

曹国铨著

写意花鸟画技法

第五册 藤蔓花卉

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意花鸟画技法 第5册/曹国鑑 著. -北京: 人民美术出版社, 1998.12 (2001.1 重印)

(老年学书画)

ISBN 7-102-01629-8

I. 写… II. 曹… III. 写意画:花鸟画-技法 (美术) IV
. J212. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 35991 号

老年学书画

写意花鸟画技法 第五册 藤蔓花卉

著 者: 曹国鑑

出版发行者: 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同 32 号)

责任编辑、装帧设计: 刘普生

印 刷 者: 北京市美通印刷厂

经 销 者: 新华书店北京发行所

1998 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

2001 年 1 月 第 1 版第 3 次印刷

开本: 787 毫米× 1092 毫米 1/16 印张: 2.5

印数: 25,001 — 33,000 册

ISBN 7-102-01629-8/J · 1371

定价: 11.00 元

木本藤花与蔓本藤花藤的画法

藤蔓类花卉是藤本和蔓本花卉的总称,具体地讲藤本属木本类,蔓本属草本类。紫藤、银藤、凌霄、葡萄等是藤本,牵牛、丝瓜、葫芦、扁豆、南瓜等是蔓本。

木本藤花的缠藤与蔓本藤花的缠藤在取势和笔法上有很大的差别,前者在表现其苍劲、枯涩和虬屈蟠绕的藤本特征上运用侧锋的逆行,时提时按的转折、顿挫,在迂回交叠的笔法中结合篆籀、行草的笔意自如挥写。墨色间枯间润,间浓间淡,几个浓墨苔点更加强了整体的节奏和韵律。由于藤本是多年生的老本,其中藤萝的老本有的竟达数百年,所以在取势上往往占据画面的主要位置,要作为主体去安排构图。缠藤要有气势,落笔要果断、稳健,转折顿挫要有棱角,切忌出笔柔弱无起伏顿挫,笔锋上只顺不逆,落笔后不注意提按且顺势向上移动,这样的笔法只会形成软绵绵的一粗道、一细道,与藤蔓的形相距甚远,缠藤再一点要注意的是要掌握藤蔓的生长规律和缠绕的规律,不可一味乱缠,不是在主藤上胡乱画圈。吴昌硕有“一笔环转”的连绵缠藤法,犹如曲铁盘丝,这种缠藤用

图1 藤蔓画法例图

图2 缠绕笔法上草本与木本的区别

图3 木本藤花缠藤笔法示意

的笔是长锋石彘，执笔的位置偏高，几乎到了笔杆的顶端，利用指的捻动与腕的配合进行缠绕，连中有断、断中有连。要在乱中取势，形虽乱而意不乱。要弄清来龙去脉，初学缠藤宜简不宜繁，实在避免不了繁，也要繁而不乱。

蔓本缠藤的笔法是柔中寓刚。蔓本嫩藤居多，往往呈下垂状，枝茎柔韧挺拔，迎风摇曳颇有姿致。行笔转折少，顿挫也不及藤本明显，主要是弯曲盘旋的缠绕。蔓本植物多为一年生，其主茎明显地与藤本相比要细，但主茎的用笔还是要比支蔓的用笔要挺拔劲健，下垂的支蔓要画得轻柔潇洒，也要有劲，不能轻飘飘地浮于纸面。蔓本的取势不像藤本那么突出主本，有的取其根茎的一部分，有的截取主茎的局部。墨色上浓淡枯润相间。蔓本的枝茎宜简，几笔概括即可。（见附图1《藤蔓画法例图》、附图2《缠藤笔法上草本与木本的区别》、附图3《木本藤花缠藤笔法示意》、附图4《蔓本花卉缠藤笔法示意》）

藤的疏密聚散是缠藤过程中从落笔开始就要认真对付的，它关系到整体构图的重心与气势，也关系到疏处不空、不散；密处不零乱琐碎。（见附图5《木本藤花的缠藤笔法》）

缠藤的另一种常用笔法是拖笔，讲梅干画法时提到过拖笔的运用，在藤蔓植物缠藤的用笔中下拖、横拖、上下折锋来回拖几种形式用得最多，具体的执笔法参看第一册梅干画法的有关章节。（见附图6《缠藤的另一种笔法——拖锋》）

蔓草花卉缠藤笔法
示意

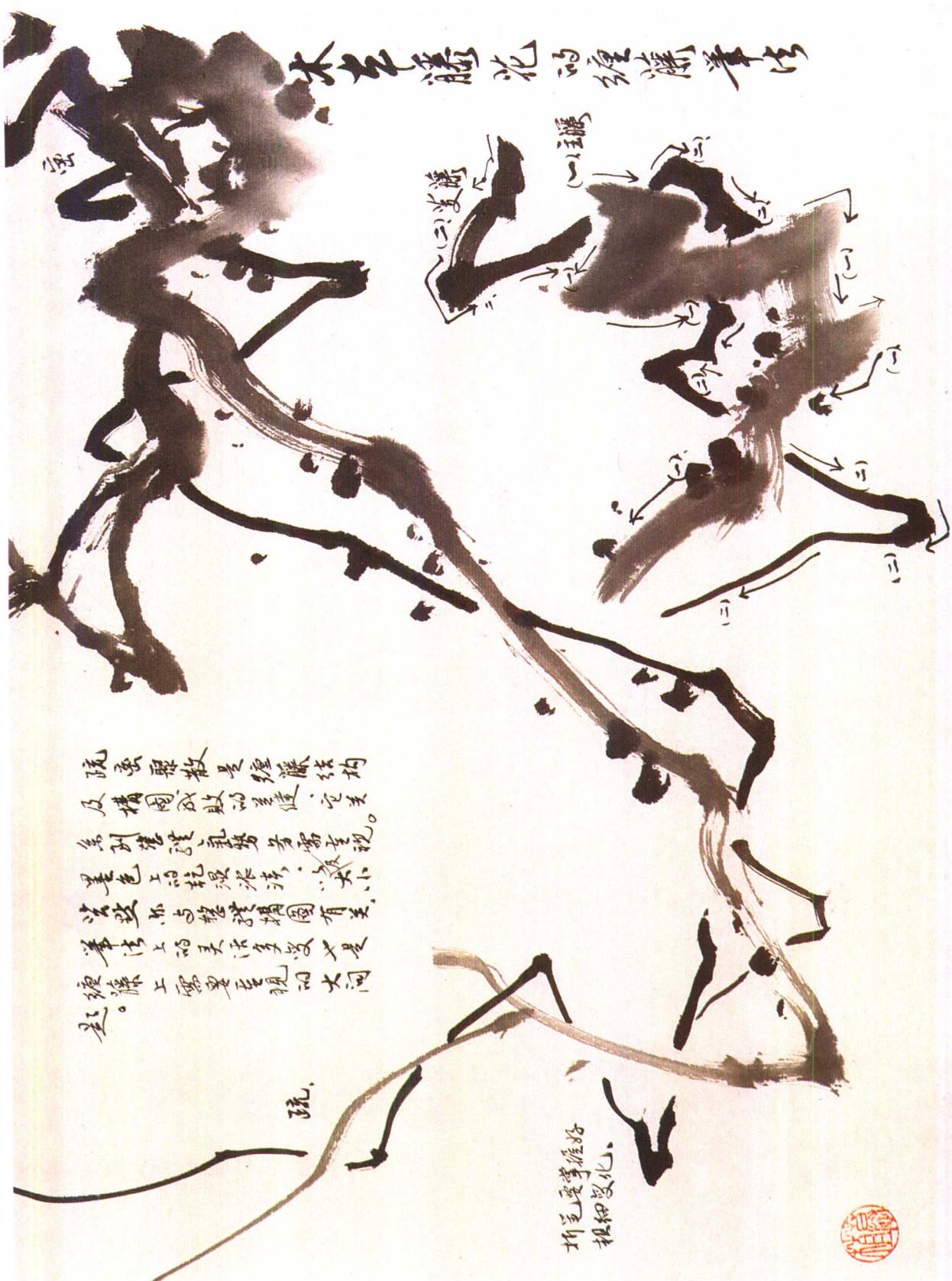
初学缠藤笔宜少而精，安
有求法于眼，笔要有交待。
要安要妥，要乱不乱，疏要疏，
让人感到疏而不空。笔意上
可以有所断续，一笔落下
不要轻易添改，要顺其自然。

吴昌硕
记

图4 蔓草花卉缠藤笔法示意

木本藤花的缠藤笔法

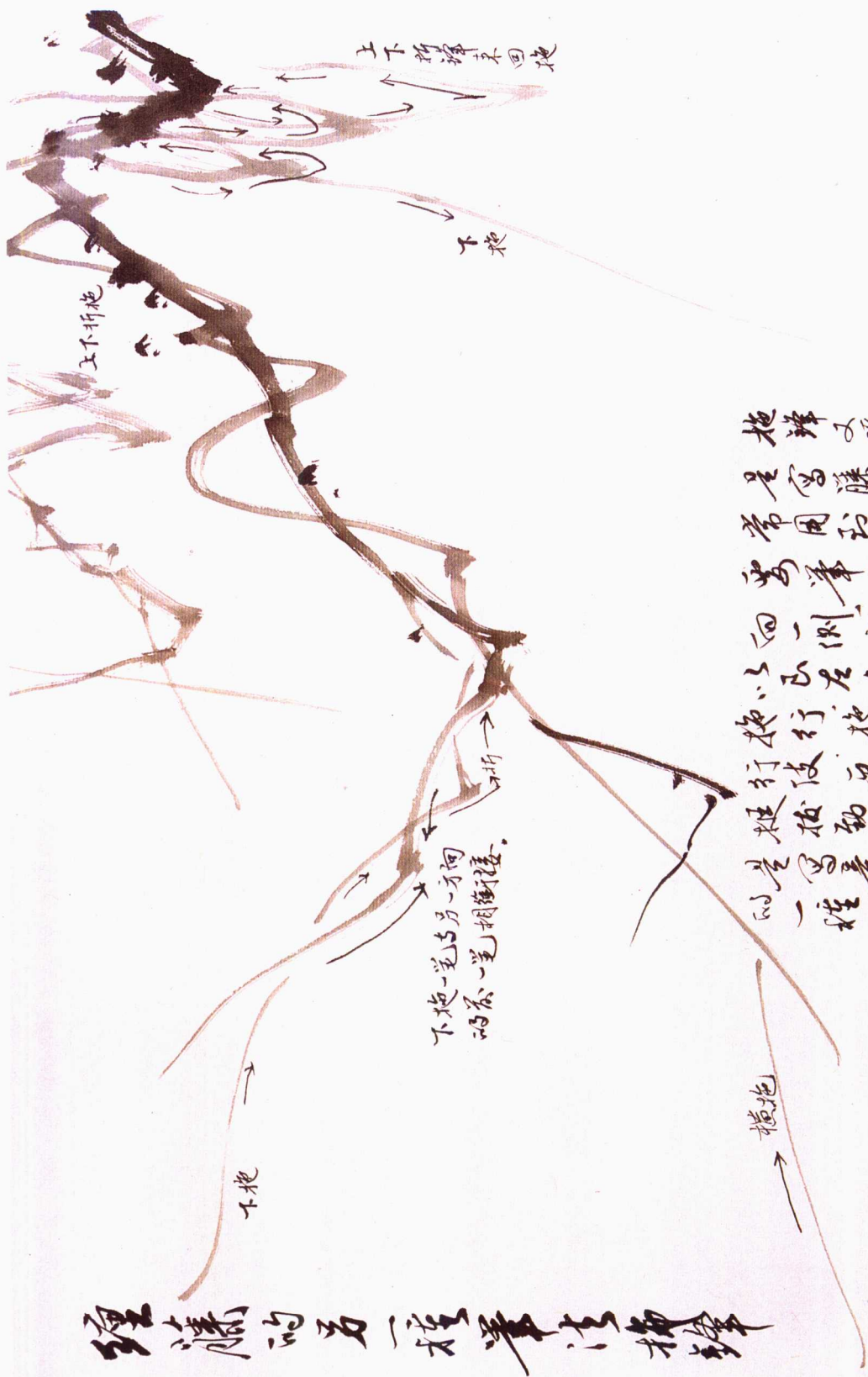

疏要聚散是缠藤结构
及构图成败的关键。它关
系到气脉、气势、节奏、视
觉、色彩上的对比、浓淡、
虚实、与整体构图有关。
笔法上的灵活多变也是
缠藤上需要呈现的大问
题。

疏

折笔要笔锋好
根细变化

图 5 木本藤花的缠藤笔法

拖锋又称拖笔，是写藤条时经常用到的一种主要笔法。笔斜向一侧，向下、向上、向左、向右皆可施行。拖笔自如如行行波，画出的线是粗细均匀畅，是一种笔法。

图6 缠藤的另一种笔法——拖锋

紫藤画法与银藤画法

一、藤花有紫、白两色，紫色称紫藤，白色称银藤。紫藤以胭脂、花青调成淡紫色，笔上先蘸调稀的白粉，笔尖蘸淡紫色自串的左上方和右上方按花的四瓣结构，从不同朝向点入。一朵花的四瓣，一瓣向上翻卷，其余三瓣连续，形似蝶状。写意画法点垛花瓣，在理解花形结构的基础上，既表现其特征又不拘泥于细节，示意性地成组连片点垛，抓一串的整体大形，分别瓣的大小、浓淡，先点出上部和中间部分盛开或半开的花，然后以稍重一些的紫色局部提色，调整层次。再蘸浓紫色点花穗下部待放的花苞，笔尖朝下左、右横点、竖点和侧点，几种点法要有聚有散。（见附图7《紫藤画法步骤》一、二）花和苞点完后，接下去是以草绿蘸赭点蒂，并自上而下以一茎四周出的细柄连接花蒂。最后以浓白

图7 紫藤画法步骤

粉蘸藤黄将花蕊点入每朵花的花芯部位。(见附图7的三与四)紫藤的另一种用色是以蘸白粉的笔蘸石青中的三青点淡色瓣,以三青蘸浓花青点花苞。其点垛顺序和笔法同于前一种点法。

银藤画法,先以淡墨渴笔意勾花形结构,仍从大处着眼取大形,细节酌情省略。用淡赭分染明暗,罩染不同浓淡的白粉,再以浓赭点蒂、写茎、写柄连接花蒂,最后以藤黄点蕊。(见同一附图蓝色花瓣的点垛和银藤勾染的两组例图)

二、紫藤叶的点垛与用色

紫藤的叶是互生,复羽状。叶有老嫩之别,老叶卵状,分别以草绿蘸淡赭、草绿蘸花青、蘸墨的色墨叶或纯墨色叶。以不同浓淡的用色按其羽状特征,从前到后、有藏有露、有叠有错地按不同朝向、大小、疏密的组合点垛。用硬毫提斗笔蘸色,侧锋一笔一叶,半干时用浓墨或淡墨勾筋。用草绿蘸赭或草绿蘸胭脂写茎连接、穿插一组叶或数组叶。嫩叶生于一串花或数串花之间、老叶之间。藤的老本亦可生出嫩的枝叶,嫩叶的用色主要是朱磬蘸胭脂和草绿蘸淡赭,一般用笔都是笔尖朝左一按一提,一笔一叶呈尖形。用胭

图8 紫藤叶的点垛与组合

图9 紫藤画法之四

脂或墨勾写一笔主筋。(见附图8《紫藤叶的点垛与组合》)

三、写藤

主藤及枝蔓用笔、用墨的具体细节在“木本藤花与蔓本藤花藤的画法”中已详述,这里从略。垂蔓的用笔除中锋细笔勾写外,以赭墨拖笔迂回曲线也要适当穿插。藤的老本用色一种是纯墨,一种是浓赭蘸深墨,一般的主藤干也可以草绿蘸赭墨挥写。老本上可适当地点浓墨苔点,以丰富用色的层次。

在大幅紫藤作品中,藤花的多少,串的聚散与组合,串的大小、前后远近要区分层次。同是紫色中的淡色,可以在调色上有的偏蓝、有的偏粉红,有的更以石膏的蘸色及比较悬殊的对比突出远近变化。要以花为主,叶为陪衬,藤干或枝蔓不宜多,寥寥数笔概括即可,总的原则是宜简不宜繁。(见附图9《紫藤画法之四》)

葡 萄 画 法

葡萄的品种比较多,就其色彩而言,写意画上所表现的葡萄主要是紫色、绿色和墨色三种。画法上,有传统画法和写实画法两类。传统画法,一般只注重形、色和笔墨技巧,对光的照射所形成的明暗从不特意强调。而写实画法强调形、光、色的统一,也强调笔墨技巧在塑造形象上的作用。这里介绍的是综合两类画法的长处,所做的技法分析。笔者认为对光的作用不宜过分强调,在圈点葡萄过程中,光点要自然形成,不一定每一粒果实都有高光点,排列得过于规整反而失去了生动,显得呆板,不能把葡萄珠画得像玻璃球那样的透明,而要强化物象的真实,既要有光更要有霜。

一、点圈葡萄的用色与技法

(一) 紫葡萄

画紫葡萄以紫色为基色,是主色。在调色盘中心可调出大量的淡紫色(以胭脂和花青调,胭脂为主)色盘边缘放一些浓胭脂、浓花青。再备三个小碟,一碟放调稀的淡草绿,

图 10 紫葡萄的画法

图 11 绿葡萄的画法

一碟放调稀的淡朱磬,另一碟放稍稀一些的白粉。

1、以“大白云”一类的兼毫笔先蘸淡紫色(笔上水分不宜过饱),笔尖蘸淡草绿,自左上往下画半圆,接下去画右侧半边,自右上往下行笔,两笔衔接后自然空出一个白点,即光点。从光、色变化的角度要求同是紫色主调,但在一串葡萄的组合上色彩要有变化。在淡紫色上可分别蘸淡朱磬或淡草绿圈点另一些葡萄,直至画完一串果实。一般愈往下接近暗面在用色上愈要适当加深,暗面背光处的葡萄,可直接在淡紫色笔上蘸浓紫色,自左侧上方向下圈点。

2、在第一遍色稍干时,笔上蘸稍浓一些的紫色,分别在每个葡萄珠右侧的居中位置,从上往下补一笔重色,使之自然朝两侧淡色部分渗化。

3、以清水笔蘸稍稀的白粉,点入每个颗粒的光点部位,表现葡萄上的白霜。

4、待接近干时,以稍干一些的白云笔(笔肚部分含淡紫色)蘸浓紫色在葡萄暗面的右侧边缘或个别的局部提加重色,突出其立体感。

5、以硬毫细笔蘸灰墨或浓墨,在每颗葡萄的偏底部位置点脐。就一串葡萄的体面转折上考虑,脐的位置各不相同,要按照透视关系,分别点在各自相应的位置上。

图 12 墨葡萄画法

6、以草绿蘸赭的硬毫笔(“点梅”之类的勾线笔)写茎、写柄连接一串的葡萄珠。

7、调整一串葡萄的明暗,如有的可在珠与珠的间隙中填补浓色,显示后边的颗粒;有的暗面部分可以浓色勾圈半面露出的颗粒,突出整体的立体效果。(见附图 10《紫葡萄的画法》)

(二) 绿葡萄

绿葡萄以草绿为基色,色盘上要多调一些淡草绿。另一些小碟上,有的放调好的淡紫色,有的放淡藤黄,有的放石绿中的三绿,有的碟放调好的深绿、浓花青。画法程序同于紫葡萄,仅是用色上的不同。也是先从左侧上部起笔圈画,用淡草绿笔分别蘸淡藤黄、淡朱磠、淡紫等色根据光色的变化圈画。第二步是用稍深一些的草绿或深绿在珠的偏右部位上点一笔弧形,第三步是将稀释的三绿点入光点部位,然后再点脐,以浓绿提色、衬色。草绿蘸浓赭写茎、写柄。(见附图 11《绿葡萄的画法》)

(三) 墨葡萄

画好墨葡萄的关键是掌握好墨色浓淡层次的变化,要着眼于整体的明暗,尤其是亮面灰色部分的色阶变化。要有质感、体积感。

1、笔肚蘸淡灰墨，笔尖蘸稍重一些的灰墨，笔自左上方朝下再朝右旋转一圈，一笔圈点一珠。

2、另一支笔的笔尖蘸深墨，自左下朝右上的边缘或右上偏里一些的位置上画一笔弧形，提色。

3、半干时以浓墨点脐，浓墨提加部分珠的局部或补暗面的重色。

4、以浓墨画茎、连柄。（见附图 12《墨葡萄画法》）

在一幅画上，葡萄串的分布要有聚散，不可平均散开，密集处可以两三串为一组，串的位置要有高低，不可并列。在一个锥形的串上，珠的安排要避免对称，要有意地造缺，从不规整中求变化。一幅画上的几串葡萄要有多有少，要有藏露、有大小。不必刻意求同，圈成什么样就什么样，有行笔的自然，才有形态的生动。

二、画叶的技法

葡萄叶属掌状形，点叶有两种形式：三笔叶和五笔叶。小写意画法是五笔点出，大写意概括为三笔。按照画葡萄的顺序应该是先点叶，再缠藤，最后点果实。

（一）五笔叶的点法

先点左侧上边一笔，灰墨蘸浓墨自叶梢往里点垛，接着在第一笔的下边，朝同一方向用同一笔法点出第二笔，这一笔的形体较大，所以笔按的力度要大。第三笔仍自叶梢往里点，其形的宽度又大于第二笔，墨色明显地出现浓淡变化。第四笔笔尖先蘸清水，随即点入右侧，宽度大小近似第三笔。接着点第五笔，这一笔要有意地把点的位置上移，与第一笔取齐，以表现叶心的下凹。第四五两笔是自叶基向外点。半干时以稍浓一些的墨色，自叶心朝五笔叶梢处勾写主筋，再写分筋。勾筋用笔宜活，以断续的折笔，通过提和按有虚有实地勾写。筋以简为好。

（二）三笔叶点法

由于叶的朝向不同，用笔的顺序和点垛方法亦有不同，一般左侧叶从习惯上讲先点当中一主笔，再点左和右的两笔。这两笔，左侧自叶梢起笔，右侧从叶基起笔。右侧叶先点左上一笔，再点中间主笔和右上的一笔。方法近似牡丹叶的点法，勾筋先勾三笔主筋，再勾分筋，笔法宜简。还有一种三笔叶，仅勾主筋。

三、侧面叶或反叶的画法

侧面叶露叶的背面，也露叶的正面。正面叶色重，背面叶色淡。一般先点背面叶，再点正面叶。背面叶两笔居多，蘸淡墨点垛。正面叶也要区分浓淡，以浓淡体现叶的立体形态。淡色叶勾淡色筋，重色叶勾重色筋。（见附图 13《葡萄叶的两种画法》）

葡萄的叶，墨叶居多，墨叶较之绿叶效果要好。亦可墨叶与色叶结合穿插构图，愈显色彩的丰富。墨葡萄画墨叶，果实淡的用重色叶托，果实浓的以淡色叶衬，层次上亦很明显。布叶上要从构图的角度考虑叶的多少、大小、反正、藏露和虚实关系，要成组地重叠交错地画，宜少不宜多。要有主次，避免平均分散。

（三）写藤写蔓

葡萄的藤有节，在缠藤时要注意这个特点，用中锋草法，起收自如，转折、顿挫、回旋缠绕，潇洒中有严谨。切忌行笔轻飘、柔弱或潦草行事，缠藤的好坏关系到一幅画的成败，不可因小失大。嫩的细蔓虽飘洒轻柔，但在用笔上仍须柔中有刚。一些反复曲折迂回的地方，应结合行草的笔意，以书法入画。主本的画法同于一般的藤本，与紫藤主本相比要细，缠法也较简略。

葡萄葉的兩種画法

图 13 葡萄叶的两种画法

凌霄画法

凌霄高达数丈，有凌云冲霄之势。茎上生有气根，靠攀缘它物升高，其嫩的茎蔓呈下垂状。是多年生的藤本植物。

(一)点叶

凌霄叶，是对生的羽状复叶，点叶有三笔顺序和五笔顺序两种形式，一笔一叶。左朝向叶自叶梢起笔，笔尖朝左点垛；右朝向叶自叶基起笔，笔尖朝里向外点，无论三笔叶或五笔叶，都是最前端的一个叶大，两侧的叶逐渐小。侧锋点垛，落笔之后当即迅速离开纸面。叶的组合，要有聚散，大小相间叠错掩映，有正有侧有浓有淡。大的组合与小的组合相互穿插，有疏有密。用色上分纯墨叶和花青、草绿与淡赭相结合的色叶，再有就是色、墨两种叶的穿插组合。叶筋分别用浓淡墨勾写，主筋一笔，分筋各两笔，要勾得灵活洒脱。点叶之后，随即用墨或用色勾写嫩茎穿连。嫩叶画法与用色同于紫藤叶。（见附图14《凌霄画法之二》羽状叶的几种形式及不同的用色）

图 14 凌霄画法之二