

美術叢書 17

水墨畫法 山石、樹木、屋宇

作者・藤原楞山
主編・賴玉光

美術叢書 ①7

水墨畫法 山石、樹木、屋宇

原著：藤原枬山

主編：賴玉光

企劃：本公司編輯群

出版者：大藏文化書業有限公司

發行人：洪友白

發行所：台中市崇德路一段536號2F

電話：(04)2358933・2333363
郵撥：0239922—7(大藏公司)

台北區總經銷／吳氏圖書公司

地址：台北市汀州路423號2F
電話：(02)3947172

行政院新聞局版台業字第二八三九號

製版：恒興製版公司 ☎：(04)2551179
印刷：哲興印刷公司 ☎：(04)2610892
裝訂：日信裝訂廠 ☎：(04)2121170
初版：一九八五・六・二十

版權所有／不准翻印 訂價一四〇元

本書如有印刷模糊、或裝訂排版錯誤，可退回更換。

水墨畫法
山石、樹木、屋宇

〔目次〕

山海經現代的意義

6

山石畫的起源

7

破墨畫與潑墨畫

10

破墨畫的繪畫技巧

12

潑墨畫的繪畫技巧

14

破墨畫與潑墨畫的現代繪畫技巧

16

繪山石畫

17

石濤畫譜

19

畫是一筆畫

20

方形與圓形

21

石羣章法

22

柱石與板石

23

渲染、滌罩、描墨

24

岩石的皴或龜裂

28

各種皴法

31

古法披麻皴

32

芝麻皴

33

亂麻皴（亂柴皴）

34

新法披麻皴	35
長斧劈皴	36
荷葉皴	37
折帶皴	38
斧劈皴	39
兩點皴	40
雲頭皴(捲雲皴)	41
解索皴	42
礬頭皴	43
牛毛皴	44
馬牙皴	45
馬頭骨皴	46
彈渦皴	47
鬍髯皴(洗石皴)	48
米法	49
沒骨皴	50
鬼皮皴(鬼臉皴)	51
點苔的基本技巧	52
破墨的青綠山水畫的繪法	57
畫樹幹	59
樹幹的寫生	61
樹幹畫的用筆及用墨	62

加葉（點葉）	67
點葉法	67
夾葉法	72
龔賢的畫樹法	74
朱奇的畫樹法	80
松（不老）	84
柏（扁柏）	88
柳（楊柳）	90
桐（梧桐）	92
雜樹	94
枯樹與落葉樹	96
四季樹木	98
樓閣屋宇	102
山水畫	114
石濤的山水畫訣	125
山水畫過程	126

山海經在現代的意義：

古代中國曾有「禹首」、「穆天子傳」、「書經」等談到地理，但最完整的地理書即「山海經」。此書的完成時期，有人認為是在戰國時代，但也有認為是秦朝或前漢時期等不能確定，但其費時長久才完成是衆所周知的。全經有十八卷，包括最古的「五藏山經」、「海外經」、「海內經」、「大荒經」，而「五藏山經」又含有「南山經」、「西山經」、「北山經」、「東山經」及「中山經」計五卷，將中央及四方的各山列記在內，並列述流經各山間的河川名，各地出產的草木玉石，各地棲住的靈獸、靈鳥、山神（猜想是住民）等。大體上，其中所描述的事以現代的眼光看是荒唐無稽的，但從其記述中可知原始時期對山嶽崇拜的思想，並能成爲後世山水畫的主題；即其在藝術價值上受人注目是毫無疑問的。

中國人偏愛「玉」的心情很狂熱，因此伴隨着有玉石樹木、山水河川的記錄係始自「山海經」，可見其壯觀無其他書經可比論。此外，還有「搜神記」、「抱朴子」、「天問傳」、「南史」、「博異誌」等書，多半以傳說化而流傳下來。如不知這些記述內容，就無法理解及鑑賞中國的古畫。

傳說中，開天闢地的天子「盤古」是一位巨人。他的呼吸成風雲，聲成雷，左眼成太陽，右眼成月亮，兩肢及身體成山，血成河，肉成土，毛髮向後散開成星，皮膚的毛成草木，牙齒成金石，汗成雨，骨骼成岩石。

雖然我們對此傳說會感到奇異難信，但須知在這種傳說中含有中國山水畫的起源，也就是畫中的怪石或怪樹的起因。如果能了解此要點，即能更理解中國山水畫的含意。

本書就是要把那些「骨」或「毛」所成的「山石」或「樹木」更引導到現代化，但也只能說是真正山水畫的前階段而已。簡單地說，山因其形態不同，名稱也不同。這在下一本書會詳述，現在只將山石、樹木依其類別、質別，或依其宋朝、元朝、明朝、清朝等演變情形加以研討。

山石畫的起源：

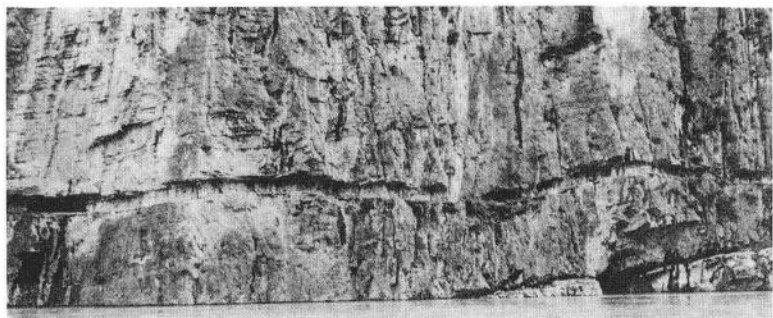
中國山石畫在晉朝有顧愷之，但繪畫最顯著的發展是在唐朝最盛時期，那時有王廙子、吳道玄等出名的畫家。後世稱讚王廙子妙畫山頭、巒峯，而吳道玄妙畫山脚之山水皆給予很高的評價。吳道玄最有名的山水畫，即以三國時代蜀漢丞相諸葛亮所造的棧道為主題，從此被認為是山水畫完整的體裁。在吳道玄之後有楊庭光、盧稜迦等畫家，而長江以北有李思訓及其子李昭道。李氏父子以強勁的筆力將北方的峻嶺繪成山水畫，世人稱其為大李將軍、小李將軍。他們所繪的山水畫並無流傳，甚為可惜。但後世以繪桂林山水畫出名的宋朝米芾曾說：「他們所繪的山水畫與日本平安朝的大和畫相似。」可見這種趣味的傳說在中國畫壇曾有流傳。

李思訓66歲去世，此時王維只是16歲的少年畫家。李思訓被認為擅長於青綠山水，而王維却擅長於水墨山水。據傳吳道玄繪山水畫的方法，是吳道玄下筆描繪，而由其弟子翟琰及張綠二人共同佈色，大概此時期的作品都是這種共同作品。

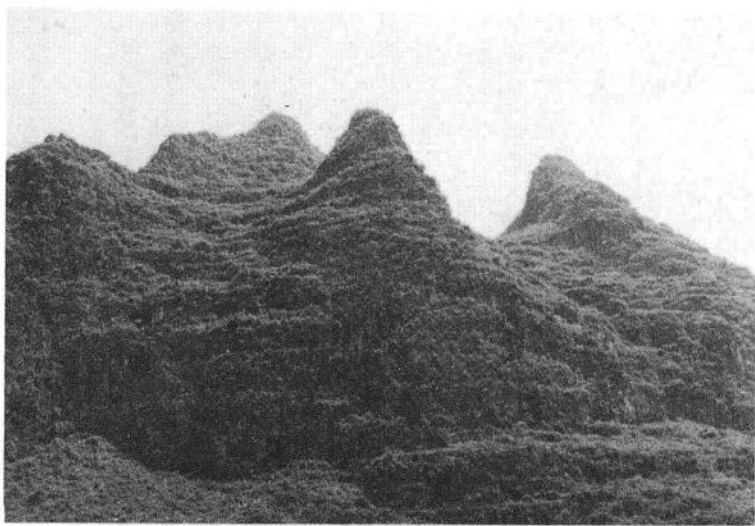
而王維本來就是詩人，所以繪畫並無師承，只有自己持水墨所畫的山水畫，必要時就叫工人佈色；所以後世人說王維也善長彩色水墨畫，似乎是這種共同作品的錯誤吧！

山水畫始自彩色畫，然後只繪水墨的方法，也可說是從彩色畫中的底畫所獨立生成的方法。安祿山之亂後，唐朝衰亡，然後是五代的黑暗時期。在此時期開始有油煙的製墨法，所以說水墨山水係從此期開始萌芽較適當。但另有一說即安祿山之亂遺留有很多未佈色的水墨底畫，到五代時這些遺留的底畫始被重新評價。無論如何，唐朝以後的彩色畫熱潮已消逝，而水墨風格開始抬頭，這可從五代時期畫家荆浩的「筆法記」內述說：「隨類賦彩係自古就有，但如水暈墨章即自唐朝開始。」，可知水墨山水是自唐朝末年到五代時期開始。那麼，是誰使「水量」活潑而使「章法」加上巧妙筆法呢？那是張珂。張珂出身於蘇州，同時期同地方的張彥遠在其「歷代名畫記」內曾記述張珂的事蹟如下：「天子曾囑張珂畫八幅山水屏風，但破墨未成時京城遭到朱泚

之亂，所以在混亂中取出該畫。」後世的人因此對「破墨」的意義、畫法議論紛云。關於「破墨」，在後面另有詳述。另一說認為最初並非用墨開始畫，而是用筆法佈色，因為據荆浩的「筆法記」內有「筆墨積微」一句，可見是用骨法用筆的皴法。由此可知，「皴法」自始就被山石畫重視的技巧法之一，這是可以確定。

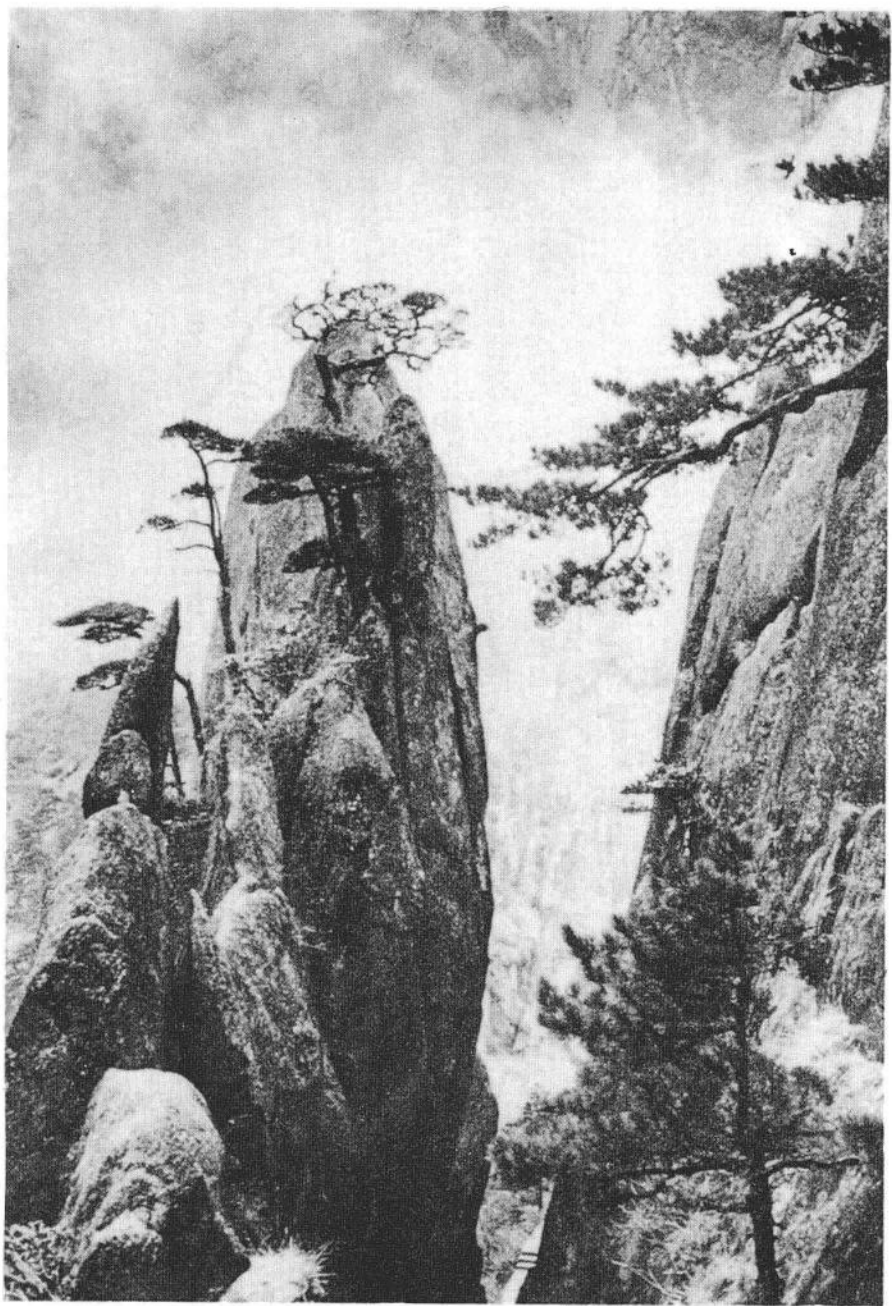

吳道玄山水畫 以蜀的棧道為對象（四川省）

米芾畫 桂林的山（廣西省）

黄山蓬莱峰（安徽省）

破墨畫與潑墨畫

「破墨」在當初的意思，好似用墨所繪的畫上再塗佈色彩，但只用墨汁所畫的山水畫時，其意思又似在淺墨畫上再塗上濃墨或焦墨。而「芥子園畫傳」內對「破墨」的定義是：「淺墨加濃墨」意思也相同。

「破」字在古文是「破」或「披」，不是「裂」、「開」、「斬」的意思。因為「破」字是由「石」與「皮」所成，也就是用石器將表皮刮破所生成的字。因此「破墨」二句以「把墨打破」解釋，就無法了解其真正的意思了。

清朝沈宗騫在其所著「芥舟學畫編」內「用墨」項也提到「破墨」。他說：「用淺墨畫出輪廓，然後才畫出表面的深淺凹凸而成爲全體型態；使用潤墨漸次加濃墨，最後用焦墨在重要地方畫上去，這種畫法以南宗派使用最多。」

古代表現山石技巧法在繪石時最初用淺墨，然後漸次增加濃墨；而繪山時反而由濃而淺。但並非將畫面用破墨法繪出，而是有些地方用破墨法，其他地方用潑墨法。日本雪氏曾學習明朝畫，他在畫譜中記述：「兼用破墨法繪畫」，所以古代繪畫技巧法是破墨、潑墨二法盛行兼用。

但要注意的是：初期的墨質與現代墨質在質料上完全不同，因此破墨技巧法也不同。當初的墨是如泥墨狀的石湮或墨丸所做，五代以後是油烟墨的製成。而用墨法也不同，特別是明朝以後用油烟墨，就無法如古代破墨法繪畫。因墨色的五彩解釋以及色彩產生方法完全不同，所以古代畫及近代墨汁山水畫是完全不同的作品。

破墨法可說是鉤勒法，而潑墨法是近似沒骨法的技巧畫法，這比破墨法更全面的畫。依據「芥舟學畫編」內述說，潑墨法是用木炭筆先畫形，然後依必要定出山石及樹木的光亮面與陰影面後，將其交接處用淺墨塗上，使畫面有柔和感；待乾後再用淺墨塗上，增加濃墨的部分畫法。這方法一直到明朝末年時的遠山雲霞，仍是表現山水畫的技巧。但清朝文人認爲此畫法缺乏變化，所以都改用沒骨法的潑墨畫法。

近代水墨畫也因畫紙及墨的質料改變，所以破墨、潑墨畫法與原來的方法有很大的變化。即畫近樹或近石時就用破墨畫法，從淺墨、濃墨、再由焦墨修整，而遠樹或遠山就用沒骨的潑墨法，從濃墨再到淺墨。

著者畫 染渲前的破墨山水圖

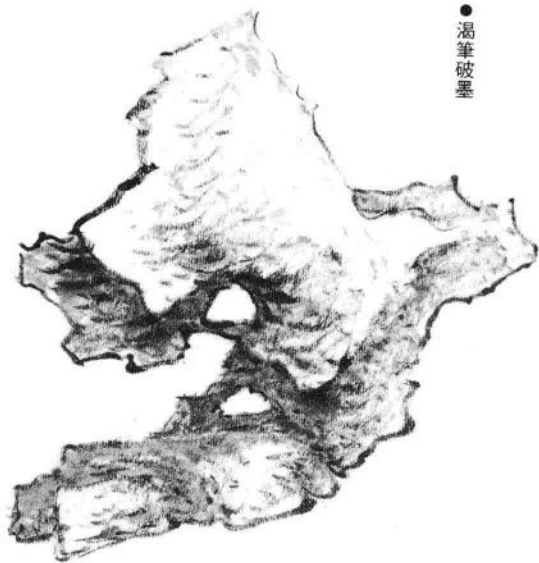
破墨畫的繪畫技巧

破墨畫的繪畫技巧法有渴筆破墨法與潤筆破墨法二種。所謂渴筆破墨法是在繪山石的皴時，將已擦乾水墨的筆尖沾少許濃墨後，用側筆法擦繪（叫做皴擦）的畫法。「芥子園畫傳」及「芥舟學畫編」所說明的技巧，就是這種筆法。這種渴筆法只注重石質表現，是最好繪法，也是明朝末年以前佔據主流地位的古代破墨法。潤筆破墨法是最近代的技巧，因為能使石表面的水分或苔有潤濕意識的筆調，所以與渴筆破墨法在表現上更有潤濕感。

西域的黃土層（甘肅的祁連山）

● 渴筆破墨

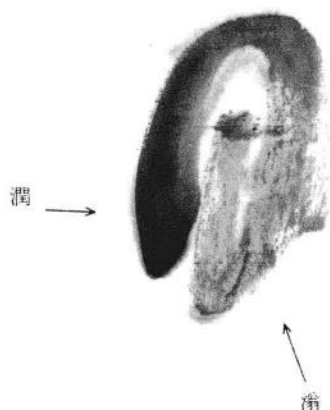
●
潤筆破墨

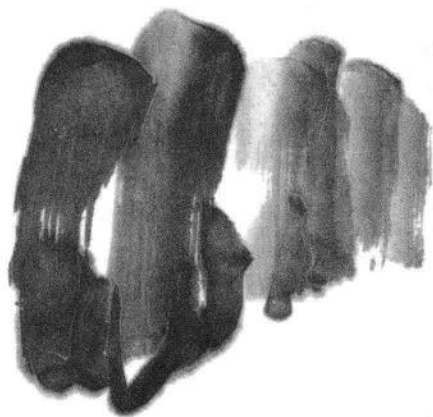
潑墨畫的繪畫技巧：

潑墨畫的繪畫技巧法也有古法與近代，都是將畫面以塗抹方式繪出。古法是預先用木炭筆（土筆）畫好底畫，並在其上面按照石的凹凸把濃墨處塗上濃墨，而淺墨處只塗上淺墨來分別。用這方法，一筆中的筆墨根本毫無變化，而木炭筆的筆跡事後再用羽帚掃除。近代的潑墨法有「滷墨」及「罩染」二法。「滷墨」如圖示，即開始繪時有潤濕，但墨藩慢慢乾渴時，就在裂痕處添繪水筆，使裂痕得以緩和的方法。這是潑墨的新技巧法，它能在一筆中變化出濃淺的筆跡。罩染法最後成為沒骨法，即塗抹法。如用和畫菊葉或梅幹時的用筆、用墨相同方法，也能在一筆中使其有濃淺潤渴的變化。

●現代潑墨新法（滷墨）

●現代潑墨（罩染）

● 泼墨古法（無骨法）