

怎样画蔬果草虫

工农兵业余美术自学丛书

上海人民美术出版社

前 言

这本小册子主要介绍中国画中蔬菜、瓜果和草虫、鱼介的画法。除在理论上作简短浅显的说明外，着重用例图来说明各种的基本表现方法，当然这些方法不是一成不变的，我们应该很好的掌握和灵活地去运用。

蔬菜、瓜果、草虫、鱼介都是我们日常接触到的，取材平易，这对于学习和掌握这些技法是一个有利条件。因此，初学者除从书本上获取知识外，还应该多多接触实际，来丰富我们学习的内容。

本书在编排方面，注意了学习的顺序，从基本画法到写生创作方法，每一阶段贯穿着从浅到深，从习作到创作的学习方法。

目 錄

一、用具和材料	1
二、关于蔬果、草虫画	2
三、学习的步骤	3
先要画得象	3
再临摹画稿	4
写生和创作	12
四、瓜果的画法	15
五、蔬菜的画法	29
六、昆虫的画法	36
七、魚介的画法	52
八、杂草和萍藻的画法	62
九、参考图	70

一 用具和材料

中国画的用具和材料是笔、墨、顏色、紙、硯、笔洗、調色盆等。

笔 画中国画比較常用的笔，有羊毫、狼毫两种，羊毫的性質較軟，狼毫的性質較硬。新笔先用清水泡开笔头，再蘸墨色，画完了，要把笔上的墨色洗干净。一般写字用的毛笔，只要洗干净，也一样可以作画。

墨 墨是中国画的主要材料，墨有油烟和松烟两大类。油烟墨最好，墨上有“頂烟”、“选烟”、“貢烟”这些字样的，都是油烟。不问哪一种墨，也不論新的旧的，总要細而黑的为上。

顏色 初学画，常用到的顏色，有花青、藤黃、赭石、胭脂、洋紅、朱磬、白粉等。这些顏色，在顏料店鋪里都有成品出售，用的时候，只要倒在盆里，加水化开，就可以用。洋紅、白粉用时要調些膠水。紅、黃、青是三原色，紅色和黃色調起来就是橙色，紅色和青色調起来就是紫色，青色和黃色調起来就是綠色。

紙 画国画用的紙張，种类很多，画家用紙很講究，一般都用宣紙，宣紙有生宣、熟宣两种，画工笔画要用熟紙，画写意画要用生宣。初学練習，用皮紙和写大楷用的元素紙也可以。

硯 普通写字用的硯台，洗干净之后就可以用。

笔洗 笔洗是盛水的，什么形式都可以用，茶杯、飯碗

也可以代用。

調色盆 調色盆是用来調顏色的，最好用白色的瓷碟，小菜盆也可以用。

二 关于蔬果、草虫画

蔬果和草虫画是我国繪画艺术的独創，它的范围很广。由于这些跟我们的生活有密切关系，如蔬菜、瓜果、鱼类是人们主要的副食品，蟋蟀、叫哥哥、金鱼等是人们所喜爱育养的，所以时常被选作画题。蔬果和草虫画的傳統画法是写实的，它的創作方法是对描写的对象，先从各方面进行观察，再加以集中、选择、概括，表现最典型的方面，通过这样的观察研究，創造出真实而生动的作品。在学习阶段也需要观察真的蔬果、草虫，才能理解它的形态，熟悉它的結構，才能表现出它的外形和性格。比如画草虫，古人往往臥在草地上观察草虫的飞、鳴、跳这些姿态。画水族，坐在清彻見底的池边，靜看魚蝦浮沉嬉戏的动作。我們也可以捕捉一些草虫养在小籠里，魚蝦养在玻璃缸里，随时观察它的飞鳴和游息的各种姿势。画蔬菜、瓜果，那更方便，無論在田园里和菜場上都有观察的机会。当我们看到这些情景，眼前就会浮现着自然界的美丽景色，同时获得許多关于动植物的知識。我們看到的自然景物，往往是繁瑣的，如果不善于处理，最容易使画面杂乱无章。比如看到水中的魚和草里的虫，在画面上，魚和虫是主要部分，萍藻和杂草不是主要部分，需要經過提炼，把不必要的尽量去掉，宁可少画些，不要細節的

描写。当然有些细节可以使画面簡練而不單調，因细节的描写而生动丰富起来，不过无论如何，不能超过主要的部分，以免輕重倒置。这样把客觀事物通过自己的感受，用笔墨表現出来的作品，自然就特別真实生动。反映现实生活，正是民族繪画的优良傳統。

这里介紹一些学习中国画的基本技法，在初学画的人需要掌握这些技法，才能很好的从事創作。中国画丰富的表現技法，是几千年来人民群众在辛勤劳动中，在創作实践中創造出来的，它是我国民族文化的珍貴遺產。解放以来，中国画在党的“百花齐放”方針鼓舞下，出現了多种多样的新技法，我們應該在現有的基础上繼續不断地发展和丰富各种新的技法。

蔬果、草虫画法可以用綫描、勾填、淡彩、沒骨、水墨等形式来表現，分別介紹在下面。

三 学习的步驟

先要画得象

作画最基本的要求是画什么象什么。要求做到这样，首先在我們腦子里要有一个实物印象，尤其是动物画，要掌握它的形态和特征才能抓住一个动作来表現。各种实物都有它自己的特征，比如昆虫一般是四翅六足，但是翅有大小，足有长短，就是有些蔬果、草虫的結構看来大体相似，經過仔細观察，它們的差別容易理解的。

对实物認識清楚之后，就可以动手作画。初画可在粗糙的紙上用鉛笔起稿，練習打輪廓。在起稿时可在每个部分的大体上画出一个基本几何形，如画枇杷、苹果、石榴、桃子等可以先画一个圆形；画黄芽菜、辣椒可以先画一个长方形；画蝴蝶和蟬可以先画一个梯形；画蜻蜓可以先画一个三角形。在这几何形里勾出輪廓，最后添上細小部分，如第1、2图。

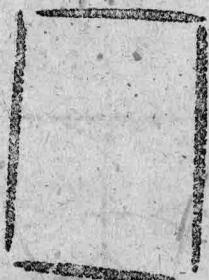
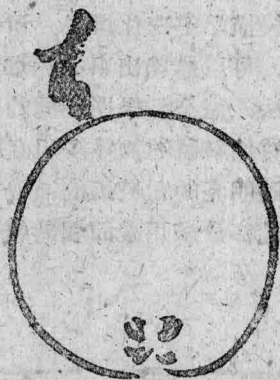
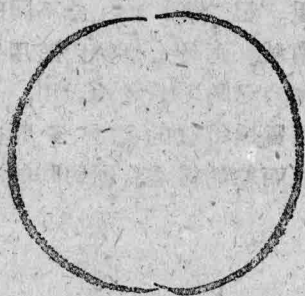
大体的輪廓打好之后就用毛笔照着鉛笔綫勾描，画出完整的形象。下笔要肯定，不要随便涂改，在熟悉对象之后，已經心中有数，可以运笔自如。这样一張画好之后，再一面看一面画不同的形态，先集中精力画一种再画其他，就容易画得象。

再临摹画稿

临是照着范本来画，摹是印在稿本上描，临摹的目的在于吸取好的經驗，学习用笔、用墨的技巧。中国画是通过笔墨来表达事物的，所以用笔和用墨是中国画技法中的一个重要問題。現在分別介紹这两种基本技法如下。

用笔 “笔”是指画中間的点、綫、面三种，而綫是主要的。用笔方法可以分中锋和偏鋒两种，中锋是指运笔时笔管垂直，笔尖在綫的中間。偏鋒是指运笔时笔管傾斜，笔尖在綫的一边，常在左边，如第3、4图。勾綫、画枝多用中锋，点叶、皴染多用偏鋒。

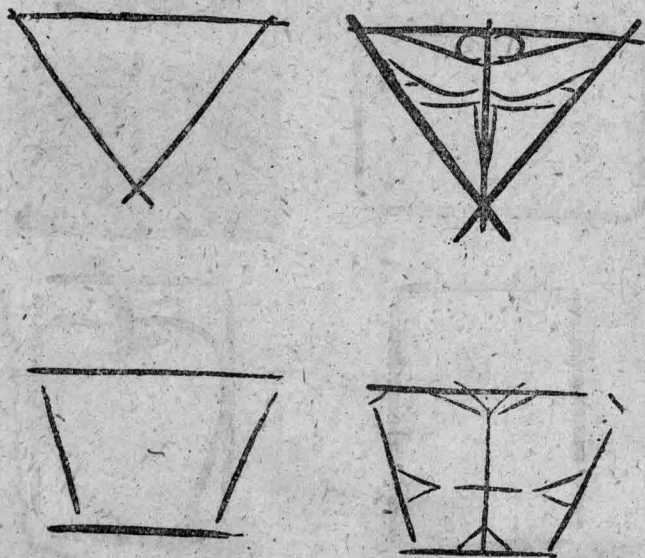
中国画的形体構成，主要是由綫条来画成的，而綫条的变化是由于用笔的不同，所以初学者首先要多練綫描画法，熟悉用笔的方法。綫描是我国的优良傳統画法，它和西洋画

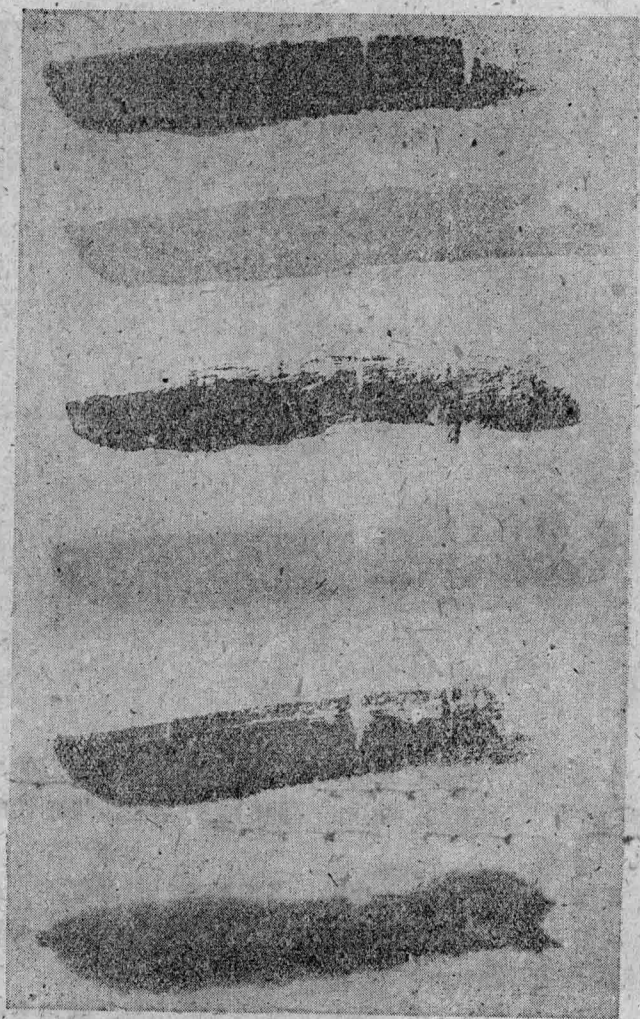
第 1 图

中用單色的綫条来表現各种物体的素描画法有类似之处。

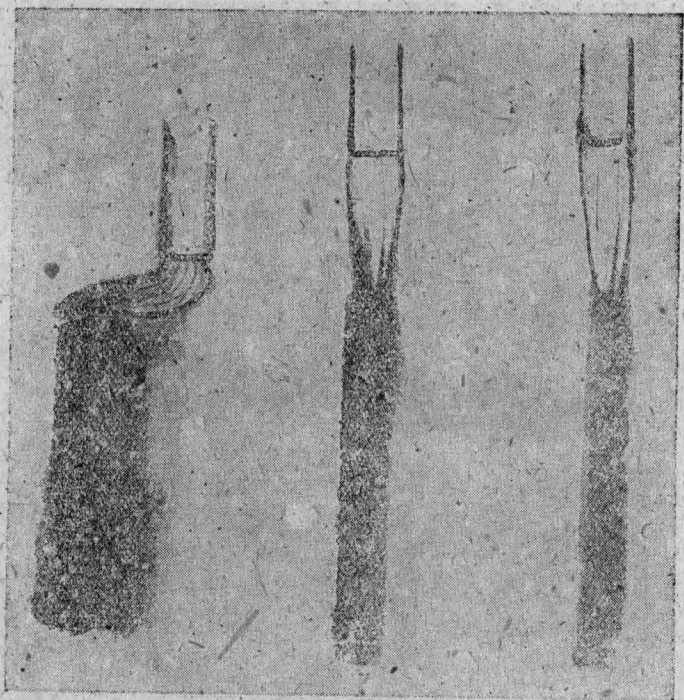
綫描用笔变化很多，用輕、重、粗、細、緩、急不同的笔法，可以描繪出事物的形象和質感。画什么事物應該用什么笔法，完全是根据不同的对象和自己的习惯灵活运用，一般画質地堅硬的物体多用直綫；画質地柔軟的物体多用曲綫；画明亮的和較远的部分多用淡而細的綫条；画陰暗的和較近的部分多用濃而粗的綫条。

第 2 图

第 3 图

第 4 图

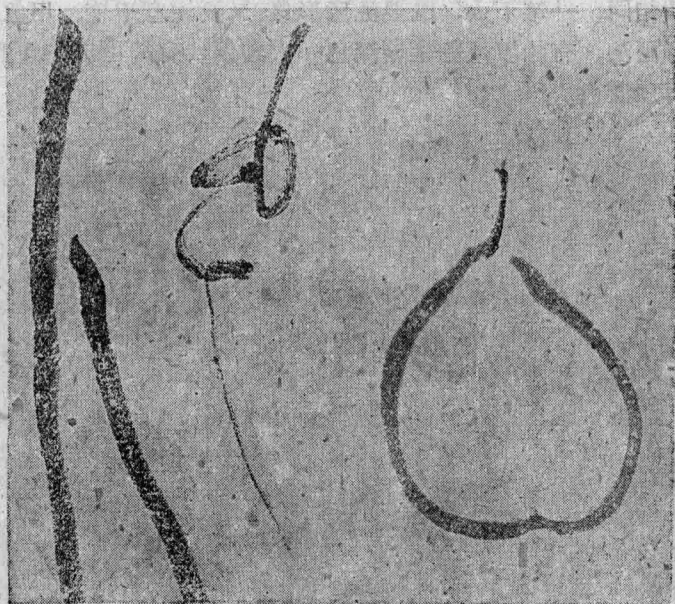
作画起笔，一般是从左到右，从上到下；先画近的，再画远的；先画完整的，再补上其他的。可参看瓜果画法的前面几个图。

用墨 墨色有浓的、淡的，最浓的（也称焦墨）、最淡的、次浓的，所谓墨分五彩。淡墨是浓墨和清水调起来的，水越多越淡。

用墨也有干湿之分，湿墨是笔里多含水墨，运笔要快，

渲染时多用湿墨。相反的，笔里干燥叫做干墨，在特别醒目的地方，往往要用到干墨。

用墨是千变万化的，总之是要根据表现的对象来决定，能够很好的控制墨的浓淡变化，用墨就会有层次。一般画阴暗和较近的部分，多用浓墨；画明亮和较远的部分，多用淡墨。初学用墨，可以先在别的纸上试画几次，认为浓淡适合再画上去。这样熟练之后，就可以在画碟上调好，直接画上去。

第 5 图

單純用墨來畫的叫水墨畫，不用墨勾輪廓，一開始就用水墨或彩色來點染出物象的叫沒骨畫法，這些畫法，要在綫描有些基礎才能畫得好。

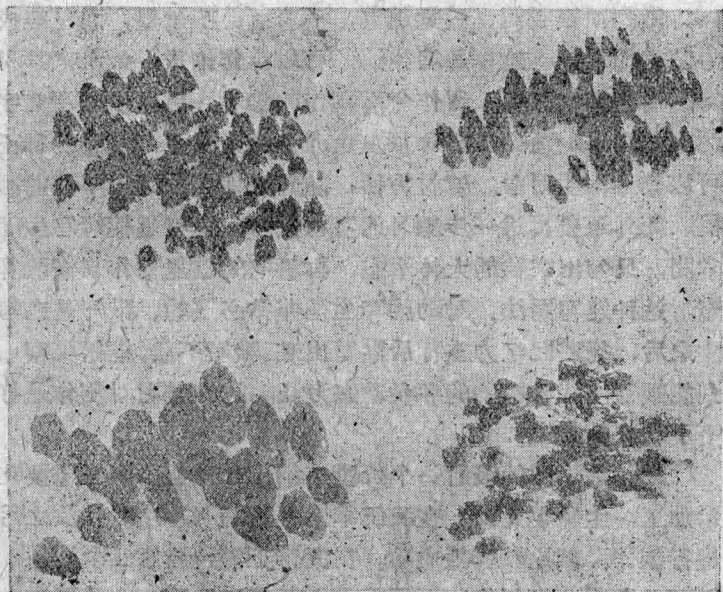
着色包括在用墨里，着色有淡彩、勾填、沒骨這些畫法。淡彩畫法是在水墨畫上染色，這種畫法和原來的筆墨要協調，使色和墨融合。勾填畫法比較工細，在用墨勾出形象後用色填進墨綫里。先平塗一層底子，在這基礎上趁濕或等干後加染深色，分別出濃淡明暗。彩色沒骨畫法和水墨沒骨畫法相同，一筆下去，既要注意形象，又要注意用筆、用色。這種畫法，有的以淡色筆蘸深色一次畫成；有的可以先畫淡色再加深色。

第 6 圖

用墨和用笔是相互联系的，比如画蔬果常用到的勾、染点这些画法，既要讲究用笔，同时也要能控制墨的浓淡变化。一笔下去，既见用笔又见用墨，这才是我们学习用笔用墨所要达到的要求。

临摹主要是为了学些技法，但是学会这些技法是要给我们灵活运用的，不能认为技法是一成不变而受它的束缚。这样的临摹才算有意义。

第 7 图

写生和創作

当我们学会了一些用笔、用墨技巧之后，就可以进行实物写生，在描写自然的阶段，可以继续提高这些技法，从而进行创作。我国古今的优秀画家，都曾经临摹古代优秀作品，从中获得传统的技法。等到掌握了熟练的技法之后，就去描写自然，体验生活，进一步发挥自己的创造性。中国画写生是注重反复的观察对象，选择最美观最具特征的部分，塑造出形神兼备的对象。下笔不一定会成功，需要几次三番的试画，做到用笔越简、感觉越真，不着色、不量墨，而已经成为艺术的形象，这样的写生稿，可以称作创作。如果把这种写生稿当作素材稿，留作今后创作的参考，可在稿上用文字注明色彩等。蔬菜瓜果和草虫鱼介种类太多了，没有一种不可以作为写生对象。取材方便，随时随地可以画出不同的画稿。此外还要再进一步练习速写和默写，速写是缩短写生的时间，只勾出实物的大体形态，再看它的重复动作来修改补充，这种速写画法，对动物写生是非常必要的。默写是在写生之后，凭着记忆力在背后默写出来，默写不象，继续观察，到能默写出一种实物的各种动态为止。这样练习对创作是打下了巩固的基础。

创作是学画的最后一个阶段，创作和写生不同，需要艺术加工，主题要突出。在我们掌握了笔墨与写生的技法之后进行创作，就比较容易成功。在创作上需要注意几个问题，主要是构图。当创作一幅画，在主题确定之后，首先要考虑到怎样构图，构图就是“六法”中的“经营位置”。中国画

的構圖，有它的特色，上要留天，下要留地，因為中國畫很少畫背景，空白很多，留空白並不容易，要使空白與筆墨配合起來，才算恰當。畫面上的空間距離，可以用各種方法來處理，如從形象的大小，黑色的濃淡來表現。近景畫得大些，畫得濃些。遠景畫得小些，畫得淡些。這樣画法，可以表現出層次。畫面上的事物安排，要分別出賓和主，主是一幅畫的中心，要表現得突出，賓是陪襯，主賓應該互相呼應，團聚一起。還有畫面上的事物要布置得有疏有密，密是繁，疏是簡。如第8圖三只蘋果的安排，一定要兩個放在一起，一個離開些，這樣有變化的構圖，看起來比較舒服些。在下筆作畫之前，怎樣布置畫面，預先要有個打算，就是古人所說的“胸有成竹”。心中有了初步決定，再動手起草，草稿打好了，離開遠些細看一下，或是挂起來再看一看，往往能發現近看和平視所不易覺察的問題，這時就要隨時補充修正，直到認為滿意為止。

工农兵群众已經有了相當多的創作經驗，他們從生活中有所感受，就下筆把它表現出來，大膽地創造，這樣通過創作實踐，學習基本知識和技術，是一種理論與實踐相結合的辦法，它能更好的理解技巧和創作的關係，使技術服務於創作。

學習中國畫，應該先學較工整的，再進一步畫寫意的，如第9圖是由工整的綫描画法到寫意沒骨的画法。這種學習順序貫穿在以下各種画法里。

第 8 图

