

养心斋

速成画谱

写意荷花

东莲工作室 编绘

精心打造
信心倍增

全程手把手热情辅导
初学者步入绘画殿堂

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

清韵
丁亥年春东莲画

清韵

养心斋速成画谱·写意荷花

出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社（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>
制版 南京新华丰制版有限公司
印刷 南京爱德发展有限公司
开本 787mm × 1092mm 1/8
总印张 8
版次 2007年7月第1版 2007年7月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2334-5
总定价 48.00元（全套共4册 12.00/册）

编辑部电话 025-83610823 地址 南京市中央路165号八楼 邮编 210009
营销部电话 025-83248515 83245159 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

图书在版编目（CIP）数据

写意荷花 / 姜冬莲编绘. — 南京：江苏美术出版社，
2007.6
（养心斋速成画谱·第4辑；2）
ISBN 978-7-5344-2334-5

I. 写... II. 姜... III. 荷花—写意画：花卉画—技法（美术） IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第076556号

选题策划	毛晓剑	责任编辑	毛晓剑	龚婷
封面设计	王主	审读	刘典章	
责任校对	刁海裕	责任监印	贲炜	

ISBN 978-7-5344-2334-5

9 787534 423345
总定价：48.00元（全套共4册）

东莲工作室主创人员介绍

姜冬莲

周宏

姜冬莲，1967年生于新疆，江苏南通人。1989年毕业于安徽师范大学美术系，2003年结业于南京艺术学院中国画研究生班，江苏省美术家协会会员，南通市美术家协会会员，江苏省花鸟画研究会会员，南通美术院特邀画师，南通紫琅学院美术系专业教师。作品追求色彩的丰富扩展、构成因素的强调，以及优美凝练、精细工致和深远的意境。作品多次参加省以上展览并获奖，曾获“世界妇女大会书画大奖赛”银奖，作品《沃土》入编《民族魂国土情作品集》，并被中华人民共和国国土资源部收藏，多幅作品赴日本、澳大利亚、新加坡及中国台湾、香港地区展览并被收藏，出版有《教你学国画》，入选《当代名家作品集》。

周宏，江苏省南通第一中学高级教师，南通市美术学科带头人。1970年生于江苏省南通市，1989年毕业于南通师范美术系，2001年毕业于江苏教育学院美术教育系。江苏省教育学会会员，南通市美术家协会会员，南通市教育学会美术书法专业委员会常务理事、副秘书长，南通市市区中学美术中心教研组长。现已出版有《工笔禽鸟》、《工笔草虫》等。

写意花鸟画简介

中国花鸟画是我国民族文化的一个重要组成部分。

自古以来，花卉、翎毛、走兽、奇石、古董都包括在花鸟画的范畴中。表现手法有工笔、小写意、大写意等，各种风格、各种流派数不胜数。人们对花鸟画的要求是“活色生香”，对禽鸟要求“活泼可爱”。花鸟画既要形神兼备，也要鸟语花香，跃然纸上。人们的日常生活是和自然景物分不开的。青山绿水，碧草红花，好鸟时鸣，助人情趣。有的采入歌赋，有的编成小唱，自古就为人们所喜闻乐见，一部《诗经》就是最好的花鸟画题材。

花鸟画的成熟虽晚于人物画，但早在唐代时就已形成单独的画科，有其特殊的艺术风格，为古今人士广为喜爱。画家们用高度简练概括的笔墨描绘一草一木、一花一鸟，巧夺天工，达到形态逼真、自然生动的效果。历代的工匠们更运用了图案艺术形式，把花鸟虫鱼、蔬果农作物等，大量装饰到各种工艺美术品中去，大大丰富了我国的艺术宝库，给人精神上以新鲜、健康、美好的享受，使人乐观向上。因此，花鸟画更加广泛地运用到丝织、印染、陶瓷、玻璃、漆器、牙雕、玉雕图案设计里。

当代花鸟画坛，创作思想开放，纠正了花鸟画功能的偏狭，突破了创作的单一。而西学的东移，更使其向多元化发展，非但无负面作用，更使花鸟画家开阔了眼界、活跃了思想。对表现形式的大胆尝试，拓展了花鸟画的空间。众多的花鸟画变一花半叶为表现山乡花鸟之丽，更显示出突破传统局限的生命力。这许许多多的分离与重组、强化与改造，虽尚未形成成熟的面貌，但却表达出了真诚生动的现代审美感悟。

纵观震古烁今的中国花鸟画，虽然有着衍生千年的庞大身躯，却具有历久而常新的生命力。随着时代的前进、艺术观念的更新，人的主观能动性必定会在花鸟画创作中发挥得淋漓尽致，花鸟画绚丽多姿的前景必定会得以呈现。当今画坛庞大的花鸟画合作队伍，正是中国花鸟画进一步发展完善为前所未有的局面的深厚根基。

清馨

泽芝红艳

凌波仙子

出版说明

自古挥毫绘事、博雅好古，宜于修身养性，这便是我们编写《养心斋速成画谱》之缘由。写意花鸟画随着时代的变迁与发展，越来越受到人们的普遍欢迎。它可以不拘一格，自由舒畅地表达作者的情感和一定的思想寓意，成为当今众多习画者的热门。一本《芥子园画谱》就影响过不少画家，《养心斋速成画谱》从写意花鸟画基本方法入手，对工具、用笔、用墨、着色、构图等进行详解，绘画全程悉心指导，定能使习画者有所大进。以画谱为范本进行临摹练习，应做到多看、多画、多想，由浅入深地学习，并解决笔墨、造型、构图等问题。在此，预祝您在我们的“养心斋”中，挥毫走墨，怡然自得！

荷花概述

荷花为睡莲科，多年生水生植物，又名莲花、水芝、芙蕖、水芙蓉、藕花、菡萏等。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，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，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，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。”它的美丽和纯洁，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。“亭亭玉立，一尘不染，”许多画家以这些品格自喻自督，创作了大量传世经典。

工具与材料

笔：笔分羊毫、狼毫、兼毫笔。羊毫长锋笔多用于画树、石的线条，短锋笔多用于皴擦和点乱花瓣。

狼毫笔属硬毫笔，含水分较少，笔锋弹性较强，使用时多表现方硬的线条，适于画树干、石头等。

除羊毫、狼毫笔之外，还有软硬适中的兼毫笔，如猪鬃笔、石獾笔等。

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”墨汁，也可用研的墨，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。生宣纸渗化易发墨，适于写意。熟宣不易渗化，不发墨，适于工笔。除生宣、熟宣纸外，还有单层宣、多层宣、夹宣、皮宣、毛边纸等，也都可作为练习用的画材。

颜料：中国画常用的颜料有三种：一种是块状的，一种是粉状的，一种是袋装的。前两种色的颗粒少，色度少，无沉淀。后一种比前两种经济，使用方便，但略有沉淀。

其他：除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色碟、笔洗、毡布等。

笔洗用来提供清水、洗笔调色。

毛毡用白色纯羊毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

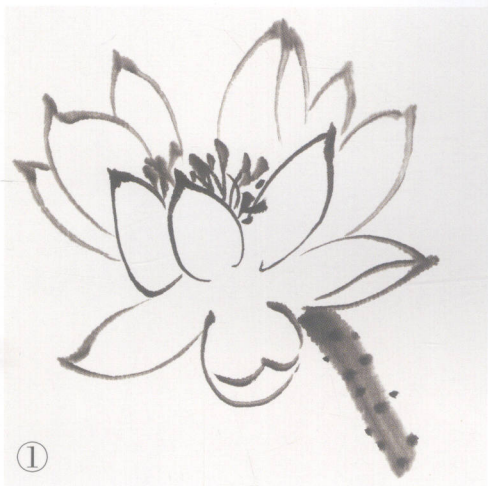
小常识

现在画家大部分使用“曹素功”“一得阁”的墨汁，但是用墨汁画出来的墨色层次以及韵味没有研磨的墨丰富。要研墨，可在砚台上先放少量的水，磨浓了，再放点水，再磨，这样发墨快。如一下放很多水，反而会慢。因为水多了容易使墨头发胖发软，软了就不发墨，而且会掉下墨渣，影响作画。如何鉴别一方发墨快的砚台呢？可用指甲在砚台上轻轻一划，如出现一条白色的甲灰，即是发墨快的砚台。

用 笔

画荷一般先画荷叶。荷叶适宜水墨表现，用笔要大胆、泼辣，笔笔见痕，强调一个“写”字，可用卧笔横扫。勾叶自中心向外，运笔如草书。

没骨画荷花，可选择较大的毛笔（如斗笔、提笔），落笔要肯定。中锋下笔，笔肚略“转”。一个花瓣可以两笔或一笔完成。双勾法可选择狼毫或山马线条笔，用笔要注意规律：顿起、稳行、逆收，“一波三折”，中锋用笔应注意提按，做到起笔顿，行笔略快，收笔回锋。双勾法画花有两种用笔方法：楷勾法和草勾法。

①

楷勾法是以中锋用笔，行笔缓慢，转折提按的动作规范，一笔一画都十分到位。

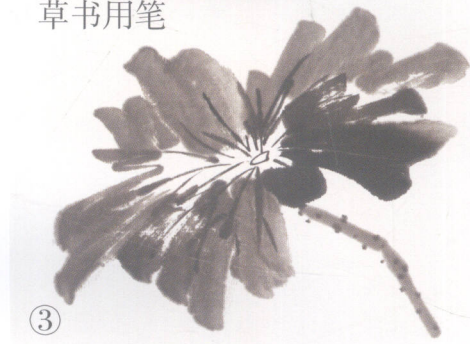

②

草勾法笔法灵活，要心中有荷花，画时才能得心应手。用笔时中、侧锋并用，笔画之间互有联系，且有粗细、大小、轻重、虚实的变化。

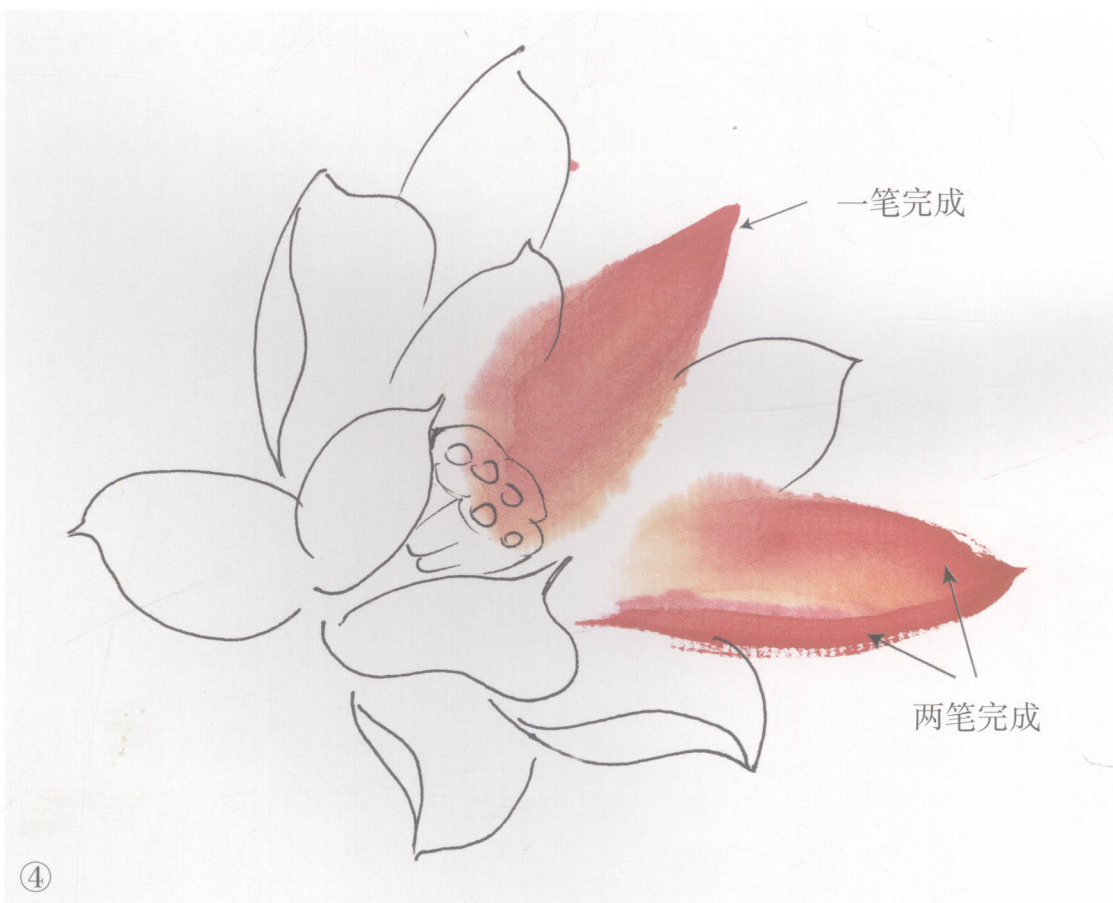
楷书用笔

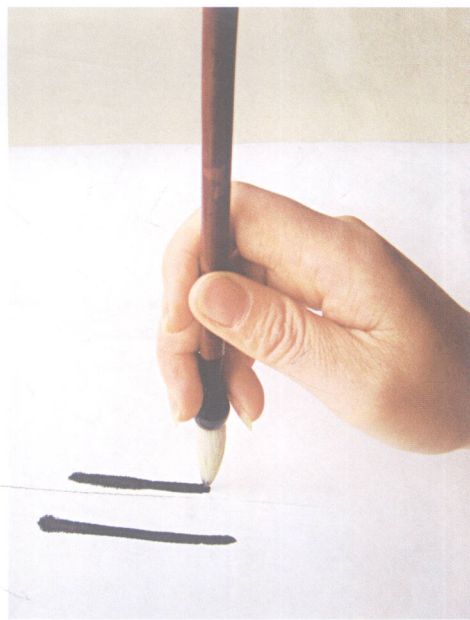
草书用笔

③

中锋用笔，笔锋垂直于纸面，入笔要欲右先左、欲左先右、欲上先下、欲下先上，即要有藏锋的动作。线条的特点：圆润流畅，平稳厚重，有立体感。

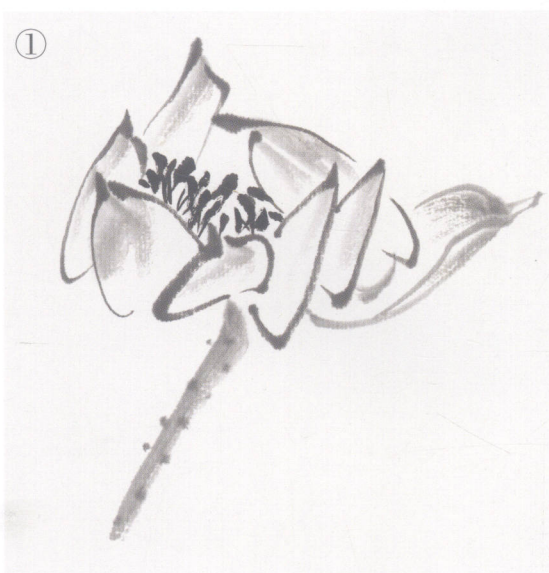

④

用 墨

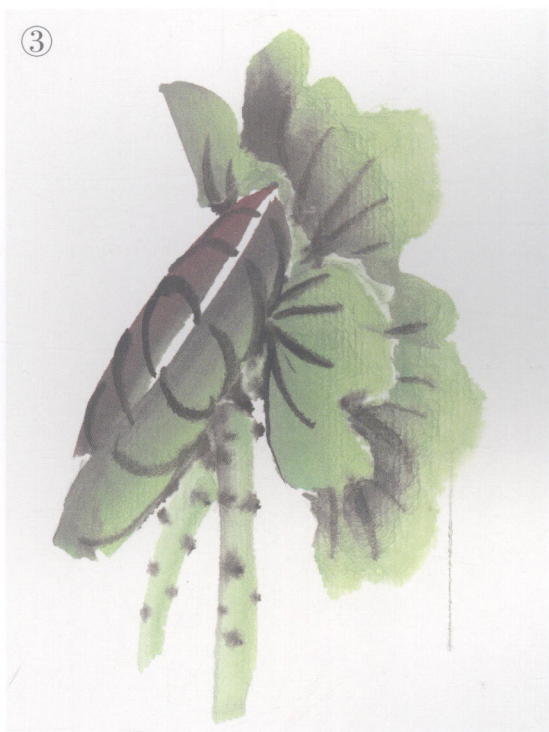
墨色中的变化“干、湿、浓、淡、黑、白”可表现物象的明暗、虚实、远近、苍润的变化。中国画常用的墨法有三种：泼墨法、破墨法、积墨法，而在画荷中用墨法最多的主要是泼墨法和破墨法。

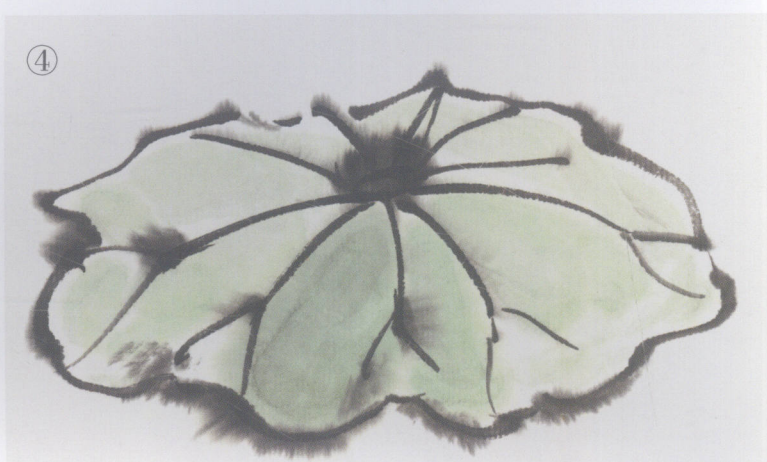
① 画荷花可用淡湿墨表现其娇嫩、润泽的感觉。

② 画莲蓬可用浓重、焦枯的墨色来表现质感。

③ 泼墨：一次用墨，直接把墨泼在纸上或用笔蘸墨泼。

④ 色破墨：两次用墨，一般先用墨或色画，然后趁半干时再第二次用墨、用色或用水，使前后两种有控制地融合，有浓墨破淡墨、淡墨破浓墨、色破墨、墨破色、水破墨、墨破水等破墨法。

⑤ 湿破干、淡破浓。

⑥ 泼墨与破墨结合。

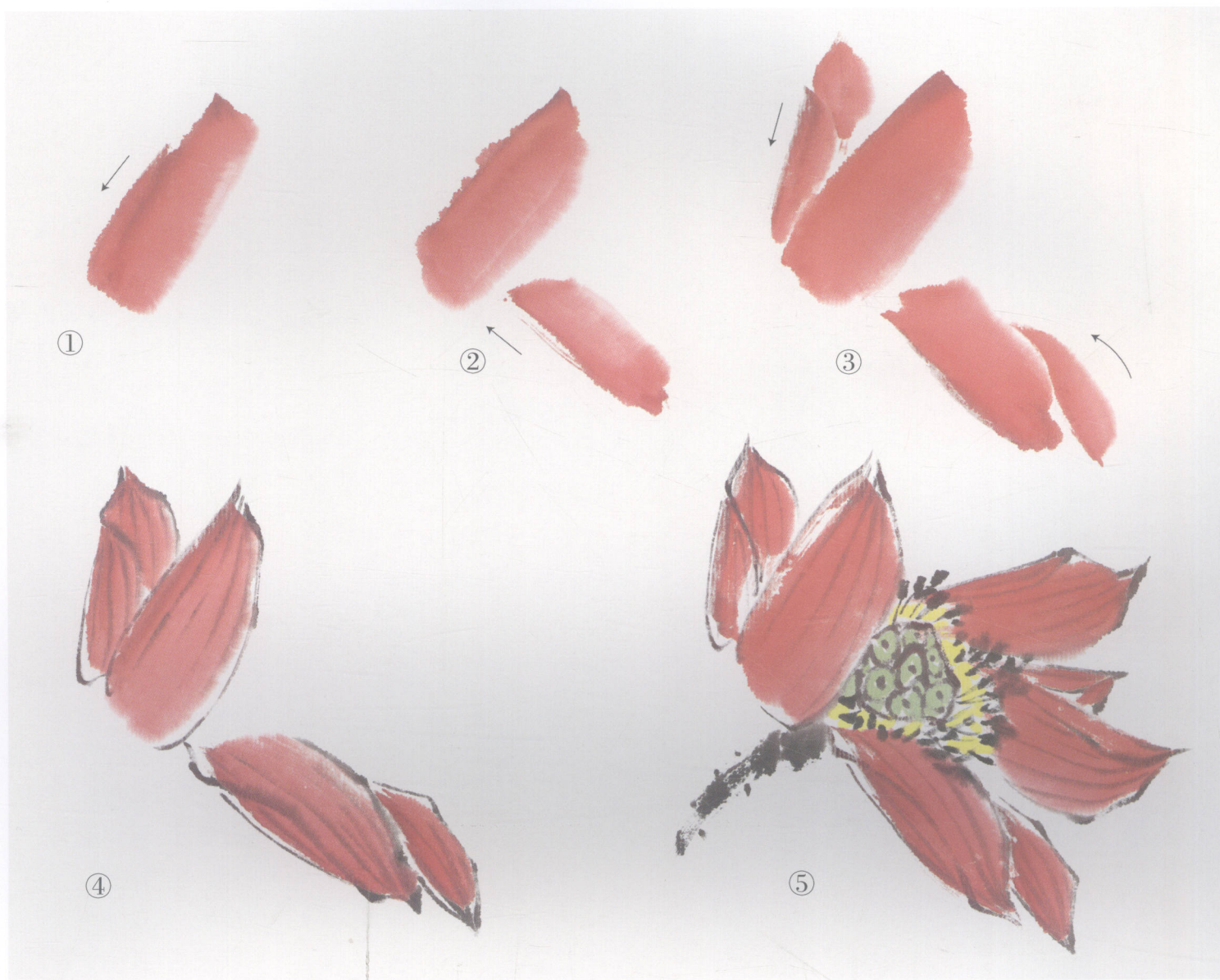
荷花画法一（双勾法）

勾荷花不管用墨还是用色勾，都应以中锋用笔为主。墨或色要有轻重、浓淡的变化。白荷花一般用淡墨勾花瓣，粉红色和深红色的花一般是先勾后着色。一般来讲，瓣尖用笔重，上色也重些，瓣根用笔虚，色淡。

荷花画法二（没骨法）

没骨法一般为大写意常用之法，无论各色荷花均可使用。用此方法画荷花，可选择较大的毛笔（如斗笔、提笔），先饱蘸水分，然后调上曙红、胭脂，按图中的箭头所指方向行笔。

花苞、莲蓬的画法

用色勾花苞与用墨勾花一样，中锋用笔。色彩要有轻重、浓淡的变化。粉红色和白色的花苞一般是先勾后着色，也有先用色画，后勾花筋。

荷花谢后膨大的花托称为莲蓬。它形似酒杯，可用墨勾、色勾，也可用墨、色直接画。画莲蓬可变形，以表现自己的特殊感受，但要和画面整体和谐，要注意整体画面的完整性。

勾花瓣起笔要实，行笔要上提，由瓣尖到瓣根处逐渐变虚。花瓣层层包裹，要注意穿插，分清前后层次。

荷叶的画法

荷叶呈盾状圆形，具有辐射状叶脉，叶的边缘呈波状形。叶面深绿，叶背淡绿。中央有圆柱状叶柄挺举，荷叶出水，柄上生有毛刺。

画侧面荷叶时要分清前后叶，荷叶的颜色是叶面色重，叶背色淡。勾叶筋要根据荷叶的墨色而定，一般正面重、反面轻，近者重、远者轻。

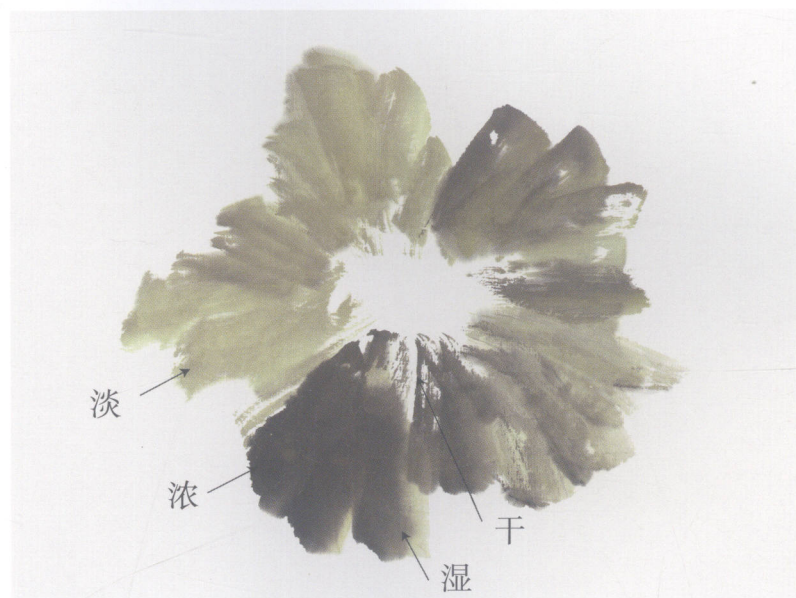
因为荷叶阔大，所以画时用大羊毫笔为宜。画时要注意用墨、用水的分寸，应有飞白渴笔表现。一般来讲，近者荷叶墨色重，远者荷叶墨色轻。

小叶的特点是叶面卷曲，颜色较重。所以画它一般是以重墨或色直接点画，然后再勾叶筋。

画小荷叶也先用淡墨或色画，再用重墨勾叶筋，这要看画面的需要而定。

画荷叶不仅应有干、湿、浓、淡的笔墨变化，而且应在花青加藤黄调成的绿色中，再加少许墨，也可用赭石加墨来画。这样才能和整体画面的其他部分和谐。单纯的颜色画荷叶色彩会很生硬，与荷花搭配也不好看。所以，加墨后的色调会很沉稳，也能表现荷叶的特征和质感。

荷叶的姿态有正侧、俯仰之分，正面荷叶多是圆形和椭圆形，画叶不能画得过圆，否则呆板、单调。

荷花创作示范一（双勾法）

步骤一：作画前先在草稿纸上画一个构图草案，大致分配一下笔墨和绘画主体位置。这就是我们常说的“意在笔先”的意思。这幅作品先画荷叶，因为它离我们最近，所以用重墨。按照前面所讲的方法先画出正面的荷叶，侧锋用笔，注意墨色的浓淡变化。

步骤二：画荷花，要注意花瓣的前后和互相穿插的关系，安排位置时要有序，花瓣的形要美，不能杂乱无章。因为是白荷花，可用淡墨，以中锋用笔，要注意画面笔墨的节奏感，线形与墨色的安排，要有轻有重，注意疏密的对比。用重墨画出莲蓬和花蕊，再用较厚的藤黄加白点花蕊，注意不要碰到墨色。

步骤三：花画好后，再用花青加藤黄笔尖略蘸点赭石画后面的荷叶，并用此色沿花瓣周围衬染荷花，填染莲蓬。然后添小花苞、莲蓬、小荷叶、水草。最后用较深的墨绿色画出荷梗，浓墨点梗上的刺。

荷花创作示范二（没骨法）

步骤一：用侧锋先画荷叶，由外向中心画，注意用笔的轻重缓急。一般把荷叶分为几组不同层次的墨块，以表现荷叶的起伏、断裂之态。注意不要把荷叶画得色太匀，形太圆，没有变化。

步骤二：红色的荷花是先蘸朱磠，再在笔尖蘸曙红，按花瓣前后顺序画出。完成花瓣后还应进行调整（忌产生左右对称形）。画小荷叶、荷梗应在花瓣完成后，将毛笔不要洗干净（笔中有花瓣的红色），在笔尖蘸深墨，以中侧锋画出。

步骤三：用浓墨画出前面的水草，后面的水草用淡墨。调草绿色（草绿加赭石）画出莲蓬，白粉加藤黄调成很稠的乳黄色点花蕊。最后用淡赭绿色添浮叶，以调整画面疏密。