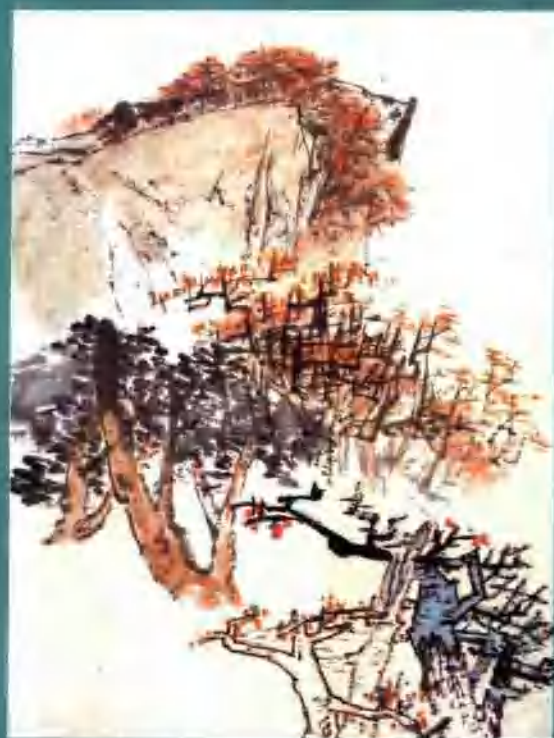

秋窗读易图 宋（原題）刘松年作

美术技法画库

3

树木图谱

游允常主编

秦岭云

寒汀宿雁图（局部） 宋 无名氏作

（封面）春 夏 秋 冬

秦岭云作

学画山水 先学画树

秦岭云

树木是山峦表面的衣着，它装点着山石的形象。根据地带、海拔、气候、季节的不同，林木表现出不同的形态、色彩和神韵，构成耐人寻味的气氛和画趣。山水画家非常重视树木在风景中的作用。

古今画家对于表现树木，创造出许多技法，其中不少对我们学习山水画是很值得借鉴的。当然，我们还应该在原有的基础上继续创新和发展。

画树，首先要画出它的特定形态，要能画准、画象、画出特征，但也忌过分繁细、过分真实地描摹。应懂得运用概括手法，大体肖似即可。另外还要注意表现树木呈现出的气概精神，以使其富有感人的艺术效果。

自然界中树木的品种相当多，在山水画中经常出现的有松、杉、柏、竹、槐、柳、榕、椰，等等。一般说来，画中的树，大体上可分为两大类：耸拔笔直的“乔木”；身材不高成丛成片的“灌木”。另外，也有许多杂树，画家信手拈出，倒也不必去追问它叫什么名字。

树在画中，有的生在山巅，有的生在水涯，起着陪衬的作用；但也有以树为主构成画面的。

学画树，先学画枯树。以墨线练习画树干、出枝、生根、分杈、展梢。这时多以墨为骨，应注意笔法，讲究转折顿挫拖拉提捺等书法的趣味。接着再练画枝旁吐芽、生叶、迸蕾、开花、结果。这时，开始运用勾填、点擢、渲染……各种着色技法。

除杉、柏、枞、桧树干笔直以外，一般画树多从曲中见趣，多曲是画树的一窍。谚云：“一尺之树，不可有半寸之直”，树木迎风、探水、垂阴、望天的神趣，多从曲折盘旋中求得。

画单株树，应注意它的姿态，松是松，柳是柳，不可雷同。画双树，应注意对比，一大一小，一高一低，一上一下，一俯一仰……。三株以上成丛之树，注意穿插变化，有远有近，有虚有实，互相呼应，互相衬托。千百株连绵无尽的林莽，就要画出气势及远近层次，要注意表现大效果。

近树应画得真切些，“树分四歧”，枝冠向四面八方延伸。出枝常用的笔法：上仰的叫“鹿角”，下俯的叫“蟹爪”，其它可以触类旁通。生叶可用“夹叶勾填”或“点擢烘染”。要注意一株树上的叶子是统一的但又要有变化。中远树木，也要有动态。“远树无枝”，只有大概的形象即可。

在风、雨、雪、雾以及朝、午、暮等不同情况下，林木形象有很大的变化，往往坏天气中的树木比风和日丽条件下的树木别有趣趣，“烟中之干如影，月下之枝无色，雨叶暗而淋漓，风枝横而摇曳”，所以画树的时候，要求“晴树平整，雨树下垂，风树偏斜，雪树空白，雾树朦胧”。

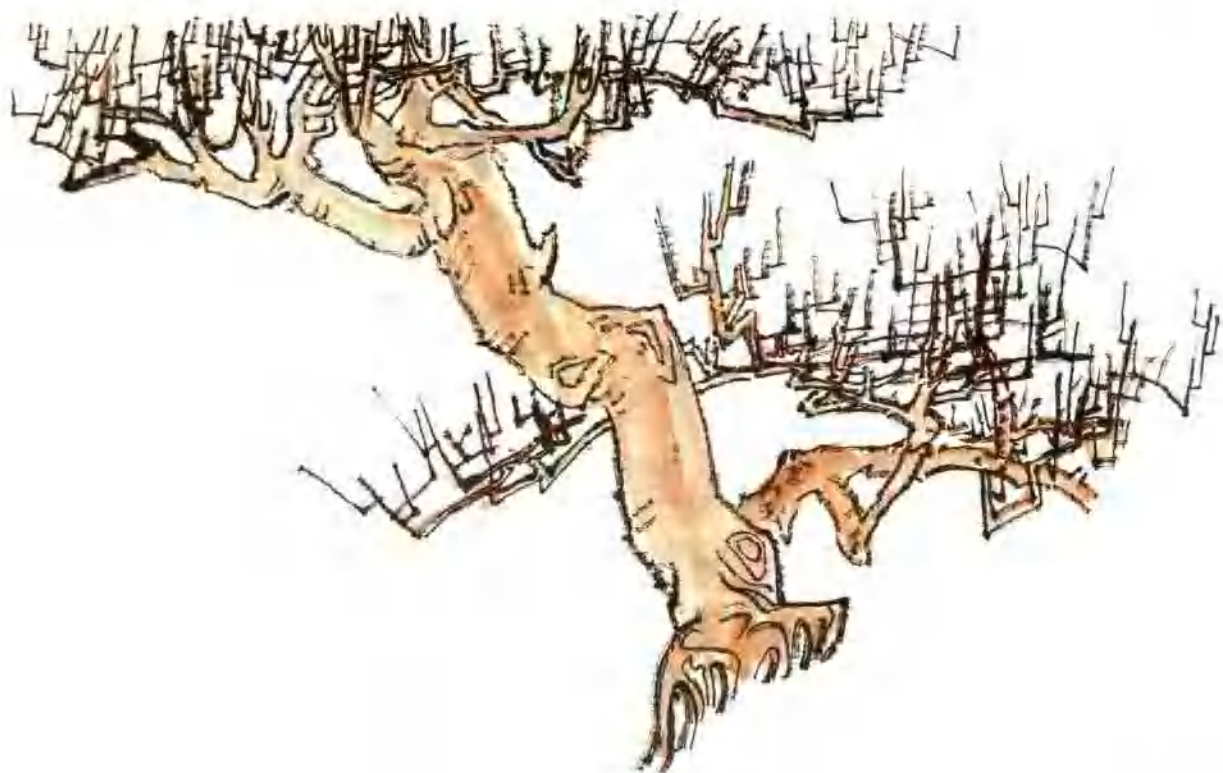
一年四季有着明显的变化，林木逐季变形变色：春天艳丽百花齐放；夏天浓郁绿叶成荫；秋天凋谢枫红柚黄；冬天萧瑟枝干枯寂。这种种区别作画时要体现出来。

画树的技法很多，各代各家都不一样，譬如画松至少也有几十种。初学山水者只能以他人的经验作为入门的阶梯，可以找一些好的画谱临摹，但日后一定要向大自然学习，即“师法造化”。

树干是树的身躯，干成加点可成茂林。所谓“树分四歧”，是说要画出干的转折变化。开头可以从单株画起，而后画二株、三株……。一般情况下要在画好干之后再生枝，后点叶。

蟹爪式

秋江待渡图（局部） 元 盛懋作

点叶法:

根据不同的树种,采用不同的点描方法。点无论多么复杂,都要一组一组地画,注意疏密相间,有虚有实。除图例中的点法外,凭着个人的感受,还可以创造其他表现方法来。

个字点

鼠足点

胡椒点

实平头点

尖头点

松叶点

水草点

虚平头点

垂叶点

大混点

大介字点

垂头点

仰头点

平头点

小介字点

大鼠足点

垂藤点

侧笔垂头点

破笔点

破墨点

夹叶法:

夹叶法是先用墨笔勾线,后填色,其结构组成有下垂、上仰、散射等式。夹叶法可使画面富于装饰效果,画者可根据不同树种选用。

柳溪放牧图 宋 无名氏作

松树画法:

松有多种,常见画的有赤松、华山松、马尾松、白皮松……等。画家多把松树比作英雄高士,神态力求古劲,耸拔虬转,有凌风傲雪的气概。

生于平坡者干直,生于峭壁者干曲,生于石隙者露根,生于土坡者冠大。

先用墨勾后染色,树心以赭石染,树叶可染花青。松树干皮斑驳似鳞,叶作针状,画时要一组一组地画。

杉树笔直高大，多见于高山，最常画的是冷杉、云杉、柳杉等。雪松、塔柏形态挺拔，也很有画趣。

古柏的画法

画家笔下多古柏，以清、奇、古、怪、姿态老迈为胜。柏不丛生，皮翻转若龙蛇，多斑孔，枝多叶少。

柳树画法

垂柳临水迎风，婀娜多姿。

旱柳多生于北方原野，老干新枝，随风摇曳，很有情趣。

风、雪、雨、雾：

风中之树摇曳不定，枝弯而不折，以能画出树的迎风之势为妙。

雪中之树，宜画空灵，尽管只有枝干，也要画出生机。

雨中雾中之树，可以泼墨画之，浓淡相间，要画出湿润苍茫的感觉。

湖天春色图

清 吴历作

