

从零开始学水墨画

水墨画家的调墨、运笔秘诀

日本株式会社日贸出版社 编
殷雨涵 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

从零开始学水墨画

水墨画家的 调墨、运笔秘诀

日本株式会社日贸出版社 编 殷雨涵 译

贵州师范学院内部使用

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

CHOBOKU TO UNPITSU WO KIWAMERU

© JAPAN PUBLICATIONS, INC. 2016

Originally published in Japan in 2016 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

从零开始学水墨画. 水墨画家的调墨、运笔秘诀 /
日本株式会社日贸出版社编 ; 殷雨涵译. — 北京 : 北
京美术摄影出版社, 2018. 12

ISBN 978-7-5592-0161-4

I. ①从… II. ①日… ②殷… III. ①水墨画—国画
技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第182808号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2018-1941

责任编辑: 耿苏萌

助理编辑: 刘慧玲

责任印制: 彭军芳

从零开始学水墨画 水墨画家的调墨、运笔秘诀

CONG LING KAISHI XUE SHUIMOHUA

SHUIMO HUAJIA DE TIAOMO、YUNBI MIJUE

日本株式会社日贸出版社 编

殷雨涵 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 635毫米×965毫米 1/16

印 张 5.5

字 数 137千字

书 号 ISBN 978-7-5592-0161-4

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 010-5857

贵州师范学院内部使用

序言

水墨画的基础在于调墨和运笔，但画法和作品鉴赏也蕴含着无穷的魅力和乐趣。这是因为简约的手法中蕴含着解读作者画风的关键，而画风即作者主观意识的表现。运用自身掌握的调墨和运笔技法表现绘画对象，表现方式不同，形成的个人风格也不同。

另外，调墨和运笔与水墨画不可或缺的材料用具——笔墨纸砚等也不可分割。笔头中水分和墨的含量多少、笔毛的材质、墨的发色、砚台的研磨情况、纸的渗墨性等，这些不同要素在调墨和运笔中融合的方式不同，也会产生不同的画法。

本书介绍了九位画家调墨和运笔的手法。各人的技法要点有所不同，但都按照“调墨要点”“调墨变化”“调墨秘诀”等项逐条讲解了各自的手法，并融合了一些实际的画法讲解。

另外，同时出版的姐妹篇《从零开始学水墨画 调墨和运笔的核心技法》一书中介绍了墨的处理方法和笔的移动等基本概念和技法。推荐和本书一同购买阅读。

编辑部

目 录

序言

笔墨鲜明的表现手法

伊藤昌

用具配置 / 墨的研磨方法 / 笔	6
调墨重点	6
运笔秘诀	7
紫藤画法 用逆锋表现出藤蔓的强韧	
樱花画法 破墨效果	
画法讲解 1 画玫瑰	8
破墨技法	8
画法讲解 2 画溪谷	9
【作品举例】T 字路 / 姬路城	10
中尊寺金色堂 / 月光	11
宫岛严岛神社 / 屋久岛	12
薄暮 / 朝渔	13
伊藤昌简历 / 个人技法要点	13

用淡墨描绘娇艳的花朵

大月红石

14

用具配置 / 墨的研磨方法 / 笔	14
调墨重点	14
运笔秘诀 叶子的画法	15
绣球花的叶子 / 大吴风草的叶子	
画法讲解 1 画绣球花	16
画法讲解 2 画花束	18
【作品举例】开始即结束，结束即开始	19
百合水仙	20
银莲花	21
人偶 / 花茎甘蓝	22

车百合 23

大月红石简历 / 个人技法要点 23

用精妙的笔法再现四季更替的自然之景

冈村南红

24

用具配置 / 墨的研磨方法 / 笔	24
调墨重点	24
调墨的变化	25
花瓣的画法 / 小树枝的画法 / 树干的画法	
画法讲解 1 画山茶花	26
画法讲解 2 画雪景	27
画法讲解 3 画绣球花	28
【作品举例】染井吉野樱花	30
玫瑰 / 池畔	31
牵牛花	32
牡丹	33
冈村南红简历 / 个人技法要点	33

追寻墨色之美的源泉

盐泽玉圣

34

用具配置 / 墨的研磨方法 / 笔	34
调墨重点	34
调墨的变化	35
从笔的一侧看形成的浓、中、淡三墨状态	
从笔的一侧看形成的斜向的浓、中、淡三墨状态	
画法讲解 1 画小麦	36
画法讲解 2 画富士山	37
【作品举例】风竹	39
灵峰	40
白映	41

盐泽玉圣简历 / 个人技法要点	41	画法讲解 2 画石山	65
		【作品举例】寒牡丹 / 秋实	66
		彩瞬	67
		云山	68
		溪声	69
		藤崎干云简历 / 个人技法要点	69
墨色之上，寄托时代精神 根岸嘉一郎	42	用传统技法表现新主题 藤原六间堂	70
用具配置 / 墨的研磨方法 / 笔	42	用具配置 / 墨的研磨方法 / 笔	70
调墨重点	42	调墨重点	70
单侧三墨法	43	调墨的变化	71
板刷的调墨	44	水分的去除方法 / 墨的取法①	
画法讲解 1 画雪林	45	墨的取法② / 水的取法	
画法讲解 2 画山脉	46	画法讲解 1 画鸡	72
【作品举例】神桥 / 寂	48	画法讲解 2 画葡萄	73
断崖奇景（北山崎） / 岬角	49	【作品举例】白雪皑皑 / 威尼斯清晨	75
上高地 / 春天的渔村	50	云和月的对话 / 白桦林	76
玫瑰仿制品	51	无言	77
根岸嘉一郎简历 / 个人技法要点	51	藤原六间堂简历 / 个人技法要点	77
多样的创作方法 白浪	52	用澄净墨色描绘诗情画意 松井阳水	78
用具配置 / 墨的研磨方法 / 笔	52	用具配置 / 墨的研磨方法 / 笔	78
调墨重点 浓淡要分别来画	52	调墨重点	78
运笔秘诀 画古树	54	画法讲解 1 画黄昏的威尼斯	79
画法讲解 画牡丹	55	画法讲解 2 画圣诞玫瑰	81
【作品举例】古松	57	【作品举例】玫瑰	83
紫藤	58	山茶花 / 猫头鹰	84
石榴	59	阵雨	85
白浪简历 / 个人技法要点	59	松井阳水简历 / 个人技法要点	85
探究笔墨的可能性 藤崎干云	60	水墨画的主要技法	86
用具配置 / 墨的研磨方法 / 笔	60	各位画家平时使用的用具和材料	87
调墨重点	60		
运笔秘诀 1 藏锋和露锋	61		
运笔秘诀 2 点点	62		
画法讲解 1 画山茶花	63		

从零开始学水墨画

水墨画家的 调墨、运笔秘诀

日本株式会社日贸出版社 编 殷雨涵 译

贵州师范学院内部使用

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

序言

水墨画的基础在于调墨和运笔，但画法和作品鉴赏也蕴含着无穷的魅力和乐趣。这是因为简约的手法中蕴含着解读作者画风的关键，而画风即作者主观意识的表现。运用自身掌握的调墨和运笔技法表现绘画对象，表现方式不同，形成的个人风格也不同。

另外，调墨和运笔与水墨画不可或缺的材料用具——笔墨纸砚等也不可分割。笔头中水分和墨的含量多少、笔毛的材质、墨的发色、砚台的研磨情况、纸的渗墨性等，这些不同要素在调墨和运笔中融合的方式不同，也会产生不同的画法。

本书介绍了九位画家调墨和运笔的手法。各人的技法要点有所不同，但都按照“调墨要点”“调墨变化”“调墨秘诀”等项逐条讲解了各自的手法，并融合了一些实际的画法讲解。

另外，同时出版的姐妹篇《从零开始学水墨画 调墨和运笔的核心技法》一书中介绍了墨的处理方法和笔的移动等基本概念和技法。推荐和本书一同购买阅读。

编辑部

目 录

序言

笔墨鲜明的表现手法

伊藤昌

用具配置 / 墨的研磨方法 / 笔	6
调墨重点	6
运笔秘诀	7
紫藤画法 用逆锋表现出藤蔓的强韧	
樱花画法 破墨效果	
画法讲解 1 画玫瑰	8
破墨技法	8
画法讲解 2 画溪谷	9
【作品举例】T 字路 / 姬路城	10
中尊寺金色堂 / 月光	11
宫岛严岛神社 / 屋久岛	12
薄暮 / 朝渔	13
伊藤昌简历 / 个人技法要点	13

用淡墨描绘娇艳的花朵

大月红石

用具配置 / 墨的研磨方法 / 笔	14
调墨重点	14
运笔秘诀 叶子的画法	15
绣球花的叶子 / 大吴风草的叶子	
画法讲解 1 画绣球花	16
画法讲解 2 画花束	18
【作品举例】开始即结束，结束即开始	19
百合水仙	20
银莲花	21
人偶 / 花茎甘蓝	22

车百合 23

大月红石简历 / 个人技法要点 23

用精妙的笔法再现四季更替的自然之景

冈村南红

用具配置 / 墨的研磨方法 / 笔	24
调墨重点	24
调墨的变化	25
花瓣的画法 / 小树枝的画法 / 树干的画法	
画法讲解 1 画山茶花	26
画法讲解 2 画雪景	27
画法讲解 3 画绣球花	28
【作品举例】染井吉野樱花	30
玫瑰 / 池畔	31
牵牛花	32
牡丹	33
冈村南红简历 / 个人技法要点	33

追寻墨色之美的源泉

盐泽玉圣

用具配置 / 墨的研磨方法 / 笔	34
调墨重点	34
调墨的变化	35
从笔的一侧看形成的浓、中、淡三墨状态	
从笔的一侧看形成的斜向的浓、中、淡三墨状态	
画法讲解 1 画小麦	36
画法讲解 2 画富士山	37
【作品举例】风竹	39
灵峰	40
白映	41

盐泽玉圣简历 / 个人技法要点	41	画法讲解 2 画石山	65
墨色之上, 寄托时代精神 根岸嘉一郎	42	【作品举例】寒牡丹 / 秋实	66
用具配置 / 墨的研磨方法 / 笔	42	彩瞬	67
调墨重点	42	云山	68
单侧三墨法	43	溪声	69
板刷的调墨	44	藤崎千云简历 / 个人技法要点	69
画法讲解 1 画雪林	45	用传统技法表现新主题 藤原六间堂	70
画法讲解 2 画山脉	46	用具配置 / 墨的研磨方法 / 笔	70
【作品举例】神桥 / 寂	48	调墨重点	70
断崖奇景 (北山崎) / 岬角	49	调墨的变化	71
上高地 / 春天的渔村	50	水分的去除方法 / 墨的取法①	
玫瑰仿制品	51	墨的取法② / 水的取法	
根岸嘉一郎简历 / 个人技法要点	51	画法讲解 1 画鸡	72
多样的创作方法 白浪	52	画法讲解 2 画葡萄	73
用具配置 / 墨的研磨方法 / 笔	52	【作品举例】白雪皑皑 / 威尼斯清晨	75
调墨重点 浓淡要分别来画	52	云和月的对话 / 白桦林	76
运笔秘诀 画古树	54	无言	77
画法讲解 画牡丹	55	藤原六间堂简历 / 个人技法要点	77
【作品举例】古松	57	用澄净墨色描绘诗情画意 松井阳水	78
紫藤	58	用具配置 / 墨的研磨方法 / 笔	78
石榴	59	调墨重点	78
白浪简历 / 个人技法要点	59	画法讲解 1 画黄昏的威尼斯	79
探究笔墨的可能性 藤崎千云	60	画法讲解 2 画圣诞玫瑰	81
用具配置 / 墨的研磨方法 / 笔	60	【作品举例】玫瑰	83
调墨重点	60	山茶花 / 猫头鹰	84
运笔秘诀 1 藏锋和露锋	61	阵雨	85
运笔秘诀 2 点点	62	松井阳水简历 / 个人技法要点	85
画法讲解 1 画山茶花	63	水墨画的主要技法	86
		各位画家平时使用的用具和材料	87

笔墨鲜明的表现手法

伊藤昌

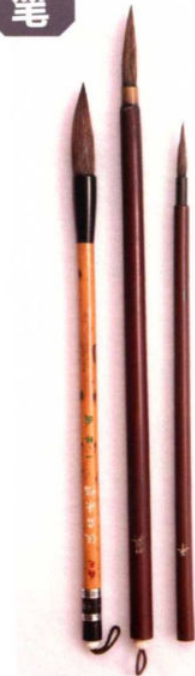
只有每天不懈努力，才能产生令人惊奇的、新颖的水墨表现手法。这些作品在传统的写意手法中融入“日式和风”的感性思考进行再创作。用澄澈的眼光观察自然，用丰富鲜明的笔墨进行描绘，由此形成独特的作品风格。

用具配置

砚台是产自于东日本大地震中受灾的传统产地的“雄胜砚”。这方砚台是由工艺家制造的，个人非常爱用。

笔

基本用笔有三支。从左至右分别是黄鼬毛的付立笔（功能类似于中国的白云笔）、长毛付立笔和面相笔。

墨的研墨方法

墨是油烟墨。用笔蘸水到砚台上，使墨块垂直于砚台，打圈研磨。

调墨重点

按照简单的“三墨法”顺序调墨，但要尽量记住这些身体动作，以便运笔动作简单迅捷。

1 在笔洗里洗笔。

2 用笔蘸水，放到颜料盘里。

3 用毛巾吸走多余的水分。

4 从砚台上取墨。

5 在步骤 2 里的颜料盘里调和墨色。

6 笔头浸透调和成的淡墨。

7 用笔尖蘸取浓墨。

8 在其他的颜料盘里糅合。

9 形成了自笔尖起依次为浓、中、淡的三墨状态。

运笔秘诀

用逆锋画紫藤蔓，用淡墨和浓墨画樱花。逆锋能够画出浓淡、粗细不一的紫藤蔓，在作画的过程中，笔头画出的墨色因调墨效果会逐渐变淡。另外，淡墨的浓淡变化能够画出樱花花瓣的韵味，用破墨手法画树枝。用的画纸是最适合擦皴法和渲染法的本画仙纸（画仙纸是指用于绘画的宣纸，有中国产的本画仙纸、日本产的和画仙纸等种类。本画仙纸即中国产的用于绘画的宣纸）。

紫藤画法 用逆锋表现出藤蔓的强韧

1 组合运用逆笔和顺笔画紫藤蔓。

2 笔势流畅，表现出逆锋效果。

〈参考范例〉用渲染法、擦皴法和留白法来表现富有动态感的强韧藤蔓。

樱花画法 破墨效果

1 用调成三墨状态的笔画花瓣。

2 去掉多余的墨。

3 淡墨也要有浓淡变化。

4 用淡墨画上花茎。

5 趁着墨色未干，画上浓墨。

6 花瓣干了之后，画上花蕊。

用浓淡不一的点来画花。三墨法可以突出花的立体感和水灵娇嫩。在此还介绍了用破墨法画玫瑰的手法。

1 先用三墨状态的笔的笔尖画花蕊。

2 用笔尖和笔腹画花瓣。

3 画面中逐渐产生了色调的浓淡渐变。

4 画上下方的花和花蕾。

5 画上花茎。

6 画上花蕾的萼片和花茎。

7 用大点来画叶子。

8 趁着墨未干，画上叶脉。

破墨技法

1 用类似介于破墨和泼墨中间的技法来画玫瑰。先用淡墨，然后再用浓墨来画玫瑰花。

2 用浓墨在预先留出的部分画上叶脉。

玫瑰 本画仙 33.3cm × 24.3cm

玫瑰 本画仙 33.3cm × 24.3cm

这幅作品也需要用渗墨性强的纸。先用淡墨散锋渲染岩石表面，同时还要用到擦皴法。使用渗染法和擦皴法这两种对立技法时，笔头要分开。然后趁着墨色湿润期间，画上浓墨，用破墨法补画上岩石、树木的阴影。

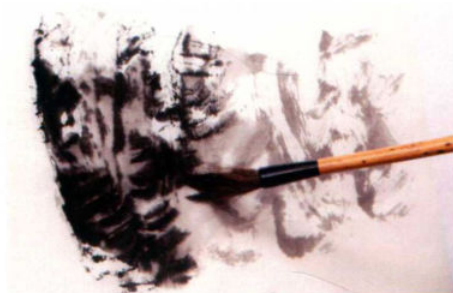
1 在颜料盘中分开笔头。

2 将笔头调整成淡墨散锋状态。

3 将笔横卧画岩石表面。

4 趁着墨还湿润，画上浓墨褶皱。

5 用浓墨润笔来画上方的树木。

6 画树干和树枝。

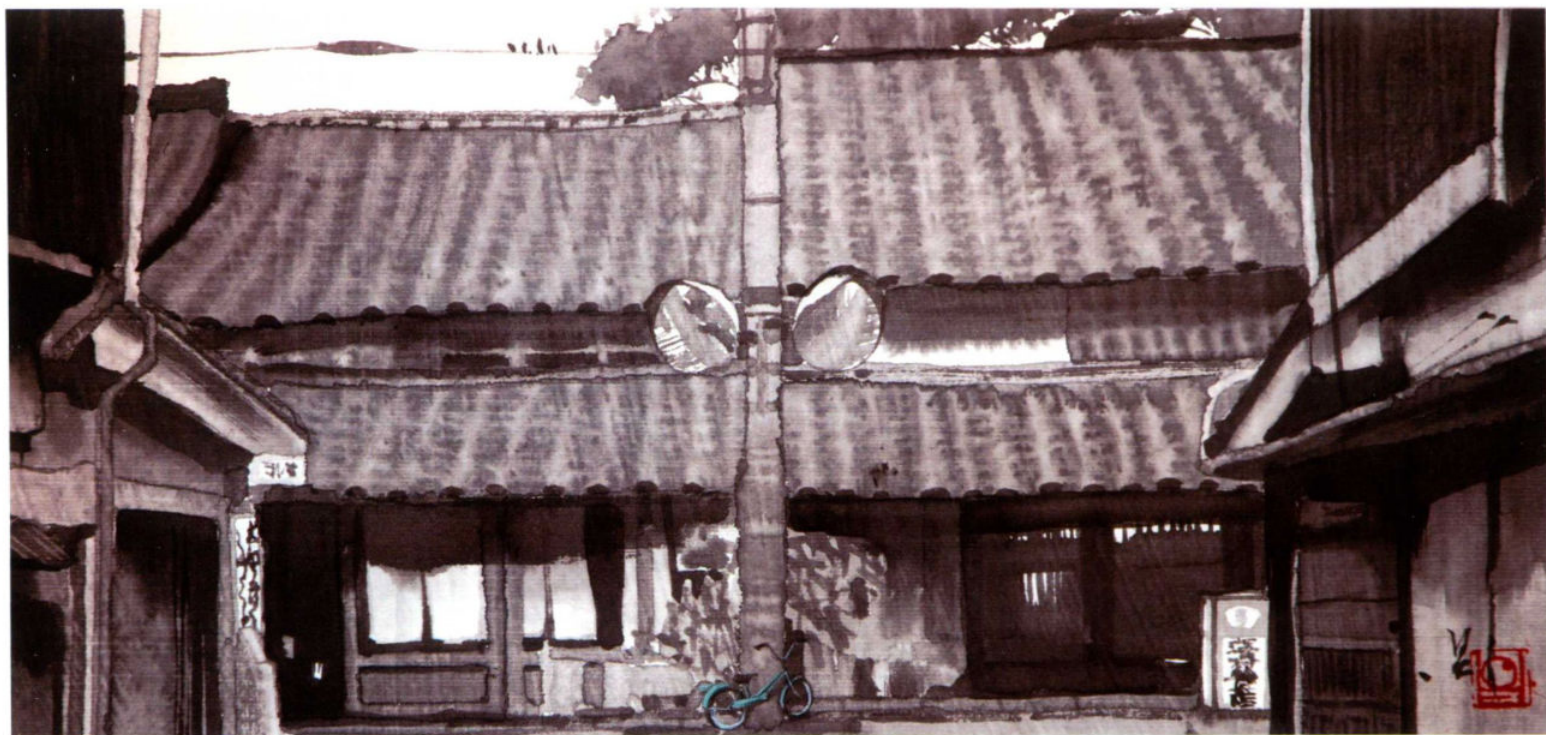
7 补画左侧的远景。

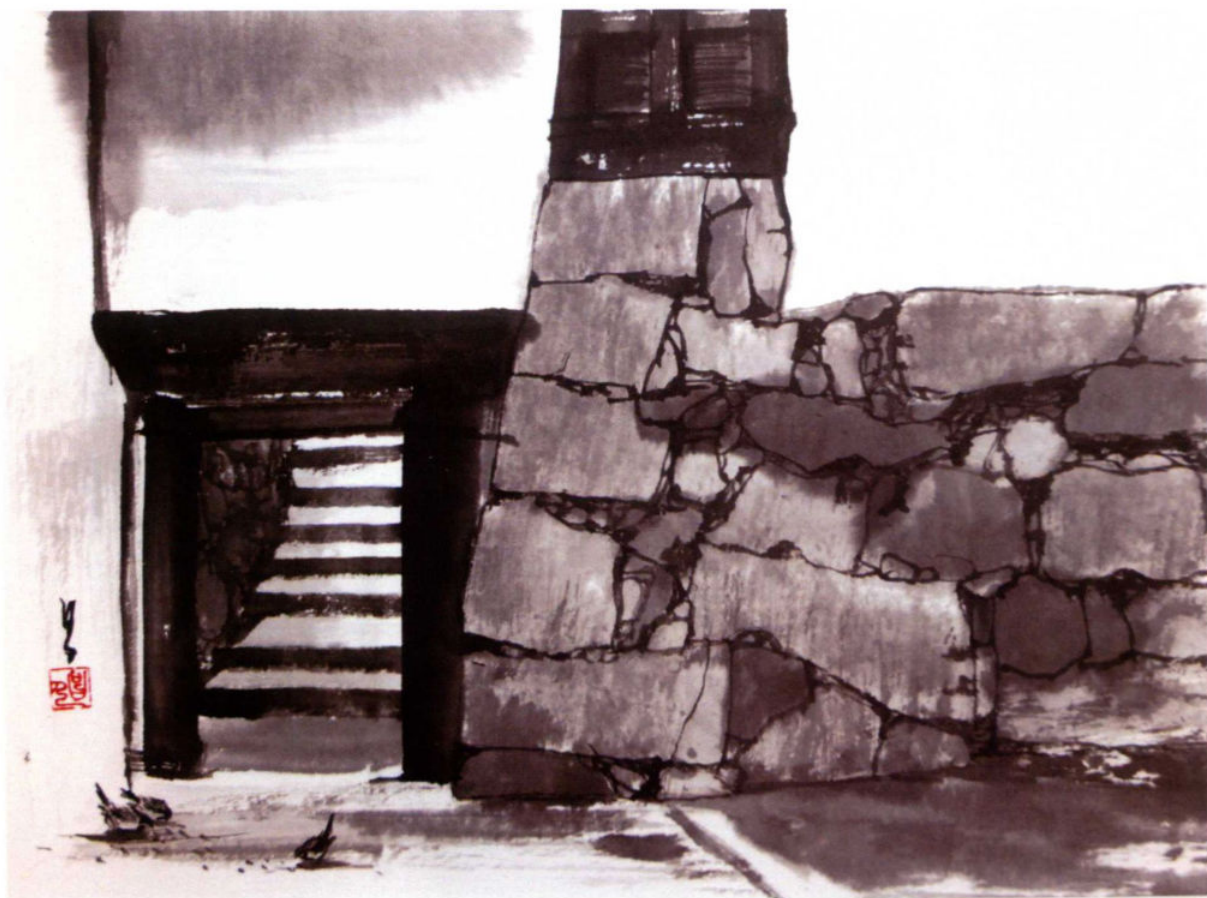
8 将笔横卧，用淡墨画流水。

溪谷 本画仙 24.4cm × 33.2cm

T字路 本画仙 20.0cm × 41.0cm
用混合了胶的墨画屋顶，用水笔画层叠的瓦片。

姬路城 和画仙 24.0cm × 33.0cm
将笔横卧，用蘸有淡墨的渴笔，在纸上上下摩擦以表现石墙的质感。

中尊寺金色堂 和画仙 24.0cm × 33.0cm
用散锋画树木的叶子，根据树木种类的不同而改变笔触。

月光 本画仙 46.0cm × 53.0cm 组合运用破墨和泼墨技法，画天空、树林时墨量稍多。