

当代名家

工笔荷花技法新探
Dangdai Mingjia Gongbi Hehua Jifa Xintan

天津人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

当代名家工笔荷花技法新探 / 张伟民等绘. — 天津:
天津人民美术出版社, 2010. 10
ISBN 978-7-5305-4259-0

I. ①当… II. ①张… III. ①荷花—工笔画: 花卉画—技法 (美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第181891号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

2010年11月第1版 2010年11月第1次印刷

开本: 787×1092毫米 1/8 印张: 5 印数: 1—2000

版权所有, 侵权必究 定价: 43.00元

“创新”之于国画之“意境”

（代序）

在21世纪初期这个新的历史时期，面对各种外来艺术思潮与现代艺术流派的冲击，传统的中国绘画艺术将何去何从？我们的国画家们又如何才能在世界文化大交流的浪潮中找到自我？这是当今每一位艺术家所面临同时也是不得不去思考的问题。

面对挑战，同时要把握机遇，我们的对策是“与时俱进”，换言之则为“创新”。

艺术的创新之道，一般无外乎两种：其一为“先破再立”；其二为“继承发展”。回顾西方艺术发展的总体脉络，基本上是一条“先破再立”，由具象到抽象的演变史。当抽象发展到一定时期，它可能又要走向具象。在这一演进的过程中，新的流派总是在对旧流派的否定声中成长起来的，因此在西方艺术史（尤其是近现代）呈现出了一系列名目繁杂的主义与流派。而中国画一直以来所延续的是一条意象的创作之路，它所追求的是一种意象美——思想游离于现实与幻境之间。历代以来，中国画从工笔到写意，虽然也是流派层出不穷，画风千变万化，但这些流派与画风相互之间的不同也主要是基于绘画技法的突破与革新，而“继承发展”的艺术精神却是从未间断，故那种能够彰显东方人文化性格的由“中庸之道”与神秘气息所架构起来的绘画“意境”也得以延续至今，并由此不断衍生丰富了中国画“气韵生动”的无限内涵。

因此在保持中国画基本笔墨语言与独特绘画“意境”的前提下，我们可以在国画的构图形式、技法表现以及色彩应用方面大胆尝试，以取得有异于前人绘画成就的新成果。在这一尝试探索的征途中，“外师造化，中得心源”应该是我们最有力的方法论。艺术创作若全然脱离了现实存在，最终只能流落成僵死的抽象形式；但若全然恪守于造化的真实，势必会沦为自然的奴隶。

现就工笔荷花创作而言，荷花本身是千古一态，但不同的画家在不同的季节从不同的角度以不同的心态去感知它，便幻化出中国绘画史上无数的荷花艺术大师与佳作。本书所选当代名家荷花作品，首先在色彩的处理上更加主观化，在严谨造型的基础上赋予了更多心灵的颜色，能给人以无限的遐想；其次，对于单个物象的刻画繁缜精细化，这与比较空灵的构图形成鲜明对比，具有较强的视觉冲击力；再次，在画面构成上富于现代装饰性，形式的意味感很强。但就整体画面“意境”来看，其中涌动的依旧是富于东方文化情结的民族血液！

今天的艺术家们在继承前辈们优秀传统的基础上，积极探索自然之本真，追求艺术之真谛，于咫尺之间展示出了自我的才思以及对于美的执着与信念。

王维明

2010年7月写于天津

《荷韵清音》
画法步骤图——江宏伟

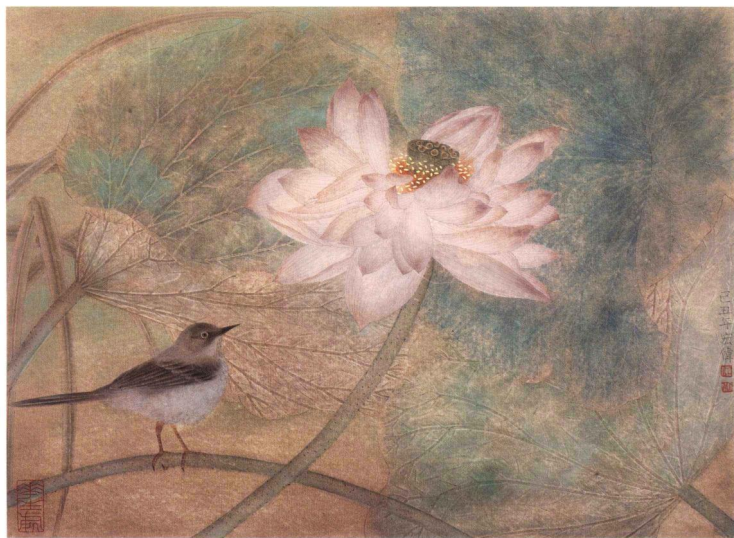
步骤一：
起稿、勾线时，要注意鸟和荷花用线的变化和统一。

步骤二：
分染荷叶和鸟。墨色按照鸟和荷花的结构整体分染。

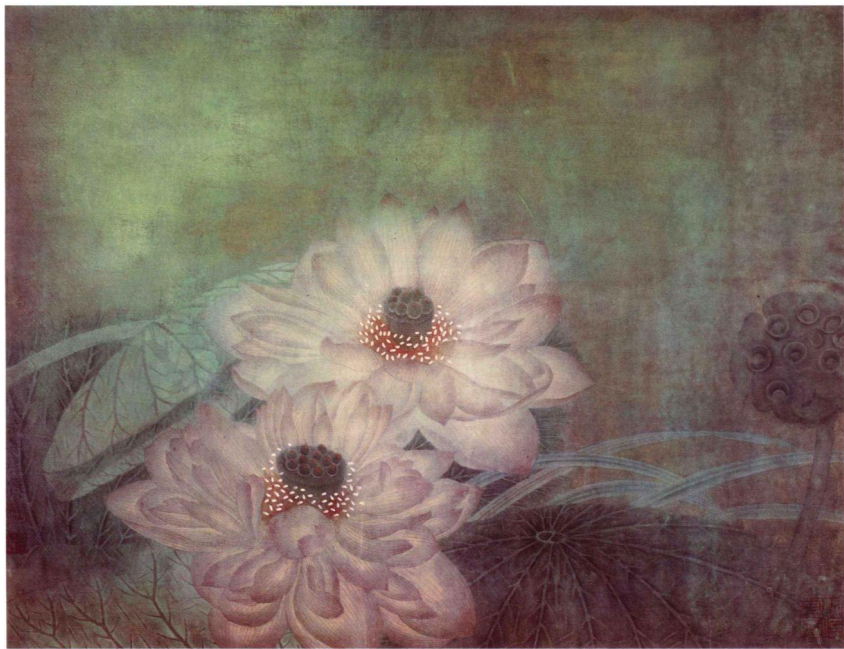
步骤三：
铺底色，局部分染。将整个画面按设想的色调铺底色，局部各个分染。

步骤四：
调整完成，继续对小鸟周身分染，腹部和嘴下端提白。荷花花梗染出立体，点花蕊。落款盖章。

荷塘双禽 江宏伟

双荷 江宏伟

荷 江宏伟

《清风》 画法步骤图——石君

步骤一：
勾线时，注意笔力之神韵。用线讲究笔法的方圆相辅，粗细有致，注重线描的随意性和构成美。

步骤二：
设计色彩稿，为了表现荷塘暖风清意，色彩的主要用笔，大量使用点彩的手法，表现了清淡、高雅的主体创意，体现了微妙的色彩感，使作品既单纯又丰富。

步骤三:

在线描的基础上，反面用大量的色粉，作点彩表现。注意用粉，基本上用水粉画的形式进行表现，表现色彩的丰富度。

步骤四:

淡彩，小点，在熟宣纸的作品正面反复制作，把底色的效果带到画中，然后深入主体表现。落款盖章。

蛙声 石君

望月
石君

《游鱼图》画法步骤图——姚新峰

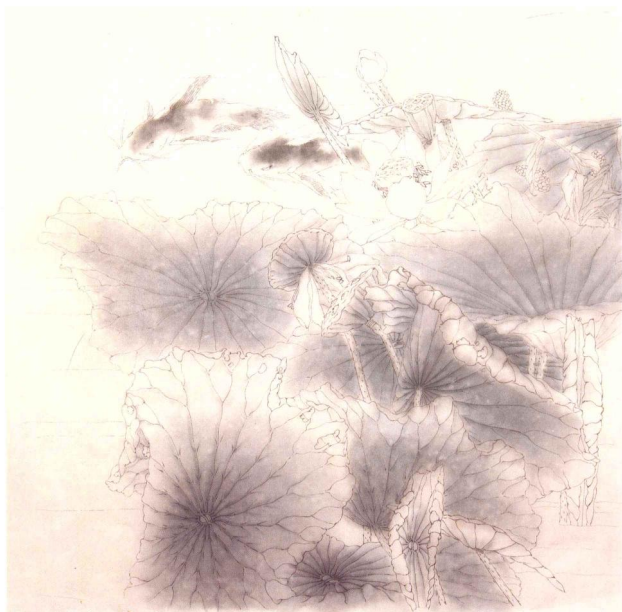
步骤一：

打稿阶段首先确定主题，围绕主体来刻画各个部分，处理好画面构图和形体结构等问题，做到心中有底，为接下去几个步骤打好基础。然后，在熟宣纸上勾墨线，注意线条的浓淡、轻重、虚实、曲直、长短、疏密等等，力求准确生动。

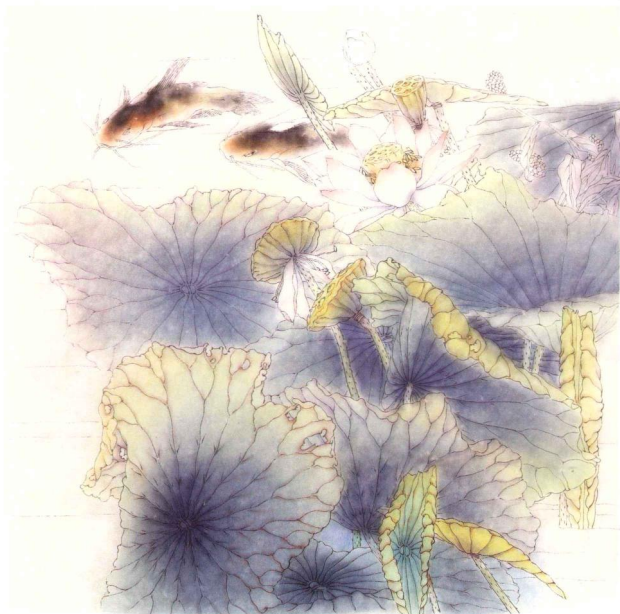
步骤二：

墨线干透后用两支毛笔开始分染，一支笔蘸调好的墨和色，另一支笔蘸清水，先在颜色深的地方涂上适量的墨、色，紧接着用清水笔将墨色由深到淡晕染，把所表现的物体结构和层次大体表现出来。

步骤三:

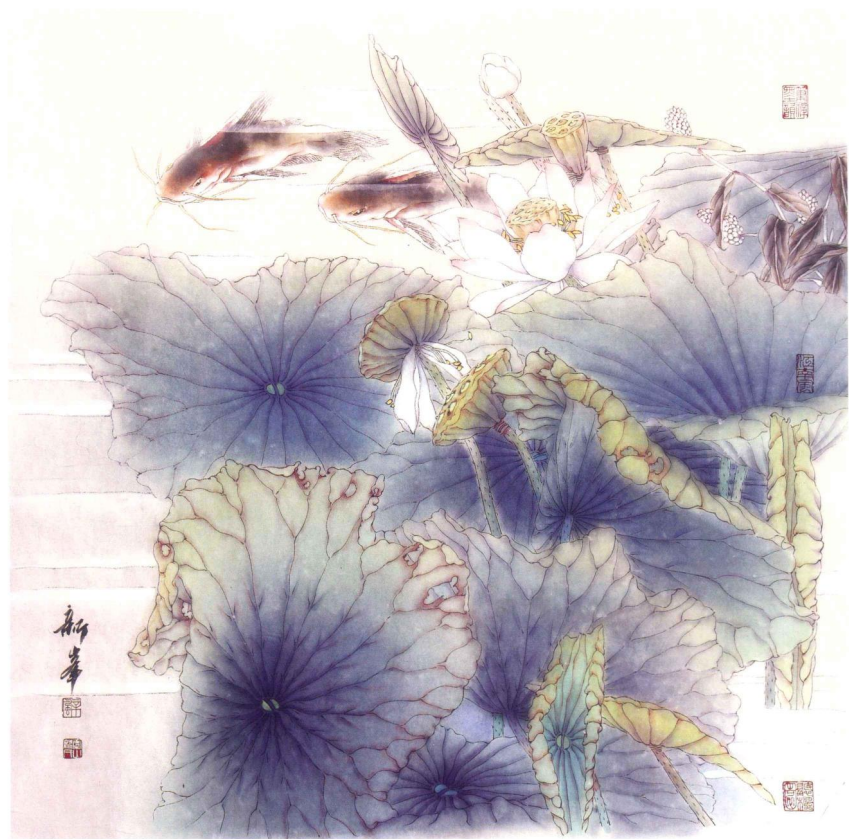
在分染好的画面上根据设想的色调和具体物象的颜色来分别罩上色彩。颜色不能太厚，要留有余地，需层层加染，逐步深入。

步骤四:

在上好大体色的基础上进一步刻画细部，这个阶段要注意画面的虚实关系，黑白灰块面的巧妙分布，同时要处理好冷暖、动静等对比关系，随时注意画面整体效果。

步骤五:

对细部作深入描绘，突出主体减弱次要部分。最后用白粉把白色荷花和鱼肚、水纹提亮，调整后落款盖章完成作品。

秋硕
姚新峰

又见江南雪 姚新峰