

国画名师指导

· 写意花鸟 ·

李凤阁 写意牡丹 技法

李凤阁编著

艺香承喜露

李凤阁

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

- 名师指导、零基础上手
- 掌握要点、提升技法
- 60余幅高精度作品展示
- 帮助您成为写意国画高手

包含19分钟零基础起步教学
120分钟写意牡丹示范案例教学
49幅超大高精度作品欣赏

国画名师指导

· 写意花鸟 ·

李凤阁

写意牡丹技法

李凤阁 / 编著

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

国画名师指导·写意花鸟·李凤阁写意牡丹技法 /
李凤阁编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2015.1
ISBN 978-7-115-37473-8

I. ①国… II. ①李… III. ①牡丹—写意画—花卉画
—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第254726号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本,由著名画家李凤阁编写。全书共4章,包含了写意牡丹的绘画入门基础知识,写意牡丹的绘画技法,牡丹花头、花叶和花枝的用笔技法与用色技法,4幅牡丹创作图,以及教学欣赏等绘画教学内容。本书还附赠1张DVD教学光盘,包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富,讲解细致,步骤清晰,对于正在准备提高写意牡丹绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

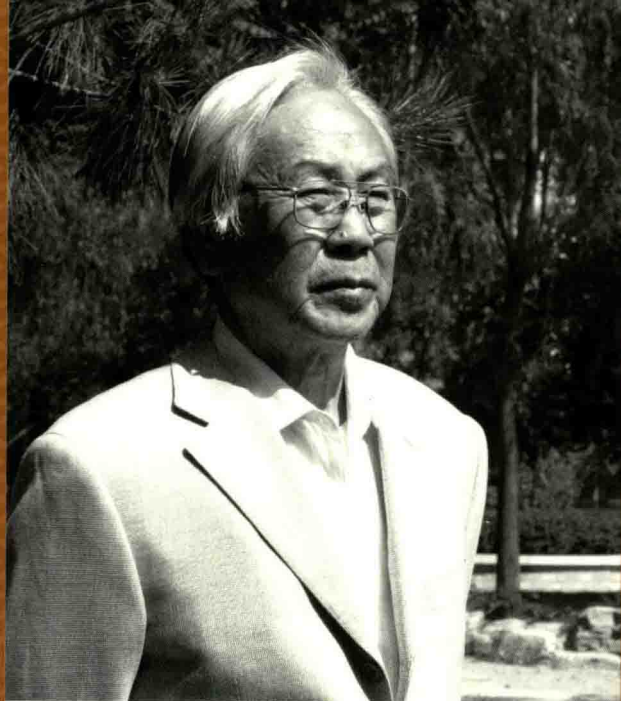
-
- ◆ 编 著 李凤阁
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 李 东
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 7 2015年1月第1版
字数: 299千字 2015年1月北京第1次印刷
-

定价: 49.80元(附1DVD)

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

李凤阁

李凤阁，1934年出生，祖籍山东莱州，现定居新西兰。中国美术家协会辽宁省分会会员，大连市老干部大学特聘国画教师，大连老年书画研究会顾问，大连市老干部书画协会顾问。1959年毕业于鲁迅美术学院，从事中国画教学工作近30年，具有深厚的国画绘画功底，尤其擅长牡丹和山水。作品曾被日本、美国，以及东南亚等国友人收藏，作品被收入《20世纪国际美术精品博览》。

Contents

目录

第1章 画理 04

1. 走进写意画	05
写意画的形成	05
写意画的发展	05
写意画的特点	06
2. 写意画工具	07
笔	07
墨	07
纸	07
砚	08
镇纸	08
调色盘	08
颜料	08
笔洗	08
3. 写意牡丹	09
牡丹文化	09
牡丹画特点	09
写意牡丹的展示形制	10
写意牡丹的分类	11
写意牡丹的立意与诗词	12
如何鉴赏牡丹画作	12
4. 牡丹结构及颜色特点	13
结构	13
花头形态及颜色特点	14
花叶形态及颜色特点	14
枝干形态及颜色特点	14
5. 用笔	15
笔法原理	15
牡丹花头的用笔	16
牡丹花叶的用笔	16
牡丹枝干的用笔	16
6. 用墨	17
墨分五色	17
7. 用色	18
牡丹花头的用色	18
牡丹花叶的用色	19
牡丹枝干的用色	19
8. 构图	20
“S”形构图	20
“U”形构图	21
对角构图	21
三角形构图	21
斜出式构图	22
截取式构图	22
自由式构图	22
9. 印章与题款	23

第2章 分解 24

1. 牡丹花头	25
全放花头（粉紫色）	25
大花苞（粉紫色）	29
小花苞（粉紫色）	30
全放花头（黄色）	31
大花苞（黄色）	34
小花苞（黄色）	35
盛放花头（紫色）	35
初放花头（绿色）	37
2. 牡丹花叶	38
老叶画法	38
嫩叶画法	40
3. 牡丹枝干	41
没骨法	41
勾皴法	43

第3章 创作 45

1. 粉牡丹	46
2. 紫牡丹	55
3. 牡丹图	60
4. 牡丹图	65

第4章 赏析 70

国画名师指导

· 写意花鸟 ·

李凤阁

写意牡丹技法

李凤阁 / 编著

人民邮电出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

国画名师指导. 写意花鸟. 李凤阁写意牡丹技法 /
李凤阁编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2015. 1
ISBN 978-7-115-37473-8

I. ①国… II. ①李… III. ①牡丹—写意画—花卉画
—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第254726号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本, 由著名画家李凤阁编写。全书共4章, 包含了写意牡丹的绘画入门基础知识, 写意牡丹的绘画技法, 牡丹花头、花叶和花枝的用笔技法与用色技法, 4幅牡丹创作图, 以及教学欣赏等绘画教学内容。本书还附赠1张DVD教学光盘, 包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富, 讲解细致, 步骤清晰, 对于正在准备提高写意牡丹绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

-
- ◆ 编 著 李凤阁
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 李 东
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 7 2015年1月第1版
字数: 299千字 2015年1月北京第1次印刷
-

定价: 49.80元(附1DVD)

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

Contents

目录

第1章 画理 04

1. 走进写意画	05
写意画的形成	05
写意画的发展	05
写意画的特点	06
2. 写意画工具	07
笔	07
墨	07
纸	07
砚	08
镇纸	08
调色盘	08
颜料	08
笔洗	08
3. 写意牡丹	09
牡丹文化	09
牡丹画特点	09
写意牡丹的展示形制	10
写意牡丹的分类	11
写意牡丹的立意与诗词	12
如何鉴赏牡丹画作	12
4. 牡丹结构及颜色特点	13
结构	13
花头形态及颜色特点	14
花叶形态及颜色特点	14
枝干形态及颜色特点	14
5. 用笔	15
笔法原理	15
牡丹花头的用笔	16
牡丹花叶的用笔	16
牡丹枝干的用笔	16
6. 用墨	17
墨分五色	17
7. 用色	18
牡丹花头的用色	18
牡丹花叶的用色	19
牡丹枝干的用色	19
8. 构图	20
“S”形构图	20
“U”形构图	21
对角构图	21
三角形构图	21
斜出式构图	22
截取式构图	22
自由式构图	22
9. 印章与提款	23

第2章 分解 24

1. 牡丹花头	25
全放花头（粉紫色）	25
大花苞（粉紫色）	29
小花苞（粉紫色）	30
全放花头（黄色）	31
大花苞（黄色）	34
小花苞（黄色）	35
盛放花头（紫色）	35
初放花头（绿色）	37
2. 牡丹花叶	38
老叶画法	38
嫩叶画法	40
3. 牡丹枝干	41
没骨法	41
勾皴法	43

第3章 创作 45

1. 粉牡丹	46
2. 紫牡丹	55
3. 牡丹图	60
4. 牡丹图	65

第4章 赏析 70

画

第1章 理

中国花鸟画作为一个表现题材与内容非常丰富的绘画形式，有悠久的历史。法成于理，理寓于法，理法一体，知其然才能知其所以然。牡丹素有“百花之王”的美誉，是中国十大名花之一，也是花鸟画重要的题材之一，历来为人所喜爱。本章将从学习国画的基本功讲起，以中国所特有的毛笔、水墨和颜料为基础，介绍中国写意牡丹画的表现形式及艺术法则。

1 走进写意画

写意画是中国画的传统画法之一，俗称“粗笔”，相对“工笔画”而言，用粗放、简练、洒落的笔墨描绘物象的形态神韵，抒发作者的感情。写意画在表现对象上运用概括、夸张的手法和丰富的联想，用笔虽简，但意境繁邃，具有一定的表现力，多运用于花鸟、人物、山水、蔬果、走兽等题材上。写意画是融诗、书、画、印为一体的一种艺术形式。

• 写意画的形成

用简练的笔墨描绘事物，即是中国写意画。写意作品通常使用生宣纸作为载体予以呈现，纵笔挥洒，墨彩飞扬，写意画较工笔画在表现力上更能体现所描绘景物的神韵，写意画的另一个重要特点就是作者可以借助画面抒发情感。

写意画在中国五千年的民族美术史上留下了灿烂的一页。中国历代文人墨客都极力推崇写意画的艺术形式，并不断进行大胆实践，“写意”不但成为中国画的一种创作风格，而且成为了中国画中的一种艺术观念。艺术的发展，创造需要遵循艺术发展规律，即写意画的中心就是以中国传统文化中的精髓和灵魂——中国书法为支点的。

写意画的艺术形式融诗、书画、印为一体。这里特别要提到扬州八怪之一的李鱓，他创作写意画的时候尤为喜欢在画上作题跋，长长短短，错落有致，使画面更加充实，也使气韵更加酣畅。葛金在《爱日吟庐书画录》中写道：“画不足而题足之，画无声而诗声之，互相为用”，既反映了李鱓绘画的实际，也体现了写意画的基本特点。近代吴昌硕、齐白石也是兼此四绝的艺术大家。画写意画最重要的是要追求神似，古代著名画家董其昌有论：“画山水唯写意水墨最妙。何也？形质毕肖，则无气韵；彩色异具，则无笔法。”明代徐渭题画时也谈到：“不求形似求生韵，根据皆吾五指裁。”

《牡丹》清·李鱓

• 写意画的发展

写意画在长期的艺术实践中逐步形成，古时文人墨客参与绘画，对写意画的形成和发展起了推动作用。如唐代王维诗、画俱佳，后人称其画为“画中有诗，诗中有画”，他“一变勾斫之法”，创造了“水墨淡，笔意清润”的破墨山水。董其昌尊称他为“文人画”之祖。五代时期的徐熙先用墨色写花的枝叶蕊萼，然后略施淡彩，开创了徐体“落墨法”。然后有了宋代文同兴的“四君子”画风，明代的林良开创了“院体”写意新格，明代沈周善用浓墨浅色，陈白阳重写实的水墨淡彩，徐青藤更是奇肆狂放求生韵。经过许多文人的艺术实践，写意画逐步进入了全盛时期。经过近代八大山人、石涛、吴昌硕、齐白石等的发扬光大，写意画现在已成为中国画中影响最大、流传最广的画法。

• 写意画的特点

1. 以形写神，以神写意。

从古到今，中国画都以“形”为主题而进行不断的实践创作。在绘画的初萌阶段，绘画者由于造型能力较差，所绘制的形是简单而笨拙的，似是而非，可以说是“以意表形”。随着不断实践练习积累绘画经验，形的表现大大提高，进入了“以形写形”的阶段。随着时代的发展，精神文化层次的提高，画家们开始觉得形似不能满足艺术需要，逐渐认识到了“神似”的重要性。于是画家们开始追求在造型上表现出对象的内在本质精神面貌和性格特征，这样才算真正达到绘画的目的。

2. 骨法用笔，以书入画。

谢赫所创立的谢赫六法中，“骨法用笔”是第二位，与“气韵生动”是六法中最重要的两个概念。“骨法”就是指所描绘物体的形神结构，而“用笔”则是指绘画中的用笔方法，用笔技巧和艺术表现。唐代张彦远在《论画六法》中提出“骨气形似，皆本立意而归乎用笔”，此文体现了“骨气用笔”的内涵十分丰富，绘画不但要表现出对象的基本结构和神韵，还要体现出画家的主观感情和艺术创造。在写意画中，笔墨通常具有独立的审美价值，意指特殊的用笔方法所产生的形式美，也称为笔墨情趣。

3. 追求意境，缘物寄情。

中国的写意画，自元代尚意以来就以追求意境美为首位，画家的文学修养与画面层次息息相关，于是就有了“诗中有画，画中有诗”的格局，它不仅成为中国写意画雅俗，优劣和文野之分，而且成为衡量画家艺术修养高低的重要标准。

意境的体现，不但源自于画家对表现事物的深入研究，而且画家主体情思的积极活动也尤为重要。触景生情须外师造化，在画家审美心理因素的驱动下，发挥“中得心源”的创作过程，达到借景抒情的目的。作为评鉴写意画的标准，首先注重人品，中国自古就有知人论画的传统，所谓“人品不高，落笔无法”，“人品即画品”，画家的人格修养、情操品位是画面内涵的主导，意境的层次体现也是画者人品高低的真实写照。王冕画梅：“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤”，借梅之高洁表现自身之品格修养。郑板桥画竹：“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声”。齐白石的作品“蛙声十里出山泉”，没有画青蛙，只画了几只蝌蚪，但十里蛙声如在耳边响起。这些著名的作品如果没有人文内涵的体现，格调也不会如此高雅。

《富贵牡丹》清·吴昌硕

2 写意画工具

写意画的常用工具有笔、墨、纸、砚、颜料、画毡、调色（储色）工具和贮水盂等，下面详细介绍。

• 笔

在中国画的材料中，毛笔是最重要的工具之一。常用的毛笔有胎毛笔、狼毫笔、紫毫笔、猪毫笔、羊毫笔和兼毫笔等，其中以羊毫笔、狼毫笔和兼毫笔为佳。羊毫笔的笔头比较柔软，吸墨量大，适于表现圆浑厚实的点画，比狼毫笔经久耐用，经常用于铺画花叶、花瓣，鸟的羽翅，鱼身以及大面积的染色。狼毫笔笔力劲挺，宜书宜画，但不如羊毫笔耐用，价格也比羊毫笔贵。由于其笔毛硬挺的关系，在写意国画里经常用于勾画花瓣及叶片脉纹，勾染法中勾画的部分就是全部由狼毫笔来完成的。除此之外，在绘制一些较为坚硬的事物上也用狼毫笔，如鸟爪、树枝、山石等。兼毫笔是用羊毫与狼毫（或兔毫）相配制成的，性质在刚柔之间。初学者可根据自己的喜好来选用不同的毛笔。

购买毛笔注意事项

1. 要注意鉴别毫毛的真假。
2. 要注意鉴别锋颖的优劣。
3. 要注意是否管直、心圆、头正、毛匀。
4. 要注意选择与使用的匹配。

• 墨

常用的墨有墨汁和墨锭（油烟墨、松烟墨）两种。

建议初学者使用墨汁，简单方便。随着技法的提升，可以选用墨锭绘画，墨锭的牌子很多有铁斋翁、胡开文、曹素功和金不换等，都挺好用的。

墨汁（左）墨锭（右）

• 纸

对于初学者来说，刚开始练习线条、笔锋和局部等一些简单的习作时，可选用毛边纸，因为其纸张细腻，薄而松软，呈淡黄色，没有抗水性，吸水性较好，价格便宜又实用。待掌握一些基本的技法后，可选用生宣纸进行创作与写生。生宣纸的吸水性很强，易产生丰富的墨韵变化，可在生宣纸上练习泼墨法、积墨法，达到水走墨留的艺术效果。

毛边纸

生宣纸

砚台

• 砚

砚，即砚台，一直都是书画工具中比较重要的一部分。我国最有名的砚是歙砚和端砚。歙砚产于安徽歙县，端砚产于广东高要县。选择砚台主要择其石料质地细腻，湿润，易于发墨，不吸水。砚台使用后要及时清洗干尽，保持清洁，切忌曝晒、火烤。砚的优劣，对墨色有很大的影响。石质坚实且好的砚台细润，发墨快，墨也磨得细，且能贮墨甚久不易干。

• 镇纸

镇纸，即指写字作画时用以压纸的东西，现今常见的多为长方条形，因故也称作镇尺、压尺。最初的镇纸是不固定形状的。

镇纸

• 调色盘

调色盘，顾名思义就是调和颜色的容器，是常见的，也是不可缺少的文房用具，以白色的瓷器制品较佳。调色或调墨时应准备数个小碟子，储色以梅花盘及层碟为较理想的选择，不同的颜料应该分开储放。

小碟子

梅花盘

• 颜料

颜料有管状和块状之分。管状开封挤压即可使用；块状需要放入碟中加入温开水，颜料完全泡开调匀呈糊状，略加清水稀释后即可用笔蘸色使用。

对于初学者来说，管状颜料是首选，它呈黏稠的液体状，使用起来方便、快捷，价格适中。待深入了解颜料的特性后，再尝试块状颜料。

块状颜料

管状颜料

笔洗

• 笔洗

笔洗是一种古老的书画用品，是用来盛清水的。清水有两个用途：一是兑入墨里，将墨汁调到合适的程度；二是在书写结束后，用于清洗笔头上的墨或颜色，使毛笔容易保存。

3 写意牡丹

牡丹素有“百花之王”的美誉，是中国十大名花之首，也是古今写意画中较为重要的题材之一。牡丹花大叶茂，品种繁多，花头造型雍容华贵，色彩艳丽夺目。千百年来一直为中国老百姓喜爱，并称之为“富贵花”。牡丹是历代文人墨客吟诗作画的好题材，民间也流传着许多有关牡丹的动人故事。在中国写意画中，牡丹分为小写意、兼工带写和大写意三种画法。

•牡丹文化

牡丹文化的起源，若从《诗经》牡丹进入诗歌算起，距今约 3000 年历史。秦汉时代以药用植物将牡丹记入《神农本草经》，牡丹已进入药物学。南北朝时，北齐杨子华画牡丹，牡丹已进入艺术领域。牡丹花在现代民间和广大普通爱好者中是最受青睐的花种。因图富贵之意，人们把牡丹作为亲朋乔迁、结婚的礼品，因此牡丹画在市场上最畅销，明代山水画四大家之首的沈周曾有买胭脂画牡丹的想法，看来人们喜欢牡丹是悠来已久的。中国人喜欢牡丹是因为它花姿端庄秀丽，颜色娇艳而典雅，有雍容华贵之气派，国色天香之美誉，如罗隐有《牡丹》诗云：“似共东风别有因，绛罗高卷不胜春，若教解语应倾国，任是无情亦动人。芍药与君为近侍，芙蓉何处避芳尘。可怜韩令功成后，辜负秣华过此身。”雍容华贵，艳压群芳，是牡丹最重要的民族文化内涵。似乎与梅兰竹菊相比，未免缺失了应有的高风亮节，其实牡丹同样有不畏权贵、特行独立的文化内涵。

牡丹盛开

《牡丹图》明末清初·恽寿平

•牡丹画特点

牡丹绘画“俗”与“雅”是审美的主体。一是尾随与市场较为浅层的，既无“形神兼备”，也无“雅俗共赏”的牡丹绘画，是比较容易存在着“俗”与“媚俗”之气。“雅”与“俗”并不在于语体，也不在于优美或壮美，而在于艺术家对物象的观察与表现方法，作品留给人们的是自由、享受的空间和充满着平衡纯洁，正是这种绘画的意境的美学观念的修养及文化取向，才能由观赏者通过牡丹绘画认识自己，丰富自己，并提到审美享受和智慧的启迪。

• 写意牡丹的展示形制

中堂：中堂也称大屏，为竖幅，传统常于两侧配以对联书法，它是布置客厅的中国传统形制。

条屏：条屏为竖幅长条。四条屏，为竖幅四条，风格相同，但内容独立成章，也可共为赏析。有时两侧配书法对联合成六条屏。

折扇：折扇多为正面画背面书法，可插扇股使用，可装裱成镜芯装框，也可装裱成立轴。

团扇：团扇，也称圆光，宋画中多见此规制，可装裱成方形装框，也可装裱成立轴。

斗方：斗方，也就是方形画幅，或装框，或裱轴。因为画幅为方形，所以多采用两色或三色绫加深色通边、天头加惊燕双条装裱成宣和式。

横幅：横幅也称横披，它在尺寸上可长可短，可宽可窄，是比较自由灵活的画幅形式，另外这种画幅也适合各种不同的构图形式。

手卷：手卷就是把书画装裱成卷，即书画横幅之长者，不适合悬挂，只可舒卷。卷有大有小。手卷不仅便于案头展阅和临摹，而且还适于保管，可以延长书画的寿命。

册页：册页是中国传统的装裱体式之一，书画册页是由书籍册页形式延伸而来的。通常，册页大体分为折叠式和活页式两大类。

诗堂：诗堂用于题诗赞画，有人亦称“玉池”。在画心上加一节空白纸，或上下都加一节空白纸，诗堂应算在画心内。按其大小用适当格式装裱。

通屏：通屏也称对幅通景屏、对幅通堂，为一幅大画分成两幅竖裱，尺寸相同，对缝处为平轴，两边各有轴头。

斗方——《牡丹》清·吴昌硕

团扇——《牡丹》明·唐寅

中堂——《牡丹》明·李鳝

立轴——《玉堂富贵图》
五代·徐熙

• 写意牡丹的分类

所谓写意，即“以意写之”，用粗放、简练的笔墨画出对象，“意”在随意、创意、意境。写意分大写意、小写意、兼工带写。

大写意：手法粗放而简练，以草书入画，不拘泥于形似；表现中国人独特的造型观和境界观。在技巧上体现以书法线条配合顿笔的手法，以简逸的表现手法来表现对象，作画时注重用线的书法味和墨色的多变性，首重趣味。

小写意：相对于大写意而言，小写意略细腻一些。

兼工带写：在同一幅画面上，以不同的手法去表现，主体部分采用粗狂简练的写意手法，点缀部分使用工笔画法。

兼工带写——《牡丹图》清·恽寿平

大写意——《牡丹图》清·吴昌硕

小写意——《牡丹图》清·赵子谦

•关于牡丹的立意与诗词

牡丹贵为“花中之王”，不但名见花谱、花志、名著，而且有许多诗文、画作吟咏描绘。下面为大家介绍几种牡丹花的题款：

国色天香——形容牡丹花绚丽的色彩和醉人的香气凌驾与其他花卉之上，后也形容女子的美丽。

国色朝酣酒，天香夜袭衣——形象酣饮美酒之后观赏美丽的牡丹花，竟然不知不觉地沉醉了，夜色如水，花香也染香了衣袂。表现牡丹花富贵且不媚俗。

古今诗词中咏颂牡丹的诗句也不胜枚举：

庭前芍药妖无格，池上芙蕖净少情。惟有牡丹真国色，花开时节动京城。

惆怅阶前红牡丹，晚来只有两枝残。明朝风起应吹尽，夜惜衰红把火看。

一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似，可怜飞燕倚红妆。

国色朝酣酒，天香夜染衣。丹景春醉容，明月问归期。

闺中莫妒新妆妇，陌上面惭傅粉郎。昨夜月照深似水，入门唯觉一庭香。

今岁芳菲未尽忙，去年二月牡丹香。寒暄不足春光晚，荣落尽迟花命长。才一两朝晴炫野，又三四阵雨鸣廊。对江魏紫拳如蕨，而况姚家进御黄。

•如何鉴赏牡丹画作

欣赏一幅写意画牡丹，对一般人来说常常将能否“看懂”作为评判标准。这样的欣赏步骤一般是：画面中的牡丹像不像，这幅画表达的寓意，回答出来了就认为是懂了，回答不出来，便是看不懂。这种鉴赏的方法像是“讲故事”，鉴赏画面需借助其“文学性”的帮助。

用专业的视角来欣赏，看一幅画主要看画面的整体气势，用中国画术语来说就是先体味其“神韵”，或者“神似”，再体味笔墨情趣、构图、着色、笔力等。最后再看像不像或“形似”。像这种抓“神韵”的欣赏方法才是抓住了画的实质，因为“神韵”是一种高层次的艺术审美享受，常常是中国画家们追求的目标。

