

老年大学

写意花鸟画辅导教材

紫藤 牵牛花

● 吴静初 / 著

● 浙江人民美术出版社

老年大学

写意花鸟画辅导教材

图书在版编目(CIP)数据

紫藤、牵牛花 / 吴静初编著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2002.1

老年大学写意花鸟画辅导教材

ISBN 7-5340-1305-4

I. 紫... II. 吴... III. ①藤属—写意画: 花鸟画—技法(美术)—老年大学—教材 ②牵牛花—写意画: 花鸟画—技法(美术)—老年大学—教材 IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 084971 号

顾问: 俞建华

编者: 吴静初

责任编辑: 黄晓峰

装帧设计: 张 然

责任出版: 胡国林

出版发行: 浙江人民美术出版社

地 址: 杭州体育场路 347 号

邮政编码: 310006

制 版: 杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷: 浙江兴发印刷厂

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 2

版 次: 2002 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷

印 数: 0,001-5,000

书 号: ISBN 7-5340-1305-4/J · 1127

定 价: 12.50 元

画家简介

吴静初, 别署清宁, 号一如。1948 年生于杭州。师从原浙江美术学院(现中国美术学院)教授虞开锡先生和金石书法家王京惠先生, 主攻中国画及书法篆刻。在浙江老年大学、杭州老年大学教授中国花鸟画专业课程十余年并任中国美院成教部客座副教授。著有安徽美术出版社出版的《花鸟画技法》等多部专著。

作品曾参加第八届全国美展、第三届全国书法篆刻展、首届全国扇面书法展、百年中国画展等多次国内外书画展览, 并获得第二届全国花鸟画展铜奖、第九届全国美展银奖。

目 录

■ 紫藤、牵牛花画法概述 / 1

■ 紫藤花画法 / 2

■ 紫藤示范作品 / 12

■ 牵牛花画法 / 18

■ 牵牛花示范作品 / 28

多絲岸夕照
細遠點綴秋容
情不
支記清風
扇無極
在曉月
隔月見
新晴
一八

点缀秋容

紫藤、牵牛花画法概述

紫藤

春暖花开之际，一串串淡紫色的花朵往藤架下垂挂，花长盈尺，串形像葡萄但比它更美丽，那就是紫藤。紫藤亦称朱藤、藤萝，落叶木本藤，属豆科。“绿蔓浓阴紫袖低”、“花蔓宜阳春”，正是形容它那特殊的花形和开放时满架浓阴的景象。紫藤每串花有几十朵以上，串端末梢为花蕾，中部半开，至上端为盛开怒放。花蝶形，有蓝紫色、粉紫色、白色等。羽状复叶，藤条如附高大树木则可攀缘数丈以上直达树梢。老藤茎、藤皮有纵裂纹，似老树干。紫藤为常见画材，代有名手。明清以来，恽南田、任伯年、吴昌硕以及齐白石均是个中高手。画紫藤将花、叶画好外更要学会画藤，它具有贯穿画面、联系花叶的作用。如有书法行草书功底，掌握起来可便捷许多。“委曲结绳文，离披草书字”，笔走龙蛇，尽情抒写。用笔宜中锋，太快则易使线条轻浮而失去力度，太慢则柔弱而缺少刚健。紫藤因系木本藤，画时不可曲线缠绕过盛，它不像葡萄藤一样茎腋处有攀须（有些人未经过仔细观察画上一些弹簧似的细须，这当然不对）。画花束时应根据紫藤花开花规律，串上端盛开之花淡些，下端花蕾可深些，中心茎轴要与花朵生势联接。花梗看似平行生长，但画时应错落，平中求变化，平中具匠心。写生、观察、临摹、练习直至创作出浓阴密叶中垂挂下串串美丽的紫藤花图画来，这自然要付出辛勤的汗水。

牵牛花

“柔条长百尺，秀萼包千叶。不惜作高架，为君相行接。”宋代诗人、画家文同的这首诗真切地描绘了牵牛花的特点以及人们对它的喜爱。确实，早晨一朵朵鲜艳的花朵在晨曦中争先恐后地绽放，一丝丝柔嫩的细藤攀绕着房前屋后的疏疏篱落，那花朵在秋日的凉风里像一只只五颜六色的喇叭为人们吹奏着美妙的晨曲。因此，人们亲昵地称之为喇叭花。它又名草金铃，花圆型、合瓣，瓣中有五丝辐形花脉，属旋花科一年生缠绕草本。叶三尖似瓜叶。牵牛花与人太亲近了，我国历史上早有记载。“应是折从河鼓手，天孙斜插鬓云香”，人们常将它与美丽浪漫的神话传说联系在一起，天上牛郎与织女相隔银河之遥，每年七月七日本通过由喜鹊搭起的“桥”相会。难怪乎齐白石老人在画牵牛花时也借助浪漫的想像，题上“用汝牵牛鹊桥过，那时双鬓却无霜”的诗句。

画牵牛花时应注意其圆形、合瓣的特征，用笔肯定，一气呵成。叶用三笔画出，并视叶的透视关系决定用笔的轻重变化，把握大势使整体协调。正面叶用笔凝重，侧面适当参以侧锋、飞白，这样可避免呆板。草藤与木本藤有本质上的区别，一般说来前者柔嫩、线条粗细变化不大；后者老辣、盘曲刚劲，粗细变化明显。画牵牛花可配置一些篱笆、秋草以及昆虫类，可增添生活气息和“田园泥土的芬芳”。“风吹长袅袅，露湿晚涓涓。绿叶缠篱落，青花歌碧天。”正是这些美丽的小花朵成为画家们取之不尽的无上粉本！

紫藤画法

紫藤花构成素材

紫藤花由藤、叶、花束构成。花有蓝紫、粉紫以及白色三种，但亦可以根据自己对色彩的理解进行调配，设计出更高贵典雅的紫色调。叶为羽状复叶、对生，可用墨色和绿色来画。

●紫藤花束的分解

花朵呈蝶形，花蕾像豆花，整束花由中心轴茎联接，茎上以花梗连接花蕾和花。花由束上端次第盛开至下端末梢。

●紫藤花画法步骤（一）

柔毫笔含水调白粉，再蘸三青、曙红色调成淡紫色(曙红色比例多些)画蝶形花朵，画时应围着中心轴茎落笔(用赭绿色画中心轴茎)。在原颜色基础上加调花青、曙红色画花蕾，浓紫色点蒂。白粉点花蕊二小点。如此画出的花束为粉紫色紫藤花。

●紫藤花画法步骤（二）

画法同步骤（一），只是在调色时将花青色比例增加，少用或干脆不用曙红（洋红色），这样画出的花束为蓝紫色紫藤花。

●白色紫藤的画法

用叶筋笔蘸淡墨勾花瓣以及花蕾。中心轴茎及花梗用灰绿或中墨画，用浓墨或灰绿点花蒂时应突出花、蕾。调白色点花蕊。

●木本藤画法

画藤宜用刚毫笔中锋落墨。“行笔运毫无一笔不转”，是指用笔时应像写书法一样利用毛笔的弹性运腕转笔，并注意转折曲弯处避免“妄生圭角”(圭角指生硬处)。应流畅而不失凝重，疏密而具主次。

注意藤梢
部位。

图中为主次藤的两种姿态。主藤分杈少，色泽浓重，老辣、粗壮；次藤则多分杈，清新、灵动。应多注意主次藤的相互穿插和构成关系。

适当把握藤叶的生长规律以及花的位置(花束一般长在次藤枝腋间)。用浓墨勾叶筋,勾叶时同样要注意浓淡虚实关系,不可平均对待。新叶叶筋只需中间勾一笔主筋即可。

葉的姿態參考

注意叶子羽状复生和对生的特征以及疏密关系和大的生长趋势。

紫藤画法步骤

1 用刚毫笔中锋蘸墨画主藤、支藤，注意墨色变化，并以灰绿色画中心轴茎。

2 用蓝紫色先画上端蝶形花朵并注意掩映关系(调色方法见第5页)。

3 用花青调藤黄色、笔尖蘸赭石色画叶，添加细藤并调整整体画幅。

紫藤示范作品

紫霞珠帳 辛巳年
紫霞

紫霞珠帳

老年大学 12

石上孤藤

垂蔓承露