

学画葫芦

● 华敬俊 著
● 科学普及出版社

在写意画家的笔下，葫芦是常画的题材。国画大师齐白石先生，在他的诗作《葫芦》中写到：“山翁心事却非顽，岁岁垂藤尺幅间。因喜葫芦能解笑，笑人新鲜出根难。”可见，齐白石先生对葫芦是颇为喜爱的。还有国画大师吴昌硕也画过以葫芦为题材的作品。葫芦有阔大的叶子，苍劲的藤茎和硕大的果实，夏末秋初，藤茎穿插缠绕，果实绿油油，黄橙橙，给人以美的享受。因此，以葫芦为题材的传世作品很多。

图书在版编目(CIP)数据

学画葫芦 / 华敬俊著. — 北京: 科学普及出版社,
2004.3

(花鸟画技法丛书)

ISBN 7-110-05895-6

I. 学… II. 华… III. 葫芦科—花卉画—技法
(美术) IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 016459 号

责任编辑 / 王铁麟 装帧设计 / 沈松 责任校对 / 林华 责任印制 / 李春利
作品摄影 / 华军

夏雨秋风

写意花鸟画丛书

学画葫芦

华敬俊 著

科学普及出版社出版

北京海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码: 100081

电话: 62179148 62173865

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

北京恒智彩印有限公司印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 2

2004 年 4 月第 1 版

印数 1-6000 册 定价: 10.00 元

ISBN 7-110-05895-6/J · 296

(凡购买本社的图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换)

作者简介

华敬俊(齐人),中国美术家协会会员,中国书法家协会会员,北京教育学院艺术系教授、副主任,北京书法家教学研究会秘书长,运河书画研究院顾问。

其人物画、花鸟画及书法篆刻均有很深的造诣。多年来刻苦研习传统绘画,博众家之长,融会贯通,不断追求、探索,经过长期的艺术实践,形成了自己的纯朴大气的艺术风格,深受人们的喜爱。

作品多次参加国内外展鉴,先后赴美国、英国、俄罗斯、日本、韩国、东南亚各国及我国香港、台湾地区举办画展。多件作品被博物馆、收藏家收藏。

写意花鸟画丛书

学画葫芦

华敬俊 著

科学普及出版社

· 北京 ·

引言

在写意画家的笔下，葫芦是常画的题材。国画大师齐白石先生，在他的诗作《葫芦》中写到：“山翁心事却非顽，岁岁垂藤尺幅间。因喜葫芦能解笑，笑人新鲜出根难”。可见，齐白石先生对葫芦是颇为喜爱的。还有国画大师吴昌硕也画过以葫芦为题材的作品。葫芦有阔大的叶子，苍劲的藤蔓和硕大的果实，夏末秋初，藤蔓穿插缠绕，果实绿油油，黄橙橙，给人以美的享受，因此，以葫芦为题材的传世作品很多。

葫芦别称“蒲芦”，原产印度，我国引种已有7000年的历史，在河姆渡文化遗址中就发现了葫芦的种子。我国人民历来把葫芦作为吉祥物，传说它有镇宅避邪的作用，又因葫芦与“福禄”谐音，则更为百姓喜爱。我们知道，葫芦还很实用，成熟晒干加工后，可装水盛酒。早在战国时期就有将葫芦雕刻成艺术品的工艺制作。唐宋时期，将题诗刻词的葫芦用作酒具已非常普遍。到了清代，尤其乾隆时期，葫芦已成为工艺品中重中之重。吴昌硕大师在《题画葫芦》中写道：“葫芦，葫芦，尔安所职。剖为大瓢，醉我斗室。”我们应认真借鉴前辈大师的经验，是能画好葫芦的。

画好写意画，是需要具备多方面基本功的。由于葫芦的叶子阔大，因此适合笔墨的表现和发挥，其藤蔓的转折交错，又很像书法的用笔。掌握了葫芦的画法，对以后画紫藤、丝瓜、葡萄等藤蔓类花鸟画会大有帮助。

本书介绍的葫芦的画法，是花鸟画的传统技法，如用笔、用墨、用色等基本方法。除此，还讲些构图规律，因此，适合初学者研习。只有掌握了基本技法和笔墨技巧，再多观察写生，就能去创造发挥，画出好的作品来。

一、葫芦的生长特征

我国引种葫芦已有几千年的历史。一般播种时间是清明前后,约六月份开花结实,八九月份逐渐成熟。嫩小的葫芦为毛绒绒的青绿色,到了秋天,渐渐变成白中透黄青色。秋后摘下晾干后变成亮黄色,有的变成浅棕色。我们做画时,一般把葫芦画成金黄色或棕黄色,这是艺术上的加工(图1)。

葫芦的藤分主藤和次藤。主藤较粗,次藤较细。藤有韧性而又粗糙,盘绕曲折。藤上有须,须细如丝,形如弹簧。这些细须起着攀缘固定藤本的作用(图2)。

葫芦的叶子是较圆的心形。叶片上长有绒毛,比较厚重,是互生。

图2

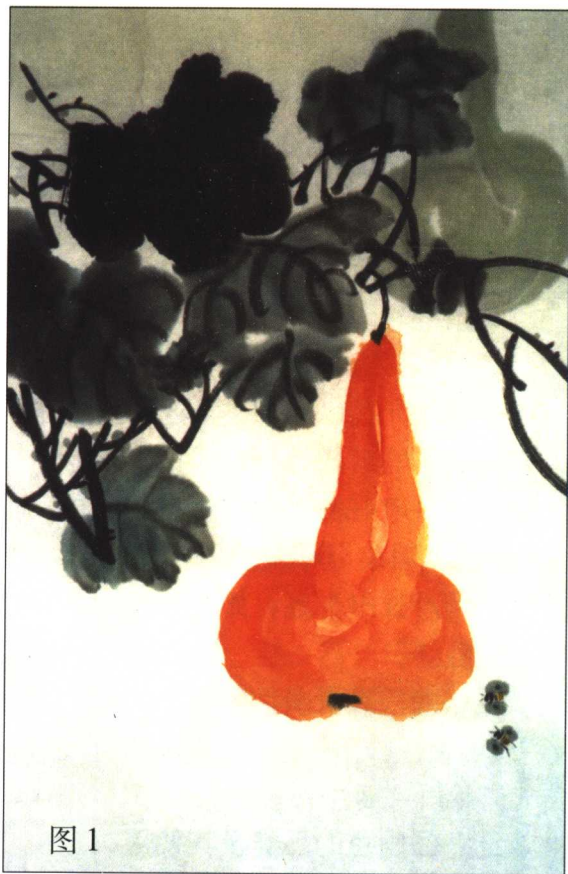

图1

花为白色,少有淡黄色,分五瓣。花蕊深黄色,雄花只有花柄,花托,雌花在花托处有一圆形的毛绒绒的小小葫芦。

葫芦的种类很多。常见的有圆形的,长柄形的,亚葫芦、短柄葫芦等,大的如斗,小的如鸟卵。

二、画葫芦的用具——笔、墨、纸、砚

(一) 笔

国画用笔主要有硬毫、软毫以及介乎二者之间的兼毫三大类。硬毫笔主要用狼毫制成,也有用獾、貂、鼠的毛或猪鬃制成。硬毫性刚、劲健,常用的有“小红毛”、“衣纹笔”、“叶筋笔”、“书画笔”(大中小)、“兰竹”(大中小),还有大的“狼毫提笔”等。软毫笔主

要用羊毫制成。性质柔软，有大小、长短之分。兼毫是用羊毫与狼毫（黄鼠狼尾）相配或用羊毫与兔毫相配制成，如白云笔（大中小号）、“七紫三羊”、“五紫五羊”。

学画用笔不必太讲究，画葫芦有几支实用的笔就可以了。如有一支大兰竹笔，一两支提笔（大中小号），再有一两支白云笔即可。

（二）墨

一般练习者用“一得阁”墨汁即可。

（三）纸

中国从元代以后才逐渐选用宣纸作画，我国宣纸大约自唐代开始生产，安徽省宣城制作的纸最有名，故称宣纸。

什么是较好的宣纸？一是能定笔，画上去笔之间留有笔痕；二是发墨，就是笔行纸上不串，不会把浓淡关系串通没了，墨色不发灰；三是渗透力适当。

画葫芦宜用生宣，如净皮、棉连、夹江等宣纸。

（四）砚

砚石的种类很多，有石砚、陶砚、砖砚、玉砚等。做画时，备几只大的素盘也可以。

三、国画色的品类及其使用

中国画颜料的色彩单纯明快。大体分三大类：有矿物质的，有植物质的，有动物质的。

（一）矿物质的有

1. 朱砂与朱磬，朱砂似西洋画色的朱红。朱磬近似于橘红，是画成熟葫芦的主要色彩。

2. 石绿，从头绿到四绿，现在卖的国画色中，每一盒有一支，基本上是三绿。在画未成熟的葫芦时，调好绿颜色（藤黄加花青），再加一些石绿，色调更真实。

3. 赭石，这是国画的重要颜色。赭石要纯用，比较火气。如果绿加赭石可得暗草绿，画葫芦的叶子可以使用。藤黄加赭石可得鹅黄色，是画葫芦成熟色的主要用色。赭石加墨可得檀香色，沉着文雅。

另外还有石黄，锌白等色。

（二）植物质的有

1. 花青，是中国画最主要的色彩。用它和藤黄调配可得草绿色，用以画葫芦的叶子，另外加墨可画出变化丰富的叶片。

2. 藤黄，也是中国画的主要颜料。常用它调配花青成绿色，用来画叶子。另外还有胭脂色。

(三) 动物质的有

洋红、曙红、大红、钛青蓝等。

四、画葫芦的用笔、用墨、用色的方法步骤

写意画有两种画法，即大写意与小写意。这两种画法都适用于画葫芦。大写意与小写意在用笔、用墨、用色上，道理是相通的。

一般的用笔：正锋与侧锋，藏锋与露锋，顺锋与逆锋，还有聚与散，转与折。
用笔的力度上有：轻与重，提与按。

用笔的速度上分：快与慢。

用笔的效果上看：方与圆，畅与涩，刚与柔，苍与润。

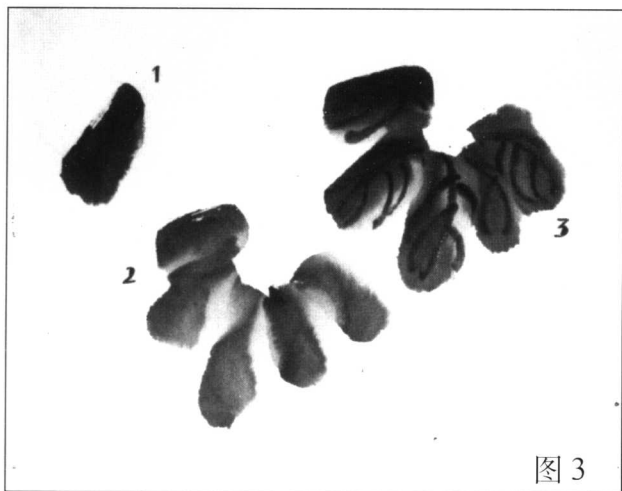

图3

图4

在用墨方面可分为两部分，一是墨色的干湿和浓淡，二是墨法。有人称墨色为五色：焦、浓、淡、干、湿。墨色的变化层次很多，可谓变化无穷。但归纳起来，就是浓、淡、干、湿四个字。墨法有很多种，主要有积墨法、泼墨法、破墨法。齐白石先生就常用泼墨法画荷花。画葫芦的大叶子可用泼墨法。破墨法是在已有墨色的基础上，趁其未干再补充一些重墨或淡墨，使其前后不同的墨色相溶接、渗化，进而形成一种丰富的墨色效果。比如画葫芦的叶子，可先画淡墨，再加重墨，即可形成一种理想的艺术效果。又如先画重墨，再加绿色，则又可形成另一种艺术效果。

宋代的美术理论家韩拙说：“笔以立其形质、墨以分其阴阳。”中国画特殊的形式美是以笔墨来表现的。我们做画一定要研究笔墨技巧，以提高自己的绘画水平。

图 5

图 6

以下介绍画葫芦的叶子、藤蔓、葫芦、花的用笔、墨的技法。

(一) 葫芦叶的画法

1. 一般画法。葫芦的叶子圆大，呈较圆的心形。做画时，要写其大意，只要神似。但要注意原有葫芦叶片的结构，用三笔或五笔画成均可。在注意形的前题下，要做到用笔有提、按、起、收等；同时注意墨色的浓淡变化和叶片的疏密变化。

在画葫芦叶子时，一般采用侧锋画。要自左至右进行。调墨的方法是先调淡墨，后

在笔尖或一侧蘸浓墨，使笔锋含墨浓淡不均，落纸时就会浓淡墨相互渗化。每笔要由叶柄处并列画出，注意呈放射状，三笔或五笔组成一个大致的心形状。中间一笔要长些（见图 3）。

2. 泼墨点厾的方法。即笔要大些，墨要充足，用力点厾，点点相连，组成叶子的形状。注意用墨的浓淡变化。

叶形画好后，趁墨半干的时候勾叶筋。选择湿勾，有破墨的感觉，墨线明晰而且含蕴。大写意勾筋有几条大的脉络就可以了，即便是小写意勾筋时也要删繁就简。还要注意画葫芦叶筋用笔要稍粗些更好，这样画出的画厚重大气。

叶子有正、侧、俯、仰和远、近、虚、实，画时要注意这些变化，要处理好以上这些关系（见

图 7

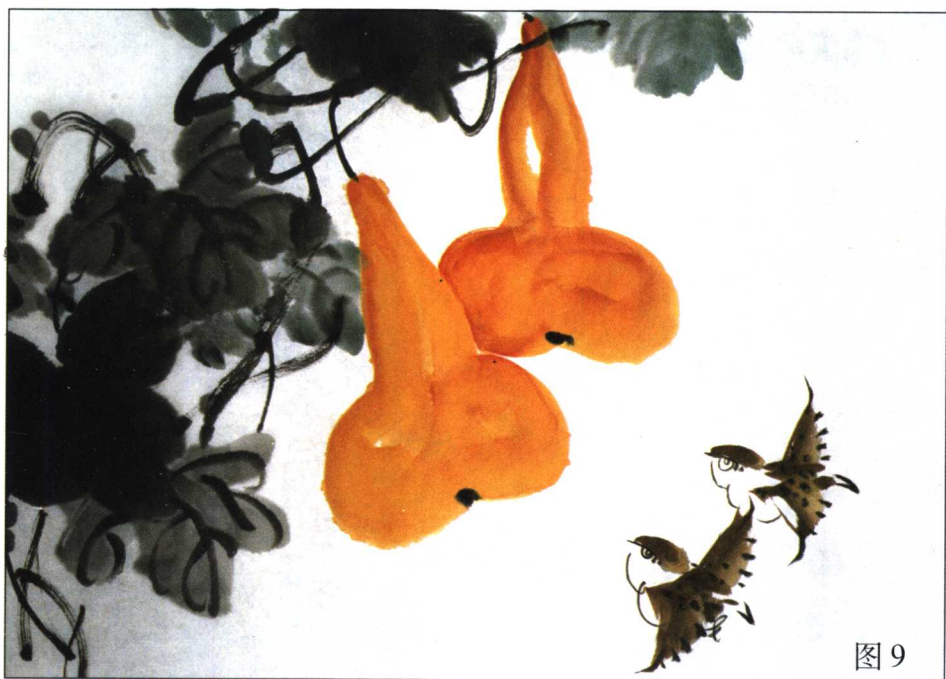

图 9

图 4)。

同时注意画叶子要有浓淡、大小、疏密的组合，要使叶子墨色丰富且有变化（见图 5、图 6）。

3. 色墨同用的方法。有纯用水墨画叶片，用色彩画葫芦（见图 7）；还有纯用色彩画叶子和葫芦（见图 8）；再有色与墨相调画叶片（见图 9）；以及色墨相破，先用枯墨画叶子，只画几成，而后趁墨未干再补色。此外，也可先画色彩，然后用枯墨破色等方法（见图 10）。

这里要注意，色彩与墨要谐调统一适度，不要太火气。

图 8

图 10

(二) 葫芦藤 蔓和叶子的画法

藤蔓的画法是较难掌握的,但它是一幅画中的筋骨。藤蔓将叶、花、葫芦连结在一起,组成一幅有穿插、错落、有韵律的画面。初学者应多练习,在练习中体会用笔,以至逐渐有所领悟。

画藤蔓应注意以下几点:

1. 中锋用笔为主,强调中、侧锋转换互用,要有转折、回旋、顿挫的变化。画老藤时,用笔宜干一些;画嫩藤时,用笔宜润一些。力求方圆结合,刚柔相济。藤蔓的缠绕要有疏密、松紧的变化。

2. 抓住主要藤蔓,使之成为画面走向的主体,用笔要突出。在表现上,次要的藤蔓不要超过主要藤蔓。次对主是补充配合。主次分明,脉络清楚,画主藤成S形、C形,这在画面中经常被运用。

3. 藤蔓在画面中纵横交错是藤类植物生长的特征。画时要处理好藤蔓的交叉、斜交叉,注意要画舒展。还要注意其长、短、顿挫、松紧、疏密,这样才能组成好的画面。

4. 画藤要有层次,有深度(见图11~14)。

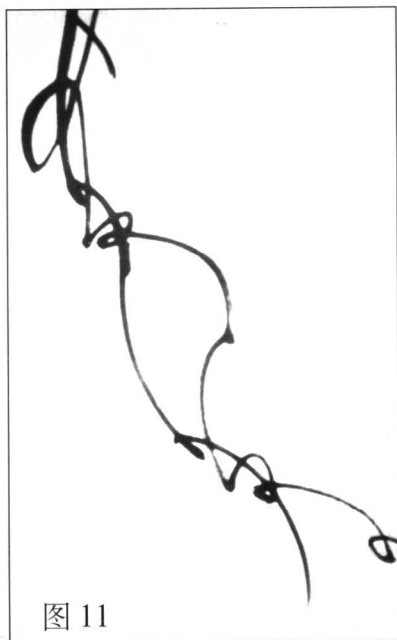

图 11

图 12

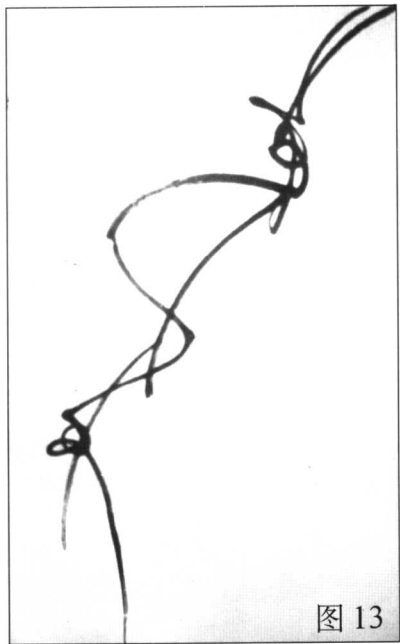

图 13

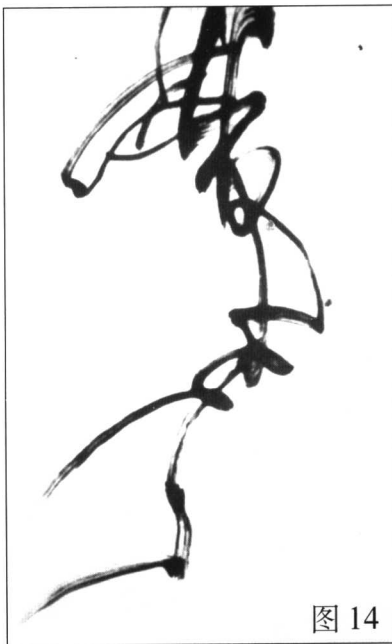

图 14

图 15

图 16

5. 叶子与藤蔓的穿插要有韵律，要注意聚散、长短的配合，错落有致、层次分明。画时要审视全局，以求呼应。浓淡叶子与藤蔓要繁而不乱，气势贯通（见图 15~18）。

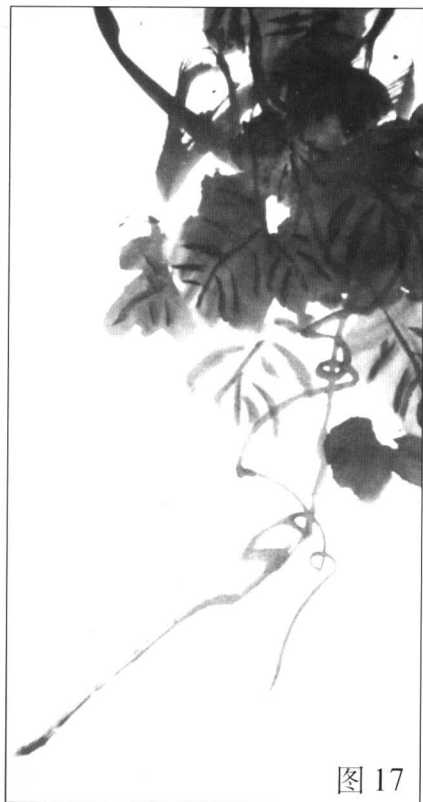

图 17

图 18

(三) 葫芦的画法

从形状上看, 葫芦常见的有圆形、长柄、短柄、小亚葫芦等。做画时用笔大同小异。

葫芦在画中是重点, 画好它很重要, 初学者要多加练习。下面介绍画葫芦的方法。

一种方法是: 直接用调好的颜色去画。不用勾边线, 这也是常用的“没骨法”。用大提笔, 调好颜色, 而后干净利落的三笔五笔一气呵成。注意, 用笔一定

不要零碎。

调色的方法, 可先调淡一些的颜色, 后蘸浓重的颜色, 画时用力, 使浓淡自然渗化。这样画出的葫芦自然有活力。另一种方法是勾填法, 勾完外形后填色。

至于用什么颜色, 这要看画什么季节的葫芦了。需要做画者在生活中多观察, 积累素材。一般来说, 夏天的葫芦为青绿色(藤黄加花青、再加少许石绿); 秋天的葫芦成熟后为白中透黄(应用藤黄少加一些赭石); 采摘晾干后的葫芦则变成亮黄或浅棕色(藤黄加赭石或朱磦)。有时, 画成金黄等色, 这是在追求较强的视觉效果。

用色要大胆, 调配色彩时可先试一下各种色彩的配比效果, 练习熟了, 自然能找到一些规律。

在用颜色时, 注意色彩不仅要饱和而且要有浓淡变化。

画葫芦的运笔顺序, 大致可分三种。运用哪种, 要依自己的习惯而定。下面以长柄葫芦为例介绍没骨画法的步骤。

1. 先画下面的球体, 画完左边再画右边, 两笔画弧合抱, 行笔稍慢些, 注意留出高光, 然后, 再用左右两笔画出长柄, 与之连结(见图19)。

2. 两笔画出长柄, 然后, 再左右画出下面的球体。同样要留出高光(见图20)。

3. 还有一种方法, 即将葫芦从长柄开

图 19

图 20

始分两部分：先画左边，从上到下一笔下来到球体处向右画弧；而后再从右边柄由上到下画完，左右合抱，留出高光（见图21）。

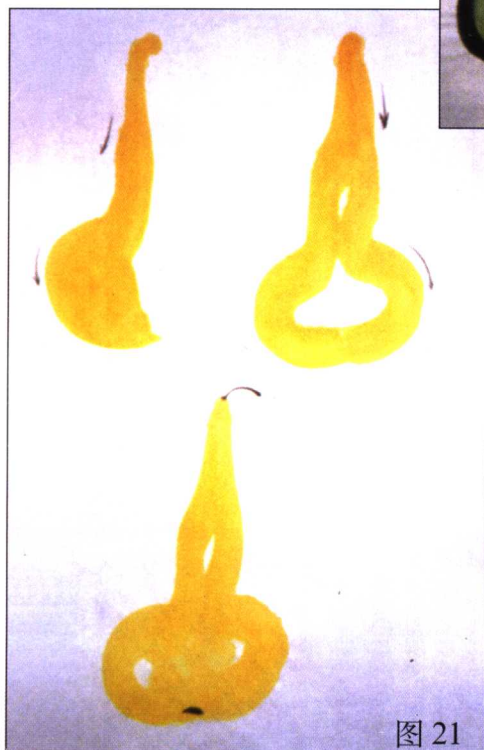

图 21

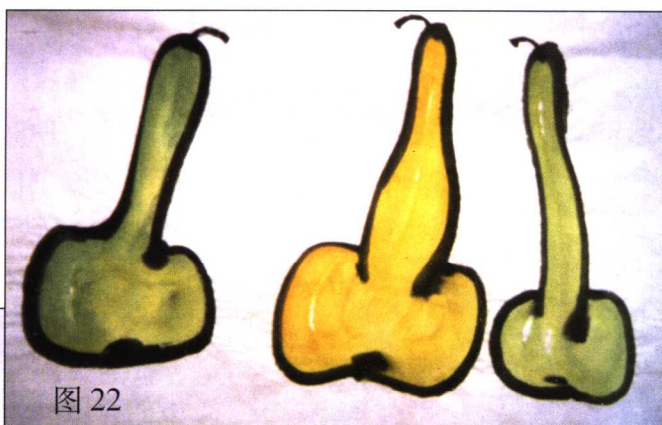

图 22

以上用大笔挥写，要求活泼、严整。最后用重墨点脐。

4. 还有勾填法，就是在勾边线的基础上填色的画法。

要求勾线要用中锋，要有力。填色时，不要平涂，而是用画没骨葫芦的设色方法，大笔画出（见图22）。

（四）葫芦花的画法

葫芦花为白色，偶见有淡黄色的。一般用淡墨勾出花瓣，因花瓣柔软，勾画时要自然些。勾出花瓣再用淡白粉着色即可，最后用深黄点出花蕊（见图23、图24）。

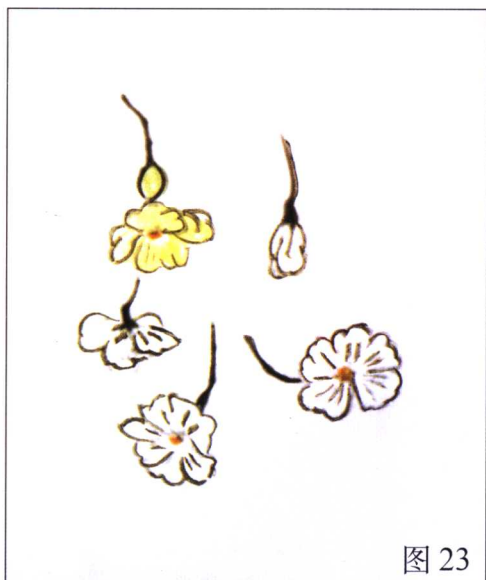

图 23

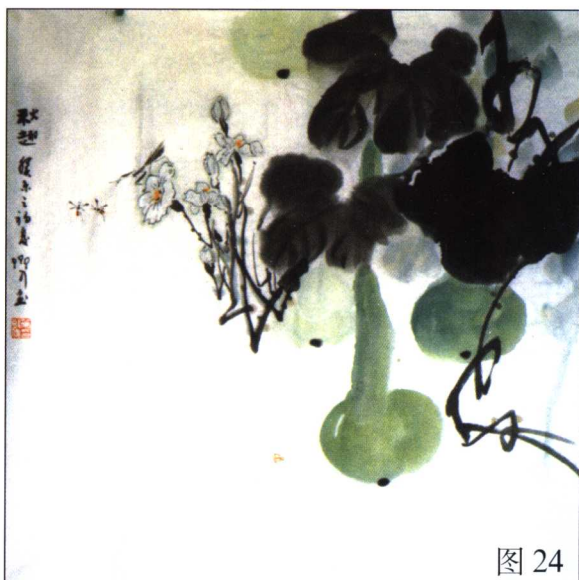

图 24

五、作画步骤

(一) 没骨画法

画葫芦，叶子和葫芦的位置在画面上十分重要，所以，先画叶子和葫芦来决定画面大局。先画叶子还是先画葫芦要根据画面来决定。一般谁在前，先画谁。

图 25

图 26

画好一张画，首先应有构思，古人叫做“胸有成竹”。画好叶子、葫芦、藤蔓后，再按步骤细心收拾，使画面统一完美。

1. 用斗笔调浓淡墨，画出叶子（见图 25）。

2. 用重墨勾出叶筋，用兰竹笔画出藤蔓（见图 26）。

3. 用斗笔蘸藤黄加朱磬（或赭石），调出葫芦的基本色，画出葫芦而后点脐（见图 27）。

图 27

(二) 勾填画法

1. 取大号斗笔，调淡墨，笔端蘸吮重墨，画出重叶子和淡一些的叶子，用笔自外向内。换中号狼毫（如兰竹笔）着淡墨，用中锋勾画出前后两只葫芦，然后用重墨点蒂点。

2. 用中号狼毫，着重墨，中锋用笔画出藤蔓，墨色应比较饱满。

图 28

用大白云笔调赭黄（赭石调藤黄或朱磬调藤黄）填色。填色的方法不是平涂，而是像没骨画法一样，有浓淡变化，大笔写出，注意留出高光。

如果画没有成熟的葫芦可用花青和藤黄，调出草绿色，然后再调三绿。

3. 用中号狼毫，蘸重墨，勾叶筋，注意在勾筋时，不要等叶子墨色干了，这样才能自然。然后整理，审视全局，题款盖印（见图 28~30）。

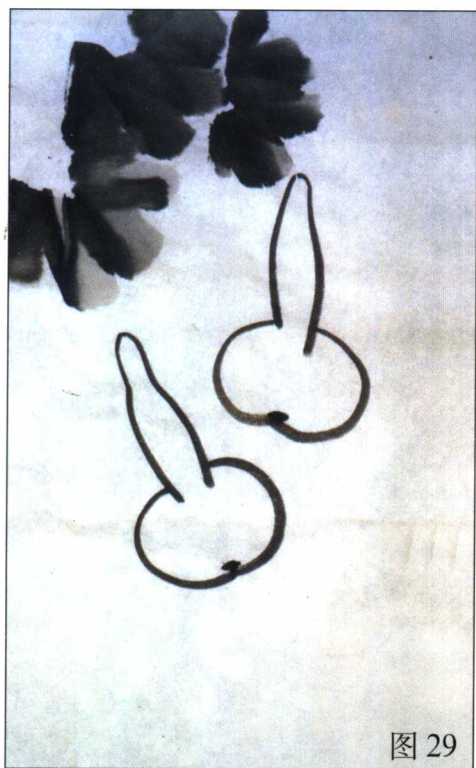

图 29

图 30

六、画葫芦的构图方法

构图，就是把形象在画面上组织起来，加以安排，加以艺术的条理化。中国画的构图，具有它的特殊规律，这是因为中国画在观察方法与表现方法上的特殊性所决定的。

（一）一般的构图常识

在中国花鸟画的构图中有一个八位出枝的构图法则。也就是说，在画面上出枝最适合的地方。还有两个以上的出枝结合起来，又成为多位出枝法（见示意图及示范作品 31 ~ 38）。

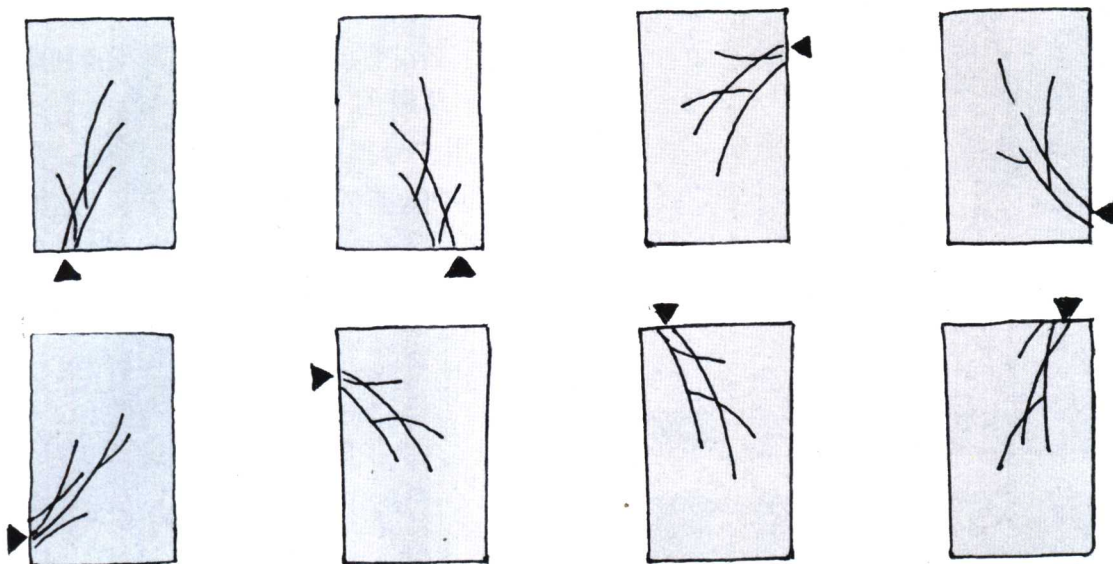

图 31

图 32