

(写意篇)

蔬果

吴华林
编著

疏果

石榴图 张玉奎

作者采用中国画常用的折枝手法画石榴，主枝由左上向右下斜，另一虚淡的榴枝由右下向上取势，与题款形成开合之势。此作品构图极其严谨，设色淡雅，极富文人画气息。

图书在版编目（CIP）数据

蔬果，写意篇 / 吴华林编著. —合肥：安徽美术出版社，2007.1

（国画训练入门）

ISBN 978-7-5398-1739-2

I. 蔬... II. 吴... III. ①蔬菜—写意画：花卉画—技法（美术）②水果—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（2006）第146139号

国画入门训练·蔬果（写意篇） 吴华林 编著

安徽美术出版社出版

邮编：230063

合肥市金寨路381号

电话：（0551）2655264

安徽鼎鑫制版有限公司制版

新华书店经销

合肥远东印务有限责任公司印刷

787mm×1092mm 1/16

印张：2.5

2007年1月第1版

2007年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-1739-2

定价：12.00元

蔬果

(写意篇)

目

录

■ 概述	1
■ 工具与材料	2
■ 笔墨要求	3
■ 樱桃的画法	4
■ 葡萄的画法	5
■ 枇杷的画法	6
■ 荔枝的画法	7
■ 红桃的画法	8
■ 寿桃的画法	9
■ 柿子的画法	10
■ 石榴的画法	11
■ 大白菜的画法	12
■ 香菇的画法	13
■ 西红柿的画法	14
■ 茄子的画法	15
■ 萝卜的画法	16
■ 辣椒的画法	17
■ 玉米的画法	18
■ 芋头的画法	19
■ 蒜头的画法	20
■ 莲蓬的画法	21
■ 丝瓜的画法	22
■ 黄瓜的画法	23
■ 葫芦的画法	24
■ 冬瓜的画法	25
■ 南瓜的画法	26
■ 竹笋的画法	27
■ 莲藕的画法	28
■ 临摹古画	29
■ 画写意蔬果的注意事项	32
■ 构图要求	33
■ 作品赏析	34

葫芦·竹 蒋海清

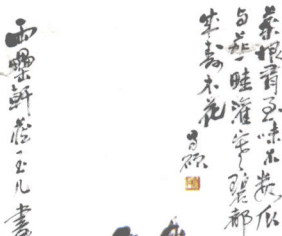
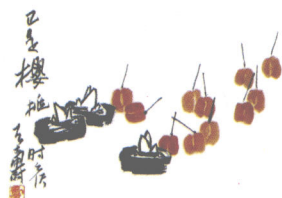
概述

蔬果是人们常见之物，与生活息息相关。以蔬果为题材的美术作品从唐代到两宋院体画兴盛时期，都是屈指可数的。随着文人画的兴起而出现的蔬果之类的画在很长时期里也不入社会的主流。直到明清时期，蔬果题材的绘画渐在民间盛行，也随之出现了以蔬果为绘画题材的名家大师，如徐渭、虚谷、赵之谦、任伯年、吴昌硕及现代的齐白石、潘天寿等。吴昌硕画青菜题识“不可一日无此君”，“席中虽有八珍赏，哪及家乡野笋香”，现代画家更是常以“农家珍品”、“田园风味”为题创作出多姿多彩的作品。

当前农贸市场蔬果品种非常丰富，这为写生和创作提供了极为便利的条件。然而，初学者不能仅凭印象去描写对象，否则画出来的东西显得概念化，更谈不上生气和特色。由于地域、品种、土壤和栽培方法的不同，同一种蔬果也存在外形与色彩的差异。即使是圆形蔬果，如荔枝、枇杷、番茄、葡萄，在其外形上，圆也不是十分规则的，具有不同的结构变化。在蔬果的色彩方面，有的单纯，有的变化极为丰富，所以观察越详细，了解越透彻，描绘形象也会越深刻。

红粉白瓜 时

工具与材料

“工欲善其事，必先利其器”，工具、材料适当与否，对我们的学习效果有很大影响。

笔

中国画用笔主要分软毫、硬毫、兼毫三种。羊毫属软毫，含水较多，吸水性强，适合进行大面积的渲染。狼毫性刚，属硬毫，劲健而富有弹性，适合画质地坚硬、挺拔的物体。兼毫介于两者之间，软硬适中。蔬果种类较多，画法丰富，初学者应准备大、中、小号各式笔，一般用羊毫笔。

墨

墨分松烟、油烟两类，二者都可用，研磨的墨汁最好。初学者可采用市场上的现成墨汁，如“一得阁”、“中华墨汁”等，可以省却许多研磨的时间。

纸

国画用纸一般有生宣纸、熟宣纸、半生半熟宣纸之分。生宣纸吸水性强，易渗化；熟宣纸由于加矾而不吸水，适宜工笔画法；半生半熟宣纸性能介于生宣纸与熟宣纸之间，适宜小写意画法。初学者用半生半熟宣纸为宜，当然，也可视个人习惯而定。

颜料

在颜料的使用方面，主要用市面上现成的锡管装颜料。国画颜料分矿物质与植物质两类。矿物质颜料由矿石提炼加工完成，覆盖性强，主要有朱磬、朱砂、石青、石绿、赭石等。植物质颜料色薄而透明，覆盖性弱，主要有花青、藤黄、胭脂、曙红等。

其他

除了以上必备的工具外，还须准备以下辅助工具，如砚台、调色碟、笔洗、毡布、吹风机等。砚台主要用来研墨，初学者若用墨汁，也可用小碟代替。调色碟准备若干个，以白色瓷碟为好，也可用小饭碟代替，但必须洗净上面的油污。笔洗用来存贮清水、洗笔调色，用时经常换水，否则脏后影响墨色效果。毛毡以白色纯羊毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。吹风机的使用是为了使画面迅速干燥，以利于下一步作画。

小常识

笔用中锋，非徒执笔端正也。锋者，笔尖之谓。能用笔锋，万毫齐力。端正固佳，偶取侧锋，仍是毫端着力。知用正锋，即稍有偏倚，皆落笔圆浑，秀劲有力。否则，横卧纸上，拖沓成章，非失混浊，即蹈躁易。

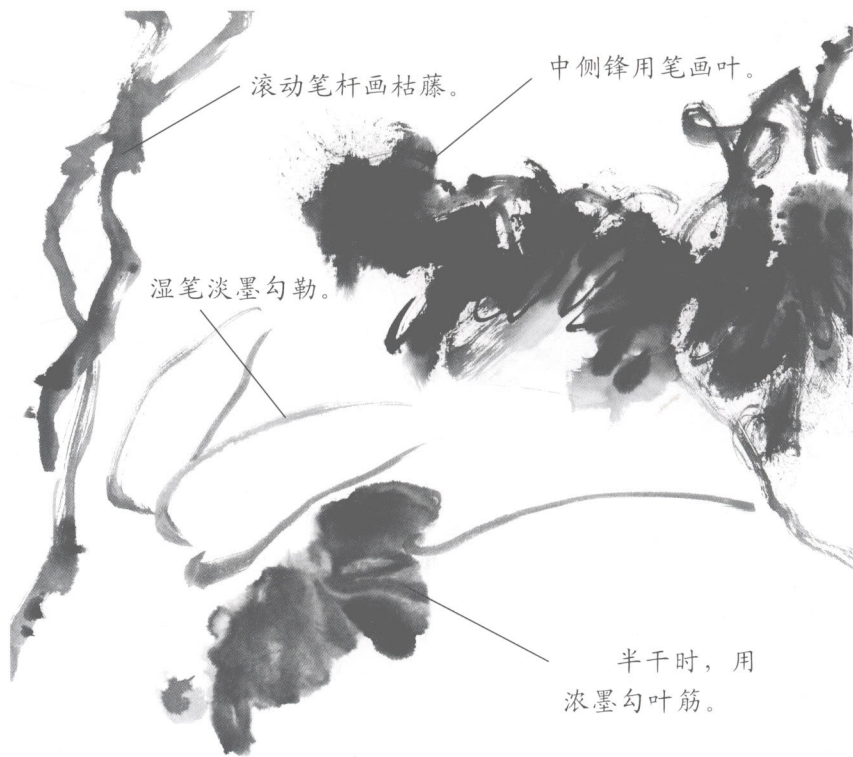

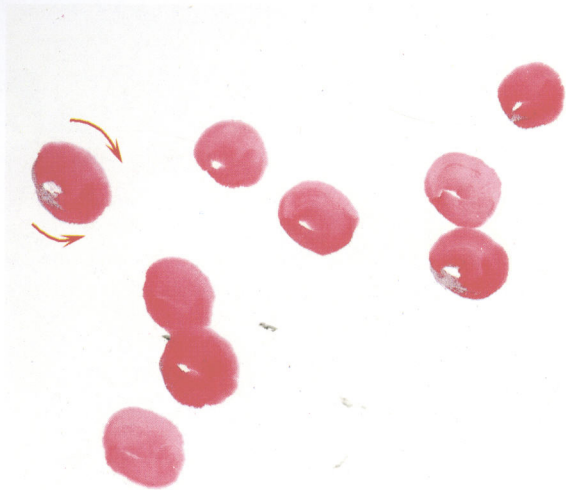
笔墨要求

用笔：要沉着，不能浮泛，浮则物体显得轻飘，没有分量感，结构也不明确。在具体用笔上要中、侧锋结合，要有提按、顺逆、转折、力度、速度及节奏变化。如白菜帮的勾勒、辣椒、葡萄藤和叶子的用笔要有使转变化。

用色：意笔描绘蔬果，蘸色是个关键。事先“胸有成竹”，不但要掌握色彩的厚薄、深浅、干湿，而且要在运笔变化中表现出对象色彩的真实感。一笔中要有几种不同色级的含量，包括墨色。切忌将颜色调熟，涂墙似的描绘。这会导致画面平板，让人产生腻的感觉，显得俗气。

用水：画蔬果水分充足，方显蔬果的滋润。如图中的西瓜、葡萄、白菜，色泽滋润，让人有食之甘甜之感。要养成一笔用到枯的习惯，笔中的水、墨用尽后再蘸墨。据说国画家李苦禅完成一幅作品后，笔洗里的水还是清的。这是因为画家养成了良好的用笔、用墨习惯，用水已达到炉火纯青的地步。

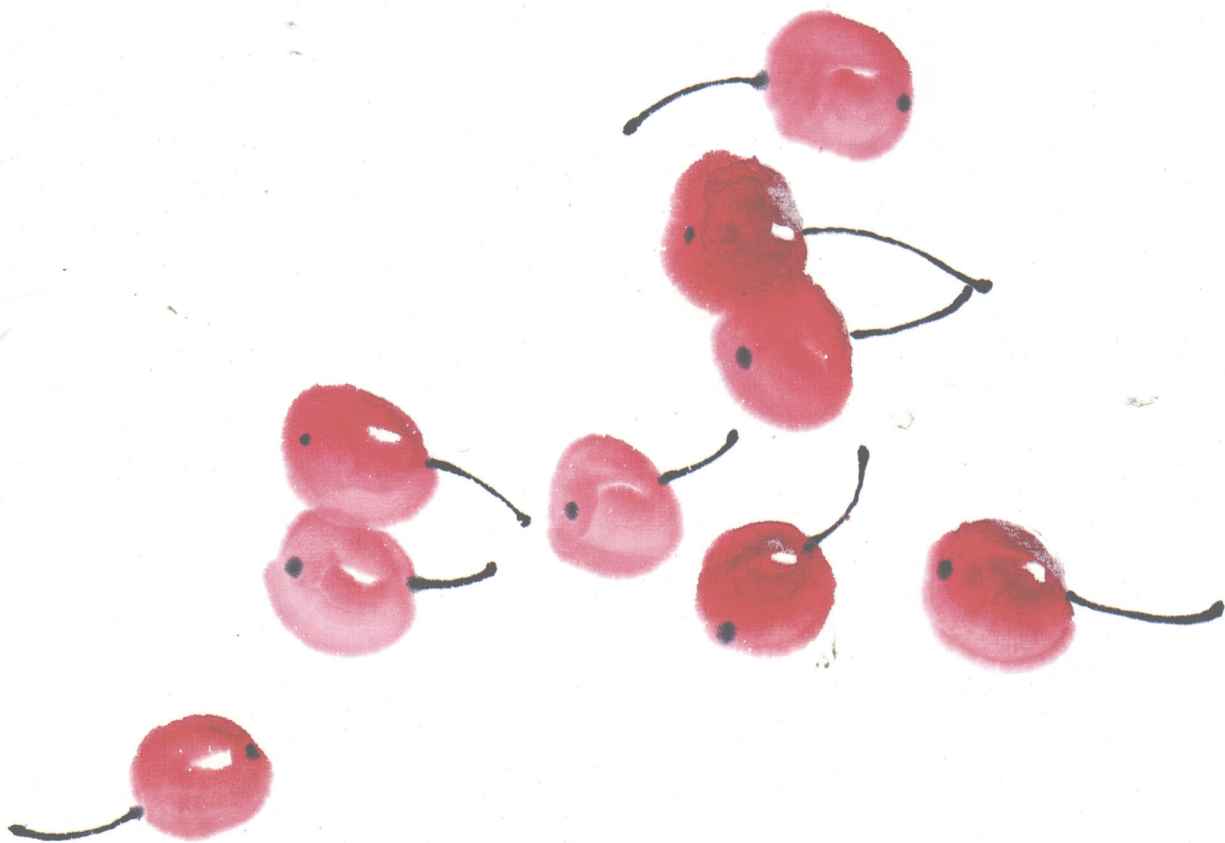

步骤一：大白云笔蘸曙红画果，果子形状不必画得太圆，左右各一笔，两笔之间留些空白。在果实排列上注意聚散关系。

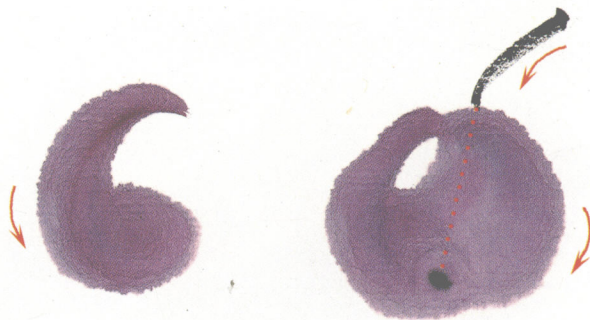
步骤二：小笔浓墨勾画果柄，果柄线条要劲挺、有变化。

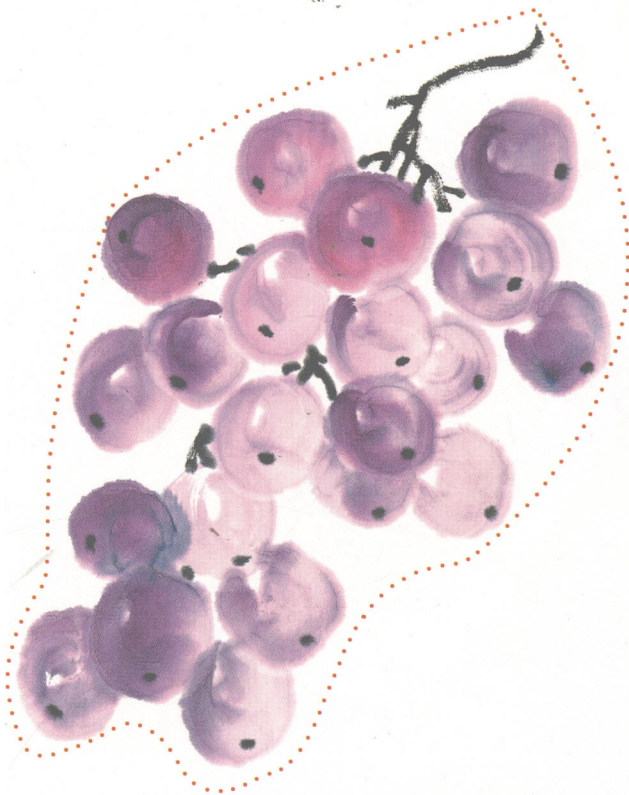
完成图：画完果柄，随后画果脐，果脐点的位置要与果柄方向对应。

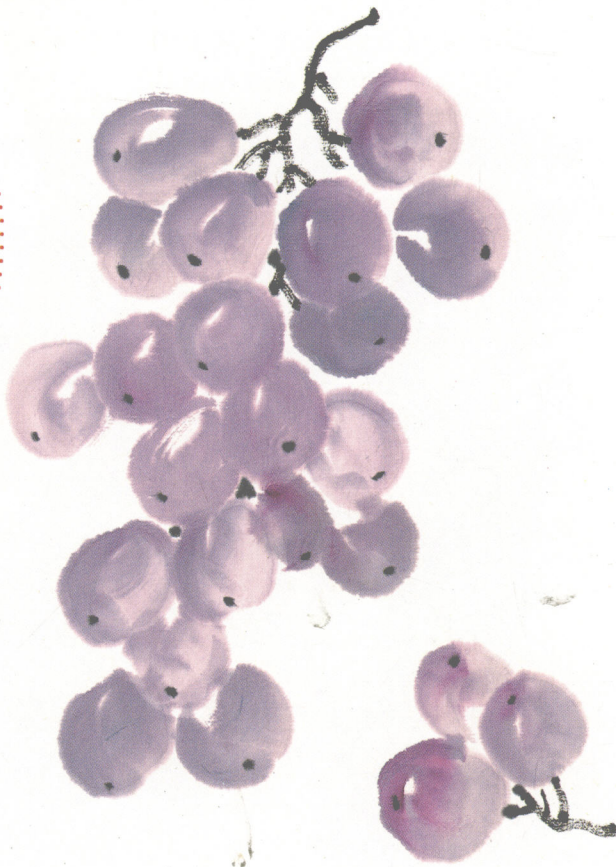
用大白云笔取花青和曙红先调出紫红色，再以笔尖蘸少许曙红、花青，略调，使笔尖颜色较深。

单颗葡萄可用两笔画成。先画左半边，下笔时笔尖向外弧线运笔，形成半圆，继而反手弧线用笔，画右半圆，再以浓墨点果蒂，画出果柄。

画整串葡萄，要安排葡萄的聚散整合，要注意整体造型及色彩的深淡。后面葡萄被挡，只看到半边部分，可一笔画出。

串联茎干时，注意果柄与果蒂要相对，不能随意乱点，这样才能达到增强立体感的效果。

葡萄画法有很多种，可勾线填色，也可直接用墨或色来画。葡萄的色彩，或偏蓝或偏红或偏绿色，以表现葡萄晶莹剔透、水灵灵为准。

步骤一：大提斗笔调淡墨，笔尖蘸浓墨，大叶两笔，小叶一笔，成组画出。注意墨色的浓淡、干湿变化及叶子的正、侧、反面的表现。

步骤二：大白云笔调藤黄，笔尖再蘸赭石色，两笔完成一个果。注意果实的聚散关系。

完成图：用小笔浓墨勾叶筋，注意用笔的方向变化，勾画要有节奏感，然后用小笔浓墨点果脐，最后用浓墨干笔添上叶柄及枝条。

步骤一：以藤黄、石绿调曙红为基色，用羊毫笔尖蘸胭脂，两笔或三笔画出。

步骤二：以羊毫笔蘸花青调墨，或用浓淡墨依结构撇叶、添枝。

完成图：注意果柄与枝干连接，果柄较细。用浓墨勾写叶脉，不能太生硬；用秃笔蘸胭脂加墨点荔枝上的果斑。

红桃的画法

步骤一：用羊毫笔蘸花青调墨撇叶，注意浓淡、干湿、疏密变化。一叶可用一笔或几小笔组成，注意叶形似柳叶，但又比柳叶大。加上枝干，注意穿插变化。

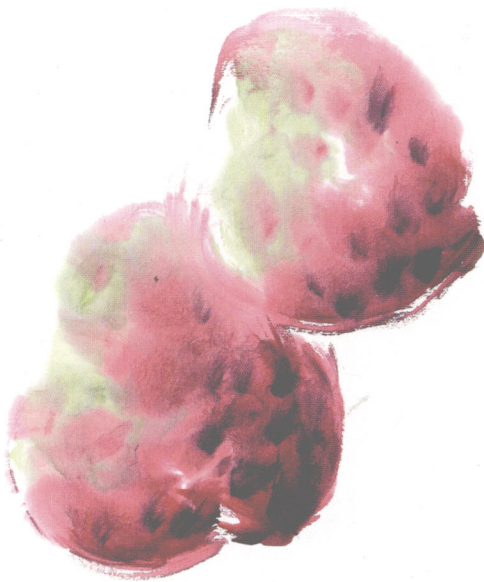
步骤二：用干净羊毫提笔蘸少许藤黄调曙红，先画桃的一边，由桃尖处落笔、藏锋，依结构点写，由浓渐淡，而后再用相同方法点写另外一边。注意桃尖外形的凹凸变化。

完成图：在桃的顶端及凸处用浓胭脂点写，以增强桃的质感与色彩变化，最后用长锋狼毫笔勾叶筋至完成。

步骤一：用羊毫提笔先蘸藤黄再调花青、石绿成淡绿色，点出寿桃的下部。桃形可略大些，区别于红桃。用笔要稳健。

步骤二：用曙红调少许胭脂画桃尖，上深下浅，笔中所余红色加水略调，在桃下部点染，桃尖红色干后，再用曙红或胭脂略调墨点写，加强寿桃的质感。

完成图：桃叶用墨加花青、藤黄画出，要错落有致，半干后用浓墨勾出叶筋。用浓墨画桃枝，要劲健有力，注意穿插变化。如在寿桃后添一小枝，可丰富画面的空间层次。

步骤一：先用浓墨画柿蒂。

步骤二：用大提斗笔调朱磬，笔尖再蘸胭脂色，卧笔稍向下围着柿蒂线画柿桩。

完成图：上层柿桩画好后，用相同颜色，笔尖略调胭脂色，随之在下面补上两笔，画柿桩下面部分。

画半生不熟柿子，可在画柿桩时笔根带点汁绿色写出。画一组柿子，要注意色彩及排列的变化。

步骤一：用大提斗笔调赭石加汁绿（花青加藤黄），笔尖调赭石加墨，先点榴嘴后补身；而后随手用秃笔干墨点写石榴上的斑点以增强质感。

步骤二：用小狼毫笔蘸胭脂色，略调，画石榴子，多用直线，注意石榴子的形状与组合。

完成图：最后用曙红点染石榴子，也要注意浓淡区别。

几个石榴画在一起，要注意开合、方向、大小、颜色上的变化。

步骤一：先用长锋笔淡墨勾画前面一菜帮，注意用笔的圆转变化，再顺势补上后面菜帮。

步骤二：用羊毫斗笔调淡墨，笔尖蘸浓墨顺菜叶的生长方向侧锋用笔画叶，从浓到淡。注意叶子的分散聚拢的变化。

完成图：用赭石加墨藏锋用笔画出菜根，再用笔尖蘸浓墨画根须，注意刚柔、曲直变化。最后用小笔重墨勾叶筋，也要注意叶筋的疏密变化。两棵以上的白菜在一起画时，要注意大小、方向、墨色深浅变化，不要雷同，否则画面很平，无空间层次感。

香菇的画法

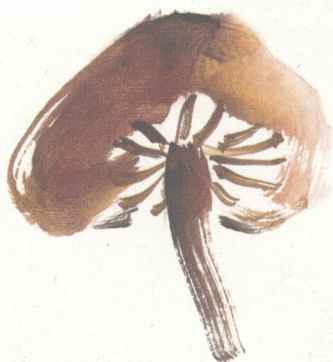
步骤一：用大白云笔蘸赭石色并调少量曙红，调成香菇基本色，笔尖再蘸少许中墨，略调，于香菇隆起部位下笔，笔尖向外，按下笔肚，往左下方运笔并渐渐转笔提起。

步骤二：用相同的调色法，依次画出右边一笔，于右下方转笔提起。注意两笔不能相接，留出香菇柄的位置。

步骤三：于香菇底部中心处向下以中锋画出一笔，表现出香菇的形态。

完成图：在香菇柄与香菇身之连接处，用淡墨调赭石画出香菇底部辐射状形态，注意墨色略淡。

多个香菇在一起画时，要注意大小、方向、聚散的造型变化。

