

一学就会 工笔蔬果画法

苏国强 主编
宋丽萍 著

GONGBI SHU GUO HUA FA

目 录

作者简介	1
菜园漫步	2
画蔬果所需的工具、材料.....	3
丝瓜	5
丝瓜画法	9
《田园清趣》创作	15
豆角	19
范画步骤	22
辣椒	24
范画步骤	28
范画欣赏	30

宋丽萍 简介

2002年毕业于华中师范大学美术系，获学士学位
2012年毕业于中央美术学院中国画学院，师从苏百钧教授，获文学硕士学位
曾供职于湖南城市学院美术与艺术设计学院，任教期间担任绘画教研室主任
现担任中央美术学院中国工笔画进修班班主任

目 录

作者简介	1
菜园漫步	2
画蔬果所需的工具、材料.....	3
丝瓜	5
丝瓜画法	9
《田园清趣》创作	15
豆角	19
范画步骤	22
辣椒	24
范画步骤	28
范画欣赏	30

宋丽萍 简介

2002年毕业于华中师范大学美术系，获学士学位
2012年毕业于中央美术学院中国画学院，师从苏百钧教授，获文学硕士学位
曾供职于湖南城市学院美术与艺术设计学院，任教期间担任绘画教研室主任
现担任中央美术学院中国工笔画进修班班主任

菜园漫步

黄昏，暖暖的余晖笼罩大地，树木掩映中的村庄分外安宁，踏上村边菜园中坚实又柔软的土地，深深嗅着果蔬清新的气息，鸡鸣犬吠的喧嚷中有母亲呼唤贪玩孩子归家吃饭的声音，温暖祥和的感觉霎时包围了整颗心。我想要留住这份感动，于是拿起了手中的画笔。

写生，不是看见什么就画什么，而是要在平淡的生活中抓住感动自己的瞬间，是心与自然的对话。当目光在菜园中流连，被果蔬平实简单的造型，朴素无华的色彩吸引时，心也如一片待开垦的荒地，画笔和纸则是这片心灵土地的载体。写生的过程，就是在物与我之间，寻找最佳的契合点。世界上没有完全相同的两片叶子，但是叶子又有一些共同的规律，如果只是画出共性，画面就会单板概念；如果只是想去抓个性，画面又会陷入无序的状态。要使笔端的形象既生动又有章法，就需要在反复的实践中去提高自己的表现能力。

创作，则是进一步向精神世界探寻的过程。自然本身没有情感，一张画能打动观众，是因为在自然中寄托了人的情感。画家被生活中的某种场景感动，要将这种感动凝固于笔端，首先是通过写生记录下来作为素材，再通过创作进一步强化自我的感受。在北京的画室中，拿起笔，林立的高楼、阴霾的空气、汽车轮胎与地面摩擦的沙哑粗粝的声音瞬间都消失了，再一次回到那片夕阳下暖意融融的菜地，用笔墨纸砚重新建构一个心灵的田园。画画就是这样，在精神世界里畅游，在这片土地上，想种什么都可以，很自由，也很快乐。

宋 鲁宗贵 吉祥多子图

画蔬果所需的工具、材料

笔

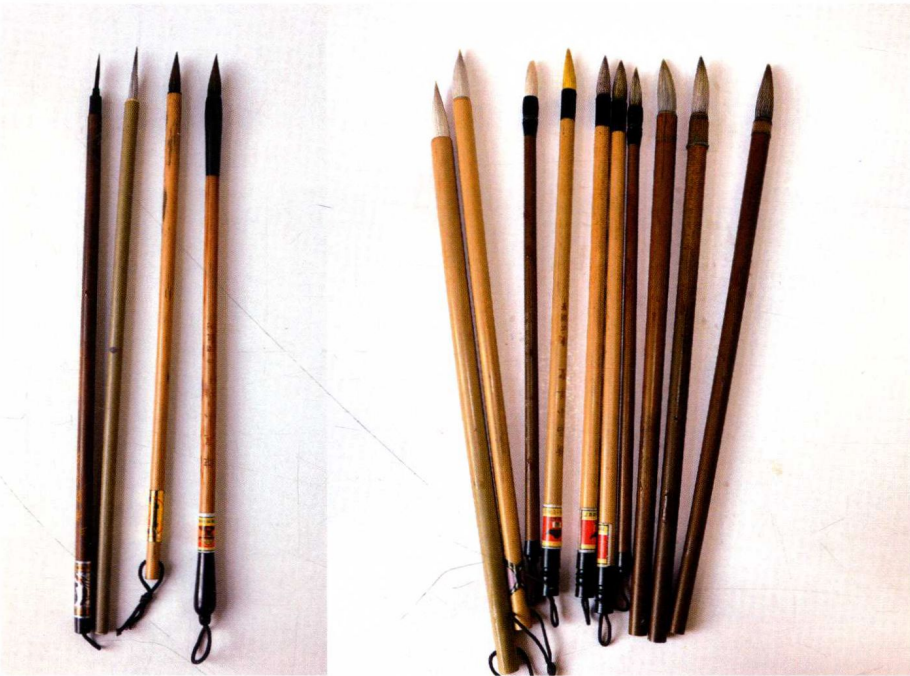
选择笔的基本原则是：“尖”——笔锋收拢时笔毫要尖，“齐”——笔毫铺开时笔尖要齐，“圆”——笔腹要圆，“健”——笔毫有弹性。

(1) 勾线笔

勾线笔首重弹性，由细到粗可多预备几支，勾线时根据不同的质感可选择不同的毛笔。

(2) 染色笔

染色笔多用兼毫，既有一定的弹性，蓄水量也大。染色笔也要多预备几支，不同的颜色用不同的笔较好，尤其是白色，要有专门的笔，才能保证画面的干净。

墨

研的墨好，但比较麻烦，而且工笔画中墨的功能没有在写意画中那么重要，一般作品用一得阁与中华墨汁都可以。

颜料

普通中国画颜料

优点：价格低廉、使用方便。缺点：色相火气偏重，不稳定。

高级中国画颜料

优点：使用方便，色相沉稳。缺点：与天然矿物质颜料相比比较单薄，而且色相不稳定，数年后会逐渐褪色。

天然矿物质颜料

优点：色相饱满沉着，石色更是厚重，千年不变。缺点：使用麻烦，价格较高。

纸

熟宣

蝉翼宣、云母宣

优点：价格低廉，适合工笔淡彩，纸质薄，易透稿。

缺点：只能薄染，纸质较易损伤。

冰雪宣、清水宣

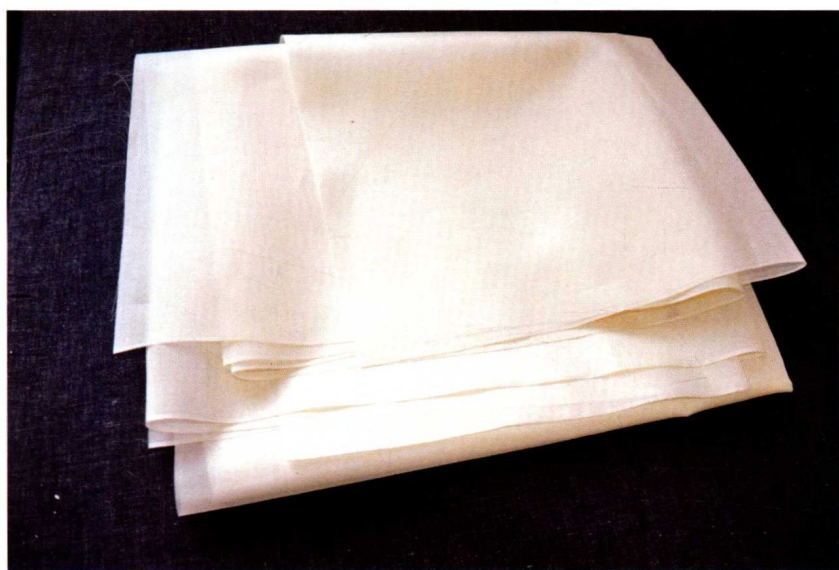
优点：纸质较结实，可薄画也可厚画，还可以做肌理。缺点：价格略贵，韧性不够，不适合大量使用天然矿物质颜料。

皮纸

优点：韧性好，适用于天然矿物质颜料。缺点：使用麻烦，需要托完后矾熟再画，不适合工笔淡彩。

绢

优点：画面效果细腻温润，尤其适合传统工笔画法，唐宋的工笔画主要都是用绢来画的。缺点：使用较麻烦，需绷在框上，而且不易制作各种肌理效果。

调色盘

白色比较好，不干扰调色。

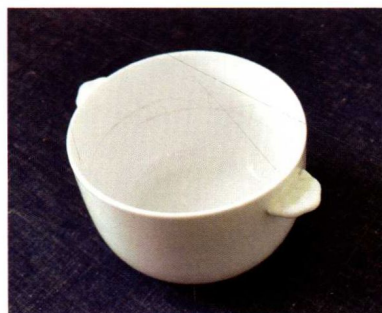
梅花碟

笔洗

可准备两个，一个用来涮笔，一个用来装清水调色。

白瓷碟

胶矾

(1) 明矾是隔离剂，既可以将生纸矾成熟纸，也可以在渲染几遍后固定颜色，避免底色泛上来，与新上的颜色混到一起，造成脏和腻的问题。

(2) 明胶是粘合剂，矾需要与胶调和才能附着在纸上，矾纸时以210克约70摄氏度（过高会破坏胶的粘性，过低胶很难溶解）水溶解7克胶，晾凉后再加入3克矾，若是用于固定颜色再适度稀释。天然矿物质颜料也需要用胶来调，10克水1克胶的浓度，不用矾。

木框

绷绢用，绢讲究经纬线，在绷框的过程中经纬线一定要直，裱出来的画看起来才舒服，可以在四周先打上铅笔线做为参照。松紧也要适度，绷得太紧了会裂开，绷得太松画的时候会窝下去。

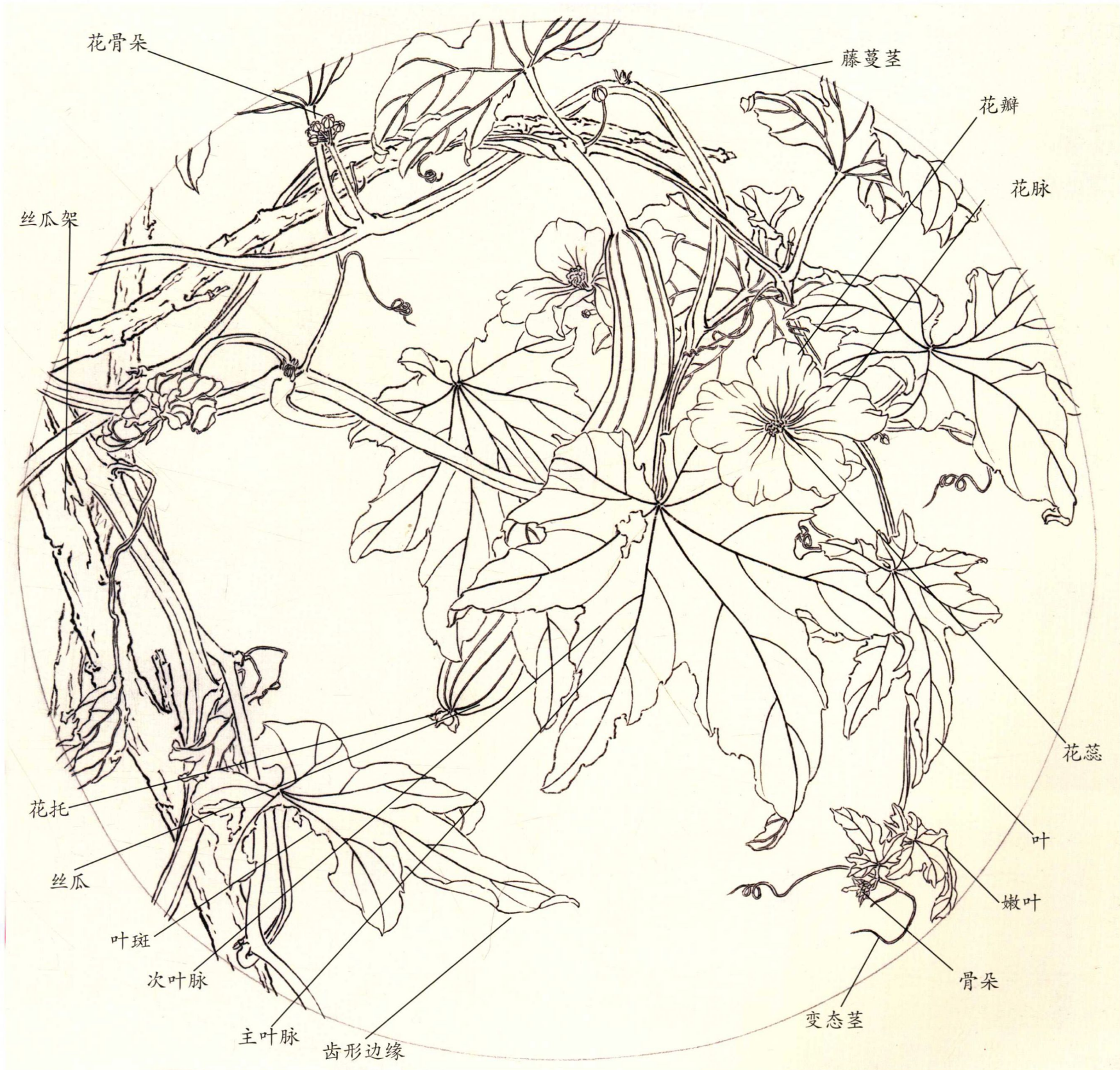

丝瓜

丝瓜花、叶子、藤的生长关系及结构

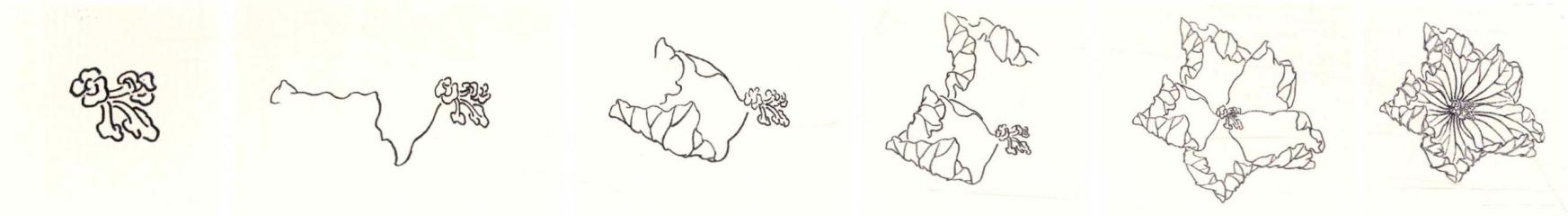
丝瓜实景图片

丝瓜花造型

自然中的花有些缺少美感的地方，需要主观处理。

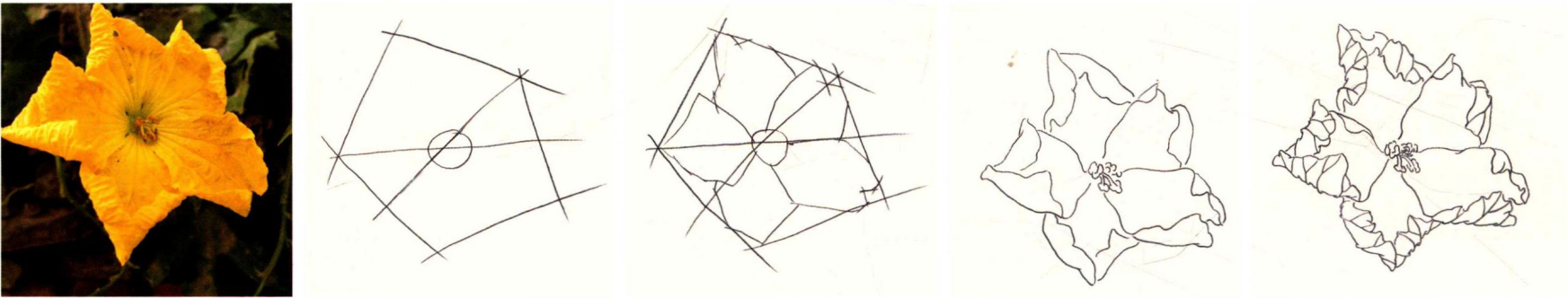
方法一：先画花蕊——再画最上面的花瓣轮廓——画花脉——画邻近的花瓣，如用铅笔写生，也要注意起笔与收笔的藏露，还有行笔的节奏与弹性。

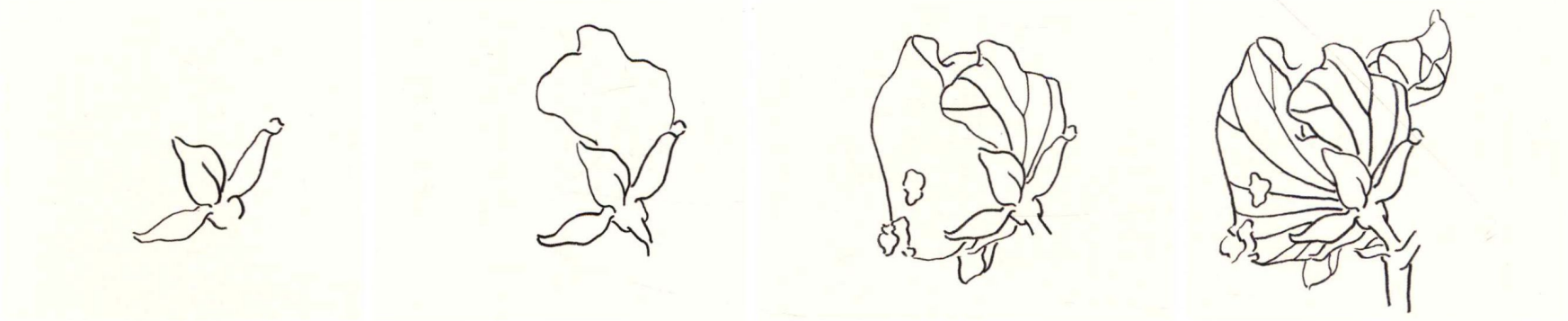
方法二：基础较弱的可以借助素描中找轮廓的方法，先整体后局部。

用长直线打出基本的几何形——用短直线慢慢修整出细节——在修出的轮廓中再用线描的方式勾勒出来。

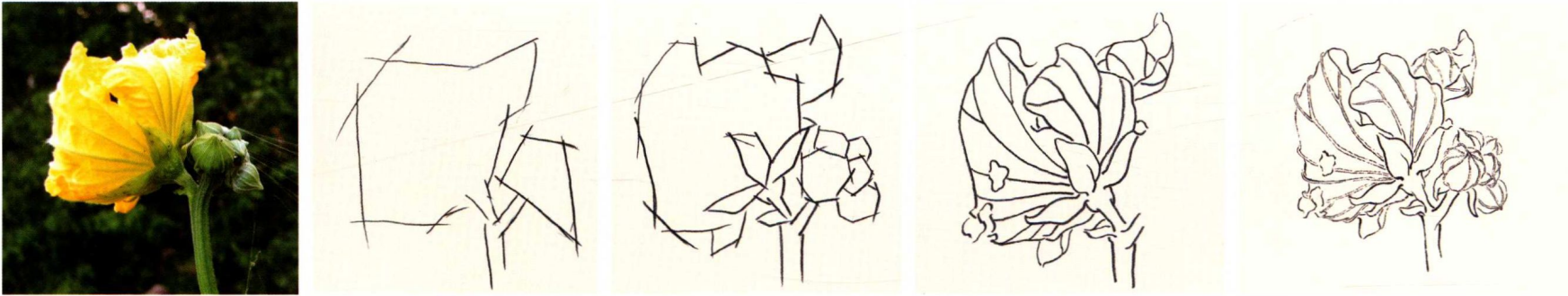
黄昏时全卷的姿态，丝瓜花的花托是五瓣，多个花骨朵攒在一起时，呈球形环绕在总花托上。

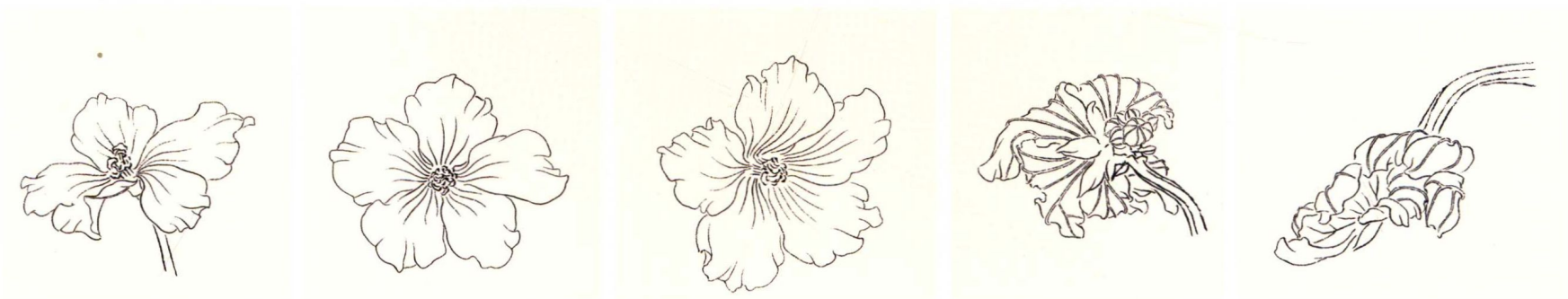
方法一：

方法二：

各种姿态的丝瓜花

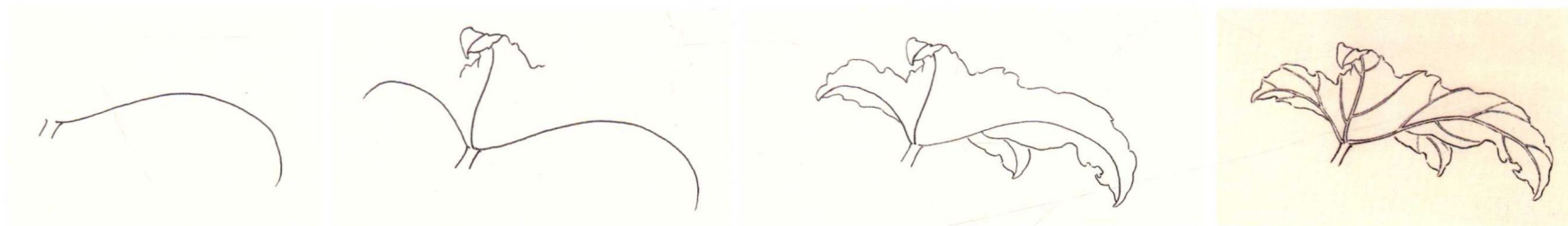

叶子造型

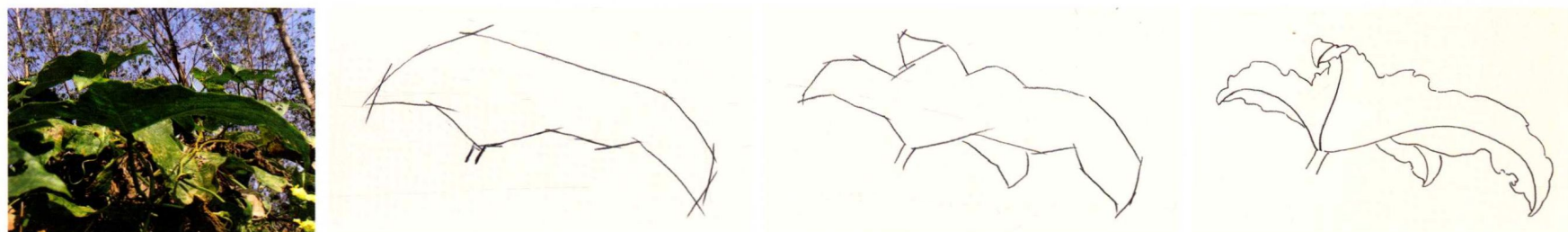
透视太大的要平面化处理，中国画讲究散点透视，是超越瞬间视觉印象的造型方式，写生时要突破焦点透视中近大远小的特点，根据对植物姿态的理解画出常形。这一原则不仅是对叶子，对任何白描写生对象都是适用的。

方法一：先勾出主叶脉，确定动态，再从离视线最近的地方入手，如用铅笔写生，也要注意起笔与收笔的藏露，还有行笔的节奏与弹性。

难点：叶尖一般不会三根线交叉到一个点，因为正面叶脉向内凹陷，叶脉两侧叶面向上翘，侧面看时，一侧叶面势必会被另一侧遮挡一部分。

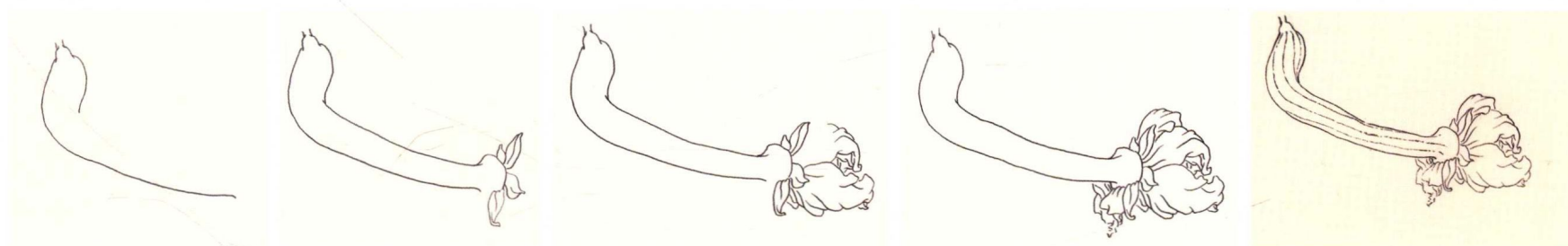

方法二：

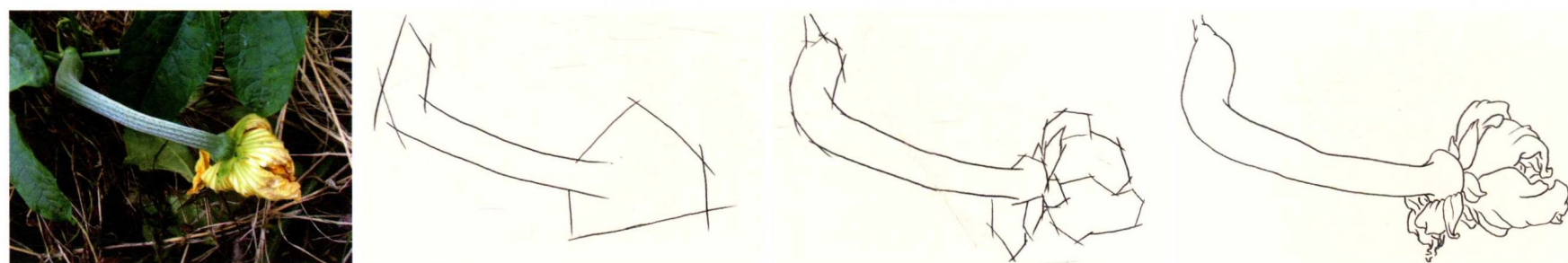

丝瓜造型

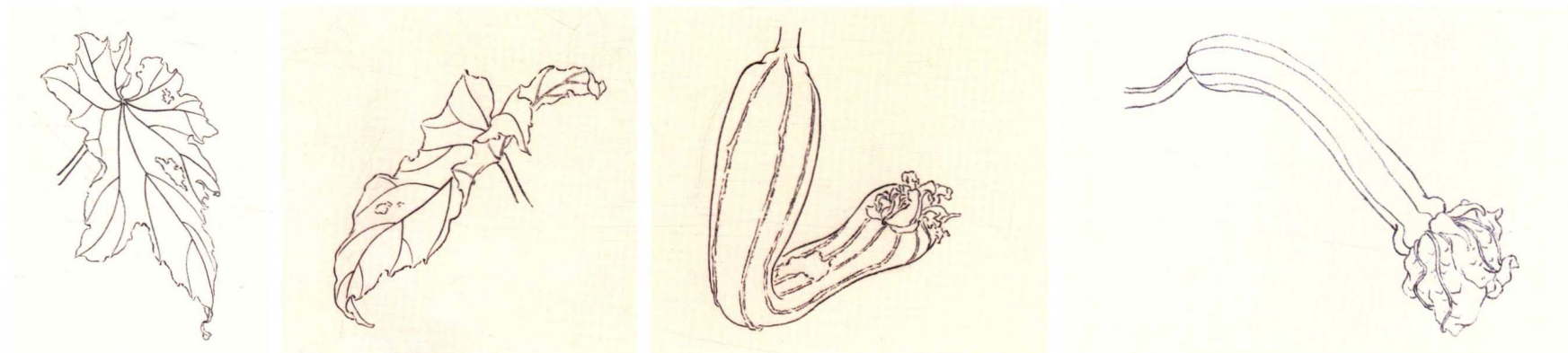
方法一：瓜托——瓜身——花托——花

方法二：

各种姿态的丝瓜和叶

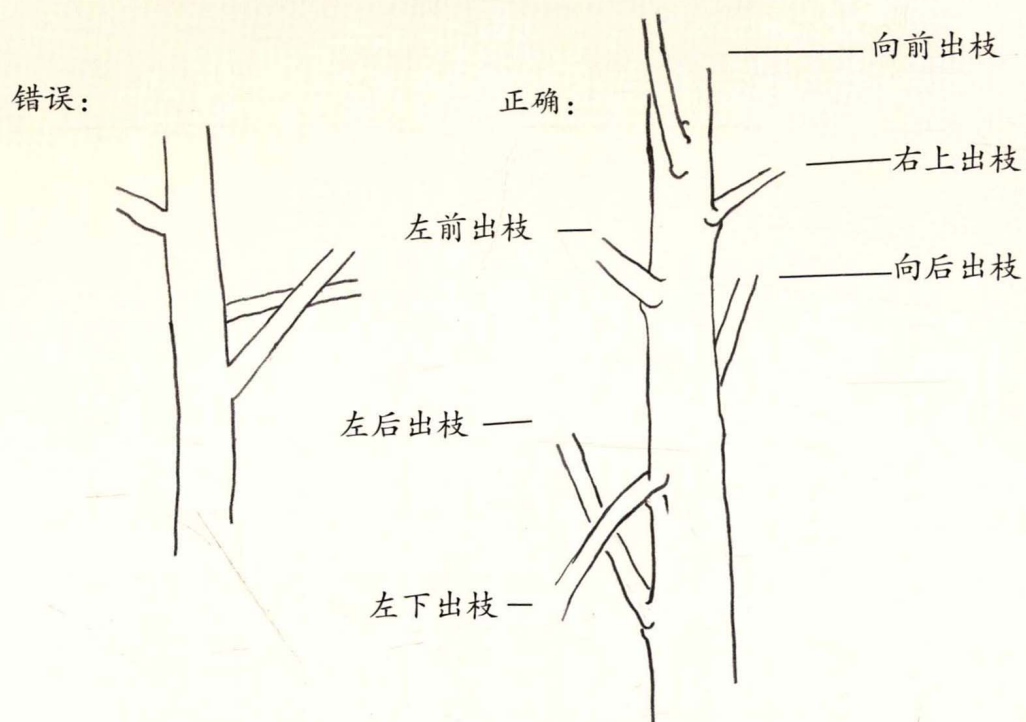

藤造型

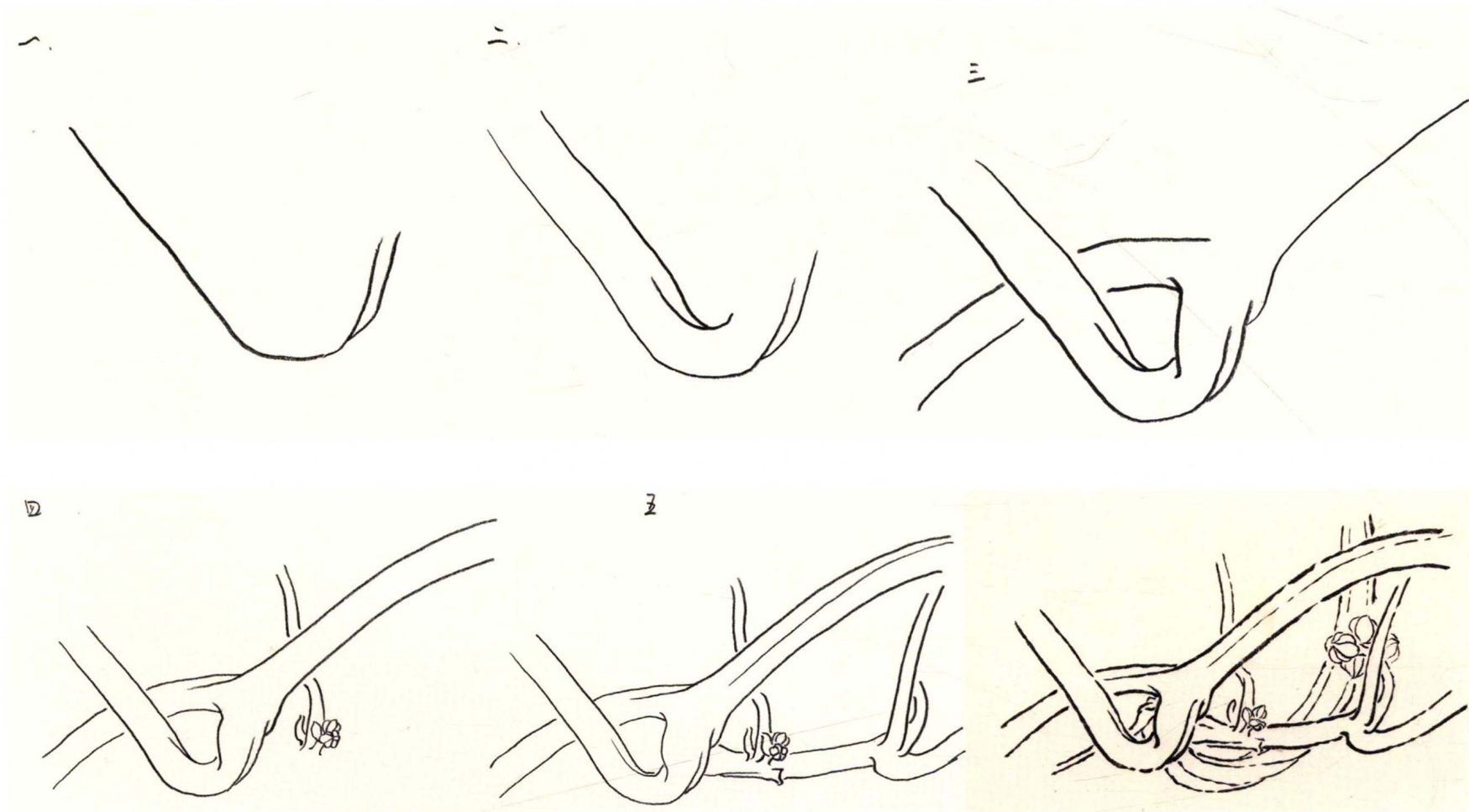
结构相连的两根线紧搭，可以使结构紧凑；结构不相连的两根线之间保持一点距离，可以产生空间感，花叶等其他部位也是同样的道理。遵循这样的原则，画面复杂时也不会让人产生错觉，无法分辨前后左右的关系。

难点：枝干的结反映出枝方向。

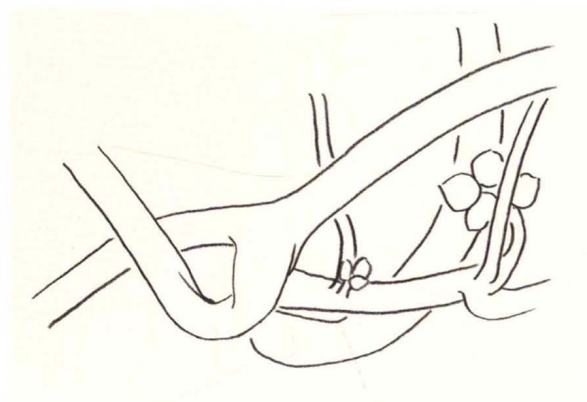
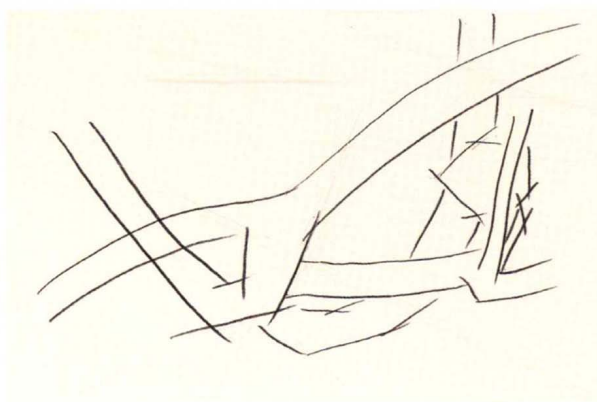
枝干的结反映出枝方向

方法一：

方法二：

丝瓜画法

工笔画着色的基本方法

工笔画着色最大的特点就是多遍渲染而成，是纸上调色，通过多遍颜色叠加产生区别于其他画种的特有的沉着典雅。

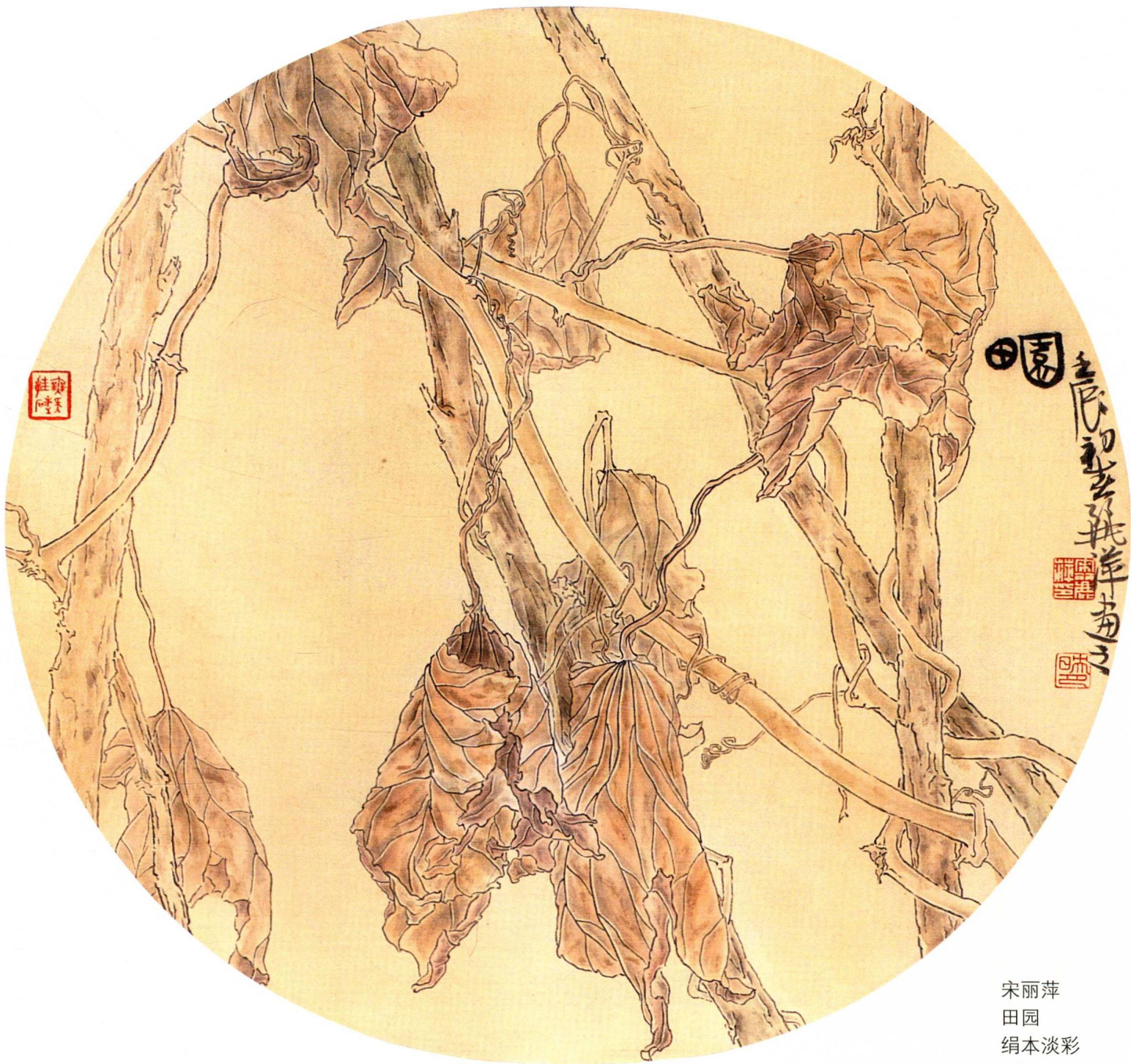
步骤一：白描。根据表现对象颜色的深浅决定墨线的浓淡，比如浅色花用淡墨，深色叶用浓墨；根据表现对象的质感决定笔法，比如质地柔软则用笔流畅细劲，质地粗糙则用笔老辣。

步骤二：分染墨色。分染第一遍颜色要很淡，用笔干脆利落，不可在纸上反复磨蹭，这遍颜色是直接上在胶矾上的，反复磨蹭会使胶矾泛起而与颜色相混，导致画面的脏与腻。

在工笔淡彩中，墨底的作用尤其重要，通过墨色就应该将整张画的黑白灰关系交代清楚。墨底还会降低色彩的鲜艳度，会有种清雅的感觉，但不可过，特别是需要保持颜色干净明亮的地方不必染墨底，否则画面会脏。

步骤三：分染植物色。植物色即透明色，如花青、胭脂、藤黄，用植物色打底一方面是确定画面的色彩关系，另一方面是使石色更加温静典雅。打底的颜色可以是与石色类同的，也可以是其他颜色，甚至是对比色，视情况而定。因为透明色与墨色都十分细腻，需要复色时，透明色可以与透明色调，也可以与墨调。

步骤四：罩染石色。罩染即平涂，石色即矿物色，不透明，不易染匀，可以薄一些多上一两遍。管装颜料中的石色比较细腻，呈膏状，不同的石色之间可以调色；天然矿物质颜料则呈粗细不同的颗粒状，质感较粗，不太适合调色。

宋丽萍
田园
绢本淡彩
38cm × 36cm 2012年

丝瓜花的着色

半开的丝瓜花着色

步骤一：白描。花托用笔沉厚有力，线条较粗，墨色较重；花瓣外轮廓较柔软纤细，用笔方中带圆，墨色较浅；花脉细而劲利，也是淡墨。

步骤二：分染。黄色花不需要用墨打底，正瓣靠近花蕊处色略重偏暖，用藤黄加少量朱磬分染，沿花脉留出水线。

步骤三：分染。1. 反瓣色偏冷，藤黄加极少花青分染。

步骤三：2. 花托根据结构先用淡墨分染，再用花青、藤黄、胭脂调出橄榄绿色分染。

步骤四：罩染。1. 整朵花用藤黄加少许白罩染一两遍，可以压也可以留水线，但尽量不要盖住墨线。

步骤四：2. 花托和骨朵用三绿加少量赭石罩染，花托可赭石多一点，骨朵三绿多一点。

全开的丝瓜花着色

步骤一：白描。花蕊处用较粗而有顿挫的线画出厚重敦实感，淡墨要比花瓣墨色略重。

步骤二：分染。靠近蕊处藤黄加少量朱磬调成暖黄，沿花脉分染并流出水线，外边缘处用藤黄根据结构分染。

步骤三：分染。1. 花蕊处用朱磬加藤黄点染，注意点的大小疏密变化。

步骤三：2. 第二遍分染暖黄色，面积较第一次更小，加强花蕊周围下凹的感觉。

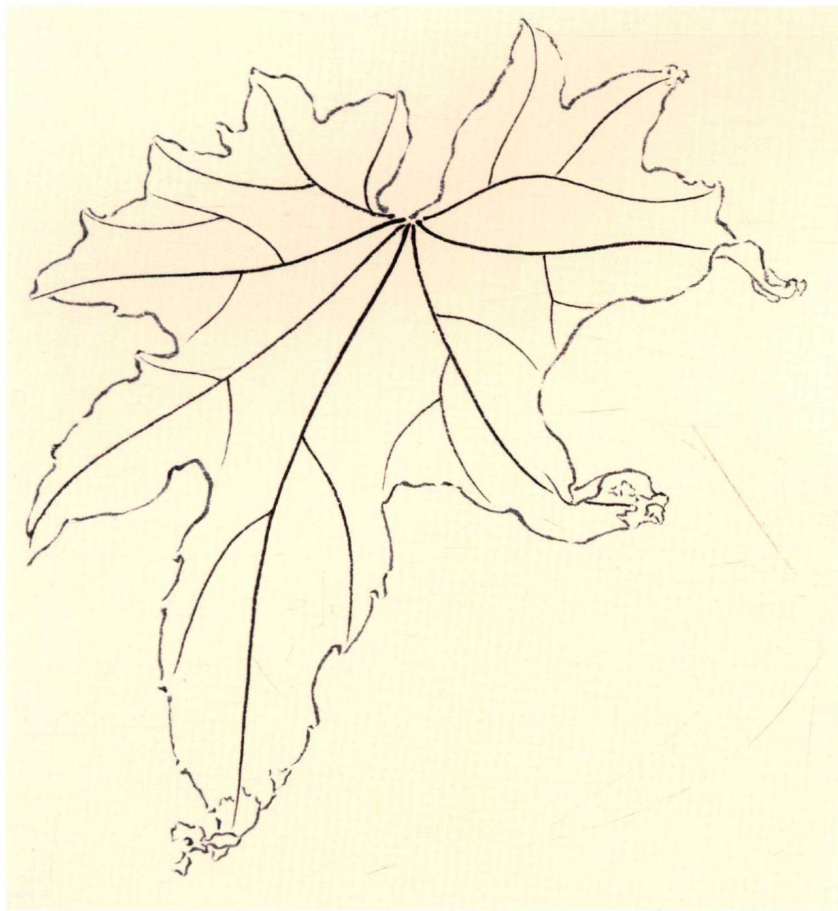
步骤四：罩染。1. 凸起处斡染（把颜色向四周染开的方法）白色，衔接花蕊与外边缘处的黄色。

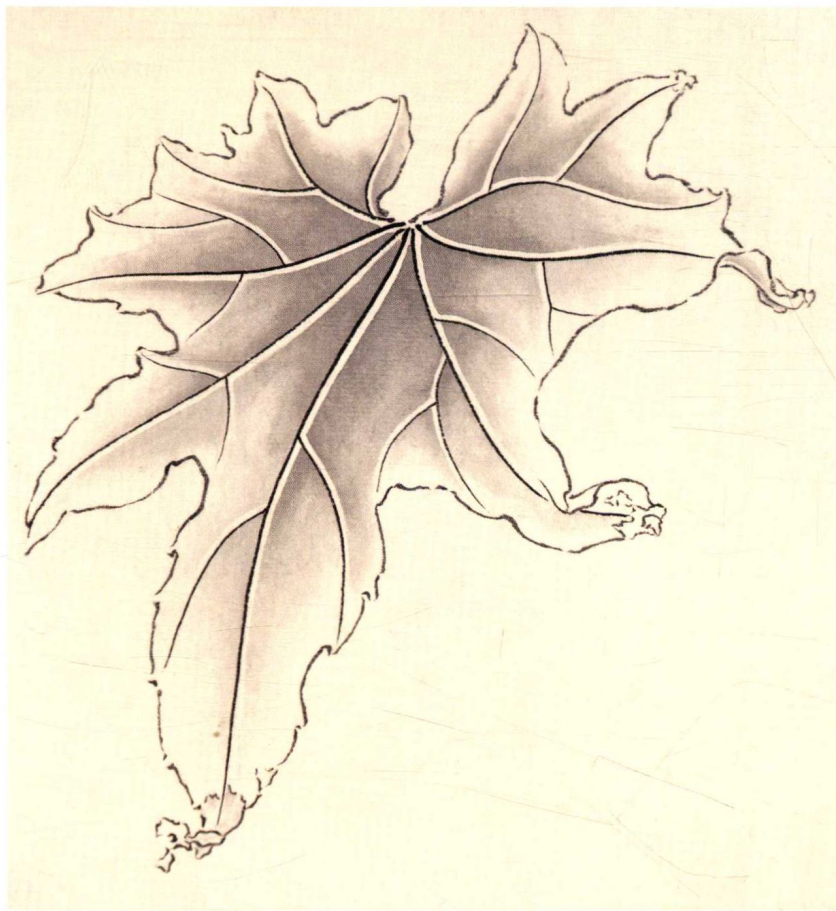
步骤四：2. 花瓣用藤黄加白色顺着墨线罩染，勿压墨线，花蕊用朱磬加藤黄加白罩染。

叶的着色

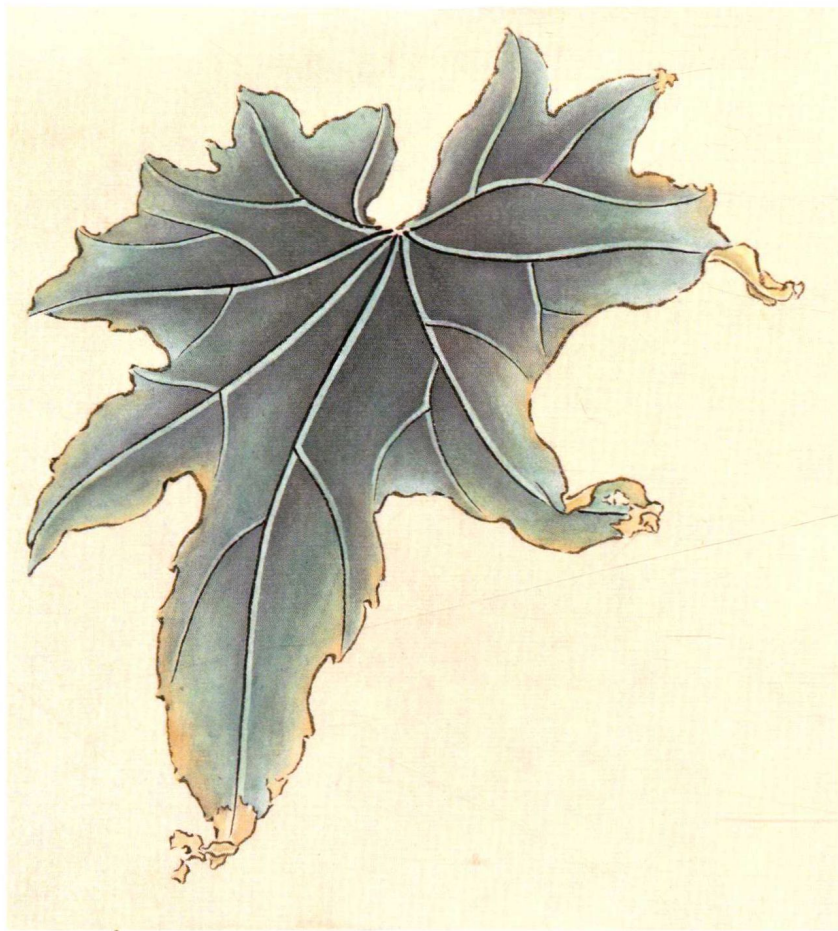
正面叶的着色

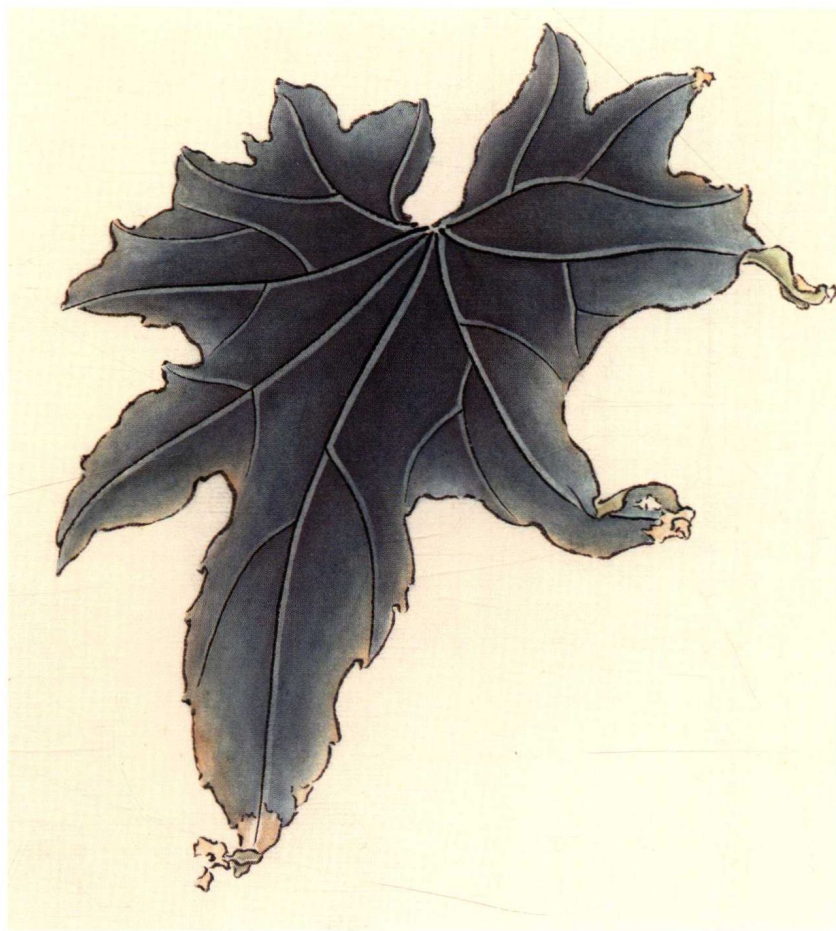
步骤一：白描。主叶脉较粗，次叶脉较细，叶脉用笔实起虚收，流畅、光滑、硬挺，墨色较浓。叶边缘用笔笔断意连，顿挫起伏变化明显，根据形体转折的感觉灵活处理。

步骤二：分染墨色。第一遍用很淡的墨按结构沿着叶脉分染，并留出水线。第二遍只在中心凹处再分染一遍，面积较第一遍小。

步骤三：分染植物色。虽然是绿色的叶子，在创作的过程中，根据画面需要，有时要处理成偏其他色相的效果，此处用花青加胭脂的紫蓝色打底。

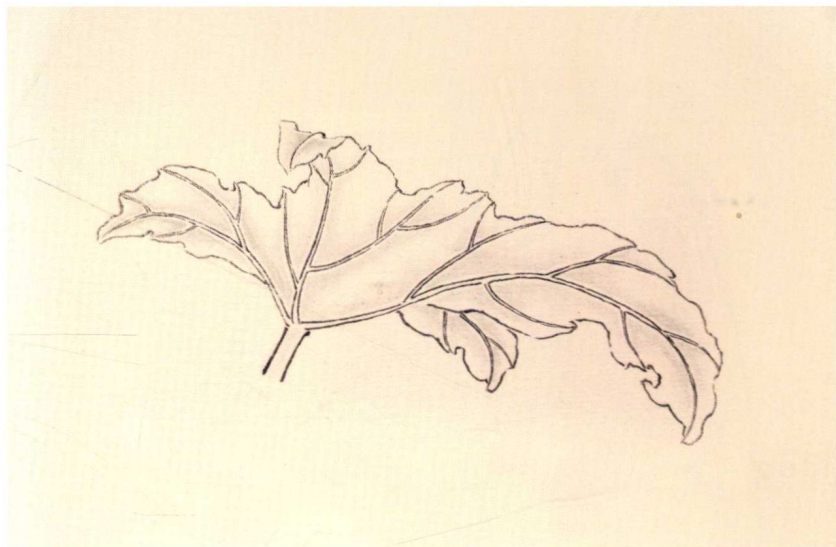

步骤四：罩染石色。石绿加少量三青罩染，到叶尖处用清水笔吸一下，留出染赭石的空。叶尖与部分叶边缘处由外向内皴染（分染时水笔较干，不染太匀，留一些笔触）赭石。

反面叶的着色

步骤一：白描。反叶叶脉凸起，双勾更能表现这种特点。

步骤二：分染墨色。反叶颜色较正叶浅，墨色要很淡，一遍即可，顺着叶脉分染并流出水线。

步骤三：分染底色。1. 赭石是半透明色，传统工笔画中反叶三绿常用赭石打底，此处也用此法。

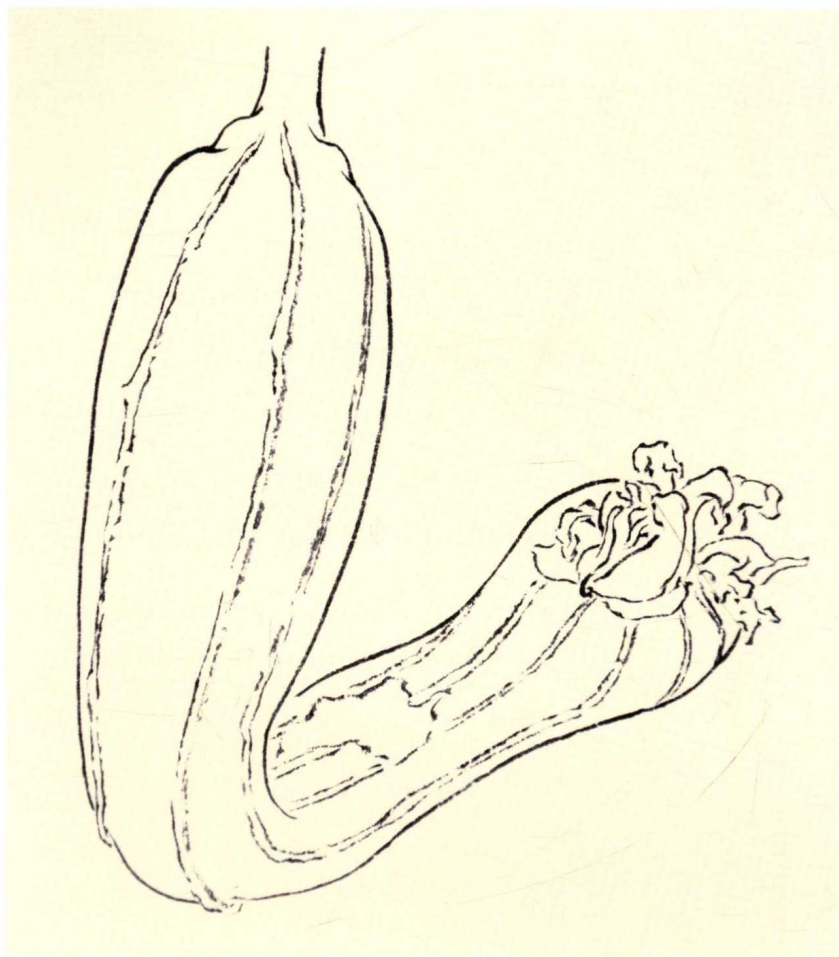

步骤三：2. 先分染一遍三绿压一压赭石色。

步骤四：罩染石色。罩染一两遍三绿。

丝瓜的着色

步骤一：白描。丝瓜外轮廓光滑，用笔流畅、起伏变化小，花托处用笔活泼。

步骤二：分染墨色。第一遍墨染出丝瓜的结构，并留出白斑，白斑要有疏密变化。第二遍墨通过进一步调整墨色的明度关系，更好地表现丝瓜的结构。

步骤三：分染植物色。分染花青，或花青加藤黄亦可，白斑还要留出来。

步骤四：罩染石色。罩染三绿，花托用赭石、焦茶、朱磬根据结构凭感觉灵活地渲染。

《田园清趣》创作

章法分析

创作，就是托物寓情，《田园清趣》旨在通过寻常的村头小景表达出田园风光中的朴实、安宁，画面上所有的形式语言都要围绕这个中心来构思。

构图

通过画小构图来完成构图的构思过程，可以多画一些，便笺纸大小即可，反复推敲，直到满意为止。

取势：采用曲线型构图，取势柔和单纯，点线面的分布都顺势而为，使画面骨架产生和谐安宁的感觉。

空白：空白的分割多用不等边三角形，三角形能给人一种安定感。画论中讲“布白守黑”，讲的就是空白分布的重要性，布白时注意面积与形状的安排要有主次、大小的变化。空白形也要适当地破开，使本来刻意的安排不着痕迹。

疏密：疏密之间的过渡平缓。疏密安排也是构图中一个重要的因素，疏密的变化会产生一种节奏，节奏平缓也会有安宁的感觉。

色彩

通过画小色稿完成色彩的构思过程，与小构图一样，可以反复推敲。

明度关系：将面积最大的叶子和底色处理成中明度，黑白对比最强烈的地方是小鸡，面积很小，不会左右画面的大关系。

纯度关系：过于明亮鲜艳的色彩有华丽感，纯度较低的颜色更朴实，底色的灰紫灰绿与丝瓜正叶的较深的灰蓝绿色构成画面的主调，占画面最大面积的颜色纯度都较低。

色相关系：在花蕊的黄色到叶子之间将花瓣处理成较白的粉黄，让两种颜色之间的过渡柔和。底色的色彩趋向不十分明确，上面底色偏灰紫，与花和小鸡的黄色是对比色，更能突出主体；下面底色偏灰绿色，与上面蓝绿的叶子相呼应，又共同起到过渡黄与灰紫的协调作用。藤、树枝则是黄与绿的中间色。