

中国传统绘画技法丛书

画葡萄

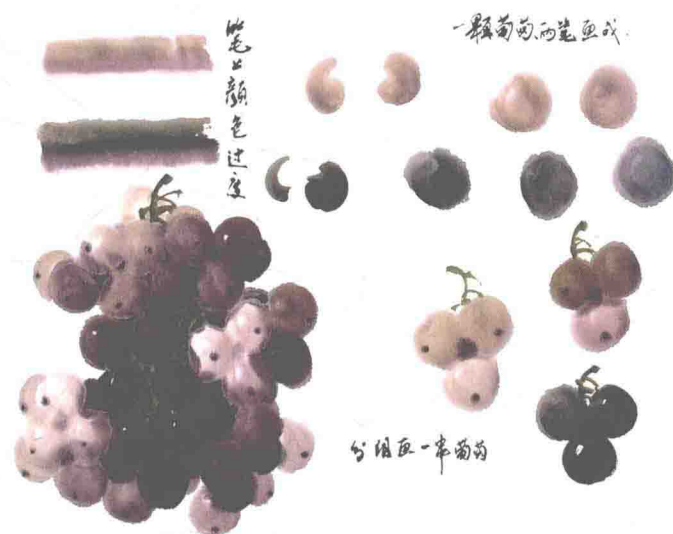
王其华 著

技法

北京工艺美术出版社

画葡萄技法

王其华 著

北京工艺美术出版社

王其华

王其华 生于1949年，别署伯牧，山东省宁津县人。毕业于天津美院及西南师范大学高师中国画硕士研究生班。现为中国美协会员，天津美协理事，天津河西区美协副主席，天津商业大学艺术研究所所长、艺术学院院长、教授、硕士研究生导师。

擅长花鸟画、山水画，工笔写意兼长，以葡萄为题材的中国画在画坛上影响极大。

其作品曾先后在日本、澳大利亚、美国、德国、保加利亚及中国香港、台湾等地展出，多次在美国举办个人画展。主编《大学美术》《教师作品集》《天津商业大学艺术学院作品集》。

出版有《王其华花鸟画——葡萄辑》《王其华作品选》《王其华花鸟画集》《色彩写生集》《葡萄画法》《工笔葡萄技法》《王其华葡萄画集》《学画葡萄》《松柏石瀑白描集萃》《王其华花鸟精品画集》《中国画松柏教程》《王其华花鸟小品精选》《王其华工笔花鸟画艺术研究》《其华·其人·其画》《中国近现代名家画集·王其华》《王其华瓷画艺术》等30余部专著。

图书在版编目(CIP)数据

画葡萄技法/王其华著. —北京:北京工艺美术出版社, 2017.1

(中国传统绘画技法丛书)

ISBN 978-7-5140-1145-6

I. ①画… II. ①王… III. ①葡萄—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第304008号

画葡萄技法 中国传统绘画技法丛书

王其华 著

出版 北京工艺美术出版社
发行 北京美联京工图书有限公司
地址 北京市朝阳区化工路甲18号
中国北京出版创意产业基地先导区
邮编 100124
电话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64283627 (编辑部)
(010) 64280045 (发行)
传真 (010) 64280045/84255105
网址 www.gmcbs.cn

经销 全国新华书店
制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印刷 北京恒嘉印刷有限责任公司
开本 889毫米×1194毫米 1/12
印张 6
版次 2017年1月第1版
印次 2017年1月第1次印刷
印数 1~3000
书号 ISBN 978-7-5140-1145-6
定价 45.00元

出版人: 陈高潮
责任编辑: 陈朝华
装帧设计: 印 华
责任印制: 宋朝晖

前言

中国画从内容上看,传统分为人物、山水、花鸟三科。绘画形式有写意、工笔、重彩、半工半写等。以葡萄为题材的国画作品应属于花鸟画科。古今有许多画家都喜爱以葡萄为创作题材,留下很多传世佳作,为民族绘画做出了卓越的贡献。

随着文化艺术需求的不断提高,人们越来越需要更多更好的艺术作品,来满足精神生活的需要,用以美化生活、陶冶情操。除此之外,许多喜爱中国画的人热切希望能够学习一些国画技法知识,借以丰富自己的文化生活。为此,仅以葡萄为题材编写这本技法集子。

在本书编写中力求将绘画的方法和体会介绍全面,并摘录部分美术理论家对葡萄作品的评论,以提高审美修养和欣赏水平。

因为水平所限,有些创作理念、表现技法有待进一步深入研究和实践,集子中难免有不足之处,特别希望读者、同道和专家给予指正。

王其华

2015年1月于津门梅江伯牧斋

目录

一、葡萄的基础知识·····1	七、工笔葡萄的画法·····20
二、花鸟画·····3	八、泼彩葡萄的画法·····25
三、对葡萄作品的评论·····4	九、整幅作品的处理·····26
四、工具·····12	十、临摹·····32
五、葡萄的写生·····13	十一、其他表现形式·····33
六、写意葡萄的画法·····14	十二、我画葡萄·····34
	作品欣赏·····36

一、葡萄的基础知识

葡萄是栽培历史极其悠久的果树，别名有：蒲陶、蒲桃、草龙珠、贝紫樱桃。在5000~7000年前，葡萄就广泛分布于中亚细亚、南高加索、叙利亚和埃及等地。15~19世纪，葡萄栽培技术传到南非、澳大利亚、新西兰等地。

我国葡萄栽培历史，根据古代文献记载，是在汉武帝时代张骞出使西域期间（从甘肃敦煌县西的阳关，到新疆，乃至中亚细亚，再至伊朗等地，汉时统称为“西域”），从当时的大宛国引入的。“蒲陶”由中亚细亚入新疆，经甘肃的河西走廊到兰州，再到汉朝的京城长安（西安）。然后，再传入各地。现在西北各地的古老品种有飓风、玫瑰、无核白、玫瑰香（黑紫），等等。

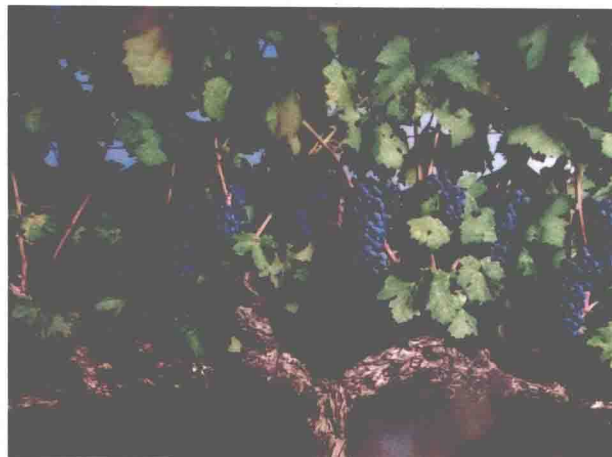
近20年来，世界栽培葡萄面积已达2亿亩，1998年世界葡萄总产量为7000万吨。葡萄的寿命一般为30~50年，最高达100年。山西省徐县一株黑鸡心葡萄，占地一亩，年产2000公斤。美国一株“葡萄王”在卡宾里亚，树龄50年，树干粗2.7米，当年结了8吨葡萄。目前我国优良品种葡萄尚有600多种，巨峰（紫褐）、黑比诺、梅洛、卡曼纳、西拉/设拉子、蛇龙珠、赤霞珠、白玉霓、霞多丽、长相思、雷司令、马尔贝奥、白香蕉、金后等都是人们熟悉的优良品种。

葡萄是多年生攀缘植物，它的茎习惯称为蔓，包括自地面到分枝一段为主蔓，依次为分蔓、侧蔓、结果蔓和新梢。新梢上生有卷须（卷须太弱作画时一般不画）。葡萄叶子由叶柄和叶片构成，叶柄较长有趋光性，因此可以使每个叶片都能获得光照。叶片有3~5裂，通常为五裂，叶片上密布叶脉，分主脉、附脉、支脉和网状脉。主脉长度和脉间角度决定叶子形状（画时一般只画主、附叶脉）。葡萄叶片颜色为绿色、深绿色，到秋天变为

添普兰尼洛

玫瑰香

飓风

无核白

巨峰

黑比诺

梅洛

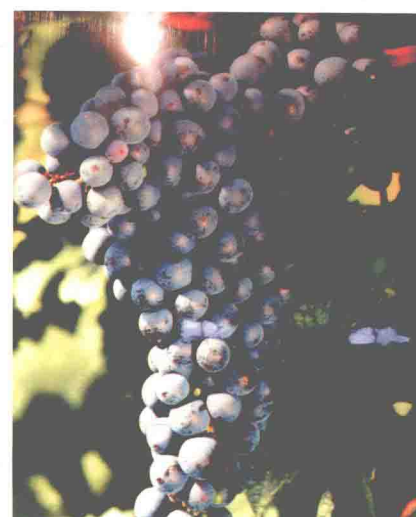
卡曼纳

西拉 / 设拉子

蛇龙珠

赤霞珠

白玉霓

霞多丽

长相思

雷司令

马尔贝奥

白香蕉

金后

黄色、赭色或褐红色。果实的颜色是根据其品种的不同和季节的变换，或偏红、绿或发蓝、紫色。

葡萄的营养价值很高，除鲜食外可以酿制各种葡萄酒，制成葡萄汁和葡萄干，是人们非常喜爱的果品。葡萄的经济价值高，它的结果期早、各种土壤栽培都能很好地生长结果。随着人们生活水平的不断提高，葡萄将会越来越受到更多人的青睐。除此之外葡萄的栽培对环境绿化、美化有很积极的作用。可以充分利用房前屋后、庭院、道旁栽植。尤其盆栽葡萄、房顶葡萄，在居住较拥挤的城镇更受人们欢迎。

葡萄与人们生活是密不可分的，葡萄的紫色象征富贵、吉祥，绿颜色象征着生命和春天。它的累累硕果表现了丰收的喜悦。葡萄无心可悟圆通。串串果实显示着向心凝聚。作为葡萄题材的国画作品是为观者所喜闻乐见的。

二、花鸟画

中国传统绘画源远流长，有着灿烂辉煌的成就，历史上留下来无数旷世杰作。这些作品可以与西方任何时代的作品相媲美，而且越来越为当今世界各国所瞩目。

花鸟画是在我国民族绘画中占有特殊地位的一个画种，它有着悠久的历史和丰富的表现内容。早在唐代花鸟画已独立成科，当时边鸾画的花鸟已有“穷羽毛之变态，夺花卉之芳妍”的称誉。

到了五代、两宋花鸟画已是发达繁荣到了相当成熟的阶段，出现了许多著名的花鸟画家。其中以西蜀的黄筌和南唐的徐熙最为有名，有所谓“黄筌富贵，徐熙野逸”之说。正是这两家画风的基本格调，被树为我国花鸟画的两大典型。黄筌以写生闻名，他的绘画风格成了宋朝画院的标准格式，被作为“正统”而影响后世。徐熙作画则不取色彩晕淡法，而是以落墨为格、杂彩副之，按《宣和画谱》记载“熙”（指徐熙）独落墨已写其枝、叶、蕊、萼，然后傅色，故骨气风神，为古之绝笔。宋苏轼题徐熙杏花诗：“却因梅雨丹青暗，洗出徐熙落墨花。”而当时徐熙的风格被视为野逸而不受重视。徐熙之孙徐崇嗣立新意，不用描法，丹青点染创“没骨法”。宋朝的花鸟画以工整细润的画院风占统治地位，从擅长水墨山水画的李唐的一首感慨诗里得可以得到证实：“云里烟村雨里滩，看时容易画时难；早知不入时人眼，多买胭脂画牡丹。”

北宋的文人画开始勃兴。以诗余墨戏态度来作画，同刻意求工的院体画相抗衡。特点是强调笔墨注重写意，对我国民族绘画的发展有很大影响。它的弱点是轻视“形似”和“格法”，为后世忽视客观真实形象、玩弄笔墨情趣等方面造成了不良影响。

宋元之际花鸟画的发展虽日趋简率，并未脱写实之风；元代以后逐渐趋于潇洒简逸，有写生气息和活泼新鲜的旨趣，如宋之梁楷，明之林良、吕纪、唐寅等人。他们是从院体画发展而来，有一定的造型写实能力，所以作品比较严谨。另外有以高度的提炼取舍夸张

的手法,主张“似与不似之间”又不失物象特征的表现,强调“神似”给人以“变形”的感觉:如明清的青藤、白阳、清湘、八大等。他们的特点是出尘磅礴、个性鲜明,影响很大,为后代画家所推崇。

清代有“四王吴恽”(王时敏、王原祁、王翥、王鉴、吴历、恽南田),所谓的正宗画派。在江南扬州则出现了以花鸟画为主、写意见长的郑板桥等“扬州画派”,他们接受了明代徐渭、陈淳及清初朱耷敢于创新的传统,起到了承前启后的革新作用。他们都有很高的文学修养和艺术才能,把诗、书、画形成一个统一的艺术整体,在艺术技巧上则融合了书法篆刻,丰富了笔墨的表现力,创造了独特的艺术风格。

清初著名画家高其佩,用指蘸墨作画,神态生动、跃然纸上,独树一帜,留下不少精品。

19世纪中叶至20世纪初,活跃在上海一带的赵之谦、任熊、虚谷、任伯年、吴昌硕等,都是有很大成就和广泛影响的花鸟画大师,对现代花鸟画艺术的发展,有着直接的启迪作用。

花鸟画发展到近代,出现了徐悲鸿、齐白石、潘天寿等大师。他们继承了传统,也创造出新的风格。对中国花鸟画做出了巨大贡献。

历史上士大夫文人画占了主要地位,其在绘画史上功不可没的贡献自不待言,但其流弊也形成了一整套固定模式和程式化的技法,有些技法和理论经片面解释便成了僵化的固定程式和思维定式,以及画坛流行尊古不化,“唯此唯是”的保守风气。例如将画人物衣纹的白描勾线定为“十八描”,画山石定为多少“皴”,尊某家、从某派脱离生活因袭模仿。但是,中国画扎根于民族文化土壤中,创立了完整的艺术体系,始终贯穿着革新精神,留下的宝贵创新精神文化遗产永远是我们民族的骄傲。

总之,中国画有着悠久历史,花鸟画更有其深厚的优秀传统,作为中西方两大艺术体系,长期以来对世界艺坛做出了不可磨灭的贡献。我们要继承、发展,不断创新,努力创作,奉献更多更好的花鸟画新作品,为文化艺术的百花园里增添新的色彩,为中国画的繁荣发展做出新的贡献。

三、对葡萄作品的评论

● 明暗对比的紫艳葡萄在苍劲墨叶的衬托之下,显出虚实交错的视觉感。

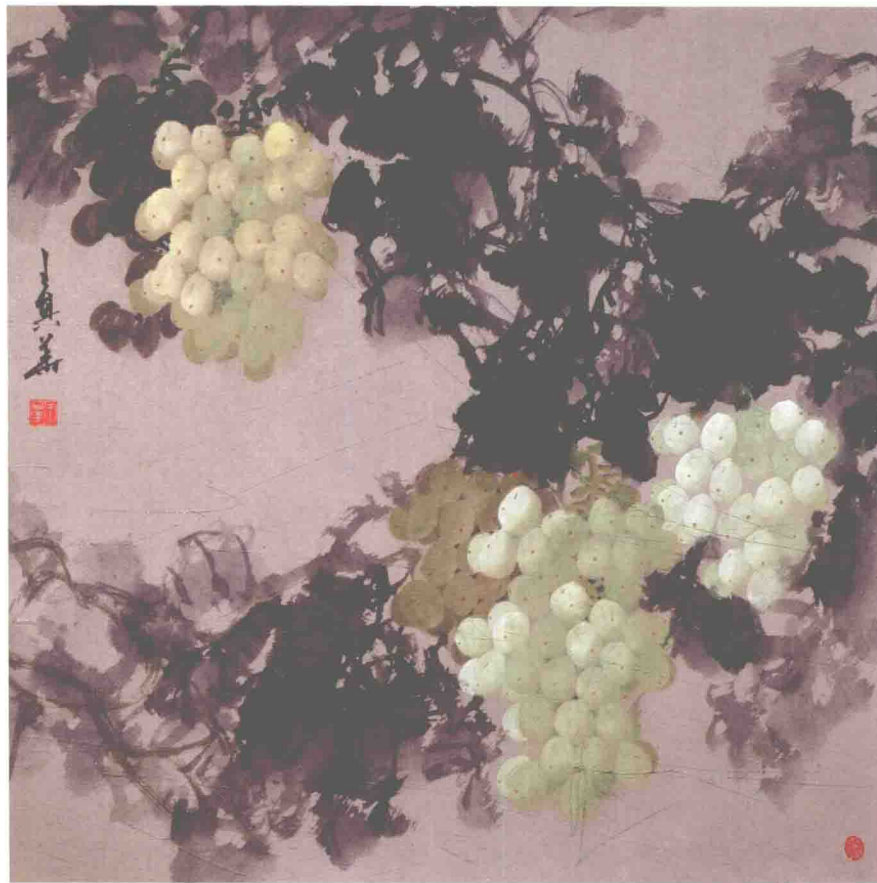

图 3-1 明月光 2000 年 68cm × 68cm

在大陆画家王其华的笔下,东、西方写实与写意的技法自然相融,挥洒出新鲜而独创的趣味。

许多学习国画的现代画家,都在苦思如何把传统中国画带入现实生活,以产生更广泛的共鸣,中国画亦不能停留在传统。他的画,仍然使用中国画的宣纸、毛笔、墨彩,但是加入了油画的明暗,以及带着透明感的配色理念,“他的画,让中国人、西方人都看得懂”。(图 3-1)

(摘自《王其华中国画,有油画的透明感——笔下写实写意相融挥洒新鲜独创趣味》,作者许彬文为纽约《世界日报》记者,原文摘自纽约《世界日报》1996.5.31)

● 葡萄这种题材的表现也是近代花鸟画技法演进的一例。虽然葡萄这种植物非中国原生,但它传入很早,早在汉代即与其他作物前后传入东方,唐人有“葡萄美酒夜光杯”之句,可见当时葡萄酒的酿造都有了。画葡萄却很少见,记得徐渭有一幅水墨葡萄图,以诗句“笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中”而著名。那是意笔之作,葡萄只是

图 3-2 徐渭作品《墨葡萄》

随意的墨点，不留意几乎是看不出来的（图3-2）。近代陆续有以葡萄入画者。20世纪80年代以来老前辈中，北有周怀民，南有苏葆桢，人称“周葡萄”“苏葡萄”，很受群众喜爱。（图3-3、图3-4）

王其华师从苏先生学过画葡萄，并进而在形神上有更完美的表现。就我个人看，王其华在画面意境的构筑上、葡萄造型的笔墨运用上都更富变化，更具画意，在画葡萄这一具体物象时不可回避的写实性的表现中，比前人更为趋雅而脱俗，其中为营造意境、谐调色彩等所做的努力，所付出的精力是可想而知的。他的葡萄之所以画得好，和他在这一门艺术上付出的辛劳和创意是分不开的。我深感他在学术上的

图 3-3 周怀民作品《疏影横斜》

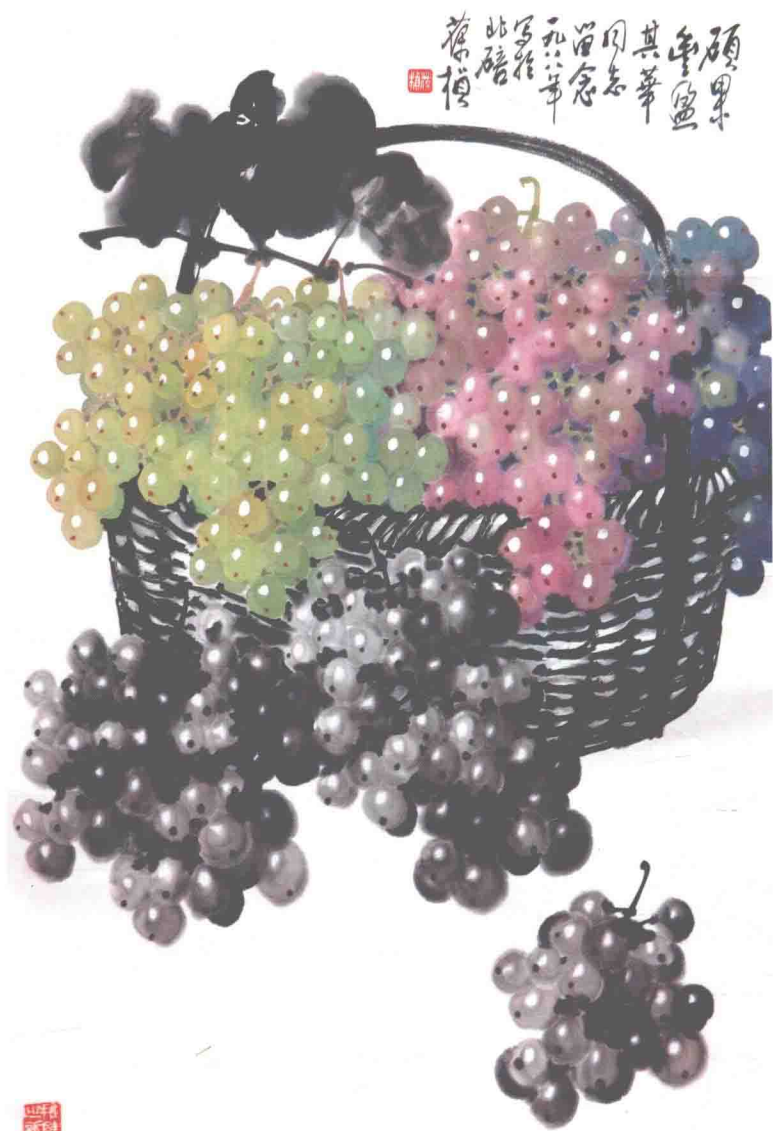

图 3-4 苏葆桢作品《硕果丰盈》

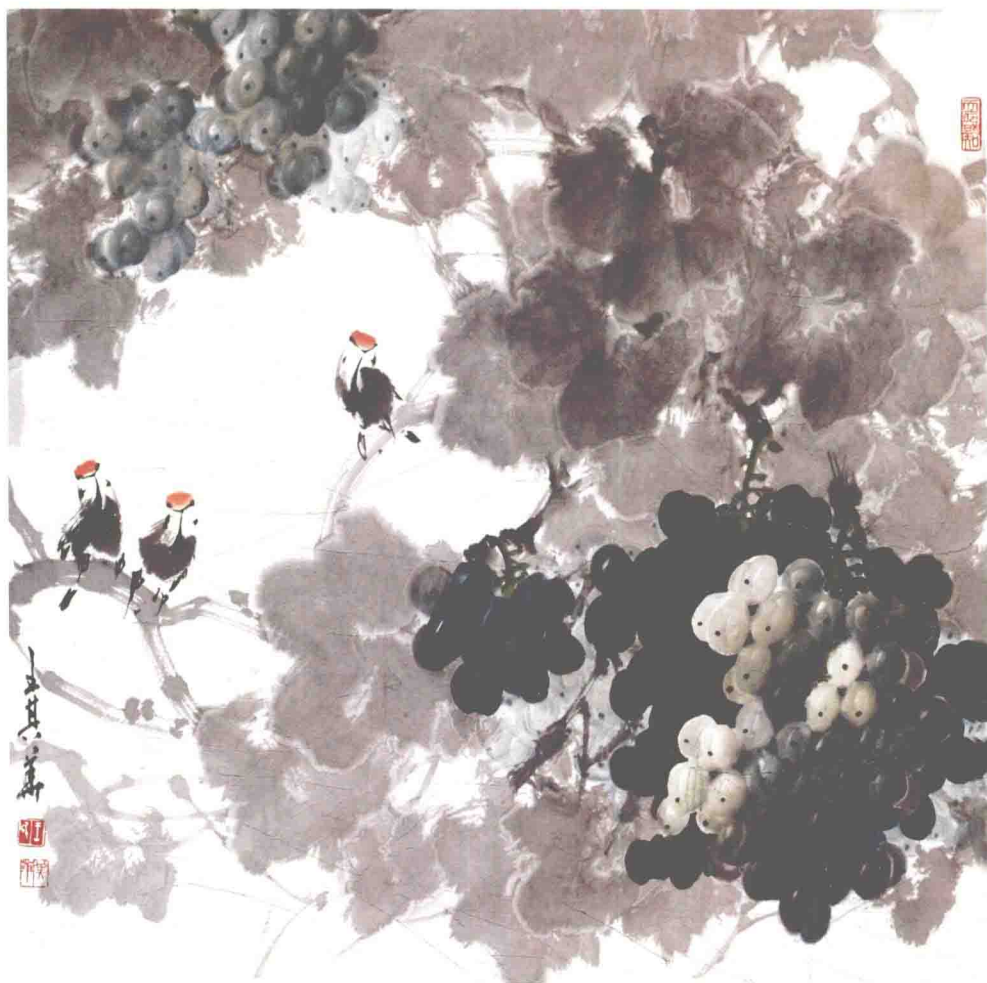

图 3-5 含玉 2005 年 68cm × 68cm

深入严肃的态度和他在葡萄画方面所做的多方探索，从植物的葡萄到笔下的葡萄，从观察到写生，从写生到创作，从工具材质到意笔和工笔，层层解析，逐步深入，包罗广泛，不厌其烦，即可见他对此道研究的深入和别有会心，更可见作为美术教育家的王其华在此尽显其特有的循循善诱、诲人不倦的良师的本领。

由于把葡萄作为花鸟画艺术的一部分去画，画面上葡萄可大、可小、可重、可轻，枝叶穿插、禽鸟配置，处置得宜。此前我也见过一些俗手的葡萄，竟把生鲜的美物画成了人工吹制的琉璃泡葡萄，光光亮亮、了无意趣。雅与俗、高与下由此可见。（图 3-5）

（摘自《胸中瑰宝，笔底珠玑——王其华花鸟画读后》，作者孙克为著名美术理论家、中国画学会秘书长，原文摘自《王其华葡萄画集》2001.8）

● 洪范新铸 为情造文

在传统与师承中取菁用宏，博采众长。不止于师法前人，面对鲜活生动的花鸟世界，悟到“与其师人者，未若师诸物”、“与其师于物者，未若师诸心”。外出写生，于竹棚、屋架、苗圃、果林但见葡萄攀缘便驻足观察，详写其真；

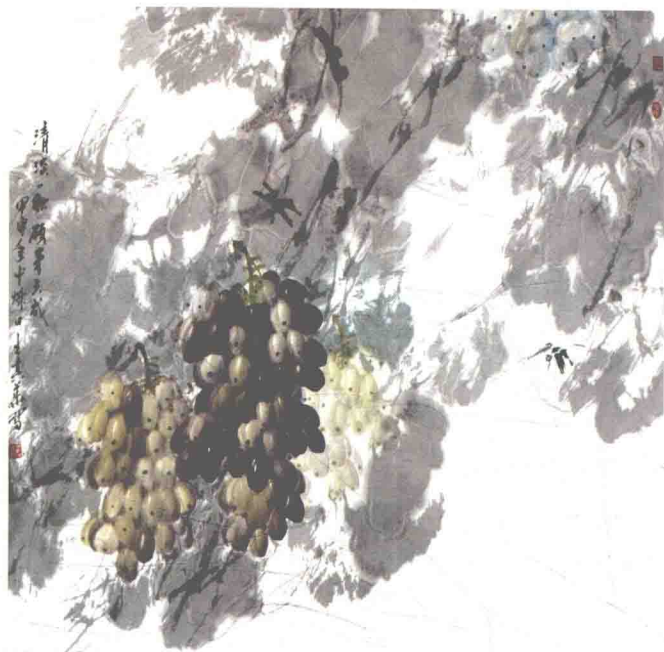

图 3-6 清淡一秋 2004 年 68cm × 68cm

图 3-7 秋颂 1999 年 180cm × 93cm

远赴新疆吐鲁番，尽睹千姿百态之“蒲陶”（别名）风采；案头果盘中攒珠累玉，晤对神通。敏于思，勤于行，为研究葡萄，不仅在春夏秋冬、风霜雨露、阴晴明晦中观察其生态、形态、常态、变态；更以万物皆灵之“生命观”，拟人状物，从载歌载舞、喜怒哀乐中摄取其动态、情态、神态、意态。亦可在兼蓄岭南画派与传统风格的基础上，大胆吸收了西画中光与色的表现方法。以书法用笔强其“骨”，张其“势”；用墨则淋漓挥洒，虚实相生；赋色浑厚妍丽，糅合中西画法，质感强烈，别出心裁。要在不拘泥于物象本身，以主观之情感、主观之笔墨观察表现事物，意在笔先则境随情生，当工则工，宜写则写；或浓墨重彩，或疏光淡影；静如玉盘承露，动似银河泻珠。睹物思情，迁想妙得，方能“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外”。画葡萄做到形肖色真固不易，而得其神似意切尤为难能；画家要有崇高的审美追求，心存大美，则蔓生千里阵云、实结万点繁星，虽尺幅之间可囊括宇宙天地，雕虫小技足以传达精神之流美。（图 3-6）

（摘自《灿灿珠玑，灼灼其华》，作者黄国华为著名画家、理论家、天津师大艺术学院专业教师，原文摘自《王其华葡萄画集》2001.8，曾发表于《华北信息报》2001.5.8）

● 记得明代徐渭有一幅《墨葡萄图》上题有一首诗：“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。”葡萄本是一般的水果，但在徐渭的笔下却变成了自己！这种借物喻己的手法以及被借的葡萄自此便成了士夫画家经常使用的创作手法和表现题材。徐渭用葡萄表达了一种怀才不遇的落魄心态，而当代作品却把葡萄张扬为一种向上的累累秋实，一种生命内在的生机和成就。

葡萄容易画实，不容易画虚。因为作为雅俗共赏性的题材，对欣赏者来说，悦目的真实是第一要素。而对国画的审美，“虚”是一个重要的范畴。但，“虚”不是空，是实中有虚，虚中有实，这包括用笔中的力的虚实、气的虚实、行的虚实，还有构图中的虚实，等等。葡萄，无论是工笔的，还是写意的，都能于实中含虚。在表现葡萄本身上，有时以淡墨勾勒，寥寥几笔，不加填染，简率中把草书的笔势淋漓地展现出来。有时，浓墨重彩，完全写实，但阔笔铺陈的写意背景，又与写实的葡萄融为一体，静中有动，实中藏虚，整体画面富有变化和韵味。（图 3-7）

（摘自《紫翠影重重——王其华的葡萄赏鉴》，作者李一峰为天津美协副主席、著名理论家、画家、天津人民美术出版社社长。原文摘自《中国书画报》2006.6）

● 中国绘画的基本语言是用线造型，这一点在纵观中国美术史时最为清晰

图 3-8 珠玉 2004 年 136cm × 68cm

凸显。西方的绘画虽然从早期的源头上看也是以线造型,但这一传统没能坚持下来,随着西方科技的发展,代之以体面、明暗,强调再现写实的这一体系。所以中国绘画同西方绘画相比较而言,一直就不是纯粹意义上的写实,其带有很强的写意性和装饰性。

中国绘画的装饰性表现在以下几个方面:以线造型、着色渲染、构图处理、构成方法的运用。探索运用一些装饰性的画法,这些画法即是更多地运用一些矿物质颜料如石青、石绿、赭石等,在葡萄的叶子等处作装饰性的处理,使装饰趣味较强的叶子与较写实的葡萄之间形成对比关系。在构图中,吸收了西方绘画中的构成因素,在表现上融入了渐变和肌理的处理方法,从而使画面更加富丽堂皇,天人合一,平衡和谐。极具装饰效果的作品在一些较大的特定场合展示陈列,具有先声夺人的艺术魅力和张力。对当代中国花鸟画发展有新的突破,形成了鲜明的艺术的个性风格,在画面意境的构筑上,葡萄造型的笔墨运用上都更富变化,更具画意,在画葡萄这一具体物象时不可回避的写实性的表现中,更为趋雅而脱俗。(图 3-8)

(摘自《中国传统绘画的装饰性——评王其华花鸟画新作》,作者韩石为天津师范大学艺术学院教授、画家)

● 作品的葡萄珠粒饱满,其茎叶郁郁葱葱、繁茂致密,跃动着一种鲜活的生命感和水灵灵的生长状态,表现出葡萄这一植物自我生命的充实之美。人类的审美意识大都源于植物。

植物是生命的母体,是生命的根源,对植物、对自然怀有一种特别亲和的感情和一种特别的爱恋。花鸟画创作意识不是像有些画家那样来自一种玄而又玄的对哲学的思考,而是来自人与自然的共生,来自人与自然密不可分、生命共存的思考。花鸟画创作就是从这种人与自然的思考中思考美的存在,进而创造艺术的美。

绘画形成的重要契机之一,是人类对色彩和自然本能性的反应,即是对色彩和自然美的感觉和感动所引发的。色彩是绘画作品打动人的第一视觉要素,也是美感的最直接表象。画家对植物的感觉、对自然美的感觉,首先是对自然色彩的感觉开始的。由于对自然和自然的色彩怀有深切的爱和特殊的亲和感情,并以这种亲和的感情去关注自然色彩、接触自然色彩和捕

捉自然色彩，所以对自然色彩的美的感觉就显得特别的敏锐和纤细。画的葡萄的色彩有一种淋漓滋润的水味和晶莹的透明感、流动感。可谓水意酣畅、色彩洗练，并尽力提炼色彩的精神属性，将属于感觉王国的色彩，提升到精神世界色韵，从而获得一种单纯、透明、空灵的审美境界。画葡萄的果实，最大程度地吸收运用了西画中用光、用色及体面造型的表现方法。充分发挥水墨画中“水”和西画中“色”的表现特点。使画出的葡萄珠粒饱满、立体晶莹。一粒葡萄两笔、落笔成形，既有明暗又有虚实，同时也兼顾紫色中有绿，绿色中有红的色彩变化。葡萄珠上的高光尽量含在葡萄中，不使太明显，太露则失真像玻璃球。葡萄霜的表现，用石绿、石青调入葡萄色中。这样会将葡萄画得剔透晶莹、浆水欲滴，同时也有霜感。

画家尊重自然、亲和自然的原始审美意识，它不仅表现了大自然的美和真实，而且把自然看作与人相互依存，可以亲和地共生于同一个大宇宙中。画家以这种特有的方式表达人类共同关注的问题——人与自然的和谐共处，帮助人们找回对自然的亲和力，协调人与自然的尖锐对立，为当代人的生命召回“诗意”、回归自身，这既是画家的内心独白，也是绘画艺术对于人生的意义和价值。（图3-9）

（摘自《植物的审美意识——读〈王其华葡萄画集〉有感》，作者彭修银为中南民族大学首席教授、博士生导师、著名美学家。原文曾发表于《采风报》2006.7.21、《国画家》2006年03期）

● 美国华盛顿州中华美术家协会在西雅图乐雅斋画廊举办中国著名画家王其华作品展。王其华先生亲临西雅图进行学术交流。

通过长期的艺术实践，画家在岭南画派与传统绘画中融入西画技巧，既研究传统笔墨情趣，又吸收西画光色造型的优点，在写实中表现神韵，在传神中再现意境。从中形成了清新爽朗、绚丽多彩的艺术特色。

画葡萄为抒情遣怀的艺术手段，故非一般花果景物写生可比。常见其画中题到：“仰观春华茂，俯看秋实成”、“春华秋实”、“硕果累累”……令人想起《颜氏家训·勉学》中语

图3-9 硕果满园 2001年 138cm × 68cm

图 3-10 紫气东来 2006 年 95cm × 178cm

“春玩其华，秋登其实”实为同一旨趣，具有深刻的哲理和丰富的内涵。友人不知，在酒后饭饱之后，但见秀色可餐，乃垂涎道：“还想吃！”令人捧腹，未可议乎画。

王其华教授在西雅图的展出，将使西城艺术海洋掀起泛波，也给西城人民带来美好的艺术欣赏和享受，为弘扬中华优秀传统文化艺术，增进中美两国人民友谊作贡献。（图 3-10）

（摘自《挥毫泼墨谈笑间，串串葡萄现画面——介绍中国著名画家王其华教授艺术成就》，作者向阳为著名评论家、美国西雅图《西城时报》主编，原文发表于西雅图《西城时报》2005.6.30）

● 传统的花鸟画历来就有比拟、歌颂、象征的表现手法，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。创作《春华秋实图》，画的是装满葡萄

的筐篮及散落到筐篮旁边的三两串葡萄，葡萄珠粒饱满，红紫相间，晶莹透亮，水灵欲滴，与筐篮墨叶相得益彰，完全不同于徐渭笔下那种干瘪稀松的破败葡萄。他题诗云：“葡萄美酒夜光杯，琼浆玉液醉几回。不是黄粱南柯梦，凤舞龙盘紫云飞。”诗中首句是借用唐人“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催，醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”的句子，唐诗意境悲壮凄凉，画家诗意华美欢乐，两相对比，爱恋与歌颂今日幸福生活的情怀不待言喻，其激情与寓意完全含蓄在作品的艺术魅力之中。（图 3-11）

（摘自《读王其华花鸟画感言》，作者王振德为天津美术学院理论系教授）

● 齐白石曰：“太似则媚世，不似则欺世。妙在似与不似之间。”不似未必欺世，抽象绘画是也；“似与不似之间”即写意，写意未必

图 3-11 堆翠 2003 年 68cm × 68cm

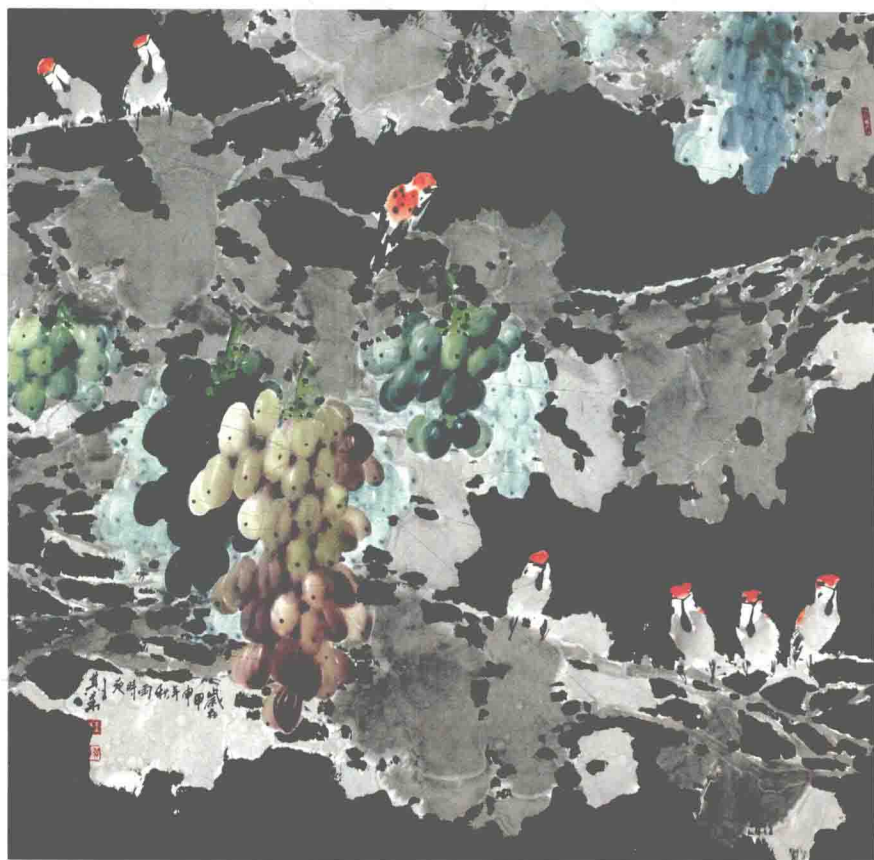

图 3-12 墨中情 2002 年 68cm × 68cm

不俗；太似也未必媚世。这首先与画家胸次有关，其次与手法有关。画家有着很深的写实功力，笔下不但能再现宋人的花鸟意境，而且每有宋词宋诗的意味。看他的小品每让我想到宋人林逋的名句：“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。”他有宋人以简驭繁本领。在创作上他往往简化背景，巧妙留白，以寥寥物象构成一个鸢飞鱼跃的世界。所写虽为寻常之物，由于剪裁得当，设色淡雅，却令人赏花于“风尘之外”，忘怀俗虑。我以为与画家善用色有关。画家用色彩移“生动质”，捕捉物象特有的质感，甚至比物象本身更富于质感，从而唤起观者的触觉——肤觉。用西方美学的术语讲，肤觉乃内模仿之一种，它通向审美移情——唤起观者的审美情感。美学家鲁道夫·阿恩海姆说：“说到表情作用，色彩却又胜过形状。”无疑画家在用色、抒情、写意方面到前人所未到，别具匠心。由此绘画怡情养性的功能的实现也发生了转换，它不是通过隐喻、象征，而是通过内模仿而导向移情（这与传统水墨主要通过象征和隐喻抒情和唤起观者情感反映不同），当然最能体现触感的是葡萄。顾恺之曰：“传神写照，正在阿堵之中。”在人物画中，眼睛为传神之处。在葡萄类题材中，葡萄珠构成画的“画眼”，它成为画家的着力之处。画家将葡萄当作形式构成看。他说，果粒即点，枝干即线，叶子即面。在其大写意中，葡萄珠既作为点存在，又连成片，它们与叶片之间则俨然在作“板块运动”了，而线条则将这些板块串在一起，成为画面的筋骨。如果说工笔画旨在“尽精微”，那么写意画主旨则在“致广大”了。

画家的大写意葡萄可谓境生象外，超越了花鸟，具有山水之妙。董其昌谈山水时说：“画家之妙，全在烟云变灭之中。”不但画面大片留白给人以云雾弥漫之感，而葡萄氤氲，亦觉有烟云在流荡。画家所描写的不过是葡萄，观者的感觉却是“具备万物，横绝太空荒荒油云，寥寥长风”。当然其写意的葡萄仍体现了蓬勃的生命力，一种生长的感觉。如果说其工笔重彩使人置身于“绿杉野屋，落日气清。脱巾独步，时闻鸟声”，其大写意则仿佛“天风浪浪，海山苍苍。真力弥满，万象在旁”。同样的题材，工笔重彩与写意有迥然不同的感受。这是画家给我们的又一启示。（图 3-12）

（摘自《我为神用，神为我用——王其华花鸟画的“触感模式”》，作者顿子斌为中央美院博士、美术理论家、天津师范大学艺术学院教授）

四、工具

笔：画写意葡萄常用的毛笔有大白云笔。白云笔为兼毫，既有弹性又可含较多的水分（画葡萄用）；大兰竹为狼毫笔，吸水量少，笔毫较硬（画枝干用）；羊毫提笔含水量大，可以画大面积的墨、色（画叶子）。工笔勾线的笔用叶筋、衣纹（狼毫）或长锋勾线笔（兼毫）。工笔画小面积着色用大、中、小白云笔。大面积染色用羊毫提笔或排笔。（图4-1）

墨：墨分油烟、松烟、漆烟三种，画葡萄用油烟墨。油烟墨以质细、色黑、带蓝紫色光泽、胶轻者为上品。作画的墨是用墨锭在石砚中磨出的。磨墨要慢不要快，宁磨浓不可淡。现在一般用书画墨汁作画很方便。如果用墨汁加一半水再用墨锭磨浓用之更佳。工笔画用墨须用墨锭磨墨，墨汁在着染或托裱时易脱落所以不可用。如图4-2，书画墨汁，另有一种叫白墨，白墨类似胶矾水的效果。图4-3是传统的墨块，有朱砂、石青、石绿墨等。

纸：写意画用生宣纸，生宣纸吸水。皮纸有半生半熟的特点，在皮纸上作画不宜留笔痕，画出的葡萄之间易渗化，水气大，有朦朦胧胧的感觉，别有特色。元书纸为黄色小张纸，一般用来习字，其实用元书纸作画效果甚佳，既有皮纸特点又有纸本身的底色，特别适于画中用粉（白色）的作品。这些纸都可以用来画葡萄，只要熟悉和掌握了纸性就能够画出满意的作品来。工笔画则使用熟宣纸或绢。纸的种类很多，图中中国画用纸，自左至右依次是尼泊尔土纸、苏州土纸、

图 4-1

图 4-2

图 4-3

图 4-4

图 4-5

图 4-6

元书纸、染色绢、白绢、染色纸、暖色撒金宣、冷色撒金宣、草根纸、宣纸。(图 4-4)

颜色：中国画颜料分为透明的植物质颜色（花青、藤黄、曙红、胭脂等）和不透明的矿物质颜色（石青、石绿、朱砂、石黄、赭石等）两类。石青分头青、二青、三青、四青，头青深，四青浅。石绿分头绿、二绿、三绿、四绿，头绿深，四绿浅。此外还有金粉和银粉，金色也叫作佛赤（碗金），是真金制成，价格昂贵，加胶使用。传统的朱砂、藤黄（有毒）都是中药，在中药店里有卖。目前商店里卖的有些锡管颜色中花青、赭石颜色较粗，而且花青容易退色，质量较差，要注意选择使用。图片中一是常用的锡管中国画颜色，二是传统的中国画颜色。(图 4-5、图 4-6)

五、葡萄的写生

中国画中的花鸟画有着优秀的现实主义传统。如宋代花鸟画家赵昌“对花写照”，有“写生赵昌”之称，他既能画出花瓣的薄度，又能刻画出花朵迎风舞动的优美姿态。古代画家们对深入生活是非常重视的，所以创作出许多造诣精湛的作品，生活是艺术取之不尽、用之不竭的源泉。因此我们一方面要继承发扬前人的优良传统，更重要的是深入生活中去观察、体验、写生、收集素材。葡萄是人们喜爱的，成熟阶段的果实累累压枝给人以姹紫嫣红、生趣盎然、朝气蓬勃的感觉。“枯藤老树昏鸦”，孤独漂零、冷冷清清、残缺败落的东西，则往往引起消极遁世的联想。写生不是看见什么就画什么，在下笔前要充分认识对象，加以研究，做到“迁想妙得”，从感性认识到理性认识。凡画花鸟都要先熟悉它的生长规律，了解它的结构，才能做到“笔不妄下”，涉墨成趣。

1. 枝干：要了解缠绕茎的藤本和攀缘茎的藤本的区别。枝条一般向上，藤本缠绕顺序向上缠绕，方向不定，攀缘茎生长须蔓的葡萄依附在其他物体向上爬。植物有向阳性，都要吸收阳光，所以枝头都向上，即便是压垂的枝头，头也要向上才是活枝。

2. 掌状叶：叶子正面向上，一般向内合，叶子和叶柄一般是一致向前伸，靠吸收阳光制造叶绿素供植物生长。要考虑到欣赏者的欣赏习惯，一般要看植物的前脸（即向阳面），所以在前面的要画正面。植物叶子的形态各种各样，但又各有特点，既是同一类型，也有许多差别。葡萄属掌状形叶，由于葡萄的品种繁多，它们的叶子的大小、薄