

中国画名家技法解析丛书

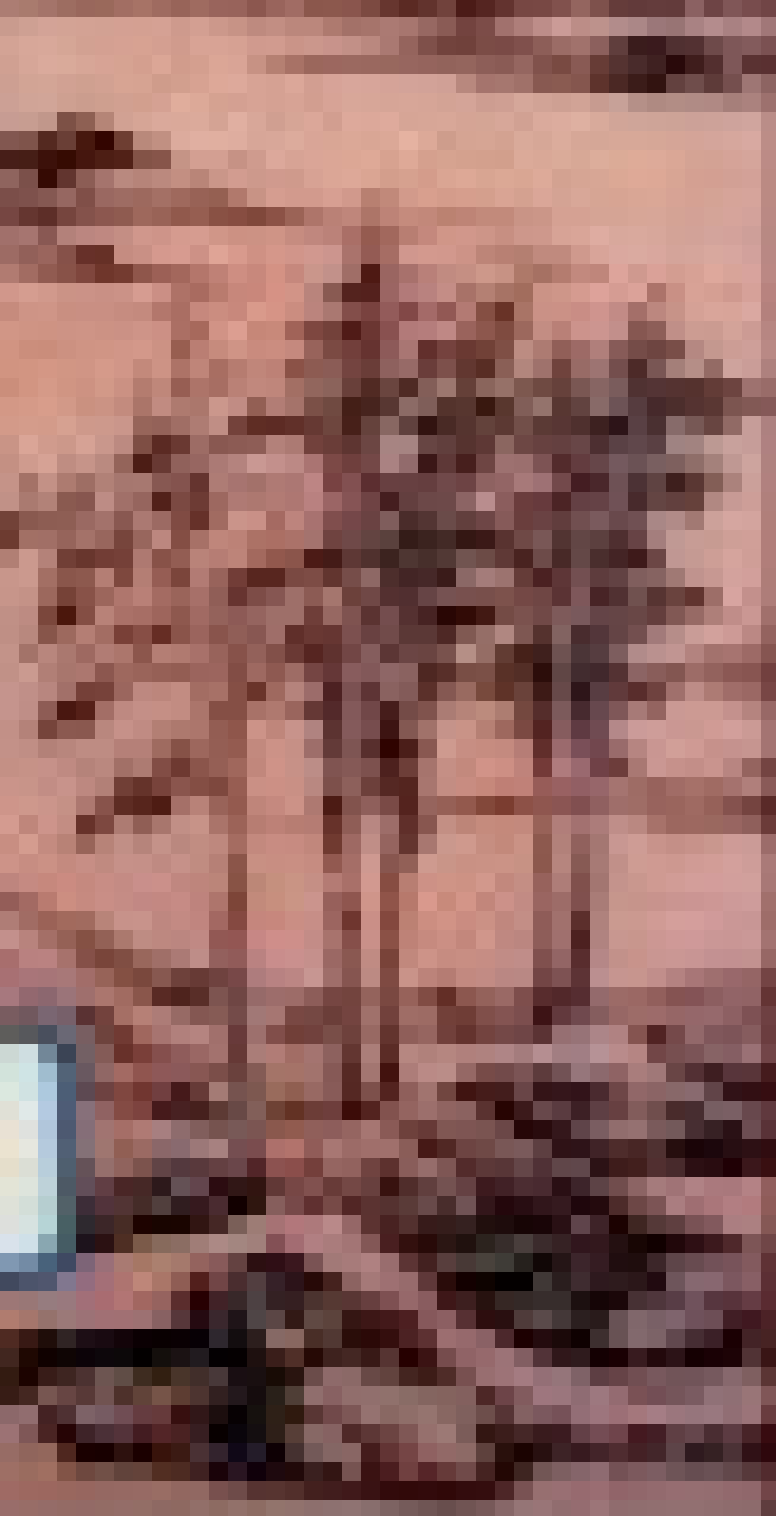
经典山水画树法解析

王蒙 倪瓒

● 萧海春 绘

上海书画出版社

中国画名家技法解析丛书

经典山水画树法解析

王蒙 倪瓒

● 萧海春 绘

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

经典山水画树法解析：王蒙、倪瓒 / 萧海春绘. --
上海：上海书画出版社，2017.8
（中国画名家技法解析丛书）
ISBN 978-7-5479-1615-5
I. ①经… II. ①萧… III. ①山水画－国画技法
IV. ①J212.26
中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第187546号

中国画名家技法解析丛书
经典山水画树法解析 王蒙 倪瓒

萧海春 绘

策 划 邵仄炯
撰 文 邵仄炯
责任编辑 孙 晖 凌云之君
封面设计 王 峥
技术编辑 包赛明

出版发行 上海世纪出版集团
上海书画出版社

地址 上海市延安西路593号 200050
网址 www.ewen.co
www.shshuhua.com
E-mail shcpph@163.com
印刷 上海文艺大一印刷有限公司
经销 各地新华书店
开本 787×1092 1/8
印张 3
版次 2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷
印数 1-3,000

书号 ISBN 978-7-5479-1615-5
定价 30.00元

若有印刷、装订质量问题，请与承印厂联系

萧海春，1944年生于上海，祖籍江西丰城，别署烟云堂。
现为上海师范大学教授、硕士生导师，上海大学上海美术学院特聘教授、博导，中国工艺美术大师(玉雕)，上海中国画院兼职画师，中国美术家协会上海分会会员，上海市突出贡献专家协会会员，上海文史馆馆员。

萧海春绘画示范视频

枝、干、根画法

树法练习从枝、干、根的分解与组合入手。

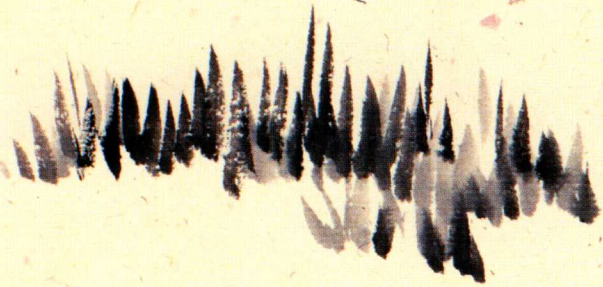
入手画树通常由主干左侧下笔，先画主干，顺势添画主枝。待树身基本画成后，再视整体关系添画小枝。

树根在画面中的运用要因地制宜，古人指出，树生于山腴土厚者，多藏根；若嵌于石壁、泉崖等土壤贫瘠之处，则每多露根，见其清癯苍老。这是基本符合自然规律的，可以作为创作中的一般性参考。

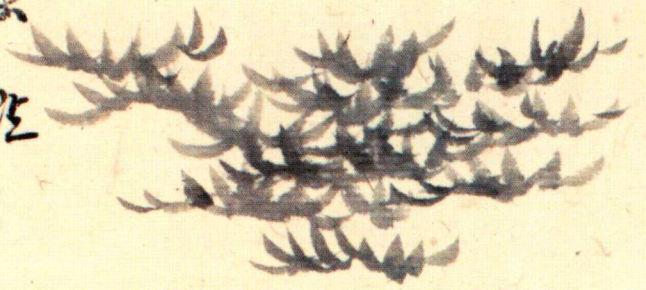

枝干一般分为鹿角和蟹爪两大类，仰枝习称“鹿角”，俯枝习称“蟹爪”。这是古人从生活中写生、提炼而成的山水画程式语言，它源于自然，但高于自然，比自然更纯粹，是艺术性的语言。无论临摹还是创作，都要理解中国画创作的这一基本规律。

尖头松

松葉
松

橫三聚五松

杉葉松

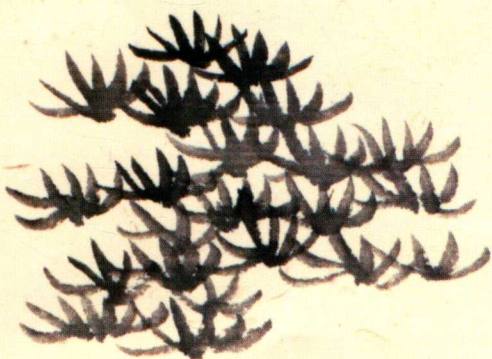
介字松

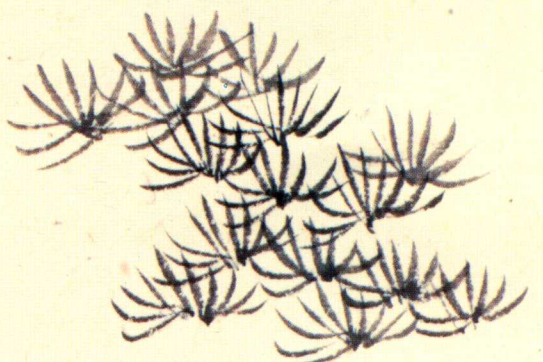
介字松

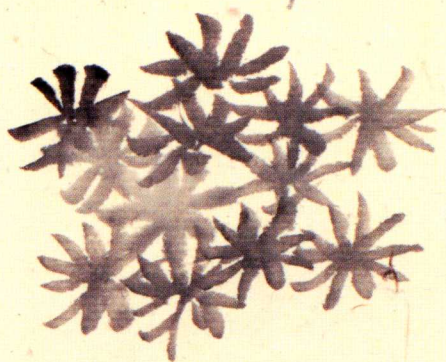
松葉松

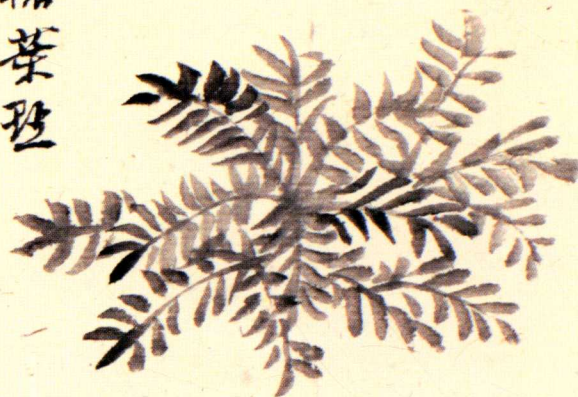
松葉松

菊花

梧葉

胡椒

柏葉

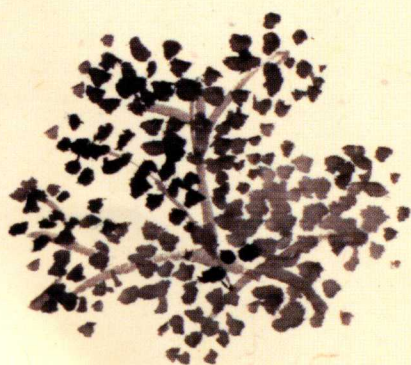
小濕橫

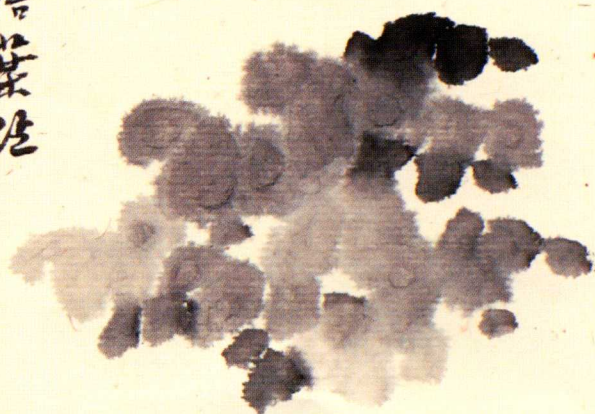
鼠足

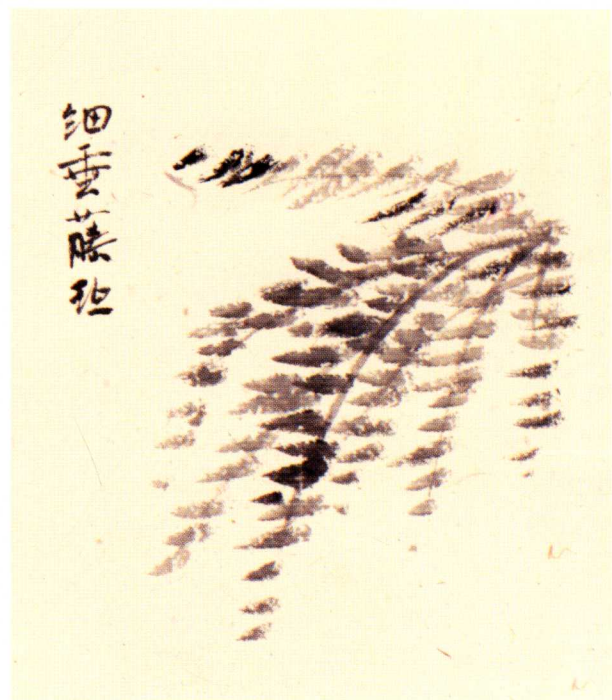

柏葉

梧葉

点叶法

传统山水技法将树叶画法分为点叶和夹叶两大体系。

唐代以前主要为夹叶法，点叶法从五代以来逐渐完善并丰富，成为后世画树技法的主流。点叶由墨笔直接点出，由点线不同形态的运用及组织，形成一些经典的图式，如：胡椒点、尖头点、苔点（柏叶点）、破笔点、竖点、垂头点、垂膝点、攒三聚五点、横撇点、小横点、大混点、枯墨点、个叶、介叶、椿叶、大小梧叶点等多种叶式。当然，这些称谓并不严格，只是一种约定俗成的习惯而已，实践中运用不必拘泥于这些名称概念。

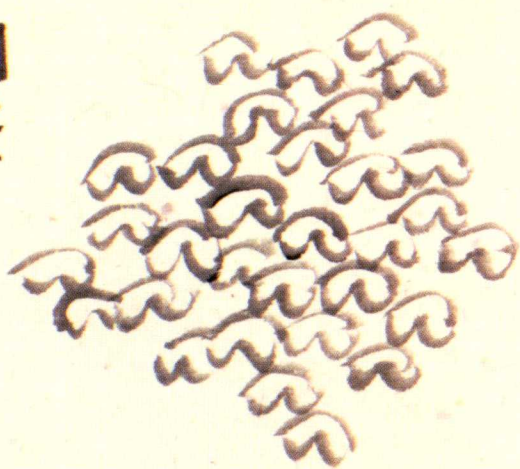
因为松树画法的独特，在传统山水画中占重要地位。松叶法又可称松针，其画法可以视为独立的一个体系，但从技法上归类，也隶属于点叶法的范畴。松针画法主要有扇形、轮形、马尾形等三种。

夹叶法

“夹叶法”又称“勾叶法”。所谓“夹叶”，是指一片树叶由线条勾勒而成、类似白描的画法。

夹叶法是传统山水的早期原始技法，是山水画形成初期勾勒填色技法的产物。传世魏晋人物画中的局部树法和隋唐山水画中的树法几乎均为夹叶，后代的工笔大青绿山水则延续了这一传统。点叶法流行以后，夹叶通常被用在丛树中作画面虚实的调节，或用于描绘秋季景色。

钩叶

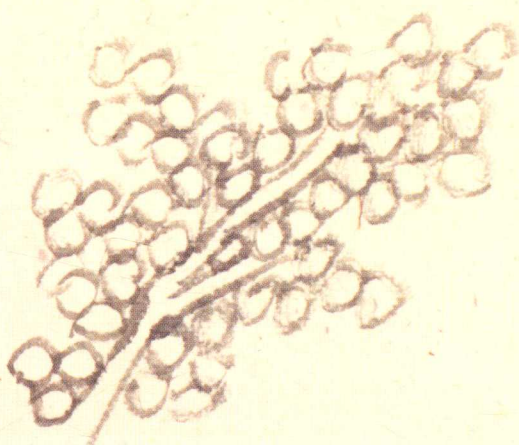
介叶

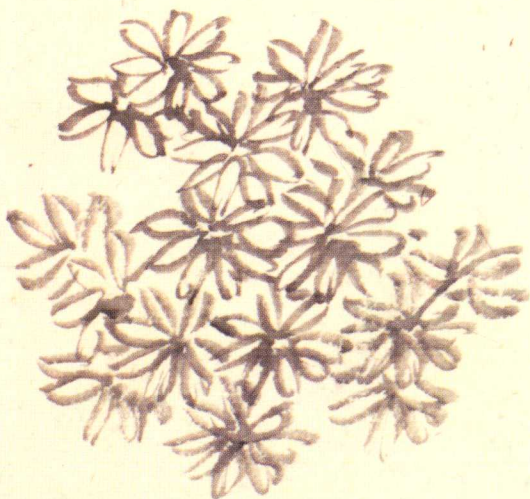
楷叶

大圈叶

菊叶

梧桐叶

小圈叶

《葛稚川移居图》（故宫博物院藏）继承了宋人全景山水构图的方式，具有古朴含蓄的韵味。画中山峦重叠，树木葱郁，飞瀑悬挂。各种夹叶、点叶、勾叶交错运用，用笔一丝不苟。画面中的树木的穿插组合、造型结构考究，每棵树的经营位置既有整体安排，又多具姿态与活力。《具区林屋图》（台北故宫博物院藏）此图在创作手法上与《葛稚川移居图》极其相似，画面内容更加繁密紧凑。山石、树木的画法如出一辙。画中的丛树组合有大有小，错落有致，密而不塞。夹叶、点叶交错，用墨浓淡、干湿相间。

在王蒙的树法中，笔墨变化最精彩的还要数《青卞隐居图》（上海博物馆藏）画面下方的杂树了。王蒙此处的树法已完全不同于宋法中严谨地刻画与描摹，而是将赵孟頫倡导的书意笔墨的元画风尚表现得淋漓尽致。细看树干、枝条、点叶，处处有笔、有墨，线条的圆转，笔触的灵动，墨色的干湿。王蒙高超的笔墨技巧，已全然从自然的形象中解放出来，成为了独立的表現与审美对象。

《夏日山居图》（故宫博物院藏）《春山读书图》（上海博物馆藏）均为长松高岭的构图，两图近景多棵苍松高挺，姿态各异，前后高低排列错落有致。王蒙用中锋线条勾勒树干与主枝，细笔圈皴树皮，松针叶用笔挺健、松灵，在繁密一片中仍有疏密相间的层次。墨色上浓淡、干湿自然积加，以显沉厚与苍浑。王蒙的松树笔墨繁密而浓重，皴而擦，反复点染或以焦墨于关键处醒破，与山石画法相符相应均有浑厚浓绒之特色。

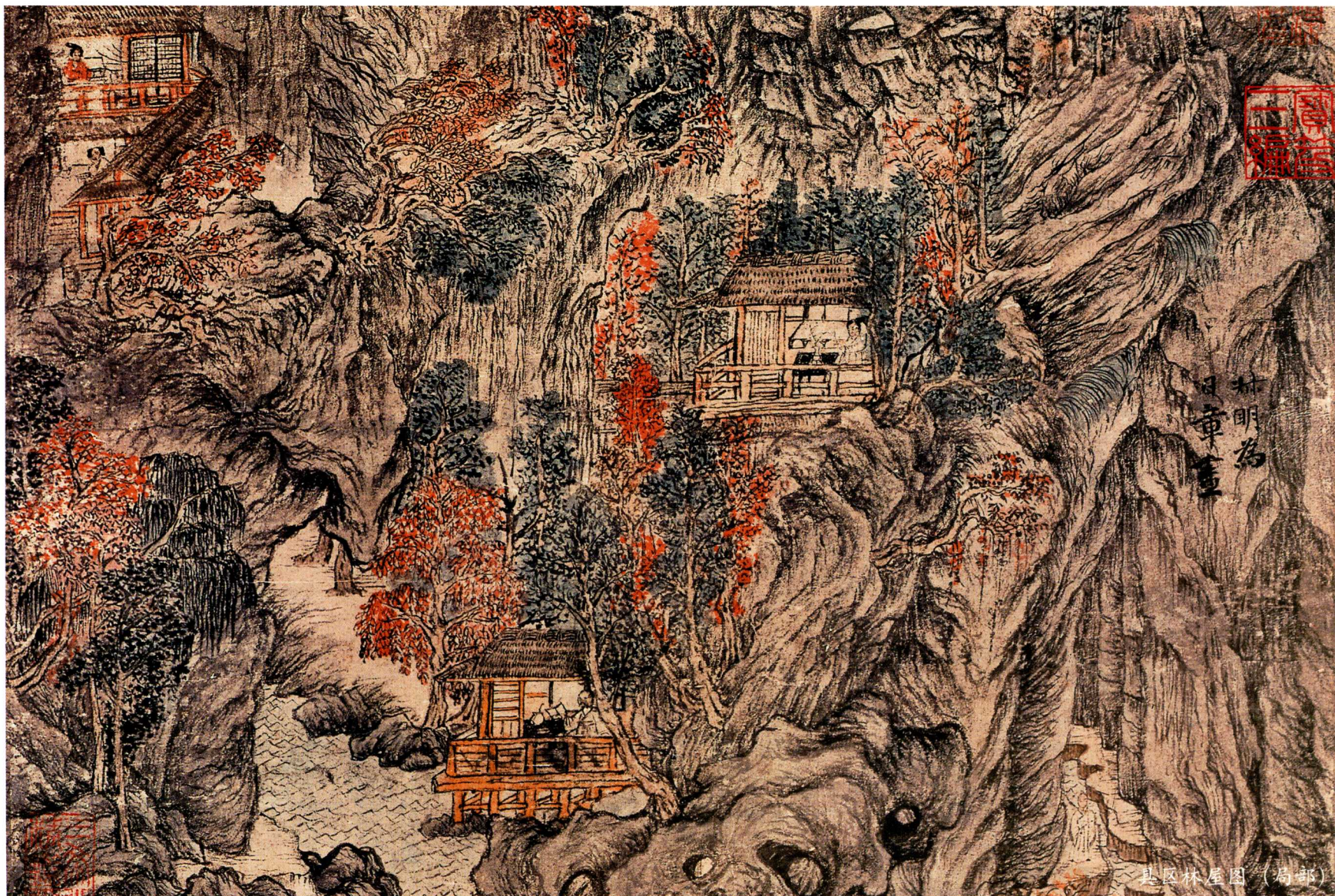
当然这一形象与笔墨的高度统一对于初学者来说是极难把握的。

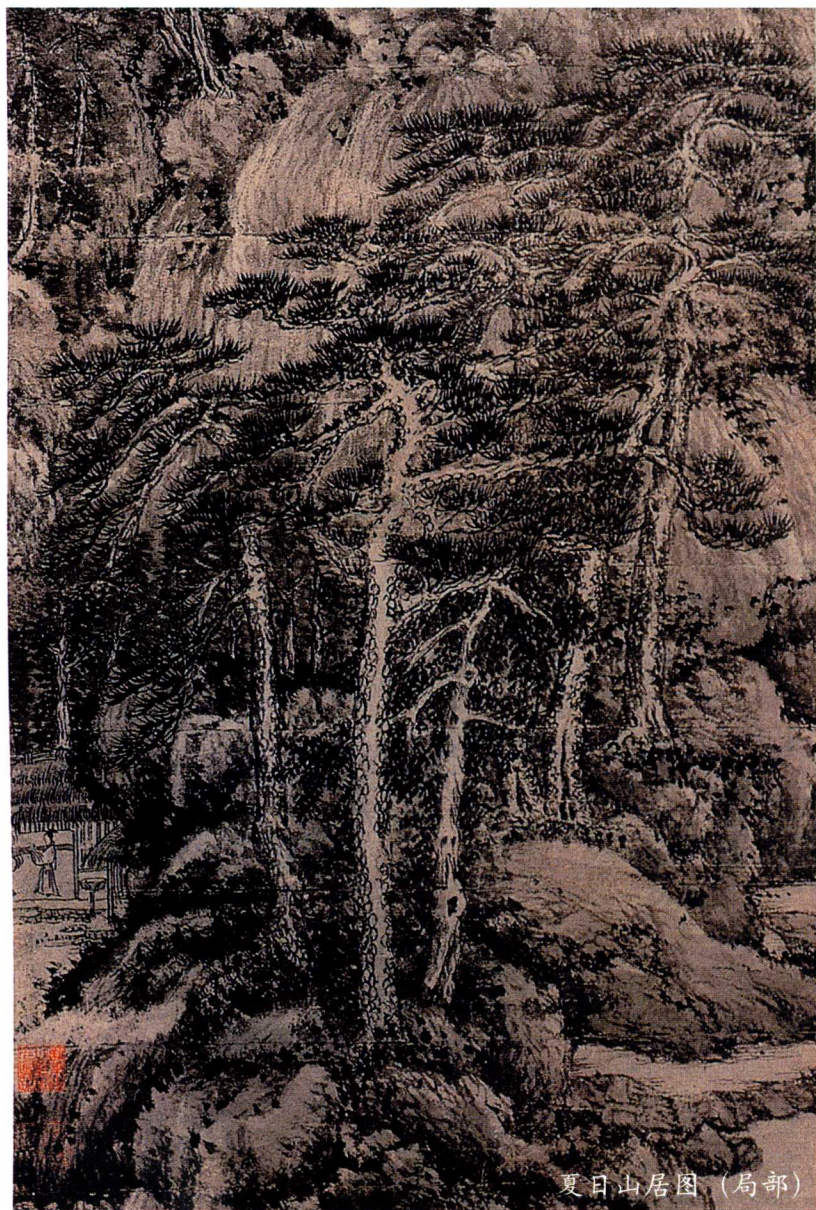
葛稚川移居图（局部）

青卞隐居图（局部）

其区林屋图 (局部)

夏日山居图 (局部)

春山读书图 (局部)

王蒙勾叶法、夹叶法。此三图选自王蒙《葛稚川移居图》。枝干的用笔要有顿挫，注意笔锋的变化，夹叶勾时要有笔意的轻重和虚实。

王蒙枯树法

选自王蒙青卮隐居图

王蒙枯树法

选自王蒙山水卷

王蒙枯树法。此二图分别选自王蒙《青卮隐居图》《山水卷》。落叶的树在山水画中习惯称之为枯树。枯树分为两大类：向上出枝为“鹿角枝”，向下出枝为“蟹爪枝”。这两幅图都为“鹿角枝”，多而不乱，乱中有条，千枝万枝，笔不相撞，密处留眼，疏密相间。

王蒙点叶法

选自王蒙青卮隐居图

王蒙点叶法

选自王蒙青卮隐居图

王蒙点叶法。此二图都选自王蒙《青卮隐居图》。点叶时注意笔触的灵动，墨色的干湿、浓淡的变化。

王蒙松树法

选自王蒙夏日山居图

王蒙松树法。此图选自王蒙《夏日山居图》。中锋勾勒树干和主枝，细笔圈皴树皮，松叶用笔松灵、挺健，同时注意疏密相间。

王蒙松树法。

王蒙松树法。这两图都为多株苍松组合，姿态各异，前后高低错落。画时要注意不同的曲直、前后、穿插的关系。