

写意花鸟画法丛书

学画藤萝

● 裴玉林 画
仇锦文
● 科学普及出版社

紫藤为豆科紫藤属，落叶，木质，大型藤本植物。树性健壮，生长泼辣，分布于我国山东、河南、河北、山西、陕西、江苏、四川、内蒙古、辽宁等省区，别称：藤萝、藤花、葛花、朱藤。

紫藤之为人所爱，首在其茎。随附石岩，攀缘木绳，龙盘虬绕，刚柔相生，粗可盈尺，老秆如铁，细若游丝，嫩如豆蔻，数枝并生，聚散无序，争空间，争阳光，充满了生命的活力。

写意花鸟画法丛书

学画藤萝

裴玉林 画
仇 锦 文

科学普及出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

学画藤萝 / 仇锦文; 裴玉林画, —北京: 科学普及出版社, 2004.2

(写意花鸟画法丛书)

ISBN 7-110-05884-0

I. 学... II. ①仇... ②裴... III. 藤属-花卉画-技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 03161 号

责任编辑: 范惠民

装帧设计: 唐 铭

责任校对: 刘红岩

责任印制: 李春利

科学普及出版社出版
北京市海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码: 100081
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销
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 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷
印数: 1-6000 册
ISBN 7-110-05884-0/J.295 定价: 10.00 元

作者简介

裴玉林，号卉翁，藉卉庐主，1943年出生于山西襄汾，自幼酷好书画艺术，20世纪80年代后专攻中国花鸟画，1986年结业于中央美术学院国画系花鸟画研修班，受教于卢坤峰、郭怡琮、张立辰诸先生。所作写意花鸟画尚意趣重抒写，笔墨酣畅淋漓，清丽而富韵味，在各类展事中获奖15次，其中：《秋高图》获中日合办“中国的四季”美展铜奖，《小雨留春》获文化部“牡丹国画展”一等奖，1998年被中国文联、中国美协评为“1997中国画坛百杰”画家，曾应邀为天安门城楼创作巨幅葡萄《硕果》，为中国驻俄罗斯大使馆创作巨幅葡萄《紫气东来》，与国内著名画家崔子范、田世光、娄师白、郭怡琮等人合作巨幅牡丹《国色天香》等。出版有《裴玉林画集》（1996年荣宝斋出版），《怎样画葡萄》（1995年河北美术出版社出版），《百杰画家裴玉林》（2000年辽宁美术出版社出版），《中国画的墨与水》（2001年辽宁美术出版社出版），《写意葡萄画法》（2001年杨柳青出版社出版）。现为中国美术家协会会员，中国文联牡丹书画艺委会国画研究室主任，山西省美协理事、美术研究会副会长、花鸟画协会副会长，现任山西省政协常委，山西省临汾市尧都区政协副主席。

封面：紫藤金鱼图

封底：蒙茸一架自成林

我们喜爱紫藤

紫藤为豆科紫藤属，落叶、木质、大型藤本植物。树性健壮，生长泼辣，分布于我国山东、河南、河北、山西、陕西、江苏、四川、内蒙古、辽宁等省区，别称：藤萝、藤花、葛花、朱藤。

紫藤之为人所爱，首在其茎，随附石岩，攀缘木绳，龙盘虬绕，刚柔相生，粗可盈尺，老秆如铁，细若游丝，嫩如豆蔻，数枝并生，聚散无序，争空间，争阳光，充满了生命的活力。紫藤花的特殊体貌，也让人陶醉，每年春四月后，紫霞色的藤花便相继绽放，总状花絮，长足尺余，花枝下垂，呈圆锥形，每朵小花盛开时，一瓣上翘，三瓣相连，白蕊黄晕，宛若飞蝶，小花有蒂柄，与花梗相接，形成串状，千万串紫花瀑布似的披在藤架上，珠光宝气，香气四溢，蔚为壮观动人，花开初期，出叶较少，及长，则密叶如盖，其叶奇数羽

状，多为7~13片。果实为条形荚果，9~10月间即可采摘矣。另有开白花的，曰银藤，性畏寒，属变种，江南多有。

“遥闻碧潭上，春晚紫藤开，水似晨霞照，林疑彩凤来。”（唐·李德裕）古代诗人李白、杜甫、白居易多有咏藤诗作。紫藤也历来是中国画的传统题材，宋代就有易元吉的《写生藤墩图》、无名氏的《猿望图》等，为紫藤写照。宋元明清以来，崇尚写意花鸟，紫藤作为重要的绘画题材，不断地出现在大画家笔下，像陈淳、徐青藤、葛绪堂、任伯年、吴昌硕、张兆祥、吴待秋、齐白石都是前辈高手，任伯年的《藤荫栖禽图》、《紫绶金章图》、《紫藤燕子图》、《藤萝鸣雀图》等，吴昌硕的《玄珠》、《紫藤图》、《紫藤》、《珠光》、《通景藤萝》等都是传世佳作，为后人创造了很多模式、技法，至今闪耀着艺术的光辉，成为我们学习的范本。

紫藤为画家所钟爱，除了它本身的婀娜迷人外，其藤、其花更宜于中国写意画家发挥笔墨特长，运用抑扬顿挫的笔法，浓淡干湿的墨法，写出快慢虚实的各类线条、面块，恰如其分的将物像与笔法、墨法、章法、理法、意境完美结合，如吴昌硕用草篆笔法写藤，精神独到；齐白石着重写花叶的润泽娇艳，色墨结合，意味十足。裴玉林先生多年研究葡萄、紫藤等藤蔓植物的画法，他孜孜不倦地精研吴昌硕、任伯年、虚谷等先辈的画作，在此基础上，结合多年画西画对色彩的认识，创造出自己特有的绘画面貌，“他是当代花鸟画坛借古开今卓有新意的画家”（雷正民语）。所作藤架，用笔爆发力强，变化自然，线条遒劲，雄浑洒脱，对花的描写“颜色丰富和谐，色和水染笔带情”（郭怡琮语），“吸收了西画的阴阳向背和光线作用下的明暗对比，娇艳欲滴”（顾骧语）。值得重笔一提的是，他把水在色墨中的作用推

向极致,他的著作《中国画的墨与水》畅销一时,在国内有较大影响。2002年他在杭州唐云艺术馆举办个展,所作《蒙茸一架自成林》八尺紫藤,受到肖峰、卢坤峰等老一辈艺术家赞扬,以至有人把裴玉林先生的绘画风格,总结为“黄土画派”。

笔情墨意

一、笔的用法

中国画是用线条作为造型基础的艺术形式,画紫藤也不例外,尤其藤蔓更讲究运笔,表像上看,用笔无非是正、侧、顺、逆、快、慢、虚、实八字口诀,实质上要使长蔓短藤的勾勒、皴擦,花的点掇达到较高水平,必须突出一个“写”字,要“骨法用笔”,要苦练书法基本功。艺术大师潘天寿曾教导我们“画笔要从书法来”,一幅中国画,无论工笔也好,写意也好,线条质量的高下,用笔功夫的高低,是判断作品优劣的重要标准,也是中国画与西画欣赏趣味的重要区别。

用笔好坏怎样判断呢?黄宾虹画语录中说:“作画最忌描、涂、抹。”描:笔无起伏收尾,也无一波三折;涂:只见墨色不见其有笔;抹:横拖、直拉、人为笔用。凡运笔,有粗、细、浓、淡、干、湿变化者,谓之用笔有法;如果拖沓无力,千篇一律,则是不会用笔。行笔的效果应是:厚、拙、古朴、浑润、清秀。切忌:细、小、刻板、轻飘、柔滞。运笔中,腕中之力藏于笔锋之中,胸中之气,贯于笔杆之端,则点、划生动有情感,势出而气韵自生。若软弱无力或强霸蛮横,均是败笔。有人作藤枝如枯绳,如死蛇,更有似面条者,皆是用笔的问题所致。总之藤蔓行笔要有节奏性和连贯性,起笔收笔要稳健沉着,不可慌忙跑笔、草率行笔。藤蔓花串的描绘要实中有虚,虚中有实,拙朴中见清秀,灵动中显厚重,干中有润泽,湿处见精神,才能达到笔笔有情,笔笔生动。

用笔问题,非常复杂,其根本不是技术问题,而与作者的认识能力有关,牵涉到思想、情感、素养、文采、性格、精神状态等因素,不懂用笔,虽能画,而无情趣,所以要学用笔还是要多读书,多练书法,向中国传统文化靠拢,你贴得有多近,理解就会有多深,从练紫藤开始,反复实践,比

图 1

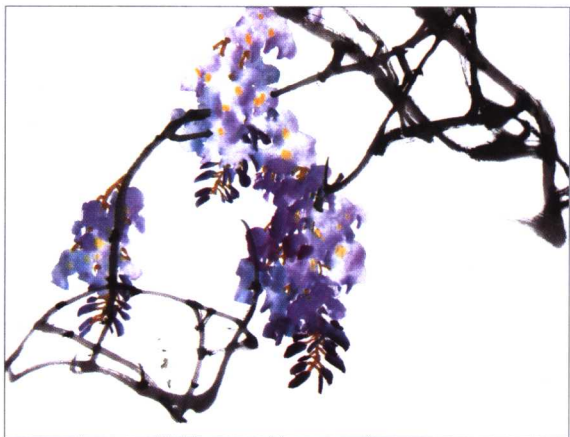

图 2

较,你会提高得很快。

二、如何用墨、用水

紫藤的枝秆虽属木质,却充满生命,花串亦鲜活润泽,要达到此效果,一定要学会用墨、用水。黄宾虹说:“古人墨法妙在用水,水墨神化,方得佳趣。”画家裴玉林说的更直白,他说:“如果说用笔是花鸟画的骨,水与墨则是花鸟画里的血和肉,骨法用笔,加以水墨的妙用,使中国画成为了一个美丽健全的肌体。”一般的说墨、色在水的作用下会发生焦、浓、重、淡、清等变化,一张画,墨色交融,朦胧含蓄,痛快淋漓,有无相生,亦幻亦真,立体、空间的韵味尽在其中,应是一张好画了。

这里要特别提出用水问题。靠我们祖先的聪明才智,发明了宣纸,把它作为一种特殊的绘画材质,为中华民族的书画艺术提供了一个充分展示的空间,水在中国画所用宣纸上的恣意表现,产生了妙不可言的效果。六朝谢赫所说的“气韵生动”是笔与水、墨、色在宣纸上创造的奇迹。

“水墨淋漓湿尤瘴”是古人对水墨画,用水效果的高度评价。说的是当画上的水分干了后,仍能保持湿时的动人。要做到此,关键在于善用、妙用水。画家裴玉林在画紫藤中是这样用水、用墨的。

1. 用活墨色,忌用死墨色

所谓活墨色,即在画藤、画花调墨色时,尽量别把墨色搅匀,使笔上的水与墨处于游离状态,这样笔落纸上一笔下去,墨色丰富润泽,浓淡变化自然。

2. 墨、色、水互破

中国画要求用墨“枯而不死,润而不臃”,这就要求在作画时用浓墨破淡墨,淡墨破浓

图3 紫华

墨,色破墨,水破色等等,以求用笔一枯一润,亦即枯润相破,在藤的表现中常用此法。

3. 笔端蘸水与笔根点水法

在画藤、花时,含墨色之笔端干枯时,可用笔尖蘸清水后继续画,则蔓、花自有浓淡干湿的丰富变化,或蘸色、墨后,在笔根点清水,落笔自润泽,总之是让墨、色在笔的尖、肚、根上浓淡自然过渡,达到意想不到的许多效果。

4. 新调剂的运用

随着社会的发展,科技进步,一些新调剂成为画家追求崭新效果的媒介,一般原理是水油相斥后留下的痕迹,产生了特殊肌理,常用的有洗涤剂、豆粉、丙烯等,有人在藤枝、藤花上做效果,用到这种材料和方法,但切忌不可滥用,离开传统。裴玉林画紫藤坚持传统笔墨,画作隽永耐看。

力求气韵生动

画紫藤,首先要了解紫藤本身给人的启示。

人与藤在画面上的精神合二为一。紫藤的“精神实质”应是藤若龙腾,花如明珠,矫健向上,明丽动人,这是指画面效果而言,属精神范畴,是绘画在思想性、艺术性获得统一时,达到的境界,

它要求做到:

- (1) 主题突出新颖;
- (2) 构图合理有意境;
- (3) 造型准确夸张合理;
- (4) 笔墨精到;
- (5) 色彩鲜明协调;
- (6) 虚实相生、层次清晰;
- (7) 作品有时代精神、个人风格。

气韵源于作者的思想,源于对生活的深刻了解,源于对中国画笔墨的娴熟掌握。在作紫藤时,气指的是藤、花的气势、气度、气氛、虎虎生气。韵指的是藤、花的节奏、起伏、虚实、聚散、空间。生指的是藤、花的生机、生趣。动指的是藤、花的姿态、倾向。如此考虑画面,这一架紫藤画出,定会对观者有强烈的感染,也是画家追求的最高目标。

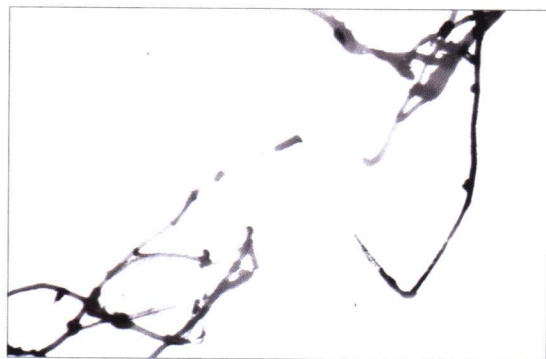

图4、5、6 一缕春风十分春意

工具材料的选择应讲究

一、纸

大致分两类,即生宣、熟宣。写意紫藤用生宣,其具“着笔深固、如刀入木”的优点,生宣太薄太厚皆不利行笔,近年来夹江宣、安徽宣、广西宣品类繁广,各有优点,可自己试验选用,以不起毛,渗化适意,吃墨适度为好,尤对淡墨反应灵敏者更佳。裴玉林先生在安徽定作特净皮,经多年使用,效果很好。切不可使用次纸,以为练习可以不计优劣,我以前初学使用化纤麻纸,人笑为“麻纤大师”,实入误区,此等教训,同学者不可不引以为戒,当然特殊效果的纸不在此例。

二、笔

中国书画笔,起名颇具诗意,如兰竹、白云、山水、点梅、衣纹、叶筋、狼圭、红毛、雪峰、狐尾、古竹生辉、平分秋色等。其实从制作原料来分只有三类,即狼毫、羊毫、兼毫。毫毛不同,笔性不同。羊毫笔锋柔软,吸水较多;狼毫挺拔,弹力大,吸水少;兼毫集二者之长,既富弹性,吸水亦适中,画家可根据自己的使用习惯,选择使用,以便得心应手。如吴昌硕画藤多用羊毫,亦风采自如;裴玉林先生画藤架多用兼毫。裴玉林先生选用毛笔十分讲究,以锋齐、收拢好,毛细坚挺,弹性大者为首选,这种笔含水量较大,饱蘸墨色,笔根、笔肚、笔尖各有用途,着纸后,变化丰富。他写花用大白云。

挑选毛笔十分难,价昂者未必好用,如果遇上称心的“管城子”,千万要备上二三杆。会选笔还要会保护笔,新买来的毛笔,笔锋有胶层,久置不用,会腐蚀生虫。可先将新笔用温水洗净,控干后用樟脑粉包严放好,这样可保不坏。毛笔使用完后要洗净倒置,使笔锋水分充分控净,以利再用。裴玉林很珍惜毛笔,他有一枝中号提笔,使用多年,不忍弃之,后叹曰:应封其为“功臣”。

三、墨

选质细、胶少、油烟墨碇,清水细研,研至划墨有痕的浓度为宜,备一瓷盘,将要用之墨平涂其上,随用,随用笔舔,则五色易生、干湿易变。现在生产的“一得阁”墨汁,质量亦佳。在墨的选用上,千万警惕发紫、发灰、发臭的假墨、假墨汁,勉强使用后,装裱时大片跑墨,甚至变色。

写生与临摹

我们学画紫藤,重要的一课是写生与临摹,前者是通过实践,熟悉和理解客观物像,提高自己的表现力,积累创作素材,后者是博采众长,吸取前人技法以为己用。当你掌握了一定的笔墨技巧时,你一定要到紫藤架前拜它为师,即“师造化”。冬看藤,春看花,摸规律,明变化,最主要的是感悟藤萝给你带来的“精神实质”,这似乎不易用语言说透。写生临摹不是“照猫画虎”,这是感悟的过程,其收益大小,与自己的生活体验、文化素养、艺术观等密

切相关。裴玉林在冬天一定要带学生们去看一架大藤萝架,此架藤萝从地面爬到四楼,枝蔓腾挪穿插、盘旋萦绕、龙游蛇走、争先恐后,让人惊叹大自然的神化之功。裴玉林说:“枝藤最难画,吴昌硕的藤画得最好、最精,应长期反复读、临、体味。另一方面应常到生活中去观察感悟。”这正应了刘海粟先生的一句话“从古人入,从造化出”。

对紫藤的写生,裴玉林的体验是:

1. 选好角度,取好景:这与立意有关,画什么不画什么,要心中有数。

2. 明物理,求取舍:明确藤、花、叶之间的关系、生长规律、细部及明暗,既忠于物像,又要提炼、夸张,太实,易陷入自然主义,失去艺术效果,过份夸张,毫无生活气息,亦必失真。站在一架紫藤前,要明白最打动你的是什么?是盘旋而上的藤,象征先攀高的竞争者?还是灿烂的花象征着人生的美好……?这是最宝贵的思维。有了这种想法你会有一种表现欲,希望通过你的手去实现它、强调它,从而留下宝贵的第一手资料和当时的思想感受。

3. 先易后难,循序渐进:今日写一藤,明天写一花,由局部到整体,逐步提高。

4. 记忆与默写:要把瞬间变化的花叶动态记录下来,必须锻炼自己的记忆力,不能看一眼画一笔,这样容易散乱,要一看、二想、三画。翻飞的花、叶有一定的变化规律,记住最生动的一幕,能创造出更生动的画面。

临与摹,其实是两回事,临是按照选定的范本对照着画,摹是用极薄的透明纸蒙在范本上,勾下轮廓后,再仔细描画。画写意紫藤我们多强调临。

裴玉林也经常临大师们的作品,并将此方式作为培养学生和提高自己的重要手段。他临任伯年小写意的藤花、藤枝的表现法则,临吴昌硕大篆入画的大写意藤蔓的笔法,临虚谷枯润相生的笔意。在临写中,他的感受是:

1. 临高不临低:古人说:“取法乎上,仅得乎中,取法乎中,仅得乎下。”

2. 先专后博,举一反三:先攻一家之长,再集众家之广。裴玉林曾著《怎样画葡萄》

图7 紫藤写生

图8 紫藤写生

图9 齐白石 紫藤

一书，学会葡萄藤的画法，今天再学紫藤画法，就可由彼及此，融汇贯通。

3. 多读画：要深刻了解范画作者的艺术观念，创作方法，笔墨技巧，甚而思想修养。为什么叫读，不叫看，是因大师的画作内涵丰富，有文章可琢磨，非如此难以克服浮浅。

4. 反复临摹，方得精髓：好的范本，应三番五次地临，使心、眼、手得到切实的锻炼，不仅提高技法，也提高了鉴赏力，这来不得半点虚假，要持严肃认真的科学态度。

风格与创新

写意紫藤画者甚众，它不仅是前辈画家的画题，当代画紫藤的也芸芸众矣。如何在扎实传统功力的基础上，逐步画出个人的风格，让当代的花鸟画推陈出新，百花齐放，是每位学画紫藤或已有造诣的同行们的心愿。

在写意紫藤的欣赏中，我们常把一些作品冠之以雄强、秀丽、豪放、朴拙、艳丽、淡雅、清新、高古等评语，这就是对绘画风格的精炼评价，而风格的形成是作者生活的自然环境、人文环境、自身的努力、优良品质的培养、文化的修炼、思想的修炼等，影响到个性的发展和审美趋向，引导自己走艺术创作之路。如齐白石先生，他生于湖南，自幼砍柴放牛，12岁学木匠；27岁始拜师学画，发奋读书，写字，作画，刻印，40岁后壮游西南，50岁入京卖画，初冷逸如八大，问津者极少，陈师曾劝学吴昌硕，衰年变法后，把民间艺术的纯朴与文人画的洗练结为一体，终于形成强烈的个人风格，成为现代杰出画家。齐白石画藤萝，师法缶翁，吴昌硕师法赵之谦、任伯年，但风格区别很大，细读大师们的作品，对我们有很大启示：“江山代有人才出，各领风骚数百年。”

当今时代是高科技时代，信息时代，人们的生活节奏、衣食住行面貌全新，审美观也与时俱进，发生了很大的变化。“笔墨当随时代”，今天读来更有不可替代的崭新含意，近年画家王晋元、郭怡琮，以描绘

大自然、大场面、满构图讴歌生命，拓出新意，殊觉可敬可喜。

裴玉林画紫藤也在前人的基础上有所突破，最突出的还是笔墨程式的创新，这创新突出了三点：

1. 用水：他控制水分的能力在当代许多画家家中是突出的，不仅藤花饱含水分，做到了“湿尤瘴”，藤萝的老秆新枝，也呈现出水对墨的不同作用下的千姿百态，这里他有个经验，即在藤、花的墨色中加石质国画色，或赭石或石青或石朱砂或石绿，这是他用的最多的颜色。在透明的色彩中加上不透明的色彩，明亮、沉着融为一体，在水的作用下呈现出的饱满，使其风格迥异。

2. 灰色：他早年学过油画，画过水粉、水彩，他在长期国画实践中，吸收了油画、水粉、水彩的技法，一方面色彩浓重，有时出现水彩中的干画法，另一方面在灰色中找变化、求协调，使墨、色的表现得到很大的扩展，如藤花以灰色作底调，加其他透明色，使花艳而不妖，水墨淋漓。

3. 传统笔墨的娴熟：他在中央美术学院学习时，得卢坤峰、张立辰、郭怡琮诸先生的教诲，苦练基本功，日写竹、兰各100张，坚持数年，笔头功夫很硬，用他的话说“真是终生受益”，这才使他的藤萝无论枝秆、花梗、花瓣一招一式，既有张力又具活力。他的代表作《紫藤金鱼图》，藤干多用飞白，墨色黑重，灰蓝色的藤花，湿淡欲滴，3条金鱼，不用太分浓淡即可使人感到鱼在水中，花拂水面。《蒙茸一架自成林》大面积的藤花，用油画般的浓彩，分出明暗，色彩冷暖过渡统一协调，尤其细藤的描写，轻淡有力度，回环自然，似在风中抖动。他画的紫藤既不同任伯年，又不同吴昌硕，但却与大师们一脉相传，面对传统题材，人们不觉老气，反能产生极大的冲动。卢坤峰先生说：“裴玉林的画法，独到又有新意，发展了前人的画法。”原中国美术学院院长肖峰看了他的画后说：“古老的画论，在裴玉林身上得到体现，他注重生活，贴近民众，表现出浓烈的人文关怀，在潇洒的写意中，让人感到生活的平凡、朴实、从容而充满盎然情趣。”

图10 吴昌硕 紫藤

怎样画藤萝

画藤萝老藤，起手式：行笔欲上先下，势钩千斤，似游龙拧卷身体上腾之势，一气呵成，收笔应稳。

图 11

图 12

主藤既立,辅藤绕主藤作辅佐之势,穿插而上。

另有小藤似顽童嬉于长者左右。

图 13

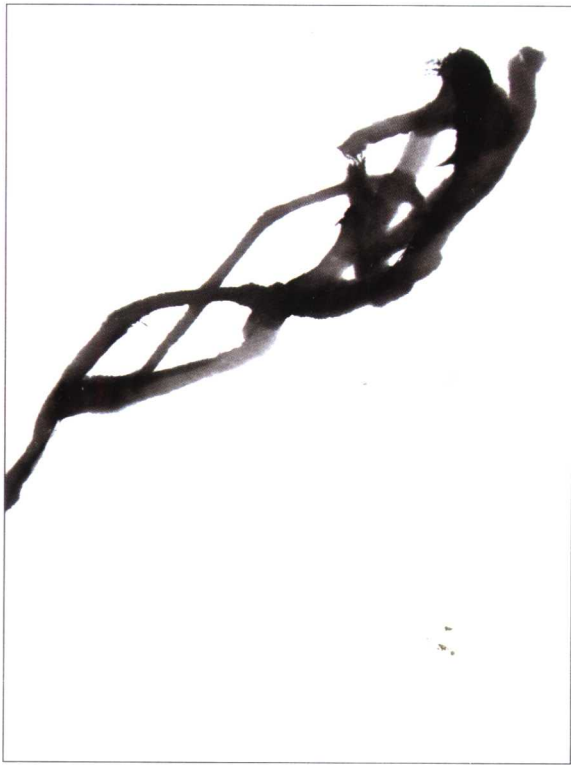

图 14

图 15

画藤：一般是先按考虑成熟的构图布局，先布藤于纸上，留花的位置，藤虽断意犹连，整幅画面一气贯通。

图 16

画藤萝花时用大白云毛笔将石青与曙红调成紫色，然后笔端蘸以胭脂、花青稍加调和，整个笔锋形成前深后浅，色彩就会在作画过程中由浅及深产生变化，不断加水，自有浓淡、干湿变化之效果。

图17

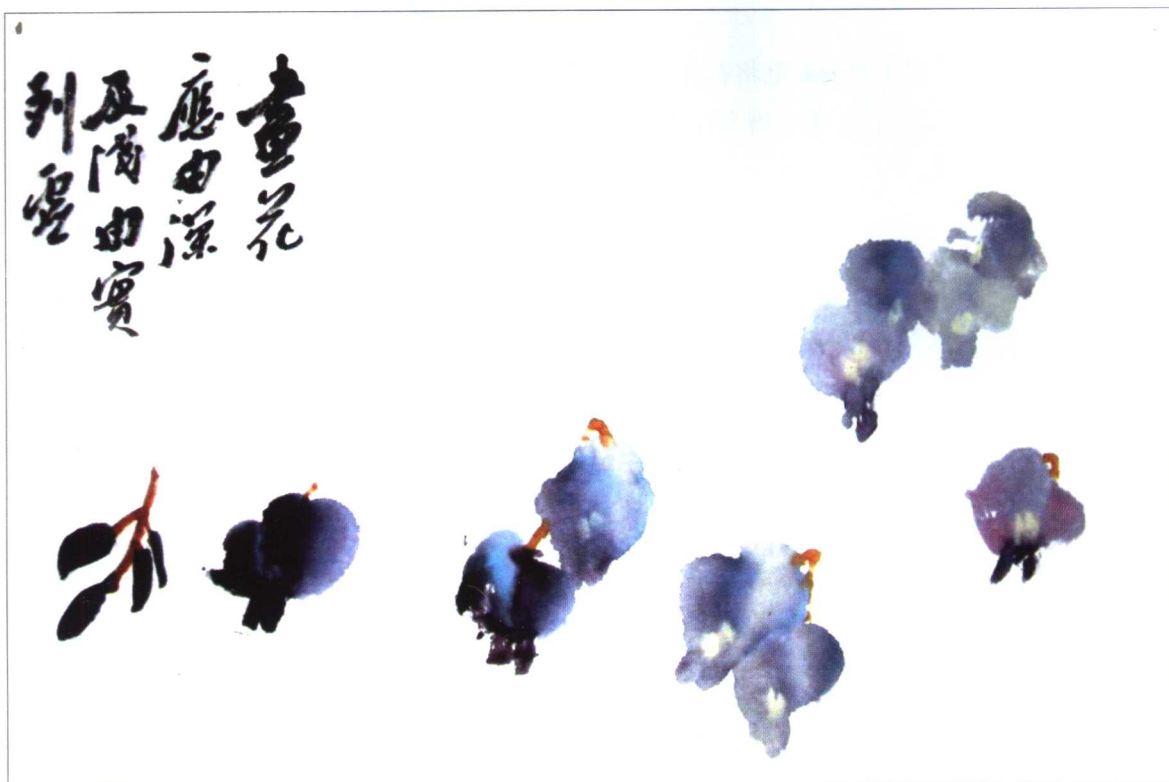

图 18 画花应由深及浅、由实到虚

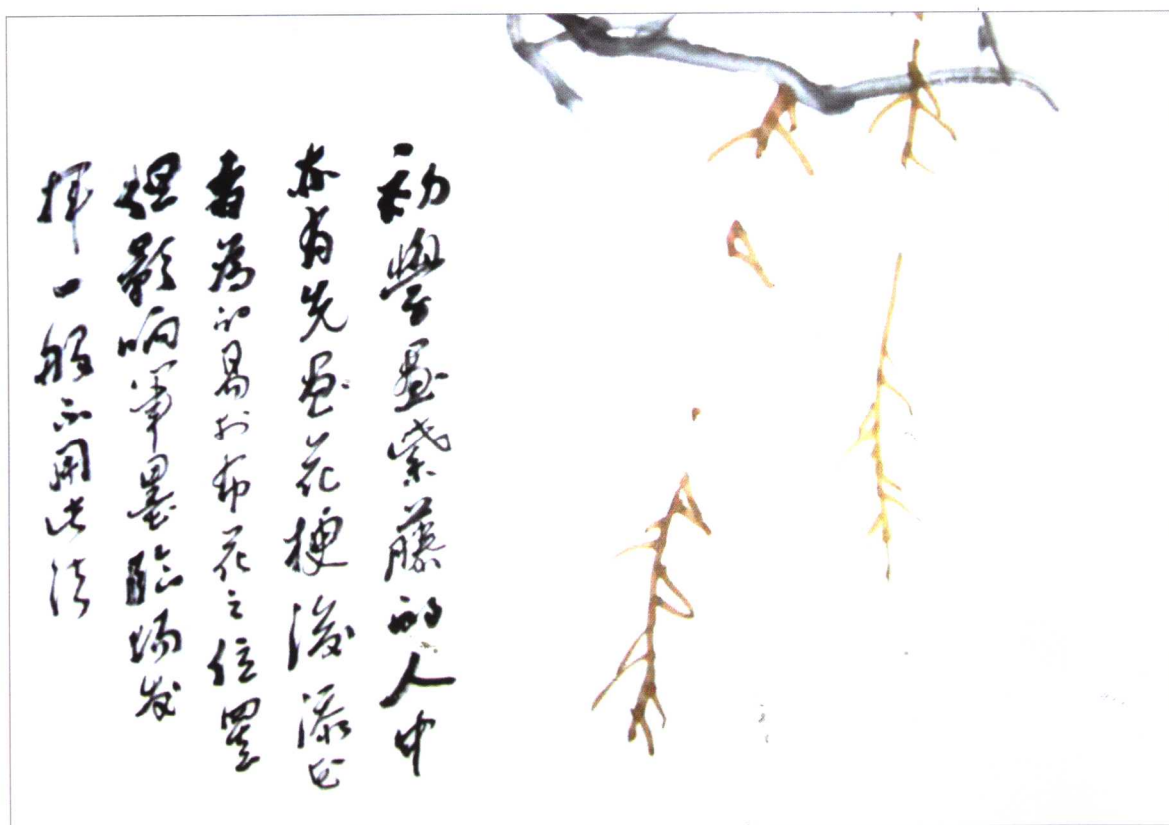

图 19