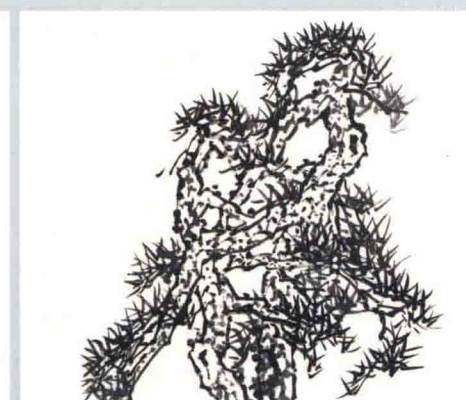
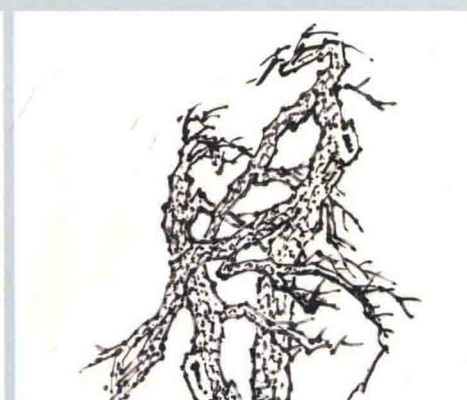

中国画名家技法丛书

写意松树技法全解

潘复兴 编绘

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

写意松树技法全解

潘复兴 编绘

天津杨柳青画社

潘复兴艺术简历

祖籍浙江绍兴，1937年出生于杭州。曾入浙江美术学院（现中国美术学院）进修，得到名师潘韵、诸乐三的指点。此后追随潘韵先生十余年，成为其入室弟子。

潘复兴擅山水和花鸟，喜作气势恢宏的巨幅作品。所画苍松、梅花极有个性，老干虬枝，用笔如铁，圈花撇叶，姿态万千，既得高法之态，又穷穿插之妙。尤其画松，他不画其直而落墨于曲，得老虬盘结、枝干乖张而欲奋飞起舞的神韵。现为中国书画家协会会员，浙江省文化艺术研究院艺林书画院副院长、秘书长。

图书在版编目（CIP）数据

写意松树技法全解 / 潘复兴编绘. — 天津：天津杨柳青画社，2014.1

（中国画名家技法丛书）

ISBN 978-7-5547-0178-2

I. ①写… II. ①潘… III. ①松属—写意画—山水画—国画技法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 255981 号

天津杨柳青画社 出版

出版人 刘建超

（天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编：300074）

<http://www.ylqbook.com>

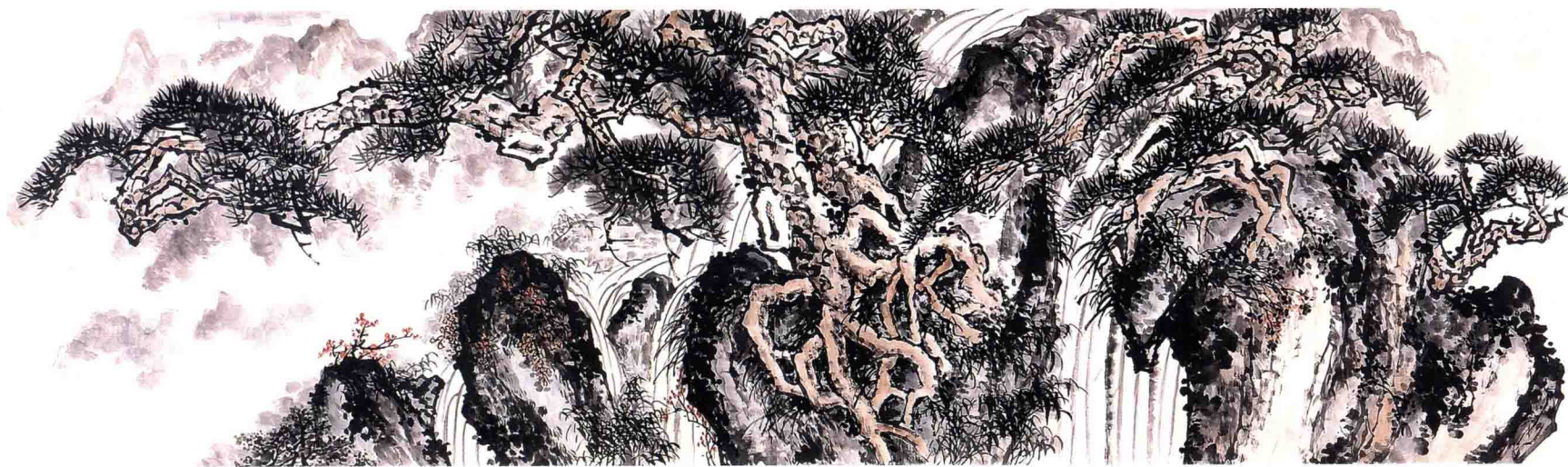
北京锋尚制版有限公司制版 北京地大天成印务有限公司印刷

开本：1/8 787mm×1092mm 印张：6 ISBN 978-7-5547-0178-2

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

印数：1—3 000 册 定价：38 元

市场营销部电话：(022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真：(022) 28376968
编辑部电话：(022) 28379182 邮购部电话：(022) 28350624

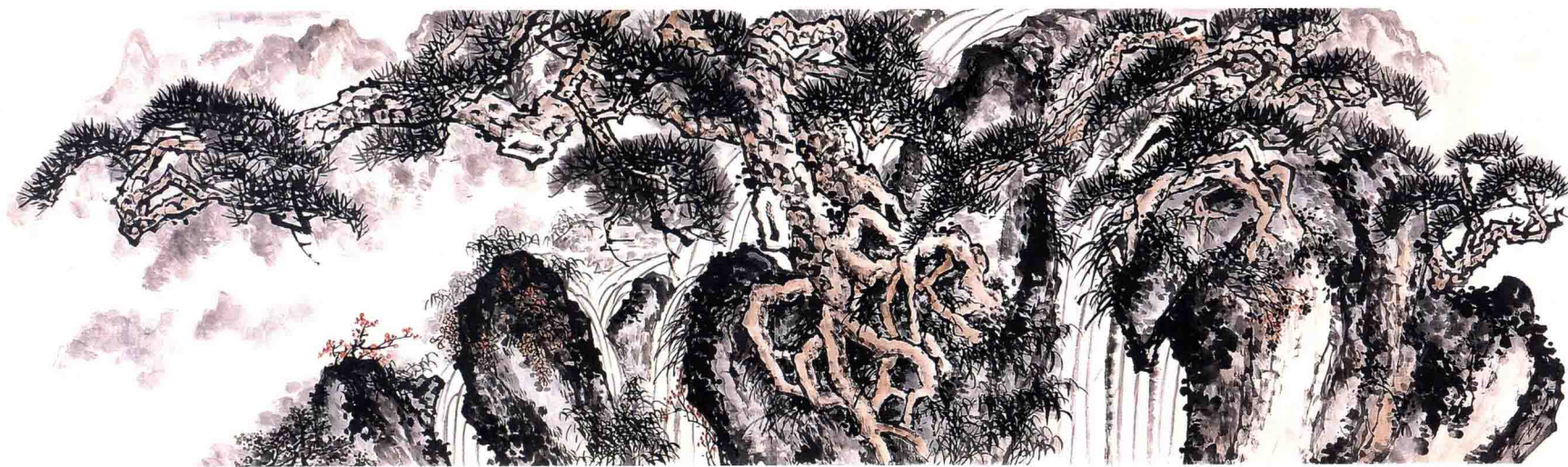
苍松涌泉图 李松 松劲节势抱云 流溪是所画

目 录

第一章 论画松·····	2	第三章 画石技法·····	17
一、画松综述·····	2	一、石法·····	17
二、古今画松名家及经典作品例举·····	3	二、石姿各式·····	18
三、绘画材料·····	5	第四章 画松常见构图形式·····	21
四、画松笔法介绍·····	6	第五章 作品画法步骤·····	23
第二章 画松技法·····	8	《凌风劲节势抱云》·····	23
一、树干·····	8	《金石松寿》·····	27
二、鳞斑·····	9	《双松交融 气势凌云》·····	30
三、露根·····	10	《松寿梅福》·····	32
四、没骨树法·····	11	作品欣赏·····	36
五、树枝画法·····	12		
六、松针画法·····	13		
七、松树的组合形式·····	14		
八、着色·····	16		

萬壑松風 群峰綿秀
辛卯年秋月 潘復典 画

苍松涌泉图 李松 松劲节势抱云 流溪是所画

目 录

第一章 论画松·····	2	第三章 画石技法·····	17
一、画松综述·····	2	一、石法·····	17
二、古今画松名家及经典作品例举·····	3	二、石姿各式·····	18
三、绘画材料·····	5	第四章 画松常见构图形式·····	21
四、画松笔法介绍·····	6	第五章 作品画法步骤·····	23
第二章 画松技法·····	8	《凌风劲节势抱云》·····	23
一、树干·····	8	《金石松寿》·····	27
二、鳞斑·····	9	《双松交融 气势凌云》·····	30
三、露根·····	10	《松寿梅福》·····	32
四、没骨树法·····	11	作品欣赏·····	36
五、树枝画法·····	12		
六、松针画法·····	13		
七、松树的组合形式·····	14		
八、着色·····	16		

萬壑松風 群峰綿綿 李松 辛卯年秋月 流溪是所画

第一章 论画松

一、画松综述

源远流长的中国山水画，自隋唐开始独立为科。历代名家有许多画松高手，以画松寄寓高洁的道德情操。唐人张操写松，很能用笔法，“常以手握双管，一时齐下，一为生枝，一为枯枝，气傲烟霞，势凌风雨，槎牙之形，鳞皴之状，随意纵横”。宋人郭熙、米芾、马远，元人黄公望，明清唐寅、华岳，现代潘天寿、潘韵等都把画松、听松、吟松作为绘画的重要题材。

“大雪压青松，青松挺且直”，“森森直干百余寻，高入青冥不附林”，“龙甲虬髯不可攀，亭亭千丈荫南山”。松树伟岸、挺拔，是生命力极强的树种。中国人喜欢松树的坚韧、高洁，将松树作为长寿的象征。松树的高贵品格，使它成为许多画家笔下的最爱，他们把画松视为画精神、画人品、画骨气。吴昌硕为松题跋：“画松如画佛，开拓吾心胸，自得千年寿，如登五老峰。听涛如洗耳，待月且支节，破壁当飞去，为霖化作龙。”苍翠暗消三暑热，孤高能锁四时烟。拔地擎天，气势凌云，潇雨吟风，苍翠万年，表现松的精神品格和无所畏惧、参天向上之势。

松亦象征长寿、龙姿、常青。画家还在题跋中常以“松龄才古寿，青松多寿色。动即龙盘秦汉寿，风雨吟松万古春”等加以称颂。宋代画家常以“梅、松、竹”合写画轴，松成为“岁寒三友图”画什中的主体。画苍松伴石，红梅绽放，竹枝劲节，更是迎风斗雪，浩然正气，凌风动节，相得益彰，表现出金石松寿之雅。

画松，在山水和花鸟画中为最难。画松拔地参天之豪迈，凌风傲雪之刚毅，猛气纵横之雄强，虬曲跌宕之奇异，华滋飘然，逸而苍茂，乃是松的品格和本色。

松，既可画青云直上之高松，也可以画其直而落墨于曲，尽得老虬盘结，枝干乖张而欲奋飞起舞的神韵。画松更要先得其形，形神俱备，达到得意忘形才是画松的最高境界。画松的立意、构图，也谓章法，画时要胸有成竹，大胆落墨，然后细心收拾。

宋 马远《松寿图》

宋 佚名《仿夏圭山水卷》（局部）

二、古今画松名家及经典作品例举

在中国传统文人画中，松、竹、梅被称为“岁寒三友”，取松、竹、梅都可傲凌风雪、不畏霜寒之性，寄托卓越的人格品质和气节。苏东坡有诗曰：“风泉两部乐，松竹三益友。”“宁可食无肉，不可居无竹。”又如文同画梅、竹、石题：“梅寒而秀，竹瘦而寿，石丑而文，是三益友。”松树早在唐代吴道子时就常被画在壁障上，后世多在山水画中运用，也有单独画松成幅的。

在中华绘画史上，涌现出大量画松的名家、大家，为我们留下了大量的经典作品。

1. 马远及其《松月图》

马远，生卒年不详，字遥父，山西永济人，南宋时期著名画家，南宋四大家之一。光宗、宁宗时期曾为画院待诏。画法受其家学影响较大，并师法李唐山水，后渐形成自己独有的风格。其山水画善于取景，常能以偏概全，小中见大，故时人称之为“马一角”。用笔上，扩大了斧劈皴法，并擅用勾线，画山石喜用笔直扫，水墨俱下，淋漓畅快，且棱角分明。马远独创勾线画法，对南宋后期院画有很大的影响。

马远的《松月图》纵122厘米，横52.7厘米，绢本，立轴，设色。这件传世名作描绘的是山峦重叠，苍松斜伸，山脚松树之下童子持杖侍立，一老者闲坐石台，欣赏山中美景的动人画面。作品中悬壁横空而出的劲松与远近重叠的峰峦，相互辉映，画风豪放谨严，取景奇特，笔墨淋漓。山石用斧劈皴，松树用笔奇崛，充分表现了马远的独特风格。右下角行书“马远”单款，画幅上端有宋宁宗赵扩行书七言诗：“道成不怕丹梯峻，髓实常欺石榻寒。不恋世间名与贵，长生自得一元丹。”达到诗境与画境的完美融合。

宋 马远《松月图》

潘韵《翠谷涛声》

潘韵《苍松泉韵图》

2. 潘韵及其《苍松泉韵图》

潘韵是卓有成就的美术教育家，中国美术学院资深教授，著名书画家。

潘先生的作品有南宋马远、夏珪之神韵，得石涛、石溪之精髓。山水、花鸟、人物都是笔墨凝重，雄健挺拔，注重传统，又不为传统所囿，领大家之奥窍，撷天地之灵气。潘先生的山水画自成一家，被浙派中国画界称颂为“新山水画先驱”。

此幅《苍松泉韵图》，题款“泉声咽危石，日色冷青松”。山崖陡峭，激泉长流，双松交融，以双勾出枝，笔势飞龙，枝干乖张，虬曲多姿，疏密有致。整幅画面苍松挺劲，激泉奔流。笔墨清劲更添老辣，所画苍松气旺力健，笔走龙蛇。泉瀑多折奔流，意境深远，令人观之如置身于万壑松涛之境，潘先生真不愧为松传神之高手也。

学习画松，除临摹画谱外，重要的是去大自然观赏，领略写生松之秀美。那挺拔擎天、峭悬横伸、依石斜外、龙欲飞天、千姿百态之奇松，是我们创作苍松作品极为重要的素材。古人画论称“外师造化，中得心源”。师造化，师从自然也。在得到许多珍贵的写生画稿以后，在创作中要对写生作品加以取舍和提炼，避免照片式的面面俱到和照抄照搬。在起手落墨时，要胸有成竹，充分表现“松”之神态，把握整幅画的章法。通过巧妙构思、精心布局，运用笔墨效果写出“松”的神韵。

三、绘画材料

- 中国画在宣纸上挥笔落墨，离不开笔墨纸砚这些基本工具。
1. **笔**：笔在材质上分硬毫、软毫和兼毫。硬毫有狼毫、鼠须等。软毫有羊毫。兼毫是硬毫和软毫混合制成的毛笔。画松石因表现松之苍劲、石之坚贞，要用硬毫笔画松、石、树干和石廓，并画树的龟斑和皴擦石块。用硬毫笔画松针能画出松针的尖挺和力度。用软毫笔着色，因羊毫的储水量多、出水慢，染色就比较滋润。
2. **墨**：墨有松烟、油烟。松烟以松树烟为料，色黑而无光，偏冷。油烟分别以桐油、麻油、猪油烟为料，黑而有光，偏热。一般作画以油烟较多，松烟较少。现今市场供应的墨汁，品种较多，品质较杂，曹素功、一得阁、中华、红星等墨汁较好，但性能不如自己磨的墨好。
- “笔以立其形体，墨为分其阴阳”，又曰“笔为骨，墨为肉”，就是表现形体结构和明暗关系。“墨法之妙全从笔出”，笔墨两者相辅相成。
3. **纸**：画松一般用生宣，有单宣、净皮、檀皮等品种。宣纸主要盛产于安徽，简称徽宣，品牌甚多，有红星、蓝星、紫星、恒星等。红星牌宣纸为宣纸中的精品，纸质柔软，墨韵生动，渗墨自然，效果极佳。
4. **砚**：砚的种类很多，以石砚为主。石砚以歙砚、端砚为最佳。歙砚产于安徽歙县，端砚产于广东端溪县。歙砚性刚，端砚性柔，两种石砚均质地坚硬，温润而细腻，发墨清雅，落墨滋润。
5. **色**：传统中国画颜料，有植物加工而成的颜料，如花青、藤黄、胭脂等，色彩沉着而透明。另一类是矿物研磨制成的颜料，如石青、石绿、赭石、朱砂等，色彩鲜艳，但不透明，用时不要涂得太厚，要适量掺水中和，使画面具有透明感。

四、画松笔法介绍

1. 双勾松树

用狼毫或兼毫毛笔（山水笔或兰竹笔）均可。以中锋用笔自上而下双线勾出松树的姿态，同时中锋画出小枝。勾勒的双线和小枝墨色较浓，双勾轮廓线下面的线条浓而较粗，上面线略淡而细。后面两枝没骨双松，用较淡的墨色，中锋略带侧锋，自上而下画出。

2. 两棵并立相依的松树

均以中锋用笔双勾画出，体现出松树的气势。前面的松要画得略大，墨色较浓一点。后面的松要画得相应小一点，墨色也要淡一些。画树干时可将小枝穿插结构同时画出，然后中锋和侧锋交叉运用，将松皮圈成不规整的椭圆形。

3. 扎根悬崖的苍松

均以中锋双勾树形轮廓，略加穿插小枝。用小狼毫画松针，画时手握笔杆要高一点，这样画出来的松针头上较尖，有针的形态。双勾上下双线时注意用笔要抖动，画出的线条粗粗细细、断断续续，就显示出树的苍老和劲节。

画松树皮要中侧锋并用。松树的露根、树根之间的空隙要皴擦墨色，这样根部就与岩石相依相符，紧紧扎根于悬崖山石之中。

第二章 画松技法

松树为常绿乔木，形态挺拔苍秀，雄强耐寒，枝干耸直。树的上半部出枝发叶，皮厚节多，裂成龟斑。树皮着青赭墨色（赭石略微加墨）。针叶呈鱼藻形，细密如针，新叶着石绿色，老叶着苍绿色（花青略微加墨）。新老叶也可用一种颜色，即浓淡不同的苍绿色。松大多生长在高山、丘陵、盆地，以华山、泰山、黄山、庐山等地之松最具特色。严寒高山之松多是盘根错节，枝干乖张，枝枯叶稀，猛气纵横。

一、树干

画树先画树干，由上而下，先出主干，后添小枝，向左的枝由上而下，向右的枝由下而上，则比较顺手。主干画成后即添加细枝，叶密枝少，叶疏枝多，在画叶的过程中可根据需要不断添补小枝。

二、鳞斑

松之枝干有鳞状裂纹，有人称为“龟裂”，画时应有方圆、大小、浓淡、干湿和虚实变化。

三、露根

一般生长于岩石、悬崖、山间、水边的老松常会盘根错节，露出十分苍秀的根部。特别是斜依盘石的老根，或者在风雨中的树根，更是显示松树扎根生存之关键。

四、没骨树法

一般没骨画法用于中景、远景，有时也用浓重的墨色表现近景。画时要注意透视关系、墨色浓淡（前浓后淡），树枝来龙去脉要交代清楚，不能杂乱，要有层次。

五、树枝画法

树分四枝，指前后左右四侧的枝条，树身前面应有枝叶遮掩，后有穿插枝干，左右又有树枝伸展。画松枝以中锋行笔。松皮有鳞形裂纹，画出树枝后即圈鳞状龟斑。圈鳞应有方圆、大小、虚实变化。

松树出枝应高低错落，左右取势，注意曲折变化，要画得古朴、挺拔、苍劲。

六、松针画法

松针有扇形和圆轮形。画针叶以中锋用笔，握笔要高一点，这样的针叶就画得自然而挺秀。要注意针叶前后、浓淡、干湿、疏密的变化，笔笔有劲。起手画松针要紧贴树之枝干，由内向外，先浓后淡，由疏而密。之后画松针要多而不乱，画出层次，做到气足神完。

