

谭建丞

画葡萄技法

谭建丞 绘

肇庆分校

四、葡萄的技法

名家绘画技法丛书

谭建丞

画葡萄技法

谭建丞 绘

北京出版社 出版集团

北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

谭建丞画葡萄技法 / 谭建丞绘—北京：北京美术摄影出版社，
2005

(名家绘画技法丛书)

ISBN 7-80501-324-1

I. 谭… II. 谭… 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 (2005) 第 064666 号

谭建丞画葡萄技法

TAN JIANCHENG HUA PUTAO JIFA

谭建丞 绘

出版 北京美术摄影出版社

地址 北京·北三环中路 6 号

邮编 100011

网址 www.bph.com.cn

发行 北京出版社出版集团

经销 新华书店

印装 北京顺诚彩色印刷有限公司

版次 2005 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本 889 × 1194 1/16

印张 3

印数 1—8 000 册

书号 ISBN 7-80501-324-1/J·284

定价 15.00 元

质量投诉电话 010-58572393

作者简介

谭建丞先生名钧，别署澄园，以字行。浙江湖州人，光绪十二年(1898年)农历四月初九生，1995年12月8日仙逝。曾为西泠印社顾问，浙江省文史研究馆名誉馆员，浙江省美协、书协、花鸟画家协会顾问，中国美协、书协会员，湖州书画院院长，湖州英士书画社社长，湖州诗词学会会长等职。

谭老自幼好学，早年受教于吴昌硕，曾获文学、法学两学士学位，后东渡扶桑，入东京美专为研究生。他数十年如一日，孜孜于诗书画印之研究与创作，集吴浙两派之菁华，声誉卓著，光耀吴越，被李苦禅先生誉为“江南书画第一擎”。谭老热爱祖国，热爱家乡，热心于传艺育才，提携后学的铁骨丹心，更为人们所称颂。曾有《谭建丞画集》、《谭建丞书法集》、《澄园印存》、《澄园诗集》等印行于世。

目录

● 漫谈学画葡萄	1
● 怎样画葡萄	3
● 画葡萄步骤	10
● 画葡萄作品赏析	13

漫谈学画葡萄

谭建丞

我从早岁就喜学画，中年以后，迫于生活，此事久已荒废。晚近退闲家居，又来东涂西抹。1967年夏，开始学画葡萄，动机是见到邻家所种葡萄枝条披过墙来，绿叶垂阴，青葱可爱。每晨起床，必观赏其下，辄取废纸，随意写生，自夏而秋而冬，看它施花结串，以至成颗落叶，觉此物之生长，一日有一日之不同，每株叶片，一叶有一叶的殊异，即至霜雪摧余，所剩残枝老干，犹若瘦蛟卧壑苍鹘盘云，前人所谓画通书道者，仿佛于是中见之。于是默然有会，自订课程，日写一帧，一日或缺，次日必补。在日常杂务虽繁，抽此几十分钟时间，总可以做到的，精神有所专注，反觉他种消遣，不能有此佳趣。忽忽地过了一个时期脑疾居然不药自愈，此殆每晨吸风饮露，加以肢节劳动，于身心更有裨益也。

唯对于所画，虽着力摹拟风中雨中，含烟含露的不同，总感觉得跳不出眼底圈圈，不能有所变化，心为懊丧。初则不能似真，既似真矣只不过几张大大小小叶片，几串密密疏疏果实。尺幅之内，任尔纵横上下，看来总是一个框条，弄不出新意。

一夕月明如昼，忽见藤阴罩地，郁郁参差，月光筛漏其间，竟有出乎意外的好布局，搬来纸上，生面别开。迨至云动月移，又换了一个新样，昔人张绢素于败墙，描竹影于窗纸，与此相较，不及我眼前之面面可观。真成了无穷天地。由是在清晨打稿外，或在日中取其光，或在月下承其影，意谓造化以无上法门示我。经过几个月的领略，则又产生了一种不满意处，自看作成的画稿，近乎油画，不能显出国画特点之所谓有笔有墨，更不知古人所称赞的以篆隶入者又如何？总想一睹前贤名迹，才快我心。无奈蛰处小城市

里穷措大，既无力来访名师，又无博物馆书画社等一类组织，难得去大都市参观一次，乃陈展中恰恰又缺少葡萄一门，考求历代画史，得知古来善画此者，只有温日观与徐天池等三四人，余无闻焉。于沪上画会，仅见到天池水墨一长轴，高可四尺狭式纸上，五六片大叶，七八颗果实，像熟得欲落，其藤本枯笔纵横，与所题款字，浓淡歪斜，和整幅自然地呵成一气，乍见之下，不禁地使我吐出一声：“这是画呀！”离开壁几尺再看，一点儿不糊涂，叶叶凌空，粒粒若透明富含水分。枝只数笔，断而不断，乱而不乱，纸上着墨不多，连去题款字仅占三分之一，却觉笔笔有力，字也是画。而且感到纸外有画，即此三分之一的浅浅深深，跃然纸上，毫不感到冷落萧疏。予越看越出神，真有坐卧其下，三日不去之想。名迹感人如是，思睹第二张，终无所遇了。念起吴缶老画花卉擅名一生，其画藤本尤有金石篆籀气息，乃葫芦、南瓜、紫藤均有见到，独葡萄未见一帧。曩曾问之东迈先生，答言：“先君确少画是，亦不知其何故。”齐白石仅见折枝，未有大幅全树，金拱北和三岛名流，全尚工笔设色，或更以鸡雏松鼠之类添入，小动物固然妙肖，奈葡萄反成附庸，此皆未惬吾心，舍而勿取。无已求诸新旧画谱，如《点石斋》、《芥子园》，此二种出书最早，内容收集最备，商务、中华、有正出版的中国名画集，他书店的当代名画大观，新发行之美术刊物、私家专集等等，仍使予失望。异哉，何古今画葡萄者如是其少耶？无可师承，唯靠自家摸索，信手涂抹。约经四年，诂意藏拙不深，偶为人见，嗜痴同好，谬誉新奇。邑有工艺纸品厂为应工农群众需要，添设了一处美术品门市部，书画雕刻隶属焉。杭州及各地美术家，多有作品来

参加支援，工艺气象为之一振，不料竟触了隐蔽着的“四人帮”爪牙的忌妒，妖风刮到湖州，这批牛鬼蛇神，便以扼煞新生事物为献媚进阶，大肆宣扬他主子的黑批示：“凡用墨画的国画是黑画。”恰巧我给工艺品门市部征求去的，是全用水墨画的葡萄，被同其他画人所作的山水、人物、花鸟等等，一概列入黑画之群，捏传省令。但画家们都采取了消极抵抗，收卷了作品，掉头而走，刚露头的美艺萌芽，被摧折了。于此可见小地方要想吸取一点新生滋液，是不容易的呀！

而惯于闭门造车的我，却领到了社会观众的宝贵意见已经不少，索性关起门来，谢绝了无谓交游，独自研究如何改进之道。记起古人画法中有墨分六色的说法，又说古人画，多有浓墨，即时贤黄宾虹先生亦好用浓墨，何以四害之徒，却大言不惭地甚至不准用墨来画？求其是处不得，借作反面教言：反其道而行之。以至越画越黑，黑得不可收拾，好似沉入黑水洋中又几年，自我分析，于中还有如下二点：一、凡学作画的人，往往兴之所至，必不自吝其笔墨，譬如一笔不好，一定再来一笔，一叶画得不行，再添一片来救救，再添添加加，势必塞而黑了。二、凡求画的人，总是以贪为宝，倘若画得少，虽一笔无疵，对方心中就不大高兴，挖苦你的，甚至不懂装懂地说：“画得充实繁荣，才能表达政治性强，不热闹，就是对现实不满呀。”为此促使我在摸索过程中，走了许多弯路，可见无老师指导，无好画观摩，闭户自精，是事倍功半的！

老师终于给我求到了，一姓徐，一姓寇，一姓沈，三君者，一装池家，版画家，一精通六法理论的设计家。他们工作余暇常来看我涂抹，赞许是鼓励我，而批评却极其中肯。如指出我画的太多，太实，黑白不分明，尤其这位寇老师，总是站立我身旁，见我还要下笔添加，他立即拉住我肘，连呼，“够了，够了，再下去，就坏了。”良友良师，就在眼前，也许

旁观者清，下语有力，促使我内心感佩，知所返矣。变革的确很困难的。昔黄宾虹先生也曾指出：“作画不难为繁，难为用减，减之力更大于繁。”郑板桥写竹，自谓初不能多，既而能多矣，又不能少，六十外，知减枝减叶法。初不能多，就是我开始时，觉没有啥好画，弄不出名堂来。不能少，正是我画得堆堆垛垛，令人看了后，窒息透不过气来。承他们指出后，不可能立刻转变，这阶段，最感到苦闷。板桥道人，下了三十余年苦功，乃底于成，我可不加倍努力吗？但新的困难却又来了，叶片上的锯齿怎么办？画了锯齿，不像水墨阔笔而似工笔双钩。不画，似又离真太远，问题横在脑海中盘旋着，天天立在葡萄棚下呆看呆想。叶形的裂刻，又分深浅多少，各个不同，应如何处理等等。到1977年夏，问题解决了，中国农林科学院编印出版的《葡萄品种》一书刚刚发行，内容很详细地记载着叶裂也有也无，颗粒有大有小，颜色多种多样，红黄蓝绿紫外，还有想不到的全黑，蓝黑、深红、墨紫、深青和全白等，恍然悟到前此的拘泥，直未见天地之大。我得到这种实际的启发，大胆放手，天天写生搞创作了。

光阴荏苒，忽忽十有二年，日课积稿三千五百多帧，自选稍稍可观者，汇成一册，余均充作煤炉生火用，让它卷着四凶的妖雾歪风散尽九霄云外。朋友来问我埋头十年，要我介绍一些心得，深惭不登大雅之堂，姑述瞎挥水墨经过，琐屑如上，旨在当化师友，进而教之，幸甚！

1979年，于马军巷中

怎样画葡萄

谭建丞

概论

葡萄是藤本植物，中国自古代就有之，并非从外国输入。《汉书》武帝时，张骞出使西域回，带得大宛良马及葡萄，帝令植于上林苑。但阅了其他记载，汉前实已有之。今则在欧洲，其品种已多至六百余种，在我国则有一百一十几种。

昔时北地种之者多，南方较少，可异者历来画家画之者更少。王安节之《芥子园画谱》，山水、人物、花卉、鱼虫无不尽有，梅、兰、竹、菊且有专篇，独葡萄不谈只字，仅后人增广附图中见折枝横式一页。他如《点石斋画谱》称齐备，乃无一帧。清代大家如扬州八怪以降，任伯年、吴昌硕、李苦禅、徐悲鸿、张大千、潘天寿、王个簃诸公亦不曾见其作品，齐白石间作小品，不过数粒，白龙山人画而太不似，昌老偶画帧，全似瓜蔓。称岭南派的黄幻吾则太似而像标本挂图了。余想到这里，重复记起三十年前见过一幅徐青藤的长轴了，大泼墨，近看墨一堆，离开五六步，则见三片大叶风在吹动，七八粒葡萄垂垂像熟透欲落，几条枝藤似篆似隶，左方题一行字，好像蛟虫纠结，远视得狂草二句：“收拾骊珠三百颗，闲抛闲掷野藤中。”恰好和他的乱藤粗叶相称。我看了又看，第二天再去，看得倦了，索性坐在地板上。不知何故，这一幅青藤葡萄，始终存在我的脑海里。

“文革”时，我无事可为，每天只好试试为葡萄写生。邻近种有葡萄一株，阴罩半个园子，我得空就去呆在这树下写生打稿，每天总要写一至二小张，不让有一日闲过。光阴如梭，忽忽十有余年，日课积稿，竟有三千多帧。友朋问我心得，我何

有哉？姑述狂涂瞎抹之经过和步骤如下。

叶片

葡萄全树，可分四个部分，叶片、枝条、果实、藤本。由于品种多，引种分布在中国的已有一百零六种，叶片形状，各个不同，有三裂、四裂、五裂和裂刻几乎不显而近似圆形者。叶的边缘锯齿，也有深浅锐钝之别。予观察了二三十种，以五裂为多，而生长亦最正常。叶的柄长者三寸许，短者只二寸。叶上的筋脉，亦有多有少，总以五筋为多，叶之长大者多至七筋，少者四筋，叶面则有光滑与粗糙之分。

予以为阔笔水墨画叶，应取五裂者，及裂刻不甚深者为宜，叶上筋脉亦取五条者为正，六条四条者为变，叶边的锯齿，画了则觉琐碎，故不将入吾画（工笔则应画之）。

画叶起手法，全叶五笔的顺序。

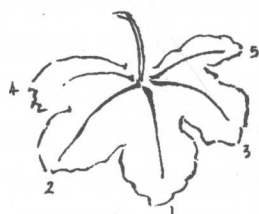

图1

图2

虽然定此落笔顺序，但要随形变动，不可拘执。如近柄处的二裂，本来较小，画时只要用半笔带拂一下便可，若同前几笔一样地着着实实钉下，反觉拙了。

侧叶只要四笔或三笔（见图3、图4）。

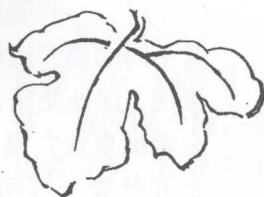

图3

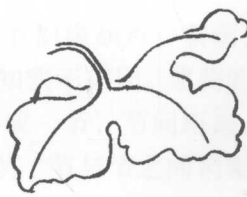

图4

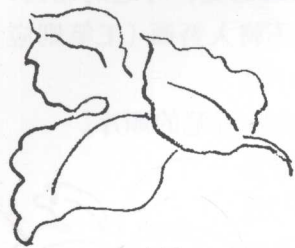

图5

图6

翻叶和反叶（见图5、图6）。

上面所说一笔成一裂，集五笔，成一全叶，但叶大一笔成一裂不够，则添一笔就可，不过两笔墨色要统一。翻叶、反叶不可多，即整幅全株，以二三片已足，多了有纷乱之感。嫩梢顶端幼叶，总是三片，也不可多，视必要，即不画嫩梢嫩叶，亦无不可。

生物情况，看得烂熟，乃可体物赋形，经营位置，我少不得将柳炭先在纸上略为留一些影痕，初学者，可不致茫无措手。画碟内放好一些淡墨，再蘸半笔头浓墨，迅即着纸。画第一笔，叶小，就连画第二笔，笔上墨不够了，速照样蘸，随画三、四、五笔，五笔合拢，成一片五裂形的全叶。一个笔头上，为什么要蘸两种浓淡不同的墨？这样画出的叶片上面就分了深浅，深处是暗，浅处显出了有光。为什么着纸要快？慢了，深浅就混和了。为什么五笔要一气呵成？慢了，纸上的水和

墨，与下一笔就不能融合了。叶的前端，由于五笔拼起来，所以自然形成像真叶的裂势。第一叶画成，能关系到全局的形势，随着便画第二叶，两叶相交处，墨色要分出浓淡层次，不可两叶浑晕粘连，方法是：画第二叶时，离开第一叶少许，水自然化开一些，恰恰正好。但又要防止离得太开，中间成为一条白线来，也不好的。前叶深，后叶较淡；前叶大，后叶要较小些，两叶不可平行，不可上下叠，着手先连画三叶，是为一组。这是我假定的名称：三叶成一群之意。

这第一组画好，最好于叶下稍画几颗葡萄，将初定下的布局，加以再审查一次，因防起手三叶或有出入，如不必改变了，就连下去画一条枝，叫做定型。其时先画的三片叶，如已半干，那就得立即勾叶上的筋脉了（粗的叫筋，细的叫脉）。不论叶片大小裂刻多少，筋与脉总以五条为正常，也有六条七条，小至四条，但阔笔水墨画，不必拘泥，只可少，不可多，而况还有侧叶半叶。如泼墨纵笔时，只画筋不画脉也好，更见泼辣豪放（见图7、图8勾筋不勾脉）。不过筋要依随叶的形势，

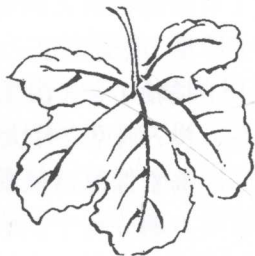

图7

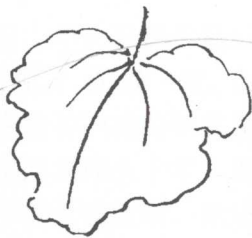

图8

比如叶斜而筋直，筋直而脉弯，筋细而脉粗，以及筋脉不分，交叉杂乱，是为大病也。画得好的，不但筋脉相随，且可使病叶添加生意，挽回大疵。例如：两叶雷同了，只要将一叶的筋加以变化，便可消除呆木，转出新奇（见图9、图10）。扭转法：乘叶还湿，将筋画成不同方向。将筋脉变不同方向，就消失重复之感了（见图11）。画筋，用半硬毫笔，蘸浓墨，悬腕

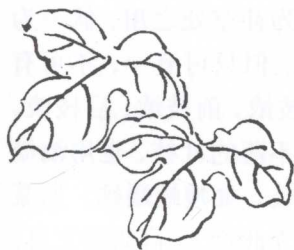

图9

图10

图11

中锋，从中间主筋，一笔直下，筋画五笔或三四笔成，乃即画脉，数叶要一起勾好，不可停停息息。迟了叶全干，筋不入叶。所以我画必先画两三叶，不将全幅通画了，再勾筋，就是要墨融入叶里，画来才叶叶有浑厚华滋之味。万一天气燥，叶已干了，怎么办？可用净笔净水润之，待略干再勾，此时反过来再顾到上面先略略画的几颗葡萄了，先得自己考虑，要把这串放前面，则就将它画成整串，不准备放前面，则让它再搁一搁，而画第二组叶，第二组叶画齐，再来补足这一串，就使它悬在第二组叶的后面了。这前后的界限，不得稍有混淆的。

画叶还有顾到朝暮阴晴的气候，早晨含露，叶和嫩梢，有欣欣向荣之态，都挺然仰上。午间阳晒，叶增浓绿而向下为多。雨中则青翠欲流，枝叶下垂，卷须于此暴长。风中则叶多翻侧向一边（此景画之不佳，易成凌乱）。霜后则叶黄落，晚种有十月下旬成熟者，此时叶面深绿肥大，果实有剩余未落者，莹硕可爱，枝藤苍老，画之最饶趣味。然非劲练之笔，不能画也。

朝暮阴晴，晦明风雨，以时而有所不同，写生者体物赋形，了解气候变化，无滞于手，不碍于心，画成自得气韵生动，虽区区小道，必有可观。据予十年摸索，画叶之难佳，略约计之，尚有应避忌者如下数点：

- 一、两叶平行，三叶叠品；
- 二、背戾无情，刻板无味；
- 三、纠缠不清，糊成一片；
- 四、无阴无阳，满黑满白；
- 五、零落四散，联不起来。

以上病忌，心知而手不能随，奈何？昔人有“画美女不好，改作钟馗，钟馗又画坏，改为石头”。一幅葡萄，只要一两片叶子画坏，就没有挽救，由于藤不同葫芦，叶不同瓜蒌，一样不能改，只能报废。古今画家们很少画葡萄，说不定这也是畏难原因之一吧。

如果犯了以上忌病，可试用以下解救法：

一、两叶平行了，应迅速加上一叶或半叶。三叶叠品了，怎么办？试添淡色叶，再把三叶的筋脉分作不同方向，弄得好，是可以挽救的。

二、背戾无情，怎么办？顺它的深浅形势，索性变成一正叶、一反叶，或添一半笔，化作侧叶或折角叶。

三、纠缠不清，糊成一片。不妨稍干，浓墨加藤，把纠缠冲破，模糊提醒。

四、无阴无阳，满黑满白。可在适当的地方用淡墨加一些枝叶，使之黑白之间有过度。

五、零落四散，也可加一个藤，把零散的联络起来，但仍要有中心，不妨试试看。

枝条

葡萄的枝条，粗看似像葫芦、紫藤、瓜蔓等等，细察看方知实不相同。葡萄的枝，每间隔一段，必成一节，节间距离，短者寸半，长者三寸许。节与节之间稍粗

而生一芽眼，至多四穗穗俗叫串。所以画枝，不得像直线一条直下，必按节作顿，一节一顿地下去，笔势要圆，笔力要劲，芽眼处，不生叶，必茁卷须，或由芽而生幼叶，倘不曾生叶与须时，画者可仅用笔尖点一点，表出芽眼便可，叶既附枝而生，叶柄又至长不过二三寸，因此枝不可多，多则叶繁得塞满全幅画了。枝以披垂向下为美观，且枝上生着果穗，重则下垂，间有不下披而翘上者，是必新枝幼叶，或是卷须，向上枝总不甚可观，故以省去为妙，而且一枝葡萄，从下仰观，乃见丰韵。故虽画很长直幅，也是不见其顶，见顶则全树在眼，一览无余，安得使人生画外有画的美感耶？卷须在工笔画中不可少，在写意画中，尤其是恣情泼墨，大可不必画，画了反觉小家气。必要时，也只将笔锋带一带就够，卷须总是两根一长一稍短，枝

有枯折者，将它作为补空处之用，偶一为之，倒有特殊韵味，但只可有一，不可有二也。旧枝淡，新枝浓，前枝浓，后枝淡，此一定之理，欲落不落的杜枝，也用浓墨作。严冬雪后的空枝，如瘦蛟蟠螭，斯篆旭草，却最可观，但无此痴人，高兴画之耳。

果实

先准备两个碟子，一放点浓墨水，一放点淡墨水，墨要较好的新磨，而取其砚中精华，则画出葡萄，可达到晶莹明洁，所以宿墨与松烟皆不宜用。两盂清水，洗笔污了，即可掉换。桌面垫纸，也要取整张纸，最好连史纸或画废了的宣纸，取其

能吸水。若凹凸不平，或不能垫够上面的作画宣纸，则临时拖拖移移，就感到扫兴了。最难堪是用旧报纸作衬垫，令人啼笑皆非。笔只要两枝，一般不大的羊毫或稍硬的，旧不秃尖的多可。要全开洗净宿墨，略为拭干，先蘸碟内淡墨，再蘸半笔较浓的，废纸上试准，飞快落笔，从左圈向右，两笔成圆圈，圈中让它留空，墨水自会溶化满足的，于是中间白处，便觉光亮。但是光亮居正中，是不够要求，要把它移到

边上才行。方法：将第一笔打圈时，要重重地打大半圈；第二笔打小半圈时，只把笔头轻松地撩一笔，那就空白处移在旁边了，光点放左放右，均照此方法，不过圈圈时，要十分注意到运腕灵活，笔力沉着，圆径大小，要制止墨汁旁溢。灵活和沉着，非久经练习不可。圈子大小合适，墨汁不让外溢，无非一个熟字，看熟生物形状，摸熟纸笔性能，心中笔底有数，自不致中途凝滞，笔头一停留，圈儿就不会圆，水就晕出圈外，晕出了怎办？急用准备好的废土纸按上，掀一掀，干了再补上一圈。又若颗粒里面水分不够，不能中间融化到恰恰满足，怎么办？可取净笔蘸一点清水补上就行。所以动作要快，心手不停，迟了水不相入，这颗葡萄，既失光感，又失汁感了，继续画下去，就傍着第一颗，左右上下看小局（一串），顾全局（整幅），聚为圆柱样一穗，颗面的光点，万不可忽左忽右，一定要看准光的来源，同时还顾到叶面明暗角度，相与呼应。

人问：“圈儿大小，到底要若干尺寸？”我说以生物真形为标准，新摘葡萄，颗粒大者，纵径要3.3厘米，一穗（即一串）的长，至40厘米，现在科技日益进

步，培育出更肥硕长大的品种，势必超过今日，为此遇到画大幅时，我以为不妨加以夸大。

葡萄之有副穗的（即两串并生）都是一长一短，我以为作布局的添补，不必一定要画，至于果实的形状，约有十余种，圆、椭圆、鸡心、倒卵、束腰、长圆、弯形、扁形等等，以我的浅短眼光看法，总以画圆形或长圆形为美观，余可舍去。果实的颜色，可说应有尽有，常见的有紫、绿外，还有深红、浅红、淡黄、黄绿、红紫、黑紫、蓝黑、全白及粉红等等。我意以紫为正常，黄绿、淡黄次之，蓝黑实所未见。既以纯水墨为主，当以墨写为先。

果穗的密度也有紧、密、疏，入画的颗粒疏少为美观，一穗见于正面者，十颗至二十颗，以疏则饶画意兼诗意；密紧密，则闷且塞矣。还有花，则开在未结果前，嫩梢茸毛，则或有或否，既以纯水墨写意，不是图植物标本，只宜让画工笔者为之。颗粒顶端，画者多着一小点，生物观察，无此一点者居多，有几种则形成一小凹，我乃决定画时，必加此一小点，理由是可以表现出圆体的正侧方向，即作凹处观亦无不可，而且增加国画韵味。但点不可大，大了好像山楂与枇杷，故不加亦可。从前所见青藤的一幅，从上下垂，弯曲草率的藤枝，只有三条，叶和果实，减至无可再减，颗粒肥大，却迥出寻常，其粒端有小点的，少得如此，不嫌其空，颗大至此，不病其怪，此真所谓一边行神，得不似之似。

藤本

葡萄的老藤，画来虽无多笔，然布置实难，得看整幅的需要，如不必要，画入反成赘疣，故画全树者少，亦藏拙之道。凡画藤本的位置，当中不好，倚边又不好，用笔嫩弱不得，生强又不得，形态不得直似死蛇，不得弯成弓字，与其肥也宁瘦，巧也宁拙。画时要用笔颖之壮大者（即用画叶的笔也可以）、健劲者，旧者倒胜于

新者，开满洗净略干待用，笔小则不够行运，颖太长而软，则中途伏倒用不出力，笔头多水，画来则成浮肿，墨太浓则成黑线一条，全淡则似竹篾一片。尝闻黄宾虹前辈有所谓“剑脊法”，“作画运用中锋有两法，一是剑脊法，线之中间，留有一条白痕，两面光，宜画秋树枯木”。矛窃师其法，借为画葡萄藤，却有风趣，先将笔稍干，笔根留有些湿，即蘸半边淡墨，半

边较浓的墨，运腕纵横，以极其势，腕于指齐力，仍要圆中带顿，这样的效果，中间墨最淡而白，两侧墨色不同而有了深浅，所以要将笔旋转活运，则不呆板而有如蛟龙藤拿之势。笔根上留些水湿，即使两半浓淡不过分分界是限，中途也不致太燥，渴笔也仍见腴润，盖振精神的。极其纵横中，仍要带些顿头，是葡萄的本形，就是新枝条上的分节，到老干仍有节痕而为大节疤了，万一遇到有不足之处，只随笔一挥，不必补足。比如画叶，叶上出了一处空隙，即作为虫伤风碎，因势利用，坏事成了好事。老藤尤不可多改，笔所不到意则到，断而不断，折而仍连，若使之笔笔填满，越补越僵了。

吴缶老画葫芦，赵之谦画瓜蔓，近如诸乐三先生画珠藤，多用作书之笔法作画。用篆隶笔意画藤，最为浑厚而古气盎然，大气磅礴，令人百看不厌矣。记得缶老题画句“读书浑如读草书”，使一画兼具书意、诗情和金石气息，不知何时可以学到？为此漫述一得愚见，就正于有道焉。

附杂谈几点：

一、谈墨、砚

泼墨阔笔，需要笔大砚大，水多墨多，才能挥洒自如。端砚大者少，力不能致。我只弄到一方旧砖作砚，砚池开的深于常砚，磨之发墨快且浓，来不及磨时，即将墨汁倾入，加三四倍清水磨之，亦无泼溅之虞。另得一个为人所弃，极不发墨的歙石砚，人因其磨得很久，才得半浓，我用以专画葡萄的颗粒，墨只要不浓，刚刚正好，尤好在磨出的墨汁，甚细甚净。画葡萄时，笔头上，无些微粗粒粘者。在画时，可以毫无凝滞，画得越快越松，颗粒明净，有饱满晶亮之感。若用小砚，含墨不多，大笔头几蘸就完，添添磨磨，停停息息，画就不能一气呵成了。

墨的质量，虽不必太好，也得取较大者，重四两或半斤的，则磨墨容易些。不

论油烟漆烟多可，即现售的墨汁，也只要于砚中混合，加些清水磨几下，就好用。唯松烟与宿墨则决不可用，凝结不匀，灰暗无彩，手触则满纸拖污，装裱则着水晕化。但剩余可惜，可把砚盖好，滴入几点清水，使保养不干，则隔夜照样可用，这是钱松岩先生的方法（砚边点滴）。陈年旧墨脱胶，也像松烟一样，手捏就染污，用到纸上，不但无光彩，还要晕开黄色的水来，把它研细重制，太麻烦了，可照诸乐三先生说的办法：“将脱胶旧墨与新墨同磨乃可，试行有效。”我想松烟亦可照此办理。至于原料过差的墨，画到纸上，干后，其减淡力比好墨为甚，这是人所尽知，亦易以掌握的，唯裱好后或不裱，过不了几年，墨色就大大减淡，即使是名手有入木三分的功力，即使放在玻璃镜柜内或箱篋中，也会淡得灰暗无神，这是我们作书画者，纵不得用上好名墨，总不应过分草率也。

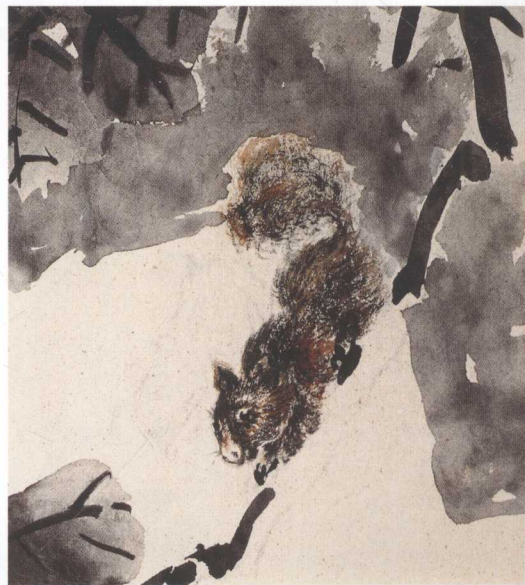
二、谈颜色

水墨画，顾名思义，首先以墨为重，墨即色，色即墨。国画传统，有墨分六色的说法，深浅浓淡焦宿等等，很有道理。搞得不好，却比青黄赤绿可观，而其难，也比调朱抹绿为甚。我作纯水墨，原可不事丹青。而有时却思换换色调，如画果实，加入红、绿皆可。加些汁绿或藤黄，最觉明透可爱。叶片加些花青，甚至石青、石绿，使叶看起来厚了。生物叶子，有一种叶子上粗糙而皱的，可得形容出来，或者单和藤黄，则生滋润鲜嫩感，倘和些赭石，信手纵横，不求匀和，益见苍劲。古人有“干裂秋风，润含春雨”之语，于是见之。但和入颜色，万万不可多，仍以墨为主，而且偶一为之，比如画墨松，是全用墨作，偶尔加上一块用赭石画的石头，却最一醒眼界，韵味无穷。若再零零碎碎掺入它色，便弄得不伦不类而成俗品了。我的水墨画葡萄成幅后，有时添画一二只蜻蜓或蜜

蜂，蜻蜓全用红，蜜蜂稍点赭黄，这是杜撰，不知可对？

三、关于添加动物

有人谓：“松鼠采葡萄”是流俗相传的一句话，画葡萄必得加上一只。管见以为加松鼠、猴子、鸡雏、燕、雀等等，均不含于阔笔水墨葡萄画中，加画了这些动物，使葡萄的趣味冲淡了，可谓喧宾夺主。唯小动物，如蜂、蝉、蚱蜢、蝴蝶之类，

无分散主题和视线的可能，似可加入一二，但仍不可多。

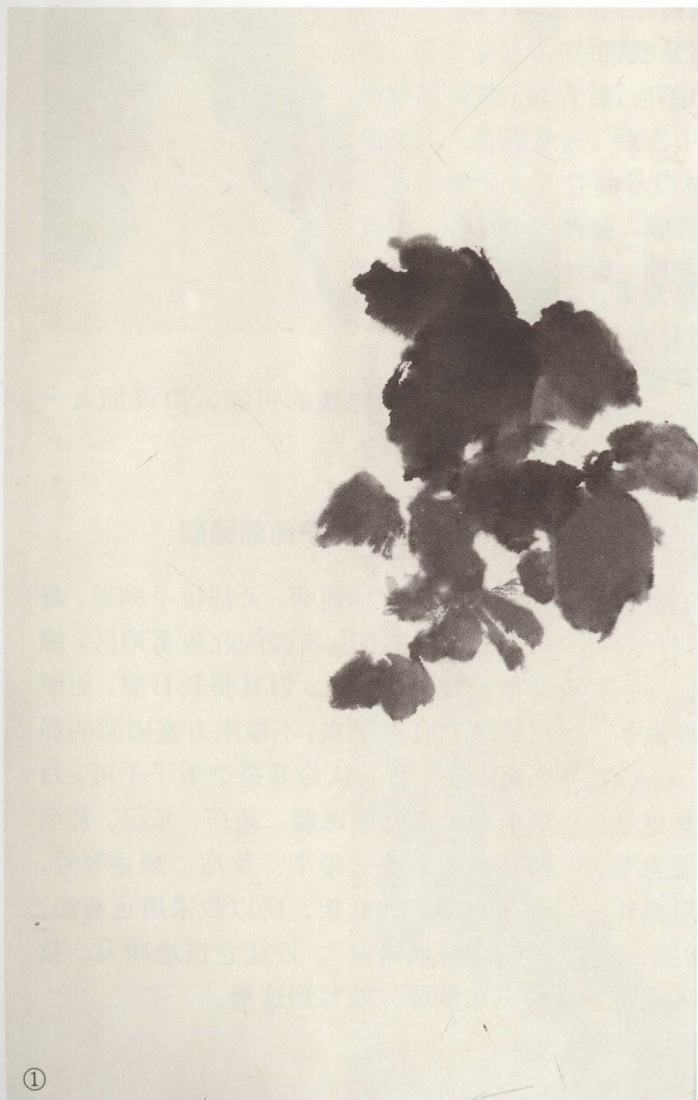
四、关于葡萄棚架

我们南方种葡萄，大都搭个棚架，兼可遮遮夏日骄阳。新疆的吐鲁番地区，棚架多为短屏篱笆式，取其得长日照，而便以管理和收剪果实，不像南方庭园架的那么高。因此有人认为非搭个架子不可。乃观前辈大名家画珠藤、葫芦、瓜蔬，甚至画蔷薇、木香、牵牛、丝瓜、豌豆等等，也多不用高棚低架，所以我采用这画法，不叫“扶墙倚壁”，好让它拔地冲天。我的一知半解，就写到这里。

画葡萄步骤

作画之前先构思，心中有了图画再落笔，抓住葡萄的特征，使读画人一目了然，知是何物。

形，是传情寄意之载体。失形，神无依托之物。先做到了形似，有此初级阶段，然后才能以形写神，达到传神的高度。

①画叶。先用笔蘸足墨，笔点水使墨浓淡相宜。侧锋画叶，可三笔、四笔或五笔画之叶片（叶有三裂、四裂，五裂为多）。叶片有前有后，墨色要有浓有淡。

②趁叶片墨色未开，用浓墨画叶脉、叶筋。

③画枝条。画枝条应以草书、篆书之法写之，以中锋为主，要孔武有力，又要随心所欲，苍劲飞动。前面的枝用浓墨，后面的枝用淡墨。新枝宜浓，老白干宜淡。

④画果实。画果实宜用新墨、新色，画出的果实才能晶莹透明。笔蘸淡墨，笔尖点浓墨，两笔画一颗果实，一笔重、一笔轻，使之中间留白，偏向一侧为光点。果实颗粒要有大有小、有疏有密、有虚有实、有轻有重。

⑤根据画面构图，略作整理，或加小枝条，或略作点染，以求画面更加充实，然后根据画意落款、盖章。