

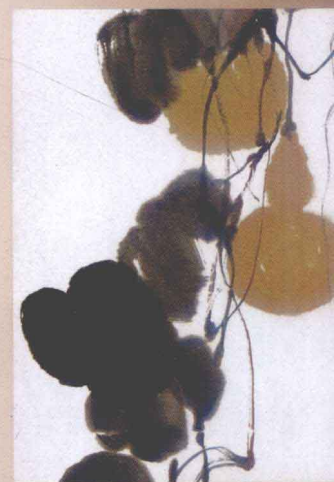
国画训练新编系列三

千姿百态 花卉 藤曼

杨宏伟 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

千姿百态画藤蔓 / 杨宏伟著. -- 上海: 上海书店出版社, 2013.6
(国画训练新编系列. 第3辑)
ISBN 978-7-5458-0729-5

I. ①千… II. ①杨… III. ①藤属—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第072353号

千姿百态画藤蔓

著 者	杨宏伟
责任编辑	包晨晖
技术编辑	吴 放
出 版	上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
发 行	上海世纪出版股份有限公司发行中心
地 址	200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc www.shsd.com.cn
印 刷	上海豪杰印刷有限公司
开 本	889 × 1194 1 / 16
印 张	4
印 数	4000
版 次	2013年6月第一版
印 次	2013年6月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-5458-0729-5/J.208
定 价	24.00元

国画训练新编系列

三

千姿百态
画
藤蔓

杨宏伟 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

概述

在自然界中，有一类植物，其茎干细长，不能直立，匍匐或攀缘生长，我们常称之为“藤蔓（wàn）”。藤蔓不仅具有一般植物鲜艳美丽的花朵或丰硕诱人的果实，更具有其或虬劲逶迤，或婀娜蜿蜒的曲茎，这种特质，带给人们别样的审美情趣，因而，也成为花鸟画家十分钟爱的表现题材。

藤蔓植物的品种很多，大体可分为木本和草本两大类，木本为“藤”，草本为“蔓”，也可以称为“木质藤本”和“草质藤本”。画家常画的木质藤本有紫藤、葡萄和凌霄花等，草质藤本有牵牛花、丝瓜和葫芦等。这些藤蔓不仅花、叶、果的形态有或多或少的差别，其茎干攀缘生长方式也不完全一样，基本可以分为三种：一种是以茎干直接缠绕附着物生长的，被称为“缠绕藤本”，如木质藤本中的紫藤，草质藤本中的牵牛花；另一种是在茎干上长出卷须来攀绕附着物的，被称为“卷须藤本”，如葡萄和丝瓜、葫芦等；还有一种茎上长有攀缘气生根，可以吸附在附着物上的，被称为“气根藤本”，如凌霄花等。这种生长方式的差异，也就使得它们茎干弯曲的弧度和攀缘形式有一定的区别，画家在作画的时候也应当稍加注意。

木质藤本为多年生植物，经过多年生长的主干可以长得十分粗壮，茎干表面也会出现皴裂和斑驳；草质藤本为一年生植物，茎干不可能长得很粗壮坚硬，相对要细嫩一些。我们在作画时也要将这种区别表现出来。

本书将木质藤本和草质藤本分为两个单元，分别介绍几种藤蔓的画法，并在介绍绘画技法之前，对于每种藤蔓的生长特性、结构特征都做一番简介，这样，不仅可使我们在作画前将所需工具 and 材料，提前做好选择；也使我们在下笔时，对所描绘的花、叶、枝、干的造型特征胸有成竹；为了使画面更加富有生机和意趣，也可在画中配些昆虫或禽鸟。这几种藤蔓开花（或结果）的时间不尽相同，在画配景时最好要应时，即要考虑到与主体花卉目前季节的统一，又要显示出季节的特点。

中国画有工笔画和写意画之分，本书介绍的是写意画法。藤蔓植物的造型特征很适合用写意法表现，尤其屈曲盘绕的藤蔓，以墨笔纵情挥洒，恣意游走，大有书写狂草的快意，也显示了藤蔓画区别于其他题材花鸟画的独到之处。

本书介绍的几种藤蔓，在郊区，甚至自家庭院，或小区花园，或市区公园，基本都可以见到。建议学画藤蔓者，经常去实地观察这些植物，仔细琢磨它们花、叶、果、蔓、藤的结构特征，并以写生方式记录，对于尽快掌握藤蔓画的技巧将大有帮助。

紫藤

藤蔓

紫藤

紫藤，亦称“招豆藤”“朱藤”“紫金藤”“藤萝”，古时称“黄环”。豆科，紫藤属，落叶攀援缠绕性大藤本植物。原产中国及东亚地区，常见的品种有多花紫藤、银藤、红玉藤、白玉藤、南京藤等。侧生总状花序，一般长达30至35厘米，呈下垂状，每轴花序有蝶形花20至100朵，花期在每年三至五月份（春季），花色多呈紫色或深紫色。花谢结实为荚。叶为奇数羽状互生复叶。茎蔓蜿蜒屈曲，长度可达数米，老干皮呈深灰色，有纵裂，嫩枝为绿色或暗黄绿色。

野生紫藤多盘绕于高大的树木或山崖巨石之上。人工栽培的紫藤为庭园观赏花木，牵藤作棚，形成花廊。每逢春季，紫藤扬花吐蕊，串串硕大的花穗悬挂于绿叶、藤蔓之间，迎风摇曳，灿若云霞，一派生机；藤干刚劲古朴，龙盘蛇绕，与粉嫩婀娜的花穗形成强烈对比，愈加情趣盎然。自古以来深受文人墨客的喜爱，纷纷以其为题材吟诗作画。如唐代大诗人李白，就曾在他那首脍炙人口的《紫藤树》诗中，勾勒出一幅优美动人的紫藤画面：“紫藤挂云木，花蔓宜阳春。密叶隐歌鸟，香风留美人。”历代描绘紫藤的绘画作品就更是不胜枚举。

在汉语中，“藤”与“腾”谐音，故有飞黄腾达的寓意；紫藤生长寿命较长，又是长寿的象征，因此，紫藤在民间也备受人们的喜爱。

中国画的写意花鸟画大多为折枝画。紫藤体积庞大，在画中不宜描绘其全貌，往往只写其一角，并且多表现春季藤花盛开时的绰约风姿，因而，藤花往往成为画面中的主体。

下面分别介绍花、叶、藤等几个部位的画法。

怎样画花

紫藤花穗（花序）较大，花朵较多。每轴花穗上的花往往不会同时开放，而是由上而下依次开放。所以，盛开和半开的花朵以及未开的花蕾往往同时附着在一轴花穗上。画花时，根据画家的习惯，可以自上而下，先画已开的花，后画花蕾；也可以自下而上，先画蕾，后画花。

紫藤有许多品种，不同品种的花穗大小也不一样，如多花紫藤花穗可长达50厘米，而白花紫藤花穗长度只有10至15厘米。我们在作画时，可以不必考虑紫藤的品种问题，应从构图或意境的需要来决定花穗的大小。

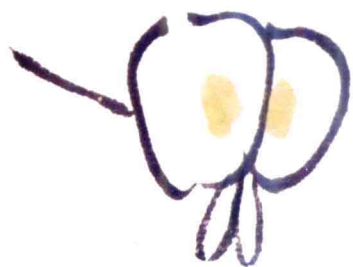
藤 蔓

紫 藤

紫藤花的颜色也是多种多样，但以紫色为主。紫色花又有深紫、淡紫、紫红、蓝紫等。还有变种花，有白色、红色、蓝色等。在选择花的颜色时，也是由画家的喜好或画面大调子的需要决定。

花朵的画法

双钩白描花朵

紫藤花冠由一枚旗瓣、两枚翼瓣和两枚龙骨瓣组成。花开时，旗瓣翻翘起来，形成由两个半圆形连成的瓣片，颜色变为淡紫色，中下部有两大块蝶形白斑，白斑中又有两块卵形黄斑（在一些介绍紫藤的书中，多将此黄斑误认为是花蕊）。两翼瓣和两龙骨瓣（以下简称“辅瓣”）仍包在一起或微裂开，中间裹着花蕊，与旗瓣呈垂直状，颜色仍保持着花苞时的深紫色。整朵花就像一只翩翩起舞的美丽蝴蝶，因此，紫藤花冠也称“蝶形花冠”（见P3正视花朵、侧视花朵图片）。

紫藤花冠旗瓣呈正面时，花萼被挡在后面看不见，而辅瓣像垂在旗瓣下部的深紫色小花瓣；当旗瓣呈现一定角度时，可见花萼。

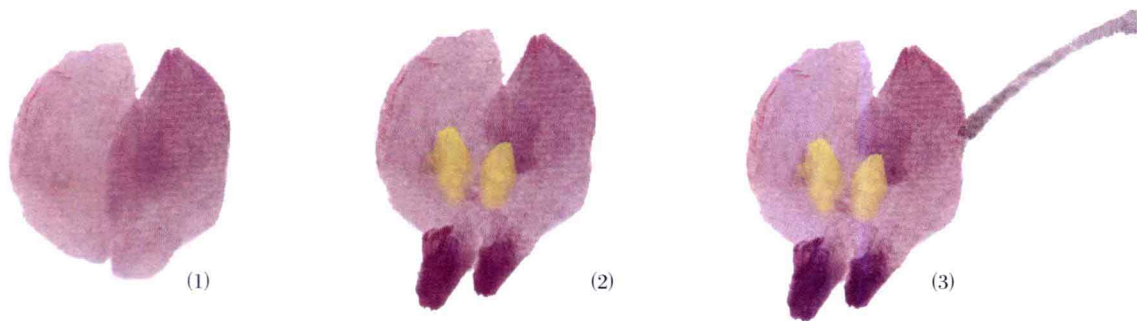
当辅瓣完全裂开，花蕊从中伸展出来时，旗瓣已开始凋萎。所以，画紫藤的花朵往往不画这种状态的花冠。

在白花朵四周染色

在色纸上画白花朵

①花朵的画法

画紫色花朵时，先用羊毫笔蘸少许清水至笔根（蘸水不可多，否则颜色会洒散；也可蘸白色代替清水），再以笔尖蘸胭脂调石青（或曙红调花青），两笔画出旗瓣，用深紫色点两笔辅瓣，用藤黄或藤黄加白来点黄斑，以绿色画花柄。改变青色与红色的比例，可画出不同的紫色。画银藤或白玉藤等白花紫藤，最好在色纸上作画，这样，白花比较明显。画时，先以羊毫笔蘸少许淡色（根据调子需要，可分别选择淡淡的藤黄、石绿、花青或胭脂），再以笔尖蘸浓重的白色画旗瓣，点辅瓣；若在白纸上画白花时，画法同前，待颜色干后，将宣纸翻过来，在花朵及其四周渲染淡绿或淡赭色，使白色花苞更为突出；也有用衣纹笔蘸墨色作双钩的。

其他颜色的花朵，可参考以上技法，酌情选择所需颜料即可。如红色花苞用胭脂调曙红画，蓝色花苞用石青画等。

当然，在画一轴花穗时，旗瓣、辅瓣、黄斑是分别集中画的（参看本章节③花穗的画法）。

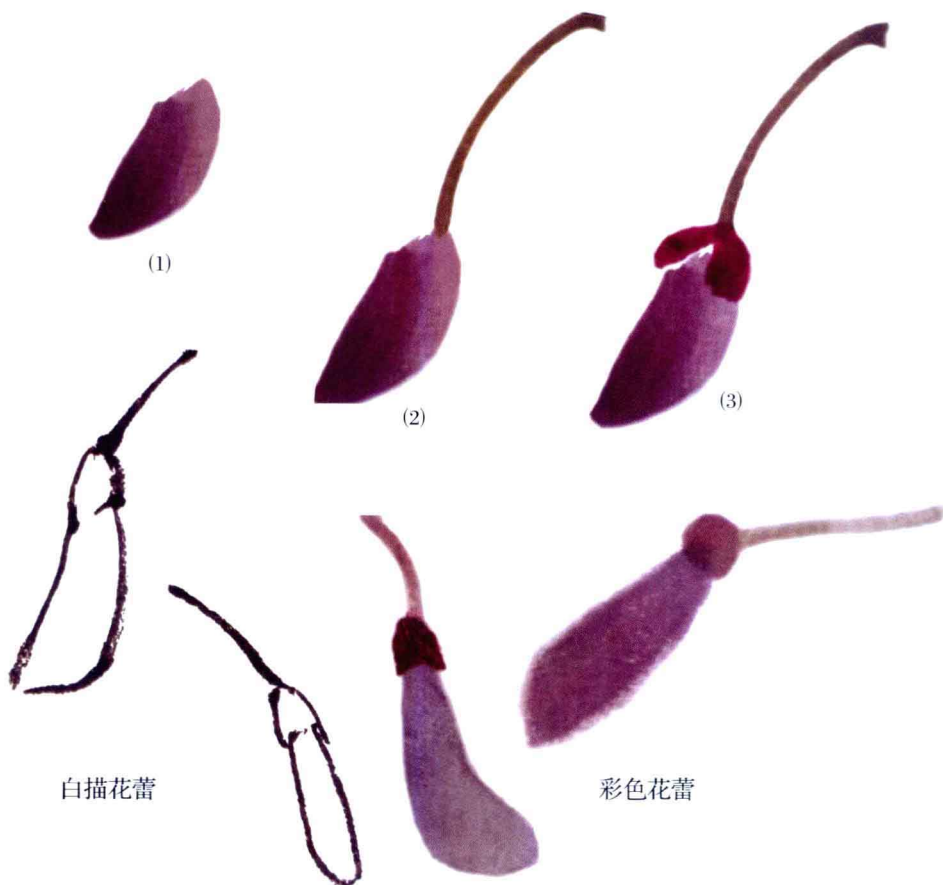
②花蕾的画法

花蕾由花柄、花萼和花苞组成。花苞大致如豆瓣形，扁状，深紫色。在不同角度看，花苞形状不尽相同。花萼呈杯状，有齿裂，紫褐色。花柄有绿色、紫色不等。

画花苞时，以羊毫笔（如中白云）蘸少许清水或白色，再以笔尖蘸浓紫色，一笔点成。绿色花柄可用花青加藤黄再少蘸点胭脂，以细狼毫勾画；紫色花柄以紫色少蘸点绿色勾画。花萼可用绿色画一二点，也可用胭脂或赭石点画。

在色纸或白纸上画白花苞时，画法如白花朵。

在画花穗时，花蕾的花苞、花柄，花萼也是分别集中画的（见③花穗的画法）。

③花穗的画法

紫藤花穗由一根花轴为主梗，几十支花柄围绕花轴向四周呈放射状生长，每支花柄顶端缀着一枚花朵或花蕾。因此，在画花穗（一串花）时，要注意这个特点，要画出花穗的立体感和空间感，避免把所有花朵和花蕾都平摆在画面上。

花朵和花蕾要画得疏密得当、错落有致，不要左右太对称、上下太整齐；花轴也不要画得太直。整轴花穗要有势，要形成一种姿态美。

在作画前，要先确定花穗的大小、位置和走势。

第一步，画旗瓣，点辅瓣。注意，一次笔中所蘸颜色不宜太多，这样，先画的旗瓣颜色重些，后画的颜色渐浅，几朵旗瓣就会有深浅变化。接着点黄斑；然后点辅瓣。这些点子也要有大小、深浅、疏密等变化。

第二步，从顶端向上依次画花苞。注意，不要左右画得太均等、对称。

第三步，画花轴和花柄。绿（轴）柄色可用墨调藤黄，或花青加藤黄再少加胭脂；紫（轴）柄色用紫色再少调点藤黄即可。花轴要根据预先设定的花穗走势，及已画好的花朵、花苞状况自然地勾画，切忌垂直、硬挺。紫藤花柄较长，垂直于旗瓣与花轴之间，而靠近轴根的花柄呈向下弯曲的弧形。画花柄时要有错落、疏密、穿插，注意与花朵、花苞的自然连接。花柄颜色和花轴一致。

第四步，用绿色或胭脂或赭石一二笔点花萼，要点在花柄和花苞连接处；花朵处适当点几处即可，因大部分花萼在旗瓣后是看不见的。

自上而下的画法

(1) 分组画花朵的旗瓣

(2)

(3) 点辅瓣、黄斑

(4) 自下而上画花苞

(5)

(6) 画花轴、花柄

(7) 点花萼

藤 蔓

紫 藤

(1) 自下而上画花苞

(2)

花穗也可以自下而上画。即先由最下方花苞向上画，花苞、花朵画好后，依次画花轴、花柄、花萼。用色、画法与前相同。

以上是先花后轴的画法。也可以先轴后花，这样画的好处是可以准确把握花穗的动态。画时注意，不要将花轴一笔画到底，中间可以断开几处，以备填花或蕾，从而表现花轴的立体感。同样，花轴不可画得笔直。

不同颜色的花穗画法步骤都是一样的，只是花蕾、花朵的用色不同，这些在前面两节已叙述过了。需要说明的是，在白纸上画白花穗时，待一串花穗全部画好，干后，再将宣纸翻过来，以淡色遍染整串花，并略微染出花穗边缘，以便衬出白花穗。

在画两串以上花穗时，要确定主辅关系及相互间的呼应，注意大小、姿态的变化和疏密组合。颜色的深浅及色相最好也略有区别。

(5) 点黄斑、辅瓣

(3) 自上而下分组画旗瓣

(4)

(6) 画花轴、花柄

(7) 点花萼

藤蔓

紫藤

(1) 画花轴、花柄

(2) 画花朵

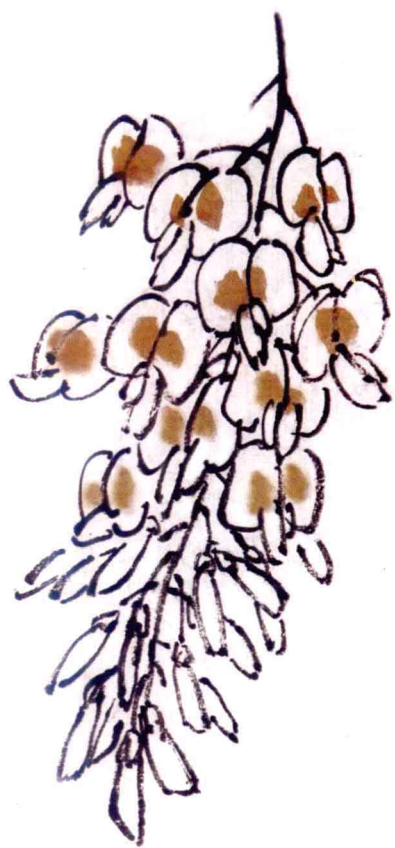
(3) 画花蕾

纸背面染色的白色花穗

画在色纸上的白色花穗

白描花穗

两串花穗的组合

紫藤叶为奇数对生，每柄长15至25厘米，有7至13枚小叶，前部顶叶较大，基部一对叶最小。叶片为椭圆形，绿色，新生嫩叶呈黄绿或红绿色。

画叶片时，以羊毫笔蘸绿色（藤黄调少许墨或藤黄调花青），调色宜活，侧锋画出，待叶色半干时，用狼毫笔蘸墨勾叶筋。

紫藤叶有的直接在新枝上抽芽生叶，有的是在花穗上端的一个枝节上成簇生长。

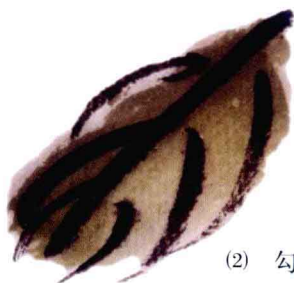
画一柄叶时，先用狼毫笔蘸绿色画叶梗，基本确定此柄叶的走势，接着画顶叶片，然后依次向基部画叶片；在叶片色半干时，以狼毫笔蘸墨勾叶筋。老叶一般直接用重墨画叶片，以浓墨画叶轴，勾叶筋。嫩叶颜色黄绿（多藤黄，少花青画叶片），以深绿勾叶筋。或紫红（绿色加胭脂画叶片），以胭脂勾叶筋。

由于藤叶生长角度多变，因此，叶片的大小、形状、方向及疏密也应有所变化；叶梗两侧的叶片不要画得太对称；勾主叶脉时也要灵活，不要都勾在叶片正中间。

叶片的画法

(1) 画叶片

(2) 勾叶脉（叶筋）

各种姿态的叶片

一柄叶的画法

(1) 画叶梗及顶端叶片

(2) 画其余叶片

(3) 勾叶脉

各种姿态的叶

用墨色画老叶

淡绿加胭脂画嫩叶

用黄绿色画嫩叶

各种姿态的叶

藤
蔓

紫
藤

怎样画藤

藤就是紫藤的枝干，这些枝干曲曲弯弯，随意穿插和延伸，没有任何规律可循。在绘画中，它不仅显示着藤本植物的特点，而且也最能体现画家的想象力和创造性。

藤分为主干、支干、老枝和新枝。藤干历经数年甚至数十年的风吹日晒，显得苍劲斑驳。画时用笔宜沉稳凝重、刚健有力，中、侧锋并用，勾皴结合。可用纯墨画，也可用赭石色画，还可墨、色并用。藤枝表皮光滑，无皴裂，但仍具有弹性和张力。老枝呈赭绿色，可用淡墨，或淡墨加赭石来画；新枝呈草绿色，可用淡墨，或花青、藤黄加曙红来画。画藤枝时宜中锋用笔，挺拔圆润，流畅自如。

各种姿态的藤干、老枝

