

学国画

中国画技法普及教材（十）

荷花表现技法

傅世芳 主编

科学普及出版社

学 国 画

中国画技法普及教材(十)

荷花表现技法

傅世芳 主编

科 学 普 及 出 版 社

学 国 画

傅世芳 主编

图书在版编目(CIP)数据

荷花表现技法 / 傅世芳主编. —北京: 科学普及出版社, 2001.7

(学国画: 10)

ISBN 7-110-05068-8

I. 荷… II. 傅… III. 荷花—花卉画—技法(美术) IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第027217号

学国画——中国画技法普及教材(十)

荷花表现技法

傅世芳 主编

科学普及出版社出版(北京市海淀区中关村南大街16号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

民族印刷厂制版印刷

开本: 787毫米×1092毫米 横1/16 印张: 8.125

2001年8月第1版 2003年4月第2次印刷

印数 20 001—30 000册 定价: 22.00元

内 容 提 要

本书是《学国画》丛书的第十集，是一本讲授如何画好荷花的技法教材。

作者傅世芳先生一直从事中国画的教学工作，曾获得“世界和平教育者奖”，他画荷花的造诣较深，曾在中央电视台做花鸟画技法授课节目向全国播放。

本书较详尽、系统地介绍了画荷花的基本知识，学习方法，构图章法，创作步骤和用笔、用墨、设色的操作技法，荷花配景的画法及特殊技法等等。作者循序渐近、由浅入深地向读者传授了画荷花的方法和技巧，以及特殊肌理的绘画处理手段，使读者能较快地入门并得以逐步提高。本书适用于美术工作者及书画爱好者参考选用。

本书得到了著名画家齐良迟先生、中央美术学院朱乃正教授、和温瑛女士的大力支持，在此表示感谢！

参加本书编著工作的还有：蔚林、家玺、刘媛，刘京晶、杜文惠、原金、刘和日、文魁、李平、郭文、徐菡韵、谢翔、王宇帆，齐连仲、张亚平、李和信。

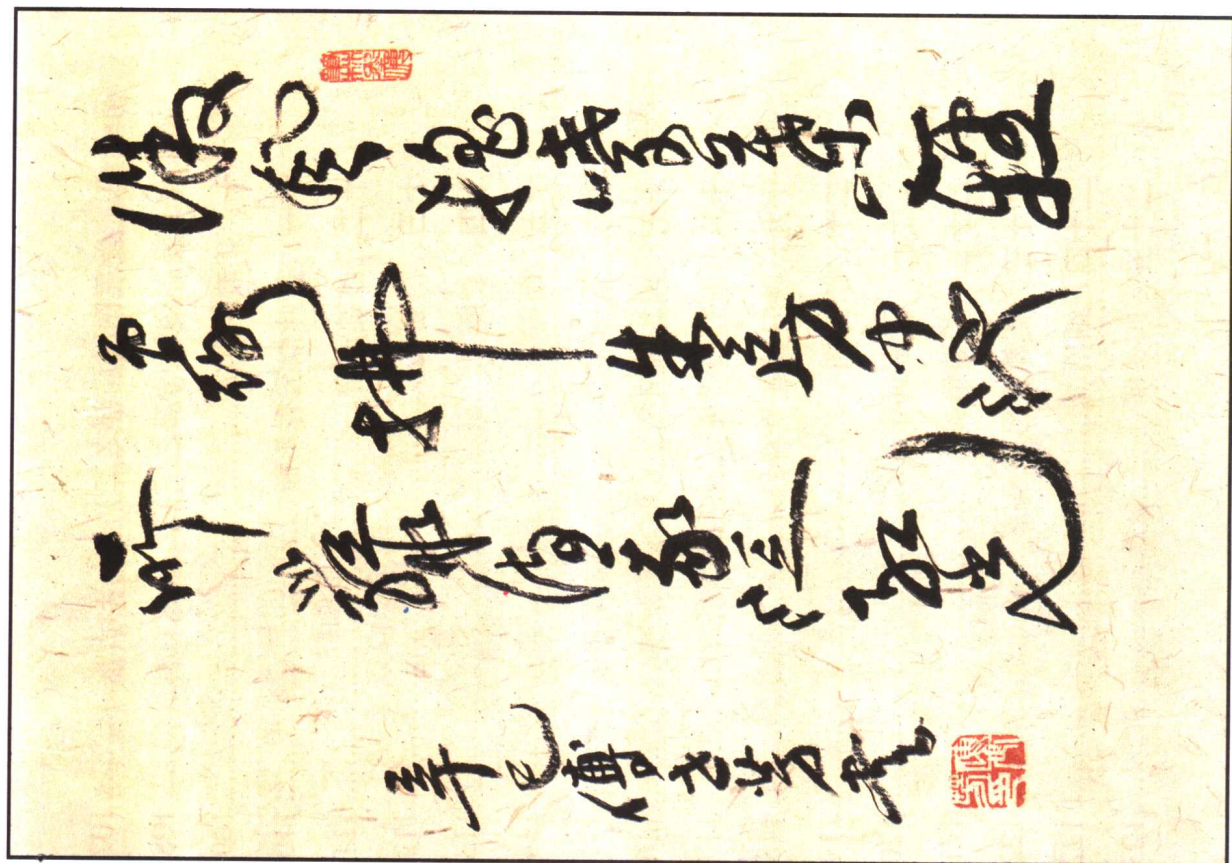

微风摇紫叶，轻露拂朱房。

中池所以绿，待我泛红光。

南朝·梁·沈约《咏芙蓉》

辛巳夏月傅世芳书

目 录

第1章 学习画荷的基本知识.....	1	(三) 勾纹填色法.....	10
一、中国古今画荷概况.....	2	(四) 没骨法.....	14
(一) 荷花绘画简史.....	2	(五) 没骨勾纹法.....	16
(二) 荷花的诗情画意.....	2	(六) 花蕾的画法.....	19
二、画荷的学习方法.....	3	(七) 残荷花冠的画法.....	20
(一) 临摹.....	3	二、莲蓬的画法.....	22
(二) 写生.....	3	三、花冠画法的艺术风格(图例介绍).....	25
(三) 掌握荷花的结构和生长规律.....	4	(一) 齐白石画荷艺术风格.....	25
第2章 荷花结构的分解画法.....	5	(二) 潘天寿画荷艺术风格.....	26
一、花冠的画法.....	6	(三) 李苦禅画荷艺术风格.....	27
(一) 勾勒法.....	6	四、荷叶的画法.....	28
(二) 勾勒填色法.....	7	(一) 没骨法.....	28
		(二) 勾勒填色法.....	39

(三) 戳点法.....	40
(四) 特殊技法.....	42

第3章 荷花配景的画法..... 46

一、慈菇的画法..... 47

(一) 双勾填色法..... 47

(二) 没骨法..... 47

二、水草的画法..... 50

(一) 长水草的画法..... 50

(二) 蒲草的画法..... 51

(三) 马鞭草的画法..... 52

(四) 小水竹的画法..... 53

三、鱼的画法..... 55

(一) 小鱼的画法..... 55

(二) 金鱼的画法..... 56

四、翠鸟的画法..... 59

(一) 翠鸟的画法步骤..... 59

(二) 翠鸟形态参考图例..... 60

五、鸳鸯的画法..... 61

(一) 雄鸳鸯的画法..... 62

(二) 雌鸳鸯的画法..... 62

第4章 画荷构图..... 63

一、宾主关系..... 64

(一) 宾主分明..... 64

(二) 宾主反衬..... 65

二、虚实关系..... 66

(一) 浓与淡..... 66

(二) 疏与密..... 67

三、欹正关系..... 68

四、对比关系..... 69

(一) 大与小..... 69

(二) 藏与露..... 70

(三) 长与圆..... 71

(四) 点与线..... 72

(五) 线与面..... 73

(六) 点、线、面的组合..... 74

五、“转换”关系..... 75

(一) “转换”形态..... 75

(二) “转换”的运用参考图例..... 75

六、三角形布局	76	八、爱莲图 (局部之二)	107
(一) 布花法	76	九、爱莲图 (局部之三)	108
(二) 布叶法	77	十、碧波泛红霞	109
(三) 花、叶与其他物象布局法	78	十一、荷叶似云香不断	110
第5章 画荷花创作步骤	79	十二、红莲沉醉	111
一、白荷的创作步骤	80	十三、清新	112
二、红荷的创作步骤	84	十四、晨露	113
三、风雨荷花创作步骤	87	十五、雨露	114
四、残荷的创作步骤	91	十六、素艳瑶池	115
五、重彩没骨法风格及步骤	95	十七、藕花香风	116
第6章 荷花绘画创作参考作品	99	十八、雨过清香发	117
一、玉洁	100	十九、映日荷花别样红	118
二、千娇照水	101	二十、清涟图	119
三、清水芙蓉间	102	二十一、清香远布	120
四、不染图	103	二十二、荷塘情趣	121
五、不染图 (局部)	104	二十三、芙蓉开尽暑风凉	122
六、爱莲图	105	二十四、细雨	122
七、爱莲图 (局部之一)	106	二十五、四条屏	123

第 1 章

学习画荷的基本知识

一、中国古今画荷概况

(一) 荷花绘画简史

荷花是我国绘画中的传统题材，有着悠久的历史，历代画荷者不乏名家妙品，各具风格，形成了荷花的文化艺术源流。

早在唐朝初期，就有名家将荷花作为人物画的配景和点缀，如周昉所画《簪花仕女图》，图中贵妇仕女头上所戴的即是荷花。《水月观音》亦是周昉的力作，图中观音脚踏莲花，盘膝而坐，画出了“佛菩萨在生死烦恼中出生，又从生死烦恼中开脱”的“莲藏世界”的祥瑞境界。他的画对晚唐和后世的佛教绘画影响较大。

北宋有代表性的宗教画家武宗元所作的《八十七神仙图》和《朝元仙仗图》，图中已有大片的莲叶和莲花；宋僧法常的《写生蔬果图》荷花和禽鸟、鱼虾同画在一幅画面中，使荷花成为画面中的重要内容之一；但真正把莲花作为独幅表现内容的则见于宋代吴炳所做的《出水芙蓉图》团扇，画面一花一叶生动怡人，

宋人《太液荷风图》团扇，粉花绿叶，相映成辉。

元代的钱选、沈周，明代的林良、唐寅、陈淳、徐渭、陈洪绶等，他们的作品都从不同的角度表现了荷花亭亭玉立、一尘不染的高洁之姿。这一时代，画荷高手辈出，表现技法和艺术风格各具特色，出现了异彩纷呈的局面，使荷花成为花鸟画的重要内容。

清代的朱耷、石涛、恽南田、李鱣、赵之谦、虚谷、任伯年以及近现代代的吴昌硕、齐白石、潘天寿、张大千、李苦禅、王雪涛等，他们都是画荷的高手。他们有的笔墨豪放，尽情挥洒；有的浓墨重彩，简约洗练；有的设色清新，工细秀润。他们的作品具有文学性和显明的时代感，并将荷花的绘画艺术推向了新的高度。

(二) 荷花的诗情画意

荷花在我国有着悠久的栽培历史，是我国传统名卉之一，被人们誉为“花中君子”“翠盖佳人”，历代文人人为之歌咏，绘画大师为之挥洒丹青，创作出无数赞美荷花的名篇佳

作。《古风》中有“碧荷生幽泉，朝日艳且鲜，秋花冒绿水，密叶罗青烟，秀色空绝世，馨香竞谁传，坐看飞霜满，凋此红芳年，结根未得所，愿托华池边”；屈原在《离骚》中有“制菱荷以为衣兮，集芙蓉以为裳”之佳句；唐帝李世民在他的《采芙蓉》中有“船移分细浪，风散动浮香。游莺无定曲，惊鳧有乱行。莲稀船声断，水广棹歌长”；唐代王昌龄的《采莲曲》中有“荷色罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开。乱入池中看不见，闻歌始觉有人来”；唐白居易在《龙昌寺荷花》中有“冷碧新秋水，残红半破莲。从来寥落意，不似此池边”；南宋杨万里诗中有“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”的千古绝句；宋钱惟演有“水阔雨潇潇，风微影自摇。徐娘羞半面，楚女妒纤腰”的赞美荷花的诗句；宋代周敦颐的《爱莲说》中有“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”的美妙词句为世人们咏传。

诗中有画，画中有诗；诗是无形之画，画是有形之诗。书骨、乐韵、

诗魂乃画之“三昧”。将诗作为画中之魂，是历代画家的毕生追求。画家笔下的荷花并非自然物的再现，而是饱含作者本人的情感和经过艺术加工的意中之花；它似人又似花，似花又似人，人即花，花即人。人看花，人到花中去；花看人，花到人中来。花替我代言，我替花传神。这种借物抒情，托物言志，借物写心，物我相照的表现手法，正是中国画所特有的本质内涵。千百年来，无数画家为荷花传神写照，画出了千万幅佳作精品，无不在表现着荷花的笔情墨趣和诗情画意，它是我们民族最宝贵的文化遗产，值得我们继承和发扬。

二、画荷的学习方法

(一) 临摹

1. 选好范本：临摹之前首先选好范本，古人云：“取法乎上，得乎其中；取法乎中，得乎其下。”要选上乘之作大家妙品。一般应选用明透简洁的优秀作品为范本。要由浅及深，从简到繁，要循序渐进，不能好高骛远。范本选得好，临摹时才能

收到好的效果。对于那些低劣之作，伪画俗品，万万不可临习，否则将会误入歧途，貽误终生。

2. 对临：经过反复观察研究临本之后，即可挥毫。初学者临摹首先要注意形似，用笔肯定明确，注意线的长短、粗细、曲直、方圆、疏密，虚实和用墨的干、湿、浓、淡的变化和节奏。在临习时，务求严格认真，但也应该防止过分追求细节而忽略对全幅作品风格的掌握。

3. 背临：在对临的基础上，离开范本进行背临。背临并不是把范本的一笔一画都默临出来，而是把物象大体结构、笔墨效果以及构图形式默背出来。通过背临进一步掌握范本的各种表现技法，使自己的表现能力得以巩固和提高，即所谓“熟读唐诗三百首，不会作诗也能吟”，逐渐做到熟能生巧，巧则能变，化为己有，学以致用。

4. 意临：随着对临、背临技巧的熟练，进一步学习仿效别人优秀作品创作的方法、表现风格和构图意境。在学习中应不拘泥于临本的形式，

迹，依样画葫芦，而是重在神似，着重其生命力的捕捉与精神面貌的刻画，“略其迹，取其意”，即所谓“师意不师迹是也”。

(二) 写生

写生是学习画荷的重要手段之一。通过写生练习，了解物象的结构特征和生长规律。写生的主要任务在于收集素材，培养我们对自然景物的观察、分析和表现能力，为艺术创作打下坚实的基础。

1. 简写：在描绘对象时，先定好画面的大体位置，从整体把握，大处着眼，大形入手，突出重点，删去细节。要求用线流畅、洗练，运笔自如，画面生动、形象准确。这种写生方法，是培养造型能力，记录生活素材的最简便、最有效的方法。

2. 细写：这种写生方法，较之简写严谨、细致，从大处着眼、小处入手，对物象作具体准确的描绘；对局部的重要形象可做深入而详细的刻画，强调质感和个性特征。如写荷叶的形质，如扇如轮、风摆摇曳，叶梗有直有曲，直不似竹，曲勿似柳（柳

条),花瓣着色清雅而不妖艳。菡萏含苞的花蕾,盛开和半开的花冠以及落瓣的残荷等都有自己的特征形态,应认真而细致地进行描绘。

3. 剪裁取舍:现实中的一切事物既丰富多彩,又杂乱无章,如果不加选择,都收入画面,会给人以杂乱、琐碎和乏味的感觉。因此,对复杂的客观自然物象,不能一一照抄,而是要有剪裁和取舍,选其中以表现物象精神的部分,舍弃其重复的、次要的、琐碎的部分,如荷叶的大小、长圆、反正,叶筋的疏密,花冠花瓣的长短、大小、多少等等,在写生时要善于组织这些美的对比因素,使之疏密适度、大小相宜、错落有致、刚柔并济、虚实相生、方圆成趣。

(三) 掌握荷花的结构和生长规律
荷花属睡莲科,为多年水生,宿根草本植物,其别称甚多,如:莲花、芙蓉、芙蕖、菡萏、水日、水芝、水华、泽芝、玉环、藕花等。六月至九月开花,多是晨开午闭,其花形硕大,种类很多:有单瓣、复瓣、千瓣和重台之分;其花色有白色、淡绿色、粉

红色和深红色,尤以粉红色和白色居多;花瓣均环生在莲蓬根部的莲梗上。花在盛开时称芙蕖,含苞未放时称菡萏,花瓣形似汤匙,有平行脉纹。花的中心生莲蓬,初生时为淡黄色,逐渐呈嫩绿色,成熟后呈深绿色,上有三至三十余个莲室,果实称莲子,为青绿色,生长在莲室之中。

荷花初放时心部有雌蕊一枚,形似小酒杯,随花瓣的生长开放逐渐长成为莲蓬;雄蕊很多,围绕雌蕊而生。

花粉为黄色,花丝为白色,待花谢子熟时,蕊丝自然枯萎下垂或脱落。

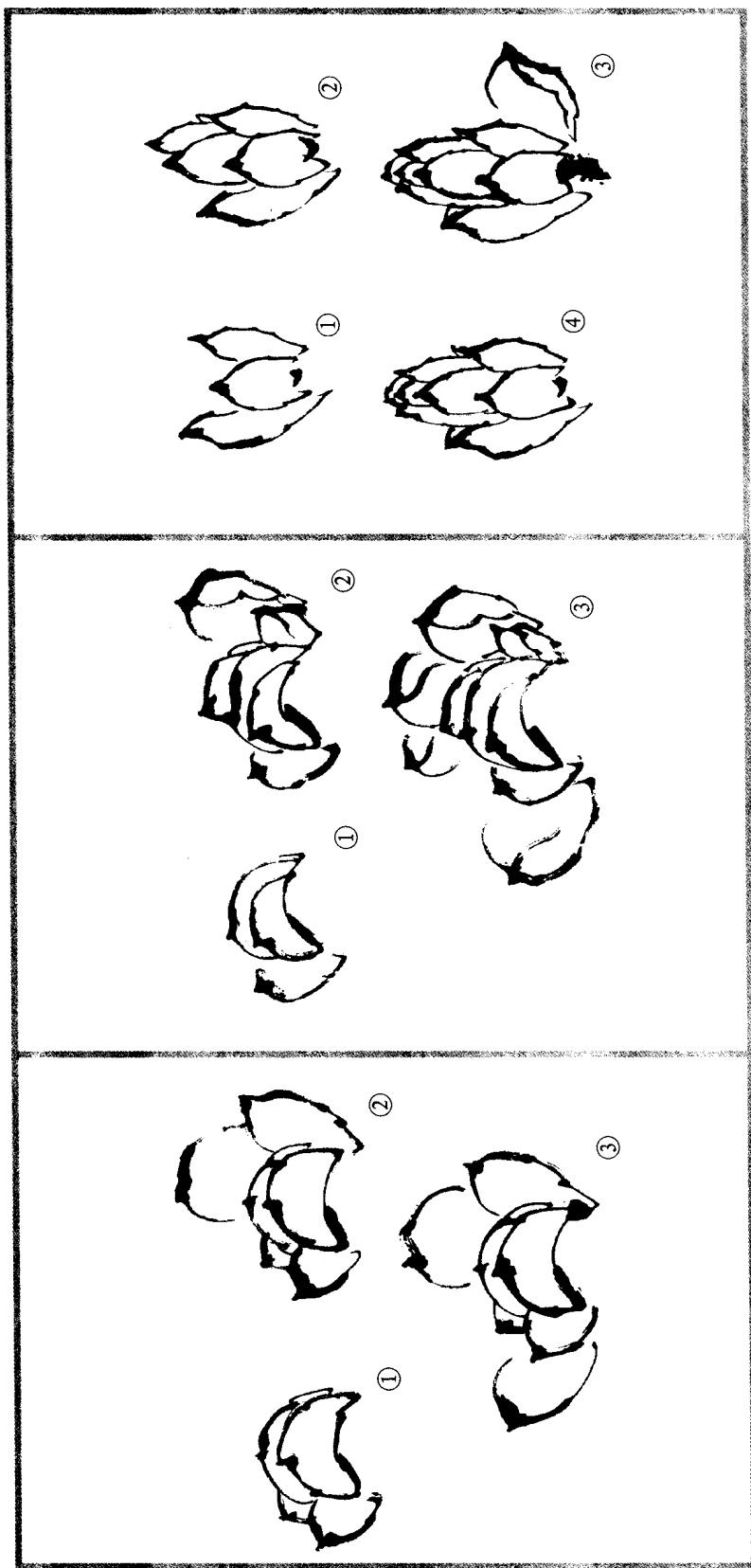
叶芽在清明以后破水而出,形似尖角,称之为荷尖,出水后逐渐开放,叶大而圆,内有辐射状叶脉,叶边有折皱。叶面呈深绿色,上面长满了短小的钝刺,刺间有一层蜡质,故能使水凝成滚动的水珠。叶的背面为淡绿色,有叶脉隆起,中央有圆柱状的叶柄,柄上长有刚刺,叶柄可支托起硕大的叶子,花下有花柄,起支托花的作用。

花蕾呈长桃形,颜色有暗紫、粉

红、灰绿和白色;花蕾底部有四至五片花萼,呈绿色,花开后萼片脱落。

秋天以后,荷塘里只剩下枯萎的叶子和弯曲欹斜的叶柄,水上虽是花落草黄,但这时水下已是硕果待收了。

荷花结构分解画法

一、花冠的画法

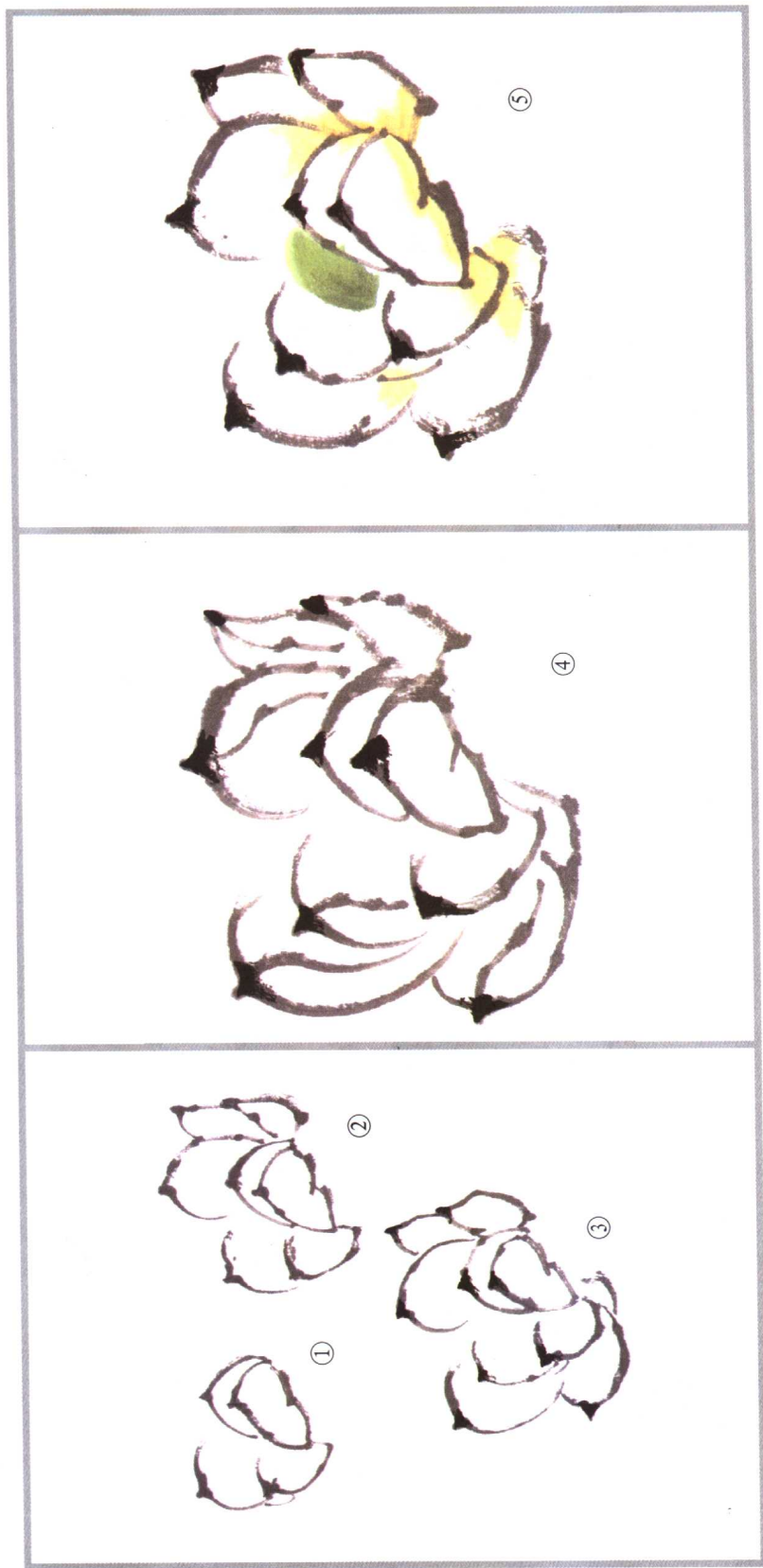
(一) 勾勒法

以中锋按左图画出花形，从花瓣尖部画起，一左、一右，两笔画成，谓之“单勾”。

三笔画成一勺形花瓣谓之“复勾”如中图②③。

半开花冠心部呈抱拢的形态，画时要表现出攒心之形。如右图。

(二) 勾勒填色法

1. 白荷的画法：用“单勾”法画出①②③步，注意画好花瓣的向心结构。

用“复勾”画第④步。

用草绿色画出莲蓬底色，在花瓣的根部点染藤黄。

接上页步骤，用淡曙红点染花瓣上部，以浓墨勾圈出莲蓬、画出莲柄，用焦墨复点花瓣顶尖，增加花瓣立体效果。

用硃磬勾丝点蕊，如上图，整个花冠分7步完成。

2. 粉荷的画法:

①先勾出花冠的外形;②待墨色干后用淡曙红填染花瓣,要留有飞白,切勿平涂,用草绿点莲蓬底色(上左图);③用浓墨勾圈莲蓬、点蕊、画柄(上右图)。

也可用水冲法来画,即在花冠墨线未干时用水分较多的淡曙红填染花瓣,将墨线冲开形成自然洒发的效果,如下面两图所示。

