

艺术卷

苏葆桢 著

怎样画彩墨葡萄

四川美术出版社

苏葆桢

1982

怎样画彩墨葡萄

苏葆桢 著

四川美术学院出版社

怎样画彩墨葡萄

苏葆桢 著

四川美术出版社出版

(成都盐道街三号)

四川省新华书店经销

四川新华彩印厂印刷

开本787×1092毫米1/16

印张2

1984年9月第一版

1988年6月第二版

1988年6月第二次印刷 印数：12,801—16,300册

ISBN 7-5410-0179-1/J·174 定价：4.50元

作者小传

我国著名花鸟画家苏葆桢教授，1916年出生于江苏省宿迁县。幼喜绘画，1940年考入中央大学艺术系，才思敏捷，刻苦好学，深得徐悲鸿、吴作人、张书旗、陈之佛诸老师教诲。1944年毕业后，一面勤奋作画；一面热心从事美术教育工作。现为西南师范学院美术系教授，中国美术家协会会员，中国美术家协会四川分会理事，重庆市美协副主席，成都市画院顾问，重庆国画院副院长。

苏葆桢同志在学生时代即开始创作，举办个人画展，並参加全国美展和出国展览，曾获当时的青年作家一等奖。他擅长中国花鸟画，主要师承清代任伯年及近代张书旗，而受张书旗的影响最深。解放后多次深入生活，到全国各地体验写生。其作品既有坚实的素描基础，又有较深的民族传统绘画功力。笔力苍劲，设色秀丽，画面生动清新。特别是所画“葡萄”，能充分表现出对象的质感和空间感，真能融西画技法于中国画之中，发展了我国的传统绘画，具有自己独特的风格。他的作品多次参加全国美展和出国展览，深受国内外广大群众欢迎。现将多年来画葡萄教学手稿，加以总结整理，精印出版，以满足广大读者需要。

怎样画彩墨葡萄

一

彩墨葡萄是我国传统绘画中的蔬果画，传统的中国绘画，在古代根据描绘的对象不同划分为很多科。解放后，各艺术院校一般都概括地分为人物、山水和花鸟三科。花鸟科内容很广，包括花卉、禽鸟、动物、虫鱼、蔬菜、瓜果以及农作物等等，彩墨葡萄属于花鸟科中蔬果类。

二

学习画彩墨葡萄，首先要有中国画的笔墨和书法的基本功。

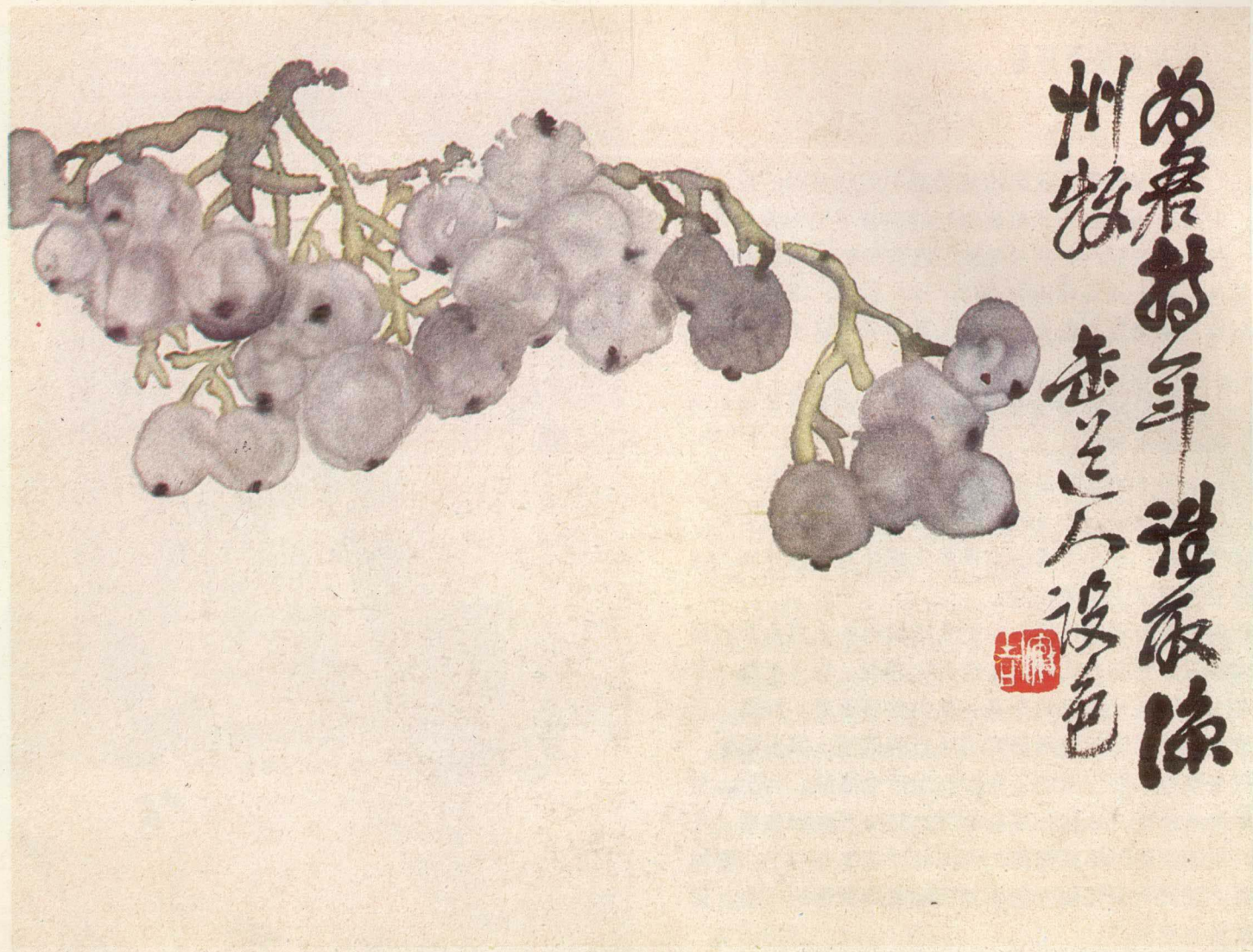
美术创作需要多方面的条件，如要有坚实的生活基础，广博的学识，丰富的阅历，以及道德品质的素养，创作的激情等等，这些要求已有很多文章谈的比较详细，这里介绍的只是技法上的基本功。

古代谢赫的著名六法论中，把骨法用笔放在很重要的位置，因为各种形象都要用笔墨去塑造和表现。练习笔墨一方面要临摹古代和近代画家的作品，从中学习笔墨、构图、立意、造型等技法，同时还要研究书法上的用笔、字形结构、连贯的气势等等。更主要的还是要在生活中体验、写生，生活中有所得有所感，才能下笔如有神。坚持写生和临摹，交互进行，不断实践，不断提高，创作时才能得心应手，画幅日趋完美。后面介绍几幅古代和近代画家画葡萄的作品，供学习、欣赏和参考。

图一

明·徐渭作（故宫博物院藏）

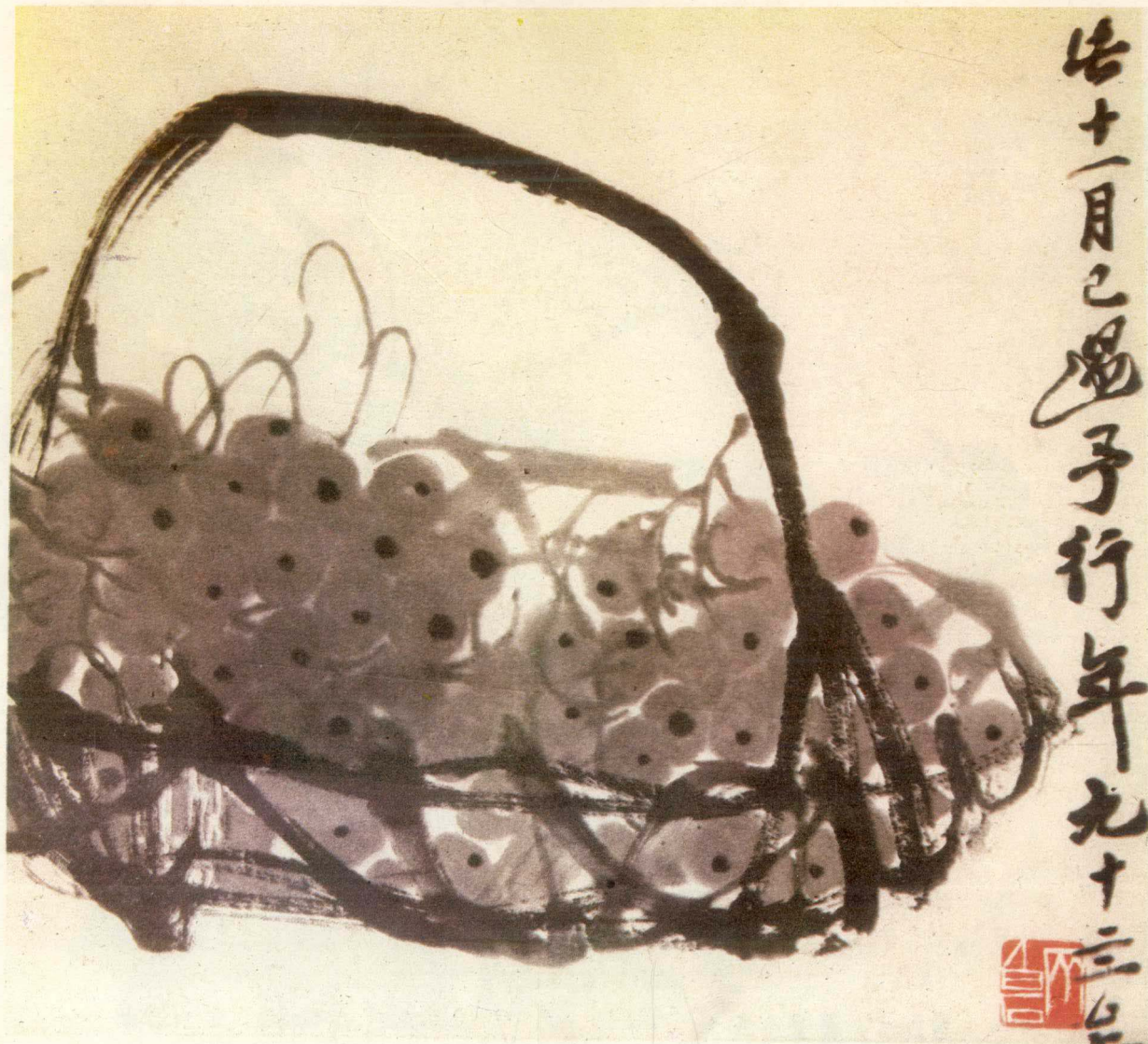

图二

葡萄

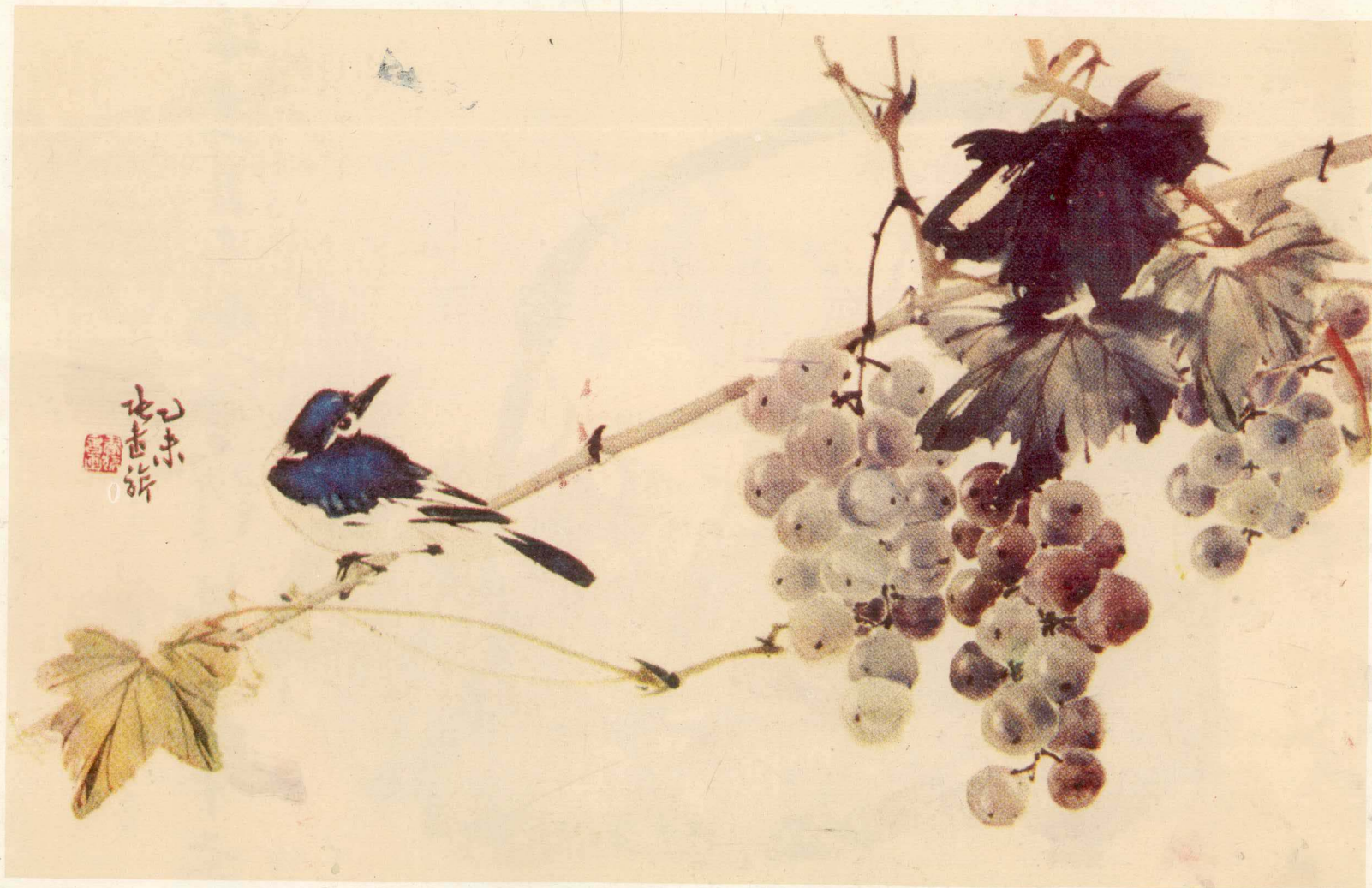
清·吴昌硕作

图三

葡萄

齐白石作

图四 葡萄小鸟

张书旗作

图五

葡萄秋虫

张书旗作

三

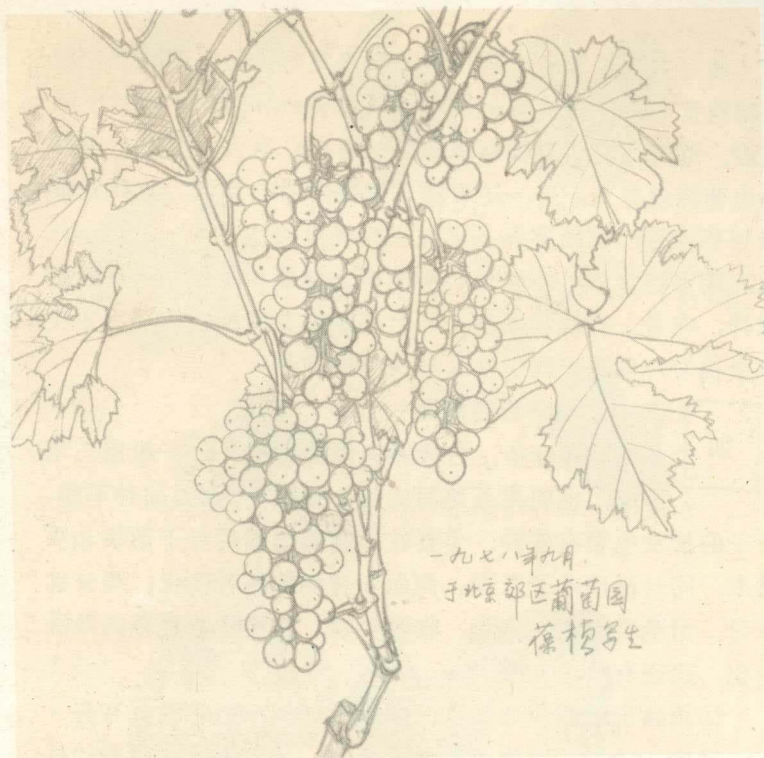
要深入生活，观察、写生，研究葡萄的结构和生长规律。

要画好葡萄，必须深入到生活中去观察、写生，了解、熟悉葡萄的生长规律和结构特征，比如葡萄是藤本植物，它与紫藤或其他藤本花卉，以及瓜类和豆类的藤子是有很区别的，葡萄的藤子上有节，而紫藤的藤子就没有明显的节，各种草本的瓜类的藤子就更不相同了。葡萄的叶子与芙蓉、丝瓜的叶子不同，看上去有点相似，仔细观察便发现葡萄叶子的叶片要硬一些，芙蓉、丝瓜的叶子要薄些。叶子的形状也不同，葡萄的叶子角多些，而且是互生的。葡萄的形状有好多种，长圆形的叫马奶葡萄，圆形的如龙眼，稍带椭圆一点的有玫瑰香；色彩有淡黄的，有绿色的，有紫色的，还有带蓝黑色的。葡萄的生长结构也与一般果子不同，一串串葡萄是长在藤子有节的地方，节的一边长叶子，叶子的对面长葡萄，而不是长在叶子的丫口里，如图六、图七、图八。

自然界的生物，生长非常巧妙，葡萄是攀缘植物，在藤子上面有节的地方，每生一片叶子，对面就长出一串葡萄，如不长葡萄，就长出一根须，须的前面分两个叉，如卷须状，好象人的手一样，用以攀挂在棚架上或树枝上。有时在一串葡萄的枝头上，也会生长出一根须，因为串串葡萄较重，用须挂在枝头上面，承担它下垂的重量，非常有趣，如图九。

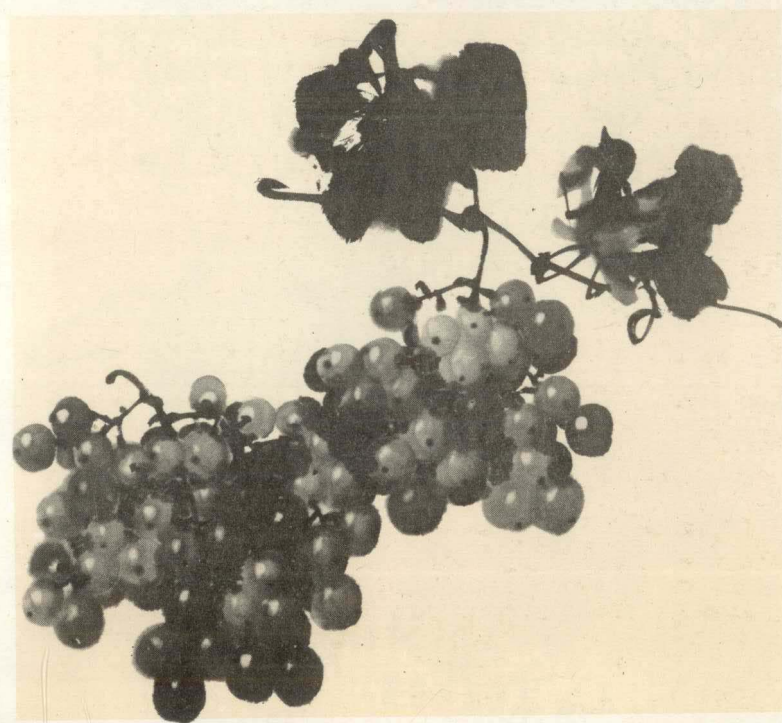

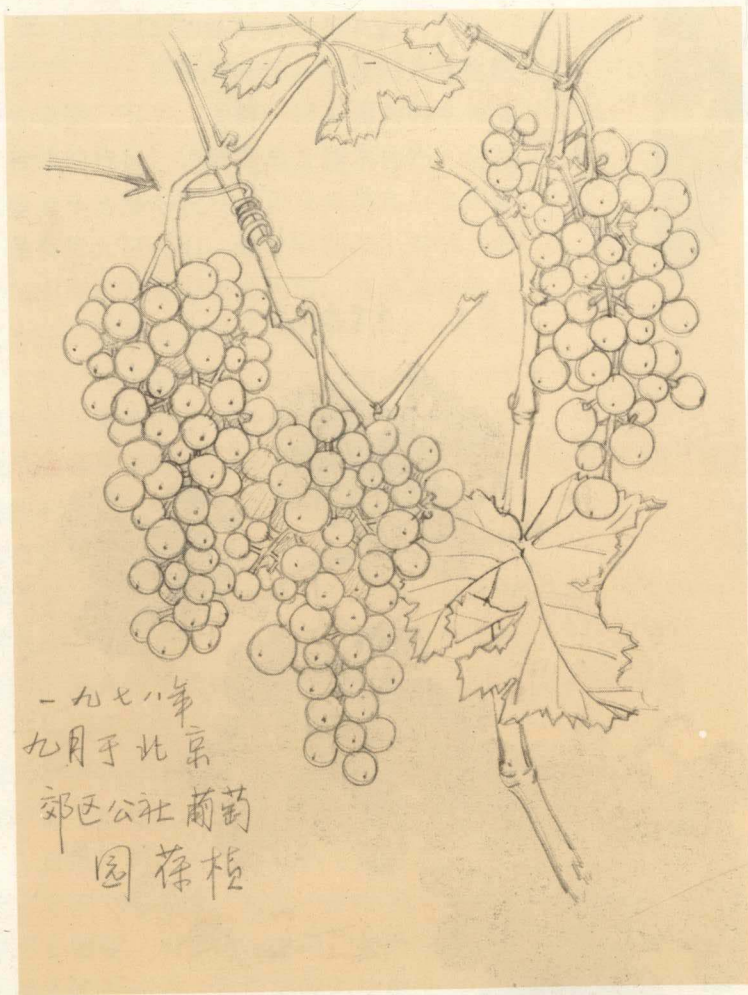
图六 葡萄结构图（照片）①

图七 葡萄结构图②

图八 葡萄结构图③

图九 葡萄结构图④

通过到葡萄园里或葡萄树下面去观察、写生，熟悉它的结构特征，并注意观察记忆它的各种姿态和形状，如叶子的正面、侧面、反面，葡萄串有长、有短、有大、有小，有的串葡萄就有几斤重，还有藤子攀援巧妙的穿插。这样经常去观察体验，就能够熟悉掌握它的规律和结构特征，在创作上才能得到自由，才能随心所欲地去创造和发挥（这里包括选择、取舍、剪裁和概括，同时也要避免照相式的自然主义地去描写），创造出既生动又有神韵的作品。

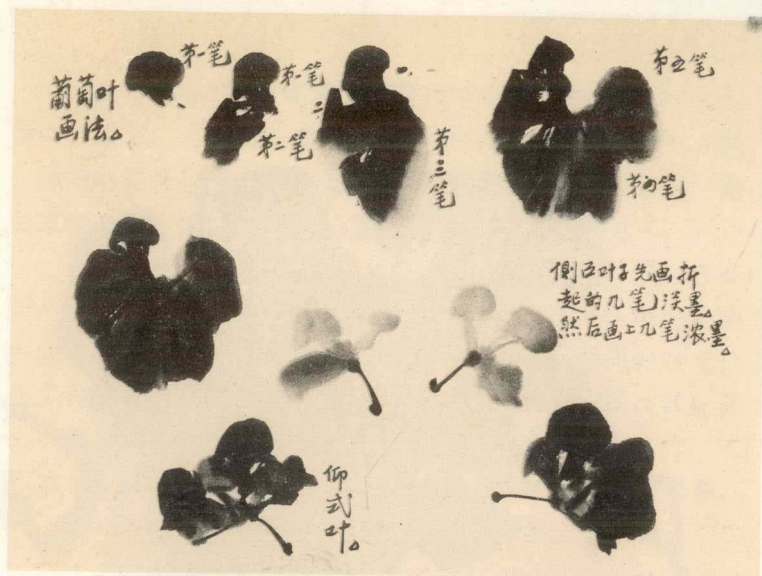
四

怎样画彩墨葡萄

①画叶子：古代画家画葡萄叶子，一般用三笔写成，也有用五笔写成的，如图十。因为品种不同，叶子的形状也稍有差异，主要在于能画出葡萄叶子形状和质感来，同时画出叶子正面、侧面和背面的各种变化，要分别练习。用笔有提、按、起、收等要领，还要注意墨色的浓淡变化，疏密有致，如图十一。

②画藤子：画藤如写字，要用中锋写。用笔既要有起、收、运动、转折、回旋、顿挫等变化，又要表现出藤蔓的特点，运笔柔中有刚，要生动有力，不可草率、轻飘，如下图。当然，画法是多样的，有的画葡萄枝藤上不画节，也有画出节的，如吴昌硕、齐白石画的葡萄藤，象写篆书，象写行书或草书，笔墨纵横，挥洒自如，耐人寻味，如附图十二。

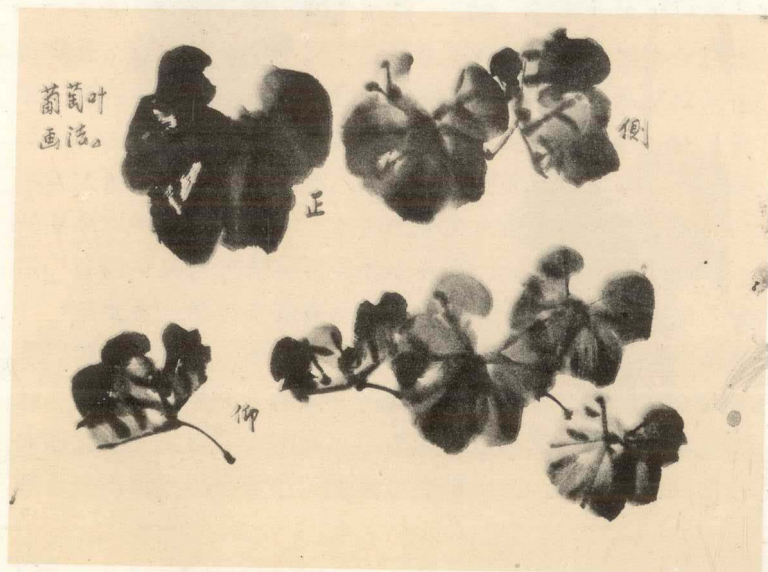
③画彩墨葡萄：葡萄的颗粒晶莹如玊珠，形状有圆的，长圆的。古人画法：有的是用笔蘸墨点的，也有先用墨勾出形状再染色的，如图十四、十五。

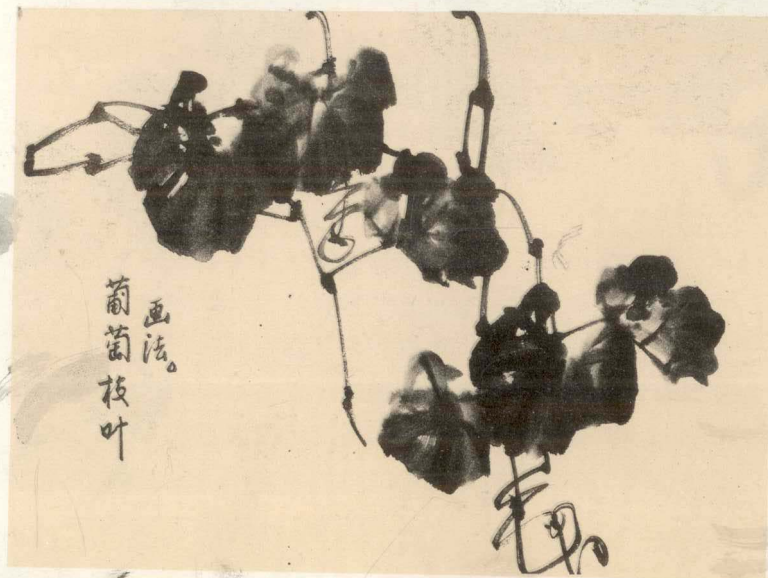
图十画叶法①

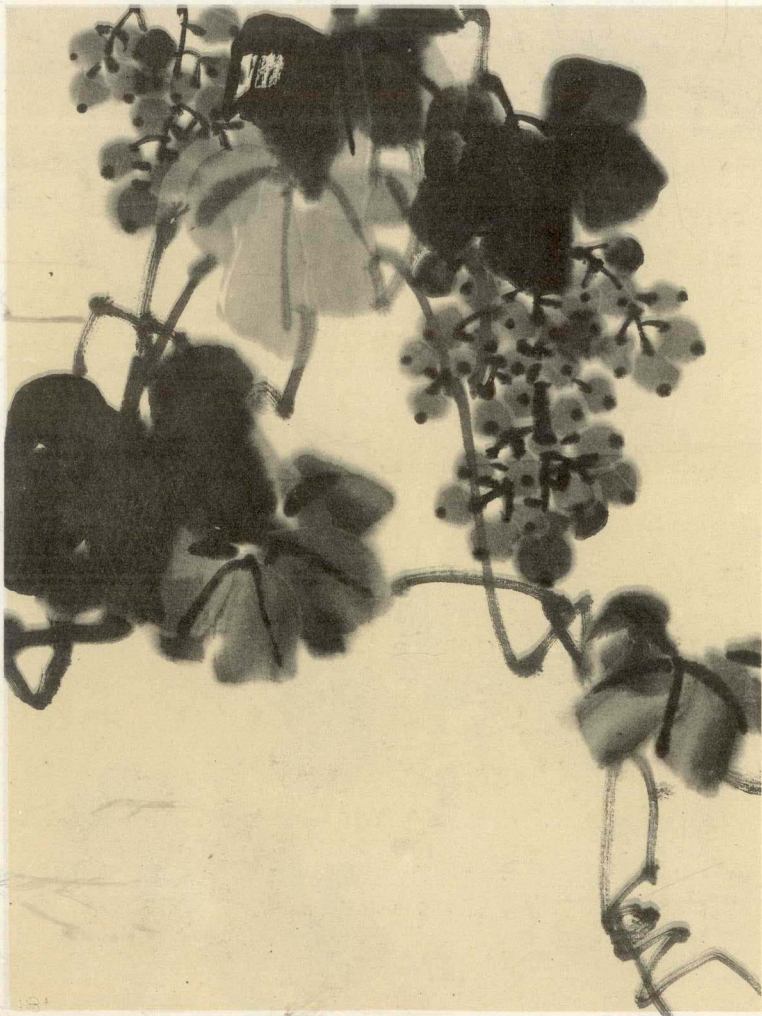
图十二画藤法

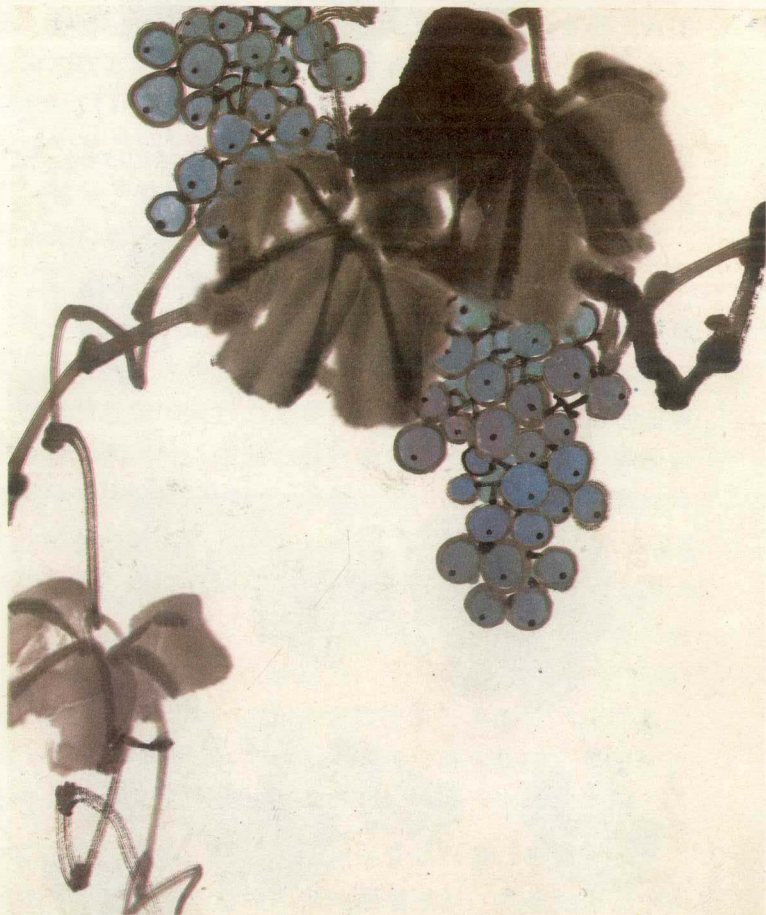
图十一画叶法②

图十三葡萄枝叶画法

图十四
先勾后染法

图十五
先勾后染法

我是用笔圈写的,笔宜用笔锋较整齐的大白云或中白云。用中锋圈写,可以用一笔写一个,也可以用两笔写一个,第一笔写的弧度较小,第二笔旋转弧度较大。背面的葡萄,先画果柄,然后围绕果柄,一笔圈成。

画葡萄要分三五颗一组一组练习,不要单独一颗一颗地画,要画出葡萄的透明度与质感、光感、体感来,笔中先蘸中间色的墨。画淡的时候,笔端吸清水少许;画深的时候,笔尖再蘸点浓墨。一串葡萄的最前面突出部分应淡,侧面避光的部分应浓,对于一串串葡萄的形状,应当胸有成竹,先淡后浓,上下前后逐步画成,如图十八。葡萄果端有果脐,可用较浓的墨点,但上下左右的方向要协调。

④画彩色葡萄调色的方法

画绿葡萄用色有花青、藤黄、二绿、二青、曙红。同样的颜色,调配的方法不同,会产生不同的效果。用水分很重要,颜色调配不宜过鲜。葡萄的品种不同,颜色深浅浓淡也就不同,有的偏黄,有的偏绿,也有的偏青。画的时候是先画亮的最突出的淡的葡萄,然后再画后面比较深的,最后画暗部最深的。淡的中间含黄色成分多,中间色中含二绿成分多,深的中间含花青和二青的成分多,如图十八。

紫葡萄,用色有花青、藤黄、曙红、胭脂。先用花青和藤黄调成汁绿色,专门用一个小盘装起,然后用另外的调色盘,用花青加曙红或再加一些胭脂,调成紫色。这样调配出来的紫色,太鲜,太刺激,不柔和,这时可将调紫色的笔,蘸上一点绿色调进紫色,使紫色变暗一些。画一串葡萄的时

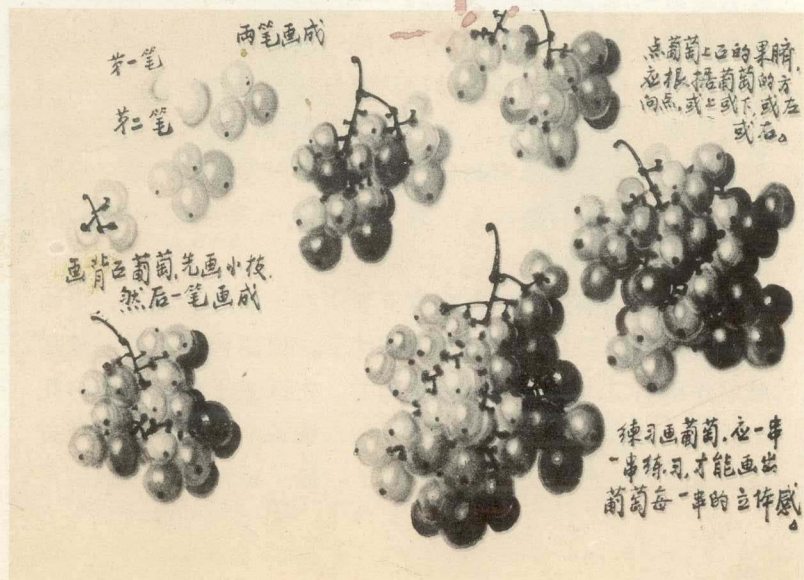
候,先用笔(带紫色的笔)蘸清水画淡的,次画出稍深的,最后调深紫色画出最深的。一串葡萄中有时画出几个半熟的,紫色的一边带有黄绿色,即笔里面先蘸紫色,笔端再吸一点淡绿色,画出来就有半绿半紫的效果。画最深的紫葡萄,紫色中间可以加一点墨,使其更暗一些。要求能够充分表现出葡萄的质感、体感和空间感。画出一串串水分饱满有重量的葡萄,用水很重要,边画边吸水,水要用得活,但紫色中不宜调入过多的绿色,绿色多了会使颜色太暗,没有透明的感觉,如图廿、廿一。彩色葡萄的果脐,绿葡萄用硃磬加绿色点,紫葡萄可用硃磬加墨点。

画一幅葡萄的顺序,藤子、叶子和葡萄究竟从哪里画起?根据构思构图的不同,先后的顺序也不一样。例如要画一幅长在棚架上的葡萄,就要先从全幅构图考虑,首先画棚架及最前面第一层的葡萄藤和叶子,要注意藤蔓的穿插,把要画葡萄的地方空出来;其次集中精神画葡萄,画出前前后后、上下高低挂着的一串串葡萄,然后再画出第二层、第三层的藤蔓和叶子。最后整体看一看,收拾整理,即完成一幅作品,如图廿二、廿三。

如要画一幅摘下来装在篮子里或筐子里的葡萄,一般的顺序是先画葡萄,然后画篮子或筐子。根据构图不同,前后顺序并不固定,如画篮子装的葡萄,先画篮子前面放着的几串葡萄,其次画装在篮子里的淡绿色葡萄,再次在绿葡萄右边画一部分紫色葡萄,然后画篮子。篮子画好以后,最后再

画篮子里面和垂在篮子外面的最深色的紫葡萄。画完还要看看全幅的整体效果，再收拾一下，才算完工，如图廿四、廿五、廿六、廿七。

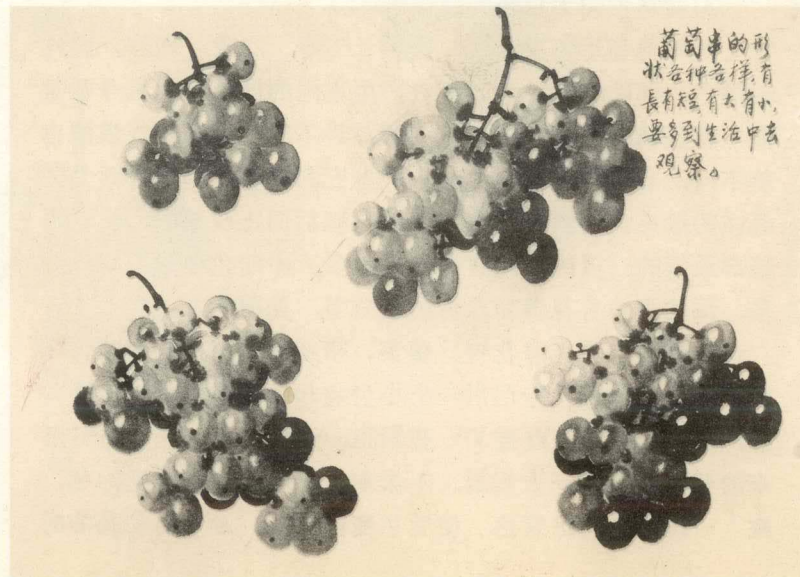
⑤构图：传统蔬果画的构图，形式多样，有斗方，有立幅，有横幅多种，可画采摘下来的，也可画生长在树上的。与西洋画静物不同，不需要在下面或背后衬任何东西，简单朴素，即以白纸当做地面，由前列后，由近到远画上去。还

图十六 用圈写法画葡萄并留出高光①

可在一幅画上画多种蔬果，画成长卷，不受篇幅的限制。不过要注意排列的疏密、聚散，远近层次以及色彩的相互配合，不可杂乱无章，如图廿九、卅。

关于葡萄的构图，古代和近代画家创作很多，有的在画面上配上草虫，也有的在画面上配上鸟兽，变化很多。学者可以参考。总之，要画好葡萄，一定要在生活中仔细观察，必须做到在作画之前胸有成竹。

图十七 圈写法画葡萄②

图十八

画绿葡萄调色示范图

图十九

画紫葡萄调色示范图