

美术技法起步

Meishu Jifagibulumofanben

临摹范本

国画蔬果

白瑜 编著

秋实图
白瑜作

陕西人民美术出版社

M 整体策划 崔西凝
 责任编辑 李砥虎
 装帧设计 赵小尚
 eshu jiteqibulinmotanben

- 素描石膏几何体
 - 简单素描静物
 - 组合素描静物
- 素描石膏头像
- 素描人物头像
 - 人物速写
- 简单水粉静物
- 组合水粉静物
 - 国画花卉
 - 国画禽鸟
 - 国画鱼虫
 - ★ 国画蔬果

美术技法起步临摹范本

国画蔬果

白瑜 编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街131号)

新华书店经销 陕西思达柯式印刷有限公司印刷

787×1092毫米 8开本 2印张 4千字

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

印数: 0001-8000

ISBN 7-5368-1866-1

9 787536 818668 >

定价(全套十二册): 120.00元 本册定价: 10.00元

图书在版编目(CIP)数据

国画·蔬果/白瑜著. —西安: 陕西人民美术出版社,
2005. 1

(美术技法起步临摹范本)

ISBN 7-5368-1866-1

I. 国... II. 白... III. ①蔬果—中国画—技法
(美术) ②水果—中国画—技法(美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第133610号

白瑜, 1974年生于陕西, 现为西安美术学院国画系研究生, 多年从事高考美术培训工作, 2001年创办文博美术工作室, 曾出版素描技法入门教程《几何形体》。作品多次入选省级以上展览并获奖, 有多幅作品发表。

编者语

初学者选择好的临本是至关重要的, 一套好的临本可以让初学者少走很多弯路, 好的临本要具备以下特点: 系统性, 我们这套书, 使初学者从最简单的几何体素描以及简单的水粉静物学起一直到难度较大的人头像, 这样使学习者容易形成系统的知识体系; 针对性, 广大读者可以根据自己的学习目的有针对性地选择自己所需要的临本, 很多即将参加高考的考生更是需要得到他们所想要的应试指导。在此希望我们这套“美术技法起步临摹范本”在您的学生生涯中起到重要的作用。

——麻爱周

前 言

中国花鸟画历史悠久, 成就辉煌。千百年来, 受到无数画家的重视和广大人民群众的喜爱, 较山水、人物而言, 更易被读者接受, 普及面更广, 它的取材极为广泛, 大自然中的生灵均可入画, 但概括起来, 主要分为花、鸟、鱼虫、蔬果等几大类, 均为大家生活中喜闻乐见之物。

在这套书的国画部分, 主要介绍了最具代表性的花卉、禽鸟、鱼虫、蔬果这几大类的基础画法。所选题材均为最突出、最有特点、最能入画的几个种类, 每个题材都通过五个详细的步骤图, 对图、对画法进行详细的分析, 并配以文字说明, 将笔墨技巧、构图立意、题字落款等知识融汇其中, 使其浅显易懂, 力求使初学者能看得懂、学得会, 并很快掌握, 将生活情趣和笔墨技法融为一体, 有助于提高大家学习中国画的兴趣, 所选题材的代表性和丰富性对以后的创作极为有利。每本书后都附有名家作品, 并配以文字点评, 供大家学习和欣赏。

我们希望通过此书能使广大读者更加热爱祖国的传统绘画艺术, 在学习花鸟画的同时, 辅助于书法、文学等方面知识的学习, 并能深入细致地观察大自然的一草一木, 一花一鸟, 坚持临摹与写生, 不断提高绘画技艺和创作能力。

国画蔬果

——写在临摹之前

一、写意花鸟画概述

花鸟画是中国的重要组成部分，它是以描写花卉、禽鸟、草虫等为主体的绘画表现形式。

花鸟形象最早作为一种装饰出现在器物和其它艺术作品上，直到唐代才发展为独立画科并走上成熟的阶段。五代十国的花鸟画发展较快，徐熙、黄筌两个派的出现，使得中国花鸟画走上了以写意为主与以工笔为主的两条不同表现形式的道路。两宋时期是古代花鸟画空前发展并取得重大成就的时期，涌现了苏轼、文同、崔白、赵孟坚等一批文人画家，他们的作品多以即兴抒情为主，意趣和技法都有新突破。明清二季，文人花鸟画成为主流。文人画重人品、学识、才情，强化了艺术的主观性、表现性，这时期突出的画家有徐渭、陈淳、八大、石涛、扬州八怪等，他们最大的特点是体现出中国画的“写意”精神。清末由于社会变革和西学传入，花鸟画呈现出蓬勃繁荣的局面，吴昌硕、齐白石、潘天寿、李苦禅、陈师曾等一批具有创新的画家，他们共同集结，书写了二十世纪花鸟画历程上最辉煌的一章。到了现代，花鸟画更是百花齐放，推陈出新，一批批勇于创新的画家为中国花鸟画的进一步发展做出了不懈的努力与探索。

花鸟画在一千多年的历史发展中，经过历代画工、画家的不断实践创造，已形成了一个理论详备、体系完善、风格多样的独立画科。

二、中国画的构图

构图在中国画中也称“布局”“章法”“布势”“布置”等，用一句通俗的话说，就是以不同大小的点、面与长短不一的线对一张纸的分割和占有，概括地说就是按形式美法则组织画面的生动美与秩序美，以新、奇、趣去打动观众。下面就谈论构图的几个基本方法。

布白：中国画空白是表现意象空间的有力语言，它不仅能烘托主体的作用，还能化虚为实，以虚写实，这种简练概括的写意手法，给中国画善于表现二维空间创造了极有力的条件。中国画中的空白其实是不可言状的物质，它是造境的需要，是画面的需要。

纵横：花鸟画中的纵横关系比较重要，纵横是矛盾的双方，只纵无横或只横无纵，画面就没有矛盾，没有变化，也就没有力度和精神。

宾主：宾主要分明，构图中主体只能有一个，花鸟画中一般以禽鸟为主体，没有禽鸟的画面，花头为主体，别的物象不管多么复杂都为宾，宾是为主体服务的，不能喧宾夺主，只能以陪衬的角色出现。

开合：开合是矛盾的双方，开是矛盾的展开，合是矛盾的统一，它是指画面中的气势，从画内到画外，从画外到画内，相对而形成的。故开合必有一主势，不能平均，并且开合两势不可正对。

疏密：前人在处理疏密方面就有“密不透风，疏可走

马”之说，密不透风，还须有一定的空间，不能使人产生窒息，“疏可走马”则疏处不是一片空白，还得有景，也就是说疏密是相对而言的，疏中有密，密中有疏（潘天寿），说明了二者之间的辩证关系。

虚实：虚实包括的方面很广，两者不能截然分开，没有实，画面则不知所云，空洞无味；没有虚，既不能烘托主体，又不能给人意义深远的感觉，一幅画中应是虚中有实，实中有虚，虚虚实实，才能变化丰富，耐人寻味。

藏露：藏露是处理构图的一种方法，在花鸟画中藏露的适当能使画面意味无穷，藏露的关键在于藏，要藏得巧妙，藏得合理，好多画家在画花鸟画时，把鸟藏在叶子之后，只露出鸟的上半身部分，或头尾都露，只藏中间，但若藏得太多，就表达不出鸟的姿态，还有一种藏是画群鸟时，不可能把每只都具体地表现出来，只有画出几只整身的鸟，其余可用藏的方法处理，这样也能表现出来整群鸟的效果。

整碎：在画花鸟画过程中，有一些花、叶子都比较零碎，画出来画面显得乱，所以在处理时，可画一些大的荷叶、芭蕉叶子等，使画面能够统一、整体。在处理碎的题材要防止松散、零乱，整的题材要防止呆板、凝滞。

奇正：奇正即奇险与平整，是构图中体现画面气势的重要因素，奇和正是相互依存的，过于平整则画面呆板无味，过于险绝就显得华而不实，平整的构图应求之以险绝，险绝的构图要兼之以平整。

作为一个花鸟画作者，只有掌握了中国画中这些基本的构图规律，在作画时才能创造出打动观者的优秀作品。

三、蔬果临摹要点

蔬果是我们生活中喜闻乐见的东西，如西红柿、黄瓜、柿子、葡萄等，它们的色彩、形状、结构特征对我们来说应该是非常熟悉的。它们不仅美味可口而且具有漂亮的外观，受到历来画家的反复描绘，齐白石、吴昌硕等大师笔下的樱桃、枇杷、葫芦意趣无穷，令人赏心悦目，并成为传世经典。

临摹一幅写意蔬果画和临摹其他作品一样，首先要认真研究范本，仔细观察范本的色彩运用、构图经营以及笔墨变化，同时还要体会画面的情感、意趣的表现。然后下笔落墨，在画的过程中首先要注意色彩鲜艳而不庸俗，位置的摆放要具有美感而不呆板，果实与叶子、枝干之间的搭配要自然生动并合情合理，如：葡萄的叶子大而肥硕；桃子的叶子小而细长等都要符合现实生活。但也可以根据画面的需要作适当的夸张变形，但不能过分。齐白石说：“太似则媚俗，不似则欺世”便是这个意思。另外，蔬果的经营构图要疏密有别，高低错落有致，相互呼应，和谐统一，立意构思既符合生活又应高于生活。在学习画蔬果时，要多临摹，多写生，多观察，多思考，方能画出生动鲜活富有趣味的作品。

红樱桃飞绿芭蕉白璩写

樱桃

步骤一：用大红调曙红分两笔画出樱桃，注意樱桃的虚实、疏密变化。

步骤二：趁樱桃半干不湿时，用浓墨画樱桃梗，画梗要有长短及方向变化。

步骤三：然后用花青调淡墨画盘子，笔墨要生动灵活。

步骤四：用藤黄加酞青蓝调出叶子的颜色，淡出芭蕉叶子。

步骤五：待叶子未干时，勾出叶脉，最后根据画面构图题字落款。

(一)

(二)

(三)

(四)

摘来枇杷请君尝
白瑜作

枇杷

(一)

(二)

(三)

(四)

- 步骤一：以浓墨为主画出叶子，注意叶子的特征、外形、组合。
 步骤二：叶子未干时，用浓墨勾出叶脉，叶脉的方向要有变化。
 步骤三：用藤黄、橙黄调和画出枇杷，每颗枇杷分左右两笔画成。
 步骤四：用浓墨点出枇杷顶端的梗。
 步骤五：最后画出枝干，连接零散的叶子与果实，在适当的位置题款。

荔枝

- 步骤一：用浓、淡水墨画出荔枝叶，并注意疏密关系及墨色变化。
 步骤二：浓墨勾出叶脉，叶脉的走向一定要体现出叶子的伸展方向。
 步骤三：用曙红略蘸赭石画出荔枝，画时要控制好疏密，层次变化。
 步骤四：用胭脂色在荔枝上点出荔枝斑。
 步骤五：最后增添枝干，调整画面效果，题字落款。

(一)

(二)

(三)

(四)

甲申岁秋
白瑜
写

西红柿

(一)

(二)

(三)

(四)

步骤一：用焦笔浓墨画出篮子的大概外形，注意线条疏密、浓淡变化。

步骤二：用藤黄、曙红画出篮子里的西红柿，西红柿的摆放要错落有致，切勿呆板。

步骤三：待西红柿半干时，点出上面的绿色。

步骤四：根据画面构图，在篮子外面画几个枇杷，使画面构图与颜色搭配上形成呼应。

步骤五：最后在画面适当的位置题款铃印。

(一)

(二)

(三)

(四)

丝瓜

步骤一：用斗笔蘸淡绿，笔头蘸浓墨，画出叶子的交错位置。

步骤二：待叶子干潮时，勾出叶脉，并且画出枝干，接连叶子。

步骤三：用藤黄与花青为主，调成深绿，画出丝瓜，注意丝瓜的动势，大小比例。

步骤四：在叶子丛中添加几个未成型的小丝瓜，用笔要干脆、利落。

步骤五：以赭石为主，略用淡墨画出丝瓜架。

柿子红了
白瑜作

柿子

(一)

(二)

(三)

(四)

步骤一：首先画出叶子，叶子的高低位置、轻重浓淡要有变化。

步骤二：浓墨勾出叶脉，注意叶脉的走向。

步骤三：用藤黄、大红调和画出柿子，注意控制水分、颜色变化。

步骤四：然后画出交错的枝干，枝干的笔墨要有变化。

步骤五：画面柿子的结构要准确，色泽要鲜亮，最后题款铃印。

葡萄

(一)

(二)

(三)

(四)

步骤一：首先以浓墨为主画出主要的叶子，控制好笔头的水分，否则叶子的形状显得臃肿，墨色无变化。

步骤二：然后画出其它次要的叶子，注意叶子之间呼应关系。用花青调曙红分左右两笔画出葡萄，注意要留出高光部分，使得葡萄具有立体感。

步骤三：待葡萄未干时，以浓墨为主画枝梗，同时点出葡萄顶端的细蒂。

步骤四：最后用赭石加淡墨画出藤枝，在画面上方题字落款。

桃子

(一)

(二)

(三)

步骤一：用羊毫笔先蘸花青，笔头着少许浓墨，侧锋画出桃叶。

步骤二：桃叶的外形细长，相互交错，要有层次地去表现。

步骤三：用藤黄、赭石、曙红调和画桃子，注意桃子的结构特征。

步骤四：画桃子时，笔头要蘸少许赭石，侧锋用笔。

步骤五：用浓淡墨交错画出枝干。

(四)

(一)

(二)

(三)

(四)

黄瓜

步骤一：用花青、藤黄、淡墨调和画出黄瓜，用笔要干脆、利落。

步骤二：用剩余的深绿色画出其他的两根黄瓜。

步骤三：待黄瓜未干时，用深绿蘸淡墨调和点出细刺。

步骤四：用赭石调淡墨画出香菇。

步骤五：最后用藤黄画黄瓜花，淡墨勾出香菇柄。

秋实白作

南瓜

步骤一：用藤黄加大红画出瓜的外形特征。

步骤二：待色未干时，用淡墨勾出南瓜的结构线。

步骤三：用草绿加花青画扁豆，要注意扁豆的疏密变化，前后交错摆放的位置。

步骤四：根据画面构图适当添加几根葱。

步骤五：三绿加藤黄点豆肉，浓墨勾出葱根。

(一)

(二)

(三)

(四)

甲申之夏
白琦
写

西瓜

(一)

(二)

(三)

(四)

步骤一：用大红加曙红调出西瓜鲜艳的颜色，画出瓜瓤。

步骤二：草绿加淡墨画出瓜皮，注意墨色变化，及瓜纹的走势。

步骤三：用重墨点出西瓜子，瓜子的位置要有聚有散，不能平均。

步骤四：瓜皮与瓜瓤之间要留出一定的空白，体现出瓜皮的厚度。

步骤五：最后，根据画面构图，画出西瓜底下的青草。

甲申年白瑜写

葱、蒜

步骤一：以大红蘸藤黄画出果子，要注意果子的摆放应有聚有散。

步骤二：用重墨点出果子的梗。

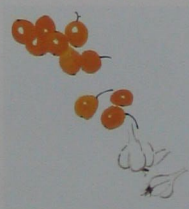
步骤三：淡墨勾出蒜的外形特征，两个蒜的摆放角度要有不同姿态。

步骤四：用淡绿加白色染出蒜的色泽。

步骤五：最后，淡绿画葱，浓墨勾出葱根。

(一)

(二)

(三)

(四)

山果

步骤一：用藤黄、酞青蓝调出山果的颜色，分左右两笔画出一颗颗的山果。

步骤二：待山果未干时，重墨点出顶端的梗点。

步骤三：用花青色画出叶子，要注意叶子的疏密层次变化。

步骤四：用花青加曙红勾出叶脉。

步骤五：浓墨画出枝干，注意枝干的穿插要具有变化，用笔要肯定有力。

(一)

(二)

(三)

(四)

葫芦

(一)

(二)

(三)

(四)

- 步骤一：用藤黄色略蘸大红，侧锋用笔画出葫芦，葫芦的布局要具有美感。
- 步骤二：叶子用淡墨与赭石为主调和，这样就和黄色的葫芦形成颜色上的呼应。
- 步骤三：淡墨画出藤蔓，接连葫芦和叶子。
- 步骤四：用赭石加淡墨画出竹竿。
- 步骤五：根据构图画出其它的藤枝来补充画面。