

写 意 画 系 列

蔬果

要诀

江 苏 美 术 出 版 社

食籬豆者
宜用蒸食芽
者宜用煨豆
宜秋涼芽宜
冬盡煨宜夜
半蒸宜哺
前物得其時
乃生趣非老手
易藏其

華間居士

中 国 画 基 础 入 门

中国画基础入门

画蔬果要诀

陆越子 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画蔬果要诀/陆越子著. - 南京:江苏美术出版社,
2000.8
(中国画基础入门. 写意画系列)
ISBN 7-5344-1059-2

I. 画... II. 陆... III. ①蔬菜-写意画-技法(美术)
②水果-写意画-技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 40830 号

责任编辑 徐华华
张 韞
审 读 钱兴奇
责任校对 吕猛进
监 印 符少东

画 蔬 果 要 诀

出版发行 江苏美术出版社
经 销 江苏省新华书店
印 刷 如 皋 印 刷 厂
开 本 787 × 1092 16 开 3 印张
版 次 2000 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
印 数 1 - 10,000 册
标准书号 ISBN 7 - 5344 - 1059 - 2

J · 1060 定价 10.00 元

目 录

第一节	概述.....	(5)
第二节	画蔬果之传统技法演绎.....	(7)
第三节	蔬果作品技法赏析.....	(13)
第四节	蔬果画法.....	(19)
第五节	蔬果作品构图解析.....	(39)
第六节	作品欣赏.....	(44)

中国画基础入门

画蔬果要诀

陆越子 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画蔬果要诀/陆越子著. - 南京:江苏美术出版社,
2000.8
(中国画基础入门. 写意画系列)
ISBN 7-5344-1059-2

I. 画... II. 陆... III. ①蔬菜-写意画-技法(美术)
②水果-写意画-技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 40830 号

责任编辑	徐华华
	张 韞
审 读	钱兴奇
责任校对	吕猛进
监 印	符少东

画 蔬 果 要 诀

出版发行	江苏美术出版社
经 销	江苏省新华书店
印 刷	如 皋 印 刷 厂
开 本	787 × 1092 16 开 3 印张
版 次	2000 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
印 数	1 - 10,000 册
标准书号	ISBN 7 - 5344 - 1059 - 2

J · 1060 定价 10.00 元

目 录

第一节	概述.....	(5)
第二节	画蔬果之传统技法演绎.....	(7)
第三节	蔬果作品技法赏析.....	(13)
第四节	蔬果画法.....	(19)
第五节	蔬果作品构图解析.....	(39)
第六节	作品欣赏.....	(44)

第一节 概述

自古以来,人们对花鸟世界都怀有一种特别的情愫,因此,借助自己的笔墨,以情状物,借物抒情,成了一种高雅的遣兴方式,人们在蔬果这方面也有着同样的爱好。果实,体现着成熟、丰硕和成功,更意味着对希望的寄托;果实是旧生命的圆满,又是新生命的孕育。果实累累之时,人们欢愉而开怀,满含丰收的喜悦。画家笔下的果实,又被赋予了一种特别的含义,比如,桃被唤做仙桃,喻祝人健康长寿;百合画到画面上给新人贺喜,喻为百年好合、白头偕老;桂子和荔枝,人们借其谐音,比做大吉大利,祝人们万事如意;葫芦,比做智慧,在传统作品中,为神秘之物;竹笋,比做节节高升;石榴,比为多子多福等。另外,青菜和白萝卜,比做青青白白,喻为做事要光明磊落,做人要青青白白,不藏污纳垢。葡萄,总显其硕果累累;枇杷,则显其富贵之气;莲蓬和鱼,被比做连年有余等。这些喻意,有祝福,有希冀,有性格,有处世,有喜气,有平和,因为人们的生活离不开它们,对它就会有寄托和希望,就会产生丰富的联想,从而把自己的思想、情怀、祝愿、祈盼通过这些媒介而表现在自己的作品之中。

蔬果类植物,品种繁多,主要有以下几类:

一、茎叶植物。常见的有青菜、大白菜等,这是常用蔬菜,叶大梗宽。

二、菌类。常见的包括香菇、蘑菇等。基本造型为伞型,有柄,长短不一,色有白和赭黄等。

三、木本果实。这一类型果实生长在树木之上,多肉多汁,形状很多,色彩丰富。常见的有桃、梨、枇杷、樱桃、荔枝、石榴等。

四、藤本果实。这一类果实有葡萄、豆荚、葫芦、丝瓜、南瓜、西瓜等,包括所有木本和草本藤类植物上生长出来的果实。藤本果实有成串的,有单生的,形状颇多,色彩丰富。

五、根茎果实。一类植物的根茎是可食的果实,因此它的果实往往生长在土中、水下,这一类果实包括芋艿、藕、萝卜、花生、竹笋等。

六、草本果实。包括有香蕉、茄子、葵、西红柿、草莓、菱角、椒等。这一类果实都生长在草本植物之上。

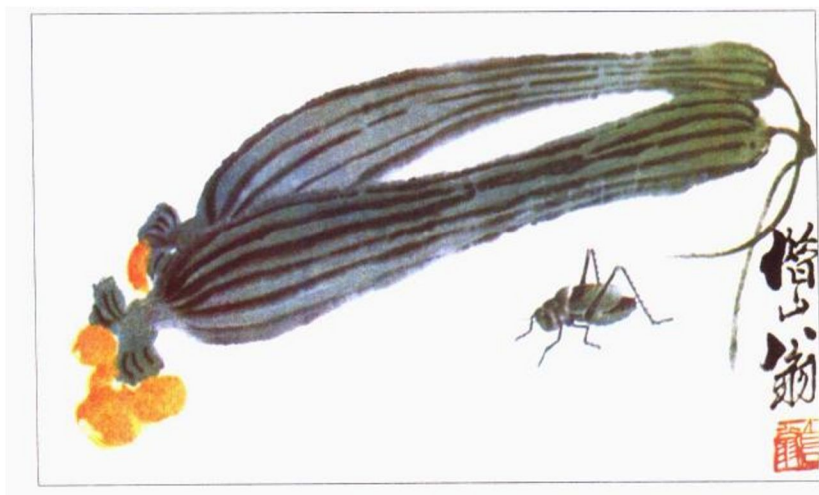

图 1:丝瓜

图 2: 葫芦

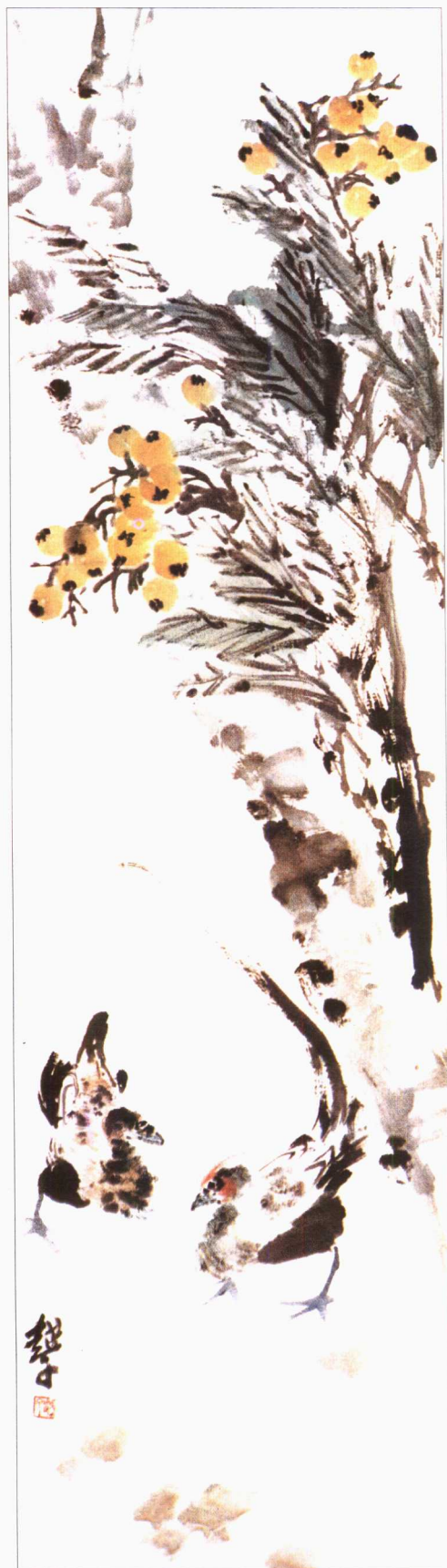

图 3: 枇杷

第二节 画蔬果之传统技法演绎

花鸟画分科自唐代始,但宋以前的花鸟画基本上是为山水、人物画的配景而从属之。宋代早期花鸟和山水、人物也还是处在一种若即若离的状态中。自从黄居寀和崔白,在取材和构图上将动物放在画面的主要位置上后,花鸟画独立的特征便开始明确起来。再后来文同、苏轼和米芾等人创作了文人画,使宋代的花鸟画从理论和本体格局上为后代花鸟画奠定了基础。在此期间,花鸟画基本上以写形、写实为主,用笔以细笔渲染为主,还没有出现以书法线条入画的写意现象。图4、图5林椿和马麟的作品能够代表宋代蔬果画的特色。

图4:宋 林椿 《果熟来禽图》

图 5: 宋 马麟 《绿橘图》

元代绘画在赵孟頫“书画本来同”和倪云林“逸笔草草,不求形似”的理论指导下,出现了很大的变化。这种理论一直影响到现代,但理论的充分运用和在作品上的充分体现,在元代还不能够做到,因此元代作品中的写实、写形性还很强烈。特别是在蔬果上,由于善画者少,技法上的变化并不比宋代大(见图6)。即使到了明代,也只是往小写意上进了一步(见图7)。

图 6:元 钱选 《桃枝松鼠图卷》

图 7: 明 沈周 《枇杷》

元代绘画理论在花鸟画作品上得到充分体现是在明晚期。集大成者为徐渭。“书画本来同”指书画同源,书画同法;“逸笔草草,不求形似,聊写胸中逸气”指作画时的心态、状态、用笔、造型,同时强调了画家作画时的自我宣泄、自我投入。徐渭充分地将这些观念糅合到他的作品之中,其风狂雨骤般的用笔、用墨,其不拘一格地物色造型,使人们感觉到的是激情的迸发、性格的再现。他在绝对自然的状态中创造出了中国花鸟画的一个高峰。

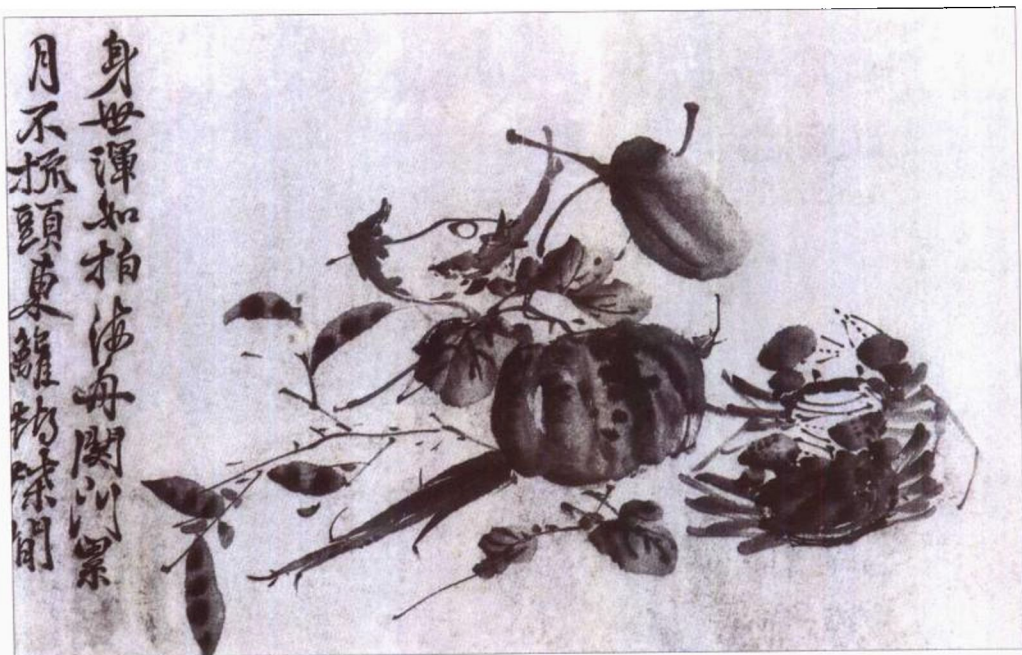

图 8: 明 徐渭 《杂花图卷三》

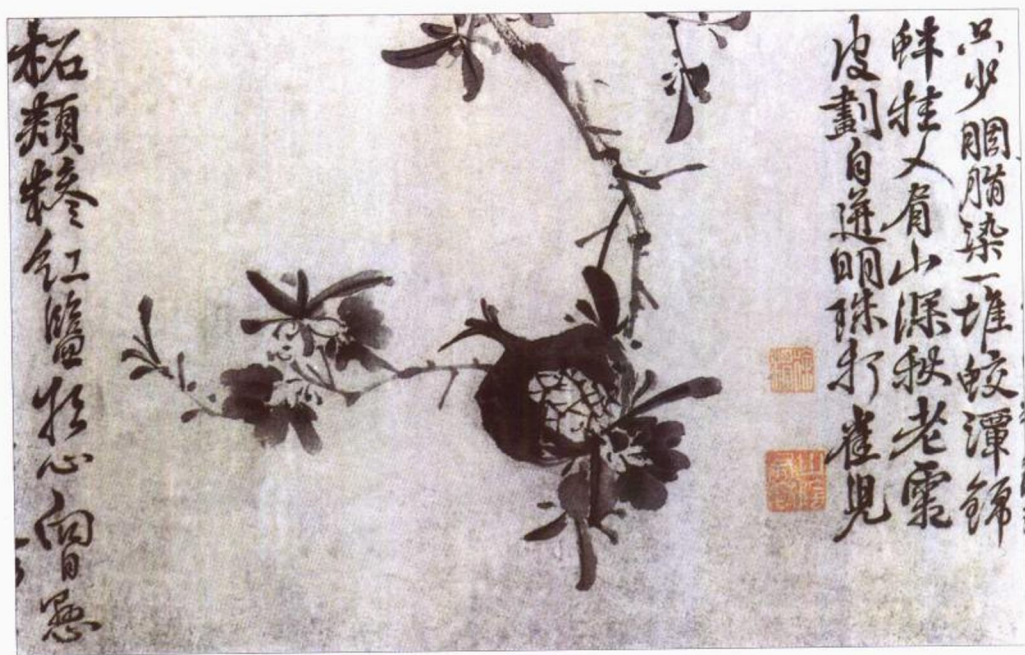

图 9: 明 徐渭 《杂花图卷四》

清代花鸟画大师迭出，朱耷、石涛、“扬州八怪”、恽南田、“海上三任”、赵之谦、吴昌硕、虚谷等，把清代写意花鸟画推上了又一个高峰。在写意画已成气候的清代，百花齐放的局面已经形成，风格、特点时有新意，前代少见的蔬果画在清代几成风气。

图 10: 清 蒲华 《樱笋图》

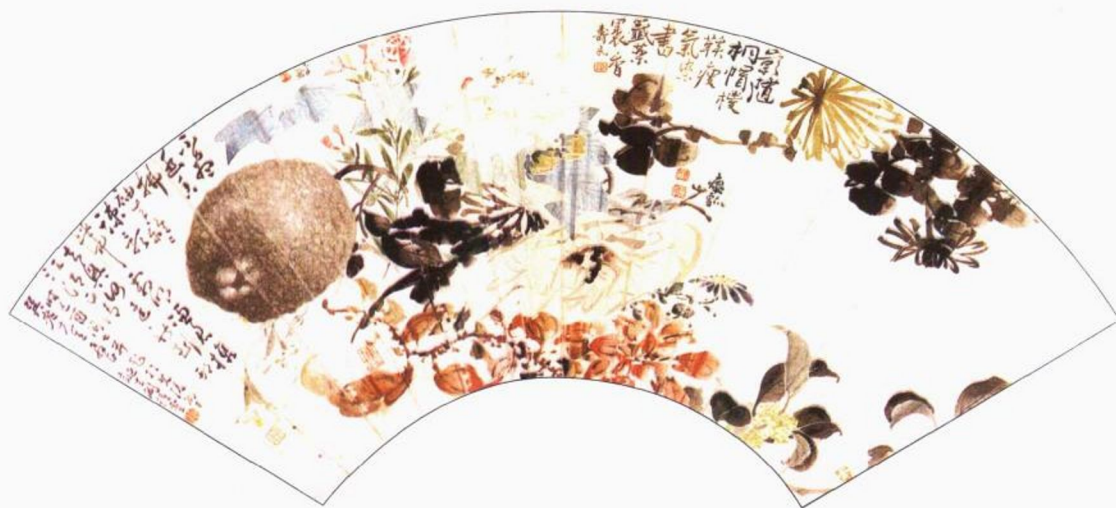

图 11: 清 李颀 《花果扇页》

第三节 蔬果作品技法赏析

图 12:明 徐渭 《石榴图》

这幅石榴图为明代徐渭所作,其用笔如狂风骤雨,信笔涂抹;用墨不拘成法,浓淡干湿随意;造型大胆,不拘形似。线和点的随意之中,俱见花鸟画的精神,堪称徐渭心灵之写照。