

世界那么大，想画就去画。一支钢笔走天崖，万水千山收笔下。

之绘

钢笔写生 第一季

王天 著

Shuzhihui
angbi Xiesheng Diyiji

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

J224
105-1

之绘

钢笔写生 第一季

王天著

王天·2013·

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书介绍了钢笔画树的基本技法与原则,重点按树的形态展现了作者游历世界各地,数十年间对各种形态迥异的树的写生作品,在给读者以美的视觉享受的同时,也为钢笔画入门者提供了很好的借鉴、参考之标本。

作者以一个老建筑师的专业速写功底,加之爱树之癖,以树托义,将感情寓于树中。一枝一叶泛于心底,画的是树,含的是义。

图书在版编目(CIP)数据

树之绘:钢笔写生.第一季/王天著. —2版. —北京:机械工业出版社, 2016.3

ISBN 978-7-111-52941-5

I. ①树… II. ①王… III. ①木本植物—钢笔画—速写—作品集—中国—现代 IV. ①J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第026501号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:薛俊高 责任编辑:薛俊高

封面设计:张静 责任校对:张薇

责任印制:乔宇

北京铭成印刷有限公司印刷

2016年3月第2版第1次印刷

184mm×260mm·16.25印张·344千字

标准书号:ISBN 978-7-111-52941-5

定价:49.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线:(010) 88361066 机工官网: www.cmpbook.com

读者购书热线:(010) 68326294 机工官博: weibo.com/cmp1952

(010) 88379203 金书网: www.golden-book.com

封面无防伪标均为盗版

教育服务网: www.cmpedu.com

画树序

炎夏烈日，给人们撑伞纳凉；肥厚甜美的果实，给人们用
享；牺牲生命用躯体给人们搭屋盖房；以至化为灰烬，
送火取暖人身上；枝繁叶茂，披绿挂翠，象征着发
达兴旺；百年古木，苍劲雄健，象征着新绿，坚韧顽强，
赋给人们战胜困难的决心和力量；两株大树并立而生，
和睦相长；也有枝杈虬曲，袅娜多姿，俏皮爽朗；也
有远伸之枝，又回首探望，不忘故乡；也有枝干
似游龙探海，自然潇洒，飘逸若翔，树的生态丰富
多彩，可歌可爱，当用笔墨留在纸上。

二〇一五年秋于北京王天

目 录

画树序	
第一章 画树技法	1
第二章 青春	21
第三章 壮士	75
第四章 百寿	159
第五章 千秋	215

画树技法

第一章

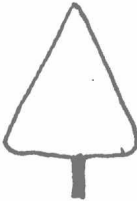
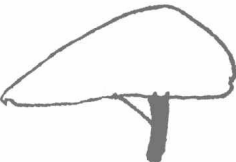
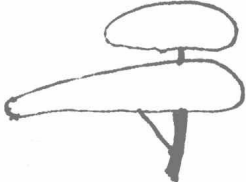
为什么画树，序里已述。

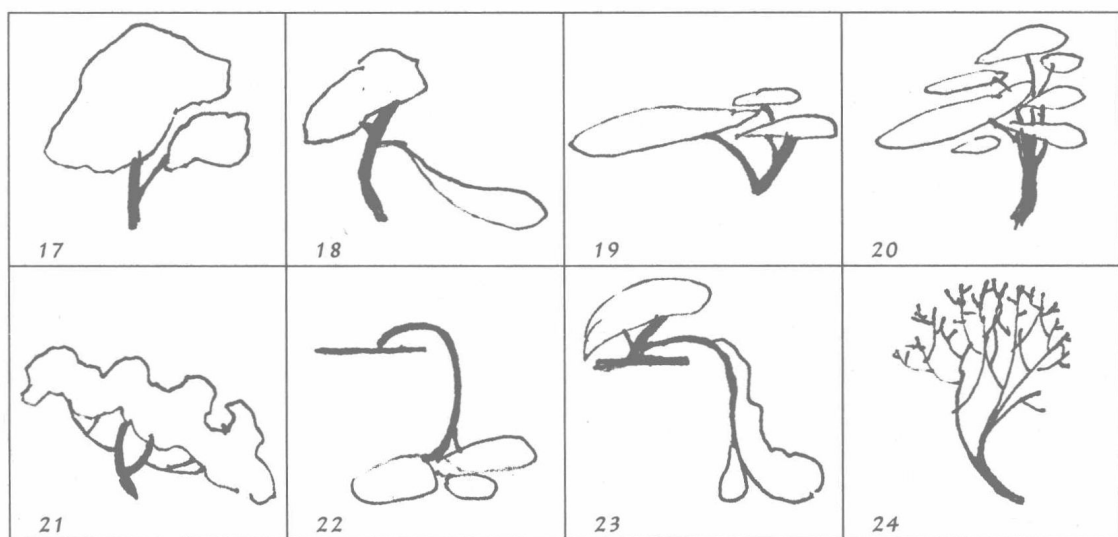
怎样把树的寓意画出来，使自己满意，别人也能获得同感和美感，全在绘画技法里。因为树的寓意蕴含在树的特征里，掌握树的各部分特征，是画树的第一步。树由根、干、枝、叶构成，枝叶构成树冠，先从树冠说起。

一、树冠

距树较远的位置，看到的大树外形轮廓即树冠。树冠由小枝和叶片充满包盖，组成叶团，一棵树往往由几个叶团组成。冠之形千姿万态，但大同小异者多，归纳一下，差别较大的约二十余种，汇总见表1-1。

表1-1 树冠形态汇总

			
1	2	3	4
			
5	6	7	8
			
9	10	11	12
			
13	14	15	16

冠形意解

冠1。树冠如球，常见于灌木。有自然呈球形的，也有人工修剪而成的。球形冠有旺盛、富足和温和的含义。但是没有翘枝飒爽之姿，很少入画。

冠2。树冠半球形，枝叶丰茂。有实诚、圆满、平易近人之感。

冠3。冠形似蘑菇，常见于大型灌木，园林多用，作观赏植物。

冠4。树冠形如伞。大型灌木和乔木，覆盖面积较大，站在树下易生广阔之感。园林中常于树下放置座椅供游人坐息纳凉。

冠5。冠形似宫扇，大型乔木。常见于原野和公路两侧，因高大雄伟而壮观，得人仰慕。又因树阴大，夏季游人喜欢立于树下。

冠6。形似鸟卵，枝叶密集，外形温和，但觉平庸不生动。

冠7。冠形近似菱形，比较生动。

冠8。冠形如圆柱，又像鸡毛掸子，比较单调，绘于纸上有些呆板，缺乏活泼。

冠9。呈正三角形，呆板单调。

冠10。倒三角形冠。冠似高脚酒杯、火炬，寓蒸蒸日上，兴旺发达之意，有高大雄伟之感。风景画中多用。

冠11。圆锥形冠，较死板、冷清、凄凉，易生萧然之感，墓地多选用作绿化。又因夏不遮阴，冬却遮阳，园林中种植不太适宜。

冠12。树冠如展旗。此种树多生在岩石崖边，或长在常年定向大风处，一侧枝叶枯死，吹断，仅剩一侧枝叶横向伸出，含指示方向的意境，冠形生动。但有不均衡感，绘制时可将树干略斜向背方。

冠13。塔形冠。枝叶分作各个层团，下大、向上递减，层层如塔檐，层次丰富，稳定安然，举目望去，产生冲上云霄之感。但究竟不够生动灵活，画家多不取。

冠14。歪斜冠，冠形不均衡，但可以用主干和大枝调和，也能达到均衡。

冠15. 不对称三角形冠。园林中多见。与枝干协调达到均衡。

冠16. 小枝与叶构成叶团，此冠由大小两叶团上下构成，冠形灵活，比较生动。

冠17. 大叶团和一个小叶团组成不规则的三角形树冠，冠形均衡，活泼生动。

冠18. 全冠分成为两部分，主冠叶团在树干上方，大枝远伸呈云片叶团，冠形生动别致。尤其是大枝远伸，更显舒展、浪漫。

冠19. 冠由三四个云片形叶团组成，活泼生动，有飘然之趣，平和而亲切。常见于大型灌木。

冠20. 这类叶冠由多个叶团组成，虽然不呆板，但有纷乱不整之感，缺少整体气势，盆景树常用此种树冠。

冠21. 该类叶冠由多个叶团相连，冠形平和不奇。

冠22. 一曲干从高处斜身下垂呈探海状，树冠完全在下，飘然悠荡，潇洒自如，甚是生动别致。

冠23. 主干上有叶团，但有一大枝垂下探海。

冠24. 有些树披满叶团，冠形平常。但入冬落叶，空枝临风，其细枝虬曲回环，或凤尾舒羽，或疏朗明快，更显坚韧豪放之态。

二、树叶

叶似树的服饰，是构成树冠的主要成分。形状百样，颜色多种，用钢笔描绘只能画出其大概的样子，不能表现色彩和叶脉纹理。许多树叶外形相似，只是大小不同，盛夏远看树冠一片碧绿，几乎看不出每片叶子的形状轮廓，只能在树冠的边沿，可以分辨叶形。因常是远观画树，实难叶叶写实，所以实践中多是根据树种，采用近似叶形，用简化了的叶符表示。

叶符是抽象的，完全不同于工笔写生。但是它的表现力很强，一目了然。它的另一特点是，不让观赏者视线注视在叶身上，仅作为配合陪衬树干的造型，在枝头点缀几点，以示此树不枯，或只在较大空白处，点缀几叶得到幅面均衡。叶符虽然简单抽象，也要笔画准确，不可潦草，若把“△”画成似是而非的样子，那就失去树种之别了。

叶符掺混经常采用。

许多树叶近看不相同，远观则极相似。尤其叶团中的叶，重重叠叠且在阴影处，更难分辨叶形特征。所以相似的叶符在叶团中可以互为换用。如√√√叶符和叶符在叶团中常有互用； (○○○) 叶符和○○○ (●●●) 在叶团中互为掺用。因为清淡的叶团中心也是深暗，故可以用实心叶片，着日光处明光浅淡，浓重叶的树冠也可用空心的叶片，少量点缀恰到好处。

正三角叶符△△△和倒▽▽▽叶符在叶团中可以用×××表示，因浓密叠集难以分辨正三角或倒三角。正三角(△)和倒三角(▽)，合用可以表示大叶枫，如。点画线夹在八八八或、、、小叶符之中可以丰富垂柳的枝条，详见表1-2、表1-3。

表1-2 叶形

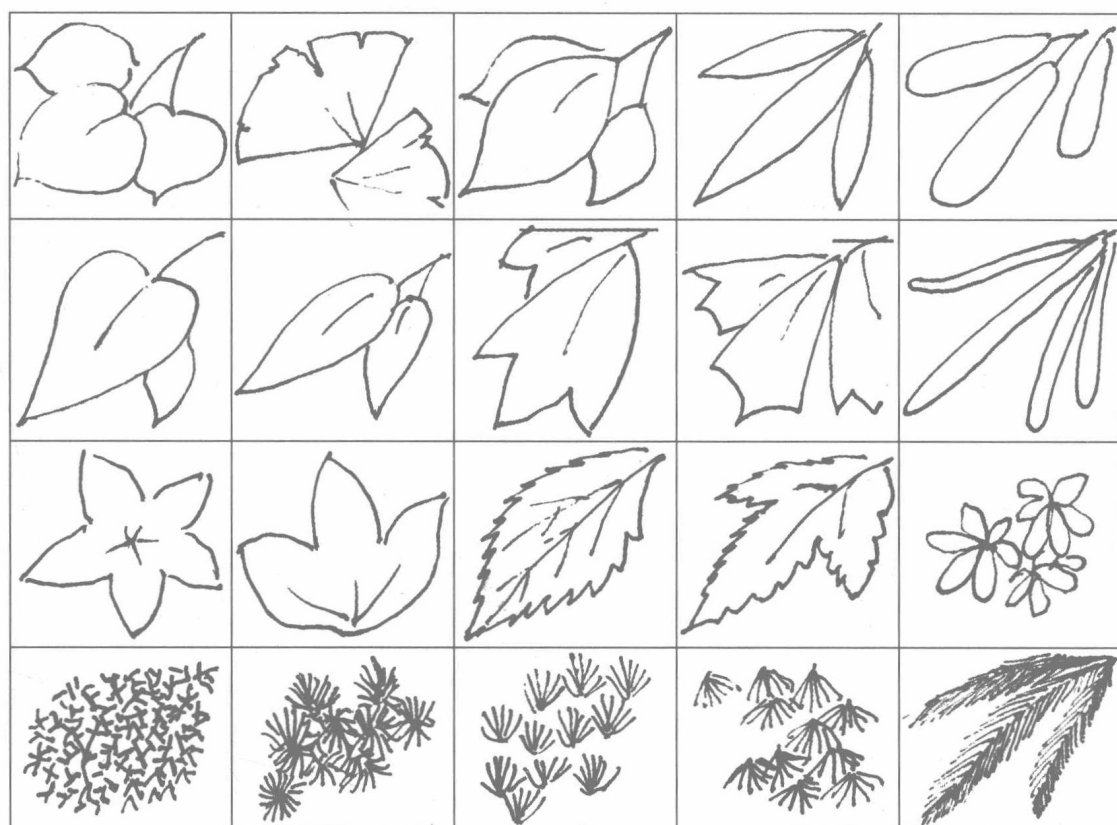
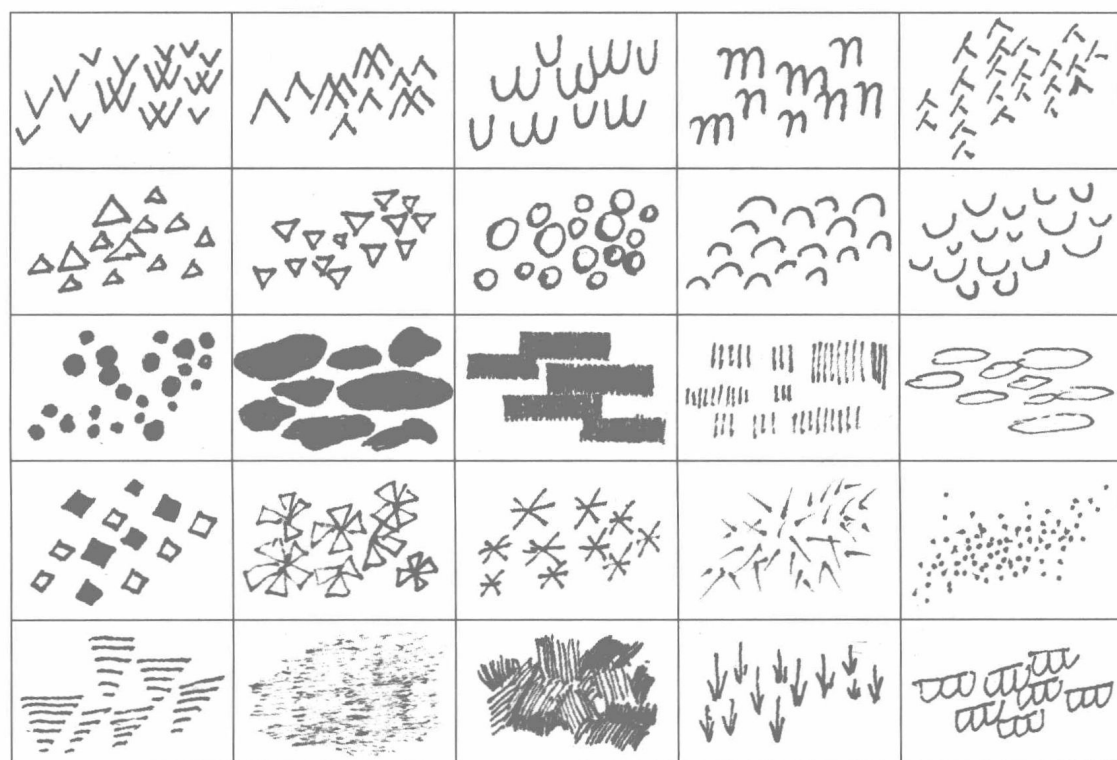

表1-3 叶符

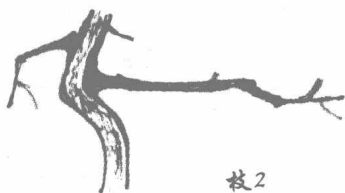
三、树枝

树有千种，各不相同，但树枝的形态，多是大同小异，选其典型者阐述于下表，参见表1-4。

表1-4 树枝形态及其寓意

小枝抱大枝，大枝抱主干，枝枝相抱，两枝夹角约 45° 左右，此种枝形最为常见，枝形寓示团结、兴旺，繁荣。

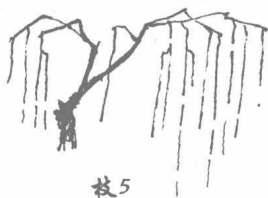
大枝垂直主干，长臂平伸，似有与主干不和之意，平伸很远似伸手迎宾。远伸之枝称漂枝，漂若浮云或水上漂萍，有悠然自得之意。远伸之枝与大树构成均衡状态，漂枝越远越觉树形奇特不俗，常常是画家们喜爱的树姿。

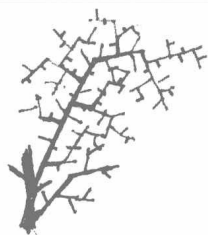
数条大枝斜垂于树干，其形态与枝1相反，所以观感效果随观者心情而异了。当你忧事于心时，就觉得这种枝态不振奋，不兴发，有萧萧欲下的兆象。当你喜事临门，步步如意之时，就会觉得斜垂之枝如长袖起舞，潇洒翩翩，欣欣然何等欢快。倘有一枝垂天向下，更像长臂探海了。

数根细而长的枝条呈簇地相继伸展，极似凤尾悬天，轻盈飘逸，潇洒自然，越是落叶后，越显出枝条的爽朗。直枝柳树和白腊树很典型。

大枝斜向上长，次枝略平缓，末枝细而长垂下，长达三四米，实如珠帘悬挂，随风摇曳，方春之时，破嫩点点，枝头清扫绿波，更显得婆婆逸趣，坐息树下，可以舒缓胸怀。

末枝垂直于小枝，小枝垂于大枝。无叶的季节，视树冠如脉络网。观感板滞不畅，路路不顺，还会产生烦乱的感觉。但是因两枝夹角生硬转折，会使树冠奇特，有生动之感。不画盛夏叶满，而画寒冬叶落。

四、树干

树干是树的主体，树种万千，树龄老少悬殊，形态迥异，难以画尽，归纳为以下常见的九种，列于表1-5。

表1-5 树干形态及特征寓意

直立干

树干直立于大地，挺拔向上，端庄雄健，气势轩昂，颇含进取攀登之意，又有正直不屈之感。但往往偏于呆板，缺少灵活。

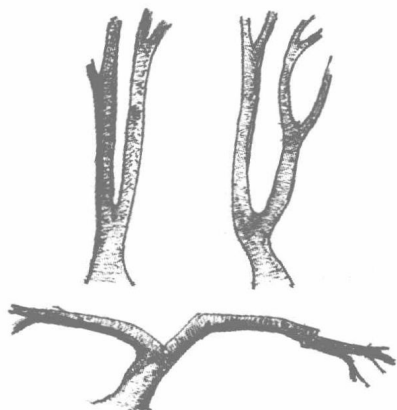
二株并立

二株并立干，并非同根，自小相依，二株几乎无间。树径粗细相当，山野中多有此树，有命名姊妹的，也有命名双龙、二虎的。二株携手并肩，又像夫妻依偎之形，良多趣味。

大小株干

有小树旁生于大树之根部，二株同体。园林中常见，细细观赏甚有意味，好像老父携子，又像慈母牵女，亲情绵绵。还有三代四代的，生命传承永燃不息。

连理干

主干较矮，上出两次干，有两干并立者，树形欠活泼，也有两次干背向生长，形如羊角，含有不和睦的意思，分道扬镳、各奔东西。但是两次干左右展翼，又像雄鹰腾飞，翱翔蓝天。

盘龙曲身干

树干曲折回环，自由任性，泰然自若，灵活不拘。形态有因树种不同，生性弯曲，如龙枣、龙桑和龙爪槐等，也有樵夫多次砍伐形成，初干断身，大枝断臂，次枝斧截，艰难生长了百年，始成盘龙曲身之形，疤痕遍体。若坐立其侧，遥想近思，意味深邃，何尝不是人生一世的写照。

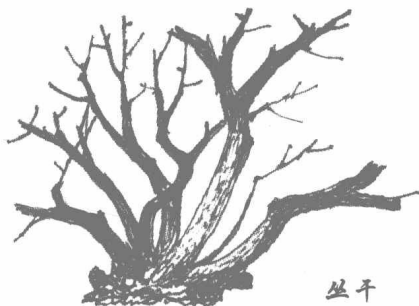
垂探干

树生于悬崖峭壁的石缝中，初因树干细小尚能直立向上，后来树变粗，树冠增大，而根部生长受到限制，无抵抗大风雨的能力，渐渐倒卧下垂，形成游龙探海之式，凌空倒挂，欣然飘逸，入画很美，但毕竟有垂落不得志之感。

斜身卧体干

树的本性直立于大地，因生于湖边河岸，近水之侧，泥土流失，露根于外，失去对树身的支撑力，大风吹袭，树身歪向水的一方，但倒而不伏。也有倒伏卧水中者。枝条毅然向上，顽强生长的精神，令人敬佩。

丛干

多干丛生，四五株簇聚，根为一体。不求高大，不招风，不显耀；但长得枝繁叶茂，欣欣向荣，成和乐一家。

枯朽干

树龄百年乃至千年，部分枝已枯死，主干劈裂，木质有朽窟，老皮多脱落，尚有几枝顽强生长，虽然老态龙钟，却显古朴苍劲，含万寿永年之意，让人缅怀历史，感叹岁月之沧桑。

五、树皮

树皮由表皮和皮内层构成，表皮是皮内层的保护层，树皮又是木质部的保护层。皮内层是树生长所需营养物质的输送线。

木质部不断地长粗，树皮也随之展径。不同树种，树皮的生长、发育、老化和脱落的表现形式不同，构成的皮纹也不同。因之，皮纹成为区别树种的标志之一，见其树皮大致可知其为何种树。皮纹又像人的指纹。

1. 皮裂

树身径增粗，树皮必然随之展径。表皮老化死亡，被膨胀的木质部撑裂。在表皮开裂的同时，皮内层生出新的表皮，随着时间的推移，新表皮又老化死亡，被木质部胀裂。如此彼死此生，一年一更，一层又一层，老树皮年年加厚，裂纹愈宽愈深，树龄三百年的老柳树，皮厚可达40~45mm，数一数皮的层数就大略知其树龄了。树种不同，皮裂形式也有多种，有披麻纹、大裂纹和方格纹等。

2. 脱皮

表皮已死，并与皮内层新生的表皮脱开，呈不规则的块状或条状断裂，然后自行脱落。新表皮光洁、平滑、美丽，如白皮松、白桦树。有很多树表皮与新生成的表皮没有生理的关系，但未立刻脱落，需很长的时间卷曲、起翘才慢慢掉落，树身外观不整，乱糟糟，如刺柏、龙柏、金银木等。常用条裂或乱裂纹表示。

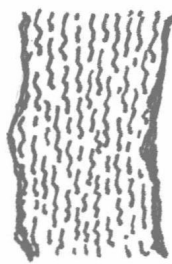
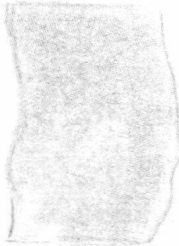
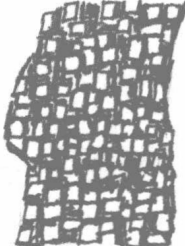
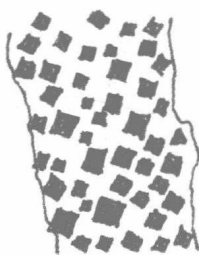
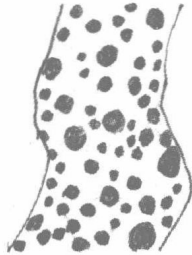
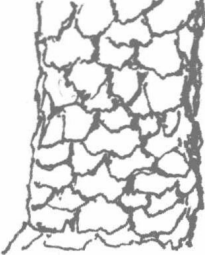
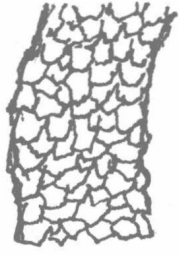
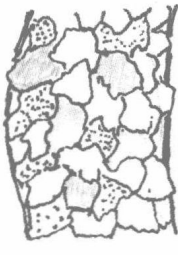
3. 表皮增生

有许多树表皮具有增生的性能。树径逐渐长粗，表皮虽增生展径，但始终与皮内层共成一体，永不脱离，表面总是光滑的。如碧桃、椿树等。其实表皮也会出现老化的现象，如出现微小的麻点，但看起来不十分明显。绘这类老龄树身多用麻点纹表示，绘青壮年树身宜用灰面纹留白。

画树皮是画树的重要工序，尤其是画古树，因树身粗大，疤痕大，朽窟深，不能只用两根黑线夹白，要画出它的表皮纹理，才能表示出树种来，同时这棵树才更加有美感。很多树皮纹理目睹很美，却因很不规则，杂乱无章而很难画出来，因为笔不是照相机，唯有用近似的皮纹符号代之。下面所举皮纹画例是典型的皮纹符号，作为抛砖之意，面对实树应以写实为好，切勿受举例限制。

许多树的皮纹不是单一形纹，常二者兼有之。如较洁净的灰面或白皮面上，掺杂些麻点，或几道横纹。有些灌木满身乳凸，但不是疤痕，细细观赏也很好看。还有竖向条块间有短斜纹，还有麻丝纹与玛瑙纹混合一体等，参见表1-6。

表1-6 树皮形态汇总

			
披麻	曲丝	小斜	大裂
			
乱裂	短线	席编	黑蚕
			
横裂	灰面	麻点	方块
			
紫星	豹斑	大鳞	小鳞
			
玛瑙	锦斑	条块	乳凸

六、树身的硬伤

树身的硬伤发生在木质部。硬伤可以使树身变形，它的外观形象比皮纹更加醒目，是画树的重笔。为了较为准确地描绘树身，应对树身的几种硬伤有粗浅的了解。

1. 树瘤

树皮和木质部受到外伤，致使皮内层不能正常顺利地输送营养，在运输路上障碍处留存积聚，越积越多，呈球状膨胀，即树瘤，树瘤是树身的“残迹”。但因生在树身，是树身形象的组成部分，成为画树的重笔。柏树多生瘤，小者如瓜，大者如棉包。北京孔庙一柏树，满身树瘤，成一奇观，游客驻足，赏叹不已，接踵拍照。龙潭湖有几株龙爪柳，满身苹果大的树瘤，远观一身珍珠，是一幅美丽的画。

树瘤

2. 树疤

树在生长过程中，有的枝被人工修剪，也有被大风吹断的，在树身留下了疤痕。枝的木质部端成疤睛，皮内层在疤睛周边增厚凸起成疤眶。树疤是树身最引人注目的标志，是树身上的“镶金嵌玉”。刺柏树多生小枝，剪除一枝，便生一疤，疤又迫使皮纹绕疤旋曲变形，如溪流浪花，更似玛瑙纹理，甚为美观，是妙笔的用武之地。

树疤

大树疤有疤睛和疤眶，小树疤，疤睛被疤眶封闭，不见疤睛。

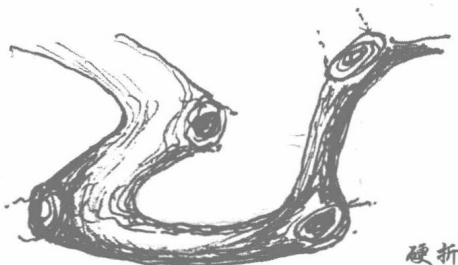
两枝并生，夹角呈 30° 左右，其中一枝被剪裁，形成树疤。而另一枝朝原方向继续生长，结疤之处呈折弯点。所以有树疤处多是折弯点。

松柏树大枝垂树干、小枝垂大枝是常见的。小枝又生枝，当砍去树腋外的大枝，呈直角弯，如此连砍几次就呈现回形弯的枝态。生动别致，画家多取之。

灌木多干丛生，樵夫多次砍伐，屡砍屡生，树下形成由树疤、树瘤组合长成形状奇异的特大树墩，颇耐赏观。

软折

硬折

3. 朽窟与朽壑

砍除很粗的枝，皮内层很难将疤睛包封，疤睛外露成为渗水的门户。雨水从疤睛进入树身，长久浸泡，会导致木质部腐朽，成洞窝，称作朽窟，朽窟年年扩大，树身成空筒，也有树之一侧，从上而下朽成一条深沟，称为朽壑。朽窟与朽壑是大树的不治之症，是园林工作者不愿看到的。若从绘画角度的看朽窟与朽壑，则足显其苍老古朴，岁月久远，让人缅怀。如果尚存几枝叶茂，因其顽强不颓的精神，则更令人心生敬意。大凡有朽窟和朽壑的树，皆是古木，是入画的极佳画材。

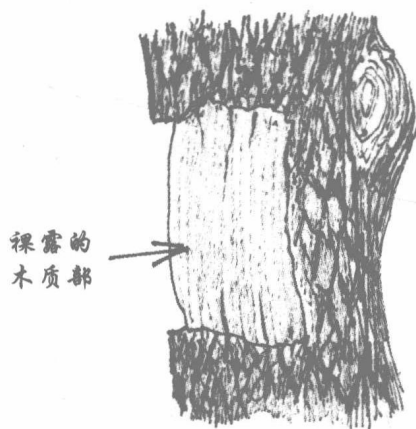
朽窟

朽壑

4. 树皮剥落

路边的树，被车辆大面积地剐蹭，树皮掉落，或长在田埂、山坡的树，被牛吃羊啃掉大面积的树皮，皮内层不能愈合，木质部裸露，这种情况是树受伤害最为严重的，比伤根、断枝还厉害。常因树皮剥落太多，导致供养不足而枯死。露出的木质部年久会劈裂，而水从裂缝中渗入，木质部腐朽。昆虫入缝蠹蛀，是朽壑形成的原因之一。

裸露的
木质部

5. 木舍利

树的一侧树皮尚有生机，枝叶也繁茂，另一侧树干枯死，但未腐烂，干硬地立着。这种枯而不朽的树干俗称为木舍利。秦汉时的松柏多已枯死，但遗留的木舍利并不伐除，留存见证着本地的历史文化。木舍利露出本质纹理，正是画树的好谱本，其古朴苍劲的形象是一个很好的摹本。画木舍利要工细，使纹理之美诱人，还可引发思古之幽情。

木舍利

七、树根与枝腋

1. 树根

挺拔雄伟的参天大树，全赖于庞大的伞形根系，供给营