

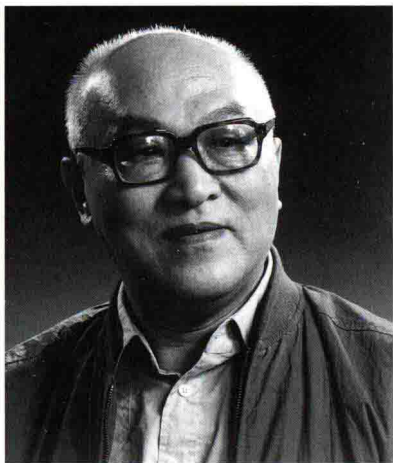

一学就会

刘松岩
主编

杂树画法

YI XUE JIU HUI SONG SHU HUA FA

作者简介

刘松岩，原名寿安，字松岩，以字行。原籍河北抚宁，1927年生于吉林永吉。1946年结业于国立北平艺专，1951年毕业于北京大学。现为北京市文史研究馆馆员，中国书画函授大学总校终身教授兼《书画函授报》专栏作者，中国长城学会会员，中国铁道老年书画会、中国公共关系协会艺术顾问。

启蒙老师贾羲民，后为溥松窗、吴镜汀、黄宾虹、田世光、白雪石等先生入室弟子，专攻传统山水。数次为钓鱼台国宾馆和国务院机关事务管理局系统单位创作巨幅传统国画。

数十年系统研究传统书画理论和历代名家技法，著有《国画学》和《画论释词》、《中国传统山水画技法解析——历代传世名作步骤图》《唐宋元十六家山水画技法图解》《案头画范——刘松岩画山水》《画长城学山水》《芥子园画传山水实用教材》和配套光盘。

目 录

前言.....	1	点叶双株画法.....	24
学国画的三个阶段及画山水的		点叶柳树画法.....	27
步骤.....	2	圆夹叶杂树画法.....	32
工具.....	2	歪脖柳、梅花鼠足点及夹叶杂树组合	
枯树画法.....	3	画法.....	35
寒林画法.....	6	墨竹画法.....	40
梅花鼠足点画法.....	10	梅树画法.....	46
介字点树画法.....	14	柏树写生.....	49
阔叶点杂树画法.....	17	范画.....	52
钉头点叶杂树画法.....	19	中国历代名人咏杂树诗摘抄....	58
散点杂树画法.....	21		

前言

山水画包罗万象，如山、水、林、田、路，亭、台、楼、阁、桥、车、船、驴、马、渔、樵、耕、读。山水画容量大，千里之山，万里之水都可置入一图。春、夏、秋、冬，风、霜、雨、雪等大场面，也可只画一树一石等小景。

画树是学山水画中最重要的内容。树在山水画中是主角，画中可以不画山，不画水，但很少不画树。因此，画树是学山水画的第一步，也是最重要的一步。所以说学画山水先学画树，而画树必先学画枯树。

本册从画枯树开始讲解，其后讲画带叶的树。从单棵到多棵，从近树到远处丛林，逐步加画坡石和山体，最后到整幅山水画。

元 曹知白 寒林图 绢本设色 纵27.3厘米 横26.2厘米 故宫博物院藏

学国画的三个阶段及画山水的步骤

学国画，应经过三个阶段。

初期阶段是临摹前人名作，掌握传统技法；中期是写生，边临摹边写生，加强对大自然的认知，懂得前人为什么这样画，这样可以加强对临摹的理解；后期是读一些国画理论，把实践上升到理论的高度，把临摹学到的传统技法和写生的实践结合起来，加上自己的认识和心灵的感受，创作出有自己风格的作品。同时可以吸收一些别人的和西方的技法，融入中国画中，既不固守前人的老路，也不跟在洋人后边，这才能够谈到“创新”。

具体到个人的学习步骤，画山水与画人物、花鸟有相同处，也有不同处。画山水的步骤是：

1. 勾勒：为了造型的准确，先用木炭条起稿，经过修正、定稿，再用毛笔蘸淡墨勾勒。有些地方应加重时，再用浓墨加勾。勾完墨线，可用毛巾或海绵将炭痕掸掉或轻擦掉。

2. 皴：树皮有不同的纹理，土石也有不同的沟壑，用稍干的笔蘸略淡于勾线的墨皴出纹理。

3. 擦：无论画什么，除了要表现出物体的形状外，还要描绘出质感。圆柱与树干质感不同。画树要表现出它的质感就用擦。同一个“擦”，效果不同，生活当中的擦，是越擦越亮；山水画中的擦，是越擦越粗麻。树皮和土石都是粗麻的，画时笔头要干，用笔肚横扫，扫出的笔触要在有笔与无笔之间。

4. 点：树叶多种多样，用不同的点法去表现，或称为“虱”（dū），要求落笔成形，是圆是长，是粗是细，一笔下去就能表现出来，不是描，更不是“做”，而是“写”。青苔也是点出来的，所以叫“苔点”、“点苔”。山上也有苔点，但这不只是青苔，而是代表眼睛分辨不清的植物。

5. 染：指用墨渲染。无论山石、树木，要烘托出立体感和阴阳面，以及树叶的厚度，都要用此技法。染墨时先淡后浓，一遍一遍按需要加染。

以上是完成水墨画的五个步骤。

6. 设色：在完成水墨画后，如果需要加色，再加。水墨画是以墨为主，色彩作为补充。用赭石、花青等透明颜料淡淡加染，称为“浅绛”。在浅绛基础上再加石青、石绿等重色，称为“重彩”或“青绿”。如果勾金，即“金碧”。

7. 收拾：每幅作品完成后，应悬挂起来仔细看，或请人看，找毛病，修补。这就是“大胆落笔，细心收拾”。收拾就是勾得不够加勾；皴擦不够，加皴擦；染得不足加染；设色不合适则加以调整，最后题字盖章。

临画时要按步骤，把几个步骤临在一图中，不要直接对成品画临。以后有了一定基础时，再对成品画临摹。

在本册书中后面范画的步骤图中，为了节省篇幅，有的予以合并。如：①勾皴、②擦点、③染……每图最后一幅就是经过收拾的成品。

工具

画国画离不开传统的文房四宝：笔、纸、墨、砚。在画松树册中已有介绍，此处略作说明：

笔：狼毫画笔（石獾、山马等都可以），羊毫画笔（大、中、小白云及羊毫大楷笔、提笔等）。

墨：书画墨汁（以油烟墨汁为主，也可用油烟墨加水在石砚中研磨）。

纸：生宣纸（“北宗”山水多用熟宣）。

色：中国画颜料（盒装12色锡管或塑管装，另有单支的，颜色种类多于12色，可以随时补充）。

木炭条：能掸掉或扫掉，不同于炭精条和铅笔。

画毡：白色毛毡或化纤织品都可以。

其他：笔洗、调色盒、瓷盘或塑胶盘。以后可逐步添置笔筒、镇纸、石章、书画印泥等。

枯树画法

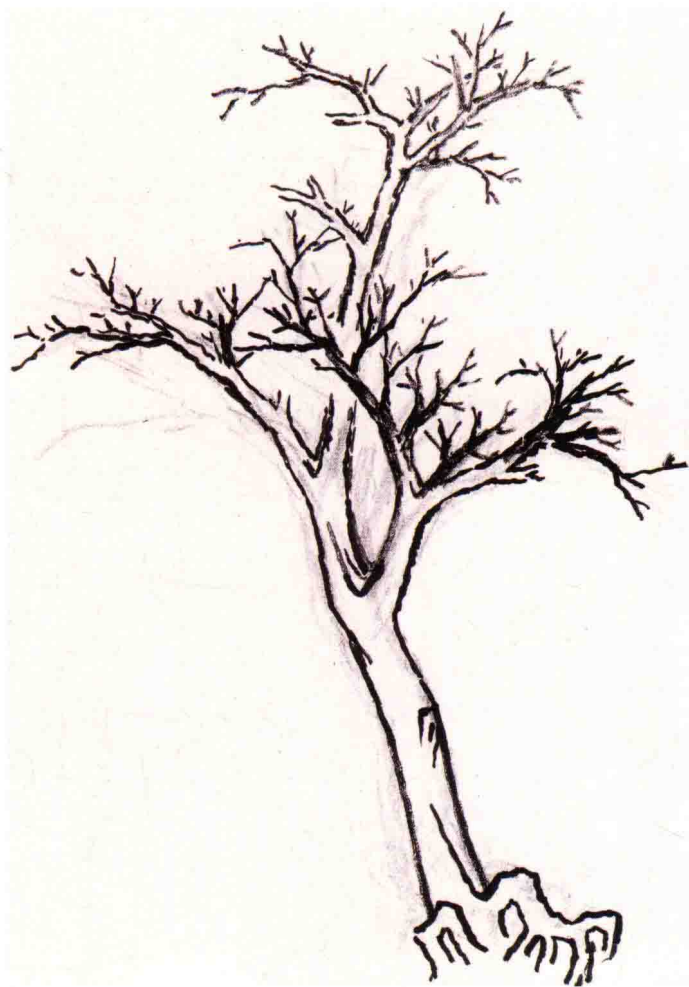
画山水先学画树，画树先学画枯树。枯树枝干穿插可以一目了然，有叶的树往往看不清树的结构。西画多画树叶，国画多画枝干，枝干线条要实。线是国画的精髓。国画线条讲究用笔，以书法入画。画枯树全用线，可以练笔，为以后画山水打下基础。

古人讲“骨法用笔”。“骨法”指中锋用笔，用线造型。树干双勾用线，大枝也是双勾，而小枝多为单线，更要一笔从粗到细。从双勾处渐变为单线，直到末梢收笔，这就包括用笔的提顿，线条的抑扬顿挫，与书法用笔近似，有藏锋、露锋，有起笔和收笔。用笔要生涩，忌甜滑、飘浮。

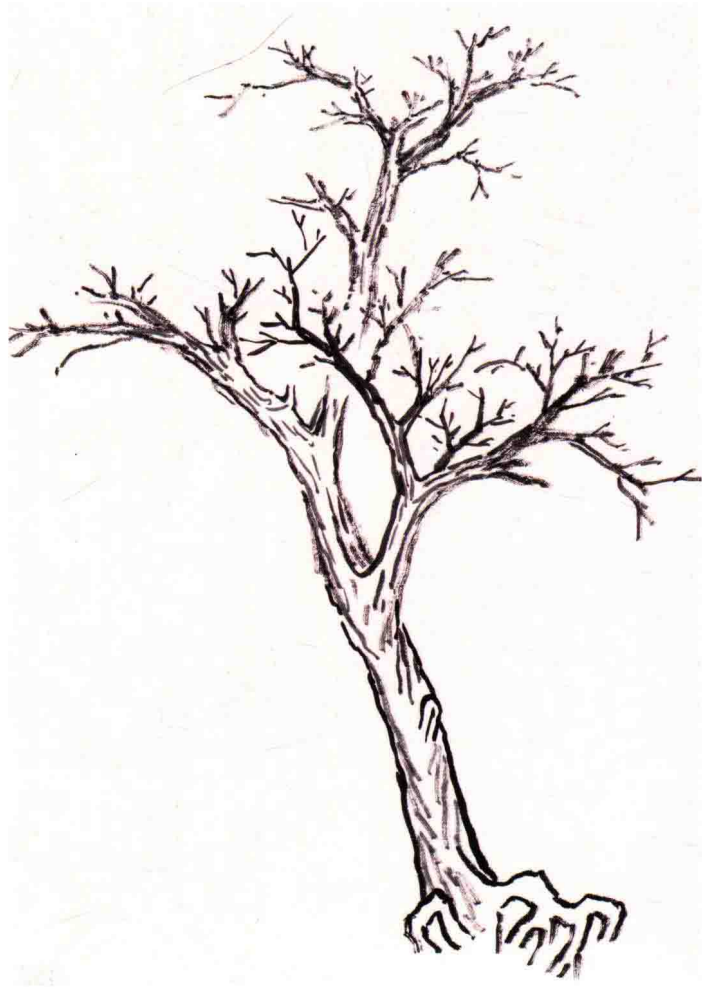
临画时当然要注意形体的准确，同时也要注意用笔的起伏及笔墨的干湿、浓淡变化。

临画如临帖，不但要注意字形，间架结构，也要注意点画的起驻转折，粗细变化。

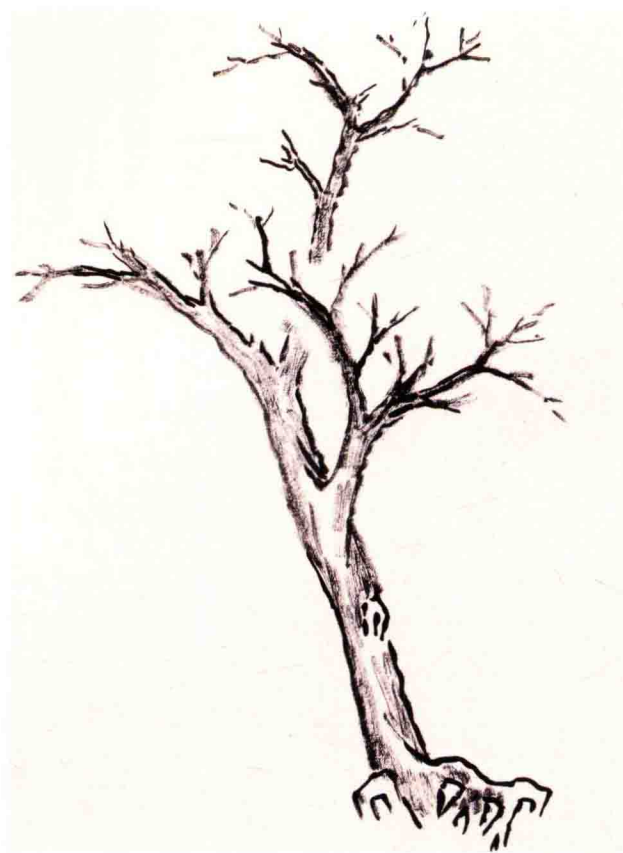
学画应同时学书法，两者相通，互有补益。尤其题款，如果没有书法的基本功，以后即使画得很好，题字没水平也是遗憾。

步骤一：勾。先用木炭条起稿，勾完墨线将炭痕擦掉。注意前枝墨浓，后枝让前枝，笔干墨淡。

步骤二：皴。用略淡略干笔触，皴出树皮纹理。亮部少皴，暗部多皴，小枝不皴。

步骤三：擦。用干笔侧锋擦出树皮粗麻质感，分出明暗关系。

步骤四：点。苔点勿过大过小，要有干湿浓淡变化。

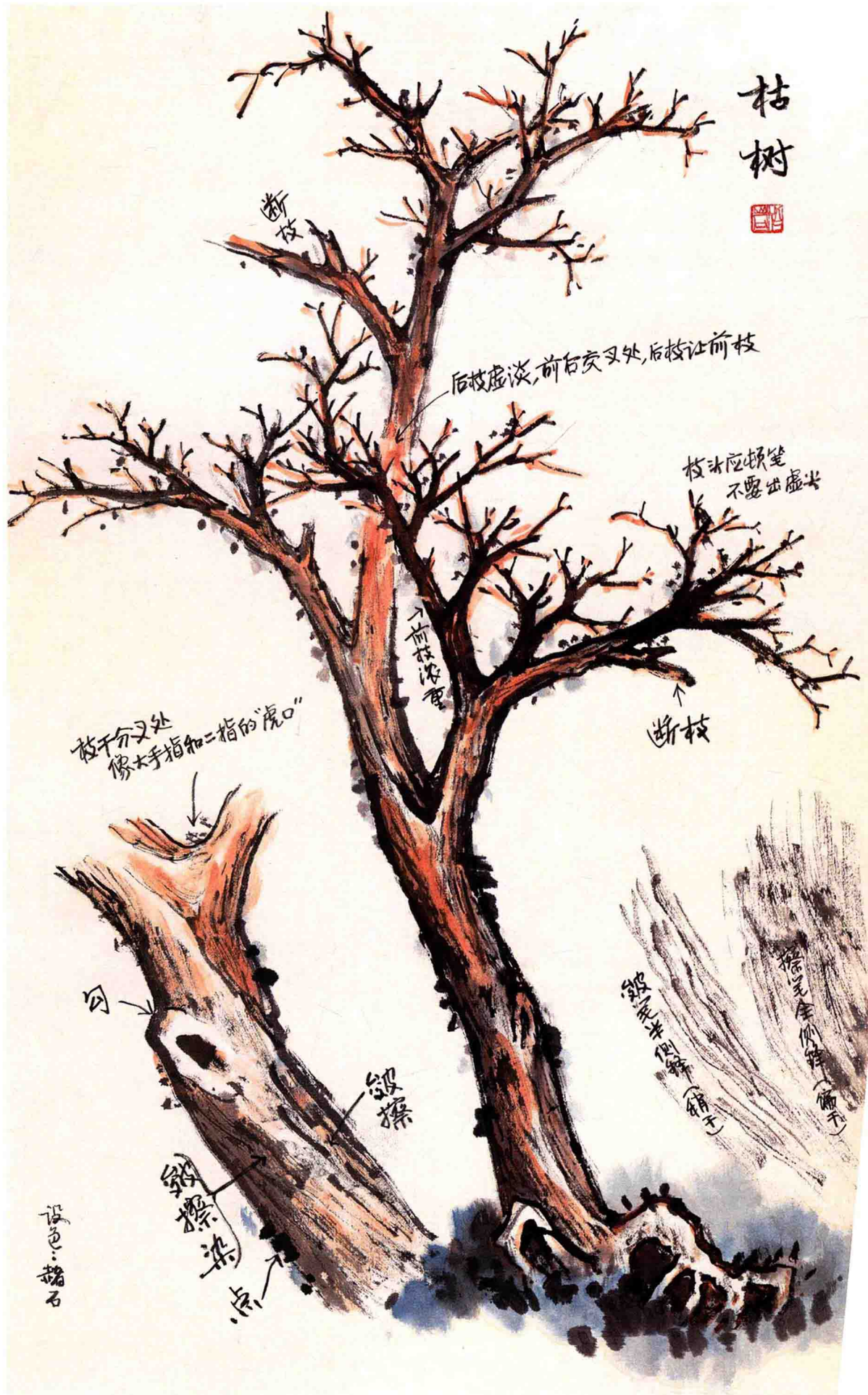

步骤五：染。先用淡墨染树干和大枝暗部，小枝不必分明暗。然后，在局部需浓重处加染。

步骤六：设色。淡赭石染树枝干，用淡花青调淡墨染苔草。

枯树

完成图。

寒林画法

古画寒林较多，寒林能表现树的风格，可以抒发作者的胸怀。寒林也可以突出笔下的功力。

寒林包括长青树，如松柏，也包括落叶树。寒冬到来，大部分树种落了叶，露出大枝小枝，画枯枝对于练笔大有好处。

所谓独木不成林，因此画寒林至少两三棵甚至多棵。画枯树比画有叶的树枝应多一些。穿插交代清楚，前后树不要乱在一起。前树墨色浓重，后树淡；前树线条粗，后树较细；前树笔墨稍湿，后树稍干。总之，前树要实，后树稍虚，同时可以穿插一些云雾。

这幅画最后收拾时加了很多枝杈，显得很繁杂，临起来很费事，在前面几个步骤中都简单一些。这样画起来省些力，这就是从简入手，一点一点加繁。

前一部分的步骤图多，限于篇幅，后边的步骤图有的合在一起，但是步骤的先后仍按前边的顺序，譬如勾皴合一图，应先勾后皴。

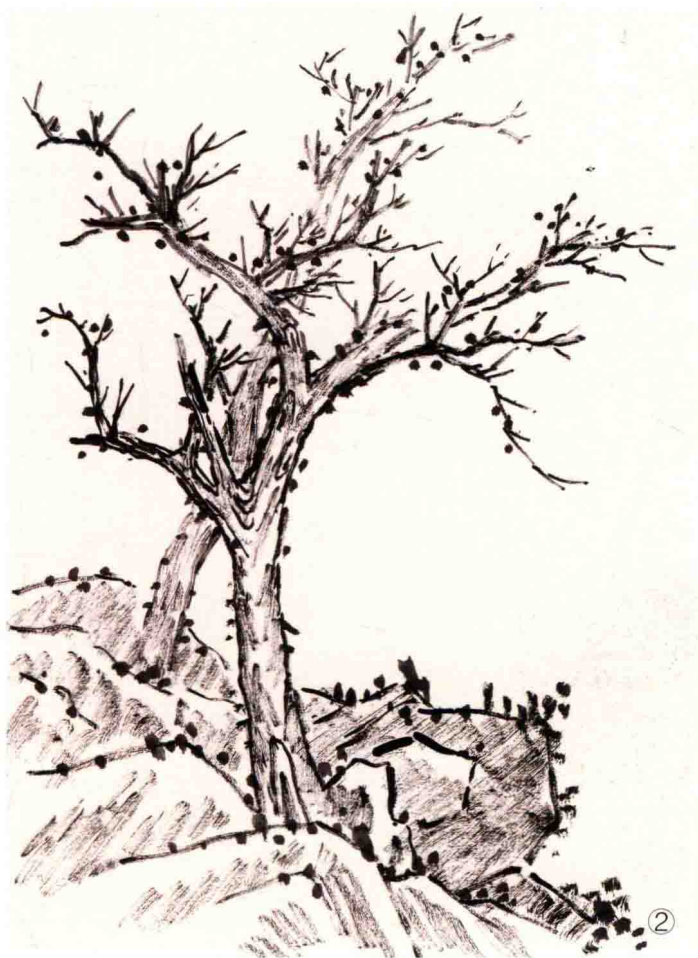
①

步骤一：勾、皴。

步骤二：擦、点。

步骤三：染。先用淡墨染，该浓重处，随后再进一步加染，不可能一次染够。

步骤四：设色。树干、树枝用淡赭石。岩石、苔点用淡花青稍加淡墨染。

完成图。

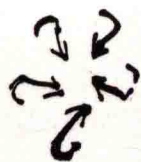
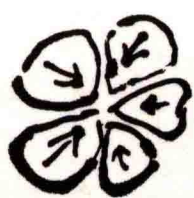

梅花鼠足点画法

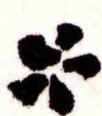
梅花鼠足点是山水画中应用较多的一种点，不但用于表示树叶，也可用于表示点苔。

这种点对于练习点叶、点苔是最重要的。初学点苔，不知怎么点，越是没有规律越难点。点不好时，不是一盘散沙，就是乱成一团。而梅花鼠足点则有迹可寻，梅花五瓣，老鼠的脚印及有些动物的足迹也都有规律。如果按照这些形体的形状去点，就会形成一些小的组织，把这些小组织连在一起就是一个大组织，每棵树枝杈不一样，这些组织也不一样，加上干湿、浓淡、聚散的变化，就能点出树形，只要按规律去点，就不会乱。

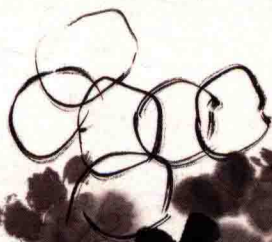
点梅花点与书法关系密切，五个点中左边三点像“江”字的三点水，从下边四点来看，又像“点”字的四点；同时也像“泰”字下边的“水”字，这个“水”因为上边有长捺，一字不可有双捺，所以下边“水”最后一笔是点（反捺）。梅花点就像写字用笔，对“炼”笔大有好处。这个“炼”是炼钢的“炼”，比练习的“练”更精、更要用心。

用笔方向从外圈向中心
藏锋起笔，向中心部位提锋收笔。

左边像写楷书三点水“江”

组织应紧密错落，互相交搭，不限于五点，四点六点也可

墨色有浓淡干湿变化

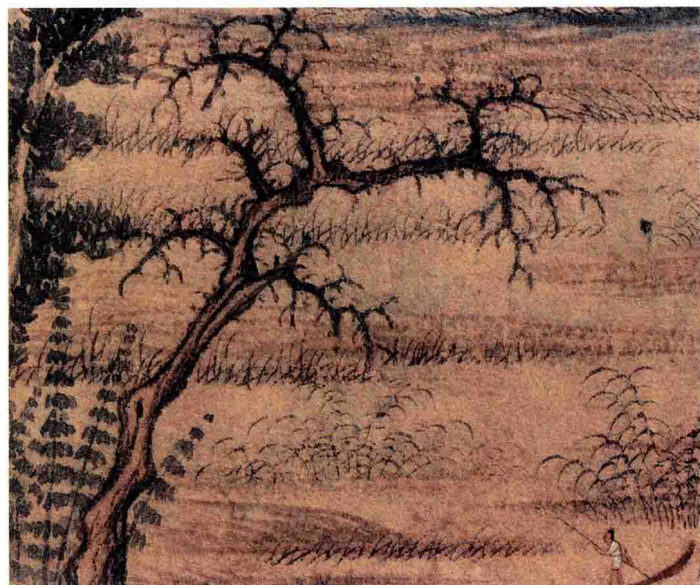
晾干以后，先用淡墨染，局部加浓，
如需设色，必须全干以后，再加色。
(草绿或墨青)

①

步骤一：勾、皴。注意树身粗细变化的规律是根部开始，从大树杈到小树枝越走越细。从粗到细，体现枝干的细微变化，不要忽粗忽细，更不要小枝比树杈粗。树叶从小枝生出，不要忽略小枝，前后枝要分清。

步骤二：擦、点。勾线多用中锋笔尖；擦笔用侧锋笔肚；擦笔笔触是虚线，不是来回乱蹭。擦笔宁干勿湿，宁毛勿光。点叶要有浓淡、干湿及聚散变化。可以先蘸水（含水勿多），笔尖蘸墨，直到笔中水墨点干，自然变化。也可以分批点。

元 赵孟頫 鹊华秋色图(局部)

②

明 沈周 东庄图册(局部)

③

步骤三：染。染分点染和渲染。点染：点叶用点染法，大片用渲染法。苔点的染，用淡墨加点，不必要重叠，错落才能活；渲染：渲染之前可用喷壶将纸喷潮，不可过于湿，潮干即可。先用很淡的墨染暗部及树叶，趁半干时逐步在需浓重处加染。染墨可以多次重叠。染的周边要润。

④

步骤四：设色。以染墨为主，分出深浅。以设色为辅，色彩不必过于区别浓淡。树叶和苔点用墨青（淡墨调淡花青，又称螺青）渲染后，用清水笔在染色周边清扫，勿留实边。树干、树枝用淡赭石，大树干略分深浅，树枝无须区分。

宋 夏圭 雪溪放牧图(局部)

完成图。

介字点树画法

介字点四笔组成，像手下垂，二三四指分开。介字点四笔，也可在中间加入三笔的个字点或五笔。总之，要根据画面安排，以四笔为主，空间小的地方加三笔，空间大的地方加五笔，可以灵活。

山水画中的树叶，除松、柳、梧桐树等各有其特点外，一般树种因其叶小，没必要细致刻画。历代画家遗其貌而取其神，总结出圆点、长点、横点、直点等，介字点是其中有组织的长点。这些树在山水画中统称为杂树。

介字点像热、烈等字底下四个点，点时要借鉴书法四点的用笔，起笔、收笔皆要有法。书画虽有相通之处，但有各自特点，不能生搬硬套。

步骤一：勾、皴。

步骤二：擦、点。点叶时蘸一次清水，笔尖蘸一点浓墨，上下左右点，待笔干后再蘸水、蘸墨，左边点几下，右边点几下。让墨色有浓淡干湿自然变化。不要只点在一个部位，笔墨要活。

宋 佚名 九歌图(局部)

