

杨达林

画松技法

名家绘画技法丛书

杨达林

画松技法

北京美术摄影出版社

策 划 李玉昌 晓 更
责任编辑 董维东
封面设计 邢延生
版式设计 董维东
责任印制 赵 恒

图书在版编目 (CIP) 数据

杨达林画松技法/杨达林编著. —北京: 北京美术摄影出版社,
2001.11 (名家绘画技法丛书)

ISBN 7-80501-236-9

I. 杨… II. 杨… III. 松亚科—花卉画—技法(美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第053557号

杨达林画松技法

出版: 北京美术摄影出版社

地址: 北京·北三环中路6号

邮编: 100011

网址: www.bph.com.cn

发行: 北京出版社出版集团

经销: 新华书店

印制: 精美彩色印刷有限公司

版次: 2002年4月第1版第2次印刷

开本: 889×1194 1/16

印张: 3

印数: 10001—16000册

统一书号: ISBN 7-80501-236-9/J · 230

定价: 15.00元

作者简介

杨达林，1938年生于北京，1963年毕业于中央美术学院，毕业后到北京画院从事专业创作达三十余载，主攻山水，兼作花鸟、人物。作品雄浑放达，在相反相成中把握节奏韵律，营造情趣、拓展内涵，于精微处致广大见深邃。

作品多次参加国内外“资深”、“巨匠”展，1978年在香港由北京画院和集古斋联合举办“北京画院六人展”，被香港“美术家”列为当代名家。1987年在北京两次举办个人画展。1998年在中国美术馆举办二人联展。

作品被天安门、中南海、大会堂、纪念堂、市政府及国内外人士收藏。应邀为港澳回归、北京和平解放50周年和建国50周年庆典创作。中国美术家协会会员、中华诗词学会会员、南海画院名誉院长、国家一级美术师。

目录

● 谈画松	1
● 画松基本技法	7
● 画松步骤	12
● 画松作品赏析	22

谈画松

中国画发端距今2000多年(长沙陈家大山楚墓帛画遗存),从隋唐山水画独立为科,至宋“文人画”初露,并兴于元,盛于明,煌于清的绘画演变中看到许多山水、花鸟抑或人物画中都留下松树的身影。就画面所表现的题材内容、情趣、风格、意匠及其在艺术上的感染力而言,松乃灵异伟岸,均起到举足轻重的作用。虽然松往往并非点睛之笔,但却放在重要位置,或排列,或衬托,或引致,或实或虚,或远或近,在潜移默化中使主题思想向更深、更广、更含蓄、更引人入胜的多种层次与多元意境延伸……似有无松不成画之感。

传统画松,往往抓住松有别于其他树种的结构特征,如盘根、劲干、刚枝、韧叶等,进而赋予特定的氛围(典型环境)下松的风度气质(典型性格),将抒怀寄托在这种高大常绿乔木之凌云傲雪,无所畏惧的品格上。这种创作方法和思想表现愈加接近松的本质,即以传统的笔墨造就艺术诸般规律,揭示出松的底蕴与内涵。更在“文人画”中成为“岁寒三友”的主体形象。

“诗中有画,画中有诗”,首推唐代画家王维,其有“泉声咽危石,日色冷青松”、“明月松间照,清泉石上流”等诗句。诗人白居易用“松排山面千重翠,月点波心一颗珠”,勾画出松林寂逸之美。诗人刘希麦“愿作贞松千岁古,谁论芳槿一朝新”,又,元代关汉卿亦有“芳槿无终日,贞松耐岁寒”句。《论语》曰:“岁寒,然后知松柏之后雕也”,皆喻人生贵在有原则,讲节操。足见,以诗书画印为一体的中国画中,松已成为高尚精神的形象大

使,成为文化与道德相结合的一个亮点,成为华夏民族玉或美名的松之情结。

相传唐·李思训的《江帆楼阁图轴》(图一)是山水画中较早出现松树的一幅。数棵松交错掩映,透过干隙露出蹊径、殿堂、曲廊及渐远的视野,交代出游人的雍容雅兴。大面积的水面和山石使

图一 《江帆楼阁图轴》

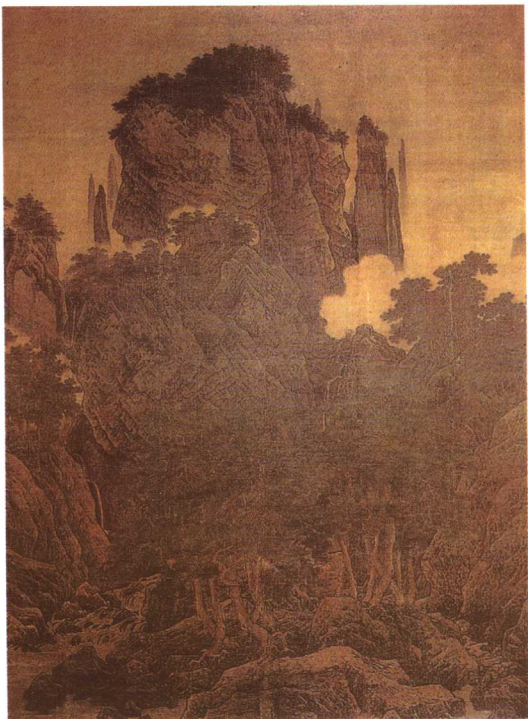
群松悦目赏心,富于张力。在艺术处理上,群松前后关系清楚,松针叠落,笔法统一,组成了整体完美的外轮廓,成为画面支撑的主体,可见古人技艺纯熟的造境功夫。

五代·周文矩作《文苑图》(图二)穿插于画面的一棵古松,既描述了文苑的环境,强化了构图,又对抚松凝思炼句的骚人墨客内心涌动着的激情起到衬托作用。松使人更雅,人使松更文,正所谓人与自然融合之美,令人回味无穷。

图二 《文苑图》

宋·李唐《万壑松风图轴》(图三) 是幅构图严谨、墨色浓重的山水画经典之作。透过穿插互让、斑驳的群松树干和浓密的

图三 《万壑松风图轴》

枝叶,显见高岑嶙峋、飞流跌宕;岑下顽石叠夹、溪击有声,造出“万壑松风”诗一般的恢弘气势。群松所笼,增添了几多神奇、几多奥妙。在中国古典绘画里,如本图的群松形式出现,则使画面生机勃勃。作群松,讲整饬后的林相之妙,不比独松须现形体之美。松的质蕴焕发生物活态,成为山川的灵性,本图之壮,不可无此公也。

宋·赵伯驩《万松金阙图卷》(图四) 饱经酷暑严寒的洗礼,松势夭矫,生生不息。生机来自斑驳的树干,叠翠如伞的树冠,弯曲悠然的枝干,疏密间隔的“距离之美”,说明作者在关键之处是煞费苦心,一

图四 《万松金阙图卷》

图五 《岁寒三友图》

丝不苟的。

南宋·赵孟坚《岁寒三友图》(图五) 以简洁的中锋用笔画出一簇折枝的松竹梅,坚挺的松针画得密而不乱,刚中见柔的功夫非“一日之寒”。松针勾的十分讲究,从起笔、行笔到收笔挑出针尖,皆在手腕控制中,造出一片片美妙的网纹般的素描,蕴涵着美感。加之梅竹相配,体现出傲骨之尤的崇高境界。

元·李衍《双松图》(图六) 是一首松的赞歌,其着力刻画树皮珍珠般的鳞甲质感,使枝干粗壮厚重并显现出立体感,松针紧贴树本,挤出前后层次并使松脉屈伸舒展而浑然一体,苍茫古拙,笔意神驰,颇具凌云之气,古人心境则熠熠可见。

元·赵孟頫《重江叠嶂图卷》凌空取势,随风摇曳,枝干和松针的随意勾点,笔笔相

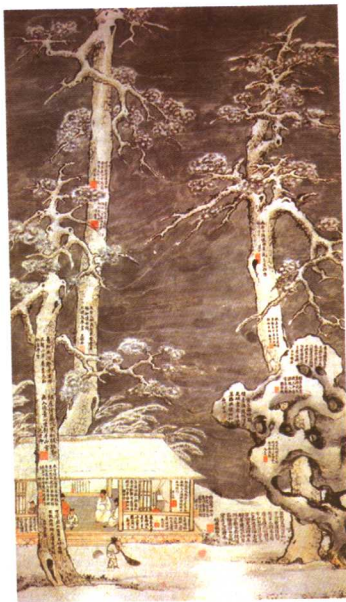
图六 《双松图》

生,笔笔相因,在轻重、长短、曲直之间,形成简练、明快的大基调,巨匠之风一目了然。

明·仇英《玉洞仙源图》工整而精细。在浅色调里点出团团的松针,具有强烈的装饰感,通过前后三组松针的深浅色阶,画面立即产生音乐效果。这种淡雅产生的旋律使溪山云壑,境界幽远,松之作用,奥妙无穷。

明·宋旭《雪居图》(图七) 三棵几近双勾的老松不畏冰雪严寒傲然屹立。这种感觉源于中锋干笔展现出来的力度与弹性,因为只有留住笔痕才能见到虚实转折,才有画面上那种苍劲和傲骨的视觉效果。作者把握住松的态势,枝杈的走势,针叶的长势,成松在胸,才能如此精琢考究。至于画面众多人的题记也许是视觉需要,但对这三棵松姿并无多大关系。

明·沈颢《闭户著书图轴》(图八) 房

图七 《雪居图》

前屋后的两组松搭如天棚,松荫下的书斋里是潜心著述的古人安素。古松节节有度,枝枝敲曲,彼此交会,脉络分明,疏密适度,空白相间,这是画组松的经典之例。画组松可以锻炼构图和处理空间以及把握物象的整体能力。

明·谢时臣《凌云乔翠图轴》(图九)

双松占据着整幅画面,但却不堵不塞,不滞

图八 《闭户著书图轴》

图九 《凌云乔翠图轴》

不板,显出深厚的功力。两松之根一露一隐既富变化又含哲理。块块饱满的鳞皮排列有序,愈合的疤痕仍不失苍雄浩气。几缕闲云、几丛青草仰视乔松凌云。留得空间大小不同,形状殊异,构成透明疏朗之快感。

仅就以上几幅明代画松高手作品的赏析可以看出,文人画在明代已相当兴盛。

清·八大山人朱耷《孤松图》(图十)松枝似舞,简练明快。少许的松鳞,不多的松针使视觉爽目,顿生愉悦之感。其运用墨色浓淡干湿交相成体,构思、笔法非同一般,信手拈来,不求形似而追神韵,正谓左下角吴昌硕题赞:高古超逸也。

清·胡士昆《高松幽兰图》(图十一)用笔豪放,松针绘似锦,醒目夺神。双松遮掩,贵有横枝穿插,活而生神。鳞疤着意刻画,分布有深有浅、有密有松,妙在十分协调到位。

清·任颐《三松图》(图十二)表现三棵松交结盘错,其状如龙。前列双松,粗干并举,由淡墨圈之点之,及至松冠,枝叉相搭错落有序,似龙头昂首。拦腰横搭巨干(第三棵松)如龙摆尾。作者令松附上龙的精神,那是被狂风吹向一侧的重墨松针,还是松龙在穿云破雾?画出遐思,自是上乘之作。

图十 《孤松图》

图十一 《高松幽兰图》

图十二 《三松图》

图十三 《松图轴》

清·虚谷《松图轴》(图十三)上题写生所得,实则加入了主观的东西。妙在形象可识,又不与照片同功。几叶黄栌,别出心裁,色彩形态和质感对比,使松更趋完美。

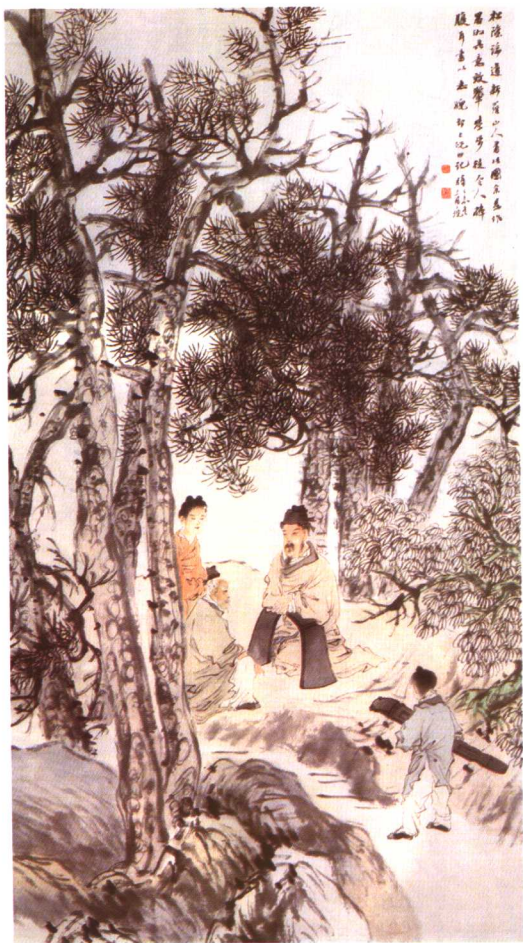
清·赵之谦《墨松图轴》(图十四)是以草书笔法画松的典范一章,这也是先人在寻觅“书画同源”之说。用草书符号表现具体的松实非易事,但从图中看,是以浓淡墨为之,达到草书狂舞的艺术效果。抒发尊重客观,又有主观理解和概括,从而使画面形成浑然一体,一气呵成之感受,至此,足矣!

清·倪田《松荫论道图轴》(图十五)自谦学步之作,实则大手笔。自然、洒脱,没有重复,没有败笔,看似“若不经意”,实则“经意之极”。这可从布局妥当、留空恰当、虚实得当中印证。同时多处可见“神来之笔”。松树为主题,展开思索的空间,乃非同小可。

吴昌硕(1844—1927)《墨松图轴》(图十

图十四 《墨松图轴》

图十五 《松荫论道图轴》

六) 是两棵大松局部,但却展开宽广的空间,源于四边走势外扬和激越淋漓的大手笔。这是艺术展翅高翔的魅力,是松也是中华文化的骄傲。画松不可半点犹豫与含糊,即令误笔误墨转瞬也会化为神奇(中国大写意画法所讲“浓破淡”和“淡破浓”可臻妙境)

陈师曾(1876—1923)《墨松图》(图十七)亦是用中国书法功夫写出来的。干笔横涂纵抹,古松苍态顿生勃机。三组松针簇堆取衡,丰富画面开拓视觉之美,而焦墨笔痕和枯笔飞白相伴而生,则备生雅趣。文人墨客利用这一点,造就出墨松摩空天籁、盘拏化龙之神韵。

以上仅列举历代松图,已耀眼夺目。松,给了我们太多的鼓励,太多的精彩,太多的警世,太多的享受。

“师古人亦师造化”这是大家的共识。

师古人,就是要研究前人苦心孤诣所取得的成就(包括画作和画论)。五代荆浩说松,势高而险,屈节以恭,蟠虬之势,欲附云汉。宋代郭熙认为,大松大石必画于大岸大坡之上。清初《芥子园画传》论松,耸峭之气,凛凛难犯。尚有众家高论,皆讲松的气质之不凡,存于胸中,则下笔自有奇致。古人画松心得亦有精辟之语,南宋·马远,松多作瘦硬如屈铁状,间作硬笔,古气蔚然。清代龚半千云,孤松宜奇,成林不宜太奇。虽要古,然须秀。秀而不古则稚,古而不秀则俗。清代人论松,干如龙鳞,须横笔擦之。其节四面对生,枝老则下垂,顶锈拳秃。叶如钗股,每叶必双其枝,枝处有筒赭色。茅松枝长叶茂,叶叶交加。剔牙松干苍黑……以色之浅深为新旧。罗汉松青干阔叶,结子如豆,青红各半……如此细致之认定,可见古人治学之严谨。

师造化。一方面验证古人画松的体会,以便继承;另一方面,贴近生活,溯流求源,经过认真观察比较,把感性的观察深刻化,

把理性的见解具体化。如高山松与平原松(生长的地方不同),华山松与黄山松(品种差异)等在不同纬度、不同海拔之季候因素中展示的种种变幻等等。所获鲜活的特点,才可达到胸有成松,免有根基。避免“公概化”,使力作产生神韵。

我国常见的有红松、黑松、湿地松、五须松、五钗松、美人松、油松、塔松、白皮松以及新品种杂交乔松等。松之有别,导致丰富多彩且具趣味,仅就北京古松而言,如戒台寺内乾隆赐名的“活动松”,只要牵动一枝,整棵松就跟着动;“听法松”则是根据一则故事——和尚讲经说法感化得顽石点头而被加封的;在团城上有名松“遮荫侯”皇诗为其歌曰:“五针为松三为栝,名虽稍异皆其侪”。其侧还有一棵白皮松命名为“白袍将军”。又如“松抱塔”、“龙凤松”、“自在松”、“菊花松”皆是古老、优美形象的化境。另如泰山秦始皇敕号的“五大夫松”,正合古人云:松有公侯相。黄山的“迎客松”、“送客松”等则是时尚的代表。

仰松风之浩气,付艰辛于足下,通过速写和拍照,积累素材,融会贯通,苍松百态,自然流露笔端。

图十六 《墨松图轴》

图十七 《墨松图》

画松基本技法

画松双备：

①软件：对松的结构及变化特点从感性到理性要有一定的认识；要有组织画面和绘画的基本功；要有强烈的艺术再现欲。

②硬件：

(笔)各种粗细长短锋羊毫或兼毫。

(墨)绘画用墨汁，自己研墨更细润。

(纸)新宣纸(最好是净皮)存三年脱性才好用。

(毡)白细羊毛毡垫在宣纸下可以托住水分。

(色)中国画颜料。其他如丙烯、水粉色等均可。

笔锋部位和运笔方法不同，产生各种笔墨效果，择其宜，施以松。

①

④

②

图①在盘子上刮去多余的墨(或水分)。水分多则囊(绘画术语,即跑墨)。

图②笔根淡,笔尖重,画出的线自然变化,根据需要,可在笔根反复点清水。

图③笔根浓,笔尖淡,画到涩而无水时蘸清水,且随画随蘸。

③

图④按转笔锋 在盘子中将蘸墨后的笔头儿捻开。

图⑤中锋 挺拔有力,是中国画的根骨,习学必勤之。

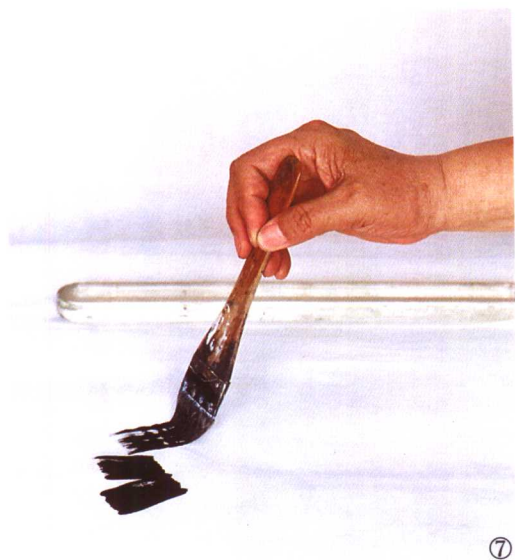

⑤

图⑥侧锋 笔扫一大片,多用于成片的松林。

⑥

⑦

⑩

⑧

⑪

⑨

⑫

图⑦排锋 多用于画面整理阶段,统一画面效果。

图⑧顺锋(拖笔) 线条流畅,一按一提可产生松紧效果作松节时正适用。

图⑨散锋 画松针一扫一大片,浑然而快捷。

图⑩逆锋 宜表现古松寿斑。

图⑪散锋拍点 一拍一大片,掌握轻重、疏密,效果十分自然。

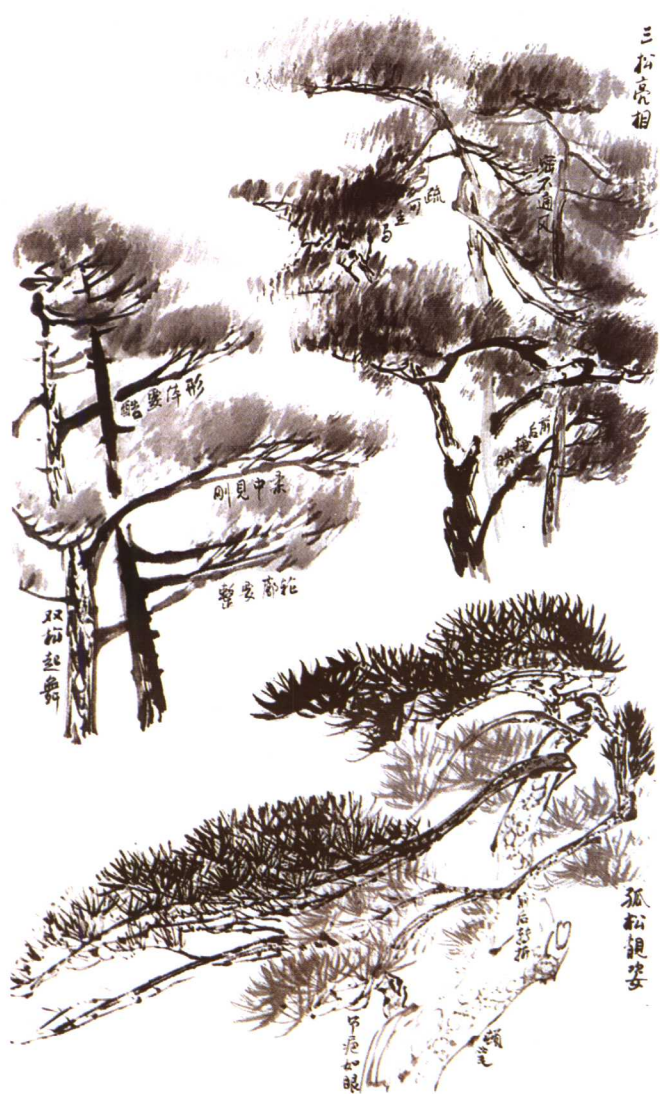
图⑫滚锋 松针初长,丛生于枝顶,侧观如掌,随形滚动。

画松干，其鳞皮和松疤有丰富的感染力，不可小视。
画松枝要讲转折向背、刚劲弹性，追求生命的本来。

图左下双松松针取不同画法，古人多用之。右上孤松针叶亦示不同画法，今人多用之。

孤松之姿拟似京剧“亮相”。双松之姿要同步同行，保持势态一致。三松以上就要有前后穿插与变化。

近景松视觉最真切，其姿宜敲，出枝走势皆要明确，果断，给人斩钉截铁之状。中景松多以群聚，偶有势高突出者，要在统一中展现松的雄起。远景松必随山峦起伏，应注意树冠整体的连接，保持完美浩荡之阵威。

画松步骤

白皮松为东亚惟一的三针松。即每束抽出三根针叶，鲜为人知。松针较短，松叶稠密，树皮在生长过程中，年年脱落，斑驳可爱。

①白皮松高大，图解中只能分段表现，须注意树根和地面关系。

②先淡后深，在树干上点第一遍松斑。根部勾出纹理。

③第二遍点松斑，挤出松枝干的前后关系，加重根部立体感。

④画垂枝，勾出短而密的松针，注意留出疏密空间，根部罩染淡墨。

⑤ 染色时,注意整体,画面要有活气。