

Z H O N G G U O H U A L I N X I S U C H E N G

中国画临习速成

李百鸣 姚瑞江 著 辽宁美术出版社

葡萄

Z H O N G G U O H U A L I N X I S U C H E N

中国 画 临 习 速 成

李百鸣 姚瑞江 著 辽宁美术出版社

葡萄

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画临习速成. 葡萄 / 李百鸣, 姚瑞江著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013.3

ISBN 978-7-5314-5301-7

I. ①中… II. ①李… ②姚… III. ①葡萄—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第036997号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 3

字 数: 50千字

出版时间: 2013年3月第1版

印刷时间: 2013年3月第1次印刷

责任编辑: 申虹霓

封面设计: 李 彤

版式设计: 申虹霓

技术编辑: 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-5301-7

定 价: 22.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

概 述

汉武帝时期，张骞出使西域时将栽培葡萄引入，因其果味甘甜、多汁、爽口且营养丰富倍受国人喜爱。同时因其形质上的特点，葡萄还被冠以如珠似玉、硕果累累、多子多福等吉祥喜气的寓意，故而葡萄成为历代文人、画家所钟爱的表现题材，唐代王翰所作《凉州词》云：“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。”唐代唐彦谦所作《葡萄》曰：“金谷风露凉，绿珠醉初醒。珠帐夜不收，月明堕清影。”元代郑允端所作《葡萄》云：“满筐圆实骊珠滑，入口甘香冰玉寒。若使文园知此味，露华应不乞金盘。”清代吴伟业也有描绘葡萄的诗句：“百斛明珠富，清阴翠幕张。晓悬愁欲坠，露摘爱先尝。色映金盘果，香流玉碗浆。不劳葱岭使，常得进君王。”清代陈维崧在《青玉案·夏日怀燕市葡萄》中写道：“风窗冰碗谁消暑？记百颗，堆盘处。掬罢盈盈娇欲语。轻明晶透，芳鲜圆绽，小摘西山雨。”在历代画家中，徐青藤所作墨葡萄被世人奉为经典，此作构图奇特，通篇以墨为之，叶片繁茂，藤蔓盘根错节，果实累累，水汽淋漓。其墨法酣畅，藤蔓用笔老辣豪放，信笔挥洒，如草飞动。并题诗：“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”将其饱经患难，壮志难酬的经历与所绘之物完美地结合在一起，尽情挥洒在笔墨之间，状物传情，相得益彰。除此之外，吴昌硕、齐白石、陈半丁、汪慎生、王雪涛、李苦禅、潘天寿、崔子范等诸位名家也多有上乘的葡萄佳作，且各具特色，异彩纷呈。

葡萄因其产地及种类的不同，在叶、果、藤的形状、颜色上略有区别，但大同小异。通常写意画中的葡萄由叶、藤、果三个部分组成。叶为面，藤为线，果为点，恰好对应平面艺术中构成画面的三种基本元素。叶片不论以墨为之或以色为之，多饱含水分，富于变化，亦是整幅画基本颜色的主基调。藤作为画面的线条部分，除了是叶与叶、叶与果之间的连接，也是整个画面章法布局的体现，通过线条或者说通过藤蔓使画面中的“势”得以确立，其用笔多以中锋为主，如篆似草，要求笔法畅达、苍劲、灵动、不惑。葡萄的浆果一般作为画面的画眼或逻辑中心出现，少则三五颗，多至几十颗，可单独成串，也可多串组合。果粒要晶莹、透亮、润泽，饱含水分。要画得收放适度，要细心刻画，但忌刻板雕琢。葡萄可与禽鸟、昆虫或其他果蔬、花卉等多种素材进行组合，以增进画面生趣。

学习画葡萄首先要加强对优秀作品的临摹，从笔墨、赋色技法，章法构成，造型结构归纳等多方面入手，不断研习其中的精妙之处。探索前人如何将自然结构转化为笔墨结构；如何将自然真实提炼为艺术真实。同时也要注意平时的写生和观察积累，对其生长规律、结构特征（诸如形状、颜色、质感）等自然形态要有充分的把握，这样才能为后期的创作打好基础，使写生和临摹能够更好地相互作用、相互印证。另外，要不断加强自己诸如书法、诗词、音乐等多方面的修养，以提升自己的审美、鉴辨能力，这也是一个画家通过不断地练习解决技术和造型问题后，进而通过实践不断摸索完善，最终形成自己的艺术语言和风格的正确途径和重要保障。

一、叶子的画法

葡萄叶的自然形态为五瓣结构，以笔墨结构塑造葡萄叶时，可依据画面需要进行适当的概括。以大提斗蘸浓墨，笔尖蘸淡墨，侧锋点叶，每笔为一瓣。五笔完成一叶。叶柄与叶连接处呈现内凹状。侧锋点叶，笔尖、笔肚、笔根部因墨色不同，所以可以形成浓淡相间的墨色变化（图1）。

葡萄叶除了以墨点厾也可用颜色来画，还可依季节变化，可有绿色、绿红相间和红色叶等不同形态。绿色叶为花青、藤黄调和而出，以水分的多少来控制浓淡的变化。

绿红相间的叶子可以先画绿色叶，待未完全干透时，以胭脂或朱砂点厾，可以造成初秋时节叶片斑驳的效果。红叶则以胭脂为主，再附以绿色或浓胭脂加以点染（图2）。

叶脉分主脉和附脉，主脉每瓣一支，附脉左右对称互生于主脉左右。墨叶的叶脉可以稍重于叶片的墨色，待叶片未干透时勾勒，中锋行笔，线面相融，自然浑厚。彩色叶可以用略重于叶片的颜色勾勒叶脉，同时若是杂色叶，因其颜色较为丰富，为避免再勾叶脉造成的杂乱，也可省去叶脉不勾（图3～图5）。

图1

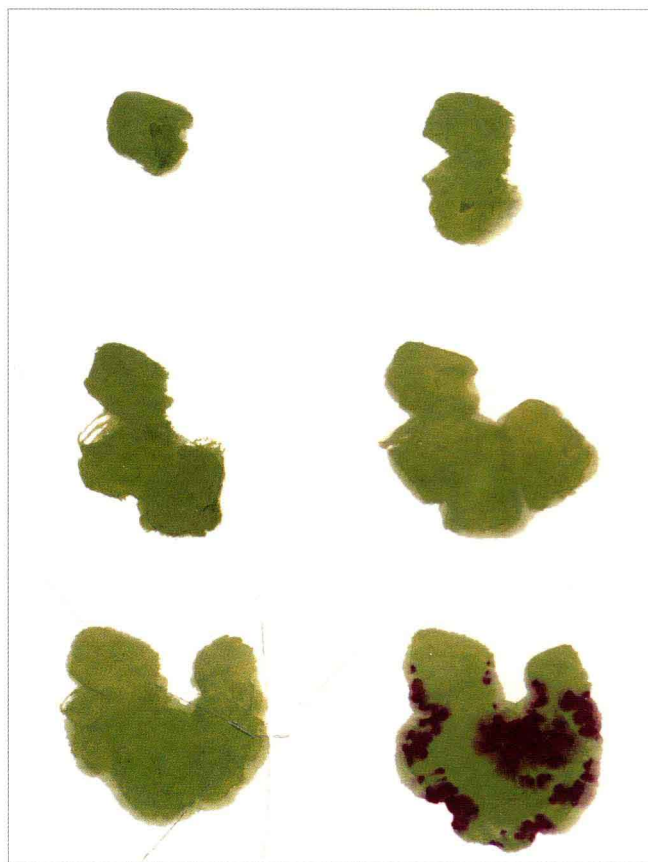

图2

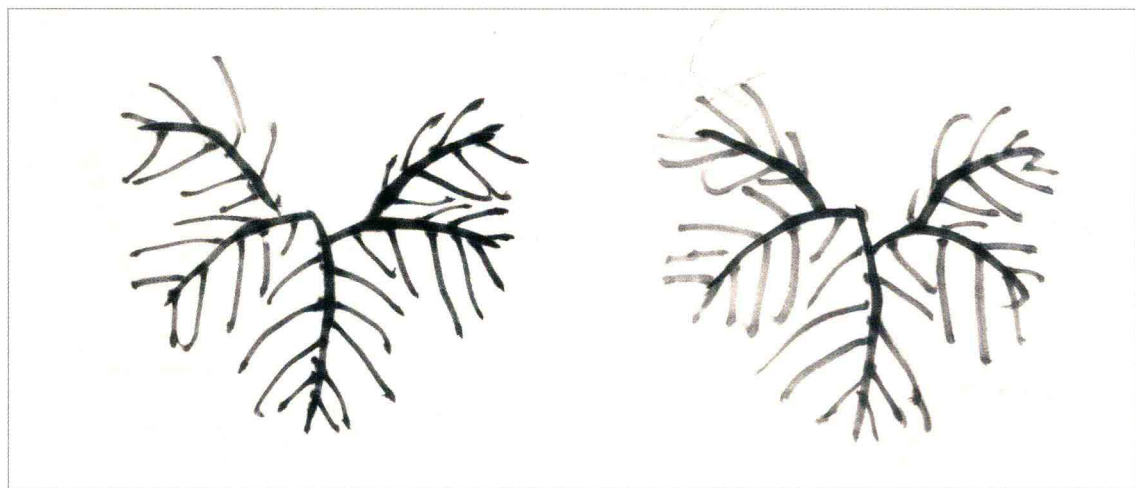

图3

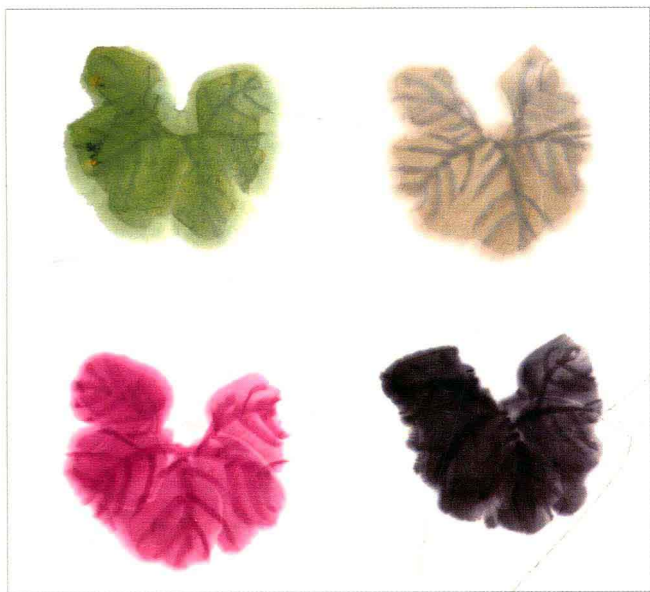

图 4

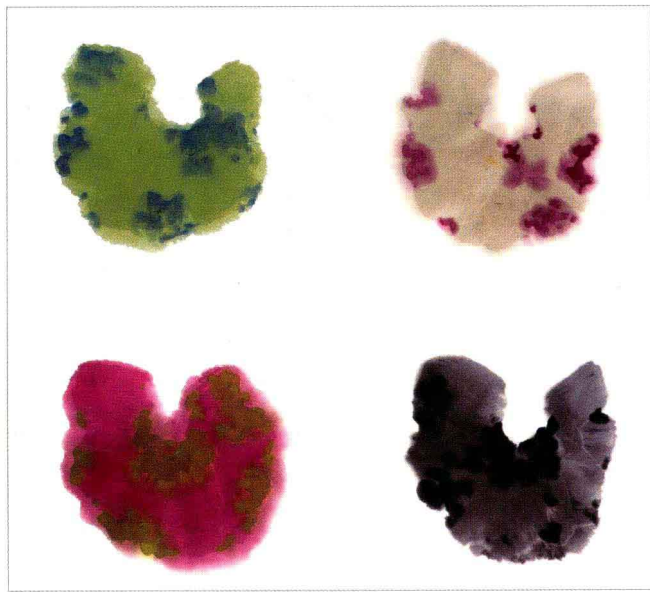

图 5

二、藤蔓的画法

葡萄藤分老藤与新藤，老藤用笔宜毛松，多顿挫，多以散峰、侧锋写出。新藤则多用中锋。葡萄藤在画面中除了具有连接叶片和果实的作用，更可明确画面的“势”，是画葡萄时明确章法构图极为重要的一步，应该审慎应待。

同时，线条的组织穿插应避免出现两线平行、三线交于一点，或分割形过于呆板等问题。也要注意线条的疏密变化，力求做到大开大合、大疏大密，势头明晰，行笔不惑（图 6、图 7）。

图 6

图 7

三、果实的画法

葡萄的果粒依品种的不同其颜色和大小各异，但基本笔法相近。均以左右两笔半弧写出，中间留有少量空白，作为高光，以现其光滑的质感。葡萄因种类不同，虽然大小和外形略有差别，但笔法和赋色手法基本相同。需注意的是，一串葡萄中，一定要有疏密的变化和果粒间前后的叠压、遮挡。葡萄串的边缘要参差，不可太过整齐。这样才符合葡萄的自然生长规律，使其生动自然（图8）。

紫色葡萄以胭脂和少量花青调和而出，笔根为水，笔肚色淡，笔尖色浓，依次蘸取。这样画出的葡萄富于浓淡的变化，体质兼备（图9）。

另外，在一串葡萄中也有少量未完全熟透，带有少许绿意的。这类葡萄可先蘸水和淡紫红色，再在笔尖蘸少许

汁绿，画法同上。同一串葡萄中，应以一色为主（或红紫或绿），而另一色为辅，不宜平均，更不可多色并用，以免杂乱（图10）。

绿葡萄则以藤黄调和花青，并通过控制水分的多少和两色的不同比例来控制颜色的细微变化，使整体的绿色葡萄串中又有细微的颜色差异（图11）。

葡萄也可以用墨来画，但要注意一串墨葡萄中的不同果粒间也要有浓淡的区分，以示其前后虚实的变化（图12）。

葡萄梗与藤同色，主要起到连接的作用。画时以中锋为主，有顿结。一串葡萄中，由于果粒的疏密变化，有时会有部分梗外露（图13）。

图8

图 9

图 10

图 11

图 12

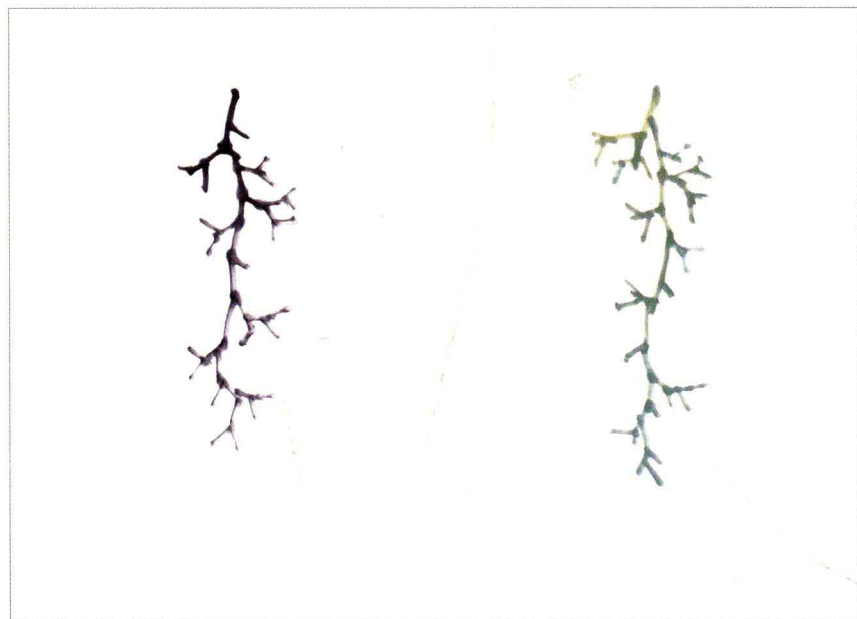

图 13

四、葡萄的构图法

构图往往决定了一幅画的成败，写意葡萄的构图更是如此。葡萄叶在画面中以面的形式出现，通常决定了画面虚实的主要分布情况。藤蔓则以线条的形式出现，既起到连贯叶片的作用，又能进一步明确葡萄的走势。葡萄的浆果则多以点的形式出现，多为画眼。需要注意的是，首先，叶片的布局安排要错落有致，疏密得当，要有适当的遮挡，切不可平均布置，一律外露。其次，藤蔓要分清主辅，主藤较粗，较为连贯，是画面走势的根本；辅藤则作为主势的辅助，起到丰富画面的作用。另外，藤蔓之间的穿插要注意疏密的变化，利用线条的疏密对比制造并引导画面的视觉重点，切不可平均组织。再次，葡萄浆果的位置安排要格外用心，太过中心或边缘的位置均不足取，同时要考虑葡萄和叶片以及藤蔓之间的遮挡、藏露、呼应等关系。

葡萄串本身的边缘形也要参差错落并要做到疏密有别，忌太过齐整或太过平均。最后，中国画的构成法则中格外强调留白的作用，留白的多少和取舍除了要看构图的需要，还要考虑所绘题材的具体造型和所要表达的意境而定，但不管留白较少的满构图呈现出的繁茂样式，还是留白较多的较为空灵的构图形式，最终都是为了意境表达来服务的。所以，物象的形态美和画面构成的形式美与留白都有着紧密的关联，应不断积累经验，深思熟虑，苦心经营方能自如地运用。

（一）构图范例

图 15

中堂构图：中堂的构图多取势中正，此幅作品于平中见奇，在左上部留有大量空白，力求破除中堂作品给人一贯的中正印象。大面积的胭脂叶片表现了深秋葡萄的丰富颜色变化，禽鸟的姿态神情传达了静谧平和的意境。

图 14

条幅构图：条幅的构图因其上下较长的独特性，能够很好地为藤蔓的取势穿插留有足够的空间，很适合藤本植物的创作。此幅作品中，叶片的位置安排以曲线布势，连绵不断，叠压交错，辅以藤蔓穿插，使其气韵贯通通透。

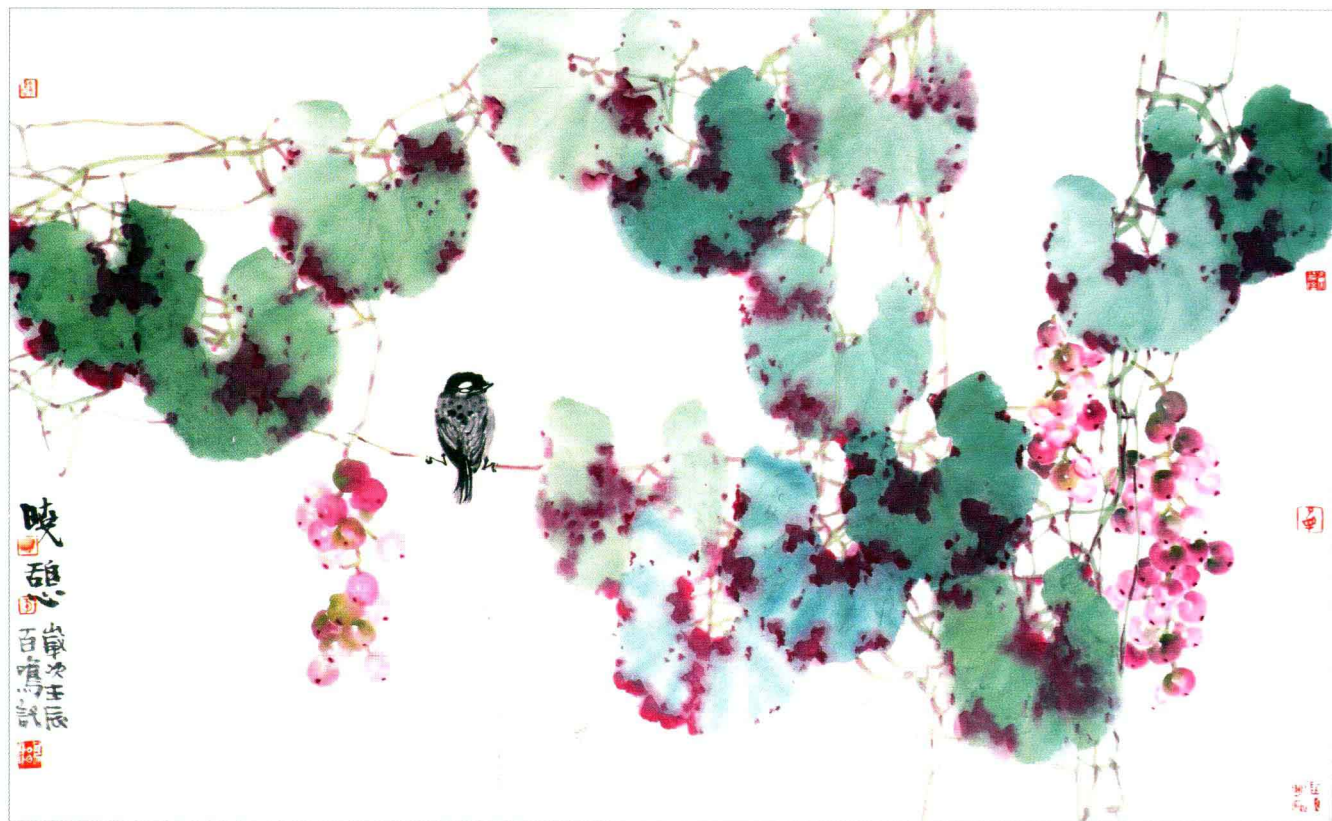

图 16

横幅构图：横幅作品多给人延展扩张的感觉，巧妙地利用藤蔓能够很好地将画面的气韵延展到画外。此幅作品用色淡雅，用以表达拂晓薄雾的朦胧和湿润。小鸟的神态恬淡安静，进一步点题。

图 17

斗方构图：斗方的构图多取势平稳，因其四边等长易显呆板，所以在边、角的虚实处理上需更为留心经营。此幅构图左简右繁，形成对比。叶片颜色丰富，叠压错落有致，力求平中有变。

图 18
折扇构图：折扇的构图活泼小巧，多为小品。此幅小品描绘了浓淡相间的葡萄叶数片。右半部较为繁密，左侧较为疏松，形成繁简的对比。小鸟动势生动活泼，表现其瞬间的动态美。

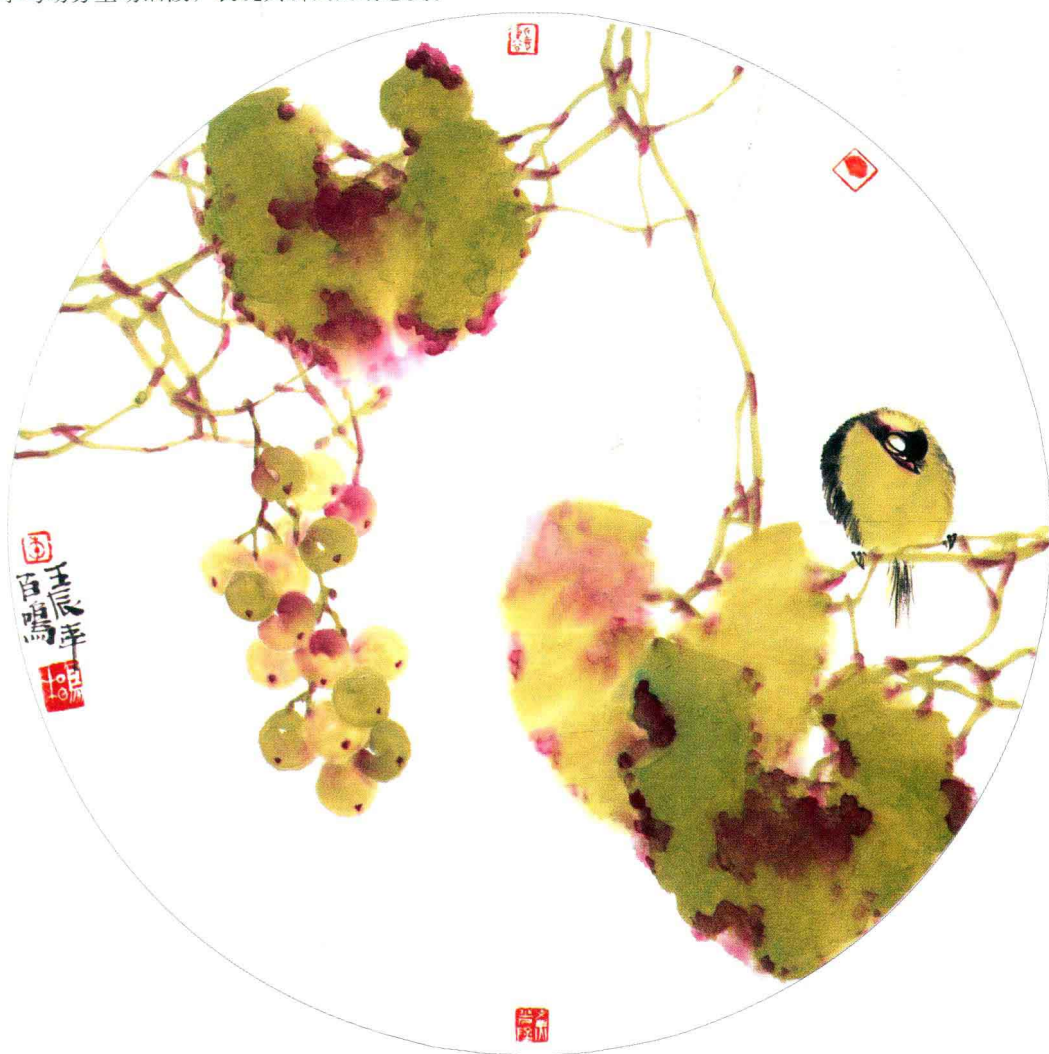

图 19
团扇构图：团扇的构图方式多以折枝为主，形式饱满清新。此幅小品取叶三片，藤蔓数条，葡萄一串，小鸟独立。用笔寥寥，传达一种幽静的意趣。

（二）画法步骤

范例一：

步骤一：用大提斗饱蘸水墨，侧锋点叶数片。要注意叶子的位置安排和疏密关系。笔墨要富于干湿浓淡的变化，切不可雷同。趁墨色未干时，以略重于叶片的墨色勾写叶脉，笔中含水要适度，勾写时切忌刻板僵直（图 20）。

图 20

步骤二：在画面的右上和左下部位分别用淡墨画葡萄两串。两串葡萄一大一小，一隐一现，彼此顾盼呼应。在一串葡萄中，果粒大小要基本相同，墨色要有浓淡的变化，边缘不可过于齐整，要有参差感，葡萄粒之间要有前后的遮挡关系，方显生动。趁未干时点果脐、画梗（图 21）。

图 21

步骤三：藤蔓用中锋写出。藤蔓是藤本题材构图和动势确立的关键，应审慎对待。同时要注意疏密关系。行笔要流畅，笔行不惑。避免两线平行、三线交于一点，或若干线围成机械的几何图形等问题。藤蔓的组织看似杂乱，其实有着内在的结构规律和笔墨组合规律，应注意观察积累（图 22）。

图 22

步骤四：在右侧中部藤蔓上画小鸟一只。其动势、神态与葡萄要有所呼应，以增强画面的生气。同时，在叶片和藤蔓上可点若干苔点以丰富画面的墨色（图 23）。

图 23

步骤五：进一步补充细节，完善画面。最后根据画面的构图和主题需要提款、盖章（图 24）。

图 24

范例二：

步骤一：用提斗蘸墨，要尽量饱和。用侧锋点叶，同时充分考虑叶子的整体布局。点叶时要注意笔墨的干湿浓淡对比，避免单一。在墨色未完全干时，用稍重墨色勾叶脉，控制好毛笔的水分和用笔的速度（图 25）。

图 25

步骤二：以胭脂加少许花青调成紫红色，笔尖略蘸一点儿汁绿，在中部偏上部分画葡萄一串，半隐于墨叶之后。在刻画葡萄果实的时候，应注意色彩的浓淡变化，可分组进行，每一组的外轮廓边缘不要太规则，每一组葡萄之间要有前后的遮挡关系。在水色半干之时用浓墨点果脐、画梗（图 26）。

图 26

步骤三：用中锋写出藤蔓。由于藤蔓是决定画面构图和动势的关键，所以应做充分考虑。要做到行笔流畅，疏密有致，避免平行、单调。在不断练习和观察积累中，掌握笔墨组合规律（图 27）。

图 27

步骤四：在叶片和藤蔓上点若干苔点用来丰富画面。同时，在画面适当之处添加禽鸟。应注意其动势、神态与画面整体的呼应与协调，使画面焕发生机和艺术感染力（图 28）。

图 28