

中国画技法有问必答丛书

写意荷花 技法 有问必答

庄艺岭 著

上海书画出版社

庄艺岭 著

● 上海书画出版社

中国画技法有问必答丛书

写意荷花 技法 有问必答

图书在版编目(CIP)数据

写意荷花技法有问必答 / 庄艺岭著. — 上海 : 上海书画出版社, 2018.7

(中国画技法有问必答丛书)

ISBN 978-7-5479-1781-7

I. ①写… II. ①庄… III. ①荷花—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 128876 号

写意荷花技法有问必答

中国画技法有问必答丛书

庄艺岭 著

责任编辑 金国明
审 读 雍 琦
责任校对 周倩芸
封面设计 王 峥
技术编辑 包赛明
摄 影 李 烁

出版发行 上海世纪出版集团
 上海书画出版社
地址 上海市延安西路 593 号 200050
网址 www.ewen.co
 www.shshuhua.com
E-mail shcp@163.com
制版 上海文高文化发展有限公司
印刷 浙江海虹彩色印务有限公司
经销 各地新华书店
开本 889×1194 1/16
印张 6.75
版次 2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷
印数 0,001—4,300

书号 ISBN 978-7-5479-1781-7
定价 48.00 元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

前言

自从拿起画笔，荷花便如菩提一样在我心里盛开——黑与白、色与空，总让我感受到无所不在的佛性。从宋绢到明清宣纸，从隽秀到简素，荷花，这看似花红叶绿的水生植物早已出现在古人的诗文中和画家的笔意下，出尘离染、清静无瑕地润化成对佛的礼赞。

凡花皆有灵性，唯荷花从灵性走向了佛性。历代画家，更将画荷视为一种仪式，一种在笔墨中代入人生观的信仰。

这种信仰，慢慢又由佛性回归了人性，成了自我观照。几块墨色、几根线条就足以撑起一个强大的内心世界。一个花态、几笔渲染，就是一个挥之不去的瞬间。不用诠释，只要身处其间，便能沉静泰然。

画荷：可以灿烂，可以典雅，可以清奇，可以疏野。而画“我”，只能写意，写一己之意。因此，本书从一开始，就将荷花的物理属性，归属于某种人性。它的一荣一枯，一颦一笑，长在心里，开在画里。尽管水草丛生，五色杂存，无从表达。但通过梳理一笔一墨、一水一色，勾染出一片荷花的世界、人性的世界。在这个世界里，自我与荷花合一，风貌兼具。不再迷失，与荷相生相伴。

这可能是一个漫长的过程，一次历练。我们随花开花谢，叶枯叶荣。从基础技法，走向传统技法，再回到创作技法；从化不开的墨色，到随心所欲的五色表现；从不知笔为点画之心手，到从毫端打开自我。可以说，笔墨润化了情志，情志终随了笔墨。

我们要走的每一步，充满着无数个惊奇与探索。为什么要这样画或要那样画？荷花世界原本是个生物世界，生物的习性，我们知之甚少。然而，一步步走过，一步步将这个世界从本真剥离，通过笔墨写意，挪到纸上。这是形而上的问题，但其实没那么复杂，你该怎么做就做什么。

在编写中我回顾了自己在绘画领域中走过的每一步，并将其中的快乐体验和实践所得分享给大家。在此，也要感谢我的老师龚继先先生，是先生教会我走好艺术人生中的每一步。

庄艺岭

2018年6月于上海净心斋

目 录

前言

一、荷花的花型与画理..... 1

问题 001 少瓣荷花的花型与画理是什么? 2

问题 002 半重瓣荷花的花型与画理是什么? 3

问题 003 重瓣荷花的花型与画理是什么? 4

问题 004 重台荷花的花型与画理? 5

二、写意荷花的笔法与墨法..... 6

问题 005 画荷花花瓣有哪七要? 6

问题 006 什么是写意荷花花态的归纳画法? 有几种? 8

问题 007 荷花花冠有哪几种画法? 11

问题 008 荷花花蕾有哪几种画法? 14

问题 009 残荷花冠有哪七种物状与情态? 15

问题 010 荷花点蕊如何用色? 17

问题 011 荷花点蕊如何用墨? 18

问题 012 如何用干皴法来画荷花花托? 19

问题 013 如何用水墨法来画荷花花托? 20

问题 014 写意荷叶有哪三种墨法? 21

问题 015 写意荷叶有哪几种设色法? 24

问题 016 如何画写意荷花的叶态? 27

问题 017 怎样画写意荷花的叶脉? 32

问题 018 怎样画荷花花柄与叶梗? 33

问题 019 如何画莲藕? 34

问题 020 画水墨荷花时如何用水? 35

问题 021 荷花写生与心造是什么关系? 36

三、写意荷花的配景..... 38

问题 022 怎样画蜜蜂? 39

问题 023 怎样画蝴蝶? 40

问题 024 怎样画蜻蜓? 41

问题 025 怎样画瓢虫? 42

问题 026 怎样画河鸟? 43

问题 027 怎样画游鱼? 46

问题 028 怎样画蛙? 47

问题 029 怎样画石? 48

问题 030 怎样画水草? 50

四、写意荷花传统笔墨解析..... 51

问题 031 何谓南宋牧溪的“冲淡”画法? 51

问题 032 何谓明徐渭的“疏野”画法? 52

问题 033 何谓清朱耷的“超诣”画法? 53

问题 034 何谓清恽寿平的“典雅”画法? 54

问题 035 何谓近代吴昌硕的“雄浑”画法? 55

问题 036 何谓齐白石的“绮丽”画法? 56

问题 037 何谓张大千的“飘逸”画法? 57

问题 038 何谓潘天寿的“劲健”画法? 58

问题 039 何谓李苦禅的“洗炼”画法? 59

五、写意荷花的创作..... 60

问题 040 如何进行写意荷花的创作 60

问题 041 创作中有哪些技法可遵循? 65

问题 042 什么是虚实关系? 65

问题 043 什么是疏密关系? 66

问题 044 什么是干湿关系? 67

问题 045 什么是浓淡关系? 68

问题 046 什么是节奏关系? 69

问题 047 什么是内外关系? 70

问题 048 笔法如何取其势? 71

问题 049 墨法如何取其韵? 72

问题 050 章法如何取其异? 73

问题 051 赋彩如何取其雅? 74

问题 052 韵味如何取其意? 75

问题 053 形神如何取其真? 76

问题 054 怎样画荷花的“和、敬、清、寂”之意境? ... 77

问题 055 如何表达人文隐喻——“揖让与迎送”? 82

问题 056 如何表达人文隐喻——“傲视与低眉”？…… 84

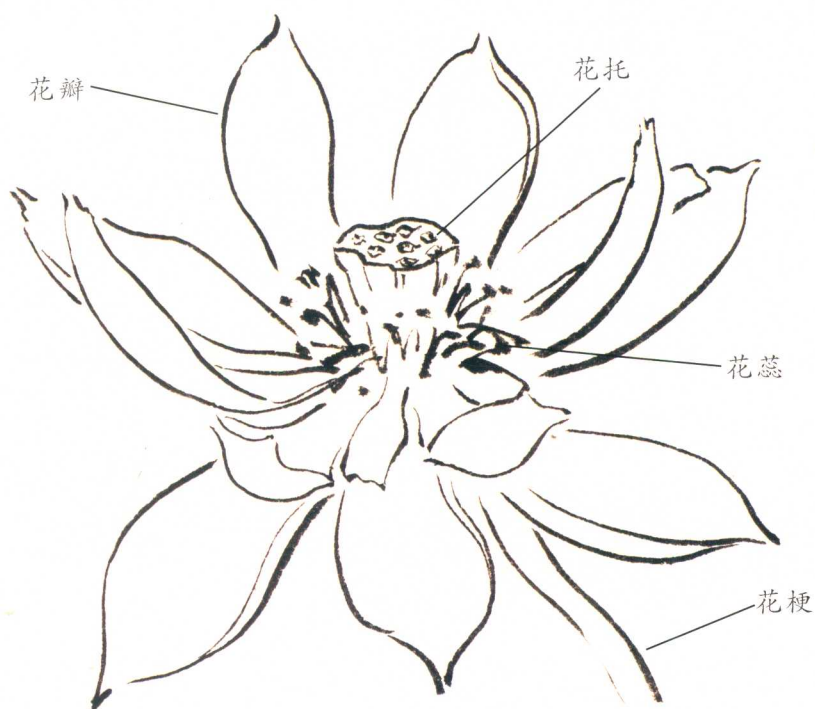
问题 057 如何创作大型荷花图？…………… 86

问题 058 何谓写意荷花册页中的章法？…………… 88

问题 059 何谓写意荷花手卷创作中的起、承、转、合？ 91

一、荷花的花型与画理

根据王其超、张行言编著的《中国荷花品种图志》所言，荷花的花由花萼、花冠、花蕊、花托、花梗所组成。花瓣的多寡分：少瓣型、半重瓣型、重瓣型与重台型。花色有白、黄、红、绿、紫等。花状有碟状、碗状、杯状、飞舞状。

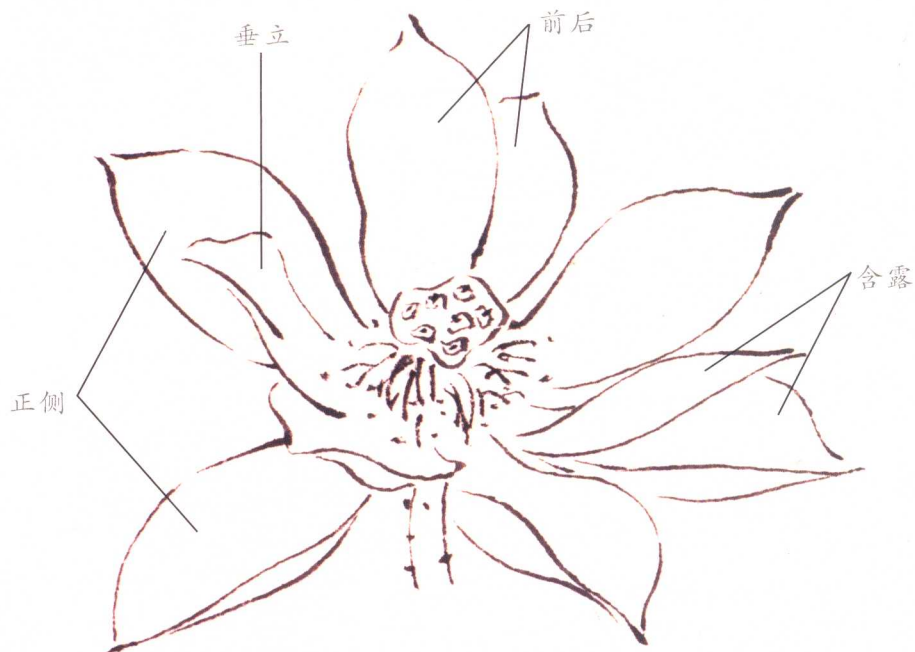

荷花的基本结构

问题 001 少瓣荷花的花型与画理是什么？

少瓣型荷花花瓣约在二十瓣以内，花形变化多，是画家最常表现的花型，在绘画表现手法上，也将穿插与变化放在首位。

荷花的穿插是指花瓣前后、正侧、垂立、含露的相互聚散关系。荷花的变化是指花冠俯仰、向背、奇正、开谢的各种姿态。有了这些姿态，荷花背后的人文内涵，才有了我们想要表达的各种情趣。

1

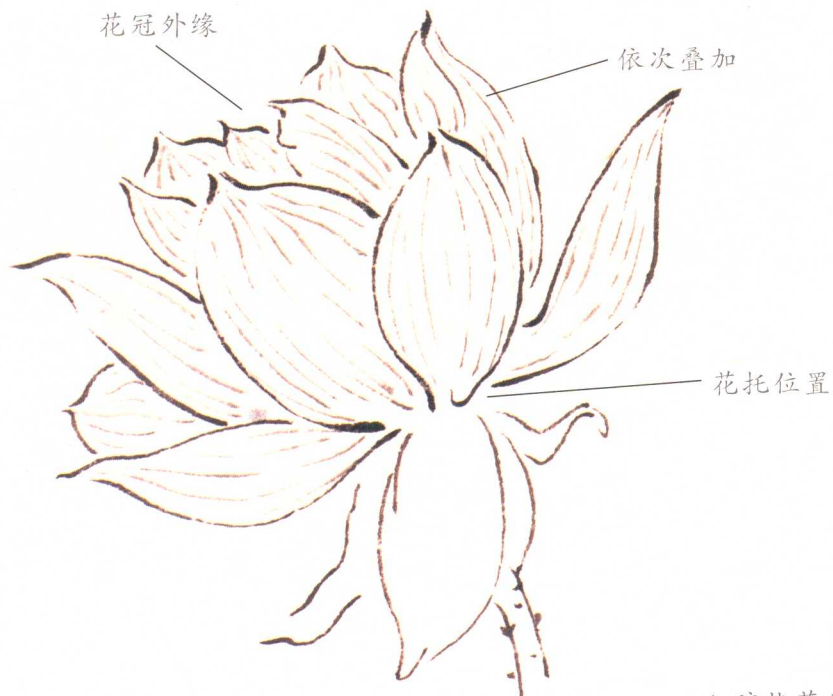

2 少瓣荷花画法

问题 002 半重瓣荷花的花型与画理是什么？

半重瓣荷花约有二十至五十个花瓣。成熟期花瓣合抱，花形大多呈碗状，盛开时犹如莲花宝座。碗状花形合抱时忌对称无变化，盛开时忌重瓣叠加无次序。

在画法上可采用二至三瓣定位法，即先画正面花瓣以确定花托位置。然后，根据花瓣生长规律依次叠加，花冠外缘要有所变化。由于半重瓣荷花花瓣较多，画者大多以勾勒或勾染结合法为主要笔法。

1. 碗状花形

2. 二至三瓣定位法

问题 003 重瓣荷花的花型与画理是什么？

五十一瓣以上的荷花为重瓣型荷花，花形犹如复瓣牡丹，花径大者可达二十至三十厘米。重瓣型荷花中心花瓣密而细长，呈合抱状，外萼片宽大，盛开时成匙状。

画重瓣型荷花，关键是疏密与色彩的浓淡关系。运笔内紧外松，渐次展开，用色内浓外淡或前实后虚。在写意荷花中，花冠的生动与否，关键是运笔节奏和疏密关系的处理。

1

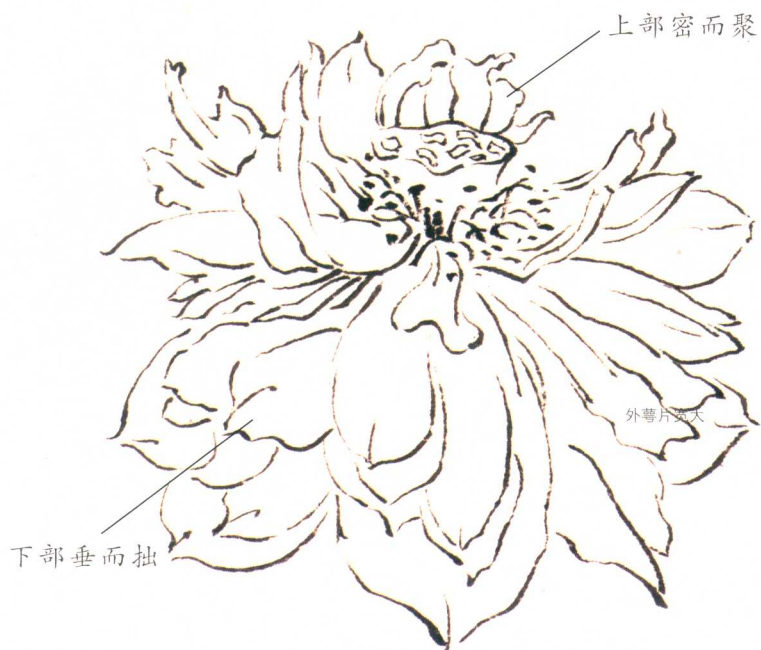
2

4

问题 004 重台荷花的花型与画理?

重台型荷花约有花瓣百余，瓣细。形状有如菊花、千手观音。重台型荷花可以花托为中心，分上下两部分造型：上部密而聚，下部垂而松。见花蕊者抱；见花托者散。勾染法以设色或淡墨分出深浅层次，点虱法以虚实生韵味。写意画不拘泥于物状细节，以内紧外松为要，形神兼备更佳。画时不必笔笔有交待，笔不到意到即可。

写意荷花远望，得烟雨者润；近观，映日月者洁。

1. 用墨勾出重台荷花的花型

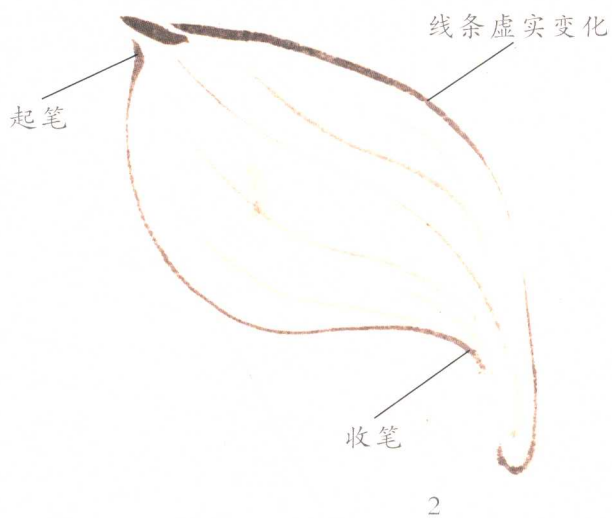
重台荷花的画法

2. 用勾染法以设色或淡墨分出深浅层次

二、写意荷花的笔法与墨法

问题 005 画荷花花瓣有哪七要？

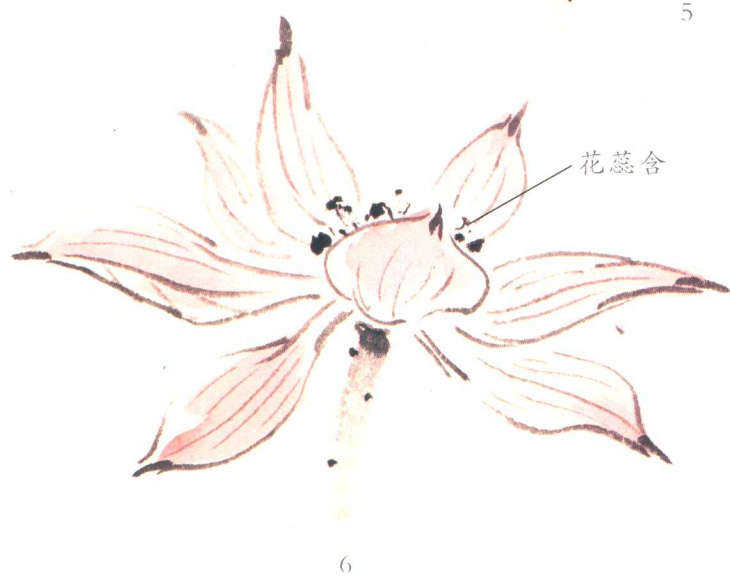
1. 线条要有虚实变化：中锋用笔，转折处虚，起波处实，花脉处松。
2. 用笔要有提按：起笔藏锋正腕下按顿挫，收笔回锋虚腕上提。
3. 落墨要有轻重变化：墨太重，燥；墨太轻，浮。轻重自然烟云出。
4. 敷色要有浓淡深浅变化：设色太浓，艳；设色太淡，空。浓淡相宜雅逸生。

5. 花形要有正侧变化：正面以侧掩，侧面以正映。有正有侧，婀娜多姿。

6. 花瓣要有舒卷变化：舒为畅神，卷以收心。舒卷自如，谓之性情。

7. 花蕊要有含露变化：不含霸气外泄，不露萎靡不振。

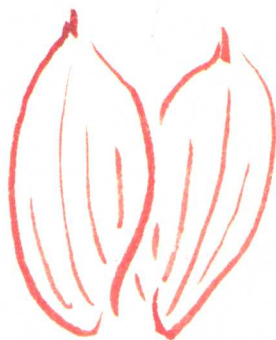
问题 006 什么是写意荷花花态的归纳画法？有哪几种？

组织与归纳的目的，是将写意荷花按一定的程式画出具有情感意象的花态。下面归纳的三种画法，意在表现花期从盛到末的过程：初放时的“和合”，盛放时的“惊艳”，结果时的“飞雁”。

荷花初放之时，花萼未脱，花瓣合抱，瓣脉浅显，花蕊含羞。故一瓣立，二瓣靠，三瓣依，四瓣有聚散，五瓣六瓣抱成团。和者谦恭，合者含笑，探者揖让。如以淡墨勾，上实下虚，回旋转折。如以色染，上重下轻，自然接染。

1. 一瓣立

2. 二瓣靠

3. 三瓣依

4. 四瓣有聚散

5. 五瓣六瓣抱成团

6. 以色染之自然接染

荷花盛放之时，花瓣外开内合，如佛祖手指相捻说法之状。花冠有收有放，如佛祖手掌舒展开悟之态。花托盈盈在握，如佛祖托钵息灾解厄之势。下笔：二瓣如指，四瓣如兰，六瓣拈花，八瓣合掌。惊艳之法，全在盛开与怒放之间展现。

1. 二瓣如指

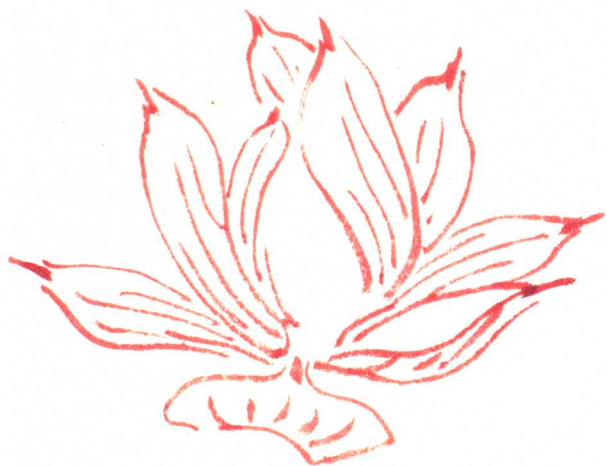
2. 四瓣如兰

3. 六瓣拈花

4. 八瓣合掌

5. 加上花托

6. 设色定稿

荷花花期将尽之时，雄蕊终成正果，结为莲实，花瓣迎风历雨行将凋谢。此时，花姿如惊鸿飞雁，独留一瞬间。飞雁之法在于花瓣之间左右顾盼、上下迎送。而写花之寂，点画于花蕊之丝丝缕缕点点墨痕中。

1. 左右顾盼

2. 上下迎送

3. 飞雁之态

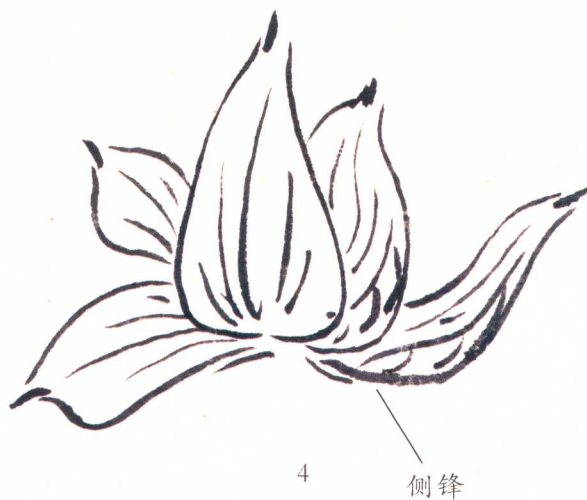
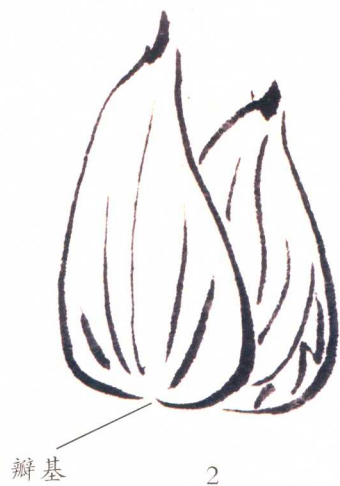

4. 设色完稿

结果时飞雁法的画法

问题 007 荷花花冠有哪几种画法？

勾勒法以中锋用笔为主，顺势为勾，逆势为勒；起笔为勾，收笔为勒。其接笔、转折处可偏锋亦可侧锋。用笔力透勿浮滑，圆润勿扁枯，徐缓勿迅疾。勾勒线条时须轻重有度、虚实有致。从瓣尖处落墨，瓣基处收笔，竖勾横勒，别开生面。

勾勒线条的画法