

荷花篇

郭大为 等编著

中国写意画

超

细

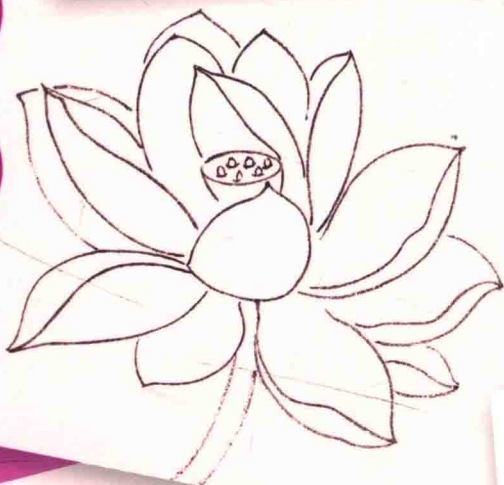
致

讲解

自学
宝典

超值的案例和作品
无须导师
从零开始，完全自学！

精细的线描稿能帮助您快速掌握荷花的结构关系！

超级细致的步骤演示
让您一目了然！

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

中国写意画超细致讲解

——荷花篇

郭大为 等编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

荷花出尘离染，清洁无瑕，故而中国人民都以荷花“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的高尚品质作为激励自己洁身自好的座右铭。

本书是一本关于写意荷花的绘制临本，大致可以分为3个部分进行学习。其中，第一部分（第1章~第3章）是对写意荷花的常用笔法、调色以及构图等基础理论知识进行学习，该部分图文结合、分析透彻，且文字通俗易懂；第二部分（第4章~第6章）是对荷花的花头、荷叶、莲蓬等局部的不同形态的绘制方法进行深入讲解；第三部分（第7章~第10章）则是通过临摹、写生等形式引导画者进行独自创作。

本书不仅适合初学写意荷花者临摹、学习，而且适合想提升荷花绘画技法的爱好者使用。

图书在版编目（CIP）数据

中国写意画超细致讲解·荷花篇/郭大为等编著. —北京：
机械工业出版社，2014.3

ISBN 978-7-111-45976-7

I. ①中… II. ①郭… III. ①荷花—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第034796号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）

策划编辑：杨 源 责任编辑：杨 源

北京汇林印务有限公司印刷

2014年4月第1版第1次印刷

184mm×260mm·8印张·255千字

0001—4000册

标准书号：ISBN 978-7-111-45976-7

定价：38.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心：（010）88361066

教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售一部：（010）68326294

机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销售二部：（010）88379649

机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：（010）88379203

封面无防伪标均为盗版

目录

前言

第1章 荷花概论

荷花的寓意/07

历代的荷花/07

第2章 工具介绍

笔/08

颜料/09

墨/09

纸/10

砚/10

镇纸/10

笔洗/10

调色碟/10

第3章 技法介绍

笔法/11

调色/11

没骨法/12

勾勒法/12

勾染法/12

不同技法的表现/13

第4章 花头的画法

用笔/15

用色/15

白荷花/16

红荷花/18

初开/20

开残/22

第5章 荷叶的画法

用笔/24

用色/24

侧面荷叶/25

背面荷叶/27

嫩荷叶/29

荷箭/31

残叶/32

彩色荷叶/34

第6章 莲蓬的画法

用笔/36

用色/36

莲蓬（没骨法）/37

莲蓬（勾染法）/39

第7章 配景

配景原则/41

常用配景/41

翠鸟/42

金鱼/46

柳条鱼/50

青蛙/54

蜻蜓/58

第8章 创作

临摹与写生/62

立意/64

构图/64

题款/66

创作一/67

创作二/69

创作三/70

创作四/72

创作五/75

创作六/78

第9章 按诗作画

诵读/80

想象/80

作画/80

名作赏析/81

小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头/82

诗文赏析/82

依诗选材/82

绘制方法/82

红藕香残玉簟秋/86

诗文赏析/86

依诗选材/86

绘制方法/86

接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红/90

诗文赏析/90

依诗选材/90

绘制方法/90

行到南花无水面，红莲沉醉白莲酣/94

诗文赏析/94

依诗选材/94

绘制方法/94

灼灼荷花瑞，亭亭出水中/99

诗文赏析/99

依诗选材/99

绘制方法/99

荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸
两边开/102

诗文赏析/102

依诗选材/102

绘制方法/102

第10章 临摹与欣赏

临摹/107

欣赏/107

中国写意画超细致讲解 ——荷花篇

郭大为 等编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

荷花出尘离染，清洁无瑕，故而中国人民都以荷花“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的高尚品质作为激励自己洁身自好的座右铭。

本书是一本关于写意荷花的绘制临本，大致可以分为3个部分进行学习。其中，第一部分（第1章~第3章）是对写意荷花的常用笔法、调色以及构图等基础理论知识进行学习，该部分图文结合、分析透彻，且文字通俗易懂；第二部分（第4章~第6章）是对荷花的花头、荷叶、莲蓬等局部的不同形态的绘制方法进行深入讲解；第三部分（第7章~第10章）则是通过临摹、写生等形式引导画者进行独自创作。

本书不仅适合初学写意荷花者临摹、学习，而且适合想提升荷花绘画技法的爱好者使用。

图书在版编目（CIP）数据

中国写意画超细致讲解·荷花篇/郭大为等编著. —北京：
机械工业出版社，2014.3
ISBN 978-7-111-45976-7

I. ①中… II. ①郭… III. ①荷花—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第034796号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）

策划编辑：杨 源 责任编辑：杨 源

北京汇林印务有限公司印刷

2014年4月第1版第1次印刷

184mm×260mm·8印张·255千字

0001—4000册

标准书号：ISBN 978-7-111-45976-7

定价：38.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心：（010）88361066

教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售一部：（010）68326294

机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销售二部：（010）88379649

机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：（010）88379203

封面无防伪标均为盗版

前言

中国是一个爱好花卉的国家，尤其对荷花，似乎情有独钟。中国许多文人墨客都爱咏荷、画荷，而且荷花不仅是中国文人的情结，也是许多中国艺术家喜爱的创作题材。中国文人爱荷的传统已绵延五千多年，在文化长河中生长着难以计数的“荷花”佳作，无论诗歌、小说、散文、戏曲都飘逸着永远的“荷花”清香，从而形成了独特、有趣的中国荷花文化。

荷花又称莲花，荷花的别名、专称、雅号多达八十几个，实为花卉中之罕见。例如，在《诗经》中叫作“荷花”，在《楚辞》中叫作“芙蓉”，在《群芳谱》中叫作“水芙蓉”，在《本草经》中称它为“水芝”，在《古今注》中又称为“泽芝”，等等。当然，最传神的名称当数“六月春”，多么美的一个名字！你看那六月的荷塘，“花娇映红玉，艳影照清漪”，俨然一派欣欣向荣、生机勃勃的景象。

自古至今，荷花佳作可谓层出不穷，例如宋代吴炳的《出水芙蓉》，明代陈志莲的《荷鸳鸯图》，清代石涛的《墨荷图》，以及近现代大师齐白石的《秋荷》、张大千的《荷花》、石鲁的《荷趣》等，这些名画都从不同的审美角度描绘了荷花冰清玉洁、天然淡泊的气息。

本书是一本写意荷花的学习型教材，基于满足广大爱荷者的学习需要，邀请诸多画荷名家参与绘画、编写。本书从基础理论到基本画法，再到创作、名画欣赏，难度系数层层递进，以方便各层次的绘画爱好者参考使用。

参与本书编写的人员包括王正、郭大为、宋甜甜、王敏、任安兰、高雅、牛雪彤、王忠富、刘富强、吴宝辉、母春航、袁媛。

编者

目录

前言

第1章 荷花概论

荷花的寓意/07

历代的荷花/07

第2章 工具介绍

笔/08

颜料/09

墨/09

纸/10

砚/10

镇纸/10

笔洗/10

调色碟/10

第3章 技法介绍

笔法/11

调色/11

没骨法/12

勾勒法/12

勾染法/12

不同技法的表现/13

第4章 花头的画法

用笔/15

用色/15

白荷花/16

红荷花/18

初开/20

开残/22

第5章 荷叶的画法

用笔/24

用色/24

侧面荷叶/25

背面荷叶/27

嫩荷叶/29

荷箭/31

残叶/32

彩色荷叶/34

第6章 莲蓬的画法

用笔/36

用色/36

莲蓬（没骨法）/37

莲蓬（勾染法）/39

第7章 配景

配景原则/41

常用配景/41

翠鸟/42

金鱼/46

柳条鱼/50

青蛙/54

蜻蜓/58

第8章 创作

临摹与写生/62

立意/64

构图/64

题款/66

创作一/67

创作二/69

创作三/70

创作四/72

创作五/75

创作六/78

第9章 按诗作画

诵读/80

想象/80

作画/80

名作赏析/81

小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头/82

诗文赏析/82

依诗选材/82

绘制方法/82

红藕香残玉簟秋/86

诗文赏析/86

依诗选材/86

绘制方法/86

接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红/90

诗文赏析/90

依诗选材/90

绘制方法/90

行到南花无水面，红莲沉醉白莲酣/94

诗文赏析/94

依诗选材/94

绘制方法/94

灼灼荷花瑞，亭亭出水中/99

诗文赏析/99

依诗选材/99

绘制方法/99

荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸
两边开/102

诗文赏析/102

依诗选材/102

绘制方法/102

第10章 临摹与欣赏

临摹/107

欣赏/107

荷花概论

就像国人对梅、兰、竹、菊的热爱，中国人与荷花的情结同样源远流长。历代以来，赞颂荷花的诗词数不胜数，逐渐形成了独特的诗词绘画题材。本章从荷花的文化寓意等方面带大家了解荷文化。

第1章

荷花的寓意

荷花素有“花中君子”之称，在国画荷花作品中常赋予其品格高尚、纯净美好的寓意，其颜色以白、粉、深红等最为常见。

莲花有并蒂同心者，为一蒂两花，且“莲”与“怜”谐音，是男女好合、夫妻恩爱的象征；莲花多子，故可寄托多子多福的愿望，多子的莲蓬也象征着多多生子。

国画荷花有很多不同寓意与象征，周敦颐的《爱莲说》为我们塑造了一个出淤泥而不染，中通外直，不蔓不枝的君子形象；在“一品清莲”中，“莲”通“廉”，荷花寓意公正廉洁，是对清官的赞扬；而“本固枝荣”，由于荷花枝繁叶茂，用荷花丛生比喻根基牢固、兴旺发达、世代绵延、家道昌盛。

近代国画大师张大千先生更是“荷痴”，他的荷花作品非常多，他常说：“赏荷、画荷，一辈子都不会厌倦！”张大千年轻时住在苏州，庭院里那一池荷花成了他写生的好素材，他三十三岁时住进北京颐和园，

近代·张大千《荷花》

一住就是五年，颐和园池塘中那又大又肥的荷花使他的画荷兴趣更加浓厚。由于长期与荷花相处，张大千特别偏爱荷花。

张大千爱荷花的出淤泥不染，荷花娉娉婷婷从水中浮起，雍容高贵，而田田荷叶、姿态优雅的荷杆也时常走进他的画面。他认为，荷花最难下手的部分不是花，而是杆，因为一笔下去不能回头，重描就不成画了。张大千常作小品荷花，但也有许多壮观的大幅荷花作品，如1963年他在美国展出的六屏巨幅荷花，这六幅墨荷在作画时必须打通大画室才能完全摆放，在日本裱衬时，裱画店也只好打通工作房裱画。

张大千在花卉画中以荷花画居多。他之所以喜爱画荷花，除其他原因外，他认为“中国画重在笔墨，而画荷是用笔用墨的基本功。”并且还认为画荷与书法有着密切的关系。故此，张大千的画荷作品不仅年年有，而且不断推陈出新，形成驰名中外的“大千荷”。他在三十五岁时作的《金荷》被法国政府购藏，对此，徐悲鸿曾说：“张大千的荷花为国人脸上增色”。

历代的荷花

在中国的艺术绘画史中，荷花的艺术精品更是丰富多彩。最著名的是南宋画院吴炳的《出水芙蓉》，其生动、细腻地刻画了荷花清新脱俗的优雅气质，另外还有明末画家张子政的《芙蓉鸳鸯图》，清陈书的《荷花》，清任伯年的《荷花鸳鸯图》；民国谢稚柳的《荷雀图》。

宋·吴炳《出水芙蓉》

大千居士
上卷
天善
八
唐
唐

工具介绍

第2章

在开始绘画之前，我们首先要准备好绘画工具，下面列出了绘画过程中经常用到的各种工具。因为考虑到初学者的因素，所以列出的都是市面上常见的工具，在各地美术用品商店里都可以很方便地买到。

笔

毛笔是一种源于中国的传统书写工具，其逐渐成为传统绘画工具。在传统绘画中，无论是工笔还是写意，基本上都是用毛笔勾勒线条，以此塑造形体结构。用毛笔蘸水调墨后，通常以皴、擦、点、染等方式来描绘物象。

常用笔的介绍

羊毫笔

以白山羊毛为原料制成的毛笔称为羊毫笔，羊毫笔质地柔软、吸墨量大，适于表现圆浑厚实的点画，比狼毫笔耐用。根据笔锋的长短，羊毫笔有长锋、短锋之分，由于笔锋过软，不适宜书写。

兼毫笔

用几种细毛混合在一起制成的毛笔通常称为兼毫笔。兼毫笔比羊毫笔坚劲，比狼毫笔柔软，柔韧度介于二者之间，在绘画或书写中易把握，常见的种类有羊狼兼毫、羊紫兼毫，例如五紫五羊、七紫三羊等。这种笔兼具了几种细毛笔的长处，刚柔适中，价格也适中，为书画家常用。

狼毫笔

狼毫笔就字面而言，是以狼毫制成的。在以前确实以狼毫制笔，但今日所称的狼毫为黄鼠“狼”之“毫”，而非狼之毫。狼毫笔以采用东北产的鼠尾为最，称“北狼毫”、“关东辽尾”。狼毫笔比羊毫笔笔力劲挺、坚韧，宜书宜画。

勾线笔

勾线笔的笔锋较长，笔肚较瘦，多为狼毫。

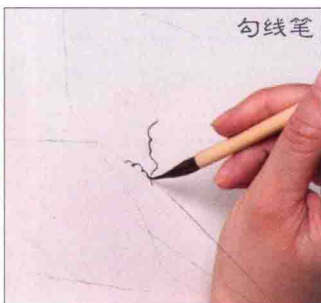
大羊毫

小羊毫

狼毫笔

勾线笔

常用笔的使用

羊毫笔

在绘制荷花时多用羊毫笔，如花瓣、叶片、莲蓬底色等都羊毫笔进行绘制。

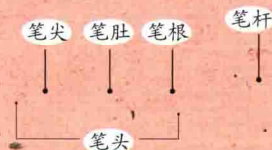
狼毫笔

狼毫笔因劲健的特点，在绘制荷花时经常用在各种勾线中，如叶脉、莲子、花瓣纹路等。

勾线笔

勾线笔因其特点，在勾勒法、勾染法中比较常用，在工笔绘画中也不可或缺。

毛笔结构

颜料

传统的中国画颜料一般分为矿物颜料和植物颜料两大类，但随着近代工业的发展，出现了第三类颜料，就是化工合成颜料。从使用上讲，应先有矿物颜料，后有植物颜料。在远古时的岩画上留下的鲜艳色泽，据化验后，发现使用了矿物颜料（如朱砂），矿物质的原材料多为天然晶体矿石，具有特殊的光泽，颜色美丽。矿物颜料的特点是色性稳定、覆盖力强、不易变色。植物颜料主要是从树木、花卉中提炼出来的，颜色和透明性较好。

植物颜料

花青、藤黄（有毒，如果中毒服用花青即可解毒）、胭脂、洋红（进口，从胭脂虫中提取，虽非植物但归于此类）。

花青

藤黄

胭脂

洋红

矿物颜料

矿物颜料由天然矿石经选矿、粉碎、研磨、分级等工序精制而成。

朱砂

朱膘

赭石

石青

石绿

熟褐

化工合成颜料

化工合成颜料由天然矿产品经过一系列化学处理加工而成。

曙红

酞青蓝

墨

墨一般分为有光泽的油烟墨和无光泽的松烟墨。松烟墨因染色，易脏，所以大家在绘画时要慎用。市场上出售的各类瓶装书画用墨汁携带和使用都比较方便，用来绘画很不错。大家常用一得阁墨汁，其颗粒比较细腻，色彩也能满足“墨分五色”的要求，推荐初学的朋友使用。

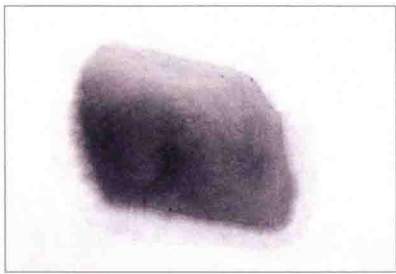
液体

固体

油烟墨的特点

“坚而有光，黝而能润，纸笔不胶，入纸不晕”是人们总结的油烟墨的特点。和松烟墨相比，油烟墨比松烟墨稍亮。

松烟墨的特点

松烟墨黑且无光，多用于绘制鸟雀的翎毛及人物的毛发。在国画绘制中，由于松烟墨易使画面显脏，所以很少用到。

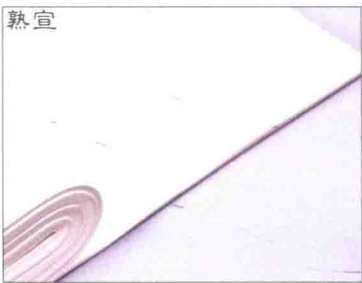
纸

按宣纸的自身特点分类，宣纸一般可分为生宣、熟宣、半熟宣3种类型。其中，生宣又可分为夹贡、玉版、净皮、单宣、棉连等。生宣是没有经过加工的宣纸，吸水性和沁水性比较强，易产生丰富的墨韵变化，以之行泼墨法、积墨法，能收水晕墨章、浑厚华滋的艺术效果。通常，生宣多用来写意山水。

熟宣在加工时用明矾等涂过，故纸质比生宣硬，吸水能力弱，使得使用时墨和色不会洇散开来。

由于写意画自身的表现特点，在绘制时一般使用易渗化的生宣。

熟宣

砚

砚与笔、墨、纸是中国传统的文房四宝。砚就是磨墨的器具，用于研墨、盛放磨好的墨汁以及盛放笔舔。近代流行使用方便的液体墨汁，但上乘墨还需要磨出，所以砚台在文房中的地位依然不可撼动。

砚的养护知识

洗的时候可以用丝瓜瓠等物助之，但不可以坚硬之物用力擦拭，以免损伤光滑的砚面。如果需要带出场，最好阴干，不要用纸类擦拭，以免残屑存留，与墨相混。

新墨轻磨：新墨棱角分明，若用力磨易损伤砚面，因此在使用时轻轻磨就可以了。

将墨取出：研墨之后，随即将墨取出，不要放在泡中，否则墨与砚胶黏难脱，易损砚面。若不小心黏住了，不要用力拔，可先用清水润之，将墨在原处旋转，待其松脱后再取出。

镇纸

镇纸，即写字、作画时用于压纸的东西，常见的镇纸多为长方形，故也称为镇尺、压尺。初学绘画时，大家要根据自己的情况选购镇纸。一般情况下，普通硬木质、石质的镇纸都可以使用。

方形

异形

笔洗

笔洗是用来盛水洗笔的器皿，其以形制乖巧、种类繁多、雅致精美而广受人们青睐。笔洗的形制多以钵盂为基本形，其他的还有长方洗、玉环洗等。各种笔洗不但造型丰富多彩、情趣盎然，而且工艺精湛、形象逼真，作为文案小品，不仅实用，更可以怡情养性、陶冶情操。

调色碟

写意画的调色通常是随用随调，都是预先在小碟子中调好将要用到的颜色。市面上出售的5个一套的瓷色碟很适合用来调色。

技法介绍

绘画其实就是技法的综合体现，不同的笔法之间相互转换运用，与调色的技法相结合，从而完成不同画面的表现需求。本章讲解常用的用笔方法与调色等技法，帮助大家掌握基本的绘制技巧，为后期的发展打下基础。

第3章

笔法

所谓笔法，就是写字、作画的用笔方法，即中国画特有的用笔方法。在用笔时要掌握轻重、快慢、偏正、曲直等方法，称为“笔法”。

中锋

中锋用笔即毛笔笔尖在毛笔的运行过程中始终处在用笔的中心位置。中锋用笔是中国画用笔方法的首要特征，其特点是笔力饱满、内涵丰富、外柔内刚、极富表现力。

侧锋

侧锋，顾名思义就是将毛笔倾斜，毛笔笔尖的中心位置偏于侧面。其特点是用笔变化丰富，有强劲的用笔张力，于“爽快”中显山露水；缺点是比中锋用笔显得单薄、浅显。

逆锋

逆锋是相对于正手位置顺行方向的反方向的毛笔运行方法。逆锋用笔阻力增大，笔锋聚散，松紧变化不同于顺笔，特点是笔力刚硬、力透纸背，但缺少柔劲。

调色

在绘画中，不管是画西画还是中国画，都时刻伴随着调色。调色没有固定的模式，但有传统的调色，以及别具特色的特殊调色方法。总之，不管哪种调色方法都是为了实现画面需要而进行的。本节主要讲解中国画的调色方法。

笔中调色法

一笔中蘸两种颜色，当笔落在纸上时就能产生一气呵成的色彩效果，主要避免因三原色混合而产生彩度低的浑浊色彩。

