

中国画技法丛书

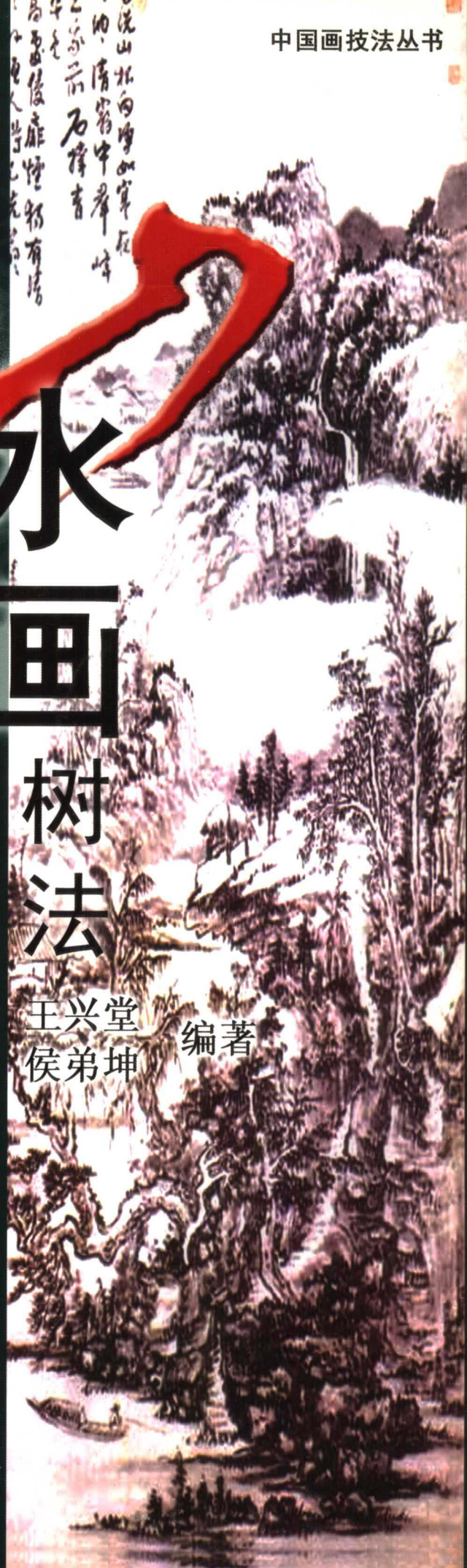

水画树法

王兴堂
侯弟坤

编著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

作者简介

王兴堂 1973年生于山东郓城，1998年毕业于中央美术学院中国画系，1998—2003年任教于四川美术学院中国画系。2002年毕业于中国美术学院研究生班，现调至山东艺术学院师范系任教。

作品多次参加全国美展及全国性美展和书法展，并有部分作品获奖被收藏。作品发表于《美术》、《当代美术家》、《中国山水画库》、《中国画名家小品经典》等专业刊物。多次举办个展。

侯弟坤 山东艺术学院美术系教师。1992年毕业于昌潍师专美术系，1994—1996年就读于中国美术学院国画系，2001年毕业于山东师范大学美术系，获硕士学位。作品多次参加省级美展，并有多篇文章发表于国家、省级核心专业刊物。

图书在版编目(CIP)数据

山水画树法 / 王兴堂, 侯弟坤编著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2003
(山水画技法丛书)
ISBN 7-5305-2400-3

I. 山... II. ①王... ②侯... III. 树木—山水画—技法(美术)—高等学校—教学参考资料
IV. J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第097777号

天津 人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

北京嘉彩印刷有限公司印刷 新华书店天津发行所经销

2004年1月第1版

2004年1月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 2

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 16.50 元

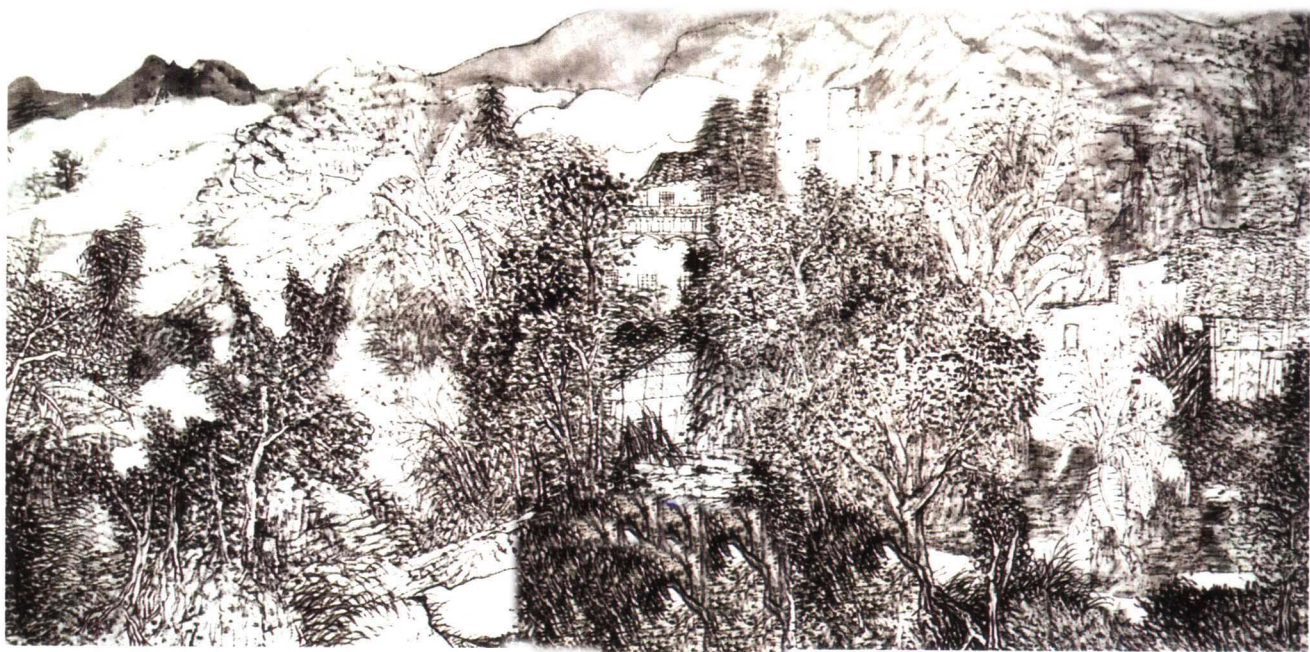
绪 论

“山藉树而为衣”，“得草木而华”，“学画先画树起”，树在山水画中起着重要作用。因而树法在整个山水画技法中成为重要的一宗。古今各类山水课徒画稿和技法书籍，都把树法列为第一章。

山水画从隋唐之际兴盛起来后，成为中国传统绘画最重要的画种。历代许多绘画大家为它的发展做出了不可磨灭的贡献，积累了许许多多宝贵的经验，留下了大量优秀作品，为我们今天学习山水画提供了技法参考和理论指导。本书的编写是为初学者使用的，故在临摹部分，我们结合历代大家的作品(主要是山水画教学中常用到的作品)，把画树最基本的方法、需要注意的问题以及一些具体作品的具体画法以问答加图释的形式介绍给大家，力图简洁明了、深入浅出。

有法可依，但不能为法所缚，传统树法讲究程式，程式化有利于初学者掌握一般技巧，但如果不理解，不灵活运用这些程式，就会走向公式化。克服这一弊端，关键在于要在表现对象之中注入作者各自独特的意念和精神气质。因此，在本书的写生和创作部分，我们没有讲技巧性的东西，而是从写生的本质、创作的方法等方面做思路性的解释，以期达到写生、创作的真正目的。

由于作者的水平、能力有限，在编写过程中难免出现错误，恳请同仁们能不吝赐教。

王兴堂鸟生长卷 《东溪镇日记》局部

第一章 临摹

一 枯树法

1. 为什么画树先从枯树画起？

落叶的树，在山水画里习惯上称为枯树，枯树树干、树枝结构比较明确，易于把握。画树，先画好树身，然后点叶即可。因此能否画好枯树是学习山水画的关键。

2. 画枯树应分哪几个步骤？

画枯树可分为如下步骤：一、勾树干；二、出中枝；三、出细枝；四、勾树根皴擦树干。

3. 画树干应注意哪几个问题？(图1、2)

勾树干要屈伸向背，来定树的整个姿态。要有结构，不可两条黑线一框了事。要根据不同种类的树木采取不同皴擦的方法。如画梧桐树干宜湿笔横皴，画松树干宜干笔鳞皴，画柏树干宜长线勾皴，画柳树干宜短线皴擦等等。

4. 画树枝应怎样出枝？

细枝依附在中枝上，因此画中枝是很重要的步骤，它的走势基本确定树枝的俯仰情态。同时，画细枝要抱体，树头要紧密不可太放，但树梢要松动不可太紧。

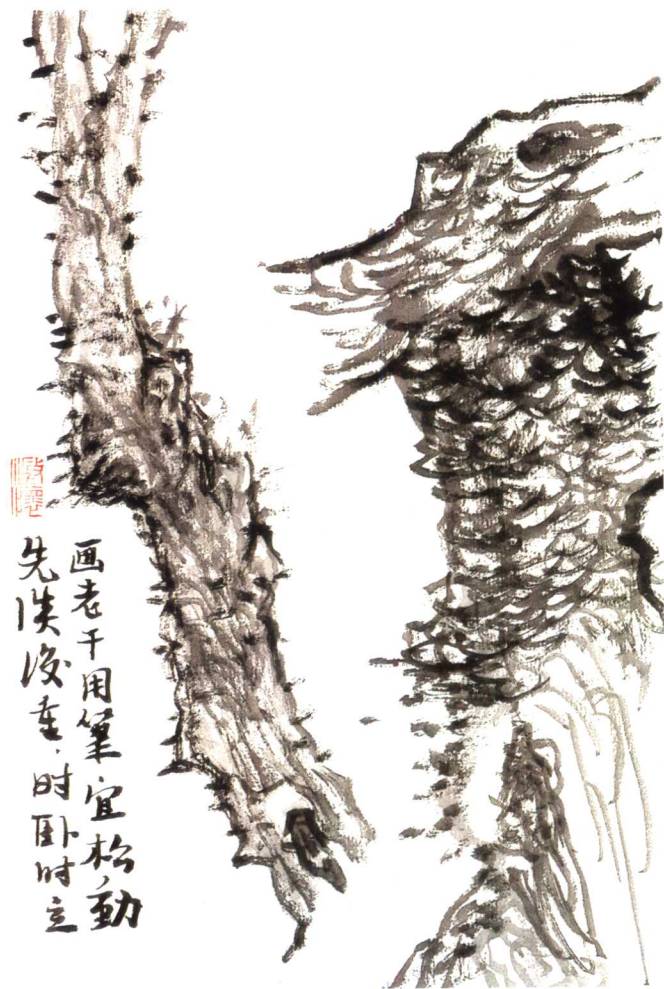

图1

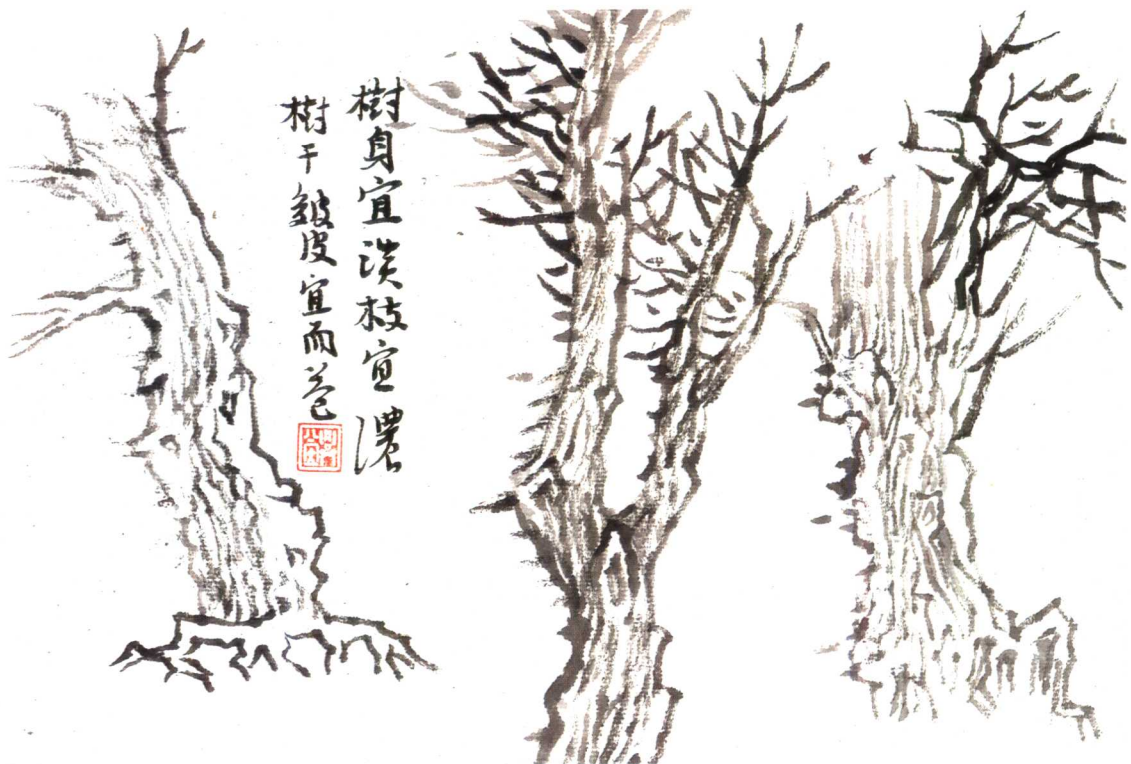

图2

5. 枯树枝大体分为哪几类？

枯树枝基本上分为两大类：向上出枝的“鹿角枝”，向‘下山枝的“蟹爪枝”。还有“平头枝”、“丁香枝”、“拖枝”等，但不常用。(图3、图4)

图3

图4

6. 画树根应注意哪些问题？

画面上主要的树或生长在水边、山崖之上的树，大多要露根。勾画时用笔要苍老劲健，画出深扎之感。树根稳健，树才多姿有神。(图5)

7. 画枯树用笔用墨上有哪些要求？

用笔要以转折为主，自上而下顿挫有力。两笔衔接处不宜结、不宜脱，要贯气自如。陆俨少先生有云：“用笔要毛忌光，笔松乃见毛，有苍茫之感。”“笔笔之间顾盼生姿，错错落落，时起时倒，似接非接，似断非断。”

用墨要润，不可太湿亦不可太干。墨含笔内为润，墨浮笔外为湿。墨润则鲜，墨湿则死。(图6)

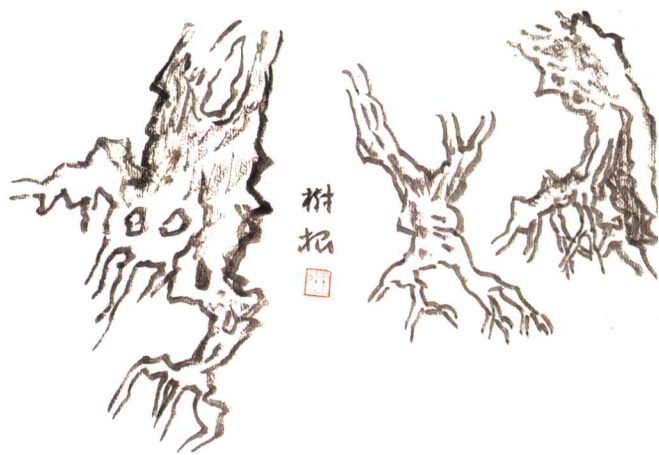

图5

图6

8. 赵幹《江行初雪图》中的枯树，树干皴得很精细，怎样才能使树干有凹凸感而又不黏糊？细枝怎样才能松而不散？（图7）

画树干关键在于把握用笔的浑厚苍劲、皴擦的虚实疏密、墨的浓淡变化与树干扭动转折的关系，通过皴擦、渲染营造出形体的凸凹感。但要注意结体不能讲究光源的一致性，不能按受光、背光来皴擦、渲染，而是根据形体的节奏、虚实关系的需要来定。

画细枝松而不散的关键在于中枝画得肯定而不乱。细枝的出枝一笔连一笔，一枝扣一枝，松而不乱，松而不散。有些用笔虽断开，却有向中枝集中的意味。

图7

图8

9. 郭熙《早春图》中的枯树以圆笔为主，多曲折，容易画得软弱，该怎样解决？

关键在于用笔要“准”，不可一边笔在纸上行，眼却盯在画上看。同时，用笔要“平”，做到起、转、行、止用力均匀平稳、不急不躁，不可草草了事。临摹宋画首先理解用笔要“平”。黄宾虹先生概括了中国画用笔的“五笔法”，“平”是基础，先求“平”，再求“留”、“圆”、“重”、“变”。

10. 赵孟頫的枯树大都盘曲多节疤，该怎样表现？（图9）

许多初学者都不愿意画有节疤的树，原因是节疤处的空洞常画得像贴上去的黑纸，不能把它凹下去的感觉画出来。临摹有节疤的树时，应根据树形的曲折盘结先把节疤勾出来，再根据其虚实关系用湿笔重墨很肯定地画出黑疤，笔要健，不可用一块死墨将其涂死了事。

11. 倪云林的枯树虚实变化丰富有致，该怎样用笔用墨？（图10）

临摹倪云林的树，首先要观察仔细，分出浓淡层次来，先淡笔干墨画一遍，再用稍重的墨或湿墨画第二遍，不是重复第一遍的墨线，而是画在树干转折处，或是另外出枝等。如此，直到画够为止。始终把握住其虚实关系，不可一遍勾完了事。

图9

图10

12. 周臣《田家图》中的枯树怎样出枝才能使其密而不乱? (图11)

此图中的树属鹿角枝树, 树枝细而且很繁密, 画时先将细枝根据其结构分成一个个小组, 画完后, 再根据其疏密重叠关系局部复加鹿角枝。画时要仔细, 不能乱。

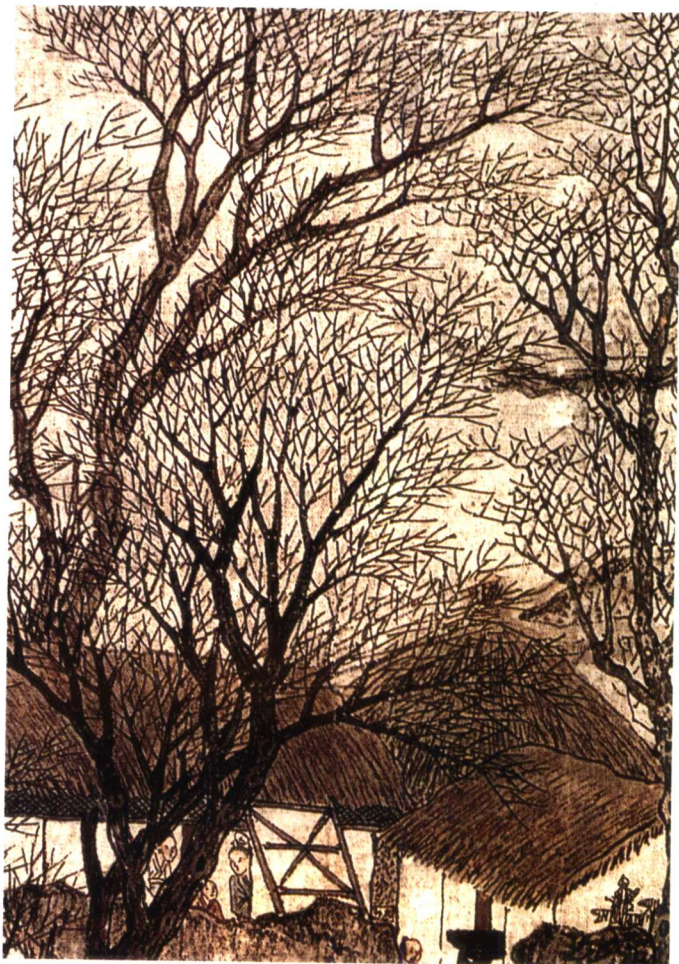

图11

二、树叶法

(一)点叶法

1. 点叶的方法很多, 大体分为哪几类?

点叶的方法很多, 大体可以分为以下几种: 一、“个字”、“介字点”; 二、花形点: 有梅点、鼠足点、菊点等; 三、直笔点、横笔点; 四、椿叶点; 五、特殊点法(如梧桐、松、柳等)。点树叶要根据树叶形象有时用尖笔, 有时用秃笔。例如画松针、竹叶、柳叶就应该用尖笔, 梅花点、大混点等多用秃笔。有些点子的用笔要用正锋, 如松针、竹叶、柳叶就应该用尖笔, 梅花点、大混点等多用秃笔。有些点子的用笔要用正锋。如松针、竹叶、介字点、个字点等。比较阔的叶子, 如梧桐叶、破笔点等则用偏锋。(图12)

图 12

2. 浓密的点叶通过怎样的规律组织在一起? 很疏松的点叶是否也遵循这种规律?

点作为最小的单位, 或三或五或七成群, 有聚有散地结合在一起, 形成疏密关系, 不是很均匀地排列在一起。很疏松的点叶也同样遵循这种规律。这是点叶的最基本规律。(图 13、图 14)

3. 点叶怎样与树枝结合在一起?

先将树叶组成类似“个字”、“介字”、“花形”等形态, 并以此作为最小的组合单位, 按疏密关系组成小枝, 然后不同形态的小枝再组成大枝, 大枝再组成树木。

4. 点浓树容易糊涂一团, 该怎样解决?

浓树点一般用墨比较饱满(墨饱并不等于水分过多), 因此用笔时要健笔, 速度要相对地快一些, 同时要把握疏密关系。做到痛快淋漓、一气呵成。同时混沌处可皴擦为之。(图 15、图 16)

图 14

图 15

图 13

图 16

图 17

5. 巨然的《秋山问道图》、《层崖丛树图》中，一丛丛的点叶树，错落有致、密而透，请问画时该注意些什么？（图 17、图 18）

画丛树要一棵一棵地画，同时要注意：一是树干不可等距离排列成电线杆样，要画出树的不同姿态、疏密关系。二是不能齐头齐尾，要顺势画出层次和参差不齐的感觉。三是点叶时用笔要紧凑，树叶要紧抱树枝。四是渲染时要根据疏密一笔接一笔地进行，切不可毫无规律地乱用笔。

图 18

图 19

6.《富春山居图》中点叶树，添加第二次墨时应注意些什么？(图 19)

需要注意的是：结构不能乱，所加之笔既要补第一遍墨色的不足，又要自成一组，增加新的层次和形体。同时要考虑到整体的疏密节奏关系，使画面既丰富又和谐。要多用心体悟，有了整体的把握再画，切勿看一笔画一笔。

7. 请谈一下《溪山清远图》中树的表现法。

画近树时，先用重墨勾树干，注意叶丛中树枝的穿插关系。一定要将其关系理解好了再勾。点叶时要注意树梢很整的感觉，并精心地将其画出，底下的树叶要点出松动的感觉。点叶用笔要一组组地进行，小组与小组之间既要分清，但又不能间隔太明显，要有疏密节奏，或上密下疏，或左密右疏。

8.《鹊华秋色图》中的树疏松雅致，该怎样表现？色墨之间是怎样的关系？

赵孟頫提倡“书法入画”，《鹊华秋色图》是其代表作，画中的树法很能说明他这一观点。但国画山水对笔墨的总体要求为“隐迹立形”，意思是下笔作画既要按笔法见出笔之痕迹，又要将其迹隐含于整个(笔墨)感觉中，使其形体清晰可辨，临摹此图时，要体味把握这种笔与形的关系。

至于色与墨的关系，要以墨为主，以色为辅，色是补墨之不足。(图 20)

9. 董其昌画点叶树时有许多是一团墨，无多大变化，这种画法是否不遵循点叶的规律？

是的，同样遵循点叶的规律，董其昌的画比较注重画面构成，讲究淡墨色的微妙变化。但我认为对初学者来讲董画不可学。(图 21)

10. 龚贤的树画得浑厚丰润，是怎样层层积染的？(图 22、23、24、25)

龚贤的树与其山水画一样也分为白龚与黑龚两个时期。早期(如课徒画稿讲的那样)的树积墨得遍数较少，有的积一遍，多至三四遍。龚贤画树笔力雄强圆厚，“铁干银钩老笔翻，力能从简意能繁，可谓是墨丰笔老”。

晚期的树林(树丛)，幽黑的墨团中透出丰富微妙的层次，显得神秘深邃。画龚贤的此种黑树时，开始可以先淡后重，层层积加(每次待干后再积加，笔要干，不要太湿)，用笔可以交错积加，不可完全重复，墨色可以逐渐加重，最后再用淡墨晕染(也可叫辅水)。反之，先重墨后淡墨加出

图 20

层次亦可。(初学者临摹龚贤山水时宜用半生半熟的宣纸，待熟练后可用生纸)

图 21

图 22

图 23

图 24

图 25

(二)夹叶法

1. 夹叶法有哪些分类? (图 26)

夹叶法的种类有：圆形、三角形、菊花形、介字、个字、半菊花形等。

2. 夹叶的组合方法是否同点叶的组合方法一样?

是的，夹叶的组合与点叶的组合是一样的，先组成“个字”、“介字”、“花形”等形态，组成小组，按疏密关系组成小枝。

3. 画夹叶树的步骤是怎样的?

一、勾树干；二、按组叶的规律双勾夹叶，并组合成不同形态的小树枝；三、填色。

4. 画夹叶上色该注意什么?

中国画的着色不像西画那样注重光影的冷暖色变化，而强调的是整个画面色彩的对比与协调关系，着色时应注意：一、先用植物色打底(如藤黄、花青等)，再上覆盖力较强的矿物质颜料(如石青、石绿、朱砂、白粉等)。二、矿物颜料不能相互调和使用(如画面需要，可分开填色)。三、色彩要薄施，不能一次上得过厚，如需要厚重的颜色，可多上几遍，直到满意为止。四、每一次填色，要调好足够的颜色，不要有太大的浓淡变化。

5. 临《溪山行旅图》中的夹叶树时，为什么填上墨色后会软而无力? (图 27)

原因在于勾夹叶时墨不够重(宋人喜重墨，元人喜淡墨)，笔不够劲健。勾夹叶时墨色一定重，不能变化太多，渲染时要顺着结构染出层次，不能平涂。

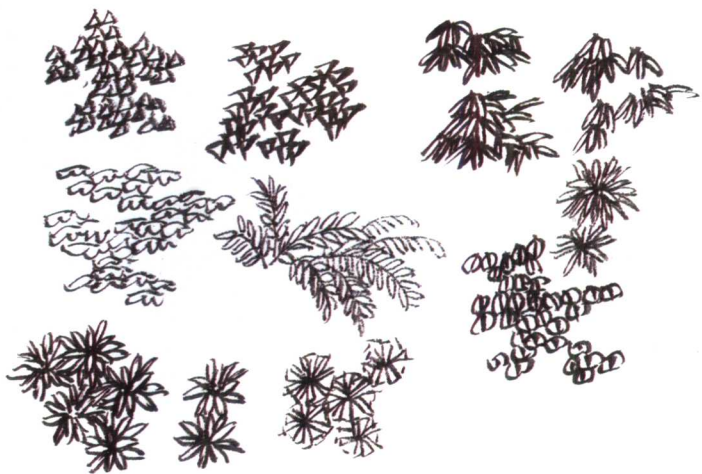

图 26

图 27

6. 谈一下临摹《丹枫幽鹿图》该注意些什么？(图 28、29、30)

《丹枫幽鹿图》是五代作品，绢本。临摹时应注意：一、树干以浓笔饱墨勾勒，自上而下，画绢时水宜多，用圆笔中锋画出，注意山枝要圆转，树干不要一次勾死，趁未干时再以淡墨实之，使之墨色自然丰富。二、画细枝以笔笔中锋出之，圆转处可用中指轻轻拨动，注意用笔要圆，外形要圆。三、夹叶树勾叶要匀，叶之勾勒用笔要有一波三折之感，注意笔线的碰让关系、前后关系。勾叶要一组一组完成，注意叶子的走向，要齐而不齐，平均中求变化。四、染色要匀润华滋，薄中求厚。行笔方向与花叶形体相结合。五、画红叶时待墨笔干后以淡墨打底，墨色浓淡要合适，干后统染胭脂色。

7. 李公麟的线描夹叶树装饰味极浓，是否不用太注意用笔和叶子的组织规律？

不，同样要注意用笔和叶子的组织规律。只是勾单个夹叶时其大小形态一定要匀称，不可随手乱勾，忽大忽小。用笔看似精细，但仍要将“写”的意味表现出来，不可死勾死描。丛树的符号性、形式感虽然很强，但仍要注意各种夹叶生动自然的组合形态。

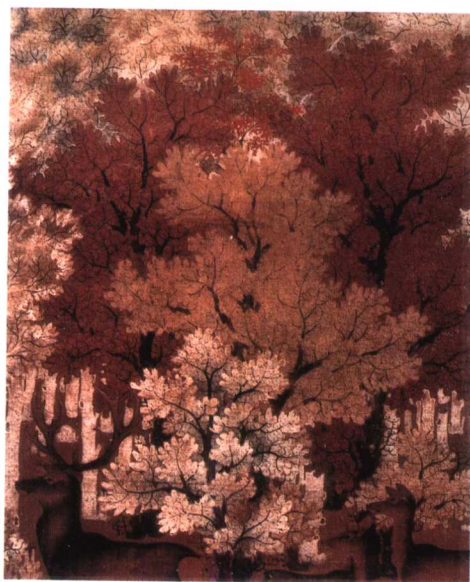

图 28

图 29

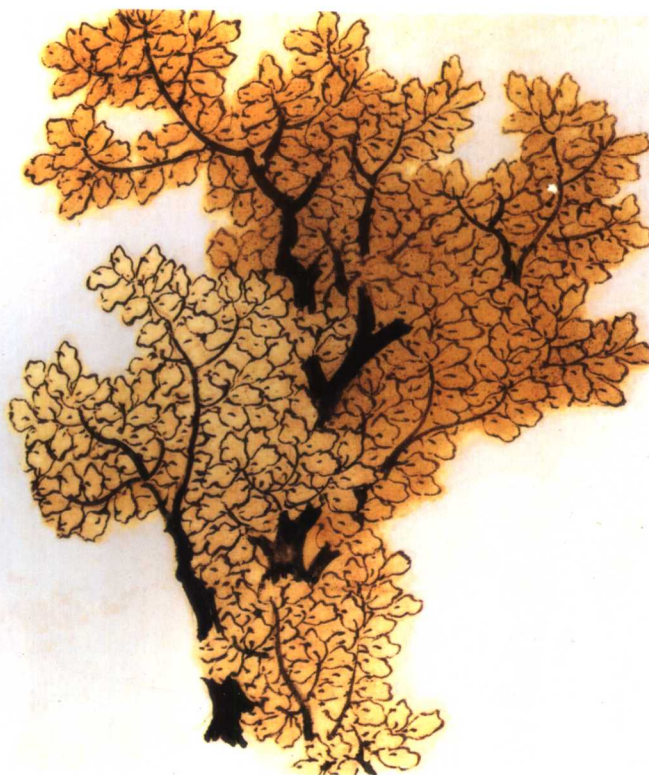

图 30

8. 请谈一下王蒙《葛稚川移居图》中的夹叶树的画法? (图31)(图32)

《葛稚川移居图》中的夹叶树生动自然, 临摹时, 先勾树干, 注意树势的穿插呼应。树叶的组织结构呈四面(向中心)包围势态, 先勾五六枝(不等)的叶条, 再沿其两侧勾夹叶。一组椿叶画好后, 再在此组椿叶的旁边如法勾另一组叶子, 或正或侧, 或俯或仰, 树叶间相互掩映。叶片要勾得稍饱满些。勾完夹叶后, 先用赭石上树干, 夹叶底色用淡花青, 干后填上石青色, 石青不可一次上得太厚, 最后用花青罩染树叶。

三 柳树法

1. 怎样画柳树干? (图33、34)

画树身要阔、曲。皮宜皴墨, 常常用“人”字皴或“点字”皴画出。用笔要高古, 表现山苍老的感觉, 最忌袅娜娉婷。“画柳起先勿作画柳想, 只作画树, 枝干已成, 随勾数笔, 便苍老有致, 非美人家之点缀也。”同时, 画柳要多老根。

图 31

图 32

图 33

图 34

2. 柳枝是怎样组织的?用笔是否同画枝干一样?

树枝宜长、宜挺,下垂的枝条转折处要方有力,要意到笔不到,若接实未接。丝条要长短有致,下垂到梢处要直,忌细忌浓忌捺撇。直条用笔不宜侧锋,淡墨中锋最适宜。

3. 柳树叶有点叶夹叶两种,二者组织规律是否一样?

点叶柳与夹叶柳组织规律是一样的。点叶柳之妙在树头圆铺处,用汁绿渍出,要有迎风摇扬之意。

4. 画柳树应避免哪些问题?(图35)

应避免的问题有:一、干未上而枝已垂,二、满身皆小枝;三、干不古而枝不弱。

5. 为什么古人云:画树莫画柳?

因为古人认为柳树最难画,不易画出苍老的感觉(传统山水画以苍茫、浑厚为上品)。所以多画些荒柳枯柳,与浅沙、僻路、短草、寒烟、宿水、亭台、楼阁等相映成景。

6. 一年四季的柳树表现方法上有什么不同?

不同季节的柳树形象特征也不同。画早春柳垂条时,画完枝干后,以汁绿或淡赭在柳枝上勾勒一次,表现出早春朦胧的春意。柳已垂条且已长嫩绿小芽叶时,或染以汁绿,或双勾填色(先以汁绿打底,再填石绿。)。画夏柳,可用个字点或介字点,点出茂盛的感觉,再以淡墨或汁绿渲染。秋天的柳树有萧瑟感,染色时,用花青加少许藤黄和墨。冬天的柳树要表现山枯涩沉睡的感觉。

7. 宋人的柳树多画得很繁密,如刘松年《四景山水》中的柳树,该怎样表现?

刘松年《四景山水》中的柳树是点叶柳,临摹时要注意,一、先勾干,勾干时要给枝叶穿插留出余地;二、向上出柳枝,再向下垂柳条,然后根据下垂的柳条出更细的枝,三、沿下垂的柳条点叶,点叶分数次完成,墨色浓淡不等,最后上汁绿(藤黄加花青)罩染。

图 35

图 36

图 37

8. 龚贤的柳树画得很特别，怎样表现？

龚贤的柳树，表现得很苍老，柳干遒劲，柳枝的组织较为松散，但用笔很苍，很得柳之古韵，临好此画，关键在于用笔。以书法之笔注重线条本身的审美，表现柳之自然神韵。(图 38)

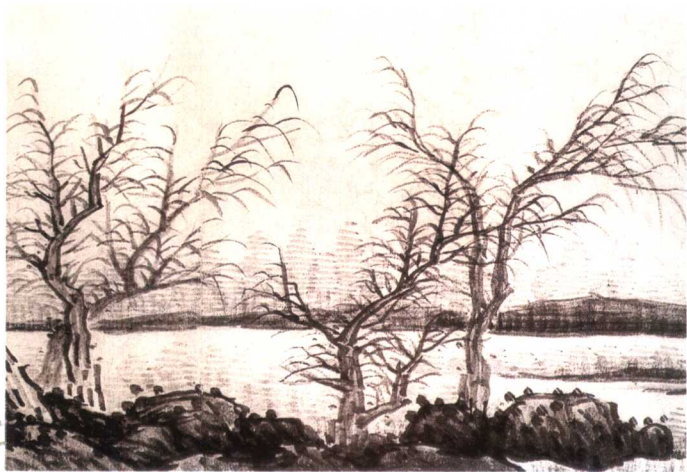

图 38

四、松树法

1. 怎样才能使松树干表现得很苍老？树枝是怎样组织的？(图 39)(图 40)

松树的特征最大是树皮如鳞状，树叶如针状，松干宜平直松根宜少。画松树干时，要把鳞片都勾画出来，顺着树干起伏的变化，鳞片有大小、长短、方圆、疏密、浓淡的变化，不可千篇一律、过于整齐。同时，用笔要苍劲有力，要毛，不能光。用墨可有浓淡干湿的变化。勾画完鳞片后，可根据需要顺着结构加以皴擦，使其有虚实变化，最后再着赭墨色(赭石加墨)，或按松皮的笔道勾勒一次。

画松正好与画柳相反，松枝出枝两分(在树干两侧)，转折如人的手臂，细枝长在树梢。

2. 松针有哪些有现方法？如何组织？容易画得死板的原因是什么？(图 41)(图 42)

古人勾松针，虽然形状千变万化，但概括起来有以下几种：轮形松针(松针构成圆形)；扇形松针(松针围成半圆、小半圆形)马尾松针及扇形往两边拉长形成平顶松针。

松针的组织要有疏密变化，古人常用“品”字结构来概括其组织方式，两个扇形相重合约五分之二，上下相加时重合约为二分之一。

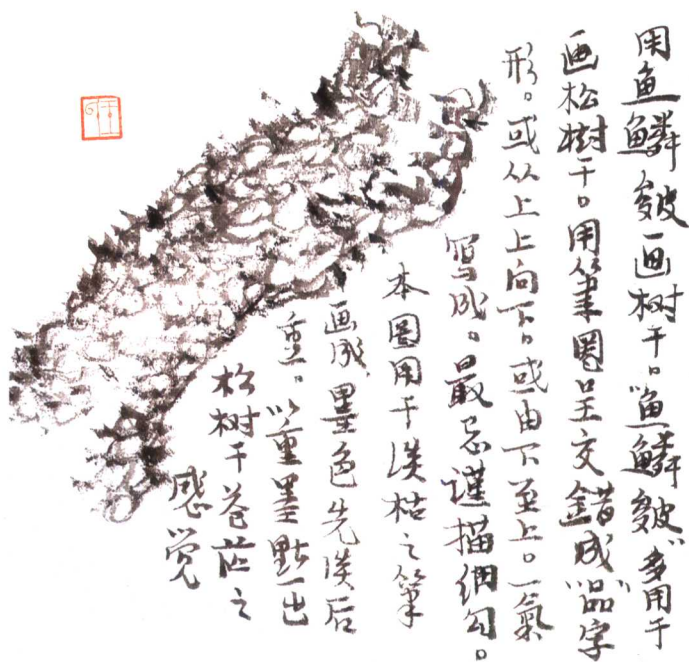

图 39

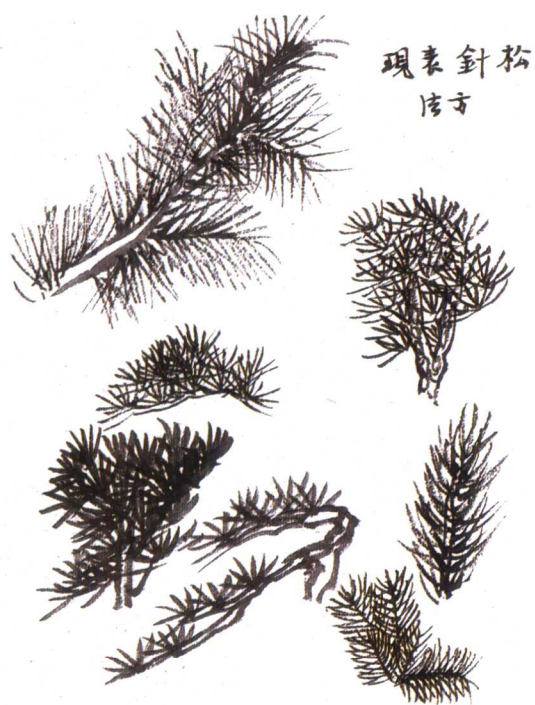

图 40

画得死板的原因是对松树的构造不了解，对松针的层次、组织规律不了解，对虚实关系把握不够。

3. 为什么有些松树画得弯曲盘结，有的却很直？(图 43)

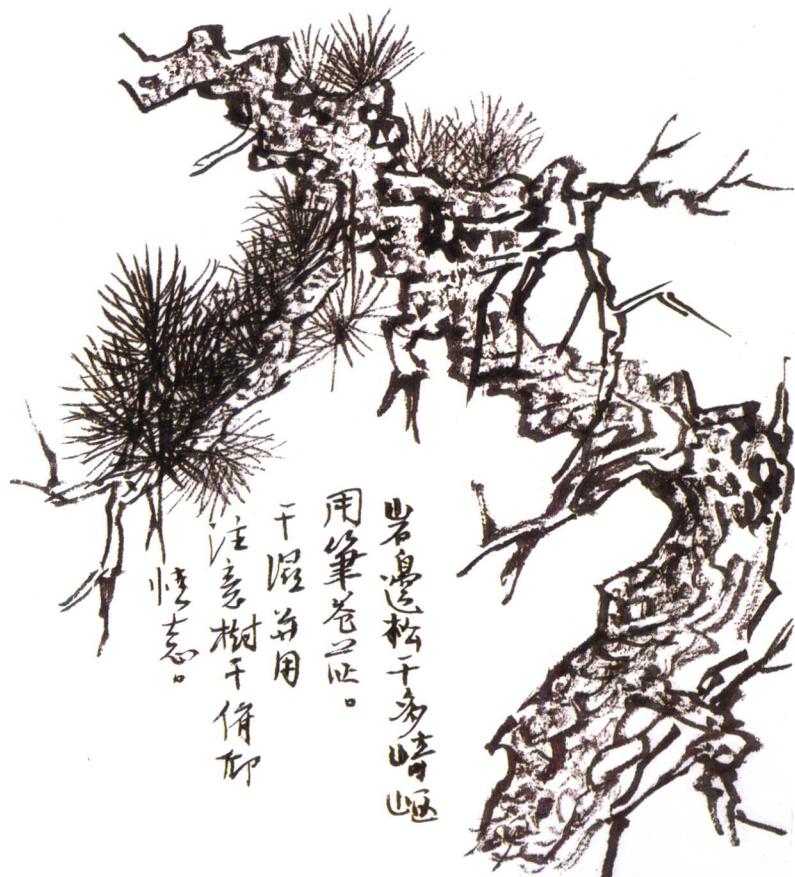
画单棵松树宜奇，画成林松不宜奇。画在平地上的松树宜平直，画在悬崖石隙间的松树宜弯曲，亦有倒挂者。

现表针松
法方

单如扇子，多组相加，于两方平加时，两个扇形相叠叠约 $\frac{2}{5}$ ，上下加时叠 $\frac{1}{2}$ ，这样组合就比较容易，否则一根一根相加很容易加乱，很散乱。画得乱的原因是构图不了解，对松针的层次了解不够，实虚关系。

图 41

用笔苍劲。
干涩并用
注意树干俯仰
情态。

图 43

4. 请问怎样把《万壑松风图》中的松树密而有层次的感觉表现出来？(图 44)

《万壑松风图》中把松树浓郁肃然的感觉表现得淋漓尽致。临摹时，首先要把松树枝、松针

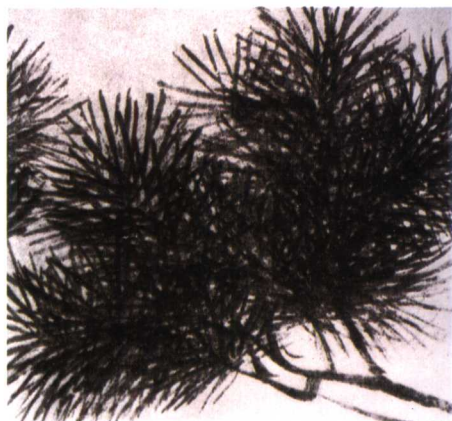

图 42

图 44