

国画条屏构图技法

彩墨荷花

卢津艺 编绘

天津杨柳青画社

J212

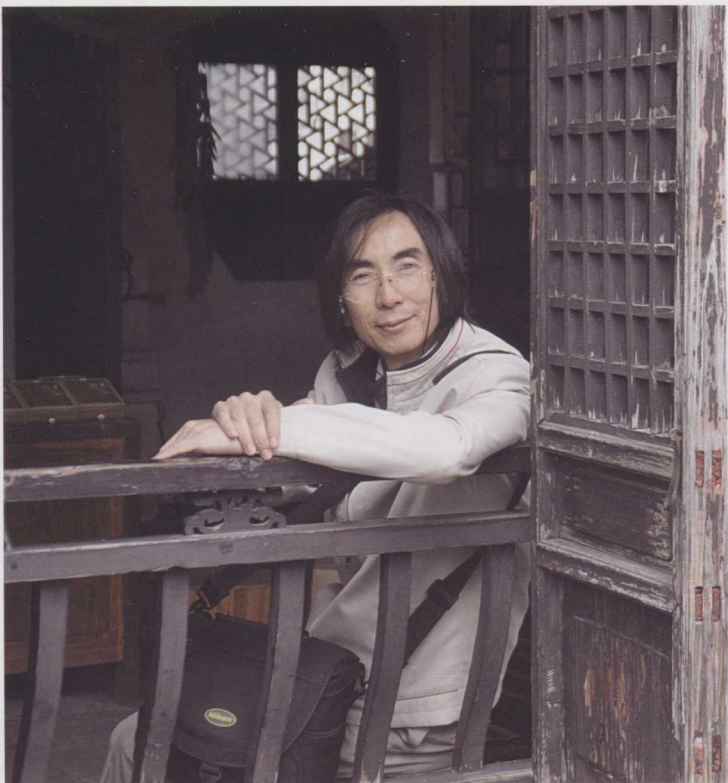
897

国画条屏构图技法

彩 墨 荷 花

卢津艺 编绘

天津杨柳青画社

作者简介

卢津艺（津益），生于天津，毕业于天津美术学院绘画系、中国艺术研究院研究生班和中国美协高研班。现为中国美协会员、中国书画艺术促进会理事、中国美协高研班花鸟创作室画家、北京须弥轩画廊签约画家，现居北京。

图书在版编目（CIP）数据

国画条屏构图技法·彩墨荷花 / 卢津艺编绘. —天津：天津杨柳青画社，2013.10
ISBN 978-7-5547-0160-7

I. ①国… II. ①卢… III. ①荷花—彩墨画—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 239990 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：4 ISBN 978-7-5547-0160-7

2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

印数：1—4 000 册 定价：28 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

中堂《嫣然摇动》

九宫格布局

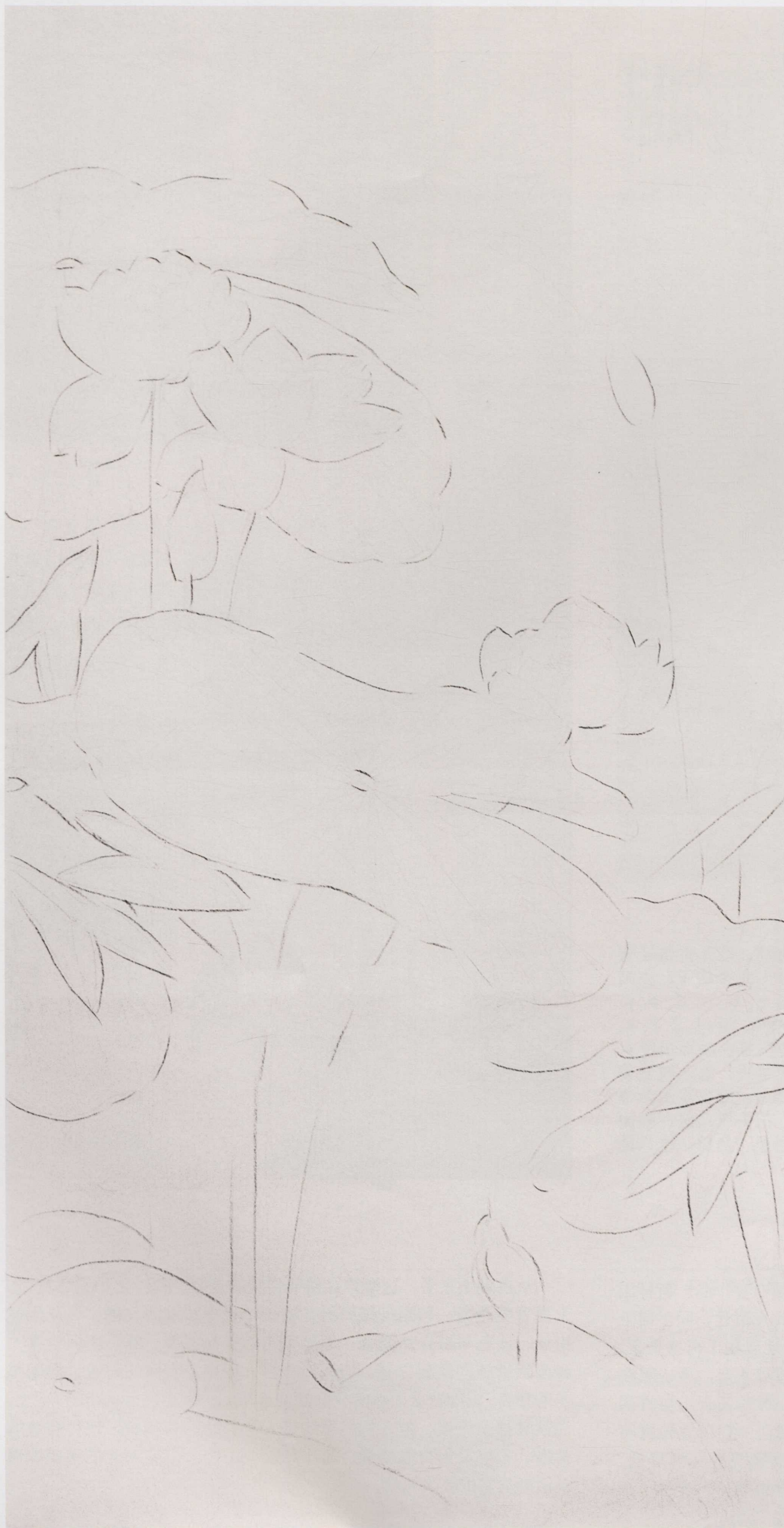
构图在传统绘画中称为布局，用九宫格经营位置。九宫格就是在画面上分出九个格子，在画面的边缘上形成八个交点，即：a、b、c、d、e、f、g、h。在画面中部形成了四个节点，即：1、2、3、4。传统花鸟画，一般花卉的出枝位置在画面边缘八个交点附近。画面中部的四个节点，是比较显著的位置，要把作者想表现的重点，放在这四个节点中的一个或两个附近。如：花头或鸟应在画面的四个节点中的一个或两个附近。当然，这只是花鸟画构图的一般规律。

构图解析

国画《嫣然摇动》，是一幅中堂作品。荷秆出枝于九宫格下方的a、b、c、h点附近，同步向上延伸，形成了三条主线，真实地展现了荷塘景象。两组荷花，其中一组安排在节点4上，另一组在节点3下方，两组相互呼应，既开又合，显得活泼可爱。中国画构图很讲究留白，空白之处既可通古今，又可将水天一色景致展现得淋漓尽致。几片墨色的蒲叶，加强了画面的节奏，增加了画面中的荷叶、花朵雨后微风的摇动感。

从色彩上来看，这幅作品接近传统的重彩，荷叶是用墨色打底，上面罩染花青，背面反托石绿，使荷叶有青翠欲滴之感。荷花用撞粉法，让色与粉自然融合，彰显荷花的鲜艳柔美。整个画面给人一种雨后荷塘的清新之感，似有冷香拂面而来。右面的荷花，摇动柔美的身姿，宛如披着面纱的少女翩翩起舞。一只小鸟，伫立在荷秆上，注视着摇曳花姿，把人们的思绪带入了美妙的情境中，使得静谧的荷塘，萦绕着无穷的诗意。此作品体现了作者上追宋元的审美取向及清新典雅的艺术风格。

步骤一

首先考虑布局，用炭条确定荷花的位置，画出枝叶的走向。画叶子时，特别注意叶子的形状和周围留白空间的形状，也就是计白当黑。然后用铅笔描出具体形象。

步骤二

用淡墨画出荷叶，注意浓淡变化。用重一些的墨画出蒲叶和鸟。画荷秆时，特别注意写法，要中锋用笔，像写篆字一样，行笔要稳，用笔遒劲。

步骤三

用草绿色画出背面的荷叶。用侧锋沿叶筋向外挑画，再用水笔将边缘染开。用石绿在画的背面托染。

步骤四

用花青色罩染荷花正面的叶子。然后用石绿在画的后面托染，使荷叶有青翠欲滴之感。

步骤五

用胭脂色点出荷花。花很难画，容易画脏画腻。先用胭脂色点出花尖，再用水笔稍加渲染，然后用白色撞染，使白色和胭脂色自然融合，达到艳丽纯净的效果。

翠葉吹涼
玉容銷酒
更漸壓孤蒲
雨鵲然搖動
冷香飛上

詩句
錄宋人姜夔
念奴嬌
大暑於北京
榮寶齋畫
院津畫
院

步骤六

画面调整。用草绿色画出后面的蒲草，用墨加花青渲染淡淡的薄雾，增加雨后的气氛。题字盖印，完成作品。

本套作品为四条屏荷花系列。分别为《绿烟红云》、《冷香嫣然》、《香远益清》、《荷香清暑》。这四幅作品，用色明快典雅，表现出了荷花“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的优秀品质。虽说这四幅作品表现的都是夏荷，但重点有所不同：《绿烟红云》是描绘荷塘美丽的景色；《冷香嫣然》是表现荷花清晨散发出的冷香；《香远益清》是突显荷花随风飘逸的清香；《荷香清暑》则表现的是夏日迎面拂来的清爽。在画面处理上，既要考虑每幅作品构图的完整，又要考虑整体虚实关系；物体和空白要错落有序、舒展自然，从而达到和谐统一。

绿烟红云

作品《绿烟红云》，荷秆出枝于九宫格下方第一个格的焦点a附近，小鸟安排在节点4附近。荷秆的三条主线，形成了S型，下方硕大的荷叶，把空白分割成大小不同的三角形。画的上方留有较大面积的空白，画面的左面用题字封住，加上花头的回势和那枝未打开的荷叶向下的势，把气引回画内，使画面的气感流动起来。花头安排在显要的节点2、4附近，突显了荷花艳丽纯净的特点。

从色彩上来看，这幅作品接近传统的重彩，荷叶是用墨色打底，正面罩染花青，背面反托石绿，使荷叶有青翠欲滴之感。荷花用撞粉法，让色与粉自然融合，彰显荷花的鲜艳柔美。一只小鸟独立在荷秆上，向前注视，把人们的思绪带入了大自然中，给静谧的荷塘注入了人的情感。此作品体现了作者上追宋元的审美取向。

步骤一

首先考虑布局，用炭条确定荷花的位置，画出枝叶的走向。画叶子时，特别注意叶子的形状和周围留白空间的形状，也就是计白当黑。然后用铅笔描出具体形象。

步骤二

用淡墨画出荷叶，注意浓淡变化。用重一些的墨画出蒲叶和鸟。画荷秆时，特别注意写法，要中锋用笔，像写篆字一样，行笔要稳，用笔遒劲。

步骤三

用草绿色画出背面的荷叶。用侧锋沿叶筋向外挑画，再用水笔将边缘染开。

步骤四

用胭脂色点出荷花。花很难画，容易画脏画腻。先用胭脂色点出花尖，再用水笔稍加渲染，然后用白色撞染，使白色和胭脂色自然融合，达到艳丽纯净的效果。

步骤五

用花青色罩染荷花正面的叶子。然后用石绿在画的后面托染，使荷叶有青翠欲滴之感。

步骤六

画面调整。用草绿色画出后面的蒲草，增加层次。题字很重要，它的内容要紧扣主题；同时它还起到一个势的作用，将气引回画面。最后盖印，作品完成。

冷香嫣然

作品《冷香嫣然》，荷秆起于九宫格的c、d点附近，花头安排在节点3上，两只小鸟安排在九宫格的节点2附近。蒲草秆向上伸出，两片荷叶将画面分成大小不同的两块，下大上小。上方的空白又被荷叶和蒲草分割成大小不同的空白。分割空白，非常讲究（因为传统中国画是二维空间，是平面艺术），大小、形状、疏密都不能相同。前人讲：疏能走马，密不透风。只有这样分隔出的空间，画面才会疏朗大气，才符合中国画的特色。

作品描绘的是清晨的荷塘，两只小鸟立在荷秆上，相互依偎，窃窃私语。清翠的荷叶，环绕着一朵纯净的荷花，把花儿衬托得娇嫩柔媚。三片墨色的蒲叶，有节奏地呈现在画面中，加重了画面的分量感，同时和画面的小鸟、题字相互呼应。画面的空白较大，既为上一幅较满的画留白，又为观者留下更大的想象空间。

步骤一

先考虑上一幅作品《绿烟红云》的虚实，留好空白，再用炭条画出枝叶的走向。画叶子时，特别注意叶子的形状和周围留白空间的形状，也就是计白当黑。然后用铅笔描出具体形象。

步骤二

用淡墨出枝，画荷秆时，要中锋用笔。用重墨画出蒲叶，墨色要有变化。用深浅墨色画出荷叶；用侧锋从叶筋向外挑画，使深浅墨自然融合。

步骤三

用藤黄加花青调出草绿色，画荷叶背面。用侧锋从叶筋向外挑画。再用清水渲染，使其自然融合。

步骤四

画花特别要注意，不要画脏画腻。先用胭脂色点出花尖，再用水笔稍加渲染，然后用白色撞染，使白色和胭脂色自然融合，达到艳丽纯净的效果。

