

中国历代名家技法集萃

花鸟卷·蔬果法

中国历代名家技法集萃

花鸟卷 蔬果法

韩璐
选编

编辑委员会
顾问 王伯敏
主编 吴宪生 王经春
编委 (以姓氏笔画为序)
王经春 丘 挺
吴宪生 张伟平
林海钟 顾震岩
董文运 韩 璐

策 划 王经春 吴宪生
责任编辑 杨文军 李 艺
封面设计 袁由敏
作品摄影 范 厉

图书在版编目 (CIP) 数据

中国历代名家技法集萃. 花鸟卷: 蔬果法 / 吴宪生, 王经春主编; 韩璐选编. - 济南: 山东美术出版社, 2001.1
ISBN 7-5330-1445-6
I. 中… II. ①吴… ②王… ③韩… III. ①中国画-技法(美术) ②花鸟画-技法(美术) IV. J212.2
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 51447 号

出版发行: 山 东 美 术 出 版 社
济南市经九路胜利大街39号(邮编: 250001)
制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司
规格开本: 787 × 1092毫米 小8开 16印张 4插页
版 次: 2001年1月第1版 2001年1月第1次印刷
印 数: 1-2000
定 价: 160.00元

序

· 王 伯 敏 ·

法尽理无尽，理尽法又生。

画法原无限，至关天地情。

——半唐斋论画诗

千百年来，中国画的独特表现，赢得了东方以至世界画坛的称美。

中国画历史悠久，有着民族文化的深厚内涵。它那巧拔的艺术表现，是中国历代无数画家在久长岁月的艺术实践中所取得的成果。杰出的画家，在艺术上巧夺天工，他们之所以创造出令人激赏的艺术形式，在于他们“焚膏油以继晷，恒兀兀以穷年”。中国人民的勤劳，也往往体现在这些艺术家的身上。

中国画的造型，讲求“遗貌取神”，提出“以不似之似似之”为准则。这是中国画的美学要求，也是中国画家的表现特征。优秀的中国画，它所以使人感到神妙，以至激动不已，并非玄虚，而是实实在在。不是吗？一卷风俗画，如《清明上河图》那样，居然让几世纪后的观众俨然置身于那个时代的市井中，甚至可以听到市井中的叫卖声或车马声；一幅牧放图，如李公麟临韦偃的《牧放图》那样，似一曲富有韵律的交响乐在演奏，使人对牧放生活产生强烈的感受。中国画的表现，可以“咫尺千里”，可以“驱山走海”。就是说，中国画家竟有突破时空在画面上的局限的本领。早在北魏时，现存敦煌莫高窟的壁画如《九色鹿王本生》，就已经作出了回答，又如宋画《千里江山》或《长江万里图》等等，无不有这种神奇的表现。中国画，无论画千军万马，或千花万蕊，以至是一山一水，一花一草，它既用奔放练达的笔调，也用细如游丝的笔致，都能同样作出充分的表达。中国画有极其丰富的艺术技巧，能适应并驾驭各种复杂对象的描写。历代富有聪明才智的画家，他们以“无法生有法”、“有法贯众法”，给后人留下了一份非常宝贵的文化遗产。

“法”，“藏用于人”，是画家从生活中所汲取，即师客观的森罗万象及其变化，故云：画法的创造，“至关天地情”。

绘画既有法，画家必须守法、用法，但是，不可“刻舟求剑”，不可“胶柱鼓瑟”。“法”要用得活，更不可被“法所束缚”，所以说，画家在某种情况下，不妨“无法无天”。然而，话又得说回来，就规律而论，先得有“法”，然后言“无法”，或求“法外之法”。这是画法的科学辩证法，谁也违背不得。

画法，不是固定不变，随着时代的发展，必须变法，要有新的创造发明。新法的产生，是时代前进的必然趋势。中国的画史告诉我们，“丹青先于水墨”，所以当水墨画法在那个时代出现，相对地说，它便是那个时代的新法。

有新法，必有古法。古法，有的要淘汰，有的还有用。所以对传统方法，不能尽弃。我们不能从“零”开始，对传统应该有所继承，有所扬弃。所谓“继往开来”，说明历史割不断，否则，我们没必要读历史。历史遗留的，有精华，有糟粕，剔除糟粕，不在话下。这部《中国历代名家技法集萃》的问世，就是本着这个精神来选编的。

《中国历代名家技法集萃》，分人物、花鸟、山水三大部分。对各类技法的特征做了剖析研究，并选名家杰作为例，其中不乏稀世精品。《集萃》图解深入浅出，图例以全图与局部相结合，而以局部为主。编者这样处理，意在使作品的表现方法及其表现特点，更容易显见于细部中。《集萃》的主编吴宪生、王经春都有着丰富的绘画实践与编辑、教学经验，他们的六位合作者均为中国美术学院国画专业教学第一线的骨干。这部《集萃》不只给读者以浏览，还给读者提供了一流的学习临本。《集萃》既有欣赏价值，也有重要的实用价值。

这部《集萃》，共分16册，由山东美术出版社出版，全部彩色精印。我们为书林将推出一套好书而喜悦，也为美术界在绘画技法研究方面完成此一基础工程，感到分外的高兴。小序未及一一，这犹如好戏开台在即，报幕者何须在台前多发言。

1998年木樨开候于杭州南山，时丹桂清香满书舍。

目 录

序	
概述	1
竹笋	3
茄子	7
豆荚	8
莲藕	14
玉米	15
葫芦	17
佛手	22
芋艿	24
萝卜	25
蘑菇	28
白菜	29
枇杷	40
樱桃	53
桃	56
瓜	67
石榴	79
葡萄	90
荔枝	104
柿子	112
其他蔬果	115
后记	121

概述

韩璐

在花鸟画的表现题材中，蔬果与人的关系最为密切，可谓朝夕相处，因此颇得花鸟画家们的青睐。在历代的花鸟画作品中，不乏以蔬果为题材的作品，且精品众多，技法娴熟，值得后人学习、借鉴。

蔬果花鸟画较其他题材的花鸟画更具有民俗性的特点。从审美的角度看，蔬果花鸟画常使人感受到一股浓郁的乡土气息和生活气息。因此，贴近人们的现实生活是蔬果花鸟画的一个主要特征。

一、五代两宋的蔬果花鸟画

五代两宋时期是中国工笔花鸟画的鼎盛时期，这一时期的蔬果花鸟画在表现技法上比较单一，偏重于工笔重彩，手法上以双勾设色为主，也有少量以单色没骨法为之。其作品注重写生，即对景造像。造型力求准确、客观，构图穿插错落有致；勾染刻画精致细微。从审美趋向上看力求完美。五代两宋的蔬果花鸟画中，蔬果大部分以配景的形式出现，单纯以蔬果为表现对象的作品不多。

主要代表人物及作品有（传）五代徐熙的《豆荚蜻蜓图》，宋代赵佶的《枇杷山鸟图》，林椿的《葡萄草虫图》、《果熟来禽图》，宋代无名氏的《榴枝黄雀图》，宋代马麟的《绿橘图》等等。

二、元、明、清的蔬果花鸟画

元、明、清的花鸟画从总体上讲是一个分流、确立、成熟的时期。特别是明代，花鸟画已基本上形成了工笔、没骨、写意三大流派。在工笔中又分为白描工笔、重彩工笔、淡彩工笔三种，没骨中又分为没骨工笔、没骨写意二种，写意中又分小写意、大写意。写意花鸟画在明末和清代有了很大发展，随着历史的推进，蔬果花鸟画到了明清时期在风格、面目上与以前相比具有多样性的特点。另外，随着文人画的不断兴起，一部分花鸟画家在审美趋向上也已不再局限于对形的细

微描绘上，而是更侧重于意的传达，追求笔墨的趣味和作品中性情的流露，强调个性。在构图、造型等诸多方面大胆夸张，不拘一格。

主要代表人物有明代的沈周、文征明、唐寅、仇英、陈洪绶、陈淳、徐渭等。清代的项圣谟、朱耷、恽南田、石涛、李鱓、金农、虚谷、任伯年、蒲华等。

三、近现代的大写意蔬果花鸟画

近现代的写意花鸟画有了很大发展，特别是大写意花鸟画，成就卓著。大量以蔬果为题材的花鸟画作品，较前代更具有典型性和突破性。在一些大写意蔬果绘画中，传统的绘画表现技法被运用和发挥到了相当的高度。水与墨、形与色都得到了相应的夸张与释放，在巧妙与朴拙中蕴藏着无限的生机。特别是吴昌硕、齐白石、潘天寿三位大家的蔬果作品，各具特色，大巧若拙，给人以淋漓酣畅的艺术享受和超凡脱俗的美感，于平淡之中见非凡，在似与不似之间包含着无穷无尽的韵味，值得我们学习和研究。

四、蔬果花鸟画的特点

（一）蔬果的季节性特点

随着一年四季的变化，蔬果的品种也在发生变化。如春笋、夏莲藕、秋葫芦、冬白菜；又如四月的枇杷九月的桔，六月的桃李七月的瓜等等。在表现这类题材的时候应对其生长的季节规律有所考虑。特别是组合题材，既要抓其共性特点，又应考虑到其自身的情趣意味，如西瓜与扇子的组合等等。

（二）蔬果的地域性特点

俗语讲“一方水土养一方人”，对蔬果来说也是如此。说到岭南便会使人想起荔枝的鲜美；讲到新疆自然会让人想到成串的葡萄和金黄的哈密瓜。所以，要想表现出浓郁的生活气息，就不能脱离其地域性。抓住地域性的特点，从一个侧面反映生活，这也是蔬果花鸟画中常见的表现手法。

（三）蔬果自身所具有的寓意性特点

人类在长期的劳动实践过程中，将一些切身经历的感性认识上升为一种思想观念，并将其约定俗成地赋予相应的参照物，这称为移情。在蔬果花鸟画中，许多蔬果都被赋予了特殊的寓意内涵。如石榴的多子多孙；桃子的多福多寿；葫芦的大器晚成；柿子、白菜的世世清白；莲藕的藕断丝连等等。这些蔬果所具有的寓意，也为花鸟画作品增加了一层人文内涵。

五、蔬果花鸟画的表现形式。

蔬果花鸟画从题材上看有单一题材和组合题材两种，单一题材是指以一种蔬果作为表现对象来组织画面的表现形式。组合题材则是在一幅蔬果作品中有多多种对象组织在一起的花鸟画作品。表现方式上有整株式、折枝式、静物式三种，以折枝式居多。在表现技法上大体分为工笔、没

骨、写意三种。从作品的款式上看有立轴、斗方、条幅、长卷、册页、扇面等。

六、学习蔬果花鸟画的方法

学习蔬果花鸟画的方法首先是临摹，然后依次是写生、习作、创作。

临摹：对临，意临，背临；目的是掌握基本的表现手法和造型特点。

写生：记录写生，观察写生；目的是积累素材，了解对象的生长规律及结构特征，提高造型能力。

习作：单一题材，组合题材；目的在于锻炼构图能力，即组织画面的能力，以及如何更加娴熟地运用各种表现技法。

创作：自由创作，命题创作；目的在于如何更好地表现出作品的思想内涵和作者的主观感受。

竹笋

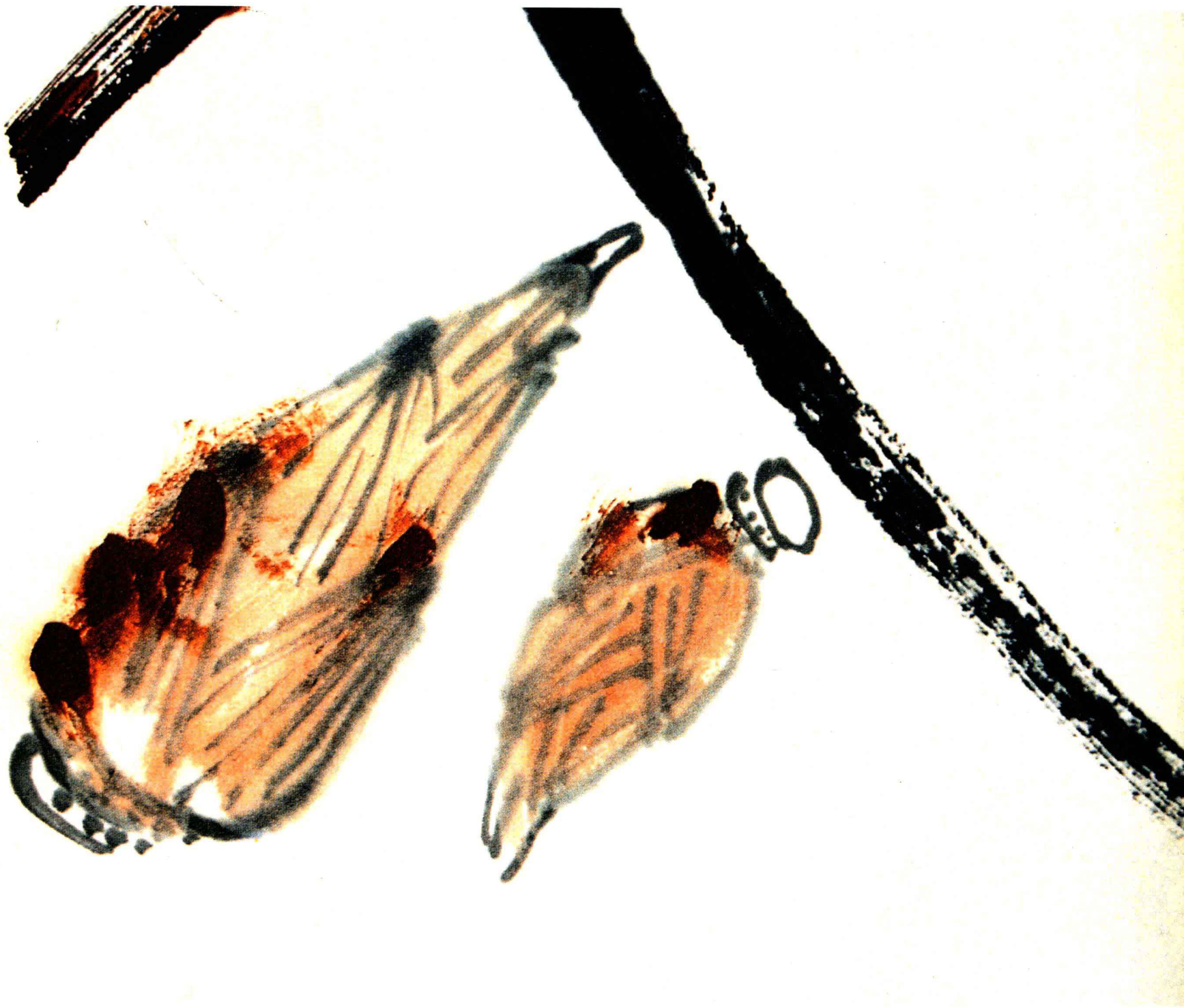
竹笋（局部） 清·石涛 纸本

石涛（1642—约1718），本姓朱，名若极，小字阿长，广西桂林人，明皇室后裔朱亨嘉之子。出家后法名元济（或作原济），号石涛，别号极多，有苦瓜和尚、大涤子、清湘陈人、零丁老人等。山水、花卉、人物无不精。著作《苦瓜和尚画语录》是一部学术理论巨著。其作品追求个性，重写生，提出“搜尽奇峰打草稿”、“我自用法”、“笔墨当随时代”等开创性的艺术主张。他的艺术实践和理论开启了雍、乾年间“构成画派”的创新之风，对吴昌硕、张大千、齐白石、潘天寿等近现代画家产生了巨大影响。石涛此幅作品以没骨法为之，且有意笔味道，点染勾画自然生动。用笔符合对象的生长结构，用墨浑然整体，变化微妙，造型巧中见拙。

春笋（局部） 清·虚谷 纸本

此幅作品以线面结合的手法为之。用笔爽快，枯润并举，用色古朴、沉着，造型以虚代实。

冬笋（局部） 近代·齐白石 纸本

此幅作品用笔沉着随意，线条圆润，点染透气，造型朴拙，一大一小，既对立又统一。

花卉册页

近代·齐白石 纸本

此幅册页中笋的用笔随意自然，线条老辣，用色雅致。

春韵

近代·齐白石 纸本

此幅作品注重笔墨的韵味，虚实相生，以拙代巧，以简代繁，下笔随意，自成佳趣，有大家风范。

茄子

墨茄册页（局部）

清·朱耷 纸本

此幅册页以虚实相生法为之，看似稀疏，却是笔精墨妙，着意于无笔墨处。

双茄长豆册页

近代·齐白石 纸本

此幅小品中的茄子用色单纯，变化微妙，空白处理得恰到好处。

豆荚

蜻蜓豆荚图（局部）

传五代·徐熙 绢本

徐熙（937—975），江宁（今江苏南京）人。徐熙出身于世世代做官的“江南显族”，但他本人却“志节高迈，放达不羁”，不屑于踏入仕途，终身置身于画院之外，故后人称他为“江南处士”或“江南布衣”。徐熙经常游览山林园圃，深入细致地观察花、草、鸟、虫的情态，进行实地写生。他视野宽广，作品题材丰富，不专画柔腻绮丽的名卉珍禽，又不拘泥于前人法度，从而创造出“清新洒脱”的花鸟画风格。五代时期花鸟画有两大流派，一是后蜀的黄氏父子（黄筌、黄居寀），另一就是南唐的徐熙，后称“徐黄异体”。徐、黄两家的风格有很大区别，宋人称“黄家富贵”，“徐熙野逸”。黄氏父子的画法称为“勾勒”，徐熙的画法称为“落墨”，又称“墨骨法”，后被其孙徐崇嗣发展变化为“没骨法”。此法后来渐渐演变为写意一路，清代恽南田所确立完善的没骨花鸟画风，就源于此。

徐熙所作蔬果，传世不多，且真伪难辨。此幅作品中的豆荚在表现手法上以积染为主，勾勒为辅，且染的遍数较多，看上去既厚重又透气，立体感很强，处处皆精却不失其整，是五代两宋时期的花鸟画代表之作，有很高的学习和参考价值。

豆荚图册 清·虚谷 纸本

此幅小品前后关系处理得非常微妙，色彩变化丰富自然，经营上以少胜多。

蔬果册页 清·任伯年 纸本

蔬果册页（局部） 清·任伯年 纸本

此幅作品以巧取胜，线条轻松、流畅，色墨变化精微，构图疏中有密，造型贴近生活。

蔬虫图 近代·齐白石 纸本 此幅作品造型大胆、夸张，用色古朴、亮丽，线条稳中有变。