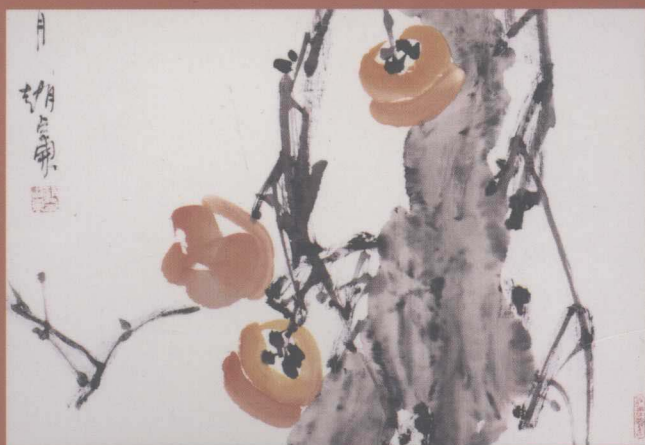

画榴 荷 谱柿 藤

赵占东 著

赵占东 著

荷藤榴柿画谱

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

荷藤榴柿画谱 / 赵占东著. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2004. 6

(中国画研习范本)

ISBN 7-80526-520-8

I. 荷... II. 赵... III. ①荷花—花卉画—技法(美术)
②藤属—花卉画—技法(美术) ③石榴—花卉画—技法
(美术) ④柿—花卉画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 049935 号

荷藤榴柿画谱

HE TENG LIU SHI HUAPU

赵占东 著

出版发行: 北京工艺美术出版社

地址: 北京市东城区和平里七区 16 号

邮编: 100013

电话: (010) 64283627 (总编室)
(010) 64280948 (发行部)

传真: (010) 64280045/3630

经销: 全国新华书店

版: 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷: 北京恒智彩印有限公司

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张: 11

版次: 2004 年 6 月第 1 版

印次: 2004 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1~3000

书号: ISBN 7-80526-520-8/J · 347

定价: 68.00 元

前言

古往今来,只有极少数人是在老师直接指导下学习花鸟画的,而大多数初学者都是以自学的形式进行的。凡自学者多从临摹入手,因为临摹也是学习绘画的重要途径,可以直接地吸取别人的经验和技巧。实践证明,它是一种行之有效的学习方法。临摹必须有范本,自学国画而无师者,如能获得一部好的画谱为临摹范本,那是十分难得的事情。画谱是初学者进入绘画殿堂的阶梯。我国很多著名大画家,如齐白石就是从临摹画谱起步的。好的画谱往往是传统精华的集萃,画谱绘制本人往往就是大画家。

画谱的作用,在于示范和引导入门,历代皆有。过去因限于印刷条件,勾描翻制的画谱往往失去原画谱的精神,像清代康熙十八年刊印的《芥子园画谱》算是画谱中的佼佼者,但其翻刻失真,亦难避免。即便如此,流传至今仍一版再版,多次重印亦为初学者所欢迎。可见,以图谱形式专门传授技法的书籍,是习画者所需求、所欢迎的。

为此,我们编辑出版了这本《荷藤榴柿画谱》奉献给广大读者。这本画谱无论是在体例上还是在传统的把握上,都充分吸收了传统画谱的长处,同时又力求通过现代印刷手段将中国画的笔情墨趣及内在精神风貌彰显出来,注重画理、画法和技法的实用性、直观性,希望有益于习画者。

本画谱的作者是当代有代表性的写意花鸟画名家赵占东先生,他以其强调笔墨美、强调抒情性的写意花鸟画艺术名重画坛。他笔下的荷藤榴柿以其雄强的笔墨力度和绰约天成的韵律美,而超乎自然之美,传递着朴拙、清新、纯静、洒脱、高雅之风貌。应该说,这是一本品位高、意境深、笔墨精的好画谱,既可用于入门,亦可用于欣赏研究,是习画者不可多得的最佳范本。

荷藤榴柿,清丽古雅,各具姿质,以其秀润遒劲、朴厚高古,赢得了历代诗人、书画家的青睐和人民群众的喜爱。荷,亭亭静立,翠盖红裳,花开六月,香远溢清;藤,虬曲攀缘,珠花灼灼,深得龙魂,播散着王者之风;榴,疏影横斜,古媚多实,笑迎秋风,传承古韵;柿,霜重愈红,傲骨晚风,象征着心想事成、万事如意。故荷藤榴柿,往往成为历代某些画家一生专攻的对象。赵占东深得写意画笔墨神髓并致力于创新。他亦喜爱画荷藤榴柿,并积累了极为丰富的笔墨技法和创作经验,从更为直观和可操作的角度总结撰写了多部有关画法、画理、画论的著作。

我们相信在共同探求花鸟画技法的过程中,这本《荷藤榴柿画谱》会成为您的良师益友,给予您实实在在的帮助。

编者

2004年5月

图书在版编目(CIP)数据

荷藤榴柿画谱 / 赵占东著. — 北京: 北京工艺美术出版社

2004.6

(中国画研习范本)

ISBN 7-80526-320-8

目 录

荷谱

5

藤谱

71

榴谱

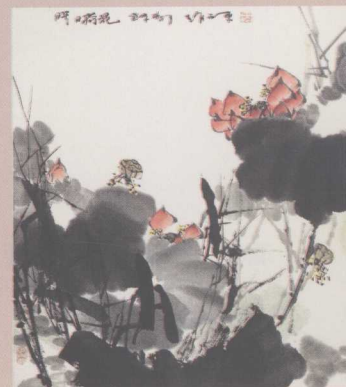
113

柿谱

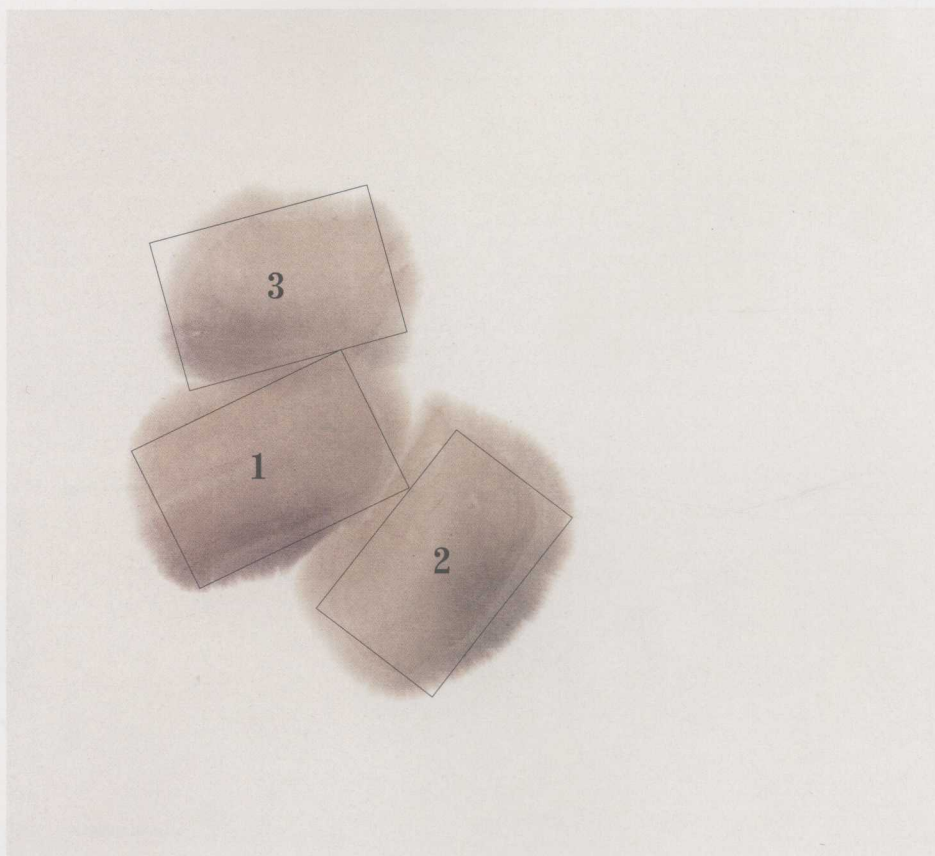

143

荷 谱

荷叶画法

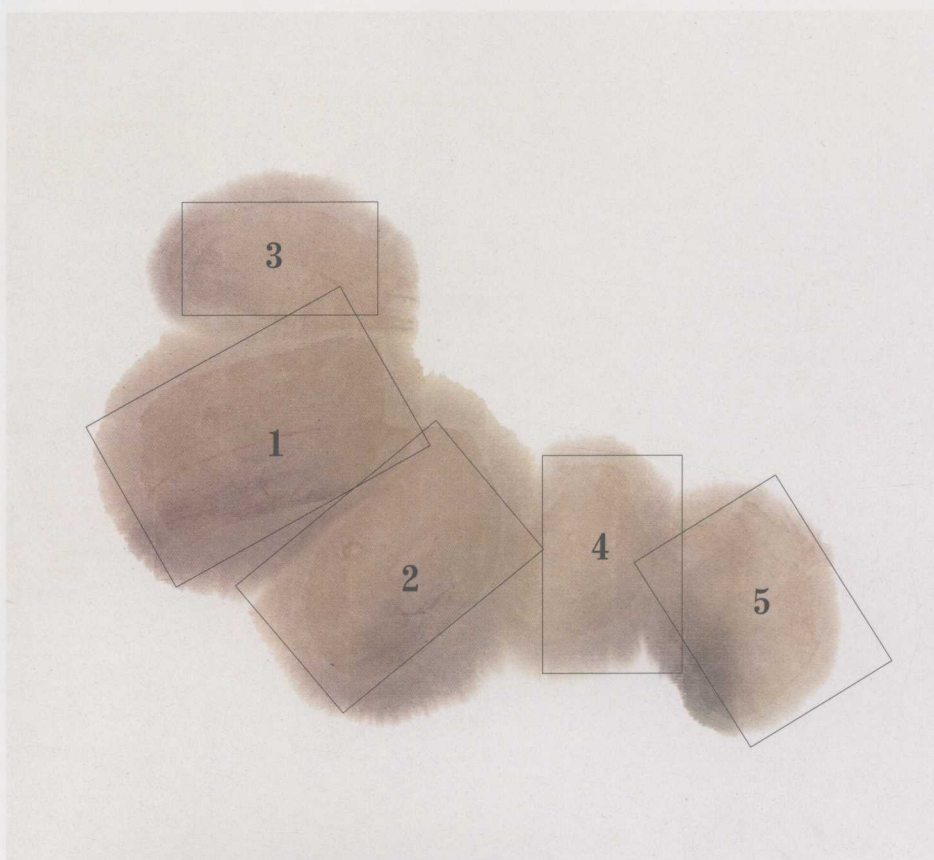

图解一 以羊毫斗笔蘸清水调墨或色画出荷叶的1—3笔。

荷，亭亭静立，翠盖红裳，花开六月，香远溢清，不论隐约于皓月清露之下，还是翻卷于晨风暮雨之中，不管是刚露尖尖角的小荷，还是已无遮雨盖的残梗，都给人以无限美感与遐思。

写意荷花要突出一个“写”字，要见笔触。笔触的接搭要自然，宁可形不到，不可笔不到。一旦落笔就不要迟疑，要我行我素。可以说画写意荷花，是自己对于荷花理解的一种笔墨的阐释，它应是实境与心境的凝合。写意画荷花，或以境重，即以实境的逼真与美妙为宗旨；或以意重，即将审美理念与笔墨的抒情性放在第一位。但是，不论怎样都不要忘记，中国画对于笔墨的依赖是不容置疑的，笔墨是艺术修养，是画家美学理想的迹化。

荷花每节一叶，一叶一花，有

图解二 待笔中墨色渐枯蘸清水画4—6笔，画时兼顾左右。

花必有叶，但有叶不一定有花。画时要抓住叶、梗、花与莲蓬。荷花要有全开、半开和花蕾。

古人今人画荷叶的方法很多，有递减法、积墨法、勾写结合法以及双勾染色法等，但纵观其成功的方法，均是以写为主，突出中国画的书写性，并力求达到一种具有韵律的美感，最终达到笔墨与意境的统一。

荷叶是画好荷花的关键，它往往决定了一幅荷花作品的成败。

荷叶如伞似盆，画时要破开圆形，或处理成侧面，或成横8字型，也可用错落法、以碎破整法、勾写结合等几种方法。我画荷叶时，用墨采用递减法，即先以斗笔蘸重墨画出叶子实处的几笔，如图解一至四所示。待墨汁渐枯，再蘸清水接画左右几笔，画时要兼顾左右，以此类推完成全叶。

图解三 按以上方法将荷叶画完，墨色越画越淡，用笔要有大小、错落，并富韵律美感。

图解四 换稍小之笔勾写叶脐、叶脉，并补笔将荷叶画完整。

以碎破整法

圆圆的荷叶直接画出来很不好看,可采用以碎破整法,即以苇草或荷梗的线条,破开荷叶的平面,打破叶子的平板,且达到以笔墨书写的语言要求。画时先用中锋勾出苇草,再用递减法穿插荷叶。苇草分割出的荷叶,不再是一个整块,显得生动有致。

先勾苇草,再掺插荷叶,以碎破整,打破叶子的平板。

勾写结合法

采用勾写法与点写法画秋荷，可丰富画荷的笔墨语言。先用重墨勾写出秋荷叶的轮廓，然后趁湿填墨、填色。勾写结合是完成写意中国画点线面结合的艺术样式所采用的又一种用笔方法。它会使画面显得变化较多并具有灵动感，运用时要注意线条的勾写不能太死板，要率真自然。墨块与线条的结合要在未完全干燥的情况下进行为好，这样才能氤氲自然。

勾写结合图例之一

勾写结合图例之二

勾写结合图例之三

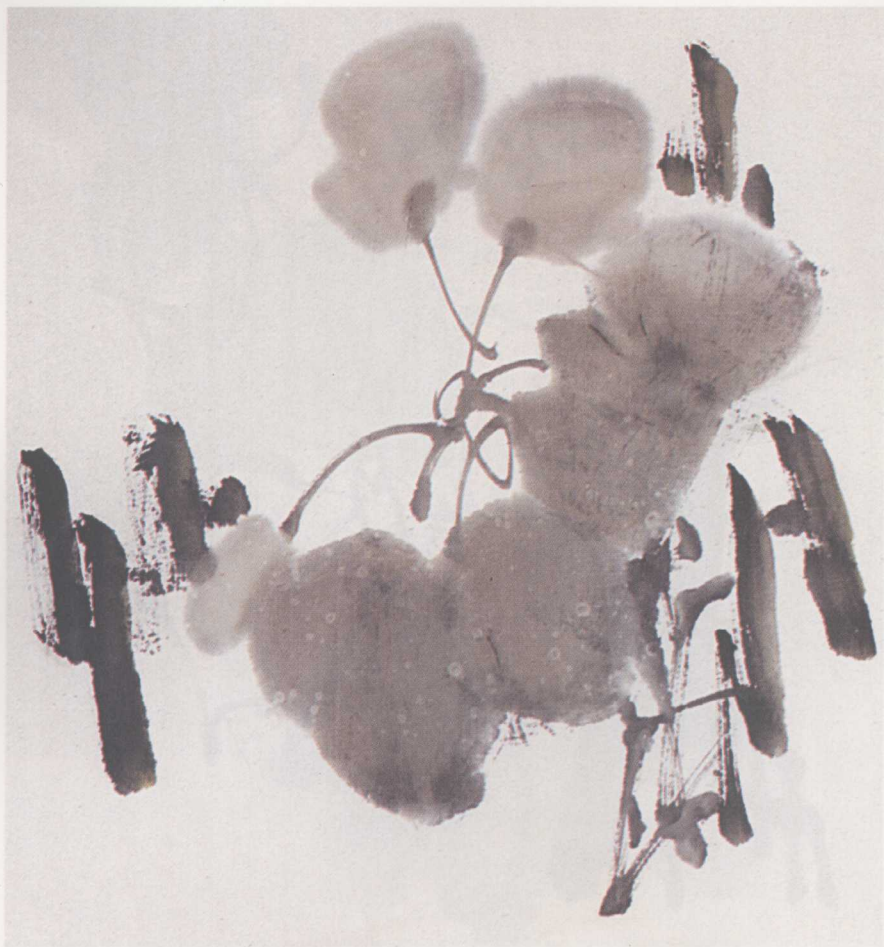
这是勾写结合加充墨的一种画荷叶法，即在所勾荷叶墨线未干时，将赭墨或赭黄填充于轮廓内，产生一种墨色交融的氛围，最后再将石绿施于其上，会有一种底色与粉色相互映衬的艺术效果。这种荷叶线的勾写要有起有收，富于变化，达到笔墨与形神的统一。

勾写结合图解一 先用墨勾写出荷叶轮廓。

勾写结合图解二 趁湿施以底色。

书写画叶法

这是一种强调笔墨情趣的写意画荷叶法，人们通常称之为大写意。它强调用笔用墨的单纯性，是粗放型的书写，画面具有一种朴拙美和单纯美。此种方法吸收了现代美术的艺术构成因素，强调大的黑白对比和墨色的自然流韵，因此对用笔用墨及画面的张力感有着更高的要求。

书法图例一

书法图例二

强调书写性

这是对写意中国画很高的美学要求。其中对于点线力度的要求就是对书写性的最基本的要求。用笔要稳健有力、疾徐得当，要快而不扫、慢而不滞，要柔中带刚、含而不露，蕴于胸而发于指，最后归于毫素。

卷曲荷叶图例

荷叶未张开之前是两边向中间卷曲的，用错落的两笔画出半开的卷叶，落笔时笔尖可蘸清水，则线条有圆润之感。

莲蓬图例

莲蓬为画荷的一个重要组成部分。莲蓬状如漏斗，顶部镶嵌一层莲子，蓬梗与蓬茎的连接处有花瓣脱落的凹痕，如花瓣刚刚落去还应有花蕊。

慈姑图例一

慈姑为荷塘常见植物，作为荷花陪衬非常理想，故古人常用。

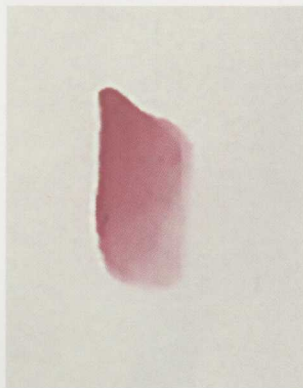

慈姑图例二

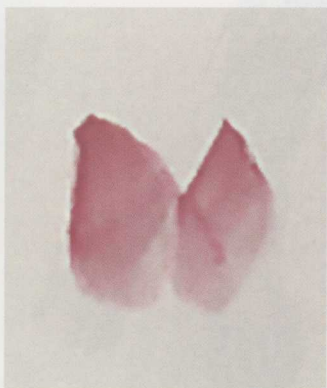
画慈姑可用焦墨直接写出，也可用淡墨点写后再用墨勾出叶筋。

荷花画法

没骨法

第一步

第二步

第三步

第四步

第五步

古人多画工笔荷花,即便是从元代以后出现了写意荷花,但花的画法多工,故古人有“点叶勾花”之说。因此往往用笔较弱。我觉得要加强花瓣的书写力度,用笔宜钉头鼠尾、铁划银勾、疏密相间。

荷花有勾写法和没骨法。勾写法要笔力挺劲、有顿有挫、疏密大小相间,要注意书写感。没骨法是以笔蘸朱磦,用笔头蘸曙红,直接点写,再用藤黄调花青点出花心,待半干时用墨勾写。

白荷画法

勾写法

白荷用笔钉头鼠尾,瓣尖起笔,瓣根收笔。

莲蓬画法

莲蓬可用一笔点出蓬顶,两笔点出蓬底,待半干重墨勾出莲蓬结构。