

国画基础教程
花鸟画临创图典

蔬 果 篇

SHU GUO PIAN

临创
图典

许德仁 著

图书在版编目(CIP)数据

花鸟画临创图典. 蔬果篇 / 许德仁著. —南京:

江苏美术出版社, 2010.6

国画基础教程

ISBN 978-7-5344-3139-5

I. ①花… II. ①许… III. ①花鸟画—技法(美术)

—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第119927号

策划指导 徐华华

责任编辑 王左佐

装帧设计 吕 城

责任校对 吕猛进

责任监印 贲 炜

书 名 花鸟画临创图典——蔬果篇

著 者 许德仁

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京市中央路165号 邮编210009)

集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>

经 销 全国新华书店

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 6

版 次 2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-3139-5

定 价 26.00元

2016

国画基础教程 花鸟画临创图典

蔬 果 篇

SHU GUO PIAN

临创 图典

许德仁 著

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

花鸟画临创图典·蔬果篇 / 许德仁著. —南京:
江苏美术出版社, 2010.6
国画基础教程
ISBN 978-7-5344-3139-5

I. ①花… II. ①许… III. ①花鸟画—技法(美术)
—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第119927号

策划指导 徐华华

责任编辑 王左佐

装帧设计 吕 城

责任校对 吕猛进

责任监印 贲 炜

书 名 花鸟画临创图典——蔬果篇

著 者 许德仁

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京市中央路165号 邮编210009)

集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>

经 销 全国新华书店

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 6

版 次 2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-3139-5

定 价 26.00元

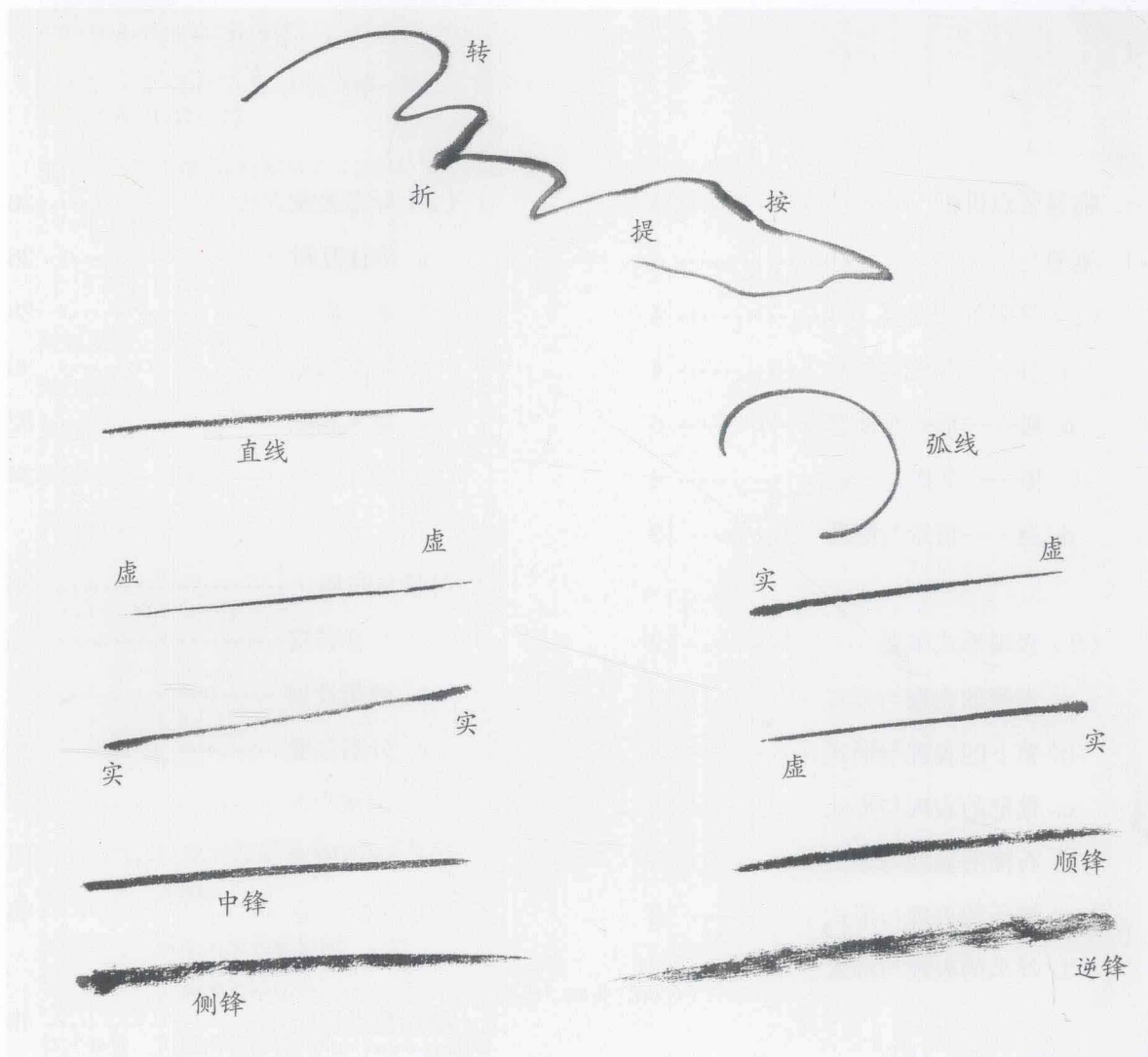
营销部电话 025-68155666 68155670 营销部地址 南京市中央路165号5楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

一、临摹要点讲析	4	(2) 形态表现方法	26
1. 笔墨与形式	4	a. 争让互衬	26
(1) 笔墨方法提要	4	b. 承上启下	28
a. 线——勾线与结构	4	c. 繁复简洁	30
b. 皴——形式与质感	6	d. 虚实相映	32
c. 墨——节奏与气韵	8	e. 统一变化	34
d. 点——情景与醒题	10	3. 衬景与布局	36
(2) 表现形式举要	12	a. 开合转接	36
a. 青菜的表现与形式	12	b. 曲折迂回	38
b. 萝卜的表现与形式	13	c. 分割穿插	40
c. 枇杷的表现与形式	14	d. 疏密交叉	42
d. 石榴的表现与形式	15	e. 透视取舍	44
e. 桃子的表现与形式	16	f. 主次呼应	46
f. 丝瓜的表现与形式	17	二、创作要点讲析	48
2. 整合与形态	18	三、创作形式图典	52
(1) 整合方法与形式	18	1. 扇面	52
a. 重叠法	18	2. 条屏	68
b. 穿插法	20	3. 中堂	78
c. 分解法	22	4. 横披	86
d. 组合法	24		

一、临摹要点讲析

1. 笔墨与形式

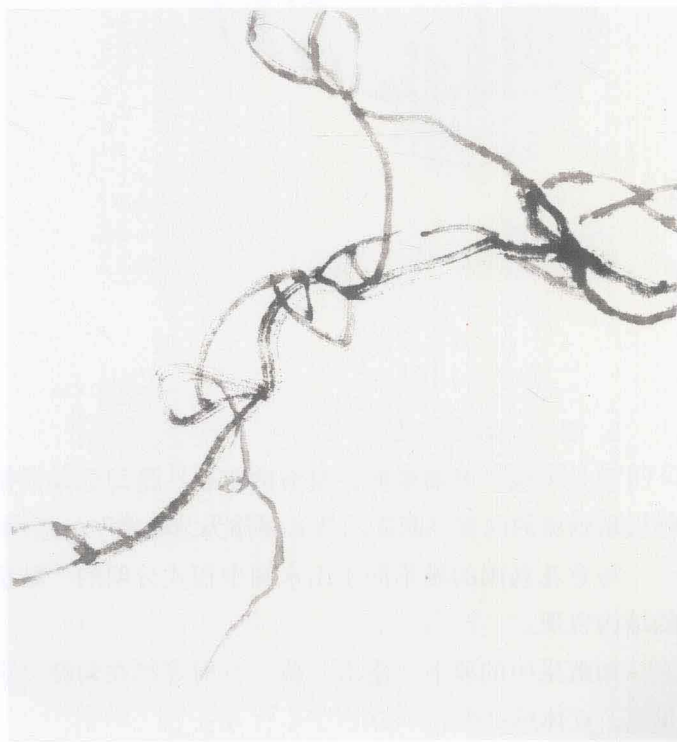

(1) 笔墨方法提要

a. 线——勾线与结构

中国画的线是运笔造型的基本方法。写意画对线条要求极高，运笔于线条的长短、粗细、虚实，犹如音乐的节拍，有徐疾、强弱、轻重之分。线条的千变万化，基于手腕、手指的灵活运动。行笔起止，流畅自然，符合形象的形体结构，就可自如地表现不同的物象。

蔬果水分充足，鲜嫩可口，一般多用中锋以线勾勒形象，笔中水分稍多，运笔平缓流畅。若表现较硬之果实，运笔则可增加顿挫、转折，如石榴外形勾线，同时辅以皴擦，表现其质感。

花鸟画中对于“线”的要求较高，勾线时朝左为勾、朝右为勒，俗称勾勒。勾线不能平均填涂，笔与笔相接，容许留有细小空隙，称为“笔断意不断”。线的组织达到虚实相生，变化统一，气势连贯，才能使画面产生生动的节律感。另外，线条讲究枯、湿、浓、淡、缓、疾，好的作品往往通过线条就能体现出来。

b. 皴——形式与质感

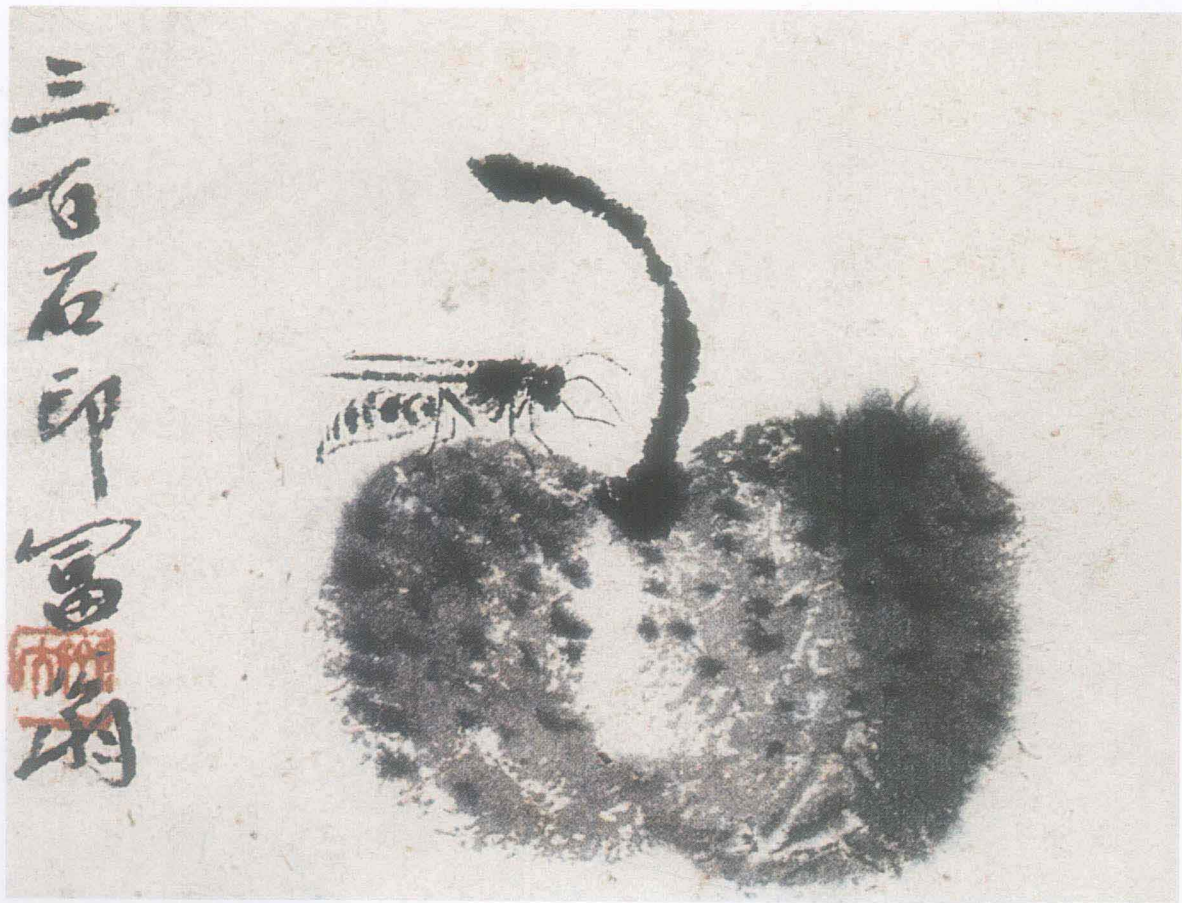
皴是由线扩展而成的，是线的扩展，是勾的辅助手法，常以较多多样化的或粗阔或细碎的侧锋表现物象的向背、阴阳凹凸。并作为“勾勒”的后续步骤，能有效地表现出物象的质感。

写意花鸟画的皴不同于山水画中程式分明的“皴法”，而是一种线的补充，用以完善物象的结构表现。

如蔬果中的萝卜、南瓜、藕、石榴等都在勾勒之后加以皴擦，使其结构和形态更加生动、逼真，立体感更强。

皴还是用来表现物体外表质感的一种手段，它的具体方法则由物象表面纹理而定。皴的实处和密处是物体的凹凸阴晴部分，由实而虚、由密而疏、由湿而干、由重而轻，可以逐渐过渡到物体表面最亮最凸的部分。

现代·齐白石

c. 墨——节奏与气韵

用墨“以墨代彩”是写意花鸟画最为明显的特征之一。古人云“墨有五色”、“墨分六彩”，是指墨用好了，可以代替五颜六色，甚至比颜色更为雅致、传神。这就要求结合物象、意境的要求，巧妙利用墨的干湿浓淡，充分表现物象的自然形态和作者的主观意识，结果可以风韵无限。

墨色变化的关键在于用水，古人曰：“墨法在用水，以墨为形，以水为气，气引形乃活。”将水墨并称是为至理，用水不仅使墨产生浓淡、干湿对比的变化，而且使画面酣畅淋漓、浑然天成。

明·沈周

现代·齐白石

蔬果中蔬菜的叶子，一般用点虱法完成，用墨用色均可，以墨代色更为雅致，要求纯蘸墨色，笔中墨色有浓淡变化，大胆落笔，一笔一个结构，再以浓墨勾茎（破墨法）、瓜藤叶，蘑菇、笋头等也可用墨色来表现，效果亦是淡雅古朴、韵味无穷。

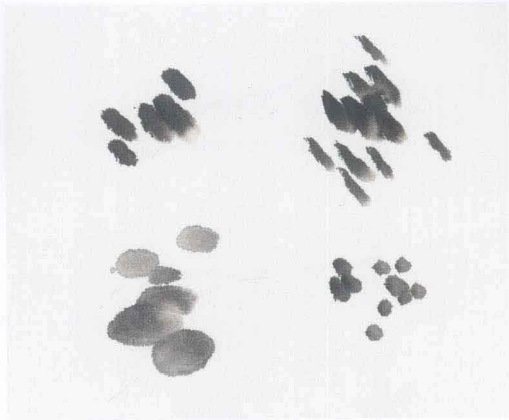

d. 点——情景与醒题

点在写意中国画里用途很广，可以根据不同物象的需要，逐渐扩展到“面”。写意花鸟画里的点称为“点染”，其方法与线的“勾勒”法同为写意花鸟画的基本技法。

点有不同的形状，如圆点、长点和各种不规则的点，其大小也各不相同。

“点”是概括多种形象的符号，一个大一些的点可以是一个大瓜、一片叶子，一般这样的点，也称作“虱”，小一些的点则可以是瓜果上的斑点、枝干上的突起、叶子上的尖刺等。

清·朱 牵

清·金 农

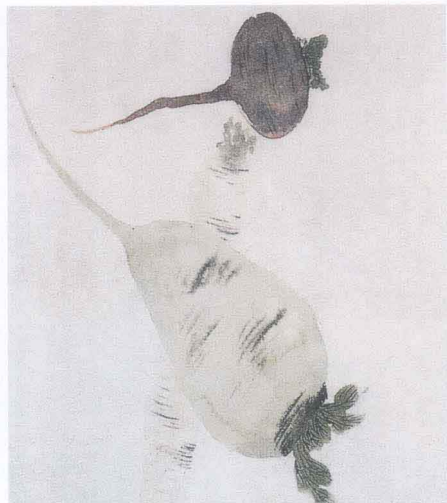
点除了表现具体形象外，在画面上还可起到突出重点、增加层次、调整疏密的作用。例：枇杷的果脐、叶上的小刺、李子上的斑点等均用点来表示，石榴和葫芦的籽、脐也用点法即较大的点来表现。

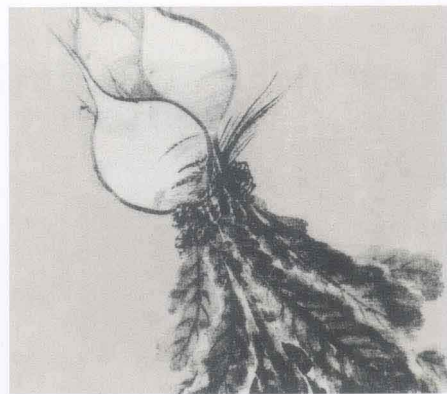
(2) 表现形式举要

a. 青菜的表现与形式

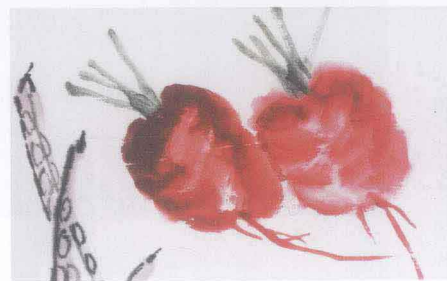
画菜时先用墨线勾出茎梗，再用淡墨点厾茎叶。墨色有浓淡变化，用笔要轻松自如，最后趁湿用浓墨勾出叶筋和茎根。

清·金农

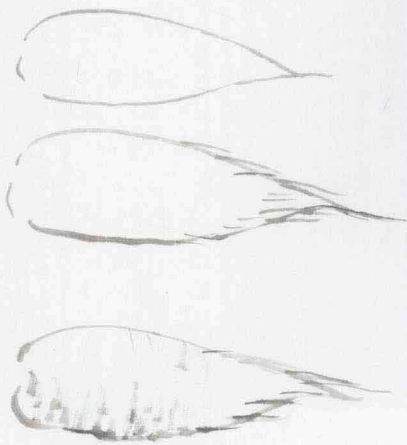

宋·牧谿(传)

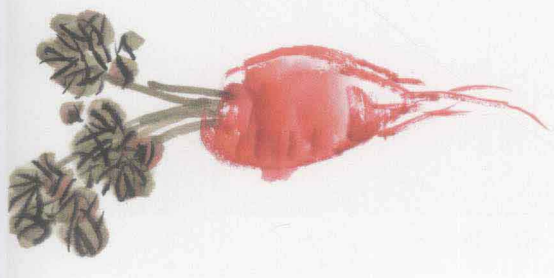
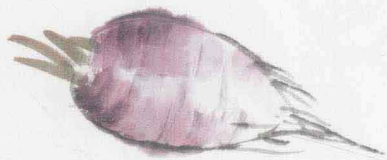

现代·齐白石

①

②

b. 萝卜的表现与形式

① 先用淡墨勾画出萝卜外形，线条要流畅自然，然后顺势画出根须，并稍加皴擦，表现出质感。再用淡赭石色染萝卜阴面，白色染阳面，绿色画萝卜叶梗。② 红萝卜可用朱磬调曙红色点厾画出，叶和梗可汁绿色稍加赭石色或朱磬色，使其色调与红萝卜在色相协调。

清·金农

清·吴昌硕

c. 枇杷的表现与形式

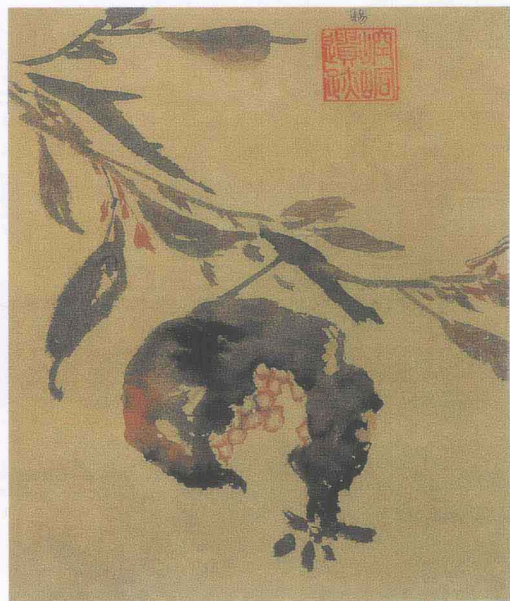
画枇杷时可用藤黄色或中黄色为其调，也可调入少许朱磦色或绿色表现枇杷的生熟程度，点出枇杷果形。用浓墨点果咀，四五点即成，果咀是果子朝向的标法，应有变化，合理而点。如图中枇杷采用中锋用笔，赭墨色画果实，其叶形狭长，可用淡墨写出，浓墨勾筋；也可乘湿用淡墨勾出果身，线条要自然，别有韵味。

明·徐渭

清·朱牵

明·孙隆

d. 石榴的表现与形式

石榴的表现有勾染法、点厖法两种。

勾染法：

先以淡墨勾出形体，用笔要有转折顿挫。然后球体结构转折面上略加皴擦，以增强果实的厚重感。最后用淡赭石色染色。

点厖法：

先蘸赭石色在笔尖蘸胭脂色或墨稍加调整从石榴“咀”开始点厖成形，乘半干时用墨（色）点斑，点写果咀线成花芯。一般石榴成熟后表皮绽裂，露出籽粒，画籽用曙红色或胭脂色，可圈可点。石榴颜色有几种，青石榴可用草绿色蘸赭石色点。