

中国画一花一鸟技法丛书

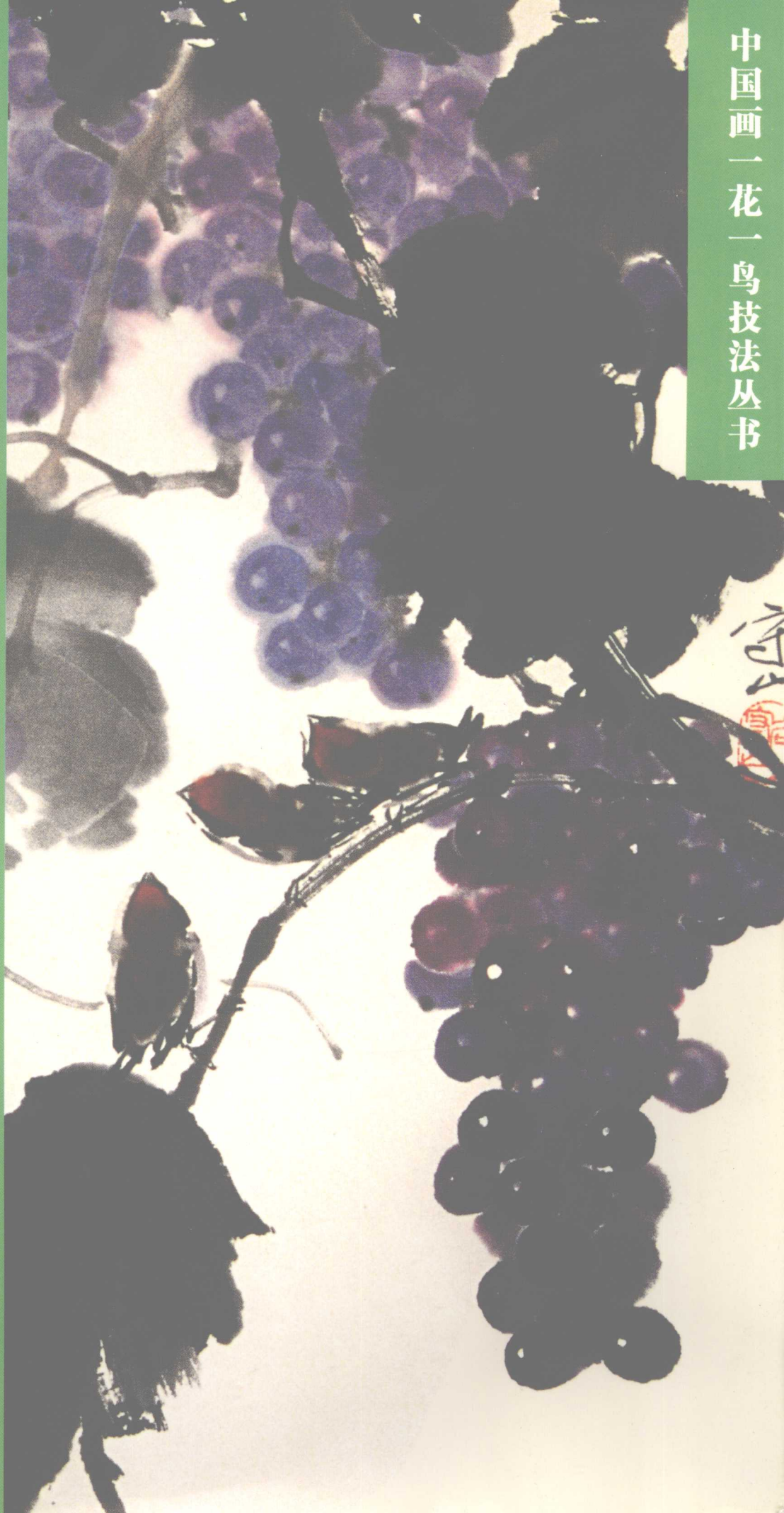
葡萄

麻雀

◎谷守山 编绘

北京出版社 出版集团
北京美术摄影出版社

中国画一花一鸟技法丛书

葡萄 麻雀

谷守山 编绘

J212.27
GSS

北京
北京美术摄影出版社
出版集团

谷守山，1938年7月生于河北唐山。1962年毕业于中央工艺美术学院。中国美术家协会会员，中国国画家协会常务理事，北京服装学院工艺美术系教授、系主任，硕士研究生导师，院学术委员会委员，院教授评审组成员，北京地区美术教育教授评审组成员。

著有《谷守山花鸟画技法》、《新疆维吾尔图案集》、《花鸟画谱丛书》、《美在生活中流淌》等。曾在中国美术馆举办个人画展，并多次参加全国性美术展览。曾在日本、韩国、美国、新加坡、澳大利亚举办画展，作品被多家博物馆收藏。科研项目“丝绸染料与绘画技法”通过纺织部鉴定，入选《中国科技大全》。获国务院三峡工程荣誉证书、奖杯。入编《世界名人录》、《世界当代艺术家名人录》等。现专心从事花鸟画研究与创作。

一 概述·····	2
二 怎样画葡萄·····	4
三 怎样画麻雀·····	12
四 绘画步骤示范·····	16
五 赏析、临摹·····	24

一 概述

几千年前，原始人就在陶器上刻画简单图形，在岩洞山石的岩画上用鸟、鱼、兽、舞蹈等记录人们的生活。

汉魏西晋时期的墓葬、建筑物、服饰及各种工艺品上都有花鸟鱼虫图案，传世之作顾恺之的《女史箴图》画两只朱红色长尾鸟，一只惊飞回望，一只伸颈欲飞，极为生动。

唐、宋两代出现很多著名花鸟画家，如南唐徐熙、西蜀画院待诏黄筌为我国花鸟画作出了贡献。黄筌《写生珍禽图》是为其子画的范本，画作写生灵动、严谨、生动，为花鸟画创作来源于生活指明了道路。

元明“梅兰竹菊”四君子题材极盛行，这时期更普遍题跋、印章、金石、诗、书、画为一体，主要有边文进、吕纪、林良为院体派，还有沈周、徐渭等。水

墨花鸟画大家陈洪绶创造性地继承了宋人画法，不求工而是工于笔墨之外，不讲秀而含秀于笔墨之中，在绘画追求上具有真正创新意义。

清代：八大山人超然于尘，作品奇丽豪放，寓意不尽之意，不拘形式地倾吐着画家的思想感情。

石涛主张到生活中去，“搜尽奇峰打草稿”。继而出现扬州八怪，此外，还有三任一吴（任熊、任薰、任伯年、吴昌硕），近代的徐悲鸿、齐白石、张大千等老一辈大师的作品，也是我们学习传统、丰富自己的宝典。

葡萄树枝姿态优美、藤枝交融、果实累累，非常入画。明代著名画家徐渭题《葡萄图》道：“……笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”古人画葡萄多为表现笔墨趣味，也有的是抒发自己的思想感情。

我在新疆生活30年，“葡萄园”风景吸引着我的创作欲望。我吃葡萄、画葡萄，品味着大自然赐予我们人类的美食、美景。当你置身于葡萄园，架上的各种不同的品种，真可谓人间的天堂，这样好的美景你为何不画？正是如此，我画的葡萄是丰盛的，当然在园里小雀也是必不可少的。所以，我的“葡萄”都来自于生活，画园内架上架下不同品种。“丰年乐”、“庆丰年”、“待客”、“秋趣”是我创作葡萄作品中画不烦的题材。

艺术创作来源于生活，我画葡萄、麻雀是我创作道路的真实写照，初学者可以品尝葡萄美食，进行葡萄画创作，在创作中享受是人间一大乐事。

葡萄分类

葡萄是一种品质优良、营养丰富、肉软多汁的浆果。其树姿优美，适应性强，生长迅速，容易管理，产量高，经济价值高，很早就被人们引入家园，成为绿化城乡的理想果树。

葡萄的适应性很强，是世界上栽培面积最大、产量最多、分布最广的果树。世界葡萄种植面积为两亿多万亩，年产浆果一亿多吨，超过苹果的两倍。在热带和温带以及部分亚寒带都有葡萄分布。目前葡萄在我国分布也很广泛，主要葡萄产区有新疆、山东、辽宁等地区，其中尤属新疆吐鲁番、伊犁的葡萄历史悠久，品种优良。

葡萄品种很多，目前我国栽培的约有600多个品种，每个品种都有不同的特点。在植物分类中，主要可分为欧洲种、美洲种和欧美杂种。其他分类方法如下：

一、按照成熟期的不同：

按葡萄自萌芽到浆果成熟所需天数的多少，可分为极早熟种（110天以下）、早熟种（110~120天）、中熟种（120~135天）、晚熟种（135~150天）、极晚熟种（150天以上）。

二、按照果穗、果粒的大小分类：

果粒的大小，各品种间差别很大，小的只有1~2克，大的每粒5~10克。按照果穗的平均穗重，小穗为80~150克，中穗为150~250克，较大穗为250~400克，大穗为400~600克，最大穗为600~2000克。品质优良的玫瑰露，不仅果粒个大，品质变优，而且成为无核果。新疆的无核白果粒增大，果穗增重（每穗都在500克以上），品质极佳。

三、按照果粒颜色：

葡萄果实颜色有黄白色、淡黄色、黄色、黄绿色、绿色、淡红色、暗红色、红紫色、深紫色、蓝紫色、紫黑色、黑色，每类还有深浅不同、色泽混杂的品种。

四、按照花型性别：

葡萄花型分为完全花、雌能花、雄能花三种。在一朵花上，如雌蕊发育正常，雄蕊花丝直立，是完全花。雌蕊正常受精结实，雌能花雌蕊正常，雄蕊花丝反卷，

不能授粉，但可授粉结实。雄花、雌蕊退化，无子房和柱头，不能结实，花粉发育正常，能给别的雌蕊授粉。

几种常见的葡萄

1. 大玉露

欧亚种，果穗极大，大者可达1600克，粒椭圆、长卵圆形，每粒15~20克，肉脆多汁，绿黄色，味甜、种子少，优质而美观。

2. 巨峰

欧美杂交种，原产日本。每粒10~11克，黑紫色，近圆形，种子少，优质而美观。

3. 玫瑰香

欧亚种，黄绿色，有浓郁的玫瑰香味。

二 怎样画葡萄

画葡萄应由写生入手，写生多用铅笔白描，同时可以临摹前人作品。临摹首先是眼临、心临、手临。要临摹好的作品，不可不分好坏乱临。乱临往往如写字，临不好的作品会学不少的坏习惯，往往不容易改掉。

临摹

画葡萄前人不多见，徐渭算最早的。现代要数四川苏葆祯先生，他画葡萄光亮透明，自成一格，是以画葡萄见长的，人称“苏葡萄”。工笔画法更不多见，葡萄题材只是近几年画的人才多起来，画法大同小异。

此画为 1978 年临苏葆祯先生作品。

写生

我画了大量写生，采用各种方法，铅笔、钢笔、毛笔，用墨、用色都作过写生。对葡萄很熟悉，正因如此，工笔写意信手画来，轻松自如。写生初学者可用铅笔进行局部练习，如葡萄果粒的组合，或单独写生叶子、枝干、木本老干，然后组合成整体画面。从初春画老干上架，新枝叶生长，到葡萄开花，夏日结果，都要细心观察。收获季节果实累累更是写生的好季节，直到暮秋叶子干枯，果实蜜甜都是写生的对象。总之，要画好葡萄就要细心写生，有了大量素材并能默记，创作才能得心应手。

白描

勾勒葡萄时要注意形与笔墨的结合。根据结构，用笔时要有转折、顿挫，粗细不同的线条。画葡萄果实及新枝都用铁线描，叶筋用丁头鼠尾描，叶子边缘用颤线描，老干多用皴法，这些描法是由物象决定的。总之，画工笔葡萄要多练勾线的基本功。

此幅为毛笔白描写生稿。右面两幅为铅笔白描写生稿。

葡萄的工笔画法

工笔画葡萄先用淡墨打稿，画葡萄果实根据不同品种色彩而定。此幅画的是马奶子葡萄，果实是淡黄绿色，以配好淡黄绿色为主色进行果实渲染，留高光时注意果实前后左右的相互关系，在光影影响下力争变化统一，要分几次渲染不可一次完成，果实画完再勒线并点不同方向蒂点。

绿叶以花青打底，罩草绿，画绿叶根据品种不同而变化，紫色、红色葡萄果实，叶子可偏红，叶尖加少许胭脂，绿色果实嫩叶可多调藤黄，枝干用绿色画，老干用赭石和墨皴染。

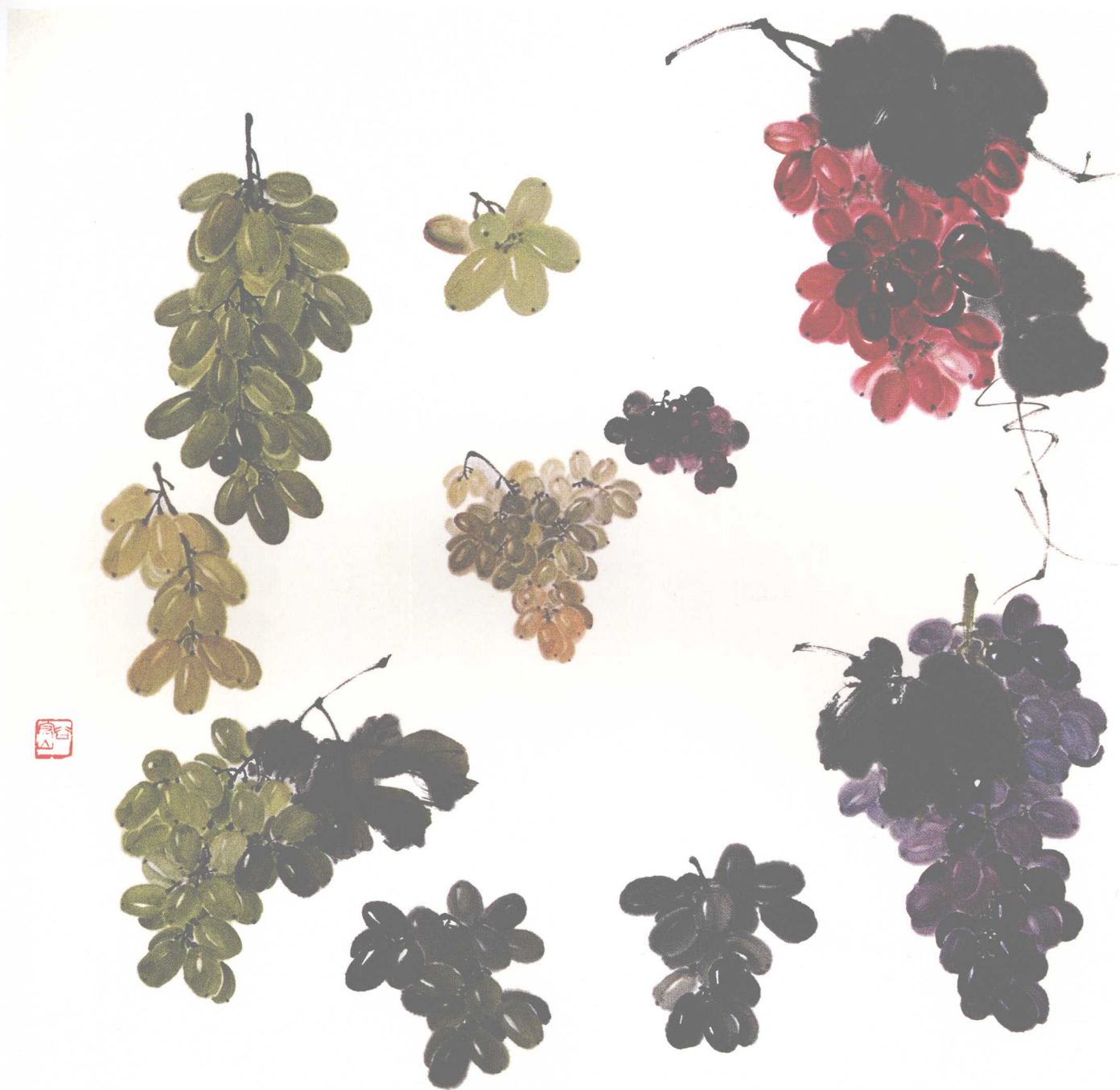
葡萄的写意画法

用写意法画果实多用两笔画成，圆形果实要注意前后深浅变化，大小组合分组完成，长形或椭圆形要注意透视，不可画成一样长短大小，注意组合效果。蒂与珠的连接，在果实花落部位点小点，要根据方向、部位点，不能乱点或按一个方向点，点虽然小但很重要。叶子是五短尺或三短尺，有上、下、正、背、侧，不可千篇一律，用笔要生动，干湿有变化，叶筋勾得自然，在半干时勾画，可单勾或多线勾。新枝用中锋，要有起有顿，不可一笔由上向下一气画成，这样不符合生长结构。藤不可多画，要根据画面需要而画。老干用赭墨皴，多用侧锋和逆笔，要画出木本老干的质感。

此幅是葡萄果实的画法，图左上，一是用一小笔由上向下圈内中锋用笔要转动；二是一大笔由上向下转动而成圆形，自然留有高光点。下面是白描葡萄珠的结构和蒂与枝的组合。用笔要自然不可太呆板，要顺其自然。此幅是圆葡萄范例。

下图是圆葡萄组合及枝叶藤的组合范例。

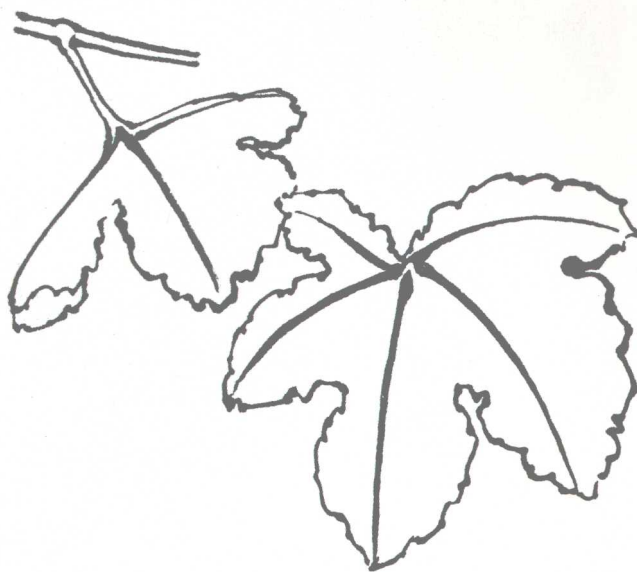

此幅是长葡萄（马奶子葡萄）即椭圆形葡萄的范例，中间还有无核葡萄（小葡萄）和小墨葡萄（墨葡萄多以墨紫色为主色）。

画葡萄在色彩上可有些变化，如紫色也可画少许紫红色、紫绿色，画绿色可用少许墨绿色、绿紫色等。这样有变化而生动。

叶子用墨画，以墨渲染，反叶叶尖加少许胭脂接染，这样对比果实更艳丽。画绿叶时根据品种不同而有不同变化。

白描叶子结构图例

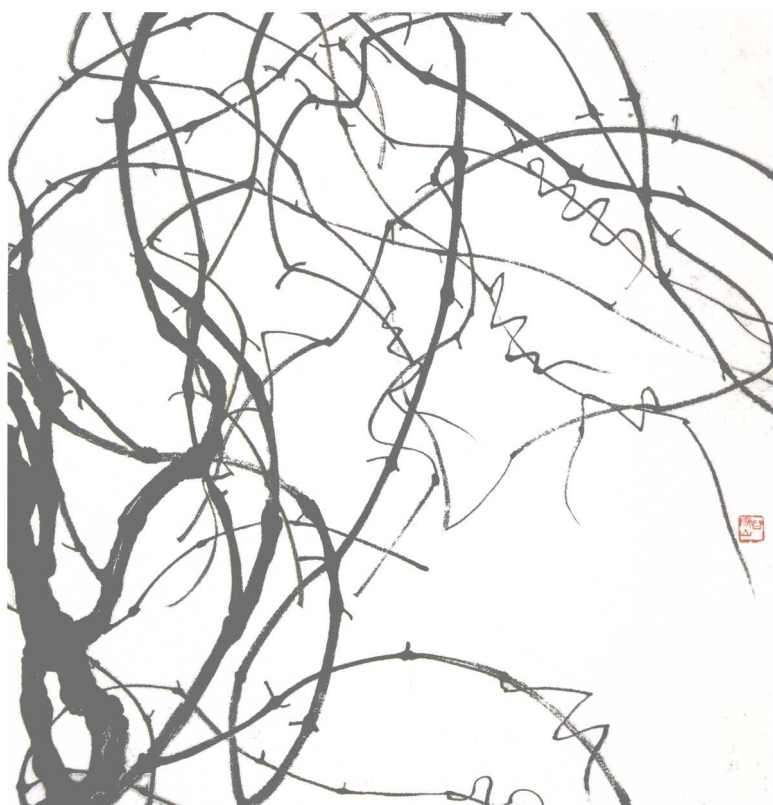
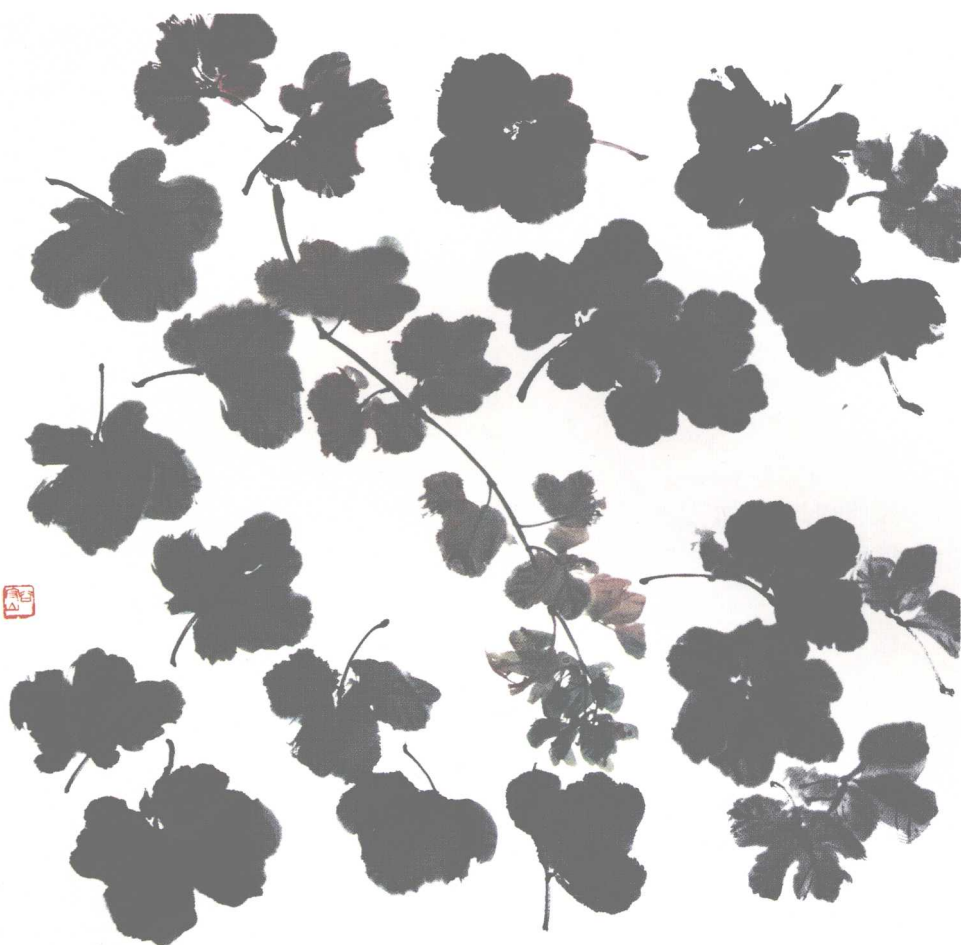

- 一、一笔画叶，用小笔提叶尖。
- 二、画成两片叶。
- 三、三片叶。
- 四、五片叶。
- 五、在半湿时勾叶筋完成一片正反叶子。

叶子有反正，各种方向反复练习。

葡萄叶子可以加绿色(深、浅),可画成墨赭、墨红等,根据不同品种及画后需要而定。浓淡干湿,要有变化才能生动。

画葡萄藤及枝干,行笔要用力并一段一顿,不可一下直直画完,一下画完不符合生长规律。画藤要中锋用笔,用笔流畅生动而自然。

三 怎样画麻雀

麻雀，又名家雀，生活在人们居住的房前屋后，特别在农村，在地里、树上到处都是。它们以食虫和谷物为生，在上世纪50年代被打成四害之一。

我们天天可以见到，所以画起来比较容易而亲切。学习画鸟时多以麻雀入手。

写生

写生以白描入手观看动态，画麻雀时以卵形定位加头、翅、尾、足，这里几幅白描动态麻雀供初学者参考。

麻雀的工笔画法

工笔画麻雀也是白描打稿，用赭墨色画花纹，用红毛笔丝毛，眼用墨画轮廓，眼睛留高光亮点，大羽翅用墨分染后丝毛，腹部用浅肉色打底用白粉丝毛，腿足以黄肉色打底画墨线结构。

写生也可以用色彩写生，这是一幅飞翔麻雀写生稿，新疆麻雀体态比内地麻雀肥大，色泽较深。

下图是葡萄园中小雀，在吐鲁番葡萄园多见，以食果为主。

麻雀的写意画法

麻雀多为学画鸟的基础，先了解结构，麻雀虽小五脏俱全。多画写生（见前图例），再画各种动态造型。麻雀形体以两个卵形组成，颈较短。我画麻雀一般先用赭墨从头部画起，再用赭墨画背，两翅背部以墨点点，点深自然，少点。以墨勾嘴、点睛，以白粉加少许肉色画腹部，以墨点画翅，最后画腿脚。

一、点头部、嘴部起笔。二、用重墨画嘴眼。三、用深赭墨画背及两翅。四、点花纹墨点。五、用肉白色画腹部，用重墨画翅及尾，画腿足。