

中国画技法系列

中国书画函授大学肇庆分校

韩文来 / 著

荷花 画法

陕西人民美术出版社

作者简介

韩文来, 1942 年生于天津, 祖籍河北霸州。中国画画家、书法家、美术教育家。中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、天津美术家协会理事。现任天津美术学院中国画系教授。

1967 年毕业于中央美术学院中国画系。作品曾参加国内外展览并获奖。曾在国内外举办多次个人画展, 有多件作品被国内外博物馆、美术馆收藏。应邀在国外十多所高等美术学院讲授中国书画艺术。出版有多部著作、画集。

图书在版编目(CIP)数据

荷花画法/韩文来著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2003. 12

(中国画技法系列)

ISBN 7-5368-1741-X

I. 荷... II. 韩... III. 荷花—花卉画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 122557 号

概 论

荷花俗称莲，又名芙蓉、芙蕖、菡萏。历来以其“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”，象征高洁的精神而被历代世人广为吟咏和喜爱。在中国绘画中荷亦被画家以不同的艺术手法所描绘：从宋人工笔重彩到明清徐渭、朱耷、任伯年、吴昌硕，以及近代的齐白石、张大千、潘天寿、李苦禅、郭味蕖、王雪涛等历代大师笔下的写意荷花都给人留下难忘的印象，为我们学习和研究画荷花提供了极为丰富的宝贵财富。写意荷花属写意花鸟画科，要学好写意荷花必须先认识了解写意花鸟画的特点。

一、写意花鸟画的特点

写意花鸟是传统花鸟画的一种表现形式，是与工笔花鸟画相对而言，凡兼工带写、小写意、大写意均属“写意”的范畴，通称写意花鸟画。其主要特点简述如下：

1. 以书法为画法——书画同源

写意花鸟，“写意”二字，字字含义深邃，它要求画家取物造型需笔笔见笔，强调“写”，即以书法入画法。考察中国历代写意画大师，其画风格各异均与其书法功底有着密切关系。“能画者必善书”，书法上没有功夫与个性者其画必平庸无味。所以学习书法是学习写意花鸟画不可缺少的首要基本功，必须下大气力深研之、实践之。不懂书法，不学书法就不懂什么叫写意画，也就学不好写意画。

2. 以神取形、以意舍形——似与不似

写意花鸟之形既不是画家主观杜撰出来的非目所知的“抽象”，也不是极目所知的“具象”，它是倾心于以意为之的“意象”，是从具象中抽象出来的不同于表象的形象，被称之为“意象”。既不同于自然真实，又不失自然真实之神韵，是以神取形，以意舍形的。这里的形是“似与不似之间”之形；是“逸笔草草，不求形似之形”，它是画家观察客观物象极精细以至达到入微之境地后，千锤百炼不断进行艺术加工后所创造的艺术形象。它比普通的实际生活更高、更强烈、更集中、更典型、更理想，因此就更带普遍性。

3. 言简意赅——以少胜多

写意花鸟画要求做到笔墨高度简约概括，笔不恭而心恭，笔不周而意周，笔不到而意到，笔简意繁，以少胜多，以一当十是写意画的最高准则。它如同中国古诗五言绝句般精练而含蓄，使读者有随之想象，联想发挥再创造之余地，从而得到更多更美的艺术享受。这里尤其要注意中国写意画中的“空白”，即中国画之“虚”的处理。“虚”并不等于无，而是虚中有物，虚中见实，虚实相生，无画处皆成妙境，如朱耷、齐白石画鱼、虾皆不画水，留大片空白，而感觉鱼、虾即在水中畅游之趣。

4. 诗、书、画、印四为一体

中国写意画把画面之题诗、落款、钤印视为画面不可缺少之组成因素，相互配合，互为生发，相得益彰，构成完美的艺术整体。

二、怎样学习写意荷花

写意荷花是中国写意花鸟画科中的一个题材，写意花鸟画题材繁多，但学习的规律与方法是共同的，我认为需要加强五个方面的修养，即：“史”、“理”、“法”、“源”、“变”。

1. 史——必须加强中国绘画史的学习与研究，特别是写意荷花发展史。对不同时期艺术流派及代表画家和代表作品进行深入细微的研究与分析，找出其沿革递变，探明其艺术共性及其发展脉络，作为创作新作品时的借鉴。

2. 理——加强对古今绘画理论的学习与研究。“理”即画理、画论，它是画家长期艺术实践经验的总结。它可以帮助我们少走弯路，提高艺术鉴赏与创作水平。

3. 法——指表现技巧。诸如笔法、墨法、构图、题跋、钤印、用色、用水等。古今写意画大师在画荷上创造了丰富的表现技法，如勾花点叶法、没骨法、兼工带写法、泼墨法、泼彩法……而诸多技法的获得主要靠临摹来消化掌握。在选择临摹范本时，一定要取法于上，选大师之精品。对初学者我建议先从小写意入手，可以选任伯年、王雪涛的作品为临本，待有了一定水平后再学朱耷、吴昌硕等大写意画派作品。临摹前一定要做到意在笔先，首先要对作品静心细读，从意境、构图、表现技法，直至具体造型细节进行全方位的研究与分析，做到心中有数，意在笔先，然后再动手临摹。可先临局部再临全貌，可先对临然后背临再对临，反复多次收获会更大。

4. 源——生活是一切文学艺术取之不尽用之不竭的惟一源泉。学写意荷花就要关注荷花的生长规律，从小荷才露尖尖角到含苞欲放、盛开、花谢、结莲，到残荷败叶以及风、晴、雨、露、朝、夕、月下……都要留心去观察、体悟，寻找创作灵感。同时要加强写生，工具不限，可用铅笔、钢笔、圆珠笔、毛笔等将其生动的造型记录下来。写生是一辈子都需坚持的，写生绝非写死，不是毫无感情的死摹对象，要意在笔先，写生前要静观默察，体悟其神韵与境界。做到远观其神、势、态；近察其体、质与结构，然后再计划动笔，可写一枝一叶、一花一苞，亦可画小构图。写生时要考虑如何用笔墨去塑造其形，发挥主观能动性，不要被客观对象牵着鼻子走，要有取舍，可移花接木，亦可东拼西凑，根据主观需要去选取对象。注意写生画面的相对独立与完整，这样的写生，天长日久就与创作拉近了距离。

5. 变——创新，即变革、开拓、创新之说。当你有了对写意荷花的史、理、法、源的学习和研究之后，自然会创造出与众不同、独树一帜的写意荷花来。

范图一

《红香》画法步骤

步骤一：点叶

荷花由叶、花、梗、莲蓬几个主要部分组成。画之先后无定则，此图先画叶，荷叶基本形为圆形，因透视变化有时则是三角形、椭圆形等。荷叶以墨笔点成，用大笔，硬毫、软毫皆可。画时注意其开张之势，用笔要一气贯通，注意点之大小、聚散与呼应，少换墨，尽量将一笔墨用尽。画完前面荷叶后，蘸少许水在调色盘内略加濡动，即可画后面的淡叶，两叶衔接处用笔要松，墨要淡。

步骤一

步骤二：勾花

荷夏天开花，花色淡红或白，有单瓣、复瓣之别。画法亦有白描、没骨、复勾之分。白描多用墨勾，亦可用色写之。此幅范图，花先以墨勾花瓣，勾时由前往后，先中间后左右，一气勾完，再顺势画荷梗，以中锋写之，注意荷花之形态。待勾花墨干后用胭脂（其他色亦可）勾花瓣纹络。最后点蕊和荷梗上小刺，点蕊要动之以情，体悟其神韵，点刺要悟其质，用笔须有轻重、聚散、呼应。

步骤二

步骤三：画第三四层荷叶

一为衬托荷花，二为增加画之层次，丰富画面，叶有出有进，意在画外。注意荷梗之曲直、聚散与穿插，叶正面大笔点成，背面用线勾勒，增强画面对比与变化，待墨干后略罩淡花青色。

步骤三

步骤四

步骤四：添加小叶、慈菇、杂草
为增加荷塘之意趣，用重墨画未开之荷叶、慈菇、杂草。布局随意，繁而不乱，随风舞动。注意切不可喧宾夺主，要恰到好处，特别要注意画面空白的变化。

步骤五

红香

步骤五：题跋、钤印

画完成后，题跋、钤印最为关键，切不可随意为之，它们是中国写意画中不可缺少的重要内容与形式。一幅作品的成败完美与否均与其相关。要审视整幅作品的需要来确定题跋的位置、大小、多少以及墨色与书体。钤印亦要精心选择位置、多少、大小、形式、印文和内容，以达到画面整体和谐之美。

范图二

《新晴》画法步骤

步骤一：先以墨笔写莲蓬

莲蓬为荷之果实，种子亦称莲子，包在圆锥形花托内合称莲蓬。动笔之前，需静心体悟莲蓬之形态、质感。其画法，有墨色、色笔或色墨兼用者。此范图用墨写之，点勾兼用，一气呵成。荷梗用淡墨渴笔写之，注意写出其动态与神采，中锋用笔，要曲中有直，柔而不弱、柔中见刚。

步骤一

步骤二

步骤二：画大小荷叶

待莲蓬画好墨干后，大笔蘸墨点荷叶写荷梗，然后写大小卷荷叶及荷梗。用墨时需注意水分和墨色，不可太湿或太干，太湿易浮烟墨涨、臃肿无骨力；太干则易枯燥乏味无韵。另外需注意荷梗的动态与穿插关系。

步骤三：画荷花

此画法属白描勾勒法，不用墨而用色（胭脂）写之，先中间后左右一笔勾完，色自有浓淡干湿之变。莲子用藤黄色勾，花蕊用墨勾点而成。

步骤三

步骤四：画蜻蜓

蜻蜓体态有大小，颜色有红、黑、蓝、绿之别。图中蜻蜓全身黑色，俗称“黑老婆”，雨后多低空飞舞，形态喜人。写时要动之以情，一笔为之，用墨不宜太湿，需见飞白方可体现其体轻翅薄之质。

步骤四

新晴

步骤五

步骤五：题跋、铃印完成。

范图三

《秋趣》画法步骤

步骤一

步骤一：点叶

先用墨大笔点簇荷叶，注意用笔如写字，点之大小、聚散、疾徐、轻重均需变化统一，一气呵成，勿停滞。荷叶形大，画时为防其呆板，故用笔多以碎笔组成，可谓整者碎之。

步骤二

步骤二：画莲蓬

为增加画面动感则用墨笔添写一弯曲莲蓬穿插其间，丰富画面。

步骤三：丰富画面

步骤三

添加莲蓬、未开之荷叶、荷梗等穿插其间，注意虚实掩映。另有荷梗伸出画外增加画面张力，引人遐想。

步骤四：画翠鸟

步骤四

画一只翠鸟伫立荷梗之上，使其弯曲颤动，颇有情趣。此翠鸟先用墨笔勾眼、嘴，然后用墨笔点头、翅，再用红色点胸、尾，用石绿色点头、背、翅，最后用深红色点嘴、勾爪。

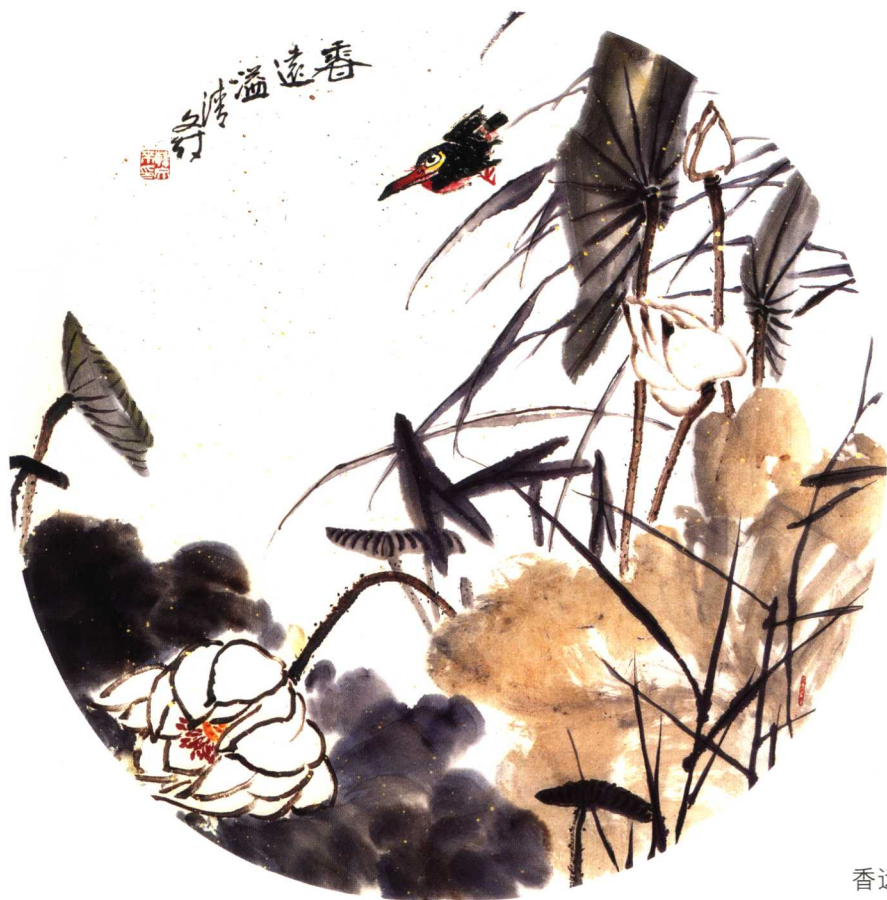
步骤五：题跋、铃印完成。

秋趣

步骤五

作品欣赏

香远溢清

又到莲熟时

争奇斗艳

荷香十里开白莲

秋涼晚步
 詩人
 寫於
 秋涼晚步
 詩人

紅藻却
 綠如
 是
 紅藻却
 綠如
 是

秋涼晚步

清风徐来

清凉世界

绿雨濛濛