

Guohua rumen xunlian

国画

入门训练

(写意篇)

荷花

杨乾亮
编著

南京美术出版社

红荷图 杨乾亮

图书在版编目(CIP)数据

荷花. 写意篇 / 杨乾亮编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2006. 1

(国画入门训练)

ISBN 7-5398-1576-0

I. 荷... II. 杨... 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(2005)第136287号

国画入门训练·荷花(写意篇) 杨乾亮 编著

安徽美术出版社出版

邮编: 230063

合肥市金寨路381号

电话: (0551) 2655456

安徽鼎鑫制版有限公司制版

新华书店经销

合肥远东印务有限责任公司印刷

787mm × 1092mm 1/16

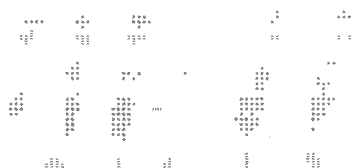
印张: 2.5

2006年1月第1版

2006年1月第1次印刷

ISBN 7-5398-1576-0

定价: 12.00元

(写意篇)

目

录

■ 概述	1
■ 工具与材料	2
■ 荷花花的画法	3
■ 花苞与小叶的画法	7
■ 荷叶的画法	8
■ 莲蓬的画法	13
■ 荷花创作示范一	14
■ 荷花创作示范二	18
■ 荷花创作示范三	22
■ 杂草的画法	24
■ 荷花与其他景物的搭配	26
■ 作品赏析	30

概述

荷花的名字很多，像莲花、芙蕖、水芝、芙蓉、水华等。荷花品种也很多，有单瓣、复瓣、重瓣等种类，每类荷花又分为“红莲组”、“粉莲组”和“白莲组”。中国人爱荷花，《诗经》就曾有“隰有荷花”之句，文人学士更是依据荷花的特点写出了大量赞美荷花的文学作品。大诗人屈原留有“制芰荷以为衣兮，集芙蓉以为裳”的名句；唐李商隐曾有“此荷此叶长相映”、“卷舒开合任天真”等诗句；宋杨万里也有“红白莲花开共塘，两般颜色一般香”等诗句。当然，在众多的文学作品中，赞美荷花最著名的文章要数宋人周敦颐所作的《爱莲说》了。

荷花更是众多画家喜爱的题材，善画荷的大家层出不穷。早在宋朝就有工笔画荷作品，而且所表现的绘画技法十分成熟。到明代，由于受到当时哲学思想的影响，强调心灵对事物的感知，出现了可以通过直觉、顿悟进入绝对自由的精神境界的大写意花鸟画法，徐渭是其代表。清代，八大山人、石涛、李方膺、恽南田、居巢、居廉、赵之谦、任伯年、虚谷、吴昌硕等画家，都留下了大量的画荷精品，为我们学习提供了丰富的技法经验。现代的画荷大家齐白石、张大千、潘天寿、赵少昂、王雪涛等，在意境的营造、笔墨的构成、色彩的运用及布阵取势等方面，也为我们提供了丰富的资料。但要画好荷花，除了学习前人的技法经验以外，更重要的是要到生活中去，到荷塘中多观察、多画速写，在生生不息的荷塘中寻找自己绘画的灵感。

自古“画无定法”，尤其是中国画进入21世纪以后，新的艺术思想和理念不断涌现，这为我们画好中国画提供了丰富的理论基础。所以我们在学习的过程中，要大胆地进行多方面的探索，以提高自己的创造力和表现力，从而发展我们的中国画艺术。

笔

对于初学者来讲，一般应注意：用大笔画大画，用小笔画小画。画荷叶时应用提斗抓笔，荷花用“长锋白云”即可。以后熟练了，可以根据自己的喜爱，再选用自己喜欢的笔，只要使用起来方便就行。

墨

墨一般有三种：油烟墨、松烟墨、漆烟墨。油烟墨有光泽，适合画花鸟；松烟墨无光，适合画山水；漆烟墨介乎两者之间，适合写字。现在画家大部分使用“书画”、“曹素功”、“一得阁”的墨汁，但是用墨汁画出来的墨色层次以及韵味没有研磨的墨丰富。当然，为了省事，在练习时不妨使用墨汁。

纸

不管是何种宣纸，只要是吸水性能好的，能留得住笔迹的纸就是好纸，可用。因为纸吸水性不好，缺少墨色的浸润变化，就没有水墨韵味。也有纸吸水性很好，但是留不住一笔一画的笔迹，墨色模糊一片，这样的纸也不可用。如果使用上过胶矾的纸、绢或者扇面一类的不吸水纸张，那我们就得用积水法画，画成后的效果又是另一种味道。

砚

要有一方发墨快的砚台。如何鉴别呢？可用指甲在砚台上轻轻一划，如出现一条白色的甲灰，即是发墨快的砚台。你若对着砚台呵上一口气，砚台表面很湿润，而且摸上去又像小孩的脸颊一样光滑，这种砚台当然是再好不过了；如划上去只觉得一滑而过，没有甲灰，那肯定是中看不中用的。

颜料

画荷花有两种颜料最好使用块状的，一种是花青，一种是赭石。颜料最好是苏州姜思序堂出品的，胶重、末子细腻、色泽鲜明且没有火气。其他颜料可以用袋装的。

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。

调色碟准备若干个，以白色瓷碟为好，也可用小饭碟代替，但必须洗净上面的油污。笔洗是用来提供清水、洗笔调色的，用时经常换水，否则脏后影响画面色彩效果。毛毡用白色纯羊毛毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

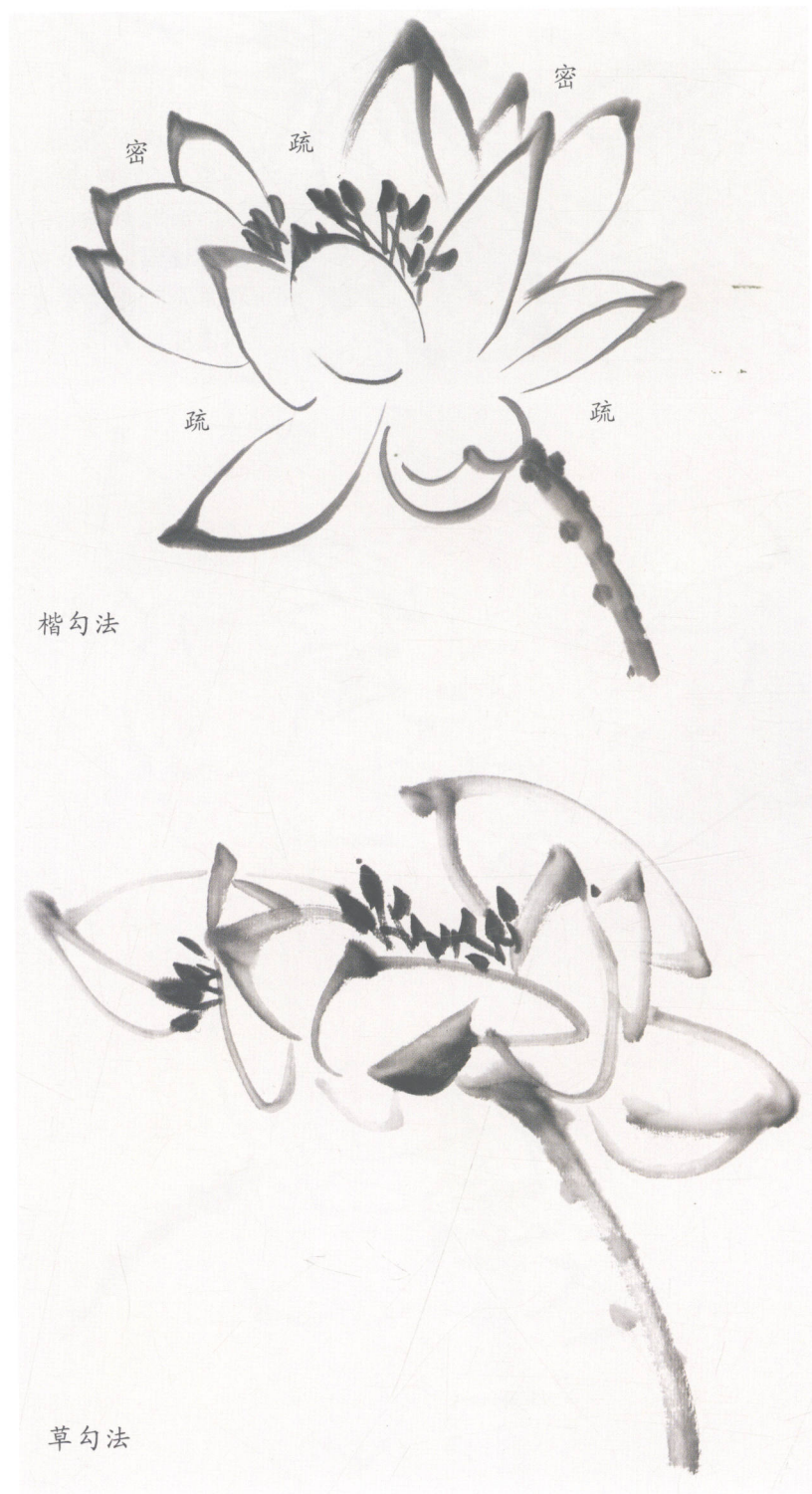
小常识

研墨时，先在砚台上放少量的水，磨浓了，再放点水，再磨，这样发墨快。如一下子放好多水，反而会慢。因为水多了容易使墨头发胖发软，软了就不发墨，而且会掉下墨渣，影响作画。所以最好用两块墨交替来磨，磨一段时间，让墨头干燥一下，用布把墨头擦干，这样可以使墨一直保持结实、坚硬的状态。墨头坚硬，发墨就快，磨起来有沙沙之声。好墨干后，墨边坚硬锋利，像一把刀子。若用旧墨作画，当然更佳。旧墨，一般在三五十年以前，墨中胶质已脱，火气全无，用来画山水更是雅致得宜、韵味清隽。

荷花花的画法

画花首先要对荷的基本造型有一个大概的了解。心中有荷花，画时才能得心应手。画花瓣时，不能左右对称，要有疏密、长短、肥瘦、正侧之别。在具体安排花瓣时，无论花瓣变化多大，向心性的生长规律不能违背，即花瓣根部应集中于莲蓬根部的梗上。否则，花瓣就没有依附了。

用墨勾勒法

画花的方法有楷勾和草勾法。楷勾指用写楷书的运笔方法来勾画荷花。草勾指用行草书的运笔方法来勾画荷花。花瓣大多先用淡墨勾，然后视画面情况来决定染色与不染色。一般画墨荷不染色，小写意荷花可用淡色来染。

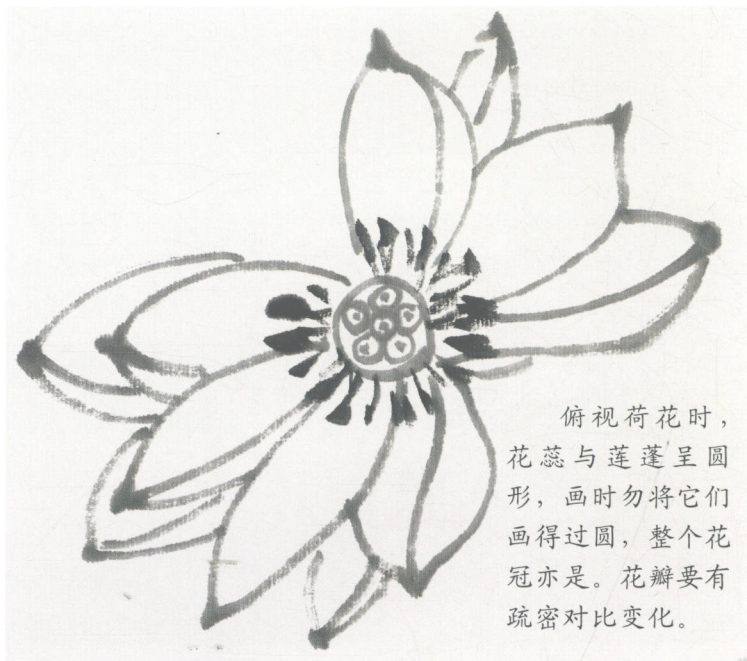
楷书中锋用笔，行笔缓慢，转折提按的动作规范，一笔一画都十分到位。

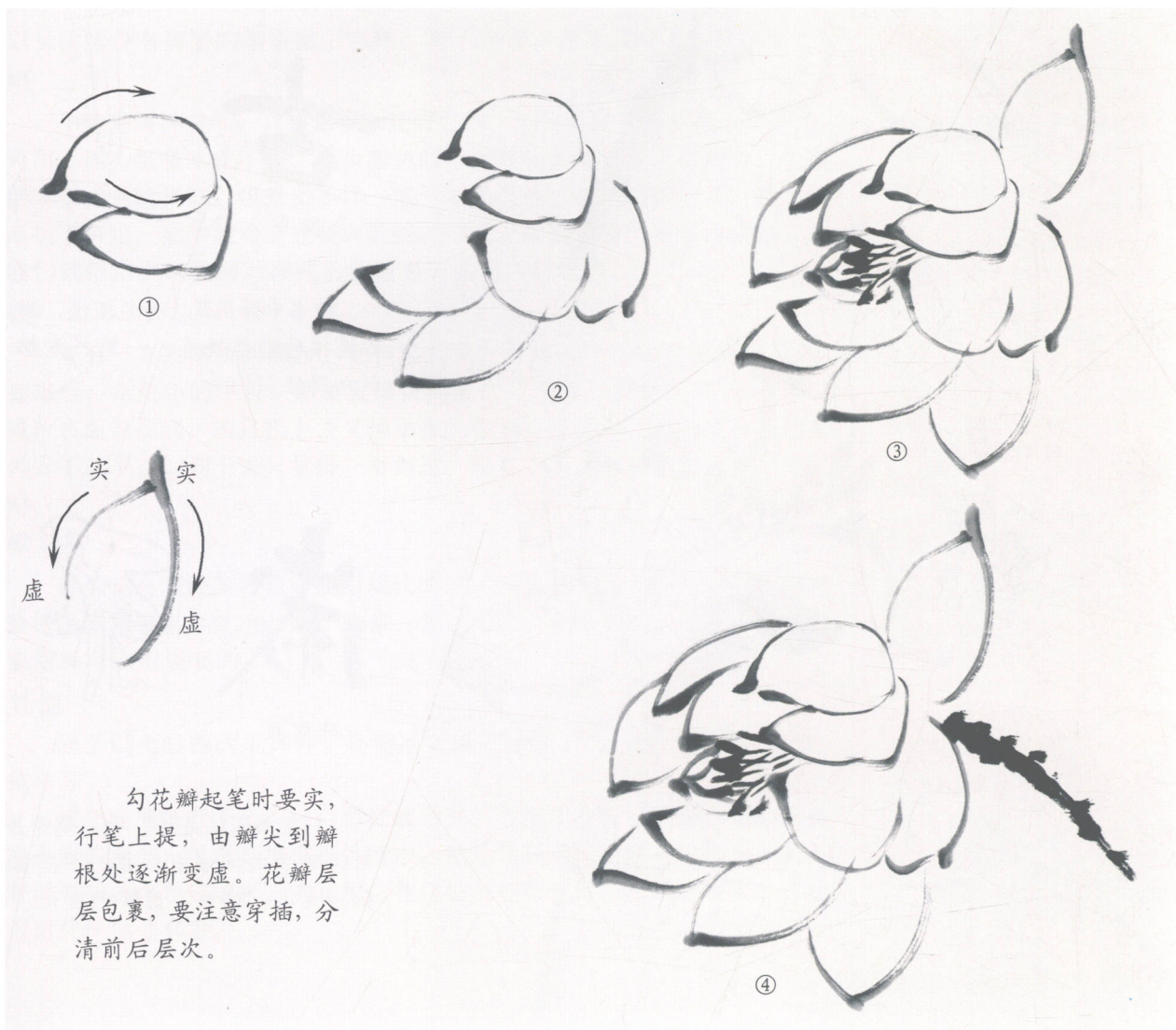
行草书笔法灵活，中、侧锋并用，笔画之间互有联系，且有粗细、大小、轻重、虚实的变化。

白色荷花一般多用淡墨勾花瓣，也可在有色的宣纸上直接用白粉点垛的方法来表现。勾线要注意用笔的笔意，自古画无定法，一切都应当看画面的需要。只要有利于表现花的美，一切手法都可以用。

画花瓣先从第一瓣起手，每瓣两笔勾成，从瓣尖入笔，起笔应有顿意，笔要实，收笔时宜虚。要根据花头的透视关系决定是否画莲蓬。最后画花蕊，蕊不可排列均匀，应有多少和聚散的变化。半开的荷花或花苞用笔同上，但花瓣要收拢。

俯视荷花时，花蕊与莲蓬呈圆形，画时勿将它们画得过圆，整个花冠亦是。花瓣要有疏密对比变化。

勾花瓣起笔时要实，行笔上提，由瓣尖到瓣根处逐渐变虚。花瓣层层包裹，要注意穿插，分清前后层次。

用色勾勒法

用色勾花与用墨勾花一样，中锋用笔。色彩要有轻重、浓淡的变化。粉红色和深红色的花一般是先勾后着色，也有先用色画花形，后勾花筋的画法。一般来讲，瓣尖色重，瓣根色淡，要画出花的细致变化，花朵才会生动。

先用色画
花形，后勾花
筋、莲蓬。

用曙红+胭脂+
白粉画前面花瓣，
留出莲蓬的位置。

①

用色勾花
瓣时注意花瓣
的穿插位置。

②

色
勾
画
法

用胭脂勾花
筋，用墨勾花蕊。

③

花
苞

画荷花，可根据画面的需要进行夸张和取舍，如齐白石老人所说的“要在似与不似之间”。

花苞与小叶的画法

画花苞的方法与花瓣一样，但要注意花瓣与花萼的关系。一般从颜色来看，白、红色是花，绿色是萼。小叶是指刚刚从水中长出来的“主叶”，它的特点是叶面卷曲，颜色较重。所以画它一般是以重墨直接点画，然后再勾叶筋；也可以先用淡墨画，再用重墨勾叶筋，这要看画面的需要而定。

花苞的色勾画法

白色花苞画法

小叶画法

荷叶的画法

荷叶呈盾状圆形，具有辐射状叶脉，叶的边缘呈波状形。叶面深绿，叶背淡绿。中央有圆柱状叶柄挺举荷叶出水，柄上生有毛刺。

色画法

用大羊毫笔蘸花青+藤黄调成绿色，再加少许墨来画荷叶，也可用赭石+墨来画。色中调一些墨才能和整体画面的其他部分和谐。单色画荷叶有时色彩会很生硬，与荷花的颜色搭配不好，整体画面色调就会很乱。所以，加墨后的色调会很沉稳，也能表现荷叶的特征和质感。

荷叶的姿态有正侧、俯仰之分，正面荷叶多是圆形和椭圆形，画时叶形不能画得过圆，否则呆板、单调。

赭石+墨画叶，笔中水分较多，趁半干时，用中墨勾叶筋。

画侧面荷叶时要分清前后叶，叶色是前重后淡。

墨画法

因为荷叶阔大，所以画时最好用大羊毫笔为宜，笔头粗大，含水分多，便于发挥墨的效果。一般来讲，近者荷叶墨色重，远者荷叶墨色轻。

画荷叶要注意用墨、用水的分寸，用墨时要有飞白、渴笔的表现。有干、湿、浓、淡变化的笔墨，画面才会丰富多姿。

注意荷叶行笔的方向

画荷叶也可先淡后浓

画荷叶要注意行笔的方向，这样画出来的画才会使人有流畅的感觉。叶的中间部分应留出空白，但这不是绝对的，由画面的需要而定。空白是虚，笔墨是实，虚实对比，画面才耐看。

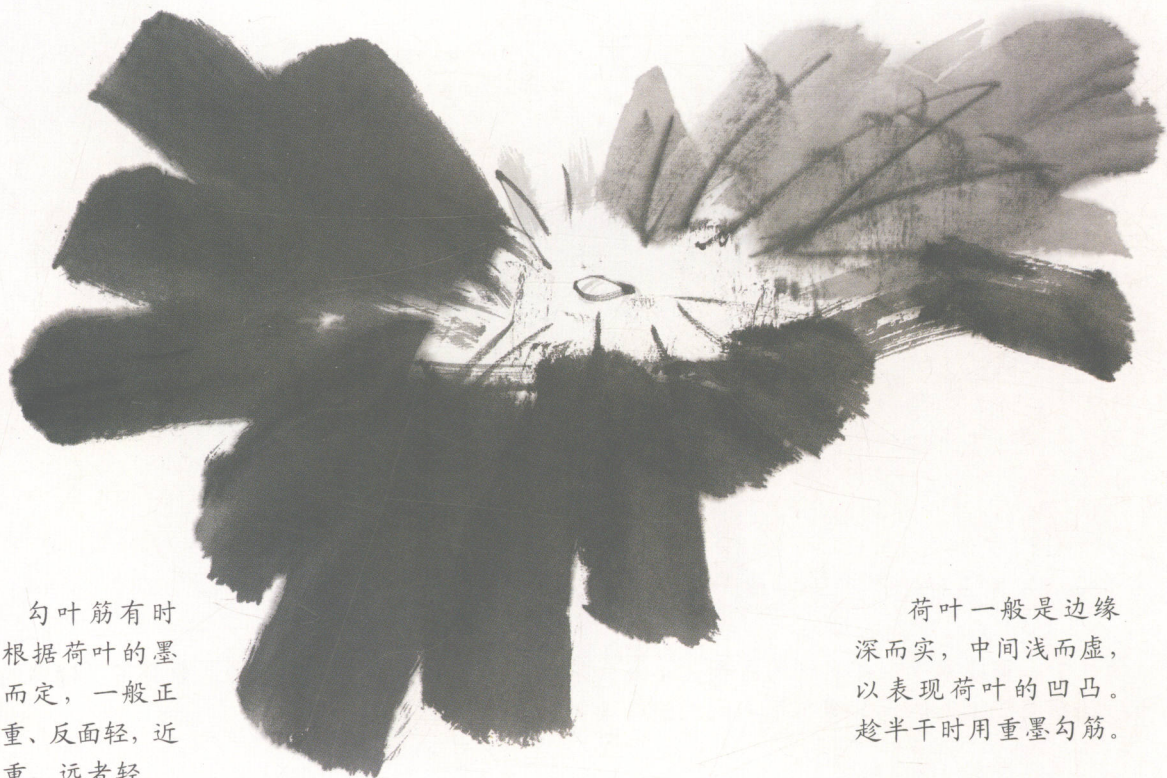
小常识

泼墨：一次用墨，直接把墨泼在纸上或用笔蘸墨泼。

破墨：两次用墨，一般先用墨或色画，然后趁半干时再第二次用墨、用色或用水，使前后两种色有控制地融合。有浓墨破淡墨、淡墨破浓墨、色破墨、墨破色、水破墨、墨破水等破墨法。

用墨画荷叶，根据画面的需要，墨色可重、可轻、可干、可湿，以丰富画面。

勾叶筋有时要根据荷叶的墨色而定，一般正面重、反面轻，近者重、远者轻。

荷叶一般是边缘深而实，中间浅而虚，以表现荷叶的凹凸。趁半干时用重墨勾筋。

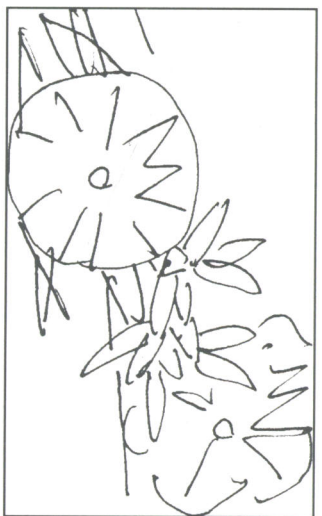
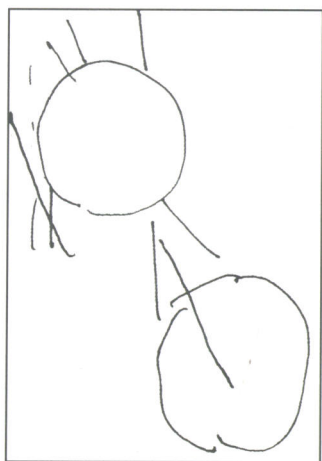
荷叶的淡墨画法

画叶子，要注意叶与叶之间的区别，不能一幅画中几片叶子都是一个样子，要有正、侧等的变化。同时，注重笔法上的区别，笔与笔之间的组合要美。

荷花谢后膨大的花托称为莲蓬。莲蓬形似酒杯，可用墨勾、色勾，也可用墨、色直接画。画莲蓬可变形，但要和画面的整体和谐，要注意整体画面的完整性。

画莲蓬可以变形，以表现自己对对象的特殊感受。

步骤一：首先画一个构图草案，大致分配一下笔墨和绘画主体的位置。调整一下自己的思想情感，想一想画这幅画要表现怎样的一种格调，然后才可动笔。这就是我们常说的“意在笔先”的意思。

这幅作品先画荷叶，因为它离我们最近，所以用重墨。按照前面所讲的方法画出一个正面的叶子来，侧锋用笔，注意墨的浓淡变化。