

中国画技法丛书

葡

萄

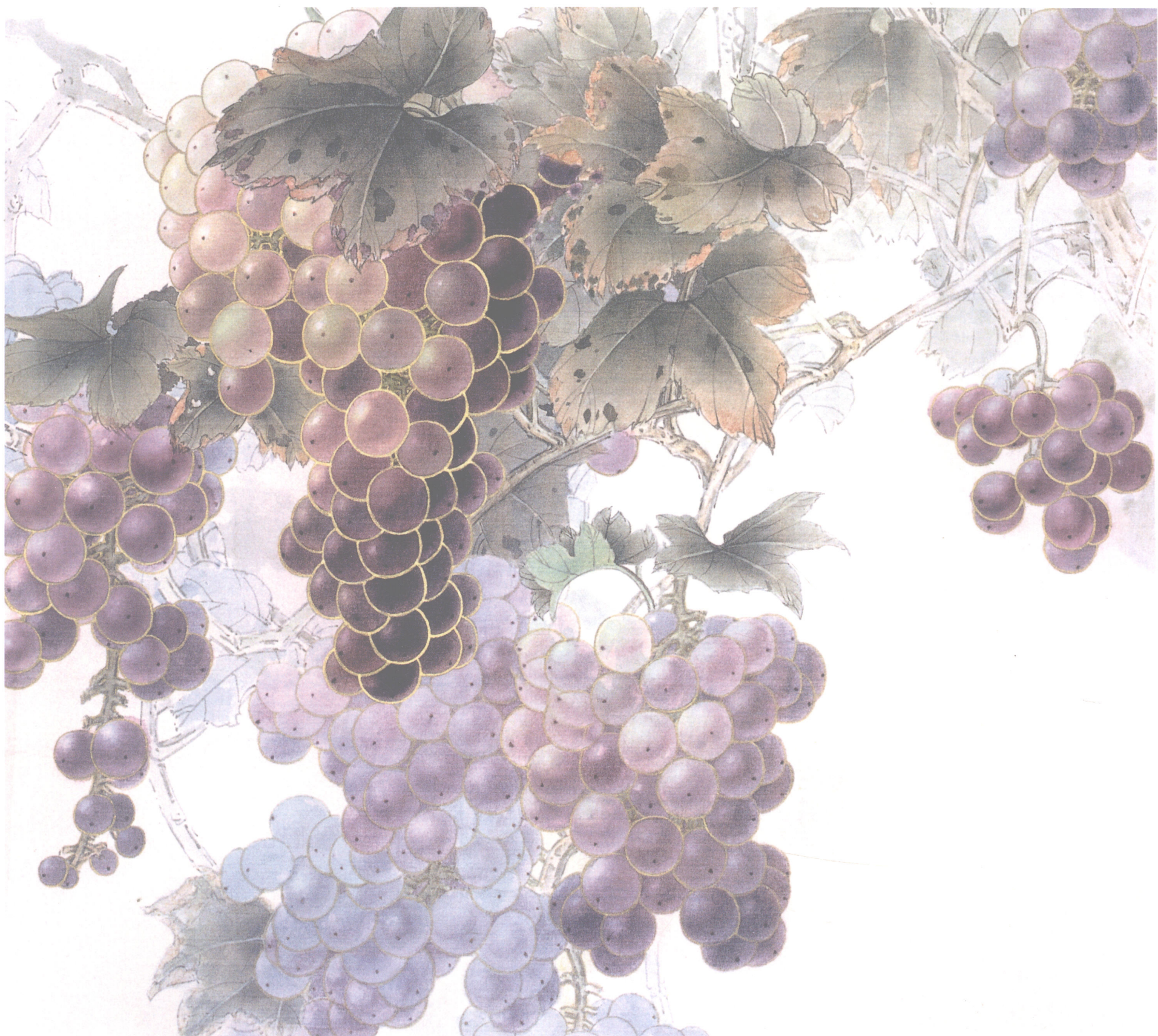
画

法

ZHONGGUOHUA JIFA CONGSHU

王其华 绘

天津杨柳青画社

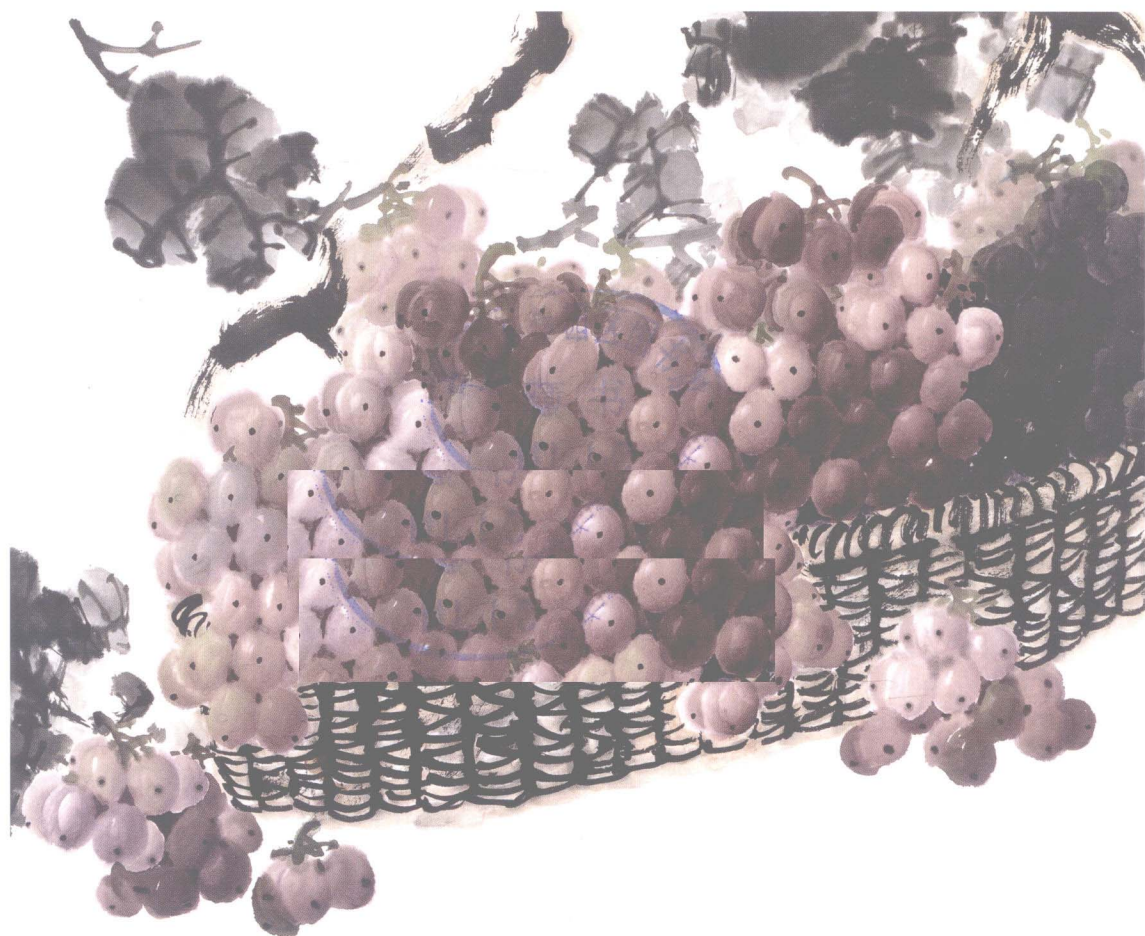

中国画技法丛书

葡萄画法

PUTAO HUAFA

王其华 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

葡萄画法/王其华绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2009.1

ISBN 978-7-80738-400-7

I. 葡... II. 王... III. 葡萄—花卉画—技法 (美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 148545 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

刷 厂: 天津市银博印刷技术发展有限公司

开 本: 1/12 889mm × 1194mm

印 张: 4

版 次: 2009年1月第1版

印 次: 2009年1月第1印

印 数: 1—4 000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-400-7

定 价: 38 元

作者简介

王其华，1949年生，别署伯牧，山东省宁津县人。毕业于天津美院、教育部西南师范大学高师中国画硕士研究生班。现为中国美协会员、天津美协理事。天津商业大学艺术研究所所长、艺术专业学术委员会主任、教授、硕士生导师。

擅花鸟、山水画，工笔写意兼长，尤以创作葡萄作品著名，享誉国内外画坛。其作品充分运用中国水墨画中的水和西画中用色的表现方法，使葡萄珠粒饱满、立体晶莹。作品曾在日本、澳大利亚、美国、德国、保加利亚及中国香港、台湾展出。多次在美国举办个人画展。主编《大学美术》，出版《王其华作品选》、《王其华花鸟画集》、《色彩写生集》、《葡萄画法》、《工笔葡萄技法》、《王其华葡萄画集》、《王其华花鸟精品画集》、《王其华花鸟小品精选》、《王其华工笔花鸟画艺术研究》等专著。

概述

葡萄的基础知识

葡萄别名有：蒲陶、蒲桃、草龙珠、贝紫樱桃。根据古代文献记载，在汉武帝时，张骞出使西域从大宛国引入。“蒲陶”由中亚细亚入新疆，经甘肃河西走廊、兰州，再到汉朝京城长安(西安)，然后，传播到各地。葡萄的寿命一般30至50年，最高达100年。目前我国葡萄优良品种尚有600多种，巨丰(紫褐)、红富士(红紫)、玫瑰香(黑紫)、白香蕉(黄绿)、金后(黄绿)等。

葡萄是多年生攀缘植物，它的茎习惯称蔓，包括自地面到分枝一段为主蔓，依次为分蔓、侧蔓、结果蔓和新梢。新梢上生有卷须(卷须太弱作画时一般不画)。葡萄叶子由叶柄和叶片构成，叶片有三至五裂，通常为五裂。叶片上密布叶脉，分主脉、附脉、支脉和网状脉。主脉长度和脉间角度决定叶子形状(画时一般只画主、附叶脉)。葡萄叶片颜色为绿色、深绿色，到秋天变为黄色、红色或褐红色。果实的颜色根据其品种的不同和季节的变换，或偏红、绿或发蓝、紫色。

怎样画紫色葡萄

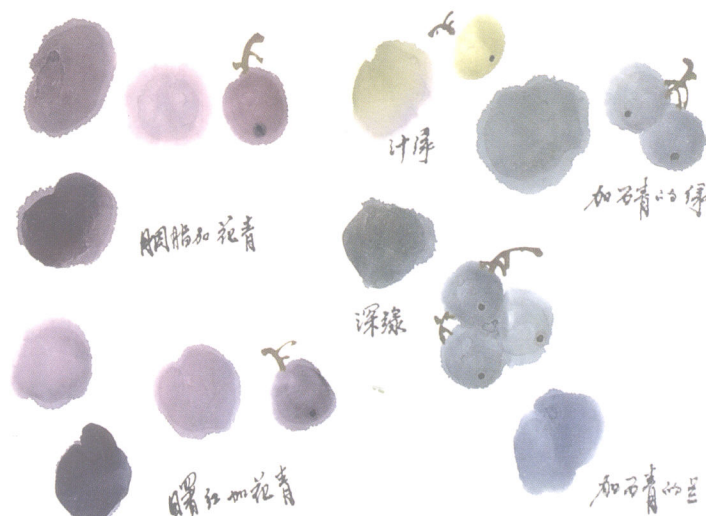
紫色：用红色和蓝色调配成的。曙红、胭脂与花青、酞青蓝相调，可调成不同的紫色。由于画面中的需要，所画葡萄的紫颜色要有差别。因此，可以用不同的红色和蓝色及它们的比例来控制：如曙红和花青相调，可以调出偏暖的紫颜色；胭脂和酞青蓝相调，可以调出偏冷的紫颜色；胭脂和花青相调，可以调出较深的紫颜色；牡丹红与曙红相近与蓝相调，会调出比较艳丽的紫色。画深颜色紫葡萄也可以用毛笔蘸墨后，笔尖再蘸紫色来表现。

汁绿色：用藤黄、花青加少许二绿、朱磬调成，似葱心黄绿色。此色用在紫葡萄本身含有的绿颜色(在画绿葡萄时也需要用到汁绿色)。其中各色的调配要适量，藤黄太多偏黄无绿感，花青太多偏蓝绿。汁绿加朱磬为了使汁绿颜色稳而不躁，但是多则会使绿色发黑、发暗。加石质颜色的二绿可以使画面的葡萄有霜感。总之，调配的颜色有多种，需要灵活使用，使画面既有变化又趋统一(图1)。

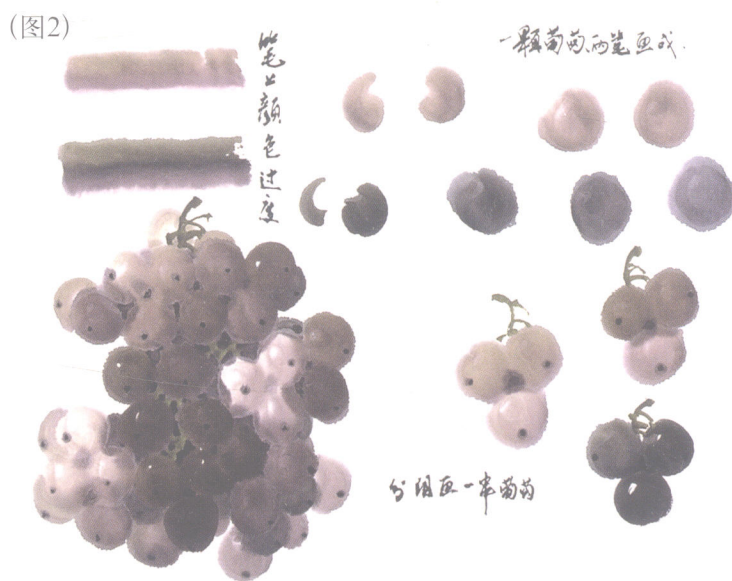
画法：画每颗葡萄时，将大白云笔在笔洗中蘸湿，笔中的水挤干。用笔尖蘸紫色在色盘中调至毛笔中部，此时毛笔上的紫色为笔尖深，笔根浅。然后再用笔尖蘸汁绿色少许，在色盘中调至汁绿与紫有过度。此时毛笔上的颜色变化应为：绿至绿紫至紫至淡紫。最后将调好色的毛笔用笔尖蘸清水，在色盘中微调，使笔尖的水吸入毛笔，但是不可破坏毛笔上已调好颜色的顺序。如果觉得笔尖清水不够，可以再次用笔尖蘸清水。这一调色过程是画出葡萄立体感和丰富色彩的关键。

画时左右用两笔画成一颗完整的葡萄。左一笔细短用笔锋画、右一笔宽长用笔锋和笔腹画，成半圆形。由于笔尖有清水而且含有汁绿，画出的葡萄应该是左上部明亮泛绿色，右下部灰暗呈紫色。形成了极强的明暗立体感和微妙的色彩变化。葡萄的形状可以画圆也可以画成长圆形，每颗的大小要有些变化。此方法画的葡萄亮部已含有高光，所以不必留出或再点高光。高光太强则像玻璃球，反而会破坏葡萄应有的质感。

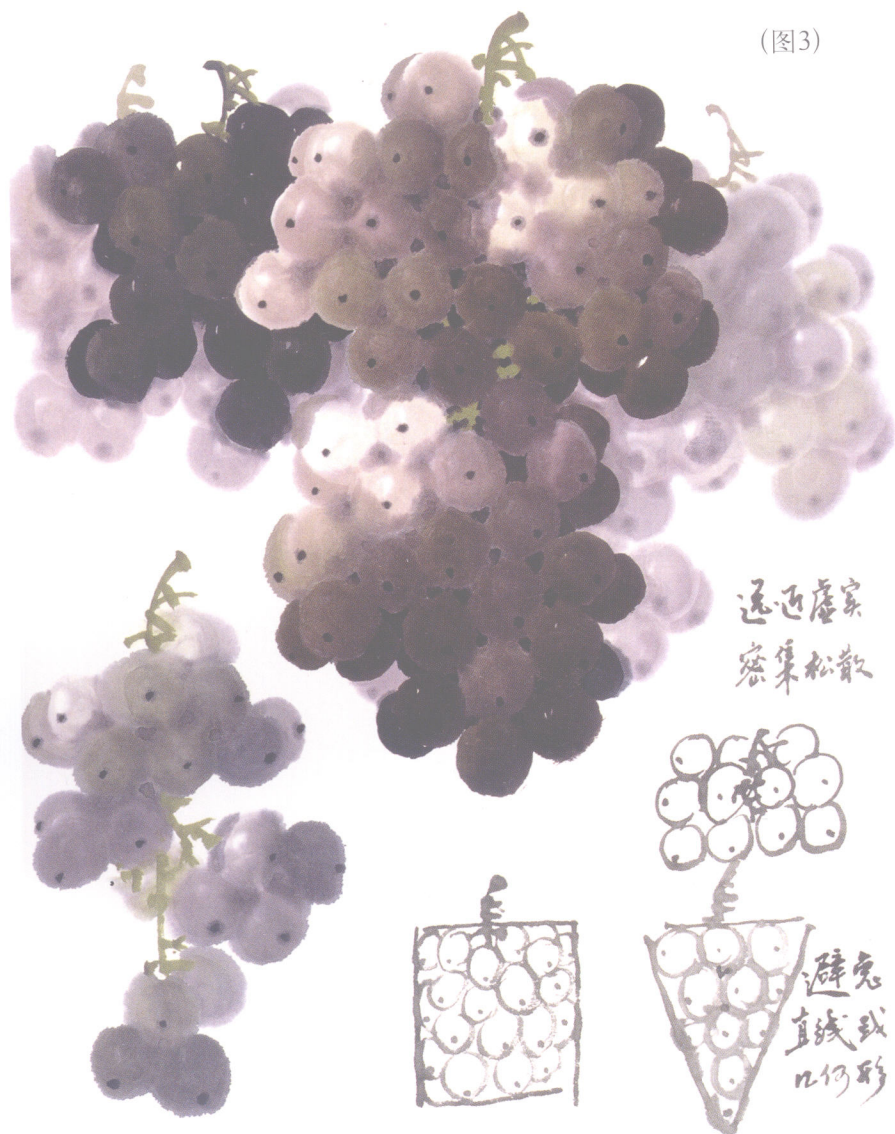
画面中的一整串葡萄可以分为若干小组。一般分为三、五组，每组六、七颗葡萄。一串中的一组葡萄有两三颗浅的，笔中水分多葡萄色则浅。每颗葡萄的位置要有错落，避免形成直线。在浅葡萄的一侧画中间色和深颜色的葡萄。深色葡萄的用色量大，但笔中也仍然需要含有一定的水分。每颗葡萄之间的空隙用比之稍重的颜色填充。葡萄珠相临或空隙间的填色，颜色相接要自然渗化，有浑然一体的感觉。如此完成一串葡萄中的一组。这样的三、五组合在一起便组成一串(图2)。

(图1)

(图2)

(图3)

葡萄果脐位置生在葡萄下方的正中，正好在葡萄小枝的对面。在写生观察时果脐并不明显，画时有所夸张。画果脐用深紫色在已画的葡萄七成干时点圆点。为了表现其透视关系，一串葡萄中靠左的葡萄果脐点在左侧，靠右则点在右侧，下方的点在下面。背面的葡萄只见枝不见脐。画时用调有深浅颜色的笔，一笔画出。

葡萄的小枝用调有深浅的绿色，用书法中的起笔、收笔方法中锋写出。在枝与枝相交处用笔要粗壮，笔笔送到。葡萄串上的小枝虽然不多但是最见笔。葡萄的小枝较软，果实较重，所以葡萄在生长成熟时下垂着。小枝左右两侧葡萄的多寡、重心要考虑周到（图3）。

在一幅画中要注意葡萄的虚实，近实远虚。初学者往往画实容易，画虚难。虚的葡萄颜色浅淡而且不需要有很强的立体感。葡萄小枝、果脐不可画得太清楚。有时在半干时罩染一遍淡石青（石绿）水，即可画虚推远又可颜色统一。

整串葡萄中，特别是边缘有被遮挡而只能看到半个的葡萄，也应该画出来。整串葡萄的外形应有错落、变化，有密集有松散，同时避免形成左右对称或有规则的几何形。用浓重颜色画的葡萄托裱时，颜色容易脱落，可以在重颜色葡萄周围画一些浅色葡萄，即使托裱落色也可以补救（图3）、（图4）。

(图4)

怎样画绿色葡萄

生活中常见的绿葡萄品种很多，绿中泛黄晶莹可爱，我国新疆产的马乳葡萄也是绿葡萄。画绿葡萄要调配两种绿色：在紫葡萄调色中所调的汁绿，可作为其中的一种浅绿使用；另外再调一种深绿色，用藤黄、花青、朱磦、头绿，以花青为主调配成的绿色（调配绿颜色详见紫葡萄中调配汁绿的方法）。用小碟将朱磦加水调匀后备用。参照画紫葡萄的方法画出深、浅绿色的葡萄来。

画法：绿葡萄的画法是用大白云笔蘸绿色在色盘中调色，使笔中有深浅变化，笔尖再蘸少量朱磦在色盘中调色，使笔中有绿至绿中含红的过渡色至淡红。因为绿色是由黄和蓝调出的，如果调入红即为红、黄、蓝三原色相加，成为黑色。因此在调配绿葡萄颜色时不可将红与绿全部调匀。调匀则变黑发暗。在笔上有绿中含红的颜色调出后，笔尖蘸清水，调色的方法、画法及分组成串的方法与画紫葡萄相同。

在浅绿葡萄一侧的深绿色葡萄，用已调好的深绿色表现。也可以用笔先蘸墨后，笔尖蘸绿色再蘸朱磦、清水画深颜色绿葡萄。葡萄珠上的果脐用朱磦或深绿色点出。点果脐的“点”用狼毫笔，笔在纸上要稍有揉动，使之成为圆点。点的颜色要统一，深浅可以有变化。小枝用绿色笔尖蘸曙红或墨不必调均写出。马乳葡萄即将葡萄珠画成长圆形。由于绿葡萄的深浅变化小，不如紫葡萄的紫色深浅反差大，所以绿葡萄效果的处理难于紫葡萄。但是如果认真研究，掌握其特点及表现规律一定能画出妙趣来（图4）。

果实：画果树要画出累累压枝、水分充足的感觉，比市面上出售的水果要鲜美，使人看后能引起食欲（图5）。

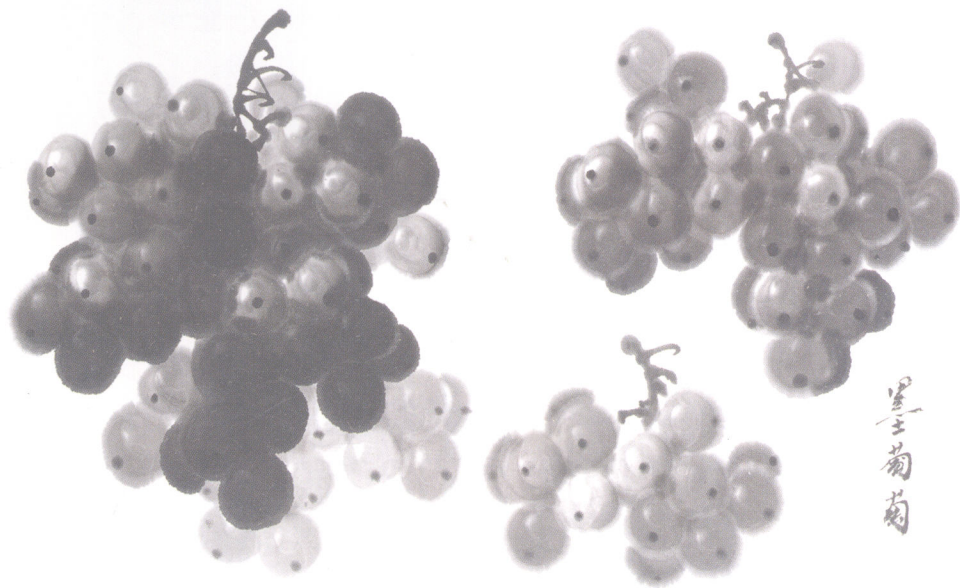
(图5)

怎样画水墨葡萄

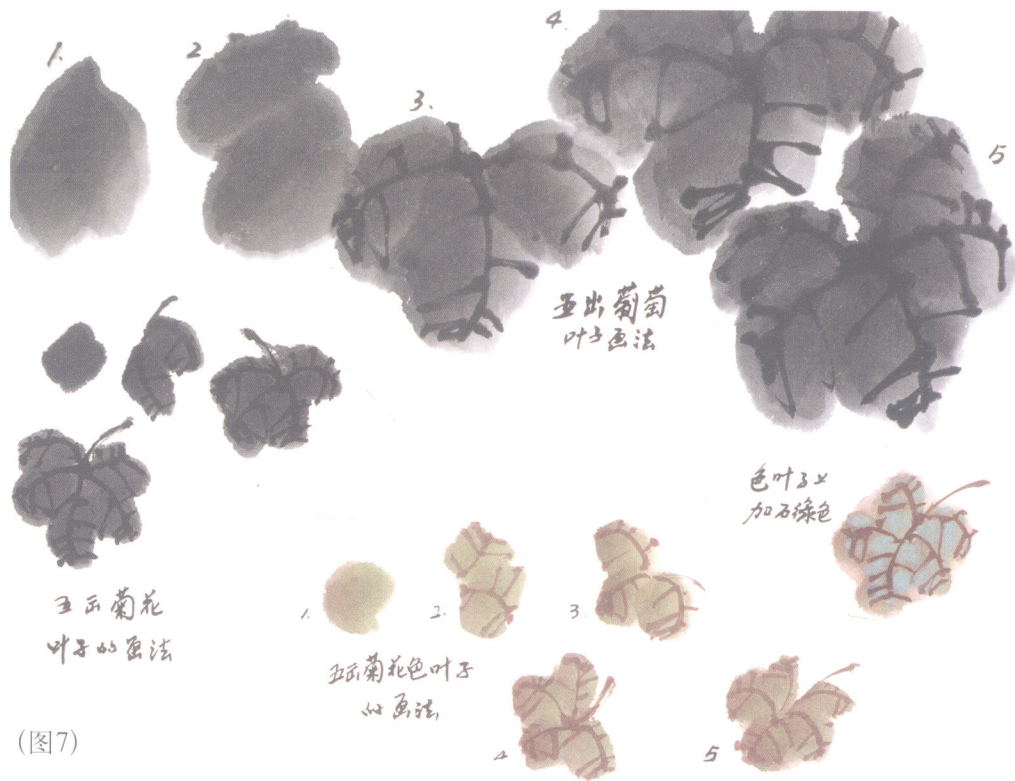
水墨葡萄是用水墨来表现的。中国画中把水墨看作主要的色彩，在笔墨中占有很重要的地位。有墨分五色之说，既焦、浓、重、淡、清。墨色的深浅及干湿变化主要在于用水。水量的多少与墨色的结合会产生无穷变化。由于水墨在生宣纸上易渗化，要能够区分葡萄及枝和叶的墨色。注重用笔和用水墨造型才能较好地表现整幅水墨葡萄。

画水墨葡萄用大白云笔蘸墨后，在色盘中调成笔尖深笔腹浅的过渡色，再用笔尖吸少量清水，在色盘中调出笔上已有墨色的过渡色：浅至深至浅的墨色效果。在调配墨色的整个过程中应注意控制笔中的水分不宜过多，调配墨色的过程，是能否画出具有立体感效果至关重要的步骤。所以不但要注意在宣纸上用笔、用墨的练习，更要注意在调色盘上的调色练习。用调好墨色的笔分左右两笔画出一颗葡萄，第一笔色浅，第二笔色重。如此，一笔墨色可连续画三、五颗葡萄，每颗葡萄的墨色深于前颗葡萄，画至笔上墨水用干再调新墨；一组中最亮几颗的一侧画较深的，最后几组连成一串。葡萄的小枝用有深浅的墨笔中锋写出。待画出的葡萄八成干时，按着透视规律用墨或左或右或上或下点葡萄的果脐。并将葡萄之间的空隙用稍重墨色填满。由于墨在生宣纸的渗化，所以尽量不使后填的墨色渗到葡萄上，以免影响造型（图6）。

·注意：用墨汁画水墨葡萄不易留笔，容易渗化难以控制，影响造型且墨色灰暗，建议磨墨作画。

(图6)

(图7)

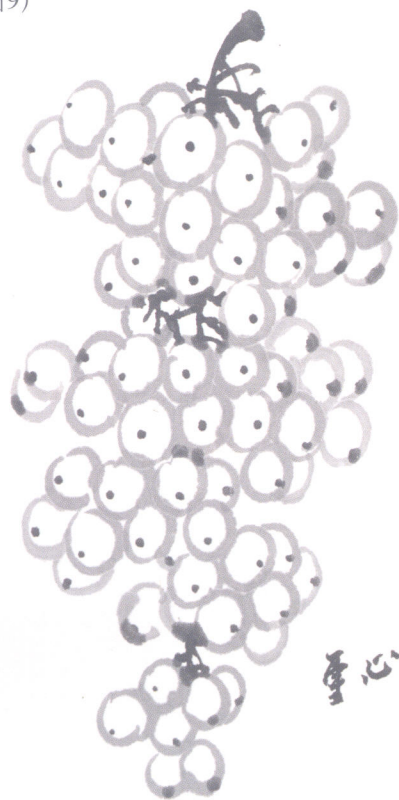
葡萄枝叶的画法

葡萄的叶子掌状、三到五出。由于葡萄的品种繁多，它们的叶子的大小、薄厚，残缺、深浅，边缘的变化，叶筋的分布都各有不同。每片叶子有五个叶尖组成的掌形叶片称为五出。叶根部内凹，生有较长的叶柄，自叶柄到叶尖生有主叶筋，主叶筋两侧生附叶筋。不同品种葡萄的叶子大小、颜色略有不同。我们表现叶子的正、侧、仰、背的各种姿态，同时也要表现叶子的远近虚实变化，关注它们各自的特点及质感变化，不能公式化、概念化。叶子有春天嫩叶和夏天成熟叶的不同，要画出它们在不同季节的姿态和颜色。画新枝、叶梗要写出它似透明又内含水分的质感，一定要选择葡萄中最典型、代表其特点的美好形象入画。

用提笔侧锋画出叶子，由左至右将整片叶子画成。背叶(反叶)色浅，正叶色重。正反都能看得到的侧面叶，先画折起的几笔淡墨，然后再画几笔重墨，叶根部画叶柄。在叶子七成干时用狼毫笔由叶柄至叶尖中锋写出主、附叶筋。主叶脉线略粗，附叶筋在主叶筋两侧交错画出，注意附叶脉左右不可相对。

墨葡萄的叶子也用墨画。为了区分葡萄与叶子，叶子的墨色要浅于或重于葡萄。紫葡萄和绿葡萄的叶子可以用墨来表现，也可以用颜色来表现。通常用的颜色有墨绿色、花青色、赭墨色、石青加墨色、石绿加墨色。画各种颜色的叶子笔尖上都可以蘸少许曙红以丰富颜色变化。叶筋用相同的重色或墨勾出。蓝、青、绿色叶子用曙红勾叶筋也很别致。应注意笔精墨妙、整体表现，局部变化过多会有杂乱无章的感觉（图7）。

(图9)

(图9)

(图9)

怎样画勾线葡萄

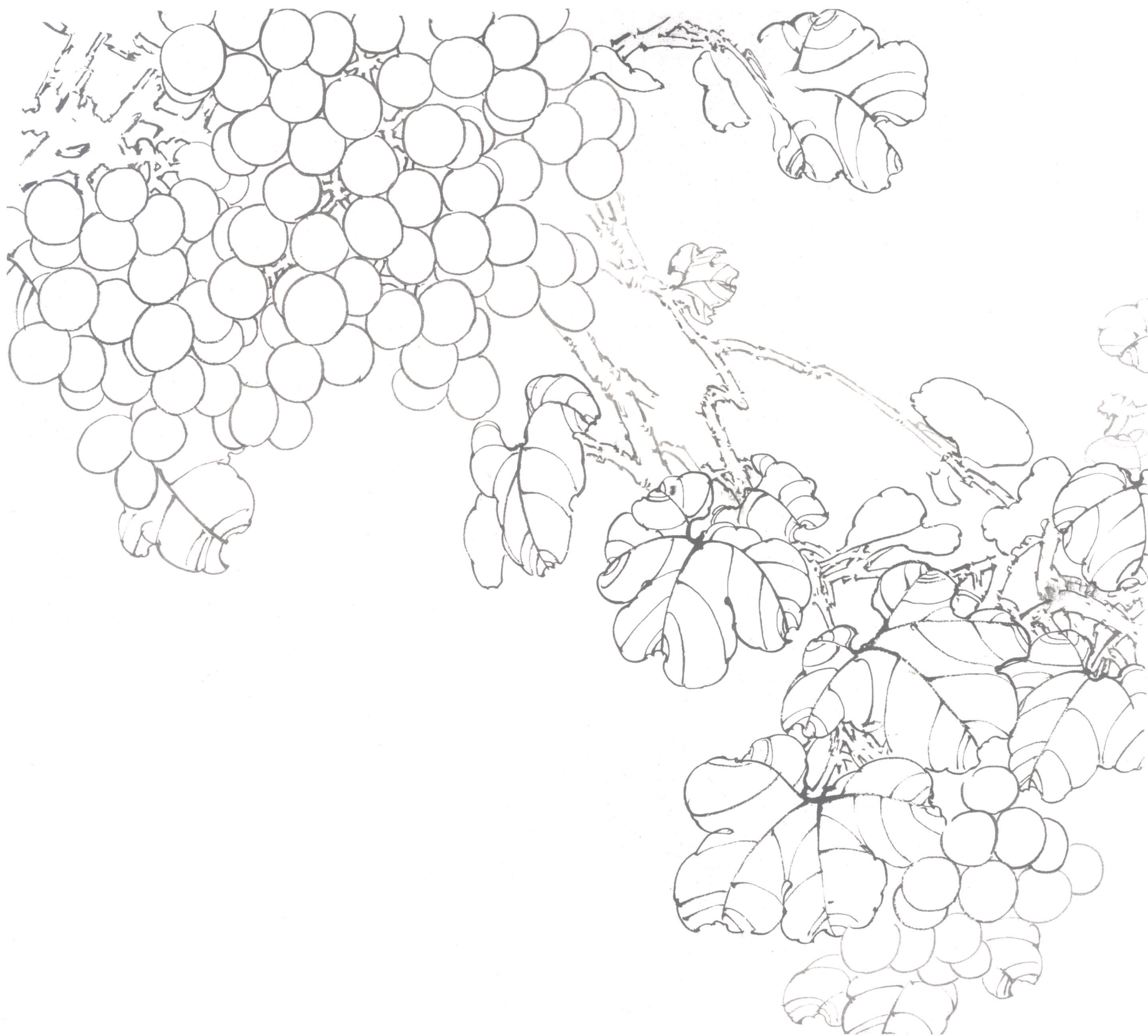
简单地说就是在葡萄的轮廓上采用勾线的造型方法予以表现，按照葡萄的结构用淡墨两笔勾出葡萄轮廓。整串葡萄要大小错落，用笔松动，然后用小枝串起，等墨色干后，着淡绿或淡紫色。着色时不将葡萄颜色填满或有意将颜色溢出轮廓线外。这样会使画成的葡萄用笔用色活泼生动（图9）。

(图8)

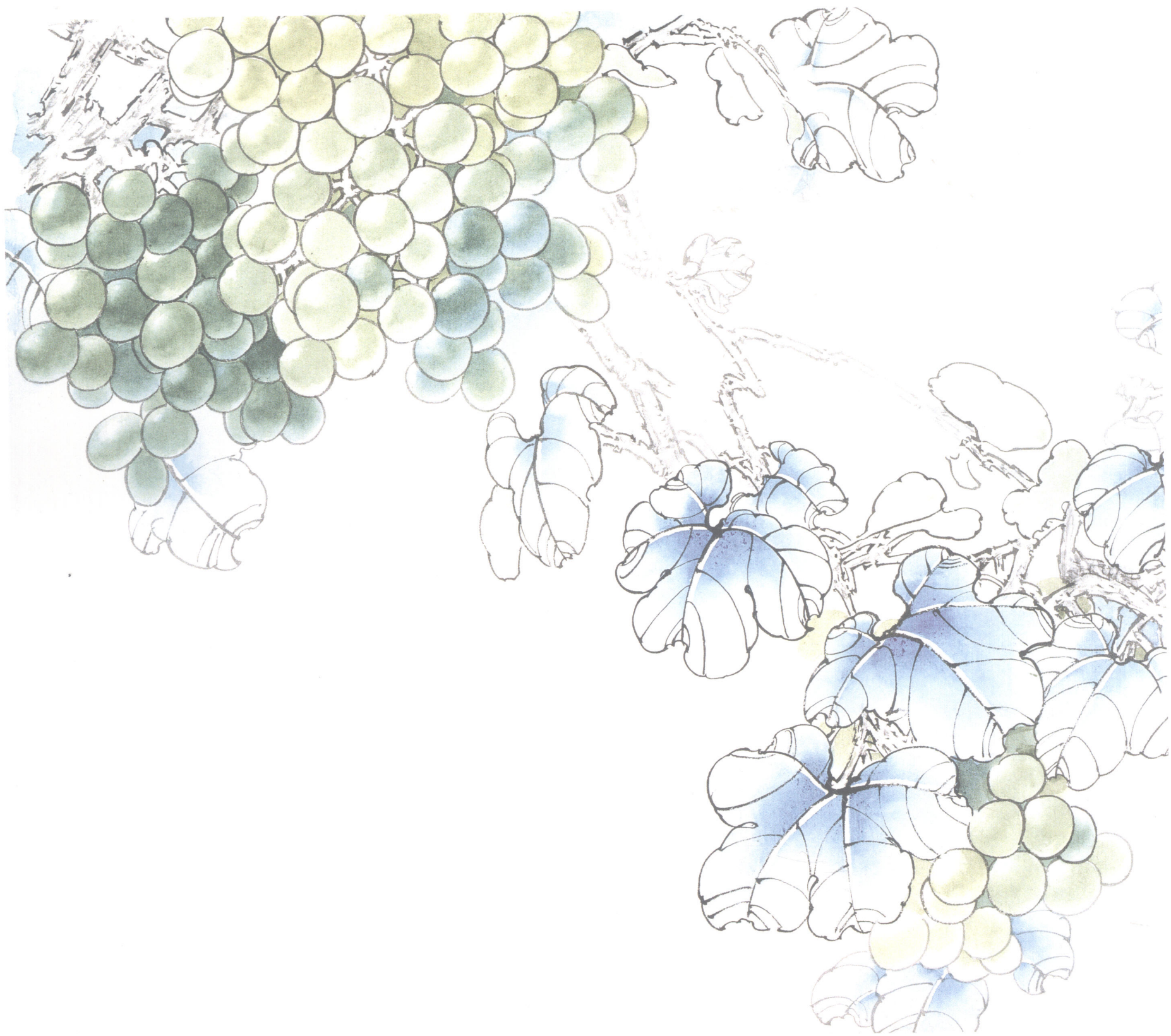
枝干的画法

要了解缠绕茎的藤本和攀缘茎的藤本的区别。枝条一般向上，藤本缠绕顺序向上缠绕，方向不定，攀缘茎生长须蔓的葡萄依附在其它物体向上爬。植物有向阳性都要吸收阳光，所以枝头都向上，即便是压垂的枝头，头也要向上才是活枝。葡萄为多年生木本、藤蔓类果树。有老干与新枝，木本枝干因是多年生表皮粗且多有皱，生长弯曲而少折。表现时可以用墨或赭墨。墨色要有浓淡干湿变化，特别注意要以书法笔意入画；用有浓淡墨色，用长锋笔中锋画曲线。运用得当，线的变化会很丰富（图8）。

工笔葡萄画法

用笔：工笔葡萄的勾线，宜用细而长的勾线笔(传统用衣纹，叶筋笔也可以)。用中锋，笔和宣纸成垂直角度，画出圆而有力、粗细自如的线条。倘使笔杆歪斜则出现侧锋，画出的线条也扁而不圆，执笔要指实掌虚。

分染法：分染是用墨或色的一种逐渐过渡的深浅变化，用以分出物体的体面关系，是给以后染色打基础。分染是按物体结构，从凹处背光部分由深而浅向凸起受光部分进行的。

统染法：统染法即统一大片的分染，用统染方法分出花叶之间大的层次关系。

烘染法：烘染法是用一只蘸有墨色的笔，着色在需要浓重的部分，随即用另一只含有清水的笔(这支笔宜用羊毫)，向需要浅的部分晕开，使墨或色随笔的走向由深而浅，逐渐消失，或与另外颜色相触接，所以叫“烘染”。练习时应注意染得匀、细、干净、透亮，晕开时下笔轻些，用力要匀，一般最好多向一个方向行笔，不要来回揉擦。要在生宣纸上得到烘染的效果，可先把需要色淡部分用清水刷湿，然后用墨或色向这块湿处画去，接到水湿处，就自然触接起来，同样可以形成由深渐浅的效果。

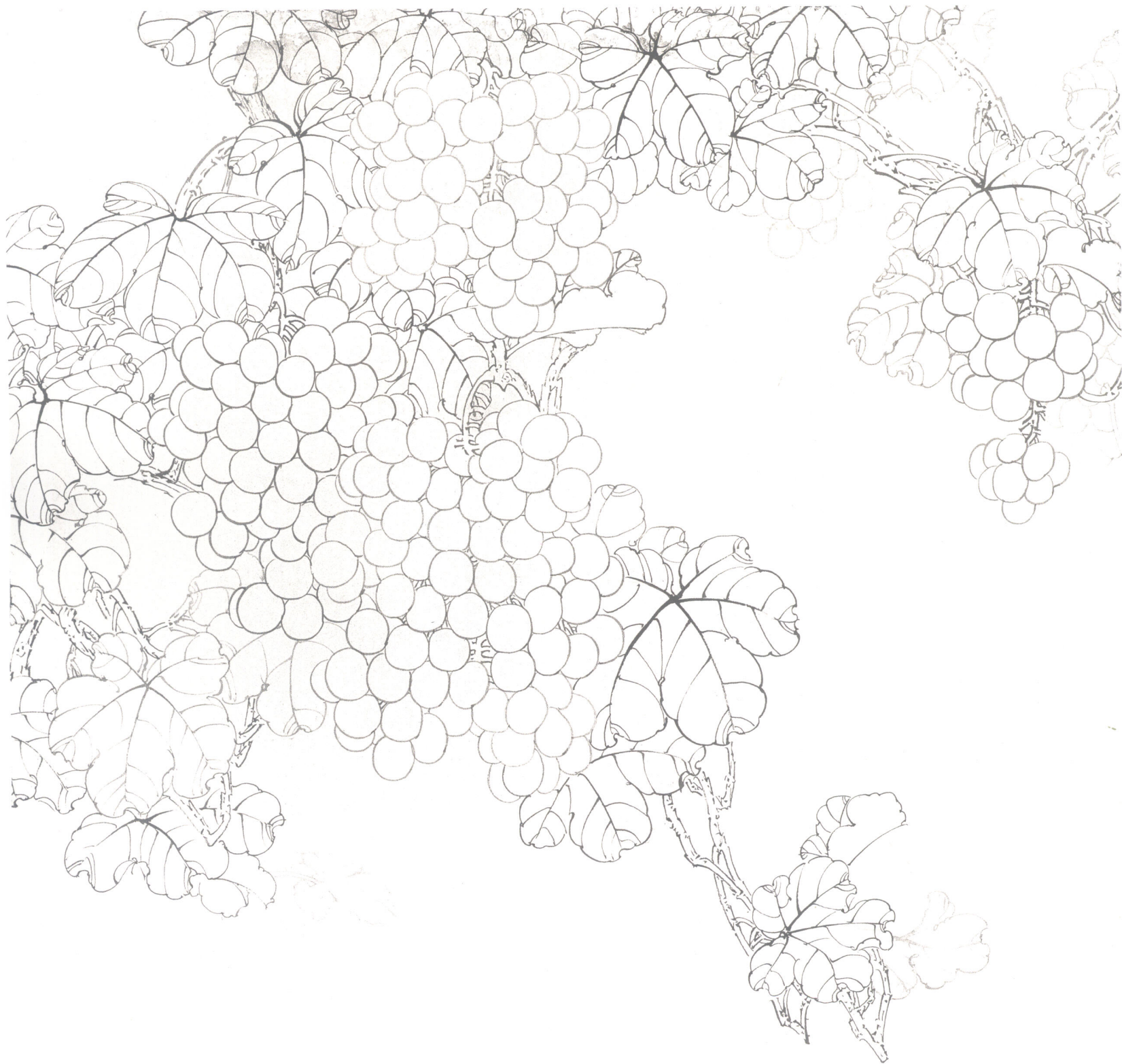
王其
长津
沽

银河泻珠

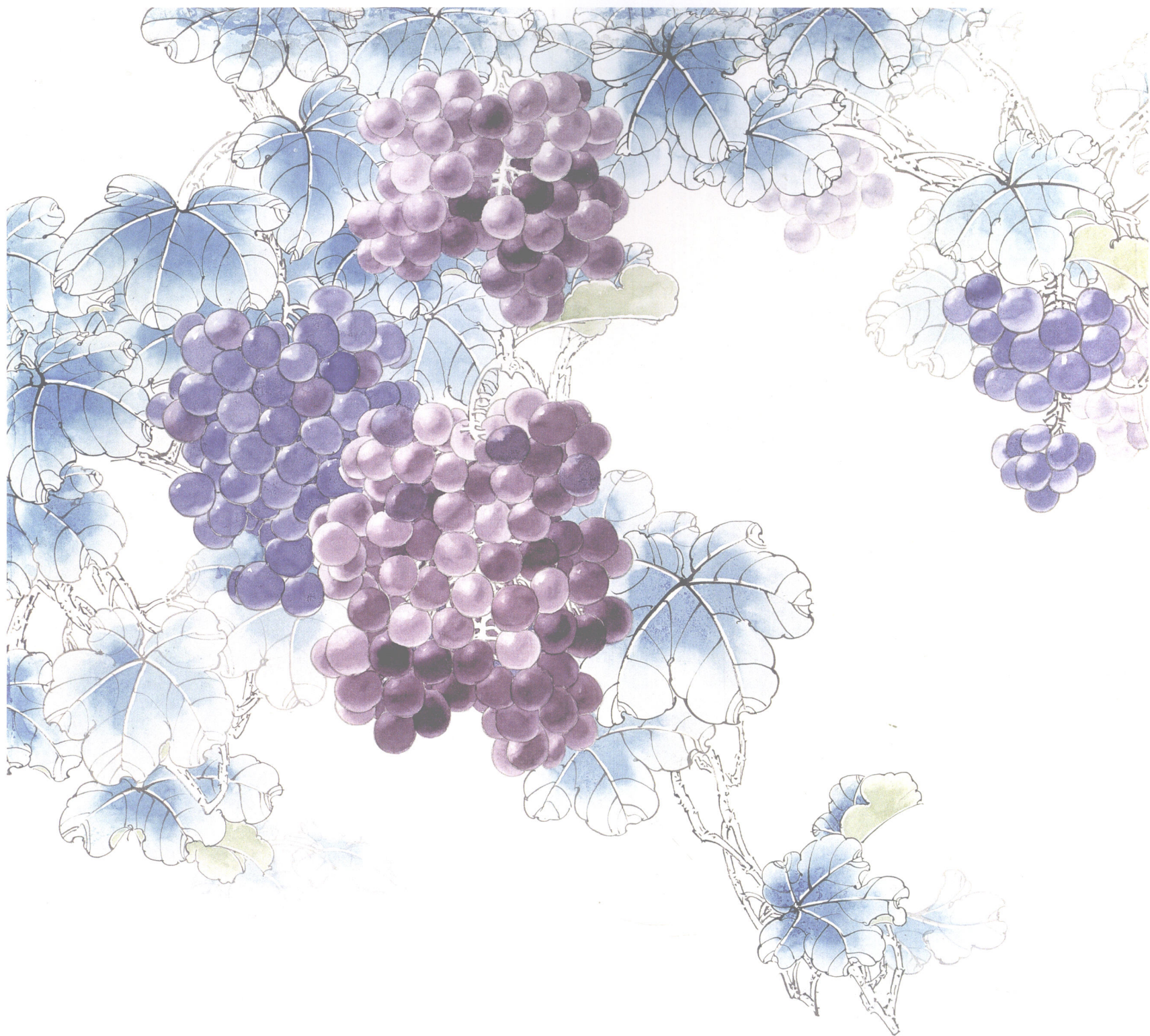
接染法：接染是趁前层颜色未干，用另一种颜色触接起来，而没有明显生硬的痕迹。接染用羊毫笔比较匀。注意笔与笔相接处笔顺也要力求一致，不要有横有竖，有正有斜。接染不是完全不能见笔，有些地方如匀细到不见笔痕，也会平、软无力。有一种在生宣纸上大片染时避免出现散、乱的笔痕、水渍的方法，即在调好的墨水里略加一点轻胶水，这样就能染匀。不过效果是平板滞浊的，建议少量采用这个方法。

罩染法：用墨或色罩在已染过的墨色上，又为“通染”。是整体加染的一种方法。可以统一色调把分散的部分连接起来。要求统一中不伤原有的笔墨效果，罩染不宜太厚或太薄，要有透明感。

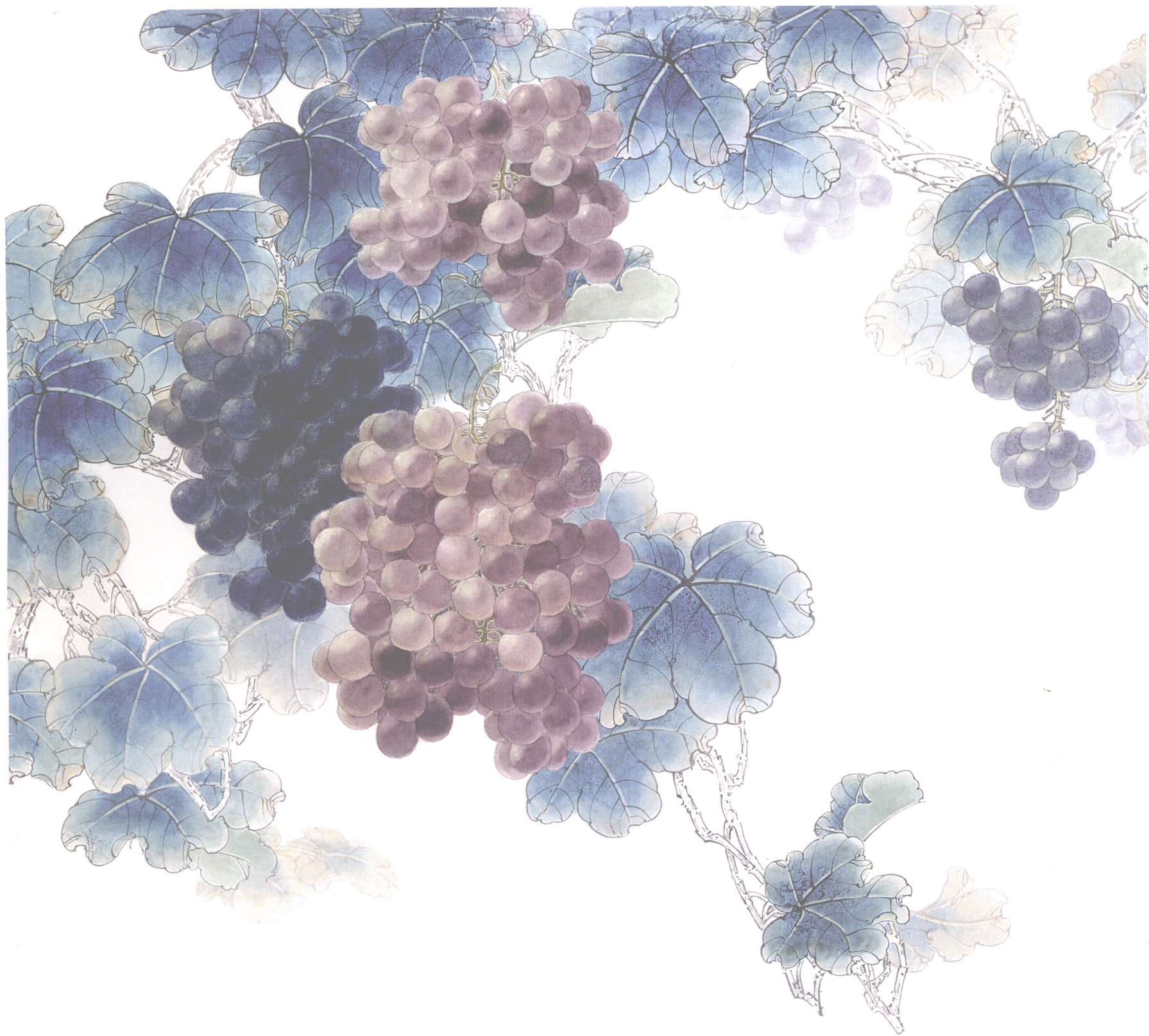
勾线要注意结合形象，墨色在勾线中也要根据不同对象或主次虚实而异。勾线要用书法的用笔方法，要领会一个“写”字，不要死描。“如锥画沙”，力透纸背。用笔的力度和速度都要均匀。笔法的转折顿挫，线条的粗细长短，要结合描绘对象的特点。勾叶子的线应该略加粗壮些。勾葡萄树的老干，则用狼毫笔，最好是用秃了的旧笔，枯毫渴墨画飞白线条。用笔要圆而有顿挫，所谓树无寸直，藤蔓植物更是如此。画转弯处要圆而不可出棱角，画出树干的圆浑苍老。

染葡萄：枝干和叶子都染完后再染葡萄，这样不但可以保持画面清洁，而且对深浅冷暖色度较易主动把握，也可将主要精力集中在葡萄上。着色要先分染重色葡萄，后分染浅色葡萄，染到立体感充分时，再罩染、统染。（成串葡萄的分组及深浅可参照写意紫葡萄画法。）整串葡萄完成后，在葡萄珠的轮廓上勾勒一遍。（如画重彩也可以勾金线）工笔要在墨线里口着色，填色时不压轮廓线。先染叶子后染葡萄，先染正面后染反面，再画树干和嫩枝，由深到浅主动自由。

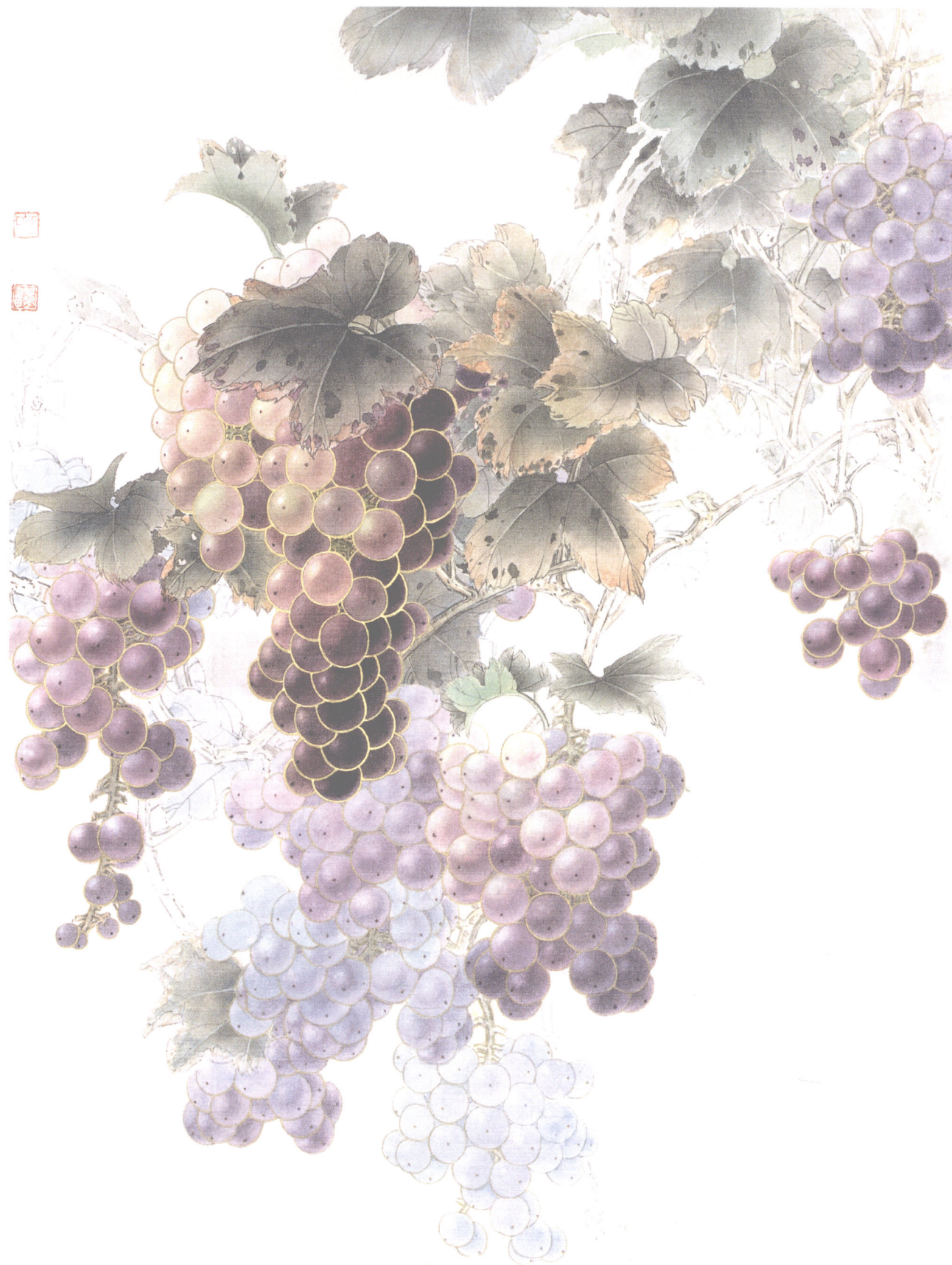
叶子染法：染叶子，先将花青膏用温水泡开，或用袋装色加水调匀，把上边的漂子倒在小杯里，此漂子加上藤黄即成草绿，用来罩染叶面，因胶大色匀润好看。漂子下面的花青渣子打叶子底色最好，因为它胶少色稍粗些，打好底色后罩染面色时不会动。正面画绿叶用花青打底色，先画暗面藏在底下的叶子。一片叶子分成两半染，由叶根处向叶梢逐渐晕开，在朝阳面留出一道叶筋（又叫水线），除染出固有色的自身浓淡外，还画出被遮掩的暗面色度，然后再画上边的叶子，这样由深到浅可以主动自由掌握，倘先染上边的叶子就容易染过头，深了改浅是比较困难的，所以要尽量先从最深的暗面染起，上述过程就是第一道工序分染。第二道工序就是统染，即用花青罩染一遍底色。第三道工序在底色干后再罩色。一棵植物的叶子要有统一的颜色。如画绿色叶子要在底色上用花青加藤黄配出草绿罩染。

画嫩枝和反面叶子一样染法，提色时要有阳面，把枝子画圆。画木本，先用墨皴出阴阳面，然后根据所画的不同部分的颜色用赭石加花青上色。

碧玉冷紫光

重彩晕染：国画重彩是用浓重的颜色，其中多是石色晕染。重彩的染法要层次多，色薄而均匀，色不可堆得太厚。晕染时用笔顺着葡萄的结构或叶的方向染，第一遍干后再染第二遍，为了用水晕下面的色，而色不动，则需要上矾水加固。两遍染不够时，要进行多次晕染，即所谓“三矾九染”，染色和上矾水反复进行几次，直至效果满意为止。重彩有一定的装饰风格，但要努力避免刻板不生动，用重彩和淡彩结合比较生动。重淡彩结合画叶，正面叶子先用花青打底色，分染和统染各一遍，在纸背后上石绿作为托色，托色以色稍鲜艳为好，干后在纸正面的叶子上再上一层草绿色。局部用胭脂提染和勾筋。

怎样画勾线葡萄

方法可按照紫、绿葡萄的画法画出葡萄，其颜色要浓重，而后在葡萄珠的外轮廓上勾金线，金线用白描勾线方法勾出，线要勾得严谨、见笔。枝叶画成重彩，整幅作品满构图，呈现为色彩艳丽的重彩画的浓郁装饰效果。勾线葡萄或松动飘逸或浓重艳丽，是很受人们喜爱的。

泥金的用法：用干净的小红毛蘸上胶水，在金碗里捺下金色，笔上的金色要饱满，勾出的金线才光亮。用毕后，余下的金要出胶，即用热水把笔上的金和调合好的金冲开，倒去上边的水，下面的金就没有胶了。再用时重新加胶，这样能保持金的光泽。

(原作) 作者 苏宝桢

怎样临摹

除了要进行写生向大自然学习(师造化),临摹便是学习绘画的主要手段,通过对经典作品的分析研究,分清精华与糟粕。学习前人艺术表现技巧,借鉴成功经验,免除盲目摸索少走弯路。

要有分析地吸收作品中优秀的成分,不断尝试和不断创新发展。临摹的好处首先在于一边临,一边作研究,以此来推断作画的过程,称之为“读画”。临摹前选择好画本,所谓“取法乎上得法其中”。对画面要仔细研究细心观察,分析作者是怎样表现物象,进行提炼、取舍、概括、集中,把作品的表现方法弄明白后,再对它的构图、设色、作品主题立意进行分析,研究和推断作画的过程,心中有数后方才下笔临摹。

(临作) 果实累累

临摹时应先忠实于原作,全面临摹像了,然后再取其精华去其糟粕。临完一张之后,把临本和原本对比找差距,看哪些地方临的不好不像,找到缺点之后再临第二张,如此反复几遍收获更大。如果一幅作品其中有的部分好,有的部分劣,那就选好的部分临摹,略去缺点部分,这样临摹可以节省时间,又能收到良好效果。应不断学习提高艺术修养和鉴赏能力。有的作品用笔有许多毛病,倘若初学者认识不到,以莠为良,再加以夸张发展,结果自身毛病就越来越厉害。尤其应引以为戒。

整幅作品的处理

葡萄的叶子运用了写意画中有无相形、虚实相生的画法。注意水墨淋漓的效果，也可用些自然形成的肌理以增加画面的气氛。叶子的水墨气韵画得好可不勾叶筋。枝干最易见笔，枝干的表现用中锋，也可以草书入画写枝。枝干是一张画的骨架也是“势”的表现。要注意整体色调，要有轻重、浓淡，有层次、节奏。以求达到新颖完美的艺术效果。中国画作品中的题跋、落款和用印实际上是章法中的一个组成部分。应该认真考虑题跋内容、长短和位置，甚至要考虑印章的内容、大小、形状以及印泥颜色的深浅，使之达到与画面互为补充，增加形式美感的作用。

立意：绘画是造型艺术，如何塑造出鲜明动人的形象，要表现对象哪些方面，这是创作中首要的问题，经过酝酿确定主题，这时“胸中之竹”已非“眼中之竹”，达到“以神法道”的飞跃和升华。

构图：即构成一幅画的章法，或称布局，根据所画对象的立意，在画面上完美地、巧妙地进行位置经营和处理形象间相互关系，诸如宾主、虚实、聚散、疏密、参差、藏露等问题。宾主必须分明，主体的形象应着意刻画，置于显著的位置。不能喧宾夺主，主次不分。至于虚实、疏密、聚散、参差、藏露等，都要求在不平衡中取得和谐，变化中求统一，散漫杂乱、平均对称都是不可取的。要全幅得势，多不厌满，少不嫌稀，密不通风，疏可走马。