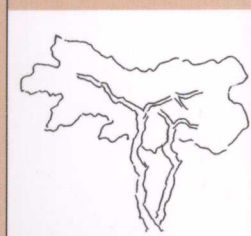

树石

孙康 编著

安徽美术出版社

国画创作训练

树石

孙康 编著

安徽美术出版社

目 录

1\前言 如何创作

2\山水创作1

38\山水创作6

10\山水创作2

44\山水创作7

18\山水创作3

50\山水创作8

26\山水创作4

56\山水创作9

32\山水创作5

62\附录 题款用诗与用句

中国山水画是继人物画、花鸟画后又一独立的画种，自隋唐的勾斫法、水墨渲染法，经五代至两宋，各种树法、山石皴法及云烟流水画法，已臻完备。到了元代，对桑皮的大量运用，使干笔技法和浅绛淡彩达到了新的水平。清代，一些画家“借古开今”，又有新的突破。山水画及绘画理论不断完善，表现技法日趋成熟，形成了不同门类的山水画风格体系和流派。其表现形式可分为水墨淡彩、浅绛山水、小青绿山水、大青绿山水、金碧山水。本书重点介绍水墨淡彩的创作方法。

一、创作基础

1. 笔力：力是用笔的基础。“描、涂、抹”都因表现力弱，容易产生“软、浮”的毛病。黄宾虹将用笔总结为“平、圆、留、重、变”。

2. 笔法：即中国画特有的用笔方法。中国画常用笔法有提、按、顿、挫、转、折、正、侧、顺、逆、藏、露等。

3. 墨法：墨要有层次、光彩、变化，才能达到深厚的艺术效果。黄宾虹论用墨法有浓墨法、破墨法、积墨法、淡墨法、泼墨法、焦墨法、宿墨法，但其中运用最普遍的为积墨、破墨、泼墨三法。要想获得笔墨技巧，必须用心临摹、研究前人和今人的优秀作品。临摹之目的，不是要和原画一模一样，而是通过临摹来分析、研究、理解前人和今人的画面笔墨运用、造型与构图、设色规律，两者的渊源和演变过程，从中得到启发，吸收前人、今人的技法和创作经验，融会贯通，形成自己的艺术风格。

4. 搜集、整理素材：自然界一年四季变化无常，风雨、烟云、雪雾……给我们呈现了林木葱茏、山泉蜿蜒、峰峦层叠、村落隐现、溪桥横陈、洲渚掩映等诸多富有诗意的景象。作为创作的需要，我们要从中发现客观事物变化的特征。写生是为创作积累、整理素材的重要手段，大量的写生可以增强和提高我们的造型能力。写生时既要着眼于整体，又要处理好局部与整体的关系，这些需要通过对景物的加工、组合、

取舍来实现。另外，可实地拍摄一些照片作为补充，以弥补写生的局限性，大量地充实素材。对手中的素材，可定期进行分类整理，同时可依据手中的素材画一些速写稿，以提高自己的搭配、组织能力。

二、创作过程

1. 构思与构图：先有构思然后才有构图。构思是对某一种喜爱的素材产生的创作欲望，也可能是一闪而过的灵感，绝不能轻易让其消失。世界上的一切事物无不既对立又统一，对立统一是构图的基本规律，如疏密、大小、虚实、藏露、明暗、开合等。一般常用的构图有“C”形构图、“S”形构图、“Y”形构图、三角形构图、二段式构图、三段式构图、边角式构图、满构图等。

2. 创作与总结：创作是笔墨功夫、形象表现、内容组织、临场发挥及画家文化修养的综合体现。创作时最好先起小样稿，以便创作时能胸有成竹。作品完成后，应及时总结创作中的经验和得失，以免以后出现同样的错误。

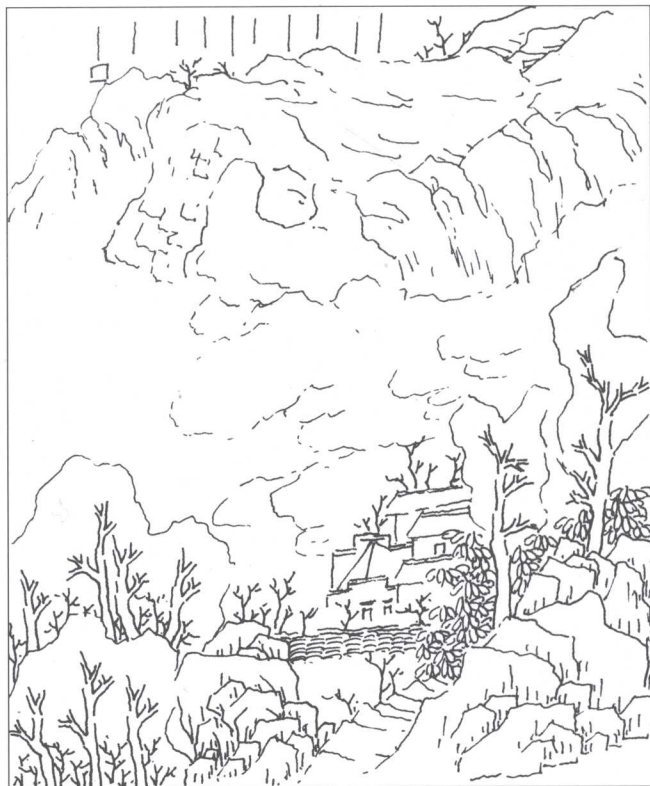
3. 题款与钤印：题款是画家书法功力的体现；也是作者热爱自然、歌颂祖国大好河山的情感表露。恰当的题款可强化画面主题，使画面达到均衡和完美。切不可侵画、败画，更不要再有错别字等现象。题款末端应加盖姓名印章，长款开端处可使用引首印。如画面需要可盖压角印，注重印章阴阳搭配。

此山水画创作一书，由浅入深，从简到繁，系统地道出了山水画创作的奥秘和法则。读者在掌握此书的基础上还需到大自然中去，捕捉新的感受，创造出新的造型语言，从而走向更高的艺术殿堂。

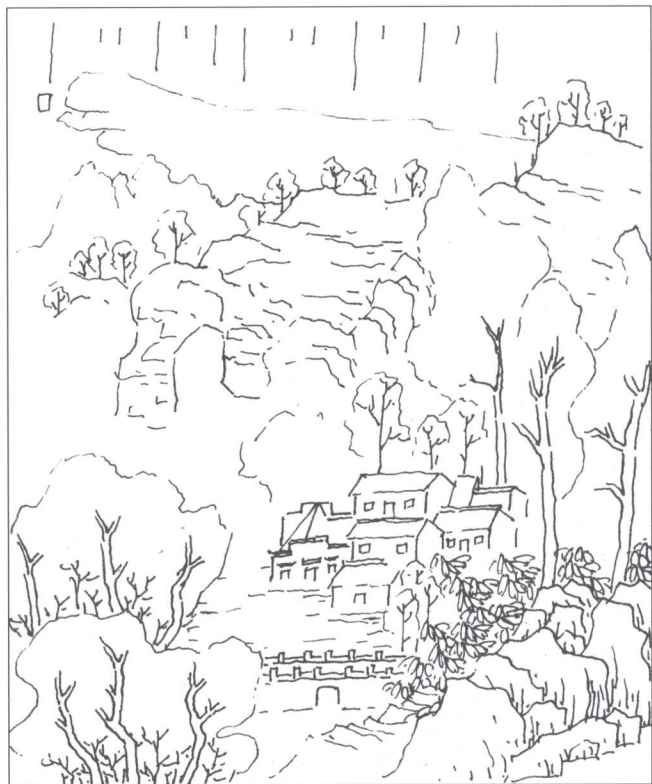

该作品描绘的景致位于齐云山一重天。自古有“黄山白岳（齐云山）甲江南”之称，齐云山与黄山形成南北相望之势。山上层峦叠嶂，白云缥缈。山下湖面五光十色，林木葱翠。象鼻岩是由于水的侵蚀，自然崩塌而形成的景观，似一只大象，象鼻插入山体，吸大地之灵气，取日月之精华，给道家文化蒙上了一层神秘的宗教色彩。

► 将房屋往上推移，取消中间云层，重点表现树林，突出山林茂盛，使山石、树木融为一体。以俯视和平视方式表现，采用全景式构图形式。

构图以山石为主，主要表现象鼻岩的自然景观，以平视和仰视的方式表现，中间用勾云法断开，表现云层缥缈的意境。与本构图相比，下方的构图更能体现象鼻岩与山林融为一体的特征，也更符合主旨，故此构图舍去。

我国树木按植株的外形分，可分为乔木和灌木。乔木主干明显而直立，植株一般较高大，分枝在距离地面较高处形成冠状，如松、杉、杨、榆、槐、柳、榕、椰、柏等。灌木是无明显主干的木本植物，植株较矮小，近地面处枝干丛生，均为多年生长，如紫荆、山茶、蔷薇等。

具体到画树，有如下程序：画树先画干，后分枝，再画枝梢，最后画树叶。

古人曰：“树分四岐”，是指树枝向前后左右四面伸展，形成立体感。画树的方法有双钩、单线（没骨）之分。双钩树一般从左上向左下画，右边由右下向右上画，也可从上至下、从下至上，可根据个人习惯而定。

树干画法

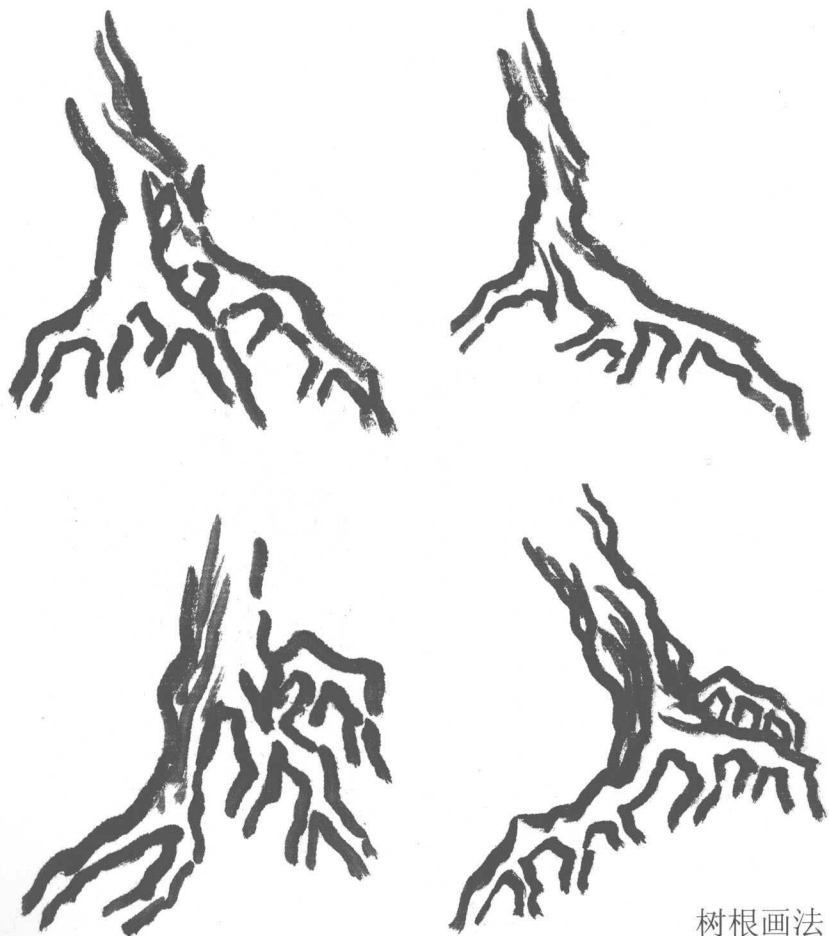

树枝画法

没骨、双钩树画法

每棵树都要突出树枝的主势和次势，在组合景物和树时都应考虑这一因素。画时应注意树干、树枝的主次、聚散、长短、疏密、曲直、粗细等。

树根画法

需要表现的树根为露根，表现时注意姿态的苍劲。

山水画创作中有大量树的表现，作为树枝两大基本形态的鹿角枝和蟹爪枝，更需要我们熟练掌握。向上出枝为鹿角枝，根据出枝角度可分为：
1. 锐角鹿角枝（出枝内角小于90度）；
2. 方角鹿角枝（出枝内角基本等于90度）；
3. 钝角鹿角枝（出枝内角大于90度）。
向下出枝为蟹爪枝（出枝内角大于180度）。

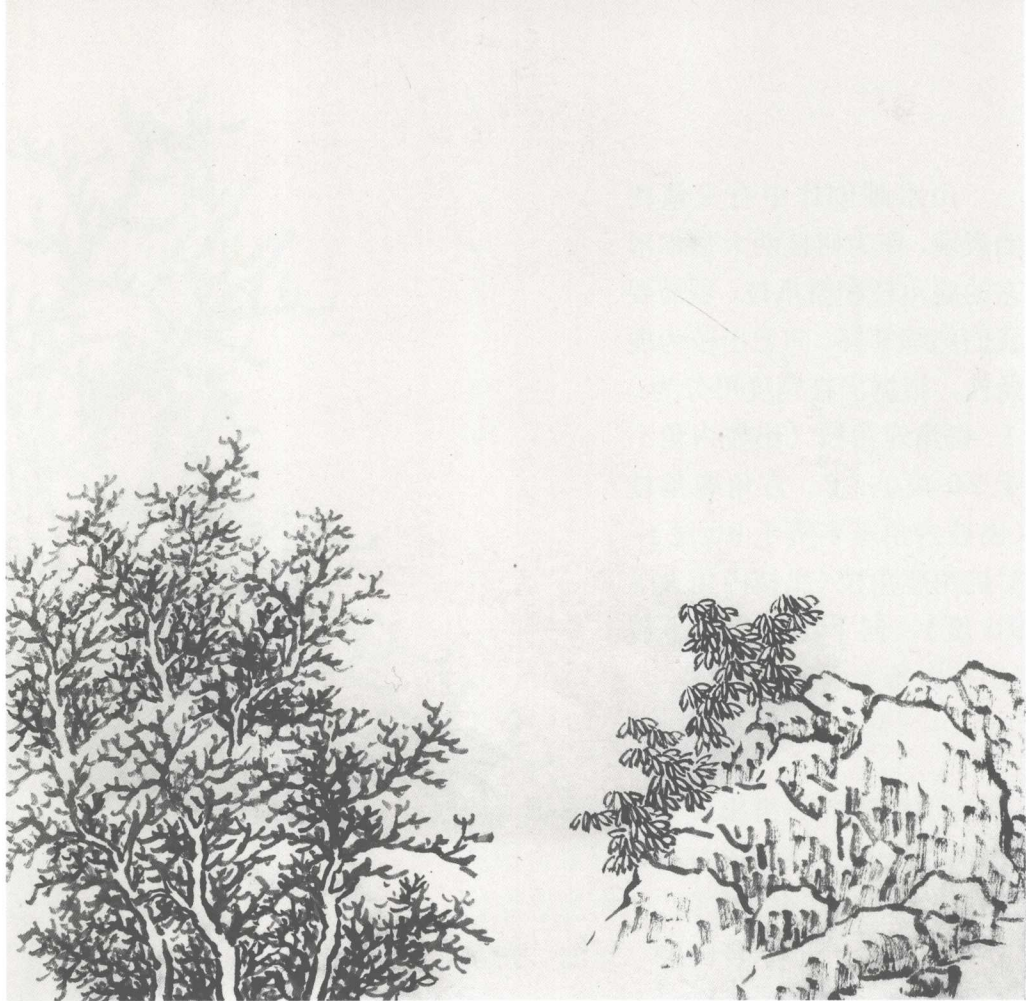

鹿角枝画法

蟹爪枝画法

步骤一：先用双钩法画左边树干，画出鹿角枝，突出疏密、浓淡关系，要求浓淡、疏密适当。右边夹叶用介字双钩法画出。山石以小斧劈皴画出。

步骤二：用双钩法画右边树干，并用元宝点、梅花点、尖头点画出树叶。画出画面中间的山石台阶、小桥和房屋，房屋前后的树干用没骨法画出，用大、小混点点叶。

步骤三：用折带皴画出屋后的象鼻岩，岩上的低矮灌木用没骨法画出。继续丰富中近景的细节。

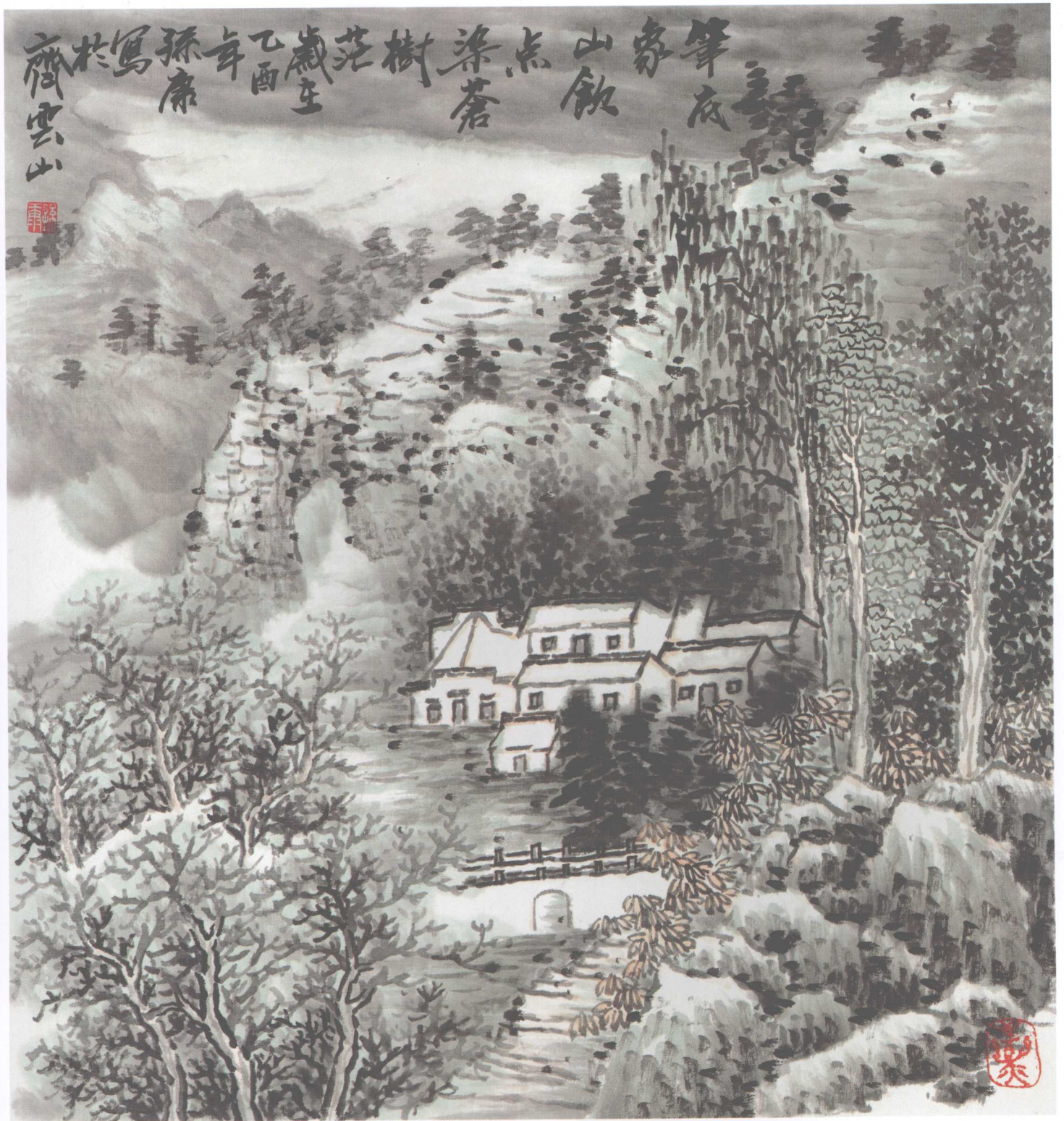

步骤四：用淡墨画远山，云雾用勾染结合法画出，用小混点点远树。在山石上用浓墨点苔。以淡墨反复渲染山石、树丛、地表面等暗部。

步骤五：继续对山石、树丛、远山、房屋门窗等用淡墨进行反复渲染、调整，以期达到理想的画面效果。用淡赭石对山石、小桥、台阶、房屋勾辅线，点染介字树叶、树干。以淡花青点染元宝点，最后用淡花青、藤黄、酞菁蓝对画面进行渲染。

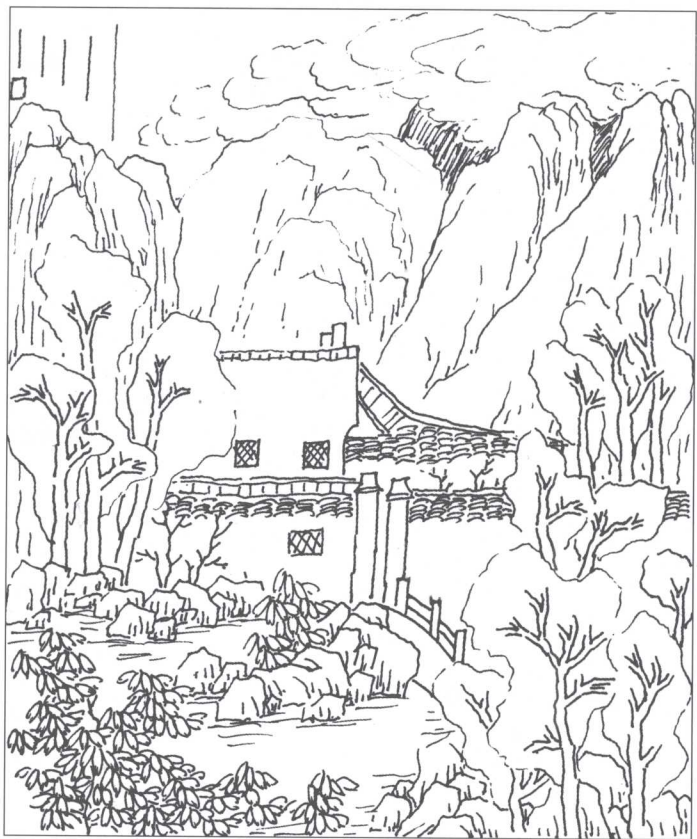

完成图：回到整体看，整个画面给人以宁静、幽深的感觉。待设色干后在画面上部题款、钤印，在画面右下角盖压角章。

该作品描绘的景致位于浙江杭州六和塔以西四公里处，素有“九溪十八弯”之称，著名的西湖龙井茶就出产于此。此处树林茂盛，气候湿润，层峦叠嶂，山泉蜿蜒向东流去，真不愧“上有天堂，下有苏杭”之美誉。

► 将房屋向左移，减小树林的密度，使山石较多地显现出来。作品以平视和仰视方式表现，突出画面幽静的视觉效果。

此写生稿以树和房屋作为主体，违背了画稿的本意。应使作品中庭院、树在群山环抱中显得宁静，故此构图舍去。

鼠足点

胡椒点

介字点

菊花点

梅花点

个字点

垂藤点

大混点

小混点

树叶也分点叶、夹叶两种画法。点叶又称墨叶，夹叶即双钩画法。除松针外，一般一种点叶都有相对应的一种夹叶。画树叶时要使树叶紧贴树身，在紧中注意疏密、虚实、聚散变化。在笔墨方面，无论点叶或夹叶都要有笔意，笔笔送到。

仰头点

尖头点

柏叶点

垂头点

椿叶点

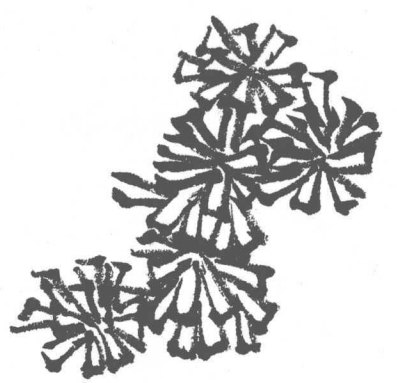
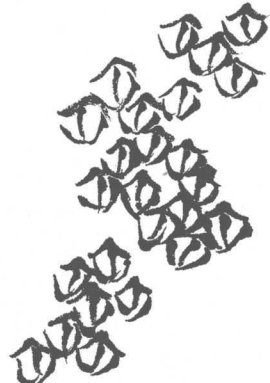
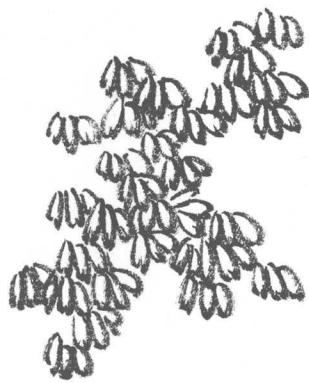
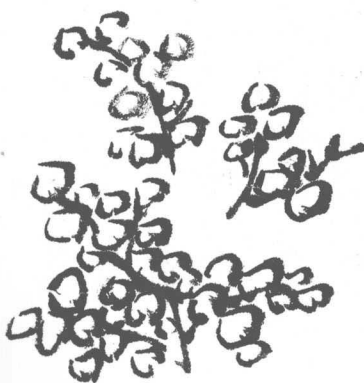

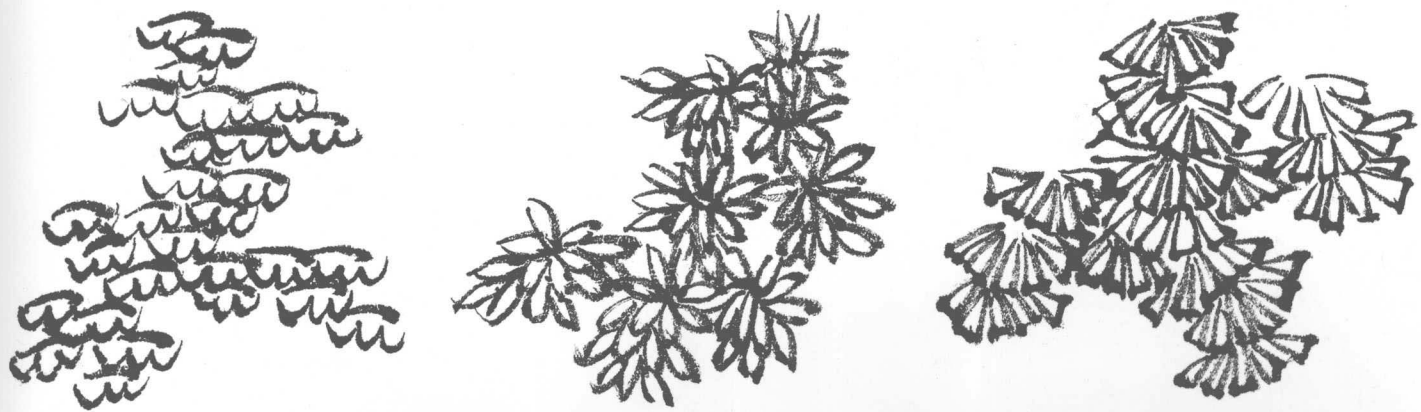
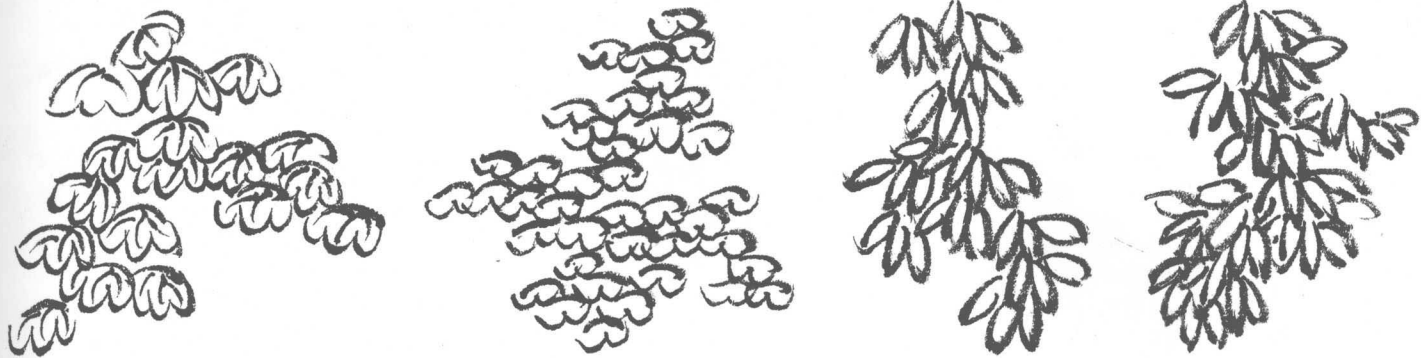
梧桐点

平头点

各种夹叶画法

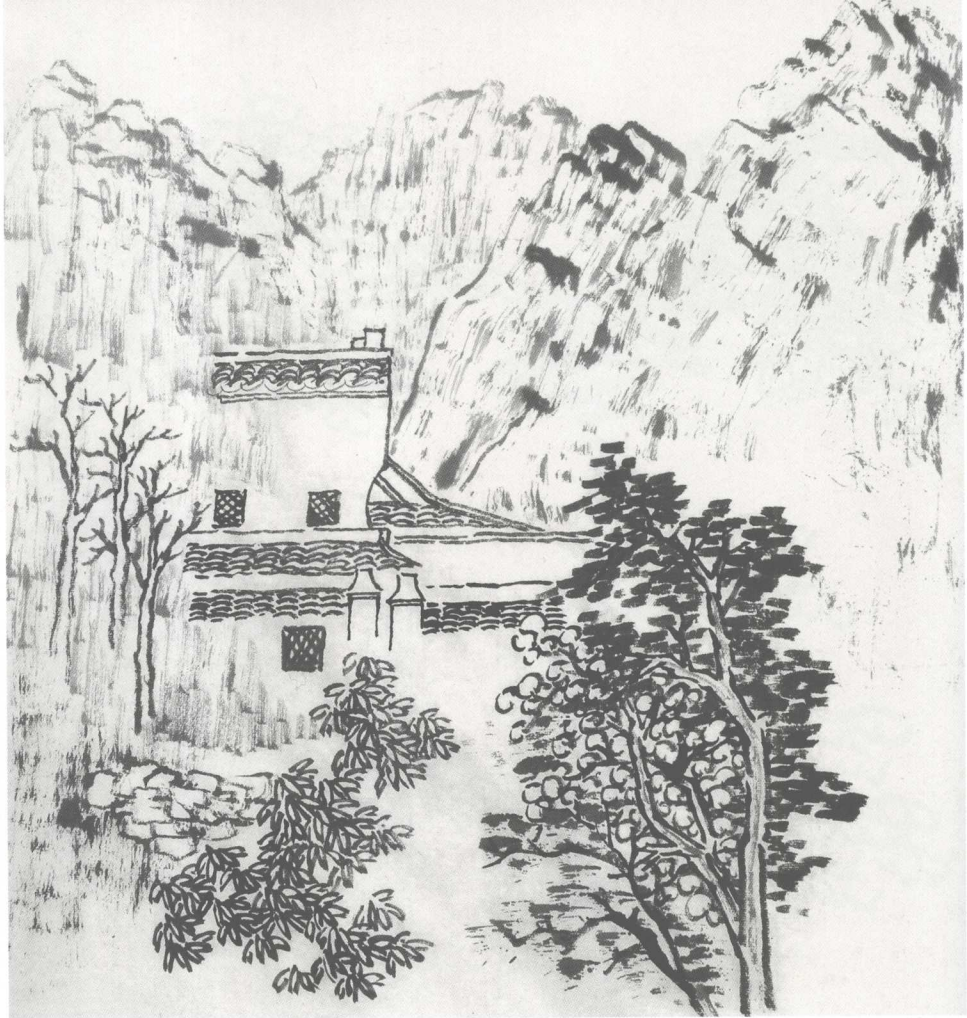
点景草在画面中虽然所占篇幅很小，但却有重要的点睛作用。画点景草时要注意书法用笔，杂而不乱。另外，点景草不宜过多，以免喧宾夺主。

各种点景草画法

步骤一：画右下的树干，分别用大小混点和圆点画树叶，用双钩介字点画左下的树叶，顺势画出房屋、屋边的树干、远山等。要注意画中房屋的结构以及前后空间关系和层次变化，也要注意山体空间关系和层次变化。

步骤二：画右上树干及右下丛树，并将画面的树叶进行整体丰富、完善，注意疏密、浓淡、干湿变化。用淡墨染屋顶并皴擦山体、屋脚、树干等。

