

白云堂画论画法

黄君璧
绘述

刘墉
编撰

商务印书馆
The Commercial Press

白云堂画论画法

黄君璧

绘述

刘墉

编撰

 商务印书馆
The Commercial Press

2017年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

白云堂画论画法 / 黄君璧绘述 ; 刘墉编撰. — 北京 : 商务印书馆, 2017

ISBN 978 - 7 - 100 - 12487 - 4

I. ①白… II. ①黄… ②刘… III. ①国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第197853号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

白云堂画论画法

黄君璧 绘述

刘 墉 编撰

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷

ISBN 978 - 7 - 100 - 12487 - 4

2017年4月第1版

开本 787×1092 1/16

2017年4月第1次印刷

印张 19½

定价: 150.00元

序一 / PREFACE

画论画法，其来尚矣，法莫要于南齐谢赫《古画品录》，莫备于唐张彦远《历代名画记》。虽张氏所述不过录记名迹，平章高下，而叙论所发，实已纲纪万古，足为绘事之准据。其后代有著作，要皆作者独具心得，笔之于书，用识发明，以启后昆。然而，典雅华赡或未切乎实用，晦涩奥远或又难乎索解。甚或传抄讹误脱漏颠倒，虽经后世学人雠校补缀，勉成篇章，而仍未可遽信。况积论成书，但具文字，而无图证，空名技法，实乏楷则，如斯论艺，其有益初学者仍少。

南海白云堂君翁黄君璧先生，寿跻九秩，齿尊望隆，执教上庠盖周一甲子而有余，及门桃李，可谓声教暨于四海，顷以门弟子之请，出其毕生精研心得，著为《白云堂画论画法》一编，技法自一树一石起手，至水墨运用、丘壑经营、色彩敷施，准谢氏之六法，传绩事之蹟奥，更附以图片解说，条分缕析，可谓致广大而尽精微。此编梓行，筹划至三易寒暑，设计之周备，制作之精整，内容之丰赡，玩索之深入，言人之所未言，发古之所未发。一代宗师，皇皇论著，要已超迈前修，其大有裨于后学者，必深且著，用弁数言，以志向往。

秦孝仪心波

公元一九七八年丁卯衡山秦孝仪谨序 台北故宫博物院院长

序二 / PREFACE

君璧先生为当世公认的画坛宗师，他的作品不仅撷取了中国艺术传统之长，同时融会了西方绘画的光影、透视与写生的观念，表达出意境幽远，且浑厚蕴藉的作品。就内容而言，他的画耐人玩索，笔有尽而意无穷；就表象而言，他的画或云烟叆叇，山水空蒙，而以韵取胜；或绝仞千尺，飞泉百里，而以势见长。因此他的作品，既能为幽人所宝爱，更为世人所珍藏。尤其是他一生致力于教学，历六十余年，而无中辍，所授课之学校皆为艺术摇篮之重镇；所教之学生，俱是艺坛之精英，使其博大精深的画学，更借以传播发扬，成为当今最伟大的宗派。

1983年夏，君璧先生以耄耋之年，为推展中华艺术，由余陪同前往美国佛罗里达州的西棕榈滩科学博物馆，参加中国古代造纸印刷大展之揭幕式，并应邀在会中挥毫。为向西方人士介绍得深入，其时历史博物馆特请纽约圣若望大学的刘墉教授前往现场解说。刘墉先生早年曾受教于白云堂，后又从事绘画技法与东亚美术史之研究，所以对君璧先生画学的精微处，介绍得极为深入，不仅获彼国艺坛人士的赞美，更得君璧先生不断称允，认为道出了许多君璧先生心中所感，而自己未尝说出的细妙难传之处。此后与君璧先生一行，再转往纽约等地访问，也多承刘墉先生协助，而默契更佳。众人乃有君璧先生之画学经验，若能得刘墉先生之阐述分析，与白云

堂的示范作品并陈一集，必能成不朽之盛事之说。余更乐以促成此书，既为君璧先生立千秋之事业，更为学子树不朽之典范，而于其后数年奔走，终能见《白云堂画论画法》之出版。

余因以知其始末，便得先睹为快，在拜读此书之后，既惊讶于刘墉先生搜集材料之丰富、分析之深入、文笔之精妙；更钦服于君璧先生以九十高龄而为此书的致力之深。书中由一石一木、皴擦点染等基本技法，乃至云烟飞瀑的表现，不仅以科学方法，分阶段详述；更由浅入深，画出白云堂的精微。尤其是君璧先生所独创而足以傲视古人的飞瀑流泉云海，过去难有人得窥其全奥，而于书中则由用笔之种类、斜度，乃至蘸墨运锋的方法，都毫不保留地呈现，可知君璧先生用心之苦。

《白云堂画论画法》之传世，与创中国艺术史上之一大宝典，在书成之际已可预期；其影响之深远，则历史必当为证。余既能参与其事，而乐观此巨构之成，爰辍数言为序。

何浩天

何浩天

序 三 / PREFACE

中国历代画家各有所长，他们或得雄浑之势，或得清雅之韵，或得萧疏之致，或得苍莽之意，君璧先生则可谓其中少数兼而有之者。他所作的山水，壮阔处，层峦叠嶂、飞瀑腾云，有雄健峭拔之势；幽远处，断桥衰柳、烟水平沙，予人一种萧散幽闲之感。他的笔墨，干松处有髡残的意趣，淋漓处又有过于文长；细微时，能作尺幅工笔，恢宏时又辄作数丈的通屏。凡此种种，都得力于他的游历之广、见闻之多、天资之高、功力之深，与过人的精神。即或而今已届老年，仍然能镇日作画，且笔力愈见苍莽朴拙。有人说“五百年来一大千”，对于君璧先生，何尝不是“五百年来一君翁”，他不仅是艺坛的国宝，更是中国美术史上的一位雄才。

正因为君璧先生绘画题材之广、变化之多，以及写生态度之严谨，为国画山水开拓了一条新的途径，成为近代绘画研习者师法的对象。加上他六十五年诲人不倦，更造就了一批中国艺坛的精英，而愈益扩大了影响力。使我们几乎在重要的联展中，都能见到白云堂画风的作品。只是在私淑者众、亲炙者毕竟有限的情况下，也造成了许多对白云堂画法的误传，产生一些只见皮毛，而未能抓住精髓的作品。

《白云堂画论画法》的出版，当是君璧先生有鉴于此，而苦心将他七十余年致力绘事所得之精华公之于世。不仅使莘莘学子有一条渐进的道路可以依循，且足以

匡正许多过去私淑自修者的错误。更由于圣若望大学刘墉教授以科学的方法分析编撰，使君璧先生画学的精微处能一一展现。尤其重要的，是值此极需将我中华文化加以整理、阐释、发扬，并推展到国际的今天，这本《白云堂画论画法》的出版，岂止作为画者必备的参考书，更将树立一成功之典范。

陳癸森

台北历史博物馆馆长陈癸森

序 四 / PREFACE

适逢君翁先生九秩华诞，艺坛筹划九如之颂，盛况可卜，一则先生望重艺林，尊为一代宗师；二则嘉惠弟子，何止学生三千。

余自幼时懵懂之际，已知先生绘画成就，名满天下，并见画作云岚蒸蒸，泻瀑千里，如薄烟过眼真切，亦闻千里奔驰之声；画境鲜明隽永，笔墨渴润并滋；感怀于气势浩大，增胜于景象明逸；积中国千古精华，成自我表彰凭借；得雍容之笔，凝青蓝之质，泱泱乎艺术之境无隅矣！其声名之宽广，为吾国近代美术史之见证，竟世界画坛东方之鼎重。

兹见先生高徒刘墉学长，编著《白云堂画论画法》，得先生之心法，启明先生艺术功绩，甚感敬佩。先生作育英才甲子有余，将创作经验公诸于世，实为艺坛大事，赐益后进必众，此书期盼多年，于兹完成，可颂可感，缀成数言，崇敬之谊，素心明志俱深矣！

黄光男

台北市立美术馆馆长黄光男

B 白云堂画论画法
BAIYUNTANG HUALUNHUAFA

自序 / PREFACE

余弱冠习画，十九岁从李瑶屏先生游，后一年入楚庭美术院。越明春，即任教于广州培正中学，其后或以个人研究之目的，而北上宁沪；或随政府动员，而辗转川渝，所授课之学校，由广州美专、广东女师、中央大学而国立艺专，己丑迁台后，更任教于师大美术系。迄今六十五载，虽烽火之际，未尝有一日废绘事，不曾有一年停教职，但愿为桃李之春风，唯求教学以相长。其间亦曾多次集篋中课徒稿及平日答记，拟为一集，以供学子参考。总或因兵马迁离而资料散失，或以诸事烦冗而暂置，或稿件为人借去而不复见还，终未果。

癸亥四月，余应邀赴美，门人刘墉君询以《白云堂画论画法》出版事，并于其后数备资料来访。余固嘉其诚，但仍以此书体大章繁，恐非耄年胜任而婉拒。至去岁刘君再以长函陈述构想，并示以其近作诸书；又得浩天先生之促，考虑再三，卒能下此决心。所幸腹笥已备、经验老成，刘君又英年才俊、笔墨轩华，乃尽谢宾客、焚膏继晷，竭最大心力以完成之。

习艺一事，不外师人、师心、师造化。师人者以古人为师，师心者以己身为师，师造化者以自然为师也。余之治绘事，亦如此。总以集前贤之经验、拓个人之胸次、写造化之精微为主。书中收录，有余平日之所思、所感，有传统之技法与个人之创

获，亦有得自余数十年间之写生册者。然余之所思所作，岂必为他人之所思所作哉？
公之于世，但求为学子之参考，并就教于有方焉！

黄君璧

黄君璧

编者序 / PREFACE

黄君璧先生是当代最伟大的画家之一，他的游历之广、收藏之丰、创作之多、功力之深、授徒之众，乃至年岁之高，不仅当今画坛，即使放眼中国美术史，也难做第二人想。尤其是他六十五年春风化雨、得天下英才而教育之，使现今不论中国大陆或宝岛台湾，直接与间接曾受教于他的学生，竟达千万人之众，几乎在任何大型的画展中，都可以见到受他影响的作品，使白云堂画法，不仅是君璧先生本人的画风，更成为一个大的宗派。1967年，文化艺术界为君璧先生七秩寿，合赠“画坛宗师”匾额，君璧先生确是实至名归的。

教学相长，由君璧先生处可以得到印证，他有过人的教育热诚，在课堂上绝不吝于挥毫，能够连续竟日而了无倦容。正因此，他的技法得以传授了，功力愈益深厚了；由学生的问难间，思想更为圆融贯通；从与年轻人的交往中，创造力更能永不衰老。

对于这样一位以作育英才为平生乐事的大师，当然也会希望借着写作出版，使更多的学子受益。在过去的数十年间，君璧先生确曾几度执笔，但或因战争而流失，或因课务繁忙而中辍，虽出版画册达十余本之多，却一直未能将画法理论公之于世。

这本书的筹划工作，早在四年前就已经开始，当时君璧先生与台北历史博物馆何浩天馆长，远赴美国佛罗里达州西棕榈滩科学博物馆，主持“中国古代造纸印刷展”的揭幕式，并应邀在会中挥毫，由我忝为翻译解说。其后君璧先生转往纽约，又在我的画室接受二十五号电视台的专访，示范了一张《云烟浩荡图》。虽然早岁曾追随君璧先生多年，但不知由于自己有了更敏锐的观察，抑或君璧先生又有了更新的画风发展，在他的两次挥毫中，我看到了许多早年不曾领会的东西。接着多日的请益，我深深感到：有很多高妙的学问，是必须在长久的亲炙与细心的观察之后才能体会。而许多伟大艺术家的理论系统，更需要专人的整理与分析，才能更清楚地呈现。为了阐扬君璧先生博大精深的画学，《白云堂画论画法》的编辑已是刻不容缓的事。于是我提出了这个构想，并开始搜集资料、整理过去的笔记、研究君璧先生数十年来的作品、拍摄山水实物照片，并在其后两年夏天，将成果呈请审阅。只是君璧先生虽然收下了部分资料作为参考，却始终以计划太大、恐非易事，又诸事烦冗，不敢贸然从事为由而搁置。

直到去年夏天，艺坛开始为先生九秩寿筹划庆祝，我再以盼将此书作为九十献礼及里程碑为由恳请。又在何浩天馆长的再三敦促之下，终于获得首肯。当即拟定工作计划，采取录影、录音，每张画分阶段立即拍摄幻灯片，并扫描分色的方法，以收事半功倍之效。全部器材都由美购置携回；君璧先生则闭门谢客，于去冬至今春，倾力完成数十张精品，且立刻分色打样校对，再由我连同原作及录影带携往纽约，做详细的分析、写作，并寄呈君璧先生审阅。未竟的部分，又于五月孟夏继续返台补足，终于能在恩师九秩诞辰之前得以完成。

《白云堂画论画法》共分为九章，除了画论文字、实物照片之外，都以科学的方法，采取分解动作的方式，介绍各种画法，其安排顺序如下：

一、画论——共九篇，由于将供自初学者至专业画家参考，所以各章略有深浅

差异。譬如“工具论”专供初学者参考，写得非常浅白；而笔墨论及林木论则涉及的层次较高，有近于抽象的描述。

二、基本画法——以较简单的方式，介绍不同景物的基本画法。譬如不同的叶点、树枝的画法等。

三、分三个阶段解说及示范的作品——共十七张款题完整且专为教学而创作的精品，每张画都在绘制的中途分次摄影制版，使读者能了解整个创作过程。其阶段是：

介绍——介绍示范该作品的目的、构思及学习者应注意的地方。

第一阶段（用笔）——包括以皴擦点叶为主的用笔过程。

第二阶段（染墨）——也就是以淡墨染出阴阳向背、天光云影的过程。

第三阶段（设色）——为前一阶段完成的作品施加彩色，并题款钤印。

细部放大——将完成作品中最重要的部分放大，使读者能看清其中的细节。

以上的三阶段部分，都附有详细的文字解说，分析使用的工具、运笔的方法、绘画时的考虑、设色的先后和色彩的构成等，完全依照君璧先生作画时的过程，即使小地方也不忽略，因为那些小地方，正可能有大学问。

此外为了解说方便，书中并附有对特别名词的定义说明，希望读者在使用这本书时，就如同当面接受君璧先生的指导，从用笔的斜度到每个色阶、墨阶都能掌握得恰到好处，并由浅入深，真正得窥白云堂之奥。

过去六十多年来，曾直接受教于君璧先生的最少有三千人，而我能得到这个机会为恩师效命，在抑不住的兴奋之外，也有着莫大的惶恐，我不想用“何德何能”之类的谦辞，但实在愈是研究得深入，愈感觉老师的“仰之弥高、钻之弥坚，瞻之在前，忽焉在后”，唯盼尽自己最大的心力，述先生画学于万一。

在此书成之际，除了对恩师君璧先生的无尽感谢之外，我必须对岳军先生以百

岁高龄，为本书颁题，何浩天先生的鼓励与指导，黄夫人姜余女士的爱护与太平洋文化基金会的赞助，表示最深的谢意，并盼望白云堂诸学长与艺坛先进的指正！

劉 墉

刘 墉

Contents

B 白云堂画论画法

目 录

序一〔秦孝仪〕 // 01

序二〔何浩天〕 // 02

序三〔陈癸森〕 // 04

序四〔黄光男〕 // 06

自序〔黄君璧〕 // 07

编者序〔刘墉〕 // 09

.....

白云堂画法的特色 // 002

墨色专用词语 // 005

彩色专用词语 // 006

笔法专用词语 // 007

工具论 // 008

笔 // 009

墨 // 013

纸 // 014

砚 // 015

颜料 // 017

其他用具 // 019

笔墨论 // 021

林木论 // 027

寒林画法 // 037

寒林云影 // 037

寒林画法 第一阶段——用笔 // 040

寒林画法 第二阶段——染墨 // 043

寒林画法 第三阶段——设色、题款、钤印 // 046

画竹法 // 049

竹坞幽居 // 049

画竹法 第一阶段——用笔 // 051

画竹法 第二阶段——染墨 // 054

画竹法 第三阶段——设色、题款、钤印 // 057

画松法 // 062

松阴幽居 // 062

画松法 第一阶段——用笔 // 064

画松法 第二阶段——染墨 // 067

画松法 第三阶段——设色、题款、钤印 // 070