

ZHONGGUOHUA XIEYI RUMEN 胡老溪 编著

中国画写意入门

凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社 (全国百佳出版单位)

葡萄要诀

退园葡萄写来真 50cm×50cm

目录

葡萄概述	01
葡萄结构	02
写意葡萄的画法（一）	03
写意葡萄的画法（二）	04
写意葡萄的画法（三）	05
葡萄叶的画法	06
葡萄藤蔓及藤根部的画法	07
先写老藤再铺写葡萄叶的画法	08
先铺画葡萄叶再写老藤的画法	09
创作示范一（山僧所植）	10
创作示范二（江心洲写生）	12
创作示范三（乡间野桥边所见）	14
创作示范四（清寂无俗情）	16
创作示范五（苍莽得古意）	18
创作示范六（老圃秋熟图）	20
创作示范七（墨痕浓处是深紫）	22
创作示范八（山雨打欲坠）	24
创作示范九（黄淬伯诗意）	26
创作示范十（得六舟搨本后写之）	28
创作示范十一（旧园葡萄高且疏）	30
创作示范十二（邻家小院所见）	32
创作示范十三（退园葡萄写来真）	34
创作示范十四（一架藤阴满院凉）	36
作品欣赏	38

葡萄概述

葡萄古谓蒲陶、蒲桃、山葫芦等，相传是汉时张骞从西域引入。

古代画葡萄最有名的是南宋末年的温日观，人称温和尚。元宋无在《翠寒集》中曾记载温日观在西溪画过葡萄“吐作千年古怪藤，犹带西湖烟雨湿”。清金冬心于张水部宅内看到他的画后，也有诗句云：“怪叶狂藤等儿戏，俨然一领破袈裟。”我曾在《石渠宝笈》见过温和尚的葡萄图卷，其作意态萧疏，古穆淳朴，删繁就简，浑然天成。

当然，谈到画葡萄还应该提及明嘉靖至万历年间屡试不第、性情纵放的徐渭，他画葡萄从不拘泥于形似，随意点染，皆成佳构，甚是好看。他有一首七言绝句几乎是他真实的人生写照：“半生落魄已成翁，独立书斋笑晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”

在近代，写意葡萄高手有吴昌硕、虚谷、齐白石、陈师曾、陶博吾等。

学习传统用笔、设色，葡萄是绝好的题材。同学们在画写意葡萄前宜多写生，如再能多读书，多临古碑帖，内外兼修，耐得寂寞，那么一定会创作出气息纯正、格调不俗的葡萄作品。

庚寅孟夏老溪于修愫园

文房用具与绘画材料

笔：毛笔的种类很多，大致可分为健毫、柔毫、兼毫三类。“以枯木为管，鹿毛为柱，羊毛为被……”秦时蒙恬制的毛笔即属兼毫。新笔笔锋多聚，宜白描勾线。皴、擦、点厾宜用旧笔，旧笔笔锋多秃，所作线条别具雄厚朴拙之趣。

墨：苏东坡好浓墨，董香光喜淡烟。墨分松烟和油烟两种，胶轻烟细者为宜。

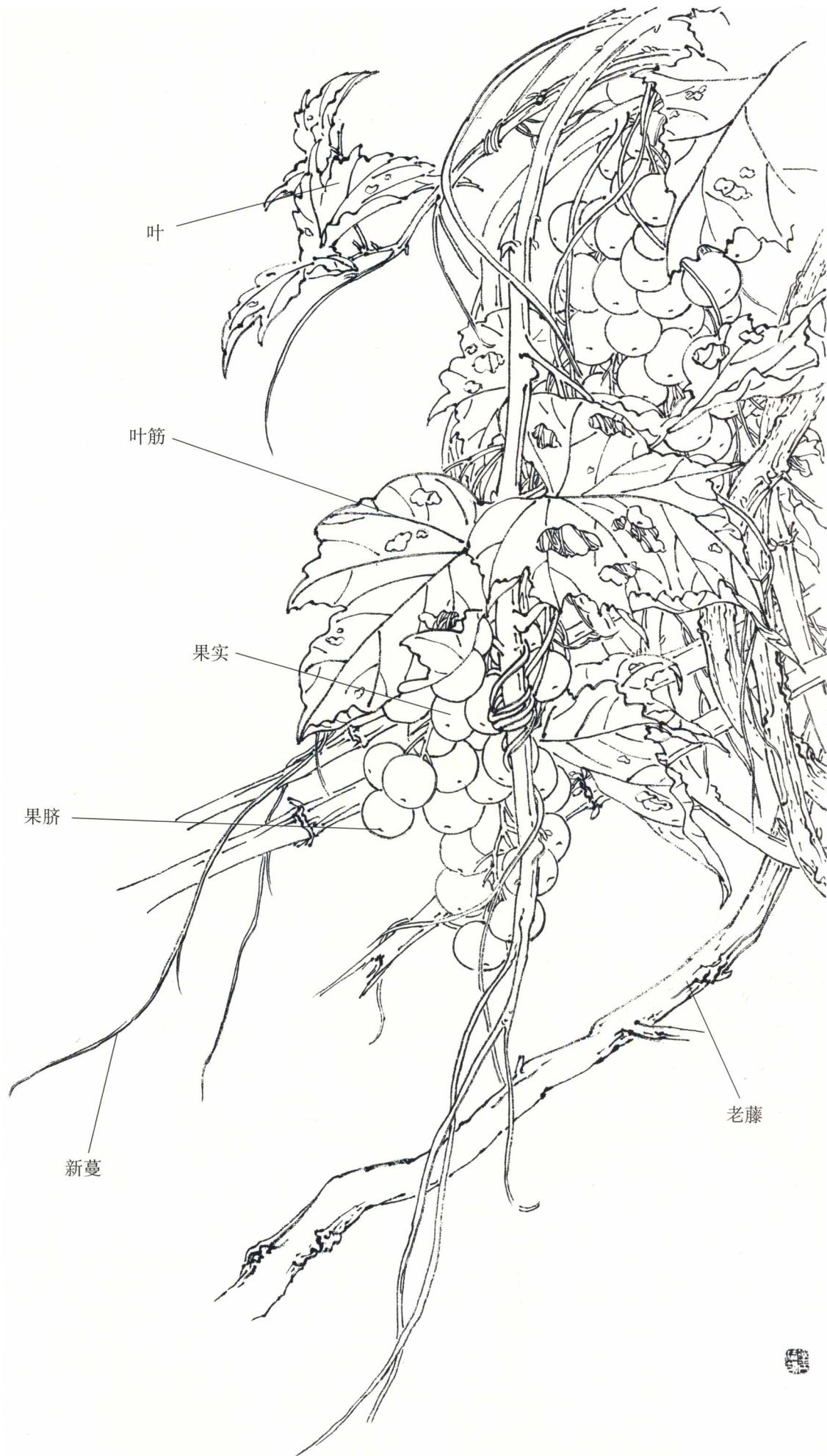
纸：古人论佳纸云：“轻似蝉翼白如雪，抖似丝绸不闻声。”纸有生宣与熟宣之分，写意宜用生宣。

砚：砚亦称“研”，用于研墨和掭笔。选砚应以砚面滑润、质地细腻为佳。

另需购买画毡、笔洗、颜料等，刻上名章、闲章一二，以备落款时用。

葡萄结构

葡萄的结构包括老藤、新蔓、果实、叶、叶脉等，画写意葡萄之前，宜先白描写生，熟悉它的生长规律和神态变化。

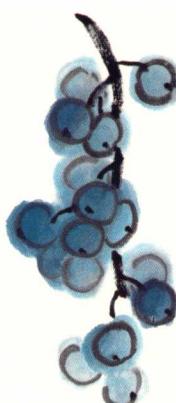
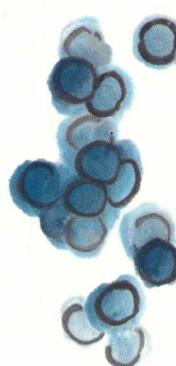
写意葡萄的画法（一）

葡萄的多种画法步骤

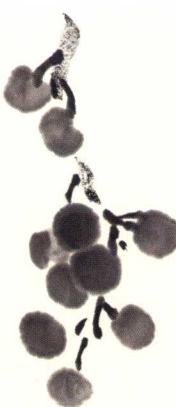
双勾水墨葡萄的画法步骤

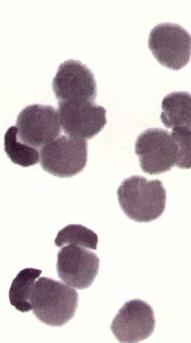
双勾填色葡萄的画法步骤

没骨水墨葡萄的画法步骤

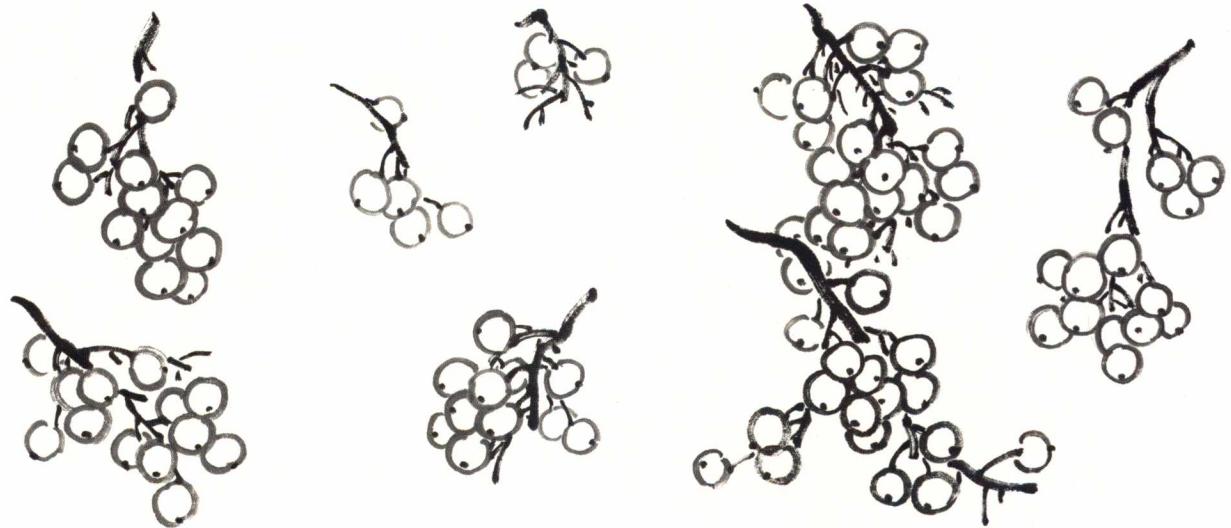
没骨设色葡萄的画法步骤

写意葡萄的画法（二）

葡萄的多种姿态

双勾水墨葡萄的多种姿态

没骨水墨葡萄的多种姿态

没骨设色紫葡萄的多种姿态（胭脂、花青略加淡墨）

写意葡萄的画法（三）

葡萄的多种姿态

双勾填色绿葡萄的多种姿态（石绿、藤黄略加赭石）

双勾填色紫葡萄的多种姿态（胭脂、花青略加淡墨）

双勾填色青葡萄多种姿态（三青、花青略加淡墨）

葡萄叶的画法

简笔辅叶画法步骤

简笔辅叶，略勾叶筋。

繁笔铺叶画法步骤

繁笔辅叶，多勾叶筋。

葡萄藤蔓及藤根部的画法

渴笔写藤蔓画法步骤

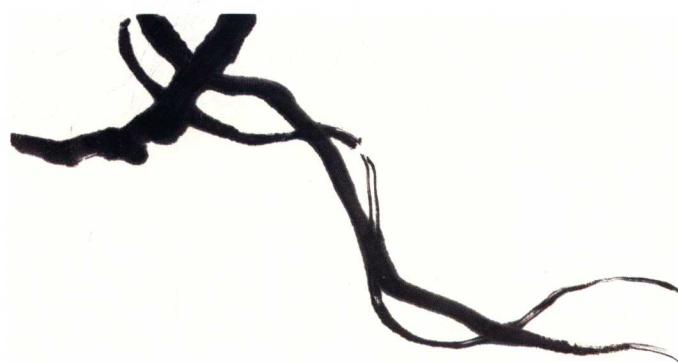

①枯中含润写出左向藤蔓。

②穿插辅藤，添加苔点。

湿笔写藤蔓画法步骤

①柔中带刚写右向藤蔓。

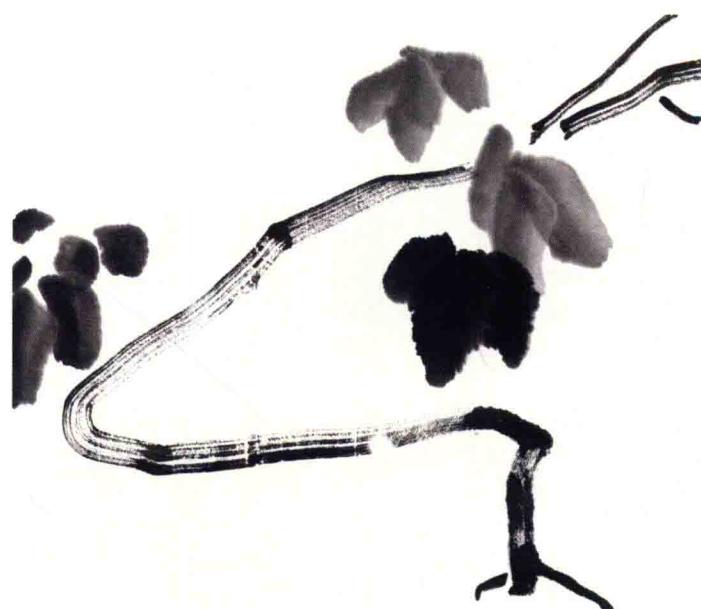
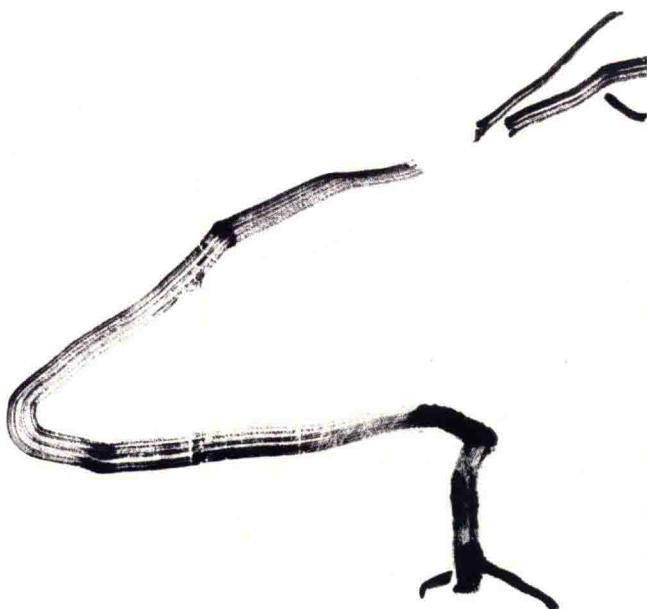
②穿插辅藤，添加苔点。

葡萄藤根部的画法

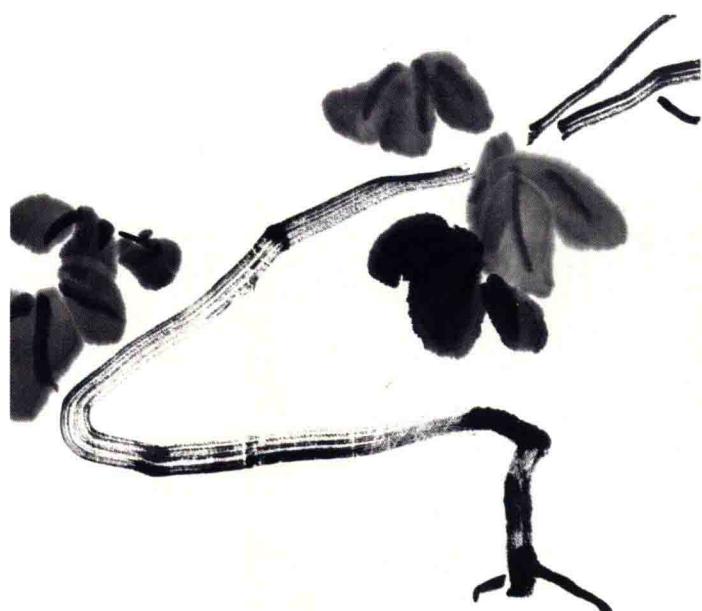
中锋用笔写藤的根部，落墨宜沉厚疏简。

先写老藤再铺写葡萄叶的画法

1. 写出老藤，线条需苍劲、浑朴。

2. 铺画葡萄叶，应注意墨韵的细微变化。

3. 浓淡相间勾勒叶筋，腕间贵灵动。

4. 湿笔重墨点厾苔点，宜自然，忌散乱。

先铺画葡萄叶再写老藤的画法

1. 层次分明铺画葡萄叶。

2. 枯中含润穿插老藤。

3. 灵动疏松勾勒叶筋。

4. 渴笔浓墨点厾苔。

创作示范一（山僧所植）

1. 铺画阔叶，有聚、有散，宜沉、宜厚。

2. 写出竹竿，藤蔓缠绕其上。勾勒叶筋，蘸淡胭脂略掺花青点厾葡萄。

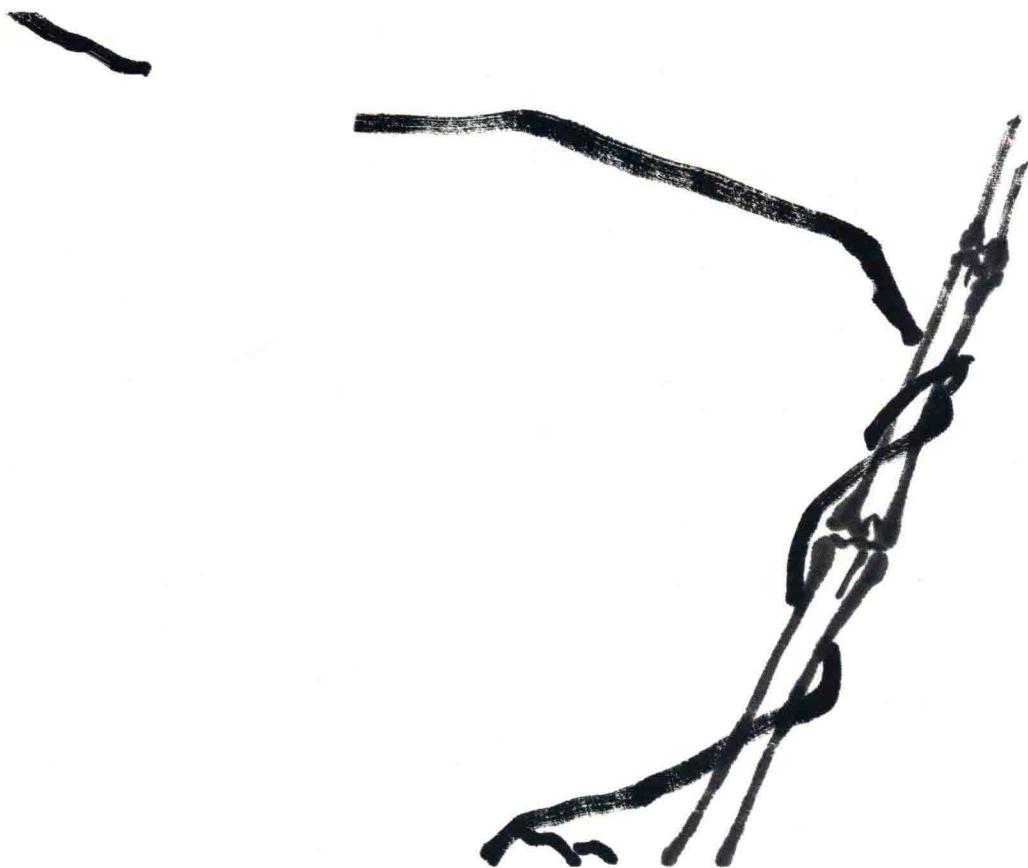

3. 补写葡萄藤的根部，闲瓦苔点。

4. 添加蜜蜂，落款、钤印。

创作示范二（江心洲写生）

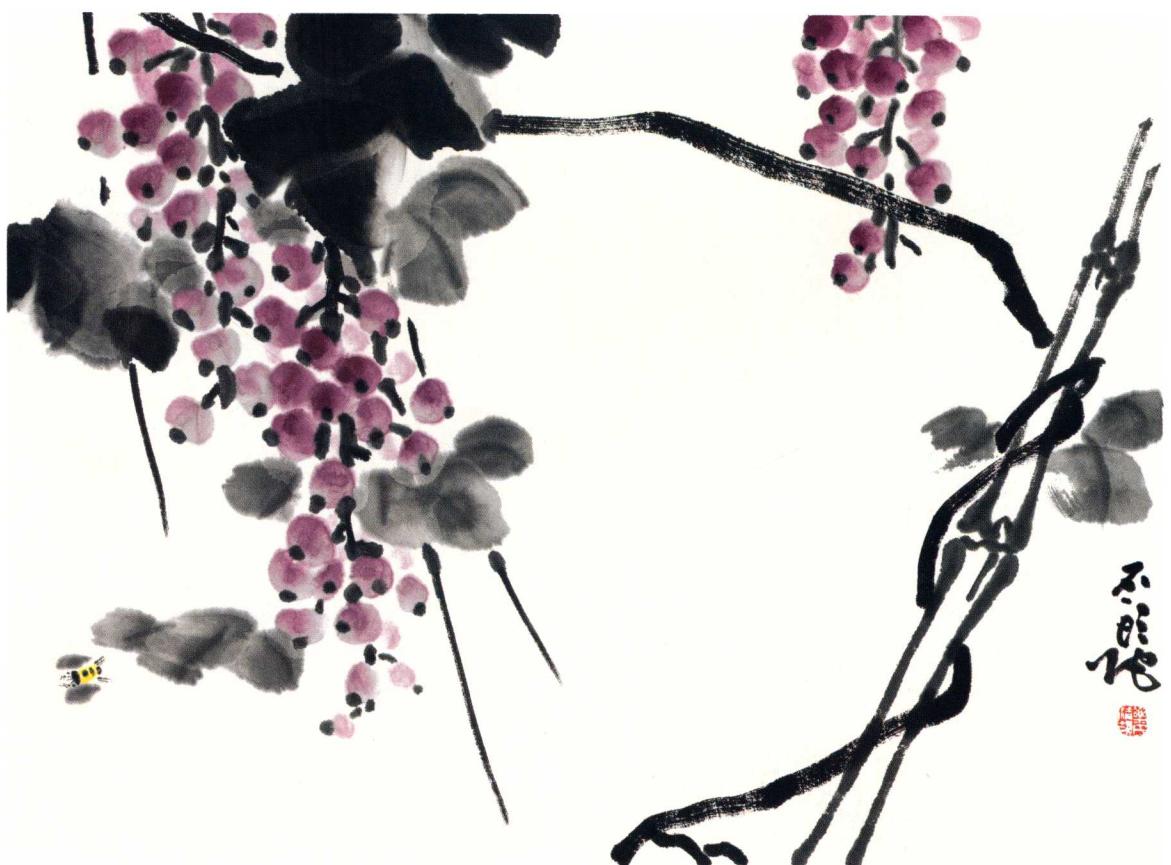
1. 中锋写出竹竿、老藤。

2. 铺画葡萄叶，胭脂略掺花青点厾出紫葡萄。

3. 斜势补写嫩蔓，腕下宜清逸灵动。

4. 添加蜜蜂，写生而来，野趣横生。落款、钤印。

创作示范三（乡间野桥边所见）

1. 在画幅中上部铺画葡萄叶，宜有藏露、聚散。

2. 穿插进老藤、竹竿，勾勒叶筋。双勾葡萄，填入石绿略掺藤黄。

3.渴笔写出老藤根部，湿笔添加右侧新蔓。

4.添加一只欲飞出的蜜蜂，落款、钤印。