

XIEYI HUAHUI JIAOXUE FUDAO CONGSHU

写意花卉教学辅导丛书

萧焕 编著

陕西人民美术出版社

荷

蕭煥
畫
意
相
和

楚楚动人

作者简介

萧焕，1938年1月生于陕西长安。西安美术学院教授、原国画系主任、硕士研究生导师。中国美术家协会会员、陕西省文史馆馆员、中日书画协会理事、西安同仁书画协会会长。

早年随著名画家王雪涛先生主攻花鸟画，先后有数百幅作品在《中国画》《迎春花》《中国画集》《人民日报》《中国教育》《中国书画报》《菲律宾商报》等数十家报刊上发表。数十幅作品分别被中南海、毛主席纪念堂、天安门、人民大会堂、军事博物馆等单位收藏。出版有《写意花鸟画技法》《王雪涛画法与研究》《萧焕画集》《萧焕画选》等四部专著。他的作品“决不限于展示自己的功力与技巧，而力求体现他对生活的哲学思考，草木花朵皆是人情，简约之中意犹未尽”。曾被中国文联派赴日本国讲学、举办画展并进行艺术交流，先后八次在西安、广州、深圳、洛阳等地举办个人画展，多幅作品赴美国、日本、欧洲诸国展出，并被《中国国画家辞典》《中国美术家辞典》等辞书录入。

萧焕先生不仅是一位著名的国画家，还是一位优秀的艺术教育家。他在教学第一线勤奋耕耘四十多个春秋，先后撰写了十多万字的花鸟画系列讲义，画了六百余幅课徒画稿与教学范本，在教学上坚持“讲义、授课计划、范本”进课堂，深入浅出，循循善诱，深受师生好评，曾荣获优秀教学成果二等奖。

图书在版编目(CIP)数据

荷/萧焕编著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2001.6

(写意花卉教学辅导丛书)

ISBN7-5368-1375-9

I. 荷... II. 萧... III. 荷花—写意画: 花卉画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 035858 号

写意花卉教学辅导丛书

荷

萧 焕 编著

陕西人民美术出版社出版发行
(西安市北大街 131 号)

新华书店经销

陕西人美艺术公司制版 西安 7226 厂印刷

787×1092 毫米 8 开本 2 印张 5 千字

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1~3000

ISBN7-5368-1375-9/J·1137

定价: 16.00 元

一、荷花概说

荷花又名莲花、水芙蓉、水芝、水芸、泽芝、水华、水旦，花已开者曰芙蕖，未开者曰菡萏。六月开花，属睡莲科，多年生水生草本。其根茎为藕，可食用。其叶大而圆，翠绿如盖。夏日开花柔媚动人，人称“翠盖佳人”。

古人还比荷花为君子，喻其高尚廉洁。谓其“出污泥而不染，濯清涟而不妖”、“中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植”。又云：“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”、“洁怡根似玉，清至叶俱香”。又比之为美人，“金腕如藕，万窍玲珑”。旨在寄托美好的理想与情操。荷苞娇态艳姿，隐约于碧叶风露之间，更有“红衣绿裳”之美誉。

荷叶丰润清秀，爽朗开阔，有天然风韵和诗意，观者无不心旷神怡。绿叶托红花，大块黑、红对比，单纯、明朗、强烈，遇风云变幻，翻转多姿，令人神往。

中国人自古爱荷，从乐府、歌赋到唐诗、宋词的咏荷佳句数不胜数。上自统治集团，下至贫民百姓，都有爱荷的习惯。如民俗之“绣荷包”、“荷花鸳鸯绿秀枕”、“并蒂合欢”、“莲生贵子”等年画，戏词中的“莲步生风”、“莲花落”以及佛教造像之“莲花座”等，在人们生活中都有反映。

中国画自唐代花鸟画作为独立画科以来，画荷者亦代不乏人。元之王冕，明之陈淳、周之勉、陈老莲，清之八大山人、徐渭、扬州八怪，近现代之任伯年、吴昌硕、潘天寿、李苦禅、王雪涛、张大千等画荷高手各有千秋，为我们留下了极其宝贵的经验。

二、荷花的自然特点与抒情立意

荷藕每节只生一片叶、一枝花。有花必有叶，有叶则不一定有花。一般花卉是先开花后生实，惟独荷花是花实同时生，一开花就有小莲蓬。清代蒋溥曾画两个莲蓬，一反一正，以草束茎，题款曰：“反侧皆苦心，何缘强拘束”，意味深长。画家在观察荷花时因各人身世、品格、趣味的差异，往往抓住荷花各部分的不同特点，抒发不同的感情，表现不同的立意。如吴昌硕画无叶荷花一幅，一枝荷花独出乱草丛中，以示其脱离世俗、鹤立鸡群的清高气质。八大山人画荷干则上粗下细，花多藏于叶间，菡萏玉立，含蓄空灵，别有新意。石涛则往往只画花、叶，不画荷干，取其俯视，意境新奇。齐白石画荷有时只画一枝莲蓬，一枝花，用色浓烈，至为感人。潘天寿更喜好以指画荷，中墨为之，平实而少变化，或以钢筋水泥结构为之，颇具倔强、霸悍之气。总之，画荷花立意因人而异，但是归纳之，无非两大倾向：

①抓住“十里荷香”这一特点，从大处着眼描写明朗开阔的意境与气氛（八大山人、齐白石、吴昌硕、潘天寿、李苦禅等画家多长于此）。

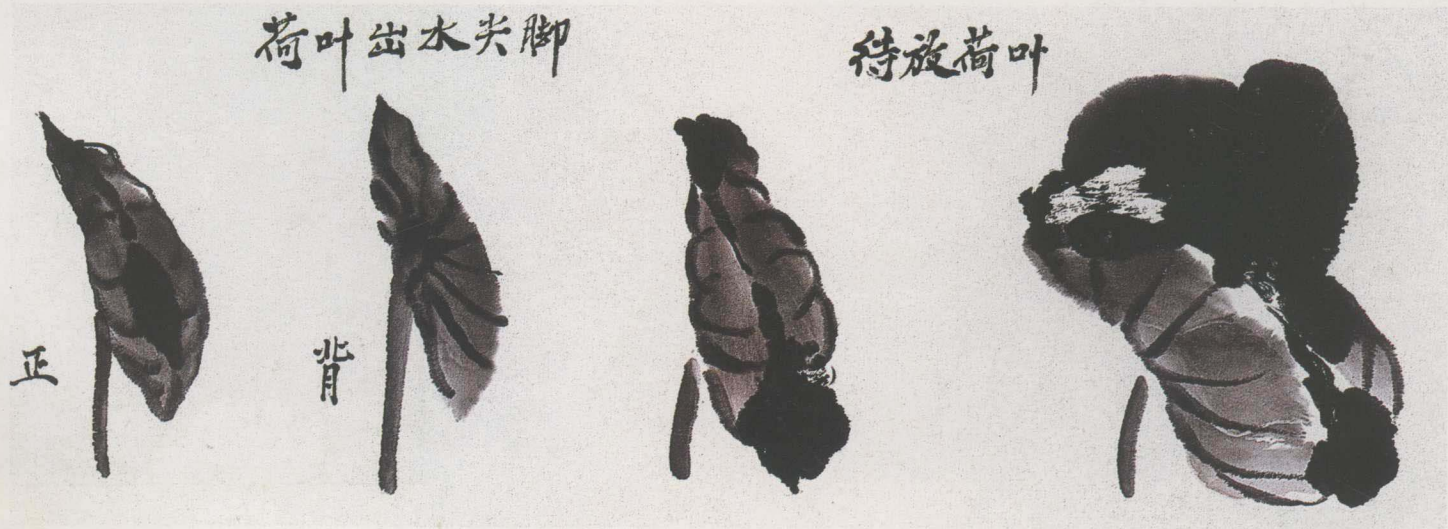
②抓住“娇艳秀丽”这一特点，着重局部与细节的刻画（宋人与清代邹一桂、恽南田等工笔画家，以及近现代王雪涛、唐云等小写意画家多长于此）。

以上两类立意倾向，虽然风格迥异，但都非常重视加工提炼、整体关系的处理以及意境的推敲。

三、荷花画法简论

荷叶画法

画荷花与画牡丹不同，牡丹花朵特大，往往主宰画面，画时总是先给花头定位，然后穿插枝叶。荷花则恰恰相反，其翠叶如盖，常常主导着画面，故而其定位切不可忽视。

荷叶姿态优美，翠盖摇曳于碧水蓝天之间，令人爽心怡神。作画时应把握正、侧、反、卷、垂等各种形态，根据立意需要运笔濡墨。

荷叶初出水面尖脚朝上，出水后渐渐放开，待全放便呈圆形翠盖，叶边波折有皱，至秋则枯萎残败，然则另有一番风味。

写意荷叶，多以大笔泼墨为之，稍带写一下叶脉。叶脉要脱胎于自然真实，可少勾也可不勾。泼墨点垛荷叶要注意干湿、浓淡与整碎、虚实等变化，不可画成死墨一团。写意荷叶亦可以色为之，或色墨调和为之。大写意画荷叶不分反正面，小写意画荷叶一般分反正面，正面深，反面浅。不论何种画法，画时一般都前浓后淡，内虚外实（图1、图2）。

图1 荷叶的生发变化

图2 荷叶的正面、正侧面、反面、反侧面

J212.27
46

荷梗画法

荷梗即荷干，为中空管状物，管周围有细毛刺。画时要强调骨法用笔，一气呵成，注意宾主、虚实、开合、疏密、聚散等关系的处理，不可杂乱或平列。干上小毛刺可以浓墨点之，亦可用干笔复擦之。画荷干至关重要，一着不慎，满盘皆输。其诀曰：花、叶如肉，荷干似骨，支撑画面，不可疏忽。干有文武，刚柔相济，有开有合，聚散相宜，长短相配，粗细合体，干湿浓淡，参差疏密，置陈有势，不可排比（图3、图4）。另外，画荷同画其他花卉一样，都是作者不同心性与品格的再现。因此在表现方法上，更有着各自不同的特点。诀曰：荷干虽小，能见性灵，潘老刚健，白石苍老，八大飘逸，雪涛灵巧。

图3

荷

图 4

花头画法

荷花花头较大，花瓣上浓下淡，有白、红、粉红等色，清雅而艳丽。花朵从含苞初放到盛开至凋谢各俱情态，还有正、侧、背、斜之姿与单瓣、复瓣之别，画时应在深入观察的基础上，根据立意决定取舍。其具体画法不外乎点垛、双勾、勾点三大类：

①双勾：有虚勾者（虚灵、韶秀），有实勾者（敦实、稚拙）（图5）。

图5

②点垛：有虚点垛（虚灵、韶秀），有实点垛（敦实、稚拙）。点垛时笔头自笔根经笔肚到笔尖濡墨蘸色，由淡到浓，色阶分明，以毛笔笔尖为花瓣的瓣尖，果断点压，一笔成型，笔锋因花瓣的透视关系酌情使转，切不可来回磨蹭（图6）。

图6

③勾点：A. 连勾带点，一气呵成，拖泥带水，线面结合。画时笔头蘸墨或色，同点垛法一样要有色阶，果断下笔，边勾边点，注意花头的整体感，要有宾主、虚实、开合，不可平均使笔运墨。B. 先勾后点。画时笔头蘸墨或色同点垛法一样，要有色阶，以笔尖之浓色先勾花头外型，再趁势点垛之。C. 先点后勾。笔头蘸墨或色同前，再按照点垛的方法先点出花头，然后趁湿以笔尖之浓墨或色复勾花瓣外形，可勒丝，亦可不勒丝（花瓣上丝纹）（图7、图8）。

图7

图8

莲蓬与花蕊画法

荷花与其他花不同，一开花其花蕊部分就有莲蓬，形似酒杯，杯口平面处有雌蕊六七个，待授粉后，逐渐变成形似眼睛的子实。小莲蓬即子房，其色初为嫩绿色，继而深绿色，秋后子实成熟，渐呈赭黄色，子实遂自子房内剥落。画莲子可圈亦可点，花中莲蓬一般不外露，亦有半露与全露者（盛开的正面花头）。画残荷多缀以莲蓬，以示秋深果熟。

荷花雌蕊不显眼（在小莲蓬上），令人瞩目者，是雄蕊，雄蕊围绕在小莲蓬周围，蕊柱较长，为白色或粉红色，蕊头为黄色。画时根据画面需要可以画意中色（黑、深红、朱磬均可）（图9）。

总之，以上所谈的荷花各部分的具体画法，都属技法范畴，完整的荷花艺术作品，必须根据画面的整体需要灵活运用，切不可生搬硬套。

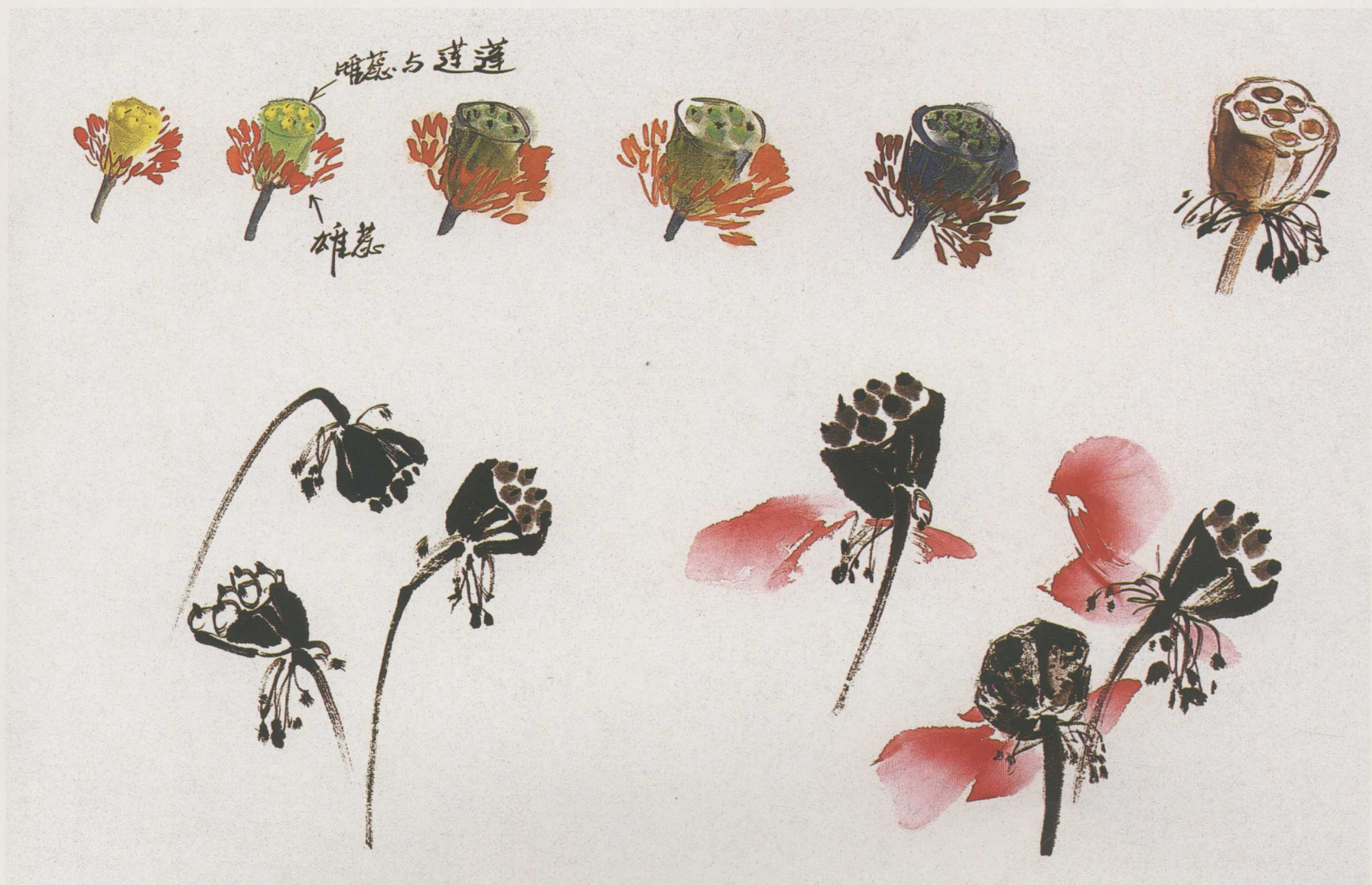

图9

四、从生活到艺术

以上所谈既涉及到“传移摹写”，学习传统等问题，也涉及到深入大自然观察、写生问题。写生是从生活到艺术的第一步，也是极其重要的一步，“外师造化，中得心源”向来是艺术创作的必由之路。这里将生活中的荷花照片，依照写生规律，作大胆嫁接、取舍，以形成艺术作品的雏形。

图 10B

综合图 10A₁ 与图 10A₂, 按照宾主虚实、开合的章法规律组织画面, 并改变导向。

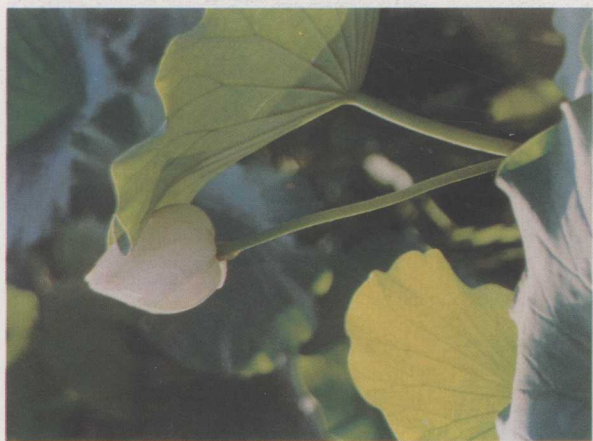

图 10A₂

图 10A₁

荷

图A 荷花突出，有一定的意境，但花叶太圆，将花团团围住，缺乏变化，冲击着花头，应变化叶子形象。

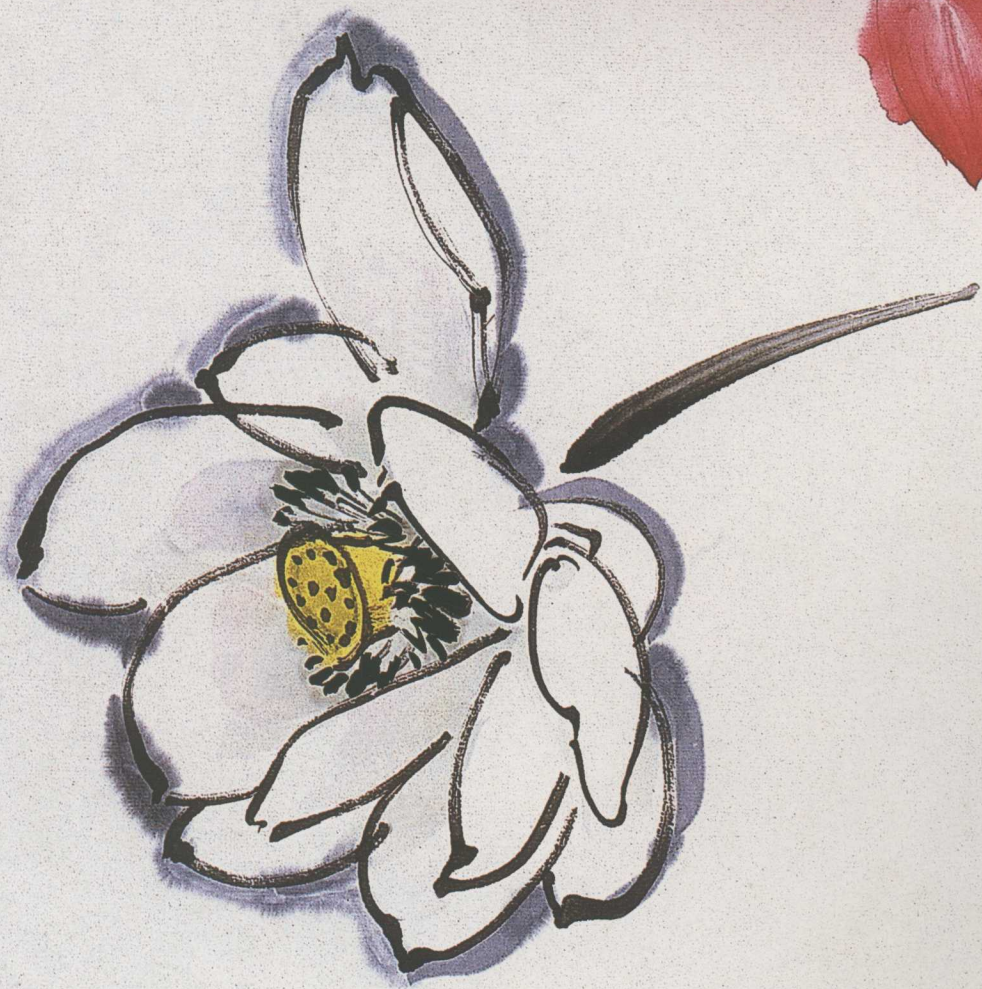

图11A

图11B

图 12B

荷花头
原型外形太
平均，太对称，
根据艺术规
律应有伸
有缩，收回
左下瓣，夸大
伸出右下
瓣。

左处理时
左右花
瓣要有
伸有缩
不可左右
同时放气
形同作伴
标

黄俊

图 12A

图 A 花头虽美，但三面伸张，左、右放气，违背艺术规律，应有收有放，有藏有露，即伸出右花瓣，或左花瓣。

图 13B

图 A 花头分布较散，叶子外形呈睡
倒之三角形，太平板，不成章法；图
B 进行移花接木，调整、取舍，组成
新的画面。

图 13A

荷

六通画社出现可公时原组画开合宾主“宾主”道向心另A综合②

综合图 14A 与图 10A₂, 根据宾主、虚实、开合的章法规律删繁就简, 形成新的画面。

图 14A

图 14B

荷

图 15 合抱式

图16 沐月