

当代著名国画家技法经典

孙吉安画葡萄

孙吉安 孙凯宇 编著

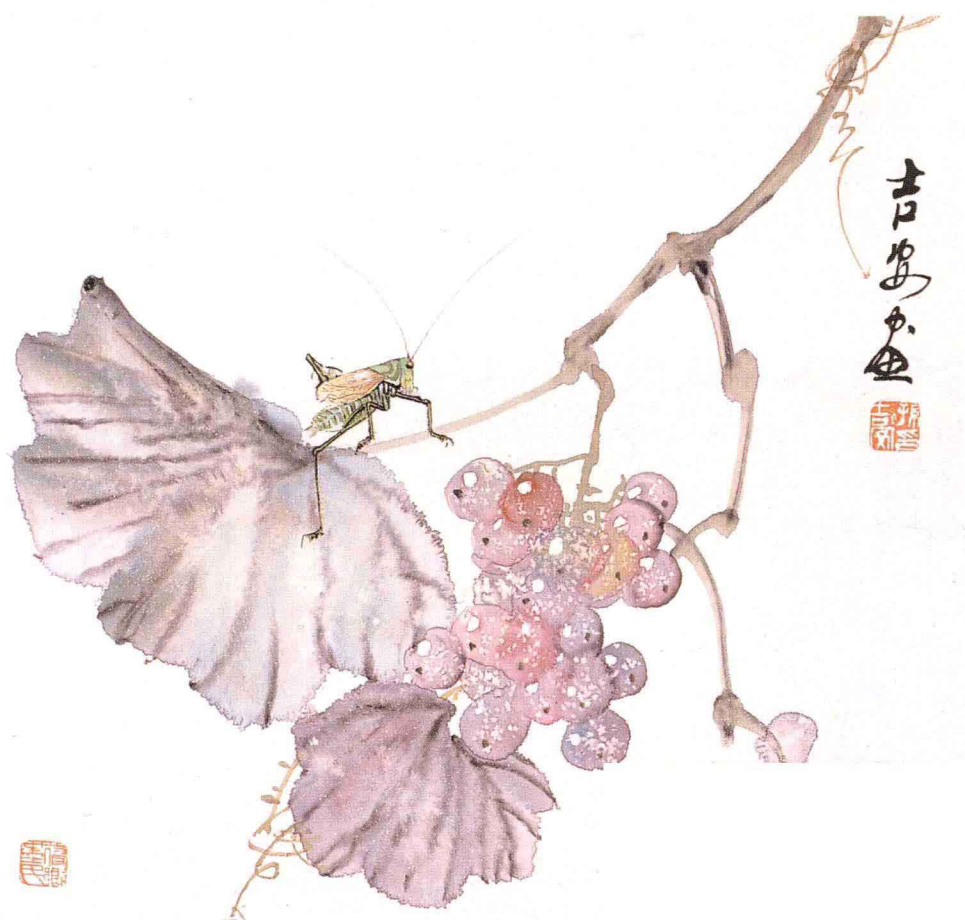
天津人民美術出版社

(全国优秀出版社)

当代著名国画家技法经典

孙吉安画葡萄

孙吉安 孙凯宇 编著

天津人民美術出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

孙吉安画葡萄/孙吉安绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2009. 9

ISBN 978-7-5305-4098-5

I. 孙… II. 孙… III. 葡萄—写意画: 花卉画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第108819号

天津人民美術出版社出版发行
天津市和平区马场道150号

邮编: 300050

电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞

网址: <http://www.tjrm.cn>

北京嘉彩印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2009年9月第1版

2009年9月第1次印刷

开本: 889×1194毫米 1/16 印张: 4

印数: 1-2500

版权所有, 侵权必究

定价: 24.00元

概 述

葡萄是多年生藤本植物，别名蒲桃、蒲陶。我国栽培葡萄的历史悠久，据古代文献记载，最早是汉朝的张骞出使西域，由河西走廊打通了“丝绸之路”，历尽千辛万苦才把葡萄引入中国内地。经过长期培育，不断地改良品种，到目前为止，我国的葡萄品种已发展到 600 余种，如：巨峰、龙眼、玫瑰香、罗日尔、红富士、白香蕉、金后、白马奶子等等。

葡萄不仅形美味甘，绚丽多姿，而且颜色也丰富多彩，有紫色、紫红色、蓝紫色、紫中透绿、绿中透紫、黄绿色、白色、黑色等等。

葡萄的外形好似串串明珠，或紫如玛瑙，或绿如翡翠，晶莹剔透，绚丽多姿，给人以美的享受，更是吉祥幸福的象征。金秋时节，满园飘香的累累硕果，带给人们无限的丰收喜悦。

古往今来，葡萄激起了许多画家的创作灵感，画坛上出现了画葡萄大名家。如：宋代温日观、明代徐渭、清代吴昌硕、现代齐白石、当代苏葆桢等。他们的风格各异，笔精墨妙，光彩照人，给后人留下了宝贵的精神财富，为今人学画葡萄提供着传统经验。

孙吉安教授在新疆吐鲁番葡萄园即兴作画

葡萄写真

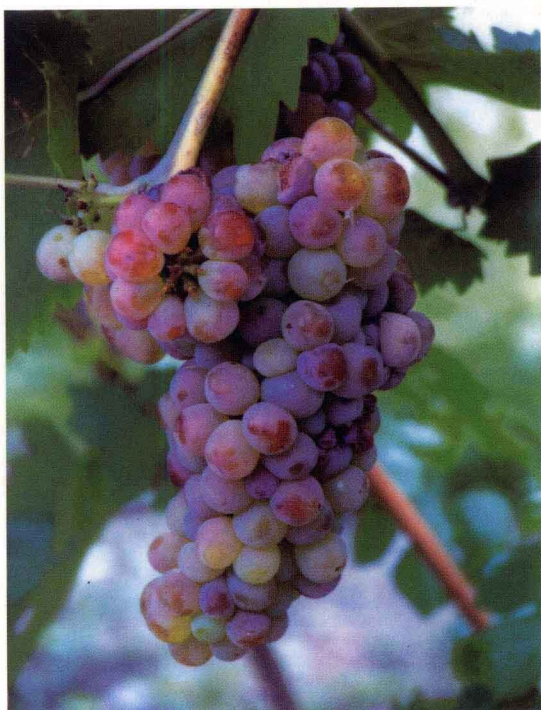
生活是艺术创作的源泉，艺术来源于生活又高于生活，生活升华到艺术需要有一个创作的过程。

蓝紫色葡萄

紫红色葡萄

紫中透绿葡萄

黄绿色葡萄

画 法

紫葡萄的画法

画紫葡萄常用的颜色有：曙红、胭脂、花青、酞菁蓝、石青、汁绿等。根据需要，在色盘中可以调出紫红色或蓝紫色，冷暖不同的色彩。紫红色，红色成分多一些；蓝紫色，蓝色成分多一些；另备一小碟，用藤黄加花青调成汁绿色，如果紫色太鲜艳刺目，可调入少量汁绿，使紫色沉稳柔和。

〔画法〕用大白云笔蘸调好的紫色，两笔画出一颗圆形（或椭圆形）的葡萄粒。左一笔轻，右一笔重，留高光，高光不易太大，也不要刻意追求，顺其自然。为了使葡萄滋润，紫色笔尖吸点清水，效果更佳。紫色笔尖吸点汁绿，画出的效果半紫半绿，紫中透绿。紫色笔尖吸少许三青，画出的葡萄偏冷，有霜感。

画成串葡萄分组，蘸一次色要连续画出三五个深浅不同的葡萄粒，要有浓淡、虚实、冷暖变化。先画明部几粒，再蘸重色画暗部的葡萄，最重的可加花青或少许墨调入。

待八分干时，用小狼毫笔蘸墨加胭脂点果脐，实际上果脐并不明显，但很重要，点上果脐会增强葡萄的质感与体感。它起着画龙点睛的作用。点果脐要按照葡萄颗粒的不同生长方向点写。最后用草绿少调曙红画葡萄梗。

画葡萄要有整体感，一串中要有浓淡虚实变化，切忌平板。葡萄色彩宜丰富，但要有主调，不能五花十色，让人眼花缭乱，色彩既要统一又要有变化。

绿葡萄的画法

画绿葡萄常用的颜色有：藤黄、花青、二绿及少量的三青、朱磠、曙红等。

〔画法〕可先将藤黄加花青调成黄绿色，用大白云笔先蘸黄绿色，笔尖少许曙红（或朱磠）再吸点清水，先画最亮的部分，（两笔画成一颗葡萄粒）然后加二绿、花青画暗部，局部可调入少量三青，更能丰富画面色彩，增强冷暖对比。最深处可适当加点墨。待绿葡萄八分干时，用赭墨点果脐，最后用赭绿画葡萄梗。

墨葡萄的画法

墨葡萄是用墨加适量水分调成深浅层次来表现的。墨分五色是指焦、浓、重、淡、清五种墨的层次，画墨葡萄要用墨的干湿浓淡变化来表现葡萄的形态与质感。运墨要浓而不板，淡而不灰，浓淡相宜，干而不燥，润中有苍。湿墨取润，干墨取势，干湿兼有方显丰富。

[画法] 用大白云笔蘸中性墨，先画明部的几组葡萄粒，再蘸重墨画暗部的葡萄。每颗葡萄粒由两笔画成（与色彩葡萄画法相同），由于生宣纸渗化快，行笔要掌握速度。蘸一次墨要连续画几颗深浅不同的葡萄粒，要注意虚实疏密。墨八分干时用焦墨点果脐，用浓墨画葡萄梗。

葡萄叶的画法

葡萄叶互生，呈掌状，上有缺分三裂或五裂，叶有正、侧、仰、背各种形态。一幅画中，叶要有布势、聚散、远近、浓淡、虚实。

[画法] 用提斗笔侧锋画叶，从左至右画，要气韵连贯，注意提、按、起、收、顺、逆等要领。正叶色深，背叶色浅，侧叶用淡墨先画折起的几笔，然后用浓墨点几笔，叶根部画叶柄。

叶脉：有主脉和支脉，在叶的墨色七分干时勾叶脉，叫破墨法。也有的趁湿勾叶脉，可根据需要。正叶用浓墨勾叶脉，色叶可用浓墨或色墨勾叶脉。勾支脉要左右错落，不可对称。反叶用中性墨勾叶脉。葡萄叶可用墨来表现，也可用色彩来表现。

色叶，可用花青调藤黄，色不宜太艳，可调入少量墨或者少许赭石、朱磬丰富色彩。调色不宜太匀，匀则平板无变化。画叶，可以墨中带色，色中带墨。总之，要雅不要俗。

葡萄藤蔓的画法

藤蔓是葡萄作品的灵魂，它表现了葡萄的气势、走向，决定构图的框架、骨骼。藤蔓有老藤、嫩藤之分，老藤皮粗、干裂、斑驳，嫩藤滋润、清秀。

画藤也叫写藤，用篆书、行草的笔意来表现。画老藤水分不宜多，墨宜淡不宜重，线条宜毛不宜光。先蘸中淡墨，稍蘸浓墨，行笔要迟缓生涩，一笔之中要有浓淡、枯湿变化。

老藤出枝，抽出滋润的嫩藤，嫩藤用墨稍重，用笔干涩带飞白，灵活多变，顺势交叉，疏密有致。以侧锋、中锋、逆锋、拖笔互换交替，用笔有起、收、转、折、顿、挫、回旋等变化。运笔要柔中有刚，刚柔相济，笔墨纵横，挥洒自如。画藤蔓能见笔墨功力，吴昌硕的葡萄藤蔓如狂草，苍劲老辣，是学习的典范。

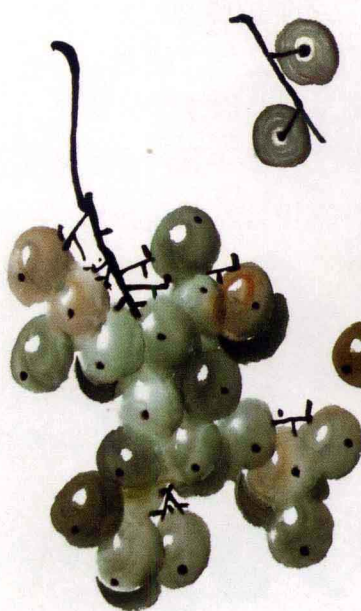
紫葡萄的画法

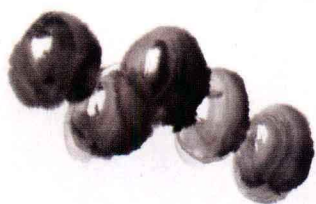
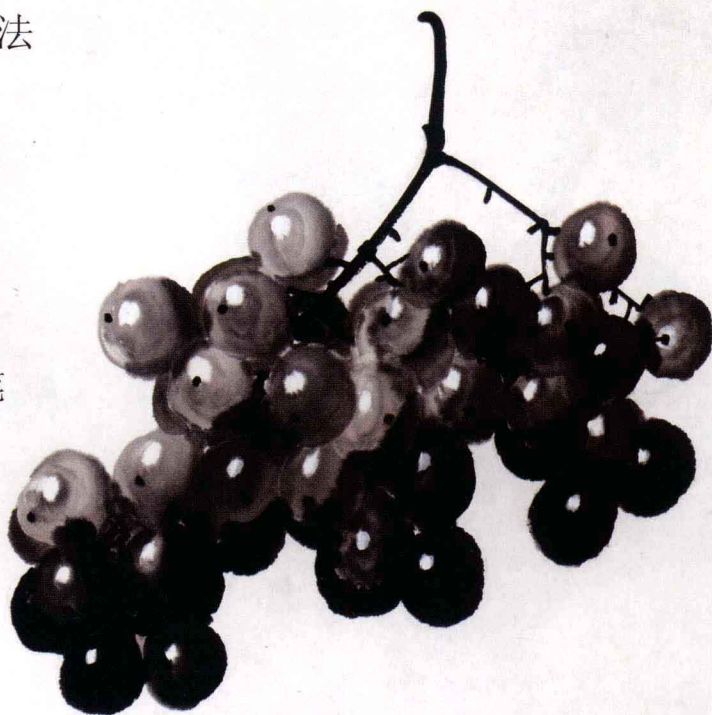
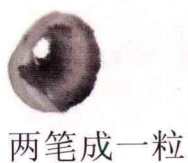
绿葡萄的画法

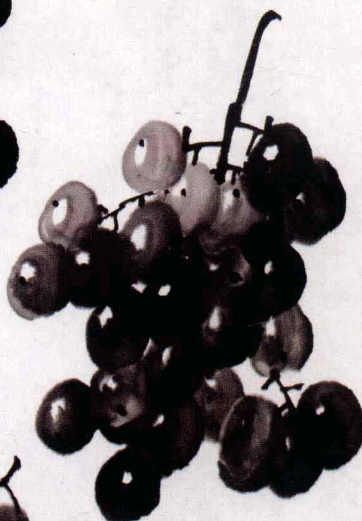
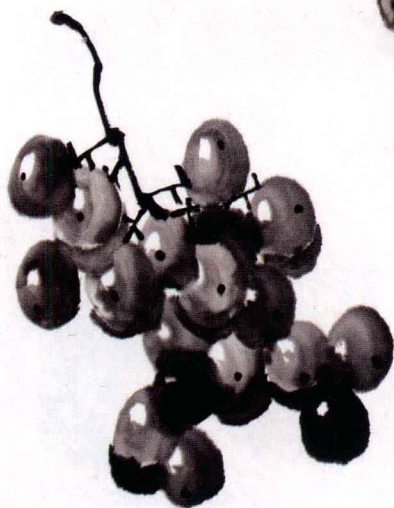
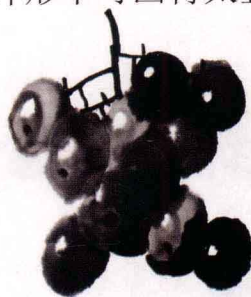
画绿葡萄应一串一串练习，方能画出
每一串葡萄的立体感来。

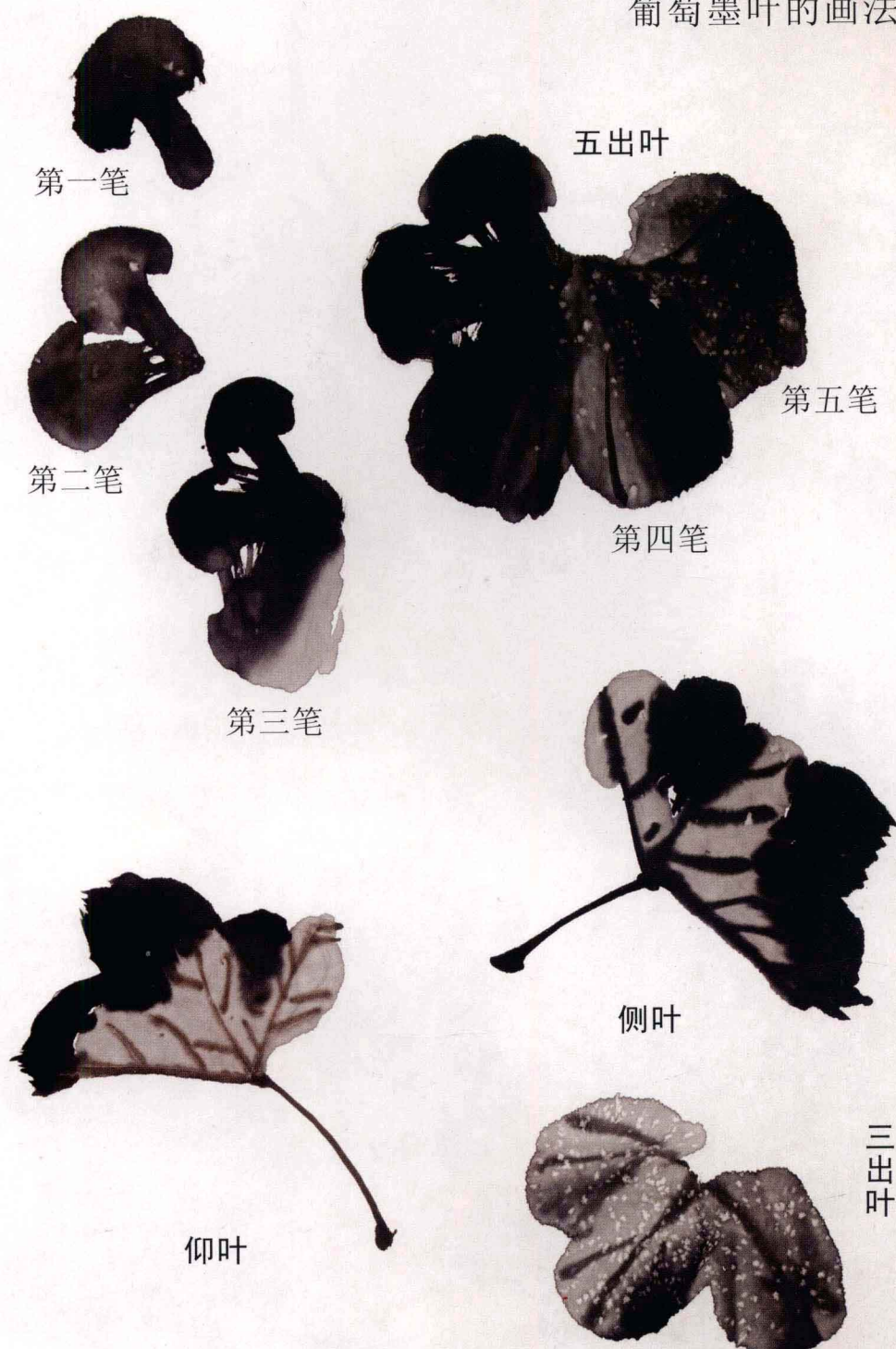
墨葡萄的画法

先画亮部的几组葡萄粒，再蘸重墨画暗部的葡萄，要注意整体感和墨色的变化。
葡萄的外形不可画得太整齐，要参差不齐。

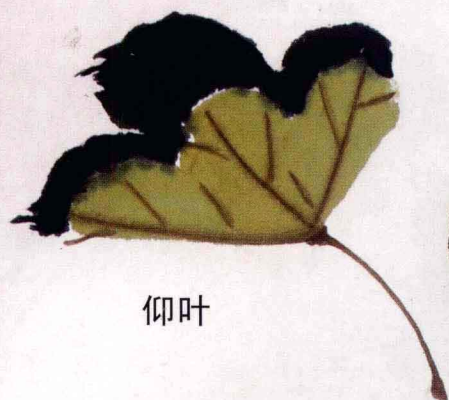

葡萄墨叶的画法

葡萄叶互生，呈掌状，上有缺，
分三裂或五裂。叶有正、侧、仰、背各种形态。

葡萄色叶的画法

仰叶

正叶

侧叶

胶墨叶含蓄有朦胧感

墨中可带色，色中可带墨。

老藤

藤蔓的画法

画藤蔓用篆书、行草的笔意来表现。画老藤墨宜淡不宜重，线条宜毛不宜光。画嫩藤用墨稍重，用笔干涩带飞白，灵活多变，顺势交叉，疏密有致。

疏

密

嫩藤

步 骤

画紫葡萄的步骤

步骤一

画葡萄叶用提斗笔，浸湿的笔先调重墨至笔腹，笔尖再蘸浓墨，用侧锋先画深叶，后画浅叶，当墨七分干时勾叶脉，深叶浓墨勾，浅叶用中墨勾，一气呵成，极淡的虚叶也可不勾叶脉。

步骤二

画藤蔓用狼毫笔，先画主藤，从上到下，中锋用笔兼侧锋、逆锋、拖笔互换交替，用笔要有起、收、转、折、顿、挫、回旋等变化。

步骤三

画紫葡萄用大白云笔，蘸曙红、胭脂、花青调出紫红色，笔尖蘸三青略调，笔尖再蘸清水写之，先画浅的葡萄，再画深的，最深的可少调入花青或墨，葡萄八分干时再点果脐，画葡萄梗。

紫玉晶莹鸟来图

步骤四

画麻雀，调整画面，虚实对比，最后题款、钤印，完成作品。