

ZHONGGUOHUAJIFA

中国画技法

王永学 绘

彩

墨

葡

萄

画

法

天津杨柳青画社

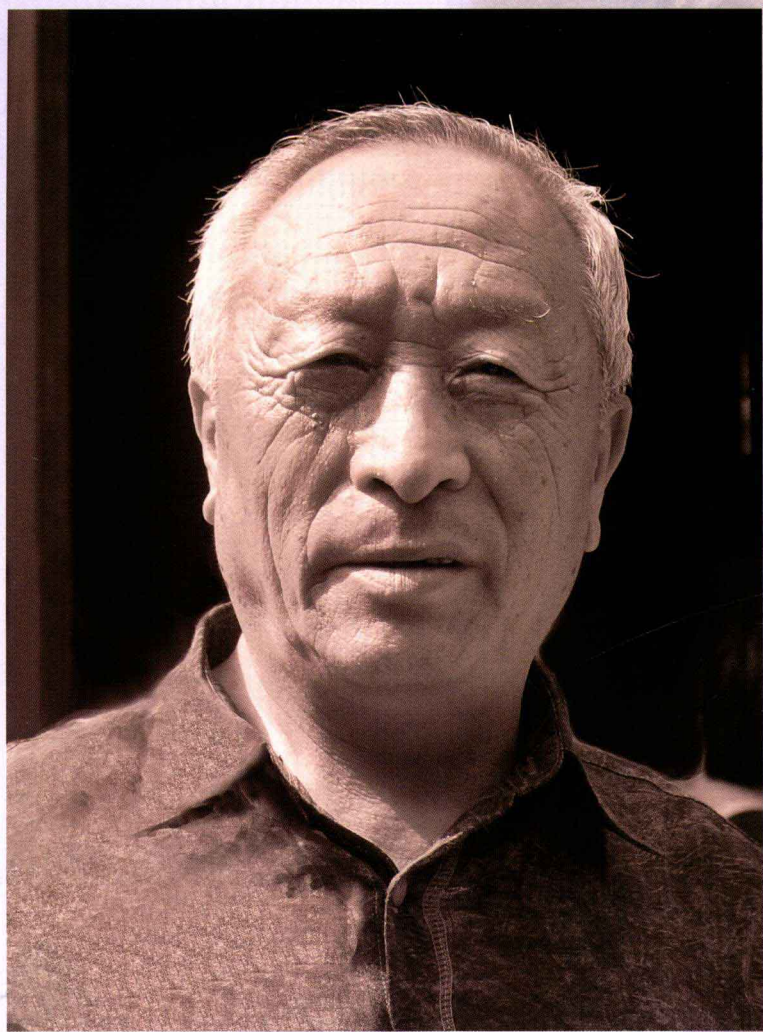
中国画技法
ZHONGGUOHUAJIFA

彩墨葡萄画法

王永学 绘

天津杨柳青画社

王永学

吉林省艺术学院学员、教授，中国书画家联谊会会员，吉林省美术家学会会员，从事教育工作四十余年，擅长连环画、版画、中国画。上世纪六、七十年代曾参与大量国家及省级建设成就展览的策展和创作工作，这时期的代表作有连环画《苦难矿工史》，后来在同天津泥人张合作《旧中国矿工血泪史》展览时，部分内容被改画成中国画作品。其作品多次参加展览，不少作品被美国、日本、韩国等一些国家的收藏家收藏。

图书在版编目（CIP）数据

彩墨葡萄画法 / 王永学绘.——天津：天津杨柳青画社，2011.9

（中国画技法）

ISBN 978-7-80738-760-2

I. ①彩… II. ①王… III. ①葡萄—彩墨画：花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第168953号

天津杨柳青画社出版

出版人 刘建超

（天津市河西区佟楼三合里111号邮编：300074）

<http://www.ylqbook.com>

北京精制轩彩色制版有限公司制版 北京天成印务有限责任公司印刷

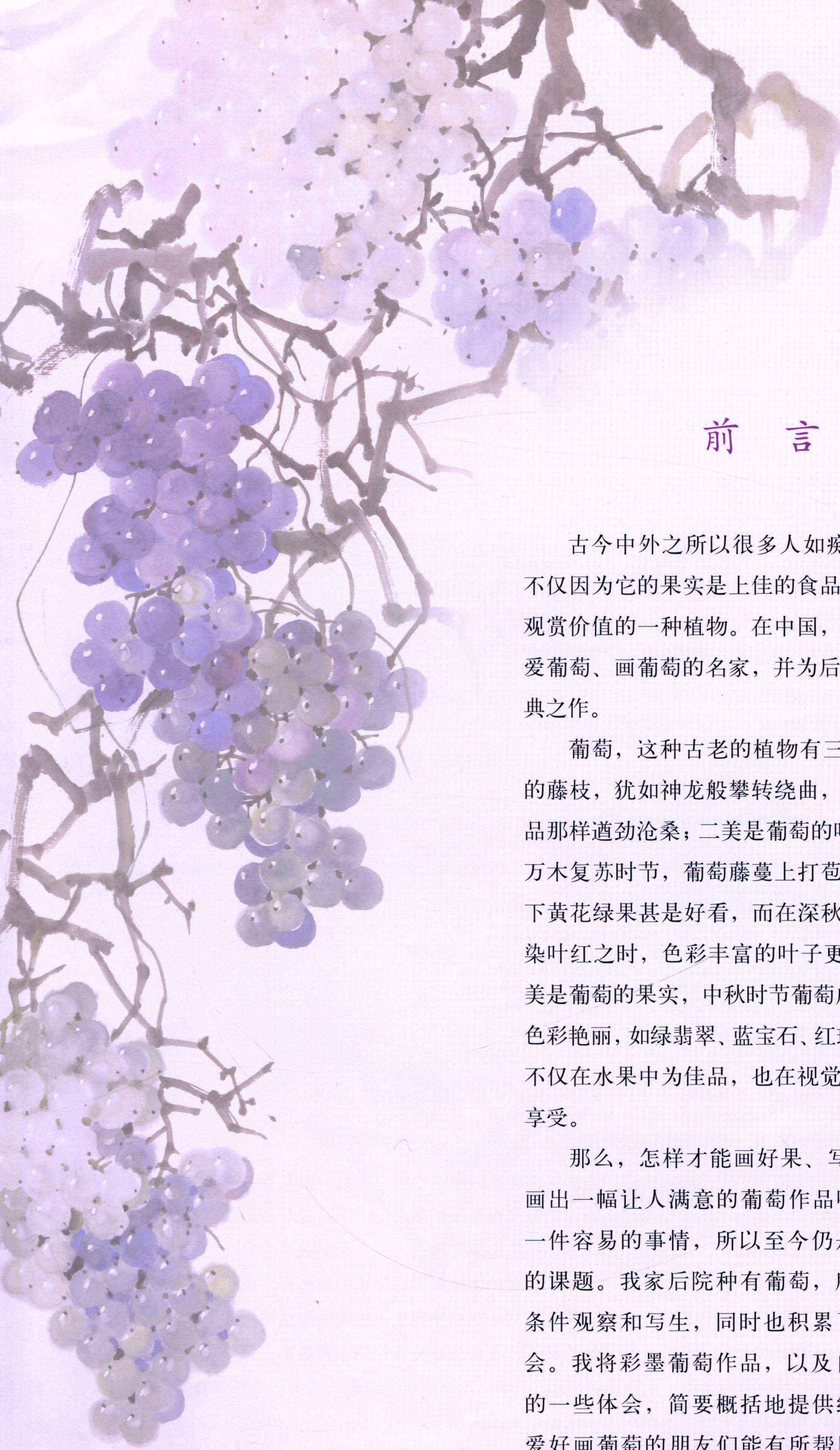
开本：1/8 787mm×1092mm 印张：4 ISBN 978-7-80738-760-2

2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷

印数：1-4 000册 定价：28元

市场营销部电话：（022）28376828 28374517 28376928 28376998 传真：（022）28376968

编辑部电话：（022）28379182 邮购部电话：（022）28350624

前言

古今中外之所以很多人如痴般地喜爱葡萄，不仅因为它的果实是上佳的食品，同时也是极有观赏价值的一种植物。在中国，从古至今有很多爱葡萄、画葡萄的名家，并为后人留下了不少经典之作。

葡萄，这种古老的植物有三美：一美是葡萄的藤枝，犹如神龙般攀转绕曲，如同行草书法作品那样遒劲沧桑；二美是葡萄的叶子，春回大地，万木复苏时节，葡萄藤蔓上打苞绽叶，层层叶片下黄花绿果甚好看，而在深秋，风抽叶黄，霜染叶红之时，色彩丰富的叶子更是令人陶醉；三美是葡萄的果实，中秋时节葡萄成熟，品种繁多，色彩艳丽，如绿翡翠、蓝宝石、红珍珠般悬在架上，不仅在水果中为佳品，也在视觉上让人得到美的享受。

那么，怎样才能画好果、写好藤、铺好叶，画出一幅让人满意的葡萄作品呢？这确实不是一件容易的事情，所以至今仍是人们不断探讨的课题。我家后院种有葡萄，所以多年来我有条件观察和写生，同时也积累了一些素材和体会。我将彩墨葡萄作品，以及自己画彩墨葡萄的一些体会，简要概括地提供给读者，希望对爱好画葡萄的朋友们能有所帮助，以提高绘画的技法和技巧。

绘画的工具和材料

一、毛笔

毛笔分软毫、硬毫、兼毫三大类。软毫是羊、兔等小动物的毫毛制成，也称羊毫，其特点是毛性较软，吸水量大，适合画葡萄的叶子等大的面积。硬毫是黄鼠狼毛等毫毛制成，笔性较硬，吸水量少，但挺拔富有弹性，画葡萄的藤、蔓、枝及点脐时适用。兼毫是羊毫和狼毫相结合制成的，中等性能，所以软硬适中，刚柔相兼。

二、墨

墨分油烟和松烟两类。画葡萄用油烟墨较好，尤其画写意葡萄效果更佳。目前，市场上出售的瓶装墨也可以用。但是为了求得最佳的画面效果，最好还是用油烟墨块研磨出的墨汁画葡萄为好。因为这样研出的墨，墨质细润，润染层次清晰。如果用瓶装墨汁，最好也先用墨块加水研磨一下再用。

三、生宣纸

画写意葡萄要选用生宣纸，因其吸水性强，棉连、净皮、料半等生宣均可。用皮纸画葡萄亦可，皮纸的特点是半生半熟，画出的葡萄颗粒之间水气大，有朦胧感，别有韵味。元书纸为黄色，用这种纸画葡萄既有纸的自身底色又有皮纸的特性，适合有较多实色（如白粉）的作品。

四、颜色

国画颜色分植物色、矿物色、化学色三大类。植物色特点是透明，如藤黄、花青、酞青蓝、曙红、胭脂等。矿物色则厚重有遮盖力而不透明，如石青、石绿、赭石、朱砂、金粉、银粉等。化学色是由化学颜料制成的。

写意葡萄常用的颜色有花青、藤黄、酞青蓝、曙红、胭脂、石青、石绿、朱磦等。

五、其他用品

毛毡、笔洗、色盘、笔筒、镇纸之类可按个人喜好准备。

葡萄的画法

一、如何画葡萄

画葡萄粒的方法大致有两种：一种画法是一笔完成，就是用笔调色后，悬腕，由左上方落笔开始，捻动笔管逆向朝右上方转动，而且行笔越发粗重，直到左上方与落笔处相扣合。一笔画成的葡萄粒，不但颜色由浅渐深，而且也能留出自然的高光，不仅造型美，而且质感也晶莹剔透。另一种画法是左右两笔完成，左一笔落笔轻细且短，用中锋行笔，右一笔宽长，用笔锋和笔腹画成粗重半圆与第一笔相合。由于毛笔中的色由浅到深，而且笔尖吸有清水，所以葡萄粒左半部分明亮，右下部则呈暗色。这两种画法均可表现出葡萄明暗清晰的立体感和丰富而微妙的质感。画好完整颗粒的同时，更要画好被遮挡的半粒葡萄。画半粒葡萄时墨色要重一些，以便更好地衬托出整粒葡萄，增强透明艳丽的质感。另外，切忌画面出现整串每颗都暴露的葡萄，要画出外形多变，被叶子和藤蔓遮掩的有藏有露的串葡萄为好。

葡萄的果脐在实际观察中并不明显，但画脐必须夸张，因为只有夸张果脐才能增强葡萄串整体透明的质感。果脐可用狼毫笔蘸紫色或其他深色，当所画葡萄七八分干时点上圆点。依据透视关系，在一串葡萄中靠

右的葡萄，果脐点在右侧，靠左的点在左侧，下方的就点在果实的下部，背面的只见枝不见脐，千万别画蛇添足。点脐时可根据葡萄受光和背光，用深浅不同的色点出。

葡萄的小枝，用深浅不同的墨绿色，采取书法的起笔、收笔方式，以中锋写出。一串葡萄的间隙要用比葡萄色重的颜色来填写，体现出颜色互相渗化浑然一体的感觉。画面上的各串葡萄要分清“主次”关系，“近实远虚”的关系。近处而位置又占主要的葡萄，必须认真刻画并注意立体感效果。远处而且位置次要的葡萄，颜色要浅淡一些，不可过分强调立体感，果脐可点可不点，不要太清楚。有些作者在画远处葡萄时，经常在紫色中加进少量石青、石绿，或者画完后罩上石青、石绿水，这不仅能使远处葡萄有些朦胧感，也能增加些霜感效果。

串葡萄肯定有被遮挡的半粒葡萄，画半粒葡萄必须用稍重的墨色和颜色，强调“深托浅，重托轻”的原则。

画葡萄串的外形，必须凸凹错落，疏密适当，只有串串造型各异才能体现出画面的整体美。

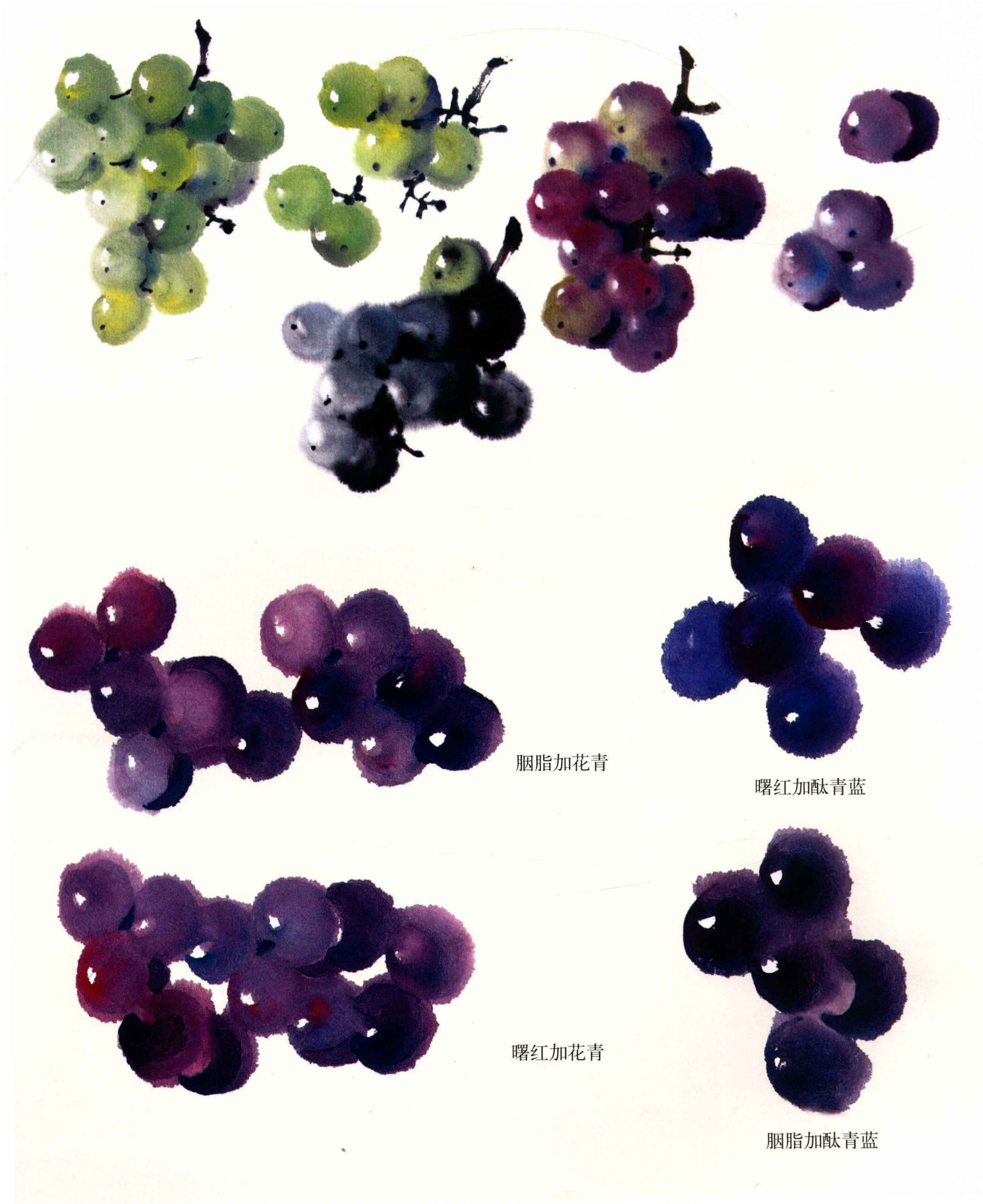

园中小景

二、调色方法

1. 紫色葡萄

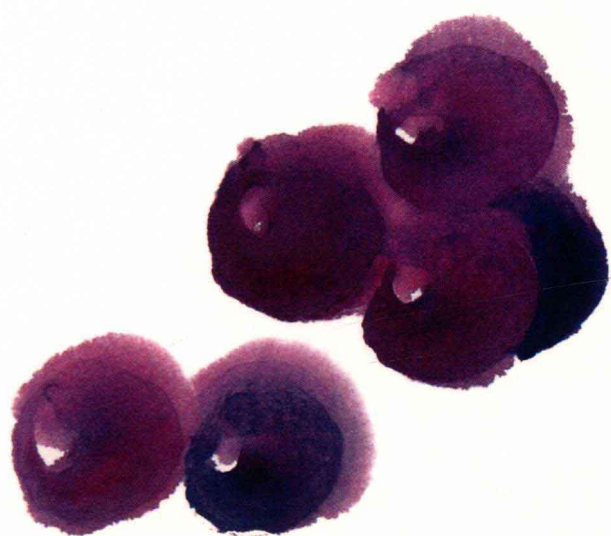
画紫葡萄常用的颜色有曙红、胭脂、藤黄、酞青蓝、花青、石青、石绿、汁绿等色。红和蓝能调出不同的冷暖色，可根据画不同紫色葡萄的需要进行调配。紫红色，在调配中红色成分占得多；蓝紫色，蓝的成分占得多；暖紫色可由曙红和花青调成；偏冷色调的紫由胭脂和酞青蓝调配出来；深紫色则由胭脂和花青调出；艳丽的紫色可用曙红、牡丹红和酞青蓝调出；更深的紫色，可用笔先蘸墨后再蘸紫色来调。画紫葡萄至少要先调出深浅两种紫色，当然根据需要还可调出更多颜色来。

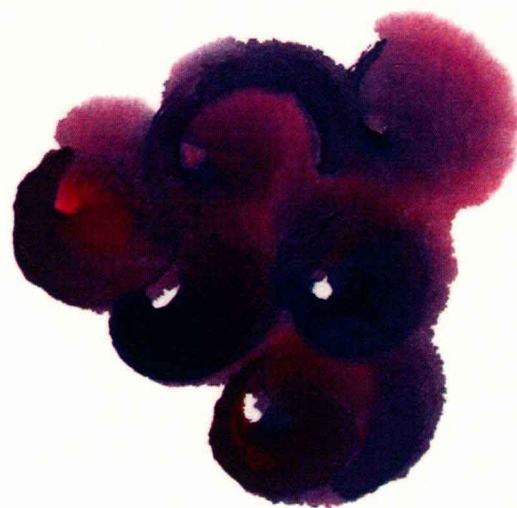
调色方法图示之一

2. 汁绿色葡萄

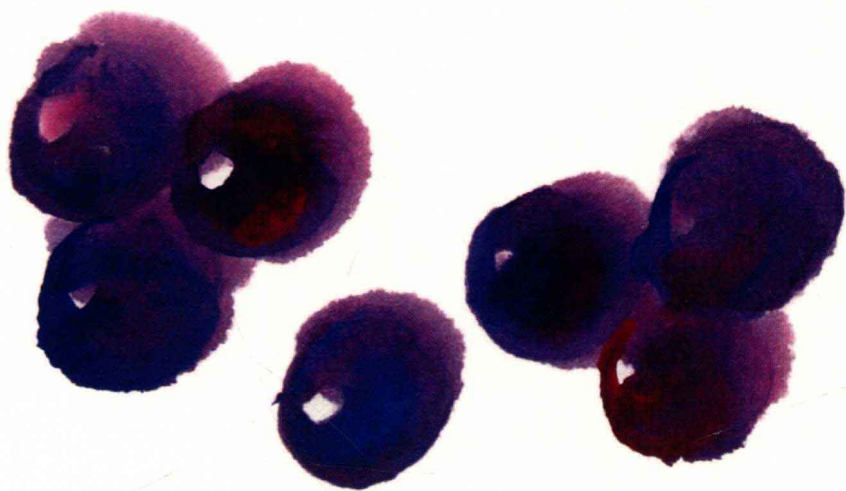
由藤黄、花青加少许朱磠和二绿，可调出葱心黄的绿色，画紫葡萄和绿葡萄都能用得上。但要注意调汁绿色，藤黄太多无绿感，花青太多变成蓝绿色，朱磠多会使绿色发暗、发黑。加二绿或石青会使葡萄有霜感，但加得多，色会变暗，会影响葡萄晶莹效果。所以，调色十分关键，要灵活掌握配比，从而使画面色调保持既变化又统一。

胭脂加花青

曙红加花青

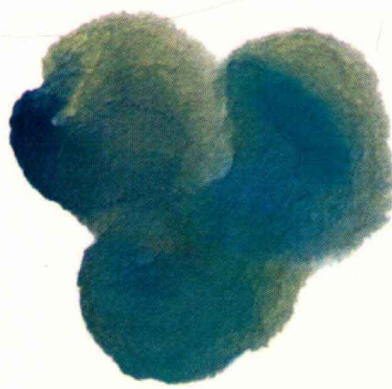
胭脂加酞青蓝

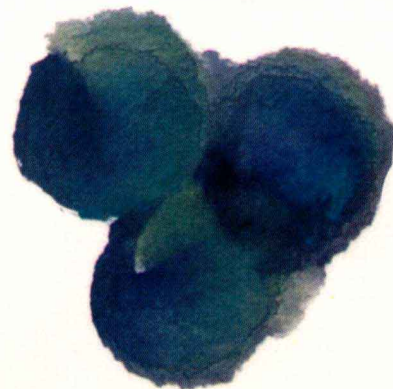
加石青和头青的蓝

汁绿

加石青的绿

深绿

三、葡萄果实的具体画法

1. 紫葡萄的画法

先将大白云笔蘸清水，然后把笔中大部分水挤出去。用笔尖蘸紫色，将色在盘中调到毛笔的中间部位，这时毛笔上的紫色为笔尖深、笔根浅。之后用笔尖蘸少许汁绿色，在盘中调到汁绿与紫形成过渡，此时，毛笔尖上的颜色为“绿色——绿紫色——淡紫色”。最后将调好色的笔，用笔尖蘸吸清水在色盘上轻调几下，使笔尖中的水吸入笔中，注意蘸吸清水时，不能破坏毛笔中已经调好色的顺序。画的过程中感觉笔尖的清水少了，可以再蘸吸清水继续画，直到笔中无色为止。

颗葡萄和串葡萄画法图示

2. 绿葡萄画法

(1) 调色：首先要调出两种绿色：其中在画紫葡萄时所调的汁绿色，可作为一种画绿葡萄的浅绿色使用；另外，以花青为主加少许朱磬、头绿调匀备用。这是画绿葡萄的基本用色。

绿葡萄画法练习图示

(2) 画法：将大白云笔蘸吸清水后再将笔管中的水挤出，然后大白云笔蘸绿色在色盘中调到笔中有深浅变化后，笔尖再蘸少量朱磬在盘中相调，使笔中有绿色至绿中含红的过渡色至淡红。因绿色是由黄蓝色调出的，所以在调配绿葡萄颜色时，不要将红和绿全都调匀，在笔尖上有绿中含红的颜色。最后笔尖再蘸吸清水。

串葡萄中的每一组都有两到三颗亮的葡萄，用不同的浅淡绿色来画。每组中的深葡萄，用已调好的深绿色画。重的或被遮挡的半颗葡萄，可笔尖先蘸墨后再蘸绿色，加少许朱磬来画。画小枝，用绿色蘸少许曙红。葡萄间隙可用笔尖蘸墨再蘸深绿或少许胭脂填写。

果脐的画法仍然按透视关系，分左、右、下等方位和受光、背光的不同，用深绿色蘸少许朱磬和墨点出。因品种不同，绿葡萄有明显颜色上和形体上的差别。形体上有大、有小、有圆、有长，颜色也很不一样，单独绿色的变化就多种多样，所以，很难画出质感好、透明度强的绿色效果，这需要长时间地研究和实践。

3. 水墨葡萄画法

顾名思义，就是用墨和水来作画。墨在中国画中占有极其重要的位置。所谓墨分五色：“焦、浓、重、淡、清”，就是墨色深浅不同的层次。墨色的深浅干湿是由水来掌控的。墨色的湿润僵枯或苍劲湿软，水都起着极其关键的作用，所以用墨块研磨出的墨汁，效果是最好的。画墨葡萄和画紫、绿葡萄的方法大同小异。用大白云笔吸水再挤出，用笔尖蘸墨在盘中调到笔尖深笔腹浅的过渡色，然后吸少量清水在盘中调一下，笔中出现了一深一浅的过渡色。生宣纸上墨色渗化快，所以调墨时要严格掌控笔中墨和水分的含量。

具体画法大体上有两种：一笔成或两笔成。

一笔画法在葡萄的画法中已经讲过，但画水墨葡萄时掌控水墨程度更难。所以，最好不用现成墨汁，因为现成墨汁色调灰暗无光泽，渗化也更难控制，尤其会影响水墨葡萄的整体效果。

两笔画成的画法是用调好墨的毛笔分左右两笔画成。第一笔要墨色清淡，用中锋由左上落笔逆行捻动，线条既细又短。第二笔含墨较浓，用侧锋，笔腹由第一笔落笔处开始顺时针转动，行笔时墨色渐浓，最后和第一笔相合。依次一笔可连续画几粒，每一粒墨色都深于前一粒。直到笔上没了墨色，再调新墨分组继续画。要记住每一组里最亮的一侧必须要加画出墨色较深重的半粒被遮挡的葡萄来，起到衬托作用，增强整串葡萄的立体感。

几组葡萄画完已形成串之后，用中锋笔写出小枝。待葡萄七八分干时，按透视关系，用小笔点出不同方向的果脐。在填写粒与粒间隙时，要注意重墨不能渗化到葡萄粒上。

水墨葡萄画法图示

4. 画葡萄的其它方法

画葡萄的方法有好多种，例如还有点厖法、没骨法、勾填法，无论什么方法都需要在实践中不断练习，不断摸索。

点厖法：笔蘸颜色或浓淡墨，一笔点出葡萄粒。

没骨法：不勾轮廓线，笔含浓淡墨或调好的颜色，一笔或两笔圈画出葡萄粒的形体及深浅浓淡等变化。

勾填法：先用重色或墨勾出葡萄粒的轮廓，之后再添加颜色。

点厖法

没骨法

勾填法

葡萄藤蔓的画法示范

四、葡萄藤干枝蔓的画法

藤干枝蔓是画葡萄骨架的说法还是恰当的，因为骨架是决定这幅画的构图是否成功，是否美妙的关键，藤蔓也能表现出葡萄的走向和气势。新老藤蔓是有很大的区别的，老藤由于生长年久，变得粗壮弯曲，干裂斑驳；新藤也叫嫩藤，表皮柔润光滑，相互缠绕而富有弹性。画藤干枝蔓确实能见笔的功力。吴昌硕是公认的写藤大家，我们可以多多临摹其作品，进行学习。画老干时水分不宜过多，墨色也不宜重，行笔宜粗糙而不要光滑。要体现出老、干、粗、涩的笔力效果。

画藤蔓的要点

1. 画藤用笔：老藤干斑驳、干裂、有节，画时要控制笔中的水分，行笔多有停顿并缓慢，线条以中侧锋为主，其形态要有转向变化。画新藤细蔓，用笔要干练自然，防止轻滑浮躁，走势有序不可过于随意，避免形同乱麻。

2. 画藤要领：画藤蔓看似容易画时难，笔上功夫要求很高。因藤蔓其形多变，写粗细长短时用笔也要多变，否则难得藤蔓真实效果。所以写藤时要“意多笔少”，意在先笔在后，行笔时应在攀缠牵绕中有行有顿，有断有续，既能放得开也能收得住。处理好藤蔓间的相互关系，是极其关键的。要避免“十”字形及“米”字形交合。藤蔓的走势形同草书的“女”字、“又”字、“为”字，写得不要太圆，接得不要太紧，行笔不要重复。悬腕运笔时侧锋笔要有转折、回旋、顿、挫等变化，要做到疏密适中，聚散恰到好处，墨应干、湿、浓、淡并用。写老藤干时运笔要缓慢有力，枯湿干涩结合灵活，才能写出老干的苍劲。新藤较挺实，写新藤时运笔要略快，舒展流畅，体现出藤枝的柔嫩光滑，富有弹性的质感。

3. 写藤画叶的先后顺序：先写藤后画叶还是先画叶后写藤，不能公式化，藤叶先画后画是不拘一格的。

而要表现秋季果叶疏落凋零之时，可以先勾出藤干枝蔓，确定走势搭起骨架之后再画果填叶。画果和叶的过程也是调整主次和疏密关系、完善画面的过程，这种方法也是可取的。

4. 正确处理藤蔓关系：主藤老干是画面走势的起点，画藤干时用中淡墨，水分不要太多，线条以方为主，顿挫交替，缓涩而行，运笔时以中侧锋为主，线条不可柔润，要有枯湿浓淡变化，交错相破，则画面更显生动。新藤细蔓缠绕于老藤周围，辗转于枝干之中，所以要用稍浓重的墨色，以防藤蔓墨色混杂，造成画面含混不清。
5. 边勾藤边加蔓：边勾藤边加蔓也是不断完善画面的过程。所以要注意的还是主与次、干与湿、浓与淡、曲与直、长与短、粗与细、顿与挫等关系，这些关系如果处理得好，就能取得画龙点睛的最佳画面效果。
6. 藤蔓是否加在果叶之后：画葡萄的先后顺序，从来也没有固定格式可循，依据所要画的内容，尤其以作者的兴趣和习惯而定才是实际的。我觉得先画葡萄然后铺叶，或者先铺叶后画葡萄，都可以，但写藤蔓时要做到聚散得当，开合有致，会使画面更加生动地突出主题。

五、葡萄叶子的画法

1. 葡萄叶子的特点
- 葡萄叶子是互生，呈掌状（三尖和五尖组成的掌状叶片）。叶根内凹，叶柄较长。从叶柄到叶尖有主叶筋，两侧还有附筋。因品种不同，叶子的大小及形态均有不同。叶子有正、侧、仰、背各种姿态。

葡萄叶子画法图示之一

葡萄叶子画法图示之二

我们在观察生长的叶子时，不可能看到其全部，所以画时要把叶子的正、仰、侧、背及相互遮掩，各种不同角度的形态尽量表现出来。另外，还要注意到因季节变化，叶子的形状和颜色也在不断变化。春季叶子鲜嫩渐长；夏季叶片大而厚实；秋季叶片开始发黄抽干；深秋和初冬的叶子，因被霜打而变得枯败，颜色黄红相间。

2. 怎样画叶子

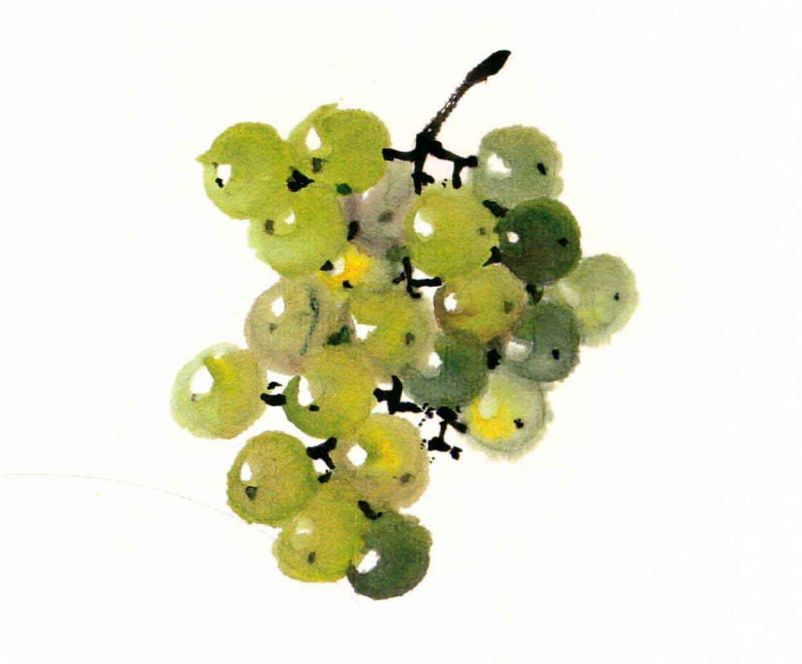
画叶子的方法目前还没有一个固定模式可遵循，起落笔各有不同，表现手段也不一样。但是因其叶片较大又是三五尖进进出出，所以一般都是用各号提笔，以侧锋从左落笔向右一笔笔地画成。叶子的背面浅、正面重。反正面都能看到的叶子，画时先将反面、侧面叶用淡色画出，然后用较重墨色画正面。从叶根部画叶柄，当所画叶子快要干时，用狼毫笔由叶柄至叶尖，用中锋写出主附叶筋。主叶筋线条略粗，附叶筋在主叶筋两侧，用细线条交错画出，叶筋不能相对。

区分葡萄和叶子颜色的方法有两种：一是要比葡萄浅（色和墨），二是比葡萄重（色和墨）。紫葡萄和绿葡萄的叶子，可以用墨来画，也可用墨和色调和后再画。常用颜色有墨加花青、藤黄加花青和墨、赭石加墨、朱磬加墨……叶筋可用与叶子相同的重色或墨勾出。蓝、青、绿等色的叶子，也可用不同的深红色勾筋，效果也很有趣，但整体叶子色调还是要统一的。

六、画葡萄的几个问题

1. 整串葡萄的外形不要画成几何形体，动笔之前要做到心中有数，造型有凸凹、前后的变化。

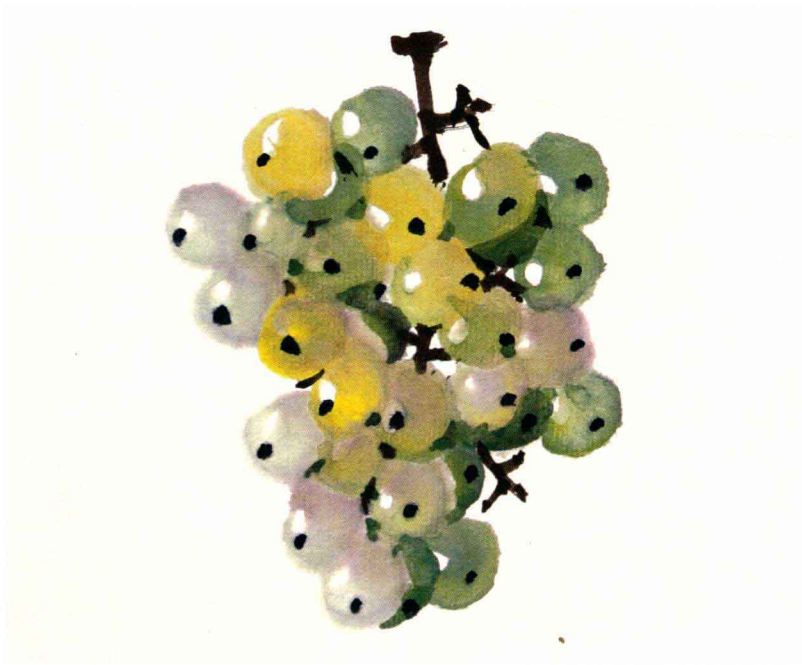
2. 葡萄颗粒不能独立存在，避免发散，必须画出前后关系，相遮掩、相衬托才能形成整体效果。

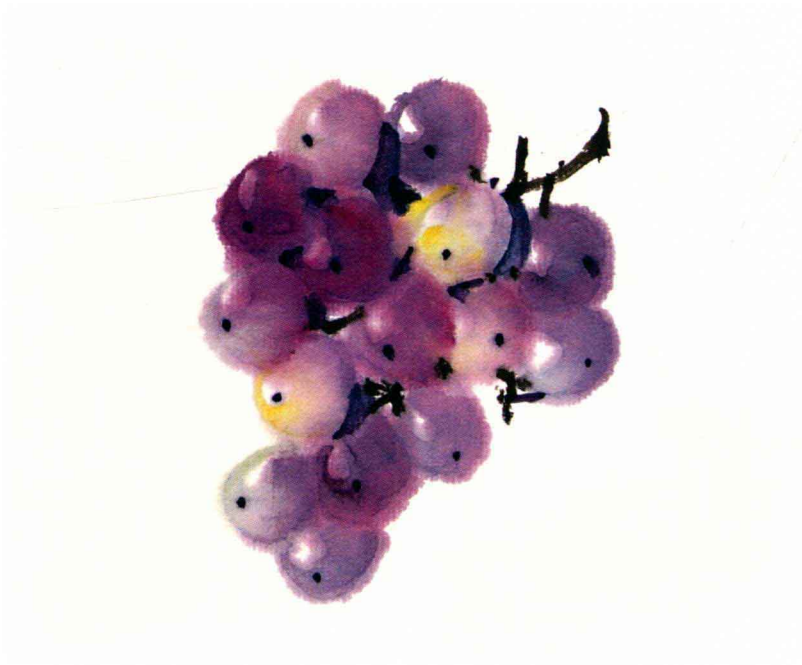
3. 注意不要画得色彩杂乱、互不协调和脏乱的效果。

4. 葡萄颗粒高光不能留得太大，这会失去葡萄的质感。

5. 点脐不能太大、太重。

6. 掌握好水分和色彩之间的关系，水分太大、色彩就太淡，立体感和质感都会受到影响。

立意与构图

一、立意

立意就是作者通过对大自然中某一物象的观察、理解，用绘画手段把内心的情感具体而形象地表达出来，即所谓“意在笔先”。“意在笔先”就是经过观察、理解、酝酿，最后确定所要表现的主题内容的过程。其不是作者要对物象一成不变地摹写，而是作者将自己美好情感通过记忆和丰富的想象融进绘画之中，使得自然物象在画面中产生出一种生灵之气。“成竹在胸，已神法道”这就是中国画的独特之处。

二、构图

1. 构图就是绘画的章法，也称画面布局。在确定所画的主题内容之后，如何进行画面的布置经营，处理好内容之间的

的互相关系，对于作者来说尤为重要。清代画家方熏提出构图六意，就是以定位位置来决定画面布局，意奇则奇，意远则远，意高则高，意深则深，意古则古，意庸则庸，意俗则俗矣。意思是说：构图的原则就要处理好宾主、虚实、聚散、疏密、纵横、开合、呼应等关系。

宾主关系是不能颠倒的，主体部分必须着重刻画，做到重点突出。至于虚实、疏密、纵横、开合、呼应等关系，要在不平衡中求和谐，变化中求统一，切不可平均一律对待。画面色调，要在整体上统一协调。深浅、浓淡、节奏和层次，要达到完美无缺的效果。

2. 题跋是作品完成之后的落款和压印。画完之后，要认真对待题跋的内容，文字的长短以及跋的题写位置。另外也要注意印章的内容，包括大小、形状和印泥颜色的深浅。这些细节要严谨的目的是希望画面达到平衡和互补，增强画面构图的美感。

紫云沉醉

三、写意葡萄构图中应处理好的六个关系

图1

2. 呼应关系
一般画面中至少要有两个以上的景物而形成呼应，在画面中协调配合才能使画面有生灵之气。范图中利用三只小鸡悠闲地对话使画面产生了顾盼有情的效果（见图2）。

图2