

第 1 課

墨舞見真章

水墨畫

水墨畫在現代 (ink painting in modern times)

讀衣II 時尚×藝術跨界展

- 水墨畫(ink painting)具有獨特筆墨趣味和文化內涵，深受當代藝術家、設計師喜愛。
- 水墨畫強烈的民族文化風格，與現代設計的精簡美感(aesthetic)不謀而合。
- 水墨畫成為東方(oriental)韻味的設計手法之一。

第①課 墨舞見真章 水墨畫

▼鄭問 / 勿生小像

《千年一問》鄭問紀錄片集資計畫

- 水墨畫利用紙張特性，呈現獨特暈染效果，加上墨汁水分多寡，而有濃淡、深淺的墨色變化。
- 不少插畫家，利用水墨畫灰階、無彩色 (achromatic colour) 的表現方式，創造水墨畫作品。

藝同思考

找找看，生活中有哪些結合了水墨創造的人事物？舉凡包裝設計、品牌LOGO、書籍、漫畫或展覽等，試著拍照或是將它紀錄下來，並和大家分享吧！

►李周妍 / 有一天

第①課 墨舞見真章 水墨畫

▲《浪人傳》電腦遊戲的整體美術風格利用濃厚水墨畫筆觸設計。

- 21世紀科技的日新月異，水墨畫風格被帶入數位影像設計潮流中。
- 水墨畫在多媒體創作中日漸普及。

墨戲仙草

▲運用水墨畫特有的留白寓意，創造出滿載水墨畫趣味的黑白仙草凍食品。

第①課 墨舞見真章 **水墨畫****藝**起練習趣

下圖是電影《水底情深》的兩款海報，你能夠比較兩者在色彩、構圖、技法表現的差異嗎？

淺談水墨畫發展史

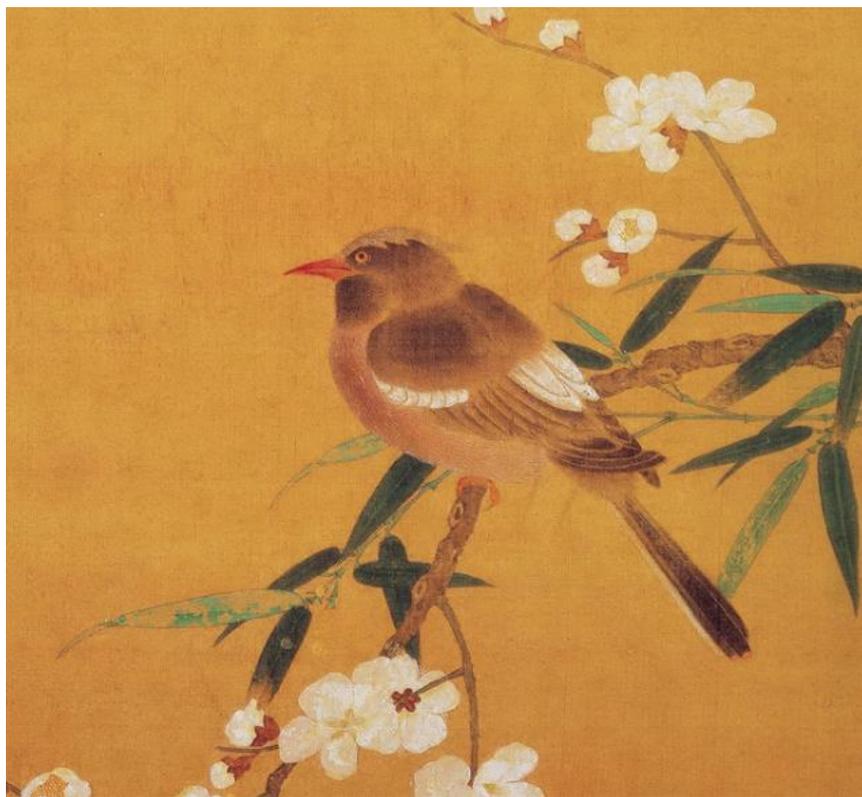
(A brief discussion on the development history of ink painting)

■ 傳統水墨畫發展 (development of traditional ink painting)

- 水墨畫興起於唐中葉。
- 水墨畫講求抒發性靈、著重線條、神韻、畫面留白的意境，與西方立體透視 (perspectives)、光影寫實的技法大相逕庭。
- 水墨畫成為東方繪畫的特色及精神代表。
- 可簡單將水墨畫依題材劃分為：花鳥畫 (bird-and-flower painting)、人物畫 (figure painting)、山水畫 (landscape painting)、文人畫 (kuterati painting) 等。

第①課 墨舞見真章 水墨畫

- **花鳥畫**於五代時期趨於成熟。
- 其中黃荃的花鳥畫，著重於鳥的形態習性，畫風細膩優美，其風格被稱為「黃家富貴」。

◀黃荃 / 梅竹翎毛

第①課 墨舞見真章 水墨畫

- 山水畫於唐代蓬勃發展。
- 吳道子的人物畫，首創「蘭葉描」，以波折起伏有節奏的線條，生動表現出衣著的厚度，以及如風吹撫的飄逸感，後人稱其為「畫聖」。

▼吳道子 / 天王送子圖

第①課 墨舞見真章 水墨畫

- 山水畫於宋代為高峰期，山水畫作來自畫家的觀察與寫生，作品具有鮮明地域特色。
- 郭熙作品表現出北方山水氣象萬千的雄偉景觀，描繪出早春來臨的景致。

筆墨行旅- 郭熙-早春圖

► 郭熙 / 早春圖

第①課 墨舞見真章 水墨畫

- 文人畫由趙孟頫開啟，以「寫意」為主。
- 畫面講求反璞歸真，透過筆墨的韻味表現畫家品格及修養。

筆墨行旅- 趙孟頫- 鵲華秋色

▼趙孟頫 / 鵲華秋色圖

第①課 墨舞見真章 水墨畫

■ 現代水墨畫的革新

(The innovation of modern ink painting)

- 現代水墨畫融合西方造型與美學觀點，在媒材、概念或形式上實驗與革新。
- 豐富了現代水墨畫的視覺肌理。
- 現代水墨畫多關注於作者自身的精審與體驗，勇於追尋水墨畫新的可能。

現代水墨先鋒 劉國松

▲ 陳幸婉 / 紅色風景

▼ 劉國松 / 九日在天

第①課 墨舞見真章 水墨畫

■ 當代水墨畫的多元樣貌

(The diversity of Contemporary Ink Painting)

- 受知識傳播與科技進步引領。
- 當代水墨畫跳脫平面水墨畫形式，利用嶄新的表現手法創作。
- 題材上貼近藝術家生活面貌，或生活反思。

▼張永村 / 水墨變法系列 [張永村二度中風創作不輟](#)

▶姚瑞中 /
世外塵—天長地久

水墨畫工具與特性 (Ink painting tools and features)

毛筆

(brush)

柔軟而吸墨量大的軟毫

筆性介於狼毫和羊毫之間

彈性較佳的硬毫

狼毫

羊毫

兼毫

筆根

筆腹

筆尖

■ 墨汁 (ink)

- 依照加入墨汁中的水分多寡，可以調配出濃淡、深淺不同的墨色。
- 濃墨可用來勾勒線條。
- 淡墨用來表現空間層次與質感。

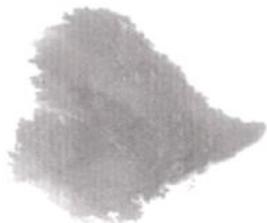
■ 墨色(ink)

- 依照水分的比例，調出多層次墨色。
- 可分為五色。

濃墨

淡墨

乾墨

溼墨

焦墨

- 藉由墨韻變化來表現水墨畫中的質感、空間與韻味。

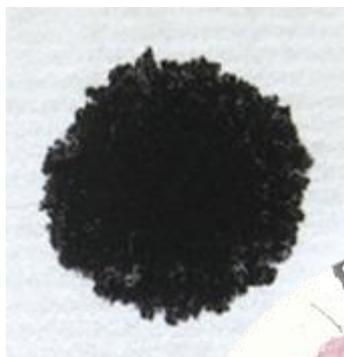
■ 其他

第 1 課 墨舞見真章 水墨畫

■ 紙張(paper)

水墨畫常用紙張為宣紙(rice paper) 可分為生宣、熟宣。

生宣

熟宣

第①課 墨舞見真章 水墨畫

■ 筆法

- 利用筆尖、筆腹，施以不同運筆技巧與力道，呈現出不同形象的輪廓、姿態與肌理變化。

中鋒

側鋒

捻鋒

逆鋒

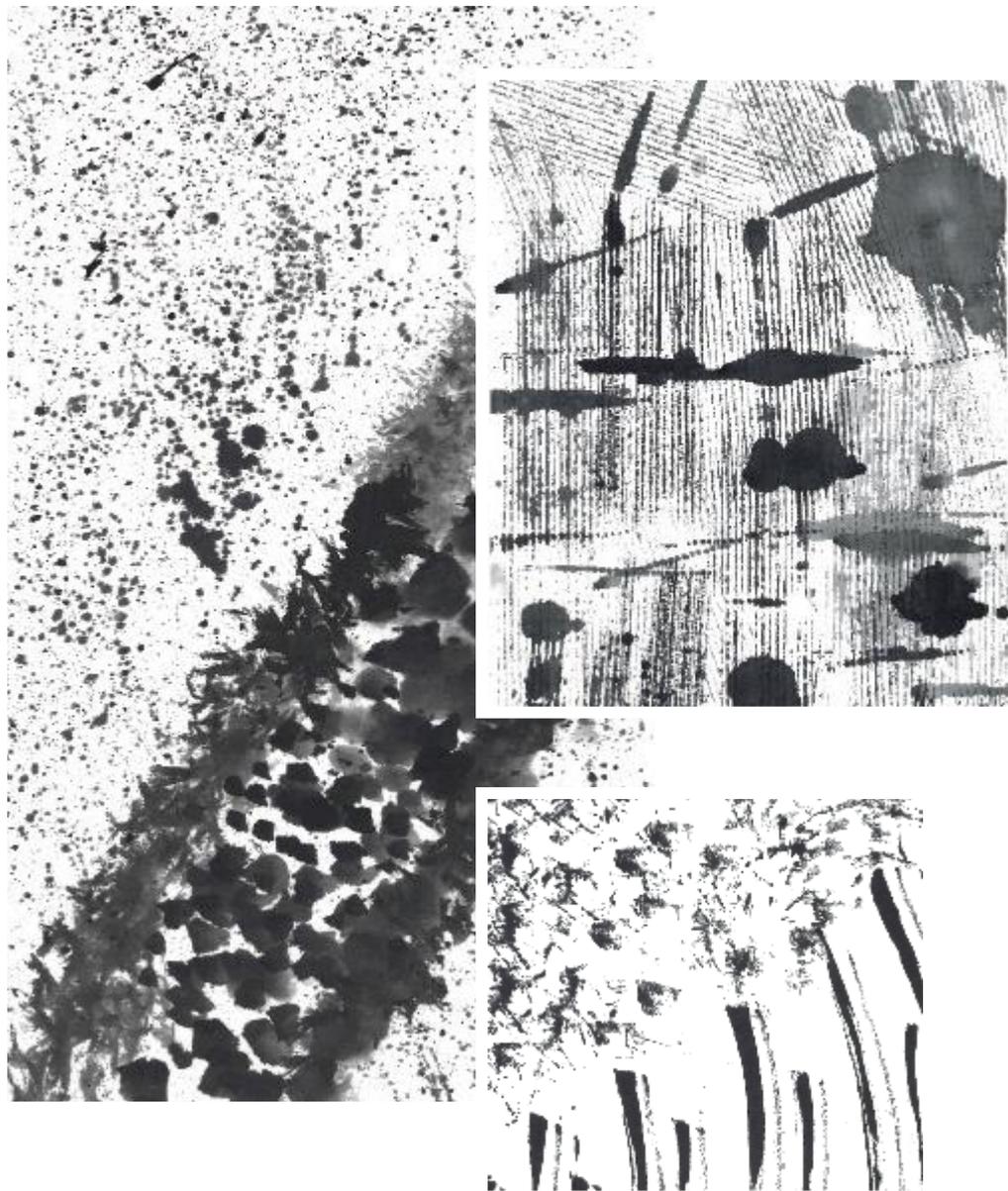
散鋒

筆墨玩創意

(Pen and ink play creative)

- 利用毛筆沾取不同含水量的墨色，以點、線、面的形式嘗試各種墨色變化。
- 當用筆施以不同的力道，筆尖、筆腹也會留下不同的痕跡。

第①課 墨舞見真章 水墨畫

藝起練習趣

你有發現嗎？在當代水墨畫的創作中，藝術家們除了善用不同筆法，也會藉由紙張的揉捏、剝絲、捲摺等動作來創造變化多端的效果，甚至不需使用毛筆也能創作水墨作品。現在讓我們腦力激盪一下，搭配水墨畫工具以及你的創造力，可以打造出什麼特殊的肌理表現？完成後將成果剪下來，或是拍照下來喔！

