

国画基础教程
山水画临创图典
树 木 篇
SHU MU PIAN

临创
图典

许坚 著

清夏雨夜
作于金陵
金城石山
书居天竺
天竺

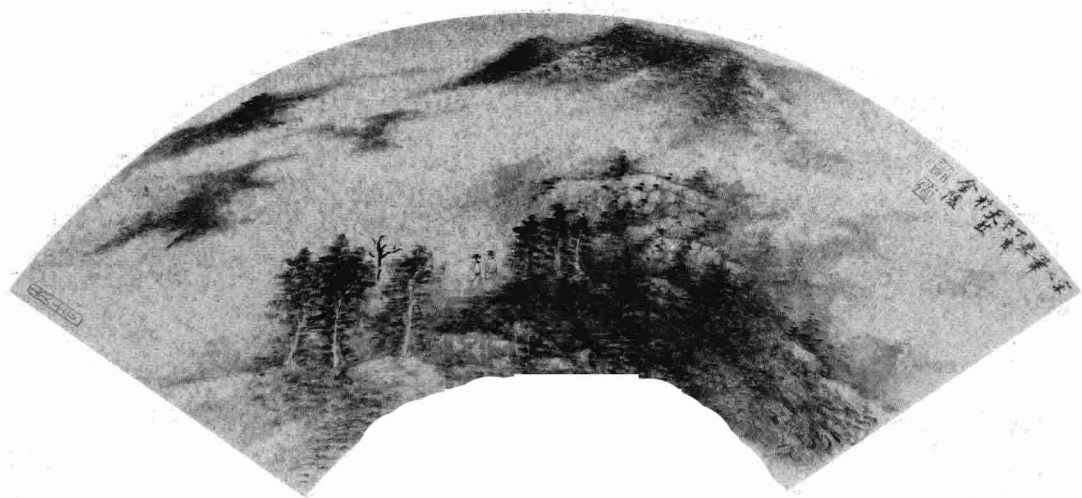

国画基础教程
山水画临创图典

树 木 篇

SHU MU PIAN

临创图典

许 坚 著

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

山水画临创图典. 树木篇 / 许坚著. —南京:

江苏美术出版社, 2010. 6

国画基础教程

ISBN 978-7-5344-3145-6

I. ①山… II. ①许… III. ①山水画—技法(美术)

—教材 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第119922号

策划指导 徐华华

责任编辑 王左佐

装帧设计 吕 城

责任校对 吕猛进

责任监印 贲 炜

书 名 山水画临创图典——树木篇

著 者 许坚

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京市中央路165号 邮编210009)

集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>

经 销 全国新华书店

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 南京新世纪联盟印务有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 6

版 次 2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-3145-6

定 价 26.00元

营销部电话 025-68155666 68155670 营销部地址 南京市中央路165号5楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

一、临摹要点讲析	4	a. 争让互衬	36
1. 笔墨与形式	4	b. 承上启下	38
(1) 笔墨方法提要	4	c. 繁复简洁	40
a. 线——勾线与结构	4	d. 虚实相映	42
b. 皴——形式与质感	6	e. 统一变化	44
c. 墨——节奏与气韵	8		
d. 点——情景与醒题	10	3. 结构与布势	46
(2) 表现形式举要	12	a. 开合转接	46
a. 树木的双勾表现与形式	12	b. 曲折迂回	48
b. 树木的没骨表现与形式	14	c. 分割穿插	50
c. 树木的渲染表现与形式	16	d. 疏密交叉	52
d. 树木的四季表现与形式	18	e. 透视取舍	54
		f. 主次布势	56
2. 整合与形态	28		
(1) 整合方法与形式	28	二、创作要点讲析	58
a. 重叠法	28		
b. 穿插法	30	三、创作形式图典	62
c. 分解法	32	1. 扇面	62
d. 组合法	34	2. 条屏	74
(2) 形态表现方法	36	3. 中堂	82
		4. 横披	88

一、临摹要点讲析

1. 笔墨与形式

(1) 笔墨方法提要

a. 线——勾线与结构

画树可先从枯树入手，因为枯树结构清晰，易于我们学习和表现。在熟练掌握树木的结构和用笔、用墨之后，再学点叶和夹叶。画树干主要用线形塑造，树干的圆柱体在曲折中产生节段关系，在节段之中寻找转折节点、停顿点和线的交接关系。线的行笔顿挫、转动和快慢正是表现树木节段关系的主要因素，画好树木是山水画学习最重要的一个部分。

画树要求得立体感主要依靠造型上树分四枝、要四面出枝、前后左右有所交叉；用笔上注意轻重徐疾、提按转折、曲中求直、挺拔有力，忌庸散无力之态；用墨上虚实浓淡，充分表现树木的立体感。初学者常将树干圆柱状画成扁状、片状甚至是电线杆状，是因为未能将树的结构认识清楚。

b. 皴——形式与质感

皴一般由干枯的短线组成，多用侧锋。这里需要注意各种树皮质感的区别，以此选取适合此种树木特征的皴，或直笔干皴、或短笔似点、或圆状如鳞。皴皮不要盖过或冲淡树干轮廓线。皴擦时要有笔有墨，皴皮与树干结构、结节转折有机联系，必须一气呵成，并注意整体感。蟹爪树是古人常用之法，枝干瘦而刚健、枝头下垂，有萧瑟苍劲之感，其造型挺拔，用笔要简练圆润。

树的节疤之处，一般用浓墨点出凹陷，皴染时点的周围需空出以此表现凸起。老木多节疤，新树少节疤，节疤是调节树皮皴擦节奏的重要方法。皴皮辅以擦会增加树皮的毛糙感、苍厚感和分量感，如果穿插藤蔓、苔点会更富有生气。松树干用笔苍厚，皴法可繁可简，与构图山石相配即可。

c. 墨——节奏与气韵

树干的画法很多，通常以双勾法画出主干，加皴、擦、染使之厚重；也可以先用淡墨皴树皮，在将干未干时用浓重皴笔加外轮廓线，浓墨会在半干半湿的基底上产生丰富的变化效果；还可以用没骨法取树干的外部轮廓，此法可以省略不必要的细节，能完整交代树干枝体的结构。

墨在中国画中居重要地位，传统上称“墨即是色”，它是构成整个中国画体系的主色，没有它就不能构成中国画的特色。上图为枣树，在枝干边缘略加苔点可增加树木的质感，再点些赭石色点或汁绿色点，可呈现秋冬、初春之景。

d. 点——情景与醒题

点在山水画中也是不可分割的组成因素。“点”可分为实点和虚点，实点具有点苔、点叶的作用，一般采用圆点来表现，攒三聚五，自然成趣。点叶要远观，得其总体，形貌和大势。点苔则用笔弹跳如“蜻蜓点水”，落纸轻快，有聚有散，切忌飘浮。虚点实质上是细碎的面皴，常用于表现树木的苍翠，浑成一片。

双勾树常用于画面构图简单或大体量山石之间，以调整画面节奏，产生工细之美。如树叶

不同，造型和树干也要有所区别。

点的形式多种多样，有横点、圆点、扁点、秃点，但都要为画面的内容服务。我们可利用笔锋弹力的不同，在行笔中掌握轻重缓急的不同，跳跃着点成连续的点。具有弹跳性的点适用于画面的调节，如苔点。整体当中有层次、疏密、明暗、浓淡的变化，就需要用“直戳”或“揉按”的点来完成。如树叶着绿色，树干可以着赭石，树叶为红或黄色则着青色，也可留白。

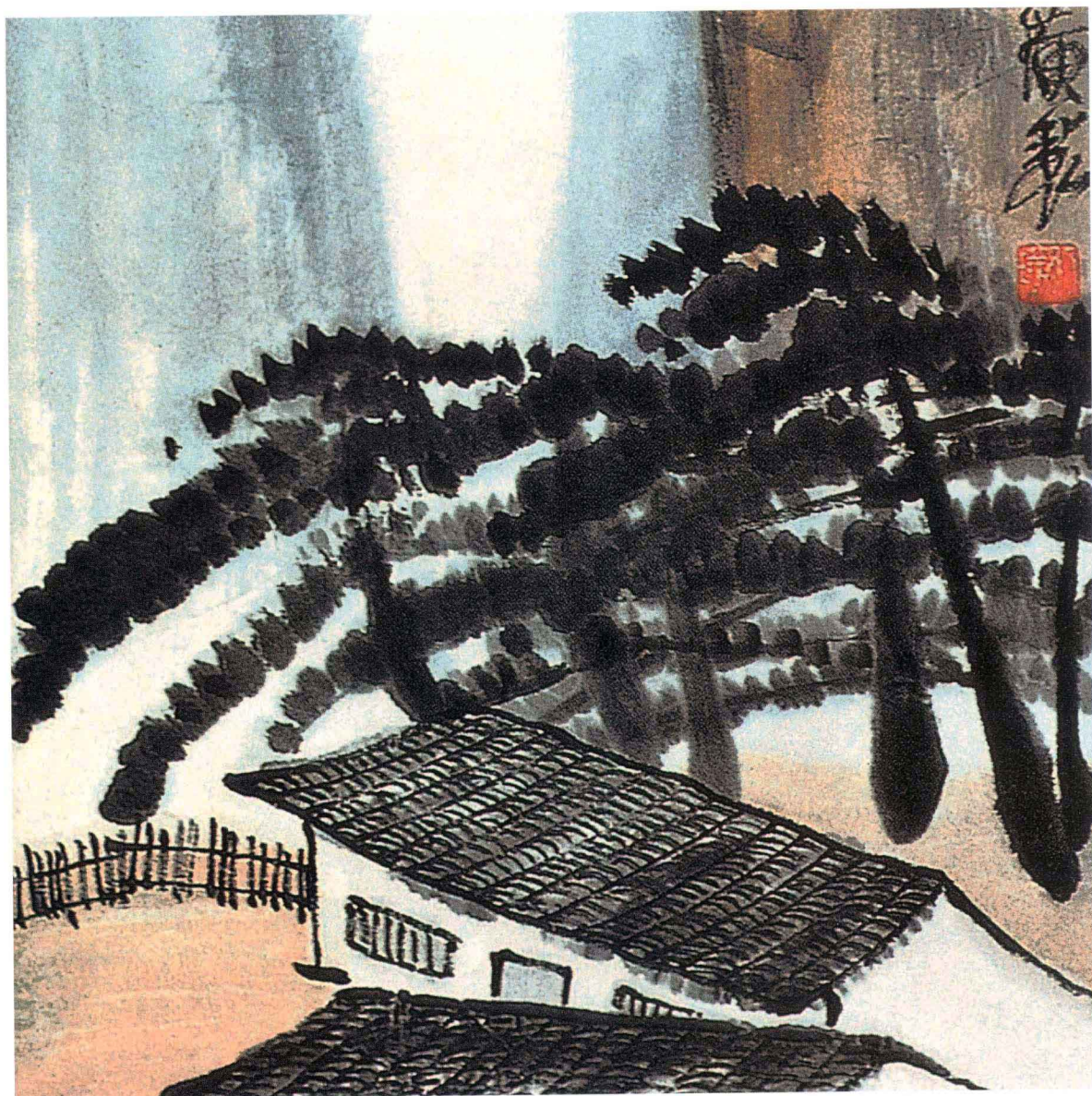
（2）表现形式举要

a. 树木的双勾表现与形式

画杂树时可采用双勾法，中锋笔线画出枝、干、节、皮，以厚重的笔线表现特重的树体，可以在勾完轮廓后用枯笔皴树皮，也可先皴皮后勾廓。最后点苔时要注意遵循“跳跃”的原则，不可平铺直述。此为水墨双勾杂树，枯湿浓淡变化最重要。

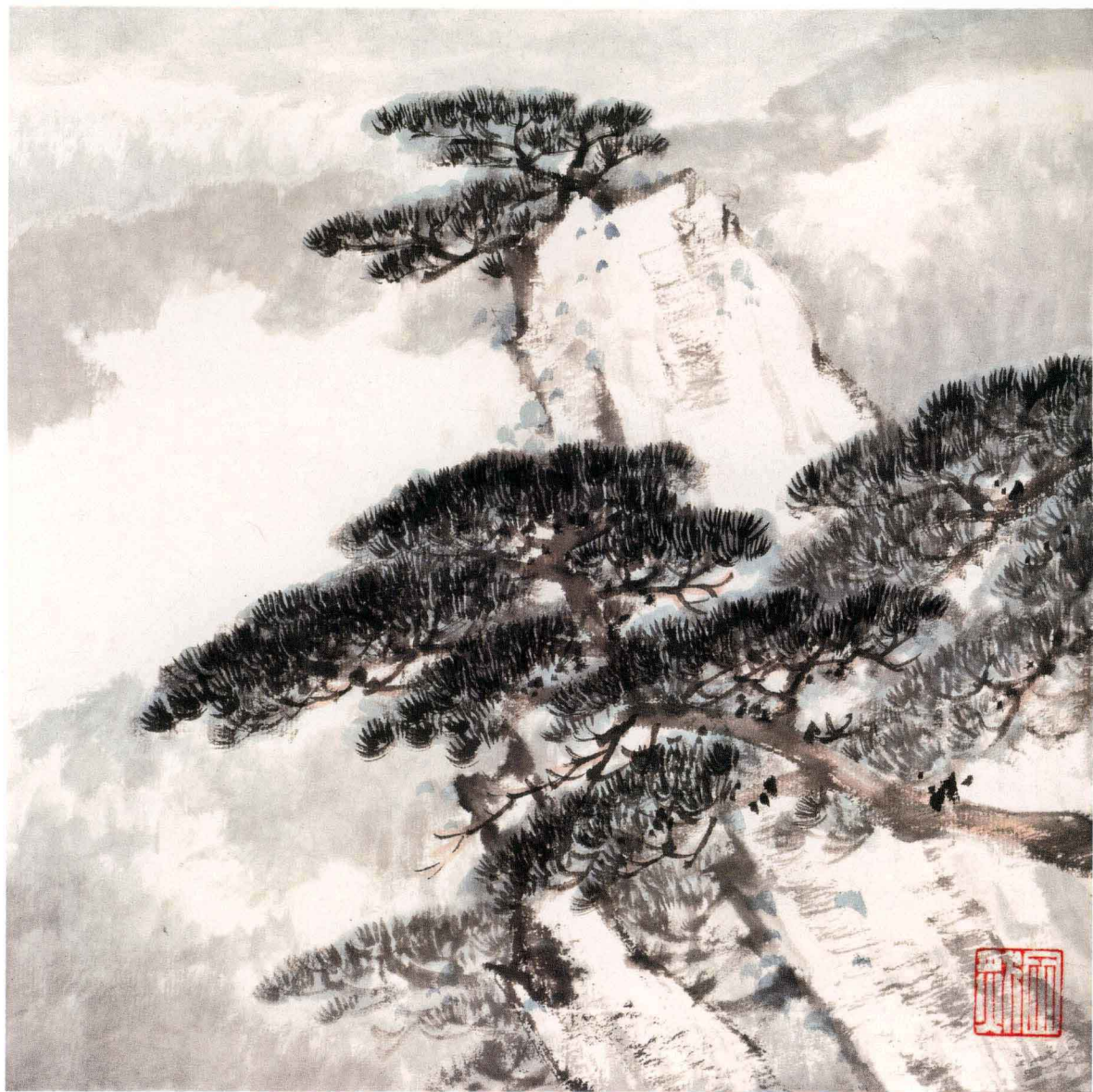
在山水画中松树最为常见，画法也非常多。或高耸挺立，或弯曲斜横，松针皆要坚挺，使人有刺痛之感。松树皮如鳞，画家们常以侧锋圈以虚爽的扁圆形表示。在勾廓时，应注意松树苍老古奇、盘虬矫健的特点，在出枝稀疏处外廓线应枯淡一些，在出枝浓密处特别是全树重心之处廓线可浓重一些。

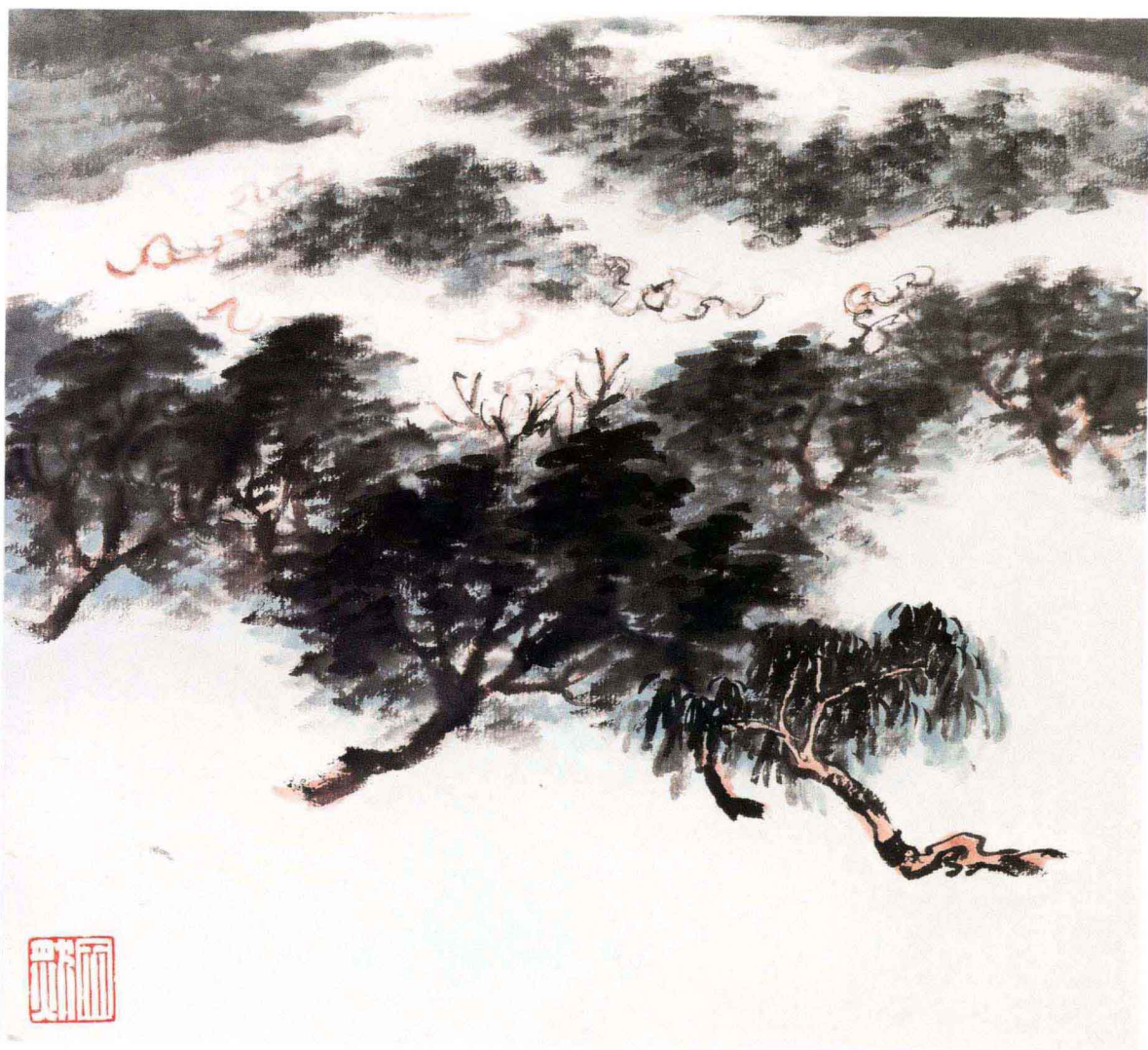
现代·齐白石

b. 树木的没骨表现与形式

表现没骨树木也可称为取影法，树干结构只取其外形，画大干大枝的纵横构成，减弱四面出枝和笔墨深度的关系。在墨色上追求整体统一，并与前后景构成合理的布局。没骨画树常用于大面积衬景以突显点景细节。此为柳树，主干枝干宜挺直，柳条柳叶宜轻盈柔垂、随风舞动。

此为生长在岩石山头上的松树，形态低矮，枝头平展，有稳健、雄强之态。在以松为主体描绘对象时，主要取其雄健刚毅的特性。松为“岁寒三友”之一，人们把它比喻为品格高尚、盘虬苍厚而矫健的象征。

c. 树木的渲染表现与形式

柳树画法甚多，春芽初出扬花之始，用细劲菊花点勾叶，青深单笔撇叶或双勾夹叶。夏柳浓阴森森，既可用繁枝密叶相勾，也可用横点厶、用破笔挫，淡墨笔染构成浓阴的感觉，也可用“个”、“介”点出细长柳叶。视各人观察角度不同、个人感受不同和技艺之不同，各自发挥。

此为柳树，常用于烟雨笼罩、树木繁盛之景，也可在树丛中画一两棵杂树以调整节奏。