

XIE YI HE HUA JI FA

写荷花法 写意花法

二十一世纪名家技法系列丛书

ERSHIYISHIJIJIMINGJIAJIFAXILIECONGSU

李荣光 著

辽宁美术出版社

XIE YI HE HUA JI FA

写意荷花技法

李荣光 著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

写意荷花技法/李荣光著. —沈阳: 辽宁美术出版社,
2000. 9

ISBN 7-5314-2520-3

I. 写… II. 李… III. 写意画: 花卉画-技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 69353 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳七二二工厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本 889×1194 毫米 1/16 字数: 20 千字 印张: 4.5

印数: 3001-6000 册

2000 年 9 月第 1 版

2001 年 4 月第 2 次印刷

责任编辑: 李蒸蒸

责任校对: 蒸 蒸 耕 牛

封面设计: 蒸 蒸

版式设计: 蒸 蒸

定价: 30.00 元

作者简介

李荣光, 祖籍山东莱州。1939 年出生于辽宁丹东。自幼从其父李月秋学习诗、琴、书、画。1964 年毕业于鲁迅美术学院中国画系。

代表作《展望》1987 年获《中日现代水墨画展》优秀作品奖;《海恋》1989 年获《中日韩汉城国际绘画祭》优秀作品赏。《血沃关东》1991 年获中国美协《纪念九·一八事变六十周年国画展》银牌奖。《惊涛》、《月霞歌渔》、《山鹤闻琴舞态新》、《宫墙春思》、《饯春》、《雄视大千》、《听泉》、《涛声依旧》分别入选第五至第十二届《全国花鸟画邀请展》。《天池》、入选《全国第一届山水画邀请展》。《清暑》、《一览众山小》、《共庆国运兴》分别入选第九、十、十一回《中日韩书画交流展》。出版有《李荣光花鸟画选》等。1992 年入编《中国当代艺术家名人录》、《戏水》1993 年入选《20 世纪国际现代美术精品荟萃》并获国际文化交流荣誉奖。同年入编《国际现代书画篆刻大辞典》、《鹰击长空》入选《全国著名画家作品展》、《羲之所爱》入选《全国著名画家作品邀请展》、1994 年入编《中国当代艺术名人大辞典》。《青岩松鹭》入选《全国著名诗人、书法家、画家作品联展》。《远望》1995 年入编《中国美术书法界名人名作博览》(上卷)。《永恒的见证·芦沟桥·1937》分别入选中国文化部、中国文联、中国美协举办的《纪念抗日战争胜利 50 周年中国画展》和中国人民大学艺术研究所主办的《勿忘国耻》展。1996 年《英姿》入选《中国当代著名花鸟画家作品展》并入编《中国当代著名花鸟画家作品集》。1997 年曾应邀赴日本讲学。出版有《写意鹰技法》、《写意牡丹技法》等五本专著。

李荣光现任中国美术家协会会员, 中国民族管弦乐协会会员, 中国同泽书画研究院副秘书长, 辽宁中国画研究会副会长兼秘书长, 鲁迅美术学院中国画系教授、硕士研究生导师, 辽宁音协民族音乐委员会委员, 辽宁古琴研究会名誉会长等职。

作者近照

不染 李荣光

《不染》35×60cm

目 录

●序

●第一章 荷花生态常识及其写生方法

第一节 荷花生态常识

第二节 通过写生、拍摄收集素材

●第二章 写意荷花技法解析

第一节 荷花程式画法范例

第二节 荷花程式画法分解示意

第三节 水鸟程式画法分解示意

第四节 笔法和墨彩构成分析

●第三章 写意荷花创作

第一节 构思创意

第二节 章法

第三节 荷花诗词警句

《静思》68×46cm

序

荷花，素雅美丽、端庄大方，世代为国人钟爱。

孔子编订中国最早诗歌总集——《诗经》中已有“山有扶苏、隰有荷华（花）”之句，可见早在两千五百年前，荷花已和我国古代人民的生活相关联，得到我们祖先的重视、爱赏……。南朝（梁）文学家沈约、隋朝著作左郎刘商以及唐宋诗人白居易、皮日休、文同、杨万里等，均有深情讴歌荷花的诗作。宋周敦颐更以人莲合一的理念，借物咏怀，所作《爱莲说》把荷花“出淤泥而不染、濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远溢清，亭亭净直，可远观而不可亵玩焉”的性格喻为君子风范。在此之后，这种比拟遂成中国古今文人和画家之共识。因而在绘画领域荷花也就成为经久不衰的题材，历代画家表现荷花的佳作，不胜枚举。然而写意荷花的盛行始于元明。生宣纸的出现和文人画理论的成熟，造就和推动了写意荷花创作的发展，荷花似乎逐渐成为舒展画家胸怀，表达画家心态的载体。从青藤、八大、赵之谦、任伯年到吴昌硕、齐白石、潘天寿等，均有以荷花为题材表现不同意境的佳构传世。现代画家对荷花的表现欲望有增无减。荷花题材的作品，除在现代花鸟画展中占有重要分量外，更有以荷花为内容的单项展览出现。荷花已成为专业和业余画家共同喜爱的绘画题材。他们的作品，除有赏心悦目幽雅环境的功效外，还会对净化心灵、陶冶情操、洁身自好，起到潜移默化的教育作用。

李荣光 2000年5月20日
于萧声琴韵室

《戏水》之一 68×43cm

《漫步》68 X 43cm

第一章 荷花生态常识及其写生方法

第一节 荷花生态常识

荷花亦称“莲”、水芝。古书上也称之为芙蓉。诗人们又称它水芙蓉、菡萏。属睡莲科,多年生水生草本花卉。根茎最初细瘦如指,称为“藕”(莲鞭)藕上有节,节再生藕,节向下生须根,向上抽叶柄和花梗。夏秋生长末期,莲鞭先端数节入土后,膨大成藕,立春萌生新株。夏季开花,淡红或白色,有单瓣、重瓣,花谢后花托膨大成莲蓬,内生多数坚果(俗称莲子)性喜温暖湿润。荷花原产印度,我国中部和南北塘泊均有栽种,藕和藕粉可供食用,莲子为滋补品。藕、莲子、荷叶均可入药。荷是我国传统四季花卉中夏花的代表,是国人喜闻乐赏的花卉之一,被誉为花中君子。

第二节 通过写生拍摄收集素材

要画出有别于古人、今人的荷花作品,只熟悉其生态结构,生长规律作为一个画家还无法进入创作状态,因为要创作还必须从生活中捕捉生动的素材、才能常饮生活源头活水,才能有所发现,有所创造,才能使创作之花永不凋谢。因此,写生、拍摄一环,不是可有可无,而是必须常年坚持。否则,在创作中必然出现无米之炊的窘况。写生时要精心选择形象、中国画多以空白为背景,不象西洋画那样注重再现物象在空间中所显现的光色全面因素,所以选择入画物象时,对能显现形体变化和秩序的结构美,情有独钟。只有从整体出发,进行全方位观察,才能完整把握物象态势,要考虑写生内容和将来采取的表现形式的依存关系,强化意欲表现的东西,弱化或省略不想表现的东西。速写是画家创作思路发展的忠实纪录。古今中外凡以表现生活为宗旨的现实主义画家,无不把速写作为生活和创作的先决步骤,有时寥寥几笔速写,往往能引爆创作灵感火花,发展成一幅成功之作。速写是生活的、运动的,充满生存与生命原态快速捕捉形象的手段,要领在于心、手、眼的紧密配合,强化训练对物象的快速捕捉能力。如捕捉风晴雨雾中的荷花和水鸟情态……。翠鸟、蜻蜓、仙鹤、青蛙等在以荷花为内容的画作中,可增添画面生机,有画龙点睛的功效。在收集素材时,对水草、浮萍、岩砥、沙渚等均应予以高度重视。它们往往是建构画面必备的重要素材。

写生是寻求创作源泉从生活中捕捉形象的重要手段之一,是学习花鸟画的一项重要基本功。它即可训练观察理解能力和造型能力,同时又可以为创作积累丰富的素材,一幅生动的写生画也有独立的欣赏价值。我国古代的所谓写生和我们现代的写生概念不尽相同。古人写生并不是像西洋画家对景画静物那样进行,而是指要把花鸟的情态表现得逼真生动的意思。写生素要抓住新鲜生动的感受,捕获对象形神。

一、要点

1. 精心选择形象

由于中国画多以空白为背景,不像西洋画那样注重再现物象在空间中所显现的全面因素。所以在选择入画对象时,是非常重视其结构美的。

2. 全面观察

只有从整体全方位的观察,才能完整地把握住对象的态势。宋戴逵画两牛相斗尾巴翘起,受到牧童的嘲笑。这个失误,我们在对鸟的写生时也是应该引以为戒的,这要靠精细入微的观察,并要注意在深入观察局部时,不忘记把握总体态势。如:昂首啼鸣的雄鸡,两脚宜挺直趾尖用力;飞燕转变方向时,尾羽倾斜;即将着落的飞鸟,两脚向前伸去,长空远翔的鸿鹄,引颈伸足;飞鸟的翅膀上的飞羽,由于有负荷,而引起微妙的形变等等。这些都属局部和全局协调与否的问题,在进行鸟的写生时,至关重要,必须深入探求。

3. 要考虑到内容和将来采取表现形式的依存关系,强化意欲表现的东西,弱化和省略不想表现的东西。

4. 画动态鸟时应先快速勾画动态鸟的外形。如在极短的时间内,完成动态鸟的外形描画,即使动态变化,尚可根据外形,运用解剖透视的常识,将轮廓引伸内部,来完成动态鸟的描绘。

5. 首先捕捉关系复杂,难以默写的部位。如对脚、活动着的颈和两翼等部位,抢先描绘,其他次要部位(不变结构)可补画而成。

6. 动态变化特别快时,可先抓住最关键的点、线再运用透视解剖知识,参照局部写生材料,进一步完成。

7. 画踏枝、踏石、落地鸟要重视爪和枝、石、地面的关系,不能似是而非。要交待清楚确切,并要注意鸟体重心的

正确。

8. 回头、搜尾、抬头、低头等动态鸟的解剖关系,容易画错,必须弄清可变结构——颈、翅、腿的变化,不可笼统含糊。

9. 要注意分析理解各部位羽毛,由于角度不同造成的形变和透视缩减的差别。

10. 注意飞鸟翅膀在空中搏击而引起的形变;翅膀向前、向后而引起鸟体重心的变化,游泳鸟吃水线形状的准确,动态鸟各部位变化的协调等。

11. 要注意不同的鸟类有其不同的性格特征。即传统绘画中强调的“神”。不同鸟类神态是各异的,如:潇洒俊逸的仙鹤;警觉敏捷的翠鸟;和睦相隋安祥顾盼的鸳鸯等。当然,同一种鸟类的性格神态,在不同情况下,亦有细微差异。我们只有抓住各种鸟的性格特征,才能画出生动逼真,形神兼备的鸟来。

12. 记录色彩,在有条件的情况下,尽量在写生稿上记录色彩。这是因为在花鸟画创作中,单纯只靠传统设色的程式和运用色彩构成的某些规律,并不能代替画家在生活中的真切感受。石涛认为:画家尊重对客观物象的真切感受非常重要。在他的画语录“尊受章”中专门阐述了“尊受”的重要性。当然所谓尊受是指画家对物象的神色等诸多因素的全面感受。

二、四 写

1. 速写是画家创作思路发展的忠实记录。其要领是心、手、眼紧密配合,强化训练对客观物象快速捕获能力。如画风中摇曳的花草和动态禽鸟,必须快速敏捷,力求概括、准确、生动。要把握形态的关键部位,抢先描绘易变部位(即可变结构)如鸟的颈、翅、尾的动态。

2. 慢写是在客观允许的条件下,对物象进行微观详实的描绘。如对静态花与鸟的刻画。慢写一是为进一步精确熟悉花与鸟的形体结构,二是为工笔花鸟创作搜寻素材。

3. 默写是中国画一项至关重要的基本功,在速写和慢写中实际上也不同程度包含着默写因素。在创作中所谓“九朽一罢”正是默写的完成过程。写生是研究客观物象由表及里,进行全面的、静止的或动态的研究探索。提高表达眼前实物的能力。默写则是要求使人进入抽象思维,提高想象水平,寻求客观物象本质规律的内在美。默写和记忆、想象、意匠加工相联,应将其看做是造型能力的能动部分,是认知物象起决定性的东西,即气质、形体构成规律。是在原记忆蓄藏中,意识、比较、选择、融汇、升华的结晶。应该认识到,对物象的速写、默写是形象信息来源和记忆的基础。而通过记忆悟对的默写,才更便于体现再创造,把看不见的精神和心灵深处的东西,转化成看得见的艺术形象。

《莲池天使》(局部)

默写可在写生中进行,也可以在作画过程中进行。摇曳的花草不允许我们用画静止物象看一眼画一笔的方法。而必须首先要认识物象运动轨迹的全过程。反复捕捉意欲选择的最佳动态,抓其大要,描绘可变结构的关键,由大到小,由简至繁,博而求精。

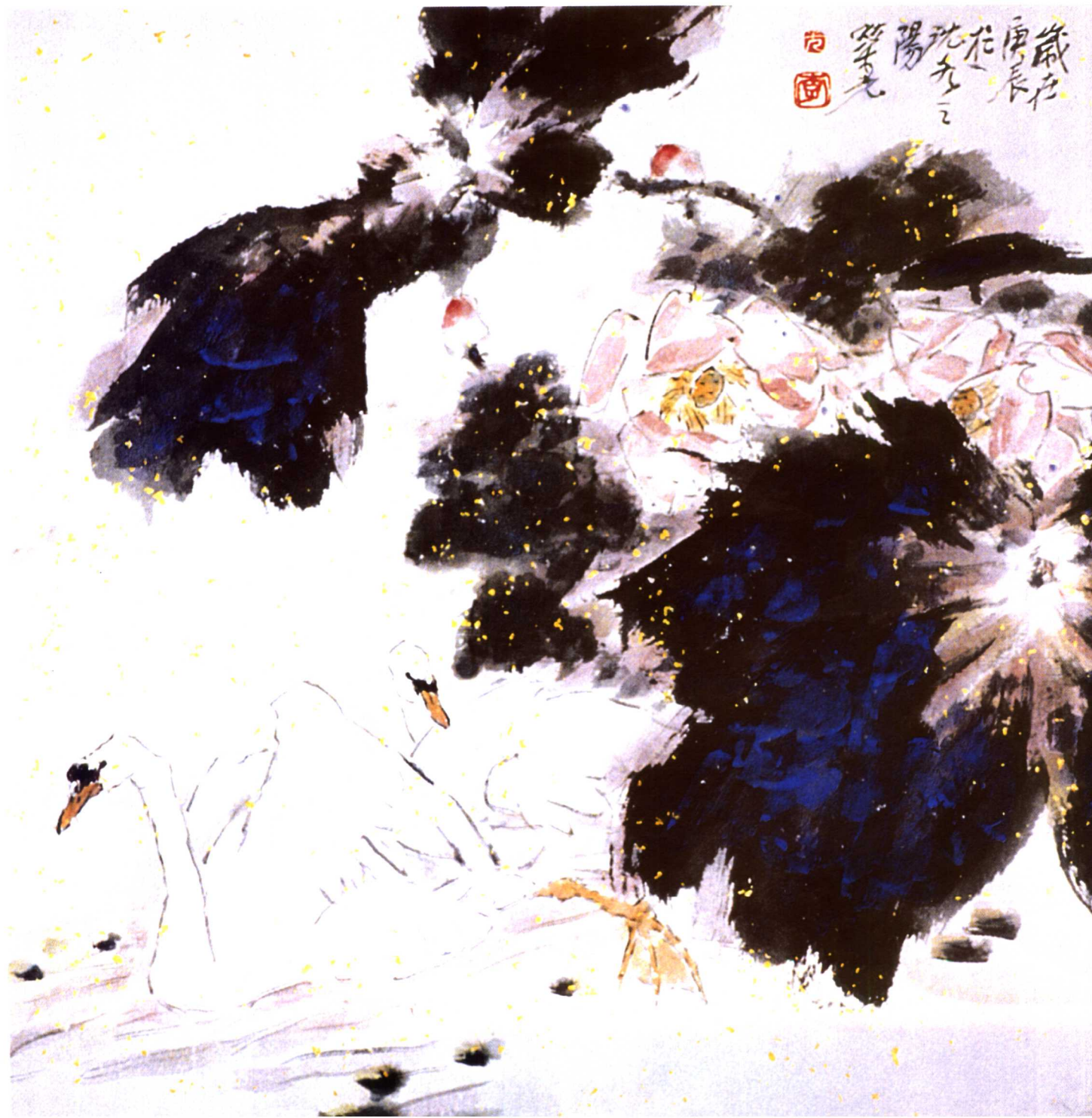
4. 忆写是在描绘对象不在眼前,全靠感觉和记忆完成的画作,一幅成功的忆写画,往往可发展成一幅完美的创作构图。

三、拍 摄

拍摄是捕捉花鸟形象,供创作参考使用的快捷方法。已故老画家刘奎龄先生早已率先采用,不过那时还是只有黑白照片的时代。八十年代后,中青年画家以彩照为依据,画工彩花鸟画者,已成普遍现象。

禽鸟在花鸟画的构成中,能增添画面的生机,常常起到画龙点睛的作用。一幅花鸟画作品,如果其中的禽鸟画不好,必然失败。所以对禽鸟的描绘在花鸟画中是难度最大的课题。从自然中捕捉同古人、今人的作品中不雷同的禽鸟动态更是难上加难。然而,作为花鸟画家,为了创作新作品又必须知难而上,必须从生活中去搜寻古人、今人、洋人没有画过的禽鸟新动态,从而获得其新动态的“专利”权。

《莲池天使》68×68cm

《翠羽琼花》68×68cm

第二章 写意荷花技法解析

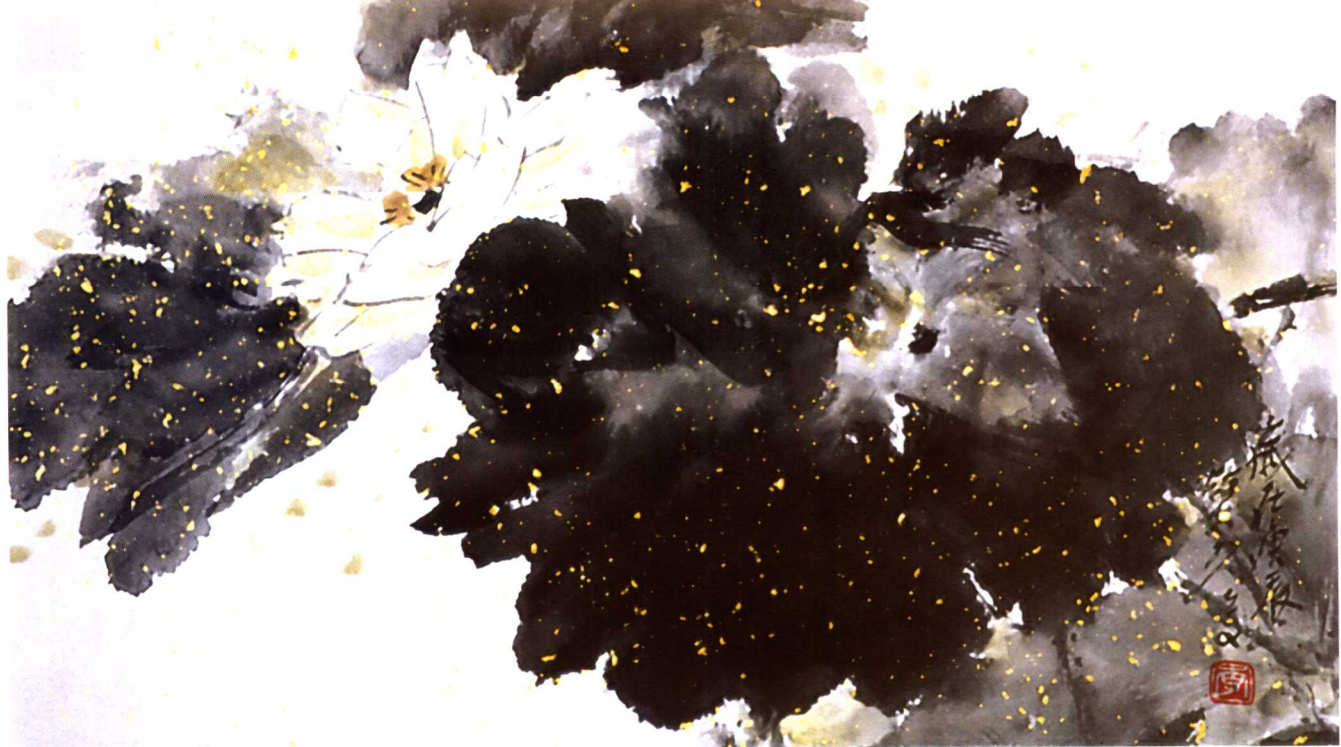
笔者认为先熟悉荷花生态常识,进而写生、拍摄、再学习传统笔墨程式的方法,较为科学。只有“成竹在胸”才能出笔有依,从根本上克服不知其所以然的糊涂乱抹。要明确程式的两面性:它既是前人创造智慧的结晶,同时又是后人创造和发展的羁绊。克服这个问题的方法是从表现对象本身去寻求新的表现程式。只有这样才能在前进中不断创造出新的程式来。

第一节 荷花程式画法范例

1. 勾花分筋、泼叶。即在花瓣的墨线轮廓内,根据花瓣的结构、纹理走向,用胭脂或洋红、淡草绿分筋的画法,用线宜苍涩不宜浮滑。

勾花·分筋·泼叶图例

勾花·点叶图例

勾花·敷色·泼彩图例

2. 勾花、点叶。这是画白荷的一种程式,用笔可中锋、侧锋结合,线要概括潇洒。点叶要根据其结构决定笔触方向,笔触的大小。用墨要体现浓淡干湿的变化,用笔忌重复涂抹,宜沉着酣畅,一气呵成。

《子成》68×68cm

《怒放》68×68cm

3. 勾花、敷色、泼彩。即在勾花后,用胭脂或洋红皴染瓣尖,用墨泼叶干后,再泼上有复盖能力的石青石绿等颜色,取其墨彩交融的自然效果。传统程式多多,诸如勾叶点花、勾花勾梗,点花勾蕊等。学习以上三种程式范例,意在举一反三,触类旁通。

第二节 荷花程式画法分解示意

1. 用深浅墨线勾花、勾蕊、勾莲蓬、点刺。花敷胭脂或洋红。

2. 用中锋、侧锋,结合有粗细变化的线条勾花。写梗、点刺、敷胭脂或洋红,用胭脂或洋红分花筋。