

老年大学

写意花鸟画辅导教材

蔬菜

● 孔耘 / 著

● 浙江人民美术出版社



老年大学

写意花鸟画辅导教材

图书在版编目(CIP)数据

蔬菜/孔耘著. —杭州: 浙江人民美术出版社,
2001.7 (2002.1重印)
老年大学写意花鸟画辅导教材
ISBN 7-5340-1250-3

I. 蔬… II. 孔… III. 蔬菜-静物画-技法(美术)-老年大学-教材 IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第029687号

顾问: 俞建华
编者: 孔耘
责任编辑: 黄晓峰
装帧设计: 张然
责任出版: 胡国林
出版发行: 浙江人民美术出版社
地址: 杭州市体育场路347号
邮政编码: 310006
制版: 杭州美虹电脑设计有限公司
印刷: 浙江兴发印刷厂
开本: 889×1194 1/16
印张: 2
版次: 2001年7月第1版·第1次印刷
2002年1月第1版·第2次印刷
印数: 5,001-8,000
书号: ISBN 7-5340-1250-3/J·1077
定价: 12.50元



画家简介

孔耘, 1963年生于浙江青田。1985年毕业于西南师范大学美术学院中国画系, 获学士学位。1989年至1990年在中国美术学院中国画系进修。现任教于杭州师范学院美术学院中国画系。作品曾多次在国内外展出并获奖。多幅作品曾被国内外美术馆和博物馆收藏。

目录

- 蔬菜画法概述 / 1
- 蔬菜基本画法 / 2
- 示范作品 / 22

■ 蔬菜画法概述

蔬菜作为中国画的传统绘画题材,长期以来受到画家的喜爱,借此抒情达意,并激起观者共鸣。蔬菜品种繁多,入画常用的有青菜、萝卜、包心菜、蚕豆、扁豆、长梗豆、丝瓜、黄瓜、南瓜、冬瓜、葫芦、茄子、芋艿、辣椒、番茄、藕、竹笋、香菇等。学习画蔬菜,可从三方面入手,即研究蔬菜的外形结构、了解蔬菜的生活习性、观察蔬菜的色彩变化。只有这样才能抓住其形象特征,表现其真实感觉。如清代蒲华的《清蔬图》,下笔自由豪放,墨色交融和谐,画面清新滋润;现代画家齐白石的《葫芦》造型构图独得其妙,笔触不多却动静自然,点墨苍润厚重,画面清新宜人,实是达到“大俗大雅”的审美境界。

中国花鸟画表现技法,主要有工笔、大写意、小写意之分。用意笔方法表现蔬菜,要把握对象的基本特征和神韵,用笔用墨概括简练,着色生动活泼、准确简淡。没骨法也是常用的表现技法,即以墨和色的直接点染,不勾线。具体创作时应根据需要取舍。

用笔主要有中锋和偏锋两种,中锋是勾线的主要方法,偏锋(侧锋)是画块面的主要方法。在勾勒时,用笔要善于运用线条的粗细、深浅、干湿的变化来表现蔬菜的形体与质感,如能灵活运用不同的笔法,将使画面产生不同的艺术效果。

意笔画墨并重。画蔬菜一般以勾染点染法为主,要注意控制好墨的浓淡变化。水破墨、墨破水、色破墨、墨破色等是意笔画用墨的常用方法,可根据不同的蔬菜灵活运用,大胆落笔。初学时同一题材可反复练习,日积月累自然会有笔墨基础,就能用墨自如了。如明代徐渭的《石榴图》用笔豪放、用墨不拘成法,浓淡干湿随意,值得后人学习。

蔬菜多含水分,在颜色上不可过干,以表现其新鲜嫩翠之感。一般以花青、曙红、朱砂、藤黄、赭石等为原色,再根据对象的色彩进行调配。有时为避免主次相混,可大胆将次要物象的色彩加人少许墨色使其沉着作为从色,借以突出主体物象的色彩。

画蔬菜构图时应注意各方面位置的组合变化,特别是数量关系上的多少、大小对比。当多种蔬菜组合在一起时,应考虑构图层次的增加、主从关系的调和,也可相应增加藤叶、花茎而使画面生动活泼。

在具体创作中,还要进一步根据画面的情况,如大堂、中堂、小堂、立轴、条幅、横披、扇面、册页等进行构图布局,并注意运用“留白”的手段来表现虚实关系。

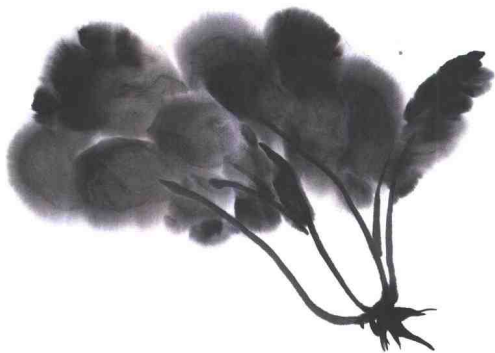
蔬菜基本画法

●青菜画法

青菜、白菜、包心菜都由叶、梗、根三部分组成，叶子直立，呈勺形或圆形。青菜、大白菜的菜帮要宽厚些，而包心菜则应注意其叶的曲折轮廓，可用虚笔皴擦叶体，体现叶的质感。画青菜笔墨并重，并注意区别不同品种的特点。



- 1** 先用线勾出菜帮，墨色不宜过浓，用笔应轻松自如。 **2** 用浓墨趁湿画出菜根，浓淡交融，显其自然。



- 3** 随后以泼墨法画菜叶，墨色不宜平板，稍留空白使其透气。



4 趁未干用浓墨勾画叶筋。
画面要紧凑,做到虚实相生、疏
密有致,使画面生动。

画青菜也可从叶画起。先用大笔头点出叶片,注意结构和外形,前后关系可用浓淡墨色区分显其层次。其后勾出菜帮,用笔要自然,表现其特征和结构要准确。随后趁湿用浓墨画出叶根,也可根据需要不画叶根。最后再用浓墨勾画叶脉,让其自然渗化,并根据需要来调整 and 补充。



青菜叶也可用花青加藤黄或加点墨来表现。



大白菜的画法与青菜相同，只不过在造型特征上有所区别。





法无定法，多思勤画常写生，做到举一反三，熟能生巧，必有所悟也。

●萝卜画法

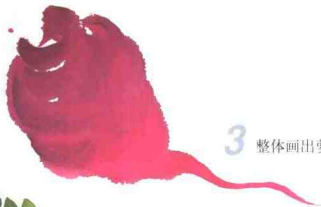
萝卜为茎生草本植物，叶子呈羽状分裂，花白色或淡紫色。主根肥大，为圆柱形或球形。萝卜颜色有红、白、青、紫色等。画萝卜可用点丛法，笔与笔之间可稍留些空白，增强其立体感。



1 红萝卜的颜色可用曙红加胭脂，笔色饱满，从上而下描画。



2 根据结构交错用笔。



3 整体画出萝卜形体。



4 用点丛法点身勾尾，然后用汁绿点出梗和叶。



画白萝卜可采用勾皴法。先用淡墨勾轮廓。然后边勾边皴出质感，最后以汁绿色点染加叶芽即可。



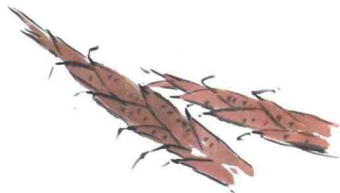
壬子年三月 弘一



胡萝卜可用藤黄蘸朱砂点画而成。

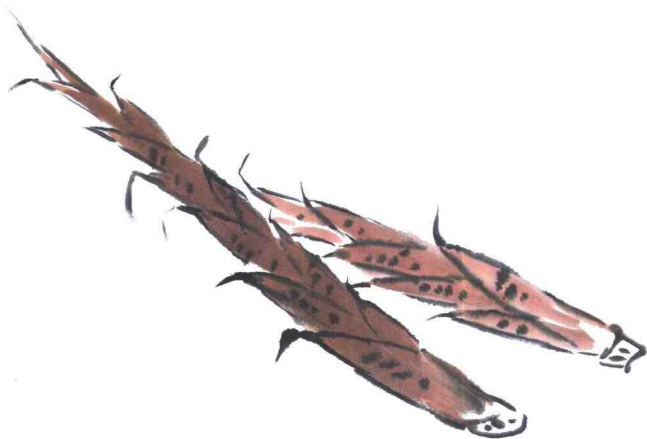
●竹笋画法

笋有竹笋、毛笋两种。画笋实际上是画其表面上一层一层的皮壳(箨)。毛笋较之竹笋粗大且色深；竹笋修长而色淡。通常笋的上部较深，笋体底部较浅。画笋时可用点厾法一笔一箨自上而下点画，并用勾线法画出笋形。



1 先以赭石加墨由上而下或自下而上画出笋壳。

2 然后用墨趁湿勾出笋壳边线，注意相互交错关系及特征。



3 最后画出根部并用墨点于笋身。墨点不宜过多，注意聚散疏密，使其更加丰富饱满。

● 菇类画法

蘑菇、香菇外形似伞。蘑菇形状厚而圆，香菇外形不太规则，应根据其特征着手。

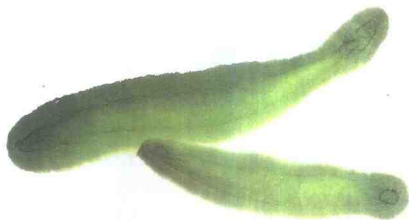
画香菇用纯墨或赭加墨均可。先点出其形，注意偏反正侧之变化，正面露一点柄，而反面及侧面多露或全露，并勾出伞状辐射特征。



蘑菇可用淡墨线勾其形状，后以淡赭水染其厚度，增强立体感。

●黄瓜、丝瓜画法

黄瓜、丝瓜同属葫芦科类蔬菜，因此在构图组织时既可单独表现，也可连藤叶一起入画。可用墨破色或色破墨来画。丝瓜较黄瓜细长，外形上细下粗，不宜太直，注意其瓜体条纹肌理的表现。黄瓜画法与丝瓜相同，也可不画瓜体条纹，用墨点表现其周身小刺即可。

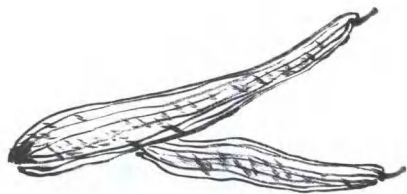


墨破色法

① 可用中号或大号笔调藤黄与花青成草绿色，亦可加少许墨使色彩沉稳雅致。用一二笔画出其形。用笔要肯定，水分要适中，以显形为宜，外形不宜太直。水分多易臃肿，少则滞涩显不出瓜之水灵。应多加练习以掌握笔墨、宣纸之性能。



② 趁湿用墨线勾拖出纹路（顺着结构），因墨与色会自然渗化，故用墨水分不宜过多。之后以浓墨画瓜蒂，再以藤黄略加赭石点出瓜脐。



色破墨法

1 也可用墨先勾画出外形，
略点些肌理。



2 随后趁墨线未干在形内用色画出整体形，水分宜少，以免走形。然后画出蒂和脐。

●辣椒画法

辣椒有红绿之分，形状上有灯笼椒和朝天椒的区别。青椒用汁绿画，红椒用朱砂加曙红或赭石加胭脂画均可。一笔或两笔点出形状结构，注意其造型及特征、区别大小、粗细及长圆，然后以浓墨加柄，简洁明了即可。

红椒画法步骤：

1 用朱砂加曙红点拖笔画出椒身。

2 上粗下细，注意形状特征。

3 最后用浓墨或墨绿勾上托和柄。

红辣椒的造型图例



青椒画法步骤:

1 用花青调藤黄少许加些墨，笔身颜色淡些而笔尖浓些，一笔一个结构点画。



2 用笔时注意表现其皮肉丰厚的感觉。



3 用笔要注意方向。



4 最后用浓墨和墨绿点脐加柄。

青椒的造型图例



●葫芦画法

葫芦为一年生草本植物，茎蔓生，叶子互生，心脏形，花白色。果实中间细，像两个球连在一起，造型独特。画葫芦讲究用墨之道，关键在于墨韵带来的艺术情趣。形似为次，神似是本。葫芦画法主要有二种：其一为没骨法，其二为色破墨法。

没骨法

如图例，绿葫芦是先用花青加藤黄调出汁绿，其后调入二绿，从上而下落笔画出其形状。蘸色要饱满，造型应相对夸张。



1 用大笔饱蘸藤黄色立即下笔，先画出上部。

2 用一笔或二笔带出葫芦之形，用笔须滋润。



3 最后点上脐和柄。

色破墨法

如画黄葫芦，可先用浓墨勾出葫芦轮廓，趁其未干用大笔饱蘸藤黄，笔尖蘸少许朱砂立即下笔，任其渗化成形。

