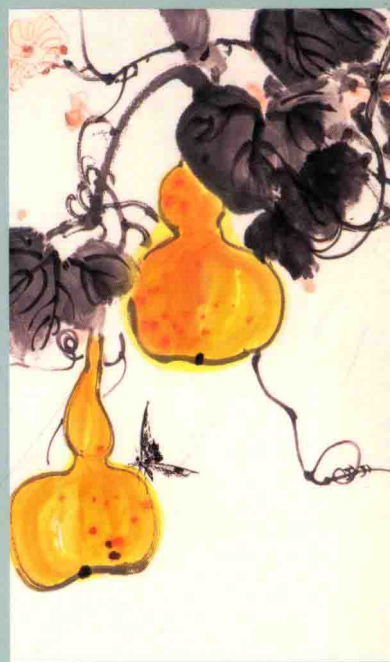

国画 初学 技法

彩墨藤蔓

陈涛 绘

天津杨柳青画社

国画初学技法

彩墨藤蔓

陈涛
绘

天津杨柳青画社

陈涛，别署昶旭。毕业于山东艺术学院美术系中国画专业。2010年毕业于山东艺术学院沈光伟花鸟画工作室，获文学硕士学位。现任教于山东艺术学院美术学院中国画系。山东美术家协会花鸟画写生创作班导师、中国书画杂志社书画院院聘画家、山东画院青年画院特聘画家。

作品曾获第十一届全国美展山东预选赛二等奖、第十二届全国美展山东创作奖、首届泰山文艺奖中国画优秀奖、中国美术家协会“翰墨齐鲁”首届全国花鸟画展最高奖，入选中国美术家协会“翰墨齐鲁”全国中国画展等。

出版《写意花鸟》《中国书画技法大全》系列光盘。

图书在版编目(CIP)数据

彩墨藤蔓 / 陈涛绘. — 天津: 天津杨柳青画社,
2016.6
(国画初学技法)
ISBN 978-7-5547-0519-3

I. ①彩… II. ①陈… 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(2016)第083649号

出版人: 王勇

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 北京锋尚制版有限公司

印刷: 北京地大天成印务有限公司

开本: 1/16 889mm×1194mm

印张: 3

版次: 2016年6月第1版

印次: 2016年6月第1次印刷

印数: 1-3000册

书号: ISBN 978-7-5547-0519-3

定 价: 20.00 元

一、藤本植物介绍

藤本植物生长特点是依附于其他植物或建筑物，缠绕或攀援向上生长。自然界藤本植物种类繁多，依茎质地的不同，可以分为木质藤本(如紫藤、凌霄、葡萄等)和草质藤本(如葫芦、丝瓜、牵牛花等)。

在传统艺术中，藤本植物常作为艺术家创作的题材，尤其是中国花鸟画的重要表现题材。其缠绕的藤蔓变化丰富、姿态万千，十分利于花鸟画的挥洒表现。自明清以来，大多数画家都十分喜爱表现藤本植物。如沈周、徐渭、朱耷、恽寿平、赵之谦、吴昌硕、齐白石、潘天寿、于希宁等大师，都有杰作传世。

徐渭 《墨葡萄》

徐渭此作墨色淋漓、气韵酣畅、神采飞扬，堪称大写意杰作。

吴昌硕 《紫藤》

吴昌硕此作以篆籀之法写藤，笔墨华滋、色彩雅致、气势飞动，为画藤杰作。

齐白石此作以重墨写藤、淡墨点花，婆婆舞动、极富情趣。

齐白石 《藤》

二、画藤笔法及构图介绍

在藤本植物的画法中，藤条在画面中作为线条出现，在支撑画面和画面运动方式上起着重要的作用，是决定构图的关键所在。

1. 笔法和墨法

在具体用笔上常用中锋、侧锋、逆锋等笔法。

中锋用笔能够表现出线条的厚重感与遒劲感；侧锋用笔能够表现出线条的老辣与灵活；逆锋用笔能够表现出用笔的苍老与凝重。在具体的画面处理上往往是这几种笔法的交互结合运用。

在墨法上要有干湿浓淡的变化。一般木本藤蔓在画法上千笔多些，以突出表现其苍老、斑驳感；草本藤蔓在画法上千笔相对少些。

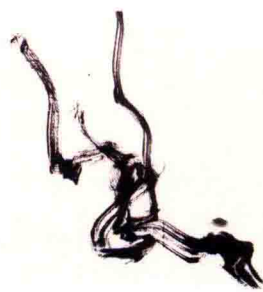
基本笔法变化

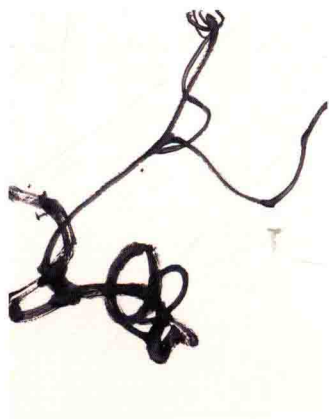
中锋

侧锋

逆锋

中锋用笔

侧锋用笔

逆锋用笔

中锋侧锋的结合

2. 图式

藤条以线条的组织结构支撑并形成画面的运动方式。常见的图式有：上仰式、下探式、缠绕式、干湿对比、曲折变化等。

基本图式变化

上仰式

下探式

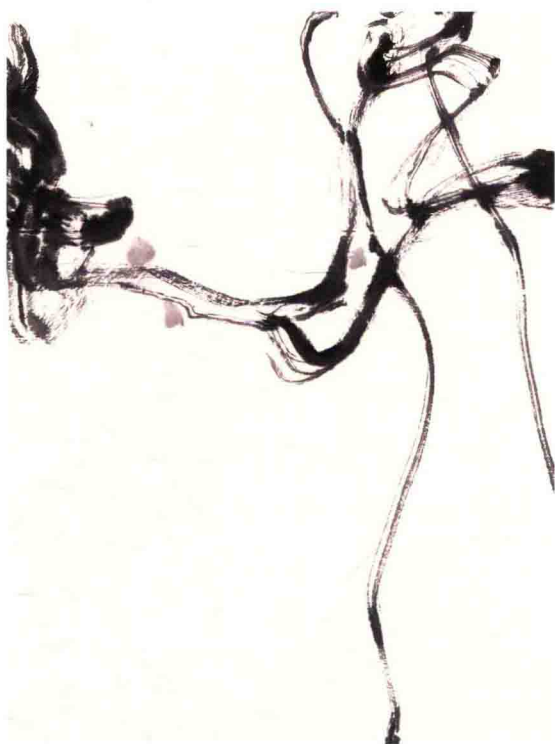
缠绕式

干湿对比

曲折变化

欲下先上

欲上先下

欲左先右

欲右先左

取势变化

收放变化

曲直变化

纵横变化

浓淡变化

3. 老干与新枝笔法的区别

老干用笔多用侧锋、逆锋，笔内水分较少，以表现其苍老、斑驳的感觉。

新枝用笔多用中锋，以表现其遒劲、挺拔的感觉。

三、木本藤类画法

木质藤本植物为多年生攀爬植物，具有很强的观赏性。常见的木质藤本植物有：紫藤、凌霄、常春藤、金银花、葡萄、爬山虎等。有的观花，有的赏藤，有的食果，有的入药。在传统花鸟画领域里木质藤本植物经常作为表现题材的有：紫藤、凌霄、葡萄等。

藤本植物虽然外观上有一定的差别，有的叶子不同，有的花不同，有的果实不同，但在藤条的画法上有很强的相似性。其墨色的干湿浓淡，用笔的提按转折，笔锋的中、侧变化，组织画面的节奏韵律等等都有相通之处。故而掌握一种藤条的画法，即能画很多品种的藤本植物。

1. 紫藤

紫藤又名藤萝、朱藤，属豆科，是一种落叶攀援缠绕性藤本植物。紫藤的生长方式独特，株形美观，花序如翠蝶成行，美丽清香，是美化庭院的首选花卉。紫藤树龄甚至可达千年，枝叶茂盛，老干蜿蜒虬曲，其势如盘龙，刚劲古朴，时而盘卧，时而凌空。紫藤春季开花，花期约半个月，花有紫色、深紫色、白色。开花繁多，串串花序悬挂于绿叶藤蔓之间。《花经》记载：“紫藤缘木而上，条蔓纤结，与树连理，瞻彼屈曲蜿蜒之状，有若蛟龙出没于波涛间。”

我国多地都有古藤，著名的有常熟宋藤、苏州拙政园的文徵明手植藤等。日本奈良的春日大社也有著名的千年古藤。紫藤因其独特的自然形态，自古以来就是文人画家竞相吟咏表现的题材。

紫藤花呈长穗状，开时从上往下逐渐开放。开放时花色呈淡紫色，比较繁密。

下部未开的花苞颜色较重，相对稀疏。

花的画法

步骤一 笔身蘸淡白色，笔尖蘸紫色，先画开放的花瓣，两笔点出。花瓣以组为单位来画，注意疏密空白关系，未开的花苞颜色稍重一些。

用赭石调曙红点花托，花苞部分的花托较密集。

花朵开放部分由于遮挡，花托基本上看不到。

步骤二 大的花形画完后调赭墨色画出花梗。正面全开的花可以适当用淡藤黄表现花心。

一组紫藤展示

叶的画法

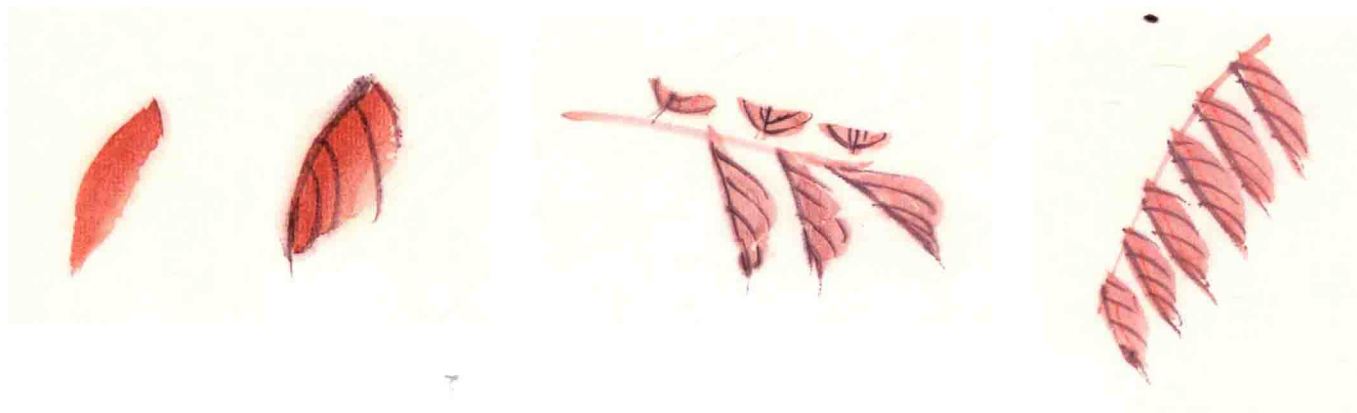
叶子可以用墨画，也可以用颜料画，可用花青调藤黄，也可以用赭石略加石绿，注意叶片的正侧变化，行笔由外向内。最后以中锋勾出叶筋。

单片叶子展示

正面叶子（赭石略加三绿）

侧面叶子（赭石略加三绿）

成组叶子展示

侧面叶子

正侧组合

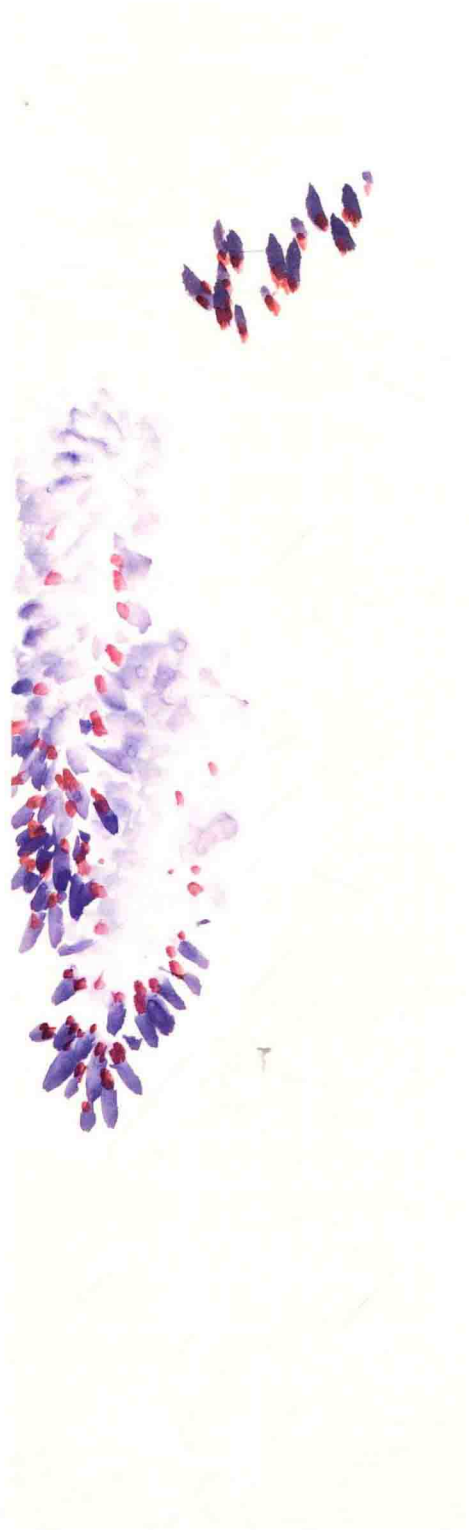
侧面叶子

藤的画法

画藤条多用篆籀笔法或行草笔法，注意用笔的虚实变化及墨色的干湿变化，尤其要注意繁而不乱、乱中求理的变化。要注意用笔的轻重、粗细、快慢等节奏变化。要以正、侧、逆、顺等不同的笔法来表现藤条的斑驳苍老的感觉。

出枝方式前人有很多经验可以借鉴，比如四边出枝、对角线出枝、S形运动等等。以上为常见出枝方式的示范。

步骤一 笔身蘸淡白色，笔尖蘸紫色，先画上部开放的花瓣。注意疏密空白关系，未开的花苞颜色稍重一些。后用赭石调曙红点花托。

步骤二 大的花形画完后调赭墨色画出花梗。用赭石略调三绿画叶子，注意叶子的正侧变化，然后勾出叶筋。

步骤三 添加老干，注意用笔的干湿变化。

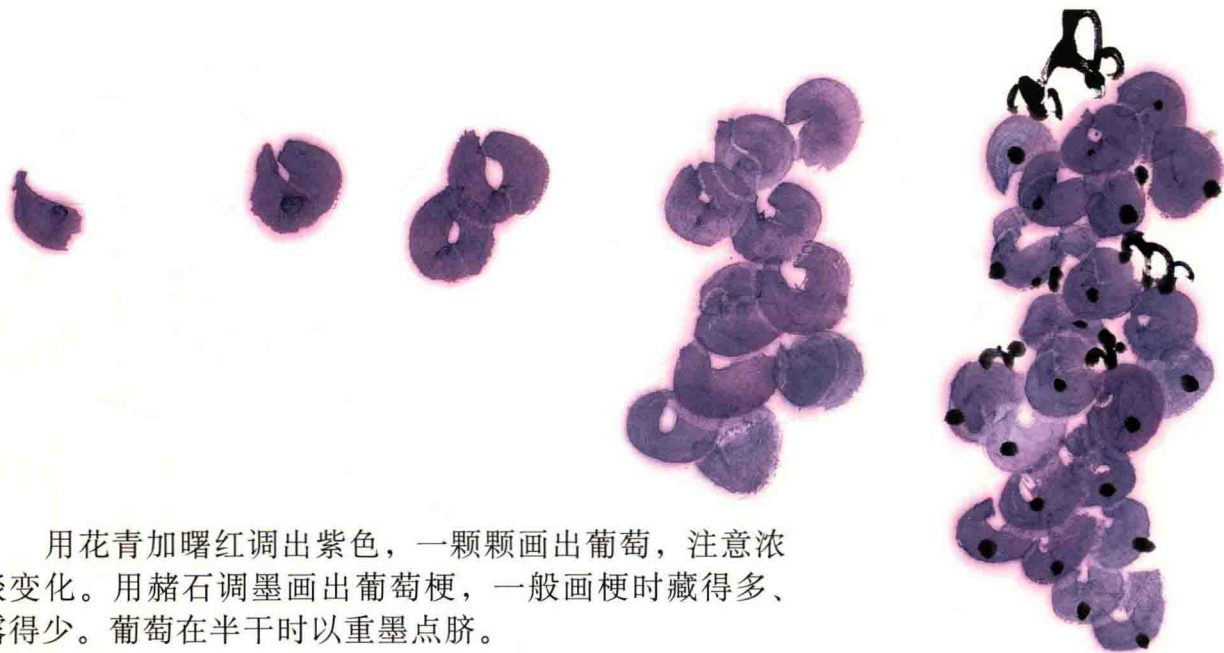
步骤四 根据画面需要再添加小枝，上部添加一组叶子以丰富画面。最后题款钤印。

2. 葡萄

葡萄是落叶藤本植物，单叶互生，果实圆形或椭圆形，有紫、绿、红、褐等不同果色。

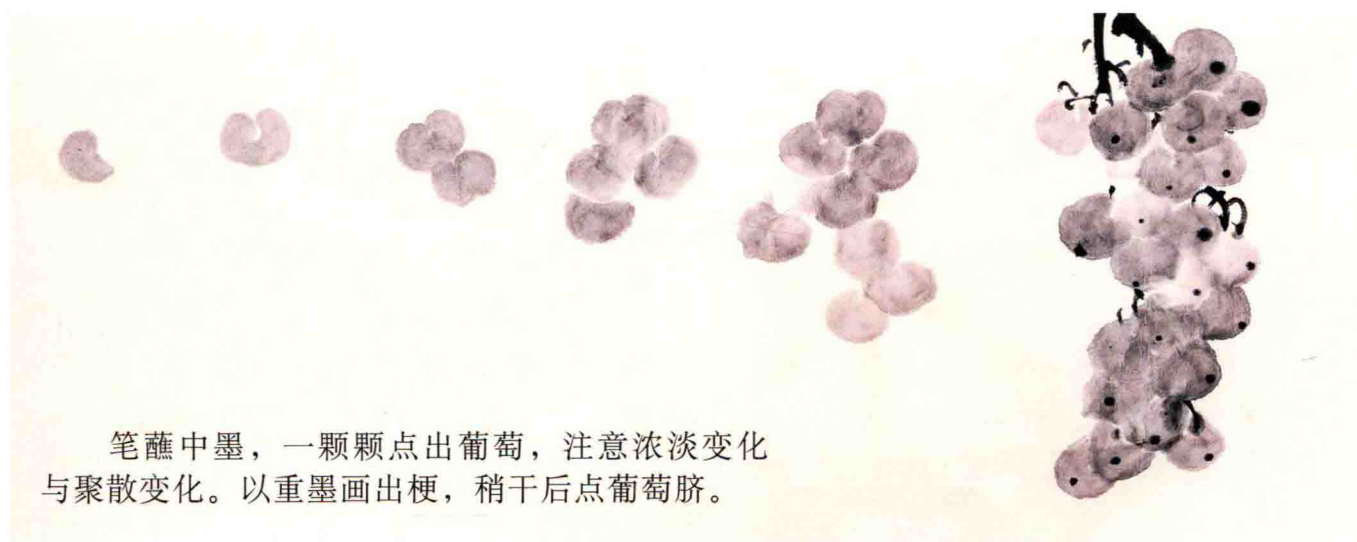
葡萄果实饱满成串，被人们赋予“多子多福”“一本万利”等吉祥寓意，因此成为我国剪纸、刺绣、门窗家具雕刻等传统民俗艺术中常见的吉祥图案。宋代温日观，明代徐渭，清代恽寿平、吴昌硕以及现代齐白石都有葡萄杰作传世。著名的葡萄诗有：“金谷风露凉，绿珠醉初醒。珠帐夜不收，月明堕清影。”（唐·唐彦谦）“满筐圆实骊珠滑，入口甘香冰玉寒。若使文园知此味，露华应不乞金盘。”（元·郑允端）“苍藤蔓架覆前檐，满缀明珠络索园。赛过荔枝三百颗，大宛风味汉家烟。”（清·萧雄）

紫葡萄

用花青加曙红调出紫色，一颗颗画出葡萄，注意浓淡变化。用赭石调墨画出葡萄梗，一般画梗时藏得多、露得少。葡萄在半干时以重墨点脐。

墨葡萄

笔蘸中墨，一颗颗点出葡萄，注意浓淡变化与聚散变化。以重墨画出梗，稍干后点葡萄脐。

叶的画法

正面叶子

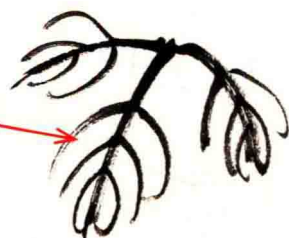

以大笔侧锋书写。继续第二笔。

顺势写出第三笔，要求一气呵成。

将干未干时，以中锋重墨勾出叶筋。

四分之三侧叶子

以大笔侧锋书写。继续第二笔。

顺势一气呵成写出第三笔。

将干未干时，以中锋重墨勾出叶筋。

侧面叶子

用淡墨书写出侧面的反叶。用中墨写出正面叶子。

趁未干时勾出叶筋。

藤的画法

葡萄在藤条画法上和紫藤相同，有时可以突出表现缠绕的触须以增加趣味感。

藤叶组合

