

CHUXUEZHE ZHIYOU
初学者之友

山水画·树木篇

文良玉 ◎ 著

江苏美术出版社（全国百佳图书出版单位）

目 录

怎样画好树·····	1
工具与材料·····	1
笔墨使用·····	2
一、怎样用笔·····	2
二、怎样用墨·····	3
枯树画法·····	5
一、画枯树如何运笔·····	5
二、如何画枝桠·····	7
三、枯树的两种基本形态·····	8
四、枯树不同的风姿·····	9
树干和树根画法·····	12
一、先外后里的双勾画法示范·····	13
二、由里向外的双勾画法示范·····	14
三、双勾榕树的画法示范·····	15
四、一笔画法示范·····	16
树叶的画法·····	17
一、常用的点叶画法·····	17
二、点叶树画法示范·····	18
三、常用的夹叶画法·····	21
四、夹叶树画法示范·····	22
五、点叶和夹叶结合画法·····	23
树丛和树林的画法·····	25
远树的画法·····	27
几种常用树画法·····	28
一、松树画法·····	28
二、柳树画法·····	30
三、柏树画法·····	32
四、榕树画法·····	34
五、冷杉画法·····	36
创作赏析·····	37

※ 怎样画好树

树木是山水画中不可缺少的组成部分。画好山水画，首先要下工夫掌握好画树的传统技法。传统树法是经过一千多年历代画家对大自然树木观察摹写创造出来的，可以说是一种表现树木的符号，是一种带有深厚民族特征的文化结晶，只有熟练掌握它，才能不断发展创新。

其次，多观察。看单株树，可以围绕树四面观看，择其最佳角度入画。冬季是观察枯树的最佳季节，树叶落尽，尽显寒枝，可以细品枝桠舒展盘曲，昂扬俯垂。有的树因四季变化很显著，冬天树干挺拔，枝桠硬朗；春天树叶嫩绿；夏日树叶苍翠；秋天树叶五彩斑斓。地域对树生长也有很大影响，生长在高山和平原的树不同，生长在沃土和瘠地的树也不同，生长在河畔和悬崖的树又不同，要通过观察掌握其特点。

再次，勤动手。平时随身携带写生本，外出休闲旅游都可动手写生。照相只能作为参考，不能代替写生。平时练习，应用功画好枯树，这是树木的骨架，骨架软弱无力，树就立不起来，有形无神，不能体现树的风采。常写生可做到胸中有树，勤练习可熟练掌握笔墨，作画时就能随机应变，按需置树。

最后，应该知道树木在山水画里可以作为配景，也可以作为主景。作为山水画主景的树，可以是单株树，也可以是树丛或树林，随作者创作意图而定。画树，不仅要表现树的外观美姿，更要体现树的精神和作者的思想感情，反映对大自然的感受。

※ 工具与材料

笔：毛笔是我国传统的书画用笔。笔头分为三部分：笔尖、笔肚、笔根。笔尖最前面的部分称为“锋”。一支好笔的笔头要做到五个标准，即尖、齐、圆、健、聚。所谓“尖”是笔尖要保持锐度；“齐”是笔尖铺开毛要保持齐整；“圆”是笔腹成圆锥形，饱满无缺陷；“健”是笔毛富有弹性，弯曲后能恢复原状；“聚”是笔毛散开后能聚到一起。笔的种类很多，分为硬毫笔、软毫笔和兼毫笔等等。兼毫笔刚柔适中，力度在两种毫笔之间，宜于勾线或皴染，可以根据需要选用。

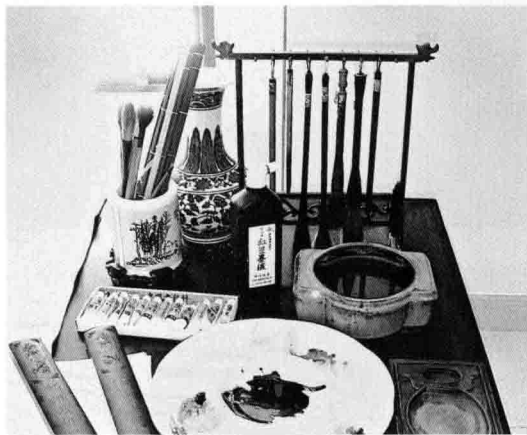
墨：传统的墨锭，因取烟原料不同，可以分为松烟墨、油烟墨和漆烟墨三种。因墨锭使用不便，逐渐演变成墨汁。现在选用较广的有“一得阁”、“胡开文”、“曹素功”等高等墨汁。

纸：宣纸是我国特有的手工制作绘画用纸，好的宣纸纸质洁白光细，薄腻绵韧，色墨不漫洇，能凸显笔晕墨彩，反复点染皴擦而不破损，长期保存而不脆折。宣纸分生宣和熟宣。生宣具有独特的渗透、润墨和一次性吸附的性能，落墨着色，能显现笔痕墨迹，变幻自然，最宜作写意画。熟宣不吸水，墨色敷于表面，宜作工笔画，便于多次晕染，色墨匀净。

砚：砚台大多用石料制成，砚石以石质细腻、色彩雅丽、发墨细快、贮墨不涸、不损毫毛为好。

颜料：中国画的颜料分为石色和水色。石色是矿物质经过研磨漂制加工而成，多为粉末状，不渗化，为不透明色，有覆盖力；水色是从植物中提取，易渗化，色泽明快，但不耐久。矿物质颜料常用的有朱砂、朱磬、石青、石绿、土黄、石黄、赭石等；水色颜料有花青、藤黄、酞青蓝、曙红、大红等。

其他用具：画桌、毛毡、水盂、调色盘。如外出写生还需要准备速写本、画板和坐凳。

※ 笔墨使用

怎样用笔、用墨是中国画最重要的基本功，为历代画家所重视，也是评判中国画品位高下的标准之一。

一、怎样用笔

中国画造型最基本的元素是点和线，而点线的千变万化都和怎样用笔密切相关。怎样用笔，最根本的是怎样执笔和如何使笔在纸面运行两个方面。不同的执笔方式和运行方式，所产生的点线效果是不一样的，应注意领会，熟练掌握。

行笔中提、按、转、折是画线力度和方向的变化。“提”是画细线的手段，笔锋轻轻接触纸面，要旨是平，如“锥画沙”，能画出匀称的线条，这是画线的基础。“按”是用力大些，让笔头接触纸面大、线条粗。提和按是相反用力，要提中有按，按中有提；用力由强到弱，或由弱到强，随意控制，才能使线条舒展流畅，富有节奏变化。“转”是画圆的手段，即在转弯处轻轻捻动笔杆，使笔毫转动不松散，画出的线条柔韧有力，如“折钗股”。“折”是画方的手段，线条在折处产生主角，发生方向变化。另外，行笔的速度，急、徐、顿、挫，也会使线性发生变化。因此行笔中的提按转折、急徐顿挫不仅能使线型产生种种节奏韵律感，如轻快、凝重、厚实、坚硬、飘逸、绵柔等等，更能抒发作者的思想感情，使线条具有丰富的内涵。

(一) 中锋

执笔端正，笔与纸面垂直成直角，行笔时笔锋保持在线条中央。画出的线条两边光滑圆润、雄健有力、浑厚庄重，是最基本的常用笔法。

(二) 侧锋

将笔侧斜，使笔尖与纸面成一定的夹角，有时笔肚和笔根也可以使用。画出的线条一边光滑，另一边则成不规则的锯齿状，能粗能细，有面的感觉，线性苍劲凌厉，变化多，运用广泛。

(三) 逆锋

笔杆倒卧，行笔时笔锋在前，如犁耕地，笔尖与纸面摩擦阻力大，以求涩劲之势，成线不规则，线条苍劲有力，变化较多。另一种说法是将笔逆向行笔也称为逆锋。

(四) 顺锋

又称拖笔，行笔时笔管侧倒，笔根、笔腰在前，笔锋在后，顺锋成线，线迹运转流畅，柔中带刚，寓刚于柔。

(五) 战笔

行笔中略有抖动，避免线条光滑板滞，线条凝重朴拙、厚重有力。

(六) 跳笔

行笔时笔锋短暂离开纸面，使连续的线条成为虚线，笔断而急促，使线条具有空灵感。

二、怎样用墨

传统有“墨分五色”之说。有哪五色呢？如“焦、湿、浓、淡、清”或“最浓、次浓、淡、次淡、最淡”等。其实浓和淡是相对而言的，我们可以理解为墨色从最浓到最淡是循序变化的，也可以理解为五个或五个以上的色阶，按需要调配墨色。

用墨的关键是用水，笔的含水量和蘸墨的多寡决定了墨的浓、淡、干、湿。除此之外，运笔的速度、空气的干湿度、纸张的吸水渗化能力、上墨叠加的次数、时机的掌握等等，都和用墨的效果密切相关。

用墨的方法大体有以下几种：

（一）积墨法

积墨法是指水墨由淡到浓，层层叠加积染的用墨方法，具体运用时必须待前一道墨干后，再叠加第二遍或第三遍，可加若干次直到满意为止。叠加不是在上一遍的基础上重复，应该和上一次的用笔错开，已经到位的地方，就不要再叠加，见好就收，适可而止。积墨要使画面达到浑厚华滋、层次丰富、浓而不焦、淡而不薄的艺术效果。

（二）泼墨法

是一种大水量的用墨方法，一般用大羊毫笔蘸大量的水和墨，急速在纸面运笔，任其融合渗透、自然变幻，然后施以笔墨，使之成形，即所谓的墨韵天成、人为造景。泼墨能得浑然天成之趣，特别能体现强烈的墨韵效果。

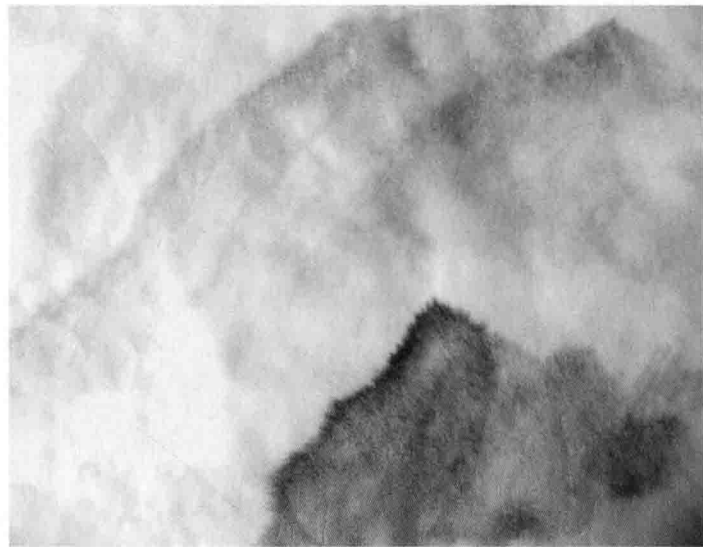
（三）破墨法

是在第一次用墨后，待其尚未干时，再在上面叠画，使水墨碰撞交融、自然渗化的用墨方法。有浓墨破淡墨、淡墨破浓墨、湿墨破干墨、干墨破湿墨，也有墨破色、色破墨等等。关键是掌握好两次用墨的时机，过早则两次用墨混为一团，过晚则两次用墨不相渗和。

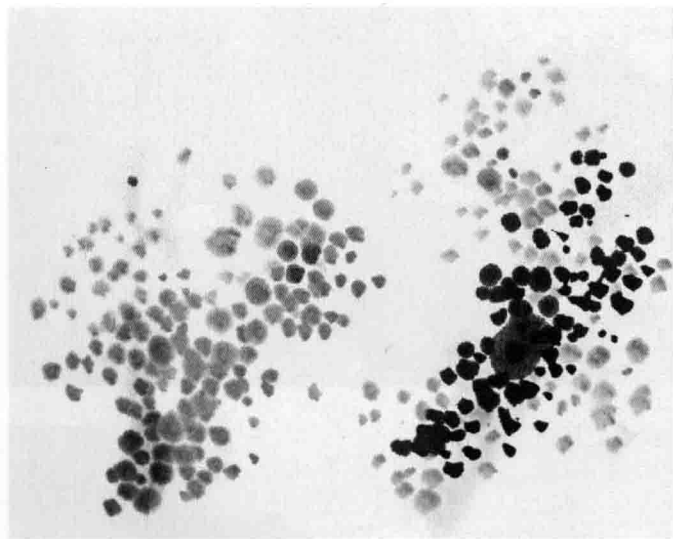
(四) 焦墨法

焦墨是砚台磨好墨液以后经过一段时间的水分挥发，墨质呈浓缩稠腻状，墨色深郁乌黑达到饱和。大凡焦墨用于点苔，宜用健笔秃锋，干笔蘸墨，着笔沉重，即落即起；不宜停留时间过长，点与点之间不宜叠加过甚。焦墨多用于收拾阶段，有提醒画面的作用，但应慎用，要用得恰到好处。

(五) 淡墨法（烘染法）

笔头含清水，再蘸取不同分量的墨液，可调成不同层次的淡墨，用以表现景物迷蒙的境界，大多用于渲染。淡墨与浓墨对比强烈，时有光泽透明感，多次积染墨色滋润，淡而不薄。用淡墨渲染，必须要用新磨的墨液，或新倒出的墨汁，渗透分化能力强，不污损画面。

(六) 宿墨法

宿墨指砚内干涸后再用水调成的墨液，或墨碟内长期干涸后加水调成的墨汁。“宿”是陈旧的意思，其墨汁颗粒较粗，不渗化，笔毫着纸后周围渗出一层淡淡的墨晕，使用恰当别有一番情趣。宿墨不能作为淡墨用于渲染。

(七) 一笔用墨法

即笔头蘸水后，用笔尖蘸墨液，稍加调试，这样一笔墨中浓、淡、干、湿俱全，着纸运笔时，墨色在纸上即分布为由浓到淡，水分也由湿到干。

※ 枯树画法

树是山水画的重要组成部分，在画面上近景一般都离不开树，中景的峰峦也少不了画树。树是山体的衣，四季景色变化，主要是树木。因此，要画好山水画，就应该画好树，学画树应先从画枯树开始。

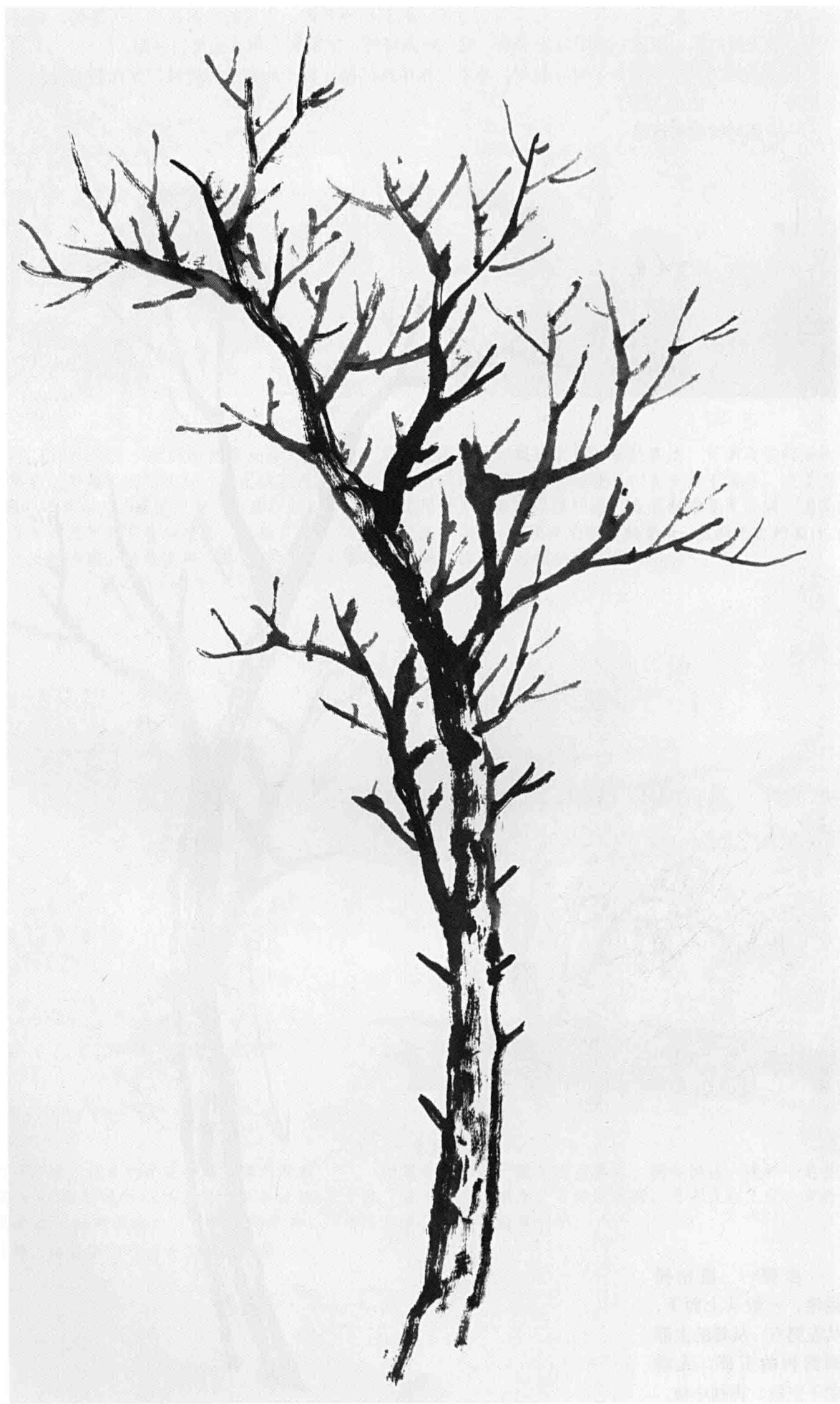
所谓枯树，是指冬天落了树叶的树，并不仅指干枯的树。树木的树干和树枝，好比树的骨架，树叶是树的肉，骨架处理好了，树形就基本定了。

一、画枯树如何运笔

步骤一 画枯树运笔，一般从上而下，从左到右，从树的上部画到树的下部，先画主干主枝，再画小枝。

步骤二 再
添加小枝桠，处
理好枝桠穿插避
让，繁而有序。

二、如何画枝桠

树的枝桠向左、右、前、后四个方向生长，因此画树不仅要表现树枝的左右生长，还需要表现树枝的前后生长。

步骤一 先构架枯树的整体形态和枝桠走势。

步骤二 体现树的立体空间感，处理好树生四方的关键就是处理好枝桠的穿插避让，这要事先计划好，做到胸中有数，然后落笔。避让之法，一般是后枝让前枝，即在交叉处略微断开，意到而笔不到，意连而笔不连。

错误画法 上图没有避让，只有穿插，树枝间缺乏空间感，枝桠都在一个平面上。犹如剪影，适于画夜空树影。

三、枯树的两种基本形态

树的枝桠千姿百态，变化很多，但是在绘画上归纳起来不外两种基本形态。一种是向上的枝桠，称为“鹿角式”；别一种是向下的枝桠，称为“蟹爪式”。掌握了这两种枝桠的画法，就可以演变出其他一些树的画法。

(一) 鹿角式画法

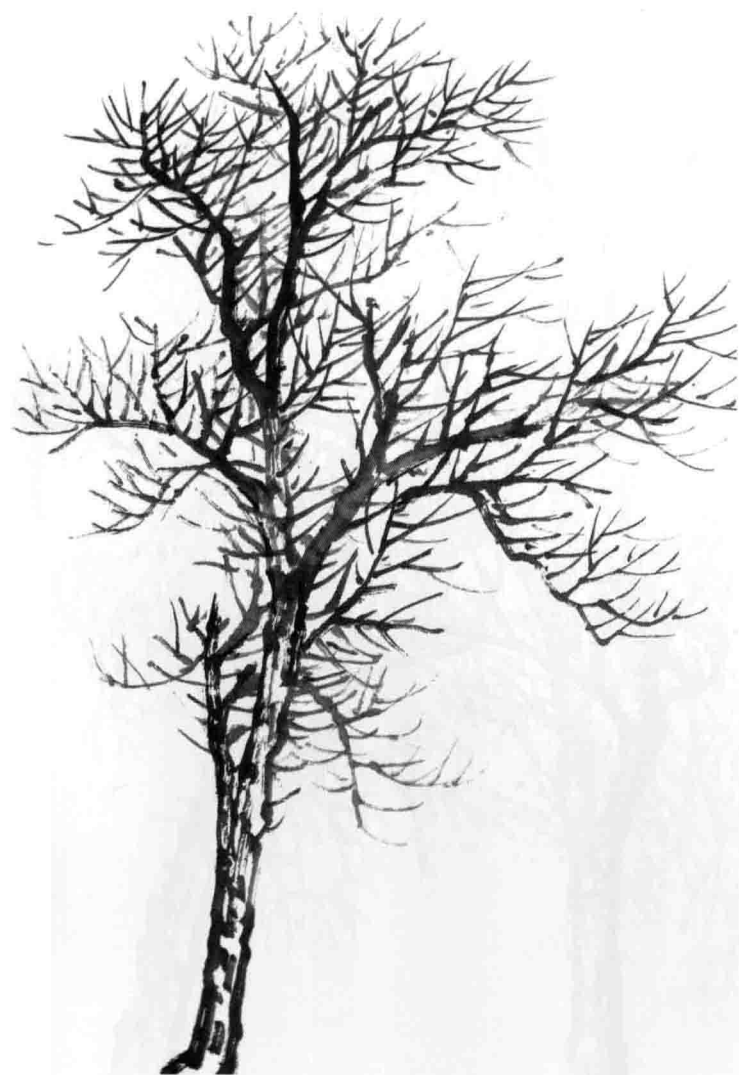
(二) 蟹爪式画法

四、枯树不同的风姿

几株枯树，虽然主干和主枝大体相似，但是小枝桠的处理不同，给人的感觉就各异，这可演变出小枝桠的曲直、长短、疏密、运笔的方式。

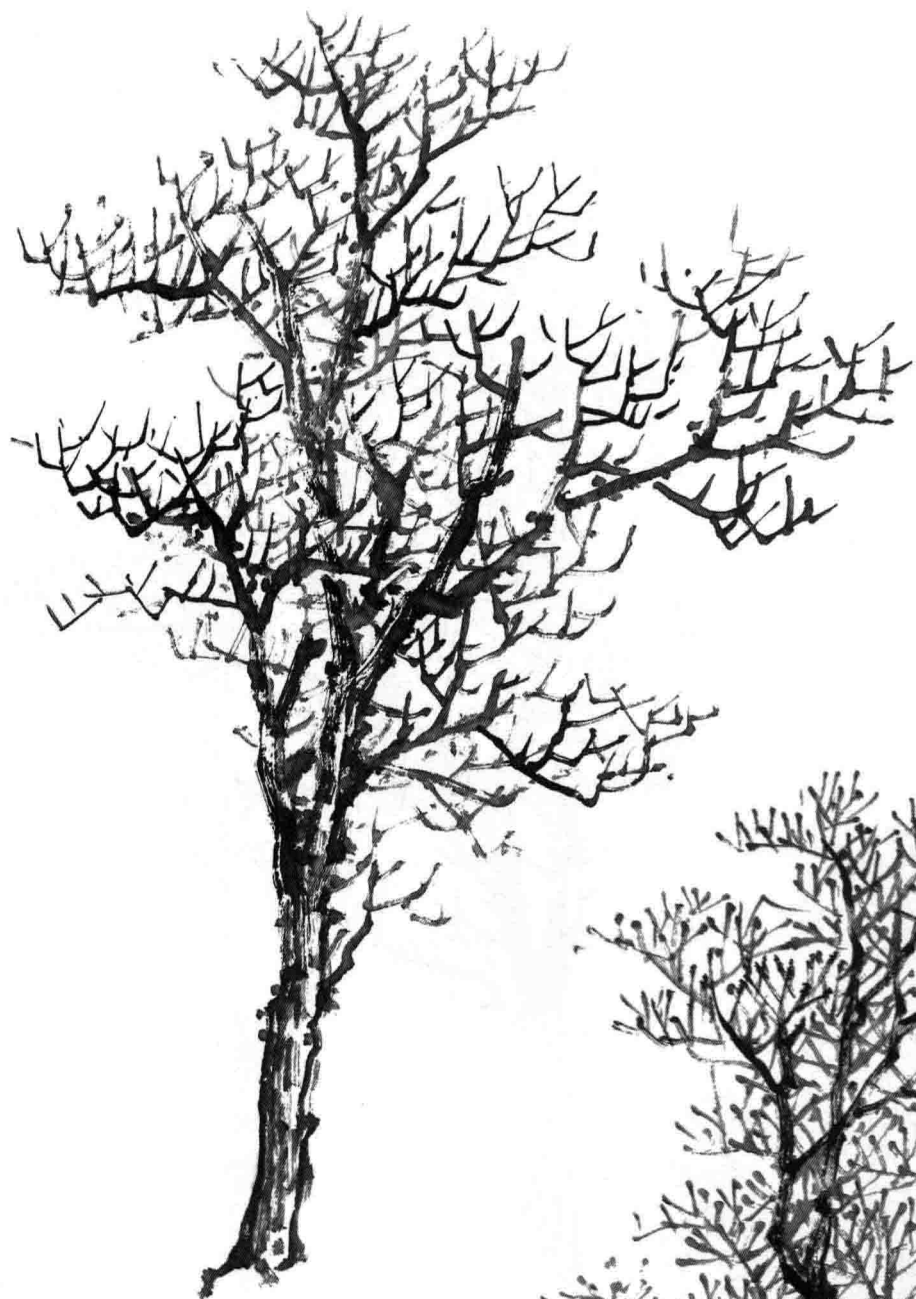

(一) 枝桠较短，与小枝成夹角。

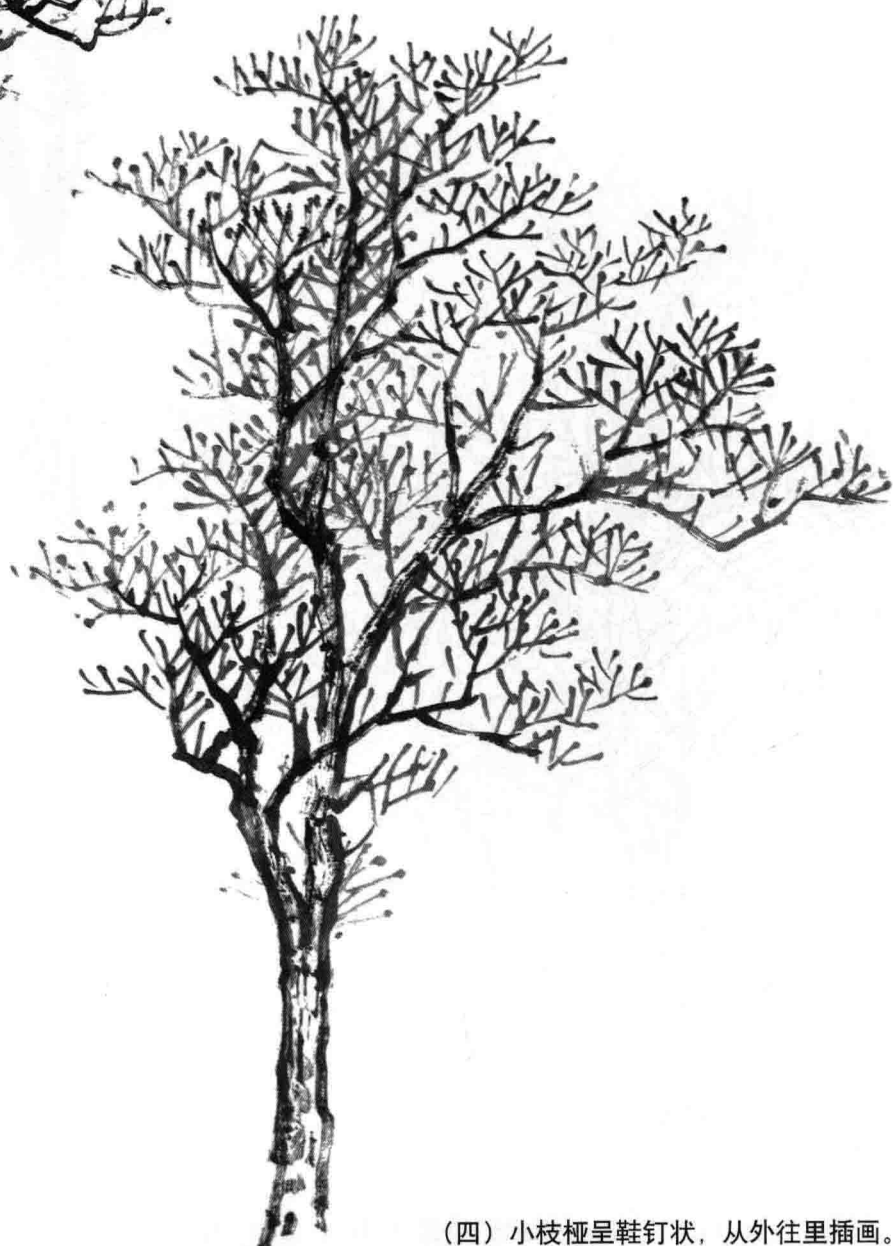

(二) 小枝桠较长，略带弧形地上翘。

(三) 小枝桠较短，成折角向上。

(四) 小枝桠呈鞋钉状，从外往里插画。

(五) 小枝桠较疏、粗壮。

(六) 小枝桠较细、柔软，并用干笔擦，使小枝桠更显浓密。

※ 树干和树根画法

树干有两种画法，一是双勾法，便于表现树的裂纹，加以皴、擦、染，以表现树干凹凸不平的质感。另一种是一笔画法，即用笔调好墨汁，从主枝到主干，从上而下，一笔到底，大的主干略加勾画就可以了。用双勾画法，小的枝桠，仍然要用一笔画法，不必再用双勾。

树因生长的环境不同，树根有藏有露。生长在土壤较厚的地方，树根显露较少，生长在贫瘠土壤，特别是岩磐、河岸的树根部显露尤多。有的树如榕树，根部盘根错节，相当复杂，画时要注意穿插挤压，表现出层次感和质感。

双勾法

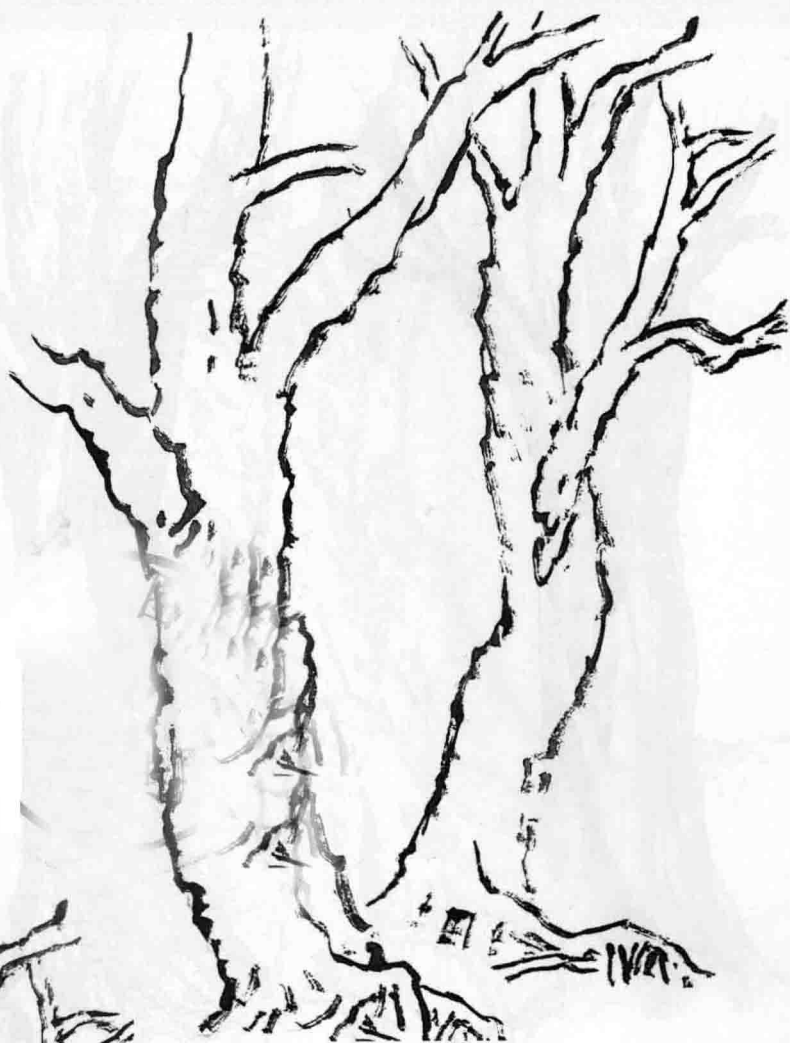
一笔画法

树根画法

步骤一 双勾画树干和树枝。首先用线勾出树的外轮廓，树枝和树干的位置应考虑好，树的疤痕要预先留出。根部和树干应注意衔接，根的穿插要灵活而自然。

步骤二 然后根据不同树种的特点加以皴、擦、染。勾线要有顿挫，加皴时应注意在背光面，使树干有立体感。

二、由里向外的双勾画法示范

画柏树和棕榈树、椰树的树干，则需要从树干的内部画起，然后再勾树干的外轮廓。

柏树画法：

画柏树时须把笔锋散开，呈扁平状，着墨稍干，顺着柏树扭曲行笔，表现出柏树皮的扭曲形态，然后添加外轮廓线，把树干连成整体。

棕榈树、椰树的画法：

棕榈、椰树的树纹是横向的，可将笔头横卧，用跳笔行笔，画出横形树纹，然后勾出树的外轮廓。

步骤一 画榕树的干和根，应先用淡墨大体勾画树干上裹缠的根和树身的扭曲，以及根部裸露根的相互挤压穿插。

步骤二 然后，用浓淡干湿不同的笔墨加以勾皴，详细刻画。