

Z H O N G G U O H U A L I N X I S U C H E N G

中国画临习速成

王 雨 著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社

荷花

迎
年

O N G G U O H U A L I N X I S U C H E N G

中国画临习速成

王 雨 著 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社

荷花

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画临习速成. 荷花/王雨著. —沈阳: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2010.10

ISBN 978-7-5314-4646-0

I. ①中… II. ①王… III. ①荷花—花卉画—技法(美术) IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第166963号

出 版 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳恒美印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 2.5

字 数: 10千字

出版时间: 2010年10月第1版

印刷时间: 2010年10月第1次印刷

责任编辑: 关克荣 姜明宇

封面设计: 关克荣

版式设计: 童迎强 姜明宇 王 楠 肇 齐

关克荣 彭伟哲 方 伟

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-4646-0

定 价: 18.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

概 述

荷花亦称莲花，是我国人民喜爱的传统花卉，有很长的栽培史。荷花不仅姿态优美，而且有很高的食用、药用价值，特别是它“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的高洁品格，更受到人们的喜爱，历代诗人、画家用各种艺术形式表现它、赞美它。另外，荷花在我国民间艺术中还有吉祥的含义，“荷”与“和”、“合”谐音，因而在“并蒂合欢”、“一团和气”等吉祥图案中都少不了荷花，这些都反映了中国人对荷花的喜爱。

荷花在我国的南北方均有种植，品种很多，常见的颜色主要有白色和粉色两种，花朵的形态有单瓣和重瓣之分。荷花自身的形态十分优美，不同的季节又显示不同的意境。所以，荷花也是中国画经常表现的题材，历代表现荷花的名作辈出。五代、两宋花鸟画刚一独立，便有描绘荷花的名作，这时期的表现方法多为工笔，如吴炳的《出水芙蓉》、佚名的《太液荷风图》，前者是对荷花进行局部的描绘，后者则是表现荷塘整体的景色，另有惠崇的《秋浦双鸳图》、赵佶的《池塘晚秋图》都是表现秋日的残荷。元代绘画崇尚意趣，注重笔墨，表现荷花的作品也由工笔向写意转变，张中的《枯荷鸳鸯图》背景中的荷叶和莲蓬纯用水墨点染而成，荷梗用笔以书法入画，婉转折。明代写意花鸟画盛行，吕纪、陈洪绶、周之冕都有表现荷花的作品传世，继承元代画风笔意更为放达。其中最著名的是陈淳、徐渭二人，特别是徐渭，开大写意花鸟先河，《黄甲图》便是其描绘荷花的代表作品。画家以极为恣意豪放的笔墨表现一束秋荷，又寥寥数笔简练生动地勾画出一只爬行的螃蟹。清代画家中善画荷花的更多，而且表现方法多样，风格迥异。北宋徐崇嗣所创的“没骨”花卉法注重写生，他笔下的荷花全以色彩点染而成，设色清丽冷艳，用笔工整雅致，一反院体花鸟画的刻板拘谨，生趣盎然。清初四僧中的石涛和八大山人擅长写意荷花，石涛继承陈淳和徐渭的画法，笔墨酣畅，造型构图奇特新颖，生活气息浓郁；八大山人所画的荷花在其花卉画中占有相当分量，他的笔墨洗练、造型夸张、构图新颖，如果将荷花的花、梗、叶分别看做点、线、面，他的荷花作品则是一幅幅优美的现代构成，《河上花图卷》《荷花翠鸟图轴》以及《荷花册页》等都是我们学习的优秀范本。由于生平经历的原因，八大山人的画冷寂凄凉，反映出他孤傲的心境和耿直的个性。在石涛、八大之后也有许多画家善画荷花，如李鱣、虚谷、任薰、任颐等。清末民初的大写意画家吴昌硕以大篆笔法入画，所画荷花笔墨酣畅、刚健古拙。现代画家齐白石在继承传统文人画的基础上，融入民间绘画的热烈朴素，加之他深厚的书法金石功底，创造出红花墨叶的花卉画风。他的荷花继承八大山人和吴昌硕的技法，又有自己质朴清新、疏落奔放、雅俗共赏的特征。齐白石之后花鸟画家李苦禅、潘天寿、崔子范等也擅长画荷花，为我们提供了许多优秀的学习范本。

学习画荷花首先以前人的优秀作品为范本进行临习，注意学习古人的笔墨技法，以上举出的诸多画家的作品都是我们学习的优秀范本，值得我们研读临摹，从中分析出基本的笔墨方法。掌握基本笔墨之后就可以选一家作为重点进行临摹学习，对画家的生平、艺术思想、师承关系、笔墨特征、构图造型等方面都要进行研究，才能更深入地学习和吸收。除此之外，还要深入生活，观察自然中的荷花，并在临摹中进行印证，体验古人是如何将自然中的荷花变为画中荷花。然后就可以广泛学习前人优秀作品，并在自然中进行观察写生，逐步形成自己的面貌。与此同时，古人对“画外功夫”的重视也是值得我们学习的，要注意提高各方面的修养，如古诗词、书法、篆刻等，这样才能在熟练笔墨技法的同时提高自己的学养，从而创作出更有艺术品味的作品。

一、花苞的画法

荷花的花苞饱满坚挺，因品种差异和形状的不同，复瓣荷花较单瓣荷花的花苞更为饱满；又因生长时期的不同而有变化，有刚长出的，有饱满欲裂的，也有只长出一两瓣的。在画法上基本分为勾法和点法两种。

(一) 勾法

1. 用淡墨勾出最外侧一片花瓣，笔尖墨色略浓，用笔轻快灵动，重入虚出（如图1）。

2. 勾出内侧一片花瓣，注意因角度不同而产生的形状变化（如图2）。

3. 勾出中间的花瓣，注意形状要饱满（如图3）。

4. 用淡墨写出花梗，用淡汁绿在花苞外复勾一遍（称为烘染），烘托出花苞的白色（如图4）。

5. 各种花苞的勾法（如图5）。

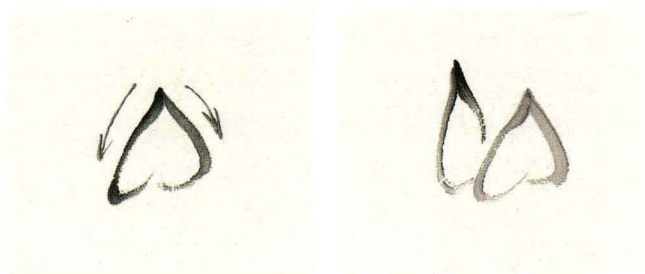

图1

图2

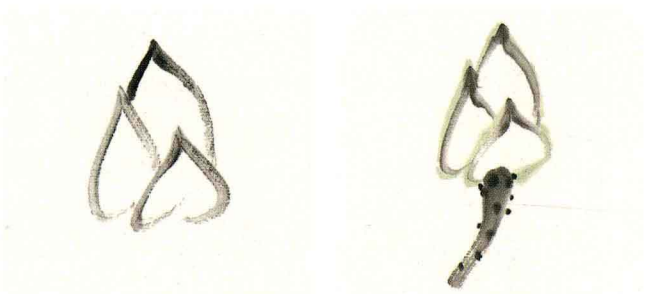

图3

图4

图5

(二) 点法

1. 用淡胭脂色左右两笔点出最外侧一片花瓣，笔尖蘸色略浓，顺锋入笔逆锋收笔（如图6）。

2. 用同样的方法点出内侧一片花瓣，注意形状、大小的变化（如图7）。

3. 点出中间的花瓣，注意形状要饱满（如图8）。

4. 用淡墨写出花梗，趁半干时点出小刺（如图9）。

5. 各种花苞的点法（如图10）。

图6

图7

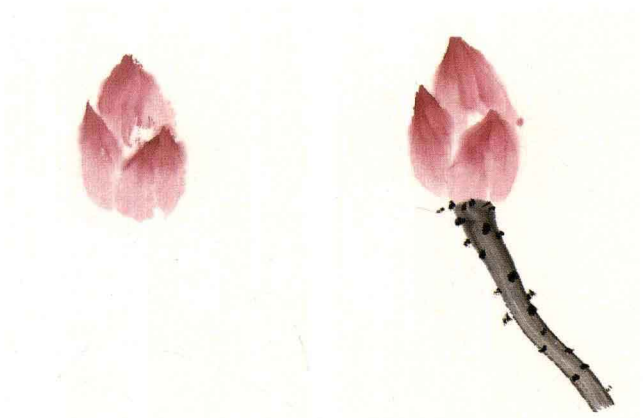

图8

图9

图10

二、花蕊的画法

荷花花蕊的形态十分精巧，中间圆台形的是雌蕊，黄绿色，上生许多小孔洞，中有莲子。周围环生雄蕊，簇生的花丝举着鹅黄色的花药随风抖动，十分可爱。画荷花时，花蕊犹如点睛之笔，可以令荷花有顾盼之姿。花蕊的画法也有工细和写意两种，根据画面的需要可以增舍。

（一）工细的画法

1. 用淡墨勾勒出雌蕊，注意用笔细劲轻快，在莲子上用稍浓的墨色点尖（如图11）。

2. 用浓墨勾勒花药，注意成组花药的形状疏密，淡墨勾勒花丝，整体呈放射状（如图12）。

3. 用淡墨染雌蕊、莲子，并烘染花药（如图13）。

4. 用淡汁绿染雌蕊、莲子，用浓藤黄画出花药（如图14）。

图11

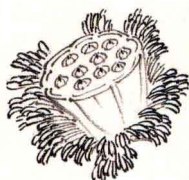

图12

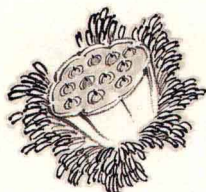

图13

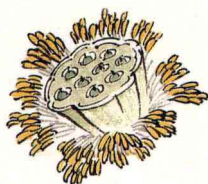

图14

（二）写意的画法

1. 用浓墨勾勒雌蕊的上面，注意用笔松动和边缘曲折的形状，点出莲子，注意疏密、大小的变化（如图15）。

2. 侧锋画出雌蕊的侧面，注意墨色的变化和用笔的松动（如图16）。

3. 环绕雌蕊底部勾出放射状的花丝，用笔犀利，要有长短、疏密的变化，在花丝的尖部点出花药，与花丝若即若离，用笔肯定，点要饱满，大小疏密要有变化（如图17）。

4. 在一个花丝上点出成组的花药，要富于装饰性，用汁绿色染色，注意染时不要破坏花蕊的形状，颜色渗化些会更为自然生动（如图18）。

图15

图16

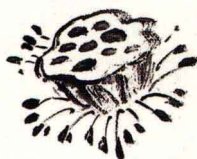

图17

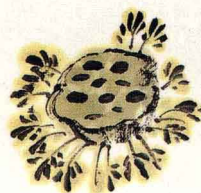

图18

三、花朵的画法

荷花的花朵大而艳丽，有重瓣和单瓣之分，单瓣荷花更适宜用写意的方法表现。荷花因开放的状态和天气不同，又有不同的姿态，有初放、盛开、凋零，亦有含露、向阳和迎风，所以要多观察，心识手记，才能表现出荷花的不同姿态，不至于概念化和程式化。荷花的画法也有勾法和点法两种。

（一）勾法

1. 画出花蕊的雌蕊（如图19）。

2. 勾出三片花瓣，注意大小疏密和墨色变化，用笔灵动（如图20）。

3. 再添加一些花瓣，注意形状、大小、疏密的变化和相互掩映的关系（如图21）。

4. 点出雄蕊（如图22）。

图19

图20

5.待颜色干后设色，用藤黄染雌蕊，嫩汁绿染花瓣根部，趁湿用白色从花瓣尖部向根部接染，与花瓣根部的汁绿色渗化。写出花梗，注意与花朵的姿态相接（如图23）。

6.各种花朵的勾法（如图24、图25）。

图21

图22

图23

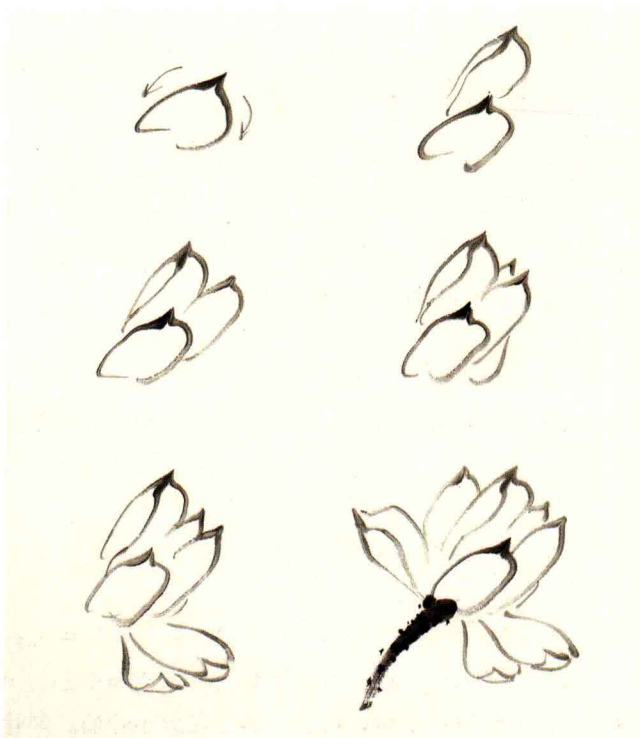

图24

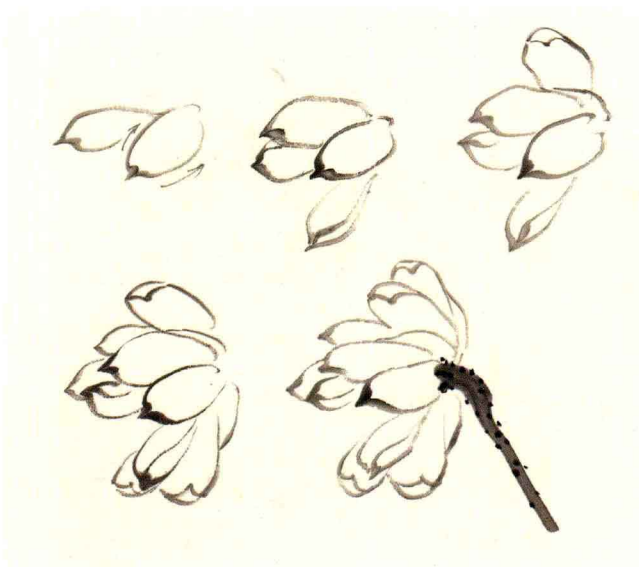

图25

（二）点法

1.用胭脂色点出一片花瓣，笔尖色浓，笔根色淡（如图26）。

2.点出上方两片侧面的花瓣，注意用笔实入虚出（如图27）。

3.点出下方三片侧面花瓣，注意形状和疏密关系（如图28）。

4.在此基础上添加花瓣，注意近处色浓，远处色淡，并空出花蕊的部分（如图29）。

5.用鹅黄色画雌蕊，浓墨点雄蕊，写出荷梗，趁湿点出小刺（如图30）。

6.各种花朵的点法（如图31）。

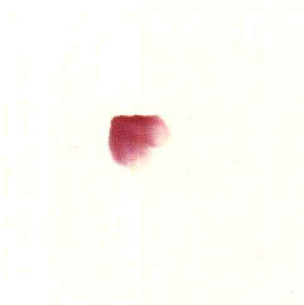

图26

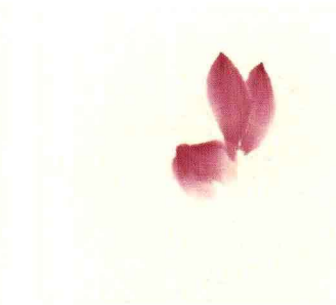

图27

图28

图29

图30

图31

四、莲蓬的画法

荷花凋零后，雌蕊逐渐膨大长成莲蓬，与残叶相映成趣。莲蓬的形状有饱满的、细长的、开裂的等，表现方法也多种多样。画法与雌蕊相近，可以工细的单勾（如图32），也可以用墨色出现后再染赭石色（如图33），还可以用赭石色直接没骨写出后再点以浓墨，色墨互渗，自然生动（如图34）。

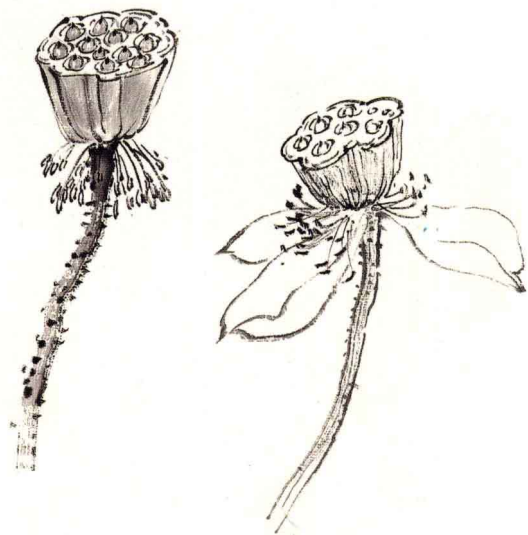

图32

图33

图34

五、荷叶的画法

荷叶大如盖，状如伞，青翠欲滴。叶的正面颜色较重，反面色淡，叶脉呈放射状分布。又因生长期的不同有不同的状态，画家平时应多到生活中去观察写生，现将几种不同荷叶的画法示范如下：

（一）正叶的画法

1. 用大笔蘸浓墨侧锋、中锋并用，从荷叶的边缘向中心画，越向中心用笔越虚，此时笔上的墨色变淡，水分也较少，用散锋、侧锋，荷叶的中心留出虚白。荷叶从正面看虽为圆形，但画时不能画得很圆，外轮廓要有变化。

2. 趁荷叶半干用浓墨干笔勾叶筋。先在荷叶中央画一小圆，不可太圆，也不可太完整；再以圆为中心勾出放射状的主叶筋；最后，在主叶筋上勾出小叶筋。勾叶

筋时用笔挺劲有力，相接处不可太实，更要注意长短疏密的变化，另外，因荷叶未干，任其自然渗化方显生动（如图35）。

（二）侧叶的画法

1. 先用淡墨画出荷叶背面，再用较浓的墨画正面部分，注意相接处留有虚白。

2. 再趁墨色未干勾画出叶筋，最后画出荷梗，趁湿点小刺（如图36）。

（三）残叶的画法

1. 画残叶时，笔上的水分要少，多用散锋。荷叶的形状残缺不全，注意荷叶之间大小、形状、浓淡的变化。

2. 勾叶筋时用笔更为松动，墨色也更加干淡，最后写出的荷梗也应用墨较干，与残叶相配（如图37）。

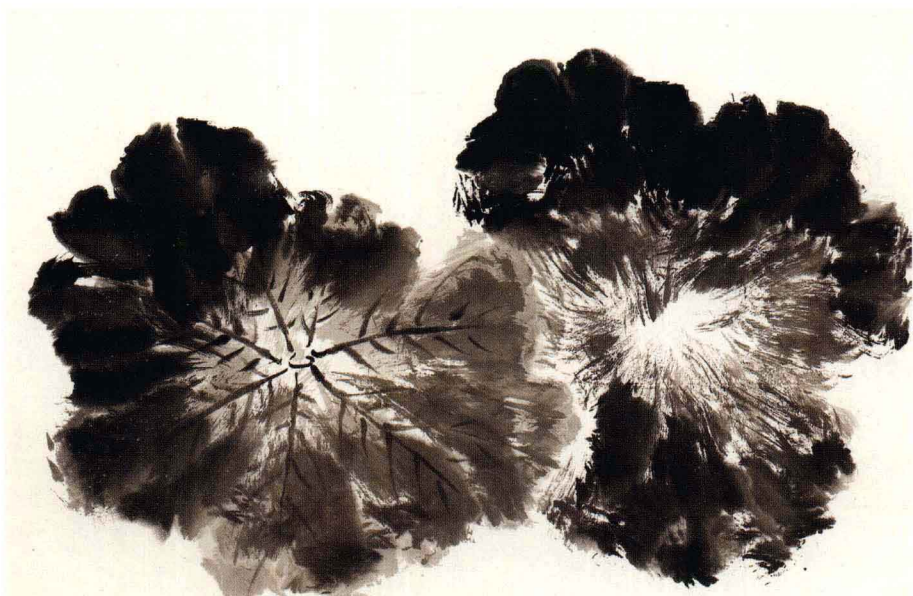

图35

图36

图37

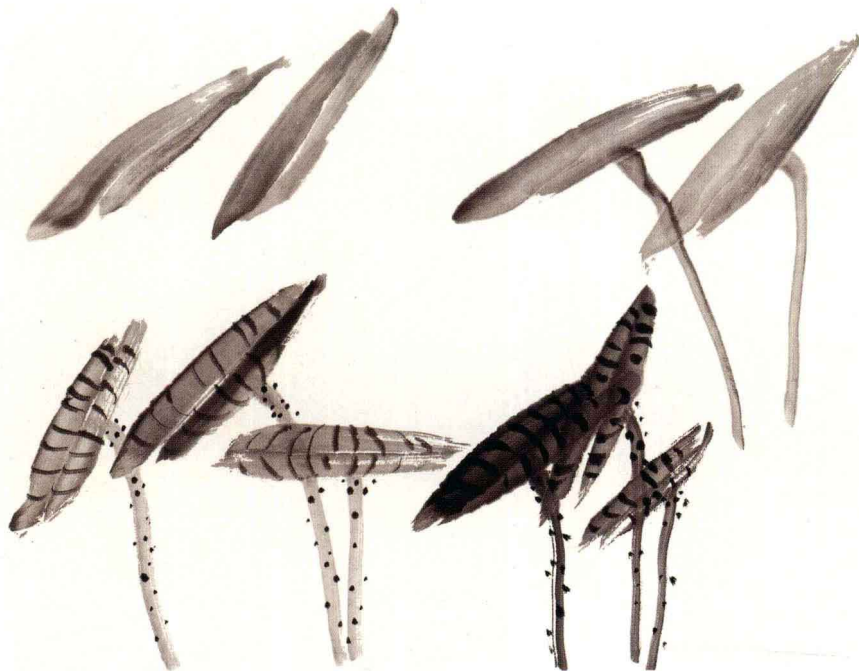

图38

图39

图40

(四) 小叶的画法

1. 用淡墨侧锋画出叶片，中锋写荷梗。

2. 趁湿勾叶筋，点荷梗小刺。小荷叶宜画丛生，注意形态、大小、墨色的变化和相互穿插的关系(如图38)。

(五) 荷叶的着色法

以上举出的都是纯用水墨画荷叶的方法，现将荷叶的两种着色法示范如下：

1. 用水墨法画荷叶，在其将干与未干之时用淡汁绿点染，注意用笔不要涂抹，不要在水墨未干时就设色，这样会将水墨冲开，渗化太过失去原来的形状和笔触。

2. 此法是将墨与色同时运用。先用毛笔饱蘸汁绿色，然后用笔尖蘸浓墨略加调和画出荷叶，这种方法在一笔中包含墨和色，渗化自然，变化丰富(如图39)。

六、荷梗的画法

荷梗要用写法，即用书法的用笔中锋写出，注意笔端墨色不要调匀，这样方能画出圆润立体的荷梗。荷梗也有荣枯的变化，抒写时注意水分墨色的变化和用笔的速度。几支荷梗同时出现在画面时应注意穿插，切忌十字、井字、米字相交和相互平行的构图(如图40)。

七、荷花的构图法

写意荷花的关键在于精细的构图，在画面上不能只描绘出荷花与荷叶，同时画面的虚实也是重点。画面不能过于“满”，需要有空白的陪衬才能体现出荷花“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”之感。荷花、荷叶、莲蓬的体态不能过于单一，要疏密有序。讲究花与叶的选

取，只有这样经过深思熟虑的构图，才能描绘出荷花不同体态之美。

(一) 条幅的构图

(二) 横批的构图

(三) 斗方的构图

(四) 扇面的构图

八、画法步骤

步骤一：在画面右下方用墨色混合的方法画出一片荷叶，墨色宜浓。在画面左上方用较淡的墨色画另一片荷叶，可将荷叶画出画面，画面中只留半片，趁未干时勾叶筋。

步骤二：在浓叶后用淡墨勾勒出朵朵盛开的荷花，雌蕊用鹅黄直接点写，雄蕊用浓墨勾画。

步骤三：用淡墨写出荷梗，在画面左下方添加数支小叶，墨色宜浓。

步骤四：用淡汁绿烘染白荷花，并用笔饱蘸汁绿色点洒于枝叶之间，为浮萍水草，使画面更为丰富。

完成图：最后题款盖章完成画面。

步骤二

步骤四

步骤一

步骤三

步骤一：在画面右方用浓墨画正面荷叶一片，左方画小侧叶一片，注意正叶形状不要太圆，小叶注意用笔简练，趁未干勾出叶筋。

步骤二：在两片荷叶后用胭脂色点写出盛开的荷花一朵，趁湿用浓胭脂勾出花瓣脉络，鹅黄点写雌蕊，浓墨勾画雄蕊。

步骤三：淡墨写出荷梗，注意墨色变化和荷梗对画面的分割，趁湿点小刺。

步骤四：从画面右下角斜出芦草三两枝，注意草、叶姿态和穿插关系。淡墨加汁绿点染画面。

完成图：最后题款盖章完成画面。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四