

领悟国画精髓
学习名家技法
助你步入艺术殿堂

名家课堂·荷花画法

mingjia ketang hehua huafa liudeyang huahe 刘德扬 画荷

■ 刘德扬 著

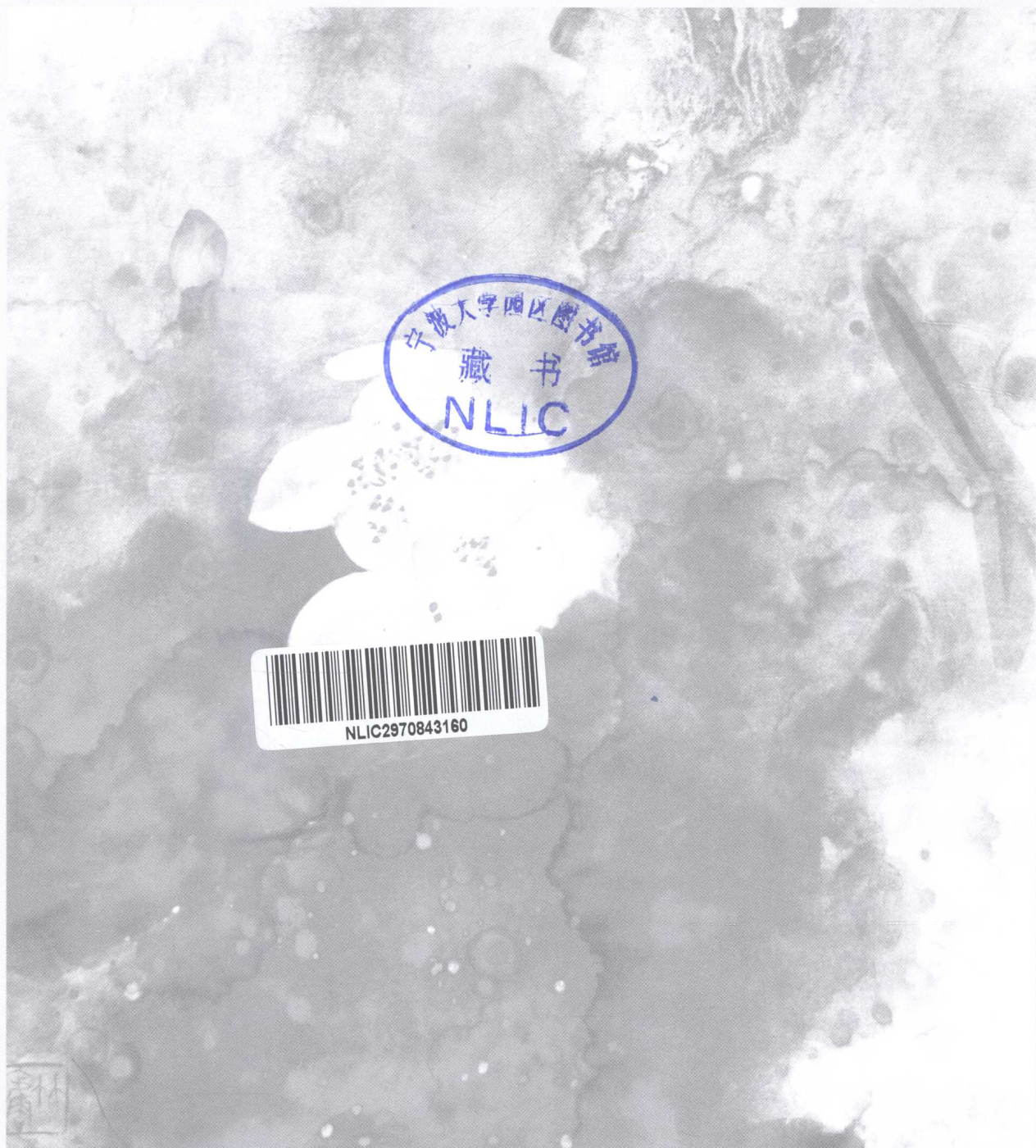

四川出版集团
四川美术出版社

名家课堂·荷花画法

mingjia ketang hehua huafa liudeyang huahe 刘德扬 画荷

■ 刘德扬 著

刘德扬 1956年6月生于成都。成都画院调研员、国家二级画师、成都画院《画苑·典藏》主编、成都《四川花鸟》主编、成都花鸟画会副会长、四川省民进画院艺术总监、四川中国画学会理事、成都诗婢家画院院长。

参加展览：“中国四川省、日本国山梨县中日友好书法交流展”、“四川省第二届篆刻展览”、“96中国现代书法邀请展”、“五人小品展”、“中国·四川十一家中国画邀请展”、“中国西部大地情——中国画展”、“今日水墨·全国中国画名家巡回展”、“御翠墨韵——蜀中八家书画作品邀请展”、“山里·花间——叶瑞琨、刘德扬画展”、“集贤杯·四川省首届当代工笔画大展”、“大爱无疆全国名家邀请展”、“全国书画名家赈灾特展”、“一路同行——四川中国画名家邀请展”、“四川书画同源提名展”、“全国第五届中国花鸟画展”。

出版：《名家百画丛书》、《中国花鸟画名家精品集》、《名家花鸟画小品》、《中国名家小品集珍》、《凝近望远——刘德扬画集》、天《中国画精英人物——刘德扬》、《当代中国画精品选》、《四雅集》、《观照·中国书画高蹈精神》。

CONTENTS

目录

国画入门基础知识	4
荷花的画法（一）	6
荷花的画法（二）	8
荷花的画法（三）	10
荷花的画法（四）	12
荷花的画法（五）	14
荷花的画法（六）	16
荷花的画法（七）	18
作品欣赏	20

和气致祥

· 刘德扬 ·

在中国花鸟画作品的创作中，我格外钟情荷花的千姿百媚，以及它所蕴含的人文意义。

在我们的华夏文化，因为汉字形声、会意、指事等特性的缘故，人们在日常工作和生活中，普遍喜欢用汉字及其相关谐音字祈福。如大门倒贴福字，取“福到”之意；悬挂蝙蝠书画于客厅，祈“引福入堂”之愿。画柿子是“事事如意”，画莲花游鱼是希冀“连年有余”。一位台湾友人收藏我画的一本荷、竹册页后，非常喜欢。其原因是他在翻看画册时既享受了艺术的意蕴，又讨了口彩、图了吉祥。因为荷花是“和气生财”，竹子是“节节顺利”。这样，一页页翻看画册时，就出现吉祥口彩“和气生财、节节顺利；和气生财、节节顺利”……

荷，与和、合谐音。儒家讲究“太和”，佛家注意“和敬”，道家强调“冲和”，华夏文化以和谐为本，“和为贵”、“和气致祥”、“和气生财”。民俗文化中有“和合二仙”的美好想象，有“家和万事兴”的处世之道。这些，都是强调相安，希望协调，追求平静温和，惠风和畅，合则成体，聚则为气。同时，荷为佛花。相传释迦牟尼出生时即可下地行走，一路走去，脚下涌出七朵莲花。所以，佛座都是莲花座，取“莲花朵朵托观音”之意。民俗则把农历六月二十四日视为荷花生日，并定为观莲节。因此，画荷之于我，相当于持颂念经，实属功德无量之举。由于这些原因，我很注意荷花与佛教文化的关系。除了在题款上大量引用禅诗外，内心很注意禅意佛缘的正觉证悟，把它们体现在画面上，竟然取得了意想不到的效果，受到了普遍的注意和喜爱。再就是从民俗文化的感情需要看，从政是“和为贵”，经商是“和气生财”，修身齐家是“和气致祥”、“家和万事兴”，恩爱夫妻则是“和和美美”。所以，我的荷花作品能得爱家青睐，能得以馆藏、版行和堂存，自己也因此而收“送人玫瑰，手留余香”之效。

我喜欢画荷，除了以上缘故，更主要的还是因为

荷花的图式构成。荷花的花头（莲蓬），荷梗，荷叶，俨然绘画图式中的点、线、面。其间，这些要素肆意穿插、分割、聚合，以其“中通外直，不蔓不枝”的风骨，“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的气度，赢得了无数文人墨客的赞叹。特别是其色彩，红、黄、蓝原色、复色的渐变交织和渗透，交相辉映。这一切，都让我迷醉，想象莫名。

在创作时，在荷花的画面处理上，我还着重注意了以下两点：一是画荷花应当以美女的气质风韵为形质，清纯来自天然，妩媚源于娇羞。如此风情万种，叫人神思遐想、意乱情迷。所以，要通过笔墨关系表现出美女的那种娇羞和性感。白居易诗“千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面”，伊人情致风韵活脱可见，甚至香风习习可嗅！二是崇尚简洁明快。画面无论大小，都要布置疏朗，不失谨严之法度，使其清气馥郁，兼有无形之妙香，表现荷花的幽淡迷濛和生意机巧。老子说：“大成若缺，其用不弊。大盈若冲，其用不穷”。这两句话的意思是，最圆满的好似残缺，它的作用永无枯竭；最充实的好似空虚，它的作用永无终极。这既是老子无为思想的一种阐释，也是一条重要的艺术原则。艺术中追求残缺之美，实际是欲致其圆，否极泰来。缺，是一种对完美的期望，它包含着事物发展的内在动力，有着事物运动的矢量倾向。《诗经》有云，“高岸为谷，深谷为陵”。其意为高岸是低谷，深谷是隆起的高山，残缺之所，就是圆满之地。王羲之论书法强调“实处就法，虚处藏神”，禅宗的《心经》则说，“色即是空，空即是色”。大概都是这个意思。

宋人林景熙的诗句“无风清气自相吹”，短短七个字可谓写尽荷花情态。没有风，却有清气相吹相拂，禅意俨然！没有张扬、没有狂怪，让人从一片平静安谧中悟到清，看到清，正是我为人、为文、为艺所追求的一种境界。“事能知足心常惬，人到无求品自高”，立身处世，能够如此，自然如荷般“卷舒开合任天真”，自在其中了……

国画入门基础知识

1. 认识(中) 国画

中国画简称“国画”，也可以叫做“水墨画”。是我国三大国粹之一，由于它独具我国的民族特色和绘画风格，在世界美术领域中自成体系，享有很高的国际声誉。所以，在各类国际艺术大展中，均以中国画获奖的最多。

中国画有特殊的材料和工具，它们就是用长短、大小不同类型的毛笔，不同质地的墨和颜料，在宣纸上或绢上作画。我们通常把笔、墨、纸、砚称为“文房四宝”。中国画从内容上可以分为人物、山水、花鸟三大科目；从技法上可以分为工笔和写意两大类。工笔画工细秀丽，造型严谨，渲染细致，富于装饰效果。

而写意画则技法简练，造型概括，笔墨趣味较浓，简单易学。所以本书着重向青少年和国画爱好者介绍写意画的技法。

中国画又称水墨画，顾名思义，就是水和墨的关系，在绘画过程中一定要牢记它。由于水和墨的变化无穷，所以要求下笔大胆准确，不能来回修改，眼、手、脑要协调动作，用墨是中国画的特有技法。“墨”在中国画中有极其重要的作用，用墨不外“勾”、“皴”、“染”、“点”四个过程，其实也就是用笔的过程。在学习过程中要不断掌握它、理解它、运用它。

现在许多青少年和爱好者都喜爱国画，但又不知从何入手，请按本书的图例一步一步地去学习和练习，总会有所收获的。

2. 国画的工具和材料

纸：画水墨画一般用生宣纸，皮纸、毛边纸以及吸水性能较强的白纸都可以用来作画。

墨：一般用瓶装墨汁、中华墨汁、一得阁墨汁都行。

笔：画水墨画一般准备小白云、大白云、勾线笔、提笔、狼毫、兼毫就可以了。

色：水墨画多以墨为主，也有用色处，一般采用中国画颜料，也可用水彩颜料代用。

调色盘：有塑料或瓷制，也可用碟代替使用。

笔洗：即专用的洗笔工具，可用碗或茶缸等代替。

画毡：即垫在画纸底下吸水用的毛毡，也可用报纸代替。

国画工具和材料

3. 执笔方法

要画好国画首先要会拿笔：大拇指将毛笔压向内，食指和中指将笔杆压向外，无名指和小指抵住中指，五指用力。一般手掌中部空些，这样画起来灵活，大家可照这种方法练习一下。

4. 国画的用笔

首先要知道什么是笔锋。笔锋就是笔毛最尖的地方。由于运笔方向不同，速度不同，轻重不同，都会产生不同的表现效果。

中锋：笔杆垂直纸面，笔尖垂直运行，笔尖在墨线中。

侧锋：笔杆斜向一边，笔尖在墨线的边上。

逆锋：笔杆倒向后面，笔尖在墨线的前面。

5. 国画的用墨

先将笔毫浸湿，在洗笔缸上刮去多余的水分，上墨时看作画需要在笔毫上沾上适量的墨汁。

水墨画的墨色富于变化，一滴墨汁加上不同量的清水就会出现从浅到深的不同层次。

- (1) 用笔沾墨汁直接画在纸上，叫焦墨。
- (2) 焦墨加少许水，调好画出，叫浓墨。
- (3) 浓墨再加些清水，画出的墨，叫淡墨。
- (4) 笔毫含极少水沾浓墨，行笔快，线条有飞白，叫干笔。
- (5) 笔毫含水多沾墨，画成湿墨线，叫湿笔。

6. 国画的用色

国画的颜料从色彩上可分为红、黄、蓝、绿等几大种，有了红、黄、蓝三种色彩的颜料就可以调出无数种颜色。

花青+藤黄，可用来画叶。

胭脂、曙红一类主要用于画花。

朱膘、朱砂+藤黄，主要用于画果。

赭石一类主要用于画枝干和山石。

7. 题款及钤印

一幅作品画完后，都需要加上题款钤印，才是一幅完整的作品。

题款形式可分为：穷款、长款、多款。

穷款：指内容字数少的题款，如年月、姓名。

长款：指字数、内容多的题款，如题诗、记事、论画等。

多款：在画中不同的位置多处题款。

钤印：姓名章，以姓名为内容的印章。一般盖在姓名后面或边上。

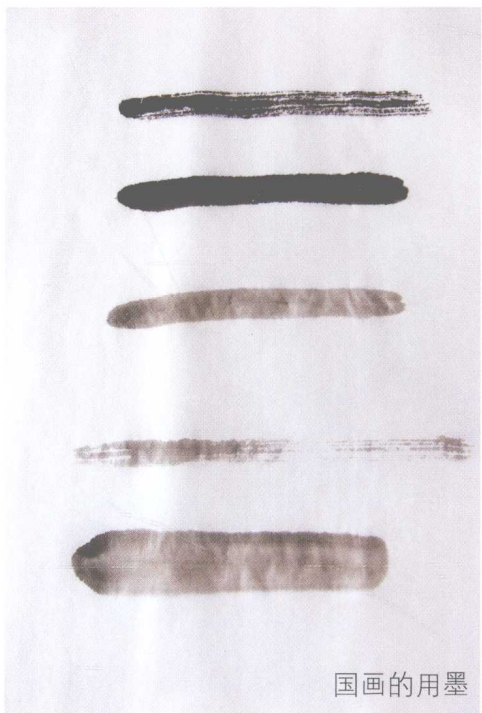
闲章：除姓名以外的印章，可以是斋名、诗句、画论等。

执笔方法

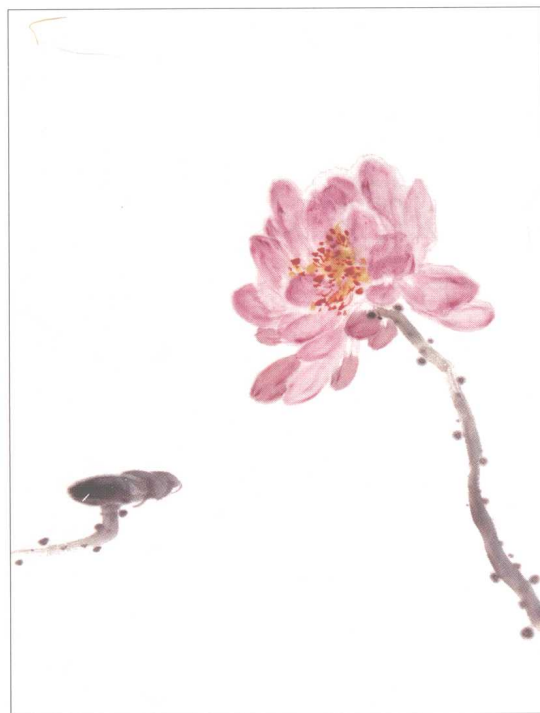
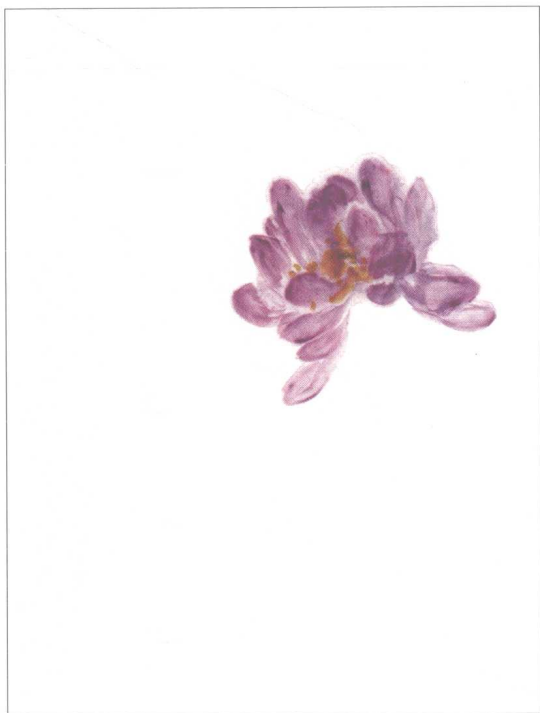

国画的用笔

国画的用墨

荷花的画法（一）

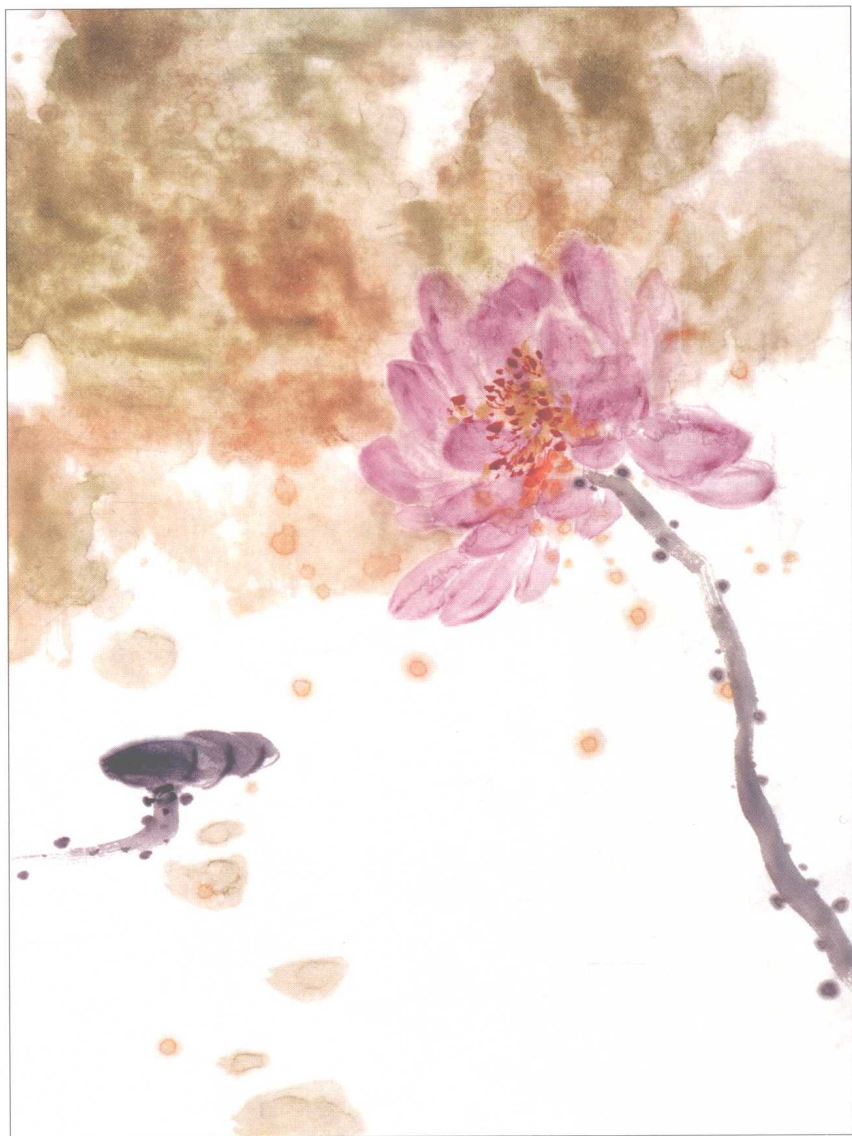

步骤二：

用毛笔先入清水再蘸取少量花青和墨汁画初生小荷，与盛开的花朵形成一种大小、色度、形质之间的对比。注意笔头含水不能太多，以便准确地表现叶、梗的枯润关系。

步骤一：

这是一幅先花后叶的作品。先用毛笔取少量白粉和胭脂画花头。下笔时注意花瓣的前后、左右、向背次序关系，笔笔到位，尽量把荷花婀娜多姿的形态表现出来。

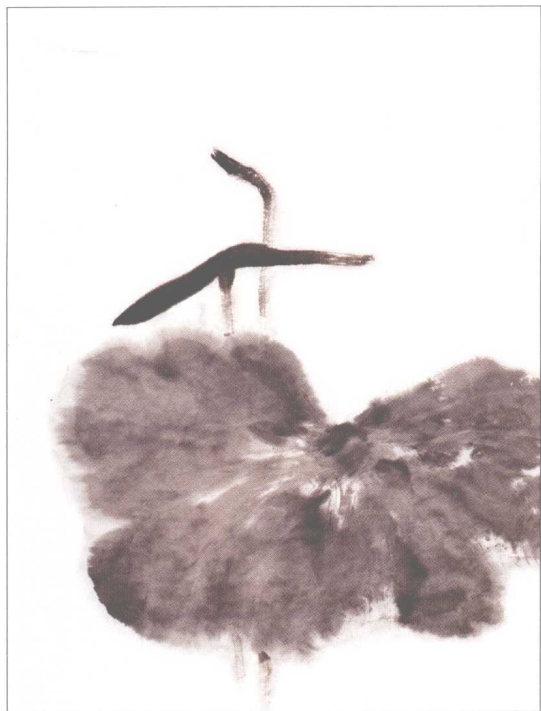
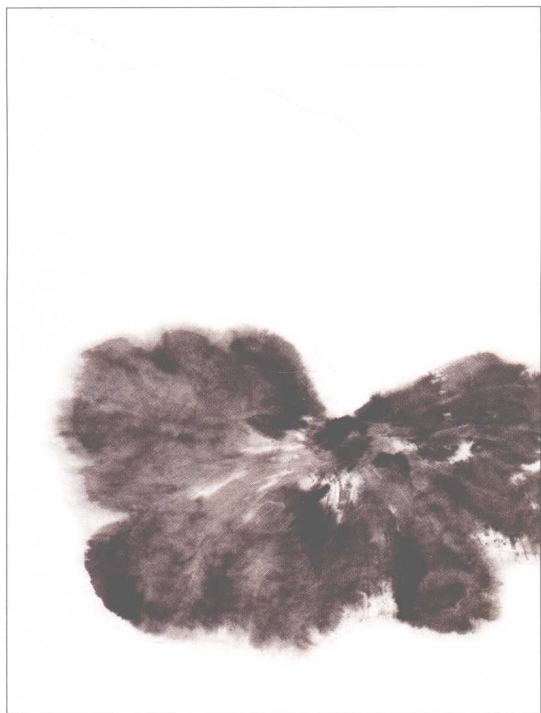
步骤三：

取藤黄、赭石和少量花青画荷叶于花头之后。这是一种积染画法，要用色彩冲积出荷叶表面的肌理，以便衬托出荷花的娇嫩。最后，补画蜻蜓、蝌蚪并题款钤印。

壬辰秋仲德扬写意

荷花的画法（二）

步骤二：

取浓墨画小叶并确定花头的位置和方向。

步骤一：

这是一幅先叶后花的作品。毛笔入水后，取用少量墨汁在适当位置画荷叶。行笔时注意荷叶的叶脉方向以及墨色的枯湿浓淡，以便表现荷叶的褶皱起伏和偃仰关系。

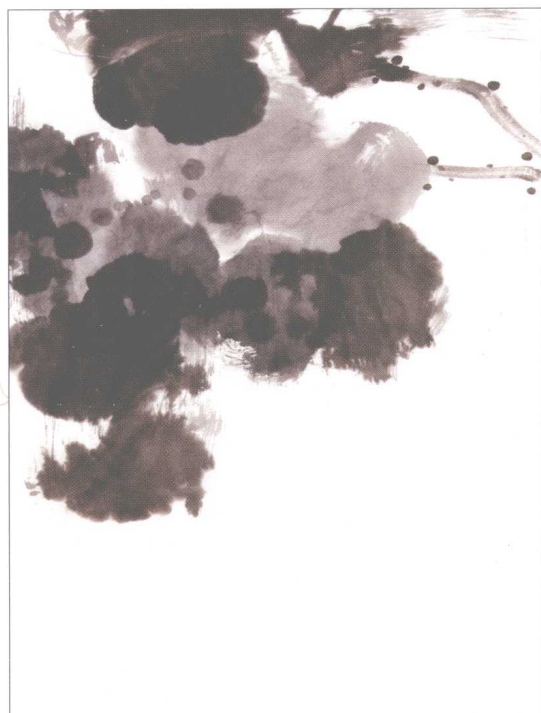
步骤三：

取白粉和少量胭脂画花头后，再用毛笔蘸适量浓墨画近处荷叶，既形成浓淡对比，又加强了画面的纵深感。最后题款钤印。

亭亭静植香远益清。花明还要微阴衬，历樊榭诗句也。虽为吟景，亦颇具画理，触类旁通，善哉。读画亦可从此逸思静远矣。壬辰白露后五日，个庐德扬并记。

荷花的画法（三）

步骤二：

用毛笔取少量淡墨画叶梗。行笔时注意荷叶的方向、穿插和取舍。

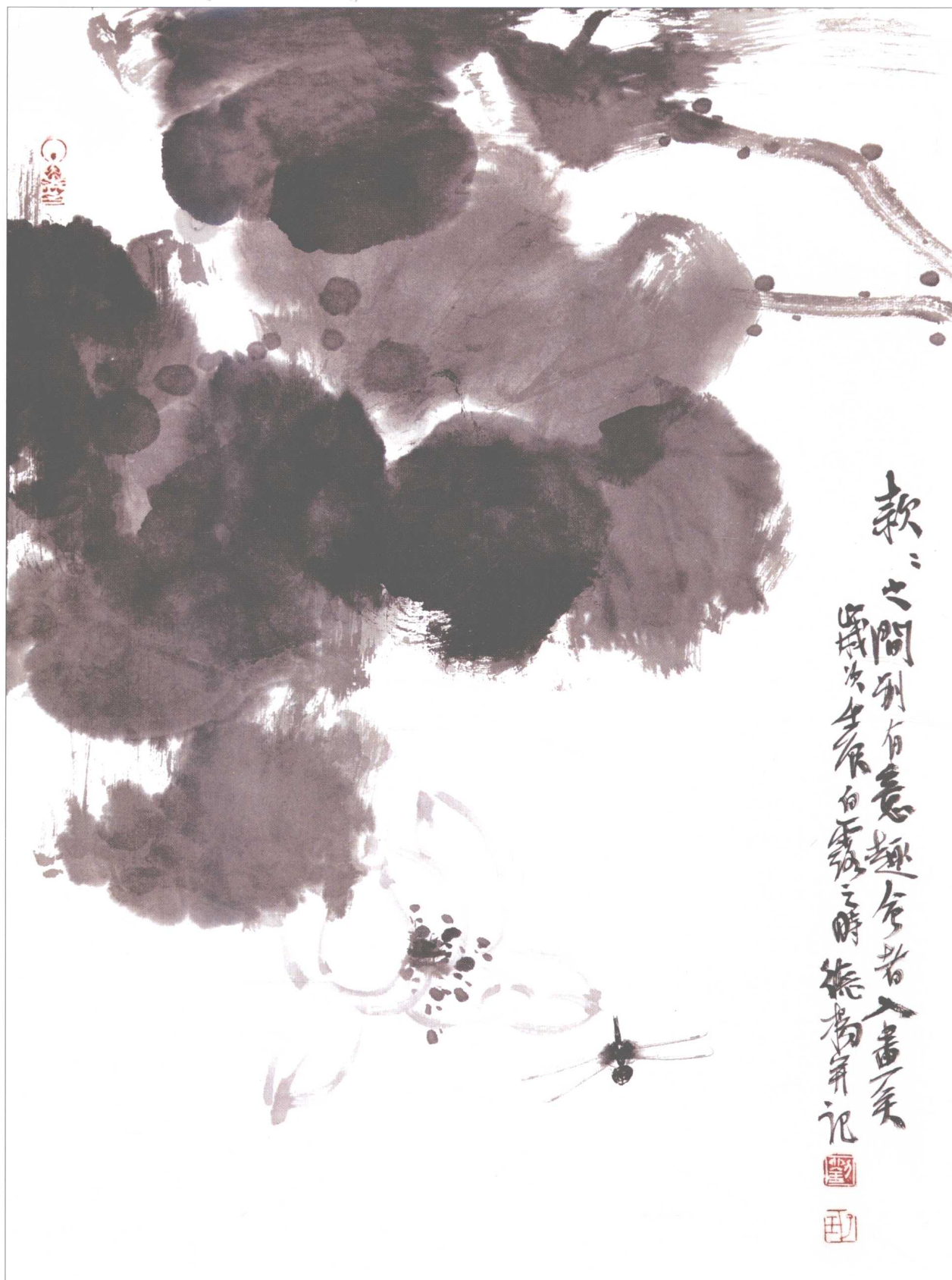
步骤一：

这是一幅水墨勾花的作品。毛笔入清水后，依次蘸取淡墨、浓墨，画出层层叠叠的荷叶。行笔时注意荷叶之间的大小、向背和前后关系。

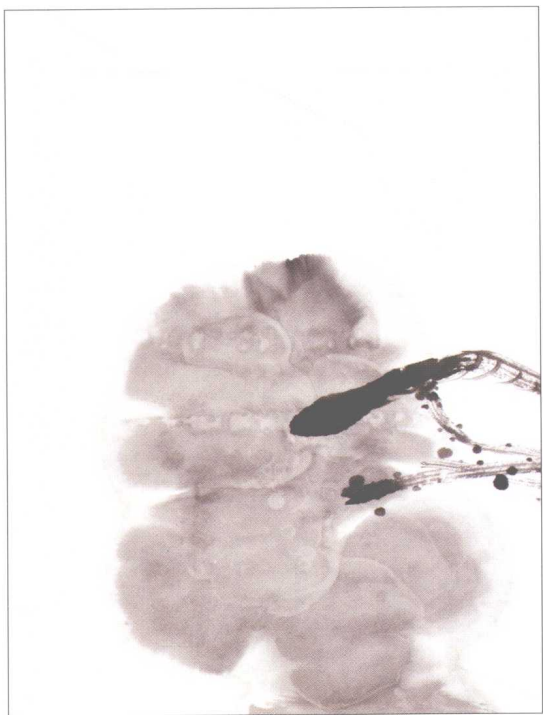
步骤三：

在适当位置用毛笔蘸少许淡墨勾写荷花花朵。行笔时注意线条的准确和轻灵飘逸，点上浓墨花萼后再画一浓墨蜻蜓，最后题款钤印。

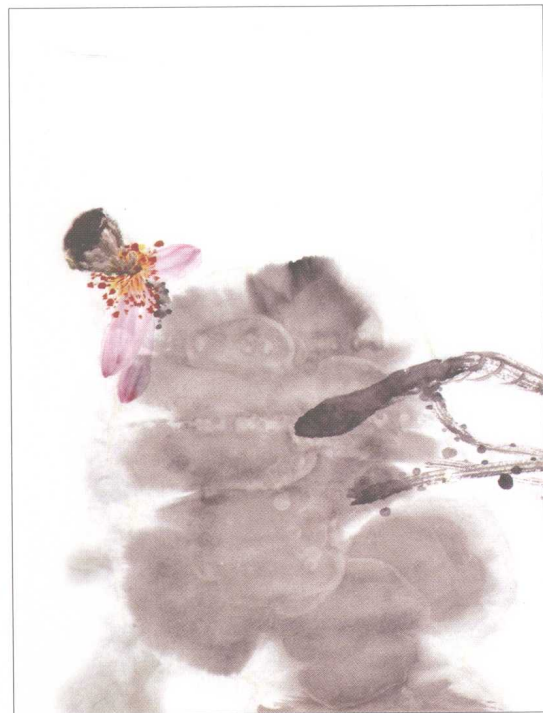
款款之间别有意趣，会者入画矣。岁次壬辰白露之时德扬并记。

荷花的画法（四）

步骤一：

这是一幅秋荷作品。先用毛笔入淡墨后画秋霜初起时的荷叶，再用毛笔蘸少许浓墨画小叶和梗。行笔时注意画面的虚实以表现薄雾水气。

步骤二：

画较浓的水墨画莲蓬和行将落瓣的花朵。行笔时注意墨色的枯湿对比，以便加强画面深秋的感觉。

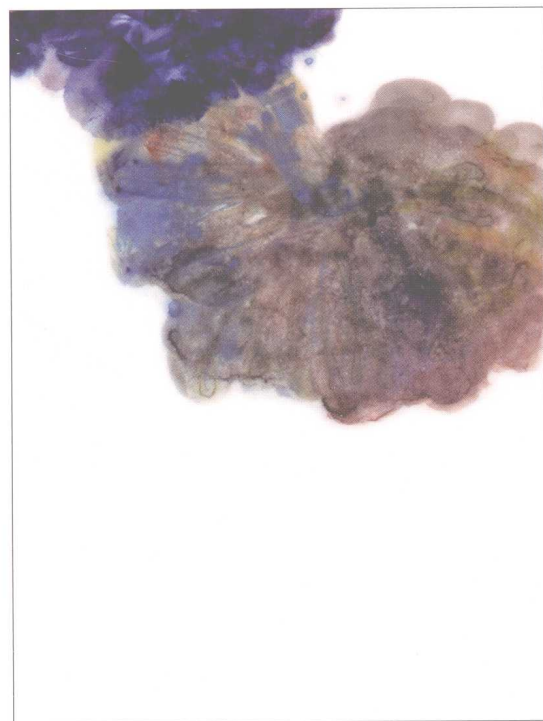
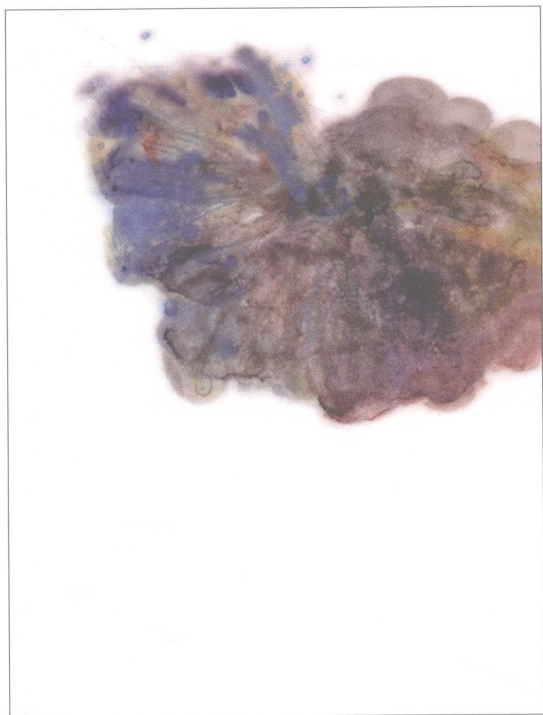
步骤三：

用较浓的墨汁画残叶并画黄色蜻蜓，最后加上题款钤印。

冰清。壬辰白露德扬。

荷花的画法（五）

步骤一：

这是一幅雨后的荷花作品。用毛笔入水后，蘸取适量藤黄、花青，依荷叶叶脉方向画出主叶。行笔时注意积染出雨点的感觉。

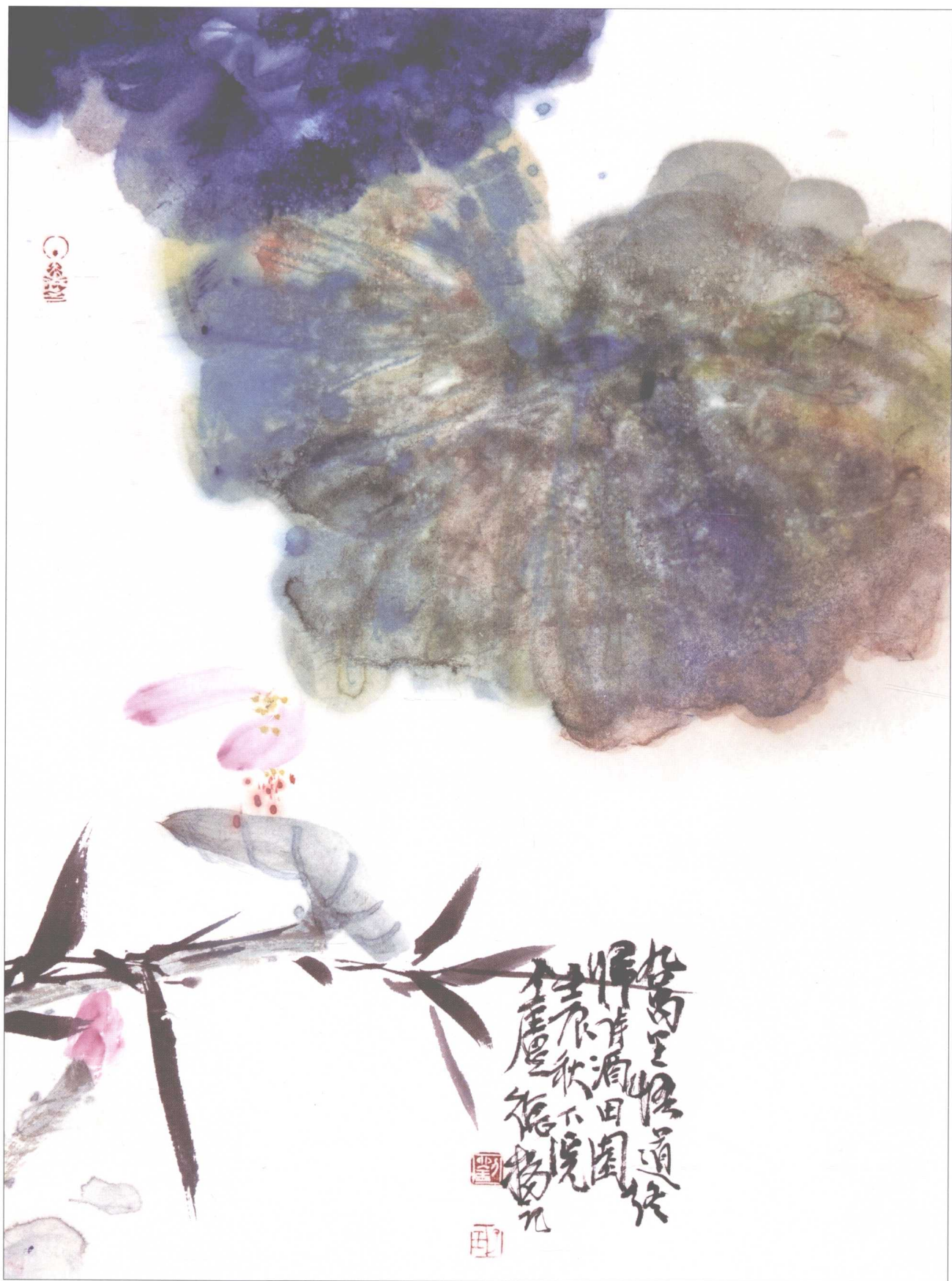

步骤二：

用较浓的花青画旁出之叶。然后用淡绿色画小叶，用少量白粉胭脂画荷花。画小叶和低垂的花朵时也要注意表现雨后的感觉。

步骤三：

补画竹叶、骨朵以及水面后加上题款钤印。

九万里悟道终归诗酒田园。个户德扬记。

荷花的画法（六）

步骤一：

这是一幅雨荷作品。毛笔入水后取适量墨汁，依次画出两片荷叶。行笔时注意荷叶之间的浓淡关系。

步骤三：

画花朵并点染雨荷气氛后，画几尾小鱼游弋其间，借此表现“细雨鱼儿出”的诗意。最后加上题款钤印。

步骤二：

取适量淡墨，穿插画出荷梗和骨朵。

