

美術叢書3

國畫—山水畫法及演變

沈以正合著
羅芳

水牛美術叢書3

國畫—山水畫法及演變

沈以正 合著
羅芳

水牛出版社

國畫——山水畫及演變

水牛美術叢刊 3

著 者 沈 以 正
羅 芳

發行人：彭 誠 晃

出版者：水牛圖書出版事業有限公司

地址：台北市金山南路一段 135 號 2 樓

電話：3 4 1 0 2 7 5 • 3 2 1 5 6 4 4

郵政劃撥 1 3 9 3 2 號

— 香 港 經 銷 處 10 日
有 成 書 業 有 限 公 司 5 2000

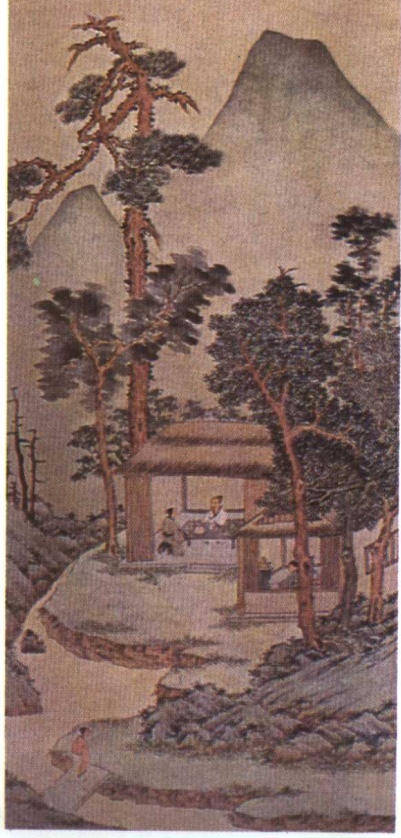
YAU SHING BOOK CO., LTD

香港柴灣康民街 2 號

康民工業中心 10 字樓 8 號

TEL: 5-580280, 5-580288, 5-580289

碧山深處絕纖埃，面一軒窗
對水開。數雨乍過茶事
如鼎沸，而沸有因來。
嘉靖辛卯山中茶事方盛
陸子傳過訪遂汲泉煮
而品之真一段佳話也
海明製

明
文徵明
品茶圖

南宋

趙伯駒

風簷展卷

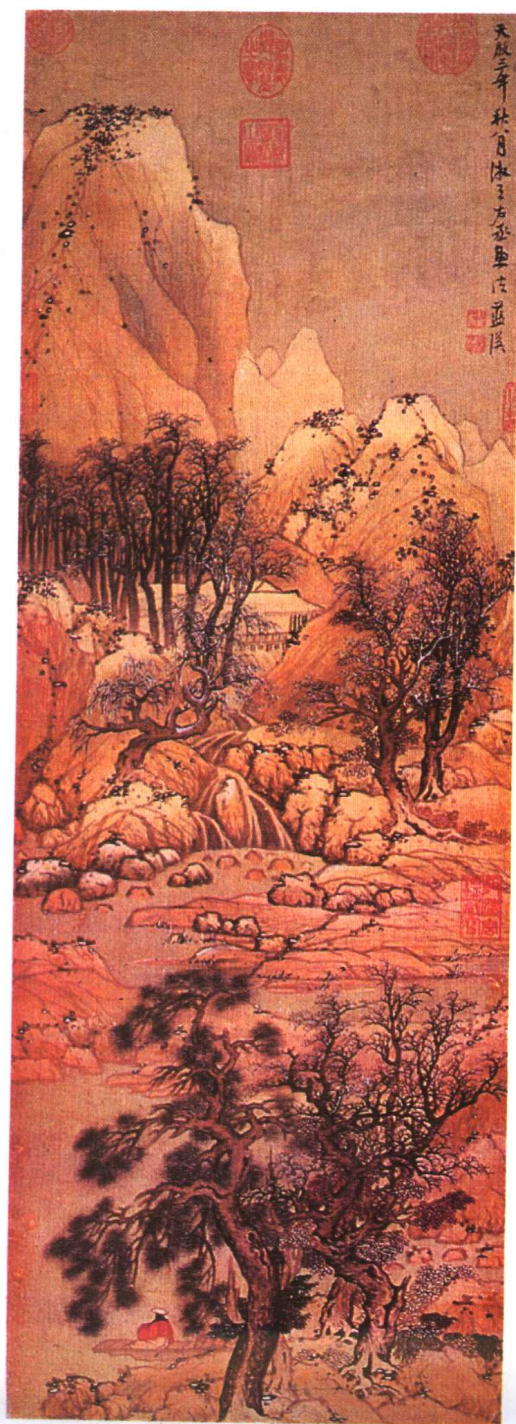

元

王蒙

谿山高逸

HWXt481/15

明

藍瑛

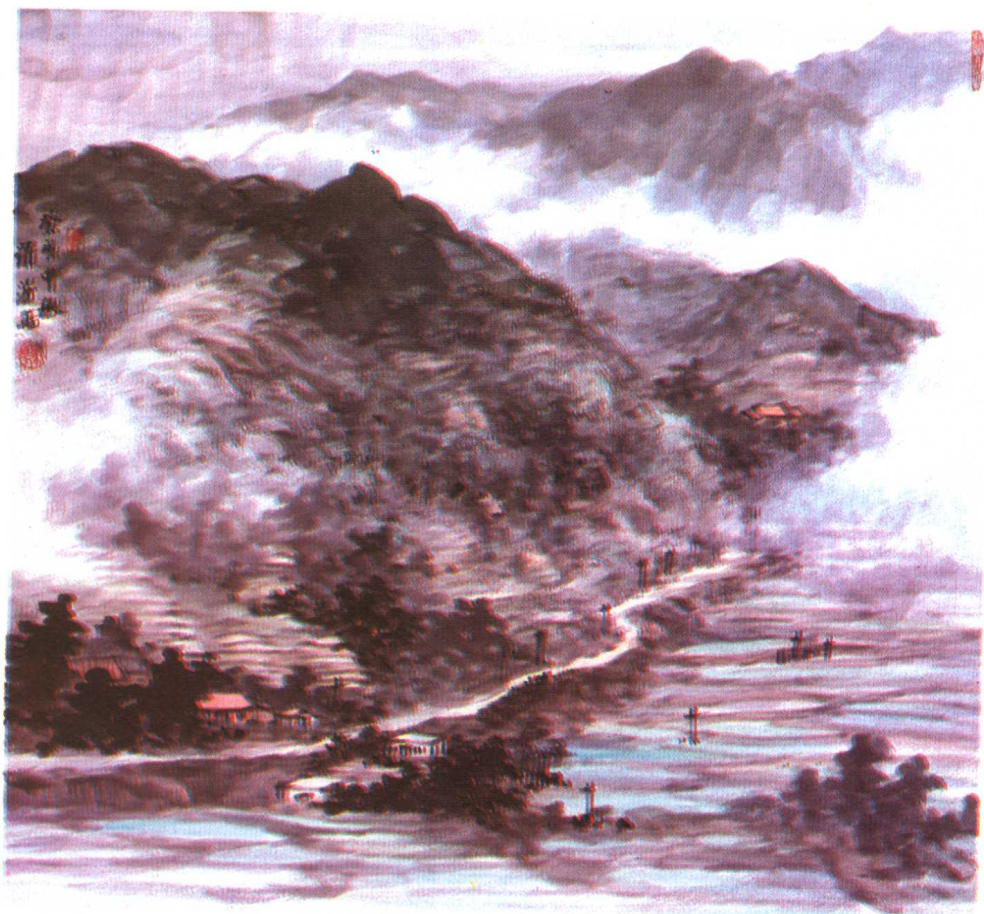
溪山雪霽

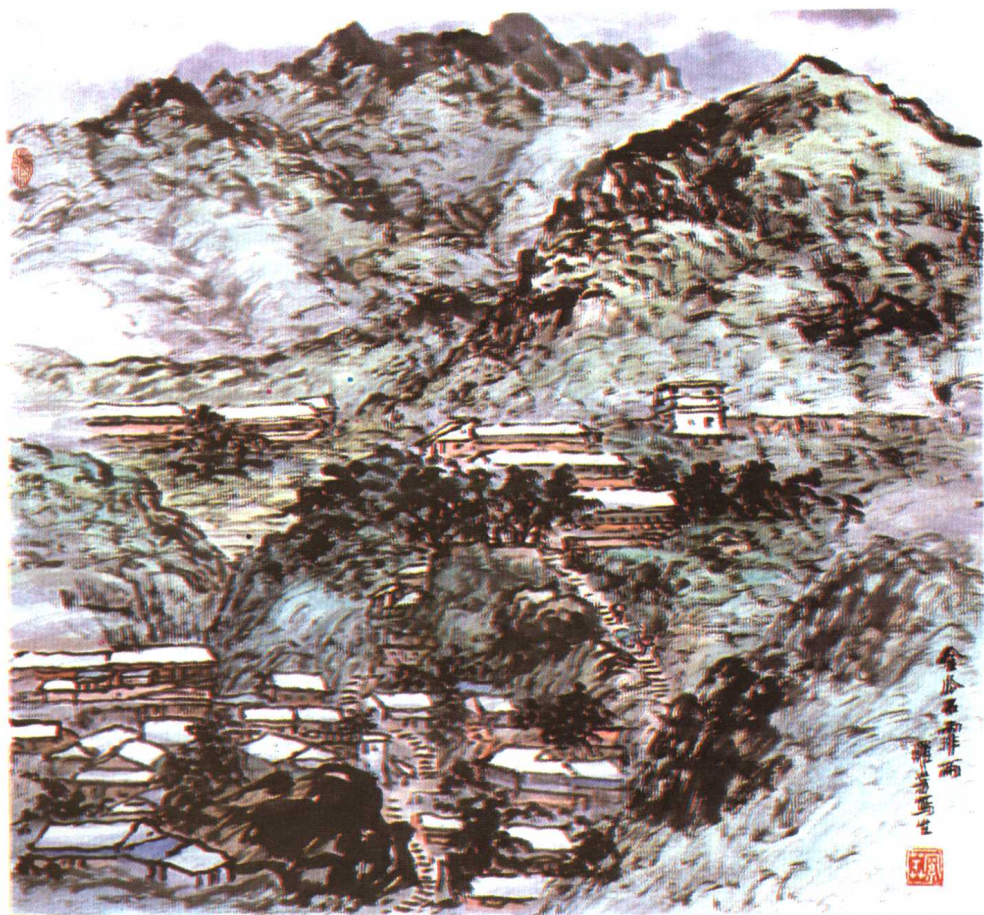
清

王翬

溪山紅樹圖

羅芳山路

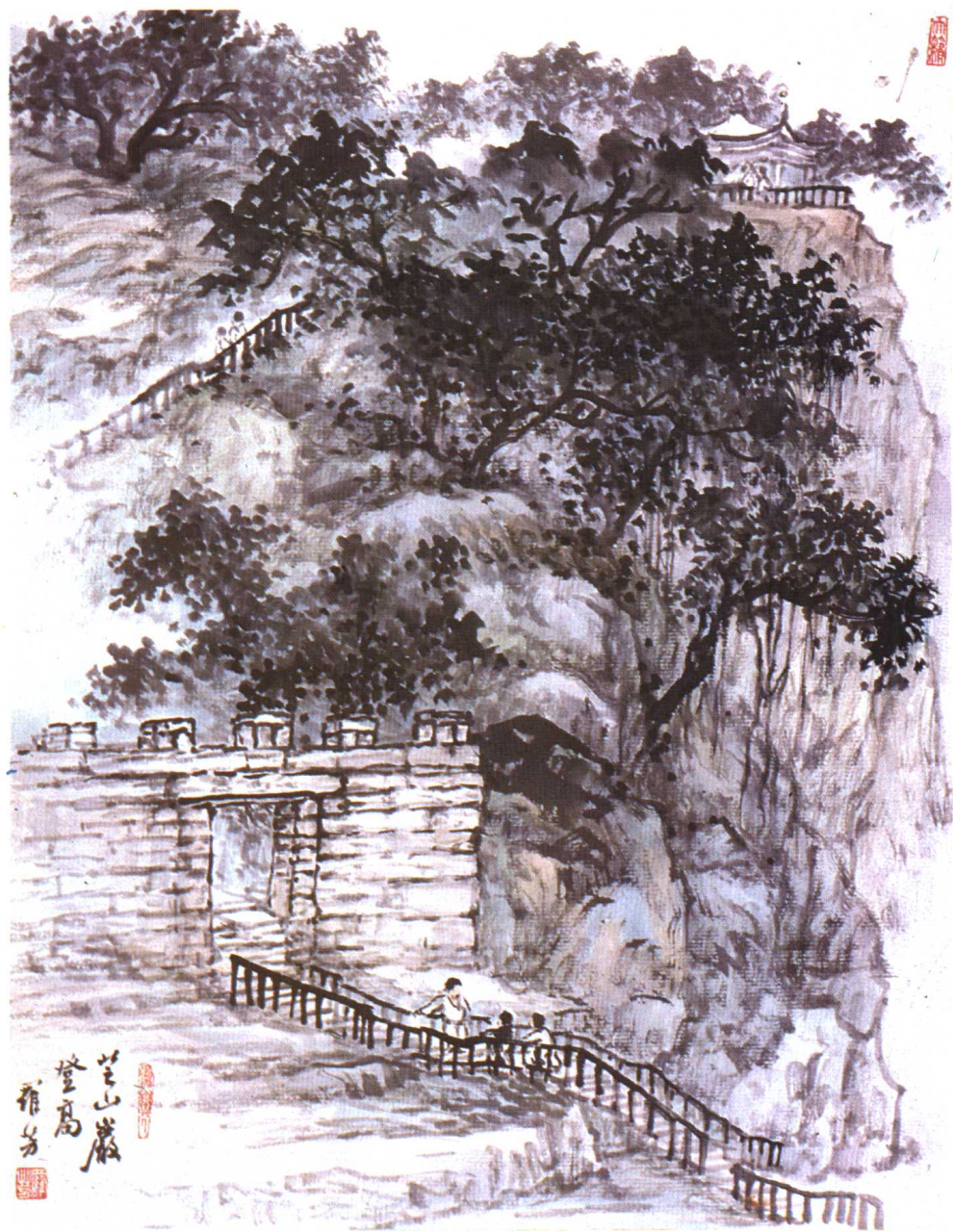

金瓜石霏雨

羅芳

羅芳 金瓜石霏雨

羅芳 芝山巖登高

基隆河遠眺

羅芳 作

園中小榭

羅芳 作

序

近年來中外人士對國畫愛好者日衆，山水尤甚。因此有關畫法和畫論的書出版的日多，但能兩者兼顧，由實際寫景到摹寫，由技術的研究，進而探討繪畫發展的淵源和理論的著述，還不多見。本書便是根據一般著作的缺失而撰寫完成的。

書中的內容可分二部份，第一部份爲「畫史」，敘述山水畫發展的成因，由萌芽而茁壯、成熟。其中強調了中國山水的獨特風格，這是我國千百年來人文思想與自然融契後的結晶，古人由寫實得來的各種表達觀念，經由後人的整理，由工而寫的種種變化，由高山巨嶂的描寫到局部筆墨趣味的追求，都可以從畫史的發展中得到認識。

第二部份爲「畫法」，由樹石的各種基本技巧談起，分析皴、點、各種技法和染墨染色等要訣，指導愛好國畫山水的朋友們如何自習。當然無師自通的歷程是艱辛的，不能保證一定可從本書中融會山水的各種繪寫能力，但可由練習而鑑賞，瞭解如何入手、如何表達，是一條學習國畫的理想途徑。

沈以正
羅芳 同序於民國六十九年四月

目 錄

壹、山水繪畫之演變

一、由對中國畫的認識談起.....	1
二、國畫的六法.....	2
三、我國最早的一卷畫.....	3
四、金碧山水.....	5
五、水墨山水.....	8
六、晚唐的山水型態.....	9
七、宋初三大家.....	10
八、米芾和李唐.....	12
九、南宋四大家.....	14
十、元代繪畫之一.....	16
十一、元代繪畫之二.....	18
十二、明代繪畫之一.....	19
十三、明代繪畫之二.....	20
十四、清代的四王吳惲.....	22
十五、清初的遺民畫家.....	23
十六、清代中葉以後的繪畫.....	24

貳、山水繪畫畫法

一、樹枝樹幹的畫法.....	29
二、各類樹的畫法.....	37
三、夾葉的點法.....	44

四、單葉的畫法(一).....	48
五、單葉的畫法(二).....	54
六、叢樹的畫法(一).....	61
七、叢樹的畫法(二).....	67
八、四季景色.....	76
九、畫石起手式.....	82
十、畫山.....	88
十一、皴法.....	97
十二、皴法之二.....	99
十三、論雲水岩脚和溪澗.....	115
十四、論布局和三遠.....	123
十五、論着色的方法—青綠山水.....	130
十六、山水着色方法之二.....	134

壹、山水繪畫之演變

壹、由對中國畫的認識談起

國畫與西畫，在本質上有很大的差別，在材料、技法和內容上，都是不相同的。西方繪畫的特色，在寫實；不但寫實，並且用盡一切工具和客觀的比較去衡量，所以要求學習解剖，學習透視。中國畫不反對用眼睛去觀察，它的對象也是實景，但却從寫生中進一步去用心靈感受，所以進入自然，既可感覺一片樹林屋舍，也可感受高壯遼闊的山嶽、河川和原野，他既能感受春天盛開的花朵，又可以縮小在一片葉、一朵花、一塊頑石中，通過想像，使自然的景像在自我的組合中重現。宋代大哲學家程頤說道：

萬物靜觀皆自得，

四時皆興與人同。

「靜觀」；就是心靈自由無礙的觀照，使萬物融於一毫，佛家所謂「須彌納芥子」，便指一花一葉中顯現宇宙。淺顯的來說，西方繪畫如摩登漂亮的女孩，鮮艷的衣着，明媚的化粧，活潑的體態，可以直接感受光線的明暗和色彩的虛幻。所以是強烈的，外射的。國畫却像文靜的女孩，樸實無華，它的美要從靜中去領略，線條的起伏停頓如書法，筆墨的蘊藉和變化，內容能脫去塵俗引人入更深遠更幽邃的

2 國畫——山水畫法及演變

境界。所以國畫的欣賞是要澄心澹懷去觀照，使畫中的情趣與我融會。

貳、國畫的六法

中國繪畫在距離今天一千三百年以前，便發明了正確的鑑賞觀點，他便是南北朝時齊朝的謝赫，綜合了當時的繪畫心得而創立的「六法」。六法是什麼呢？爲：

氣韻生動、骨法用筆、應物象形、隨類賦彩、經營位置、傳移摹寫。

六法在當時原是專門用於人物畫上的。譬如說氣韻生動，指人物內心的憤慨、驚駭等氣勢，和幽美閑雅的儀態，形之於外。骨法是指構成人物的形態和相貌，要用有力的筆法表現得正確。其他如畫得相像、色彩把握恰當、注意構圖等等。最後一項「傳移摹寫」爲什麼會列入爲一項法則，因爲精密的人物畫，構圖複雜，畫家不可能一揮而就，所以要用絹重摹一次。又譬如摹古畫、寫生，都要注意到摹寫的方法。

宋代以後，當山水畫漸漸重要而演變成繪畫的主流以後，六法的評論觀同樣地引用到了山水上去，講求用筆和墨韻，一直到清末，講授國畫也好，評述國畫也好，六法成爲畫家們追求的理想。今天，我們以比較合乎時代的眼光和標準來評論國畫，認爲不必牢守着六法而一成不變。同樣地，我們能夠瞭解到六法，祇少也學到了起碼的客觀批評標準。