

国画

初学

技法

写意葡萄

萧然 绘

天津杨柳青画社

国画初学技法

写意葡萄

萧然 绘

天津杨柳青画社

萧然，字真一，号梦星，1975年生于福建仙游，现居杭州萧山，自小爱好国画与篆刻。1993年赴杭州，从中国美术学院洪世清教授游学。1999年考入中国美术学院国画专业。2006年被授予“中国文人艺术家贡献奖”；2007年被授予“中国书画事业成就贡献奖”；2007年被授予“中国书画家百杰”荣誉称号。2010年被授予“全国美术教育模范教师”称号。

图书在版编目 (CIP) 数据

写意葡萄 / 萧然绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2011.4

ISBN 978-7-80738-694-0

I. ①写… II. ①萧… III. ①葡萄—写意画: 花卉画—绘画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 053020 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

印 刷: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 数: 1—5 000册

印 张: 3

版 次: 2011年4月第1版

印 次: 2011年4月第1印

书 号: ISBN 978-7-80738-694-0

定 价: 18元

葡 萄

葡萄乃藤木植物，我国自古有之。汉武帝时，张骞出使西域，带回良马及葡萄，帝令植于上林苑。然葡萄汉前就已有之，昔时北地种之者多，南方较少。唐代大文豪韩愈有诗句：“新茎未遍半犹枯，高架支离倒复扶。若欲满盘堆马乳，莫辞添竹引龙须。”唐代诗人唐彦谦亦有诗曰：“金谷风露凉，绿珠醉初醒。珠帐夜不收，月明堕清影。”历来画家画之者，宋有小品双勾葡萄，而意笔葡萄，至明代徐青藤，一帧则尽显淋漓酣畅。近看墨一堆，退后数步则见三片大叶风吹摇曳，七八粒葡萄垂垂欲落，几条枝藤似篆似隶。左方题之二句：“笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”诗画相得益彰，被后来画家们视为经典。

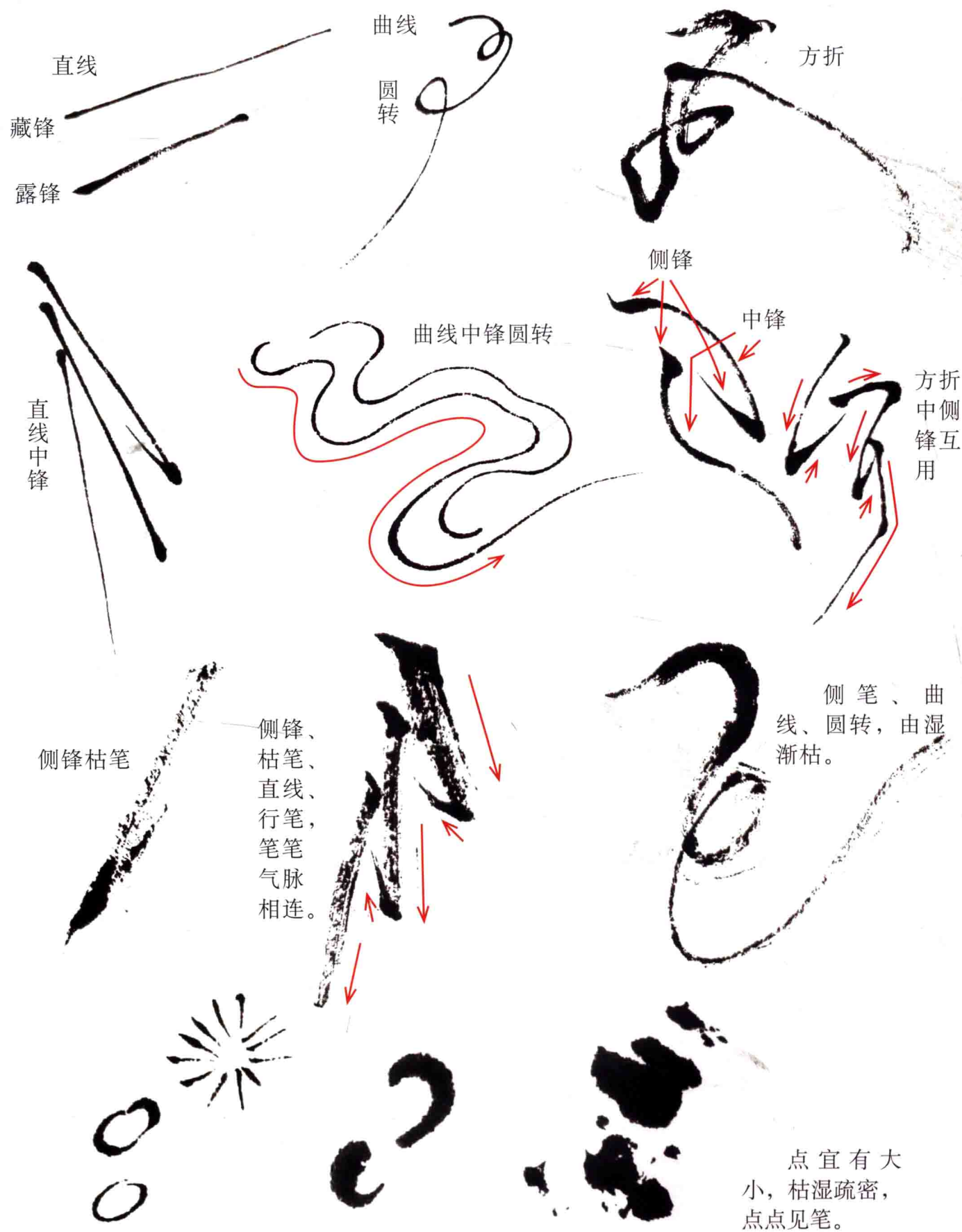
清代大家吴昌硕偶有数帧“草书作葡萄，笔动走蛟龙”，他画的葡萄中洋溢着浓郁的金石气息和浑厚高古的旨趣。画面中的葡萄藤充分发挥了草书和篆书的奔放与凝重，用笔毫无纤弱、拘谨之态。后至现代齐白石老人多作小品，信手拈来，简朴稚拙，明快和谐，神满意足。

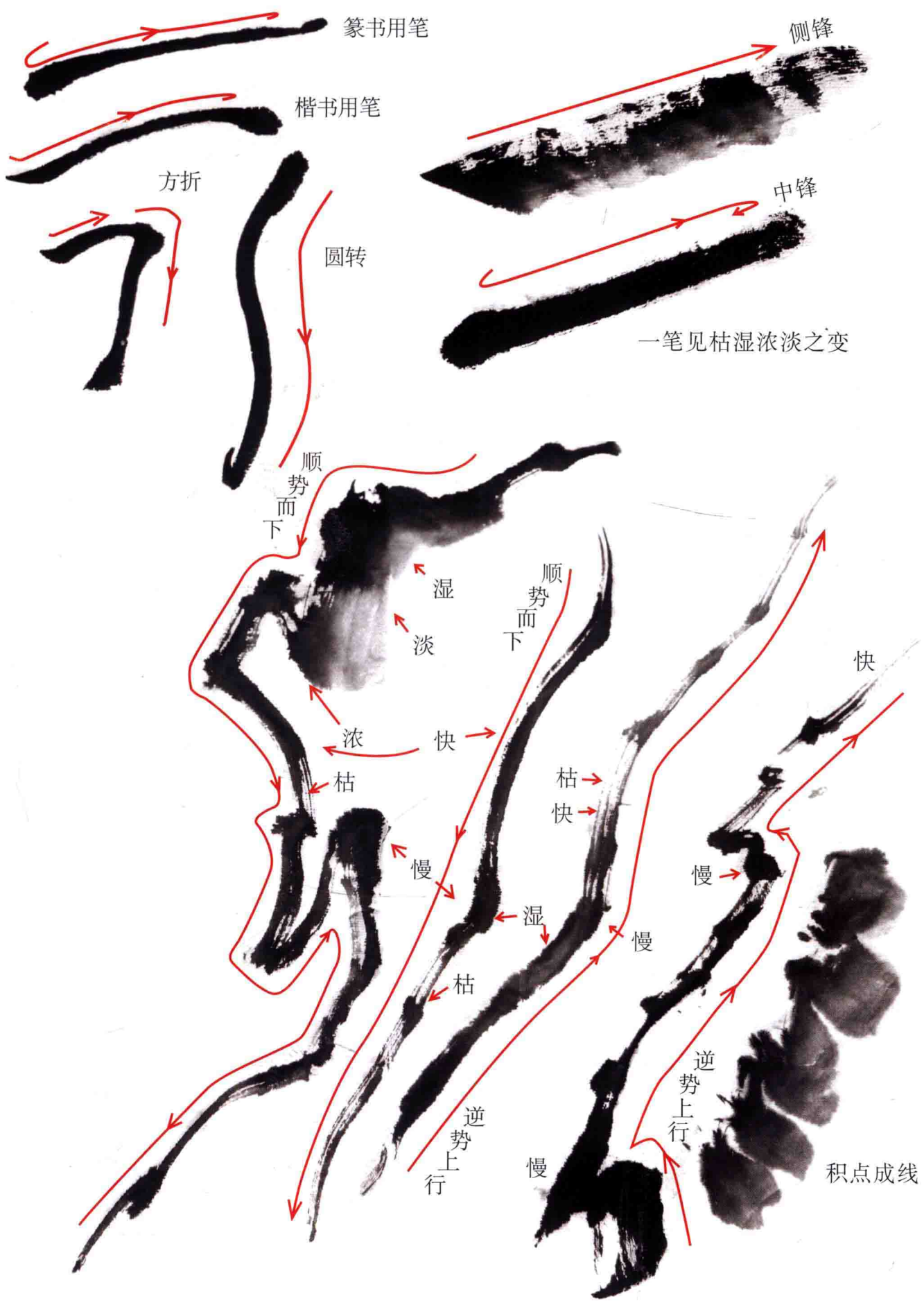
葡萄的品种较多，就其色彩而言，写意画中所表现的葡萄主要是紫色、绿色和墨色。画葡萄首先要了解其生长结构。一般一幅葡萄都由叶、藤、枝条及果组成，其叶呈掌状形，有三裂、四裂、五裂。叶的边缘锯齿，亦有深浅锐钝之别。点叶有两种形式：三笔式和五笔式。一笔一裂，集五笔成一全叶。若叶大，一笔成一裂不够，则添一笔即可，但两笔墨色须得统一。侧叶只须四笔或三笔即可。一笔一裂一气呵成。翻叶和反叶不可多，有二、三片足矣，多则有纷乱之感。嫩梢顶端幼叶，亦多三片，不可多画。视必要，不画嫩梢嫩叶亦无不可。叶点垛完毕待半干时，以稍浓的墨色，自叶心朝叶梢处勾写主筋，再写分筋。勾筋用笔宜活，中锋用笔通过提按，有虚实地勾写，筋以简为佳。

以大号斗笔调墨，水分须饱满，笔尖蘸浓墨，侧锋阔笔，下笔宜果断，三笔或五笔成一全叶，待半干时以硬毫勾叶筋，勾筋用笔要灵活，以行草法为之。画绿色叶子先调藤黄，再调花青，不宜调得过匀。笔尖可以花青色多一点，也可以在笔尖调些墨色，令其沉厚，去其轻艳。

笔法的运用

一笔之中须见墨色浓淡、枯湿。

连绵数笔，一气呵成，由浓湿到枯淡。

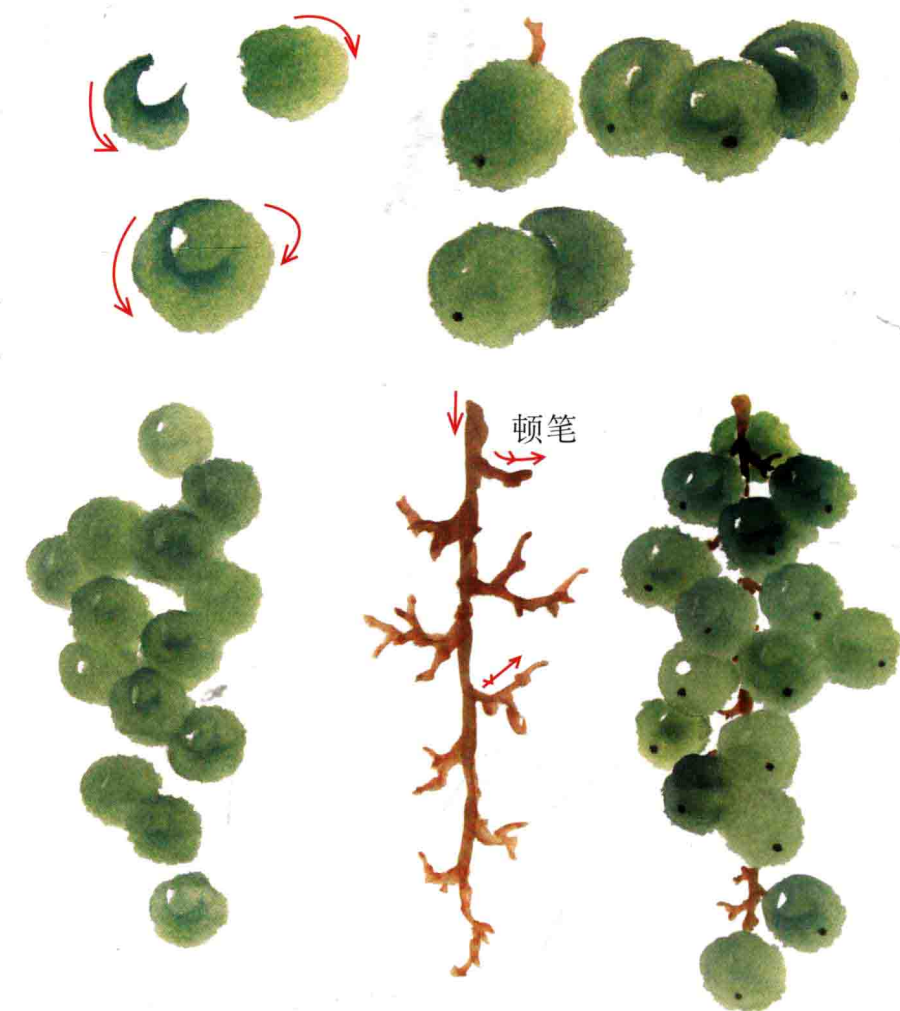
墨即是色，可分焦、浓、重、淡、清。在焦黑中分次加清水，加清水越多，墨色越淡。

湿笔取韵，枯笔取气，
枯中不能无韵，湿中不能无气，
落笔尤若写字，气韵相连，笔脉相通。

葡萄果实的画法

葡萄果实单颗寸许，椭圆或圆形，左右两笔为一颗，上部有柄下部为脐，累而成穗成串。中间一柄连而成串成穗，果穗的密度有紧、密、疏，一穗见于正面者，十至二十余颗。

三种不同颜色葡萄的表现方法

以藤黄调花青作绿葡萄，或以花青调胭脂作紫葡萄，也可以直接用墨色写墨葡萄。果穗要注意错落有致，上密下疏，浓淡相宜，有藏有露。切忌左右对称，平均发布。

老藤的画法

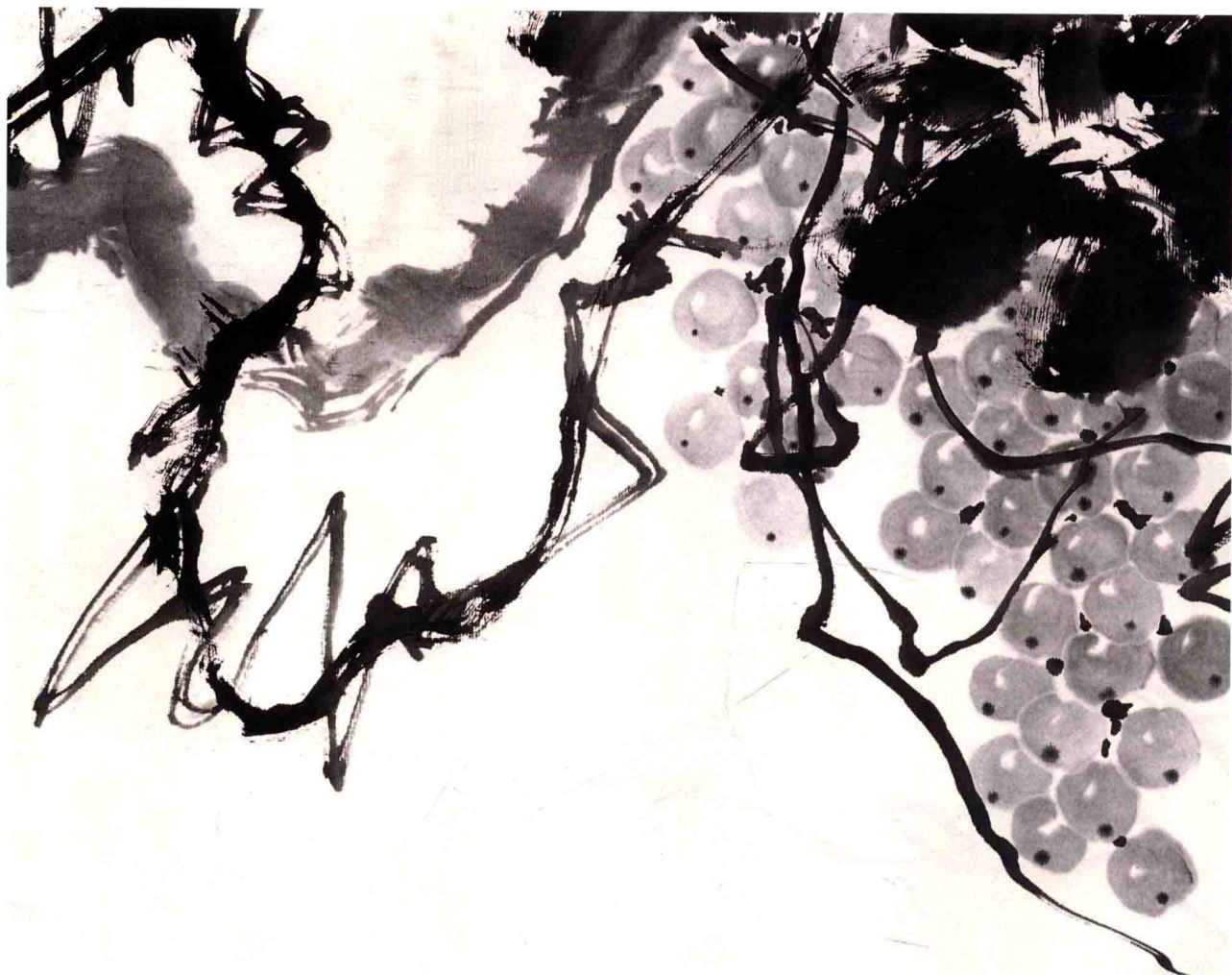
老藤要画出苍劲，苦涩之感。用笔要顿挫，积点成线。

新藤的画法

新藤柔韧挺拔，柔中带刚。
用笔要流畅，不宜重复。

新藤缠绕老藤时的画法

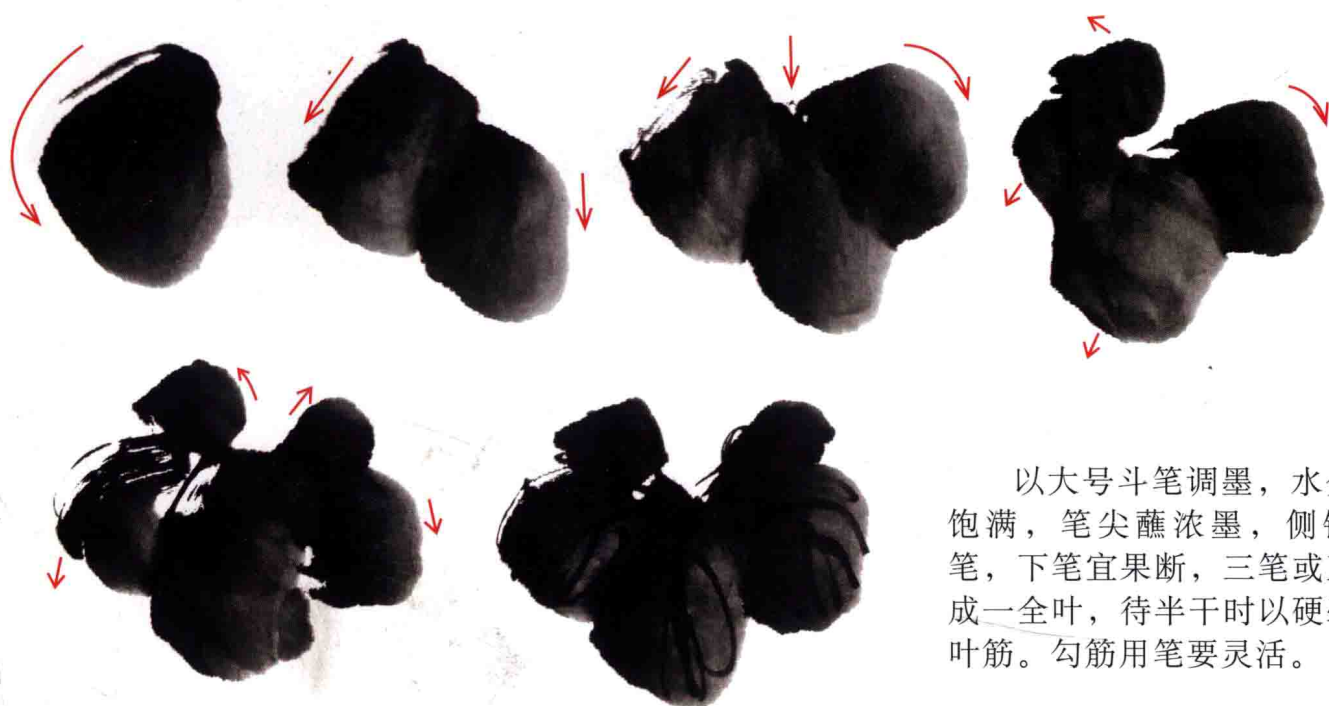
画葡萄的藤蔓要以书法中行草、篆书之法连绵不断、一气呵成。

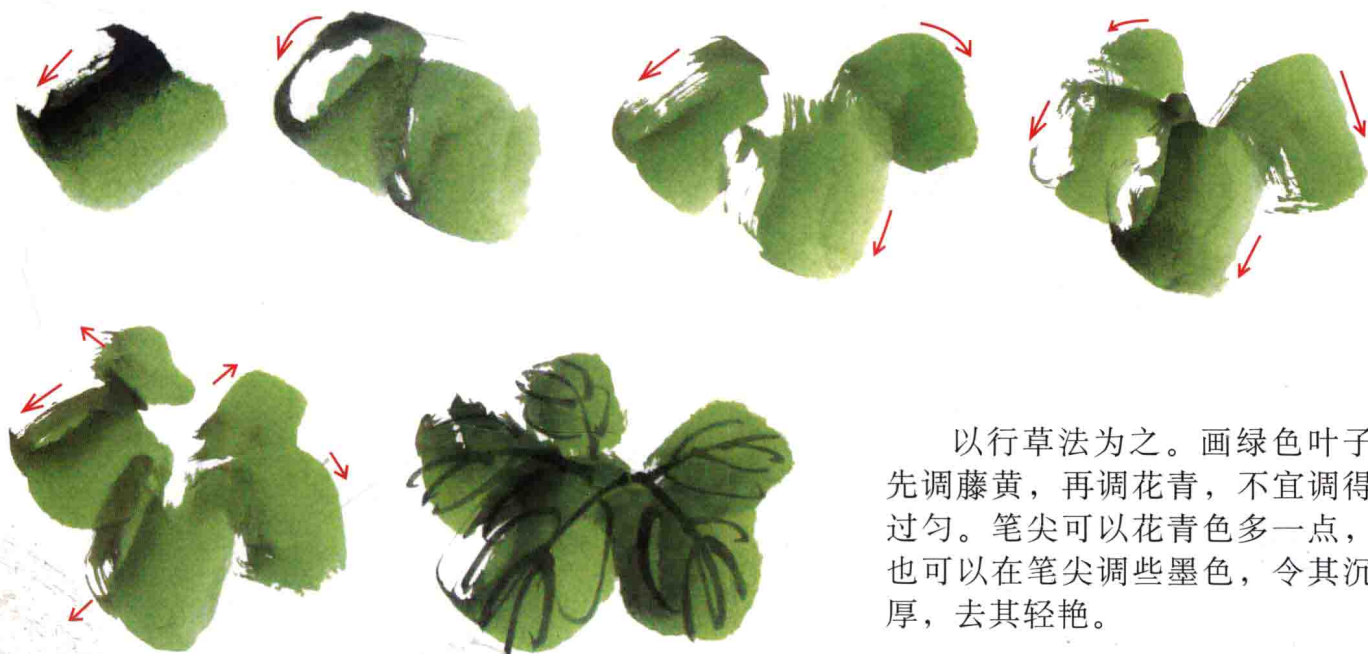
葡萄藤须见苍劲、枯涩，虬屈盘绕。缠藤要有气势，落笔果断、稳健，转折顿挫须有棱角，在迂回交叠中结合篆籀，行笔依笔意挥写自如。墨色间枯间润，间浓间淡。其枝条每间隔一段，必成一节。节间距离，短者寸半，长者三寸许，节与节之间稍粗。故画枝不宜像直线一笔而下，必按节作顿。作全幅时枝不宜多，新枝呈卷须状，作大写意时往往省去为妙。吴缶老有“一笔环转”的连绵缠藤法，犹如曲铁盘丝，利用指的捻动与腕的配合进行缠绕，连中有断，断中有连，须于乱中取势，形虽乱而意不乱。要弄清来龙去脉，初学缠藤宜简不宜繁。缠藤关系整体间法与气势，宜认真对待。

葡萄叶子的画法

侧锋用笔

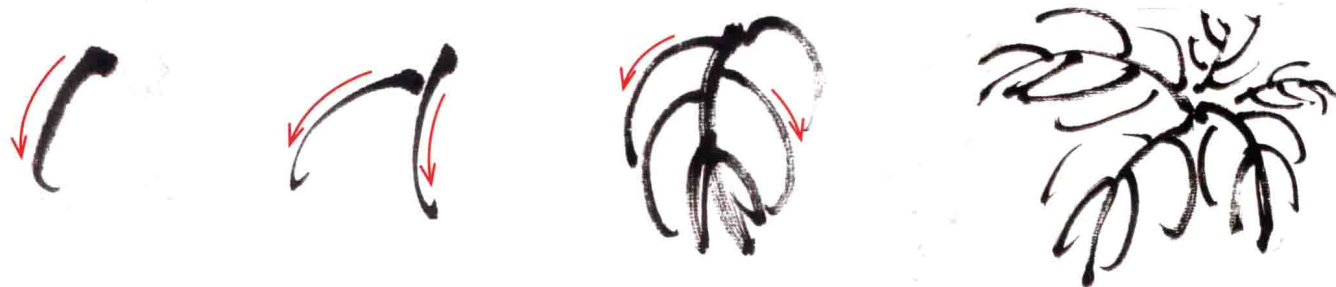

以大号斗笔调墨，水分须饱满，笔尖蘸浓墨，侧锋阔笔，下笔宜果断，三笔或五笔成一全叶，待半干时以硬毫勾叶筋。勾筋用笔要灵活。

以行草法为之。画绿色叶子先调藤黄，再调花青，不宜调得过匀。笔尖可以花青色多一点，也可以在笔尖调些墨色，令其沉厚，去其轻艳。

中锋用笔

各种方向葡萄叶子的画法

画叶要注意倚正向背、左右俯仰、笔痕大小相间，笔有正、侧、向、背、卷、折、尖、圆、大、小之变。

正面

右侧

左侧

左侧（背面）

右侧（背面）

步骤一 以藤黄调花青侧锋点叶，注意叶的大小、疏密关系。

步骤二 以胭脂调花青画果串，一上一下分布。

步骤三 以墨绿色写藤，贯通画面，使叶有所依，果有所系。

步骤四 以浓墨绿色勾叶脉，行笔要灵活，以赭石墨画果柄，墨色点果脐。