

学吴昌硕齐白石

(全国百佳图书出版单位)
江苏美术出版社

向大师学画系列丛书

画荷

◎临摹经典 取法乎上

◎学习传统 入门捷径

胡老溪 编著

◎心追手摹 循序渐进

◎进阶学习 奠定基石

- 1 学临导言
- 2 画法举要
- 9 临摹范画
- 25 画迹赏评与临摹技要
- 32 创作范例

学吴昌硕 齐白石 画荷

江苏美术出版社(全国百佳图书出版单位)

学临导言

相传古时人们有为荷花过生日的习俗,明张岱《葑门荷宕》曾记:“天启壬戌六月二十四日,偶至苏州,见士女倾城而出,毕集于葑门外之荷花荡。楼船画舫至鱼舟蠡小艇,雇觅一空……”清袁景澜《吴郡岁华纪丽》卷六也记道:“土人植荷为生息,花年年盛一方,见惯不鲜,行舟过无采。郡人于六月二十四日荷花生日,又曰观荷节,倾城而出,至荷花荡观赏荷花。”这些都足以表明人们对荷花的喜爱。荷花出污泥而不染的特性深得文士雅客青睐,他们赏荷、咏荷、画荷。在近代,吴昌硕(1844~1927)和齐白石(1863~1957)堪称画荷高手。

吴昌硕居沪上“去驻随缘室”时,与张子祥、胡公寿、蒲作英、任伯年、高邕之、陆廉夫等人私交尤笃,常相互切磋绘画技艺。因他早年曾在收藏家吴平斋、潘郑盦、吴止敬等人处获观大量鼎彝碑版及古书画真迹,故其将篆籀的笔法、体势融入绘画,深得纯朴沉厚之趣,既能融前人法度,又不为成法所囿,形成了富有金石味的独特画风。较之古人,缶翁画荷花虽少了几分娟秀妩媚,却多了一些古穆朴厚之势,笔下豪迈跌宕,畅快淋漓。

齐白石凭借自己一生不懈的努力,从一个做过农活、学过木匠的普通人成长为一位在中国画创作上承前启后的艺术家。在其绘画之初,他并没想过要成名成家,绘画不过是他借以维持生计的手段而已。然而正是这种心无旁骛地画身边所见、所思、所爱的创作心态,造就了他与众不同的艺术视角。白石老人在绘画艺术观念上曾受到友人陈师曾影响,在技法上则汲取吴昌硕之长。衰年变法后他更遵循“写最熟悉”的原则,所作之荷笔法精妙、结构严谨、形神兼备。萍翁越老越天真,越有童心,天真和童心足以去尽尘世浊气,故其晚年作品的确到了老人自己所说的“放开笔机,气势弥盛,横涂竖抹,鬼神亦莫测”的阶段。

继承两位大师技法最佳的方式就是临摹,临摹是为了借鉴,借鉴则为了创新。学习者在临摹前应培养成一个好习惯——先读后临,须反复体会他们作品的内蕴,深入研究,寻找规律(本册内已详细分解),可整幅通临,也可局部节临。如能再多读古文、古碑帖,内外兼修,耐得寂寞,那么笔下亦能创作出不俗的作品。

庚寅六月老溪于修慎园

学吴昌硕 齐白石 画荷

江苏美术出版社(全国百佳图书出版单位)

学临导言

相传古时人们有为荷花过生日的习俗,明张岱《葑门荷宕》曾记:“天启壬戌六月二十四日,偶至苏州,见士女倾城而出,毕集于葑门外之荷花荡。楼船画舫至鱼舟蠡小艇,雇觅一空……”清袁景澜《吴郡岁华纪丽》卷六也记道:“土人植荷为生息,花年年盛一方,见惯不鲜,行舟过无采。郡人于六月二十四日荷花生日,又曰观荷节,倾城而出,至荷花荡观赏荷花。”这些都足以表明人们对荷花的喜爱。荷花出污泥而不染的特性深得文士雅客青睐,他们赏荷、咏荷、画荷。在近代,吴昌硕(1844~1927)和齐白石(1863~1957)堪称画荷高手。

吴昌硕居沪上“去驻随缘室”时,与张子祥、胡公寿、蒲作英、任伯年、高邕之、陆廉夫等人私交尤笃,常相互切磋绘画技艺。因他早年曾在收藏家吴平斋、潘郑盦、吴止敬等人处获观大量鼎彝碑版及古书画真迹,故其将篆籀的笔法、体势融入绘画,深得纯朴沉厚之趣,既能融前人法度,又不为成法所囿,形成了富有金石味的独特画风。较之古人,缶翁画荷花虽少了几分娟秀妩媚,却多了一些古穆朴厚之势,笔下豪迈跌宕,畅快淋漓。

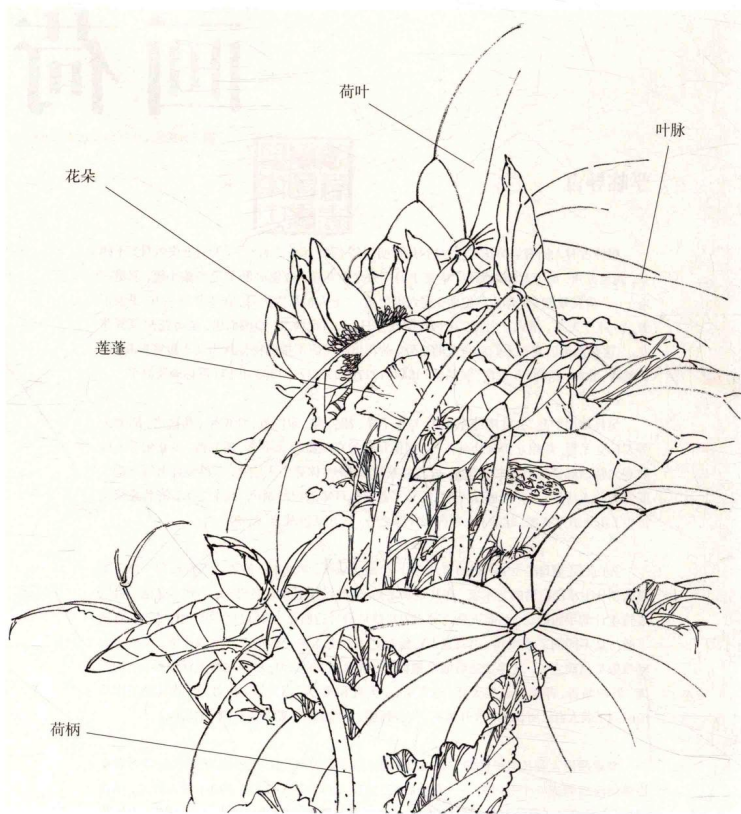
齐白石凭借自己一生不懈的努力,从一个做过农活、学过木匠的普通人成长为一位在中国画创作上承前启后的艺术家。在其绘画之初,他并没想过要成名成家,绘画不过是他借以维持生计的手段而已。然而正是这种心无旁骛地画身边所见、所思、所爱的创作心态,造就了他与众不同的艺术视角。白石老人在绘画艺术观念上曾受到友人陈师曾影响,在技法上则汲取吴昌硕之长。衰年变法后他更遵循“写最熟悉”的原则,所作之荷笔法精妙、结构严谨、形神兼备。萍翁越老越天真,越有童心,天真和童心足以去尽尘世浊气,故其晚年作品的确到了老人自己所说的“放开笔机,气势弥盛,横涂竖抹,鬼神亦莫测”的阶段。

继承两位大师技法最佳的方式就是临摹,临摹是为了借鉴,借鉴则为了创新。学习者在临摹前应培养成一个好习惯——先读后临,须反复体会他们作品的内蕴,深入研究,寻找规律(本册内已详细分解),可整幅通临,也可局部节临。如能再多读古文、古碑帖,内外兼修,耐得寂寞,那么笔下亦能创作出不俗的作品。

庚寅六月老溪于修慎园

画法举要

荷花结构

荷花的结构包括荷叶、叶脉、荷柄、花朵、莲蓬等。画写意荷花之前，宜先白描写生，熟悉它的生长规律和神态变化。

荷花花朵的画法

没骨画法

①

②

③

④

⑤

⑥

用没骨法画花朵，设色宜明净，笔底贵肯定。红花墨蕊，艳而不俗。

没骨花朵的各种姿态

下俯

上仰

右仰

左仰

欲放

盛放

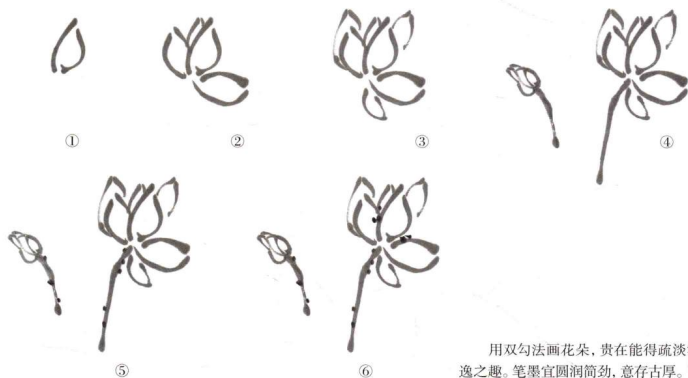
右俯

凋谢

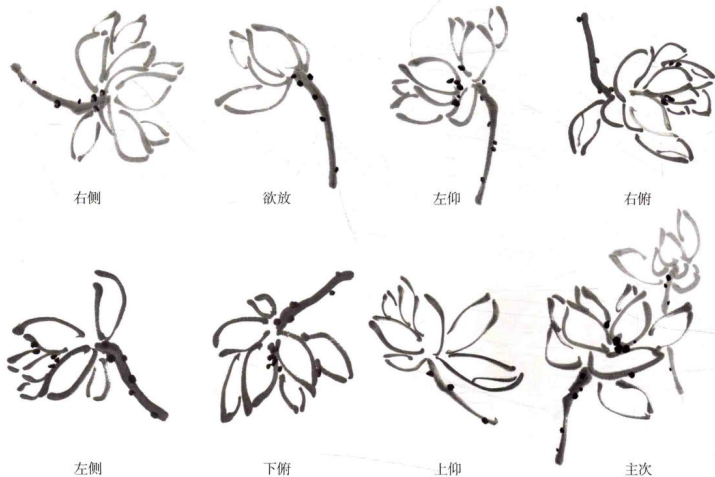
荷花花朵的画法

、 双勾花朵画法步骤

用双勾法画花朵，贵在能得疏淡清逸之趣。笔墨宜圆润简劲，意存古厚。

双勾花朵各种姿态

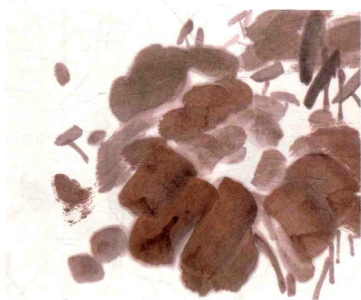
①

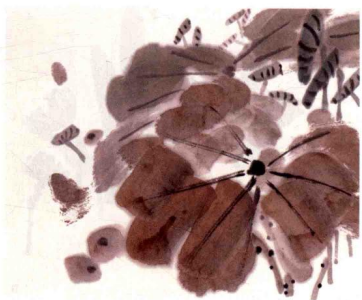
②

③

④

⑤

- ① 赭石略掺淡墨铺写荷叶。
- ② 继续添加，纸上宜见笔触。
- ③ 补充荷叶、立叶，与前叶稍有重叠，穿插荷柄。
- ④ 点虱浮萍，略增立叶。
- ⑤ 焦墨勾叶筋，大胆落笔，小心收拾。

立叶和莲蓬的画法

立叶的画法步骤

枯湿相间写立叶，腕间须具书写意味，墨分五色，不可不知。

莲蓬的画法步骤

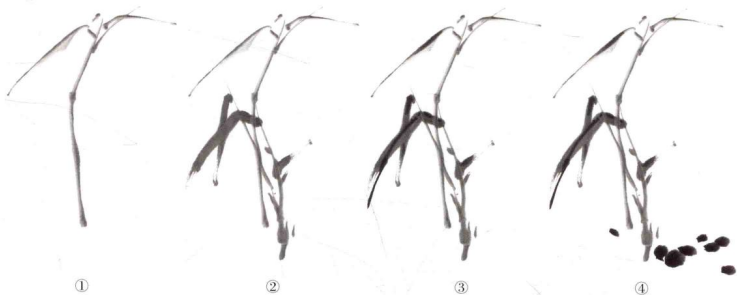
莲蓬的各种姿态

画莲蓬笔墨贵润、贵厚，忌媚、忌俗。

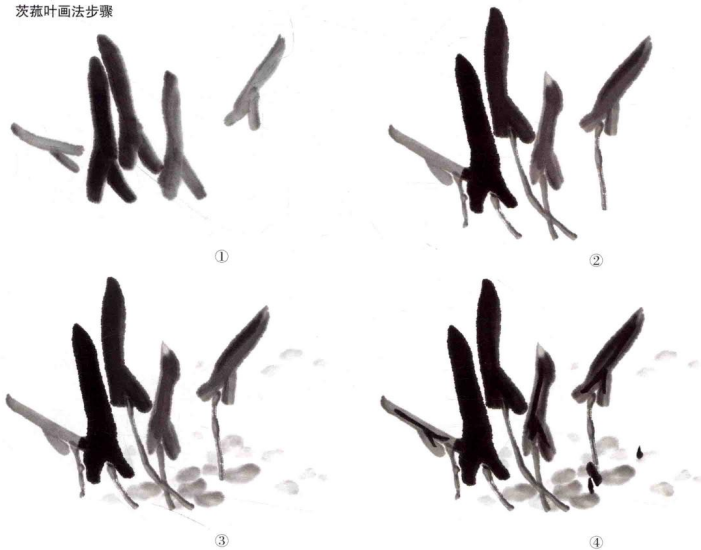
荷花配景画法(一)

芦叶画法步骤

中锋写芦叶，线条宜刚柔相济，行笔须讲究提按，有缓急方生姿。

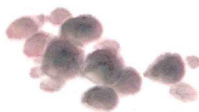
茨菰叶画法步骤

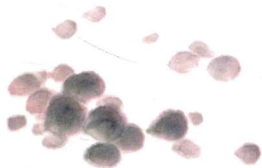
提肘悬腕画茨菰叶，笔底应具郁勃之气。写叶勾筋、点乱苔点，着墨不多，贵在安排妥当。

荷花配景画法(二)

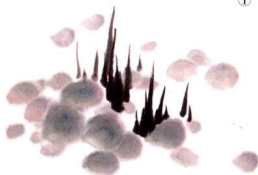
荷花根部浮萍水草画法步骤

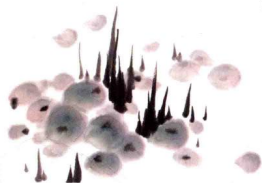
①

②

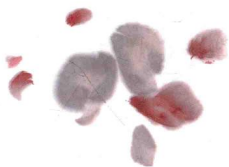
③

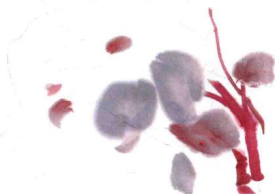
④

石绿略掺淡墨瓦浮萍，宿墨画水草，笔墨宜浑厚灵俏。

红蓼画法步骤

①

②

③

④

画红蓼，枝叶间宜讲究穿插避让，线条贵柔忌躁。

临摹范画

吴昌硕真迹临摹范本一

第一步 中锋用笔双勾两朵白莲，线条须稳健、肯定。

第二步 写出荷柄，铺画荷叶，用笔贵缓、贵柔，忌躁、忌急。

第三步 在前一步基础上继续添加荷叶，与前叶稍有重叠，分中有合，浑然一体。

第四步 浓墨勾出叶脉，点划荷柄上的毛刺，调淡赭石略掺藤黄填染花间，使之古穆朴厚。

第五步 曙红掺朱磬在右上画出红色荷花；补充立叶，穿插荷柄，须细察原作笔墨的微妙变化。

第六步 赭石略调淡墨写后部芦叶，大胆落笔，小心收拾。

第一步 率笔铺画荷叶，浓淡枯湿与原作尽量吻合。

第二步 中锋写出荷柄，宜细心领悟白石老人的用笔节奏。

第三步 添加立叶，有藏有露方见韵味。

第四步 勾出叶脉，点虱毛刺，腕下尚清俏，忌

紧蹙。