

故宫画谱

花鸟卷

蔬果

李加涛 编写

中国历代名画技法精讲系列

薛永年 主编

故宫出版社

故宫画谱

中国历代名画技法精讲系列

薛永年 主编

花鸟卷·蔬果

李加涛 编写

故宫出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

故宫画谱·花鸟卷·蔬果/李加涛编.—北京:
故宫出版社, 2014.7
(中国历代名画技法精讲系列/薛永年主编)
ISBN 978-7-5134-0628-4

I. ①故… II. ①李… III. ①蔬菜—花卉画—国画技
法 ②水果—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第163371号

《故宫画谱》编辑出版委员会

主 任 单霁翔
副 主 任 王亚民 李 季 陈丽华
主 编 薛永年
执 行 主 编 赵国英 吴涤生
编 委 (按姓氏笔画为序)
孔 耘 王赫赫 文 蔚
刘海勇 朱 蓝 吴涤生
余 辉 阴澍雨 陈相锋
张东华 赵国英 曾 君
程同根 傅红展 潘一见

中国历代名画技法精讲系列

故宫画谱·花鸟卷·蔬果

编 写: 李加涛

出 版 人: 王亚民
责任编辑: 朱 蓝
装帧设计: 刘 远 曹 娜 李 程 曹启鹏
责任印制: 马静波
出版发行: 故宫出版社
地址: 北京市东城区景山前街4号 邮编: 100009
电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479
网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn
印 制: 北京盛通印刷股份有限公司
开 本: 8开
印 张: 10
版 次: 2014年7月第1版第1次
书 号: ISBN 978-7-5134-0628-4
定 价: 68.00元

序

薛永年

学习绘画，无外两种途径：一是师古人，即向前人的作品学习，办法是临摹；一是师造化，即向大自然学习，直接从描写对象提炼画法，方法是写生。这是绘画普遍规律，中西绘画概莫能外，所以英国著名的风景画家康斯太勃（John Constable）也说：“在艺术和文学上有两条道路可以使艺术家出头。一条道路是研究其他艺术家的完美作品，模仿他们，选择和重新组合他们创造的美。另一条道路是在美的原始源泉中——在自然中寻求完美。”^①

毫无疑问，师造化比师古人更具有根本意义，但是历史悠久的中国绘画受传统哲学、中国书法和中国诗歌的陶融，一开始就不满足于模拟对象的外形，而是「外师造化，中得心源」，讲求大胆高度的艺术加工，追求以高度的概括和精到的提炼传神写意。由之在长期的历史发展中，积淀了对应物象的丰富图式，形成了适应特殊工具材料以呈现图式的固定程序，以至于董其昌说：“画家以古人为师，已自上乘，进此当以天地为师。”^②

要想在艺术创新中，体现中国画的民族特色，就需要掌握前人的图式与规程。除去老师的口传心授之外，研习画谱是必要的入门之径。历来的画谱，大体有两种，一种是经过整理而谱系化的画学文献汇编，比如宋代的《宣和画谱》、清代的《佩文斋书画谱》。另一种是分门别类的画法图说，是按照画科系统讲解画法的图文并茂的图谱，比如《芥子园画传》。我们所说的能够作为入门之径的画谱，主要是画法图说这一类。自古及今，最有影响的图说类画谱，要数《芥子园画传》，此书又称《芥子园画谱》，系清初沈心友邀请画家王概、王蓀、王臬、诸升编绘而成。所编各集，先按画种，后按题材分类，既讲画法源流，又有画法浅说，不但汇集了技法歌诀，而且特别注意用笔与布置、图式与程序，有图有文，浅显易懂。早已成为一部便于初学者通过临摹掌握国画技法的经典著作，二百多年来，产生了广泛的影响。

但是，二十世纪以来，西学东渐，在美术领域改造国画的声浪高涨，新出现的融合中西一派得到了长足发展，在传统基础上出新的借古开今一派，在较长的时间内被边缘化了，正像潘公凯所说的那样：“在挤迫中延伸，在限制中拓展。”^③以至于提出文化强国战略之后，人们才惊讶地发现，中国画失落了许多本来不该丢失的东西，于是提出了认真传承中国画传统的迫切任务。

故宫博物院拥有丰厚的传统资源，是典藏历代法书名画的宝库；故宫人不仅是精神家园的守卫者，更是创造新时代艺术的支持者和参与者。为了利用故宫博物院的传统艺术资源，满足社会公众学习掌握中国画基础技能进行临摹训练的需要，并用现代手段加以丰富深化，故宫博物院继推出《故宫珍藏历代名家墨迹技法系列》之后，策划了吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编写经验的《故宫画谱》。

《芥子园画传》虽然在当时已是通过临摹学画的极好教材，但是今天看来也存在明显欠缺，其一是所依据的古代作品多属私人收藏的一般作品甚至旧摹本，其二是木版彩色套色的印刷技术在呈现笔墨设色的精微与丰富方面不免存在难以克服的局限。而《故宫画谱》则在吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编写经验的基础上，弥补上述不足，着力发挥三大优势：一是以故宫为主的名画收藏，二是学有专攻的画家编者群，三是当代高水平的印刷技术。

我乐于共襄此举，不仅因为我是故宫博物院古书画研究中心的客座研究员，而且深感编写这套书的意义重大。近年来，举国上下一直为实现中华民族的伟大复兴而致力于「建设优秀传统文化的传承体系」。而《故宫画谱》的编写，恰恰是建立传统绘画传承体系的积极探索，它必将对继承和传播中国传统绘画的基础训练而古为今用地造就人才、促进理解民族艺术思维方式与提炼手段，进而推动写生以至美术创作的大发展，起到扎扎实实的作用。

注：① 奥耐格·文杜里《西欧近代画家》上，37页。钱景长、华木、佟景韩译，人民美术出版社，1979年。② 董其昌《画旨》卷上，引自于安澜编《画论丛

刊》上，72页，人民美术出版社，1962年。③ 潘公凯《在挤迫中延伸在限制中拓展 远望二十世纪中国画》，载《美术》1993年第8期。

凡例

一、本系列丛书编写分为综合卷，山水卷，花鸟卷，人物卷四大部分，中国画《基础导论》归入综合卷中，其余三部分，沿用美术学院对中国画的基本分科方式。在山水、花鸟、人物卷中，基本按照题材的不同分别成册，考虑到某种技法对于该画科尤为重要，也有按照技法的不同分别成册者，如在山水卷中，既包含《松树》、《山石》、《溪泉》等题材分类，也有《青绿》、《浅绛》等技法分类。

二、本系列丛书中，针对个别重要题材，按照技法不同分为两册，如《梅花》与《墨梅》等，依照传统方式为之命名，前者指工笔画梅，后者指写意画梅。其余题材，则将工笔与写意归于一册，笼统以题材命名。

三、本系列丛书除《基础导论》外，其余分为「基础画法」、「技法精讲」、「名作临摹」三部分。「基础画法」以历代画谱为依据对该题材基础画法进行解析；「技法精讲」选取五至六幅历代经典作品进行临摹讲解；「名作临摹」提供历代名画整体或局部的高清图版，以时代排序。

四、本书选用的历代画谱包括《芥子园画传》、《梅花喜神谱》、《冶梅竹谱》、《顾氏画谱》、《梦幻居画学简明》、《三希堂画谱分类大观》、《张子祥课徒稿》、《罗浮幻质》等。

五、本书所涉及画家生卒年，以徐邦达编《改订历代流传绘画编年表》（人民美术出版社，1985年）为主要依据；文中引用历代画论等古籍内容，以俞剑华编《中国画论类编》（人民美术出版社，1986年）为主要依据。

导读

作为人们日常生活中的食物，蔬果从平常的饮食逐渐进入到文人墨客的创作视野，在获得诗文佳句褒誉的同时，也逐渐成为了画家笔下常见的题材。

从古代遗留的墨迹来看，历史上许多有名的画家都画过蔬果题材的作品，涉及的蔬果种类甚广。常入画的蔬菜有白菜、萝卜、茄子、葫芦、丝瓜、豆角、莲藕、芋头、竹笋等；水果则有桃、梨、橘子、荔枝、枇杷、葡萄、樱桃、石榴、海棠、柿子等。这些常见的蔬果题材，大多都具有吉祥的寓意，例如，白菜谐音「百财」，葫芦谐音「福禄」，「荔」同「利」，葡萄、枇杷、石榴寓意多子多福，瓜类则有绵绵瓜瓞、子孙昌盛之意。这些缘起于民间的祥瑞寓意，被历代画家所采纳，在绘画技法的表现之外，更增添了一层文化内涵。

在五代、宋、元绘画遗迹中，我们可以看到诸如传为五代徐熙的《豆荚蜻蜓图》，宋代赵佶的《枇杷山鸟图》、林椿的《果熟来禽图》、许迪的《野蔬草虫图》，元代钱选的《桃枝松鼠图》和《秋瓜图》等等。这些花鸟画作品，都是以蔬果作为主体来创作的，与禽鸟等活物静动结合、虚实相生，组成一幅生动的祥瑞景象。可以说，无论是在徽宗赵佶的作品里，还是普通文人的墨戏中，蔬果题材都广受青睐。

进入明清以来，写意画兴起，随之出现了较多以写意手法表现的蔬果题材花鸟画，流传下来不少佳作。例如明代沈周的《辛夷墨菜图》、陈淳的《花卉册·石榴》、周之冕的《桂子图》，徐渭的《杂花图》、《水墨葡萄图》以及《榴实图》等等。清代花鸟画家辈出，诸如八大山人、金农、李鱓、虚谷、赵之谦、蒲华、任伯年等，都有许多蔬果题材的作品传世。例如八大山人的《瓜月图》和赵之谦的《四时果实图》等。作为近代海派代表人物的吴昌硕，作品传世甚多，其中以葡萄、石榴、桃子、枇杷、白菜等为题材的写意作品不胜枚举，在海内外诸多博物馆里都能看到。

时至经济飞速发展的今天，蔬果依然是众多画家笔下常描绘的题材之一，因此，我们在本册画谱内，以历代名家经典作品为典范，分别对工笔和写意两种形式的蔬果画法进行技法解析，从而使读者认识蔬果题材的绘画之道，使自己的画艺更加精进。

目录

基础画法

常见的几种蔬果·····	2
常见蔬菜的基本画法·····	4
常见水果的基本画法·····	15

技法精讲

宋 鲁宗贵 吉祥多子图 页·····	22
宋 佚名 宋人集绘册(草虫瓜实)·····	28
明 沈周 卧游图册·····	34
清 赵之谦 花卉图册·····	40
近代 吴昌硕 蟠桃册·····	46

名作临摹

宋 牧溪 水墨写生图卷·····	52
------------------	----

宋 赵佶 枇杷山鸟图 页·····	54
宋 林椿 葡萄草虫图 页·····	55
宋 林椿 枇杷山鸟图 页·····	56
宋 林椿 果熟来禽图 页·····	57
宋 佚名 折枝果图 页·····	58
宋 佚名 榴枝黄鸟图 页·····	59
宋 佚名 荔枝图 页·····	60
明 朱瞻基 三鼠图卷·····	61
明 沈周 卧游图册·····	62
明 沈周 荔枝图轴·····	64
明 钟礼 豆荚螳螂图 页·····	65
明 鲁治 蔬果图卷·····	66
清 恽寿平 花卉图册·····	68
清 恽寿平 写生册·····	70
清 乾隆皇帝(弘历) 三果图卷·····	72

基础画法

常见的几种蔬果

蔬菜

中国画中常见的蔬菜多为草本植物，以根菜类、果菜类和叶菜类的蔬菜为主要表现对象。在这些常见蔬菜中，白菜有「百财」之意，葫芦有「福禄」之说，百合寓意爱情美满，莲藕表示血脉相连。在绘画中，这些吉祥祝福之意显然都超出了蔬菜自身的意义。

根菜类

是以植物根茎为主要表现对象，例如萝卜等。

茎菜类

是以地上茎和地下变态茎为主要表现对象。地上茎例如竹笋、莴笋，地下茎例如土豆、芋头、莲藕、慈姑等。

叶菜类

是以植株的叶为主要表现对象，例如白菜等。

果菜类

种类较多，是以果实为主要表现对象的蔬菜，例如葫芦、苦瓜、南瓜、丝瓜、豆角、辣椒等。

根菜类

清 恽寿平 写生册（局部）

茎菜类

宋 牧溪 水墨写生图（局部）

叶菜类

宋 牧溪（传） 萝葡芜菁图（局部）

果菜类

清 恽寿平 写生册（局部）

水果

国画中涉及的水果种类较为广泛，但最常作为绘画表现对象的主要为木本和藤本类水果。其中木本水果常见的有石榴、桃子、樱桃、枇杷、荔枝、柑橘、柿子、杨梅等；藤本类的水果主要有西瓜、甜瓜、葡萄等。

传统绘画赋予了这些常见的水果题材不少美好寓意，例如石榴象征「多子多福」，柿子表示「事事如意」，荔枝寓有「大利」等等，这些美好寓意往往成为蔬果题材绘画的表达主题。

木本类

此类形态的果实品种较多，其生长的木本植株也多饶有画意，故也常常连同枝叶一起表现。具体表现中，常常借用对枝干的形态刻画来突出水果的笔墨形象。

藤本类

有细长曲绕的枝蔓，枝蔓上生有许多细小触须，生长的果实多自然下垂。

五代 徐熙 离支伯赵（局部）

元 钱选 秋瓜图（局部）

清 胡公寿 花果树石图（局部）

清 恽寿平 写生册（局部）

常见蔬菜的基本画法

竹笋

竹笋是一种常见的蔬菜，其可食部分被箨叶层层包裹，叶尖窄叶外翻，裸露根部可见节状，节上有根须凸点。

画此蔬需了解其外形结构，自尖部开始画起，通过刻画箨叶来表现结构，用笔顺着箨叶的形状，用没骨法或勾勒填色法皆宜。

①

②

③

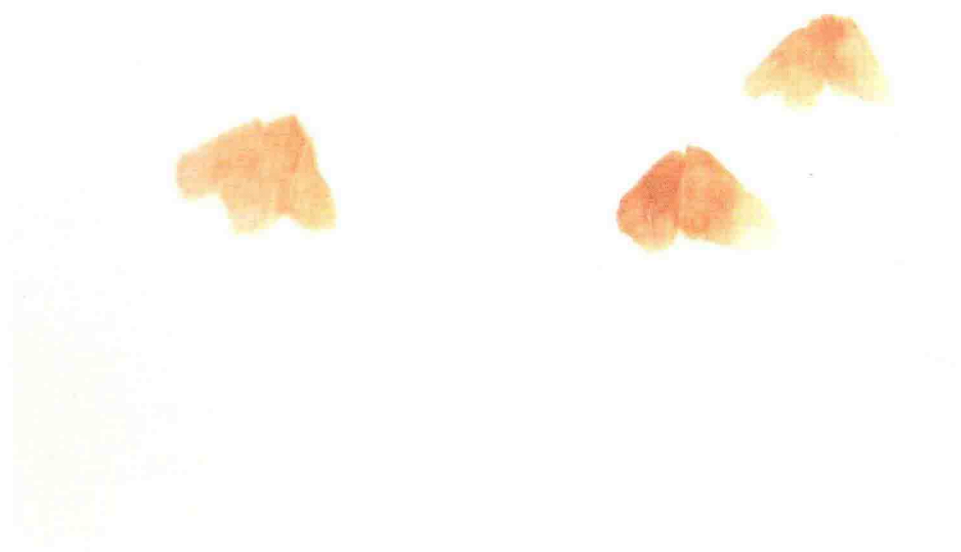

芋头

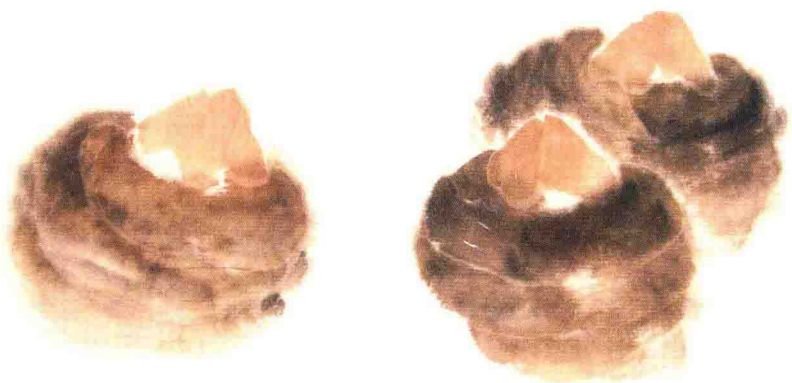
芋头历来深受画家的喜爱，常与其他蔬菜组成具有田园风情的画面。其可食部位为根茎部，外有褐色表皮，如着皮毛，可用散锋表现。

单独画芋头，可以从多个芋头的聚散关系来组织画面，从单个芋头的形状和表现手法上来寻找趣味性。芋头可用侧锋调赭色画出，表皮的纤维纹理可用散锋皴擦勾勒，寥寥几笔即可。

①

②

③

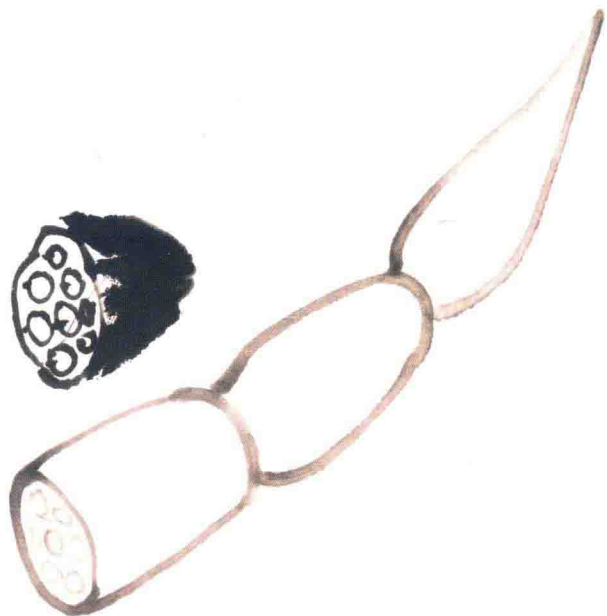
莲藕和莲蓬

常说「藕断丝连」，寓为血脉情深，又因「出淤泥而不染」之句，使莲藕也成为君子士大夫为官清廉、品德高尚的象征，再加上莲藕其味甘美，也是深受人们喜爱的蔬菜之一，因此是画家喜爱表现的题材之一。

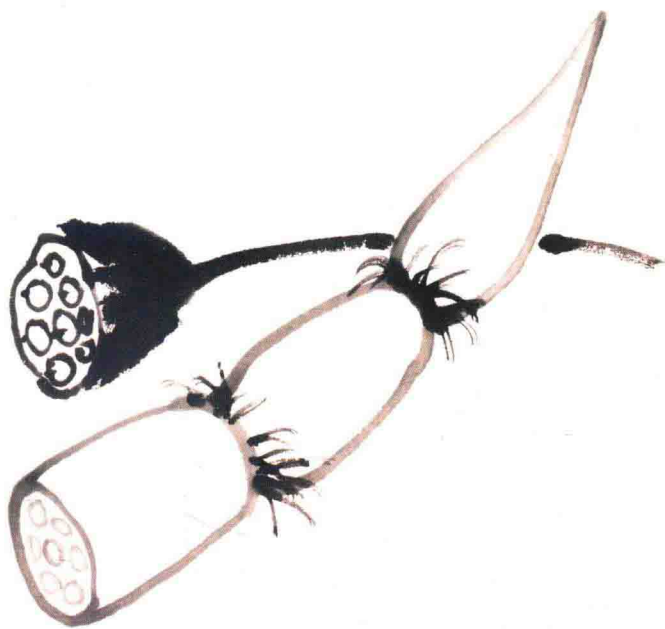
莲藕

莲藕形状细长有节，横截面有孔洞，色泽嫩黄。画藕时可以用长锋调淡墨勾勒轮廓，尖端稍晕染浅红色，保持整体形象明净即可。藕节处有根须，用细笔重墨勾勒，不可过多。

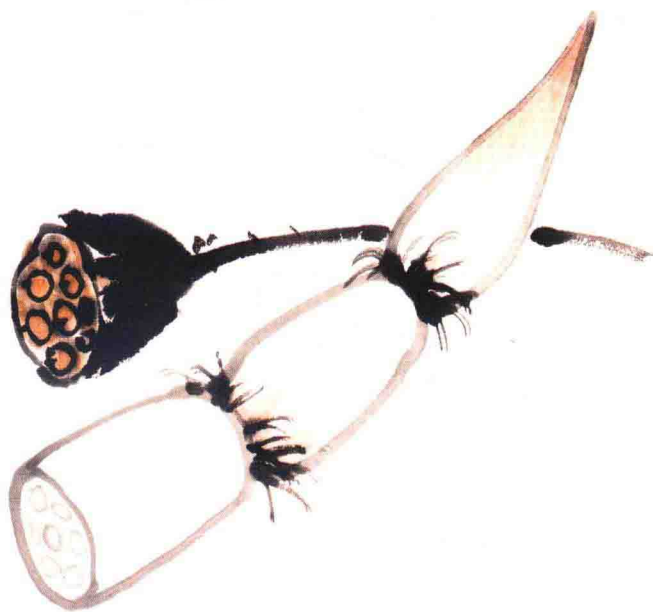
①

②

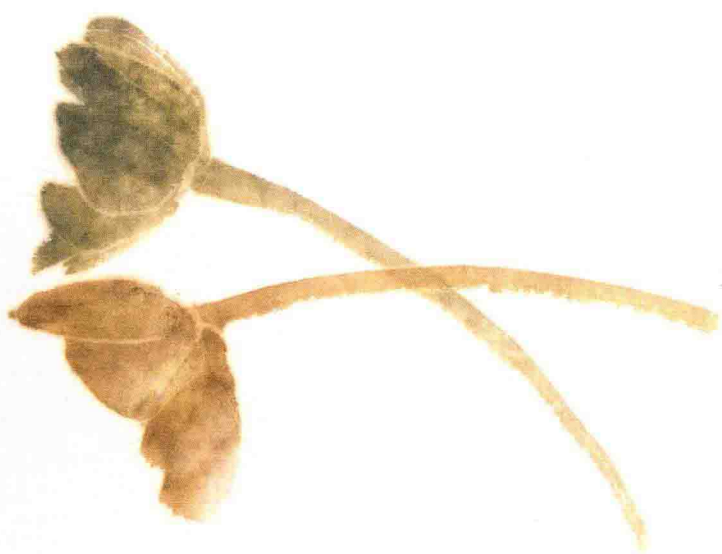
③

莲蓬

先用花青调藤黄，略加赭石等色，调成灰绿色，简练概括出莲蓬大体结构形状。用笔尖调稍深绿色点出莲子，注意把握形体的透视方向。最后用小笔调重墨点莲子的尖部、荷梗的小刺，以及附着的残蕊。

①

②

③

萝卜

萝卜的形态看上去比较简单，根、叶分明，萝卜的叶表比较皱，自根部生发呈羽状开裂生长，硕大的果实大致呈椭圆形。在绘画中，通常会多画上三两片细叶，以增添画面的笔墨意趣。

画萝卜时多与其他蔬果错落摆放，以增加画面的观赏性。萝卜形状要有趣味，可用根须加强其势态。画叶片要有聚散、大小之分，成簇画出，不可散乱。

①

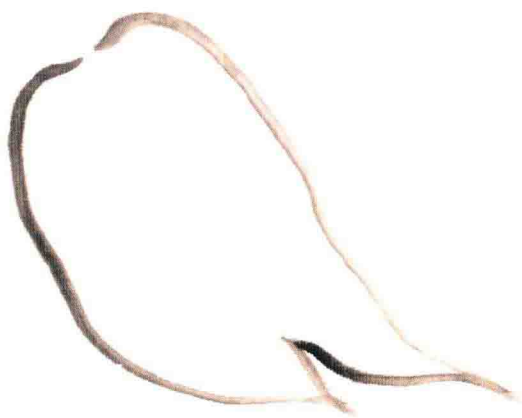
②

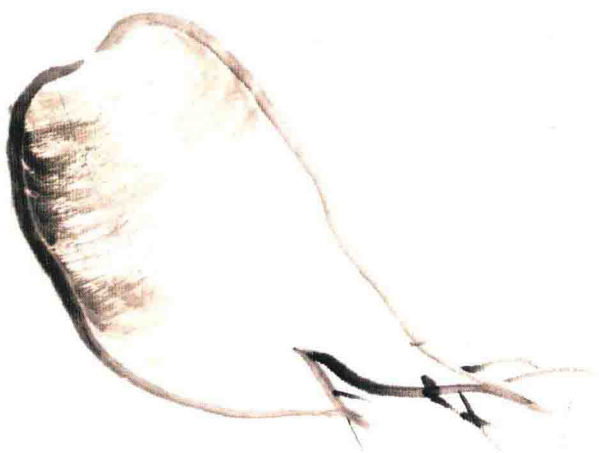
③

①

②

③

白菜

完整的白菜植株结构分为菜根、菜帮、菜叶和花等几个部分。作为国画题材的白菜，表现方式也较多，明代沈周喜画叶片开张、花朵盛开的白菜形态；而近代吴昌硕则多画叶子层叠包裹的白菜造型。

白菜除了有「百财」的寓意之外，还有「一清二白」之意，所以自古多受文人士大夫喜爱。古代前贤所画白菜，多造型清瘦，并喜画其花茎，笔墨多显清雅之味，体现了古代文人安于清贫的高尚节操。

①

②

③

