

中国画技法系列

中国菊花

菊花

李智纲 / 著

画法



陕西人民美术出版社

● 丛书策划 储小平
● 特约编辑 李泽民
● 责任编辑 储小平
● 装帧设计 李丹



甲申年三月 李智纲 京华



赏 秋

中国画技法系列
写意花鸟·葡萄画法
李智纲 / 著

陕西人民美术出版社出版发行
(西安市北大街 131 号)

新华书店经销 西安新华印刷厂印刷
889 × 1194 毫米 16 开本 1 印张 5 千字
2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷
印数: 1-5000

ISBN7-5368-1841-6 / J · 1480
定价: 100.00 元 (全套 10 册) 本册定价: 10.00 元

ISBN 7-5368-1841-6



9 787536 818415 >

概 论

葡萄，多年生藤本植物。葡萄品种繁多，栽培地域广阔，其果甘甜可口，富含多种营养成分，深受我国人民及世界人民喜爱。葡萄有野生和人工培育之分，外形有圆、椭圆之别，也有巨型和微型小粒者，颜色以紫色和绿色为主。葡萄还是酿造果酒的重要原料，新疆葡萄制成的葡萄干更别具特色。

葡萄入画，在中国花鸟画里属蔬果类，常和石榴、柿子、桃等以及各类蔬菜相配，画中秋时节蔬果小品。其单独绘画成幅，气势宏博，容易发挥笔墨特长，多有精品传世。

葡萄在写意花鸟画中，深受画家青睐。我国历代都有画葡萄高手，宋代的温日观、明代的徐渭、近代吴昌硕、当代齐白石等，都是画葡萄名家。他们不但葡萄果画得晶莹剔透，惹人喜爱，而且充分发挥了他们用笔用墨之优势，以书法入画，如篆籀、行草，笔笔千钧，力透纸背，纵横挥写，一任自然。所以，从整体上看，画葡萄更难于画藤。整个画面，以枝藤和叶子占主导地位，葡萄虽是主体，但面积不能过大，写意葡萄尤其如此。学画藤本花卉必须在书法上下功夫，要以书法入画，“写”出来，藤画好了，整个画面方能立得住。

葡萄一旦入画，欣赏者已超越葡萄物性本身，而是借物抒情，抒发自己的喜、怒、哀、乐，渲泄内心对事物的复杂情感。以优雅、闲适的心境欣赏葡萄，誉葡萄为“明珠”、“马乳”、“玉浆”、“紫翠”等，眼前是一片丰收、果实累累的景象。明人徐渭笔下的葡萄却是另一番景象：“半生落魄以成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”徐渭笔下的葡萄野逸、荒寒，只用墨，随意挥洒，以发泄他愤世疾俗，终生不得志而落魄潦倒的心境。写意画重在抒情，因此，画家重人品，富学养，以真情实感流露画中。

葡萄的表现方法很多，这里只是自己实践中总结的一种画法，以帮助学画者入门之用。学画葡萄还应向历代名家学习，到生活中细心观察，反复练习，肯下功夫，不断地总结经验，不断地提高绘画水平并要有所创造。



作者简介

李智纲，1940年生于河北省威县。1960年入南开大学，1962年转学天津美术学院。师承著名画家李鹤筹、孙其峰等。现任《散文百家》编审、国家一级美术师、中国美术家协会会员、中国当代书画研究会名誉会长、河北省美术家协会常务理事、河北省花鸟画研究会副会长、河北省邢台市美协主席。

著有《怎样画木本花卉》，出版有《李智纲画集》、《中国当代书画名家精品系列李智纲专辑》、散文集《心境》。作品入选《中国美术选集》、《中国花鸟画百家》等多部合集。

图书在版编目(CIP)数据

葡萄画法 / 李智纲著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2005.1

(中国画技法系列)

ISBN 7-5368-1841-6

I. 葡... II. 李... 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(2004)第 140893 号

葡萄叶子的几种 画法

葡萄叶子属掌状形，点叶有三笔叶和五笔叶之分，大写意多用三笔点叶即可。画叶子用长锋大笔侧锋，用灰墨蘸浓墨，自左侧上边往下点出第一笔，接着第二笔、三笔，第四五笔可自右向里递点，半干时勾筋。注意用笔要衔接连贯，一气呵成，五笔各不相同，水分、干湿有别。三笔画法更简些。除墨叶外，也常用色画，绿叶用花青调藤黄，再蘸墨一笔扫出，要画出浓淡深浅来，方法同上。叶子要画出前后、向背，一般前浓后淡，还要画出侧面和反面，侧面叶可露正面，正面色重，背面色淡。叶子以托出果实为好。



葡萄果实画法

葡萄果实以紫色和绿色为主，也有单用墨块或用墨线圈成。画紫葡萄先备好几种颜色：花青、胭脂、曙红、藤黄、白粉、三绿。先用花青、胭脂调紫色（偏紫可调曙红）。以大白云一类兼毫笔先蘸淡紫色，笔尖蘸草绿或三绿，或白粉，自左上往下画半圆，再画右侧半边，两笔衔接后自然空出一个白点，即光点。注意色不可太匀，要有变化，然后组合成串，暗面背光处色较深，可直接蘸花青、胭脂调合。待半干时，用墨点黑点，为突出立体效果，是人为加上去的。绿葡萄以草绿为基色，画时可调些三绿、淡紫色，画法同紫葡萄。墨葡萄直接以墨色深浅浓淡去调即可。最后以墨绿色硬笔写茎、写柄连接一串成珠。



葡萄藤蔓画法

画藤类植物重在用笔，要以书法入画，用行草法写出。藤是一幅画的骨架，关乎整体布局 and 力度。老藤要苍劲、枯涩、虬曲，缠藤要有气势，落笔要果断、稳健，转折顿挫要有棱角。用笔如锥画沙，要有节奏，富变化，干而不燥，流畅而不浮滑，变化中求统一，切忌杂乱。画藤要用长锋石籀或兼毫大笔，执笔位置偏高，用指捻动与腕力相配合，所以画藤必练书法。



图例一

步骤一：

先从叶子画起是常用方法。画叶前要胸有成竹，心中有整个布局，几片叶子画出，大局已定。前边几片叶子用笔要肯定，水墨淋漓，富有变化，待半干时勾叶筋。



步骤二：

叶子后面画葡萄果实。果实是画面主体，先画一组或两组，一组为主，不能同等对待。紫色果表示成熟，绿色表示鲜嫩，成熟者也用绿色，即绿葡萄。画中非生活现实，要色彩丰富，根据画面需要去变化。



步骤三：

枝干即藤，老干新枝，都在叶子和果实后面，主干要肯定，用笔要有力度，虽非主体，但十分重要。整个画面的分量也在于此。老藤新蔓多变而有序，主次分明，且忌杂乱。



步骤四：

整体枝干、叶子葡萄画完之后，视画面需要，用草书法添加新枝条，细枝条要画得轻松随意。最后用淡绿蘸淡紫或石绿，点出远处葡萄，以使画面层次更丰富。



步骤五：

调整画面总体效果，然后题字、钤印完成。草虫、鸟或小动物，视需要或依个人爱好添加。画面可题诗也可题画论，只题名字叫“穷款”。总之，题字是画面不可分割的部分，一定不能画蛇添足。



图例二

步骤一：

先从枝干画起也是常用方法。先画藤蔓如同先做好构图，出手几笔，大势已定，对整个画面起决定作用。先用浓墨写出枯藤老干，要有飞白，用笔要辣。新枝条要流畅。

步骤二：

画好枝干后，接着画叶子，浓墨叶子盖住枝干在前面，淡墨叶子在枝干后面。画叶时一定掌握好浓淡干湿，前后背向，要有变化。一般小画，三片大叶即可定位。



步骤三：

在主要叶子下面点果实，画一组最有分量的放在突出位置，结构清楚，是整幅画面的主体，一般多画紫色。



步骤四：

主要一组果实画完后，再视需要画次要部位或远处葡萄，一般用淡绿调三绿蘸淡紫色，要虚些。最后添鸟或草虫。



步骤五：

最后调整画面总体效果，然后题款、钤印。名章印盖过后，视需要可钤闲章，或押角，或引首，印要阴阳搭配，不可过多。

作品欣赏



秋趣



小园秋色



野藤秋实

筆底明珠無賣
 市間桃李同鄉
 野藤中
 行去落屋角菊必秋
 形心任意揮洒
 真大富意主此為
 甲申陽月 智國景堂書於京



筆底明珠



写出明珠收不得
 静致老朋诗
 甲申春月 野个画



写出明珠收不得



惊鸟出园



高棚一夜雨