

国画名家大范本

GUOHUAMINGJIADAFANBEN

藤本篇

来殿贤 著

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

国画名家大范本

GUOHUAMINGJIADAFANBEN

藤本篇

907/909

J 212.27

193

来殿贤

著

来殿贤，笔名晚悟，1946年生，祖籍浙江杭州。擅长山水，亦工花鸟。早年师从著名山水画家周启人，后进修于中国美术学院，曾得刘江、姚耕云、吴山明、孔仲起、王庆明、朱颖人等著名教授亲授。现为中国书画研究会副会长、特聘一级书画师、中国兰亭书画院名誉院长、中国当代艺术家协会教育委员、杭州市美术家协会会员、浙江省中国花鸟画家协会会员、浙江省老年书画研究会副会长。长期兼任浙江省工业大学中国画教育客座教授，担纲浙江省老年大学、杭州市老年大学、杭州市退休职工大学及城区各老年大学的中国画教育。

图书在版编目（CIP）数据

国画名家大范本. 藤本篇/来殿贤著. ——长春:吉林美术出版社, 2011. 9
ISBN 978-7-5386-4858-4
I. ①国… II. ①来… III. ①花卉画—国画技法
IV. ①J212
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第179832号

国画名家大范本
藤本篇

作 者	来殿贤
出 版 人	石志刚
责任编辑	尤 雷
助理编辑	陈 鸣
封面设计	赵锦剑
开 本	889mm×1194mm 1/8
印 张	7
版 次	2011年9月第1版
印 次	2011年9月第1次印刷
出 版	吉林出版集团 吉林美术出版社
发 行	吉林美术出版社
地 址	长春市人民大街4646号 邮编: 130021
电 话	图书经理部: 0431-86037892
网 址	www.jlmspress.com
印 刷	杭州艺华印刷有限公司

ISBN 978-7-5386-4858-4 定价: 48.00元

CONTENTS

GUOHUA MINGJIA DAFANBEN

目录

前言	3
表现形式	4
工具介绍	7
用笔、用墨及着色法	7
布局	10
点缀物的画法	12
藤本的基本画法	14
紫藤花的画法	14
牵牛花的画法	17
葡萄的画法	20
凌霄花的画法	22
丝瓜的画法	23
南瓜的画法	25
扁豆的画法	26
作品欣赏	28

国画名家大范本

GUOHUAMINGJIADAFANBEN

藤本篇

907/909

J 212.27

193

来殿贤 著

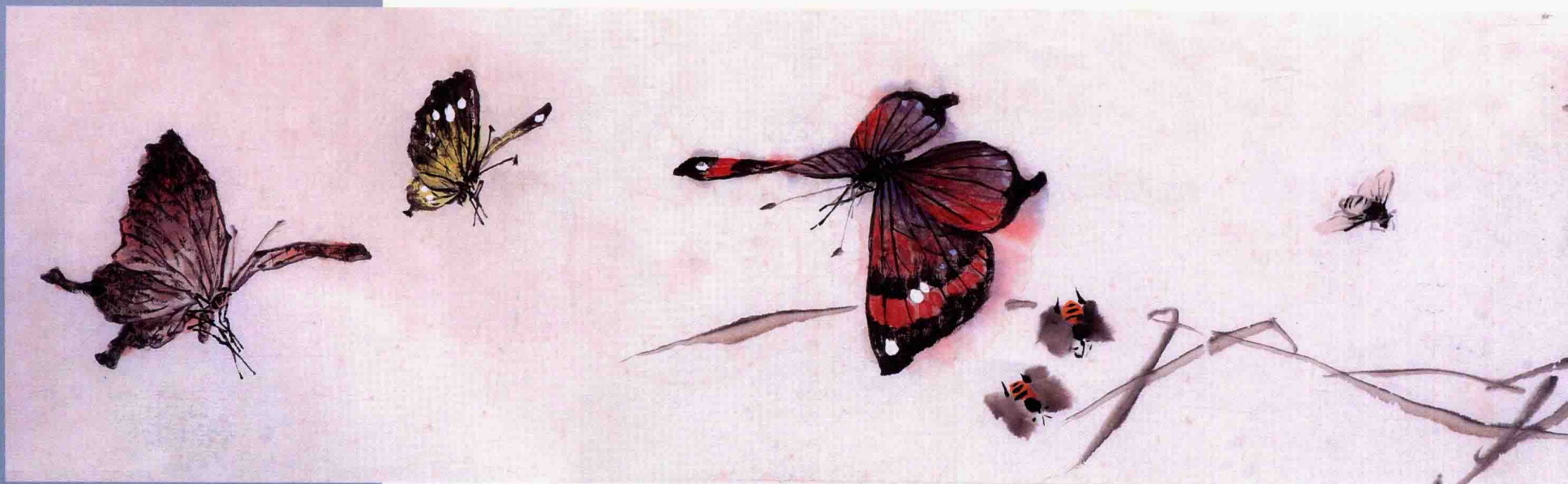

CONTENTS

GUOHUA MINGJIA DAFANBEN

目录

前言	3
表现形式	4
工具介绍	7
用笔、用墨及着色法	7
布局	10
点缀物的画法	12
藤本的基本画法	14
紫藤花的画法	14
牵牛花的画法	17
葡萄的画法	20
凌霄花的画法	22
丝瓜的画法	23
南瓜的画法	25
扁豆的画法	26
作品欣赏	28

前言

中国传统绘画博大精深，绚丽多彩的花鸟画是其中一朵夺目的奇葩，花鸟画中千姿百态的藤本植物与中国古老而深厚的艺术文化有着难以言明的联系。中国人的思维和艺术，就是在线条的波海惊涛上扬帆弄桨。滚滚五千年“委曲结绳文，离披草书字”，不论书法与绘画，强烈地追求着、培育着、守护着、钟情着线条艺术。而对学习中国花鸟画有着特殊作用的藤本植物正是画家们取之不尽的无上粉本。本册所介绍的绘画技法和展示的作品，都是在吸收前人经验与程式基础上的运用，仅供初学者参考和借鉴。望读者结合自己的情况灵活应用，切忌照搬硬套。在学习传统时应勤于在生活中观察与思考，以自然为师，学以致用，才能不断提高和发展。

中国花鸟画经历历代画家的不断创造和发展，早已成为独立的画科。“悟出草书藤一束”，说明画藤本更须用书法功底入画，才能更为便捷地把握藤本“取长、取神、取精、取情”的艺术效果。因此要画好藤本花卉，自然要付出更多的汗水。

在今天，要画出富有时代气息的作品，不仅要了解对象的种种不同的品质和形态特征。更应在艺术上掌握熟练的表现技法，并赋予时代的思想情感，才能画出给人以健康向上和美的感受的作品。

表现形式

花鸟画在表现形式上有着色与水墨、工笔与写意之分。

工笔一般用熟宣纸，用笔细密工致，用色华丽严谨。分淡彩和重彩，淡彩是在水墨画稿的基础上施以浅淡的颜色。重彩多用勾勒填彩法，重彩要从淡彩过程而来，故有“三矾九染”的技法之称。

写意用笔简括，属奔放、疏落粗放一路，一般用生宣纸。因用笔用墨的区别，分小写意和大写意，大写意强调画家要有精深的学术功底，同时，需把握虚实变化的写意精神与物象形神之间的概括力，才能达到粗放中寓精微的艺术效果。

兼工带写，即半工半写，强调“画眼”处以工整收敛为主，次要部分以简略放逸的技巧来表现，创造主题鲜明的画境。

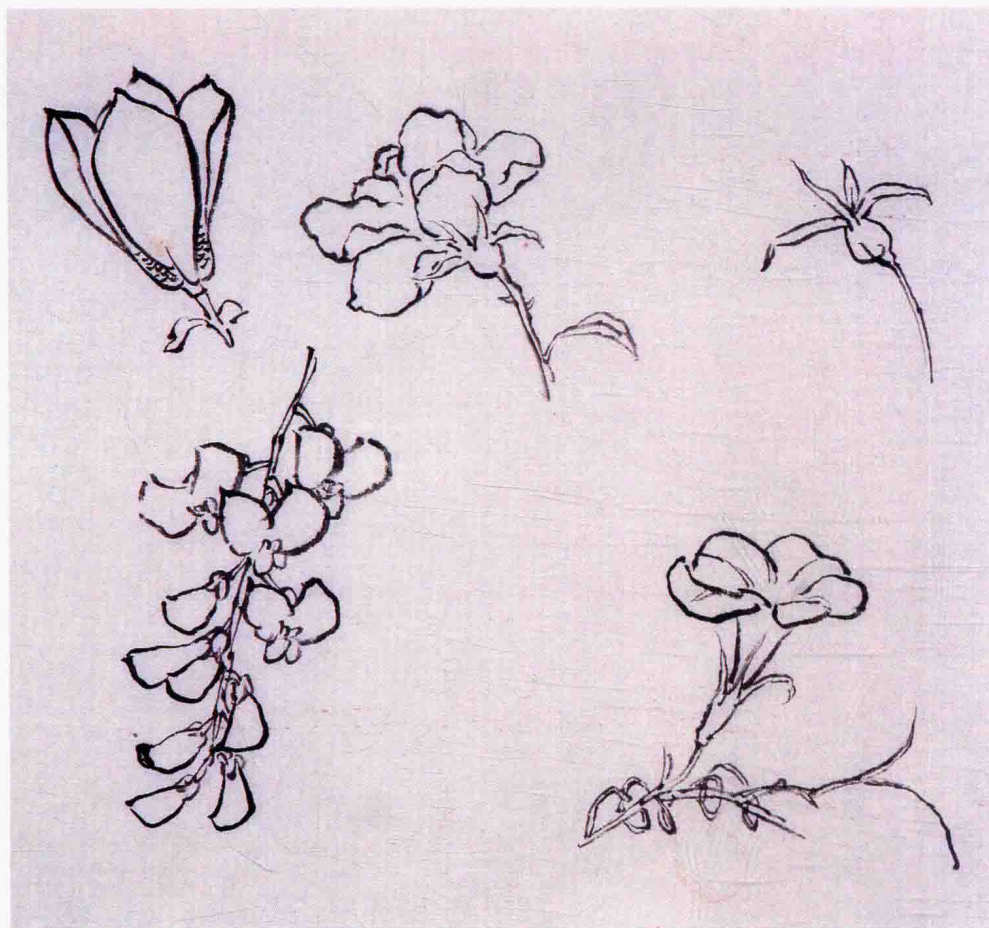

着色写意，用色以古雅为上，不可浮艳、混浊、火气、俗气。须知画面颜色并非纯客观的，而是作者心中意象的表现。

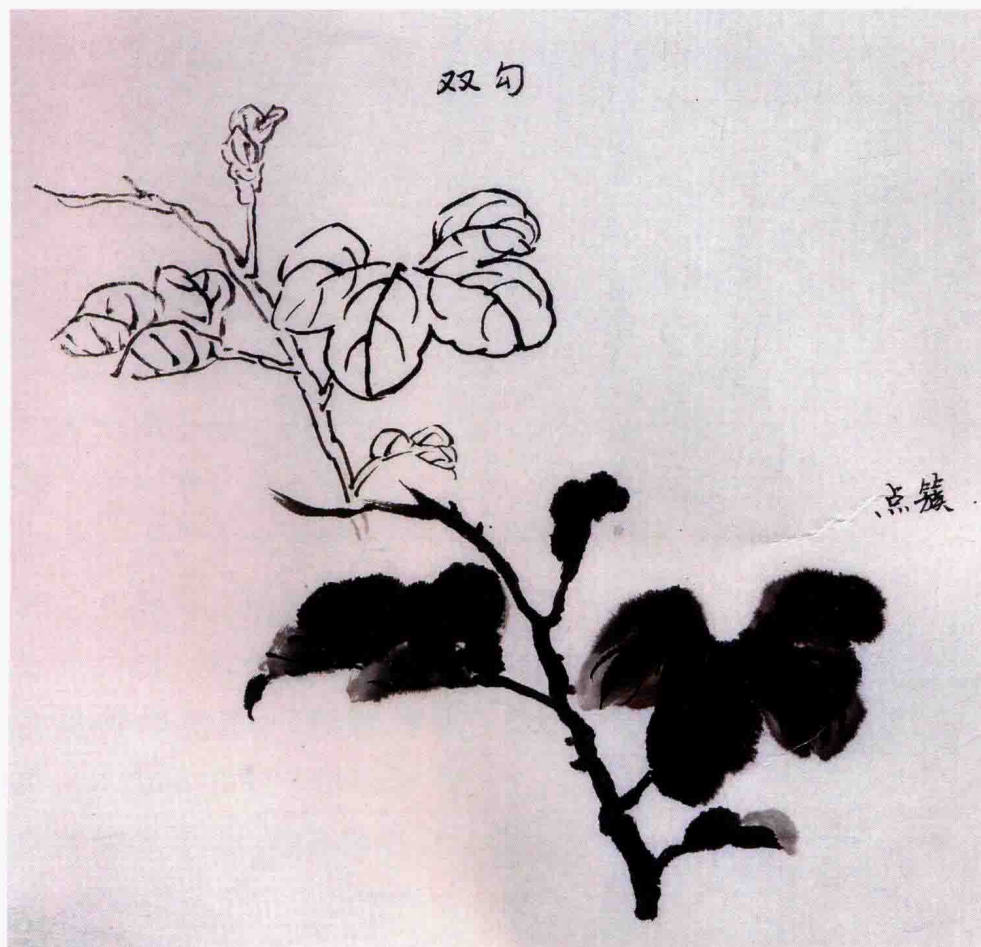
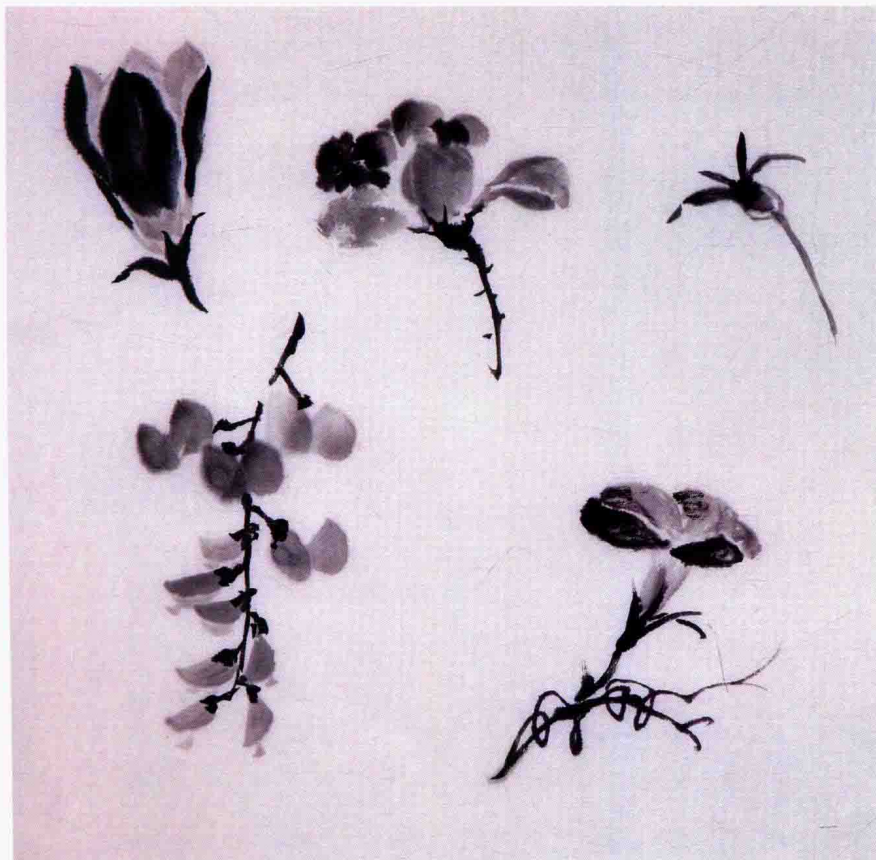

在表现技法上，主要分两类：

1. 勾勒法：通常理解勾为顺笔，勒为逆笔，即一顺一逆，一往一来地用笔勾勒形象，所以也称为双勾。工笔画着色的叫勾勒填色，不着色的为白描。

2. 没骨法：没骨是不以墨笔勾勒为骨干，而直接用色或水墨点染形象。没骨分工笔与写意，工笔多用晕染，写意多用点簇。（下面两图）

两类技法区别明显，但在一幅之中时有兼勾带点或半工半写的，可视需要交错使用，不拘一格。

工具介绍

笔：中国画的笔从性能上分为羊毫、狼毫与兼毫三类，羊毫质地柔软，吸水性强，宜于点花画叶，晕水染色；狼毫质地坚硬，富于弹性，利于勾勒；兼毫则软硬相兼。读者可根据作画需要和纸的性能而定。

墨：作画的墨，宜以墨锭磨用。墨锭分为油烟、松烟两大类，作画一般用油烟，以质细、色乌、胶轻者为上。脱胶陈墨，不宜使用。松烟黝黑无光，只在画工笔翎毛或蝴蝶时，偶或用之。磨墨宜用冷清水，最好是现用现磨。保藏墨锭，应不使其受潮或风吹日晒，以免走胶燥烈。现在通常用墨汁作画，较为方便。

颜料：中国画颜料，主要有石青、石绿、石黄、朱砂（以上各色，市上所售者多为粉质，用时需加上适量胶水调和）、朱磬、赭石、白粉（有铅白、锌白、钛白等，同样可用，但铅白容易还铅泛黑）、藤黄、花青、胭脂、曙红（自朱磬至洋红各色，市上所售者多已加胶水，调水即可应用）等。其中石青、石绿分头、二、三、四，四种色泽。头青头绿色泽最深，四青、四绿色泽最浅。现在常用的是管装化学合成的国画颜料，价较廉，使用起来很方便。

其他用品如：砚、笔洗、调色碟等，选购时以实用为原则。

用笔、用墨及着色法

笔墨是中国画技法中的重要部分，笔指描绘形象时所用的线条，墨指体现形象明暗轻重所用的墨色（广义也包括彩色）。从其关系来说笔是墨的筋骨，墨是笔的血肉，两者密切结合，不可分离，要求做到“有笔有墨”。

用笔：用笔最要得法，作画时运用了适当而正确的笔法，既能表现出所要表现的形象。又能充分发挥毛笔的作用，符合绘画的艺术要求。而用笔得法，首先是怎样执笔的问题。

执笔的方法，概括地说：大拇指紧贴笔管，力向外；食指、中指与大拇指相对夹持笔管，力向内；无名指的甲、肉相连处挡着笔管，力由右内稍向左外推；小指靠实无名指以助之。

这样才能五指齐力，手掌空虚，也即所谓“指实掌虚”。

执笔作画时的手腕和肘，除了画细小的东西以外，一般都应悬起，不靠实画桌，方能得心应手，挥写自如。

用笔有顺逆、快慢、轻重之分，在起收、提按、顿挫、转折以及勾勒、皴擦、点簇等不同技法的运用中，表现出各种不同的形象及其质感。

毛笔的笔头，可分为锋、腹、根三个部分，作用各有不同。有时作画用笔锋，象一根游丝在纸面上移动；有时用笔根，在纸面上重按；有时用它的腹部，画出极为饱满的笔触。也有一笔之中，兼用毛笔的几个部分，这完全在于如何适应表现对象的要求，加以变化运用。

在下笔之前，须先根据表现的要求和纸的性能，打定如何运笔的主意；运笔的过程中，应随时用指和腕、肘控制毛笔，作出相应的各种动作，使笔无虚发，绘写灵活。

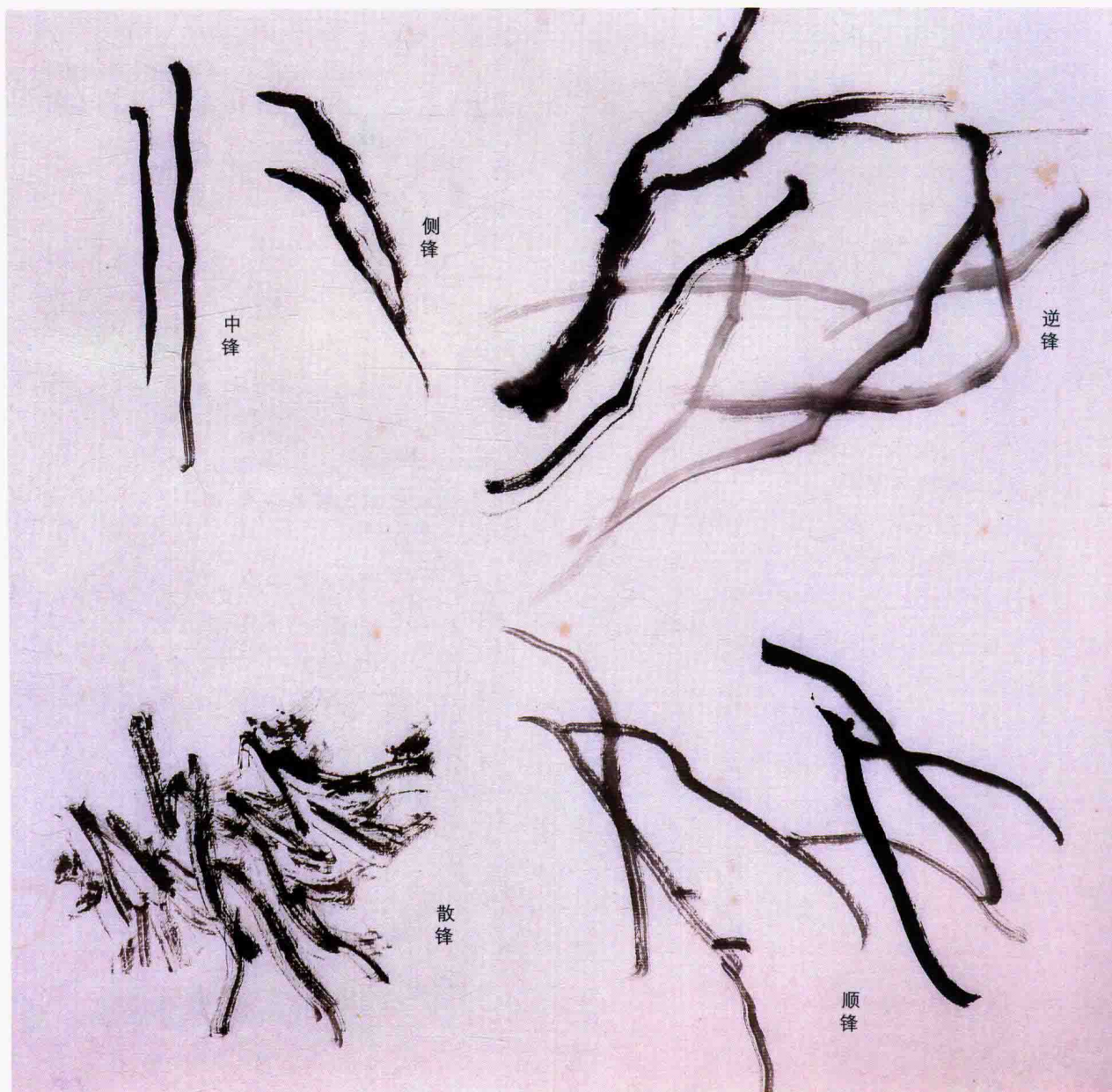
中锋用笔时笔尖始终在笔痕的中央，求线条的效果圆润饱满。

侧锋笔毫使力偏于一边，使笔痕一边光一边毛，用笔多变化，笔痕清灵。

逆锋起笔时，笔尖朝前，如犁耕地，逆推笔锋，使笔痕毛涩，多变化。

散锋又称破笔，将笔毛散开使用，使笔痕蓬松、轻灵。

顺锋，使笔毫顺着运笔方向行笔，笔痕较光润流畅。

折笔，是指行笔时，笔毫往反向运转，不仅要手腕控制行笔的能力，还要考虑弹性好的笔才能出现美的折笔线条。

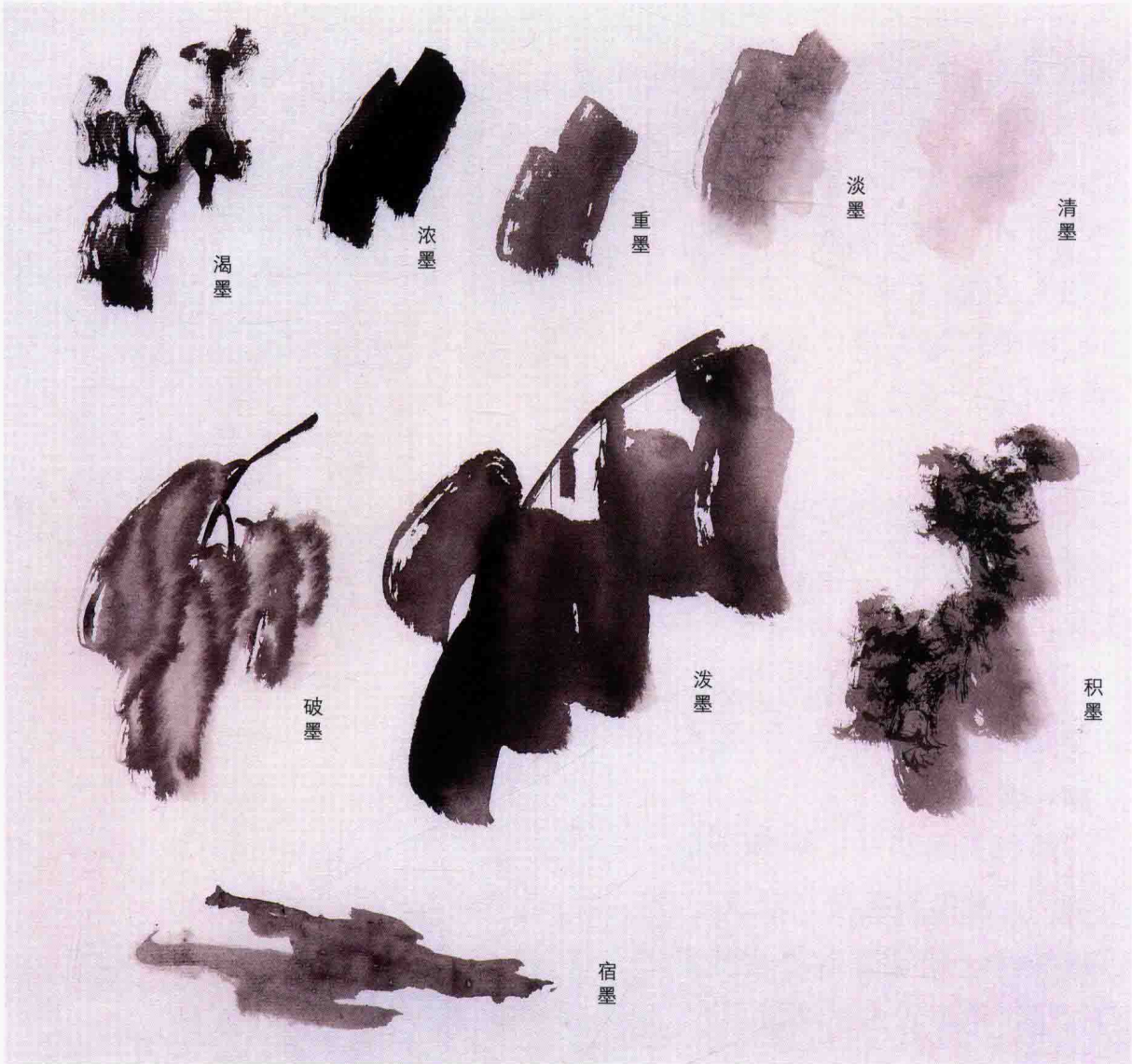
转笔，转折处要着力均衡，使转痕丰满，转折连续中注意疏密，方圆变化得当。

点，也称点虱，点与点之间互不干扰，应有疏密、错落、浓淡、干湿相映成趣。虽是点，实是线的另一种形态。

烘染，一般用色笔染色后，再用清水笔染匀。烘染不见笔痕，以强化被烘托的物象。

用墨：焦墨（渴墨）浓而枯为焦，运渴笔求干裂秋风之感，配以湿笔以显枯裂与华滋之韵。浓墨须求淡中之浓、浓中之淡，方显不平不薄。淡墨求湿而不漫漶，淡中见笔。破墨是指第一次墨色未干时，进行第二次不同墨阶的墨色行笔，有先淡后浓，或先浓后淡。破墨能得清醒中的模糊，在模糊中求得清醒。泼墨是指用墨充裕，酣畅淋漓，求平中之不平。积墨是指第一次用墨干时，进行第二次用墨，求画面浑厚感觉。积墨之要求不破坏前一次用墨，在杂乱中求清楚，清楚中求杂乱。宿墨指使用隔夜脱胶之墨，以增墨色变化。

着色：着色也叫设色。一幅画着色得当，可使绘写的形象神采焕发。花鸟画很多是彩色的，着色技法，很为重要。着色方法，一般分填色、点簇、晕染、烘托、打底和反衬等。

点簇用色

勾勒晕染用色

墨多于色的面积

以色为主面积

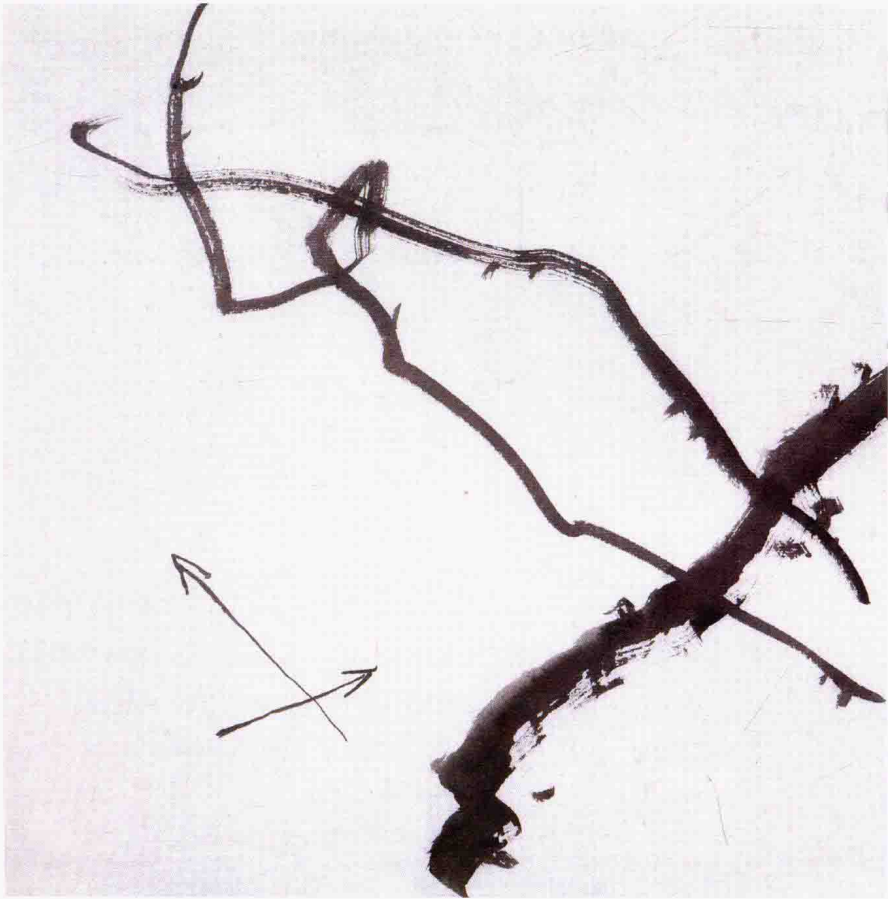
布局

布局就是构图，或称章法，即作者根据客观感受，通过立意（也就是构思），完美地经营位置和处理形象间相互关系的一种手法。

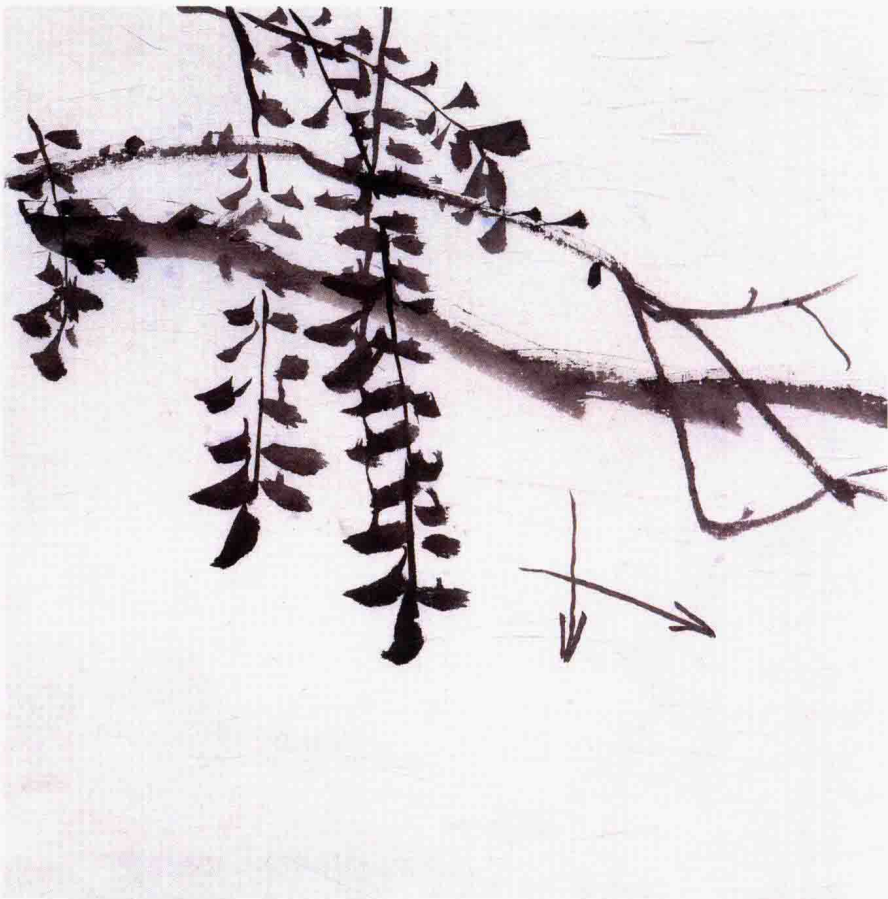
不论幅式大小，经营画面中形象的位置，以及处理其相互之间的关系，总的不外乎宾主、虚实、疏密、参差、聚散等，都要求在不平衡中取得和谐，变化中求得统一，而最忌散漫、迫塞、平均或对称。不但要求整体如此，即在局部也须照顾整体，这样相辅相成，才能达到完美。

布局安排妥善，则全幅得势，多不厌满、少不嫌稀、密不杂乱、疏不空虚，分别而言枝虽曲折高下，而气脉贯穿；花虽参差向背，而各自舒畅；叶虽疏密交错，而不觉杂乱；禽鸟、草虫的飞鸣饮啄或栖枝藏叶等各种姿态，都要求画得合情合理，并与花、干相配得势。叶分浓淡，要与花相掩映；花分向背，要与枝相联系；枝分偃仰，要与根相应接。这是局部与整体的相互关系，在布局上，不可不加关注。

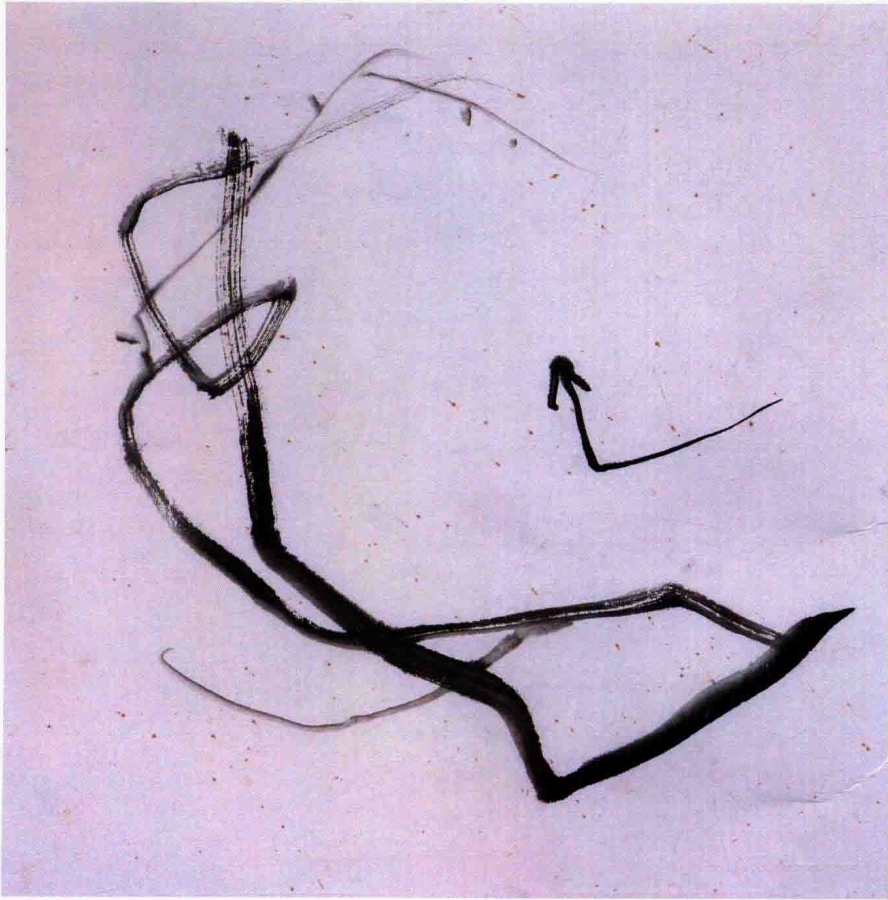
藤本花卉画中几个常用章法：直起横破，横起直破，欲上先下，欲下先上。

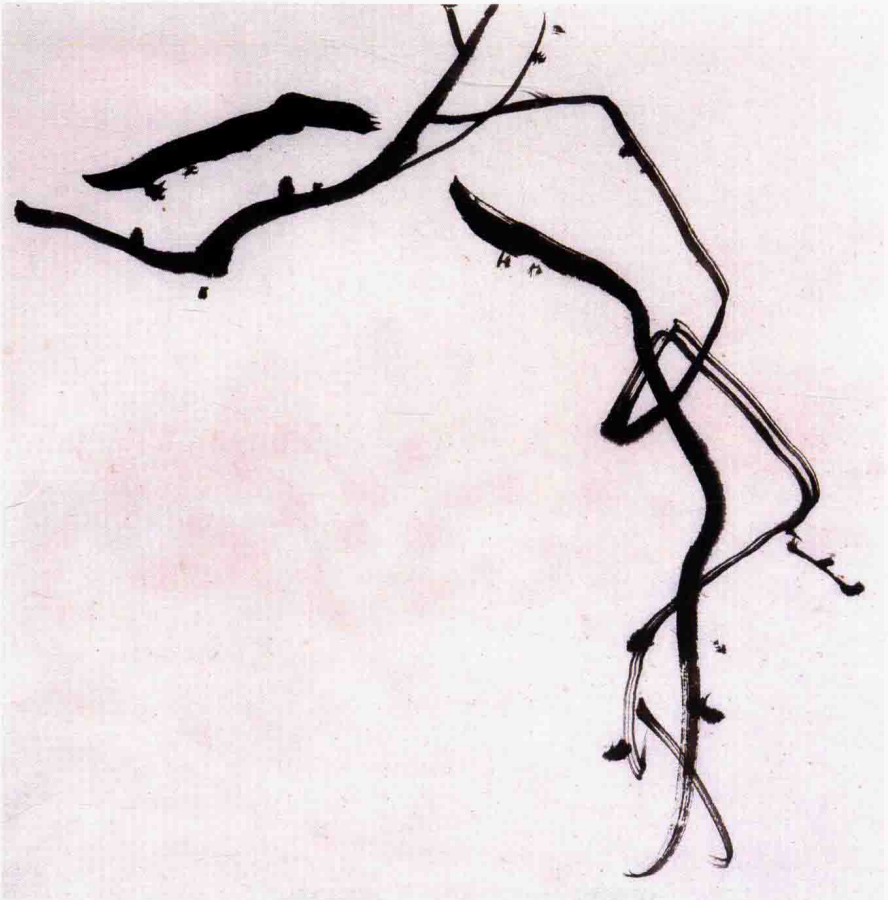
直起横破

横起直破

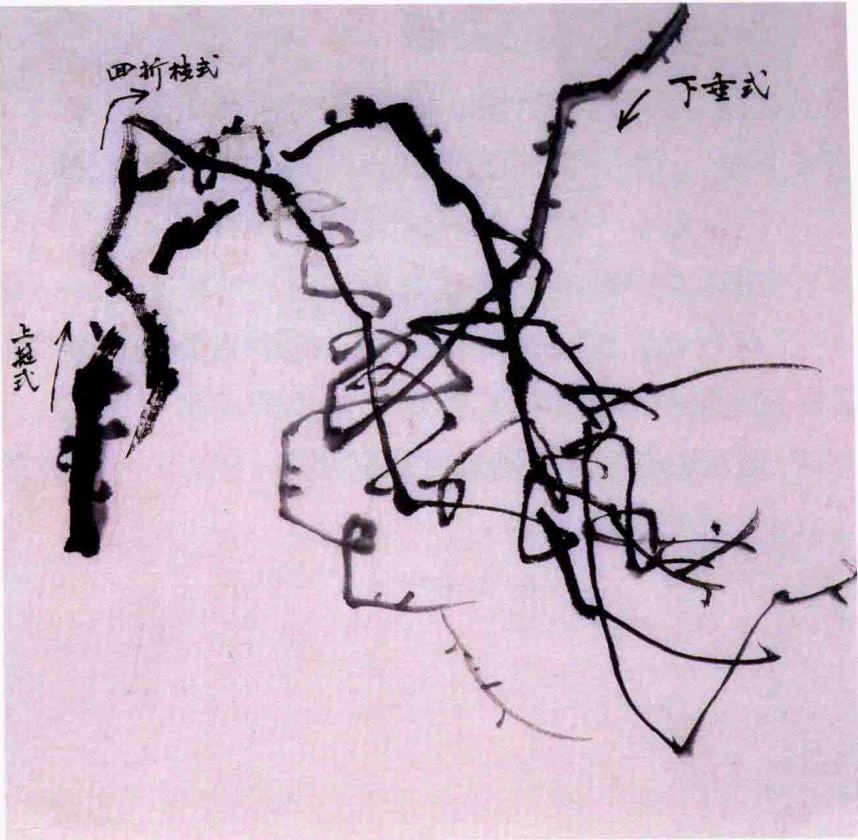
欲上先下

欲下先上

直横“破势”的时候，两者之间的夹角应避免成竖角（直角），直角是枝干或线条交叉之大忌，也是章法中物体交错之大忌。

弓弩之所以能射远是因为弦的反作用力，花鸟画章法也是同理，欲上先下、欲下先上、欲左先右、欲右先左之法意在蓄势与借用，能使画面有起伏感，产生更大的势。

实虚相生。实处之妙，皆因虚处而生，故一张作品中，往往空白处比有画处更为重要。

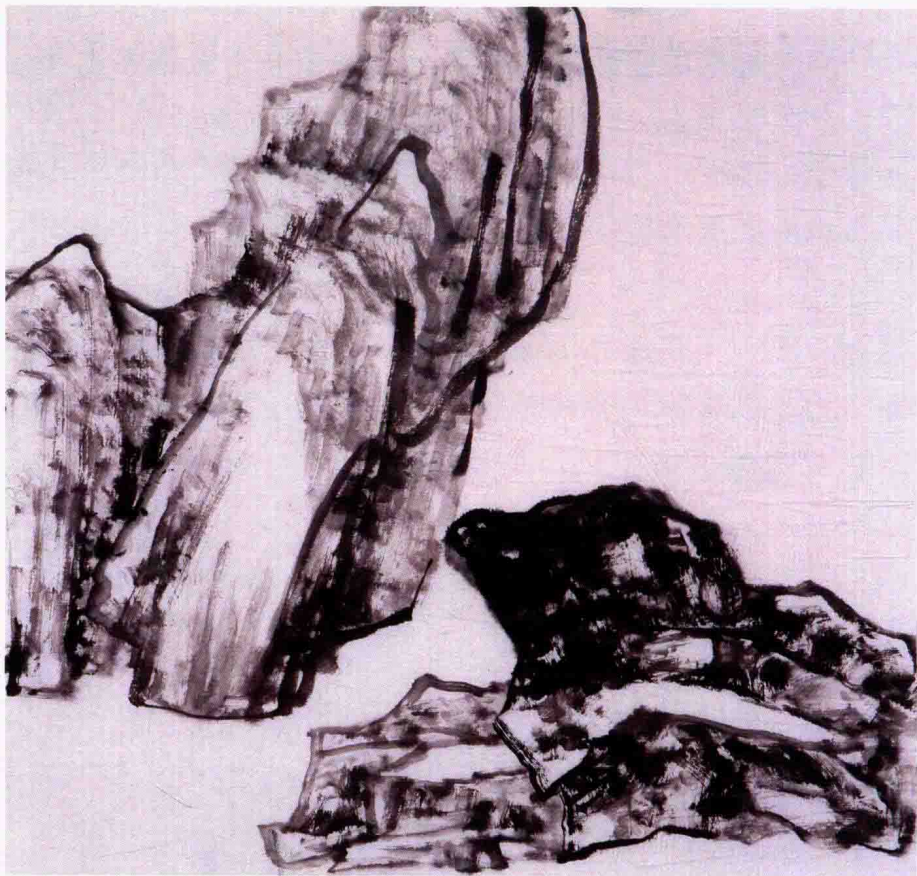
总之，布局千变万化，全靠作者多在生活中观察，实践中体会，结合笔墨色彩的掌握，然后自行变化运用，以达到完美的艺术效果。

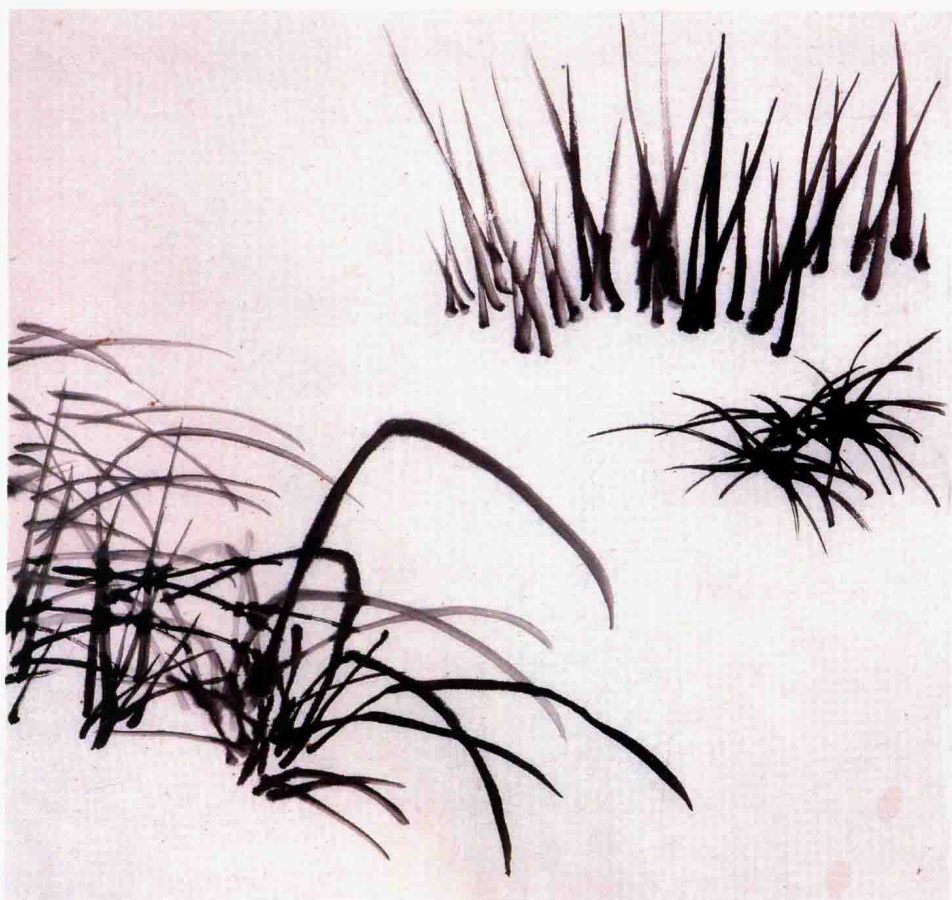
点缀物的画法

花鸟画的背景，常用石、水、坡岸、苔草、草虫等作为点缀。

画石一般先勾外轮廓，再分石纹，然后皴染。用笔落墨，要求表现出石块的坚硬质感。有不勾外轮廓，只用墨或颜色点染而成的，则称为没骨。没骨画法的用墨或用色都要浓淡得宜，最忌模糊一片。

画水边的花木、禽鸟，可加坡岸、流水的背景。坡岸宜敲侧有势，不要太平实。流水的波纹须画得流动自然，不宜板滞。也有不画出水纹，而只用淡墨或淡墨青烘染的。

花木根下点缀小草，要合乎主体花木的季节。画草似乱非乱，三笔、两笔一组，聚散都有中心。其偃仰、左右、交叉，须顺其势，方显得随风而去的样子。野草和苔点两种，能耐霜雪，四季都可点缀；蒲、芦、水草宜画于水边、沙岸，能写出风势，则更为生动。花木根部，如不画草可以点苔（草的根部也可点苔）。苔一般有横点、圆点、竖点及介字、个字等形式，点时须参差不齐，三三五五点去，方显得变化有致。花木的枝干和石的阴面根脚处，也可适当点苔。

草虫是指一般的昆虫。身躯分头、胸、腹三个部分，成虫有六足四翅。腹部节数为九至十节，不宜随意增减。通常只画七节，因最后一节连尾，其他两节都隐藏于翅下。画幼虫也要注意节数。

草虫一般先画头，次画胸、翅、腹，最后添须和足；而蝴蝶可先画翅，再按飞翻或止息的姿势，添画身躯等部分。画足用笔最要挺健有力，画须尤宜细劲，否则缺乏神采。

写草虫多数用点簇画法，要求笔简意足，灵活有致。工细的用勾勒画法，则要求画得具体分明，用色当按种类不同而异，一般在草木茂盛时，虫多绿色；至草木枯黄，其色渐渐苍老，这是为了适应生活环境而改变的。

画草虫首重姿态，除应掌握熟练的技法以外，还须多多观察虫类的生活，在熟悉之后，才能画得形神俱足，生动活泼。

