

画室必备

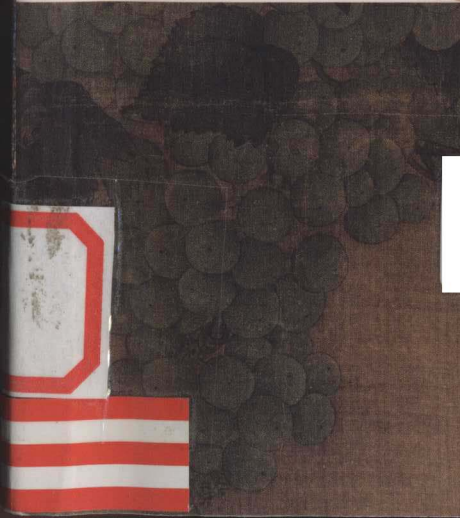
中国画技法图典

长江出版传媒

湖北美术出版社

编著 陈相锋 陈姿媚

蔬果篇

图书在版编目(CIP)数据

画室必备：中国画技法图典·蔬果篇 / 陈相锋·陈姿娟
编著. — 武汉：湖北美术出版社，2012.5
ISBN 978-7-5394-4890-9

I. ①画… II. ①陈… ②陈… III. ①蔬菜—中国画
—国画技法②水果—中国画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第037564号

编委会：陈相锋 王国栋 苏国强
陈姿娟 孙文科 吴冠华
李净洋 陈朵朵 曾 慧

丛书策划：苏国强

责任编辑：苏国强

封面设计：敖露

技术编辑：李国新

画室必备·中国画技法图典·蔬果篇 © 陈相峰 陈姿娟编著

出版发行：长江出版传媒 湖北美术出版社
地 址：武昌雄楚大街268号湖北出版文化城B座
电 话：(027)87679520 87679521 87679522
邮政编码：430070
印 刷：武汉精一印刷有限公司
开 本：889mm×1194mm 1/16
印 张：11.25
印 数：4000册
版 次：2012年5月第1版 2012年5月第1次
定 价：68.00元

序言

吴宪生

中国传统绘画历史久远。自有画史始，人物、山水、花鸟、走兽、亭台楼阁等，逐次发展壮大，终成为洋洋大观，人们用自己的智慧，创造出了具有鲜明民族特色的中国绘画艺术。他们以中国人特有的睿智去认识自然，以天人合一的心态融入自然，以师造化的谦卑诚意去感受自然。『外师造化，中得心源』，从自然中获取创造的源泉，从与自然的悟对中创造出极其丰富多彩的绘画表现方法。人物画写生传神，山水画对景造境，花鸟画借物抒情，以一杆毛笔写尽天下物理，又巧妙地寓常理于常法之中，世代相传，不断发展，成就了中国绘画史上的一座又一座高峰。

浩瀚的中国传统绘画宝库，有学画者取之不尽的资源，可是从哪里入手呢？先要学会读画。记得过去老先生上课时，总是嘱咐我们要好好读画，不仅要知其然，更要知其所以然。中国画技法的创造，都由师造化而来：『三停五部』是观察了许多人后的心得结晶；『石分三面，树分四枝』是对自然规律的尊重；『大小斧劈』那么斩钉截铁，是古人对坚强的理解，对力的颂扬；『五笔飞燕』是对个人的既形象又生动的叙说；『画马三块瓦』是对马之结构透彻理解的精彩表述，既简又抓住要害；花木草叶之阴阳向背，禽鸟走兽之千姿百态，无一不是从自然中来。古人观察自然，融入自然，把玩自然，捕捉自然之精灵，找寻其造型的规律，用最简练概括的样式表达出来，于是这些样式便成为经典。图谱成为千百年来人们绘画入门的钥匙，学画的人倘不能从中找出图谱样式与自然的渊源，是无法真正理解先人们的匠心的。画论里常说：『师古人之迹易，师古人之心难』。临摹由古人之迹入手，进而入古人之心。由常法悟出常理，古人之技法才能真正为我们所用。因为临摹不是学画者的终极目的，通过临摹，我们获取了表现自然基本规律的方法，再以此去认识、理解、表现丰富多彩的客观世界，沿着先人们『师造化』的足迹，真正进入绘画创作的境界。

初学绘画，总是由临摹开始，无论中外大都如此。中国画历来都是由师傅领进门的，如何学呢？第一门功课便是临摹，像写字临帖一样，照着范本临摹，一笔一画，由简单到复杂，由局部到整体，逐步地掌握作画技巧。西洋画的学习，也是重视临摹的，达·芬奇就告诫学画的少年要临摹名家的作品，通过摹写出自名家手笔的素描来练自己的手。看来，临摹是学习绘画之必不可少的手段，只是在中国画的学习过程中，临摹的作用更加重要。

临摹首先要有好的范本，学画者常常因此而烦恼。多年以前，我和山东美术出版社的王经春编审一起主编过一套大型的图谱画册，就是想满足学画者的需求，提供尽可能好的范本，出版后颇得读者的倾心，惜当时条件所限，所选编的内容不够丰富，遗为憾事。如今，湖北美术出版社再次担起这个责任，编辑出版《中国画技法图典》丛书，分类更加细致，图例亦更加丰富，且从局部到构图完整的作品，均有收录，是一套难得的好图谱，不仅为初学者临摹学习提供了精彩临本，也为从事中国画创作的画家提供了丰富的参考资料，相信这套图典的出版，一定会受到读者的青睐。

二〇一二年二月十八日夜于杭州

蔬果篇·

(一) 果实类

根据果实成熟时果皮的性质，果实可分为肉果和干果两大类。肉果分为浆果、核果和梨果，浆果有葡萄、柿子等，核果有桃、梅、杏、李等，梨果有梨、苹果等。干果分为裂果和闭果，如核桃、榛子、板栗、葵花籽、松子等。自古以来，咏果的诗句不计其数，果实在民间还被赋予种种吉祥的寓意，如借红枣、花生、桂圆、莲子四种果实的谐音寓意『早生贵子』，以石榴、葡萄等寓意多子多孙，以桃子象征祝寿、安康等等。

果实类题材在唐代绘画中早已出现，多以人物道释画的道具或是配景存在，至五代两宋时已单独成幅。据刘道醇《圣朝名画评》记载，宋太宗见到五代徐熙（传）所绘《石榴图》后叹曰：『花果之妙，吾独知有熙矣』，并将此画遍示当时画院，作为标准。以果实为题材的两宋存世作品较多，如林椿《果熟来禽图》和《葡萄草虫图》、马麟（传）《橘绿图》、佚名《榴枝黄鸟图》、佚名《荔枝蜡嘴图》等，画法多为勾勒设色法，勾线严谨而不失灵动，设色精妙。赵佶（传）《枇杷山鸟图》以极细的墨线勾勒枇杷外轮廓，并以水墨层层渲染，细致工整，清雅动人。宋牧溪（传）以水墨直接点写，不复渲染，别开生面，《水墨写生图卷》长卷中绘有石榴、枇杷、梨、桃等果实，无不栩栩如生，这种画法为后世果实类题材的写意化进程开辟了道路。元代钱选亦喜作果实，《桃枝松鼠图》用淡墨细线勾勒桃和叶，设色以水色为主，清润可爱。明沈周以小写意法绘枇杷，饱满而滋润，后继者有陈淳、周之冕、项圣谟等。孙隆以色随意点写，水色交融。徐渭以大写意法绘葡萄，用笔恣意奔放，不求形似，但求气韵生动，对清代虚谷、石涛、赵之谦、蒲华、『扬州八怪』及近现代写意画家影响深远。清恽寿平、华岳以没骨法绘之，水色明丽、滋润，生动活泼。任伯年工写兼能。近现代以来，擅画果实类题材的写意大家有吴昌硕、齐白石、潘天寿、吴湖帆、郭味蕖、陆抑非、张大壮、高剑父等，致力于工笔的则有陈之佛、于非闇、田世光、谢稚柳、陈佩秋、俞致贞等名家。

画室必备

中国画技法图典

长江出版传媒

湖北美术出版社

编著 陈相锋 陈姿娟

蔬果篇

序言

吴宪生

中国传统绘画历史久远。自有画史始，人物、山水、花鸟、走兽、亭台楼阁等，逐次发展壮大，终成为洋洋大观，人们用自己的智慧，创造出了具有鲜明民族特色的中国绘画艺术。他们以中国人特有的睿智去认识自然，以天人合一的心态融入自然，以师造化的谦卑诚意去感受自然。『外师造化，中得心源』，从自然中获取创造的源泉，从与自然的悟对中创造出极其丰富多彩的绘画表现方法。人物画写生传神，山水画对景造境，花鸟画借物抒情，以一杆毛笔写尽天下物理，又巧妙地寓常理于常法之中，世代相传，不断发展，成就了中国绘画史上的一座又一座高峰。

浩瀚的中国传统绘画宝库，有学画者取之不尽的资源，可是从哪里入手呢？先要学会读画。记得过去老先生上课时，总是嘱咐我们要好好读画，不仅要知其然，更要知其所以然。中国画技法的创造，都由师造化而来：『三停五部』是观察了许多人后的心得结晶；『石分三面，树分四枝』是对自然规律的尊重；『大小斧劈』那么斩钉截铁，是古人对坚强的理解，对力的颂扬；『五笔飞燕』是对个人的既形象又生动的叙说；『画马三块瓦』是对马之结构透彻理解的精彩表述，既简又抓住要害；花木草叶之阴阳向背，禽鸟走兽之千姿百态，无一不是从自然中来。古人观察自然，融入自然，把玩自然，捕捉自然之精灵，找寻其造型的规律，用最简练概括的样式表达出来，于是这些样式便成为经典。图谱成为千百年来人们绘画入门的钥匙，学画的人倘不能从中找出图谱样式与自然的渊源，是无法真正理解先人们的匠心的。画论里常说：『师古人之迹易，师古人之心难』。临摹由古人之迹入手，进而入古人之心。由常法悟出常理，古人之技法才能真正为我们所用。因为临摹不是学画者的终极目的，通过临摹，我们获取了表现自然基本规律的方法，再以此去认识、理解、表现丰富多彩的客观世界，沿着先人们『师造化』的足迹，真正进入绘画创作的境界。

初学绘画，总是由临摹开始，无论中外大都如此。中国画历来都是由师傅领进门的，如何学呢？第一门功课便是临摹，像写字临帖一样，照着范本临摹，一笔一画，由简单到复杂，由局部到整体，逐步地掌握作画技巧。西洋画的学习，也是重视临摹的，达·芬奇就告诫学画的少年要临摹名家的作品，通过摹写出自名家手笔的素描来练自己的手。看来，临摹是学习绘画之必不可少的手段，只是在中国画的学习过程中，临摹的作用更加重要。

临摹首先要有好的范本，学画者常常因此而烦恼。多年以前，我和山东美术出版社的王经春编审一起主编过一套大型的图谱画册，就是想满足学画者的需求，提供尽可能好的范本，出版后颇得读者的倾心，惜当时条件所限，所选编的内容不够丰富，遗为憾事。如今，湖北美术出版社再次担起这个责任，编辑出版《中国画技法图典》丛书，分类更加细致，图例亦更加丰富，且从局部到构图完整的作品，均有收录，是一套难得的好图谱，不仅为初学者临摹学习提供了精彩临本，也为从事中国画创作的画家提供了丰富的参考资料，相信这套图典的出版，一定会受到读者的青睐。

二〇一二年二月十八日夜于杭州

蔬果篇·

(一) 果实类

根据果实成熟时果皮的性质，果实可分为肉果和干果两大类。肉果分为浆果、核果和梨果，浆果有葡萄、柿子等，核果有桃、梅、杏、李等，梨果有梨、苹果等。干果分为裂果和闭果，如核桃、榛子、板栗、葵花籽、松子等。自古以来，咏果的诗句不计其数，果实在民间还被赋予种种吉祥的寓意，如借红枣、花生、桂圆、莲子四种果实的谐音寓意『早生贵子』，以石榴、葡萄等寓意多子多孙，以桃子象征祝寿、安康等等。

果实类题材在唐代绘画中早已出现，多以人物道释画的道具或是配景存在，至五代两宋时已单独成幅。据刘道醇《圣朝名画评》记载，宋太宗见到五代徐熙（传）所绘《石榴图》后叹曰：『花果之妙，吾独知有熙矣』，并将此画遍示当时画院，作为标准。以果实为题材的两宋存世作品较多，如林椿《果熟来禽图》和《葡萄草虫图》、马麟（传）《橘绿图》、佚名《榴枝黄鸟图》、佚名《荔枝蜡嘴图》等，画法多为勾勒设色法，勾线严谨而不失灵动，设色精妙。赵佶（传）《枇杷山鸟图》以极细的墨线勾勒枇杷外轮廓，并以水墨层层渲染，细致工整，清雅动人。宋牧溪（传）以水墨直接点写，不复渲染，别开生面，《水墨写生图卷》长卷中绘有石榴、枇杷、梨、桃等果实，无不栩栩如生，这种画法为后世果实类题材的写意化进程开辟了道路。元代钱选亦喜作果实，《桃枝松鼠图》用淡墨细线勾勒桃和叶，设色以水色为主，清润可爱。明沈周以小写意法绘枇杷，饱满而滋润，后继者有陈淳、周之冕、项圣谟等。孙隆以色随意点写，水色交融。徐渭以大写意法绘葡萄，用笔恣意奔放，不求形似，但求气韵生动，对清代虚谷、石涛、赵之谦、蒲华、『扬州八怪』及近现代写意画家影响深远。清恽寿平、华岳以没骨法绘之，水色明丽、滋润，生动活泼。任伯年工写兼能。近现代以来，擅画果实类题材的写意大家有吴昌硕、齐白石、潘天寿、吴湖帆、郭味蕖、陆抑非、张大壮、高剑父等，致力于工笔的则有陈之佛、于非闇、田世光、谢稚柳、陈佩秋、俞致贞等名家。

1

2

3

1. 宋 鲁宗贵 吉祥多子图
2. 宋 佚名 榴枝黄鸟图
3. 明 徐渭 杂花图

1

2

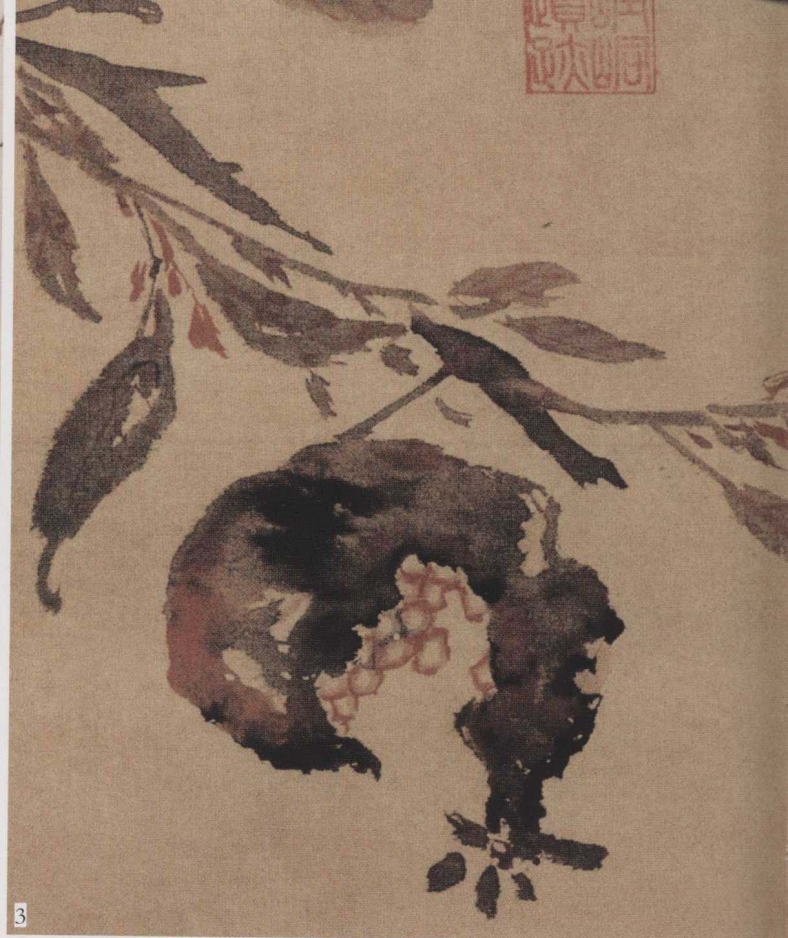

3

1. 明 陈淳 花卉图册
2. 宋 法常 水墨写生图卷
3. 明 徐渭 榴实图

1

3

2

4

1. 明 徐渭 墨花图册
2. 明 项圣谟 花果册
3. 明 孙隆 写生图
4. 明 张仲 花卉草虫小景图

嘗見趙晉有秋穠不穠及外列時常不
 今復見此真欲與之血戰世多謂古今人不
 相及吾不信也古人善山水者不能写生
 如洪谷子人物倩人填入他可知矣何物易
 菴獨兼而有之而家聲廣主人謂馬牛
 尤勝真具隻眼今收此十冊屬予識咏
 一時榮興遂不盈紙戊戌玄月既望

易廣

1

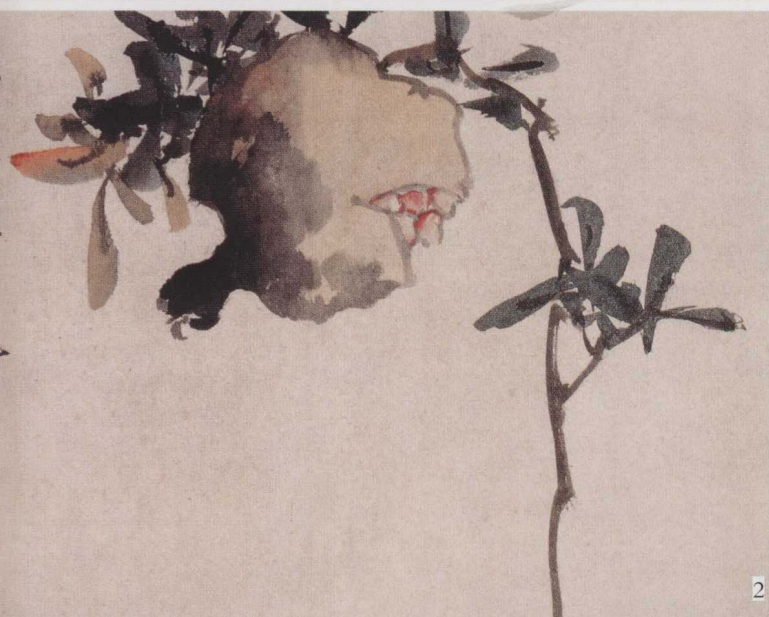

2

1. 明 沈周 石榴
2. 清 任伯年 石榴图

1

2

3

4

5

1. 清 八大山人 杂画册
2. 清 黄慎 蔬菜册
3. 清 恽寿平 花卉手卷

4. 清 八大山人 墨石榴图
5. 清 汪士慎 花卉册

1. 明 陈淳 花卉册
2. 清 赵之谦 盆榴图
3. 清 任伯年 桂花石榴

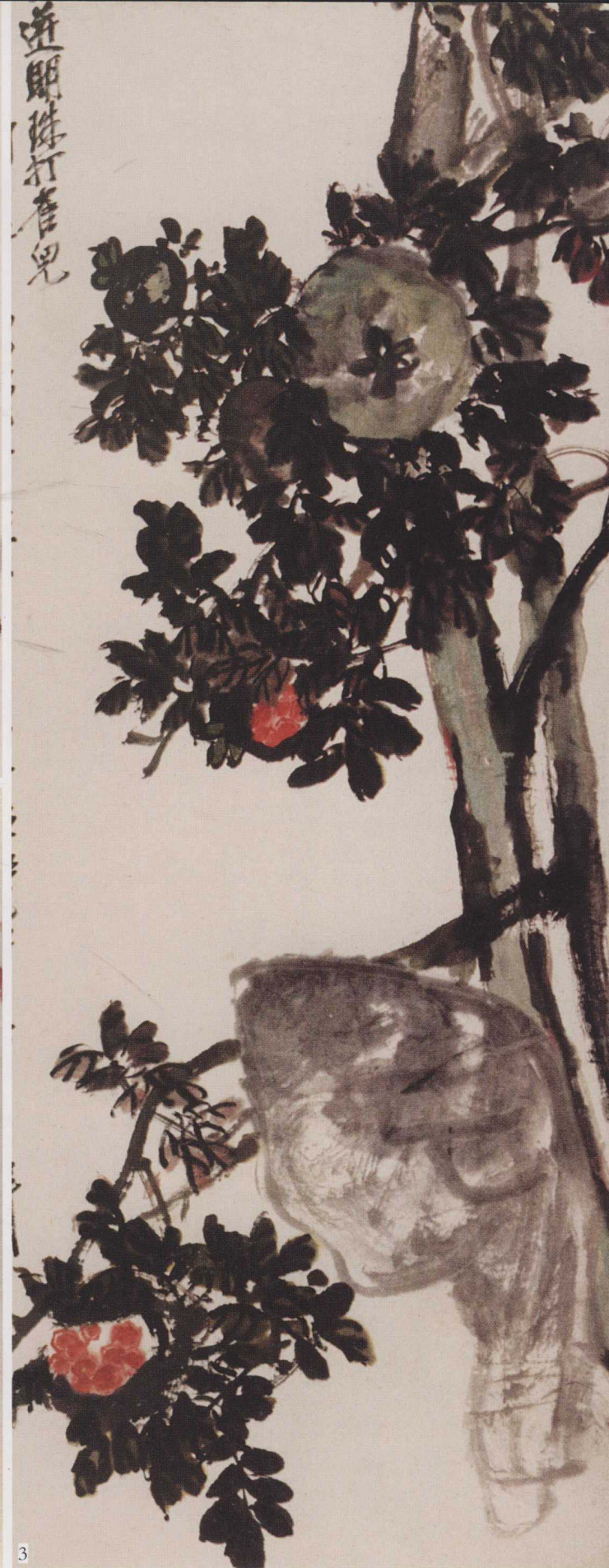
1. 清 赵之谦 花果册
2. 清 李鱓 花卉册
3. 清 李鱓 花鸟册

1. 清 李蟬 杂画
2. 清 赵之谦 四时果实图

1

3

2

1. 清 李鱣 花果册
2. 清 李鱣 蔬果花卉
3. 清 吴昌硕 口迸明珠打雀儿