

案头画范

人民美术出版社

中国画技法丛书

路雨年画荷花

LU YUNIAN HUA HEHUA

案头画范

人民美术出版社

路雨年画荷花

LU YUNIAN HUA HEHUA

中国画技法丛书

图书在版编目(CIP)数据

案头画范. 路雨年画荷花 / 路雨年绘. —北京: 人民美术出版社, 2009. 8
(跟名家学书画技法丛书)
ISBN 978-7-102-04745-4

I. 案… II. 路… III. 荷花—花卉画—技法(美术)
IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第157446号

中国画技法丛书

案头画范·路雨年画荷花

出版者 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

编 绘 路雨年

责任编辑 陈振新

装帧设计 杨会来

版式设计 陈振新

责任校对 黄 薇

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2009年8月第1版 第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/12 印张 6

印数 1-3000

ISBN 978-7-102-04745-4

定价: 32.00元

作者简介

路雨年, 1949年出生于河北省任丘市。1991年入中央美术学院进修。现任职于河北省任丘市文化馆。中国美术家协会会员。国家一级美术师。

路雨年擅长工笔花鸟, 以画荷花、鱼著称。他继承了中国花鸟画的优秀传统, 在绘画实践中逐渐形成了自己的艺术风格, 其作品画法细腻工整, 色调柔秀清新。近30年来发表工笔花鸟作品300余幅。其作品曾参加国际中国画大展, 第五届、第六届全国年画展览, 第七届全国美术展览, 第十三届、第十四届全国群星奖展览, 并分别获一等奖、二等奖、银奖、铜奖、优秀奖。编著的《新编芥子园画传·鱼》由人民美术出版社出版。编著的《工笔荷花画法》《工笔鲤鱼画法》《荷花白描画稿》《百鹤白描画稿》《百鱼白描画稿》《扇面白描画稿》《路雨年作品选》《路雨年工笔鱼作品选》由天津杨柳青画社出版。

一、荷花品种

根据《中国荷花品种图志》（2005年版）分类标准，我国荷花有300多个品种，依用途不同可分三大体系：观赏的为花莲，食用地下茎的为藕莲，食用莲子的为子莲。因品种不同，从瓣数多少可分为单瓣型、复瓣型、重瓣型、佛座型、重台型、千瓣型。其中，单瓣型16~20枚，复瓣型21~59枚，重瓣型60~190枚，佛座型200枚以上，重台型雄蕊的心皮亦花瓣化，凸出花之上成重台状，而千瓣型则多达2000枚以上，雌雄蕊全

部瓣化，形成多个花心，花开放时外层花瓣层层谢落，内层小花瓣不断增生。花径最大可达30厘米，最小仅6厘米。单瓣型花期只3~4天，千瓣型能开10天以上。

还有一种并蒂现象，即人们常说的并蒂莲，是在一支花柄上开两朵花，结一对莲蓬。此系偶然现象，即荷花的花芽在分化过程中，受到某种外界环境条件的影响，分化发育成两个花蕾，亦非品种，不能遗传。

二、荷花色彩

荷花色彩丰富，有红色、粉红色、黄色、白色、彩镶边等。花莲多用于观赏，常见的有宫粉、桃红、纯白等色。白莲品种有玉碗、碧莲、银辉、水晶白、白海莲等，粉莲品种有醉归、落霞映雪、童羞面、粉碗莲、粉楼春等，红莲品种有冬花红、墨荷、红台莲、大红袍、白洋淀红莲等。“唯有绿荷红菡萏，卷舒开

合任天真”描写的是红荷之妩媚，“太液澄波濯素容，玉衣重影水晶宫”则描写了白荷之素雅。据《本草衍义》《宋史五行志》等书籍记载，宋元之时，中原和江南均有“碧莲花”和“黄莲花”。黄色荷花在我国一度失传，后引进美国黄莲杂交，培育出了新的优良品种，品种有金雀、金凤、黄鹂、黄苑、莺莺等。

三、荷叶生长过程

种藕最初长出的叶，柄细形小，浮于水面，称为“钱叶”，或叫“荷钱”；最早从藕带上长的几片叶略大，因叶柄软不能直立，也浮于水面，叫“浮叶”；后来从藕带上长出高而粗硬的叶柄，挺出水面的叶叫“立叶”。立叶依生长早晚，其大小、高矮、顺序表现出明显的上升阶梯和下降阶梯。叶面大小不一，大的直径可达70厘米，呈盾状圆形，全缘呈波状，从中心叶柄处有19~21条辐射状叶脉，除一条直通叶尖处，其余的叶脉均呈二歧式分支。叶面深绿色或黄绿色，有一层蜡质白粉，能使雨水凝成滚动的水珠，而不浸湿荷叶。叶背面灰绿色或赭绿色，脉隆起，中央叶柄挺举荷叶出水，叶柄圆柱形，密生倒刺。在新藕形成时长出的立叶，比前叶大而柄刺短，叫“后把叶”。在其前方再出现一张形小、柄短、叶背面微红的叶，叫“终止叶”。终止叶是新藕生长的位置。无论是钱叶、浮叶或立叶，出水前均相对内卷成棱形的双筒状，紧贴叶柄，统称卷叶，出水后逐渐舒展开放。“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”，是描写卷叶刚刚出水的景象。

此图表现卷叶逐渐生长的过程。画荷叶时，叶脉不必有纹必录，而应删繁就简，疏密感到适合即可。作画时注意荷叶造型及色彩的变化。

四、荷花逐渐开放过程

荷花花蕾为桃形，因品种不同，花蕾颜色也有所不同。白色荷花的花蕾多为绿色，红色、粉红色荷花的花蕾为暗紫色或玫瑰红色。荷花由花萼、花冠、雄花群、雌花群、花托、花柄等 6 部分组成。萼片为6~7片，花开后脱落。花冠由多数花瓣组成，花瓣色彩、数量、大小、形状皆因品种而异。此图描绘的是荷花逐渐开放的过程。

五、莲蓬生长过程

荷花各品种都有雄蕊（千瓣莲除外），环生于花托基部，雄蕊60~450枚，每个雄蕊由3部分组成，即花丝、花药及附属物。花丝全长2.5厘米~4.5厘米，白色，花药为黄色，附属物长卵形，一般为白色。雌蕊受精后逐渐膨大称为莲蓬，果熟期在9月至10月。莲蓬（子房）最初为黄色，随着不断长大，变为草绿色、深绿色，干老后变为深赭色。莲蓬上方有3~30个左右莲室，发育正常时，每个心皮形成一个椭圆形小坚果。有的心皮发育不全，称“泡化”或“瓣化”，不能形成果实。果实俗称莲子，幼果时果皮青绿色，老熟时变为棕褐色或黑褐色。

此图是荷花花瓣脱落后莲蓬逐渐生长老化的过程。

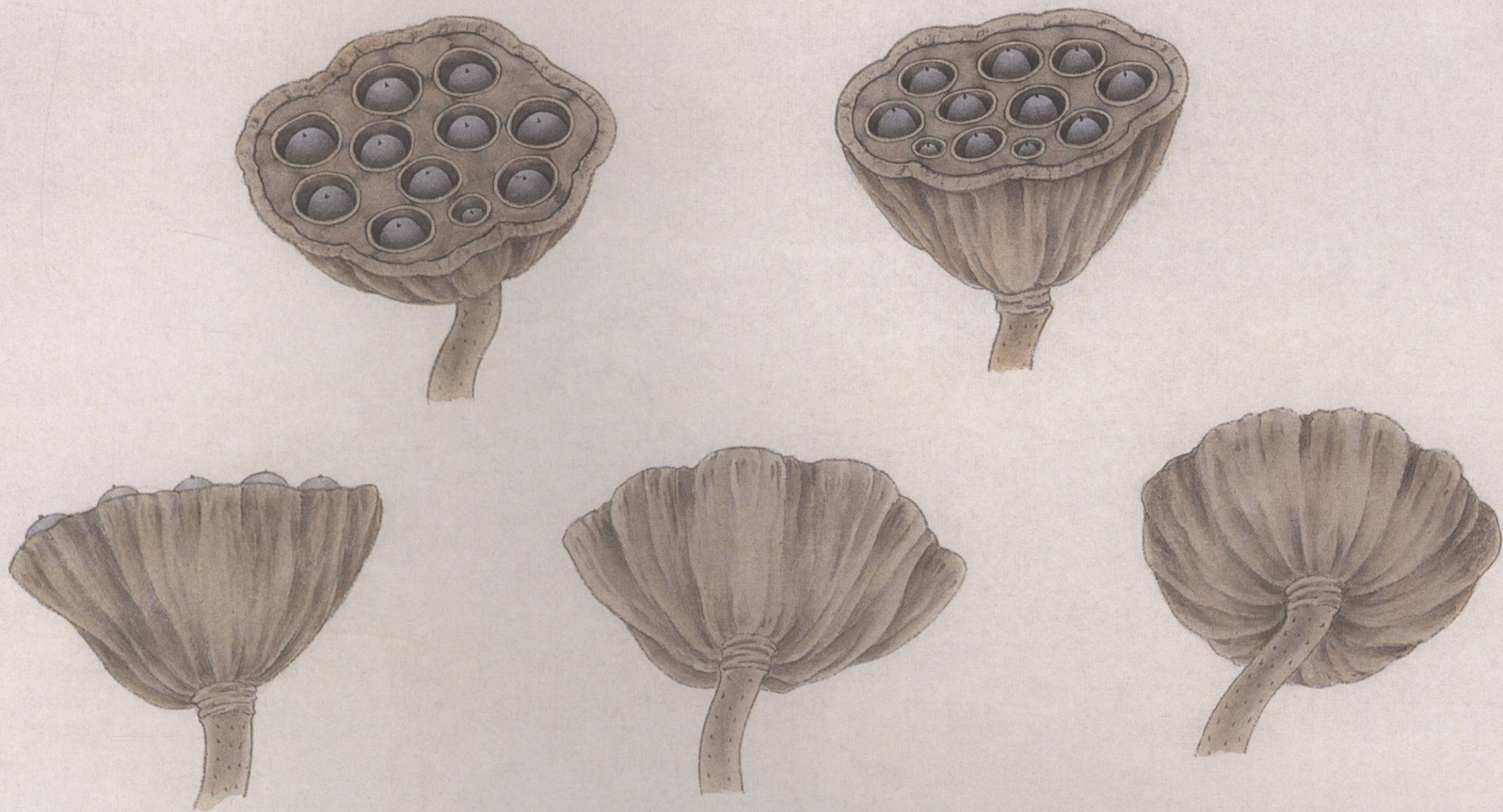

六、荷花各种角度变化

表现荷花的角度很多，要选择入画的角度。俯视、侧视荷花才能看到花蕊，花瓣变化也多，则入画；如平视荷花，花瓣上下平伸则不美，不宜入画。

此图是从不同角度表现正面、侧面、背面的荷花。画荷花时要注意每朵花的变化及花的结构、花瓣的组织。

莲蓬各种角度

七、工笔荷花技法

工笔荷花作品的构图非常重要，它决定着一幅作品的成功或失败。草图要尽量画完美，否则，勾线上色后就不容易修改了。稿本完成后，可把宣纸或绢平铺在稿本上，用镇尺压住按在拷贝台上，或用曲别针等固定住四角，用胶条固定在窗户玻璃上，或用透明薄纸或绢平放在桌子上，草图下面垫张白纸。然后用较硬的铅笔勾出画面的花、叶，再用不同深浅的墨线勾出，要注意画面物体的远近虚实。要选用挺拔的狼毫勾线笔勾线，要先勾画面前面的景物，然后再勾后面的景物，依次类推。画面前面的景物墨色重，后面景物的墨色浅。勾线时注意笔墨要结合画面表现的形象。叶、花梗用笔要有区别，线条要有长、短、粗、细的变化，结合花叶的结构、质感，变换运用。勾线是工笔荷花的基础，用笔、用墨应十分讲究，下笔要

准确稳当，速度均匀，勾出线条要外柔内刚，含蓄内在，要经久耐看，不要一览无余。要注意笔法的起落、转折、顿挫，行笔不宜过快，不宜呆滞，收笔时不可轻率潦草，要笔笔送到家。线条要圆润有力，粗细自如，刚柔相济，笔笔严谨。一幅优秀的荷花白描稿就是一幅很美的作品。

工笔荷花分染时用笔不同于写意花鸟画中枯木杂草的皴擦点染。晕染时要用两支笔，一支为色笔，一支为清水笔。画荷花时，笔中的墨、彩所含水分要饱满，但墨色又不能太浓。上色后用清水笔晕开，干后再上二遍、三遍，直到满意为止。罩染也要层层完成，不宜一次染得太浓，堆积过厚。染出的颜色要滋润，干净利索，不宜皱巴巴干燥。要求画面墨色厚重，层次分明，透亮干净。画出的荷花要有水中植物滋润的质感。

《清廉君子》画法步骤

一、用深墨勾荷叶及荷梗，用笔稍重，线条稍粗，注意用笔要有变化。中墨勾荷叶反面、小荷卷叶及莲蓬、水中长草，点画荷梗中毛刺。浅墨勾花瓣、花蕾。花瓣用笔线条要流畅自如，勾画出花瓣飘逸轻柔的质感。中墨勾翠鸟嘴、眼及结构轮廓。

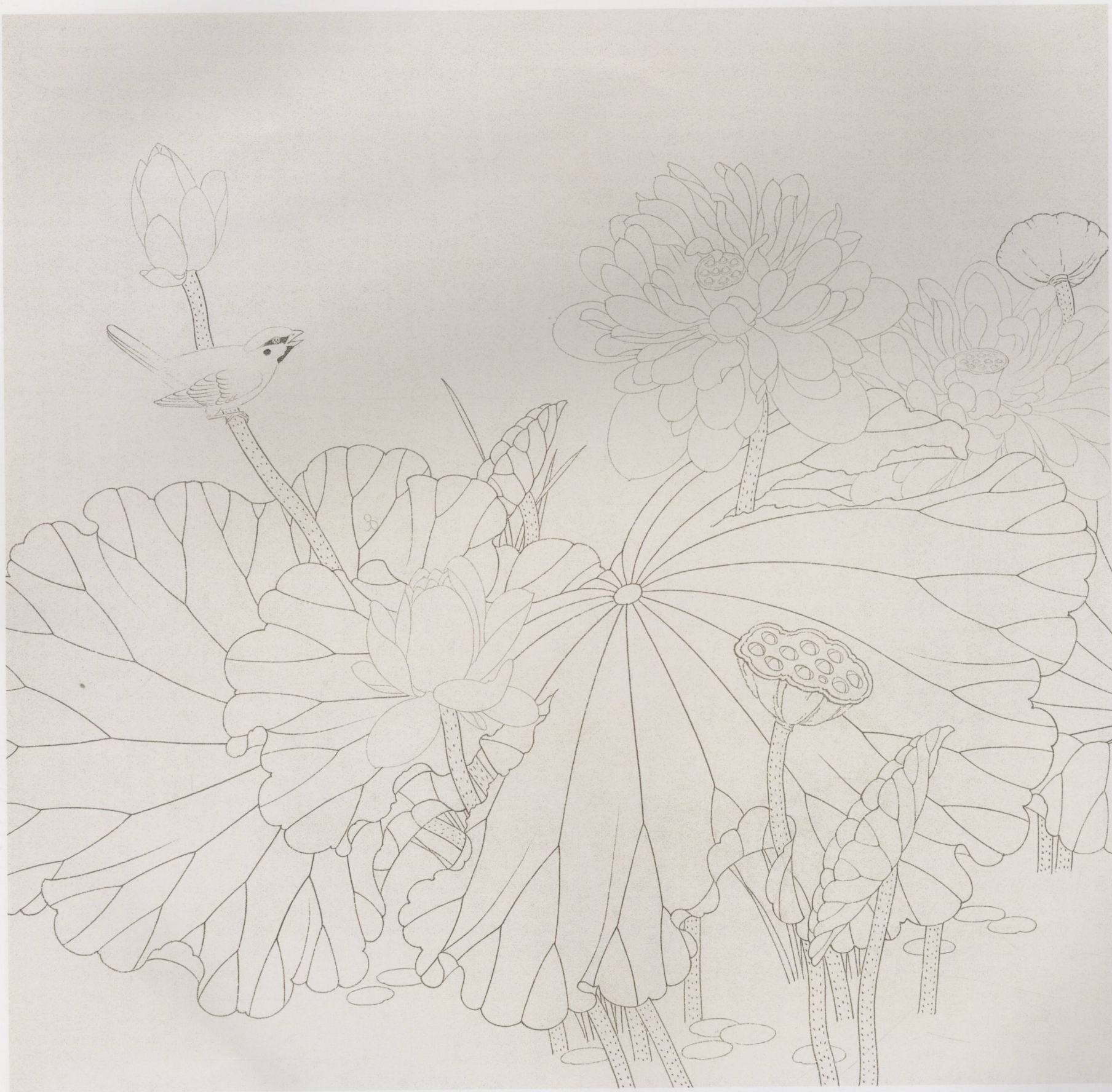
二、用赭石加藤黄再加墨调成土黄，用排笔刷画面做成旧色。用墨分染荷叶，先从叶的中心，用水笔向外分染，逐渐淡化，留出荷叶筋。趁水未干时，点清水激出不规则的纹理。中墨分染荷花叶反面、小荷卷叶、长草、莲蓬等。用浅墨分染翠鸟的翅膀、头及背，深墨染翅膀及尾羽。用花青罩染荷叶及荷梗。

三、用花青分染荷叶阴暗部位，藤黄分染荷叶明处，分出明暗层次。花青染荷花梗，再用花青加藤黄调成中绿罩染。用浅墨笔尖在荷叶反面点出墨点。草绿染荷叶反面、小荷卷叶及花内莲房。草绿加赭石染花瓣根部，钛白染花瓣端部，赭石加墨染老莲蓬。花青分染翠鸟头、背，胭脂分染嘴及腹部。

四、用石色三绿分染荷叶，淡赭石染反面荷叶，胭脂加藤黄分染小荷叶尖部，藤黄加钛白点花蕊，白粉勾花丝，浅曙红染花蕾及花瓣的端部。三青加三绿染翠鸟头及背，朱磬分染翠鸟嘴及腹部，藤黄染眼线下部。白粉点翠鸟头部斑纹，翠鸟背中墨丝毛，腹部胭脂丝毛。用花青加墨调成浅蓝灰色染荷花周围，托出白花。整体观察整理，空的地方加水草补充。最后落款盖章。

《贵妃出浴》画法步骤

一、用深墨较粗线勾荷叶、叶梗、莲蓬。注意笔墨变化，用笔应自然不拘谨，叶脉要凝重，叶梗要挺拔有力，莲蓬用笔要苍涩。中墨勾小荷卷叶，勾出娇嫩的质感。淡墨勾荷花瓣，要有灵动婉转、飘逸轻盈的质感。中墨勾麻雀结构轮廓，中墨染头部斑点及眼线。勾出水中浮萍及长草，点画荷梗毛刺。

二、用中墨分染荷叶，留出荷筋。由叶柄中部向外分染，荷叶的中心墨较重，逐渐向外淡化，趁墨未干点清水激出水纹。分染莲蓬，皴出干枯外皮，画出莲子，分染莲梗。浅墨分染小荷卷叶、长草等，用中浅墨分染麻雀的头、背，深墨勾画翅膀长羽及尾羽。

三、用花青分染荷叶中间部分，荷叶边缘分染赭石，草绿分染小荷卷叶，用藤黄加花青、赭石调成浅赭绿分染花苞根部及花瓣基部。洋红染花苞及花瓣的端部，草绿染莲子房，赭石加墨调成深褐染莲蓬，莲子染花青，深绿染长草，赭石分染麻雀背部和头部。