

NHK 你也可以是艺术家！

拿起画笔，画出这样的水墨画

一点也不难！

水墨画

轻松学

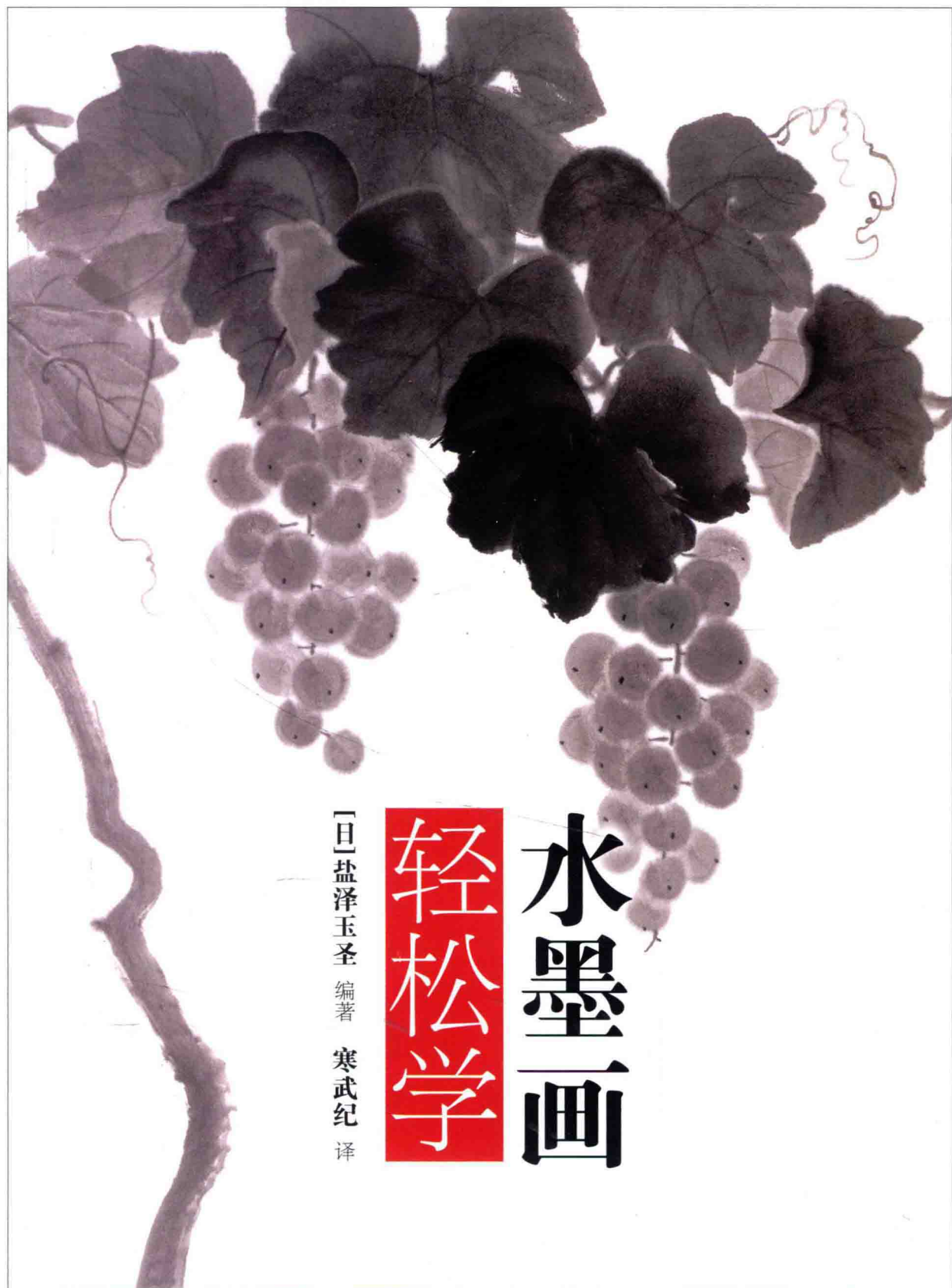
【日】盐泽玉圣 编著 寒武纪 译

用砚台慢慢地研磨墨汁，然后拿起毛笔，利用墨色浓淡的美妙渲染和层次渐进，随心所欲地描绘出各不相同的题材，这就是水墨画。

所需画具很少，而且简单轻松，谁都可以立刻开始学画水墨画。

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

〔日〕盐泽玉圣 编著 寒武纪 译

水墨画 轻松学

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

水墨画轻松学 / (日) 盐泽玉圣编著 ; 寒武纪译
— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 5
ISBN 978-7-115-33949-2

I. ①水… II. ①盐… ②寒… III. ①水墨画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第294853号

版权声明

HAJIMETE NO SUIBOKUGA

Copyright © 2008 NHK Publishing, Inc.

All rights reserved.

Original Japanese edition published by NHK Publishing, Inc.

This Simplified Chinese edition published by arrangement with

NHK Publishing, Inc., Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo
through LEE's Literary Agency, Taipei.

Simplified Chinese copyright © 2013 by Posts & Telecom

内 容 提 要

水墨画是我国传统绘画形式, 历史悠久, 遗韵千年。不论是青少年, 还是中老年人, 对水墨画感兴趣的也是大有人在。本书的水墨画技法讲解不但细致而全面, 而且轻松有趣, 将一些深入的用笔、用墨等技巧, 融入到拥有浓浓韵味的各种案例中, 易学易用, 读者可以举一反三。

本书适合水墨画爱好者和初学者阅读、参考。

◆ 编 著 [日] 盐泽玉圣
译 寒武纪
责任编辑 王雅倩
责任印制 李 东

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 9.5

字数: 271 千字

印数: 1-4 000 册

2014 年 5 月第 1 版

2014 年 5 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2013-4676 号

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

轻松学 水墨画

盐泽玉圣

目录

序言·····	2
欢迎来到水墨画的世界·····	6
欣赏川合玉堂 名画鉴赏·····	138

第一章

和基本画法
画具·····

12

第二章

画竹·····
利用直笔笔法和侧笔笔法画直线

28

第三章

画梅·····
利用线描法画花，利用擦笔法画花枝

38

第四章

画花菖蒲·····
先画花朵轮廓，再上色

50

第五章

画葡萄·····
利用没骨法来画藤叶和果实

62

第六章

画龙虾·····
灵活运用破墨法的晕染效果

74

出生于日本茨城县，师承前田青邨、山田玉云。1979年参加全日本水墨画展，获得优秀奖，之后又获得了文部大臣奖、东京都知事奖、文部大臣奖励奖和玉云奖等奖项。2000年，其作品被日本永平寺收藏。现在，她担任全日本水墨画会会长、日本美术家联盟会员、日本水墨画学院会长、圣山会会长等职务。她还积极参与个人展览、群体展览，以及文化学校中的各种活动，其教授方式通俗易懂，获得广泛好评。著有《新装版 水墨画·花的基础画法》（上、下册）、《图解·利用水墨展现美景》等。

第七章

画雀

先用木炭画好草图，再用毛笔画

82

第八章

画十二生肖

在明信片上画十二生肖

92

第九章

画山

灵活运用飞白和晕染

104

第十章

画民房

用单侧晕染法展现雪景

114

第十一章

画溪流

先画素描，再画水墨画

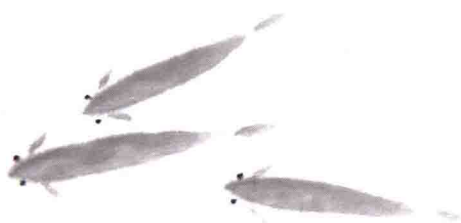
126

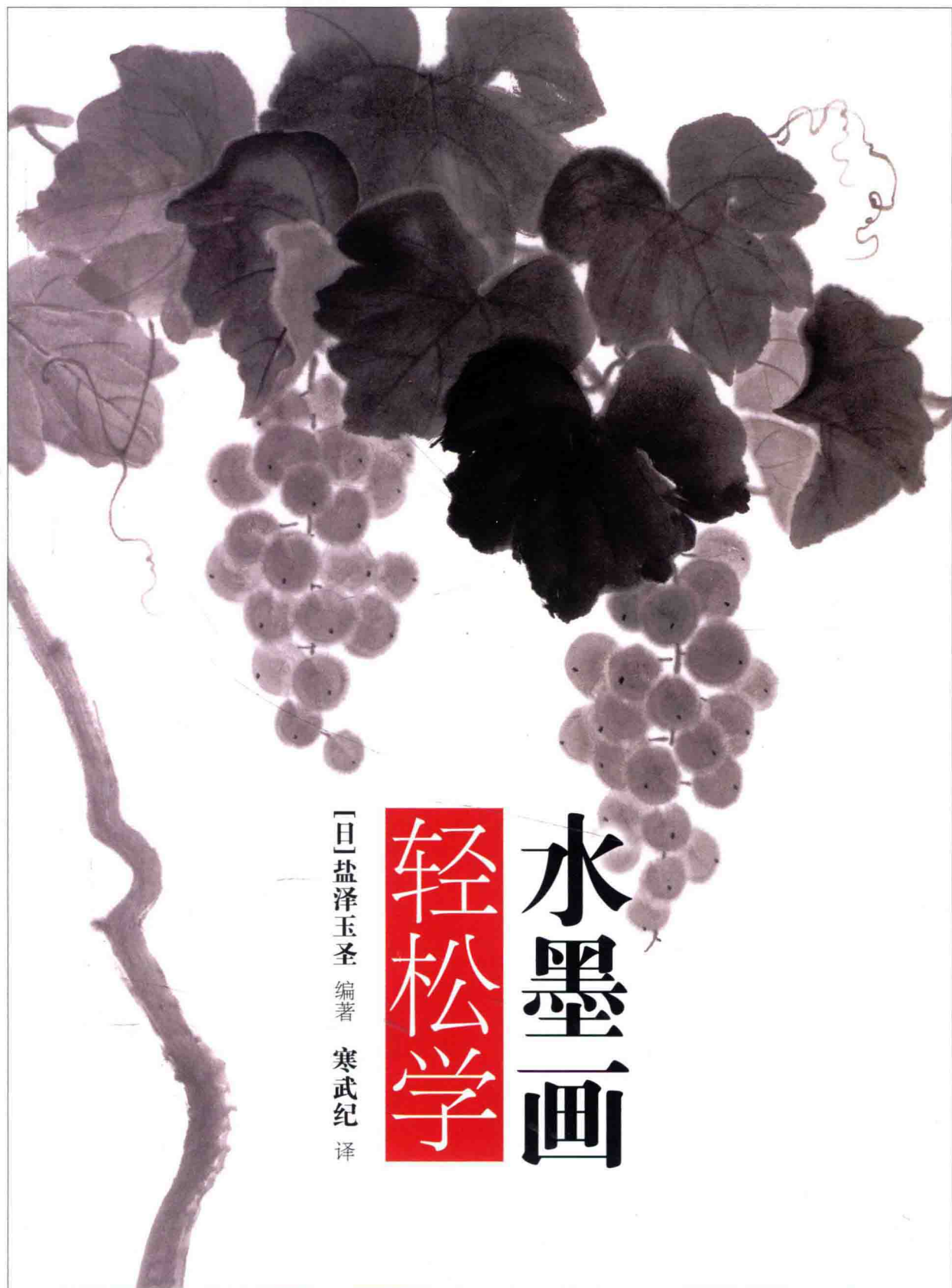
第十二章

尝试创作

画在既贴近自己，又便于欣赏的物品之上

140

〔日〕盐泽玉圣 编著 寒武纪 译

水墨画 轻松学

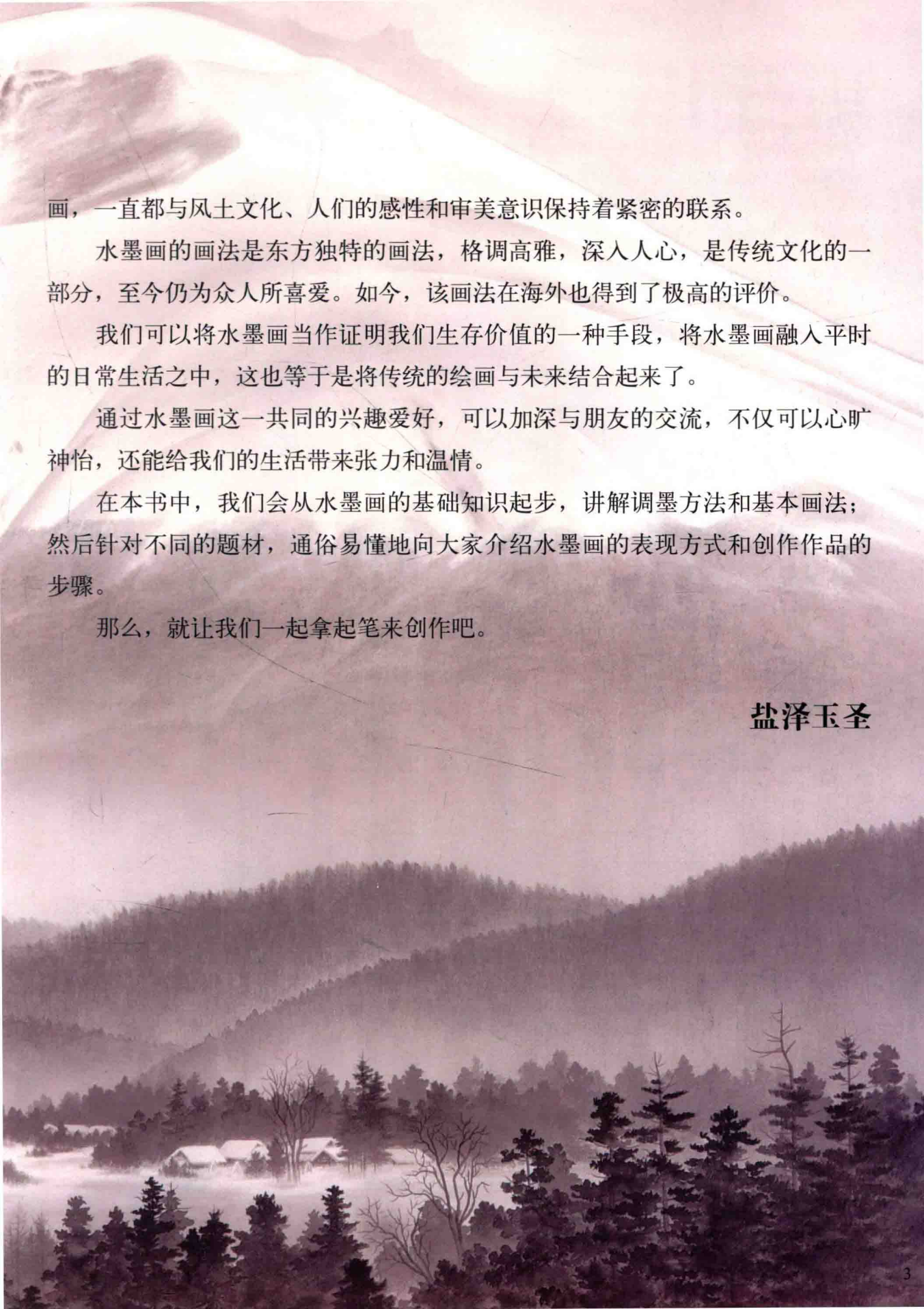
人民邮电出版社
北京

序言

用砚台慢慢地研磨墨汁，然后拿起毛笔，利用墨色浓淡的美妙渲染和层次渐进，随心所欲地描绘出四季中各不相同的题材，这就是水墨画。水墨画所需画具很少，而且简单轻松，谁都可以立刻开始学画水墨画。

随着电子邮件和手机短信的普及，真正拿起笔写字、画画的机会变得少之又少。正因为我们生活这样的现代社会之中，如果在亲手写的贺年卡和暑期慰问信上，再添上一幅自己用心画的小小的图画，对方肯定会非常感动、非常高兴吧。

另外，散步或者旅行的时候，哪怕只是一朵绽放在野外的小花，如果你将它画在素描本上，既可以细细体会用笔作画的无比幸福的瞬间，又可以再用水墨画重新表现出来，挂在室内好好欣赏。水墨画经过上千年的锤炼，才逐渐发展至今天这样的程度。通过随心所欲的笔意和墨色的浓淡变化来表现的水墨

画，一直都与风土文化、人们的感性和审美意识保持着紧密的联系。

水墨画的画法是东方独特的画法，格调高雅，深入人心，是传统文化的一部分，至今仍为众人所喜爱。如今，该画法在海外也得到了极高的评价。

我们可以将水墨画当作证明我们生存价值的一种手段，将水墨画融入平时的日常生活之中，这也等于是将传统的绘画与未来结合起来了。

通过水墨画这一共同的兴趣爱好，可以加深与朋友的交流，不仅可以心旷神怡，还能给我们的生活带来张力和温情。

在本书中，我们会从水墨画的基础知识起步，讲解调墨方法和基本画法；然后针对不同的题材，通俗易懂地向大家介绍水墨画的表现方式和创作作品的步骤。

那么，就让我们一起拿起笔来创作吧。

盐泽玉圣

轻松学 水墨画

盐泽玉圣

目录

序言·····	2
欢迎来到水墨画的世界·····	6
欣赏川合玉堂 名画鉴赏·····	138

第一章

和基本画法
画具·····

12

第二章

利用直笔笔法和侧笔笔法画直线
画竹·····

28

第三章

利用线描法画花，利用擦笔法画花枝
画梅·····

38

第四章

先画花朵轮廓，再上色
画花菖蒲·····

50

第五章

利用没骨法来画藤叶和果实
画葡萄·····

62

第六章

灵活运用破墨法的晕染效果
画龙虾·····

74

出生于日本茨城县，师承前田青邨、山田玉云。1979年参加全日本水墨画展，获得优秀奖，之后又获得了文部大臣奖、东京都知事奖、文部大臣奖励奖和玉云奖等奖项。2000年，其作品被日本永平寺收藏。现在，她担任全日本水墨画会会长、日本美术家联盟会员、日本水墨画学院会长、圣山会会长等职务。她还积极参与个人展览、群体展览，以及文化学校中的各种活动，其教授方式通俗易懂，获得广泛好评。著有《新装版 水墨画·花的基础画法》（上、下册）、《图解·利用水墨展现美景》等。

第七章	第八章	第九章	第十章	第十一章	第十二章
画雀	画十二生肖	画山	画民房	画溪流	尝试创作
先用木炭画好草图，再用毛笔画	在明信片上画十二生肖	灵活运用飞白和晕染	用单侧晕染法展现雪景	先画素描，再画水墨画	画在既贴近自己，又便于欣赏的物品之上
82	92	104	114	126	140

欢迎来到水墨画的世界

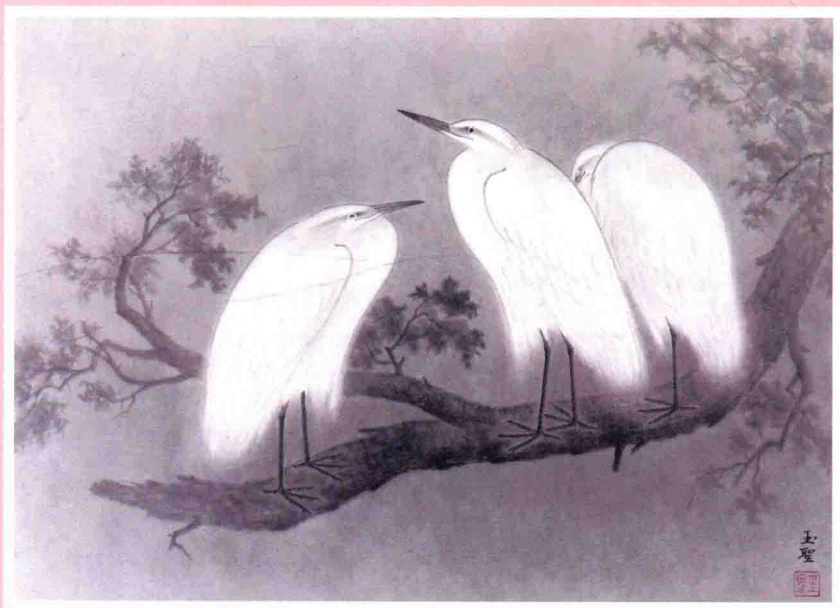
利用水、墨和各种各样的运笔技巧呈现出画面的层次感、渗透的效果、晕染的光泽，让画面散发出朴素幽寂的美感。

水墨画充满了人们的审美意识、感性思维和深层次的精神。飞白处酝酿出丰富多彩的韵味，能将赏画人带入一个完全不同的世界。

《栖息》

夕阳西下之时，三只白鹭回到群居处（集群巢穴），安心地休息。入睡前那轻松安然的样子，让赏画人的心境也柔和了下来。在大树那凹凸不平的树枝的衬托之下，白鹭羽毛的柔软显得更为突出。

纸本（宽49cm×长64cm）

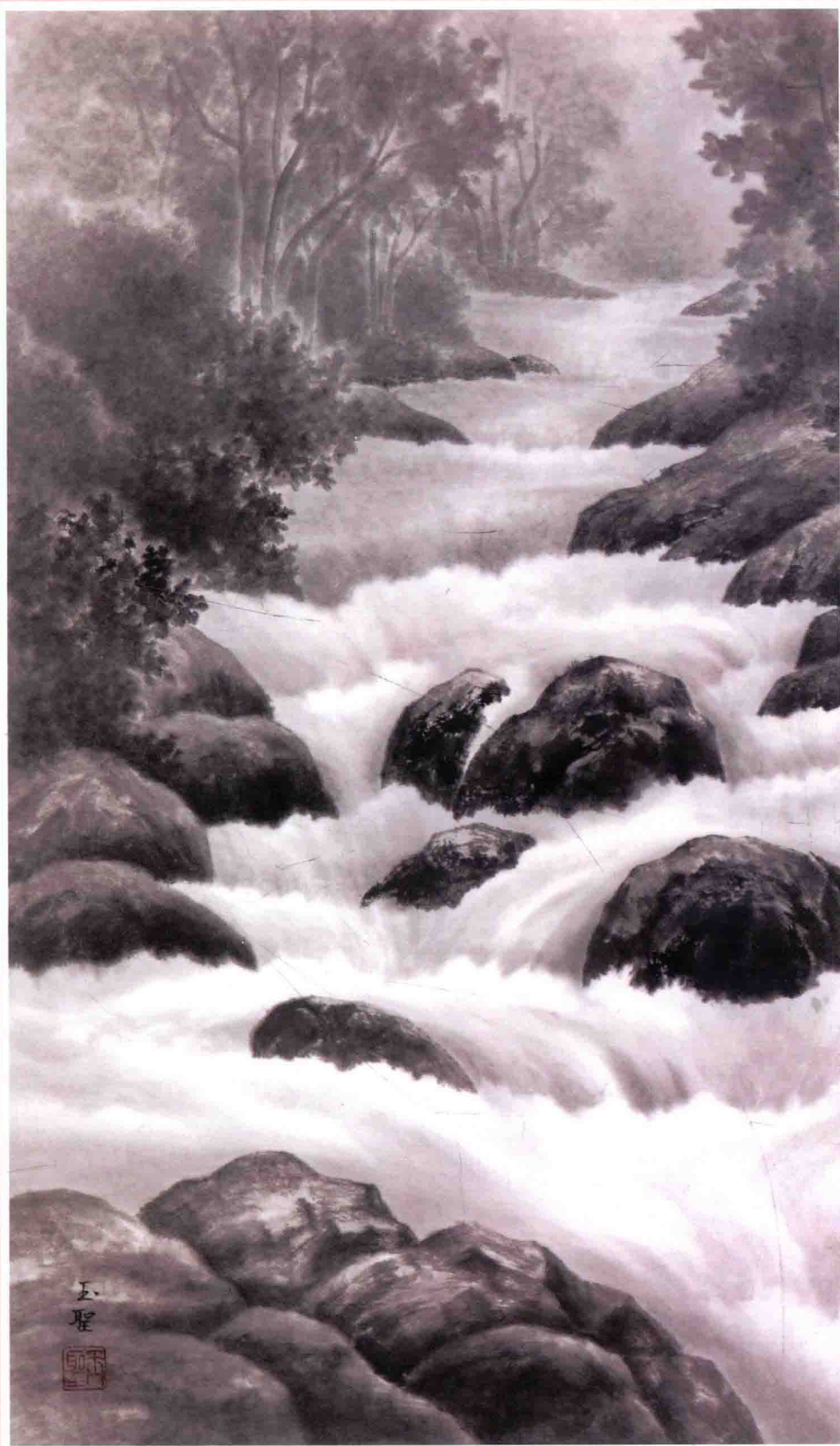
《孤月花耀》

在月光照耀下绽放光芒的姜黄樱。层层叠叠的花瓣缀满枝头，那肆意绽放的姿态散发出一种与白天时的它迥然不同的魅力。这幅作品通过墨色的浓淡和颇富韵味的笔致展现了春夜里生机蓬勃的景象。

绢本（作画用的绢布）（宽95cm×长135cm）

《清流》

起源于日本青森县十和田湖的奥入濑川。该河的著名景点——三乱流，是因分为三股支流的溪流重新合为一股而得名。这里的溪流清冽至极，岸边郁郁葱葱的树木绿意盎然，白色的波涛汹涌翻滚，奔腾在零星分布的岩石之间。此画利用水和淡墨表现晕染效果，呈现出动感十足的河流。纸本（宽80.3cm×长116.7cm）

关于水墨画

墨分五彩

手握毛笔，灵活运用墨色和白纸之美，从而画成水墨画。然而，水墨画并不仅仅只是白与黑的世界。自古以来就有这样一种说法——“墨分五彩”，其中“五彩”的意思是指丰富多彩的色彩。如果将画具的各种颜色通通混合在一起的话，就成了黑色；如果将照明、三棱镜等工具的光色也混合进去的话，就会形成表示光源的白色。

也就是说，白与黑包含、凝聚了世上所有的色彩。只需要通过墨色的浓淡层次，就可以画出丰富缤纷的色彩、空间感以及质感。这可以说是水墨画的原点所在。

与禅一起传入日本

水墨画诞生于中国唐朝时期。当时，职业画家们都在画院里作画，还有一些文人和高官贵族也以作画为乐，水墨画广泛流行。

《净心（莲）》

花茎从泥沼下破土而出，在水面上绽放出清幽淡雅的莲花。仿照佛像底座形状画成的花形，被称为莲花，象征着清净的心灵。闻到莲花清香而展翅飞来的蜻蜓，更为整幅画面带来了灵动的感觉。

绢本（宽95cm×长135cm）

《风艳》

牡丹花的花瓣层层叠叠、轻盈饱满，给人留下极其雍容华贵的印象，完全符合其“百花女王”的称号。虽然强风来袭，却没有一片花瓣落下。这幅作品完全展现出了牡丹不失高雅气度的花姿，让人犹如身临其境。

绢本（宽95cm×长135cm）

据说，日本镰仓时代之后，去过中国的禅僧们将水墨画与禅的思想一起带回了日本。此后，在日本的风俗传统、审美意识等因素的影响下，经过岁月的洗礼，逐渐发展成为具有日本独特风格的水墨画。

丰富的情感和幽玄美

“水晕墨章”——以水晕染，以墨作画，水墨画这一名称就来源于这个词。正如其名，水墨画就是纸、墨、水的完美融合。用吸收了水分的笔尖蘸取不同浓度的墨汁，灵活展现晕染之美，这就是水墨画的真谛所在。

简素之美

不需要针对所画的对象展开细致入微的描绘，这也是水墨画的主张。水墨画的宗旨是重现素材散发的美感和本质特征，利用简洁的画法生动地呈现出素材的生命感和风情。

水墨画和“书法”一样，都是无法修改的。每一点、每一笔都不可以轻率，这个特征与“一期一会”（日本茶道用语，指在一定的期限内对某事、物、人只有一次相遇的机会）的心境是相通的。不需要画得多好，只需要富含感情地将自己的感受原封不动地、生动逼真地画出来就可以了。这就是水墨画的精髓所在。

《乘鞍皓韵》

初夏的阿尔卑斯山·乘鞍岭。山顶之上、高原之上尚有残雪未融，而中部湿地带的积雪已经开始融化。这幅作品通过墨色浓淡描绘出一幅雄伟壮观的自然大戏，仿佛能让人感受到高原上刮来的阵阵寒风。

绢本（宽95cm×长135cm）

画具 和基本画法

墨色的魅力是水墨画的真谛所在。从淡墨到浓墨，通过渐进的层次变化来完成作品。

磨墨的关键在于不要用力地磨，而是要慢慢地磨。沉浸在墨汁散发的阵阵清香之中，心也会慢慢地静下来。

只要有笔墨纸砚，谁都可以画水墨画。如果你是初学者，你只需要灵活运用手头已有的练字用的工具，集齐最低要求的必备工具就可以了。

在本章中，我会带领大家好好练习一下画水墨画的基本技巧——墨色浓淡的调法以及各种线条的画法等。

不管你是否习惯用毛笔，是否习惯画画，只需要画几条线和几个点，就可以立刻画出一幅小小的作品。