

歷代大師畫法比較

荷

花

篇

主編 楊宪金

副主編 彭兴林

水墨雲梯叢書

西苑出版社

歷代大師書法比較

荷花篇

主編 楊完金
副主編 彭興林

水墨雲梯叢書

西苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

历代大师画法比较—荷花篇 / 杨宪金主编. —北京: 西苑出版社, 2003.7

ISBN 7-80108-780-1

I. 历… II. 杨… III. 水墨画: 花卉画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第051718号

责任印制: 张纯宏

历代大师画法比较—荷花篇

主 编	杨宪金	副主编	彭兴林
出 版 人	杨宪金		
出版发行	西苑出版社		
通讯地址	北京市海淀区阜石路15号	邮政编码	100039
	电 话 (010) 68214971	传 真	(010) 68247120
网 址	www.xycbs.com	E-mail	aaa@xycbs.com
制 版	北京世纪金晖文化发展有限公司		
印 刷	北京瑞宝画中画印刷有限公司		
经 销	全国新华书店		
开 本	889毫米×1194毫米	1/16	印张 2.125
	2003年7月第1版		2003年7月第1次印刷
书 号	ISBN 7-80108-780-1/J·166		

18.00元 全五册定价: 90.00 元

(凡西苑版图书如有缺漏页、残破等质量问题, 本社邮购部负责调换)

荷塘

崔子范(1915~)

纸本设色

是图以墨色的变幻，运笔的力度，以及构图的错落起伏和虚实相生的关系，从而形成了富有韵律的装饰味画风。

【主 编 语】

宽中有别 宽师造化

拙以用 拙角飞 喜才

陈永初真杨宽之生

序 言

中国的水墨艺术是人类把握时空形态的一种特定方式，它体现着人类对生存环境和生命意识的深刻思考。几千年来，它走过了从发端、童稚到成熟，从实用到文化的漫长路程，其间，大师们的作品为我们建构了一条五彩缤纷的艺术画廊。特别是魏晋南北朝之后，绘画的构图、技法、设色都朝着更娴熟的方向发展，许多优秀的作品脱颖而出，以独特的形态、丰富的神韵、奇妙的魅力流淌在世界文化的长河之中。

近十年来，水墨艺术的发展呈现出多元、多变的局面。各种学术观点、各种风格流派异彩纷呈地展现在中国画坛，各种绘画教学类书籍亦层出不穷。但这些书籍或偏于结构、章法的讲解，或止于理论的漫谈，能够给初学者提供切实帮助的书却是凤毛麟角。面对这种情况，我们对图书市场和相关读者进行了调查了解，策划出这套在编辑体例上极富特色，并集鉴赏、实用于一体的创作技法指导丛书，供即将踏上创作阶梯的习画者选用。

为了弘扬大师们为水墨艺术作出的卓越贡献，帮助那些已掌握了水墨绘画基本技法，渴望创作完整的水墨绘画作品，又苦于找不到借鉴的习画者提供一个深入学习的向导，2002年我社推出了大型艺术系列丛书《水墨云梯》。该书出版后受到广大书画爱好者的高度评价。现在，我们又将八大山人、石涛、黄慎、任伯年、吴昌硕、齐白石等几十位不同时代大师创作的同一类作品，放在一处，将其风格、运笔、构图、创作思想进行对比，并就作品的某一局部，与另一大师的作品进行比较性的图解、分析、点评、找出不同与相同之处。用这种特殊的“比较”方法，将已故大师的高超技艺介绍给读者，以期达到使美术爱好者起点高、进步快的效果，从而搭建起通往水墨创作艺术殿堂的云梯。

该丛书虽是技法教程书，但其选题新颖，构思独特，与一般技法书的不同之处在于“比较”。当然，这一切仅仅为习画者提供了一个引导与参照，真功夫的掌握还需要不懈的练习，绝不是有了名家指导就有了万能钥匙，若以为凭此就可以精绝于艺术，那是不可能的。正如古人所云：尽信书，不如无书。

杨憲平

二〇〇三年六月

荷花图

八大山人(1624~1705)

纸本墨笔 166cm × 76.3cm

八大山人一生只作水墨画，从不设彩，而水墨写意却极为高超。该画的要点有三：一是构图，一坡三石，与几株荷花交映成趣，一黑一明，一纵一横，所谓沉着痛快是也。二是用线，包括长线、短线、拖线，连荷叶也是勾出的，或钢中柔都有千钧之力。三是笔墨意境，勾勾点点，潇潇洒洒，大幅画面，都如此轻松自如，非八大山人莫为。

花朵含苞欲放，基本用中锋线勾出。亦有落笔的露锋，收笔的拖锋，而花瓣尖拖拆并用勾出，线的轻重也恰到好处。

表现嫩叶时，常用手法是用侧锋一笔写出，然后再用浓墨勾筋。而八大山人是用笔尖、笔肚和不同墨色一笔抹出。

水墨荷叶一般是用大笔连泼带拖画出，而八大山人却是用中线写出，墨有浓淡，线有中锋侧锋，力有缓、急、顿，是其要点。

曲之風生雲
寒之出水
涯亡郎終
照而十丈不勝
花顏入天遠
香清轉二妙
月心
湘文
子極

荷花图

石涛(1642~1718)

纸本设笔

92.5cm×51.8cm

石涛是一位终生在变法的画家，而且提出了“笔墨当随时代”的名言。

该图的特点是墨块与线穿插，浓淡结合，干湿并用。赭石、花青少许入墨，花瓣用胭脂轻点，再加上潇洒自如的题款，整幅作品异彩纷然。八大山人重视线的运用，而石涛更注意线、面结合。

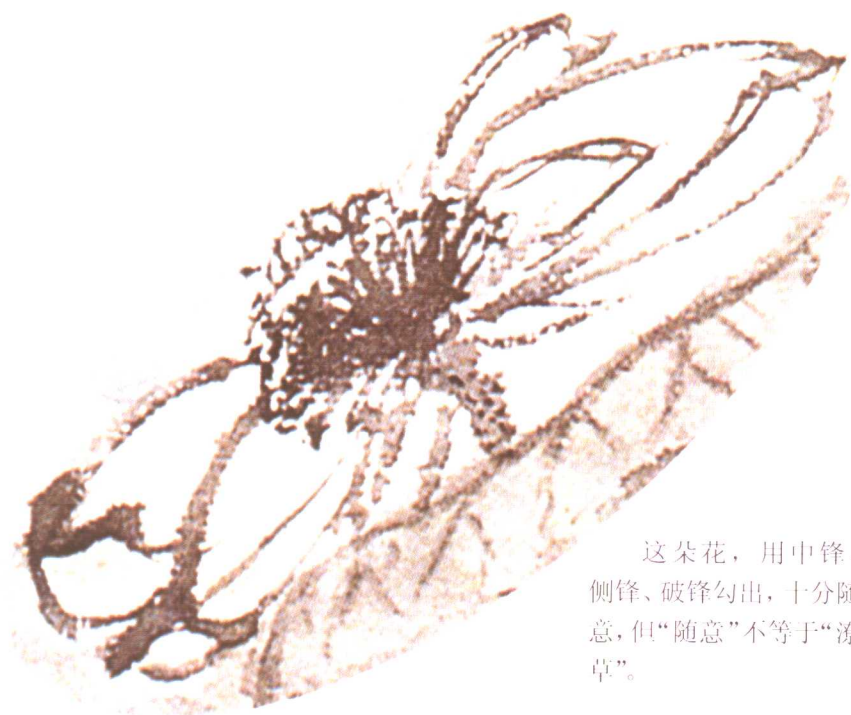

初生花苞，用露锋一抹，尖重根轻，顿显生机盎然。

新叶用较浓墨线勾出，再用淡墨勾梗。

这朵花，用中锋、侧锋、破锋勾出，十分随意，但“随意”不等于“潦草”。

荷叶初发，从两边向中央卷曲，随着生长缓慢展开。作品先用淡墨画出叶心未卷部分，然后再用线勾出卷曲的外部及叶筋。

任粉水盖
浮於泥里
早翻飛
畫魚昨
在黒
雨風淒
激中盡尺素

风荷图

李蝉(1686~1762)

纸本水墨 123cm × 60cm

李蝉是“扬州八怪”中最具实力的一位。他的怪异放浪是有扎实基础的。该图的特点是没有一条直线，全是用凝重弯曲的线勾写而成，用笔总旨全在“风”意之中。中间浓墨的叶也是该画重要立点。线墨飞舞，与随意而带有拙味的题款相映成味，是一幅难得的佳作。右下的压章也是不可或缺的。

逆锋、拖锋画出叶的顺风之势。

笔尖浓墨，一点一拖勾出花苞。

破锋勾花，是荷花用笔之大忌，但在这幅风荷图中，却是如此和谐。

要注意这组紊而不乱的线的分布，十分有条理，纵横交错，浓淡干湿，轻重缓急，尽在其中。千万别认为是随意为之。

荷花

吴昌硕(1844~1927)

纸本墨笔

是图墨色明快，用笔酣畅淋漓。尤其是数根荷柄，是该画的特点。作者以书法用笔，线条刚柔结合，参差有致。这种以书法笔致，赋予绘画的形象之中，是吴昌硕大师的独到之处。

用淡墨勾出花瓣，
稍点藤黄，注意不要全
部润染，而是留有白
处，方才灵动。

注意荷柄的疏密交插，以悬
腕中锋用笔写出。

先用侧锋淡墨画出叶
的形状，趁湿用稍浓的
墨勾叶筋。

秋荷

齐白石 (1863~1957)

纸本设色 150cm × 62cm

齐白石的画以大拙大巧而著称。《秋荷》这幅画很具有这种特色。荷叶用赭墨，花用胭脂，而莲蓬，嫩叶都用浓墨为之。这也是该画的眼点。

浓墨横笔散锋勾出初生叶，在该图中起到提神的作用。

古人讲用笔最忌“疾”，可作者偏以迅疾之势勾出荷柄。齐白石用之如此大胆，是因为他以浓墨的莲蓬、嫩叶抑之，真可谓艺高胆大。

用赭石调淡墨大笔写出，叶的形，趁半干之时，再用墨勾筋点块破之。

荷花

陈半丁(1876~1970)

纸本设色 146cm × 56cm

陈半丁浙江绍兴人，曾任北京画院副院长。

陈半丁喜欢画荷花，认为荷花的用笔可以尽情抒发作者的个性。从该图荷叶的施彩勾勒，尤不可忽视的是图上部那几株芦草，挥洒自由，展示出高超的笔墨技艺。