

写意荷花

写惠荷花

君子之风

画里画外话荷花

荷花亦称莲花，又有水芙蓉、芙蕖、芰荷、菡萏等称谓。为多年生草本植物，属睡莲科。多生于沼泽、池塘等浅水中（也可盆栽），根茎为藕，肥大而长且有节，叶柄和花柄由节中抽出，长达一米有余；叶大而圆，其叶脉为网状；花大而美，有单瓣和复瓣之别，夏日开放，以粉红、大红及白色为主，黄色较为罕见；花托成倒锥形，花谢后膨大成莲蓬，上有许多小孔，每孔生坚果一枚，俗称莲子，和藕一样可食用。荷花在我国的大部分地区都有种植，是广受民众喜爱的花卉之一，也是传统四季花卉中夏花的重要代表。

荷花由于具有“出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远溢清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉”的可贵品质，而被誉为君子之花。作为借物言志、借物抒情的重要载体，荷花的品格正因为象征着高洁的精神，所以被历代文人墨客所广为吟咏和喜爱。涌现出了许多像宋·周敦颐《爱莲说》那样流传千古的歌颂荷花的不朽作品。历代中国画家更是钟情于对荷花的表现，并且出现了许多不同的艺术表现形式。在唐代周昉的《簪花仕女图》中就有了以荷花作为人物的点缀，宋代则出现了以荷花为主题的工笔画，且技艺精湛，产生了一批至今仍被奉为经典的作品。而写意荷花的盛行则始于元明，由于生宣的出现和文人画理论的成熟，造就和推动了写意荷花画创作的发展，一批天才画家如徐渭、陈淳、朱耷、石涛等的出现使写意荷花画逐渐走向了成熟，无论是在笔墨技巧还是在情感表达方面都达到了空前的高度。清末任伯年、吴昌硕以及近代的齐白石、潘天寿、李苦禅、王雪涛等大师笔下的写意荷花作品更是各具特色，他们在对写意荷花各种表现技法的探索与创造方面，作出了不懈的努力，取得了非凡的成就，使得写意荷花画的表现技法日益完备。为后人提供了学习写意荷花画可资借鉴的宝贵财富。

要想画好写意荷花，不外乎两点：一是生活，二是传统，这也是学习中国写意画的普遍规律。所谓生活，是指初学画荷先要通过观察与写生，熟悉荷花的生长规律与生态结构，即要掌握荷花的物理特征；传统是指习画者需要掌握一些写意画笔墨表现的基本方法与技巧，也就是画理，这也是中国写意画表现技法的核心，在一定意义上来说，笔墨成了写意画的代名词，学习笔墨技巧最主要的方式就是要通过大量的对优秀作品的临摹才能掌握。一幅好的写意荷花作品既要符合画理，又要符合物理。只要方法对头，循序渐进，学会画荷花并不是困难的事情。本书介绍了写意荷花一些最基本的绘画技法，本着由局部到整体的原则，从勾勒、用笔、用墨、用色、一茎一叶开始，到整幅画的创作步骤作示范解析，希望能对初学者有所帮助，力图使他们循序渐进地从了解、熟悉到能自己掌握写意荷花画入门的基本技法，这也是出版本书的目的所在。

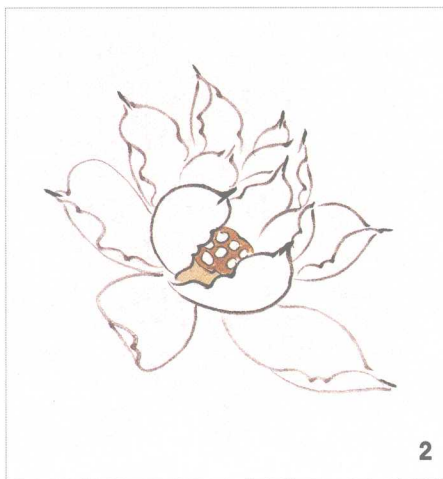
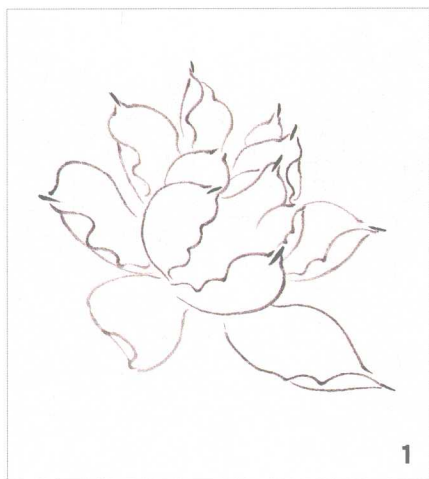
正面荷花画法

1. 用含有一定水分的干净羊毫笔蘸胭脂，注意用笔锋的一侧来调颜色，然后用笔锋的另一侧来画荷花的花瓣，注意花瓣的外形，大胆落笔不可犹豫，使花瓣颜色浓淡变化自然、协调，并注意花瓣之间的疏密和正反关系。
2. 用小号狼毫笔蘸浓胭脂，趁花瓣颜色未干时从花瓣顶端开始勾花筋，要一气呵成，尽量少蘸色，中侧锋并用。
3. 在花心处画上花托，注意其顶端莲子的形状。花托颜色可用藤黄加花青及少量赭石调制而成，顺势用同样颜色中锋写出花柄。
4. 等花瓣颜色干后用浓墨加少许赭石来点花蕊，加赭石的目的是为了减少浓墨的渗化性，点蕊要注意其疏密错落关系，花丝要细，要同花蕊形成对比关系。最后再次用浓墨趁湿点上花柄上的刺。

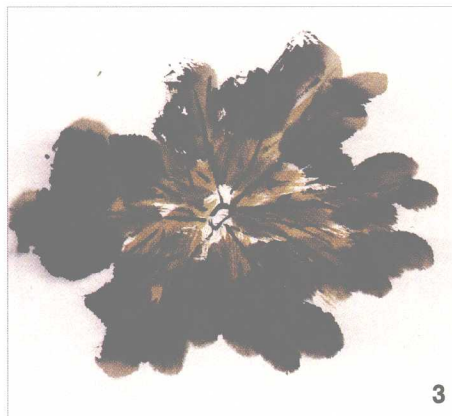
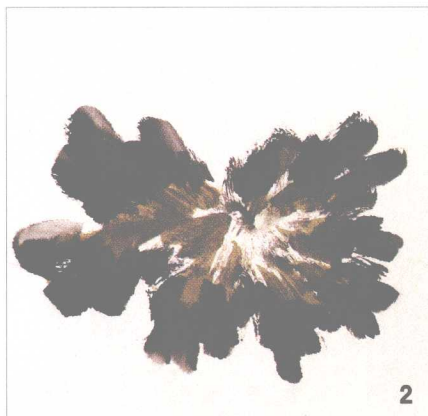
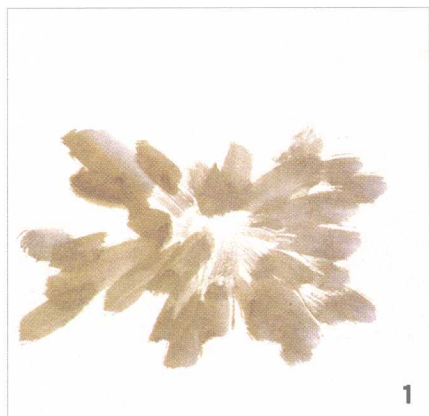
没骨侧面荷花画法

1. 先用曙红加少许朱砂调成大红色，然后用含有清水的羊毫笔的笔锋一侧来蘸颜色，不要整个笔锋都蘸进去，做到用毛笔笔锋的一侧来舔颜色，这样整个笔锋所含的颜色就会有浓淡的变化。而在落笔时要反着用，正所谓侧蘸反使。按照花瓣的长短、方向、大小相背关系，用明确肯定的侧锋写出，用笔飞白要自然。
2. 用藤黄、赭石加少许石绿调成花托即莲蓬的颜色，用小号羊毫中侧锋并用写出其形状，顺势用同样的颜色点上莲子。
3. 用中锋篆书的笔法写出花柄，要使线条厚实而含蓄，花柄与花头连接处不宜过实。
4. 颜色干后用浓墨点花蕊，大小、疏密、错落关系一定要自然合理，花蕊与花丝的对比关系也要明确。花柄上的小刺也要做到疏密自然。

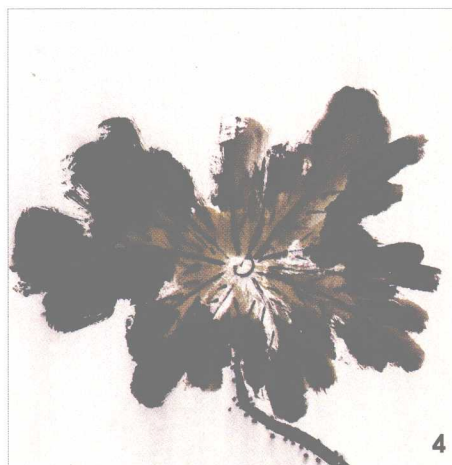
双勾白荷花的画法

1. 用小狼毫笔从最前面的花瓣画起，用线要有弹性，流畅自然，不可过分拘谨，注意花瓣之间的向心性和穿插关系，始终把荷花的外部大形，不能太圆或太齐。
2. 用更细的线勾出莲蓬的大形和莲子的位置，莲蓬顶端染上稍重的赭石色并空出小孔，下部用稍淡的赭石染出。
3. 花瓣的分染用较淡的豆绿（赭石、藤黄和石绿调制而成）从根部开始，顶端空出。用花青、赭石、藤黄调成的草绿色中锋写出花柄。注意花柄和画头的动势关系。
4. 在莲蓬的小孔处用石绿画上莲子，接着用浓墨点上其尖部。画上花蕊和叶柄上的小刺。

荷叶画法

1. 用羊毫斗笔蘸汁绿（赭石、藤黄和少许花青），笔尖重笔锋浅，以侧锋写出荷叶中间较浅的部分，要讲究用笔，笔笔分明。
2. 然后用大号的羊毫斗笔笔锋的一侧来饱蘸浓墨，接着让笔尖再吸点清水，侧蘸反用，以中侧结合的笔法写出荷叶外端较重的部分，并且叶片深浅部分的结合要趁湿自然渗化，要注意整个荷叶外形的美观，用笔要沉着酣畅，切忌反复涂改。
3. 趁湿用重墨勾出叶筋，这样可使墨色的变化更加丰富。注意主脉和副脉的关系。
4. 画上叶茎，点上叶茎上面的小刺，聚散疏密关系要自然。

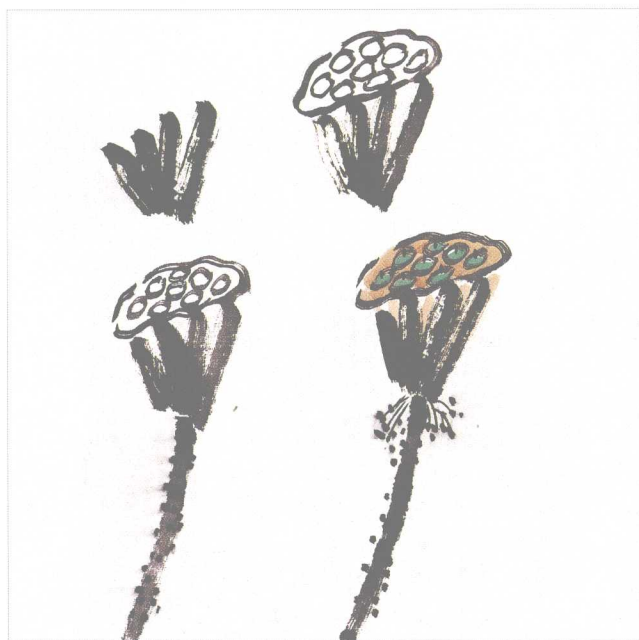
花苞画法

1. 以羊毫笔吸少许清水，然后蘸胭脂，笔尖重笔肚浅，写出花苞最前面的一瓣。
2. 接着写出第二瓣，注意和第一瓣形状上的差别。
3. 添上第三瓣，这样整个花苞的形状就出来了。
4. 用浓胭脂勾上花筋，以汁绿写出花柄，趁湿点上重墨色的小刺。

莲蓬画法

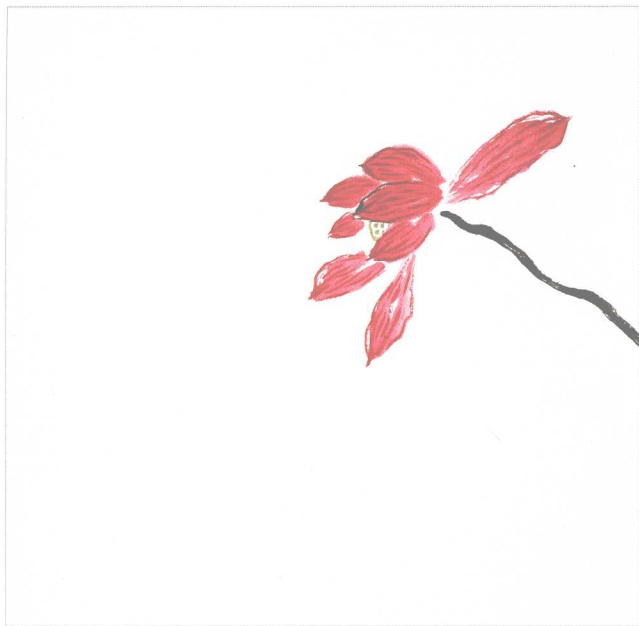
1. 取羊毫笔蘸淡墨以侧锋写出莲蓬的下部，要笔笔分明，切忌涂改。
2. 用中侧锋结合的线条勾出莲蓬上部的外轮廓，并画出上面的小孔，注意它们之间的位置关系。
3. 添上花柄，并用重墨点上小刺。
4. 画上残败的花蕊和花丝，染上淡淡的赭石色，写出石绿色的莲子，并在莲子顶端点上重墨点。

枝干的穿插法

枝干的穿插是写意荷花也是写意花鸟画学习过程中比较难掌握的一个课题。如果大家学习过写意兰花的画法，了解了兰叶的组织规律，如“交凤眼、破凤眼”等，那么掌握起来写意荷花枝干的穿插关系就相对来说较为容易一些了，因为它们之间有很多相通之处，涉及到的无非是枝或叶的疏密聚散、穿插交错。疏密聚散相对于荷花的枝干就是在布置画面时要有多有少，有集中有分散，有主有次；穿插交错是指枝干与枝干之间的相互关系，那么如何穿插才能有美感，才能看上去协调舒服，《芥子园画传》中指出：“一忌孤生，二忌并立，三忌如叉，四忌如井，五忌如手指。”对于枝干的穿插问题讲得非常形象、非常确切，可供我们参考。荷花的茎干之间的穿插同样要遵循这样的规律，除了避免上面的五忌之外，“女字形”的交叉方式就是比较符合人们审美的枝干穿插方式。因为它符合均衡的基本原则，做到了变化和统一的有机结合，我们一定要多做这种交叉方式的练习。荷花枝干的穿插直接影响到一幅写意荷花构图的势，并直接决定了构图的好坏，所以应引起我们的重视。

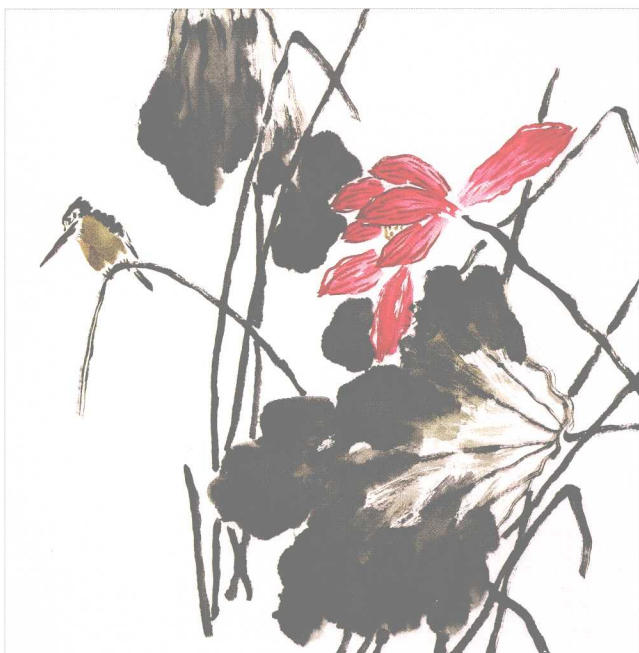

1

2

3

4

《清风》创作步骤

1. 用淡胭脂画荷花花头，用浓胭脂勾花筋，画上淡黄色的花托，顺势写出茎干，用笔方法见前面的局部解析。
2. 画上一大一小两片叶子，注意它们之间的浓淡以及外形对比。
3. 添上枝干，确定画面构图开合大势，注意枝干之间的穿插疏密关系，在画面空白处画上翠鸟以烘托画面气氛。
4. 根据画面构图需要添上水草及淡淡的苔点，进一步丰富完善题款钤印，完成画面。

1

2

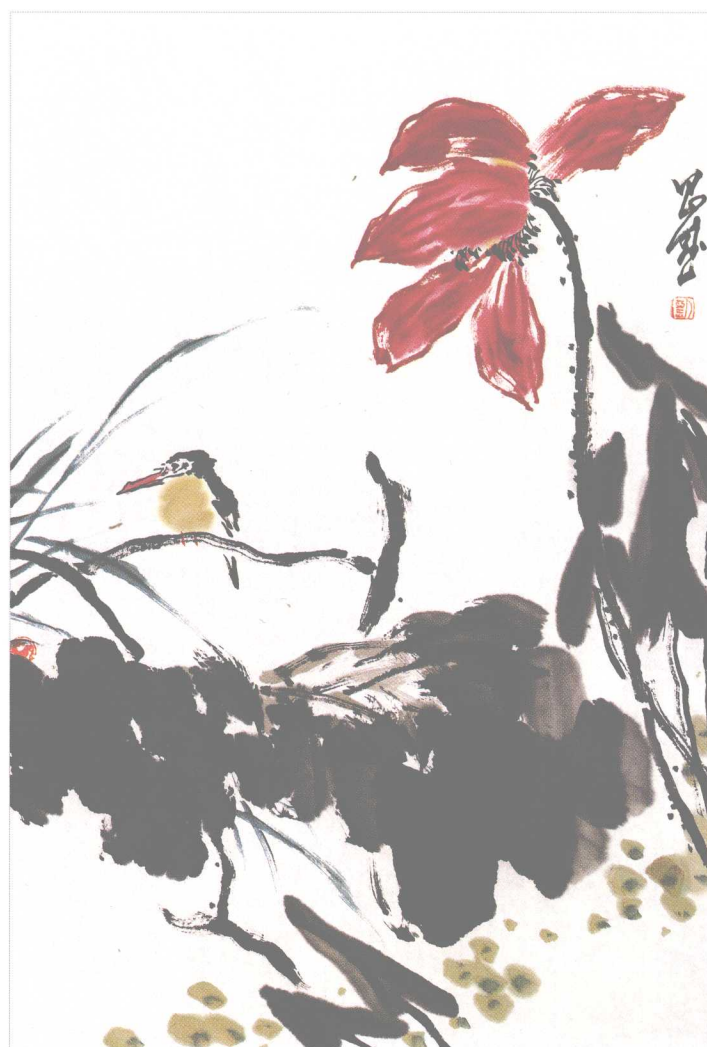
《秋荷》的创作步骤

1. 根据构图用浓墨画出前面的叶子，画法与局部解析相同。
2. 用双勾法画白荷花及花苞，注意两个花头的对比关系，用笔要松动灵活。画出主要枝干。
3. 添上后面的荷叶，前后荷叶要有形状和浓淡上的对比。画上未开放的小荷叶及枝干。
4. 用豆绿染白荷花的颜色，干后用朱砂画花蕊及花丝，枝干点上浓墨点，根据画面构图需要题款铃印，完成创作。

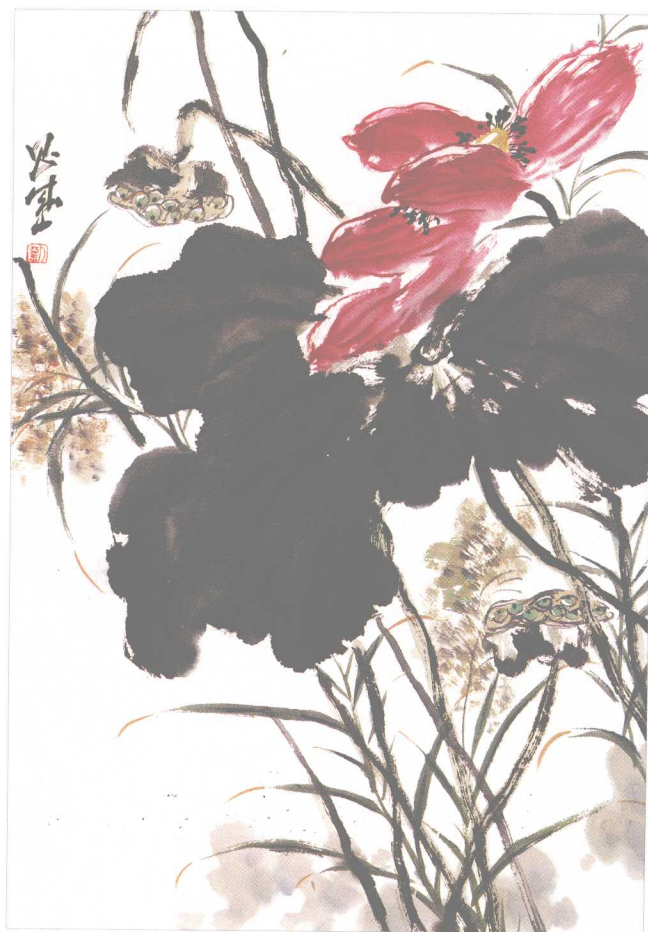
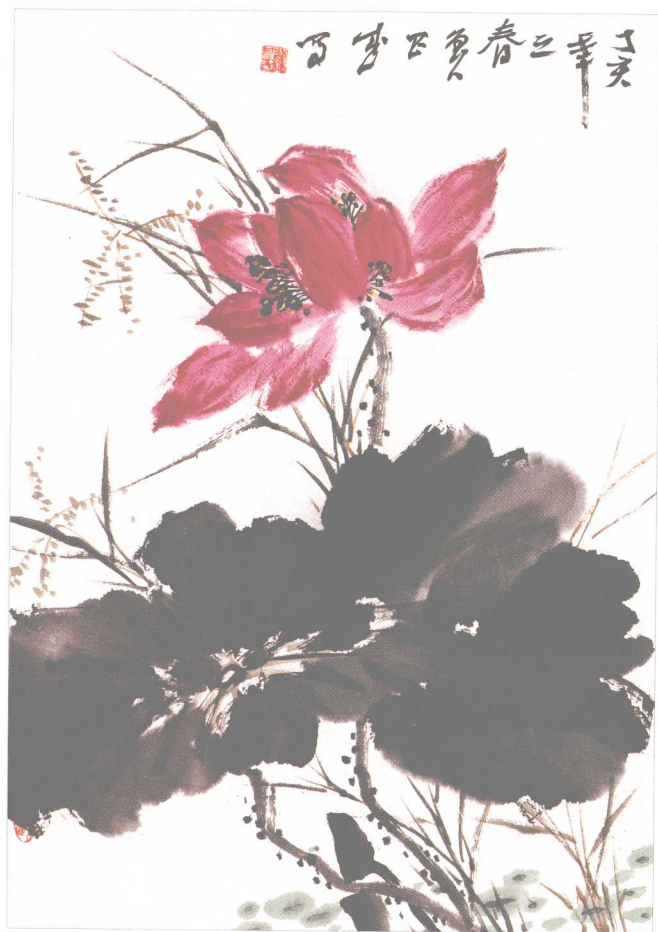
3

4

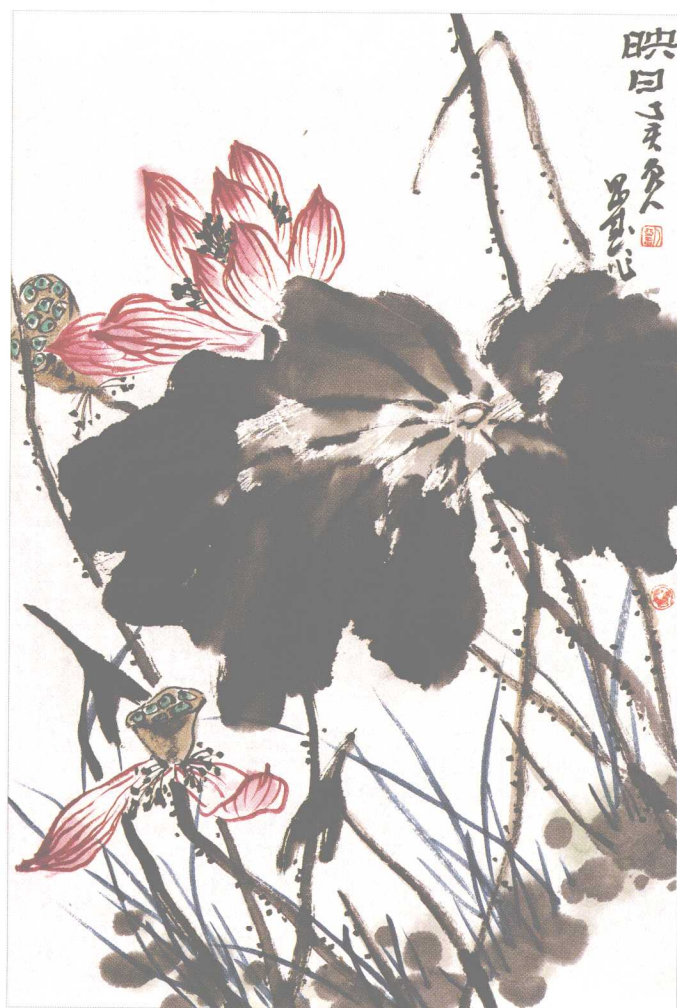

涉江玩秋水，爱此红蕖鲜。
攀荷弄其珠，荡漾不成圆。
佳人彩云里，欲赠隔远天。
相思无因见，怅望凉风前。

——唐·李白《折荷有赠》

绿塘摇滟接星津，轧轧兰桡入白萍。
应为洛神波上袜，至今莲蕊有香尘。

——唐·温庭筠《莲花》

微风摇紫叶，清露拂朱房。
池中所以绿，待我泛红光。

——南朝·沈约《咏芙蓉》

荷叶五寸荷花娇，贴波不碍画船摇；
相到薰风四五月，也能遮却美人腰。

——清·石涛《荷花》

九月江南花事休，芙蓉宛转在中洲。美人笑隔盈盈水，落日还生渺渺愁。
露洗玉盘金殿冷，风吹罗带锦城秋。相看未用伤迟暮，别有池塘一种幽。

——明·文徵明《钱氏池上芙蓉》

芙蓉不借韶华助，故著细黄。宿面留妆。不出寒花只暂香。
伤春不尽悲秋苦，落蕊浮筋。知在谁傍。一笑盈盈百种芳。

——宋·陈师道《罗敷媚》

