

Gangbi suxie 钢笔速写

—园林景观之百树写生—

© 王天 著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

钢笔速写

——园林景观之百树写生

王天 著

机械工业出版社

机械工业出版社

本书简单介绍了钢笔画树的基本技法与原则,重点按树的形态展现了作者游历世界各地,数年间对各种形态迥异的树的写生作品,在给读者以美的视觉享受的同时也为钢笔画入门者提供了很好的借鉴、参考标本。

作者以一个老建筑师的专业速写功底,加之爱树之癖,以树托义,将感情寓于树中。一枝一叶泛于心底,画的是树,含的是义。

本书可供普通读者及一般美术爱好者浏览,也可供美术及建筑学专业师生参考借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

钢笔速写:园林景观之百树写生/王天著. —北京:机械工业出版社, 2010.9

ISBN 978-7-111-31885-9

I. 钢… II. ①王… III. ①钢笔画:风景画—速写—技法(美术)
IV. ①J214.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 179463 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:薛俊高 责任编辑:薛俊高

封面设计:张静 责任印制:乔宇

三河市宏达印刷有限公司印刷

2011 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

184mm×260mm·14 印张·345 千字

标准书号:ISBN 978-7-111-31885-9

定价:35.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换
电话服务 网络服务

社服务中心:(010) 88361066

销售一部:(010) 68326294

销售二部:(010) 88379649

读者服务部:(010) 68993821

门户网: <http://www.cmpbook.com>

教材网: <http://www.cmpedu.com>

封面防伪标均为盗版

百树序

孤独的房屋，周边没有树，更显寂寥。如果桃李罗堂前，榆柳荫后檐，竹梅夹行道，你会感到生机盎然。房屋因树之陪衬而壮丽；树又因房屋之宏伟而美观。房屋因枝叶如帘半隐半掩，自有婉约含蓄之美；古树参天，招来游人赏观。

树形寓于人之意识。冠盖如伞，荫覆大地是报效养育之恩；枝繁叶茂，象征兴旺发达。横枝迎客，疏枝潇洒。立于山巅之木，雄览四野，怀弘志而达观；生于深谷临溪者，有五柳七径之意。若柳丝临风飘然，未必是弱者；野枣山桑，自力更生尤为可赞。我见双株同根，犹如姊妹兄弟；大株小株相依，当似父子情深。早成材，献身驱，伐作栋梁更高尚；不成材，百年绿荫亦有益于人民。树瘤之美是樵夫造成的伤疤；卧身伏体，非树之心愿，乃狂风暴雨迫使也。细干丛生不擎天，群居而乐；独立千尺，雄而不傲，德高望重。胡杨万岁，枯而不朽，骨肉若玉石之坚。槐柏长寿，盘根错节，依然绽芽新绿。战寒霜，斗冰雪，长青不凋，当举松竹；抱石钻缝，居崖巍然，榕树领先。春来桃杏斑斓，秋深枫栌火红。藤萝骨软，乞荣求誉攀高枝是巧窃伎俩；地柏伏地，不贪显耀，有自明之德。百树之皮，纹彩纷繁，有似锦缎玛瑙，如披麻挂丝，有若豹斑龙鳞，非妙手不能绘也。

作为一个老建筑师，仅以爱树之心，拙笔涂鸦，倘有瞽瞍者，幸莫大焉。谨白。

王天

2010年6月

目 录

百树序	
第一章 画树技法	1
第二章 青春	9
第三章 壮茂	51
第四章 古树	121
第五章 焕青	173
第六章 枯木	205

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

肇庆分校建校二十周年纪念册

肇庆分校建校二十周年纪念册

肇庆分校建校二十周年纪念册

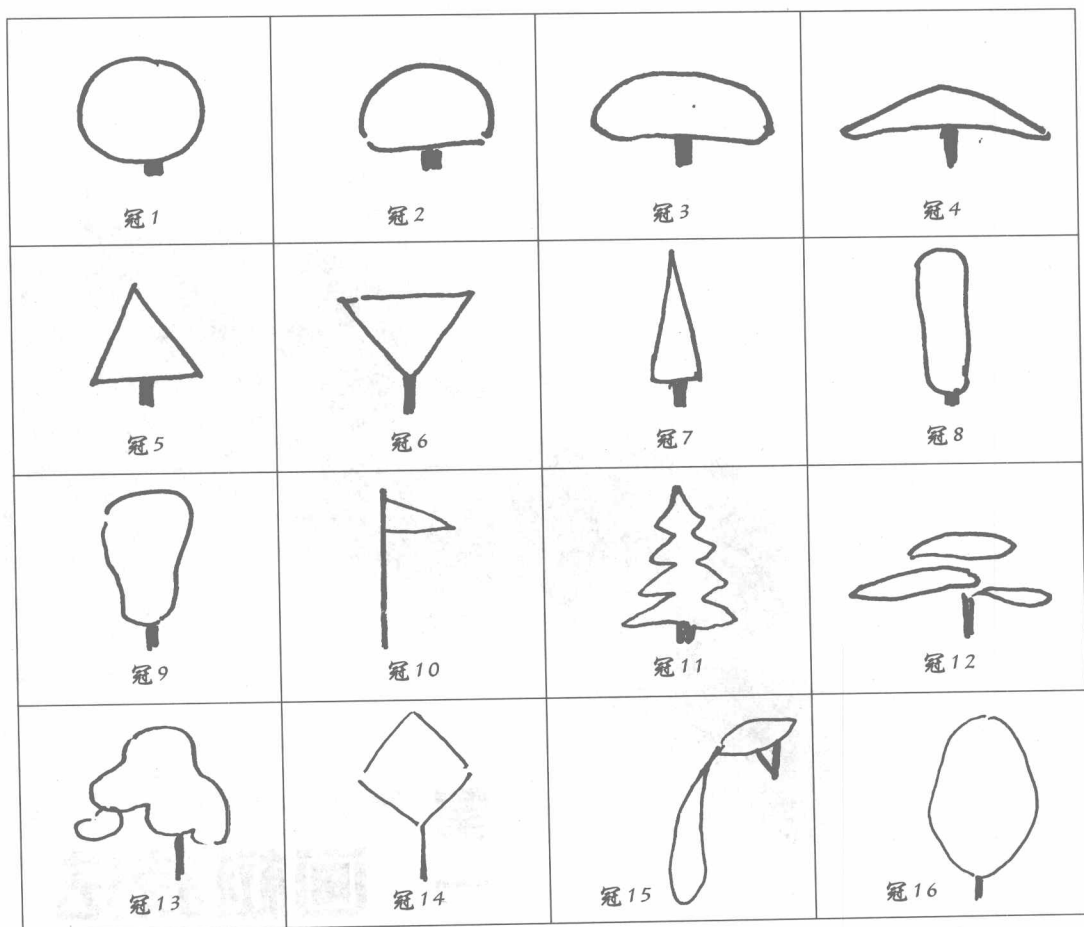
第一章

画树枝法

树由根、干、枝、叶、皮构成，用钢笔画在纸幅上，须用些技法，才能表现真实，下面首先分析树的各部分构成特征。

一、树冠

树冠是远观树的形象，大致有以下几种，简图如下。

冠1. 球形。树冠如球，常见于灌木。有自然呈球形的，亦有人工修剪而成的。

冠2. 馒头形。树冠如半球形，枝叶丰茂，有富足、圆满感。

冠3. 蘑菇形。形似馒头冠，常见于大型的灌木。园林和行道绿化多用之。

冠4. 伞形。树冠形如伞，覆盖面积较大。有广阔大方之感。

冠5. 正三角形。冠形呆板单调，建筑画配树不宜选用。

冠6. 倒三角形。冠如酒杯、火炬，有高大雄伟之感。

冠7. 圆锥形。冠形呆板、肃穆、冷清、凄凉。多用于墓地绿化。

冠8. 圆柱形。冠如圆桶。形似鸡毛掸子，比较单调，欠活泼。

冠9. 宫扇形。常见于街路行道树和原野。貌朴实和善。

冠10. 展旗形。树多生于崖边，一侧无枝叶，或生于常年定向大风处，一侧枝叶枯死，冠形生动，别致。

冠11. 塔形。枝叶分层，下大，向上递减，层层如塔檐，稳定、丰富。

冠12. 片云形。树冠如云片、眉毛，活泼生动，有飘然之感。

冠13. 如意形。树冠由几个冠混合构成，灵活多变、丰富多姿。多用于风景画。

冠14. 菱形。冠形较生动。

冠15. 探海形。有一大枝下垂数尺，生动别致。

冠16. 鸟卵形。树枝较多，和善朴实。

二、树干

树干是树的主体，树干形态大致归纳为以下几种。

1. 直立干。树干直立于大地。挺拔向上，气势轩昂，有进取攀登之义，又有正直不屈之感。但往往失之呆板，缺少灵活。

2. 双株并立干。双株并立，粗细相当，如兄弟姐妹，携手并肩，又像夫妻依偎，良多趣味。也有呈羊角相背，各奔东西之式。

3. 大小株干。大株之侧有小株旁生，好像父携子，又似母牵女，有相亲相爱之情。幅面不孤。

4. 斜身卧体干。树本是直立于大地，因生于湖边河岸，遭受大风吹袭，树身倒斜。枝条毅然向上，姿态生动。自古作画多取之。

5. 盘龙曲身干。树干曲折回环，自由自在，灵活不呆板。其形态有其树种生性弯曲，也有樵夫年年斧砍，使其干不得直长，唯有弯曲艰难向上，坐而久思，意味深邃。

6. 垂探干。树生于悬崖峭壁石缝中，初因干小，尚能直立向上，后来树干年年变粗，树冠增大，无抵挡风雨之力，渐渐倒卧垂下，形成探海之式。入画很美，但毕竟含有衰落不得志之感。

7. 丛干。多干丛生，三五聚集，不求高大，亦不为显耀。而获枝繁叶茂，颇含旺盛之义。

8. 枯朽干。树龄上百年，树干枯死劈裂，树皮朽脱，木纹清晰。有高寿永存之义。让人深思缅怀历史，叹岁月如梭。

三、树枝

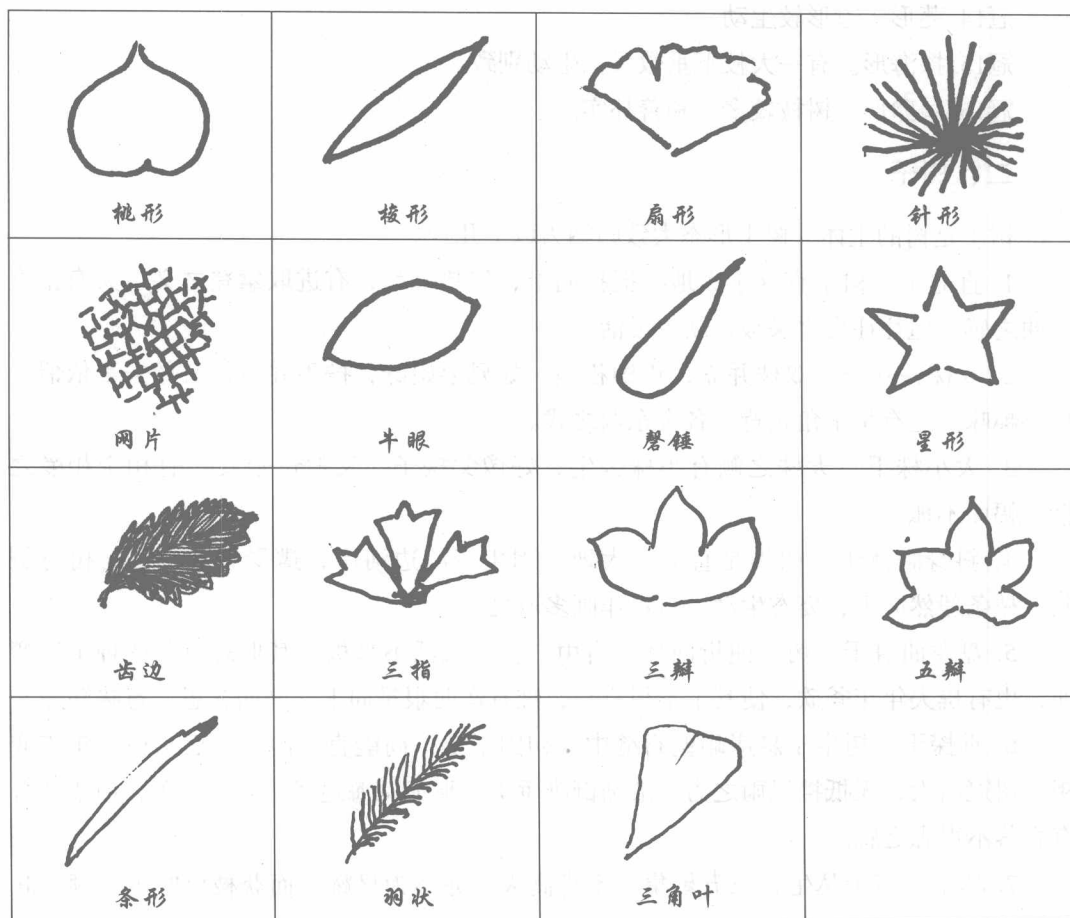
小枝生于大枝，大枝生于干，大小枝的夹角，常是树种区别的特征，夹角有 90° 者，有小于 90° 者。枝有顺直者，亦有虬曲或弯如钩，或细长如线，或垂下探海。

四、树叶

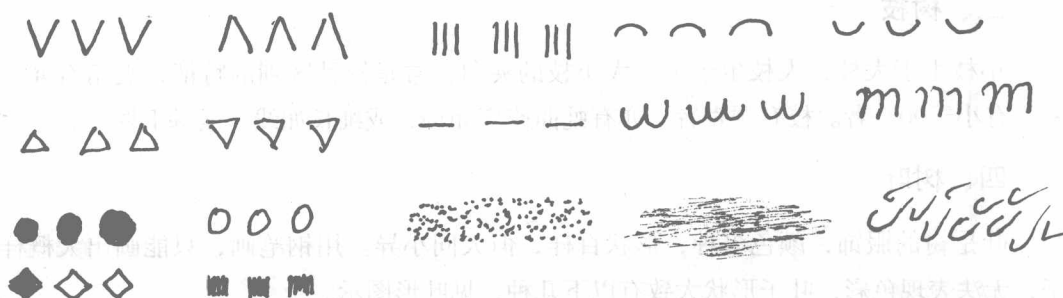
叶是树的服饰，颜色多种，形状百样，但大同小异。用钢笔画，只能画出大概样子，无法表现色彩，叶子形状大致有以下几种，见叶形图示。

叶形相似但大小相差甚大，远观近觑不同，尤其远看小叶树，一片绿，几乎看不清每片叶子轮廓，所以树叶并非写实而是采用简化的“符号”来表示，常用以下叶符，见叶形符号图示。

叶形图示

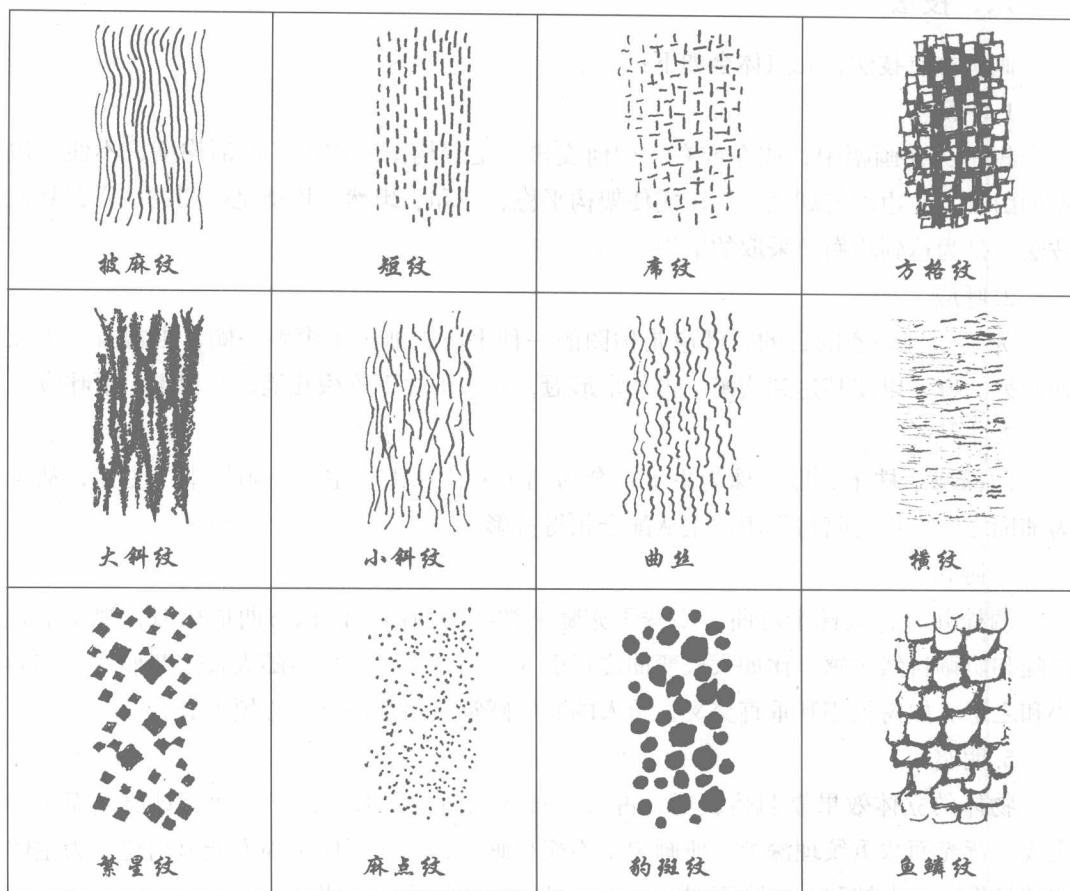

叶形符号图示

五、树皮

树皮包裹木质部，皮内层是树木生长的营养运输线。外表皮是皮内层的保护层，已经死去，随树干长粗而开裂，有的树表皮一年一脱落，有的树表皮永久与树内表皮在一起，皮裂缝就成为辨别树种的“指纹”。大致有以下几种：披麻纹、短纹、席纹、方格纹、大斜纹、小斜纹、曲丝、横纹、繁星纹、麻点纹、豹斑纹、鱼鳞纹等，如下图示。

六、树瘤疤痕

树干的生理组织如出现异常，使局部膨胀，形成球状物，即树瘤。疤痕是树枝砍伐或被风吹折断留下的伤痕。树瘤和疤痕是画树干的**重笔**，可视为干上的嵌珠镶玉。可以说是“伤残的美”。

七、选择

树形态无有相同者，只有近似，选择有其特点的入画，作画者一般选择含某种意义的树入画。

一株树高大而茂盛，给人以兴旺发达和坚定信念之感。

一株树被樵夫年年斧砍，遍体鳞伤，依然萌生新枝，喻坚韧顽强之意。百年古树，枯枝过半，还是年年绿芽，喻生命不息之意。树干倒卧，枝条向上，赋给你战胜困难的毅力。两株树相依，和睦友善。也有两株同根相背，各奔前程。也有树形平淡，但枝干长得俏皮可爱。也有树干斜歪，却有大枝回首探望，更显生动。也有枝干曲折如游龙，自由自在。总之，树是有生命的，树形是可以表意的。

八、技法

画树亦有技法，几点体会如下：

1. 均衡

树干：在画幅中，或左或右，如何安排决定着构图的均衡，所谓均衡，不使一边重如山石，一边虚若烟气。均衡能使架构平稳、安和、坦然。均衡是构图的核心，其他技法只是为达到均衡而采取的措施。

2. 呼应

为了达到均衡的目的，呼应是构图的一种手段，如树干歪斜一侧，则常有一大枝伸向另一方，以使其达到均衡。再如伞形冠，在主干之下点缀几笔，与树干上下呼应。

3. 主从

两株或三株干，取一株为主干，余为副干或称从干，主干是画幅中之主体，从干为辅助之干，作为陪衬作用，主从配合相得益彰。

4. 协和

两株并立，大株干弯曲，小株干亦随大株之曲而曲，两株弯曲形相似，视觉给人以随和协调自然之感。比如大枝弯曲之形引人注目，另一次枝节随大枝之弯而弯，亦喻协和之意。如树杈相互垂直交叉，给人的心里感觉是错乱混杂，心烦不舒。

5. 明暗

物体的立体效果靠明暗表现，古人画石分三面，那么树亦分三面，日照之面明亮光浅，背光面浓重纹理深黑，所画树干不能只画两条线，还应细描方能显出树干为主体的“身份”。大枝和小枝隐于树叶之中，显露出的是深浅分明。

6. 虚实

树干是主，根据树干形状和大枝形状，揣摩处在幅面的位置。树干为实，树冠为虚，虚可烘托实，使实更显著，叶可多可寡从而达到虚实对比。

7. 断续

树冠为如意或云团式，两部分树冠不相连会产生“各自为政”、分崩离析的感觉，幅面形状支离破碎，为此在两叶团之间点缀稀疏叶子使其似断非断，续而不接，也可用枯枝深入空白处达到叶团分而不断的视觉效果。

8. 疏密

如意树冠和云团式树冠亦有主和辅之分，主冠枝叶密集，辅助冠的枝叶稀疏。树

冠边沿叶子稀疏，甚至有叶无枝或枯枝无叶。

9. 夸张

所画之树当以实物为谱写生纪实才有意义。写生也不是照相，亦当取舍剪裁，将其形象突出部分画大些，画细些。如枯木干，重笔画干，消减枝叶，突出远伸的大枝，剪裁小枝，使大枝更显长些。

10. 图案式

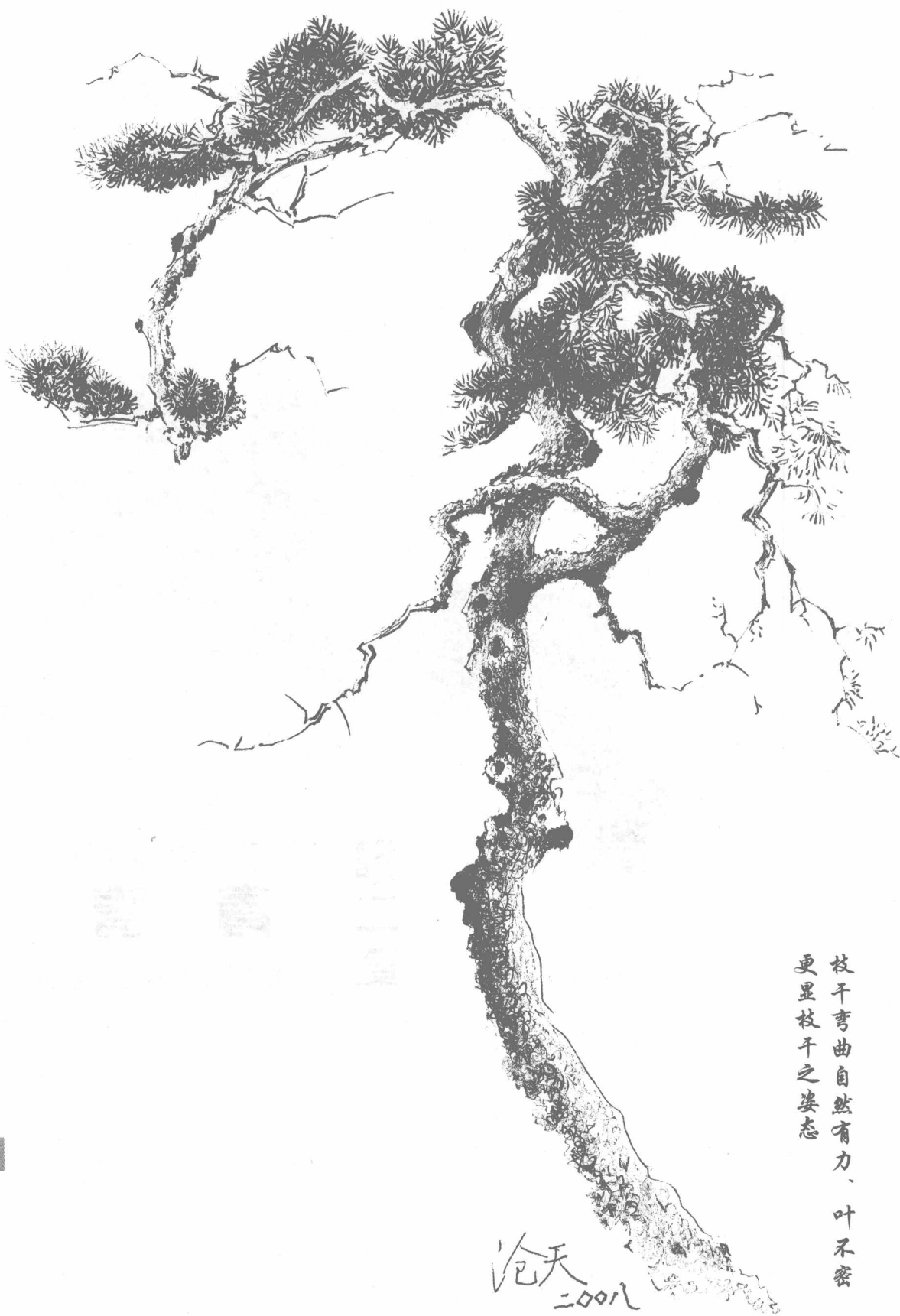
树冠在浓厚云层遮盖下，见不到日光，树冠几乎无阴影，远观就是一片绿，也无远近之分，无深浅之别。画叶用一种叶符，虽然单调，但能给人安然、静谧、恬淡之感。

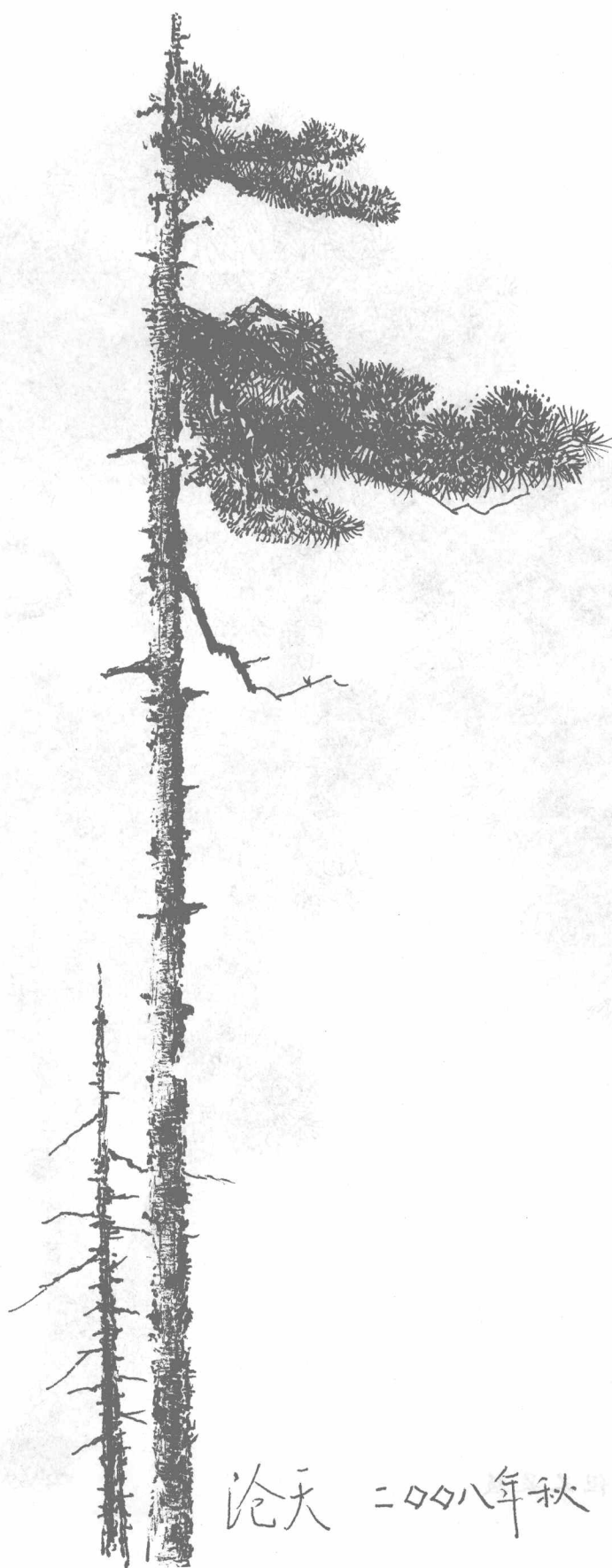
第二章

青 春

枝干弯曲自然有力、叶不密
更显枝干之姿态

沧天
二〇〇八

这是黄山上的
一株松树，树
干笔直冲向蓝
天，只一面有
枝叶，若迎风
展旗。

沧天 二〇〇八年秋

树形不奇，但不呆板