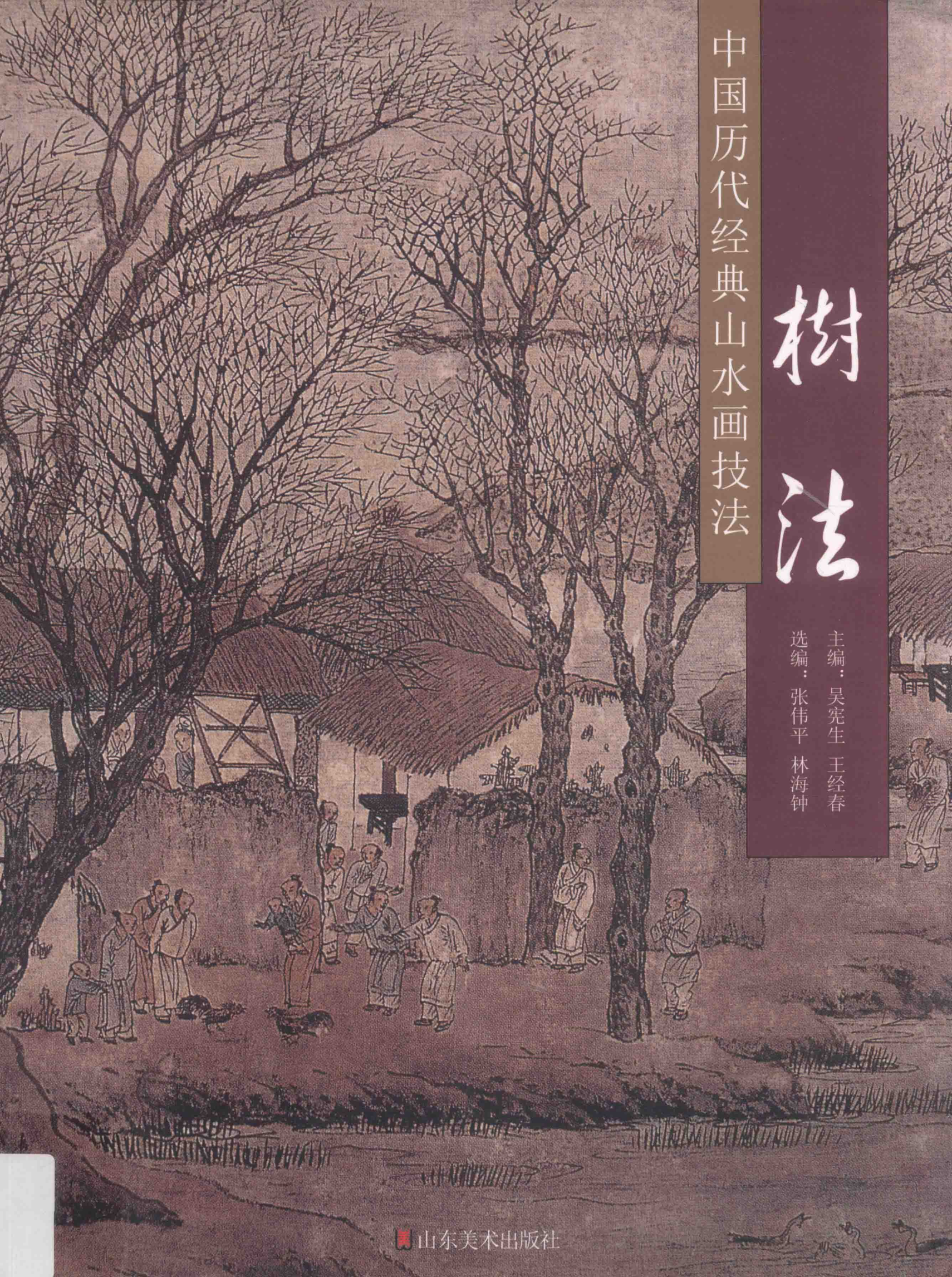

中国历代经典山水画技法

树法

主编：吴宪生 王经春
选编：张伟平 林海钟

中国历代经典山水画技法

树法

主编：吴宪生 王经春 选编：张伟平 林海钟

 山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国历代经典山水画技法·树法 / 吴宪生, 王经春

主编. — 济南: 山东美术出版社, 2017.3

ISBN 978-7-5330-6181-4

I. ①中… II. ①吴… ②王… 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005946号

编辑委员会

顾问 王伯敏

主编 吴宪生 王经春

编委 (以姓氏笔画为序)

王经春 丘挺 吴宪生 张伟平

林海钟 顾震岩 董文运 韩璐

策 划 王经春 吴宪生

责任编辑 李英蕾

封面设计 东岳

作品摄影 范厉

主管单位: 山东出版传媒股份有限公司

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 济南龙玺印刷有限公司

开 本: 635mm×965mm 8开 32.25印张

版 次: 2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷

定 价: 98.00元

编者的话

《中国历代经典山水画技法》是在我社早年出版的《中国历代名家技法集萃》的基础上选编而成。《中国历代名家技法集萃》分为人物、花鸟、山水三大部分，对历代名家名作中的各类技法的特征做了剖析研究。此套书的出版得到了读者的好评，尤其是《中国历代名家技法集萃·山水卷——石法》《中国历代名家技法集萃·山水卷——树法》受到绘画者的青睐。为满足广大绘画爱好者对山水画技法，特别是对石法、树法的需求，我社决定从《中国历代名家技法集萃·山水卷——石法》《中国历代名家技法集萃·山水卷——树法》中精心挑选出质量上乘的名家精品重新编辑出版，以飨读者。相信这套实用、精美的山水画技法丛书能获得越来越多的读者的喜爱。

序

· 王 伯 敏 ·

法尽理无尽，理尽法又生。

画法原无限，至关天地情。

——半唐斋论画诗

千百年来，中国画的独特表现，赢得了东方以至世界画坛的称美。

中国画历史悠久，有着民族文化的浓厚内涵。它那独特的艺术表现，是中国历代无数画家在久长岁月的艺术实践中所取得的成果。杰出的画家，在艺术上巧夺天工，他们之所以创造出令人激赏的艺术形式，他们是“焚膏油以继晷，恒兀兀以穷年”。中国人民的勤劳，也往往体现在这些艺术家的身上。

中国画的造型，讲求“遗貌取神”，提出“以不似之似似之”为准则。这是中国画的美学要求，也是中国画家的表现特征。优秀的中国画之所以使人感到神妙，以至激动不已，并非因为玄虚，而是实实在在。不是吗？一卷风俗画，如《清明上河图》那样，居然让几世纪后的观众俨然置身于那个时代的市井中，甚至可以听到市井的叫卖声或车马声；一幅牧放图，如李公麟的《临韦偃牧放图》那样，似一曲富有韵律的交响乐在演奏，使人对牧放生活产生强烈的感受。中国画的表现，可以“咫尺千里”，可以“驱山走海”，就是说，中国画家，竟有突破时空在画面上的局限的本领。早在北魏时期，现存敦煌莫高窟的壁画如《九色鹿王本生》，就已经做出了回答，又如宋画《千里江山图》或《长江万里图》等，无不有这种神奇的表现。中国画，无论画千军万马，或千花万蕊，还是一山一水、一花一草，它既用奔放练达的笔调，也用细如游丝的笔致，都能同样做出充分的表达。中国画有极其丰富的艺术技巧，能适应并驾驭各种复杂对象的描写。历代富有聪明才智的画家，他们以“无法生有法”，“有法贯众法”，给后人留下了一份非常宝贵的文化遗产。

“法”，“藏用于人”，是画家从生活中所汲取，即师客观的森罗万象及其变化，故云画法的创造，“至关天地情”。

绘画既有法，画家必须守法、用法，但是，不可“刻舟求剑”，不可“胶柱鼓瑟”。“法”要用得活，更不可被“法”所束缚，所以说，画家在某种情况下，不妨“无法无天”。然而，话又得说回来，就规律而论，先得有“法”，然后言“无法”，或求“法外之法”。这是画法的科学辩证法，谁也违背不得。

画法，不是固定不变的，随着时代的发展，必须变法，要有新的创造发明。新法的产生，是时代前进的必然趋势。中国的画史告诉我们，“丹青先于水墨”，所以当水墨画法在那个时代出现，相对地说，它便是那个时代的新法。

有新法，必有古法。古法，有的要被淘汰，有的还有用。所以对传统方法，不能尽弃。我们不能从“零”开始，对传统应该有所继承、有所扬弃。所谓“继往开来”，说明历史割不断，否则，我们没必要读历史。历史遗留的，有精华，有糟粕，剔除糟粕，不在话下。这部《中国历代名家技法集萃》的问世，就是本着这个精神来选编的。

《中国历代名家技法集萃》分为人物、花鸟、山水三大部分，对各类技法的特征做了剖析研究，并选名家杰作为例，其中不乏稀世精品。书中图解深入浅出，图例以全图与局部相结合，而以局部为主，编者这样处理，旨在使作品的表现方法及其表现特点更容易显见于细部中。该书的主编吴宪生、王经春都有着丰富的绘画实践与编辑、教学经验。他们的六位合作者均为中国美术学院国画专业教学第一线的骨干。这套书不只是给读者以浏览，同时给读者提供了一流的学习临本，既有欣赏价值，也有重要的实用价值。

这部《中国历代名家技法集萃》，将由山东美术出版社出版，全部彩色精印。我们为书林将推出一套好书而喜悦，也为美术界在绘画技法研究方面完成此一基础工程感到分外的高兴。小序未及一一，这犹如好戏开台在即，报幕者何须在台前多发言。

1998年木樨开侯于杭州南山时丹桂清香满书舍

目 录

序

唐宋元篇	1
一、枯树法	1
枯树法	2
江山雪霁图卷	4
长江积雪图卷	5
雪景山水图	7
山水	8
乔木图	9
江行初雪图	10
小寒林图	14
山水	15
秋景山水图	16
寒江钓艇	17
雪山萧寺图	18
早春图	19
树色平远图	23
山居图	24
华灯侍宴图	25
雪滩双鹭图	26
枯树	27
疏林秀石图	28
鹊华秋色图	28
仿郭熙秋山行旅图	29
竹石图	30
松石图	31
西郊草堂图	32
乔岫幽居图	33
春山图	34
太行雪霁图	35
寒林图	36
竹石图	37
田家图	38
渔乐图	39
二、点叶树法	40

点叶树法	40
山水	41
渔村小雪图	42
秋山问道图	43
层崖丛树图	44
四景山水图	45
溪山清远图	47
仿郭熙秋山图	51
鹊华秋色图	52
仙山图	53
富春山居图	54
水阁清幽图	55
天池石壁图	56
九珠峰翠图	57
双松图	58
渔父图	59
溪山高隐图	59
秋林高士图	60
山水册页	61
雨后空林	62
渔庄秋霁图	63
容膝斋图	63
谷口春耕图	64
溪山高逸图	66
花溪渔隐图	67
夏山高隐图	68
仙山楼观图	69
秋林钓艇图	70
乔岫幽居图	71
神岳琼林图	72
山阴云雪	73
秋山叠翠	74
云横秀岭图	75
水村图	76
秋山图	76
溪山清远图	77
富春山居图	77
三、夹叶树法	78
丹枫幽鹿图	78
夹叶树	80
濠梁秋水图	80
松岩仙馆图	81

临王维辋川图·····	82
山庄图·····	83
葛稚川移居图·····	86
汉苑图·····	87
虎溪三笑·····	88
庐山高图·····	90
青山红树图·····	92
四、松树法 ·····	93
风雪杉松图·····	93
山水图·····	94
松泉盘石·····	95
渔村小雪图·····	96
洞天山堂·····	97
早春图·····	98
溪山清远图·····	99
长江万里图·····	99
临王维辋川图·····	100
山居图·····	101
重江叠嶂·····	102
山水册页·····	103
双松图·····	104
富春山居图·····	105
溪山高逸图·····	106
双松图·····	107
霜浦归渔图·····	108
山水·····	109
谢幽巽丘壑图卷·····	110
洞庭渔隐图·····	111
秋江渔隐图·····	113
风雪杉松图·····	114
五、柳树法 ·····	115
秋塘图·····	115
山水图·····	116
鹊华秋色图·····	117
临王维辋川图·····	118
点叶竹法·····	119
点叶竹法·····	119
江行初雪图·····	120
芦花寒雁图·····	120
六、宋人册页、团扇 ·····	121
松磴精庐图·····	121
秋江烟霞图·····	122

雪涧盘车图·····	123
橙黄橘绿图·····	124
观瀑图·····	124
秋林水鸟图·····	125
柳汀放棹图·····	125
荷汀水阁图·····	126
捕鱼图·····	126
奇峰万木图·····	127
秋江渔艇图·····	128
芙蓉水鸟图·····	128
牧牛图·····	129
寒香诗思图·····	129
芳春雨霁图·····	130
松风高卧图·····	131
邃谷山寿图·····	131
松岫渔村图·····	132
待渡图·····	132
夏山过雨图·····	133
野桥策蹇图·····	133
明清篇·····	135
七、枯木、寒林·····	136
秋林高士图·····	136
课徒稿·····	137
秋林高士图·····	140
山水·····	141
婉婁草堂图·····	142
山水图·····	143
山水册·····	144
山水扇面·····	145
游图册·····	146
山水册·····	147
山石图·····	147
沧洲趣图·····	148
秋山图·····	149
幽居乐事图册·····	150
山水册·····	151
山水图·····	153
山水·····	154
寒林浮靄图·····	155
深山高隐图·····	156
山水册·····	157
木叶丹黄图轴·····	159

仿古山水图·····	160
霜林柴门·····	162
四段景图·····	163
搜尽奇峰打草稿·····	164
山水册页·····	165
八、夹叶、点叶 ·····	166
仿古山水·····	166
课徒稿·····	167
仿古山水·····	168
沧洲趣图·····	169
卧游册·····	170
吴中山水册·····	172
山水图·····	174
浒溪草堂图·····	177
林榭煎茶图·····	178
兰亭修禊图·····	179
曲港归舟图轴·····	180
虎丘前山图·····	181
求志园图·····	182
山水·····	184
婉婁草堂图·····	186
葑泾仿古图·····	187
山水图·····	190
丁卯小景图册·····	191
山水册·····	194
延陵村图·····	195
杜甫诗意·····	196
烟江叠嶂图·····	197
山水册·····	198
仿元人笔意·····	201
仿古山水册·····	202
仿古山水册·····	207
红林秋霁图·····	208
秋山红树图·····	209
课徒稿·····	210
山水图·····	211
扇面·····	211
山水册·····	212
山水册·····	213
书画杂余册·····	214
黄山游踪册·····	215
山水册·····	216

陶潜诗意图册·····	217
秦淮忆旧册·····	218
九、松 ·····	220
吴中山水册·····	220
山水·····	221
山水图·····	223
山亭文会图·····	224
友松图·····	225
丁卯小景图册·····	226
仿黄鹤山樵山水图·····	227
婉婬草堂图·····	228
山水册·····	229
仿古山水册·····	230
山水册页·····	231
山水图·····	232
搜尽奇峰打草稿·····	233
秦淮忆旧图册·····	234
唐人诗意图·····	235
山水·····	236
山水册·····	237
十、竹 ·····	239
山水图册·····	239
画竹·····	240
卢鸿草堂·····	241
山水册·····	242
山水册·····	243
后记 ·····	244

唐宋元篇

为了使读者在绘画技巧上有不断地提高，本部分将明代以前各大师的树法进行选编，提供给大家参考学习。面对这些优秀的山水画传统，我们不要仅将其视为“工具”，用时拿来，用后弃之一旁，而更重要的应将其视为“营养”，每天都补充到我们的“体内”。树法基础训练是一个漫长的过程，它的一招一式都需要认真对待。故此，本书以读画的形式，着重对每幅画中树法的技巧进行读解，并结合不同风格、特点的画面，将“画理”贯穿于具体的技法中。希望读者能重“法”“明”“道”，达到“不惑”的艺术境地。

一、枯树法

落叶的树，在山水画里习惯称之为枯树。

“画山水必先画树。树必先干，干立加点，则成茂林，增枝则为枯树。下手数笔最难，务审阴阳向背，左右顾盼，当争当让，或繁处增繁，或简而益简。当熟四岐，后观诸法。四岐者，即画家所谓石分三面、树分四枝也。然不曰面而曰岐者，以见此法参伍变幻，直若路之分岐。熟之则四岐之中面面有眼，四岐之外头头是道，千头万绪，皆由此出。”（《芥子园画谱》）

“枯树有垂枝仰枝，仰为鹿角，垂为蟹爪。李成、范宽多作仰枝，郭熙、李唐多作垂枝。后人率变通为之。”（《山静居画论》）

“画枝用力与画干同，笔笔不可放松。枝有丁香枝，有鹿角枝，有螳螂枝，有蟹爪枝，学时当以丁香枝为先，要干脆，须用笔尖正锋，着力直下取之，其端楷道劲如写字然，一笔不可草率。发干固当左繁则右简，右繁则左简，不可排比对出。生枝亦须左密则右疏，右密则左疏，不可齐头而列。树本露根须抓着有力，盘结坚牢，不可强曲暴突，妄滋无状。树本出土须高低离异，远近间隔，或根交亦须体错，不可排行而立。”（《画学心法问答》）

“树有四枝，谓四面皆可作枝着叶也。但画一尺树，更不可令有半寸之直，须笔笔转去，此秘诀也。”

“画树之法，须专以转折为主，每一动笔，便想转折处，如习字之转笔用力，更不可往而不收。”

“树头要转而枝不可繁，枝头要敛不可放，树梢要放不

可紧。”（《画禅室随笔》）

“蟹爪画法，必须锋芒毕露，如书家所谓悬针者是。可配荷叶皴，以笔法皆主犀利也。焦墨画之，再以淡墨罩染，便成烟林。写向寒山，四围黑晕，遂成珠树。”（《芥子园画谱》）

“鹿角画法最有致，宜写秋林，不杂他干，或以浓墨加于众树之顶，有如鸡群之鹤也。如作初春，上可加以嫩绿小点；作霜林，则以朱暨赭点红叶。”（《芥子园画谱》）

“写枯树最难鹿角枝，其难处在于多而不乱，乱中有条。千枝万枝，笔不相撞。其法在于枝交女字，密处留眼。梅谱云：‘先把梅干分女字’兰谱所谓交凤眼，即不相撞之秘诀耳。写山水枯树亦然，学者宜深思之。”（《梦幻居画学简明》）

图1、2 倪云林课徒稿：“画树先画枯树起，树身画好，然后点叶。”（《龚安节先生画诀》）落叶的树，习惯上称之为枯树，能否画好枯树是学习山水画的关键。画枯树可分如下步骤进行：一、勾树干；二、出中枝；三、出细枝；四、勾树根皴擦树干。勾树干要有结构，不可两条黑线一框了事。用笔要有圆转的感觉，不能平扁。中枝为画枯树的一个很重要步骤，它的走势，基本确定树的俯昂情态。细枝是依附在中枝上的。枯树基本分为两大类，向上出枝为“鹿角枝”，向下出枝称“蟹爪枝”（也有“平头枝”“丁香枝”“拖枝”，马远最喜拖枝）。此两图为鹿角枝。

图3 王维，字摩诘，山祁县人。《宣和画谱》记载：“维善画，尤精山水，当时之画家者流，以为天机所到，而所学者皆不及。后世称重，亦云维所画，不下吴道玄也。观其思致高远，初未见于丹青时，时诗篇中已自有画意，由是知维之画，出于天性，不必以画拘，盖生而知之者，故‘落花寂寂啼山鸟，杨柳青青渡水人’又与‘行到水穷处，坐看云起时’及‘白云回望合，青霭入看无’之类，以其句法，皆所画也……”《江山雪霁图卷》相传为王维所作，王维的雪景山水一般都不皴擦，后人摹其画时，常作细皴。临摹此图主要训练蟹爪枝的出枝能力。由于其树体复杂，结构严谨，临摹时更要认真，不要以为一次就可以临好，要反复地进行此类出枝训练，久而久之就可以掌握其要领，做到得心应手。

1 枯树法（局部）

元 倪瓒

不靜時不可秀法用

宏詎曰為高閭闕達重華

仰攀越美吟民慎恭已克

圖易在思報

一申仲春生養心殿明宏乃句

何書於用

脩己治人非兩事作君
淺化師并未能民物復甘
性肯以詩文炫自鳴慚愧
之升朝與夕較童無恥而
和轉戲題七字胥寶誦
吾老矣而竟成
戲題吾自己律師筆

2 枯树法（局部）

元 倪瓚

3 江山雪霁图卷（局部） 唐 王维（传）

4 长江积雪图卷（局部） 唐 王维（传）

图4 此图前景为鹿角枝丛林，树体形态优美，树枝穿插有致、繁而不乱。对待这一类枯树林一定要明白出枝的道理，按理出枝才能做到疏密相间、繁而不乱。临摹时，先勾树干，再延伸次干，在次干上出中

枝。出中枝是很关键的一个步骤，因为它混于许多细枝中，很难被人感觉到。一般要求：中枝要依干而生，细枝依中枝而生，一环扣一环。这样组合成的树，才能达到“枝须抱体”的要求，才会显出树之精神。