

创意食品造型

实用冷拼

Practical
Cold Dish

东方食艺 组织编写

实用冷拼 美食文化

冷拼造型 大师指点

细致示范 简单易学

化学工业出版社

实用冷拼

东方食艺 组织编写

化学工业出版社
· 北京 ·

本书介绍了冷拼造型的制作基础，并以图文相配的方式介绍了四十余款造型方法。

图书在版编目(CIP)数据

实用冷拼/东方食艺组织编写. —北京: 化学工业出版社,
2009.4

(创意食品造型)

ISBN 978-7-122-04771-7

I. 实… II. 东… III. 凉菜-制作 IV. TS972.114

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第016989号

责任编辑: 张彦 王蔚霞

装帧设计: 北京水长流文化发展有限公司

责任校对: 蒋宇

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

720mm×1000mm 1/16 印张5½ 字数95千字 2009年4月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 29.00元

版权所有 违者必究

前言

冷荤拼盘，是食品艺术的综合体，既要有可食性又要有艺术美感。一个好的拼盘，成型后是一幅画，可以让人品味的画，它的形色之美可以引起人们强烈的食欲。

在整个宴席用餐的过程中，冷拼好比是宴席的开幕式，为整个宴席菜品的上场拉开序幕。冷拼是凉菜中的特殊形式，适用于宴席的初始阶段，在品冷菜的同时，我们可以慢慢地等待宴会正式开始，在领导发言、致词的时候，我们可以边等待边欣赏餐桌上的菜肴，所以冷菜冷拼也叫做“看席”、“看台”。冷菜不是宴席的高潮所在，它是后续菜品高潮的前奏曲。

如今，传统意义上的冷荤拼盘由于制作工艺太繁杂，高档次宴会的台面越来越多的都被食雕代替了，但是，冷荤拼摆作为烹饪的一部分，是学习烹饪美学最好的一门功课。要想制作好冷荤拼盘，没有一定的美术功底是不行的。不仅要有美学功底，冷荤拼盘还是检验一个人刀工好坏的最好形式。所以说，学习冷荤拼盘，一方面可以提高个人对菜肴的审美能力，另一方面也可以提高刀工的功底。如今酒店比较流行的创新造型凉菜，就需要这两方面的基础。

学习任何东西都不可以急于求成，打好扎实的基本功是十分必要的。当今，厨师的地位与收入都在提高，但想成为一名优秀的厨师，不是仅仅会炒几个菜，刀工、烹饪美学等都是需要好好学习的。

真心的希望这本冷荤拼盘书，能够为喜欢拼盘和烹饪美学的读者带来帮助。对于书中存在的不足之处，也真诚的希望读者与业内朋友给予积极的批评指正。

赵惠源

2009年2月

Contents

第一部分 常用原料及主要用途 》 1

- 一、黄、白蛋糕 /1
- 二、酱牛肉、午餐肉 /1
- 三、南瓜泥（土豆泥） /2
- 四、琼脂 /2
- 五、心里美萝卜、白萝卜等蔬菜 /2
- 六、猪肝、口条（猪舌头）、火腿肠、鱿鱼筒 /2
- 七、各种卷的制作及用途 /3

第二部分 冷拼物象认识 》 4

- 一、学习冷菜拼盘的方法 /4
- 二、冷拼中常用物象 /4
 - 1. 花卉类 /4
 - 2. 动物类 /6
 - 3. 风景类 /8

第三部分 冷拼造型艺术法则及规律 》 9

- 一、冷拼造型设计的形式法则 /9
 - 1. 多样与统一 /9
 - 2. 对称与平衡 /9
 - 3. 重复与渐变 /10
 - 4. 对比与调和 /11
 - 5. 尺度与比例 /11
- 二、冷拼造型设计的规律 /12
 - 1. 主题 /12
 - 2. 构思 /12
 - 3. 构图 /13

Contents

第四部分 拼盘制作卫生控制 》 15

- 一、冷拼工作间卫生制度 /15
- 二、冷拼间环境的卫生要求 /16
- 三、冷拼工艺操作人员个人的卫生要求 /16
- 四、冷菜原料的卫生与安全控制 /16

第五部分 拼盘制作实例 》 17

爱的呼唤 /17

鸿运当头 /20

风向 /22

独语 /23

江山多娇 /24

美好时光 /25

静思 /26

远山 /28

青竹 /29

相伴 /30

年年有鱼 /31

寿上加寿 /32

简易拼盘 /34

温情 /36

仙鹤 /38

母爱 /41

两情相悦 /42

蝶恋花 /44

日出 /45

红色马蹄莲 /46

秋日 /48

花之俏 /50

紫蝶 /51

山 /52

双飞 /53

海底世界 /54

七彩鸟 /55

追风鸟 /56

蝶舞 /58

春日图 /60

风中舞 /62

海南风光 /63

富贵金鱼 /64

静候 /66

回首 /68

荷塘夏日 /69

蟹 /70

暖春 /72

松鹤迎宾 /74

春归 /76

寻春 /78

鸳鸯戏水 /80

行云流水 /82

第一部分 常用原料及主要用途

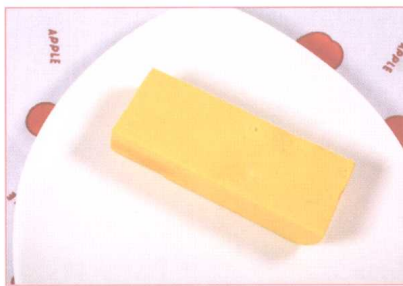
黄、白蛋糕

白蛋糕主要用来制作天鹅、仙鹤、和平鸽、百合、马蹄莲等白色的动植物。

黄蛋糕原则上只起到搭配色彩的作用，一般不单独拼成某种造型，不像白蛋糕可以单独完成某一作品。在制作动物的羽毛、假山时，可以用到黄蛋糕。

(1) 白蛋糕

(2) 黄蛋糕

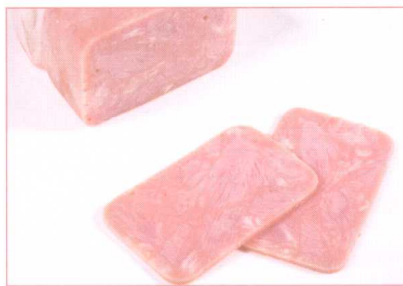

酱牛肉、午餐肉

主要用来拼假山，以及深色的动植物，如老鹰等。在摆桌实际运用中，也是主要食用性原料。

(1) 酱牛肉

(2) 午餐肉

三 南瓜泥（土豆泥）

南瓜泥，或者土豆泥，常在制作动植物主体时用来垫底。

四 琼脂

琼脂在制作拼盘时常用来垫底，有时加上绿色等食用性色素，以增加美观性。

五 心里美萝卜、白萝卜等蔬菜

心里美萝卜、白萝卜、青笋、黄瓜等蔬菜，常用来制作动物的羽毛、植物的叶子等。另外，在制作羽毛、叶子前，应先将原料改刀成下图所示的形状。

六 猪肝、口条（猪舌头）、火腿肠、鱿鱼筒

这些原料，常用来拼动物的翅膀、假山，特别是鱿鱼筒，一般只用来拼假山。

(1) 口条

(2) 猪耳朵

(3) 鸭心

(4) 鱿鱼筒

七 各种卷的制作及用途

常用的卷有紫菜卷、萝卜卷等。一般习惯将鸡蛋摊成薄薄的饼或将白萝卜等原料削成薄片，然后卷上各种丝制成卷。

(1) 白萝卜皮

(2) 胡萝卜丝卷

第二部分 冷拼物象认识

学习冷菜拼盘的方法

要想掌握冷菜拼盘工艺这门技术，平时就要善于从生活中搜集素材，如常在冷拼艺术中表现的吉祥花鸟鱼虫、飞禽走兽及风景写生，或借鉴一些工笔画中的吉祥图案等。

冷菜拼盘艺术图案的表现方法一般来说与绘画基本相同，但在表现与制作手法上有很大的区别，它应根据烹饪自身的表现特点及宴会的要求来搜集素材，以达到充分利用和发挥烹饪原料之美来刺激人们的食欲，以提高与启发品味为目的。

在色彩寓意及刀法处理上有一定的局限性，所以在冷拼艺术图案创造中，不仅要对所表现物象的外形轮廓和色彩进行刻画，还要对物象进行全面的观察、研究，分析物象的生长规律和特征，以及它们各部位的比例、动态和变化等，要抓住物象的特征，应注意物象的外部形态，如圆形、长方形、三角形、扇形等；以及它们的生长规律，如轮生、平生、卷生等。

冷菜拼盘艺术不仅是自然物的再现，更把物象的内在本质表现出来，要取其生动的有代表的部分，舍弃杂乱、多余的部分，找出物象本身典型的东西并集中起来加以提炼和概括，使之成为高于生活的艺术形象。

冷拼中常用物象

现实生活中，花卉、动物、植物、风景等自然物象丰富多彩，但并不是所有物象都适合在餐桌上出现，我们应该选取吉祥的、有美好寓意的物象加以运用。

1. 花卉类

花卉图案在冷拼造型中的应用相当广泛，所以应该仔细研究，观察分析其生长规律和外部形态结构，重点表现花、叶及局部枝梗。花卉在外形上有圆形、圆锥形、扁平形，花瓣形态有长、短、尖、圆，除此之外还应注意花瓣的

层次和重叠，对每片花瓣的正反、转折、起伏关系都要处理好。叶子要先决定叶脉的走向，才能正确地表现叶子的转折面，如在拼盘中出现的荷叶、芭蕉叶等。一枝花有主枝和分枝，枝梗有曲直、长短、分叉及新老梗的不同，以及疏密、穿插等，所以在拼盘中要注意布局的安排，既要统一又要有变化。

(1) 牡丹 牡丹花瓣肥大秀美，花瓣边呈不规则的齿状生长，瓣与瓣之间交错插生，花瓣多张开。色有红、白、紫、黄等，以黄色为贵。牡丹色彩鲜艳，富丽堂皇，变化多样，品种繁杂，被誉为花卉之冠。在冷拼艺术中我们需要表现雍容富贵的意境时，常用牡丹花来表现。因此，在冷盘造型中，牡丹花常与孔雀、凤凰、寿带鸟等物象相组合。

(2) 月季 月季，茎有刺，叶为羽状复叶，小叶3~9片不等。花冠大，花瓣重叠生长，边缘整齐，外瓣翻卷，层次丰富，含苞待放时最美。月季花有红、橙、黄、白、紫、蓝、浅绿、咖啡等色。月季与蔷薇、玫瑰同属一科，形态酷似，号称蔷薇园内“三姐妹”。是人们喜爱的花卉，有“幸福”、“和平”之称，也是爱情的象征。

(3) 荷花 荷花高洁素雅，花色有粉红、白、黄、紫之别，以粉色为多，荷花为“花中君子”，出于淤泥而不染，象征着纯洁、高尚、清正廉洁、含蓄沉静、风姿卓越等，凝聚着文学、艺术、爱情等丰富的意蕴。

(4) 菊花 历来被视为孤标亮节、高雅傲霜的象征，代表着名士的斯文与友情。菊花种类繁多，花色丰富，成为世界上品种、色彩最多的花卉之一。一般以花的大小可分成大菊系和小菊系；依花瓣形态来分，可分为单瓣类、桂瓣类、管瓣类；依花型分又可分为宽瓣形、荷花形、莲座形、球形、松针形、垂丝形等多种花形。在冷拼艺术中以大菊系，丝状出现最多。

(5) **梅花** 梅花象征坚韧不拔、不屈不挠、奋勇当先、自强不息的精神品质。其迎雪吐艳、凌寒飘香、铁骨冰心的崇高品质和坚贞气节深受人们的喜爱，以梅花表现的冷拼艺术有“喜鹊登梅”、“岁寒三友”等。

(6) **马蹄莲** 马蹄莲寓意高贵、尊贵、博爱、圣洁虔诚、纯洁无瑕、气质高雅、春风得意、忠贞不渝、永结同心、希望、高洁等。以其舒展、飘逸和大方的姿态深受人们喜爱。

2. 动物类

动物的种类很多，它们的形态千变万化。在设计拼盘动物图案造型时，要仔细观察，了解动物的结构，并把结构的来龙去脉交代清楚，对要表现的物象，动态要完整。如果忽视动物的结构，甚至把动物结构搞错，就会感到别扭、不舒服，以此图样制成的拼盘非但不能引起人们的美感和食欲，反而令人感到厌恶。

据考证，我国古代的“龙”、“凤”在生活中是没有的，但人们觉得它们合情合理，看来既舒服得体，又很美观。这主要是因其造型符合爬行动物和鸟类动物的结构特征的缘故。它们是以生活为基础的浪漫主义创作方法的一个极好例子。总之，对某一动物在动态处理上可千变万化，然而其基本结构不变。

兽类、鸟类、鱼虫类的形态，各不相同。要善于抓住每种动物的典型性格，表现出它们的典型动态。只有如此，造型才能具有生动的感染力。在制作造型时，还得将这些特征加以夸张，使其更为明显。如鹤、鹭、鹭等飞禽形象，形体比较倾向于瘦型，可以把形象适当地夸张得稍瘦一些，再加上它们的瘦而长的腿和脖子，既符合它们整体的形象，又反映出它们的特点。燕子的形象，如果夸张得比原来瘦一些，既显得灵活，又体现出飞行迅速。鹅、鸭等家禽，倾向于肥一些的形象较为合适。孔雀之类的飞禽羽毛色彩绚丽，斑纹灿烂，应重点描绘、夸张羽毛。

学习制作动物类拼盘造型，还要有善于捕捉动物形态“瞬间特征”的能力，抓住动物在一瞬间的形态特点和生动的“运动线”。这一条运动线，包括动物的头部、颈部和躯干部的运动趋向以及四肢的伸缩动态，把其最优美的形态运用在冷拼造型艺术中。

(1) **孔雀** 孔雀是吉祥、幸福、美丽、善良的象征，顶冠羽呈翠绿而端部蓝绿；颈和胸呈金亮的青铜色；背和腰翠绿，羽中央呈铜褐色矢状斑；翼上覆羽均呈金属绿和蓝；尾上覆羽特别长，形成尾屏，呈金属绿色，缀以眼状斑，斑的中部深蓝，四周铜褐；腹和肋暗蓝绿色。雌鸟无尾屏，羽色亦不华丽。眼褐，嘴和脚黑褐。孔雀造型常采用雕刻与拼摆相结合的手法。

(2) **红腹锦鸡** 又名金鸡，头上具金黄色丝状冠羽，脸、颈和喉为锈红色；后颈呈金棕色并具黑色羽缘；上背浓绿，背的余部及腰均浓金黄色，腰侧转深红；肩羽暗红，中央尾羽黑褐，布满桂黄色斑点。雌鸟头顶和后颈乌黑，并杂以肉桂黄色，上背棕色而具黑褐横斑，上体余部棕褐。眼褐，嘴和脚均呈黄色。锦鸡是幸福、吉祥、和谐的象征，常表现的冷拼造型有“锦绣前程”“锦上添花”等。

(3) **鸳鸯** 鸳鸯是祝福夫妻和谐幸福的最好的吉祥物，雄鸳鸯应属最美丽的鸭类，其前额及头顶呈金属紫绿色，冠羽较长，其底层绿色，中间白色，上层栗色，头侧淡赭，眉纹纯白，颈栗色，背至尾为绿褐色，肩部两侧有白纹2条，翼镜呈金属蓝色，腹部纯白。眼棕色，嘴红，脚和趾红黄。

鸳鸯的拼摆以雄鸳鸯造型为主，着重表现其身背部末端有一对扇形三级飞羽，呈栗黄色。这对飞羽直立如帆，形直如剑，因此又被称为“剑羽”和“相思羽”。拼盘一般选用多彩原料拼摆鸟体羽毛。

(4) **天鹅** 又名大天鹅、鹄。多在芦苇丛生的大型湖泊岸边群居。我国有白天鹅和黑天鹅之分，黑天鹅周身墨黑，眼红。白天鹅全身洁白，嘴黄，顶端呈黑色，脚黑色，头呈扁圆形，脖子细长

而灵活。

天鹅两翼宽大硕长，在水中浮游时，经常变换多种姿势，其脖颈时而直立，时而弯曲，时而为圆形，时而为“S”形，婀娜多姿，轻盈自如，体态非常优美。天鹅象征典雅、高贵、优美、纯洁。

制作天鹅造型时，首先选择好天鹅的姿态，然后根据原料的色泽、形状进行切片拼摆。白萝卜是雕刻天鹅的最佳原料，也可利用原料自身的色泽、形态塑造天鹅。

(5) **丹顶鹤** 丹顶鹤，又名仙鹤，在我国的历史和文化中，总是把它作为长寿、吉祥、幽雅的象征。丹顶鹤身体高大，直立时1.5米左右，全身洁白如雪，长而弯曲的双翅盖在身上，翅尖部分的羽毛为黑色，黑黝黝的颈部映衬出头部鲜红的丹顶，好像一顶小红帽，故而得名“丹顶鹤”。丹顶鹤素以“三长”著称，即长腿、长颈、长嘴，亭亭玉立的身材，使丹顶鹤显得更加高雅、华贵。两翅硕大，飞翔力极强，在飞翔中姿态娴熟优美。丹顶鹤的双腿细长有力，常独足静立，体态沉静而安详。

(6) **喜鹊** 肩羽、两肋及腹羽均白，腰羽混以灰色和白色，其余体羽大都黑色，初级飞羽内夹白而外夹黑，其余翼羽及覆羽皆黑并有金属蓝绿色光泽，尾、眼、嘴和脚均为黑色。喜鹊被人们视为吉祥的象征，喜鹊造型拼盘在婚筵中备受人们喜爱。拼摆时，构图多为两鸟相对，红梅相衬。原料排列为黑白相间，层次分明。

3. 风景类

风景图案设计时，必须注意风景的层次。如在描绘满山遍野的树木，前后重叠的建筑时，要尽可能分清层次。也可把前、后、左、右的景物根据设计的意图组合在一个画面上。

风景图案设计，还要重视对构成风景的个别物象作详细的描绘，以突出主题。水的波浪、山的起伏、云的飘动等都要刻画得具体。

第三部分

冷拼造型艺术法则及规律

冷拼造型设计的形式法则

1. 多样与统一

多样与统一法则，适用于一切造型艺术表现的一个基本法则，也是构成图案形式美最基本的法则。多样，一是原料的多样，二是形象的多样。统一是这些组成部分的内在联系。一盘完美的形象拼盘应该是丰富的、有规律的和有组织的，而不是单调、杂乱无章的。纹样、结构、色彩各个组成部分，从整体到局部均应取得多样、统一的效果。多样与统一的法则，也就是在对比中求调和。如构图上的主从、疏密、虚实、纵横、高低、简繁、聚散、开合等；形象的大小、长短、方圆、曲直、起伏、动静、向背、伸屈、正反等，这些处理得当，才能达到对立统一，使整体获得和谐、饱满、丰富多彩的效果。

冷拼图案造型中相互对比的形和色，给人以多样和变化的感觉。处理得好会使人感到生动、活泼、鲜艳、富有生气，但是过分变化又容易使人感到松散、杂乱无章。同时，筵席中不仅要有单个拼盘造型的和谐统一，还需要与其它拼盘造型的和谐统一。所以，统一是一种协调关系，它可使图案调和稳重，有条不紊。但是，过分统一则容易呆板、生硬、单调和乏味。

多样寓于统一之中。变化与统一在图案构成上虽有矛盾，但它们又互相依存，互相促进，设计时必须处理好变化与统一的辩证关系。要做到整体统一，局部变化。局部变化服从整体统一，也就是乱中求整、平中求奇。在统一中求变化，变化中求统一，达到统一与变化的完美结合，使烹饪工艺造型既优美而又不落于俗套。

2. 对称与平衡

对称与平衡是构成冷拼图案形式美的又一基本要求，也是图案中求得重心稳定的两种结构形式。在冷拼图案中运用对称规律，可达到庄重、平稳、宁静的效果。对称在冷拼艺术造型中应用非常广泛，其形式有左右对称、上下对

称、斜角对称和多面对称等。如人身上的耳、目、上下肢，鸟的羽翼，花木的对生枝叶等，都形成左右对称、均齐的状态。可从这一点来对冷盘进行构图造型，从而达到视觉效果上的相对对称。

平衡是以同量不同形的组合取得均衡稳定的形态。人的运动、鸟兽的飞走、植物的生长，要处于平衡状态，都需要掌握重心，才不致失去常态。它们的特点倾向于变化，与对称相比，容易产生活泼、生动的感觉。在烹饪工艺造型中掌握好上下、左右、对角之间的轻重分量，将对烹饪图案制作起着重要作用。

对称好比天平，而平衡则好比天平的两臂。在冷拼图案应用中，对称和平衡常常是两者结合运用。对称形式条理性强，有统一感，可以得到端正庄重的效果；但处理不当，又容易呆板。平衡形式变化较多，可以得到优美活泼的效果；但处理不当，又容易造成杂乱。两者相结合运用时，要以一者为主，做到对称中求平衡，平衡中求对称。

在冷拼图案中，往往运用虚实、呼应求得造型的平衡效果。如一盘风景造型的拼盘，若以建筑物为实，则天空为虚；以花为实，则叶为虚；以龙为实，则云、水为虚；以鸟为实，则树为虚。这样造型布局，有实有虚，有满有空，互相照应，使冷拼造型更加生动。

如本书中的造型《蝶舞》，前后蝶翅、蝶尾、蝶须的对称与平衡；黄、红两朵花的对称与平衡；黄瓜所做花叶造型的对称与平衡；蝴蝶与下面山石的对称与平衡。

蝶舞

3. 重复与渐变

重复与渐变，是烹饪图案应用的主要方法之一。重复是有规律的伸展与连续。自然界中事物的形象和它们的运动变化，往往具有规律性。在千万朵花卉中选择美丽的典型花朵，加以组织变化，连续反复，即构成丰富多样的图案。

连续重复性的图案形式，是烹饪图案中的一种组织方法。它是将一个基本纹样进行上连续或左右连续，以及向四面重复地连续排列而形成连续的纹样。实际上对称形的图案结构也是有条理的反复。

渐变是逐渐变动的意思，就是将一连串相类似或同形的纹样由主到次、由大到小、由长到短、由粗到细地排列，也就是物象在调和的阶段中具有一定顺序的变动。

渐变的形式很多，有空间的渐变，如方向、大小、远近以及轻重等。一般是渐变的过越多，效果越好。另外，还有色彩的渐变。在色彩上，由浓到淡或由淡到浓的渲染也是一种渐变，如黑色渐变成白色，红色渐变成绿色，黄色渐变成蓝色等。其中，一些缓和的灰色（中间过渡色）系列也将发挥良好的作用。在烹饪工艺造型中根据设计要求作不同处理，如能运用烹饪原料本身的色泽渐变，会大大增加造型的光彩。

4. 对比与调和

认识物与物的区别，其依据是对比。在冷拼图案中，形象的对比，有方圆、大小、高低、长短、宽窄等；分量的对比，有多少、轻重等；线条的对比，有粗细、曲直、刚柔、疏密等，质感的对比，有软硬、光滑与粗糙等；方向的对比，有上下、左右、前后、向背等；色彩的对比，有冷暖、深浅、黑白等。经过对比，互相衬托，彼此作用，会更加明显地突出其各自的特点，以取得完整而生动的艺术效果。如大小对比，以小衬大，显得大的更大，小的更小；利用色彩对比更能增强色彩的鲜明度。如造型“春归”，花的白色与鸟的红色形成了鲜明的对比，使整幅作品很活跃。

春归

调和与对比则相反，对比强调差异，而调和则是强调缩小差异。如形状的圆与椭圆、正方与长方，色彩的黄绿与绿、蓝与浅蓝等，相互间差距较小，而具有某种共同点，给人一种和谐宁静的协调感。

对比与调和是取得变化与统一的重要手段。若过分强调对比一面，容易形成生硬的僵化的效果，过分强调调和一面，也容易产生呆板和贫乏的感觉。如果以对比为主，对比中有调和的因素，那么在变化中求得统一，以调和为主，调和中有关对比的因素，那么在统一中求得变化。

“万绿丛中一点红”，是配色的一个很好例子。红与绿在色彩上呈补色的对比。“万绿丛”是指大面积的绿色，“一点红”则是指一小点红色。这样的绿和红，由于面积上的绝对悬殊，决定了主色调是调和的，却又有对比的因素，其配合很恰当地说明了对比与调和的辩证统一关系。

5. 尺度与比例

尺度与比例是形式美的又一条基本法则。冷盘造型都是适合体造型——即都是在特定形状和大小的盘子里构造形象。因此，尤为重视尺度与比例形式法则的应用。