

中國畫是狂野又內斂的藝術

水墨的演繹，重的是意象而非形似

水與墨、彩色與黑白的搭配

於宣綿之上，表達的不僅是對萬物的描繪

更寄情於筆墨下那些內心情懷與人生的體悟

筆墨 裏面

流瀉白際的

水墨基礎畫典

鄭中華
編著

筆
墨
間

TRADITIONAL
CHINESE
PAINTING

國家圖書館出版品預行編目資料

筆裡墨間——流瀉白際的水墨基礎畫典 / 鄭中華 編著.

臺北市：佳魁資訊，2014.01

面；公分

ISBN 978-986-5764-58-6（精裝）

1.水墨畫 2.繪畫技法

944.38

102024706

作 者：鄭中華

執行編輯：鄭育安

封面設計：Eva Wang

發行人：張耀仁

發行所：佳魁文化

地 址：104台北市中山區南京東路二段98號8F-1

電 話：02-2562-7756

傳 真：02-2562-7716

網 址：<http://www.topwork.cc>

出版日期：2014年01月

著作權聲明：

本書由中國青年出版社授權出版，原書名《中國畫輕鬆學》，未經出版者書面許可，任何單位和個人均不得以任何形式或任何手段複製或傳播本書的部份或全部。書中圖片均為各所創公司或個人所有，僅供讀者參考，絕無侵權之意，特此聲明。

目錄

Contents

序言 4

必備工具&基本技法 ... 9

- * 必備工具 10
- * 握筆 14
- * 磨墨 15
- * 沾墨 15
- * 運筆 16
- * 筆法 17
- * 調色 18
- * 書法&篆刻 20
- * 裝裱 21

案例詳解 23

- * 花卉植物篇 24
- * 水果蔬菜篇 64
- * 鳥類篇 90

- * 魚類蝦蟹篇 110
- * 昆蟲篇 124
- * 哺乳動物篇 136
- * 山水篇 152

組合&欣賞 183

- * 蜻蜓戲荷 184
- * 蘆雁圖 186
- * 雜花圖 188
- * 一籃櫻桃 190
- * 菜蔬一籬筐 192
- * 魚藻圖 194
- * 貓蝶圖 196
- * 猛虎圖 198
- * 騎驢遠足 200
- * 江畔獨釣 202
- * 深山古嶺 204
- * 農趣圖 206

筆
墨
間

TRADITIONAL
CHINESE
PAINTING

國家圖書館出版品預行編目資料

筆裏墨間——流瀉白際的水墨基礎畫典 / 鄭中華 編著.

臺北市：佳魁資訊，2014.01

面；公分

ISBN 978-986-5764-58-6（精裝）

1.水墨畫 2.繪畫技法

944.38

102024706

作 者：鄭中華

執行編輯：鄭育安

封面設計：Eva Wang

發行人：張耀仁

發行所：佳魁文化

地 址：104台北市中山區南京東路二段98號8F-1

電 話：02-2562-7756

傳 真：02-2562-7716

網 址：<http://www.topwork.cc>

出版日期：2014年01月

著作權聲明：

本書由中國青年出版社授權出版，原書名《中國畫輕鬆學》，未經出版者書面許可，任何單位和個人均不得以任何形式或任何手段複製或傳播本書的部份或全部。書中圖片均為各所創公司或個人所有，僅供讀者參考，絕無侵權之意，特此聲明。

目錄

Contents

序言	4
----------	---

必備工具&基本技法 ... 9

* 必備工具	10
* 握筆	14
* 磨墨	15
* 沾墨	15
* 運筆	16
* 筆法	17
* 調色	18
* 書法&篆刻	20
* 裝裱	21

案例詳解 23 |

* 花卉植物篇	24
* 水果蔬菜篇	64
* 鳥類篇	90

* 魚類蝦蟹篇	110
* 昆蟲篇	124
* 哺乳動物篇	136
* 山水篇	152

組合&欣賞 183 |

* 蜻蜓戲荷	184
* 蘆雁圖	186
* 雜花圖	188
* 一籃櫻桃	190
* 菜蔬一籬筐	192
* 魚藻圖	194
* 貓蝶圖	196
* 猛虎圖	198
* 騎驢遠足	200
* 江畔獨釣	202
* 深山古嶺	204
* 農趣圖	206

序言

Introdoction

《雙勾竹圖》，元李衍繪
以竹為題材繪畫作為文
人的最愛，在宋、元、明、
清幾代都受到重視。

水墨畫或稱「國畫」，它有別於西方油畫、水彩等等繪畫門類，是一種非常有東方特色的繪畫形式。水墨畫的概念形成於民國以後，民國之前，中國人稱繪畫為「丹青」，民國以後隨著西畫東漸，許多中國人學習油畫、水彩等西洋畫技法，這時水墨畫才作為一個中式繪畫概念被提出，以示與西畫有所區分。一般來說，它指的是那些使用毛筆作為繪畫工具，在宣紙、絹帛上進行繪畫的繪畫形式。因為毛筆非常柔軟，宣紙和絹帛具有很好的親水性和沁水性，所以水墨畫這種繪畫形式常常能將墨與色演繹得靈動而富有變化。現如今，水墨畫在全球的認知度已經越來越高，越來越多的外國人喜愛並開始學習水墨藝術。

學習水墨畫說難不難，說易不易，水墨畫在寫真與寫實方面的要求要大大小於西畫，即使你沒有繪畫基礎，不懂得透視關係，只要仔細觀察，勤加練習，發揮想象力，也能創作出饒富意趣的作品，而如果有一些西畫基礎，則會有更大的發揮空間。然而，水墨畫的重點在於，它在寫真與寫實以外，包含了更多的內容，這些內容是精神性的，蘊藉在筆墨中。水墨畫重的是意，而非形。水墨畫的精神以及表達精神的方式與西畫有著顯著差異，譬如西畫多表現歷史、人物、風景等題材，而水墨畫中最著名、最常見的題材卻是梅、蘭、竹、菊這四種植物。梅、蘭、竹、菊被尊為「四君子」，兩千餘年來，牠們是歷朝歷

《簪花仕女圖》，唐周昉
繪，它代表了中國古代
仕女畫的最高成就。

代畫家們的必修課。在國畫中描繪牠們不僅僅是因為牠們的美麗，更多是因為牠們所代表的高潔品格。許多畫家描繪牠們時，其實是在畫自己，標榜自己的節操，述說自己的志向。所以，學畫水墨畫，建議從「四君子」開始，畫這四種植物的時候，先好好體味一下牠們所代表的高潔品格以及水墨畫的精神。說起來，水墨畫是相當怡情養性的，在學習水墨畫的過程中，或許你能夠得到些許人生感悟呢。

學習水墨畫，首先需要熟悉一下水墨畫的歷史。中國古代繪畫藝術的歷史非常久遠，撇去早期巖石、陶器等媒介上的繪畫不談，遺存至今的水墨畫作品最早可以追溯到三國兩晉南北朝時期。而目前有記載的最早的水墨畫畫家是三國時吳國的畫家曹不興。關於曹不興有很多神奇的傳說，據說他能夠將不小心滴落在紙上的墨點巧妙地修改為生動的蒼蠅，因此而深受吳王孫權的喜愛。曹不興以後，歷朝歷代都有水墨畫大師湧現，各朝各代都有其代表性的風格。繼三國兩晉南北朝時期的仙風道骨和士人情懷後，隋唐時期，水墨畫進入了一個最富麗、最華美、最大氣的階段，這一時期的名家有初唐時期的閻立本、吳道子，盛唐時期的張萱，以及晚唐時期的周昉，他們幾人都擅長人物畫，閻立本筆下的帝王沉著穩重，吳道子筆下的仙人衣帶飄飄，頗有仙家之氣，而張萱、周昉筆下的仕女則端莊富貴，氣度不凡。隨後的五代兩宋時期，除了人物畫外，水墨畫的另兩個重要畫科——花鳥畫和山水畫都得到了極大的勃興。這一時期文人階層崛起，花鳥畫和山水畫更適合他們含蓄地表達情感的需要，他們賦予了花鳥和山水更多的精神內容，也成就了這一時期繪畫精緻、淡雅的特色。五代及兩宋的統治階級對繪畫藝術非常重視，有一些皇帝除了授意宮廷畫家們作畫外，甚至還親身實踐，充分參與到繪畫創作中。徽宗趙佶就是一個例子，他不務正業，對國事漠不關心，將大部分時間投入到繪畫中，他統治時期，內憂外患，然而藝術領域卻呈現出多年難見的繁榮景象。遼、金、元三朝是少數民族統治下的王朝，這一時期的繪畫藝術一方面具有

《寫生珍禽圖》，五代黃筌繪，這是黃筌為教授他的兒子黃居采花鳥畫技法而繪製的示範作品。

民族融合的特徵，另一方面因為許多漢族文人不滿少數民族的統治，借助繪畫來表現自己的情懷，所以他們的繪畫具有更加明顯和明確的漢民族特性，並強調文人精神。其後的明清兩朝，宮廷繪畫和文人畫的分野日益明顯，並逐漸對立起來。宮廷繪畫用色較為濃艷，用筆工整細膩，風格偏重裝飾性。而文人畫則用色清雅，用筆灑脫隨意，偏重表達意境和情懷。民國以後，水墨畫藝術發生了一次革命，從古人和傳統中汲取靈感還是吸收西方繪畫的元素，成為新一代水墨畫家不斷討論的話題。在新時期，水墨畫藝術有了許多變化，題材和風格都更加多元，畫家們透過繪畫探討的問題也更加多變了。水墨畫藝術的風格隨著歷史的發展而演進，然而其中有著一以貫之的脈絡，本書中的範例有傳統性和現代感，兼具了寫意的精髓和現代藝術的活潑。

《聽琴圖》，北宋徽宗趙佶繪，徽宗趙佶作為一位皇帝，非常熱愛繪畫，這幅圖是他傳世作品中最上乘的。

其次，還需要了解水墨畫的風格類型。總體來說，水墨畫可以分為工筆和寫意兩種風格類型，這兩種風格類型一直並存著，歷代延續，牠們代表了水墨畫的兩個面向。工筆畫以工細、寫實為特點，最常見的有工筆白描和工筆重彩兩類，工筆白描指的是用極細的墨線，精細的描畫出物象的輪廓，不設色亦不暈染的繪畫手法。工筆重彩則是在工筆白描的基礎上，加以濃麗而細緻的色彩來表現物象。寫意畫以隨意甚至狂放為特色，不求形似，重視表現物象的意趣。寫意有大寫意與小寫意之分，大寫意較之小寫意用筆更灑脫，偏離物象的實際形象更遠。本書中的繪畫示例大多數是小寫意或者兼工帶寫風格的，因為工筆風格的作品繪畫難度較高，而大寫意風格因過於狂放而難以被普通人及初學者接受。

在了解了水墨畫歷史和風格類型後，在進入真正的範例學習前，初學者還需要對水墨畫的筆、墨、紙、硯等基本工具以及皴、搨、暈染等等常規技法有一些了解，這部分內容在「必備工具&基本技法」一章中都有詳述，了解水墨基礎後，再進入範例學習，必將事半功倍。

本書採取漸進式的編排模式，包含三百餘個水墨範例。如果你是一個水墨畫的初學者，只需要跟隨本書的步伐，勤加練習，一定能夠很快入門並進階。而如果你有一定的西畫基礎，或曾經接觸過水墨畫，那麼你一樣可以從本書中獲益良多。希望本書能成為你的良師益友，亦希望你能在學習水墨畫的過程中，感受水墨畫的魅力，和那氾濫的中式藝術。

《玉堂柱石圖》，清陳洪綬繪，
該圖以工筆畫法表現花鳥。

《荷鴨圖》，清朱查繪，
該圖是以寫意手法表現花鳥的代表作品。

墨韻·墨藝

必備工具 & 基本技法

Materials
and Techniques

- * 必備工具
- * 握筆
- * 磨墨
- * 沾墨
- * 運筆
- * 筆法
- * 調色
- * 書法 & 篆刻
- * 裝裱

必備工具 The Scholar's Desk

「工欲善其事，必先利其器。」學習水墨畫前，基本所需的繪畫工具可少不得。中國人對於畫水墨畫的工具是很講究的，稱牠們為「文房四寶」，這四樣寶物是：筆、墨、紙、硯。這四樣寶物在中國人眼中不僅僅是實用的工具，而且還是文化和精神的象徵，有時候牠們本身就是一件件精美的藝術品。

《乾隆歲朝行樂圖》，畫中男子為清朝乾隆皇帝，他面前擺有「文房四寶」。

宣紙&鎮紙 Xuanzhi and Paperweight

宣紙起源於唐代，因為原產於安徽宣城而得名，它薄如蟬翼，輕且韌，水和墨在上面能呈現出千萬種變化。因為宣紙的特性，用西畫的素描紙、水彩紙是無法展現水墨畫特有的效果。

宣紙的製作材料可謂純天然，主要材料為青檀樹皮和稻草，輔料有桑、麻、竹等等。宣紙的製作工藝十分複雜，這些材料經過浸泡、灰掩、蒸煮、漂白、製漿、水撈、加膠、貼烘等十八道工序，歷經一年左右方可製成宣紙。

宣紙的種類很多，根據其吸水性和沁水性，可分為生宣、半熟宣和熟宣三種。

生宣的吸水性和沁水性都很強，落墨時，墨會在紙上暈散開，形成豐富的變化。潑墨法、積墨法等水墨畫表現手法非常適合在生宣上使用。一般來說，畫大寫意山水、花鳥、人物時，首選生宣。

生宣

半熟宣

熟宣

成卷的宣紙

裁成小張的宣紙

繪刻有名言警句的鎮紙

繪刻有圖案的鎮紙

扇面可以說是一種已裝裱好的宣紙

半熟宣的吸水性和沁水性介於生宣和熟宣之間，落墨時，墨色會有一定的暈散效果，但不如生宣明顯，較易控制。一般在畫小寫意或兼工帶寫風格的繪畫時使用。

熟宣是在生宣表面塗上明礬加工製作而成，它的吸水性和沁水性最差，紙質較硬。它的優點是，墨色不會在其上暈散開，便於控制，適合工筆畫的繪製；它的缺點是，如果久藏而方法不當，很可能發生脆裂。

因為宣紙輕薄的特質，繪畫者往往備有鎮紙，用來壓住紙邊，以防紙被風吹走。鎮紙的樣式很多，人們常在其上繪刻名言警句，畫畫的同時，亦提醒自己做人的道理。

小提醒

建議初學者選擇熟宣為宜，因為在熟宣上作畫，墨色不會暈散開，容易掌控。

筆&筆架 Brush and Brush Holder

毛筆是中國傳統的書寫工具，畫水墨畫一定要用毛筆，毛筆是用兔、羊、狼、鼬等幾種特定動物的毛配上竹、木、瓷等材質的筆桿製作而成的。狼和鼬的毛現在已經很少使用了。羊毛、兔毛比較柔軟，用牠們製作的筆被稱為「軟毫」筆，狼、鼬、狗的毛較硬，可做「硬毫」筆，初學者一般使用「兼毫」筆，這是一種狗毛和羊毛混合的筆，軟硬度適中而且很有彈性。

依照筆峰的形狀和長短，毛筆可分為圓毫、尖毫；長鋒、中鋒、短鋒等幾種。一般來說，圓豪中鋒筆較適合作畫，初學者可以從此入手。

一般國畫家都會備一個筆架，這樣沾了墨水的筆就可以靠在上面，不會弄髒桌面或紙張。另外，如果你有很多的毛筆，不妨買一個筆掛，這樣用畢洗淨的毛筆就可以掛起來保存，這樣最有利於毛筆的養護，能夠延長其壽命。還有一種收藏毛筆的工具——筆簾，當你需要帶毛筆外出時，可以用筆簾捲起所有的毛筆。

軟毫筆（羊毫筆）.....

硬毫筆（狼毫筆）.....

兼毫筆.....

圓毫.....

尖毫.....

長鋒.....

中鋒.....

短鋒.....

筆架.....

筆簾.....

小提醒

建議備齊大、中、小至少三支毛筆。毛筆的好壞在於筆毛，每次使用完一定要清洗乾淨，捋順，這樣便於下次使用。

墨 & 硯台 Ink and Inkstone

墨的主要成分是炭黑、松煙和膠，與現今鋼筆墨水的成分是不同的。傳統的墨是塊狀的固體，稱為「墨錠」或者「墨塊」，需要加水，在硯台上研磨才能成為書寫用的墨水。墨以安徽省出產的最好，安徽從古至今有許多製墨名師，他們製作的墨不僅僅是用來寫字畫畫的文房用具，更是一件藝術品，價值往往連城。現如今有了瓶裝的墨汁，方便省時，但還是有很多人覺得畫畫前慢慢地把墨塊研磨成墨汁是一種情調和享受。

小提醒

如果覺得磨墨費事，可以買現成的墨汁來使用。

國畫顏料 & 調色盤 Ink and Paint Tray

傳統的國畫顏料一般分為礦物顏料和植物顏料，朱砂（紅）、石黃（土黃）、石綠（翠綠）、赭石（棕）等屬於礦物顏料，而花青（深藍）、胭脂（紫紅）等色為植物顏料。如果認真對比一下就會發現國畫顏料和色粉、水彩顏料有挺大的區別。國畫顏料種類並不很多，但是透過調配，能產生非常寬的色域。近現代，也有不少國畫名家嘗試著把鮮豔的水彩顏料用於國畫創作，效果很新穎。

國畫調色盤以白瓷質地的為佳，因為白瓷能夠很好的襯托國畫顏料的顏色，便於畫者觀察，且白瓷質地細密，顏料很難滲透進去，用過後便於清洗。

