

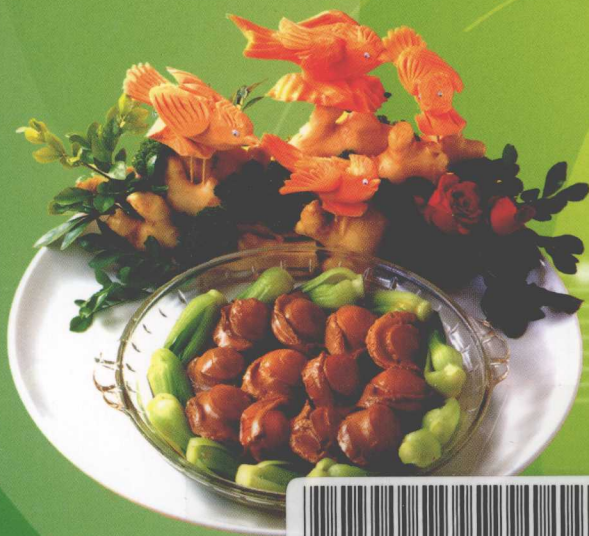
河南职业技术学院

国家示范性高职院校建设项目成果

食品雕刻工艺

SHIPIN DIAOKE GONGYI

© 李保定 主编

YZLI0890108661

配电子课件

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书共分两卷，第一卷为食品雕刻艺术，第二卷为食品雕刻工艺。本书由河南职业技术学院组织编写，旨在提高食品雕刻艺术水平，促进食品雕刻工艺的发展。本书可作为职业院校食品雕刻专业及相关专业的教材，也可供从事食品雕刻工作的技术人员参考。

河南职业技术学院

国家示范性高职院校建设项目成果

食品雕刻工艺

主 编 李保定

副主编 马军卫

参 编 张 勇

主 审 彭志宏

YZLI0890108661

机械工业出版社

http://www.cmpbook.com
http://www.cmpedu.com

封面式设计待商榷

ISBN 978-7-111-33208-4
定价：18.00元
184mm×266mm·0.52印张·328千字
2011年3月第1次印刷
郑州市中画美印刷有限公司印刷
责任编辑：张 勇
封面设计：张 勇
机械工业出版社（北京市百万庄大街22号）出版发行
郑州市中画美印刷有限公司（郑州市中画美印刷有限公司）印刷
中国标准书号：CIP 数据 2011·11
M·12927·114
李保定 马军卫 张勇 彭志宏 主编
2011.3

食品雕刻工艺是雕刻艺术的一个分支,也是我国烹饪技术中的一朵奇葩。本书分为基础篇和实践篇,图文并茂,浅显易学。通过本书一方面可以学习食品雕刻基础知识、美学知识、技能知识和相关的造型艺术;另一方面也可以加强花卉类、建筑类、禽兽类,尤其是凤凰、龙、人物、面塑等的雕刻技艺的训练。

在教学过程中,应结合贵院校本专业毕业生的就业去向,有侧重地选择食品雕刻品种进行教学。教学内容主要包括食品雕刻与美学知识、食品雕刻基础知识、食品雕刻技能知识、食品雕刻作品的设计、花卉类食品雕刻、建筑类食品雕刻、禽鸟类食品雕刻、龙造型食品雕刻、人物类食品雕刻和面塑技艺。

本书是烹饪工艺与营养专业教学用书,也可以作为酒店管理专业、短期食品雕刻培训、食品雕刻爱好者的参考用书。

为方便教学,本书配备电子课件等教学资源。凡选用本书作为教材的教师均可登录机械工业出版社教材服务网 www.cmpedu.com 免费下载。如有问题请致信 cmpgaozhi@sina.com,或致电 010-88379375 联系营销人员。

图书在版编目(CIP)数据

食品雕刻工艺/李保定主编. —北京:机械工业出版社, 2011.2

河南职业技术学院 国家示范性高职院校建设项目成果

ISBN 978-7-111-33208-4

I. ①食... II. ①李... III. ①食品—装饰雕塑—高等学校: 技术学校—教材 IV. ①TS972.114

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 013809 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:徐春涛

责任编辑:徐春涛 孟 铮

封面设计:张 静

责任印制:杨 曦

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

2011 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm·9.25 印张·228 千字

0 001—3000 册

标准书号: ISBN 978-7-111-33208-4

定价: 18.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010) 88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010) 68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010) 88379649

读者服务部:(010) 68993821

封面防伪标均为盗版

言 序

三载寒暑，数易其稿，我院国家示范性高职院校建设成果之一——工学结合的系列教材终于付梓了，她就像一簇小花，将为我国高职教育园地增添一抹春色。我院入选国家示范性高职院校建设单位以来，以强化内涵建设为重点，以专业建设为龙头，以精品课程和教材建设为载体，与行业企业技术、管理专家共同组建专业团队，在课程改革的基础上，共同编著了30余部教材，涵盖了我院的机电一体化技术、电子信息工程技术、汽车检测与维修技术、烹饪工艺与营养四个专业的30余门专业课程。在保证知识体系完整性的同时，体现基于工作过程的基本思想，是本批教材探讨的重点。

本批教材是学院与行业企业共同开发的，适应区域、行业经济和社会发展的需要，体现行业新规范、新标准，反映行业企业的新技术、新工艺、新材料。教材内容紧密结合生产实际，融“教、学、做”为一体，力求体现能力本位的现代教育思想和理念，突出高职教育实践技能训练和动手能力培养的特色，注重实用性、先进性、通用性和典型性，是适合高职院校使用的理论和实践一体化教材。

本批教材由我院国家示范性重点建设专业的专业带头人、骨干教师与相关行业企业的技术、管理专家合作编写，这些同志大都具有多年从事职业教育和生产管理一线的实践经验，合作团队中既有享受国务院政府特殊津贴的专家、河南省“教学名师”，又有河南省教育厅学术技术带头人、国家技能大赛优胜者等。学院教师长期工作在高职教育教学一线，熟悉教学方法和手段，理论方面有深厚功底，行业企业专家具有丰富的实践经验，能够把握教材的广度和深度，设定基于工作过程的教学任务，两者结合，优势互补，体现“校企合作、工学结合”的主要精髓。相信这批教材的出版，将会为我国高职教育的繁荣发展做出一定贡献。

河南职业技术学院院长 王爱群

前 言

《食品雕刻工艺》是我院国家示范性高职院校建设成果之一，以食品雕刻技能为重点，以食品雕刻知识为辅助，将理论和实践有机地融为一体，为学生实现“做中学、学中做”积累经验，注重培养具有创新精神、创业能力的高素质一线技术人才。食品雕刻工艺课程改变了传统的以单一的作品为课程切入点的观点，将理论知识与雕刻技能有机地结合为一体，使学生掌握丰富的食品雕刻和面塑技艺。

本书分为基础篇和实践篇，其中基础篇有食品雕刻与美学知识、食品雕刻与雕塑知识、食品雕刻技能知识、食品雕刻作品的设计等内容；实践篇有花卉类、建筑类、禽鸟类、凤凰、龙、人物类、面塑技艺等内容。

本书由河南职业技术学院李保定副教授担任主编，河南职业技术学院马军卫担任副主编，河南职业技术学院张勇参加了部分资料的收集工作，河南职业技术学院彭志宏副教授担任主审。

本书在编写过程中得到了我院领导和机械工业出版社领导的关心和支持，参考和借鉴了国内外众多专家和学者的最新成果，在此一并感谢。由于时间仓促、水平有限，书中错误之处敬请各位专家学者、广大同仁和烹饪爱好者批评指正。

编 者

目 录

序 前言

基础篇

第一章 食品雕刻与美学知识	2
第一节 食品雕刻与绘画	2
第二节 食品雕刻与白描	8
第三节 食品雕刻与色彩	11
第四节 食品雕刻与图案	17
第五节 食品雕刻与形式美原理	21
第二章 食品雕刻与雕塑知识	26
第一节 雕塑的发展	26
第二节 食品雕刻的发展	31
第三节 食品雕刻的分类	35
第四节 食品雕刻的学习要求	40
第三章 食品雕刻技能知识	42
第一节 食品雕刻的原料	42
第二节 食品雕刻的刀具	45
第三节 食品雕刻的刀法	48
第四节 食品雕刻作品的保存	53
第四章 食品雕刻作品的设计	55
第一节 食品雕刻作品的设计原理	55
第二节 食品雕刻作品的设计方法	58
第三节 食品雕刻作品的设计要素和注意事项	61

实践篇

技能训练一 食品雕刻技艺——花卉类	68
第一节 中国花卉文化	68
第二节 食品雕刻中的花卉吉祥图案	70
第三节 食品雕刻中的花卉雕刻技法与步骤	75

食品雕刻工艺

技能训练二 食品雕刻技艺——建筑类	80
第一节 中国古代建筑文化.....	80
第二节 中国古代建筑分类特点.....	82
第三节 食品雕刻中的建筑雕刻技法与步骤.....	86
技能训练三 食品雕刻技艺——禽鸟类	90
第一节 禽鸟类的基本特征.....	90
第二节 禽鸟类造型与吉祥图案.....	93
第三节 食品雕刻中的禽鸟类雕刻技法与步骤.....	96
技能训练四 食品雕刻技艺——凤凰	101
第一节 凤凰造型与吉祥图案.....	101
第二节 食品雕刻中的凤凰造型雕刻技法与步骤.....	105
技能训练五 食品雕刻技艺——龙	107
第一节 中国龙文化.....	107
第二节 食品雕刻中的龙的雕刻技法与步骤.....	115
技能训练六 食品雕刻技艺——人物类	122
第一节 中国传统人物.....	122
第二节 食品雕刻中的人物雕刻技法与步骤.....	129
技能训练七 面塑技艺	133
第一节 面塑概述.....	133
第二节 面塑技能知识.....	135
参考文献	142

基础篇

基础篇

食品雕刻与美食艺术 第一章 基础篇

基础篇

食品雕刻与美食艺术 第一章 基础篇

基础篇

食品雕刻与美食艺术 第一章 基础篇

第一章 食品雕刻与美学知识

第二章 食品雕刻与雕塑知识

第三章 食品雕刻技能知识

第四章 食品雕刻作品的设计

食品雕刻与美食艺术 第一章 基础篇

基础篇

基础篇

基础篇

基础篇

基础篇

基础篇

基础篇

基础篇

基础篇

基础篇

基础篇

基础篇

基础篇

基础篇

第一章 食品雕刻与美学知识

学习目标

● 知识目标

了解美学基础知识，梳理食品雕刻与美的联系，找出技巧，正确应用。

● 能力目标

掌握基本构图、色彩知识，不断提高审美观念，增强雕刻艺术的鉴赏能力。

● 素质目标

增加对食品雕刻工艺的学习兴趣，为食品雕刻作品的设计与制作奠定基础。

第一节 食品雕刻与绘画

食品雕刻与绘画都属于造型艺术的范畴，两者相同的地方较多。绘画知识的应用，将影响食品雕刻过程中整体空间、局部细节的形象性，因此学好绘画基础知识，是食品雕刻的根基所在。

一、绘画知识

1. 绘画的概念

绘画是美术的一种最主要的艺术形式。绘画是在平面上表现立体，其表现的形象通常是一个视觉面上的物体外形的投影。绘画过程中是用刀、笔等工具，颜色、墨等物质材料，运用色彩、线条、明暗、透视、构图等基本手段，在二度空间内塑造可以直接看到的艺术形象，反映社会生活，表达作者思想感情和审美感受的艺术。

2. 绘画的分类

(1) 绘画技法与材料 从绘画技法和材料上可将绘画分为中国画、油画、水彩画、素描、速写等。技法和材料不同，其作品在质感方面也会给人以不同的心理反应。中国画要求笔与墨合、情与景合，运用现实中无限丰富的景象，使其具有强烈的形象感染力；内容富有生气，新鲜而活泼，表现出生动、丰富的内涵，富有引人入胜的意境。绘画中的各种造型、色彩、

明暗、线条等，充分运用到油画中可以非常具体、细致地表现对象的全部造型和视觉特征，即再现对象在具体的时间、空间里的光色关系、明暗层次、形体结构、空间感和质量感，使画面形象达到异常逼真的效果。水彩画颜料透明，又以薄涂保持其透明性，画面则有清澈透明之感，用水调色，发挥水分的作用，灵活自然、韵味无尽。

(2) 描绘题材与内容 从描绘的题材与内容上一般可将绘画分为静物画、风景画、肖像画、风俗画和历史画等。不同的题材，表现不同的取景范围，静物画的构图，主要根据物象的组合与感受来确定是采用竖幅画面还是横幅画面，在这个空间中运用对比、节奏、平衡等因素，充分体现自己的感受和意图，表现出对象的特定气氛。风景画以远近比例关系确定位置，处理视平线和景物的关系，运用色彩透视规律。肖像画以人物表情为重点。风俗画以真实生活背景为题材。这些将为食品雕刻作品设计带来许多参考素材。

(3) 表现形式与功能 从绘画的表现形式和功能的角度，人们习惯把绘画成年画、漫画、宣传画和插画等。年画是中国民间艺术的先河，同时也是中国社会的历史、生活、信仰和风俗的反映。每逢过农历新年时，在大门上都贴满了各种花花绿绿、象征吉祥富贵的年画。年画画面线条单纯、色彩鲜明，表现出一种热烈愉快的气氛，常见的年画内容，如“合家欢”、“春牛图”、“岁朝图”等，一般以神话人物、戏剧人物、历史故事作题材。漫画是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。一般运用暗示、象征、变形、比拟、影射的方法，构成幽默的画面或画面组合，以取得歌颂或讽刺的效果。插画是运用图案表现的形象，本着审美与实用相统一的原则，尽量使线条、形态清晰明快，制作方便。在实际应用中，同一画种在不同的表现形式上，会发挥不同的作用，取得不同的效果。这种情况经常出现在食品雕刻中，如花卉类作品既可以用于菜点装饰，又作为大型雕刻的组件来用，还可以根据不同的主题雕刻搭配使用。在创作一件食品雕刻作品之前，应先用绘画的方式把大体轮廓表现出来，便于间接的修改，同时又可以在成型效果上有较大突破。

绘画的种类和形式非常丰富，从以上的分类可知，绘画的不同种类都有自己的表达方式和独特的艺术语言。每种绘画类型都可以影响学习食品雕刻设计制作的扩展能力。利用各种艺术的表现形式找出特征并运用在食品雕刻当中，这样作品的表现才会更加具有艺术感。

3. 绘画的主要造型语汇

(1) 透视 同样大小的物体越远越小，同样高低的物体，在视平线上方的，越远越低，在视平线下方的，越远越高，最后消失在视平线上。这种现象叫做透视现象。在绘画中，只有按照透视规律进行描绘，才能使在平面的画纸上所描绘的物象具有空间、立体的感觉。

1) 平行透视。一个正方形物体，其中只要有一个面与画面平行，画出的透视关系就是“平行透视”。其规律是物体与画面成垂直关系；与地面成平行关系的线，要消失在视平线上的一点，高于视平线的向下消失，低于视平线的向上消失；物体垂直于地平面的线永远垂直，只有近长远短的变化；物体与画面平行的线永远平行，也只有近长远短的变化。

2) 成角透视。当平放的方形物体的一个棱角对着视线时，出现了成角透视现象。成角

透视规律是：有两个消失点，分别交集在视平面上的左右两边，画面上的垂直线永远垂直，只有近长远短的变化。

3) 圆的透视。透视圆形的弧度要圆顺均匀，近的半圆大，远的半圆小，两端不能画得太圆或太尖。确定两个大小不等的同心圆比例关系时，两个近边的距离大于两个远边之间的距离，两个圆左右两边的距离相等。

4) 圆形透视。客观物象（圆的切面）在视平线上下或视中线左右所产生的透视现象，称圆形透视。基本规律是圆形切面与视平线重叠时成一水平线，当远离视平线，越向上或越向下时，其呈现的椭圆面越倾向于圆。圆形切面与视中线平行重叠时成一垂线，当远离视中线，越向左或越向右时，其呈现的椭圆面越倾向于圆。“以方求圆”，只能在方形的透视图内，才能画准圆形切面及其透视关系。

(2) 比例 比例是指物体长度比较和分割关系。为了正确掌握物体的比例关系，往往应先确定整体比例，在此基础上再确定各部分的比例，物体的透视变形可以引起比例关系的明显改变，应当在理解透视规律的基础上去观察比较。

(3) 构图 构图是将绘画中的内容与形式，按照一定的主题与形式美法则，形成画面结构，把各局部或个别形象组成一个协调完整的艺术整体。构图水平的高低，一方面体现了作者对素材、题材、主题的挖掘程度；另一方面也体现了作者的构思水平和运用形式美的能力。

构图具体可分为直观构图、推理构图等，构图在绘画中占有重要的地位和作用。构图的基本形式有横向形、纵向形、圆形、十字形和 S 形等。构图的基本法则主要体现在两个方面。

- 1) 要合理地搭配和组织形象，不能违背“多样统一”和“均衡”的原则。
- 2) 要将组织好的形象妥当地安排在画面里，不能太大或太小，也不能太偏，应恰当安排。

4. 绘画的步骤

(1) 观察 首先对物体或景物作正面、侧面、俯视图的观察和比较，然后确定作画的角度和位置。不同的视觉观察，就会形成不同的角度，那么作品最后的成型会形成不同风格。

(2) 定位 采取剔除或减弱明暗光影等方法，从整体出发，观察和找准物体的大致轮廓、组合关系以及它们在视平线上下与视中线左右的位置关系。可用辅助性的线或点标出，同时注意画面构图。

(3) 分析 用辅助线画出各物体的基本轮廓，然后开始分析、理解它们的形体结构、构造结构、空间结构、组合关系和透视关系。

(4) 刻画 用线条准确、深入地画出它们的形体结构、构造结构、空间结构、组合关系和透视关系，使它们具有一定的体积感、空间感，同时注意画面的内外结构线和主次结构线的虚实、疏密关系等内容的处理。

(5) 调整 最后对作品从细节到整体进行调整、修改，使画面主次关系明确，色彩协调，层次分明，整体效果突出。

从以上的绘画步骤可以得知每一个步骤的准确性将影响整个作品的最后效果。学习绘画步骤可以提高食品雕刻作品制作的层次感，有顺序地进行制作，在整体表现上不会出现过大的误差，也可以培养雕刻的心理稳定感。

二、素描知识

1. 素描的概念

素描是美术中最单纯的造型形式。广义上的素描指一切单色的绘画；狭义上的素描专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。

素描是人类造型艺术活动中最早、最基本的形式。原始人的岩洞壁画就其造型功能远胜于色彩功能这一点来说，即是一种广义的素描。用单色线条表现对象的外形，是人类视觉文化进步的一个标志，因为它必须将有色、立体的对象抽象为单色、平面的线条，实际上就是在平面上重新构造对象。在西方，直至中世纪以前，素描基本上是以草图的形式出现，处在从属于壁画等画种的地位。

美术的基础是造型，艺术造型是人按照自然方式进行的复杂劳动，需要恢复人的自然思维方式和操作方式，素描研究的对象是物体的基本形态和一般变化规律，基本形态有物体的比例、形状和明暗等结构形式，变化规律有透视缩变、视差对比等视觉因素。素描是一种正式的艺术创作，以单色线条来表现直观世界中的事物，也可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式。它不像绘画那样重视总体和彩色，而是着重结构和形式。

素描的概念虽源于西方绘画体系，但从单色画的角度而论，中国画的白描、水墨画亦属素描的一种形式，它们都具有一般素描的各种基本功能。

2. 素描对食品雕刻的影响

素描主要是作为美术教学的基本功训练手段，它以锻炼整体地观察和表现对象的形体、结构、动态、空间关系、明暗、透视关系能力为主要目的。素描是造型艺术基础的重要组成部分，它的概念是属于美术专业的范畴，虽然与食品雕刻没有直接的联系，但有间接的影响。食品雕刻是一种造型艺术，如果雕刻者没有经过良好的素描练习，在食品雕刻造型上也会制作出一些单一的作品，但是这样无法提高食品雕刻作品的创作能力和设计能力。一件有创造性的食品雕刻作品，首先要进行合理设计，画出其初步的造型图案，再结合原料进行制作。练习素描就是培养在食品雕刻中的观察力、物体的空间结构以及比例关系等，使作品更加有“神”。一些雕塑艺术家之所以能把一种形象塑造得非常形象逼真，与其具备的素描造型功底有很大的关系。所以，具备一定素描造型基础，是提高食品雕刻技艺的前提。

3. 素描的表现

素描的表现方法大体可以分为两大类：一类是根据物体的结构，以线为主，准确地表现出物体的内部结构和透视变化，这种方法叫做结构素描；另一类是根据物体在光源照射下出现的明暗变化，以块面为主，注重表现物体的立体感、空间感和质感，这种方法叫做明暗素描。

(1) 比例与分割 比例是指物体间或物体各部分的大小、长短、高低、多少、窄宽、厚薄、面积等诸方面的比较。不同的比例关系形成不同的美感，观察与表现比例关系有个较好的方法，如先抓住相比关系因素的两极，再确定中间部分，依次分割下去，就可以确定出任

何复杂的比例关系。

(2) 特征与基本形状 物体的形体特征是指物象都有自己的特征，使之相互之间得到区别。首先要对物体的形状进行概括与归纳，形成一个基本形的概念，如圆形的罐子、人脸、太阳、苹果，方形的房子、课桌、书籍、电视机等。因此，抓住了基本形状就掌握了形体的主要特征。

从形体的总体轮廓出发，对物体的原形进行简化，省去烦琐的细枝末节，以形成简单的几何形状。首先要抓住它的平面形，是方、是圆还是角；再看它的体积特征，属于立方体、球体还是柱体。在具体作画时，先目测高度，再目测宽度，最后作上、下的宽窄比较，就能把握住形体的基本特征。

(3) 明暗与调子 物体的形象在光的照射下，产生了明暗变化。光源一般有自然光、阳光、灯光。由于光的照射角度不同，光源与物体的距离不同，物体的质地不同，物体面的倾斜方向不同，光源的性质不同，物体与画者的距离不同等，都将产生明暗色调的不同感觉。在学习素描时，掌握物体明暗调子的基本规律非常重要，物体明暗调子的规律可归纳为“三大面五大调”。

1) 三大面。物体受光的照射后，呈现出不同的明暗，受光的一面叫亮面，侧受光的一面叫灰面，背光的一面叫暗面，这就是三大面。把握住这三大面的明暗基本规律，就能够比较准确地分析和表现对象细部的复杂形体变化，使画面显出立体感和空间感。

2) 五大调。调子是指画面不同明度的黑白层次，是体面所反映光的数量，也就是面的深浅程度。对调子的层次要善于归纳和概括，不同的素描调子体现出不同的个性、风格、爱好和观念。在三大面中，根据其受光的强弱不同，具体还有很多明显的区别，会形成五个调子。除了亮面的亮调子，灰面的灰调和暗面的暗调之外，暗面由于受环境的影响又出现了“反光”。另外，在灰面与暗面的交界的地方，它既不受光源的照射，又不受反光的影响，因此挤出了一条最暗的面，叫“明暗交界”。这就是“五大调子”。

当然实际画起来，不会只有这五种调子，种类还会更丰富。但在初学时，要把这五种调子把握好，在画面中树立调子的整体感，即画面中黑、白、灰的关系，运用好五大调子，表现画面的整体效果。

4. 素描的空间感

所谓空间感，是指物体的深度层次。在平面的图画中取得空间感一般采用以下四种方法。

(1) 几何透视法 几何透视中最明显的现象就是平行线的汇聚，它像公路或铁路伸向远方时那样，越远越小，而越近就越大。利用几何透视原理，可以画出任何物体的空间距离。

1) 同样大小的图形，感觉远近相同。

2) 不同大小的图形，感觉大的近一些，小的远一些。

3) 相同大小的苹果，感觉远近一样。

4) 不同大小的苹果，感觉大的近一些，小的远一些。

任何一个物体，由于它们所处空间与观者的位置不同，在图画中也有高低位置的区别，而出现空间感。俯视时，在图画中位置是距离近的物体低，远的物体高；仰视时，距离近的物体近的高，远的物体低。俯视时的图形，不同大小，距离远的高，近的低；同样大小，距离近的低，远的高。

(2) 视觉透视法 当人站在高山上时，就会立刻发现，处于视线前面的花草和树木在阳

光下有的明暗强烈对比,它们的形体和结构能够被看得清清楚楚。可是百米之外的这些物体,就不能被看得很清楚。如再看远一点,就会发现树林被披上一层蓝色,并感觉它们连成一片,随着距离的增加会显得模糊不清,这种视觉现象叫做视觉透视。产生这种现象的原因是物体彼此都围绕着空气,可见空气是不完全透明的。不管是室外写生还是室内写生,由于物体周围都围绕着不完全透明的空气,都会产生视觉透视。可利用视觉透视的原理画出所有物体的空间距离。例如,画一个大半侧面的人头像,当它位于距离视线很近的一边时,应对它的明暗对比和形体结构很好地加以研究,并要充分地把它表达出来。当它位于距离视线远的那一边时,则处理方法也会随之改变,于是便能呈现出较好的空间距离。

(3) 晕光衬托法 当一个物体与其他物体之间不易找出其几何透视的关系,也很难发现视觉关系的时候,会出现一种空间幻觉,仿佛在一个物体的后面有一些模糊的光带或光环,感觉它们依然有一个空间距离。如果在晴天的中午时分,走过公园就不难发现,在大树下的任何物体或人物都有这种联系,你会发现,树叶与树叶之间会形成一个个圆形的光环。若从光环中射出的一道道光带,再射到物体或人的背后,使物体或人突出在树叶的前方,就会造成空间距离。

在画人物画和石膏像时,常会用到这种带晕光衬托的方法,衬托时,可以采用有像背景或无像背景,在有像背景中可以处理一些光环或光带,在无像背景中可以在物体的周围画一层与边缘的部分相反色度的调子,而在物体的边缘的下部,画一层接近的色度调子,使其产生一些反光变化,这样可以将物体推向前面。

(4) 焦点透视法 当人的眼睛看到物体的时候,一次只能集中在一点上,并会感到这一点十分鲜明清晰,而这一点以外的物体,距离这个点越远就越不清楚,这一点叫做焦点。利用这种视觉现象来表现物体空间透视的方法叫焦点透视。当要使前面的物体和后面的物体拉开空间距离的时候,就要把前面的物体画得具体而清晰一些,把后面的物体画得朦胧一些,从而就会有不同的空间感。如果想突出一个物体的主要部分,让别的部分处于次要地位,就把主要的部分充分而清晰地画出来,而将其他的部分画得模糊一些。

三、绘画的技法

1. 线和线条技法

素描的要素是线,但是线在实质上却是不存在的,它只代表物体、颜色和平面的边界,用来作为物体的幻觉表现。直到近代,线才被人们认为是形式的自发要素,并且独立于被描绘的物体之外。绘画是用线条来组成物体的形象,并且描绘于平面之上,即由线条形式引起观者的联想。例如,两条线相交所构成的角,可以被认为某平面的边界,另外加上第三条线可以在画面上造成立体感。弧形的线条可以象征拱顶,反复刻画的线条可表现深度。人们可以从线条的变化当中,得到能够领会的形象。因此,透过线条的手段,单纯的轮廓勾勒可以发展成精致的绘画。

2. 用线条区分立体与平面

绘画的线条技法,需要平面技法的辅助。平面技法在使用炭粉笔时,在明暗对照上,可以使用擦的笔法。而最常使用的是毛笔画法,因为毛笔能发挥笔触的宽度和笔调的强度,并且能增加空间感和立体感。素描也可用多色画笔作为基本材料,用来加强绘画效果以及绘画

的艺术性。至于色彩明暗，是为了加强和理清整体与部分的关系。这些可以运用线条的消失和中断来画出边界，形成平面，也可以将色彩置于边界之上。线条的粗细，能够表现物体的变化，甚至光和影的变化，也可以用线条的变化表现出来。

第二节 食品雕刻与白描

食品雕刻工艺作品的设计与图案的绘制，主要用白描的形式来表现。白描同样需要全面了解、学习绘画的基本知识，否则是画不好白描的。如果说素描让你知道如何观察事物的空间比例关系，那么白描就会使你懂得抓住事物的神态，也就意味着在食品雕刻中掌握轮廓定位的关系。白描作为一个画种，具有自己的特点和规律。

一、白描的概念

白描原是国画中的一种技法，即不着色彩，用墨线勾勒物象，突出其神韵，有的白描作品用于文章的插图。抓住描写对象的主要特征，用简练的语言，准确有力地勾勒出鲜明生动的形象。用鲁迅先生的话讲，就是“有真意，去粉饰，少做作，勿卖弄”。下面通过品味白描的典型范例，来分析白描手法的运用效果。

在中国画中，用线来表现物像的图画称为白描，也叫线描。白描也有用少量的淡墨渲染的。白描有单勾和复勾两种。用墨线一次勾成的叫单勾。单勾用一色墨勾成，也有根据不同对象用浓淡两种墨勾成的，如用淡墨勾花，用浓墨勾叶。复勾是线用淡墨全部勾一边，然后根据画面的具体情况，复勾一部分或全部。复勾的线不能以原路刻板、重叠地勾一道，复勾的目的是加重画的质感和浓淡变化。

中国画按传统分类，从题材角度出发，可以分为人物、山水、花鸟。从技法角度出发，可以分为白描、工笔、写意。尽管新石器时代的先民用线条在陶器上刻画各种花纹图案是单一的，但已刻画出中国的画的雏形，也深深地表达了中国画线的意志。白描手法运用在花鸟作品上时，是在艺术形象的塑造中对自然物象加以提炼概括形成的艺术风格。它形成的原因来源于中国画传统的写意观。白描花鸟画在艺术创造中，以自然生活物象为依据，但不局限于生活物象形体与色彩的真实，而是依据意象思维的原则，强调主题的需要。按照艺术美法则，对生活物象加以概括、提炼、省略、变形，把自然物象加以概括定型，使之规律化和理想化，使自然物象和艺术形式更适合主题的表达。这是对自然物象的特征加以主观强调的结果，也是中国画解决艺术创造与自然对立关系的一种巧妙手段。

二、白描线条的表现能力

1. 线的概念

因为线条本身就具有表现性和装饰性两种功能，白描画就是利用线条对自然物象作程

式化、图案化的概括，利用线的轻重刚柔、提按顿挫，虚实收放等表现手法和疏密有致的法则，才形成其的装饰美和节奏感。线可视为两点间的距离，面的边缘，体积的边界，物体的轮廓，线还是对形和结构的一种示意和符号。线描技巧与水墨技巧尽管是相辅相成的，但毕竟是两个范畴。可以这样理解，水墨用笔的韵味刺激了线描用笔。线描用笔的宏观化及广义化涵盖了水墨用笔。这样写意里面的笔墨用线，从白描的角度看，它只是形式上的问题而已。传统的工笔用线称为“工性的线”，把写意的线称为“写性的线”。这样理解中国画的线的发展，就更清楚明了。“工性的线”越发展越理性、严谨、富于装饰性。“写性的线”越发展越感性、写意、灵动。两者之间有追求理性与感性结合的“兼工带写”。“写性的线”一路延着徐渭，经过石涛、朱耷、郑板桥、李鱓、赵之谦、吴昌硕、齐白石等，派生出现代水墨画。明清以来，中国画不但不会像一般评说的那样没有多大发展，而是有原创性的进步。

2. 线的特点

白描和其他绘画的方法相比，没有大的差别，只是在最后的表现形式上用线来体现。它以线“长”作为它明显的特点。直线和曲线是它的主要表现形式。绘画用的线，其不同的线型能表现作者宁静、欢乐、抑郁和各种变化的感受和心情。线描作为中国画用笔的主要表现形式，成为画家的重要绘画语言。绘画是视觉艺术，很难把艺术感觉说得精准，但从美术史学的角度，则要求有更清楚的阐述与更准确的批评。中华民族那神奇的中国画的线，讲究的是深层美感的潜质。

中国画的线条表现为刚柔结合，尤其在白描画中，线条的优劣是一幅画成败的关键。在表现线条时，要使笔墨结合形象的特点，线条的粗细浓淡，笔法的转折顿挫，要以所表现对象的质感、特色为依归，如以较细的线条画花卉的花瓣较易表现出其柔软娇嫩感；以稍粗的线条画叶与枝梗，较易表现出其硬而厚的质感；以落笔、收笔皆轻的细线条画禽鸟的羽毛，较易表现出羽毛蓬松而柔软的感觉。在画白描画时用笔力度最好以中度为主，用笔的速度要均匀，勾画出的线条要表现出“外柔内刚”的效果。

线描作为中国画的重要表现手法，在顾恺之出现之后才有了划时代的变化。《女史箴图卷》是中国画现存最古老的名画之一，全卷基本用线，略施淡彩。其用笔“紧劲连绵，循环超忽，调格逸易，风趋电疾，意在笔先，画尽意在”。俯瞰中国画的线的发展，从长沙出土的战国、西汉两处帛画，看出顾恺之的线是在其基础上的延续。顾恺之之前的画，图解性极强，势必影响、削弱线的功能的运用，使其流于简单、概念化而又潦草；而顾恺之的画会让你直接感受到他的绘画语言，“除体精微，笔无妄下”，“全神气也”。他自己认为“传神写照，正在阿堵之中”。它追求的是精神性的，“在思侔道化”中“得妙物于神会”。

3. 表现形体方法

运用线来构图绘画是中国画主要的造型手段，是构成中国画民族风格的一个要素。白描是运用线的轻重、浓淡、粗细、方圆、转折、顿挫、虚实、长短、干湿、刚柔等不同的笔法来表现物象的体积、形态、质感、量感和运动感的一种方法。线描具有独特的表现形式和造型规律，线的变化，要与形式美紧密相连，线的刚健、轻灵、凝重，都会由于多变的用笔方法，随之产生极为丰富的感觉。因此，白描可以根据表现内容和表现形式的需要，运用不同

的形态，充分表现物象的千变万化。

表现形体应始终牢记从整体到局部，再回到整体的原则。在表现形体时，应注意不断运用比较的方法来关注整体。比较点的位置和距离的关系；比较线的长短、斜度、曲度、角度的关系；比较面的大小、形状和方向及透视缩形关系等。

三、白描的基本要领

1. 确定大体的比例结构

白描用于写景，只需几笔就可以勾勒出鲜明的画面，使人如临其境；用于写人，只需三言两语即可活化出人物的形神，使人如在眼前；白描用于叙事，只要寥寥几笔就可使事态毕现，生动形象。在表现形体和比例关系时，要借助几何形体的观察方法，即在大体阶段不要一头钻进细部的具体刻画，而是要把“复杂的形体简单地看”，把对象的形体化为简要的基本形体（长方体、正方体、圆柱体等）来观察和理解，始终抓住物象的大体比例、动势和基本形。

2. 深入刻画

具体地表现对象，整体是由各局部构成的，而各局部是从属于整体的，要深入刻画总是要从局部开始，但是在表现局部时，特别要保持整体观念，防止“只见局部不见整体，只见树木，不见森林”的错误观察和表现方法。例如，刻画叶梗、竹子的躯干时可采用“一字描”；画花瓣时可用连续弧线描。

3. 整体调整

在造型的最后阶段，应注意检查物象的比例、结构、造型特点是否正确，调整的原则是局部服从整体。以线描形，表现物体。对物体的结构、造型、比例等调整无误时，要根据形体的表面特征、受光变化、颜色浓淡、透视变形的因素，分别采用不同的线形，具体描绘形体，表现形体。

四、食品雕刻与白描的关系

白描的线条看似简单，主要表现对象的神，抓住特点、突出重点。在设计一件食品雕刻作品时，当主题确定之后，围绕主题展开图案的设计，这时候就用到了白描。如果白描练习不好，并不意味着雕刻作品就制作不好，只是最初设计的图案造型的元素少了一些，更多的图案造型不能更充分地表现出来。如果白描练习较好，对线条认识较深，对吉祥图案的了解较广，这样在设计图案时，更多的元素就可供调配，这就像烹调中调味料放得多少，决定了做菜时的味型能发挥多少。所以白描可以为食品雕刻作品带来预知的效果。对于初学者来说，最常用的方法就是“照葫芦画瓢”，当然这样也是最常见的方法，但不是最佳的方法。在学习各种刀法技能过程中，要学会总结经验，形成自己的特色，最终能把总结的经验在食品雕刻作品中得以表现。中国的传统艺术中，许多元素