

老年国画大学堂·松柏

写意花鸟画技法

曹国鉴 韩嘉明 编绘

人民美术出版社

■ 《老年国画大学堂·写意花鸟画技法》是在总结作者五十余年写意花鸟画艺术实践和二十年老年大学教学经验基础上编写出的。本套丛书内容详实，尤其侧重于基础技法的讲解，在笔法、墨法、色法、水法及构图方面论述充实，文字与图解相对照便于初学者自学。

■ 本套丛书切中老年人学画心理，总结老年人学画过程中容易出现的问题，并把这些问题融入到具体技法讲解中，使本书更具实用价值。

■ 本套丛书重点突出，每一分册以一种或两种中国画创作常用花卉、禽鸟为主，详细讲述各种不同笔墨表现形式、技法及画面章法构图上的丰富变化。

■ 本套丛书在设计上充分考虑老年人学画用书要求，字体大小适中，文字阐述具体，示范步骤明确，图版印刷精良，是老年人学习中国画的首选教材。

《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·梅》

《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·兰》

《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·竹》

《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·菊》

《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·荷》

《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·牡丹》

《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·月季》

《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·松柏》

《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·葡萄》

《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·藤本花卉》

《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·草本花卉》

《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·木本花卉》

《老年国画大学堂·写意花鸟画技法·热带花卉》

图书在版编目(CIP)数据

老年国画大学堂·写意花鸟画技法·松柏 / 曹国鉴, 韩嘉明编.
—北京: 人民美术出版社, 2011.5
ISBN 978-7-102-05577-0

I. ①老… II. ①曹… ②韩… III. ①松属—写意画;
花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第084571号

人民美术出版社出版 老年国画大学堂·写意花鸟画技法·松柏 / 选题策划: 王玉山 刘继明 /
责任编辑: 尹然 / 助理编辑: 王可苡 程翼 / 版式设计: 尹然 / 封面设计: 符赋 / 封面题字: 启功 /
责任印制: 赵丹 / 制版印刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司 / 版次: 2011年6月第1版第1次印刷 /
开本: 8 / 印张: 4 / ISBN 978-7-102-05577-0 / 定价: 24.00元

版权所有 侵权必究

ISBN 978-7-102-05577-0

9 787102 055770 >

曹国鉴 字慕植，祖籍安徽歙县，曹操七十四代孙。1936年3月出生，出生于北京书香世家。9岁师从汪慎生习画，由临摹入手开始系统修习传统笔墨技法。20世纪50年代初于故宫博物院绘画馆倾心临摹研究，体会笔墨、设色的技法要领。尤为注重深入研习各家绘画风格特点及各时期技法变化。书法上擅长瘦劲飘逸的书体，兼擅行草、篆隶。先后得到汪慎生、陈半丁、高希舜、王雪涛诸名师教诲。1959年由汪慎生、吴镜汀推荐加入北京中国画研究会，同年花鸟画《八哥秋菊》在首届青年美展获奖。作品参加历届中国画研究会在中国美术馆、北海画舫斋的展览及国内外的交流巡回展，并广为收藏。

曾任中国社会科学院考古研究所研究员，2002年被聘为北京市文史馆馆员。现为中国社会科学院书画家协会顾问、中国画研究会理事。《老年学书画·写意花鸟画技法》十二分册由人民美术出版社出版发行。《曹国鉴花鸟画教学》（上、下）2007年由湖北美术出版社出版发行。2008年线装本《曹国鉴写意花鸟画集》由北京线装书局出版发行。

韩嘉明 女，1941年10月26日生于书画世家。擅长工笔仕女人物画。毕业于由蒋兆和、黄胄、叶浅予、黄均诸先生授课的中国画研究会人物进修班。18岁，作品《百蝶图》参加北京“三八节画展”获奖。同时加入北京国画社，在此期间临摹了大量古代优秀人物画作品，坚持素描练习，从师于老一辈画家王重年教授。1959年从师于黄均教授专攻工笔人物画，从师北京师范大学郭预衡教授修习古典文化。中国画研究会会员、中国老年书画研究会创作研究员、辅仁美术研究会研究员。

序言

郭预衡

曹国鉴、韩嘉明编绘的《老年国画大学堂·写意花鸟画技法》是一部水到渠成的力作。其造诣之精，特色明显，主要体现在几个方面。

首先是学有丰源，功力深厚。其父曹家麒，为一代书法耆宿，与同代名家汪慎生、吴镜汀、胡佩衡、陈少梅、郑诵先、萧劳等都有交往。曹国鉴先生幼年学画，既承家学，又得通家前辈指授，其根基之坚牢，已非一般所能企及。再加上自幼勤奋异常，不仅有此家学师承，而且又曾反复临摹馆藏历代名作。举凡宋元之工笔，明清之写意，无不呕心沥血，尽力揣摩，领悟各派各家的笔意和风格。还有几处考古发掘的古墓壁画，也曾躬临摹绘，师其笔意画法。由于多方面的师法和临摹，“转益多师”，“真积力久”，也就形成了自己的画风特色。

其次是既师传统，又师造化。曹先生几十年来，不但夜以继日，伏案挥毫，而且经常往来于首都故宫，园林池馆，山椒水滨，临摹写生，从不间断。因此之故，对于自然界的花卉虫鸟，物情物态，乃有更多领悟；引纸泼墨，也就更多心得。也正因此之故，凡所创作，既有前代传统的特征，亦有个人独创的特色。

此书之作，不仅是著者数十年临摹写生的成果，也是多年教学经验的总结。曹先生二十年来曾在十余所中央部委老年大学任教，启迪学员，教学相长，亦积累了丰富的经验，对于中老年学画的特点，体会甚深。再加以曹先生为人诚挚，肯将金针度人，口讲笔授，多是发自肺腑。举凡用笔、用墨、用水、用色，以及各种技法，无不尽心传授，发人深省。尤其是针对中老年人学习的难点所在，指点更为具体，这也是本书的一大特色。

我与曹先生结识多年，对其画品人品，了解实深。值此《老年国画大学堂·写意花鸟画技法》问世之际，不胜欣忭，故略陈浅见，权作序言。

松树的画法

“凌风知劲节，负雪见贞心。”(南朝梁·范云《咏寒松》)“太华生长松，亭亭凌霜雪。天与百尺高，岂为微飙折。”(李白《赠韦侍御黄裳》)前人的这些咏松诗句是对松树傲岸挺拔、凌风傲霜、不畏严寒的崇高精神的写照。画松要画出松树苍郁高耸的气势，写其品格的高尚。

松树，在古代常被称为“百木之长”，素有“王者之尊”的美喻。它有着无私的奉献精神，有着不计较自身得失的品格。松树的生命力极强，能适应任何险恶环境而生长。《抱朴子》称其“天陵偃盖之松……与天其长，地等其久”，意思是松与天地同寿，所以后世常把松树作为万古长青、健康长寿的象征。

松为常绿乔木，长年郁郁葱葱，历尽沧桑而不凋。生长在平地的松，干直立，苍劲雄伟，翠枝舒展，奋发向上，有着昂然入云的冲霄之势。而生在悬崖绝壁，山巅风口处的奇松，或立或卧，或

图一 松树枝干的勾、皴、点、染画法示意一

意勾枝幹外廓，
粗皴皴鱗紋，
隨即
加出苔點。

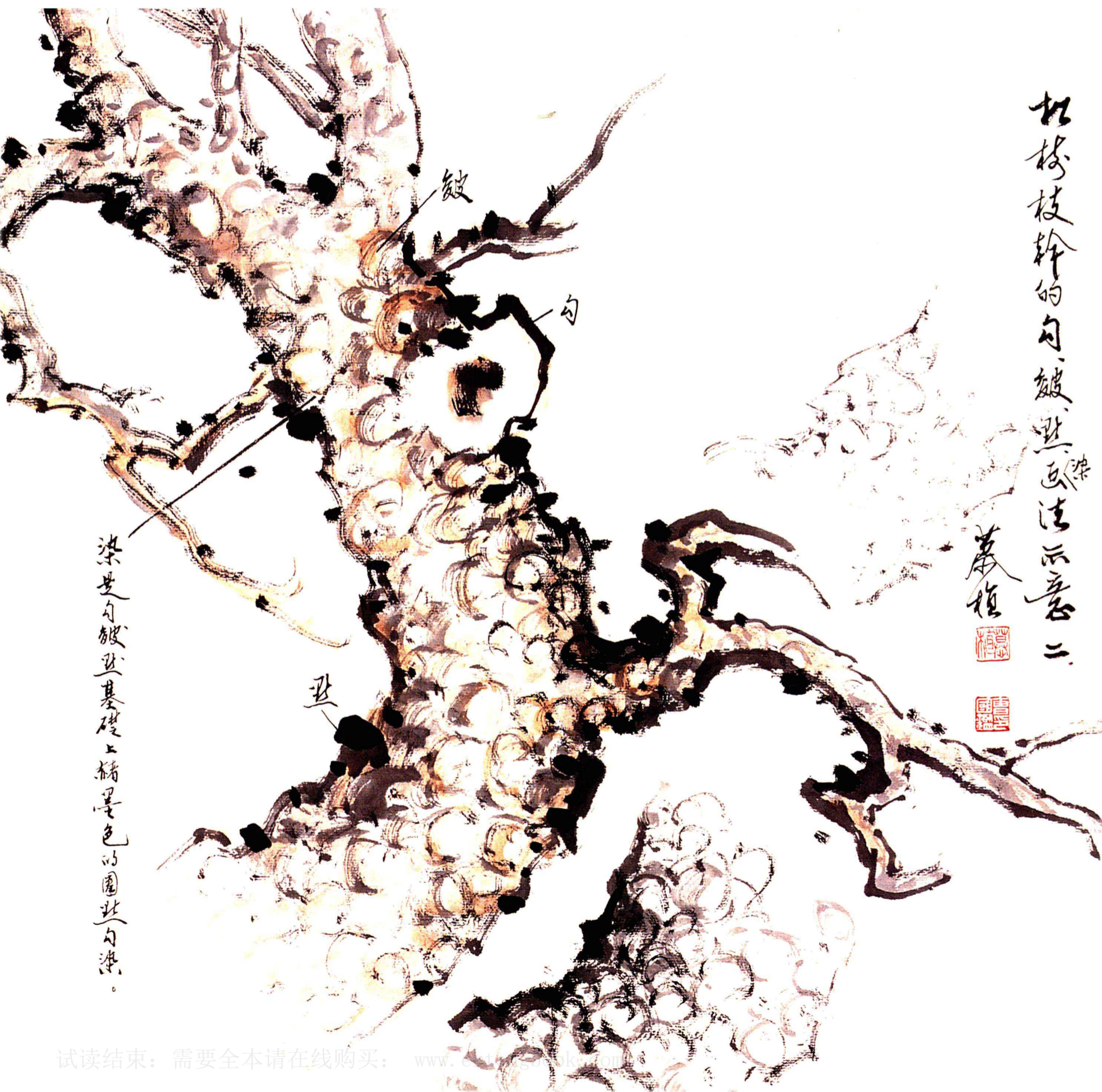

仰或俯，盘根虬枝，凌空起舞，雄姿矫健，傲然屹立。也正如画论《绘事发微》所形容的“松似龙形，环转回互，舒身屈折，有凌云之致。”画松用笔上可以结合篆书、楷书或行草书的笔意入画，用色上以墨为主，兼施淡彩(花青、赭石)。

一、勾皴法画松干

画松干笔墨要苍劲雄浑，以硬毫斗笔的侧锋与正锋不断地转换，边勾边皴。勾画时从松干暗面的一侧着手，用大笔触点按的笔法，随按随提，蘸一次墨需画完一段，待笔上完全枯干时再蘸新墨，以保持墨色上的一致。亮面轮廓以虚笔断续地勾出。圈皴松皮的鳞纹笔宜半干，侧锋下卧，以笔肚枯渴的飞白虚笔用灰墨圈写，整体松干应虚笔、实笔俱现，做到虚实相生。画松干的轮廓用笔有实有虚，圈皴用笔则全是虚笔。干是松的主体，体现松的气势全在写干，笔墨上一定要苍劲。染，要以淡赭墨色依鳞纹圈染松干，不能平染，目的是要染出松干的主体效果。(见图一、二)

图二 松树枝干的勾、皴、点、染画法示意二

二、顺、逆、正、侧的不同笔法画松枝

依粗枝、嫩枝长势的前后关系，由粗枝的双线、单线再连接细枝，粗枝可用勾皴法的双线，亦可用泼墨法的单线。勾皴法与泼墨法的运用应视画面笔势而定，其墨色的干湿浓淡应依整棵松树的墨色层次而定。

还有一种画法，是从松干的顶部向下起笔，先出横枝，再画干，然后逐层添加，成为整体，最后添补小枝连接松叶。顶部树梢一般要有枯涩的细枝向下生长，笔意上力求灵活简洁。(见图三)

图三 松干画法示意

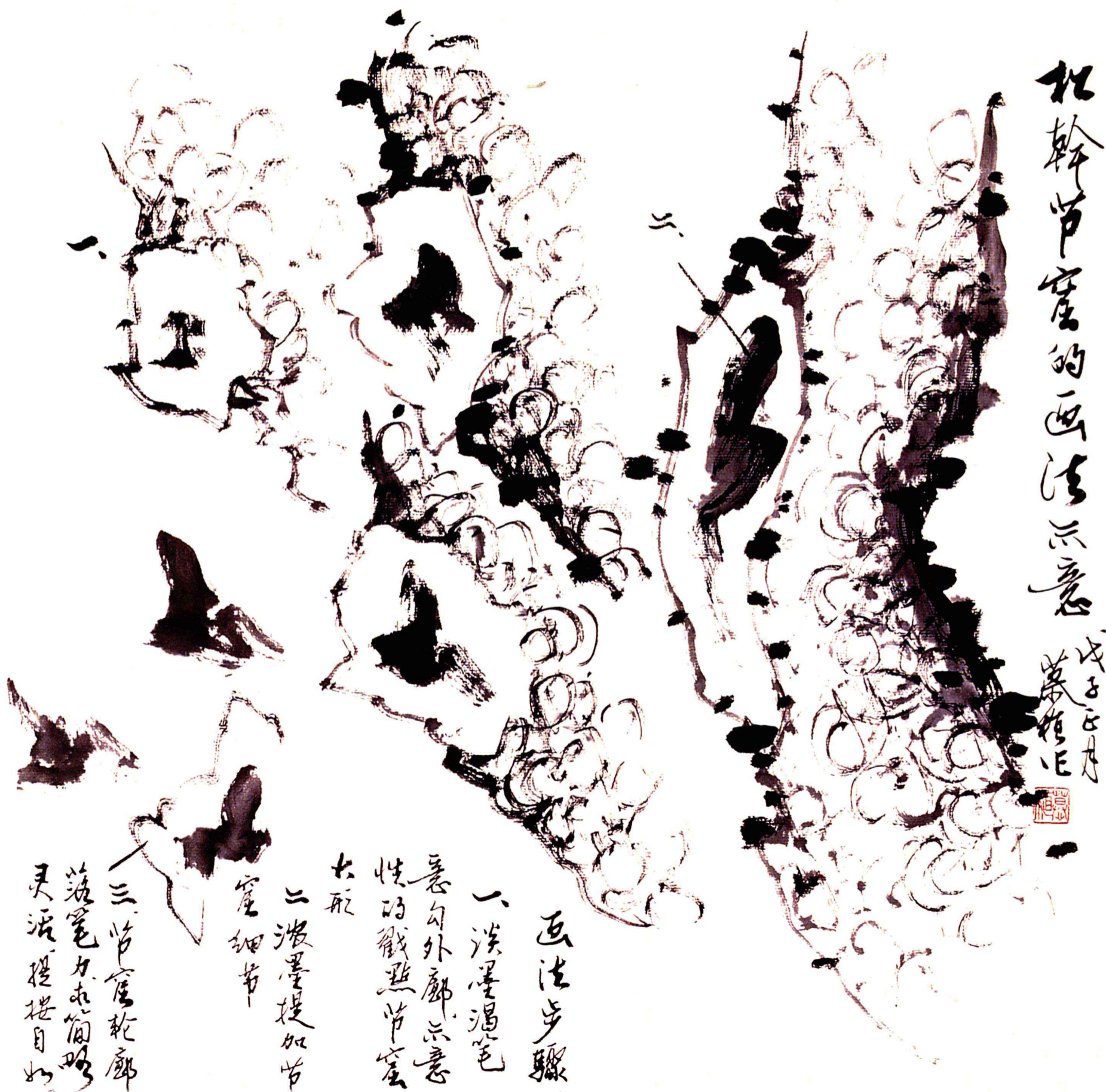
三、松干节窟的画法

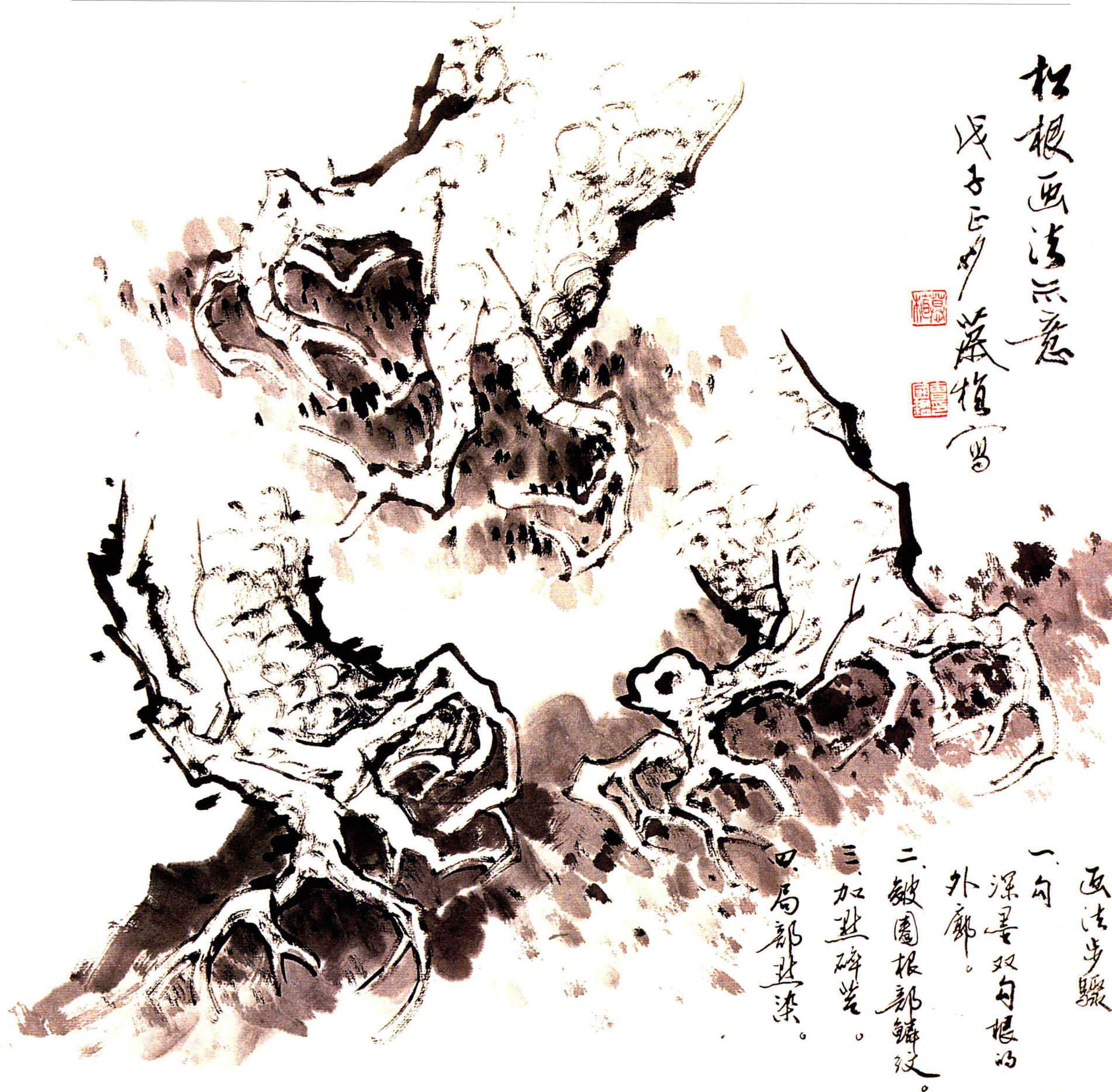
松树的节窟,主要是由树上的断枝腐烂脱落形成的,在其枝干基部,外围凸起中心下陷的洞窟,就是所谓的节窟。一般断崖峭壁间的松在枯枝上往往生有节窟。古松干上的节窟比较多,松愈老节窟愈多。节窟的形往往不规整,画上的节窟要凸出,目的是美化画面。其轮廓要用枯笔灰墨断续地意勾,笔意上要灵活,曲折多变,切勿勾成耳朵形。然后,蘸深墨点补洞窟一笔,落笔要重,再轻提,干后用重墨顺所起的形复点一次,增加层次感。(见图四)

四、点苔

树干上点苔是画松重要的一个环节,它有着画龙点睛、增加神韵的作用。苔点有大小、聚散、疏密以及墨色浓淡上的变化,一般多以焦墨点苔,可使神韵倍增,同时也可以起到稳定中心的作用。

图四 松干节窟的画法示意

图五 松根画法示意

五、松根画法

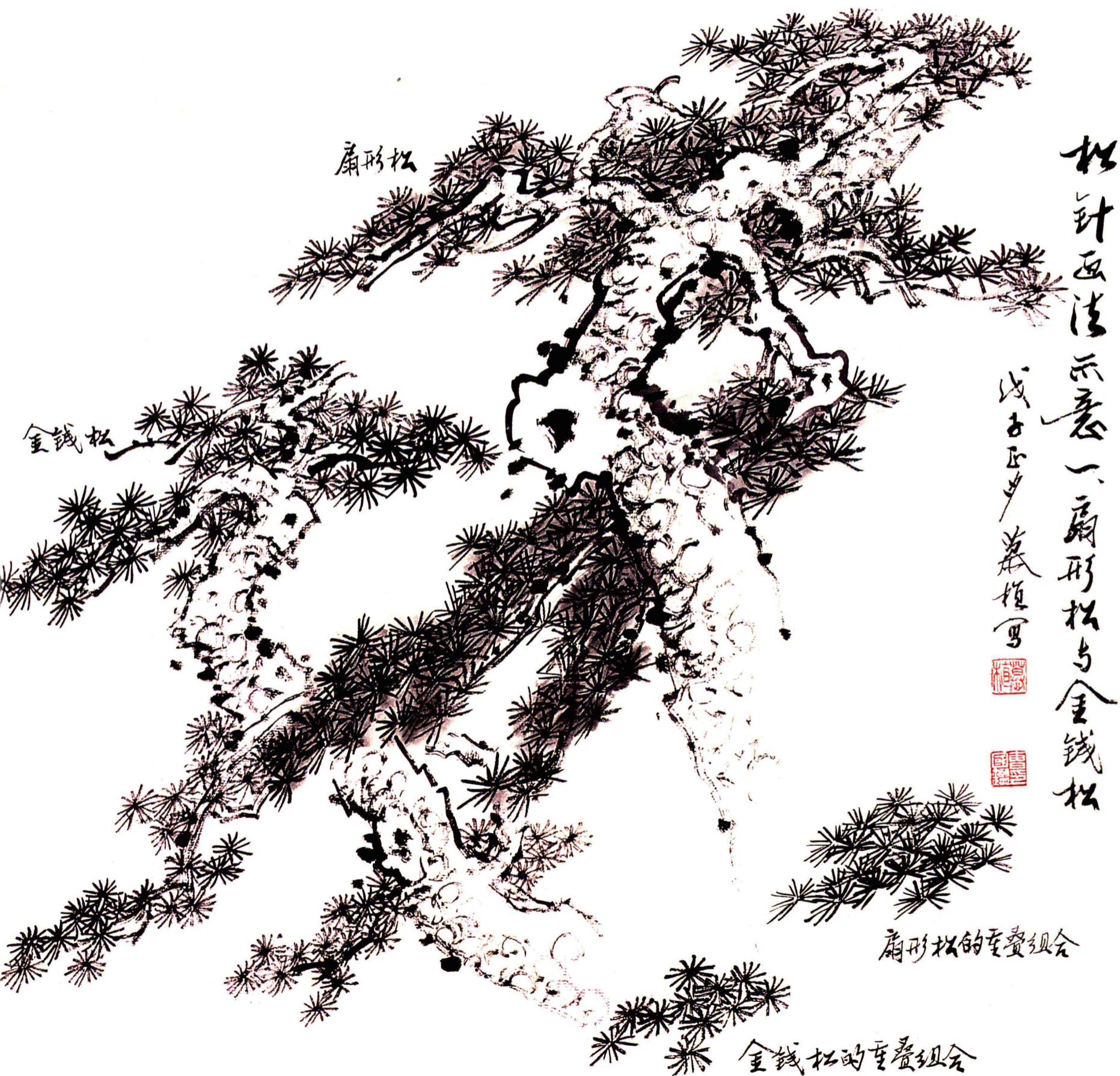
松根同样是写松的一个重要环节，生长在土坪上的松一般不露根，而生长在山石之间尤其是悬崖峭壁上的松，松根外露，延伸虬曲，可谓百态千姿。因为它是由主根和侧根几个部分组成，所以有时可以延伸得很远。松根的形较怪异，这也决定了用笔上的变化。勾笔上的转折顿挫要苍劲有力，墨色比松干略浓，它对松的整体起着平衡支撑作用。画松根用双勾画法勾写其虬曲延伸之状，笔法多扭曲、起伏，顿挫转折的用笔较多，双勾后再加写鳞纹，用秃笔渴墨断续戳点，根上要适当地点入苔点，以显示墨色层次。(见图五)

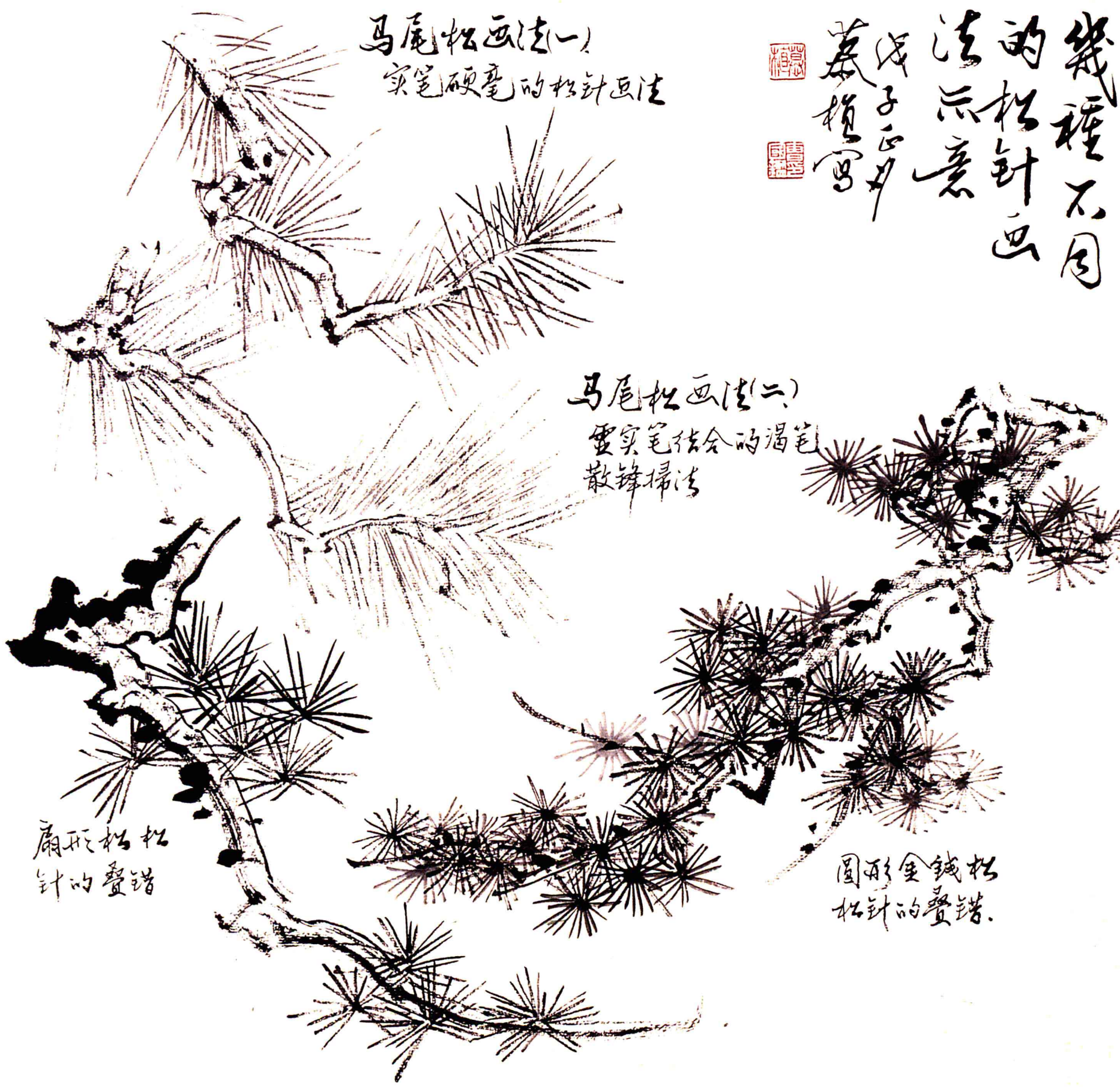
六、松针的画法

(一)扇形松

扇形松是松针中比较典型的一种,其特征是中间高两边低,呈半圆形,依松枝的走势取势排列。松树叶一组为一朵,朵朵叠压方显出松针的厚和密。厚密是画松针首先要注意的,不能求快图省事而不考虑松针朵与朵之间的距离,这样就无从谈厚密,少了厚密感也无从体现松的气势。一个叶组七至八笔组成,从左到右,每一笔都是从外向里画,叶组之间的重叠,一般是上叶压下叶的三分之一,积叠成“品”字形。松针的重叠要讲究疏密,要有参差变化,浓淡变化,要似乱非乱,错落有致。小的枝条穿插于松叶和松枝之间,松针画完随即顺势穿枝。松针画好后,等半干时用淡墨笼染,以其墨色的渗化显示其苍润。(见图六)

图六 松针画法示意一·
扇形松与金钱松

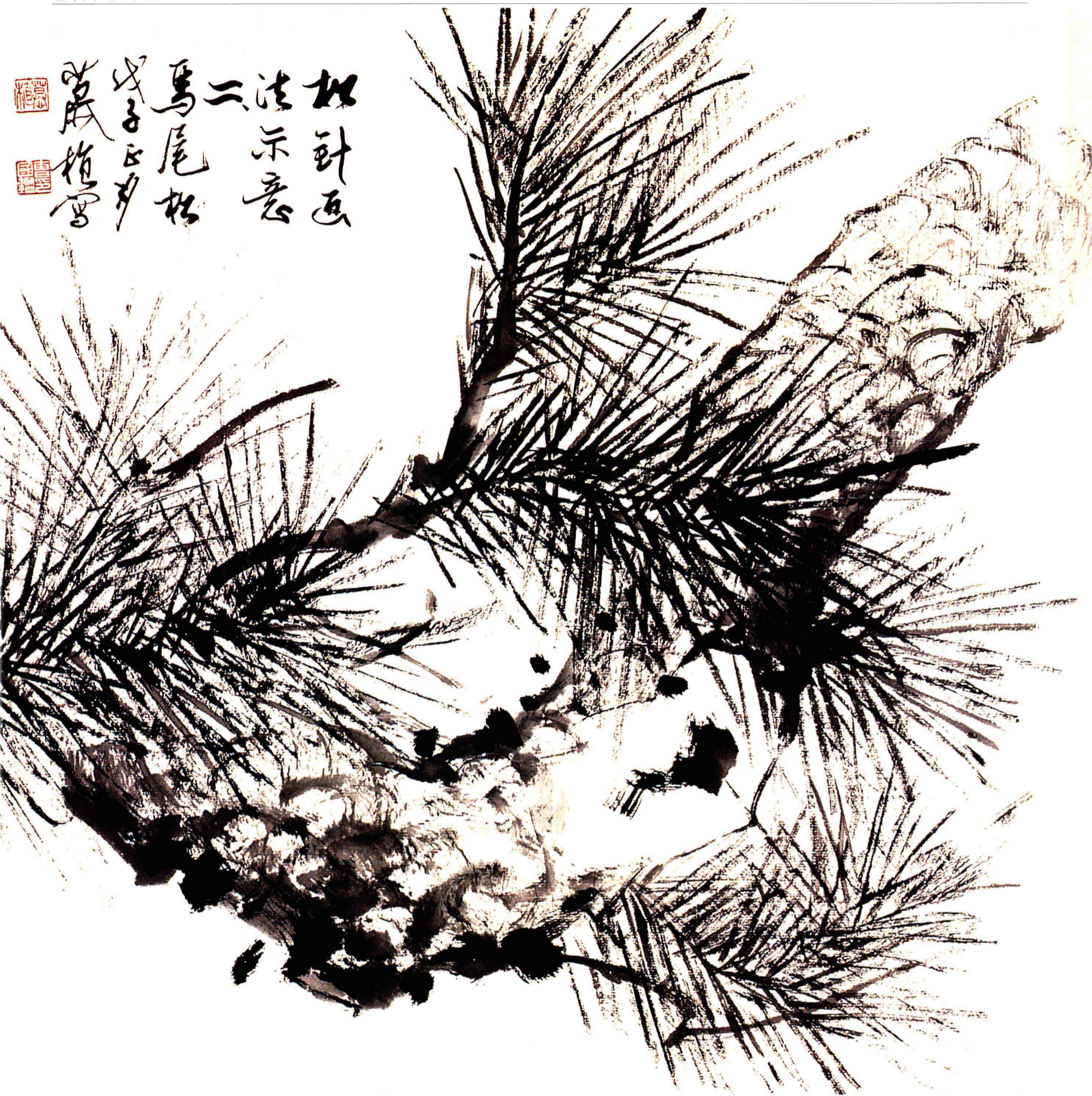
图七 几种不同的松针画法示意

(二)金钱松

金钱松是圆形叶组，四面出针，针针挺拔，笔笔宜直不宜曲，要紧中见松。画松针需用硬毫秃笔，针互有长短，可疏可密。(见图七)

(三)马尾松

马尾松，松针长，每个叶组中有一个长的主芯，针围绕主芯四周生出，形似马尾，故名。马尾松针梢十分锋利，所以此类松针用笔更宜劲

图八 松针画法示意二·
马尾松

健挺拔，画法的难度也较前两种松针大。画马尾松可用虚实结合的方法，先以散锋渴笔灰墨扫写，然后再以硬毫笔蘸深墨勾写，二者结合亦显出苍劲浑厚的韵味。(见图八)

花鸟画中常见的松针画法主要就是上述三种。

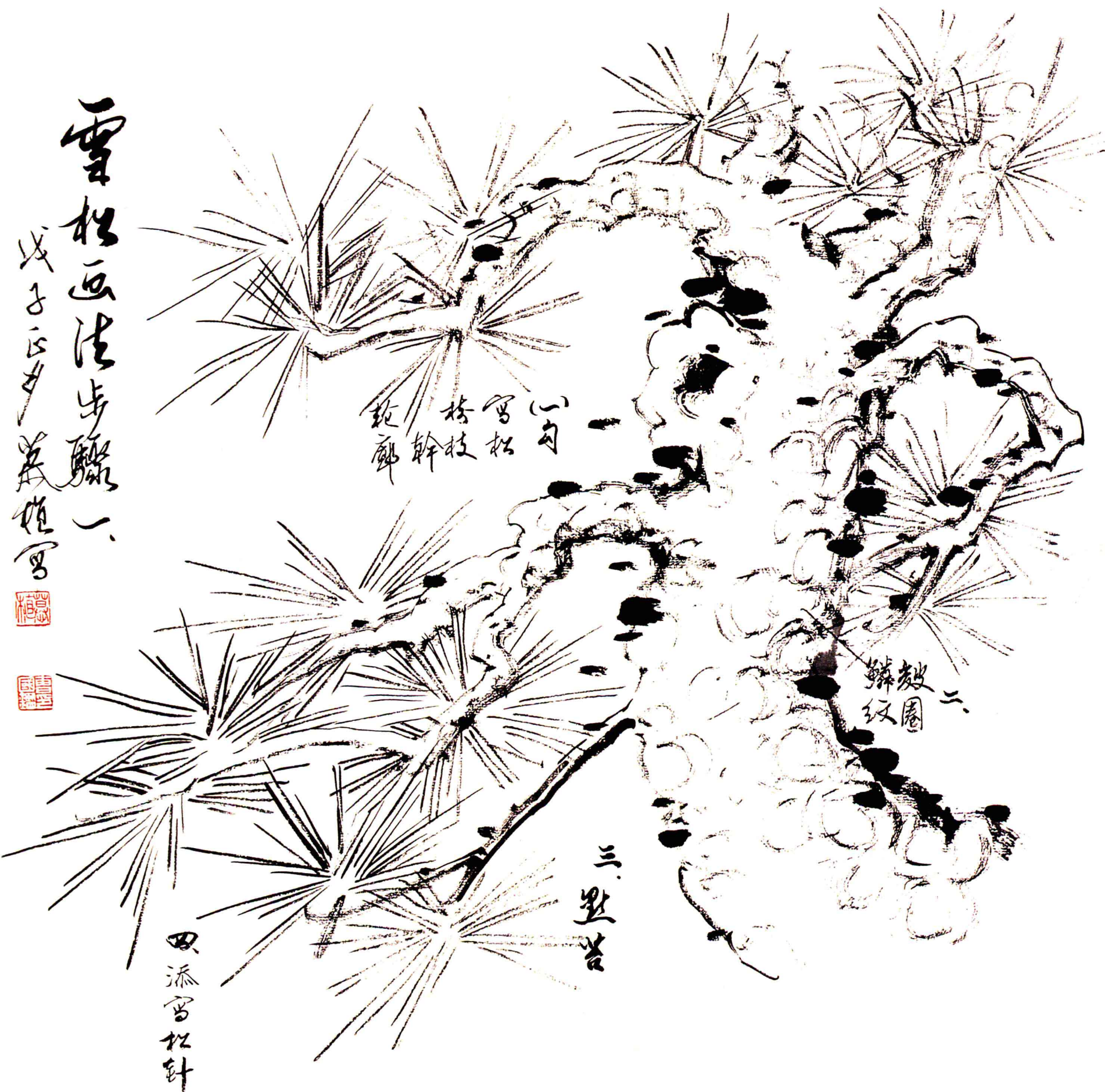
松针的罩色。在勾好松针趁墨未干透时第一遍用淡墨罩染，注意其外围边界白纸处，先用清水铺开，然后再罩染灰色，以免边界处灰墨过实。第二遍罩染花青与淡墨的混合色。

松干的染色。松树枝干均用淡赭墨色圈染，圈染是从树干一侧的暗面开始，赭墨圈皴松干上的鳞纹，圈染要有虚有实，再根据松干的整体明暗用赭色染出其立体效果，赭色一定要淡。

七、雪松的画法

雪松表现的是严冬厚厚的雪积压在枝干及松针部位所形成的特殊景象。画雪松是通过大面积渲染背景灰色来衬托出雪意。画法具体可分为三个步骤，第一步是对整体构图要有妥善安排，要确立主体树干及粗细枝的走势，松针在画面上的位置。第二步，粗略地以枯涩的硬毫笔蘸不同墨色概括明暗面的形体关系及松针。第三步，浓墨点苔醒出整体神韵。(见图九)

图九 雪松画法步骤一

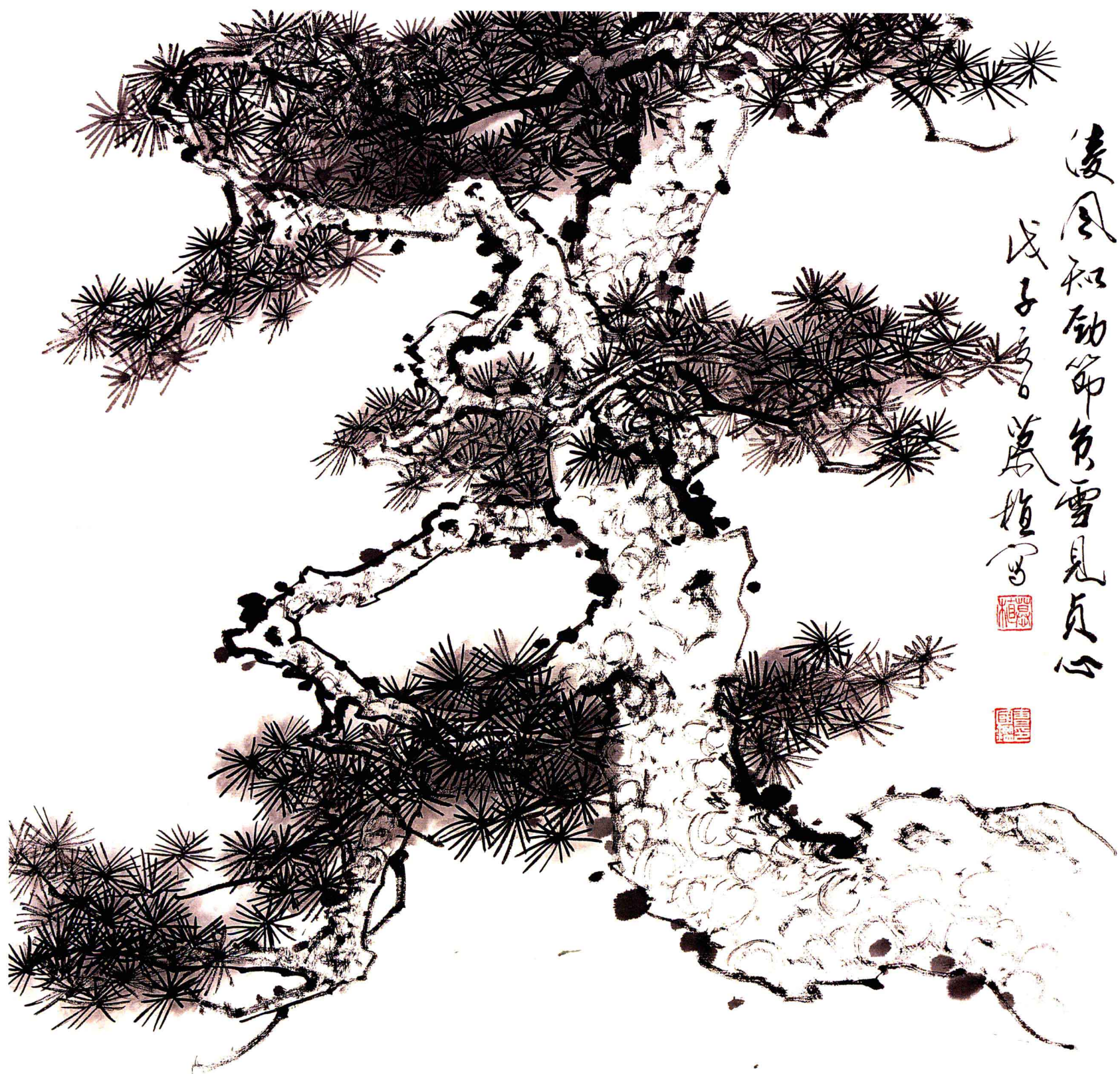
灰墨渲染是画好雪松十分关键的一步，环境的渲染是为了衬托景物，这个过程要注意用色的浓和淡，凡接近枝干或松针的部位灰墨宜深，接近天空、地面处宜淡，背景要逐渐虚过去。

渲染灰墨后，在雪松的局部枝干及松针上提加锌钛白，增强雪的亮度。(见图十)

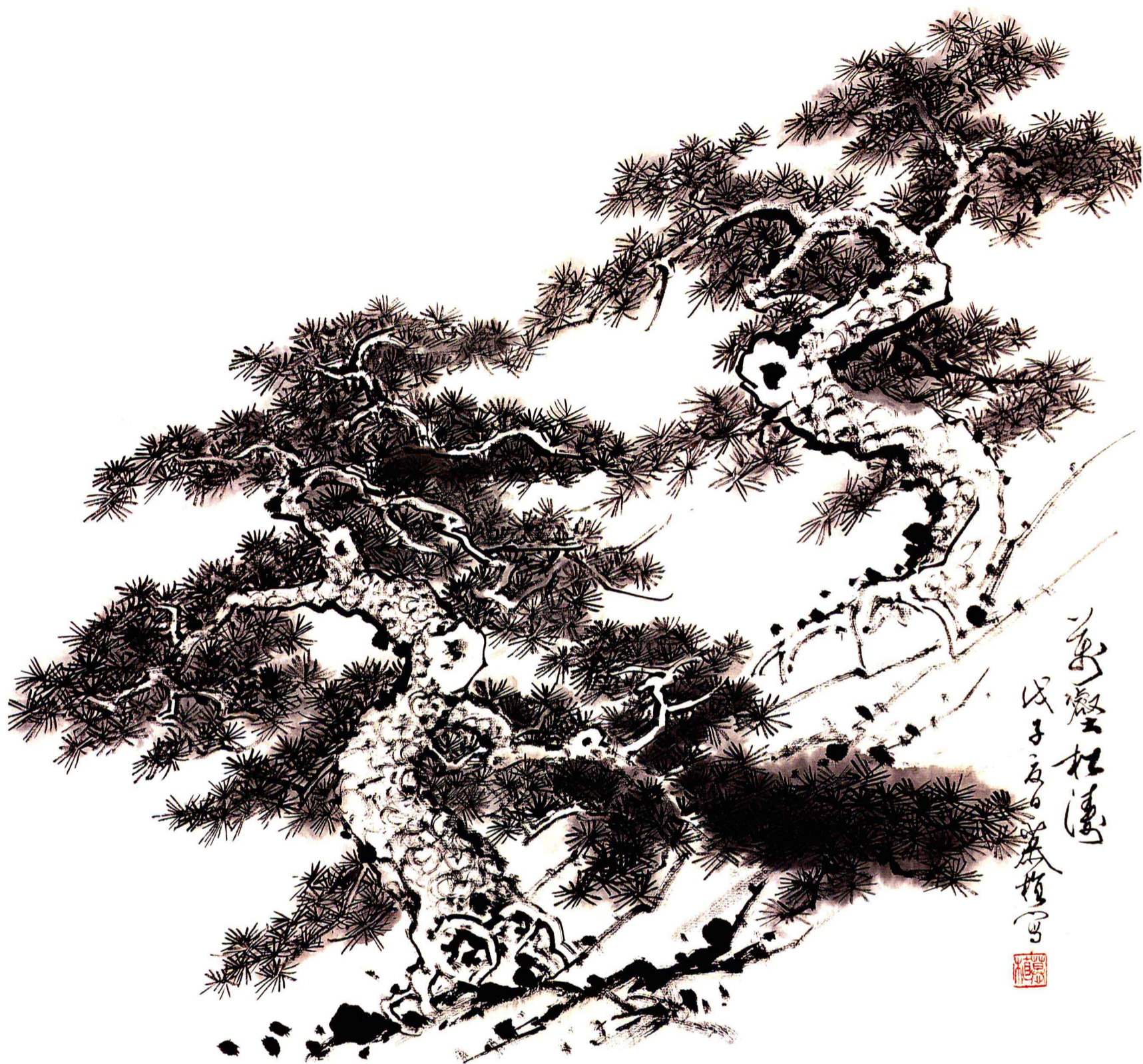
附松树作品四幅，读者可以通过几种不同姿态的松树领略松的雄姿，亦可作临摹的范本。(见图十一至图十四)

图十 雪松画法步骤二

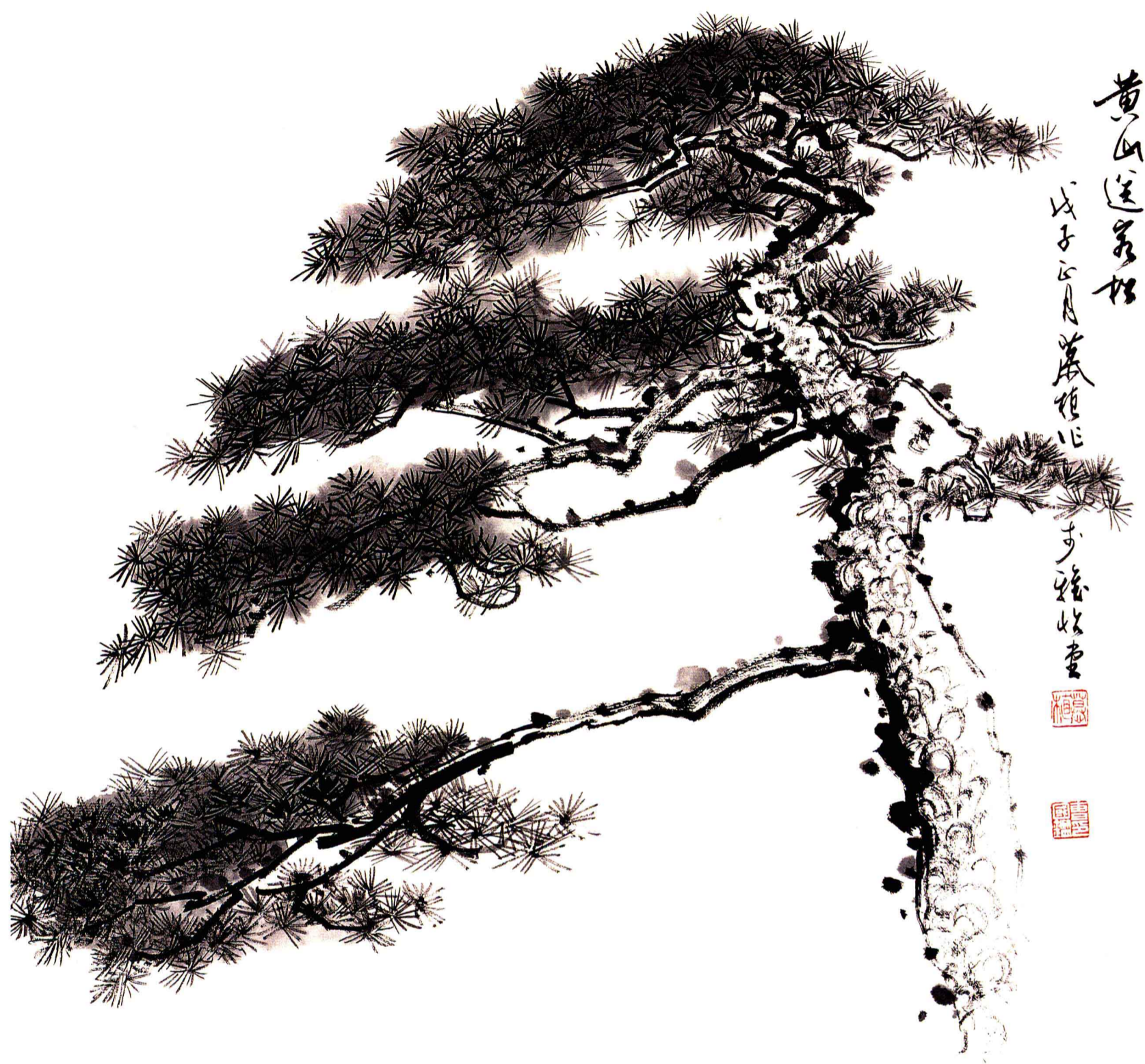
图十一 凌风知劲节 负雪见贞心

图十二 万壑松涛

图十三 气节千秋

图十四 黄山送客松