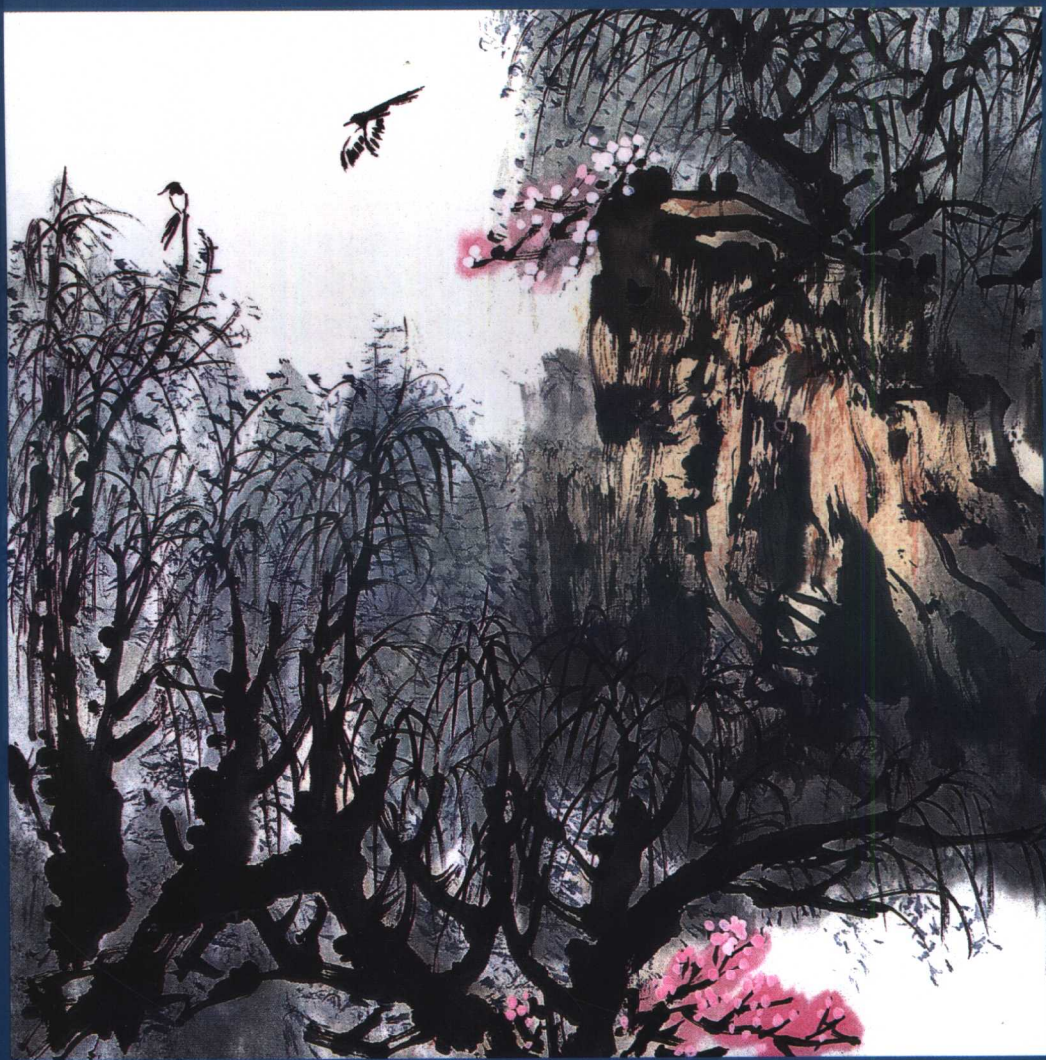

孙长康 著

写意山水画技法

树 木

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意山水画技法 树木 / 孙长康著. - 北京:
人民美术出版社, 2003.1
(老年学书画)
ISBN 7-102-02356-1

I. 写… II. 孙… III. ①写意画: 山水画 - 技法
(美术) ②木本植物 - 写意画: 山水画 - 技法 (美术)
IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 103865 号

老年学书画

写意山水画技法 树木

著 者: 孙长康

出版发行: 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同 32 号)

责任编辑: 刘继明 王玉山

装帧设计: 刘继明

印 制: 人民美术印刷厂

经 销: 新华书店总店北京发行所

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 3

印数: 5000

ISBN 7-102-02356-1

定价: 12.00 元

目 录

山水画简介	1
树木	1
树木的画法	3
鹿角枝的画法	3
蟹爪枝的画法	4
各种树叶的点法	6
小混合点与胡椒点搭配的画法	9
夹叶的画法	11
几种不同叶形的树组成的画面	12
柳树的画法	14
松树的画法	16
松针的画法	19
新松与塔松的画法	22
柏树的画法	24
杉树的画法	26
桃树的画法	28
竹子的画法	30
示范作品	33

山水画简介

“山水画”是中国传统绘画中与“人物”、“花鸟”等门类并立的大门类。山水画是以自然山川为描绘对象的画种。

山水画的画法是写实的又是意象式的,具有表现性的。从实质上是写实用法以求达到“极貌以写物”的境地。表现山川云树的质量感、空间感、及季节与风晴雨雪等气象变幻之美,是山水画家潜心探求的重要课题。但是中国山水画的画法不是西方风景画的照相式纯摹写自然,山水画中的山川云树都是经过画家主观意象加工的产物。正如山水画大师黄宾虹所说:“山川自然之物,画图人工之物。”山水画中山川云树是画家依照自然营造的胸中丘壑。所以,历来有造就的山水画家多数是本着“外师造化,中得心源”的精神,不断探求自然奥秘,捕捉山情水意,锤炼表现方法和抒写自身性灵的艺术语言。山水画与其他门类传统绘画及书法一样,结构简单而性能丰富的毛笔及水墨是主要工具材料,且画家多有书法素养,从而形成山水画以线条水墨为重的笔墨技巧表现模式,为了主观情感表达,重笔情墨趣和笔墨形式的感人力量。舍弃削弱自然光影及自然色彩的刻意追求,创造了散点透视和三远法构景方法,以及以少胜多的概括程式,以求主观情感表达的极致和“意境美”的创造。营造激发共鸣的画中境界,是山水画中之魂。它体现了人和自然美的关系,反映了自然规律和艺术规律的辩证关系。

中国山水画萌芽于晋代,历经唐而宋高度成熟,元、明、清以来几经演变,至今一千五六百年历史,形成了渊源有自的众多流派体系和多姿多彩脉络相沿的传统和风格。不同时代文化环境,不同资质、格性和生活阅历的画家,不同的地域环境,形成山水画面目千差万别。山水画的多样山石皴法、树木云水的丰富技法,及各时代相应的画理画论遗产,都是画家观察自然创造继承发展前人成果的积累,是中国山水画传统的雄厚基础。由于中国山水画的传统表现技法的程式化语言,学习山水画必须尊重传统,在学习古人的基础上进行新的探索,并到大自然中去,才可能创造出有传统又有新意的作品来。

树 木

树木是自然山川美景中不可缺少的景观,更是山水画中不可缺少的画材。它与山石峰峦同等重要,“山无林木不生”。山水画中,有时以山石为主体,有时以树木为主角。学画树木是山水画的必修课,树木的形象随地域环境、季节转换、朝暮气象、光影变化而不同。山水画中的树木,不等同于自然界树木。历代山水画家在长期艺术实践中继承、创造、总结出丰富的树法程式和画理技法,需要我们学习掌握规律。“树分四歧”是重要口诀,讲究要前后左右四面出枝,表现出树木的空间立体感。学习画树先画枯树起,掌握枝干搭配组织的美感规律。树的枝干是构成树形的关键,学画枝干是学好画树的基本功。枝有鹿角、蟹爪、上仰、下俯等不同类型,由干而枝、由枝而干,树头务求相称美观,次学带叶树。清代大家龚贤说:“学画先学画树,画树先画枯树起,树身画好然后点叶。”这是经验之谈。带叶树学习可先从特点明显的树种开始,如松、柏、柳、槐、桐、桃、

图1 画树干的双钩法

图2 画树干的双钩法、没骨法

梅、竹等等。其他特征不明显带叶树统称为杂树，画叶有点叶与夹叶（勾叶）之分，样式多种。要由简单到复杂逐步学习。进而学习成组树，一二棵一组、三五棵一丛，务要高低疏密搭配交插美观。近景丛树、远景丛树，画法有别，要多看前人成法，参照自然真景，循序渐进，逐步把握。

树木的画法

画树干用双钩法。用笔基本为中锋，需要时用逆锋、顺锋均可；用墨水分要适中，太干太湿都不好。勾干的顺序没有一定，但树干的粗细变化要符合自然规律。

画树干除双钩外，还可采用没骨法，用笔蘸墨直接画出，基本上一笔成形，墨色要有干湿浓淡变化。

鹿角枝的画法

鹿角枝是画树常用的一种样式，这种画法概括了上仰枝的所有树种，因形似鹿角，被称为鹿角枝。这种画法一般多用于秋冬景的山水，可点叶也可不点叶。鹿角枝用途广泛，是画树的一种基本技法，应作为重点多加练习，画时要注意树枝的疏密和墨色的浓淡变化。

图3 鹿角枝的画法

图4 鹿角枝的画法示范

蟹爪枝的画法

蟹爪枝型似蟹爪，是表现下垂枝树种的一种样式。这种树的画法除枝形与鹿角枝不同外，用笔用墨的要求与鹿角枝的画法基本相同。

蟹爪枝的画法
唐厚才书

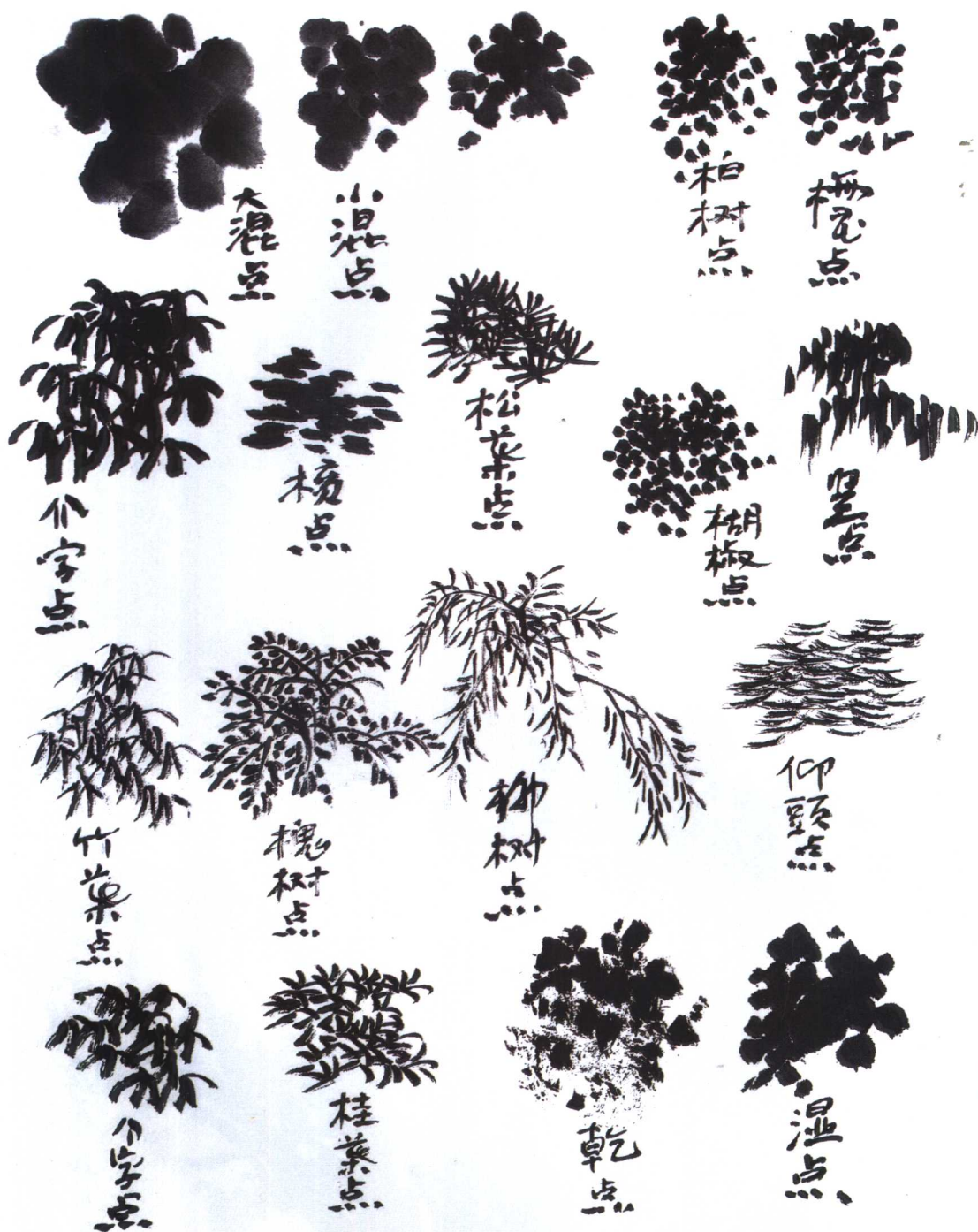
图5 蟹爪枝的画法

用蟹爪枝画的杂树
唐厚才书

图6 蟹爪枝画法的示范

庚子年秋月 李可画

图7 各种树叶的点法

各种树叶的点法

根据树叶造型的不同，有各种不同的点法，一般分为：大混点、小混点、柏树点、

图8 散锋大混点

桃花点、竖点、横点、介字点、个字点、胡椒点以及干点、湿点等。在画以上各种点法时，都要注意浓淡干湿和疏密聚散的变化。

散锋大混点的点法：蘸墨时，一笔中要有浓有淡，不可将墨调匀，点时要将笔锋戳散，点出的效果要有浓淡聚散变化，不可点平。点叶的墨色要与画树干的墨色相融，反差不可太大，也不可没有区别。

图9 破锋散点

这是一种破锋散点的点叶方法,主要用于表现秋天树叶凋零的景象。画树干时用笔要苍劲。点叶用笔要干一些,不要有大的疏密变化。画完后也可用颜色罩染,使其画面统一整体。

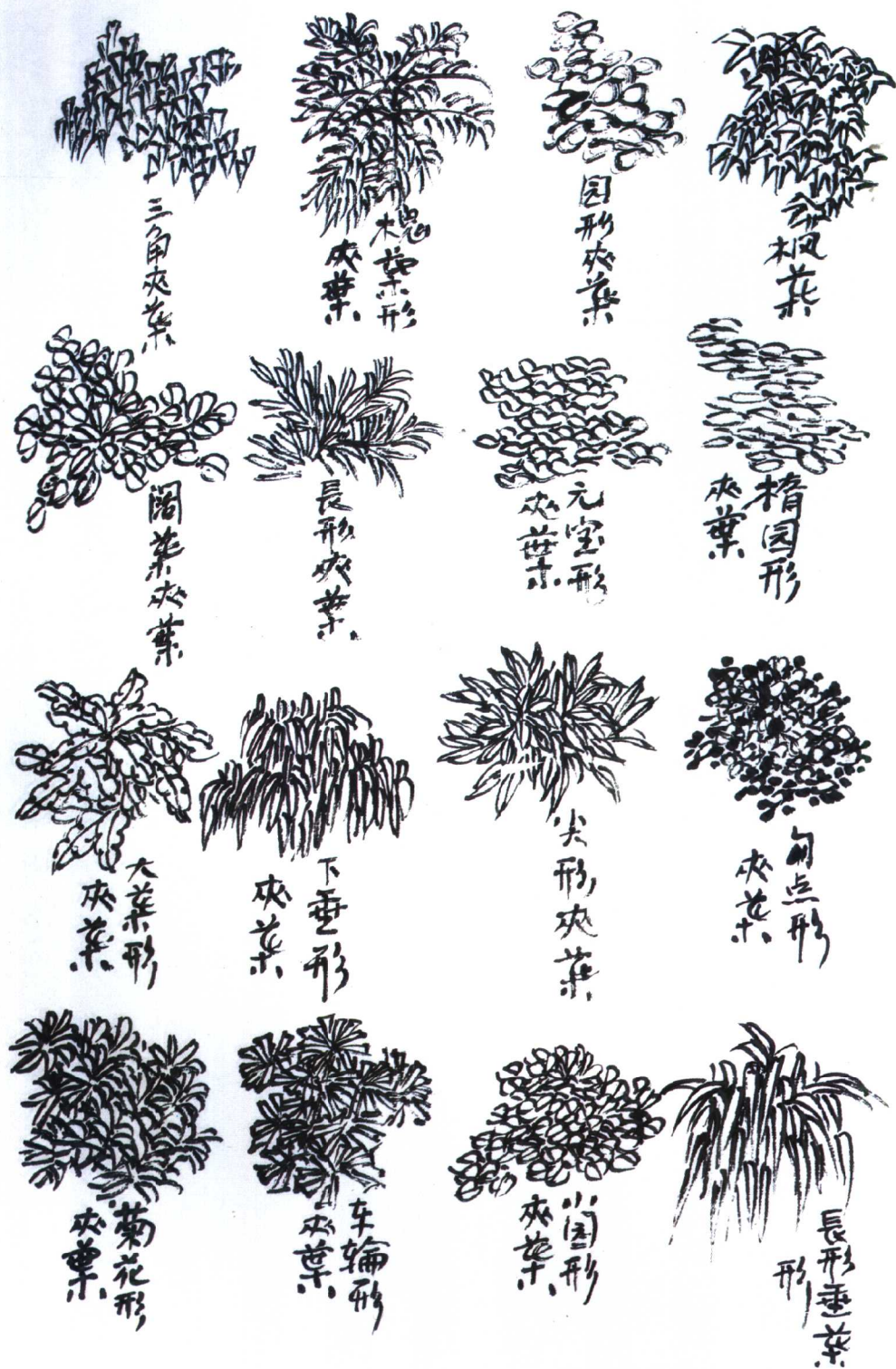
庚辰初冬
书于津
[Red Seal]

图 10 小混点与胡椒点搭配画法示范

小混点与胡椒点搭配的画法

这是一种比较难掌握的画法，用点子大小、浓淡的不同表现出树的前后空间，画时要特别注意层次，否则容易混成一片。

庚辰年冬月

图 11 夹叶的画法

图 12 三种常用夹叶的着色方法

夹叶的画法

夹叶是画树叶的一种传统的表现方法，运用得当可以增加画面的明度和空间层次，起到调整画面的作用。根据树种及叶形的不同，夹叶有多种表现样式，如：三角叶，圆形叶、枫树叶、椭圆叶和菊花叶等多种。在作画或写生时，可以根据个人的感受与画面的需要，自由发挥，不必拘泥于成法。

夹叶的着色方法基本相同。勾叶用笔要松，不可勾得过紧、过死。着色时先要打底色，树叶的颜色要与所用的底色相统一。如画石绿叶用草绿打底；画朱砂叶用朱磬打底；画石青叶用花青加墨打底。这样可使叶色与底色相融，使画面增加厚度。干后如感觉厚度不够，可在画的背面用较厚的底色加染。填叶色时，不可填得过满，过满则容易破坏墨线。

图 13 几种不同叶形树的组合示范

几种不同叶形的树组成的画面

这种画法应注意叶形之间的对比与反差,以及墨色深浅、干湿的变化,要相互衬托、颜色协调,起到表现层次、空间的效果。

图 14 夹叶与点叶混用的画法示范

这是一种夹叶与点叶混用的画法。画时要注意的是两种树形相接的地方不要画得过死，要有虚有实，做到既有层次又浑然一体。

图 15 杂树简单着色的示范

柳树的画法

柳树是山水画中常用的一种题材。“画人难画手，画树难画柳”，其难度关键在枝条，画时既要注意线条的疏密聚散，又要表现出柳枝的柔韧与弹性。画树干时注意柳树的特点，用笔用墨与画其他树种基本相同，但要表现出婀娜多姿的树形变化。

初学画树枝最好选用硬毫笔，蘸墨时水分不可太大，这样便于掌握。每蘸一次墨一定要把笔上的墨用尽，使其画出的枝干有从湿到干的自然变化。