

怎样画葡萄

裴玉林 著

中国画自学丛书

河北美术出版社

中国画自学丛书

怎样画葡萄

裴玉林 著

河北美术出版社

一九九五年·石家庄

责任编辑:闫春发

张文学

封面题字:问 雨

装帧设计:弓 也

(冀)新登字 002 号

中 国 画 自 学 丛 书

怎样画葡萄

裴玉林 著

出版发行:河北美术出版社

制版印刷:河北新华印刷一厂

开 本:787×1092 毫米 1/16

印 张:2 印数:10000

版 次:1995 年 5 月第 1 版

印 次:1995 年 5 月第 1 次印刷

定 价:8.00 元

ISBN 7-5310-0701-0/J · 626

怎样画葡萄

葡萄属葡萄科，落叶木质藤本，品种繁多。浆果为圆形或椭圆形，色泽随品种而异：有的紫如玛瑙、有的绿如翡翠，个个玲珑剔透，晶莹如玉，味道甘美。它成熟在金色的秋天，更给人间增添了无限丰收的喜悦。它更以绚丽多姿、形美味甘，撩拨着诗人与画家的心扉。藉它之姿韵而抒怀，感它之荣枯而动情。历代诗人及画家歌咏和描绘葡萄的名篇佳作争奇斗艳，异彩纷呈。唐代大诗人刘禹锡，在他的名篇《葡萄歌》中写道：“野田生葡萄，缠绕一枝蒿，移来碧墀下，张王日日高……”。李白更是忘情：“百年三万六千日，一日须倾三百杯，遥看汉水鸭头绿，恰似葡萄初泼醅。”明代大文学家、书画家徐青藤咏葡萄、画葡萄，他在他的一幅水墨大写意《墨葡萄》上题诗云：“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风，笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中”。以葡萄自喻，抒发了他那“半生落魄”，胸怀“明珠”而无人赏识的命运。

从“野田生葡萄”到“移来碧墀下”的漫长岁月里，葡萄奉献给人类的，不仅仅是甘美的果实和用它酿成的美酒，还有它那枝藤的绰约风姿，如堆珠玑的果实给人视觉上、精神上的美的享受。刘禹锡在他的《葡萄歌》里描绘它：“分歧浩繁缚，修蔓蟠结曲，扬翘向庭柯，意思如有属”（曲折缭绕的枝藤伸向屋庭，似乎要向栽培它的主人倾诉什么），“繁葩组绶结，悬实珠玑蹙，马乳带轻霜，龙鳞曜初旭”（悬于藤间的累累果实，晶莹欲滴，映出了旭日的的光芒。）

画写意花鸟画，是通过对花和鸟的描绘，以“寓情”、“言志”。“对花作画将人意。”画葡萄也是如此。通过画葡萄来满足人们对葡萄的钟爱，抒发画家的思想感情。古往今来，画坛不乏画葡萄之高手：明代徐青藤、清代吴昌硕等大师，他们都在不同历史时期各领风骚，并且留下许多表现葡萄的佳作，和创作经验。这都是留给后人的宝贵财富。

怎样才能展示葡萄的风彩，创作出一幅好的表现葡萄的作品呢？我以为“诀窍”有三：

一是先拜师：因为中国花鸟画源远流长，经过无数代艺术家的创造、再创造，内中蕴含着优秀传统之精华，积淀着深厚的民族文化与美学。继承、发展是我们义不容辞的责任。研究其创作思想、表现手法，掌握其无与伦比的精笔妙墨，为我们的再创造打下坚实基础。

二是要用现代人的情操、审美观去观察，去感受。到生活中去，面对飞龙走蛇的藤蔓，晶莹欲滴的果实、浓密多姿的繁叶，去感受，去发现新的美，去表现浓的情。

三是大胆创新，从形式上、手法上、技巧上下大力气探索，吸收其它画种中的有益成分为我所用，创造出与众不同的、抢目夺眼的新的歌颂葡萄的佳作。

临摹：

临摹是学习中国画的重要手段，要达到最佳效果，应做到：

选择：“学高不学低”，这里有一个眼力问题，眼力是一个人艺术水准的标尺。许多人爱说：“咱是眼高手低”。其实多数未必眼高，提高眼力须全面提高艺术修养，多读画、多读评画文章，提高鉴赏能力。有一位老同志，退休后才学画，他临摹的能力较高，几年后搞了一次个人画展，有的画不错，有的则太差，原来他以为凡是刊登、发表的画必定好，所以一概临摹之，鸡肉鸡毛一起吃了。必须记住：“学高不学低”。

多读画：为什么叫“读”不叫“看”呢？这读乃是有文章可读的意思，这包括分析、比较、思索，领悟作者的创作思想，表现手法，找出精妙在于何处？打动人的因素在哪里？读的深了，甚至可以剔出其中的不足处、失败处。好画、赖画都可以读，好画要精读。

临时追意：经过从局部到全局地反复临、背临，最后达到意临，临摹的全过程别忘了“追意”，即求神似。

写生：

面对大千世界的繁杂实物，务求取舍。经过一段临摹可以领悟到一些取舍方法。通过写生，可以解决结构、细部、明暗以及藤、叶、果之间的相互关系与生长规律。但是这里要特别强调的是：千万不要以为写生稿可以直接搬上画面。因为写意画要求画家“以形写神、形神兼备”，神是主要的，写生稿只是素材。

在面对葡萄的写生过程中，一是通过观察，有选择地记录下葡萄的藤、枝、叶、果生长规律与形态。这个过程主要是理解与记忆，但最重要的是感受，通过观察去感受。感受什么？就是当你站在葡萄架下的那一刻，最打动你的是什么？——这是最宝贵的东西。盘旋而上的枝藤，象扭动身躯的长蛇？象争相攀高的竞争者？是生命力的爆发？等等。有了这种感受，你在画枝藤时，即会有一种表现欲，希望通过你手中的笔去强化这种感受，画出的线条自然会饱含你的情感，思想——这就是写意画中的意。反之，如果你原样不动地把你的写生稿僵直地搬上画面，它就是无生命的僵躯。

著名画家张立辰先生有一句话：“翻看速写稿可以帮助你重现当时的感受。”从另一种意义上讲，写生的作用就是深化感受。

葡萄枝藤的画法：

画好枝藤，是画好葡萄的关键。一幅完整的表现葡萄的作品，一般是由枝藤、叶子、葡萄粒三部分组成。枝藤在画面中最为重要，也最难画好。这是因为：

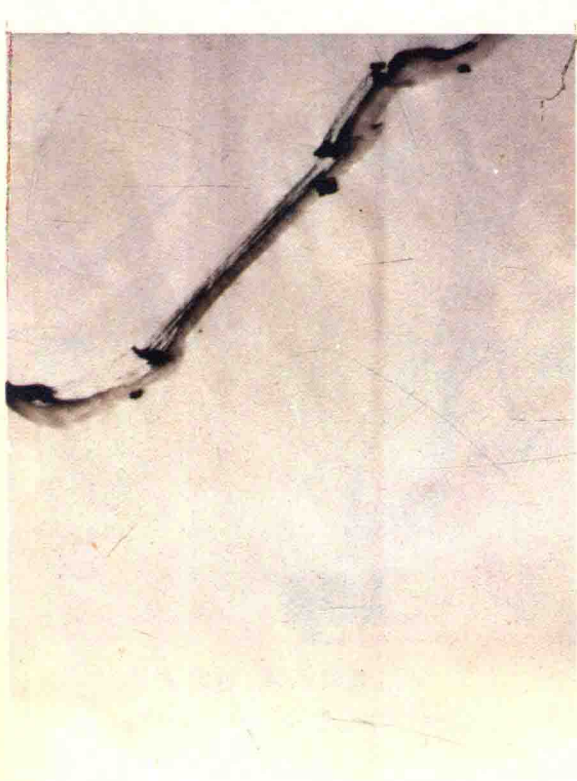
一、枝藤的走向、穿插、气势、基本上决定了一幅作品的构图。

二、枝藤最见笔墨，最见功力，也最易显露马脚。

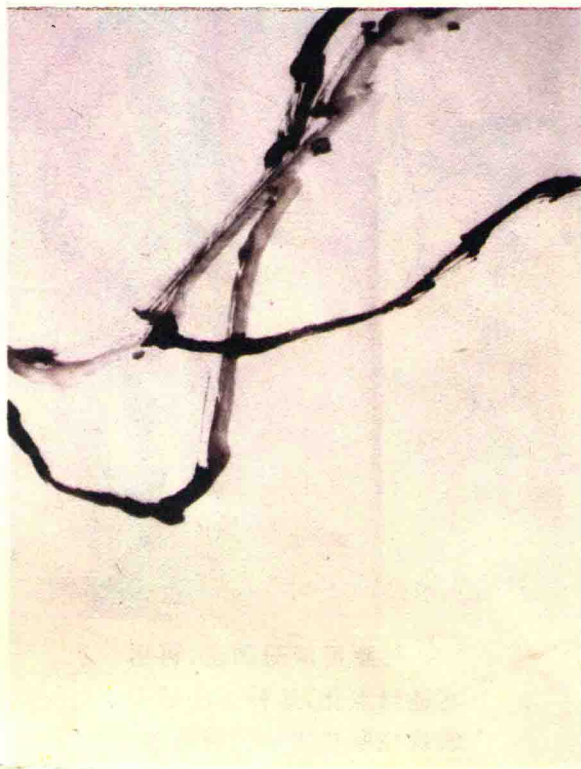
三、枝藤是本，葡萄串是末，不可本末倒置。表现生命、表现气势、乃至感人的意境，大多是由依靠枝藤来完成的。

画枝藤前面对素纸,对枝藤在画面中的走势,(从出到收的轨迹)要做到心里有数。画时用墨宜活不宜重,用水宜少,不宜多。行笔时侧锋、中锋,逆锋交替使用,一般在转折、顿挫时变锋。(图一)

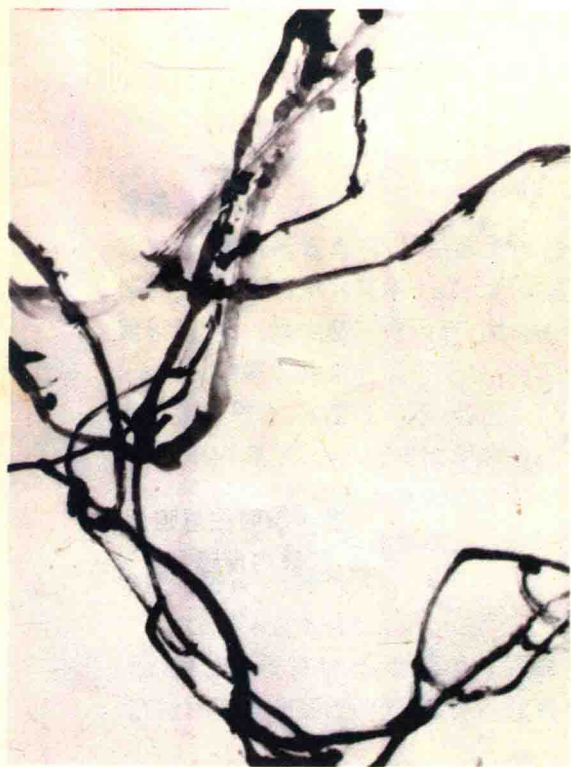
穿插:根据主笔的走势,辅笔顺应主笔,或上缠,或下绕。表现出枝藤的生机。(图二)

(图一)

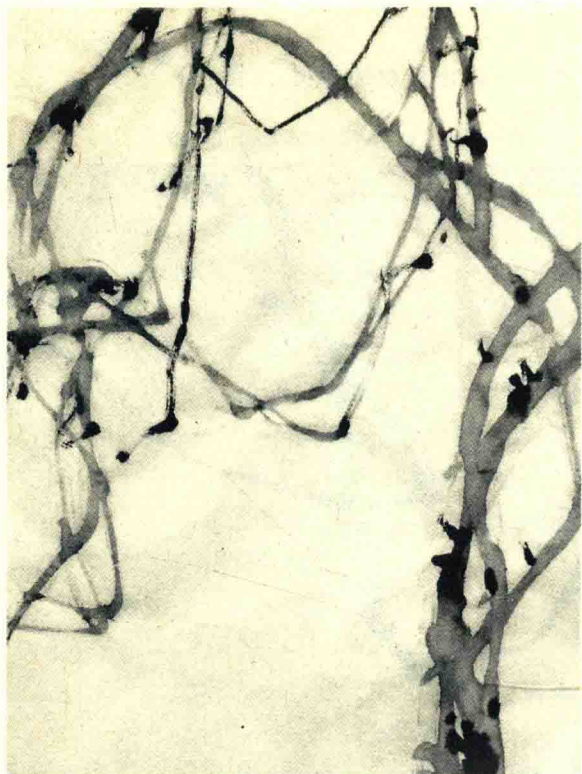

(图二)

出枝时应考虑到枝藤本身的疏密关系和葡萄串所占的位置。

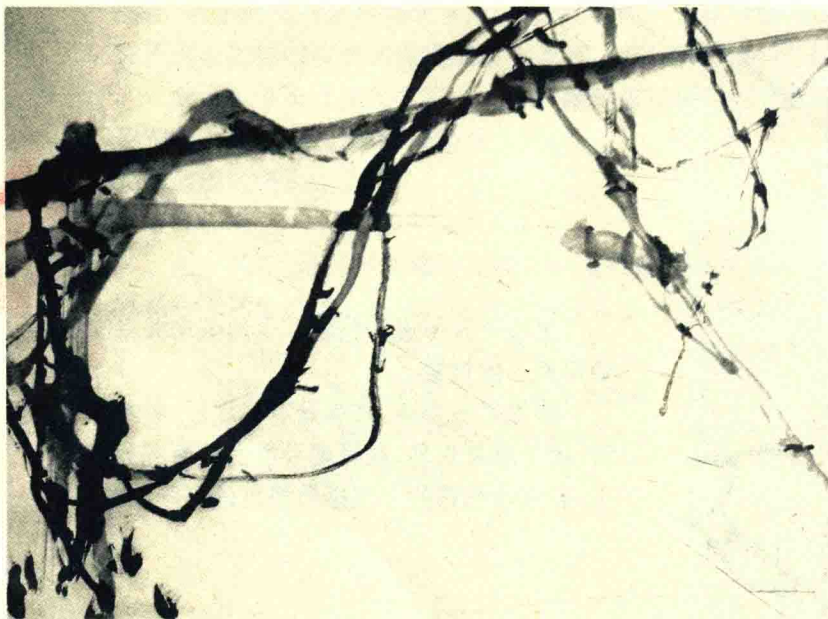
焦墨技法处理:枝藤基本完成后,趁其未干时,用干笔着焦墨,在呈现平滑的枝藤部分扫一下,以增强枝藤的干涩感和墨色的丰厚感。

枝藤用淡墨画出，再用水适当点化，这种画法适于表现枝藤在雨中的朦胧感，水气感。

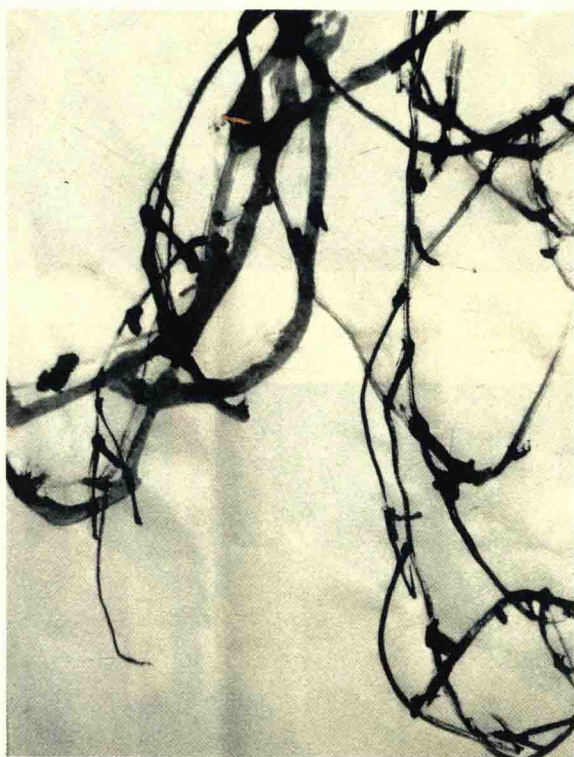
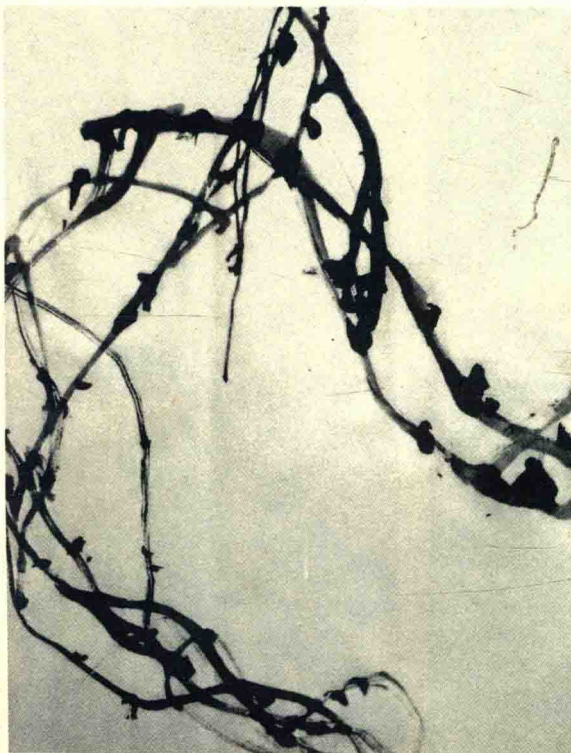

用笔求洒脱，省略去枝藤的节疤，造成秋意的舒展。

横构图时注意强调变化，打破均衡感。

常见的上插,下垂。

葡萄串画法:

多少年来,老一辈艺术家创造了各种表现葡萄串的技法,为了强调“写”和画面含混朦胧的“意”,实现画葡萄技法上的突破,经过多年的探索,我是这样画葡萄串的:

一、备两只调色盘:一盘清水调石青,一盘清水调石绿(三绿)加少许藤黄。(图三)

二、用中号羊毫笔饱蘸调好的浓重紫色(用胭脂、牡丹红、头青、少许花青调成)笔根着墨。(图四)

三、笔尖蘸石青水,从最浓重的葡萄粒画起(每串葡萄最下部的几颗)笔根在下,笔锋在上,一笔写出,(基本上是上行逆锋的笔势,保持写的笔意。)依此法把处于暗部的葡萄粒画完。(笔尖蘸石青水色,画出的葡萄粒泛冷色)(图五 图六)。

四、俟笔上的紫色墨色渐淡后,再在笔尖蘸草绿色水,画较亮部分的葡萄粒。依次画到最亮的部分。(图七 图八)

(笔尖蘸草绿色,画出的葡萄粒泛暖色。因为是一次完成,所以要求对整串葡萄的整体造型、结构、明暗关系要做到胸有成竹,方可一气呵成。)

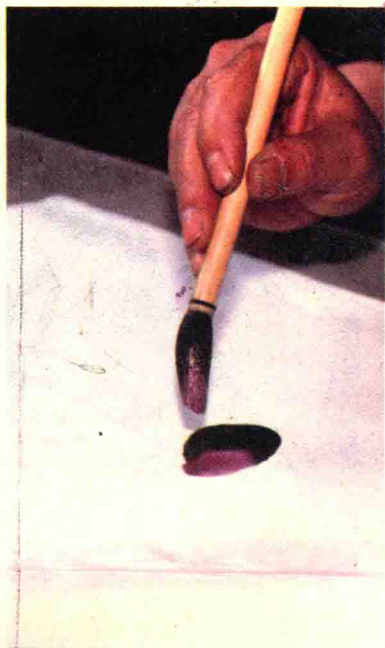
五、画梗点脐。中锋焦墨,画梗用笔不可太流滑,点脐注意葡萄粒在整串里前后左右位置的脐点。(图九)

六、葡萄点水技法:

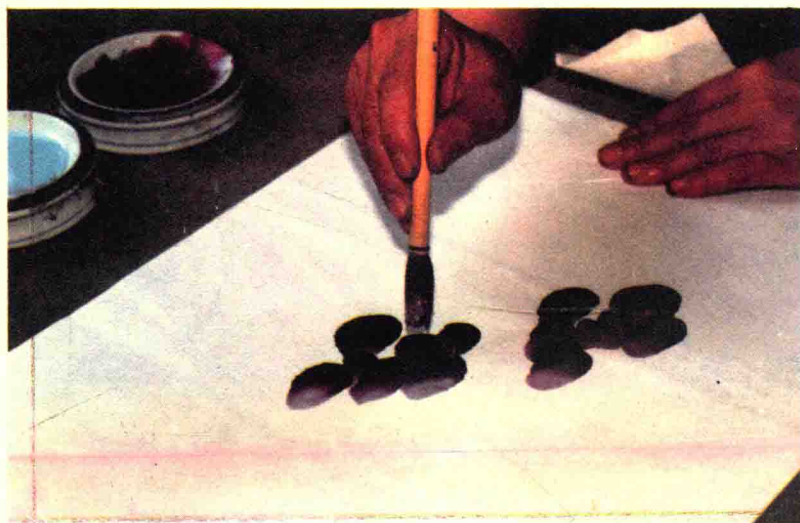
为了表现朦胧感,含混感,(如雨中葡萄)趁葡萄粒未干时,用净笔清水(或加少许“洗洁净”)点葡萄粒的光亮部分,使葡萄粒墨色后退相混。(图十)

(图三)

(图四)

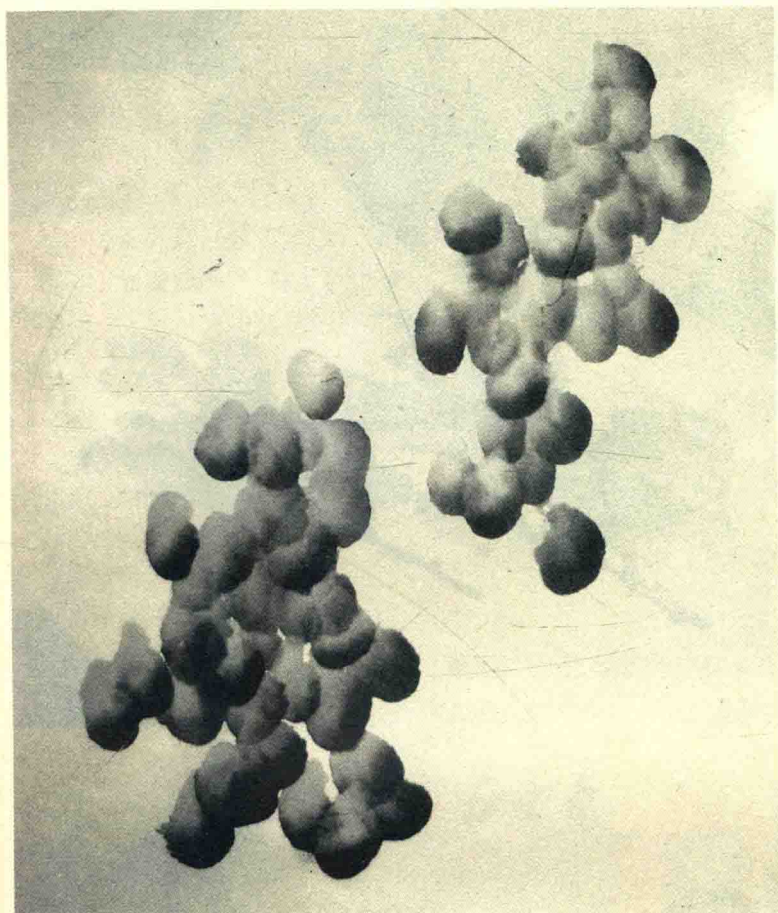
(图五)

(图六)

(图七)

(图八)

(图九)

(图十)

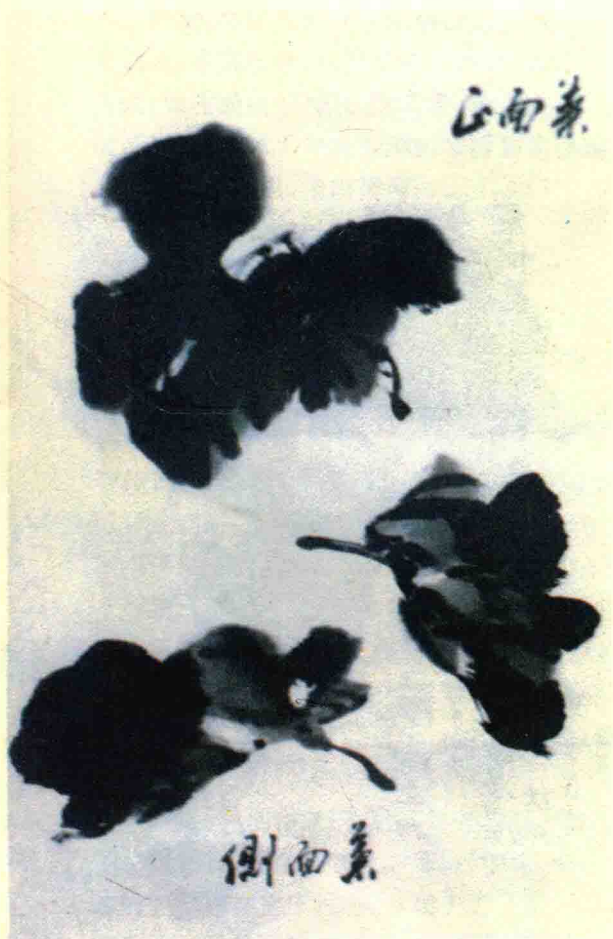

葡萄叶子的画法：

枝藤与葡萄串画完后，画面本身已有了一种完整的感。加叶子前，思想上必须明确，从生理上讲，浓密的叶子千千万万，如忠实于生理，简直无从画起，但从画理上讲，叶子只是画面中点、线、面中的面，面在画面上的存在，须与点、线和谐。所以点叶是一项十分慎重的事，叶子的浓淡、疏密、虚实均应考虑安排得当。一般来讲，浓重的实的叶子应该与最突出的葡萄串相配衬；淡而虚的叶子应该与淡而虚的葡萄串相邻。淡而虚的叶子不好处理更应经心，方出妙笔。

叶子用笔的笔势尽量与枝藤相一致、相谐调，以增强整个画面的动势感。

葡萄叶的基本形状与基本笔法：

浓淡虚实

风里叶

雨中叶

叶子水墨相破技法：

为了表现雨景中的叶子，可先以加胶淡墨（胶可用荣宝斋出售的小袋调色胶化用）写出叶片。（可部分重叠，求朦胧）用渴笔、焦墨以拖笔法画叶筋。再用净笔清水冲已钩出的叶筋。有的部分可反复用此法。

效果：叶筋含混，水渍斑斑，水墨丰厚而虚幻。

叶子水墨相破

立意,造意

葡萄成熟于金秋时节,画葡萄须带上秋的思绪和秋的气氛。古之文人往往伤感于秋天落叶凋零的悲凉气氛。而我们对秋的感受是斑斓多彩、秋高气爽、硕果坠枝的丰收季节。应该用我们饱蘸彩墨的画笔去讴歌,去反映金色的秋天。我曾画过一幅《秋的奉献》,一架葡萄藤在秋风中摇曳摆动,残留的几片叶子和摘剩的几颗果实,葡萄架下却是满满两大筐饱含琼汁的葡萄。这样的立意会使人们对奉献者产生无比崇敬之情。还有一幅《小院秋深》:满架成熟的葡萄在秋风中向人诉说它的主人的勤劳,两只小麻雀在枝头欢唱,绕藤而上的喇叭花传递着秋的信息。

立意愈深,告诉人们的东西愈多,画面也就愈感人。

突出主体,处理好虚实。一幅完整的作品总有一个最夺目处,须画得精到实在,而其它部分则须减弱些,虚幻朦胧些,达到以虚衬实,以干衬湿,相辅相成之目的。

形式、技法上的变革求新:形式问题简单地说:就是在不悖常理的前提下,尽量不重复别人,不重复自己,探求新的形式,这里不多赘述。关于技法,这几年,不少人作过多种尝试,如在墨色中加胶、洗洁净,用电熨斗、电吹风等。有的用的好,有的则很讨嫌,制作痕迹甚重,失掉了洋洋洒洒的中国画笔墨精神,实不足取。

点缀以鸟虫,增添情趣。

强调几点:

一、枝藤最难画,葡萄串较易画。练习画藤是项长期的基本功,藤画好了,诸如章法,气韵等都可以达到水涨船高之功效。前辈大师中,我以为吴昌硕画的藤最好、最精。对吴昌硕画的藤,应长期、反复地读、临、体味。另一方面,应多多到生活中去观察、感受。我曾于冬天在中山公园葡萄架下,呆坐了许久,那些积年老藤在灰白的天空衬映下,你缠我绕,似金蛇狂舞,生动极了,那番感受,永难忘记。

二、技法是为了更完美地表达感受,为了创新,为了花鸟画的发展,可以不拘成法,不择手段。但技法绝非目的,目的是要别于他人,高于他人。

三、让“心源”起主导作用。古人云:“外师造化,中得心源。”画面要摆脱客观的束缚。也就是说:源于生活,又要高于生活。以前我画葡萄叶子总也加不好:往往加的多了,显累赘,破坏画面。祝焘先生看我在藤下画完葡萄,立即说:“好了,不要叶子了”。我总感到没叶子不就脱离实际了吗?待挂起一看,果实突出,枝藤动人,虽悖生理,却应画理,启发极大。

四、要有创作意识,脑子里经常装一个想法,让这个想法日臻成熟。这种想法一般来于生活,也可能来自其它方面。比如,去年冬初,在友人家见他正在挖坑准备把他那株尚幼的葡萄埋在地下过冬。从架上撒下的枝藤,俯倦于地,令人十分怜爱,诱发了我的一种表现欲。虽然思想上尚不明晰要表现什么,但这一情象却委实使我不能放弃。

葉如寒藤
霜雪如磨紫
璞石珠光
珠光不
藉秋風
風色清
歲次甲戌仲秋
玉林寫

