

中国画名家技法丛书

写意荷花技法全解

李人毅 绘 唐世和 文

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

写意荷花技法全解

李人毅 绘 唐世和 文

天津杨柳青画社

李人毅艺术简历

中国作家协会会员、中国美术家协会会员，国家一级美术师、美术理论家。

1948年生于黑龙江省海伦县海北镇。1969年入伍，1985年至1988年就读于鲁迅美术学院，1989年调入沈阳军区文艺创作室任专职画家，副军职创作员。2002年起任《美术》杂志主编助理、编委，现任《人民美术网》总编。

1989年在中国美术馆举办大型“新四军人物画展”，2009年在长沙举办“开国大典人物画展”，作品多次参加全国美展。中国画《邓子恢》、《谭震林》、《吴赜》等作品被中国美术馆收藏。出版有《写意牡丹技法全解》、《富贵大吉技法全解》等著作。

图书在版编目 (C I P) 数据

写意荷花技法全解 / 李人毅绘, 唐世和文. — 天津: 天津杨柳青画社, 2012.11
(中国画名家技法丛书)
ISBN 978-7-80738-989-7

I. ①写… II. ①李… ②唐… III. ①荷花—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第245126号

天津杨柳青画社 出版
出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 7.5 ISBN 978-7-80738-989-7

2012年11月第1版 2012年11月第1次印刷

印数: 1—4 000册 定价: 45元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968

编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

前言

荷花，世称“君子之花”。其端庄清秀的气质风采，让历代无数文人雅士为之倾倒。借花喻人，缘荷言志，以此抒发胸中逸气，表达内心情感世界，不仅升华了荷花自然美的本质，而且也使荷花拥有了更多令人仰慕的人文品格。宋人周敦颐的《爱莲说》中“出污泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直。不蔓不枝，香远益清，亭亭净植……”的诗句，把荷花高洁的灵性表达得淋漓尽致，犹让其在古今众多画家笔下变成了清正廉洁的象征。与此同时，荷花这一创作题材便逐渐从花鸟画中凸显出来，同国花牡丹一样具有了独立的审美价值。为满足广大读者画荷、赏荷的需求，将这本《写意荷花技法全解》一书奉献给读者。

该书以表现荷花的生命状态和人文品格为主线，通过“荷花的结构特征及人文品格”、“构图及物象元素组合”、“笔墨、色彩”、“临摹、写生”及“创作、欣赏”等五章 22 节，全面系统地介绍了荷花的结构与造型、构图与物象组合、人文品格与创作及欣赏等关系，以及笔墨、色彩的运用规律和方法等等。由此，让读者在解读写意荷花技法语言的同时，进一步了解花鸟画的创作规律。尤其该书对传统概念的深入浅出的分析，对学习方法的循序渐进的引导，对绘画作品的技法技巧的精到把握和与文字匹配的默契吻合，以及对图例的清晰分解等特点，更增加了本书的可读性、可临习性和可观赏性。

写意荷花的创作是需要广大画家和一切有识之士的共同智慧来推进和提高的，我们也十分清楚自己在此书编写过程中所付出的努力。由于个人学养和认识的有限，不可避免地会留下一些遗憾，因此，在本书付梓出版之际，真诚地希望热心的读者给予批评指正。

目 录

前言	
第一章 荷花的结构特征及人文品格	
一、荷花的人文品格	3
二、荷花的结构特征	3
第二章 构图及物象元素组合	
一、物象元素组合	6
(一) 主体物象组合	7
1. 花冠组合图示	7
1) 取奇去偶法	7
2) 三角形顶点法	8
3) 情态法	9
4) 穿插错落呼应法	11
5) 黄金分割法	12
2. 荷叶组合法图示	13
1) “S”型组合法	13
2) “C”型组合法	14
3) “Y”型组合法	15
4) 一、两叶组合法	16
5) 三叶组合法	17
(二) 客体物象组合	18
1. 以水鸟为主的组合小品图示	18
2. 以鱼虫为主的组合小品图示	19
二、构图原理与方法	21
三、构图举例(以画示意)	21
1. 相辅相成法	21
2. 虚实相生法与疏密收放法	23
3. 开合统一法	27
4. 敲正夷险法	28
5. 图形文字法	29
6. 平面构成法	30
7. 情景交融法	34
第三章 笔墨、色彩	
一、笔墨	37
二、色彩	40
三、笔墨、色彩范例解析	40
1. 以笔立骨法	40
2. 以墨取韵	41
3. 点、线、面组合	43
4. 组合技法	44
5. 设色之法	46
第四章 临摹 写生	
一、临摹	47
1. 明确目的, 选准临本	47
2. 读懂临本, 心中有数	47
3. 因人而异, 循序渐进	47
二、写生	47
1. 追求构图美	47
2. 追求自然美	48
3. 追求诗境美	49
第五章 创作 欣赏	
一、创作	50
1. 小品创作《走过花季》示意	50
2. 主题创作《正午时光》示意	51
3. 浅绛法创作示意	52
二、欣赏	53
附图	53

目录

前言	
第一章 荷花的结构特征及人文品格	
一、荷花的人文品格	3
二、荷花的结构特征	3
第二章 构图及物象元素组合	
一、物象元素组合	6
(一) 主体物象组合	7
1. 花冠组合图示	7
1) 取奇去偶法	7
2) 三角形顶点法	8
3) 情态法	9
4) 穿插错落呼应法	11
5) 黄金分割法	12
2. 荷叶组合法图示	13
1) “S”型组合法	13
2) “C”型组合法	14
3) “Y”型组合法	15
4) 一、两叶组合法	16
5) 三叶组合法	17
(二) 客体物象组合	18
1. 以水鸟为主的组合小品图示	18
2. 以鱼虫为主的组合小品图示	19
二、构图原理与方法	21
三、构图举例(以画示意)	21
1. 相辅相成法	21
2. 虚实相生法与疏密收放法	23
3. 开合统一法	27
4. 敲正夷险法	28
5. 图形文字法	29
6. 平面构成法	30
7. 情景交融法	34
第三章 笔墨、色彩	
一、笔墨	37
二、色彩	40
三、笔墨、色彩范例解析	40
1. 以笔立骨法	40
2. 以墨取韵	41
3. 点、线、面组合	43
4. 组合技法	44
5. 设色之法	46
第四章 临摹 写生	
一、临摹	47
1. 明确目的, 选准临本	47
2. 读懂临本, 心中有数	47
3. 因人而异, 循序渐进	47
二、写生	47
1. 追求构图美	47
2. 追求自然美	48
3. 追求诗境美	49
第五章 创作 欣赏	
一、创作	50
1. 小品创作《走过花季》示意	50
2. 主题创作《正午时光》示意	51
3. 浅绛法创作示意	52
二、欣赏	53
附图	53

前言

荷花，世称“君子之花”。其端庄清秀的气质风采，让历代无数文人雅士为之倾倒。借花喻人，缘荷言志，以此抒发胸中逸气，表达内心情感世界，不仅升华了荷花自然美的本质，而且也使荷花拥有了更多令人仰慕的人文品格。宋人周敦颐的《爱莲说》中“出污泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直。不蔓不枝，香远益清，亭亭净植……”的诗句，把荷花高洁的灵性表达得淋漓尽致，犹让其在古今众多画家笔下变成了清正廉洁的象征。与此同时，荷花这一创作题材便逐渐从花鸟画中凸显出来，同国花牡丹一样具有了独立的审美价值。为满足广大读者画荷、赏荷的需求，将这本《写意荷花技法全解》一书奉献给读者。

该书以表现荷花的生命状态和人文品格为主线，通过“荷花的结构特征及人文品格”、“构图及物象元素组合”、“笔墨、色彩”、“临摹、写生”及“创作、欣赏”等五章 22 节，全面系统地介绍了荷花的结构与造型、构图与物象组合、人文品格与创作及欣赏等关系，以及笔墨、色彩的运用规律和方法等等。由此，让读者在解读写意荷花技法语言的同时，进一步了解花鸟画的创作规律。尤其该书对传统概念的深入浅出的分析，对学习方法的循序渐进的引导，对绘画作品的技法技巧的精到把握和与文字匹配的默契吻合，以及对图例的清晰分解等特点，更增加了本书的可读性、可临习性和可观赏性。

写意荷花的创作是需要广大画家和一切有识之士的共同智慧来推进和提高的，我们也十分清楚自己在此书编写过程中所付出的努力。由于个人学养和认识的有限，不可避免地会留下一些遗憾，因此，在本书付梓出版之际，真诚地希望热心的读者给予批评指正。

第一章 荷花的结构特征及人文品格

一、荷花的人文品格

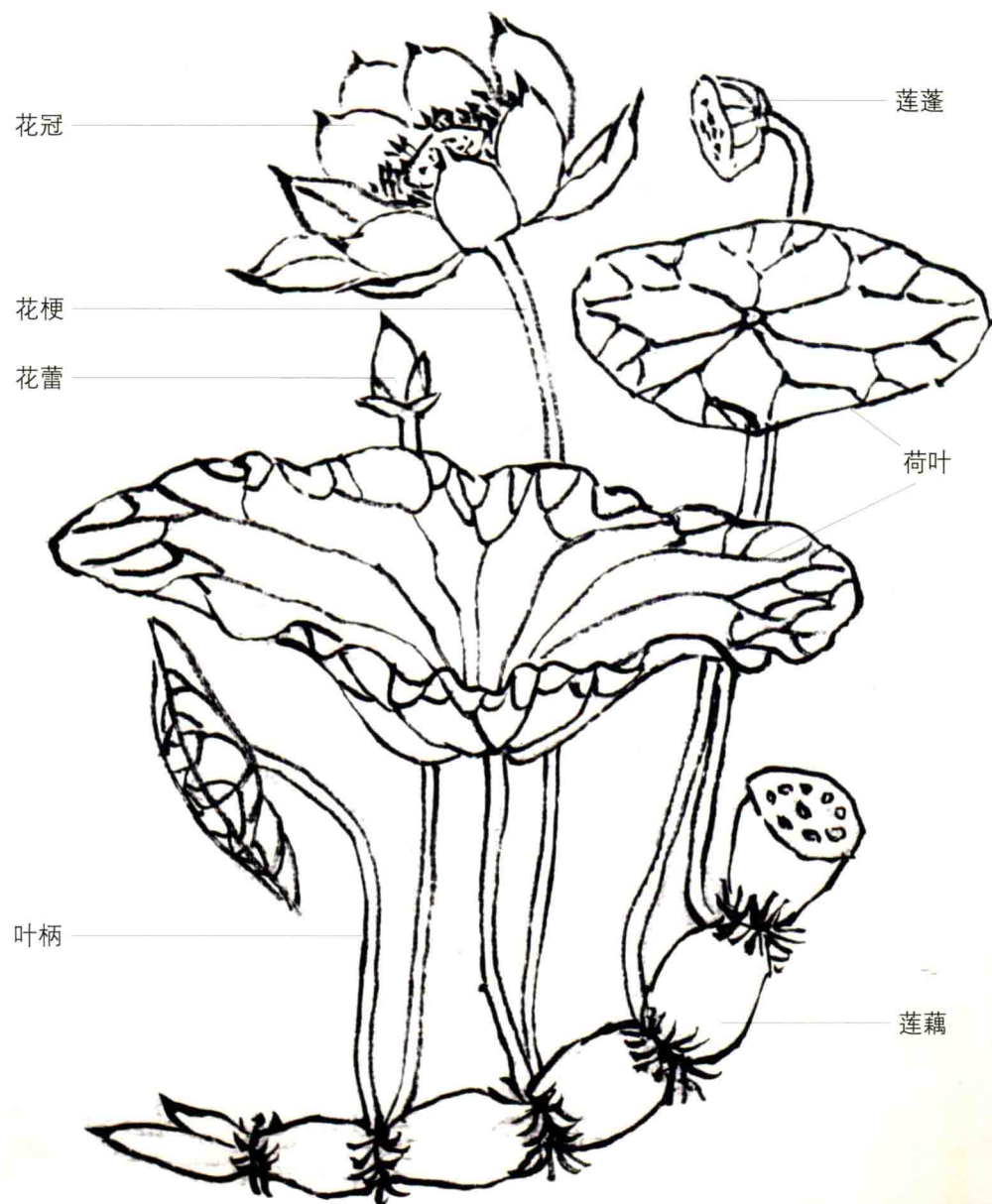
荷花是花鸟画创作的一个题材。花鸟画创作的本质则在于托物寄情，缘物言志。因此，要熟悉荷花、画好荷花，使自己的作品既能收到为花传神写照，又能充分体现个人心境意趣的效果，在进入创作之前就必须对荷花结构特征和其所具有的人文品格有一个最基本的了解。

人文品格是客观事物本质的人格化的体现和一种文化的象征，源于客观实际，出于现实生活和古人的诗文书画。菩萨宝座上的荷花是圣洁，周敦颐的《爱莲说》中的“出污泥而不染”是荷花的廉洁，“濯清莲而不妖”是荷花的高洁，而“中通外直，不蔓不枝”则是荷花的顽强风骨，“香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉”又是一种高尚的气节。由圣洁到高洁，由风骨到气节，这些蕴涵深刻哲理的赞誉，恰恰是荷花人文品格的真实体现。而与这些人文品格相对应的则是荷花的一种无私奉献的人文精神。从“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”的意趣，到“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”的气势和“恰如汉宫三千女，半是红妆半淡妆”的联想，再到“莲子已成荷叶老”和“结根未所得，愿托花池边”的期许夙愿等，其全部生命历程，都呈现了可供人们观赏和食用的全身心的付出精神。当艺术家了解这一切时，自然会产生一种敬畏感和一种强烈的创作欲望，于是，歌颂荷花的圣洁、廉洁、高洁，赞美荷花的风骨、气节，弘扬荷花的奉献精神，便成了历代画家确立主题、营造意境、建构画魂的一致追求。

荷花的人文品格还与其生存环境和成长过程相关，一日里的昼夜温差和晨露暮霭，一年中的寒暑变化和风霜雨雪，以及东、南、西、北地理条件的温湿效应等等，都会使荷花那千姿百态的容颜和万种风情的气质产生不同程度的差异，要把握这种差异，只有通过长期深入实际，去观察、体验、研究和发现，进而赋予新的更具生命力的人文品格，在“笔墨当随时代”的理念下，创造出与时代审美意识相宜的写意荷花作品来。

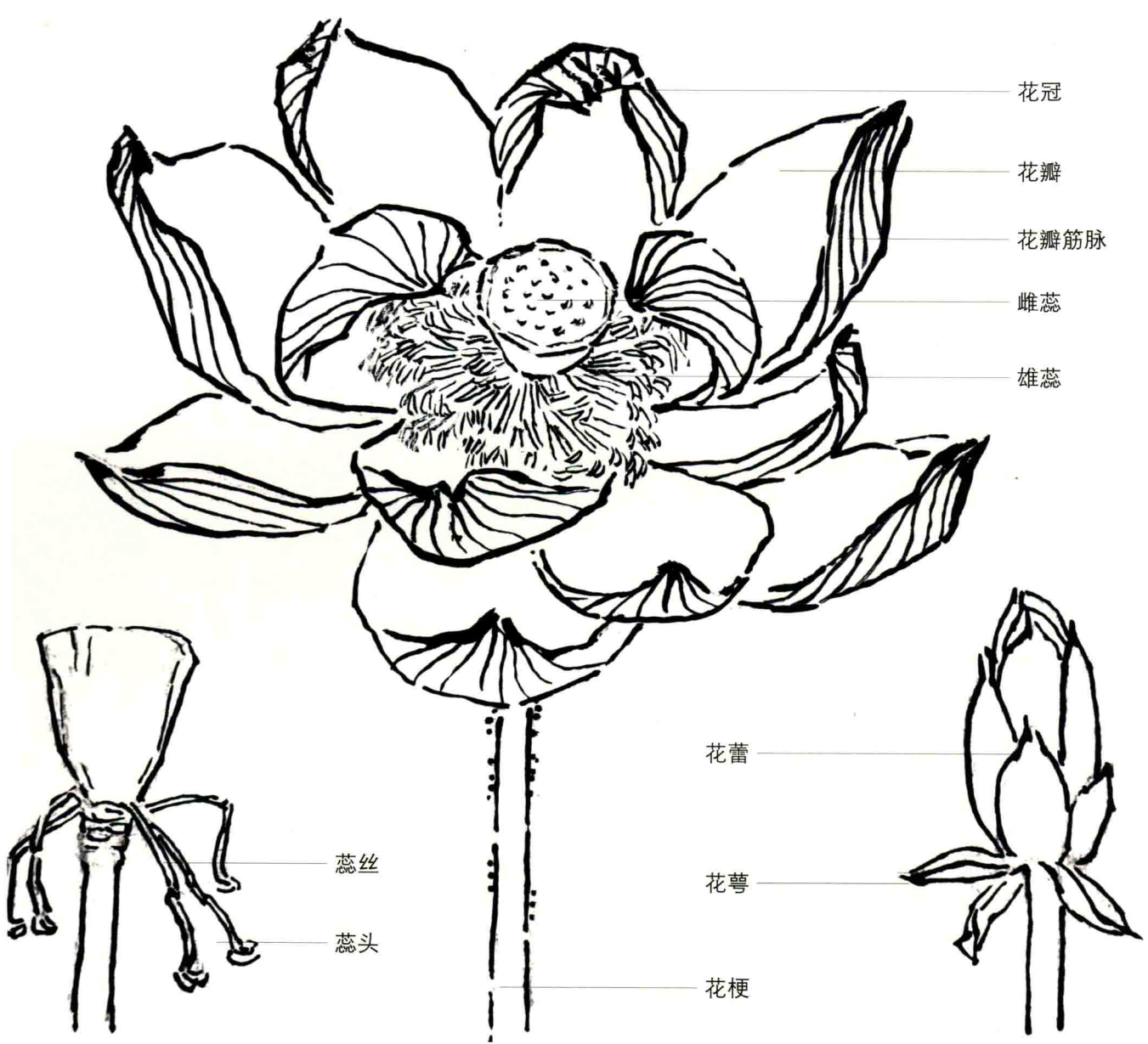
二、荷花的结构特征

荷花：睡莲科，宿根草本多年水生植物。别称莲花、芙蓉、芙蕖、菡萏（花含苞未放时称菡萏，盛开时称芙蕖）、水华、玉环、泽芝等等。花开时节依地理位置的不同而不同，南方一般六—九月开花，北方花期相对要短一些。花在一天里晨开午闭，花丰色艳，有红、粉、白、绿等不同颜色，并有单瓣花与复瓣花之分。花瓣形似汤勺，内浅外深，沿瓣尖至瓣根有弧形筋脉，花瓣生于花梗上，

荷花结构示意图1

花中心生雌蕊一枚，与花梗相连，初生时为淡黄色，逐渐变为嫩绿色，成熟时为深绿色。成熟的雌蕊称莲蓬，莲蓬形似酒杯，其上有为数不等的莲室，果实生于其内，称莲子。雌蕊四周密布雄蕊，蕊丝呈白色，蕊头呈黄色。花冠凋解时雌蕊（莲蓬）全部暴露，立于花梗之上，像一个长的高脚杯，雄蕊自然枯萎下垂。花蕾形似长桃，色浓，有暗红、桃红、粉白、灰绿等，花蕾下由4—5片花萼环抱，呈绿色或绿紫色，花开后自然脱落。荷叶圆而大，形状如伞，绿色，正面深，有凹形放射性叶脉，背面浅，放射性叶脉凸起，叶面上长满小刺，且有一层蜡质，能使雨露凝聚成晶莹的水珠，叶片中心有一个由叶柄支撑而形成的圆柱头。荷叶初露水面时，卷曲呈梭形，称尖角，色淡绿，尖角释放形成小圆叶，逐渐成大荷叶。花梗与叶柄均为长长的柱状，挺直独立，托起硕大的花冠和荷叶，故有“亭亭净植”，“不蔓不枝”，“中通外直”之诗誉。花梗、叶柄之上长满刚性尖刺，有御敌作用。秋天来临，荷塘的生物逐渐枯萎凋零，虽予人以凄楚之景象，但水上随风摇曳的莲蓬、枯叶和水下沉睡的莲藕却也同时带给人们以深深的感怀与丰富的联想。（荷花结构示意图 1-7）

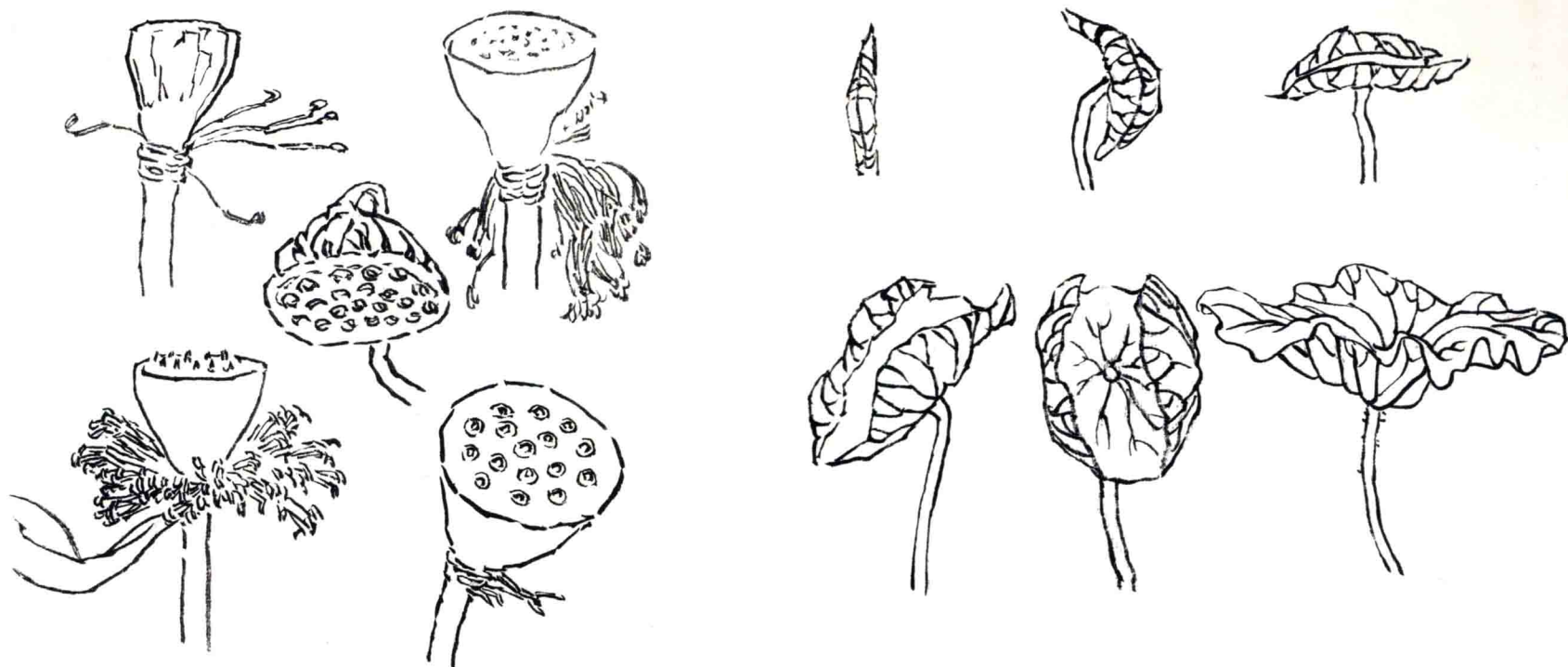
荷花结构示意图2

荷花结构示意图3—花冠

荷花结构示意图4—花蕾

荷花结构示意图5—莲蓬

荷花结构示意图6—花叶

荷花结构示意图7—综合写生稿

第二章 构图及物象元素组合

构图，也称布局，是作者依据自己的创作意图，把组成画面的各种元素按一定的规律和法则建构一个完整画面的过程。古人谢赫有“经营位置”之说。所谓“经营”，乃谋划调配之意，在文艺创作中，又指构思，而“位置”则指物体摆放的合理位置，综合之意为：经过作者的深思熟虑和反复调整使物象摆放的位置合理得体，恰到好处。这和现代人所谓的构图是一致的。经营常伴惨淡二字，即惨淡经营，可见构图在创作中的重要地位。

自然界中的万物总以无序大于有序而存在着，而要把无序变为有序，把有序变为自然，成为艺术作品中的审美形象，还需要艺术家的艺术组合。

一、物象元素组合

建构画面的物象元素包括主体形象和客体形象两个方面。在写意荷花中，主体形象通常为荷花与水鸟等，客体形象（亦称配景），通常为水草或鱼虫等。但在实际创作中，主客的地位也会因构思立意和意境的营造发生变化。因此，在主体形象中，可互为主客，在客体形象中亦可主客自成一体，在主体与客体形象中还会出现地位的变更等等。例如诗意图图1《接天莲叶无穷碧》和图2《映日荷花别样红》两幅作品，其中图1为展现荷塘中的磅礴气势、赞美生机盎然的生命状态，荷叶成了画面的主体形象，而花冠则成了配角；图2为突出花冠此时与彼时强烈不同，花冠成为画面的主角，而荷叶又成了陪衬。再如图3《小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头》一画，这里原本作为配景的蜻蜓与刚刚露出水面的荷尖相映成趣，构成了画面主体，既体现了主客自成一体，又表明主客体地位的变更。建构画面的物象元素是绘画构图的第一物质元素，它们千变万化的组合，可使画面产生丰富多彩的语言图式。

图1 接天莲叶无穷碧

图2 映日荷花别样红

(一) 主体物象组合

主体物象组合重在花冠组合与荷叶组合。花冠组合常常构成画面的集中看点，即画眼。而荷叶组合通常则用来构成图式的启、承、转、合，其中，“启”为起始布势、贯气，“承”为延伸，“转”形成引人注目的拐点，常为画眼或主体形象的位置，“合”为合拢收势、聚气，由此产生动静态势、节奏韵律、气脉通路和空间变化。

1. 花冠组合图示

1) 取奇去偶法：

图3 小荷才露尖尖角，
早有蜻蜓立上头

图4 孤一并二法《馨远》

图5 攒三法《静香》

图6 聚五法《红云》

图7 并二聚五法《聚彩图》

2) 三角形顶点法:

图8 三朵花组合《迎望》

图9 四朵花组合《荷君旅迹》

图10 五朵花组合《滚滚红尘》

3) 情态法:

图11 相依式《依恋》

图12 并立式《絮语》

图13 顾盼式《婆娑在风中》

图14 相对式《默守》

图15 相随式《形影相随》

图16 分歧式《在风中》

图17 聚散式《聚散都是缘》

图18 和谐式《其乐融融》

4) 穿插错落呼应法:

图19 上下错落式《共荣图》

图20 左右错落式《左右逢缘》

图21 错落呼应式《不蔓而多姿》

图22 穿插呼应式《风摆香荷》

5) 黄金分割法:

图23 主上客下纵向式《飞过丙戌年》

图24 客上主下纵向式《辛卯写荷岁如磐》

图25 主左客右横向式《留住乙酉》

图26 主右客左横向式《丁亥伴荷咏》