

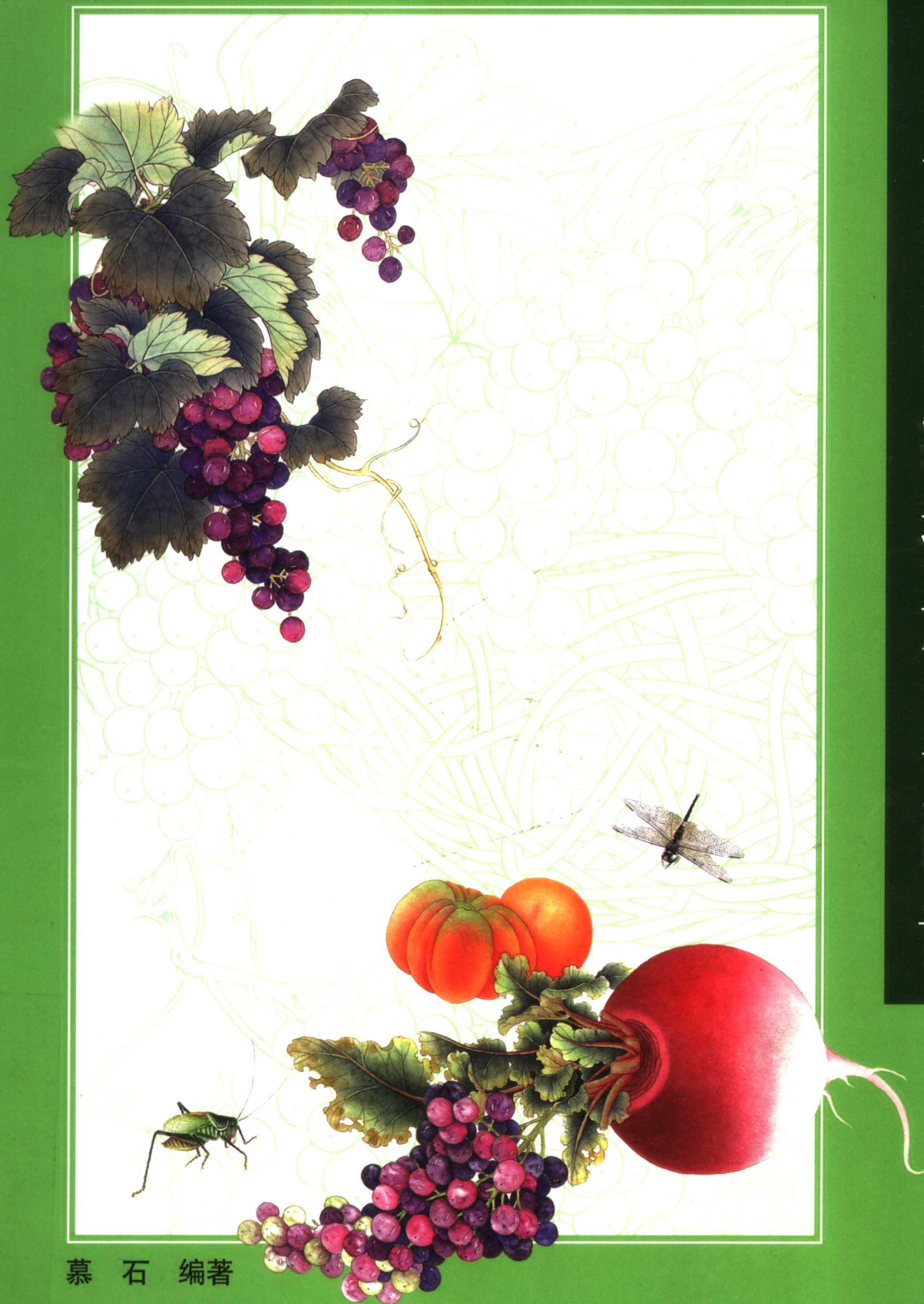
GongBiHuaXianMiao HuaNiao HuaPu

工笔画线描花鸟画谱

葡萄篇

慕石 编著

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画线描花鸟画谱. 葡萄篇 / 慕石编著. —天津:
天津杨柳青画社, 2007. 8

ISBN 978-7-80738-233-1

I. 工... II. 慕... III. 葡萄—白描—工笔画: 花卉
画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 114746 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

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: 北京精制轩彩色制版有限公司

印刷: 天津新华二印刷有限公司

开本: 1/16 787mm × 1092mm

印张: 3

版次: 2007 年 8 月第 1 版

印次: 2007 年 8 月第 1 印

印数: 1—6 000 册

书号: ISBN 978-7-80738-233-1

定价: 12 元

葡萄概论

葡萄，又名草龙珠，是世界上最古老的果树树种之一，原产西非和北非。“葡萄”一词，原是外来语的汉译音，并无实际意义。据古生物学家考证，在新生代第三地层内就发现了葡萄叶和种子的化石，证明距今650多万年前就已经有了葡萄，也有的学者认为在23000万年前至6700万年前就有类似葡萄的植物。从埃及出土的古代壁画和雕刻中，我们知道在5000年前，那里就已经栽种葡萄和酿造葡萄酒了。根据《诗经》上“六月食奥”的记载判断，我国早在二三千多年前，就已开始种植葡萄了。据《神农本草》载，汉朝以前，甘肃西部就已有种植，只是未传入关内。《汉书》说，自张骞出使西域，得其种还，中国始有。《本草纲目》中记载：“圆者名龙珠葡萄，长者名马乳葡萄，白者名水晶葡萄，黑者名白牛奶葡萄，尚有无核者”等等。

世界上葡萄的品种达8000多种，目前我国有400多个品种。其中新疆的无核葡萄，河北宣化的白牛奶葡萄，山东的龙眼葡萄，四川的绿葡萄，北京等地的玫瑰香葡萄，都是驰名中外的优质品种。许多国家将葡萄视为珍贵、美好的象征。至今，西班牙人在每年元旦时，还有伴随教堂钟声吃葡萄，象征来年“万事如意”的风俗。罗马尼亚被誉为“葡萄之国”，葡萄产量占世界第5位，他们招待客人的水果中总是离不开葡萄，即使在严寒的冬天也能吃到新鲜葡萄。葡萄皮薄多汁，酸甜味美，性味平和，营养丰富，老幼皆宜，在我国素有“晶莹明珠”之美称。是人们日常生活中离不开的美味佳果。

适量饮用葡萄酒，对人体健康大有益处，它具有滋阴补脾、健胃强身、舒筋活血、益气安神的功效，无疑是

一种滋补品。葡萄酒亦是我国传统的美酒。古往今来，不少文人墨客咏诗赞美，其中最绝的佳作是唐人王翰的《凉州词》：“葡萄美酒夜光杯。”唐代刘禹锡的葡萄歌中也写道：“酿之成美酒，令人饮不足。”可见我国用葡萄酿酒已有悠久的历史了。葡萄还是一味良药，其果、根、叶均可入药。在《神农本草经》上载有：“葡萄，主筋骨湿痹，益气倍力，强志、祛风

寒，令人肥健。”另外，葡萄还具有极高的观赏性，人们将其制成各种盆景放置室内，清香幽雅美观别致；或在居室前后栽植，藤蔓缠绕，玲珑剔透，芳香四溢，是美化环境的佼佼者。

一本，
系南宋林
椿《葡萄草

虫图》，绢本设色，为工
整精致之院体画风。

宋代，僧人温日观始创水墨
写意葡萄。元代长谷真逸所辑
《农田余话》，尝记温日观画葡
萄云：“吴僧温日观夜于月下视
葡萄影，有悟，出新意，以飞白
书体为之。酒酣兴发，以手泼墨，
然后挥笔，迅于行草，收拾散落，顷刻
而就，如神，甚奇特也。”温日观擅长草
书，以草书笔法画葡萄，别开新格。

王世贞《艺苑卮言》云：“温日观画葡萄，皆自
草法中得来。”《图绘宝鉴》称其：“作水墨葡萄，自成
一家法，人莫能测。”温日观所作葡萄图，今存约十多
幅。其中一幅，以大草写藤蔓，行草写须茎，泼墨以
成叶。金农尝于观温之葡萄画后，题诗云：“醉眼伎馆
温和尚，水墨葡萄浊世夸。怪叶狂藤等儿戏，俨然一

今存汉

代铜镜上，有葡萄纹样作装饰，
盖为我国见于最早的葡萄图样。

葡萄作为绘画专门题材，出现时代则较晚。清高
其佩《题墨葡萄》云：“惟葡萄不可入画，盖不相肖则
无味，肖又乏神，故古人鲜作此者。”据画史记载，最
早画葡萄者见于宋代，有赵昌、易元吉、陈善等人。《宣
和画谱》载，赵昌有《石榴葡萄图》、《葡萄枇杷图》、
《葡萄栗蓬图》，易元吉有《写生葡萄图》。《绘事备考》
载，陈善有《葡萄图》五件传世。今存葡萄画迹仅见

领破袈裟。”

宋代善画水墨葡萄者，据《农田余话》载，还有沈仲华。陈继儒《妮古录》云：“温日观葡萄，惟苕溪沈仲华得其法。仲华，日观弟子”。明代工画葡萄者，据《明画录》载，有岳正、徐兰、徐柱、胡大年、沈翹楚、王养蒙、释可浩、释晓庵等人。岳正，“尝戏画葡萄，遂推逸品，时人称为岳仙。”徐兰，“画水墨葡萄，风烟晴雨，曲尽其妙。每于蔓盘转处，藏‘天下少，世间无’六字，其自然标致如此。”王养蒙，“画葡萄障，乘醉著新草履，渍墨乱步上，就以为叶，布藤缀实，天趣自然。”据《无声诗史》载，有戴进、高松、王秉鉴等人，“画葡萄，无不精绝。”《越画见闻》载，有徐渭，“晚年尤贫窘，尝画葡萄，有题句云：‘笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤间。’其沦落无聊

之感，已情见乎辞矣。”此图今存，画面布局奇特，老藤错落低垂，葡萄晶莹欲滴，笔墨酣畅。为徐氏水墨大写意名迹。清代工写葡萄者，据《国朝画征录》载，有沈永令，“善写葡萄松鼠。”从传世画迹看，恽寿平、金农、边寿民等名家皆有葡萄佳作。

近世吴昌硕画葡萄，喜以书入画，尝自题云：“草书作葡萄，笔动走蛟龙”。

步骤一：赭墨勾线，分出浓淡、变化。

步骤二：淡赭黄、草绿平涂叶子，边缘用赭墨分染；草虫平涂草绿、分染花青；中、重墨填鹦鹉羽片，淡墨分染余部；淡胭脂分染葡萄。

步骤三：藤黄、花青、橙黄、胭脂、曙红积染葡萄叶子；鹦鹉用原色深入提染；草虫用花青、胭脂、赭石分染。

步骤四：用三青染鹦鹉腹部羽毛，土黄涂嘴；葡萄用花青、胭脂、曙红、草绿、白粉积染；草虫用原色加重分染。

步骤五：局部提色，勾叶筋，单笔丝鸟毛；全面整理完成。

步骤一：用浓淡不同的墨色勾线。

步骤二：淡花青、淡草绿平涂叶子，赭石分染边缘处；竹杆平涂淡黄；草虫平涂赭黄，花青分染翅膀；重墨填鹌鹑羽片，赭黄平涂爪；胭脂分染葡萄。

步骤三：花青分染葡萄正叶，三绿提染反叶；用浓、淡墨分染鹌鹑；赭黄分染竹杆；赭墨、花青分染草虫。

步骤四：用花青、赭黄、赭墨、胭脂墨加重分染各部；鹌鹑平涂赭石，腹部略加曙红。

步骤五：局部提色，全面整理完成。

勾线执笔法

染色执笔法

用笔用墨的方法

笔墨是中国画技法中的重要组成部分，这里所指的笔是描绘形象时所用的线条，墨是指体现形象明暗、轻重时所用的墨色。从其关系来说，笔是墨的筋骨，墨是笔的血肉，两者密切结合，不可分离，作画时要求做到“有笔有墨”。

一、用笔：用笔要得法，作画时运用适当正确的笔法，既能表现出所要表现的形象，又能充分发挥毛笔的作用，达到绘画的艺术要求。用笔要得法，首先是怎样执笔的问题。概括地说是大拇指紧贴笔管，力向外，食指、中指与大拇指相对夹持笔管，力向内；无名指的尖端挡着笔管，力由右内稍向左外拉；小指靠近无名指以助之。这样才能五指齐力，手掌空虚，即所谓的“指实掌虚”。

用笔有顺逆、快慢、轻重之分，在起收、提按、顿挫、转折以及勾勒、皴擦、点簇等各种不同技法的运用中，表现出各种不同的形象及其质感。毛笔的笔头，可分锋、腹、根三个部分，性能作用各有不同。有时作画用笔锋，像一根游丝在纸面上移动；有时用笔根，在纸面上重按，有时用它的腹部，画出极为饱满的笔姿；也有一笔之中，兼用毛笔的几个部分，这完全在于如何适应表现对象的要求，而变化运用。在下笔之前，须先根据表现的要求和纸的性能，打定如何运笔的主意；在运笔的过程中，则应随时用指和腕、肘控制毛笔，作出相应的各种动作，使笔无虚发，绘写灵活。

二、用墨一般不外乎浓、淡、干、湿四者，这四者应根据表现形象的要求，与用笔紧密结合。所谓“墨分五色”，是指用墨须有不同浓淡之分，不应通体一色“浓淡不分”。作画时，一笔之中往往有浓有淡，要使墨色先浓后淡，可先将笔蘸些清水，然后笔尖再蘸浓墨；要先淡后浓，可将蘸墨后的笔尖再蘸清水。至于蘸墨或蘸清水的多少，视需要而定。墨用得好的，可使墨彩丰富，融洽鲜明，充分体现形象的阴阳向背和远近虚实等关系。

用笔和用墨同样也在于多多实践，在实践中逐渐积累经验。

笔墨纸砚及使用方法

由于绘画的技法要求，对笔墨纸砚等绘画材料也有一定的选择。现将所需要的工具、颜料的选择及其使用方法等简述如下：

毛笔：

毛笔可以分为勾线用笔和渲染用笔两大类。勾线用笔种类繁多，多由貂、獾、鼠、狼的毛须制成，有衣纹、叶筋、红毛、狼圭、蟹爪、描笔等品种，同时每种笔又有大中小之分，可根据作品的尺寸大小加以选择。勾线笔要求瘦长尖细，软硬适中，富于弹性，不能扁锋偏锋。渲染用笔一般以羊毫或兼毫制成，要柔软而有弹性，笔头要整齐饱满，如白云、羊毫、寸楷等。选择大中小号白云即可。另外，由于兼毫笔柔软、吸水性强且富于弹性等优点，也为画家们所选用。笔的保存：用后将笔洗净，在纸上拉干，并将笔毛理正，以备下次使用。保存时要注意避免笔毛污损，防潮防蛀。

墨：

墨大致可分为油烟、松烟二种。油烟较光泽，用于勾线，渲染鸟类翎毛、点睛之类，可浓可淡，用途甚广。松烟无光，用于渲染某些底色，用途较少。选择墨以质细、质纯、胶好者为上品；同时，还要看墨是否细腻、滋润，墨的花纹非常精细，这样的墨质就细，抚摸有粗糙感的为次品。好墨以轻为上佳，磨出的断面平滑而有蓝紫光泽。工笔画一定要使用新研磨的墨，切忌使用宿墨或墨汁，因为宿墨或墨汁中的颗粒会浮在纸面上，遇水便会洇开，弄脏画面。墨的保管：由于墨锭容易碎裂变形，影响使用，所以应注意防晒、防风、防水、防潮。具体方法是将墨锭用纸缠好，再裹上蜡层，下端露出少许备磨。长期储存时可用塑料布包好，储于阴凉不潮之处。

纸、绢：

宣纸，古代以安徽宣城所产而得名。现安徽、四川、浙江、湖南等地均有生产，统称宣纸。宣纸分生宣和熟宣两种。生宣未经过胶矾加工处理，渗水性强；生宣经过胶矾加工处理，便成了熟宣。工笔画多用熟宣。熟宣纸有冰雪、清水书画、蝉翼、云母等，前二种较厚，后两种较薄。其中有四尺、六尺、八尺、丈二等几种规格。宣纸有正反之别，正面纹理清晰、平整洁净，反面纹理模糊，常有杂质疙瘩，作画时应选用正面。熟宣纸的选择：以纸质细密均匀、纹理清晰、纸质

绵韧、耐湿耐擦者为上乘。熟宣纸的保管：由于熟宣容易出现“漏矾”现象，所以在保存时，应将熟宣纸卷成桶形，外边用毛边纸裹好，再套上塑料袋，扎紧袋口，避光避湿放于干燥黑暗处保存。

绢也有生熟之分，织好未经捶压胶矾的绢为生绢，不渗不漏便是熟绢。绢的质地以细密均匀者为佳。画时无论画幅大小，都应将绢裱在画板上为好。方法是用喷壶将绢喷湿，然后卷起，使整个绢均匀地吸收水分后，将其展平，四周用纸条或用浆糊涂在画纸的四周即可。保存方法与熟宣相同。

砚：

砚种类繁多，适用的唯有石砚。又以产自广东的端砚和产自安徽的歙砚最为上品。初学者，不必求佳砚，只要是质地细密，不滑不腻，易发墨足矣。

颜料：

中国画颜料分为水色和石色两大类。

水色颜料以植物加工制成，质轻透明，常用的水色颜料有花青、胭脂、藤黄、曙红、酞青蓝等；石色颜料以天然矿石和金属氧化物制成，覆盖力强，不透明，常用的石色颜料有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、雄黄、石黄等。

中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状三种。管装颜料：价格适中，使用方便，适于一般绘画使用，但质量一般，用后应注意盖紧盖子，防止风干影响使用。胶块颜料：使用时滴入少量温水或冷水泡开，用手指研磨均匀即可使用。粉末状颜料：使用时兑入胶水研磨均匀后使用。

胶矾：

胶和矾是工笔画中不可缺少的材料，调和颜料靠胶，固定保护颜色靠矾，把生宣制成熟宣要靠胶矾水。作画以皮胶骨胶为好，用时以温水洗净发开，文火煮化，去除杂质冷却待用。矾，又称明矾或白矾。胶和矾在工笔画中用途很多，传统的工笔画讲究“三矾九染”，说的就是在反复染色的过程中，为了使底色不泛起，染几遍色后就要刷一遍胶矾水，以固定色层。调制胶矾水的比例为：二两胶、一两明矾和二斤半水。现美术画店有专业的胶矾水，省去调制之累，亦可用。

此外，画毡、镇纸、笔洗、调色碟等也是必备工具。

