

周澄山水畫法

Chou Ch'en's Landscape Painting Techniques

周澄山水畫法

Chou Ch'en's Landscape Painting Techniques

藝術圖書公司 印行

周澄山水畫法

編繪者 周 澄

發行人 何恭上

出版者 藝術圖書公司

發行所 藝術圖書公司

地址 台北市羅斯福路 3 段283巷18號4F

電話 (02) 321-0578 • (02) 392-9769

郵撥 郵政劃撥17620號帳戶

製版 立全製版公司

印刷 立辰製版公司

裝訂 堅成裝釘公司

定價 精裝本定價 600 元 50.40元

登記證 行政院新聞局版台業字第1035號

初 版 1983年5月25日

周澄山水畫法

目錄

61	58	55	52	49	45	43	40	37	34	31	28	25	23	20	17	14	12	9	
談逸趣	精一神定	文與藝	清與濁	畫品觀感	點苔	再談皴法	皴之與變	煙雲	山容	說柳	樹法兼論癭節紋理	淺言樹法	譚水墨	用筆	言情	說工寫	感染	摹仿與創作	畫論
100	99	98	96	95	94	93	92	91	90	82	81	77	73	72	71	70		67	64
(九) 平頭點	(八) 柳條	(七) 米點	(六) 松針	(五) 攢三聚五、椿葉	(四) 个字點、介字點	(三) 梅花點、菊花點	(二) 鼠足點	(一) 胡椒點	葉子畫法	近樹枝幹畫法	樹幹起筆	樹法	(一) 濕乾 (二) 濃淡	用墨方法	(一) 中鋒 (二) 側鋒 (三) 逆鋒	用筆方法	畫法	能親煙霞即是福	澹遠

129	雲頭皴	101	(十) 竹
128	折帶皴	102	(十一) 蘆葦
127	解索皴	103	(十二) 夾葉
126	披麻皴	107	遠樹林 胡椒點
125	主峰與遠山 煙嵐	108	仰頭點 平頭點
122	礬頭畫法	109	小米 大米點 仰頭點
121	陂陀石台及水石畫例	110	米點 鼠足點
120	近石遠坡	111	雜樹遠林
117	皴 披麻皴基本練習	112	竹林遠近不同畫法
116	畫石方法	113	竹林
115	寒林	114	柳
114		115	

161	彩色畫例	130	荷葉皴
155	畫例	131	亂柴皴
153	橋樑畫法	132	小斧劈
151	船之基本畫法	133	大斧劈
150	塔 樓閣 牆 寺廟	134	馬牙皴
149	水榭 亭 廬	135	遠巒雲煙
146	屋宇畫法	136	危岸溪石
144	人物畫法	137	鈎雲飛瀑
143	山水人物點景	138	垂岩與水波
142	奇峰	139	雨後山霽
141	斷崖遠峰	140	溪口流水
140		141	

**Chou Ch'en's Landscape
Painting Techniques**

Picture Editor: Chou Ch'en
Publisher: Ho Kung-shang
Published by Art Book Co., Ltd.

Address: (4F) No. 18, Lane 283,
Roosevelt Road, Sec. 3,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: (02) 321-0578
(02) 392-9769

Price: HARD COVER US\$
PAPER BACK US\$

周澄山水畫法

Chou Ch'en's Landscape Painting Techniques

藝術圖書公司 印行

周澄山水畫法

目錄

61	58	55	52	49	45	43	40	37	34	31	28	25	23	20	17	14	12	9	
談逸趣	精一神定	文與藝	清與濁	畫品觀感	點苔	再談皴法	皴之與變	煙雲	山容	說柳	樹法兼論癭節紋理	淺言樹法	譚水墨	用筆	言情	說工寫	感染	摹仿與創作	畫論
100	99	98	96	95	94	93	92	91	90	82	81	77	73	72	71	70		67	64
(九) 平頭點	(八) 柳條	(七) 米點	(六) 松針	(五) 攢三聚五、椿葉	(四) 个字點、介字點	(三) 梅花點、菊花點	(二) 鼠足點	(一) 胡椒點	葉子畫法	近樹枝幹畫法	樹幹起筆	樹法	(一) 濕乾 (二) 濃淡	用墨方法	(一) 中鋒 (二) 側鋒 (三) 逆鋒	用筆方法	畫法	能親煙霞即是福	澹遠

129	雲頭皴	101	(十) 竹
128	折帶皴	102	(十一) 蘆葦
127	解索皴	103	(十二) 夾葉
126	披麻皴	107	遠樹林 胡椒點
125	主峰與遠山 煙嵐	108	仰頭點 平頭點
122	礬頭畫法	109	小米 大米點 仰頭點
121	陂陀石台及水石畫例	110	米點 鼠足點
120	近石遠坡	111	雜樹遠林
117	皴 披麻皴基本練習	112	竹林遠近不同畫法
116	畫石方法	113	竹林
115	寒林	114	柳
114		115	

161	彩色畫例	130	荷葉皴
155	畫例	131	亂柴皴
153	橋樑畫法	132	小斧劈
151	船之基本畫法	133	大斧劈
150	塔 樓閣 牆 寺廟	134	馬牙皴
149	水榭 亭 廬	135	遠巒雲煙
146	屋宇畫法	136	危岸溪石
144	人物畫法	137	鈎雲飛瀑
143	山水人物點景	138	垂岩與水波
142	奇峰	139	雨後山霽
141	斷崖遠峰	140	溪口流水
140		141	

周澄「書、畫、印」的世界

蔡廷俊

書法，碑帖儼然，使人讀之「凝神靜氣」；
國畫，古意盎然，令人感染「不負山靈」；
篆刻，秦漢璨然，讓人仰慕「印外求印」。

書法——受聘日本書藝院評鑑員

周澄於一九四一年出生臺灣宜蘭。童年，家境清寒，常攀登涉足於依山傍水的礁溪去拾柴。五歲，經營文具行的周老太爺教他大楷，習字「誠實」入門。讀礁溪國校、頭城初中，曾入頭城名儒康灝泉之「八六書畫會」，練真卿帖，誦千家詩。迨頭城高中，寫歐陽詢，時蒙國文老師江兆申指點。進師大美術系，則潛攻隸、篆，首由「方」之張遷碑，繼而「圓」之西峽頌，而「放」之楊淮表記，而「逸」之石門頌；並習大小篆、秦權量銘、石鼓，爾後行及王羲之、米芾、蘇東坡、黃山谷、趙之謙等諸體。離校後，一有空閒，不忘讀碑帖。這個「陶鑄」歷程，一如孫過庭「書譜」所言：「學書先求平正，務追絕險，復歸平正。」周澄書法之造詣，可謂其來有自！

今觀周澄書品，用筆潑辣適勁，酣肆渾樸

，氣息相連，錯落有致，這都是得力於「晨起臨池當早朝」功夫，熟悉「逆入平出」訣竅，與尋常「藏鋒虛隱」各異其趣。

國畫——榮獲吳三連文藝獎

山水畫是周澄熱衷的對象，這與生長環境有關，小時候淘氣過礁溪山腳下；及長，常隨老太爺翻山越嶺探礦；壯年，遨遊不斷，時與山靈交接，是以「胸中有丘壑」。

對山水之酷愛，周澄每談起，深受高中階段美術老師楊乾鐘之賞識、啓迪；尤受國文教師江兆申之獎賞、鼓勵；乃使他雀躍步入國畫領域。到了師大，忝為「靈樞館」江氏「入室弟子」，取字蓴波，師徒朝夕共處，如若家人。江先生治學嚴謹，重視國學，待人敦厚，處事耿介，教學不苟。蓴波每於江師一句「畫得太快了」！而一再從頭塗起。蓴波進了學院，復有良師，藝事大進。

今觀蓴波畫作，畫面溫潤，秀朗清逸，脈

絡貫串，筆墨簡潔，饒有金石之氣，殊屬難得！窮究緣由，概爲——

一、臨摹有序——入手於明畫（以沈周爲主，文徵明、唐寅爲副）；次爲元畫（吳鎮、黃子久的）；宋畫（以范寬居多）；及明末清初，係以石濤、石谿爲宗；現代則以黃賓虹爲重。

二、名家有訓——得澤故宮一批古書畫；得觀君翁「白雲堂」所藏坊間難見先賢名蹟；得親花鳥大家林玉山用心寫生，腳踏實地作畫精神；得窺「響波樓」主馬晉封國學修爲；等等。

三、蒙養有功——平時能苦讀江師所開古籍書目，外喜遊記，深諳「文理即畫理」。時而能察「山容」、明「樹法」、愛「雲林」、辨「雲煙」、知「柳情」、悉「竹性」、善「款題」。

四、技法有成——二十餘年浸淫，工「筆法」，精「落墨」、細「綴景」，淬礪「腕底有工夫」。

蕙波筆墨既然有情，創作又能攝情，因而可使鑑畫者生情。審其作品，不泥於古，清麗典雅，神恬氣靜，別有一番「文人畫」味。

篆刻係熔書法、繪畫於一鑪之藝術。是以「印內求印」爲匠；書法、繪畫均有造詣，復有文采，再攻金石，是爲「印外求印」之名迹。

篆刻——榮獲中山文藝獎

蕙波金石聲初響于高二年代，蓋營礦之家，不乏中外石材。就讀師大，登堂入室後，初摹漢朝「石鍾山房印舉」，繼走徽派、浙江，獨鍾吳昌碩刀法及邊款。積學中，體會江兆申先生「切刀」之靈秀，領悟王壯爲先生「衝刀」之嚴謹。在漫長「動刀」日子裏，堪白吳平先生嘗從旁點化，間接提供鄧冀翁授徒稿「篆

刻學」觀摩，由此，周澄又領略了堪白金石佈局變化之大！爾後，則「夜長鐫印忘遲睡」！

今觀蕙波篆刻，甚稔刻刀，諒「執刀如執筆」。刀法樸拙；章法若秦漢鈐印之渾成；布白含畫意，橫豎弧極，重輕疏密，富變化之能。

一九八一年冬榮獲中山文藝獎，評審委員給周君作品評稱：「周君篆刻遠溯商周，胎息秦漢，近則師法王壯爲、江兆申兩家，其藝術才華甚富，所涉亦廣，刻印刀法氣勢，有名家風範。」可謂實至名歸，恰如其份。

衆所週知，周澄盛年飲譽海內外，日韓兩國聲名尤噪。然而，他恂恂儒雅，未自立崖岸，有骨氣，無傲氣，所以人多樂與論交。蕙波有此佳績，除有家教、嚴師、賢妻、益友、學養外，妙能自除「畫障」（教育學稱爲「學習高原」），他嘗語含玄機，輕描淡寫透露：「我的生活像圓圈，運動、畫畫、寫字、篆刻、讀書、旅行，就構成了圓周。它們相互間多有影響。」這真是生活的科學與藝術。

周澄身具三傑，相當難得，更可貴的是尚懷「畫人報國」情操。常道：「繪事雖人事亦猶天道。」、「繪畫可以移情，故能俱潛移默化之功。」、「繪畫需才力、工力、學力，尤須生命力。」他特別強調：藝術家不可「熱名利之！」、「繪畫要有民族性與包容性。」這些短什雋語，要和時下高喊「純藝術！」、「藝術無國界論」者相較，該有大批汗顏者。

周澄頃「出其精作，就教高名」！茲於展覽前夕，佇企未來的蕙波由「三傑」力臻「三絕」

在書法方面：更能「活學活用筆墨」，趨於一格，揮出「神勝」之作；

在國畫領域：再能「推陳出新」，別開生面，創出「逸勝」之作；

在篆刻園地：尤能「淘盡渣滓」，自萃精華，鏗出「韻勝」之作。

畫論

摹仿與創作

摹仿是人類之本能，一切學習都從摹仿開始。摹仿對象相當重要，因其可以直接影響人之一生榮辱。孟母三遷其居，擇鄰以處，便是為子慎選摹仿對象。繪畫之養成過程，中摹仿佔第一重要地位。南齊謝赫六法所列，半是給摹仿所下註脚。如應物象形、隨類敷采、經營位置、傳移模寫，都是直言摹仿物象於紙上，即西方繪畫也。是由素描為養成之開始，故西諺有摹仿為創造之

基石之說，但繪畫最高要求，並非終於摹仿，所以
責乎脫出摹仿局限，進而造化為師，若僅能固
守繩墨，依樣葫蘆，毫無自己面目，則難免處落
人窠臼，亦是摹仿之大害，因此畫者必須放開眼界，
充實學問，培養人格，而後優劣雅俗立判，我國
有嚴謹之哲學體系，博大精深，無不包容畫事，
雖為小道，而其衍流統緒，不能獨外乎中國哲學
之大系，這從歷代遺下之畫蹟中，不煩細察，便可
顯見，是以後之學子者，祇要鑒而不捨，不泥於古，努力

創作當不難在此基礎上造成新局面

感染

五代畫人荆浩曾隱居太行山洪谷，別號洪谷子。一日登神鉅山發現巖扉後有一片松林，各俱奇態，徘徊欣賞之餘，於是每天皆携畫具來此摹寫，畫過近萬本，才將松之形態描繪滿意。隔一年，偶在林間遇到一位老者，老者告訴荆氏曰：「似者得其形而遺其氣，真者氣質兼盛之道理。」荆氏才恍然悟出，求似而不求真之錯誤。因此前者只是繪畫之表面，而不內涵，畫人多喜遊歷，如遇名山大川，總是留連忘返。