

儿童美术

蔬果 鱼虫画技法

刘阳 编绘

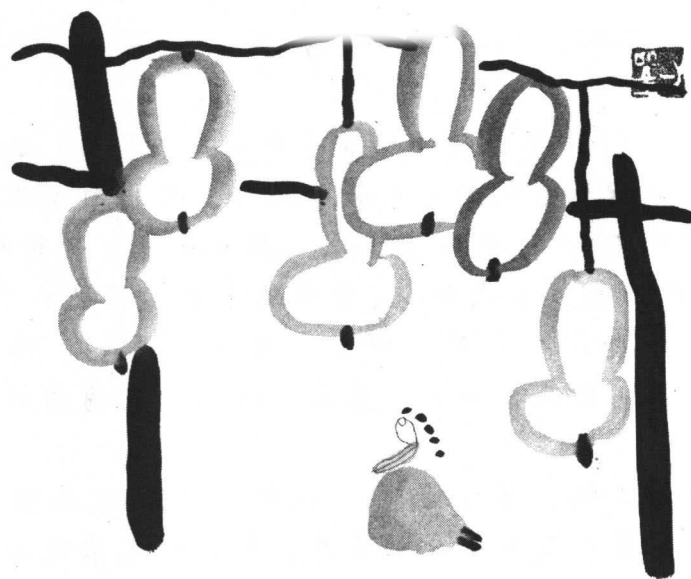
海豚出版社

数据加载失败，请稍后重试！

儿童美术 蔬果鱼虫画技法

刘阳 编绘

海豚出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

儿童美术蔬果鱼虫画技法/刘阳编绘. - 北京: 海豚出版社, 1998. 10

ISBN 7-80138-047-9

I. 儿… II. 刘… III. 中国画: 蔬果鱼虫画-技法 (美术)-儿童读物 IV. J212. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 11279 号

刘阳, 1963 年生于北京, 曾于中央美术学院、新闻学院学习, 长期从事新闻艺术教学工作, 曾出版个人专著多部 (包括 1988 年荣宝斋出版《刘阳画集》《刘阳诗集》《中国动物画技法大全》《中国现代书印学史》《大学美术》及中外历史名著、科普卡通 50 余部)。作品中国画、油画、版画、书法、篆刻、诗文广为国内外发表与收藏。

现为美协、书协会员、加拿大世界书画家协会理事、艺术家学术委员会副主席、新加坡艺术院顾问、中国现代诗词学会理事、美国美中艺术家委员会委员、英国剑桥大学名人研究中心入典艺术家。

目 录

1. 高粱、玉米	8
2. 水稻、小麦、谷子	12
3. 白菜	16
4. 萝卜	20
5. 蘑菇	24
6. 黄瓜、苦瓜、丝瓜	28
7. 豆角	32
8. 茄子	36
9. 南瓜	40
10. 荔枝	44
11. 樱桃	48
12. 枇杷	52
13. 梨、桃、苹果	56
14. 石榴	60
15. 葡萄	64
16. 葫芦	68
17. 西瓜	72
18. 菠萝	76
19. 蜂	80
20. 蝴蝶	84
21. 蝉	88
22. 蜻蜓	92
23. 蚂蚱	96
24. 蚰蚰	100
25. 蛴蛴	104
26. 螳螂	108
27. 天牛	112
28. 瓢虫	116
29. 蚂蚁	120
30. 鱼	124
31. 虾	128
32. 青蛙	132
33. 蟹	136
34. 龟	140
35. 蜗牛	144

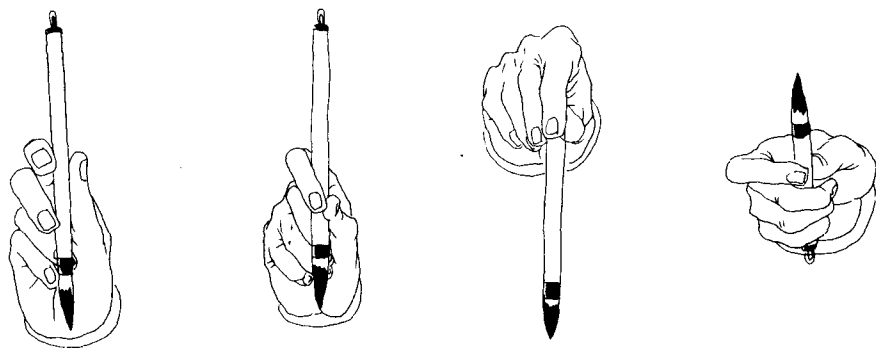
中国画工具的使用与绘画特点

中国画之所以称为中国画，主要特征是：①工具材料的特殊性——笔、墨、纸、砚。笔：一般用可书写的锥型毛笔（有羊毫、狼毫、兼毫之分），与西方绘画所使用的水彩、水粉、油画笔的扁平不同，中国毛笔的特点是宜于表现线条。因为中国画的造型主要是“以线为骨”的造型手段，工笔、写意都是如此。墨：中国画最常用的表现方法便是通过墨的深、浅、浓、淡、干、湿的不同来写形达意的，以极精简的黑、白、灰的层次、对比与融合描述形象内涵。千年绘画史，一直是用由松烟、油烟墨研磨而出。而如今，则多用特制的书画墨汁。纸：使用宣纸是中国画的又一大特征，宣纸分生宣、熟宣。熟宣宜于画工笔，而生宣则更宜于表现写意画的随意与笔墨情趣。砚：过去一直是书画家研墨与盛放墨汁的工具，如今它的实用性已退化。②中国绘画的特点：a. 工笔：既在熟宣纸上用毛笔勾勒物象线条结构，用色彩逐层分染、渲染、罩染的方法。工笔画又分淡彩与重彩。b. 写意：即在生宣纸上以笔、墨为主要表现手段，以色彩为点缀、烘托的画法，写意画一般强调概括夸张与简化，突出以少胜多，在笔墨的深、浅、浓、淡、干、湿的变化中透射出造型特点与笔墨情趣及内涵。c. 中国画中又分：人物、山水、花鸟（禽鸟、走兽、花卉）。人物画是以人物为主要表现内容，强调用笔的线条造型特点（古人有十八描法）。山水画是以自然界中的山水、树石、云雨等自然景观为描绘对象，包括青绿山水（直接用颜色画）、浅绛山水（以墨为主，少施色彩）和水墨画（画亭、台、楼、阁）。历代关于山水画的技法很多，尤以“皴法”为主要表现手段。花鸟画则是以花卉、禽鸟、走兽为表现对象，融合人物、山水画的线条勾勒及皴擦、渲染，强调花鸟的动态与情趣。d. 中国画的构成形式与书法作品大致相同，包括：长卷、中堂、斗方、扇面。画面构成一般是：挪让、重叠、排列、空白等。e. 中国画的透视是特有的散点透视（与西方的焦点透视相反），也就是平面组合为主，透视的形式决定了中国画构成的方式。

关于执笔

中国画与书法最强调执笔的方法，这在世界范围的美术技巧学习中屈指可数。但千年的大拇指、食指、中指的执笔法，虽使用时间长，却有它的弊端——即限制了腕部的运动，其实如今的中国画与书法学习创作的执笔方法，完全可以吸收更多的技巧，以服务于学习与掌握技巧：

- ① 三指执笔法——以往执毛笔的方法
- ② 二指执笔法——像执铅笔、钢笔一样（加大用笔的随意性）
- ③ 三指捏笔法——即高执笔用大拇指、食指、中指捏住笔管顶端（加大肩、肘、腕的力度与用笔的范围）
- ④ 握捏执笔法——像画素描拿铅笔的方法（追求线条的趣味性）

关于笔法

中国画、书法中的笔法，也就是点、线、面的构成，讲究“藏”（也就是顿笔）。不论是人物、花鸟画书法中的勾勒线条，还是山水画中的“皴法”都是在“藏”的基础上演变出来的，尤其是历史上关于“中锋”用笔的方法，更体现了“藏”的婉转与力度。可如果只是一味“藏”，中国画与书法作品便会显得过于平板，而缺少变化，所以古人针对这些将线条引申出“十八描”，将点与线的扩大引申成“皴法”增加了笔法中“侧锋”的运用。可是由于“十八描”、“皴法”的约束，又将笔法限制住了。为了更好地发挥中国画笔法、墨法的特点，可以再放松一些，吸收铅笔、钢笔、油画、水彩的用笔方法，笔法会更加自由而生动。

画蔬菜、水果

中国的蔬果画可以说比花卉画产生还要早，多用于作为吉祥如意的题材，历代出现了许多作品，很像西方的静物画，追求画面的写实效果和造型设色。中国的蔬果画均用重彩，与折枝花卉画的区别在于蔬果画多衬以各种食器，所画蔬果从水果到蔬菜，多取材于生活，比花卉画更具装饰性。

历代虽有不少画蔬果的作品，但专为此画的大家不多，大都是信笔戏作或是应酬画或是宫廷应招所画。至明清及近现代的郎世宁、任伯年、齐白石、潘天寿偶有所作，技巧多为花卉画的延续。值得一提的是，现代绘画大师齐白石，发展了宋元明清花卉与蔬果画，将花卉蔬果画与鱼、虫结合起来，采用大写意的方法画花卉、蔬果以衬托刻画工细的工笔鱼、虫，形成画面的对比，丰富了中国画的表现内涵。

蔬菜、水果的写生

画蔬果的写生与花卉画相同，可用毛笔白描与铅笔勾涂相结合。除了要像花卉画一样注意蔬果的结构、透视、画面构成之外，还需注意蔬果的特点及受季节气候影响产生的变化，通过线条的运用表现出蔬果的质地、颜色及肌理。另外，在处理瓜果的时候应注意避免在画面上过多简单地采用几何形与过于对称，应从画面的视觉效果考虑，加入一些人为因素，以打破几何形的呆板。另外，画蔬果设色与画花卉相同，不可太过于艳丽，艳则太浮、太飘、太跳，会降低画的格调。可见，必要的写生是创作阶段不可缺少的步骤。

谈画鱼、虫

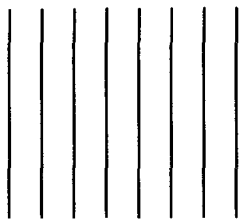
鱼虫画自人类产生之时起便先于语言产生了。远有岩画、陶器、商周的青铜，各种工艺品都有鱼虫形象。当时除了记事之外，大都用于图腾。中国古代的图腾除太阳、月亮、鸟之外，便是鱼，以至以后引申为吉祥有余之意。历代画家有许多鱼虫题材的作品传世，像五代的黄筌，宋代赵昌，明清的徐渭、任伯年，现代的齐白石等。

鱼虫画的内涵不只限于“鱼”与“虫”，还包括了两栖类的蛙，甲壳类的虾、蟹等。鱼种类繁多，一般画中所表现的鱼类大多为人们所熟悉的食用与观赏鱼，由于人们对海中鱼类认识很少，所以作品大多以反映淡水鱼为主。

鱼虫画基于中国画使用的工具及绘画观念，一般只强调气氛，而不画“水”，像山水画多用留白表现云、水一样，通过虚实的对比互为衬托，形成了独特的绘画技巧与欣赏习惯。

鱼、虫的写生

鱼、虫的写生与花、鸟、蔬菜、水果一样，多采用白描勾线的技法。鱼、虫的动态结构比画其他动物相对容易、简单。因为鱼、虫在运动时头与躯干及鳍、肢体的变化不大，所以只要强调大概的动势与方向及前后左右的透视关系就可以了。在掌握了结构以后，就可以从容地画了。

高粱玉米 劉陽画

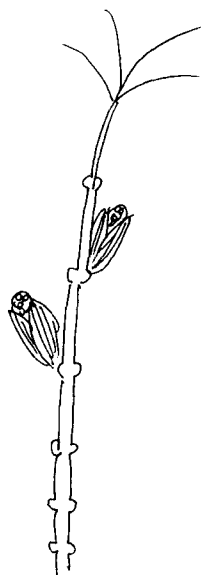
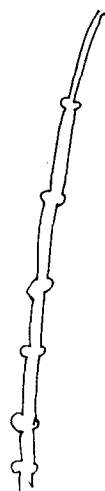
画玉米、高粱

玉米、高粱同属一年生秸秆类作物。玉米与高粱的外型结构相同，只是果实有所不同。玉米多在秸秆的叶与秆的交结处生长，果实多由几层外叶包裹的柱形苞骨上生长出手指肚大小的黄、白颗粒果实。而高粱则生长于秸秆的顶端，果实颗粒细小浑圆，多呈绛紫色。

历代画家画玉米、高粱的作品不多，现代画家齐白石多从生活中取材，用简洁的大笔触勾画玉米、高粱，形态生动，墨趣十足。

画玉米、高粱时不论工笔，还是写意，多从玉米、高粱的结构特点、取势及季节变化去考虑，可仰可俯，可昂可垂。

画玉米、高粱枝法步骤

- ①先用淡墨（或浓笔）加赭石、三绿勾画秸秆
- ②用淡墨勾画玉米与高粱果实所在的位置 ③勾画生长于秸秆上的叶
- ④用淡墨加赭石、三绿染叶、秸秆，用土黄染玉米，用土红、赭石或熟褐染高粱

农家樂

一六八二年
於東京
寫

寫

怎么这样？二六手到陽

一九五二年六月一日

二六手到陽

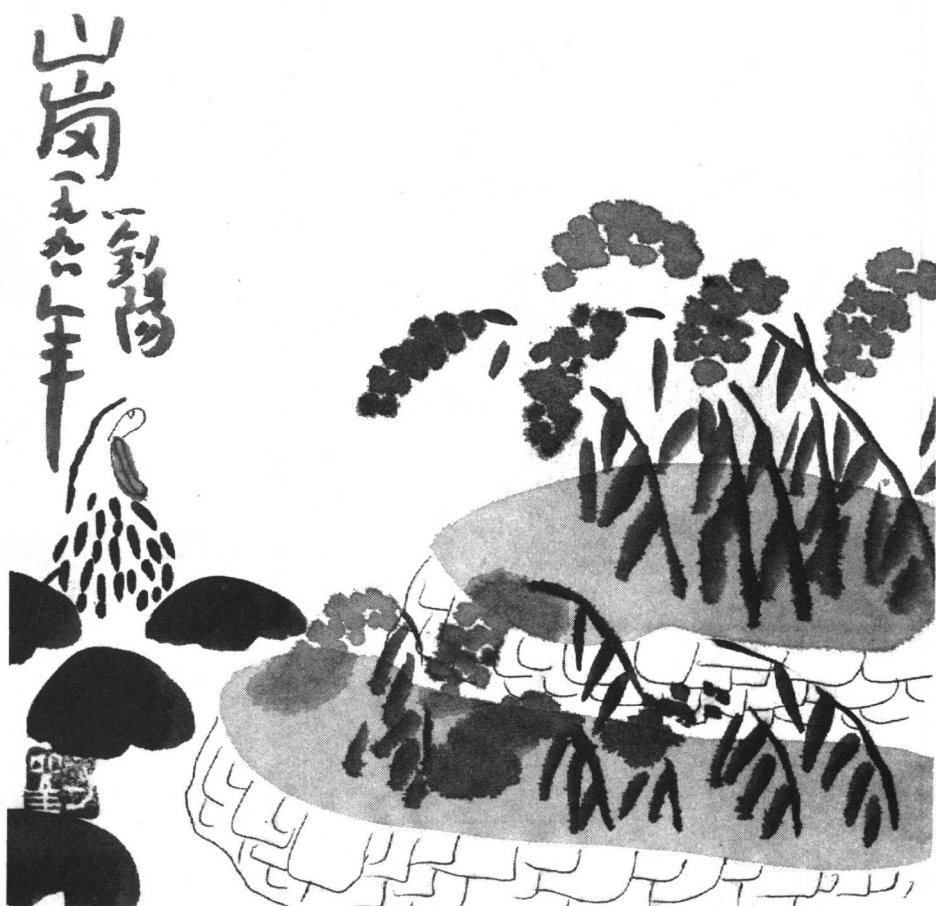
二六手到陽

水稻 小麦 谷子
 水稻 小麦 谷子

画水稻、小麦、谷子

水稻、小麦与谷子同是人类长期食用的秸秆作物。小麦、谷子可在旱地生长，而水稻顾名思义多生长在多水、潮湿温暖的气候环境中。水稻、小麦、谷子的秸秆、叶很类似，只是果实外形与结构不同，水稻果实是呈分散的颗粒，而小麦果实则规则地排列，谷子的果实因很小所以包裹在毛绒的穗中。

山岗
 一九六五年

画小麦、水稻、谷子技法步骤

- ①先用中、淡墨或直接用土黄加赭石勾画小麦、水稻、谷子的穗
- ②用浓墨、淡墨或赭石画秸秆
- ③用中、淡墨或赭石勾画叶子
- ④用土黄加赭石点染小麦、水稻、谷子的穗与叶

粒粒皆辛苦 一九八一年

劉陽寫

