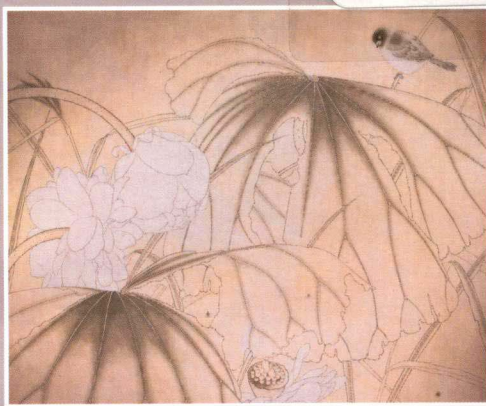
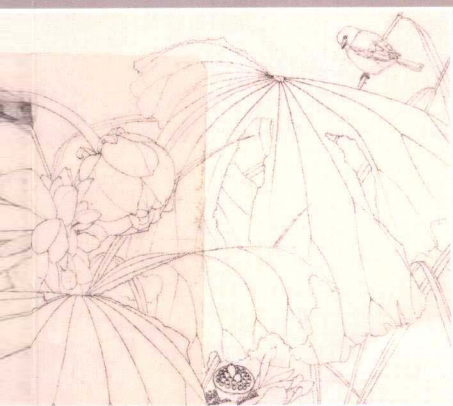

中国画名家技法丛书

工笔荷花技法全解

谢少威 编绘

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

工笔荷花技法全解

谢少威 编绘

天津杨柳青画社

谢少威艺术简历

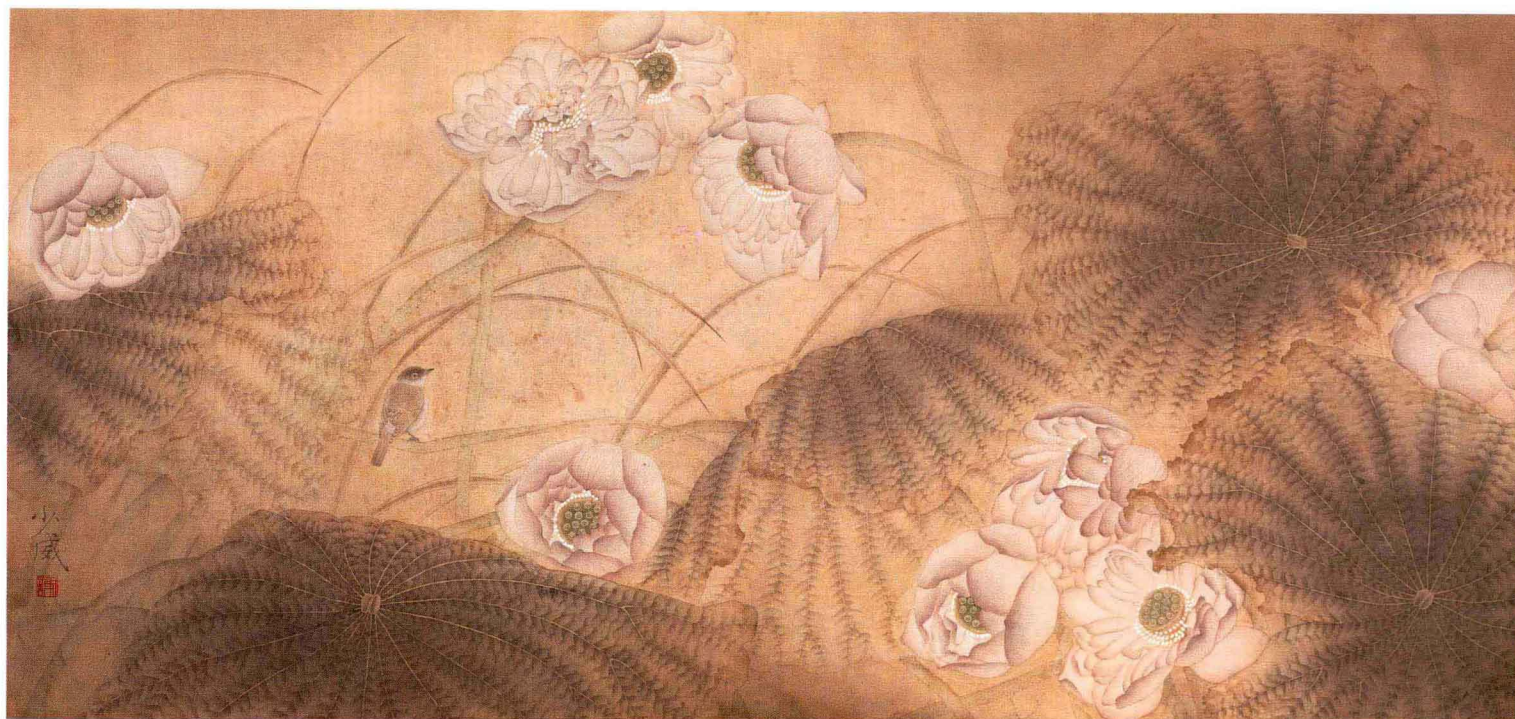
1961年6月生于广州市，1989年7月毕业于广州美术学院中国画系，中国美术家协会会员，中国工笔画学会会员，广东省画院签约画家，华南师范大学教授，硕士研究生导师。其作品多次参展并获奖。

图书在版编目（C I P）数据
工笔荷花技法全解 / 谢少威编绘. — 天津：天津杨柳青画社，2011.6
（中国画名家技法丛书）
ISBN 978-7-80738-716-9
I. ①工… II. ①谢… III. ①荷花—工笔画：花卉画—国画技法 IV. ① J212.27
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第089013号

天津杨柳青画社 出版
出版人 刘建超
(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编：300074)
<http://www.ylqbook.com>
北京图文天地制版印刷有限公司制版 北京建宏印刷有限公司印刷
开本：1/8 787mm×1092mm 印张：6 ISBN 978-7-80738-716-9
2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷
印数：1—4 000册 定价：38元
市场营销部电话：(022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真：(022) 28376968
编辑部电话：(022) 28379182 邮购部电话：(022) 28350624

目 录

关于画工笔荷花	2	无边丝雨细如愁	26
一、写生	2	天气乍凉人寂寞	27
二、整理与构图	3	寒玉散清水.....	28
三、线描（勾勒）	3	冰肌玉骨	29
四、临摹	3	雨纤纤风细细	30
五、着色渲染	4	一衣带水	32
花头的画法步骤	5	芙蓉向脸两边开	33
根及叶的画法步骤.....	6	夏日清风	34
《秋来犹有荷花艳》画法步骤.....	7	醉红自暖	35
《且来花里听笙歌》画法步骤.....	12	愁江带雨	36
藕花语	14	轻轻姿质淡娟娟	37
问云何处最花多	15	独立池上月.....	38
花前隔雾遥相见	16	笑语盈盈暗香去	39
凉风吹叶叶初干	18	此中便与尘凡隔	40
风定犹舞	19	江南旧事	41
一蓑烟雨任平生	20	荷花扇面之一	42
山映斜阳天接水	21	荷花扇面之二	43
坠粉飘香	22	荷花扇面之三	44
世间何物比轻盈	23	荷花扇面之四	45
白鸟无言定自愁	24	荷花扇面之五	46

关于画工笔荷花

荷花是我国十大名花之一，被称为“花中君子”。就其物理性质而言，荷花是多年水生草本植物，生长的过程喜欢阳光，不耐阴，不能缺水。因此，有阳光的池塘、湖泊、沼泽地是荷花最佳的生长环境。荷花主要由四个部分组成：（一）根茎，即常说的莲藕，肥大多节，一般横生于水底的泥中。（二）叶柄，为圆柱形，密生倒刺。（三）叶子，近似圆形，盾状全缘。叶面呈黄绿色至深绿色，表具角质，乳头状突起。（四）花，花单生于花梗顶端、高托水面之上，有单瓣、复瓣、重瓣及重台等花型；花色以红色、粉红色、白色为多。单花期6天左右，开花的同时结果实，蕾、花、莲子并存。

在工笔荷花的学习中，线描是一种重要方法，它是构成画面的骨架。线描荷花的学习可分为写生、整理与构图、线描(勾勒)、临摹等几个基本环节。这既是独立的阶段，也是有机整体的组成部分。教学最关键是要把这一门“古老”艺术创新理论、创新意识融汇贯通，在学习中吸收新成果、新技术，避免“依样画葫芦”才能收到好的效果。

一、写生

写生是线描荷花的基础，通过现实形象的写生，才能理解荷花的生动形状及生长规律的特征，为创作积累素材。线描荷花的写生要注意以下几点：

第一、写生不是看见什么就画什么。在下笔前要充分认识理解对象，分析三“物”：物理——植物的生长规律和组织结构；物情——植物的生活习性；物态——植物的形态和特征。具体而言，就是要对花卉各部分生长结构有一个“从前至后，从根到梢”的观察，找出自己需要的形态和角度再下笔作画。有时需要具体细致描画花卉的局部，如花瓣、花萼或雄雌蕊等，目的是从花的局部特写中发现对象的主要特征。

第二、写生荷花要注意“整的碎画、碎的整画”原则，画局部要照顾画面的整体。以形写神，不仅注意花的轮廓结构，更应懂得如何描绘其生动的形态来表达出它的内涵。

第三、写生花卉宜画原大。掌握形象准确且较方便，看起来又大方。但特写花的细小部分可适当放大后，按实用和需要各自而定。

第四、写生一般都是从花的中心最前的一瓣画起，然后向内推画，再画外最前瓣，再向后推画。画重瓣则从外而内。画花叶同样先画前面的叶，一组组画，画单叶片则先画主筋，然后再画两边叶，这样较容易掌握叶的透视变化和形体。

第五、写生时不能忽视叶、茎、干、萼、蕾与花冠的整体关系和具体结构关系、具体的主宾关系，有时甚至引用文字注解才能更好地理解花卉各部分结构。

当然，以上学习方法应该辩证理解。“法无定法，法是人有的。”在重视传统的线描花卉教学方法的同时，应注

意当代线描写生观念的更新。

首先，应抛弃原有的理性、客观的思维，注重个人的审美情感和主观意识，以心灵宣泄为主，强调情趣意识的形式。在写生过程中，如果能用自己的方式思考、分析、体悟和感受，写生的线描花卉作品就有自己的精神面貌。在学习中，通过有个性的选择，才会有更丰富的绘画语言和绘画形式。因此，如果在作品中能把自己对生活的感悟用线描这一形式表达出来，也许比规定这样画或那样画更有效果。

其次，要注意发挥现代艺术造型观念。造型意识是造型的灵魂，有当代意识，才有现代造型。专业思想观念的现代化，才可能接受现代潮流，才可能找到或形成自己新的造型观念。对物象写生，应追求写生的随意性，透视与比例在强调视觉完整与平面装饰效果中退居次位。对物象写生，还应有超越自然的简化、抽象的表现、自由的创造，这些都是当代写生观念的体现。归根到底，生活中本来就没有现成的画法，所谓画法，其实是由人本身带着来又带着走的。“有法可无法，无法而有法”，祖先留下的绘画方法就得以证明。

二、整理与构图

完成写生后，应在自己尚记忆犹新的时候对写生画稿尽快整理。为保存第一手写生资料，不要在原作上直接勾勒，要用拷贝纸蒙在原稿上进行取舍整理，不能依样画葫芦。因此，在整理画稿时要勾出主要的东西，舍去次要繁琐的枝叶，强调花卉的特征、结构，花和叶的大小比例要突出花，叶不可过大或过多，如果叶子画大，花就会相应显小。

将写生收集到的素材进行分析、研究进行提炼取舍，妥善安排在画幅中，就是中国画论中所讲的“经营位置”。有时我们也把这种方式称之为“构图”。无论是“经营位置”，还是“构图”，均是通过对画幅的边框、骨架和位置三个外部元素的经营，营造一个视觉空间，体现画面的美感。

值得注意的是，在写生的时候就要注意构图的问题，如果对象主要部分合理想，次要部分有所欠缺，就从别处移植部分理想的替换掉认为不好的部分，这种写生构图既对花卉的物理、物情、物态有真实的了解，又能主动取舍。构图要注意主题突出、呼应开合、有聚有散、有虚有实、以少胜多、变化统一、均衡稳定、似奇反正、气势贯穿、曲直粗细、圆缺参差等。除了所画的部分，余下来的就是空白。空白很重要，也是画的重要组成部分，不能忽视。空白之中要有画，以白计黑，空白又感觉透气。空白的大小、面积、形状都要各不相同，参差错落，富于变化，构图力求做到“多不厌烦，少不厌稀，一花一叶亦成章法”。

线描花卉的写生构图，物象的形是重要的。传统的画论中有许多值得借鉴的地方，如：大处有小，小处有大；实中有虚，虚中有实。形要讲究，大而不散陋，趣深而不谨拘，松紧厚薄不失其势，大小里外渗透着有意与无意，小形小意不失其意，大形大意不失其型。体现物象本质的一面，是线描花卉画的主流。尊重第一感觉，省却物象中的细枝末节，注重其特征、动态，力求不事虚饰，以概括、夸张、变形的手法表现物象的自然、质朴的本质。

三、线描（勾勒）

勾勒花卉，线条要流畅、灵活、高度统一，这样才能准确表达出物象的形、质、神等几方面。笔法的起落、转折、顿挫都应表现一切花卉的形象、性质有密切的关系。用笔要和写字一样，一笔一画有起有收，每笔都有收回来的力度。如锥画沙，力透纸背，勾出来的线条要外柔内刚，力量要涵蓄内在，锋芒不宜太露。同时要在勾勒前“胸有成竹”、“意在笔先”，一气呵成。要注意错综交叉的笔线，要画得轻松点，使线与线之间保持一定的距离，后一笔要躲前一笔，看起来似连实断，“意到笔不到”，就可能使画面生动活泼，不致呆滞。

线描花卉执笔方法要正确：拇指和食指拿住笔杆的中上部，并捏紧使笔杆垂直于画面。中指指甲贴紧笔杆内侧，作推出笔杆用。小指贴紧无名指之下助力而已。执笔要指实掌虚，善于运腕。勾勒线拗时手腕要虚悬桌面，勾出的线才能挺拔直长、圆润灵活。

现代线描随意、轻松、多样。线的性情宽厚健韧，适宜度无限广博。它可粗可细、可松可紧、可曲可直、可密可疏、可续可断、可厚可薄、可苍可润、可方可圆、可疾可迟、可聚可散。可守于一格，笔笔相映；可广纳数体，变化多端；可谨严于物形，克己精创；可放浪于骸外，自鸣其声。

四、临摹

临摹，是学习线描花卉有效的方法之一。对于古今较好的作品，我们通过分析研究，要去其糟粕，留其精华。我国古代绘画遗产非常丰富，其中有很多非常优秀的临摹范画，如南北宋的工笔花鸟画等。前人和当代画家经过长期的艰苦艺术实践积累不少成功的经验。我们就是要通过临摹来学习和掌握古人和他人在用笔、用色、造型、构图、意境等方面的表现方法，避免盲目地探索，少走弯路，使自己有一个较高的起点。有借鉴与无借鉴是不同的，临摹能使自

已摆脱固有的习惯，在一种符合法度的方法上立定脚跟，不但为自己确定正确的发展方向，同时也才有可能使自己在艺术道路上不断提高，不断进步。

临摹是手段不是目的，通过临摹所吸收的技法用到自然界写生中去，根据不同的客观对象采取不同的表现方法。艺术规律是前人的总结，是自然规律形象化的反映，一个自觉求知的学生在写生中认识必然的同时，将会发现那些客观中固有的并已上升为理性法则的程式规范，验证前人的经验，去芜存精。

五、着色渲染

着色渲染是工笔荷花的最后一个环节。这个环节要特别注意工具材料的使用和绘画的程序。

1. 墨色。墨色主要有三种：油烟墨、松烟墨、漆烟墨。在线描画稿勾好的基础上，染墨色使用两支羊毛笔或兼毫（如白云笔），一支蘸上墨（或色），另一支蘸上清水。首先把含有墨或色的笔送上调好浓淡适宜的墨（或色）用含清水的一支笔分染开，下笔的力度要轻（避免纸上出现明显的痕迹），含清水的毛笔要勤洗，尽可能让笔含的清水清洁，墨色是分染在有需要的叶或花的暗部。

2. 淡彩。淡彩就是用植物的颜色着染，如花青、藤黄、胭脂、洋红、水墨等颜色。渲染方法如同墨色使用两支毛笔，一支蘸色，另一支蘸清水。先染花叶部分，画完正面叶再画反面叶，一般植物的叶子都是背面浅。叶子和枝茎染好后再染花，这样一来可保持画面花部分的清洁，二来对花的深浅冷暖色度较易掌握。如画面需要，就在叶或花受光面分染时留出一道水线。

3. 重彩。重彩多是矿物质颜色，如石青、石绿、朱砂、朱磬、赭石等。重彩的染法要层次多，色薄而均匀，颜色不要堆得太厚。如果是粉状的颜色，在染前最好将石色研细一些，加胶调和和使用。但是要注意，加胶太多石色会发暗，加少了石色易脱落，所以加胶使色，最好以不会脱落为佳。

着染时用笔顺着叶或花的方向染，第一遍干透后再染上第二遍。分染多次比一次上容易均匀。有时多次染时，为使已分染好的石色不动，就使用矾水固定。矾水是将白矾用冷清水泡开装在瓶内备用，浓度不要太高。因为干后会起白霜。为了使染的颜色薄而均匀，一两遍染不够时，就要多次晕染，即所谓“三矾九染”。如果使用颗粒质地粗细不一的石色，最好先染较细的，后染较粗的石色，避免后染得把先染的盖住。

石色加胶使用完毕可以不用清水出胶，让胶混在色内遮盖好，如再次使用时加少许温水研开即可使用。唯有石青需要用清水出胶，否则色泽会晦暗不鲜。

整幅画接近画完时，就要点花蕊，它在一幅工笔荷花画中很重要，如同画鸟的眼睛一样，起着传神的作用，所谓“画龙点睛”。其步骤是：先画出花丝，再用藤黄加浓稠的白粉调成粉黄点花粉。要用干净的尖笔（如红毛笔）蘸上饱满粉黄在花丝的尖上一滴滴点下去，点成米粒状。花蕊要醒目有神，深花点浅色蕊，浅花点深色蕊。花蕊的形状千变万化，根据画面需要灵活使用。

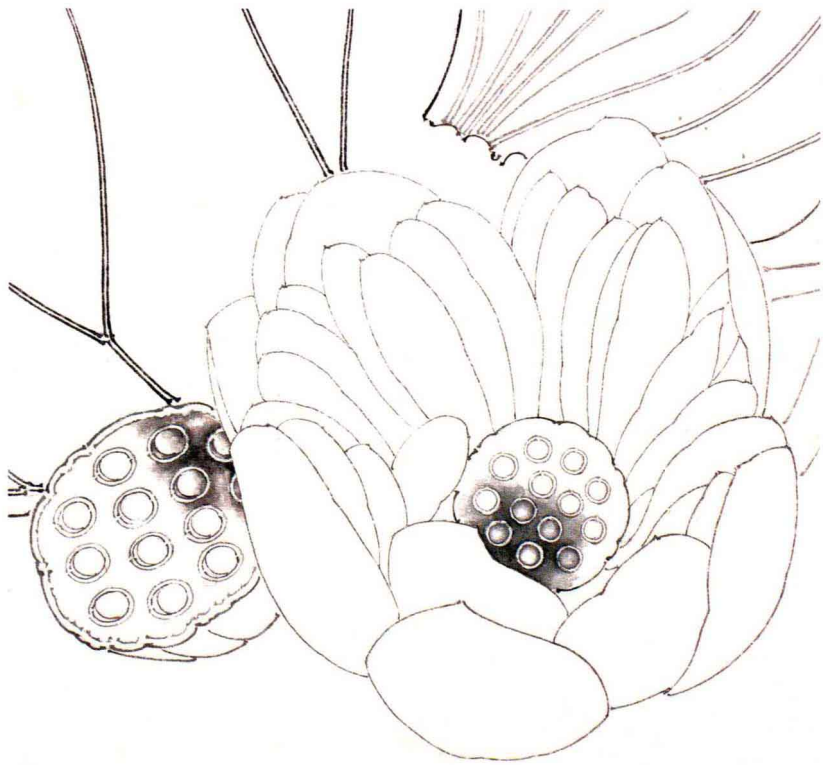
工笔画荷花的设色可以运用统一的色调处理画面调子的倾向，即所谓“随类赋彩”。色调以同画面所表达的意境氛围及效果相吻合为好，如喜庆欢快，或是凄婉悲凉。在统一的调子中要有色彩的纯度、对比度、冷暖度、明度，利用色彩透视把画面的空间气氛营造出来，使画面达到自己所追求的效果。

正如任何事物都不会是永恒万能的一样，以勾勒渲染而成的工笔花鸟画似乎进入狭隘的境地，以线描和渲染趣味为主要表现手段的工笔花鸟画，经过千百年的积淀自然带上古典文化的精魂，无论学画者赋予工笔花鸟画什么样的现代意识与现代观念，只要勾勒渲染的工笔方式存在，其作品就弥漫着古典美的气氛。古代的工笔花鸟画给我们的经验技法是有限的，可以借鉴的只是勾勒渲染的技法和观察自然的形式，而简单的勾勒渲染技法所形成的绘画语言不可能满足现代工笔花鸟画的发展需要，它代表的只是现代工笔花鸟画语言的一类。这些方面有待我们去探索适合现代工笔花鸟画发展的新思想和新的教育观念，以突破线描渲染的界限。

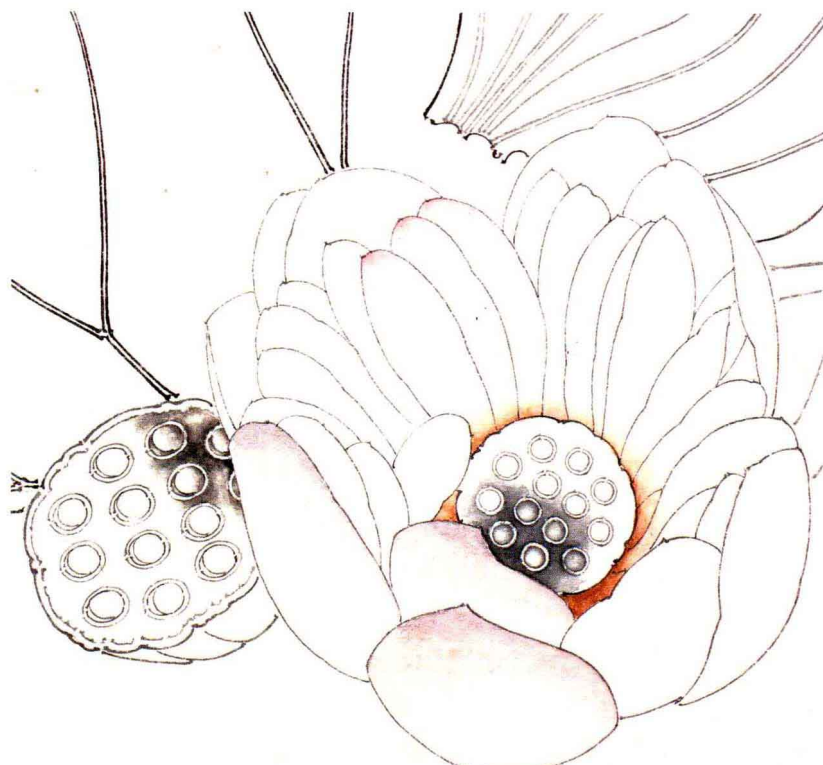
无论是古代文化经典的概念，还是处于“一切都在变化”的现代所产生的新概念，都可能被理解为既是封闭的又是开放的概念，这就是我们面临的现代文化现状。文化艺术的反思没有一个时代像今天这样受到重视，一切现有的艺术都需要获得解释，就像中国画，企图为自己的存在寻找理由，目的是增强自己的生存竞争能力。

工笔花鸟画是相对于写意花鸟画而言，它所描述的是两类绘画在完成过程中所运用的手段与达到的画面效果的差异。民族性的传统艺术之所以至今还能生存，足以证明其强大的生命力。工笔花鸟画经过了百年沉寂，在二十世纪90年代以后显示出强烈的自我改造欲望与能力，寻找探索新的绘画技法和美感形式，这都归于工笔花鸟画的艺术魅力和教育学者。

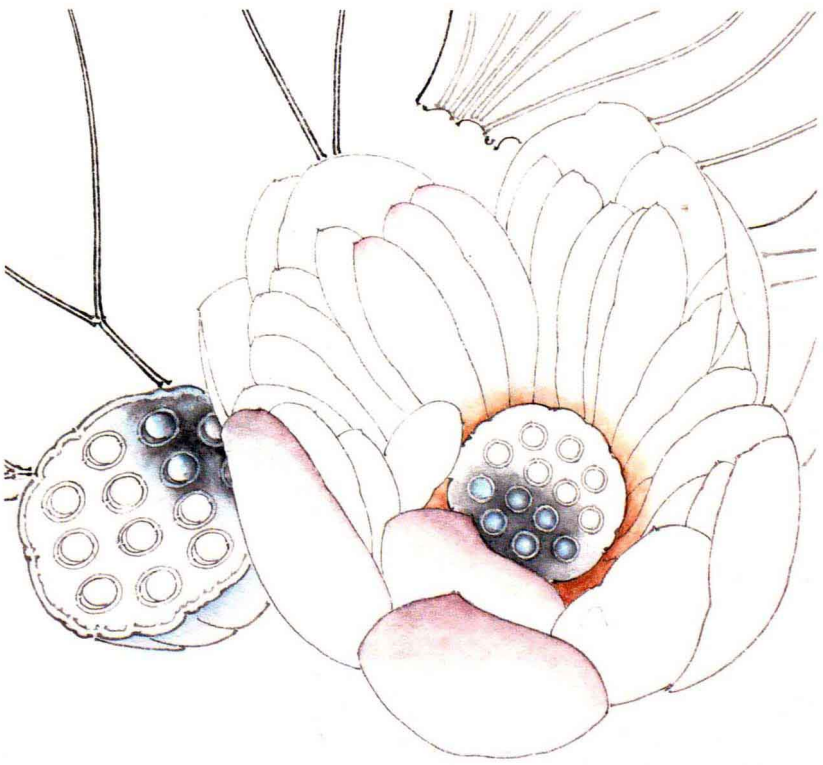
花头的画法步骤

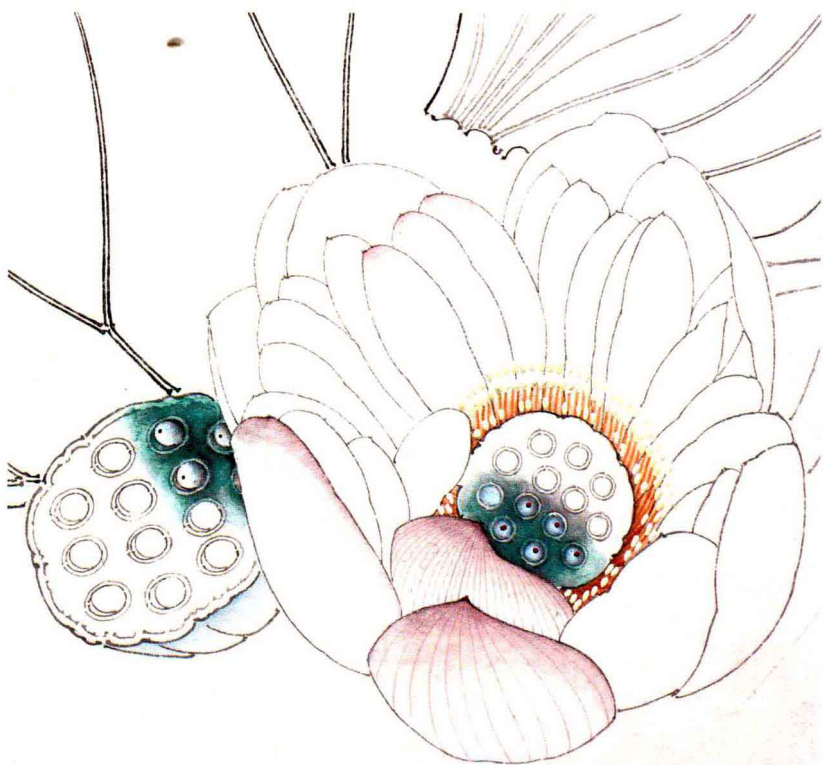
步骤一 分染成熟的莲蓬时先用清水湿一遍后趁湿用墨撞染，花中间的莲蓬用清水湿涂后用墨调花青湿染。

步骤二 花蕊的底色用赭石加藤黄分染，花瓣反面用花青调胭脂、藤黄分染，正面用胭脂分染。

步骤三 莲蓬部分用花青平涂，留出莲子位置，莲子平涂花青，趁湿撞白粉，在花瓣正面、反面亮部接染白粉。

步骤四 莲蓬平涂三绿，花蕊梗部用赭石调藤黄勾画，花瓣反面用淡灰紫色线勾瓣脉，花瓣尖用胭脂提勾，莲子尖部用朱砂或墨点，花蕊用白粉堆画。

根及叶的画法步骤

步骤一 枝梗用淡墨皴出结构，趁墨色湿时撞上赭石。嫩梗用花青调少许墨分染。

步骤二 正叶用墨调花青分染完后，用墨调胭脂加赭石皴擦出残缺的叶部位。

步骤三 反叶用花青调藤黄分染，后用三绿晕染叶的正反面以及梗部。

步骤四 勾上叶脉线以及梗的刺。

步骤一 在写生时要选择荷花的形态，画出厚度及优美姿态。对荷花的物理（指植物的生长规律和组织结构）、物性（指植物的生活习性）和物态（指植物的形态和特征）进行分析研究，找出其规律和特点，注重点、线、面的经营位置 and 空间层次的分布。此外，还应注意花、枝、叶的穿插；鸟的站立方向；画面的虚实、线的长短疏密等方面，要做到繁而不乱。

构图时要注意以下几点：第一、先花后叶。采用“攒一聚二”，就是有聚有散的意思，要有韵律感。花有主有从，注意不要平摆，参差错落，组织得法；第二、枝梗、叶要均衡稳定，利用三角形的稳定规律，相互依赖、支撑、呼应，使画面均衡稳定。利用疏密的对比关系使画面变化生动，“密叶必间疏枝”，不然给生存空间带来困难。同时还要做到有开有合。画面开放是枝梗和叶放出去，合就是收回来，太开则散，太合则紧，开合就是把二者协调，把画的表现主题集中于画纸内；第三、枝梗要有曲直粗细，有实有虚，相互交叉，前后层次分明，但要符合自然规律，不然会失去形神。花和叶的形要有变化，圆缺参差，正所谓“圆朵非无缺处”。

构图基本定局后，还要再看一看画面的参差错落和长短高低，不要画成平行或齐头。参差的深度也要有变化。一张画的素描稿，除了所画的物体，余下的就是空白，空白要感觉透气，“空白之中要有画”。空白的面积要大小不一，也要参差错落，富于变化。画面力求做到多不厌烦，少不厌稀，一花一叶亦成章法。

步骤二 勾线宜用中锋，握笔指实掌虚，心平气静。用写法一笔一画勾线，如锥至沙，力透纸背，入木三分；如屋漏痕，外柔内刚，涵蓄内在。注意用笔用墨要结合物象，观察理解花、叶、梗的区别，笔法的起落、转折、顿挫，都与荷花的形象、性质有密切关系。荷花的花瓣柔嫩，叶子较粗厚，用笔就要有刚柔粗细的区别。如花瓣用较细的线条，叶子和梗用粗壮些的线条，线条要求要光圆润泽，要有力。但如果勾画到枝梗叶，就要用枯笔渴墨，以勾出圆浑苍老的质感。墨分五色：焦、浓、重、淡、清。线的墨色要根据物象而定，浓重的花朵和叶子，宜用较浓重的墨色，白色或浅色花朵用淡墨勾线，梗也要稍淡些。勾线要注意花与叶的阴阳背向，浓淡相向。

步骤三 用墨分染（分染时将颜色由深渐变到淡）。分染墨色时注意素描关系，画面平暗部分如叶、鸟用墨色分染。墨色分染后，用藤黄、花青、胭脂调成灰黄色平涂（平涂是将使用的颜色调成色彩，均匀平涂在画面中）画面的背景，花的面积留白。

步骤四 白色的花用花青调胭脂成淡紫灰色分染暗部分。用蛤粉将花瓣由外向里接染（使用两种不同色彩从上下或左右渐染衔接）。红色的花用胭脂分染花瓣尖部分，用大红罩染花瓣（用浅于底色的邻近色或对比色多次罩盖在底色上），再用朱磬罩染。褐色的花用花青分染暗部够重后，用胭脂罩染，再用赭石接染。莲蓬用花青分染再用三绿罩染。莲子用黄色分染后用三绿接染。

步骤五 叶的部分用花青由里向外分染，够后，用黄色接染。反叶部分用花青分染后用三绿罩染。枯叶部分用墨色、胭脂、赭石调成深褐色一笔笔点下去，趁湿用清水晕染开（将色块向四周染开）。梗的部分用花青分染两边，染出体积，用三绿罩染。鸟用墨色、胭脂、赭石分染头部、背部，重的部位用墨画毛，亮的部分用白粉画毛，用笔呈扇形。最后，题款、钤章。

《且来花里听笙歌》画法步骤

步骤一 绘写生素描稿。

步骤二 绘线描稿。

步骤三 用花青、胭脂、藤黄调成灰蓝色平染底色，花的部分留空白。趁半干湿洒上清水做出肌理。用胭脂分染画面的下方，使背景色呈现出上冷下暖色彩感觉。

步骤四 用墨色加胭脂点染并皴出枯叶部分后，用三绿晕染叶的中间部分，再用赭石分染枯叶部分。

步骤五 用淡灰色分染花的暗部，藤黄调赭石分染花心中间，用蛤粉从花瓣的外部向里接染，最后用藤黄调浓白粉点花蕊。水禽用赭石调藤黄分染，白色部分染蛤粉，水草的染法如荷叶。梗用淡墨加花青分染两遍后用三绿罩染。最后，题款、钤章。

藕花语