

写意花鸟画技法丛书

写意葡萄技法

孙吉安 著

庚辰年 吉安

朝華出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意葡萄技法 / 孙吉安著. — 北京: 朝华出版社, 2003.4

ISBN 7-5054-0787-2

I. 写... II. 孙... III. 葡萄—写意画: 花卉画—技法(美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003)

第 026263 号

写意葡萄技法

编 著: 孙吉安

摄 影: 朱 方

责任编辑: 张文清

装帧设计: 刘京川 王 智

封面设计: 孙 红

责任印制: 赵 岭

出版发行: 朝华出版社

(北京市车公庄西路35号 邮编: 100044)

电 话: (010)68413840

传 真: (010)88415258

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京外文印刷厂

印 数: 0001—2000

开 本: 850×1168 毫米 1/16开

印 张: 3

字 数: 15千字

版 次: 2003年7月第1版

印 次: 2003年7月第1次印刷

ISBN 7-5054-0787-2/J·0434

定价: 28.00 元

版权所有·翻印必究

写意花鸟画技法丛书

写意葡萄技法

孙吉安 著

朝華出版社

序 言

中国花鸟画有着悠久的历史 and 优秀的传统，自唐代成为独立画科以来，至今已取得了非常可喜的成就，可谓名家辈出，后继有人。各个时期的画家，在继承传统的基础上，不断创新发展，丰富了花鸟画的形式与内容。

葡萄是人们喜爱的佳果，属蔬果类的藤蔓花卉，是花鸟画家喜欢表现的题材之一。我对葡萄更有一种难以割舍的情结，其中的缘由可以追溯到我的童年时代。

我出生于吉林省抚松县一个偏僻的小山村，长白山的山花野卉、飞鸟游鱼是我儿时的伙伴，山雀和蛐蛐的叫声交织在一起，陪伴我度过童年的夏夜，这一切使我在很小的时候就感受到大自然的勃勃生机。每到仲秋时节，树叶由绿渐渐变黄变红的时候，哥哥就会带我上山采葡萄，紫的、绿的、半紫半绿的葡萄，都散发着幽幽的清香，葡萄叶子郁郁葱葱，藤蔓缠绕和树交织在一起，美极了。采满了一筐背回家去放着，等过中秋节时享用，采多了就熬成葡萄糕，吃多了牙都染紫了。每到中秋之夜，家家户户都会在院子里摆上葡萄、西瓜、月饼，在品尝美味的同时，共同憧憬着未来的美好生活。

童年是美好的，它不仅珍藏了我纯真的回忆，也使我对绘画产生了浓厚的兴趣，常常用木炭把葡萄和花草鱼虫画在墙上。上初中后，拜国画家李子喻为师学画，以后又得到潘素、王庆淮等老一辈艺术家的教诲。20世纪80年代初，高教部在重庆西南师大举办高校花鸟教师进修班，我被选送进修，得到了被誉为“葡萄王”的苏葆桢教授的真传与教诲。从此，我与葡萄结下了不解之缘。

二十多年来我主攻写意葡萄，不断探索，执著追求。为了画好葡萄，每年几次去葡萄园写生，细心观察葡萄的形态变化。创作作品《秋鸣》时，我在蛐蛐笼前一呆就是几个小时，通过观察记忆，终于使这个可爱的小精灵跃然纸上，为这幅作品增添了许多情趣。

我的葡萄作品多次赴美国、日本、韩国、加拿大、德国、新加坡、泰国以及港、澳、台等国家和地区展出，多次获大奖，并得到国内外收藏家的青睐。1994年出访韩国举办画展，受到韩国书画界的赞誉。

近年来，我收到国内外许多爱好画葡萄的朋友来信或寄来作品求教，同时希望我能编写一本《写意葡萄技法》。他们渴求知识的精神深深地感动了我，使我义不容辞、责无旁贷地担当此任，仅把我20多年来在教学实践中的积累和画葡萄的心得体会编写出来，奉献给广大爱好画葡萄的朋友们，尽我一点微薄之力，谨以此书以飨读者，不妥之处，请指正。

孙 吉 安
2002年8月于长春

目 录

第一章 概述.....	4
第二章 葡萄的生长规律及形态结构.....	7
第三章 写意葡萄使用的工具.....	8

第四章 写意葡萄画法.....	10
-----------------	----

(一)葡萄的画法

- 1 调葡萄颜色
- 2 葡萄颗粒的画法
- 3 紫葡萄的画法
- 4 绿葡萄的画法
- 5 水墨葡萄的画法
- 6 葡萄梗、果脐的画法
- 7 画葡萄六忌

(二)葡萄叶子的画法

- 1 墨叶的画法
- 2 色叶的画法

(三)葡萄藤蔓的画法

(四)葡萄小品的画法与步骤

第五章 怎样学习写意葡萄.....	27
-------------------	----

- (一) 学习传统 临摹入手
- (二) 深入生活 经常写生
- (三) 艺术修养 画外之功
- (四) 大胆探索 不断创新

第六章 写意葡萄的构图.....	28
------------------	----

- (一) 宾主关系
- (二) 虚实关系
- (三) 疏密关系
- (四) 纵横关系
- (五) 开合关系
- (六) 呼应关系

第七章 作品附图.....	35
---------------	----

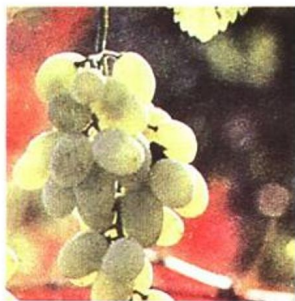
第一章 概述

葡萄是多年生藤本植物，别名蒲桃、蒲陶。我国栽培葡萄的历史悠久，据古代文献记载，最早是汉朝的张骞出使西域，由河西

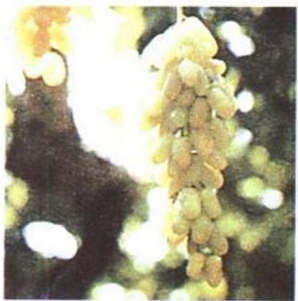
八大名种葡萄

紫葡萄

白马奶子葡萄

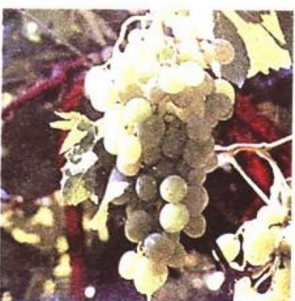
比夹干葡萄

索索葡萄

秋马奶子葡萄

喀什噶尔葡萄

红玫瑰葡萄

无核白葡萄

走廊打通了“丝绸之路”，历尽千辛万苦才把葡萄引入中国。经过长期培育，不断地改良品种，到目前为止，我国的葡萄品种已发展到600余种，如巨峰、龙眼、玫瑰香、罗日尔、红富士、白香蕉、金后、马奶子等等。

我国的葡萄产地遍布大江南北，从东到西，新疆的吐鲁番，则被誉为“葡萄王国”。在吐鲁番有八大名种葡萄：红玫瑰葡萄、紫葡萄、喀什噶尔葡萄、索索葡萄、白马奶子葡萄、秋马奶子葡萄、无核白葡萄，比夹干葡萄。

葡萄的形状有圆形和椭圆形两种。吐鲁番的葡萄大如鸽子蛋，小如珍珠，高粱米粒。形状有的似鸡心、马奶子，也有圆形或橄榄形的。葡萄的颜色很丰富，有紫色、紫红色、兰紫色、紫中透绿、绿中透紫、黄绿色、白色、黑色等。

葡萄不仅形美味甘，清香爽口，是人们喜欢品尝的佳果，酿成美酒更是让人回味无穷，古时就有“葡萄美酒夜光杯”的诗词佳句。葡萄的外形好似串串明珠，或紫如玛瑙，或绿如翡翠，晶莹剔透，绚丽多姿，给人以美的享受，更是吉祥幸福的象征。金秋时节，满园飘香的累累硕果，带给人们无限的丰收喜悦。

古往今来，葡萄激起了许多画家、诗人的创作灵感，画坛上出现了不少画葡萄的名家。据记载，宋代温日观是我国最早画葡萄的画家，他画的葡萄造型准确，笔墨苍劲、浑厚，受到人们的赞誉，后来又有人学习他的画法，创造了新的技法，使画葡萄的技法不断向前发展。

明代大画家徐渭，不仅开创了大写意画风，而且也是画葡萄的大师，他笔下的水墨葡萄，笔抒情胆，墨铸诗心，酣畅淋漓，尽情挥毫，笔走龙蛇，妙趣横生。那郁郁葱葱的墨叶，藤蔓枝条错落有致，明珠串串晶莹剔透，真是耐人寻味，留连忘返。他在作品

中题诗曰：“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。”字迹东倒西歪，寓意着他穷困潦倒的

坎坷人生，笔底的明珠，无人赏识，只好“闲抛闲掷野藤中”。徐渭的作品对后世影响极大。

宋 温日观 作品

明 徐渭 作品

清代画坛画葡萄的名家有：八大山人、虚谷、任伯年、吴昌硕等。

吴昌硕的葡萄，写气不写形，笔墨苍劲老辣，气势磅礴，以狂草写藤蔓，笔走龙蛇，笔精墨妙，给后人留下了宝贵的精神财富。

现代画家齐白石，他笔下的葡萄别有一番情趣，以意写之，不落常套，吸收民间营养，大胆地运用原色的对比与单色的浓淡变化来表现，力求“似与不似”之妙。

我国当代著名花鸟画家苏葆桢教授，有“苏葡萄”、“葡萄王”之誉。他笔下的葡萄，不仅造型准确，色彩丰富，而且有光感、质感、立体感。他把传统的笔墨与西洋画的精华融为一体，形成了自己独特的风格。

齐白石 作品

吴昌硕 作品

苏葆桢 作品

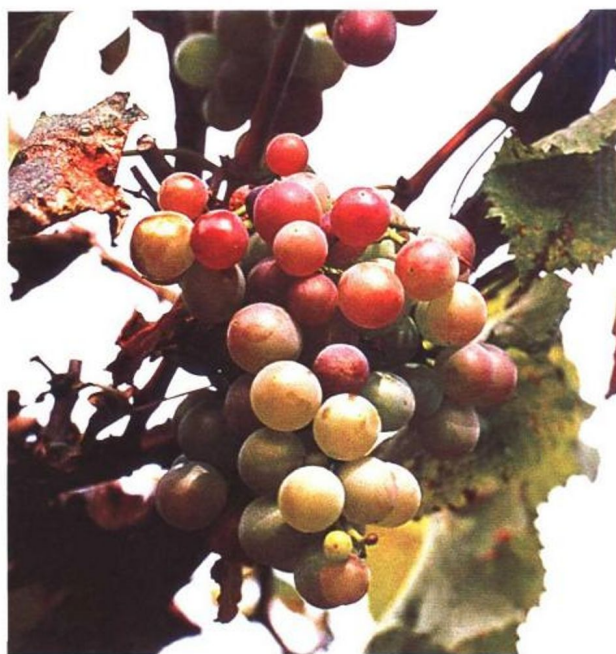
第二章

葡萄的生长规律及形态结构

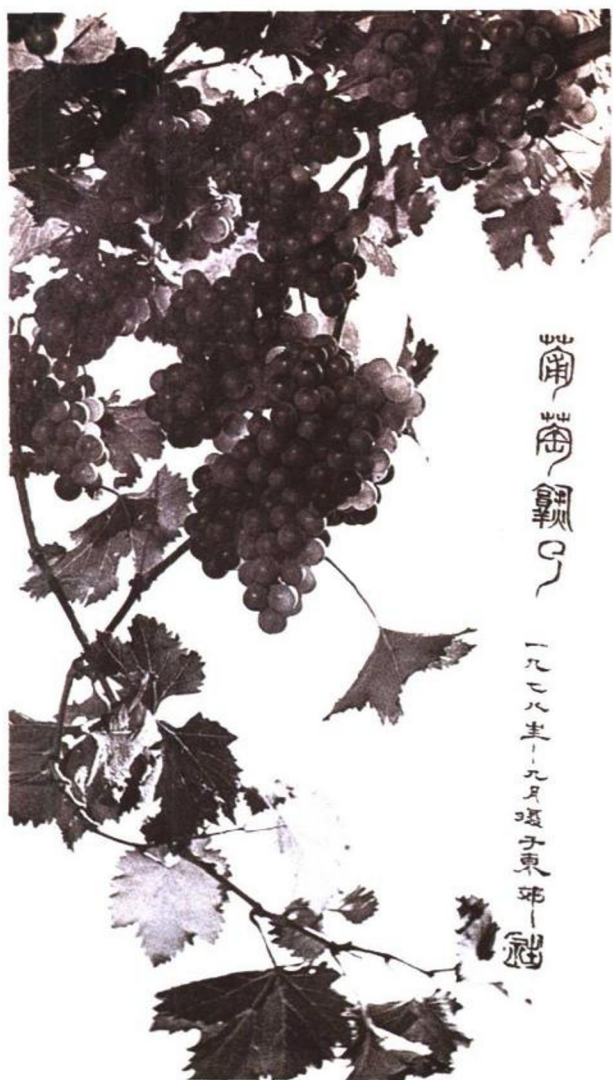
葡萄属葡萄科，多年生藤本植物，它由根、茎、叶、花、果等部分组成。在绘画中主要表现藤蔓、叶、葡萄三部分。

葡萄的藤蔓有节，节上长叶，节下结葡萄。葡萄在初夏时开淡绿色小花（花分五瓣），结葡萄小穗，在未结小穗的部位长出卷须。

葡萄的叶子呈掌状，由叶柄和叶片构成，叶柄较长，叶子有三裂和五裂之分，叶片上长有叶脉，分主脉和支脉，葡萄叶子的颜色为绿色或深绿色。

葡萄的结构

葡萄

葡萄的形状有两种：圆形、椭圆形，多见于圆形。圆形葡萄如巨峰、龙眼、玫瑰香等，椭圆形如白马奶子、秋马奶子葡萄等。

第三章 写意葡萄使用的工具

人们常讲：“手巧不如家什妙”，绘画工具也同样重要，如果绘画工具、材料能得心应手，作画效果会更好。画写意葡萄需要的工具有：笔、墨、生宣纸、国画颜料、调色盘、笔洗、毛毡等。

笔——毛笔分硬毫、软毫、兼毫三大类，好的毛笔应具备圆、尖、齐、健四个特点。健是指笔的弹性，尤为重要。

硬毫：主要是狼毫制成，也称狼毫，笔性硬，吸水量少，富有弹性，坚挺刚健，挥写爽利。画葡萄藤蔓可选用硬毫笔，如大、中兰竹、山马或石獾笔，画葡萄梗和点果脐可选用叶筋或点梅笔。

软毫：主要用羊毫制成，也称羊毫。笔性柔软，吸水量大，如提斗笔。画葡萄叶子可选用二号羊毫提斗笔。

兼毫：用狼毫和羊毫配制而成的笔，其性能中性，软硬适中，刚柔相兼。如大、中、小号白云笔。

画葡萄的笔很关键，可选用弹性好的加健大(中)白云笔。新笔用凉水泡开，用完笔要洗净理出笔锋凉干，切勿用热水清洗毛笔，否则会使失去弹性。

墨——墨分油烟墨、松烟墨两类，画葡萄可选用油烟墨。目前，市场上出售的一得阁墨汁、中华墨汁等都用来画写意葡萄。当然，用墨锭研磨，墨质细润、层次清晰，效果更佳。

生宣纸——常用的生宣纸有：净皮、料半、棉连等。画写意葡萄使用净皮为佳，它质地柔软，能清晰地显示出墨迹笔痕，显示出不同的深浅层次，丰富的色彩变化，不灰不板，渗透力适中。目前生产净皮的厂家很多，以安徽正宗的净皮最佳。其它生宣纸也可以使用，以半生的宣纸为宜，太生的宣纸会洒得太快，难以控制水份，收不住形。

颜料——中国画颜料分三大类：植物色、矿物色、化学色。植物色又称草质色(水色)，颜色透明，如：藤黄、花青、胭脂、曙红等。矿物色也称石色，颜色不透明，厚重且遮盖力强，如：石青、石绿、石黄、朱砂、赭石、金、银粉等。化学色是由化学颜料制成的。

画写意葡萄常用的颜色有：曙红、胭脂、花青、酞青蓝、藤黄、石青、石绿等，大部分都是透明颜色。葡萄是否透明与使用的颜料有关，如：曙红鲜艳透明，花青沉稳透明，胭脂沉着稳重，石青少用有霜感，藤黄很亮丽，酞青蓝鲜艳夺目，要调和使用。

调色盘——可备两个白色陶瓷平盘和两个三个小碟。两个平盘分别使用：一个调墨，一个调色。小碟一个放焦墨，另两个用来调葡萄颜色和汁绿色(藤黄加花青)。目前，美术用品店出售的套碟是调色佳品，但价格较贵，初学者不一定太讲究，用餐盘也可，但

必须清除油污，洗净，方可使用。每次作画完毕将色盘洗净，以备下次使用。

笔洗——笔洗是洗笔用的器皿，有精美的仿古青花笔洗及各种造型的专用笔洗，价格比较贵，也可用其它器皿代替。

毛毡——由于生宣纸渗水性强，所以在作画前要先将毛毡放在生宣纸下面，既可吸水，又能保持生宣纸上的墨色不渗漏。毛毡以白色、细毛、平整为佳，不宜过厚，用后切勿折叠。

此外，还有镇纸器、笔帘、笔筒、笔挂等等，可根据自己的条件选用。

第四章 写意葡萄画法

点厾法——笔蘸浓淡墨(或颜色), 一笔点出葡萄颗粒。

勾填法——先用墨线勾出轮廓, 然后填色。

圈写法——不勾轮廓线, 笔蘸浓淡墨(或颜色), 一笔或两笔写出葡萄粒的形体及浓淡变化(下文将着重介绍圈写法的画法)。

画葡萄要整体出发, 局部入手, 外缘取形, 颗粒取质。葡萄的色彩润而美, 滋润的葡萄与干湿相兼的叶子及苍劲的藤蔓形成强烈对比。

(一) 葡萄的画法

1、调葡萄颜色

葡萄的色彩很丰富, 画葡萄常用的颜色有: 紫红色、蓝紫色、深紫色、紫中透绿、绿色、黄绿色、汁绿色、墨色等。

紫红色——以曙红、花青为主(花青比重略少), 少许汁绿, 调成偏暖的紫红色。

蓝紫色——以胭脂、酞青蓝为主, 加少许石青, 调成蓝紫色, 色彩偏冷。

深紫色——曙红、花青、少许墨(曙红与花青的比重各占一半)。

紫中透绿——先蘸紫红色至笔腹, 笔尖蘸汁绿色, 在盘边按一按, 略加调整, 即画出紫中透绿的葡萄粒。

绿色——藤黄、花青、二绿。

黄绿色——藤黄, 少许花青、少许朱

写意葡萄有三种画法: 点厾法、勾填法、没骨法

调葡萄颜色

膘、赭石。

汁绿——藤黄加花青。

墨色——用墨加水调成深浅不同的墨色，画墨葡萄。

2、葡萄颗粒的画法

用浸湿的加健大(中)白云笔，蘸调好的浅色，笔尖蘸重色，中锋用笔，左一笔画一弧要窄，右一笔画一半圆要宽；第一笔轻，第二笔重，两笔构成一颗葡萄粒，留出高光。另一种画法，笔先蘸重色，笔尖吸清水，画法同上。

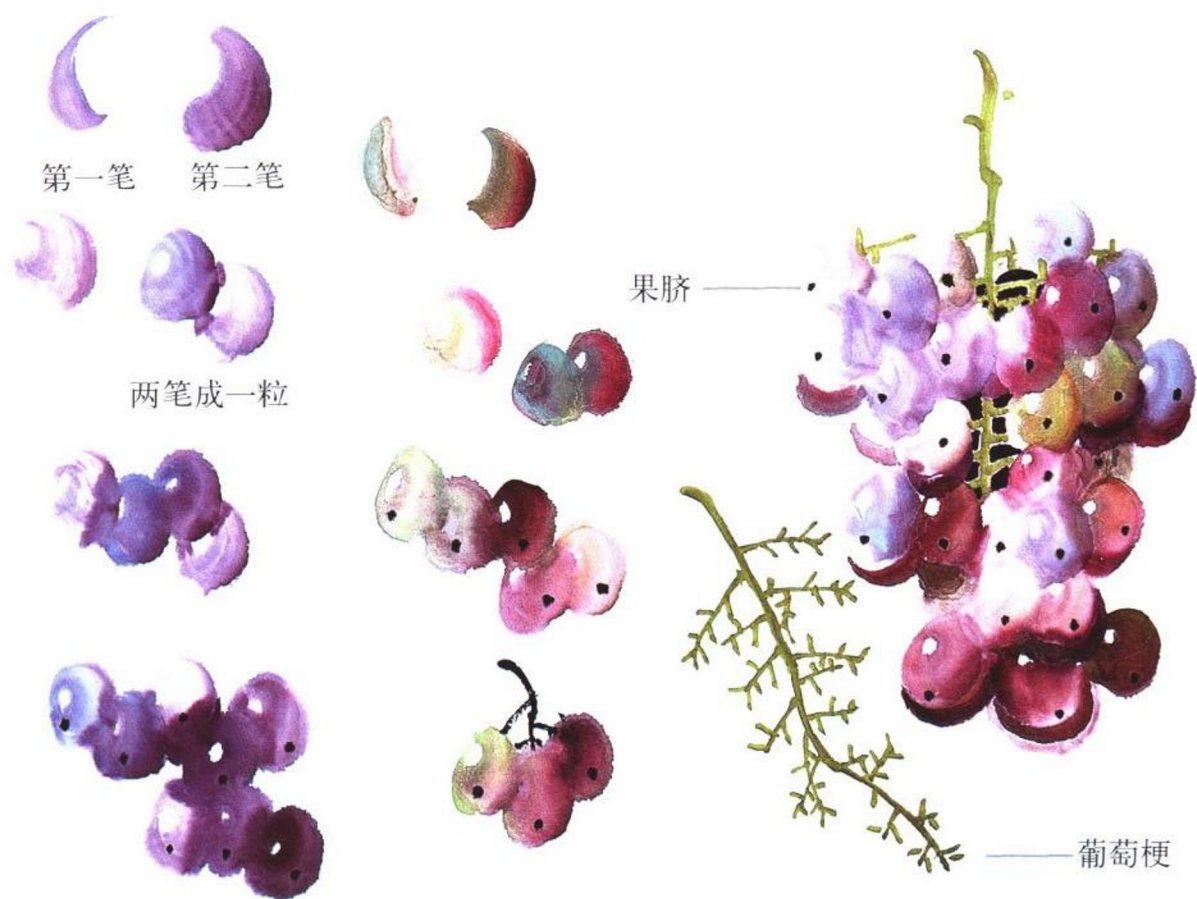
3、紫葡萄的画法

画紫葡萄常用的颜色有曙红、胭脂、花青、酞青蓝、石青、汁绿等。根据需要，在调色盘中可以调出紫红色或兰紫色，冷暖不

同的色彩。紫红色，红色成份多一些，蓝紫色，蓝色成份多一些；另备一小碟，用藤黄、花青调成汁绿色，如果紫色太鲜艳，太刺目，可稍调入汁绿色，使紫色沉稳柔和。

[蘸色法]葡萄是否透明，它的质感和立体感与蘸色有直接关系。应该怎样蘸颜色呢？有两种方法：1. 用加健大(中)白云笔含适量水份先调成淡紫色，把淡紫色蘸到笔腹(笔根是清水)，笔尖再蘸深紫色，在色盘边按一按，稍加调整立即画，画出效果先浓后淡。2. 笔饱蘸紫色，笔尖蘸清水，画出的效果先淡后浓。

[画法]用兼毫加健大(中)白云笔蘸调好的紫色，用中锋先画左边一笔弧形，然后再画右边一笔，用两笔画出一圆形葡萄粒。第一笔轻，第二笔重，留出高光，高光不易大，不要刻意追求，要顺其自然。为了使葡

葡萄颗粒及一串葡萄的画法

萄滋润，蘸好颜色之后，笔尖稍吸点清水便立即挥写，效果更佳。先蘸蓝紫色，笔尖蘸少许三青，画出的葡萄偏冷有霜感；先蘸紫红色，笔尖吸点汁绿，画出的效果半紫半绿或紫中透绿，有蜜汁欲滴的效果，如玫瑰香、巨峰等。

画成串的葡萄要分组，蘸一次色要连续画出三五个深浅不同的葡萄粒，色彩要有浓淡、虚实、冷暖变化。先画明部几组葡萄粒，再蘸重色画暗部的葡萄，最重的可紫中调墨。待八分干时用墨加胭脂点果脐，最后用草绿少调曙红画葡萄梗。画葡萄要有整体感，一串中要有浓淡虚实变化，切忌平板。葡萄的色彩宜丰富，但要有主调，不能五光

十色，使人眼花缭乱，太刺目，色彩既要统一又要有变化。串葡萄最忌粒粒相切，像图案一样整齐排列，平板无神。葡萄串的外缘形状不可太整齐、太规矩或成三角形，外缘形状要参差不齐，方感生动。画葡萄要从整体出发，局部入手，气韵生动，一气呵成。

4、绿葡萄的画法

【画法】画绿葡萄使用的颜色有藤黄、花青、二绿、及少量的朱膘、曙红、三青等。先将藤黄、花青调成黄绿色，蘸入笔中，笔尖蘸少许曙红或朱膘，再在笔尖吸少量清水。先画最亮的部分，然后加二绿、花青画暗部，局部可调入少量三青，丰富画面色

紫葡萄画法练习

彩，增强冷暖对比。最深处可适当加点墨。待葡萄八分干时，用赭墨点写果脐，最后用赭绿画葡萄梗。

5、水墨葡萄的画法

水墨葡萄是用墨加适量水份，调出深浅

层次来表现的，不加任何颜色。

墨分五色是指焦、浓、重、淡、清五种墨的层次，画水墨葡萄要用墨的干湿浓淡变化来表现葡萄的形态与质感。运墨要浓而不板，淡而不灰，浓淡相宜干而不燥，润中有苍。用笔易变化，湿墨取润，干墨取势，干

绿葡萄画法练习

湿兼有方显丰富。

画水墨葡萄时用水也很重要，清代画家李蝉云：“水是笔墨的关钮”是很有道理的，墨色的滋润或僵枯，苍劲或软湿，水起主要作用。用笔的顿挫、转折也和水份有很大关系。画水墨葡萄最好用研的墨，墨质细润，

层次清晰。墨汁亦可，但效果略差。

〔画法〕用加健大(中)白云笔先蘸中性墨，笔尖在盘边刮一刮，然后笔尖吸点清水，先画明部的几组葡萄颗粒，再蘸重墨画暗部的葡萄。每颗葡萄粒由两笔画成(与画彩色葡萄相同)，由于生宣纸渗化的快，行

水墨葡萄画法练习