

Guohua rumen xunlian

国画

入门训练

(写意篇)

树

方勇
编著

中国美术学院
出版社

山水图（局部） 董其昌

图书在版编目（CIP）数据

树. 写意篇 / 方勇编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2006. 1

(国画入门训练)

ISBN 7-5398-1582-5

I. 树... II. 方... III. 树木—写意画: 山水画—技法(美术) IV. J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第140325号

国画入门训练·树(写意篇)

方勇 编著

安徽美术出版社出版

邮编: 230063

合肥市金寨路381号

电话: (0551) 2655456

安徽鼎鑫制版有限公司制版

新华书店经销

合肥远东印务有限责任公司印刷

787mm × 1092mm 1/16

印张: 2.5

2006年1月第1版

2006年1月第1次印刷

ISBN 7-5398-1582-5

定价: 12.00元

目

(写意篇)

录

■ 概述	1
■ 工具与材料	2
■ 用笔	3
■ 用墨	4
■ 树的结构	5
■ 树枝的画法	7
■ 树的皴法	11
■ 树根的画法	12
■ 单株树的画法	13
■ 双株树的画法	17
■ 多株树的画法	18
■ 树叶的画法	19
■ 完整的单株树的画法	24
■ 完整的双株树的画法	26
■ 完整的多株树的画法	27
■ 远树的画法	30
■ 树的设色	31
■ 作品赏析	33

概述

树的画法又称林木法，是传统山水画中的重要组成部分。

“山藉树而为衣”，树是山川大地的仪容外表，自然界中众木成林，品类繁多，造就了山水的无限生机。“春英者叶细而花繁也，夏荫者叶密而茂盛也，秋毛者叶疏而飘零也，冬骨者叶枯而枝槁也。”（韩拙《山水纯全集》）山水画家据此入画，传达出无尽的诗情画意。

传统文化又赋予了树木更多人的情感，“杨柳依依”，“白杨悲风”，“松者若公侯，为众木之长，……如君子之德，和而不同”，树成了中国山水画中品格的象征。因此画山水画要工于画树。本书通过笔墨和结构两方面讲解树的画法。

笔

中国的毛笔由笔头、笔管、笔杆三部分组成，按特性分为软毫、硬毫和兼毫。

软毫笔主要是指羊毫笔，有长锋、短锋之分。笔毛柔软，含水分较多，墨色有干、湿、浓、淡的变化，适于表现柔中带刚的线条或多变化的面。长锋笔多用于画树、石的线条，短锋笔多用于皴擦和画各种花。

硬毫笔主要指狼毫笔（用黄鼠狼尾尖部的毛制成），含水分较少，笔锋弹性较强。使用时多表现方和硬的线条，适于画树干、石头等。

兼毫笔是介于狼毫笔和羊毫笔之间的毛笔（用羊毫与狼毫相配制成的），如猪鬃笔、石獾笔。其使用广泛，深受画家的喜爱。

墨

国画制墨的原料一般分为油烟和松烟两种，制出的墨即常说的油烟墨和松烟墨。一般我们选用“顶烟”、“贡烟”、“漆烟”墨，都属油烟高级墨。现在大部分画家使用“一得阁”、“曹素功”、“书画”墨汁，这些墨汁使用方便。另外，也可用研的墨（工笔画必须用研墨）。

纸

宣纸是特制的中国画材料之一，它以青檀树为主要原料制作。由于其产地安徽泾县在古代属于宣州，所以称宣纸。宣纸有生宣、熟宣和半生熟宣之分。生宣的特点是易吸水、易渗化、易发墨，适于写意。熟宣因用矾水加工过而不易渗化，不发墨，适于工笔。半生熟宣则既有墨韵变化，又不过分渗透。除此之外，还有皮纸、毛边纸等，也都可作为练习用的画材。

颜料

中国画常用的颜料有三种：一种是块状的，一种是粉状的，一种是袋装的。前两种的颗粒少，色度好，无沉淀；后一种比前两种经济，用法方便，但有沉淀。

其他

除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色碟、笔洗、毛毡等。

调色碟准备若干个，以白色瓷碟为好。也可用小菜碟代替，但必须洗净上面的油污。

笔洗用来提供清水，洗笔调色。用时经常换水，否则脏后影响色彩效果。

毛毡用白色纯羊毛毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

小常识

古人写树，或三株、五株、九株、十株，令其反正阴阳，各自面目，参差高下，生动有致。

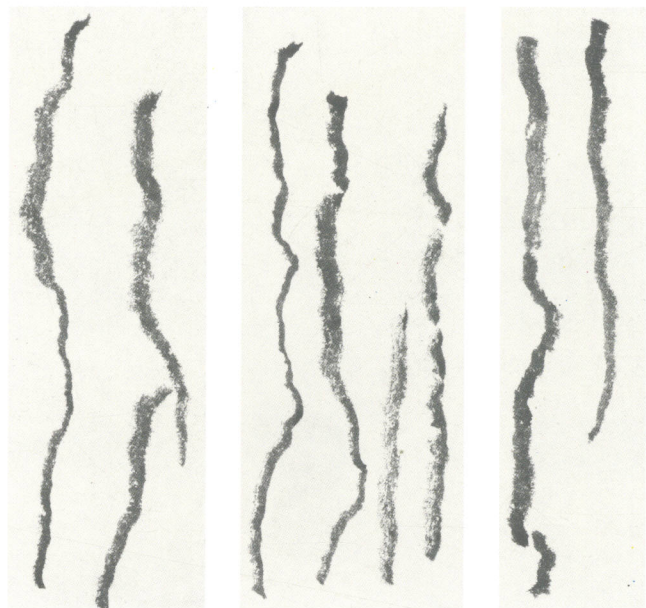
吾写松柏古槐古桧之法，如三五株，其势似英雄起舞，俯仰蹲立，踣跣排宕，或硬或软。

——摘自《石涛画语录》

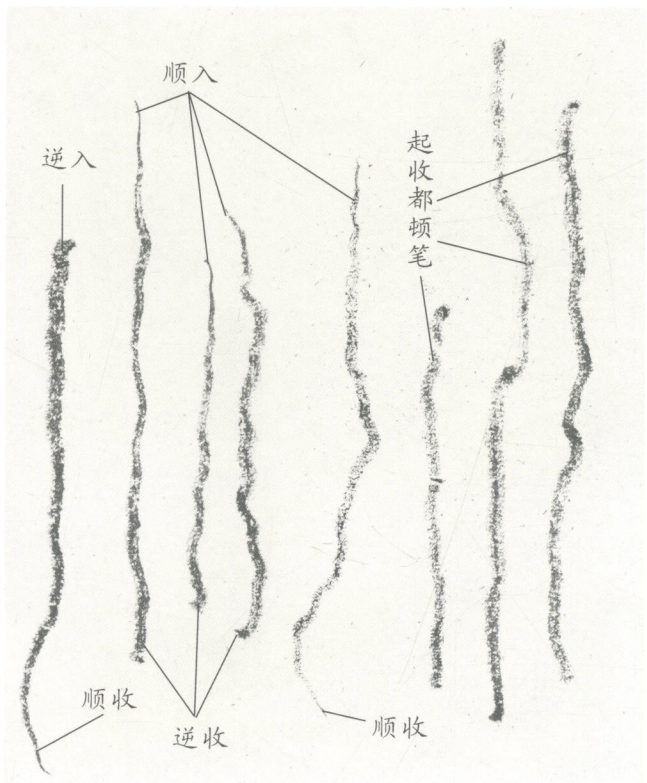
树的用笔有两种基本的方式，即方笔和圆笔。方笔显得刚健有力，圆笔显得秀润圆转。南宋人及明画家沈周常用方笔作画，元人及清代画家石涛常用圆笔作画。

方笔

方笔类型树枝照片

圆笔

圆笔类型树枝照片

笔墨中的墨，主要是指墨色的变化。墨分“五色”，也就是焦、重、浓、淡、清。通过墨色的变化出现了干、湿、浓、淡、黑、白，也就是“六彩”。墨色由最黑到最淡的变化，可表现物象的阴阳、虚实、远近、苍润的变化。中国画常用的墨法有三种：泼墨法、破墨法、积墨法。

不同方式的蘸墨，也会形成不同的笔墨效果。

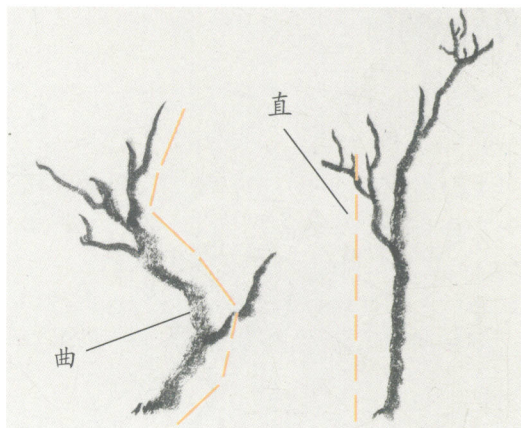
蘸墨的不同，形成不同的墨色。

树的结构

树的基本形

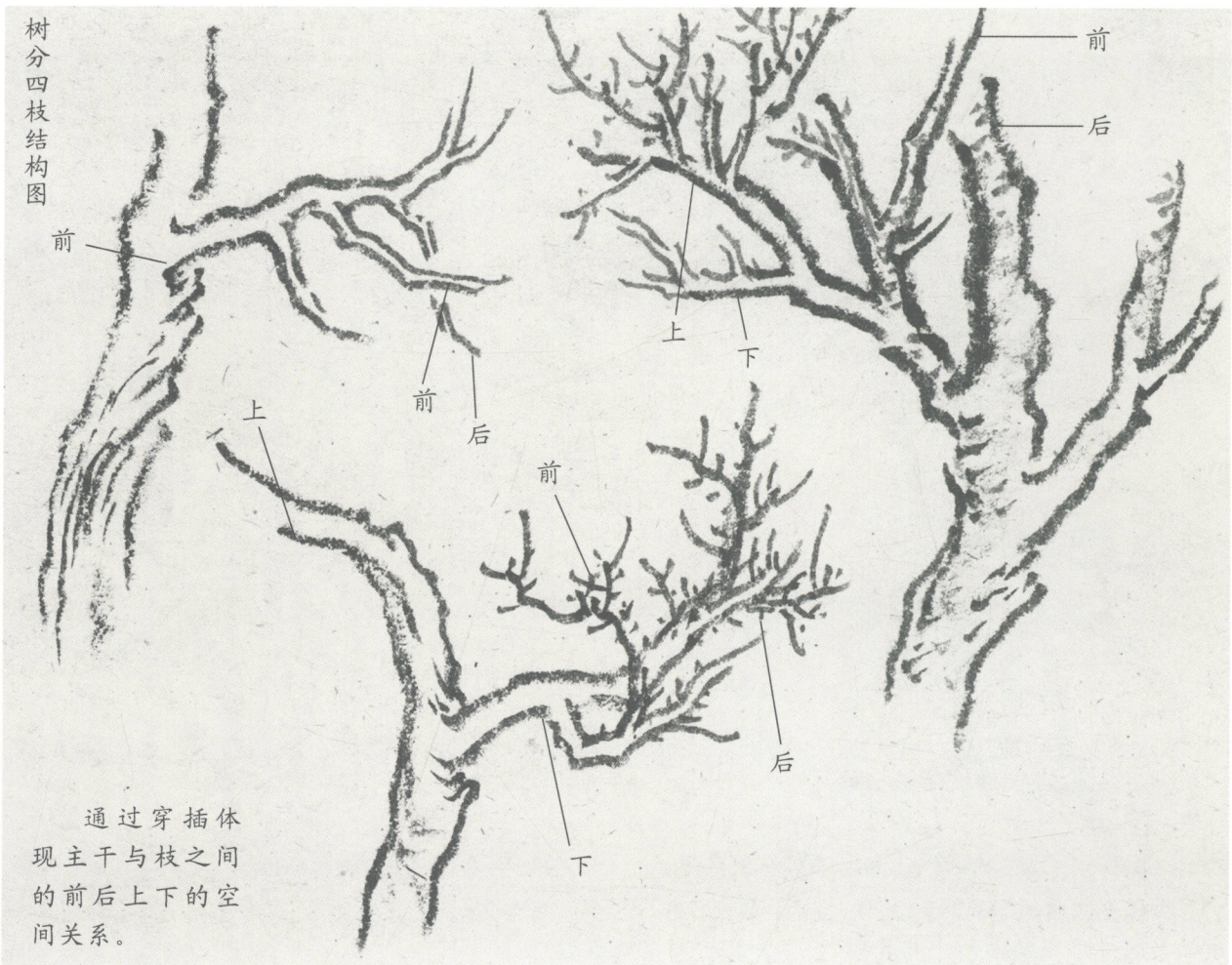
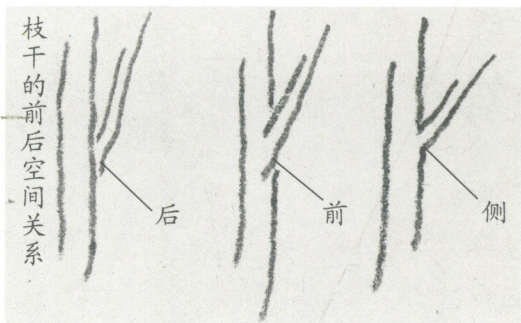
树的组成部分分为：根、干、枝、叶。画树要首先抓准枝干大的形态和主要特点，一般用稍淡的墨色写出。树干的基本形分为直、曲两大类。画树要注意在变化中找到平衡，从而展现出此树区别于彼树的独一无二的姿态，即所谓的“势”。画树只用刚硬笔线而没有曲折环转会缺乏生机，而一味用盘曲扭转的笔线就会感到画面无筋骨、乏势力。总之要曲直得当，才显得耐看。

树分四枝法

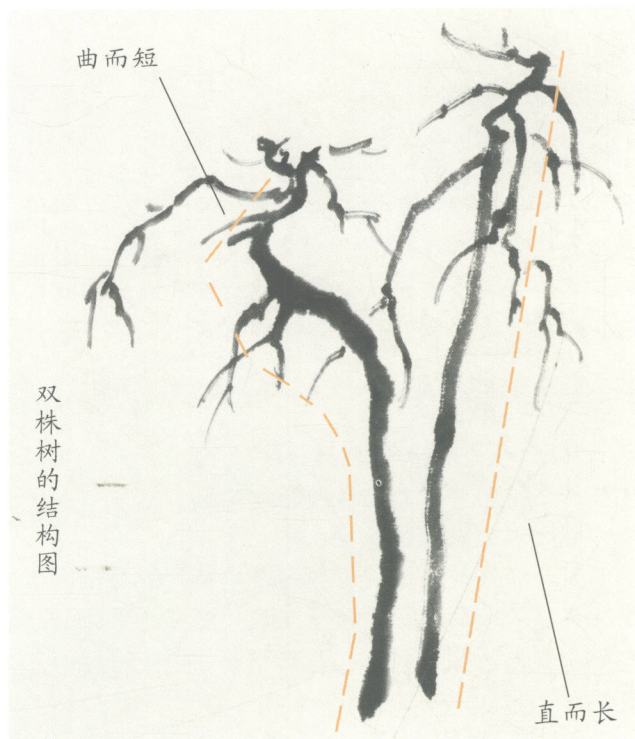
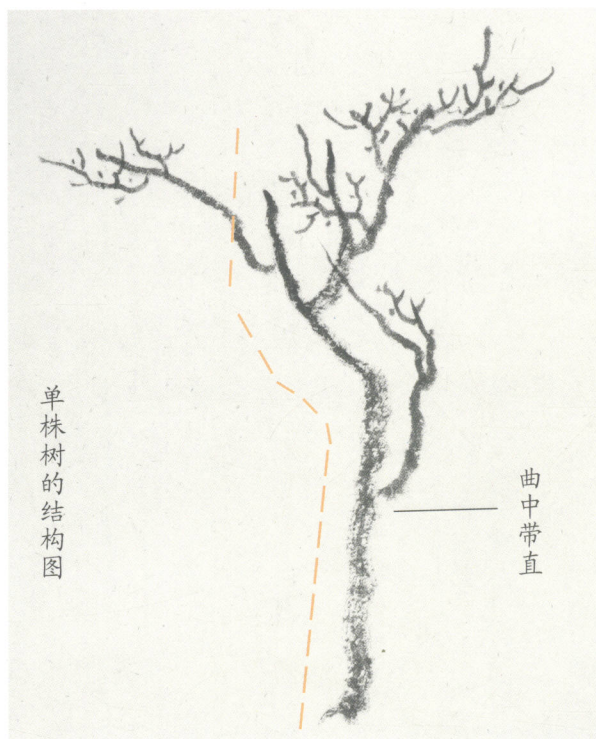
画树要四面都有干和枝，枝干不能只分左右两个方向，还须画出正面和背面的多种角度关系。这样，在平面的纸上才能展现出树的圆润感。

树分四枝并非指只表现四条树枝，而是指画枝干要善于交搭，要前后、左右穿插掩映。这样，即使只画两三枝也能有繁简疏密的感觉，不一定非拘泥于四枝。

通过穿插体现主干与枝之间的
前后上下的空
间关系。

树的结构图

两棵直立的树形成画面主势，一棵弯曲的树穿插其间，形成画面的一种平衡。

画面上的树三两组合，主次相间，形成合理的搭配。

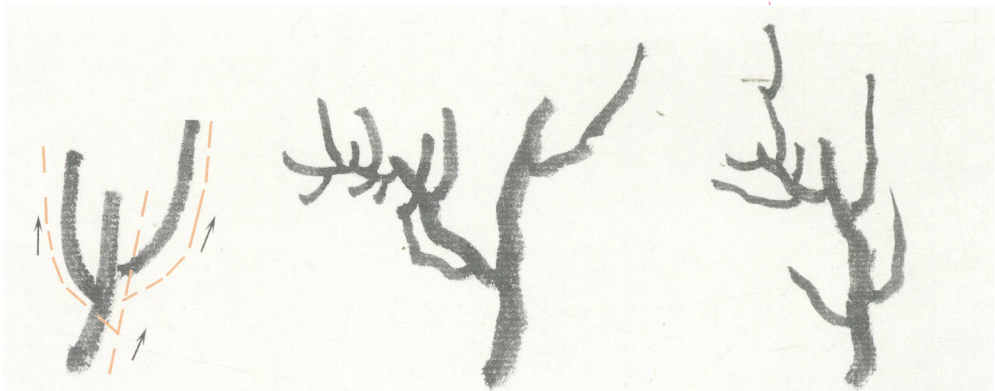
树枝的画法

画树枝时要注意角度、长度、弧度、落点四个方面，要遵循不均不齐的原则。

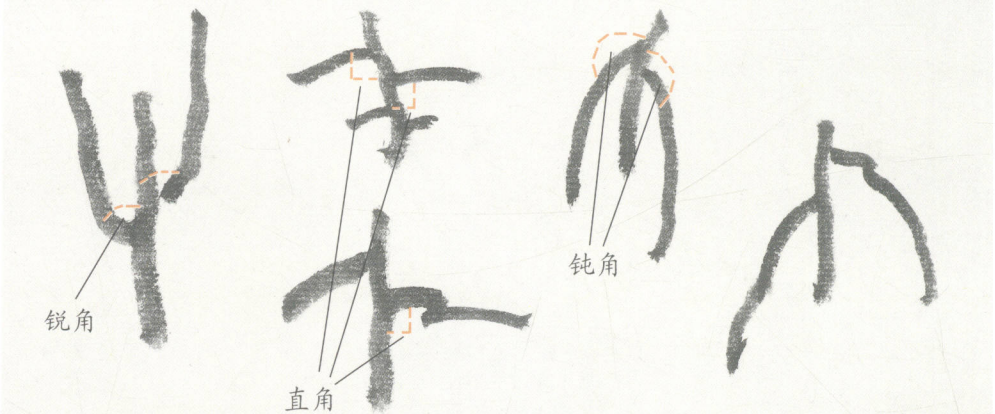
具体要求是：①角度（锐角、钝角、直角三类）。左右出枝大致相同，不可变化过大。②长度。左右出枝不能对齐，不能齐头，不能过于相等。③弧度。左右出枝要大致相同，不可一个为直角形而另一个为圆弧形。④落点。左右要稍有上下差距，尽量不能收于同一点，否则有对生的感觉。

画树枝的用笔与画树干相同，笔笔不能放松。要用笔尖正锋，用力直下，端正遒劲如同写字，每一笔都不可草率。画树枝时应懂得左边密则右边疏，上边密则下边疏，不能齐头并列。分梢出枝最忌枝枝相似，只有通过丰富的用笔才能除却此病。

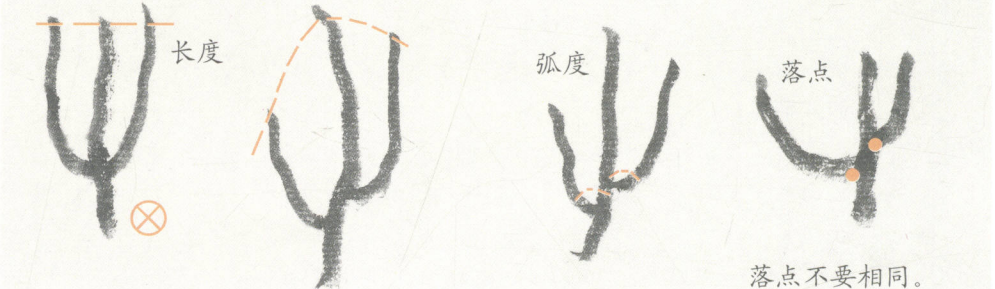
出枝

复杂的树枝组合由基本的出枝构成。

分枝与主枝之间构成的各种弧度。

落点不要相同。

不要齐头，不齐头才显得姿态万千。

角度大致相同。

鹿角枝

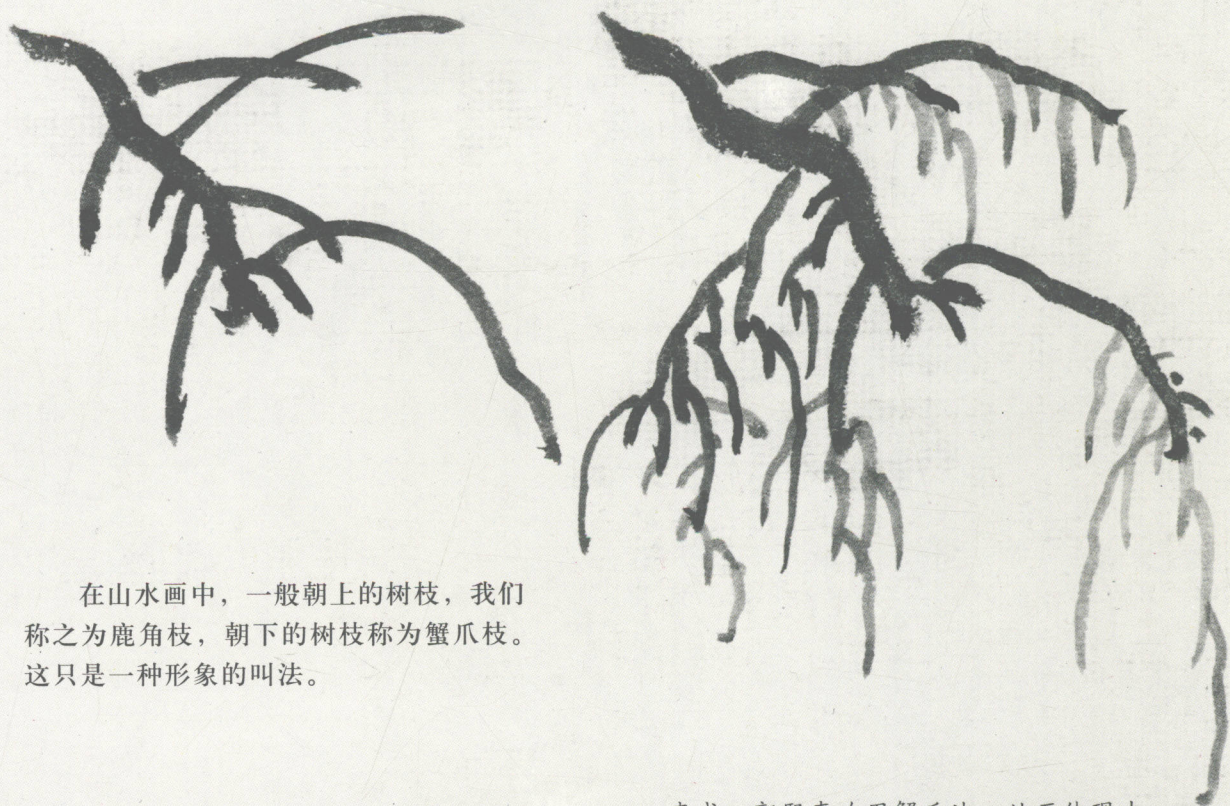

步骤一

步骤二

完成图

蟹爪枝

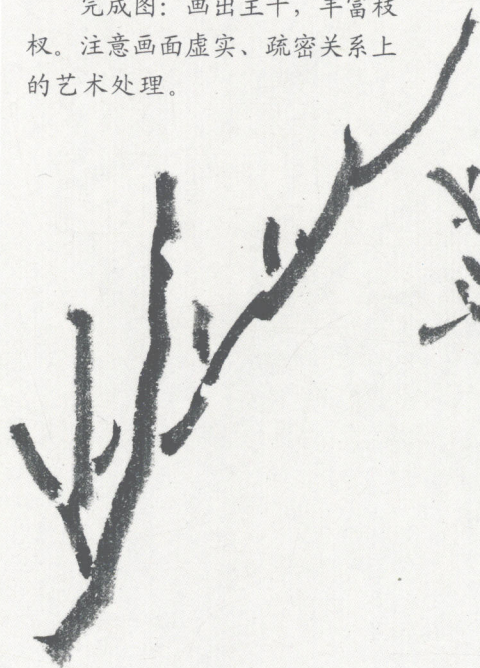
在山水画中，一般朝上的树枝，我们称之为鹿角枝，朝下的树枝称为蟹爪枝。这只是一形象的叫法。

李成、郭熙喜欢用蟹爪法，从而体现出笔下对象清劲幽远的韵致。

方笔笔法画树枝步骤：

步骤一：先画出一基本的分枝。

完成图：画出主干，丰富枝杈。注意画面虚实、疏密关系上的艺术处理。

步骤一

完成图

步骤一

完成图

圆笔笔法画树枝步骤:

步骤一: 画出枝干的基本形态。

步骤二: 依据基本形态添加分枝, 同时画出树干。

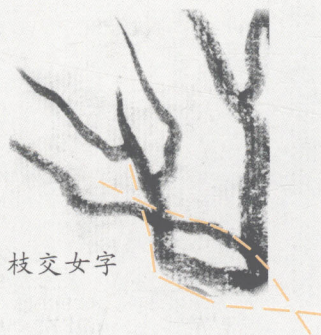
完成图: 完善画面, 学会树枝组织的基本形式法则, 即“枝交女字, 密处留眼”。

步骤一

步骤二

枝交女字

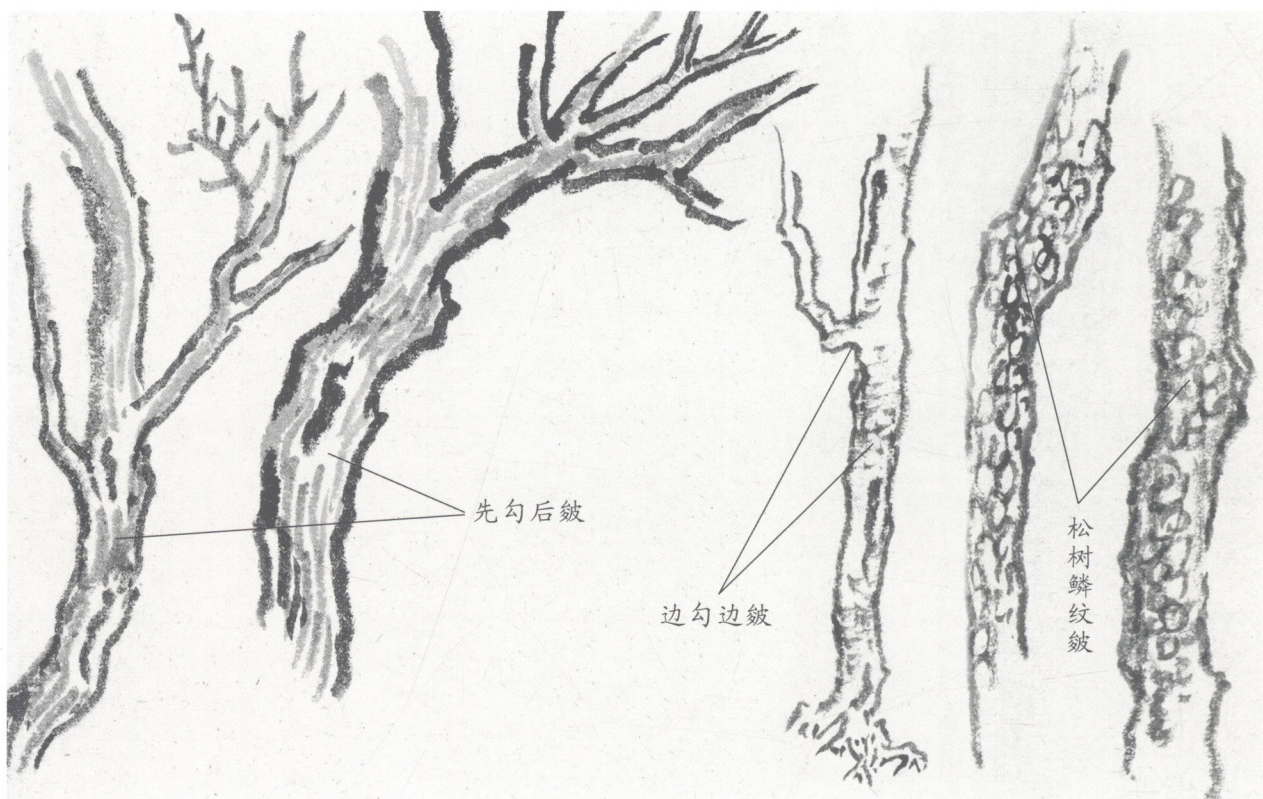
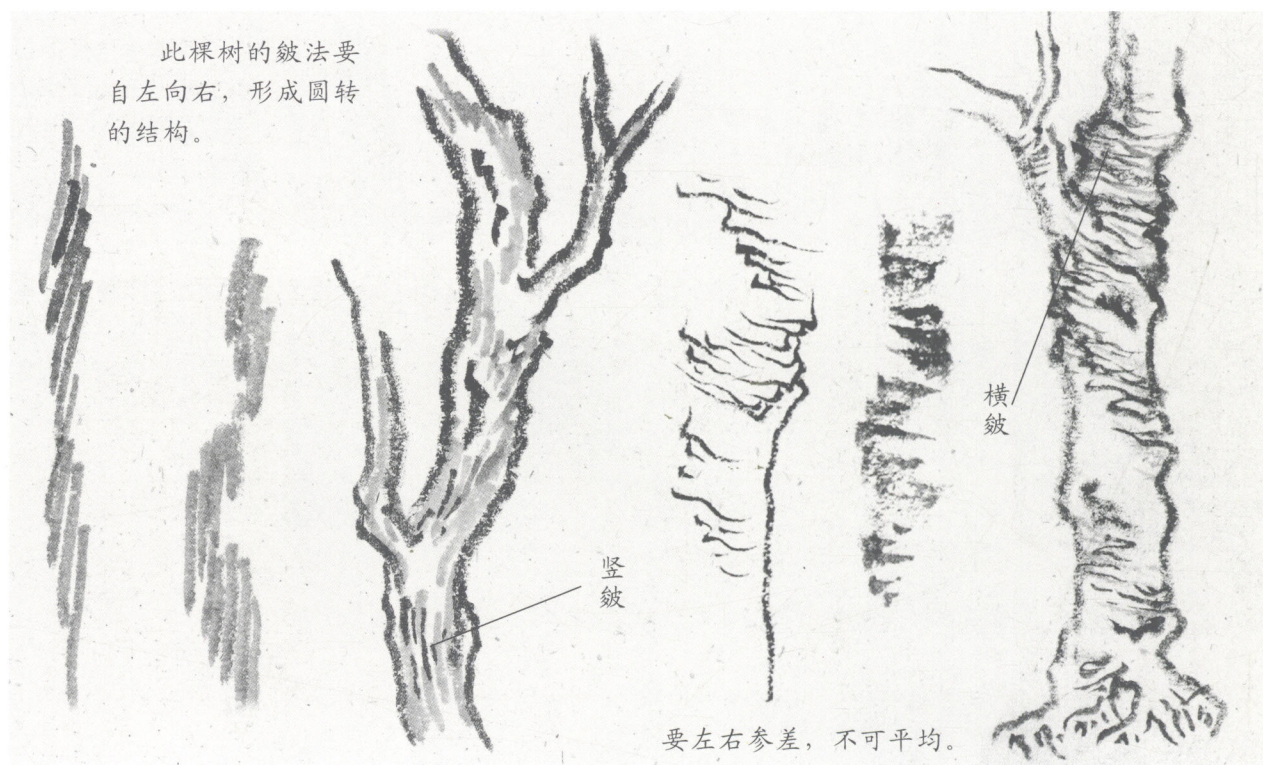
密处留眼

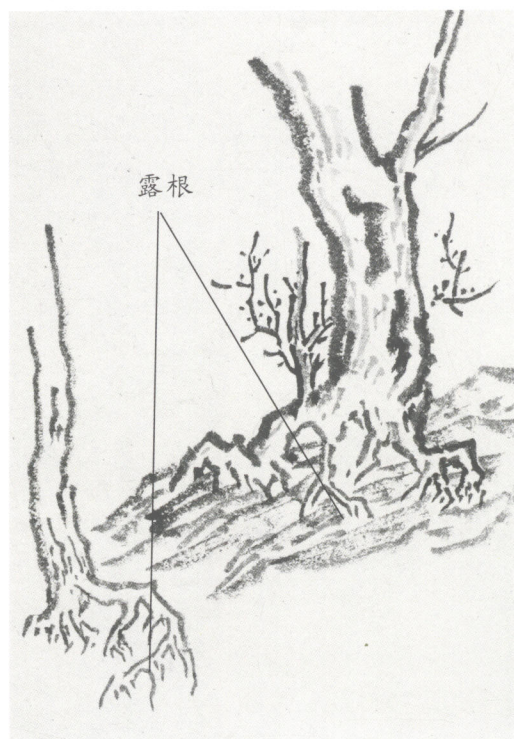

完成图

树的皴法

树身皴皮曲节扭裂，变化多端。画时要有圆转的感觉，依树的组织结构走笔，不可平扁。
树的皴法：①先勾后皴，②边勾边皴。

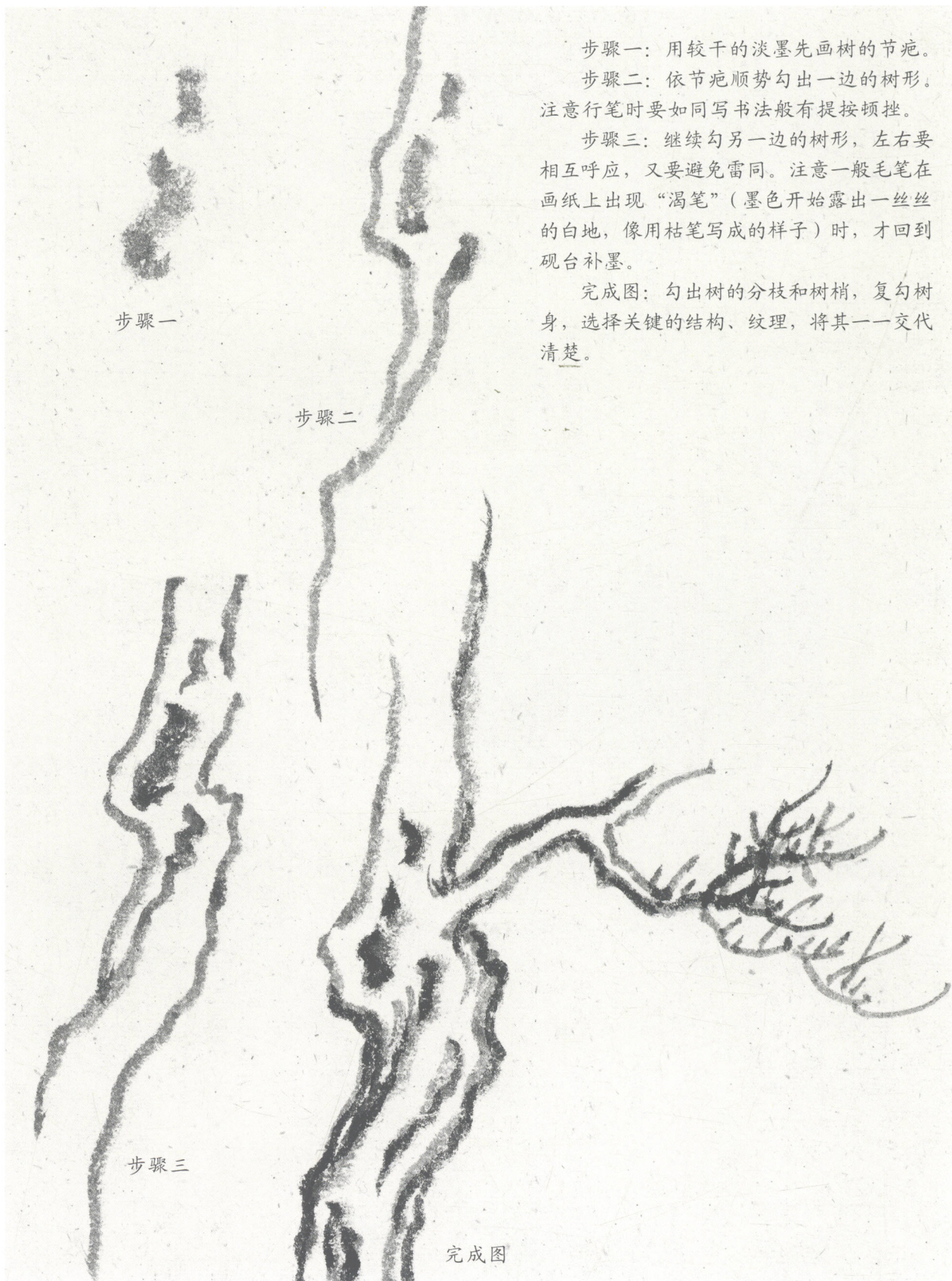

树根画法：树根分藏根、露根两大类。藏根多生长于土中，露根多生长于石上。临崖倒生的树，根节起伏露在土外，极有美感。

“树惟巧于分根，即数株而地隔。”（《画筌》）通过树根的前后穿插、藏与露的变化，即使不画地面也能产生空间感。

一丛树中，不可尽为藏而不见根者，也不可全是露根之木，要有藏露、穿插、掩映的态势。

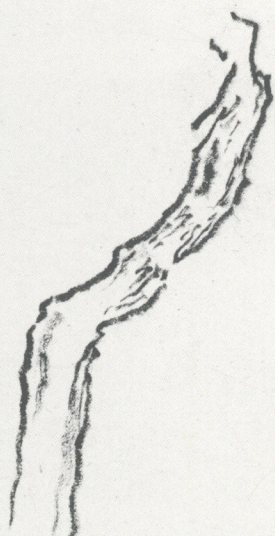

步骤一：用较干的淡墨先画树的节疤。

步骤二：依节疤顺势勾出一边的树形。注意行笔时要如同写书法般有提按顿挫。

步骤三：继续勾另一边的树形，左右要相互呼应，又要避免雷同。注意一般毛笔在画纸上出现“渴笔”（墨色开始露出一丝丝的白地，像用枯笔写成的样子）时，才回到砚台补墨。

完成图：勾出树的分枝和树梢，复勾树身，选择关键的结构、纹理，将其一一交代清楚。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤一：先勾画出树的主干。注意树形、树纹、树节疤要同时进行，墨色要干湿结合。

步骤二：画出树的分枝，要尽量使用前面所讲到的出枝法，让树表现得合理且摇曳多姿。

步骤三：继续画出分枝上一些主要的小枝，注意前后、上下、左右、避让、疏密等关系。

完成图：勾出露根，将小的枝丫进一步完善。

完成图