

寫

意花卉技法系列丛书

荷花的画法

HE HUA DE HUA FA

毛斌智 编著

人民美术出版社

写意花卉技法系列丛书

荷花的画法

毛斌智 编著

陕西人民美术出版社

目 录

画荷漫谈	1
工具介绍	2
笔法介绍	3
墨法介绍	4
浓破淡法	5
淡破浓法	6
荷花花头的画法	7
荷花花头的姿态变化	9
莲蓬的画法	11
荷花叶子的画法	12
荷花叶子的姿态变化	15
荷花尖叶的姿态与变化	16
荷花花梗的画法	17
步骤分析一	18
步骤分析二	20
步骤分析三	22
步骤分析四	24
步骤分析五	26
步骤分析六	28
范 例	30

画荷漫谈

荷花是中国广大民众最喜爱的花卉之一。每当荷花盛开时，她那娇艳美丽、婀娜多姿、妩媚动人的风韵一向为文人墨客所推崇，历代画家为她闲情寄写，执着不倦地为她传神写照。荷花以高洁著称于世，其叶如盖，花大梗长，肥硕丰盈，独娇于水生花卉。荷花花实齐生，百节疏通，亭亭玉立，万窍玲珑，出淤泥而不染，世人冠以许多美好的别名。如芙蕖、芙蓉、水华、水芸、玉环、泽芝等，宋人周敦颐《爱莲说》中对荷花的表喻是最为精湛：“水陆草木之花，可爱者甚蕃，晋陶渊明独爱菊，自李唐来世人甚爱牡丹，予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。”屈原有“制菱荷以为衣兮，集芙蓉以为裳”的名句。李白作《古风》：“碧荷生幽泉，朝日艳且鲜。秋花冒绿水，蜜叶罗青烟。秀色空绝世，馨香竟相传。坐看飞霜满，凋此红芳年。结根未所得，愿托华池边。”比兴寓意是中华传统文化的特点，历代文人学者对荷之品格赞誉诗文，多为比物寄情，借莲喻己，抒发自己清孤高傲、不入世俗之情怀。

画荷之所以为众多写意花鸟画家所钟爱，就其艺术规律而论，在于荷花的表象仪态，能较易于发挥写意花鸟画的笔墨意韵。大叶、大花、长梗，加之其天水相接的空间和周围同生的水草、茨菇、浮萍等相映衬的水生植物。笔墨建构时的点、线、面的组合，粗细、大小、干湿、浓淡、虚实、疏密等对立统一法则的运用，有极大的设置空间和经营的余地。

历代善画荷花者比比皆是，明代的林良、王冕、陈白阳、唐寅、徐渭，清代八大山人、石涛、李方膺、李鱓等均为画荷高手。清末岭南画派中的居巢、居廉，海派中的赵之谦、虚谷、蒲华、吴昌硕、任伯年，及以恽南田为首的南田画派，他们中的诸多画家也都以自己不同的形式，或粗犷、或工细、或水墨、或重彩、或渲染、或没骨，创作了大量的画荷精品，现代大师齐白石的大写意荷花，潘天寿的指墨荷花，张大千的泼墨彩荷花，王雪涛雅俗共赏之小写意荷花也都脍炙人口，各臻其妙。前辈大师们的画荷作品，笔墨之精，造型之美，布局之奇，传神之妙，均达到了极高的艺术境界，为我等后辈树立了绝佳的学习楷模。

荷花之美如此受人喜爱，如何才能画好荷花，首先必须了解荷花的结构、造型、色彩及生长规律，还有在不同气候（风、晴、雨、露等）条件下的生存状态。大自然中万物之变化给我们提供了创作源泉和创作灵感是无尽的。画荷必须要胸有成荷，从小荷才露尖尖角到接天莲叶无穷碧至莲子已熟荷叶老，都要去观察，去认识，去发现。目既往还才会情以物兴，心亦吐纳。于是心中有画，理法相生，气机流畅，放笔直取，犹如神助。本书从最基本的勾勒、点染一枝一叶开始，到如何画完一幅画的顺序作示范解析，力图使初学者能循序渐进地从了解熟悉到能掌握入门的方法。对如何用笔、用墨、用色、章法亦有介绍。

毛斌智

2004年8月于西安柳雪斋

工具介绍

笔：

毛笔是画中国画的主要工具之一，它是用动物的毛做成的。主要有狼毫（黄鼠狼）、羊毫、紫毫（兔子）等，由于毛笔的制作材料和制作方法的不同，所以毛笔的性能也不相同。不同的制作材料，决定了毛笔不同的弹性和不同的长度。狼毫富有弹性，适合于勾线、点花蕊等。羊毫柔软富有吸水性，适合上色、渲染等。另外还有兼毫，如七紫三羊、加健白云等可根据个人习惯选用。

选择毛笔的标准是尖、圆、齐、健。所谓尖就是指笔锋要锐利。圆是指由笔尖向下看要呈饱满的圆形。齐是指笔毛的长度一致。健则是指富有弹性。

新笔使用前，要将笔头置于冷水中浸开，忌用开水烫洗，彻底洗净笔毛的胶质。毛笔使用后，要用清水将笔上残留的墨色洗干净，然后挂起来晾干，以备下次再用。

墨：

墨为中国绘画的主要用色，具有悠久的历史，根据用料可分为松烟和油烟两种。松烟是在窑中燃烧松枝取得煤烟，在其中加入麝香、珍珠粉、胶等药材制成。油烟墨的原材料是用猪油、桐油、麻子油等油类。油烟墨具有细腻的优点，作画前需要研磨方可使用。现多用墨汁较为方便，如一得阁、中华等书画专用墨汁。

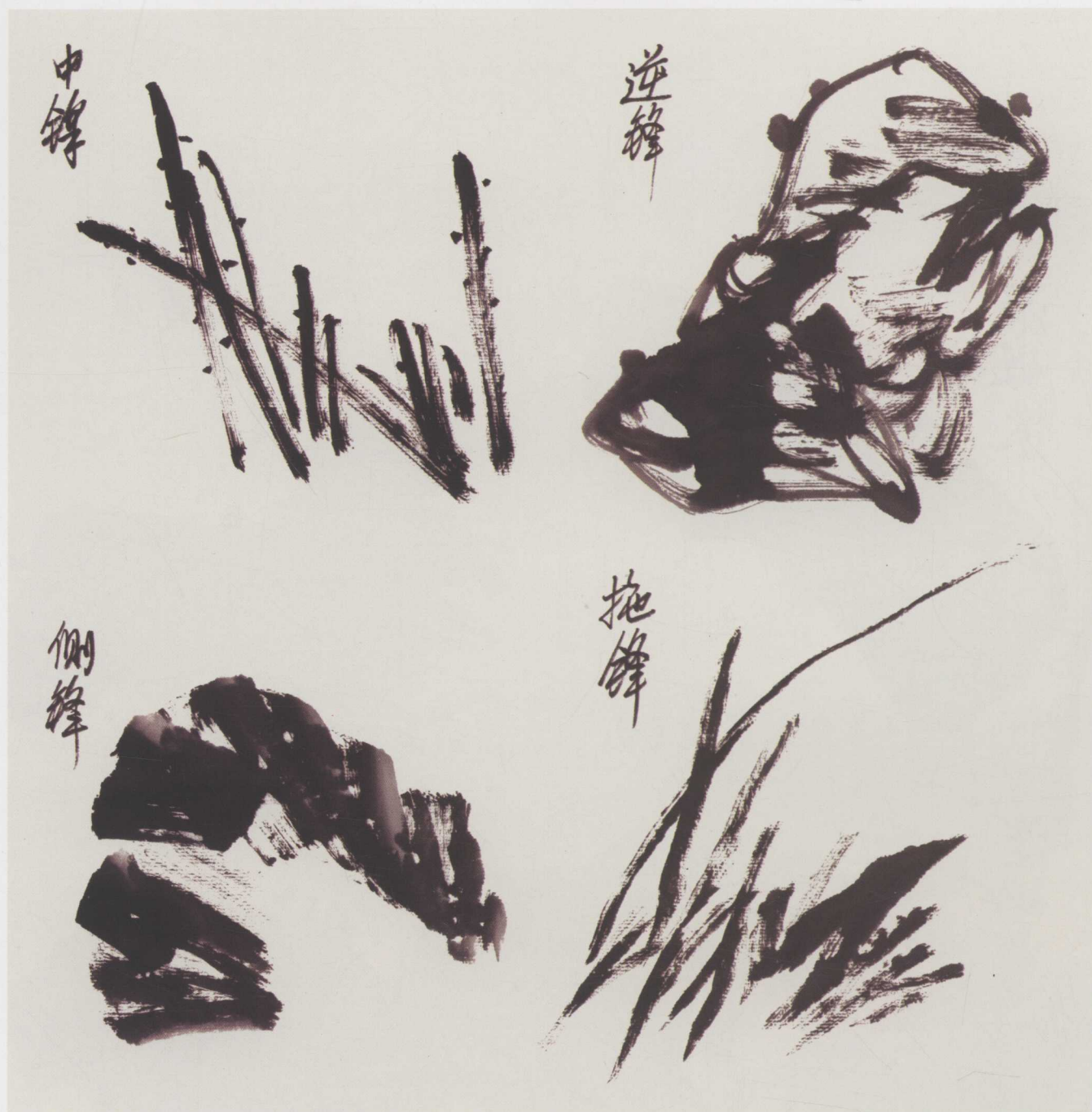
纸：

纸是书画所必须的材料。有徽宣与川宣之分，其特点是洁白、柔和、光滑。宣纸根据用料的不同与用途的不同还有多种区别，一般可分为生宣（宜画写意）、熟宣（宜画工笔），还有介于两者之间的半生熟类，如皮纸等。纸的选择需经过试用，选用能发挥自己笔墨特点的，不一定是贵的，好用就行。

砚：

砚的使用非常古老，可追溯到新石器时代，西安半坡遗址曾出土了一方石砚，可说是最古老的砚了。砚的材质除了石材之外，还有玉、陶、瓷、瓦、砖、泥、金、银、铜、铁等。石砚中最著名的要数产于广东省肇庆市斧柯山一带的端溪砚，及产于江西省婺源县龙尾山的歙州砚以及山东省的鲁砚和甘肃省洮河绿石砚，这四大名砚除具有实用性外，还具有观赏与收藏价值。除笔墨纸砚外，还需要配备的用具有：画毡、笔洗、调色盘、镇纸、颜料等。

笔法介绍

中锋：行笔时，笔垂直于纸面，使笔尖处于所画笔道中间。其特点是笔痕圆润有力，笔锋藏而不露，是勾线的主要笔法。

侧锋：行笔时，笔则卧于纸面，笔尖处于墨线的一边。其特点是笔痕变化丰富，表现力强。是皴、擦、点、染的常用笔法。

逆锋：又称戳笔，运笔时将笔侧卧于纸面向笔尖方向行笔。其特点是笔痕斑驳自然，苍厚有力，常用于画老树枯根等处。

拖锋：也称拖笔，用笔方法是笔侧卧于纸面，笔杆在前，笔锋在后拖行。其特点是笔痕流畅自然，画长线条多用此法。

浓破淡

平破湿

淡破浓

湿破平

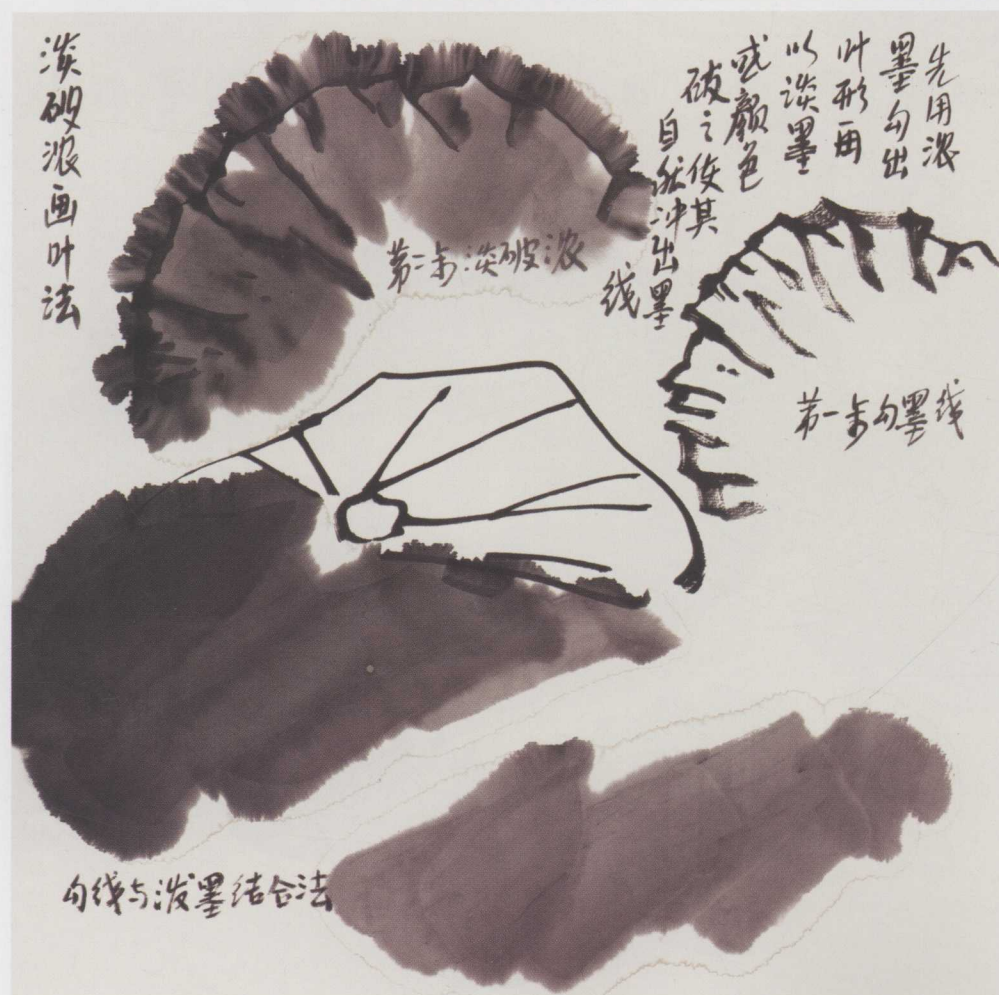
浓破淡法

浓破淡法：用浓墨铺底用淡墨破之谓之浓破淡

淡破浓法

荷花花头的画法

用羊毫笔先调淡红色，然后在笔尖蘸深红色由上至下迅速落笔，画时笔中含水量不宜过多，多则容易渗化难以成形。花瓣与花瓣之间表现时要注意花形本身结构向心聚拢，不能散，同时兼顾前后的层次。趁花色未干时用比花色深的颜色，按花瓣的形状勾画出花瓣弧形的结构线，使线色溶为一体。

荷花花头的姿态变化

荷花以红荷和白荷最为常见，红荷婀娜多姿，娇而不艳，白荷潇洒高洁，均为人们所喜爱。

荷花亦称莲花，为多年生水生植物，盛夏开花，花蕾如笔，花朵硕大而优美，亭亭玉立。

莲蓬的画法

画莲蓬时先勾勒出基本形状。从透视角度看，莲蓬有正、侧、背及倒挂的姿态，形状如倒置的酒杯。

荷花叶子的画法

荷叶有迎风翻摆之势，有正、侧、俯、仰之分，还有从小荷才露尖尖角到接天莲叶无穷碧至莲子已熟荷叶老等不同形态。

用大号羊毫笔侧锋先画较深的地方，依次画较淡的地方，使其自然形成丰富的墨色变化

画荷叶用大号笔调淡墨，笔尖蘸浓墨，侧锋用笔，由外向内画，注意叶子的外表不要太圆，铺墨时要有大小、长短，甚至重叠之笔墨形成浓破淡、淡破浓，相互渗化的自然效果。

如果同时画两片叶子，前叶可用浓墨，后叶可画得淡一些。亦可前淡而后浓，以求拉开层次和空间距离。