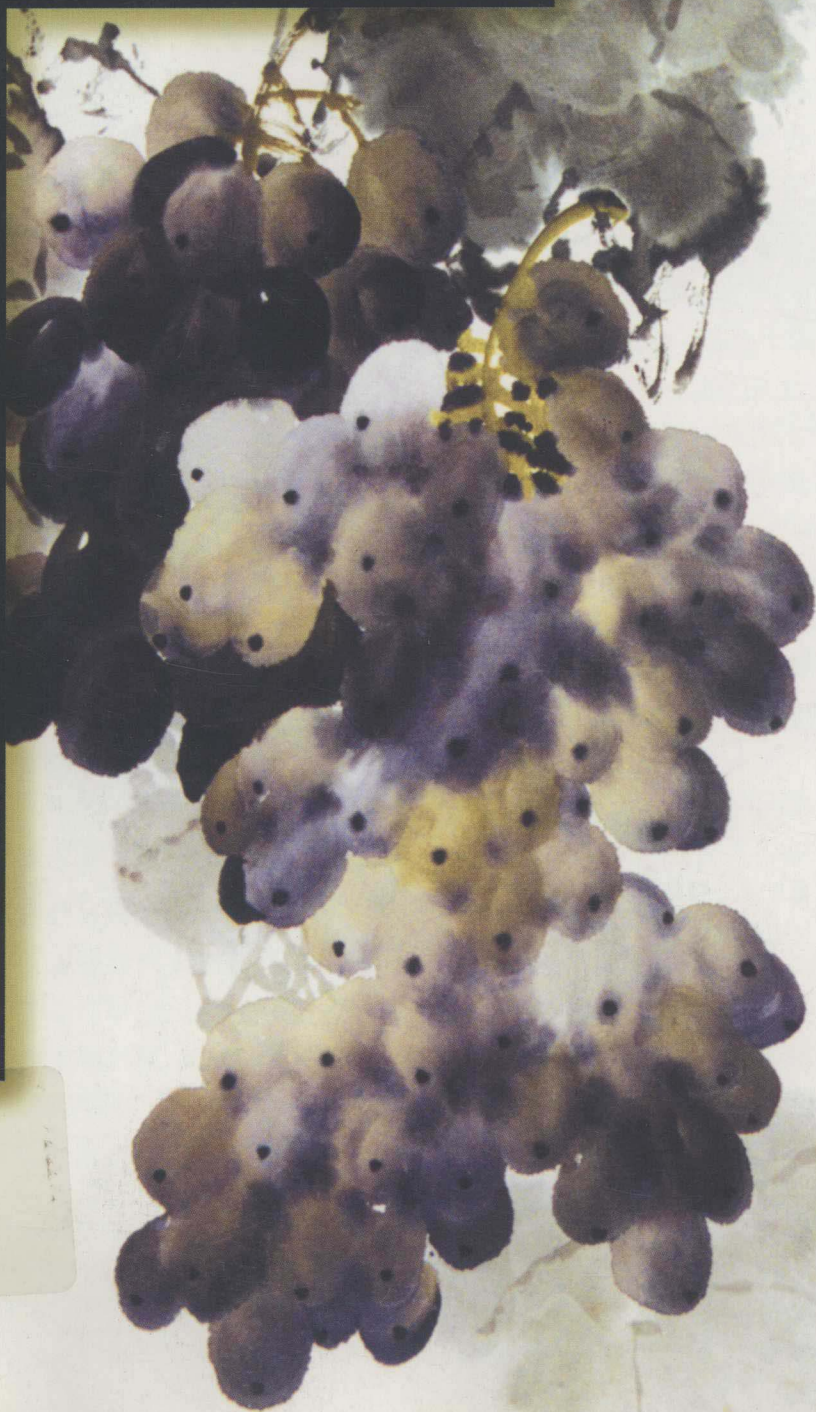

书 画 速 成 技 法

学画葡萄

编著：王其华

王其华

天津人民美术出版社

作者简介

王其华 1949 出生，山东省宁津县人，中国画家。先后学习毕业于天津师范高等专科学校美术专业、西南师范大学美术学院、天津美院美术教育专业。现为天津师范大学艺术学院副院长、教授。

擅长花鸟画、山水画，工笔写意兼长，用中西结合的构思创作的风景画及以葡萄为题材的中国画，在画坛上影响极大，为美术界称道。画家王其华不但事业有成，而且艺术上不断努力，多年勤于向学，转益多师，博采众长，功底相当扎实，画路也很宽阔，画名已经远播海内外，是一位值得认真关注的中年画家。

他早期受严格造型基本功训练，以西法为主，同时学习中国画，从穆仲芹先生受岭南画风影响，80 年代读研究生是在重庆西南师大美术系，向苏葆桢先生学习，画风中又吸收了四川花鸟绵密丰富参以装饰美的特点，其后再进天津美院，私淑孙奇峰先生，笔锋中又有简约苍厚之长处。他的花鸟属小写意，在形神兼备的要求下，堪称达到清新俊朗、美而不艳、雅俗共赏的境界。他并不以摹古人粉本、蹈师门成规为矢的，不满足于“论画以形似”，坚持“外师造化，中得心源”，体察万物，“为情而造文”，借花鸟以言志，融万趣于神思。杜甫诗云“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，艺术贵在以我情感物情，物我通达，情会神合，方可臻于“一花一世界，一叶一乾坤”的真如妙境。到此境界，花鸟著意足以传神。王其华先生的艺术作品以情致神，形神兼备，孜孜以求天人合一、真气充盈的精神世界。

他的作品曾于日本、澳大利亚、德国及香港、台湾展出，于美国举办个人画展。曾赴美国、欧洲诸国及香港进行交流、考察。其大量作品及论文发表于国内外报刊及画册。主编有《天津师范高等专科学校教师作品集》、《天津师范大学美术系教师作品集》、《关增铸评集》。出版有《王其华作品选》、《王其华花鸟画——葡萄辑》、《色彩写生集》、《王其华花鸟画集》、《葡萄画法》《王其华葡萄画集》等专集画册。

图书在版编目 (CIP) 数据

学画葡萄 / 王其华编绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2003

(书画速成技法)

ISBN 7-5305-2205-1

I. 学... II. 王... 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 043920 号

天津 人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

北京嘉彩印刷有限公司制版

2003 年 7 月第 1 版

开本 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 1

版权所有, 侵权必究

北京嘉彩印刷有限公司印刷

2003 年 10 月第 2 次印刷

印数: 3001—6000

定价 11.00 元

序

——我画葡萄

葡萄题材在中国画中多有人涉及，是人们喜爱的画题。我画葡萄从技法到表现师从老师苏葆桢先生，但又与苏老师不同。结合岭南派与传统的写意花鸟风格，融入了西画的一些技法，有些新的体会。

作品将葡萄的果实最大程度上吸收西画中光与色的表现，同时运用了西画体面造型的方法。充分运用水墨中的水和西画中的色。使葡萄珠粒饱满、立体晶莹。一粒葡萄两笔落笔成形，既有明暗又有虚实，同时兼顾紫中有绿、绿中有红的色彩变化。葡萄珠上的高光尽量含在葡萄中，太露则失真像玻璃。葡萄霜的表现，用石绿、石青调入葡萄色中。会将葡萄画得剔透晶莹、浆水欲滴，同时也有霜感。这样画出的葡萄不失国画传统又有西画的特点。葡萄的叶子运用了写意画中有形无形相混，虚虚实实相生的画法，注意水墨淋漓的效果。有时也用些自然形成的肌理以增加画面的气氛。叶子的水墨气韵画得好即不勾叶筋。苏葆桢先生师张书旗，画墨叶善用粉提叶之亮部，但如果墨色表现得好不用粉似乎更佳。枝干最见笔，苏老师写生观察葡萄枝干有节。其枝干的表现用中锋，也可以草书入画写枝。更主要它是一张画的骨架，也是“势”的表现。画面中笔墨多而不满，色重而不滞，浓而不妖。生活是五光十色、五彩缤纷的。我画画喜欢用色，但是并非乱用色。这得益于西画的色彩理论。比如“万绿丛中一点红”是万和一、红和绿的对比。中国画论中的随类赋彩与西画的色彩学说，这两大用色领域的结合，可以出新法。在绘画中开辟了无穷尽的用色天地。题材的描绘重在对客观事物的观察和研究。认真研究、推敲主题立意，使作品不失传统又有出新。决不可取巧省力、赶新潮，其实这是没有远见的。

明朝画家徐渭画葡萄，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。”借以抒发画家受到冷落怀才不遇而对时代的感触，情趣是低沉的。而今，硕果满园的葡萄，自然是金秋收获的季节。传统的花鸟画历来就有比拟、歌颂、象征的表现手法。我画葡萄经常题为“春华秋实”、“硕果累累”、“琼浆玉液”、“翡翠晶莹”、“色重香浓”、“紫气东来”等等。欣喜收获时于画面题写：“仰观春华茂，俯首秋实成。”写其甘于枝叶下，俯首谦恭的姿态。写其丰收的硕果。

中国画的传统沉积着深厚的民族文化，禅理与诗意的渗透，使中国画独具含蓄空灵，但不免染上虚无与伤感。发扬民族文化的优良传统，不是墨守成规，而是力求发展。企盼传神不是片面标榜遗形取神。讲究笔墨情趣，而融入西画造型的优长。在写实中表现神韵，在传神中再现意境。我追求在作品中少一点怪僻荒诞，灰暗阴冷。希望能出现爽朗清新、富丽多彩的世界。以作者的情感唤起读者的共鸣。最终表达的则是真、善、美。由于葡萄画得多，人们见得也多，便成了代表作。每次应邀外出画画，葡萄是必定要画的。澳大利亚的一位收藏家和我见面时说：“我刚在利顺德大饭店吃过饭，很丰盛，现在看到画上的葡萄还想吃。”在纽约搞画展，一个美国观众在画面前半蹲着看了大约两个小时，可能是在研究技法或是研究绘画材料。总之，他们喜欢。

注意挖掘传统，继承传统，是中国画发展的根本。西画对中国画有着学习、借鉴、吸收、丰富的作用。学习西画的一些绘画理论和技法的确是使中国画出新的方法之一。但是硬套、照搬也是不可取的；从其他姊妹艺术形式中（如戏剧、电影、音乐、舞蹈等）都可以吸收借鉴许多有益的东西。来丰富自己的思维想象和艺术创作；“画如其人”，作者的世界观或思维方式都会在画中反映出来。所以要不断磨练、造就自我；生活是一切艺术创作的源泉，我们要热爱生活、扎根生活、歌颂生活。当今花鸟画也和其他画种一样，蓬勃发展繁花似锦，呈现出欣欣向荣的景象。我要努力创作出新的力作，奉献给时代，奉献给广大读者。

紫葡萄

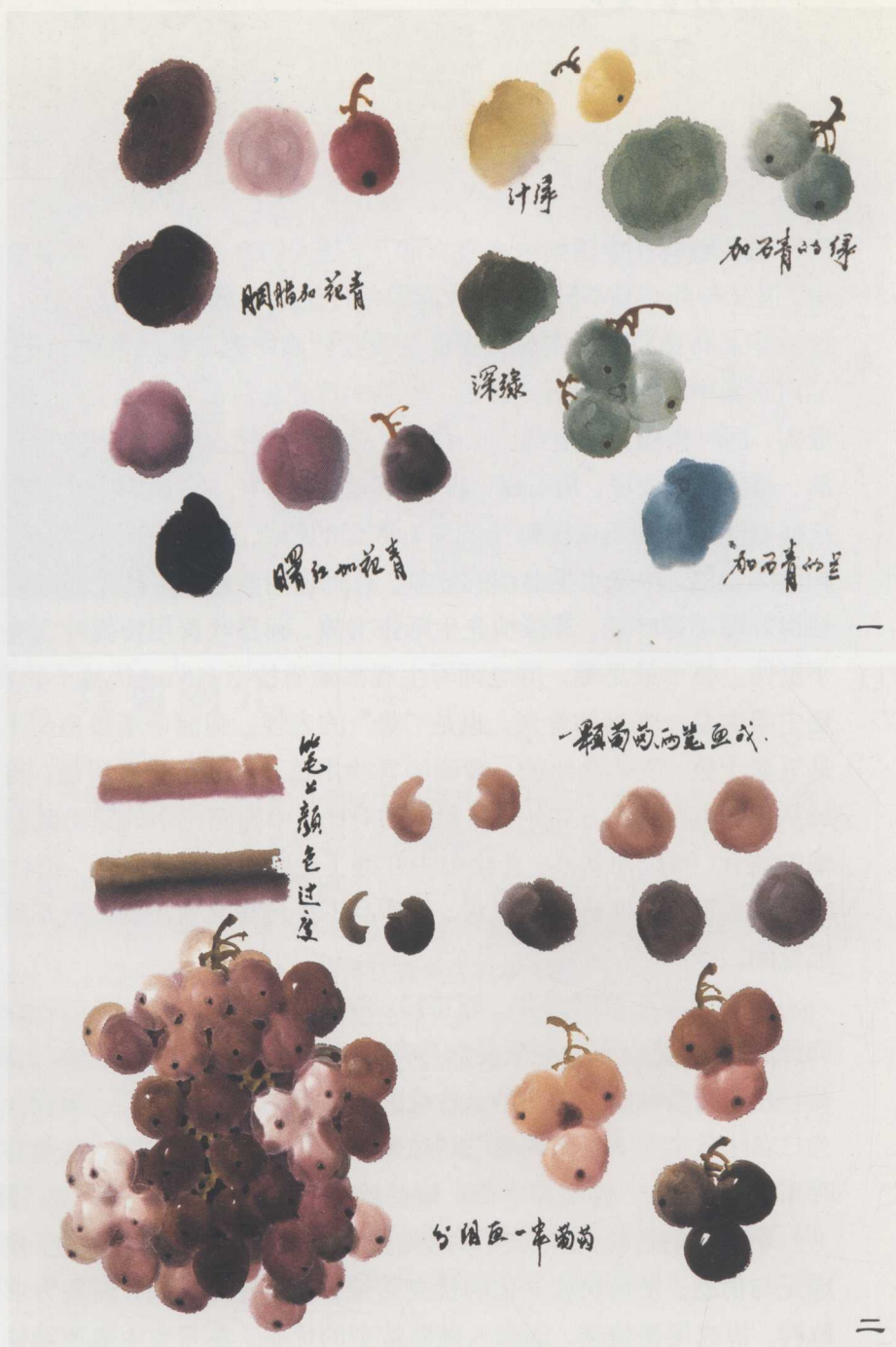
紫色：是用红色和蓝色调配成的。曙红、胭脂与花青、酞菁蓝相调，可以调成不同的紫色。由于画面中的需要，所画葡萄的紫颜色要有所差别，因此，可以用不同的红色和蓝色以及它们的比例多少来控制：曙红和花青相调可以调出偏暖的紫颜色，胭脂和酞菁蓝相调可以调出偏冷的紫颜色，胭脂和花青相调可以调出较深的紫颜色。牡丹红与曙红相近，与蓝相调会调出比较艳丽的紫色。这样相配出的紫色可以有多种，画出来的葡萄颜色丰富多彩。可以根据画面的需要选择配色，画紫葡萄至少需要调出深浅两种不同的紫颜色来。（画深颜色紫葡萄也可以用毛笔先蘸墨后，笔尖再蘸紫色来表现。）

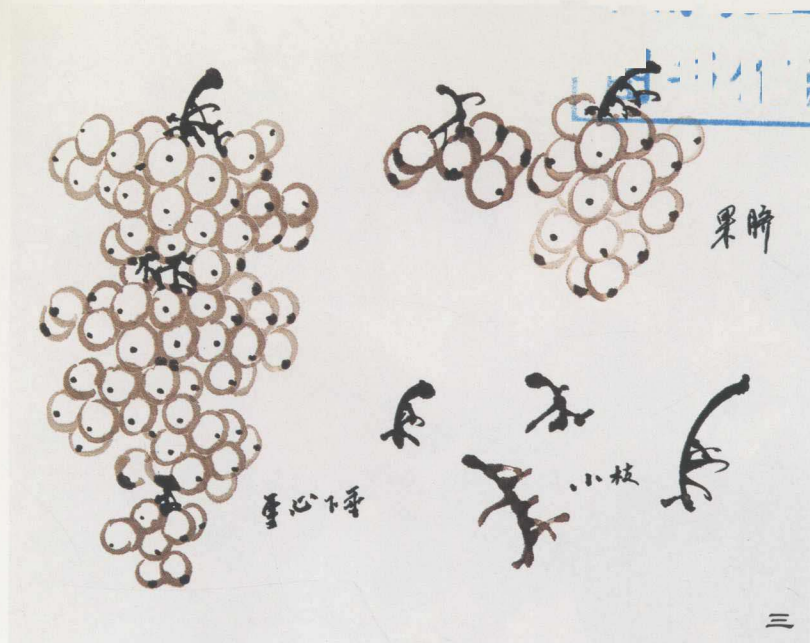
汁绿色：用藤黄、花青加少许二绿、朱磪调成，似葱心黄绿色。此色用在紫葡萄本身含有的绿颜色（在画绿葡萄时也需要用到汁绿色）。其中各色的调配要适量，藤黄太多偏黄无绿感，花青太多偏蓝绿。汁绿加朱磪是为了使汁绿颜色稳而不燥，但是多则使绿色发黑、发暗。加石质颜色的二绿可以使画面的葡萄有霜感。总之调配的颜色有多种，需要灵活使用，使画面既有变化又趋统一。（图1）

画法：画面中的一整串葡萄可以分为若干小组。一般分为三五组，每组六

七颗葡萄。每颗葡萄的画法，是将大白云笔在笔洗中蘸湿，笔中的水挤干。用笔尖蘸紫色在色盘中调至毛笔中部，此时毛笔上的紫色为笔尖深笔根浅。然后再用笔尖蘸汁绿色少许，在色盘中调至汁绿与紫有过渡。此时毛笔上的颜色变化应为：绿——绿紫——紫——淡紫。最后将调好色的毛笔用笔尖蘸吸清水，在色盘中微调，使笔尖的水吸入毛笔，但是不可破坏毛笔上已调好颜色的顺序。如果觉得笔尖清水不够，可以再次用笔尖吸入清水。这一调色过程是画出葡萄立体感和丰富色彩的关键。比实际画葡萄的过程更为重要。

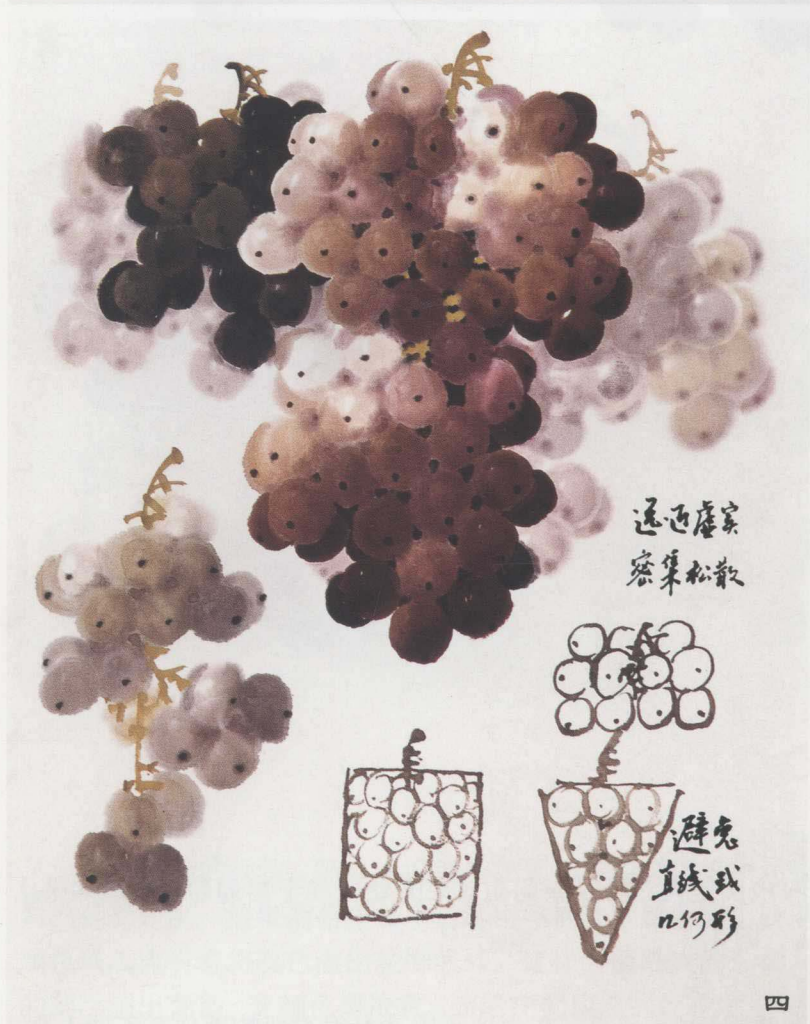
画时左右用两笔画成一颗完整的葡萄。左一笔细短用笔锋画，右一笔宽长用笔锋和笔腹画，成半圆形。由于笔尖有清水而且含有汁绿，画出的葡萄应该是左上部明亮泛绿色，右下部灰暗呈紫色。形成了极强的明暗立体感和微妙的色彩变化。葡萄的形状可以画圆也可以画成长圆形，每颗的大小要有些变化。此方法画的葡萄亮部已含有高光，所以不必留出或再点高光。高光太强则像玻璃球，反而会破坏葡萄应有的质感。（图2）

葡萄生有果脐，果脐位置长在葡萄下方的正中，正好在葡萄小枝的对面。在写生观察时果脐并不明显，画时有所夸张。画果脐用深紫色在已画的葡萄七成干时点圆点。为了表现其透视关系，一串葡萄中靠左的葡萄果脐点在左侧，靠右则点在右侧，下方的点在下面。背面的葡萄只见枝不见脐。画时用调有深浅颜色的笔一笔画出。

葡萄的小枝用调有深浅的绿色，用书法中的起笔收笔方法中锋写出。在枝与枝相交处用笔要粗壮，笔笔送到。葡萄串上的小枝虽然不多但是最见笔，要注意画好。葡萄的小枝较软，果实较重，所以葡萄在生长成熟时下垂着。小枝左右两侧葡萄的多少，重心要考虑周到。(图3)

一串中的一组葡萄有两三颗浅的，笔中水分多葡萄色则浅。每颗葡萄的位置要有错落，避免形成直线。在浅葡萄的一侧画中间色和深颜色的葡萄。深色葡萄的用色量大，但笔中也仍然需要含有一定的水分。每颗葡萄之间的空隙用比之稍重的颜色充填。葡萄珠相邻或空隙间的填色，颜色相接而渗化是正常的，要有浑然一体的感觉。如此完成一串葡萄中的一组。这样的三五组合在一起便组成一串。在一幅画中要注意葡萄的虚实，近实远虚。往往画实容易画虚反而难。虚的葡萄颜色浅淡而且不需要有很强的立体感。葡萄小枝、果脐不可画得太清楚。有时在半干时罩染一遍淡石青（石绿）水，既可画虚推远又可将颜色统一。

整串葡萄中，特别是边缘一定有被遮挡而只能看到半个的葡萄，也应该画出来。整串葡萄的外形应有错落有变化，有密集也有松散。同时避免形成左右对称或有规则的几何形。用浓重颜色画的葡萄托裱时颜色容易脱落，可以在重颜色葡萄周围画一些浅色葡萄，即使托裱落色也可以补救。(图4)

绿葡萄

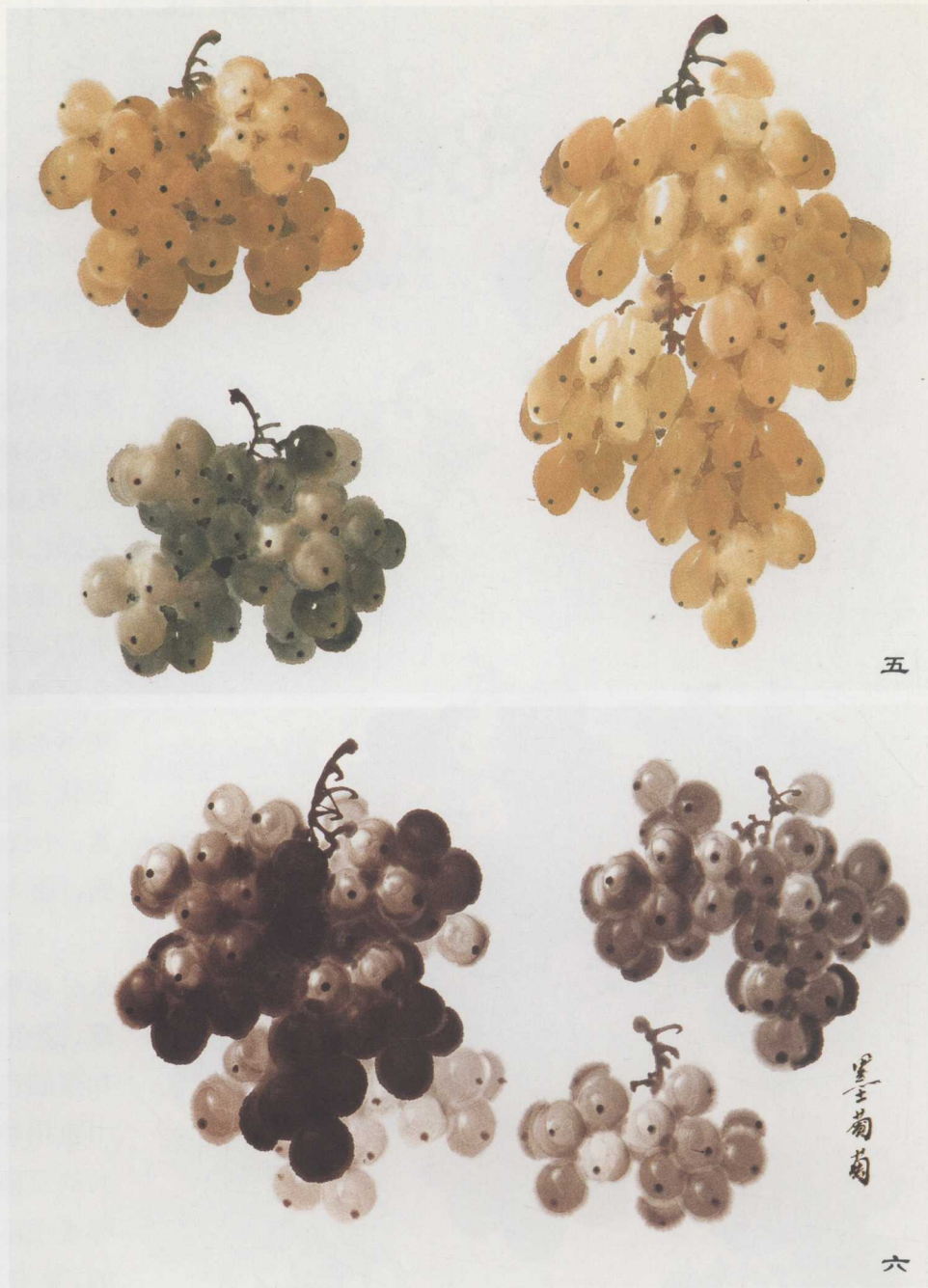
生活中常见的绿葡萄品种很多，绿中泛黄晶莹可爱，我国新疆特产的马乳葡萄也是绿葡萄。画绿葡萄要调配两种绿色。在紫葡萄调色中所调的汁绿，可作为其中的一种浅绿使用。另外再调一种深绿色，用藤黄、花青、朱磬头绿，以花青为主调配成的绿色（调配绿颜色详见紫葡萄中调配汁绿的方法）；用小碟将朱磬加水调匀后备用。参照画紫葡萄的方法画出深、浅绿色的葡萄来。

画法：绿葡萄的画法是用大白云笔蘸绿色在色盘中调色，使笔中有深浅变化，笔尖再蘸少量朱磬在色盘中调色，使笔中有：绿——绿中含红的过渡色——淡红。因为绿色是由黄和蓝调出的，如果调入红即为红、黄、蓝三原色相加，成为黑色。因此在调配绿葡萄颜色时不可将红与绿全部调匀。调匀则变黑发暗。在笔上有绿中含红的颜色调出后，笔尖蘸清水，调色的方法、画法及分组成串的方法与画紫葡萄相同。在浅绿葡萄一侧的深绿色葡萄，用已调好的深绿色表现。也可以用笔先蘸墨后，笔尖蘸绿色再蘸朱磬清水画深颜色绿葡萄。葡萄珠上的果脐用朱磬或深绿色点出。点果脐的“点”用狼毫笔，笔在纸上要稍有揉动，使之成为圆点。点的颜色要统一，深浅可以有变化。小枝用绿色笔尖蘸曙红或墨不必调匀写出。马乳葡萄即将葡萄珠画成长圆形。

由于绿葡萄的深浅变化小，不如紫葡萄的紫色深浅反差大，所以绿葡萄效果的处理难于紫葡萄。但是如果认真研究，掌握其特点及表现规律一定能画出妙趣来。（图5）

水墨葡萄

水墨葡萄的画法：墨葡萄是用水墨不加任何颜色来表现的。“墨”在中国画中占有很重要的地位。不论人物、山水、花鸟，也不论重彩、浅绛或白描。以至在葡萄画法中的紫葡萄、绿葡萄、墨葡萄、勾线葡萄和工笔葡萄都离不开用墨。在中国画中把墨看做主要的色彩。这也是中国传统绘画的主要特征之一。特别是墨在生宣纸上构成特殊的效果，即使时间很久的作品，至今看来还是水墨淋漓。传统有墨分五色即焦、浓、重、淡、清之说。在墨葡萄中能充分发挥墨色的浓淡干湿变化。注重墨色的深浅及干湿变化主要是在于用水。水量的多少与墨和色的结合会产生无穷变化。由于水墨在生宣纸上易渗化，加之墨葡萄叶子及枝干通为墨色，要能够区别葡萄及枝和叶的墨色。所以画水墨葡萄比紫、绿葡萄更有难度。因此除了注重用笔的同时主要是注重用水墨来造型，才能较好地

六

七

八

表现整幅水墨葡萄的效果。

画墨葡萄用大白云笔蘸墨后，在色盘中调成笔尖深笔腹浅的过渡色，再用笔尖吸少量清水，在色盘中调出笔上已有墨色的过渡色：浅——深——浅的墨色效果。在生宣纸上水墨比颜色更易渗化，在调配墨色的整个过程中应注意控制笔中的水分不宜过多。调配墨色的过程，是能否画出具有立体感效果至关重要的步骤。所以不但要注意在宣纸上用笔、用墨的练习，更要注意在调色盘上的调色练习。

用调好墨色的笔分左右两笔画出一颗葡萄，第一笔色浅，第二笔色重，如此一笔墨色可连续画三五颗葡萄，每颗葡萄的墨色深于前颗葡萄，画至笔上墨水用干再调新墨。一组中最亮几颗的一侧画较深的。如此几组连成一串；葡萄的小枝用有深浅的墨笔中锋写出。待画出的葡萄八成干时，按着透视用墨点或左或右或上或下点葡萄的果脐。并将葡萄之间的空隙用稍重墨色填满。由于墨在生宣纸的渗化，所以尽量不使后填的墨色渗到葡萄上。以免影响造型。（图6）

经过一段时间的实践，用墨汁画墨葡萄不宜留笔，易渗化难以控制，影响造型而且墨色灰暗。所以用墨汁画墨葡萄效果欠佳。最好还是磨墨作画。

勾线葡萄

勾线葡萄的画法：简单地说就是在葡萄的轮廓上采用勾线的造型方法予以表现，按照葡萄的结构用淡墨两笔勾出葡萄轮廓。整串葡萄要大小错落用笔松动，然后用小枝串起，等墨色干后着淡绿或淡紫色。着色时不将葡萄颜色填满或有意将颜色溢出轮廓线外。这样会使画成的葡萄用笔用色活泼随意。另外一种方法可按照紫、绿葡萄的画法画出葡萄，其颜色要浓重，而后在葡萄珠的外轮廓上勾金线，金线用白描勾线方法勾出，线要勾得严谨、见笔。枝叶画成重彩，整幅作品满构图，呈现为色彩艳丽的重彩画的浓郁装饰效果。勾线葡萄或松动飘逸或浓重艳丽，是很受人们喜爱的。（图7）

用胶矾水画葡萄

用胶矾水作画，在生宣纸上墨色更易渗化，掺入胶矾的色、墨会外展，画出的物体如冰似玉（一些冰雪山水的作品就是用胶矾水画的）。画法：在色、墨中直接调入胶矾水画叶子。在蘸有色、墨的笔上再蘸胶矾水画葡萄。笔上水分不要过多，水分太多葡萄的造型难以把握。使用胶矾画葡萄题材的作品，不死不僵水墨淋漓别有韵味。（图8）

九

十

十

葡萄枝叶的画法

葡萄的叶子掌状、三到五出。每片叶子有五个叶尖组成的掌形叶片称为五出。叶根部内凹生有较长的叶柄，自叶柄到叶尖生有主叶筋，主叶筋两侧生副叶筋。不同品种葡萄的叶子大小、颜色略有不同。在生活中观察叶子有正、侧、仰、背的各种姿态。很多时候不能将一片叶子的五个叶尖全部看到。所以表现叶子时要将叶子正、侧、仰、背各种姿态表现出来。也要将叶子的远近虚实加以表现。用提笔侧锋每出叶尖一笔，由左至右将整片叶子画成。背叶（反叶）色浅正叶色重。正反都能看得到的侧面叶，先画折起的几笔淡墨，然后再画几笔重墨。叶根部画叶柄。在叶子七成干时用狼毫笔由叶柄至叶尖中锋写出主、副叶筋。主叶脉线略粗，副叶筋在主叶筋两侧交错画出，并且注意副叶脉左右不可相对。

墨葡萄的叶子一般也用墨画。为了区分葡萄与叶子，叶子的墨色要浅于或重于葡萄。紫葡萄和绿葡萄的叶子可以用墨来表现，也可以用颜色来表现。通常用的颜色有墨绿色、花青色、赭墨色、石青加墨色、石绿加墨色。画各种颜色的叶子笔尖上都可以蘸少许曙红以丰富颜色变化。叶筋用相同的重色或墨勾出。蓝、青、绿色叶子用曙红勾叶筋也很别致。小幅作品笔精墨妙，大幅作品应注意整体表现，局部变化过大会杂乱不整的感觉。

枝干的画法

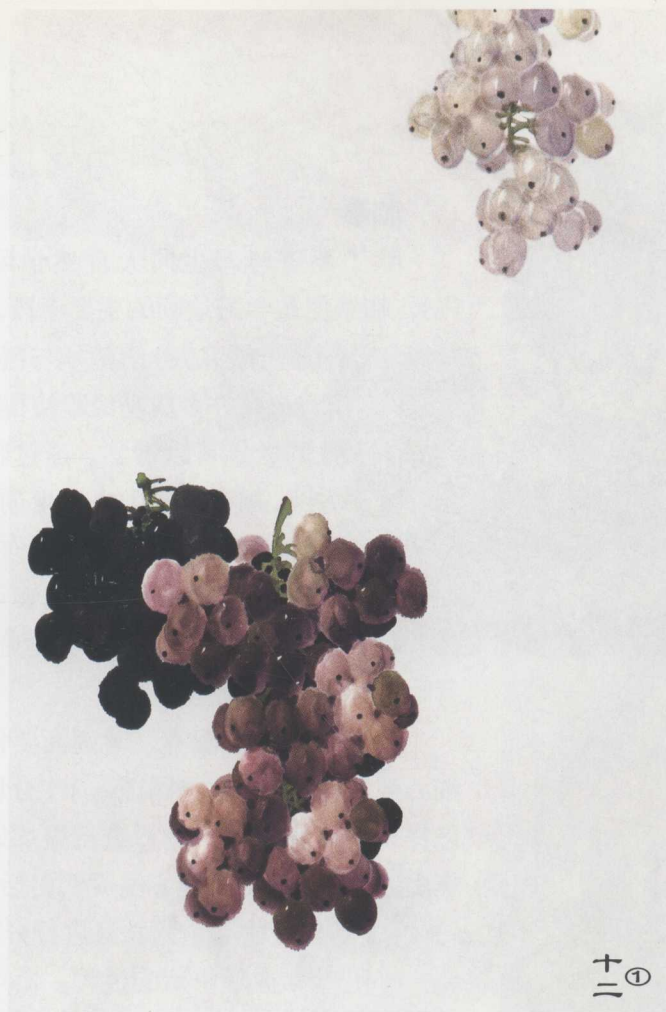
葡萄为多年生木本、藤蔓类果树。有老干有新枝，木本枝干因是多年生表皮粗且多有皱，生长弯曲而少折。因此表现时可以用墨或赭墨。墨色要有浓淡干湿变化，特别注意要以书法笔意入画；用有浓淡不均墨、色的长锋笔中锋画曲线。运用得好，线的变化会很丰富。（图9）

冲墨法

在已画的墨色内（或在墨线一侧）冲入清水或含有大量水的颜色，墨色会滋出形成游移变幻的锯齿形墨、色边痕。（图10）

配景

画葡萄题材，画面可以只画葡萄，也可以将葡萄占画面一部分或大部分，配以其他内容，习惯画的内容有松鼠、鸟类（麻雀、黄鹂、山雀）、小鸡等。将葡萄和其他水果放在果盘或果篮里，也是常用的题材内容。总之，可以根据不同的主题需要选择内容入画。（图11）

十二①

十二②

构图

即构成一幅画的章法，或称布局，根据所画对象的立意，如何巧妙地在画面上，完美地进行位置经营和处理形象间相互关系，不论画幅大小，处理好宾主、虚实、聚散、疏密、参差、藏露等问题。宾主必须分明，主体的形象应着意刻画，置于显著的位置，不宜喧宾夺主，主次不分。至于虚实、疏密、聚散、参差、藏露等，都要求在不平衡中取得和谐，变化中求统一，散漫杂乱、平均对称都是不可取的。要全幅得势，多不厌满，少不嫌稀，密不通风，疏可走马。要注意整体色调，有轻重、浓淡，有层次、节奏，以求达到新颖完美的艺术效果。中国画作品中的题跋、落款和用印，实际上是章法中的一个组成部分。应该认真考虑题跋内容的长短和位置，甚至要考虑印章的内容、大小、形状以及印泥颜色的深浅。使之能够达到与画面互为补充，增加形式美感的作用。中国画画幅形式多种多样，有立轴、横幅、长卷、斗方和扇面等等，应该根据各种形式和画幅大小确定主题安排内容。(图12.1~3)

十二③

临摹

除了要进行写生向大自然学习（师造化），临摹便是学习绘画的主要手段。通过对经典作品的分析研究，分清精华与糟粕。古今画家、名作其中有许多成功经验值得学习，也有许多失败的教训可以借鉴。通过临摹学习到的表现方法，用到生活中去写生创作，采用不同的表现技法，可以创造出新的作品。但是临摹终究是手段而不是目的。临摹可以免除一些盲目摸索少走弯路。临摹分对临、摹临、背临三种，可以选择练习。

临摹前选择好画本，对画面要仔细研究细心观察，最好找实物印证一下，分析作者是怎样表现该物象的，怎样进行提炼取舍概括集中的，把作品的表现方法弄明白后，再对它的构图、设色、作品主题立意进行分析。从作品上来研究和推断作画的过程。心中有数后方才下笔临摹。如临本底子旧了发黄，上色时可免画黄底色。临摹时先忠实于原作，全面临摹像了，然后再取其精华去其糟粕，因为如果一上手就选择优劣不容易发现其中优良部分。临完一张之后，把临本和原本对比找差距，看哪些地方临得不好不像，找到缺点之后再临第二张，好的作品如此反复几遍收获更大。如果一幅作品其中有的部分好，有的部分不好，那就可以选好的部分临摹，省去缺点部分，这样的临摹可以节省时间，又可收到好的效果。有的作品用笔之中有许多毛病，倘认识不到，以莠为良，再加以夸张发展，结果毛病就越来

越厉害，着实害人不浅。尤其初学者学了坏作品，染上了不良的作画习气，改起来就费事了。所以要不断学习提高艺术修养和鉴赏能力。临摹作品一定要经过严格选择临本，所谓“取法乎上得法其中”。也就是说临本是上等水平临摹所得也只是中等水平。可见选择临本的重要。（图13~14）

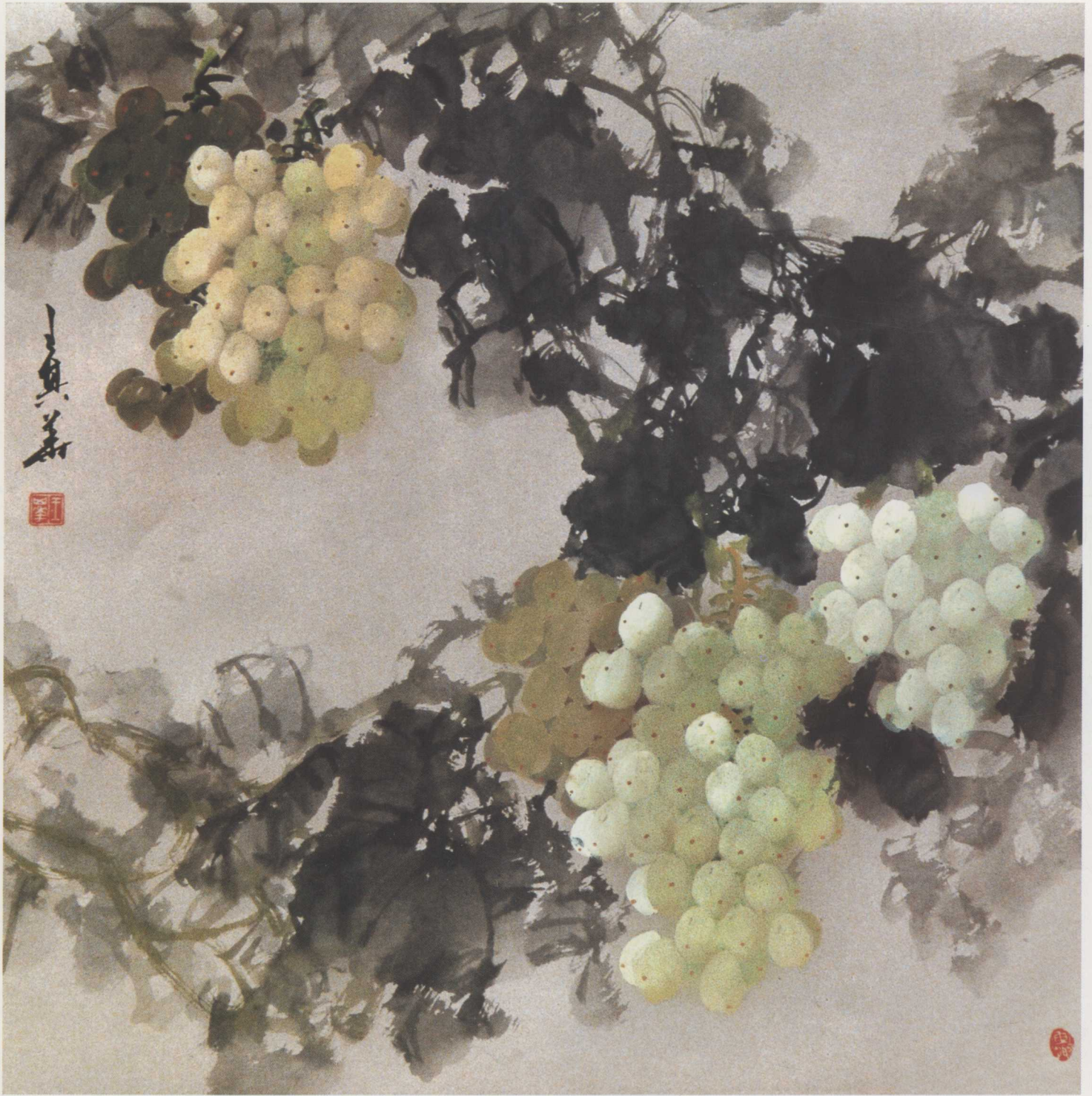
春华秋实 68cm × 46cm

珠壁交辉 68cm × 46cm

姹紫嫣红 68cm × 68cm

翡翠叠珠 68cm × 68cm

紫光 68cm × 68cm

丽质仙客 68cm × 68cm

墨玉 68cm × 68cm