

学画宋画 花鸟

马景芝 绘

中国工笔画解析
ZHONGGUOGONGBIHU AJIEXI

天津杨柳青画社

中国工笔画解析

ZHONG GUO GONG BI HUA JIE XI

J212.27
163

学画宋画 花鸟

XUE HUA SONG HUA HUA NIAO

马景芝 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

学画宋画花鸟 / 马景芝绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2010.1

(中国工笔画解析)

ISBN 978-7-80738-499-1

I. ①学… II. ①马… III. ①花鸟画—技法 (美术)
IV. ① J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 241916 号

马景芝

1960年生于河北省清苑县。北京工笔重彩画会会员。

出版人: 刘建超

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: 北京地大彩印厂

开本: 1/8 787mm × 1092mm

印张: 4

版次: 2010 年 1 月第 1 版

印次: 2010 年 1 月第 1 印

印数: 1 - 4 000 册

书号: ISBN 978-7-80738-499-1

定价: 28 元

序 言

中国绘画艺术发展至北宋时,各种技法、画种业已成熟,高手辈出,画风迭变,达到前所未有的高度。特别是身为一国之君的徽宗赵佶酷爱书画,最大限度地使用权力,广修《画谱》,遍寻全国名作;设“画学”开科纳士,赐画工以官职,极大地激发了画家们的创作热情。涌现出大批杰出的画家,对绘画的发展起到了无可替代的作用。他倡导深入体察生活,对自然生物的不同规律细加观察,严谨写实的构图,细腻、工致、典雅的描绘,被世人誉称“宣和体”。他的作品有精细艳丽,极富皇家情调的,如《瑞鹤图》和《五色鹦鹉图》等;又有以水墨渲染,不求色彩,崇尚清淡的,如《柳鸭芦雁图》、《斗鹦鹉图》等。

赵佶的《芙蓉锦鸡图》描绘的是一只羽翼斑斓的锦鸡落在芙蓉花枝上,回首仰望双蝶的情景。画面用色富丽,笔法细腻,为院体代表作。他的《竹禽图》绘崖石边两枝翠竹横斜而出,一对山鸟栖于枝上,用笔精巧细腻。竹叶用石绿渲染,色彩明亮,而枝干的墨线则

完全被染去,形成没骨的效果。禽鸟的刻画就更为细致,与崖石的粗拙形成鲜明对比,有粗放拙朴的趣味。

崔白和赵昌,能够突破“院体”画的束缚,始终追求客观写实的清纯。现存崔白的《双喜戏兔图》和赵昌的《蛱蝶图》就是明证。在宫廷画院之外,还有一股虽不占主导地位,但对后世颇有影响的潮流,那就是以北宋文同、苏轼的墨竹,南宋扬无咎的墨梅,以及郑思肖的兰花等为代表的不再强调踏实于写生,而是强调借物抒情花鸟画。为后来的文人画奠定了基础。

当我们为这些辉煌的艺术成就而折服的同时,正视传统绘画技法、正视宋画这样一座完美的视觉艺术高峰,推进中国画的传承与发展,是我们每位画家所应该做的。

《海棠蛱蝶图》

画法步骤

步骤一 浓淡墨色勾出物象轮廓，注意用线要有韵律感。

步骤二 淡白粉平涂花头，淡墨染出叶子及蝴蝶的结构，用色要淡，一遍不够可染多遍。

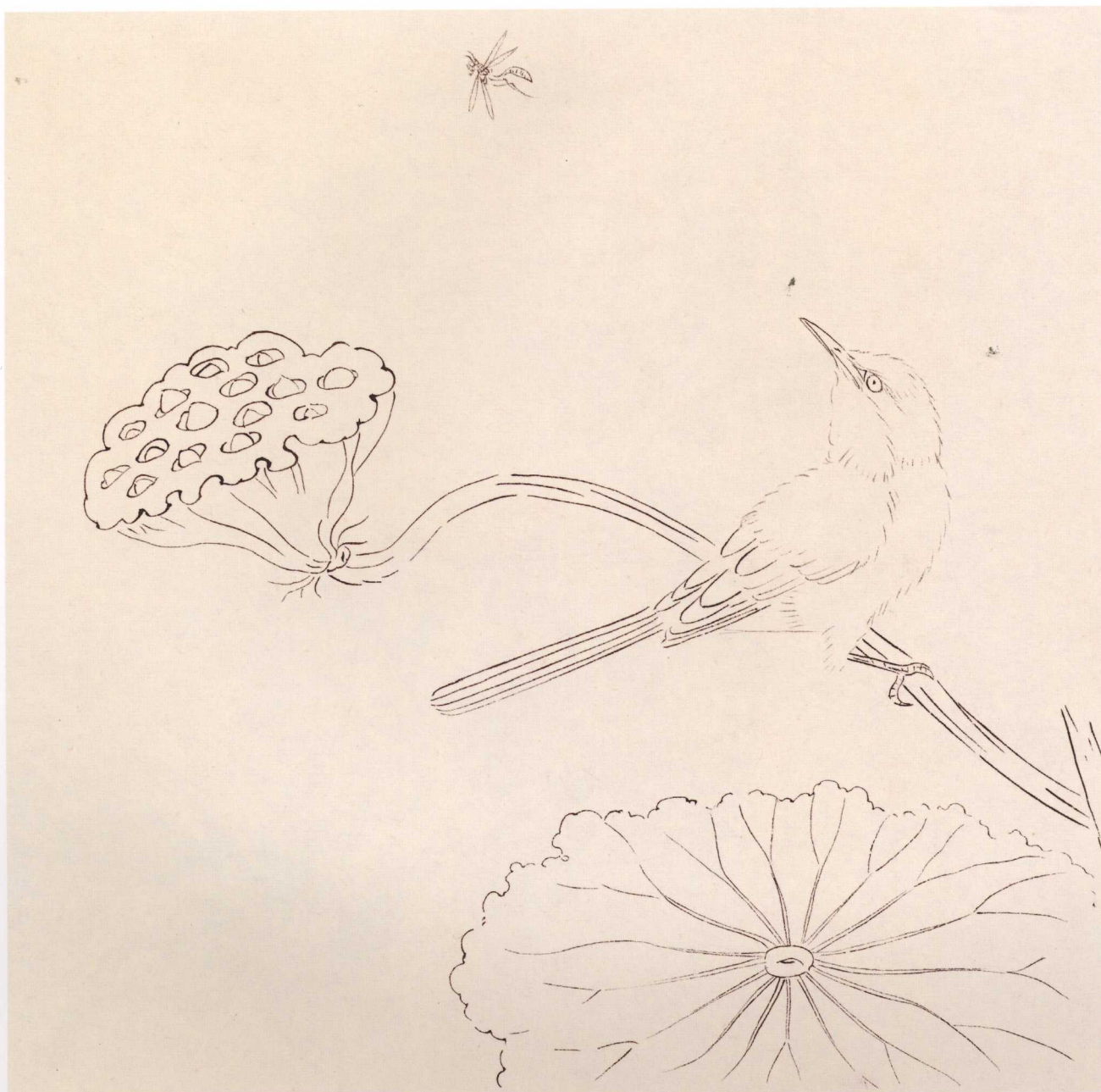
步骤三 藤黄、赭石、曙红、墨分染花头，汁绿平涂叶子，赭石加藤黄分染蝴蝶，赭石、墨染枝干。

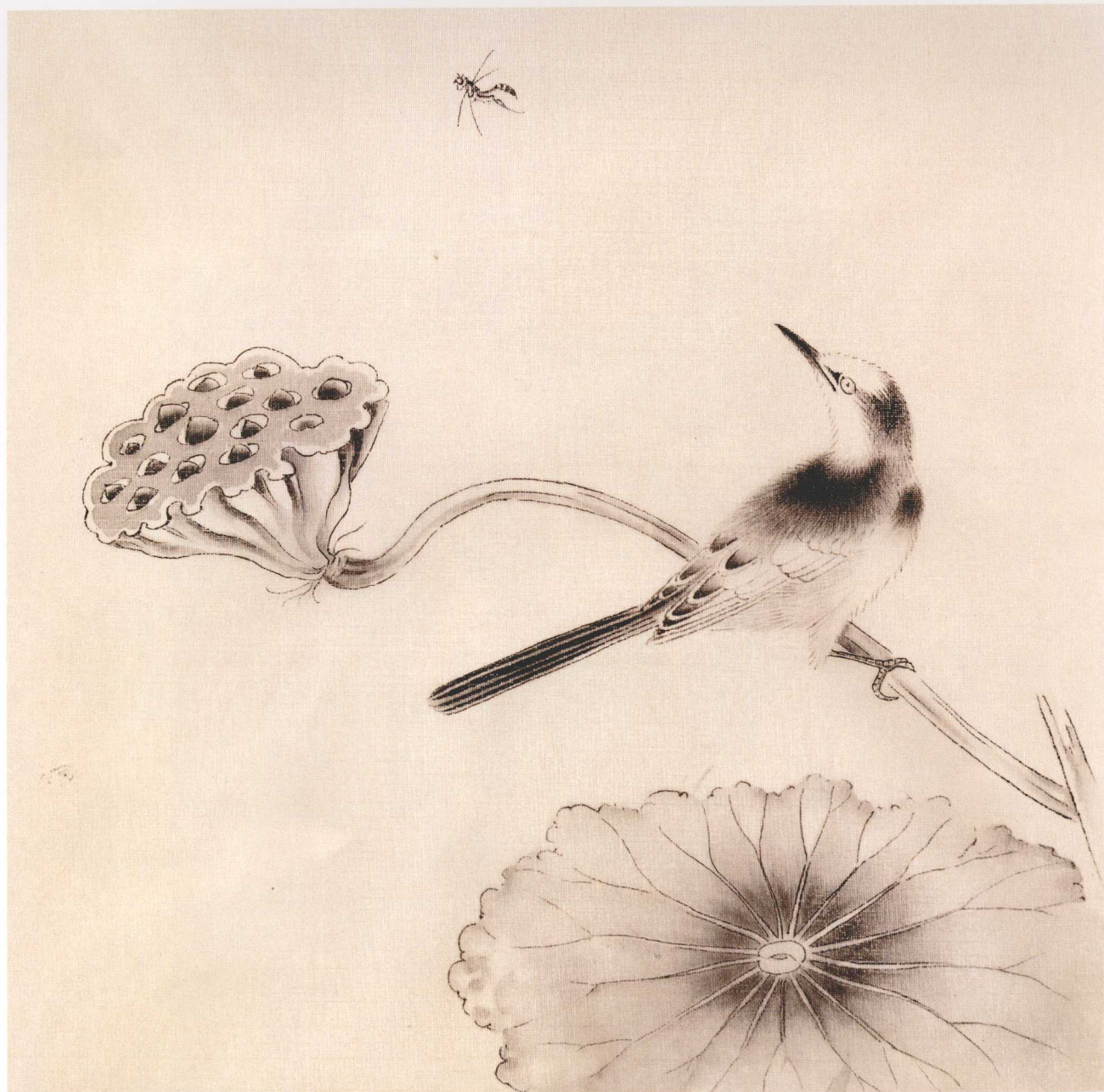
步骤四 三绿提醒反叶，继续深入刻画，最后全面整理完成。

《荷花图》 画法步骤

步骤一 浓淡墨色勾出物象轮廓，注意要勾出鹊鸂鸟的灵动。

步骤二 用深浅墨染出莲蓬、荷叶及飞虫的大体结构，要有层次感。用重墨先丝毛、后用深浅墨分染出鹊鸂鸟身体各个部位。

步骤三 赭石墨分染
荷叶及莲蓬根部，花青
分染荷叶基部及莲蓬正
面，赭石、墨染鸟。

步骤四 继续深入刻
画，用赭石、墨点苔，收
拾完成。

白描画稿

《秋兰绽蕊图》 南宋 佚名

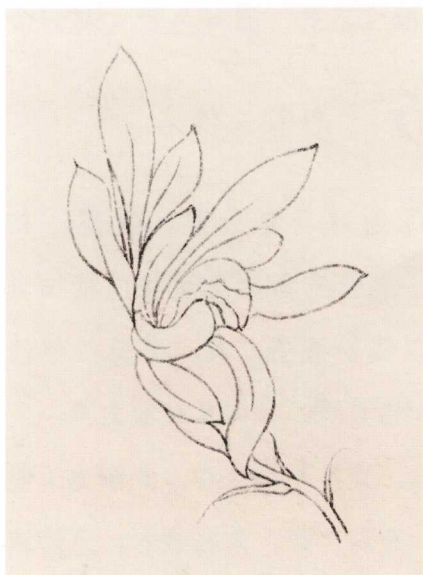
以双勾填彩的方法完成兰叶，其势爽利充溢画面，叶之偃俯刻画细致入微，兰花以草绿反复渲染，令人如嗅清香。平中寓奇，静中现幽，清逸笔致，尽展雅逸之气，正所谓是兰之性情所在。这种只取局部构图技法称为“折枝”画，如特写镜头，突现枝叶、花朵的形态情趣，形神毕肖，令人细细欣赏、回味无穷，堪称宋画中之逸品。

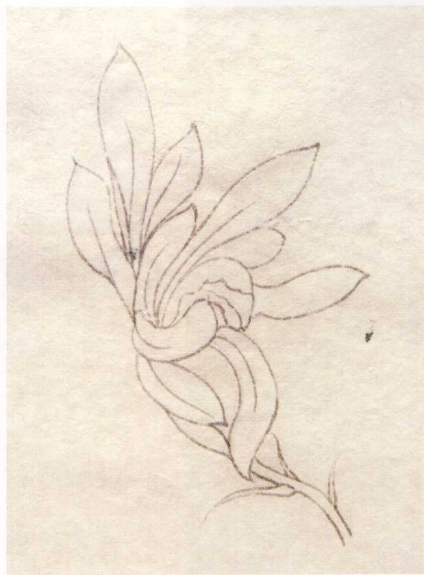
临摹作品

《秋兰绽蕊图》临摹要点

学习、临摹传统绘画，其目的在于古为今用，在体验古人传统技法的同时，增长自身的创作素养，为日后独立创作打下基础。比如这幅作品，作者并未一味的照搬照套，而是将原作中绿色兰花头全部改作粉色，这样一改，使本不醒目的花头立刻跳出画面，似有阵阵清香溢出。

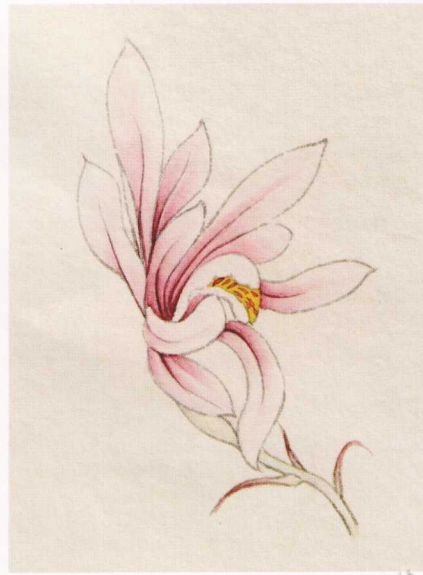
一、勾线，注意中锋用笔。

二、钛白平涂花瓣。

三、曙红加胭脂分染正反花瓣。

四、复勾，点蕊，完成。

白描画稿

《秋葵图》 南宋 佚名

图中尽绘秋葵自蓓蕾、欲露、初绽、半吐、展开到怒放全过程，精细真实，花瓣以淡粉渲染，其上茎脉丝丝清晰，使人如临其境，如闻其绽放之声，又借细叶衬托，更显姿韵生动。此图为工笔重彩设色，布局严谨，勾描敷彩，色彩浓艳，为典型的宋代院体绘画风格。

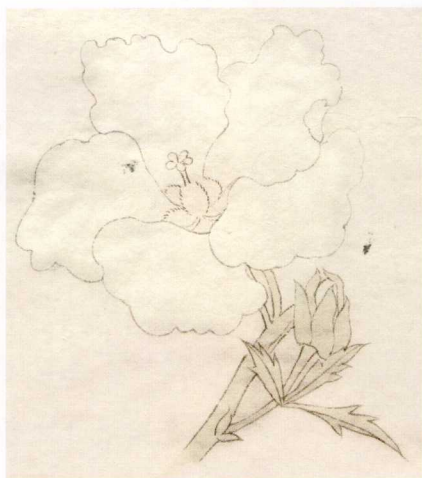
临摹作品

《秋葵图》临摹要点

画此幅时切忌将黄花画腻画跳，失其沉稳。色厚则腻，色纯则跳。平涂白粉时宁薄勿厚，反复多遍，效果奇佳；分染藤黄时，略加赭石、墨以减去色燥之气，薄色多次分染，并在纸背或绢背平涂白粉，以衬出花蕊之娇艳。最后用较浓白粉勾叶脉，复压其燥，花蕊之娇柔立现纸素，如在近前。

一、勾线，中锋用笔。

二、汁绿平涂花萼和茎部。

三、藤黄加赭石分染花瓣。

四、钛白勾花筋、点蕊。

白描画稿

《碧桃图》 南宋 佚名

两枝碧桃，一白一粉，以特写的方式精心描绘了或含苞欲放、或吐蕊怒放的花朵，一派春意盎然的景象。苞、萼、花冠皆中锋勾描，层层复染，描绘得极为精彩，尽显花之饱满，极富立体感。全图设色淡雅、布局缜密、生动逼真，令人如闻花开之声，如睹花瓣展开之貌。突显作者崇尚真实自然的画风，写生功力极强，不失为上乘之作。

临摹作品

《碧桃图》临摹要点

乍一看，原画与新画色彩上有很大出入，这是因为经历千载之沧桑，无数人观摩，加之自然褪色，原画色彩会变不鲜艳。而在临摹时我们多应有意识地加重色彩。在本幅中，以黄花、粉花合理配色为难点，在分染时黄花用藤黄加赭石、墨染，粉花用曙红加胭脂墨，层层薄染，力求鲜而不匠俗，艳而不燥腻。

白描画稿

《白头丝竹图》 南宋 佚名

秀竹劲挺，枝繁叶茂，两只白头翁伫立枝头，其一远眺，其一俯视，茸毛以细笔丝出，顿显柔而蓬松的质感。此幅先勾勒竹枝、竹叶，再以淡色渍染，笔墨严谨，色调沉着；而两只白头翁则先层层晕染，然后用尖毫细笔丝出绒羽。白头翁的蓬松灵动与竹枝的刚健有力形成强烈对比，相得益彰，从而起到刚柔并济的艺术效果。

临摹作品

《白头丝竹图》临摹要点

本幅临摹的关键是丝毛。丝毛时一定要丝出毛茸茸的质感和层次。用细笔一笔一笔地成散羽状丝毛叫单笔丝；故意将笔锋压扁，使其散成数根小锋，再根据羽毛状丝毛，每丝一笔便会丝画出一组细毛来，叫枯笔丝。用笔一定要轻起轻落，虚中带实，符合生长规律。

一、勾线，注意中锋用笔。

二、中淡墨染头部及大体结构。

三、依色染鸟的各部，逐步加深。

四、依色丝毛，整理完成。

白描画稿

《梧桐蜡嘴图》

宋 佚名

作品设色淡雅，描写工致，略带工艺装饰趣味。蜡嘴栖于枝上，啄食桐籽，略已枯黄的桐籽壳悬挂在刚健的枝头上，呈现出深秋的意味。中国画在漫长的历史发展过程中，至宋时多删繁就简，转向简练空灵，多作特写，截取局部描写的“小品画”，写实而又不失生活真味，表现出源于自然、高于自然的艺术特性。