



〔蔬果〕

# 笔墨丹青一〇〇诀

王传贺 著



山东美术出版社



# 笔墨丹青1●●诀

[蔬果]

王传贺 著



图书在版编目 (C I P) 数据

蔬果 / 王传贺著. — 济南: 山东美术出版社, 2009.3  
(笔墨丹青 100 诀)

ISBN 978-7-5330-2445-1

I. 蔬… II. 王… III. ①蔬菜—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 (2008) 第 040008 号

责任编辑: 吕 灏

装帧设计: 吕 灏

吴蔷薇

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂

开 本: 889 × 1194 毫米 16 开 9.25 印张

版 次: 2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 38.00 元

# 前言

中国画技法图书，自古以来并不罕见，尤其当今盛世，人民物质生活既趋丰实，精神追求亦日益提高，习书画者日众，加以印刷技术发达，更多书画技法、国画教程的出版物应运而生。但对初学者来说，能以最简捷的方式讲解画法步骤、指导学习者较快掌握画法步骤并顺利进入到创作阶段的图书却难得一见。

其实，以歌诀方式来传授绘画技法的传统自古即有，众所周知的《芥子园画传》中，歌诀即甚丰富，然其所传歌诀大多不是讲解画法步骤，像该书中影响甚广的“一笔长，二笔短，三笔破凤眼”的画兰起手诀这样简明实用者所占比例极小。对初学者来说，对着丹青名家已完成的作品，身边如果没有老师逐步讲解，便只能由作品而逆推作画步骤，其中“想当然”的成分很大，难免心中茫然无绪，岂止是事倍功半？

今撰绘《笔墨丹青100诀》五卷，将学画门径、具体画法以歌诀形式呈现给读者，一重实用，二重提高。书中重点，是以技法歌诀配合分步课稿，学画的朋友可以念一句画一笔，歌诀念完，在你的笔下便展现出自己的第一幅完整作品。只花很短时间便掌握了一种题材的画法，如此学画，岂不快意？同时，在每一绘画题材下，提供了包括横式、竖式、斗方、扇面多种幅式的“构图参考”，以及详细讲解此题材最具代表性名家画法特点的“名家画风”，出自不同名家、反映多种风格的“同题画范”，如此点面结合，学画的朋友可由此书而顺利完成“入门—鉴赏—提高”的过程。

在技法层面之外，本套书又着意对所画之物的具体样貌、生态文化作简要而全面的介绍，并收入历代文人学者对所绘各类题材的题咏诗句，在丰富读者的文学知识、提高文学修养的同时，更直接为学画者提供了画题和题跋内容，使创作作品面貌更加完备。

作者积半世纪从事艺术教育的经验心得，将学习国画需要了解和掌握的画史、画论知识，如对谢赫六法的阐释，对国画技法、题款常识的介绍，皆以歌诀形式附于书后，并配有图示，读者用心品味揣摩，对提高艺术认识、丰富绘画内涵会有帮助。

丛书分为《梅兰竹菊》、《花卉》、《蔬果》、《鸟类昆虫》、《兽类鳞介》五卷，专门讲授画材达110种，花鸟、动物画家常画题材已涵括殆尽，内容之全面性、丰富性及实用性为其他技法书所不及。

第一卷《梅兰竹菊》介绍梅、兰、竹、菊的写意画法；第二卷《花卉》介绍39种花卉的写意画法；第三卷《蔬果》介绍19种常见蔬果的写意画法；第四卷《鸟类昆虫》介绍30种常见鸟类、昆虫的写意画法；第五卷《兽类鳞介》介绍18种常见兽类、鳞介的写意画法。

本书在出版过程中，得到山东出版集团、山东美术出版社领导以及编辑王承利、吕灏先生的全力支持，在此谨致谢忱。

书中大部分歌诀十年前已经编成，这次重新编写和绘制范画虽全力而为，但限于水平，或有不足及谬误，切盼方家学者和广大画友赐教。

# 目 录

- 1 葡萄
- 11 石榴
- 20 桃
- 27 荔枝
- 35 枇杷
- 43 柿子
- 51 樱桃
- 57 丝瓜
- 65 观赏南瓜
- 72 西瓜
- 79 葫芦
- 88 向日葵
- 95 萝卜 胡萝卜
- 104 大白菜
- 111 辣椒
- 117 豆角
- 123 荸荠
- 128 蘑菇
- 132 佛手
- 139 附录
- 139 国画基础知识歌诀（一）画具
- 140 国画基础知识歌诀（二）笔法、墨法、用色
- 144 国画基础知识歌诀（三）题款常识



# 葡萄

笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。——明代·徐渭

葡萄古称蒲陶，又称草龙珠、蒲桃、山葫芦。葡萄科，落叶木质藤本。

葡萄一般藤长12~20米。树皮长片状剥落，幼枝光滑。叶互生，近圆形，长7~15厘米，宽6~14厘米，3~5裂，基部为心形，两侧靠拢，边缘粗齿。圆锥花序，花小，黄绿色。花后结浆果，果实为椭圆形或圆球形，葡萄粒大、色艳、肉厚、味甜。葡萄也是酿酒、制干果的原料。成熟期7月~10月。

葡萄具有极高的观赏性，在庭院栽植，藤蔓缠绕，玲珑剔透，芳香四溢，观之醒人心脾，故丹青妙手常掇入画中，是花鸟画家常作题材。近代，人们亦将葡萄制作成盆景放置室内案头，清香幽雅。

葡萄含糖量高达10%~30%，以葡萄糖为主。所含多量果酸有助于消化，可健脾胃。葡萄中含有矿物质钙、钾、磷、铁以及维生素B<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>、B<sub>6</sub>、C和P等，含有多种人体所需的氨基酸。历代医药典籍对其药用价值均有论述，认为葡萄味甘微酸、性平，具有补肝肾、益气血、开胃力、生津液和利小便之功效。《神农本草经》载：葡萄主“筋骨湿痹，益气，倍力强志，令人肥健，耐饥，忍风寒。久食，轻身不老延年”。葡萄还可用于食疗，头晕、心悸、脑贫血时，每日饮适量的葡萄酒2~3次，有一定的治疗作用；干葡萄藤15克用水煎服，可治妊娠恶阻。《居家必用》上记载葡萄汁有除烦止渴的功能。现代医学研究表明，葡萄还具有防癌、抗癌的作用。

葡萄品种繁多，全国各地均有分布，主要有龙眼、黑鸡心、瓶儿、牛奶、驴奶、西营葡萄、白玛瑙、黑玛瑙、紫玫瑰、白鸡心等品种，由国外引进的品种有粉红太妃、卡拉斯玫瑰、保尔加尔、葡萄园皇后、玫瑰香、无核黑、巨峰、零丹等。

人们往往在提子与葡萄的区别上莫衷一是。其实不难区别，葡萄是圆球体带微椭圆形，提子则是椭圆形。二者都是葡萄科的果实，只是在商品流通过程中，港、沪等地的市场通常将粒大、皮厚、汁少、优质、皮肉难分离、耐贮运的欧亚种葡萄称为提子，又根据色泽不同，称鲜红色的为红提，紫黑色的为黑提，黄绿色的为青提；而将粒大、质软、汁多、易剥皮的果实称为葡萄，因而形成了两种名称。通常进口的葡萄均为提子类。葡萄的皮要吐出来，因为它味道不佳，而提子的皮不用吐出，因为皮与肉相连。

葡萄自古以来得到百姓和文人雅士们的喜爱，古人留下了许多脍炙人口的著名诗词，如唐代王翰《凉州词》：“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？”宋代陆游《秋思》：“露浓压架葡萄熟，日嫩登场罢亚香。商略人生如意事，及身强健得还乡。”杨万里《过杨村》：“石桥两畔好人烟，匹似诸村别一川。杨柳荫中新酒店，葡萄架下小渔船。”元代郑允端《葡萄》：“满筐圆实骊珠滑，入口甘香冰玉寒。若使文园知此味，露华应不乞金盘。”清代陈维崧《青玉案·夏日怀燕市葡萄》：“风窗冰碗谁消暑？记百颗，堆盘处。掬罢盈盈娇欲语。轻明晶透，芳鲜圆绽，小摘西山雨。”

## 墨葡萄画法歌诀

葡萄有果有叶有藤蔓，  
三项揣摩分别练。

画果先画实主柄，(图1)  
一笔一实蘸墨圈，  
圈写注意浓淡墨，  
提按之意要体现。(图2)  
一串果实有疏密，  
然后再用短柄连。  
画成一串回头看，  
外形有缺不要全。(图3)

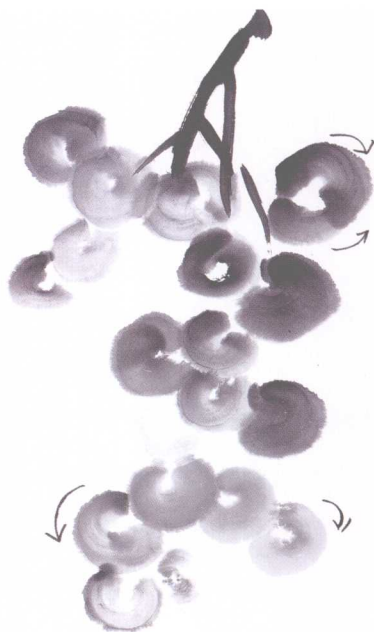
点脐更应动脑筋，  
左右实，左右点，  
上下实，上下点，  
能现神态合自然。(图4)

三笔四笔画一叶，  
画叶注意反正侧。(图5)  
一片叶子画就后，  
后面叶子再补接。(图6)  
趁湿浓墨勾叶筋，  
用笔可少亦可多。(图7)

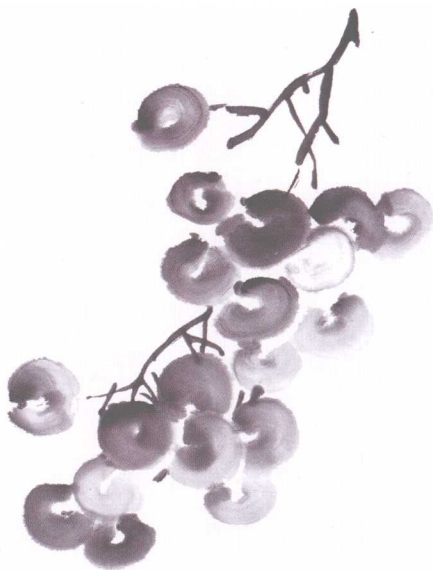
藤蔓尤需现功力，  
勾绕盘环有顿挫。(图8)  
叶、实都要接连到，  
否则叶、实无着落。  
叶与实，画上部，  
下方空灵勿画多。  
恰切之处补麻雀，  
动静相映情趣多。



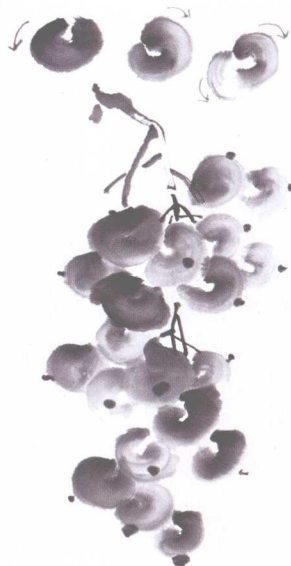
1



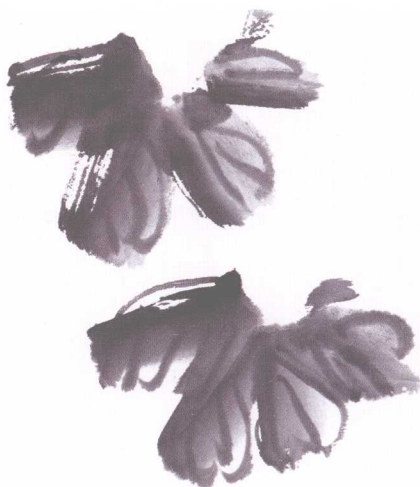
2



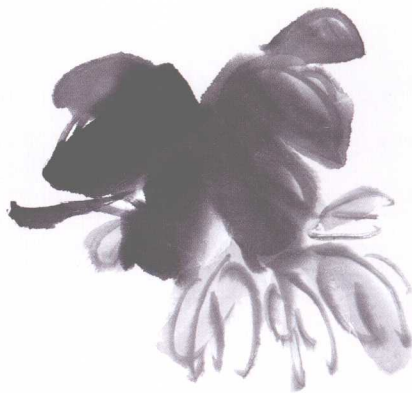
3



4



5



6

## 色葡萄画法歌诀

赋色彩，应随类，  
绿、紫品种色各异。

花青藤黄或汁绿，  
(即绿葡萄)(图9)

胭脂花青来调配。

(即紫葡萄)(图10)

绿、紫两色分开放，  
在画之前应准备。  
笔濡汁绿稍调紫，  
按笔圈写呈绿味。  
紫色葡萄饱蘸紫，  
稍添汁绿现紫晖。

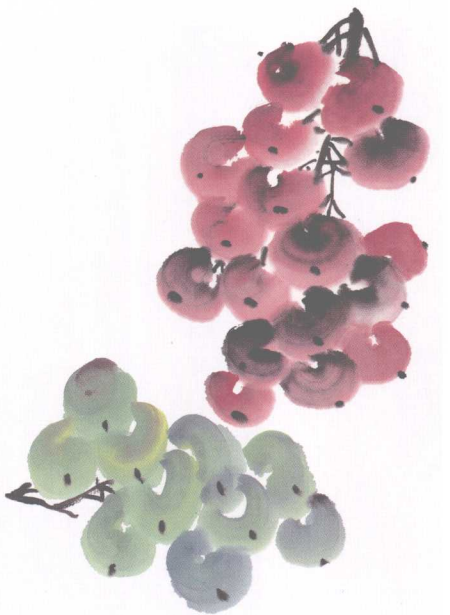
胸怀磊落惬意画，  
晶莹剔透实累累。



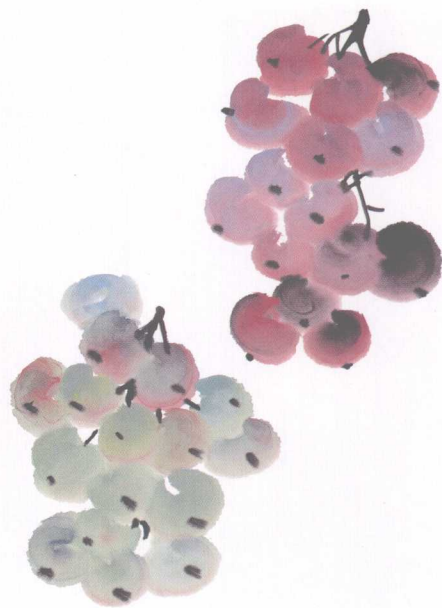
7



8



9



10



吴昌硕 (1844~1927)，浙江安吉人。著名画家、书法家、篆刻家，与虚谷、蒲华、任伯年并称“清末海派四杰”。杭州西泠印社首任社长。

吴昌硕画过不少葡萄作品，他有娴熟的草书功底，笔底藤蔓如飞蛇走虺，果实是以没骨画法笔笔点写出来，常配以题画诗句，更显得文气。

朱屺瞻 (1892~1996) 与刘海粟 (1896~1994) 早年攻油画，造诣较深，晚岁画国画，均喜画葡萄。两人都是以焦墨圈实，填以石青，调和藤黄、胭脂，笔笔清楚，毫无修饰之嫌。藤蔓屈曲盘绕，以用笔老辣见长，施叶亦不甚考究其叶面生态翻转，但达到了内在拙朴之美。



现代·吴昌硕作



当代·朱屺瞻作

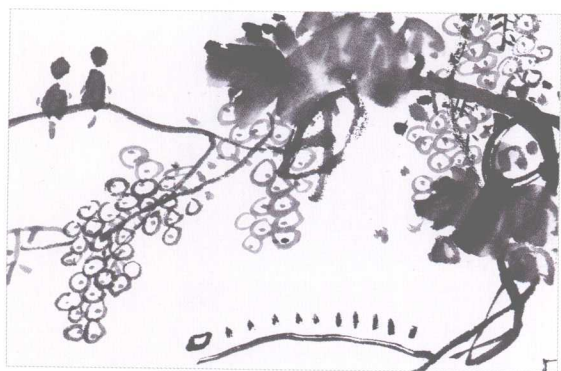
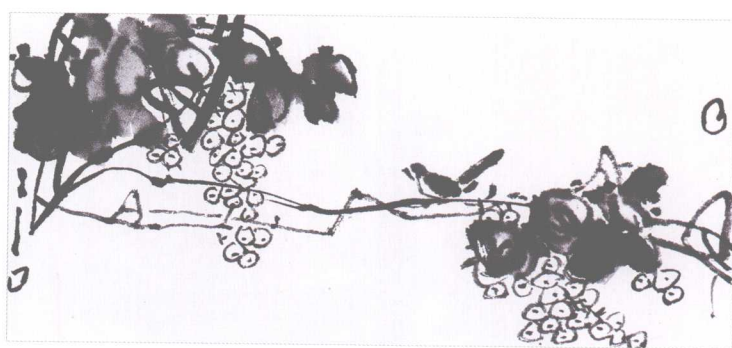
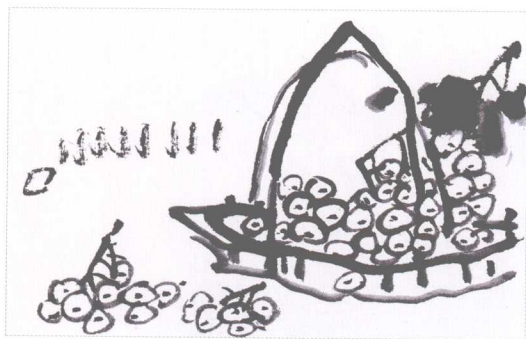


# 构图参考

## 竖幅构图

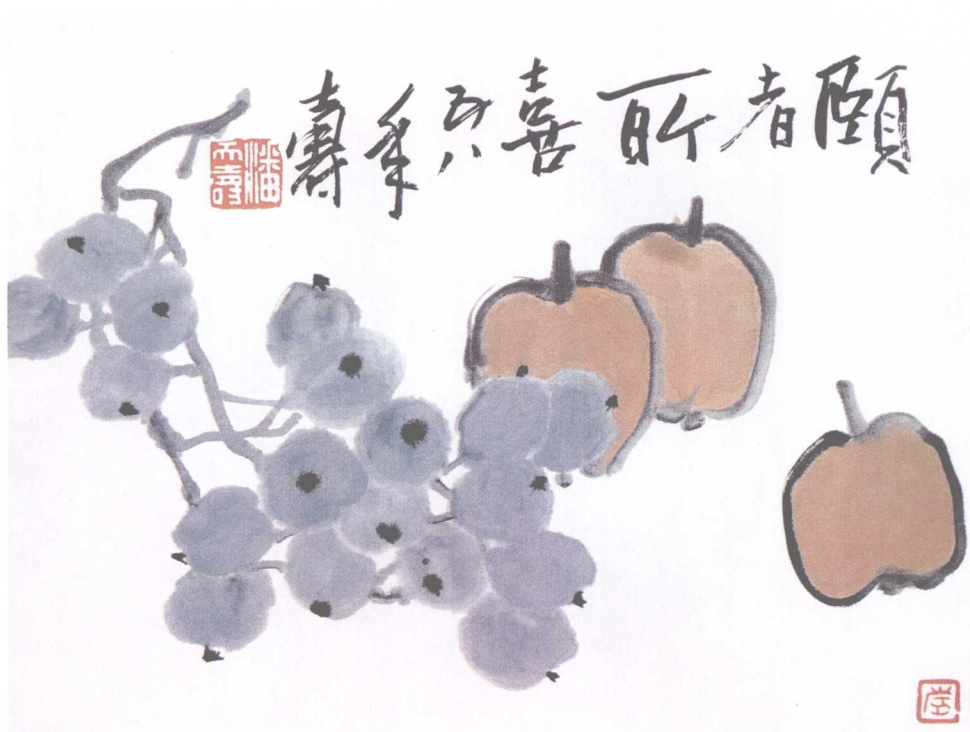


## 横幅构图

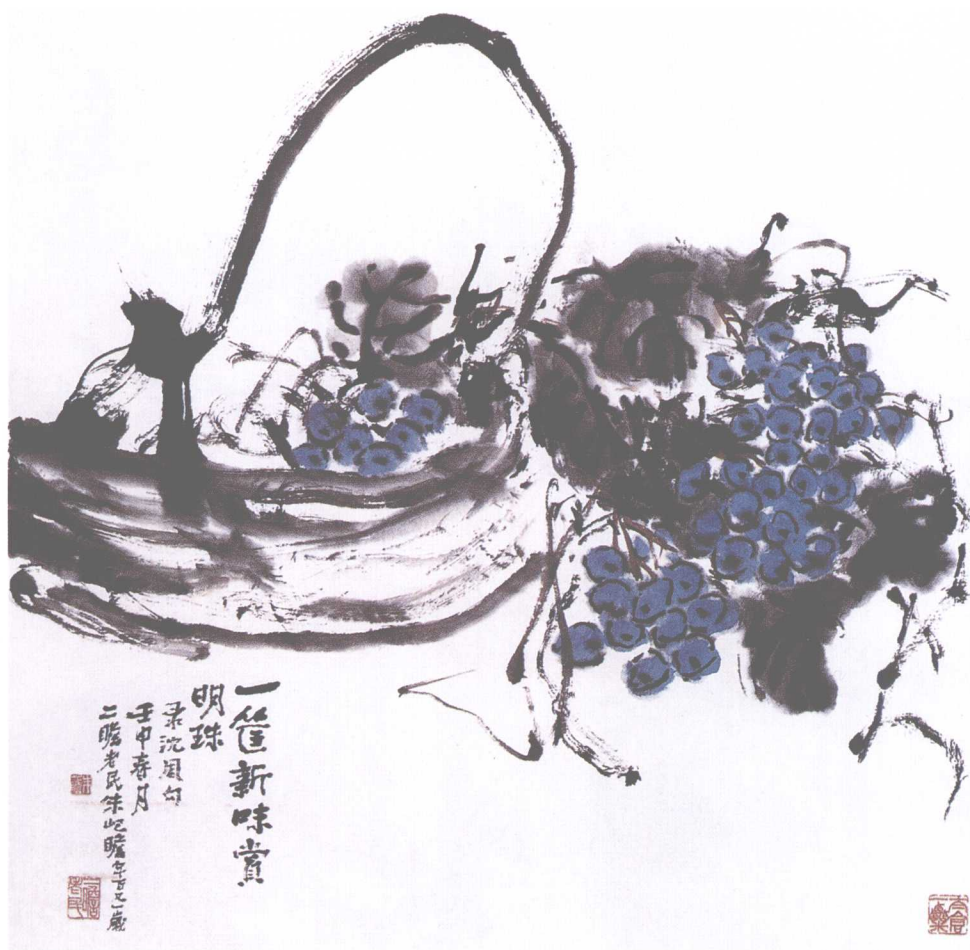


## 扇面构图





当代·潘天寿作



当代·朱屺瞻作





当代·齐白石作



清代·徐渭作





当代·王传贺作

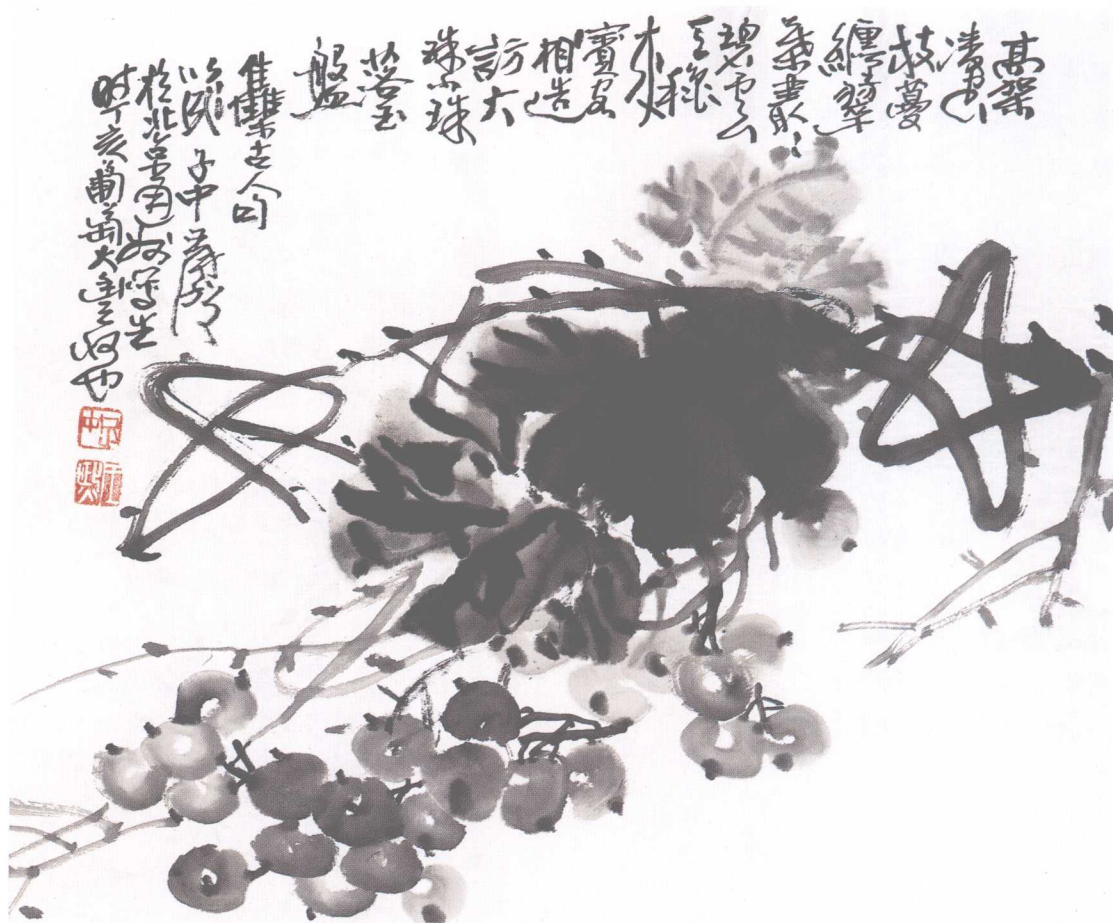


当代·王传贺作





现代·吴昌硕作



当代·王传贺作

珠圆玉润

草书之幻

岁岁攀缠舞

满架风涛有声诗

大珠小珠落玉盘

真珠万颗迎秋光

生酸熟甜味无穷

夏日风情与君撷

抛却酸甜尽快意

此果能解人间语

醉赏宝珠，累实如醉

生时酸苦熟时甜，饱经风霜更晶莹

老藤迎风走龙蛇，明珠凝露映秋光

莫谓故园寥落甚，归来硕果满山原

葡萄酿酒碧于烟，味苦如今不值钱

悟出草书藤一束，人间何处问张颠

金谷风露凉，绿珠醉初醒。

珠帐夜不收，月明堕清影。

唐代·唐彦谦《葡萄》

新茎未遍半犹枯，高架支离倒复扶。

若欲满盘堆马乳，莫辞添竹引龙须。

唐代·韩愈《葡萄》

西园晚霁浮嫩凉，开尊漫摘葡萄尝。

满架高撑紫络索，一枝斜亸金琅玕。

唐代·唐彦谦《咏葡萄》摘句

满筐圆实骊珠滑，入口甘香冰玉寒。

若使文园知此味，露华应不乞金盘。

元代·郑允端《葡萄》

半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。

笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。

明代·徐渭《题墨葡萄诗》

百斛明珠富，清阴翠幕张。

晓悬愁欲坠，露摘爱先尝。

色映金盘果，香流玉碗浆。

不劳葱岭使，常得进君王。

清代·吴伟业《葡萄》

苍藤蔓架覆前檐，满缀明珠络索园。

赛过荔枝三百颗，大宛风味汉家烟。

清代·萧雄《葡萄》

五十知命又三年，我画葡萄献甘甜。

逢人不说辛酸事，风晨雨夕总安闲。

当代·王传贺《题画葡萄》

笔墨一生信有缘，横涂竖抹六十年。

葡萄能解人间语，生时酸涩熟时甜。

当代·王传贺《题画葡萄》

葡萄盈枝兆丰年，串串明珠带露燃。

抛却酸辛尽快意，晚风习习爽心田。

当代·王传贺《题画葡萄》

高架凌空枝蔓缠，翠叶丛丛碧云天。

秋来宾客相造访，大珠小珠落玉盘。

当代·王传贺《集古诗句题墨葡萄图》

串串草龙珠，爽目赛玉冰。

洒脱晚风里，枝叶亦含情。

当代·王桃花《葡萄》



# 石榴

榴花开处霞满天，果实累累压枝弯。——当代·王传贺

石榴又名丹若、若榴、金罌、金庞、涂林、安石榴。石榴科石榴属。

石榴在中国是落叶灌木或小乔木，在热带则为常绿树。树冠丛状呈自然圆头形。根黄褐色。生长强健，根际易生根蘖。树高可达5~7米，一般3~4米，矮生石榴仅高约1米或更矮。干为灰褐色，上有瘤状突起，干多向左方扭转。树冠内分枝多，嫩枝有棱，多呈方形。小枝柔韧，不易折断。一次枝在生长旺盛的小枝上交错对生，具小刺。刺的长短与品种和生长情况有关。旺树多刺，老树少刺。芽色随季节而变化，有紫、绿、橙三色。叶呈长披针形，长1~9厘米，顶端圆钝或微尖，质厚，全缘，在长枝上对生，短枝上近簇生。花两性，依子房发达与否，有钟状花和筒状花之别，前者子房发达善于受精结果，后者常凋落不实，一般1朵至数朵着生在当年新梢顶端及顶端以下的叶腋间；萼片硬，肉质，管状，5~7裂，与子房连生，宿存；花瓣倒卵形，与萼片同数而互生，覆瓦状排列。花有单瓣、重瓣之分。重瓣品种雌雄蕊多瓣化而不孕，花瓣多达数十枚；花多为红色，也有的为白色、黄色、粉红、玛瑙等色。雄蕊多数，花丝无毛。雌蕊具花柱1个，长度超过雄蕊，心皮4~8片，子房下位，成熟后变成大型而多室、多子的浆果，每室内有多数子粒；外种皮肉质，呈鲜红、淡红或白色，多汁，甜而带酸，即为可食用的部分；内种皮为角质，也有退化变软的，即软籽石榴。浆果成熟，果皮涨裂，露出饱满子粒，给人以繁荣昌盛、幸福美好和吉祥之感。花期6月~7月，果期9月~10月。

石榴既可观赏，又可食用。初夏榴花开放，绿叶丛阴之中一片火红，灿若烟霞，绚烂之极。两三月后，红红的果实便挂满枝头，恰是“果实星悬，光若玻瓈，如珊珊之映绿水”，“丹葩结秀，华（花）实并丽”。

石榴是人类引种栽培最早的果树和花木之一，原产于伊朗、阿富汗等国，汉代张骞出使西域时传入我国，因其花果美丽，栽培容易，深受人们喜爱，后被列为农历五月的“月花”，五月称为“榴月”。我国南北各地除极寒地区外，均有栽培分布，以陕西、安徽、山东、江苏、河南、四川、云南及新疆等地出产较多。新疆叶城石榴果大质优，闻名于世。石榴每年开3次花，故有3次结果，一般以头花果或二花果发育良好。应根据品种特性、果实成熟度及气候状况等分期及时采收。石榴果实成熟的标志是：1. 果皮由绿变黄，有色品种充分着色，果面出现光泽。2. 果棱显现。3. 果肉细胞中的红色或银白色针芒充分显现。4. 籽粒饱满，果实汁液的可溶性固形物含量达到该品种固有的浓度。成熟果应雨前采收，阴雨天气禁止采收。

中国人视石榴为吉祥物，以为多子多福的象征。古人称石榴“千房同膜，千子如一”。民间婚嫁之时，常于新房案头或他处置放切开果皮、露出浆果的石榴，亦有以石榴相赠祝贺吉祥者。民间常见的吉祥画有“榴开百子”、“三多”、“华封三祝”、“多子多福”等题材。

郭沫若在《石榴》一文中有如此的描绘：“石榴有梅树的枝干，有杨柳的叶片，奇崛而不枯瘠，清新而不柔媚，这风度实兼备了梅柳之长，而舍去了梅柳之短。”“最可爱的是它的花，那对于炎阳的直射毫不避易的深红的花，单瓣的已够陆离，双瓣的更为华丽，那不是夏季的心脏吗？……单那小茄形的骨朵已经就是一种奇迹了。你看，它逐渐翻红，逐渐从顶端绽裂为四瓣，任你用怎样犀利的剪刀也都剪不出那样的匀称，可是谁用红玛瑙琢成了那样多的花瓶儿，而且还精巧地插上了花？”

# 画法歌诀

画榴实，棱多圆，  
侧嘴柱体应势变。  
雄蕊嘴唇细吐出，  
浓墨连属点几点。(图1)  
大笔调赭画实壳，  
淡赭涂抹要回环。(图2)  
裂口之处最着神，  
一笔一粒籽红艳。(图3)

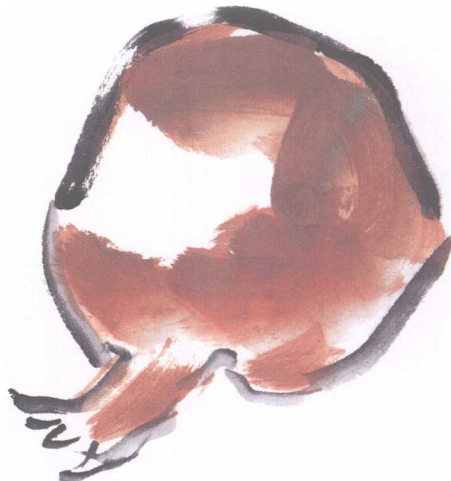
实嘴正面如花瓣，  
四出五出勿需乱。  
中间错落浓墨点，  
以示雄药将头探。(图4)

果实画就着榴叶，  
榴叶稀疏无需多。  
一笔一叶交搭画，  
一叶一脉要斟酌。(图5)

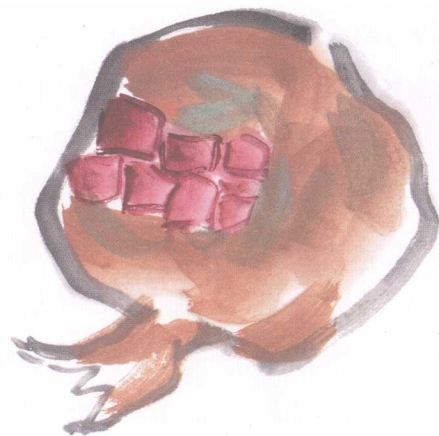
实叶画就细穿枝，  
枝干画来有转折。(图6)  
粗枝老干审势安，  
恰切位置添小雀。  
添雀切忌呆板画，  
既有飞来也有落。(图7)



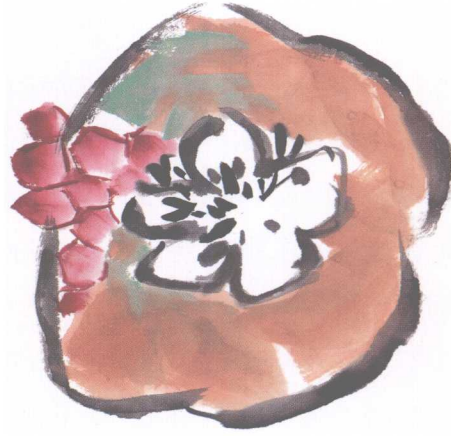
1



2



3



4



5

6



7