

李云

画牡丹技法

魏紫姚

黄争色

相风流

还让波

妆人

凌雪

画家

题

夏承奎

八十二岁

北京农业大学出版社

DN33/13

目 录

作者简介	1	画彩墨牡丹	20
专访	2	李凌云作品欣赏	32
画水墨牡丹	3	题牡丹诗词	成津辑录 45

作者简介

著名画家李凌云，一九二四年出生于广东省兴宁县，中国画研究院画家，中国美术家协会会员，中国老教授协会会员。一九四二秋广东省立艺术院绘画系毕业，后从事抗战文艺工作和艺术教育工作多年。一九四七年又进上海美专深造，专攻国画山水、花鸟，毕业后长期在部队从事艺术工作。一九七八年调国务院文化部中国画创作组从事创作及组织创作工作，同时着手筹建中国画研究院。一九八一年中国画研究院成立后一直在该院从事创作和研究。

其作品多次参加全国性的画展，并多次参加美国、日本、新加坡、法国、南朝鲜等国举办的画展，一九八六年赴伊拉克参加巴格达国际造型艺术节，一九八九年参加中日水墨画联展，其参展作品均获得好评。李凌云尤以画牡丹著称，他的墨牡丹已成为中国画苑里的一枝奇葩。李凌云于一九八七年荣获《牡丹怀》国画牡丹大赛荣誉奖，一九八八年获北京国际水墨画展“88”优秀作品奖，并曾多次作为珍贵礼品馈赠给外国贵宾。

李凌云的艺术风格独特鲜明，其作品构图新颖，意境清新，格调高雅超逸，笔墨老辣深湛，既有深厚的传统功力，又有浓郁的时代气息。中国画研究院、中国美术馆、人民大会堂、毛主席纪念堂、天安门城楼、中央电视台、中央广播电台、以及一些省市博物馆、图书馆、画院等均收藏有其珍品。

由于他的成就，其传略已先后辑入《中国艺术家辞典》、《中国现代美术家人名大辞典》、《中国当代书画家大辞典》、《中国当代国画家辞典》、《当代书画篆刻家辞典》、《中国当代书画家名人辞典》，以及《中国当代书画家百人》等。

风流还让淡妆人

李凌云和他的墨牡丹

子 央

百花之中，牡丹素有花王的美称，历来受到画家的垂青。不过，画彩牡丹的居多，作墨牡丹的尚少。中国画研究院著名画家李凌云先生创作的水墨牡丹，堪称画苑一绝，深得国内外人士的赞誉。已故著名词人夏承焘先生看了他的作品，欣然题诗称颂：“魏紫姚黄争色相，风流还让淡妆人！”

李先生系广东兴宁人，今年六十五岁。他自幼酷爱画画，十七岁考入广东省艺术院绘画系，毕业后在中学教授美术，同时潜心研究中国的传统绘画艺术。不久考入上海美术专科学校，专攻花鸟、山水，是校长刘海粟大师的得意门生。此后，长期从事美术编审和创作。一九七八年调中国画研究院任专职画家。

李先生认为，一个画家不可能什么都画，只有从最善长的方面入手，孜孜以求，方有所成。用他的话说，就是“精其一而绝天下”。正是基于这样的考虑，他选择了一向喜爱的墨牡丹作为研究的主要对象，进行了长达数年之久的探求。他说：当系统地临习了历代牡丹名图，对今人的作品分析比较后发现，彩牡丹虽艳丽，但多得其形，难赋其神，易流浮通俗，必须作新的尝试，既不复蹈古人，也不雷同今贤，画出自家风貌才是出路。

他首先在用墨上进行了精心研究。黑墨团中天地宽，墨本身就具有“五色”，运用得当，变化无穷，表现力极强。画牡丹，关键是花冠，经过反复试验，他以淡胶调水墨，利用净皮特有的渗化效能，慎意落笔，让水墨自然润开，一笔成一花瓣，先外后里，笔笔交互叠成；画至花芯，趁润化未了，蘸焦墨点芯，遂成花冠。以此求得简括深沉，鲜润明朗，富有质感的效果，如露浸乳染，汪汪欲滴一般。花冠既成，画的格局基本立定，然后大笔铺毫，疏密有致，浓淡适度地扫出花叶，趁墨未干，重墨勾筋。同时中锋用笔，写出枝茎。最后点苔，多呈狼藉状，与花叶相协调，还时常在花枝叶丛中缀以蜜蜂，或画以雀鸟，虽寥然几笔，却无不神情维妙，意趣横生。故此，向来被视为富丽荣华的牡丹便具有了质朴、淡雅、清远的意蕴，给人耳目一新的感受。

艺术的创新，离不开生活的积累。李先生既反对仿古不化，更不主张机械地模拟生活原形，为了摄取牡丹

的精髓，画出时代的新意，他每年都去牡丹园中观察写生，画下了几百幅速写和草稿，拍摄了大量的牡丹照片，对风晴雨露中牡丹不同的姿态神韵都有透彻的了解，积蓄了丰富的创作素材，故能遗貌取神，达到了概括求其活、变化求其美、夸张求其真的艺术境界。欣赏他的作品，要慢慢地读、细细地品、静静地思，对其艺术真谛方能有所领悟。

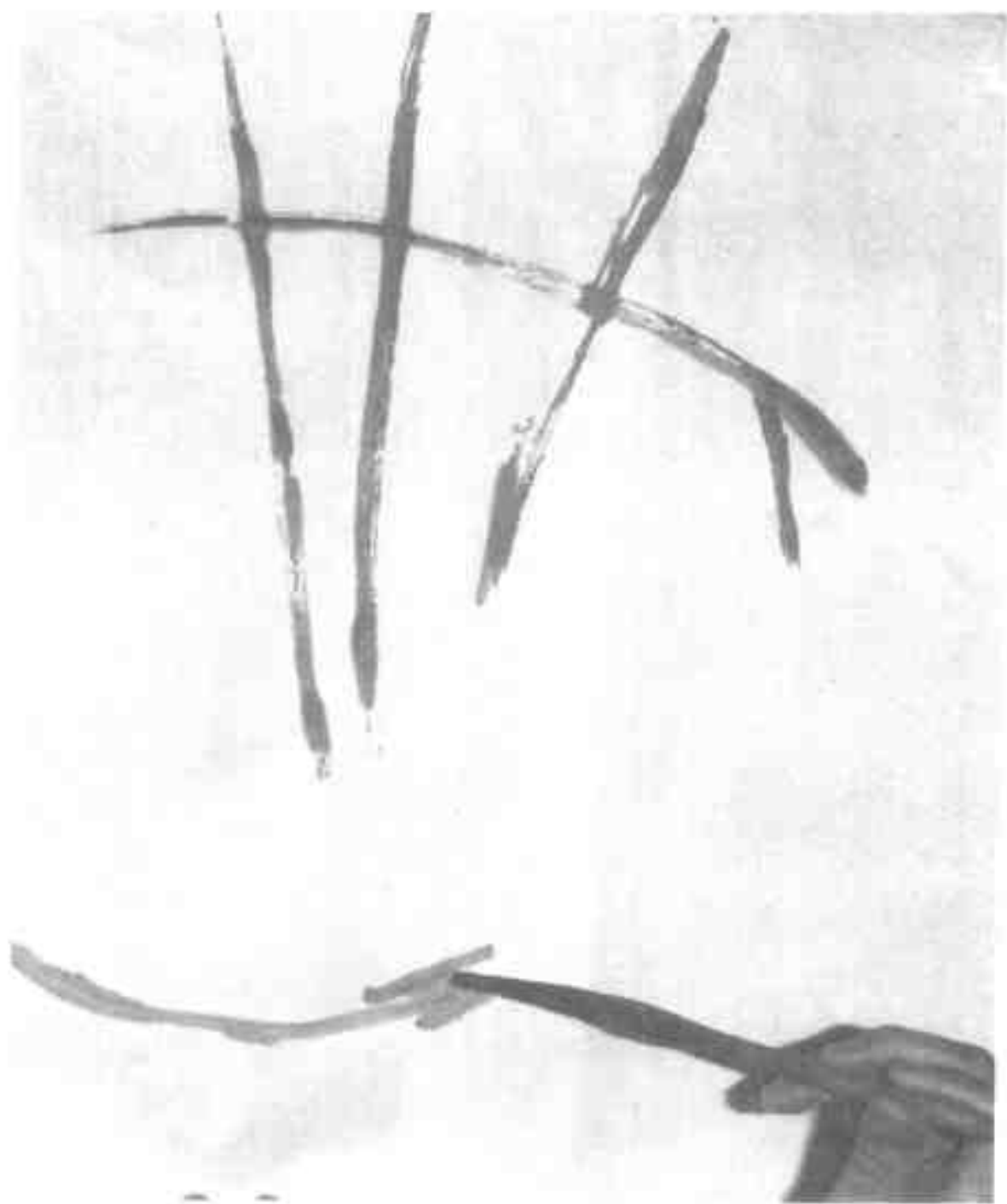
在艺术创作上，李先生的态度是十分严谨认真的，不是可心之笔、得意之作决不示人。他作画每每深思宿构，意在笔先，然后全神贯注，一气呵成，从不优柔寡断，气滞意阻，真是老笔纷披，放浪形骸，洒脱豪放之气溢于画外，难于言表。为创作一幅佳作，他常常朝思暮虑，寝食不安，废纸盈簏。有时夜半三更，画意骤至，披衣而起，布纸著墨，一挥方休。凡此之作，多是他“达其情性，形其哀乐”的艺术精品。尚需一提的是，他的墨牡丹装裱之前，看去若隐若现，仿佛朦胧不显；而一经托裱，便是另一种面目，像摘去了雾罩一样，花冠顿时呼之欲出，可谓绝哉妙哉。

李凌云先生在长期的创作实践中形成的独有风格，深为艺术界所瞩目，声誉日隆。他的“淡妆图”曾多次参加过北京、上海、广州、沈阳以及在日本、美国、新加坡、伊拉克等地举办的大型中国画展。一九八八年，他的作品在国际水墨画大展中荣获优秀奖。人民大会堂、中国美术馆、辽宁博物馆等都收藏了他的作品。更有意义的是，他的墨牡丹还多次伴随国家领导人，东渡扶桑，远涉欧美，作为礼品馈赠外国友人，成为象征中国人民和世界人民友好团结的友谊之花。

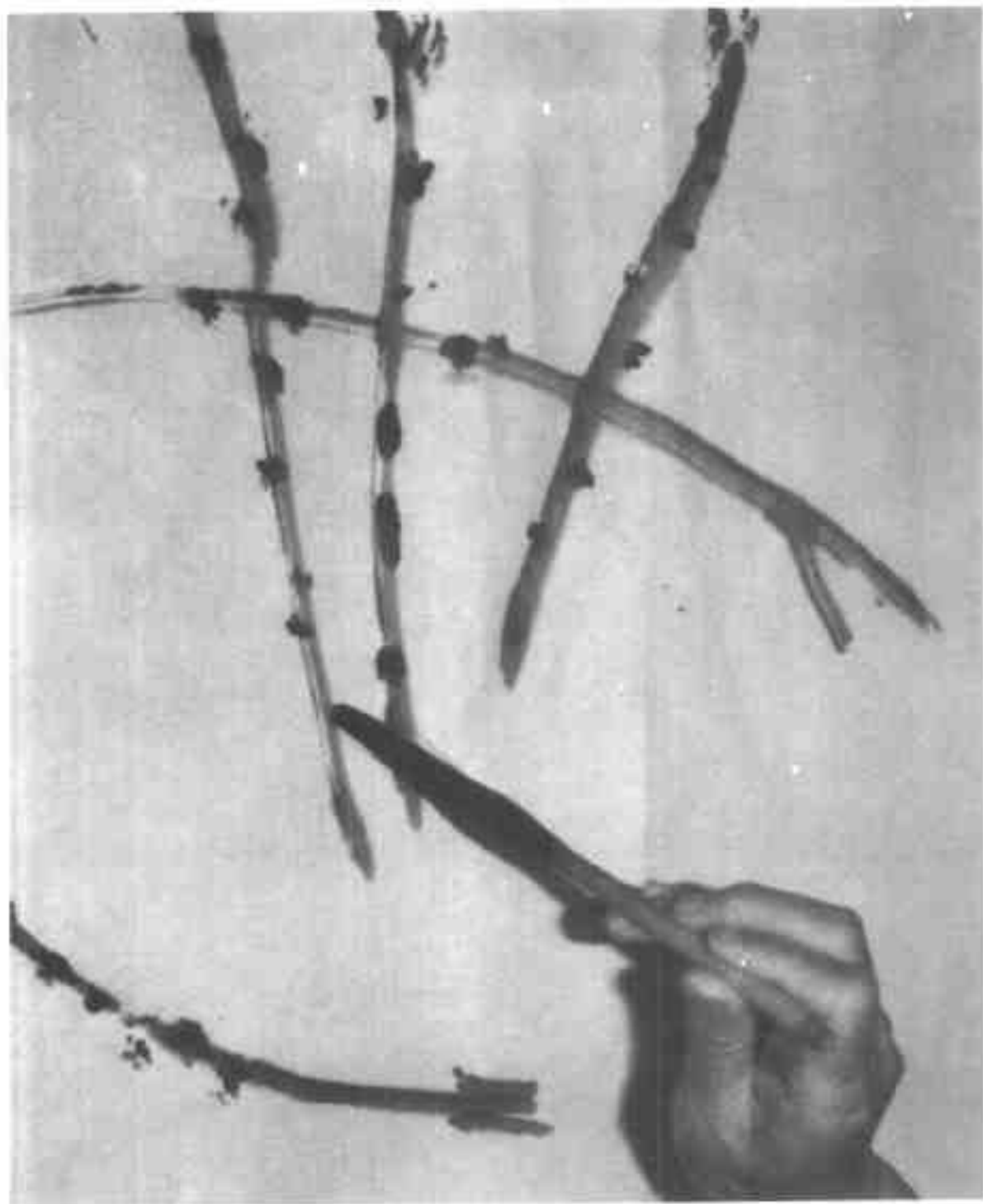
不久前，他应人民大会堂邀请，前往绘制了一幅“国色天香”图，倾注了他全部的思想感情和艺术才华，以此敬献给中华人民共和国成立四十周年，同时也纪念人民大会堂建成三十周年。作为一名有成就的画家，牡丹固然是他的“绝活”，但了解他的人知道，他的其它写意花鸟作品，不论是水墨的或是色彩的，亦十分精彩动人。

转载 1989 年 8 月 24 日《人民日报》海外版专访

画水墨牡丹

一、画水墨牡丹落笔之前，必定胸有成竹，然后用中锋长锋提笔。蘸淡墨用中锋画出牡丹的茎枝，定下整幅的章法和气势。

二、再用浓墨点出老枝上的茎疤。

三、用浓墨侧锋画出牡丹老叶及暗部的叶子,用淡墨画出嫩叶及亮部叶子。

四、接着换小楷笔蘸浓墨中锋画淡叶的叶脉。

五、再蘸焦墨中锋画老叶的叶脉。

六、用两支合一的羊毫排笔，清水化开后，再蘸一下熬好了的猪皮胶水，笔尖上蘸上少许淡墨，画花沿受光的花瓣。胶水可以使墨溶化，使花瓣有透明感。

七、接着再蘸一下胶水，笔尖蘸点浓墨，按次序一笔一笔画出花心周围的花瓣。

八、趁花瓣墨未干时，用干净的笔蘸少许清水，将过浓的地方破一破，使花瓣有汪汪欲滴感觉。

九、用中楷长锋提笔画出大花后面的浓叶，把花托出来，并用叶子来调整花的花型。但叶子不能多画，不要把花画“死”了。

十、用小楷笔蘸浓墨勾出叶脉。

十一、接着用浓墨点花蕊。

十二. 再換排筆先蘸淡墨和胶水, 用筆尖蘸少許濃墨, 畫出花苞的花瓣。

十三、用小楷笔点出花蕊及花苞后面的叶子。