

中国画技法

王玉林 绘

现

代

重

彩

荷

花

画

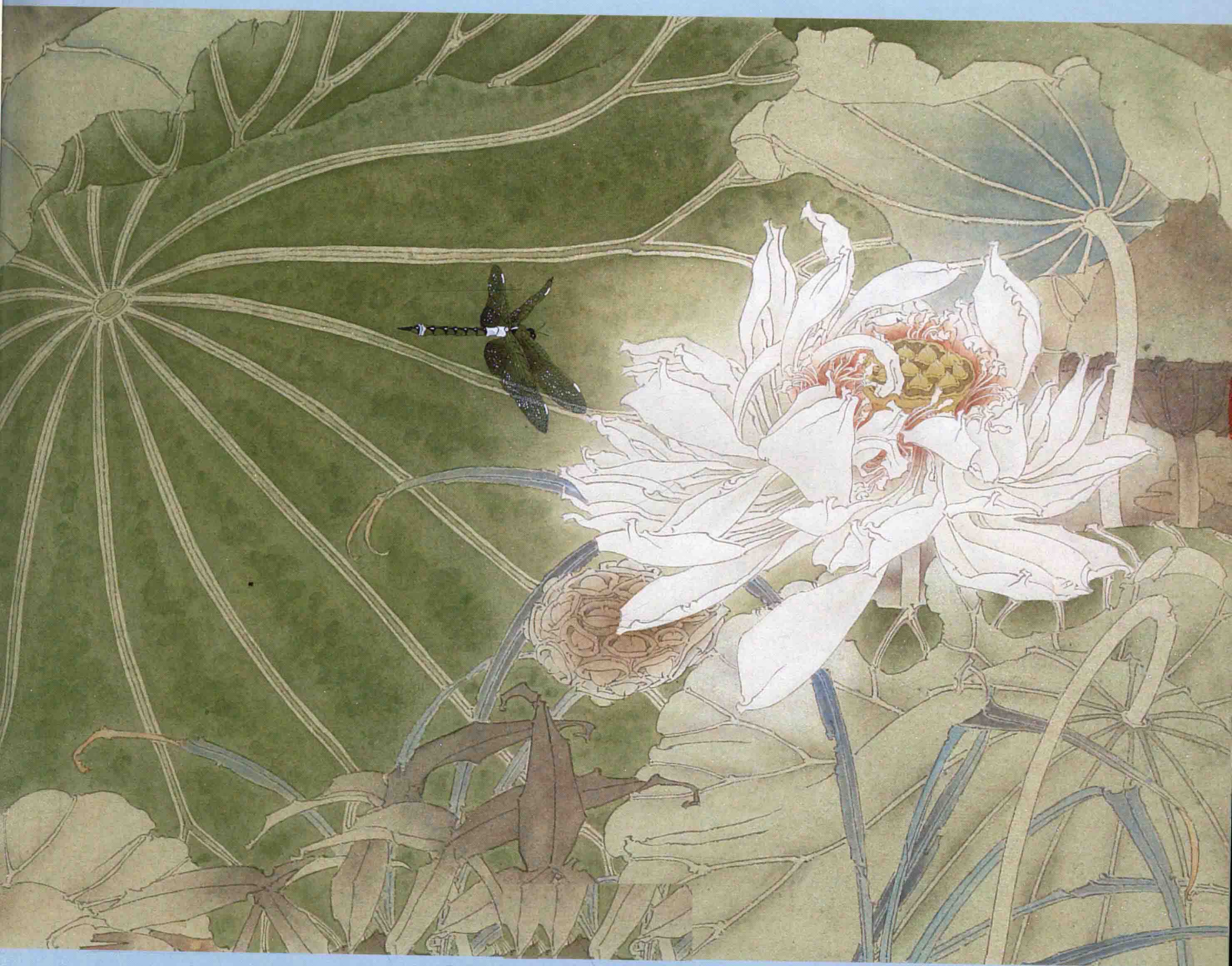
法

天津杨柳青画社

中国画技法

现代重彩荷花画法

王玉林 绘

天津杨柳青画社

王玉林，毕业于中央美术学院并获文学学士学位。2010年进修于“中央美术学院蒋采苹重彩画工作室第十二届重彩画高研班”，主攻工笔花鸟画。现为中国美术家协会会员、甘肃省工笔画协会副会长。出版有《雅逸惠风·工笔花鸟画法》《金笺荷花画法》《工笔画白描教学示范——竹子画稿》。

图书在版编目(CIP)数据

现代重彩荷花画法 / 王玉林绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2014.5
(中国画技法)
ISBN 978-7-5547-0226-0

I. ①现… II. ①王… III. ①工笔重彩—荷花—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 050539 号

天津杨柳青画社 出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 北京地大天成印务有限公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 6 ISBN 978-7-5547-0226-0

2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1—3 000 册 定价: 38 元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968

编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

浅谈荷花

一、文化意义

荷花又名莲花，是一种国人十分喜爱的观赏植物。其花硕大洁净，风姿绰约；其色鲜艳悦目，不落俗尘；其叶圆通碧绿，亭亭净植；其秆中通外直，不蔓不枝。花叶交错，俯仰婀娜，令人赏心悦目，故有“出淤泥而不染”之誉。

国人对荷花的喜爱与赞美自古有之。在文人墨客的笔下，荷花的品格是高尚、纯洁、典雅、清廉的，具有洁身自爱的美德，是“花之君子者也”。战国末期，楚国屈原《离骚》中“制芰荷以为衣兮，集芙蓉以为裳”；三国时期，曹植《芙蓉赋》中“览百卉之英茂，无斯花之独灵”；唐代李白的“涉江玩秋水，爱此红蕖鲜”；宋代杨万里的“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”，都表达了对荷花的喜爱之情。尤其是北宋周敦颐《爱莲说》中“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”之句，更是把对荷花高洁品格的赞美推崇到了更高的境界。

在我国民间，荷花更多代表着吉祥、喜庆、美好的含义：如以荷花配鲤鱼，寓意“年年有余”；荷花配蝙蝠桃子，寓意“连年福寿”；荷花配牡丹，寓意“富贵和平”，可见荷花的美好形象早已深入人心。

二、荷花与绘画

由于国人对荷花高洁品性的欣赏和对君子之风的道德追求，以荷花为题材的国画作品难以计数，它在中国绘画史上引发了无数画家的笔墨情缘。

中国画中荷花最早出现在东晋顾恺之的《洛神赋》图中，但只是作为背景存在，直到唐代才开始有以荷花为主题的绘画作品。据《宣和画谱》著录，边鸾画有《鹭下莲藕图》，丁谦画有《写生莲藕图》，五代黄荃画有《荷花鹭鸶图》，徐熙画有《败荷秋鹭图》《瑞莲图》等。在宋代，对荷花的描绘更是数不胜数，画荷名家一时辈出，如赵昌、崔白、赵宗汉、吴元瑜等，南宋甚至出现了专门画荷花的人，如冯大有，其中吴炳的《出水芙蓉图》是荷花绘画的经典极品。元代钱选的《白莲图》，明代陈洪绶的《荷花鸳鸯图》、徐渭的《墨荷图》、八大山人的《河上花图》，清代恽南田的《山水花鸟册》等，都是荷画中的璀璨明珠。

纵览中国古代画荷历史，可谓名家辈出，精品纷呈。近现代的任伯年、吴昌硕、齐白石、吴湖帆、谢稚柳、张大千、潘天寿都是画荷高手，他们的荷花作品风格独具，格调非凡，令人耳目一新。

三、荷花的形态结构与品种

荷花又名莲花，别名芙蕖、芙蓉、水芝等，在植物学分类中属睡莲科莲属，有中国莲和美国莲两种。中国莲多数植株高大，叶形椭圆，花型主要有单瓣和复瓣两种，细分为少瓣、半重瓣、重瓣、重台、千瓣等，花色从红色至白色，在亚洲广有分布。美国莲植株矮小，叶近圆形，花仅见少瓣型，黄色。

单瓣荷花

复瓣荷花

荷叶：呈椭圆形或圆盾

形，叶缘微波状，有辐射状叶脉，从叶脐伸向边缘。叶子正面颜色为深绿色或黄绿色，背面为灰绿色。叶有三种，新生浮于水面的叫“钱叶”，又称“荷钱”；大于钱叶、柄软不能直立的叫“浮叶”；长出粗而硬的叶柄、挺出水面的叫“立叶”，出水时相对内卷呈筒状，紧贴叶柄，出水后才慢慢增大体积，舒展开来。

花蕾：花蕾有长桃形、桃形、圆桃形，因品种而异。颜色有绿色、暗紫色，或尖红苞绿。

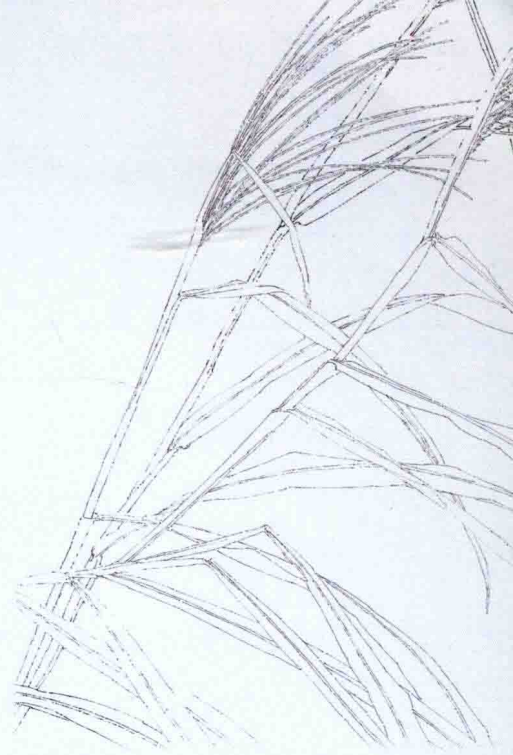
荷花：由花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊群、雌蕊群六部分组成。花萼包在花蕾外，花开后自行脱落。花冠由花瓣组成，其大小、形状、数量、颜色因品种而异，从而构成绚丽多姿的花态。花形有碟状、碗状、杯状、飞舞状、叠球状五种。瓣色有白、淡绿、粉红、玫红、深红、白底红边，或红尖、洒红点、红绿斑等。

瓣形有椭圆形至长椭圆形，向中心弯曲呈船状，上有瓣脉。

莲蓬：花瓣脱落后花托随果实及种子的发育日益增大，是为“莲蓬”。莲蓬的形状不分品种基本一样，成熟后呈棕褐色，中部鼓出后莲子即掉落水中。

荷柄：荷柄是支撑花和叶的主要部分，圆柱状，中空，通常密生硬刺。

荷花品种繁多，大多只是生物学意义上的分类，在只关注形、色的绘画题材上并没有多少意义。从画家创作角度而言，只关注在形、色、态上有大的区别的分类即可。因此，从表现的需要出发，可以大体区分为以下几种类型：大株型、中小株型；少瓣类、重瓣类、重台类、千瓣类。

写生芦苇

四、观察与写生

写生是了解荷花的形态结构，积累创作素材，创造典型形象，截取独特构图，发现新意境，激发开创新形式、新语言的重要途径，因此，要想创作出优秀作品，必须加强写生。

写生时，首先要对荷花的各个部分及杂草等做由局部到整体、不同角度、不同

距离地仔细观察，注意了解其自然结构和在生命不同阶段以及在风、晴、雨、露时的形态、色彩变化，要对其做工整细致地刻画，不可草草了事。写生时要关注各部分的前后正反、俯仰向背等不同形态，因为这种迎风映日、斜倚婀娜的情态非常入画。特别是一些非常优美的形态和有趣味的细节变化要及时捕捉，这样才能在画面中独到生动地表现出来。

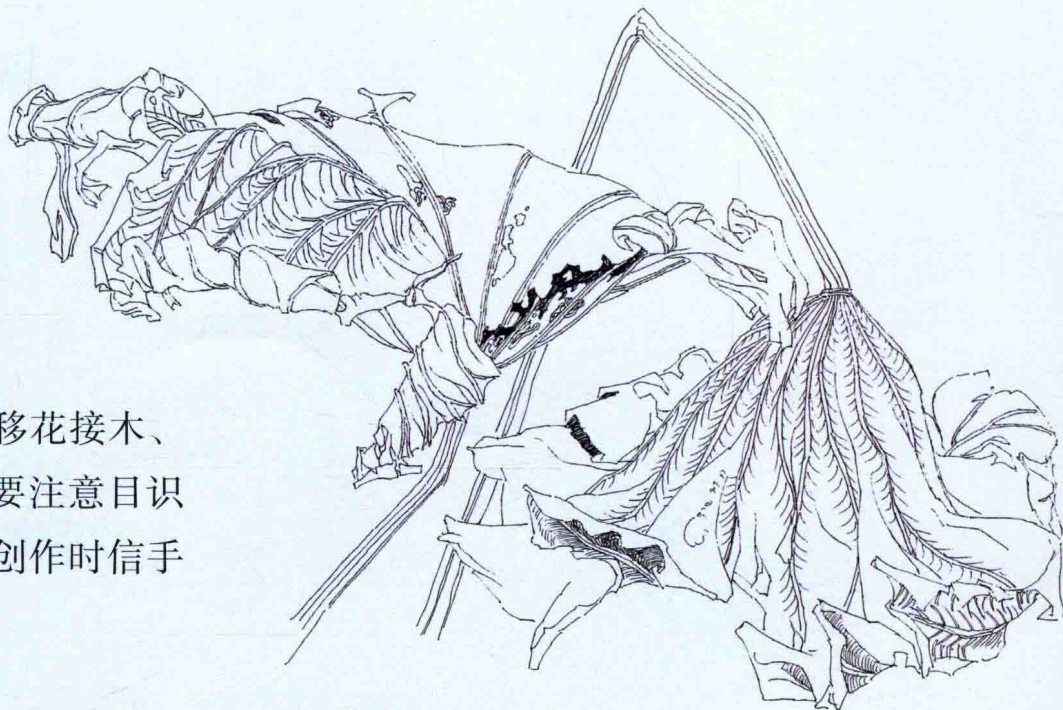
写生时，要积极主动地组织画面，要采取“取、舍、借、变”的方法，即从画面结构需要出发，选择有个性、典型的部分，舍弃缺乏意趣、

写生荷花

有碍美感的部分，挪借有益于画面组合构成的部分，改变影响形式美的部分。

不是看到什么画什么，而是移花接木、按需裁剪。在写生的同时，要注意目识心记才能烂熟于胸，才能在创作时信手拈来，游刃有余。

写生荷叶

五、运笔与勾线

工笔画中线条十分重要。线条好，不设色也会是一幅好画。但线的好坏，根本在于运笔。

“夫象物必在于形似，形似须全其骨气，骨气形似，皆本于立意而归乎运笔。”骨力离不开涩，所以把笔功归结为“苍”，贵有金刚杵法，用笔能毛。运笔之道“平、圆、留、重”是根本，忌“板、刻、结”，要在此基础上求变。运笔要未放先收、欲倒又起，看似随意涂抹，却举重若轻、灵趣毕现。行笔时要注意传统的两个基本规范，即行笔的一波三折和肌理的力透纸背，忌“描、抹、涂”，起要有锋，转有波澜，手臂须提得起，要点在于“逆”，即“笔欲向右势先逆左；笔欲向左势必逆右”，强调“势”之“逆”。完成的线条内藏中锋，如虫噬木，自然成文；旁同锯齿，中有剑脊。以运笔本身效果而言，应该是有松有紧，有光有毛，有虚有实，这样的线条枯润相济、遒劲有力才厚重耐看。理想的线应该是沉着、饱满、雍穆宁静、宽宏松顺、不尖、不浮、不飘、不滑。

勾线时，线的表现和描绘对象的形质是密不可分的，线的形成应当受到造化的启发而变化多端，如花之娇嫩、叶之刚挺、秆之苍劲，都要通过线的反正偏侧、远近聚散、内外虚实得以表现。因为线的表现空间博大，粗细松紧随之、曲直疏密随之、苍润薄厚随之、聚散方圆随之。可成像塑形于内，纤毫毕现，精密不苟；可畅情达意于外，放浪形骸，自鸣其声。

注意笔线错综交叉时，要画得轻松，使线与线保持一定距离，看时似断，实则意连，画面才能生动活泼、松紧有致。

六、设色

在工笔画作品中，色彩具有极其重要的作用。“随类赋彩”已不能表现当代人的审美感受，必须“笔墨当随时代”。“意”是工笔画的灵魂，不同的人、不同的时间和环境、不同的生活感受，就有不同的“意”，因而就必须随“意”赋彩、随“情”赋彩、随“需”赋彩，不能为古法所限、它法所拘、成法所囿。

现今是一个信息时代、图像时代，我们可以充分拓展自己，借鉴古今中外一切优秀的色彩搭配创意，油画、版画、设计、摄影等姊妹艺术中都可以提供给我们富于时代气息的设色方案，发挥中国矿物颜料庄重、典雅而华贵的特征，创造出极具当代工笔画色彩富丽辉煌特性的作品。

中国工笔画的基本设色特征是勾廓填彩和逐层渲染，是画家在勾完墨稿的基础上，层层施以墨和色，是在一个限定的范围内，以填充的方式，使墨与色、色与色通过叠加的、有先后顺序的、由淡到浓的过程，组成一个东方色彩特有的含蓄、内敛和稳重的意象空间。在这一个多样复杂的过程中，要求墨不欺笔、色不欺墨，色墨互为表里，相得益彰。在工笔画中，墨和色的比例不能对等，要么以墨为主，色增墨彩；要么以色为主，墨助色光。要注意无论是工笔淡彩还是工笔重彩，色和墨都不要掩盖线的美感。

在具体的创作过程中，对于传统技法中的平涂、分染、提染、点染、罩染、碰染、

搨染、烘染、托染、反衬，以及贴、刷、铺、泼、喷、洒、刮、沥粉、堆金等制作方法都可以灵活把握，为达到设计的画面效果竭尽所能。具体设色时可以打破惯有的程序，在非常规的过程中因势利导、因时而异，以建立新的画面秩序，最终获得出人意料的视觉效果。

七、颜料与纸张

（一）颜料：现今工笔画所能选择的颜料种类很多，市场上广为销售的锡管装中国画颜料、水彩颜料、水粉色、丙烯色、天然矿物色、人造矿物色、水干色等，都可以在把握各自不同特性的基础上依需要适当选用。

工笔画使用的颜料大体上可以分为透明色（水色）和不透明色（矿物色）两大类。透明色主要有藤黄、花青、酞青蓝、胭脂、曙红等，水彩色全为透明色。天然矿物色以天然矿石加工而成，色相沉着，性能稳定。蓝色系主要有石青、青金石末、绿松石末、紫云石末、蓝灰、银灰等。绿色系主要有石绿、绿青、芽绿、灰芽绿、橄榄灰、黄绿等。红色系主要有朱砂、红珊瑚末、玛瑙末、石榴红、赤茶、香妃、岩肌、橘红、朱土、红土等。黄色系主要有雄黄、雌黄、石金、金黄、茶色、棕色、岩金茶、土黄等。紫色系主要有古代紫、豆沙、紫茄、驼红。白色系主要有蛤粉、高岭土等。生产天然矿物色的厂家主要有北京金碧斋美术颜料厂、天雅重彩画研究所和河南的图腾画材研究所。为了弥补天然矿物色色相种类的不足，色泽鲜明、性能稳定的人造矿物色和水干色也可以选择应用，除此之外还有金色、银色、云母、金箔、银箔等可以选用。

矿物色通常是粉状的，必须加胶使用。胶要用不易腐臭的粉状明胶。粉状明胶使用时先加冷水泡胀后，用温水化开即可。矿物色加入胶液后要充分研磨后方可使用。较粗颗粒的加胶矿物色用剩后须加开水脱胶后保存为宜，较细颗粒的加胶矿物色可让其自然干燥，下次使用时加温水就行。总体而言，矿物色色相高雅，具有独特的材质美，但使用比较麻烦，且技术要求更高。

明矾在工笔画中是不可或缺的重要材料，固定颜色就用到它。粉状明矾可以用冷水溶解于大塑料瓶中备用，使用时稀释至微涩即可。但要注意在使用时不可量大，否则画面涩笔，不易染匀且会返霜，过段时间纸绢易发黄、发脆，要慎用。

（二）纸张：如画淡彩工笔画，选择现成的各种熟宣、熟绢就十分方便。如若画以矿物色为主的重彩工笔，则宜选用韧性和拉力较好的皮纸、高丽纸、厚绢或其他依托材料为佳。皮纸、高丽纸都是生的，用胶矾水刷几遍即可使用。如果用色较厚，勾线后要托一层纸再裱板制作更加保险。

《碧水深蓝》

画法步骤

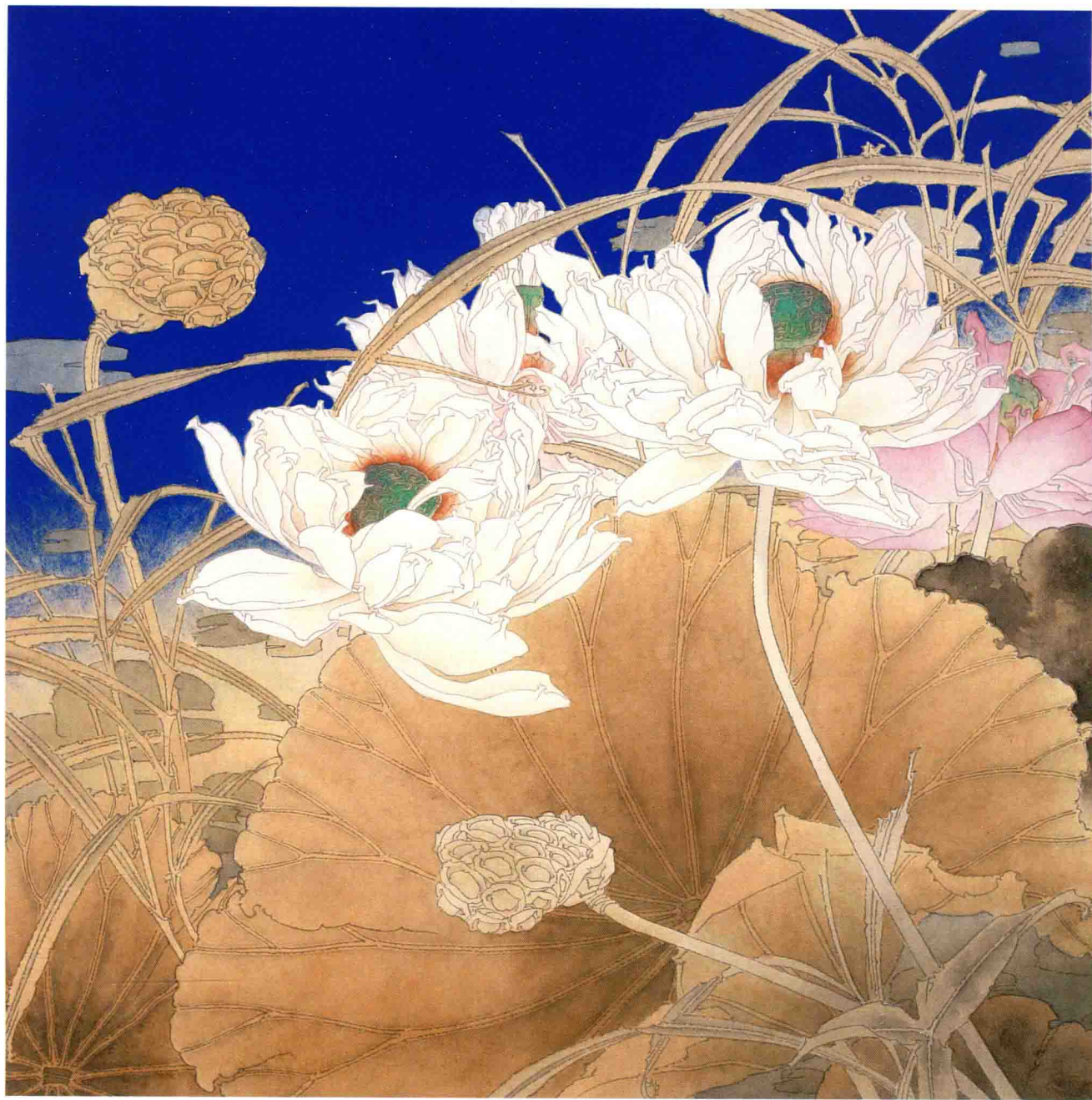

步骤一 因为皮纸能承受住以矿物为主的设色画法，因此用胶矾水做熟皮纸后，绷在精心绘制的底稿上，开始拷贝正稿。勾线时花瓣用墨较淡，线条要流畅、遒劲、润泽、婀娜、刚健、柔韧、富有弹性，以体现花瓣的娇嫩和生机。勾其他部分的线用墨较浓，用笔要提按顿挫、一波三折，使线条苍劲老辣、变化丰富、笔断意连。

步骤二 将皮纸喷潮，用花青加墨捣染出背景底色，注意上重下轻的渐变处理，可以染多次，以达到预期的效果。用淡墨平涂荷心的小莲蓬，用淡墨染出荷叶、草和莲蓬，注意各部分的轻重虚实，为下步染色留出恰当的余地。

步骤三 用鹅黄加墨染荷叶、莲蓬和杂草，注意虚实强弱，然后用天然矿物色头青加胶平涂背景部分。注意一次涂色不要太厚，分多次才能涂得平整而没有笔触。花瓣平涂淡白粉后，用鹅黄加淡墨染出层次关系，然后用白粉提染花瓣，淡墨染出荷心莲蓬的关系后，用矿物色二绿冲染，接着用胭脂加藤黄染花蕊部分。

步骤四 用矿物色赭黄大面积地罩染荷叶，注意不要染匀，要有变化。用赭石细致刻画出荷叶的叶筋，果绿染草叶。下面的小荷叶染法为：在黄棕色的底色上冲染二绿，再用金棕色、赭石染草叶、慈姑的叶尖边缘，染出丰富的变化。最后用柳叶黄染荷叶的边缘，注意变化，不可平均对待。用胭脂加曙红染花瓣的瓣尖，用淡石黄色罩花心莲蓬，最后用丙烯白点花蕊。

步骤五 将金棕色泼洒在画面下方，以构建画中的虚实关系。继续微调画面。题款、钤印，完成。

《碧水深蓝》（局部）

步骤一 在矾成熟纸的皮纸上拷贝正稿。花瓣用淡墨勾，线条要流畅、婀娜、富有弹性，以体现花瓣的质感。勾其他部分的用墨较浓，注意用笔变化。

步骤二 将纸喷潮，用花青加墨掬染出背景底色。用淡墨染荷叶、草和莲蓬，注意各部分的轻重虚实，为下步染色做好准备。

步骤三 用鹅黄加墨分染荷叶、莲蓬和杂草，注意虚实强弱。用天然矿物色头青加胶平涂背景部分，注意一次涂色不要太厚，分多次才能涂得平整而没有笔触。花瓣平涂淡白粉后，用鹅黄加淡墨染出层次关系，然后用白粉提染花瓣。

步骤四 用矿物色赭黄大面积地罩染荷叶，不要染均匀，要留有自然变化。用赭石细致刻画出荷叶的叶筋。用藤黄、花青加墨染花心中的莲蓬，淡石绿提染莲子。用丙烯白点花蕊。加画蜻蜓，以丰富画面。调整细节，题款、钤印。

《天苍日晶》(局部)

步骤一 将皮纸用胶矾水做熟后拷贝正稿。勾线时花瓣用墨较淡，线条要体现出花瓣的娇柔。勾其他部分用墨略浓，用笔要有提按转折的变化。