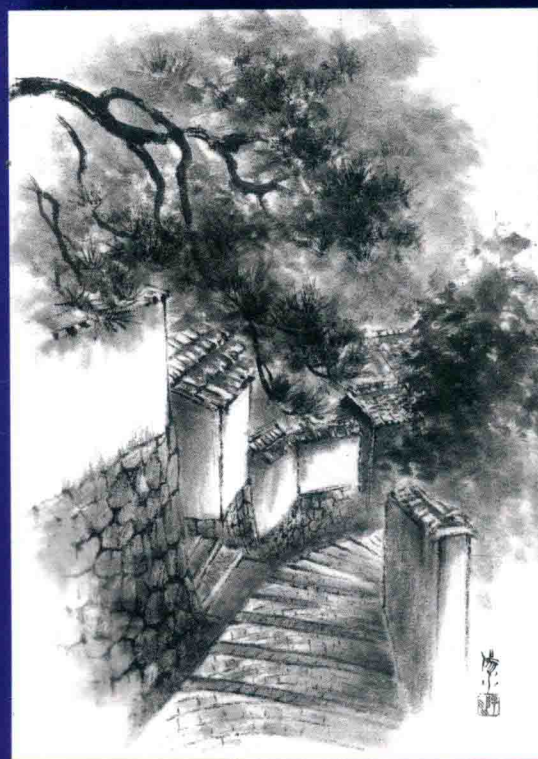
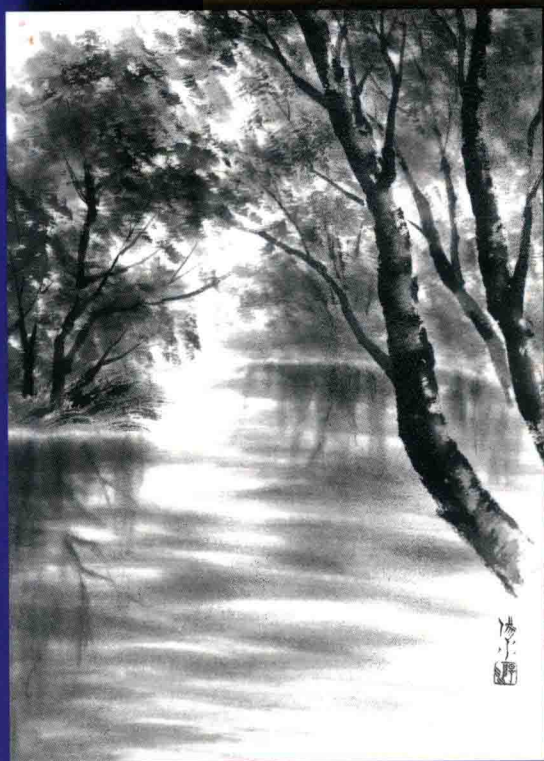
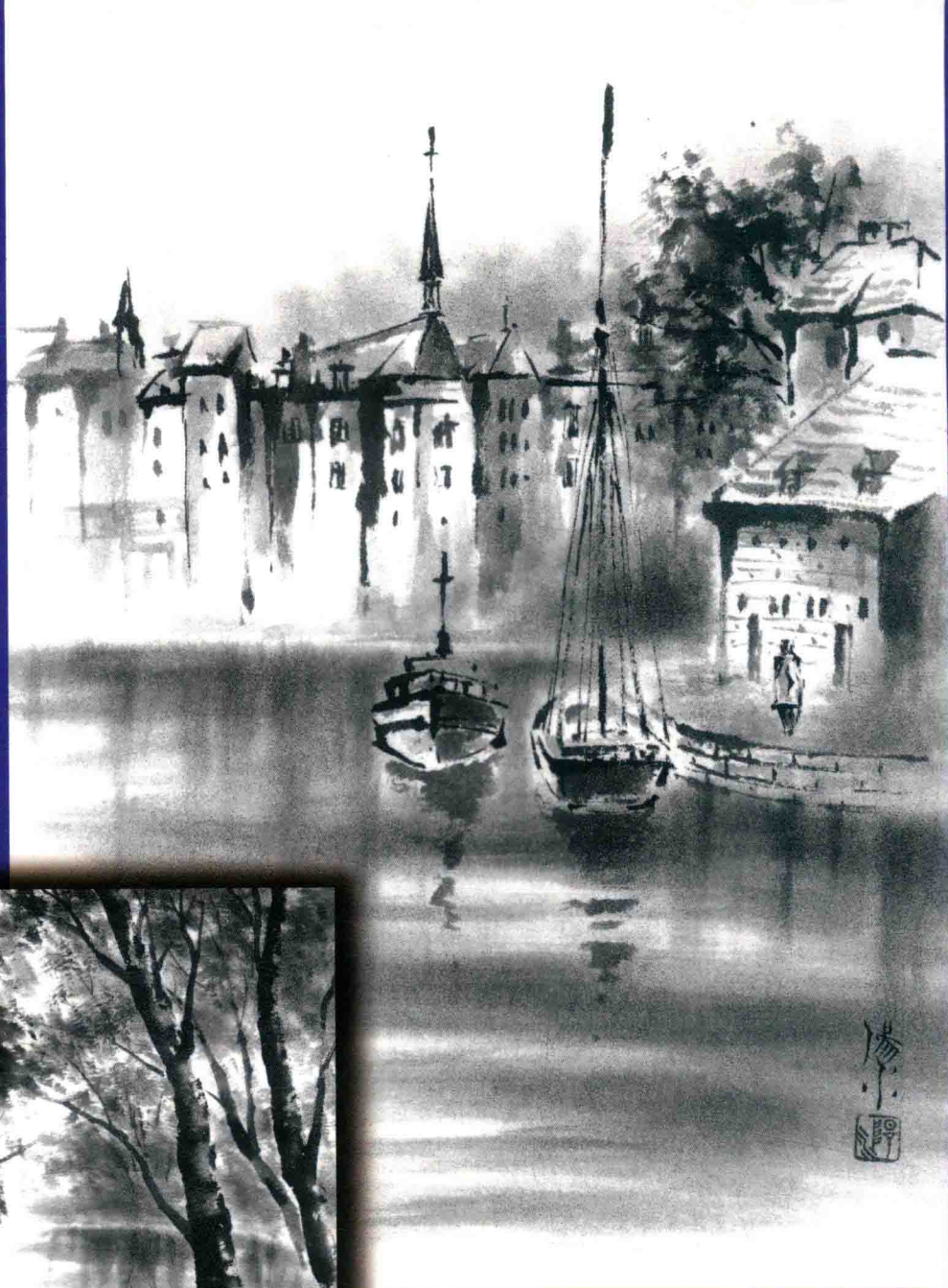

从零开始学水墨风景画 1

「日」松井阳水 著
袁彩云 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

从零开始学水墨风景画 1

[日] 松井阳水 著
袁彩云 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

SHOHO KARA MANABU SUIBOKU FUKEIGA © YOUSUI MATSUI 2015
Originally published in Japan in 2015 by JAPAN PUBLICATIONS, INC.
Chinese (Simplified Character only) translation rights arranged with JAPAN
PUBLICATIONS, INC. through TOHAN CORPORATION, TOKYO.

图书在版编目 (CIP) 数据

从零开始学水墨风景画. 1 / (日) 松井阳水著 ; 袁彩云译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2018. 12
ISBN 978-7-5592-0179-9

I. ①从… II. ①松… ②袁… III. ①水墨画—风景画—国画技法 IV. ①J212. 26

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第212447号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2018-1897

责任编辑: 耿苏萌
助理编辑: 杨 洁
责任印制: 彭军芳

从零开始学水墨风景画 1

CONG LING KAISHI XUE SHUIMO FENGJINGHUA 1

[日] 松井阳水 著
袁彩云 译

出 版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地 址 北京北三环中路 6 号
邮 编 100120
网 址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经 销 新华书店
印 刷 鸿博昊天科技有限公司
版印次 2018 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张 7.25
字 数 75 千字
书 号 ISBN 978-7-5592-0179-9
定 价 59.00 元

如有印装质量问题, 由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

前言

我在水墨风景画教室指导学生时，注意到这样一件事：选择作画题材时，比起花花草草等一些随处可见的植物，对风景抱有兴趣而且希望挑战一下的学生很多。毋庸置疑，从一以贯之的四君子开始的笔法练习相当重要，但是从“富于多样性，画起来很愉悦”“用黑白色调作画，可以画出深度”等一些关于水墨风景画的说法来看，水墨风景画人气甚旺。此外，风景画中，既有瀑布和溪流、湖泊等水之风景，又有上高地（日本地名）等山之风景，也有欧洲风光、农家风光，还有为营造氛围而加入的鸟等一些点景等，这些绘画主题广受大家的喜爱。鉴于此，本书介绍的水墨风景画未使用色彩，只单单运用墨来进行表现。

水墨画虽说以实地写生完成作品为基本方法，但本书主要借助画帖解说画法的关键之处。在绘画教室，最为常见的就是利用画帖指导学生作画，其优点如下。

- （1）习得多种技法。
- （2）通过临摹作画领会构图要领。
- （3）便于加入不同的个性。

众所周知，绘画是自由的，画法和主题通常是自己经过深思熟虑和反复斟酌的结果。绘画也是交流的手段，并不在于画得好与坏，只要是用心画的作品便是对人的心灵产生影响的好作品。本书如果能稍微帮助到学画水墨画的各位的话，便是我最大的荣幸了。

松井阳水

2015年6月

目录

前言

范例 I 《小巷里（神乐坂）》 / 6

第 1 章 水墨风景画的基础..... 7

- 1 用具的准备..... 9
- 2 调墨的方法——于笔头中将墨调至协调..... 10
- 3 面与线的灵活运用——阔叶树的画法..... 12
- 4 笔顺的基础——于墨浓处入画..... 14
- 5 构图的基础..... 16

范例 II 《待春》 / 20

第 2 章 画法介绍和样画作品..... 21

1 树之风景..... 22

- A 树干与树枝的画法 / 22
- B 区别画树木（杉树与白桦） / 24
- C 不同类别树木的画法 / 28
- D 草丛的画法 / 30

- 样画 1 林间碎阳〈树木·树叶·路的画法〉 / 32
- 样画 2 寂静〈落叶松·乌鸦·月的画法〉 / 34
- 样画 3 爽樱〈樱花·石墙的画法〉 / 36
- 样画 4 古都韵味〈梅·五重塔的画法〉 / 38
- 样画 5 精灵之森〈白桦林·雪的画法〉 / 40

2 水之风景..... 44

- A 岩石的画法 / 44
- B 溪流的画法 / 45
- C 瀑布的画法 / 48
- D 波浪的画法 / 49

- 样画 1 悲之瀑布〈岩石·高处流水的画法〉 / 50
- 样画 2 浅溪细流〈溪流·树丛·雪的画法〉 / 52
- 样画 3 静韵〈桥·积雪之树木、池塘的画法〉 / 54
- 样画 4 初夏水边〈树木·水面的画法〉 / 58

样画5 波涛〈鸟·波浪的画法〉/ 60

样画6 涟漪〈借用椰子树·皱纹纸对大海的描绘〉/ 62

样画7 午后一刻〈船·建筑的画法〉/ 64

样画8 黄昏时分的运河〈凤尾船的画法〉/ 66

3 山之风景.....68

A 岩石的画法 / 68

B 雪山的画法 / 70

C 雾山的画法 / 71

范例Ⅲ《秀峰》/ 73

范例Ⅳ《富士山北麓》/ 74

范例Ⅴ《奥地利阿尔卑斯山远望》/ 75

样画1 雄伟山峰〈雪山·树木的画法〉/ 76

样画2 悠然〈山岳·树木的画法〉/ 80

样画3 烟雾〈树木·雾·鸟的画法〉/ 82

4 建筑风景.....84

A 民宅的画法 / 84

B 欧式建筑的画法 / 85

C 点景（人物·动物等）的画法 / 88

范例Ⅵ《通往教堂的小巷（阿尔）》/ 91

D 云的画法 / 92

样画1 历史余韵〈石墙的画法〉/ 94

样画2 孤村〈茅草屋的画法〉/ 98

样画3 旅怀〈松树的画法〉/ 100

样画4 古都之韵〈五重塔·杉树的画法〉/ 102

样画5 旅愁〈点景人物·墙壁的画法〉/ 104

样画6 古桥〈石桥的画法〉/ 106

样画7 静谧〈佛堂·杉树的画法〉/ 108

样画8 憧憬之外〈教堂的画法〉/ 112

范例Ⅶ《午后（威尼斯）》/ 114

作者简介.....115

从零开始学水墨风景画 1

[日] 松井阳水 著

袁彩云 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

前言

我在水墨风景画教室指导学生时，注意到这样一件事：选择作画题材时，比起花花草草等一些随处可见的植物，对风景抱有兴趣而且希望挑战一下的学生很多。毋庸置疑，从一以贯之的四君子开始的笔法练习相当重要，但是从“富于多样性，画起来很愉悦”“用黑白色调作画，可以画出深度”等一些关于水墨风景画的说法来看，水墨风景画人气甚旺。此外，风景画中，既有瀑布和溪流、湖泊等水之风景，又有上高地（日本地名）等山之风景，也有欧洲风光、农家风光，还有为营造氛围而加入的鸟等一些点景等，这些绘画主题广受大家的喜爱。鉴于此，本书介绍的水墨风景画未使用色彩，只单单运用墨来进行表现。

水墨画虽说以实地写生完成作品为基本方法，但本书主要借助画帖解说画法的关键之处。在绘画教室，最为常见的就是利用画帖指导学生作画，其优点如下。

- （1）习得多种技法。
- （2）通过临摹作画领会构图要领。
- （3）便于加入不同的个性。

众所周知，绘画是自由的，画法和主题通常是自己经过深思熟虑和反复斟酌的结果。绘画也是交流的手段，并不在于画得好与坏，只要是用心画的作品便是对人的心灵产生影响的好作品。本书如果能稍微帮助到学画水墨画的各位的话，便是我最大的荣幸了。

松井阳水

2015年6月

目录

前言

范例 I 《小巷里（神乐坂）》 / 6

第 1 章 水墨风景画的基础 7

- 1 用具的准备 9
- 2 调墨的方法——于笔头中将墨调至协调 10
- 3 面与线的灵活运用——阔叶树的画法 12
- 4 笔顺的基础——于墨浓处入画 14
- 5 构图的基础 16

范例 II 《待春》 / 20

第 2 章 画法介绍和样画作品 21

1 树之风景 22

- A 树干与树枝的画法 / 22
- B 区别画树木（杉树与白桦） / 24
- C 不同类别树木的画法 / 28
- D 草丛的画法 / 30

- 样画 1 林间碎阳〈树木·树叶·路的画法〉 / 32
- 样画 2 寂静〈落叶松·乌鸦·月的画法〉 / 34
- 样画 3 爽樱〈樱花·石墙的画法〉 / 36
- 样画 4 古都韵味〈梅·五重塔的画法〉 / 38
- 样画 5 精灵之森〈白桦林·雪的画法〉 / 40

2 水之风景 44

- A 岩石的画法 / 44
- B 溪流的画法 / 45
- C 瀑布的画法 / 48
- D 波浪的画法 / 49

- 样画 1 悲之瀑布〈岩石·高处流水的画法〉 / 50
- 样画 2 浅溪细流〈溪流·树丛·雪的画法〉 / 52
- 样画 3 静韵〈桥·积雪之树木、池塘的画法〉 / 54
- 样画 4 初夏水边〈树木·水面的画法〉 / 58

样画5 波涛〈鸟·波浪的画法〉/ 60

样画6 涟漪〈借用椰子树·皱纹纸对大海的描绘〉/ 62

样画7 午后一刻〈船·建筑的画法〉/ 64

样画8 黄昏时分的运河〈凤尾船的画法〉/ 66

3 山之风景.....68

A 岩石的画法 / 68

B 雪山的画法 / 70

C 雾山的画法 / 71

范例Ⅲ《秀峰》/ 73

范例Ⅳ《富士山北麓》/ 74

范例Ⅴ《奥地利阿尔卑斯山远望》/ 75

样画1 雄伟山峰〈雪山·树木的画法〉/ 76

样画2 悠然〈山岳·树木的画法〉/ 80

样画3 烟雾〈树木·雾·鸟的画法〉/ 82

4 建筑风景.....84

A 民宅的画法 / 84

B 欧式建筑的画法 / 85

C 点景（人物·动物等）的画法 / 88

范例Ⅵ《通往教堂的小巷（阿尔）》/ 91

D 云的画法 / 92

样画1 历史余韵〈石墙的画法〉/ 94

样画2 孤村〈茅草屋的画法〉/ 98

样画3 旅怀〈松树的画法〉/ 100

样画4 古都之韵〈五重塔·杉树的画法〉/ 102

样画5 旅愁〈点景人物·墙壁的画法〉/ 104

样画6 古桥〈石桥的画法〉/ 106

样画7 静谧〈佛堂·杉树的画法〉/ 108

样画8 憧憬之外〈教堂的画法〉/ 112

范例Ⅶ《午后（威尼斯）》/ 114

作者简介..... 115

范例 | 《小巷里（神乐坂）》

第1章

水墨风景画的基础

用具的准备

作为水墨画用具，笔、墨、纸、砚是最为基本的用具，此外，准备好各种不同的画笔，从而根据不同的画题而区别使用。在此，我们准备了毛刷笔和画日本画使用的平笔。另外，作为特殊用途的工具，我们会用到喷雾剂和拔染剂，这些用具也根据不同作品而区别使用。

其次，用具配置如下图所示（适用于惯用手为右手），比如，将毛笔头浸入洗笔缸中沾湿后，取砚台里的墨水，于调色盘中调节去除多余墨汁后下笔描绘。该配置利于一系列动作一气呵成，且纸张不会染上多余墨渍。

基本用具准备

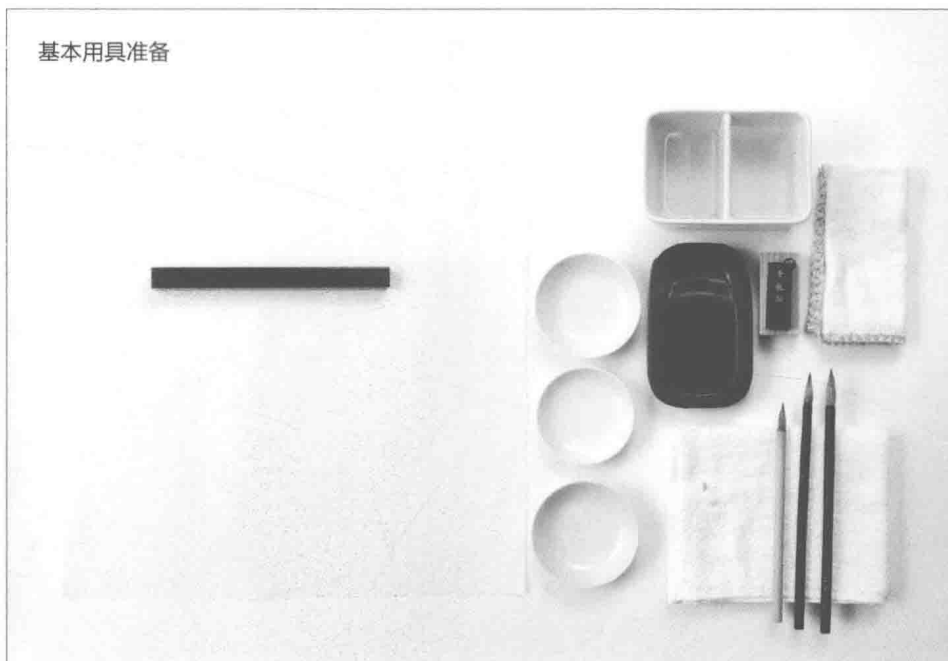

圖 1

墨分为油烟墨(青墨、茶墨)和松烟墨(青墨),但尽量根据自己的颜色偏好选择墨。在此,我们选用油烟墨。

纸

纸分为楮、麻、三桠、雁皮等不同原料和产地的纸张。在此，我们使用的是以楮为主要原料的因州和纸。

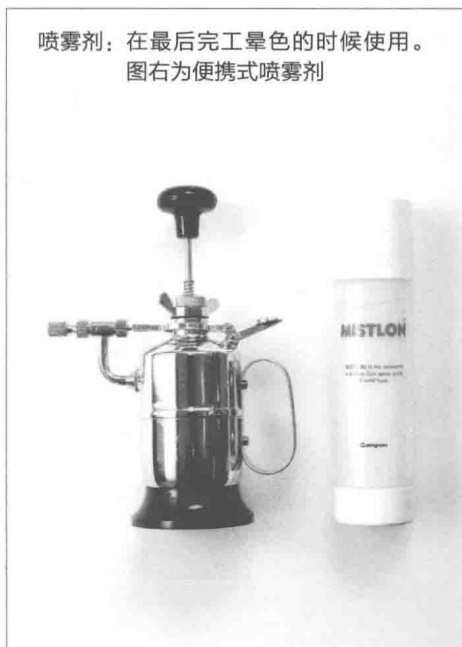
从左至右分别为各种画笔、平笔、毛刷笔

从左至右分别为木炭、铅笔、笔（用于液态拔染剂）、粉末拔染剂

喷雾剂：在最后完工晕色的时候使用。
图右为便携式喷雾剂

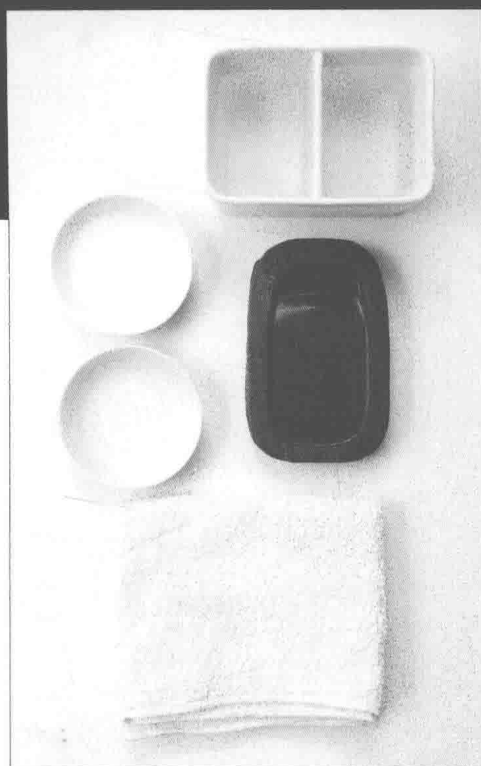
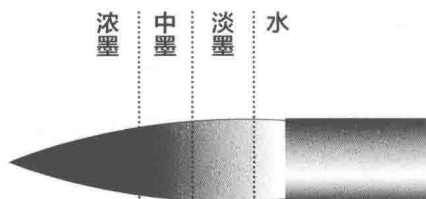

2

调墨的方法

——于笔头中将墨调至协调

水墨画基本之处在于速度与力度变化有致的运笔，即使利用样画学习水墨画画法，也不只是单单追求形似，更为关键的是抑扬顿挫的线条和画面的表现力。而促使产生抑扬顿挫线条与画面表现力的便是在此所说的“调墨”，也就是于笔中将墨调至浓中淡的和谐。

“调墨”的用具配置

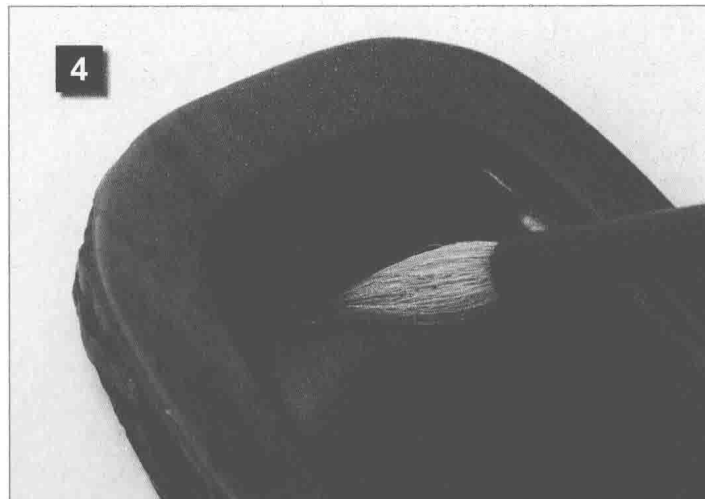
用清洁干净的水清洗笔头，先将笔头的墨抖落殆尽

用毛巾轻轻擦拭去除笔头多余水分

使笔尖浸润水分至水分浸透整个笔头

笔尖（笔尖内外）着浓墨

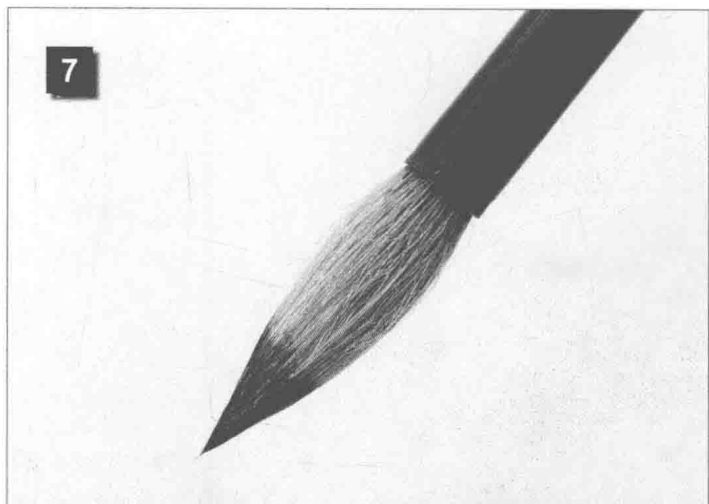
使用浓中带淡的墨色作画

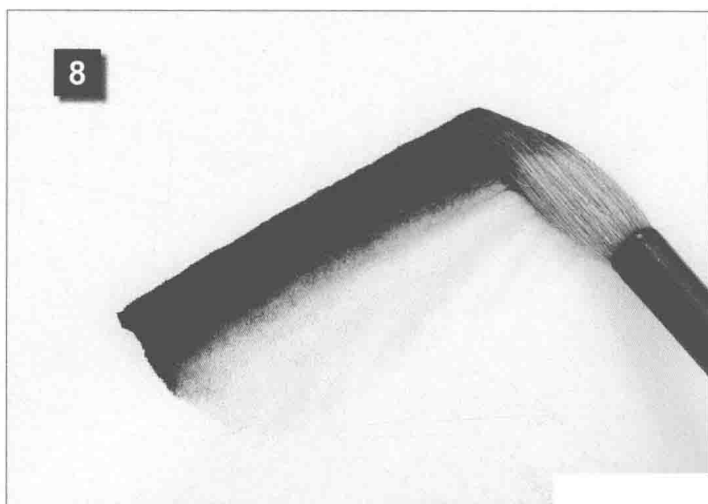
于调色盘中调和浓墨。墨汁渗入笔头，淡墨继而遍及整个笔头

再次将笔尖（内外）着砚池中的浓墨

于是，从笔尖至笔根便呈现出浓→中→淡的状态

放倒画笔于画纸上运笔时，美丽墨色便会跃然纸上