

中國水墨畫法

馬相伯／主編

上海文化出版社 印行

中國水墨畫法

馬相伯／主編

勁獅文化事業公司 印行

中國水墨畫法／馬相伯主編。--初版。--臺
北市：幼獅，民81
面； 公分。

ISBN 957-530-382-2 (平裝)

1. 繪畫-中國

944.3

81005916

中國水墨畫法

主 編：馬相伯

編輯委員：井松嶺、郭冷塵、張碧真

審查委員：劉同仁

校對者：林如仙、李秋蘭

出版者：幼獅文化事業公司

發行人：李鍾桂

公司：臺北市重慶南路一段66之1號3樓

電話：(02)311-1831

郵撥：00027371三號

門市：幼獅文化廣場

● 衡陽店：台北市衡陽路六號

電話：(02)3144220

● 展示中心：台北市松江路二一九號

電話：(02)5025858轉一〇八

● 逢甲店：台中市逢甲路二之一號

電話：(04)2519414

● 高雄店：高雄市中正路一八九號

電話：(07)2822784

印刷：裕臺公司中華印刷廠

定價：二五〇元

中華民國八十一年十一月初版

行政院新聞局核准登記局版臺業字第〇一四三號

版權所有・翻印必究

95007

ISBN 957-530-382-2

編輯大意

一、本教材為倡導中華文化復興工作，提高國畫風氣，使國畫普及社會，推廣到家庭，藉以變化國民氣質，進而達到社會祥和樂利的真善美境界。

二、本教材內容，係依據中國青年反共救國團「新編班隊國畫教材」，意見調查問卷統計率顯示最高者編輯之，以求教材適用性，使教學與學習更臻完善。

三、本教材編排方式，由淺入深，以花鳥、山水畫為主，其編輯重點：

(一) 啟發學者學習國畫興趣與對國畫之認識，並簡述中國畫史、國畫用具與顏色、調墨與運筆、題跋與用印、構圖方法與欣賞能力，使學者由臨摹、寫生到創作，快速進入學習國畫之門。

(二) 以教授四君子（竹、蘭、梅、菊）基本畫法與技巧為主，以奠定學者初學國畫之基礎。

(三) 著重花鳥基本畫法與技巧的傳授，以研習荷花、牡丹、玫瑰、芙蓉及壽帶鳥、白頭翁、翠鳥、麻雀為主，使有基礎的學者，更能發揮學習國畫的績效。

(四) 著重山水畫技巧的傳授，以研習樹木、山石、雲水、屋宇人物等為主，使學者習得更高深的繪畫技巧。

(五) 以研習魚、蟲、蔬果的畫法為主，若於花鳥、山水畫中，適當置以魚、蟲等，當使畫面更為生動，別有情趣與詩意，亦是畫家興來消遣之題材。

四、本教材之題材以中國畫傳統畫法為主，並以筆者數十年教授學校、社會國畫班隊的經驗及實際的創作體驗為基礎，綜合編輯而成，以用來引發學者的潛力，絕不可照樣臨摹，企圖亂真。

，而模仿死板的固定技法，更不要逐章逐圖都要臨完，但求全部了解，充分研習，尋創自己的繪畫風格，以達教學目的。

五、本教材以科學方法編輯而成，以分解、結合步驟方式編排之。內容淺、易學習、省時間，予學者可收事半功倍之效。

六、本教材內容，有未盡妥善之處，在所難免，敬請方家、各位先進，隨時指正，並提供寶貴意見，藉資改進，俾得此教材更能臻於完美，敬祈不吝賜教。

序

從事任何藝術、文學或科技，欲求「出乎其類，拔乎其萃」的成就，都必先打好「基礎」，還需不斷努力奮進，絕無偶然倖致。

推行文化運動或活動，必須有「羣眾基礎」，眾志成城（如果一時沒有，就得推廣建立），否則便如鏡花水月，經不起考驗。

我有兩個「極愛」，雖類別不同，但其原則是一致的。

——棒球，少年時曾參加小學「小英雄棒球隊」，服裝、球具雖美，但未經基礎訓練，（輪我上場打擊，只會等四壞球保送），又缺乏比賽及觀戰羣眾，不久就煙消雲散；然而培養了我身歷其境的興趣，至今仍是一標準球迷。看今日職棒發展，根基逐步紮實，且獲得觀眾支持，氣象蓬勃，欲求其水準更上層樓、創新境，仍須從少棒開始，著重正確的基礎訓練，按部就班，方可達成。

——國畫，我從未學習，根本不會畫，但因曾經主辦多次國軍美展，吸收了一些知識，有機會與畫家交遊，偶爾寫些有關美術的文章，自得其樂，除欣賞外更增情趣。而學國畫的孩子更不會變壞，因為他吸收了中華文化，融匯陶鍊，投以個人修養與理想，鑄合為一，乃使人才輩出，蔚為風氣。

馬相伯先生和我一樣是榮民，青年時帶筆從戎。我愛文藝，他則嗜好書畫，並曾受基礎訓練，從軍時於炮火戰亂流離間，遍遊名山大川，體會悠久歷史傳承及文化風物與民族感情，對繪畫、寫作都有莫大助益，看他的作品令人佩服。

相伯更是一位好老師，熱中社會教育，獻身參與。九年前自國立臺灣教育學院進修部訓導主

任一職辭退後，全心投入國畫，並應聘於中部縣市各大專院校、民間社團開班教學，一本有教無類、誨人不倦的精神，受到學生的愛戴。由於所教得法，學生多有優異表現，考取大專院校美術系，而由學生晉為畫家者不乏其人，他實在是一位不可多得的名國畫教育家。

相伯曾去大陸拜訪李可染大師，李大師生前贈以墨寶，題為「翰墨緣」。我對他說：「李大師所贈翰墨緣，意味深長，翰墨是人生最美最自然的緣分，你應與愛畫者、青年結下更多的翰墨緣。」又見呂佛庭老師書聯贈：「自古才人多好義（這亦是呂老的教育精神），從今藝苑又增輝」；趙松泉大家題畫「千里之志」；葉醉白將軍題端，他們都在鼓勵你啊！相伯欣然同意。

現在他果然做到了，一部教材新作即將問世，讀其出版主旨之一：

「本教材為倡導中華文化復興工作、提高國畫風氣，使國畫普及社會，推廣到家庭，藉以變化國民氣質，進而達到社會祥和樂利的真善美境界。」

我認為這是一部打基礎及期以普及社會的教材，相信學習者必能獲益匪淺。

之二：

「本教材內容係依據中國青年反共救國團「新編班隊國畫教材」，意見調查問卷統計率顯示最高者編輯之，以求教材適用性，使教學與學習更臻完善。」

由此可見，這不是閉門造車，必為學習者接受。這種先作問卷調查的方式，符合時代潮流，適用性自高，當可收事半功倍之效果。

之三：

「本教材之題材以中國畫傳統畫法為主，並以筆者數十年教授學校、社會國畫班隊

的經驗及實際的創作體驗為基礎，綜合編輯而成，以用來引發學員的潛力，絕不可照樣臨摹、企圖亂真，而模仿死板的固定技法，更不要逐章逐圖都要臨完，但求全部了解，充分研習，尋創自己的繪畫風格，以達教學目的。」

這一點我亦有同感，相伯是一位平實而不抱殘守缺的畫家，以其本身素養及努力程度，他會不斷創新的。

此書為一本國畫養成教材，相伯博學多聞，思慮周延又謙虛，且能看得遠是極重要的。我讀過其部分底稿，他能運用科學方法，一步一步地來教，並著重對前途的啟發，相信其教學效果是可以預知的。

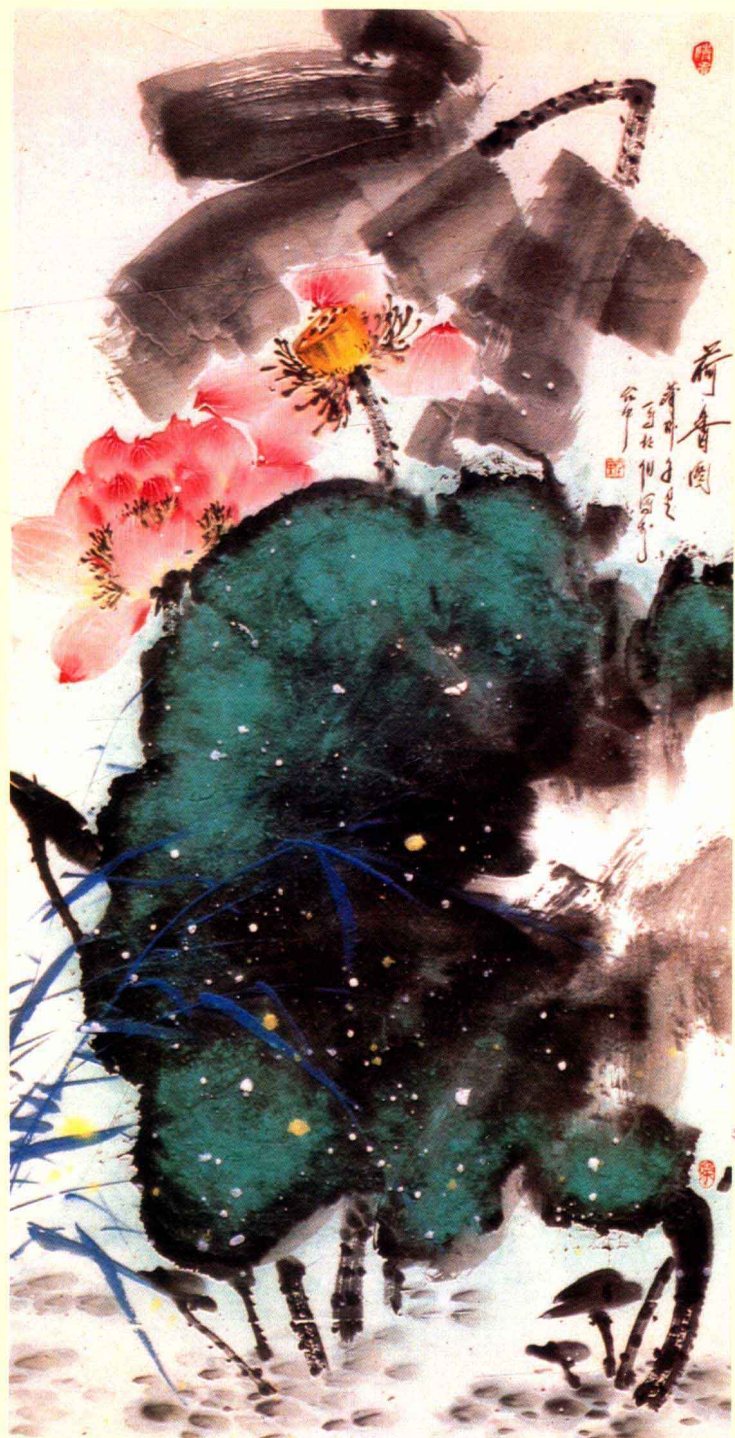
回憶青年寫作協會初創時期，我就加入了，其後又擔任老理事多年，當時曾有一個念頭，想為戰士及青年寫一本寫作基本教材，但秀才造反，十年未成，慚愧。如今相伯這本書，等於從另一方面完成了我的心願，請讀者、學習者多珍惜。凡是能讓愛畫者及青年學生受益，便是令人十分愉悅的事功。

童世璋謹誌

民國八十一年十二月

目錄

序

第壹章 中國畫史簡述

第貳章 怎樣學習國畫

培養欣賞國畫的能力與啟發學習興趣

國畫的用具與顏色

調墨與運筆

構圖

臨摹、寫生與創作

題跋與用印

第叁章 四君子畫法簡述

竹的基本畫法

立幹／生枝／撇葉／點節

蘭的基本畫法

撇葉／畫花

梅的基本畫法

幹、枝畫法／花的畫法／花蕊畫法／花蒂畫法

菊花的基本畫法

花瓣畫法／花苞畫法／菊葉畫法

第肆章 花鳥畫法簡述

花鳥畫法

牡丹畫法

5 5 5 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 7 5 5 1 (3)
2 1 1 4 8 4 7 7 4 1 6 1

荷花畫法

玫瑰畫法

芙蓉畫法

壽帶鳥畫法

白頭翁畫法

翡翠鳥畫法

麻雀畫法

第伍章 山水畫法簡述

樹的畫法

山石畫法

雲、水畫法

屋宇、人物畫法

第陸章 魚蟲、蔬果畫法簡述

魚蟲畫法

蝦之畫法

蟹之畫法

蔬果畫法

枇杷畫法

桃子畫法

桃葉畫法

第柒章 古今國畫題跋詩詞選錄

1	1	1	1	1															
0	0	0	0	0	9	9	9	9	9	8	8	7	7	7	6	6	6	6	5
9	7	7	5	3	8	7	5	5	0	6	2	5	5	0	9	8	6	4	8

編後語

蔬
果
類
魚
蟲
類
山
水
類
花
鳥
類
梅
類
菊
類
蘭
類
竹
類

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0
5 1 1 0 0 0 9 9 9

第壹章 中國畫史簡述

中國的繪畫，起源甚早，由於古代缺乏文獻資料可稽，所以就無法確定起源那一朝代。但在新石器時代的彩陶、石棺、墓碑等之雕刻所繪精妙花紋來看，足以證明當時已有了繪畫藝術的創作。爾後各朝代隨著迭次變遷，更受了各種政治、思想、宗教和地域等性質的影響，便產生了很多各具特色的名家派別，現僅以簡要的方法介紹如下。

中國繪畫，據有明確記載者則為西漢元帝所置「上方畫工」及後漢設立之「畫院」，如毛延壽等人，乃為當時頗具聲望之畫人。溯自唐虞至隋朝，畫家大致分布在黃河以北地區，多為記述當時的行政、狩獵等生活形態，所畫者以人物為主。延至三國兩晉，畫家輩出，雖有畫山水、花卉、動物者，但均為人物畫之背景（附屬品），而未能獨樹一幟。直至南北朝時，受佛教傳入之影響，不但畫風一變，而且佛像畫乃成為一時之主流。隨著佛教的傳入，印度、西藏的美術亦傳入了中國，給國內的繪畫及雕刻帶來極大的影響。在畫論上，如南齊的謝赫在《古畫品錄》中所敘述的六法論，便給中國繪畫奠定了良好的基本法則。

唐代是我國歷史上文風最盛的一個王朝，不僅繼承前

代的繪畫技法，而且把我國優異的文化傳統更加發揚光大；同時又與世界各民族的文化交流，尤其是在繪畫方面，吸取了新的繪畫技法，因此有了輝煌的發展，現今保存於敦煌的壁畫，即是唐代藝術的偉大成果。而唐朝當代的天才畫家，均有獨創的畫法。例如：盛唐山水畫家王維，以破墨淡渲之法畫山水，表現了「重深」的獨特風貌；吳道子的人物畫：韓幹、戴嵩的牛等，均有傑出的作品。到了宋朝其繪畫技術及內容比唐代更為豐盛，因為宋朝歷代的皇帝都喜愛繪畫，而設有畫官，使畫人地位提高，專心鑽研畫技；繪畫不但注意形似與色彩，也注意氣韻，並改變了畫法，無論山水、人物、花鳥，皆由著色畫而變為水墨畫與淡彩畫法，出現了特別顯著的發展。在北宋末期，文人畫家，更對梅、蘭、菊、竹四君子畫，不斷的描繪，至今已成為水墨畫的主要題材。

元初仍繼承了宋代的優良畫法，為時不久，在畫風上就有很大的改變，由寫實的水墨沒骨花鳥畫，變到寫意的水墨花鳥畫，著重清淡簡逸的繪畫風格。

明、清兩朝，是水墨畫最普及的時代。例如：八大山人、石濤等各自開創了奔放豪邁而具有強力的獨特風格。

其中特別優秀者為憚南田所創的一種沒骨畫法，表現了清新的格調。而後有新羅山人、李鮮、金冬心等名家輩出，均擅繪水墨、花鳥畫。而趙之謙、吳昌碩則繼承揚州八怪的傳統，以象徵性的畫法表現對象。至於近代的中國水墨畫法，近百年以來，在畫壇具有聲望者，如齊白石、黃賓虹、張大千、徐悲鴻等傑出畫家，均以先人遺留下來的成就為基礎，不斷研究發展，均有很大的成就。

綜觀中國繪畫的演變，到了唐代因為畫家們對繪畫表現的方法不同，而分為南宗、北宗兩大派別。

南宗畫派以王維、盧鴻為主，畫風近於理想和玄妙，注意水與墨的運用。

南宗首創人王維字摩詰，山西太原府人，生於唐中宗長安元年（公元七〇一年）。自幼聰穎過人、天才流露，九歲能寫文章，與弟王縉同譽為俊才，（世稱詩人畫家，亦為中國文人畫的始祖）其高祖、曾祖、祖父和父親均在朝為官，為書香門第。

王維之畫獨具風格，其特色有三：

一、詩中畫境，畫中詩意。王維的畫，無論在筆、墨意境各方面，都與詩連成一氣。他把詩和畫的藝術，揉合在一起，詩中流露出優美的畫境；畫中表達出濃郁的詩意。因此他的畫，已到達「詩中有畫、畫中有詩」的境界。

二、獨創水墨山水。王維繪畫技巧的特色，是在融會各家畫法之後，能自出心裁，創造了以水墨為主的山水畫。側重水墨渲染的技巧，改變了當時「青綠山水」的刻畫

鈎勒、繁瑣細膩，而與李思訓的「金碧山水」成為強烈對比。

三、使中國山水畫奠定完整的基礎。王維獨創水墨渲染的畫法，後世稱他為「南宗」文人畫之祖，與李思訓的「北宗」同為中國山水畫的兩大宗派。

北宗畫派以李思訓為主，畫風以嚴謹、細膩、富麗見稱，為工筆畫之主流。

李思訓生於唐高宗永徽二年（公元六五一年）。是唐朝的宗室，官左武衛大將軍，人稱「大李將軍」，其子李昭道被稱為「小李將軍」。李思訓為中國「金碧山水」的創始人，亦是「丹青世家」，其弟思誨、兒昭道、侄林甫、孫湊都是著名的畫家，世稱「李氏一門五傑」。

李思訓之獨特畫風其特色有二：

一、青綠為質、金碧為紋。他將中國山水畫以傳統色彩的表現方式，發揮得燦爛絢麗，並創造了「青綠為質、金碧為紋」的手法，描繪出壯麗的山川，表現了對大自然的熱愛，給人一種強烈的感受。他自成一家的風格，不但成為當時畫壇的一支主流，並影響後來中國山水畫的發展。

如宋代趙伯駒、王詵；明代仇英；清代袁江，以及近代很多的畫家，都是繼承和發展了李思訓的畫風。

二、畫風嚴謹、富於色彩。他的畫把山水、人物、建築聯為一體，使畫面更為生動協調。他不僅描繪中國山水風景的鮮明色彩，並表現陽光照耀下金碧輝煌的樓閣。其

作品往往把一些金黃色彩鈎描在兩物交界處，或用金筆畫出輕波盪漾，增加了山水畫的活潑氣息，此種畫法可說是我國繪畫風格突出的一種表現。

相傳，唐玄宗喜愛嘉陵江景色，派畫家吳道子和李思訓至該處觀察三百里山水風光，為大同殿作壁畫。吳道子運用強健筆力和快速線條，一天中完成；李思訓以嚴謹的畫風、細膩的手法，數月才完成。

唐玄宗非常欣賞兩幅不同風格的「嘉陵江山水圖」，連連稱讚「皆極美妙」。他認為吳道子的畫風格豪爽，而富線條美；李思訓的畫風格嚴謹，富於色彩美，兩人同樣的達到了藝術的頂峰。他說：夜深人靜的時候，在這兩幅畫前，似乎都可以聽到潺潺的水聲。同時，二者之畫風成

為日後山水畫中寫意和工筆兩派最好的啟示。

溥心畬與張大千二人之畫風在近代中國畫派上有「南張北溥」之稱。心畬先生精研六法，有振北宗的風格；近代真能繼承中國畫正宗傳統的，唯溥一人。當代國畫大師張大千，衷心的崇拜王摩詰。例如：他的巴西八德園居處又名「摩詰園」；士林的「摩耶精舍」；民國五十六年時，蔣總統伉儷為伊朗國王加冕大典致贈的賀禮中，有一幅張大千的山水，其畫題即為「摩詰山居圖」。其畫風從吸取唐人的樸厚、宋人的法度，到臨摹「敦煌壁畫」二百二十幅中，領悟了中國人物畫的精髓，使大千的畫風大變以及晚年的潑墨畫。如其所作的荷花或山水，皆前人未嘗有，不愧稱謂「中國五百年間一畫家」。

國華秋瑞雙喜臨門

吳昌碩畫於上海