

美

术

爱

好

者

之

友

怎样画

提高篇

荷花

杨乾亮 著

①

②

③

歲在甲申

江苏美术出版社

美 术 爱 好 者 之 友

怎 样 画 荷 花

(提高篇)

杨乾亮 著

江 苏 美 术 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

怎样画荷花(提高篇)/杨乾亮编著. —南京:江苏
美术出版社, 2004.10

(美术爱好者之友)

ISBN 7-5344-1830-5

I. 怎... II. 杨... 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(2004)第098209号

策 划 徐华华
责任编辑 徐华华
封面设计 王洪志
文字审读 刘典章
责任校对 吕猛进
责任监印 高波来 吴云芳

书 名 怎样画荷花(提高篇)
编 著 杨乾亮
出版发行 江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)
集团地址 江苏出版集团(南京中央路165号 邮编210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京曼迪印刷有限公司
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 4
版 次 2004年10月第1版 2004年10月第1次印刷
印 数 1-10,210册
标准书号 ISBN 7-5344-1830-5/J · 1742
定 价 12.00元

营销部电话 025-83245159 83248515 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

画荷述要	(1)
先布盖后穿梗式画法举要 (一)	(2)
先布盖后穿梗式画法举要 (二)	(4)
先出梗后添盖式画法举要 (一)	(6)
先出梗后添盖式画法举要 (二)	(8)
先勾花头后布盖式画法举要 (一)	(10)
先勾花头后布盖式画法举要 (二)	(12)
先丑花头后勾盖式画法举要 (一)	(14)
先丑花头后勾盖式画法举要 (二)	(16)
夏荷画法举要 (一)	(18)
夏荷画法举要 (二)	(20)
秋荷画法举要 (一)	(22)
秋荷画法举要 (二)	(24)
残荷画法举要 (一)	(26)
残荷画法举要 (二)	(28)
上升式画法举要 (一)	(30)
上升式画法举要 (二)	(32)
下垂式画法举要 (一)	(34)
下垂式画法举要 (二)	(36)
横倚式画法举要 (一)	(38)
横倚式画法举要 (二)	(40)
上升下垂交互式画法举要 (一)	(42)
上升下垂交互式画法举要 (二)	(44)
上升横倚交互式画法举要 (一)	(46)
上升横倚交互式画法举要 (二)	(48)
画荷的着色、笔墨方法举要 (一)	(50)
画荷的着色、笔墨方法举要 (二)	(51)
画荷的着色、笔墨方法举要 (三)	(52)
画荷的着色、笔墨方法举要 (四)	(53)
画荷的着色、笔墨方法举要 (五)	(54)
画荷的着色、笔墨方法举要 (六)	(55)
荷与鱼的组合画法举要	(56)
荷与翠鸟的组合画法举要	(58)
作者简介	(60)

画荷述要

荷花属睡莲科，莲属。它的名子很多，有莲花，芙蕖，水芝，芙蓉，水华等。

元代以后，文人画兴盛，荷花成为众多画家喜爱表现的题材，善画荷的大家开始辈出。尤其是明代，中国写意花鸟画的技法有了很大的发展，以大画家徐渭为代表的荷花为题材的作品，成为这个时期大写意花鸟画技法高度的具体表现。

清代的八大山人、石涛、扬州画派的李方鹰等，近代的赵之谦、任伯年、吴昌硕等画家的海派画法，以恽南田为首的南田画派的画法，都从不同的角度发展丰富了画荷的技法，留下了大量的画荷精品，为我们学习、画好荷花提供了丰富的技法经验。

现代的画荷大家齐白石、潘天寿、赵少昂、张大千、王雪涛，在意境的营造、笔墨的构成、色彩的运用、构图等方面，也为我们提供了丰富的资料。

归纳起来，荷花的花头不外乎有三种画法：

其一是白色花的画法。方法多为楷勾和草勾。楷勾就是用书法写楷书的运笔方法来勾画荷花，草勾就是用书法行草书的运笔方法来勾画荷花，大多先用淡墨勾，然后视画面情况来决定染色与不染色。一般画墨荷就不染色，小写意荷花也有用淡色来染的。

其二是粉红色花的画法。一般是先勾后着色，瓣正面是白色，背面先以淡曙红色着色。瓣尖深些，根部淡些。半干时以较深的曙红色或再调一些胭脂色勾勒花纹，正面以淡曙红色或赭石色圈染花瓣外圈，也有用白粉勾花纹的，视情况而定。

其三是深红色花画法。一般多是用色直接点画花瓣，再用色勾花纹。也可先勾花纹，然后趁湿再着色的方法。

荷叶的画法，多用侧锋、大笔来表现叶子。用笔要整而概括，重墨不要死，淡墨不可薄。注意不要过于平板和刻露。画时可先从叶外围向叶心画起，用笔需渐虚，叶心可勾，可不勾；叶脉勾的多少，可根据叶的墨色而定；墨平可多勾，墨和笔触较好时就少勾或不勾，可湿勾，也可干勾；勾线要虚实并用，不可太光。

荷梗一般用中锋淡墨画，然后以重墨点刺，荷梗在近花处或近叶处可有小的转折，以丰富线条的走向。

画完荷花以后，一般多点缀一些水草、苔点、小荷叶、茨菇等一些配景，以丰富画面，使画面有生气。同时也可调剂墨色和笔触，增加层次感。

总之，中国写意性绘画强调用心画，提倡通过描写物象来表达作者自己的心意感受，所以好的写意性绘画，并不是追求现实场景的再现，而是通过作者的主观努力，借客观景物来表达自己的心灵感受。

这本书着重在构图和笔墨运用方面提供给读者一些学习方法，不足之处，希望读者批评。

杨乾亮

2004年8月天津醉墨斋

先布盖后穿梗式画法举要

(一)

第一步：用先乱后勾法中墨画荷叶。也可乱勾一起并用，就是一边乱一边勾，一次性完成。

第二步：用淡墨调赭石色画第二片叶子和第三片叶子。画时注意三者的空间关系，也就是第一片叶子在墨色上要重些，第二片叶子要比第一片叶子轻，但比第三片叶子重。

第三步：叶子画好以后，在叶子上面用点乱法画荷花。在构图上，从荷花花头到第三片叶子、第二片叶子、第一片叶子的排列形成S型主线。

第四步：画面的主线有了，但画面还是显得单薄，为了丰富画面，我们再用荷梗形成画面中的副线，与主线S型形成呼应。我们在第一片叶子与第二片叶子之间，画几个荷梗，再画一个花苞与荷尖叶。花苞的指向是向着荷花的，以表现呼应关系。最后画一只踏枝鸟的头也向着荷花加强了这种呼应关系，使之顾盼生情。

先布盖后穿梗式画法举要 (二)

第一步：在画面的右下角用先勾后乱法重墨画出荷叶。

第二步：用浓墨画梗和荷尖叶，注意线条的穿插。穿插的方法可参考画兰叶的方法，来组织荷梗的走向。画荷梗用笔要肯定，中锋用笔，一笔到底，以表现力度，再用浓墨点出荷梗上的刺。

画荷梗是画荷的重要一环，笔上的水份不宜多，水份多，梗不易画得挺拔。画竖幅荷花较长的梗，用笔可采用竖拖走动的办法，随走随向下移动画笔，直至一梗画完。

第三步：画荷花花头。花头是白荷花，所以用笔调淡墨，最后笔尖调一些浓墨，从花瓣的顶尖画起。一般一个花瓣用两笔，要顿笔起，快速行笔到花瓣的根部。

荷花花头要画些写生，画起来才会生动。元代王冕画荷就是面对荷塘写生的，所以他画的荷花情韵灵动、生机勃勃，具有大家风范。

第四步：前景的笔墨干后画背影荷叶和最前面的水草。背影荷叶要调淡墨加草绿色来画，注意笔墨的组织。画时要注意与前面笔墨的区别和穿插，最后用略浓一点的墨画叶脉。叶脉可繁、可简，前面的笔墨如果碎笔多，画背影的荷叶就可用笔整一些。叶脉可少勾或不勾。如果前面的笔墨看起来太整，那么画背影荷叶时就可用碎笔。总之要注意笔墨的调节作用。

最后，用石青色画水草的叶子，使画面更加丰富、好看。

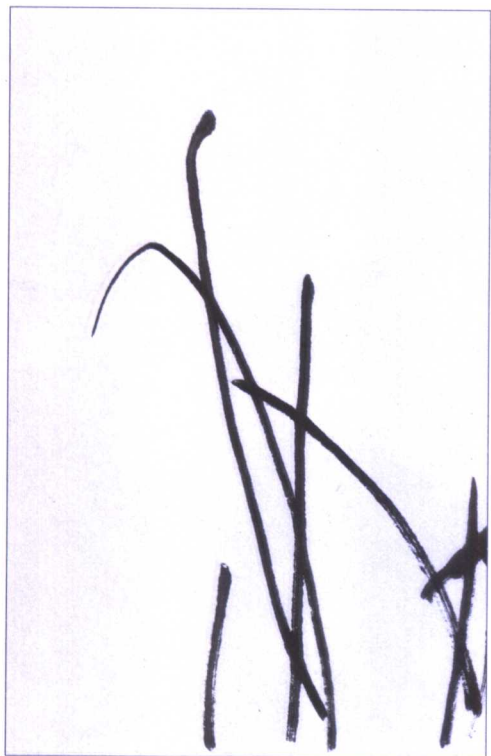
先出梗后添盖式画法举要

(一)

第一步: 先画荷梗。荷梗的穿插可参考兰花叶子的画法来画, 注意穿插三条线不能相交于一点。同时要注意, 线与线相交所形成的空白, 不能有正几何形出现。把画面右下角由荷梗的穿插所形成的几块空白与左上方的空白形成对比。

第二步: 用淡墨加草绿色来画荷梗后面的叶子。这幅画的叶子用的是先乱后勾法。注意叶子用墨不要太重, 拉开叶子与荷梗之间的层次, 形成画面的淡雅主调。

第三步: 用淡墨加草绿色, 再加少许藤黄色, 画第二片有些黄的叶子。其目的: 一是在色彩上把两片叶子区别开来; 二是加深秋天的立意。用笔上, 要表现秋天叶子开裂的样子, 并把这种外形的变化概括为笔墨的表现, 以打破第二片叶子与第一片叶子之间的重复与平行, 使画面笔墨丰富。这时前面画的荷梗已处于半干状态, 可以用重于画荷梗的墨色来点刺了。点刺要轻松随意, 但要注意它的分布自然、美观。

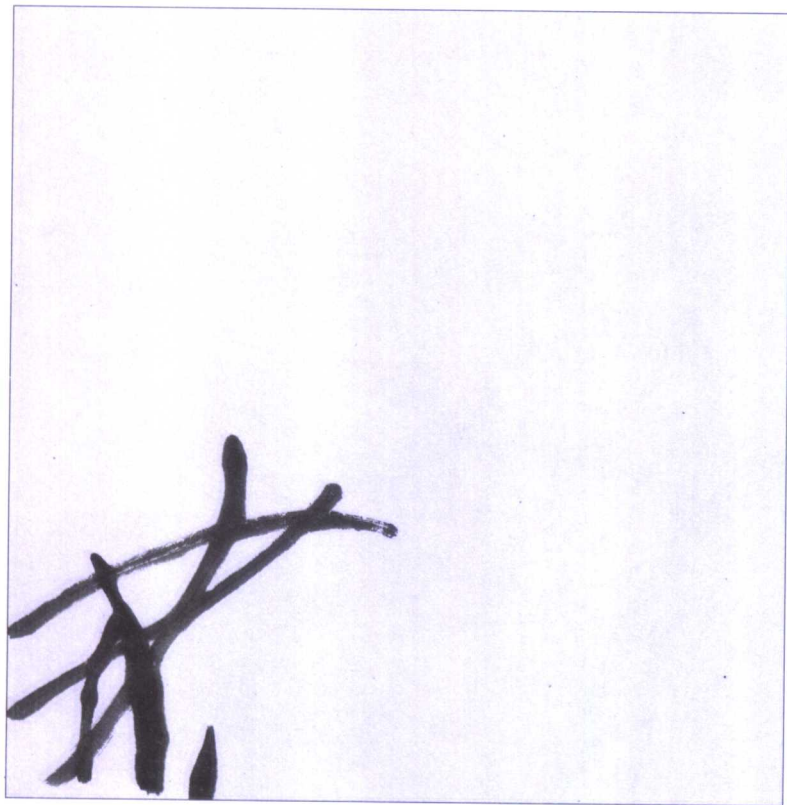
第四步：最后画花头和水草。花头的花瓣要画得敞开一些，显露出花蕊来。画水草用重墨，增加画面的墨色对比，同时也增加了画面的层次感。水草的画法可参考画竹子的画法。叶子交叉，要有规律，不能形成一个乱团，走向上大致与荷梗形成十字交叉。最后画叶子后面的小叶、荷梗，与荷梗形成呼应。这幅画表现的是刚入秋荷塘的秋意，画面清冷、秀美。

先出梗后添盖式

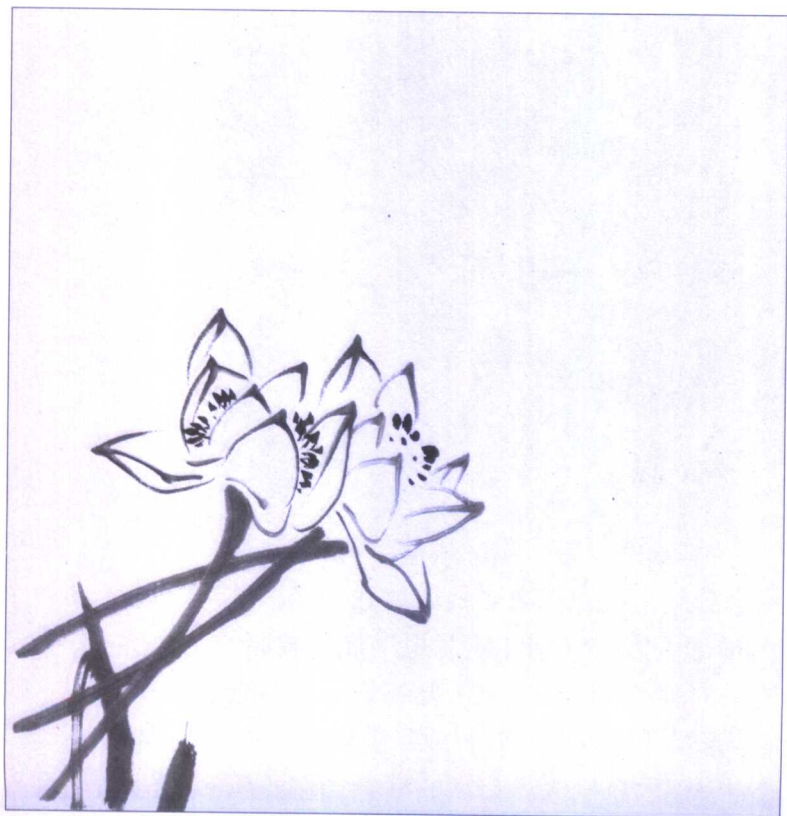
画法举要

(二)

第一步：先画荷梗和荷尖叶，作为这幅画的起势。形成两个荷梗向上，一个荷梗向右的交错。

画面在构图上，有时和作文章一样，也有起、承、转、合这四个过程，所以人们很是重视画画的起笔点。传统上有八位出枝法，是从画纸的四个边来向画面中心画的方法。它有一定的道理，是学习花鸟画的很好的参考，关键是要找寻其中的规律。

第二步：画花头。两朵荷花一前一后，画时注意两朵花头用墨的区别。同时也要注意两朵花头的朝向。

前人看画有“远望观其势，近看取其质”之说。“质”指的是笔墨技法，“势”就是构图。这里包括虚实、藏露、形象的塑造，以及远近、浓淡、大小、墨色和整幅的呼应顾盼。

第三步：画荷叶。此幅画的荷叶是反面，所以用淡墨加草绿色来画，用浓墨画荷叶的正面。然后用浓一些的墨勾叶脉。

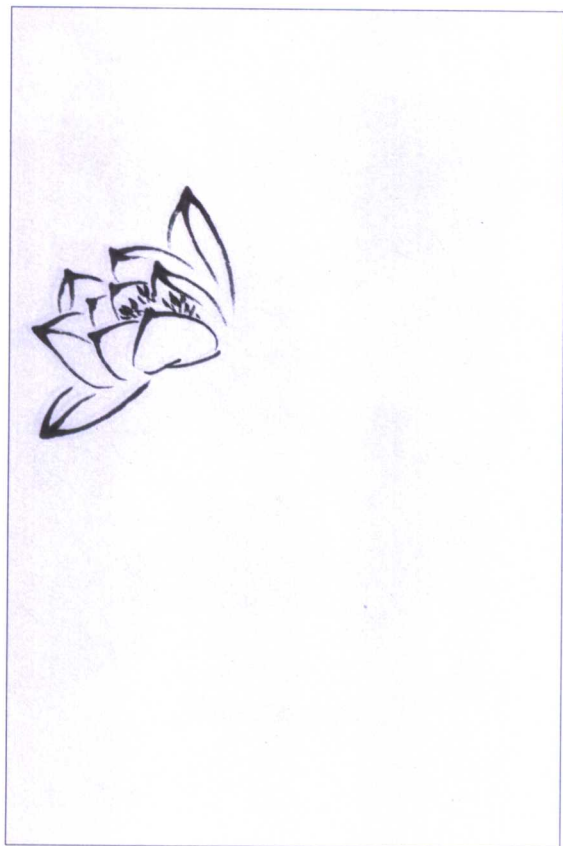

第四步：最后为了加强环境特写，用重墨画水草。水草起“合”的作用。把“起”（画梗）、“承”（画荷花）、“转”（画荷叶）三个要素，统一起来，画面东西不多，但很完整。读者可通过学习，认真体验起、承、转、合四要素在创作上的规律，便于为自己的创作积累经验。

先勾花头后布盖式画法举要

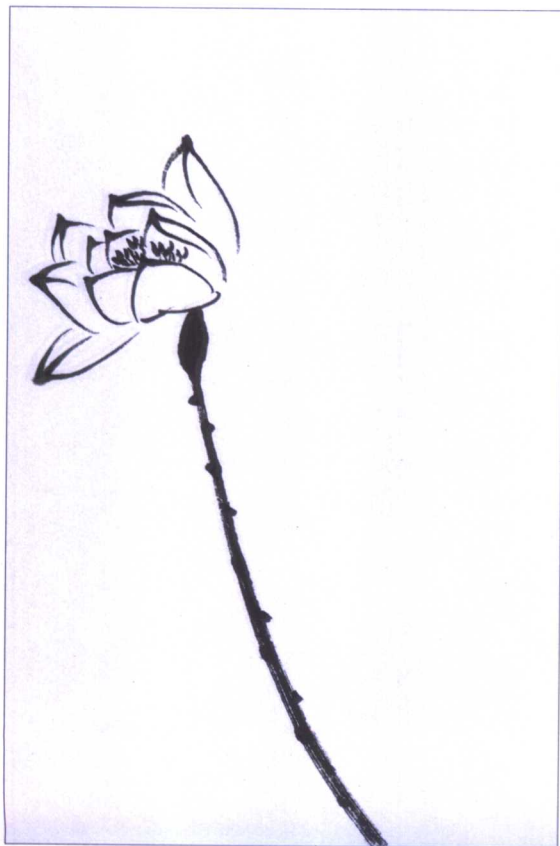
(一)

第一步：先用中淡墨画荷花花头。尖实根虚地起手从正面或最前面的花瓣画起，依次画两边的侧瓣，再画后面的花瓣，最后完成整个花形。花蕊可用重墨勾勒，待墨色干了以后，用淡草绿色圈染花瓣外围，烘托出花的白色。

第二步：画荷梗。荷梗应当画在荷花的中间。由于角度的变化，可以有意把它画得有些偏，这样既生动又为下面画逆势的荷叶做了准备。

第三步：如果所画的荷花和荷梗的势向左侧，而荷叶则逆势向右，这样与花梗形成相反的势，给人有动感。叶子一浓一淡，又增添了墨色的美感。

第四步：最后用淡墨加草绿色，在叶子和花头的后面加几根水草，增强画面线条的穿插美感，使画面丰满，然后画两只红蜻蜓，使画面有了生活情调。

这种大疏大密的L形构图，将主体安排在画面的横竖两边，使画面的一角形成空白（大疏）与主体（大密）构成对比的手法，花鸟画中常常使用。

先勾花头后布盖式
画法举要
(二)

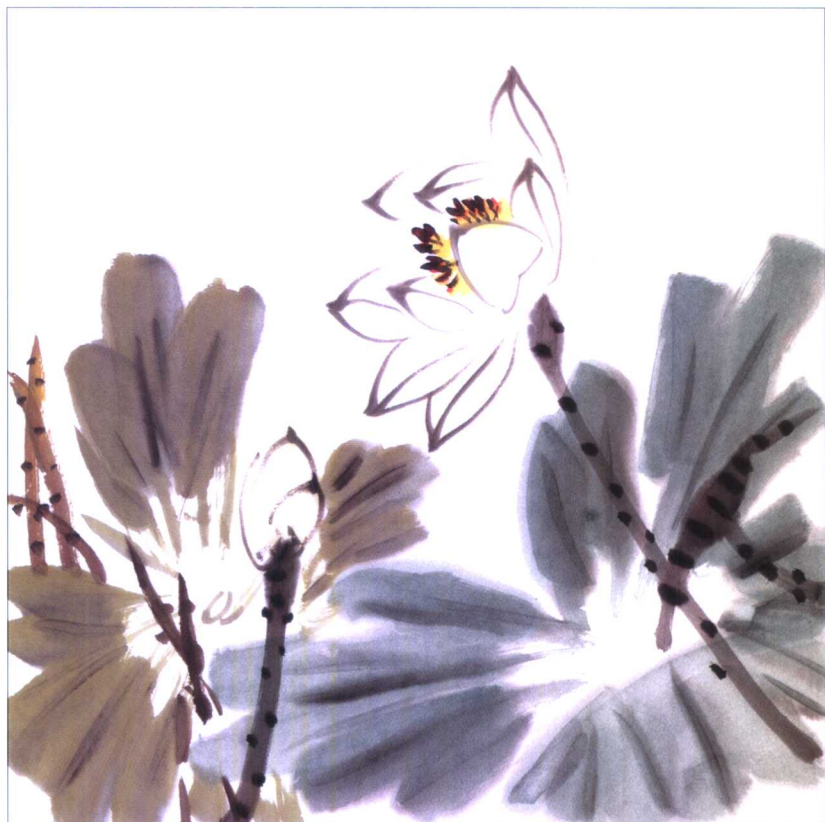
第一步：先勾花头。

第二步：中锋用笔画花梗。在右边加荷尖叶，形成画面线性内合的格局，为荷叶形态的向外展开埋下伏笔。

第三步：用草绿色调淡墨画右边的叶子。画叶子时要注意叶子的笔墨组织。在现实中，叶子周边是有起伏、凹凸现象的，到了秋天，叶子还有开裂的状态。所以我们画荷叶时，必须概括现实的现象，把它分成几块不同的墨块来表现，使叶子千姿百态，让观者有丰富的想象空间。

画完第一片叶子，再用淡墨调草绿色加藤黄色画第二片叶子。

第四步：叶子画完以后，看整体画面缺少重墨的部分，也就是我们常讲的画面太轻。所以我们又用重墨在第一片叶子前面加了几根浓墨的水草，这样画面就生动了。为了表现画面的深远空灵，我们在花头边画了一只飞翔的翠鸟，最后题款、钤印完成。

