

白描百图·荷花百图

江苏凤凰美术出版社（全国百佳图书出版单位）

※ 荷花概述

荷花，又名莲花、水芙蓉、水芝、芙蕖、藕花、菡萏等，属睡莲目，莲科多年生水生草本花卉。地下茎长而肥厚，有长节，叶盾圆形，叶大而圆似伞形，叶背泛白，叶柄细长挺立。花蕾形如笔，叶芽如梭，莲蓬如斗，藕如船。花期6月至9月，单生于花梗顶端，花瓣多数，嵌生在花托穴内，有红、粉红、白、紫等色，或有彩纹镶边。荷花碗形，多以单瓣入画，瓣形如汤匙，有平行叶脉，花蕊生长于莲蓬周围。坚果椭圆形，种子卵形。荷花种类很多，原产亚洲热带和温带地区，中国早在周朝就有栽培记载。荷花全身皆宝，藕和莲子能食用，莲子、根茎、藕节、荷叶、花及种子的胚芽等都可入药。

“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”就是对荷花之美的真实写照。荷花有如此丰富的形象素材而和谐统一，的确能组合成一幅绝美的图画！荷花端庄素雅、挺拔俊秀的姿态，令各朝各代的文人雅士遐想翩翩，为它赞美、为它讴歌。“予独爱莲之出淤泥而不染”的美丽和纯洁，更使得人们把它看做不与邪恶同流合污的高尚品德的象征。荷花的高尚品格，历来为古往今来诗人墨客歌咏绘画的题材之一。1985年5月荷花被评为中国十大名花之一。由于“荷”与“和”、“合”谐音，“莲”与“联”、“连”谐音，中华传统文化中，经常以荷花作为和平、和谐、合作、合力、团结、联合等的象征。因此，某种意义上说，赏荷也是对中华“和”文化的一种弘扬。

※ 工具与材料

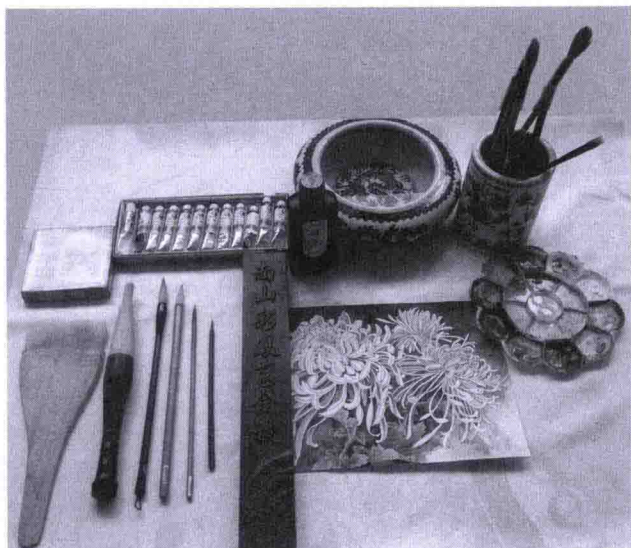
笔：主要分底纹笔、染色笔、勾线笔三种。笔者常用的底纹笔有寸半、二寸、五寸这几种，全为羊毫所制，笔锋柔软，蓄水能力强，主要用来平涂底色和作品背景。染色笔一般采用大白云，选择稍硬的，色易拖开。勾线笔应选择笔锋尖细、聚锋、富弹性的狼毫细笔，如“衣纹”、“叶筋”、“花尖”等。一支短锋的狼毫红圭也是不可缺少的，像花房、花蕊、芽苞这些细微处的设色都需要用小笔绘制才方便。设色用的大白云要多备几支，白色应专用，冷色、暖色、暗色有条件的话最好都有相对应的笔。

墨：画国画一般选用“顶烟”、“贡烟”、“漆烟”墨，都属高级油烟墨。现在大部分画家使用“一得阁”、“曹素功”、“书画”等墨汁，也可用研磨的墨，可根据个人爱好选用。

纸：宣纸是特制的中国画材料之一，有生宣和熟宣之分。生宣渗化易发墨，适于写意；熟宣不易渗化、不发墨，适于工笔。

熟宣：过厚的纸张容易吃色，但不容易染背景容易漏矾，而且设色以后纸张很容易变形起皱，不利于后期的设色和复勾。含有云母的熟宣，很好用。建议先勾好白描稿，再将纸张打湿后裱在画板上来绘制、设色、复勾，特别是绘制亭台容易些。

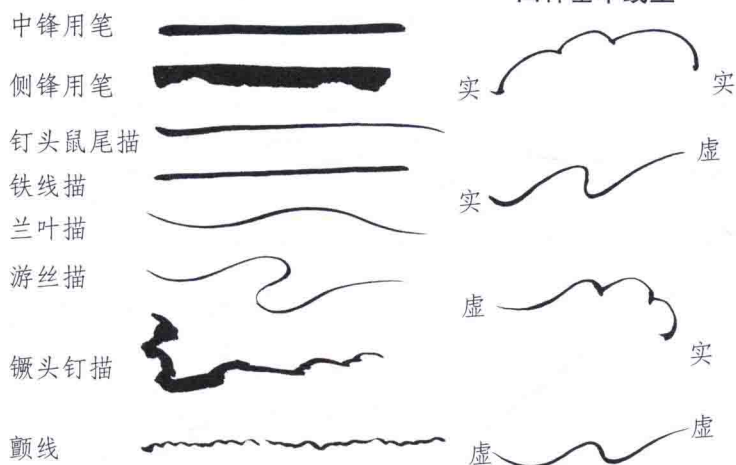
其他：除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色盘、笔洗、镇纸、毡布等。笔洗用来提供清水、洗笔调色。镇纸用来压纸之用。毡布用白色纯羊毛毡为好，也可用化纤毡子代替。

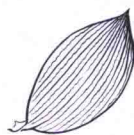
※ 勾线用笔

执笔要指实掌虚，拇指、食指、中指在上撮住笔管，无名指在下起助力作用。执笔的位置高低要根据画的表现方法及笔的大小来定，笔小执笔要低，利于画工笔；但也要适度，不能过低，大约手指与笔根相距一寸左右。运笔时大拇指向前推，中指与食指向里勾，无名指与小拇指向前抵，五指紧握笔杆，指实掌虚。短线运腕，中线运肘，长线运肩；做到“执笔要恭，用笔要松”，执笔不恭，笔力浮于纸面，则线就会轻飘无力；用笔不松必定造成刻板、呆滞的毛病。用笔即用锋，锋不外乎中锋及侧锋。中锋执笔，笔杆垂直于纸上，即笔锋在笔道中间行笔，线条圆润、浑厚、粗细均匀、刚劲有力，所以又称“圆笔中锋”如“锥画沙”、“屋漏痕”等。侧锋又称偏锋，用笔侧斜于纸，笔锋与纸面成锐角，笔锋侧于一边，线条粗且扁，一边光滑一边毛，粗细不均，富有变化。用笔过程中每一条线在笔法上都有起笔、行笔、收笔三个过程，这是用笔最基本的法则，但在外形上也有圆笔与尖笔的区别。起笔、收笔中藏锋回锋的圆与尖，其表现效果在白描中称为“虚”与“实”，这种圆与尖即虚与实的变化称为线型变化。线型变化有四种类型：实起笔实收笔、实起笔虚收笔、虚起笔实收笔、虚起笔虚收笔。此四种线型变化在白描中按生活物象的结构变化而交替使用。

四种基本线型

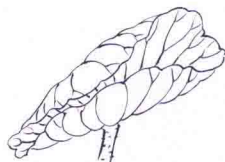
莲蓬的体积感可用有虚实、轻重的线将凹凸、“阴阳背白”表现出来。

花瓣求轻盈，故以兰叶描画转折线，并带有顿挫的细笔游丝描画边缘线。

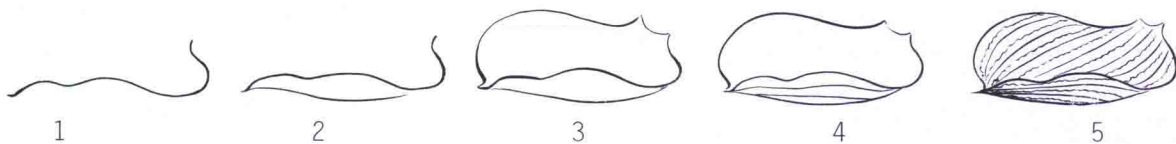

花梗及叶柄勾线要用中锋，由上往下，从左到右，切不可拖笔，可用铁线描为之。

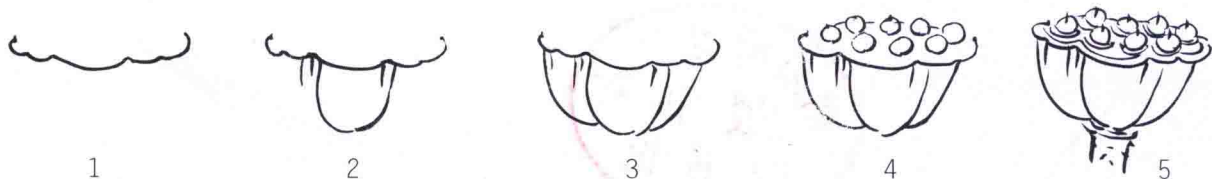

荷叶勾线条起伏要有粗细，圆中含方。凸起处线条细些，凹暗转折处线条粗些。可中锋用笔加钉头鼠尾描、铁线描结合为之。

花瓣与莲蓬勾线用笔步骤解析

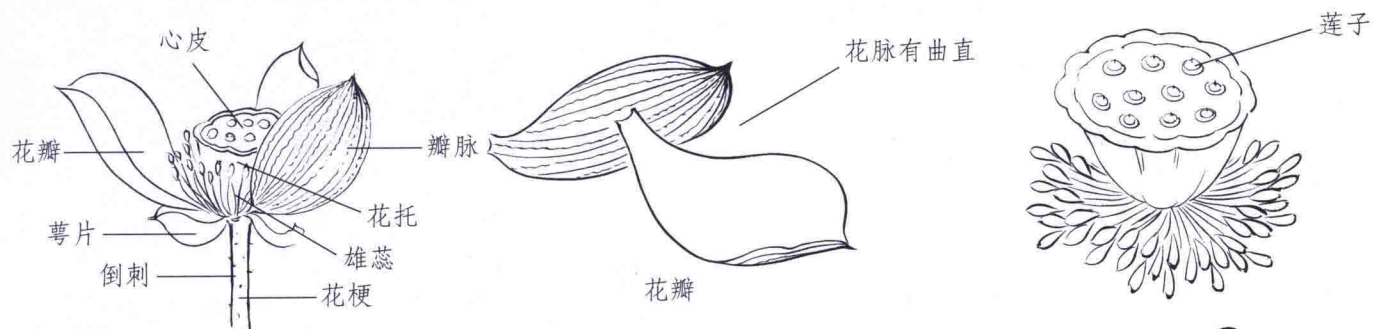
1. 起笔可用较细柔的游丝描从最前面的花瓣边缘画起。
2. 可用兰叶描画翻卷处，线要更细更虚，因为它是转折不定的面，与边缘线的画法不同。它用线的规律是“虚→实→虚”。
3. 因为物体有近大远小的透视关系，在勾花瓣边缘线时要注意比前面的边缘线细一些，另三条线起笔要有变化。
4. 勾瓣脉时可用非常细而光挺、圆润的兰叶描画直脉，注意直脉的间距均匀并给勾曲脉留有余地。
5. 勾曲脉可用中锋，要用非常细的颤线来勾线。

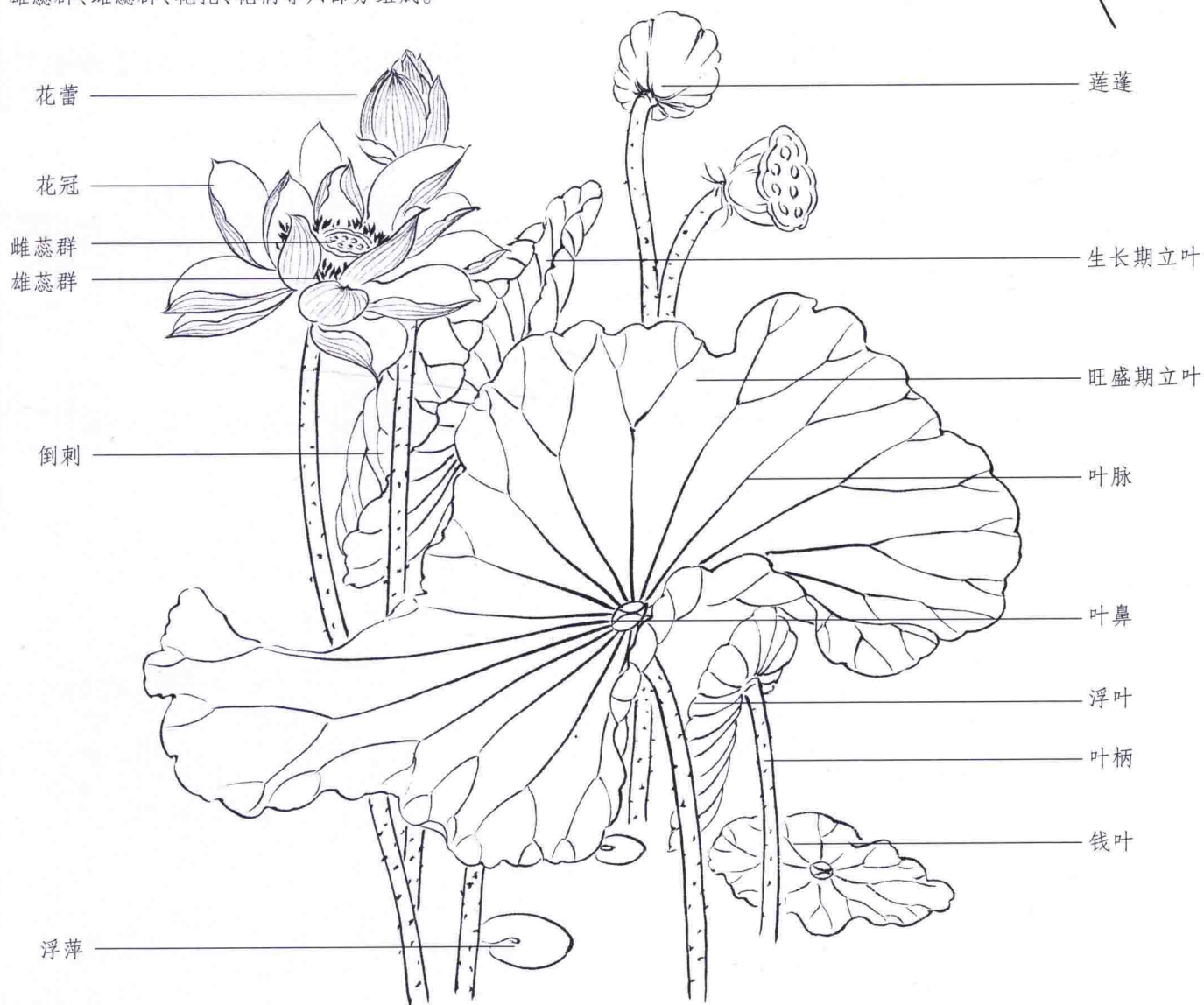
1. 起笔可从莲蓬最前面的边缘线画起，虽可以一气呵成，但要注意中途断笔、停笔、顿笔。
2. 用略粗的光挺线条勾出最前面的面，凹陷处可用短侧锋。
3. 莲蓬转折较远处的边缘线要细些。
4. 莲子虽小但可用两笔勾成，起笔可露锋。勾莲子先勾前面的再勾后面的，注意线条粗细，形状前大后小。
5. 最后用纤细、绵柔且有顿笔的线条勾出莲蓬的心皮。

※ 荷花的结构

荷花花冠生于长柄（花梗）顶端，花形硕大，有红、粉红、白、紫等色。花瓣瓣脉明显，花萼有4片至5片，花开时脱落。花梗细长，上面密生倒刺。雄蕊花丝细长，着生于花托基部；雌蕊心皮离生于碗形花托内，雌蕊离生，埋藏于倒圆锥状海绵质花托内，花托表面具多数散生蜂窝状孔洞，花谢后，逐渐膨大称为莲蓬，每一孔洞内生一小坚果；花药条形，花丝细长，着生在花托之下；花柱短，柱头顶生；花托（莲房）直径5厘米至10厘米。坚果椭圆形或卵形，长1.8厘米至2.5厘米，果皮革质，坚硬，熟时黑褐色；种子（莲子）卵形或椭圆形，长1.2厘米至1.7厘米，种皮红色或白色。荷叶大而圆，叶缘上有凹缺，叶脉约21条左右，呈辐射状。叶面颜色为深绿，有一层蜡质白粉，能使雨水凝结成滚动的水珠，好似珍珠落在玉盘上。叶背面淡绿，叶脉凸起，叶柄细长，柄上密生倒刺。初生的小叶浮于水面，称钱叶；继而生长成稍大些的叶，仍浮于水面，称浮叶；再生长成挺立于水面的叶，称立叶。

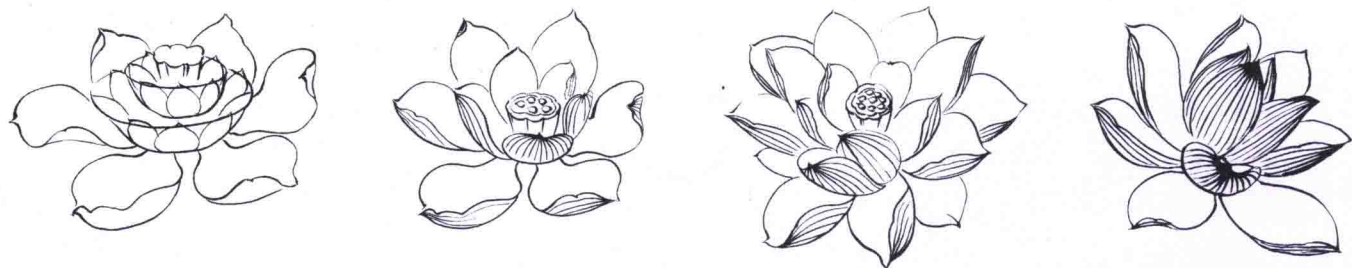

荷花的花单生，两性，由花萼、花冠、雄蕊群、雌蕊群、花托、花柄等六部分组成。

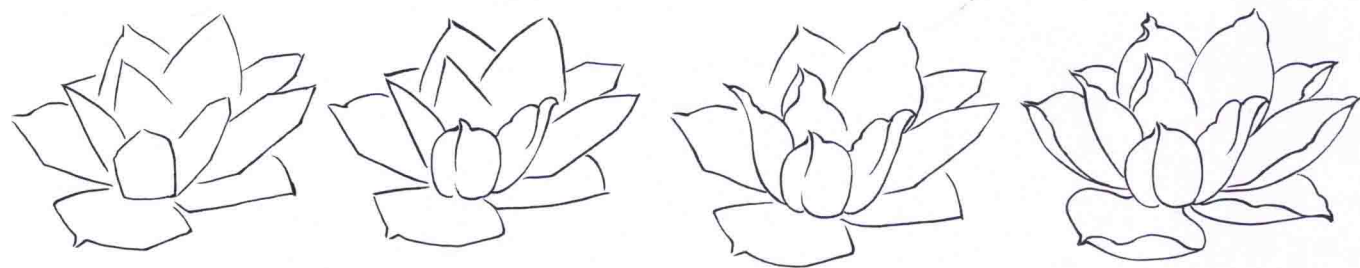
※ 荷花的造型方法与花瓣的组合

荷花碗形，多以单瓣入画，瓣形如汤匙，有曲直瓣脉，花蕊生长于莲蓬周围。根据其生长规律，可将造型方法比作层层由大到小摞起来的碗形。根据其正、侧、反、转的动态变化进行个体形态造型。下图为加强对花瓣组合理解的透视图。

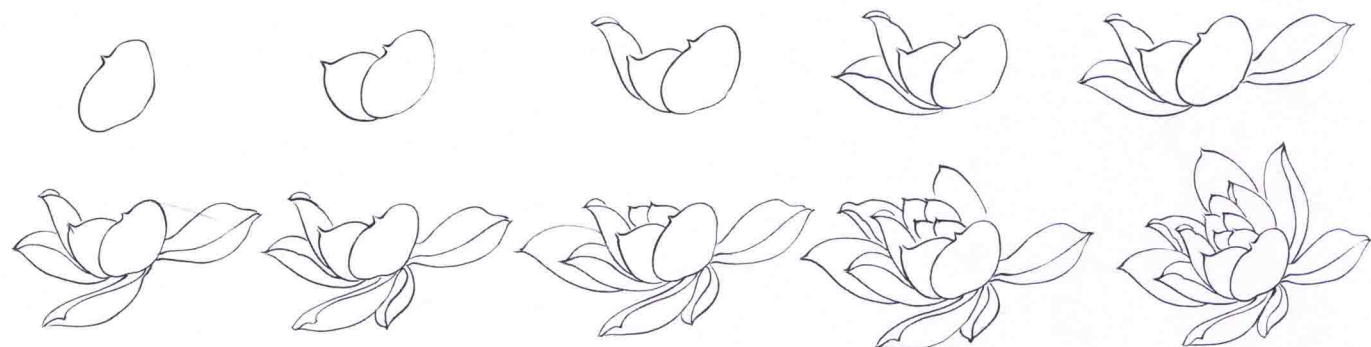
※ 花瓣的组合步骤

荷花是最古老的双子叶植物之一，同时又具有单子叶植物的某些特征。荷花的胚芽被鳞片包裹着，和单子叶植物相似。从花的结构看，荷花具有三四层花被，外轮萼片状，内轮花瓣状，花直径10厘米至20厘米；有单瓣、复瓣、重瓣等花形。荷花的造型要注意“球、碗、碟”这三个要点。一朵刚刚盛开的荷花，中间靠近莲蓬的花瓣是向内卷曲的，呈球形；到了接近外层的地方，因为花瓣逐渐绽开，这一圈就好像一个碗一样呈半倾斜的状态。最外层的花瓣，因为水分较少已无力支撑，所以通常会呈碟状。荷花的造型还要注意每个花瓣根部都要指向花房，要做到“瓣瓣归根”。

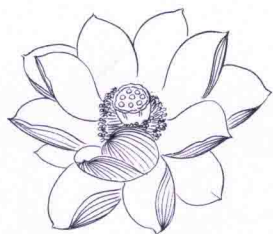
※ 花瓣白描的双勾步骤

双勾花瓣，一般画法是从花的中心开始，首先从最前瓣画起，也是最完整的不被其他花瓣所掩盖的花瓣画起，这一花瓣往往也是透视变化最大的一瓣，是在视平线的分界处，然后逐渐向外层拓展描绘，这样不会把花的结构画散。起笔、行笔、收笔如书法用笔。

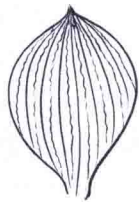

※ 花瓣形态

初开的花冠花瓣排列整齐；盛开的荷花花瓣富有变化；将谢的花冠花瓣随意外伸，外形变化较大。荷花花瓣形状有近圆形、倒卵状椭圆形、倒卵状披针形、倒卵形等。

荷花花瓣形态

近圆形

倒卵状椭圆形

倒卵状披针形

倒卵形

※ 花蕾形态

荷花花蕾在造型上有朝气蓬勃向上之势。其形态有的似桃形、有的似长桃形、有的似圆桃形。

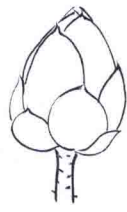
桃形

长桃形

圆桃形

※ 花冠姿态

荷花有单瓣（少瓣）、半重瓣、重瓣及重瓣变化形莲蓬（心皮瓣化）等花形。

单瓣（少瓣）

半重瓣

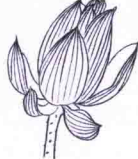
重瓣

重瓣变化形莲蓬（心皮瓣化）

花蕾

初放

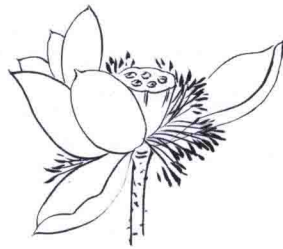
含苞欲放

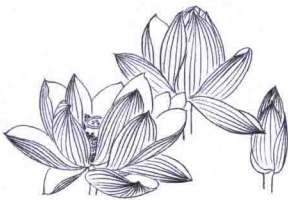
盛开

将谢

残花

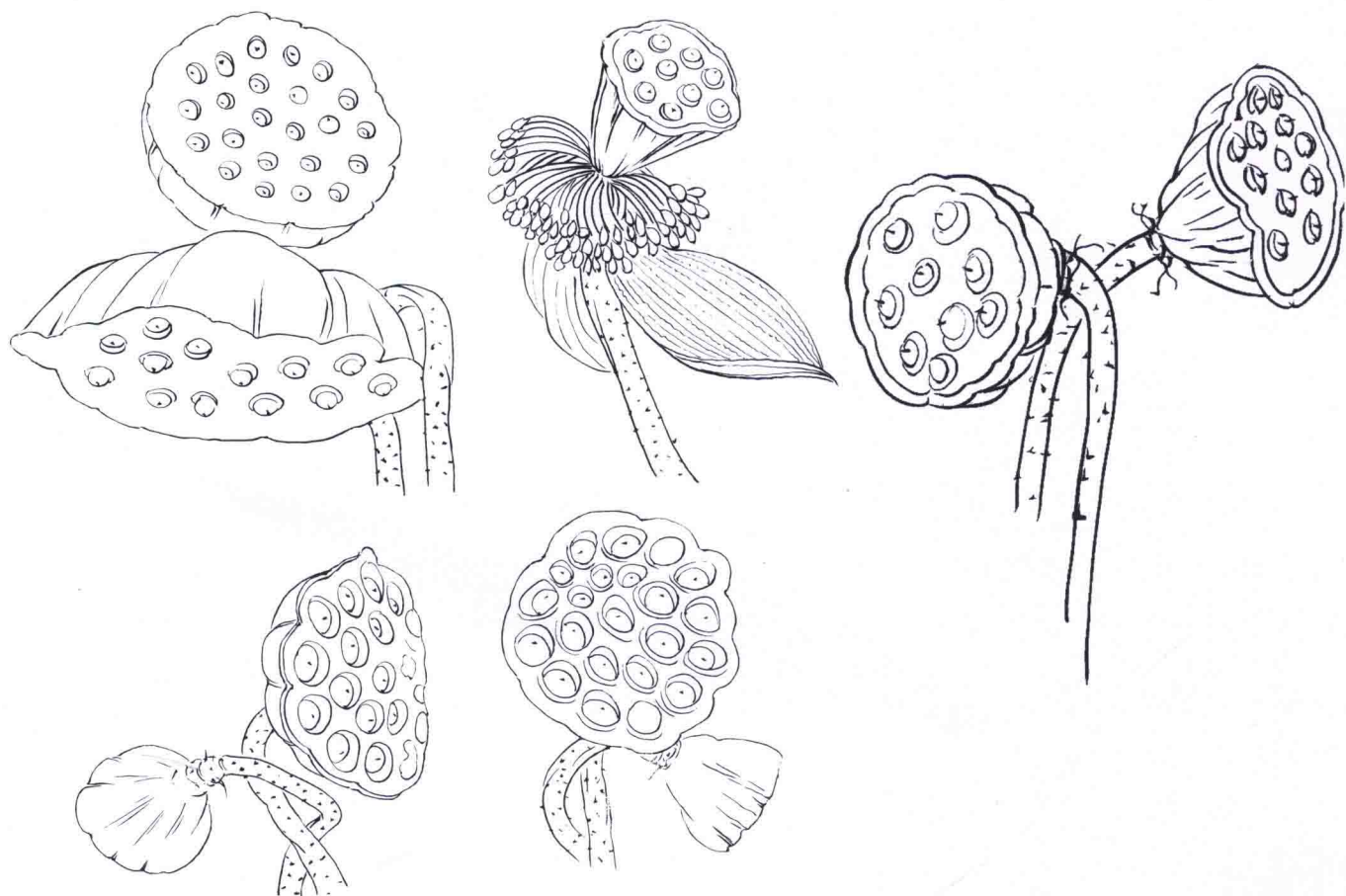
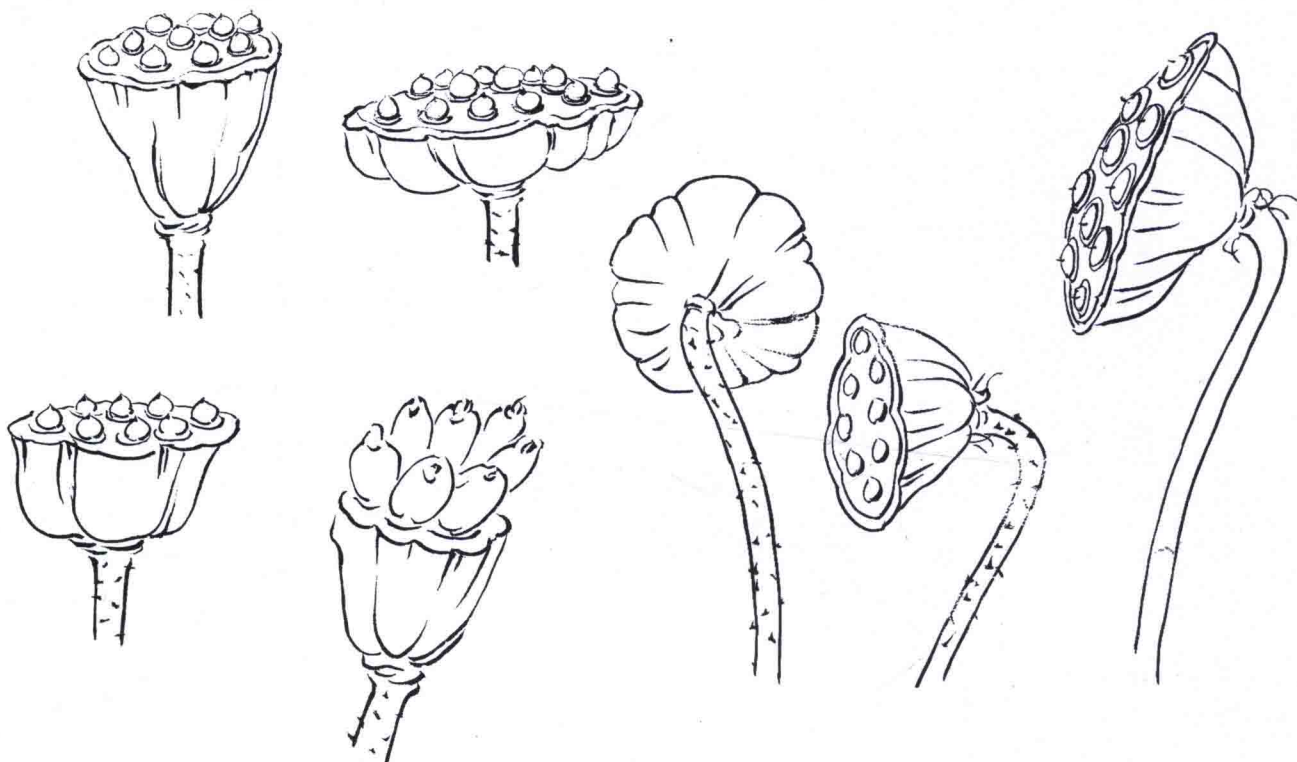
荷花的各种姿态

※ 莲蓬形态

莲蓬是荷花的莲房，初夏时当荷花在田间池塘中绚丽地盛开，莲蓬只是荷花的花心，娇小嫩黄，藏于美丽繁荣的花瓣之中。当盛夏之后，荷花的花瓣渐渐脱落，便会变成一只只碧绿的莲蓬。莲蓬里多含莲子，而莲子是“连子”的谐音，古人寓意为“多子多孙，子孙满堂”。

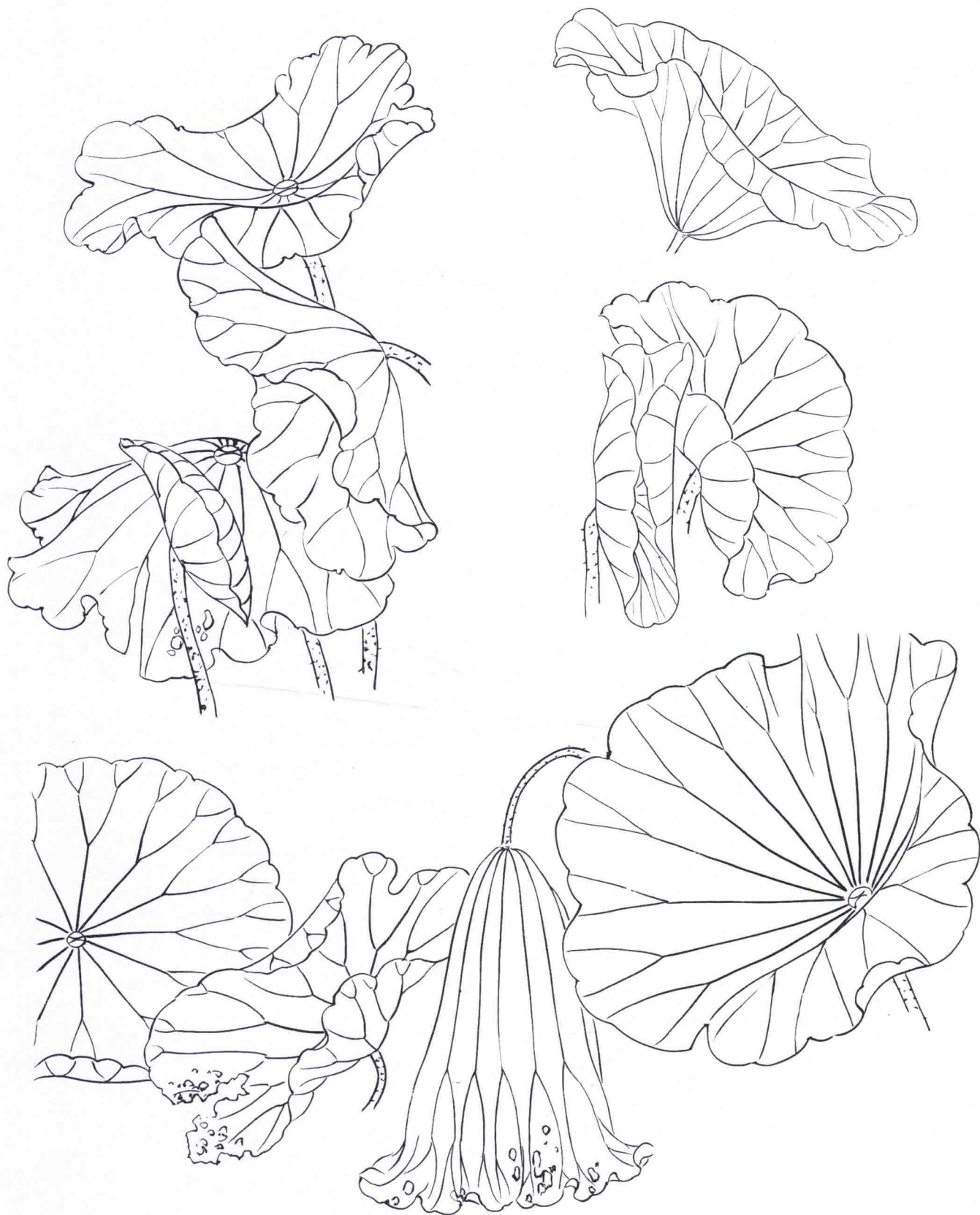
莲蓬的形状一般以杯形呈现，也有伞形、碗形等形态，有些荷花变种莲蓬也有变化，称之为变化形。

※ 荷叶形态

画荷叶要分正反，要有透视变化。在画反面叶时，叶色要淡，先画。正面叶色深，后画。勾叶脉要有疏密、透视变化方显生动。在画两片以上的叶时，须分正反、大小、前后、浓淡，还应有仰俯、转折变化。叶柄细长，要中锋用笔，双勾出叶柄的形态，粗细要均匀，挺拔有力。

荷叶盾状或圆形、扇形，直径 20 厘米至 50 厘米，上表面深绿色或黄绿色，较粗糙，披蜡质白粉，背面灰绿色，较光滑，呈波状，有粗脉 21 条左右，从中心向四周射出，中心有凸起。叶柄圆柱形，密生倒刺。

※ 水生植物

水生植物分为：挺水植物、浮叶植物、沉水植物和自由漂浮植物。

挺水植物有：荷花、菖蒲、水葱、香蒲、芦苇等。

浮叶植物有：睡莲、王莲、菱、荇菜等。

沉水植物有：黑藻、金鱼藻、苦草、菹草、狐尾藻等。

自由漂浮植物有：凤眼莲、大漂、水鳖、满江红、槐叶萍等。

