

今古
说画

名家浅析历代名画

写
意
牡
丹

闫媛园

编绘

天津杨柳青画社

古
说
画

名家浅析历代名画

写意牡丹

闫媛园 编绘

天津杨柳青画社

闫媛园艺术简历

中央美术学院学士、硕士，导师为岳黔山先生。作品《观物之生》获第一届红星宣纸奖学金，并参加“文脉传承——当代实力派青年画家作品展”，“为中国画——中央美术学院中国画学院教学与创作展”，“2014生活家·厦门艺术节”微个展等多个大展。作品《百花齐放》作为国礼被德国收藏。

图书在版编目（CIP）数据

名家浅析历代名画·写意牡丹/闫媛园编绘. —天津：天津杨柳青画社，2018.9

（古画今说）

ISBN 978-7-5547-0790-6

I. ①名… II. ①闫… III. ①牡丹—写意画—花卉画—绘画评论—中国 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第187064号

出版人：王勇

出版者：天津杨柳青画社

地址：天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码：300074

编辑部电话：（022）28379182

市场营销部电话：（022）28376828 28374517

28376928 28376998

传真：（022）28376968

邮购部电话：（022）28350624

网址：www.ylqbook.com

制版：北京锋尚制版有限公司

印刷：北京地大彩印有限公司

开本：1/16 889mm×1194mm

印张：4.75

版次：2018年9月第1版

印次：2018年9月第1次印刷

印数：1—3 000册

书号：ISBN 978-7-5547-0790-6

定价：42.00元

目 录

穿越时空 领略名家力作风采..... 2

南宋 佚名	百花图卷 (局部)	2
元 钱 选	花鸟三段图卷 (局部)	4
元 赵 昶	三花图卷	4
明 徐 渭	杂花图 (局部)	6
明 徐 渭	墨花九段图卷 (局部)	7
明 徐 渭	四时花卉图卷 (局部)	8
明 徐 渭	水墨牡丹图	9
明 周之冕	仿陈道复花卉卷 (局部)	10
明 陆 治	牡丹图轴	12
明 陈 淳	牡丹花卉图	13
明 朱 增	四季花卉图 (局部)	14
明 唐 寅	牡丹图之一	16
明 唐 寅	牡丹图之二	16
清 华 岳	牡丹竹石图	17
清 赵之谦	牡丹图	18
清 赵之谦	大吉羊富贵	19
清 赵之谦	桃宾牡丹图轴	20
清 李瑞清	巨石牡丹图轴	21
清 高凤翰	梅花牡丹图卷	22
清 高凤翰	西亭春艳图 (局部)	22

清 高凤翰	牡丹图	24
清 高凤翰	牡丹	25
清 李 颀	魏紫姚黄图轴	26
清 李 颀	玉兰牡丹图轴	27
清 李 颀	《花卉册》之一	28
清 李 颀	松石牡丹图轴	29
清 徐 扬	牡丹山鹧图	30
清 陆 恢	玉堂富贵图	31
清 华 岳	《花鸟草虫八开》之一	32
清 黄 慎	花卉图 (局部)	33
清 恽 冰	牡丹图	34
清 恽寿平	《瓯香馆写生册》之一	35
清 蒋廷锡	四季花卉图卷 (局部)	36
清 钱维城	万有同春图卷 (局部)	37
清 石 涛	牡丹兰花图轴	38
近代 吴昌硕	设色牡丹图轴	39
近代 吴昌硕	富贵多子寿考图	40
近代 吴昌硕	沈香亭牡丹图	41
现代 齐白石	大富贵亦寿考	42
现代 齐白石	红花双蝶图	43

追根溯源 破解名作艺术密码..... 44

一、基础结构——牡丹的基本结构关系	44
二、举一反三——写意牡丹的笔墨造型	46
(一) 花头基本动态示例	46
(二) 花头的笔墨造型方式	48
(三) 画叶要诀	51
(四) 画枝要诀	51
(五) 综合分析	52
三、触类旁通——各类构图形式归纳	54

(一) 表现单个花头	54
(二) 表现多个花头	57
(三) 表现多样题材	59
(四) 不同幅式构图总结	60
四、意义延伸——常见搭配与寓意	62
五、博采众长——写意牡丹的创作实践	66
(一) 借局部法	66
(二) 借构图法	72

目 录

穿越时空 领略名家力作风采..... 2

南宋 佚名	百花图卷（局部）	2
元 钱 选	花鸟三段图卷（局部）	4
元 赵 昉	三花图卷	4
明 徐 渭	杂花图（局部）	6
明 徐 渭	墨花九段图卷（局部）	7
明 徐 渭	四时花卉图卷（局部）	8
明 徐 渭	水墨牡丹图	9
明 周之冕	仿陈道复花卉卷（局部）	10
明 陆 治	牡丹图轴	12
明 陈 淳	牡丹花卉图	13
明 朱 增	四季花卉图（局部）	14
明 唐 寅	牡丹图之一	16
明 唐 寅	牡丹图之二	16
清 华 岳	牡丹竹石图	17
清 赵之谦	牡丹图	18
清 赵之谦	大吉羊富贵	19
清 赵之谦	桃宾牡丹图轴	20
清 李瑞清	巨石牡丹图轴	21
清 高凤翰	梅花牡丹图卷	22
清 高凤翰	西亭春艳图（局部）	22

清 高凤翰	牡丹图	24
清 高凤翰	牡丹	25
清 李 鱣	魏紫姚黄图轴	26
清 李 鱣	玉兰牡丹图轴	27
清 李 鱣	《花卉册》之一	28
清 李 鱣	松石牡丹图轴	29
清 徐 扬	牡丹山鹧图	30
清 陆 恢	玉堂富贵图	31
清 华 岳	《花鸟草虫八开》之一	32
清 黄 慎	花卉图（局部）	33
清 恽 冰	牡丹图	34
清 恽寿平	《瓯香馆写生册》之一	35
清 蒋廷锡	四季花卉图卷（局部）	36
清 钱维城	万有同春图卷（局部）	37
清 石 涛	牡丹兰花图轴	38
近代 吴昌硕	设色牡丹图轴	39
近代 吴昌硕	富贵多子寿考图	40
近代 吴昌硕	沈香亭牡丹图	41
现代 齐白石	大富贵亦寿考	42
现代 齐白石	红花双蝶图	43

追根溯源 破解名作艺术密码..... 44

一、基础结构——牡丹的基本结构关系	44
二、举一反三——写意牡丹的笔墨造型	46
（一）花头基本动态示例	46
（二）花头的笔墨造型方式	48
（三）画叶要诀	51
（四）画枝要诀	51
（五）综合分析	52
三、触类旁通——各类构图形式归纳	54

（一）表现单个花头	54
（二）表现多个花头	57
（三）表现多样题材	59
（四）不同幅式构图总结	60
四、意义延伸——常见搭配与寓意	62
五、博采众长——写意牡丹的创作实践	66
（一）借局部法	66
（二）借构图法	72

穿越时空 领略名家力作风采

宋代宫廷绘画兴盛，士大夫绘画逐渐兴起并形成潮流。为了让读者对写意牡丹画法的演变过程有清晰的认识，本书选取了宋代至近代一些具有代表性的名家名作。

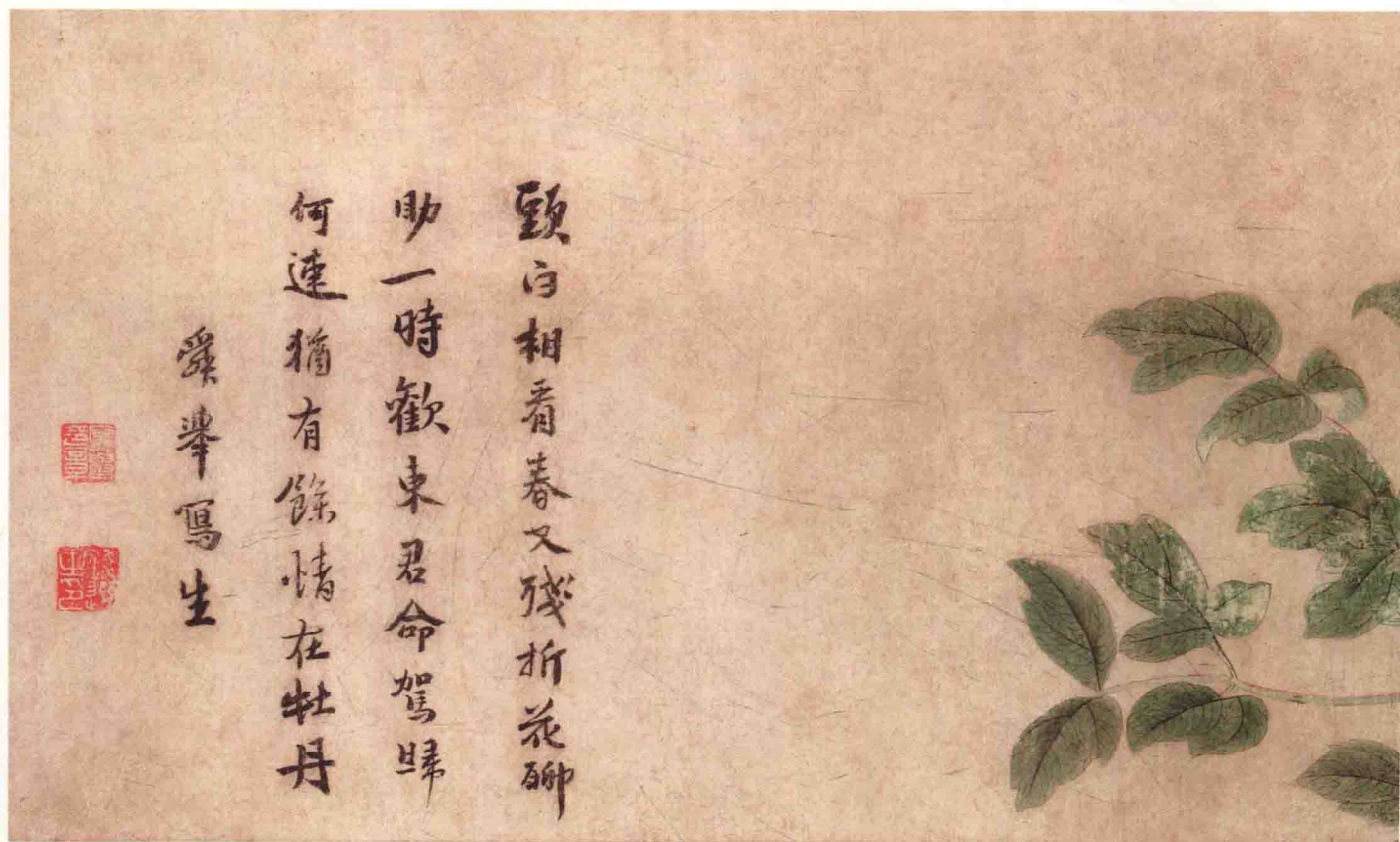
《百花图卷》是南宋时期水墨工笔花鸟画，它延续了北宋宫廷院体的传统画法，既有精微生动的形象塑造，又重主观情趣的表现，还有文人画的审美倾向，以墨代色，追求平淡素雅的风格，呈现出了院体画向文人画逐渐过渡的风格。

南宋 佚名 百花图卷（局部）

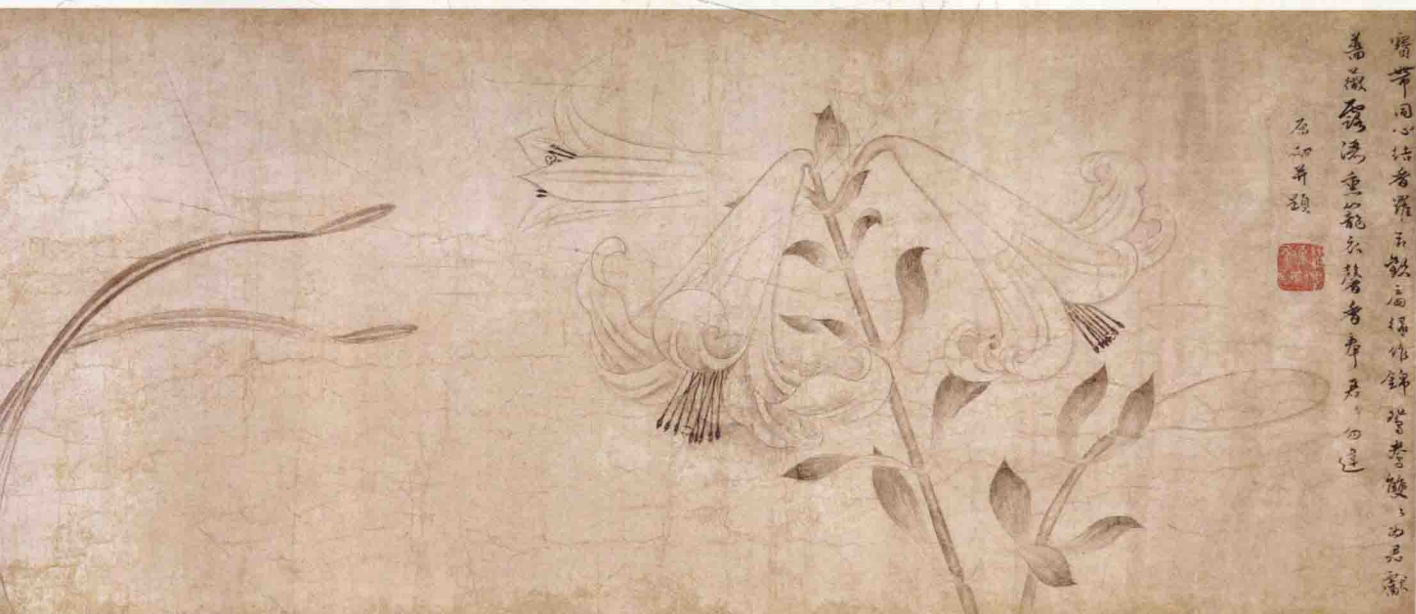
元代政治矛盾错综复杂，不少文人有感于失意境地，只能寄情于诗文书画，以表达个人志节，使得水墨花鸟逐渐兴盛，把宋以来的文人画推向一个新的高潮，使文人士大夫绘画在元代绘画发展中跃居重要地位。钱选为宋遗民，入元以后隐居不仕。此《花鸟三段图卷》工丽细致，设色清淡。

元 钱选 花鸟三段图卷（局部）

元 赵孟頫 三花图卷

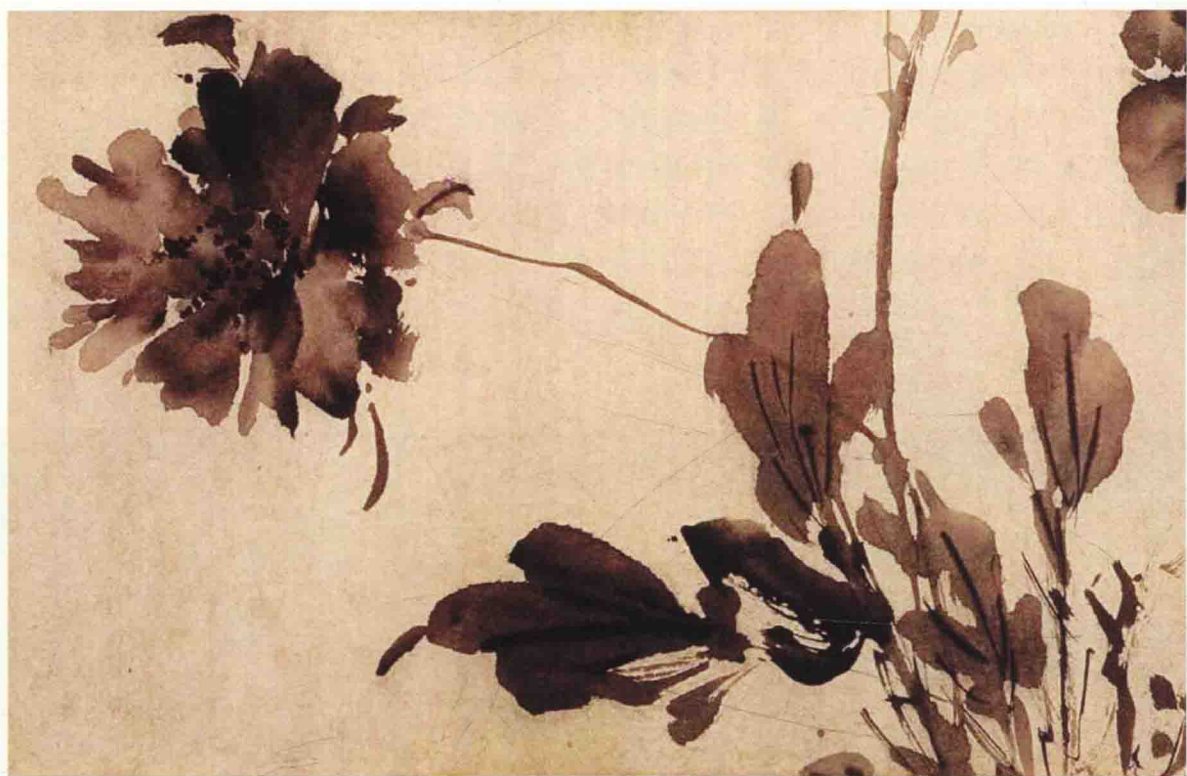
明代文人画上承元画，至明代中后期开始发展壮大，特别是在花鸟画方面取得了长足的进展。吴门四家之中，沈周、唐寅画法比元人更加洗练，其后的陈淳与徐渭把写意花鸟画推向了新的发展阶段，他们在画史上并称为“青藤白阳”。陈淳造型精当，笔墨自由放逸，被誉为“墨中飞将军”；而徐渭从根本上完成了写意花鸟画的变革，他创立的水墨大写意花鸟画风把写意花鸟画推向了能强烈抒写内心情感的极高境界，他以狂草入画，激情奔放，物象在似与不似当中抒发了他愤世嫉俗、激荡难平之情，具有很强的感染力。如他的《四时花卉图卷》《杂花图》中的牡丹形简神逸，笔墨酣畅淋漓。其外，还有周之冕的“勾花点叶”颇有建树，他的画法兼工带写，富有生意。

明 徐渭 杂花图（局部）

明 徐渭 墨花九段图卷（局部）

明 徐渭 四时花卉图卷（局部）

月北日蕭伯子
 貴先生題文自
 並有作金龜携一
 年獨皆千里流觴
 樓橫杯分手水鄰
 揆地益見永和才
 天池中漱者清
 徐渭題
 徐渭題
 徐渭題

明 徐渭 水墨牡丹图

春風萬里到天涯
月江畔見落英
一種玉樓
真國色不須黃
宋諦
周之冕

明 周之冕 仿陈道复花卉卷（局部）

綠滿汀洲杜若香
沅湘盡水
微雲空均去
溪無消息苗日
參差珍帶長

吳幼培

 少降齊男廷州華全尊翠陰紫馳峰休情
 莫色滂眼魏昇里名園未易逢包山陸仁

明
 陆治
 牡丹图轴

春是花时
 高红紫
 白
 然
 多
 意

明
 陈淳
 牡丹花卉图