

柳树画法

【国画山水初级临本】

浙江人民美术出版社

国画山水初级临本

柳树画法

GUO HUA SHAN SHUI CHU JI LIN BEN

编著 / 郎承文

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

柳树画法 / 郎承文编著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2001.1

国画山水初级临本

ISBN 7-5340-1154-X

I. 柳... II. 郎... III. 柳属—山水画—技法(美术)
IV. J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第73946号

郎承文, 阿文, 1945年生, 浙江平湖人。擅长山水, 兼工人物花鸟。作品强调中国画传统笔墨功夫和中国文化精神, 又广为借鉴吸收中国民间艺术和西方现代艺术, 将之融为一炉。绘画个性分明, 风格独特。为国家一级美术师、中国美术家协会会员、浙江山水画研究会副会长, 杭州画院专职画师。出版有《阿文画集》、《阿文优闲人物画集》、《郎承文逍遥游》, 专著《中国画水墨新技法》、《中国画构图古今谈》等。

国画山水初级临本

柳树画法

出版发行: 浙江人民美术出版社

地址: 杭州市体育场路347号

邮政编码: 310006

印刷: 浙江兴发印刷厂

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 2.25

版次: 2001年1月第1版·第1次印刷

印数: 0,001-5,000

书号: ISBN 7-5340-1154-X/J·1004

定价: 全套(八册)120.00元

每册15.00元

供图 / 郎承文

石小康

王行一

张琦

施大祥

编著 / 郎承文

责任编辑 / 江健文

装帧设计 / 见闻

画柳树

柳是喜欢水的，江干湖畔、河堤溪岸、池畔沟边到处可见柳的身影。所以宋人范成大有诗云：“柳卧水声里。”柳和我们做着近邻，她默默地注视着我们，依依地亲近着我们，而我们也着实地爱着杨柳，为着她的长枝、她的浓荫、她的眉叶、她的飞絮……

江南水连天，宋人欧阳修咏道：“拍堤春水四垂天，绿杨楼外出秋千。”江南水如烟，唐人李贺吟道：“柳结浓烟。”江南水似梦，宋人张先唱道：“柔树摇摇，坠轻絮无影。”柳和水的这种不解之缘，使得柳成了江南的一种标记。画江南少不了画柳。

干

柳的树干画法和杂树画法相同，也从干起手，向上分大枝、小枝，向下生根。为了强调柳的特征，多画得身阔干长。

柳树虽柔丝万缕，干却一点也不能软、不能弱。相反，为了和袅袅柳丝作对比，干要画得苍老硬重些。

中枝、小枝却不可太老。要画出中枝、小枝从老枝、大枝中抽发出来的味道，线条应画得挺拔利索一些。枝梢因柳条拖压的缘故，可以略具下垂的意思，但千万不能软下来、弯下去。清人龚贤警告说：“画柳若胸中存一画柳想，便不成柳矣。”这是说，柳的婀娜妩媚处全在柳条，若连枝干也一起柔弱起来就出了问题了。

树皮可用人字皴描写，一些特别苍老的枝干可以将人字皴和轮廓线结合起来画，突出起伏转折关系。也可以多画些疤节，寻求一些创伤美。

和柳条、柳叶相比，柳的枝干颜色较深重。用没骨法画枝干时，用墨可重些；用双钩法画枝干时，最后可用淡墨水罩染一遍。

柳条

“画树难画柳”，指的应该是画柳条难。

柳条，有的人画得过于纤细、柔软，甚至卷曲，如毛发；有的人又画得过于硬直，粗细均匀，如铁丝；有的人画得扁、薄，像茅草；有的人画得粗而烂，无长短之变，如草绳；还有的人画得乱，软而乱如一团麻，硬而乱则如一堆柴。问题恐怕出在我们和柳树太过熟悉，以致我们往往只凭印象，没有对她进行仔细的观察和分析。

柳条虽软，仍为木质。一枝柳条，梢端柔软，根端逐渐老硬，柔韧而有弹性。所以画柳条定要用圆笔中锋，起笔硬，收笔柔。起笔应略粗，但全条无明显粗细变化。运笔要稳健，收笔要提，少出锋。柳条有长有短、有老有嫩，同是下垂，仍有平直刚柔之变、交叠穿插之姿。

柳条千条万条，画起来要遵循“物理”：一是抓住由于而枝、而梢、而条的规律，循序渐进。画时要按先上后下、先前而后的顺序，只有这样才不会“满身皆小枝”。二是依着倒鹿角枝的出枝法出条，画得柔韧而有下垂感，甚或临风摇曳。既要有章法又要有变化。疏处疏，密处密，虽密仍然松灵。

柳树画法

叶

画柳大多只画柳条不画叶，然后以淡墨或颜色渲染。渲染时，用笔要依着柳枝的生长方向和风势，还应体现出笔意来。

撇叶法是一种较详尽的表现方法。依着柳枝，疏密错落地撇出柳叶。叶与枝以若即若离为好。柳叶细长如眉，以“人”字、“个”字、“介”字组成。若向上撇，则是杨树。也有用双钩法画叶，填以石绿，再以汁绿、花青罩染，工整雅致。

用胡椒点或破笔点点叶为点叶法。点叶法有时不画或少画柳条，在点叶时心中却似有柳条，眼中若见柳条，一丛、一缕、一丝都有所表现才好。打圆点，落笔要势连意重，点要圆、毛。点一遍后，待画面稍干，视情况再用浓墨点来提醒稠密处、墨色缺少变化处，用淡墨点、渴笔点来补出层次。

点破笔点时，笔要饱蘸墨水，笔锋垂直入纸，直至笔根，令笔毛四散如炸。顺着柳枝走势，从上到下迅捷点戳。用笔或轻或重，或疏或密，直至水干墨尽。

此法笔毫不可太长，太长则笔触易细碎如发；不可太软，太软则缺少弹性，笔触缺少变化；也不可太硬，太硬的笔毫吸水少，墨色变化也就少。一般用兼毫较好。

无论何种方法，要画出柳树特有的蓬松感，撇条添叶、用笔用墨均应力求空灵生动。要表现柳枝随风拂动的意趣，关键在枝梢的表现，所以画到枝梢处要特别留意。

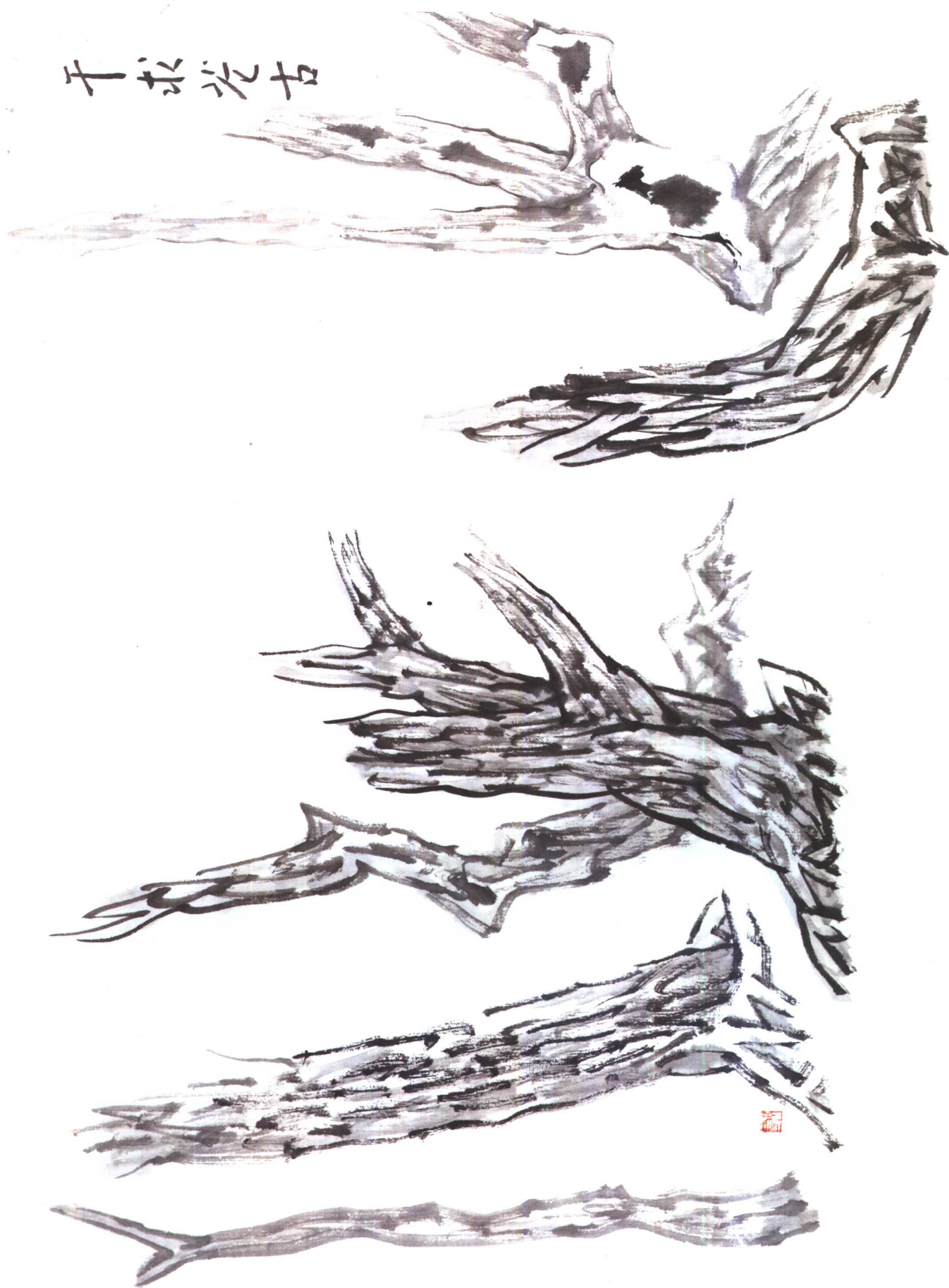
“春风杨柳万千条”，东风一吹，万条齐发，多么勃然的春意！但在文人画中，柳常常只寥寥数枝，疏落得很。文人画画家意不在柳，只在抒写其淡泊的胸襟。文人画将绘画从反映客观对象推进到表现画家的主观情思、情操，是绘画发展的必然，是艺术的进步。

四季的柳

春柳、秋柳较疏，夏柳较密，冬柳寥落。春柳轻，夏柳重，秋柳稀，冬柳老。故春夏柳用笔柔，秋柳用笔朗，冬柳用笔硬。春柳用墨润，夏柳用墨重，秋柳用墨明，冬柳用墨枯。

春柳用色，汁绿偏黄，多用水。夏柳用色，汁绿偏青，宜厚重。秋柳用赭石调汁绿，绿中带褐，为苦绿色。冬柳用赭石复勾枝条，少用水。

千古流芳

柳条法

出条应刚柔
相济长短
疏密变化

柳叶法

注意梢的表现

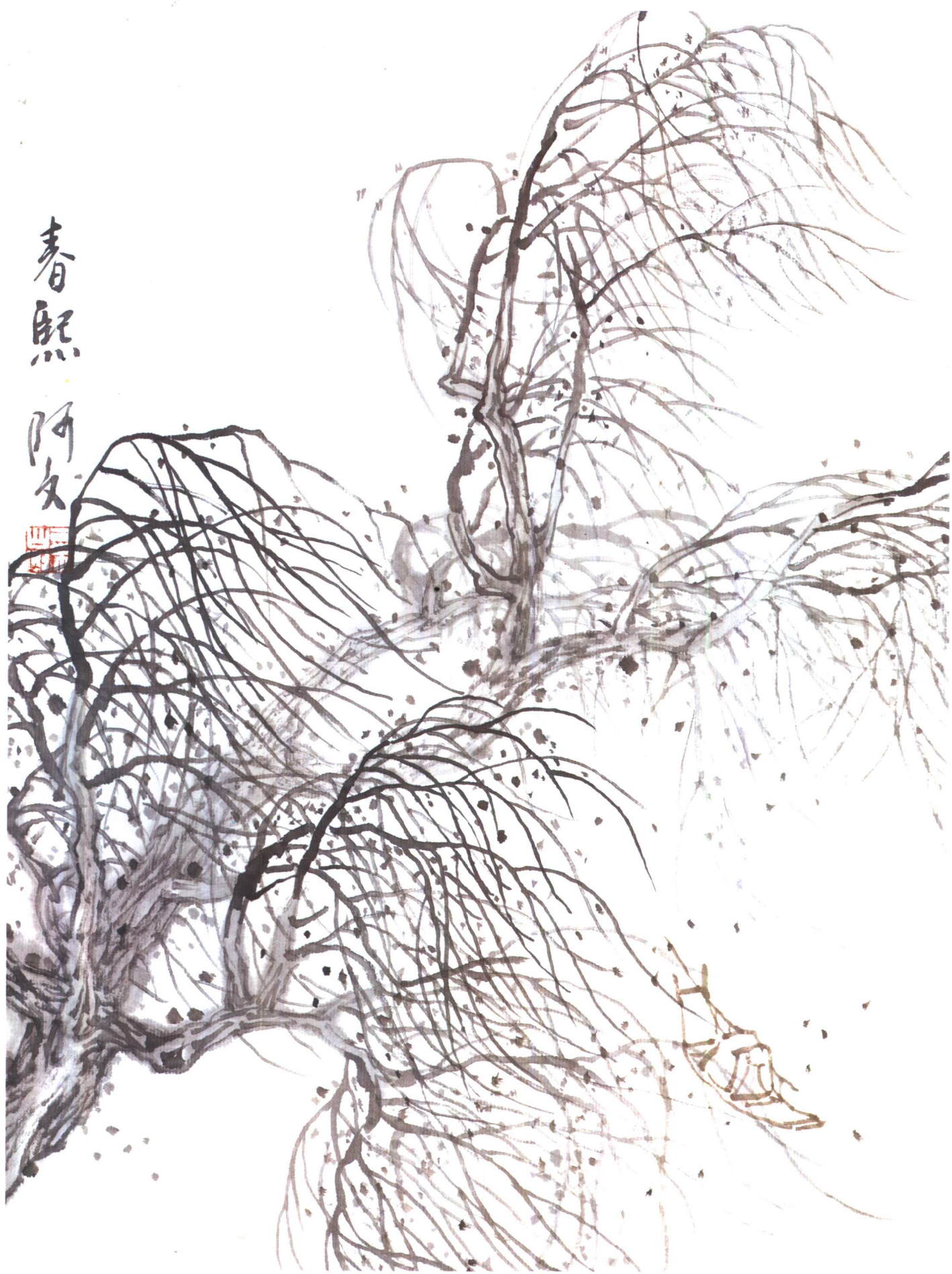
楊花似影

听蝉

春熙

阿文

女阿曼晓春

溪西书

