

中国画技法
精粹

林海钟 著

古木寒林

山东美术出版社

中国画技法精粹

古木寒林

林海钟 著

山东美术出版社

0170

林海钟

1968 年生于杭州。

1986 年考入中国美术学院中国画系。

1990 年本科毕业，攻读硕士研究生学位。

1991 年获首届“潘天寿奖学金”。

1993 年留校任教。

1997 年—1999 年任中国美术学院中国画系
山水画教研室主任，现执教于中国美院中国
画系山水画专业，为中国美院中国画系
博士研究生，副教授。

图书在版编目 (C I P) 数据

古木寒林 / 林海钟著. — 济南: 山东美术出版社,
2001.4 (2002.3 重印)
(中国画技法精粹)
ISBN 7-5330-1411-1

I. 古... II. 林... III. 木本植物—中国画—技法
(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 17974 号

出版发行: 山 东 美 术 出 版 社

济南市经九路胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂印制

规格开本: 889 × 1194 毫米 大 16 开 1.5 印张

版 次: 2001 年 4 月第 1 版 2002 年 3 月第 2 次印刷

印 数: 3001—6050

定 价: 12.80 元

古木寒林

“凡画林木：远者疏平，近者高密。有叶者枝嫩柔，无叶者枝硬劲，松皮如鳞，柏皮缠身。生土上者根长而茎直，生石上者拳曲而伶仃。古木节多而半死，寒林扶疏而萧森。”

“夫林木有四时之荣枯，大小丛薄，咫尺重深，以分远近，故木贵高乔，苍逸健硬，笔迹坚重，或质或丽，以笔迹欲断而复续也。且或轻或重，本在乎行笔高低，晕悉由于用墨，此乃画林木之要格也。”

引王维《山水论》和韩拙《山水纯全集》论画树木，前者论其生长之形态，后者论画树要见“苍逸健硬”之性格，而笔墨是关键，“乃画林木之要格也”。

古木、寒林是山水画的重要题材，历代凡大家都特精于此道，故而流传的画迹和记载颇多。北宋以李成、范宽、郭熙为最，史载：寒林昔推营丘（李成）、华原（范宽），得古劲苍寒之致，曾见营丘雪山，画树多作俯枝，势则剑拔弩张，笔则锥画沙。郭熙则有《树色平远》、《枯木遥山》等佳作传世。元代诸家也善画古木、寒林，传世之作有赵孟頫《古木散马》、《秀出丛林》、倪瓒《六君子图》、《容膝斋图》等珍品，其中赵氏《古木散马》中的古木，可谓历代传世品第一，当然，明清也不乏高手。

观画史，历代凡善以此题作画的均是高品格的大家。而他们之所以这样，我以为原因有二：首先，古木、寒林难画，技法高超，泛泛之辈难于涉此；再者，画题的引喻之义，枯木、寒林多为秋冬、早春时节，林木萧森、清旷、沉静，这种造化自然与文人所追求的“清静”、“无为”之境界相暗合。

欧阳修曾云：“萧条淡泊，此难画之意，画家得之，览者未必识也。故飞动迟速，意浅之物易见，而闲和严静，趣远之心难形。”

画古木、寒林，得萧条淡泊、闲和严静之气即为高品。

我平素好写寒林古道，却难窥古人萧森淡远之趣。山东美术出版社田林海先生约作《古木寒林》，借此机缘，收集成册，以为共学之资。

林海钟 庚辰孟冬于林泉阁

樹身宜淡樹枝宜濃

樹

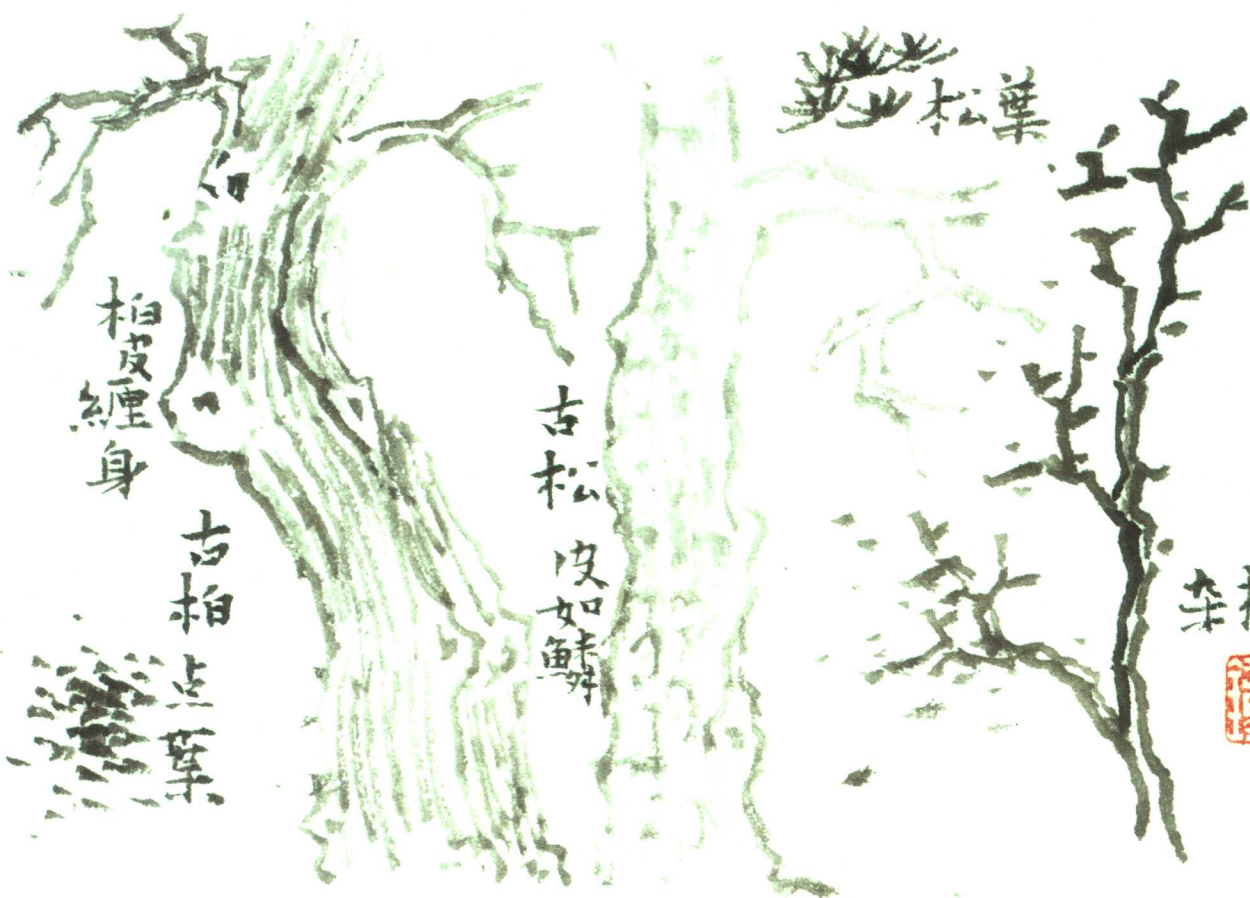

松葉

古松皮如鱗

柏皮纏身

古柏葉

古木樹身画法

古木節多而半死

古木樹身画法

仿倪雲林

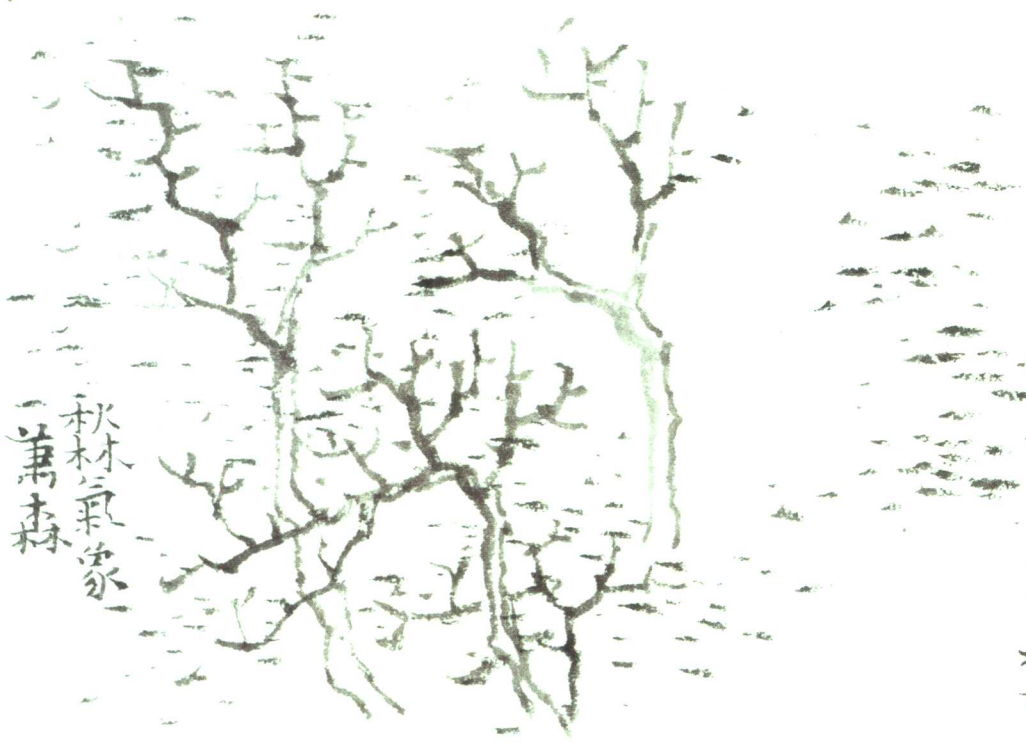

枯樹有垂枝仰枝
垂枝多解六
仰枝謂之康角

枝有上升
有旁出有
下垂長枝
亦短枝
不必枝枝短
春枝長長枝則謂之條矣

树枝画法

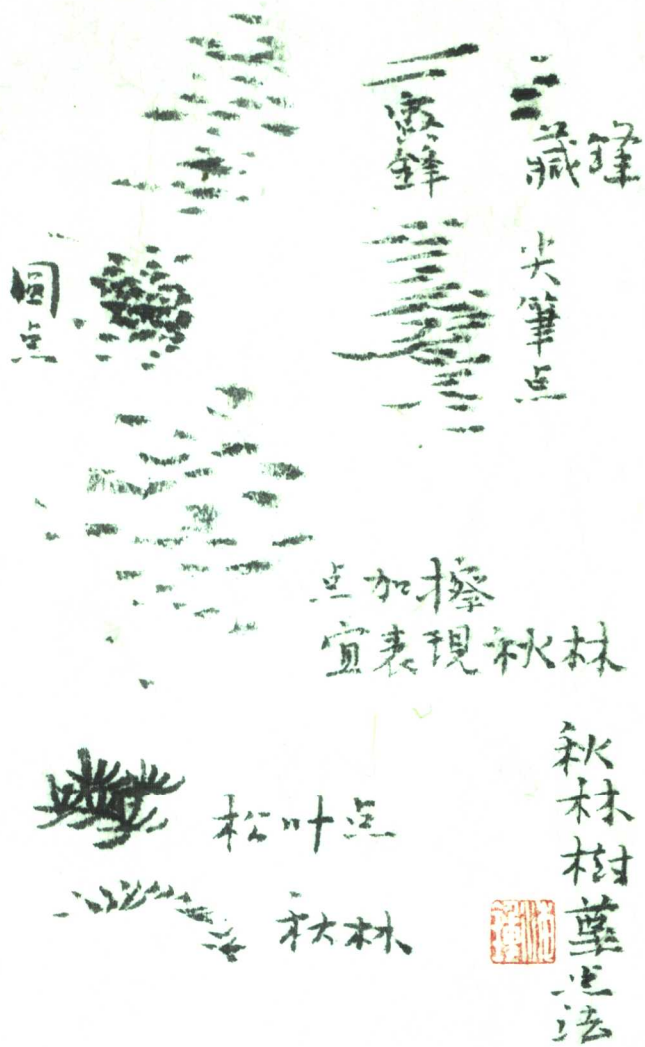

以重墨渴筆寫秋林

秋林氣象
蕭森

树枝画法

古木寒林點葉法

王维诗意图（纸本）35 × 22cm

乔木平远图（一）

乔木平远图（二）

乔木平远图（纸本）48 × 50.5cm

林泉古意册（局部·纸本）34 × 50cm
明代董其昌认为，画山水须先工树木，但画树木四面有枝较难。

草堂图（纸本）67 × 49cm

清·方薰：点叶尤须手熟，有匀整处，有洒落处，用笔时须收放得宜。

怀古 (纸本) 80 × 49cm
画四株树，三树相近，一树稍远。添叶子要浓浓淡淡有分别。

溪岸图（纸本）33 × 66cm

清·奚冈：寒林宜瘦、宜长、宜直，愈远愈直。远树，枝无下垂，不见也，枝一纵一横。寒林，近枝奇可也，远不宜奇。

大學章句子解曰大學孔氏之遺書而初學者之入門也於今可見古人爲此者獨預此篇之旨不論遠近之學者必由是而趨焉則庶乎其不致差矣大學之道在明明德在親民在止於至善此其所以爲學而能靜而後能安而後能慮而後能得而後能本末有終始知至道之於天德於天下者光

儒林 (絹本) 209 × 110cm

清·方薰：古人画图，松柏多者，皆取平正之势，以林间可布屋宇桥亭，曲折位置也，如作离奇盘曲之势者只可傍以奇石，俯以湍流而已。

枯树赋（绢本）35 × 70cm

太湖所见（纸本）48 × 49cm

点叶法一般上浓下淡，不可太相悬绝，自上点下，一遍画完。