

[蔬果]

中国画写意大课堂

写意蔬果深受人们的喜爱，古来画家大多都能画几种蔬果，其中不乏大家。很多初学者也都愿意从此入手，皆因蔬果多是小品之类，幅面较小，描绘起来比较方便。要画好蔬果，首先要熟悉蔬果的结构及其生活习性的不同规律，通过不断地深入观察、临摹、写生，逐步掌握笔墨技巧，探究表现方法，了解造型特点，勤学苦练，自可入其堂奥。

孙静茹 鞠秀梅 著

辽宁美术出版社

[蔬果]

中国画写意大课堂

孙静茹 鞠秀梅 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画写意大课堂. 蔬果 / 孙静茹, 鞠秀梅著. --
沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.11

ISBN 978-7-5314-7168-4

I. ①中… II. ①孙… ②鞠… III. ①蔬菜—写意画—
国画技法②水果—写意画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第257372号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳博雅润来印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/12

印张: 5

字数: 60千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 郭丹 李彤

封面设计: 郭丹 李彤

版式设计: 郭丹 李彤

责任校对: 吕佳元 徐丽娟 季爽

ISBN 978-7-5314-7168-4

定价: 35.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目 录

第一课 中国写意画的工具和材料	5
第二课 名画解析	6
第三课 写意蔬果的基本技法	8
一、果实的画法	10
二、枝干的画法	10
三、点叶	11
四、勾筋	11
第四课 各种蔬果的画法	12
一、萝卜画法	12
二、樱桃画法	14
三、葡萄画法	16
四、苹果画法	18
五、葫芦画法	20
六、丝瓜画法	22
七、春笋画法	24
八、桃子画法	26
九、草莓画法	28
十、枇杷画法	30
第五课 作品欣赏与创作步骤解析	32

[蔬果]

中国画写意大课堂

孙静茹 鞠秀梅 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画写意大课堂. 蔬果 / 孙静茹, 鞠秀梅著. --
沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.11

ISBN 978-7-5314-7168-4

I. ①中… II. ①孙… ②鞠… III. ①蔬菜—写意画—
国画技法②水果—写意画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第257372号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳博雅润来印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 60千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 郭 丹 李 彤

封面设计: 郭 丹 李 彤

版式设计: 郭 丹 李 彤

责任校对: 吕佳元 徐丽娟 季 爽

ISBN 978-7-5314-7168-4

定 价: 35.00元

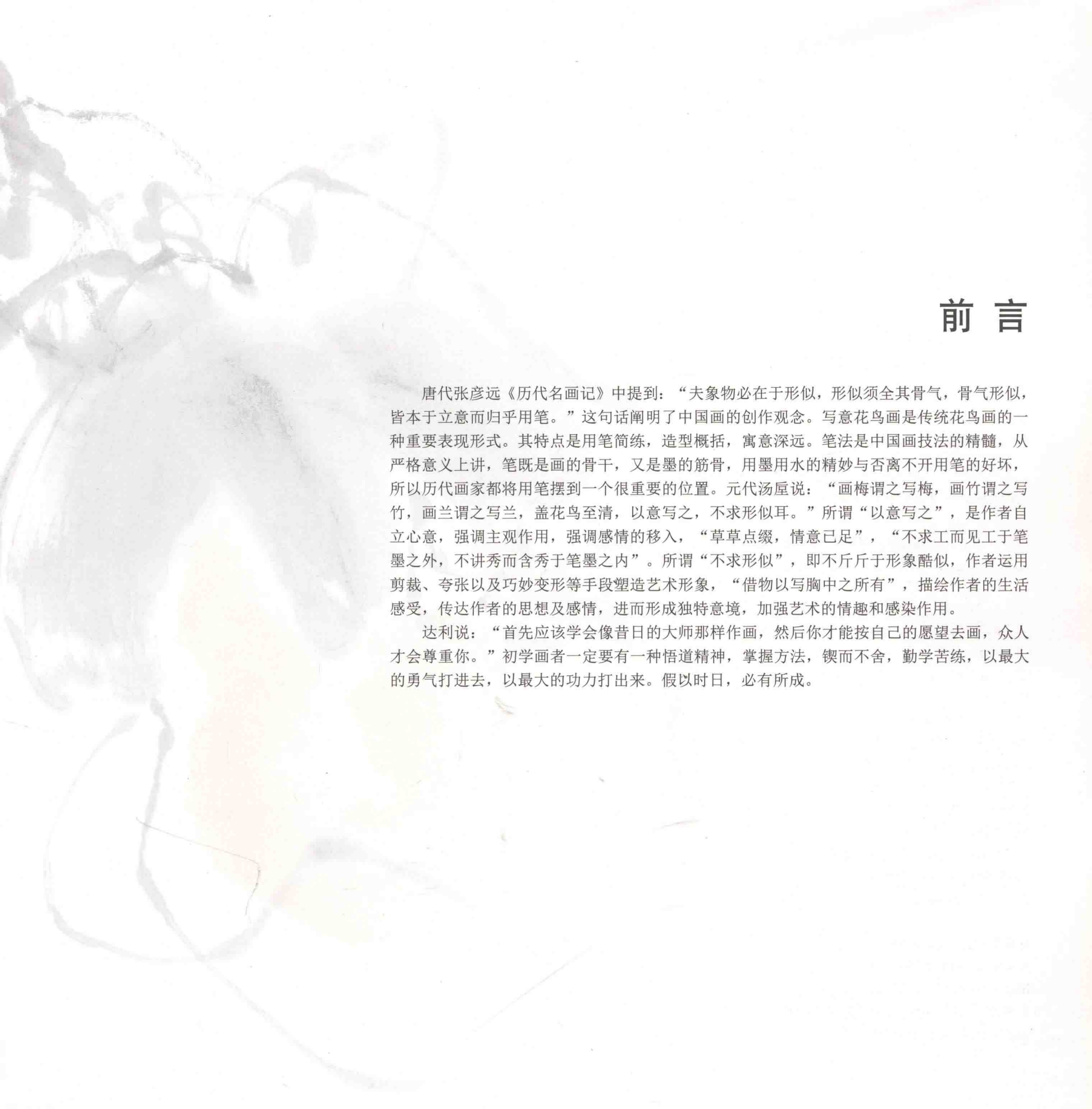
邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言

唐代张彦远《历代名画记》中提到：“夫象物必在于形似，形似须全其骨气，骨气形似，皆本于立意而归乎用笔。”这句话阐明了中国画的创作观念。写意花鸟画是传统花鸟画的一种重要表现形式。其特点是用笔简练，造型概括，寓意深远。笔法是中国画技法的精髓，从严格意义上讲，笔既是画的骨干，又是墨的筋骨，用墨用水的精妙与否离不开用笔的好坏，所以历代画家都将用笔摆到一个很重要的位置。元代汤垕说：“画梅谓之写梅，画竹谓之写竹，画兰谓之写兰，盖花鸟至清，以意写之，不求形似耳。”所谓“以意写之”，是作者自立心意，强调主观作用，强调感情的移入，“草草点缀，情意已足”，“不求工而见工于笔墨之外，不讲秀而含秀于笔墨之内”。所谓“不求形似”，即不斤斤于形象酷似，作者运用剪裁、夸张以及巧妙变形等手段塑造艺术形象，“借物以写胸中之所有”，描绘作者的生活感受，传达作者的思想及感情，进而形成独特意境，加强艺术的情趣和感染作用。

达利说：“首先应该学会像昔日的大师那样作画，然后你才能按自己的愿望去画，众人才会尊重你。”初学画者一定要有一种悟道精神，掌握方法，锲而不舍，勤学苦练，以最大的勇气打进去，以最大的功力打出来。假以时日，必有所成。

目 录

第一课 中国写意画的工具和材料	5
第二课 名画解析	6
第三课 写意蔬果的基本技法	8
一、果实的画法	10
二、枝干的画法	10
三、点叶	11
四、勾筋	11
第四课 各种蔬果的画法	12
一、萝卜画法	12
二、樱桃画法	14
三、葡萄画法	16
四、苹果画法	18
五、葫芦画法	20
六、丝瓜画法	22
七、春笋画法	24
八、桃子画法	26
九、草莓画法	28
十、枇杷画法	30
第五课 作品欣赏与创作步骤解析	32

第一课 中国写意画的工具和材料

“工欲善其事，必先利其器”。花鸟画所需的主要工具是笔、砚、碟、笔洗、笔架、笔筒、镇纸等。主要材料是纸、墨、色、胶、矾等。

毛笔

毛笔种类很多，从制笔的原料分，有羊毫、狼毫、兼毫三种。此外也有以獾毛、马鬃毛等制作的。笔以有凝聚力、有弹性、有锋颖的为佳。羊毫柔韧，含水量大，适于泼墨、泼色和涂写流利浑圆的长线条。狼毫坚挺，挥写爽利，适于枯墨飞白、勾勒细瘦劲挺之线等。兼毫软硬适中，适于点厾、挥洒，使用范围较广。

毛笔可视作画者习惯配备，以大小各几支为宜。每次作画后，须将笔洗净挤干并理顺笔毛，挂于笔架之上，使其自然阴干。不然，笔上墨垢不清洗，则易失其凝聚力和弹性，缩短笔的使用寿命。

墨

墨有松烟、油烟、漆烟三种。松烟墨适于写字，松烟墨无光泽，但运笔流畅。油烟墨、漆烟墨适于绘画。墨的优劣，以墨着手较轻，断纹和发光如镜面，磨时无沙沙之声，表面极细腻，色泽黝黑，略呈紫味的为上。若旧墨脱胶或松烟制墨，光泽差、墨韵死，则不宜用。初学者使用书画墨汁亦可。

纸

写意花鸟画的用纸，以吸水性能好的宣纸为宜。宣纸有净皮和棉料之分，有夹宣、单宣之别。宣纸向光源透视时，纸面上呈团团棉絮般起伏之状，并以表面光洁细密为好。

砚台

砚台以石质坚硬而纹理细腻的为好。如端砚、歙砚等，石质坚硬，摸其砚面光滑润泽，易发墨而墨质细为上品。每次砚台用毕，须将积墨洗净，保持砚池清洁。初学者受条件所限，亦可购买一方陶泥砚，使用方便，易发墨即可。

颜料

写意画用色以中国画传统颜料为主。所用之色，轻色如赭石、藤黄、花青、洋红、胭脂、白色等为常用，重色如石青、石绿、朱磠、朱砂等色也兼而用之。

其他常用工具

如笔洗、调色碟、笔架和笔筒等。笔洗是洗笔用的，调色碟是调色用的。笔洗中间有间隔的更好，如无调色碟，亦可备几只瓷碟，以瓷质细腻、边口光滑、白色无花为佳。笔架、笔筒是挂笔和插笔用的，笔帘是外出时包笔用，镇尺为压纸用。

第二课 名画解析

齐白石写意蔬果赏析

齐白石(1864—1957)原名纯芝,字渭清,别号兰亭,25岁时又取名璜,字濒生,号白石山人。湖南湘潭人。

齐白石于1888年起始学画,1890年26岁时转从萧芴陔、文少可学画像,27岁始从胡沁园、陈少蕃习诗文书画。37岁拜硕儒王闾运为师,并先后与王仲言、黎松庵、杨度等结为师友。自40岁起,离乡出游,五出五归,遍历陕、豫、京、冀、鄂、赣、沪、苏及两广等地,饱览名山大川,广结当世名人,樊樊山、夏午诒、郭葆荪等皆为其挚友。画风由工转写,书法由何绍基体转学魏碑,篆刻由丁、黄一路改学赵之谦体。55岁避乱北上,两年后定居北京。

在他的笔下,大凡花鸟虫鱼、山水、人物无一不精,无一不新,为现代中国绘画史创造了一个质朴清新的艺术世界。他成功地以经典的笔墨意趣传达了中国画的现代艺术精神,深深得益于经典样式而又善于出新,故而他的画能够直接地感动人心,向天下众生传达生命的智慧和生活的哲理。

齐白石画作可谓多矣,然蔬果类作品最能触及思乡情结。他将寻常所见之物纳入笔端,寄托常人情愫,表达深层精神内涵,超越了绘画的内容和形式。其作品所以雅俗共赏,感人至深,是源于他对生活极端热爱,将真情实感寄托于作品之中。

“清白传家”是齐白石画白菜的常用题款。齐白石世代农家,独以白菜为菜之王,念念不忘“先人三代咬其根”,认为“菜根香处最相思”,故平生喜画白菜,在其题画诗中云,“岂止老翁颜色似,通身骨相有根香”,以其画面洋溢着“蔬笋气”为荣。所镌“白石屋不出公卿”之印,即为明证。

境由心生,齐白石以松秀灵动的笔墨写萝卜、白菜,看似随意涂抹,皆出自然之数。画面布局大疏大密,黑白分明,对比强烈,色彩浓郁,相映成趣,结构精练老到,独具匠心,菜蔬间添只草虫,顿生灵性。画面洋溢着自然界生机勃勃的气息,融情意于物象之中。

齐白石论笔“半如风云半儿女”,七字道尽用笔之妙。书画同源,妙在用笔,笔性即个性,笔笔生发,环环相扣。故曰:“画由笔生,未有拙于笔者而精于画者;笔由书生,亦未有拙于书而精于笔者,故书之为道亦大矣。”

智者创格,工者写形。齐白石蔬果画笔简意繁,异趣横生,自成一格。拓宽了中国画的表现领域,展现了新的审美境界。时令蔬果以平常心写意,亦可为至美之画矣。

第三课 写意蔬果的基本技法

中国画是讲究人品与画品的一门高深艺术。艺术作品乃是作者之思想、学问、修养、天赋、技法之结晶。艺术水平之高低，取决于境界与学养。因此，绘画艺术最终是画修养。中国写意花鸟画，既要有高超的笔墨功底，还要有作者强烈的个性，以心写情，以神写形，借笔墨为语言抒发自己的感情，使作品充溢生活情趣和时代风采。

写意蔬果深受人们的喜爱，古来画家大多都能画几种蔬果，其中不乏大家。很多初学者也都愿意从此入手，皆因蔬果多是小品之类，幅面较小，描绘起来比较方便。

写意蔬果，因其物象较为单纯，往往需要一些陪衬，或与花卉折

枝相搭配，或与古玩器物相结合。“博古”“清供”为此类题材画之专称。写意蔬果与其他国画形式一样，具有一定的程式性。因为程式的运用，笔墨技法被强化，画面空间被淡化，画中形象被纯化，随意写来，以貌取神，增强了主观意趣。

人们之所以喜欢这类题材，是在欣赏品味之余，还对其内容寄予美好象征。如百合寓意“百年好合”，石榴寓意“多子多孙”，花生寓意“长生不老”，白菜寓意“清白家风”等。因此，画蔬果要体现自然之趣、生活之趣、哲理之趣。

要画好蔬果，首先要熟悉蔬果的结构及其生活习性的不同规律，通过不断地深入观察、临摹、写生，逐步掌握笔墨技巧，探究表现方法，了解造型特点，勤学苦练，自可入其堂奥。

墨色清朗時節

一、果实的画法

1. 勾勒画法

主要以笔墨线条描绘形象的方法。笔上蘸墨或色，依据物象生长规律进行描绘，中锋交替使用，用笔注意使转变化，顿挫得宜。（图1）

2. 没骨画法

主要以笔墨色彩表现形象的方法。依物象走势大胆落笔，用笔注意抑扬顿挫，墨色注重浓淡干湿变化。物象大势确定后，适当勾勒辅助线，或在表面稍加点厖，以增强质感。画时要一气呵成，使之浑然一体。（图2）

3. 综合画法

是勾勒法与没骨法交互运用塑造形象的方法。其主要特点是线面结合，色墨并用，灵活方便，表现性强。现代画家多用之。（图3）

二、枝干的画法

枝干出枝，决定画面的布局，故应注意枝干的疏密聚散和穿插交错。画枝干用笔，常以篆籀、行草之笔写出。其顺逆疾速，视物象而定，亦视作画笔势而定，若仅顾物性而不顾用笔，则笔法紊乱，画面有跳宕之感，令人不安。若只顾运笔顺畅，纵横挥洒，而不顾物象，则仅有线条变化，而缺少真实感，故两者不能偏废。（图4、图5）

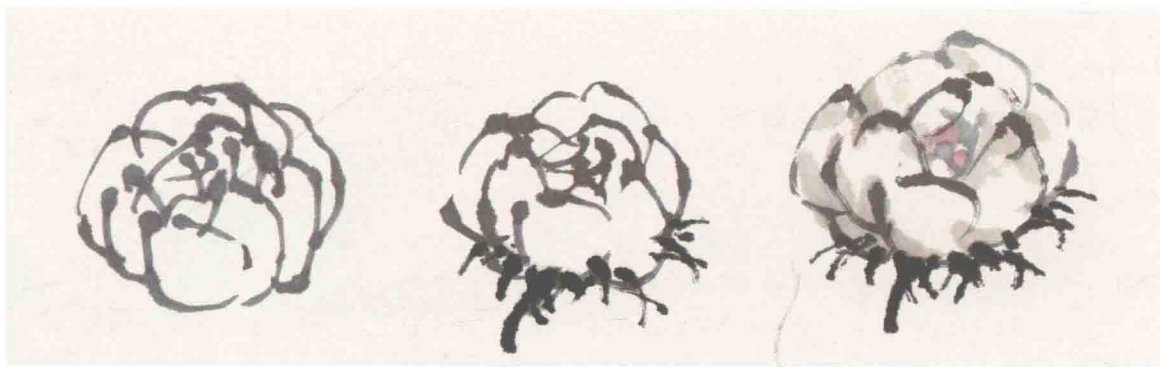

图1

图2

图3

图4

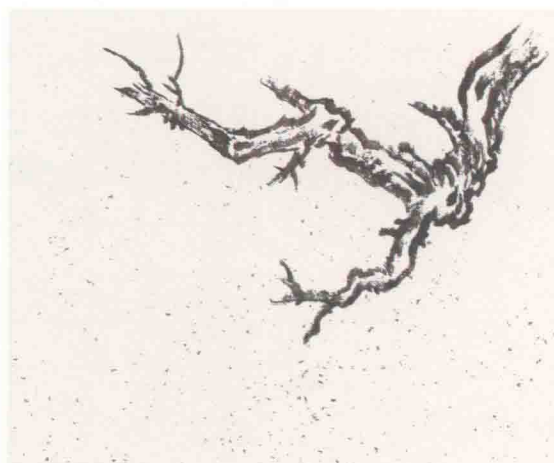

图5

三、点叶

点叶时，笔中必须掌握一定水墨分量。画叶墨色，经常以中间色或墨色偏浓的成分为主，过浓则叶筋的浓笔不显，过淡则神气不足。

藤叶稠密部分重重叠叠，乍看起来，似乎难于下手，实际上有其组合规律与用笔规律，古之所谓攒三聚五法，就是组织丛叶的方法。丛叶组合的用笔方法，画家各有自己的习惯，一般来说，不外采用顺、逆交叉等笔法。（图6、图7）

叶子的基本形状有：尖叶、条叶、团叶、亚叶、掌叶等。（图8、图9）

四、勾筋

勾筋的用墨，可视点叶干湿程度，如点叶未干，则宜用较干墨勾；如点叶将干，可用较湿之墨勾，色墨总比原来点叶的色度浓一些，甚或可用焦墨勾筋。

勾筋用色，以墨色为主。色彩之叶，除墨勾之法外，尚有用叶面相似色勾法（图9）。由于正反面点叶墨色不同，故勾筋用墨亦宜随之而分浓淡，但一般仍要比叶色深一些为是。

乱点整勾：乱点整勾的方法，强调疏密聚散的变化，其效果更为含蓄生动，起到“意到笔不到”的效果。善于作画的人亦善于“乱中求整”，这就是勾筋所起的作用。（图10～图12）

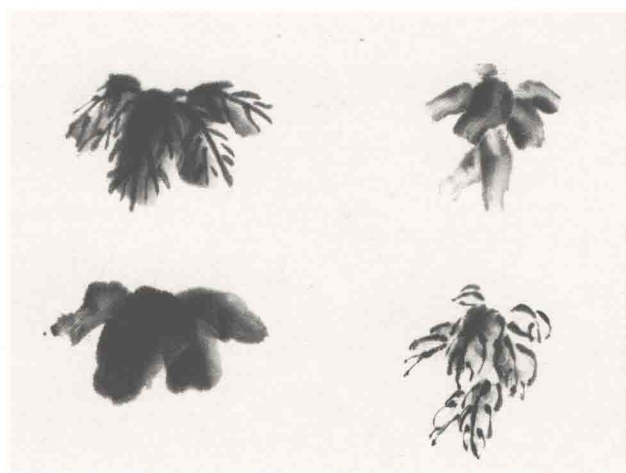

图6

图7

图8

图9

图10

图11

图12

第四课 各种蔬果的画法

一、萝卜画法

步骤一：以羊毫笔蘸洋红，两三笔画出萝卜的大体形状，注意用笔要有飞白，不必面面俱到。

步骤二：再以羊毫笔调曙红，着重画萝卜的头部，补充洋红所画不足。

步骤三：顺势画出萝卜根须，笔头再蘸适量胭脂，调整萝卜结构。

步骤四：用另一支笔调墨勾勒萝卜叶、茎，完成画面。画青萝卜之类亦用此法。

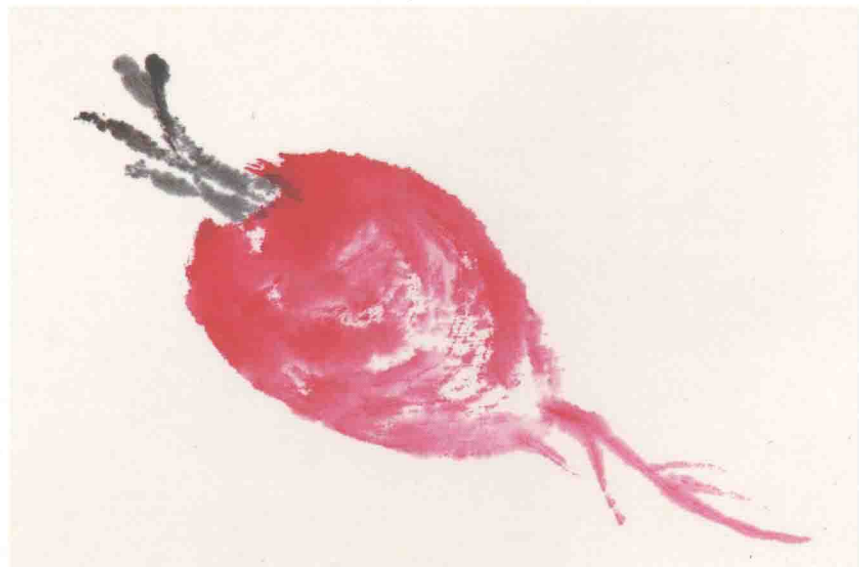
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完成图