



# 扇面技法

# 小写意花鸟

李同安 著



天津人民美術出版社



# 小写意花鸟



## 扇面技法

李同安 著

天津人民美術出版社



图书在版编目 (C I P) 数据

小写意花鸟扇面技法 / 李同安著. — 天津: 天津  
人民美术出版社, 2010. 9  
ISBN 978-7-5305-4233-0

I. ①小… II. ①李… III. ①扇画—写意画: 花鸟画  
—技法 (美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第165248号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050

电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2010年11月第1版

2010年11月第1次印刷

开本: 889×1194毫米

1/16

印张: 3

印数: 1—2500

版权所有, 侵权必究

定价: 24.00元



#### 作者简介

李同安，1957 年生于山东菏泽，现为中国美术家协会会员，国家一级美术师，山东画院高级画师。中国田园画会常务理事，曹州书画院专业画家，专擅工笔和小写意花鸟画。

#### 代表作品有：

《金秋》获“建国 50 周年暨迎澳门回归全国诗书画大展”成就奖。

《金秋系列之一》、《儒生本色》两幅作品入选“中国美术家协会第十四次新人新作展”。

《芦塘秋吟》获“西部辉煌全国中国画提名展”优秀奖。

《凝》获“奇迪杯”全国第五届工笔画大展优秀奖。

《儒生滋味》获“第二届中国美术金彩奖”优秀奖。

《春华图》参加“纪念毛泽东同志诞辰 100 周年全国百名知名国画家特邀作品展”。

《春满园》获“齐白石国际艺术节中国画提名展”优秀奖。

《玉颜洗风露》入选“第十六届国际造型艺术家协会代表大会美术特展”。

《清华图》入选“全国第二届中国美协会员中国画精品展”。

《天香图》入选“全国第三届中国美协会员中国画精品展”。

《嘉蔬图》入选“全国第四届中国美协会员中国画精品展”。

《瑶台群玉》入选“全国第五届中国美协会员中国画精品展”。

《酣春图》等三幅作品参加“山东省花鸟画晋京展”。

曾在山东曲阜、菏泽，河北邯郸，安徽，福建泉州，安徽黄山、九华山，北京炎黄艺术馆，嘉兴蒲华纪念馆，厦门大学艺术馆，南昌市美术馆，合肥亚明艺术馆等地举办“李同安花鸟画展”。作品入编大型专业画集 20 余部，多家专业报刊有专题介绍，出版有《李同安画集》、《李同安花鸟画小品选》、《李同安花鸟画选》、《李同安小写意花鸟画技法》等多部专著。



# 田园有真乐 闹市循大道

## ——李同安扇面赏析

李同安和天津人民美术出版社计划出版一本有关扇面绘画技法的书，需要作品的分解步骤图。在一起的几日，他画一个步骤，我拍一张步骤图，同时根据他在绘画过程中的随口口述整理出了步骤详解。在绘画间隙，我观赏了他其他的很多作品，形式不一，题材丰富，完全可以整理出很多个系列，比如说条屏系列、团扇系列、折扇系列、斗方系列；也可以整理出花卉系列、蔬果系列、青花瓷系列等等。“他是一个勤奋的画家”，我这样想。所以当他要我为他这本扇面画册作序时，我欣然提笔。

扇子的起源可以追溯到汉代之前。但是由于材质的原因，它并没有和书画结合起来，直到魏晋时代扇面书画才得以发展。人们以拥有名家所绘的扇面来显示自己的品位、修养，此时扇子方才脱离“引风纳凉”的单一使用功能，演变成一种艺术品。宋代的扇面已经有了较高的水准，明清时更是名家辈出，光芒璀璨。

扇面能够独立成为一种绘画形式不是偶然的，这和它自身的特性有着极大的关系，它承载着“以小观大”的美学理念。小小一方天地，笔墨构图等技法体现成功已属不易，而要实现国画“虚”、“静”的体现则更是难上加难。李同安的扇面作品比较完美地回答了这一问题。我认为在国画中，甚至可以说在整个中国哲学中，经常体现着“实易虚难、喧易静难”的美学观。“虚”和“静”既要言之有物，又要超然物外。它既需要技法的成熟，又需要一种独居寒窗悟八荒的精神，它是画者个人修养的外显。学画者往往会经历这样一个过程：最初不在乎“虚”和“静”，认为这些地方可有可无；随后发现这些地方的重要性，于是就按照前人名家的方法细细临摹，依样画葫芦而难得其奥义；及对艺术有了通悟之时，方明了此处的玄妙，率性营造，不借前人而入化境。中国画和西画本质上的不同也在于此，这种虚静观来源于中国传统哲学的沉淀。虚静是艺术一种高层次的境界，是艺术家理想的创作状态。心处无为，虚以明道，方可做到虚而待物。而心静则明，方可察万物之玄机。

如果与李同安有较深的接触，了解他作品的衍变过程，就可以发现他曾经用画笔提出过这样的思考：真正的艺术应当是大众化的，还是精英化的？具体说来就是艺术受众的问题。当下是一个艺术流派多样化的时代。有一些作品仅仅在“圈内”引起讨论和轰动，可是普通大众并不接受它；同样还有一些作品，普通大众很喜欢，却为“圈内”人所不齿。有人说小范围的精英艺术是“雅”，大范围的大众艺术是“俗”，如果我们来套用“雅”和“俗”的观念来解释这个问题，则必然会跳入一种思辨的矛盾中。因为在历史的长河中，很多曾经被冠之为“雅”的事物会演变成“俗”，而一些被斥之

为“俗”的事物却演变成“雅”。既然“雅”和“俗”的定义是不确定的，雅和俗会因时间等因素的变化而变化，那么我们在艺术创造中应该如何做呢？类似齐白石受众的“大”和黄宾虹一脉受众的“小”，看似一个无可调和的矛盾，可是为何他们的作品都可以流传于世，有那么多人喜欢呢？由此可见在艺术创造中，必然有一种凌驾于“雅俗”之上的真理。掌握了这种真理后反观“雅俗”，就会发现“雅”和“俗”并不是单一存在，而是一个混沌不可分割的整体。

当有了这种思维方式后，在艺术创作时就不会陷入“雅”和“俗”的争辩中，而是会行走在寻找这条真理的道路上。如果有人可以如教学课件般地解释出这条真理，那么艺术就变成了枯燥的生产，不再是动人的女神了。尽管如此，但它还是给了我们一个大的前提：即创造者与受众情感的共鸣。好的艺术品往往并不是靠技法等外在因素来打动人心，而是通过和观者产生情感的共鸣而存在的。它建立一条情感通道，将创造者和观者紧紧地联系在一起，输送着爱、激动、沉思、忧郁等情感。如果可以建立起来一条这样的情感通道，那么无论是受众的多寡，它都可以形成一种可以流传于世、感动人心的艺术。

当我们明白了这个道理后再观看李同安的作品，尤其是这一批扇面作品的时候，便会有这样一个感觉：他的眼睛就仿佛是一个近焦的镜头，漫不经心地对着生活中的闲碎俗物拍摄一张又一张。在看他“拍摄”的过程中，我们不以为然，因为这都是我们日常之所见。然而当“照片”洗出来后我们会诧异地发现，这些日常之所见在他的“镜头”里竟是如此的美妙。他和观者建立起了一条情感的通道，透过这条通道观者们发现了另外一个世界，发现了一个苦苦寻找却寻之不得的世界，发觉这个世界离我们是如此之近，近到我们触手可得。这种审美体验使我们更加热爱生活，从而产生一种宁静的愉悦。

写到这里，我不由想到了宋代罗大经《鹤林玉露》中的一首诗，姑且引用过来表达我对李同安作品最真实的感受，权当结语：

终日寻春不见春，  
芒鞋踏遍陇头云。  
归来笑拈梅花嗅，  
春在枝头已十分。

子达 于北京市朝阳区惠新西里远艺堂  
2009年9月

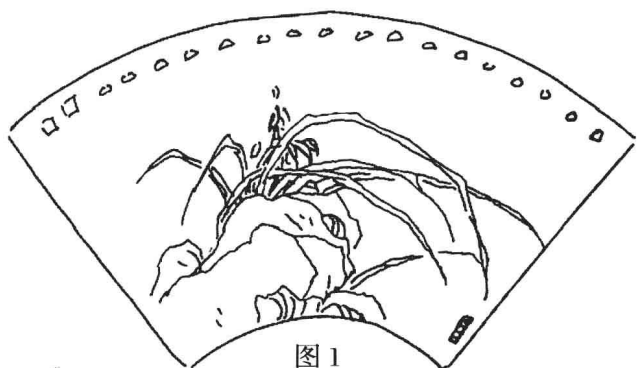


图 1

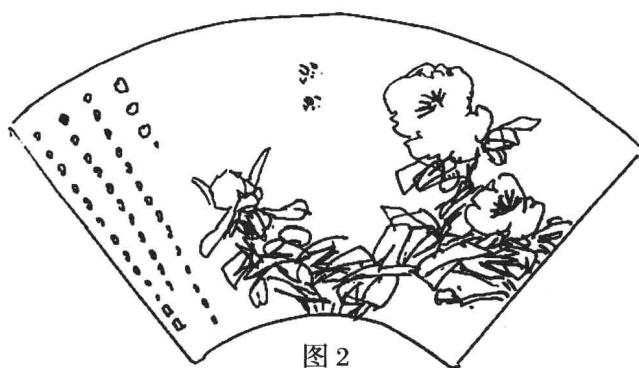


图 2

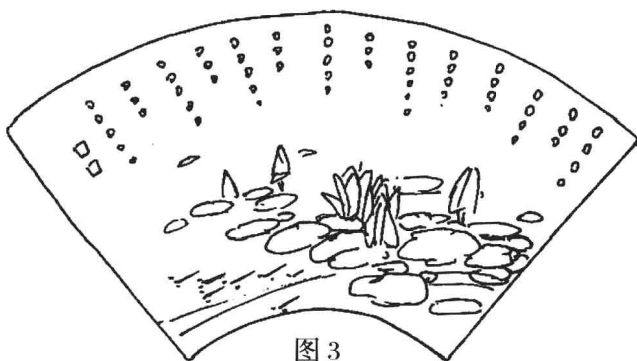


图 3

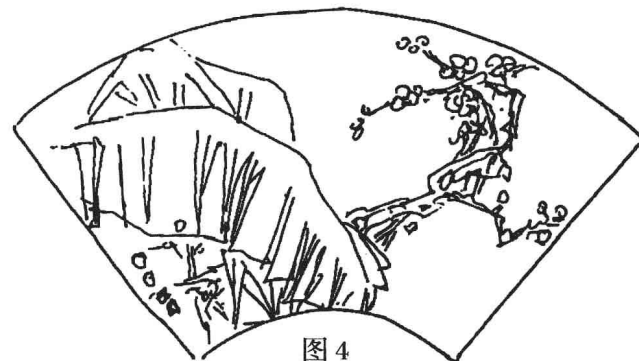


图 4

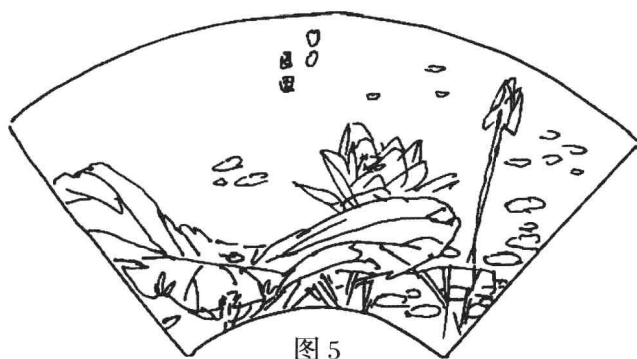


图 5

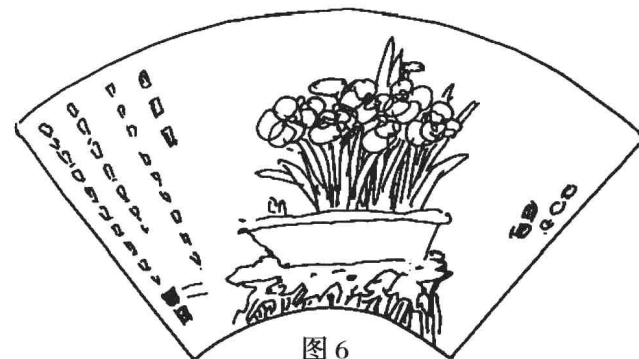
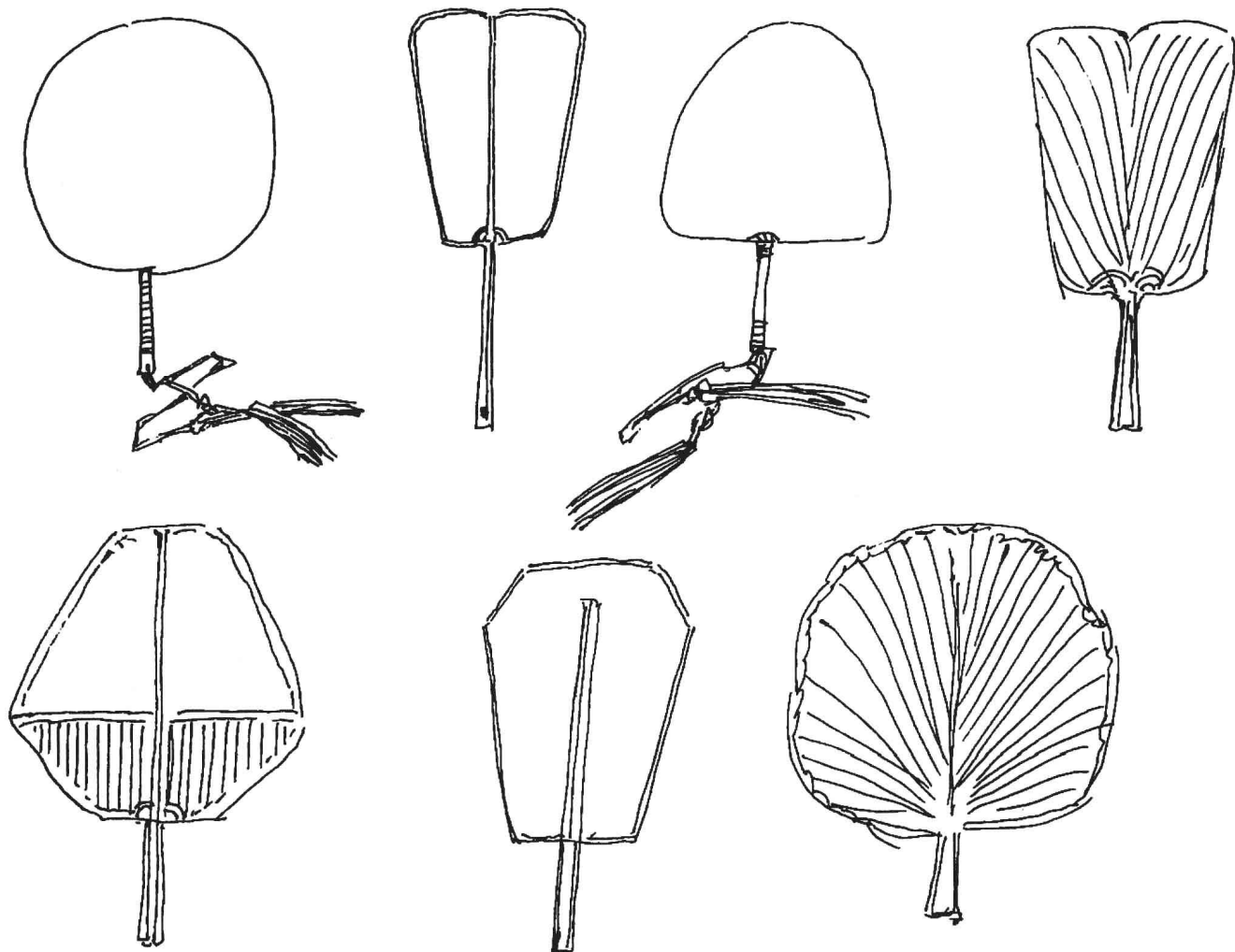


图 6

### 折扇:

一名为折叠扇, 又名聚头扇、撒扇, 文人雅士称“怀袖雅物”。折扇明代流行, 清代为大发展时期。明清之传世名扇举不胜举, 其花卉扇面常见形式如图 1~6, 其材质多为纸、绢等, 折扇咫尺之间, 内容宜少, 景要给人以充分的想象空间, 令人回味无穷。内容多会给人压抑感。

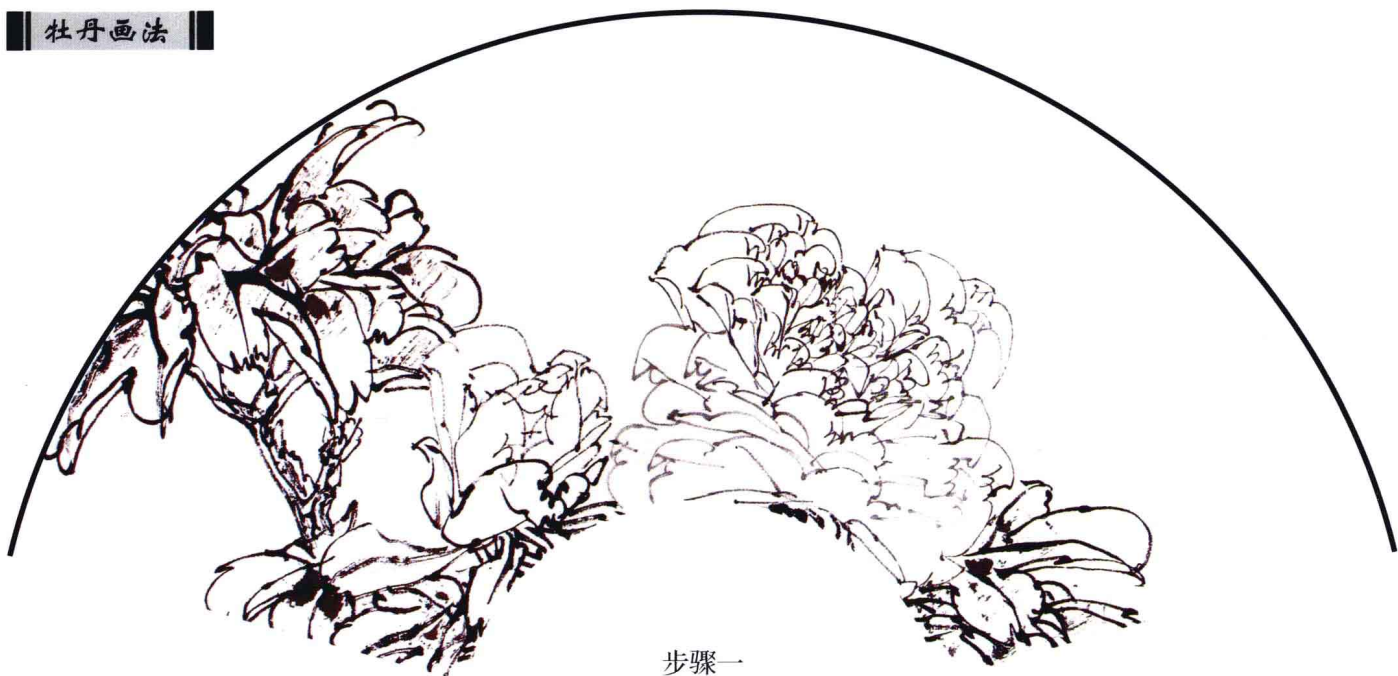


### 圆扇：

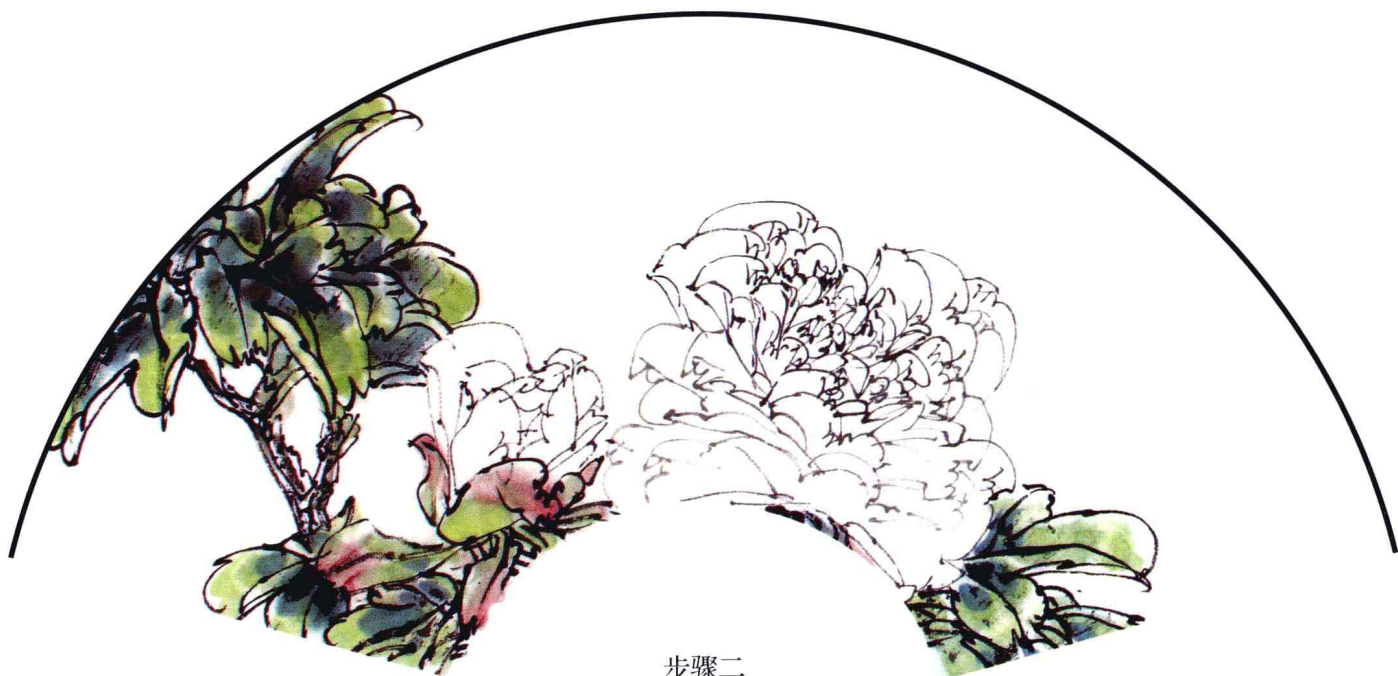
以圆明月的居多，也有六角的、八角的，有瓜楞扇、蕉叶扇、梧桐叶扇、海棠形扇、马蹄形扇和梅花形扇等，五代北宋时期圆扇画达到了高峰。

其材质以绢、羽、麦秆、蕉（蒲葵）、藤、竹为常见。





步骤一



步骤二

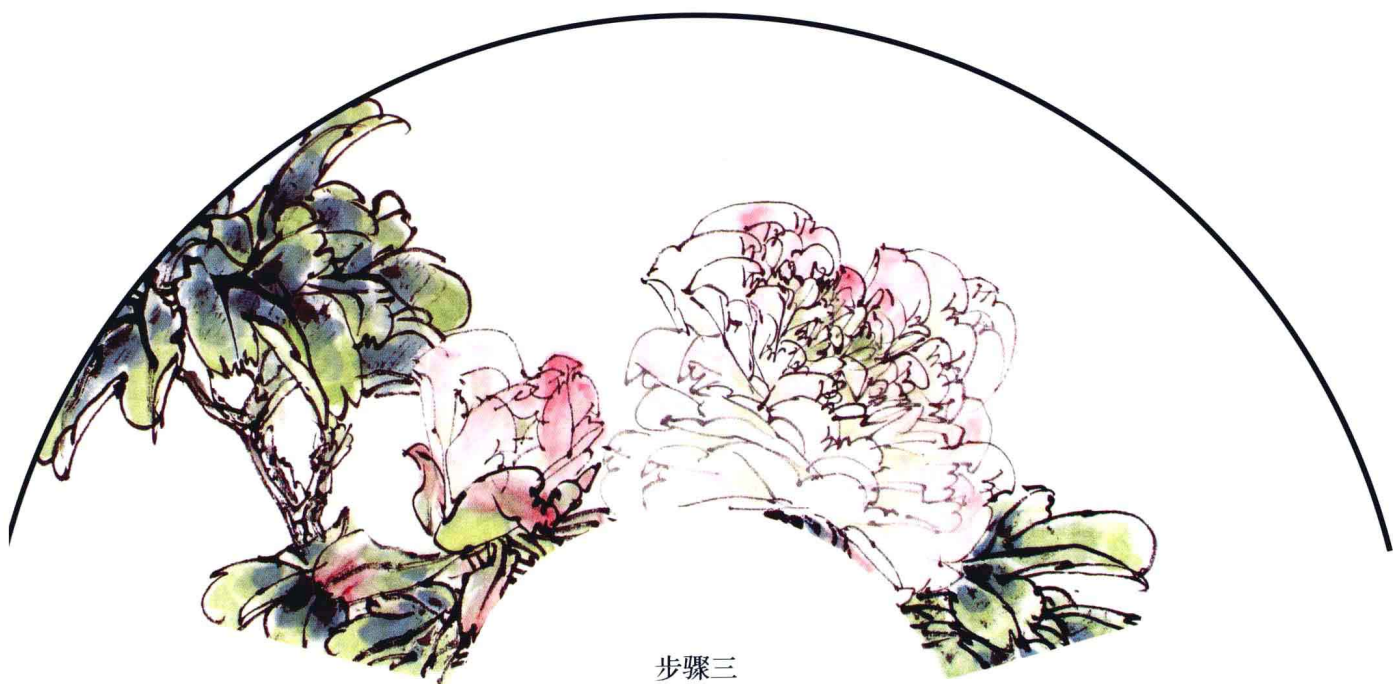
步骤一：

用中淡性墨勾花和花苞。用稍重墨勾勒叶子和枝干。勾花用线要稍细，行笔时线条要流畅；勾叶用线要稍粗、重、苍一些。待墨色稍干后用中性墨皴擦以加强叶的变化，增强和花头的对比。

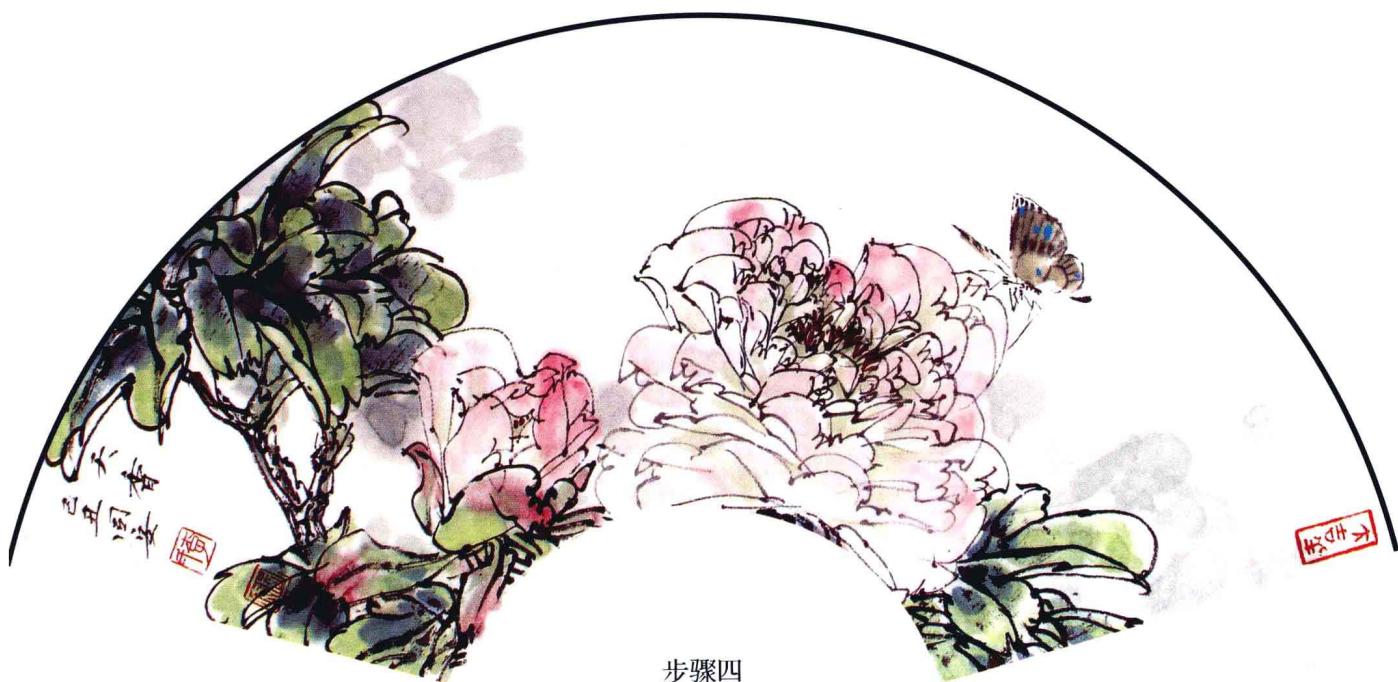
步骤二：

用花青加墨点叶子的暗部和后面的叶子，增加叶子的重量感和层次，调石绿稍加赭黄，整体点染叶子，注意不要点得太满。石绿点花萼和花托，花头部用胭脂提醒。





步骤三



步骤四

步骤三：

用花青加藤黄点染花心和花的暗部。用淡胭脂加曙红点染边缘部分。染色不要太平均，要平中有变化，花苞点色宜稍重。

步骤四：

调稍浓胭脂点牡丹花蕊。在主花上部点赭绿，并用中性墨勾勒出蝴蝶轮廓。题字完成。



步骤一



步骤二

步骤一：

荷花的花形及颜色种类很多，具体表现要具体对待。一般花用墨要淡，莲蓬用色要重。画叶要根据画面需要加强变化，增强节奏感。

步骤二：

用墨调花青点荷叶根部。荷叶边缘用淡赭石点染。中间的部分用藤黄加花青点染。背面用三绿加藤黄点染，点染时不要破坏笔痕，显得自然些。





步骤三



步骤四

步骤三：

用黄加青色调成淡绿色从花根部向外点色，再用淡曙红从尖部向里点色，要注意整体效果，感觉到了即可。

步骤四：

用重墨色或藤黄调白粉点荷花花蕊，中墨先画出水虫身上的甲壳，再点眼和须以及四肢。题字完成。



步骤一



步骤二

步骤一：

用淡墨勾紫藤花，用笔要稍微随意一些，不要太拘谨于花的形象。为和花形成对比，叶要用淡墨点，用重墨勾勒。点叶既要衬托花，又要注意整体，不要太零乱。

步骤二：

用青色点小鸟的头和背，用重墨勾飞羽，稍干后用重墨点成黑色，重墨勾嘴和眼，散笔披出羽毛。





步骤三



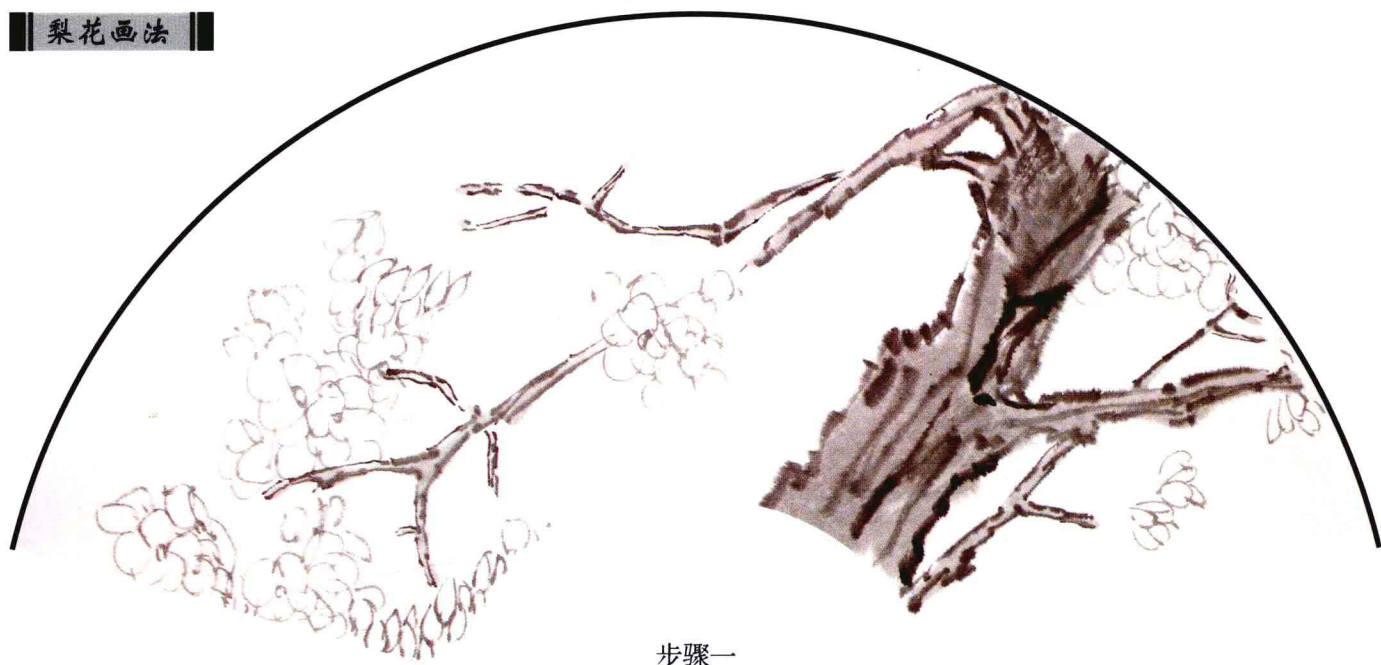
步骤四

步骤三：

用中墨枯笔写藤条，并注意用笔变化。  
要乱中有序，粗细多变。

步骤四：

藤黄调石绿轻染藤花，注意最好是勾染。  
花的边缘多点一些颜色以衬托花头。用赭墨  
勾染一下藤条。题字完成。



步骤一



步骤二

步骤一：

用大笔蘸淡墨画出梨花树干，稍干时用重墨勾出树形和结构。用淡墨勾花和小花苞。用笔要自然，花的整体布局要好。

步骤二：

用稍重墨勾出花叶，并点出花萼，一定要自然。根据画面要求勾叶，用笔要活，有变化，并稍加皴擦。同时用重墨勾花蕊。





步骤三



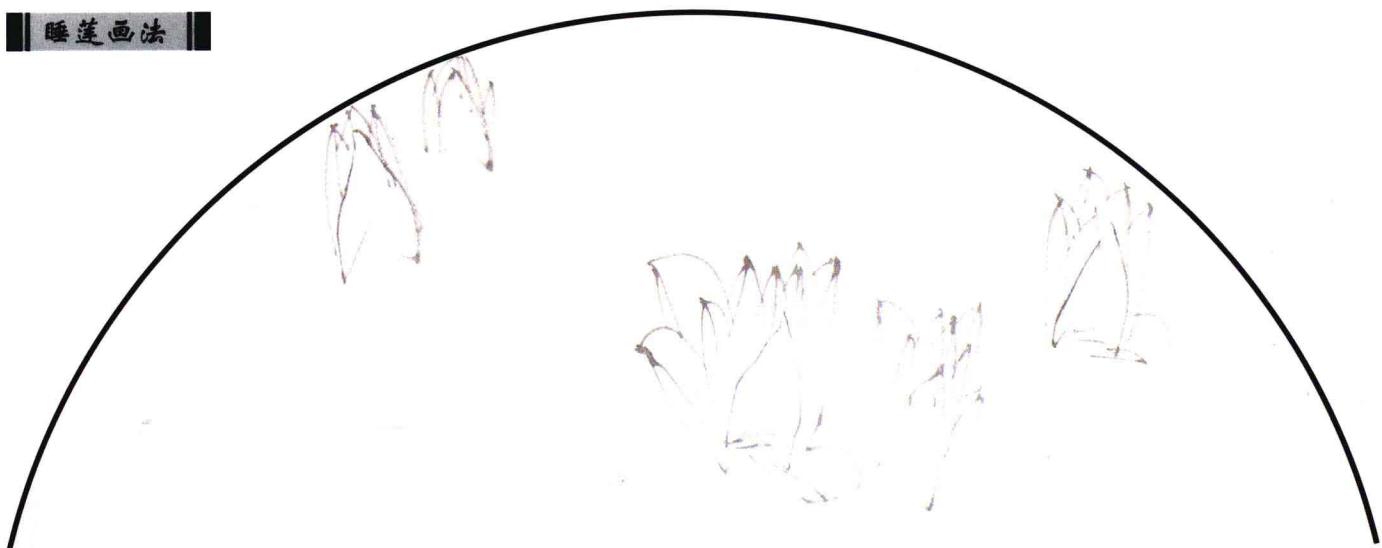
步骤四

步骤三：

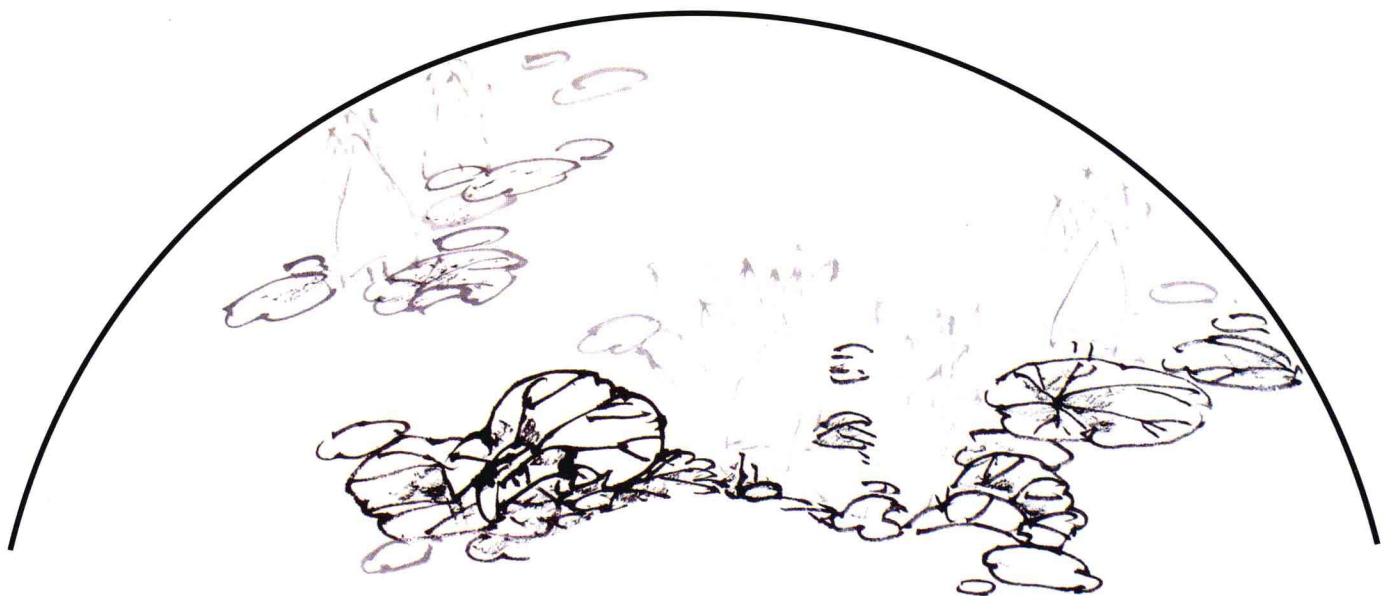
用淡花青点叶暗部，找一下层次。再用淡石绿染花，周围用淡色点，以烘托花，使其更明显。

步骤四：

用藤黄加赭石点蜜蜂，用重墨点蜂头、眼以及背上的花纹，用淡墨根据透视点蜂翅，用稍重墨点蜂后足。题字完成。



步骤一



步骤二

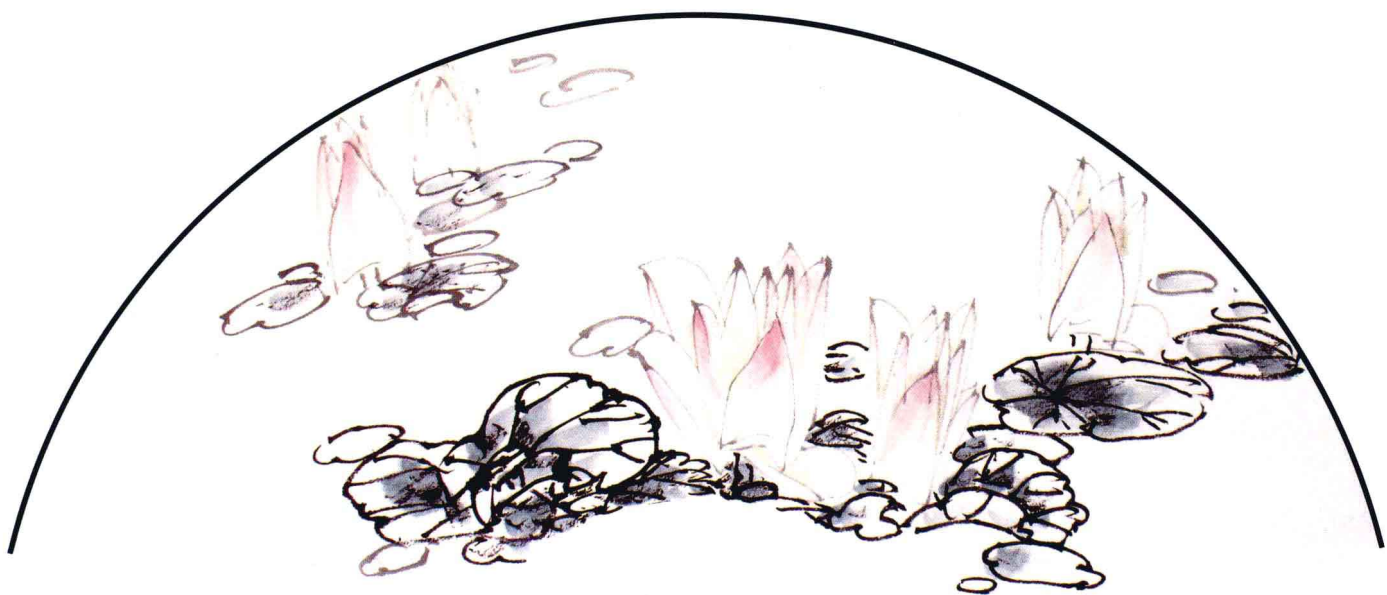
步骤一：

睡莲花形较小，但很有精神，用线要简洁爽快。莲花布局时注意疏密的安排，大小的安排，收和放的安排。

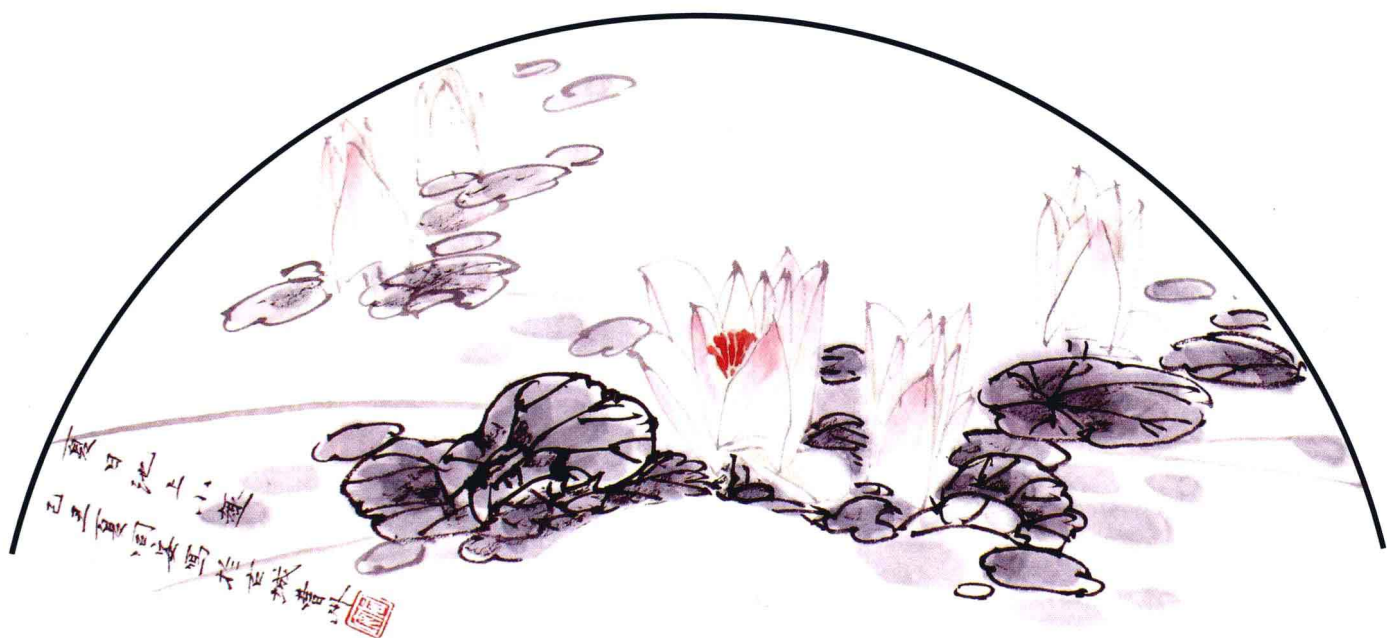
步骤二：

用重墨勾睡莲的叶子，用线根据结构要有粗细、枯湿的变化，叶要有大小、远近的变化。待稍干后根据结构略加皴擦。





步骤三



步骤四

步骤三：

从花中心用淡绿色向外点，用胭脂从花尖部向里点色。根据结构用青墨点出叶子的暗部，加强叶子的分量。

步骤四：

用花青加胭脂调成淡紫色点染莲叶，不要点太满，留出自行渗化的余地。近处重远处稍淡。用淡墨画出莲根，用朱砂或朱磠点花蕊。题字完成。