

中国工笔画解析

学画宋画

树石

张葵
绘

天津杨柳青画社

中国工笔画解析

学画宋画

树石

张英 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

学画宋画. 树石 / 张葵绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2010.6

(中国工笔画解析)

ISBN 978-7-80738-589-9

I. ①学… II. ①张… III. ①木本植物—工笔画: 山水画—技法(美术) ②石—工笔画: 山水画—技法(美术)
IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 101747 号

张葵

毕业于天津美术学院, 北京工笔重彩画会会员。画风淳朴, 基本功扎实, 数十年临池不辍, 颇为难得。

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: 北京锋尚制版有限公司

印刷: 北京宝峰印刷有限公司

开本: 1/8 787mm × 1092mm

印张: 4

版次: 2010 年 6 月第 1 版

印次: 2010 年 6 月第 1 印

印数: 1 - 5 000 册

书号: ISBN 978-7-80738-589-9

定价: 28 元

临摹作品

风雨归牧图 宋·李迪

封面 溪桥归牧图 宋·佚名

前言

中国山水画，实为描绘大好河山之传统绘画艺术，而树木和山石恰恰是构成山水画的主要组成部分。表现山河之壮丽，林木山石起着重要的作用。

中华民族五千年，三山五岳，不知陶醉多少丹青妙手泼墨挥毫。

如果在一幅山水画中，不画树，只画些光秃秃的荒山，那将是毫无生机的死山，是不会感人和耐人寻味的。号称冠压群山的黄山，其中最奇的就是林木和山石。清代著名文学家钱谦益在《游黄山记》中记述：“陟老人峰，悬崖多

异松，奇石绝出。过此以往，无

树非松，无松不奇！”从绘画

的角度来讲，林木比山石的作用

更重要。山和石是一体相连

的两个形体。石，有聚

有散，散者为个体，聚

者为整体，聚许多个

体便是山体。山的构成，

有石块堆积，也有独立的

形体。山石有各种形态，

因其自然结构不同形

成不同的纹理，

有的纹理似

乎有规律状

态，也有的万千变化无规律状态。古人云：石分三面。就是要求画出石头立体感，要画出山石的高度、宽度、深度和不规则的各种形态、棱角，即三维空间感。画好树木山石，对于山水画有着很重要的意义。

实践证明，学画树木山石唯一正确的途径，是从临摹开始。临摹是学习的手段、方法，而不是目的。临摹不是教条地模仿，更不是抄袭。如唐代李思训的金碧山水、王维的水墨树石，以至五代南北宋荆浩、关仝、董源、巨然、李成、范宽、米芾、王希孟的作品，无不是在临摹前贤的基础上不断创新而来的。青年时期的齐白石就曾用油纸蒙着《芥子园画传》数遍临摹，才在日后成就了著名大师的英名。

画之神，在于似；幅之妙，在于趣。凡画山石，不求真似其山石；凡画树木，不求真似其树木。但求山川林丛浑厚势峻，气韵生动，笔墨精彩，入我丹青，铸成杰作。

纵观中国画史，真正有所成就并流传千古的，都是热爱生活、深入生活，有鲜明风格面貌和深厚功力的学养者，他们都具有炉火纯青的基本功和高深的艺术修养。

只要初学者静下心来、认真临摹学习，都一定会成为绘画高手的！——我想。

《溪山行旅图》 概述和画法步骤

此画为宋代范宽所作，他以关陕一带名山为画本，画出了“峰峦浑厚，气势雄强”的自然山水的宏伟面貌。画面上巨大山体顶天立地，山头有茂林密树，两山体之间一道瀑布飞泻而下，画幅下面三堆巨石如雄狮蹲伏，当中夹一溪水，溪水边有驼队行旅正在赶路，更衬托出山势之宏大。

其皴法称为“雨点皴”，中锋行笔，笔尖着纸后随用笔肚，聚点成皴，干湿并用，参差变动，最忌呆点排列。

步骤一 勾勒。用炭条或铅笔起稿，定出景物位置及轮廓结构，然后进行勾勒和点皴。先点出主峰山头上的树丛。用湿笔圆点点出。点子要有大小、疏密、浓淡、枯湿的变化，主峰的主要部位墨色要深一些。接着勾勒出山体轮廓和内部结构。在勾勒时要注意范宽用笔气势雄强，中锋行笔，勾线如铁，有重量感，有断有续，均直方硬，山如铁柱。再勾勒画幅下方三堆巨石上的夹叶树丛，先空勾树干，树如铁浇；再勾树叶，树叶一种是变形的槐树叶，线条平直，另一种是变形的菊花形夹叶，较工整。后勾勒画幅下方的三堆巨石，用笔同勾勒主峰的山石。最后勾勒出溪边的毛驴、赶路人和点景的建筑物。

步骤二 皴擦。该图的皴法为雨点皴。皴法以短而直线条密集组合，点子皴与短条子皴并用，用笔较干，雄劲老硬，沉着凝重。主体山石的皴法由短而直线条和点子密集构成既参差错落，又结构严谨、层次清楚。山石暗部的皴笔密集浓重，山石明亮部的皴笔稀疏、浅淡。主峰左侧的山石皴笔更自然奔放，达到意到神行的境界。水中巨石的皴笔更平直，长短结合，形成对比。树干的皴笔很淡。

步骤三 渲染。用两支白云笔，一支笔蘸墨，一支笔蘸清水，依山石结构、暗部染淡墨，并用清水晕开。主峰山体右侧沟壑染浓湿墨，幽深的沟壑与山体形成对比。主峰山体渴染与湿染并用。渴染就是以较干的笔染，笔痕不明显，湿染要注意浓淡变化。山体先染小的结构，待干后再染大的结构。如主峰右侧山体上部整体比较暗，表现幽深的峡谷、沟壑。

步骤四 染色。主峰山头的树丛用墨青染，山石亮面用赭石皴染，山石暗面用墨青湿染。树叶用汁绿染。

此画为宋代李唐所作。画中峰峦叠嶂，山石雄壮，深谷中飞瀑直下，汇成溪水击石，主峰树丛浓重，中近景古松林立，松涛阵阵，山中白云缭绕，山静云动，体现山林的深沉浓郁之美。

山石坚硬，棱角尖锐，所用皴法以小斧劈皴为主，兼用钉头、雨点皴。

步骤一 勾勒。画出山头远景松林，山头丛树先画直干，然后以横线条密集地画树叶。接画中景松林，画马尾松针中锋用笔，由外向内。画近景松林，中锋勾出树干及松枝轮廓，松针要笔笔扎实，繁密地方可再加画松针。画出山石轮廓及结构。画山石内部结构有的是先勾后皴，有的是边勾边皴，所以先画出大的结构即可。画溪水，中锋用笔，线条既有动感，又富有装饰性。

步骤二 皴擦。该画皴笔以斧劈皴为主。远景主峰左面山体皴笔短而阔；右面山体竖笔刮皴，皴笔细而长。注意皴笔的干湿、浓淡、参差变化。主峰下面中景山体的皴笔类型有两种：一种是侧锋斧劈皴；另一种是以竖笔勾斫的长线条的皴。画幅下面近景山石用笔较复杂：勾、挑、皴、擦、刮、剔、点，笔法丰富。山石的明暗部用钉头皴、小斧劈皴湿笔侧锋皴出；山石明亮处以竖锋干笔皴出，用笔要跳跃灵活，充满节奏感。整幅山体右下部的皴法用笔多以小斧劈皴夹杂着点子皴，刮铤皴，注意不要排列太整齐，不要程式化。

步骤三 渲染。先用淡墨染松林。再染主峰山石，左半部较暗，注意中部山石较浅淡。依山石结构暗部以较深的墨染出，亮部以较浅的墨染出，暗部用湿染，亮部用渴染（即用较干的笔皴染）。用细笔染出山体细小的结构，待干后再用大笔染出山体的大结构。接着染出瀑布，染瀑布用墨要浓一些。最后画峡谷，注意画峡谷要先皴后染，不可湿墨一团，能皴染出峡谷幽邃的冷光为佳。

步骤四 染色。主峰山头的树丛用墨青染，山石亮面用赭石染，树干染赭石，山石暗面用墨青湿染，松针用墨青染，朝阳的松针也可以用汁绿染，分出松针的层次。

临摹作品 水墨稿

山居留客图
南宋·夏圭

临摹作品 完成稿

临摹作品 水墨稿

晴峦萧寺图
北宋·李成

临摹作品 完成稿