

中国名花工笔线描画谱

陈凯凯 编绘

荷花

安徽美术出版社

中国名花工笔线描画谱

陈凯凯 编绘

荷花

安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国名花工笔线描画谱. 荷花 / 陈凯凯编绘. —合肥:
安徽美术出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5398-1860-3

I. 中... II. 陈... III. 荷花—白描—工笔画: 花卉
画—技法 (美术) IV .J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 007148 号

中国名花工笔线描画谱 · 荷花 陈凯凯 编绘

安徽美术出版社出版

(合肥政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场 14 层 邮编: 230071)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

天津锐彩公司制版 安徽新华印刷股份有限公司印刷

开本: 787×1092 1/12 印张: 3

2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-1860-3 定价: 14.00 元

发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

试读结束: 需要全本请在线购买: www.ertongbook.com

名花 | 荷花概论

荷，花之君子者也！

荷花，相传是王母娘娘身边的一个美貌侍女玉姬的化身。当初，玉姬看见人间双双对对，男耕女织，十分羡慕，因此动了凡心，在河神女儿的陪伴下偷出天宫，来到杭州的西子湖畔。西湖秀丽的风光使玉姬流连忘返，忘情地在湖中嬉戏，到天亮时也舍不得离开。王母娘娘知道后，就将玉姬打入湖中，并让她“打入淤泥，永世不得再登南天”。从此，天宫中少了一位美貌的侍女，而人间多了一种玉肌水灵的鲜花。

荷花是圣洁的象征，其“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的高尚品质，古往今来，多少文人墨客不吝笔墨，赞誉有加。屈原在《离骚》中说，要“制芰荷以为衣，集芙蓉以为裳”，还希望与之邻，“筑室兮水中，葺之兮荷盖”。荷花，别名莲花、芙蕖、扶蕖、水芝、芙蓉、荷华、水华、水芙蓉、莲，属睡莲科多年生水生草本花卉。荷花全身皆是宝，莲子、根茎、藕节、荷叶、花及种子的胚芽等都可入药。莲藕是最好的蔬菜和蜜饯果品。

荷叶、荷花、莲蕊等也都是人民喜爱的药膳食品。传统的莲子粥、莲房脯、莲子粉、藕片夹肉、荷叶蒸肉、荷叶粥等等举不胜举。古代有秋天采莲怀念远行恋人的传统。莲子，古为珍贵食品，如今仍是高级滋补营养品。

园无山不壮，山无水不丽，水无荷不靓。远在2500多年前，吴王夫差就曾在太湖之滨的灵岩山离宫（今江苏吴县），为宠妃西施欣赏荷花，特修筑“玩花池”，移种野生红莲。这可能是我国历史上最早的荷花公园。隋唐时期，长安（今西安市）慈恩寺附近有“芙蓉苑”。“江南可采莲，莲叶何田田”，更是道出荷丛的繁茂。江南一带名园，多设有欣赏荷花风景的建筑，扬州的西湖在堤上建有“荷花桥”，桥上玉亭高低错落，造型古朴淡

雅，精美别致，与湖中荷花相映成趣，是西湖的风景最佳处，香蒲薰风，桥中赏荷，饶有雅趣。澳门特别行政区，就是以荷花为区旗和区徽，象征纯洁和高贵。

据古植物学家研究化石证实，早在1.35亿年前，在北半球的许多水域地方都有荷属植物。古植物学家徐仁教授，曾于40年前在柴达木盆地发现荷叶化石，该化石距今至少有1000万年。在我国，1973年发现的“河姆渡文化”遗址中，就有荷的花粉化石，经测定，距今7000年。这说明，至少在7000年前，荷在我国就已有分布，甚至已作为食用了。20世纪50年代，我国科技工作者在辽宁普兰店的泥炭土地层中发现了千年古莲子，当时中国科学院、北京植物园以及苏联、日本等国的科学家，都曾使用这种莲子进行发芽和栽培试验，均获得成功，称之为“古代莲”。与此同时，日本的大贺一郎在日本千叶县析见川的地层中掘得2000年前的古代莲子，种植后也能发芽成活，这就是轰动一时而被誉为“和平之花”的“大贺莲”。

由于“荷”与“和”、“合”谐音，“莲”与“联”、“连”谐音，中华传统文化中，经常以荷花即莲花作为和平、和谐、合作、团结的象征；以荷花象征和平事业、和谐世界的高洁。因此，在某种意义上说，赏荷也是对中华“和谐”文化的一种弘扬。荷花品种丰富多彩，是“荷（和）而不同”，但又共同组成了高洁的荷花世界，是“荷（和）为贵”。

在我国的艺术绘画史中，荷花的艺术精品更是丰富多彩。最著名的是南宋画院吴炳的《出水芙蓉》，生动细腻地刻画了荷花清新脱俗的优雅气质。明清的杨柳青木版年画多采用“连（莲）贵子”、“连（莲）年有余（鱼）”等荷花吉祥图案，来表达人们的思想愿望。

旅居海外的国画大师张大千先生擅长画花卉，他画的花卉种类很多，而平时画的最多的还是荷花，他自己常说：“赏荷、画荷，一辈子都不会厌倦！”张大千年轻时住在苏州，庭院里那一池荷花成了他写生的好地方，他33岁时开始住进北京颐和园，一住就是五年，颐和园池塘中那又肥又大的荷花使他对画荷的兴趣越加浓厚。由于长期与荷花相处，使他特别偏爱荷花。张大千爱荷花出泥不染，婷婷婷婷从水中浮起，雍容高贵，而田田荷叶，姿态优雅的荷秆，也时常走进他的画面。他认为，荷花最难下手的部分不是花，而是秆子，因为一笔下去不得回头，重描就不成画了。张大千常作小品荷花，但也有许多壮观的大幅荷花作品，如1963年他在美国展出的六屏巨幅荷花，这幅墨荷在作画时，必须打通大画室才能完全摆平，在日本裱衬时，裱画店只好打通工作房裱画。这些长12尺、宽24尺的六幅荷花屏风，在美国展出后由《读者文摘》购藏，14万美元的售价打破中国画售价的新纪录。他在35岁时作的《金荷》，被法国政府购藏。对此徐悲鸿曾说：“张大千的荷花，为国人脸上增色。”张大千不但爱画荷，也爱种荷。晚年独创泼墨彩之后，所画荷花不但超越了花卉的属性，更将文人花卉的笔墨范围拓展至另一境地。

笔墨纸砚

笔起源于刻写甲骨文的硬石片，似乎应叫刻笔更为贴切。后来，有了木简竹筒，是用形似墨汁的黑漆火漆写字，使用的笔是木棒竹棍。20世纪80年代，在湖南长沙左家公山和河南信阳长台关两处战国楚墓里，分别出土了一支竹管毛笔，是目前发现最早的毛笔实物。与现今不同的，不是笔毛插在笔杆内，而是将笔毛围在杆的一端，然后用丝线缠住，外面涂漆。出土文物证明，毛笔在战国时期就已广泛使用。据《尔雅》《说文解字》记载，笔，楚国叫“聿”，燕国叫“弗”或“拂”，吴国叫“不律”，秦始皇统一中国后，统一了文字，才统称为“笔”。史有蒙恬造笔之说。《博物志》载，秦国大将蒙恬，以实用为基础综合各国制笔特点，改良选用兔毫、竹管制笔；具体方法是将竹竿一头镂空，将笔毛缠绕固定后塞在竹腔内封漆，外面另套上镂空的大竹套，以便起到保护的作用。这就是我们现在毛笔的鼻祖。笔是在数千年的文化演变中，不断改进而趋于完善的，一直沿用至今。

“工欲善其事，必先利其器。”现在市场出售之笔，其毛多兔、羊、狼、鹿、山马、鸡、人造尼龙等，品名不同用途亦有不同，并有大中小号之分。工笔画主要选用勾线用笔和染色用笔两大类。勾线笔：工笔画勾线要求长、细、匀。所以它的勾线笔多采用锋长、尖细、富有弹性而又不易磨秃的狼毫笔。如大小红毛笔、衣纹笔、叶筋笔、须眉笔、羽箭笔、蟹爪笔等。衣纹、叶筋、大小点梅笔可用于画长线和画面较大的作品。红毛、羽箭、蟹爪、须眉笔锋略短些，可用于勾细线和人物须发眉眼。染色笔：多采用笔锋较长，柔软圆韧，含水量丰富的羊毫笔，如大、中、小白云笔。白云笔由狼毫和羊毫合制而成，故称兼毫，性能介于羊毫和狼毫之间，藏水量大、既柔软而又劲健、有弹性，软硬兼施，宜于着色、渲染之用。《泥古录》称笔有“四德”，即“尖、齐、圆、健”。尖是笔锋尖锐；齐是将笔锋捻开压扁，笔毛整齐；圆是笔头圆浑饱满；健是劲健有力有弹性，笔锋无论顺逆、圆转、按下提起，均能恢复原状。毛笔的保养：有了好笔，要倍加爱护，每次用笔后都要洗净，特别是勾线笔，若不洗净，让墨胶住笔锋，再泡开就不好用了，洗净的笔最好将水甩干后悬挂或插在笔筒内；用笔后不能将笔泡在笔洗内，一旦将笔锋泡变形也不好。

墨和笔是不能分割的。墨的起源很早，在秦汉时期就已广泛使用。据记载，五代南唐韩熙载有“化松堂墨”和“玄中子麝香月龙煤”之宝墨。到宋朝时苏东坡“雪堂义墨”

藏有“油烟墨”七千挺(块)。据说，著名诗人秦少游对这些“油烟墨”极为称誉，尝大礼参拜。墨的附着力强，不易褪色，并且墨的层次丰富，由焦至清，可以分出许多色阶。墨有油烟、

松烟及漆烟墨三大类。油烟墨黝黑而有光泽，质地细腻；松烟墨含胶较少，黑而无光。工笔画应以油烟墨为宜，勾线、点睛、打底均可；松烟墨层次平淡，乌而没有光泽，只适合表现某些无光泽物如墨蝴蝶、仕女发髻等。画工笔画最好选用墨锭，好的墨清香并泛蓝紫光，

质纯的墨锭，胶浓质轻，所以在手中掂一掂，体大而量轻者为上品。陈墨燥性渐退，质地细腻平和，而新墨胶性火燥易凝。磨墨时，

在干净的砚台上倒一些清水朝一个方向研磨，不可正

反来回研磨。使用淡墨分染，也应用磨浓的墨兑水调出。研过的墨，第二天不宜再用，就是常说的“宿墨”，因为用宿墨勾线在渲染或托裱时遇水会跑墨。

“南朝官纸女儿肤”。宋代陈后山在诗中赞誉：中国的宣纸像少女的皮肤一般洁白细腻温润。宣纸，因原产于宣城而得名。宣纸有生、熟之分，在生宣纸上均匀地刷上一层胶矾水即可制成熟宣纸。好的生纸抖起来不会发出哗啦啦的响声。熟纸有薄厚之分，冰雪、清水、书画较厚，适于画大画，但质地稍粗；蝉翼、云母则较薄，质地细腻，适合小幅渲染，云母宣上撒有一层云母，在上面作画，很有装饰效果。勾白描也可选用介于生、熟之间的皮纸或高丽纸。生、熟纸都有正反之分，作画时要选择正面，反面粗糙，有杂质及疙瘩。熟宣纸长时间不用的话要用纸包好，如果长期暴露在外，熟纸的局部就会跑矾，不能用了。宣纸以安徽泾县生产的为好。

随着墨的产生，相应的就有了砚。我国在南唐时就有开采“端砚”的文字记载。著名的有广东肇庆的端溪砚，安徽歙县的歙砚、宿县宿石砚、灵璧山砚，江西的紫石砚，广西柳州的柳石砚，湖南的黎石砚，浙江的衢砚，四川的眉字砚，陕西洮溪砚，山东的水晶砚、黄金砚，等等。砚，俗称砚台，工笔画用墨要用墨锭自己研磨，所以砚的选择十分重要。作画用的砚要选择石质坚细、硬度高、不吸水、发墨好、不易损坏石质的石砚，广东产的端砚和安徽的歙砚较为合宜。选择砚石可用手触摸砚底，手感细腻又有微湿的感觉为好，另外还可用嘴对砚哈一哈气，而生水的“哈水砚”必是好砚。砚台需注意保养，无盖的砚台用后应清洗，不可使墨垢长期留在砚中，以免损坏砚石，影响使用。

中国画颜料分为水色和石色两大类。水色颜料以植物加工制成，质轻透明，常用的水色颜料有花青、胭脂、藤黄、曙红、酞青蓝等；石色颜料以天然矿石和金属氧化物制成，覆盖力强，不透明，常用的石色颜料有赭石、朱砂、朱磠、石青、石绿、雄黄、石黄等。中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状三种。管装颜料：价格适中，使用方便，适于一般绘画使用，但质量一般，用后应注意盖紧盖子，防止风干影响使用。胶块颜料：使用时滴入少量温水或冷水泡开，用手指研磨均匀即可使用。粉末状颜料：使用时兑入胶水研磨均匀后使用。胶和矾是工笔画中不可缺少的材料，调和颜料靠胶，固定保护颜色靠矾，把生宣制成熟宣要靠胶矾水。作画以皮胶骨胶为好，用时以温水洗净发开，文火煮化，去除杂质冷却待用。矾，又称明矾或白矾。胶和矾在工笔画中用途很多，传统的工笔画讲究“三矾九染”，说的就是在反复染色的过程中，为了使底色不泛起，染几遍色后就要刷一遍胶矾水，以固定色层。调制胶矾水的比例为：二两胶、一两明矾和二斤半水。现美术画店有专业的胶矾水，省去调制之累，亦可用。此外，画毡、镇纸、笔洗、调色碟等也是工笔画必备工具。

步骤一：重墨勾荷叶。中墨勾荷茎、草、荷叶的反叶。淡墨勾荷花。

步骤二：三绿平涂荷叶正面，三绿加赭石平涂荷叶反面及茎。

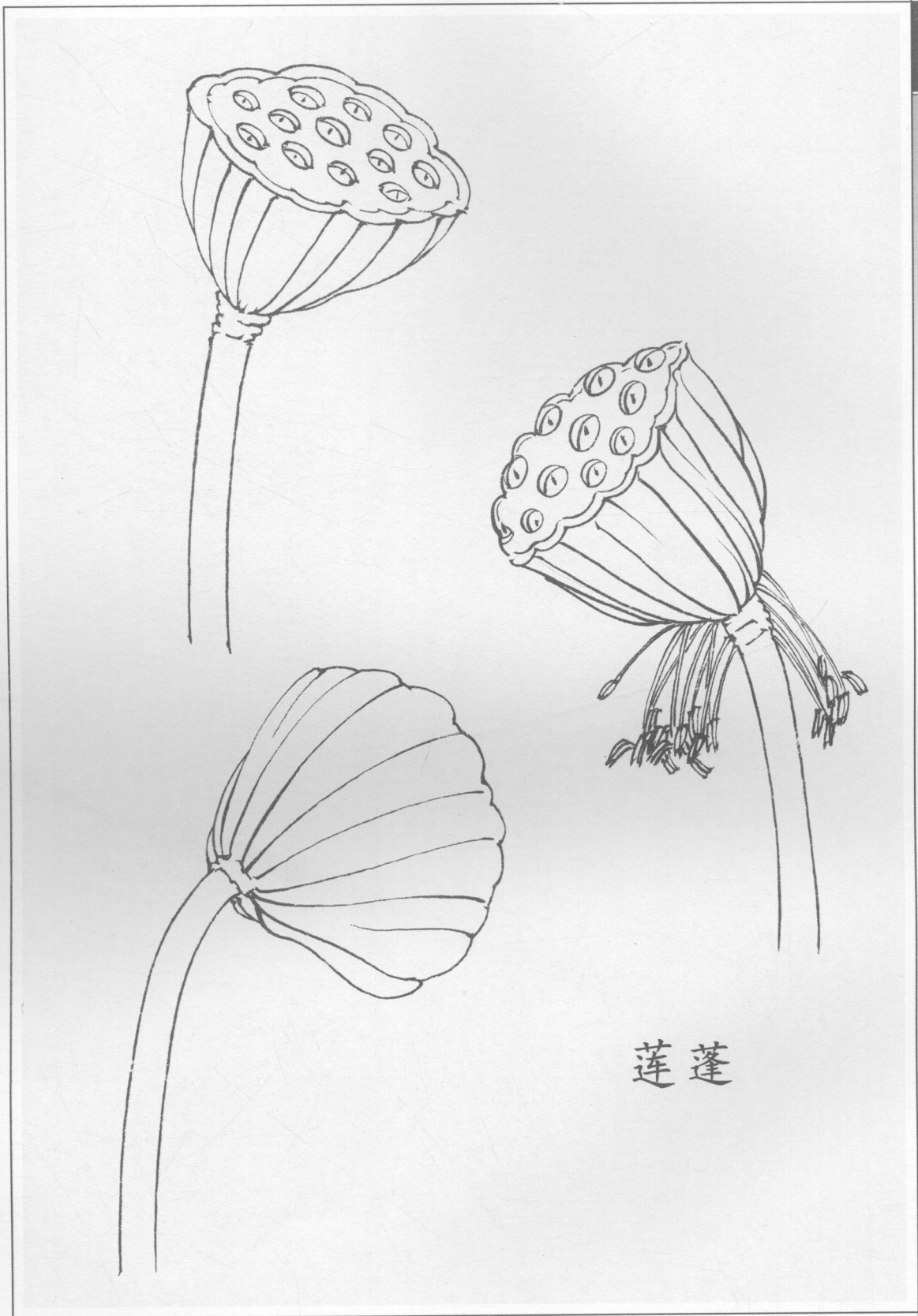
步骤三：花青加墨染荷叶的明暗关系。曙红加胭脂染荷花的瓣尖，注意正瓣浅反瓣深，草绿平涂荷叶反面。

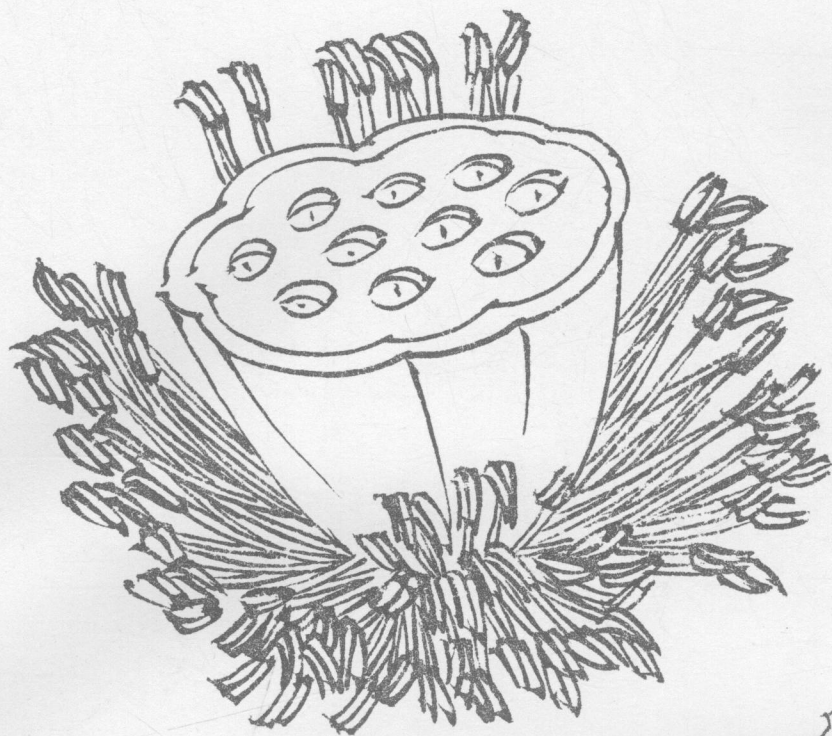
步骤四：草绿平涂荷叶正面，四绿提染荷叶的反面，并平涂荷茎。花青分染浮萍小叶和水草。

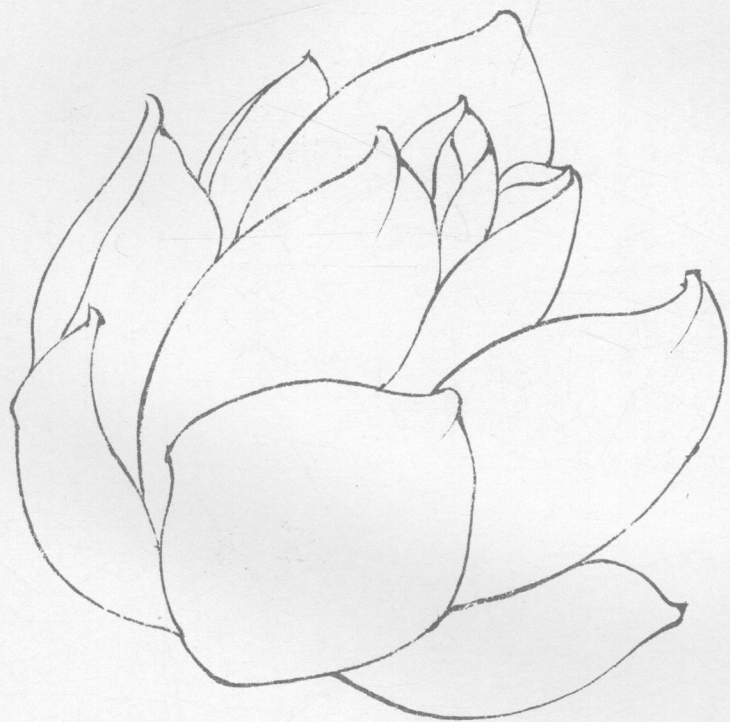
步骤五：白粉多次提染荷花。浓白粉勾荷花的瓣脉。最后调整画面完成。

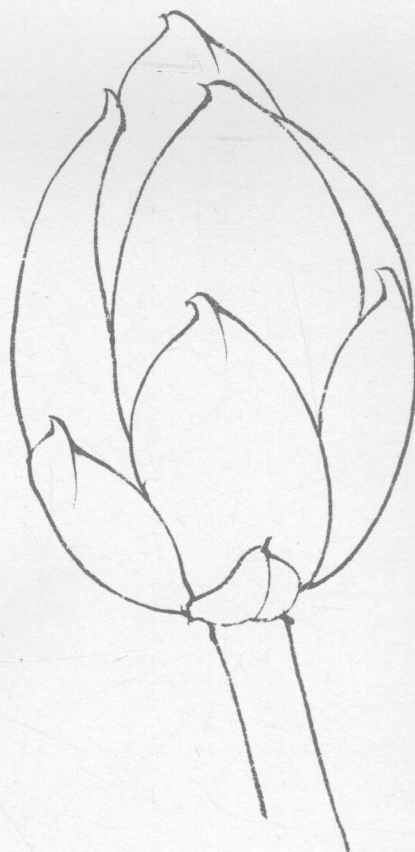
莲蓬

花蕊

花蕾

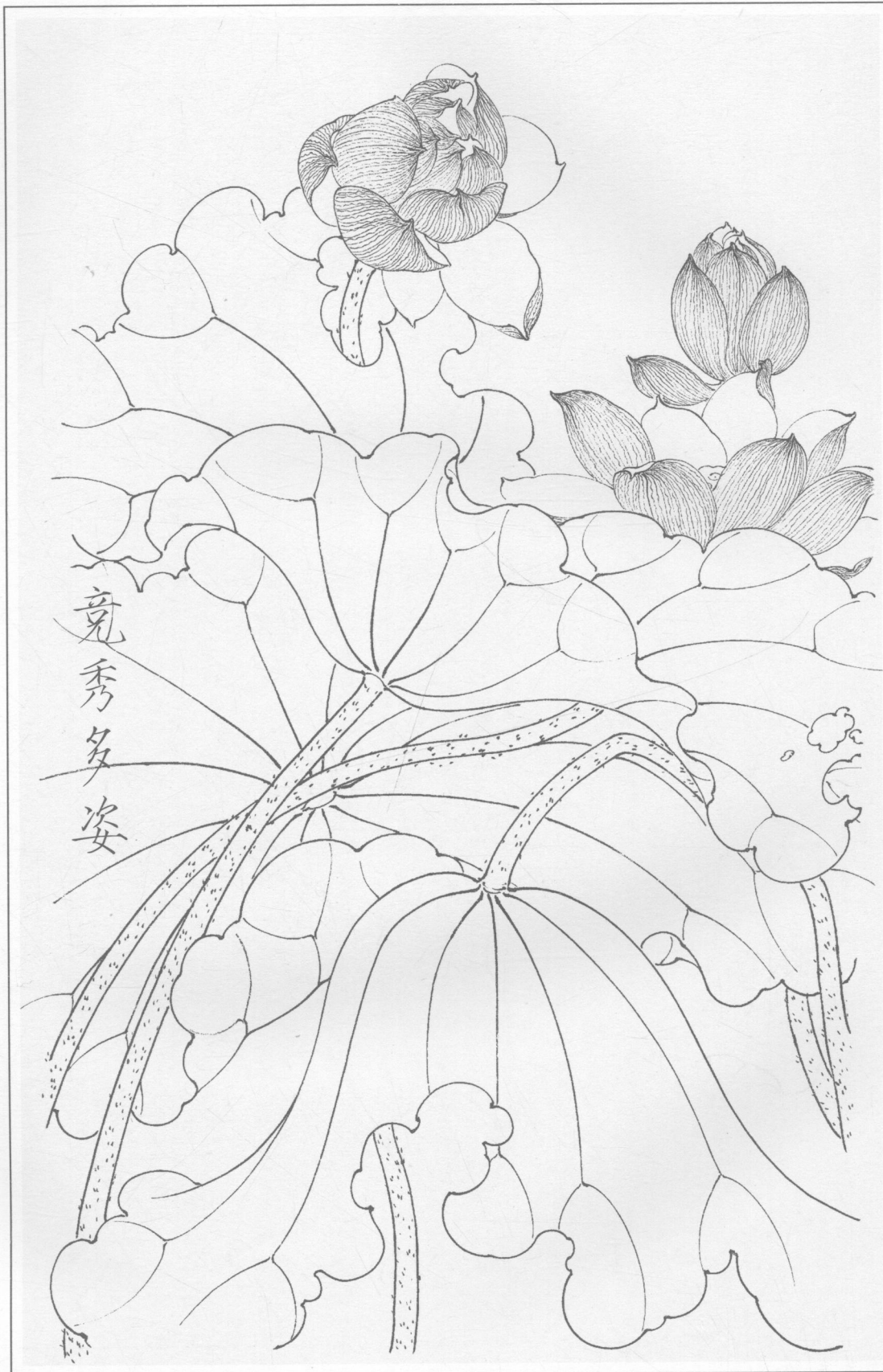
花苞

蒸蒸日上

争奇斗艳

起舞弄影

晓露新妆

和谐清韵

