

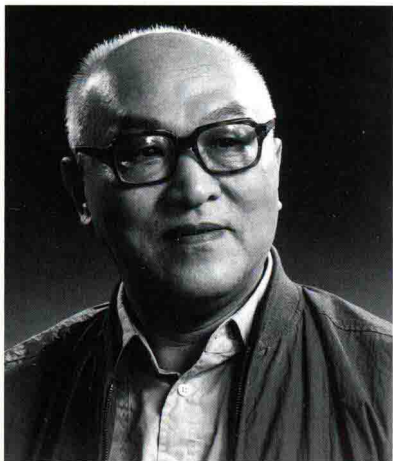
一学就会

刘松岩 主编

松树画法

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

画树石工具	1	松树的写生	33
松树在山水画中的重要位置	1	碧云寺松树写生	36
用笔	2	小松树画法	39
运墨	3	静听松风	42
松树枝干勾法	4	高松嫩柳及介字点杂树荒草 组合画法	44
松树枝干表皮皴法	6	松、柳、夹叶杂树组合画法	47
松树表皮皴后擦法	8	松石图画法	49
松树染墨法	9	排针叶松树及介字点、散笔点 杂树、坡石组合画法	52
松叶画法	10	松柳双株、岩石、苔草画法	55
松树设色法	12	松、柳、点叶、夹叶四株相交及 坡石组合画法	58
松树枝干与扇形针叶画法	13	团扇松树画法	60
松树枝、干、叶画法	15	范画	62
扇形叶松树独棵及杂草画法	17	中国历代咏松诗摘抄	66
扇形针叶露根松画法	19		
扇形针叶松树及垂藤、杂草画法	22		
三松鼎立画法	26		
临摹芥子园三松图	30		

画树石工具

“工欲善其事，必先利其器”。画国画山水包括树石，应准备的工具有：

1. 笔：中国毛笔种类繁多，画树画石基本用两大类：第一类是硬毫笔，最好的是狼毫（鼬尾毛），其他为石獾、山马、猪鬃、紫毫（兔毛）笔。勾细线用狼毫，如衣纹、叶筋、大小红毛等；一般线条用山水画笔、书画笔等；皴、擦、点用山马、石獾等。第二类是柔毫笔，即羊毫笔，用于染墨、染色。总之，硬毫笔用于勾、皴、擦、点，软毫笔用于染。

2. 墨：古人作画用墨锭在石砚中加水研磨出来，现在为了省事，多用墨汁，但必须是书画墨汁，如“一得阁”书画墨汁及“云头艳”等。启功先生的习惯是将墨汁放在石砚中加清水，然后用油烟墨锭研磨至浓黑。（先用笔蘸墨，在宣纸上画线，不灰、不洇、能顺畅流利为度。）

3. 纸：书画用纸统称“宣纸”，产地为安徽泾县，古称宣州。现在全国产书画纸的地方很多，如夹江、富阳、都安等地的书画纸，以及浙江、迁安的皮纸等。宣纸分为生宣、熟宣和半生半熟宣多种，生宣纸洇，适合意笔画，熟宣纸即矾宣纸适合工笔画。初学国画者以半生纸为宜，不必求贵求好。

4. 颜色：国画用“中国画颜料”。旧时用姜思序固体颜料，用时加水泡化。原料多为矿物、植物，质高价昂。现在多为锡管、塑料管装的合成颜料，但不同于水彩、水粉颜料，使用方便、价格低廉，虽不尽

如人意，但适合初学者。

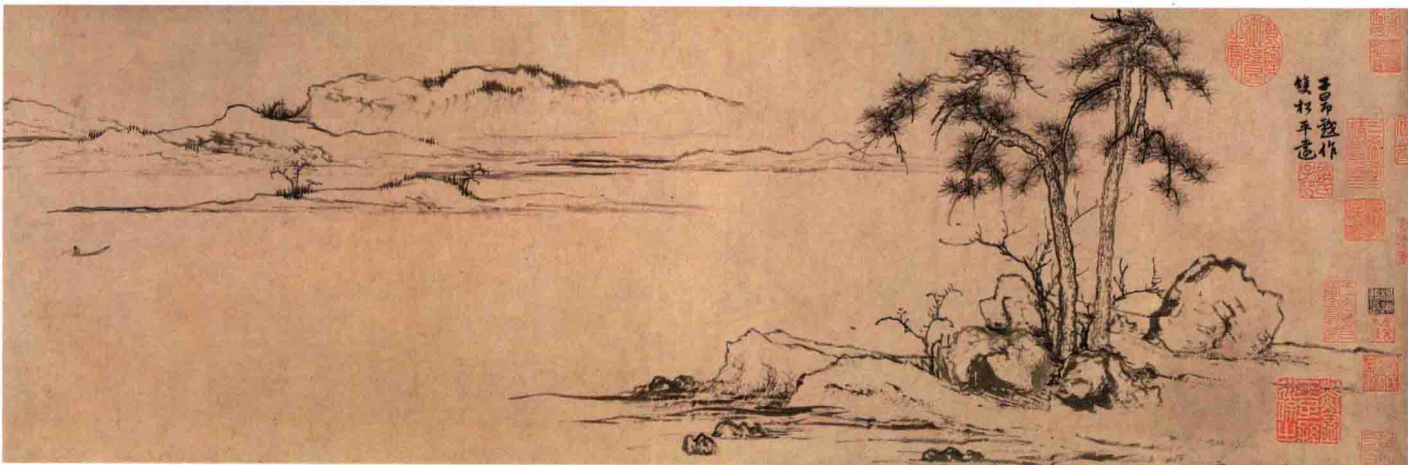
5. 其他：笔洗、色盘、色盒、镇纸、画毡，这些都可在画店买到，也可用家用瓷器、塑料器皿代替。调色用具必须白色，以便于辨识调出的墨与色深浅度。画毡因垫在宣纸下面，必须白色，否则会因染水而透露画毡的杂色。

此外，如果能坚持长期作画可购置较大笔筒。作大画用大笔，小画用小笔，笔多了最好放在笔筒中，笔头朝上，通风晾干，不会被蛀。用秃了的旧笔不要丢弃，画山水时秃笔也有用（笔头脱掉可用万能胶粘，秃尖笔可用来点散笔点），临摹阶段过后，要写生，到时再准备速写本或白纸本。

松树在山水画中的重要位置

学山水画必先学画树，画树先画枯树，画有叶的树先画松树。松树在山水画中占有重要地位，原因有两方面，一是松树挺拔多姿，适于放在最显眼的位置；二是松树长寿耐寒，是不惧困难的象征。古人把松树比君子，比寿星，比勇士。松、竹、梅称“岁寒三友”。松树常与高士并列，如“松阴高士”。与鹤一图题为“松鹤延年”等。

平川上的松树树身高挺，长在山石缝隙中的松多盘曲，如黄山以奇松怪石云海名扬天下。

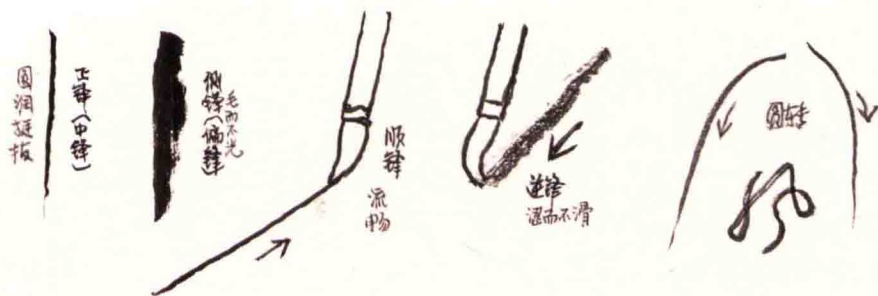

元 赵孟頫 双松平远图 纸本水墨 纵26.7厘米 横107.3厘米 美国大都会博物馆藏

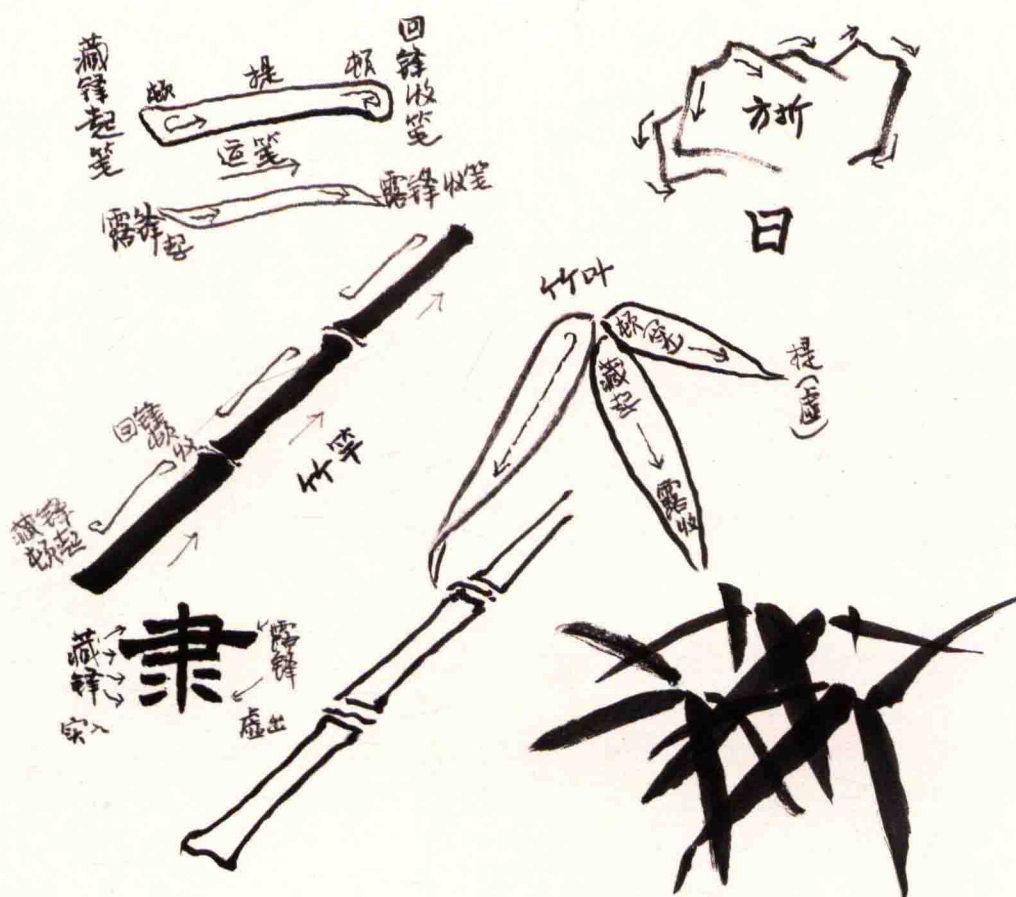
用笔

中国绘画与西方绘画最大的不同点是笔墨，国画强调笔墨，诗书画印四结合是国画的特点，更是国画的灵魂。国画强调以书法入画，可以说是“写”出来的，所以要注重笔下的功夫。以书法入画不是生搬硬套，而是把书法的运笔灵活运用到笔端，线条要活而有力，避免像圆珠笔勾画出的无变化笔触。

运笔有中锋、侧锋、顺锋、逆锋；有圆转、方折等形式，每笔都经过起笔——运笔——收笔的过程。

中锋即正锋，握笔要垂直，以笔尖着纸为主；侧锋则将笔管放斜，直到放倒，用笔尖的偏锋直至用笔肚的一侧着纸；顺锋是笔杆略在前方，使笔锋略向后拖行；逆锋如逆水行舟，笔尖钝着向前行笔，使笔触粗壮有力，毛而不光。每一笔画起笔和收笔都顿，笔道两头大，中间细，如画竹节；而虚起虚收则两头尖，如勾水纹。顿笔在前面即藏锋起笔，顿在后即回锋收笔，虚笔即露锋。

运墨

国画要求“墨分五色”，以墨代色。所谓五色只是概数，从浓到淡，不止五色，应灵活运用。焦墨指最浓的墨，按调水的多少，愈来愈淡，直到浅如白水。水墨画全部用墨，不用色。

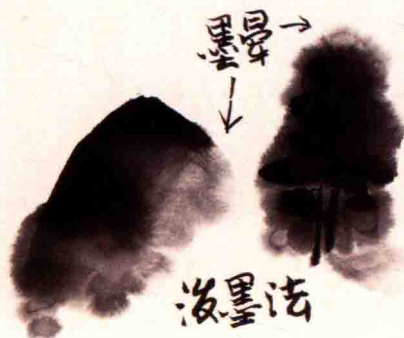

生宣纸吸水，水多则洇，谓之墨晕，别有情趣，但控制不好，就会洇得一塌糊涂，因此要多试验练习。

焦墨法：全用焦墨作画，以疏笔与密笔分浅与深。

泼墨法：用大笔蘸墨与水，水墨淋漓，一鼓作气。

破墨法：先用淡墨，后加浓墨，将淡墨晕开，即浓破淡；如先用浓墨，随即加淡墨晕开，即淡破浓。泼墨与破墨结合，如果运用得好，就会产生无穷变化，甚至会有意想不到的效果。此种技法很难，要有深厚的基本功和对国画美学有一定认识时再挥毫。初学者只需知道此种技法，在点树叶和画山石时部分应用。

松树枝干勾法

松树结构特点：地面上的松，挺直高大；岩石、悬崖上的松则盘曲如龙蛇。大枝多向下斜出，小枝多向上。特别注意：从树干出枝接合处不要有插筷子的感觉，要像手掌的“虎口”，圆而勿直。

“勾”指勾画轮廓线，运笔与写毛笔字相通，中锋为主，线条粗壮处，可结合一些侧锋笔触。

历代传世山水画中，多数都有松树，有的在近景中，树身高大，占重要位置；有的穿插在中景之间；远景中也有成排松树。

山水画的透视关系是：近实远虚，近大远小。因此近景松树要画得实，结构稳重结实，以焦、浓墨为主，从树身到枝杈，要有来龙去脉，前后穿插，左右制衡。有虚有实，有长有短。从根到梢，从干到枝，由粗到细，变化合理。忌忽粗忽细，互不衔接，杂乱无章。在中景中的松树，略淡于前景，枝叶从简，不可超越近景树。而远景中的松树，用墨更淡于中景树，只画出大形即可，不必刻画入微。

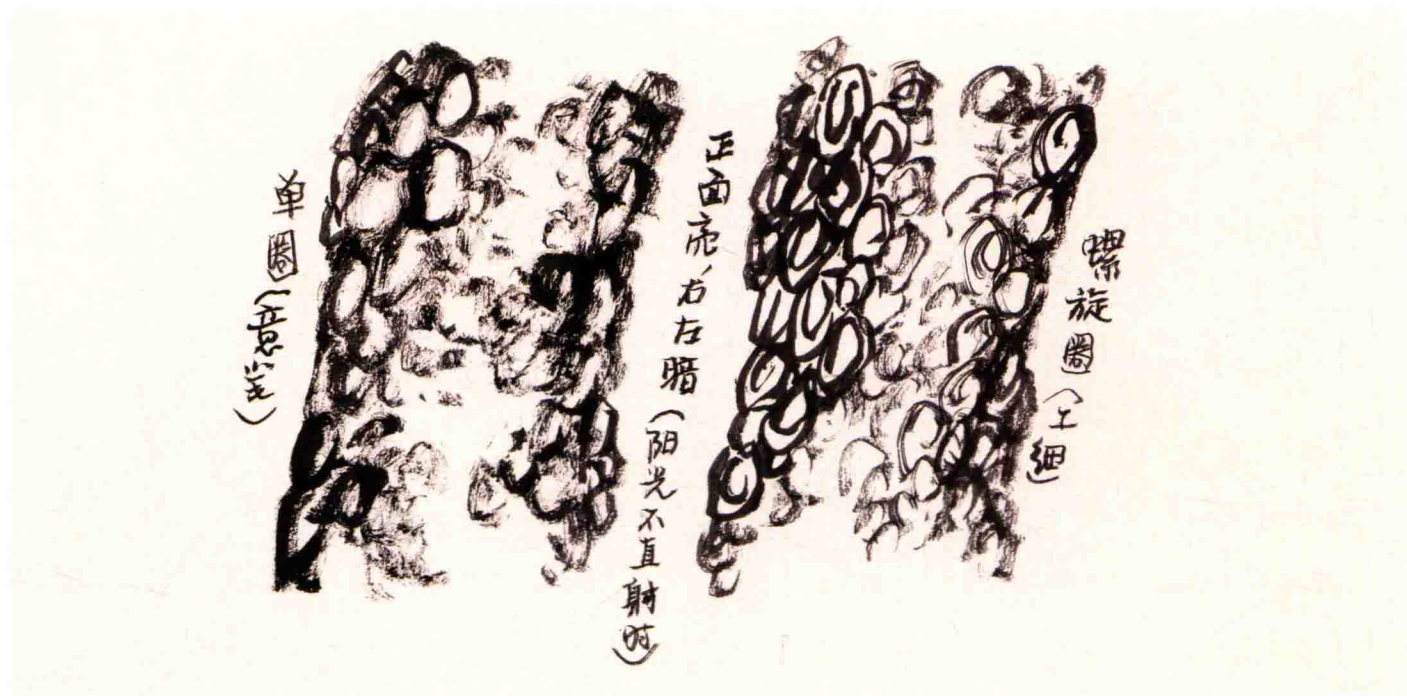

松树枝干表皮皴法

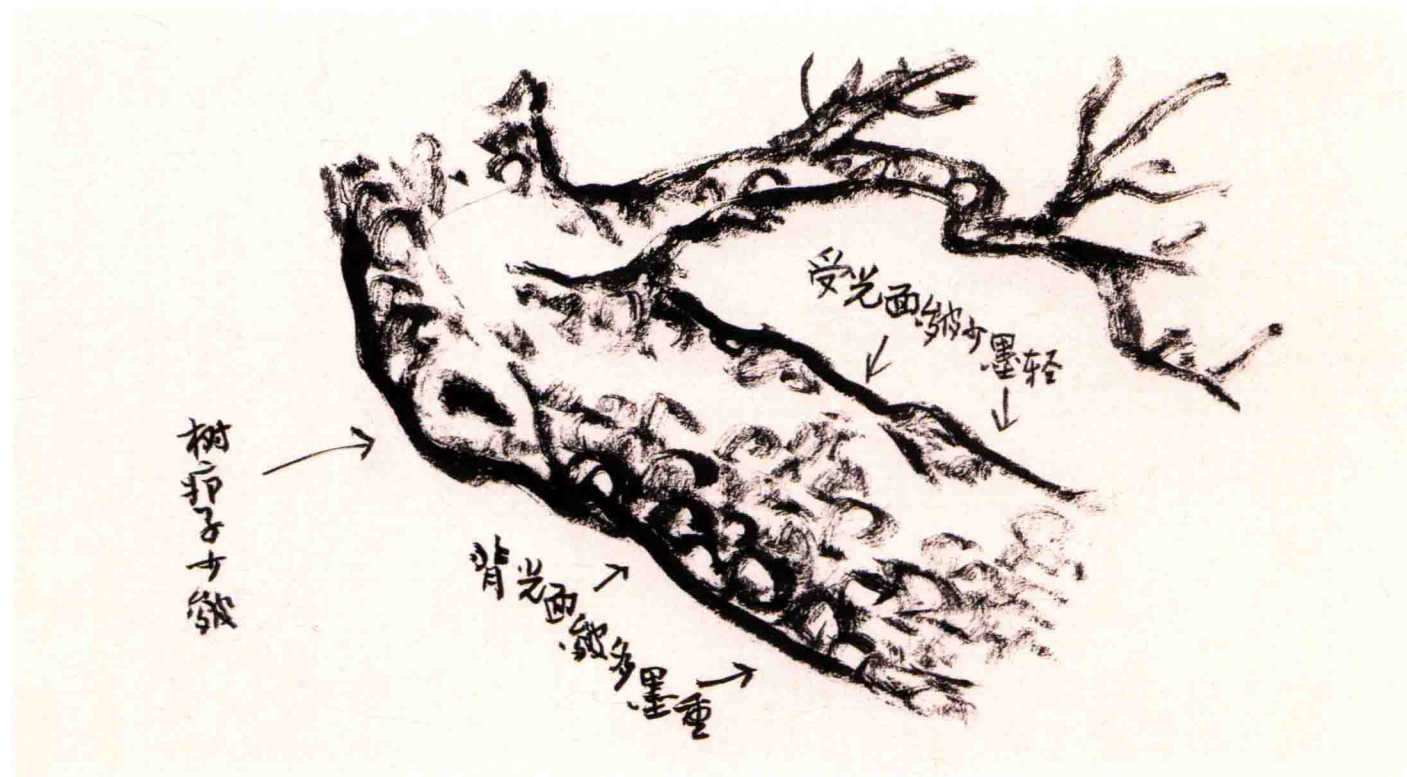
“皴”是国画的一项重要技法，尤其山水画，皴法多种多样，不仅能表现不同的物象，而且是表现不同画风的重要标识。

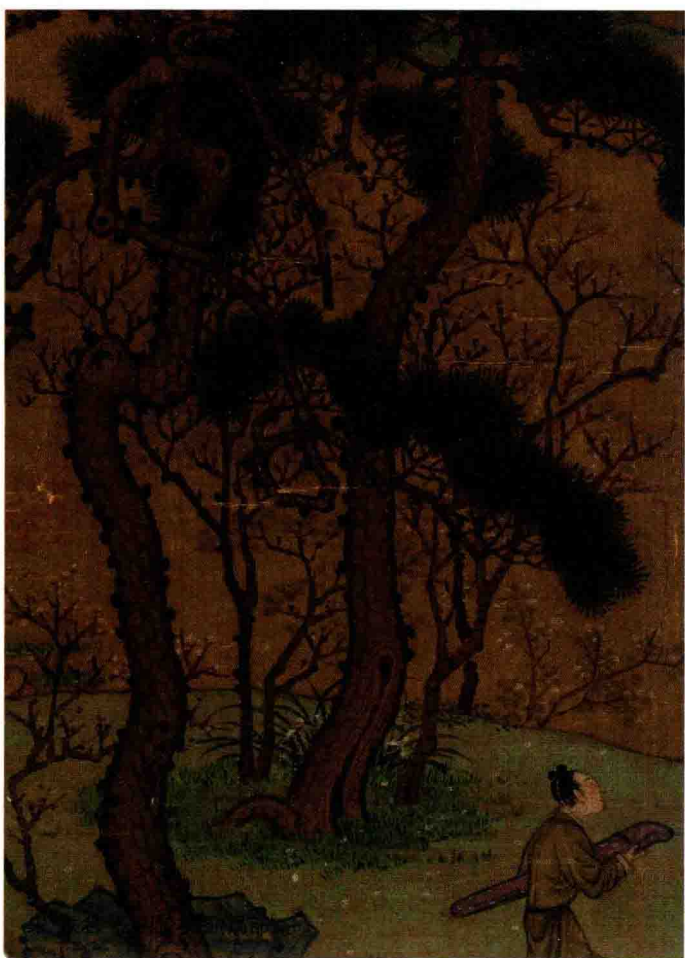
松树表皮纹理与其他树明显不同。一般树皮多为条纹，松树则是近似圆圈的皮纹。松的树龄较长，百年老松树的树皮像鱼鳞，有的老皮可以揭开。

皴松树皮的纹理用干笔半侧锋，皴线似圆不圆，宁毛勿光。

为了表现树干的圆柱形体，皴时左右较重，中部轻，但不要黑白过于分明。树身有断枝留下的疤痕，皴时留出光白面，露根处也要少皴留白。

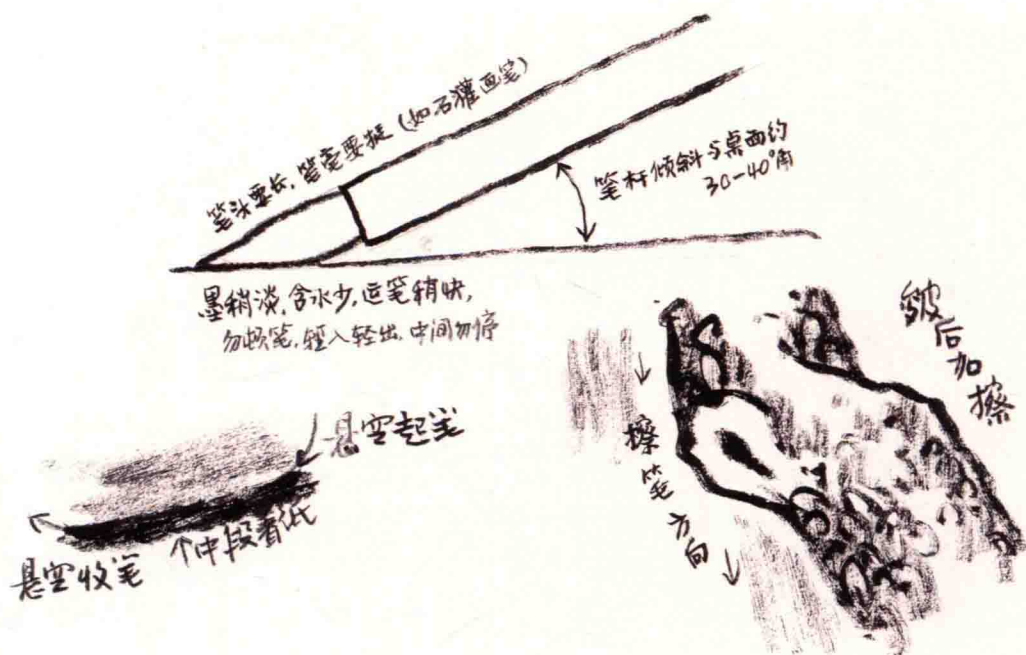

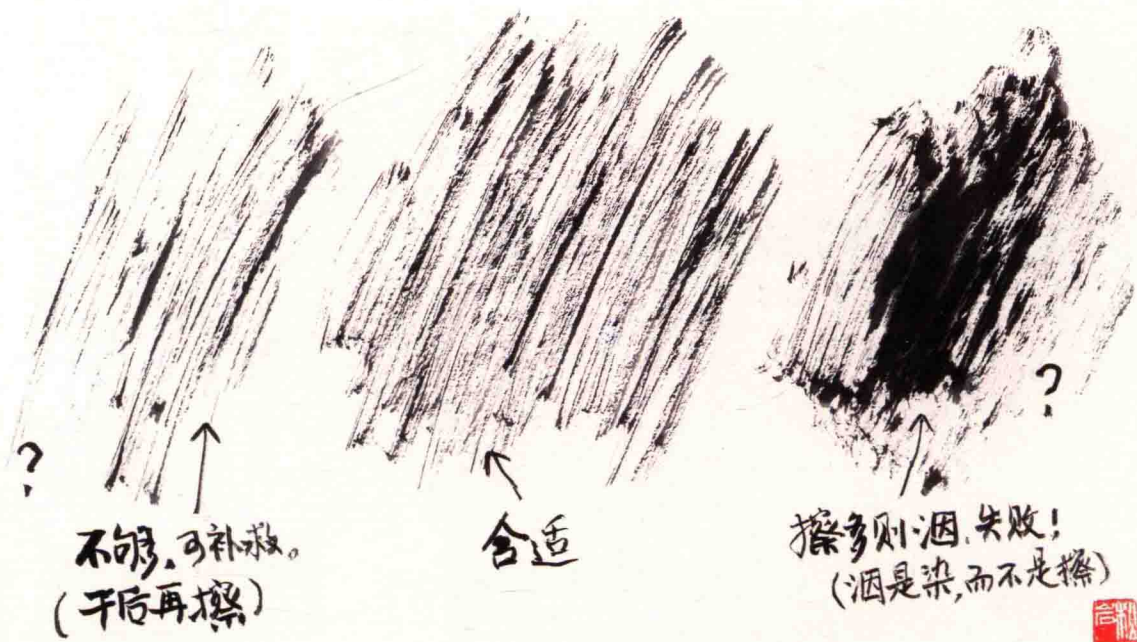
松树表皮皴后擦法

“擦”是皴的辅助。皴是线条，虽不像勾那样明显，但也不够含蓄，因此用擦笔辅助，以追求“毛”（粗麻）和苍茫的质感。

皴后的擦，墨色比皴略淡，水分略干，用笔更偏，执笔几乎手心朝上，手背贴近画纸，笔杆接近放平，全用笔肚着纸，行笔稍快，按皴的运笔方向及皴的范围“扫”。

擦的干笔道如纱如雾。擦笔忌重复，如果当时重复擦，笔墨必然多而浊，就没有毛与粗麻的效果，是擦的失败。擦虽简单，但技法难掌握。必须在废纸上多擦多练，水、墨与行笔速度掌握好再往画纸上擦，宁可不够，不可过多。不够时，必须晾干再擦。如果笔湿、墨重和行笔慢，就会“染”成一片湿墨而缺乏树皮的质感。

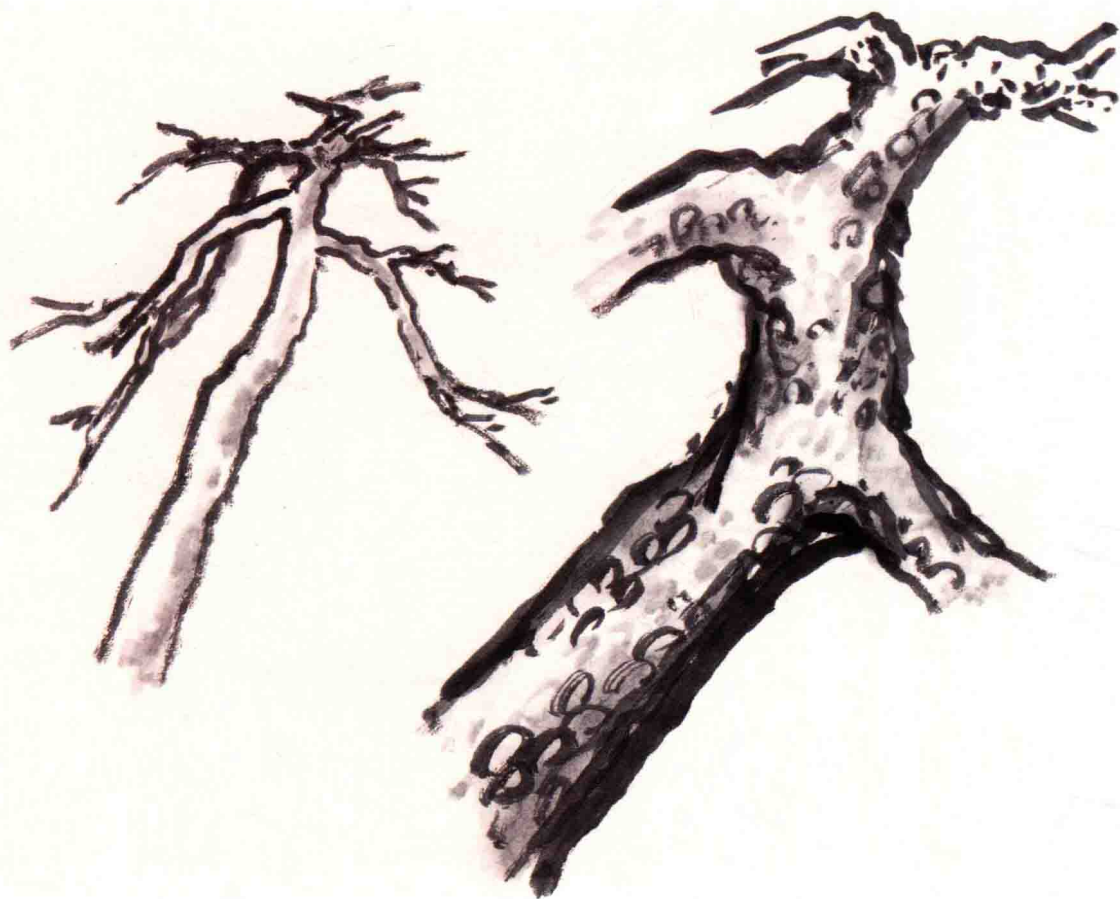
松树染墨法

画松树的步骤是：一、勾，二、皴，三、擦，四、点，五、染。

勾是以线造型，按树形勾出枝干轮廓及小枝的单线。

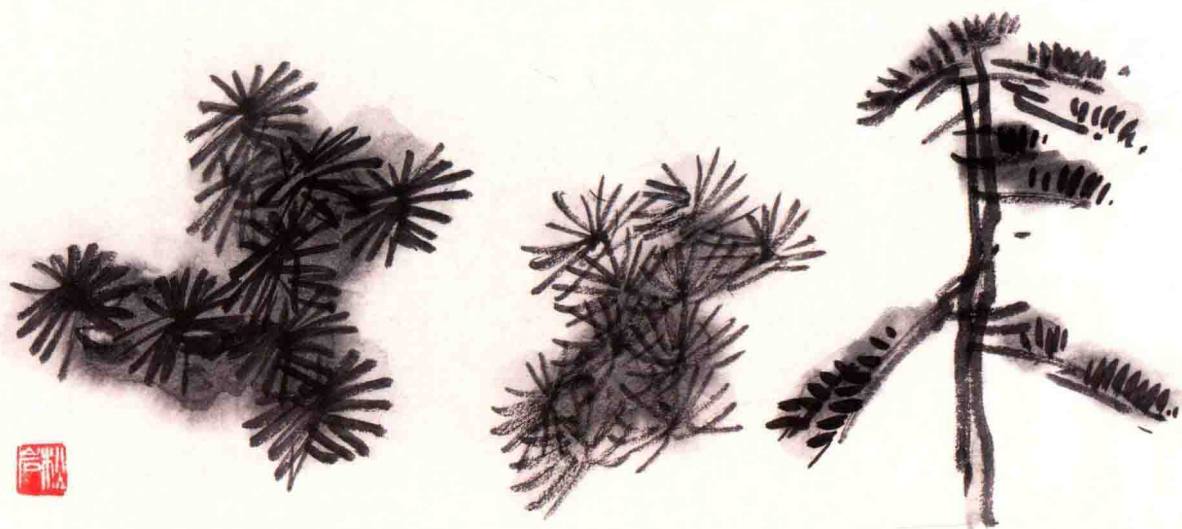
皴是画出树皮纹理。

擦是用干笔侧锋扫出树皮的粗麻质感。

点是用笔墨点出的圆点，以表现树叶或青苔的形状。枝叶和草虽不是点，也放在点的技法范围内。

染是水墨画的最后一个步骤。染指用水墨的浓淡表现枝干的明暗，或表现树叶的深浅色及厚度。

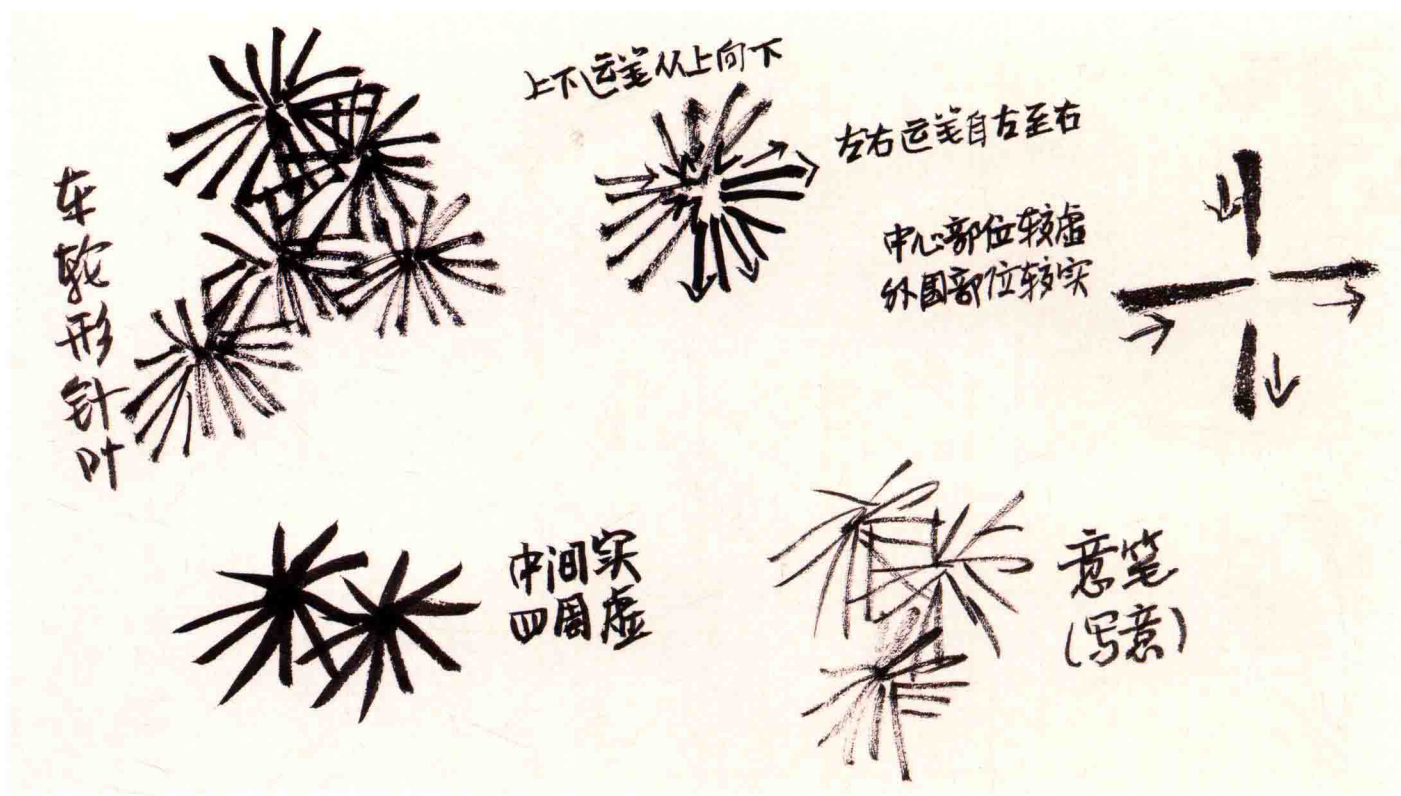

松叶画法

松树很多种，形态不同，树皮纹理不同，树叶也有不同的形状。历代画家画松树较多，各人有各人的风格，所以，即使同一树种表现在画面上的技法风貌也不同。如宋人、明人多画车轮形的松针，元人多画折扇形松针，明清一些隐逸派、豪放派画家则多逸笔草草，点到而已，不求形似。

学山水画应多方涉及，兼收并览，丰富自己的绘画知识，强化自己的功力。但在画山水画时，一幅画中不要同时出现多种画法，应保持风格的统一。

松叶如针，形状与其他树叶大不相同，画时要用尖锋硬毫笔（如大小红毛、大小蟹爪、叶筋笔、衣纹笔等）。

宋 马远 松石图(局部)

明 朱瞻基 万年松(局部)

折扇形针叶

左也向右运笔
上也向下运笔
右也向右运笔

周边虚米, 中间实

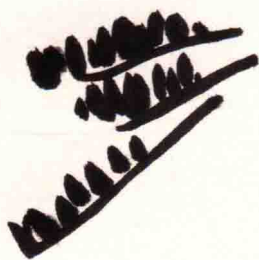

明 文征明 云壑观泉图(局部)

清 王翬 松图(局部)

点松叶

笔毫铺开
笔尖捺扁
撇松叶

元 黄公望 春山图(局部)

元 黄公望 春山图(局部)

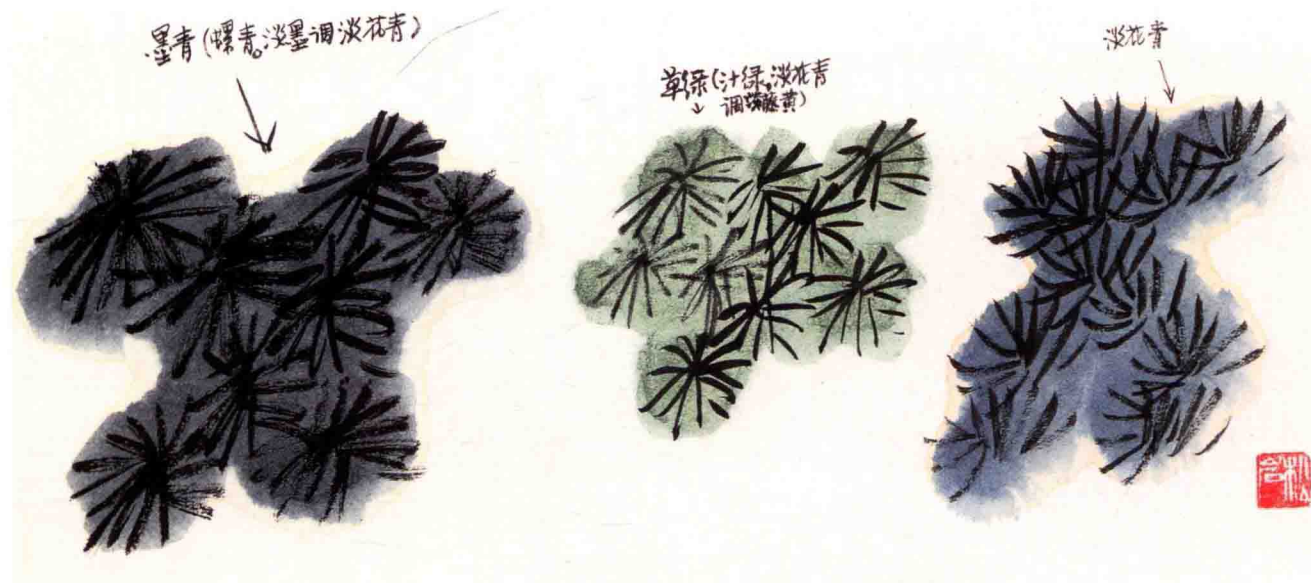
松树设色法

松树经过勾、皴、擦、点（包括叶与苔）及染墨就已是水墨画，可以不设色，如果设色就成彩色画。

设色如只用淡彩，就是“浅绛”。“绛”本指红色，浅绛指以淡赭石为主的设色。可以略加淡花青、淡草绿等色。

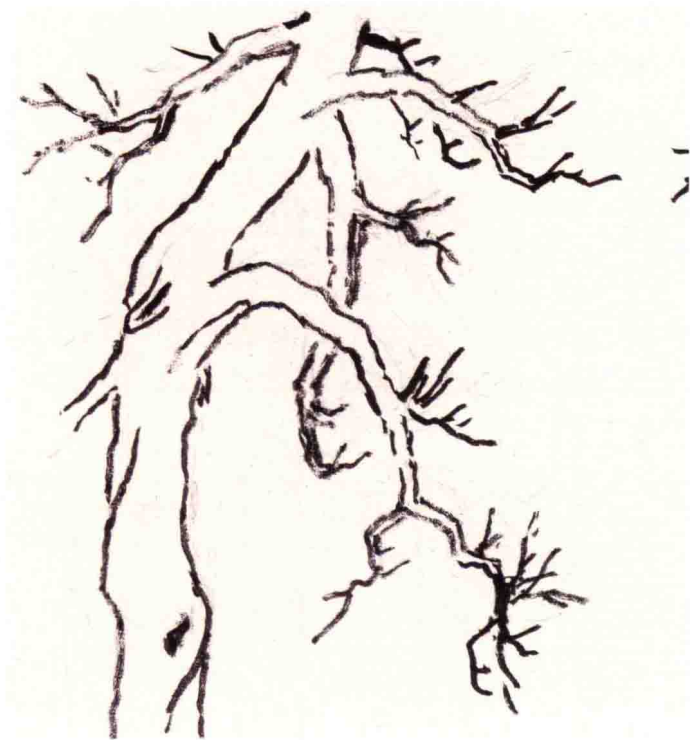
松树设色简单：树身、树枝用淡赭石；树叶染淡花青或螺青（即墨青，花青加淡墨）。如果是嫩叶，可染草绿（即汁绿，淡花青调淡藤黄）。注意调绿色时青要稍多，黄稍少，调出的草绿色要偏于青，不要偏于黄。

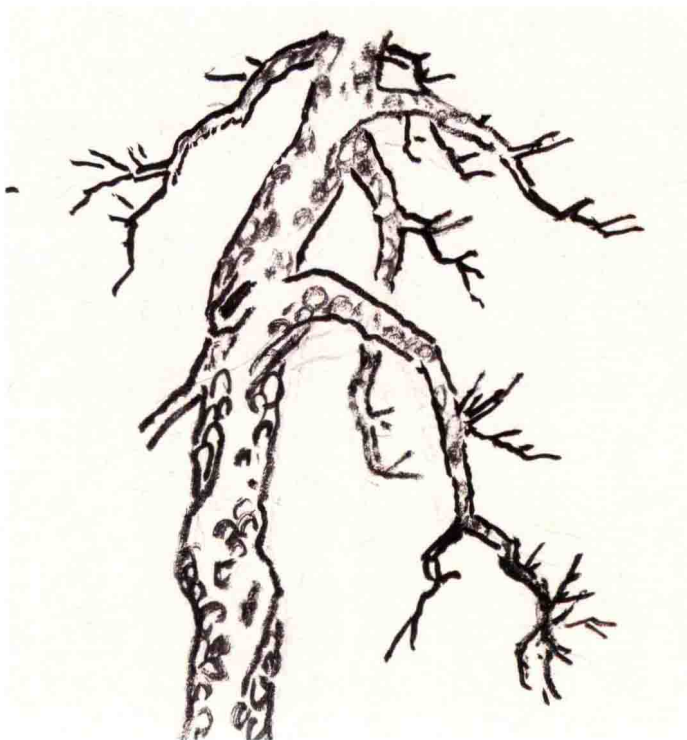
松树枝干与扇形针叶画法

这是一幅局部放大的松树，树干、树枝较清晰，穿插的来龙去脉非常分明。

勾线时前枝浓重，后枝浅淡。从双勾处到单线粗细变化一目了然。树身正面亮，左右暗，树疤子（断枝）处比较亮，立体（圆柱形）感表现突出。

步骤一：勾。

步骤二：皴。

步骤三：擦、点。

步骤四：染。

完成图。

古代画家多不重视光感、立体感，而重视笔墨；西方画家强调光感、立体感，但不追求笔墨。近代有些中国画家只知片面地“跟国际接轨”而轻视传统笔墨。适当吸收外来文化是应该的，但要重视传统，学国画要以临摹为基础。