

上海人民美術出版社

中国画 松树画法和运用

编绘：蔡育贤 蔡羽

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画松树画法和运用 / 蔡育贤、蔡羽编绘

——上海：上海人民美术出版社，2011.10

ISBN 978-7-5322-7588-5

I. ① 中…II. ① 蔡…② 蔡…III. 松树—水墨画—国画技法

IV. ① J212—49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第210753号

中国画松树画法和运用

编 绘：蔡育贤 蔡羽

策 划：乐明祥

责任编辑：乐明祥

装帧设计：桑麟康 曹杨 等

技术编辑：杜廷华

出版发行：上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号)

印 刷：上海华教印务有限公司

开 本：889 × 1194 1/16

印 张：4.5

版 次：2011年12月第1版

印 次：2011年12月第1次

印 刷：0001-4250

书 号：ISBN 978-7-5322-7588-5

定 价：30.00元

中国画 松树画法和运用

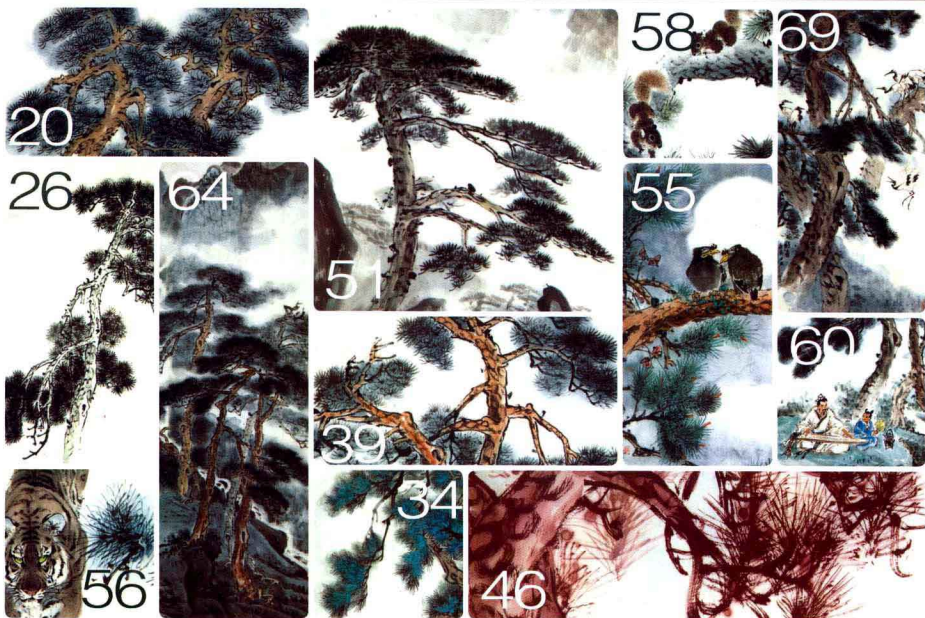
蔡育贤 蔡羽

策划：乐明祥

装帧：桑麟康 曹杨

上海人民美术出版社

序 / 3

松树的基础画法 / 4

松树的造型姿态及画法 / 21

松树在不同意境中的表现 / 40

松树在不同题材中的运用 / 48

作品欣赏 / 64

序

松乃常绿树，大多为高大乔木，材质好，不乏栋梁之材。其树姿雄伟苍劲，非常具有观赏价值。在中国，从皇家古典园林到现代居住小区都能见到松树的英姿。如北京北海颐和园中的油松、白皮松，树桩盆景中广泛使用的五针松等均是我国很多风景区的重要景观成分。一些名山胜地，更是山以松壮势，松以山出名，如辽宁千山、山东泰山、江西庐山都以松树景色而驰名。尤其是安徽的黄山，以松、云、石号称“三绝” 美名的黄山，其松更是盛名天下。此外如华山松、长白山的美人松无一不令游人叹为观止。

中国民间把松树看作坚定、贞洁、长寿的象征。广西壮族自治区有一古松，树龄已达3000年，虽历尽风雨寒暑，但一直苍劲挺拔，繁荣葱郁，屹立在悬崖峭壁之上，被认为是我国迄今发现的最古老的一棵松树。崖上刻有“不老松”三字，游人前往参观常与古松合影，希望能与其同寿。

松树正直，朴素，不惧严寒，四季常青，是一个真正的强者，拥有不畏逆境，战胜困难的坚韧精神。人们喜爱松树，正是要品鉴松树这些内在品质，推动自己做一个品德高尚的人。自古以来有不少文人雅士不但写松画松，而且还亲自植松，唐代诗人白居易在“咏松”一诗中写道：“白金换得青松树，君既先栽我不栽，幸有西风易凭仗，夜深偷送好声来。”宋代文人苏轼也曾作诗：“我昔少年日，种松满东冈……不见十余年，想做龙蛇长。”

盛唐期间，张璪，字文通。吴郡（今江苏苏州）人，官至检校员外郎，人称张员外，是善画山水松石为一时名流的大画家，尤其画松树身怀绝妙特技。传说他画松，手握两

支画笔，同时并下，一支笔画生枝、一支笔画枯枝，随意纵横，应手之间，生枝则枝繁叶茂，润含青泽，挺拔苍劲，而枯枝却弯曲瘦损，松鳞苍老，惨同秋色。见者莫不赞叹为天下一绝。这就是成语“双管齐下”之出处。除此之外，张璪还有一绝，独树一帜，他以秃笔描画松石山水，一幅《松石图》中苍松鳞皱，怪石嶙峋，流水湛湛，云天飘渺。唐人符载《观张员外画松石序》中评论他“遗去机巧”、“物在灵府”、“气交冲漠”，表现出了张璪作画时放笔自由挥洒的动人情景。

唐代还有毕宏、韦偃两位画松名家，诗人杜甫曾作《戏为韦偃双松图歌》“毕宏已老韦偃少，天下几人画古松”。毕宏虽年老，还专程去向张璪求教，看张璪画松，问他这精妙画技从哪里学来的。张璪答曰：“外师造化，中得心源。”这名言，成了中国画学的不朽名言，也是画家身体力行的座右铭。

历代山水画家将松树作为山水画中的重要题材，画松也就成为山水画家的必修课目。如五代荆浩写生古松奇树，北宋李成善画松柏寒林，皆成了画松高手。

松树在中国画题材中运用很广泛，除了以画松树为主题材外，还可以和其他花卉联系作画。如松、竹、梅，世称岁寒三友，意境高远。添上兰花又为四友图。

在山水画中，也有以咏松诗配画，将松为主体，如松泉图、松云图等。表现在飞禽走兽题材中，松也可以作配景，如松鹰，松鹤，松配虎等表现形式。在人物画中，有“松下问童子，松下抚琴图”等。

本书对中国画中松树的绘画知识和图例讲解，是作者多年画松实践的心得，希望能对广大书画爱好者有学习借鉴之用。

松树的基础画法

学画松树应从局部的松针、枝干、树皮和树根画法起步，知道了这些基本元素后就可以学画一棵完整的松树了。初学画松可从临摹开始，再结合写生，从而掌握松树的基本画法。

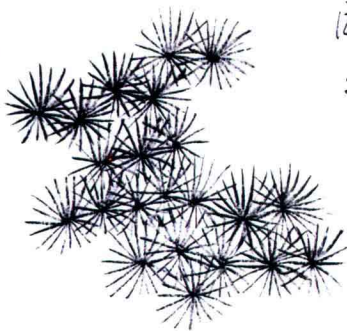
当你学会画单棵松树后，就要学习几棵松树的组合或松树丛的画法。画松树丛关键要画出气势，主要的高大挺拔，次要的横斜婆娑，注意密中有疏，画松针要勾写皱擦相结合。如松树丛见于山顶及山腰坡脚的远处，应先画直立主干，用干笔平点出针叶，再用淡墨平点外形，用以表现松林的层次，使其浑然成片，之间还要有枝干较为突出的地方，用来透气。

松针的画法

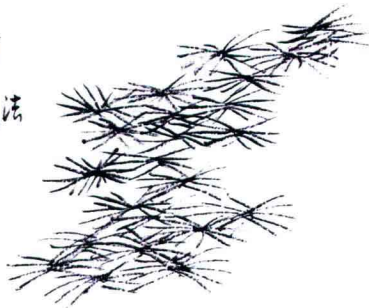
松针画法根据远近距离而各有不同。近景的松树为团针松针，由里向外表现其茂盛的姿态，其形态犹如俯视。中景的松树画成扇形松针，下部为半圆式平点，上部为半圆扇形。远景松树的松针在枝杆为主导的形态基础上施以平列的竖点，画时要表现出其外形的毛绒感。

松针画法用笔有外向内出针法，内向外出针法，亦有向上或向下出针法等等。同时也要注意前后主次，浓淡变化。

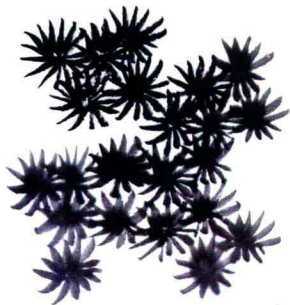
团针形
工细法

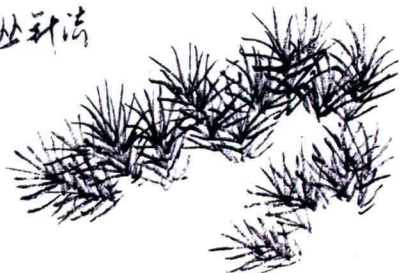
团针
变形法

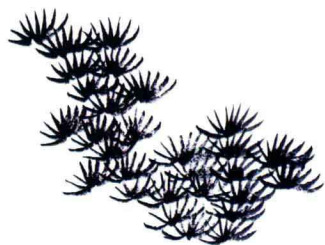
团针形
粗笔法

丛针法

由外向内
点针法

扇形一
下部半圆

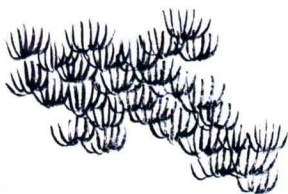
由内向外
点针法

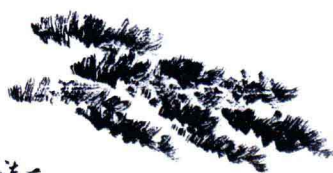
扇形二
下部半圆

由上向下
或由下向上点针法

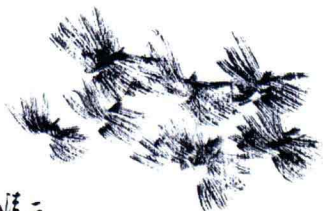
扇形
装饰法

破笔法一

由内向外
点针法

破笔法二

泼墨法

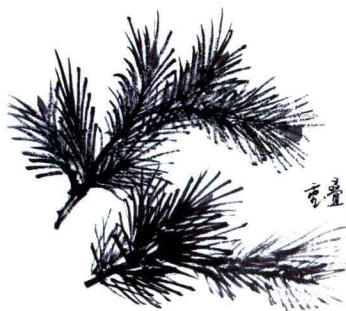
松针的几种形态及画法

马尾松

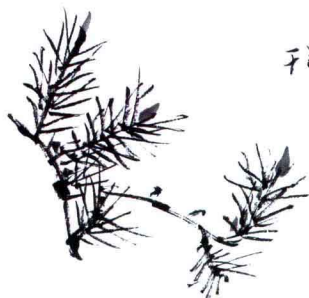
粗针松

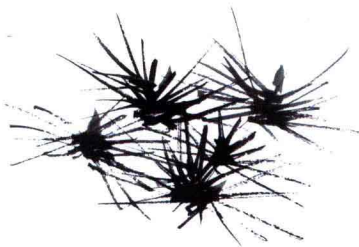
层叠茂盛

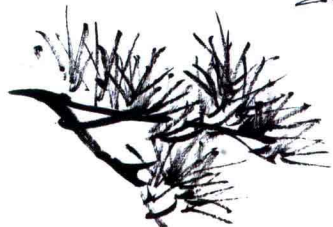
针叶长而弯曲

针叶长而弯曲

针叶长而弯曲

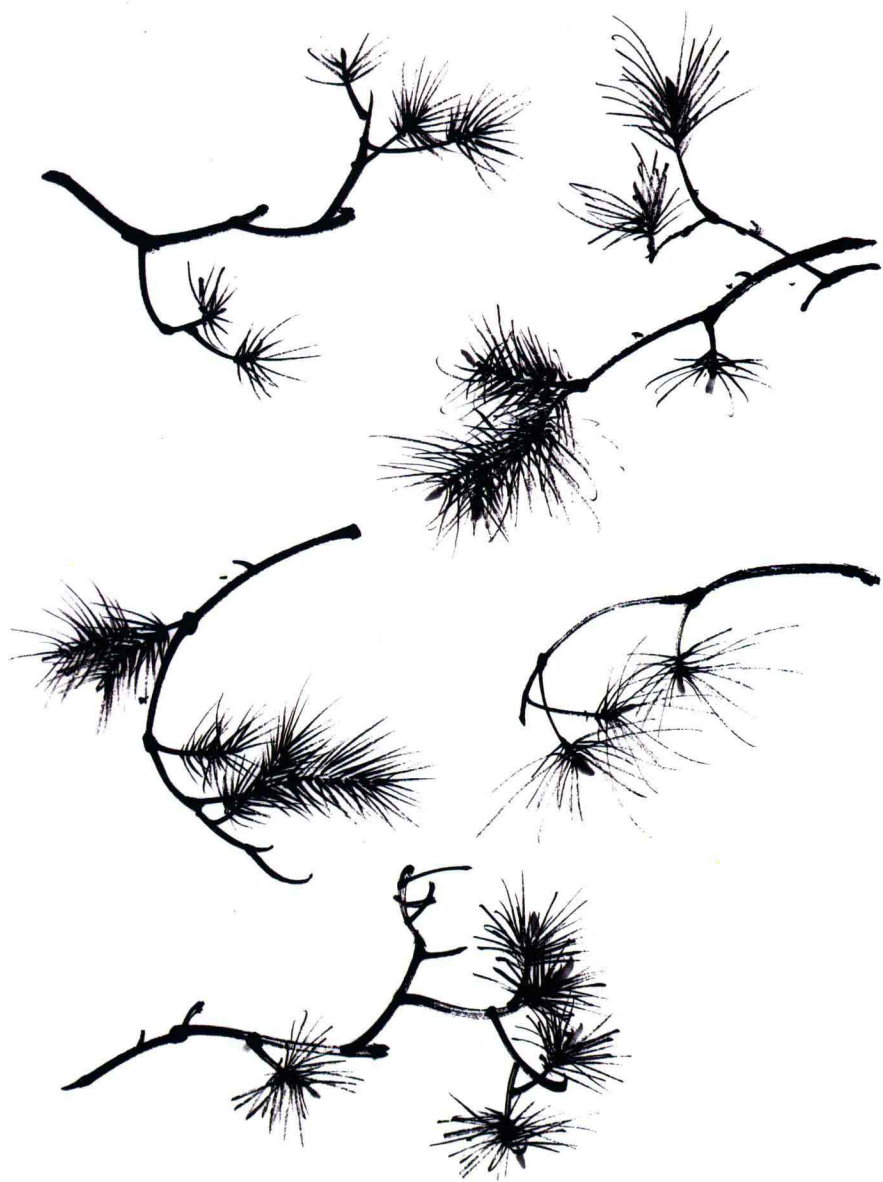

针叶长而弯曲

针叶长而弯曲

局部松针出枝法

树干的画法

画树干首先从树中部的丫杈起笔，打定树的中心地位。抓住树形结构的关键部位，笔笔要自上而下，上锐下立，用笔为中锋，且有顿挫。但顿挫时折笔地方不能看到棱角。起笔时一般先画树枝干的左边，从第一笔下去就要讲究笔法，要柔而不弱，刚而不脆。第二笔画的右边，先画上面再画下面，顿挫转折从下再向上作为第三笔，其左右两条线成为双勾的枝干，两条线要一气呵成曲折流转。

树的主枝不能对生，另外还要注意树的动态，很少有哪棵树是完全直立而或不左或右倾斜的。向左倾斜的树为顺手，先画树干的部分后画树枝的部分。向右倾斜的树为逆手，先画枝的部分再画干。需要注意的是画树干要表现出扭曲盘旋向上的自然生长特性，不能画成平整的像电线杆似的树干。画树干时除了用笔顿挫有力之外，为了体现出树干的阴阳向背，用墨时还要注意浓淡的变化。

树干画法
可从树中部丫杈
起笔打定树的中心
位置抓住树形结构
关键部位自上而下
上锐下立用中锋且
有顿挫画丫杈右边先
画上面再画下面
为双勾树身

松树主枝干画法二例

主干左倾，枝向上

主干右倾，枝向下

树枝的画法

松树枝杆的姿态很丰富，结构上大致可分为三类：第一类为向上生长的类型，也称鹿角枝。枝杆像鹿角一样分叉，向上伸展，生机勃勃，枝杆刚劲有力，活泼细致。画时要注意枝杆的穿插和疏密，动态取势。第二类为向下弯曲类型，也称蟹爪枝，像螃蟹的爪子一样向下延伸的树枝，多见于深山老林中苍劲的各种古松。第三类为平生横出的类型，也称长臂枝。也有介于上述两者或三者之间的形态。外出写生时应先围绕树的四面细心观察，选择最美的枝干与最合适角度，先把主干粗枝勾好，再加细枝。画出的枝要有前后左右的空间感，做到穿插自然用笔挺拔，切忌二二并生，缺乏错落的风致。其次注意疏密与气势的安排，利用空白处来表现前后感。每一个树枝都要与树干或粗枝连接，不能凌空生长。也不能把尾部画粗或枝粗干细，违反植物生态规律。

蟹爪式

鹿角式

松枝平生横出式二例

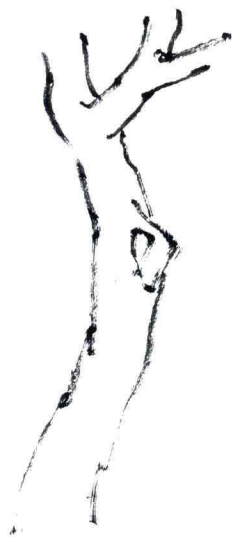
四面出枝式

树分四枝，前后左右，画时要注意前后空间感。

树皮的画法

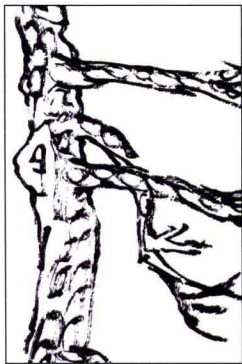
松树树皮是由形状大小不同的呈鳞状的纹理组成的。画松树枝干时除了注意树皮的纹理，还需要画出其立体的感觉，皱树皮时靠近两侧的纹理要细密且窄，或者用墨较浓。靠近树枝干中央的纹理可疏阔，或者用墨较淡，这样合乎透视的原理。

树皮由不同纹理组成
呈鳞状状

画树皮纹理需画出其立体感，树干
两侧纹理要细密且窄，中间可疏或
一浓墨一淡墨一边疏阔一边窄
近视原理

树根画法

画完树的枝干以后再画树的根部，画树根可依土石的多或少或树种而定。如石多土少，以露出根部居多，如土多石少，则以藏根居多。不论是藏根或露根都要根据它们的生长规律，画出根从土石中崛起坚韧稳固的特性，不可画成像插在土里一样，有一推就倒的感觉。树根姿态多种多样，如鹰爪式，是最常见的树根形态，树身分出三到四股主根，主根又分出较短的次根，就像鹰的爪子抓住地面一样。又如蔓延式，主根部在树身下较为集中，但有伸展蔓延出来的根枝，仿佛伸出一臂牢牢抓住土石一样。画树根时同样要注意主次、粗细对比，要有疏密浓淡之分，要有层次感。

松树根部画法
鹰爪式

蔓延式

松树树根画法二例

