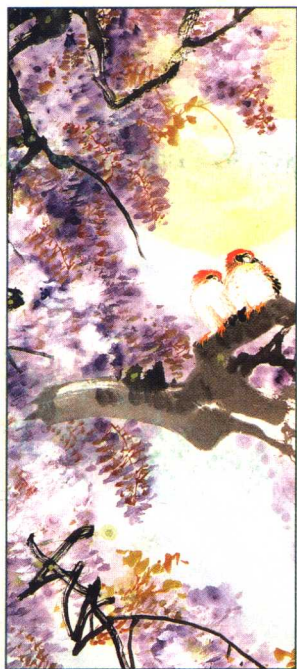

怎樣畫紫藤・牽牛花

《中國畫技法入門》叢書 8

怎樣畫紫藤・牽牛花

陳世中・徐元清著

上海書畫出版社出版

責任編輯：曹謹乾·張 雄

版面設計：萬里集團製作部

書 名：	怎樣畫紫藤·牽牛花 《中國畫技法入門》叢書⑧
作 者：	陳世中·徐元清
出 版 者：	上海書畫出版社·明天出版社
發 行 者：	上海書畫出版社·各地新華書店經銷
承 印 者：	上海美術印刷廠
定 價：	十二元
出版日期：	一九九五年十一月 第三次印刷

本書全部文字、圖片，均有版權

前言

中國花鳥畫，始於唐，五代呈蓄勢待發有一瀉千里之勢，至宋代與山水畫並駕齊驅而遠盛於人物畫，成為中國傳統繪畫的重要類目。

花鳥畫是花卉和翎毛畫的統稱。花卉有木本和草本，兩者在造型、結構、姿態、色彩、質感等方面亦不相同。因而在運用造型藝術的繪畫來表現不同本質的花卉時，其方法即筆法、墨法、章法、理法、意境等亦應有異。特別是中國畫這特殊的藝術形式，以變幻莫測、內涵深蘊的線條為主要的藝術語言，來表達世上萬物情態，成為作者與讀者感情交流的紐帶，構成了中國畫的藝術殿堂，似簡實繁、似淺實奧、似易實難，確非門外漢所理解。

紫藤和牽牛花屬藤蔓花卉。藤為木本，蔓為草本。紫藤為藤本植物，牽牛花為蔓子植物。均為中國畫的傳統題材。宋元明清均不乏作品，遠在宋代有丘余慶的《牽牛夾竹圖》，寫生大家趙昌的《牽牛纏纓圖》，易元吉的《寫生藤墩圖》等等。藤虬屈盤纏，蔓卷舒婀娜，運用那抑揚頓挫、枯濕濃淡、轉折粗細、實虛意連的綫

條可呈現藤蔓的千姿百態，可謂法其用武矣。

陳世中、徐元清先生是中國畫壇訓練有素的中年畫家，他們編寫的《怎樣畫紫藤、牽牛花》為學者提供畫藤蔓植物的基本方法，引導初學者入門而後登堂入室。

畫紫藤作者從寫生入手，把紫藤的生態特徵逐一加以分析，用傳統國畫的白描、工筆、沒骨、寫意的作畫方法分幹、莖、花、葉及作畫順序，系統而由淺入深地作了全面的闡演，供學者能循序漸進、由局部到整體，先易後難學會畫紫藤的基本方法；同時作者通過表現技法和作品示範，引導學者在掌握基本作畫技法的基礎上，學會立意創作的方法，從而使學者對畫藤本植物的技法有個初步的理解，同時基本掌握傳統國畫的筆墨運用、經營位置、題款鈴章、創作立意的要領。

畫牽牛花作者以牽牛花為主，兼及扁豆、絲瓜、長豇、冬瓜、南瓜、西瓜、北瓜等農家常見蔬果。蔓子植物秀潤嬌嫩，因而作畫的技法也有別於藤本，作者在闡演過程中，極其詳

盡透徹地把蔓子植物的莖、葉、花、果的作畫方法、作畫步驟、作畫要領，並有機地把中國畫的筆法、墨法、章法等基本知識和技能結合起來，使學者有法可循，學法知理。

所以，《怎樣畫紫藤·牽牛花》不失為學畫的範本，是初學者的良師益友。

曹謹乾

1987、11、12於上海

目次

前 言	曹謹乾	I
1. 怎樣畫紫藤	陳世中	1
紫藤的寫生畫法		2
紫藤的白描畫法		5
紫藤的工筆畫法		8
紫藤的沒骨畫法		11
紫藤的寫意畫法		14
示範作品		23
2. 怎樣畫牽牛花	徐元清	27
牽牛花的速寫畫法		28
牽牛花的白描畫法		31
牽牛花的寫意畫法		35
牽牛花的工筆畫法		37
牽牛花的沒骨畫法		40
牽牛花的表現技法		43
絲瓜的畫法		46
扁豆的畫法		54
葫蘆的畫法		59
其他蔓類植物的畫法		63
示範作品		68

1 怎樣畫紫藤

紫藤是蔓生落葉藤本植物，屬豆科。春天開花，花色有紫白兩種，白色為銀藤，花過結實為莢。葉互生，複羽狀。藤幹虬形屈曲，附着盤繞。壽齡可長達數百年，是多年生藤本花卉。

紫藤以特有的虬蟠之貌和串花幽香與百花媲美，是歷代畫家筆下的傳統題材，深為羣衆喜愛。作畫方法歸納起來，可分工筆和寫意兩類。

紫藤的寫生畫法

寫生就是描繪實物。就是面對景物，把它的形態、結構、特徵、色彩描繪在紙上的方法，也叫直接生活。寫生為創作收集豐富的素材，是繪畫的基本方法。

藤的寫生（見圖1.1）

藤，虬形盤曲，正是它美的形態。動筆前，要仔細觀察，選擇最

能表現藤幹枝盤曲相糾的角度，並抓住主要的，捨去繁雜瑣碎的部分，先從主幹畫起，留出盤纏相糾的枝藤的地位，然後填入穿插枝藤，使有前有後，有疏有密，最後補小枝。在藤幹枝上畫出皮紋，分清明暗（凹凸），使有立體感。

（圖1.1）

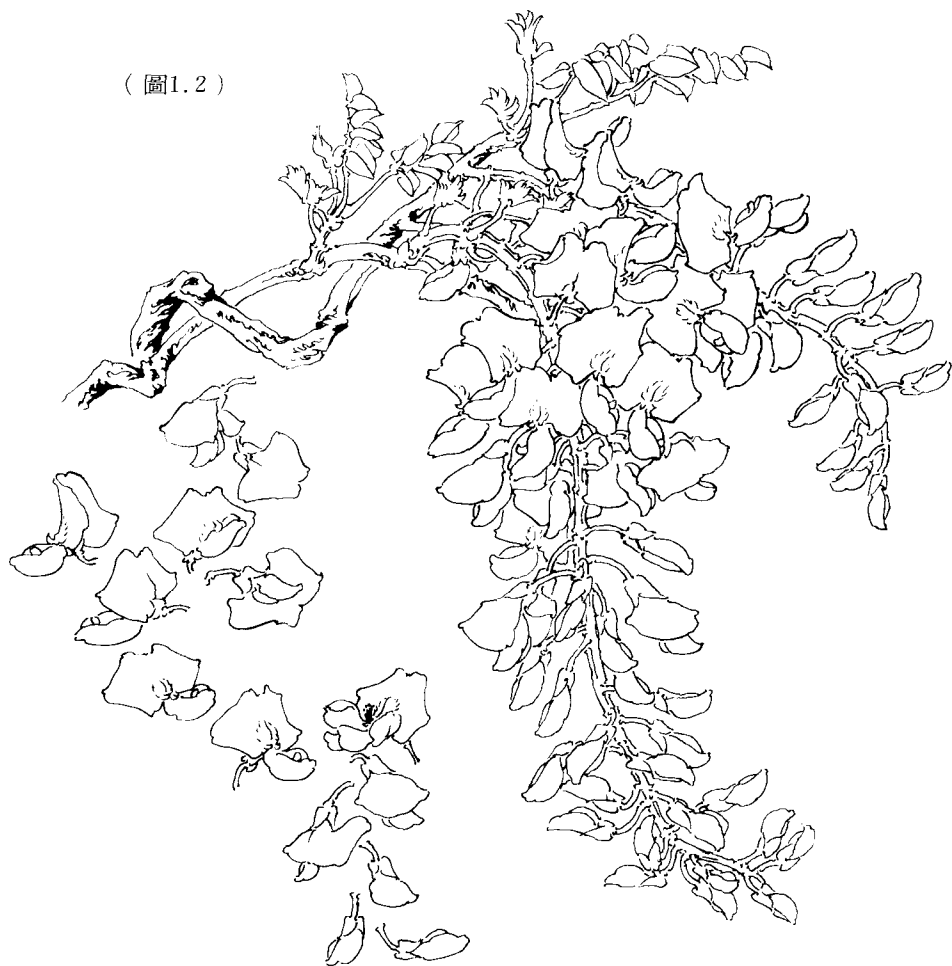

花的寫生（見圖1.2）

紫藤花爲總狀花序，花枝下垂成一串。花開足時，一瓣上翻，三瓣連續，象蝶形，白蕊黃暈，花蒂如帽，連蒂有柄，長在花枝上。畫前看清花的這些特點，先從正面的

花開始畫起，然後逐朵向左右上下畫去。一串花成錐形，所以兩側的花逐步畫成半側、正側、背面，下端是花苞。花枝上端被盛開的花遮蔽，下端才見連着花苞的花枝。

（圖1.2）

紫藤的寫生（見圖1.3）

紫藤開花時節只長葉芽，花的後期才見嫩葉，葉互生，呈複羽狀。寫生紫藤可先畫花，後穿藤插枝，補嫩葉，葉不宜多。

（圖1.3）

紫藤的白描畫法

白描是僅用墨綫來表現對象的作畫方法。

藤的白描（見圖1.4）

先打輪廓，定好藤的主幹、分枝的位置。勾綫時要中鋒用筆，所謂中鋒，即直筆運用筆鋒畫綫，如寫字一樣要注意起筆收筆。先從主幹開始，主幹的綫略粗，墨稍濃、枯，使有老辣的感覺。留出分枝穿插的空隙。畫分枝時綫條要流暢。然後皴皮紋，使有立體感。在分叉時要避免主幹與分枝成平行、十字形、放射形。分枝穿插

要左顧右盼與老幹呼應。

（圖1.4）

花的白描（見圖1.5）

同樣以中鋒用筆，綫條要流暢、柔和，用淡墨，以表現花嬌嫩的質感。與藤的頓挫、老辣有力的綫條形成明顯的對比。

（圖1.5）

紫藤水墨暈染法（見圖1.6）

勾綫後，暈染花時先留出花蕊部位，用兩支筆，一支筆蘸淡墨，一支清水筆。用淡墨筆從裏向外畫一段，然後用清水筆接着向外拖，使墨色內深外淡，瓣端呈白色，照此逐瓣逐朵畫去。畫葉時，蘸中墨用同樣方法，從葉柄向葉尖拖染。

藤的皴法如圖4。皴好後用淡墨從幹的暗部向明部由深到淡地渲染，少數最亮的地方（凸出的部位）可留白不染。水墨暈染是工筆畫打底的一步，也是畫工筆畫的基本方法。

（圖1.6）

紫藤的工筆畫法

工筆畫就是雙勾填彩的畫法。
藤的工筆畫法（見圖1.7）

先用粗細濃淡的墨綫勾出藤的輪廓，然後，在凹部按皮紋皺擦，使有立體感，皺擦後用赭墨色由深到淺染出藤的凹凸面，一般凹部深，凸部淺，一遍不行待乾後再染。赭墨色乾後，用淡赭色罩染以統一色調。最後用墨青色或墨綠（花青加

墨或稍加藤黃）點苔。點苔是中國畫常用的方法，它表現樹上的青苔或寄生物，點苔可醒目，可使畫面氣勢貫通，在畫面中起畫龍點睛的作用。在藤幹上點苔，苔點要有大小、疏密，這樣可打破綫與綫之間的平行刻板，增加蒼老的感覺，並可豐富色彩層次。

（圖1.7）

(圖1.8)

花的工筆畫法（見圖1.8）

先用淡墨雙勾畫出花、葉，後染色。一般有兩種方法：

1. 染粉法。先用白粉在瓣端往下畫，約佔花瓣三分之二，注意白粉不要壓墨綫。然後用一支清水筆徐徐拖向花瓣根部，待乾後另蘸紫色，如法從瓣根部向瓣端由深及淡暈染，處在暗部花瓣可多染幾遍。待乾後，在緊要處複勒花瓣。最後，在花的紙背面襯一鋪白粉，使色彩鮮艷醒目。

2. 接粉法。用三支筆，一支含白粉，一支含紫色，另一支清水筆。在瓣端染白粉，在瓣根部畫紫色，然後用清水筆把兩色接攪融合即可。

工筆染葉時，需分出葉的正反面。染正面葉時，將葉分成兩個半邊，留出水綫（葉中間留出不上色

的綫）為主葉脈。先用墨青從葉根部向葉端暈染，然後用汁綠（花青調藤黃）罩染一遍，待乾後將胭脂色點在葉端，用清水筆向葉中部暈開即可。染反葉時先用汁綠從葉根部向葉端暈染，用赭石色從葉端向葉根部暈染一遍。乾後用石綠色罩染一遍。正面葉用胭脂色勒葉筋，反葉用汁綠色勒葉筋。

(圖1.9)

銀藤的工筆畫法（見圖1.9）

方法與畫工筆紫藤同。只要將紫色換成赭綠色（藤黃調入少量花青、朱磬），待整簇花染完後，用淡墨青色在花串邊沿暗部烘染，同時用清水筆向外口拖出，以烘托白花。

這幅畫，用粗大老幹穿過花的背面，以襯托白花，同時與細枝形成對比，一粗一細，一黑一白，一老一嫩，使畫面相映成趣。

左下大塊空白，寫上“華垂明珠”；這在中國畫中稱“題款”。題款要與畫面互為幫襯，互為增色。最後寫上作者的名字，並蓋章，這兩方章是作者的姓名，稱“名章”。

紫藤的沒骨畫法

(圖1.10)

在熟紙或絹上，不用墨綫勾勒，直接用墨色點染形象的方法稱沒骨法。工整體貌的沒骨畫屬工筆畫的範疇。

藤的沒骨畫法（見圖1.10）

初學者可用墨稿印在紙或絹下，用兩支筆，一支蘸赭墨色按皮紋畫出藤的亮部；用另一支筆蘸墨

色從暗部起筆接染赭墨色。畫時均需含較多水分。在將乾未乾時在暗部點染少許石青或石綠。幹枝相交時可留空隙以區別前後。亮部可趁濕用清水點洒形成水迹，表現藤的質感。