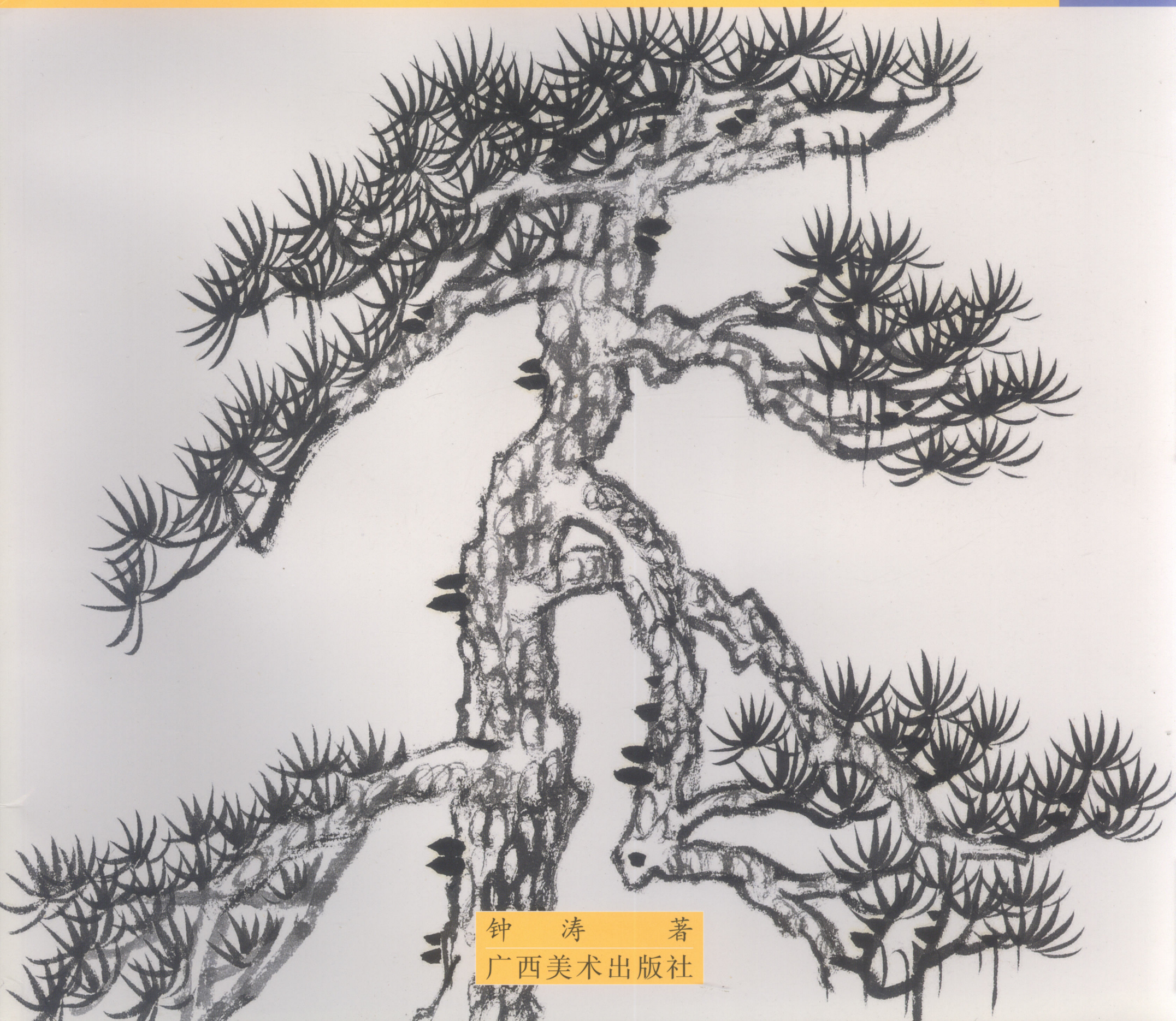

中国老年大学书画教材

山水画小品

林木

钟 涛 著
广西美术出版社

书法类

《楷书教程》《行书教程》《篆隶书教程》《草书教程》

花鸟类

《梅》《兰》《竹》《菊》《牡丹》《荷花》

《蔬果》《鱼类》《鸟类》《藤本》《木本》《草本》

山水类

《山水画小品——山石》《山水画小品——林木》

《山水画小品——云水》《山水画小品——屋宇》《山水画创作》

基础知识

《构图·题款·用章》

《中国老年大学书画教材》编辑委员会

主 编：黄忠耿

副 主 编：（按姓氏笔画顺序排）

马贵觉 冯京义 刘志辉 陈再乾
邱茂叶 杨一万 金月霞 钟力田
钟 铨 覃建平

编 委：（按姓氏笔画顺序排）

广西壮族自治区老年大学

王 精 王雪峰 韦 峰 朱丹红 朱敬华 陈 川 陈再乾
吴善贞 吴 锁 辛庆彬 杨一万 杨宇云 周凯达 罗 果
钟 涛 梁彩媚 梁华童 黄忠耿 黄格胜 谭明彪 潘丽珠

广东老干部大学

邓 冕 卢育红 朱颂民 何兆雄 何耀鸣 杨植桐 贺立新
钟 铨 钱伯泉

广州市老年干部大学

许 山 刘艺林 刘志辉 李敬良 周健慧 罗赐中

山西老年大学

吕林健 吴书文 李建忠 李金鹏 沈晓英 杨崇德 范 华
武 磊 徐树文 覃建平 温忠贵 樊志贤

山东老年大学

马 杰 冯京义 张恩绪

天津市老年人大学

马贵觉 赵先忠 皇甫秉钧

安徽老年大学

孙 康 朱 斌 邱茂叶 徐卓亚 隋鸿君

青海省老年大学

马广惠 王来顺 李成安 张凯年 陈衍生 金月霞 林廷傑
胡青泰 钟恩明 顾乃斌

贵州老年大学

朱德荣 钟力田 钟绍让

图书在版编目（CIP）数据

山水画小品. 林木 / 钟涛编. —南宁：广西美术出版社，2007.12

中国老年大学书画教材

ISBN 978-7-80746-348-1

I. 山… II. 钟… III. 山水画—技法（美术）—老年大学—教材 IV. J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第000361号

ZHONGGUO LAONIAN DAXUE SHUHUA JIAOCAI

中国老年大学书画教材

SHANSHUIHUA XIAOPIN—LINMU

山水画小品——林木

主 编：黄忠耿

著 者：钟 涛

图书策划：杨 诚 钟艺兵

责任编辑：蓝薇薇 潘海清

装帧设计：易 言

责任校对：陈小英 陈宇虹 尚永红

审 读：欧阳耀地

出 版 人：蓝小星

终 审：黄宗湖

出 版：广西美术出版社

地 址：广西南宁市望园路9号

制 版：广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷：深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次：2008年1月第1版

印 次：2008年1月第1次印刷

开 本：889mm×1194mm 1/8

印 张：6

书 号：ISBN 978-7-80746-348-1/J·873

定 价：35.00元

ISBN 978-7-80746-348-1

9 787807 463481 >

前言

经过两年多的准备和组织，在各方面的共同努力下，这套老年大学书画教材终于编著完成和出版，这是值得高兴的事情。随着我国老年人数量的增加以及国民生活水平的提高，进入老年大学学习的老同志越来越多。这些老同志带着满腔热情到老年大学求学，探索一些他们感兴趣的全新领域，他们所学的专业是过去没有接触或很少接触的，因此需要有一套适合他们的教材。这些年我国老年大学有了很大的发展，书法和中国画这些专业历年来为众多学员所喜爱和学习，并且培养了大批老年书画人才和书画爱好者。但老年教育毕竟还是一种较为新兴的教学模式，目前尚未有很成熟的教材，我们这次所编的这套老年大学书画教材，就是对老年大学书画教材建设的一次探索，希望能为老年教育作一点贡献。

我们组织了一批对老年教育有一定经验的教师，来共同编写这套教材，根据每位教师对老年书画教学的经验和体会来编写，有各显神通的意味，但最基本的要求就是要适应老年大学学员的特点：老年人阅历丰富，理解能力较强，但精力、体力和记忆力等相对较弱，且多为晚年才开始学习书画，书画基础较差，所以所著的书既要有一定的理论水平，也要有简明易学的技法；在内容上按题材分册，便于同一题材深入学习，技法尽可能概括全面，示范作品相对印大些、好些、多些，便于老年学员临摹和观摩学习。

老年书画教育的意义还远不止老年同志学书画本身的作用，它还有一定的社会影响和社会作用，老同志学习上的刻苦认真，常常让人感动，他们那种活到老学到老、甘当小学生的精神更是年轻人效仿的榜样，而他们对于书画艺术的热爱将会带动和影响家庭其他成员以及亲朋好友，影响到他们所在的社区乃至社会，这对于普及和传承我们的优秀文化艺术遗产将起到不可估量的作用。希望有更多的人来共同关爱老年人、关心老年人事业和老年教育，为构建社会主义的和谐社会发挥作用。

《中国老年大学书画教材》主编

广西老年大学特聘教授

广西艺术学院原成人教育学院副院长

黄忠耿

山水画小品

林木

钟涛著

广西美术出版社

目录

第一章 林木概述	2
一、林木在山水画创作中的作用及地位	2
二、历代名家论画树	2
第二章 画法及步骤图	3
一、林木画法及步骤图	3
二、画整棵树的步骤	15
三、常见树画法	17
四、杂树组合	26
五、山头丛树	27
第三章 名画分析及临摹	28
一、名家简介	28
二、《琪树秋风图轴》作品分析	28
三、临摹步骤	29
第四章 林木写生与小品创作	30
林木写生	30
第五章 范画与欣赏	32

第一章 林木概述

一、林木在山水画创作中的作用及地位

树在山水画里也称为林木，古人云：“林木者，山之衣也。”大地以树为装，以林木而华。它是山水画主要的表现对象。在山水画中要表现大自然的春夏秋冬、晴雨风雪，很大程度上是通过树木的四季变化、形态特点来表现的。由于林木的种类繁多，南北有殊，四季各异，就像《山水诀》里形容的那样：“春山明媚，夏木繁阴，秋林摇落萧疏，冬树槎桠”，它在四季中的变化是相当富有美感的。所以要学习山水画，总是把画林木当作重要的课程来学习的。

树法在山水画技法上占有重要的地位，即使只画树，也能成为一张完

整的作品。

学画各种树，主要是把大自然的树和传统画树法相结合来进行表现，方能会意传情、得心应手。因此，画林木要先观察它在大自然中的生长状况，了解树形、树干、树叶的特点和它在四季中的变化，然后再结合传统中一些表现林木的技法，我们就能画出生动的作品来。林木种类繁多，形态各异，学习起来会有一定的难度，初学者往往不知从何处开始学起。因此，学画林木首先要理解它生长的基本规律，认清它一般的生长规律和状况，我们就能够把它很好地表现出来。虽然林木种类繁多，形态各异，但每棵树木皆由枝、干、根、叶所构成，只要理解单株树之生长规律

并掌握其画法，便不难触类旁通，画出群木茂林来。建议学习者宜先以枯树或冬天的落叶树作为练习的对象，因为没有叶子的树枝结构清楚，姿态鲜明，容易了解各种树的生长规律与基本结构。

在掌握了树木的基本规律和一些基本表现手法后，就要外出对照实景进行写生。因为大自然是丰富多彩的，给人的感受也不一样，往往从生活中获取的印象要远比在家临摹的来得深刻。因此，写生是画好山水画必不可少的环节。只要师法自然，师法传统，并不断地练习和创作，就一定会画出生动的作品。

(图1)

图1 《山水清音》 138cm × 23cm 钟涛

二、历代名家论画树

(宋)韩拙《山水纯全集》：“凡林木有四时荣枯，大小，丛薄，咫尺重深，以远次近。故林木要看苍逸健硬，笔迹坚中，或质或丽，以笔迹欲断而复续也。且或轻或重，本在乎用笔；高低晕淡，悉由于用墨，此乃画林木之要格也。”

(元)黄公望《写山水诀》：“树要四面俱有干与枝，盖取其圆润。”(图2)

(明)董其昌《画禅室论画》：“画树之法，须专以转折为主，每一动笔，便想转折处，如习字之于转笔用力，更不可往而不收。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。”(图3)

(清)龚贤《柴丈画说》：“画叶之法不可雷同，一树横则二树直，三树向上，四五树又宜变改。或秋景，便用夹叶。夹叶中定用一夹叶者，谓之破势，几树皆黑，此树独白者，欲其醒耳。”(图4)

(清)方薰《山静居画论》：“画林木只须虚实取势，顿拙涉笔，应直处不可屈，应屈处不可直。法以巧拙参用乃得之。”(图5)

图2 元 黄公望《富春山居图》

图3 明 董其昌《山水》

图4 清 龚贤《山水》

图5 清 石涛《陶渊明诗意》

第二章 画法及步骤图

一、林木画法及步骤图

画树首先要了解树的生长结构，然后才学习如何表现它的技法。

树木一般可分成四个部分，即根、干、枝、叶。这四部分既相对独

立又密不可分，既有相通的因素又存在较大的差别。总之，只有对树木的生长结构和生长规律进行充分研究，才能对林木的表现做到心中有数。画树前，先围绕树的四面，细心观察，

选择最美的树干与最合适的角度进行描绘。

画时首先要注意树分四枝的原则，即树干前后左右四面八方出枝的情形，切忌如同鱼骨并生，缺乏错落的风致。其次注意疏密与气势的安排，通过对树枝的归纳和取舍，尤其是小枝与树梢的描绘，把树的形态充分表现出来。

步骤图：①先把主干粗枝勾好，勾主干如同定姿态，或斜，或正，或曲，或直；②再出中枝，出中枝如同搭骨架，或疏密，或繁简；③最后添加细枝或叶子，发细枝或叶子则是林木的点睛之笔，林木是否完整、是否出彩全凭最后收拾的效果。因此，添加细枝尤为重要。（图1）

图1

1. 树根画法

树根是树木的立根之本、中心所在。所以画树根的首要便是使树木有稳固的感觉，与树干紧密配合。要画出从土中崛起、坚韧稳固的特性，不可画成如杆插在土面、一推即倒的

感觉。其次，树根生长处配以杂草，示意土质深厚，切不可直接画在山石上。即便是山崖上的松树，也是根入崖缝的。最后需要注意的是，树根的长势盘根错节、复杂多变，画时抓住主要的根系进行表现，次要的要大

胆舍去，树根的盘曲之势用之得当可使树充满勃勃生机，突出树的挺拔之势。总的来说，树根在林木的表现中不是最突出的部分，可以通过山石含蓄地进行掩映。（图2）

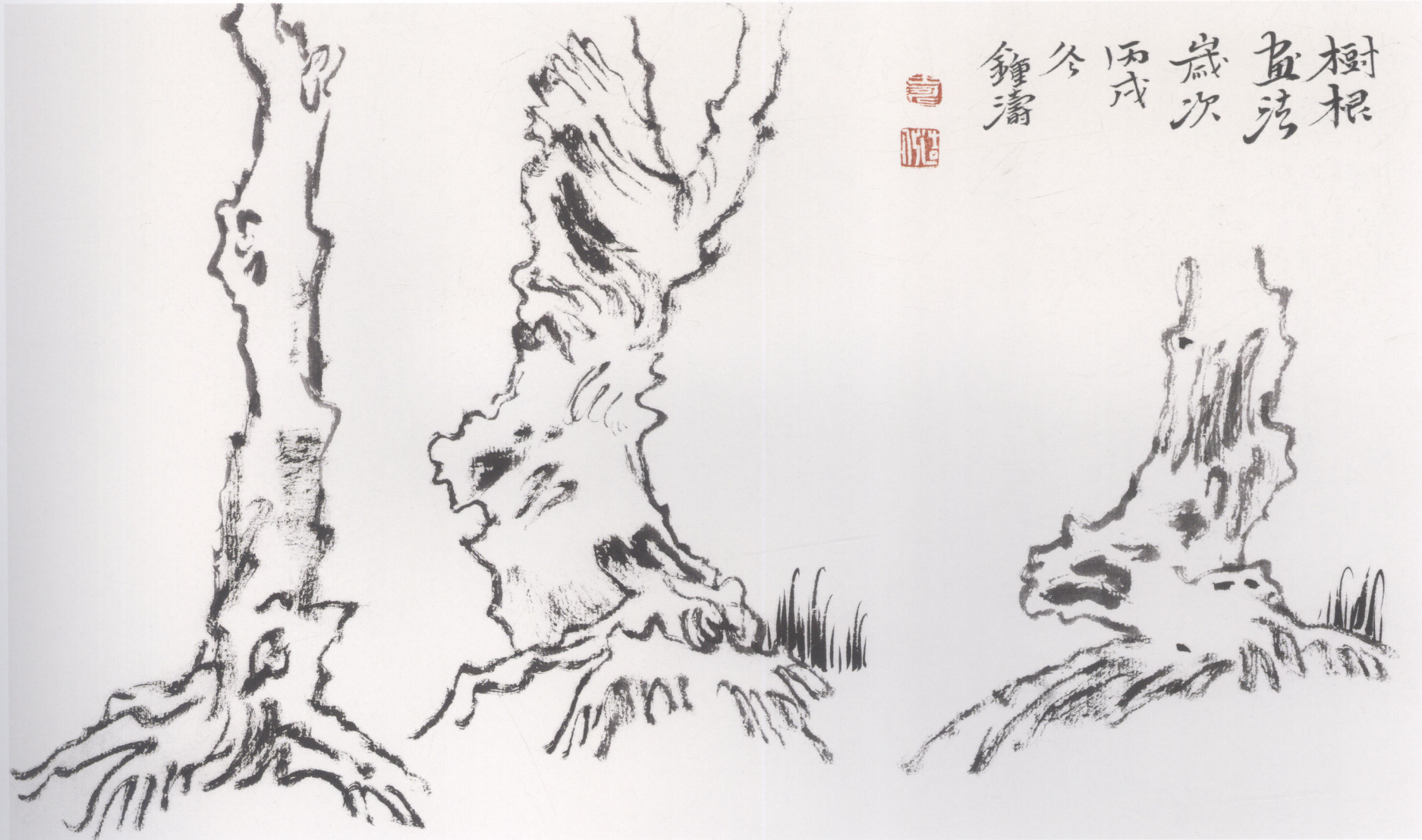

图2 树根画法

2. 树干画法

画树干主要解决好两个问题，一是如何画好树皮纹理；二是如何画好树干，它与画山石一样，画前要认

真观察树木形态结构，抓住树木大的姿态和它的树皮纹理结构，并按这一特点来组织笔墨，努力用笔墨去表现对象。因为树种不同，所以树的皮

纹也就各不相同，每一种树皮都有不同的纹理组织，如松树皮呈鳞状纹，柳树皮呈斜裂人字纹（图3）等，都应根据对象的结构特点进行创造性的表现。除此之外树皮还有光滑和毛糙（图4、图5），横纹和直纹（图6、图7），长纹和短纹之区别（图8），只有认真观察，仔细区分，才能把握住对象的精神实质。

画树干，除了表现好树皮的纹理外，还要了解树干的形态特征，并注意树干挺干（图9）、扭裂（图10）、节疤（图11）、缠枝（图12）等情况。除此之外，尚需画出立体的圆柱般感觉。（图13）

图3 常见树与树皮的表现

图4 树干光滑的表现

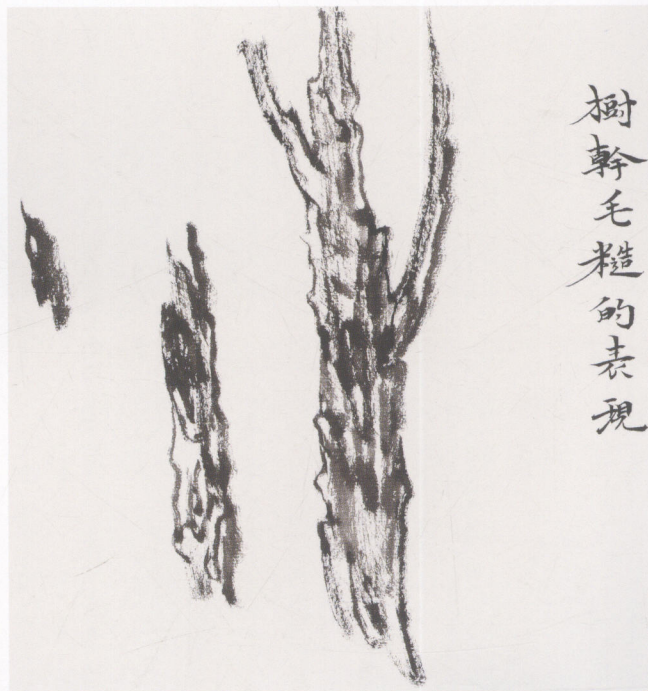

图5 树干毛糙的表现

图6 树干直纹的表现

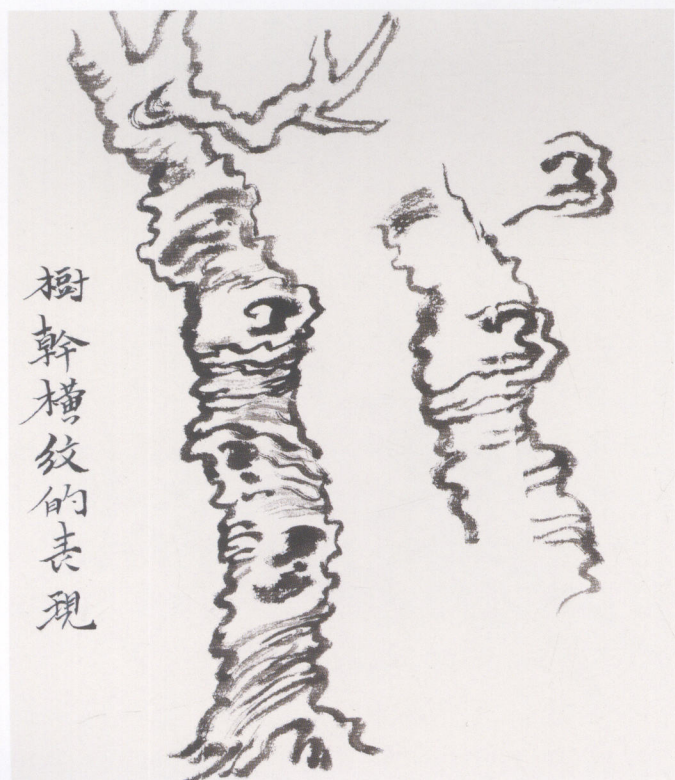

图7 树干横纹的表现

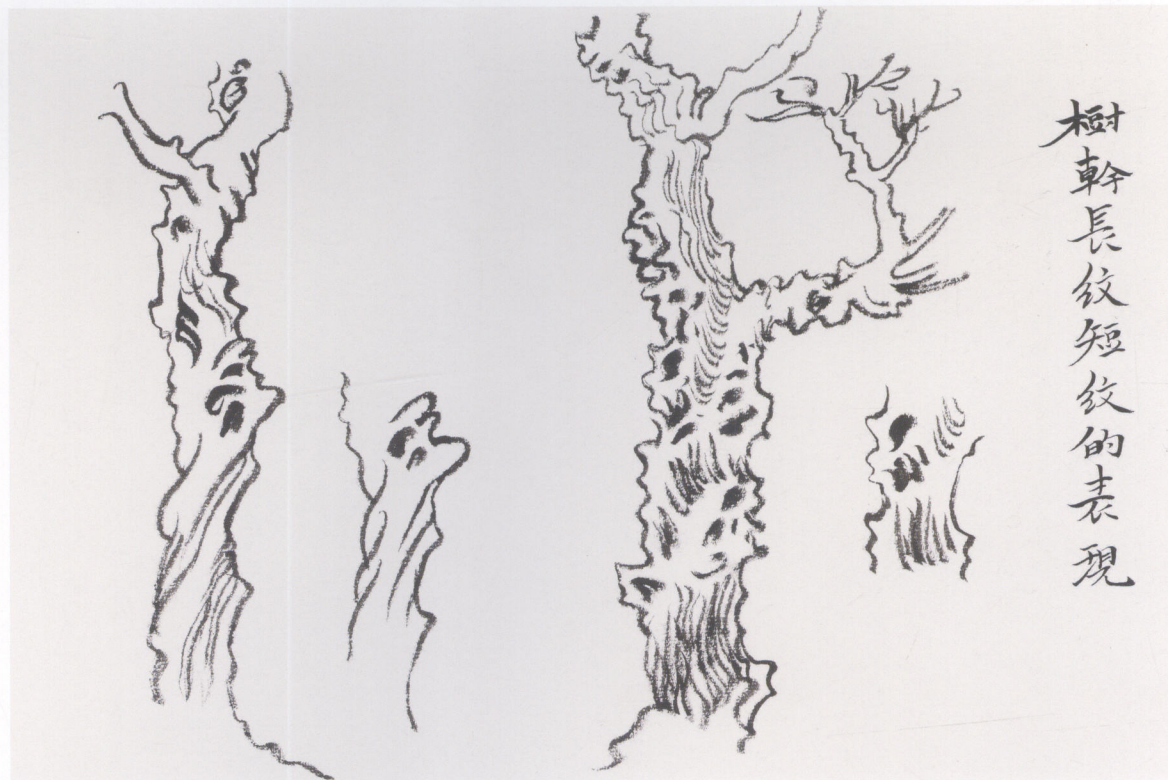

图8 树干长纹（左）与短纹（右）

图9 挺干

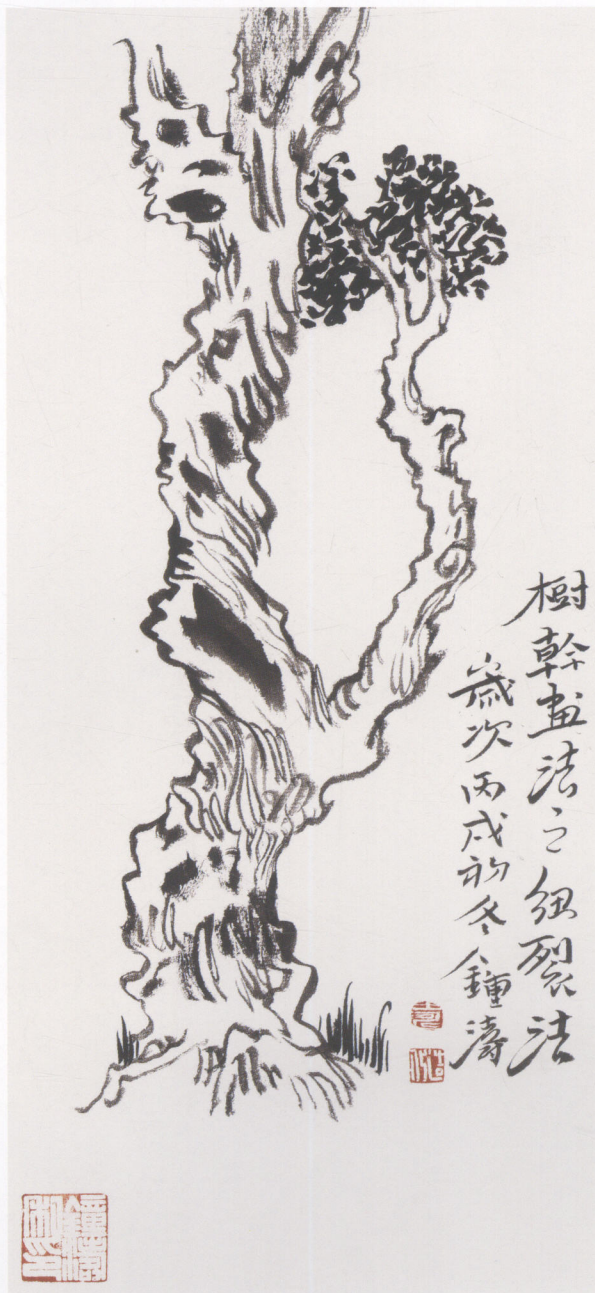

图10 扭裂

图11 节疤

图12 缠枝

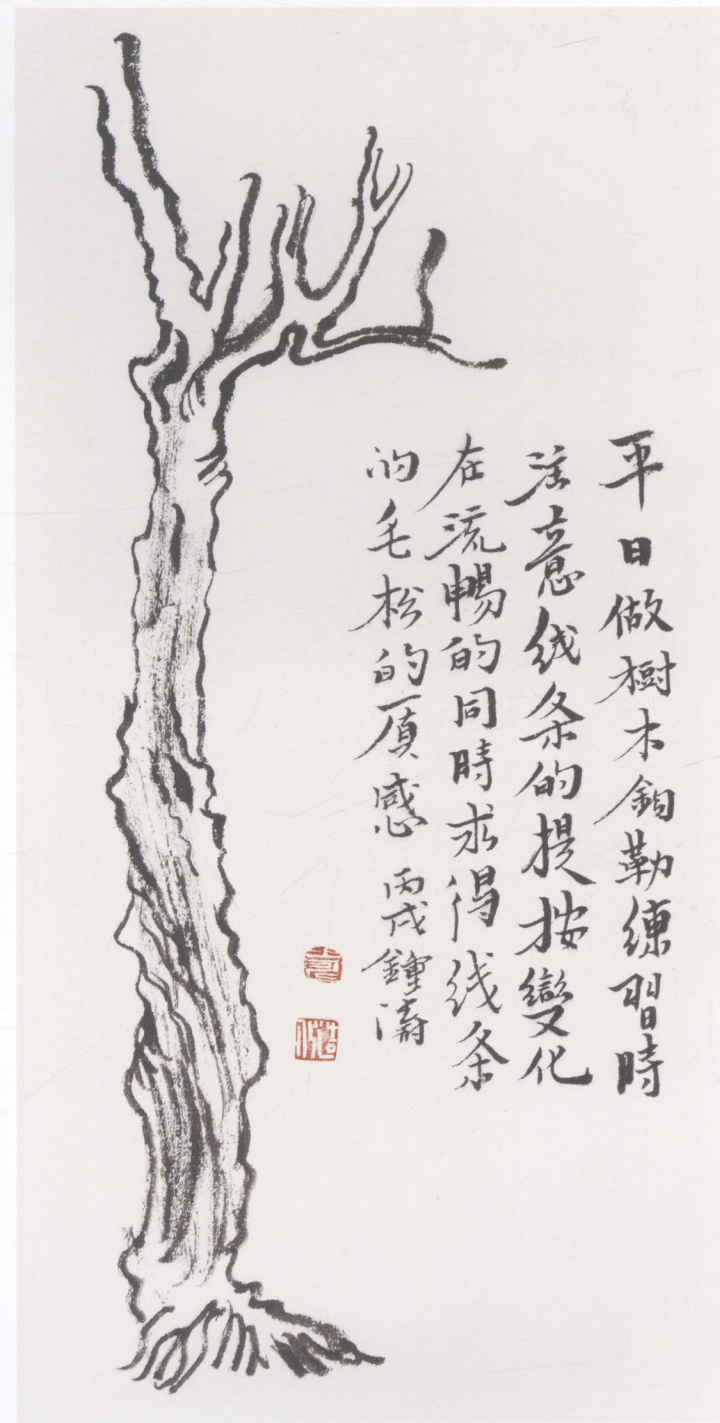

图13 树干画法

3. 树枝画法

从树木的形态特征上看，树枝的结构有上仰、下垂、平伸三种情况。

一为上仰生长的类型，中国画称之为鹿角枝，这种类型最常见，如相思树、樟树等（图14）。二为向下垂的类型，称为蟹爪枝，如龙爪（图15）。三

为平生横出的类型，可称为长臂枝，如松、杉、木棉等（图16）。

图14 树枝上仰画法

图15 树枝下垂画法

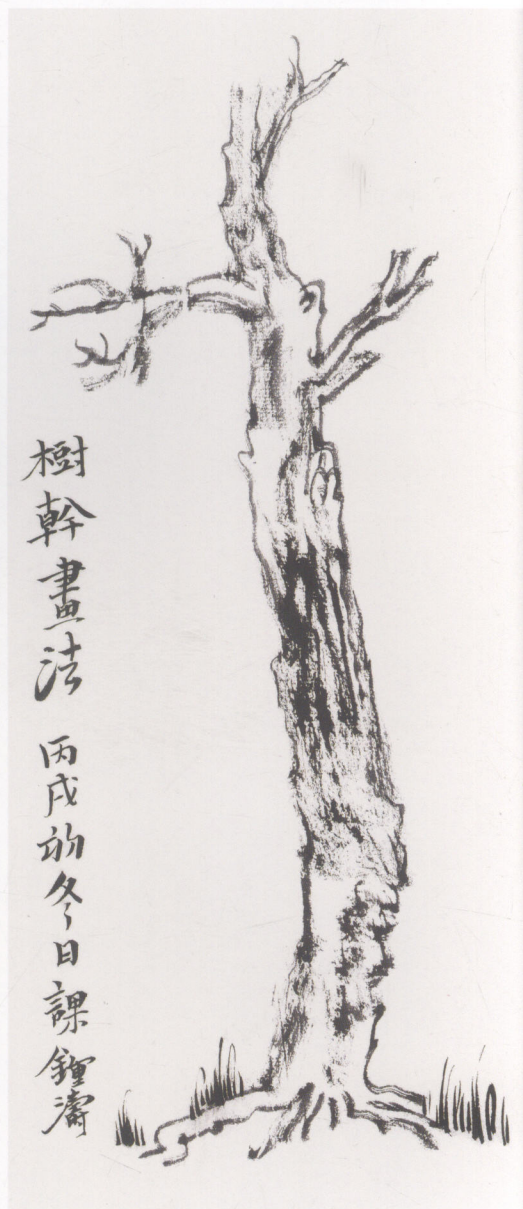

图16 树枝平伸画法

步骤一

步骤二

步骤三

(1) 鹿角枝画法

指枝稍往上长的一类树木，在自然界中较为普遍。

画枯树最难画鹿角枝，难在多而不乱，枝干相叠而不相撞。

鹿角枝画法步骤图：

步骤一：画鹿角枝，从局部开始。

步骤二：用中号狼毫笔勾树枝。

步骤三：画树干并且画丫字头的鹿角枝，树干先用侧锋刮扫。

步骤四：然后用中锋细心收拾，画树顶、树枝注意外形要饱满。

步骤五：画树根、点苔点。画树根连同地面一并勾勒，以免造成树根与地面脱节。

步骤六：点苔点用笔横卧，轻轻压在纸上。先点淡墨，干后再重点一次重墨，这样能避免层次单薄。

步骤七：收拾、调整，对树干有特征的节疤、树枝进行重点刻画，同时画出补景，丰富画面。

步骤七

步骤四

步骤五

步骤六

（2）蟹爪枝画法

指树枝向下卷曲一类的树，形似蟹爪。发枝用笔自上而下，收笔处要有回锋之意，如书法线条，欲下先上，欲右先左，出锋时要有回意，处处注意藏锋。画画虽不笔笔讲究，但须有此意识，方能把握住用笔的线条，不至于轻飘打滑。（图17）

蟹爪枝画法步骤图：

步骤一：先用兼毫笔（墨稍干，笔尖点少许浓墨），用侧锋画出树身姿态。

步骤二：“勾皴并举”画好树干和主枝。在树干的基础上，用中锋勾勒补全树干的外轮廓，并留意对节疤的仔细刻画。

步骤三：接着画主枝，反复几次。

步骤四：进一步刻画树干和主枝。

步骤五：画蟹爪枝。用中锋勾勒出细枝，注意刻画出其下垂的特征，在树枝末梢处略略回勾，使之饱满有力。

步骤六：收拾调整完成画面。蟹爪多为表现北方冬天景致，可适当用侧锋皴擦使之苍茫萧瑟。

图17 蟹爪枝画法

步骤一

步骤二

步骤三

（3）平生横出画法

画树枝，要表现不同的形态和美感，画时要交代清楚各自的结构和转折关系，尤其是树头的造型既要刻画饱满，同时又要注意各部位之间的穿插关系，务必使整棵树保持完整性。（图18、图19）

步骤四

步骤五

步骤六

图18

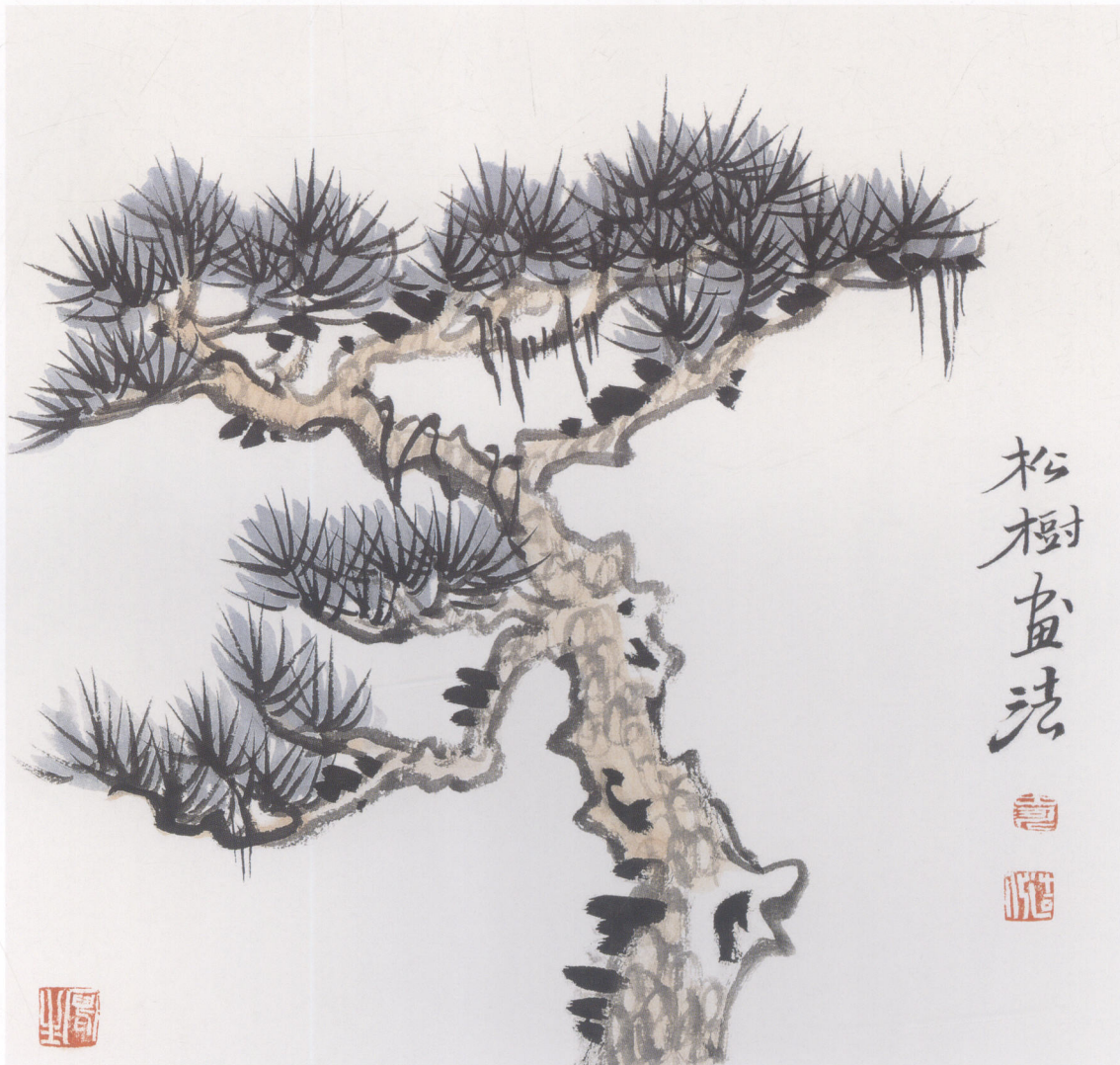

图19 树枝平伸画法

4. 树叶画法

中国山水画中树叶的画法，可以分为夹叶法（勾叶法）和点叶法。（图20、图21）

古人画树以夹叶（勾叶法）首先被广泛地使用，方法是将每一片叶子用两笔以上的线勾出后再填上色彩。水墨兴盛后，夹叶渐少，单叶（点叶法）逐渐增多，简化为以一笔

象征一片或一组叶子，并依其形状有胡椒点、字点、介字点、梅花点、鼠足点、垂藤点、松叶点、竹叶点等许多不同的符号。这些符号都是前人从自然的观察里提炼而成，既概括又写实，并非凭空捏造。（图22）

图22 南宋 李唐《采薇图》
（局部）

图20 夹叶画法

夹叶树树叶的排列法与结构亦因种类而异，但是不管画哪一种树，总要先了解叶的形状与排列原则，再远看整体的姿态与感觉。描绘时须要仔细观察才能做到心中有数，下笔肯定。

勾夹叶要找到其结体规律，如果这种规律不明显，也要对此类树叶的理解进行组合，最常见的是按品字形的方式以花形的结体（呈中心包围势态）进行组合，将数个花形夹叶组合成一大组。夹叶画完后定要紧抱树枝，不可感到松散。成组的夹叶和枝干结合要能给人以树枝的感觉，画树梢时要特别注意（图23）。以下是各种常见夹叶树型的表现形式。

图21 点叶画法

图23 夹叶画法步骤

(1) 常见夹叶法：圆形、三角形、菊花形、介字形、个字形、元宝形。

圆形的夹叶：又称圈叶，其轮廓线不一定要要求很圆，线条不要太细，

只求随意中有球体的感觉。(图24)

菊花形的夹叶：在勾勒时注意每个单瓣在大小上不要变化太大，在结构的组织排列时，注意朝向的“归心”处理，这样的结构才显得结实。

(图25)

三角形的夹叶：在勾勒时注意线与线搭接时不要露出太多的线头。

(图26、图27)

元宝形的夹叶：在组合时要尽量

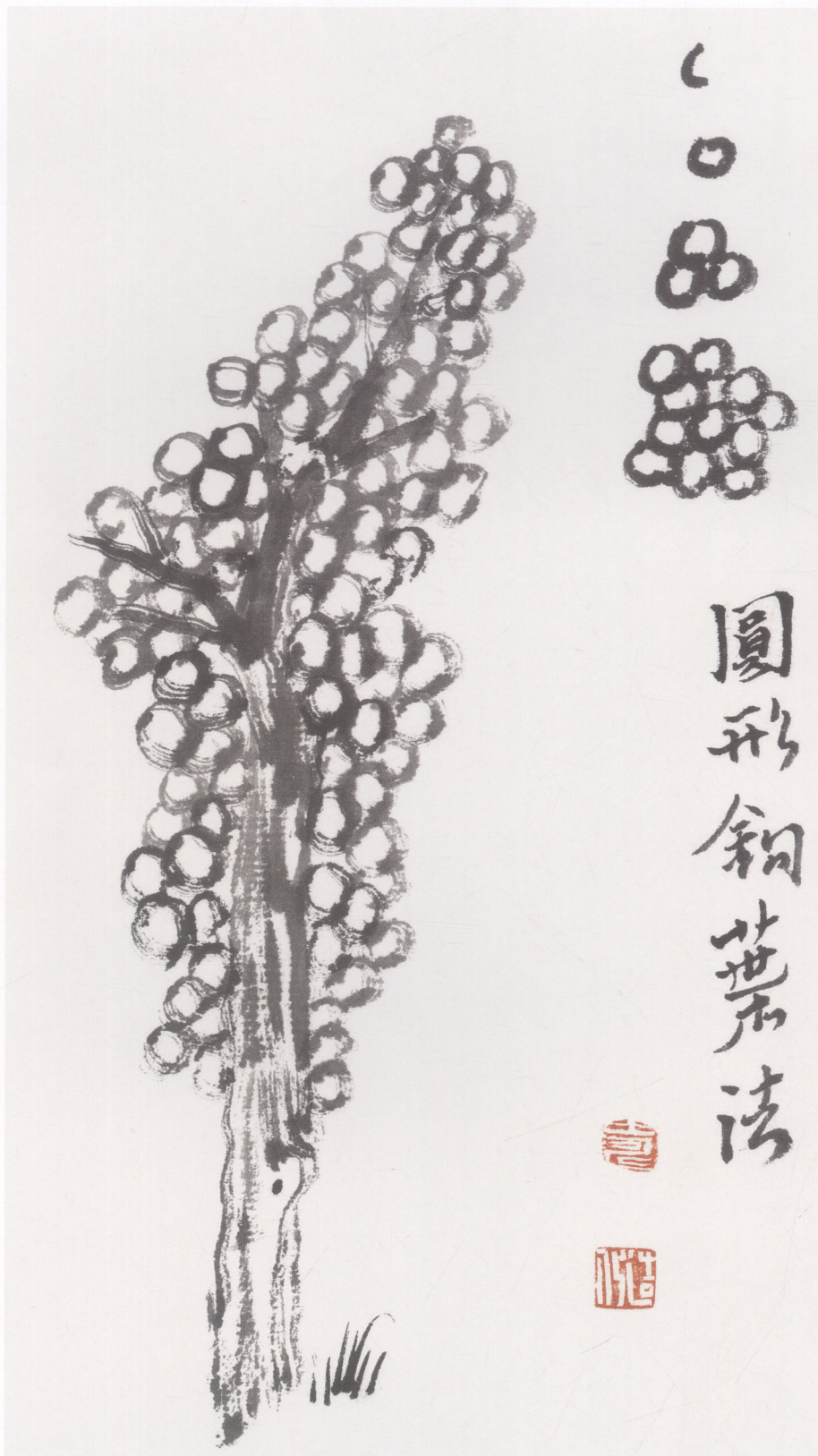

图24 圆形夹叶画法

图25 菊花形夹叶画法

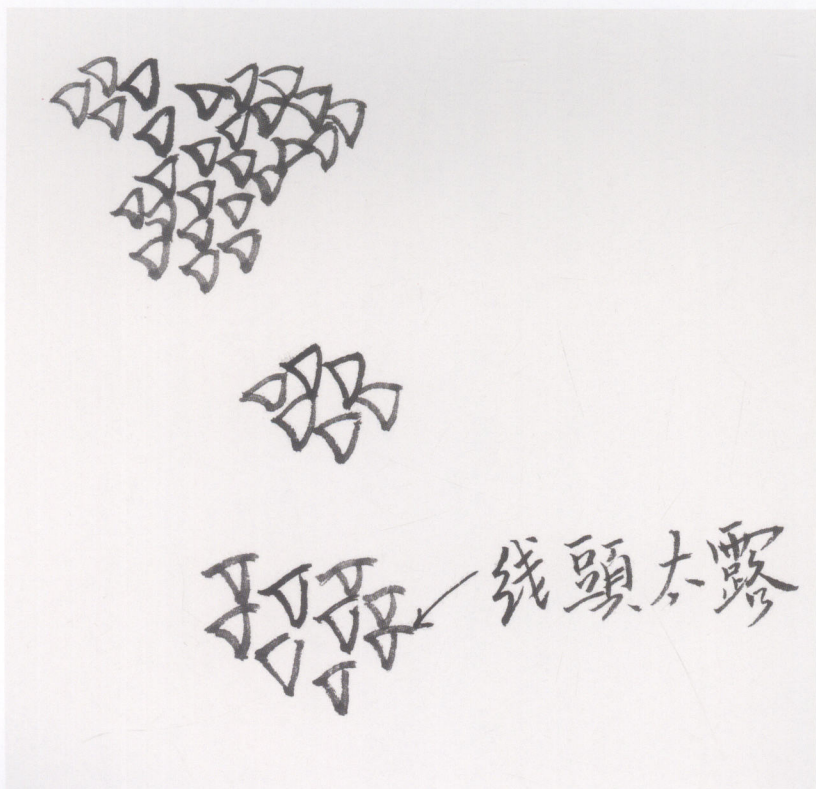

图26 三角形夹叶画法

图27 三角形夹叶画法

靠紧，并把树干“挤”出来。（图28）

介字形的夹叶和个字形的夹叶：在单个结构组织时，最好是中间稍长，两头稍短，这样的形显得稳当。（图29、图30）

图28 元宝形夹叶画法

图29 个字形夹叶画法

图30 介字形夹叶画法

（2）常见点叶法

① 圆点类：如胡椒点、柏树点等。（图31）

圆叶、圆点缩小即成胡椒点，相聚五个为梅花点。点时用笔可略快些，过慢气不连贯，就会松散。点子一组与一组之间要有聚散。关于组织点子有“攒三聚五”的说法，意思是三五点为一攒，又集三攒为一聚，以小滚大依次画成。

② 下垂点类：如个字点（图

32）、介字点（图33）、梧桐点（图34）。

写意夹叶用笔不要太拘谨，叶片虽小仍要带进“写”的意味。画时要抓住领头的夹叶，后面的夹叶要依此叶来延伸，三、五、七不等的夹叶形成一组。写意夹叶虽然用笔放松，但其单个夹叶的形体（大小）相差不能太远。

③ 上仰点类：如鼠足点、松树点、仰头点。（图35）

④ 平点类：如大混点、小混点

等。（图36）

大混点多用于画雨景树木。方法是用清水笔蘸淡墨，再在笔头上蘸些浓墨，使笔毫中有足够的水分，又使一笔中兼有多种墨色，然后横向落笔要肯定，勿多迟疑。点子要求笔笔分明又笔笔相融，湿而有形。如觉得墨色不够，不要马上加，否则会使点浑化无形，最好待将半干或干时再加。

⑤ 其他：如梅花点、椿树点。（图37）

图31 圆点类点叶法：胡椒点叶法

图32 下垂点类点叶法：个字形点叶法

图33 下垂点类点叶法：介字形点叶法

图34 下垂点类点叶法：梧桐点叶法

图35 上仰点类点叶法：鼠足点（左）、松树点（中）、仰头点（右）

图36 平点类点叶法：大混点（左）、小混点（右）

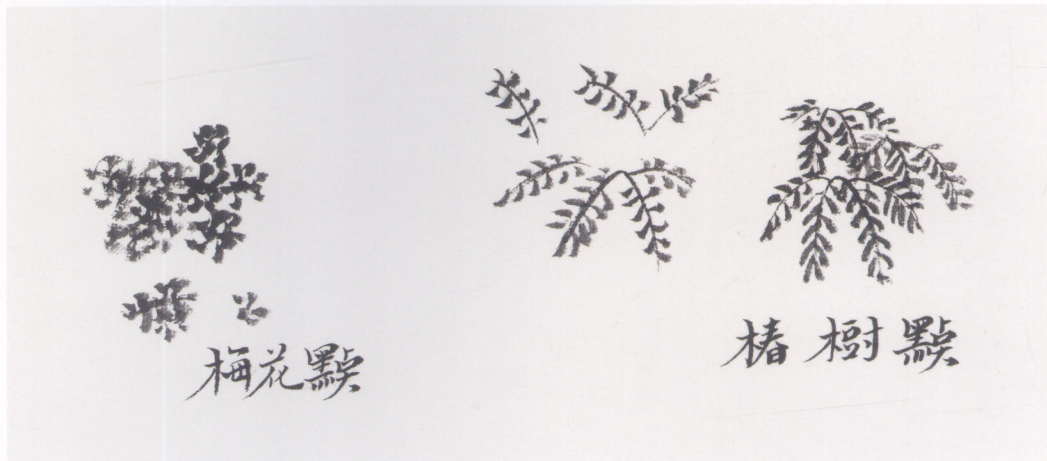

图37 其他点叶法：梅花点（左）、椿树点（右）