

聚瑞圖
癸巳年
譚述乐

邮电出版社
TELECOM PRESS

DVD
教学光盘

包含 19 分钟零基础起步教学
54 分钟写意荷花示范案例教学
50 余幅超大高精度作品欣赏

谭述乐

国画名师指导

写意荷花技法

名师指导，零基础上手，掌握要点，提升技法
50 余幅高精作品展示，帮助您成为写意国画高手

谭述乐 编著

国画名师指导

谭述乐

写意荷花技法

谭述乐◎编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

国画名师指导. 谭述乐写意荷花技法 / 谭述乐编著

— 北京: 人民邮电出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-115-34267-6

I. ①国… II. ①谭… III. ①荷花—写意画—花卉画—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第014199号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本, 由著名画家与教育家谭述乐编写。全书共6章, 包含了入门、荷花花头、花叶、莲蓬及创作与作品赏析等绘画教学内容, 书中还汇集了荷花的花头、花叶及花开状态的优秀范本, 并以详细的图例和文字对其中的技法和技巧进行了讲解。本书还附赠1张DVD教学光盘, 包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富, 讲解细致, 步骤清晰, 对于准备提高写意荷花绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

-
- ◆ 编 著 谭述乐
责任编辑 郭发明
责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 7.5
字数: 312千字
印数: 1—4 000册
- 2014年5月第1版
2014年5月北京第1次印刷
-

定价: 49.80元(附1DVD)

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 写意荷花分类.....	06
大写意.....	06
小写意.....	06
兼工带写.....	06
2. 构图.....	07
3. 行笔.....	07
4. 墨法.....	08
破墨法.....	08
积墨法.....	08
泼墨法.....	08
5. 上色.....	09
原色.....	09
调和色.....	09
色墨.....	09
6. 名作欣赏.....	10

第2章 花头 12

1. 花头的形态特点.....	13
白荷花.....	13
红荷花.....	13
2. 用笔.....	13
白荷花.....	13
红荷花.....	14
粉荷花.....	14
3. 用色.....	15

白荷花.....	15
红荷花.....	15
4. 红荷花.....	16
全放花头.....	16
初放花头.....	20
花苞.....	22
5. 白荷花.....	24
全放花头.....	24
初放花头.....	27

第3章 花叶 29

1. 荷叶的形态特点.....	30
正面荷叶.....	30
背面荷叶.....	30
嫩荷叶.....	30
2. 用笔.....	30
大荷叶.....	30
嫩荷叶.....	31
3. 用色.....	32
4. 正面.....	33
5. 背面.....	35
6. 嫩叶.....	37
色墨画法.....	37
水墨画法.....	39
7. 残叶.....	40

第4章 莲蓬 43

1. 莲蓬的形态特点.....	44
老莲蓬.....	44
嫩莲蓬.....	44
2. 用笔.....	44
3. 用色.....	45
4. 莲蓬.....	46

第5章 创作 48

1. 清供图.....	50
2. 冷香.....	54
3. 疏影图1.....	59
4. 疏影图2.....	62
5. 清影.....	64
6. 听雨图.....	67
7. 红荷覆碧水.....	69

第6章 欣赏 71

附录：与荷花有关的诗词 120

国画名师指导

谭述乐

写意荷花技法

谭述乐◎编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

国画名师指导. 谭述乐写意荷花技法 / 谭述乐编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-115-34267-6

I. ①国… II. ①谭… III. ①荷花—写意画—花卉画—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第014199号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本,由著名画家与教育家谭述乐编写。全书共6章,包含了入门、荷花花头、花叶、莲蓬及创作与作品赏析等绘画教学内容,书中还汇集了荷花的花头、花叶及花开状态的优秀范本,并以详细的图例和文字对其中的技法和技巧进行了讲解。本书还附赠1张DVD教学光盘,包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富,讲解细致,步骤清晰,对于准备提高写意荷花绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

-
- ◆ 编 著 谭述乐
责任编辑 郭发明
责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 7.5
字数: 312千字
印数: 1—4 000册
- 2014年5月第1版
2014年5月北京第1次印刷
-

定价: 49.80元(附1DVD)

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 写意荷花分类.....	06
大写意.....	06
小写意.....	06
兼工带写.....	06
2. 构图.....	07
3. 行笔.....	07
4. 墨法.....	08
破墨法.....	08
积墨法.....	08
泼墨法.....	08
5. 上色.....	09
原色.....	09
调和色.....	09
色墨.....	09
6. 名作欣赏.....	10

第2章 花头 12

1. 花头的形态特点.....	13
白荷花.....	13
红荷花.....	13
2. 用笔.....	13
白荷花.....	13
红荷花.....	14
粉荷花.....	14
3. 用色.....	15

白荷花.....	15
红荷花.....	15
4. 红荷花.....	16
全放花头.....	16
初放花头.....	20
花苞.....	22
5. 白荷花.....	24
全放花头.....	24
初放花头.....	27

第3章 花叶 29

1. 荷叶的形态特点.....	30
正面荷叶.....	30
背面荷叶.....	30
嫩荷叶.....	30
2. 用笔.....	30
大荷叶.....	30
嫩荷叶.....	31
3. 用色.....	32
4. 正面.....	33
5. 背面.....	35
6. 嫩叶.....	37
色墨画法.....	37
水墨画法.....	39
7. 残叶.....	40

第4章 莲蓬 43

1. 莲蓬的形态特点.....	44
老莲蓬.....	44
嫩莲蓬.....	44
2. 用笔.....	44
3. 用色.....	45
4. 莲蓬.....	46

第5章 创作 48

1. 清供图.....	50
2. 冷香.....	54
3. 疏影图1.....	59
4. 疏影图2.....	62
5. 清影.....	64
6. 听雨图.....	67
7. 红荷覆碧水.....	69

第6章 欣赏 71

附录：与荷花有关的诗词 120

入门

第1章

荷花出淤泥而不染，高洁芬芳，香远益清，世称“君子之花”，是花鸟画重要的题材之一，历来为我国人民所喜爱。本章将从学习国画的基本功讲起，以中国所特有的毛笔、水墨和颜料为基础，介绍长期形成的表现形式及艺术法则，在表现对象的同时，往往会融合作者对客观事物的感悟，流露作者的情趣，让观众来静观细品其中的滋味，从而使得写意荷花作品的表现力更加丰富，有质感。

1 写意荷花分类

荷花俗称莲，又名芙蓉、鞭蕖。历来以其“出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远溢清，亭亭净植”的特点而闻名，以象征高洁的精神而被历代文人墨客广为吟咏和喜爱。在中国绘画中荷亦被画家以不同的艺术手法所描绘。所谓写意，即“以意写之”，用粗放、简练的笔墨画出对象的形神，“意”在随意、创意、意境。写意又分大写意、小写意和兼工带写。

写意花鸟画是花鸟画的一种，即用简练概括的手法绘写对象的一种画法。

写意荷花不是照抄自然，而是紧紧抓住动植物与人们生活遭际、思想情感的某种联系而给以强化的表现。它既重视真，要求花鸟画具有“识夫鸟兽木之名”的认识作用，又非常注意美与善的观念表达，强调其“夺造化而移精神遐想”的怡情作用，主张通过花鸟画的创作与欣赏影响人们的志趣、情操与精神生活，表达作者的内在思想与追求。

• 大写意

手法粗放而简练，以草书入画，不拘泥于形似，表现中国人独特的造型观和境界观。在技巧上体现以书法线条配合垛笔，以简逸的表现手法来表现对象，作画时注重用线的书法味和墨色的多变性，首重趣味。

• 小写意

相对于大写意而言，小写意略细腻一些，更倾向于水墨画法写物象之实，上接元人墨花墨禽的传统。

• 兼工带写

在同一幅画面上，以不同的手法去表现，主体采用粗犷简练的写意手法，点缀部分使用工笔画法。

大写意

小写意

兼工带写

2 构图

构图是绘画成功的关键。在中国画的绘制过程中，构图一样重要。如果绘画时只在造型上用功夫，或只专注于笔墨技巧，而放松了对画面构图、布局以及主题思想的慎重研究和安排，即便费尽心机，也得不到好的效果。

中国历代画论都重视对章法和布局的研究。中国古代讲章法、布局其实也就是构图。在绘画动笔之前，先要提前酝酿好题材、画面构图以及采用的表现方法。通过对自然现象的观察，然后经过缜密的筹思，从而在脑海中构成一幅草图，也就是初稿，下笔便有所依据。因此，从广义范围来说，构图并不仅是安排位置，而是和构思、立意、造型、色彩紧密联系的。

写意荷花的构图和其他画种的构图一样，首先要注意构图的一般规律。在画面构图时，要力求主次分明，疏密错落，前后贯穿，变化掩映；还要注意全局的严整、疏朗、新颖、活气，要极力避免充塞、繁琐、板实、重叠、对称、均匀、松散、空薄等。画面构图首先要根据主题思想的要求，把主体景物布置在适当位置，即摆好主宾揖让的关系，这也是构图的关键。

3 行笔

要画好一幅写意荷花，注意用笔是关键。在创作过程中，通过对客观存在的记忆，予以缜密的组织、提炼和概括，在画面上再现自然物象的形神时，必须依赖用笔和用墨。用笔塑造形象，用墨表达神态，从而达到艺术高度的气韵生动。

国画用笔讲究笔气、笔力、笔韵。用笔注意要运气，要全神贯注，一气呵成。否则用笔就没有生气，也就是死笔。从开始用笔到结束都要首尾衔接，笔笔送到，做到游刃有余。这样出来的线，才会更加生动。

写意画用笔灵活、圆劲、有韧劲。在笔锋上，作画时可中锋、侧锋、逆锋交替使用。中锋落笔中正，不偏不倚，用笔圆劲而有力，一般描写一切有定形的东西多用之。侧锋要求落笔偏侧横扫。逆锋多是改变正常的运笔方向，以增加笔触的苍浑感。有时也会根据画面需要使用一些渴墨丰富画面。总之，用笔切忌死板，生硬，可在理解荷花动态结构和画面所表达意境的基础之上变幻各种用笔方法。

初学写意荷花画，锻炼用笔是首要的。以线聚形，即从现实复杂的线中，在笔底下提炼出有用的主线。在技法实践中，又要求作者高度地掌握时间，因为用笔运墨的成功与否，有着恰如其分的火候，才能表达出所要求的艺术效果。落笔纸上不应稍有迟疑，走笔轻重疾迟，都要注意火候。

4 墨法

墨色根据不同的浓淡变化大致有焦、重、浓、淡、清之分，有枯润之变，有破墨、积墨、泼墨、宿墨、焦墨之法。墨之韵味与节奏产生淡雅、沉厚、丰富、淋漓、滋润等各种不同艺术趣味，并以此表现物象的某些形体与质感，意境与情趣。用墨需要在变化中求统一，这种变化可以是各种墨色之间的对比，也可以是墨色本身的韵律感、丰富感、肌理感。只有灵活的用墨才能追求丰富而鲜明的艺术效果，使画面和谐而不单调。

• 破墨法

墨法中最常用的是破墨法。由于生宣纸的渗化性与排斥性，水的含量及落笔的先后不同，可使浓淡之墨在交融或重叠时产生复杂的艺术趣味。

• 积墨法

指各种不同墨色、不同笔触的不断交错重叠而产生的特殊艺术效果，给人以浑朴、丰富、厚实之感。积累时每一层次的笔触的复叠，一般在前一层次的笔触干时才进行，而笔触的相叠必须既具形式感，又能表现物象。

• 泼墨法

泼墨法是指随笔将多余的不匀之墨水挥泼于宣纸上的作画方法。这种挥泼而成的笔痕、水痕，有一种自然感与力度，但有很大的偶然性与随意性，是作者有意与无意的产物，容易出现既在情理之中又在意料之外的效果。

5 上色

国画中除了单纯使用墨与水的配合外，还可以加入色染画作品，即形成色、墨、水交融的效果。色即是指颜料，如花青、三绿等。

中国花鸟画设色首先是以固有色为主，来体现国画色调上的单纯、高雅、明朗、洁净等富有装饰性的美感的方法。常说的“以色貌色”是指用颜料把对象的基本色画得逼真。通常在绘画中我们通过形、色、质以及空间这些要素来准确描述物体的形象。此外在形象正确的基础上，还要注意色彩的描绘，来丰富画面的完整性。那么怎样才能画好颜色呢？必须从生活中观察色彩，同时还要学习传统的着色方法，方可增强画面的表现力。

• 原色

中国古代花鸟画设色以原色为主，其中以淡彩居多。而原色与墨色之间也有一种天然的联系，以墨为主的画面原色会显得单纯、醒目，有协调之感。而以原色为主的画面，墨色也会具清晰明亮之效果。

利用原色会给画面带来单纯、醒目，协调之感

• 调合色

调和色是指根据画面特征与画者的主观感受概括与处理画面中的色彩，或者是打破固有色之间的界限，合并各种不同的同类色。甚至还可以根据画面气氛与表现的需要改变原有的色相等。调合色应在表现固有色的变化上多下功夫，从色块的并置效果中求得大统一、小对比、丰富而协调的效果。

• 色墨

色墨结合是中国写意画很有特点的一种技法，利用生宣纸渗化这一特点，通过色、墨和水的互相渗透和融合，从而形成丰富的画面效果。在学习时，需经过长时间的练习，通过高超的用笔技巧，水、色与墨在落笔前的毛笔笔端形成丰富的层次，如果运笔时这种笔端的变化与宣纸的渗化度利用得当，便会产生只有中国写意画才具有的神奇效果。

色墨的混合使用，应该注意以下几点。

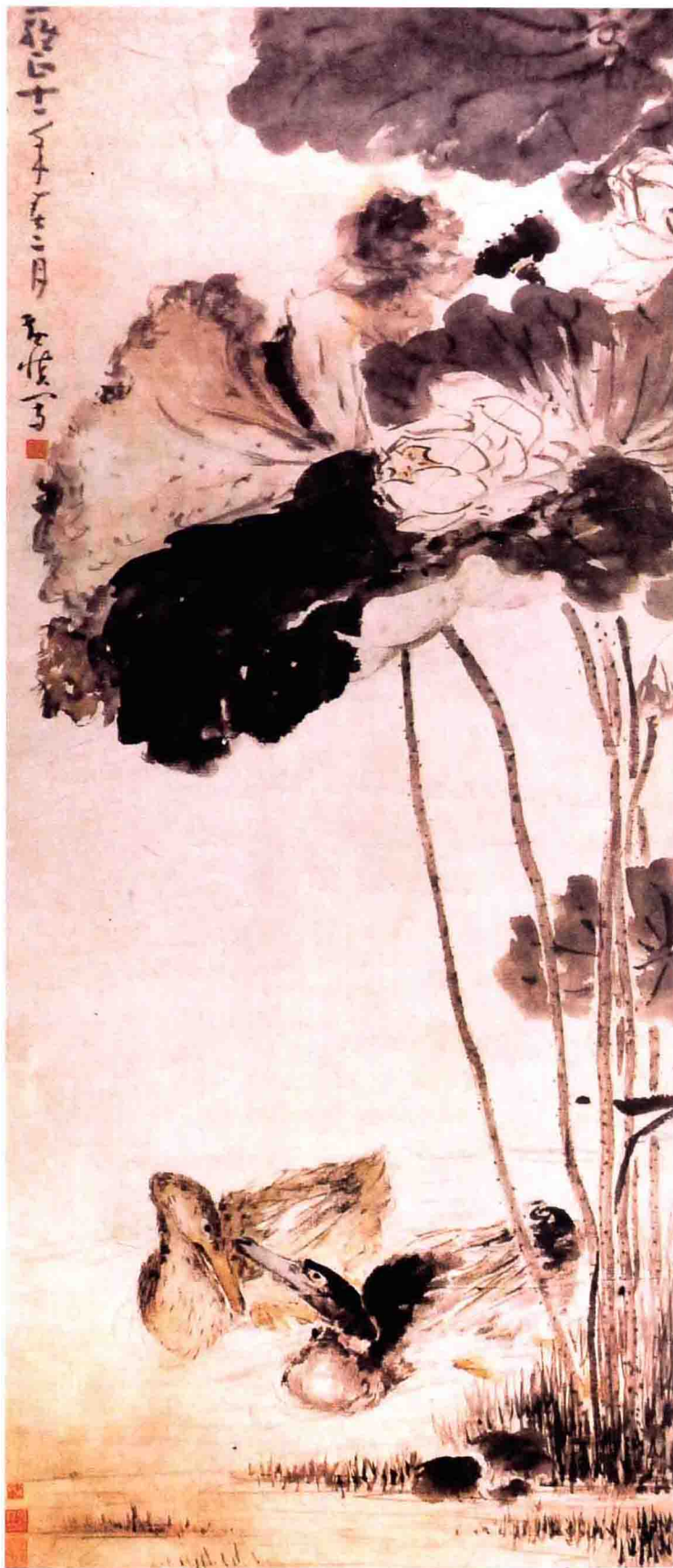
1. 色墨混合之前，二者在调色盘中不能搅拌的太过均匀，以免在画面中形成呆板的效果。可在笔中先蘸水，这样在调和墨色时会在笔中形成不均匀的效果。

2. 笔中含水之后，无论蘸墨或是蘸色都不可在盘中再过度调和，可以直接在纸上运笔，边运笔边调和，使色、墨和水在纸上自然交融。形成自然通透的画面效果。

3. 通过不断实践，提高把握笔端色墨份量以及落笔后效果的能力，特别是落笔后从浓到淡的反复涂抹，从而使色墨的对比、层次、比例在运笔中产生由强到弱的丰富而自然的色墨之阶。

4. 国画中白色与墨的混合使用会形成一种银灰色，它区别于淡墨的效果。形成一种微妙的韵律感。合理的色墨混用会增强色彩浑朴感，还会增添墨色的层次，并容易使画面减少火、俗之气。不过一幅画面不宜普遍使用色墨，过度使用会使画面花而碎。调和的色墨与不调和的色墨可结合使用，这样会使画面更耐看一些。

6 名作欣赏

《莲塘双禽图》清·黄慎

《莲花鱼乐图》清·朱耷

角各人無邊花出與安清係偏山月生素滿可也
 竹於羅山人筆法癸酉夏月丁寶書於印所
 原餘先生法家指正年六十八

《莲塘清趣》 清·丁宝书

花头

第2章

荷花的长势形态充满妙趣，有单瓣、复瓣和重瓣等不同形态。花瓣成匙形，边缘弧线圆满而富有弹性，花色有白、粉和深红等几种。画花头先要画好花瓣，在写意画中通常把花瓣画成圆形和方形两种形态，常用的技法有双勾（多用于白荷和粉荷）和点画（多用于红荷）两种。