

[紫藤]

中国画写意大课堂

紫藤有木之挺拔坚韧，有草之柔软转侧，变化多端，因而藤本难画。白石老人对此深有体会：“余画藤三十余年，至五十六岁始得戏藤，此中大有艰苦也。”白石老人画藤多为垂藤，方形构图相对较少。他认为“藤不垂绝无姿态，垂虽略同，变化无穷也”。方形构图画藤不好经营，笔墨难于施展，画者应独具匠心。

孙静茹 著

辽宁美术出版社

[木 麻]

十 四 年 五 月 大 學 堂

...

...

...

[紫藤]

中国画写意大课堂

孙静茹 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画写意大课堂. 紫藤 / 孙静茹著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5314-5591-2

I. ①中… II. ①孙… III. ①藤属—写意画—花卉画—
国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第220017号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 50千字

出版时间: 2014年5月第1版

印刷时间: 2014年5月第1次印刷

责任编辑: 郭 丹

封面设计: 郭 丹

版式设计: 郭 丹

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 吕 雪

ISBN 978-7-5314-5591-2

定 价: 39.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言

唐代画家，绘画理论家张彦远在《历代名画记》中提到：“夫象物必在于形似，形似须全其骨气。骨气、形似皆本于立意，而归乎用笔。”这句话阐明了中国画的创作观念。写意花鸟画是传统花鸟画的一种重要表现形式，其特点是用笔简练，造型概括，寓意深远。笔法是中国画技法的精髓，从严格意义上讲，笔既是画的骨干，又是墨的筋骨，用墨用水的精妙与否离不开用笔的好坏，所以历代画家都将用笔摆到一个很重要的位置。元代汤垕说：“画梅谓之写梅，画竹谓之写竹，画兰谓之写兰，盖花鸟至清，以意写之，不求形似耳。”所谓“以意写之”，是作者自立心意，强调主观作用，强调感情的移入，“草草点缀，情意已足”，“不求工而见工于笔墨之外，不讲秀而含秀于笔墨之内”。所谓“不求形似”，即不斤斤于形象酷似，作者运用剪裁、夸张以及巧妙变形等手段塑造艺术形象，“借物以写胸中之所有”，描绘作者的生活感受，传达作者的思想及感情，进而形成独特意境，加强艺术的情趣和感染力。

达利说：“首先应该学会像昔日的大师那样作画，然后你才能按自己的愿望去画，众人才能尊重你。”初学画者一定要有一种悟道精神，掌握方法，锲而不舍，勤学苦练。假以时日，必有所成。

目 录

第一课 国画工具和材料.....	5
第二课 白石老人写意紫藤赏析.....	6
第三课 紫藤画法.....	7
一、藤蔓.....	7
二、点叶	8
三、勾筋.....	8
四、画花.....	9
第四课 创作步骤解析.....	10
创作步骤详解一.....	10
创作步骤详解二.....	12
创作步骤详解三.....	14
创作步骤详解四.....	16
创作步骤详解五.....	18
创作步骤详解六.....	20
创作步骤详解七.....	22
创作步骤详解八.....	24
创作步骤详解九.....	26
创作步骤详解十.....	28
创作步骤详解十一.....	30
第五课 作品赏析.....	32

[紫藤]

中国画写意大课堂

孙静茹 著

辽宁美术出版社

目 录

第一课 国画工具和材料.....	5
第二课 白石老人写意紫藤赏析.....	6
第三课 紫藤画法.....	7
一、藤蔓.....	7
二、点叶	8
三、勾筋.....	8
四、画花.....	9
第四课 创作步骤解析.....	10
创作步骤详解一.....	10
创作步骤详解二.....	12
创作步骤详解三.....	14
创作步骤详解四.....	16
创作步骤详解五.....	18
创作步骤详解六.....	20
创作步骤详解七.....	22
创作步骤详解八.....	24
创作步骤详解九.....	26
创作步骤详解十.....	28
创作步骤详解十一.....	30
第五课 作品赏析.....	32

前言

唐代画家，绘画理论家张彦远在《历代名画记》中提到：“夫象物必在于形似，形似须全其骨气。骨气、形似皆本于立意，而归乎用笔。”这句话阐明了中国画的创作观念。写意花鸟画是传统花鸟画的一种重要表现形式，其特点是用笔简练，造型概括，寓意深远。笔法是中国画技法的精髓，从严格意义上讲，笔既是画的骨干，又是墨的筋骨，用墨用水的精妙与否离不开用笔的好坏，所以历代画家都将用笔摆到一个很重要的位置。元代汤垕说：“画梅谓之写梅，画竹谓之写竹，画兰谓之写兰，盖花鸟至清，以意写之，不求形似耳。”所谓“以意写之”，是作者自立心意，强调主观作用，强调感情的移入，“草草点缀，情意已足”，“不求工而见工于笔墨之外，不讲秀而含秀于笔墨之内”。所谓“不求形似”，即不斤斤于形象酷似，作者运用剪裁、夸张以及巧妙变形等手段塑造艺术形象，“借物以写胸中之所有”，描绘作者的生活感受，传达作者的思想及感情，进而形成独特意境，加强艺术的情趣和感染力。

达利说：“首先应该学会像昔日的大师那样作画，然后你才能按自己的愿望去画，众人才能尊重你。”初学画者一定要有一种悟道精神，掌握方法，锲而不舍，勤学苦练。假以时日，必有所成。

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画写意大课堂. 紫藤 / 孙静茹著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5314-5591-2

I. ①中… II. ①孙… III. ①藤属—写意画—花卉画—
国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第220017号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 50千字

出版时间: 2014年5月第1版

印刷时间: 2014年5月第1次印刷

责任编辑: 郭 丹

封面设计: 郭 丹

版式设计: 郭 丹

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 吕 雪

ISBN 978-7-5314-5591-2

定 价: 39.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

第一课 国画工具和材料

“工欲善其事，必先利其器。”花鸟画所需的主要工具是笔、砚、碟、笔洗、笔架、笔筒、镇纸等。主要材料是纸、墨、颜料、胶、矾等。

毛笔

毛笔种类很多，从制笔的原料分，有羊毫、狼毫、兼毫三种，此外也有以獾毛、马鬃毛等制作而成的。笔以有凝聚力、有弹性、有锋颖者为佳。羊毫柔韧，含水量大，适于泼墨、泼色和涂写流利浑圆的长线条。狼毫坚挺，挥写爽利，适于枯墨飞白、勾勒细瘦劲挺之线等。兼毫软硬适中，适于点厾、挥洒，使用范围较广。

画笔可视作画者习惯配备，以大小各几支为宜。每次作画后，须将笔洗净挤干并理顺笔毛，挂于笔架之上，使其自然阴干。不然，笔上墨垢不清洗，则易失其凝聚力和弹性，缩短笔的使用寿命。

砚台

砚台以石质坚硬而纹理细腻的为好，如端砚、歙砚等，石质坚硬，摸其砚面如小儿腴般光滑润泽，易发墨而墨质细者为上品。每次砚台用毕，须将积墨洗净，保持砚池清洁。初学者受条件所限，亦可购买一方陶泥砚，取其使用方便，易发墨即可。

笔洗和调色碟

笔洗是洗笔用的，调色碟是调墨调色用的。笔洗中间有间隔的更

好，如无调色碟，亦可备几个瓷碟，以瓷质细腻、边口光滑、白色无花为佳。

其他工具如笔架、笔筒是为挂笔、插笔用，笔帘是外出时包笔用，镇纸为压纸用。

纸

写意花鸟画的用纸，以吸水性能好的宣纸为宜。宣纸有净皮和棉料之分，有夹宣、单宣之别。宣纸向光源透视时，纸面上呈团团棉絮般起伏之状，并以表面光洁细密者为好。

墨

墨有松烟、油烟、漆烟三种。松烟墨适于写字，墨无光泽，但运笔流畅。油烟墨、漆烟墨适于绘画。墨的优劣，以着手较轻，有断纹和发光如镜面，磨时无沙沙之声，表面极细腻，色泽黝黑，略呈紫色的为上。若旧墨脱胶或松烟制墨，光泽差，墨韵死，则不宜用。初学者使用书画墨汁亦可。

颜料

写意画用色以中国画传统颜料为主。所用之色，轻色如赭石、藤黄、花青、洋红、胭脂、白色等为常用，重色如石青、石绿、朱磬、朱砂等色兼而用之。

第二课 白石老人写意紫藤赏析

齐白石（1864—1957），原名纯芝，字渭清，后改名璜，字濒生。白石原为其号，另有别号借山吟馆主者、寄萍老人、三百石印富翁等。湖南湘潭人。

白石老人对画藤情有独钟，经衰年变法后，下笔尤为老辣，纵情挥洒，变化多端，颇多神来之笔，显见其书法的精深造诣。他认为“藤

不垂绝无姿态，垂虽略同，变化无穷也”。他画藤笔走龙蛇，狂放飞动，不求形似，给人以荡气回肠的艺术享受。此作紫藤盘绕曲折，枝叶纷披，花影柔曼，姹紫嫣红，婀娜多姿。纵横盘曲的几笔重墨，不但使画面层次更加丰富，色彩对比更加明快，也与落款书法相映成趣，静中有动，繁而不乱，正是“随意纵横，人眼听我手”，自然天成，妙趣横生，画家“夺得天工”的本领确实了得。诚如老人题画藤所言，“偶仿徐青藤人多不识”，“叶大花粗，不宜摹作，只可为法家赏玩也”，可见老人画作格调高迈。所示图例，可略窥其堂奥。

图一，白石老人以篆籀之笔书写藤蔓，纵横挥洒，形成画面主体格局。

图二，以花青调藤黄成汁绿色，点染藤叶，趁湿以中墨勾勒叶筋，顺势成形，自然生动。

图三，花青略加洋红与石青调成蓝紫色，以参差错落、疏密有致的笔法点乱藤花。待干，复以石黄、朱磠、洋红等色，点簇花心、花蕊，顿使画面花气袭人，神采灿然。

图四，题字、钤印位置得宜，与画面相得益彰。

第三课 紫藤画法

中国画是一门讲究人品与画品的高深艺术。艺术作品乃是作者思想、学问、修养、天赋、技法之结晶。艺术水平之高低取决于境界与学养，因此绘画艺术最终是画修养。画中国写意花鸟画，作者既要有高超的笔墨功底，还要有强烈的个性，以心写情，以神写形，借笔墨为语言抒发自己的感情，使作品充溢生活情趣和时代风采。

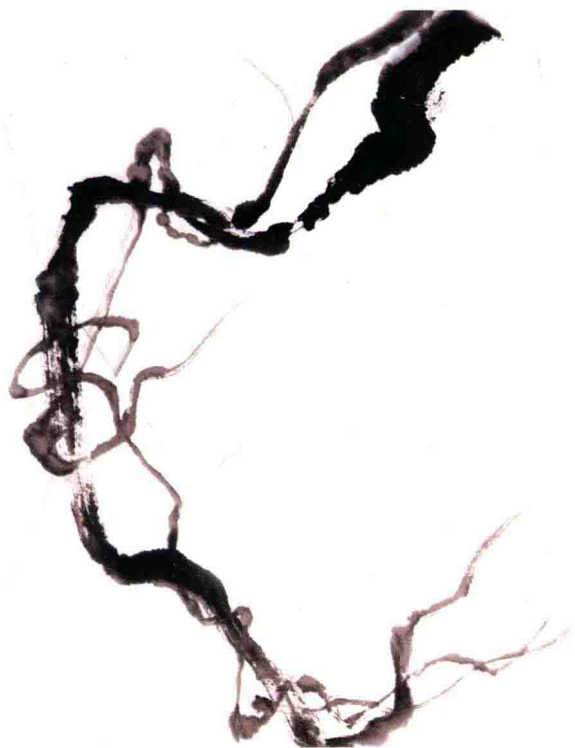
紫藤，落叶藤本植物，缠绕茎，羽状复叶，小叶长椭圆形，总状花序，花紫色，荚果长大而硬，表面有茸毛。其花春月随新叶出花轴，轴数十花而下垂，花冠蝶形，有短花柄，盛开时高架满花，老干如虬形屈曲盘绕。

紫藤有木之挺拔坚韧，有草之柔软转侧，变化多端，因而藤本难画。白石老人对此深有体会：“余画藤三十余年，至五十六岁始得戏藤，此中大有艰苦也。”白石老人画藤多为垂藤，方形构图相对较少。他认为“藤不垂绝无姿态，垂虽略同，变化无穷也”。方形构图画藤不好经营，笔墨难于施展，画者应独具匠心。

一、藤蔓

画紫藤常以篆籀、行草之笔写出。其顺逆疾速视物象而定，亦视作画笔势而定。若仅顾物象而不顾用笔，则笔法紊乱，画面有跳宕之感，令人不安；若只顾运笔顺畅，纵横挥洒，而不顾物象，则仅有线条变化而缺少真实感，故两者不能偏废。

须注意的是，画紫藤一类的画，常先乱而后求正；画兰花，则是正中求乱，最后均需达到乱而不乱的效果。

二、点叶

南北方紫藤叶各不相同。南方紫藤开花时为嫩叶，北方开花时叶已发出，故北方画藤者多画大叶。

点叶时，笔中必须掌握一定水墨分量。画叶的墨色，经常以中间色或墨色偏浓的为主，过浓则叶筋的浓笔不显，过淡则神气不足。

藤叶稠密部分重重叠叠，乍看起来，似乎难于下手，实际上有其组合规律与用笔规律，古之所谓“攒三聚五”法，就是组织丛叶的方法。丛叶组合的用笔方法，画家各有自己的习惯，一般来说，不外采用顺、逆交叉等笔法。

三、勾筋

勾筋的用墨，可视点叶干湿程度而定，如点叶未干，则宜用较干之墨勾，如点叶将干可用较湿之墨勾，墨色总比原来点叶的色度浓一些，甚或可用焦墨勾筋。

勾筋用色，以墨色为主。色彩之叶，除墨勾之法外，尚有用叶面相似色勾法，如图例中黄色调的嫩叶即用洋红或赭石勾。由于正反面点叶墨色不同，故勾筋用墨亦宜随之而分浓淡，但一般仍要比叶色深一些为是。

乱点整勾：乱点整勾的方法，强调疏密聚散的变化，其效果更为含蓄生动，起到“意到笔不到”的效果。善于作画的人亦善于“乱中求整”，这就是勾筋所起的作用。

四、画花

紫藤花，可用墨色画，亦可用颜料画。

画花时须注意花形变化，要做到密而不乱，稀而不零。用笔要有变化，行笔须从内向外或从外向内，不能顺着一个方向画。这样画，花瓣的翻侧形态易生动。然后再画茎、蔓，行笔须有顿挫。

墨色画花：毛笔洗净，用笔蘸淡墨，然后笔尖蘸浓墨，随势点出，讲求参差错落。紫藤花四瓣，上两瓣宜大而浅，下两瓣宜小而深，花苞深。

复色画花：将花青色和曙红色颜料挤在调色盘内，用洗净的毛笔将花青加曙红调成蓝紫色，然后洗去笔尖三分之二部位的淡色，笔尖复蘸曙红或赭石画藤花。随着笔尖颜色用尽，复画盛开之花。待花全点完以后，可在两瓣上撞湿白粉或藤黄，或石绿色、石青色，以显其质感。

画其他花色亦大体如此，只是所用颜色不同。画时须注意笔头调色不宜匀，力求在纸上有变化，使花朵颜色丰富多彩。

在整幅画面中，画花要有疏密聚散，花朵密集之处常分布在画面的主要部位，须刻画得生动有致、绚丽多姿。

第四课 创作步骤解析

创作步骤详解一

步骤一：画紫藤行笔须中锋、侧锋并用，要讲究线的含蓄和内在力量，讲究线的节奏变化，注意抑扬顿挫、起承转合，做到骨力气势沉厚雄健。

步骤二：点叶须注意颜色深浅变化，颜色深浅须相对集中，否则

易乱。叶之大小、叶间空隙均须搭配合理，画时要注意整体外形的处理。最后勾上叶筋，添加小蔓。

步骤三：藤花为数十朵蝶形花朵串成，上部花开，下部花蕾。画藤花，用笔尖蘸花青和曙红调成紫色点花，开花部色淡，花蕾为深紫，可以先画串串开放之花，再添画花蕾。画时须画出迎风飞动之势，方有生气。

步骤四：大胆落笔，小心收拾。

步骤五：题款镌印是内容的使然，更是形式本身的需要。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五