

美术基础教学系列丛书

王其华 著

中国画松柏教程

天津杨柳青画社

美术基础教学系列丛书

中国画松柏教程

王其华 著

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画松柏教程/王其华著. —天津: 天津杨柳青画社, 2009.8

ISBN 978-7-80738-459-5

I. 中... II. 王... III. 松柏纲—花卉画—技法 (美术)—教材 IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 051454 号

出版人: 刘建超

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998

传真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印厂: 北京地大彩印厂

开本: 1/16 889mm × 1194mm

印张: 4

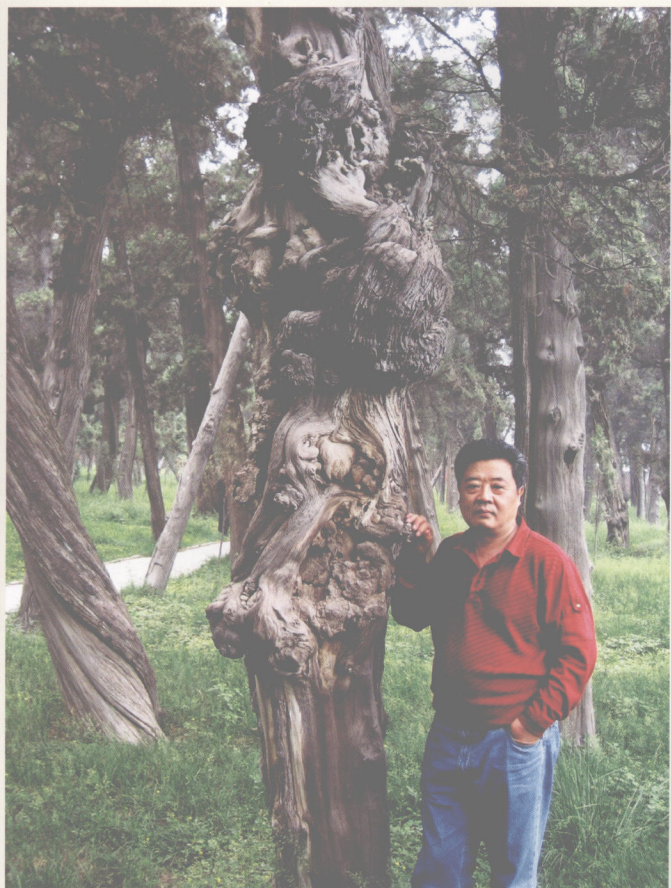
版次: 2009 年 8 月第 1 版

印次: 2009 年 8 月第 1 印

印数: 1—4000 册

书号: ISBN 978-7-80738-459-5

定价: 35 元

作者简介

王其华，1949年生。别署伯牧。山东省宁津县人。毕业于天津美院、西南师范大学教育部高师中国画硕士研究生班。现为中国美协会员、天津美协理事。天津商业大学艺术学院院长、艺术研究所所长、艺术专业学术委员会主任、教授、硕士生导师。擅花鸟、山水画，工笔写意兼长，尤以创作葡萄作品著名，享誉国内外画坛。其作品充分运用中国水墨画中的水和西画中用色的表现方法，使葡萄珠粒饱满、立体晶莹。作品曾在日本、澳大利亚、美国、德国、保加利亚及中国香港、台湾展出。多次在美国举办个人画展。主编《大学美术》，出版《王其华作品选》、《王其华花鸟画集》、《色彩写生集》、《葡萄画法》、《工笔葡萄技法》、《王其华葡萄画集》、《王其华花鸟精品画集》、《王其华花鸟小品精选》、《王其华工笔花鸟画艺术研究》等专著。

目录

序言

一、学习运用笔墨	4
写意线条的训练标准	4
用笔	4
中锋	4
侧锋	5
逆锋	5
快慢	5
用墨	5
二、松树的画法	6
松树干的画法	6
枝干的穿插	8
松针画法	8
松根画法	10
松树丛的画法	10
着色	12
三、松树画法步骤	14
四、学习名家作品	16
五、松树写生示范	25
六、柏树画法	40
柏树枝干画法	41
柏叶点法	44
着色	44
七、柏树画法步骤	46
八、柏树写生示范	48

序言

树法在中国画中占有举足轻重的位置,学习各种树木及树木组合的能力,以此来锻炼造型和用笔用墨的能力,直接关系到中国画创作的优劣。中国画中离不开画树,而松树、柏树又是百树之首(即使只画松树、柏树,也能成为一张完整的作品)。因此,学习与了解人物、山水、花鸟画中的松树、柏树是非常必要的。

本书学习重点放在中国画中的树法——松、柏的绘画技法,这两个方面均为本书重要讲述的内容。通过详细介绍松、柏的技法、步骤,选择名家作品予以解读,使学习者从中体会画家将艺术精神融于笔墨,借以抒发情怀的创作方法。学习者应通过技法练习,体验本书阐述的知识,掌握笔墨方法,学习皴、擦、点、染,水墨、着色等基础技法,使学习者更加深刻地了解中国传统

绘画的表现力,体验笔墨情趣,提高艺术实践能力。在练习中加深对中国画松、柏技法的掌握,借笔墨技巧融合自身感受,艺术地创造出画中意象。在大量的写生和读画、临摹、观景中,认真揣摩,感悟艺术创造与自然真实的关系,使自己的画作充满真情实感,最终达到准确地运用笔墨技巧来表现树法的目的。

松、柏具有阳刚傲骨、正直坚强之美,不论在多么恶劣的环境下,依然昂首挺立。古今画家历来喜爱画松、柏,借表现松树、柏树挺拔苍劲、顶天立地的坚强气概来比喻中华民族不畏艰险、奋发向上、常青不老等精神。如年代久远的松树有的像虬龙,故称虬松,其枝干多变,显出龙蛇飞舞之状;有的巨臂擎天,挺拔刚毅,似拔地腾飞之势。(图1、2)

图1

松树枝繁叶茂形态各有不同,画松树宜先观察树的整体特征,再观察树枝。初学者应从枯树或落

叶树作为练习的对象,没有叶子的树枝结构清晰,容易了解其基本结构。(图2、3、4)

图2

图3 元 倪瓒树法

图4 清 程庭鹭树法

一、学习运用笔墨

笔墨是中国画主要的表现手段,“无笔无墨不成画”,无笔无墨画面就会软、平、灰、肉,缺乏表现力。墨的效果是依靠笔运出来的,运笔的同时也就在运墨了,笔之轻重是靠墨来呈现的。在运笔中会显现出枯、湿、皴、擦、点、丑、渗、染的视觉效果,以此表达物象造型、质感和笔墨趣味。(图5)

写意线条的训练标准

首先,好的笔墨线条不仅从视觉上不轻飘,“有劲”,而且有内在感染力;它应“内含筋骨”,凝聚着运动的力量。“六法”中称“骨法用笔”;“骨”在笔墨中称之为风骨、骨气,是支撑画面的一种内在张力。线条力量如“锥画沙”,“寓刚健于婀娜之中”,柔的线往往内敛,笔力要“力透纸背”,在行笔中积蓄力量。

其次,好的线条要气脉连贯,运笔过程中必须流畅,有连续性;运笔不仅有形的联系,还要注意笔与笔之间的映带关系,在有节奏的气脉连贯的流动线条中,笔走龙蛇,顾盼生姿,互相呼应中生发出美的力量。“欲行不行,欲止不止”是运笔之病。宋代郭若虚认为笔有三病:板、刻、结。板是说笔墨线条没节奏与韵律;刻乃刻露,妄生圭角;结是指行笔犹豫,无法体现内在骨力与生命力。(图5)

用笔

笔与墨是相辅相成、对立统一的关系。古有“笔为墨帅,墨为笔充”,“笔之所到,墨之所成”之说。运笔即是笔的运动,顺锋、逆锋效果不同,表现力也不同。笔运行中要有点、线、面的关系;按笔为点,顺笔为线,倒笔作面;提笔则轻,顺笔则有虚实的效果。

图5

此幅藤蔓的线条可谓气脉相连,力量如“锥画沙”,“寓刚健于婀娜之中。”

中锋:笔逆入平出,(欲右先左乃指藏锋)使笔先受阻力,笔毫自然铺开,然后使笔在一画中行,中锋基本立着,线条圆润流畅。中锋墨线一般两边重中间淡,遒劲、立体,线条感觉向纸外凸起。

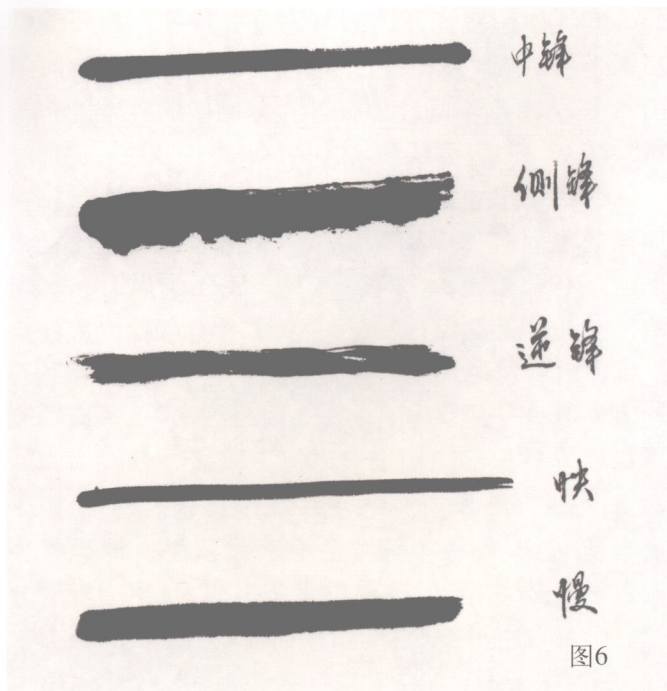
用墨

用墨即运墨方法。一张画中黑、白、灰等丰富的对比关系要靠墨色来体现。墨的变化，实际上就是水的变化，用墨的干湿度也就是用水的干湿度。墨色基本分焦、干、湿、浓、淡等层次，加水是“淡墨”（含水也叫“湿墨”）。产生飞白叫“干墨”（干笔、渴笔、枯笔）。古人有“墨分五色”和“墨分六彩”之说，将这几种不同水分的墨色变化对比着画就能达到“干裂秋风，润含春雨”的效果。（图5、7、8）

图8

齐白石此幅画的荷花梗为中锋用笔，可见用笔的力度和快慢。荷花及枯叶的墨色干、湿、浓、淡、润的诸种效果均与用笔、用墨、用水的变化有关。

侧锋：笔在腕力的控制下偏斜，笔锋靠一边行笔，效果呈一边光一边毛，变化生动，亦即偏锋。侧锋虽偏但不可枯干。

逆锋：反其道而行，笔锋在毛笔运行的前方有阻力的逆势行笔，为逆锋。效果一边光一边毛，有时两边毛，易有飞白出现，视觉效果老辣、生涩。

快慢：指行笔过程中前进力量速度的急迟。快则滑，慢则留；快则光，慢则涩；快易飘逸，慢易拙涩。快慢不同会形成滑涩不同的两种线条美，其变化可以呈现出不同的画面趣味，墨线也会有清秀和浑厚豪放之别。（图6）

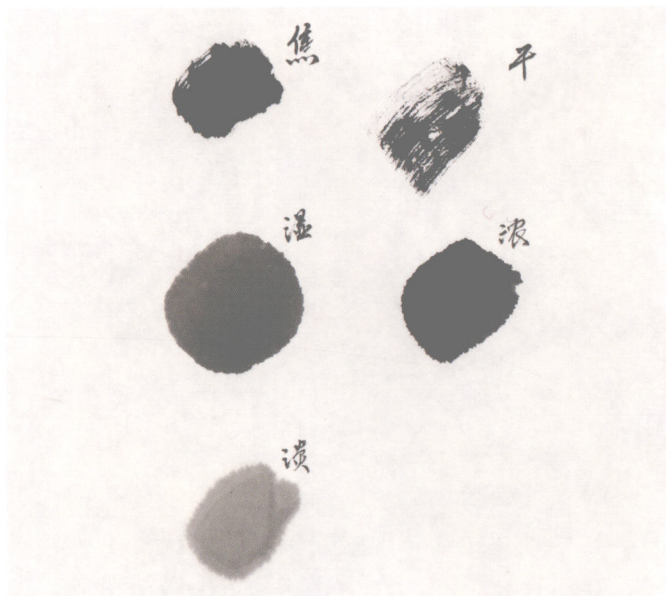

图7

画树要求笔墨感觉要厚，似凸起在纸上，即笔触、墨块不是扁平的，要作到厚而不浊。要透亮，不透亮则僵化，滞气没有活力。层次要丰富多变而不简单轻薄。常见的墨法规律主要是用墨节奏、韵律、枯湿、浓淡的把握，以及画面黑白关系的处理。当然，用墨的效果与行笔的速度也有关系，行笔慢着笔轻则墨浮；行笔重则墨沉。提笔则墨轻；按笔则墨重。笔上水分多，则墨湿而渗化；笔上水分少，墨枯而停滞。太湿则无笔，太枯则无墨。正确的用笔效果应有枯而能润，达到“干裂秋风，润含春雨”之妙。笔内含水不要太多，这样运笔则苍；行笔涩重有力，就能把水分挤压出来，出现枯而润的视觉效果。学习者要学会将枯、润这一对矛盾统一起来，达到刚柔相济的完美境界。因此，用笔和用墨相辅相成，不可割裂看待。（图5、8）

二、松树的画法

松树干的画法

图9

表现松树应先抓树的整体造型特征，而关键点在树干和松叶，松的主干或曲折或高耸，松枝伸向四面八方，粗细不同、形态各异，侧枝的各种走向转折、疏密、曲直可任画家自由创作。

画树干以中锋用笔为主，侧锋为辅，画数棵树要彼此之间有呼应、有层次，分出远近，墨色近浓远淡，有疏有密，“疏可走马，密不透风”。画树梢用侧锋效果会好些，行笔要慢，要有顿挫以见沧桑之痕。以中锋笔勾出两侧的边线，勾时要断断续续，迟涩相伴，一是留出空白以备穿插枝条，二是有助表现松树皮质感。画树干多渴笔，以显苍劲有力。若两三个枝干在一起时，表现手法应互有区别，松树干要有粗有细，间隔不等才会有艺术效果。树干整体墨色以淡为主，然后以重墨点苔提醒，衬出力度和分量。学习者也可按照自己的习惯作画。（图9）

图10-1

树干上有鳞状树皮，画松树皮用笔要苍劲，毛而不光，有变化，忌规则的排列。皱树皮不要勾圆圈，宜用长短不同、大小不同的鱼鳞皱法组成，也可采用各种兼勾带皱法，要圈勒出立体效果。

图10-2 近代·吴昌硕 古松图

画树干时要方中有圆，圆中带方，干湿浓淡相间，不可圆滑无力。要有大小、虚实的变化，否则，树干会显得松散。圈勒要一气呵成，以求气势畅达。然后根据明暗向背补以皴擦，并按明暗关系加以渲染。（图10-1、2）

图12

图11

松干的疤痕和空洞可用写的笔法，不能描成毫无变化的黑窟窿。松干所用淡墨应总体浅于松针，松针墨色稍深于干。（图11、12）

图13

陡峭悬崖的松树多生于石隙中，主干通常曲折且向一侧倾斜，用笔要注意主干转折处有停顿和转折，以便体现松的姿态特点。用笔要有力、到位，切不可拖泥带水或反复叠加而显得僵滞。此外，要注意主干生长的自然合理性，如根粗梢细，否则视觉上无美感。（图13）

枝干的穿插

树干四面出枝才能有立体感。枝干穿插对于树的造型起着至关重要的作用。画树枝讲求从主干的“四面出枝”，亦即要表现出主干向前后左右分生而出的关系。为在转折中取得平衡，画时要为后面画松针留出空间。初学者画穿插枝干时往往只注意向左右两侧出枝，即使画得繁多，依然会显得单薄、平面。只有左右前后都生出枝干，才会产生立体的感觉。（图14、17）

在松干、松枝上点苔，要亮面少点，暗面多点，墨点要分浓淡干枯、参差变化。用石青、石绿点苔，要点在墨点之上。（图14）

松针画法

松树叶的特征是呈针状，也称松针。松针一般排成扇形，或排成放射圆形，排成放射椭圆形的称马尾松。松针常两针、三针或五针一束，如油松、马尾松、黄山松的叶两针一束。白皮松的叶三针一束，红松、华山松、五针松的叶五针一束。了解松针的形成，作到画松针时心中有数。（图15）

在画松针之前，要尽可能在主枝上添加小枝，然后再画松针。松叶的组合分为两类：马尾形、菊花形（即扇形和轮形），也可据此演变成半圆、锯齿形等多种不同的画法。画针叶一般用笔虚起实落，就是笔尖先入纸，笔中间后落，要挺拔有力，这样画出的针叶前尖后钝，有力度。也可虚起虚落。要按照“攒三聚五”的原则，应注意避免一字排开、单摆浮搁，最好跳跃式、群组地叠加铺开去，以求在画的过程中出现自然的墨色变化，从而获得层次丰富的效果。要注意参差错落和疏密的分布，有收有放。用笔的粗细可以根据画面的需要来确定，比如，近景的松树要求画得重些，松针用笔就要粗些。松针如同松树的装束，显得尤为重要。还要注意，不是所有松叶都画得很完整，更不能画得满满的如同乱麻，在某些地方适当穿插一些不成形的松针以避免板滞、单调的毛病。

画松针也可将笔捻散后蘸墨画，由于散开的笔毫呈现散锋，一笔下去就是若干个松针，几笔就是一片。要注意，这种松针画法必须出在枝上，要表现相互关联、相互呼应，以整体面貌出现。总之，松针的画法有很多，这里介绍几种图例供学习者参考。（图15、16、18、19）

图14

图15

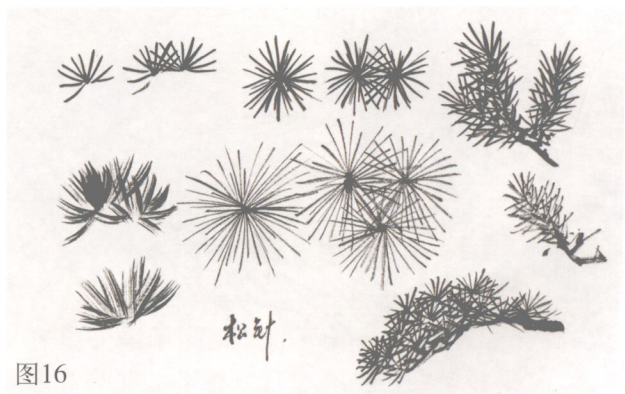

图16

图17

图19 马尾形松针画法

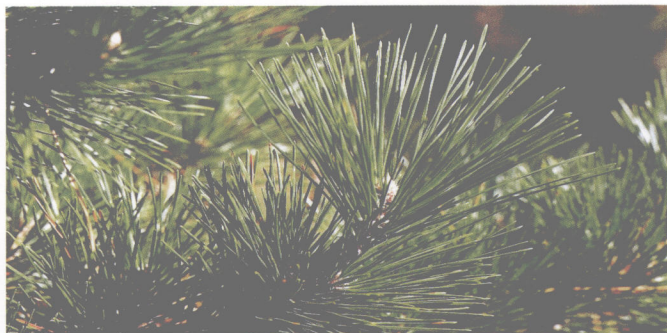
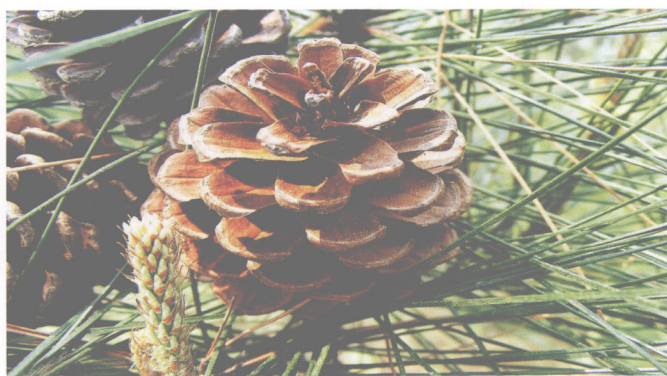

图18 马尾形松针

松树的果实

松根画法

松树生命力旺盛，紧扣陡峭的山崖也能生长，这是发达的根系发挥了决定性的作用，所以画好松根有助于松树神态的表现。

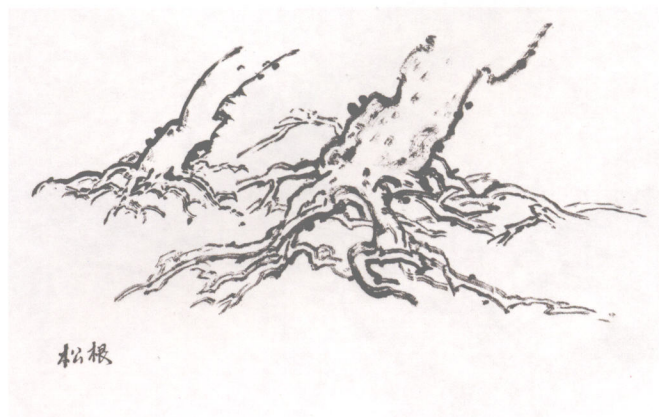

图20-1

画完枝干以后画根部，是否画树根可依土石的多寡而定。通常石多土少，露根居多；土多石少，则藏根居多。但也有不同情况。

学习者可在写生中认真观察，总结经验，画时可依画面的需要决定藏根或露根。既然露根，就要画出从土中崛起、松根盘曲，坚韧稳固的特性。

(图20-1、2)

松树丛的画法

丛树在古今山水画中经常出现，学习者可在写生的同时穿插临习一些宋、元画家的技法，他们描写丛树来自写生，枝干交错、浓淡、宾主、远近、气氛都处理得很好。画松树丛忌呆板的并排，须有宾主、大小，相互掩映，高低参差。老松、小树左右互让，穿插自然，错落有致。作到大小、穿插、疏密、顾盼得法。组织树丛要先有构思，疏密关系和位置根据情况而定。笔法尽量多变化，中锋、侧锋互用。远树丛的根底部不要平齐，要用淡墨染，以拉开远近关系。在干、湿、浓、淡的笔墨交替中产生虚实相生、相得益彰的效果，使墨色既有变化又显华滋。(图20-2，图21、22)

图21

图20-2 清·华岳 万壑松风图（局部）

图22 明·何浩 万壑秋涛图（局部）

何浩，明代中期画家。此幅描绘生长在山间的松树林，章法疏密有致。画幅前半部分紧密，树木画得较实，后半部分则疏松开阔。苍松林木间朦胧缭绕的烟霭，飘飘缈缈，景物若隐若现，意境深远。

图23

清·赵之谦 古松图

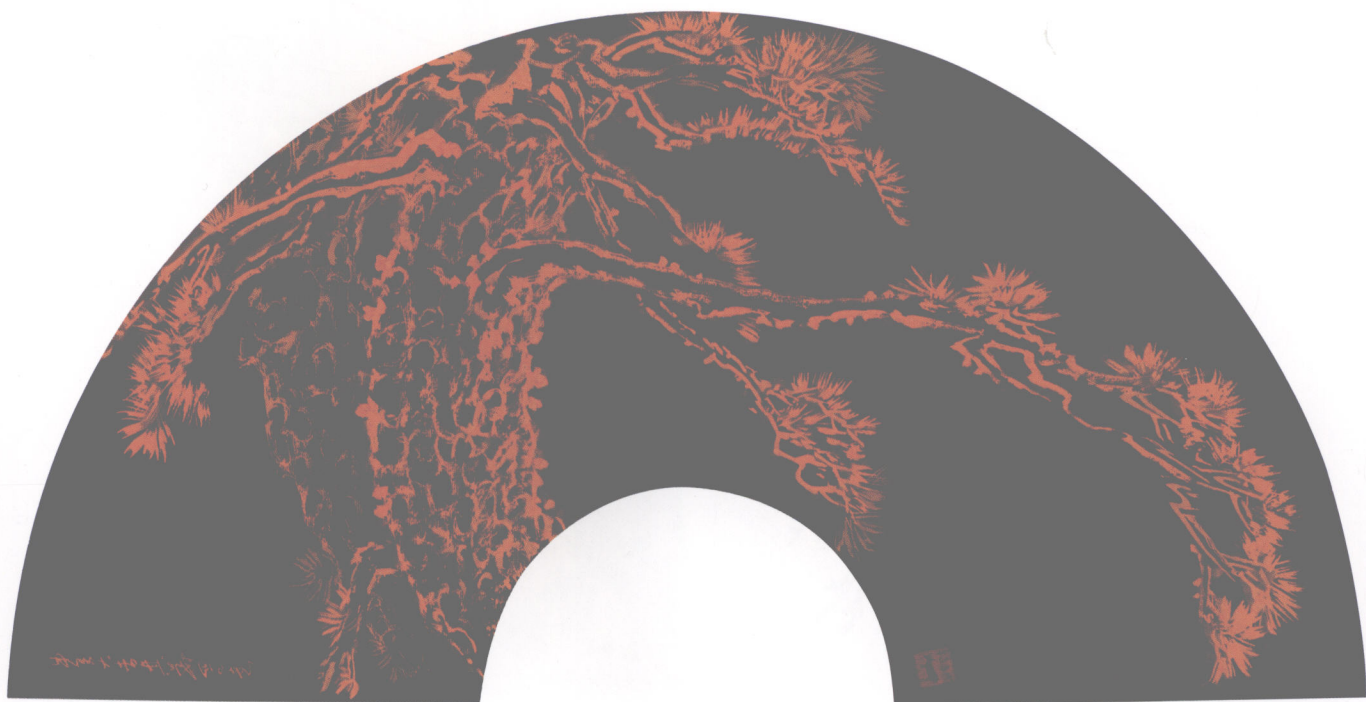
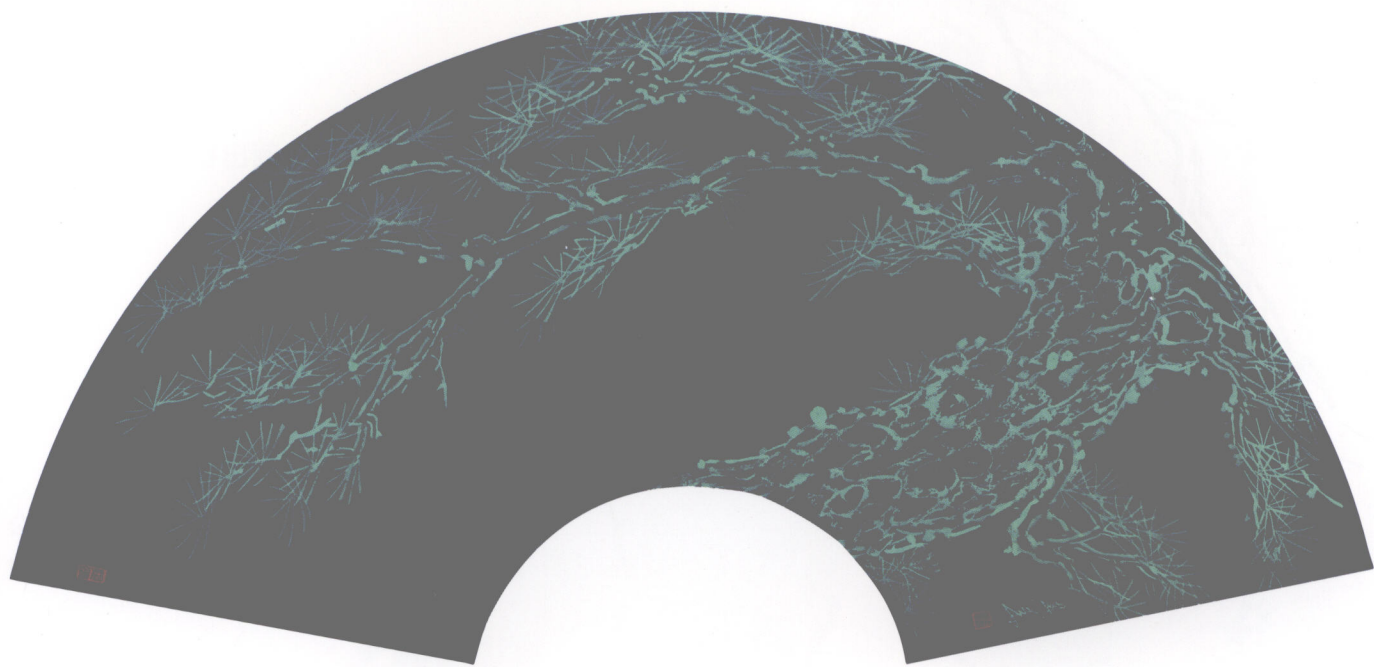
着色

着色的方法要根据画面意境的需要确定主调，达到既有对比又统一和谐的艺术效果。着色的目的是补充墨色的不足，所以着色一般宜薄，水分宜多。墨不碍色，色不碍墨，色中自然有色，墨中有墨，色墨浑化。用色要免去重浊，墨与色浑化一体，实而不浮。色与墨交互运用得好，画面自然有光泽；色彩一味重浊，便火气炫目，不能获得清润效果。用色注意以宾衬主，以彩显素，以绚烂结合宁静。还要注意不能色自为色，墨自为墨。

松针一般着淡水墨加少许花青色染，用色方法由淡渐深。老的松针要着深青，新的松针宜用浅绿。新松针每月约长几毫米，颜色也会逐渐变深，大约从春到秋数月时间里就难辨新针与老针了，但长在树梢的，肯定是新针无疑。松树的果

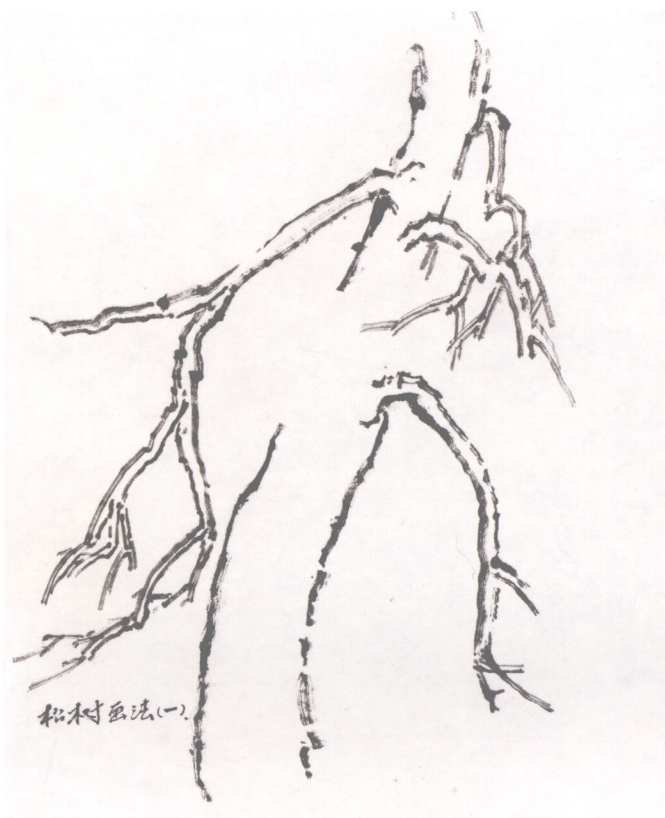
实——松塔长在丛生松针的基部，亦从小变大直至成熟。

松树干一般着赭墨色（淡赭石加淡水墨），也可以用淡赭石按松皮的笔痕虚虚实实勾皴一遍。最后点苔。（图15、23）

用石绿、朱砂颜色在磁青扇面上画松树，视觉效果别有一番意趣。

三、松树画法步骤

步骤一

步骤二

步骤一：用中墨渴笔勾出松树干的基本轮廓。

步骤二：出枝，取势。用淡墨画出松树干的鳞，加密松鳞。

步骤三：以写意笔法画出松针，分出主次，松针的外形要饱满，注意错落有致，虚实变化和外形。

步骤三