

美

术

爱

好

者

之

友

怎样画

提高篇

葡萄

姜舟 著

①

②

③

甜蜜一生
白頭偕老

甲申之夏 姜舟作

美 术 爱 好 者 之 友

怎 样 画 葡 萄

(提高篇)

姜 舟 著

江 苏 美 术 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

怎样画葡萄(提高篇)/姜舟编著. —南京:江苏美术出版社, 2004.10

(美术爱好者之友)

ISBN 7-5344-1829-1

I. 怎... II. 姜... 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(2004)第098210号

策 划 徐华华
责任编辑 徐华华
封面设计 王洪志
文字审读 刘典章
责任校对 吕猛进
责任监印 高波来 吴云芳

书 名 怎样画葡萄(提高篇)
编 著 姜舟
出版发行 江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)
集团地址 江苏出版集团(南京中央路165号 邮编210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京爱德印刷有限公司
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 4
版 次 2004年10月第1版 2004年10月第1次印刷
印 数 1-10,210册
标准书号 ISBN 7-5344-1829-1/J · 1741
定 价 12.00元

营销部电话 025-83245159 83248515 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

画葡萄述要	(1)
先丑叶后勾藤画法举要 (一)	(2)
先丑叶后勾藤画法举要 (二)	(4)
先勾藤后丑叶画法举要 (一)	(6)
先勾藤后丑叶画法举要 (二)	(8)
先勾藤后丑叶画法举要 (三)	(10)
先勾藤后丑叶画法举要 (四)	(12)
先画葡萄后勾藤丑叶的画法举要 (一)	(14)
先画葡萄后勾藤丑叶的画法举要 (二)	(16)
藤蔓的长短关系画法举要 (一)	(18)
藤蔓的长短关系画法举要 (二)	(20)
藤蔓的曲直关系画法举要 (一)	(22)
藤蔓的曲直关系画法举要 (二)	(23)
藤蔓的方圆关系画法举要 (一)	(24)
藤蔓的方圆关系画法举要 (二)	(26)
藤蔓的粗细关系画法举要 (一)	(28)
藤蔓的粗细关系画法举要 (二)	(30)
藤蔓的疏密关系画法举要	(32)
需要避免的几种疏密安排	(34)
画葡萄的着色、笔墨方法举要	(36)
葡萄与白头翁的组合画法举要	(46)
葡萄与麻雀的组合画法举要	(48)
葡萄与鸡的组合画法举要 (一)	(50)
葡萄与鸡的组合画法举要 (二)	(52)
葡萄与蜜蜂的组合画法举要	(54)
葡萄与蝉的组合画法举要	(56)
葡萄与蟋蟀的组合画法举要	(58)
作者简介	(60)

画葡萄述要

葡萄古称蒲陶或蒲桃，又称草龙珠、山葫芦。唐代诗人李颀在《古从军行》一诗中云：“年年战骨埋荒外，空见葡萄入汉家。”据传葡萄是两千多年前西汉大外交家、旅行家张骞从西域引进，后在我国内地广泛培植的一种水果。其藤绵延牵挂，虬曲如龙，相互依攀，国人寓意“春恋”和“纠缠”；其果珠圆玉润，晶莹剔透，果实累累，极富“美满”、“丰收”的景象；其味甘甜爽口，肉嫩汁多，营养丰富，既可生食，又可酿酒，同时还有可贵的药用价值，故被誉为“果中之珍”。千百年来，既是广大劳动人民所喜欢栽种、观赏和食用的一种果品，也是历代画家乐于描绘的题材。

画葡萄的表现技法很多，如白描、工笔淡彩、工笔重彩、小写意和大写意等，不论是哪一种表现技法都有它的特点和奥妙之处，都值得我们认真学习与研究。其中尤以写意的画法最受广大人民群众欢迎和赏识，因为这种画法既可以充分发挥中国画工具材料的性能和特点，将葡萄表现得多姿多彩、滋润而饱满、真实而生动，又可以运用抽象、概括、夸张等手法以形写神，充分展现写意画法特有的笔情墨趣，给人以鲜活、靓丽而美不胜收的艺术享受。

葡萄属于木本中的藤本植物，与紫藤、凌霄、蔷薇、枸杞等攀藤类花卉有共同的特点，即枝藤蔓长，相互缠绕，形态多变。因此，葡萄的表现既有一定的难度，又给作品的布局上以变化无穷的空间。

要创作一幅优秀的葡萄作品是不容易的，除了具有较好的笔墨技巧之外，其难点就在于：要做到在一幅画面上葡萄叶、藤、果的合理分布，亦即点、线、面的有机组合。所谓合理分布即是叶、藤、果的多少比例及其在画面上的布局是否得当，如叶太多而藤、果少，则易显拥塞和沉闷；如藤太多而叶、果少则易显杂乱或凋零；若果太多而叶、藤少，则易显琐碎或零散等等。所谓有机组合即是点（果）、线（藤）、面（叶）的穿插是否气脉相连，疏密有致，主次分明，虚实相生，如此等等。既要根据葡萄的自然生长姿态加以提炼、概括，抓住典型形象，又要根据构图的审美法则和基本规律“惨淡经营”，匠心独运，反复推敲和加工，才能有好的作品出现。

要画好葡萄，还必须经常深入生活，注意对各种不同品种葡萄的观察、了解和写生，以熟练掌握葡萄的生长结构及其特点，然后在作画时才能得心应手，呼之欲出，挥洒自如。另外还需不断加强“画外功”的修养，如书法、文学、美学等的学习，否则，是很难画出既有深厚功力，又富有深刻内涵和高雅情趣的作品来的。

姜 舟

2004年8月于徐州师范大学

先乱叶后勾藤画法举要

(一)

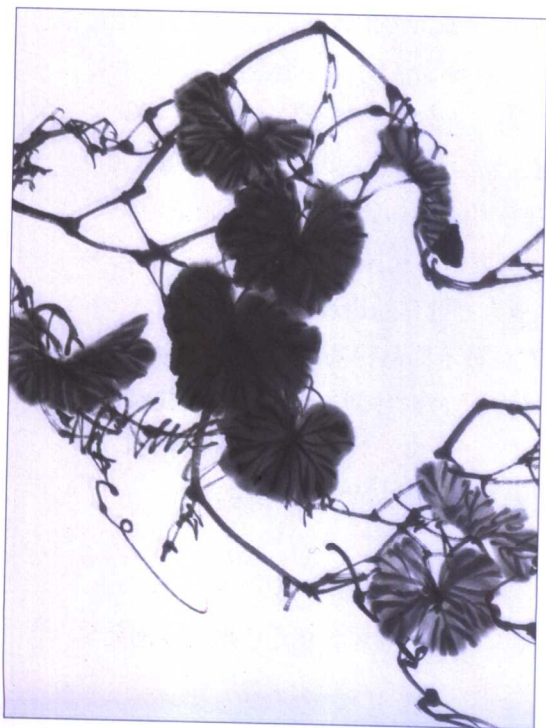

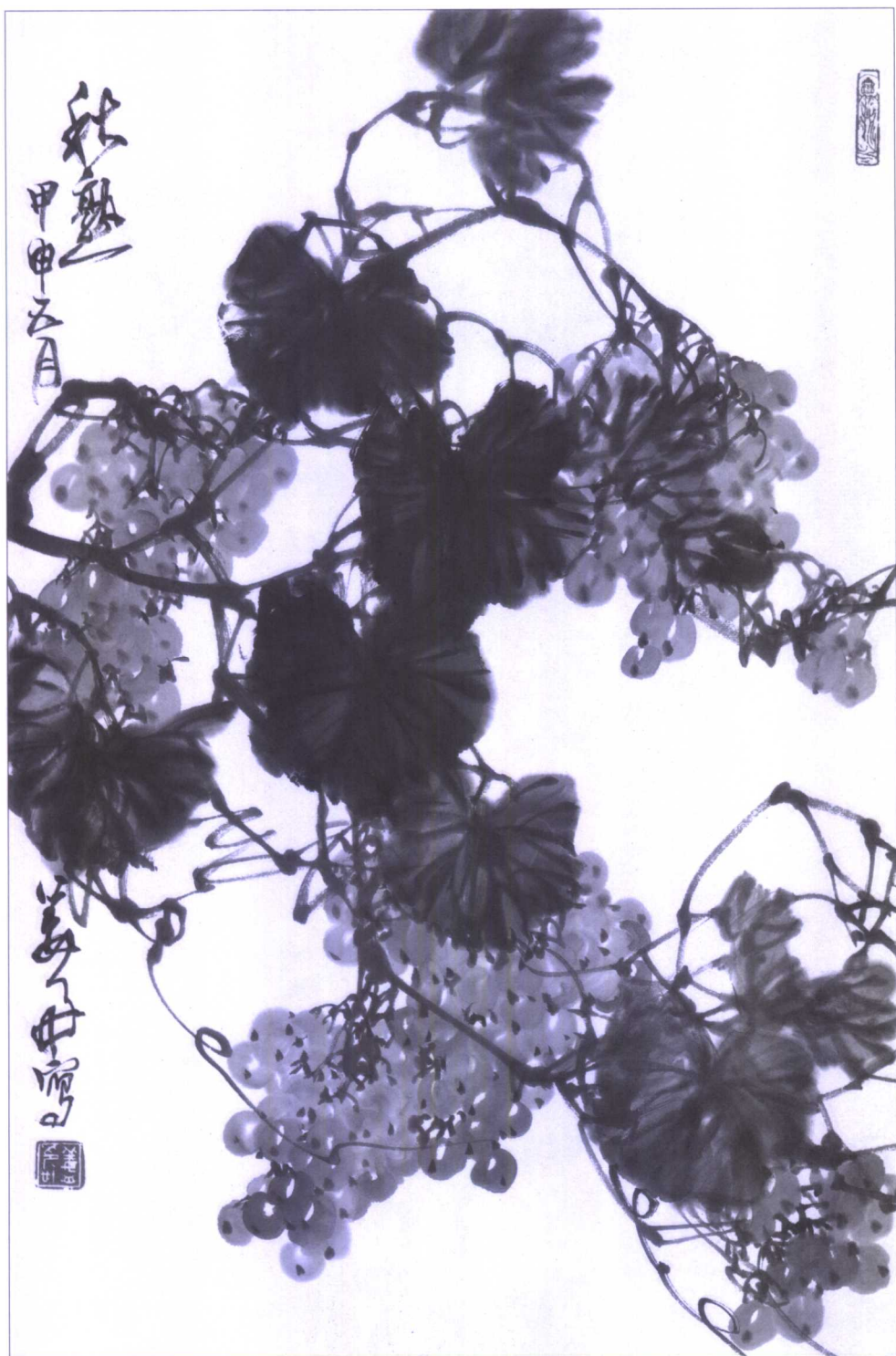
画葡萄时，叶子在画面上占有较大的面积，如果说枝藤是葡萄“骨架”的话，叶子便是葡萄的“血肉”。

第一步：乱叶。左右式构图布局。所谓左右式构图，即是指葡萄藤的出枝是从画面的左方出笔，或是从右边出笔，然后向对方伸展。一般画葡萄均先从叶子画起，可先画浓叶，然后再补充少许淡叶。

第二步：枝藤是葡萄的骨架，起着支撑与分割画面，串联叶与果的重要作用，也是表现景物的走向与气势的关键，故要认真对待。

第三步：点乱葡萄。葡萄可用墨点，也可用色点。点时应一串串地完成，并注意每串葡萄的大小、姿态、虚实、浓淡、上下左右，及其色彩的变化。

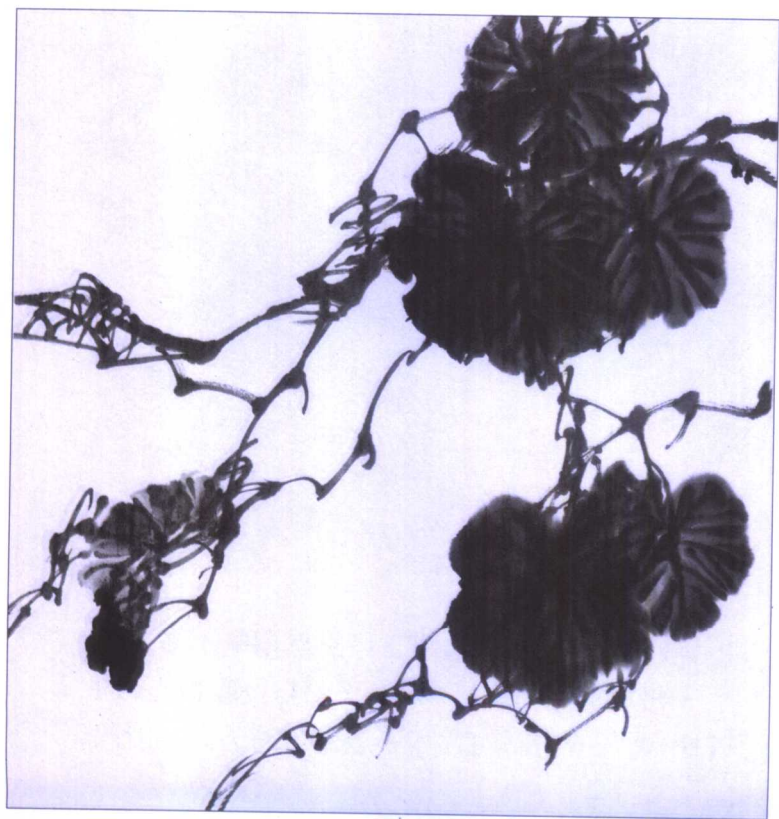
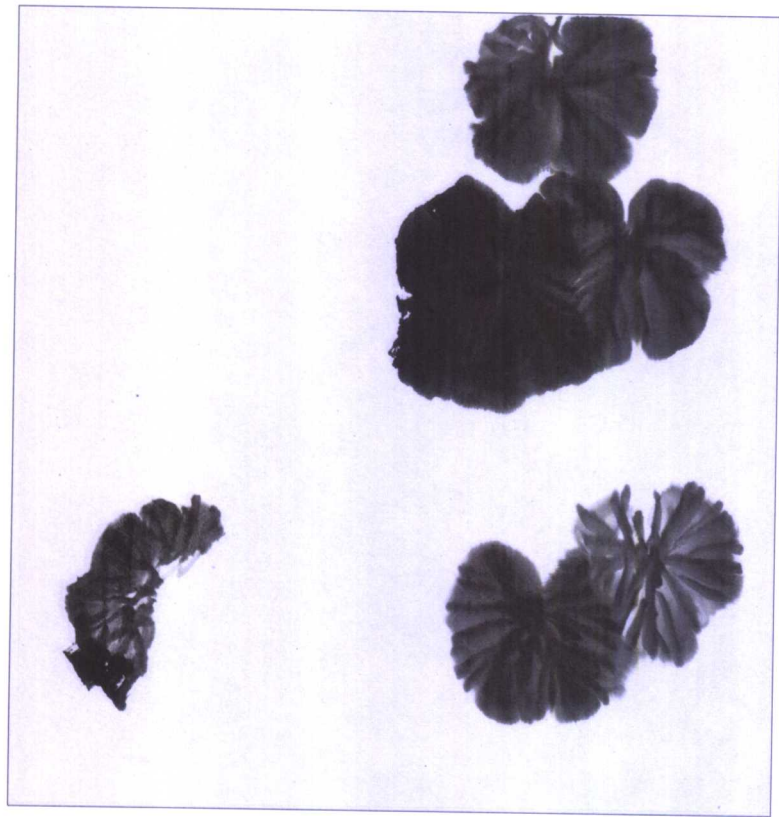

第四步：葡萄点完后，再点果脐、勾果柄，这道工序虽然用笔不多，但却是既细致而又重要的。既要使所点葡萄连接成串，又要与枝藤相连，同时也是确定每粒葡萄及其每串葡萄的阴阳向背和姿态变化的关键，因此不可掉以轻心，信笔为之。

先乱叶后勾藤画法举要 (二)

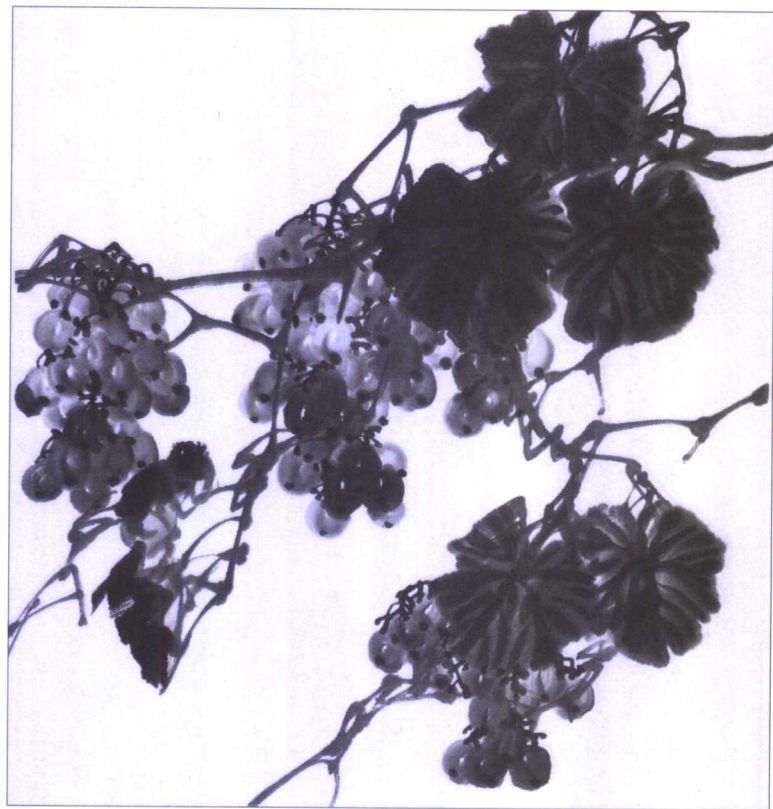
左右式构图虽是从画面的左方或右方出枝，但布叶不要左右均等或左右齐平，要有上下参差，有疏有密，错落有致，方显自然生动。

第一步：画叶。用笔要大胆肯定。用墨要有浓、淡、干、湿的变化，不论是画浓叶或淡叶，均要做到浓中有淡，淡中有浓，有湿有干，以表现叶子的前后、主次、老嫩与荣枯等多种自然形态与变化。

第二步：从右边出枝。勾藤时自右向左出笔，不可过于平行，要略带斜势，或抑扬，或上或下，均无不可，以产生动感。

第三步：点虱葡萄。在一幅画面上不宜点得过多，一般在中、小幅画面上有两三组即可（大幅画除外），过多则显凌乱或琐碎。

第四步：最后再点果脐、勾果柄，并作收拾与调整完成。

先勾藤后乱叶画法举要

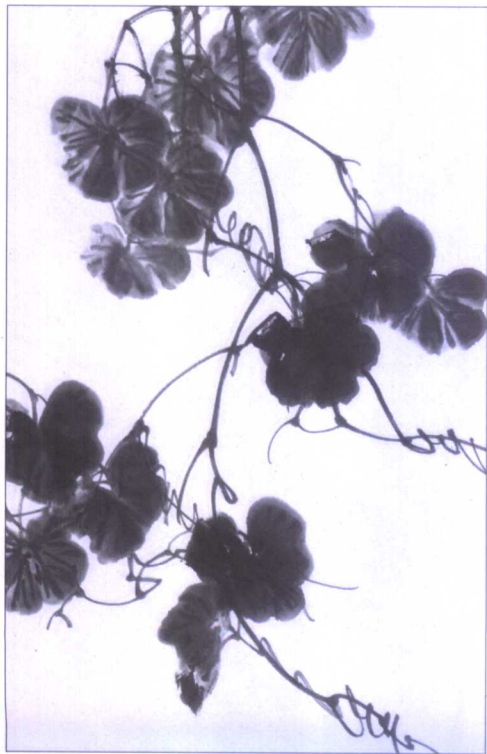
(一)

第一步：勾藤。这是垂挂式构图。先将葡萄的枝藤从画面的上方出笔，然后委婉下垂，出笔向左下方倾斜，以增强动势。可以一两根略粗的枝藤为主，另再用少许略细的藤蔓穿插其间，方显生动活泼。但枝藤不要一气全部画实、画满，要有断有续，笔断意连，以便留出画叶或葡萄的位置。

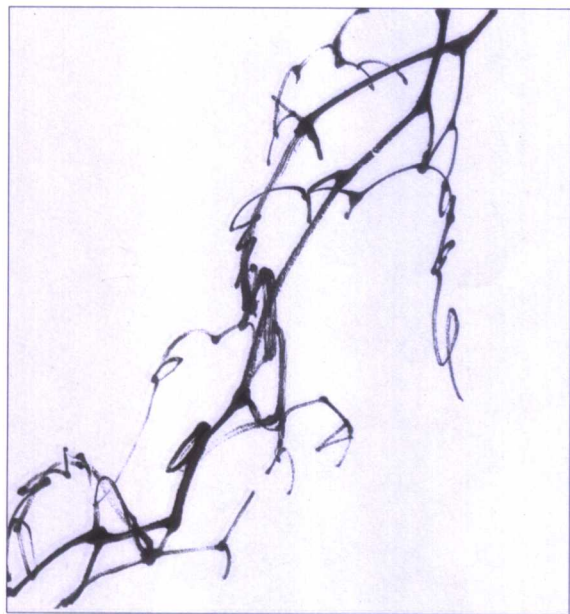
第二步：枝藤画完之后，先画主要的或前面的叶子，用笔要湿一些，以表现墨气和厚重感。浓叶画完之后，再用略淡一些的墨画出后边的叶子，以增加层次感或空间感。但叶片不宜太多，一般应以浓叶为主，淡叶为辅。否则，画面易花、易灰而无神彩。

第三步：点乱葡萄。葡萄的分布应与叶子上下参差，或左右错落，有藏有露，有多有少，有疏有密，不宜过于集中或过于零散。总之要变化自然，疏密得当，富有节奏感。

第四步：最后勾点果脐与果柄。题款、钤印完成。

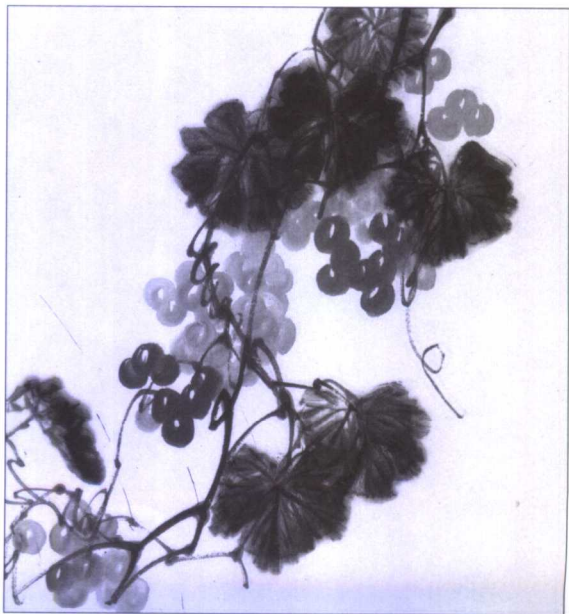
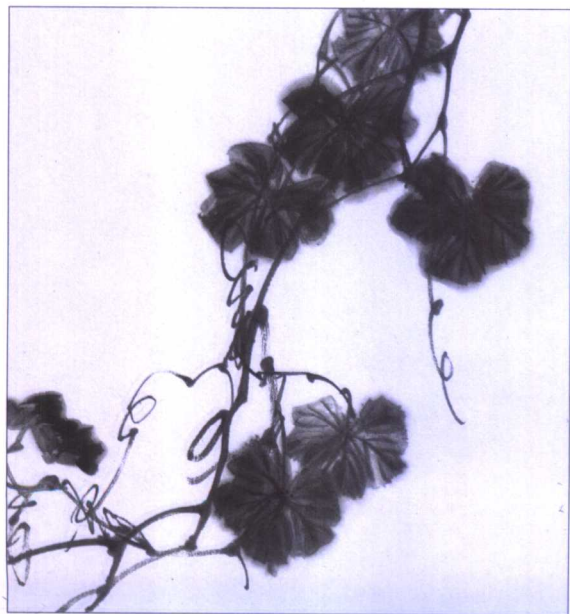
先勾藤后乱叶画法举要

(二)

第一步：画藤。垂挂式构图一般最适宜“条幅”或“中堂”等尺幅较长的画面。因此，在作“横披”、“册页”或“方子”等尺幅较宽扁的画面时，一是下垂的枝藤应适当增加数量，二是增加下垂枝藤的倾斜度，以便使画面充实、饱满，富有层次感，否则，画面左右太空，或一边实一边空，显得单调或失衡。

第二步：乱叶。葡萄叶的分布也应根据布藤的原则，除上下参差外，也应左右延伸，错落有致，以求画面的丰满和韵致。

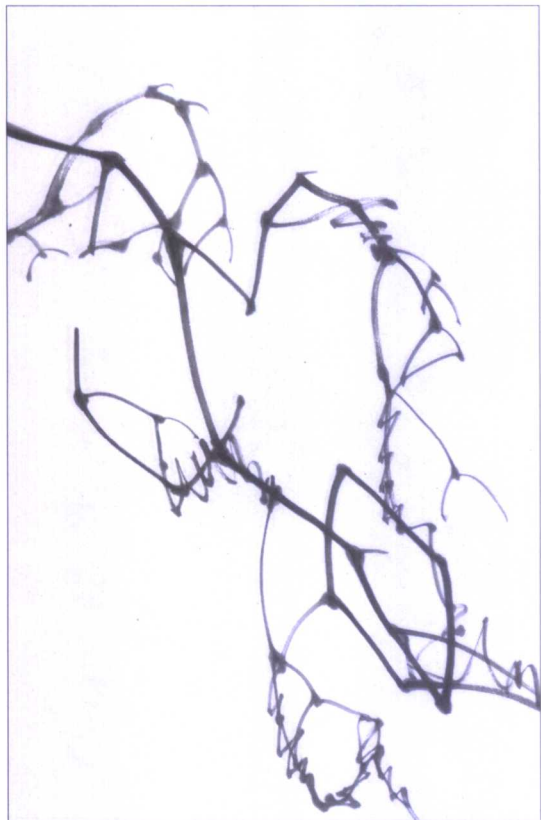
第三步：点画葡萄。葡萄的分布，除了注意疏密、聚散之外，一般应按照与叶子的疏密成反比的原则来画，即叶子分布较多与较密的地方，葡萄应画得少一点（以藏为主），相反，叶子分布较少较疏的地方，葡萄可以画得多一些（以露为主），这样，既可以调整画面分量感的均衡，又可以增加画面的色彩与点、线、面的变化。

第四步：勾点果脐与果柄，收拾画面。题款、钤印完成。

先勾藤后乱叶画法举要 (三)

第一步：勾藤。这是斜倚式构图，即是从画面的左上方或右上方边角出笔勾藤，然后斜出向对面的下方边角处走笔分割，使画面上的主要景物或走向呈现出一种斜势，极富动感，但要防止完全对角平均分割的布局。

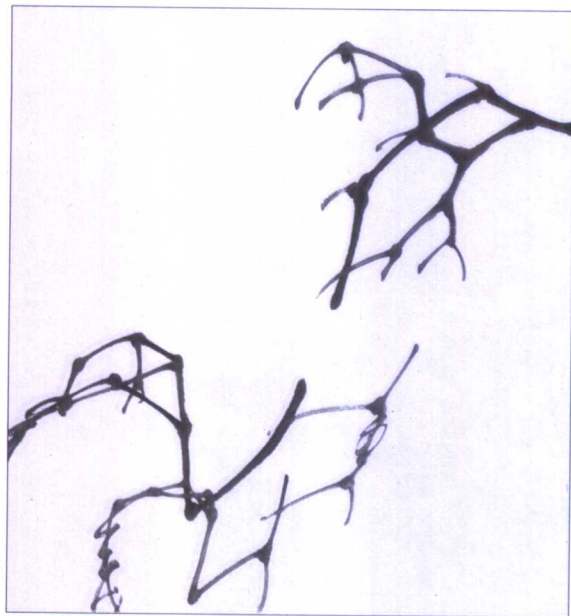
第二步：乱叶。叶子应根据枝藤的走势穿插其间。一般应先画浓叶，并以浓叶为主，接着再画几片淡叶，以表现层次感和空间感。

第三步：画葡萄。根据枝藤和叶子的分布情况，既要紧密相连，又要有所错落，有藏有露，有多有少，有浓有淡地画出葡萄，方显丰富多彩。

第四步：葡萄点好之后，点果脐和勾果柄也是很重要的一环，因为果脐的有无和位置可以表现出葡萄的阴阳向背等不同的方向，果柄则既能将葡萄串连成组，又可以表现每一组葡萄的不同姿态，所以不可忽视。

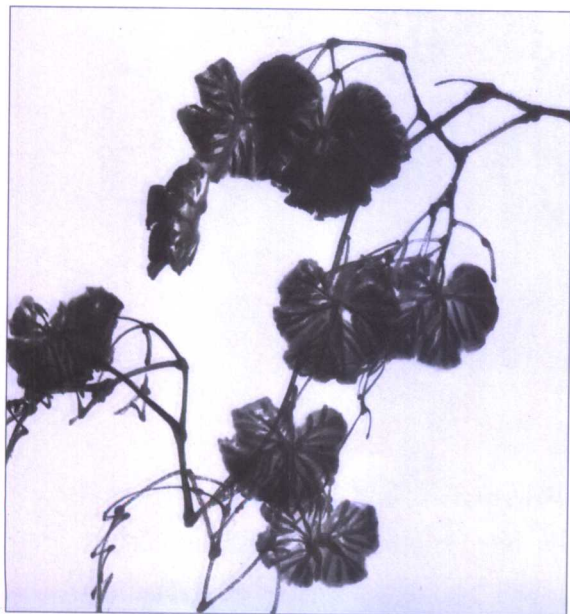

先勾藤后乱叶画法举要 (四)

第一步：勾藤。斜倚式构图既可以从画面左上方边角处出笔，也可以从画面的右上方边角处出笔。具体画法与要求是一样的，只是画面的尺幅不同而已。

第二步：乱叶。葡萄叶在写意的画法中，基本上都是纯以墨色的浓、淡、干、湿来完成的，如果叶子再用过多的色彩来画，则显得画面浮躁而近俗。但如果画幅较大，叶子较多，或为表现叶子的老嫩，或为表现某种特定效果时（如霞光、枯叶等），也可以在墨色中调配一点曙红、朱磬、藤黄或赭石等色，但不可过多。

第三步：是以色彩点写葡萄。

第四步：点好葡萄之后，再勾点果脐与果柄，最后还有一个环节就是题款和钤印。题款和钤印既是构图的一个重要组成部分，又是点明作品的主题内容及其作画的年月、作者姓名等必不可少的一环，同时也是体现作者书法的功力和全面修养的地方，所以不可忽视。并应该在练习绘画技巧的同时，不断加强书法、文学、诗词、篆刻等诸多“画外功”的学习和修养，才能使绘画的水平相得益彰、不断提高。