

荷花

中国画写意大课堂

荷花由于具有“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，可远观而不可亵玩焉”的可贵品质，而被誉为君子之花。作为借物言志、借物抒情的重要载体，荷花因象征高洁的精神，为历代的文人墨客所广为吟诵和喜爱。

刘昌盛 著

辽宁美术出版社

[荷花]

中国画写意大课堂

刘昌盛 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画写意大课堂. 荷花 / 刘昌盛著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5314-5476-2

I. ①中… II. ①刘… III. ①荷花—写意画—花卉画—
—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第086730号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 50千字

出版时间: 2013年8月第1版

印刷时间: 2013年8月第1次印刷

责任编辑: 郭 丹

封面设计: 郭 丹

版式设计: 郭 丹

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-5476-2

定 价: 30.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目 录

第一课 中国写意画的工具材料介绍	5
第二课 写意画的基本笔墨技法	6
第三课 荷花的局部分解画法	6
一、没骨正面荷花画法	6
二、侧面荷花画法	7
三、双勾白荷花的画法	7
四、正面荷叶的画法	8
五、侧面荷叶的画法	8
六、小荷叶的画法	8
七、花苞画法	9
八、莲蓬画法	9
九、枝干的穿插组合法	10
第四课 写意荷花常用点缀景物画法	10
一、水草画法	10
二、禽鸟、昆虫、鱼类、蛙类画法	11
第五课 创作步骤解析	12
一、《红莲双鹅》的创作步骤	12
二、《不染》的创作步骤	14
三、《红荷翠鸟》的创作步骤	16
四、《红荷鸳鸯》的创作步骤	18
五、《红荷白鹭》的创作步骤	20
六、《高秋》的创作步骤	22
七、《荷下双鸭》的创作步骤	24
八、《静静荷塘》的创作步骤	26
第六课 作品赏析	28

[荷花]

中国画写意大课堂

刘昌盛 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画写意大课堂. 荷花 / 刘昌盛著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5314-5476-2

I. ①中… II. ①刘… III. ①荷花—写意画—花卉画—
—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第086730号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 50千字

出版时间: 2013年8月第1版

印刷时间: 2013年8月第1次印刷

责任编辑: 郭 丹

封面设计: 郭 丹

版式设计: 郭 丹

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-5476-2

定 价: 30.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言

荷花亦称莲花，又有水芙蓉、芙蕖、芰荷、菡萏等称谓。为多年生草本植物，属睡莲科。多生于沼泽、池塘等浅水中（也可盆栽），根茎为藕，肥大而长且有节，叶柄和花柄由节中抽出，长达一米有余；叶大而圆，其叶脉为网状；花大而美，有单瓣和复瓣之别，夏日开放，以粉红、大红及白色为主，黄色较为罕见；花托为倒锥形，花谢后膨大成莲蓬，上有许多小孔，每孔生坚果一枚，俗称莲子，和藕一样可以食用。荷花在我国的大部分地区都有种植，是广受民众喜爱的花卉之一，也是传统四季花卉中夏花的重要代表。

荷花由于具有“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，可远观而不可亵玩焉”的可贵品质，而被誉为君子之花。作为借物言志、借物抒情的重要载体，荷花因象征高洁的精神，为历代的文人墨客所广为吟诵和喜爱。涌现出了许多像宋代周敦颐《爱莲说》这样流传千古的歌颂荷花的不朽作品。历代中国画家更是钟爱于对荷花的表现，出现了许多不同的艺术表现形式。在唐代周昉的《簪花仕女图》中就有用荷花作为人物的点缀；宋代则出现了以荷花为主题的工笔画，且技艺精湛，产生了一批至今仍被奉为经典的作品。而写意荷花的盛行则始于元明，由于生宣的出现和文人画理论的成熟，造就和推动了写意荷花创作的发展，一批天才画家如徐渭、陈淳、朱耷、石涛等的出现使写意荷花画逐渐走向了成熟，无论是在笔墨技巧还是在情感表达方面都达到了空前的高度。清末任伯年、吴昌硕以及近代的齐白石、潘天寿、李苦禅、王雪涛等大师笔下的写意荷花作品更是各具特色，他们在对写意荷花各种表现技法的探索与创造方面，做出了不懈的努力，取得了非凡的成就，使得写意荷花的表现技法日益完备。为后人提供了学习写意荷花可资借鉴的宝贵财富。

要想画好写意荷花，不外乎两点：一是生活，二是传统，这也是学习中国写意画的普遍规律。所谓生活，是一切文艺创作的源泉。初学画荷花要通过观察与写生，掌握荷花的物理特征，即熟悉荷花的生长规律与生态结构，从小荷才露尖尖角到含苞欲放，从盛花期到莲子成熟，再到秋冬的残荷；还有处在不同情境下的荷花表现，如风中、雨中、雾中、朝露、夕阳等，都需要我们留心去认真观察、体悟，寻找创作的灵感。传统是指画者需要掌握一些写意画笔墨表现的基本方法与技巧，也就是画理，这也是中国写意画表现技法的核心，它包括笔法、墨法、用色、构图等。古今花鸟画大师创造了丰富的写意荷花表现技法，如勾花点叶法、没骨法、兼工带写法、泼墨法、泼彩法等，其中笔墨技巧是其核心组成部分，从一定意义上来说，笔墨成了写意画的代名词。学习笔墨技巧最主要的方式，一是要通过大量地对优秀作品的临摹才能消化掌握；二是要加强书法的研习。在选择临摹范本时要多选历代大师的精品，还要做到循序渐进，可先从小写意入手，待掌握了基本的笔墨技法后，再过渡到对大写意荷花的临习。临摹时要做到意在笔先，对范画的构图、笔墨特点、表现技巧以及意境营造等方面都要仔细分析研究，做到心中有数。可以采取先对临，再背临，然后再意临的方式，这样效果会更好。写意画强调一个“写”字，它要求画家要以书法入画，笔笔见画。好的写意画是“写”出来的，而不是“画”“描”出来的。历代大师的写意画风格是与他的书法风格相一致的，“能画者必善书”。所以学习传统写意画离不开书法的基本功，我们必须加强书法的临习。可以从篆隶入手，然后草书。因为对写意画来说，画中的具体造型因素无外乎点、线、面的组合，这与书法中的点、线、面有着极高的相通性，这也正是“书画同源”的道理。

总之，一幅好的写意荷花作品既要符合画理，又要符合物理；既要有笔墨，又要有生活。只要方法对头，循序渐进，画好写意荷花并不是件困难的事情。本书介绍了写意荷花一些基本的绘画技法，本着由局部到整体的原则，从勾勒、用笔、用墨、用色一茎一叶开始，到配景草虫、水草，再到整幅画的创作步骤作示范解析，都进行了详尽的介绍。希望作者的良苦用心能对初学者有所帮助，使习画者循序渐进地从了解、熟悉到能自己掌握写意荷花画入门的基本技法，这也是编写本书的意图所在。

目 录

第一课 中国写意画的工具材料介绍	5
第二课 写意画的基本笔墨技法	6
第三课 荷花的局部分解画法	6
一、没骨正面荷花画法	6
二、侧面荷花画法	7
三、双勾白荷花的画法	7
四、正面荷叶的画法	8
五、侧面荷叶的画法	8
六、小荷叶的画法	8
七、花苞画法	9
八、莲蓬画法	9
九、枝干的穿插组合法	10
第四课 写意荷花常用点缀景物画法	10
一、水草画法	10
二、禽鸟、昆虫、鱼类、蛙类画法	11
第五课 创作步骤解析	12
一、《红莲双鹅》的创作步骤	12
二、《不染》的创作步骤	14
三、《红荷翠鸟》的创作步骤	16
四、《红荷鸳鸯》的创作步骤	18
五、《红荷白鹭》的创作步骤	20
六、《高秋》的创作步骤	22
七、《荷下双鸭》的创作步骤	24
八、《静静荷塘》的创作步骤	26
第六课 作品赏析	28

第一课 中国写意画的工具材料介绍

笔

毛笔是中国写意画最基本、最为关键的工具,“工欲善其事,必先利其器”说明了工具材料的重要性。毛笔根据软硬程度分为狼毫(硬毫)、羊毫(软毫)和兼毫(软硬适中)三类,根据笔锋的长短可以分为长锋和短锋两种。狼毫的特点是弹性强,含水量少,适合勾线,由于材料的限制,狼毫笔一般笔锋较短;羊毫笔锋较长,吸水量大,缺点是较软而弹性不足,适合大面积的涂抹及上色;兼毫软硬适中,笔锋可长可短,使用起来笔端变化较为丰富,勾线、泼墨、皴擦都可以,但使用起来需要熟练的技巧。我们画写意荷花以上几种笔的大中小号都要准备几支备用,一般情况来说画荷花的叶子要使用大的兼毫或羊毫斗笔来泼墨,因为根据它的特点可以画出粗阔、雄壮、富有变化的墨块;小的狼毫勾线笔要准备一两支,可以用来画配景草虫、蝴蝶等;长锋狼毫适于画水草及点荷花的花蕊;羊毫由于较软,适于画荷花花瓣,也可用来设色。在实际绘画过程中,根据个人情况及习惯的不同,几种毛笔也可混用,只要自己用起来得心应手即可,不必强求一律。

墨

墨大致分为三种,即松烟、漆烟、油烟,我们画写意画一般使用油烟。松烟以松树烟为原料,色黑无光,适合于书法的练习;漆烟以土漆烟为原料,暗黑发亮适于作画;油烟以桐油、麻油、菜油等油烟作原料,色黑而亮,最适合作画,油烟墨以质细、色乌和胶轻者为上。现在画国画、习书法很少使用磨制的墨汁了,市场上卖的正品瓶装或桶装书画墨汁初学者尽可以放心使用,比较好的品牌有“一得

阁”“曹素功”等。

纸

我们画写意画主要使用生宣纸,生宣又有棉料、净皮、夹宣、单宣之分。这种纸性极敏感,吸水性强,落墨上色富有层次感也极易渗化。由于画写意画需要大量的练习,从经济角度和本人的经验来考虑,初学者可以使用物美价廉的手工毛边纸或元书纸来代替生宣,效果也非常好,等掌握了基本的笔墨技法之后再用宣纸来画。

砚

砚的种类很多,制砚的材质也多种多样,但最好的还是石质的,以端砚、歙砚最为著名。我们画写意画一般不提倡使用砚台,而是用大的白色瓷盘代替。因为一方面使用现成的墨汁不需要磨墨,另一方面用白盘子调墨也可以看清墨的浓淡程度。

颜料

中国画颜料可分为矿物质和植物质颜料两大类,赭石、石绿、石青、朱砂、白粉等为矿物质颜料,花青、胭脂、曙红、藤黄等为植物质颜料。矿物质颜料质地稠厚,具有一定的覆盖力,色泽明亮、鲜艳;植物质颜料具有透明性,清淡、典雅,在墨块、线条上渲染不会妨碍笔墨的效果。从外形来说有块状、锡管装和粉状三种,我们一般练习使用锡管装的颜料就足够了,也比较方便实用。

其他写意画的常用工具材料:画写意画除了必备的文房四宝和颜料之外,还要准备必要的其他材料,如毛毡、镇纸、笔洗、调色盘等,在这里特别要指出的是调色盘的准备,如果不是外出写生的话,调色盘一定要使用大的白色瓷盘,不要用小的器皿,原理同调墨盘的使用一样,并且颜色一定要挤在盘子的边缘,以便留出足够的空间来调颜色的浓淡深浅。

第二课 写意画的基本笔墨技法

一、笔墨的基本概念

中国写意画最主要的表现语言就是笔墨，这也是中国画的特色和精华所在。笔墨对写意画来讲，它不仅是状物图形的手段，更重要的是笔墨语言本身所具有的审美属性。中国画笔墨语言的审美意趣和评价标准是从中国书法中转换过来的，对写意画来讲尤为重要，在某种意义上来说，用行、草笔法画出来的画才可称为写意画。所以说要想画好写意画，一定要加强书法的练习，要理解书法用笔是写意画的重要表现元素。国画大师黄宾虹谈到用笔要做到“浑、圆、留、重、变”，总体来说是写意画的线条用笔要有力、有厚度、有重量感又要富于节奏的变化；厚重而飘逸，有力而又灵动。“墨分五色”，在用墨方面前人曾有大量精辟的论述，黄宾虹先生将墨法归纳为浓墨、淡墨、泼墨、破墨、积墨、焦墨、宿墨七种，足见墨法的变幻莫测。总之，一幅好的写意画作品，应该使水墨的表现力得到淋漓尽致的发挥，做到既对比又协调，既对立又统一，使画面中的笔墨元素构成充满生机与活力。

二、国画的笔法与墨法

笔法：中国画用笔有中锋、侧锋、逆锋、顺锋、藏锋等。中锋行笔时笔尖在线条的中间运行，画出的线条厚重有力。侧锋用笔时笔锋在先天的一侧运行，画出的线条扁平、劲俏。总之用笔的变化是由画家手上用力的大小、快慢、行笔方向不同等因素造成的，在实际作画过程中更多的是各种笔锋的综合运用，如中锋转侧锋、顺锋转逆锋、藏锋转露锋等。

墨法：“墨分五色”是指由于用水量和用笔速度的不同而产生墨色的多种层次变化，在写意画中要使墨色变化丰富，除了用水和用笔速度之外，和调墨的技巧也有很大关系。不可调得太匀，要注意一侧蘸墨、正蘸反用等方法的使用。写意画中比较常用的是泼墨法和破墨法等，这些墨法都需要反复实践练习，掌握用水、用笔技巧和宣纸的特性后才能运用自如。

第三课 荷花的局部分解画法

一、没骨正面荷花画法

1. 用含有一定水分的干净羊毫笔蘸胭脂，注意用笔锋的一侧来调颜色，然后用笔锋的另一侧来画荷花的花瓣，注意花瓣的外形，大胆落笔不可犹豫，使花瓣颜色浓淡变化自然、协调，并注意花瓣之间的疏密和正反关系。

2. 用小号狼毫笔蘸浓胭脂，趁花瓣颜色未干时从花瓣顶端开始勾花筋，要一气呵成，尽量少蘸色，中侧锋并用。

3. 在花心处画上花托，注意其顶端莲子的形状。花托颜色可以用藤黄加花青及少量赭石调制而成，顺势用同样颜色中锋写出花柄。

4. 等花瓣颜色干后用浓墨加少许赭石来点花蕊，加赭石的目的是为了减少浓墨的渗化性，点蕊要注意其疏密错落关系，花丝要细，要同花蕊形成对比关系。最后再次用浓墨趁湿点上花柄上的刺。

二、侧面荷花画法

1. 先用胭脂加少许朱砂调成大红色，然后用含有清水的羊毫笔的笔锋一侧来蘸颜色，不要整个笔锋都蘸进去，做到用毛笔笔锋的一侧来蘸颜色，这样整个笔锋所含的颜色就会有浓淡的变化。而在落笔时要反着用，正所谓“正蘸反使”。按照花瓣的长短、方向、大小相背关系，用明确肯定的侧锋，用笔飞白要自然。

2. 趁湿用狼毫笔蘸浓胭脂勾花筋，用笔要活，中侧并用，形成浓破淡的效果；顺势用中锋篆书的笔法写出花柄，要使线条厚实而含蓄，花柄与花头连接处不宜过实。

3. 用藤黄加少许赭石调出花心，也就是莲蓬的颜色，用小号羊毫中侧锋并用写出其形状，顺势用同样的颜色点上小莲子。

4. 颜色干后用浓墨点花蕊，大小、疏密、错落关系一定要自然合理，花蕊与花丝的粗细对比关系要明确；荷梗上的浓墨小刺也要点得疏密有致，不可太拘谨。

三、双勾白荷花的画法

1. 用小狼毫笔从最前面的花瓣画起，用线要有弹性，流畅自然，不可过分拘谨，注意花瓣之间的向心性和穿插关系，始终把握好荷花花头外轮廓的大形，不能太圆或太齐，要有高低起伏的节奏变化。

2. 以重墨复勾花瓣的尖部；用赭黄色写出莲蓬的大形，莲蓬顶端颜色要浅，下部颜色要稍重些。

3. 花瓣的分染用较淡的豆绿（赭石、藤黄和石绿调制而成）从根部开始，顶端空出；用赭石调少许来点嫩莲子的颜色；以淡墨中锋写出花柄。注意花柄和花头的动势关系。

4. 花瓣颜色干后用胭脂墨（胭脂加少许重墨）画上花蕊，以写的笔法点花梗上的小刺，注意点子不要都集中在花梗中间，有些点子要点在边缘。

四、正面荷叶的画法

1. 用羊毫斗笔蘸汁绿（赭石、藤黄和少许花青），笔尖重笔锋浅，以侧锋写出荷叶中间较浅的部分，要讲究用笔，笔笔分明。
2. 然后用大号的羊毫斗笔笔锋的一侧来饱蘸浓墨，接着让笔尖再吸点清水，以中侧结合的笔法写出荷叶外部较重的部分，要使叶子深浅结合部分趁湿自然渗化，整个荷叶的外轮廓形状要有高低起伏变化的节奏美感。用笔要沉着酣畅，切记反复涂改。
3. 趁湿用重墨勾出叶筋，这样可使墨色的变化更加丰富，注意主脉和副脉的关系。
4. 画上叶茎，点上叶茎上面的小刺，聚散疏密关系要自然。

五、侧面荷叶的画法

1. 用羊毫蘸汁绿，侧锋写出反面叶子较浅的部分，注意长短、宽窄与浓淡干湿变化。
2. 同样用斗笔饱蘸浓墨画出正面的叶子，用笔须洒脱自然，一气呵成。
3. 用狼毫笔蘸重墨勾叶筋，注意用笔要活，中侧转换自然，顺势以中锋淡墨写出荷梗。
4. 重墨点出梗上的小刺，点时不能平均对待，要有疏密变化。

六、小荷叶的画法

刚露出水面的小荷叶叶片多为卷着的，长大后才完全伸展开。一幅写意荷花作品适当地画些小叶，可以丰富画面效果，加强形式感与对比关系。

七、花苞画法

1. 以羊毫笔吸少许清水，然后蘸胭脂，笔尖重笔肚浅，写出花苞最前面的一瓣。
2. 接着写出第二瓣，注意和第一瓣形状上的差别。
3. 添上第三瓣，这样整个花苞的形状就出来了。
4. 用浓胭脂勾上花筋，淡绿色画上两笔花托，然后以汁绿写出花柄，趁湿点上重墨小刺。

八、莲蓬画法

1. 取羊毫笔蘸淡墨以侧锋写出莲蓬的下部，要笔笔分明，切忌涂改。
2. 用中侧锋结合的线条勾出莲蓬上部的外轮廓，并画出上面的小孔，注意它们之间的位置关系。
3. 以苍劲的笔法画花柄，线条要有飞白，以体现秋天荷梗的质感。
4. 点上荷梗上的小刺，画上残败的花蕊和花丝，染上淡淡的赭石色，画出石绿色的莲子，并在莲子顶端点上重墨点。

九、枝干的穿插组合法

枝干的穿插是写意花鸟画学习过程中比较难掌握的一个课题。如果大家学习过写意兰花的画法,了解兰叶的交叉组织规律,如“交凤眼”“破凤眼”等,那么掌握荷花枝干的穿插关系就相对较为容易一些,因为它们之间有很多的相通之处。穿插关系的疏密聚散相对于荷花枝干来讲,就是在布置画面时要有多有少,有集中有分散,有主有次,这样的穿插交错才有美感,看上去才能协调。《芥子园画谱》中指出:“一忌孤生,二忌并立,三忌如叉,四忌如井,五忌如手指。”对于枝干的穿插问题讲得非常透彻明了,可供我们参考。荷花茎梗之间的穿插安排同样要遵循这样的规律,除了避免上面的五忌之外,“女”字形交叉方式是比较符合人们审美习惯的枝干穿插法,因为它符合均衡的基本原理,做到了变化和统一的有机结合,我们一定要多做这种交叉方式的练习。荷花枝干的穿插不仅影响画面构图的大势,更直接决定了构图的好坏。构图不好,完美的画面就无从谈起,所以应引起我们的重视。

第四课 写意荷花常用点缀景物画法

一、水草画法

作为写意荷花画重要的配景与点缀植物,对画面布局、构成、疏密安排等都有重要作用。水草种类繁多,形态各异,扶疏有致,偃仰多姿。其画法也各不相同,但不管是哪类水草,关键是要掌握其叶子的组织规律,多加练习。只要一种水草画得得心应手了,那么不管是其他长叶类的还是短叶类的水草,其组织结构的基本规律都会迎刃而解。

二、禽鸟、昆虫、鱼类、蛙类画法

水禽、鱼蛙类及其他与荷花有关系的昆虫等生物，在荷花画中尽管通常占的面积较小，但因它们本身能动的生命力，不仅能使画面增加无限的情趣，产生无限的生机，而且对花鸟画意境的营造也有着事半功倍的特殊效果，所以它们常常成为花鸟画的主体部分。禽鸟、鱼

蛙类及昆虫因其体积小，技法上要求笔墨精到传神，方可成为点睛之笔。因此我们应做大量的专题练习，这也是画好写意荷花画极其重要的一个方面。

第五课 创作步骤解析

一、《红莲双鹅》的创作步骤

步骤一：用淡墨以狼毫笔勾出荷花，顺势画出花心，用笔以中锋为主，中侧并用。

步骤二：用羊毫斗笔饱蘸浓墨，一气呵成写出前面的荷叶，注意叶片外轮廓形状的起伏变化，勾出叶筋。

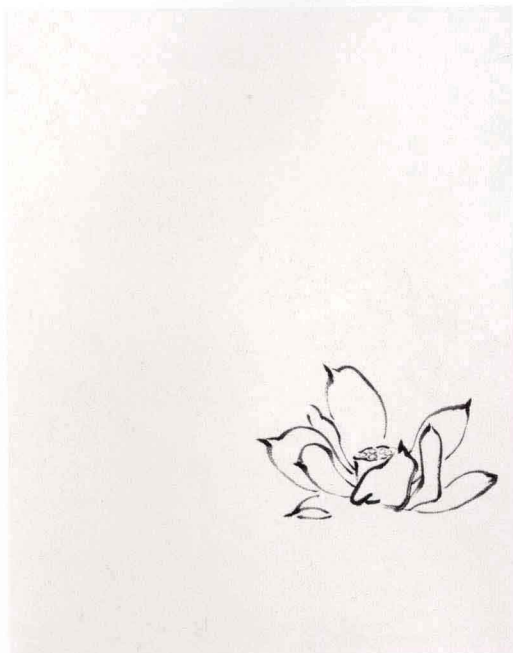
步骤三：画上花苞，以和盛开的荷花形成对比与呼应关系，然后画上半卷的小叶，以狼毫中锋写出三枝荷梗，荷梗之间也要有疏密、长短与方向的变化。

步骤四：以淡胭脂点出花苞与花瓣顶端的粉红色，以三绿稍加赭石染出花苞的颜色。

步骤五：根据画面的疏密关系添上水草，用笔要洒脱、劲健，半干时以草绿复勾。

步骤六：画出上方水面上的两只白鹅，勾出水纹并用淡墨渲染。

步骤七：根据画面构图需要和画面的疏密安排，题名款、钤印。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

步骤七