

● 李苦禅画迹

李岗 于长胜 朱臣 编

向大师学国画

【花鸟卷】

吉林美术出版社

[吉] 新登字06号

向大师学国画／李苦禅画迹

主编／李 岗 于长胜 朱 臣

出版／吉林美术出版社

地址／长春市人民大街124号

发行／吉林美术出版社

制版印刷／辽宁美术印刷厂

出版日期／1998年1月第1版第1次印刷

开本／787×1092毫米 1/8 3印张

印数／1—5 000册

书号／ISBN 7-5386-0662-9 J·408

定价／16.80元／册 (84.00元 5册／套)

向大师学国画

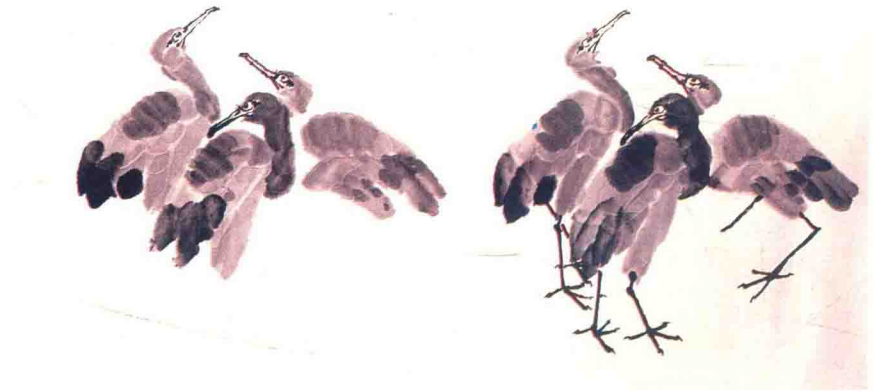
李 苦 禅 画 迹

中国画，乃华夏文化艺术最为瑰丽夺目的架构部分之一。历代绘画大师都在这历史的画卷中留下了独具特色而又精采纷呈的一页。后生有好学者趋之若鹜，但能得其精髓者寥如晨星。于是乎中国画这一国粹便若海上琼楼，神秘而又不可及。

艺术作品是通过艺术家对自然生活的观察、感悟、表现等诸多过程来实现的。体现在中国画作品中的具体构成要素，诸如章法、笔法、墨法、造型、立意、情趣等等，这诸多要素是在什么样的一种艺术机制下相克相生的？笔墨为何演绎着他们的中、侧、逆、转和干、湿、浓、淡？造型为何变换着他们的正、倚、曲、直？布局为何经营着他们的开、合、避、让？诸多疑问常使后学者惑而不解。《向大师学国画》一书，为后来学者轻启一隅，把大师的单幅作品逐一分解，细细道来。将每一过程中的运作，包括工具、调色、运笔及墨色变化都加以提示说明，使读者读之念之，若亲临其境，易于入手。入手易，提高难；学技易，学通难。在详解步骤的同时又融汇相应的理论、艺术规律于其中，使初学者及中级学者对画技与艺术的区别、联系，对艺术的感悟，都将有一定的触启，为从本质上了解中国画艺术，奠上一块基石。

纵观大师的作品，从其画技、画理中，学者将触窥到其背后的民族文化底蕴，进而感知到华夏文化艺术之博大精深。若此，正是编者感慰之所在。继承国学、发扬国粹当为每一个华夏传人之志。藉此共勉。挂漏之处，请同道、同学教正。

编 者

李苦禅《鹭鹭》艺术特色

一、立意 中国传统绘画是注重写意的，李苦禅先生为当代大写意花鸟画大师，他的画面不是对所画物像机械的再现，而是对物像精神气质的刻画，通过笔墨语言来表现自然界的生机。从这幅画中我们可以感觉到画中的情景所蕴藏着的情趣、所创造的意境是感人的。

二、构图 此幅画作为四尺横长幅，幅面较大，横长幅作品在构图表现上比较难于处理，画家把鹭鹭鸟放置在画面左侧，其中花草、山石、苔点包括跋款都为之衬托，构图丰富又

有变化。

三、用笔用色 鹭鹭为大笔墨块与细草和双勾芋叶形成对比，无论是笔法和墨色都有很大的不同，山石笔法轻淡，染色也较为概括，皴擦并用。

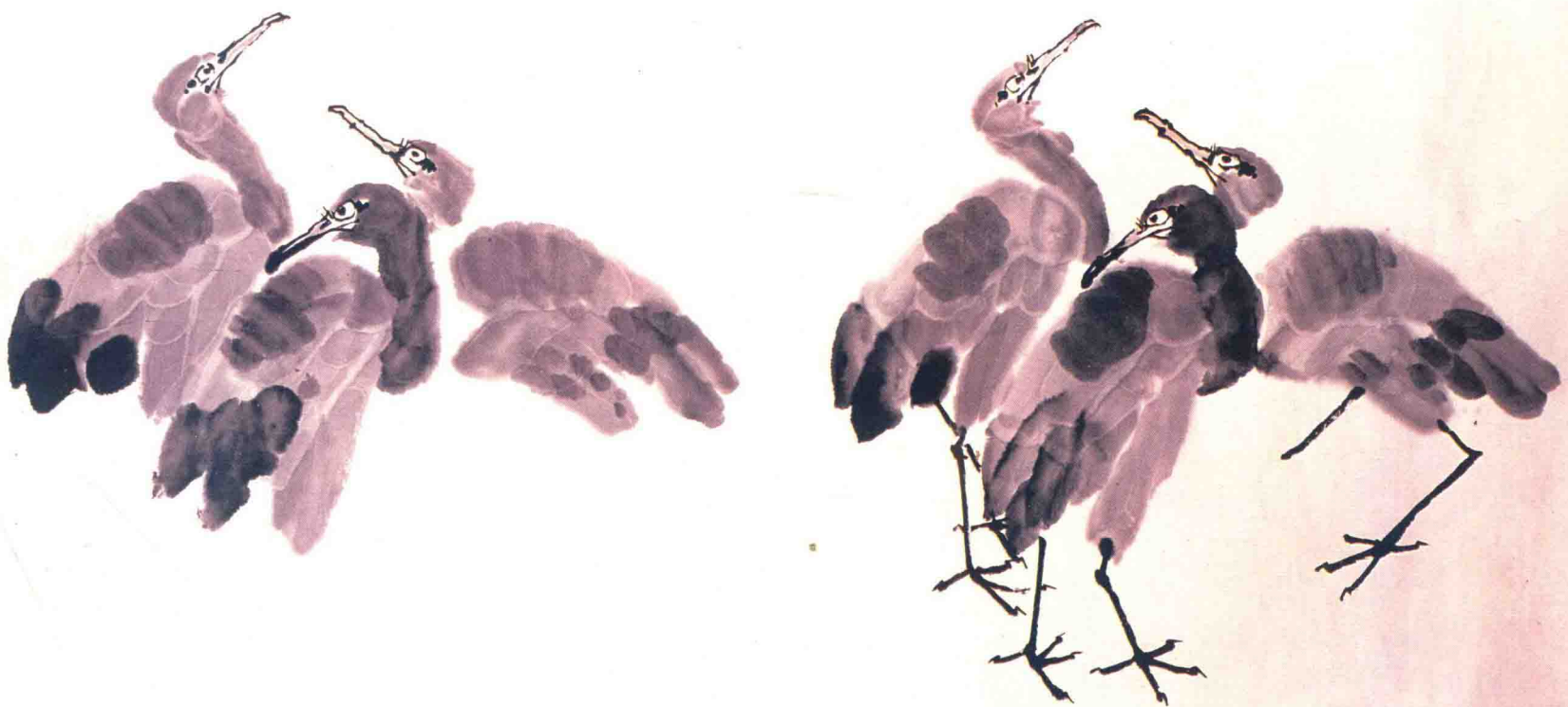
四、点苔 充实并封住底角，加强层次变化，注意近实远虚的空间关系。

五、跋款 以繁密多变的诗文封住顶，使画面气韵饱满。增添了趣味和画面意境，同时也活跃了画中布白，给观者以联想。

步骤一：首先画鹭鸶背部，并以其背部带动翅膀、胸腹及大腿的造型。

- ①以大号羊毫笔调淡墨，要多调一些放置墨盘中，墨色的浓淡可调至比原作品深一些为好。
- ②先画中间的鹭鸶，墨色稍重一些，从鸟背起笔。运笔时要保持平和沉稳的心态，对于形体的结构和水份要作到心中有数，每一笔之间要注意大小形状的区别和变化，以形成水痕美。
- ③背和翅膀画完后画大腿和腹部。画时注意不要每一笔都蘸墨，应把笔中的墨色连续用完后，蘸少许清水，再重新蘸墨，以保持笔致连贯的节奏感和墨色谐调的韵致。
- ④其它两只鹭鸶分左、右按同样步骤依次画出，只是注意不同的造型和动势，用墨也应稍淡一些。
- ⑤躯干画完后，在半干时画尾部。笔先蘸淡墨，然后笔尖再蘸浓墨，笔锋藏于鸟尾的尖部，自下而上拖按，墨色外实内虚。这样尾部和背及翅膀就自然连成一体。
- ⑥用画尾的剩余墨色点画鸟背，用笔要肯定，按墨色的深浅和大小墨块的穿插变化一气呵成，忌刻板。

步骤二：在鸟躯干确定后，在适当的位置点画眼睛和嘴。这一步很重要，对确定鸟的动态和神韵作用很大。

- ①首先点睛，画前要估计好鸟的头部和颈部及嘴的动态和位置，做到胸中有数。点睛要用焦墨，中锋毫端注入腕力，注意一个“点”字，要先按后提一笔而就。不可太圆，应有些棱角变化，这样才有神气。根据鸟的神态和动势决定眼框的位置。
- ②鸟嘴决定鸟的动态方向，一定要画准确。先画口线，一般鸟类的口线多在眼框下面。《芥子园》书中说“鸟嘴眼下安”是有道理的。三个鸟嘴的方向和用笔的变化是很有趣的，悠然自得，俯仰生情。画时要注意中锋用笔，追求线条的转折变化和用笔的力度。
- ③画头和脖颈要大胆准确，特别要注意头部的形体刻画。画脖颈时要注意头部的转折与躯干部位衔接的谐调关系，同时要注意三只鸟的重、灰、淡三种墨色变化，以体现空间感。
- ④用狼毫中锋用笔画腿和爪，笔意需劲健而富有弹性。注意两腿及爪趾间的距离和造型的准确性，保持支撑身体的重心和稳定感。

步骤三：以墨块表现鹭鸶并作为视觉中心压住画面的左侧位置，形成画面的主体。然后配置景物。

①用长锋羊毫笔调水，笔尖蘸少许重灰墨，先从中间的荷叶画起，再由近及远、分左右依次画出其它荷叶。

②画时注意叶子的转折和线条的长短疏密变化，用笔要灵活。尤其要注意荷叶边缘的用笔和叶筋的用笔的变化和差别，这样才能使荷叶有生气。

步骤四：在叶子周围以浓墨勾勒出单草叶补“空”，以丰富画面层次。画单草叶时应用笔飘逸而潇洒，笔法可似画兰花用笔，先长后短、疏密有致。运笔分轻重缓急、抑扬顿挫，画出飘动感来。

步骤五：加强画面的稳定性，封住画面的左下角，衬托画面主体是此步骤的主要任务。

- ①以淡墨勾、皴出左侧大块石头，衬托出鹭鸶。
- ②把右侧叶草与画面主体连成一体。
- ③注意笔法大胆、泼辣，干湿浓淡并用。尤其要注意蘸墨和笔要蘸七分饱，然后一次将墨色用完，这样才能做到勾、皴并用。

步骤六：以点、线、面来调整、丰富画面，加强整体感和空间感。

- ①用淡墨侧锋入笔，画出条石，并把它推至画面最远的空间里，封住右上角，完成画面整体框架。
- ②在左侧山石结构处添补小草，加强结构转折和丰富画面效果。
- ③淡墨调少许花青擦染左侧山石，加强厚重感，同时点染芋叶。
- ④秃笔点苔，笔法飘逸灵活，由重至淡，由近及远的拉开苔点的墨色变化。

步骤七：染色。

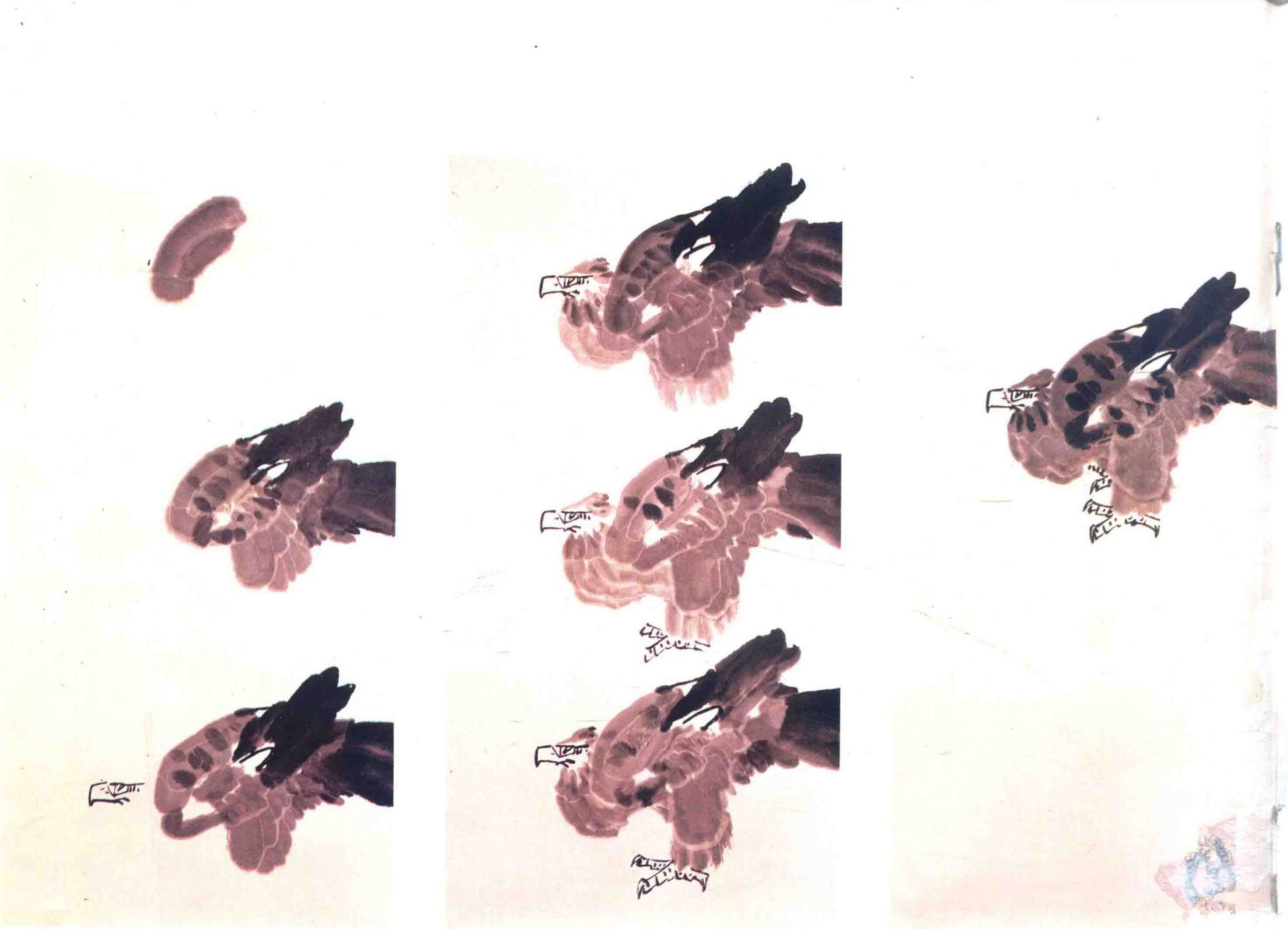
1.用淡赭石染石头，淡花青色染画芋叶，上颜色要用大笔，讲究用笔规律。

2.以秃笔点苔，调整画面，增加画面的完整性。为了使画面不乱不花，要整体调整一次画面以达到预期效果。注意：临摹画时局部要服从整体，特别是画大画，尤须如此。掌握好驾驭全局的本领。

步骤八：画面题跋。

- ①画面封顶的跋款位置安排巧妙，起到了完整、稳定、丰富画面的作用。
 - ②文字疏密得当，线条长短深浅富于变化，字勿过大，以免喧宾夺主，影响画面效果。
 - ③跋款文字内容补充画面意境，达到了诗、书、画、印相结合的审美境界。
- 一般来说画的题跋应尽量由画者自己完成以保证画面效果的完整和谐调。

李苦禅画
松石苍鹰
老松苍劲
雄鹰雄视
气势磅礴
笔力雄健
神采奕奕
气贯长虹
戊午秋月
李苦禅

李苦禅《松石苍鹰》艺术特色

- 1.构图饱满，章法简炼，以鹰为画面主体，山石和松树辅之。画面上方留有大面积空白与下方繁密的松枝对比，形成互补关系。
- 2.山石以侧锋干笔勾画，松枝繁密、层次清晰。整幅画用笔苍劲，形体结构严谨。
- 3.雄鹰主体突出，神采生动、笔墨淋漓、动感很强。
- 4.跋款封顶自然巧妙，印章点缀合理，画面形成上空旷、下繁密的互补构图。

步骤一：

①用大号羊毫笔调淡墨，由上至下画出鹰羽。

②随即向腹羽、腿部发展，由下至上，由里至外，依次画出。上面两个步骤要求墨色清晰、用笔连贯、尽量保留笔痕。

③调重墨补画膀羽、鹰尾，随后，就势点画鹰羽及腹羽。注意墨色变化，加强鹰身由右上角向下俯冲的动势。

④根据鹰的动势用焦墨画出鹰嘴、眼及飞羽。

步骤二：

①用淡墨侧笔由头顶点出头部。

②依次向下画出颈部、腹部、腿部，注意造型要严谨，墨色要有变化，用笔要有节奏感。

③以焦墨中锋补画趾爪，笔与笔之间要松弛，达到笔断意连的效果。

④趾爪尖抓石要体现力度，保持平稳的重心。