



工笔荷花

姜冬莲 沈雁鸿 ◎ 编著

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社（全国百佳出版单位）



目录

荷花概述	1	荷花及荷叶的明暗处理	8
工具与材料	1	创作示范一（清露）	9
勾线用笔	2	创作示范二（洛神一醉将醒）	12
着色用笔	2	创作示范三（波面澄霞）	15
荷花的结构	3	创作示范四（清香满面来）	18
花的分解与花瓣的组合	4	创作示范五（幽香潜度）	21
花瓣的组合步骤	4	创作示范六（香远益清）	24
荷花与花苞形态	5	创作示范七（映日）	27
荷叶与莲蓬形态	6	创作示范八（新过疏雨）	30
水生植物	7	图式运用与构图	33

※ 荷花概述

荷花为睡莲科，多年生水生植物，又名莲花、水芝、芙蕖、水芙蓉、藕花、菡萏等。荷花碗形，多以单瓣入画，瓣形如汤匙，有平行叶脉，花蕊生长于莲蓬周围，叶大而圆似伞形。叶背泛白，叶柄细长挺立。花蕾形如笔，叶芽如梭，莲蓬如斗，藕如船，有如此丰富的形象素材而和谐统一，的确能组合成一幅绝美的图画！

荷花端庄素雅、挺拔俊秀的姿态，令各朝各代的文人雅士遐想翩翩，为它赞美，为它讴歌。“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。”它的美丽和纯洁，更使得人们把它看做不与邪恶同流合污的高尚品德的象征。“亭亭玉立，一尘不染。”许多画家以这些品格自喻自督，创作了大量传世经典。

※ 工具与材料

笔：笔分羊毫、狼毫、兼毫笔。羊毫长锋笔多用于画树、石的线条，短锋笔多用于皴擦和点瓦花瓣。狼毫笔属硬毫笔，含水分较少，笔锋弹性较强，使用时多表现方硬的线条，适于画树干、石头等。除羊毫、狼毫笔之外，还有软硬适中的兼毫笔，如猪鬃笔、石獾笔等。画工笔勾线描需要准备几支质量较好的狼毫细笔。要求笔锋尖细、聚锋、富弹性。如“衣纹”、“叶筋”、“花尖”等。

墨：画国画一般选用“顶烟”、“贡烟”、“漆烟”墨，都属高级油烟墨。现在大部分画家使用“一得阁”、“曹素功”、“书画”墨汁，也可用研的墨，可根据个人爱好选用。

纸：宣纸是特制的中国画材料之一，有生宣和熟宣之分。生宣纸渗化易发墨，适于写意。熟宣不易渗化，不发墨，适于工笔。除生宣、熟宣纸外，还有单层宣、多层宣、夹宣、皮宣、毛边纸等，也都可作为练习用的画材。

颜料：中国画常用的颜料有三种：一种是块状的，一种是粉状的，一种是袋装的。前两种色的颗粒少，色度少，无沉淀。后一种比前两种经济，使用方便，但略有沉淀。

其他：除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色碟、笔洗、毡布等。笔洗用来提供清水，洗笔调色。毛毡用白色纯羊毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。



※ 勾线用笔

勾勒荷花，宜用细而挺的衣纹笔或叶筋笔。握笔时大拇指向前推，中指与食指向里勾，无名指与小拇指向前抵，五指紧握笔杆，手实掌虚。短线运腕，中线运肘，长线运肩。

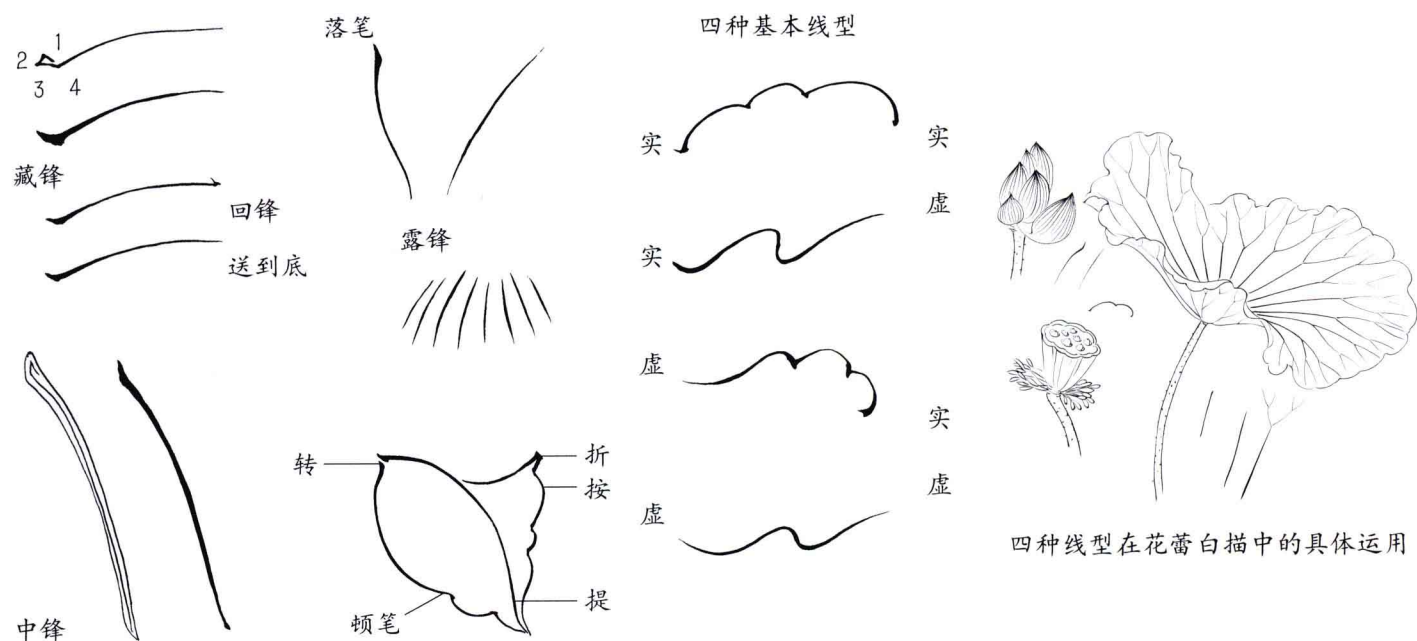
中锋：笔杆垂直于纸上，即笔锋在笔道中间行笔，秀润刚健。

侧锋：笔杆稍侧，笔锋偏在一边，线条粗且扁，富有变化。

露锋：起笔与收笔都有笔触，生动有力。

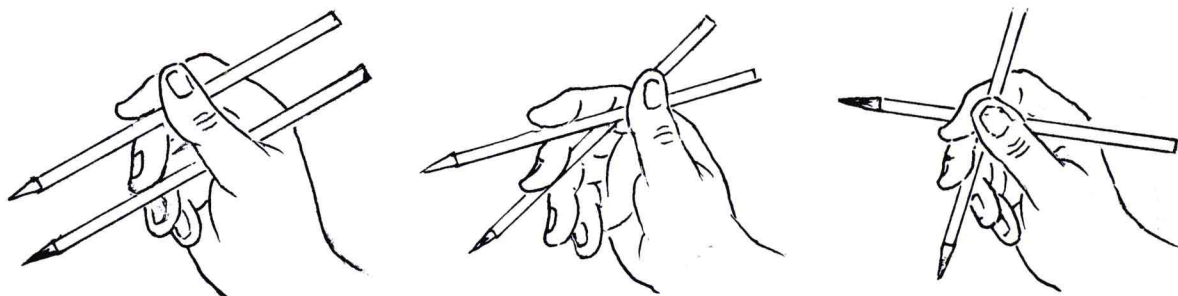
散锋：笔尖散开，行于纸上，枯燥苍劲。

由于表现对象不同，所用笔法亦不同，一般用笔不外粗细、刚柔、方圆、曲直、顿挫、轻重、干湿、浓淡、畅涩、苍润等。



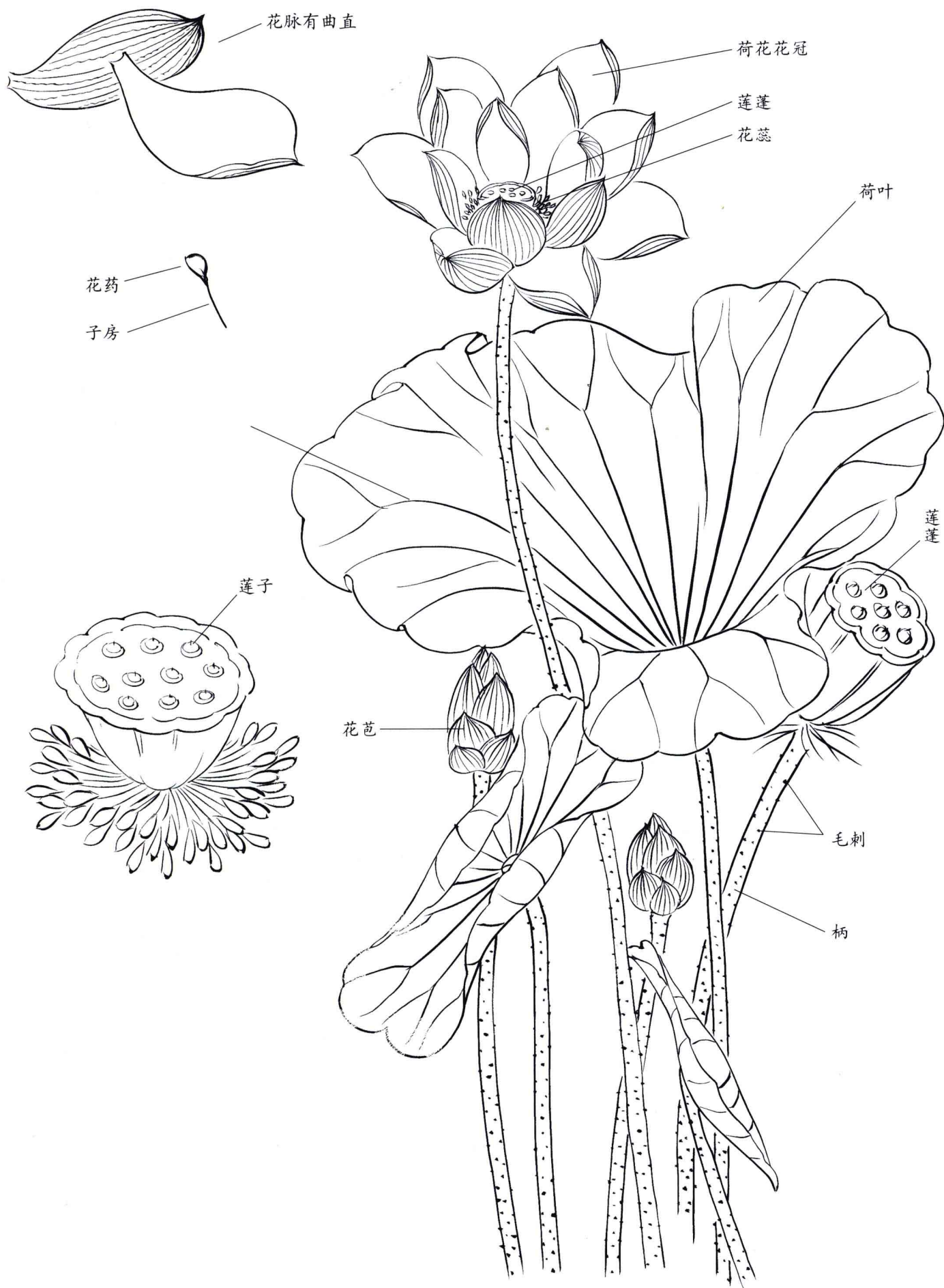
※ 着色用笔

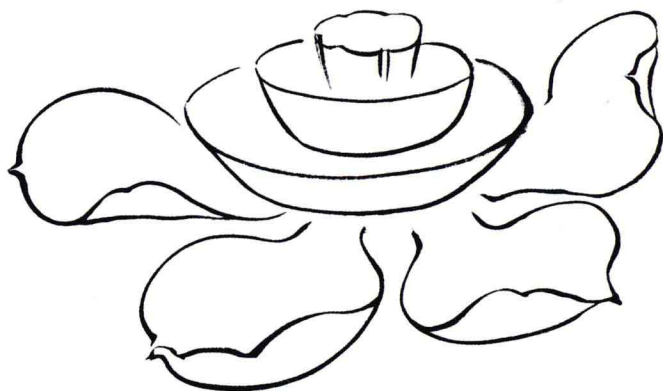
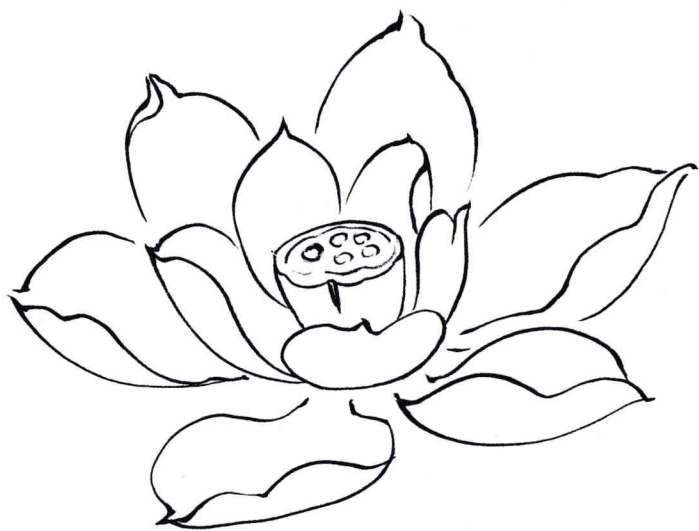
工笔画着色时一般用两支笔（白云笔），一支笔蘸上颜色，一支笔蘸上清水。将两支笔平行放在虎口上，笔的中段分别夹在食指和中指中间（清水笔）、中指和无名指中间（颜色笔）。用颜色笔分染对象的根部，快速地用中指将清水笔压下来，再用中指将颜色笔抬上去，用清水笔均匀地接染，直至对象的边缘。



染色执笔示意图

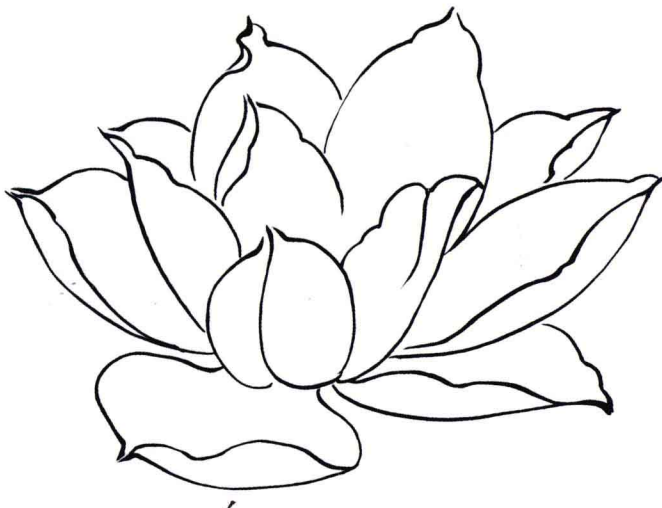
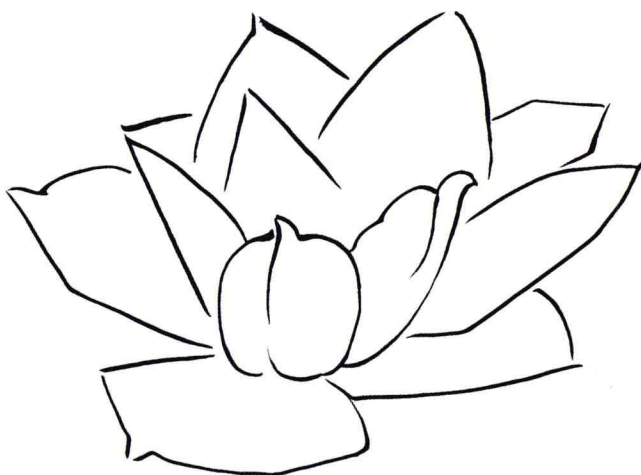
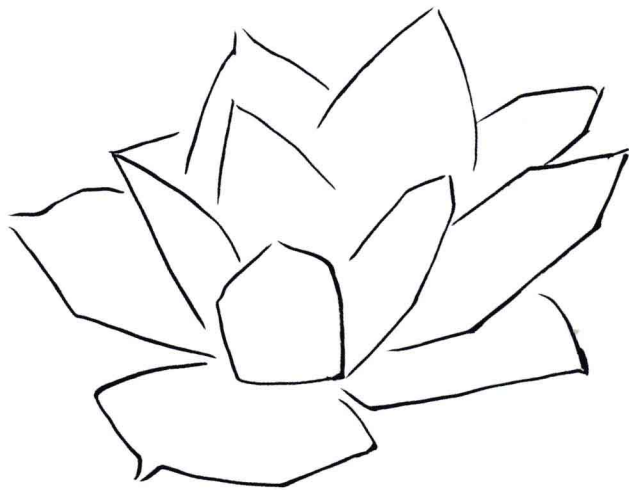
※ 荷花的结构





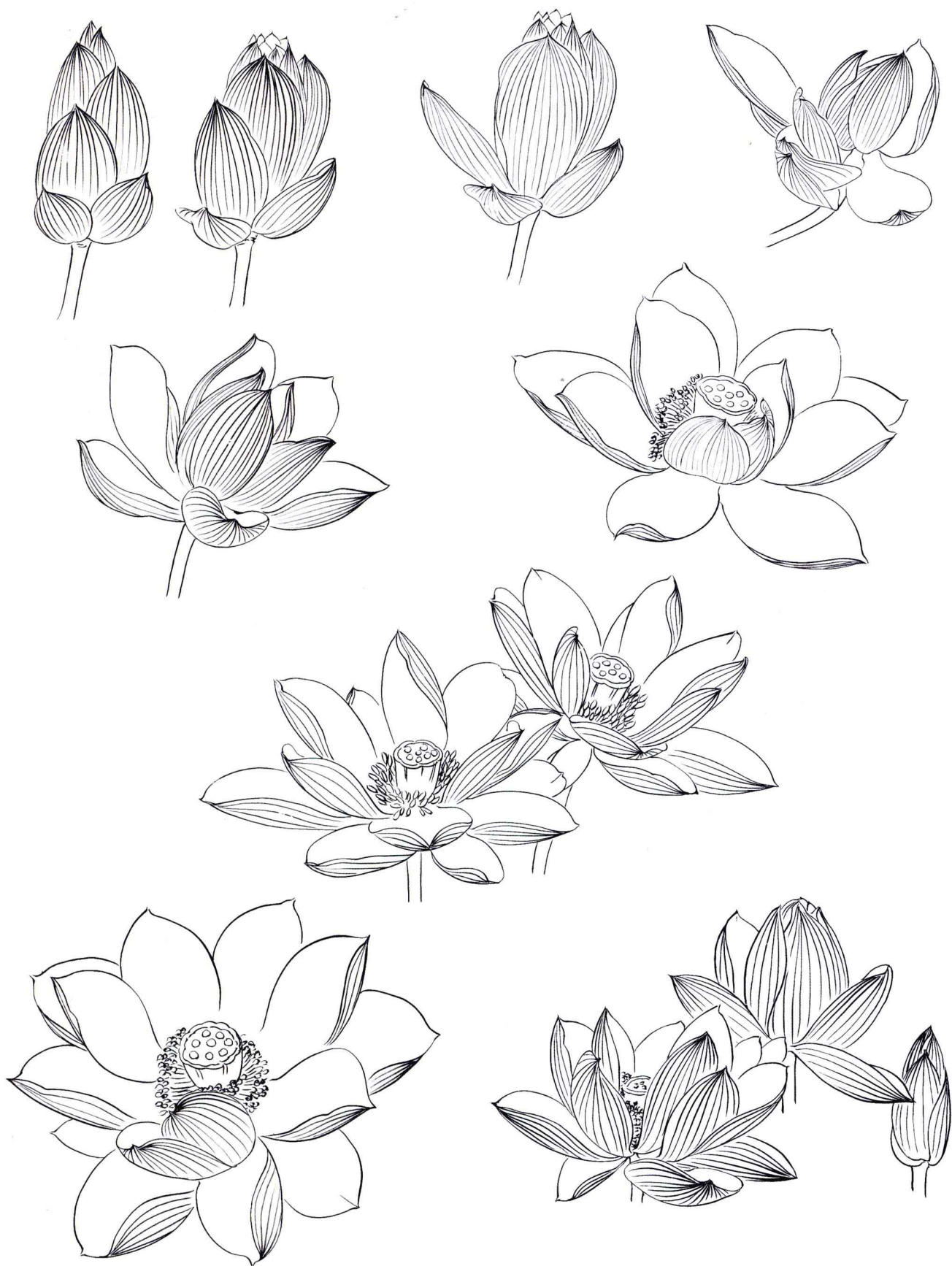
※ 花瓣的组合步骤

花的一般画法是从花的中心开始，首先从最前瓣画起，也是最完整的不被其他花瓣所掩盖的花瓣画起，这一花瓣往往也是透视变化最大的一瓣，是在视平线的分界处，然后逐渐向外层拓展描绘，这样不会把花的结构画散。



※ 荷花与花苞形态

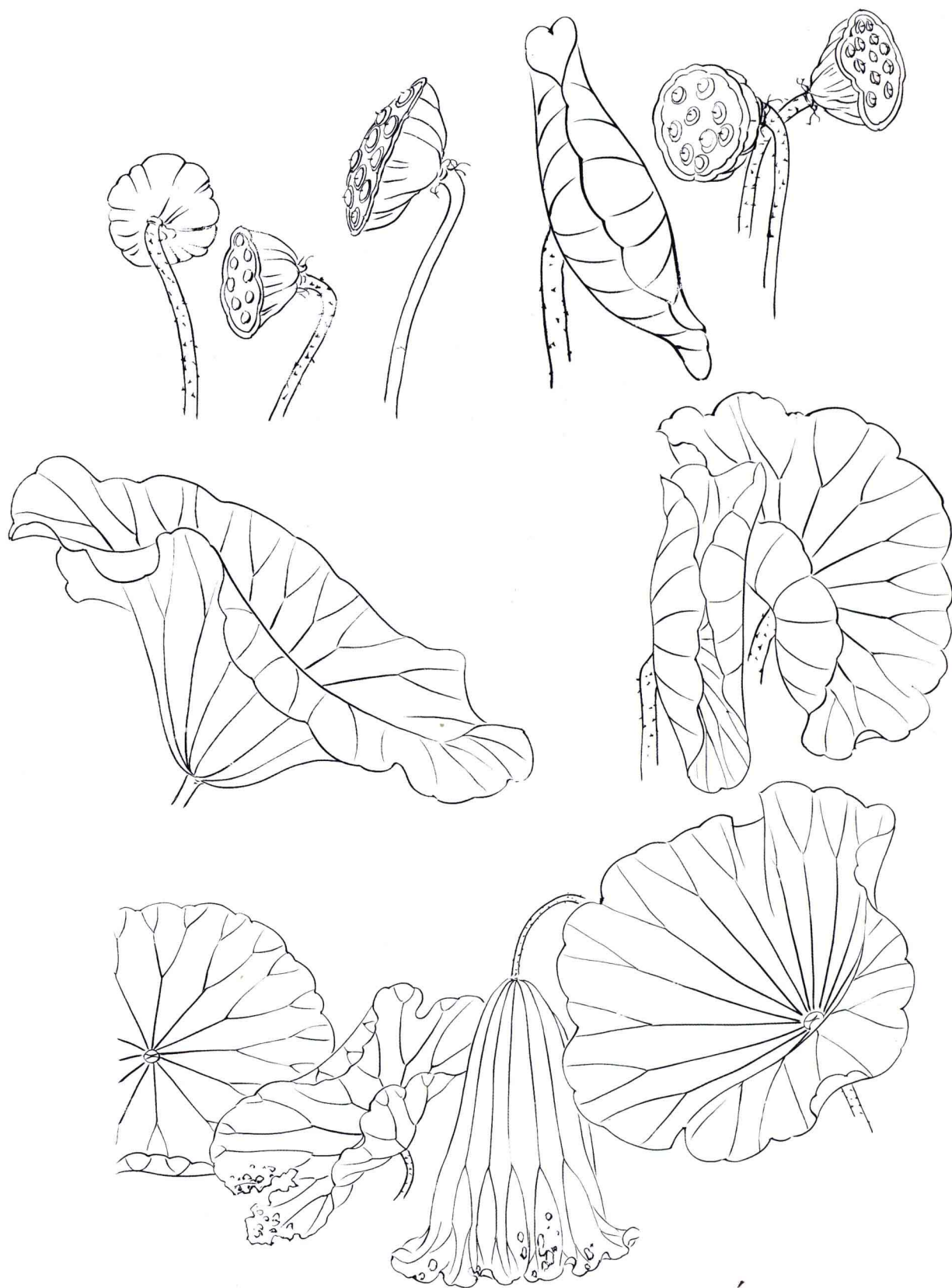
初开的花冠花瓣排列整齐；盛开的荷花花瓣富有变化；将谢的花冠花瓣随意外伸，外形变化较大。



※ 荷叶与莲蓬形态

荷叶盾状或圆形、扇形，直径 20 厘米至 50 厘米，上表面深绿色或黄绿色，较粗糙，被蜡质白粉，背面灰绿色，较光滑，呈波状，有粗脉 21 至 22 条，从中心向四周射出，中心有突起。叶柄圆柱形，密生倒刺。质脆，易破碎。微有清香气，味微苦。

莲蓬是荷花的莲房，初夏时当荷花在田间池塘中绚丽地盛开，莲蓬只是荷花的花心，娇小嫩黄，藏于美丽繁荣的花瓣之中，当盛夏之后，荷花的花瓣渐渐脱落，便会变成一只只碧绿的莲蓬。莲蓬里多含莲子，而莲子是“连子”的谐音。莲蓬包含了多个莲子，古人寓意为“多子多孙，子孙满堂”。



※ 水生植物

水生植物分为：挺水植物、浮叶植物、沉水植物和自由漂浮植物。

挺水植物有：荷花、菖蒲、水葱、香蒲、芦苇等。

浮叶植物有：睡莲、王莲、菱、荇菜、田字萍等。

沉水植物有：黑藻、金鱼藻、苦草、菹草、狐尾藻等。

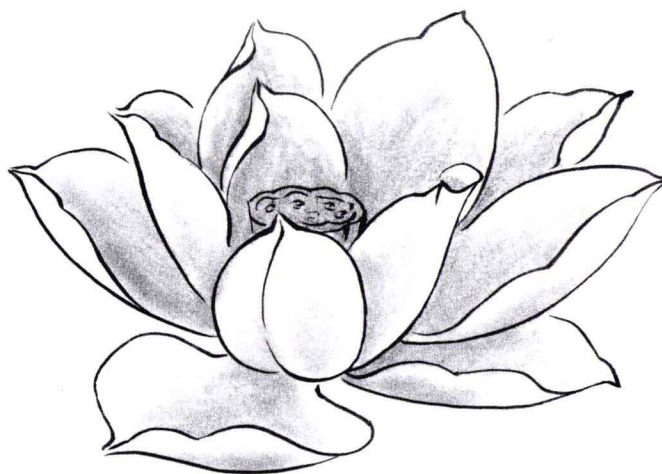
自由漂浮植物有：凤眼莲、大漂、水鳖、满江红、槐叶萍等。



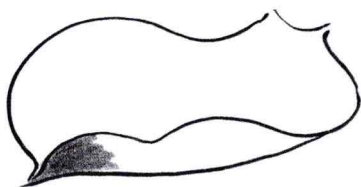
※ 荷花及荷叶的明暗处理



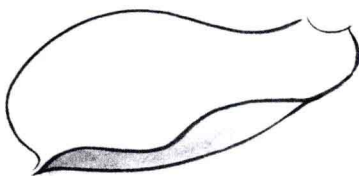
粉红荷花正面浅反面深的深浅变化



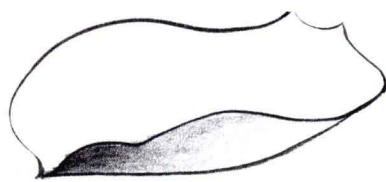
白色荷花根部深尖部浅的变化



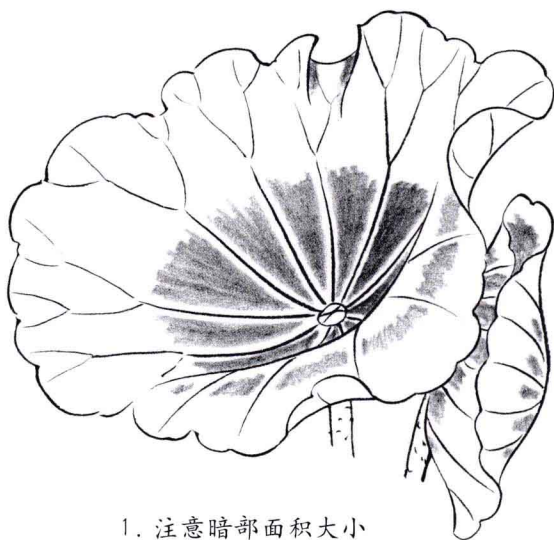
1. 注意着色面积



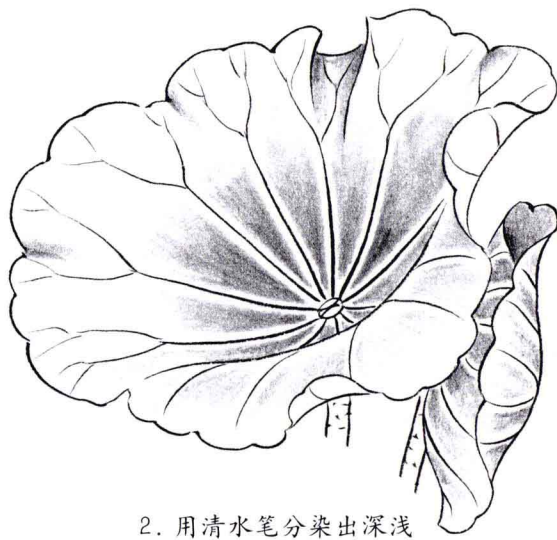
2. 用清水笔分染



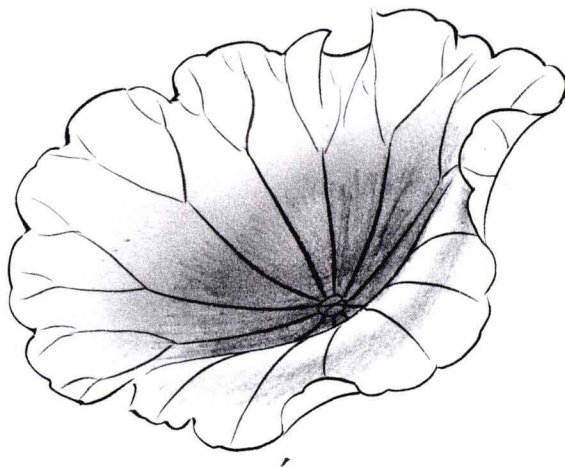
3. 分染加深



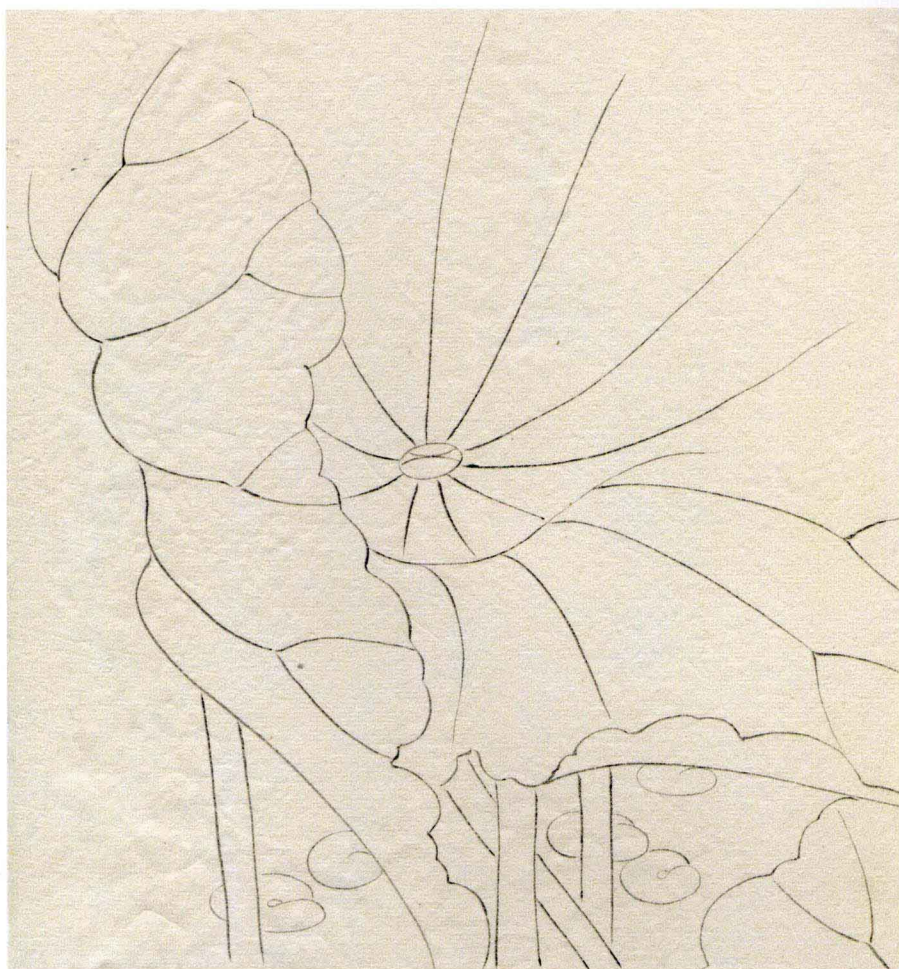
1. 注意暗部面积大小



2. 用清水笔分染出深浅



第一步：中墨勾出叶茎、叶柄，注意线型变化（要有轻重、虚实、粗细等变化）。叶边缘墨色略淡。



第二步：花青（略多）加藤黄（略少）调出蓝绿色（色要薄），分染出荷叶及叶柄明暗、前后、转折关系。如果叶深的地方分染一遍不够，待色干后，可再分染一遍。





第三步：花青（略多）加藤黄（略少）调出的蓝绿色再加少许墨分染出荷叶的叶茎及叶柄。注意色不可过厚、过浓，否则会出现斑痕、颜色不润泽的现象。

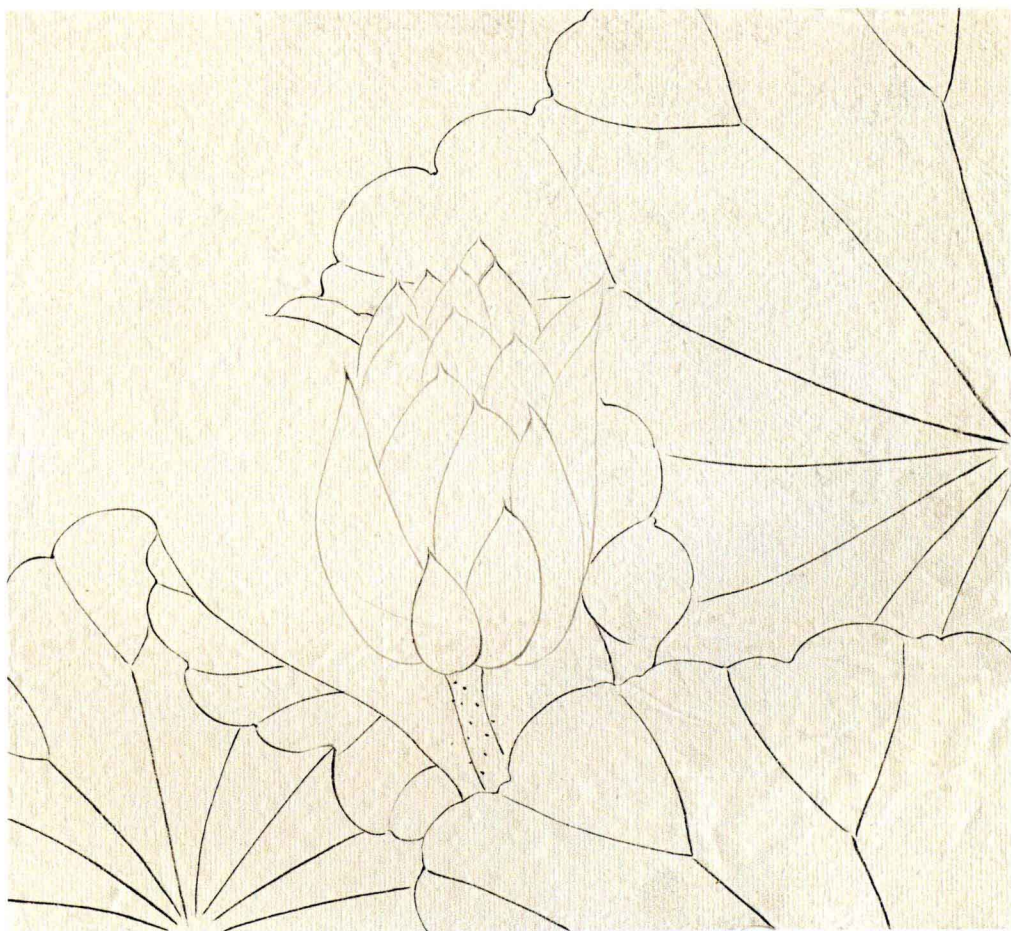


第四步：中墨（偏深）点出柄上的毛刺。用分染叶茎的淡墨绿色晕染背景，提染浮萍，使画面色彩统一、调和。

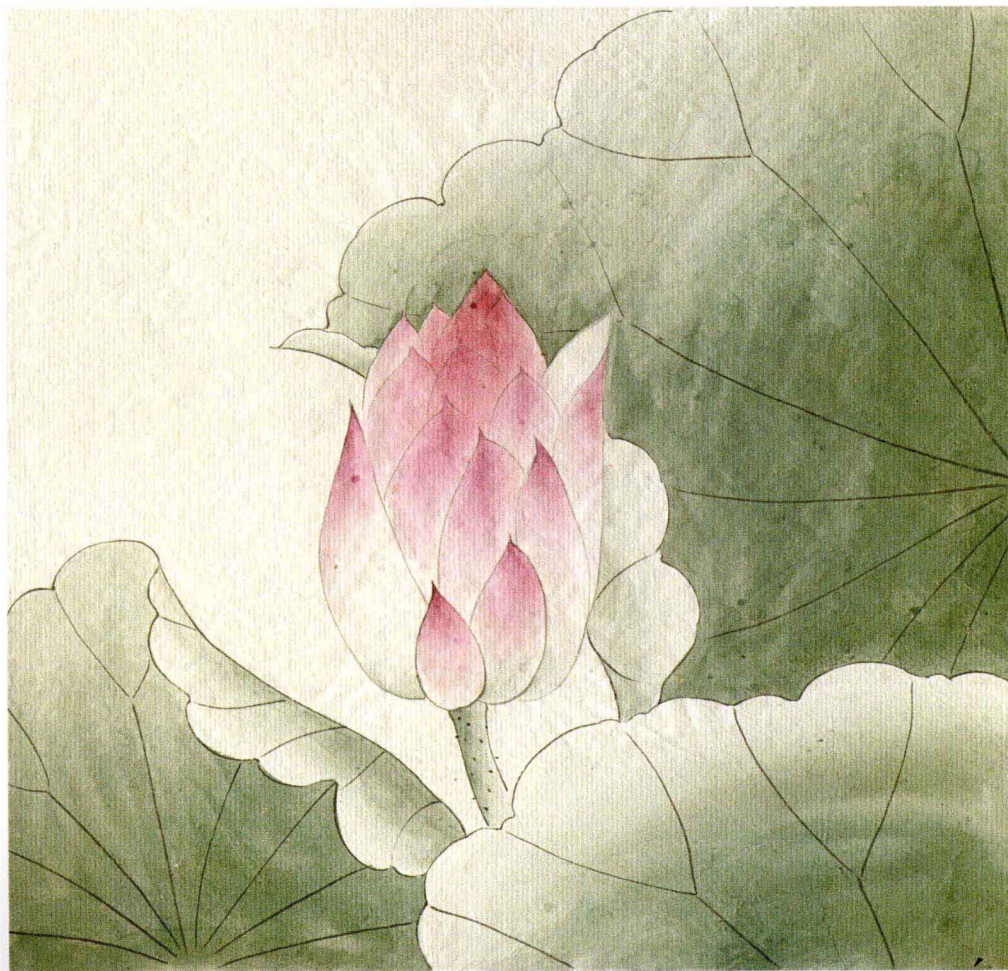


第五步：反叶用薄三绿罩染，待干后，用淡花青或淡墨绿晕染整个画面，以加强、整理整个画面的整体感。待色干后，仔细刻画露珠，增加作品的情趣。

※ 创作示范二（洛神一醉将醒）



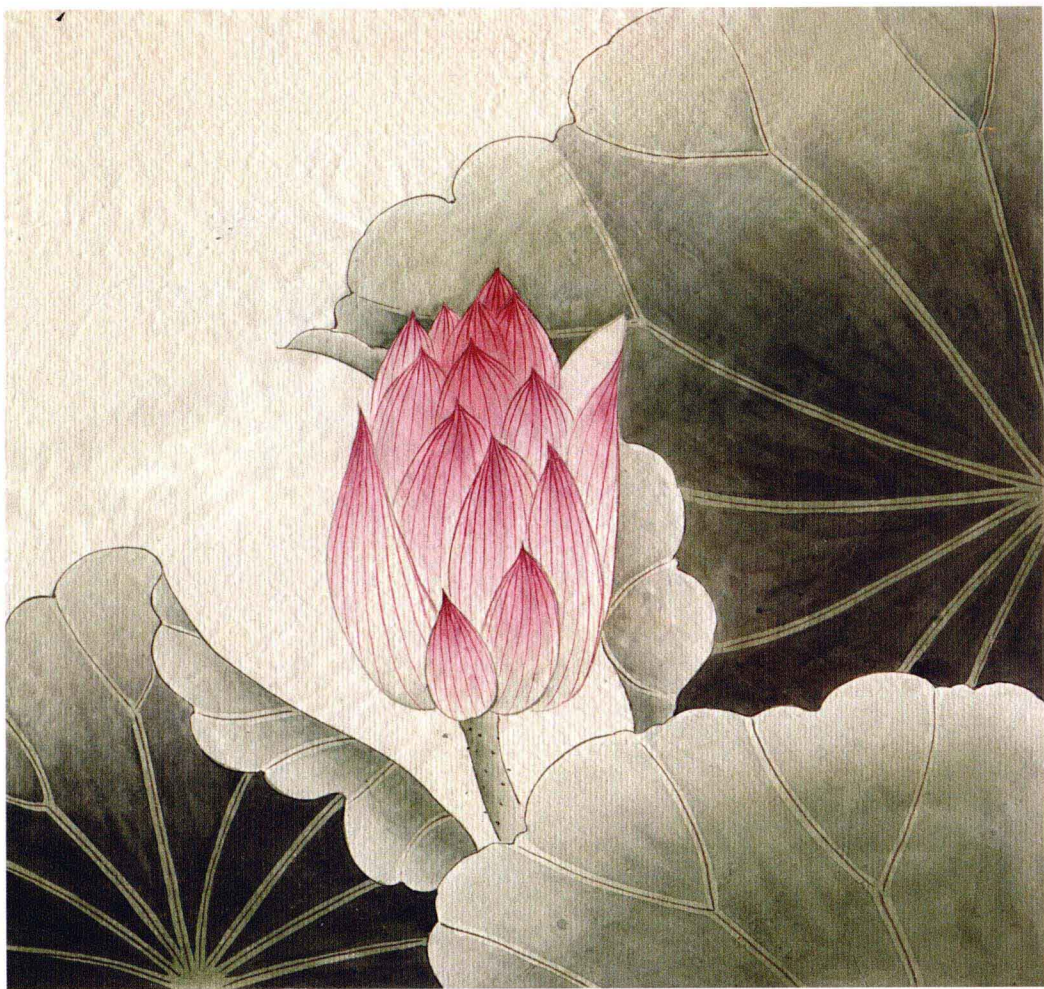
第一步：用中墨勾出叶茎、叶柄，注意线型变化（要有轻重、虚实变化）。叶边缘墨色略淡。花用淡墨勾出。



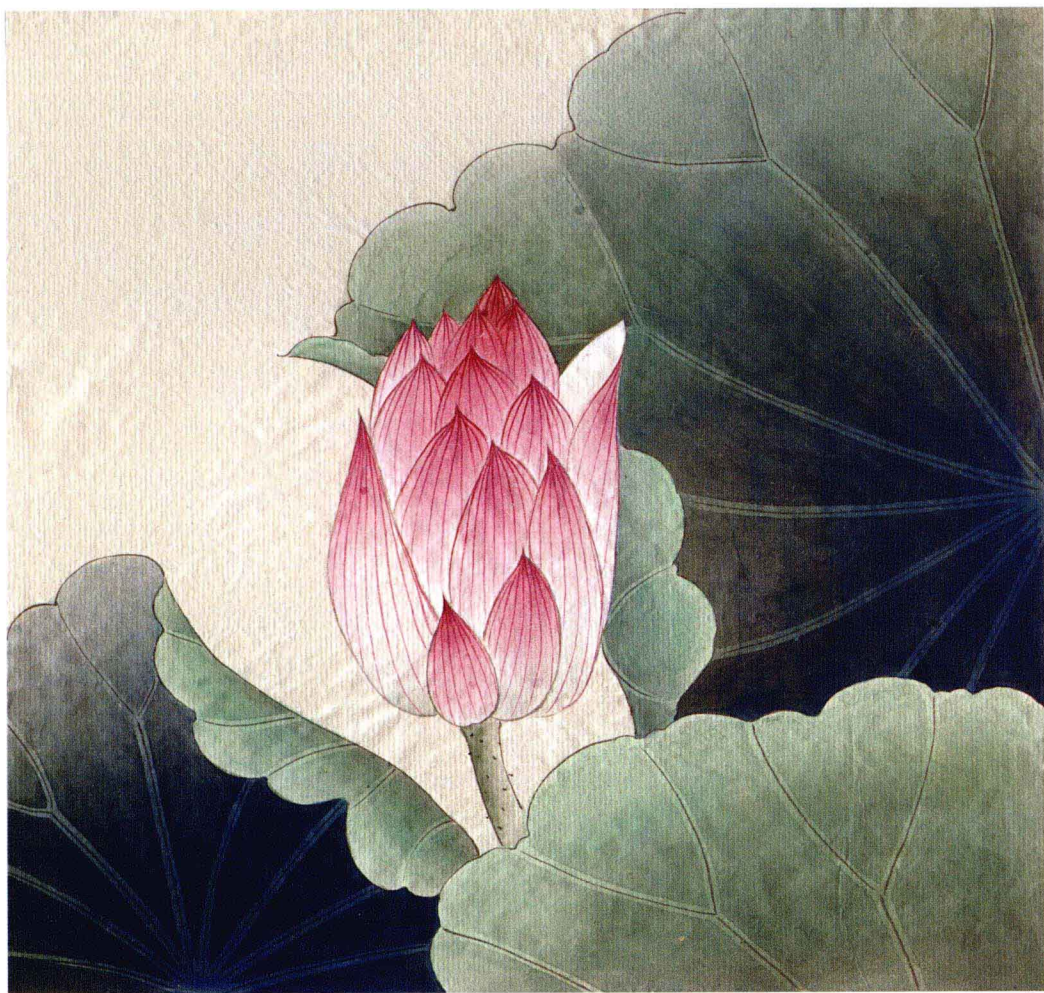
第二步：花青（略多）加藤黄（略少）调出蓝绿色（色要薄），分染出荷叶及叶柄明暗、前后、转折关系。如果叶深的地方分染一遍不够，待色干后，可再分染一遍。用曙红加少许花青（色略浓）从花瓣尖部分染。



第三步：花青（略多）加藤黄（略少）调出的蓝绿色再加少许墨分染出荷叶的叶茎及叶柄。注意色不可过厚、过浓。如果分茎后感觉色比较浅，叶深的部分可以多染两遍，注意反叶色要浅，遍数要少些。花苞用曙红勾出花脉（注意花脉走向）。



第四步：墨绿罩染正面荷叶，淡三绿罩染荷叶反面。用白色从花瓣根部分染。





第五步：先用浓重的曙红色提染花瓣背面的尖部，再用淡墨绿色烘染整个画面，以烘托出花的娇艳、增加画面气氛。

※ 创作示范三（波面澄霞）

第一步：中墨勾出叶、叶柄、浮萍及莲蓬，注意线型变化（要有轻重、虚实变化）。



第二步：胭脂加墨（色略厚）平涂水面，趁色未干冲入清水，背景也用此色染出。叶、柄、莲蓬用淡三绿平涂，花用淡三绿从花瓣根部分染。

