

工农兵美术技法丛书

怎样画蔬果草虫

上海人民美術出版社

工农兵美术技法丛书

怎样画蔬果草虫

(修订本)

黄若舟编著

上海人民美術出版社

出版说明

《工农兵美术技法丛书》是普及通俗的美术技法知识读物，主要供工农兵业余美术作者和业余美术爱好者学习美术时的参考。

这套丛书所介绍的每个画种(或画科)的技法及美术专业知识，是一般基础知识，叙述比较简要概括，是编著者艺术实践的经验和体会。因此属辅导性质的自学丛书。

这套丛书拟包括绘画方面(主要画种或画科)的雕塑、图案等基本技法及造型艺术的专业知识(如色彩知识、透视知识、艺用人体解剖知识、素描等)以单行本形式陆续出版。希望广大读者对这套丛书提出意见，以便充实提高。

怎样画蔬果草虫

(修订本)

黄若舟编著

上海人民美术出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

新华书店上海发行所发行 上海新华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 2 1/2 附图 8 页 字数 54,000

1979 年 10 月第 1 版 1979 年 1 月第 1 次印刷

印数 00,001—360,000

书号: 8081·11328 定价: 0.46 元

前 言

中国画是我国优秀的传统艺术，是我国劳动人民在长期的生产斗争中创造出来的。从现存的历代绘画作品来看，已经有几千年的悠久历史。我国古代劳动人民早在二、三千年以前，就在自己的劳动实践中把鱼、蛙等形象画在陶器上作为装饰。毛主席教导我们说：“我们这个民族有数千年的历史，有它的特点，有它的许多珍贵品。”但是，中国画长期以来，被封建统治阶级所垄断，成为宣扬剥削阶级腐朽思想和维护其反动统治的工具。在另一方面也有不少敢于革新的画家和民间画工，反对泥古不化，创作出许多反映现实生活的作品。解放以来，在毛主席革命文艺路线的光照耀下，具有悠久历史的中国画艺术，才真正地获得了新生。但是，近十年来，由于“四人帮”对文艺战线进行了极为严重的干扰和破坏，使中国画受到了极大的摧残，尤其花鸟画，受压制摧残，更为严重！以华国锋同志为首的党中央一举粉碎了“四人帮”，使中国画呈现出一派春光明媚，繁花似锦的大好形势。

中国画是一种传统艺术，在继承传统的问题上，我们应该用历史唯物主义的观点，作出科学的正确的评价。要取其精华，弃其糟粕，要将古代封建统治阶级腐朽没落的东西和古代优秀的带有民主性、革命性的东西区别开来，努力做到“古为今用”、“推陈出新”更好地为工农兵服务，为无产阶级政治服务。

中国画一般分为人物、山水、花鸟三种，蔬果草虫画则属

于花鸟画中的一门。由于蔬果、鱼类是我们常见的农副产品，草虫也是大家所熟悉喜爱的小动物，所以常常成为画家和群众喜爱的绘画题材。这本书主要向初学中国画的同志介绍一些蔬果草虫的基本画法，但这些画法并不是机械的、教条的东西，也不是玩弄笔墨趣味。各种技法都是为内容服务的。如果不顾内容而片面强调形式，就不容易达到创作的目的。花鸟草虫本身并无阶级性，但作为艺术作品的花鸟草虫画，是由具有一定阶级立场观点的人创作的，因此必然表现出一定的政治倾向，反映一定时代的面貌，为一定的阶级而服务。

中国画的技法和风格是多种多样的，但用线来塑造艺术形象，仍然是中国画技法的主要特点。中国画讲究“骨法用笔”，也就是运用笔墨线条来表现物象的基本结构，所以说线描是中国画的基本功。初学中国画，须先练习白描画法。用笔是确立物象的形体结构，用墨用色是描写明暗，表现出物象的体积感、质量感等，这是中国画造型的一般规律。本书介绍的蔬果草虫等实物的画法，都有白描、水墨、色彩三种基本画法的顺序讲解，可供初学国画的同志参考。

学习中国画的优良传统，可以培养我们对中国传统绘画的理解和热爱，但学习传统和遗产是为了进行创造，而不能为传统所束缚，我们只有在批判地继承中国古代绘画的基础上，不断地革新它，才有可能创作出具有时代精神的新作品来，才能促进社会主义文艺的繁荣和发展。

目 录

前言

一	蔬果草虫和鳞介画简介	1
二	用品和使用	4
三	画法介绍	7
四	学画步骤	9
	1. 先要画得象	9
	2. 再临摹画稿	12
	3. 最后要创作	13
五	作画技法	15
	1. 怎样用笔	15
	2. 怎样用墨和着色	18
	3. 怎样构图	25
六	瓜果的画法	29
七	蔬菜的画法	41
八	昆虫的画法	48
九	鳞介的画法	57
十	花草和萍藻的画法	65

一 蔬果草虫和鳞介画简介

我国的花鸟画以实际生活感受为基础,通过生活形态,抓住瞬间的具有本质意义的形象,来进行艺术概括和意匠经营。蔬果草虫和鱼类画的传统画法讲究“以形写神”,“形”是表现生活的形象结构。“神”是表现生活的内在实质,内在的美。形以传神,神寓于形。所以我们学画,必须坚持深入生活,不断从事写生实践,但是写生不等于机械地照抄自然,而应认真观察蔬果草虫的神态,熟悉它的形象特征,组织结构和生活规律等。根据内容要求,采取相应的表现形式,进行剪裁、取舍、夸张和改造,从而创造出形神兼备的作品。

花鸟蔬果草虫画有着悠久的历史传统,有不少优秀作品留传下来。我国的五代时候有两位花鸟画家,一位是南唐的徐熙,一位是西蜀的黄筌。徐熙善于画花竹、林木和其他草虫之类,他比较重视对物写生。黄筌多写瑞鸟珍禽,故宫博物院藏有他画的《珍禽图》,还有宋代的花鸟画家赵昌,也是重视写生,从他画的《蛱蝶图》(附图16),可以看到他生动写实的画法。元代的钱选学习赵昌的画法,所画《草虫手卷》中,表现花草和蜻蜓、蚱蜢、蜂、蝶、蝉都很生动。这些古人的作品,今天可以作为借鉴。

在农村、在菜场、商店里我们可以看到新鲜的蔬菜瓜果和鱼类虾蟹这些丰富多彩的副食品,是广大贫下中农战天斗地,忘我劳动的成果。所以我们要时时刻刻怀着向贫下中农

学习的思想感情来进行创作，使我们的画幅能更好地反映工农业生产跃进的局面，宣传社会主义革命和社会主义建设欣向荣的气象。

蔬果草虫和鱼介这类画，在工艺美术上的应用也是很广泛的，虽然表现形式不尽相同，但在设计和制作的过程中，有着紧密的联系，绘画是工艺美术制作、设计的基础。如日常用品中的花布、热水瓶、脸盆、被单、毛巾、扇子等等的图案设计，很多是直接取材于蔬果草虫和鱼类画的，所以说，蔬果草虫和

图1 商代青铜盘的鱼形图案

鱼类画在人民群众中是比较熟悉和喜爱的。这方面有它的历史传统,如唐代多用常见而有生趣的蜂、蝶、鱼、虫类等为织物加工制作的图案。以鱼形为主题的历代都有采用,商代墓葬中出土的青铜盘器物(如图1),就有以鱼形图案作为主要装饰的;在西周墓葬中还发现了不少二三寸长的薄片小玉鱼,雕刻简练生动。秦汉时代的青铜镜和脸盆,也多用鱼形作装饰。由此可见,蔬果草虫及鱼类应用到工艺美术上的历史是很悠久的。

今天民间工艺美术在毛主席的“古为今用”、“推陈出新”的方针指引下,在继承发扬传统上,作出了新的成绩。如牙雕、玉雕、灯彩、贝雕、镶嵌等,以蔬果、鱼虾为题材,创造了新的意境。

本书简要地介绍蔬果草虫、鱼类画的一些技法,并编入了较多的图例,以便读者参考。

二 用品 和 使用

中国画的笔墨技巧,有它的独到之处,由于毛笔、黑墨和宣纸特有的性能,形成了中国画的民族风格(现代绘画在不断发展中,在继承传统的基础上,吸收西洋画的长处,如色彩多参用西洋颜料)在学习中国画技法之前,先熟悉作画的工具和材料,这对于掌握这些工具的性能,发挥它们的长处,是很有必要的。

中国画的用品,主要是笔、墨、颜色、纸、砚、笔洗、调色盆等。

笔 画中国画的主要工具是毛笔。毛笔的品种很多,就原料性能来分,有柔硬两种。普通的毛笔有羊毫、狼毫、兼毫三种,羊毫的性质较软,狼毫的性质较硬,兼毫的性质软硬适中。这些笔适应绘画上表现不同效果的需要。羊毫吸水量大,宜于渲染。狼毫宜于勾勒,兼毫刚柔相济。选笔有四个要求,就是尖、齐、圆、健。尖是笔锋尖锐,笔毛聚在一起。齐是笔尖压平时笔毛平齐。圆是写时笔锋圆转如意。健是笔锋旋转时能铺能敛而有弹力。新笔到手,先用清水泡开笔头,再蘸墨色。画完了,一定要把笔上的墨色洗干净。一般写字用的毛笔,都可以用作画笔。画双勾、勾染这些工细画,应用狼毫、兼毫或小楷羊毫,画点厾写意应用大笔。

墨 墨是画中国画的主要材料。墨有油烟和松烟两大类。作画用墨,多选用油烟墨。它用的原料主要是桐油,它的

特点是既黑又亮，能画出细致的浓淡变化。松烟墨的原料是松木，它的特点是黑而无光。还有一种漆烟墨，原料是漆，是墨中最黑的一种。不论哪一种墨，也不论新的陈的，总要细而黑的为上品。作画用墨，应该用新鲜的墨。一般不要用宿墨、宿墨无光。

颜色 中国画颜色有矿物质和植物质两种，矿物质颜色也叫石色，植物质颜色也叫水色，常用到的花青、藤黄、胭脂、洋红、等，都称为水色，赭石、石青、石绿、朱砂、朱磬、白粉都是石色。植物性颜色容易褪色，现在化学品颜色更容易逃掉，只有矿物性颜色不褪，如千年前的唐画，至今色彩仍是鲜明艳丽。红、黄、青是三原色，调合起来就可以产生各种颜色。国画颜料有的加入胶水制成片状，应用时要加水化开。有的粉质，用时要临时加胶。现在上海制造一种浆状国画颜料。用软管包装，使用时，挤出色浆，调水即可应用。这种软管国画颜料的原料，是用天然矿物颜料和近代高级耐光颜料，按照国画颜料传统色谱，配成各种色彩，用牛皮膏制成。有配套，有另售，使用和携带都比较方便。画国画最好用国画颜料，如果买不到，也可用其他颜料。现在把各种国画颜料和代用品介绍如下：

洋红 是一种红色粉末，色彩鲜艳，用时要调少许胶水。胶制片只要用水泡开就行。水彩画、广告画中的洋红都可以代用。

胭脂 是茜草、红兰花制成，古代的颜色，是以胭脂为主。年代久了要褪色。色彩比洋红稍暗，用处与洋红差不多，胶制片要用水泡开应用，水彩中的深红也可以代用。

朱砂、朱磬 朱砂是一种不透明的大红色，我国西南各

省有出产。朱砂是块状,把它研细、再用水漂,底层头朱,中间颜色鲜红是二朱,上层色带黄是朱磬、朱磬是一种桔红色。

赭石 俗名土朱,赤色中带黄色,用水研细,漂后中层是赭石的本色,水彩画颜料中的赭石和土红可以代用。

花青 胶制片,是用靛青制成,以不带葡萄色为最好。如用水彩画颜料中普蓝代替,并要稍加黑墨,以减少一些火气。

藤黄 是一种植物汁制成,味酸含有毒质,用时以冷水化开。但化开之后,如长久不用,便要凝成颗粒,因此,最好是要用多少化开多少。水彩画颜料中的中黄可以代用。

白粉 白粉有白垩、蛤粉、铅粉三种。前两种白粉,经久不变。一般作画多用铅粉,铅粉里有铅质,应该加工去掉,用时应加胶水。水彩画颜料中的白色和广告画颜料中的白色都可以代用。

石绿、石青 都是矿石的粉末,漂后下层色浓,中层次之,上层色淡,分成头、二、三种。草绿和花青加粉调和可代用。

纸 画中国画用的纸张,种类很多,一般都用软而松的具有吸水性的宣纸作画,宣纸有生宣、熟宣两种,生宣吸水力大、墨色容易化开,熟宣是经过加工上矾,熟宣不化,画工笔画要用熟宣纸,画写意画多用生宣。初学练习,用皮纸和写大楷用的七都纸、毛边纸也可以,这里许多例图都是用这类纸画的。不过正式创作,最好是用宣纸或皮纸等效果较好。

砚 普通写字用的砚台,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、饭碗也可以代用。

调色盆 调色盆是用来调颜色的,一般用有格子的梅花形调色盆,凡是白色的瓷碟、小菜盆也一样可以用。

三 画 法 介 绍

花鸟画的表现技法,有双勾、淡彩、重彩、没骨、水墨画这些形式。蔬果、草虫都可以用这些画法来表现。

双勾——双勾又称白描画法,是以工细的墨线描写物象轮廓,通过线的方圆、曲直、长短、粗细、刚柔、强弱、轻重、疾徐、干湿、浓淡、转折、顿挫等许多不同变化来描写对象刚柔、雄健、动静、流利的形态。有时也用水墨或淡彩在轮廓外面烘染衬托。学习线描必须以写生为基础,要不断实践。初学应该多练习双勾画法,先用铅笔或炭条起稿,再用墨笔照样勾描。这样多下功夫,就容易掌握毛笔的性能。

淡彩——淡彩画法是在水墨画上用水色点染,着上去的色彩要和原来的笔墨协调,使色和墨融和。如果色重就要盖住墨迹。

重彩——重彩画法是用墨勾出形象,中间先平涂一层水色,后填石色,最后用深色照墨线重勾一遍。这种画法也称勾勒画法,还有一种勾填画法,在墨线里填色,再加石色,既不许颜色侵犯墨线,也不许与墨线有空的距离。色彩不一定是平涂,而可以分出深浅厚薄、浓淡明暗。但初学者应先从单线平涂学起。

没骨——没骨画法也称点厝(音笃)画法,是不用墨线勾形,直接以墨和色的浓淡轻重直接点染出物象的一种画法。点是用中锋或侧锋用力点在纸上,厝是扩大的点和线,点厝可以

拖长,也可以扭动。泼墨画法是没骨画法的扩大,是用大块墨色,象水一样地泼到宣纸上去的一种泼辣奔放的表现方法。

双勾与没骨结合——一幅画中也可以同时用二种画法。花卉画中有一种勾花点叶法,就是用双勾画花,没骨点叶。在蔬果画中,红萝卜的叶和萝卜等,也可以用双勾或没骨法结合起来画,这种画法介于工笔和写意之间,形成新的风格,既有变化,而又生动活泼。

水墨画——水墨画是巧妙地运用浓淡墨色画成的,不用色彩。墨的浓淡干湿,完全依靠水的多少来调节的。白描是用深浅不同的墨线勾描而成的不设色画。从着色画发展到水墨画,是中国绘画艺术的一个演变,也是中国民族绘画的一种独特风格。

一幅画中,应该有统一的表现方法,但是为了表现主题的需要和加强艺术效果,也可以同时采用几种画法,如在写意的花草中添画一些工细的昆虫,这种粗细混合的表现形式,是从对比中求统一的手法。总之,中国画传统的表现技法是极其丰富的,但表现形式是服从于内容要求的,我们掌握和运用多种技法是为创造新内容的作品服务的,不能为某一种形式所束缚。

四 学 画 步 骤

1. 先 要 画 得 象

毛主席教导我们：“作为观念形态的文艺作品，都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。革命的文艺，则是人民生活在革命作家头脑中的反映的产物。”工农兵的火热斗争生活，是社会主义美术取之不尽、用之不竭的最丰富的源泉。我们只有深入到这个最广大的源泉中去，运用无产阶级的世界观和艺术观，认真地观察、体验、研究、分析生动的生活，从中汲取大量的创作原料，才能在头脑中有一个深刻的形象，然后进行典型的集中、概括、提炼、艺术加工，创作出革命的美术作品。写生是熟悉生活，积累生活素材，锻炼表现生活的能力的一个重要途径。多写生也就是要在文艺创作中坚持唯物论的反映论。同时积累了大量的生活素材，我们创作起来就能胸有成竹。

鲁迅在谈到美术创作时，曾经指出：“作者必需天天到外面或室内练习速写才有进步，到外面去速写，是最有益的。”为了搞好创作，经常深入生活，多画速写，是很有必要的。速写是用简练的线条，在较短的时间内，把要画的对象，很快的扼要地记录下来。速写既为创作积累素材，也是锻炼和提高对生活的认识能力和表现能力。蔬果、草虫、鱼介全是农村产物，在速写过程中，熟悉农村生活，跟农民打成一片，正是改造

世界观的好机会。初画速写应该用线条来画，开始锻炼画轮廓的准确性，用简练的手法表现对象。先画简单而静止的蔬菜瓜果之类，后画复杂而活动的鱼虾。画动的对象，首先要反复观察、掌握运动规律、抓住对象的整体和特征，再进行默写。速写时间，开始把时间放长一些，由慢到快，逐步缩短时间，循序渐进。蔬果品种很多，形态不一，从嫩到老、色泽又有变化。鱼类品种也多，各有特征，画时要有区别，只有多速写，熟悉生活，才能画得姿态生动。

中国画是一种造型艺术，作画最基本的要求，是要画什么象什么，要求做到这点，首先在我们脑子里要有一个实物印象，尤其是画动物，要掌握它的形态和特征，才能抓住一个动作来表现。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、草虫的结构看来大体相似，经过仔细观察，它们的差别也就容易理解。

对实物反复仔细观察，认识清楚之后，就可以动手写生，面对真实的景物，一边看，一边画，要求画得形象准确。初步学习可在纸上用铅笔起稿，练习打轮廓。在起稿时可在每个部分的大体上用铅笔画一个基本几何形，如画枇杷、苹果、石榴、桃子和西瓜这类圆形的实物，可以先画一个圆形；画南瓜、黄芽菜、辣椒、冬瓜等可以先画一个长方形；画蜻蜓可以先画一个三角形；画蝴蝶和蝉可以先画一个梯形。在这几何形里勾出轮廓，最后添上细小部分。大体的轮廓打好之后，就用毛笔照着铅笔线勾描，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，已经心中有数，可以运笔自如。这样一张画好之后，再一面看一面画不同的形态，先集中精力画一种，再画其他较复杂的东西，就容易画得象。写生稿要在不着

色、不晕墨之前，看起来也已经很完整饱满，就可以当作素材稿，留作今后创作的参考。为了参考的需要，可在稿上用文字注明色彩和特点等。

通过这样多次的写生之后，就可以仔细观察较复杂的实物，先瓜果后蔬菜，先花草后虫鱼，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，对昆虫、鳞介这些动物写生是非常必要的。默写是在写生的基础上，熟悉对象之后，就可以凭着记忆在背后默写出来，一次默写不象，继续观察、再默。这样不断进行速写和默写，可以锻炼我们的观察力、分析力和思考力，在这基础上来发展创造力。在初学作画，必须要这样锻炼，才能掌握真实物体的形象和规律。

在写生练习阶段，由于自然景物繁杂，面对景物反而感到无法下手，应该要有选择，中国画写生有它的特点，可以自由取材，需要的部分就画，琐碎的部分就舍去，这点就要求有取舍的能力。同时面对景物，感到姿态并不美观，地位并不合适，就可以随时变化，适应主题表现的需要。古人学画，也有面对实物来写形，继而注视形体的特点。有的随身携带纸笔，随时随地注意观察，勾取画稿。我们学画蔬果、草虫，可以先对自己周围所喜爱的实物进行写生。认识它们鲜艳丽的色彩和生动活泼的精神，通过提炼取舍、分析比较加以综合概括，作一个全面的认识，这样观察物象领会它的神情，对创作是有很大的帮助的。有些作品形象不够准确，因此影响了作品的真实性和感染力，这就由于写生根基较差，不能准确地描写形象所致。所以学画，要不断进行速写与记忆画，通过有系统的写实方法的学习，掌握了表现技法的基础，具备了作画的基本