

Guohua rumen xunlian

国画

入门训练

(工笔篇)

荷花

杨佐 编著

中国美术学院
出版社

玉莲 杨佐

此图为写生作品，盛开的白荷与荷蕾相继出水，衬以青青的荷叶，添一莲蓬与花遥相呼应。

图书在版编目 (CIP) 数据

荷花. 工笔篇 / 杨佐编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2006. 1

(国画入门训练)

ISBN 7-5398-1584-1

I. 荷... II. 杨... III. 荷花—工笔画: 花卉画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 140323 号

国画入门训练·荷花 (工笔篇)

杨佐 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 7-5398-1584-1

定价: 12.00 元

目

录

(工笔篇)

■ 概述	1
■ 工具与材料	2
■ 荷花结构图	4
■ 白描荷花用笔	5
■ 荷花花冠的白描造型	6
■ 荷叶的白描造型	8
■ 莲蓬的白描造型	10
■ 荷花的染色画法	11
■ 红荷花染色示范	12
■ 白荷花染色示范	16
■ 荷叶染色示范	20
■ 荷苞染色示范	24
■ 莲蓬染色示范	25
■ 完整荷花创作示范	26
■ 作品赏析	32

概述

荷花是我国传统名花，又称莲花、芙蕖、水芙蓉、水芝等，属睡莲科。荷花，它以高昂、圣洁的美姿绽放在幽静的清泉之上，微风徐来，红花绿叶摇摇曳曳，婀娜多姿，灿若神仙。荷花秀色高朴绝尘，馨香沁人心脾，古代文人雅士多有赞美。伟大的爱国诗人屈原写诗赞曰：“制芰荷以为衣兮，集芙蓉以为裳。”三国文学家曹植在《芙蓉赋》中吟道：“览百卉之英茂，无斯花之独灵。”唐诗仙李白在《子夜歌》中描绘荷花：“镜湖三百里，菡萏发荷花。”诗圣杜甫写有“棹拂荷珠碎却圆，点溪荷叶叠青钱”的诗句。北宋周敦颐《爱莲说》一文中的“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”已成为千古名句。

花中“君子”、花中十二客之“静客”的荷花，由于它所具有的品质和风貌，极其受人崇敬和仰慕。古往今来，君主、友人之间馈赠莲子，被视为忠贞圣洁的“君子之交”，喻为虚心正直，不与邪恶同流合污的高尚品德。佛教以荷花喻为佛，佛在生死烦恼中生，而不为生死烦恼所染污。在中国古老文化中，荷花也被喻为女性，是中华民族伟大母性的象征。荷花历史之久远，寓意之高深，实为诗人、画家所赞美的对象。

我国宋代绘画达到鼎盛时期，名家辈出，画荷者较多，传世的画荷精品有：吴炳的《出水芙蓉图》（我国现存最早的工笔荷花作品）、马兴祖的《疏荷沙鸟图》、黄居案的《晚荷郭索图》等。这些作品细腻严谨、色彩瑰丽，形象生动自然。明代画家陈洪绶，又称陈老莲，酷爱荷花，他的荷花作品形成了自己独到的“古艳生冷”的风格。清代画家朱耷、唐荃、李鱣等无不挥毫画荷花。近代画家张大千、齐白石、陈之佛等也偏爱画荷，为后人留下了宝贵的画荷典范。

工具与材料

笔

毛笔是以各种禽、兽的羽、毛或须作笔端，以木杆或竹管为笔身而制成的一种绘画或书写的工具。笔端包括笔根、笔腹、笔锋三个部分。笔毫在其软硬上可分为三大类：硬毫、软毫、兼毫。硬毫是用质地挺健、弹性强的笔毫制成，易勾出流畅、有力的线条，一般用来作勾线笔，如：狼毫、鹿毫、叶筋笔、衣纹笔等。软毫是由质地柔软、弹性弱、贮水性强的笔毫制成，一般在染色时作蘸色笔，如：羊毫、兔毫、鸡毫等。兼毫的笔芯用硬毫，笔腹用软毫，它具备硬毫和软毫的优点：贮水性强而又有弹性，常用来作渲染笔，如：大白云、小白云等。毛笔使用后，要注意保养，随用随洗，洗净后，笔锋朝下，倒挂在笔架上。这样，笔端的余水不渗到笔尖，笔根不易腐烂。携带毛笔时，可用笔帘将其卷起，从而延长毛笔的使用寿命。

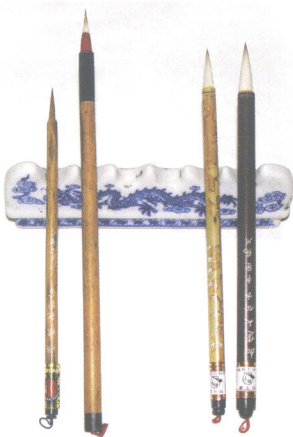
一支好的毛笔，除了笔杆要直，笔头要正之外，还应该具备“尖、齐、圆、健”四个条件。“尖”是指笔锋尖锐，调墨后笔锋滋润、尖滑无杂毫。“齐”是指当笔端在水中泡开以后，用手指捏平笔尖，笔毫整齐呈一条平线。“圆”是指笔端的腹部略向外鼓，饱满圆健，用手指捏压笔腹，有厚实感。“健”是指用笔作画时，笔毫有弹性。使用新笔，先把笔锋、笔腹泡入水中，待泡开后，才能使用。毛笔一般以安徽泾县产的宣笔、浙江湖州产的湖笔较有名，另外还有湖南的湘笔、山东的泰山笔等。

墨

中国画传统用墨有三种，即：用桐油烧的烟煤制成的油烟墨；用松木烧的烟煤制成的松烟墨，用败漆烧的烟煤制成的漆烟墨。松烟墨黝黑无光泽，易褪色，工笔画一般不用。油烟墨和漆烟墨黝黑发亮，富有光泽，附着力强，在宣纸上能留下墨痕且不易褪色。购墨时，以质细、色黑、胶轻者为佳，磨出的墨水在阳光下泛紫光。研磨墨必须用新鲜的冷水，现磨现用，用力轻缓，才能磨出细腻、质均的墨汁。

纸

中国画的用纸为宣纸，宣纸又分为生宣纸和熟宣纸。工笔画用纸为熟宣纸。熟宣纸是上过胶矾的宣纸，不能久藏，如常经风吹，容易漏矾或脆裂，要注意保存。保存纸张时，要用纸将其包好，置于干燥处。好的熟宣纸的特点是：不吸水、不渗水、不起毛、不漏色，如：玉蝶宣、冰雪宣、云母宣、蝉翼宣、矾棉连等。由于工笔画要过稿，所以熟宣纸越薄、越透明就越好，以便于拷贝画稿。唐、宋以前画家多用熟绢画。熟绢是以生丝为原料，未经捶压，按制熟

小常识

将生宣纸制作成熟宣纸的方法是：把明胶（骨胶、阿胶均可）、明矾、水按2:1:42分好，水分成两份，用一半水加两等份明胶在水中蒸煮，不能直接用火烧。将明胶和水装在小容器内，再将小容器放在装有清水的大容器里，大容器里的水不能漫过小容器口，加热蒸。在另一半水里放入一等份的明矾，烧开，待明矾完全溶解于水中再冷却。将已蒸煮好的胶水和明矾水加在一起并制成胶矾水，胶矾水完全冷却后才能使用。把胶矾水用刷子刷在铺平的生宣纸上，不能有积水，水干后，生宣纸就成为熟宣纸，非常适用。

宣纸的方法加工成的。熟绢比较名贵，初学者不宜用。宣纸有四川产、浙江产、安徽产，以安徽泾县产的红星牌为最佳。

砚

砚是研墨的工具，以广东端溪产的“端砚”和安徽歙县的“歙砚”为最好，与山东的“鲁砚”和甘肃的“洮砚”合称四大名砚。用石砚研磨出的墨汁匀细无渣，有层次，富有光泽度，能增强画面的美感。新砚在使用前，要先用肥皂或洗洁剂洗去砚台上的浮油才能使用，使用后要洗净，最好用细水沙纸擦洗墨锈。

颜料

中国画颜料可分为水色、石色两大类。

水色分植物色和动物色，大多是由植物分泌的汁液或动物的躯体、甲壳制成的，色泽透明，易溶解于水，无渣。花青、藤黄、胭脂为植物色，洋红、蛤粉为动物色。

(1) 花青又叫靛花，是以蓝靛叶的汁液提炼并加胶制成的，色相暗蓝沉静，是画工笔荷花必不可少的主色之一，常用来渲染荷叶（分染时做底或与藤黄配成草绿染正面荷叶）。

(2) 藤黄又叫月黄，是以海藤树的汁液提炼并加胶制成的，有毒，色相纯黄，娇艳明快，常用来画花心、点花蕊。藤黄怕热，遇热水容易沉淀，形成渣滓，以致影响色质。

(3) 胭脂又叫胭脂红，是以红花、茜草、紫柳等植物的汁液提炼并加胶制成的，色相深红发暗、沉着，常用来画紫、红色花瓣。胭脂不易久存，易变质发黑，一般现买现用。

(4) 洋红又叫曙红，是用胭脂虫浸泡的红色液体提炼并加胶制成的，色相纯红鲜艳，不染笔毫。画红色荷花必用此色。

(5) 蛤粉又叫珍珠粉，是用贝壳研磨出的白色细腻粉末加胶制成的，色相纯白，柔和含蓄，不易氧化褪色。现常用锌白或钛白代替，适合画粉红、白色荷花。

石色多是矿物质粉末，不透明、不溶于水，容易沉淀结渣，色相鲜艳滞重，覆盖力较强，能经久不变色。石色有石绿、赭石、朱砂、锌钛白等。

(1) 石绿分头、二、三、四绿，是由铜矿的粉末加胶制成的，色相粉绿淡雅，常用来画荷叶的背面。

(2) 赭石又叫土朱，是用红褐色赤铁矿粉末加胶制成的，色相浅红，常用来画秋荷或与石绿配成赭绿渲染白荷。

(3) 朱砂又叫朱砂红，是用朱矿研末加胶制成的，色相淡红滞重，与赭石同，适宜画秋荷。

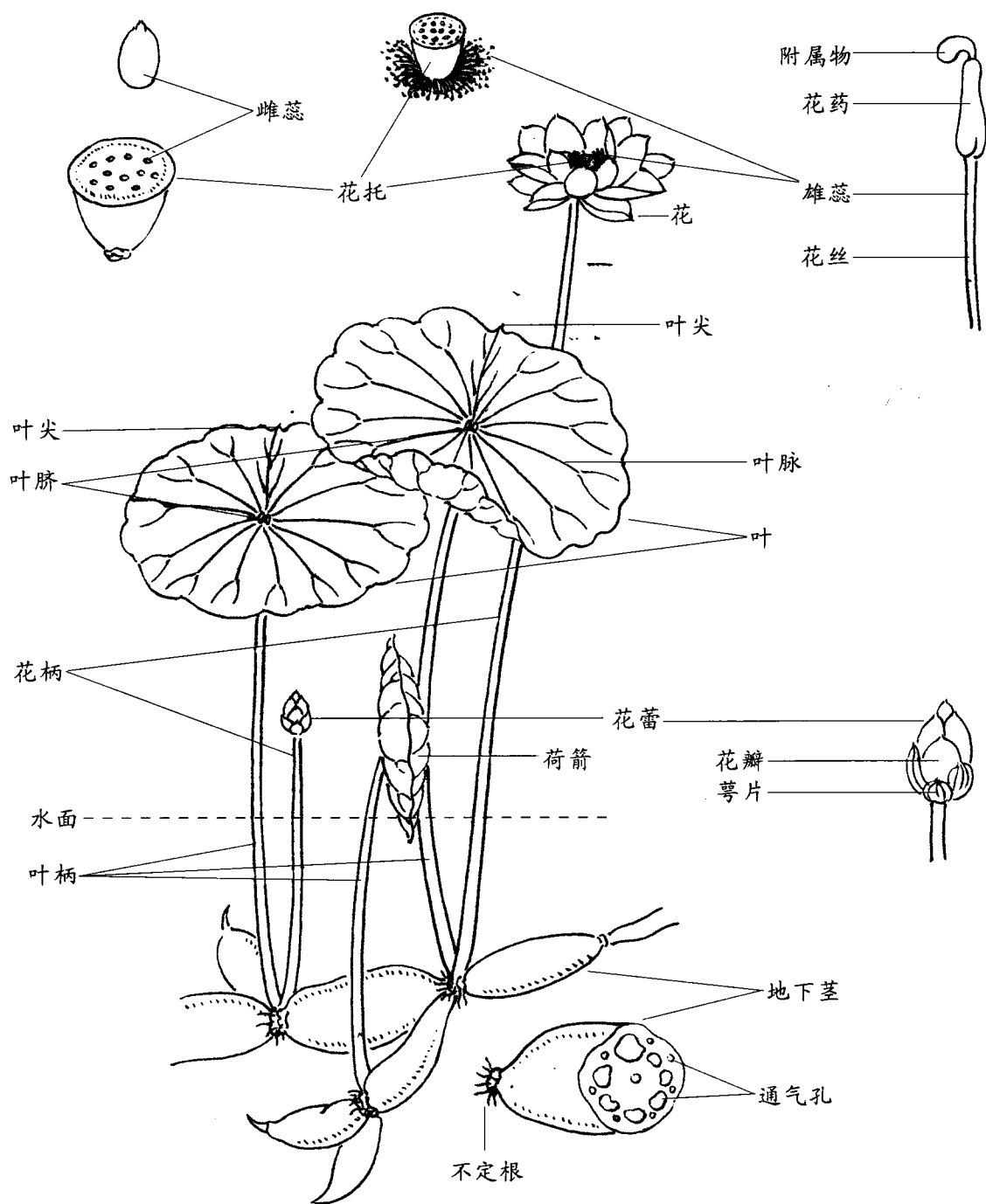
(4) 锌钛白又叫白粉，是由金属锌、钛粉末加胶制成，色相润白。常用锌钛白代替蛤粉使用，为画白色荷花主色之一。

中国画颜料品种很少，如使用得法，能画出丰富多彩的画面。水色颜料质地透明，在宣纸上容易涂均匀；石色颜料不透明，沉淀有渣，在宣纸上难以涂均匀。初学者一定要了解颜料的特性，反复练习，才能得心应手。颜料较好的有上海“马利牌”、杭州“维纳斯牌”、苏州“姜思序堂”。

其他

画工笔荷花不仅需要以上工具和材料，还要许多辅助工具，如：净布、镇纸、夹子、笔洗、色碟等。净布以吸水性较强的白色棉毛巾为好，作画时放置于右手旁，用于控制笔中水分。用镇纸压住或用夹子夹住画稿与宣纸的四边或四角，使纸面平整、固定，勾出的墨线才准确有力。笔洗是用来洗笔的容器。画工笔荷花时，渲染笔要画一笔洗一笔，所以笔洗要置于案头靠近执笔的手腕旁。笔洗以白色陶瓷为好，也可以用玻璃杯、碗替代。工笔染色时，颜料要一色一碟，盛色碟以白色为好，要做到勤用勤洗。

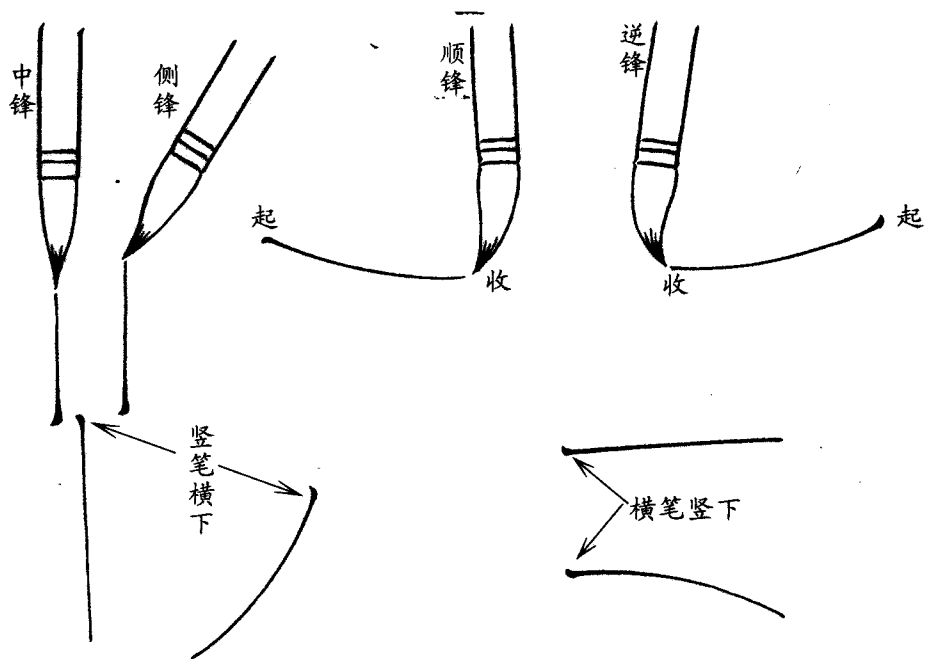
荷花结构图

白描荷花用笔

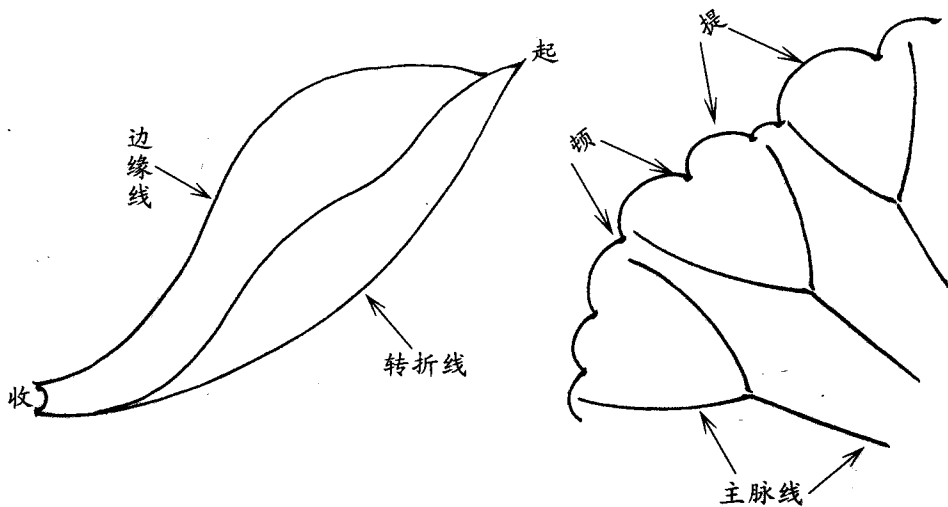
工笔荷花画法大致分两种，即白描和染色。在一幅画中，白描是画的筋骨，染色是画的血肉，线与色的结合，构成一幅美丽的图画。白描，又称勾线，是中国画的基本造型手段，是通过墨线的粗细、浓淡、转折变化和用笔的轻重、快慢、顿挫等来描绘物体的形态、体积、质感的一种技法。白描注重于物体结构每个面的边缘，从每个面之间的衔接、转折、起伏处提炼出“线”来，以线求形，以形求神。

画工笔荷花，线条一般可用为游丝描，其特点是：起笔缓慢，中锋行笔，压力均匀。除起笔、收笔转折以外，线条始终如一，变化较少。白描的用笔方法很讲究，如同书法创作一样，执笔指实掌虚，舒适自然，行笔竖笔横下，横笔竖下，腕随笔转，力贯起收，顿挫有据，动转圆活，轻重分明，粗细得当。在画荷花的过程中，因花瓣薄而嫩，常用淡墨细线表现，叶、梗厚而质硬时，要用稍浓、稍粗的墨线表现。

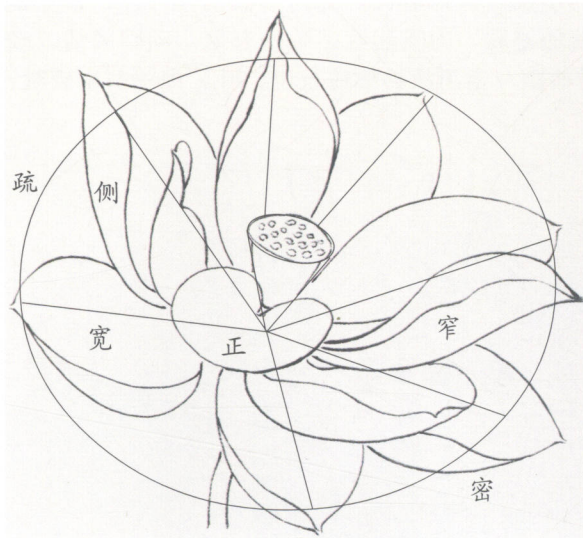
小常识

勾出的线条要坚韧、刚健且富有弹性。一般画质地坚硬的物体多用直线，画质地柔软的物体多用曲线，画明亮和较远部分多用淡而细的线条，画阴暗和较近部分多用浓而粗的线条。

荷花花冠的白描造型

荷花花冠由花瓣和花蕊组成。花瓣在花冠中体积最大，变化最多，最为突出。花冠是最美的部分，也是描绘的主要对象。其中，花瓣呈匙形，瓣缘略向内卷，白底红尖，有许多细密纹由瓣尖至瓣根。花瓣颜色有红、白、淡绿等色。花冠初出时，花瓣闭合，形似小桃。白、黄色品种的花蕾呈绿色，红、粉红品种的花蕾呈暗紫色或玫红色，部分白花、间色花品种的花蕾为尖红苞绿。由四至五片绿色萼片包住的花蕾，尖微红，称小蕾，又称荷苞。荷花花瓣昼开夜合，灵活多变，充满活力。无论单瓣还是重瓣，花瓣根部都必须聚于花心，即“瓣瓣归心”，这样才符合其结构形态。

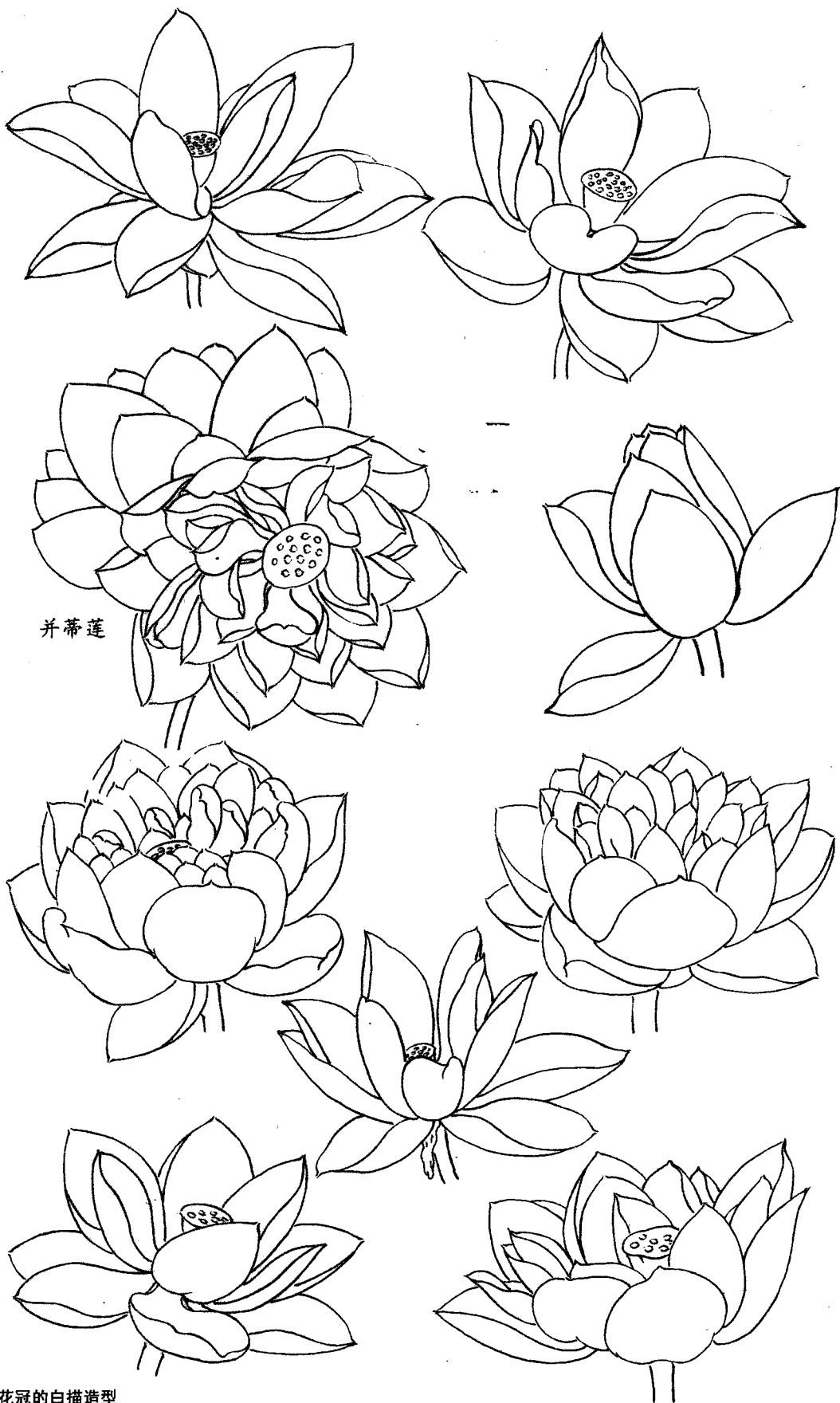

花瓣组合时要有疏密、宽窄、正侧的变化。

实景图

花苞的白描造型

荷花花冠的白描造型

荷叶的白描造型

荷叶从其生长规律上可分为：荷尖、初放叶、立叶、终止叶。

荷尖：嫩荷叶从水中初出时呈尖状，又叫“荷箭”，初长时由两边向中心卷曲，与叶脉方向一致，有“小荷才露尖尖角”之称。嫩叶一出水面时，与叶梗方向一致，数日后与叶梗略有垂直，荷尖朝上，从下部开放，荷尖皆为反叶，色粉绿，光滑无毛，叶脉隆起，中心有圆柱形叶柄，又称荷梗。

初放叶：荷尖出水后渐渐开放，下部展开，上部卷曲成尖筒形，半开半合。

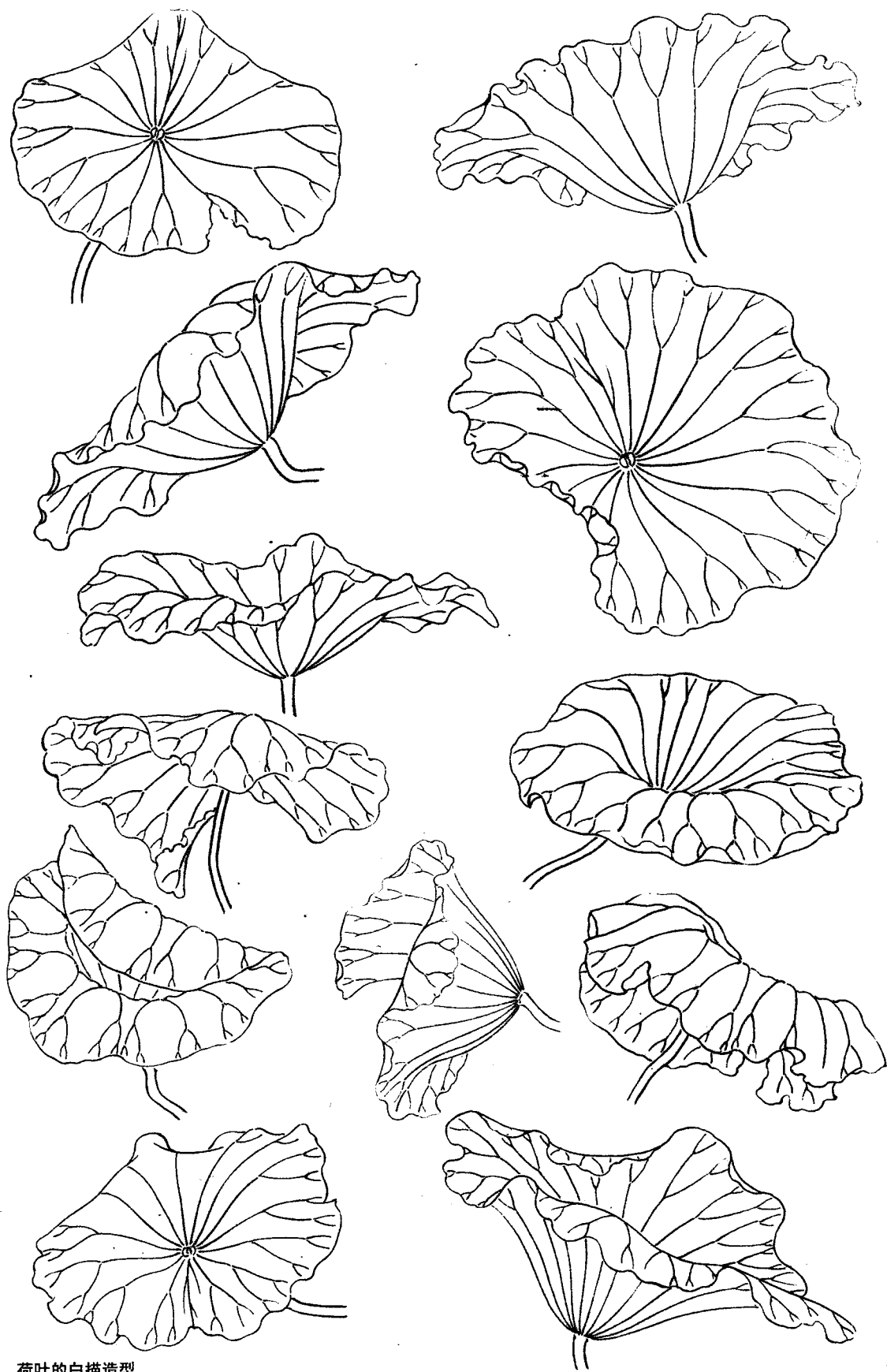
立叶：又称后把叶。叶形大而圆，正面叶朝上，呈盾形。叶面深绿色或黄绿色，犹如一顶倒置的绿色草帽。叶中心为叶脐，有19至21条自叶脐向叶缘呈辐射状生长的叶脉，除连叶尖的一条外，均呈二歧式分叉，有许多细纹。叶边缘有波浪状皱折。

终止叶：秋后荷叶自绿泛黄，比立叶低矮，明显苍老，叶薄，反叶微红，此叶称为终止叶。终止叶一日一样，形色多变，有时枯萎残破，有时翻卷折垂。

荷梗是荷花花、叶的支撑物，长圆柱体，为中空管状，似藕孔，又叫叶柄，表面角质层很厚，周围倒生细毛刺，与地面根茎相连部分为白色，出泥部分为粉红色，水中及水上部分为绿色。画工笔荷花时，梗的处理非常重要，画不好容易出现平行、对称、十字交叉等弊病。梗要画得有势，才能增加整幅荷花的气势。

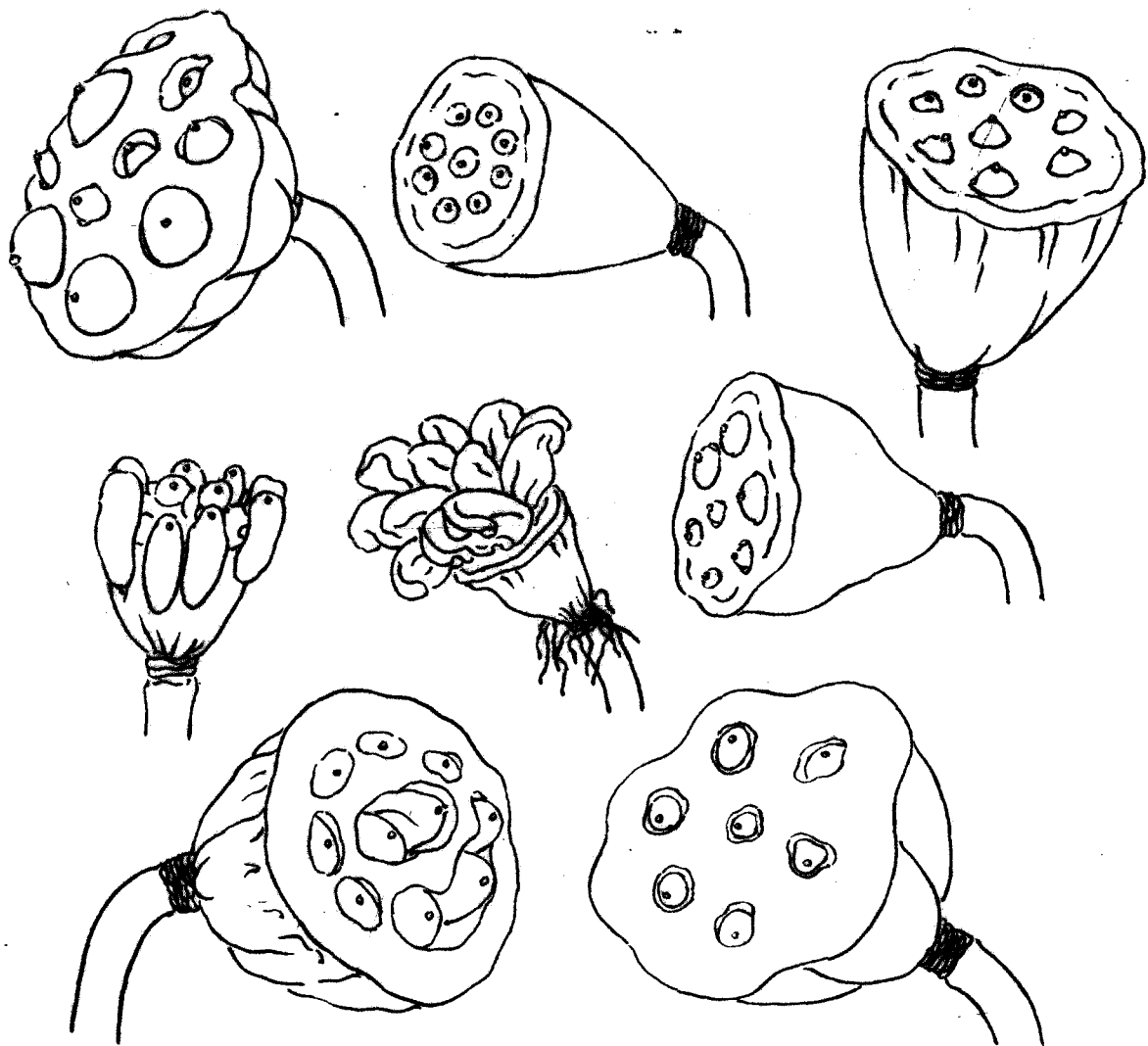
荷叶的白描造型

荷叶的白描造型

莲蓬的白描造型

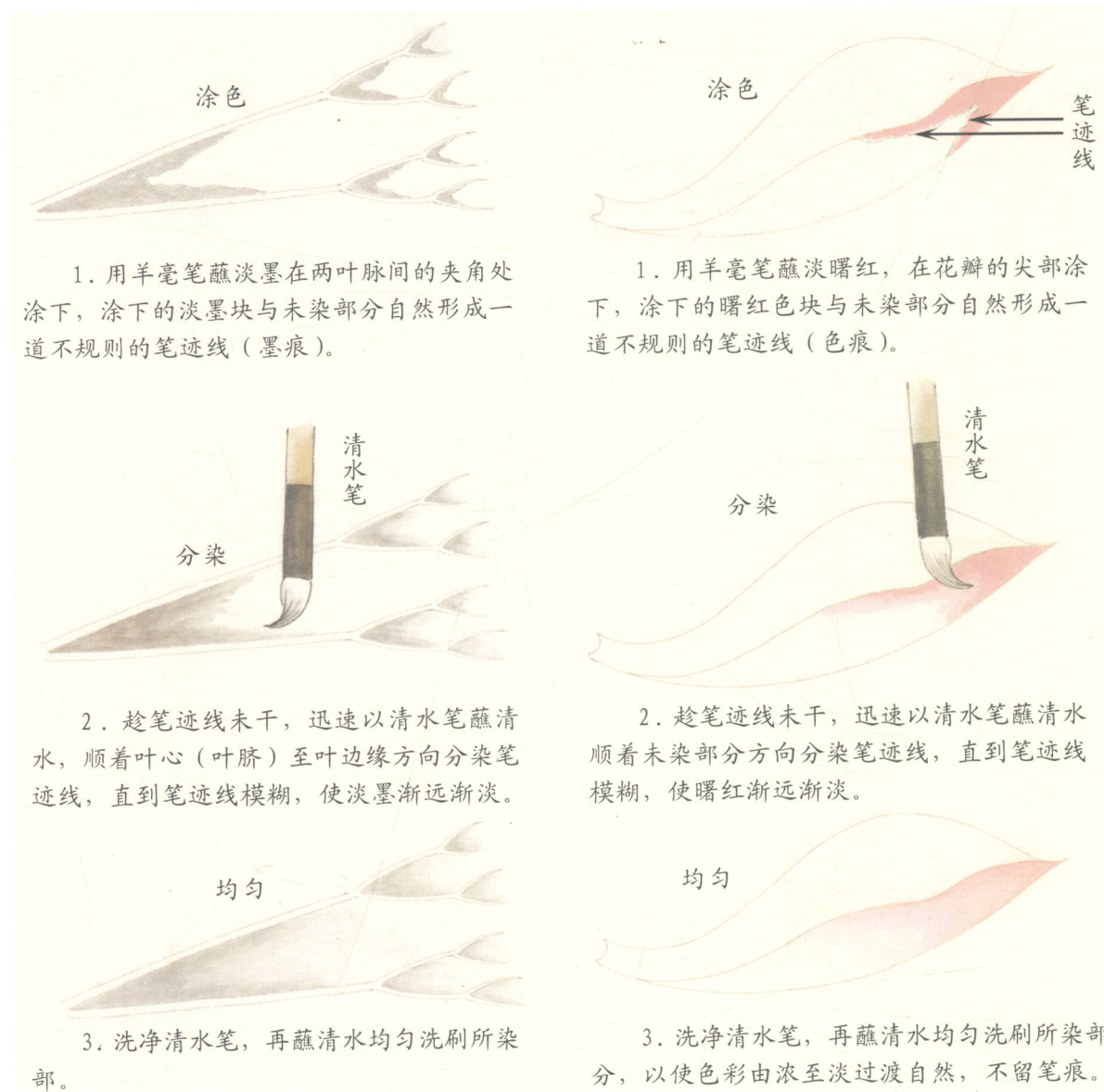
荷花中心部分为花托，俗称莲蓬，开花时呈杯形，淡黄色，花谢后，莲蓬长大后成碗形，翠绿色，略带红色斑点，内部为黄白色海绵状组织，外部四周有皱折。莲蓬上有5至30个莲室，每室生有一椭圆形小坚果，俗称莲子，即雌蕊。莲子七日后由绿逐渐长成紫红色，莲蓬干枯萎缩后，由绿色变成灰褐色，莲子与莲房脱落。莲蓬形态可爱，入画可增加画面的趣味。雄蕊又称莲须、花丝，围绕在莲蓬根部四周，下半段为白色，上半段为赭黄色，呈向上放射状分布。花谢后，雄蕊杂乱无章，有少量雄蕊无力地垂于雌蕊之下。花蕊是花冠的眼睛，画花点蕊犹如画龙点睛，画面即显得有精神，富有朝气。

荷花的染色画法

工笔荷花的染色基本上可分为两种：分染和平涂。分染是使墨或色彩由浓变淡、由淡变浓的染色方法，常用以表现荷花的深、浅、明、暗、起伏转折等方面的变化。分染时要用两支笔，一支羊毫蘸色笔，另一支兼毫（白云）清水笔。按照荷花的生长结构，从整体出发，由局部入手。先从画面中最深、最暗的部位开始着色或墨。趁涂下的色、墨未干，迅速以清水笔蘸清水轻刷笔迹线，使色或墨向外自然渗化晕开，渐远渐淡，过渡自然，不留笔痕。注意清水笔中水分要适中。如水分过多，容易冲花颜色，出现水渍；水分过少，就容易吸附颜色，以致染不开颜色，滞留笔痕。要达到完美的画面效果，往往要多次分染，第一次分染干透后，才能进行第二、三次分染，这样染出的颜色方纯净、透明。

平涂是用羊毫笔蘸色、墨，从画面中的形象一端涂向另一端，覆盖整个轮廓。平涂时，笔力要均衡，水分要适量，一笔接一笔顺涂，不能叠笔，也不能来回重复涂。涂到画面上的色块要求干净、光洁，不留笔痕，富有整体感。画白色荷花用白粉平涂，画荷叶用草绿平涂，画荷梗用石绿平涂。

红荷花染色示范

画荷花花冠先从花中心最前面无遮挡的一瓣画起，然后从四周逐步向花心推进。花冠的形状多为圆球形，从任何角度观察都会产生大、小、远、近等不同的透视变化。视线高，荷花是朝上开放，花冠比较饱满、完整、生动、自然，而且能见到花蕊。而花冠半侧面一般比较优美，背侧面过多会影响画面的效果。

步骤一：取小狼毫勾线笔蘸淡墨勾出花冠的轮廓，注意中锋用笔和起、收笔的变化。

步骤二：用淡曙红分染反面花瓣，接着取藤黄+ 锌钛白调成淡粉黄色平涂莲蓬，用石绿平涂花梗，然后再用淡曙红分染反面花瓣，取藤黄+ 花青调成淡草绿分染莲蓬。注意莲蓬要中间浓、四周淡。

小常识

分染的执笔方法：分染时，一只手同时执两支毛笔，交替进行，用右手的拇指、食指夹住蘸色笔，中指、无名指夹住清水笔。使用蘸色笔时，以拇指、食指的前端竖立蘸色笔，使笔垂直于画面，进行涂色，将清水笔上部平卧在“虎口”之间下部，用中指、无名指夹持备用。用清水笔时，可以用拇指、食指夹住蘸色笔，上举平卧，以中指、无名指夹住清水笔，下降，竖于画面，进行洗刷。

步骤三：第三遍用淡曙红分染反面花瓣，接着分染正面花瓣，将莲蓬、花梗用淡花青分染一遍，用羊毫笔蘸淡白粉（锌钛白）平涂正反花瓣，莲蓬和花梗不涂，用浓赭石点莲蓬上的莲子头，用淡草绿平涂花梗。