

崔如琢

画荷技法

崔如琢 绘

北京出版社 出版集团
BEIJING PUBLISHING HOUSE (GROUP)
北京美术摄影出版社

名家绘画技法丛书

崔如琢

画荷技法

崔如琢 绘

 北京出版社 出版集团
BEIJING PUBLISHING HOUSE (GROUP)
北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

崔如琢画荷技法 / 崔如琢绘. — 北京: 北京美术摄影出版社,
2005

(名家绘画技法丛书)

ISBN 7-80501-338-1

I. 崔… II. 崔… III. 荷花—花卉画—技法 (美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 132665 号

名家绘画技法丛书

崔如琢画荷技法

CUI RUZHUO HUAHE JIFA

崔如琢 绘

出版 北京出版社出版集团
北京美术摄影出版社

地址 北京·北三环中路 6 号

邮编 100011

网址 www.bph.com.cn

发行 北京出版社出版集团

经销 新华书店

印装 北京顺诚彩色印刷有限公司

版次 2005 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开本 889 × 1194 1/16

印张 3

印数 1—8 000 册

书号 ISBN 7-80501-338-1/J·296

定价 15.00 元

质量投诉电话 010-58572393

作者简介

崔如琢，美籍华人，著名书画家、鉴赏家、收藏家。1944 年生于北京，1981 年定居美国，曾执教于中央工艺美术学院。

崔如琢出道甚早，学养深厚。他自幼习字，书法上深受郑育生影响，及长学画，为李苦禅先生入室高足。

在国内，崔如琢的作品曾多次被国家领导人当作国礼赠送外国元首，人民大会堂、钓鱼台国宾馆、故宫博物院也多有收藏。

赴美后，崔如琢的作品在国际展览中屡获艺术成就奖，并被美国前总统里根，前国务卿基辛格，陈香梅女士，宋美龄女士，贝聿铭博士，台湾塑胶巨头王永庆，报业大王王惕吾，新加坡前总理李光耀，泰国王室和联合国及亚、欧、美几十所博物馆、美术馆、高等学府广泛收藏。鉴于崔如琢先生的艺术成就和广泛影响，联合国教科文组织、北京大学、中华英才半月刊社等七家单位共同推选崔如琢先生为 2004 年全国十大艺术英才之一。

崔如琢 1984 年荣获美国纽约杜威大学艺术博士学位，现任世界华人书画家收藏家联合会荣誉会长、中华名人协会副主席兼中华名人书画院院长和山东艺术学院客座教授。

目录

● 乾坤清气铸莲花	1
● 历代画荷名家与名作	3
● 荷花莲蓬画法	7
● 画荷步骤	9
● 画荷作品赏析	14

乾坤清气铸莲花

柯文辉

大诗人屈原在《离骚》中说：“制芰荷以为衣兮，集芙蓉以为裳。”此后两千多年间，咏荷诗文，不下万首。说得最深刻，最具哲学境界，将花人格化、伦理化的，又无过宋代周敦颐：“予独爱莲之出淤泥而不染，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。……莲，花之君子者也。”爱种花、写花、画花，寄托对生活的挚爱，以花魂来净化心灵，丰富大千

世界，是东方艺术家比西方画家更独到之处。虽然，我也尊重莫奈大师画的《睡莲》，流溢出的万种风情。

吾友崔如琢兄与我有同好，堪称爱莲成癖。他平生画莲不下三千纸，铺在大广场上，登高一望，如陆游所言：“藕花无数满汀洲。”当不愧为天地间壮观。

崔如琢是一位在大西洋彼岸颇有声誉的中国书画家、收藏家、鉴赏家，早年就能获得苦禅大师佳评。作品为张大千、宋美龄、里根、基辛格等闻人所器重。

我们读他四十来幅荷花，在笔墨上细细辨析，就会发现花卉是形，底气是画山水之功力。所以风骨俊朗，笔活气圆。在画的背面，依稀能读到写实精到的宋画，旋律感强烈异常抒情的元画精神，弥漫于幅间。吸收了龚贤、石谿、石涛、八大、黄宾虹、傅抱石，以至西方抽象美显著的风景画，都似都不似，汪涵浑厚，用拙不用巧。这就避开了柔靡、脆薄、浅露，质地包罗了天南海北欧美峰峦表情，罩上劲健清嘉的面纱。大气驱笔，熟后求生，起落、疾徐、浓淡、干湿、粗细、荣枯，基本上做到随心所欲。忘法法在，吞云耕烟，潇洒不群。

他下笔热情奔放，胸有成荷，又胸无墨荷。达到王维诗：“江流天地外，山色有无中”的大自在。

他天资聪颖，观察入微。每到荷塘，一花一叶总关情。他说：“写生重要，搜尽奇峰打草稿，方能有米下锅。下笔前要苦读造化，回忆古人创作的好诗好文好画，看看大师们如何增删过大自然原貌，再凭激情量体裁衣，适度夸张，又不违中庸之道，无过无不及。选择最佳角度，凡中见奇，写生才能打动读者。

秋浓 崔如琢作

照抄自然跟照抄鲁迅文字一样没出息。景物只有渗入作者情绪，才有活力。我大体是这样做的。”这些话耐得咀嚼。

他写荷，枝条凝重，夹杂些篆书手法。写花用行书笔意，松秀流妍，忌工艺制作，免得把花的活泼生命写僵。画叶则泼墨，兴尽方休。墨法在于浓处透光，淡处发亮。运笔酣畅，大上下大来回中，颤动着小来回，若提琴家运弓，畅不掩涩，以涩救流与浮。笔锋吃纸深，色泽饱满，瓣上像能滴下露珠。鲜健老到，生辣持重，构图精练。即使花已过怒放期，残荷呈现褐黄色，下笔仍当正气纵横，不染衰飒病态，让人看了大长精气神。白石大师修养丰厚，做了榜样。如琢躲着齐翁走出了自己的路，才气与勤奋缺一不可。早年，个别画里可以听到潘天寿、李苦禅二老少量技法的回声。十年沉思，二十年生活冶炼，读画论，养大气，终于跳出师门，独树一帜，筛选变幻，追索天籁，得崔氏墨荷雅趣，雄视诸家，面目不与人雷同。走进他的艺术境地，看不出曾经停笔十岁，那是一段画外求画的大好时光。他购藏了八大、石涛、髡残，上溯董其昌，目读心摹，

浸泡在古人笔墨里。靠渐悟妙悟升华为顿悟，积累得质变，再恢复临池。似乎干涸的河流，源头大闸开启，两岸泉眼狂涌，一年小突破，二年猛晋，其中大苦大甜唯亲身实践者可以体会。不具备他那种阅历与功底，如何梦想？

他的画是一台大戏，一枝莲临镜梳波，淡妆素面，风仪绰约。两枝莲遥遥对话，踏潮起舞，心电交流，笔有初夏微雨，仲夏轻雷，夏末骄阳，澄秋的漂洗，暖春的忆念。三枝莲层次渐多，秩序井然，红得清秀，丽得端凝，眉眼传神，如敦煌彩素佛前供养天女，三重唱统一倾吐幽怀，纤尘不染。多枝莲点点火焰闪耀镜底，呼应说笑，愈闹愈静，愈艳愈冷。江南隽永，北国俊爽，壮美素美华美冶为一炉。繁简照映，不挤不空。更有细部溢出余香，漫话生命的甜味，织出希望绢锦。画家自慰慰人，自勉勉人，出世入世，各得自在。不骄不躁，持以恒温。墨弦长歌，赞美造化，烙上心尖，器宇轩昂，风标朗润，品类在工拙之外，会意而不落言筌。这是如琢兄正在攀登的昆仑山，沿途险峰峻岭，冰川雪原，种种困难，反而添加了诱惑力，真正的勇士将不悔、不惧、不惑，无倦、无苦、无得失。过程即目的，开拓途中所付出的艰辛皆是最高享受。

他富于朝气和韧性，又一一落实到骨法用笔与彩波墨韵里。天天练字，志不在当书家，意在注入线条弹性，使之借用篆隶意象，音色浏亮，音域宽厚。表现不同温度、湿度、强度的激情，一泻百里。肯定生活，不灰暗、不粉饰，完成语汇的自我更新，做到圆融，无拘无束，不加雕饰。跟五百年后知音抵掌神谈，没有隔膜。在学风浮躁的当下，敢用这般标准自律，跟自己反复较量的人很少，他所争的远非个人荣枯，那样太渺小。他全力宏扬的是民族大我，传统文明。

如琢君对此前景特别乐观，故能安于平凡，为此欢快地献上一草一木，一砖一瓦。他的顽强，值得国人思考！

清艳 崔如琢作

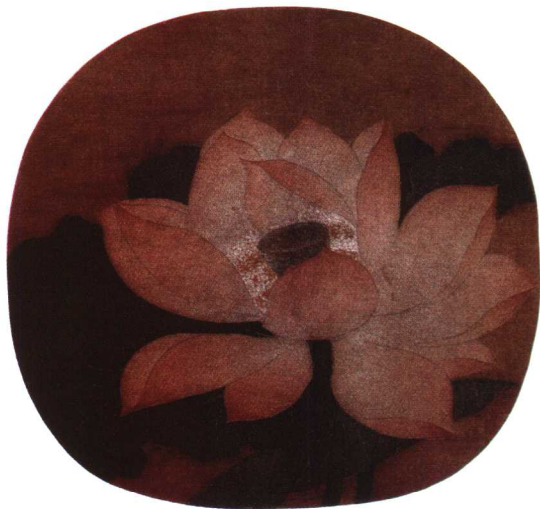
历代画荷名家与名作

金 铭

荷，亦称“莲”。多年生水生宿根草本。根茎最初细瘦如指，称为密（莲鞭）。密上有节、节再生密。节向下生须根，向上抽叶和花梗。夏秋生长末期，莲鞭先端数节入土后膨大成藕，可供来年春天萌生新株。夏天开花，色淡红或白，有单瓣、复瓣之别。花谢后形成莲蓬，内生多数坚果（俗称莲子）。

中国人自古爱莲，历代文人雅士就有不少佳作传世，他们用不同的艺术形式歌颂它、赞美它，以荷喻己，洁身自好，出于淤泥而不染。民间亦有爱荷的风俗，古时江南以阴历二十四为“荷花生日”。每到这时，人们结伴，去赏荷花。民间又有“绣荷包”的习惯，枕上、被上、鞋上，被绣上“荷花鸳鸯”、“并蒂合欢”等，以喻和美。民间年画也有“连（莲）年有余（鱼）”（画上有莲叶，上坐胖娃娃抱鲤鱼），喻以人们向往丰衣足食的生活。历代画家也有大量名作传世，这些画作是我们学习画荷的范本。

《出水芙蓉图》，此图绘出出水荷花一朵，淡红色晕染，花下衬托以绿叶。作者用俯视特写手法，描绘出荷花的雍容外貌和出于淤泥而不染的特质。全图笔法精细，设色艳丽，不见墨笔勾痕，是南宋院体画中的精品。吴

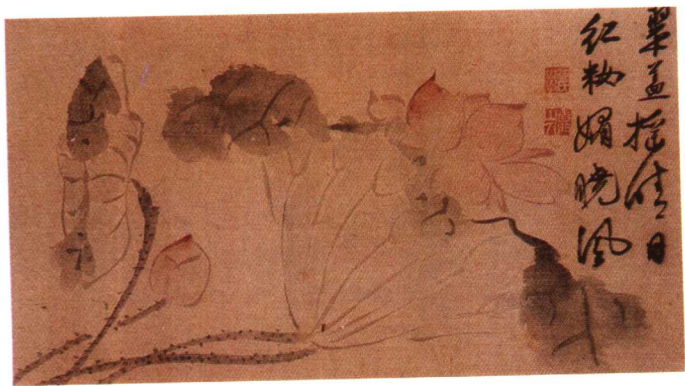

出水芙蓉图 宋·吴炳

炳，生卒年不详，南宋画家。毗陵武阳（今江苏常州）人。工画花鸟，写生折枝，妙奇造化，彩绘精致富丽。绍熙初，光宗赵惇皇后李氏，赏识其画，授画院待诏。

《花卉图》（部分），此卷原分十段，分别写牡丹、玉兰、玫瑰、荷花、石榴、菊花、水仙、山茶、梅花等。每段花卉前有自题五言诗二句。此为荷花段，作者用笔沉稳，敷色高洁，风流潇洒，脱尽俗气，荷花的温馨之气跃然纸上。沈仕（1488—1565），字懋字，一字子登，号青门山人，浙江杭州人。雅好翰墨，法书名画多有收藏，朝夕展现，久之有所得。所作山水花卉有陈淳笔意。

《荷花图》（部分），此图在九米多长的画面上，展现了荷花由“小荷才露尖尖角”开始，经历含苞待放、初展芳颜、盛开如霞、晚荷似火、花叶飘零，到最后一池枯索、莲蓬挺立的生命过程。此图以纵逸的笔法，淡雅的颜色，写出荷花清雅高洁的气质。全卷以写意手法绘花描叶，在色彩、构图上都有连

花卉图（部分）明·沈仕

荷蟹图（又名黄甲图）
明·徐渭

续的变化，没有孤立突兀之笔，自有一气呵成之感。王问（1497—1576），明代画家。字子裕，世人称仲山先生，无锡（今属江苏）人，书法风骨遒劲。画则扫弃纤弱之习，所作山水、人物、花鸟，另具蹊径，苍古精妙。

《荷蟹图》（一名《黄甲图》），此图用笔强劲挺拔，以奔放而精练的笔墨写出螃蟹的爬行之状和荷叶萧疏的清秋气息。蟹的造型寥寥数笔，却浓、淡相宜，用枯笔抹，湿笔点勾，画出蟹的质感、形态。覆在上面的荷叶，笔阔气贯，点画之外更寓无限秋意。此图现藏故宫博物院，为徐渭的一幅杰作。徐渭（1521—1593），明代文学家、书画家。初字文清，改字文长，号清藤道人，天池山人，浙江绍兴人。曾作浙闽军务总督胡宗宪幕僚，后胡入狱，惧祸而发狂。中年始学画，涉笔潇洒，天趣抒发。尤擅长花鸟，作画时情感泻于笔锋，水墨淋漓，浓淡相间，变化万千，多豪迈、率真之气。是明代中期文人水墨写意花鸟画的杰出代表，并对后世大写意花卉发展有重大影响。

《山水花鸟图册》（之四），本图气势恢宏，浓淡墨以淋漓之势尽现荷花之清纯。图中荷花仅以寥寥数笔勾勒轮廓，内部留白，四周用淡墨晕染，其

荷花图（部分）明·王问

荷（山水花鸟图册之四）清·朱耷

上浓墨压境，右边用粗重流畅之笔绘出荷茎。一幅荷叶掩映，芙蓉出水的写意佳境呈于观者眼前。朱耷（1624或1626—1705），清代书画家、诗人。明宁王朱权后裔，封藩南昌，遂为江西南昌人。明亡，深受刺激，薙发为僧。作品多署八大山人，笔墨简括、冷峭、凝炼，形象变幻多端，时有夸张，如所画鱼鸟，每以“白眼向人”。画面着墨不多，均生动尽致，无景处亦成妙境，所创意境，别具灵奇。

《蒲塘秋艳图》，此图之中清水池塘，荷叶临风，莲花或盛开，或含苞，亭亭玉立。花旁有莲蓬相伴。以工笔没骨法工整晕染，荷叶的舒卷正背，花瓣的敛放卷伸，莲蓬的饱满，皆尽其态，并显婉约之姿，呈现出一片清秋的生机。恽冰（生卒年不详），字浩如，号清於、兰陵女史，江苏武进人。擅花卉写生，深得祖传，以没骨法著名，用粉尤为精绝，观之似日光映照，花朵灿灼。

《荷花图》，作者以浓则淋漓、淡则冷峻之笔尽绘雨后秋荷将败的景象。画中荷花、荷叶皆斜向而出，叶以浓墨渲染，含露带水，花以湿笔画出，花瓣松散，尽显其将凋之势，叶以浓淡分其反正，笔法豪放不羁，运笔或左右顿挫盘旋或上下横扫，笔墨淋漓间意韵顿

花卉图（之一） 清·赵之谦

蒲塘清艳图 清·吴昌硕

起。李鱣(1686—1762),字宗扬,号复堂,又号懊道人,江苏兴化人。工诗善画。在扬州以卖画为生,为“扬州八怪”之一。初学山水,后绘花卉,落笔劲健,纵横驰骋,不抱绳墨而有气势,有时使用重色或彩墨结合,颇得天趣。因在扬州见石涛作品,遂用破笔泼墨作画,《荷花图》为这一时期作品。

《花卉图》(四条屏之一),此图四条分别写梅花、牡丹、荷花、紫凤四季花卉。此图三叶托一荷花,长长的荷梗下,数片枯叶打破四条直线,其画大胆用色,是海派绘画吸收西洋画法形成的特点之一。赵之谦(1829—

1884),字枏叔,号悲盦,会稽(今浙江绍兴)人。擅篆刻、书画。花卉继承陈淳、“扬州八怪”的传统,并融合金石篆刻,笔势流动,结构新颖,是近百年来杰出画家之一。

《红蓼荷花图》,此画构图奇绝,以下半幅之墨叶白荷与上半幅之碧叶红莲相对比,又以红蓼、浮萍将全画统一协调。荷叶以湿笔写出,淋漓酣畅;荷花以淡彩晕染,设色雅致。笔力奔放雄健,线条洗练流畅,有徐渭、陈淳风骨。蒲华(1830—1911),字作英,一署胥山外史,原名成,字作英,秀水(今浙江嘉兴)人。侨寓上海卖画为生。早期花卉学徐渭和陈淳,晚年画竹学文同,山水、树石取法石谿、石涛,笔法淋漓潇洒,不拘成法。

《荷花双燕图》,画中碧叶白荷,丰润秀美,水面波光浅荡,两只飞燕正从水面低飞掠过。图中荷叶用没骨润笔写出,荷花勾线填色绘出,衬于碧叶之间,更显洁白素雅。双燕用笔细致讲究,墨色浓淡恰到好处。任颐

荷花图 清·李鱣

(1840—1895)，清代画家，初名润，字小楼，后改字伯年，浙江山阴（今绍兴）人，寄寓浙江萧山。伯年幼时曾得父指授，后遇任熊，被收为弟子，继从任熊学画。擅画人物、花卉、翎毛、山水，尤工肖像，重视写生，色彩鲜活明丽，形象生动活泼，别具清新格调，其画在江南影响甚大，为“海上画派”的代表人物。

《蒲塘清艳图》，荷叶用湿笔晕染，墨色浓淡相宜，再略施薄色。荷花一红一白，红花用没骨法艳色画出，白花双勾写出，一上一下，遥相呼应。用中锋写出蒲草的枯叶在

荷花双燕图 清·任伯年

红蓼荷花图 清·蒲华

墨荷图 清·王震

秋风中摇曳。全图着色浓艳，用笔雄浑，呈现出一片初秋蒲塘清艳之美。吴昌硕（1844—1927），近代书画家、篆刻家。初名俊，字昌硕，一作仓硕，号缶庐，晚号大聋，七十后以字行，浙江安吉人。工书法，擅写石鼓文，精篆刻。三十岁左右作画，博取诸家之长，兼取篆、隶、狂草笔意入画，雄健古拙，亦创新貌。其画重整体尚气势，有金石气。其艺术风尚在我国及日本均有较大影响。

以上列举了历代画荷名家的作品及画家的简历，可根据画家不同的画法从中学习继承。“未学画，先知看画。不知看画，学必差矣”（龚贤语）。学习名家的画法，不能简单地重复它的外在形式。中国画着重表现内在美，讲究陶冶性情。大师级的画家给后世留下了无数伟大的作品，要从他们的作品中体验他们作画时的情绪，感受到他们的主张。其实画荷的过程除了技法因素之外，就是借画荷来抒发作者感情的过程。学习技法，就是通过笔墨的运用，更有效地把情感传达给读者。

荷花莲蓬画法

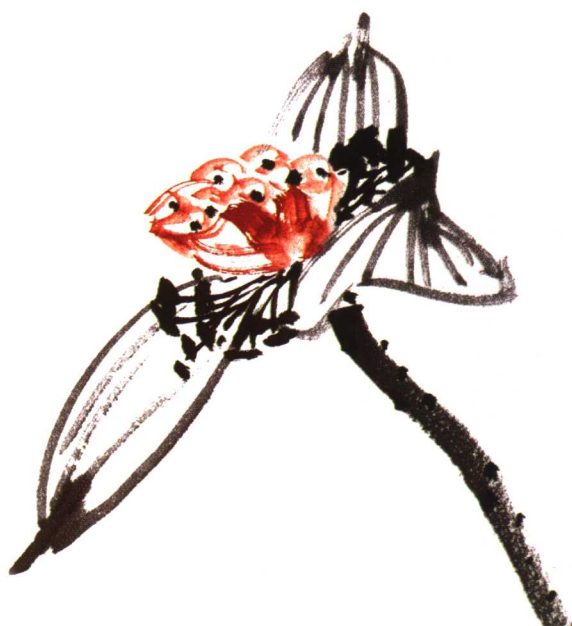
双荷对话。

用双勾法画花瓣。

使花由简趋繁。

瓣间有花蕊和莲蓬。

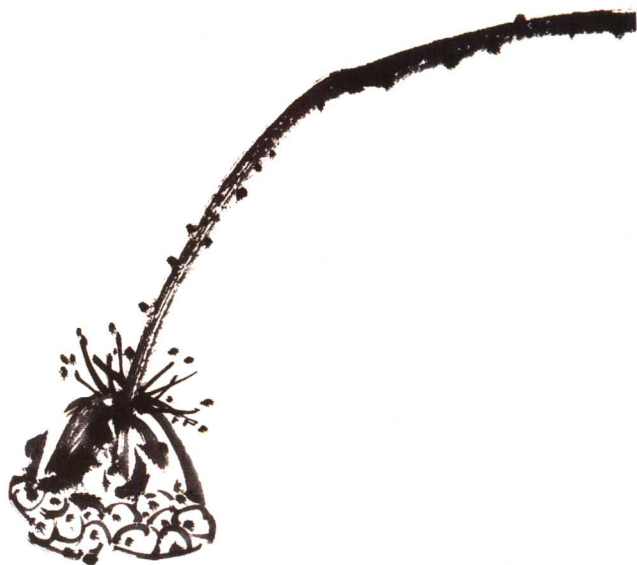
微风拂面，莲蓬似在摇动。

两枝莲蓬碰在一起，似相互亲热。

一高一低，似长兄呵护兄弟。

秋风乍起，成熟的莲蓬低下了头。

画荷步骤

画荷步骤之一

1. 用大笔蘸水墨数笔画出荷叶，注意要浓淡、干湿有变化。

①

②

2. 细笔蘸淡墨双勾画荷花，用笔要灵活、松动，画出荷花的皎洁丰润。

3. 淡墨画花梗、叶梗，半干时加上小墨点。花梗、叶梗之间用浓墨硬线加几枝芦草，使画面丰富生动。

4. 画一水鸟立于叶梗之上，注视萍草之间，似在捕食。点浮萍时要注意墨点的大小、疏密、浓淡之变化。

5. 上部留白处偏左上角题款：清气。乙酉，如琢写。题款处左上起笔处盖一闲章，收笔下铃名章。右下角用略大一点的闲章补白。

①

②

③

画荷步骤之二

1. 先画荷花。用淡墨双勾画花瓣，用行草之法运笔，线条要松灵。重墨点雄蕊、红色点雌蕊。用粗笔重墨画花梗、叶梗，半干时在梗上加墨点。

2. 在主花下画半开之荷花及花苞相扶。用淡墨勾出花脉，花与花之间有所不同，以求变化。用抓笔蘸水墨画荷叶，下笔要果断，要浓淡、干湿有变化。

3. 用浓墨率笔在主花左前画一莲蓬。下部画几枝芦草及小荷叶，补下部之空。总之，画时要在有意无意之间，根据画面构图不断小心调整画面又要随心所欲任意挥洒笔墨，始为写意画之方法。

4. 根据画面构图所需，略加一枝小草，然后用淡墨点浮萍，使画面下部更和谐统一。右上角题：淡香。乙酉，如琢写。左下角大片留空，盖一闲章，使之空处空而有物。