

GongBiHuaXianMiaoHuaHuiHuaPu

工笔画线描花卉画谱

荷花篇

金建成 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

工笔画线描花卉画谱. 荷花篇 / 金建成编绘. — 天津:
天津杨柳青画社, 2005.5
ISBN 7-80503-923-2

I. 工... II. 金... 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(2005)第 043089 号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

出版人 刘建超

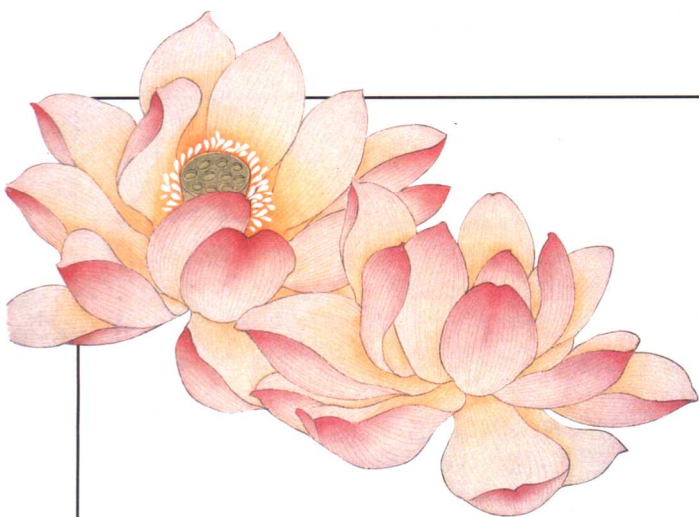
天津锐彩数码分色技术有限公司制版 天津新华印刷厂印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 3 ISBN 7-80503-923-2/J·923

2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1-8 000 册 定价: 12 元

市场营销部电话: (022)23346078 28374517 23352512 传真: (022)23330487

概述

荷花是中国十大名花之一，古称“荷华”或“芙蕖”。宋儒朱熹注释说：“荷华，芙蕖也。未开曰：‘菡萏’，已发曰‘芙蕖’”。另有别名：“芙蓉”或“荷”，后人为了将她与木芙蓉加以区别，特意称其为“水芙蓉”。又因荷花凋谢后露出莲蓬，生有莲子，故也有“莲花”之称。

中国人自古喜爱荷花，《诗经》就有“山有扶苏，隰有荷华”的诗句，另外，在《古诗十九首》中也有“涉江采芙蓉”的诗句，可见早在二、三千年前荷花就被国人所特别垂青了。

唐代诗人李白有：“清水出芙蓉，天然去雕饰”的诗句，而宋儒周敦颐一篇脍炙人口的《爱莲说》更是道出了荷花“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”的花之君子的品质。鉴于荷花美丽、圣洁、崇高、清新、优雅、贞静等，自古以来，就受到人们的赞颂。

中国画中以荷花为题材的作品繁多历史悠久，据传南北朝萧绎的《芙蓉图》是我国最早的以荷花为题材的作品，而现在珍藏于北京故宫博物院的南宋画院画家吴炳的《出水芙蓉图》，是当代可以见到的真正将荷花作为独幅表现内容的工笔荷花作品。画面一花一叶，形象逼真，生动怡人，写实细腻，是我国画卷遗产中不可多得的珍品。此后的宋元明清以及近现代画家的作品都从不同角度表现了荷花亭亭玉立，一尘不染的高洁之姿，创作出了许多设色清新工细秀润的荷花佳作，为后人提供了不可多得的描摹范本。

我国历代画家都强调以造化为师，深入细致地观察自然，领悟自然界的种种变化。工笔花鸟画由于其工整、慎密的造型风格和特点，要求画家必须了解花卉的整体特征、生长规律、基本结构和形态，了解其生态，捕捉其形象，感受其生机。故若要画好工笔荷花，掌握荷花的生态特征是非常必要的。

荷花是多年生宿根水生花卉，先发叶后开出，而且单朵花依次而孕，接踵出水，一面开面结实，形成老叶、新叶同在，蕾、花、果实从“小荷才露尖尖角”，到“留得枯荷听雨声”，生长过程都是画家们争相表现的

荷花的花单
花冠、雄蕊群、

花，花叶并生同
花，一面现蕾，一
同存情景。
荷花的整个
内容。

生，两性，由花萼、
雌蕊群、花托、花

柄等6部分组成。

花蕾：

因品种的不同，花蕾的形状有长桃型、桃型、圆桃型之别，颜色有绿色、暗紫色、玫红色、尖红苞绿之分。

花萼：

花萼在花背的外轮，约6—7片，绿色，质厚韧。与花瓣没有明显区别，基本构造也相同，只是开花时先脱落。

花冠：

花冠由多数花瓣组成，花瓣的数量悬殊，花瓣颜色有白、淡绿、粉红、玫红、深红等。花瓣椭圆形至长椭圆形，与花萼一起螺旋排列于花托的基部。花瓣从基部至顶尖排列许多平行的瓣脉，有的品种瓣脉色泽鲜艳，有的不太明显。

花蕊：

除千瓣莲外，其他荷花品种都有雄蕊。雄蕊数约为60—450枚，环生于花托的基部，雄蕊由花丝、花药和附属物3部分组成，花丝白色，细圆柱形，花药黄色，扁棒形。

花托：

花托呈倒圆锥平顶形，黄绿色，成熟的莲蓬棕褐色，形状随品种而异。

花柄：一般花柄高于叶柄，高的花柄可达3米以上，矮的不足一尺。

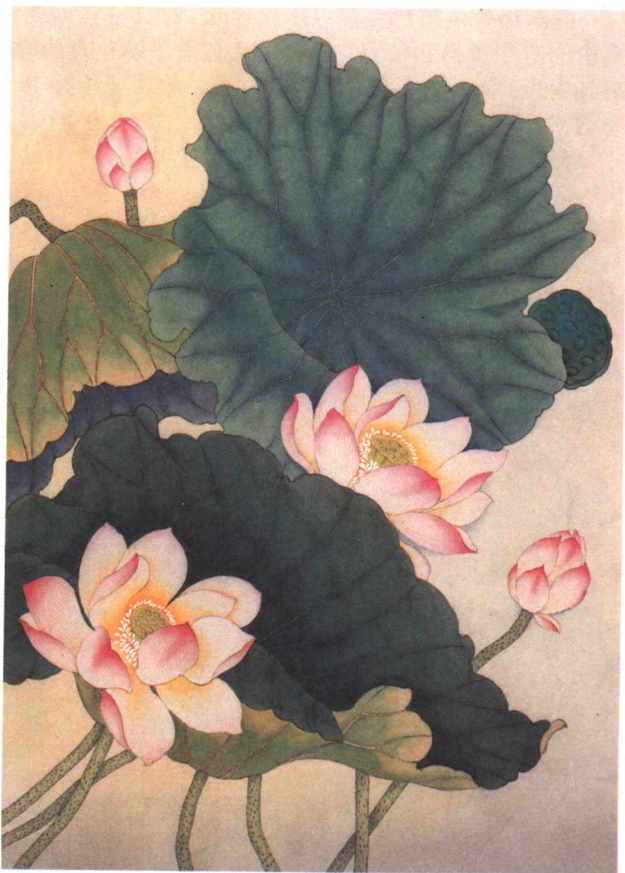
花期：

荷花的花期为4天，即：初开一天，盛开2天，凋谢一天。开花时间为早晨6—7点，8点后开始回闭，11点左右基本闭合，所以要想写生到还应早起才是。另外，荷花第二天开的花，色泽最鲜艳，姿态最妩媚，精神最抖擞，最能显出品种的特征，是观察、写生的最好时机。

工笔荷花的白描技法：

白描线条的表现力是相当丰富的，以形态而论有长短、粗细、方圆、浓淡、干湿、焦润之分，以质感而论，有动静、刚柔、秀拙之别，以用笔而论，有疾缓、起收、顿行之不同。通过线的轻、重、缓、疾、虚、实、刚、柔、繁、简、方、圆、曲、直，以及抑扬顿挫等不同手法来表现各种物象的形与神。白描的线体现着中华文化的精髓与神韵，是民族传统文化的结晶。我们的先人在用线方面积累了丰富的经验，经过千锤百炼打造出许多不同的线，比如铁线描、高古游丝描、兰叶描、钉头鼠尾描等，多达十八种，世人称之为“十八描”。一般来讲，画荷花薄而润的花瓣时宜用流畅、圆润之线条；画浑厚的荷叶时宜用刚健而秀劲的线条。总之用笔应根据对象的不同而有所不同，决不能拘泥某一种笔法。

白描荷花用笔有中锋侧锋之分，所谓中锋运笔是指笔杆与画面成垂直角度勾画出的线条为中锋运笔；而侧锋运笔是指笔杆与画面所成的角度小于90度，笔锋侧在画面上勾画线条为侧锋运笔。

勾线时身体端坐，两脚分开与肩同宽，神思专一，呼吸自然，执笔方法与楷书书法相同，即以拇指外推，中指、食指向内勾，小指与无名指起辅助作用。执笔要点：直、稳、灵，要“指实掌虚、死笔挫腕”。所谓“指实”即握笔要实要稳不摇不动，“掌虚”即掌心空阔，便于运笔灵活，而“死笔挫腕”中的“死笔”是指行笔中笔杆不得推移转动，运笔时短线运肘，长线用肩；“挫腕”讲的是腕伏纸面，手掌昂起，保持稳定。

白描勾线有起笔、运笔和收笔三个过程，而每个过程对线的成败有着直接的关系。

起笔：

下笔时要对所画物象了解，做到胸有成竹、意在笔先。起笔有虚入和实起，实起是将笔锋按下稍稍停顿，然后将笔锋提起，向预定方向行笔。起笔时应注意“藏锋”，要掌握欲左先右，欲右先左，欲上先下，欲下先上的起笔方法。

运笔：

工笔运笔有中锋和侧锋两种。中锋要求笔直杆正，锋毫垂直，行笔时笔锋在线条的正中，不偏不倚，运笔要保持均匀的速度和力量，既不要太快，也不要呆滞，所勾之线力求圆浑遒劲稳健优美。运笔时要根据物象的形体、结构质感等决定使用中锋、侧锋、顺锋或逆锋等。

收笔：

收笔分虚收（空中回笔）和实收，收笔要稳，要善始善终要笔笔到位，做到“无起不藏，无止不收”。

此外，荷花白描勾线还应注意以下几条

规律。

注意线的浓淡：一般的规律是白、黄、粉红色等浅色荷花用淡墨勾，大红等深色荷花用中墨或重墨勾，荷叶、花柄、叶柄、莲蓬等用中墨或重墨勾。

勾花瓣应中锋运笔，画花瓣从瓣间落笔，下笔较重，收笔清，似钉头鼠尾，线条须流畅富有韵律感；下垂的花瓣从根部画起，下笔轻，收笔重。叶筋反叶清晰，正叶不太明显，勾花筋时应注意一根花筋直，一根弯曲，用细笔颤笔。

点花蕊有画龙点睛之功效，应慎之又慎。荷花的花蕊可点，也可用淡墨双勾。勾勒雄蕊时要细而有力，行笔快捷，流畅。花药用重墨滴成圆珠状，醒目突出，还应注意聚散、参差。

荷花的叶子硕大，画荷叶时应注意叶子的起伏、卷曲、正背、缺刻的刻画，使之富于变化，更加生动。在勾叶筋和叶茎花茎时，由于线条较长，应注意行笔要慢要稳，也可中顿一下，再接着画。

荷花的临摹与写生：

关于勾线前人画论有“骨法用笔”之说，初学白描荷花时，临摹前人的名作，从中体会千百年来人们实践总结出的笔法等，不失为一种最佳途径。工笔白描荷花最直接有效的训练方法是选取前人优秀的白描作品进行临摹，具体方法是将以透明的熟宣等罩在白描稿上用勾线笔仿其风格进行临摹。

古人云师造化，现代人说文艺创作源于生活。到大自然中深入生活，是收集素材，锻炼造型能力，了

解花卉结构及生态特征的重要手段。

荷花的写生：

早上是荷花写生的黄金时间，写生角度：可以是盛开的花朵，也可是即将凋谢的残荷，含苞待放的花蕾，刚出水面的荷钱，尚未展开的田田小荷叶。荷花除了欣赏花以外，还有硕大、滴翠的荷叶，切勿忘记欣赏荷叶之美、之韵。“接天莲叶无穷碧”，道出了荷海清波碧接天的一望无际的宏大场面，使人顿感心旷神怡，精神为之一振。

初到自然中写生，面对婀娜多姿千姿百态的荷花，很多人往往不知从何入手。在这方面有经验的画家所采取的方法是先不急于动手，而是多走多看，所谓“触目横斜千万朵，赏心只有二、三只”，选择那些结构清楚、最能代表花卉特征和最佳的入画角度的花卉，并有所取舍地进行写生。

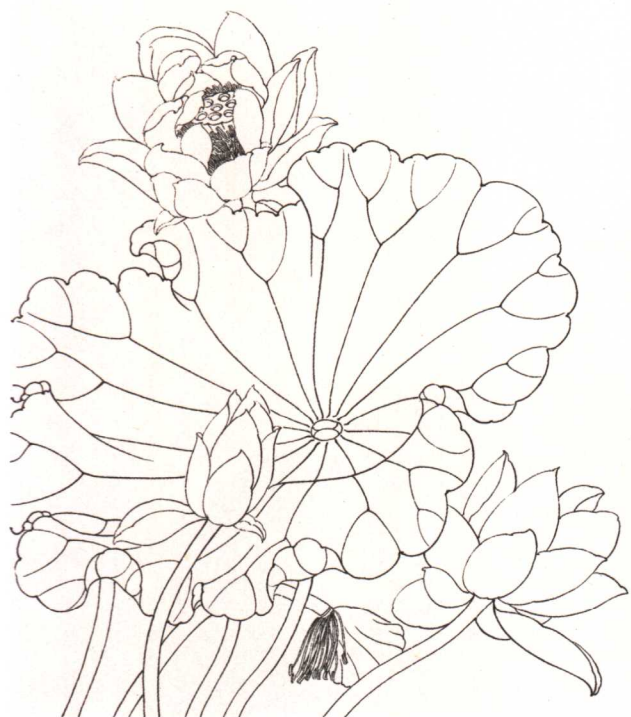
荷花写生的方法因人而异，通常的顺序是先用简明的线条确定整体大势、方位，然后按先花后叶的顺序去刻画。

正面花头写生可先从莲蓬前方的花瓣入手，画好莲蓬后，再补后面的花瓣，各花瓣的根部都向中心点聚合，这样能够较好地表现出荷花的立体感。有些花瓣可在侧面加画反卷的背面局部，使花朵更加生动。

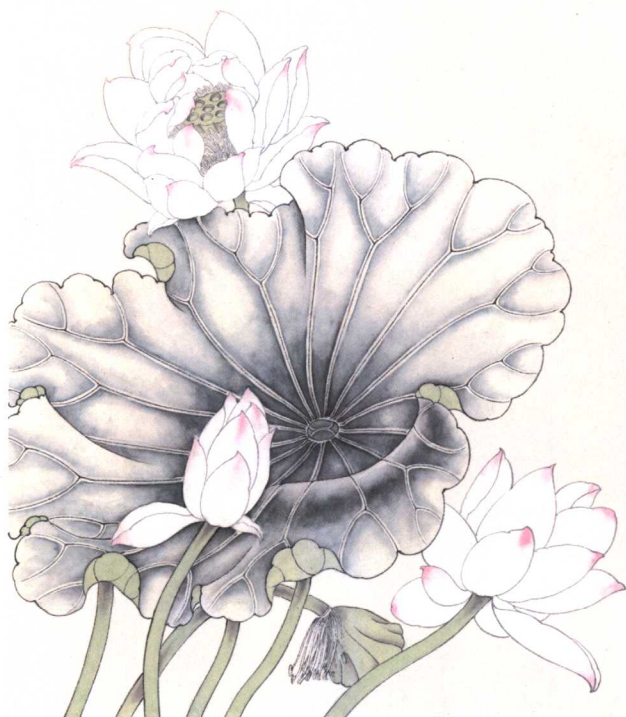
为工笔花鸟画而收集素材的写生应认真仔细，切勿草率，对所画荷花的特征、质感、都要仔细画出。荷花写生一般以原大为好，并注意收集花冠的正、反、侧、仰、俯等不同角度的荷花形象和花卉从蓓蕾、半开、盛开、凋零等生长过程，除此之外，还应养成文字记录的习惯，对所观察到的花卉颜色、结构、了解到的花卉习性、特征等，包括自己的感受等用文字记录下来，以备创作时参考之用。

中国画论有“外师造化，中得心源”之说，有了丰富的写生积累和绘画基础，用自己全面的修养和娴熟的技能，通过主观立意、材料的取舍、反复推敲、提炼典型，创作出更加生动的以荷花为主要内容的作品。

步骤一：淡墨勾花头、莲蓬、花蕾、花蕊等，用线要细；重墨勾花叶，用线粗些。

步骤二：用淡白粉平涂花头、花蕾二至三遍，一定要薄，待一遍干后再染第二遍；淡墨分染正叶的最暗部后，用花青墨分染出正叶和莲蓬的明暗关系，用三绿罩染反叶。

步骤三：用曙红分染花头，正瓣浅、反瓣深；正叶、莲蓬罩染草绿，反叶分染草绿。

步骤四：用曙红加胭脂分染花头的尖部，汁绿分染花的根部，用三绿罩染正叶、莲蓬等。

步骤五：用胭脂加曙红勾花筋，白粉点花蕊；用浅草绿掬染背景后，整理完成。

步骤一：淡墨勾花头、莲蓬、花蕾、花蕊等，用线要细；重墨勾花叶，用线粗些。

步骤二：用淡白粉平涂花头、花蕾二至三遍，一定要薄，待一遍干后再染第二遍；淡墨分染正叶的最暗部后，用花青墨分染出正叶和莲蓬的明暗关系，用三绿罩染反叶。

步骤三：用淡汁绿由花根部分染花头；正叶、莲蓬罩染草绿，反叶分染草绿。

步骤四：用汁绿继续刻画花头，用三绿罩染正叶、莲蓬等。

步骤五：用草绿勾花筋，白粉点花蕊；用浅草绿掬染背景后，整理完成。

工笔荷花的笔墨纸砚及使用方法

“工欲善其事，必先利其器”，要想画好工笔荷花，笔墨纸砚等绘画用具必不可少，现将使用的工具、颜料的选择及其使用方法等简述如下，仅供参考。

毛笔：

毛笔分勾线用笔和渲染用笔两种。勾线用笔种类繁多，多由貂、獾、鼠、狼的毛须制成，有衣纹、叶筋、红毛、狼圭、蟹爪、描笔等品种，同时每种笔又有大中小之分，可根据作品的尺寸大小加以选择。勾线笔要求瘦长尖细，软硬适中，富于弹性，不能扁锋偏锋。渲染用笔一般以羊毫或兼毫制成，要柔软而有弹性，笔头要整齐饱满，如白云、羊毫寸楷等。此外，还可以准备几只山水画笔或用过的秃笔，以备勾皴树、石之用。

笔的保存：用后将笔洗净，在纸上拉干，并将笔毛理正，以备下次使用。保存时要注意避免笔毛污损，防潮防蛀。

墨：

墨大致可分为油烟墨、松烟墨二种。油烟较光泽，用于勾线，渲染鸟类翎毛、点睛之类，可浓可淡，用途甚广。松烟无光，用于渲染蝶翅和作某些底色渲染之类，用途较少。

墨的选择：以质细、质纯、胶好者为上品。

画工笔画要经常洗净砚台，使用新研磨的墨，切忌使用宿墨或墨汁，因为宿墨或墨汁中的颗粒浮在纸面上，遇水便会洇开，弄脏画面。

墨的保管：由于墨锭容易碎裂变形，影响使用，所以应注意防晒、防风、防水、防潮。具体方法是将墨锭用纸缠好，再裹上蜡层，下端露出少许备磨。长期储存时可用塑料包好，储于阴凉不潮之处。

纸、绢：

宣纸，古代以安徽宣城所产而得名，现在我国安徽、四川、浙江、湖南等地均有生产。宣纸分为生宣和熟宣两种。生宣未经过胶矾加工处理，渗水性强，不宜作工笔画用纸。生宣经过胶矾加工处理，便成了熟宣，适宜作工笔画。熟宣纸有冰雪、清水书画、蝉翼、云母等，前二种较厚，后两种较薄。宣纸有四尺、六尺、八尺、丈二等几种规格。

宣纸有正反之分，正面纹理清晰、平整洁净，反

面纹理模糊，常有杂质疙瘩等，作画时应使用正面。

熟宣纸的选择：以纸质细密均匀、纹理清晰、纸质绵韧，耐湿耐擦者为上乘。

熟宣纸的保管：由于熟宣容易“漏矾”，所以在保存时，应将熟宣纸卷成桶形，外边用毛边纸裹好，再套上塑料袋，扎紧袋口，放于干燥黑暗处保存。

绢也有生熟之分，织好未经捶压胶矾的绢为生绢，生绢经过胶矾捶压，作画时不渗不漏便是熟绢。绢的质地以细密均匀者为佳，保存方法与熟宣相同。

砚台：

砚台种类繁多，适于工笔画的惟有石砚。石砚中又以产自广东的端砚和产自安徽的歙砚为上乘。石砚的选择不必追求华美，但求质地细密，不滑不腻，墨池平整，底盖弥合。

颜料：

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、朱磬、石青、石绿、雄黄、石黄等。

中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状的三种

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。

胶矾：

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，撇出上部清液者冷却待用。矾、又称明矾或白矾，洗净凉水泡开，每染2—3次颜色，须上胶矾水，以固定色层。胶矾水的制作方法是：用骨胶和明矾(7:3)分别砸碎研磨用热水融化，然后调和在一起，去掉杂质后，用于将生宣或生绢作成熟宣熟绢。

此外，画毡、笔洗、调色碟等亦应适当准备。

勾线执笔法

染色执笔法

