

[树]

中国画写意大课堂

树木给人以安详、韧性、温馨和生命力，给予多而索取少、随遇而安而又坚强的感觉。人们常用“桃红柳绿”来形容春天的到来，用“万山红遍，层林尽染”来表现深秋。宋代画家郭熙在《林泉高致》中说：“山以水为血脉，以草木为毛发，以烟云为神采，故山得水而活，无云则不秀，得草木而华，得烟云而秀媚。”白石老人谈到画树的难度说：“十年种树树成林，画树成熟一辈难。”

徐文生 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画写意大课堂. 树 / 徐文生著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5314-6377-1

I. ①中… II. ①徐… III. ①树木—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第099730号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 辽宁一诺广告印务有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/12

印张: 4 $\frac{2}{3}$

字数: 50千字

出版时间: 2014年8月第1版

印刷时间: 2014年8月第1次印刷

责任编辑: 郭丹 李彤

封面设计: 郭丹

版式设计: 李彤

技术编辑: 鲁浪

责任校对: 吕雪

ISBN 978-7-5314-6377-1

定价: 39.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目 录

第一课 国画工具和材料.....	5
一、中国画颜料.....	5
二、宣纸.....	5
第二课 笔墨知识.....	6
第三课 历代名画赏析.....	7
第四课 画树的基础知识.....	11
一、画树的基本常识.....	11
二、画树的基本表现方式.....	11
三、树叶的传统画法.....	18
四、不同树种的画法.....	20
第五课 临摹与写生.....	23
一、临摹.....	23
二、写生.....	25
第六课 创作步骤解析.....	26
创作步骤详解（一）.....	26
创作步骤详解（二）.....	28
创作步骤详解（三）.....	30
创作步骤详解（四）.....	32
创作步骤详解（五）.....	34
创作步骤详解（六）.....	36
创作步骤详解（七）.....	38
创作步骤详解（八）.....	40
创作步骤详解（九）.....	42
第七课 作品赏析.....	44

[树]

中国画写意大课堂

徐文生 著

J212

534

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画写意大课堂. 树 / 徐文生著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5314-6377-1

I. ①中… II. ①徐… III. ①树木—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第099730号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 辽宁一诺广告印务有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/12

印张: 4 $\frac{2}{3}$

字数: 50千字

出版时间: 2014年8月第1版

印刷时间: 2014年8月第1次印刷

责任编辑: 郭丹 李彤

封面设计: 郭丹

版式设计: 李彤

技术编辑: 鲁浪

责任校对: 吕雪

ISBN 978-7-5314-6377-1

定价: 39.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言

“千岩竞秀，万壑争流，草木蓊郁，若云兴霞蔚。”这是东晋画家顾恺之描绘会稽山山水美景的诗句。古人说：“凡画山水，林木当先，峰峦居后。峰峦者，山之骨骼，林木者，山之眉目。未见骨骼，先见眉目，故林木需要精彩。譬诸人形骨骼匀停，而眉目俗恶，乌得成佳士？譬诸军旅前锋不扬，何以张后队？故古人未练石先练树。”宋代画家郭熙在《林泉高致》中说：“山以水为血脉，以草木为毛发，以烟云为神采，故山得水而活，无云则不秀，得草木而华，得烟云而秀媚。”白石老人谈到画树的难度说：“十年种树树成林，画树成熟一辈难。”画好树木的难度及树木在山水画中的作用由此可见一斑。

树木给人以安详、韧性、温馨和生命力，给予多而索取少，随遇而安而又坚强的感觉。人们常用“桃红柳绿”来形容春天的到来，用“万山红遍，层林尽染”来表现深秋。元代画家倪瓒说：“画树如画人，稍有不当便无全人。”画石的败笔可以掩藏，而画树稍有些错位，就会被发现。所以画树一定要做到准确、有力，一笔下来停顿几下就画成了树干，不可以补救。如果一笔下来气力不到位，那就成了败笔，整个树就逊色了。清代山水画论中论述画树笔墨的重要性说：“石有皴擦点染，犹可藏拙；树则筋骨毕露，少有背逆，人即见之。故绘之者必用笔法，或用钉头鼠尾，或用蜂腰鹤膝，务要遒劲，一笔数顿即成挺干，不可回护。一笔要当一笔用，如一笔气力不到则败矣。一笔败则通身减色，而烟火市气由是而出。子其慎之！”

画中树木大都取材于乔木（常绿乔木和落叶乔木）、灌木和藤蔓植物，尤其以乔木为多。而中国画以“意”为重，山水画尤重意境，所绘树木绝非植物图谱，意达即可。艺术家对树木的自然形态在艺术上加工、变形、抒情，在画中之表现已非其原貌，却更真切有情。

画树用笔要中锋、立干为先，树木造型无外是画树的高低、穿插、曲直。树的种类有不同，同一种类又有不同姿态，枝与枝间要穿插自然，疏密得当，大枝要敛，小枝要散，中锋行笔，笔笔转换。在临摹古人画法的同时到自然中去观察树木的生长规律，熟悉和了解古人如何将自然的树换成画中树，由此往复自然会掌握画树的规律。

目 录

第一课 国画工具和材料.....	5
一、中国画颜料.....	5
二、宣纸.....	5
第二课 笔墨知识.....	6
第三课 历代名画赏析.....	7
第四课 画树的基础知识.....	11
一、画树的基本常识.....	11
二、画树的基本表现方式.....	11
三、树叶的传统画法.....	18
四、不同树种的画法.....	20
第五课 临摹与写生.....	23
一、临摹.....	23
二、写生.....	25
第六课 创作步骤解析.....	26
创作步骤详解（一）.....	26
创作步骤详解（二）.....	28
创作步骤详解（三）.....	30
创作步骤详解（四）.....	32
创作步骤详解（五）.....	34
创作步骤详解（六）.....	36
创作步骤详解（七）.....	38
创作步骤详解（八）.....	40
创作步骤详解（九）.....	42
第七课 作品赏析.....	44

第一课 国画工具和材料

“工欲善其事，必先利其器”。中国画具有独特的绘画艺术形式，其对工具、材料的使用和选择至关重要。画中国画所用的工具和材料主要有笔、墨、纸、砚和中国画颜料等。

笔、墨、砚在很多书中都有介绍，本书不再作叙述。重点讲一下中国画颜料的实践。

一、中国画颜料

中国画颜料一般分成矿物颜料与植物颜料两大类，矿物颜料的显著特点是不易褪色、色彩鲜艳；植物颜料主要是从树木花卉中提炼出来的。这两类颜料均为纯天然制作，除洋红外（它最初从墨西哥引进），是真正意义上的传统国画颜料。而现代的化工合成颜料成为了第三类新型颜料。

（一）矿物颜料常用色

1. 朱砂（矿物名：辰砂，化学成分 Hgs）；

毛笔用水浸透，调淡墨，笔尖蘸墨（墨不要到笔根部），保持从笔尖到笔根的墨色色差。也可用滴水勺向毛笔根部注水，保持笔根部为淡墨或清水，使毛笔从笔锋到笔根保持渐变的墨色层次。

国画工具和材料

2. 朱磬（朱砂中提炼出的最上面一层）；

3. 石青（分头、二、三、四青）（矿物名蓝铜矿）；

4. 石绿（分头、二、三、四绿）（矿物名孔雀石）；

5. 赭石（分深赭、浅赭）（矿物名赤铁矿）；

6. 太白（锌钛白，是锌与钛白粉的混合研磨物）。

（二）植物颜料常用色

1. 花青（将靛放到乳钵里去搗，大约四两蓝靛，要用八小时去搗它。搗研以后，兑上胶水放置澄清，澄清后，浮在上面的就是花青）；

2. 藤黄（有毒，藤黄科植物藤黄的胶状树脂）；

3. 胭脂（菊科红花泡制出的红色染料）；

4. 洋红（进口颜料，从一种热带的雌性胭脂虫中提取，虽非植物但归于此类）；

（三）化工颜料

利用化工原料合成色彩颜料（不仅有盒装软管的，也有块状的）。

1. 曙红

2. 大红

3. 铬黄

4. 天蓝

二、宣纸

宣纸分生宣纸及熟宣纸。生宣纸的特点是吸水性和渗水性强，遇墨、遇水即化开，易产生丰富的墨韵变化，能达到水晕墨章、浑厚化滋的艺术效果。作书画时，由于墨的浓淡、调水和用笔的轻重及速度不同会产生不同的笔墨效果。中国写意画的特征恰恰是得益于宣纸的发明，宣纸的这些特征很好地保留了绘画者在绘画过程中的情感表达。用生宣纸作画墨韵清晰，层次分明，骨气兼蓄，气势溢秀，浓而不浑，淡而不灰，因而深得书画家的喜爱。熟宣纸加工时用明矾等涂过，故纸质较生宣纸硬，吸水能力弱，遇墨不会洇散开来。因为这些特性使得熟宣纸适于工笔画。

宣纸按选料可分为棉料、净皮、特净三大类；按厚度可分为单宣、夹宣、二层夹、三层夹等；按纸纹可分为单丝路、双丝路、罗纹、龟纹。

第二课 笔墨知识

笔法是中国绘画传统技法的精髓。唐代张彦远说：“夫物象必在于形似，形似须全其骨气，骨气、形似皆本于立意，而归乎用笔。”书画同源是传统中国画的一大特点，所谓“书至画为高度，画至书为极则”。传统中国画要求好的笔墨整体看笔笔是形象，拆开来看笔笔是书法。

画树强调中锋用笔，这也是中国画技法中始终被重视的关键。中锋表现出“绵里裹针”般的柔韧性及圆润的厚重感，尤其和“骨法用笔”的特质结合，能很好地发挥出线的表现力。笔的侧锋、逆锋、散锋又会很好地充实画面的质感，使画面表现力更加丰富。中国画的用笔变化丰富，具有无限的表现力和生命力，因此需要我们在实践中不断地总结。

笔墨几乎是中国画的代名词，笔墨不分家。由于宣纸的吸墨不同，毛笔蘸水调墨的多少及用笔的速度和压力不同，笔墨的效果也不同，这正体现出墨分五色，即焦、浓、干、湿、淡。

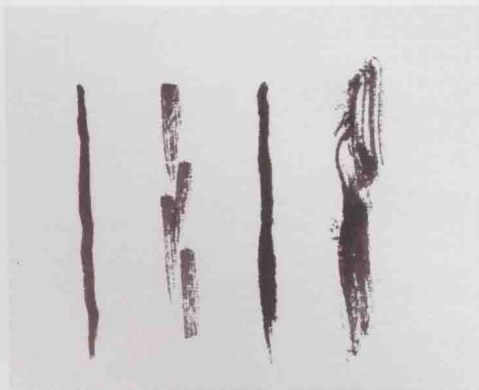
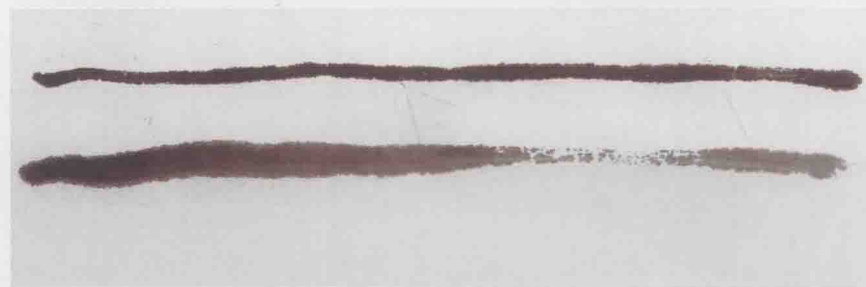
中国文化讲究“天人合一”，正是这种中国古典哲学思想构建了中华传统文化的主体。宇宙自然是大天地，人则是一个小天地。故一切人、事均应顺乎自然规律，达到人与自然的和谐。在中国绘画中，借助笔墨和宣纸结合产生的效果来完成作品是中国画非常独到的地方，也就是“借势”。下笔之后作品并未完成，除了用笔的速度和力度，还要考虑宣纸的吸水性和在墨色干之前产生的效果，这也是与自然共处和借助自然来完成作品的一种思想，这是中国笔墨所独有的。

毛笔用水浸透，用吸水纸吸掉多余的水。用笔尖部舔重墨，在色盘内调和，使墨色自然韵开。

笔在运行过程中，由于宣纸的吸水性会自然使墨由重墨变为渴笔淡墨。要学会将笔中的墨用尽再去蘸第二次墨，这样画出的线才气脉连贯，正所谓“惜墨如金”。因为每次将墨用尽，使得有经验的画家的笔洗常常保持清澈而不浑浊。

散锋笔：笔力、水、墨和宣纸的结合产生自然晕染的效果，体现出中国文化中追求的“自然天成”之妙趣。借用这种晕染效果，使偶然性变成必然性是笔墨修养的重要体现。

笔法：中锋 侧锋 逆锋 散锋

墨分五色：焦 浓 干 湿 淡

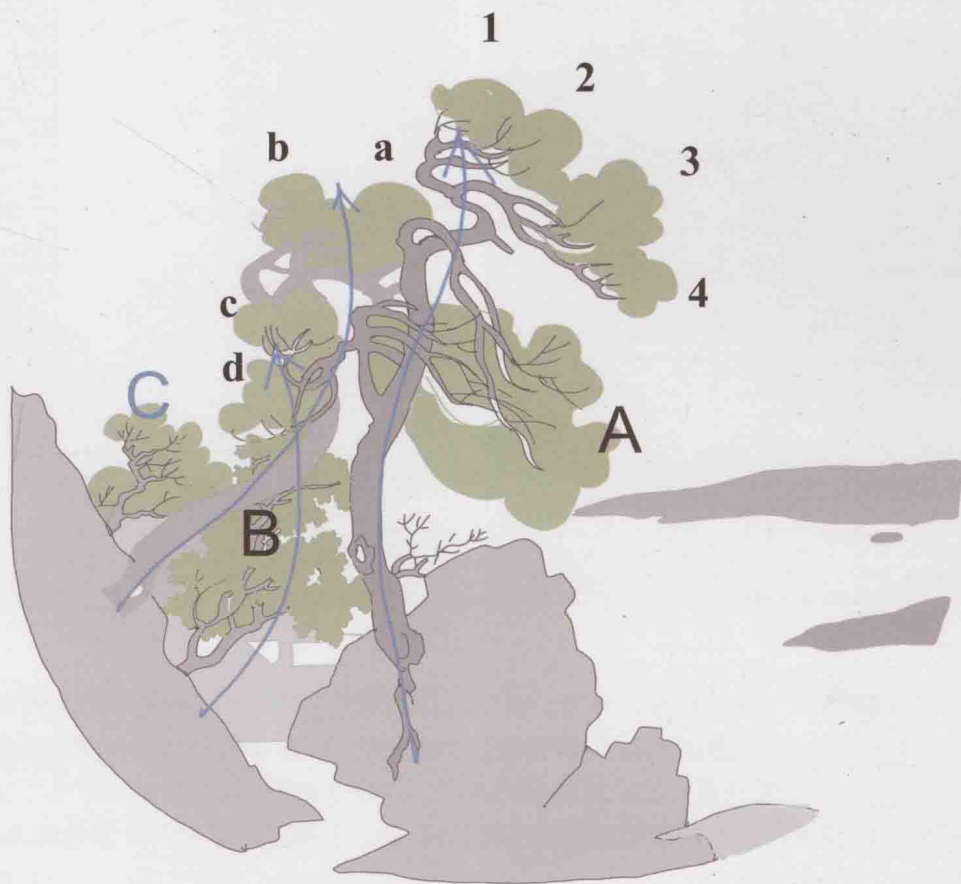
第三课 历代名画赏析

中国山水画是在宋代逐渐走向成熟的，当时追求逸笔草草、笔墨为上的文人画尚未兴起，宋人极其重视面向自然去观察、写生。因此，学画山水应从宋画入手，细细地品味宋人随着一笔一画的笔墨变化所生发的情意，学习他们对艺术创作始终保持严肃和专注的精神，从中体悟宋代画家落笔成型、心手相忘、物我相融的情境。

宋画中笔法、墨法、水与丝绢的精妙运用，充分体现了宋人对自然造化的体会、认识及表现深度。示图1中的1、2、3、4及a、b、c、d处可看出古人对树的枝叶生长规律的了解及其艺术表现，同时很好地表现出树冠外轮廓的特征。A、B、C处用双勾法、点皴法表现出不同树种的叶子特征。注意示图1中蓝线表示三棵树的主线、辅线和破线。

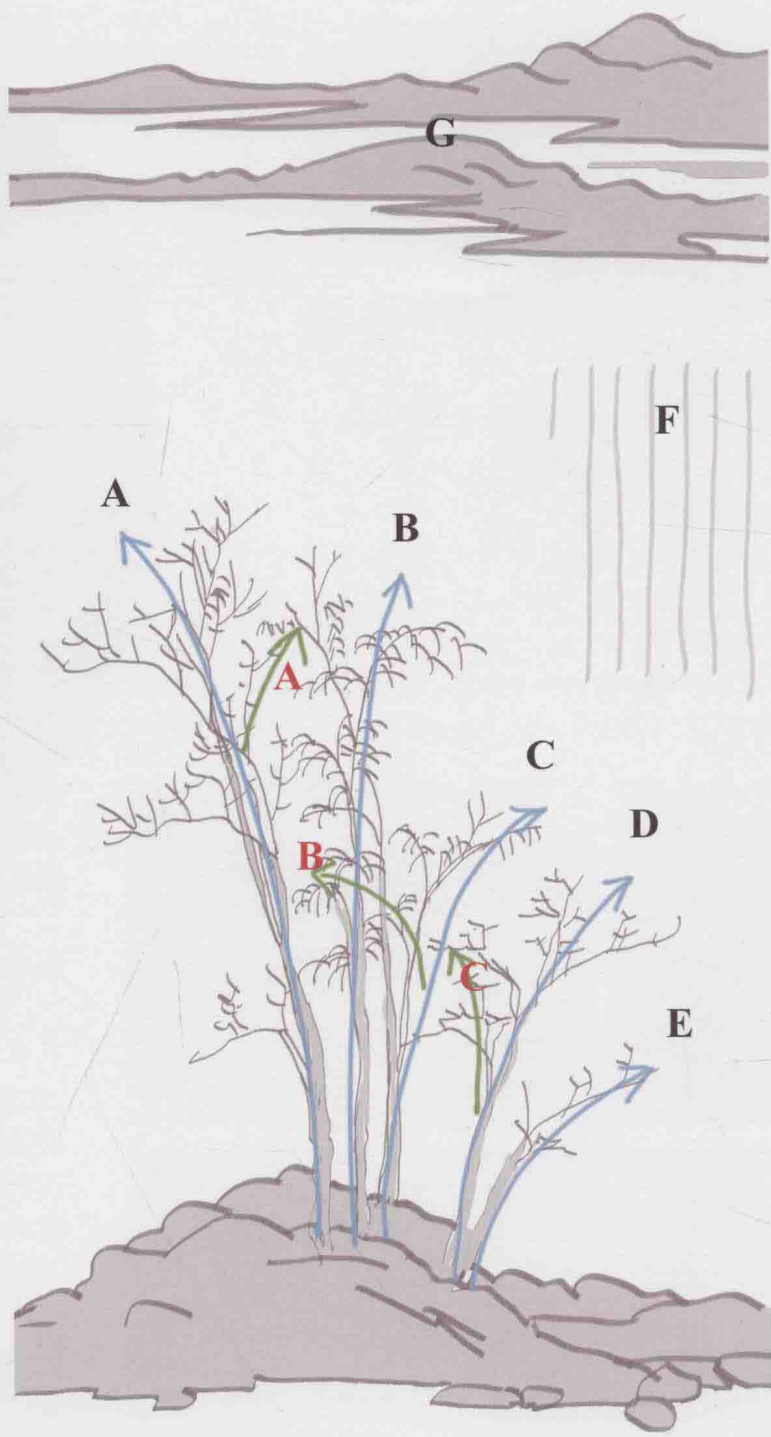
宋佚名

示图1

元 倪瓒

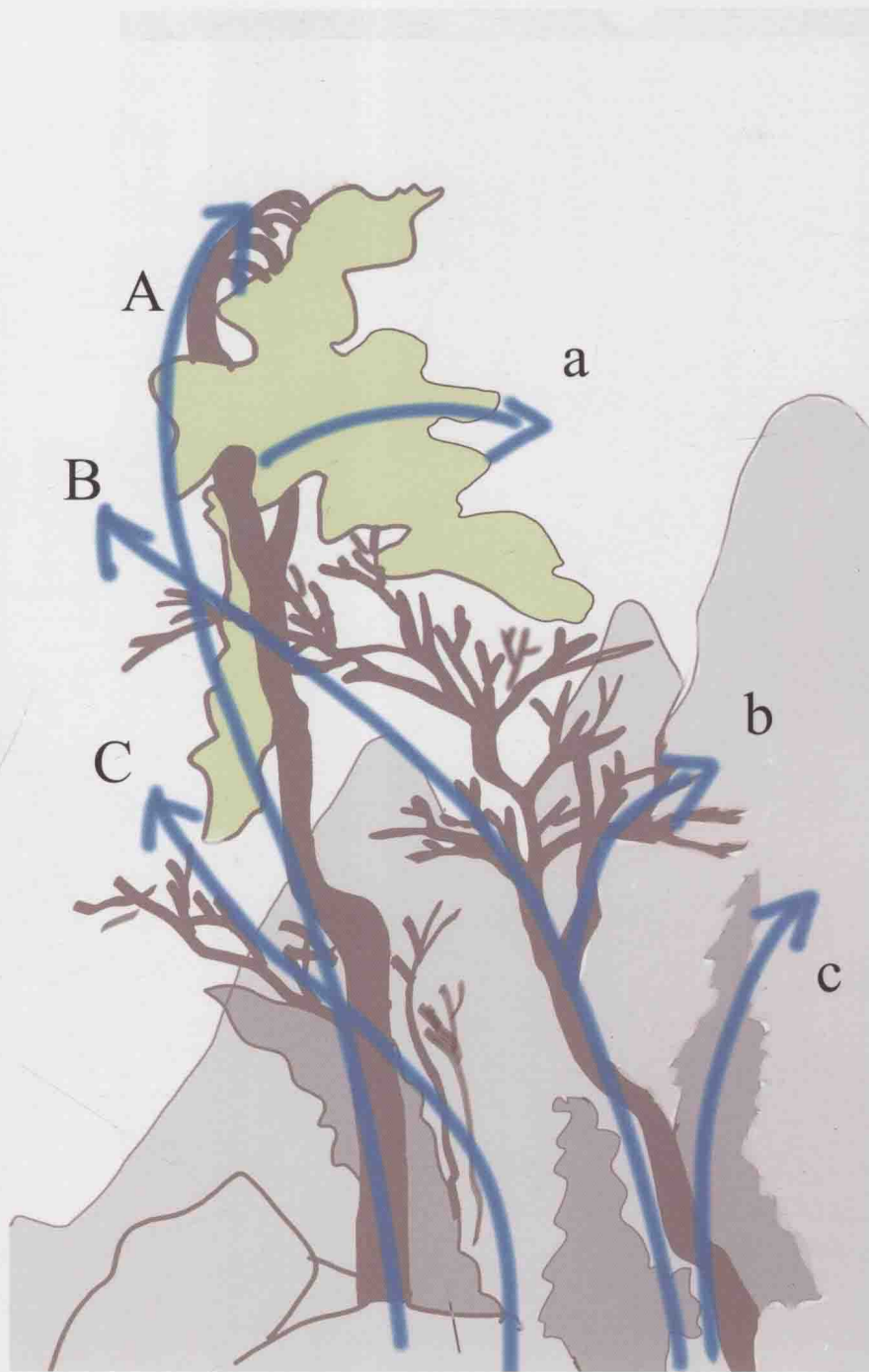

示图 2

倪瓒(1301~1374)元代画家、诗人,与黄公望、王蒙、吴镇合称“元四家”。他对太湖秀丽的山光水色细心观察,领会精神,加以集中、提炼、概括,创造了新的构图形式和笔墨技法,因而逐步形成新的艺术风格。笔墨奇峭简拔,近景一脉土坡,傍植树木三五株,中间上方空白以示淼淼的湖波,画面格调静谧恬淡,境界旷远。示图2中F点的题款将画面下方的坡和树与上面G点的远山建立起联系,同时使树的气势上仰。A、B、C、D、E为开,红色的A、B、C为合。如同有生命的呼吸,画也需要“呼吸”。“开”如同呼气,“合”如同吸气。

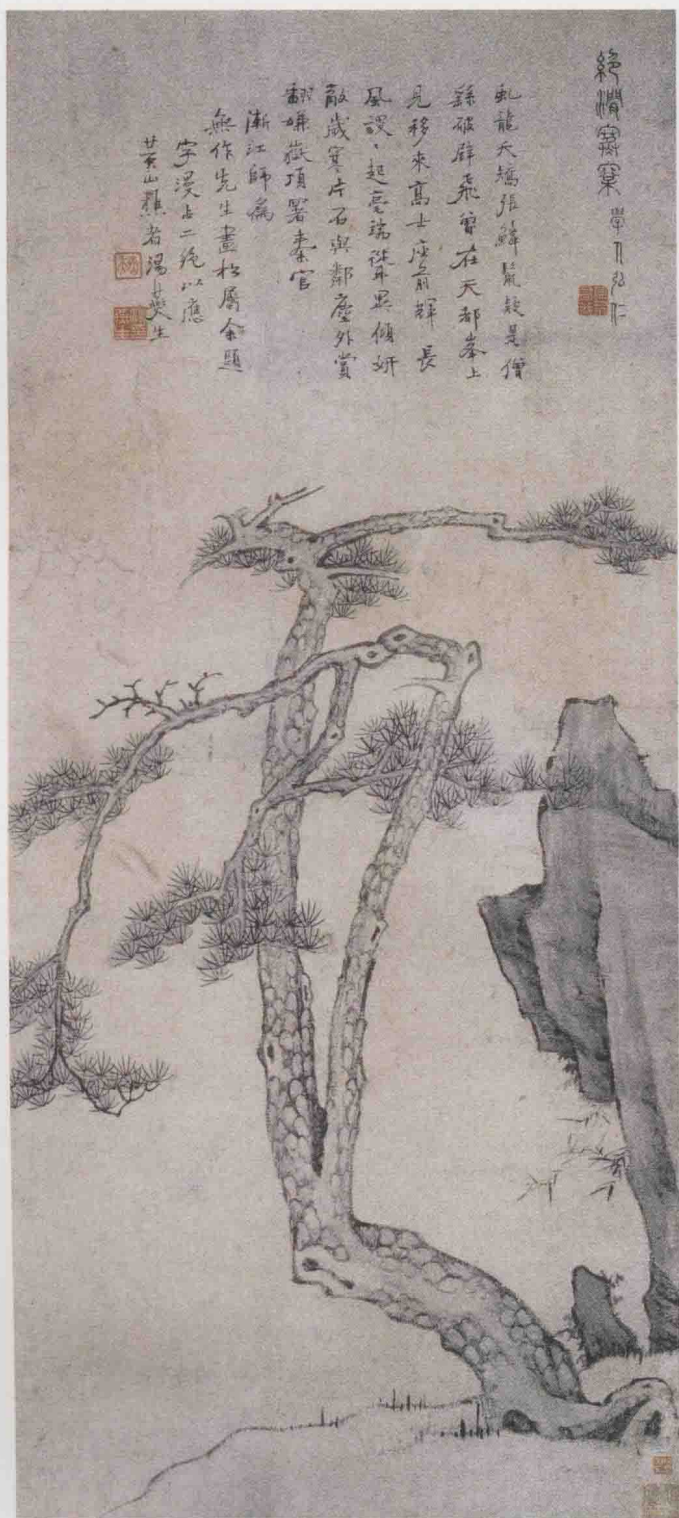
清 石涛

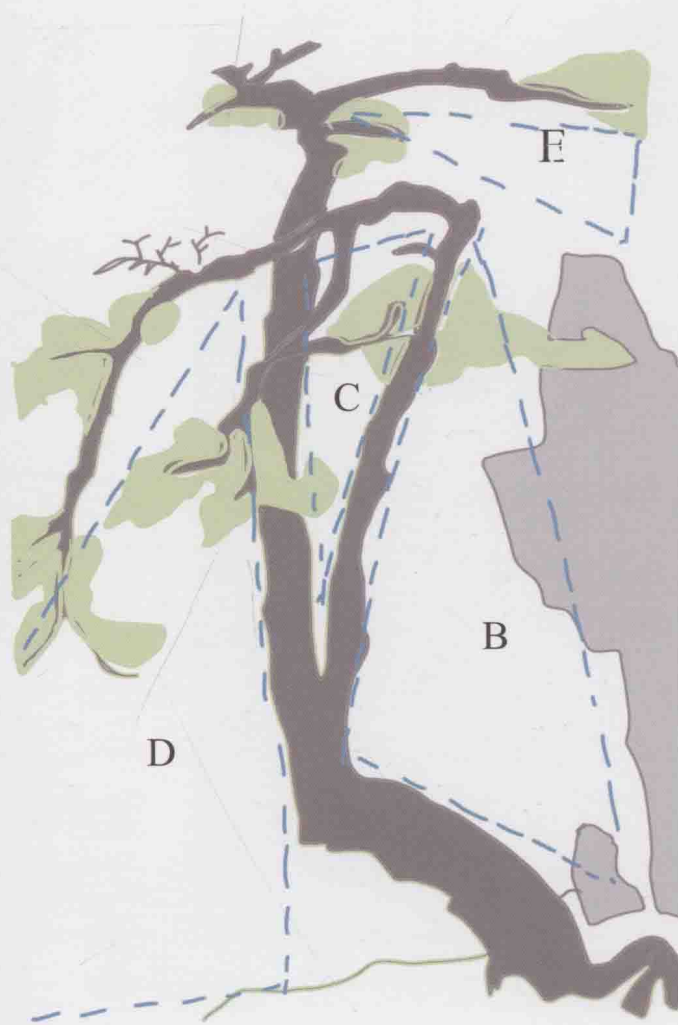
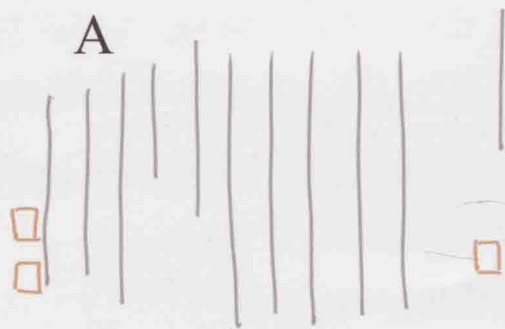
示图 3

石涛(1641~约1718)俗姓朱,名若极,广西桂林人。法名原济,亦作元济。小字阿长,号石涛,又号大涤子、苦瓜和尚等。其画力主“搜尽奇峰打草稿”,一反当时仿古之风,其画构图新奇,笔墨雄健纵姿,面目独具。与弘仁、髡残、朱耷合称“清初画坛四僧”。

中国画构图要求取势近意。孙过庭《书谱》中写道:“至如初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。初谓未及,中则过之,后乃通会。通会之际,人书俱老。”这段话很好地道出了中国书画的审美情趣。示图3中A、B、C取势向左,a、b、c及山所形成的势又将向左的势向右拉回,使画面险中求稳重。这种力量的平衡体现出一种“力美”,也是绘画的美学追求之一。

清 渐江

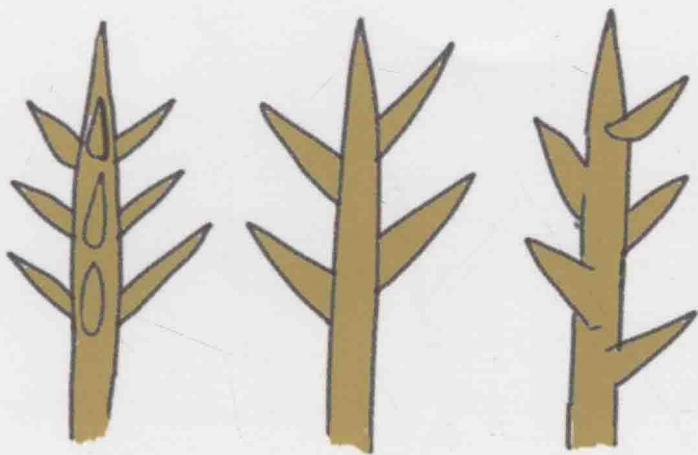
示图 4

渐江（1610～1664），俗姓江，名韬、舫，字六奇、鸥盟，为僧后名弘仁，歙县人，是新安画派的开创大师，和查士标、孙逸、汪之瑞并称为“海阳四家”，属“黄山派”，又是“新安画派”的领袖。渐江作品笔墨精谨，格局简约，作品以精细的松灵之笔徐徐写出，于空灵中显充实，静谧寓于深秀，结构出一派纯净、幽旷而又峻逸隽永的意境，给人品味无穷的审美感受。他很少用粗笔深墨，且少点染皴擦，作品中看不见丝毫的粗犷霸悍、张扬外露的习气。从当代构图学角度定义，构图就是线条对画面切割出的大小不同形状所产生的对比关系。这幅作品通过树的枝干将画面分割成大小不等的等边三角形（示图4），这也是中国画构图及表现枝干很重要的规律。

第四课 画树的基础知识

一、画树的基本常识

所谓基础就是常识性的东西你了解多少，如同画人要了解人的结构，一个对树的结构不了解的人很难画好一棵树。

对生：是指枝条从树干的两侧平行相对生长的发育形态。

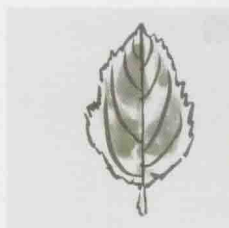
互生：是指枝条从树干两侧互相交错生长的发育形态。

轮生：是指枝条从树干两侧以螺旋状交互生长的发育形态。

树的结构示意图（苹果树）

①主干 ②粗枝 ③细枝 ④树梢

树叶

树枝

树的结构

画树的树冠可用几何形体的组合来表现，整体的树形同菜花类

二、画树的基本表现方式

1. 没骨法 双勾法

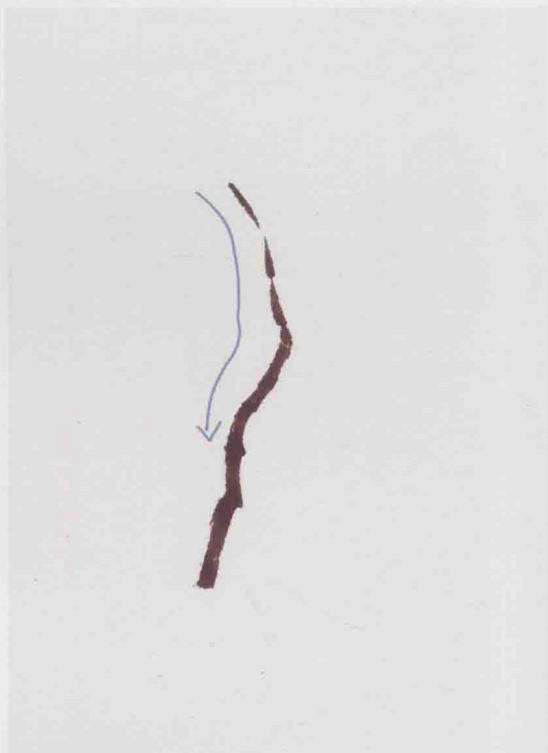

没骨法是相对于双线勾勒来说的，就是不用线勾勒，用有干湿变化的墨色直接表现，是将运笔和设色有机地融合在一起，不勾轮廓，不打底稿。笔锋所过之处称为“骨”，其余部分称为“肉”。没骨画法将墨、色、水、笔融为一体，在纸上予以巧妙结合，重在意蕴，依势行笔。

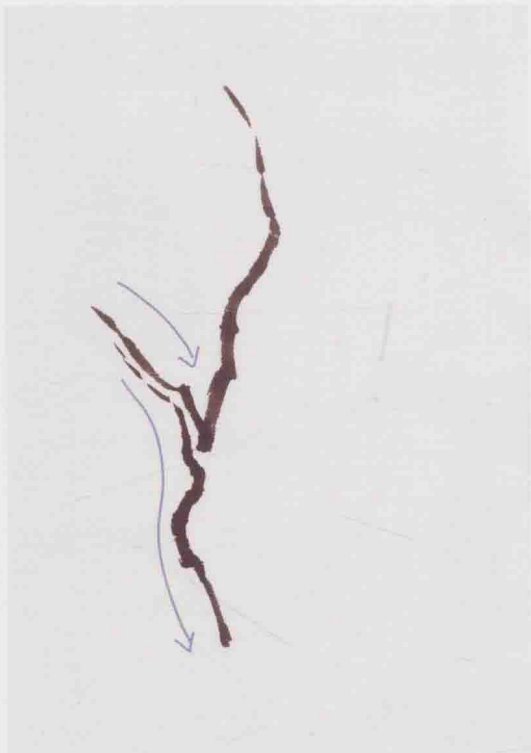
所谓双勾法就是用线条勾描物象的轮廓，通称“勾勒”，用两笔勾描合拢来表现物体形态特征的表现方法。

2. 画树的起手式

画树的顺序一般为从上到下，从左到右。也可从下到上，根据个人习惯，顺手为宜。

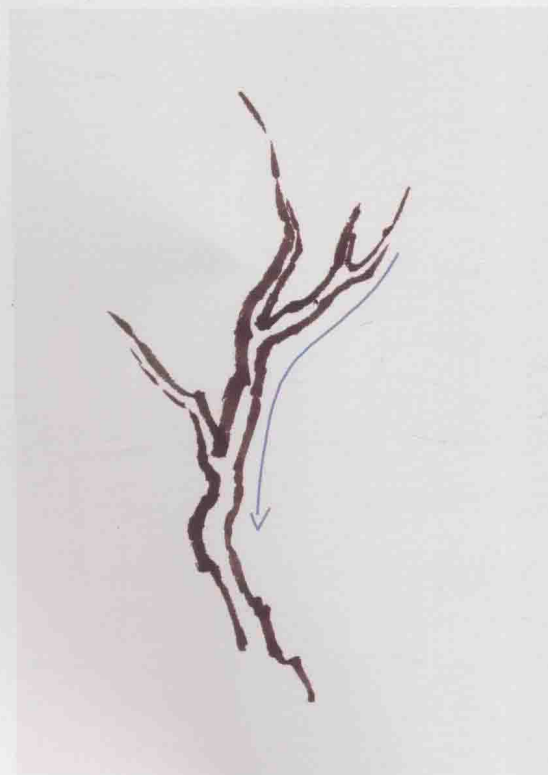
用中号硬豪笔中锋从上往下勾主干，起笔处应比树梢的位置略低，这样便于控制和调整

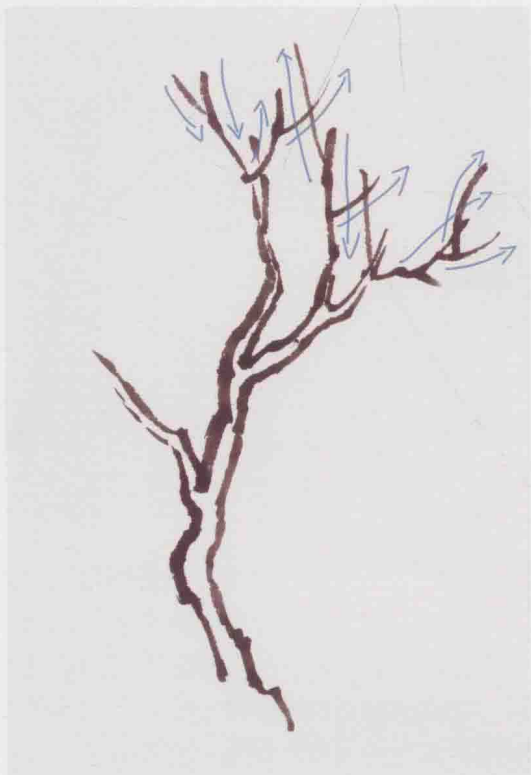
用中锋勾勒出左侧的枝干，注意用笔的节奏

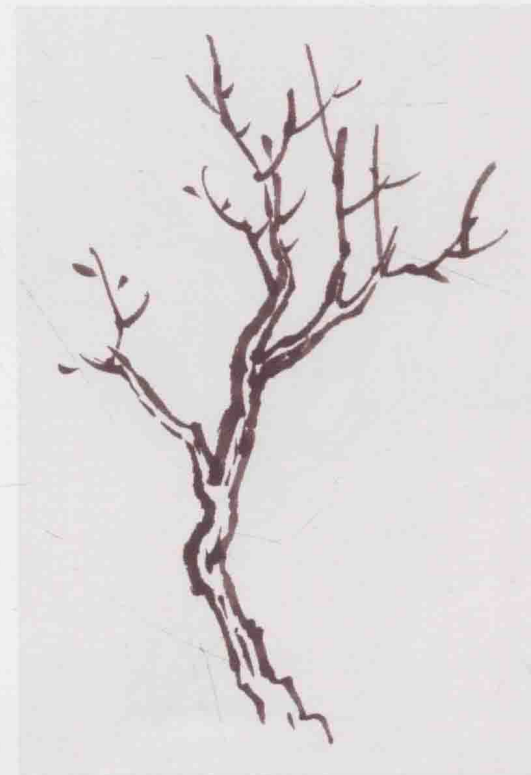
回到树梢右侧，顺势向下勾出枝，注意和左侧粗枝错开位置

继续完成右侧枝干

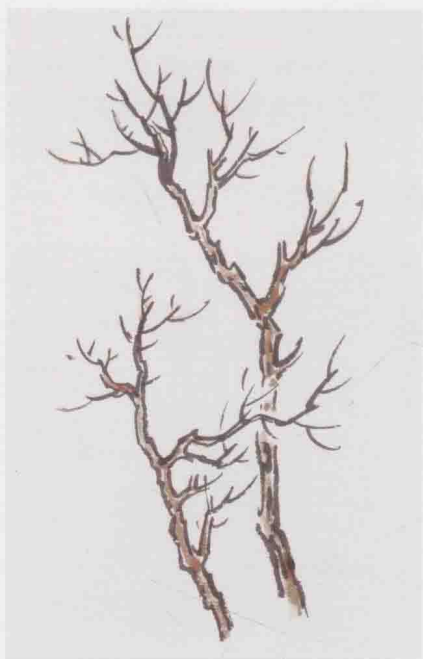

根据画面整体气势与节奏添加小枝，使画面更丰富，注意长短及疏密

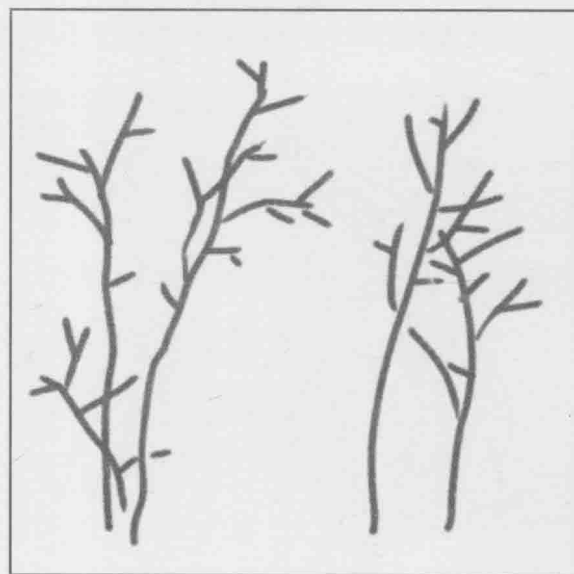
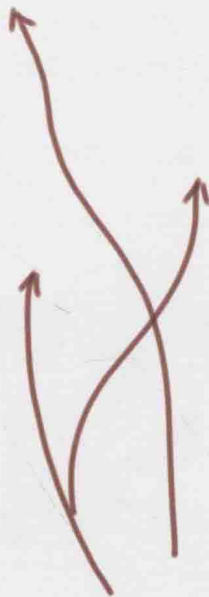

添加树梢，使树的平衡和疏密达到令人满意的效果

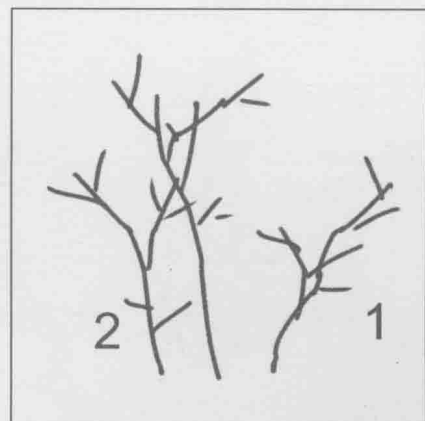
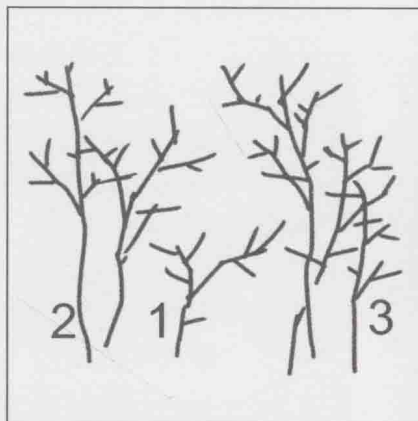
再复杂的事物都有其抽象的因素，所以在绘画过程中将复杂的具象事物简化，对组织画面和构图非常重要。无论画多少棵树，都要学会将它们分成几组去表现。

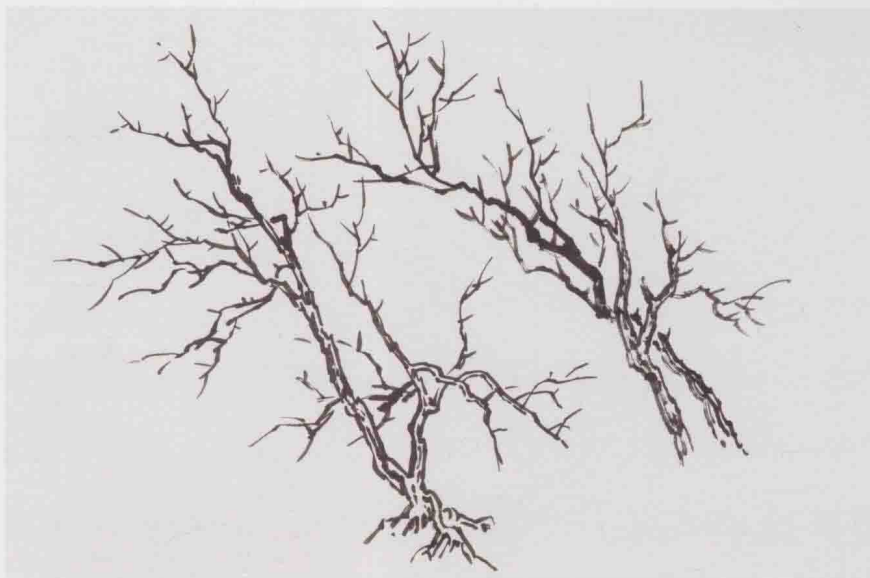
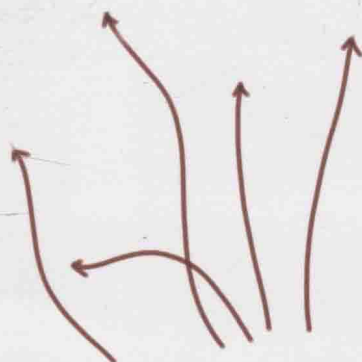
两棵树一高一矮，如同一个小孩搀扶一位老者

三棵树如两个大人拉着一个小孩子，前面的小树宜弯曲，后面的大树要略直

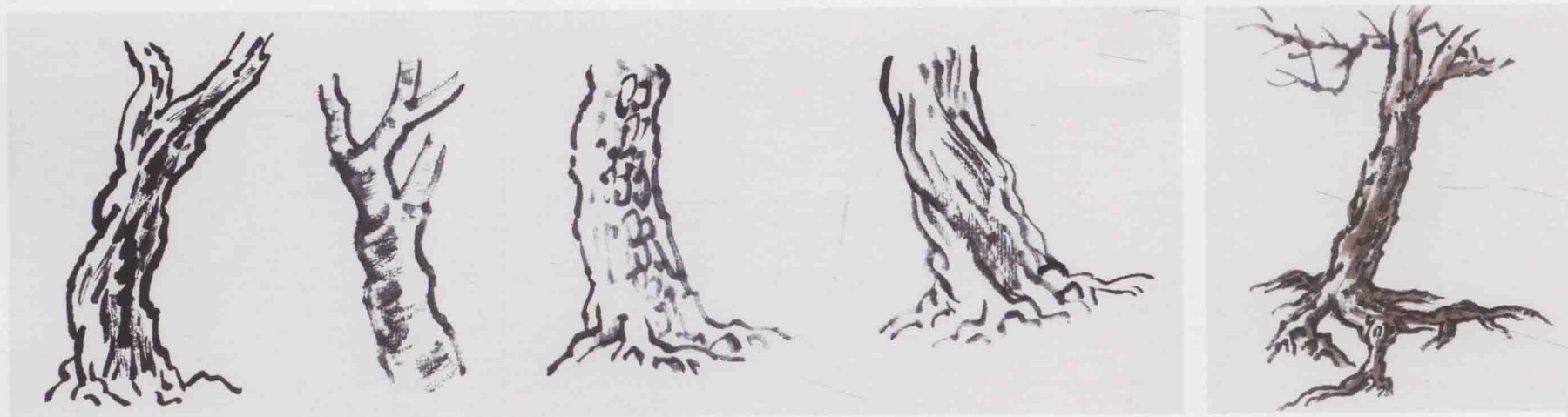
画五棵树以上就可以成林了，要注意大小、粗细、穿插及高低错落

3. 树的质感及表现

每一种树的皮都有不同的纹理组织，在写生之前需仔细观察。画树干除了注意树皮的纹理之外，尚需画出立体的感觉，皴树皮时靠近两侧的纹理要密窄（或墨较浓），靠近树中央的纹理可疏阔（或墨较淡），这样就会合乎透视的原理。画完枝干以后再画树的根部，至于画出多少树根可依土石的多或树的种类而定。

运用不同的线条及皴擦表现出树干不同的质感，所谓“松皮如鳞，柏树缠身”就是按照树皮的纹理、形状概括出的简练的笔法处理。

槐树

桃树

松树

柏树

4. 四面出枝

画树要在二维的宣纸上画出前后的空间关系。所谓“四面出枝”就是通过线条间的角度及长短来表现出不同空间树枝前后左右、四面八方出枝的情形。在四面出枝的基础上，还要注意疏密气势，可略加取舍。另外，用笔要挺拔，树的每一枝都要与树干或粗枝连接，不能悬空生长。

“四面出枝”是画树的难点。树如同一顶巨大的伞，要围绕着树去观察。在平面的纸上画出上下左右较易，而要画出前后却不容易。画树首先要确定前后左右的高点及树的姿态，做到胸有成竹。

