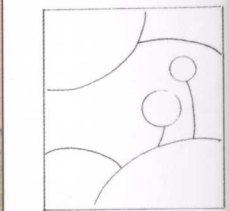

荷花

唐大柱 编著

安徽美术出版社

国画创作训练

荷花

唐大柱 编著

安徽美术出版社

目 录

1\前言 如何创作

2\红荷花冠·····

4\白荷花冠·····

6\粉荷花冠·····

8\荷箭 莲蓬·····

14\白荷一·····

20\白荷二·····

26\红荷·····

32\粉荷·····

38\荷苞·····

46\附录 题画用诗与用句

荷花又名莲花、水芙蓉等，是中国十大名花之一，花冠硕大、风姿优雅、叶大而圆、展绿叠翠、亭亭玉立、香清溢远。荷花是圣洁、和平、吉祥的象征。

荷花在中国有三千多年的历史，因在烈日盛夏开花，给炎热夏日带来阵阵清凉，宋代诗人杨万里赞曰：“毕竟西湖六月中，风光不与四时同。接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。”

荷花属睡莲科，品种甚多，常见一梗一花，但亦有一梗两花并蒂莲、一梗四花的四面莲、一年多次开花的四季莲等。颜色分白、粉、红、黄、紫。传说农历六月二十四日是荷花生日，所以又称“六月花神”。

在画荷花前，要对它的生活规律、结构特征作深入细致的了解，做到“胸有成竹”。

一、荷花结构与名称

花冠：有单瓣与重瓣之分。花蕾：由花瓣和花萼组成。莲叶：叶大似盖。荷箭：两头有尖尖小角。莲蓬：似金碗托玉珠。荷梗：高耸直立水中央。

二、写生积累素材

所谓写生，目的在于了解自然、描写自然。在生机蓬勃的大自然中找寻创作灵感，在写生过程中切不可“走马看花”，要对所描绘对象的生长规律、结构特征仔细观察、细心体味、深入思考、大胆取舍、抓住主体、认真描绘，要由简到繁、由浅入深、循序渐进，常年坚持方可水到渠成。

三、荷花创作过程

1. 工笔荷花创作方法

荷花创作分工笔、写意两种，工笔画法是以细致工整、一丝不苟的技法来描绘对象的画法。工笔可分：工笔白描、工笔淡彩、工笔重彩、工笔没骨四大类。工笔的创作过程是首先在草图的画稿上过白描稿。白描是以线为表现手法的画法，它依靠线的轻重、转折、刚柔、方圆、巧拙、浓淡、虚实等来表现各种物象的质感、量感、空间感，具有很强的审美价值。工笔设色方法众多，基本方法有：①勾勒法：先用淡墨勾出物象的体积轮廓，再着颜色，色可压线，也可不压线。②勾填法：用浓淡墨勾出不同物象的体积轮廓，填色要沿墨线内

边缘运行，需做到色不侵线，又要使色和线边缘间不留空隙，色线一体。③没骨法：不勾线，用墨和色依据底稿来描绘物象，但除轮廓不用线外，叶筋、花脉等仍要用线勾画，色线自然融合，在染色技法上多用分染、接染、套染、罩染、混染、撞彩、先染后铺、先铺后染诸种画法。

2. 写意荷花的创作方法

写意亦称“粗笔”，它是用粗放、简约的笔墨，去繁求简的笔法，表现出物象的精、气、神。写意分为大写意、小写意、兼工带写等，在技法上运用了勾勒、勾花点叶、点乱、泼墨、晕染等法，在用笔上有中、侧、逆、偏、散锋等法，在行笔过程中要巧妙且合理地运用快慢、疾徐、轻重、起笔、行笔和收笔等法，此外在用笔上更有勾、皴、点、染之法。

在用墨上有“墨分五色”，即干、湿、浓、淡、黑，在墨法中有渗、破、化、湿、飞、擦等诸多方法。

泼墨行笔创作时还需“胸有丘壑”，意在笔先，大胆落笔，细心收拾。

四、构图

构图又称章法、布局等，它利用开合、宾主、呼应、取舍、疏密、藏露、奇偶、朝揖、纵横等取形造势，在构图形式上多有“S”形构图、三角构图、对角构图、斜构图、“凹”形构图、“T”形构图、“井”字构图、“之”字形构图、长构图、斗方构图、圆构图、扇形构图，以及用现代平面构成的手法对构图进行的创新。

五、题款钤印

落款是在完成后的作品上题写题目、诗文、姓名、年、月等。题识的含义有：点题会意、抒发情怀、叹物咏景等。款识通常是靠边题写，齐上不齐下，题款对画面起补白及平衡作用。

款后用印，有姓名章、别号章、引首章、拦腰章、压脚章、闲章、生肖章等。形式上有长方形、方形、圆形、半圆形、椭圆形、自然形等。姓名章的使用要小于题款字体，两印同用，最好一朱一白，其他印章的使用和字体无关，但是要 and 布局协调，合理使用。

摄影作品

根据照片整理出写生稿。写生时注意物象特征的强化，使得写生稿与实物相比更具美感。

依据写生稿画出白描稿。在写生稿基础上进一步提炼，一般不作过大的改动。

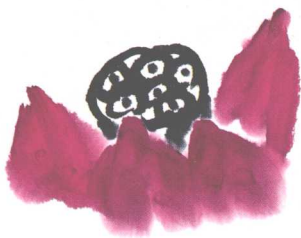

◀ 工笔红荷花冠。运用谨严的层层罩染画出红荷的花冠，注意层次的控制与节奏。

写意红荷花冠画法

①

②

③

④

①毛笔调曙红蘸胭脂，运用没骨法先画出靠近莲蓬的花瓣。注意大小、松紧、浓淡变化。

②依势用重墨画出半露的莲蓬。

③继续添补花瓣，并用写书法的笔法写出花梗。

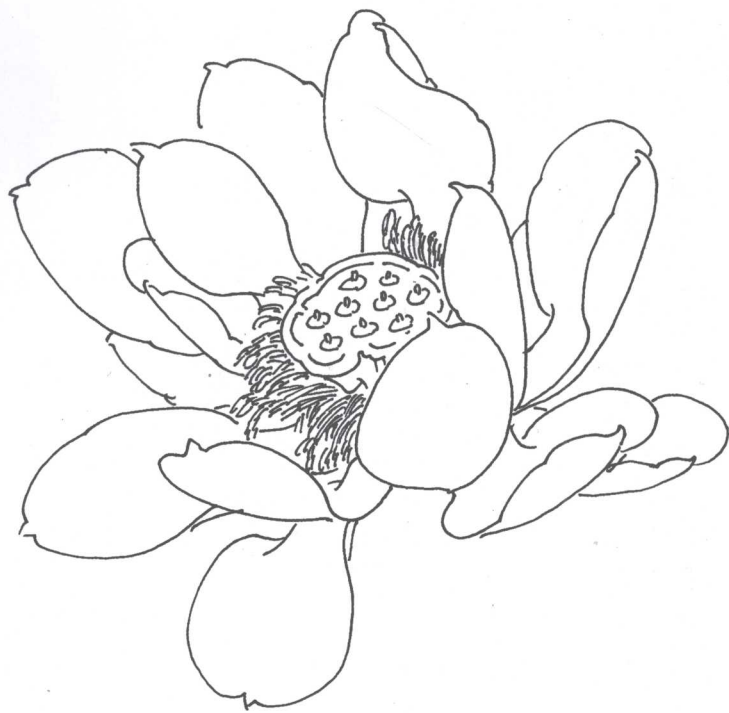
④用中墨勾花脉，浓墨点花蕊，莲蓬填染中黄，花梗上可适当点出梗刺着色，或者不点梗刺。

写意红荷花冠参考图例

摄影作品

根据照片整理出写生稿。在原照片基础上，加强向左侧的势态，删去了一些不重要的细节。

依据写生稿画出白描稿。将写生时未照顾到的结构细节、画面美感进一步调整、强化。

◀ 工笔白荷花冠。要画出白荷纯净高洁之气。

写意白荷花冠画法

①

②

③

④

①用淡墨勾出靠近花心的花瓣。

②重墨画莲蓬。

③继续勾完花瓣，趁其未干时在瓣尖复勾中墨。顺势写出花梗并点梗刺。

④用草绿填染莲蓬，在花瓣根部施以淡草绿，勾出花蕊并点石绿即成。

写意白荷花冠参考图例

摄影作品

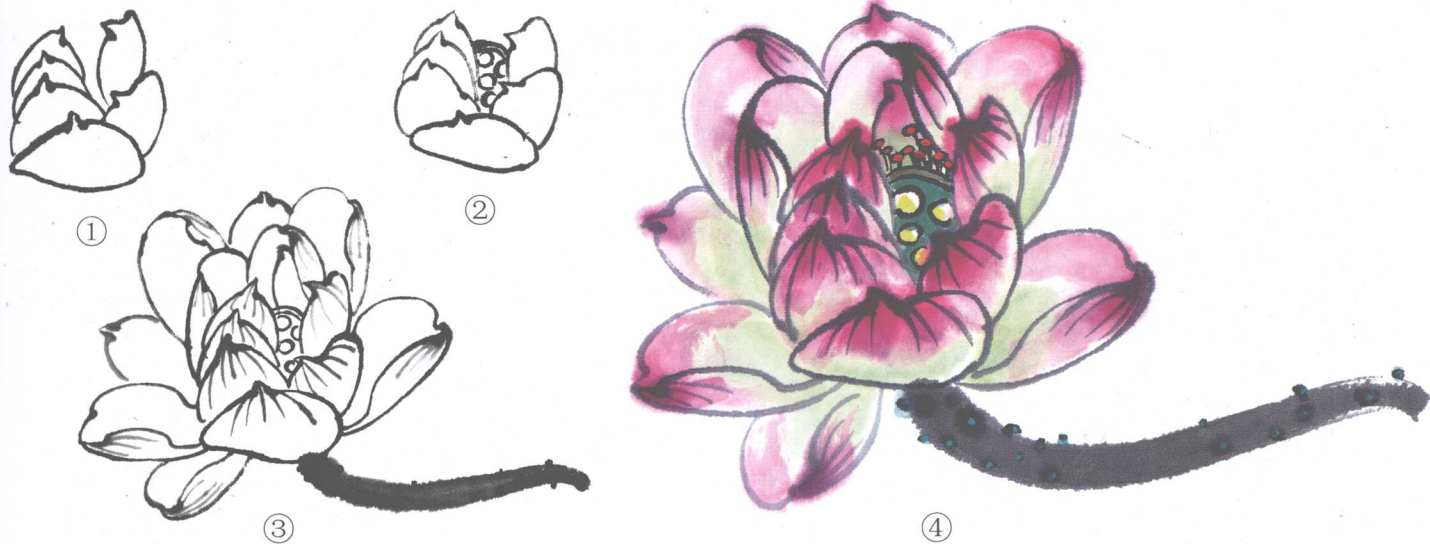
根据照片整理出写生稿。写生重点是要记录下所描绘对象的结构特征、生长特点，为创作积累丰富、可信的素材。

依据写生稿画出白描稿。原照片上的荷花左下侧过于单薄，美感不足，所以白描稿在写生稿所作的调整基础上进一步丰富了花冠下半部的花瓣，使得花冠更加丰满。

◀ 工笔粉荷花冠。注意花瓣内外设色的区别。

写意粉荷花冠画法

①用淡墨按花冠结构先勾出靠近花心的花瓣。

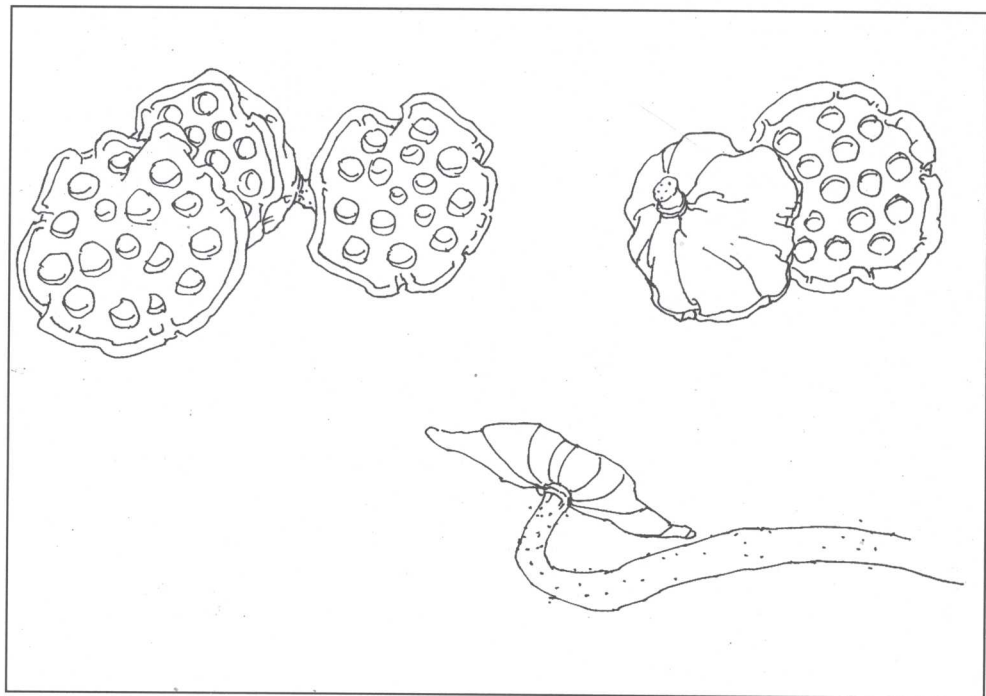
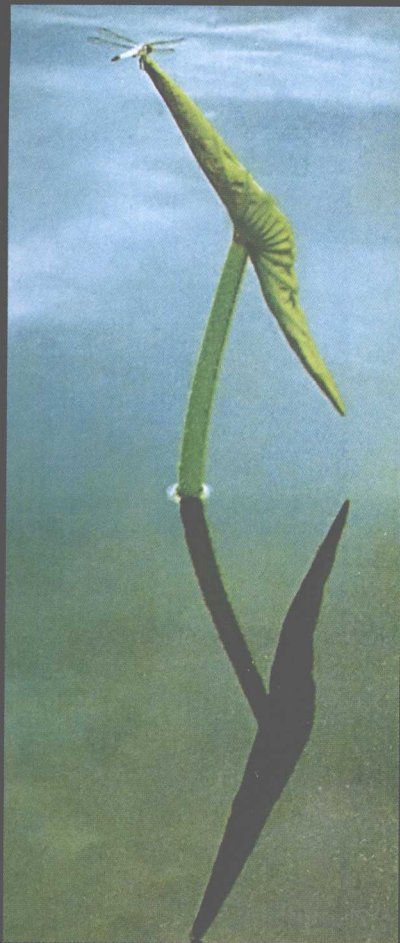
②用重墨画出若隐若现的莲蓬。

③继续完成花瓣的勾勒，并用淡墨勾出花脉，写出花梗。

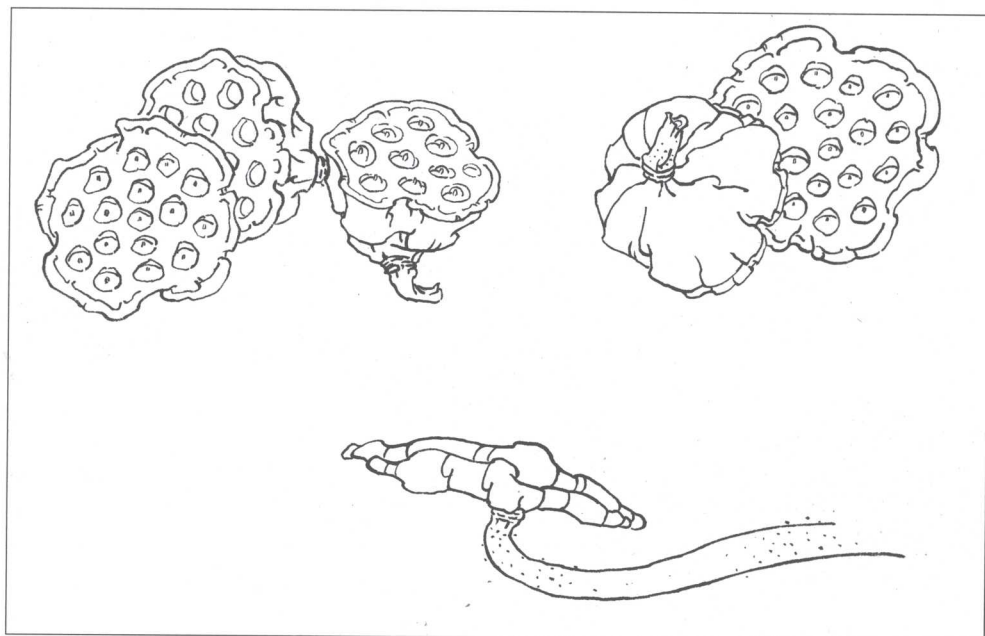
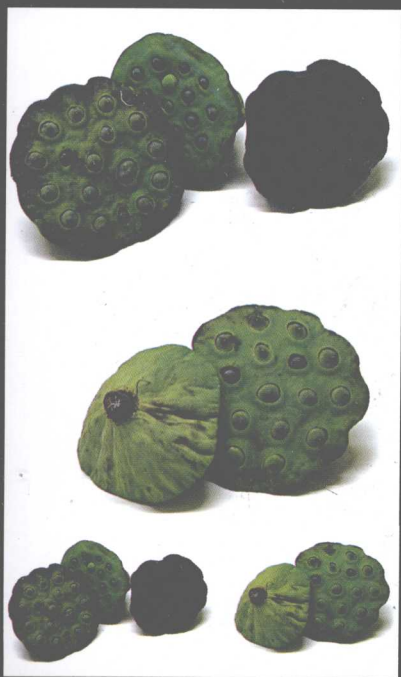
④用曙红或胭脂点染花瓣尖部，用草绿填染莲蓬，浓墨点蕊，花梗梗刺略施石绿。

写意粉荷花冠参考图例

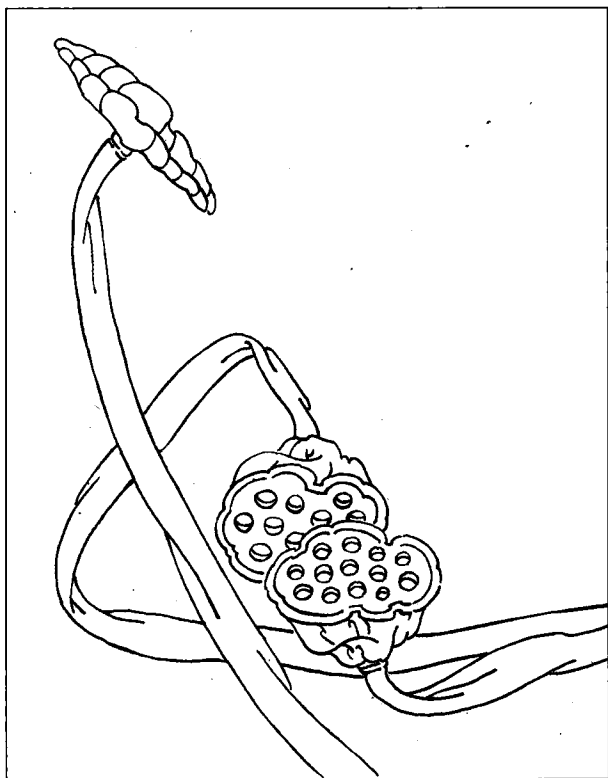
据照片整理出写生稿。特别注意莲蓬组合间的大小、疏密、正反等关系，亦要注意莲蓬本身的绘画美感的处理。荷箭由立变卧，说明写生亦要有创作意识。

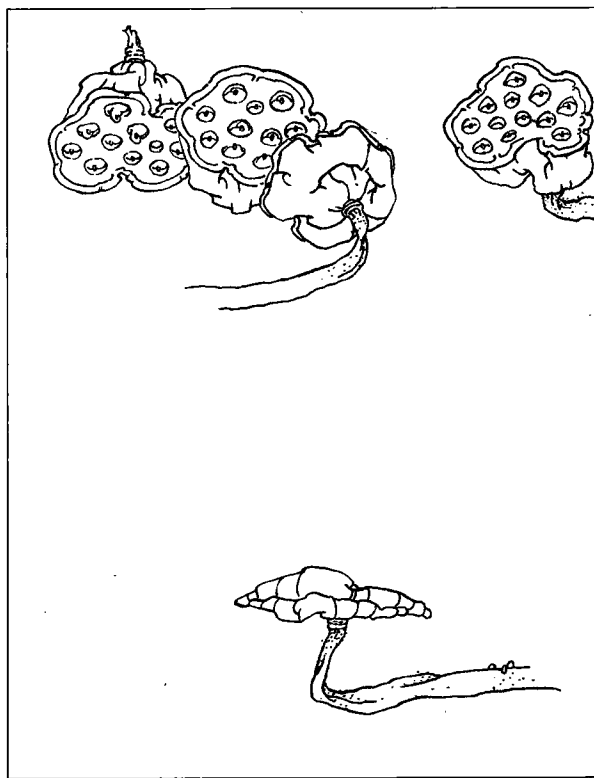
依据写生稿画出白描稿。左边一组莲蓬原来基本都是正面朝向，为了让其呈现形态更具变化和美感，作者将右侧正面朝向的莲蓬处理为直立。右边一组莲蓬则加强了大小的对比，并将莲蓬和荷箭的造型进行了适度的夸张，曲则更曲，大则更大。

摄影作品

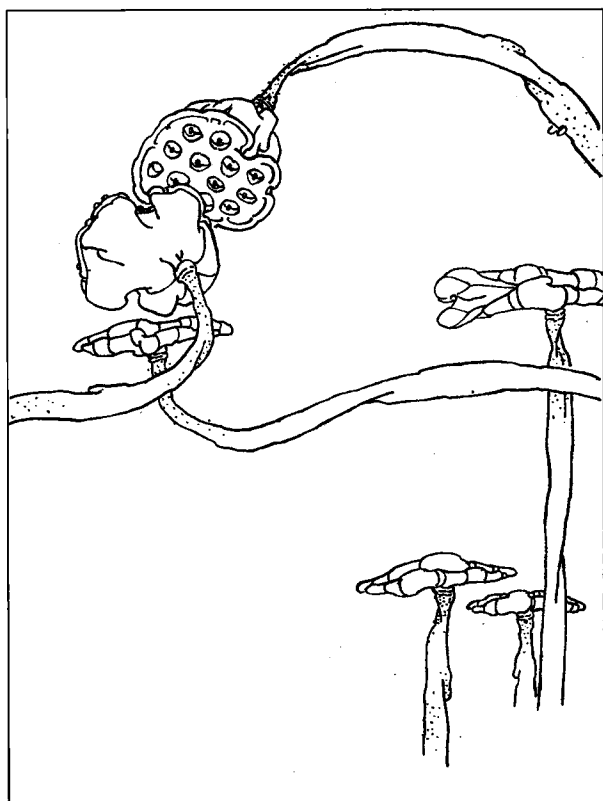
构图分析

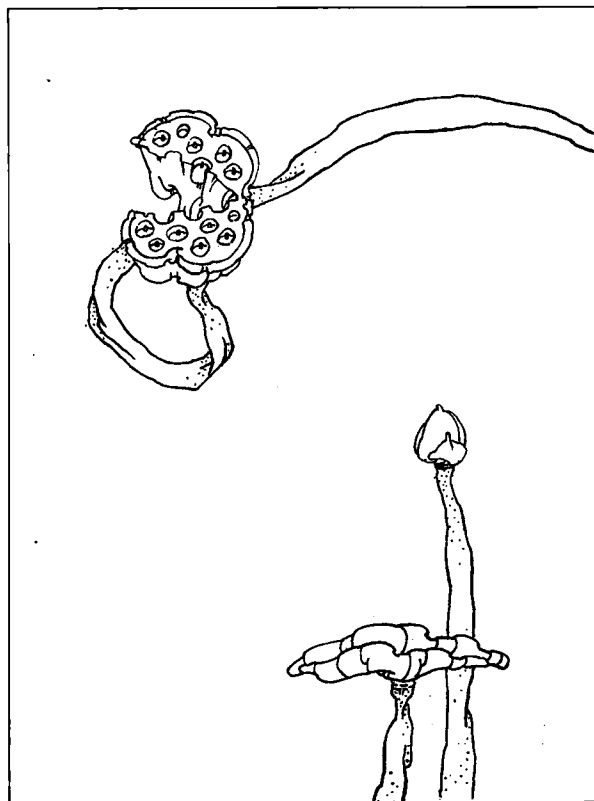
此图采用“C”形构图，一聚一散，别具风情。

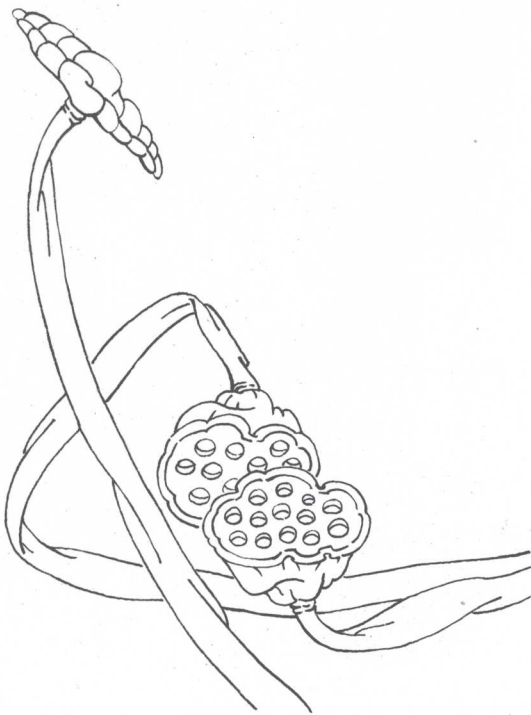
此构图上密下疏，物体本身强调正侧、聚散的变化，中间大量留白，耐人回味。

此构图中，两个莲蓬殊途同归，仿佛相恋的天鹅，摇曳生姿。采用了反“C”形构图。

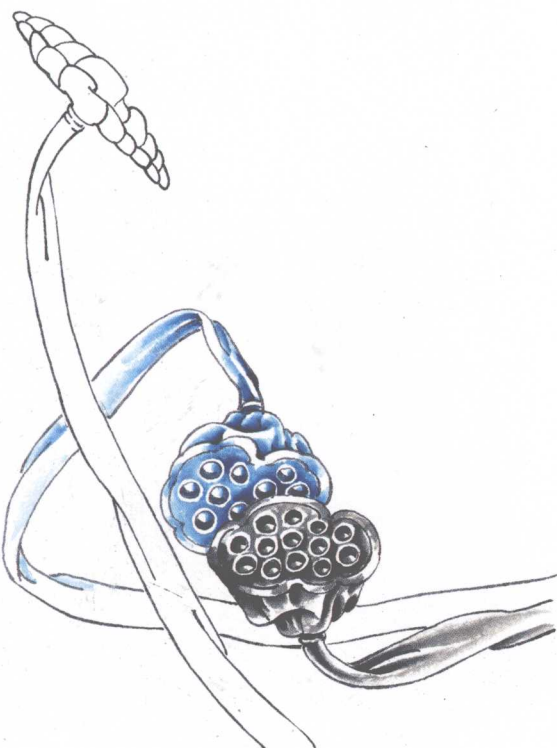
此构图一横一竖、一上一下，与上图相仿。

步骤一：中墨勾荷箭、莲蓬。

步骤二：用墨分染前面的莲蓬。

步骤三：用花青分染后面的莲蓬。

步骤四：用草绿（花青+藤黄）分染荷箭并罩染后面的莲蓬，前面的莲蓬罩染赭石。

小荷尖尖

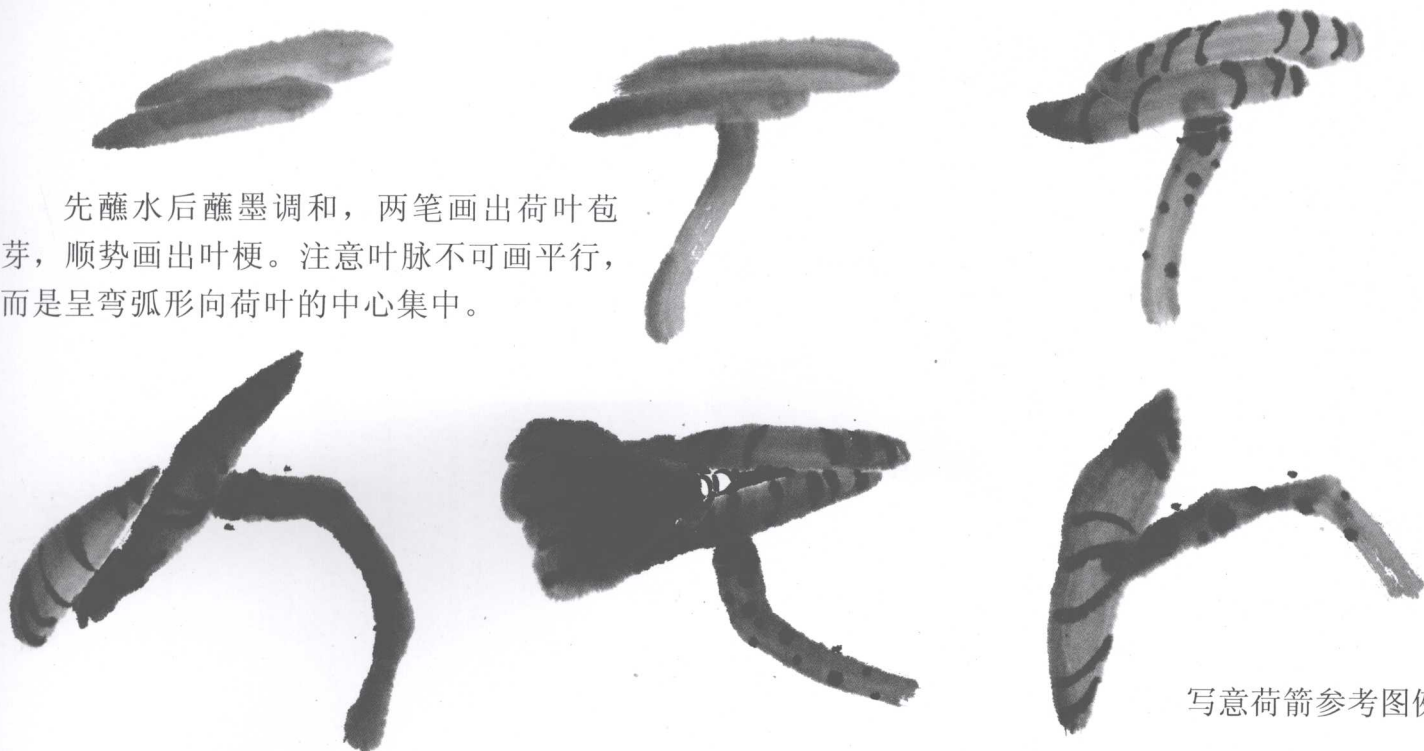
唐大柱画

完成图：用三绿局部罩染荷箭和莲蓬，补红蜻蜓后完成。

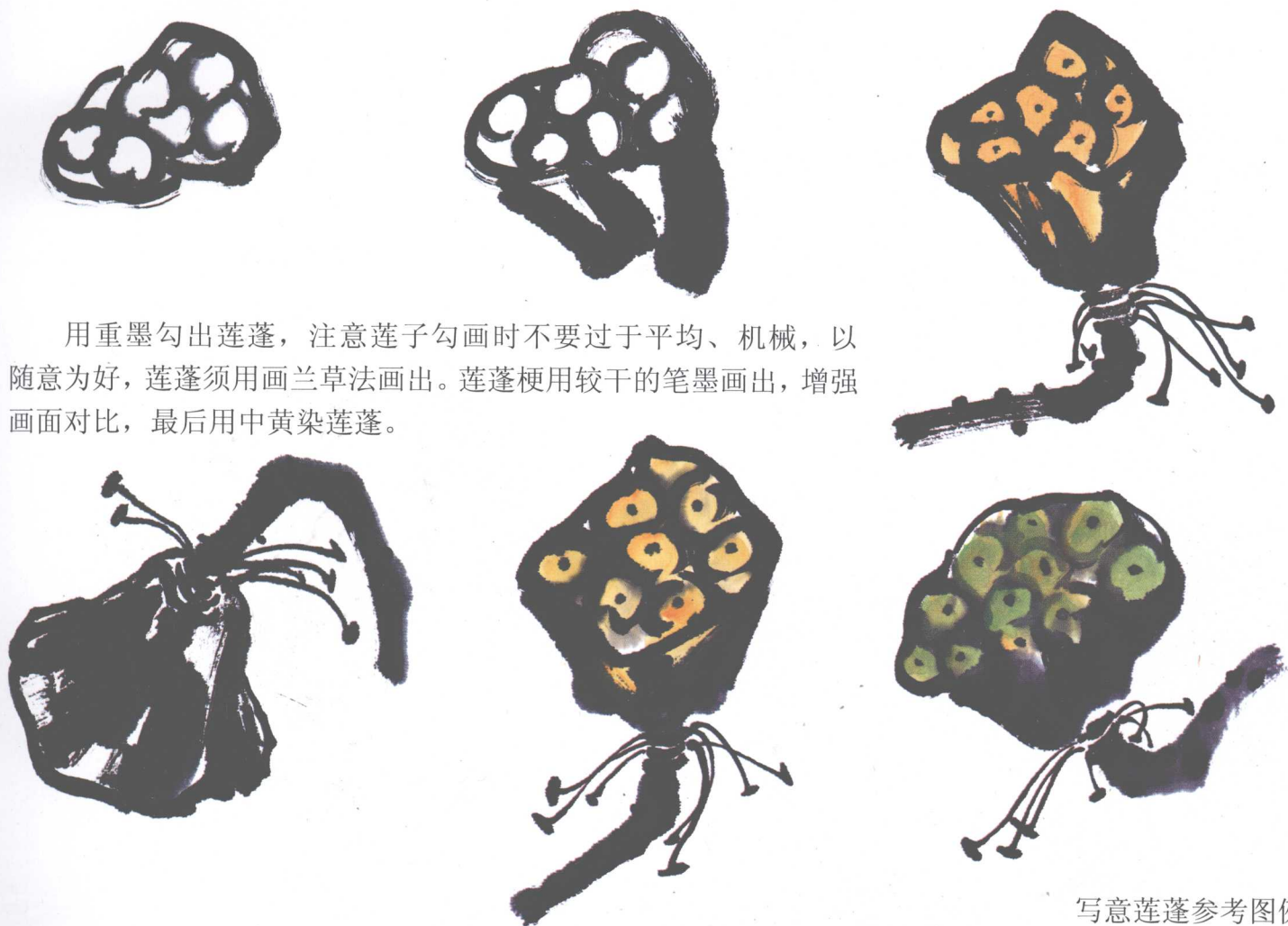
写意荷箭、莲蓬画法及创作范例

先蘸水后蘸墨调和，两笔画出荷叶苞芽，顺势画出叶梗。注意叶脉不可画平行，而是呈弯弧形向荷叶的中心集中。

写意荷箭参考图例

用重墨勾出莲蓬，注意莲子勾画时不要过于平均、机械，以随意为好，莲蓬须用画兰草法画出。莲蓬梗用较干的笔墨画出，增强画面对比，最后用中黄染莲蓬。

写意莲蓬参考图例

逍遥
唐大柱画

用墨分干、湿、浓、淡画荷箭、莲蓬，趁未干时勾叶筋、点刺、补蜻蜓。

摄影作品

写生稿基本上是根据照片整理出来的，仅对照片上繁杂零乱的水草在参差、向背、疏密关系上作了有序的调整。

白描稿依据写生稿画出，对花冠进行了深入细致的刻画，使主体形象更加突出，并将写生稿右下角水草改画成荷箭，使构图富有变化，更添生趣。