

写 意 花 鸟 入 门 教 程

吴中培 主编

怎样画荷花

中国纺织出版社 | 国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

戴云亮 著

观自在

作者简介

戴云亮, 苏州人。苏州市职业大学艺术学院教授, 江苏省美术家协会会员, 江苏省花鸟画研究会会员, 江苏省残联美术家协会主席, 苏州市美术家协会理论委员会主任, 苏州市文艺评论家协会理事, 苏州市花鸟画研究会副会长。

图书在版编目(CIP)数据

怎样画荷花 / 吴中培主编 ; 戴云亮著. --北京:
中国纺织出版社, 2019.7

写意花鸟入门教程

ISBN 978-7-5180-5448-0

I. ①怎… II. ①吴… ②戴… III. ①荷花—写意画—
花鸟画—国画技法—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第227669号

策划编辑: 胡 姣 责任校对: 江思飞

版式设计: 胡 姣 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2019年7月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 2.5

字数: 60千字 定价: 25.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

写 意 花 鸟 入 门 教 程

吴中培 主编

怎样画荷花

戴云亮 著

目录

- 一、概述 / 2
- 二、工具、材料的准备 / 4
- 三、写意荷花的基本技法 / 6
 - (一) 花朵的画法 / 6
 - (二) 荷叶的画法 / 16
 - (三) 莲蓬的画法 / 26
 - (四) 茎的画法 / 29
 - (五) 花、叶、茎组合的画法 / 31
- 四、作品赏析 / 34

中国纺织出版社 | 国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

一、概述

写意花鸟成为传统中国画中一种深受人们喜爱的表现形式，应该早在宋人的绘画中就已经存在。宋代僧人法常的水墨荷花，笔墨潇洒，意气风发，一派写意的精神。这种精神元代的倪瓒说得很清楚：“仆之所画者，不过逸笔草草，不求形似，聊以自娱耳。”他还列举自己画竹，是“聊以写胸中逸气耳，岂复较其似与非，叶之繁与疏，枝之斜与直哉？”绘画不求形似，在自然形态的观察与感受中追求“神似”，然后用简洁、精练的笔墨技法表现出来，这可以说是中国文人绘画艺术的精髓所在。而这种“神似”的境界，很自然地要和画者的学识修养紧密地联系在一起的，即所谓的写意之“意”，必然是画者借自然生命形态酒浇胸中之块垒，“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，从灵魂深处发出的感叹与意念，物我同化纠缠一体。

到了明代，写意花鸟画在沈周、陈淳那里得到发扬光大，在他们的花鸟画中我们可以看到画家在舒展自我情绪的同时，对花鸟形态及结构的把握还是很讲究的，甚至是具象形似的，呈现出笔墨秀润、温和雅丽的文人绘画气息。而徐渭则将文人水墨写意意趣推向新的天地，笔墨肆意洒脱，激情奔放，豪气勃然。明末清初的石涛、八大山人，清中叶的扬州八怪，以及近代的海上画派中的一些画家都受到他的启发和影响，成为写意花鸟画大家。写意花鸟画亦由此蔚然成风，成为明清以来中国绘画史上一道迷人的风景线。

荷花图 无款（宋）

水华图 高凤翰（清）

墨荷 石涛（清）

荷花，亦称莲花、水芙蓉等，是莲属多年生水生草本植物。主要生长于湖泊、湿地和池塘等平静的浅水环境。对荷花的描绘，很早就出现在东晋顾恺之的《洛神赋图》中，这也许是我们可以看到的最早的荷花形象了。北宋周敦颐在脍炙人口的《爱莲说》中将荷花“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”“可远观而不可亵玩”的人文品格表达得明白透彻，意味隽永醇厚。

荷石图轴 八大山人（清）

荷石鸳鸯 齐白石（现代）

宋人写意荷花中的典范可列举法常和尚，他用水墨技法描绘的枯蓬残叶，展现出“红花落尽秋风生”的写意风度，在“墨戏”或称为“禅意”的笔墨形态中，蕴含着绚烂之极归于平淡的文人审美情趣，从这里可以寻找到写意荷花的灵魂所在。

要画好写意荷花，画者除了要不断提升自身的生活情趣、文化艺术修养之外，从绘画技术层面上讲，重要的就是对写意的基本元素——笔墨进行深入透彻的理解和坚持不懈的实践。但笔墨的训练仅是对基本的方法和技术手段的掌握，这些说到底都是为表现内容而存在的，终究不能成为绘画的目的，我们一定要清醒地认识到这一点。

二、工具、材料的准备

画国画的工具、材料主要有毛笔、墨、宣纸、颜料及笔洗、调色盘、毛毡等。

1. 毛笔

毛笔可分为狼毫、羊毫和兼毫三大类。狼毫笔硬而有弹性，含水量较少。羊毫笔较柔软，含水量较多。兼毫笔介于两者之间。作画时需要选择大、中、小不同规格的各类毛笔。

毛笔

2. 墨

墨分块墨和墨汁两种。块墨有油烟墨、松烟墨和漆墨之分，画国画一般使用油烟墨。块墨需要用清水在砚上研磨后才能使用。初学者以选择使用方便的优质墨汁为佳。

块墨和砚台

墨汁

3. 宣纸

画国画主要使用宣纸，宣纸有生宣、熟宣、半生半熟之分。生宣着色后易渗化，一般用来画写意画；熟宣上过胶矾，着色后不易渗化，一般用来画工笔画；半生半熟的宣纸着色后的渗化程度介于生宣和熟宣之间。另外，和宣纸性质接近的皮纸、麻纸、高丽纸也可以用来画国画，运用得当能表现出与宣纸不同的画面效果。初学者可根据个人的喜好和所追求的效果选择用纸。

宣纸

4. 颜料

市场上常见的中国画颜料一般为管装颜料和块状颜料，也有粉状颜料，初学者以使用管装颜料为宜。中国画颜料分为矿物色和植物色两大类。矿物色主要有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、石黄（雌黄）、雄黄等；植物色主要有胭脂、藤黄、花青等。矿物色较厚重，有覆盖性；植物色色薄而透明。另外，还有人工合成的化工类颜料，如曙红、酞菁蓝、钛白等。

管装中国画颜料

白瓷盘

毛毡

5. 其他工具

除了前面介绍的工具、材料外，还要准备洗笔用的笔洗（可盛水的容器都可替代），调色用的调色盘（可用白瓷盘替代），铺在宣纸下面的毛毡、固定宣纸用的镇纸等。如果使用块墨，还要准备研墨用的砚，砚有方砚、圆砚、随形砚之分，以端砚、歙砚为最佳。如果画完整的作品还要准备印章和印泥，印章一般分名章和闲章，闲章可多可少，可根据画面构图需要灵活运用。

镇纸

笔洗

印章和印泥

三、写意荷花的基本技法

(一) 花朵的画法

画荷花,首先对想要表达的姿态,要心中有数,并有一个大致的形态概念,如花朵或含苞待放,或正在盛开,或即将凋零。这就是所谓的“意在笔先”,然后才可以落笔,逐步画出整个花朵的形态。写意荷花花朵的画法主要有两种:一种是直接用颜色画出形态的色彩法,另一种是用墨线勾勒出形态的勾线法。两种画法各有不同的趣味。

1. 色彩法花朵作画步骤之一

① 先用羊毫笔蘸曙红色,侧锋左右错落两笔,画出两个花瓣。

② 用笔中余色继续画出左侧的另一个花瓣,要注意花瓣形状的变化。

③ 然后继续画出左下侧的几个花瓣,形成围合之态。

④ 画出右侧的一个花瓣。要注意整朵花的形态。

⑤ 用浓墨画出荷花的茎。

⑥ 最后用藤黄和墨点出花蕊。

2. 色彩法花朵作画步骤之二

① 用曙红加胭脂调和画出花朵中心的两个花瓣。

② 在前面两个花瓣的左右各添加一个花瓣。

③ 画出左下方的两个花瓣，要注意形态变化。

④ 添加右侧花瓣，形成围合之态。

⑤ 最后用墨点出花蕊，画出花茎。点花蕊要注意疏密、聚散的变化。

色彩法荷花的各种姿态

3. 勾线法花朵作画步骤

用勾线法画荷花的花朵时，线条要以中锋为主，兼用侧锋。要强调线的抑扬顿挫和书法性笔意。

① 先用中号兼毫笔以中锋线条勾出第一个花瓣。接着在右侧添加另一个花瓣。

② 继续添加花瓣，要注意墨色的浓淡变化。

③ 画出右侧向下翻折的花瓣。

④ 添加左侧的一个花瓣。

⑤ 继续在左下方添加花瓣，要表现出荷花的盛开之态。

⑥ 用浓墨画出花茎。

⑦ 最后点出花蕊。

勾线法荷花的各种姿态

勾线法荷花的各种姿态

勾线法荷花的各种姿态

勾线法荷花的各种姿态