

画室必备

中国画技法图典

长江出版传媒

湖北美术出版社

编著 陈相锋 陈姿娟

荷花篇

画室必备

中国画技法图典

长江出版传媒

湖北美术出版社

编著 陈相锋 陈姿娟

荷花篇

图书在版编目(CIP)数据

画室必备：中国画技法图典·荷花篇 / 陈相峰, 陈姿娟
编著. — 武汉：湖北美术出版社, 2012.5
ISBN 978-7-5394-4889-3

I. ①画… II. ①陈… ②陈… III. ①荷花—花卉画—
国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第037539号

编委会：陈相峰 王国栋 苏国强
陈姿娟 孙文科 吴冠华
李净洋 陈朵朵 曾 慧
丛书策划：苏国强
责任编辑：苏国强
封面设计：敖露
技术编辑：李国新

画室必备·中国画技法图典·荷花篇 © 陈相峰 陈姿娟编著

出版发行：长江出版传媒 湖北美术出版社
地 址：武昌雄楚大街268号湖北出版文化城B座
电 话：(027)87679520 87679521 87679522
邮政编码：430070
印 刷：武汉精一印刷有限公司
开 本：889mm×1194mm 1/16
印 张：8
印 数：4000册
版 次：2012年5月第1版 2012年5月第1次印刷
定 价：48.00元

序言

吴宪生

中国传统绘画历史悠久。自有画史始，人物、山水、花鸟、走兽、亭台楼阁等，逐次发展壮大，终成为洋洋大观，先人们用自己的智慧，创造出了具有鲜明民族特色的中国绘画艺术。他们以中国人特有的睿智去认识自然，以天人合一的心态融入自然，以师造化的谦卑诚意去感受自然。『外师造化，中得心源』，从自然中获取创造的源泉，从与自然的悟对中创造出极其丰富多彩的绘画表现方法。人物画写生传神，山水画对景造境，花鸟画借物抒情，以一杆毛笔写尽天下物理，又巧妙地寓常理于常法之中，世代相传，不断发展，成就了中国绘画史上的一座又一座高峰。

浩瀚的中国传统绘画宝库，有学画者取之不尽的资源，可是从哪里入手呢？先要学会读画。记得过去老先生上课时，总是嘱咐我们要好好读画，不仅要知其然，更要知其所以然。中国画技法的创造，都由师造化而来：『三停五部』是观察了许多人后的心得结晶；『石分三面，树分四枝』是对自然规律的尊重；『大小斧劈』那么斩钉截铁，是古人对坚强的理解，对力的颂扬；『五笔飞燕』是对个人的既形象又生动的叙说；『画马三块瓦』是对马之结构透彻理解的精彩表述，既简又抓住要害；花木草叶之阴阳向背，禽鸟走兽之千姿百态，无一不是从自然中来。古人观察自然，融入自然，把玩自然，捕捉自然之精灵，找寻其造型的规律，用最简练概括的样式表达出来，于是这些样式便成为经典。图谱成为千百年来人们绘画入门的钥匙，学画的人尚不能从中找出图谱样式与自然的渊源，是无法真正理解先人们的匠心的。画论里常说：『师古人之迹易，师古人之心难』。临摹由古人之迹入手，进而入古人之心。由常法悟出常理，古人之技法才能真正为我们所用。因为临摹不是学画者的终极目的，通过临摹，我们获取了表现自然基本规律的方法，再以此去认识、理解、表现丰富多彩的客观世界，沿着先人们『师造化』的足迹，真正进入绘画创作的境界。

初学绘画，总是由临摹开始，无论中外大都如此。中国画历来都是由师傅领进门的，如何学呢？第一门功课便是临摹，像写字临帖一样，照着范本临摹，一笔一画，由简单到复杂，由局部到整体，逐步地掌握作画技巧。西洋画的学习，也是重视临摹的，达·芬奇就告诫学画的少年要临摹名家的作品，通过摹写出自名家手笔的素描来练自己的手。看来，临摹是学习绘画之必不可少的手段，只是在中国画的学习过程中，临摹的作用更加重要。

临摹首先要有好的范本，学画者常常因此而烦恼。多年以前，我和山东美术出版社的王经春编审一起主编过一套大型的图谱画册，就是想满足学画者的需求，提供尽可能好的范本，出版后颇得读者的倾心，惜当时条件所限，所选编的内容不够丰富，遗为憾事。如今，湖北美术出版社再次担起这个责任，编辑出版《中国画技法图典》丛书，分类更加细致，图例亦更加丰富，且从局部到构图完整的作品，均有收录，是一套难得的好画谱，不仅为初学者临摹学习提供了精彩临本，也为从事中国画创作的画家提供了丰富的参考资料，相信这套图典的出版，一定会受到读者的青睐。

画室必备

中国画技法图典

长江出版传媒

湖北美术出版社

编著 陈相锋 陈姿娟

荷花篇

序言

吴宪生

中国传统绘画历史悠久。自有画史始，人物、山水、花鸟、走兽、亭台楼阁等，逐次发展壮大，终成为洋洋大观，先人们用自己的智慧，创造出了具有鲜明民族特色的中国绘画艺术。他们以中国人特有的睿智去认识自然，以天人合一的心态融入自然，以师造化的谦卑诚意去感受自然。「外师造化，中得心源」，从自然中获取创造的源泉，从与自然的悟对中创造出极其丰富多彩的绘画表现方法。人物画写生传神，山水画对景造境，花鸟画借物抒情，以一杆毛笔写尽天下物理，又巧妙地寓常理于常法之中，世代相传，不断发展，成就了中国绘画史上的一座又一座高峰。

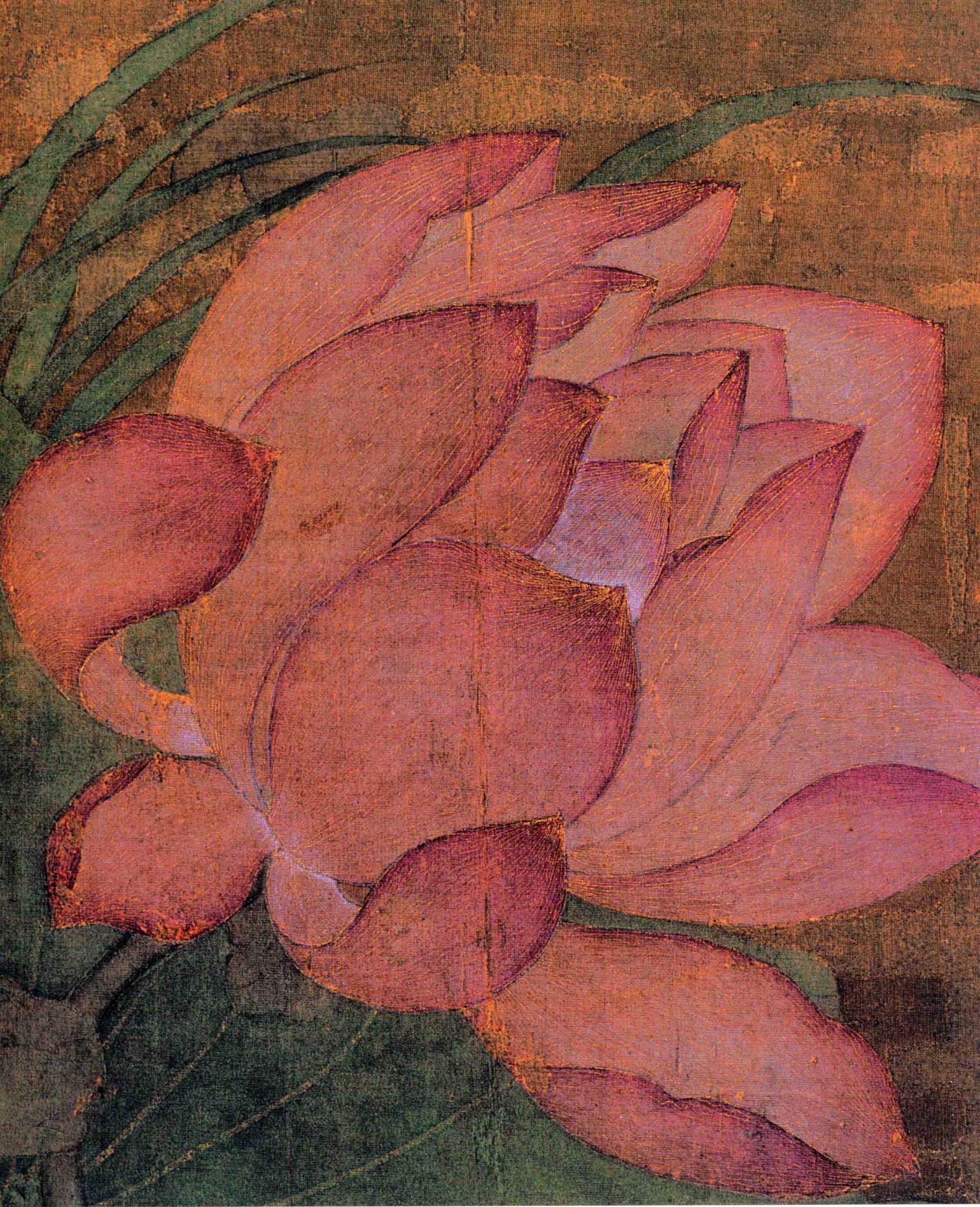
浩瀚的中国传统绘画宝库，有学画者取之不尽的资源，可是从哪里入手呢？先要学会读画。记得过去老先生上课时，总是嘱咐我们要好好读画，不仅要知其然，更要知其所以然。中国画技法的创造，都由师造化而来：「三停五部」是观察了许多人后的心得结晶；「石分三面，树分四枝」是对自然规律的尊重；「大小斧劈」那么斩钉截铁，是古人对坚强的理解，对力的颂扬；「五笔飞燕」是对个人的既形象又生动的叙说；「画马三块瓦」是对马之结构透彻理解的精彩表述，既简又抓住要害；花木草叶之阴阳向背，禽鸟走兽之千姿百态，无一不是从自然中来。古人观察自然，融入自然，把玩自然，捕捉自然之精灵，找寻其造型的规律，用最简练概括的样式表达出来，于是这些样式便成为经典。图谱成为千百年来人们绘画入门的钥匙，学画的人尚不能从中找出图谱样式与自然的渊源，是无法真正理解先人们的匠心的。画论里常说：「师古人之迹易，师古人之心难」。临摹由古人之迹入手，进而入古人之心。由常法悟出常理，古人之技法才能真正为我们所用。因为临摹不是学画者的终极目的，通过临摹，我们获取了表现自然基本规律的方法，再以此去认识、理解、表现丰富多彩的客观世界，沿着先人们「师造化」的足迹，真正进入绘画创作的境界。

初学绘画，总是由临摹开始，无论中外大都如此。中国画历来都是由师傅领进门的，如何学呢？第一门功课便是临摹，像写字临帖一样，照着范本临摹，一笔一画，由简单到复杂，由局部到整体，逐步地掌握作画技巧。西洋画的学习，也是重视临摹的，达·芬奇就告诫学画的少年要临摹名家的作品，通过摹写出自名家手笔的素描来练自己的手。看来，临摹是学习绘画之必不可少的手段，只是在中国画的学习过程中，临摹的作用更加重要。

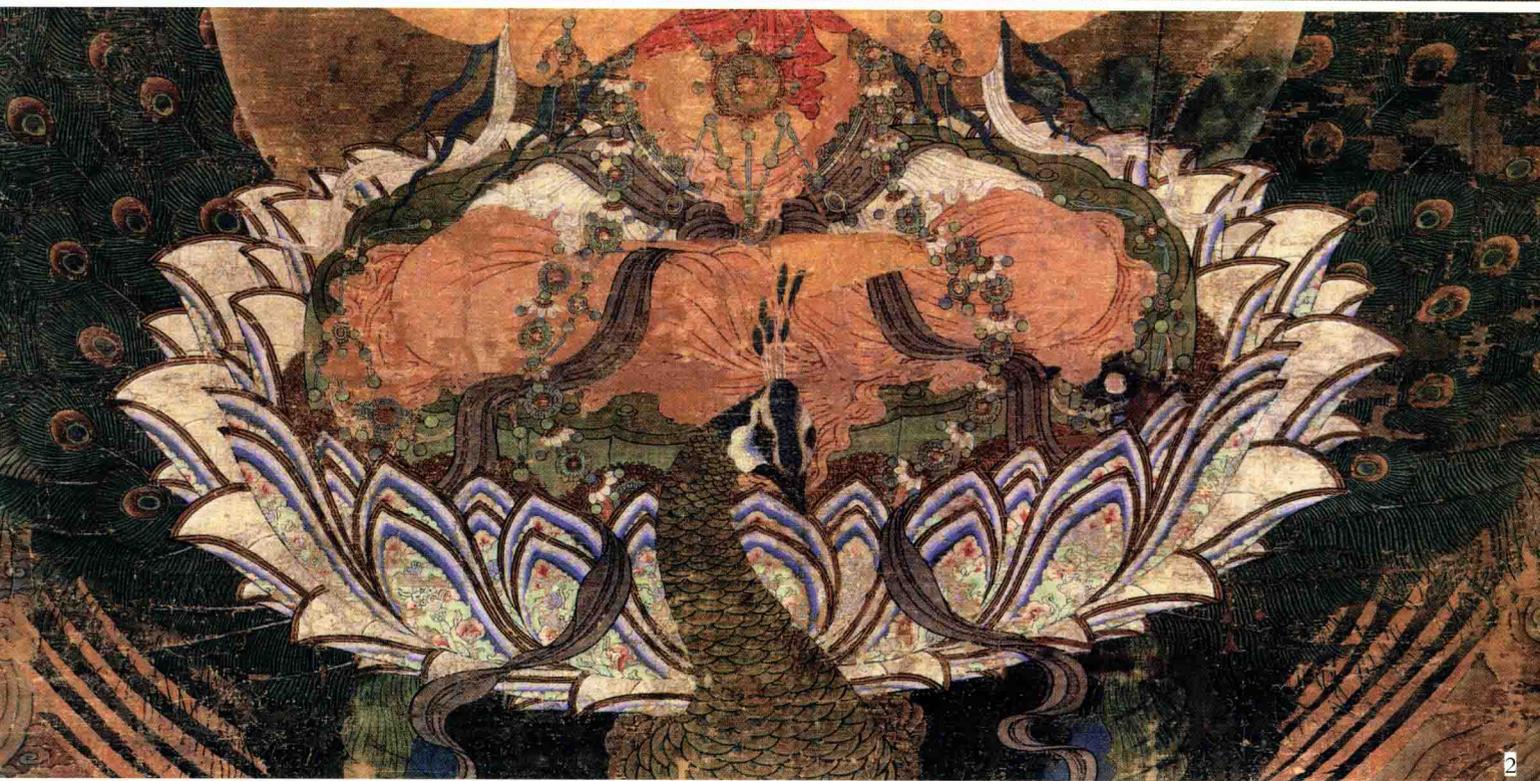
临摹首先要有好的范本，学画者常常因此而烦恼。多年以前，我和山东美术出版社的王经春编审一起主编过一套大型的图谱画册，就是想满足学画者的需求，提供尽可能好的范本，出版后颇得读者的倾心，惜当时条件所限，所选编的内容不够丰富，遗为憾事。如今，湖北美术出版社再次担起这个责任，编辑出版《中国画技法图典》丛书，分类更加细致，图例亦更加丰富，且从局部到构图完整的作品，均有收录，是一套难得的好画谱，不仅为初学者临摹学习提供了精彩临本，也为从事中国画创作的画家提供了丰富的参考资料，相信这套图典的出版，一定会受到读者的青睐。

荷花篇 (一) 荷花

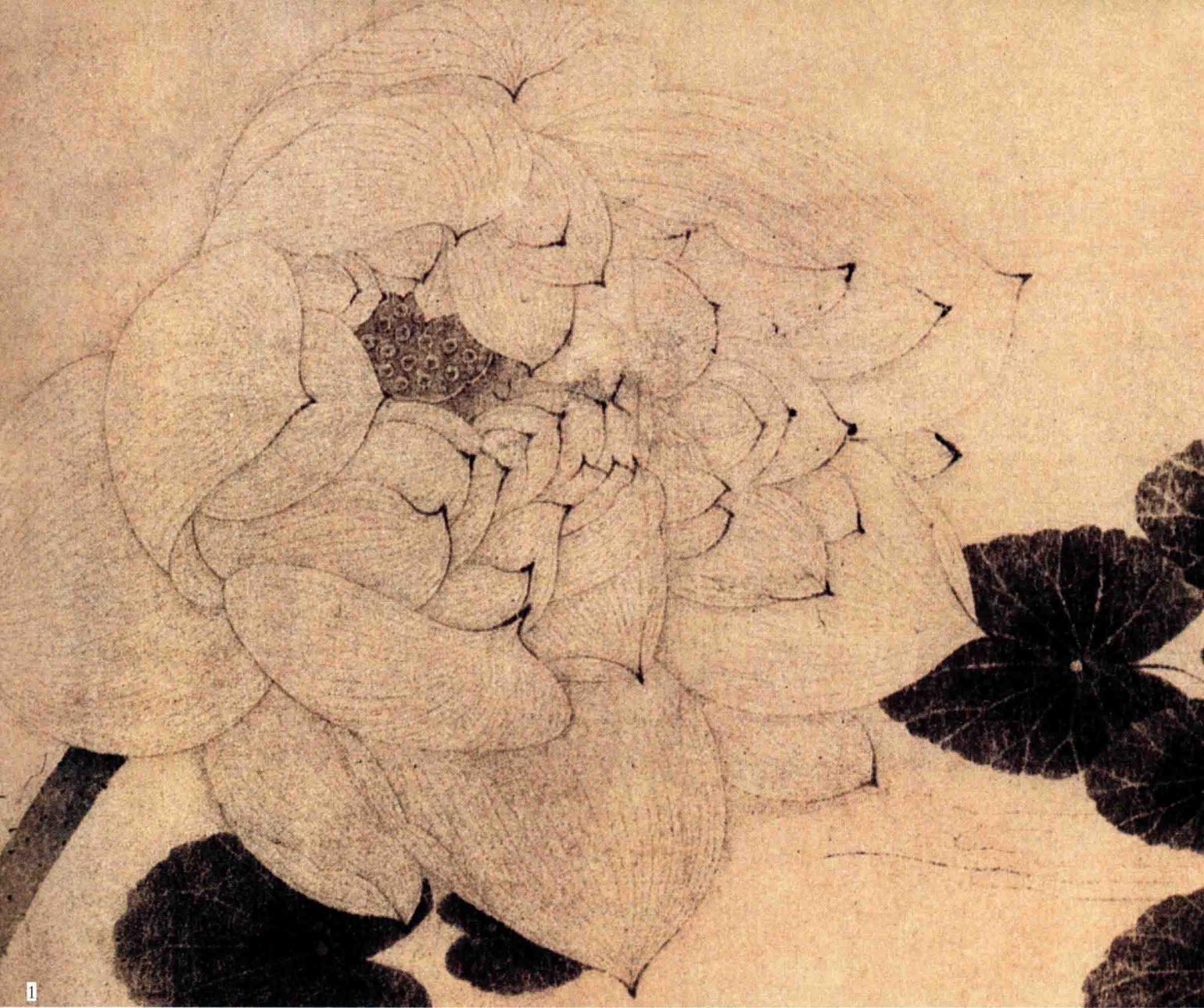
荷花，又名莲花、水芙蓉、芙蕖、泽芝、菡萏等，是中国传统绘画中的常见题材。荷花是历代文人墨客不断歌咏描绘的对象，北宋周敦颐有『出淤泥而不染，濯清涟而不妖』的名句，使其成为崇高圣洁的文化象征。荷花有单瓣、复瓣、重瓣及重台等花型，花色有白、粉、深红、淡紫色、黄色或间色等变化。绘画技法则有勾勒法、没骨法、小写意与大写意之分。如宋佚名《出水芙蓉图》、《莲池水禽图》即以细笔勾勒后敷以重色渲染，十分传神地表现了花瓣上的细微纹理与颜色变化；宋佚名《百花图》中的荷花则以墨笔细勾细染；宋牧溪（传）不用勾勒法，而直接以水墨大笔触点写荷花，造型严谨工整之中见其厚重之笔意；明陈淳以水墨小写意笔法勾写荷花，风格清秀，用笔劲健；清恽寿平以没骨法写荷花，得其清润之气；明徐渭、清八大山人和石涛开始以水墨大写意笔法画荷花，笔墨简逸，开后世大写意画荷之风气。20世纪以来，在以水墨大写意画荷方面出现了吴昌硕、齐白石、潘天寿等大家，这一时期擅画荷花的画家众多，技法也丰富多样，在此就不一一举例了。

宋 佚名 荷花图

1. 宋 吴炳 绿池擢素图
2. 宋 佚名 孔雀明王图

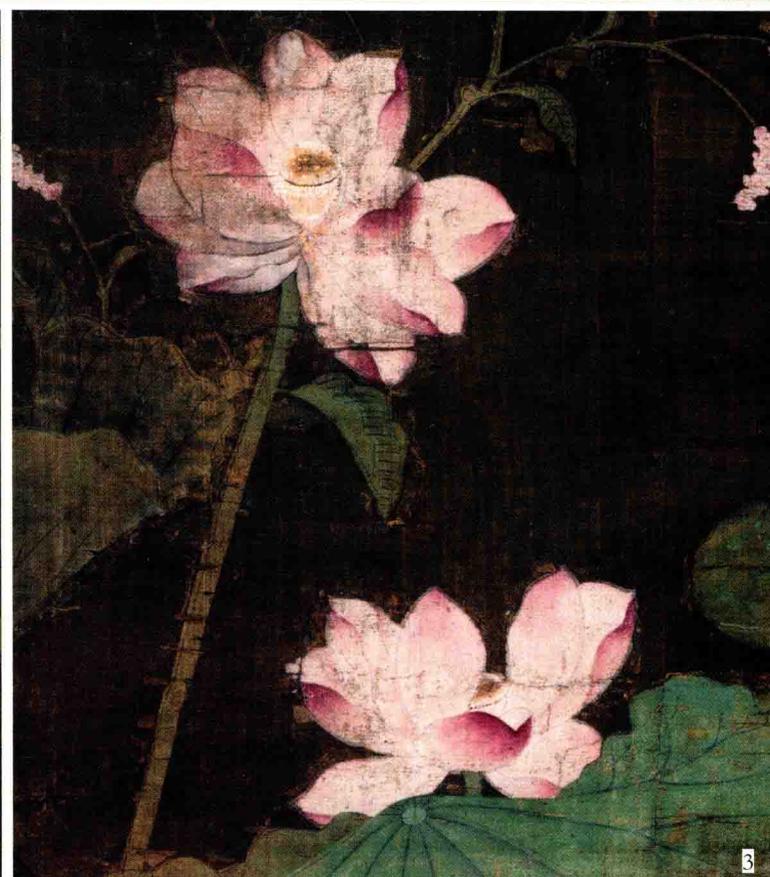
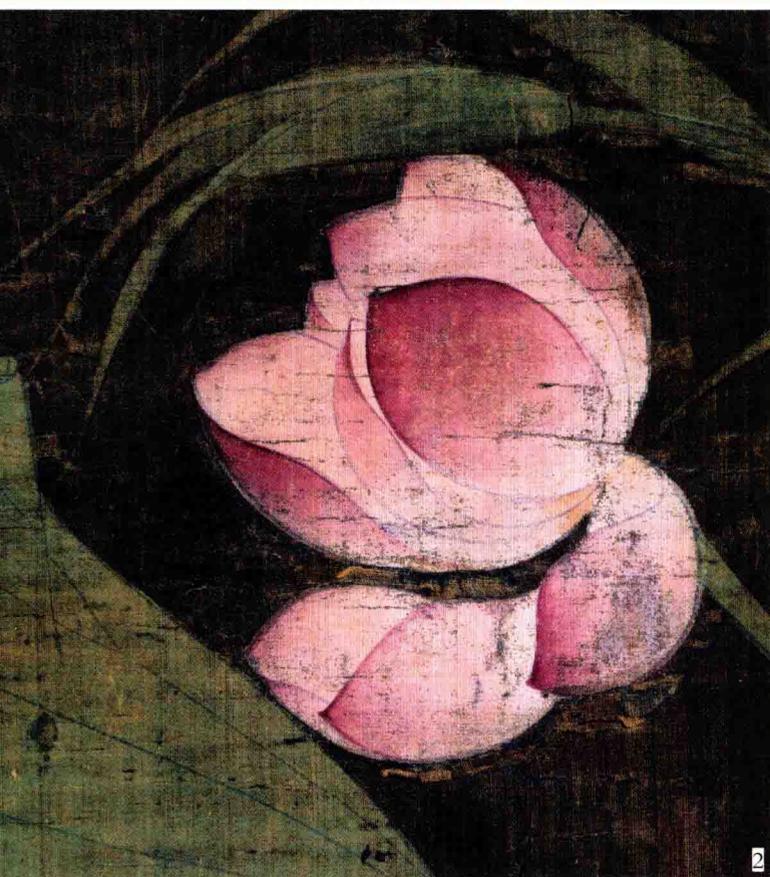
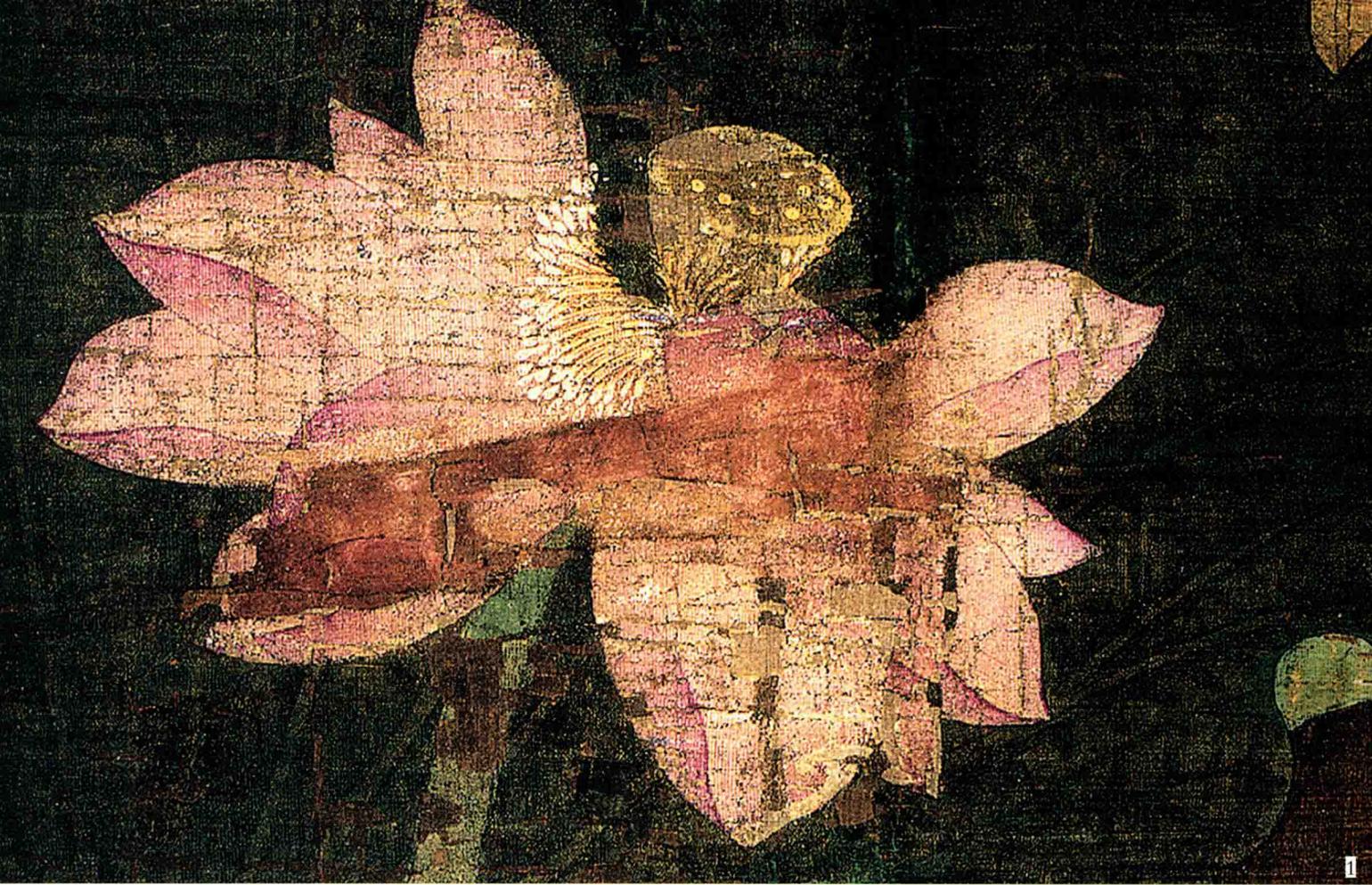

1

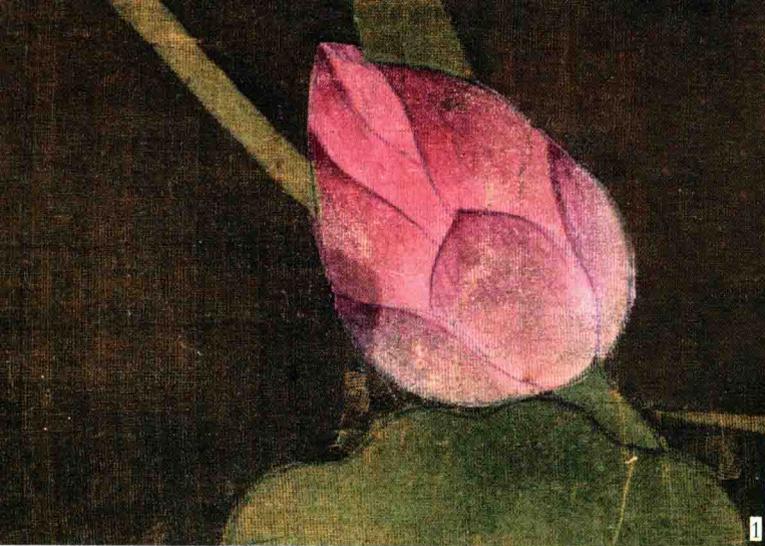
2

1. 宋 佚名 百花图
2. 宋 普悦 阿弥陀三尊图

1. 宋 佚名 莲池水禽图
2. 宋 佚名 莲池水禽图
3. 宋 佚名 莲池水禽图

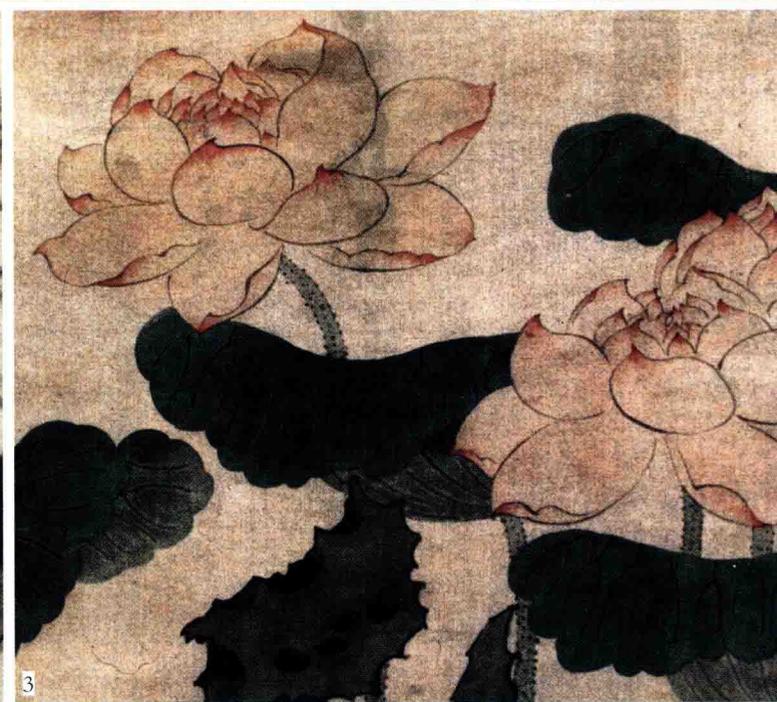
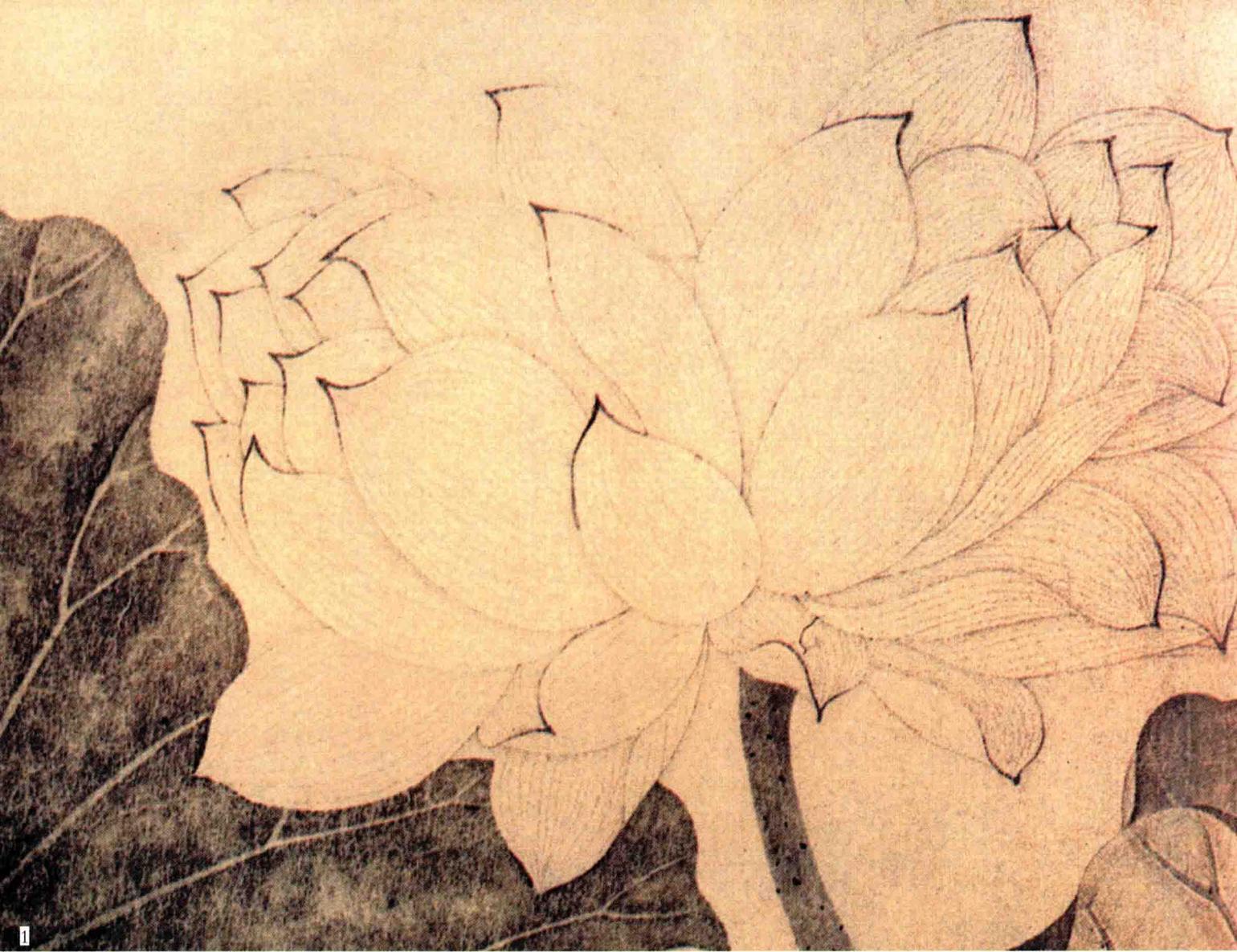

1. 宋 佚名 莲池水禽图

2. 宋 陆信忠 十六罗汉图

3. 宋 佚名 百花图

4. 宋 佚名 莲池水禽图

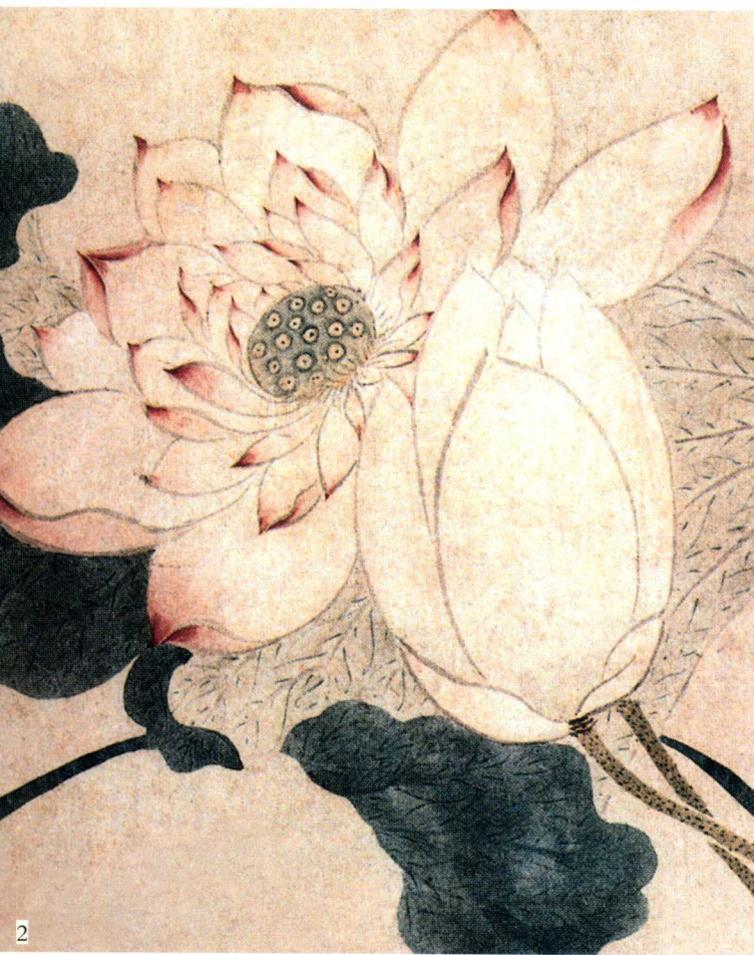
1. 宋 佚名 百花图
2. 明 陈洪绶 莲石图
3. 明 陈洪绶 红莲图

明 陈洪绶 莲石图

1

2

3

1. 明 徐渭 花卉图
2. 明 周之冕 花卉图
3. 明 周之冕 百卉图

1

2

1. 明 徐渭 墨花九段卷
2. 清 恽寿平 荷花图