

邢立青 编著

—— 中国画技法系列丛书

金盾出版社

怎样画荷花

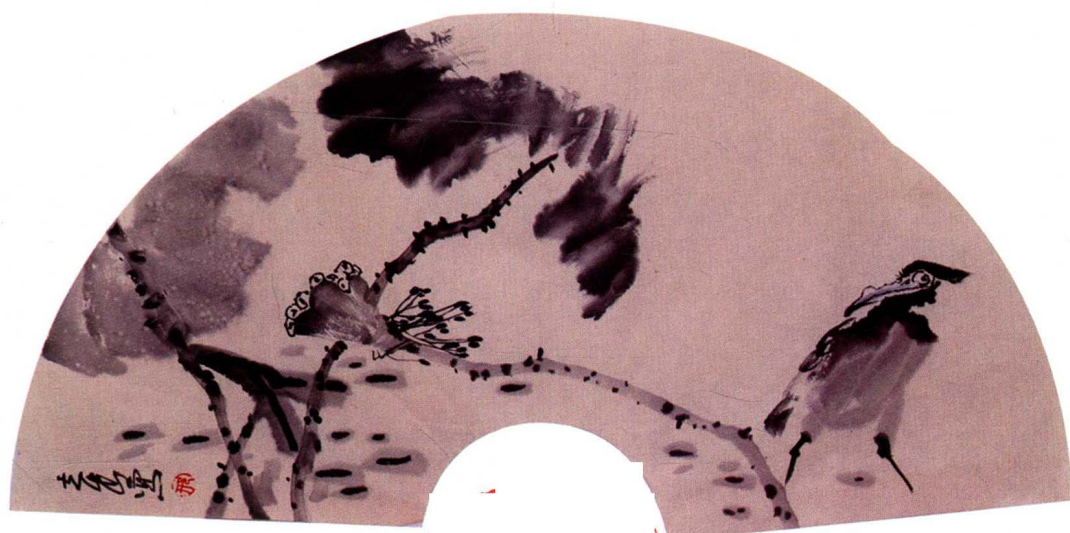

中国画技法系列丛书

怎样画荷花

ZENYANG HUA HEHUA

邢立青 编著

金盾出版社

内 容 提 要

这是一本专门教你怎样画荷花的大众美术读物。画家结合自己多年的教学经验与创作实践,从广大国画爱好者的一般水平和实际需要出发,深入浅出而又较为详细地讲授了荷花的工笔画法、写意画法、绘画工具和材料,常用技法和具体画法以及创作步骤,荷花在风、晴、雨、露等自然现象中的形态,荷花配景与构图,题跋与用印等内容。本书以图为主,注重直观,浅显易懂,讲解具体,工笔与写意两种画法相互对照、补充、完善,是广大国画爱好者、初学者的理想工具书。

图书在版编目(CIP)数据

怎样画荷花/邢立青编著. —北京:金盾出版社,2014.8

(中国画技法系列丛书)

ISBN 978-7-5082-9491-9

I. ①怎… II. ①邢… III. ①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 123085 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

北京盛世双龙印刷有限公司印刷、装订

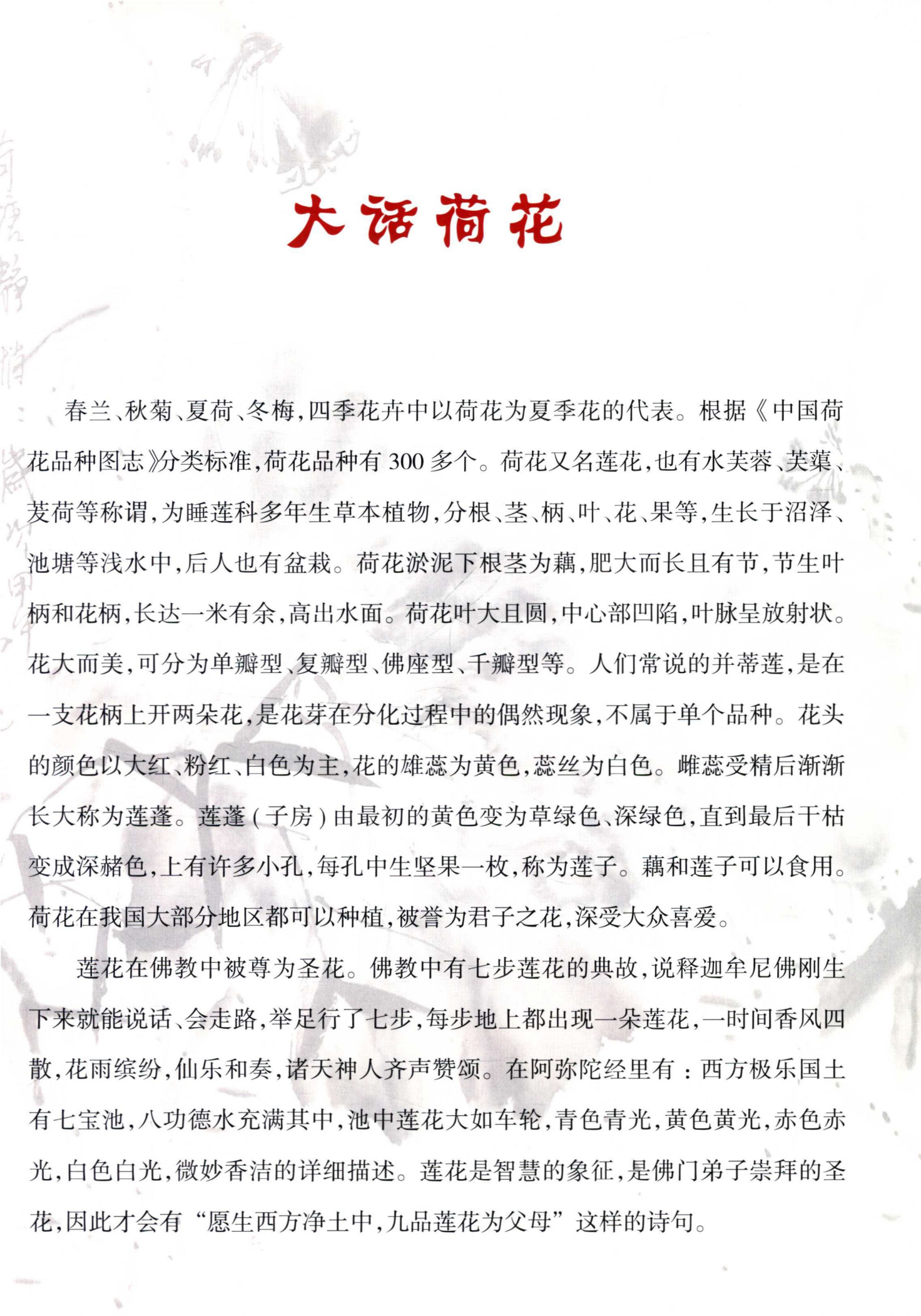
各地新华书店经销

开本:880×1230 1/16 印张:4.5 彩页:72 字数:105 千字

2014 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~4 000 册 定价:20.00 元

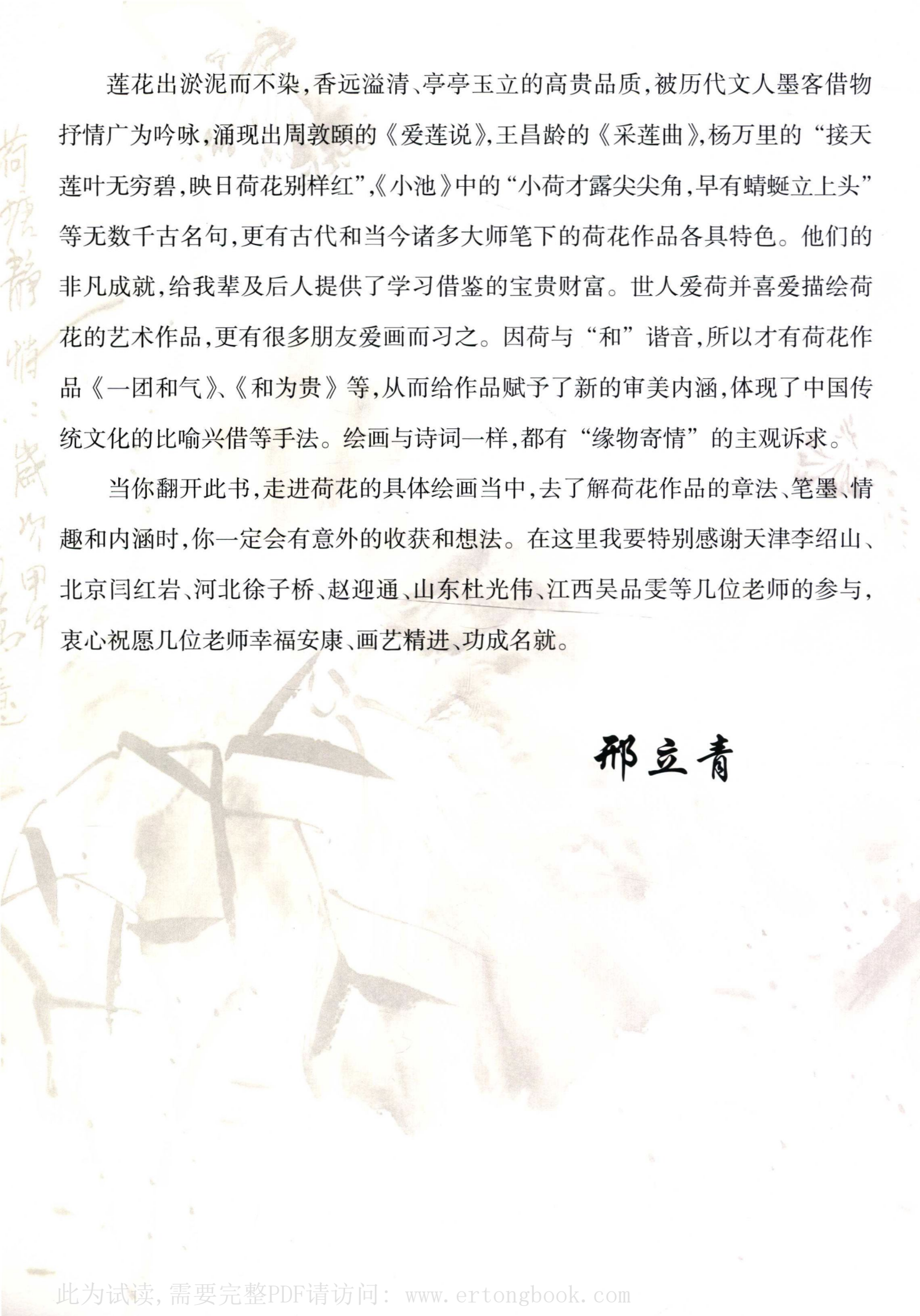
(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

大话荷花

春兰、秋菊、夏荷、冬梅，四季花卉中以荷花为夏季花的代表。根据《中国荷花品种图志》分类标准，荷花品种有 300 多个。荷花又名莲花，也有水芙蓉、芙蕖、菱荷等称谓，为睡莲科多年生草本植物，分根、茎、柄、叶、花、果等，生长于沼泽、池塘等浅水中，后人也有盆栽。荷花淤泥下根茎为藕，肥大而长且有节，节生叶柄和花柄，长达一米有余，高出水面。荷花叶大且圆，中心部凹陷，叶脉呈放射状。花大而美，可分为单瓣型、复瓣型、佛座型、千瓣型等。人们常说的并蒂莲，是在一支花柄上开两朵花，是花芽在分化过程中的偶然现象，不属于单个品种。花头的颜色以大红、粉红、白色为主，花的雄蕊为黄色，蕊丝为白色。雌蕊受精后渐渐长大称为莲蓬。莲蓬（子房）由最初的黄色变为草绿色、深绿色，直到最后干枯变成深赭色，上有许多小孔，每孔中生坚果一枚，称为莲子。藕和莲子可以食用。荷花在我国大部分地区都可以种植，被誉为君子之花，深受大众喜爱。

莲花在佛教中被尊为圣花。佛教中有七步莲花的典故，说释迦牟尼佛刚生下来就能说话、会走路，举足行了七步，每步地上都出现一朵莲花，一时间香风四散，花雨缤纷，仙乐和奏，诸天神人齐声赞颂。在阿弥陀经里有：西方极乐国土有七宝池，八功德水充满其中，池中莲花大如车轮，青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光，微妙香洁的详细描述。莲花是智慧的象征，是佛门弟子崇拜的圣花，因此才会有“愿生西方净土中，九品莲花为父母”这样的诗句。

莲花出淤泥而不染，香远溢清、亭亭玉立的高贵品质，被历代文人墨客借物抒情广为吟咏，涌现出周敦颐的《爱莲说》，王昌龄的《采莲曲》，杨万里的“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”，《小池》中的“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”等无数千古名句，更有古代和当今诸多大师笔下的荷花作品各具特色。他们的非凡成就，给我辈及后人提供了学习借鉴的宝贵财富。世人爱荷并喜爱描绘荷花的艺术作品，更有很多朋友爱画而习之。因荷与“和”谐音，所以才有荷花作品《一团和气》、《和为贵》等，从而给作品赋予了新的审美内涵，体现了中国传统文化的比喻兴借等手法。绘画与诗词一样，都有“缘物寄情”的主观诉求。

当你翻开此书，走进荷花的具体绘画当中，去了解荷花作品的章法、笔墨、情趣和内涵时，你一定会有意外的收获和想法。在这里我要特别感谢天津李绍山、北京闫红岩、河北徐子桥、赵迎通、山东杜光伟、江西吴品雯等几位老师的参与，衷心祝愿几位老师幸福安康、画艺精进、功成名就。

邢立青

目 录

第一章 荷花的工笔画法	(1)
第一节 绘画工具和材料	(1)
(一) 笔	(1)
(二) 墨	(1)
(三) 纸	(1)
(四) 砚	(1)
(五) 毛毡、笔洗、色盘、镇尺	(1)
(六) 颜料	(1)
(七) 拷贝台	(1)
第二节 工笔荷花的常用技法	(2)
(一) 勾勒	(2)
(二) 渲染	(2)
第三节 工笔荷花的具体画法	(3)
(一) 花头的画法	(3)
(二) 叶子的画法	(4)
(三) 莲蓬的画法	(5)
(四) 创作步骤解析	(6)
第二章 荷花的写意画法	(10)
第一节 笔法、墨法、色法	(10)
(一) 笔法	(10)
(二) 墨法	(10)

(三) 色法	(11)
第二节 临摹、写生、创作、配景、构图	(12)
第三节 题跋与用印	(14)
(一) 题跋	(14)
(二) 用印	(14)
第四节 写意荷花的具体画法	(15)
(一) 花头的画法	(15)
(二) 荷叶的画法	(16)
(三) 莲蓬和叶柄的画法	(17)
(四) 创作步骤解析	(18)
第三章 作品欣赏	(26)

第一章 荷花的工笔画法

第一节 绘画工具和材料

绘画工具主要包括文房四宝、画毡、笔洗、调色盘、颜料、镇尺、拷贝台等。对于初学者来说，首先要了解文房四宝——笔、墨、纸、砚，这是学国画的第一步。

(一)笔

毛笔是学画的主要工具，选一支好笔更是关键。尖、健、齐、圆这四个字是一支好笔的标准：尖、齐是指看一下笔尖是否整齐，健是指看一下笔头是否活动、掉毛，圆是指看一下笔管圆不圆、直不直。否则会影响绘画效果。毛笔有长锋、短锋、羊毫、狼毫、兼毫、石獾、鸡毫等。羊毫笔性软，适于表现柔中带刚的线条。狼毫笔性硬，适于表现老辣苍劲的线条。兼毫笔软硬适中，如大白云、玉兰蕊等，适于点染和工笔渲染。大号提斗适于泼墨，小号花枝俏适于工笔勾线等。石獾最硬，鸡毫最软，可根据习惯选择使用。

(二)墨

墨分油烟墨和松烟墨两种：油烟墨是暖调，有光泽，多用于国画；松烟墨是冷调，黑且浓重无光泽，多用于书法。有固体和液体两种。现在画家大部分都使用北京一得阁、天津书画等一些老字号墨汁，不用研磨很方便。

(三)纸

宣纸分生宣、熟宣和半生半熟。生宣纸渗化快，用于画写意画，有特净、净皮、单宣、夹宣等。熟宣纸不渗化，多用于工笔画，有蝉衣、冰雪、云母等。半生半熟纸，如皮纸，适于渲染制造气氛，画一些写意和工兼写的作品为好。另外，绢是高级的画材，同熟纸，有光泽，适于表现工笔画效果。

(四)砚

砚是用固体墨时，用来研墨、舔笔。如果用墨汁，小碗也可以代替。

(五)毛毡、笔洗、色盘、镇尺

这几种物品在画国画时必不可少。羊毛毡1米×2米的用得较多。笔洗用青花白瓷盆两个，一个装清水，一个涮笔。调色盘大的两个、小的几个即可。镇尺一对作画时压纸用。

(六)颜料

中国颜料分为两类：一类是植物色，也称草色；一类是矿物色，也称为石色。植物色透明，没有覆盖力，主要颜色有花青、赭石、藤黄、胭脂、曙红等。矿物色不透明，覆盖力强，一般不单用，用前要有底色才好，主要颜色有石青、石绿、朱砂、朱磬等。根据需要，石青、石绿又分离出五种青绿颜色，如二青、二绿、三青、三绿等。

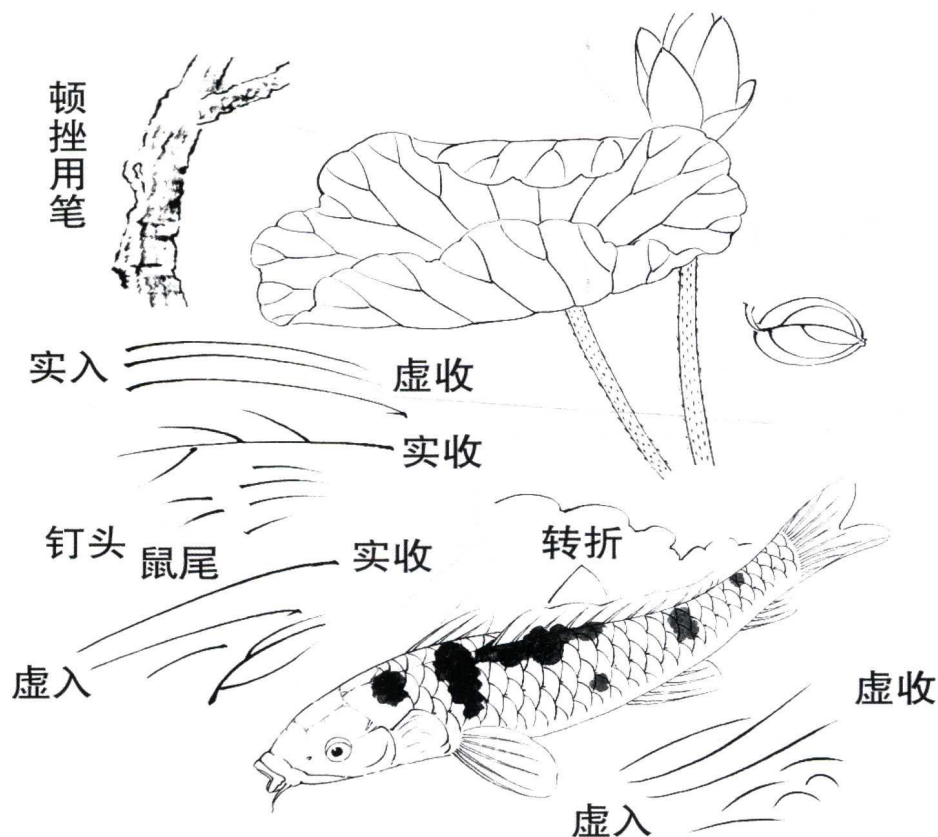
(七)拷贝台

桌面可用较厚的玻璃板制作，下部装有日光灯二到三支，以保证亮度均匀。此拷贝台供工笔过稿专用。喷雾器和电吹风也是必须准备的工具。

第二节 工笔荷花的常用技法

(一)勾勒

勾勒法是中国画的命脉，它是一种独立的表现形式，以书法用笔，灵活多变，依靠线条本身的变化来表现不同的物象，充分运用笔法技巧，在点划之间带给人们艺术的美感。工笔画在作品将完成时，把模糊不清的线再复勾一遍，复勾就是称为“勒”。勾线注意起笔、行笔、收笔过程中要有虚实、藏露、提按、转折、回锋、顿挫等笔法技巧。顿挫多表现于粗糙的物象，勾鳞片、叶子；短线多用于钉头鼠尾描和柳叶描。平时多加练习，定能笔到功成。

(二)渲染

渲染法可分为五种：分染、统染、平染、罩染、烘染。渲染也称“晕染”，一只手握两支笔，一支清水，一支颜色，在物象的深暗部涂上颜色，用清水笔及时把部分颜色晕开，产生深浅的自然过渡。

分染：分染就是把每一片叶、花和鳞片等分别染出层次关系，刻画物体的局部，颜色一定要淡而薄，一定要等干后再染第二遍。

统染：统染是在分染完成后染出物体的整体效果。

平染：平染是用一支笔把颜色均匀地填入应涂的范围，大面积涂色，色宜薄，多涂几遍容易均匀。

罩染：罩染一般是在统染的基础上罩色，色宜薄而透明，不会覆盖下面的底色。

烘染：烘染是在作画中常用的一种技法，用来烘染背景，烘云托月，营造气氛，就是在物象以外染色，以衬托主体，达到气韵生动的艺术效果。

第三节 工笔荷花的具体画法

(一)花头的画法

- 1.淡墨勾花，重墨勾子房，线条细腻，挺拔、灵活。
- 2.花用淡墨曙红由尖部向下分染，正面浅、反面深，花青染子房。
- 3.反面加重，花瓣根部染淡墨加草绿，藤黄染子房。
- 4.花瓣尖提染胭脂，干后提染白粉，用淡胭脂勾花筋、一根直线、一根曲线，白粉加藤黄点蕊，白粉勾蕊丝。

1

2

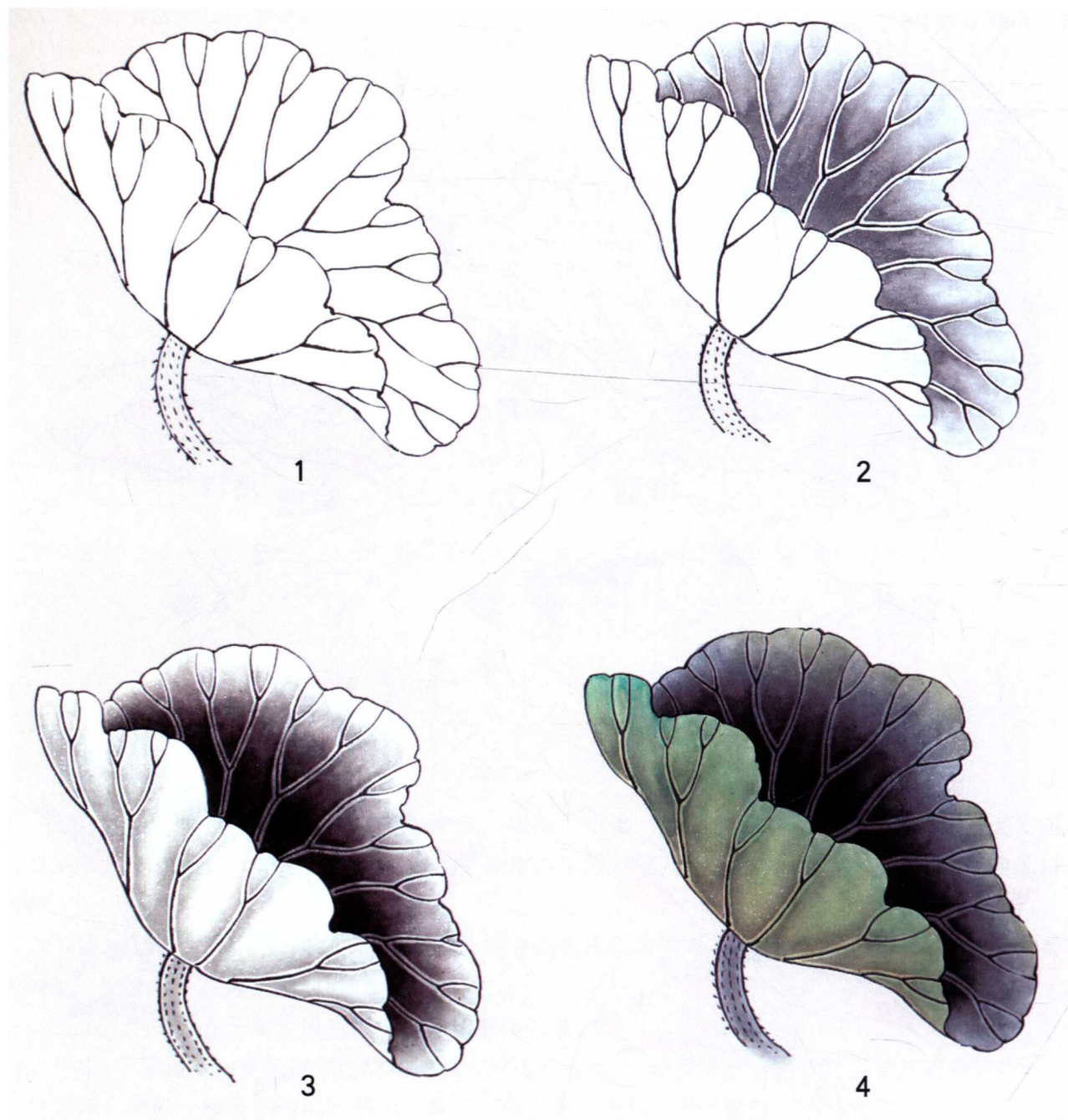
3

4

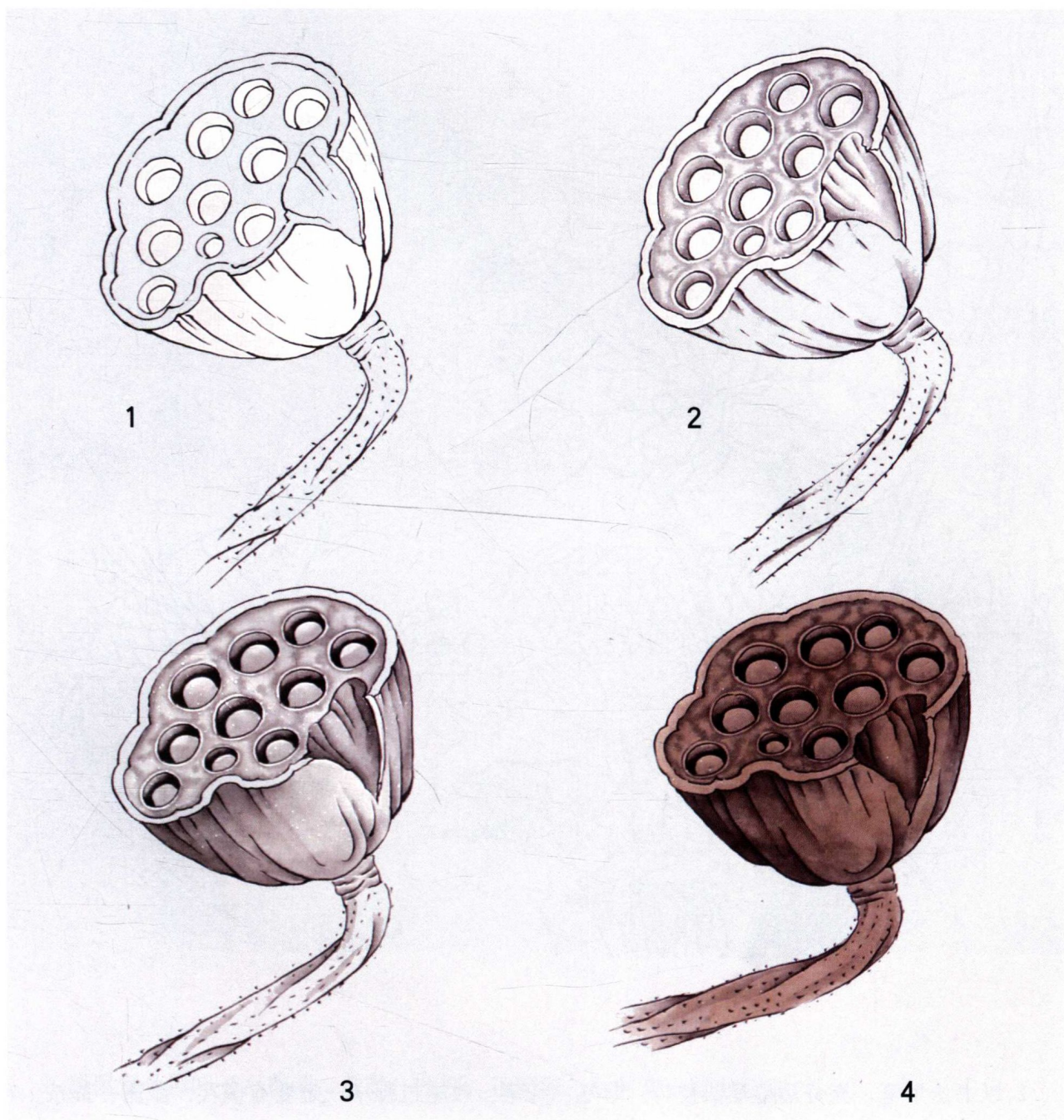
(二)叶子的画法

1. 中墨勾叶子和叶柄，要有提按转折的变化。
2. 花青加墨分染荷叶正面，留出水线，用色不宜过重，由内向外淡化。
3. 正面叶子逐步加重，淡墨青色染反面叶子留出水线。
4. 淡墨青统染正面叶子，青绿(花青加草绿)罩染正面叶子及叶柄，草绿染反面，干后反面叶子边上提染三绿色。

(三) 莲蓬的画法

1. 中墨勾莲蓬及叶柄。
2. 淡墨分染莲蓬及叶柄。
3. 莲子孔加重，用墨统染莲蓬。
4. 罩染赭石加淡墨。

(四)创作步骤解析

1. 以书法用笔，充分运用笔法技巧，起笔、行笔、收笔过程中一定要有虚实、藏露、提按、转折、回锋等用笔。要使物象勾完后体现出荷花和鱼的质感，用淡墨勾花、鱼、水草、浮萍，淡墨勾虚荷叶，重墨勾实荷叶、荷柄、莲蓬。

2.淡墨青分染叶子、莲蓬、水草、叶柄，正面深、反面浅，留出云。

3. 正面叶逐步加重，淡墨青色(花青加墨)烘染背景，使其产生虚的朦胧的感觉，用中墨统染鱼身，留有高光赭石、藤黄、三绿，淡墨调合，较淡一些，平涂整个画面，做底色。

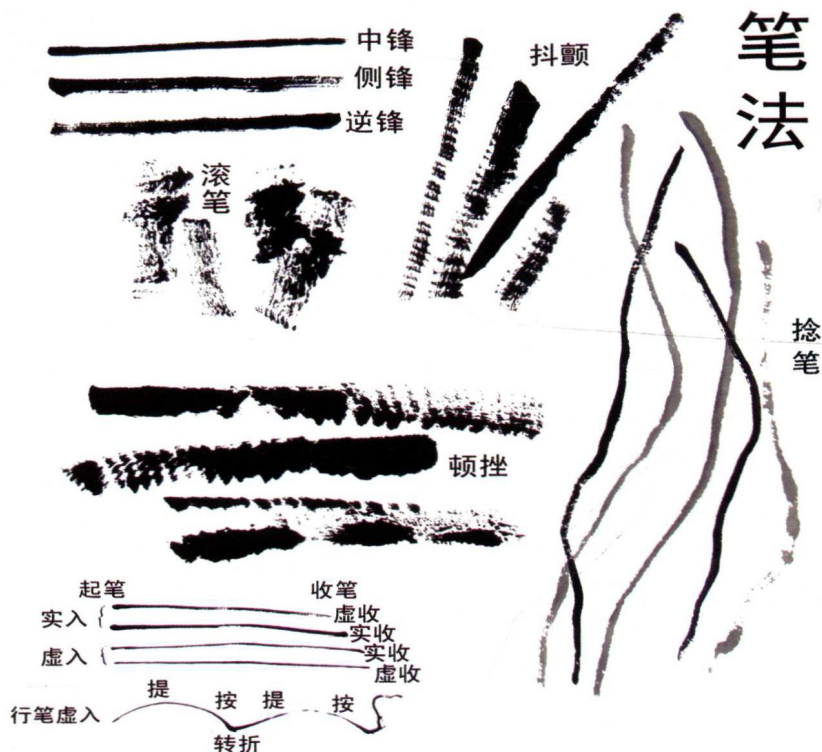
4.淡曙红染花瓣反面，淡草绿染花瓣根部，用白粉提染，淡青绿色罩染荷叶，嫩叶和反叶用草绿罩染，叶子用三绿提染，嫩叶用曙红提染，莲蓬用淡赭墨罩染，荷叶梗用淡青绿染，用墨分染鱼鳞，逐步加重，整理画面完成。

第二章 荷花的写意画法

第一节 笔法、墨法、色法

(一)笔法(附图)

中国花鸟画的造型基础是以线立骨，以线造型，对线的要求是很讲究的，水平极高，道理特别深奥，对初学者而言还是简单易懂为上。工笔画的勾法是“楷勾”，多用中锋。写意画的勾法是“草勾”，用笔时侧锋、逆锋、中锋并用，灵活多变。中锋用笔，笔管垂直于纸，行笔不能偏歪，这样勾出来的线是圆柱体的感觉。侧锋勾出的线有面的感觉。总之，国画用笔跟书法用笔同源，起笔的虚实藏露和收笔的虚实藏露，行笔的提、按、转、折、快、慢、揉、捻、滚、抖颤、顿挫等，每勾一笔都要到位。另外还要注意勾线的力度，在名家著作里面都会看到形容力度的词语，如锥划沙、力透纸背、铁划银钩等等，但不要真的勾成铁划银钩，要多理解如锥划沙的感觉，用的是巧力，否则勾出的线就没有生命力。勾出的线条要圆润、浑厚、刚健、灵活、松动，

不要刻、板、滞、露、碎、油、华、光等。勾线不是一日之功，不能急于求成，一定要扎扎实实地循序渐进，方可事半功倍。

(二)墨法(附图)

墨是色中之王，墨法显得最为重要。主要有两类变化：一类是色阶变化，从白到黑的清、淡、重、浓、焦，也就是古人说的墨分五色。一类是墨色的矛盾变化，浓、淡、干、湿。无论怎样变化，都是由水的多少决定的，所以当代画家又提倡了“水”法。掌握用水才是用墨的妙处，可达到水墨淋漓、泼辣粗放、秀丽淡雅、大气磅礴的艺术效果。大家用墨用得很妙，黑时黑得惊心动魄，淡时淡得明媚高雅，灰时灰得朦胧幽深。常用的墨法有三种：泼墨法、破墨法、积墨法。

泼墨法：大水大墨画出来的为泼墨，一次性墨法完成，如画大面积的荷叶、芭蕉等。

破墨法：一遍墨色不干，再画第二遍墨色，不要全部覆盖第一遍墨色，有浓有淡相破、色墨相破、水破墨等。