

中國畫歷代名家技法圖譜

雲水法

山水編

3

上海書畫出版社

中國畫歷代名家技法圖譜·山水編

雲 水 法

編者的話

世界上恐怕沒有哪一種繪畫能像中國畫那樣，具有一套流傳有緒、體系完備而又靈活多變的圖式規範，無論赫赫大師還是莘莘學子，都無法繞開這套圖式規範而取得成功。可以說，歷代國畫名家既是圖式規範的創造者，也是圖式規範的承傳者，正是承傳和創造的完美結合，纔使他們贏得了中國畫發展長鏈上富有意義的一環。也正因為如此，中國畫教學採取了迥異於西方的“課徒”方式，即通過先臨摹後變革、先接受後理解、先專一能後兼多方的“以法致道”之途徑，來訓練培養新一代國畫家。

然而，受歷史條件和思想方法所限，人們往往拘囿於非常有限的家數甚至一家一派的狹隘圈子，使得這種教學方式的應變性很小，成才率極低。如今隨着現代印刷術的普及，人們雖能看到大量的畫冊和課徒稿，但由於畫冊比原作縮小了许多倍，無法看清細部技巧，課徒稿則沿襲着一家一派的教學方式，致使大多數人仍然對傳統缺乏全面深入的瞭解，未能將發展基點建立在深厚博大的基礎上，而容易滑向一味迷信傳統和輕易否定傳統的兩個偏隘立場。

有鑒於此，我們從歷代名畫中選取最有代表性的各種程式技法，分類匯編成冊，並盡可能放大印刷，昭示其微妙的局部細節，以冀讀者對各家各派的法式風貌及其源流演變有一個總體上的認識和把握，從而有效地鑒古知今，厚積薄發，博採衆長，自成一家。不言而喻，本書對文物鑒賞家、美術史論工作者以及一般文化研究人士，也有一定的參考價值。

目 录

雲水法序.....	1
一、雲法.....	2
(一)勾雲法.....	3
(二)烘漬留白法.....	39
二、水法.....	72
(一)波浪法.....	73
(二)泉瀑水口法.....	110

雲水法序

清笪重光所撰之《畫筌》，要求山水畫家在創作時“巧在善留全形具而妨於湊合”，這也就是說，雖然重巒疊嶂本來是一個整體，但由於有雲水有意無意地穿插分割於其中，就使得原為整體的山水呈顯出有分有合、有實有虛的變化。一般從總體來看，一幅山水中樹木山石往往是較實的部份（當然在這“實”中亦會有相對較虛的成份），而雲水則往往是較虛的部份（當然在這“虛”中亦會有相對較實的成份），所以中國山水畫表現雲水往往利用紙絹本身的空白，一般不用或極少用色彩（當然在工筆青綠山水中多用白粉之類的反托法來表現雲水）。

宋代郭熙在《林泉高致》中說，“山以水為血脈”，“以煙雲為神彩”。這可說是點出了水與雲的不同。水的形態雖亦變化多端，但大體只有水平、垂瀉和相應變異三種狀態。所謂相應變異狀態，就是水脫離了水平和垂瀉兩種狀態，受到山石溝沿地形的制約而產生復雜的變化，這種變化雖非絕對垂直，但仍應體現出重力垂瀉的作用。如果一幅山水中所畫的水違背了上述三種狀態也就違背了自然的規律。所以清湯貽汾在《畫筌析覽》中說：“山脈之通，按其水境；水道之達，理其山形。”這也就是說，我們可將水視為山的血脈，利用它的水平、垂瀉和相應變異三種形態規律，來清理糾正山脈的雜亂疲沓或山形的乖張輕薄之弊。

相比之下，雲的形態變化幾乎不受水平或垂直方向的約束，如明李日華在《論畫》中所描述，“度空觸石，一任渤瀾，遮露明晦，不可預定”，因而比起水來，它的虛實變化更為豐富，所處的位置不受任何限制，在一幅山水中幾乎任何角落都可有雲氣滷溢其間。也正因為它可以不受形態和位置的拘束，隨處皆可以虛襯實，所以無論山石、樹木、泉瀑，在煙雲的映襯下都會顯得格外秀媚。不過雲畫得太多太亂也會顯得散漫無神，這也該是畫家所忌諱的。

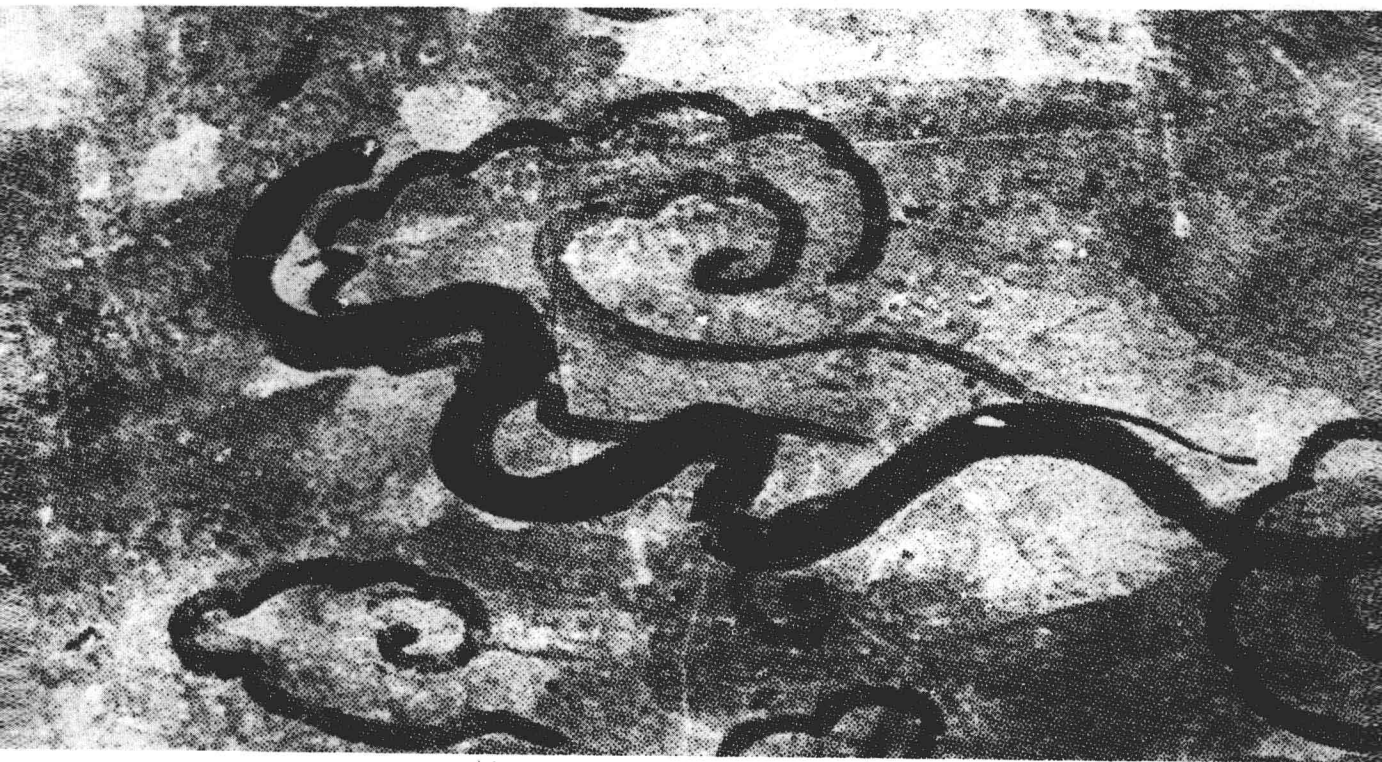
畫雲水既要顯示山水生氣，又要避免散亂，其要一為筆勢靈活不拘，二為注意整體章法上的彼此聯絡呼應。既然畫雲水多要利用紙絹本身的空白，在畫雲水之先，最好對於通幅山水之空白有個總體設計，要使通幅包括雲水在內的空白形成一個既有變化又聯絡呼應的“龍脈”。本書所錄的各類範例，都是從歷代名畫中精選出來的畫雲水的局部，對於讀者來說，在參酌研習諸家雲水形象及其用筆之後，自當層樓更上，在繪製山水全圖時，將局部和整體很好地結合起來。

雲法

清唐岱在《繪事發微》中說：“雲煙本體原屬虛無，頃刻變遷，舒卷無定。每見雲棲霞宿，瞬息化而無踪。作者須參悟雲是湊巧而成，則思過半矣。”關於雲的生成過程，唐岱又說：“石潤氣暈則雲生，初起為嵐氣，嵐氣聚而不散，薄者為煙，煙積而成雲……”“夫雲出自山川深谷，故石謂之雲根，又云夏雲多奇峯，是雲生自石也。”其實雲不光生自石，也生自樹。清沈宗騫《芥舟學畫編》說：“如作密樹，須虛氣以形其蓊鬱；作閒雲，須雜木以形其叢鬱。是雲與樹之相需也。”因此畫雲尤要注意以周圍樹石之實去襯托煙之虛。

雲煙本身亦有虛實。宋韓拙《山水純全集》云：“雲者，乃氣之所聚也。”氣有虛實散聚，聚而實者為雲頭，虛而散者為雲腳，雲頭雲腳分明者，又有停雲與遊雲兩種形態。此外，亦有不見雲頭雲腳，茫茫然一片者。不過不管雲呈何種形態，總有一種隱然虛實變幻的狀態寓於其中。所以唐岱說：“畫雲之訣在筆，落筆要輕浮急快。染分濃澹，或乾或潤。潤者漸漸澹去，雲腳無痕；乾者用乾筆以擦雲頭，有吞吐之勢。或勒畫停雲以銜山谷，或用遊雲飛抱遠峯，筆墨之趣全在於此。”錢杜《松壺畫憶》亦謂：“寫雲運筆須圓，用筆宜斷，多滯澀交互處，或再以澹墨水渲染之。胸中先具飛動之意，自然筆勢靈活流走，望而知非庸手也。”

雲氣有閒逸舒和、飄颻清明、奔突濃郁，玄冥昏慘等多種形態，皆按季節氣候之所不同，畫者俱宜細審之。本書所選歷代畫雲的種種精彩範例，將為讀者提供參考啓迪之便利。

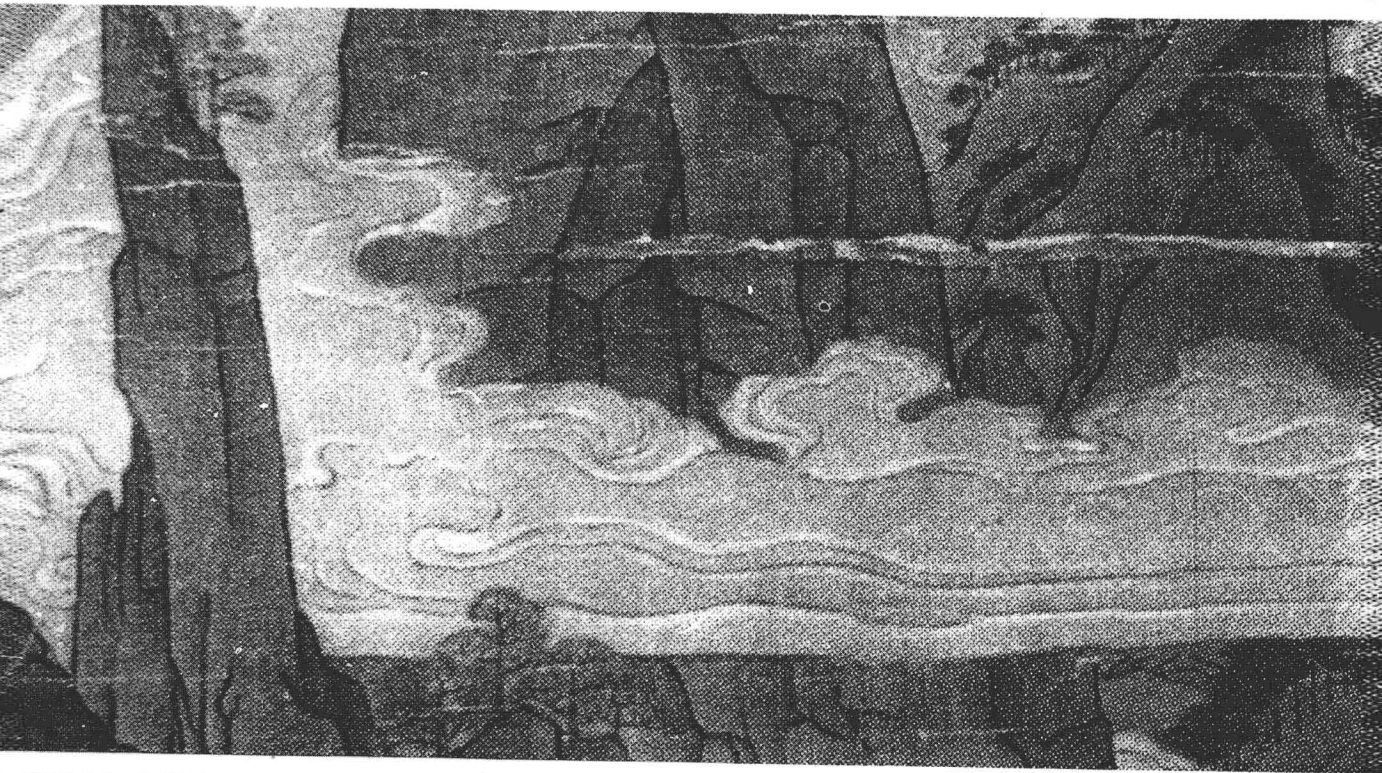
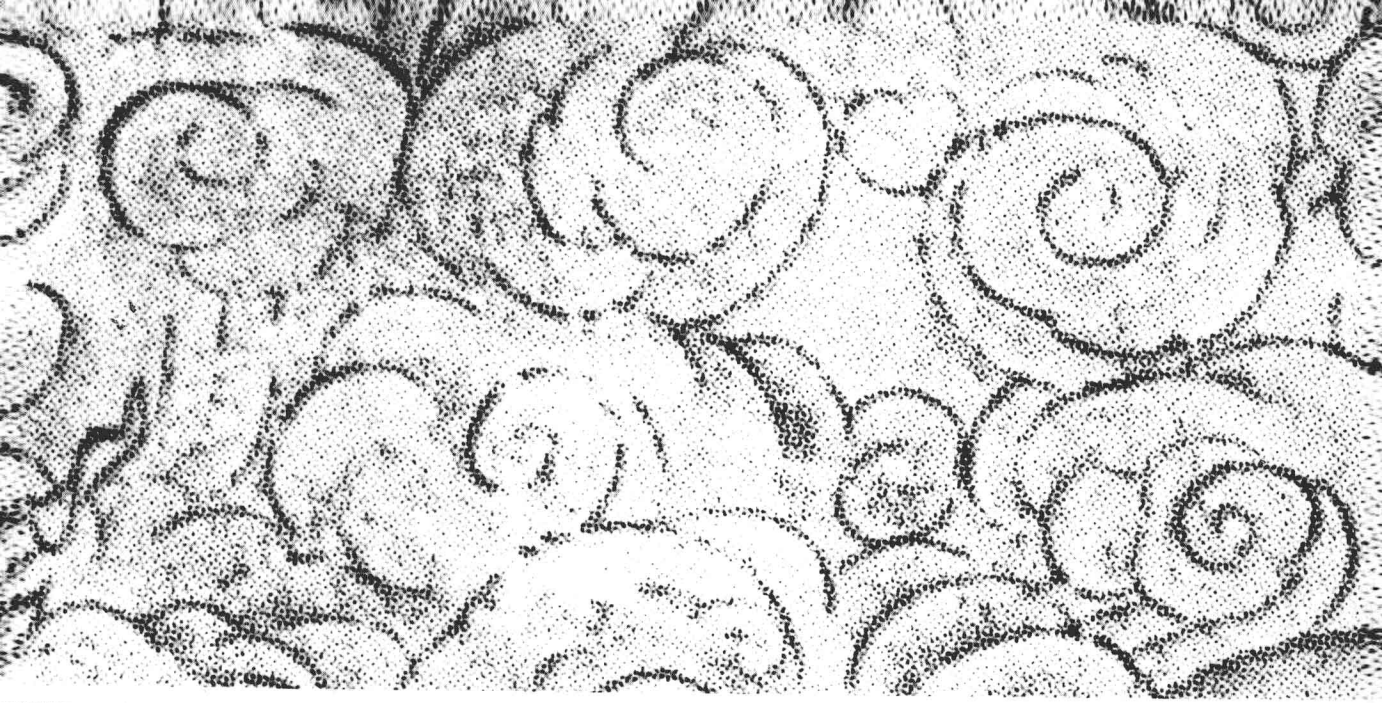

$\frac{1}{2}$

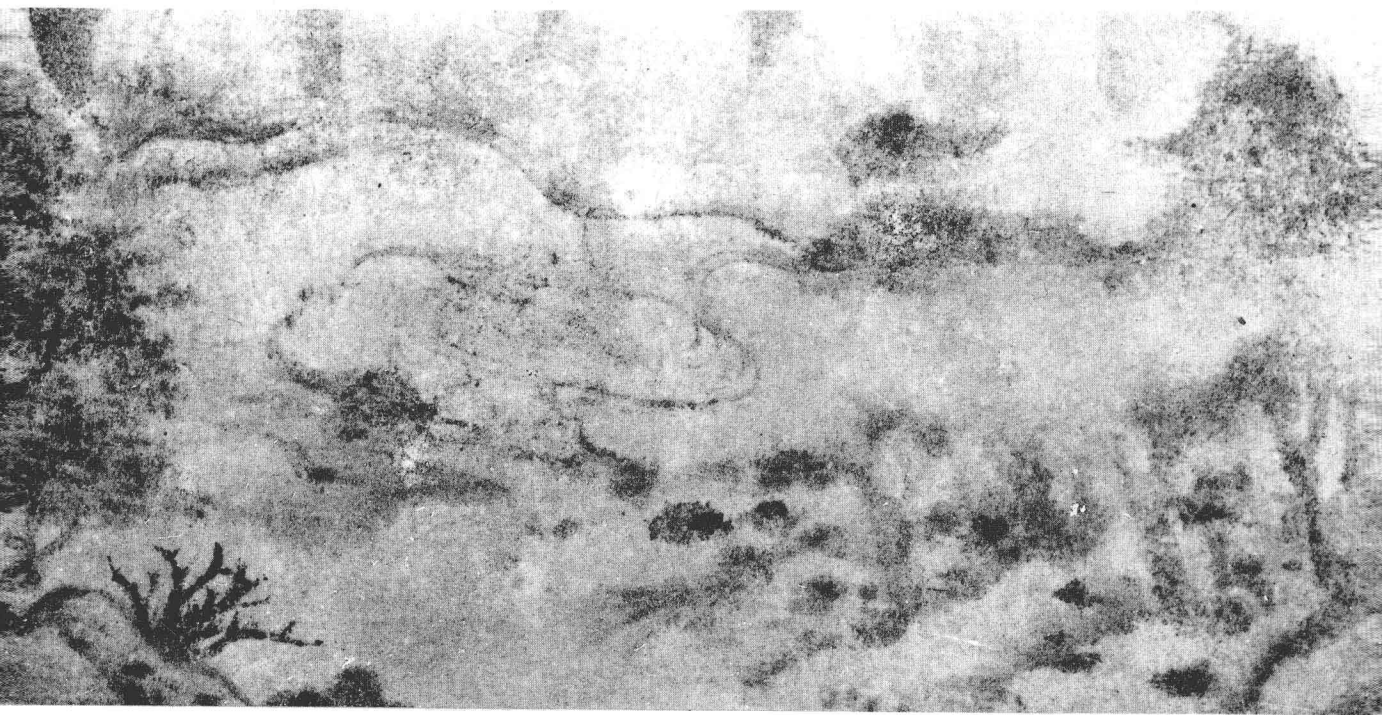
雲法

1. 勾雲法

①② 唐 敦煌壁畫

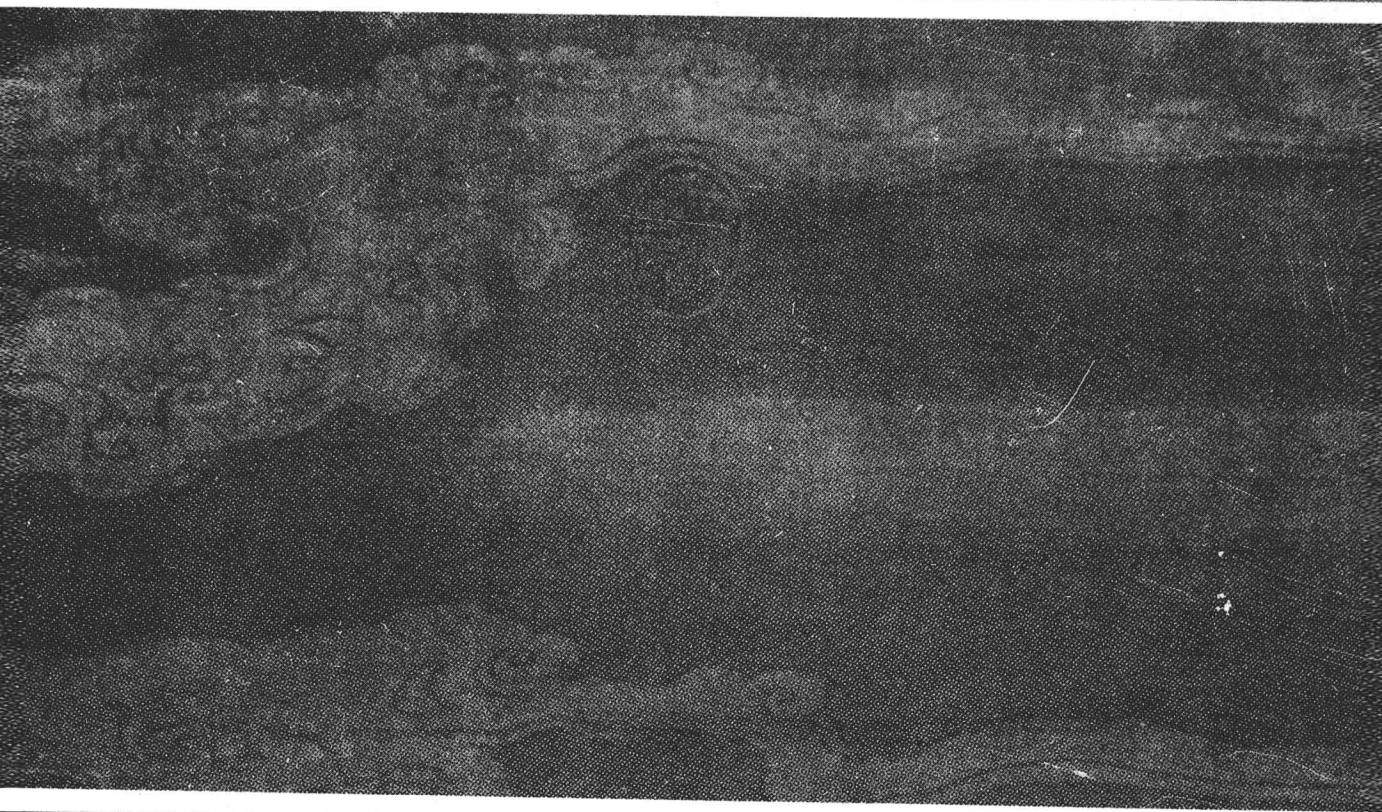

- ① 西夏 敦煌壁畫
- ② 唐 佚名 明皇幸蜀圖

1
2

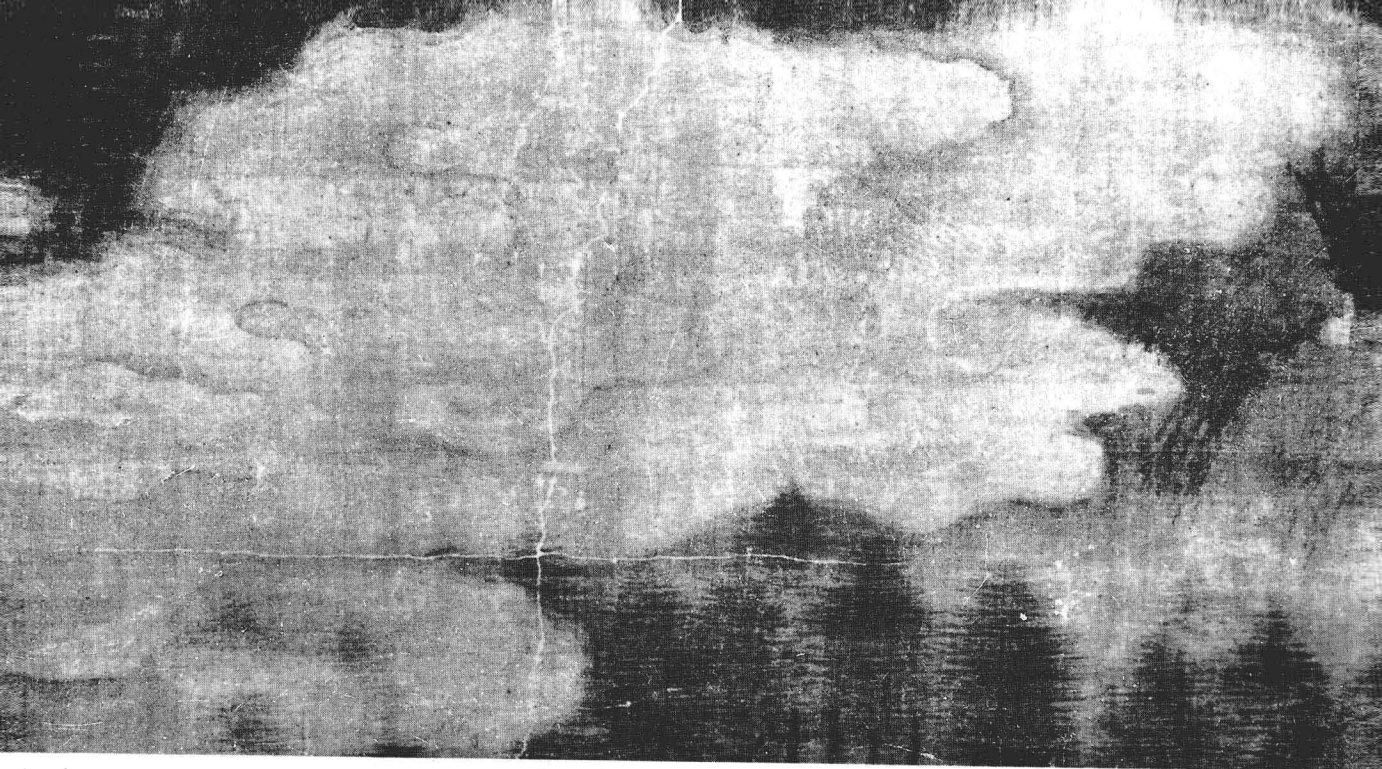
1 唐 佚名 明皇幸蜀圖
2 宋 米友仁 遠岫晴雪圖

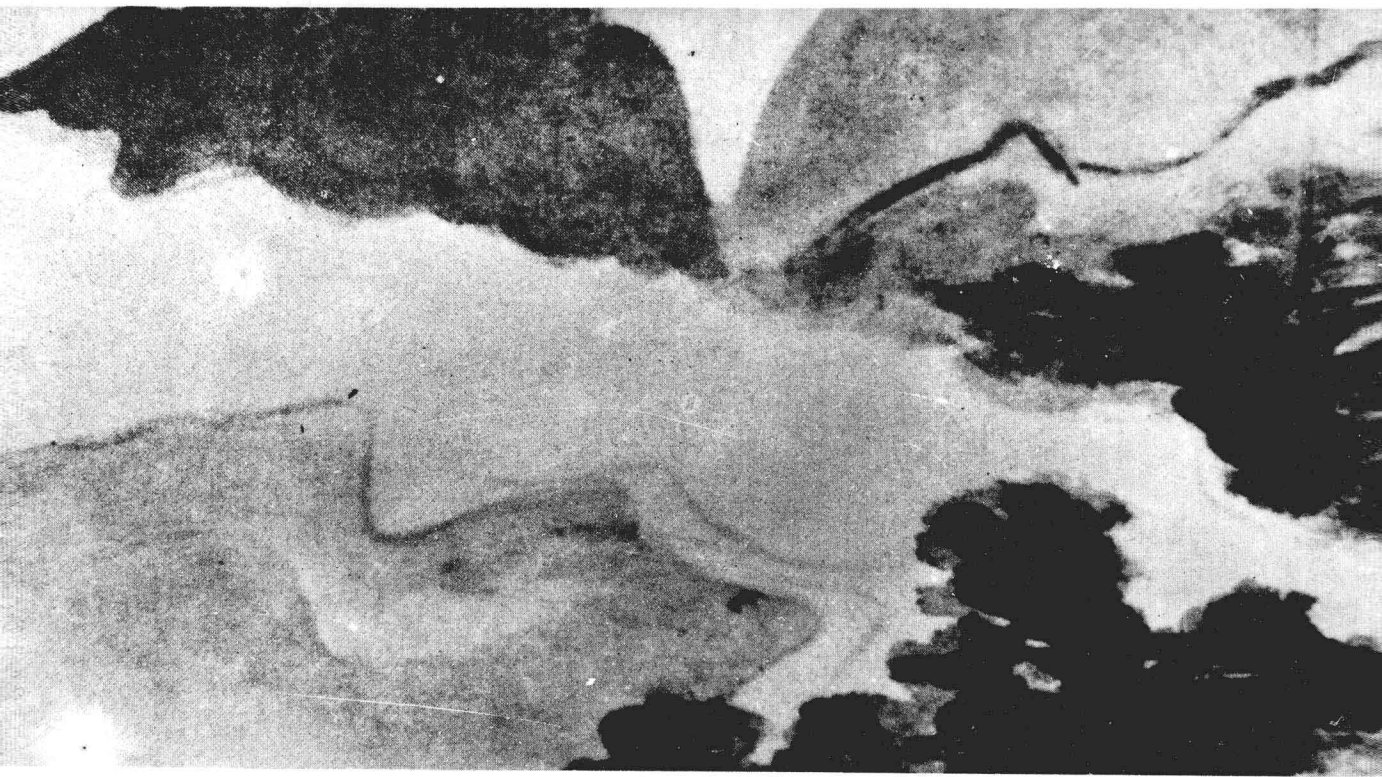
①② 宋 佚名 折檻圖

- ① 宋 佚名 僊山樓閣圖
- ② 宋 佚名 山水冊
- ③ 宋 馬和之 小雅鹿鳴圖卷

- ① 元 高克恭 雲橫秀嶺圖
- ② 明 沈周 山水册

1
2

(1) 明 沈周 山水册
(2) 明 文徵明 劍浦春雲圖

① 明 仇英 山水圖

② 明 仇英 山水圖

明 仇英 桃源仙境圖

- ① 明 謝時臣 高江急峽圖
- ② 明 謝時臣 谿山攬勝圖

$\frac{1}{2}$

1 $\frac{2}{3}$

- ① 明 陸治 觀泉圖
②③ 明 陸治 雲峰林谷圖