

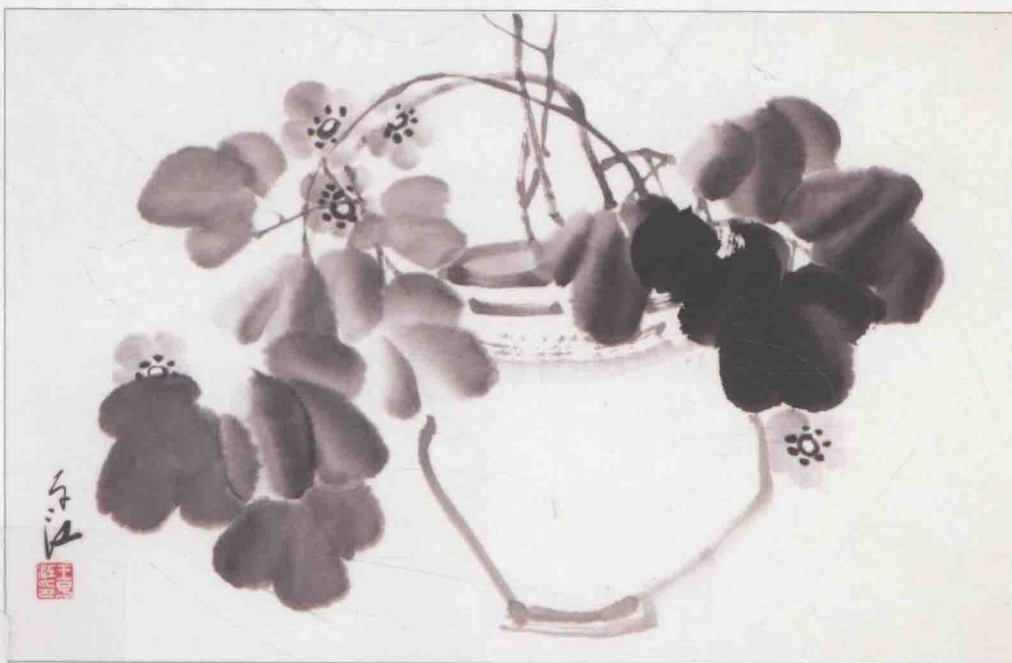
NHK

你也可以是艺术家！

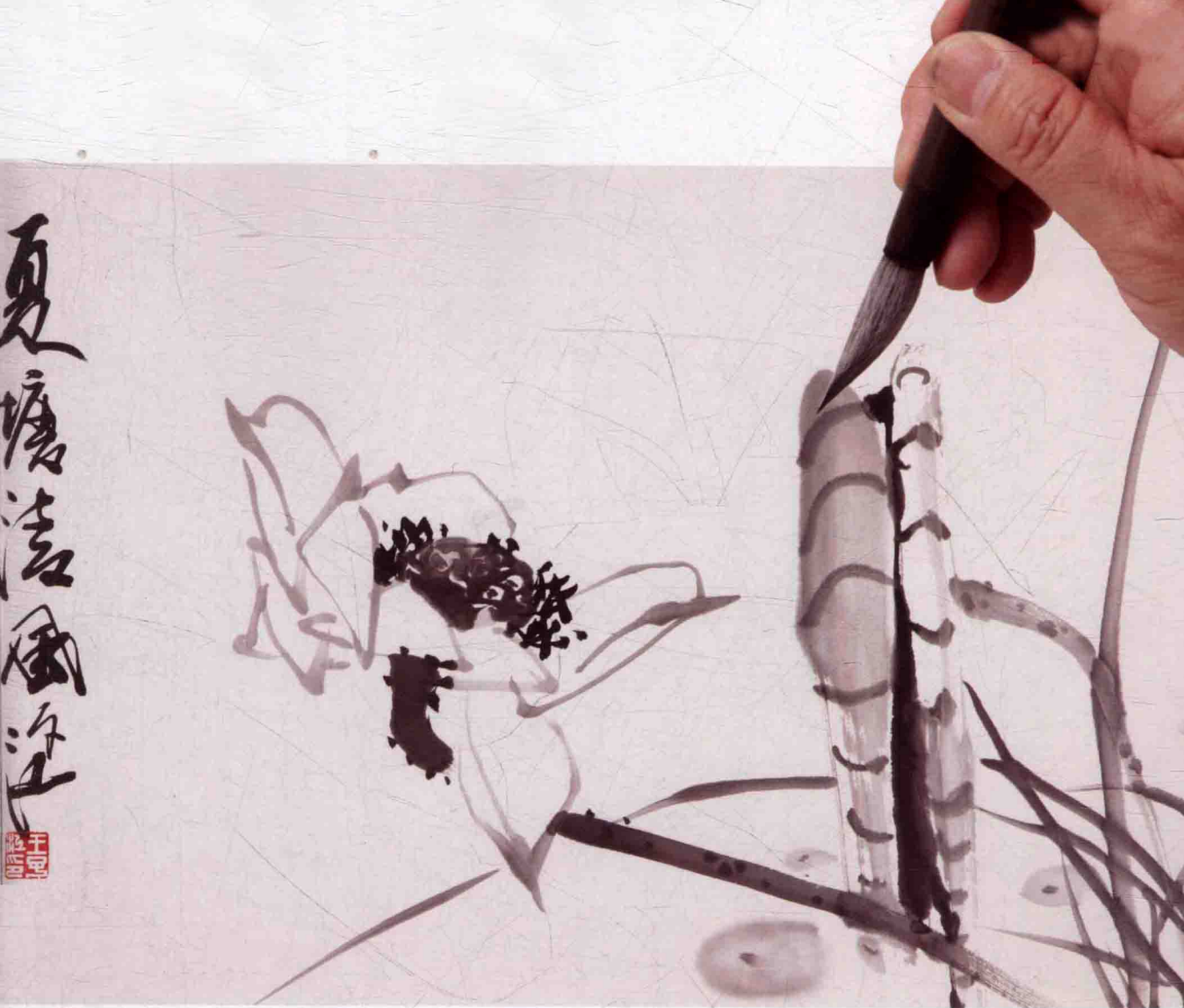
• 王子江 ◎ 编著 寒武纪 ◎ 译 •

水墨画 入门全解

水墨画原来这么简单又妙趣横生，
与王子江一起享受水墨绘画的乐趣吧！

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

— 王子江 ◎ 编著 寒武纪 ◎ 译 —

水墨画

入门全解

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

水墨画入门全解 / 王子江编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 2
ISBN 978-7-115-32626-3

I. ①水… II. ①王… 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233531号

版权声明

OU SUKO TO EGAKU SUIBOKUGA WO TANOSHIMOU

Copyright © 2010 Wang Zi Jiang

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 Press

内 容 提 要

王子江先生出生于世代皆为文人画家的书香世家, 其水墨画风格雅致而充满韵味。本书区别于一般的水墨画教程, 重点放在了介绍水墨画的各种笔法和技法之上, 涉及了线条、墨色、色彩、构图甚至落款等全方位内容, 每种技法都辅以详细的绘制过程, 相信读者一定能感受到作者与大家分享水墨画乐趣的拳拳心意。

本书适合所有喜爱水墨画的绘画者阅读。

-
- ◆ 编 著 王子江
 - 译 寒武纪
 - 责任编辑 王雅倩
 - 责任印制 方 航
 - ◆ 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>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 9.5
字数: 327 千字 2014 年 2 月第 1 版
印数: 1—4 000 册 2014 年 2 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2013-0792 号

定价: 49.80 元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

挥动毛笔表现一下

第5回

072

试着灵活运用色彩的浓淡

第4回

058

巧用浓淡来表现

第3回

042

试着画一画线条

第2回

026

水墨画，趣味十足

第1回

008

序言

004

你也可以是艺术家

与王子江一起画水墨画

享受水墨画的乐趣吧

主讲人

王子江

1958年出生于中国北京市的书香世家，代代皆为文人画家，从3岁开始接受英才教育。他以20米、30米、50米、100米等大型画作为中心，倾注精力创作，因其百米水墨墙画《雄原大地》（藏于日本千叶县茂原市立美术馆）、《圣煌》（藏于日本药师寺）、《源流千古》（藏于日本兵库县姬路市）而倍受关注。除了以中国为首的国内外美术馆所收藏的作品、艺术节的展出作品之外，他还有很多作品获奖。日本High-definition Special、ETV特集等节目中也介绍了其作品。他曾负责《新汉诗纪行》、中日合拍的电视剧《苍穹之昂》的主题画和题字。著有《新·水墨画入门》、《新·王子江画集》等书籍。现为日本美术家联盟会员、日本水墨画美术协会副会长。

王子江的世界

挑战大幅画作

第8回

试着加入落款吧

第7回

试着展现情景

第6回

088

110

126

146

学生

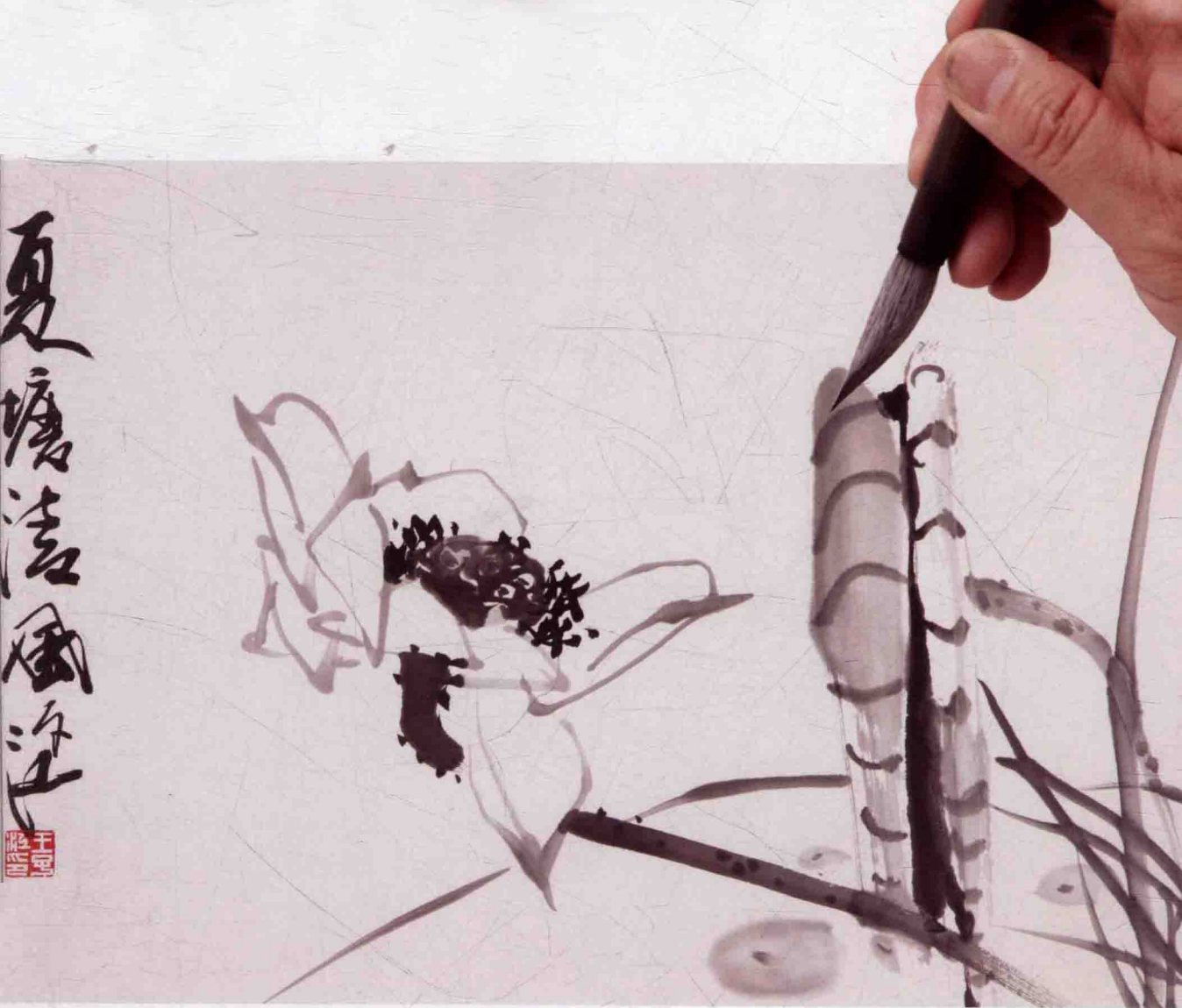
兵藤由纪

她以担任东京、名古屋、大阪的深夜广播节目的主持人为契机，凭借其充满个性的形象，而开始走上荧屏。此后，活跃于多个领域，影响广泛。产下长子之后，前往美国纽约，2007年回到日本。她不仅参加电视节目、广播节目，从事写作，还同时在纽约举办关于育儿和异国文化体验的演讲，活跃于不同领域。持有儿童辅导顾问资格证，2010年担任一般社团法人——儿童发育科学研究所的特别研究员。著有多部著作，如《儿童茁壮成长的法则》、《开发大脑的身体游戏》等。此外，她还创办了以内衣、家居服为主打的品牌“yukineinc.”，亲自完成企划和设计。

Lou大柴

1954年出生于日本新宿。他虽因立志成为演员而进入娱乐圈，但后来作为一名综艺节目主持人而大展身手，创造了一种独特的艺术风格——日语和英语混杂的“Lou语”。2006年开始写博客“TOGETHER”，受到年轻人的支持。2007年，在日本NHK节目——大家之歌上演唱了《MOTTAINAI》。以此为契机，他开始积极参加环保活动，如“我的筷子我的袋子”的使用、富士山的树海清扫、地区的捡垃圾活动等。他的兴趣是采集泥鳅和青鳉鱼，制作标本；拥有远洲流茶道师傅助手的头衔。2010年7月开始，担任山野美容艺术短期大学的客座教授。

| 王子江 ◎ 编著 寒武纪 ◎ 译 |

水墨画

入门全解

人民邮电出版社

北京

挥动毛笔表现一下

第5回

072

试着灵活运用色彩的浓淡

第4回

058

巧用浓淡来表现

第3回

042

试着画一画线条

第2回

026

水墨画，趣味十足

第1回

008

序言

004

你也可以是艺术家

与王子江一起画水墨画
享受水墨画的乐趣吧

主讲人

王子江

1958年出生于中国北京市的书香世家，代代皆为文人画家，从3岁开始接受英才教育。他以20米、30米、50米、100米等大型画作为中心，倾注精力创作，因其百米水墨墙画《雄原大地》（藏于日本千叶县茂原市立美术馆）、《圣煌》（藏于日本药师寺）、《源流千古》（藏于日本兵库县姬路市）而倍受关注。除了以中国为首的国内外美术馆所收藏的作品、艺术节的展出作品之外，他还很多作品获奖。日本High-definition Spesial、ETV特集等节目中也介绍了其作品。他曾负责《新汉诗纪行》、中日合拍的电视剧《苍穹之昴》的主题画和题字。著有《新·水墨画入门》、《新·王子江画集》等书籍。现为日本美术家联盟会员、日本水墨画美术协会副会长。

王子江的世界

挑战大幅画作

第8回

试着加入落款吧

第7回

试着展现情景

第6回

088

110

126

146

学生

兵藤由纪

她以担任东京、名古屋、大阪的深夜广播节目的主持人为契机，凭借其充满个性的形象，而开始走上荧屏。此后，活跃于多个领域，影响广泛。产下长子之后，前往美国纽约，2007年回到日本。她不仅参加电视节目、广播节目，从事写作，还同时在纽约举办关于育儿和异国文化体验的演讲，活跃于不同领域。持有儿童辅导顾问资格证，2010年担任一般社团法人——儿童发育科学研究所的特别研究员。著有多部著作，如《儿童茁壮成长的法则》、《开发大脑的身体游戏》等。此外，她还创办了以内衣、家居服为主打的品牌“yukineinc.”，亲自完成企划和设计。

Lou大柴

1954年出生于日本新宿。他虽因立志成为演员而进入娱乐圈，但后来作为一名综艺节目主持人而大展身手，创造了一种独特的艺术风格——日语和英语混杂的“Lou语”。2006年开始写博客“TOGETHER”，受到年轻人的支持。2007年，在日本NHK节目——大家之歌上演唱了《MOTTAINAI》。以此为契机，他开始积极参加环保活动，如“我的筷子我的袋子”的使用、富士山的树海清扫、地区的捡垃圾活动等。他的兴趣是采集泥鳅和青鳉鱼，制作标本；拥有远洲流茶道师傅助手的头衔。2010年7月开始，担任山野美容艺术短期大学的客座教授。

序言

水墨画是东方的传统文化，与其他的绘画不同，画水墨画所需要的工具最少，只需墨、笔以及纸。通过水的添加，调试墨的浓淡。灵活利用适宜的墨汁浓淡、干湿度，线条的抑扬以及各种用笔技巧，将题材的各种色彩、质感、湿度以及光线、时间流淌的感觉毫无遗漏地表达出来。水墨画就是如此优雅的艺术。

水墨画诞生于中国唐代，于日本镰仓时代末期传入日本，并渐渐发展成为日本独特的水墨画。常常有人提到中国和日本水墨画在表现手法上的区别，我认为，现代中国的水墨画笔调苍劲有力，而日本的水墨画却非常重视朦胧美。不过，这只是风土和环境上的差异所导致的不同，两者对水墨画的认识是完全一致的。

关于对水墨画的认识，在本书中也会进行详细解说。第一，水墨画并不是单纯的写生画，而是用心灵在绘画，需要用心去感受题材所具有的感觉和特质，并简洁有力地画出来；第二，表现技巧的基础在于线条。

为了让初学者能够带着乐趣慢慢进步，笔者在安排教材内容时，设定为每次学习一项基本表现手法，并利用该项技巧绘制练习作品。至于题材，有别于古典的山水画和花鸟风月画，基本上以贴近生活的事物或者眼前所见的某个事物为主。让人满意的作品即使用来装饰现代时髦的生活空间也不会让人觉得不协调，也可以画在明信片上传达自己的心意。

在第8回和最后一部分中，作为最后的总结，学员将要自由选择课题，挑战大幅作品。唯有创作属于自己的画作，才是画水墨画的真正乐趣所在。技巧到家还是不到家，画得像还是不像，这些仅仅是形式上的表现。畅达自如地抒发画者的心情、感动的情绪才是最重要的。

正因为我们生活在高度数字化的社会，每天心情都比较急躁，故而在阵阵清幽墨香的笼罩之下挥动毛笔作画的时候，虽然让人觉得很复古，但同时却又让人觉得有种新鲜的感觉。那么，就让我们迈出品味水墨画的第一步吧！

王子江

于中国美术馆，个人作品展览会的展出作品《天地齐德日月同明》的制作场景（参考第150页）

第1回

水墨画， 趣味十足

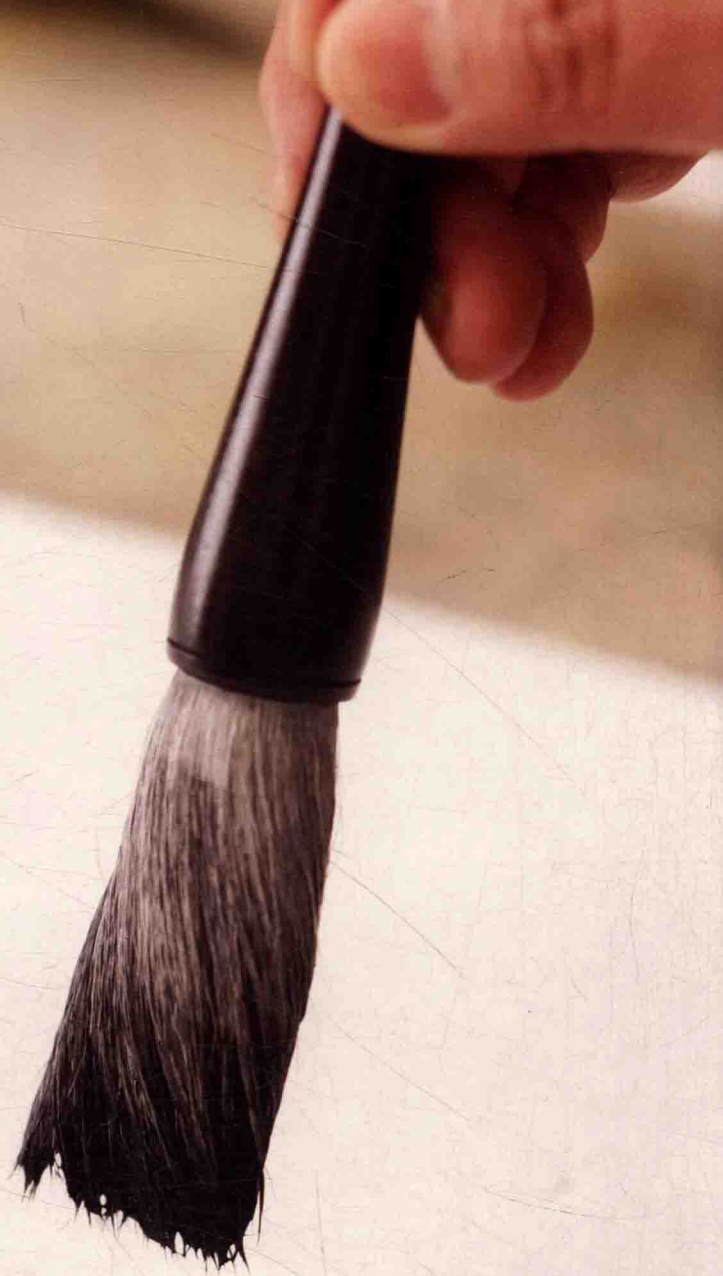
只需笔墨纸砚，就可以着手画水墨画。

没有必要特意选择昂贵的工具，选择适合自己的工具才是至关重要的。

如果你已经有工具了，就灵活运用起来吧。

在本回中，我们将从练习画各种各样的『点』开始。同时，还会带领大家去感受毛笔的弹力和墨汁晕染的美感。

即使是不习惯使用毛笔的人，也可以仅仅凭借画『点』而完成出色的作品。此外，本回还会介绍一些饱含丰富情感的水墨画名作。

什么是水墨画

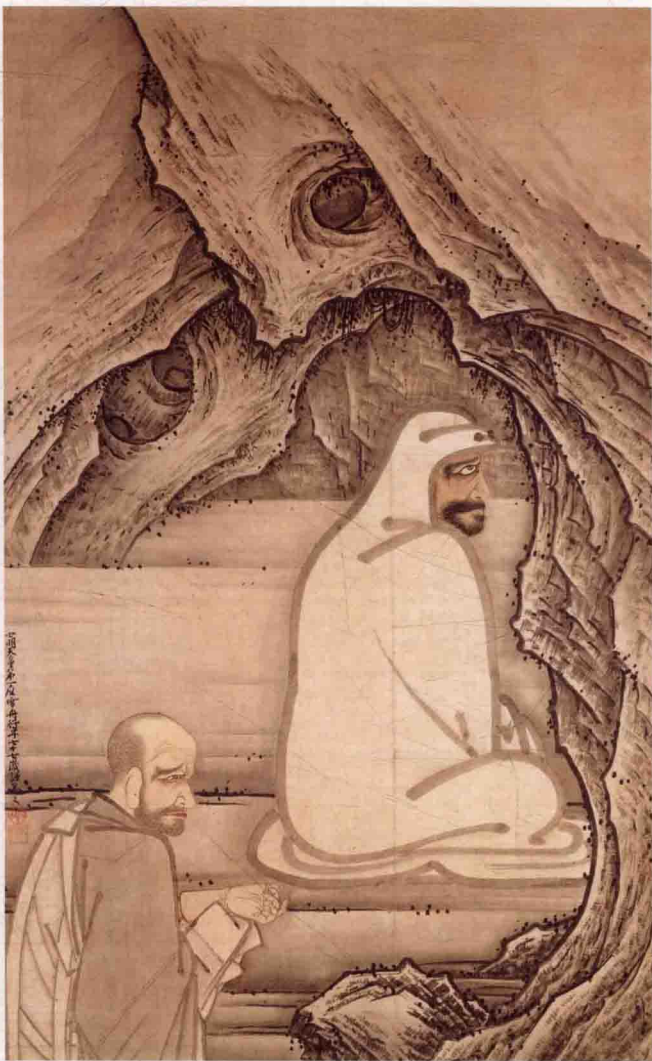
以墨为本的多彩表现

水墨画是东方的传统文化，具有悠久的历史。利用墨、水、笔以及纸，描绘出黑与白的世界。不过，这与西洋画所展现的黑白世界却有所不同。

从古至今，中国都流传着这样一种说法——「墨分五色」。意思是指，墨的颜色从浓到淡，其浓淡程度的变化可以分为五个阶段。

除此之外，还有一种说法叫做「墨有6彩」。也就是说，墨可以分为干、湿、浓、淡、白、黑六种色彩。「干」指的是线条清晰，「湿」指的是渗透和晕染，「浓」和「淡」指的是通过水分的添加而形成的墨色浓淡，「白」和「黑」分别是指纸张的空白之处和用墨画过的部分。

总而言之，就是凭借墨色浓淡展现人微的层次感，利用水分的调节实现晕染、晕色、线条清晰等效果。通过上述的多彩表现，最终展现出丰富的色彩、质感以及当时的氛围。这就是水墨画的特征所在。

《达摩大师二祖慧可断臂图》

雪舟画 纸本墨画淡彩 1幅 宽113.6cm×长199.9cm
日本室町时代·明应5年（15世纪）藏于日本齐年寺

这幅画描绘的是祈求拜达摩为师的慧可，为了向正在坐禅的禅宗祖师——达摩表示决心而自断左臂的场景，是雪舟晚年的代表作。弯弯曲曲、变化复杂的岩壁，以及用略粗的淡色墨线简洁描绘的白衣人，两者形成鲜明的对比，却烘托出了达摩的不动和强大的存在感，这是雪舟独特的表现手法。达摩脸上的表情也表现出了他在洞穴中苦修的真诚信念。

《渔村夕照图》

牧溪画 纸本墨画 1幅 宽33.0cm×长112.6cm
中国·南宋时代（13世纪）藏于日本根津美术馆

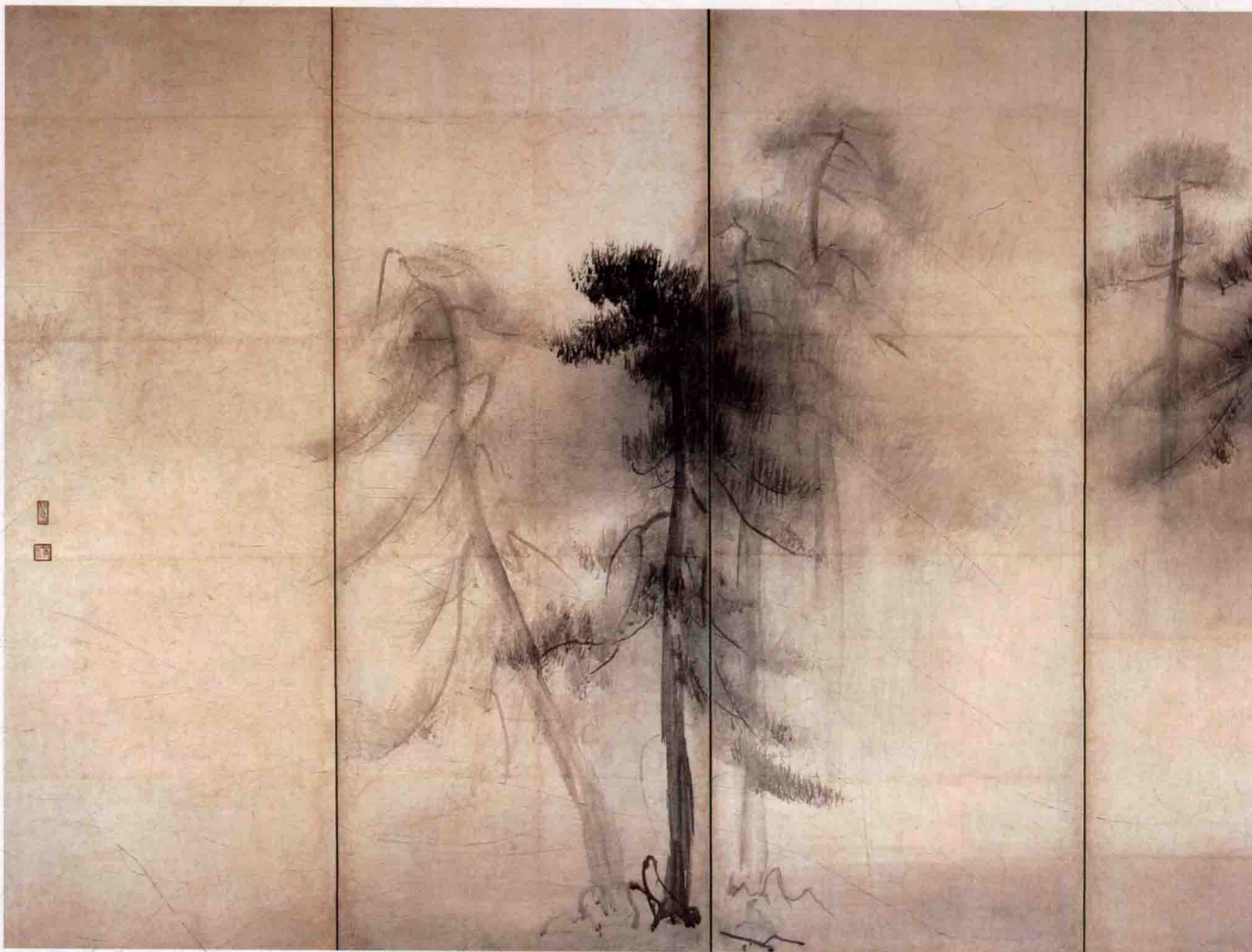
描绘中国江南地区周边八处景色风光的《潇湘八景图》之一。此幅作品最大限度地利用水墨画的技巧，捕捉到了从云缝之间流泻出的夕阳的光影推移以及如雾般湿润的意境。该作品曾被日本室町幕府将军——足利义满收藏，上面盖有其印章。牧溪是中国南宋末期的禅僧画家，在日本得到极高的评价，给日本的水墨画带来了很大的影响。

《松林屏风图》(左半边)

长谷川等伯画 纸本墨画 6 曲 1 双 每幅宽 156.8cm × 长 356.0cm
日本桃山时代(16 世纪)藏于日本东京国立博物馆

这幅画被认为是日本水墨画最高峰的名作。稀稀疏疏的松林若隐若现地浮现在晨雾之中,湿润的大气彼处,还可以隐约窥见雪山。此作品充满了这样的静谧情感。然而,若拿到近处一看,却又会发现此画是以激烈有力的笔调一气呵成。整幅画面由虚实得当的奇妙平衡构成。这样的画面甚至能够让人感受到诗人的心境。

线条营造韵味

水墨画是凭借墨色的浓淡协调和水的晕染,利用抑扬起伏的线条和画面来描绘题材。线条和画面的种类也是丰富多变的,包括粗线和细线、有力度的线条和平稳的线条、逐渐消失的线条、晕染开来的画面以及毫无晕色的画面等。线条也是始于书写,因此画与写实际上始于同一根源。

另外,由于线条还可以反映出画者微妙的心情,因此即使画同样的线条,不同的人也会画出不同的线条。水墨画的线条就好比是人体的骨骼,与书写一样,都是无法重画一次的。这种紧张的感觉反而成为了水墨画的魅力所在。

心灵的绘画

水墨画的特征之一就是,它并不是描绘对象的写生画(写实画),而是心灵的绘画(写意画)。不要试图原封不动地将所画的对象画下来,而是要用心感受题材所具有的生命感、质感和量感等特征和韵味,并考虑当时的心境,简洁有力地描绘出来。

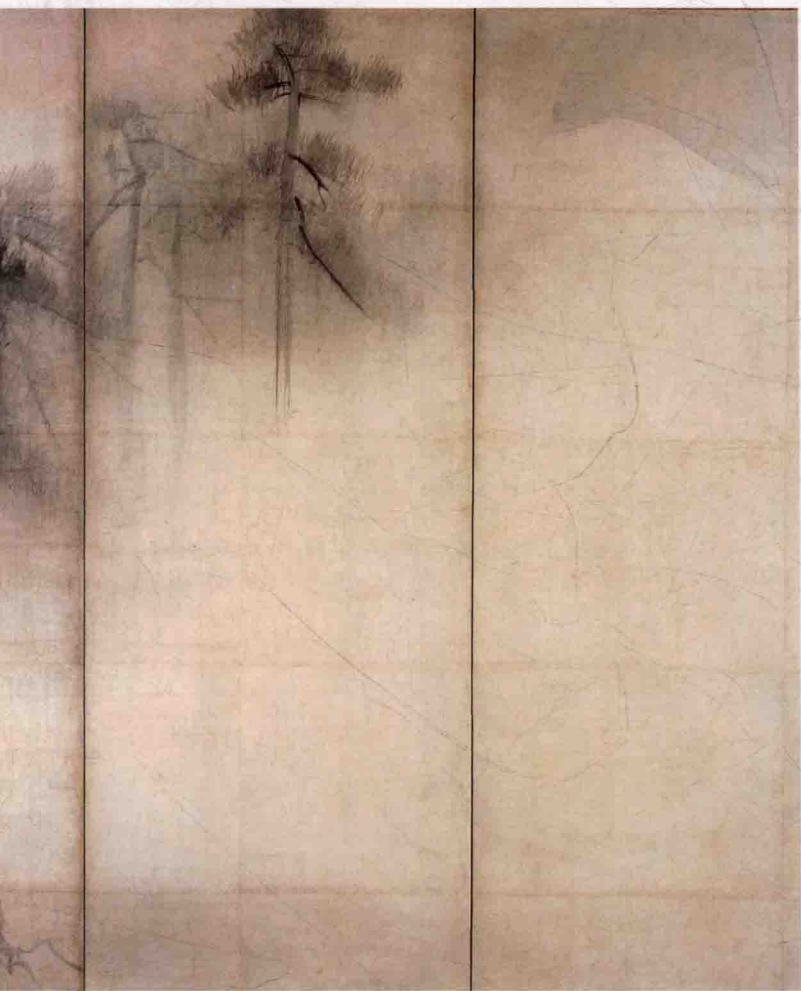
不要介绍性地详细描画背景,这也是水墨画的特征之一。画面上什么都不画,也会有一种空白美。巧妙利用这种空白美,并稍加两笔带过天空、空气和雾气,诱发看画者的想象。

与其他的绘画种类相比,可以说水墨画就好像诗一样,也可以说是富有哲理。一旦诗心诗情丰富起来,应该就会意识到自己一直以来忽略的东西,还会发现一个深受感动的自己,然后将这样的感动一笔一笔地画下来。

《雪景山水图》

梁楷画 绢本墨画淡彩 1幅 宽49.7cm×长110.3cm
中国·南宋时代（13世纪） 藏于日本东京国立博物馆

梁楷是活跃于中国南宋中期的宫廷画院画家，擅长人物画，被奉为日本水墨画的最佳模板。这幅作品是梁楷山水画的代表作，以广阔无垠的雪山为背景，以细致的笔调描绘了两名游人和右侧山边的鸟群。紧绷的气氛、静寂的感觉，让人如临其境。这幅画传入日本之后，先后被足利家族、若狭酒井家族和三井家族收藏。

水墨画的传来

水墨画诞生于中国唐代，盛行于宋代。宫廷画院的画家们以及高级官员、知识分子多以水墨画（文人画）为爱好，从而盛行。画得最多就是山水画。在宋代前期——北宋时期，画院画家所画的山水画往往以北方雄伟险峻的群山为题材，笔调也很苍劲有力。与此相对，到了后期的南宋时代，文人画的画风转变为抒发诗情，很多作品都是以南方连绵平缓的群山为题材，运用晕染、晕色来表现。

据说从日本镰仓时代末期开始，来中国游学的禅僧们将水墨画带回了日本。刚开始，主要都是达摩图之类的禅画。后来，南宋画被奉为水墨画的范本。如今，日本依然保存着很多禅僧画家牧溪、画院画家梁楷的作品。

到了日本室町时代后期，来中国学习作画的画僧——雪舟登上舞台。自此，日本的水墨画很快发展起来。随着时代的变迁，人们开始将水墨画在拉门和屏风中。到了日本桃山时代，长谷川等伯等画家登场，水墨画绽放出美丽的花朵。此后，逐渐发展为日本独特的水墨画。然后，到了现代，水墨画的范畴已经扩展得更为广泛，从传统的内涵，到接近现代的艺术处理，具有丰富多样性的多样性。

集齐用具和材料

画水墨画必备的笔墨纸砚，自古以来都被称为『文房四宝』。笔者在为大家介绍绘画用具和材料的同时，也会为大家介绍挑选方法和使用方法。

毛笔

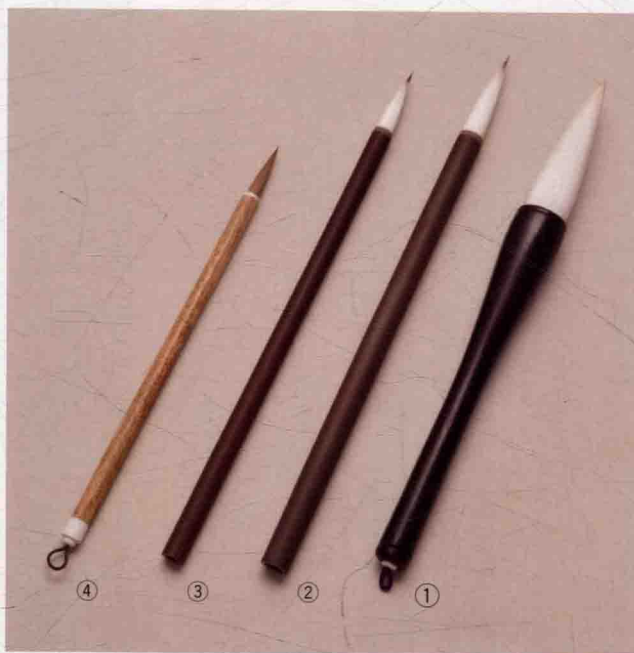
笔头弹力十足，能够轻松展现线条变化的毛笔

笔头（笔毛）的粗细和长短、原料的差异都会导致线条感和画出来的韵味发生变化。对初学者来说，比较适合使用专门用来画水墨画的毛笔。这样，就可以用整个笔头来画粗一点的线条和大一点的画面，用笔尖来画细一点的线条和细节部分。在『大』『中』『小』3类毛笔之中，只要有『大』『小』2类毛笔就可以了。

除此之外，如果还有画特粗线条或者特大画面时使用的粗笔、画强劲有力的富有弹力的细线条时使用的细笔，就更加方便了。无论是哪一种，我都推荐大家选择弹力十足的兼毫笔（将2种以上的硬毫和软毫混杂在一起使用），即使作画的时候用力拧转或按压笔头，也会迅速恢复原状。

〔毛笔各部分的名称〕

〔毛笔的种类〕

- ① 粗笔：笔头长约 8cm，笔杆粗约 2cm。
- ② 水墨画用笔，大楷笔：笔头长约 5cm，笔杆粗约 1.2cm。
- ③ 水墨画用笔，小楷笔：笔头长约 3.5cm，笔杆粗约 0.8cm。
- ④ 细笔：笔头长约 3cm，笔杆粗约 0.7cm。

用手指捏住笔头，慢慢清洗。用手指尖捏挤笔头，将笔毛中的水分挤出来，并整理好笔尖。倒掉用过的水。

等到笔头变软，用手指将笔毛全部揉开。

将整个笔头浸泡在笔洗的水中，约 2 ~ 3 分钟。

〔新毛笔的使用方法〕
水墨画是用毛笔的整个笔头来画的。由于新毛笔都是用胶将笔头粘合固定在一起的，所以在使用前要先将胶全部弄掉。