

杨乾亮 编著

国画入门训练新编

荷花

(写意花鸟篇)

安徽美术出版社

荷 齐白石

图书策划：朱阜燕

责任编辑：朱阜燕

封面设计：宋文岚

国画入门训练新编·荷花（写意花鸟篇）

杨乾亮 编著

图书在版编目（CIP）数据

国画入门训练新编. 写意花鸟篇. 荷花 / 杨乾亮编著. —
合肥：安徽美术出版社，2009. 8
ISBN 978-7-5398-2065-1

I. 国... II. 杨... III. ①中国画—技法（美术）②荷
花—花卉画—技法（美术） IV. J212. 27

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第090122号

安徽美术出版社出版

邮编：230071

合肥市政务文化新区圣泉路1118号出版传媒广场14层

编辑部电话：（0551）3533611 3533612

合肥晓星印刷有限责任公司印刷

新华书店经销

787mm × 1092mm 1/16

印张：3.5

2009年6月第2版

2009年6月第6次印刷

ISBN 978-7-5398-2065-1

定价：16.80元

杨乾亮，1949年生，师范毕业，中专艺术教师。1993年获中国第一届京剧节书画作品优秀奖。1995年举办个人画展。1996年参加中国北京艺术博览会及广州艺术博览会。1998年4月，中央电视台《中国风》栏目对其创作活动进行了专题报道。1999年6月在《中国书画报》发表《谈中国戏剧人物画》及《禅宗思想对中国绘画的影响》等论文。2000年创作《中华百戏图》，以100幅写意人物画反映老百姓喜欢的传统戏剧剧目。2002年由天津人民美术出版社出版技法书《怎样画戏剧人物》等多部图书。

目 录

● 引言	1
● 工具与材料	2
● 荷花花朵的画法	3
● 荷花花朵的不同造型	9
● 花苞与小叶的画法	13
● 荷叶的画法	14
● 荷叶的不同造型	19
● 莲蓬的画法	23
● 荷花创作示范一	24
● 荷花创作示范二	28
● 荷花创作示范三	32
● 杂草的画法	34
● 荷花与其他景物的搭配	36
● 作品赏析	40

引言 □

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“此荷此叶常相映”、“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。

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。如一下子放上好多水，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，这样可以一直让墨头保持结实、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，一般在三五十一年以前，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。

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，画荷花用“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。

不管是哪种宣纸，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。也有的纸吸水性能很好，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。

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。

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。

除了以上必备的工具外，还须准备以下辅助工具，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。

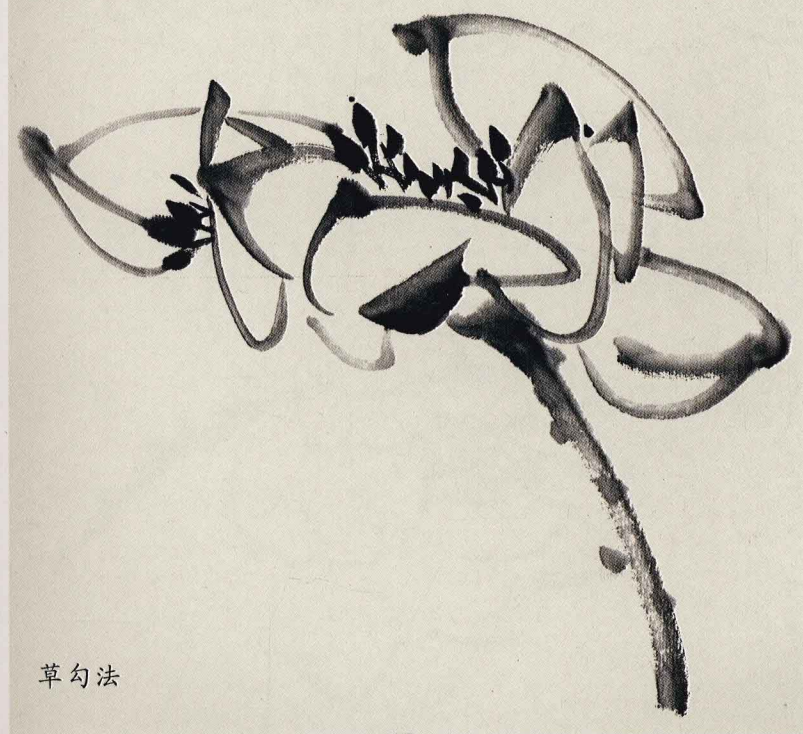
荷花花朵的画法

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。

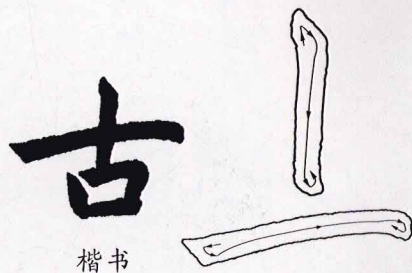
楷勾法

草勾法

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。

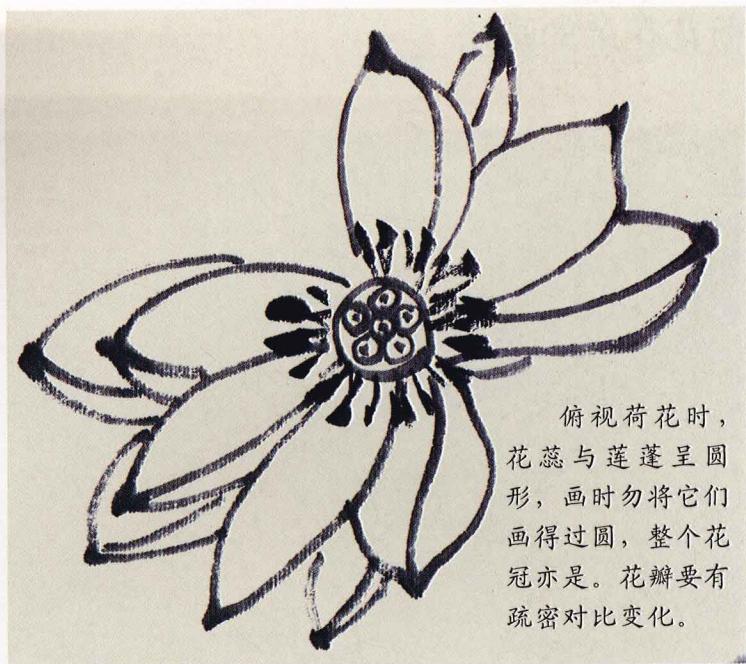
楷书中锋用笔，行笔缓慢，转折提按的动作规范，一笔一画都十分到位。

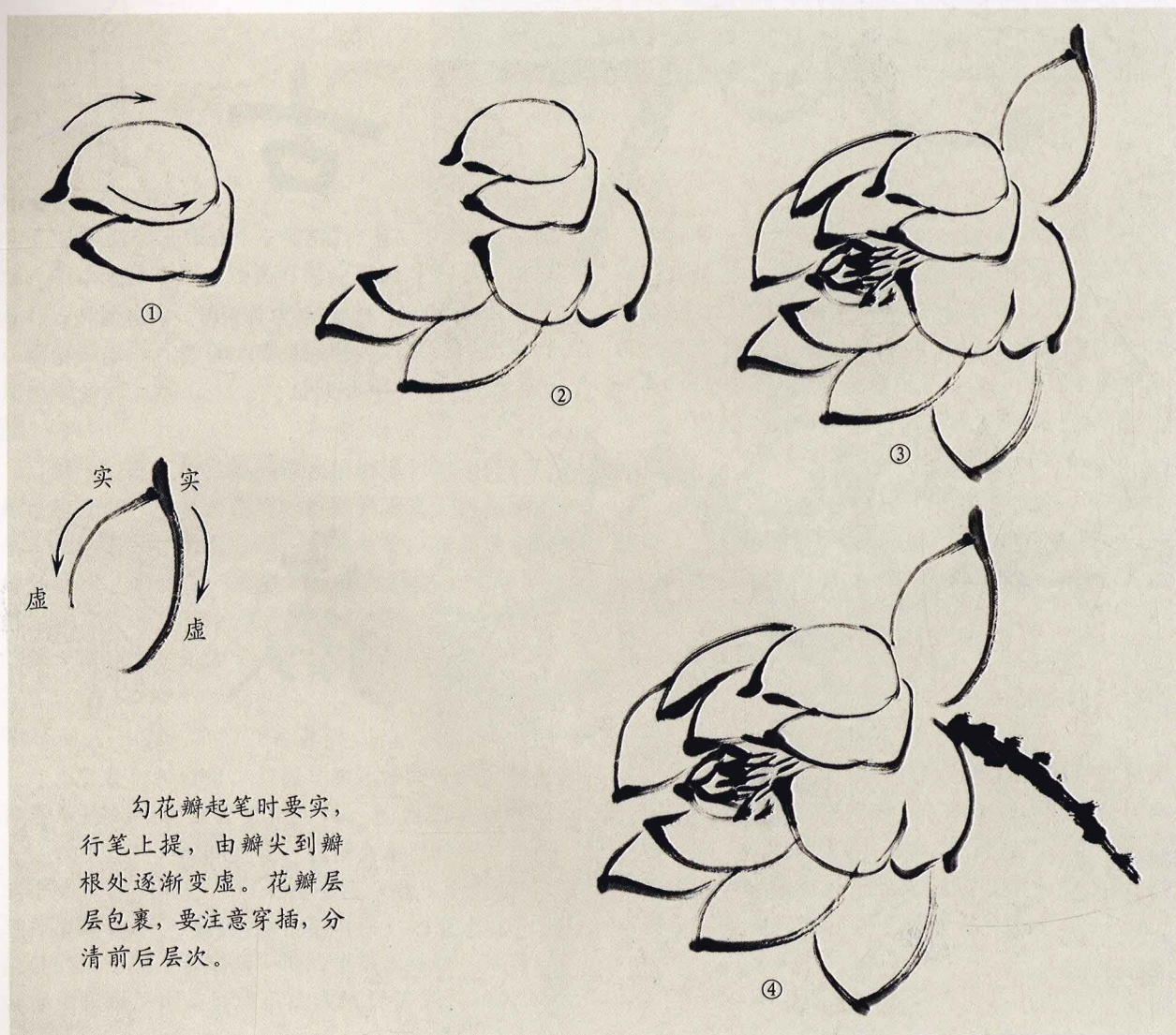
行草书笔法灵活，中、侧锋并用，笔画之间互有联系，且有粗细、大小、轻重、虚实的变化。

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厾的方法来表现。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。

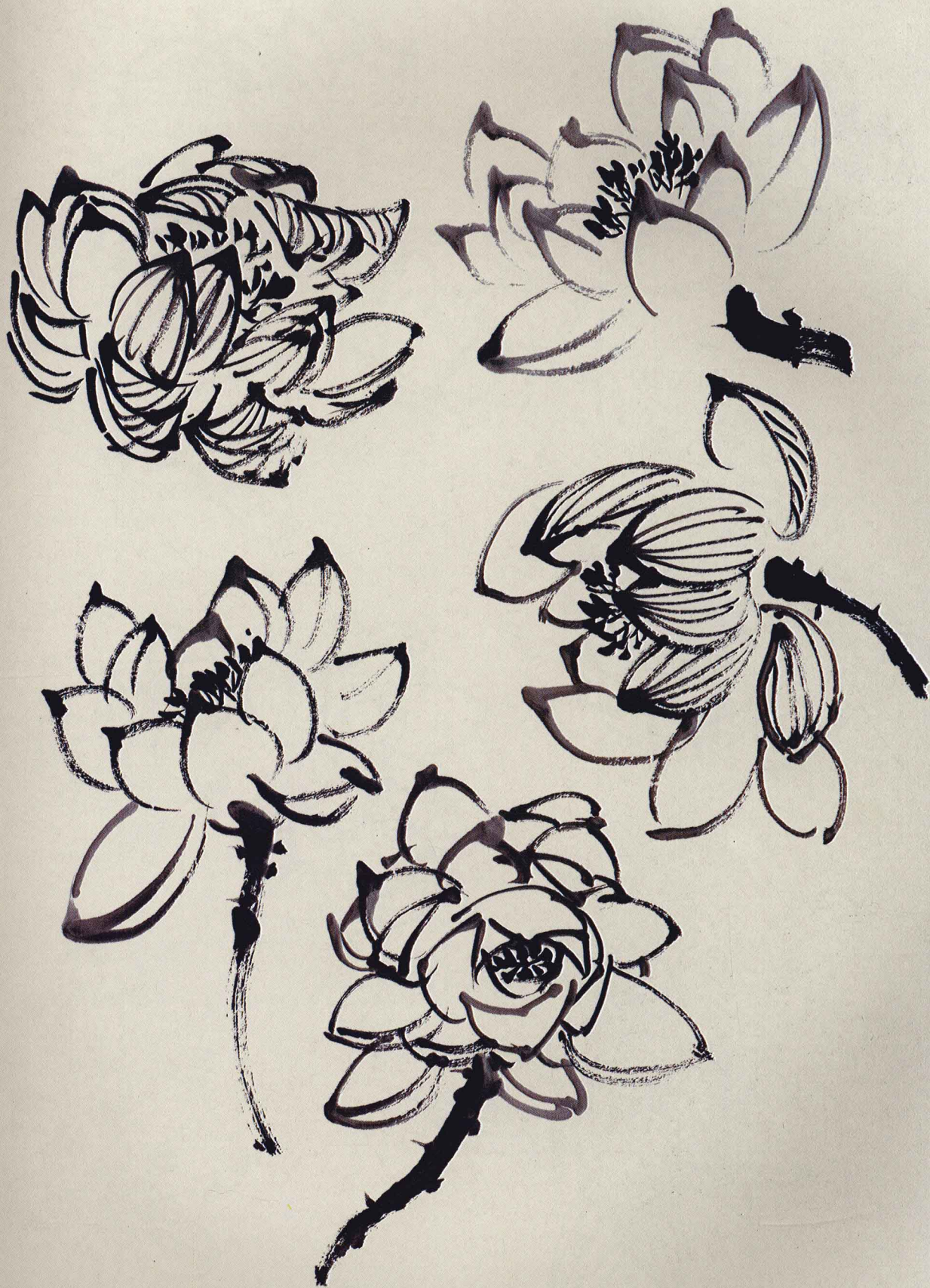
画花瓣先从第一瓣起手，每瓣两笔勾成，从瓣尖入笔，起笔应有顿意，笔要实，收笔时宜虚。要根据花头的透视关系决定是否画莲蓬。最后画花蕊，蕊不可排列均匀，应有多少和聚散的变化。半开的荷花或花苞用笔同上，但花瓣要收拢。

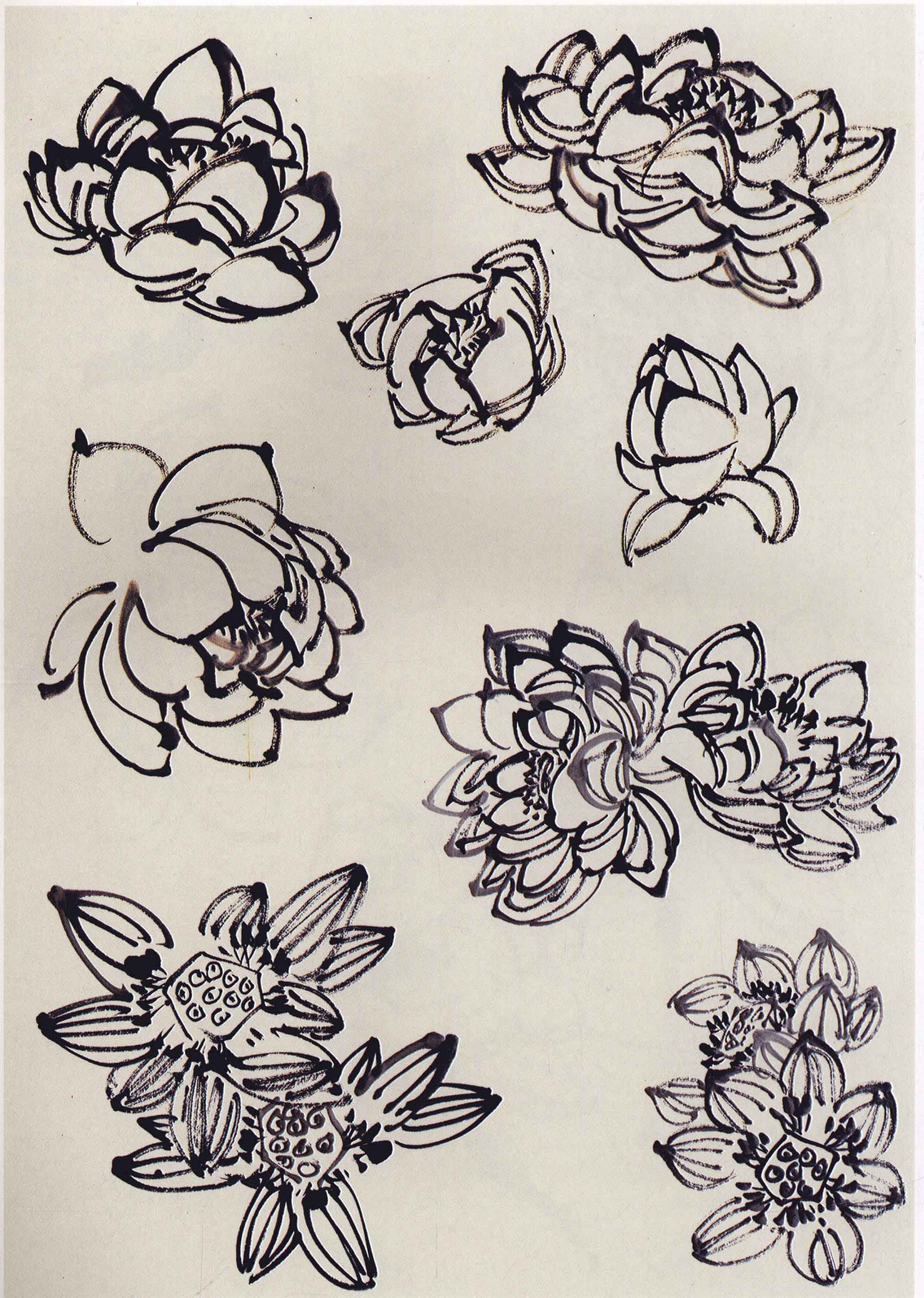

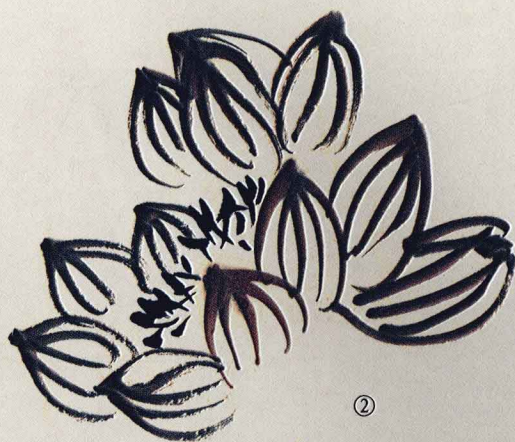
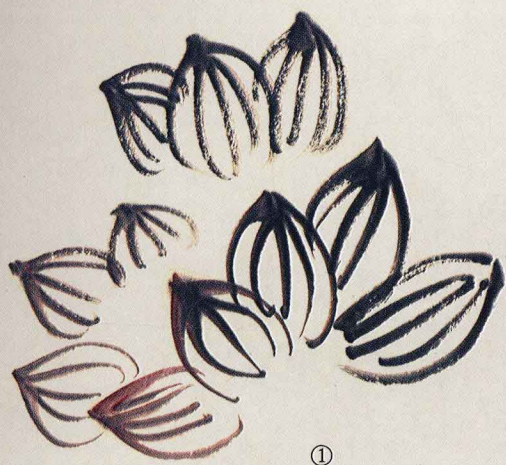
俯视荷花时，花蕊与莲蓬呈圆形，画时勿将它们画得过圆，整个花冠亦是。花瓣要有疏密对比变化。

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。

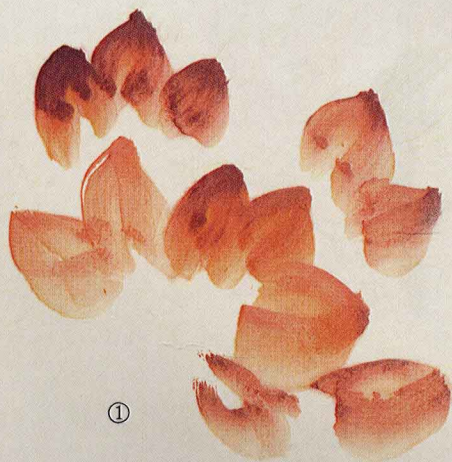
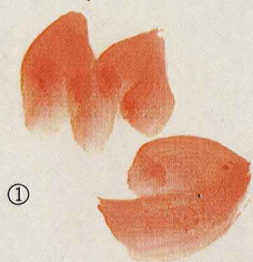

用色勾勒法

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

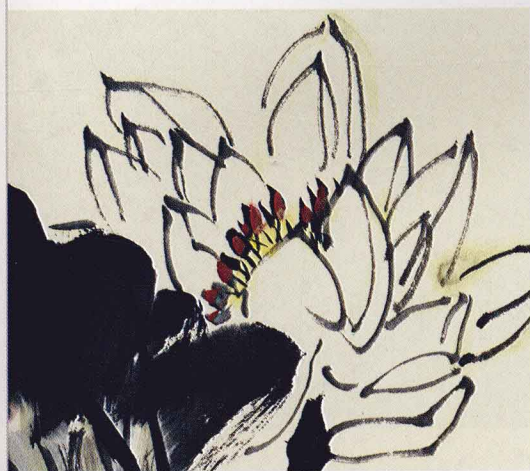
用胭脂勾花
筋，用墨勾花蕊。

③

花
苞

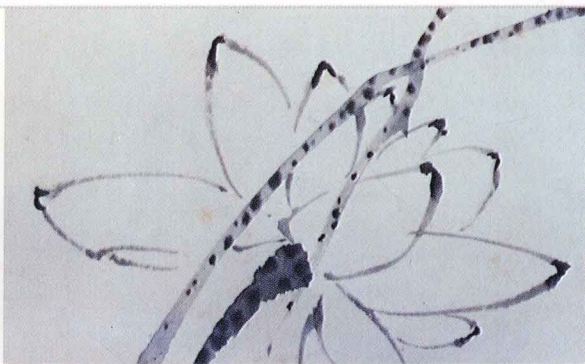
画荷花，可根据画面的需要进行夸张和取舍，如齐白石老人所说的“要在似与不似之间”。

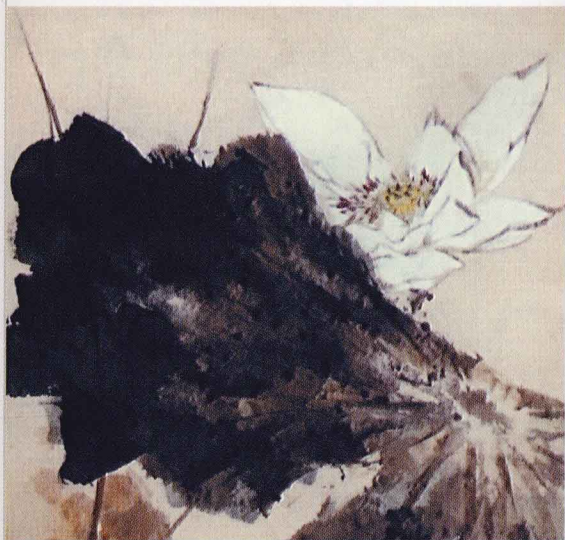

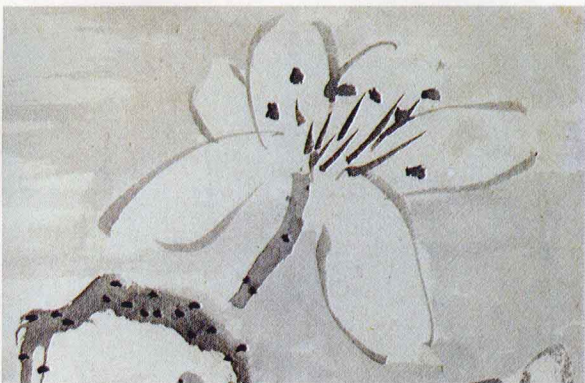
荷花 萧龙士

荷花 徐渭

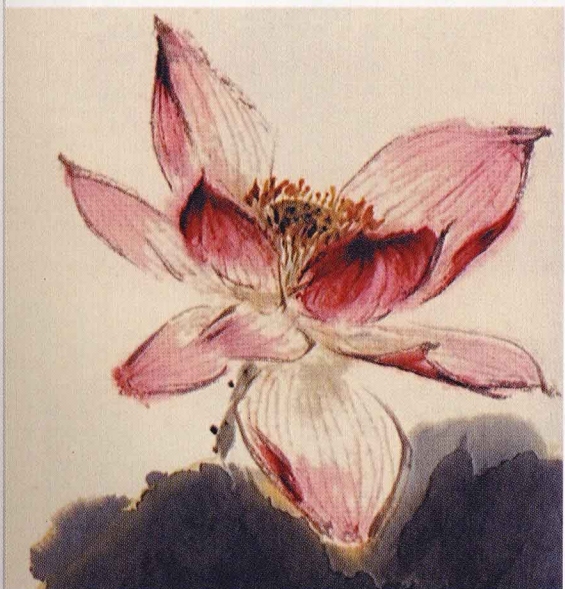
荷花 王雪涛

荷花 罗聘

荷花 陈衡恪

荷花 王雪涛

荷花 王雪涛

11

墨荷图 明 魏学濂

荷花蜻蜓
潘天寿

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

