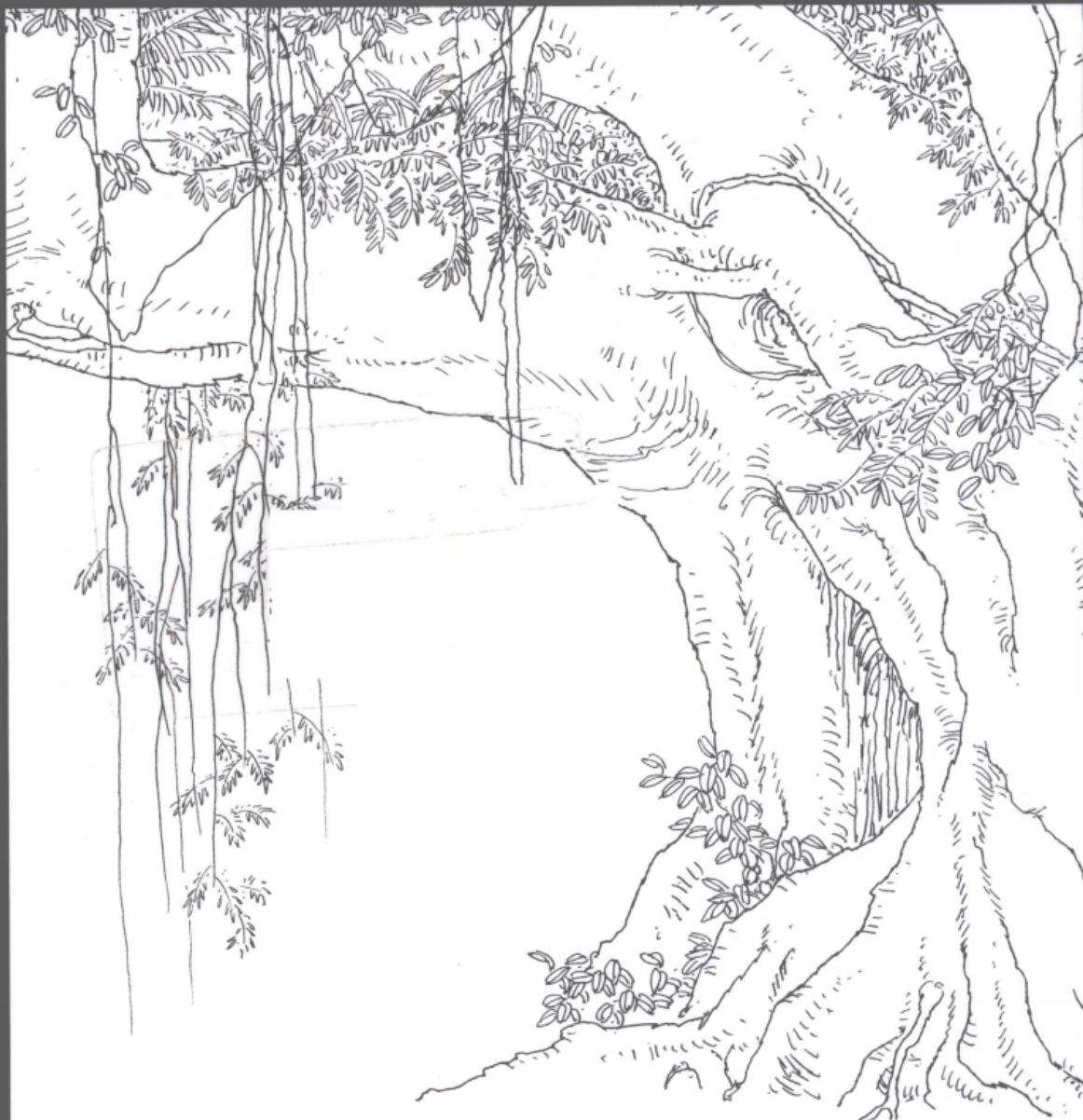

学艺坊

赵建民 著绘

西双版纳热带植物写生

人民美术出版社

XUEYIFANG · XISHUANGBANNA REDAI ZHIWU XIESHENG

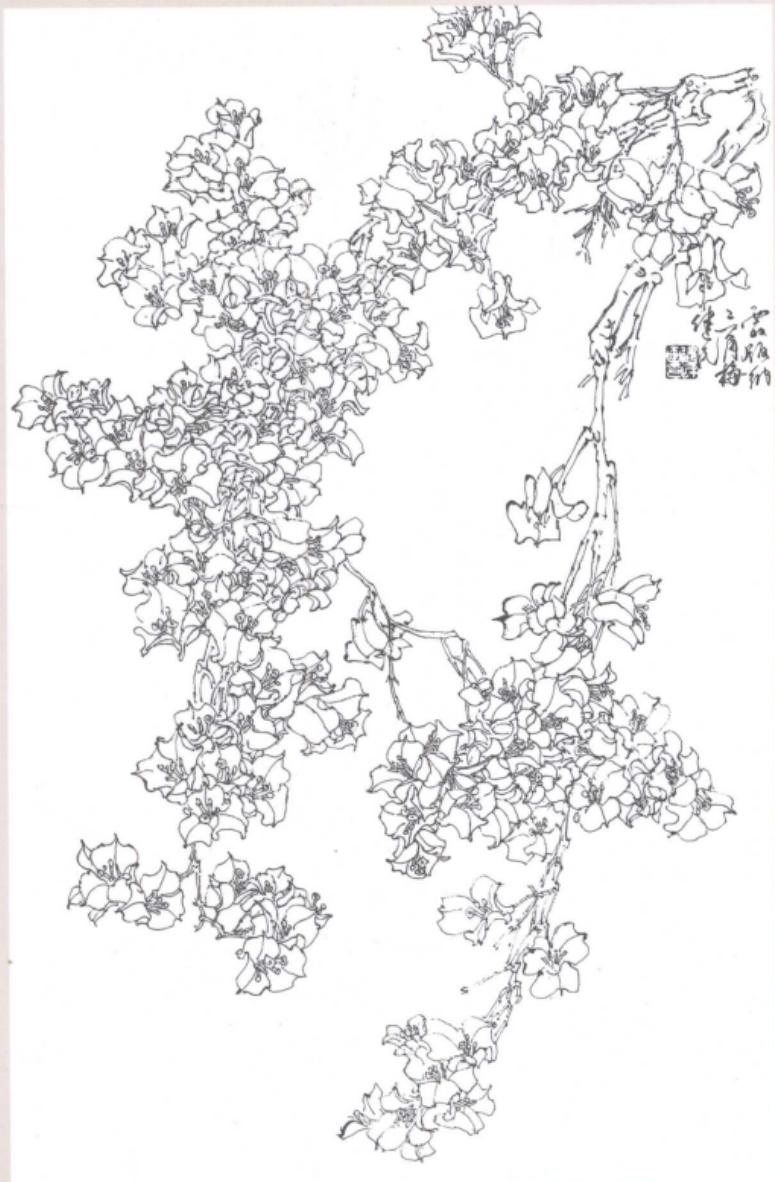
学艺坊

西双版纳热带植物写生

◎ 赵建民 著绘

人 民 美 术 出 版 社

上图：《版纳三角梅》
封面图：《版纳热带古榕之二》（局部）

图书在版编目（CIP）数据

西双版纳热带植物写生 / 赵建民著绘. —北京：
人民美术出版社，2010.1

（学艺坊）
ISBN 978-7-102-04920-5

I. ①西… II. ①赵… III. ①热带植物—花卉画：写
生画—技法（美术） IV. ①J214.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 006894 号

学艺坊·西双版纳热带植物写生 赵建民著绘

编辑出版 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同 32 号 www.renmei.com.cn)

选题策划 胡建斌

责任编辑 王铁英

整体设计 白珂

版式制作 张庆

责任校对 黄薇

责任印制 文燕军

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2010 年 5 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本：889 毫米×1194 毫米 1/16 印张：4

定价：19.80 元

ISBN 978-7-102-04920-5

9 787102 049205 >

一、对热带雨林的认识与了解

美丽富饶的西双版纳，地处祖国的西南边陲，她的纬度刚好处在亚热带，是一个令人魂牵梦萦的好地方。她以亚热带特有的原始雨林风光、灿烂的多民族历史文化、浓郁的少数民族风情著称于世。日照充足、雨量充沛、露重雾浓、神奇阴森的热带雨林，是动物的乐园、飞鸟的天堂、植物的王国。她极其丰富而独特的自然资源，为研究地理原貌和动植物的科学家们，提供了无尽的宝藏，也为文学艺术家们提供了取之不尽、用之不竭的创作素材。对于画中国画的艺术家们，她更是首选之地。这里是前人极少涉足的地方，在创作上无前人足迹可循，需要画家们长期深入生活，通过对热带植物的生长规律、环境特征多次反复地深入了解，由生活灵感变成艺术创作。这个过程需要尽很大的努力，需要投入毕生的精力，去挖掘，去实现，才有可能产生新的意境、新的情趣、新的图式。

“对于初次踏入西双版纳热带密林的艺术家，首先要有热爱自然、热爱生活、敢于冒险、吃苦耐劳的精神，才能在这神秘的大自然中发现有趣的东西，才能挖掘出热带雨林中所蕴藏的神奇之美，才能把你发现的美述说给绘画读者和观众来看。”这是已故画家王晋元先生的话，他还说：“仅仅是热爱生活而没有分析研究也是不行的。分析研究，就要加上自己各方面的素养、阅历和遐想，才能对生活、对热带雨林把握得更深、更准、更接近本质。”

西双版纳热带雨林，是一个绿色的、神奇的植物王国，这里有千年古榕、百年老藤，苔封藓锈，似锦繁花。这里的植物有着典型特征，在这神秘的热带雨林，老干新枝、板根气根，寄生互生，攀缘缠绕；绞杀蕨类、润叶鲜花，竞相生存，相互生辉，和谐有机地组合在一起，产生出一种生命的自然美感，神奇美妙。云南这块神奇的土地，有着不可再生的自然资源，自然的多样性、奇特性、丰富性，构成一种特殊的精神文化。一位艺术家要从这里起步，要一步一步走下去，靠的是使命感和责任感，更要靠心灵深处

《版纳玉兰花》

对热带原始雨林的感悟。

当你深入到热带密林之中，置身于不见天日的密林深处，各种层层叠叠的植物群落、藤蔓飞舞、古木参天、花木丛生、阔叶繁花、溪涧巨石，以及多种叫不出名字的野花绿草，交汇积聚在一起。密中加密，疏里还是密，热带雨林最为突出的特征、意趣和味道，就是“满、繁、密、野”这四个字。王晋元、郭怡棕二位先生的创作，就是运用了繁、茂、满、密、野趣的创作手法，使作品产生出一种气势恢宏、丰富博大、情节完整、气象万千的意境。所以我们在进入这浩瀚的、深不可测的热带原始密林写生时，要时时把握住“满、繁、密、野”这四个字的特点，这是十分重要的。古代构图有“疏中有密、密中有疏，疏能走马、密不透风”之说，对表现热带雨林则是反其道而行之，如王晋元先生运用的是“密中更密、密中造疏、疏中见密”的方法，对表现热带雨林更加适用。

《云南盈江县中缅边境古榕——独木成林写生之一》

这幅大型写生稿是我几年来热带雨林写生中最为难得、也是最为不易的一幅。为了这株独木成林的古榕之最，经过三天的长途汽车旅行，1000公里的路程，由两位哈尼族青年带路，又翻山越岭走了整整一天，才见到这棵神秘的大榕树。当时我惊得目瞪口呆！只见这株铺天盖地遮天蔽日的大古榕树，相互连接的树干

竟然有120多条，树干大小不一，树干之间垂下来无数的气生根，气势恢宏，粗壮的树干纵横上下，四处伸展，覆盖面积足足有八九亩地。我围着这株千年古榕树深入细致地反复观察，认真揣摩，激情万分，冲动不已。这样上天造化的古榕，我一定要把它表现出来，记录下来。我用了五天时间，从不同角度，绘制了两幅巨大的线描写生稿。对一些细部采用不同的线条做了重点刻画，尽

量留住当时的感受。当我把这两幅写生稿摊在地上，面对着眼前的巨大古榕林，加以对比时，心里还是有太多的遗憾，只恨自己的表现能力不够，未能将大自然神奇造化的深刻蕴意和无穷魅力全部呈现在画面里。

在这幅写生稿中，千年古榕，百年老藤，奇花异木，附生、寄生、绞杀热带植物都神出鬼没般地展示出来。当然，写生本身

就是一种创作的过程。我在面对热带雨林写生时，非常注重抓住一些可以扩展延伸的特征和细节，进行意境的开拓，甚至引入一些根本没有的内容，大量采用移花接木的手法，使画面更加充实，表达自己对古榕古藤的感受，营造自己想要的画面，加强自己要达到的艺术效果。

二、前辈画家所开拓的热带雨林写生之路

20世纪70年代末期，云南画家王晋元先生推出了一批表现西双版纳热带雨林的作品，使当时的花鸟画界为之震动，耳目一新。这之后，许多中国花鸟画家开始把目光投向中国西南边陲，对热带雨林、热带花卉、热带植物产生了浓厚的兴趣。中央美院的郭怡棕先生、赵宁安先生多次深入热带密林，画了大量的写生，挖出了一批前所未见的创作素材，更创作出一批与众不同的以热带雨林景观为题材的花鸟画作品，备受画坛的关注。随后去云南西双版纳写生便成了花鸟画家的一个很重要的课题。

80年代初我刚好在中央美院国画系研修花鸟画，在第二学年最后一学期进入毕业创作时，也选择了西双版纳热带雨林作为写生基地。1984年春节一过，我与同学高卉民、

李可一起踏上了前往西南边陲的征途。一到昆明就去拜访了时任云南画院院长的王晋元先生。王先生的画室不大，画案子一摆就剩四面的墙壁了。第一次感受到创作画室的那种气氛，贴满墙壁的创作画稿、摆得一层层的写生稿和不同大小的速写本，把画案子摆得满满的。我从画案上随便拿起一本速写本一翻，就被里面的画面所吸引了，由此受到很大启发和震动，对于如何写生、如何进行创作有了一个很直观的印象。以后我每次去西双版纳之前，一定先去王晋元先生的画室看看，感受那种气氛，也更增加自己的动力和信心。记得有一次与王晋元、姚钟华先生一起到西双版纳写生，受益匪浅。跟王先生一起写生，当时最大的感受就是王先生特别能吃苦、特别能跑路，专去那些没

《版纳热带榕林》

有人烟的地方，一进原始雨林他总是走在最前面，边探路边画速写。他身上带有不同大小的三种速写本：最小的可以装在上衣口袋里，随时拿出来记录好的构图，既简单又方便；中等大小的速写本往往记录植物的生长规律和植物特点，对某些植物花卉的局部都要作详细的记录和分析；最大的写生夹背在身上，对要表现的大景观，往往是选择好地点和角度，坐下来认认真真地把景物尽可能完整地记录下来，特别是植物与花卉的关系、花卉与背景的关系、植物花卉与山石水流之间的关系，把握得非常准确。这的确让我学到许多东西。

记得最早出版《西双版纳写生集》的是赵宁安先生。这本写生集对后来者，起到了一个很重要的启示作用，尤其对我影响是很大的。赵宁安先生的造型能力非常强，用线讲究到位，对植物的结构表现得一丝不苟，每一幅写生稿都是十分完整的作品，特别是大场面、大景观的写生，表现得既丰富又有很强的张力。我一直把这本写生集放在身边，时时感受先生用线的各种方法，不断体味对热带植物的各种表现方法，以运用到自己的写生中。

我在中央美院学习期间，花鸟写生课大都是赵宁安先生为我们上的。整个课程是在北京植物园、故宫后花园、劳动人民文化宫及其他公园等地写生上课。赵先生身体力行，一边示范一边讲解，每次写生归来，赵先生的速写本都是满满的。对各种植物、树干、藤类、花草、山石，赵先生

的用笔用线都有独到的处理方法，那种准确程度，眼到手到和呈现在画面上的味道和艺术效果，的确让人大开眼界，也为我今后远赴西南边陲热带雨林深入生活写生创作打下了一个良好的基础。

真正走进这神奇的西双版纳，还是在郭怡棕老师的带领指导下，慢慢踏进去的。记得第二次进入西双版纳是与郭先生约好在版纳景洪见面，而后一起深入密林写生，同行的还有姚有多先生、张立辰先生。这对我也是一次难得的学习机会，有了与郭先生同住、同吃、同行，同时面对热带雨林，画同样的热带植物花卉的经历，是我最好的课堂之外的教学，应该说终生受益。郭怡棕先生的写生手法与其他二位先生不同，有明显的个性特点，注重对景物的总体感受，所追求表现的多不在于形象本身，而在于一种精神和气质的把握，面对茂密、葱郁、繁杂、神秘的热带雨林、热带花卉、热带植物时，关注点不是一花一木的具体真实，而是在寻找一种浑然和谐之美、节奏组合之美、色彩斑斓之美和大自然生长规律的神奇之美。用线特别放松自如，往往现场在速写本上处理画面的效果，有时用水彩色，有时用淡墨随意在速写本上挥洒，以使在写生当时所产生的某种意境得以呈现。在写生时大量采用移花接木的手法，扩张延伸所欲强调的特征和细节。在郭先生的速写本里，艺术趣味尤为凸显，所以，郭先生的写生与创作是有机结合的。我们应该将其很好地继承下来并发扬光大。

三、进入热带雨林写生容易出现的问题

有了前辈画家对热带雨林写生的丰富经验，也有了对热带植物的生长规律、环境特征的深入了解，下一步就是如何去表现它，真正把握住热带雨林的特性，用现代人的审美情趣去发现、捕捉热带雨林所蕴藏的美，用自己所感受到的表现手法创作出反映热带雨林大景观的作品来。

这几十年来，每年都有许多院校的师生以及各画院的专业画家，赴云南西双版纳热带雨林写生创作，因而以表现热带雨林为主题的画家越来越多，作品也越来越丰富。综观在这条道路上写生创作的画家，对写生的认识见仁见智，各有不同，表现手法和形式内容也大不相同。为了使赴西双版纳写生达到好的效果，一定要注意避免以下几个问题：

一忌满足于古人的笔墨情趣，完全脱离生活。缺乏对大自然观察入微的能力，不注意对造型的严格训练，在写生时就很难从形象的准确性上下工夫，更抓不到对形象的神态表达，也常常会把从前人那里学到的一些笔墨程序往写生上套，缺少情趣，缺少独到的感受，没有特点，也就没有生命力。在进入繁茂的热带雨林时，常常令人感觉根本没有办法去表现，也不知从何处着手，只注意大概的效果，抓一些植物大概的动态，非常概念性地在速写本上画几笔，把精力放在拍照和摄像上，走马灯式地写生。写生回来的东西，基本不能用，只好又回到传统的笔墨里。

二忌“一叶障目”。写生时只从各种植物的生长规律和结构特点上去把握，把视角中心放在一草一木、一花一叶上，只把注意力放在植物的细微变化、结构的严格性和外形的准确度上，而忽略了对热带雨林整体气势特征的把握，

画出来的写生稿往往令人感觉滞板，没有情趣，好像是植物标本。在进入创作阶段时，很难表达出热带雨林特有的效果，产生不出密、繁、满、野的这些基本特征，这样的写生，虽然作者花了很多工夫和很大精力，但在创作中很难用上，从作品上看总让人感觉画面太缺少绘画性，缺少艺术味道，更缺少恢宏气势，也就产生不出新的意境和感染力。

三忌千篇一律。过于注重表现形式，强调一种风格、一种线型、一种看似很有艺术味道的手法，不太关注此时此景此物所感受到的大自然对自己的启示，每次进入西双版纳热带雨林都能带回很多写生稿，但细细一看，用笔用线是很讲究，画面效果也很好，就是有千篇一律的感觉，有一种完全是玩弄形式的感觉。这样在进入创作阶段时，很难产生出一种新的气息，获得新的表现形式，与自己过去的风格没有太大变化，好似画室搬家。

四忌走马观花。赴云南写生，在时间安排上易犯的错误是过于紧张，每到一处，写生地点、时间都规定好了，这里几天那里几天，前前后后还没完全进入状态，时间就过去了，走马观花。虽然感受强烈，面对热带雨林而产生的那种冲动和激情，却没有及时地抓住，没能现场作一些记录，没能当场把感觉到的东西较全面地写生下来，只靠拍照还是用处不大。这类画家一个很大的问题是，不能吃太多的苦，不能真正走进去，大都在交通、吃住、生活较为方便的少数民族风情景点等地写生。这样就很难抓到一些自然保护区热带雨林那种神奇、茂密、繁杂的大自然景观，更难体会到大自然那种生生不息、博大精深、变化无穷的奥妙。

四、表现热带雨林的正确写生方法

多年的写生实践证明，郭怡棕先生所倡导的，从基础课的训练（即四写）到大自然写生，再到创作阶段四项要求为主体的写生方法，最为行之有效。

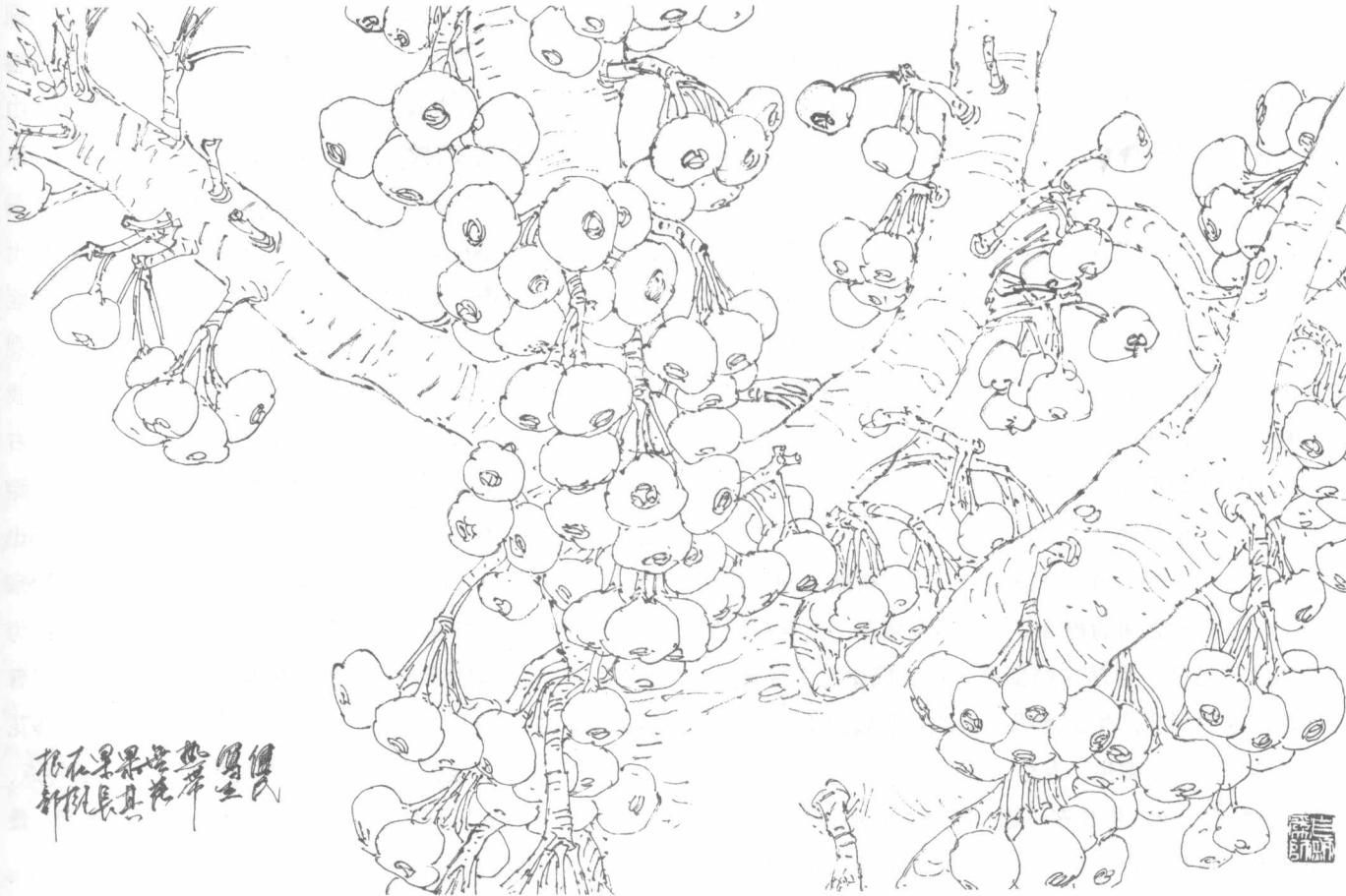
赴云南写生之前，在课堂上一定要加强造型能力的训练，以“四写”为主体的训练方式，是提高写生能力的最好手段。慢写、速写、临写、意写，相互交替进行训练，对加强表现能力和造型手法的确是很有效果的，这一课不能缺少。特别是以写意画入手的画家更要加强“四写”的训练。

1. 写生的过程也是发现意境的过程

很多在创作中获取的灵感和意境，都是在写生中得来

的。这些意境只有在当时写生时产生了真情实感才能获得，随机加以强化，加以引申，以形成自己的特点和表现手法。而且还应不断地反复实验、反复练习，让这种感觉渐渐地出现在自己的写生中和创作上。

灵感和意境往往是在写生中获取的最初感受，有了这种感受再慢慢培养——加深——强化，最终在创作中表现出来，使人耳目一新，所以深入生活坚持写生对一位画家的创作是非常重要的。但不是每个艺术家走到生活中带回大量写生稿就能获取到灵感和意境。对待生活一定要有一个很好的心态，要坚持不懈，要持之以恒，更为重要的是心态要平和、心气要自然，千万不能急躁、不能走马灯式

《热带无花果》

地写生。

我每次去云南热带雨林写生，大都计划得时间较为充裕，往往都是几个月的时间。在时间上完全跟着感觉走，应该是随心所欲式地进行写生。每次到热带雨林里就像走亲戚一样，看看这里，摸摸那边，平心静气，不急不躁，慢慢体会热带雨林所带给你那独特的气息和感受，慢慢发现身边的各种树木、花卉、藤蔓所产生出来的独特美感，把这种美感再慢慢地培养起来，表现的欲望自然会强烈地产生。在动笔画的时候，线条会很自然地产生，节奏变化在纸面上会自然地流露和跳跃，这时往往是一发不可收，一幅接着一幅地产生出构图来。在这个时候更要头脑清醒，对表现的对象，要从不同角度、不同形态、不同的生长规律进行分析观察，反复体味，边画边寻找对象的主要形象特征。当你非常明显地感受到特征后，一定要再从不同角度和视角反复多画几幅，尽可能地把发现到的特征多记录下来一些，在用线用笔上一定要忠实地当时的感觉，千万不要把过多的形式感的线条和程式化的线型加进去，要保持原汁原味。这样的写生稿是非常有价值的，不管过去多长时间，当再翻开它时，一股清新的当时的感受马上会被勾回来，这对下一步的创作是相当重要的，作品也自然而然会流露出这种感受，同时也会打动观众、感染观众，使大家对你的感受产生共鸣。

2. 在写生过程中创造典型形象

“在生活中抓取最生动、最典型的形象，是写生的重要内容，典型形象应该是自己加工、自己发现的，有自己的审美感受和审美主张。”这是郭怡孮先生提出来的。

我每次进入热带雨林写生，也是在如何发现典型形象和加工创造典型形象上做出很大努力。如何去发现典型形象，我认为应该从两个方面去进行：

第一，写生时应特别注意植物之间、树藤之间、花卉之间、山石水流之间的相互组合、相互依存、相互搭配所产生的典型特征。虽然这些都是以生长规律为主要条件，但就是在这中间会产生出意想不到的画面效果来。各种树木、古藤、阔叶、寄生、互生、板根、气根、花石缠绕在一起、搭配在一起、生长在一起，所产生的那种生生不息、有机和谐、相互依存、相互组合的特有美感，就是热带雨林的典型形象。所以当你在写生时，一定避免只是单一式

地表现它们或只注意每种植物每种对象的表现。不然虽然每个看上去都很生动，具有特点，但总体上产生不出热带雨林那种有机结合、相互关联的典型性。西双版纳热带雨林的典型性就如王晋元先生所言“满、繁、密、野”四个字，当你走进这难得见天日的密林深处，植物层层叠叠、密密麻麻，真的让人透不过气来。植物群落、热带树木、古藤蔓延、气根丛生、溪涧巨石，各种叫不出名字的花卉，相互交织、汇聚在一起，这本来就是满满的、密密的，这就是热带雨林的典型特征，在写生时一定要抓住和把握住这一特征。

正如王晋元先生所创作出来的作品，都是情节完整、气势宏大的大制作，我们的视野也应从传统的文人折枝丛艳点景禽鸟，转向花木丛生、藤蔓飞舞、野卉飘香的大自然和禽鸟生息的天地。

第二，在以上方法的基础上，把关注点聚焦到热带雨林典型的植物上，如树藤花草上。我自己的关注点锁在了大景观的热带古榕、古藤、竹林上，而且创作了大量以根部为主体的写生。我对热带雨林各种植物根部产生了浓厚的兴趣，对其生长规律、形态特征都做了深入的了解和细致的表现。我尤其对古榕、古藤情有独钟，到处打听古榕古藤的生存地域，走遍了大半个云南，常常是带上刀枪，由当地少数民族朋友带路，翻山越岭徒步深入热带雨林的纵深处，寻找原始的完全没有被开发过的热带古榕林。我每到一处都兴奋不已，为了完整地从不同角度把古榕表现出来，常常要花费几天的时间仔仔细细、一丝不苟地把所能感受到的每一枝每一叶都认真记录下来。为了体现大景观的气势，我往往是写生巨幅大作，由于大纸写生不方便，我就用小纸一张一张连接起来画，常常是上接下接、左接右接，借助纸上生发的气势来完成一幅大景观的写生稿。除了大构图的把握基本忠实古榕生长规律外，对一些局部也不放过，而是尽可能在现场一点一点去完成，这样带回来的东西才具有真切感、朴实感。当大的内容气势出来后，为了加强和引申当时所产生的艺术感受，也都是在现场对着大自然，在画面上做一些修正和补充。这样大量采用移花接木的手法以加强艺术效果，按照热带雨林的生长特点，加进一些根本看不到的各种藤类、花木以丰富其画面，最后达到满、繁、密、野的艺术效果。

我在表现热带凤尾竹上产生了与别人不同的关注点，

对于竹子根部的不同变化及新生发的大小各异的竹笋尤为感兴趣。虽然是普普通通的凤尾竹，但我却像发现了新大陆，新的感觉、新的意境层出，并不断运用新的艺术表现手法，做进一步的研究探索。为此，我花了大量时间在描绘竹根上，反复表现竹根与竹笋之间的变化所产生的意境。

我收集了大量的竹子写生稿，回到画室创作了一批反映竹子根部与竹笋的作品，虽然还不成熟，但面貌却是新颖的。

3. 新颖的构图往往是在写生中获得的

在生活中取得构图，在写生中获取千变万化的构图形

《版纳竹林写生之一》

这几幅《版纳竹林写生》是我最有兴趣的也是最投入的写生创作之一。竹子应该是最平常常见的，也是历代画家表现最多的题材之一，可我在版纳的热带自然保护区内发现了与众不同的热带竹子，最具代表性也最为吸引人的就是竹根部分和大小不的一组组竹笋。我把写生重点放在了竹根与竹笋身上，从不同角度、不同造型，反复地写生了大量的稿子。尤其是对竹笋部分，对其结构和生长规律做了深入的研究，非常认真细心地写生每一个有用的局部，并顺势组成一幅幅较为完整的画面，为今后的创作打下了一个良好的基础。

在构图处理上，为求其艺术对比效果，在粗壮的竹根和竹笋周围增加许多刚发芽的细小竹枝和嫩竹子，把细竹枝作为一种处理画面虚实、多少、聚散的手段，以丰富画面效果。

《版纳竹林写生之二》

式，无论是画面组合，还是骨架结构，都可以在生活中取之不尽，用之不竭的。那么，如何在热带雨林的写生中获取新的构图，又不失热带雨林的基本特征呢？古人是没有留下足迹和技法的，只有当代前辈画家经过不断努力，才总结出了新的认识方法和表现方法。最常用的方法是截取法（截断法），也就是从自然生活中截取一段最精妙的部位，加以剪裁取舍，不落全相。”这样的构图特别适合表现繁茂的热带雨林和热带植物花卉。景物四面出纸，充满张力，物出画外，以小观大。借画外之景把观者引入更广阔境界和更丰富的想象。”以上引用的是郭怡棕先生的一段话，也是郭先生多年对热带雨林观察认识写生后所提出的一种方法，非常实用。我在写生时，当遇到大景观场面时，多是采用截取法的构图方式，尤其在表现古榕树和古藤时，往往是以根部为主截取，来表现对象的气势和变化，把根部系列放在画面的中心位置，向上、向左、向右，把树干、古藤条冲出画外，再从四面画进一些其他热带植物，如：各种阔叶、花卉、复生、寄生、绞杀等等，根据热带生长规律把画面填得满满的，以增强扩张的气势，从而突出热带雨林的典型特质。

每次赴云南热带雨林写生我都会多带几本小小的速写本，装在口袋里，非常方便，特别是瞬间发现和感觉到的线条姿态和几条线产生的美感，可以迅速记录下来。有时一朵花、一枝叶、几根植物交织在一起所产生的美感非常生动有趣，特别是深入密林深处，常常发现很多奇观景象。巨石之间的小野花在闪动，庞大古树那古老躯干上面寄生着许许多多热带石斛兰，婀娜多姿，生动可爱。千年的古藤上缠绕着数不清的各种草本植物，闲花野草所呈现的充满生气的大自然景象，古老的榕树根旁宛然发现几枝小芽小枝，产生出一种生机勃勃又对比强烈的神奇之美、节奏之美、装饰之美……拿出小本随时随地很快就能记录下来。小构图式的速写本，是在王晋元先生那里得到启发，为今后的创作提供了生动有趣、新颖多变的构图样式，这一环节千万不能忽视。这些瞬间的感受，只能马上简略地在小速写本上勾出来，哪怕简单的几笔，都是非常宝贵的。过后，当你翻开这小小的速写本时，就这几条线，就能勾起

你当时的强烈感受，在创作时抓住这种感受不断强化，加强重复以形成自己的艺术风格和与众不同的格调。

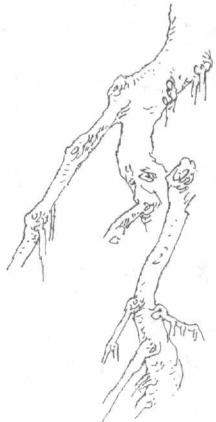
4. 在写生中创造新的艺术表现手法

到生活中去，长期地、不断地、反复地写生创造，多角度地深入观察、表现，再观察、再表现，从写生直接进入创造，应该是艺术家所必备的能力和素质，也是郭怡棕先生所希望的，我们后来者，更应该在前辈画家的基础上去努力、去实践。

我每次赴云南写生在后半段时间里，往往是用大幅宣纸，直接用水墨作现场写生。当你长期深入到原始雨林中，对各种植物树木相当熟悉后，直接用毛笔宣纸写生，在用笔用墨上也相当得心应手，加上当时的真情实感所表露出来的激情，往往会情不自禁地流露在纸面上、笔底下。要表现热带雨林的满与繁、密与野，往往是用几张大幅宣纸接起来，面对大自然趴在地上作画，特别是对古榕树根部的表现，用尽了方法和力气，还是有力不从心的感觉，办法用尽还是体现不出那种岩石般的坚硬感，单靠毛笔是表达不出硬度来的。我急中生智从草丛中抓来一些干树叶子，卷一卷蘸上不同的墨色直接往宣纸上点，再用粗麻布包些碎沙石蘸墨去完成局部的细微处理。等干后再反复几次，产生积墨的效果。最后再用毛笔稍加收拾整理即可，果然效果不凡。

我在写生一些果实累累的树干时，当果实完成后画到树干部分也会采用以上手法。记得一次我写生木瓜时，强烈的感受是果实累累，木瓜在一株树干上结得满满的，大大小小，相互拥挤，颜色橘黄中带绿，真有瓜熟蒂落之感。当用毛笔画完木瓜后，要表现出树干的粗犷苍老，有的局部还生出新枝细皮，再用以上方法已经难以表现出这种粗中见细的感觉，我突发异想把彩、墨、水泼到树干上，马上把表现树干的宣纸部分直接贴到树干上，用手掌去按压要表现的地方，整张宣纸就沾在树干上了。当宣纸半干时慢慢地揭下来再用毛笔稍加整理和调整，就产生了许多自然效果。用这种方法举一反三，可以在不同的树干上、植物上、山石上、大片树叶上进行尝试，会使画面生动有趣。

写生步骤：

步骤一 面对热带雨林古榕树时，不要马上动笔，先围着古榕树转两圈，并近看远视，找到最理想的角度，再开始动笔。首先找出最主要的古榕树干，从最前面的枝干开始入笔，用笔不要太快，找准位置，从画面一角开始。画时要注意枝干的结构，前后左右枝干的变化，特别是较长的枝干不要一次画完，要留出空白，给下一步留下更多的表现植物的余地。

步骤二 古榕树根部画出基本的两组树根后，千万不要画太多内容，更不要画植物树叶等。先往画面上部发展，根据画面大势的走向，顺势画上几笔线条，如感觉走势不够强，在加小藤条及植物叶子时要时时加强走势。这时候要特别注意大枝干与小枝干及藤条的变化，要有粗干细枝的变化，要有疏密的变化。

步骤三 当粗枝细枝及植物叶子的位置找好后，这时候要注意小枝及藤条的变化。往往是古榕树的上部分藤条不够多，很难画出变化来。这时只有采取移花接木的法则，来加强画面的丰富性，如果旁边刚好有很入画的藤条就马上移植到画面需要的地方，如果没有只好根据自己的积累和经验凭感觉顺势加到画面上。

步骤四 画到这时，画面的走势和布局已经完成。当大势确定后，就要把精力放在更细微的变化上。在画面下半部分开始加植物上去。一般古榕树身上有几种植物，根部、树干和上面部分都会生长不同的植物，有绞杀植物，有复生植物，有旁生植物，等等。一般选择3到5种不同代表性植物即可。在画植物时要注意整体画面的效果，要有黑、白、灰的变化，更要注意把大的树干托出来。

步骤五 主体的一组古榕树及各种古藤植物小枝完成后，再找出复体的另一组古榕树组合，一定要注意与主体古榕树的走势及变化，千万不要画得内容过多而夺了主体。一组写生进行到这时，经验不够和积累不丰富的作者往往没有了办法，不敢再往下画。只有放开胆量、大胆往画面上加线条，错了没关系，可以将错就错再把画面改回来，这时更要注意画面的前后层次，要有纵深感。

步骤六 画到这时，画面效果已经出来，大势也基本完成，不要再随意往画面上画太多内容，而是多做一些调整，根据走势看看哪些地方需要再加强，哪些地方需要上下左右做一些引申。疏密关系、主次关系、前后关系最后做一次调整。特别是画面空白部分是否分割得合理得当，画面的四边四角是否虚实处理得圆满，都是最后结束前要做得好的，千万不要草草了事。（完成图见下页）

王松林画集
2009.11.27

