

当代书画名家技法解析

宁佳录

宁佳录 著

写意蔬果六步画法

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

当代书画名家技法解析

宁佳录写意蔬果六步画法

宁佳录 著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

作者简介：

宁佳录 笔名佳露，1960年生于晋南，中国美术家协会山西分会会员。多年来从事水墨画的教学与研究，先后编著了《儿童国画入门》、《写意国画速成课本》、《写意国画技法速成》、《花鸟画谱》等丛书约40册，发行逾百万册。现为珠海电视台《跟我学画画》栏目制片人，职业画家。

目 录

关于学习写意蔬果的几点看法·····	1
一、写意蔬果要符合一定的物理特性·····	1
二、写意蔬果要符合一定的画理·····	2
笔墨·····	2
用色·····	3
章法·····	4
三、六步画法·····	6
(一) 红果·····	6
(二) 鸭梨·····	8
(三) 柿子·····	10
(四) 白菜·····	12
(五) 黄瓜·····	14
(六) 萝卜·····	16
(七) 西瓜·····	18
(八) 桃子·····	20
(九) 南瓜·····	22
(十) 枇杷·····	24
(十一) 莲藕·····	26
(十二) 葡萄·····	28
(十三) 石榴·····	30
(十四) 茄子·····	32
(十五) 荔枝·····	34
(十六) 辣椒·····	36
(十七) 葫芦·····	38
(十八) 红樱桃·····	40

图书在版编目(CIP)数据

宁佳录写意蔬果六步画法/宁佳录著. —天津: 天津人民美术出版社, 2006.7

(当代书画名家技法解析)

ISBN 7-5305-3277-4

I. 宁... II. 宁... 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(2006)第063079号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2006年7月第1版

2006年7月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米

1/12 印张: 3.5

印数: 1-4000

版权所有, 侵权必究

定价: 28.00 元

关于学习写意蔬果的几点看法

写意花鸟画在漫长的历史发展过程中,形成了各种不同的风格和流派,对于如何学习和提高绘画水平,仁者见仁,智者见智。我认为,无论是哪一种绘画风格,都须遵循一定的艺术规律,即“艺术来源于生活而又高于生活”。“艺术来源于生活”强调了向自然学习的重要性,“艺术高于生活”则强调了艺术作品要符合艺术规律性,两者缺一不可。只强调前者,画得很像,容易匠气、俗气,齐白石讲“太似则媚俗”;忽略了前者,脱离了生活的真实,不知所云,“不似则欺世”。所以,我们无论是绘画学习还是创作,都应该紧紧围绕生活规律和艺术规律这两个方面的问题进行研究,绘画创作水平就会不断提高。

一、写意蔬果要符合一定的物理特性

我们无论是画哪一种题材,都要先了解对象的物理特性和生长规律。齐白石讲写意画“妙在似与不似之间”,其中“似”对象,就是指一看所画,即知是何物。画对象要紧紧抓住对象的特征,大写意画,有时甚至是以夸张地表现对象的特征为造形手段,以达到强化艺术表现为目的。

蔬果类题材是花鸟画家常画的,因和我们的生活息息相关,对它们的形态比较熟悉,所以画时会觉得容易些。平时生活中,我们应养成随时收集素材的习惯,多数瓜果在脑子里有个大概,但画时又没底,这就是对物的细节缺乏足够的了解。对一种题材应反复写生,从小枝到开花到结果到凋谢的全过程都要观察,从宏观到微观都不放过。细节决定一切。杰出的艺术家总是能在我们常常忽略的细节环节制胜。

只有做到了对表现对象了如指掌,才能在创作时取舍自如,表现得得心应手。

图1

图2 不同种类的蔬果练习

图3

二、写意蔬果要符合一定的画理

蔬果创作的目的，不是为了再现蔬果本身，而是运用一定的艺术表现手法，借助一定的表现对象，表达作者的审美情趣和主观感受。如果说我们欣赏自然本身的美，慨叹造化的神奇，那么，一幅写意蔬果画作品，则是体现了作者运用艺术规律巧夺造化的高妙所在。

绘画作品的品类高低是由作画者对艺术规律的驾驭程度决定的。杰出的艺术家总是能运用艺术规律于看似不经意间，却处处匠心独运，看似无法乃为至法。艺术创作过程无处不是艺术家运用艺术规律的体现，小到一枝一叶，大到整篇的谋略布局。“从无法到有法再到无法”是绘画学习和创作的不二途径。这里的所谓“法”，是指艺术规律，也即画理。概括体现在以下几个方面：

笔墨

写意画的笔墨是不可分割的，就像人的骨肉关系，笔为骨，墨为肉，有笔少墨，显得干瘦；有墨少笔就会显得臃肿，只有骨肉匀称，才能气韵生动。

笔墨用好的关键有二。一在用笔，二在用水。用笔方法可通过练习书法而获得，没有扎实的书法基本功练习不可得。绘画中的中锋、侧锋、藏锋、露锋，行笔的快慢、轻重、提按、转折、顿挫等笔法，都是书法中笔法的自觉运用。用墨贵在用水。墨笔因有了水而呈现“五彩”，即浓、淡、干、湿、枯。笔里含水少，行笔慢些，则画出的线条沉着、稳健；行笔快些，则画出的线条灵动，易出现飞白。如笔中含水多，行笔宜快些，否则会显得臃肿。笔中含水分的多少与用笔的快慢，怎样使笔和墨巧妙结合，以达到不同的艺术效果，在实践中应视具体情况而定。

（如图3）水墨白菜创作

1.主体白菜以浓墨画,淡墨小笋作配景,起衬托作用。

2.白菜帮用淡墨勾画,骨法用笔,圆中带方以立其形。菜叶子用较饱和的浓墨画,以表现白菜的水嫩感,线面结合,除写了白菜的形,也注意了形式美的法则。

3.白菜上绑细绳是为了横线需要,以打破白菜的竖线形单调。

用色

写意画的用色没有固定的陈式,如吴昌硕用色浑厚,齐白石用色鲜明,任伯年善用中性色,色彩丰富而谐和。但无论哪种风格,他们的色彩是符合用色规律的。

写意画用色,首要的是色系不能多。如果一幅画里把红、黄、绿、紫等多种颜色都画出,就不容易画好。掌握一个规律:大面积统一,或大关系统一,局部变化以求丰富。(如图4)

1.葡萄在紫色中求变化。调色时色阶要拉开——白云笔先饱满蘸水后调花青和曙红成淡紫色,笔尖再调较浓的紫色,最后笔尖蘸少许浓紫墨画,这样一笔紫色中就有几种变化,画出的葡萄做到了统一下的变化。

2.藤枝用墨画,中、侧锋并用,要画得苍劲有力富有弹性。线与线交织成面,把分散的两组葡萄连接起来。

一幅画中要有一个主色调。或以暖色为主,或以冷色为主,或以墨为主,局部用色。画时要突出画面的主体,其它客体用色应以衬托主体为目的。(如图5)

葫芦用有变化的暖黄色画,叶子用墨画以统一画面。深墨色将明黄衬托出来,突出了主体。使画面有一种单纯朴雅的美。

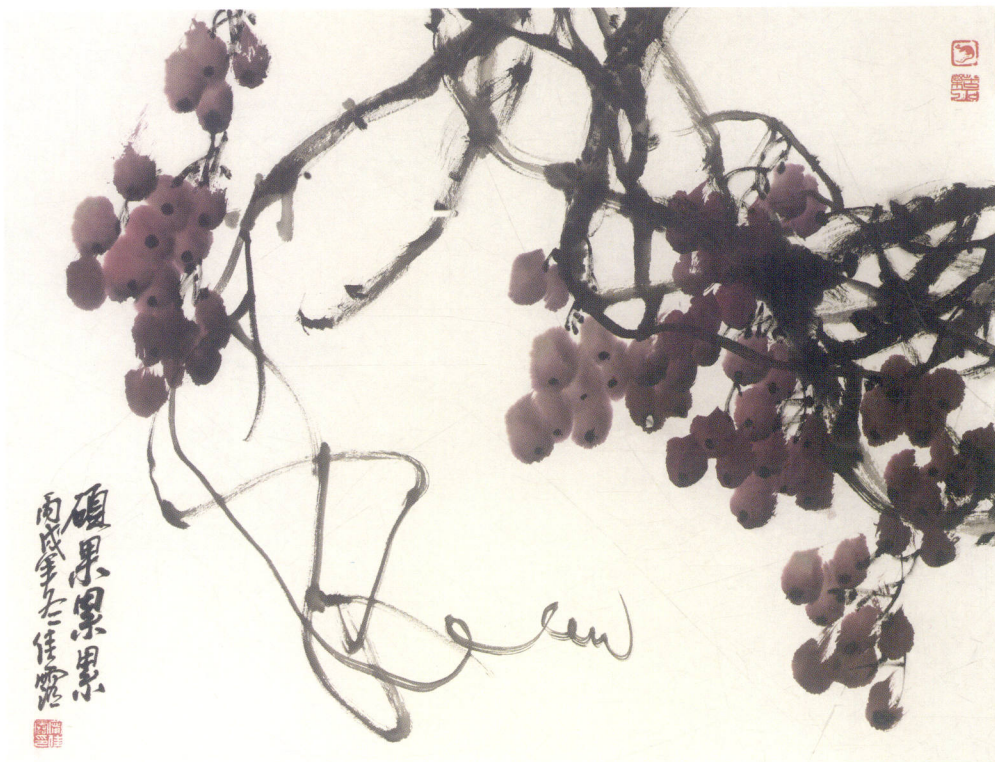

图4

图5

章法

取形布势是决定一幅画成败的关键。章法布局好比统率千军，运筹帷幄，才能决胜千里。

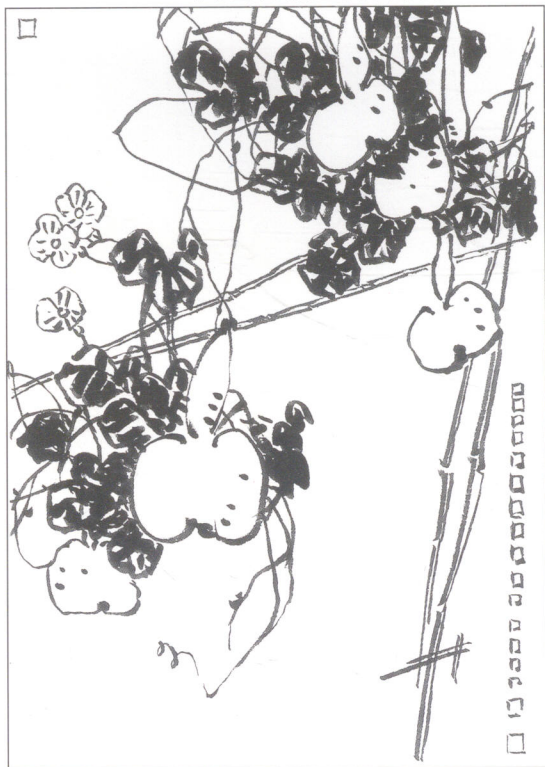
创作一幅画，一枝一叶，一花一鸟都是你的“小卒”，如何安排、起何作用都需苦心经营。当然，名家布局常常出奇制胜，或以少胜多、或繁而不乱。平时学习中，我们应多总结、积累，提高各方面的艺术修养。章法布局的几种主要关系：

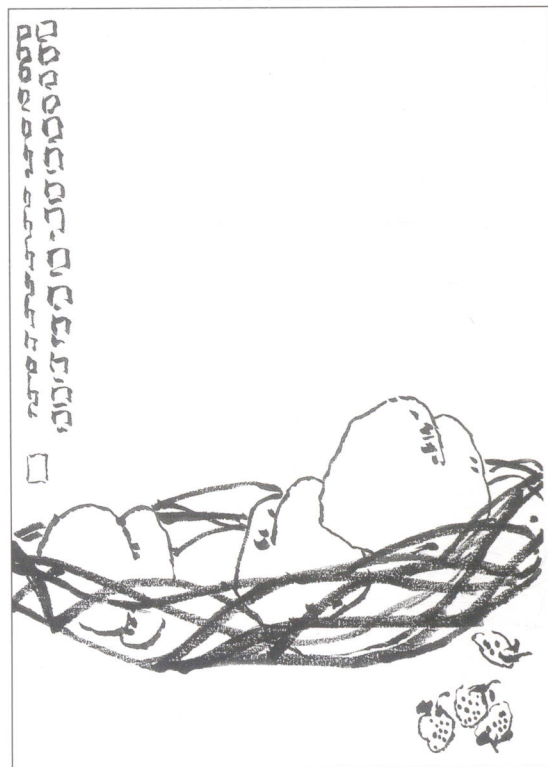
开合
两组石榴互为开合。

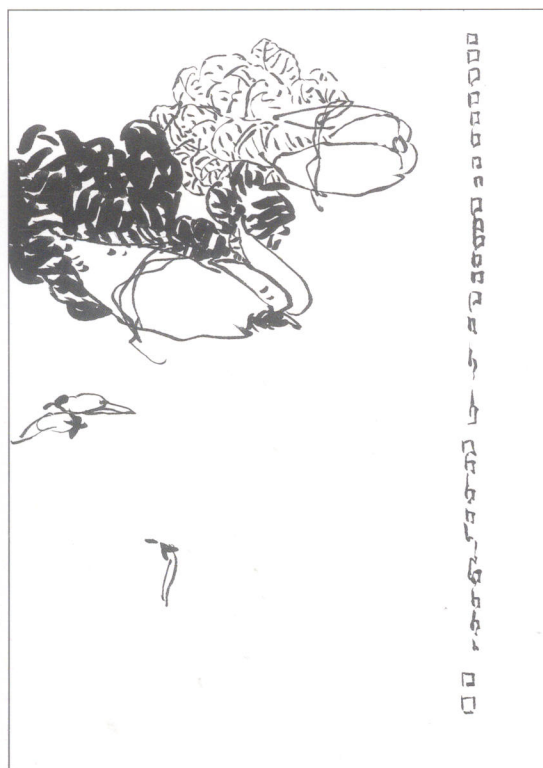
聚散
画面下聚上散

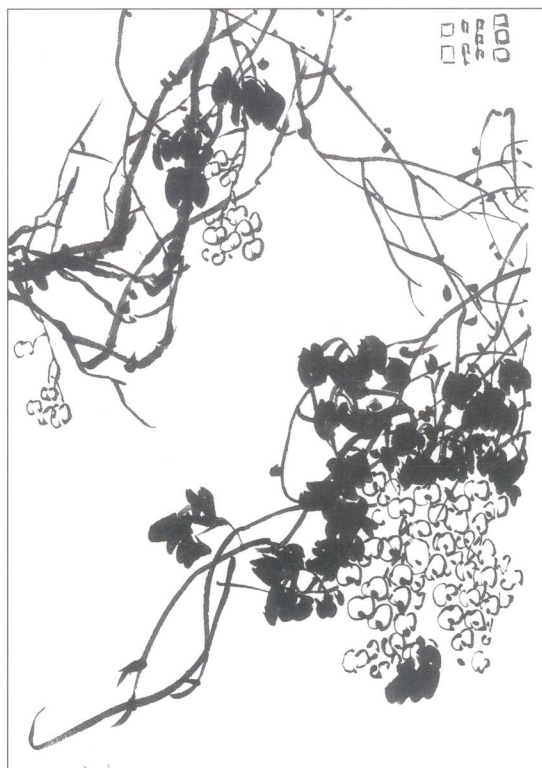
藏露
葫芦有藏有露。

宾主
桃子为主，草莓为宾。

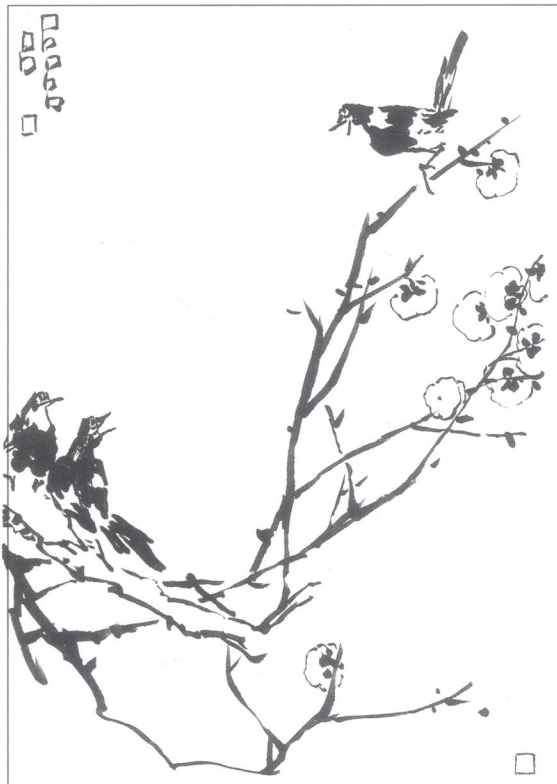
虚实
两棵白菜分虚实。

疏密
下密上疏。

纵横
石为横，枝为纵。

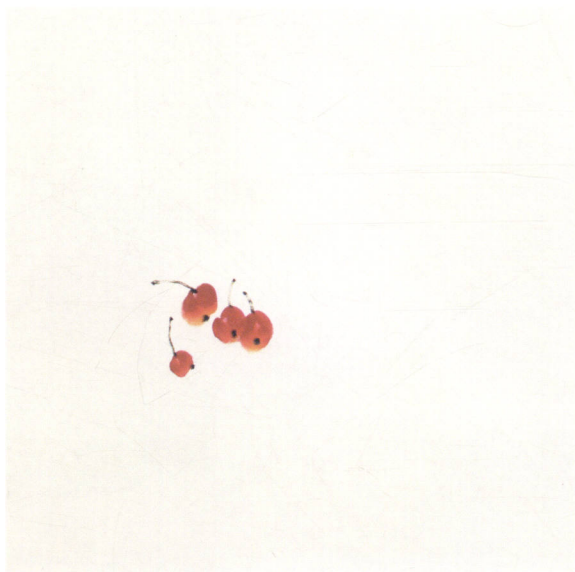
呼应
三只喜鹊相呼应。

三、六步画法

(一) 红果

1. 红色两笔点圆形

2. 换支小笔勾果柄

3. 画壶两笔先画盖

4. 随之中锋写壶把

5. 换支大笔画壶身

6. 两只茶杯中锋勾

春华秋实
 辛酸
 历盡
 甘甜
 佳露

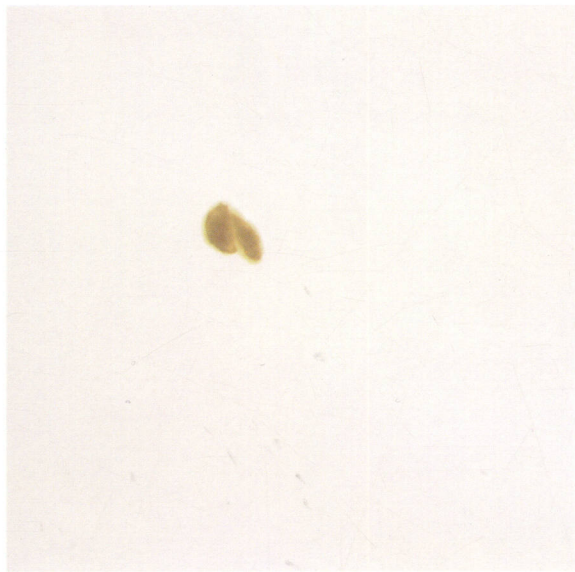
春华秋实

名家论画结晶

用笔
知识

笔姿要“留”，一是积点成线；二是下笔不可太快。——黄宾虹

(二) 鸭梨

1. 调好藤黄点两笔

2. 顺势大笔画梨形

3. 换支小笔画果柄

4. 再画一个形态变

5. 同样画法形不同

6. 三个注意有聚散

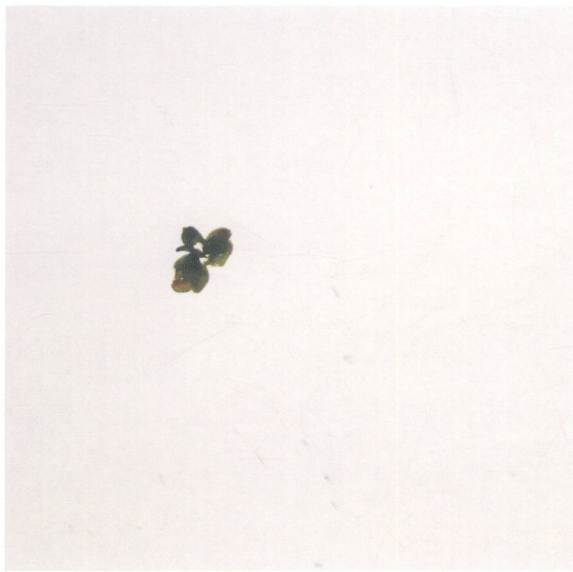
凉争冰雪甜争蜜

名家论画结晶

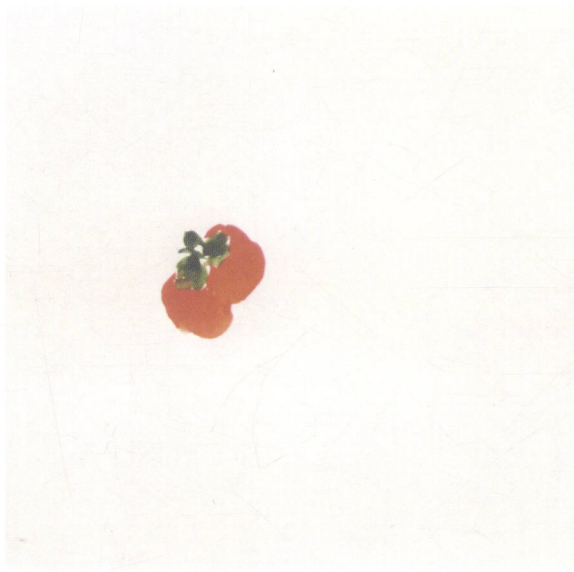
用笔
知识

笔势要“重”，一是用笔要有力道，有重量感；二是举重若轻，不能滞笨。
——黄宾虹

(三) 柿子

1. 先用浓墨画柿蒂

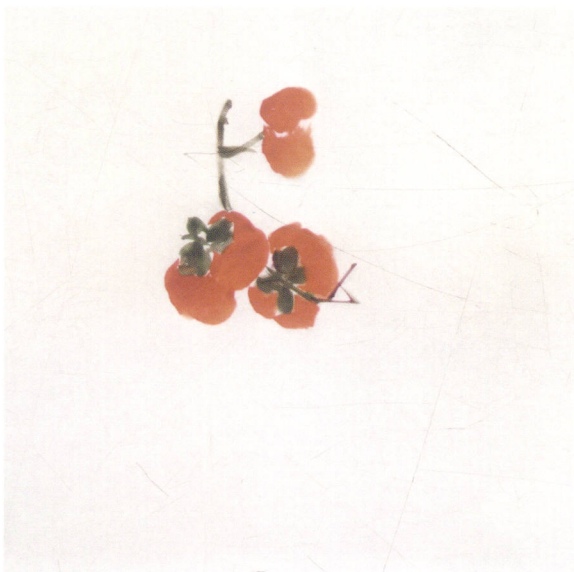
2. 围着柿蒂画柿果

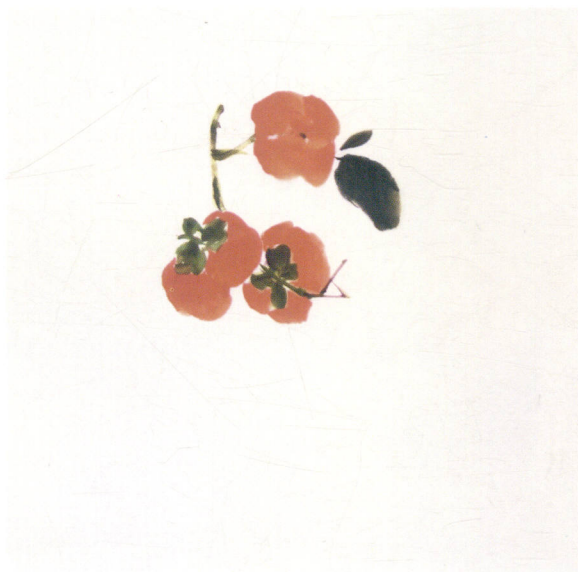
3. 中锋小枝添柿蒂

4. 背面柿子枝上长

5. 正面柿子四笔画

6. 完成柿形补柿叶

晋南红柿

名家论画结晶

用笔
知识

笔趣要“变”，一是因物变化，不拘于法，二是运行无已，不易其常。——黄宾虹

(四)白菜

当代书画名家技法解析

1. 三片菜帮分大小

2. 每片菜帮均归根

3. 大笔画叶有浓淡

4. 主势辅势分得清

5. 随之小笔勾叶筋

6. 画根细绳捆起来

清白为本

名家论画结晶

用笔
知识

用笔之法，从书法中来，如作文之起承转合，不可混乱。起要锋，转有波澜，收笔须提得起。一笔如此，千笔万笔，无不如此。
——黄宾虹