

荷花 的 画 法

郭书仁 著

中国 画 技 法 丛 书

天津杨柳青画社出版

天津市海光印刷厂印刷※新华书店天津发行所发行

开本: 787×1092 1/20 印张: 3.6 ISBN 7-80503-372-2/J-372

1997年10月第一版 1997年10月第一次印刷

印数: 0,001—10,000册 定价: 12.80元

引言

荷花原产亚洲和澳洲,在我国栽种十分广泛,至少已有 3000~4000 年的历史,是我国十大名花之一,被誉为花中君子。历代文人为之歌咏,绘画大师为之描绘,创作出无数赞美荷花的名篇佳作。在文学方面,宋代周敦颐曾写过“出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远溢清,亭亭净植,可远观,而不可亵玩焉”的句子,来赞美荷花一尘不染的性格特质和娇艳而圣洁的美德;杨万里有“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”的名篇;秦观也咏出“斜吹疏雨湿秋江,霜风暗引芙蕖香”之句;王元粹有“风动绿荷香满溪”的赞美;孟浩然也歌之“荷风送香气”;大文学家苏轼更有“秋风静芙蕖,新荷弄晚凉”的佳句。在诗人、词客吟诗作歌之外,画家也以不同的表现手法,或工细或粗放,或水墨或重彩来为荷花写照。如宋代吴炳作《出水芙蓉图》团扇:画面中一朵富态雍容的荷花,在碧绿色荷叶的映衬下,给人以余香散碧空的感觉。至元明时期,写意画兴盛,名家辈出。如元代的钱选、沈周,明代的陈淳、徐渭、陈洪绶,清代的朱耷、石涛、恽南田、李鱓、赵之谦、任伯年等,近现代的吴昌硕、齐白石、潘天寿、张大千都是画荷高手。他们有的用笔豪放,纵横驰骋,用墨泼洒,简约洗练;有的设色清丽、秀润。其作品皆各具特色,为我们学习借鉴提供了很好的范本。我们要珍视前人这些宝贵遗产,汲取其精华,创作出更多、更好的具有时代气息的作品。

荷花属睡莲科。为多年水生、宿根草本植物。它适应性很强,池泽、庭院盆栽皆可。别称甚多,如:芙蕖、芙蓉、水芸、水华、水旦、泽芝、藕花、玉环等。六月至九月开花,其花形硕大。种类也较多:有单瓣、复瓣、千叶莲、重台莲等。其花色有白、粉红、深红、淡绿诸色。尤以白、粉红两色居多。花瓣通常为 16 枚,环生于莲蓬根部的莲梗上。而千叶莲、一梗双花的并蒂莲、一梗三花的品字莲、一梗四花的四喜莲等,花瓣可达 300~800 枚不等,另有一种纤小秀丽的称为碗莲。这些品种的莲花都比较少见。与其它花卉不同的是,荷花的花、实(莲蓬)并生。盛开时的花称芙蕖,含苞未放时称菡萏。花瓣形似汤匙,有平行脉纹。

花瓣中心生莲蓬，初生时近黄色，随花瓣生长逐渐呈嫩绿色，成熟后呈深绿色，上有莲室，果实俗称莲子，为青绿色。莲蓬四周密集着寸长的花蕊（雄蕊），花粉为黄色，蕊丝为白色。花蕾形如桃，呈暗紫色或灰绿色。花萼4~5片，待花蕾逐渐开放，花萼自然脱落。荷叶为青翠色，形如圆盘。叶的边缘多曲折，有辐射状叶脉。叶面为深绿色，布满短而细小的钝毛刺；刺间有一层蜡质，浥雨水成珠状滚动。叶背面为淡绿色，较光洁，叶脉隆起。中心有圆柱形叶柄，为淡绿色。柄上布满倒生的细小毛刺。叶芽（小荷叶），形如纺梭，叶背翻露向内包卷，使叶面成一条缝隙。随小荷叶的生长，逐渐展开，成圆盘状。地下茎（为藕）呈白色，有节。花梗、叶柄皆由藕节处而生，钻出水面。

要画好荷花，一是通过写生和默写，了解它的结构与生长规律。二是仔细观察风、晴、雨、露中荷花的各种情态。再根据画理的需要，加以夸张和取舍。既不能过于真实，也不能面目全非。如齐白石老人所说：“要在似与不似之间。”能得形神兼备，方称佳作。

荷花的画法很多，这里主要介绍几种小写意画法，并简略介绍工笔的画法，以供参考。

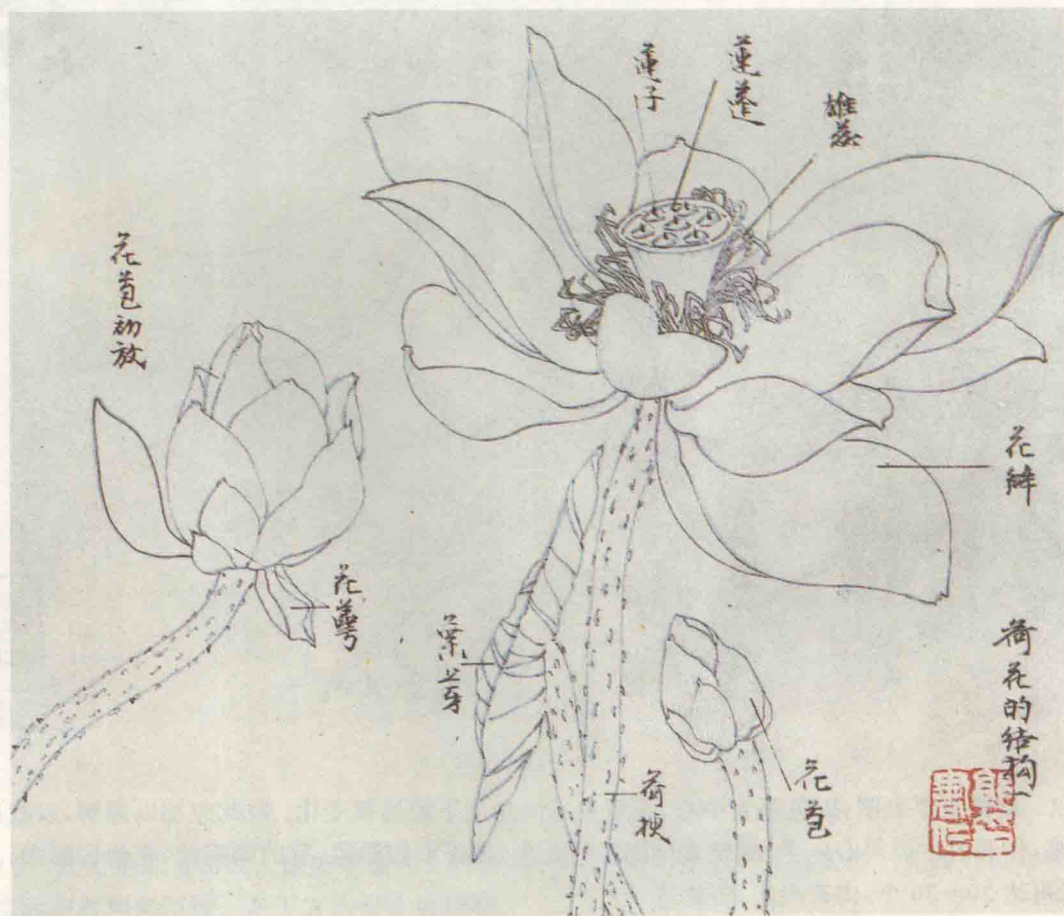
目 录

引言

一、荷花的结构与生长规律	1
二、荷花的工笔画法	5
三、荷花的写意画法	10

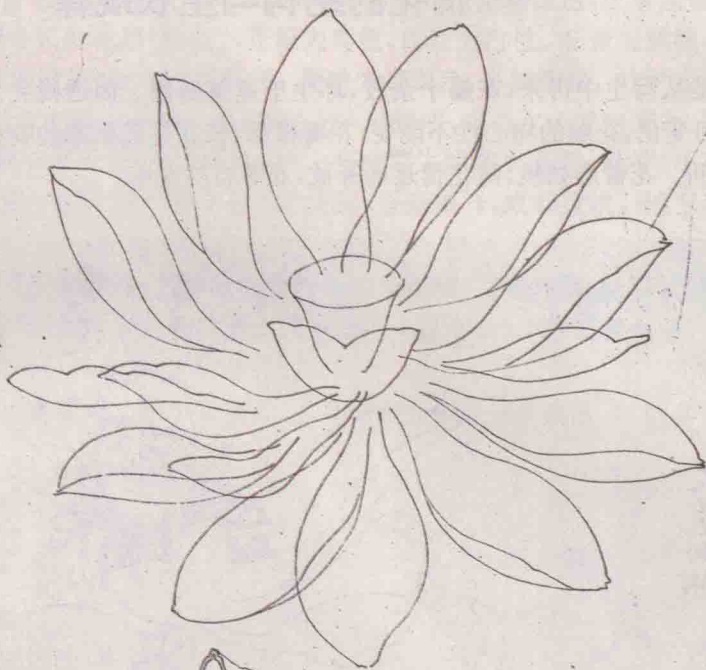
一、荷花结构与生长规律

图1 此图是从写生中得来,花瓣十余枚,环生于莲蓬四周。因透视关系,瓣形有宽窄和长短的变化。无论瓣形如何变化,花瓣的向心性不能变(花瓣根部,长在莲蓬根部的荷梗上)。花蕊成辐射状,密集在莲蓬与花瓣之间。花蕾形如桃,随花蕾逐渐开放,花萼自然脱落。

荷花花瓣的各種
角度透視變化
花瓣形如湯匙

荷花結構三

重疊蓮：一花既開從
蓮房內又生花，不結子

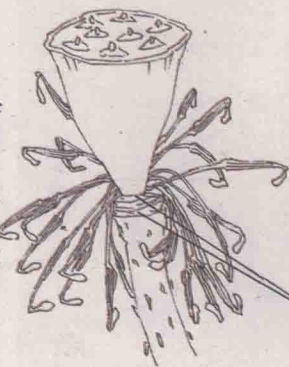

成熟的
蓮蓬

花
落
脫
瓣

花瓣脫落後

花
落
脫
瓣
時
的
生
長
規
律

图2 此图主要表明，以莲蓬为中心，花瓣在不同角度下的透视变化。对此应加以理解，以找出它的规律性来，作画时才能得心应手，画出多种姿态的花头。莲蓬形如酒盅，有的如碗状，花谢后膨大，上有莲室，多者可达20~30个，内有果实，俗称莲子。

图3 此图是默写而成。这是根据图2方法，随意组成，但又不失其真实性。花蕊是以夸张手法完成，与实际花蕊相差很远。左下方是雄蕊的特写。

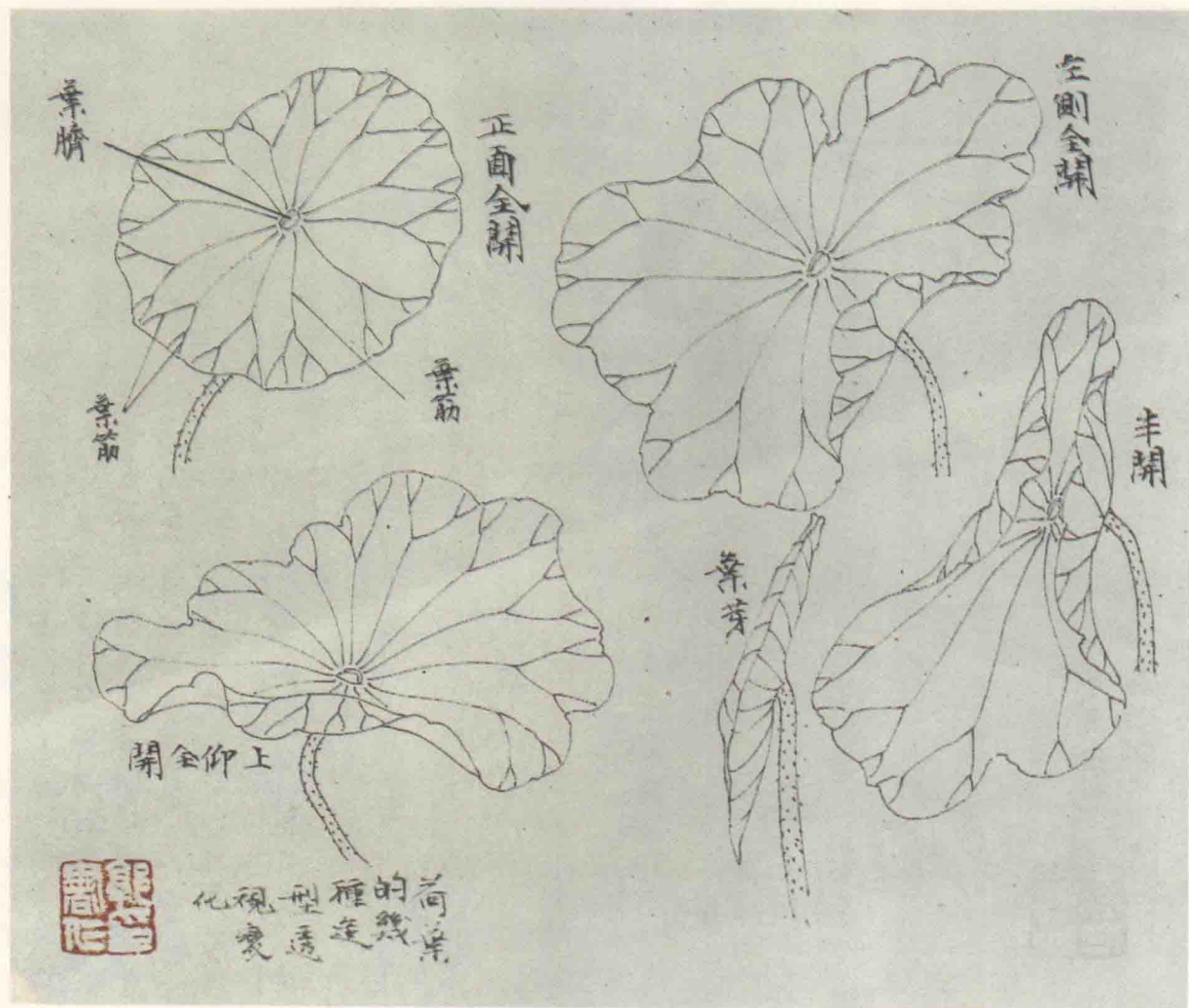

图4 荷叶型如圆盘,从不同角度观察全开叶、半开叶和叶芽,其透视变化丰富多姿。勾叶脉也应随透视关系而加以变化。

二、荷花的工笔画法

工笔画的特点是,造型严谨,用笔工整,设色细腻秀润。多以熟宣纸作画,先以墨色勾出物象的轮廓,然后着色。着色的关键是薄施多染,层层加深,方显厚润,不可操之过急。只有局部地方用色直接点染。如花蕊、苔点、水草等。

图5 此图介绍了白、粉红、大红三种颜色荷花的画法步骤。前两色花头采用分染法,后者采用平涂法(属于工笔重彩,装饰效果好)。

图6 荷叶一般用中墨勾。正面叶以淡花青色多次分染，直到所需深度（即工笔画中所谓“三矾九染”）。再罩染草绿色，到满意为止。叶背和叶芽，先以浅草绿色平染，再以四绿，自叶缘向叶心处分染。最后用草绿色复勾叶缘和叶脉。荷梗着色法如叶芽，并点出倒垂的小刺。

图7 淡墨勾花头，浅茶绿色分染瓣的阴凹处。再用白粉，自瓣尖向瓣根部分染。最后以浅草绿色勾脉纹，正面瓣只勾中间一条线，反瓣则一曲一直，相间画出。莲蓬可用藤黄色调白粉平涂，用汁绿色复勾。花蕊用朱磬色点成，要有聚散变化（荷叶画法同图6）。

图8 画粉红色荷花:淡墨勾花头,薄白粉平染花瓣,用浅曙红色自瓣尖向瓣根分染,正面瓣浅,反面瓣深。再以浅藤黄色自瓣根向瓣尖分染。浅曙红勾反瓣脉纹(方法同白花画法)。莲蓬用浅赭绿色平涂,浅草绿色复勾。花蕊用朱磦色点成(叶子画法同图6)。

图9 红荷画法:先以中墨勾花头,朱砂平染花瓣。金粉勾花的轮廓及反瓣脉纹(方法同白花画法,莲蓬画法同图7)。花蕊用较浓白粉调藤黄点,干后罩金粉。这里强调一下,用金粉复勾花瓣时,应留出一道红线,否则花头不精神。

三、荷花的写意画法

写意画的特点是意在笔先，用笔要简练、概括。用墨要活，要泼出墨彩。强调笔墨的趣味，以达到“以形写神”、“遗形取神”的境界。作写意画多用生宣纸。

图10 荷叶画的好与坏，在一幅画中很重要，不可大意。荷叶形较大，一般采用羊毫大提斗笔为宜。使笔锋饱含水墨。侧锋入纸，墨色要有变化。做到叶心处虚，叶缘实。叶形不可画得过圆，应适当留有缺裂，才显生动。

图11 荷叶点好后,趁湿用较重墨色勾叶脉。用笔要灵动,叶脉和叶子的墨色要相互渗化为好。叶脉勾得疏与密,要看点叶时的墨色变化,如果墨色较平淡,可多勾叶脉,以加强叶子的墨色变化。叶脐三笔完成。总之,勾叶脉不可太忠于实际荷叶。

图 12 画半开叶：通常反、正面都能看到。一般先画背面叶，再画正面叶。勾叶脉不可违背透视规律。