

怎样画葫芦 丝瓜

ZEN YANG HUA

怎

样

画

踪岩夫 著

葫芦 丝瓜

西苑出版社

ZEN YANG HUA

怎样画葫芦 丝瓜

ZEN YANG HUA

怎

样

画

踪岩夫 著

葫芦 丝瓜

西苑出版社

ZEN YANG HUA

(京)新登字 304 号

图书在版编目 (CIP) 数据

怎样画葫芦·丝瓜 / 踪岩夫著. — 北京: 西苑出版社, 1995.8

ISBN 7-80108-047-5

I. 怎… II. 踪… III. 中国画: 花卉画—技法 (美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 10542 号

怎样画葫芦·丝瓜

出版人 杨宪金

出版发行 西苑出版社

通讯地址 北京市海淀区阜石路 15 号 邮政编码 100039

电话 68214971 传真 68247120

网 址 www.xycbs.com E-mail aaa@xycbs.com

印 刷 唐山新苑印务有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 787 × 1092 毫米 1/16 3 印张

1995 年 8 月第 1 版 2002 年 5 月第 3 次印刷

书 号 ISBN 7-80108-047-5/J · 22

定 价: 10.00 元

(凡西苑版图书有缺漏页、残破等质量问题, 本社负责调换)

出版说明

中国画,简称“国画”,是我国民族文化的组成部分,有着悠久的历史 and 辉煌的成就,且日益得到繁荣和发展,在世界文明史上占有重要的位置。中国画独特的表现形式和特有的审美视角,越来越受到国内外人们的喜爱。为继承和发扬这一优秀的传统文化,给广大爱好中国画的初学者提供入门之便,我们编辑出版了这套中国画基础技法丛书。

丛书文字通俗易懂,大量的图例,可供初学者临摹参考。

由于编者水平所限,不妥之处,敬请读者指正。

编 者

目录

序言	(1)
----------	-----

怎样画葫芦

一、葫芦的生长结构特征	(2)
二、画葫芦的笔墨技法	(2)
1、葫芦叶的画法	(3)
2、葫芦藤的画法	(10)
3、葫芦的画法	(15)
4、葫芦花的画法	(17)
5、画葫芦的作画顺序	(18)
三、作品赏析	(19)

怎样画丝瓜

一、丝瓜的生长结构特点	(25)
二、画丝瓜的笔墨技法	(26)
1、丝瓜叶的画法	(26)
2、丝瓜的画法	(27)
3、丝瓜藤的画法	(32)
三、观察、写生和艺术处理	(33)
1、阴阳运行构图	(34)
2、布墨布白式构图	(36)
四、题款与印章	(40)
1、题款印章在绘画中的作用	(40)
2、题款与印章的种类	(40)
3、题款与盖章的位置	(41)
五、作品赏析	(42)

序 言

葫芦和丝瓜,是适合庭院种植的草本藤类植物。它们既有实用价值,又可美化环境,而且易于栽培,所以在我国分布很广。

夏末秋初,当果实成熟的时候,黄橙橙,绿油油,枝叶茂盛,果实累累,青藤盘结如盖,穿插缠绕似龙蛇飞舞,给人以美的享受,历代花鸟画家常常以此为题材,给我们留下了不少国画佳作。

由于葫芦、丝瓜的叶子较大,适合笔墨表现,藤蔓的转折交错和自由舒展,又很像草篆书法的笔划线条,所以画这种题材对学习写意花鸟的基本技法也大有好处。

作为写意花鸟的表现技法,它需要具备各个方面的基本功。这些基本技能的训练,要通过对各类物象的反复摹写来完成。如写兰可以学习细长叶的画法,画菊可以练习勾花点叶,画梅可以训练木本花卉的技能和技巧,画荷可以学习大泼墨……等。学习一种技法,掌握其中最基本的规律,举一反三,以一当十,能力就会逐步提高。葫芦和丝瓜是藤类植物的代表,掌握了它们的画法,对画草本和木本的藤类植物如南瓜、紫藤、葡萄等都会有所帮助。

这里所介绍的葫芦和丝瓜的画法,仅限于传统写意花鸟的基本技法,而且以用笔用墨为主体,目前人们所试用的喷、冲、印、拓等各种制作手段不含在内。书中所用的范画,也是为初学者特作的,不必以独立作品对待。作者认为,只有掌握了这些最基本的笔墨基本功,才能在继承传统艺术的基础上去发挥创造,才可能有真正的改革和创新。

怎样画葫芦

一、葫芦的生长结构特征

葫芦在清明前后点种，六月份开始开花结实，八、九月份逐渐成熟。所以夏天的葫芦多为青绿色，秋天的葫芦成熟后白中透黄，采摘凉干变成亮黄或浅棕色。画家笔下的葫芦常常在绿叶下也画成黄色，是有一定的艺术加工。

葫芦的叶片圆大，呈心形，无缺刻，上有绒毛。旺盛的叶片，有厚重感。葫芦的主藤较粗，分藤较细，老藤粗糙而有韧性，可任意盘折。藤上生须，须细若铅丝，状如弹簧，是攀缘其它物体和固定藤本的工具。叶互生，花、果、须皆生于叶柄的腋下。花五瓣，白色，蕊深黄。葫芦是雌雄同株，雄花只有花柄花托，雌花的花托处有圆形胚胎，也就是小葫芦。

葫芦的种类颇多，常见的有圆形葫芦、长柄葫芦、短柄葫芦、亚葫芦等。每种又有大小不同的各类品种，大的硕大如斗，小的小如弹球。大部分葫芦在成长期间都垂吊于空中。

二、画葫芦的笔墨技法

写意画有小写意、大写意两种画法。这两种画法对画葫芦都适用。小写意形神兼备，雅俗共赏，是一种较细的画法。大写意粗放概括，具有“不似之似”的艺术特点，更注重笔墨造型的精神内涵。不论采取哪种画法，其用笔用墨（色）的道理是完全相通的，所以这里把葫芦的叶、藤、葫芦、花的笔墨技法分别介绍。

1、葫芦叶的画法

葫芦的叶片是较圆的心形。写意画并不如实描画它本来的模样,而是用笔墨写其大意,只要神似,不违背原有的结构就可以了,通常是将其归纳为适合毛笔表现的意象造型。

用毛笔画较大叶片,一般采取两种不同的用笔方法:一是中锋点厾,二是侧笔平抹。点厾是用较大的笔用力点去,点点相连,合成你所需要的形状。侧笔平抹是将笔锋按倒,由叶柄向外并列抹出,三五笔组成一个大致的心形。(见图1、图2)

图 1:

点厾应藏锋用笔,尽少露出锋芒,以大小搭配的点来组成叶形。

图 2:

侧笔平抹应自左至右进行,每笔都应有回缩之意,中间的一笔较长,以造成葫芦叶边缘整齐的心形形状。

图 3:葫芦叶的正侧俯仰。

图 4:小写意画叶勾筋较繁。

图 5:大写意画叶勾筋较概括。

叶子画得好坏,关键在于造型和墨色,形好在于用笔,墨好在于调墨。所谓落笔成形,是说下笔既要表现出叶子的形态特征,又要有用笔本身的美感,这是一种用笔技巧。叶子有正侧俯仰和远近虚实,画时既要注意它的形态变化,又要选择与之适应的用笔方法。(见图3)

蘸水蘸墨是个常常不被重视的重要环节,因为它将直接影响落墨后的效果。一般调墨的方法是先调淡墨后在笔尖或一侧蘸浓墨,使笔锋中含墨浓淡不均,落纸时浓淡相互渗化,这样画出来既能墨色变化丰富,又有自然浑成之趣。

蘸水的多少,与所画的面积、行笔的速度有关。面积大、速度快蘸水稍多无妨,不然则难以保存已画出的轮廓和墨色,因为生宣纸对水分非常敏感。如已经发现水分使用太

多,也可以马上用干净的宣纸将其吸掉。

叶形画出后,再行勾筋。趁湿勾筋有破墨效果,待半干时勾筋墨线明晰而含蕴,完全干后再勾则显得死板。选择什么时间勾筋,可根据效果的需要来确定。勾筋有繁有简,小写意勾筋较繁,大写意有几个大的脉络就行了。勾筋所用的线条必须笔笔写出,细加描画反而失去神气,与写意画法是不相协调的。(见图4、图5)

画葫芦叶子,可以运用各种笔墨技巧,泼墨、破墨、积墨等都可以采用,总的要求是生动、丰富、统一。为了得到变化统一的艺术效果,在同时将许多叶子画在一起时,应注意浓淡变化,疏密有致,大小相间,前后有序,叶子之间的距离和方向避免雷同,使之有所区别又互相照应,成为一个协调的整体。(见图6)

图6:画叶子应有浓淡、大小、疏密的组合,使叶子墨色丰富而具变化。

叶子可以用水墨画,也可以用颜色画,最常用的方法是色墨同用,互相配合。这里着重介绍一下这种方法。(见图7、图8)

① 颜色调墨。葫芦的叶子本来是绿色,但由于季节、天气、艺术构思的不同,也可以用别的颜色来表现。当你确定叶子的基本色调后,先用淡色调淡墨,再用浓色调浓墨,画在纸上自然墨中有色,色中有墨,既有水墨的浓淡变化,又有与墨谐调的色彩效果。

颜色调墨的方法,只适合植物颜料和溶于水性化学颜料,如花青、藤黄、胭脂、曙红等,不适合矿物颜料和含粉较多的颜料,如石青、石绿、朱砂等,如用它们调墨,色墨就会混浊变脏。(见图9)

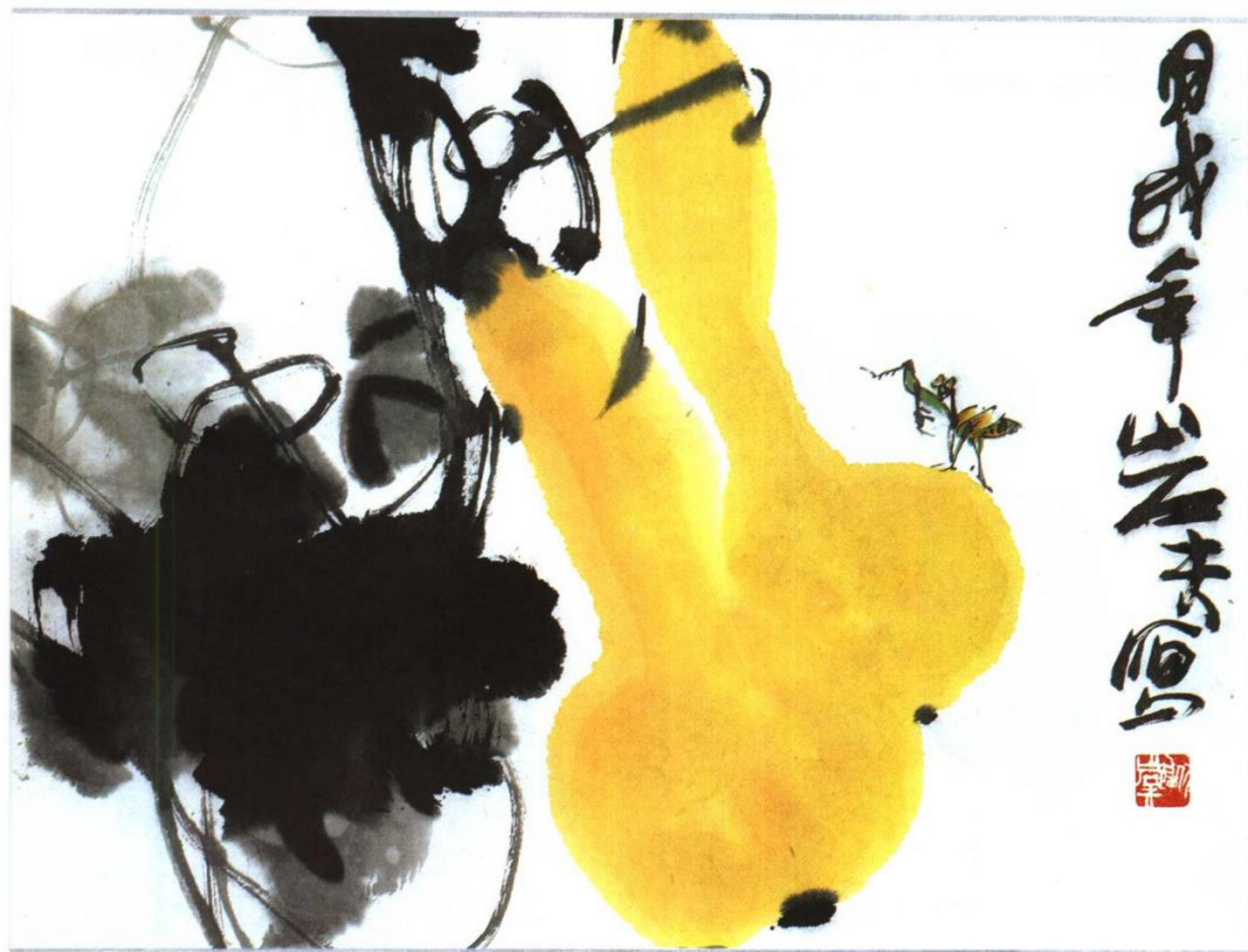

图7:纯用水墨画叶,用色彩画葫芦,以墨色的纯净和颜色的单纯相结合,使画面具有概括和典雅的韵味。

图 8: 纯用色彩画叶和葫芦, 用墨勾筋提藤, 使画面具有明快的色彩感。

图 9: 色与墨相调, 使叶子既有厚重感又有色彩感, 而且墨与色彩的配合和谐自然。

② 色墨相破。用枯墨画叶，只画三五分，趁墨未干再用色补充，色墨相破形成交溶效果。或反过来先用色画，趁色未干再用枯墨破色。这种方法也可以使色墨溶为一体，但要注意叶形的把握。（见图 10）

③ 色墨相积。用水墨画叶，只画到多半成停止，待干后再用调好的颜色覆盖补充，使色墨互补成为一体。这种方法可以增加色墨的层次感，但前后两次各画多少以及色墨如何协调，都是应当特别注意的。（见图 11）

画叶的用色要注意适度，所谓“色不碍墨”“墨不碍色”，是指色墨要有谐调统一的配合，如果颜色太浮、太跳或变化太多，恐怕要伤害墨色效果，整个画面就会紊乱不一致了。

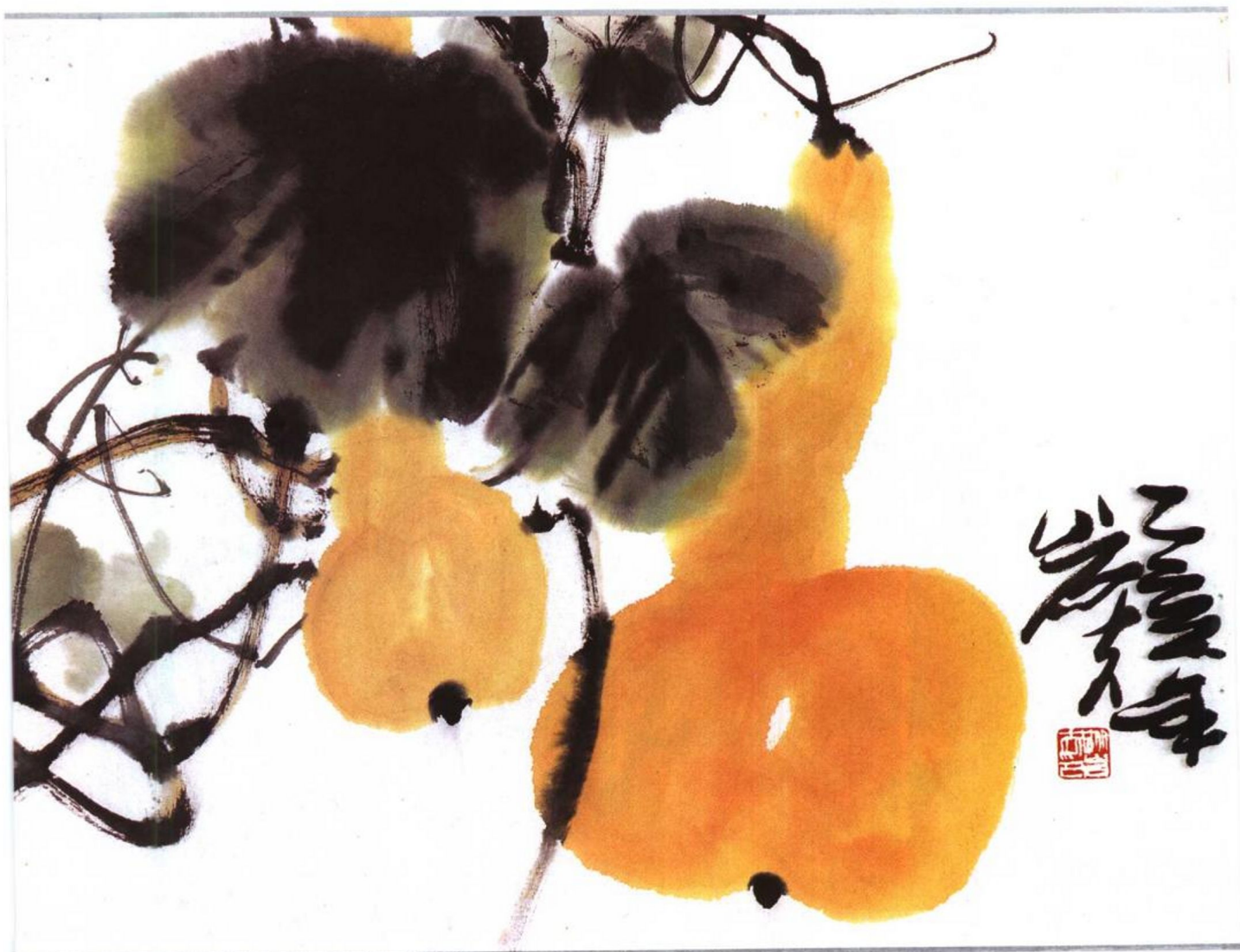

图 10：以色破墨画叶，使色墨自然渗化，有淋漓效果。

图 11:色墨相积的画法,能使叶子颜色有层次感。

2、葫芦藤的画法

藤在画面中起穿针引线的作用,将叶、花、葫芦连接起来,同时也是一张画的筋骨和机索,所以必须画好。但由于画藤的技法较难掌握,是初学者失败最多的地方,这里讲一些最基本的方法。

第一,中锋用笔。藤是圆的,很少有粗细不均的变化,所以要用中锋。中锋圆厚有力,能保持粗细均匀,适合藤的造型。画老藤宜枯笔,边毛筋露如写篆书,画嫩藤宜润笔,蘸墨最好浓淡不匀,行笔自如若草书,突出嫩藤圆润秀劲的特点。

画藤行笔要注意转折顿挫。浮滑的直线和规则的圆弧线都缺乏表现力,屈曲过分又失于软弱和繁琐。画藤的线条应当行时有力,方圆结合,刚柔相济,使之不但表现藤本身的形态和质感,而且兼有线条自身的审美价值。(见图 12、图 13)

图 12:

画老藤用笔要毛,突出其粗糙的质感。画嫩藤要明快,以此表现其生气。

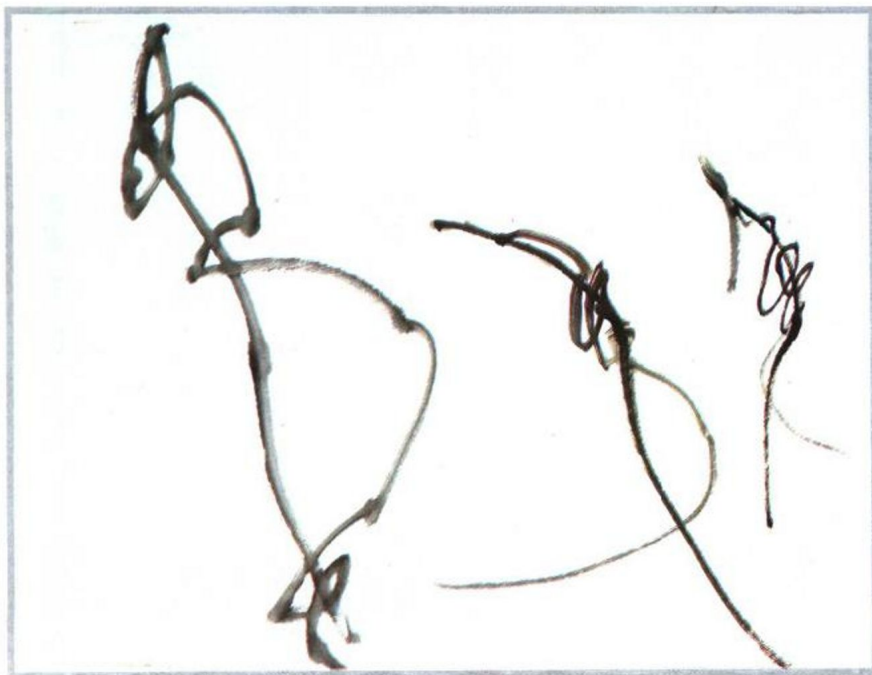

图 13:

藤的缠绕要有疏密松紧的变化,不然则失去力度和韵味。

第二,主次配合。画藤要抓住一条或几条最主要的线,它们是画面的主脉和骨架,其他次要的藤再来补充配合。主藤往往对一张画的形势走向和布局均衡起重要作用,所以在画的时候不但需位置选择得当,而且用笔要明确突出。次要的藤无论怎样添加,都不可超过主藤。有主有次,脉络分明,才能避免瘫软和紊乱。(见图 14、图 15)

图 14: 此画的主藤呈 S 形趋势,其他的藤都起辅助和配合作用。

图 15:此画的主藤是中间偏右的一条较长的垂线,其他辅助的藤都为配合它的趋势而设计。