

老年学书画

曹国镒著

写意花鸟画技法

第十二册 蔬 果

人民美術出版社

斋中清供
辛巳三月
葉韻作

斋中清供

ISBN 7-102-02571-8

9 787102 025711 >

ISBN 7-102-02571-8
J.2218 定价: 12.00 元

数据加载失败，请稍后重试！

图书在版编目(CIP)数据

写意花鸟画技法 第12册, 蔬果 / 曹国鑑著. - 北京:
人民美术出版社, 2002.6

(老年学书画)

ISBN 7-102-02571-8

I. 写… II. 曹… III. ①写意画: 花鸟画-技法
(美术) ②蔬菜-写意画-技法(美术) ③水果-写意画-
技法(美术) IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第037114号

老年学书画

写意花鸟画技法 第十二册 蔬果

著 者: 曹国鑑

出版发行: 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同32号)

责任编辑: 刘继明

装帧设计: 刘继明

印 制: 人民美术印刷厂

经 销: 新华书店总店北京发行所

2002年7月第1版 2002年7月第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 3

印数: 00001-10000

ISBN 7-102-02571-8/J·2218

定价: 12.00元

第十二册说明

这一册介绍的是蔬菜瓜果画法。列举了常见的蔬菜瓜果五十余种,介绍各自不同的用色、用笔、用墨的方法。书中附插图和示范作品数十幅,可供研习花鸟画者临摹参考。

画法上,在传统笔墨技法运用的同时,还融入了西方绘画光与色的明暗效果,做到了形、光、色的统一,丰富了表现力。

目 录

蔬果画法概说	1
苹果、桃、梨、樱桃、柑橘、伊里沙白的画法	3
菠萝、香橼、柚子、石榴、柿子、葫芦的画法	6
西瓜、香瓜的画法	11
香蕉、杨桃的画法	12
葡萄、枇杷、龙眼、荔枝、草莓的画法	15
莲蓬、灵芝、菱角的画法	20
椰子、甘蔗、佛手的画法	21
白菜、卷心菜、菜花的画法	23
芹菜、莴笋的画法	26
茄子、蕃茄(西红柿)、大葱、柿子椒、洋葱、白萝卜、红萝卜、 胡萝卜、小萝卜、冬瓜的画法	28
马铃薯、红辣椒、黄瓜、丝瓜、山药、姜、蒜的画法	33
玉米、藕、荸荠、竹笋的画法	36
苦瓜、红薯、花生、百合、芋头的画法	38
示范作品	41

蔬果画法概说

蔬果是花鸟画的一个题材，历来为画家所重视。五代的徐熙，善画花果，有《园蔬药苗图》传世，宋人有墨笔花果长卷传世。元、明以来钱选、徐渭、沈周、陈淳等画家都以擅长花果著称。清代的石涛、八大山人也擅长花果，石涛的《午瑞图》开创了以景物写生形式的构图。海派的赵之谦更有《瓯中物产卷》，以重彩写意的用色表现蔬果鳞介的技法创新。虚谷、吴昌硕都以大写意形式运用不同笔墨画了仙桃、枇杷、葡萄等瓜果。当代的白石老人所画的白菜、竹笋、萝卜、樱桃、荔枝亦以简练概括的大写意手法，是对物像的神似的表现。

传统蔬果的构图形式多以竖形条幅出现，如《博古》、《清供》、《岁朝》之类，是比较典型的以蔬菜瓜果、四时花木为表现题材的艺术创作。其中尤以梅、兰、竹、菊《四君子》及荷花、水仙一类品性高洁的花卉结合石块、瓶、缸、书砚、鼎彝、拓片等文玩组合画面，有的把鱼、虾、蟹也引入了画图。这种“博古”、“清供”、“岁朝”形式的绘画又体现了“民俗”的一面，有的把脸谱、泥玩具、风筝、空竹、爆竹以至“饺子”引入画图，增添喜庆祥和的节日气氛。

蔬果题材广泛，入画的往往是人们所常见的。如萝卜、白菜、胡萝卜、茄子、卷心菜、芹菜、黄瓜、丝瓜、南瓜、葫芦、辣椒、荸荠、花生、百合、菱角、藕、慈姑、莲蓬、扁豆、冬瓜、番茄、土豆、红薯、葱、姜、蒜、灵芝、玉米、竹笋、山药、蘑菇、柿子椒、莴笋、洋葱、栗子、桃、杨桃、李子、杏、梨、苹果、柿子、石榴、佛手、荔枝、桂圆、柑橘、香蕉、香橼、柚子、枇杷、椰子、橄榄、甘蔗、西瓜、葡萄、核桃、樱桃、山楂、伊里沙白、火龙果等，这些蔬菜瓜果为我们的创作提供了大量素材。一些近年引进的国外品种的入画，更超出了传统品种范围，增加了新的色彩。

画写意蔬菜瓜果笔法上要简练概括，色彩上要明快、润泽，以表现质体的鲜嫩、水分的饱满。使人感觉到仿佛凝结着滴露，散发着诱人的芳香，让人望而欲食。习画者不仅在形式和色的外观上认真地刻画表现形似的真实，更重要的在于要着眼内在的“生意”和“神似”。笔墨的简练在于基本功上的熟练，讲概括就是要删繁就简。笔落纸上一挥而就，一线勾出不能反复描，一点落下不能反复涂改，要注意保持笔墨的灵气。连续的笔墨点垛决不能断开，失去活力，要注意笔墨的“意趣”。墨色上浓淡衔接要渗化得自然，干、湿笔墨随笔速疾是变化的自然流露，这些都关系到生意和情趣。表现蔬果的鲜嫩要控制好水分在笔上的多少，画水蜜桃、西瓜的点，笔上水分少了无法表现出其质体的特征。所以在用笔上要饱、用水要足，画面上要湿润才行，笔上水分少是达不到预期效果的。下笔要干净利落，收笔要快。无论是墨还是色落笔之后不能来回在纸上腻、重，这样就会使墨色失去光泽。墨色无论深浅、干湿都要求润泽、透亮，画瓜果、蔬菜尤其重要。收笔不迅捷往往会使画面造成润湿漫患，破坏形的完整。形做不到整更无从谈什么“生意”，所以，在大水分的用笔上落笔前务须做到心中有数，大胆落笔，不容迟疑。从第一次的生，逐步做到熟。讲笔墨的掌握就是一个从生到熟的过程。

在蔬果画法上，除传统笔墨技法的运用，还要融入西方绘画中光与色的明暗效果，笔法上亦有水彩画点、戳、整、碎的结合。这样对表现其鲜活的生意十分有利，从而也丰富了传统画法的表现力。除瓜果上的立体效果外，画面上留出高光十分关键。写意画

法的点垛，随笔法的提按顺逆转折自然空出高光点，既显示了笔墨的空灵，也表现出作者笔墨功力的纯熟。如画法插图中《梨的画法示意》、《桃的不同用色与点垛步骤示意》、《几种瓜果的组合——构图形式》，都说明了结合光、色效果在画法上所起到的作用。

点垛瓜果的用笔，无论大小都是兼毫（软毫），勾线、点叶、画枝梗的用笔是硬毫，如狼毫、石獾和鼠尾一类。在后面具体介绍各自画法时对此就不再赘述。

蔬果的构图不拘一格。传统的竖条形式、横幅以及方、圆的构图都可以组合。蔬果多以折枝、并列形式组成画面，近似西方静物画的构图。在排列瓜果以及辅助物盆、缸、筐、瓶或折枝花卉、鳞介、禽鸟时，首先要确立主次、聚散、轻重、高低及前后的关系要符合透视的法则，上下前后层次要分清。要多视点地取景，避免平视和俯视。注意表现画面物像的深度和空间感。无论哪种构图形式，均应以大的瓶、筐或大型蔬菜配零星的干鲜果品、折枝花卉，相互做到纵横交插、叠错掩映。若分布排列不当便会有物物相贴、无前后或悬空之感。再有就是色彩上的相互对比要和谐，色与量之间在一幅画上的比重要合适，色不宜过花，过艳，色过艳就须用浓重的墨色来调节，少了墨色也就少了重量感，画面重心就会失控。

习画蔬果须有生活，要多观察它的生长规律、结构特征。蔬果画离不开写生，现代画家画蔬果不同于过去的一些文人雅士以此作为“遣兴”，而是在写形、写神。首先是注重形似，做到画什么像什么，进而脱略形似以求神似。这里讲的神似除笔墨的神韵外，

图1 苹果画法

还有色彩与光的结合问题。传统画法画蔬果，一般不存在光与色的关系，而侧重的是笔墨，所以“以墨代色”的纯水墨蔬果占据了画风的主流，其他也不过是勾勒点染基础上的略施淡彩。重彩蔬果的出现也只在清代的赵之谦、吴昌硕，此后又为现代的齐白石所继承。这一辈人所注重的是物象的固有色。我们这一代在表现蔬果上，色彩上要把固有色与光源色统一起來，更多地强调明暗立体关系与笔墨神韵的结合，做到形、光、色、神的统一。我们要善于从前人作品中继承笔墨技法上的概括、神韵及用色上的新鲜滋润，结合自己的写生感受创作出超过前人的新的蔬果作品。

从技法的发展上看，宋人注重的是勾勒填色的重彩写实画法，属工笔的层层积染。没骨写意画是从元人的水墨花鸟技法推衍而来，以后才有了明代沈周写意画枇杷，以及清代恽南田的笔意圆活润泽，以腴润为特点的写实兼写意的画法。而纵恣豪放的大写意蔬果画法是吴昌硕、齐白石继承明代徐渭、朱耷画风的发展。从前人的技法发展上看，从写实的工笔到兼工带写的小写意，再到大写意，这些技法经验都可以借鉴，从中吸取其精华，结合自身的艺术实践不断地完善、丰富，并融入西方绘画的光、色效果，可以使技法的表现力再发展、再提高。

今天在蔬果画的题材和内容上，已远远超出古人的范围，表现形式上也是多种多样。有了这样好的条件，在花鸟画中蔬果这一门类的创作前途是十分广阔的，更新、更美的画图必将不断地涌现。

苹果、桃、梨、樱桃、柑橘、伊里沙白的画法

几种水果多为圆形，个别的偏长或略带葫芦形，画法上均为点染，在调色、蘸色的水分上一定要饱满，方能画出鲜嫩的色、香、味感。同时也是用色润泽透亮的一个前提。

苹果、桃的画法

苹果和桃的用色相近，第一遍铺色都是偏黄的淡草绿蘸略深一些的草绿或淡曙红，分左右两笔，笔尖朝外，第一笔沿左侧轮廓的当中向下点弧形半圆，于果实的根部收笔。第二笔沿右侧相应位置，以同一种用笔、用色点入。趁湿以同一蘸色笔先蘸淡草绿，笔尖处蘸淡曙红分左右两笔沿左、右侧轮廓的上端，先左后右笔尖朝外点染两大笔圆形，随之下按使上下色衔接，衔接中随笔速的快捷留出纸上的空白高光点（飞白的笔意）。待稍干时以略重一些的曙红色于果实的上端边缘处提点，一般是一侧偏重一侧淡。画桃趁湿在其顶部的暗面适当地点入浓曙红蘸胭脂的大小不等的碎点即可。

画红香蕉苹果，用色重于一般苹果，注意在外形下部用重色点出略显葫芦形的特征，待半干时点入浓白粉的细碎点。最后用灰墨画柄。（见附图1《苹果画法》和附图2《桃的不同用色与点染步骤示意》）

梨的画法

用色淡藤黄蘸草绿笔尖朝外，自右下向右上侧峰点入一笔近似葫芦形的外廓，行笔要把握靠近中部偏上的一段的内敛，弧形收得要自然，笔下的准是写意造型形似的首要前提，具备了这一点才有笔到意随。第二笔以同一用色、笔法画完左侧的轮廓。两笔间的空白间隙，即是高光，又是笔意的体现，一定要留好。趁湿用淡赭墨于其背光处点入碎笔细斑，点要有聚散、疏密。最后重墨点脐、加柄。（见附图3《梨的画法示意》）

桃的不同用色与点垛步骤示意

图 2 桃的不同用色与点垛步骤示意

樱桃的画法

以淡曙红从左到右笔尖朝外一笔圈点出圆形，然后分别于左、右依其受光、背光的局部用浓曙红蘸胭脂提色，最后用浓墨于其顶部一长笔加出柄部。(见附图3《梨的画法示意》)

柑橘的画法

用色深藤黄蘸朱磦，自上而下左右两笔，笔尖朝外点画圆弧，空白高处以淡藤黄点染。半干时以浓朱磦提色并于其上分别在背光面与受光面点入淡赭色和浓白粉的细碎点，以示表皮皱斑。随即于顶部正中点一笔灰墨，使其渗入橙黄色内。橘瓣画法，先以渴笔橘黄色左右擦点碎笔，然后与其上画一淡色细横线，再于其下用浓朱磦调藤黄画一笔长弧线为橘皮，最后用极淡的黄色沿橘皮弧线之上空出白色间隔，再点染一笔与瓣上碎笔融合。(见附图4《柑橘画法》)

伊里沙白的画法

伊里沙白属甜瓜一类。点垛笔法与柑橘相同，用色是藤黄蘸淡赭区分明暗，空出高光，灰墨画柄。(见附图5《伊里沙白画法与百合画法》)

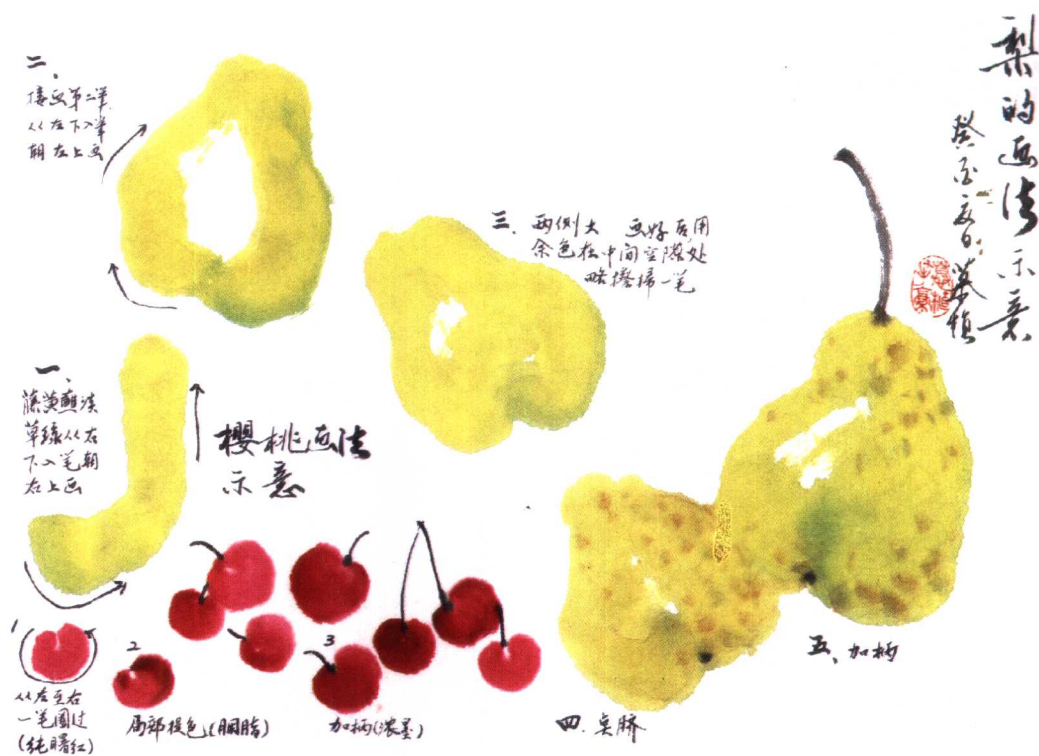

图 3 梨的画法示意

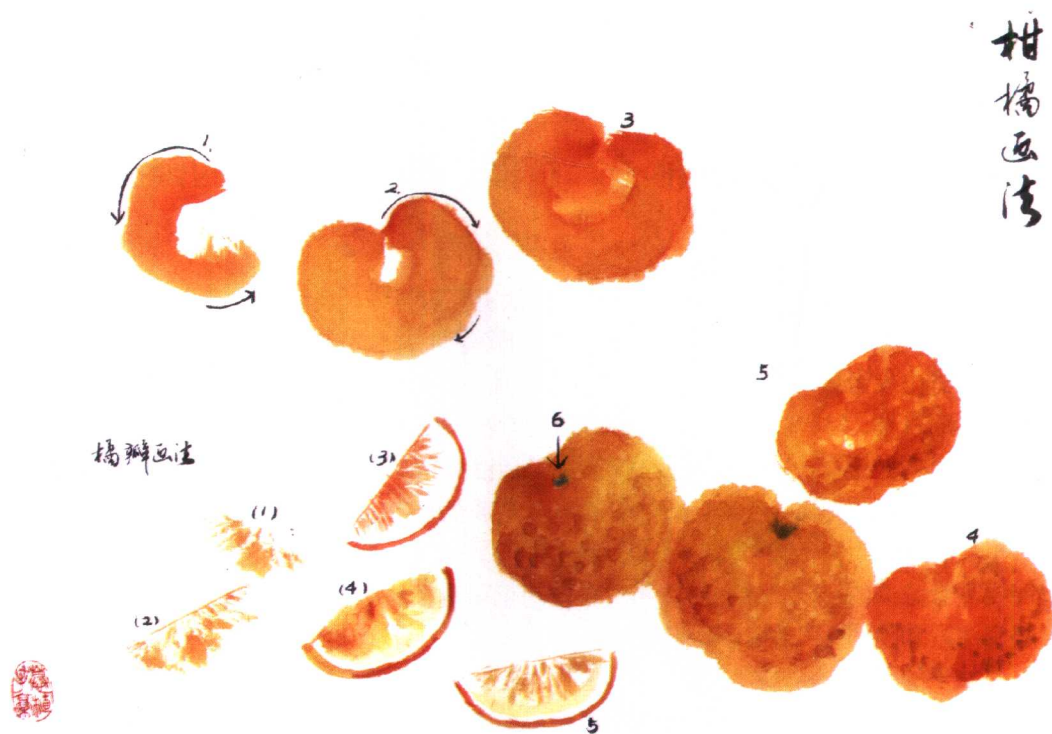

图 4 柑橘画法

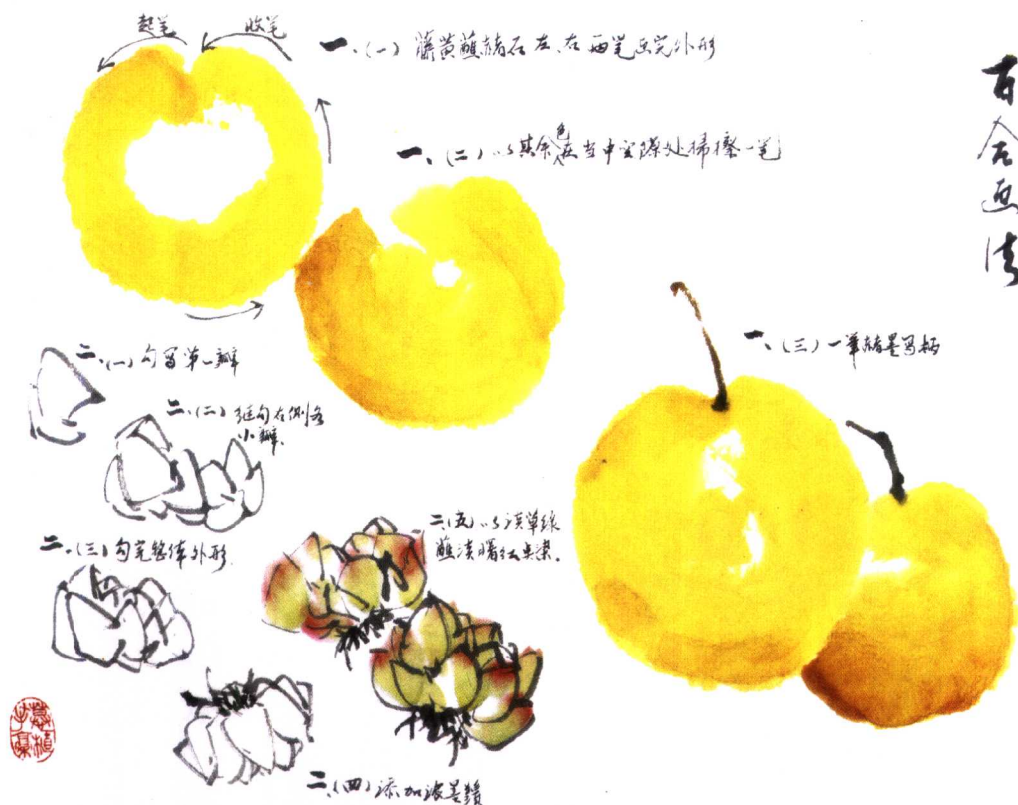

图 5 伊里沙白画法与百合画法

菠萝、香橼、柚子、石榴、柿子、葫芦的画法

菠萝、香橼的画法

这几种果品画法是勾、皴、点、垛，技法上互有异同。菠萝与香橼表皮粗糙，表现其结构特点都是用勾、皴的技法。菠萝是菱形块面，香橼是圆圈，在勾皴的用笔上要从结构特点出发考虑虚笔实笔的运用，方、圆、曲、直折线的变换及干湿浓淡墨色的变化。在用色的点染、勾、提上，香橼是藤黄蘸赭点染，浓赭提点暗面，点染中空出亮面高光。菠萝是在勾皴墨稿上先以淡墨分染明暗，然后以藤黄局部点染，再用浓藤黄朱磳沿表皮菱形轮廓局部点提复勾。在点染勾提的用色上重要的是空出亮面受光部，形体的主体效果全在于这一点。菠萝叶以浓淡草绿蘸赭点写，用笔上要有长短、大小、整碎的变化，还要注意浓淡的层次。最后用浓墨渴笔于叶上和果实菱形表皮上提色。（见附图6《菠萝画法》和附图7《香橼画法示意》）

柚子的画法

灰墨渴笔意勾内外轮廓，藤黄蘸淡赭或蘸淡草绿点染整个形体，空出高光部位，趁湿以稍浓的赭色点入背光面，增强立体效果。最后深墨写柄。（见附图8《柚子、核桃画法》）

图6 菠萝画法

图7 香橼画法示意

图8 柚子、核桃画法

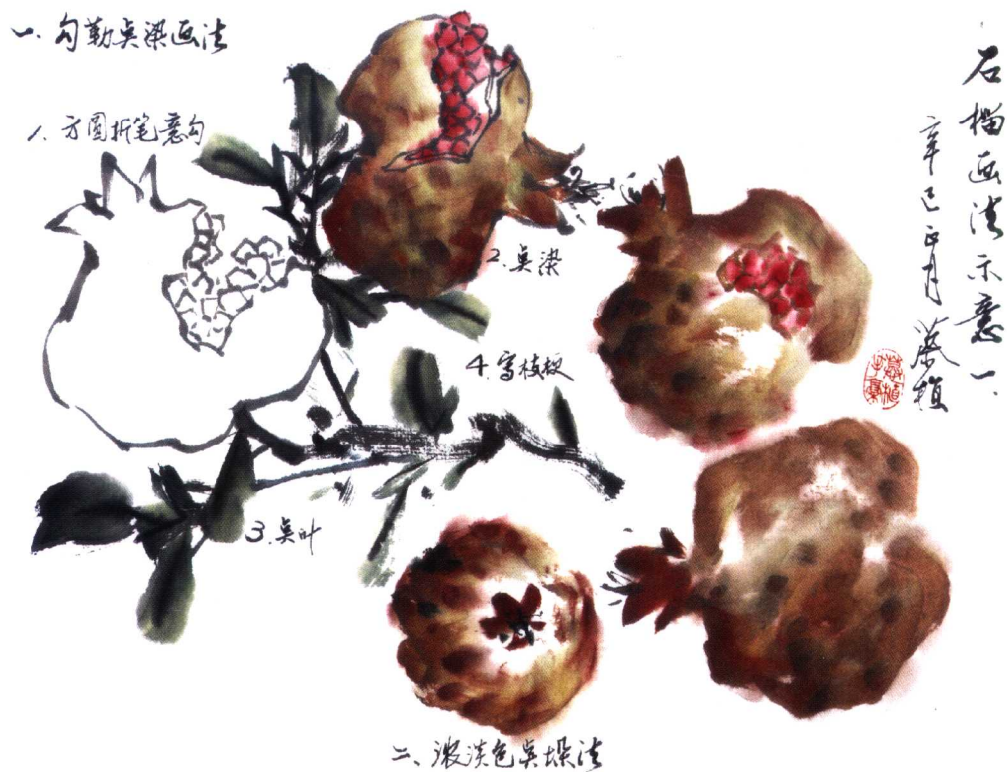

图9 石榴画法示意一

石榴的画法

有意勾点染提色和没骨点垛两种画法。意勾嘴和近似圆形的外廓，勾出开裂后露出的籽，籽的用线或方或圆，错落排列。点染的用色与没骨点垛用色相同，都是用淡草绿蘸浓赭再蘸胭脂，自嘴部开始露锋笔尖朝外点染，再依次点染果体的背光面与受光面，空出高光点。点笔块面有整碎有虚实。半干时以浓胭脂点，浓赭墨点于暗面及受光面部位提色，用白粉蘸曙红染籽，染色要有浓淡层次。最后浓墨勾写嘴上的蕊丝、蕊点。点垛以阔笔先点嘴部的四、五笔，再从上到下点出左、右侧外廓（侧锋笔尖朝外），行笔要圆中带方、方圆结合，折笔的运用融入其中。点垛中随笔势的发展自然空出高光，加强三个面的立体效果。附图中的几个不同侧面可做习画者练习时的参考（见附图9《石榴画法示意一》）。墨色点勾画法是传统写意画石榴最常见的画法，这一画法关键是处理好浓淡干湿的笔墨层次，笔法均同于色彩的点垛用笔。请参考附图10《石榴画法示意二》的图示。

柿子的画法

柿子分上下两层，分两笔画出。以浓藤黄蘸朱磬，侧锋笔尖朝外自左侧上方向下旋转一笔弧形半圆至右上方向里回锋收笔。竖接于其下，以同样笔法，用色再画一笔半圆，两笔间不是紧贴，稍留缝隙。再以浓赭墨于上面正中位置点出四至五笔，以一笔竖线连结，完成其柄。柿子画好后，以浓淡墨色点叶，大叶两笔连续点出，小叶一笔点出。最后穿连枝梗。（见附图11《丹柿画法示意》）

图10 石榴画法示意二

图 11 丹柿画法示意

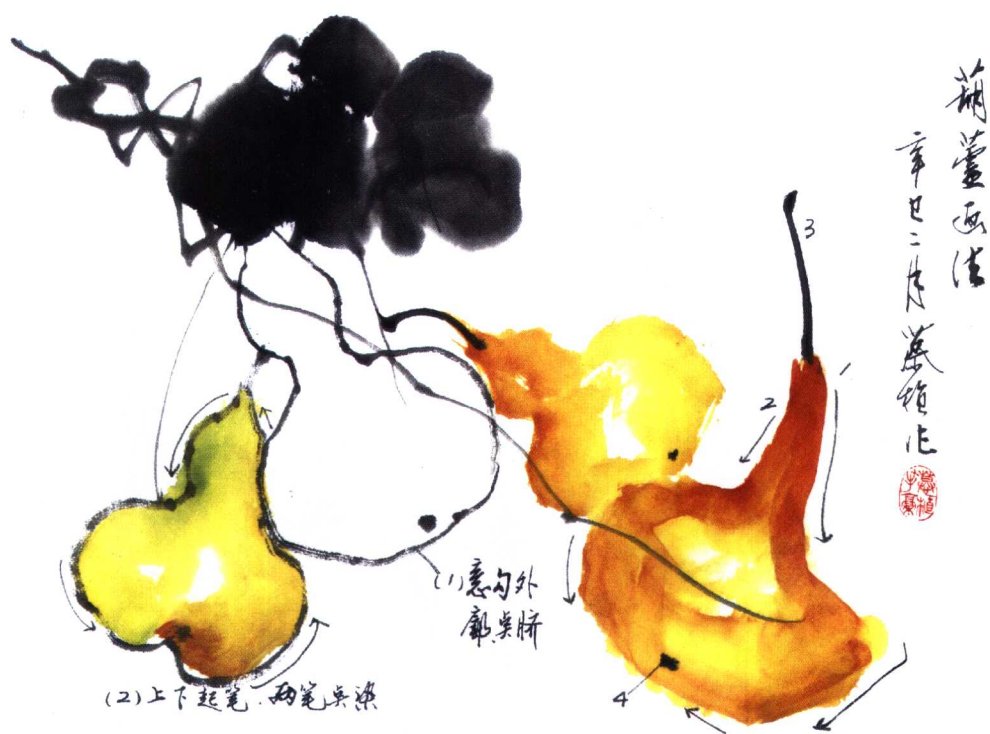

图 12 葫芦画法

葫芦的画法

用色藤黄蘸赭自上而下分左、右两笔点染。其形上半部有的偏直向下，有的向内凹，下半部块面大点染用笔的力度相应亦需大，注意在下半部偏中位置接笔处留出高光点，趁湿用浓墨点脐、写柄。意勾画法，渴笔灰墨两笔自上而下勾出外廓，随之点脐。点染左侧一笔藤黄蘸草绿从中部下凹处起笔向上，再随之向下旋转至脐部收笔。右侧一笔藤黄蘸赭自脐部旋转向上点染。叶以浓淡墨色三笔一叶，最后以淡墨勾写枝蔓连接叶及果实。（见附图 12《葫芦画法》）

西瓜、香瓜的画法

西瓜的画法

西瓜多以切开的半个或三角形块状出现于画面，完整的人画亦可。西瓜分瓜皮、瓜白和瓜瓤三个部分。瓜皮先用草绿色阔笔点染，半干时以浓草绿蘸花青或花青蘸墨，按花斑的纹理点入其上，背光部分点色宜重，点要有整碎，排列不宜过整。画半个瓜皮与瓜瓤之间有一层白色称瓜白，点瓜瓤时空出距离即可。瓜瓤是主体，点染用大号笔，水、色均应饱满，层层叠入，由浅到深。第一遍先铺染朱磬，虽说是淡色也要有深浅；第二遍趁湿以浓曙红点入，两遍色要渗化得合适，以不洇过瓜白范围为前提，重色点入后以另一支淡色朱磬笔在其间晕化，使浓淡色衔接得自然，一遍不行再叠一遍，局部重色提

西瓜画法

一、瓜

1. 以淡朱磬调少量曙红染其部位，注意要有用色的深浅变化；
2. 趁湿以小白或赭黄调少量曙红，再蘸浓曙红染出瓜瓤中的浓重色部位；
3. 趁湿以白粉加在亮部浅色部位上，以淡墨在适当位置染出瓜子；

二、瓜皮

1. 以淡草绿色染出

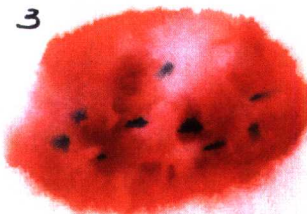
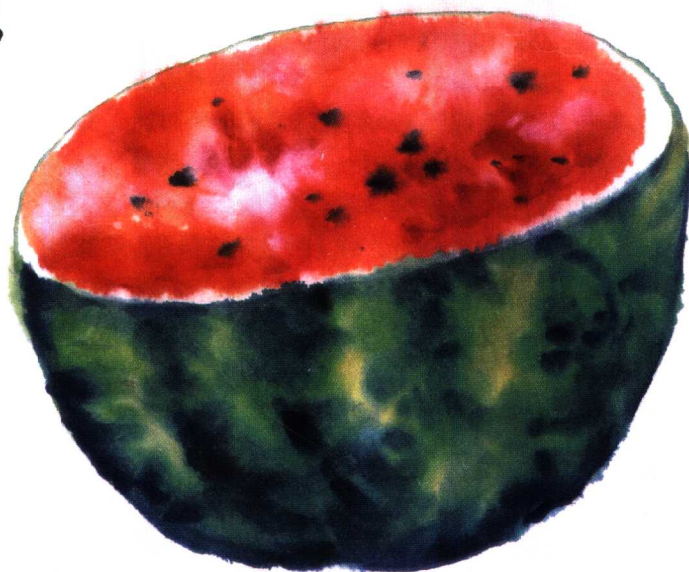

图 13 西瓜画法

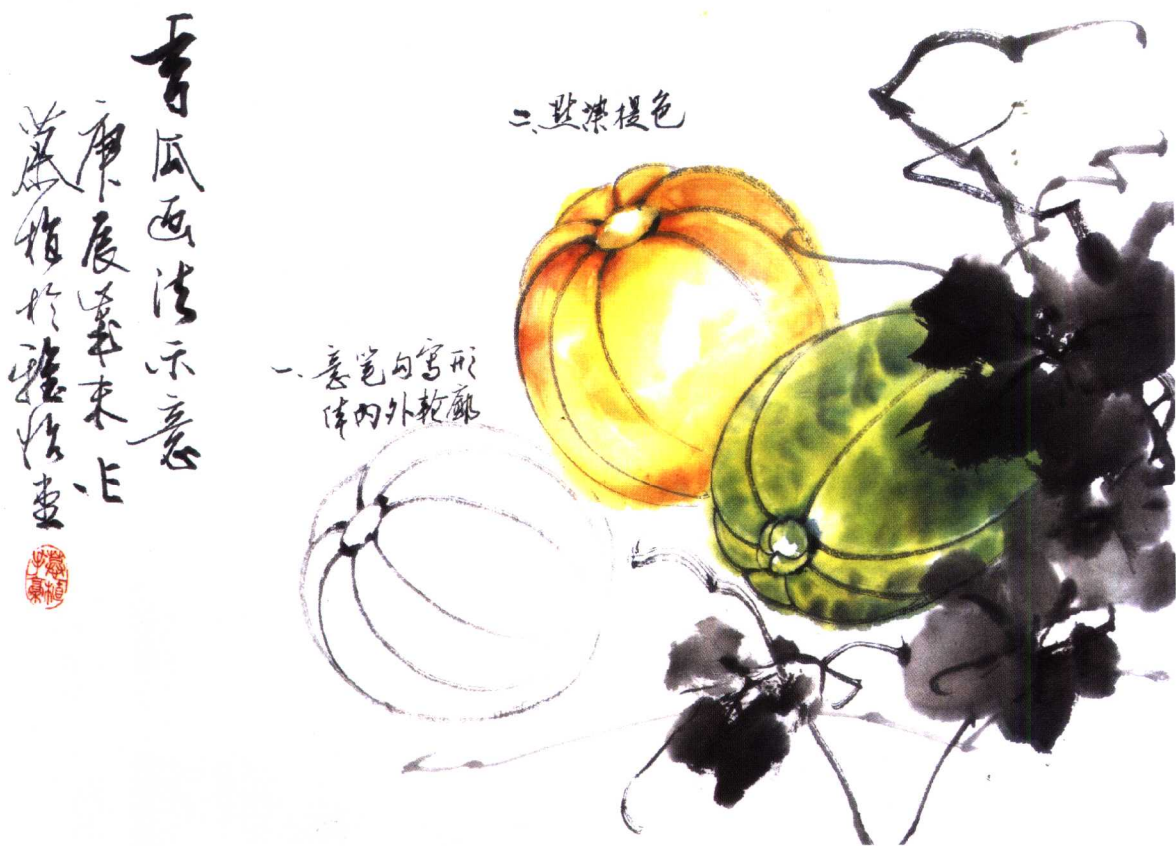

图 14 香瓜画法示意

色要够，增加用色的厚度。待这遍色半干之际，以浓淡不同的白粉分别在几个局部点入，促使色粉之间渗化，表现瓜瓤的“沙”，随即以深灰墨碎笔点瓜籽，墨色要局部渗入红色瓜瓤，点宜小不宜大，轻轻点入即可。（见附图 13《西瓜画法》）

香瓜的画法

香瓜画法是意勾后的点染，一种是黄白色，先以淡藤黄点染，再以藤黄蘸赭局部提染，注意受光、背光面用色的浓淡，高光部分点入白粉。另一种是花皮绿色，先以淡草绿点染瓜体，趁湿以浓草绿蘸花青或花青蘸墨点瓜皮上的花斑，点要有整碎、虚实。瓜体棱线两侧的点染要留出淡色线，受光部分的高光点要用白粉点入，加强瓜果的立体效果。叶及枝蔓用浓淡墨色点、勾。（见附图 14《香瓜画法示意》）

香蕉、杨桃的画法

香蕉的画法

香蕉的用色，主要是藤黄，其他几种复色的结合是不可缺的。如草绿、赭石、灰墨，通过蘸色、勾、提把香蕉的形体如实地再现于画面。这就是形、光、色三者的结合。画