

书画私塾

赏竹教你画

藤类花果

赏竹 编

海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建美术出版社
FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

责任编辑：孙欣湘
封面设计：毛忠昕

图书在版编目 (CIP) 数据

赏竹教你画藤类花果 / 赏竹著. — 福州：福建美术出版社，2012.7

(书画私塾)

ISBN 978-7-5393-2734-1

I. ①赏… II. ①赏… III. ①花卉画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第127315号

书画私塾

赏竹教你画藤类花果

出版发行：海峡出版发行集团

福建美术出版社

印 刷：福州万紫千红印刷有限公司

经 销：福建新华发行集团有限责任公司

开 本：787×1092mm 1/12

印 张：3

版 次：2012年7月第1版第1次印刷

印 数：0001—3000

书 号：ISBN 978-7-5393-2734-1

定 价：24.00 元

ISBN 978-7-5393-2734-1

9 787539 327341 >

朝朝艳自开

概 述

藤类植物是指有缠绕茎或攀缘茎的植物，品种繁多，分为木本和草本两大类。木本的藤条较粗大，枯涩虬结，叶片较结实，草本的藤蔓是一年生植物，茎和叶片所含水分较多，质地较软，大都长有绒毛。本书以草本的丝瓜、牵牛和木本的葡萄、紫藤为例，介绍藤类植物的基本画法。只要熟练地掌握这四种藤本的技法，举一反三，就可画其它藤本类的花卉和蔬果。

藤本植物的茎曲折缠绕，不仅把花、果、叶贯串联系成一个大的整体，也起着分割和构成画面的作用，决定着整幅画的气势和构图。飞龙走蛇的藤蔓，最能体现国画线条的力度、节奏和韵味。

藤本是以表现曲线为主的，它与书法表现线条的艺术十分相似，吴昌硕先生咏葡萄诗有“葡萄酿酒碧于烟，味苦如今不值钱；悟出草书藤一束，人间何处问张颠。”可见掌握了一定的书法技巧对绘画的影响，尤其篆书和狂草的线条，既沉稳有韧性，又灵活多变。希望学国画的朋友同时在书法方面也多下功夫。

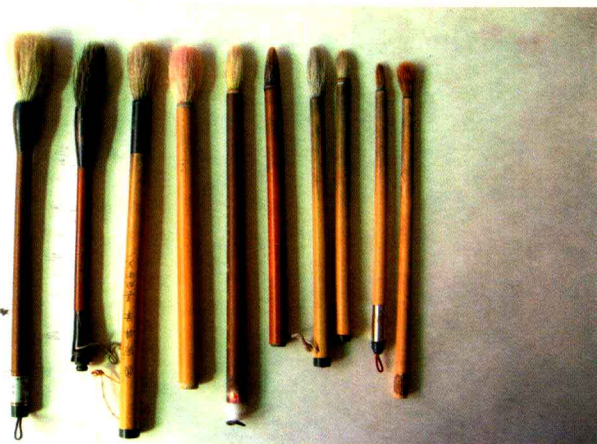

赏竹 著名花鸟画家，字正庭，1948年生，师从陆抑非先生，并得潘天寿、卢坤峰等大师悉心指教，多次参加国际书画交流活动。是浙江民建书画院副院长、中国老艺术家书画院画师、浙江省美术家协会会员、浙江省中国画家协会会员、国家一级美术师、客座教授。

录有电视专题片《著名花鸟画家——赏竹》《赏竹精品鉴赏》，出版个人画册《赏竹花鸟画集》和《赏竹画选》。其作品题材多样，功力深厚，富有情趣，颇具个性。

目 录

一、藤的写生与水墨画法·····	1
二、藤的各式构图·····	2
三、藤本叶子的白描画法·····	3
四、藤本叶子的设色画法·····	4
五、藤本叶子的水墨画法·····	6
六、丝瓜花与丝瓜的画法·····	7
七、牵牛花的画法·····	8
八、牵牛花的组合练习·····	9
九、葡萄的画法·····	10
十、紫藤花的画法·····	12
十一、紫藤花的组合练习·····	13
十二、紫藤花的创作步骤图·····	14
十三、《丝瓜鸡雏》创作步骤图·····	16
十四、《牵牛蜜蜂》创作步骤图·····	18
十五、葡萄的创作步骤图·····	20
十六、作品欣赏·····	22

这里排列的是本书绘画所用的毛笔，以供参考。读者平时作画可根据个人喜好、用笔的能力、纸张的尺幅大小及作品的题材来灵活选择。

从左至右：五号纯羊毫小京提、一号獾毫书画、唐寅屏笔、长锋羊毫大楷、加健大白云笔、长锋羊毫小楷、大白云、小白云、小狼毫、二号净纯小狼毫。

这是本书所用到的国画颜料，读者可根据作品的内容和自己的习惯进行选择，通常质量好、价格高的颜料比较好用。

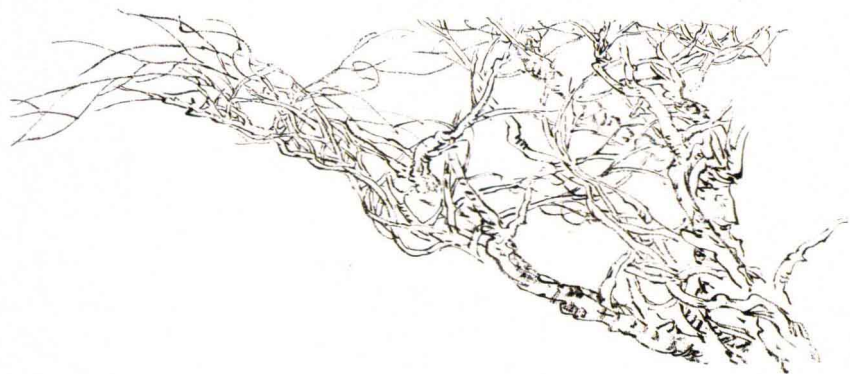
从左至右：胭脂、曙红、朱磠、藤黄、钛白、花青、酞青蓝、三青、头青。

选择质量好的宣纸对作画至关重要，能使作品增色，也能使作画者的心情感到愉快，差的宣纸即使大画家也难出好的效果。

写意花鸟画宜用浓淡渗化自然、有层次、墨迹有立体感、墨色不灰黯、颜色不沉淀、下笔作画感到很自在舒适的宣纸。

一、藤的写生与水墨画法

要画藤本必须了解藤的种类和特征，掌握它的形态结构，以及交叉、盘绕的方式和规律，深入探求常人所不知道的奥秘。要表现它，必须对实物进行描绘，也就是写生，可选用铅笔、圆珠笔等，选择自己感兴趣的角度，尤其是搜集盘曲虬结的姿态，抓住主要的使人振奋有美感的形象，舍去那些繁杂琐碎的细节。

上幅画的是夏天的葡萄写生图，属横式构图，因藤的游走穿插而构成了许多大小不等，形状各不相同的空间。

下幅是冬天的凌霄藤的写生，老藤的形态充分裸露，结构、长势清晰可见，显得道劲有力。此图总势往左上方生发，而粗粗细细的藤条互相穿插盘绕在一起，如龙蛇舞动，颇有情趣。

先确定总的走势和构图，是竖向还是横向。以长线为主势画出主干，然后画分干，中细线应围绕着主势出发，使其穿插交叉纠缠在一起。

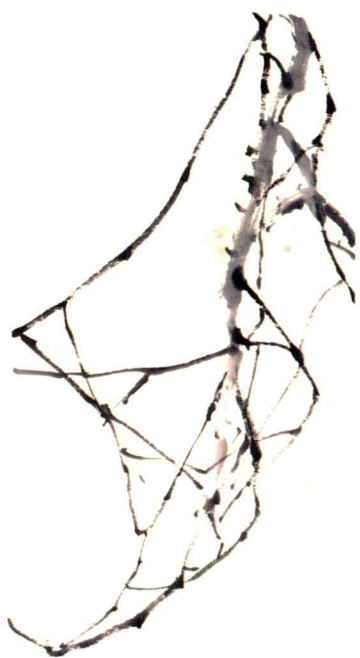

不可误认为藤本只是由圆弧线组成的，从而将其画成一幅软弱的线圈图。能熟练的画速写后，还要对叶子、花朵、果实的安排，以及藤叶之间大中小空白的分布，认真的推敲，为以后的创作打好基础。

二、藤的各式构图

1. 网兜式：藤条粗粗细细的下挂，互相攀搭，恰如一个下沉的网兜。由许多长短不同、粗细不一的线条交织所致的各种空白，具有黄宾虹先生所说的“齐而不齐三角觚”的艺术美。全图气脉连贯，线条既有动势，又很凝练，具有内在的力度。画藤条最忌软弱无力。

2. 几何形：粗细线条纷纷向下斜行，互相纠缠交搭，从而将画面分割成多种几何形的空白，面积有很大的，也有很小的，形状有不等三角形，也有不等四边形，从而使画面呈现出非常美的有意味的形式。

3. 方折式：用方折硬转如钢筋铁骨的线条画藤能给观者以金石味，较适宜表现木质的藤本。此幅姿态如海底捞月，采用欲上先下的回转形式将力挽回。

4. 弧圈式：此幅是由粗细不同、长短不齐、方向变异而总势协同的急速弧线所圈成的形式，是借鉴狂草书法的用笔而画成的，运笔时要充满激情，富有节奏感，给人以奔腾、飞舞、急速挥洒的动态美感和线条趣味。

三、藤本叶子的白描画法

这里是四种藤本叶子的写生白描稿。丝瓜和葡萄叶子，掌状分裂，叶很大。牵牛叶，三裂，叶较大。紫藤的叶子为羽状复叶，互生，叶长而较小。先勾外轮廓，应中锋用笔，线条稳健而灵活，然后由内向外，由粗渐细地勾筋。

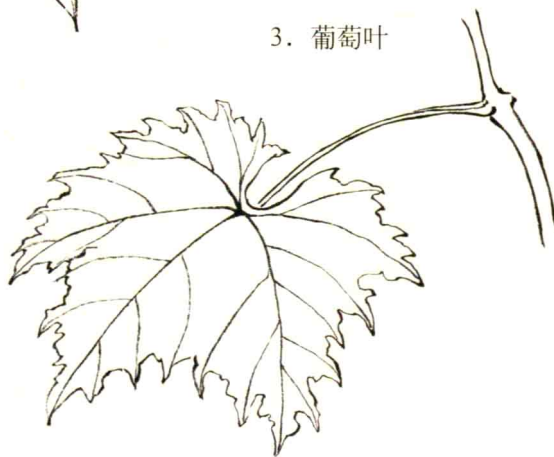
1. 丝瓜叶

2. 紫藤叶

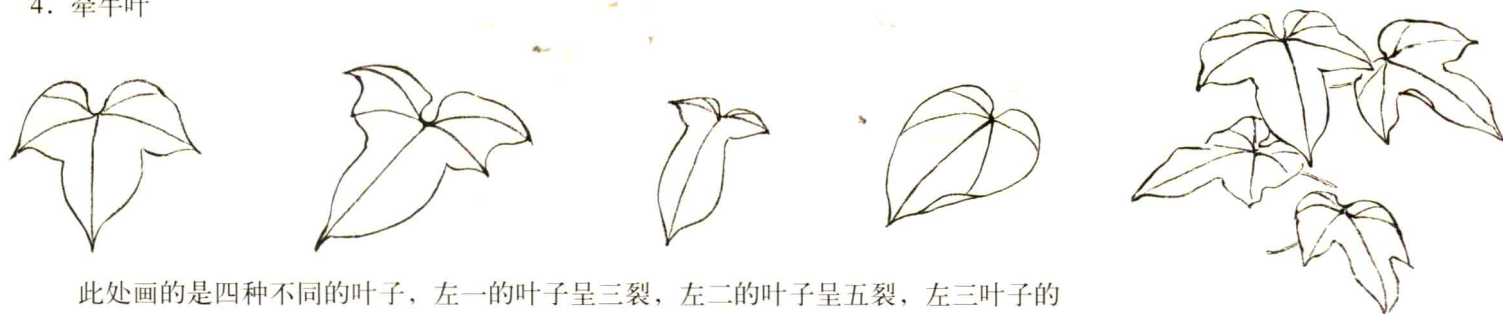

3. 葡萄叶

藤本叶子因木本和草本的不同而有明显的差别，就是同一品种，也可有许多不同，例如丝瓜的叶子就有尖长形的和圆短形的，也有深裂、浅裂和不裂的，牵牛叶也如此。所以学画花卉者应仔细深入的观察、分析、写生，尽量弄懂各种花、叶的结构特征，以利精确地表现对象。

4. 牵牛叶

此处画的是四种不同的叶子，左一的叶子呈三裂，左二的叶子呈五裂，左三叶子的两侧短小，中部很长，近尾部膨大，左四的叶子如心脏形，外缘光顺。

四、藤本叶子的设色画法

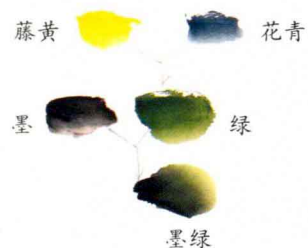
丝瓜叶常见为五歧，末端较尖细，质柔。但也有七歧或九歧的品种，分歧末端也有很长的，也有很短而裂口浅如葫芦叶的叶子。这里画的是常见的丝瓜叶。

1. 丝瓜叶

(绿叶)

- ① 中号提笔蘸汁绿，笔尖蘸墨，在盘中略加揉合，侧锋瓦左侧的两歧，再画中间较长而大的长歧。
- ② 画右侧的两歧，注意接近叶柄的地方宜留少量空隙。
- ③ 长锋羊毫小楷勾五条主筋，再勾较细的分筋，勾筋应以中锋为主，按叶歧的生长方向和坡度运笔，速度不可太快，宜稳妥。

(墨叶)

2. 紫藤叶

(绿叶)

(墨叶)

3. 葡萄叶

(绿叶)

① 五号提笔的笔根含汁绿，笔头蘸墨，在盘中揉两三次，侧锋从左往右画三笔。

② 再画两笔，就成了一片叶子，注意凹口要留以空白。

③ 小狼毫蘸浓墨先勾五条主筋，再勾分筋。

(老叶)

笔根含汁绿，蘸些朱磬，略揉，再调些墨瓦叶。

墨绿叶：六号提笔调汁绿色，笔头蘸墨在盘中揉几下，侧锋画左边一笔，再画中间一笔，接着画右边一笔，可稍加补笔。半干时用小狼毫先勾主筋，再勾分筋。这是一种常用的画法，待熟练以后，读者可根据写生和分析，画出另外形状和色彩的叶子。

灰黄叶：汁绿调些朱磬，再调些墨，先画中间一笔，再画右边一笔和左边一笔，半干时只勾主筋也可。

墨圆叶：这是用纯水墨画的叶子，先蘸淡墨，笔尖再蘸少许浓墨，在盘中揉几下，先画左半弧形，再画右半弧形，适当补笔，使之周全，半干时用浓墨勾筋。

(墨叶)

以淡墨画叶的背面，浓墨画叶的正面。这里举的是三种不同方向和折叶的例子。

4. 牵牛花叶

(墨绿叶)

(灰黄叶)

(墨圆叶)

五、藤本叶子水墨画法

牵牛叶

这里使用的是长锋羊毫大楷一类的毛笔，先将笔在清水中浸湿，接着在废宣纸上吸去一些水分，然后蘸墨在白瓷盘中揉两下，使笔头中的水与墨之间有些过渡，再在宣纸上画叶子。丝瓜、牵牛的叶子较大，可多笔积成一叶。

画叶的笔触宜简，应大胆落笔，形不够完整处可略添几笔。待半干时，再用小狼毫或长锋羊毫小楷蘸浓墨勾筋。

丝瓜叶

紫藤叶

葡萄叶

六、丝瓜花与丝瓜的画法

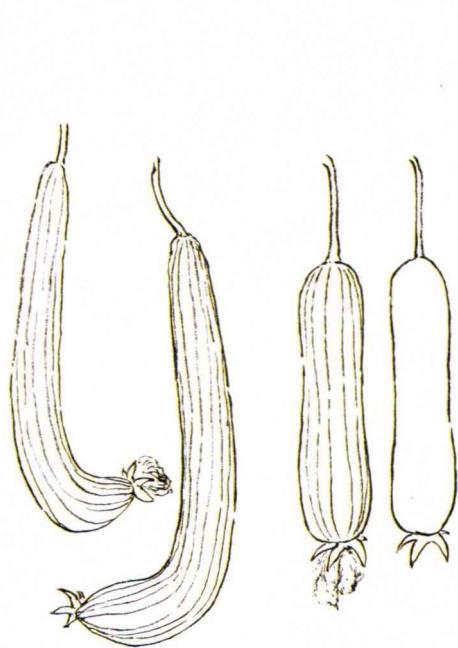
丝瓜为葫芦科一年生草本，茎蔓生，以卷须附着它物而上。叶互生，掌状分裂，裂片尖锐。夏秋之际，叶腋出花梗，开黄花，雌雄同株，雄花总状排列，雌花单生，花谢后结大瓢果，

- ① 用大白云笔蘸藤黄，笔尖揉一些朱磬，侧卧锋由外向内，外实内虚瓦花瓣，先画近的一瓣。
- ② 将一朵花画全。
- ③ 淡绿色染花朵的中心。
- ④ 胭脂调些墨画中心四五点，薄钛白勾瓣筋（也可用淡灰绿色勾筋）。
- ⑤ 厚钛白点花蕊。

蓓蕾常常是四五个一簇紧贴于花朵的下方，形如大蒜头。写生时先勾外形，再按生长结构和透视勾筋。先用绿色点蓓蕾，再添柄，然后用墨勾几条结构线。

丝瓜有细长的、弯曲的、直而短的品种。小狼毫勾瓜的外轮廓、萼和柄。勾瓜的细纹，至花蒂处细纹渐收拢。

雌花盛开时，瓜体短而细瘦。当瓜体长大时，花瓣逐渐枯萎，呈赭褐色。瓜体老透时，瓜呈赭色，萼枯或凋尽。

① 嫩瓜

② 老瓜

- ① 长锋羊毫大楷或小提笔调深绿色依次画瓜、萼、柄，瓜体宜带少量飞白。藤黄调朱磬瓦花。长锋羊毫小楷蘸墨勾花纹。蘸钛白勾瓣筋。
- ② 赭石或朱磬调墨，用中锋为主画瓜，三五笔即成，瓜体宜留少量空白。待稍干，以浓墨中锋画瓜纹和柄。

七、牵牛花的画法

牵牛花属旋花科缠绕性一年生草本，叶互生，形态有多种，主要有两类：一种有三裂，一种为心脏形。夏日叶腋生1—3朵花，有的品种生一长柄，端部生五朵花，花冠如喇叭形，俗称喇叭花。颜色有红、白、紫红、紫兰、深蓝、淡紫、淡蓝、镶白边等几十种。

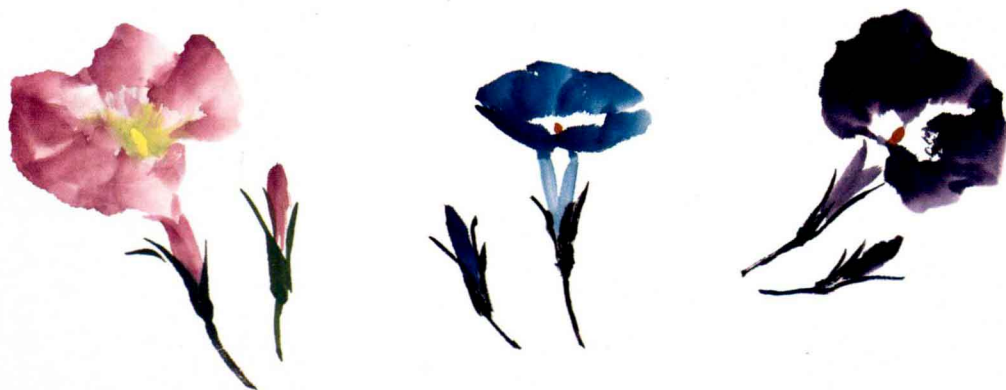
牵牛花正面观，大致呈正圆形，五瓣连在一起，有五条白筋，中心粗向外沿渐尖细。半侧面观时，近的一侧呈扁弧，远的一侧连成半圆形，要注意花朵五条白筋的弧度。花蕾的端部有斜弧状的皱折。

这是一组完整的牵牛花、蕾和叶子的写生。牵牛的茎细柔，粗细较一致，不象紫藤，有很粗大的主干和中枝、细枝。画牵牛要撷取最美的花和叶，注意构图的练习，进行疏密的组织，走势的安排，使之成为一幅可用于创作的画稿。

画蓓蕾可先用中锋画花头，再画萼片。或先画萼片，再点花头。

大白云笔蘸胭脂先画近的花瓣，然后侧锋由外向内画其余花瓣，笔触往内渐成飞白，表示花筒，注意笔触要外宽内窄，呈浅弧状运笔。然后用淡胭脂画花筒。最后用小狼毫蘸浓墨画萼片和柄。

粉红花：淡薄粉调淡胭脂，侧锋由外向内运笔，浅汁绿色染花心处，粉黄点蕊。汁绿画萼片和柄。

蓝花：高级花青画花瓣，淡花青画花筒，淡黄绿调朱磦画蕊。墨画萼片和柄。

紫花：高级花青调匀少量胭脂，然后画花。蕊、萼的画法同上。

八、牵牛花的组合练习

红花配墨叶最为大方，因为墨能压住火气，花心也可点以浓墨。

画粉红牵牛花的人很少，因为淡花在白色的宣纸上不容易显示出来。粉红花宜配汁绿调墨的叶子。

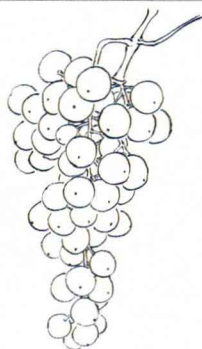
蓝色的花可用纯墨叶相配，或墨中略含绿色也可。

总之，用何种色彩的叶子配花为好，应根据花朵的颜色来考虑，从黑白、冷暖、艳雅、轻重、隐显等对比关系来衡量。

九、葡萄的画法

葡萄叶子较草本植物丝瓜叶的质地要硬挺一些，叶缘锯齿较多而锐利，叶柄也较硬。勾勒线条时要注意这些基本特征。

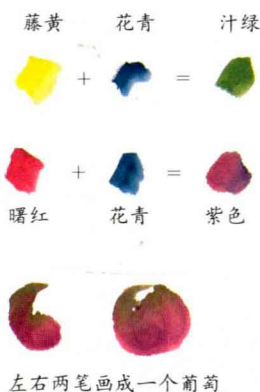
画白描葡萄要注意整体感，每串葡萄由几个小组组成。可先用木炭条勾大体形状，然后用小狼毫中锋勾勒。

先画前方的，再画后方的，后方的常被遮挡，只能见到一部分，可画大半只、半只、或小半只。不可将所有葡萄都画成正圆形，否则只会是平面化排列的圆圈而已，失去了立体感。

画上果柄，将几个小组的葡萄连接起来。最后在柄的后方添补葡萄。点脐应按每个葡萄的朝向和透视而定，切不可都点在果子的正中位置上。

葡萄是攀缘性木质植物，藤较粗糙，有节的地方生一片叶子，对面就长出一串葡萄，或一根长须。果实下垂。品种颇多，形状有长圆形的，椭圆形的和圆形的，颜色有淡黄、浅绿、中绿、红、紫红、紫黑色等。

画葡萄有多种方法，这里介绍的是较写实的追求立体效果的画法，融合了一些西洋画的明暗因素。

先调三盘颜色：

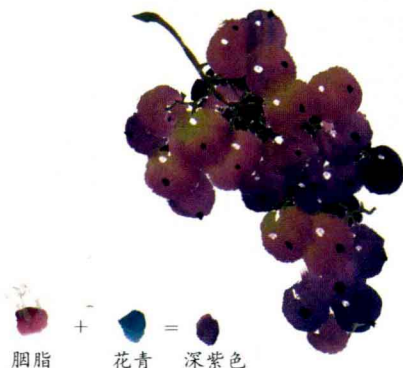
曙红调合花青成一盘紫红色。

曙红调和多些的花青成一盘深紫红色。

藤黄调花青成一盘浅汁绿色。

大白云笔蘸紫红色，再调些水，成较淡薄的颜色，再在笔尖处蘸些浅绿色，笔尖朝上方，笔根在下方侧锋画左半圆，再画右半圆，就画成一个葡萄了。

1. 深紫葡萄画法

用胭脂代替曙红，调和花青而成的紫色较深暗，画法同前。

2. 绿葡萄的画法

先调两盘颜色：藤黄调少量花青成浅绿色，调多量花青成深绿色。大白云笔蘸浅绿色，再蘸少许朱磬画淡亮的果子。

笔根深绿色，笔尖揉些淡石绿画较浓的果子。笔根用花青调深绿笔尖揉些石青画最浓的果子。柄、脐、高光的表现同紫红葡萄的画法。

3. 小串葡萄画法

①

先画淡的果子。

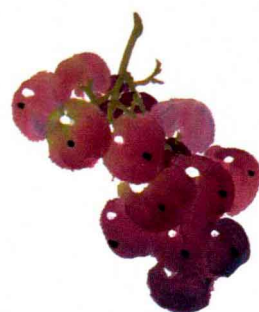
②

再蘸紫红色画右侧稍深的果子。

③

小狼毫蘸汁绿调朱磬画柄。笔根蘸深紫红色，笔头蘸紫红色画最下方靠右侧最浓的果子。

④

小笔蘸浓紫色画柄后面的果子。浓墨画脐，点宜小。钛白点在每个果子的左上方，表示光源是从左上方照过来的。

4. 整串葡萄画法

①

先画最前面的三组淡果子，要有多少、上下的区别。

②

蘸紫红色画较深的几只果子，添柄。

③

蘸深紫红色画最右方、最下方的果子，画柄后面较深的果子。

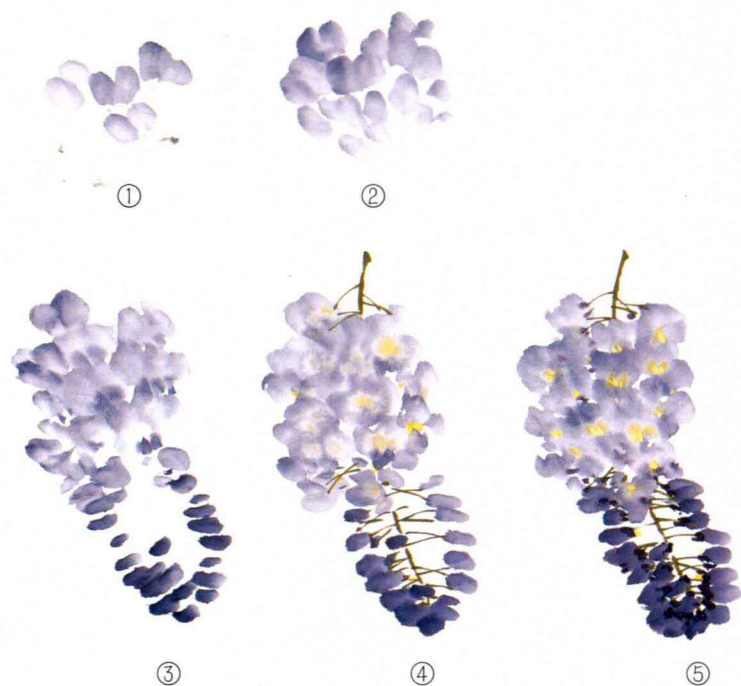
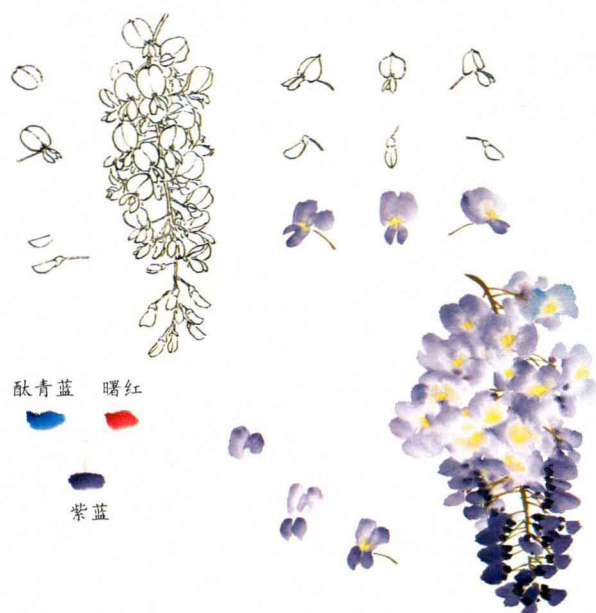
④

点脐和高光。

十、紫藤花的画法

紫藤又称藤萝、藤花、珠藤，系豆科蔓生落叶藤本植物，藤条长可达数丈，攀援它物而上。每当春暖花开，于藤条上生出下垂的大总状花序，繁多的蝶形紫色花朵，围生于总花柄四周，长约一尺左右，似璎珞而较之有活力，一串串悬垂，密集丛生，花光烂漫，非常美丽。也有白色的品种，称为白花藤萝，或称银藤。

由于藤花是上方的花朵先开，下方的蓓蕾较短小，故整串花呈上大小下的圆锥形。每朵花上方的一瓣较大，向上翻，其余三瓣连在一起，向下斜生，如蝴蝶形。两个白色小蕊的后方有黄色的晕，花萼如帽子，紫中带赭，萼有小柄连接于总柄上。

写生时，需确定一串花的走势和弧度，先画正面的花朵，再画两侧的，最后才画出背面的花。画蓓蕾的顺序也如此。注意适当露出总柄的某一段，以示前后关系，也能使花串畅气。

自然界的紫藤花是浅粉紫而半透明的颜色。国画中的紫色是由蓝和红调和而成的，若调色不当，紫色容易灰脏，故应选用质量好的会渗化的颜料。

① 先调一盘紫色，用酞青蓝调曙红、酞青蓝调胭脂、酞青蓝调三青或花青调曙红均可。蓝多于红是紫蓝色，红多于蓝是紫红色，通常以蓝7份和红3份调和较雅。

再调一盘较薄的钛白，不可过厚，太厚则腻，也不可太稀薄，太薄则不见笔迹。然后用小白云笔蘸薄钛白，再在笔尖上揉些紫色，先从正面的花朵点起，两笔点成每朵花的上方一瓣。

② 接着点侧面的花朵。

③ 调稍微深一些的紫色两笔点每朵花下方的小瓣，不必每一朵都点上，只要意到即可。蘸较浓的紫色从每串的端部下笔点蓓蕾，一直点到已开花朵的边缘并与之衔接。

④ 小狼毫蘸汁绿调些赭石画弧线形的总花柄，再画小花柄，将蓓蕾与总花柄连接起来。在每朵的中心点淡藤黄水。

⑤ 在淡黄水处点粉黄色的两个蕊。用深紫色画萼，从每串的下端往上点去，由浓及淡，由密集到疏朗，注意在盛花处萼宜点得少，色彩宜淡。每个蓓蕾用一笔或两笔点萼，不必每个蓓蕾都点萼，意到即可，以防呆板。

