

主编 韩玮

析疑解惑

藤本篇

刘玉泉
栾艳华

著

季夏畫堂

山东美术出版社

析疑解惑

花鸟画系列 藤本篇

刘玉泉 著
栾艳华

图书在版编目 (C I P) 数据

花鸟画系列. 藤本篇 / 刘玉泉, 栾艳华著 ; 韩玮主编. — 济南 : 山东美术出版社, 2011.6
(析疑解惑丛书)
ISBN 978-7-5330-3510-5

I. ①花… II. ①刘… ②栾… ③韩… III. ①花鸟画—国画技法 IV. ①J212.27
中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第121083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、技法析解·····	7
1. 藤蔓画法·····	7
2. 叶子画法·····	8
二、藤蔓花果作画步骤·····	12
1. 木本藤花、果作画析解图例·····	12
2. 草本蔓花、果作画析解图例·····	18
三、小 结·····	22
四、作品欣赏·····	23

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

藤本花卉是花鸟画家经常表现的题材，由于藤本花卉的枝干多盘旋缠绕，很适合中国画笔墨技法的表现，具有一种特殊的美感，所以极受古今画家们的喜欢。

藤本植物按照藤的性质可分为木本藤和草本蔓两大类型，木本为藤，草本为蔓。藤本有缠绕茎、攀缘茎，形状曲折连绵，回环往复，常因攀缘其他林木、山石或支架之上而纵横交错，变化无穷。木质藤本经常入画的有紫藤、凌霄、葡萄、爬山虎、金银花以及各种山藤、野藤等。草质蔓本经常入画的有牵牛花、葫芦、扁豆、丝瓜、黄瓜、南瓜、瓜蒌、爆竹花等。木本藤和草本蔓都生有长藤、长蔓，有的绽放美丽花朵，有的是富有田园诗意的瓜果类植物。其藤蔓在生长过程中，或缠于乔木之上，或绕于山石之间，或依傍于柴篱、棚柱、屋顶、墙头，借势蔓延生发，各具姿态，并且在不同季节由于叶、花、果实生长情况不同，呈现出不同的面貌，或繁密，或疏简，或柔润，或苍浑，这种丰富的植物生长特点展现出藤蔓本植物所特有的视觉形态和生命感受，形成变化多端的线条语言，在画面语言探索方面给予作者极大的发挥空间。

历代画家以藤本植物为题材的作品很多，各家各派在画法上也各有所长，各具风格。

五代时期的徐熙，人称江南布衣，其徐家野逸的风格，与当时黄筌的富贵风格各领风骚，其野逸题材作品的藤蔓花卉《豆花蜻蜓图》，画面为折枝构图，局部选取蜻蜓栖落在豆花之上的瞬间情境，蜻蜓、豆花、豆荚和枝叶，造型写实生动，用色淡逸、微妙，没骨、勾勒并用表现出了田园活泼的野趣。

据画史记载，最早画葡萄者见于宋代，有赵昌、易元吉等人。今存葡萄画迹仅有一本，是南宋林椿的《葡萄草虫图》，绢本设色，属于宋代工整细致的院体画风。宋元之际，日观和尚创水墨葡萄画法，《图绘宝鉴》记载：“作水墨葡萄，自成一家法，人莫能测。”日观和尚擅长草书，他画的水墨葡萄皆以草书入画，别具一格。陶宗仪《书史会要》云：“所画葡萄，枝叶皆书法也。”此后，水墨葡萄成为历代画家所钟爱的花鸟题材之一。其中最为著名的一幅水墨葡萄作品，当为明代画家徐渭的大写意作品《墨葡萄》。此画构图平中见奇，老藤错落低垂，葡萄晶莹欲滴，笔墨酣畅淋漓，宛若天成。徐渭一生坎坷，怀才不遇，内心愤懑郁结，受尽社会的冷漠，他把这种情感凝于笔端，用饱满的淋漓湿笔画出了这幅惊世骇俗的作品。在画中，观者已分辨不出枝叶与果实，看到或感到的似乎是一片斑斑血泪。他在画上题诗一首：“半生落魄已成翁，独立画斋啸晚风，笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”让人看后禁不住为画家超凡的才情和悲惨的遭遇感慨不已。从这幅作品里，可以看到徐渭追求的是作品的精神境界，强调笔墨的豪壮之美，而不是仅求形似，他主张“草而能工”，“工而入溢”。在他的《杂花图卷》作品中，共画了十三种花木，其中的藤本类有瓜豆、葡萄，整幅手卷气势磅礴，境界开阔。画面形象仿佛随意挥写，一气呵成，造型极为概括，笔墨有枯润、轻重、虚实、刚柔之对比变化，强化了笔墨技法语言的表现性和画面视觉张力，具有很强的个性特色，其创作思想和技法语言对石涛、朱耷、扬州八怪等产生了很大的影响。

清代赵之谦、任伯年都是画藤本类植物的高手。赵之谦画凌霄，以朱黄点花瓣，以朱膘或洋红丝瓣纹，虽一色却层次分明；他画藤花多以紫粉一色点出，风格浓郁，画面极具装饰感。任伯年是清代画坛最杰出的一位全能型画家，人物、花鸟、山水，无所不精，他具有极强的写实造型能力。他笔下的倭

瓜、紫藤和荚豆等藤本题材作品，趣味横生，工笔、没骨、兼工带写、勾勒赋彩、泼墨写意，无所不精，线条劲健含蓄富有弹性，笔意敏捷果断、挥洒自如。在色彩上继承了古典色彩和民间美术的优良传统，并对西方绘画色彩的用色技巧有所吸收，其紫藤造型处理上夸张了花柄和花托的美感，色彩丰富华滋，具有水彩绘画的清新韵致，或淡雅或浓艳，或二者结合，还有单一的墨色表现或淋漓的彩墨挥洒，形象千姿百态，活泼轻松，有浓厚的生活情趣。潘天寿给予他很高的评价：“独出手眼，另辟蹊径……重视写生，重视形体结构，细描淡染，笔墨无多而有神情形象，生动活泼，勾勒、点簇、泼墨往往交施互用，设色鲜淡、清新明快，工笔、意笔、淡彩、重彩各具特点。”这些特点直接反映在其藤本类作品中，如《紫藤鸳鸯》中紫藤枝干盘旋交错，藤花烂漫盛开，藤的苍劲老辣恰好地衬托出藤花的柔嫩妩媚。

清末画家吴昌硕诗、书、画、印都有很高造诣，尤擅长画紫藤类植物，他的大写意藤类作品，经常先画花朵叶片，然后以草书之法挥写枝干，气势恢宏，笔墨雄浑苍劲，艺术个性极为鲜明。他以泼墨写大叶，以草篆之笔作盘藤，枝干曲直交错，气韵横生、墨迹淋漓，设色浑厚，布局章法极具匠心，美术史论家郎绍君认为吴昌硕“创造了独一无二的古拙雄健——重、拙、大的风格，用笔沉厚有力，有的如削金刻石，决不轻飘浮滑，是为重；不多修饰，自然雅气，一片天真，不流于纤巧刻镂与做作媚俗，是为拙；大气磅礴，大家气魄，无点小家子气，是为大。重、拙、大风格不是生硬外作的，而是诚于中形于外的，它隐藏着一种凝重、深厚的力，一扫清末画坛的柔媚、轻俏和清艳，使人耳目一新，这不仅是个人的风格，也反映着萌发于近现代以来的一种新的审美要求。”吴昌硕重视师造化，提出“画气不画形”、“画之贵乎存我”，把中国传统文人画推向最后一个高峰。

虚谷也有藤类题材的作品，画作隽雅超逸，具有很高的审美价值，用笔沉着而不飞扬，以颤笔、断笔笔法形成的线条松动空灵，富有节奏感。紫藤之叶采用偏锋，重叠穿插，形成一种蓬勃向上的态势；运墨以淡墨为主，同时妙用焦墨和枯笔飞白，燥润互补，墨、色层次十分丰富，色彩处理上亦有微妙的冷暖变化。

齐白石是现代最为出色的一位花鸟画大师，他的画取材广泛，藤本花卉中的葫芦、紫藤、丝瓜、葡萄、牵牛花等等都是他常表现的题材。齐白石一反旧文人画单纯用墨来表现的习惯，在继承文人水墨画的基础上，又融合了民间年画的用色方法，以浓墨来对比重彩，艳而不俗。他画葫芦，纯以石黄平涂，配以墨叶，色墨对比鲜明；画牵牛花，喜以洋红或石青点写花瓣。造型在师法自然的同时又加以大胆夸张，给人以凝练厚重、古朴可喜之感。齐白石的画雅俗共赏，平淡天真，达到了一种返璞归真的艺术境界，使中国花鸟画达到了一个新的高峰。

藤本花、果种类繁多，每一种藤本植物都有自己的特点，掌握了这些特征，才能画出它们各自的意态。如同为草本藤的葫芦藤比较粗壮，而牵牛花的藤就相对较为纤细娇弱；同为木本藤的紫藤的藤蔓比较粗壮，葡萄藤蔓相对要纤弱一些，凌霄花的藤蔓则多凌空。所以首先要注意对景物特征的感受与把握，围绕着整体结构所体现的气氛和形态，把复杂纷乱的物象规范为有条理、有规律、有情趣、有层次的画面，使景物的无序感用严格的程式法度来支配而变为有序。画面语言上，要把自然物象的形态原状概括为极富意象特点的艺术语言，形与形之间相依相斥，体现出遮挡与亮相之美，还要表现出它们的质感、形状、组合等对比关系，使画面生动丰富而耐人寻味。画面中以藤造境，藤蔓不可乱缠，要合乎物情，要于乱中取势，繁复而有条理。藤、枝、花、叶的来龙去脉要交待清楚。要注意藤蔓在画面上的位置，有意地把藤蔓作为主体来安排，藤本花卉的表现才能恰到好处。

一、技法析解

1. 藤蔓画法

藤蔓画法是藤本类花果笔墨技法表现的基本功。要画好藤蔓必须从了解藤蔓生态特点、生态结构入手，养成观察思考与写生的习惯。藤蔓花果与人类生存环境关系密切，公园、庭院居所、瓜棚野坡随处可见。

藤本类花果分为木本藤和草本藤两类。虽然藤质不同，但在笔墨表现中却既同理也同法，只是在表现木藤或草藤的质感上，木本藤取势博大，穿插粗壮有力，笔墨结构变化多端，缠绕姿态或凌空攀岩或蒙茸一架，亦能以小品情趣写生，笔墨表现或勾或写，或墨或色，均能达到很好的表现效果。

藤蔓画法有双勾法、勾染法、勾填法、没骨法、破墨法、破色法等。学会和掌握以上这些基本

技法，就学会了表现藤本类花、果的基本功。

木本藤画法析解图例

(1) 双勾法 (见图1)

用劲挺的狼毫笔和松活自如的运笔勾写出木藤盘旋缠绕的生机感受，用线刚柔相济，在强调线条表现质量的同时，特别要注意木藤结构特点和画面秩序的组织。

(2) 勾染法 (见图2)

在双勾法的基础上再施以色彩的勾染，勾染的色彩运用以画面需要而定，使画面色调统一和谐丰富为好。

(3) 勾填法 (见图3)

在双勾法的基础上用色填染，根据色调的需要和木藤的不同部位可使用不同色彩。写意法填染不

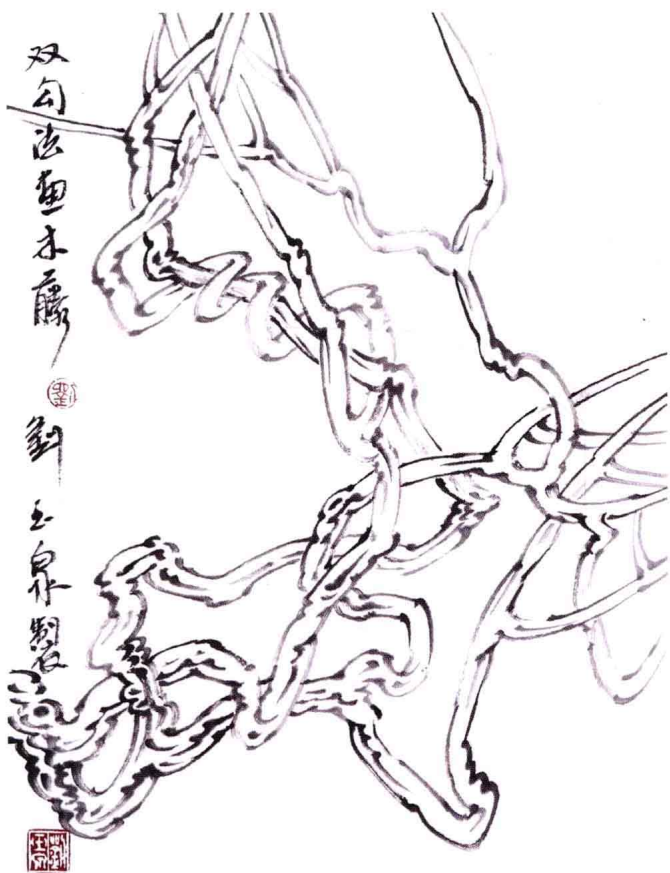

图1

图2

图3

宜板滞、呆结，力求松活灵动，于笔势之间感受笔气、笔韵。

(4) 没骨法 (见图4)

没骨法画木藤，重点要掌握好笔墨与藤枝穿插变化中的结构关系、节奏关系、主次关系、疏密关系、虚实关系、强弱关系等。

(5) 破墨法 (见图5)

破墨法有浓破淡、干破湿的区别。

浓破淡：以淡墨没骨法写藤，用适中的浓墨提勾藤枝，用笔宜稳健，勾写要体现笔性特点，提按、顿挫、转折、顺逆、疾徐等笔法，既要体现木藤生态结构，又要体现运笔过程中的笔墨结构要素。

干破湿：用淡墨没骨法写藤，用干笔浓墨或焦墨趁湿皴擦，产生苍润相生的墨色变化。

(6) 破色法 (见图6)

破色法亦有浓破淡、干破湿的变化。

浓破淡：用色笔没骨法写藤，用适中的浓墨提勾藤枝，其法度要领同“破墨法”。

干破湿：用淡色没骨法写藤，用干笔浓墨或焦

墨趁湿皴擦色藤，产生墨色交融的特殊效果。

草本蔓画法析解图例

草本藤蔓画法通常以双勾法、没骨法为主。

(见图7、图8)

2. 叶子画法

俗语说：“花好也要绿叶扶”，藤本花果的表现也不例外。历代花鸟画家，特别是写意画家从来也没有忽略过对于叶子的表现，他们更加倾注对叶子主观意向的表达。“妙在似与不似之间”的意象理念，给笔墨表现与抒情达意创造了直接恰当的表现方式与形态。因此，历代花鸟画家在很好地表现了植物花果的同时，也创立了叶子的表现方法与程式。

藤蔓叶子的表现属于写意画范畴，可勾可染，可皴可填，可冲可破，用什么技法表现叶子主要看表达方式和技法形态的需要。

紫藤、凌霄叶子画法析解图例

(1) 双勾法 (见图9)

用双勾法画叶子，重在对叶子进行由自然形态到艺术形态的转换。

图4

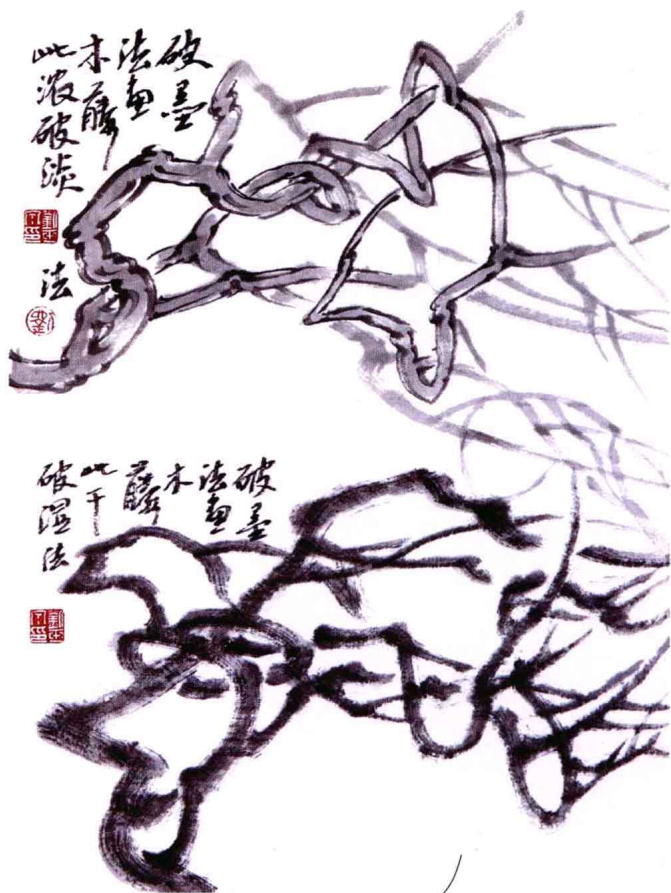

图5

图6

图7

图8

图9

(2) 勾染法 (见图9)

在双勾法的基础上再施以色彩的勾染。

(3) 点染法 (见图9)

在勾染法的基础上,为使色调和谐而富有变化,用淡雅的水色点染叶片。

(4) 皴染法 (见图9)

在双勾的叶廓内,用干笔蘸调好的冷暖色、以侧锋入纸进行皴染。

(5) 勾填法 (见图9)

是在双勾的叶廓内填彩的表现方法,多用于兼工带写的技法表现。在填彩前应用赭色打底,再根据需要用石青、石绿、朱砂、石黄等填色,画面效果极富装饰意味。

(6) 冲破法 (见图9)

是在勾好的叶廓内趁湿用水笔冲破墨线,叶廓墨色在清水的冲破下向四周溢出的特殊效果。

(7) 破墨法 (见图10)

浓破淡是破墨法的一种方法,在第一遍意写的墨色和色彩形迹未干的情况下,用焦墨、浓墨、淡墨或浓色、淡色、清水加以勾点、渲染而产生渗化、交融、冲散等效果。破墨法有浓破淡、淡破浓、干破湿、湿破干、色破墨、墨破色、墨破水、水破墨等。

色破墨先用浓破淡的方法勾勒叶筋,再以赭色在叶子顶端点染,使叶子表现更为丰富。如图上面的一组叶子在点完赭色后用花青渲染,呈现出新奇的表现效果。色破墨亦可先用干笔皴点,再用墨线勾出叶子造型,然后调色渲染、提点赭色。

墨破色也是破墨法的一种方法,此图下方图例先蘸绿色,再蘸赭色,然后入纸点写叶子,组合形态,再用浓墨趁湿勾叶筋。(见图11)

牵牛花、葡萄、葫芦、丝瓜的叶子画法析解图例

在自然生态中藤本花卉的叶子特点各有不同的、互有区 图11

图10

别,但在艺术表现中,我们可以对自然生态中造型相类的叶子进行笔墨归纳概括,突出其特征,符号化地加以表现。以上诸法均适用于叶子在写意画表现技法中的应用。(见图12至图15)

图12

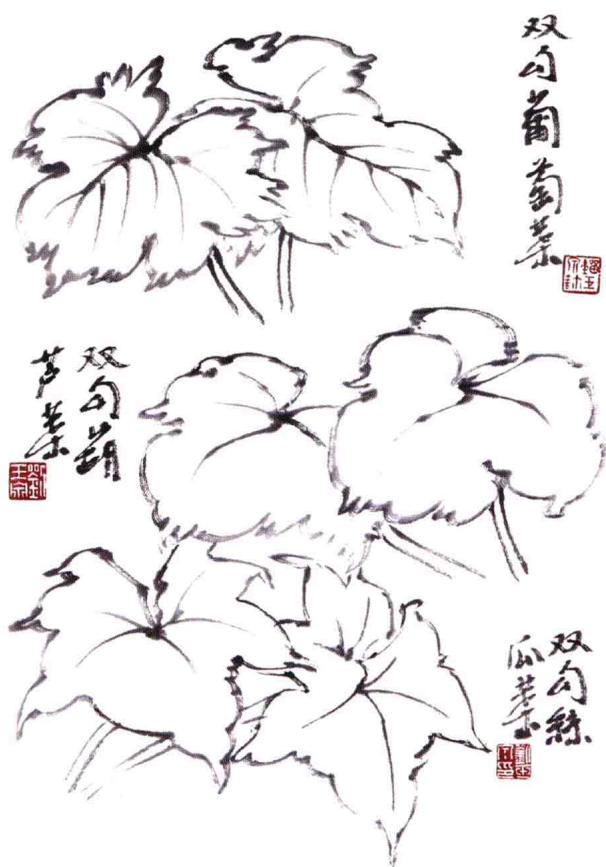

图13

图14

图15

二、藤蔓花果作画步骤

藤本花卉的表现无论以花还是以果实为主，皆要按部就班地展开，下列各图的技法步骤可供学习者参考。

1. 木本藤花、果作画析解图例（见图16至图20）

（1）紫藤作画步骤（见图16、图17）

勾花点叶法（见图16-1至图16-4）

图16-1

用劲挺狼毫或兼毫毛笔蘸适中墨色勾写花序。

图16-2

用大笔锋端以蘸墨法点写花穗未开花苞，用适中墨色画花轴，用曙红调墨画花柄。

图16-3

用黄绿色依花点叶，注意叶子的分布与构图关系，用适中墨色趁湿勾叶筋。

图16-4

勾连藤枝，注意在乱中求有序，然后统览画局，进一步认真表现白色花序，使其富有美感和表现力。用赭色点染烘托画意，整理完成。

花鸟画系列 藤本篇

点花点叶法 (见图17-1至图17-4)

图17-1

用兼毫大笔蘸粉水调青色，以蘸墨法蘸稍重青色，按穗状结构从上向下点盛开花朵，再蘸重青色写穗端未开花苞。

图17-2

中墨画出花轴后，用黄绿色点叶。

图17-3

以重墨勾叶筋。

图17-4

缠绕藤枝，使画面构图完整，再用赭色施以统染，用淡黄色意点花蕊，使紫藤花生意盎然。题款、钤印，整理完成。

(2) 凌霄花作画步骤 (见图18-1至图18-4)

图18-1

用适中笔蘸朱膘，再在笔锋内侧抹以朱砂，按五瓣点花，三五朵成簇。

图18-2

换笔蘸朱色调藤黄，在五瓣花下部接画花筒成喇叭状造型。趁湿用点梅笔蘸胭脂红勾花筋，再用点花笔蘸朱砂点花苞，浓墨点花蒂，勾花柄。在构图适当部位用干笔皴点叶子，趁湿勾出叶筋。

图18-3

用藤条的穿插线条连接花叶相互关系，使构图完整。

图18-4

用藤黄调墨成绿色染叶，赭色点染叶锋，勾染藤枝，用墨点出花蕊得画龙点睛之妙，整理完成。

花鸟画系列 藤本篇

(3) 葡萄作画步骤 (见图19、图20)

点叶勾果法 (见图19-1至图19-3)

图19-1

取兼毫大笔用蘸墨法没骨点叶，三五笔成形，笔触要清晰，墨色变化自然丰富，墨气舒雅，格局符合构图要求。

图19-2

换适中笔勾写藤枝，注意缠绕变化。用劲挺狼毫笔圈勾葡萄果，错落有致。

图19-3

进一步穿插细藤枝蔓，勾连果轴，强化葡萄果串状倒三角结构。

点果脐。要注意果子的朝向和整串葡萄的体感变化，点苔润染完成。