

吴华林 编著

国
画
入
门
训
练
新
编

松

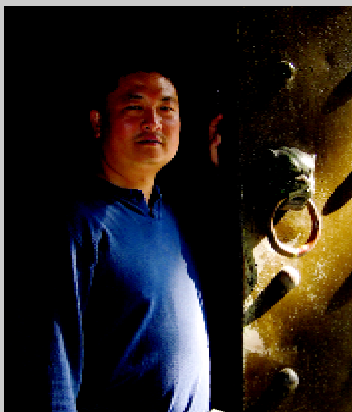
中国美术学院美术考级教材
中国美术学院出版社

国画入门训练新编·松

吴华林 编著

安徽美术出版社

吴华林，男，1969年生，漳州市云霄县教师进修学校技能科教研室主任，中学美术高级教师，美术教研员，县教育协会理事，中国教育学会美术专业委员会会员。1990年毕业于福建师大，大学本科学历，2004—2005年度进修于中央美术学院国画系。现为福建省美术家协会会员，福建省青年美术家协会理事，漳州市美术家协会理事，云霄县美协副会长、秘书长，漳江画院副院长。

目 录

- 引言1
- 工具与材料2
- 松干的画法3
- 松枝的画法4
- 松针的画法5
- 单株松的画法6
- 单株松的写生画法8
- 双株松的画法10
- 双株松的写生画法12
- 一组松的画法14
- 古人画松的几种方法16
- 写生范例19
- 远松的画法23
- 松的创作示范一26
- 松的创作示范二28
- 松与其他景物的搭配30
- 作品赏析40

引言 □

中国人历来有植松、赏松、崇尚松的习惯。古今描写松的诗文不胜枚举，如杜甫“冻泉依细石，晴雪落长松”，王维“明月松间照，清泉石上流”等均表现出一种幽清明净的意境。松具有铁铸般的躯干，显现出挺拔高峻的凛冽风骨和不屈不挠的抗争精神。所以古人还将松之品视为人品，把松树不凋不荣、屈节以恭，春风拂面而不媚，寒流袭身而不惧，烈日酷暑不减卓然清气，严霜暴雨方显气节的特点，作为人类凛然正气的化身。诗人李白曾赞叹：“松柏本孤直，难为桃李颜。”

松同时也作为长寿的象征，特别受画家们的钟爱。历代也出现了许多画松的名家高手，并有许多佳作流传于世。如北宋李成《寒林平野图》、清赵之谦《墨松图》，等等。

松可作为山水、花鸟画的共同题材，搭配山石、梅、兰、竹、菊亦皆成画。近取其枝、远取其势，都能营造出一幅美丽的图画来。

工具与材料

“工欲善其事，必先利其器。”工具材料适当与否，对于我们的学习效果有很大关系。

笔

中国画所使用的毛笔主要分软毫、硬毫、兼毫三种。狼毫属硬毫，笔性刚，劲健富弹性。松树枝干和松针比较硬挺，适合用硬毫笔画。染松针、松干宜用软毫笔。羊毫属软毫，笔性软，吸水性强，适宜渲染。采用小写意画法，选择笔不宜过大、过粗，以能表现精细笔触为宜。

墨

墨分松烟、油烟两类，画松二者都可用之。研磨墨汁最好，初学大多使用市面上现成的墨汁，如“一得阁墨汁”、“中华墨汁”、“曹素功墨汁”等，可以省去研磨的时间。

纸

国画用纸一般有生宣、熟宣、半生熟宣之分。生宣吸水性强，易渗化，适宜写意画；熟宣不吸水，适宜工笔画；半生熟宣性能介于生宣、熟宣之间，适宜小写意画法。初学者画松可用半生熟宣。当然，也可视个人习惯而定。

颜料

国画颜料分矿物质与植物质两类。矿物质颜料由矿石提炼加工完成，覆盖性强，主要有朱磬、朱砂、石青、石绿、赭石等。植物质颜料色薄而透明，覆盖性弱，主要有花青、藤黄、胭脂、曙红等。画松主要用花青、赭石、朱磬等几种颜料。初学者也可使用市面上现成的锡管装颜料。

其他

除了以上必备的工具外，还须准备以下辅助工具，如砚台、调色碟、笔洗、毡布、吹风机等。砚台主要用来研墨，初学者若用墨汁，也可用小碟代替。调色碟准备若干个，以白色瓷碟为好，也可用小饭碟代替，但必须洗去上面的油污。笔洗用来存贮清水、洗笔调色，用时经常换水，否则脏后影响墨色效果。毛毡用白色纯羊毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。吹风机的使用是为了迅速使画面干燥，以利下一步作画。

小常识

松性本直，则画者树身挺出或放纵其枝干为宜。其盘拿屈曲者，下必有山石，因其初生之时未得遂其性也。故平地之松宜直，山阿石隙之松宜曲。如悬崖倒挂，其本体必当作曲势。

松干的画法 □

学习画松，首先对松的结构应有较为明晰的了解。松树主要由松干、松枝、松针组成。

画松树的枝干，心中要有“圆柱体”的概念，但中国画不是用素描的方式来表现，而是用线的虚实变化来表现。勾干时，注意两边线不能平行。

松干造型有上挺、斜式、横卧之分。老松干上有节疤。树干皴法不一，要与松针和山石笔墨语言相配合，一般采用鱼鳞皴。画松皮皴时笔法要苍劲，要有轻重虚实，毛而不光。边勾边皴时忌讳过于规则的排列，且注意不能把松干圈满，注意靠边的松鳞偏长，中间偏圆。

斜式松干画法

画法如上挺式，只是姿态较前种有变化，有一个整体倾斜态势，或前或后，或左或右。

上挺式松干画法

上挺式松干虽取直势，但也不能刻板，应直中有曲。宜用长锋笔、干淡墨双勾树干，中侧锋兼用。注意线的勾勒变化，不能平均，注意松干要留有节疤，方有变化。

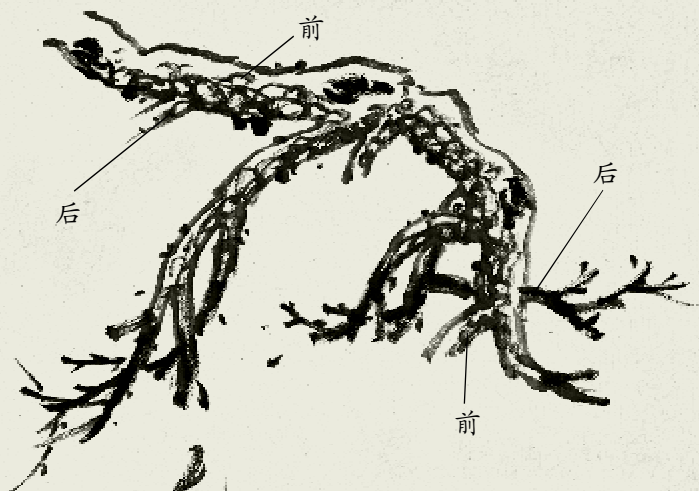
横卧式松干画法

横卧并非绝对水平，在主干取势上略呈向上或向下姿势。

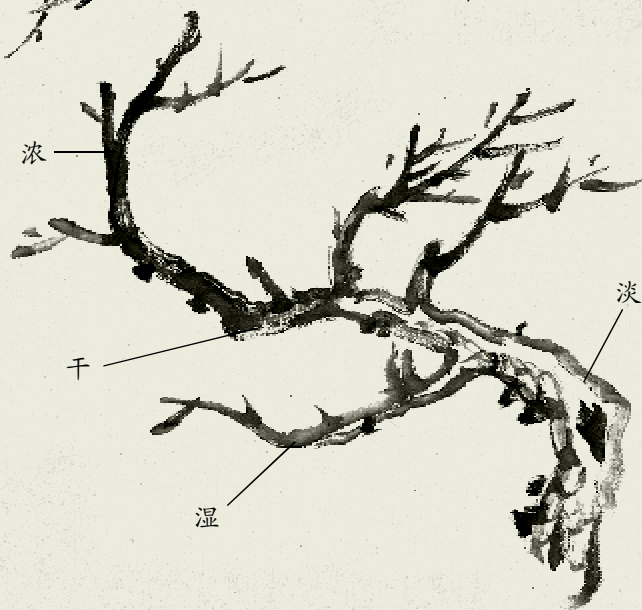
松枝的画法

松枝的造型分为下垂、上扬、平展式。松枝用笔有双勾和没骨两种，一般大松枝采用双勾，小松枝采用没骨画法，这样用笔有变化，笔墨才会生动。俗话说，“树分四枝”，不管画何种姿态松枝，都需要注意布枝的前后、左右遮掩关系，不能只分左右，不分前后。

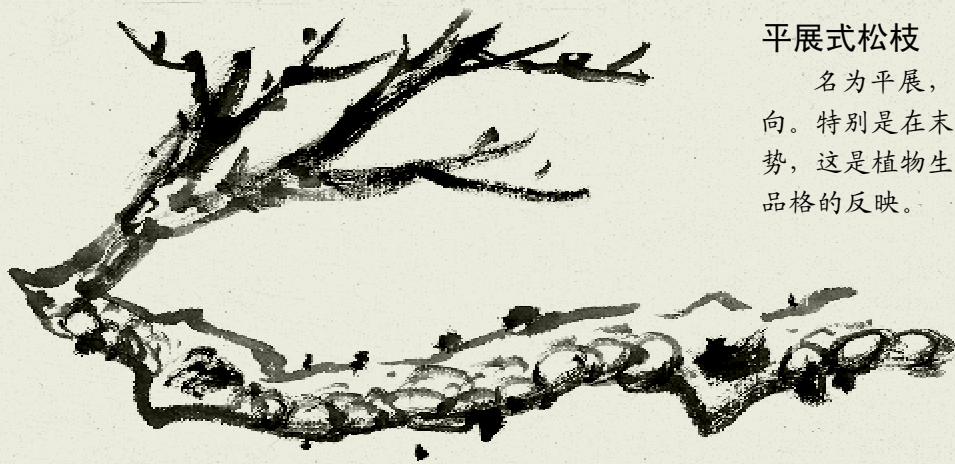
下垂式松枝

要注意枝与枝交叉处前后关系的处理。松枝按其生长规律，上粗下细，渐次变化。在用笔上注意提按和枝条的穿插变化，忌平行出枝或对称出枝。

上扬式松枝

画法如前，要注意笔墨的干湿浓淡和前后虚实变化，同样要注意小枝条的穿插。

平展式松枝

名为平展，实则不然，也有所倾向。特别是在末梢处，也都有向上趋势，这是植物生长的本能，也是松的品格的反映。

松针的画法 ☐

松针的形态很多，大致分为扇形、轮形、马尾形。画松针宜用中锋，无论画哪种松针，用笔都要注意笔尖顶纸，坚挺有力，干脆利落，强调笔的提按和用笔方向的变化。

扇形松针画法

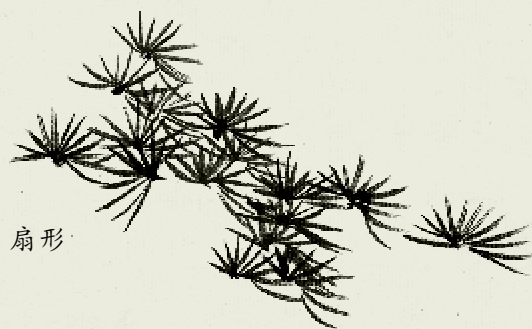
扇形是松叶的基本形态。用墨时浓淡干湿变化可大一些，从水墨晕化到枯笔淡墨，一气呵成，气韵自然。因此，要养成一笔用到干的习惯。每一单位扇形松针均由外向中心聚拢。由外向内画松针，落笔轻，收笔重；由内向外撇针，落笔重，提笔轻。初学者应加强这方面的练习。元代黄公望、王蒙喜用“扇形”画松针，用笔纤细劲挺，富有弹性。

轮形松针画法

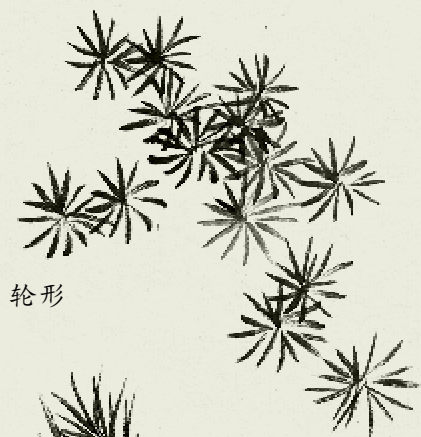
画松针的重要手法之一。松针采用由外向中心聚合，用墨同扇形松针画法一样，枯湿变化可以较大。宋代马远、夏圭多用此法，用笔瘦硬，使转自然，不可紧聚一点形成墨疙瘩。

马尾形松针画法

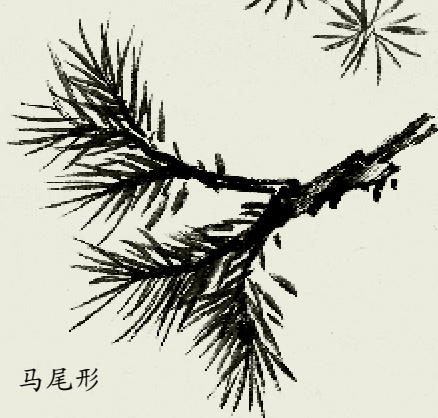
画松针似马尾，用笔由外向内，也可由内向外，要注意用笔的轻重和提按，并掌握一定的节奏，注意要画出立体感。宋代李唐常用此法画松针，用笔若写楷书。细画宜工，粗画宜写，长而细者为贵。

扇形

轮形

马尾形

单株松的画法

步骤三：勾松针时要注意几组松针的外形组合及墨的浓淡变化，有些松枝不勾针，当成枯枝，使松树更富有变化。

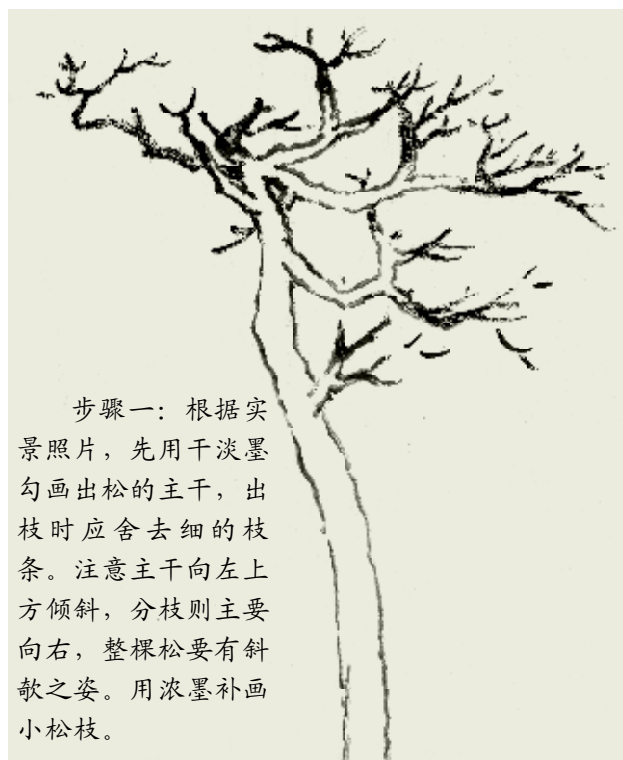

完成图：枝干用赭石加墨染，松针用淡墨加花青色染，染时都要注意不可将松针及枝干的墨色掩盖。

单株松的写生画法

实景照片

步骤一：根据实景照片，先用干淡墨勾画出松的主干，出枝时应舍去细的枝条。注意主干向左上方倾斜，分枝则主要向右，整棵松要有斜欹之姿。用浓墨补画小松枝。

步骤二：干笔皴出松皮，注意分出阴阳向背，小松干略皴擦，以增强质感。

步骤三：对象是马尾松，可采用马尾形松针画法。为强调树冠造型，松针可画浓密一些。为强调质感，枝干上可点上苔点，也可用干淡墨在松针和枝干处点染，以表现松针的疏密及前后虚实变化。

完成图：朱磬调墨染枝干。花青调淡墨染松针，根据需要可多次晕染，调整完成。

双株松的画法

步骤一：用墨线勾出前后两株松树，一直一曲，富有变化，并且前后所用墨色也有区别，前重后淡。

步骤二：用较浓的墨皴前面的松树干，用较淡的墨皴后面的松干。注意枝干的大致阴阳、凹凸关系，一般暗部皴笔可多些。

步骤三：勾松针。根据整体造型安排好两棵松树的松针位置与疏密，注意层次上的变化。

完成图：染法与单棵松染法同，只是要注意前后层次的变化及染色的深浅把握。

双株松的写生画法 □

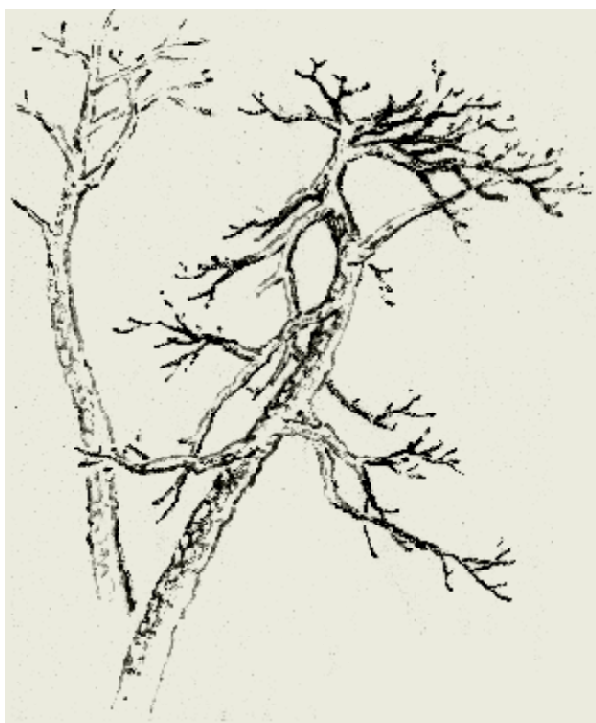

实景照片

对象是两棵马尾松，前面松树姿态很美，树干蜿蜒由左至右斜式向上，松枝四下分披。

步骤一：勾干要注意表现其优美动态。用较淡的墨勾画后面松树，注意与前面松树形成穿插顾盼之势。

步骤二：前棵松树枝条画细致些，后棵松树画简些。鳞皴松干，分出阴阳向背。

步骤三：画上松针。注意前后有别，墨色要有轻重变化。用干淡墨在松干及松针局部点染以表现前后层次。为强调质感，可在松干上重墨点苔。

完成图：朱磬调墨染松干，花青调墨染松针，根据需要染若干遍完成写生。

步骤一：先勾画出四棵松树的不同造型，有直立、上斜、斜卧等变化，并注意四棵松树也要有聚散、穿插、高低变化，分布不能过于平均，用笔也要有浓淡、干湿的对比。前后松树枝干交叉处宜画虚，不宜画实，这样才会有空间感（前后层次关系）。

步骤二：用浓淡不同的笔墨皴擦出松干及枝条的大致明暗关系。注意皴鳞的变化，要有立体感，前后松树皴鳞要有虚实、松紧变化。

步骤三：勾画松针时，要注意松针的走向与枝条一致。通常松枝左（右）向的，松针的大方向也向左（右），上下、向背亦是同理。前面松针墨色可深些，后面则浅些。