

影画丛书·中国画系列

蔬·画瓜影

毛健全 杨光宇 编著

人民美术出版社

影·画瓜蔬

毛健全 杨光宇 编著

主编 潘嘉来

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

影·画瓜蔬/潘嘉来主编. —北京: 人民美术出版社,
2008.10

ISBN 978-7-102-04454-5

I. 影… II. 潘… III. 蔬菜—中国画—技法(美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第159911号

资料协助:

于雄略 周 烽 徐 伟 孙 磊
林锡旦 徐建明 周超君 王小鸟
徐华钊 余 晖 朱娟琴 吴伟强
沈 珉 潘嘉晶 吴自立 姜 晋

影·画瓜蔬

出版发行 人 民 美 术 出 版 社

(北京北总布胡同32号 100735)

www.renmei.com.cn

策 划 赵朵朵

主 编 潘嘉来

编 著 毛健全 杨光宇

责任编辑 许东升

摄 影 潘嘉来

装帧设计 潘嘉来

版式设计 邓瑞银

印 刷 北京宝峰印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

开 本 787毫米×1092毫米 1/16 印张 5

版 次 2008年10月第1版第1次印刷

印 数 1-3000

ISBN 978-7-102-04454-5

定 价 26元

香如羅蘭
 灰如米此是
 東坡胃蓋
 莫大飽飯黃
 氏無不
 且來卷下
 聽秋聲
 八四朝唐雲
 并題

秋声
 唐云

目 录

1	<u>画前先读</u>
2	<u>一、画法</u>
2	<u>叶菜类画法</u>
6	<u>块根类画法</u>
14	<u>竹笋类画法</u>
18	<u>豆荚类画法</u>
20	<u>瓜类画法</u>
22	<u>果实类画法</u>
30	<u>二、构图法</u>
30	<u>条幅</u>
34	<u>横披</u>
40	<u>册页</u>
41	<u>团扇</u>
42	<u>成扇</u>
44	<u>手卷</u>
46	<u>三、经典作品赏读</u>
68	<u>四、瓜蔬写生参考照片</u>

画前先读

吴昌硕诗曰：“席中虽有八珍赏，哪及家乡野笋香。”瓜蔬本属清供，为中国花鸟画中的一个门类。瓜蔬表现的是与我们生活密切相关的蔬菜、瓜果等物，将生活中最熟悉同时也是最平淡的菜肴写入画面，反映了画家对生活的热爱和善于发现美的独到眼光。

崇尚自然、尊重自然是传统天人合一思想的重要内容。瓜蔬题材的绘画创作形成较晚，在两宋的宫廷绘画中尚少见，除了《果熟来禽》《秋瓜图》等少数几幅外，很少见到以蔬果为主的绘图作品。明清时期，文人、士大夫参加到书画家的行列中，他们以自身的素养和才情给生活中一些常见的物品赋予了诗情画意，用笔墨赋予它们艺术的生命，同时也寄托了画家对美好生活的向往。明代的青藤、白阳笔墨酣畅淋漓为蔬果传神，南田以没骨积水绘就青白为怀，八大、石涛信手拈来简洁大气，扬州八怪更常以瓜蔬为题，至晚清虚谷、苦铁、白石更善于书写蔬果之神韵。画家们以他们的精湛笔墨品味诗情画意的田园生活。

亲近自然和回归自然是亘古不变的时尚，故瓜蔬题材的绘画经久不衰，深受人们的钟爱。这类专题绘画体现了人们对自然的赞美，对渐渐远去的田园生活的向往。今天的都市文明造就了无数钢筋混凝土的丛林，在丛林中生活的人们更需要这份情怀。从环境保护、改善生存环境到基本食素、增加纤维素等正是当今人们津津乐道的话题。画家同样在蔬菜、瓜果题材的作品表现中寄予了美好的喻义，如青菜一清二白、青白为怀，笋节节高，莲蓬出污泥而不染……

瓜蔬的画法，要以写生为基础，可以去菜场买些蔬菜、瓜果放置案头，进行写生，

把握瓜蔬的生长规律与特征并与笔墨技法相结合，在画时大胆落笔，方能达到理想的效果。临摹是学习中国画的基本入门方法，学画瓜蔬也同样，可以找些适合自己绘画的临本，先反复仔细地读懂读通临本，然后循序渐进地练习。

一、画法

叶菜类画法

叶菜，指青菜、白菜、包心菜等叶菜类，一般由根、梗、叶三部分组成。画时要注意菜叶的结构和阴阳相背，在将干未干时勾筋。

青菜

1. 用羊毫提笔蘸以淡墨，按菜梗生长结构顺势勾出菜梗，注意中锋用笔，圆

润有力度。

2. 用干笔浓墨添出根须，要笔笔入根，出须有力。

3. 大羊毫提笔浸透，蘸墨时从头起蘸以浓墨，按菜叶之阴阳向背顺势运笔，由深入浅，在未干透前勾筋，使其墨色浑为一体。若着色可以在蘸浓墨时蘸花青、藤黄，大笔扫出菜叶之结构，花青、藤黄自然调和，再勾筋。

白菜习作图例

以淡墨顺势勾出菜梗，需用中锋，有力度，有节奏。

羊毫蘸浓墨用大笔触画菜叶，也可以浓墨加汁绿，要注意浓淡变化。

用浓墨添根须，笔宜干。

白菜画法

白菜又称大白菜、黄芽菜等，色呈黄绿，菜梗肥厚而成半透明状，形有长圆与扁圆等。白菜难画，因其反差较弱而难以表现。

画白菜先用羊毫大笔蘸以淡花青并适当调以藤黄，用于笔散锋顺白菜结构特点之势，着力点下或加以侧锋扫过，并顺势勾出菜梗之形，注意要有圆的体感和起伏不

平的菜叶的质感。

用中锋添出菜梗、根、须和菜叶，蘸以淡赭用侧锋擦出菜叶高低不平的质感。

从根部用狼毫中锋画出根须，墨重，笔要健。白菜之叶筋，勾用重墨，以色墨相融在将干未干时勾出，使其浑然天成。

白菜画法步骤图

3. 用浓墨画出根须, 适当勾出叶筋, 收拾而成。

块根类画法

蔬菜中有许多是植物根茎，如萝卜、马铃薯、蕃薯、荸荠、芋艿等。块根植物生于地下，一般为圆柱形，有斑点和根须，上生枝叶。画块根类植物，用笔要生辣，墨与色要有变化，忌呆滞，注意用笔时中锋与侧锋、逆锋的转换，设色要淡雅，可参照物体的固有色，亮部利用飞白自然留出，落笔时往往从暗部着手，这样才能使块根类植物神形兼备，生动可人。

白萝卜画法

用大笔蘸以淡墨从上而下，中锋与侧锋并用，注意用笔的枯湿、浓淡变化，要有一波三折之味。色、墨并用，勾擦并用，将萝卜的形状特点画出。在未干透时用略浓的笔将萝卜的斑点一一点出，顺势再擦出起伏变化。淡墨写出叶梗。淡墨大笔画出萝卜叶子，趁湿时勾叶筋；用浓墨以中锋勾出根须，即成。萝卜之设色，用青绿染出上部，用白粉通体染出。

图 1

图 2

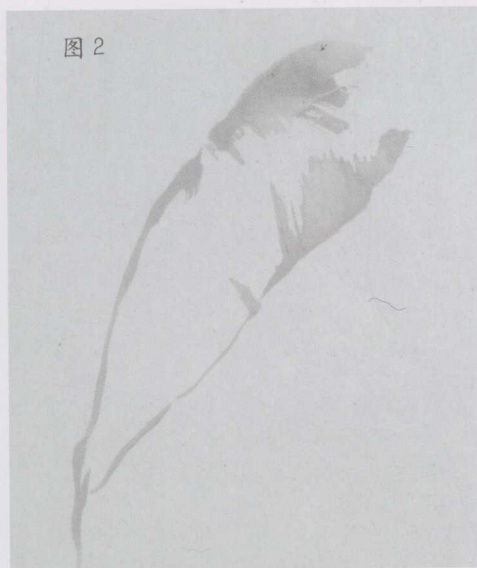

图 3

图 4

图1:用淡墨侧锋自上而下从暗部画起,用笔要有变化,注意一波三折。

图2:侧锋、中锋并用,将萝卜的形状画出。

图3:用略浓的墨将萝卜的斑点画出,并擦出其凹凸起伏。

图4:用中锋写出叶梗。

图5:淡墨画出叶子,注意层次变化,画出根须,用青绿色染出萝卜上部,最后白粉通体染出即成。

图5

红萝卜画法

用大羊毫笔尖蘸以洋红，侧锋从上部暗面画起。顺势中锋侧锋并用，画出红萝卜的根体形状。淡洋红中锋侧锋并用画出红萝卜的下部。用洋红写出根须，用墨色点出斑点。用同一支笔在笔尖外加一点藤黄画出叶

梗，注意叶梗的穿插。换一支笔蘸以花青与藤黄，根据叶梗的生长结构顺势画出叶子，蘸以浓墨勾出叶筋。

图 1

图 1: 用洋红侧锋画出萝卜上部。

图 2: 侧锋画出萝卜形状。

图 3: 用淡洋红画出萝卜下部。

图 4: 用中锋挑一点藤黄画出叶梗，用洋红中锋写出根须。

图 5: 用汁绿画出叶子，勾筋。

图 2

图 3

图 4

图 5

芋艿画法

大笔蘸浓墨中锋侧锋并用，用笔要肯定并符合芋艿生长结构。顺势画出根须形状。用中锋蘸浓墨写出根须，注意变化与穿插。羊毫调浅绿，笔尖蘸洋红，画出芋艿嫩芽。快干时用淡赭染出芋艿，画出高光部分，注意墨与色之关系。色不碍墨，墨不碍色。

图1:侧锋浓墨画出侧面暗部。

图2:同样用侧锋浓墨画出芋艿的形状。

图3:画出根须，注意变化。

图4:用嫩绿调洋红画出芋艿嫩芽。

图5:趁未干时用淡赭染芋艿，注意色不碍墨。

图1

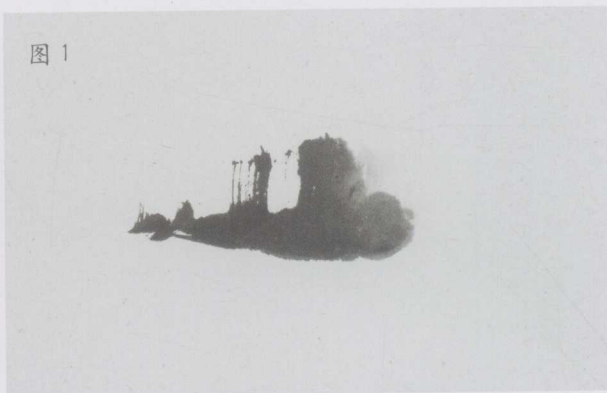

图2

图3

图4

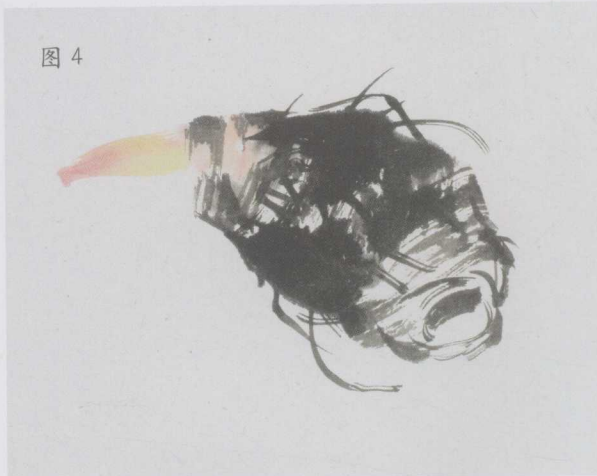

图5

莲藕画法

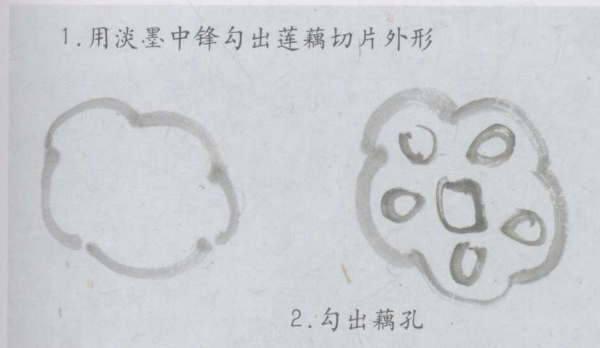
莲藕常见有切片与切段之状，亦有整支，其画法可举一反三。

从切段处入手，用淡墨中锋勾出莲藕切片外形。莲藕多孔，中心为大孔，四周为小孔，用淡墨中锋勾出藕孔，注意藕孔之变化。用中锋淡墨画出藕把。用侧锋淡墨从暗部入手并表现其质感。以赭墨染出莲藕根体。浓墨中锋勾出根须。

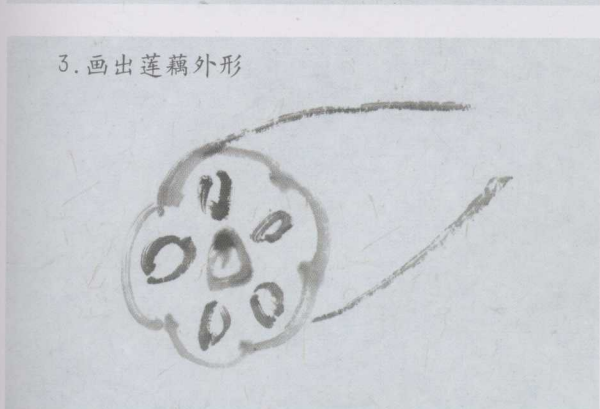
莲藕习作图例

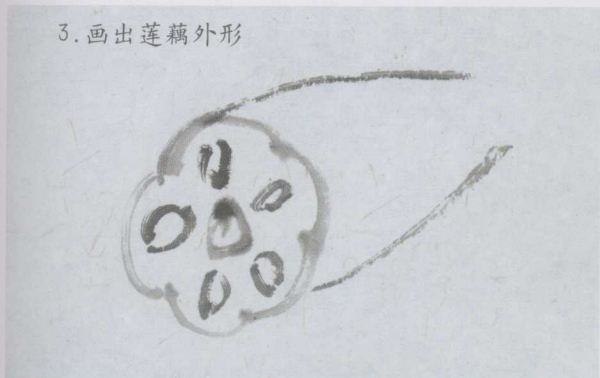
1. 用淡墨中锋勾出莲藕切片外形

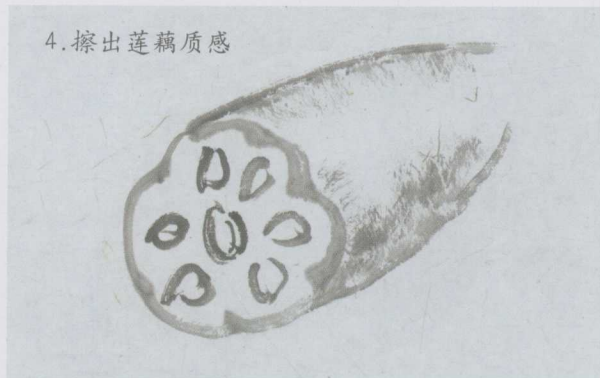
2. 勾出藕孔

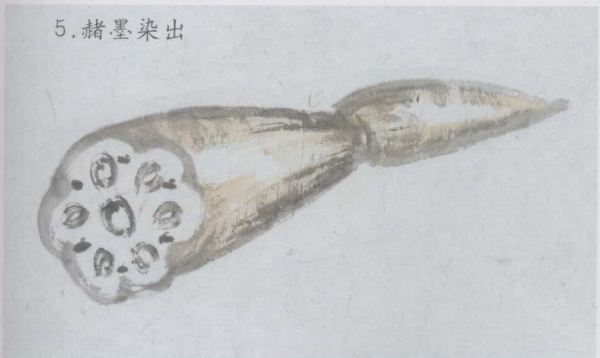
3. 画出莲藕外形

4. 擦出莲藕质感

5. 赭墨染出

6. 勾根须，赭墨擦染。

荸荠画法

荸荠乃水中块根之物，有根有芽，冬时之鲜。

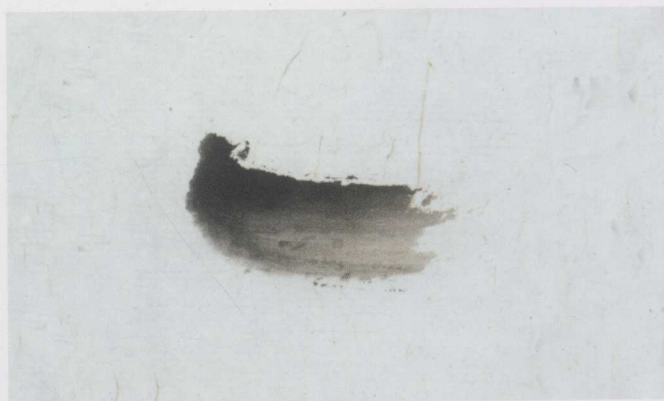
以羊毫笔尖蘸以浓墨并排以赭石，横向一笔，扫出荸荠之阴阳，使色墨一体。

用羊毫笔在第一步的基础上，写出荸荠的整体形状，飞白处正是荸荠高光之处，

墨与色也顺势由深入浅。

狼毫笔蘸浓墨，勾出根须，注意疏密与荸荠生长结构。

荸荠之嫩芽用羊毫笔蘸汁绿挑洋红一笔点出。

第一步：以浓赭墨侧锋横扫画出荸荠的侧面暗部。

第二步：顺势画出荸荠的形状。

第三步：用浓墨中锋画出根须，用汁绿挑洋红画出嫩芽。

