

【中国画学谱·花鸟卷】

黄忠耿

编著

藤蔓

河南美术出版社

【中国画学谱·花鸟卷】

黄忠耿 编著

藤 蔓

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画学谱·花鸟卷·藤蔓 / 黄忠耿编著. — 郑州: 河南
美术出版社, 2010.12
ISBN 978-7-5401-2094-8

I. 中… II. 黄 III. 藤属—花卉画—技法 (美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 221718 号

中国画学谱·花鸟卷·藤蔓 / 黄忠耿编著

策 划: 李学峰

责任编辑: 张之强

责任校对: 李 娟 敖敬华

装帧设计: 王明林

出版发行: 河南美术出版社

制 作: 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 2

印 数: 0001-5000

版 次: 2010 年 12 月第 1 版

印 次: 2010 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5401-2094-8

定 价: 18.00 元

一、概述

藤本植物品种繁多，有富观赏性美丽花朵的紫藤、凌霄、牵牛花等等，也有富有田园诗意的瓜果类植物，瓜类如丝瓜、葫芦、南瓜等，果类如葡萄、野果等，加上富有生机的春藤、暗含苍霜的秋藤等，俱为人们所喜闻乐见。此外，藤本植物藤条互相纠缠穿拂，形成了变化多端的线条构成，可引起作者的无限想象，线条丰富变化更是画家在构图和用笔上可尽情发挥的对象。

藤本植物按藤的性质可分为草本藤和木本藤两大类型，然而每一种藤本植物都有自己的特点，如同为木本植物的凌霄枝干多凌空，紫藤枝干可画得很粗壮；而葡萄枝干相对要纤细一些，同为草本的如牵牛花枝干就较为娇弱，南瓜枝条就粗壮多了，所以平时要通过观察写生才能较好、较准确地去表现你所要描绘的对象。

历代画家以藤本植物为题材的作品很多，各家各派在画法上也各有所长，并且都具有各自的风格，这是画家经过长期的艺术实践所总结出来的表现方法和艺术语言。但是所有的画法归结起来不外两大类型：也就是没骨法和勾勒法。为了便于学习，本书把藤类植物藤的几种常见画法先作介绍，掌握之后可灵活运用到你的作品中去。画写意藤时不可拘泥于藤的造型而是要大胆落笔，挥洒自如，让富于变化的线条组成有美感有节奏的线条构成，可让线条美发挥到一定的境界。

二、木本藤的画法

1. 没骨法：画藤蔓时，为表现其气势，可以中侧锋兼用，表现出其长短、粗细、曲直和缠绕的形态变化。用笔要大胆流畅，线条有大小疏密的变化，墨色要求有干湿、浓淡的变化。（如图1）

2. 勾勒法：木本藤有些很粗大，可用勾勒法来表现，先勾出藤的轮廓，再用皴擦表现藤的质感。需要时可染色和点苔等。（如图2）

3. 湿勾法：先用没骨法画藤趁湿勾出轮廓线，有特殊的效果。（如图3）

图1

图2

图3

三、紫藤画法：有没骨法和勾勒法两种。

(一) 花的画法：

1. 点写法（没骨法）（如图4~图6）

(1) 紫藤花型如蝴蝶，上面为两大瓣，下为两小瓣，均用两笔点成，上面两笔较大用色略淡，有浓淡的变化，下面两小笔用色较浓，大瓣可用三青略调紫，小瓣用紫，再用白粉在中间点一笔，使大小连贯起来，画成后用黄色（白色调藤黄）点出花的斑纹。（说明：花的紫色可用酞青蓝调曙红或花青调胭脂等）

图5

图6

图7

图8

(2) 成串花要注意花的疏密组织、花的方向变化和色彩的浓淡变化,成串花的下部用色可浓些,上部用色淡些。

(3) 白藤萝的画法与紫色相同,但完成后一般要用淡色或淡墨来衬托,使其突出。

(4) 夸张变形的画法,用有变化的色点构成代替具象花的构成,另有一种趣味。

2. 勾勒法:用线条勾出花的形状,要注意用笔,完成后点花的斑纹和用色衬托,使花突出。

3. 勾勒填色法:用墨或色勾花后填色即可,填色必须有浓淡的变化。(如图7~图8)

(二) 叶的画法：紫藤叶子结构为羽状叶，叶的画法分没骨法和勾勒法两种。

没骨法：用有变化的墨或色画出叶子的形状，然后用较浓的墨或色勾出叶脉，叶脉的画法有实勾和虚勾等。（如图9）

勾勒法：用线勾出叶子形状，画完后可衬托，也可填色。（如图10~图11）

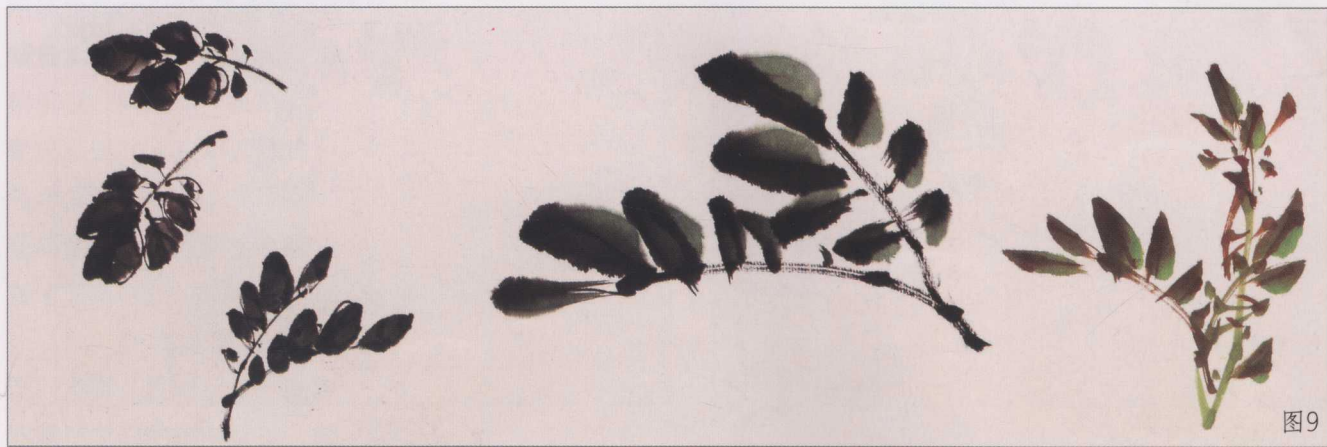

图9

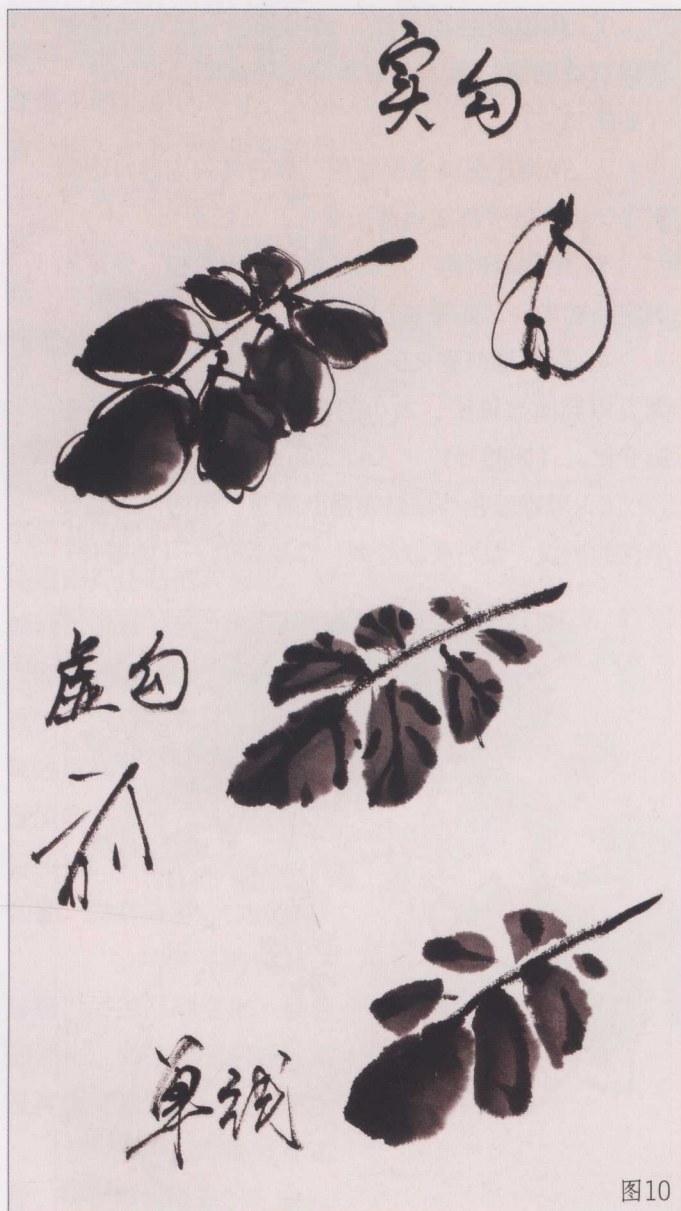

图10

图11

图12

图13

图14

图15

图16

紫藤的创作步骤：

1. 用酞青兰加曙红，调出紫色（也可用花青调曙红或胭脂）画出有浓淡变化和疏密变化的花。（如图12）
2. 花青加藤黄调出绿色，然后笔尖点墨分组画叶子，每片叶子都应有浓淡变化。（如图13）
3. 用墨画叶脉，用较嫩绿色画出花枝，使花和叶联系起来。（如图14）
4. 用有浓淡变化的墨色画出枝条，注意枝条之间互相穿插与疏密、大小的变化，及墨色的浓淡干湿变化。（如图15）
5. 用嫩绿色点曙红画嫩叶嫩芽，用白色加藤黄点花的斑纹，最后题款盖章，作品完成。（如图16）

四、凌霄花的画法

(一) 花的画法:

1. 先调朱磬，笔尖点曙红画出花和花苞的形状，用胭脂色画花脉，用花青加藤黄调出绿色，笔尖点曙红或胭脂，画出花托花枝等。最后点花蕊（白色调藤黄）并用淡绿色衬托。（说明：花蕊也可用其他颜色来画，如用墨来点）（如图17）

2. 整串凌霄花的画法：凌霄花为穗状花，画时注意花之间的疏密参差、前后变化以及花的方向变化，画时可把画分组来画。要注意外形轮廓的变化。（注意：点写时要注意用笔的方法，要有写的感觉，不要涂成一朵花，这样会显得不流畅、不活泼；还要注意色彩的浓淡变化）（如图18）

(二) 叶的画法:

1. 凌霄叶羽状叶画法类似紫藤叶子（略大）。水墨叶的画法是以墨蘸少许浓墨由前往后依次画出。前面叶可以五叶或七叶一组，后面叶子因遮掩的关系点出局部。叶子也可调花青、藤黄后再蘸花青调墨画，嫩叶蘸胭脂。画叶要注意与花的轻重对比。叶子还可以用线勾勒，然后染色。（如图19）

2. 多片叶子的组合：注意叶子的方向变化、墨色的变化，叶子间的前后关系及其虚实处理。（如图20）

说明：凌霄藤为木本藤，可参照前面藤的画法。

图17

图18

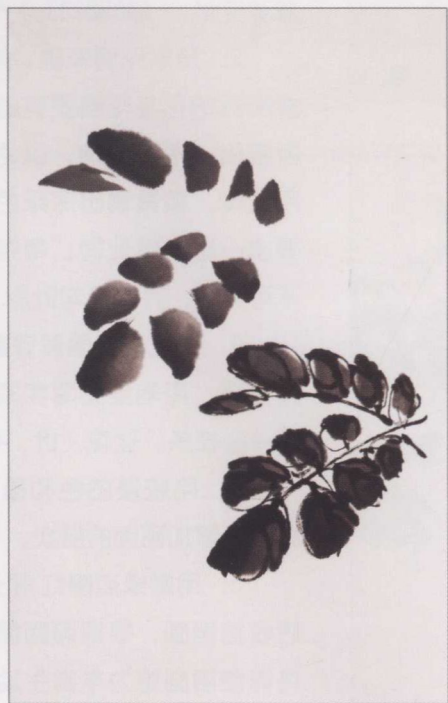

图19

图20

图21

图22

图23

图24

凌霄花创作步骤：

1. 先画藤，可用水墨式赭墨画成，大的藤可用大笔侧锋和中锋结合进行，取其整幅画面的布势，小藤可用较小笔中锋画出，运笔要大胆灵活，画出有大小变化和疏密有致的线条。要注意相互间的轻重、粗细、虚实对比关系。墨色要求有干湿变化、浓淡变化。（如图21）

2. 用笔先调朱磬，笔尖点曙红画花和花苞，要求所画的花与花苞要有疏密变化，花的方向也要有所变化，不要同向，以免呆板，用胭脂画出花脉，用花青、藤黄调出深绿色，笔尖点墨画叶子，叶子要求一组一组处理，每组叶子的形状要有所变化，不可类同，并用墨勾叶脉。（如图22）

3. 用花青加藤黄调嫩绿色，笔尖点曙红画出花托花枝，用笔要如写字写出花托、花枝形状，并补充一些枝条，让花、叶、枝联系起来。（如图23）

4. 用较淡的色和墨，画第二层次的花、叶、藤，以增加画面的层次。（如图24）

5. 用嫩绿点曙红画出嫩叶、嫩芽并点花蕊。然后收拾画面，根据画面需要增加一些枝条，加画小鸟等使画面更为丰富生动。最后题款盖章，作品完成。（如图25）

图25

图26

图27

五、细藤的画法

1. 中锋用笔画出有浓淡、疏密变化的线条，线条分割出来的空间不要相等，让线条构成有疏密节奏的画面，下面各种藤本画法均要求如此。（如图26）

2. 拖笔画出的细藤。

说明：以上两种细藤的画法，多用于草本藤，如画牵牛花等。木本细藤，也可用以上两种方法。（如图27）

图28

图29

六、牵牛花的画法

牵牛花为草本细藤，花有多种颜色，为连瓣花，画时要注意其特点。

花的画法：先调出所需颜色，笔在点色时要有浓淡变化，然后用侧锋画出花瓣，注意其连瓣的特点。（如图28）

叶的画法：叶有三个尖，叶脉可简化，几片叶子组合时注意叶子之间的关系，如前后浓淡等，不可每片叶都完整地摆在画面上。（如图29）

图30

图31

牵牛花的创作步骤：

1. 用笔先点二青，笔尖调酞青兰，画出几组花与花苞，每组花的数量与所占的面积不要相同，每组花之间的距离也应有所不同，注意花与花之间的疏密变化和方向上的变化，每笔花瓣的用色也应有浓淡变化。（如图30）

2. 先调淡墨笔尖头点浓墨画叶子，先画较浓的叶子，然后画较淡的叶子。画叶子也要分组进行，每组叶片的数量不要相同，每组叶子的形状也要有变化，这样画面才显得活泼。（如图31）

3. 用浓墨中锋或拖笔画出牵牛花的藤，因花和叶墨色较湿，藤的用笔可干一些以形成干湿对比，用浓墨画花托等，使画面上的花枝和叶联系在一起。（如图32）

4. 收拾画面，根据构图的需要补充一些花和枝条，使画面完整和丰富。（如图33）

5. 题款盖章，作品完成。（如图34）

图32

图33

图34

七、瓜类和葡萄的画法

瓜类和葡萄的叶子俱为掌形叶，有五个尖，写意画法大同小异。

画法如下：画叶时一般使用侧锋，行笔方向既可从里往外画，亦可从外往里画，颜色可用色点墨也可全用墨画出。画叶脉时几种不同类型的勾法都可以使用，但同一幅画里的同一株植物要用同一的叶脉画法。（如图35~图37）

丝瓜画法：用藤黄调花青画出有浓淡变化的丝瓜形状作为底色，趁湿用墨勾出外轮廓，最后补花和枝。（如图38）

葫芦画法举例：

没骨法和勾勒法（点写法），用绿色画嫩瓜，用赭石点墨画干老的瓜，用干墨勾老瓜的轮廓，再用赭色画暗部和衬托，在造型上葫芦可使用变形的画法。（如图39）

葡萄画法：葡萄画法很多，各家各派具有不同的特点，但不外是没骨法（点写法）和勾勒法两大类型，在此举一些画法供大家参考。（如图40~图41）

图38

图39

图40

图41