

主编 韩玮

析疑解惑

尹沂明 著

树木篇

山东美术出版社

析疑解惑

山水画系列 树木篇

尹沂明 著

图书在版编目 (C I P) 数据

山水画系列. 树木篇 / 尹沂明著 ; 韩玮主编. —
济南 : 山东美术出版社, 2011.6
(析疑解惑丛书)
ISBN 978-7-5330-3509-9

I. ①山… II. ①尹… ②韩… III. ①树木—国画技
法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第121146号

策 划: 杨文军

责任编辑: 信 奇 李文倩

装帧设计: 信 奇 刘冠全 关晓冰

封面设计: 关晓冰

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制 版: 山东新华印刷厂

印 刷: 济南鲁艺彩印有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开 2.5印张

版 次: 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

定 价: 18.00元

目 录

概 述·····	5
一、画树技法·····	7
1.画树起手四枝法·····	7
2.树的结构·····	8
3.树叶画法·····	8
4.几种树的画法·····	11
二、作画步骤·····	14
1.《翠林春风》步骤图·····	14
2.《幽谷清趣》步骤图·····	17
3.《秋山夕照》步骤图·····	20
4.《松泉图》步骤图·····	23
5.《云进幽谷听鸣泉》步骤图·····	26
三、小 结·····	28
四、作品欣赏·····	29

析疑解惑

山水画系列 树木篇

尹沂明 著

 山东美术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (C I P) 数据

山水画系列. 树木篇 / 尹沂明著 ; 韩玮主编. —
济南 : 山东美术出版社, 2011.6
(析疑解惑丛书)
ISBN 978-7-5330-3509-9

I. ①山… II. ①尹… ②韩… III. ①树木—国画技
法 IV. ①J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第121146号

策 划: 杨文军

责任编辑: 信 奇 李文倩

装帧设计: 信 奇 刘冠全 关晓冰

封面设计: 关晓冰

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制 版: 山东新华印刷厂

印 刷: 济南鲁艺彩印有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开 2.5印张

版 次: 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

定 价: 18.00元

目 录

概 述·····	5
一、画树技法·····	7
1.画树起手四枝法·····	7
2.树的结构·····	8
3.树叶画法·····	8
4.几种树的画法·····	11
二、作画步骤·····	14
1.《翠林春风》步骤图·····	14
2.《幽谷清趣》步骤图·····	17
3.《秋山夕照》步骤图·····	20
4.《松泉图》步骤图·····	23
5.《云进幽谷听鸣泉》步骤图·····	26
三、小 结·····	28
四、作品欣赏·····	29

编者的话

中国画作为中国文化的一个重要组成部分，墨彩纷呈的意象创造方式，源远流长。时至今日，已经历了近千年的演变，任何一个稍有中国文化常识的人，都不会对其漠然视之。

这也正是学习中国画者众多的原因。

而一本切实可用、析疑解惑的技法书籍，则是帮助学习者理解、认识和领悟中国绘画精髓必不可少的辅助。

本套丛书正是在这样的基础上产生的。

虽然从严格的意义上来说，任何一个画种技法的介绍，对学习者都只能是一种参考，是一种也可以这样做的方式，但借鉴可以使学习者从“无法”到“有法”，尤其是一种既具有一定的学术性，又能使学习者析理明技的技法书籍更是如此，这也正是本套丛书技法分类与体例设计的目的所在。

本套丛书在编写上尽可能将学术性融入深入浅出之中，文化传承脉络的系统性力求清晰明了，技法介绍于寻本书求源之际尽可能更加实用与现代。这样，适应性可能更广泛一些，对学习者的帮助可能更直接一些。因为，中国画的学习，毕竟既要从基础做起，又要与时代同步。

如果本套丛书使学习者对中国画的认识和实践有所启迪，作为编者，则足以欣慰了。

韩玮

2011年春节于泉城

概 述

中华民族有着数千年的历史，在这一进程中，我们的祖先创造了灿烂的文化，山水绘画艺术更是源远流长，博大精深。经过两千多年的发展可谓根深叶茂，五彩缤纷。虽然山石、树本、云水，共同构成了山水画的形象结构，然而对于山水画的学习，倘若不能理清脉络，由浅入深，循序渐进，想要取得好的效果是难以实现的。本书重点讲述关于树木画法的历史沿革以及各种技法，并希望经过学习本篇内容后不仅能系统掌握画树技巧，而且对山石和云水等元素能触类旁通，事半功倍。

中国绘画经由石器时代的各地岩画，商周时代的壁画，晚周、秦汉的帛画至魏晋南北朝时期的卷轴画，逐渐发展起来。早期的绘画多以神话、历史故事为主要内容，到魏晋南北朝时期，出现了山水画，这与当时社会矛盾尖锐和时局的动荡不安有关，士大夫们对现实生活采取了回避与放任的态度，寄情于山水，感受山川的自然之美，这给山水画的发展创造了条件。据史料记载，当时出现了宗炳、王微这样的代表性山水画家，并且还产生了山水画法的理论文章。从而使山水画逐渐兴起。到了唐代，山水画已日趋繁荣并发展成两大流派，李思训工青绿被后世称为“北宗”，吴道子工水墨被后世称为“南宗”。遗憾的是他们的作品未能流传下来，现存最早的山水画是隋代展子虔的《游春图》。由于这一时期山水画并未完全独立画科，所以画树虽有各法，但仍以描绘写实为主。

五代和北宋的山水画已渐成熟。荆浩并著《山水诀》一卷，在笔法记一文中提出“六要”，（气、韵、思、景、笔、墨）较谢赫的“六法”理论又有进步，由于荆浩所处时代山水画未见大成，无可效仿，因此只有向自然问道，所以他在《笔法记》中提出写生理论，对杂树画法多有探索，给此后山水画画树法的发展开辟了道路。

北宋李成、范宽、董源三家鼎立，号称北宋三大家。其中范宽的春山杂树多以青绿为主，配合构图需要以树取势并展现生机，使其不落俗套，令画面更加生动。

南宋四家刘松年，李唐，马远，夏圭创“水墨苍劲”一格，在构图上摒弃北宋时期的全景式构图，而以边角取景。这种边角构图，使景物变得简洁、主题变得鲜明突出，而意境却依然完整，成一代新风。南宋各家画树又有发展，如李唐的悬崖杂树画法及米氏父子的米树法，更多强调层层烘染，讲究浓淡相宜，笔墨淋漓尽致，为传统山水画画树法的发展提供了更广阔的空间。

元代是文人画的兴盛期，也是山水画的一个转折点。当时已不注重强调山水画的结构，而是将其作为寄情的手段，表现画家的自我个性。在笔墨技法、意境创造、诗书画的结合以及审美观念上都有新的发展。黄公望、王蒙、吴镇、倪瓒被称为元四家，虽均师法董、巨，但又各具特色，在画树方面尤以倪瓒精于各种画法，而且追求以树营造画面深邃之气，增加韵味。王蒙作树与画风一致，重在展现树的苍劲和厚重，对后世影响极大。

明代师古临摹之风盛行，这一时期画派虽多，但多以逼近古人，足以乱真为荣耀。清代临摹之风更盛，近仿吴派，远师公望，不二法门，千篇一律。他们讲究骨法功力，行笔出处，清代画家众多，为历代之冠，值得关注的是“四僧”（弘仁、髡残、朱耷、原济）为代表的主张师法造化，“我用我法”，反对因循承袭，循规蹈矩，其中尤以原济（石涛）在山水画上建树最大。金陵八家之首龚贤也还能自出一格，到了清末，海派画家任伯年受西方的影响，画树风格有所创新。1679年（康熙十八年）《芥子园

树木篇

画传》以木板套印成书，全套共三册，其中的树谱一章中将历代的画树各法梳理、归纳，以供初学者参考，对历代名家画树的方法在谱中逐一讲解，并对松树、柳树、槐树、桐树等独立介绍，其余归为杂树，而树叶又分为点叶和夹叶两大类，详加讲述，成为了学习画树的工具书。遗憾的是受印刷技术的限制，无法展示笔墨的浓淡韵味。

现代山水画自清代以后，经过社会的大变革到如今已呈现出五彩缤纷的繁荣景象，山水画已得到了蓬勃发展。

20世纪50年代的江苏画派、长安画派、岭南画派等人，重视写生的山水画变革，这也是时代文化价值观的产物。20世纪最后的二十年是变革幅度最大的时期，众多的画家利用绘画探寻传统之根，在“造化”和“心源”之间寻找着自己的家园。中国山水画的伟大历史将民族文化与文人精神完整地构建在一起，并通过特有的笔墨传达于世，而在一幅幅佳作之中，山石、树木、云水所表达的精神境界，更使东方文化灿烂夺目。

一百余年来，伴随着中国画的变革和拓展，山水画出现了更多新表现形式的探索。当代艺术家从传统笔墨与自然当中寻找着更多展示艺术魅力的新技法，通过作品传达出当下社会的新气象。就画树而言，李可染的《万山红遍》展现的是逆光山林的层层尽染，这是表现技法上的新突破。关山月的《绿色长城》用新的笔墨表现将季节的特征与主题紧密地契合，并强化背景，把枝干、树叶进行了不同的处理，使得画面宽阔深远。刘鲁生的《武当秋艳》，在暖阳幽谷中洋溢着热烈的气氛，红透的秋叶充满画面，进而具有了蓬勃的生机。于志学的冰雪画法，使画树又增添了新的技法，这种运用胶矾方式的探索，拓展了中国画的新空间。杜应强的《大榕树下》充分发挥了宣纸特有的纸性，利用行笔先后的笔触，将大榕树表现得淋漓尽致。冯大中的《风月无边》表现华北冬季枯树寒境的月夜场景，冷逸之美扑面而来。满维起的《春风春雨》展现南国的野逸、清绝、苍茫，画面大量的杂树多以双勾丛叶画出，白云、溪水、木楼、梯田在翠林簇拥下像一个梦幻世界。以上经典作品均是以树作为主要对象而创作的，其中的画法以及表现技巧能启发我们的学习思路，帮助我们进一步认识树在作品中的重要性，进而努力学习，去创造更美的作品。

所有的中国山水画家都不能避开“树”这个对象，因为它在山水画作品中不可缺少，另外树的季节特征和地域特征使树能更多地帮助画家构建意境并抒情。在学习过程中，无论是从传统的临摹入手，还是直面生活，对景写生。最终要实现的是笔墨与树本身的艺术融合。

画树，我的体会是：“方法是在理解的基础上产生的，所以仅仅满足平衡、穿插、呼应、高低、前后、姿态等等是不够的，因为不同杂树的组合所表现出的艺术效果是不同的，其中有自然规律和艺术规律的问题，当这两方面出现矛盾时，我们首先要满足艺术的需要。另外画树应坚持长期写生，并从中领悟线的表现力。运用笔墨的浓淡和点叶、夹叶相互对比的手法进行艺术实践。”

本篇所讲各法，力求简明易懂。帮助读者举一反三，触类旁通。因编辑时间关系和水平所限，如有不当之处，敬请斧正。

一、画树技法

树因品种不同而姿态各异，又因地域不同而树叶有别，加之四季交替而形成的春绿、夏翠、秋红、冬枯，这些变化给画树带来了难度。对山水画家来说，峰峦沟壑可一挥而就，但画树则常常需要苦心经营，以其多姿的变化映绕山石、河流，构成优美的画面。

在传统的树木画法中，只有松树、柳树、槐树、桐树独立区别名称，其他一律称为杂树。

1. 画树起手四枝法

画树先画杆，后画枝，再画叶。因此学画树应先从枯树开始，方法有两种：一为双勾，二为单勾。（见图1、图2）

图1

画树双勾法：注意杆与枝的前后关系。

图2

画树单勾法：需将杆与枝的穿插关系表现清楚。

树木篇

2. 树的结构

古有“树分四枝”之说，意即在平面上要表现出空间的感觉，不同品种的树，形状和姿态各异。因此在描绘时要抓住它的结构特征，但又不可象画标本那样呆板，画单株时要选择好角度，多株时应注意疏密、穿插关系，用墨要有浓淡，用笔要注意虚实变化。（见图3至图7）

3. 树叶画法

画树叶有两种方法，点叶法和夹叶法。凡春、夏、秋季的树，根据品种和季节的不同进行选择，也有点、夹叶混用的，传统画法中点叶和夹叶都经过规范化了，因此我们通过学习可在实践过程中加以运用。（见图8）

图3

树根画法：古树的盘根错节与树干的沧桑要形成对比。

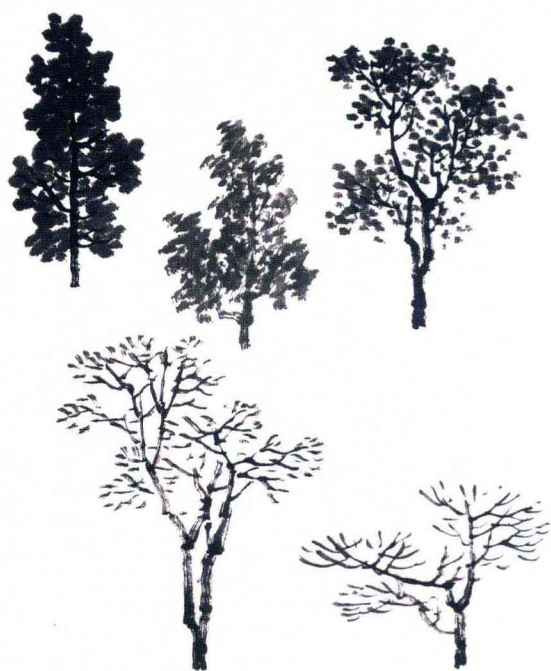

图4

单株画法：独立的树要注重平衡、端庄。

图5

两株画法：相互呼应、前后穿插、高低变化。

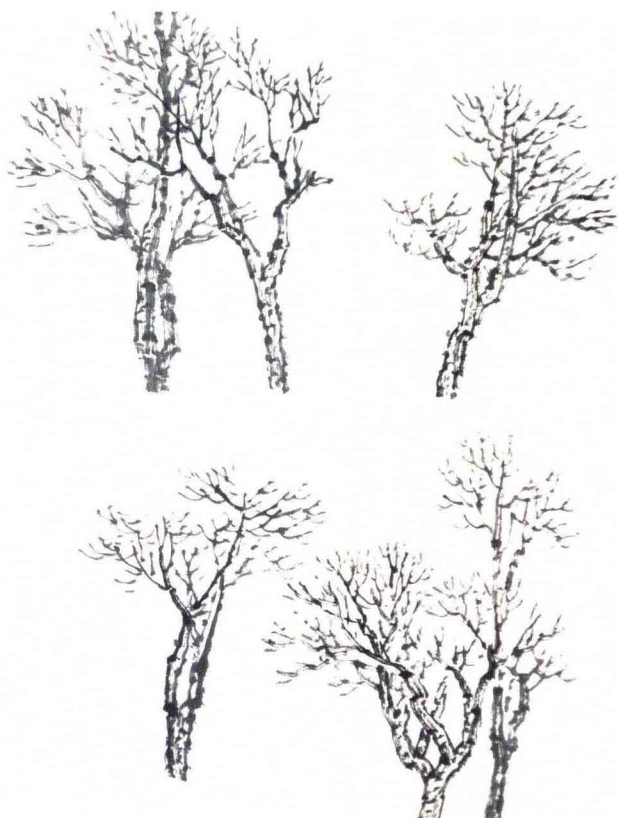

图6

三株画法：穿插与呼应相结合、高低与前后相结合。

图7

五株画法：将图3至图5进行组合所产生的变化。

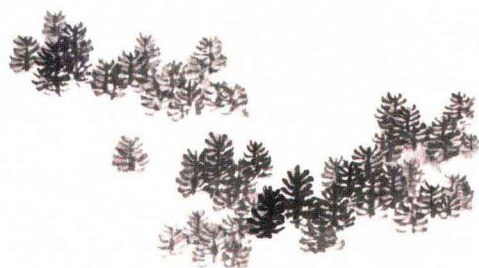

图8

丛树画法：通常在描写远树时使用，注意丛树的起伏、前后与疏密关系并同山势、闲云相互关联。

树木篇

(1) 点叶法

点是笔与墨的最小单元，而这个最小单元却充满了无穷的变化和非凡的表现力。运用不同点的组合表现树叶，加之溶入浓、淡、干、湿、焦的墨色变化和随类赋彩，将会使树木拥有生动的活力。然而点的组合并不是完全机械的、概念的，它需要富有节奏感，疏密有致，厚而不黏，薄而不散，点虽有别且和谐共存，表述树的变化，营造茂林的风采。常用的有：个子点、介子点、胡椒点、松叶点、小混点、大混点、尖头点、梅花点、破笔点。

点的种类很多，以上几种如能熟练掌握，其他点法便能触类旁通。点叶方法是画家在艺术实践过程中创造的，因此走进生活，注意观察，总结提炼来创造自己的点法。（见图9）

(2) 夹叶法

夹叶是用双勾法来画不同的树叶，通常夹叶是要填色的，如夏季里的夹叶用石青和石绿或墨绿来着色，秋季则用朱砂、朱磬或藤黄、赭石来填色。由于夹叶具有透气性，所以能很好的调节点叶树丛，使整体生动活泼。（见图10）

图9

常用点叶法种类。

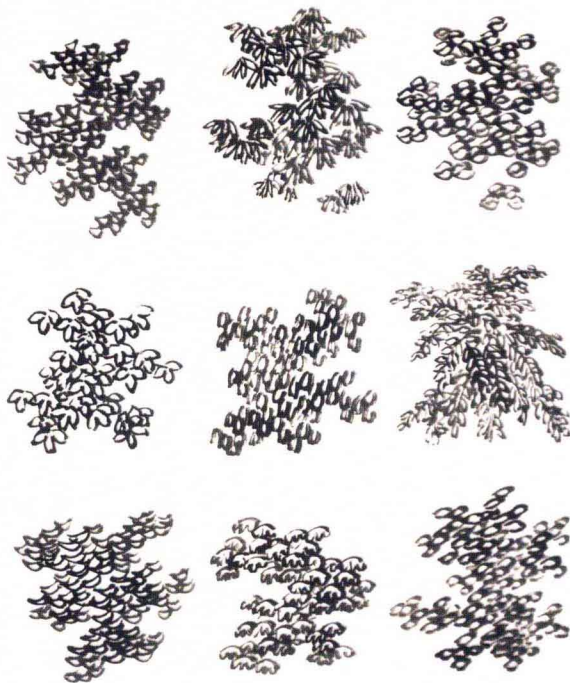
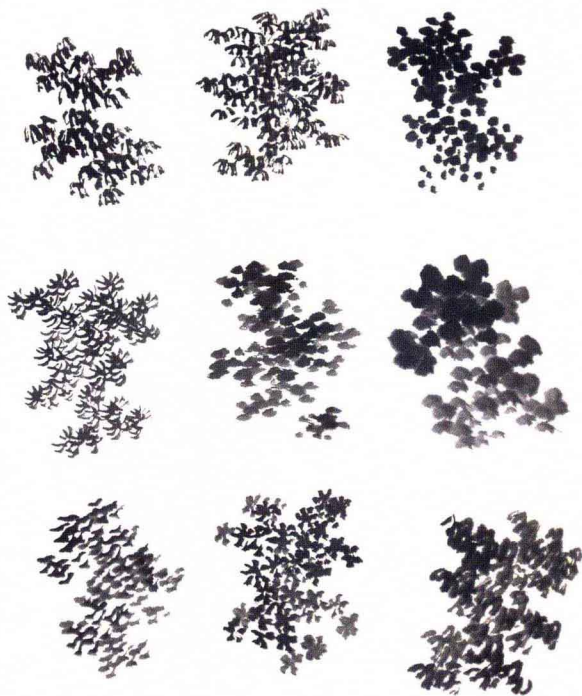

图10

常用夹叶法种类。

4. 几种树的画法

(1) 松树画法

松树有许多种类，红松、衫松、落叶松、马尾松、雪松等各不相同。特别是古松的潜虬之姿，在幽谷的峭壁之上所具有的耸立之气，傲苍穹而瞰天下，令文人墨客称颂。松树的皮和枝叶特征明显。传统画松的方法很多，扇形的松针如似图案，可进行组织和排列，而现今看来已远远不够了。因此我们应当从生活中创造更多新的画松技法，给作品赋以新的艺术活力。（见图11、图12）

图11

单株古松要表现主杆的沧桑姿态，枝干的穿插及枯枝相互呼应，体现庄重之美。

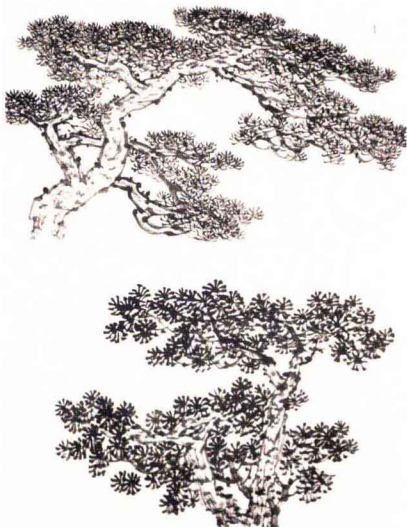

图12

尖头松针与钉头松针的画法不同，使松树获得了不同效果。尖头松针俊秀灵动，钉头松针古朴威严。但不能在一幅作品中同时出现两种，这会极不协调。

图13

垂柳重点在组织柳条，注意与枝干的相互穿插，柳条需轻灵飘逸，有随风起舞的感觉。

(2) 柳树画法

柳树是比较难画的树种，他的特征是：干苍老、枝挺韧、条细嫩轻柔。柳树的种类也有多种，有垂柳、杨柳、秋柳、龙须柳……特别是垂柳，柳条下垂，飘逸轻盈。点叶画柳要杆叶相间，注意枝叶穿插的疏密关系。（见图13、图14）

图14

点叶柳在处理叶与枝干时要相互避让，但又不能断气，因此用点时应掌握节奏，注意疏密和大小相间。

树木篇

(3) 槐树画法

槐树亦有多种如刺槐、籽槐、棉槐等，树干或挺拔坚韧或柔和舒展，但树叶相同，都是对生叶，单叶为椭圆形。面对一簇簇的槐树叶，画时要首先画前一组，并先画叶梗，再画树叶。根据风格不同，可用新笔，也可用旧笔。（见图15）

(4) 桐树画法

桐树既梧桐树，属阔叶类，树杆圆且枝挺拔，随树龄增加，树冠逐年加大，每当春季到来，满树花香。画梧桐树要抓其特点，用大笔画树叶，注意浓淡变化。（见图16）

图15

点叶槐树的树叶疏密要特别组织并注意树形的姿态变化。

图16

桐树的杆、枝、叶要协调。叶要圆润，用墨要饱满。

(5) 杂树画法

杂树是山水画当中应用最多的元素，无论是近景、中景或点景以及营造气氛和构建意境，均离不开树，尤其是人类的居住环境，杂树同村落最为亲密，更不要说小桥、河畔、寺庙等环境了。树表现了生机，所以在作品中非常重要。

杂树画法中最难的是各种树的组合，除了满足画树的基本规律外，不同树之间的协调呼应，开和对比，错落有致是关键。围绕一组杂树，要有主次调度，运用浓淡、疏密、高低、点夹叶、色彩等对比手法，充分展示群树的优美姿态。（见图17、图18）

图17

一组杂树要主次分明，相互穿插，左右伸展，高低错落。并运用点叶的变化使其和而不同。

图18

两组杂树要相互呼应，有开合之势，点夹叶混用，增加变化。