

繪畫・設計・工藝叢書②

中國水墨畫

黃天錫

詹前裕著

觀瀑圖
癸亥秋八日史黃天錫

藝術圖書公司 印行

繪畫・設計・工藝叢書②

主 編 林文昌

中國水墨畫

著作者 詹前裕

法律顧問● 北辰著作權事務所

● 蕭雄淋律師

發行人● 何恭上

發行所● 藝術圖書公司

地 址● 台北市羅斯福路3段283巷18號

電 話● (02) 2362-0578 • (02) 2362-9769

傳 真● (02) 2362-3594

郵 撥● 郵政劃撥 0017620-0 號帳戶

E-mail ● artbook@ms43.hinet.net

南部分社● 台南市西門路1段223巷10弄26號

電 話● (06) 261-7268

傳 真● (06) 263-7698

中部分社● 台中縣潭子鄉大豐路3段186巷6弄35號

電 話● (04) 534-0234

傳 真● (04) 533-1186

登 記 證● 行政院新聞局台業字第 1035 號

定 價● 480 元

再 版● 2000年 9 月30日

ISBN 957-9045-61-5

目 錄

目 錄.....	4
中國水墨畫序	6
自 序	8
壹、中國繪畫史	10
漢朝以前.....	10
魏晉南北朝.....	12
隋唐.....	14
五代.....	19
北宋（遼）	22
南宋（金）	29
元朝.....	36
明朝.....	41
清朝.....	48
民國.....	54
貳、工具與材料	62
參、山水畫基本畫法	66
用筆法.....	66
用墨法.....	68
畫樹法.....	70
畫山石法.....	80
畫雲法.....	93
畫水法.....	94
畫瀑布法.....	97
畫屋宇法.....	100
肆、山水畫名家示範	102
黃君璧.....	104
余 偉.....	106
孫雲生.....	108
周 澄.....	110
李義弘.....	112
蘇峯男.....	114
伍、花鳥畫基本畫法	116
花卉的觀察.....	116
花卉的寫生.....	116
鳥類的觀察.....	118
鳥類的寫生.....	121
白描畫法.....	122
雙鉤填彩畫法.....	124
沒骨畫法.....	126
寫意畫法.....	127
四種畫法示範.....	128
陸、花鳥畫名家示範	134
胡克敏.....	136

趙松泉	138
陳丹誠	140
吳學讓	142
喻仲林	144
董夢梅	146
黃磊生	148
李毅摩	150
柒、人物畫基本畫法	152
白描畫法	152
工筆重彩畫法	158
寫意畫法	161
現代人物寫真	162
捌、人物畫名家示範	164
孫雲生	166
董夢梅	168
李奇茂	170
梁秀中	172
玖、畜獸畫基本畫法	174
畜獸的觀察與寫生	174
白描畫法	177
雙鈎填彩畫法	178
寫意畫法	179
拾、畜獸畫名家示範	182
林玉山	184
梁中銘	186
李奇茂	188
鄭善禧	190
李毅摩	192
拾壹、臨摹寫生與創作	194
臨摹	194
寫生	195
創作	196
拾貳、談中國畫的構圖	204
中國畫構圖之演進	204
中國畫空間表現法的特色	208
中國畫的構圖法則	210
拾參、題跋與用印	214
題跋的意義	214
題跋的形式和應用	215
印章的意義和形式	219
水墨畫中印章的應用	220
參考書目	222

繪畫・設計・工藝叢書②

中國水墨畫

詹前裕著

目 錄

目 錄.....	4
中國水墨畫序	6
自 序	8
壹、中國繪畫史	10
漢朝以前.....	10
魏晉南北朝.....	12
隋唐.....	14
五代.....	19
北宋（遼）	22
南宋（金）	29
元朝.....	36
明朝.....	41
清朝.....	48
民國.....	54
貳、工具與材料	62
參、山水畫基本畫法	66
用筆法.....	66
用墨法.....	68
畫樹法.....	70
畫山石法.....	80
畫雲法.....	93
畫水法.....	94
畫瀑布法.....	97
畫屋宇法.....	100
肆、山水畫名家示範	102
黃君璧.....	104
余 偉.....	106
孫雲生.....	108
周 澄.....	110
李義弘.....	112
蘇峯男.....	114
伍、花鳥畫基本畫法	116
花卉的觀察.....	116
花卉的寫生.....	116
鳥類的觀察.....	118
鳥類的寫生.....	121
白描畫法.....	122
雙鉤填彩畫法.....	124
沒骨畫法.....	126
寫意畫法.....	127
四種畫法示範.....	128
陸、花鳥畫名家示範	134
胡克敏.....	136

趙松泉	138
陳丹誠	140
吳學讓	142
喻仲林	144
董夢梅	146
黃磊生	148
李毅摩	150
柒、人物畫基本畫法	152
白描畫法	152
工筆重彩畫法	158
寫意畫法	161
現代人物寫真	162
捌、人物畫名家示範	164
孫雲生	166
董夢梅	168
李奇茂	170
梁秀中	172
玖、畜獸畫基本畫法	174
畜獸的觀察與寫生	174
白描畫法	177
雙鈎填彩畫法	178
寫意畫法	179
拾、畜獸畫名家示範	182
林玉山	184
梁中銘	186
李奇茂	188
鄭善禧	190
李毅摩	192
拾壹、臨摹寫生與創作	194
臨摹	194
寫生	195
創作	196
拾貳、談中國畫的構圖	204
中國畫構圖之演進	204
中國畫空間表現法的特色	208
中國畫的構圖法則	210
拾參、題跋與用印	214
題跋的意義	214
題跋的形式和應用	215
印章的意義和形式	219
水墨畫中印章的應用	220
參考書目	222

中國水墨畫序

中國水墨畫之技法與創作形式，享有獨步世界之偉大成就，吾人於瀏覽前代輝煌遺迹時、常思如何以現代精神，將此優異之藝術資產發揚光大，使水墨畫展現更多風貌與更大創造力，而此理想之實現，除需仰賴現代水墨畫者全力以赴，水墨教育之紮根亦刻不容緩。

水墨畫之教育方式，有以擬摹爲之，有以寫生爲之，而新式教學，更以西方造形訓練與中國傳統進階融合爲一；其實，無論何種訓練方式，迫切解決之問題，即是學者是否能先掌握水墨畫工具材料與技法之運用，學者如能於此痛下苦功，始能於日後創作活動有所發揮。本書對於水墨技法之闡釋，極爲詳盡豐富；對於畫理、畫史亦能深入淺出，使讀者明察中國水墨畫之博大精深，作者用心之處，可由書中任何章節看出端倪。

詹君早年就讀國立台灣師大美術系，在學期間，對中國水墨畫理論與技法之研究不遺餘力，頃又進研究所深造，所獲更爲精闢，本書即爲其多年搜羅集萃之精華，配合國內多位名家現身說法，可謂集當代水墨畫大成之論述，爲美術出版之盛事，今逢其書即將付梓，特爲之序，並申祝賀之忱。

采風堂主人李蒼

中華民國七十四年臘月

自序

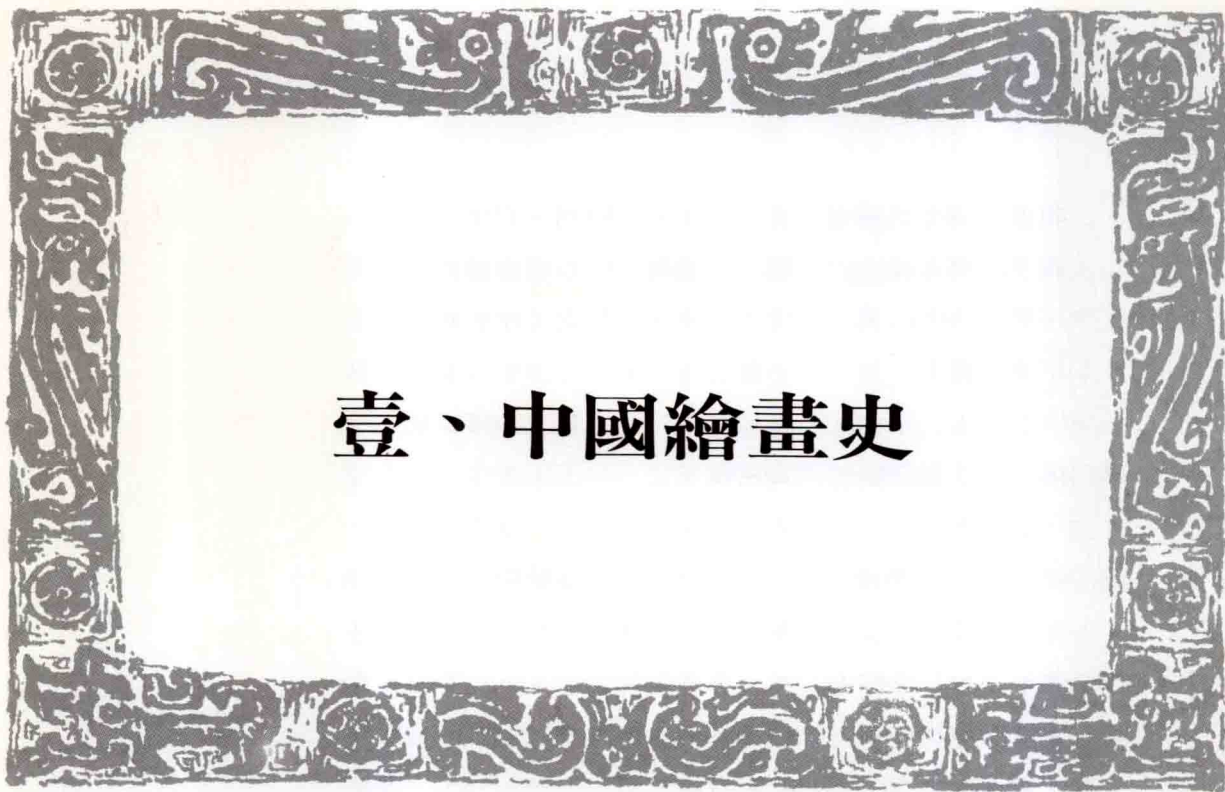
談論中國繪畫技法方面的書籍，近年來如雨後春筍般的出現，給初學者帶來不少的方便，雖然他們各具優點，但是作為一本理想的水墨畫教科書，似乎仍感不足；有些太偏重於公式化的技法灌輸；有些雖然較具啟發性，但內容僅限於花卉，或山石，或林木。我從事美術教育多年來，在教學之餘，經常思索應該如何編寫一本較為簡要而內容廣泛的參考書籍，使初學者能建立起正確的習畫觀念，並兼具創作的基本認識。

承蒙藝術圖書公司何恭上先生及主編林文昌先生之推薦，得以編寫「中國水墨畫」，實現了多年來的理想。本書的特點是內容豐富，廣泛的介紹山水、花鳥、人物、畜獸的各種畫法；第一章中國繪畫史的份量較重，以談論歷代較具代表性的畫家與比較可靠的畫蹟為主要內容，學習水墨畫首先要對我國優秀的繪畫遺產具備基本的認識，將來從事創作時，才能在繪畫史的潮流中，清楚的領悟到自己應該追求的方向。在山水、花鳥等基本畫法的部分，除了傳統畫法的簡介之外，並偏重觀察與寫生的啟發，現代水墨畫家不應一再重複古人概念化的造型符號，應該從大自然的奧妙中提煉塑造出屬於自我的造型。名家示範的部分是借重臺灣當代名家的豐富創作經驗，提供作畫的過程，以嘉惠後學者。最後三章偏重理論的闡述，在技法之外，尚須瞭解中國繪畫之精神特色，將技法逐步提昇到思想的層面，以豐富其內涵。

本書的構思與編者，花了一年多的時間。文字的撰寫、山水與花鳥基本畫法的示範、有關圖片的收集與攝影，甚至名家示範過程的拍攝，大多親自動手，我因工作的關係，多年前即遷居臺中，爲了使本書更臻完美，多次前往臺北，甚至南下到草屯、中興新村等地拜訪名家的畫室拍攝採訪，感觸良多，在此僅誠摯的向黃君璧先生、林玉山先生、梁中銘先生、胡克敏先生、余偉先生、趙松泉先生、孫雲生先生、陳乃誠先生、吳學讓先生、喻仲林先生、董夢梅先生、黃磊生先生、李奇茂先生、鄭善禧先生、梁秀中女士、周澄先生、李義弘先生、李毅摩先生、蘇峰男先生等十九位惠賜示範的名畫家致謝，此外同事倪再沁先生爲我撰寫第十三章，林文昌、歐秀明伉儷的編輯設計，使本書得以順利完成，謹誌感謝之忱。個人才疏學淺，遺誤之處，尚請高明指正。

詹前祐

一九八五年十月 寫於東海大學

壹、中國繪畫史

一、漢朝以前

中國的繪畫藝術，源遠流長，但自新石器時代的陶器彩繪開始，至戰國初期（約西元前二千五百年至西元前四百年）尚無正式繪畫作品出土；這個時期的工藝品及雕刻上的圖案花紋，雖然需要經過一番畫的功夫，但其功能仍以裝飾工藝器皿為主，尚未脫離實用範疇，而成爲一門獨立的藝術，此漫長的階段只能稱爲裝飾藝術時代（或稱圖案時代）。

現存最早的中國畫是在湖南長沙陳家大山楚墓出土的戰國帛畫「夔鳳仕女圖」，與長沙東南子彈庫楚墓出土的「御龍圖」，這兩張帛畫同屬於戰國中期的作品，畫面使用細勁而生動的墨線，鈎出人物及龍、鳳、魚、鶴等動物的象徵性形象，作品帶有崇尚巫鬼的楚國宗教色彩，作爲葬儀用，雖未能確知其代表的意義，然而運用熟練的線條與平塗渲染兼施的水墨技法，已經累積了相當豐富的經驗，並顯示出中國以線條爲主的繪畫要素；這種以寫實爲主又富於想像力的風格，影響漢代繪畫甚大。

長沙東郊馬王堆之一號及三號西漢墓數張帛畫的出土，具有美術史上的重大意義，葬於西元前一九三年至一六五年的長沙相軼侯之妻與其子的墓中，各有一幀形式及內容大致相似的帛畫（幡）；全畫內容分成上、中、下三段（天上、人間、地獄）。其主題思想，似乎表現死者從祈求長生不死到仙化升天的奇異幻想，或許和西漢初年的神仙方士之術有關聯。其中一號墓出土的帛畫中段，描寫一個穿華麗彩繡長袍，扶杖而行的貴婦，侍女、僕役隨侍於前後，所有人物都以全身側面像的方式表現，畫中貴婦的相貌酷似未腐朽的女屍（利倉之妻），由此可見西漢時畫家對人物的特徵與神情、動態，已經能充分的掌握，且畫面上鮮明多樣的色彩；如春蠶吐絲般的流暢線條，進一步豐富了形象的表現。

近年來陸續出土的漢墓中，發現了許多壁畫，這些壁畫取材廣泛，多爲描寫現實生活的一面，如宴飲、耕牛、播種、鳥獸、牧馬、牧羊

、庖廚、角抵、樂舞百戲等日常生活一景，也有描繪官吏出行，或是死者衙寺內的門下諸吏。譬如河北望都縣一號東漢墓，墓主可能是順帝時代的大宦官孫程，其墓室壁畫中的人物都有表明身份等級的題字，在自己的職位上為死者效勞的情景；如「門下功曹」是掌管功過賞罰的職務。這些壁畫人物動態自然，衣服線條簡練而合乎運動規律，還注意到光線明暗的表現，畫家靈活的運用大筆塗刷，如後世的水墨寫意畫法，有精練豪健的感覺。此外洛陽老城西北角的西漢墓、山西平陸縣棗園村的東漢墓、河南密縣打虎亭東漢墓、內蒙古和林格爾東漢墓，和遼寧地區發現幾處東漢晚期的墓室中，皆有豐富而具有價值的壁畫出土，為漢代的繪畫藝術增添了活潑而質樸的一頁。

戰國 楚帛畫 御龍圖

戰國 楚帛畫 嬖鳳仕女圖

西漢 馬王堆一號墓帛畫(局部) 女墓主與侍從

東漢 河北望都一號墓壁畫 門下功曹

石刻畫為漢代繪畫表現形式的一種，在未發現帛畫與壁畫以前，談漢畫主要以此種線刻而帶有白描畫意味的畫象石和畫象磚為主，它在東漢時代的祠堂、墓室中遺存甚多，其中以山東省肥城縣的孝堂山石刻、嘉祥縣的武氏祠石刻與濟寧縣的兩城山石刻較具代表性，山東沂南和安丘兩個較晚的畫象石墓被發現以後，無論題材內容或製作方法上，可稱集東漢畫象石之大成。石刻畫的內容和題材可分兩大類：一為歷史人物夾雜神怪圖像，是當時帝王作為宣揚政治、施行教化的工具，即「成教化、助人倫」的繪畫功能，另一類是現實生活的描繪，或為死者生前的榮耀事蹟，或為死者期盼九泉之下能夠享受的事物。

現藏美國波士頓美術館的彩繪磚「風俗圖」，是從漢墓中出土的彩色人物畫，以毛筆畫成，畫中並列幾位散步的人，表情動作富有變化，顧盼有情，經由眼神的傳遞，把人物連貫起來，線條有粗細濃淡的變化，簡練而富有概括性。另外在洛陽的八里崗東漢墓室內亦發現彩繪磚「上林苑鬥獸圖」，畫風相近，由此可見東漢畫家的技巧與意念已有進展，能熟練的運用毛筆，表現出人物豐富的表情與傳神的動作。

二、魏晉南北朝

漢朝末年，羣雄割據，從三國鼎立到隋朝統一，三百六十餘年間，大都是動蕩混亂的局面，尤其以北方為甚；五胡亂華，北方十六國相繼興起，在此政治局勢不安，經濟蕭條的狀況下，繪畫的發展自然受到影響，佛教美術的興起，與西域畫法的融合是較明顯的特色。

在壁畫方面，甘肅省嘉峪關與酒泉之間的戈壁灘上，發掘了八座曹魏至西晉間的墓葬，其中六座繪有磚畫，共計有磚畫六百餘幅，色澤仍保存鮮豔完整，這六座墓的墓壁上，中部繪有死者生前宴飲、樂舞以及為死者殺豬、宰雞、烹牛、煮羊等內容，下部繪有河西地區平民的農耕，放牧的工作情況，如牛耕、揚場、採桑、牧馬、牧羊、狩獵等，這些磚畫的內容廣泛，觀察細緻，在技法上不拘形式的信筆揮灑，線條流暢，意趣十足，除了墨線外，用色則以赭石和朱紅為主，形成了樸實粗獷，簡練奔放的藝術風格。

近年來陸續發掘的北齊武平元年（西元五七〇年）安東王婁叡的墓，可以看到當時墓室壁畫的水準，與百年後的唐代懿德太子墓壁畫相比毫不遜色。此外吉林省輯安縣通溝的古墓「

漢 彩畫磚風俗圖

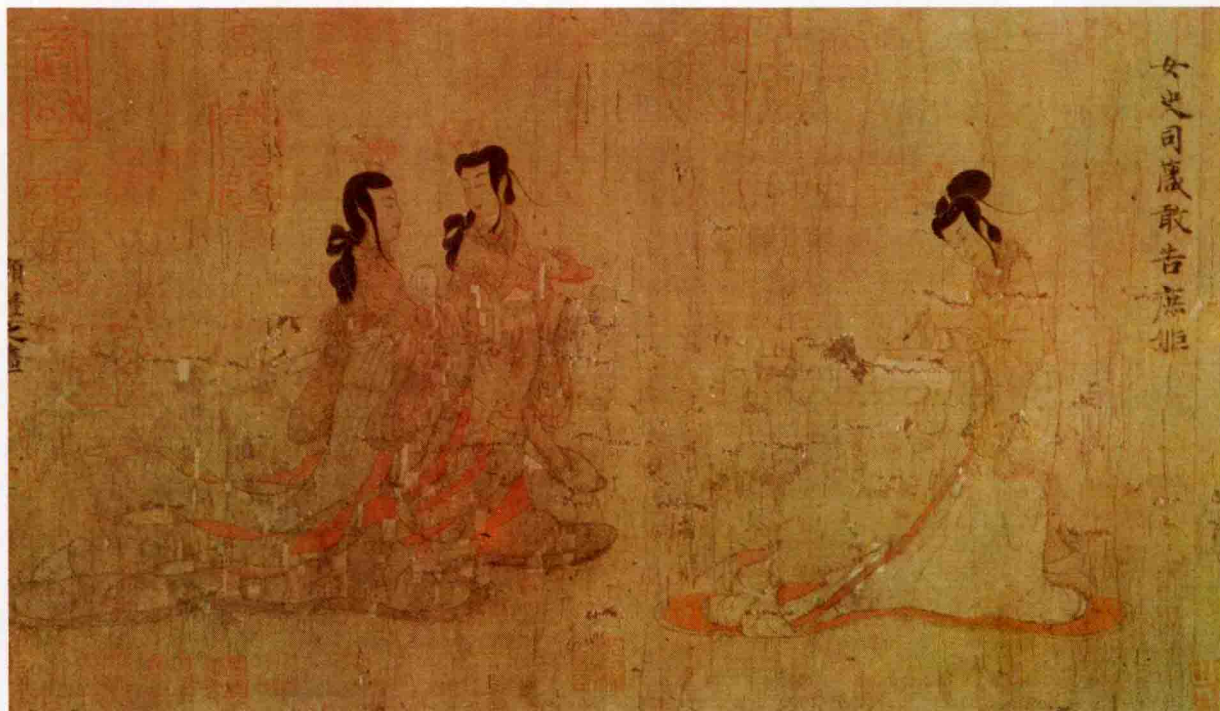
角觝塚」、「三室塚」、「四神塚」，兼具漢畫與佛教繪畫之特色；江蘇南京西善橋東晉墓的磚畫「竹林七賢」，充分發揮了線描造型的中國繪畫特點；山西省大同出土的北魏司馬金龍墓中的木板漆畫，在內容和畫風上近似東晉顧愷之的「女史箴圖」，皆為珍貴的繪畫資料

魏晉南北朝時期最著名的畫家首推東晉的顧愷之，他也是中國繪畫史上留有畫跡的最早的大畫家，其傳世作品中以現藏於大英博物館的「女史箴圖」最具代表性，一般認為是唐代的摹本，不失其真，其「洛神賦圖」有四種宋人摹本。「列女圖」及「斲琴圖」皆為宋人摹本，風貌上可能略有距離。「女史箴圖」卷是根

魏晉 嘉峪關五號墓磚畫 牛耕

據西晉詩人張華所寫的「女史箴」文畫成的幾段插圖，主要是歌頌古代宮廷婦女的賢淑典型事蹟，藉以宣揚儒家的女德思想。這個畫卷原有十二段，前三段早已散失，現存的九段中，一段有山水畫的背景。其餘皆表現出中國古代貴族的某些生活面。其線條精細綿密而有韌性，具有很強的運動感和節奏感，畫史上稱為「春蠶吐絲」或「春雲浮空、流水行地」，屬於高古游絲描，運筆緩慢如作篆字沒有頓挫與波磔，唐代藝評家張彥遠稱顧愷之用筆「緊勁聯綿、循環超忽」，他用這種筆法精確的刻劃出人物的神情形態，而且在衣紋服飾的處理上，賦予絲綢質地以輕軟流動的感覺。譬如此卷最後一段的「女史司箴，敢告庶姬」左邊司箴的女史不但姿態婀娜而且具有書卷氣，迎面宮姬二人裙帶飄然，談笑而至，目中無人。顧愷之以均勻流暢的線條為主，配合渲染平整的色彩，不僅能夠在掩蓋的足步上暗示出款款而行的動向，也生動的表現了每位人物的神態、修養與身分。顧愷之論畫的要點在於「傳神寫照、遷想妙得」，他常從眼神中去捕捉和描寫人物的思想與感情，我們看他的作品確也能做到

東晉 顧愷之 女史箴圖(局部)