在版编目(CIP)数据

中国山水画技法教程·云水篇 / 白崇然著. — 北京: 华夏出版社, 2019.1
ISBN 978-7-5080-9548-6

I. ①中… II. ①白… 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(2018)第174623号

中国山水画技法教程：云水篇

作 者 白崇然
策 划 陈振宇 张 平
责任编辑 黄 欣
责任印制 韩京心
美术编辑 殷丽云

出版发行 华夏出版社
经 销 新华书店
印 装 北京利丰雅高长城印刷有限公司
版 次 2019年1月北京第1版 2019年1月北京第1次印刷
开 本 889×1194 1/12开
印 张 5
字 数 36千字
定 价 65.00元

华夏出版社 网址:www.hxph.com.cn 地址:北京市东直门外香河园北里4号 邮编:100028
若发现本版图书有印装质量问题,请与营销中心联系调换。电话:(010)64618981

出版说明

网络教学是科技发展到今天的一项新技术,它比电视教学更便于收看。读者可以不受时间、地域的制约,随时随地打开手机进行学习。为了配合仁美大学堂网络书画教学的热播,我们特邀参与仁美大学堂授课的各位书画名家合作编写了这一系列教材,给大家提供案头学习、欣赏与临摹的机会。

网络书画教学可以满足基本技法的过程演示,但书画的学习更重要的还有读画与临摹。我们把老师们的更多精品力作编辑出版,供大家学习和欣赏,这是对网络教学的很重要的补充,希望本套系列教材能对广大书画爱好者和仁美大学堂网络学习的同学们有所帮助。

本系列图书配套视频观看流程如下:

- 第一步:扫描本书封底“仁美大学堂APP”二维码,下载并用手机注册;
- 第二步:登录APP,点击首页右上方“扫一扫”按键,扫描书中课程二维码;
- 第三步:刮开图书封底激活码涂层,根据提示输入激活码。激活成功后,即可不限次数观看本书全部课程视频。已注册账号可直接登陆网页版(www.renmeidaxuetang.com),在电脑上观看视频。

前 言

2017年，我应邀在仁美大学堂讲授山水画技法。我根据自己多年来学习传统及现代创作的心得体会，共讲授了四百多次课，同时将所作之课稿积累成教材。仁美同道授意，把图稿加文字说明，作为山水画技法画册出版，以供初学者参考学习。故有此《中国山水画技法教程》问世。

我学习书画多年，一直遵循传统，学习传统，并在传统的基础上发挥发展。我认为，书画必须根植于传统的基础上。人言传统过时，古人不写生、无生活、程式化、千画一面，那就错了。古人留给我们的所有技法，都是来源于生活的，都是从生活中提取、加工并完善成我们所见到的各种技法。现代人说古人程式化，其实只是没有分析理解，没有生活的印证，没有把笔墨和物象相结合，最主要的是，现代人没有古人那种思想境界。人们往往只看到符号，认为这一切简单容易，故此画出来的作品呆板、僵滞。在现实生活中，有的人不知如何写生，如何把传统技法运用到自己的作品中，结果照景写实，近乎照片。有的人自认为作品有创新、有生活气息，其实生活是要提炼、加工并融入作者的思想的，这样才能升华为艺术。符号的技法全都是从生活中提炼而成的。在学习过程中，我们在掌握这些符号技法的同时，要知其变法，在生活中不断实践。我们可以看到，古人诸多传世作品没有一件是实景实地如照片的，但是每一件作品又都没有离开生活现实。看北宋名家名作，即可知这些作品源自对生活的总结概括，散点组合。画家们把生活中最精美、最可观的一面呈现在画面上，使读者流连忘返。于是这些作品成为我国美术史上之瑰宝。

我提倡学习传统，不光是学习技法，更主要的是学习古人的思想境界，不为世俗所宥。我们也要与时俱进，强调符号的变化，掌握现代画法。要与现代科技相结合，既有画册、文字说明，又有影像，可反复观摩。这套技法教程是在前人的基础上，以芥子园为范本，从基本功入手，介绍了画树、画山石诸法，以及山水法和点景法，与大家共同分享学习之快乐。通过分析，初学者将认识到，要从最简要之处结合笔墨，由简入繁，再扩展发挥成表现生活之技法。要借古今名作之法，写当今生活之造化。由于本人所学之浅要，出此技法画册，会有不可避免之舛误，望同道与同学多指正，提出宝贵意见。

白崇然

2019年1月

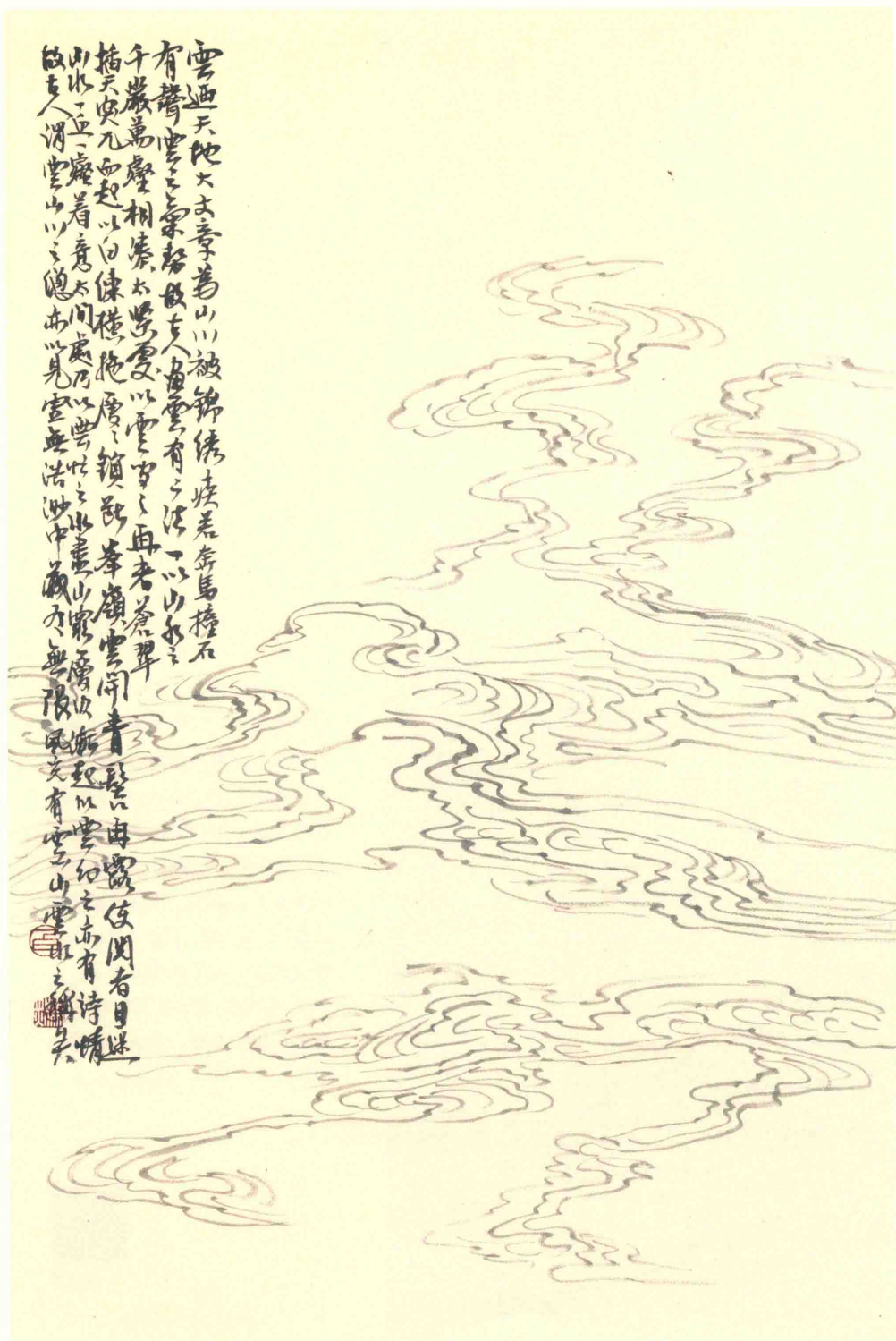
云水篇

夫山水画之云水，乃画之精要。以烟云为神采，得烟云而秀媚，烟云不可少，其作用：通气韵、助山势，气脉相通。以云理气，则气韵生动，山静云动，以云助其山势，使山更显高峻，峥嵘雄伟。宋郭熙云：“山欲高，尽出之则不高，烟霞锁其腰则高矣。”实则虚之，虚则实之，皆以烟云而为之，一丘一壑，着意幽闲处，乃以烟云助之。水尽山穷，层次斯起，幻影迷离，层峦蒙漫，皆云烟之力也。画云之法，以留白成云意，其法有：勾云、染云、点瓦、重彩加白等。云有流云、积云、云雾、云海、云瀑，当以不同技法来表现。古人有：春云如鹤，闲而舒畅；夏云如奇峰，势浓而无定；秋云如轻浪飘零，廓静而明朗；冬云淡墨惨黯，玄溟之色，昏寒而深重。

既为山水，有山必有水，水乃山之血脉，故山得水而活，无水则不秀不媚，无有灵气。山之重而不动，有水潺湲，则有生命、有活力，静动相合，使之生机盎然。再者，水有各态，江、河、湖、海、溪、涧、泉、瀑，其流向、动态各异。江、河、湖、海、溪、涧多为平行之水，欲显其象，各有表现技法，或水平如镜，或潺湲回还，或激湍，或浪潮，等等不同。泉瀑则自上而下，一叠至多叠，层层跌下，亦有飞流直下，变化万千，其水口造型变化无常态，故山水画家多喜表现水口瀑布，以助山势，得其山情也。

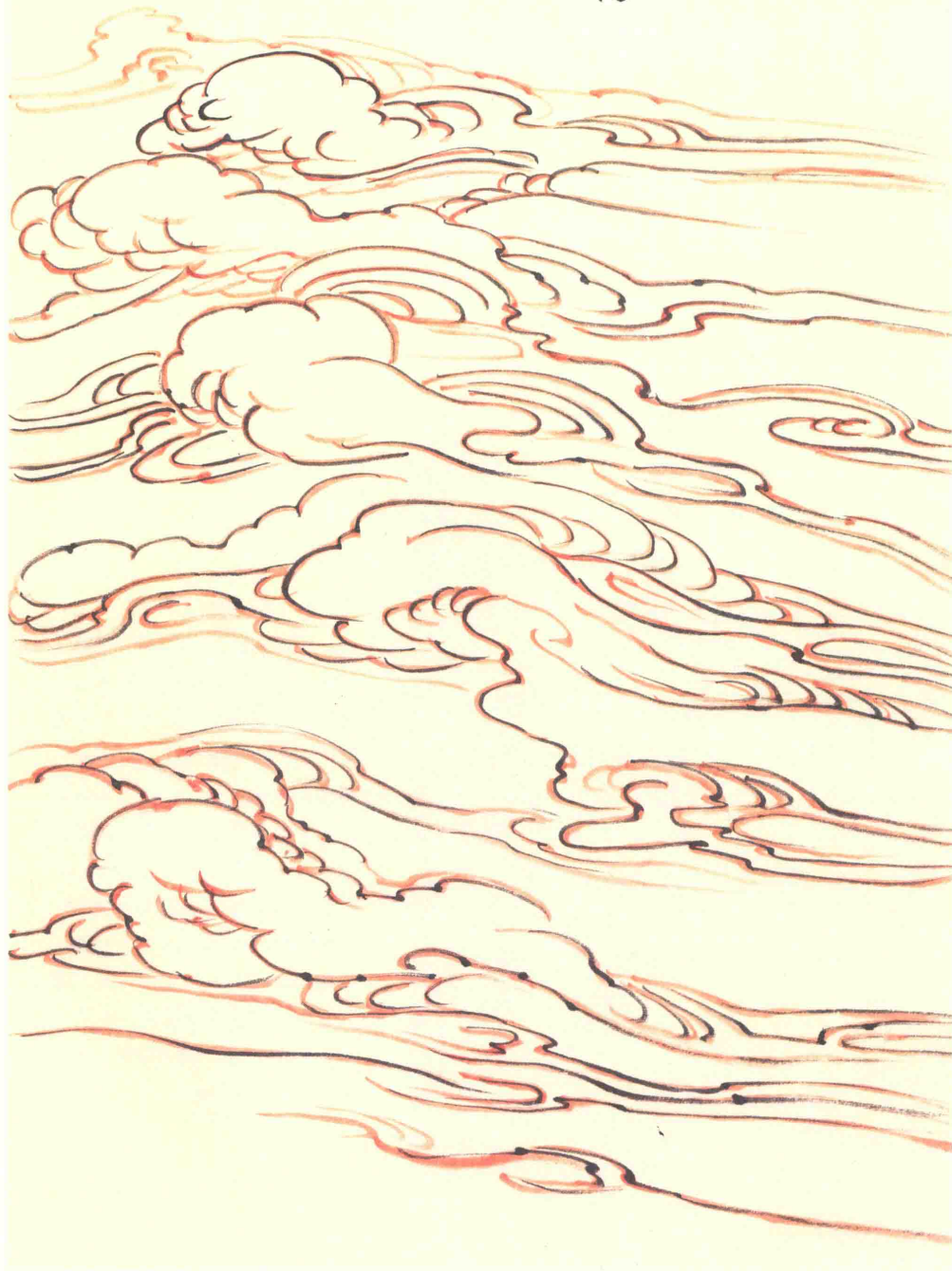
然画烟云瀑布，与点景不同。点景乃实物，烟云水口瀑布，乃实中有虚，虚中有意，于无定形之中找其规律，美其形态，用各种技法来表现，运用到画作之中，使其相得益彰，方为上也。

古人画云水，诸法俱备，到传统中去汲取营养，多学，多练，再到生活中去观察，实践，结合生活所得，成为创作素材，创作出更多更好的时代新作。

夫画山水，无论巨幛、立轴、手卷小品，是青绿浅绛或水墨，皆须有云烟映彩，古人云“天地大文章，山川披锦绣”，疾涌，闲驰，穿林过谷，云之气势如是大矣。山水之千岩万壑，密匝无闲，实无空处，乃以云间之，山峦苍翠，峻峭插天，而以白练横拖，层层锁断，山际飘渺，岭上云开，青螺再现，是亦苍莽，高深，博大宽旷。云之空灵虚实，成以山水之佳妙，一丘一壑乃着意于闲，闲处即云之妙意也。

勾云法
丁酉
课稿

凡古至今，画云有二法，一曰勾云，二曰留云。勾云之法，即中锋用笔，以铁钱或钉头鼠尾之描法，勾勒出云腾之势。用笔亦生动灵活，信手勾出，线条圆润，柔中有刚，迢婉转折，顾盼回旋，不可出尖角，线条组合疏密有致，画出云头、云尾，并有升腾运动之势。勾云工整，宜于工笔山水、青绿山水，云之运动有缓急，有升降，有闲逸，皆由作者信手挥之，要有扎实的功底，方成其画境之精求。

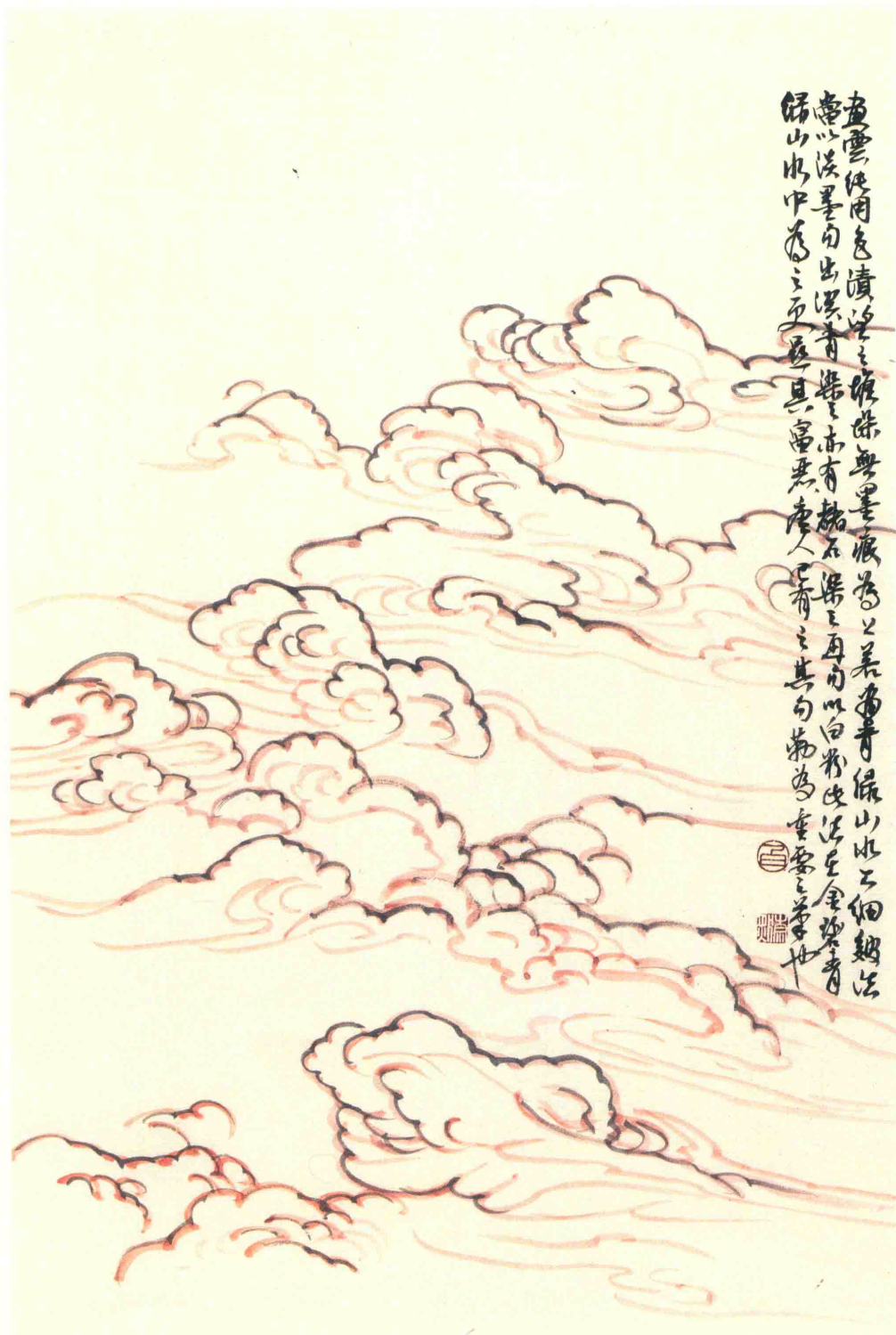

勾云法

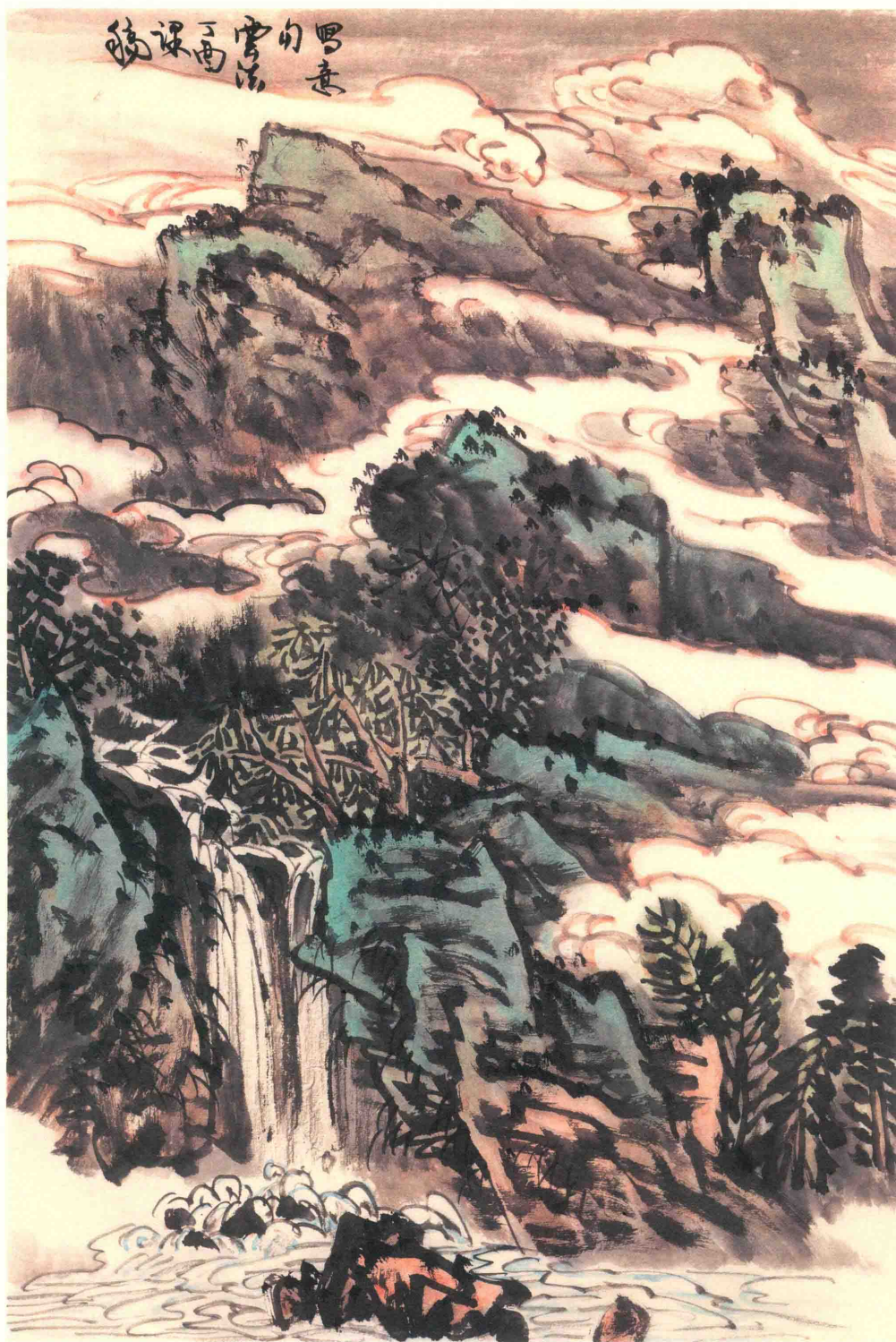
勾云用淡墨中锋勾出云之态势，注意云之变化，云头云尾，疏密排列及块面大小参差得当。然后用淡青或淡赭复勾一次，用青或赭渲染，得其前后、层次、浓厚之感。青绿山水还要在云头施加白粉，待干后复以白粉勾之，也有用金粉重勾者，更显其浓重富丽，浅绛只用淡青、淡赭复勾，水墨用淡墨重勾。

勾云染法

畫雲用淡墨中鋒勾出雲之勢態，注意雲之變化，雲頭雲尾，疏密排列及塊面大小參差得當。然後用淡青或淡赭復勾一次，用青或赭渲染，得其前後、層次、濃厚之感。青綠山水還要雲頭施加白粉，待乾後復以白粉勾之，也有用金粉重勾者，更顯其濃重富麗，淺絳只用淡青、淡赭復勾，水墨用淡墨重勾。

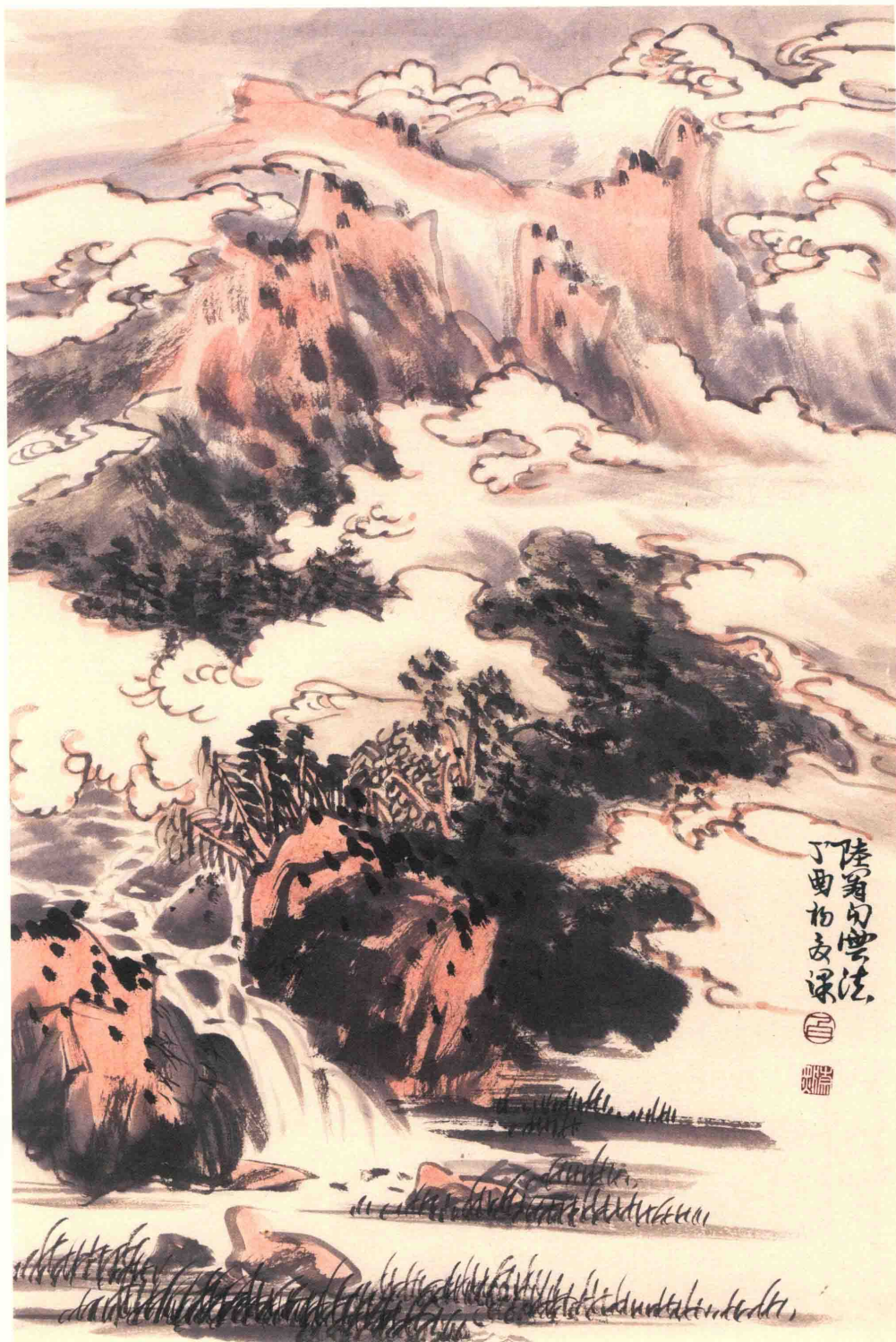

写意山水勾云之法，用笔要大气，快捷，不可涩滞。云乃流动轻灵之气，不可太重太腻，以灵动、飘逸为上。

写意勾云法

古法勾云多，然大都细腻，过于柔美。当代陆俨少先生画云之法，创云法之新意，有勾，有留，习者可参考用之于现代山水创作之中，大气磅礴，云蒸霞蔚，可谓壮矣。

留云之法，在山水之间，虚处留白，再以淡墨层层加染，擦染结合使其浓厚，谓之积墨留云法。云之态势与前面所讲相同，只是技法有变，不勾勒、无墨求染，有厚度，不滞浓，有飘渺之意甚好。

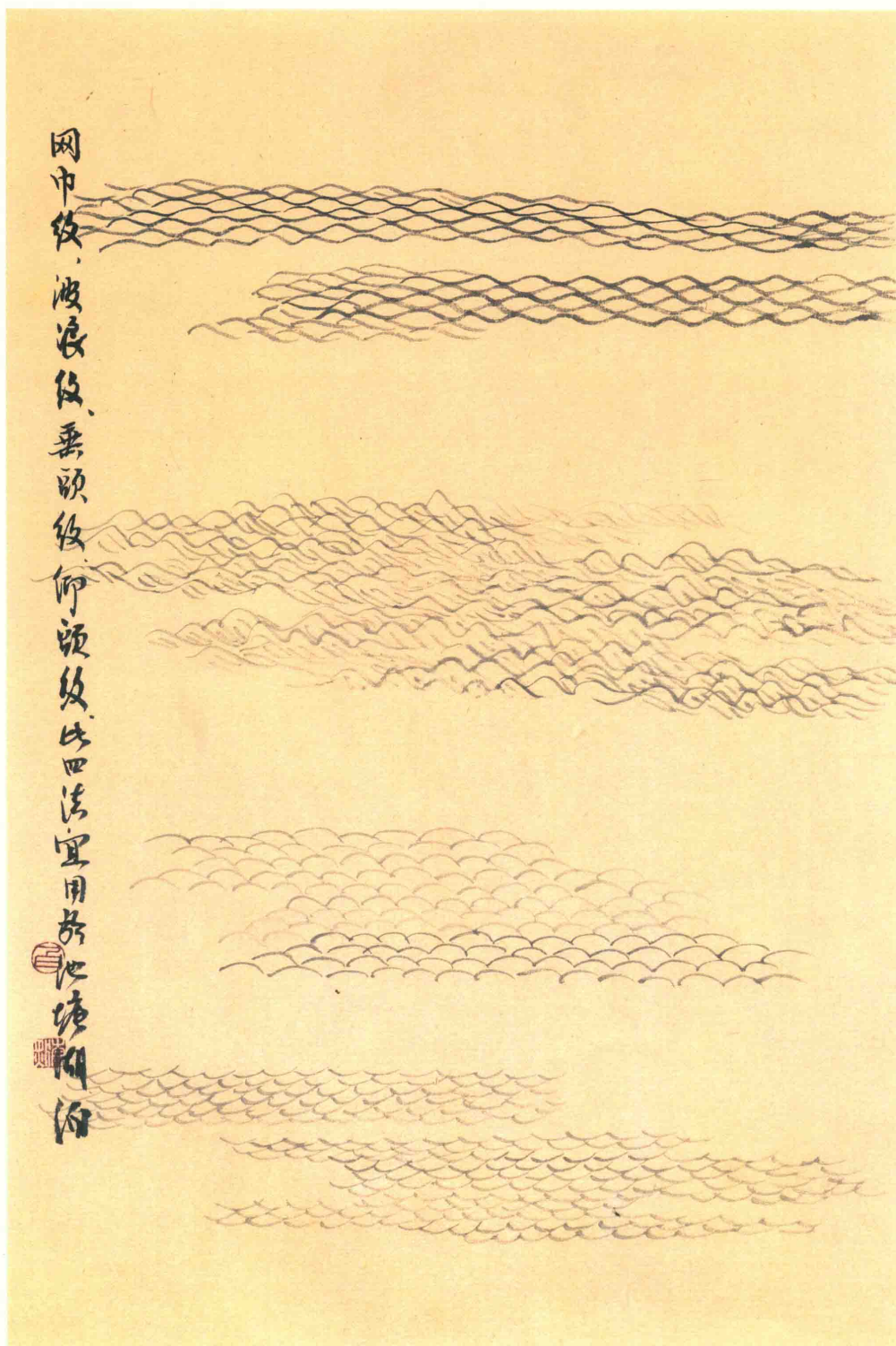
留云法

点乱留云，以笔触在虚实之处点乱而形成云势，云头白，上虚下实，中淡墨点乱见笔触，有积痕，有笔意。此法非技熟者不能为之。随山石皴擦同时留白点乱，一气呵成，笔墨精熟至极，浑然一体，适于写意山水，更适写作大幅山水，气势浑圆、雄伟。

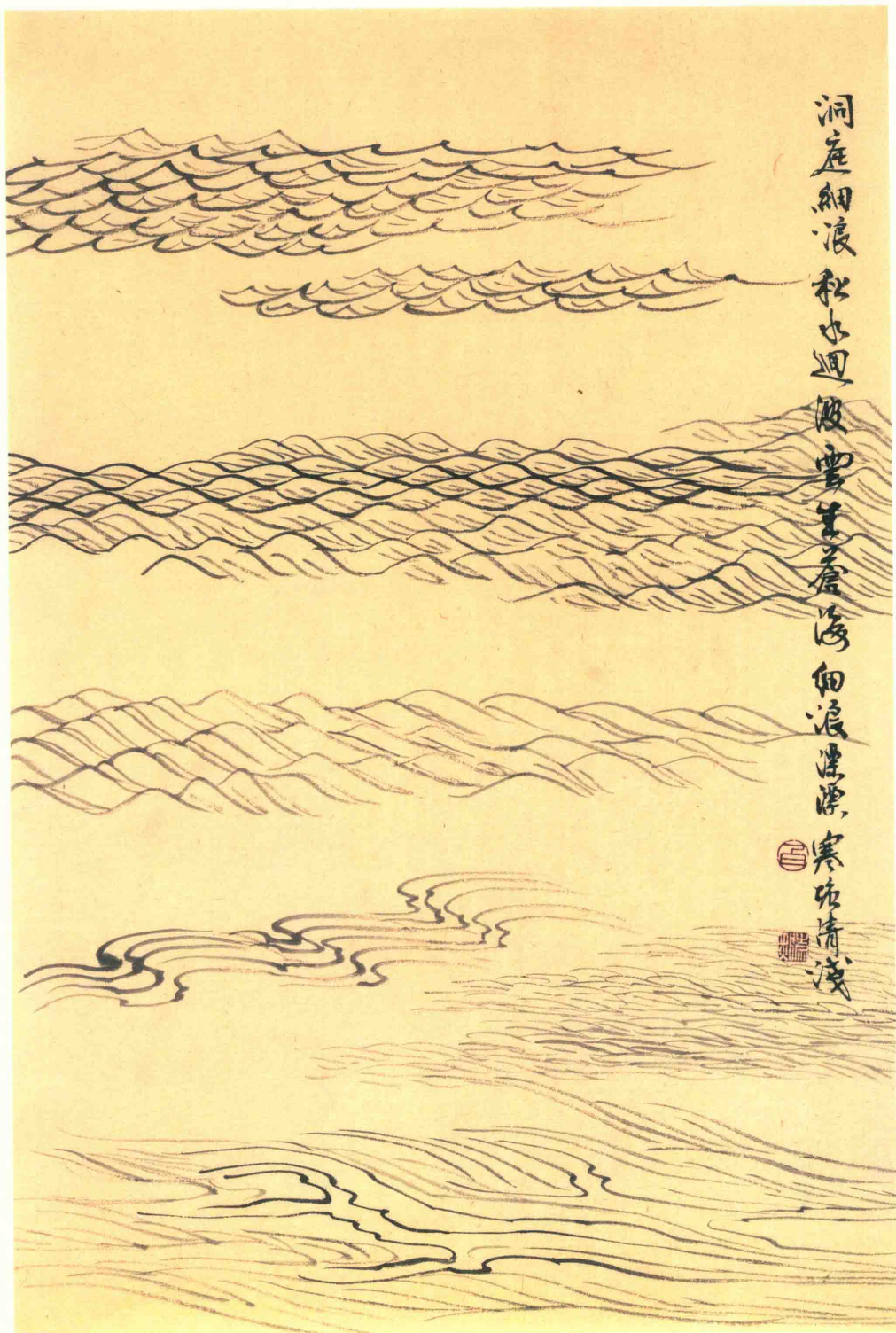

点乱法画云

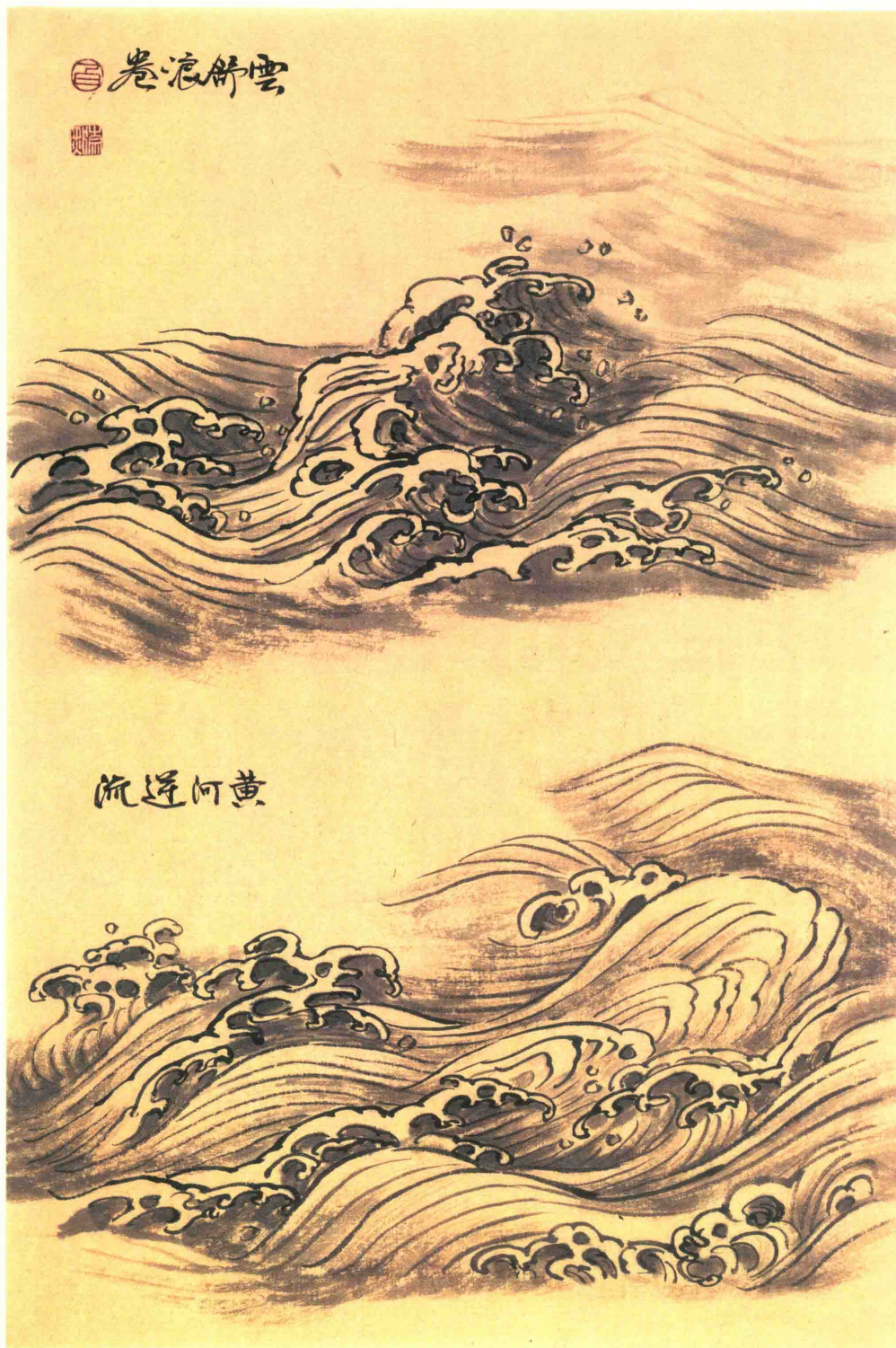

山无水不秀，在山水画中，山为骨架，水为血脉。有山有水则有灵气。山有水则生，自然之中有江河湖海、溪涧、泉瀑，大都为平滑旋流，只有泉瀑于山岩间悬挂、奔泻，各得其形、有其势，故而表现山水之中技法不同。网巾纹、波浪纹、垂头纹、仰头纹此四法宜用于湖泊、池塘，平静水面微有波纹，皆以短线曲折连绵而成。

洞庭細浪，秋水迴波，雲生
蒼海，細浪漂漂，寒塘清淺，此
五種水紋乃南宋馬遠水圖中之技
法。

云舒浪卷，黄河逆流，马远水图中之精品，写江河叠浪、云卷、潮涌之势，用笔中锋，粗线，勾出水之奔腾涌动，加之渲染虚实，浪花造构之美，使人叹谓。