

老年大学

写意花鸟画辅导教材

荷花 芭蕉

● 沈岳 / 著

● 浙江人民美术出版社

老年大学

写意花鸟画辅导教材

图书在版编目(CIP)数据

荷花、芭蕉 / 沈岳著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2002.1

老年大学写意花鸟画辅导教材
ISBN 7-5340-1319-4

I. 荷... II. 沈... III. ①荷花—写意画: 花卉画—技法(美术)—老年大学—教材 ②芭蕉属—写意画: 花卉画—技法(美术)—老年大学—教材
IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 087811 号

顾问 问: 俞建华

编者: 沈岳

责任编辑: 黄晓峰

装帧设计: 张然

责任出版: 胡同林

出版发行: 浙江人民美术出版社

地址: 杭州体育场路 347 号

邮政编码: 310006

制版: 杭州美虹电脑设计有限公司

印刷: 浙江兴发印刷厂

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 2

版次: 2002 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

印数: 0,001—5,000

书号: ISBN 7-5340-1319-4/J·1142

定价: 12.50 元

画家简介

沈岳, 1957 年出生于杭州。1980 年考入浙江美术学院(现中国美术学院)中国画系, 毕业后留校任教。曾在浙江老年大学、杭州老年大学讲授花鸟画专业课程多年。现任中国美术学院副教授, 系中国美术家协会会员。

作品曾多次参加国际、国内画展, 并有花鸟画作品专辑出版。

1987 年,《大众美术报》刊登了艺术大师刘海粟的文章《高调子未必调子高——与浙江美术学院教师沈岳的谈话》,介绍了沈岳花鸟画的艺术特色。

1999 年建国 50 周年之际应邀为北京有关部门绘制了巨幅国画作品《十月金秋》,现被悬挂在北京天安门城楼上。

2001 年,应文化部邀请为北京中南海绘制大幅《牡丹图》。

目 录

■ 荷花、芭蕉画法概述 /1

■ 荷花画法 /2

■ 荷花示范作品 /19

■ 芭蕉画法 /24

■ 芭蕉示范作品 /29

荷花、芭蕉画法概述

●荷花

荷花，又名莲花、水芙蓉，古称芙蕖。品种有一百余种，如红莲、白莲、金边莲、阔瓣莲、尖瓣莲、夜舒荷、白蕊莲和碧台莲等。栽培历史约近千年。

荷花属睡莲科，水生植物。长年生长在浅水中，每年盛夏六、七月开花，花期从落蕾至凋谢约三个月。按节令，自立夏露苞、至中秋落花。花单生，有清香，花瓣十余片至数十片不等。颜色有白色、粉红、浅绛、淡紫和淡黄等。花型有单瓣、复瓣、重瓣。花蕊成熟后即成莲蓬，嫩时呈黄色，老来变绿。莲蓬四边是黄色花蕊。大荷叶呈圆形的盾状，边口凹凸高低参差，似波浪起伏。叶筋由中间向四周展开，叶脉结构明显。新叶娇嫩为绿色，长大为深绿，枯时为黄色和褐色。小荷叶在未展开前，两边卷起，愈小愈紧，呈角状，古人有“小荷才露尖尖角”之句。

中国历代画家都喜欢表现这种神形优雅、形式多变的植物。古今名家用工笔重彩、金碧双钩和兼工带写以至泼墨淋漓等多种表现形式来描绘它。在墨趣酣畅中用枯笔着花和以色点花等写意画皆有作品和神品，如宋人的《出水芙蓉》、《枯荷鹄鸂鶒》，徐渭的《墨荷》，陈洪绶的《荷花鸳鸯》等，明末清初的八大山人、石涛和近代任伯年、吴昌硕等也有许多优秀的荷花作品流传至今。

表现荷花题材在中国文人画中一直被推重，尤其是它那“出污泥而不染，濯清涟而不妖”的气质。以花喻人，追求一种人品、格调，是中国的艺术特色之一。

荷花的表现技法很多。有用细线勾描，再敷颜色的工笔法；有注重结构、挥洒自如的小写意；有泼墨淋漓，用笔豪放的大写意；还有一种不勾勒墨线，设色明丽的没骨法。从小扇而到丈二中堂，皆有精品。

工笔画作品以宋人团扇和纨扇为代表。小写意表现的有任伯年等，以大写意表现的有徐渭、八大山人、吴昌硕等，以没骨法表现的有恽寿平等。但在以上众多技法中，以大写意表现尤为突出，无论是技法和意境的创造都已非常成熟。近代大家中，齐白石、张大千、刘海粟、潘天寿和谢稚柳等画的荷花，更是美不胜收。

初学画荷者在了解其结构和众多技法的同时，还要掌握工具的使用，画荷叶和荷花一般以大羊毫笔为宜，画叶最好是用人公提羊毫，因为它含水量多，墨韵变化丰富。画叶筋和株干可用狼毫或羊毫。当然，画有规则但无定法，要不断画，不断研究，在不断实践中提高自己。

在花鸟画中，以画荷花来练习大写意技法是一种比较典型的方法。通过画荷叶探索泼墨法的特点和规律，今后画类似的植物，会有所借鉴。

●芭蕉

芭蕉是春、夏、秋三季常绿的植物。它主要生长在南方，有实用和观赏两种功能，尤其在江南的园林中是不可缺少的观赏植物。它叶色翠绿而清丽，形态修长而舒展。叶脉明显且挺直，极富装饰效果。一株芭蕉，上部疏朗而开张，下部紧密而茂盛。叶子下窄而上阔，下挺而上扬。

芭蕉在中国画中比较常见。有单独描绘的，但更多是作为其他内容陪衬和烘托的物体，尤其在工笔人物、山水画中常见。在写意画中适宜配些线条强烈的植物，或以工细的昆虫和禽鸟停留其间，以增加画面情趣。我们可在近代画家蒲华和齐白石的大量芭蕉作品中见到这种情景。

许多画家画芭蕉都喜欢仅画叶而不画其他，诸如不画芭蕉花、老干等，其目的就是追求芭蕉叶那浓淡变化、墨韵无限的形式感和用笔、用水的艺术效果，因此，在有一张大芭蕉叶的画面上加个昆虫或禽鸟都可以成为一幅很有生趣的画。当然，层次复杂和简单都是根据作者的创作立意和追求的效果来制定，不能以单一的方法去画所有的作品。

画芭蕉要先用大羊毫笔，以中锋行笔，用柔中有刚的笔法画出叶中的主筋，然后用饱含水分的大公提笔蘸墨汁，以侧锋落笔画侧叶。行笔太快易显轻飘，太慢会变涩滞。因此落笔须果断稳健，才能层次分明、墨韵生动。待蕉叶未全干时，用略小一些的笔，虚实相生地勾、擦叶筋。

画芭蕉的用色有两种：一是用墨色，浓淡枯湿，因物制宜；二是设色，以花青加藤黄或石绿作为主色，兼用赭石等。墨色追求的是文人画的笔情墨趣，以湿墨重笔挥洒，用浓墨枯笔拖擦来表现。设色芭蕉须离刚于柔，寓动于静。总之，无论哪种方法，用笔都要简洁有力、巧拙并用，才能达到质朴中见厚重的效果。中国画讲究笔墨功夫，尤其芭蕉之类的大宽叶植物，更要熟练地掌握笔、墨、水、纸四者的融会关系。

我们通过学画芭蕉的技法，再去画其它如荷叶、美人蕉等阔叶植物时，就要容易多了。

荷花画法

●花的基本画法

画荷花有两种常用方法，即没骨法和双钩法。没骨法以画有色花为多，用羊毫笔点厝；双钩法以画白色花为主，以狼毫或羊毫左右勾线。

花的基本画法步骤

画花瓣是由中间向四周展开，双钩和没骨法均相同。为了达到花瓣的水色变化，画荷花最好是用羊毫笔。

画荷花须注意用笔方法，以笔尖向上，笔肚轻按，同时稳健运行。

荷花的用色方法很多，常见以纯洋红色、胭脂色或略加白粉来画粉红色的花。无论哪种颜色，其用笔技法是大同小异的。

画荷花时用水是十分讲究的。因为荷花是水中之花，必须要表现出“水气”和韵味，因此控制好水分显得尤为重要。可用大羊毫饱含水分蘸色（笔尖可蘸浓胭脂色）来画，通过用笔的节奏变化以达到水色的融会与变化。

● 枝干的基本画法

荷花的枝干以中锋用笔，直中有曲，弯而不软。

枝干均由上向下画，以便把握好它与花或叶的连接。用墨或用色，写意或工笔均应随画面的立意需要而定。

以花为主的小品，可先画花，再加叶。叶可用墨，亦可用色。若用色画，可用墨破色的技法，以达到厚重的效果。

着色荷叶的用色常见以花青、藤黄、赭石调和，浓重处要加墨色。用笔可采用拖、擦、点、按并用。另外，要注意外形变化，尤其是几张荷叶不能类同。

不同的荷叶画法用笔也应有所区别，可以用写实的表现方法，亦可强调艺术夸张。

荷叶的正反组合要有浓淡、主次的对比，首先把大小荷叶的主次关系安排合理，然后再根据画面的节奏变化和构图要求加以调整。

●宿墨表现法

要表现雨雾中的荷叶时，可用宿墨画之，它的特点是在大量水分渗化中物像不走形。宿墨是指隔天的陈墨。

荷花配景

常把蜻蜓画在花尖、枝干或小荷叶上，以增加画面意境。

荷塘边添加芦草，可以丰富画面，增加一种野趣。

柳条的婀娜多姿可营造气氛和增添层次，尤其是表现江南的荷塘景色，那更是一绝。

红蓼花生长在水边，因此在许多荷花作品中都能见到。

● 创作实例解析

先画出荷花和荷叶的位置，然后再画细部，渲染环境。这幅画主要表现的是用笔的内在变化和墨与色的对比关系。

画草比画荷叶更难，但一幅完整而带有意境的画，往往会配些其他植物来丰富画面。因此不仅要画好荷花，同时也要为画好水草而下功夫。

在荷叶的后面加以渲染，顿觉空间扩展，层次增加。

