

荷

吴静初 著

中国画

HE

临习速成

江西美术出版社

ZHONGGUOHUA LINXI SUCHENG

责任编辑：徐 玫 李 佳

封面设计：李 佳

图书在版编目(CIP)数据

中国画临习速成·荷/吴静初著.-南昌:江西美术出版社,
2007.1

ISBN 978-7-80749-048-7

I 中... II 吴... III 荷-写意画:花卉画-技法(美术) IV J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第157632号

中国画临习速成·荷

吴静初 著

江西美术出版社出版发行

地 址:南昌市子安路66号江美大厦

网 址:www.jxfinearts.com

电子信箱:jxms@jxfinearts.com

邮 编:330025 电 话:6565509

全国新华书店经销

制 版:江西省江美数码科技有限公司

印 刷:深圳华新彩印制版有限公司

2007年1月第1版

2007年1月第1次印刷

开 本:787毫米×1092毫米 1/8 印 张:3

印 数:1-5000

ISBN 978-7-80749-048-7

定 价:19.00元

ISBN 978-7-80749-048-7

9 787807 490487 >

历代题荷花诗

江南莲花开，红光复覆水。
色同心复同，藕异心无异。
——南朝·梁·萧衍

春初北岸涸，夏月南朝通。
卷荷舒欲倚，芙蓉生即红。
——南朝·梁·刘缓

灼灼荷花端，亭亭出水中。
一茎孤引绿，双影其分红。
色夺歌人脸，香乱舞衣风。
名莲自可念，况复两心同。
——隋·杜公瞻

世间荷叶不相伦，花入金盆叶作尘。
唯有绿荷红菡萏，卷舒开合任天真。
此花此叶长相映，翠减红衰愁煞人。
——唐·李商隐

风含翠筿娟娟净，雨浥红蕖冉冉香。
——唐·杜甫

根是泥中玉，心承露下珠。
在君塘下种，埋没任春蒲。
——唐·李群玉

菡萏新花晓并开，浓妆美笑面相偎。
西方彩画嘉陵鸟，早晚双飞池上来。
——唐·刘商

夕阳连雨足，空翠落庭阴。
春取莲花净，方知不染心。
——唐·孟浩然

移舟水溅差差绿，倚槛风摇柄柄香。
多谢浣溪人不折，雨中留得盖鸳鸯。
——唐·郑谷

六月西湖锦绣乡，千层翠盖万红妆。
都将月露清凉气，并作清晨一喷香。
——宋·杨万里

红白莲花开共塘，两般颜色一般香。
恰似汉宫三千女，半是浓妆半淡妆。
——宋·杨万里

荷花笑沐胭脂露，将谓无人是晓妆。
——宋·杨万里

荷花入暮犹愁热，低面深藏碧伞中。
——宋·杨万里

平波浮动洛妃钿，翠色娇圆小更鲜。
荡漾湖光三十顷，未知叶底是谁莲。
——宋·朱淑贞

亭亭风露拥川坻，天放娇娆岂自知。
一舸超然他日事，故应将尔当西施。
——宋·王安石

风露冥冥水面凉，旋移野艇受清香。
犹嫌翠盖红妆句，何况人言似六郎。
——宋·陆游

凿破苍苔作小池，芰荷分得绿参差。
晓来一朵烟波上，似画真妃出浴时。
——宋·杜衍

不见峰头十丈红，别将芳思写江风。
翠翘金钿明鸾镜，疑是湘妃出水中。
——明·李东阳

若个荷花不有香，若条荷柄不堪觞。
百年不饮将何为，况值新槽琥珀黄。
——明·八大山人

绿腰红颊锁黄娥，凝想菱花滟滟波。
自种沙洲门外水，可怜肠断采莲歌。
——现代·张大千

C 目录 CONTENT

封三	18	16	14	12	7	6	6	4	3	2	1
历代题荷花诗	作品欣赏	作品解析	荷的完整画法步骤	构图解析	荷叶的画法	莲蓬的画法	花苞的画法	花瓣的画法	写意画荷的用笔方法	荷花白描示意	画荷先读
			● 荷花的各种构图	● 各种构图的规则	● 小荷叶画法	● 水墨荷叶画法	● 点线式	● 勾线式	● 大写意画法	● 勾瓣式画法	

画荷先读

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。在我国的栽培和观赏已有几千年历史了。它端庄素雅、挺拔俊秀的姿态，令朝朝代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、香远溢清，可远观而不可亵玩焉”。宋代周敦颐《爱莲说》对荷花的形容和赞美历来被认为是最脍炙人口的佳句，更有无数的骚客画家为荷而痴迷而陶醉！它的美丽和纯洁，“出淤泥而不染”更使得人们把它看作不与邪恶同流合污的高尚品德的象征。“亭亭玉立，一尘不染”，许多画家以这些作为品格自喻自督，创作了大量传世经典。

荷花可以大面积栽培，在各种大小池塘或湖面上“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”，“中池所以绿，待我泛红光”，“千层翠盖万红妆”，那是怎样的景象！还可栽在庭院、水缸中以点缀居室环境的幽雅，暑天给人们带来的不仅仅是凉爽啊！“都将月露清凉气，并作清晨一喷香”！荷花把自身的所有都奉献给人们：食用、药用，真可谓“花之君子也”。

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。微风袭来翩翩起舞，婀娜多姿，可谓“风翻荷叶香肩白，露染花衣粉蕊新”。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！

应经常去池边观察，看那荷叶、荷花在风前摇曳，进行写生，收集素材，了解各种姿态造型。这些素材对今后的创作可以受用一辈子了。

历代画荷高手层出不穷：八大山人简率凝炼，石涛上人层层厚积，白阳山人清癯古雅，南田居士逸秀韵幽；而复堂洒脱，搗叔俊朗，白石翁豪迈，吴缶翁古拙；张大千则华丽恢宏，潘天寿则雄健霸悍！且看哪一位不是国手大师！任一位均可作吾辈所膜拜，片纸点墨均可作吾辈无上粉本，信乎！

《墨荷图轴》 清·朱耷

荷花白描示意

大叶圆如伞，小叶尖如梭，花盛开如碗，含苞如笔。注意观察花瓣转折处，花瓣之间的参差安排，大叶的叶筋以及小叶的叶筋。

勾线写意与点厝花形

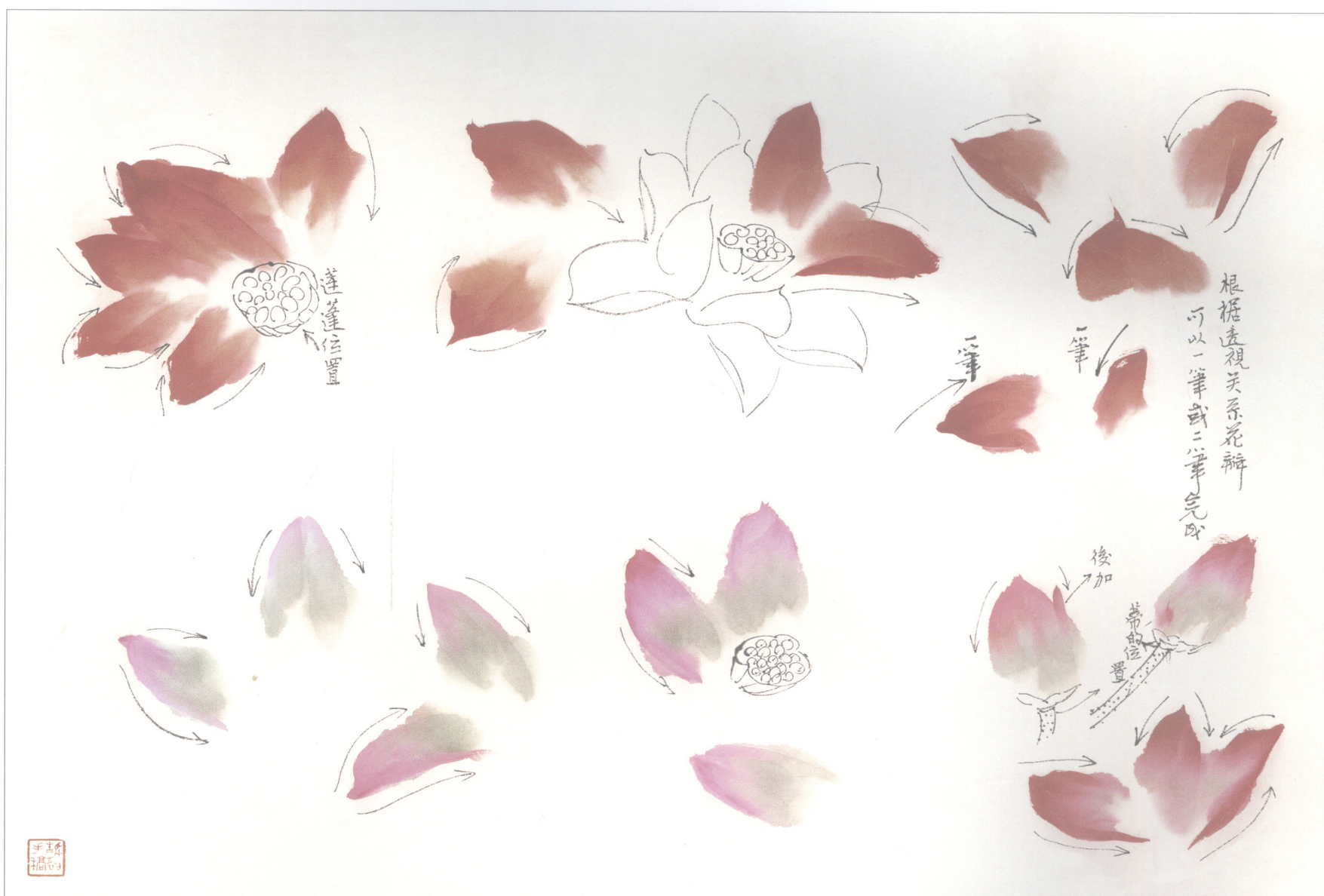
写意画荷的用笔方法

大写意画法

这种方法为大写意常用之法，无论各色荷花均可使用，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（二种颜色不可调匀），按图中箭头所指方向行笔，落笔要肯定。中锋下笔，笔肚略“转”，画出的花瓣颜色过渡则自然。一个花瓣可以二笔或一笔完成（用笔尤为重要，须掌握）。

勾瓣式画法

选择狼毫或山马线条笔，笔蘸清水，笔尖蘸少许墨，按图中箭头方向自瓣尖至瓣根行笔，分左右二笔完成，要注意用笔规律：顿起、稳行、逆收，“一波三折”，一般可不勾瓣中花脉。

花瓣的画法

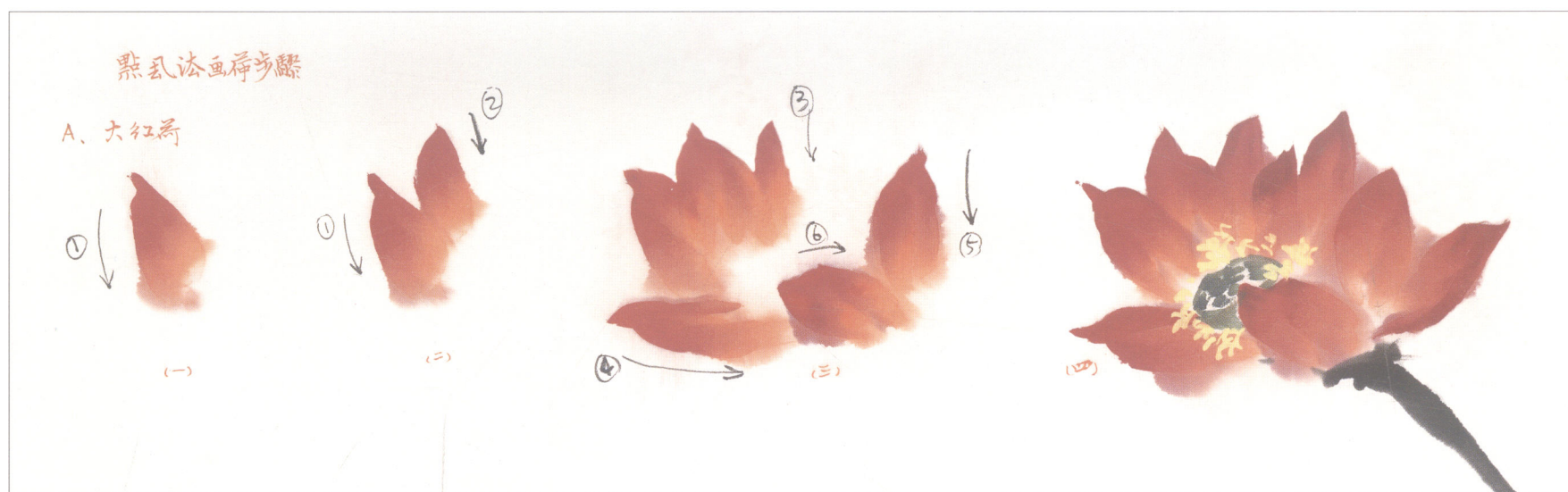
点乱式

A. 第一步至第三步可用大笔蘸朱磬，笔端蘸曙红，按花瓣前后顺序临画（注意用笔）。完成画花瓣后还应进行调整（忌产生左右对称形）。换笔，调赭绿色（草绿 + 赭石）画中心莲蓬，白粉加藤黄调成黏稠的乳黄色点荷蕊。

B. 步骤方法不变，只是颜色换成曙红加胭脂，因此花色深些。

C. 步骤方法不变，用色为：先调些淡灰绿（花青、藤黄、三绿、赭石），然后笔尖蘸清水并吸去，这时笔中灰绿挤向笔根部了，立即调上白粉，再在笔尖蘸些胭脂或曙红下笔画，这种调色方法画出的荷花为粉色荷。荷花造型时应注意：

①左右花瓣忌对称；②松紧合度，勿胡乱堆砌；③每个花瓣均向中心集中，呈放射形；④花瓣求变化勿呆板，如有正面的、侧面的、背面的，正面较宽，侧面较窄。

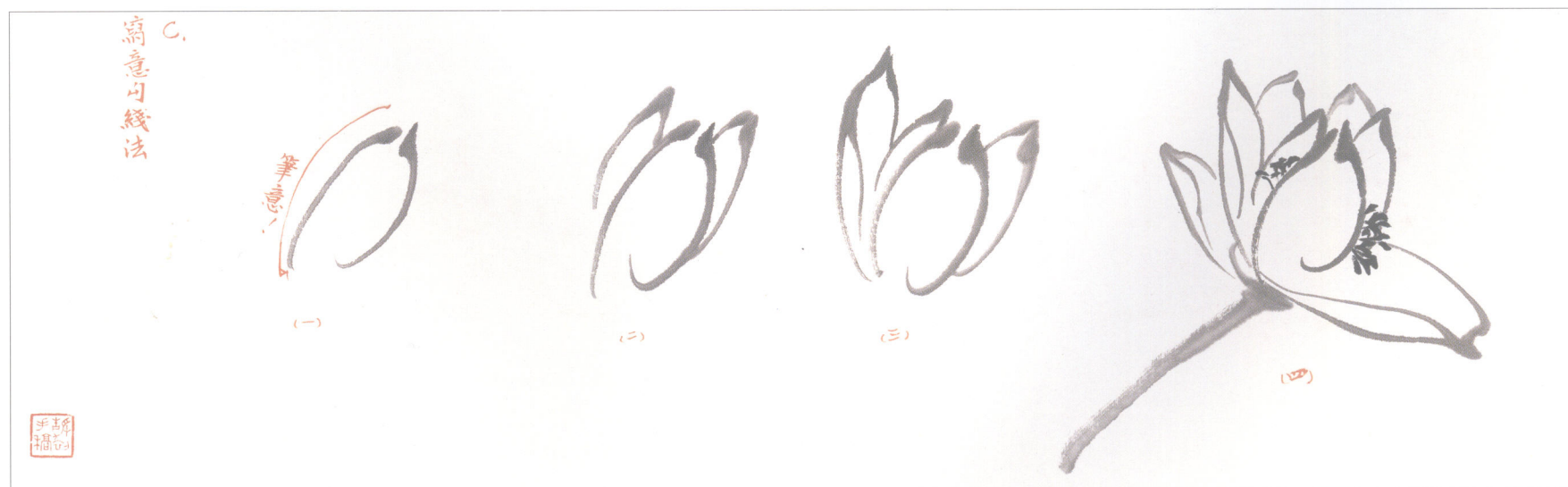
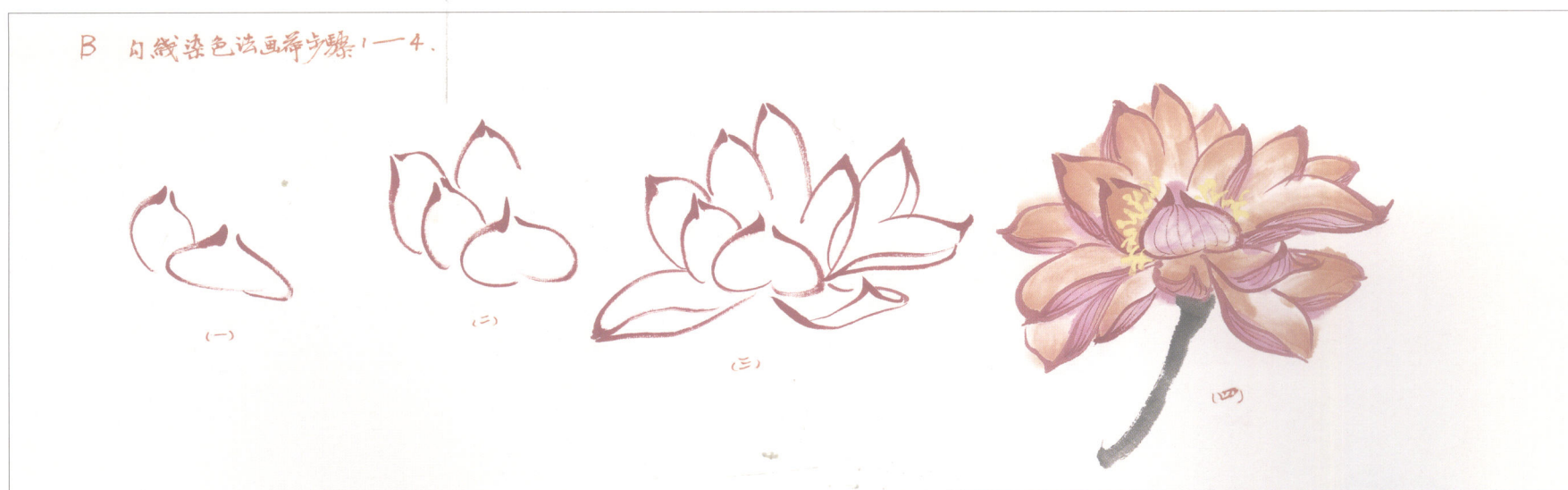
写意画荷步骤

勾线式

A. 先勾出背面花瓣（前面的），然后按顺序逐一勾出侧面、后面的花瓣，最后用浓墨点蕊。

B. 勾线染色式。可蘸胭脂勾瓣，按顺序逐一勾至花冠丰满，再以小笔细线勾瓣后的叶脉，这样花瓣正、背清晰。然后用淡朱磬色染花瓣正面，乳黄色点花蕊（莲蓬有时可不画）。

C. 半开荷苞的勾线画法与全开荷花的画法相同。

花苞的画法

第一步至第三步用大笔调灰绿（三绿、赭石、藤黄），蘸些清水使灰绿挤到笔根，迅速调白粉，笔尖再蘸曙红按顺序先后落笔，花瓣之间要紧凑。为使花苞更生动，最后加上略开的一个花瓣。

莲蓬的画法

A. 第一步笔上调花青、藤黄、赭石成灰绿色，笔尖再蘸墨，按图中箭头方向行笔，注意笔尖对准柄蒂，由笔肚转动；第二步勾蒂；第三步笔尖加三绿画莲子，画时应随意勿刻板，最后画柄和蕊残须。

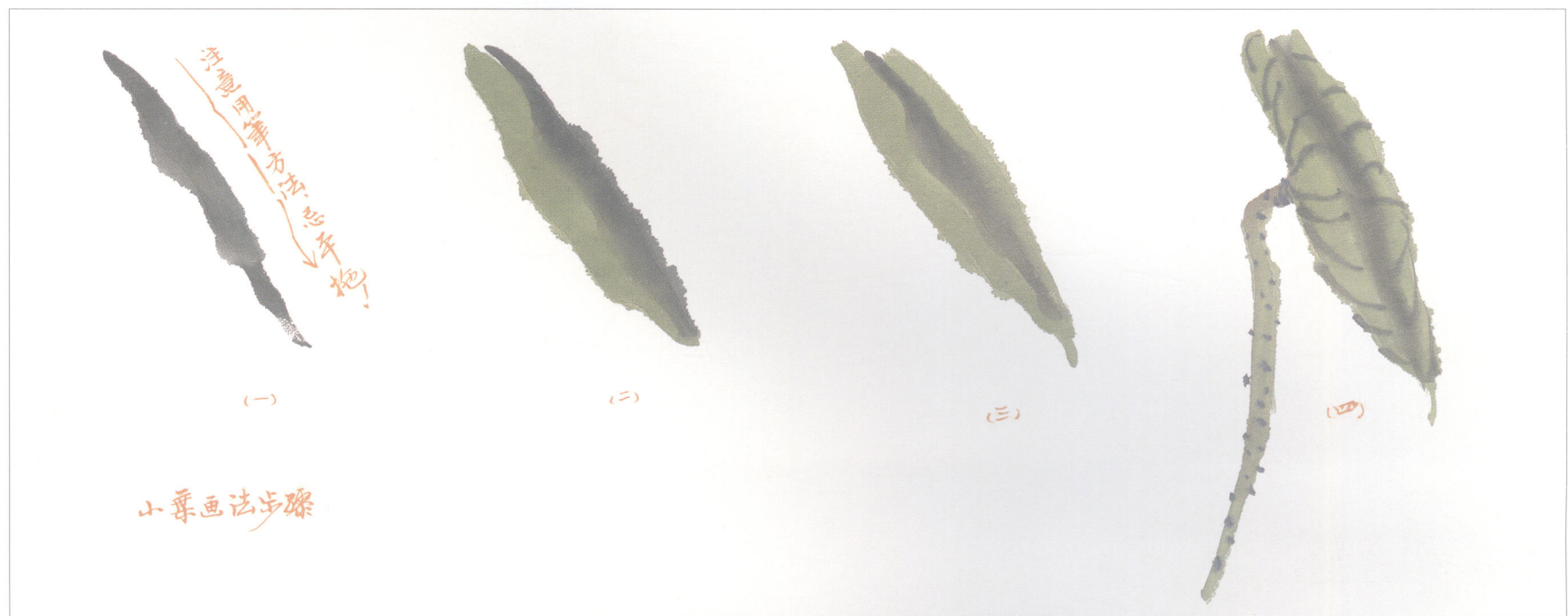
B. 莲蓬的画法视情况可用墨式设色。

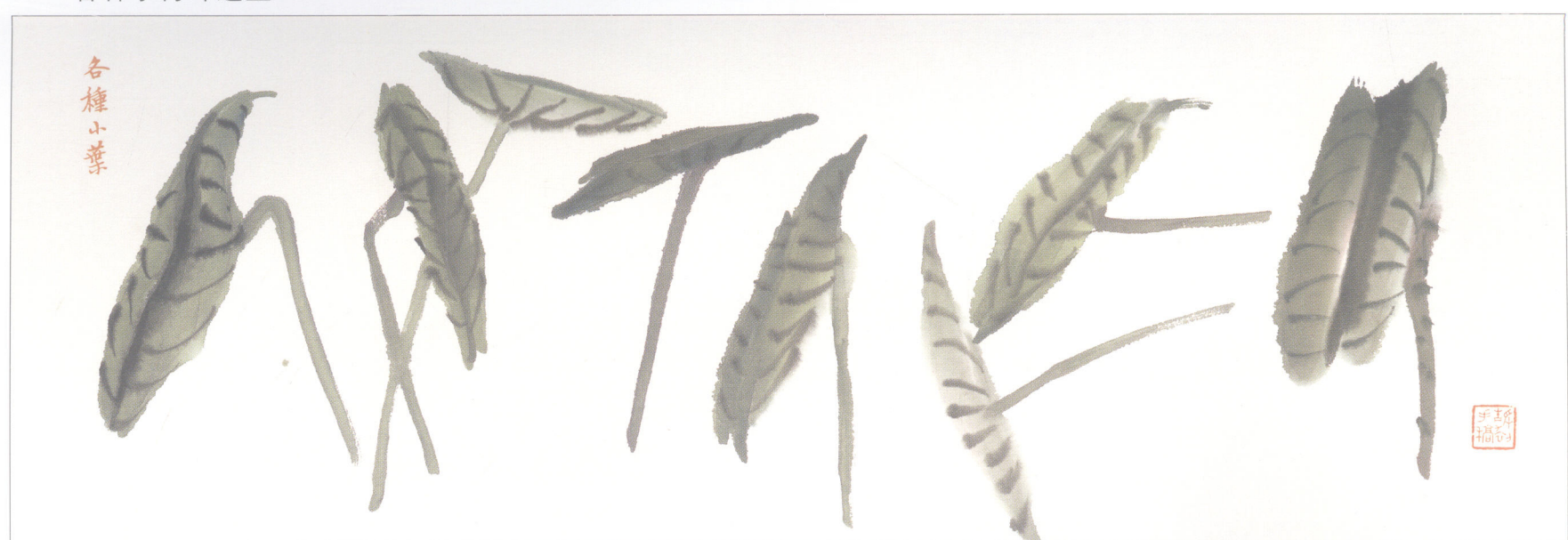
荷叶的画法

小荷叶画法

可先用花青、藤黄调墨（深些）画小荷叶中间未卷开的空隙，用笔不宜僵直，稍停即走，似顿非顿。再加三绿色画左右二笔翻卷的部位。最后，画叶柄、勾脉、点柄上细刺。

各种小荷叶造型

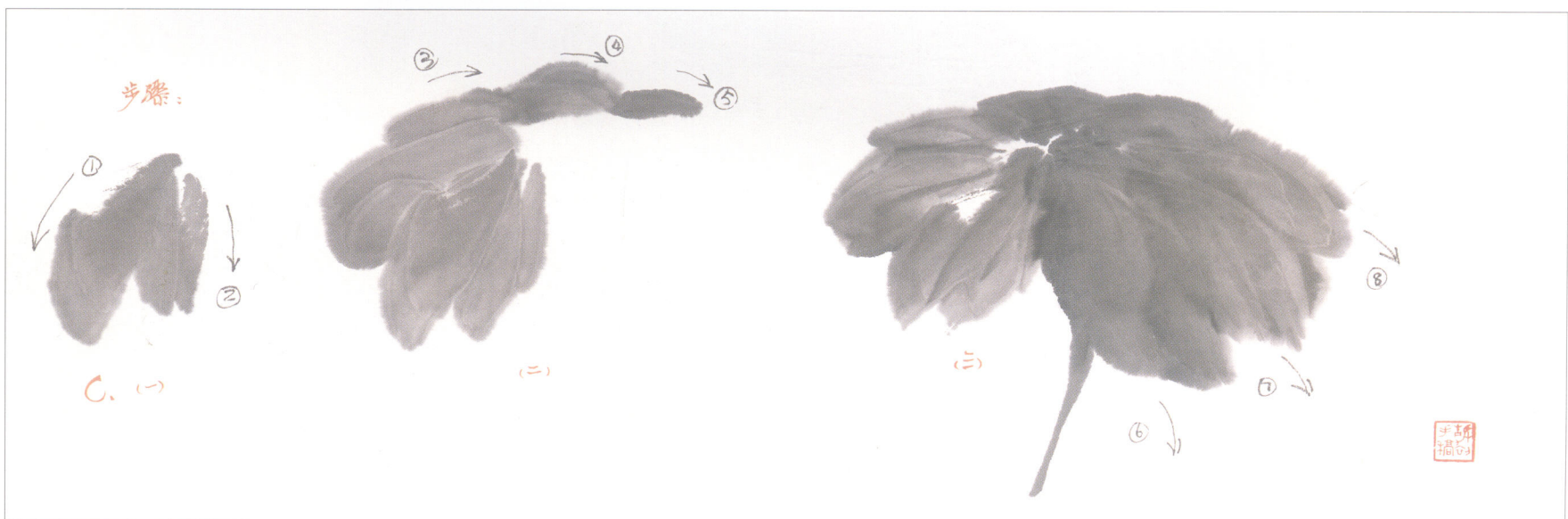
水墨荷叶画法

水墨荷叶最能体现写意精神和发挥写意画的水墨效果。中锋、侧锋并用大胆挥写，酣畅淋漓，笔触所到之处墨水交融，故称泼墨。这首先需要一支得心应手的大毛笔，才能帮助你完成用笔。饱蘸墨水，可以从边缘向中心画去，并可反方向行笔，但切忌横扫乱涂（宜按叶脉规律）。侧锋多了，画中笔痕墨迹显得“薄”，所以要中、侧锋并用还可利用停顿、转折、快慢来增加笔墨趣味。控制行笔速度勿过快，飞白过多“浮”，看似有力，然而极其表面化。画成的荷叶要圆而非圆，边缘忌整齐，应留些缺口造成“残缺美”，这样笔意、造型均较生动。需注意的是：很多时候大写意画是不勾叶筋或少勾叶筋的，但这也都应视其具体需要来定，勾叶筋时也必须根据叶片透视关系进行。

水墨画荷叶步骤三種：

步骤：

荷葉的各種
姿態參考

泼彩画法

运用泼彩画荷时，应注意用色不能鲜艳，大片亮绿色容易“俗”，尽量中性些，也就是“灰”一些。如用花青加藤黄加赭石加墨来画浓重的叶（画前可勾些叶筋定大势），还应注意颜色不可调得“太熟”、太匀，否则干后色泽毫无变化。

叶子背面颜色又比正面淡些，可调入赭石、三绿或朱磬等亮色，以产生冷暖对比作用（可先画叶片背面，然后掺浓色画正面。）

枯荷叶的画法

秋天来临，湖面上一片萧瑟，残留着荷叶的残柄衰叶，一阵凉风袭过瑟瑟作声，偶而栖息的鸟儿也似乎在怀念那曾经“接天”的荷叶，然而这些仅剩的疏花败叶却依然如此坚强，孤傲地挺立着，保持着“君子之风”，令人感慨流连。“此花此叶长相映，翠减红衰愁煞人”，“坐对红花两三朵，红衣落尽秋风生”。李清照更有句云“红藕香残玉簟秋”引人遐想翩翩，画家们于是把这湖光之下的“残缺美”纷纷移入画中，创作出许许多多描绘残荷的佳作来，而百花群里也只有荷花能如此使人欲罢不能。图中示范的枯荷叶均是以赭墨点而成的。用中锋力按使笔毫散漫，根据枯叶造型按结构下笔，并适当留些飞白（任何时候飞白都不可滥用，否则格调低下，恶俗不堪），画中枯荷叶的质感。其中笔触的变化、水分的掌握均须慢慢体会。

枯荷叶的画法步骤

构图解析

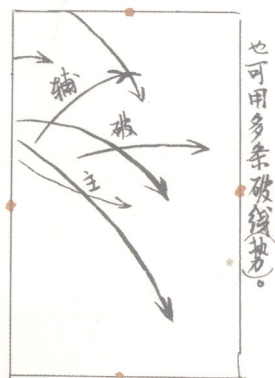
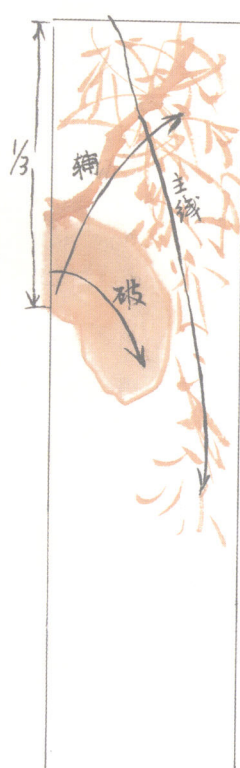
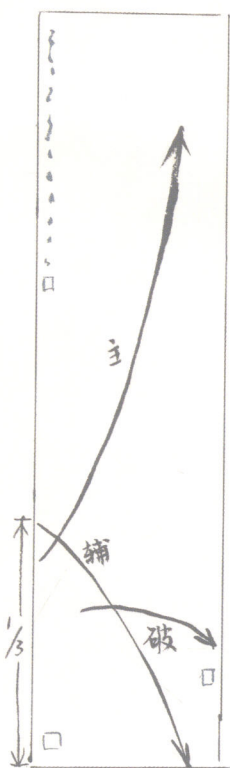
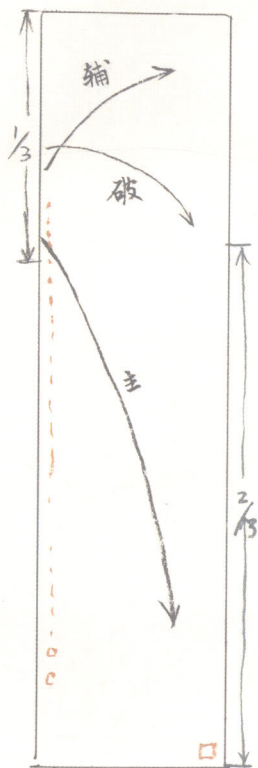
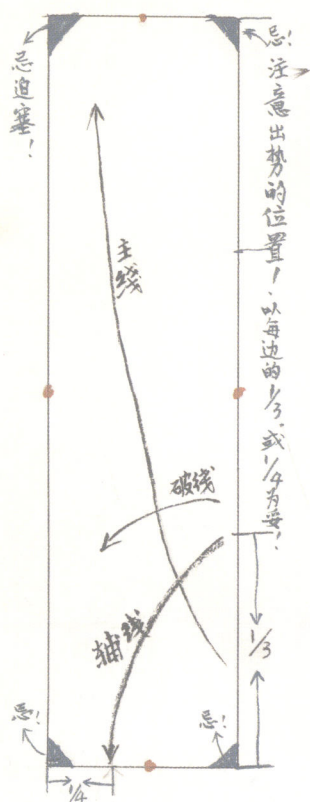
学习花鸟画，应培养自己高度的生活敏感性、概括性，培养自己对自然事物的直觉能力、分辨能力和创构能力，对形象的传达能力和潜意识内容象征表达能力。“方寸见天地”，即小景有大寄托。

各种构图的规则

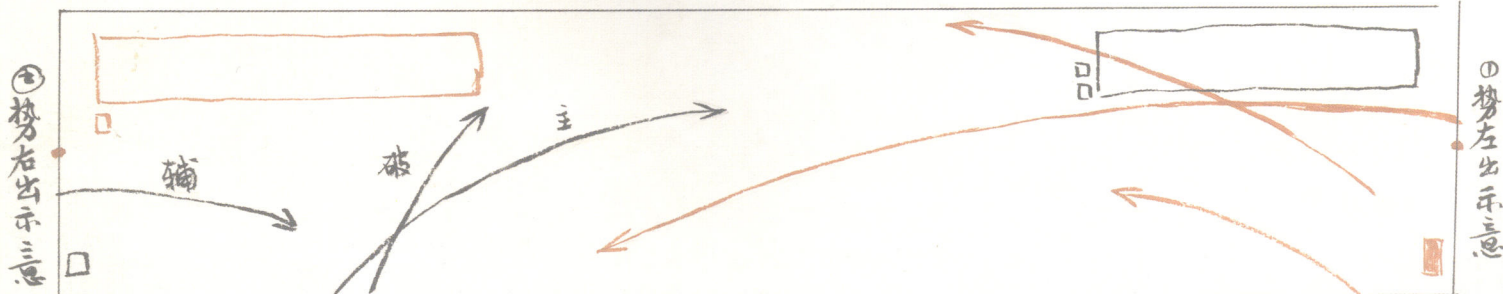
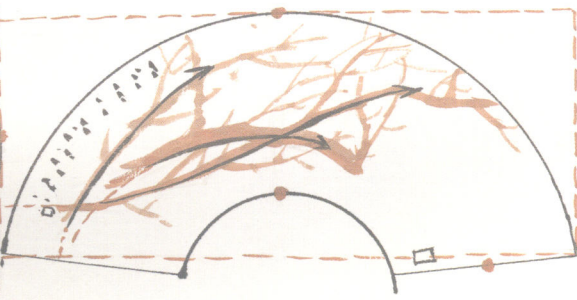
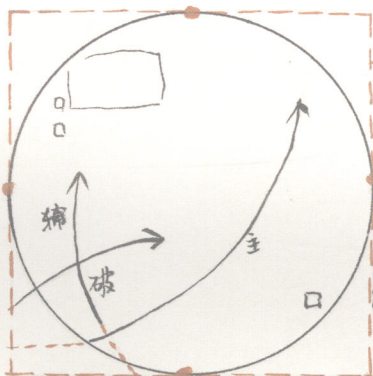
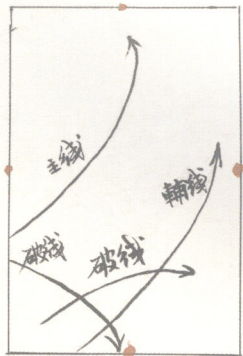
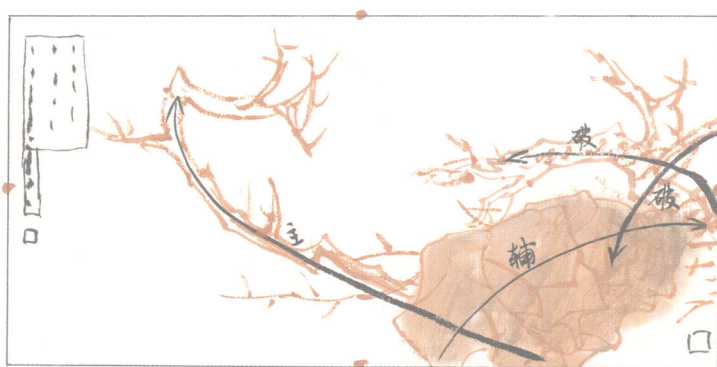
1. 注意宾主、虚实、掩映、揖让、藏露、错落、参差等构图规律。

2. 要强调取势。花鸟画的是活的东西，有生命力的，如迎风花草竹木、飞鸟食宿等，强调势感和动感，“布势”便显得十分重要（应画前设计其形感与动感，应“样样得势”）。古人云“取势、布势、定势”，“先定气势次分间架”，又“笔墨相生之道，

注：1.任何构图中四角勿迫塞，并忌出势。2.图中红点处忌出势（枝）。3.主、辅、破三个势应该有大小、长短、疏密之变化，并注意由三条势线所分割出来的空白变化。4.主、辅、破三线势并不是单指线条，可以是块面、组线或具体的物体等。5.扇面、圆形可当作方形或长方形构图表现。

也可用多条破线破力。

② 势左右示意

① 势左右示意

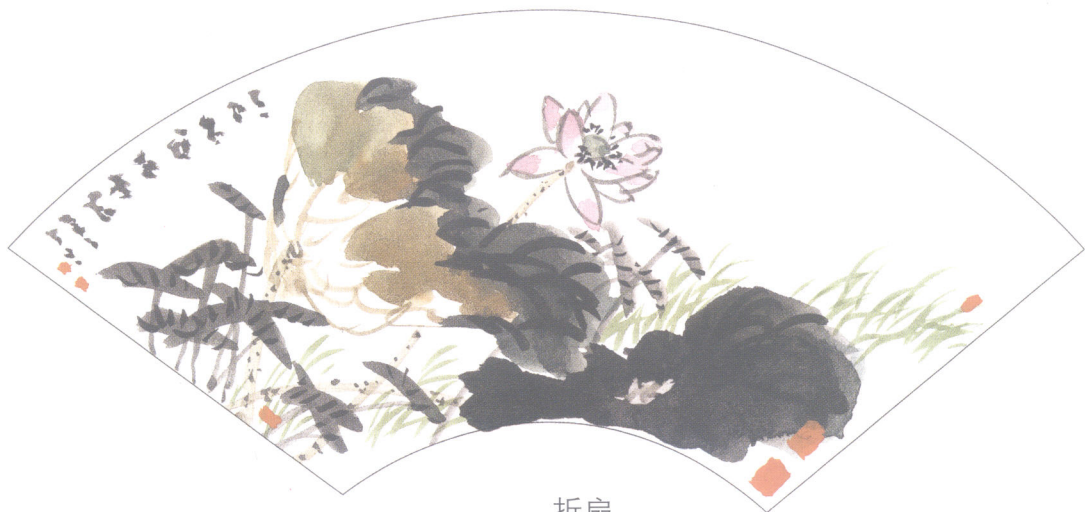
全在于势，势也在往来顺逆而已”。繁而不乱，少而不枯，合之则统相联系，分之又各自成行，全幅中如血脉流畅，一气贯注。

3. 可利用简单型来练习领悟，如“S”型，“之”曲型以及“一上一下”，“主、辅、破三条线”等构图法则，强调整幅作品的大开合，制造不同的势感：有壮势、弱勢、流畅、迟滞、起伏、平叙、抑扬顿挫、往来曲折，

隐现断续，对“势”要能“引、回、伸、堵、泻”。以物象本身取势，画密集型的则往往可由虚处来布势，即由空白来布势，用空白来结构画面的架子，“计白当黑”。

4. 开合、收放、取舍、呼应、斜正。“章法、笔法、墨法三者为要，笔法为主。未有徒袭章法而能克自树立，垂垂久远者也”。

荷花的各种构图

折扇

团扇

斗方

横幅

条幅

