

美术

MEISHUJIAOZHIZHOU

爱好者

陆鹤子 著

初级美术基础读物

初级美术基础读物

初级美术基础读物

初级美术基础读物

初级美术基础读物

初级美术基础读物

初级美术基础读物

初级美术基础读物

责编

徐华华

装帧

赵清

之

怎样画紫藤

友

乙亥年秋月 陆鹤子 画

江苏美术出版社

Jiangsu Fine Arts Publishing House

目 录

序 言	2
图 1 齐白石紫藤	3
• 写生紫藤	
图 2~4 写生紫藤作品	4
• 藤的画法	
图 5 老藤画法	5
图 6 线条的长短	6
图 7 藤的曲直处理	7
图 8 线条的方圆处理	8
图 9 粗细浓淡枯湿	9
图 10 疏密处理	10
图 11 起笔法两种	11
• 画花	
图 12 紫藤花画法	12
• 画叶	
图 13 之 1、13 之 2 紫藤叶画法	13
• 画法步骤	
图 14 画藤	14
图 15 点叶	15
图 16 点花	16
图 17 完成作品	17
• 作品分析	
图 18 燕子声声哩	18
图 19 枯藤新花	18
图 20 紫藤小鸡(周昭平作)	18
图 21 紫藤斑鸠	19
图 22 乌石紫藤	19
图 23 紫藤小品	19
图 24 紫藤水禽	20
图 25 紫藤麻雀(周昭平作)	20
图 26 敢与牡丹齐放	20

序 言

在中国美术馆的绘画藏品中，有一帧齐白石先生所作的“紫藤”。（见图1）画面为一下垂形构图。藤罗若虬龙翻腾，从画面上部翻转而下。那用笔气势犹如钱江大潮，席卷而至；那用笔之力好似泰山压顶，隆隆有声。久久观之振奋不已。尺牘之中，万物生灵俱形神现，然震撼人之心灵最甚者乃为白石先生之笔墨。此即白石先生之艺术魅力。忆往昔，二十年前余初习画时，竟以为白石先生之笔墨非难事也，惟粗笔而已。其时知识短浅，不知天高地厚，方出此稚语，十数年笔墨研习，方渐悟其道之真性。二十年后复观之，吾乃叹曰此真笔墨也。

今江苏美术出版社邀余撰写紫藤画法，写此儿时趣事，绝非茶余饭后笑料。中国传统之笔墨的运用，乃中国绘画之精髓。欲知之、悟之、精之，若非经其磨砺，耐其寒暑，苦其心志而不能为也。时不乏青年画家之辈，虽才情过人，余尝见之，笔不求精深，墨不求苍润，半瓶颠动，招摇过市。欠之，亦必自弃于时，悔之晚矣。十年寒窗苦练不辍，此非不能为，然不为也，是为大患。

藤罗画法，其变化多端。虽笔走龙蛇，然掷地有声，谓之潇洒而不飘，浑厚而不滞。提按叠序，转折合理，疏密对比，方圆适时。而欲成其事，心不可急。积水成川，水到渠成。量之积累，质之可变也（图1 齐白石紫藤）。

是以为序，与画友共勉。

陆越子

一九九五年九月于石城

图 1

写生紫藤

紫藤为观赏性木本植物，其叶为长卵形，奇数，羽状互生。一柄七叶或九叶。春末生花轴，一轴着花数十朵而成串下垂。花形呈蝶状，有短柄轮生于轴。一柄一花，花色常见粉紫。花初开时其叶初发芽，花盛开时其叶初放。花初谢时其叶满枝。花谢后结果，果实似长豆荚状。紫藤之藤蔓强韧，卷缠连绵。其新藤往往直伸而出，渐老卷曲而互相缠绕。

学画紫藤，先要了解其生态特征，要做些必要的写生，熟悉其形态，掌握其结构，才能下笔

有根据。白石先生的创作是一丝不苟的，他每画一种东西，必然对其实物进行长时间的观察、记忆。我们进行写生，也是一种记忆的方法。

写生可用铅笔写生，也可用毛笔进行写生。作为收集素材，可进行一花一叶的写生，也可进行整枝的写生。写生时不可能将其所有枝叶全画出来，要适当取舍和搬移。写生时也要注意画面的构图形式和画面效果(图2~4 写生紫藤作品)。

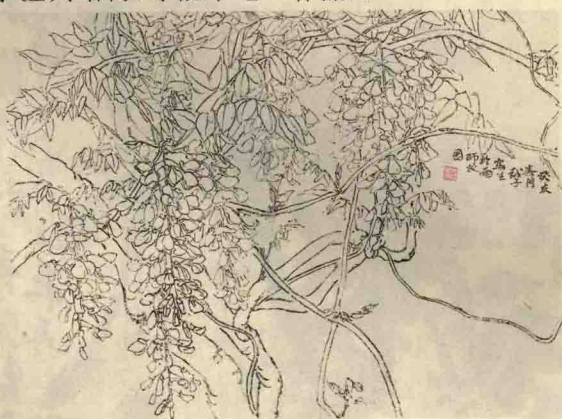

图 2

图 3

图 4

藤的画法

藤有老藤和新藤之分。老藤如老树干，树身斑剥卷曲，如卧龙一般。用墨宜用中淡墨、水分不宜过多。用笔缓送涩进。一笔之中要具浓淡枯湿。浓破淡、淡破浓交替进行。一株老藤不可能一笔画成，要有复笔、单笔、勾皴结合。其形态要有变化，又不能卷曲失态（图5 老藤画法）。

图 5

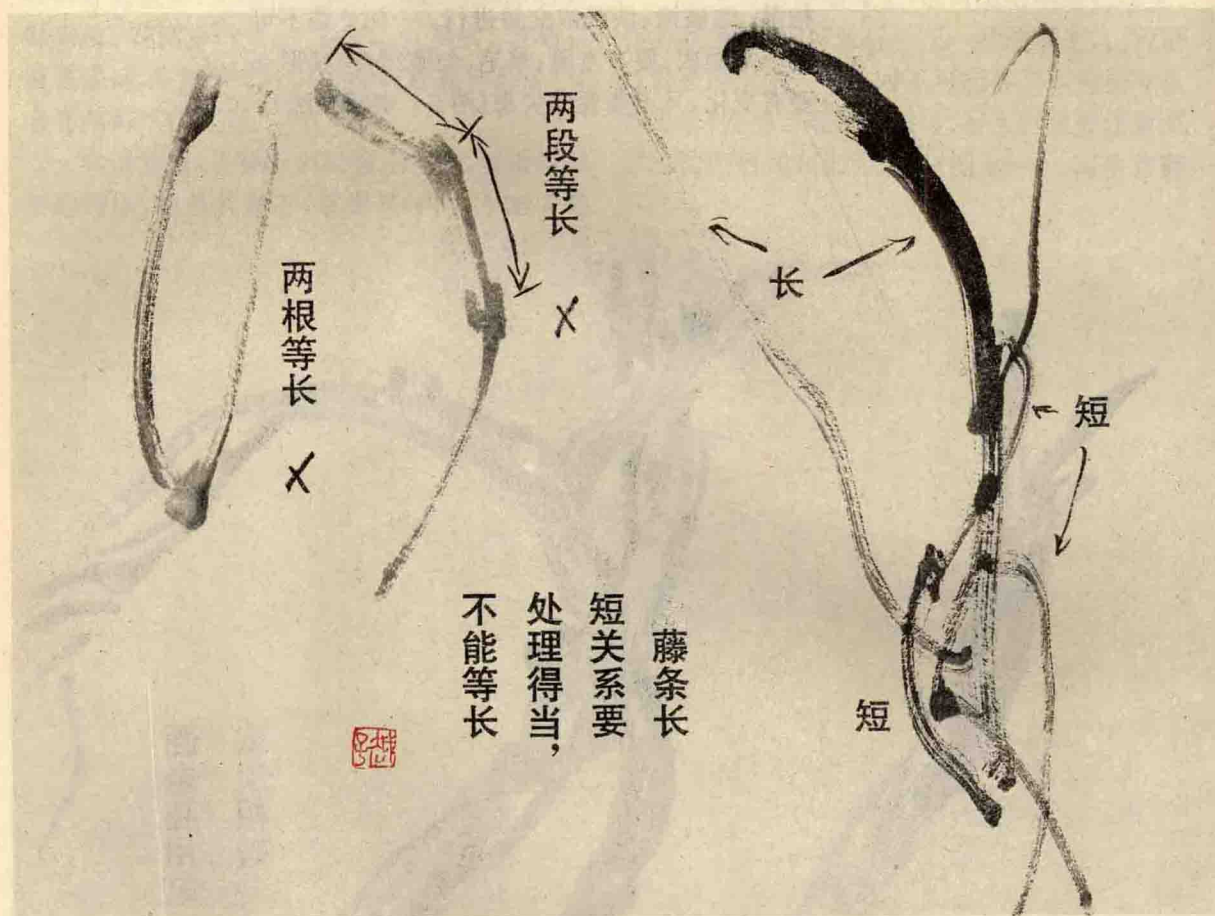

图 6

老藤出枝，枝抽新藤。老枝和新藤是画面藤的主体。用墨稍重，用笔要利索自然，不浮滑，也不要故作老态，用笔艰涩。

画新藤要注意线条的长短、粗细、曲直、顿挫、转折、方圆，以及线条组合时的疏密变化。才

能使画面具备节奏韵律感。

线条的长短即所画的线要长短有致，时长时短，不要根根线条相等，也不能段段线条相等（图 6 线条的长短）。

曲直关系是画藤的关键。一组藤要有曲有直。直线上有曲线缠绕。全画直线无藤的感觉。全曲线藤则无力(图7 藤的曲直处理)。

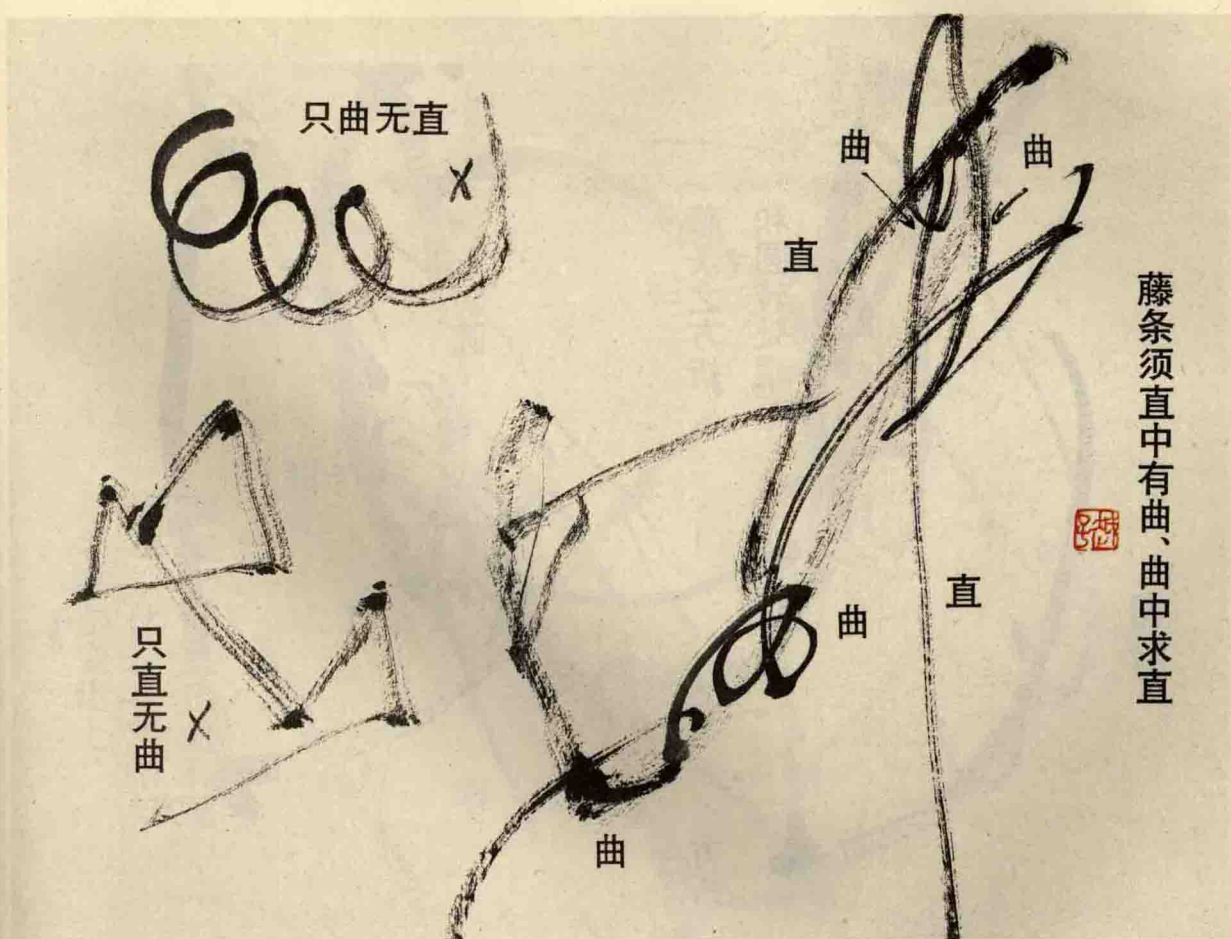

图 7

线条的方圆关系。主要体现在线条的转折上。方即方转，指线条在转折时稍作停顿再转折。圆即圆转，指线条在转折时速度不变即转行。如果转折时只圆无方，线条就会无力，形若面条；若只方无圆，线条就会如搭枯柴架，燥气圭角横生。故而转折线条须时方时圆，时刚时柔，阴阳交会，生生不息(图8 线条的方圆处理)。

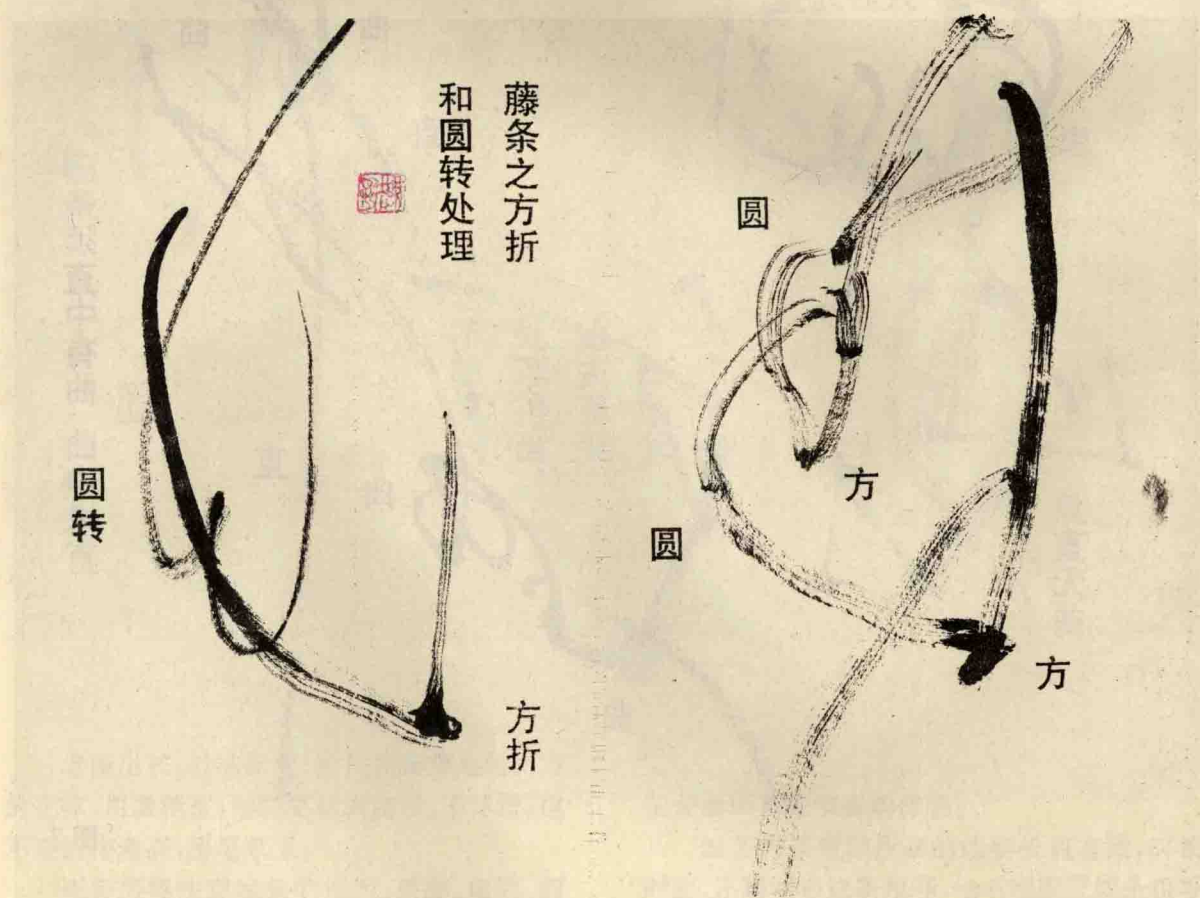
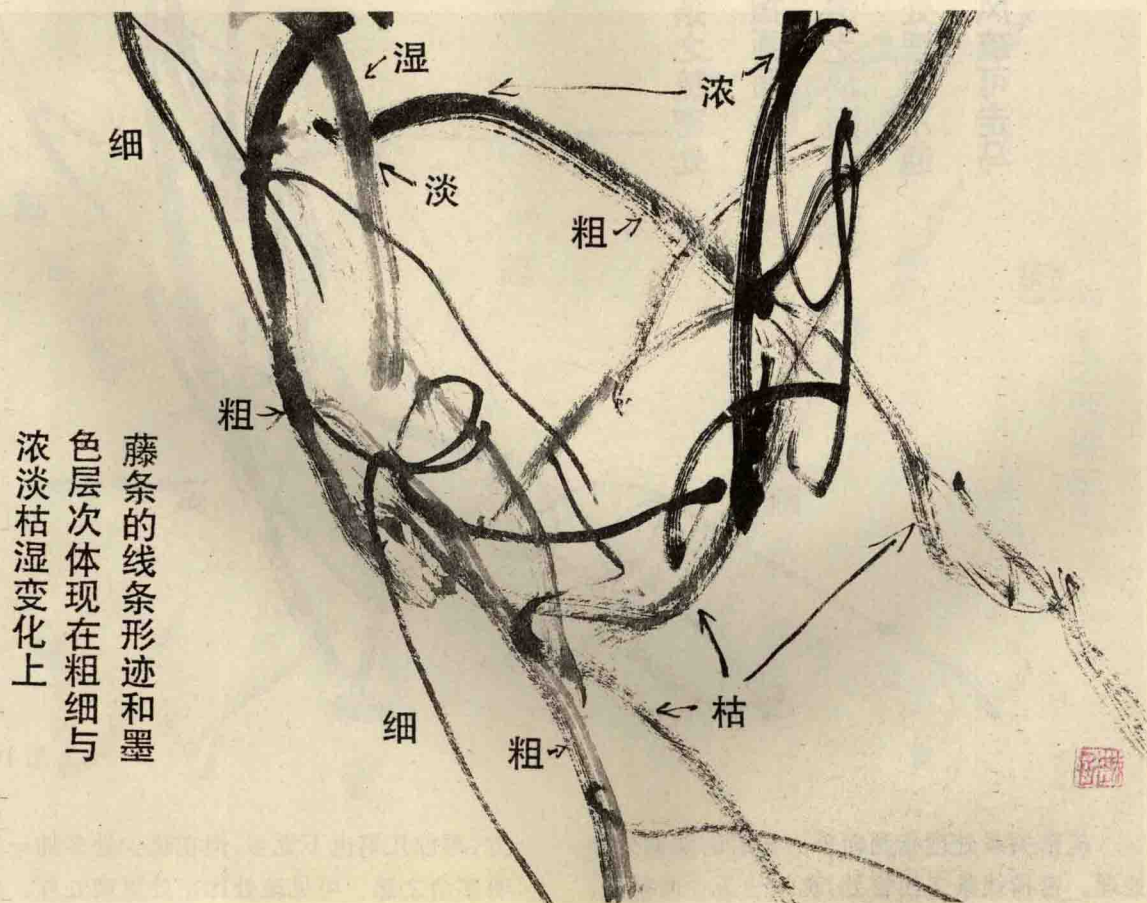

图8

运笔的粗细和浓淡枯湿关系在线条的处理上主要体现线条的形迹和墨色层次的韵律变化。时粗时细，粗细相间，浓淡前后，枯湿虚实，使画面形式犹如音乐般的有高有低，有慢有快，而悦耳动听(图9 粗细浓淡枯湿)。

藤条的线条形迹和墨色层次体现在粗细与浓淡枯湿变化上

图9

藤条之疏密处
理指画面平面
构造之块面分
割处理,密不通
风疏可走马

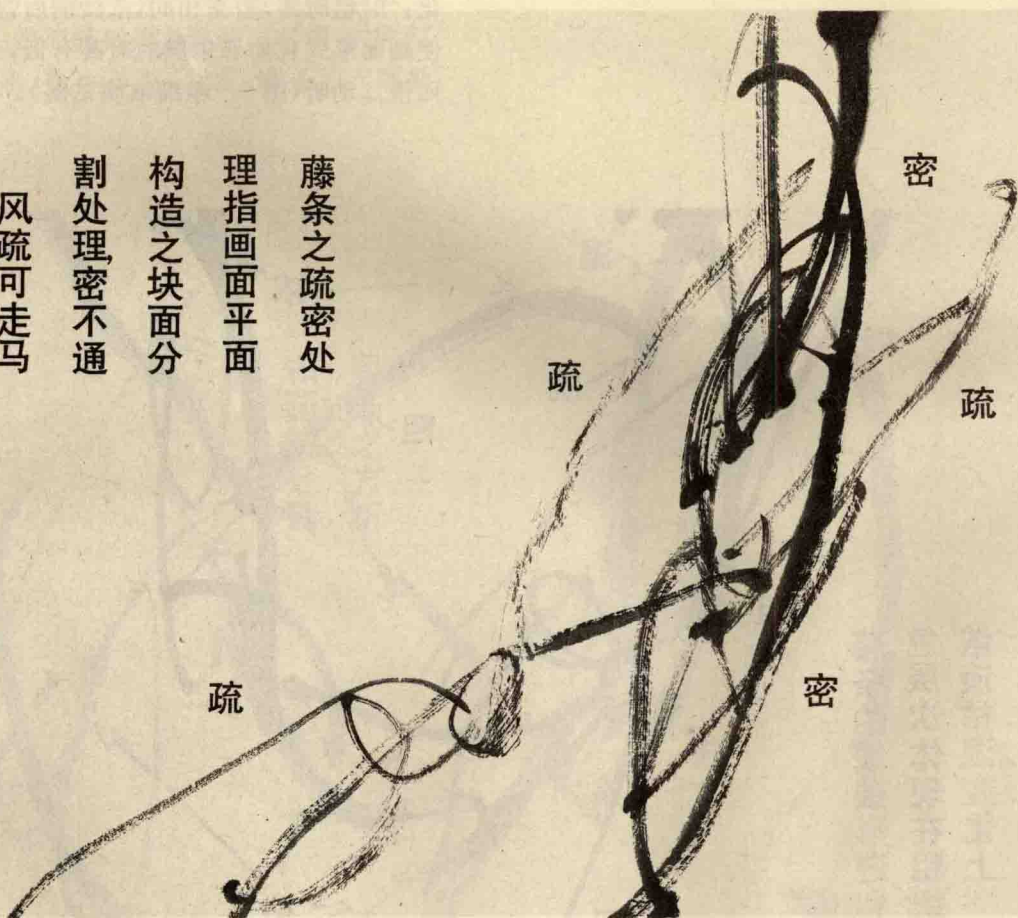

图 10

疏密关系处理指画面平面构成的块面分割处理。密指线条多而密处,疏指线条少而精处。密处可“密不通风”、疏处能“疏可跑马”。体现疏密关系的大对比度,往往在画面线条越密的地

方,再加几笔也不觉多,但在疏少处多加一笔则有多余之感。可见疏处比密处更难处理。疏处黑白分明,往往密处则可为虚处,疏处反而是画面的实处(图 10 疏密处理)。

如上几组线条的处理方法是相互包容、相互制约的,要综合处理,不可顾此失彼,不可分割开来。

藤条的组合较为灵活多变,初学者往往不

知从何处下笔。我们可用“女”字走向法和“五星”走向法进行起笔,不过,我们一定要注意不能正好写成“女”字和“五角星”,只取其走向而已(图 11 起笔法两种)。

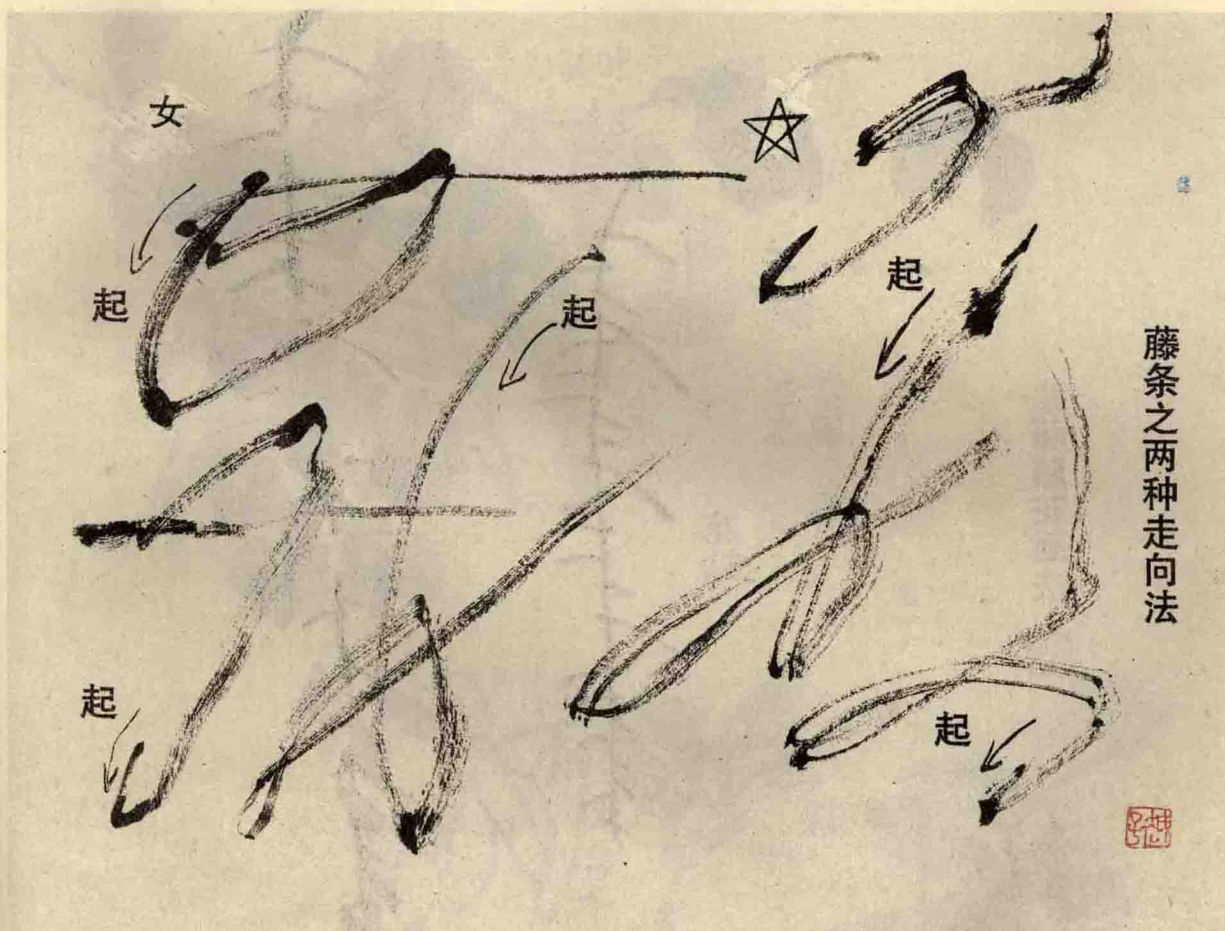

图 11

画花

紫藤的花似蝶形，有一花轴，花轴周围轮生花柄；一柄一花。

紫藤花用点厖法，也可用双勾法入画。紫藤花呈粉紫色，一般用石青或花青加曙红或胭脂调成淡紫色，笔尖稍浓，一笔点下，使花瓣色泽透明。每花点两笔花瓣，稍大。再用花青加胭脂

调成深紫色，点两笔小唇瓣。花黄亦用深紫色点厖。瓣根点石黄，花托可用赭墨加点。最后用浓墨勾出花轴和花柄穿于花团之中。点花时要有疏有密，不要整齐排列。花轴中可偶有脱落之花，更觉生动有趣(图12 紫藤花画法)。

图 12

画叶

紫藤叶一柄七叶、九叶不等。叶形似长卵，可用一点一叶，或两点一叶点之。点叶时注意叶的交叉重叠。画中有时可点正叶，有时可点侧叶，不要雷同。画一组叶可点出一堆叶，时浓时

淡，再穿插叶柄，勾上叶脉，则可画出叶之前后层次关系。新叶嫩红，可用笔蘸少许淡墨或汁绿色，笔头蘸少许胭脂点出（图 13 之 1、13 之 2 紫藤叶画法）。

图 13-1

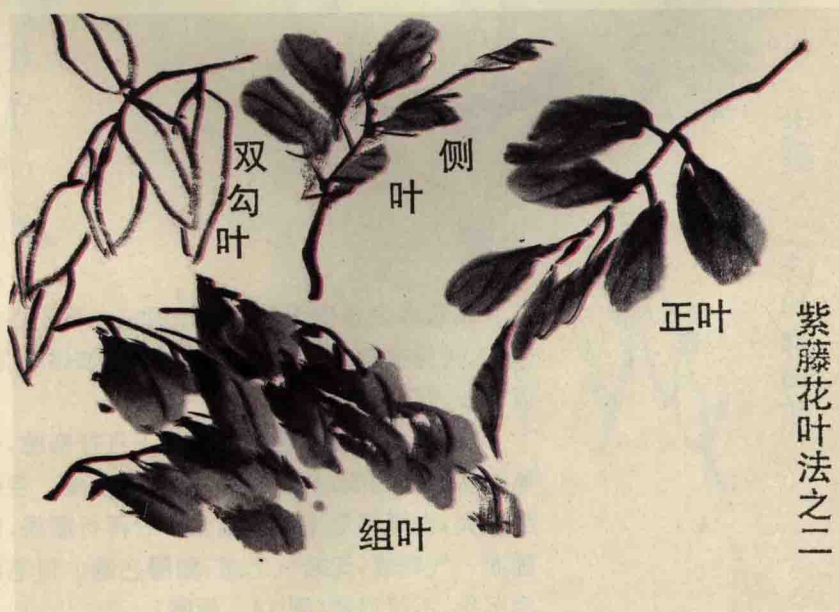

图 13-2

紫藤画法步骤之一

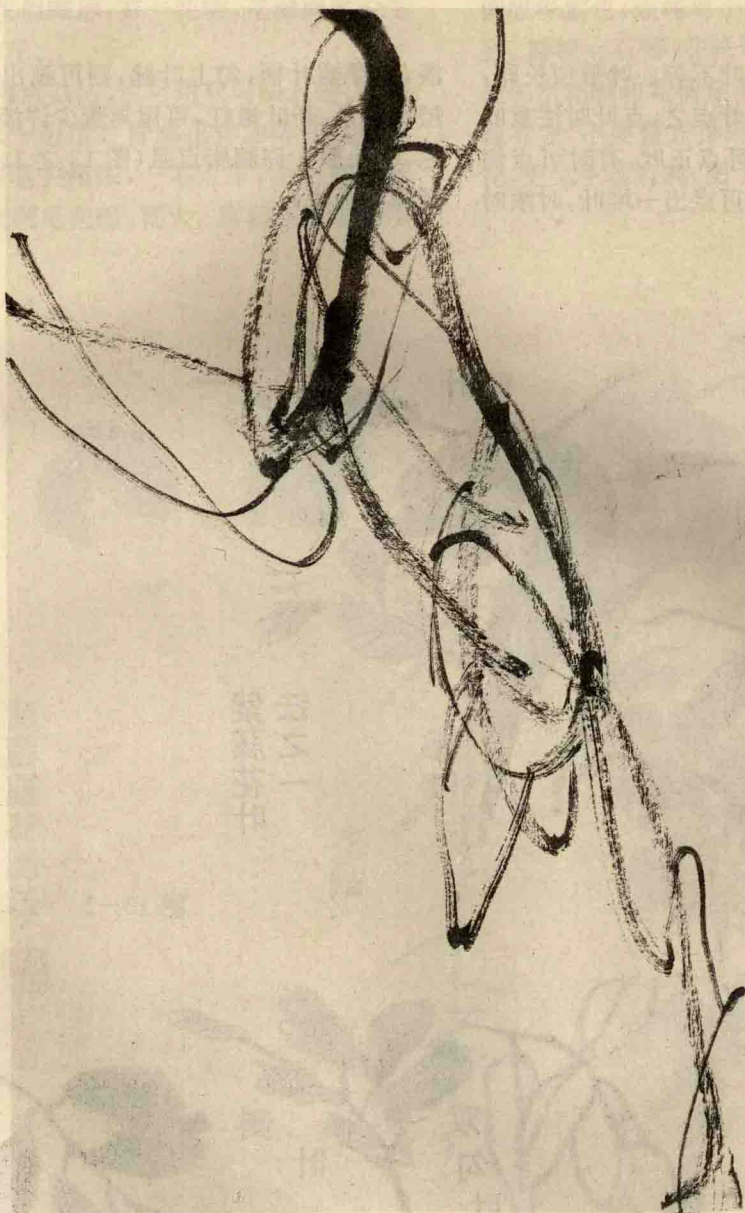

图 14

画紫藤之步骤因各人习惯而定。可先点叶生花，再穿插藤条。也可先画藤条，再加添叶花。以下步骤仅供参考。

步骤一，画藤。画面从上往下直抒胸臆，一笔墨从浓画到淡，从淡画到枯，不要换墨。若画面较大，也要将笔上墨色画枯干后再行蘸墨，使画面一气呵成，无断气之感，僵滞之嫌。用笔潇洒沉稳，不可迟疑(图 14 画藤)。

步骤二，点叶。在画面藤条之上和之间点厝叶片。注意点墨的疏密和叶片的组合变化。再穿上叶柄，勾上叶脉(图 15 点叶)。

步骤之二点叶

图 15-1

步骤之二勾叶柄叶脉

图 15-2

步骤之三点花

图 16

步骤三，点花。在叶下和藤叶之间点几花朵和花苞，任意排列不要齐。穿插上花轴勾上花柄，接着用石黄点花蕊（图 16 点花）。