

收藏界关注的中国画家

张宝珠写意松柏画法

ZHANG BAOZHU XIEYI SONGBAI HUAFA

主编 贾德江

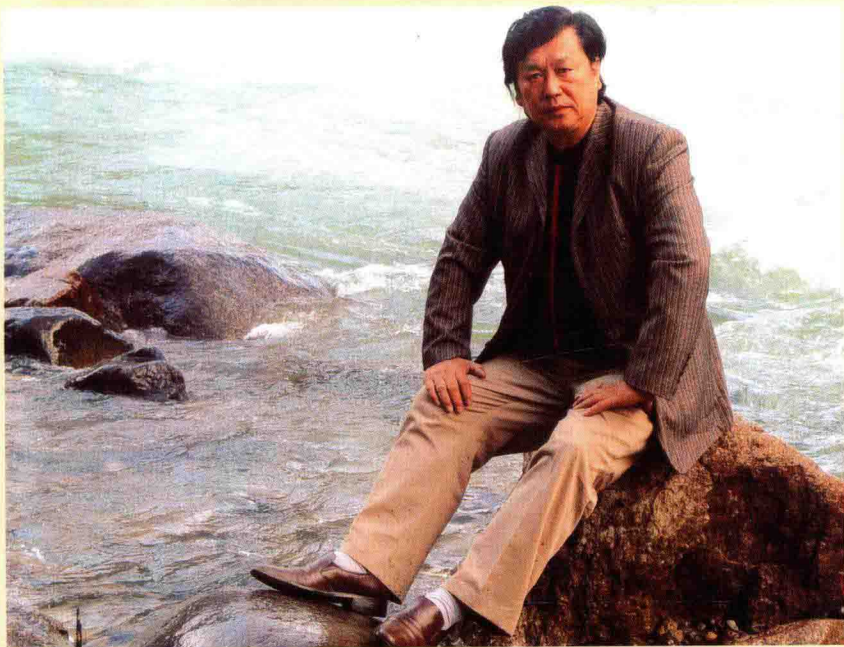
北京工艺美术出版社

当代著名画家张宝珠以水墨写意山水享誉画坛，画风雄肆苍浑，遒劲飘逸，处处静穆，而又处处生机无尽，显示出宇宙生命的化机。和他笔下的山水一样，他对家乡的松柏有一种爱之弥深的情愫。在他的眼里，松柏是有灵魂的，昭示着特定的美态，富有一种坚韧、求实、刚毅、顽强的精神品质。松柏还由于长寿、常青而被人们视为饱经岁月、历尽沧桑的生命象征。无疑，画家钟情于松柏，把它作为绘画题材，其实质是画家一种内在情感的寄托与自我品格的率性流露。

张宝珠的松柏具有鲜明的个性追求。画家善于用自己独特的眼光和心灵去观察、感受，并生发出自己的笔法、墨法和意境追求，进而构建出崭新的美学意趣。不论是宏篇巨制，还是尺幅小品，有的行笔苍劲、雄浑厚重，有的恣肆挥洒、水墨交融，且多巍然昂扬之态，其笔势的潇洒与泼辣、飞舞与凝重，既有传统的笔墨情调，又饱含不屈

不挠、刻意求新的时代精神。如《泰山回马岭》中的古柏，状物传神，气势高古，骨脉强劲，苍中寓秀，揭示了对对象的本质和神韵。《灵岩》中的双柏，繁枝细干都被省略，留下倔强的躯干，画家用厚重豪放的线条造成强烈的视觉效果，展现了阳刚气度。《松阴论道》中的松树盘根虬干，峻拔雄奇，形体饱含着生命之韵，笔墨飘逸着迷人的灵气。

一个画家所走的艺术道路以及画风的形成，无不与特定的时代背景和生活环境密切相关。或许是画家有着太多的经历，有着难以忘怀的情感记忆，画家视松柏为有生命灵性的存在，那傲雪凝霜、经风沐雨的千姿百态，那点线墨色的震颤都是他自我意识的延伸，它既可以观照历史与现实，又可以回望自我与世界。作品中的松柏意象显然被画家赋予了性情化与美感意义，提升为情感的对象和形式，也是艺术表现的主体，同时又具有诗与思交织的水墨文本的特点。

著名山水画家张宝珠简介

- 字还浦，号苍斋主人，1945年生于济南。
- 现为山东泰山国画院院长、济南画院专业画家、国家一级美术师。20世纪60年代师从黑伯龙、陈维信先生学画，又受许麟庐、宋文治、何海霞、董寿平等名家指点，擅长山水、花鸟、书法，尤以松柏见长，故画坛有“张松柏”之美誉。
- 1995年至今应中南海邀请作《雄峙天东》（12米×2米）和《云壑松瀑图》（6米×2米）等巨幅山水。
- 其作品先后在北京、上海、西安、广州、新疆等三十余个省市展出，曾应邀参加全国第七届、第八届当代中国花鸟画邀请展，中国画精品展，并多次应文化部邀请赴保加利亚、日本、韩国、美国及中国台湾等国家和地区展出。
- 1993年在日本横滨美术馆举办个人画展，并由香港《文汇报》、香港《大公报》作专题介绍。不少作品收藏于中国文化部、中央电视台及各地的美术馆、博物馆、纪念馆等。多幅作品收录于中南海、中央电视台等单位的四十余种藏画集。
- 出版个人画集5本。作品和个人传记被编入《中国当代名人录》、《当代画家辞典》、《英国剑桥世界名人录》等二十多部辞书中。

漫谈松柏画法

· 张宝珠 ·

松柏万古长青，天寒不凋。孔子曾赞美松柏“岁寒然后知松柏之后凋也”，是把松柏比做“君子”，赞美“君子”像松柏那样经得住严峻的考验。然而，以松柏喻“君子”，也许这就是千百年来那么多仁人志士和诗人画家所以特别热爱之缘故吧。

我爱松柏，自然首先是其“不凋”之美德。但作为画家，松柏那凌风傲雪、巍然屹立的风采尤其使我激动不已。我数登黄山，黄山松奇而秀，朝雾迷濛中松影依稀，如临仙境，心与志俱寂也；我攀泰山，后石坞松涛万顷，千姿百态，山风飒然，巨柯飞动，宛若群龙腾空；我游岱庙、三孔，殿阁峥嵘，汉柏森森，一望肃然，如观大将军之威仪。我酷爱松柏，凭心论，多年来松柏已是我画中挚友，朝夕不可离也。

这里根据我多年的写生体会和经验积累，编成这本《松柏画谱》。自知才浅，必多疏漏和谬误，权作引玉之砖吧。

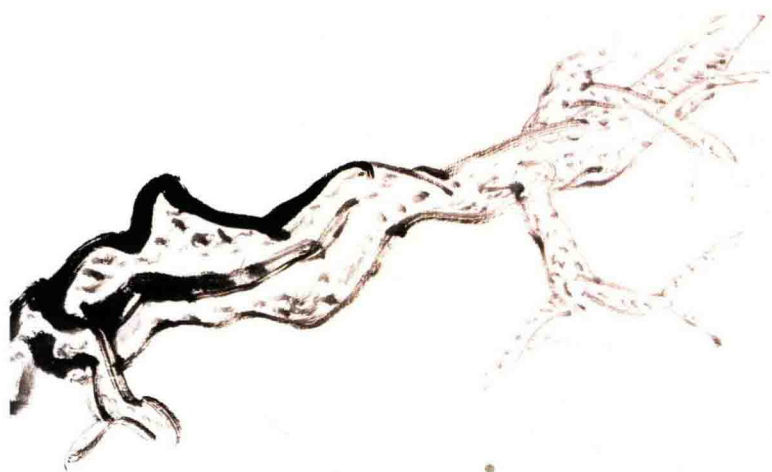
松柏属同科，但姿各异。松叶如针，而柏叶如片；松干如龙，而柏干虽如龙，却似虬（无鳞龙叫虬）；松挺而秀，柏沉而猛……我们要表现松柏就要分析其不同的个性特点，用艺术手法高度概括和夸张，删繁就简，立异标新，然后成竹在胸，一气呵成。亦可以柳炭条或指甲约略定出大势，然后下笔。先画树干，次及枝柯，再画树叶，最后渲染和点苔设色。用笔抑扬顿挫须有节奏，用浓淡干湿要讲虚实；树分四枝重在系带顾盼，姿态万千尤宜气势统一。

下面我把松柏具体特点和表现手法分开来讲：

松——画松一般先从主干起手，松干左右两笔要有虚实变化，莫使呆板并列。笔墨相生，要注意笔端水分，干笔画老干，用湿笔画枝叶，用笔宜中锋侧锋并用。使

泰山多飞瀑 2007年 纸本 68cm × 68cm

松树画法

上图：画松须得势，力求表现出它舞蹈般的优美姿态。古人画松多从主干起手，我则习惯先从左右结构转折处画起，随勾随皴，然后一气贯通画出主干。对树之动势应成竹在胸，切勿用笔滞碍。

右上图：画松皮可分为圈皴与点皴两种画法，在此基础上放纵笔法又衍生出“乱麻”、“解索”等皴法以及各皴法交互运用皴画鳞皮的写意画法。在白枝干上约略点淡墨则是白皮松的画法。

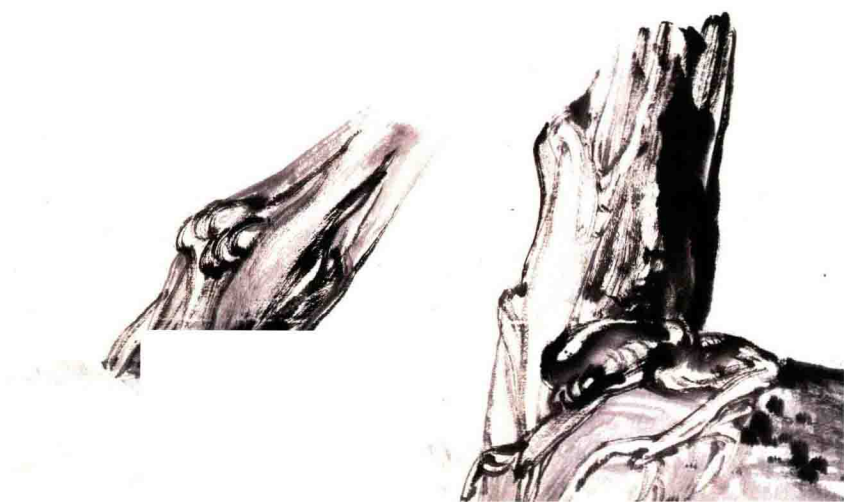
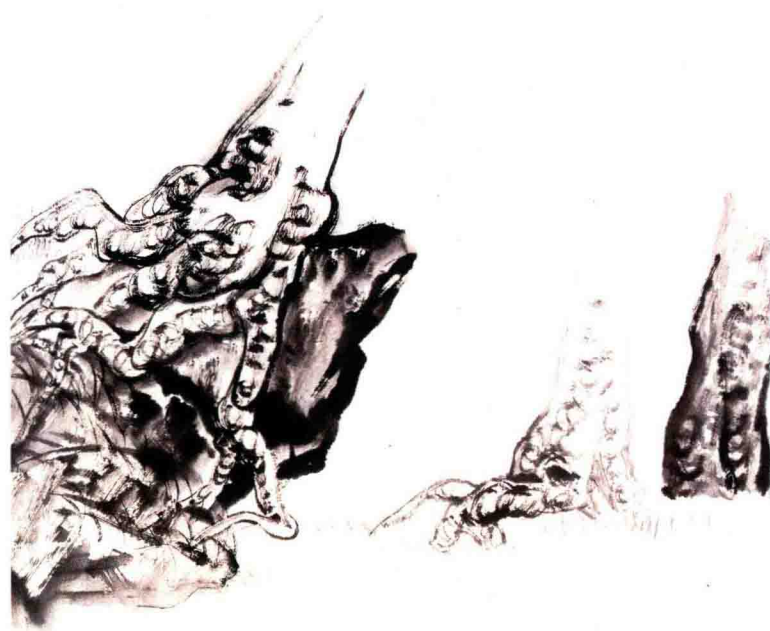
右下图：松树的根有藏露之别（柏树亦然）。生于土质地面多藏根，生于山岩坡地多露根，盘根错节表现出顽强的生命力。

沉，沉而不死，如鹰爪着土石。叶要整体，而整体中需见空灵。松皮如鳞状，随勾随皴，要自然。不要像图案般并列。或皴暗部使松干立体，或皴中间虚两边，重在取其质，不受外光干扰。淡墨烘染要讲笔法，使层次变化丰富，平涂法不可取。点苔要自然洒脱，莫使呆板。松叶上点苔可以概括松果，树枝干转折处点苔，能使前后层次更加分明。同时，点苔还可藉以弥补画中之败笔处。松叶有扇形、圆形、羽毛形、木梳形等，画松叶要根据枝干的特点去组织排列，松叶排列要在规律中求变化。远松无叶，以势为主，约略数点，有时三两笔便见风致。

柏——柏树老干表皮如麻绳缠绕，生动遒劲，很有力感。这是柏树的主要特点。我画柏树，运用笔墨水分的干湿变化，使线条与块面有机结合，一气呵成。这样画出来便觉淋漓痛快，生气勃勃。我一般是从中干的脊肘画起，先把几组最美的枝干表现出来，以确定其大势，然后以浓枝托出前后层次，再以主干统一连成整体。但也有一种柏树，尤其是年轻柏树，树干挺直，表皮并没有麻绳状纹路，这也要从生活中认真观察和体会。

柏叶点法很多，有胡椒点、梅花点、圆点等。我根据水墨在生宣纸上的渗化特点，与平时的观察，运用破笔点、竖笔点或混点。画时，一般先蘸清水，后蘸浓墨，随点墨色由浓渐淡渐干。这样由浓到淡多次穿插错落点出，使墨气连贯整体，而远景柏树葱郁苍茫，宜用大混点。

以上所叙谈的松柏画法，是我学传统、师造化的心得体会，仅供初学画松柏的青年朋友参考，作为入门的石级。而要想画好松柏，还须深入生活观察体会，以真松真柏为老师，以便创造出更新更丰富的画法来。

左图：松干如龙，柏干似虬。松皮如鳞状，根沉而实，如鹰爪着土石；柏树老干如麻缠绕，生动道劲，应多观察、多写生方能掌握其生长规律。画松柏应取洗净之毛笔，笔腹先蘸淡墨，笔锋再蘸重墨并略加调动，使笔中含墨由浓及淡形成色阶过渡。画时应中侧锋互用，自然使转，切忌圭角毕露或柔弱无力。

上图：松叶针状，有扇形、圆形、木梳形等画法。勾松针前可先用淡墨勾出树冠之外形，而后依形布叶（黑伯龙先生常用此法）。画松针要有刺手的感觉才好。

右上图：松树点苔要自然洒脱，切莫呆板，松针上点苔可视为松果，枝干转折处点苔能使前后层次分明，同时还可以点苔来弥补画中败笔之处。

右下图：风中之松要有动感，画时须把握好它大的动势，勾写小枝叶也要注意其临风斜趋的总势，用笔用墨须浓淡干湿一气呵成。

左上图：松树设色可先用赭墨勾皴松干及鳞皮，辅助墨线并增强树干之体质感。然后以花青加墨渲染松针，渲染时不可平涂并要留有“活眼”。着色以色不碍墨，单纯清新为佳，此幅设色稿是我常用的“浅绛法”。

左下图：老松与新松画法不同，老松老干经风历雪，盘曲如龙，节疤嶙峋，其形怪异，画法宜老辣凝重。新松还在生长，故顶部不平；幼松则更为简炼并富有生机。远松以取势为主，多用没骨法为之。

右图：松因其品种不同，所处地理环境与气候环境的不同而呈现出不同的态势。以泰山为例，山前土质肥沃，风势较小，阳光充足，松树多长得苍翠郁茂；山后之松则因地势险绝，光照不匀，风势较大等原因，多为腾龙伏虎之形，怒龙惊虬之势。

上图：画雨中之松多以含水较多的湿笔，浓淡同使，勾染结合，干笔少湿笔多地一气画成，力求以湿笔表现出浓浓的雨意。

柏树画法

上图：我画柏树常从中干脊肘画起，先表现出几组优美的枝干，而后勾写主干将柏树统一为整体。随后以浓重的枝干托出前后层次，再随机添画小枝使之丰富。最后再由浓及淡地点写柏叶，画柏叶要有浓淡干湿的变化，表现出它厚重苍润和蓬松的感觉。

右上图：古人画干常是先勾后斂，我则习惯先以侧锋下笔，连抹带写，干湿浓淡变化地写出大势，再以中锋勾斂柏树的结构，这样可使线面有机融和，用笔用墨常有意意外之妙。

右下图：柏叶的点法很多，常用的有竖笔点、破笔点、大混点三种。竖笔点用来表现柏叶稀疏的部位，显现其凋疏苍古的感觉；破笔点用来表现柏叶苍翠蓬松的风貌，多以梅花点串插其间；大混点含水分较大，表现柏叶旺盛、茂密、葱郁的感觉比较合适。

左图：雪松针叶先以墨笔疏疏画出，下密而上疏，再以淡墨烘染衬出树顶的空白，表现出积雪的效果，空出的积雪还可反衬白粉，以显现雪的洁白。表现飞雪可调白粉水弹洒之，古人所谓“吹云弹雪法”是也。

上图：古柏主干粗大，枝大盘曲多节，树皮似藤麻缠绕，纹多扭曲盘转随节而变。古柏左面为幼柏枝干的画法，树身结构简单，纹理较直，与古柏形成明显对比。远处的柏树可用没骨法画其大势。

右下图：柏树着色法如松树，先用墨勾勒树身枝干纹理，再以花青墨渲染树叶。

右上图：雪柏画法的要旨在于留好柏叶上的积雪和背景的渲染。

左图：画雨中柏树多用湿画法，树干可先用墨润笔抹写，趁湿再以墨线勾勒纹理和结构。画雨柏笔中水分较大，但也须见笔，不可模糊一片。

尼山書院
張寶珠
寫意松柏
張寶珠

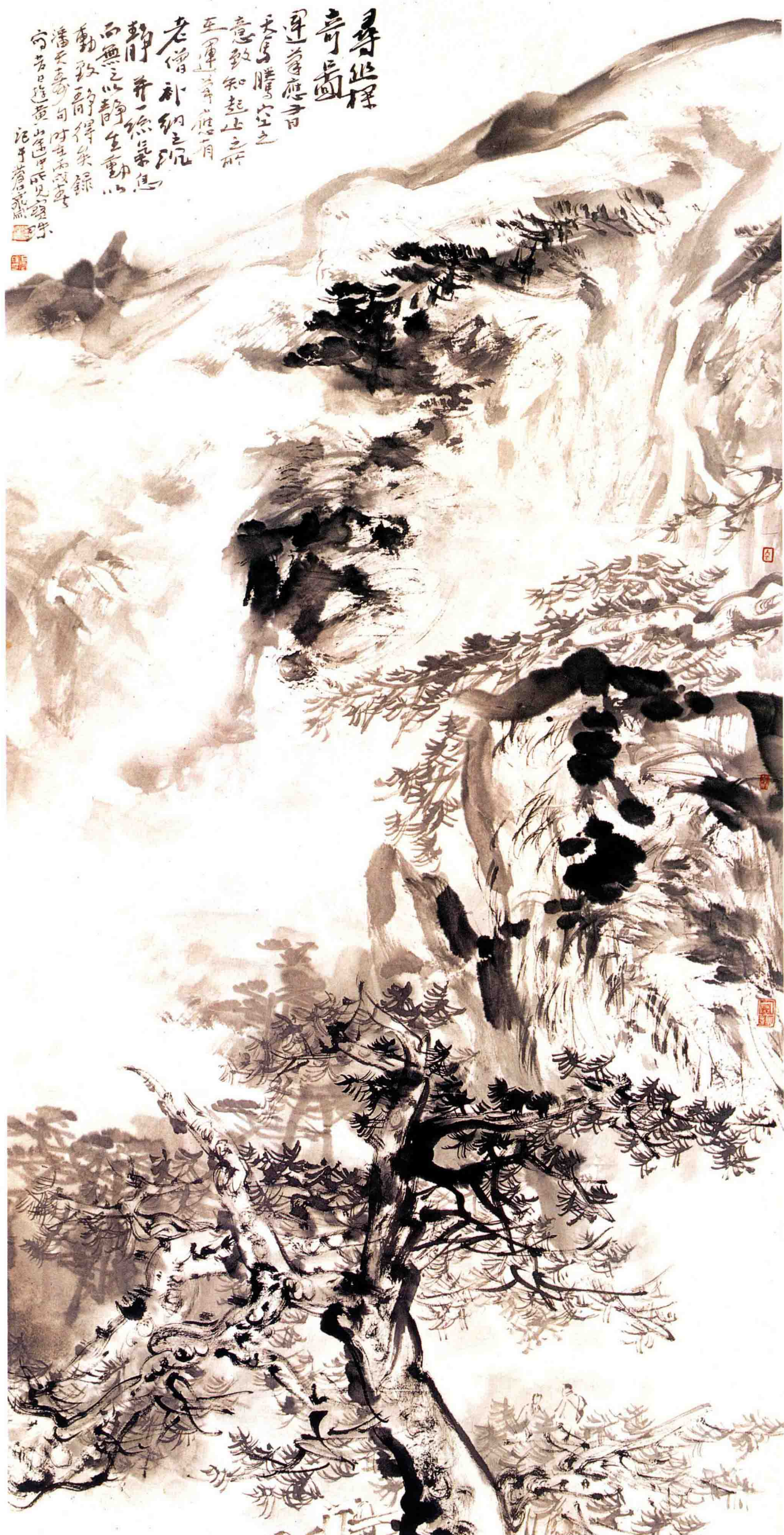
尼山画院

2007年 纸本
68cm × 68cm

晨韵

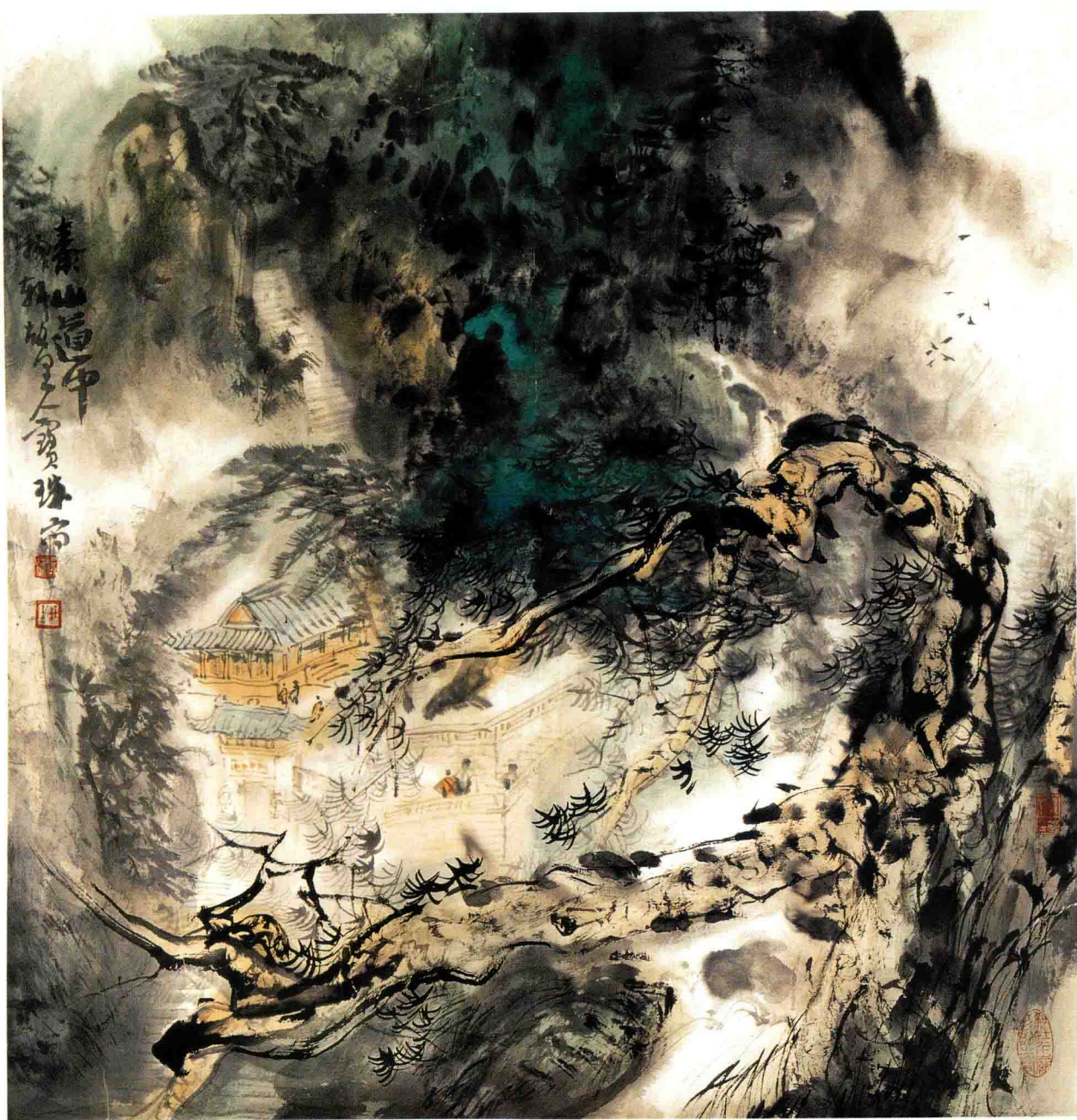
2006年 纸本
136cm × 68cm

寻幽探奇图
2006年 纸本
136cm × 68cm

泰山道中·古柏
2007年 纸本
68cm × 68cm

泰山道中·古松
2007年 纸本
68cm × 68cm

泰山道中所见
自古善画松柏
树者鲜矣盖松之盘曲错节即龙蛇腾柯樛盘奇诡变幻之能
而相与苍翠相映而不可分者也予尝游泰山之麓身与松化濡毫吮墨心手相应
自谓得松之神矣

松风沐多天然韻得臻來不用
彈已為之借古人句補白松軒故里人
張寶珠

携琴访友圖
余嘗謂之說源乎六朝今備品原乃人物而齊謝赫著畫品以氣韻生動為六法第一要義及至唐
皆以氣韻論畫至宋明清漸趨於大觀始為重道而輕技初生動以純其德方試看當畫畫以氣韻求
手與神俱三子所謂獨創自出面目流于紙上誠則淵源於筆墨精神掃蕩殆盡似此則大雅不作矣

代判浩始將凡與
是道者雖
珠鳴世
日之
物欲
法不自
息
為
可
經
是
之
有
感
此
補
白
惟
與
此
無
識
也
寶珠

携琴访友 (左图)

2007年 纸本
180cm × 50cm

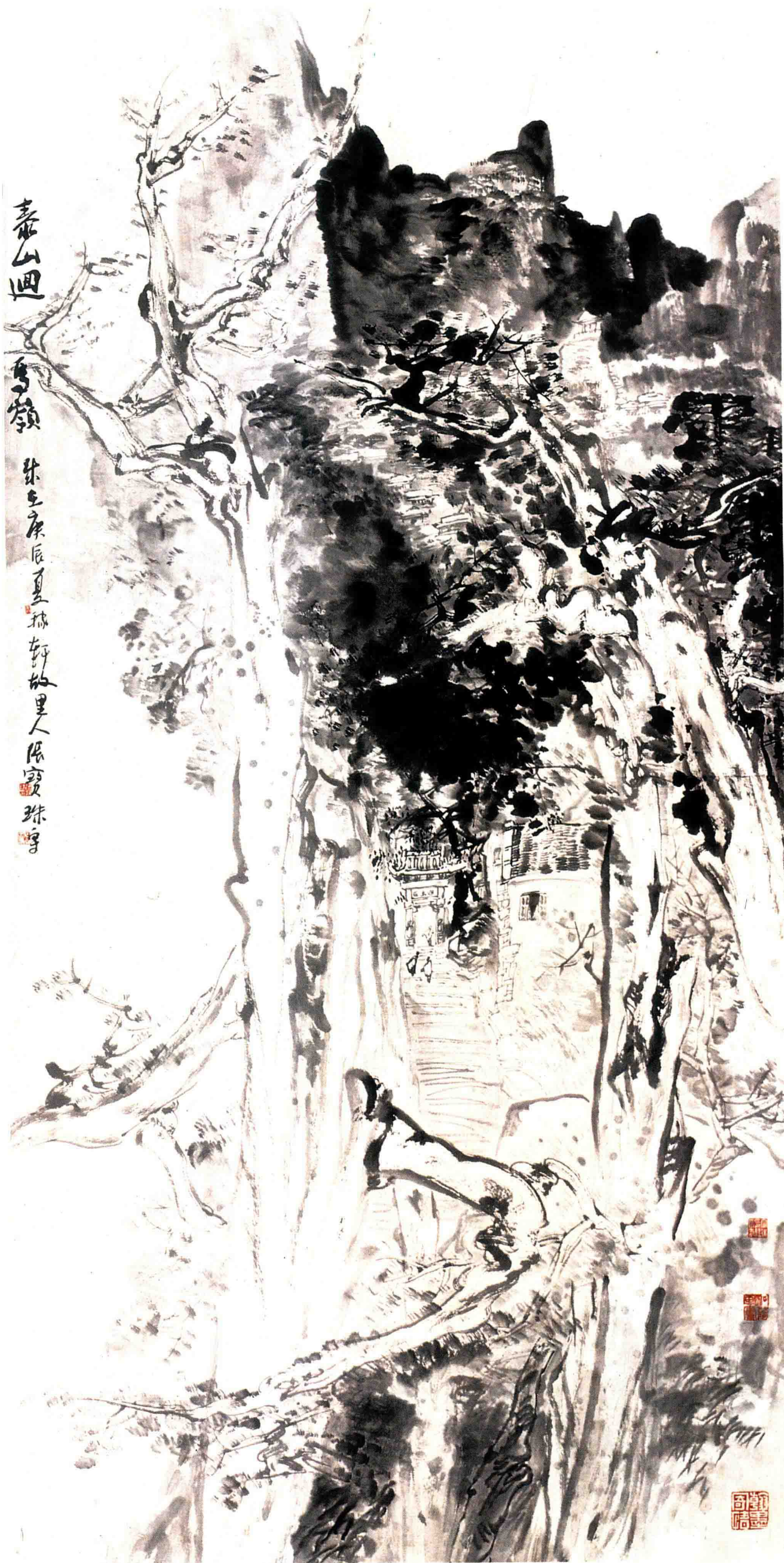
泰山道中所见
(右图)

2007年 纸本
180cm × 50cm

山涧一夜雨

2006年 纸本
136cm × 69cm

泰山回马岭
2007年 纸本
240cm × 120cm