

树木的画法

吴雅明 著

中国画自学丛书

河北美术出版社

中国 画 自 学 丛 书

树 木 的 画 法

吴 雅 明 著

河 北 美 术 出 版 社

(冀)新登字 002 号

责任编辑 阮观东
封面题字 阮观东
装帧设计 阮观东
作品翻拍 任国兴
照片制作 王尚文

中国 画 自 学 丛 书

树木的画法

吴 雅 明 著

出版发行:河北美术出版社

石家庄市北马路 45 号 邮编:050071

印 刷:保定地质图制印厂

开 本:787×1092 毫米 1/16

印 张:3.75

印 数:1—10,000

版 次:1996 年 10 月第 1 版

印 次:1996 年 10 月第 1 次印刷

定 价:12 元

ISBN 7—5310—0838—6/J·760

树木的画法

画好树,是学好山水画十分重要的一个方面。

宋代郭熙在《林泉高致》中说:“山以水为脉,以草木为发,以云烟为神采,故山得水而活,得草木而华,得云烟而秀眉。”树木在山水画中的地位由此可见。有了它自然就显得生气盎然,它的丰富姿色为河山大地增加了风采。因此,树木成为山水画中的重要组成部分。

树木在自然界中千变万化的形态会给初学者带来一定的困难。为此,学画树之前,不仅要对树木的生长规律、特征及四季变化作初步的了解;还要对各种树木的结构、造型进行写生与分析。在学习中要掌握正确的学习方法。先解决一种树的画法,其它树木的画法也会迎刃而解。

在山水画中常见的树有两大类:枝干挺拔高大的是乔木;枝干矮小的属灌木。树木在大自然中有不同的形态。比如在山崖石缝中生长的树木多弯曲盘旋,根部外露;在原野平地生长的树木显得笔直而高大;在山丘土厚处生长的树则很少看到树根;高山之树则长得矮曲。

树木随着季节而不断变化,尤其在北方地区更为显著。春天一片绿色,夏日一片浓荫,秋天一片金黄,冬天一片萧疏,一年四季周而复始,形成了四时的不同变化。中国山水画中树木画法与西画不同。中国画讲骨法用笔,讲究对物体的传神写照,并不注重光源。山水画中树的画法总是先画好树身、树枝,然后在枝上点叶。在生活中见到的树除非冬天,树叶尽落,不然树枝总被树叶所遮蔽。在进行画树的练习时不妨对自然界中的树木进行静观默

察,冬天是对树观察写生的好时机,最好能随身携带速写本,记下最优美、最生动的树态,久而久之对树的结构心领神会,掌握了规律就可以为日后创作打下基础。

见图 1

枝干

练习画树,最好先从没有叶子的枯树入手。先画主干,定下树的形态,后添树枝,注意阴阳向背,前后伸屈的变化。落笔要挺拔、行笔要有力度,顿、挫有致,要有疏密、聚散,笔中含水量要适中。

用笔顺序:以墨线双勾主干轮廓,先左后右,左边自上而下,右边自下而上,然后出枝、分杈、展梢。在传统画法中,旁枝细梢向上发展的称“鹿角”,旁枝细梢向下发展的叫“蟹爪”。画树的干、枝、梢应根据树的生长规律,由粗到细,枝梢长短错落、疏密有致,一般树的枝梢以单线表现。对于粗大的树,近处的枝干用“双钩法”,远处的用“没骨法”。有时树身下半段用双钩法,而上段树冠覆盖的枝杈则以实笔画之。画树有“树分四枝”之说,这是因为树的形态四面玲珑可见。不仅能看到左、右和前面的树枝,还可以透过树叶看到伸向后面的树枝。

我画树的方法是:先从树的小枝画起,以小枝确定树的整体结构,然后画枝干连结小枝,并依次画出树身至根部。这样的画法可以根据枝头的倾向和整体姿态来确定树身的位置。树的画法没有固定的方式,往往因人而异、依靠自己的实践经验去灵活处理。见图 2、图 3、图 4、图 5、图 6。

图 1

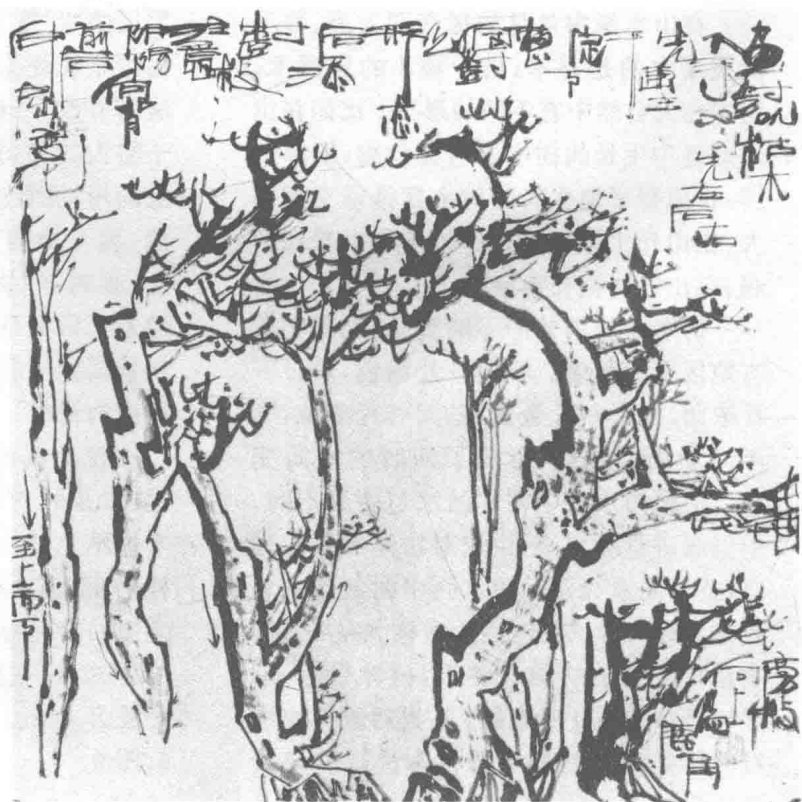

图 2

图 3

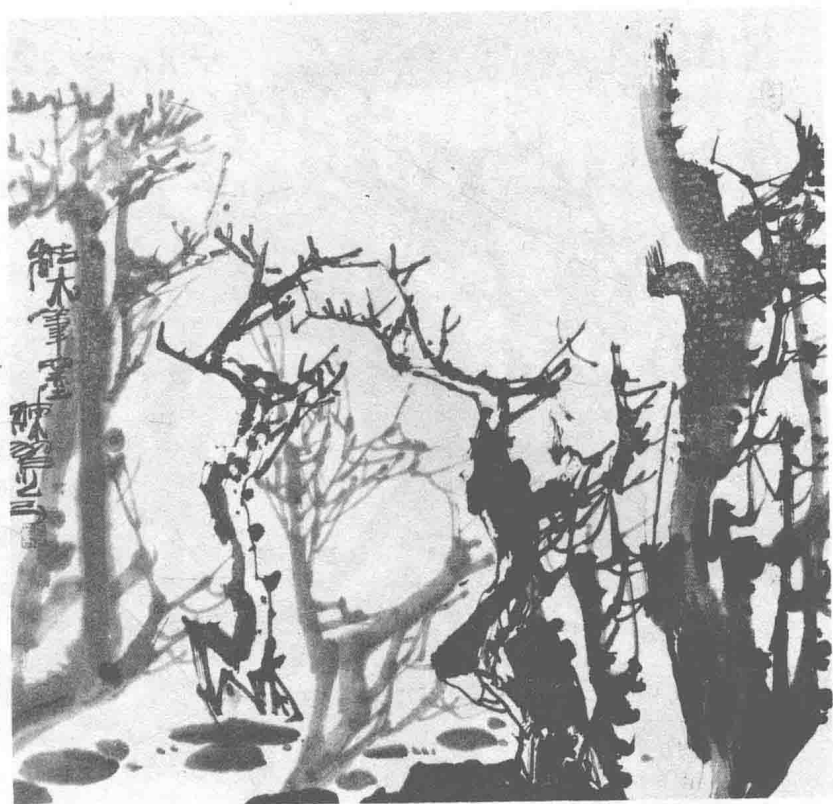

图 4

图 5

图 6

树 叶

树的种类很多,树叶的形态各异,因而形成了点叶和夹叶等多种画法。通常用墨或色直接点出叶子的名为“点叶法”。先勾出叶子形态然后填上颜色的名为“夹叶法”。点叶法:在传统画法中常用的有“个字点”、“介字点”、“梅花点”、“菊花点”、“椿树点”、“垂头点”、“仰头点”、“大混点”、“小混点”、“梧桐点”、“攒三”、“聚五”……等等。用笔方法多以中锋、侧锋、散笔等。用墨方法:注意树冠的整体结构、层次关系,分出浓淡、轻重、干湿的变化。点叶要把握树的生长规律,分组依枝点叶,气势要连贯,也可以先点树叶,在叶的空隙中穿插树枝,注意结顶旁梢、生动自然。

各种杂树一般采用以线条双勾法画出树叶叫夹叶。此法在山水画中多用于近、中景,以处理树与树之间,树与山石之间的层次关系。有时在写意画中也穿插些夹叶,能起到丰富与调节画面的整体色彩和笔墨气势的作用,使之粗中兼细,刚中带柔,面中有线。

画夹叶要一组一组整体去画,注意与枝干的关系,单个夹叶之间形象大小要一致,近景用笔要严谨,按照树叶的外形点染颜色。画夹叶树干要挺拔,多以双勾法画树干,去掉多余的枝梢。

见图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14、图15。

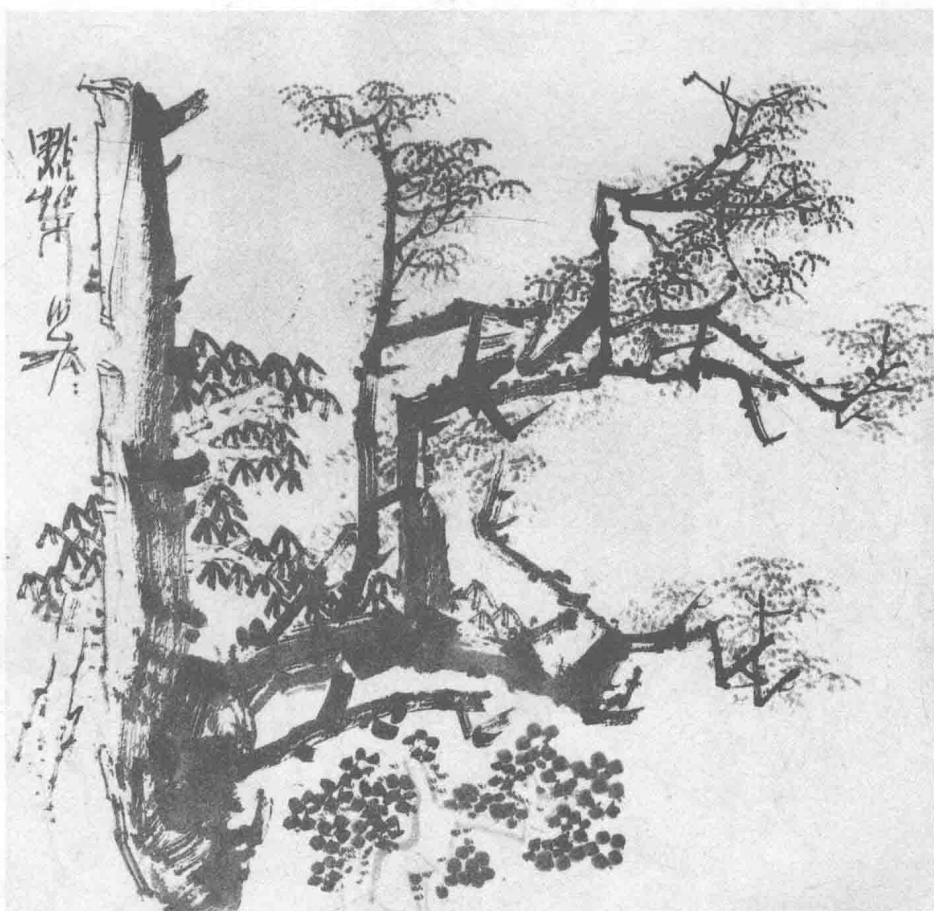

图7

图 8

图 9

图 10

图 11

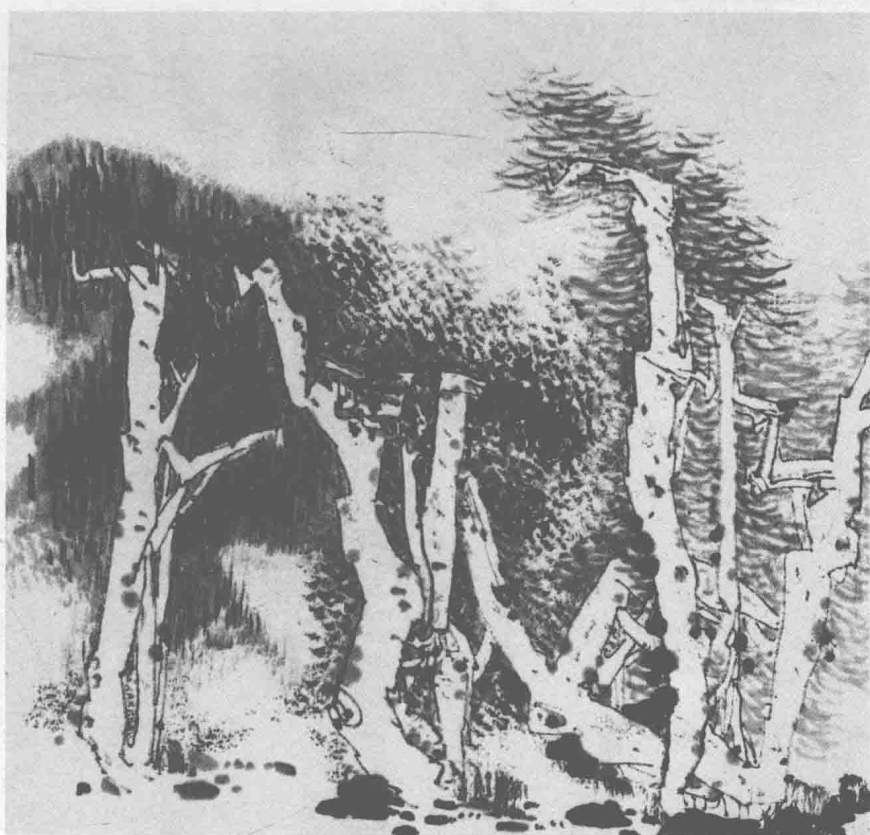

图 12

图 13

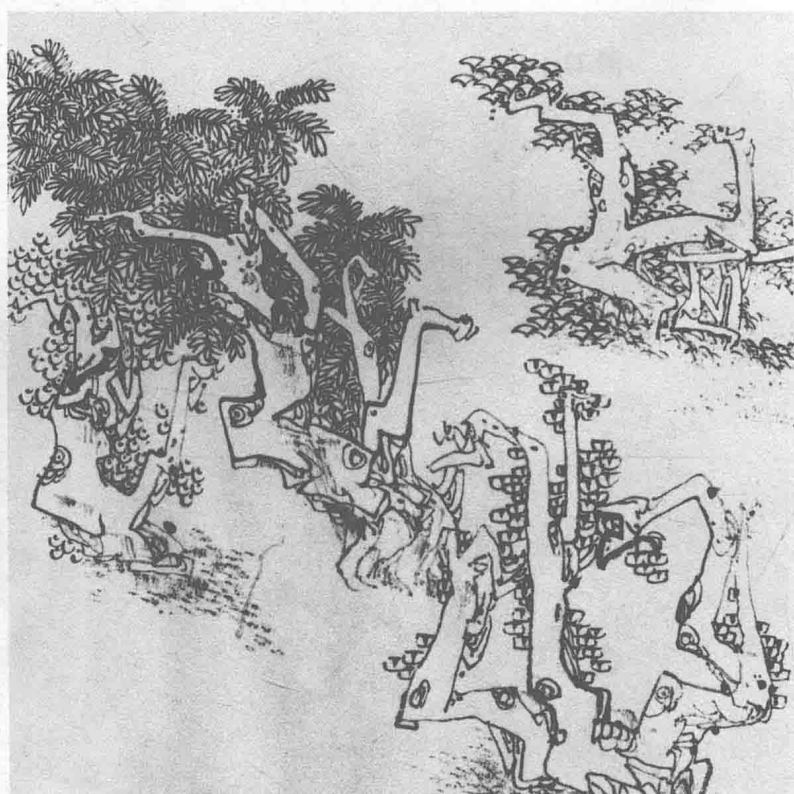

图 14

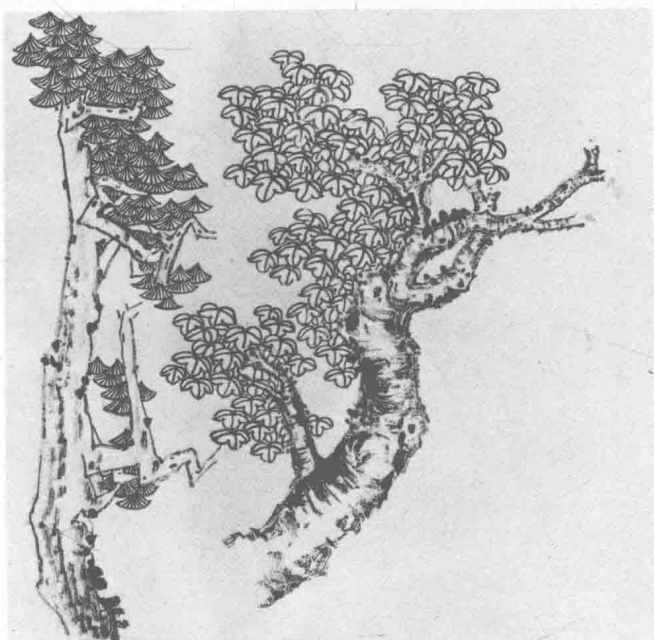
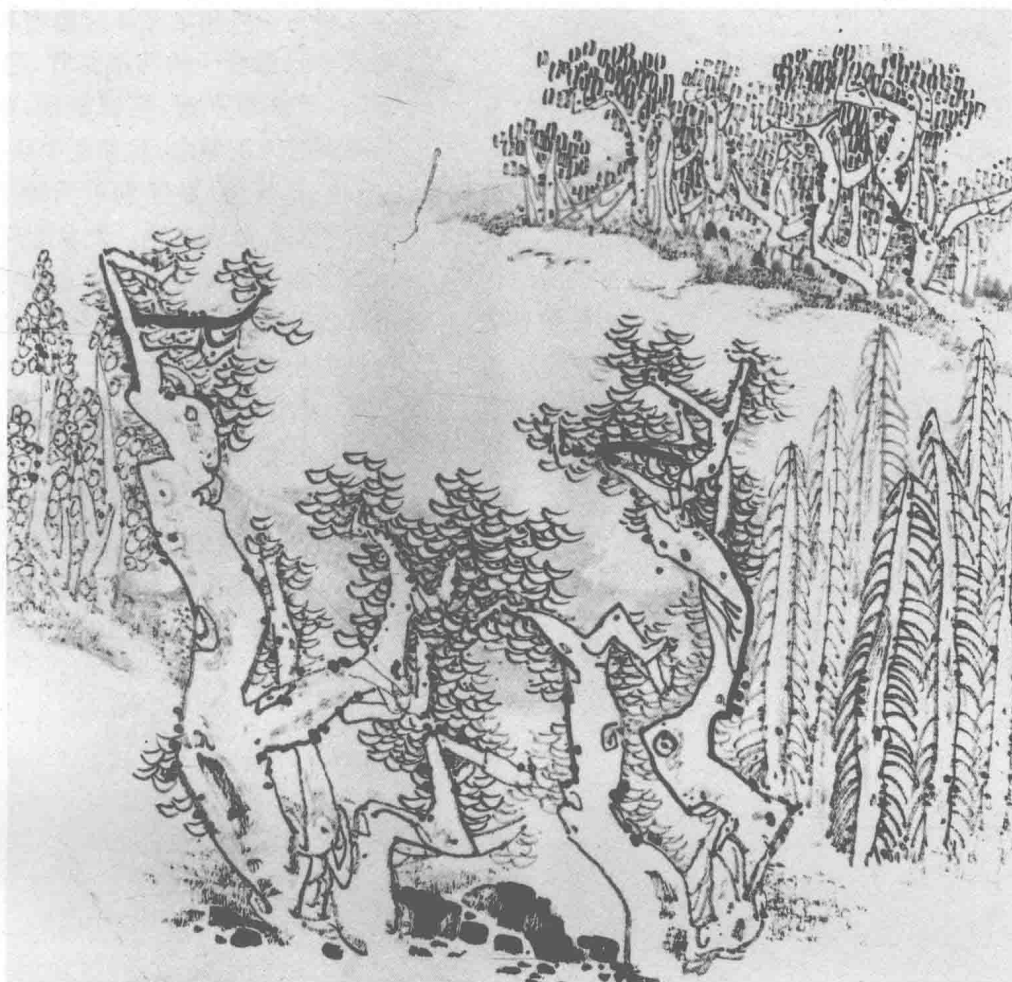

图 15

松 树

松树刚毅挺拔、造型独特，古今画家都以各种不同的艺术手法来表现它，有人画得工谨，有人画得洒脱，也有人兼工带写。初学画树可以松树做为重点来练习。

松树多生长于山丘，平地或土地肥沃地带的躯干挺直、冠大、茂盛。生长于悬崖绝壁或石缝间的因缺少水土，形态蜿蜒曲折，树根暴露在外。许多画家都喜欢取山崖之松作画，以表现其傲骨凌风的气概。

画松树与前面讲到的画树方法一样，大多是从上而下，先左后右，画时要抓住其特征，先取其势，笔锋随着造型提、按、弯曲或俯仰欹斜。树枝的穿插错落，条理分明，繁而不乱才能表现出松树的阳刚之美。

画树干可用浓墨或焦墨增其苍劲。画树皮要根据枝干的阴阳向背，用笔要苍劲有力，干皴而不滑，笔锋微侧，鳞甲开裂。勾圆圈时方圆兼用，犹如龟甲状。

松叶画法：要区别不同种类的松树，采取不同的处理方法。大多由圆型和半圆型等各单元组成。在具体组合时，要参差错落，疏密有致。一种松树只宜用一种松针。勾松针要求笔力挺劲，组合松针繁而不乱，层次分明。在造型上根据松树枝干的整体气势，动态、穿插、倾斜、转折、伸屈的变化添加小枝。勾针叶，宜中锋用笔。在布局上，松针聚散得当，远近虚实分明。最后通过渲染使松针厚重，有茂密之感。

见图 16、图 17、图 18、图 19、图 20、图 21。

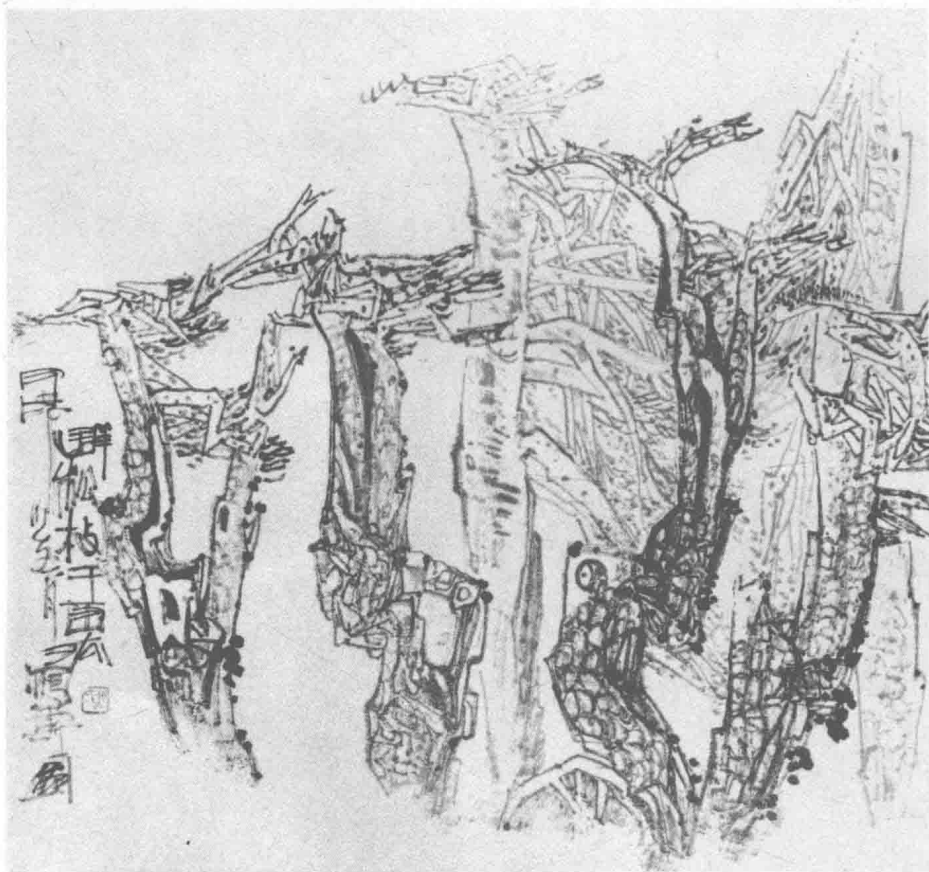

图 16

图 17

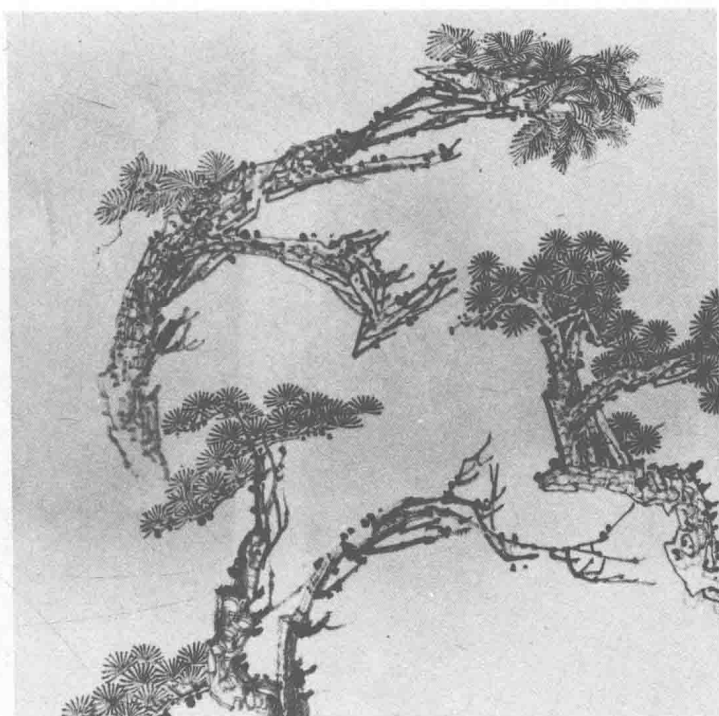

图 18

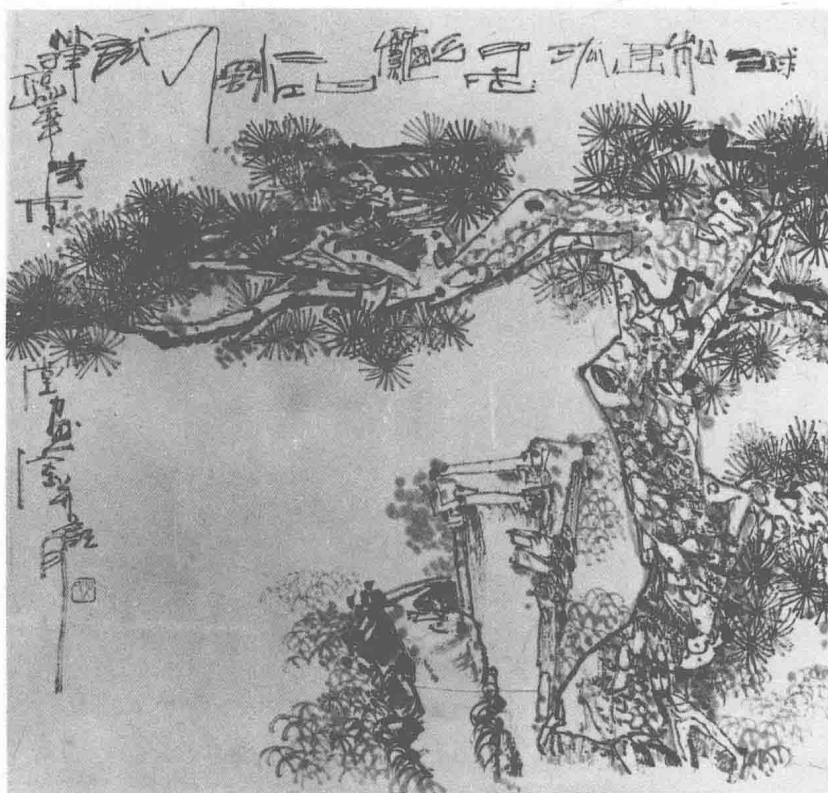

图 19

图 20

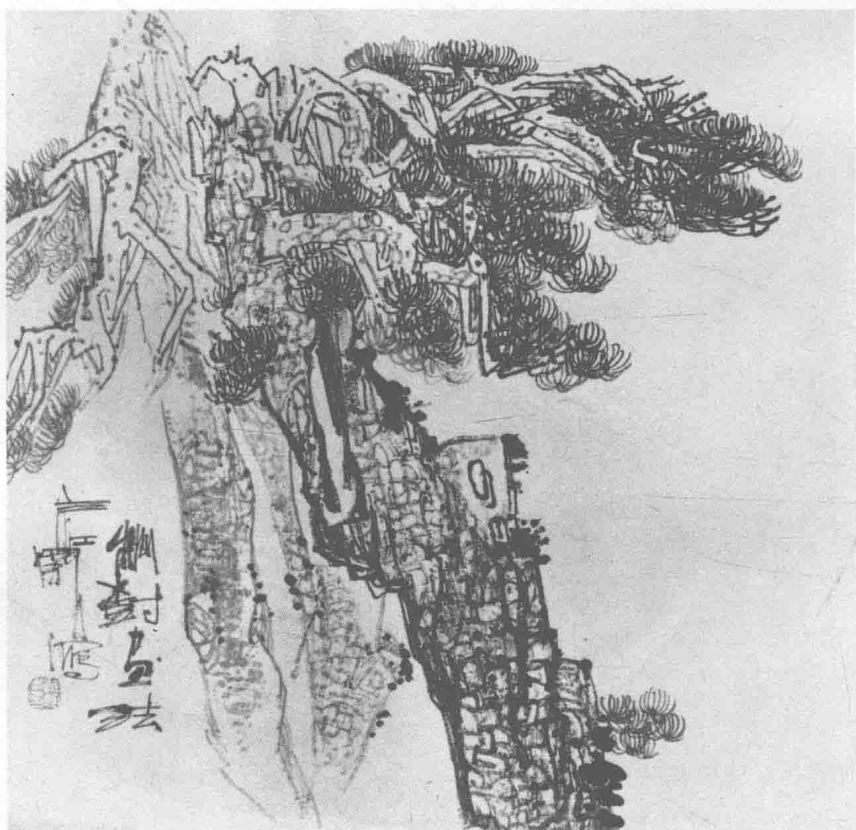

图 21

柏 树

古柏形如龙腾虎跃，树的纹理清晰，多斜纹，树的根部和树干的分杈处多结疤，有凸凹之状。

画树干用笔正侧互为，墨色润中带燥，老辣而湿润，要有润含春雨、干裂秋风之意。用笔要有浓淡干湿变化，小枝用浓

墨画，柏叶用破笔点，要求疏密得当，层次分明。树叶着色时，以花青调少许淡墨，渲染使之浑然一体。画柏树叶要根据树形变化，要留出大部分的枝干，才能显示柏树的苍劲。树的结顶称为树冠，整棵树冠外形多变，成不规则形状为上。

见图 22、图 23、图 24、图 25。

图 22

图 23