

吕纪作品技法解读

王庆利 著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

画家心语

我喜欢村边宁静的荷塘，几只家鹅在游戏。更喜欢野花繁茂的幽谷，枝头的小鸟在鸣叫，石间有潺潺溪流，僻静处有几条小鱼在游。几人结伴同行写生，寻找新鲜的花草、新鲜的构图如何入画，寻找适合自己风格的景物，寻找着理想色彩的变化。

当我绘画进入状态，屋子里静静的，有一缕斜阳顺窗而入，凝神专注，平心静心，勾勒出如梦的花朵，灵动的枝干穿插在太湖怪石之间，星星点点的阳光撒落在石面上，几只略带抑郁的白鸽在相互传递着信息。凝神遐想，使我们深深地体会到明代宫廷画家吕纪的绘画思想和作品意境。

在虚幻精神故园从不孤独寂寞，情感也不忧郁，为什么？那是因为我已站在古人和大师的肩上，绘画技法要以独立自主的形式出现，因此就能充分的表现自我，达到一定的艺术极致。让自己坚定信心，任脑海的思绪飞扬，感受平静，宛如远处传来的箫声，体味着花一样梦境之色彩，把表面的技法画得更加内涵深入，从现代引向远古，从大自然中吸取更多的营养，读懂古代大师留下的画中奥秘，充实我们的头脑，充实我们的技法，更大地引导现代人的审美趋向。

王庆利主要艺术简历：

号苍远，1960年8月出生，毕业于河北理工学院艺术设计系，现任河北省沧州市美术家协会副秘书长、沧州市群星艺术协会副主席。

作品入展：

1. 2002年《缓歌曼舞怡馨姿》入选“全国第五届工笔画大赛”。
2. 2002年《翠夏无尘》入选“中国美协第十六次新人新作展”。
3. 2003年《清和朗润》入选“2003年全国中国画作品展”。
4. 2004年《青山翠恋》入选“首届全国电视中国画大赛”。
5. 2004年《碧翠依风送清晖》入选“全国第十届美术作品展览”。

图书在版编目(CIP)数据

吕纪作品技法解读 / 王庆利著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2005
ISBN 7-5305-2862-9

I. 吕... II. 王... III. 花鸟画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第027233号

天津人民美術出版社 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: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

北京市大天乐印刷有限责任公司印刷 新华书店 天津发行所经销

2005年6月第1版

2005年6月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 3.5

印数: 1 - 3000

版权所有 侵权必究

定价: 25.00元

吕纪绘画艺术简介：

(1477—?)，字廷振，号乐愚，亦作乐渔，鄞县人。(今浙江宁波)工花鸟，兼长山水、人物。明弘治年间，入值仁智殿，官至锦衣卫指挥使，是明代与边景昭、林良齐名的院体花鸟画代表画家。其绘画风格可分为两大类，一类是以水墨为主略施淡彩，用笔较为豪纵；另一类则是设色浓丽，用笔工致，具有富丽的宫廷装饰趣味。

吕纪由水墨淡色画转为工笔重设色画，更直接的原因是为了适应不同皇帝的不同口味，具体说来就是弘治皇帝朱祐樘的欣赏口味不同于他的父辈成化皇帝朱见深，从而造成了吕纪绘画风格的前后区别。吕纪多画凤凰、雉鸡、仙鹤、孔雀、鸳鸯之类，杂以花木草石，具有生气。工笔着色与水墨写意兼能，并善于将两体结合。吕纪初学唐宋各家和同时代的边景昭，后形成自己的风格。他的花鸟设色鲜艳，生气奕奕，被称为明代花鸟画第一家。据说吕纪在画作上常用寓意手法对皇帝劝谏，皇帝知其用心，曾说：“工执艺事以，谏吕纪有之。”其代表作品有《新春双雉图》、《桂花山禽图》、《残荷鹰鹭图》、《秋鹭芙蓉图》等。

本书白描稿为适合拓稿，所以线条的墨色比较深，临摹时请参照文字说明，注意深浅变化。

《新春双雉图》原作

《新春双雉图》步骤

一、白描：

1. 首先在其他纸上练习勾勒直线、弧线和圆，为提高勾勒正稿的准确性打基础。

2. 用“钉头鼠尾描”和“铁线描”勾月季、水仙、竹叶、芙蓉花和小枝干，用淡墨皴勾老树干的阴阳明暗变化。

3. 用不同的线刻画出雉鸡、斑鸠和景物之间的层次及细致的局部特征，还有动物和景物的体积感。

4. 注意线的转折顿挫、线条的连贯性及力度，将杂乱无序的自然界提炼概括成有条理、有规律、有节奏、有韵味、有美感的协调一致的画面。

二、染墨

1. 染墨的方法：先是最重的，然后是次重的，然后是比较轻的。用笔要干净利落，思考好之后再下笔，避免反复涂抹。初学者容易犯的毛病是大面积的墨上的不足，而轻的地方过头。罩色后造成整体的分量不够，显得画面脏和暗，这需要格外注意。

2. 皴染出树干和山石的纹理及阴阳向背，黑白对比要强些，用中墨晕染雉鸡的头、胸和尾，用淡墨染背部，用深浅墨分别填染画面上方斑鸠羽片并留出光边。树枝和老树干中墨的部位深度不够，可用重墨复勾，然后在画的背面由浅入深地用板刷染淡墨，使画面更加统一，衬托出色彩的对比艳丽。

三、染色

1. 先用淡墨、藤黄色、赭石色加水调和，用板刷将画面底色刷匀，为增加画面的色彩统一感。

2. 用花青色染雉鸡脖颈背部和月季花叶、水仙叶、竹叶、芙蓉花叶、斑鸠的羽片，再用三绿加白粉并加少量花青调和罩染芙蓉花叶、月季花叶、水仙叶。

3. 用胭脂加曙红分染芙蓉花瓣，再用曙红加黄罩染。同时用此色染小山果，用藤黄加白粉点花蕊。用白粉染梅花瓣和麻雀的腹、雉鸡的背、腹、翅，用赭石点花蒂和染麻雀的背、翅、尾，雉鸡的背部羽片暗部，三青加粉染雉鸡背部和斑鸠的头部，最后用三绿点树干上的苔藓。

《榴花双莺图》(纸本)
步骤

一、白描

1. 用重墨和中墨勾树干和树叶，淡墨勾花瓣、花蕾，勾枝干的线要坚挺有力，树叶的线多用曲线，变化丰富。

2. 用中墨勾眼，飞羽和尾羽，淡墨勾背羽片、腹羽、腿爪和背部、腹部的轮廓线，眼的两端以劈笔染成重墨色。

二、染墨

1. 用中墨皴染树干的纹理明暗，先用淡墨染树干，再用中墨由里向外染叶子的根部，深浅变化丰富，用同样的步骤染鸟的尾部。

三、染色

1. 用淡墨、藤黄、赭石加水调和，用宽板刷将底色刷均匀，纸的背面也可以刷色，使画面效果更加厚重。

2. 用曙红加朱磬，藤黄调和染花瓣，淡红色染部分的树叶尖部。花蕾、花蒂用白粉加藤黄、赭石分染。用藤黄加少许胭脂分染鸟的羽片，从根部由浅到深，再用白色加黄丝毛或分染。可从纸的背部按鸟的轮廓统罩白色，增加前面的层次感。

四、《榴花双莺图》原作。

《新春双雉图》局部雉鸡步骤（纸本）

一、白描

用中墨和淡墨勾上下两只雉鸡，用重墨勾前面的竹叶，淡墨勾后面的竹叶，树干用淡墨和中墨勾皴。

二、染墨

用淡墨分染羽片、竹叶，皴染树干，重墨点苔藓。

三、染色

先用藤黄色、朱磬色加淡墨加水调和刷底色，花青色染竹叶，朱磬加曙红染小树果和雉鸡的头部。

四、深入染色

用三青染雉鸡的头和背，赭色染背羽的暗面，白粉染雉鸡头、背、腹的亮面，三青点树上的苔藓。

《新春双雉图》局部
斑鸠步骤（纸本）

一、白描：

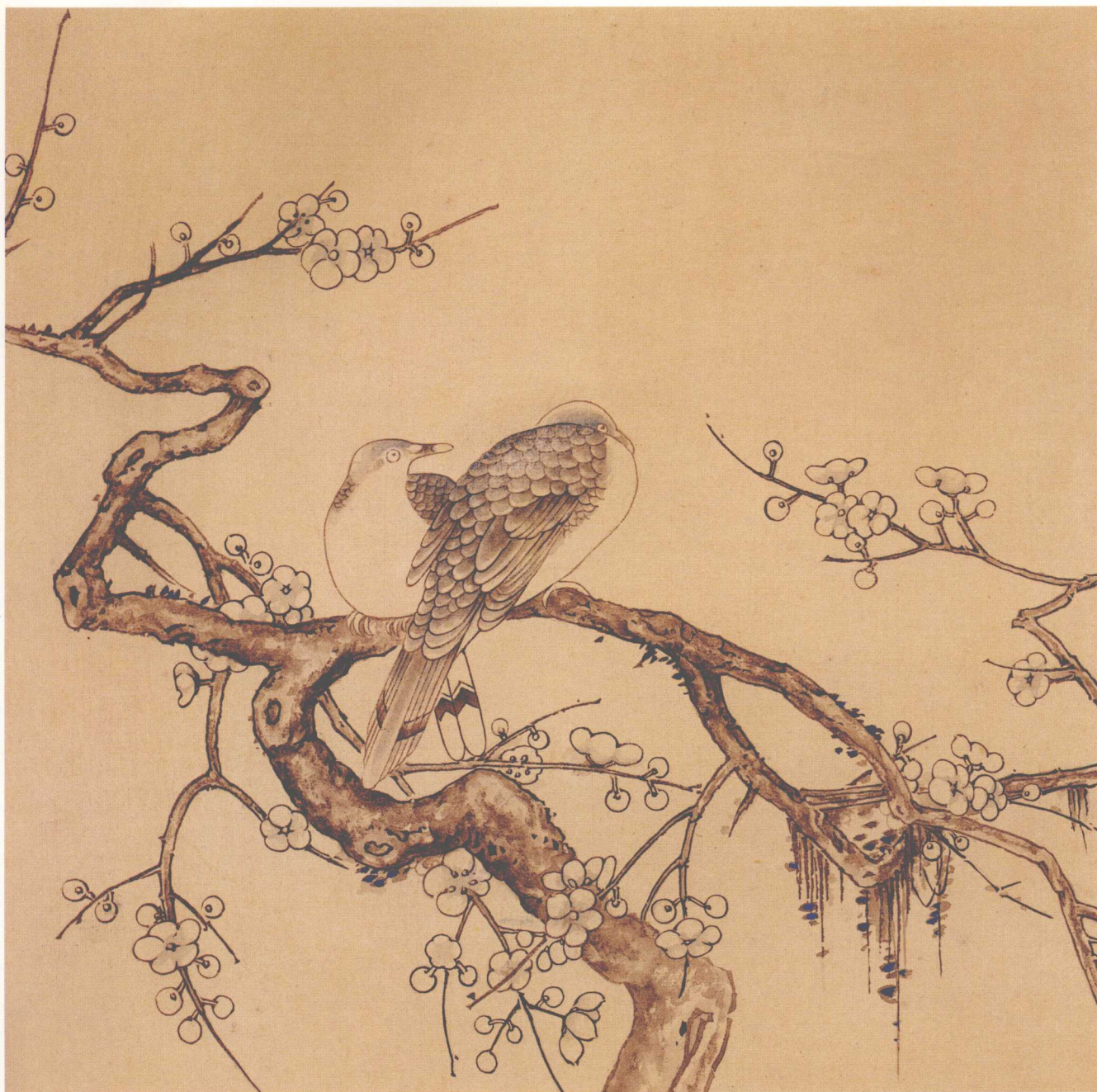
首先用淡墨勾出梅花，用中墨重墨勾皴出树干，斑鸠的腹用淡墨，背用中墨。

二、染墨：

树干用中墨淡墨反复数次皴染，到满意为止，斑鸠的背羽用淡墨分染。

三、染色:

先用藤黄色、朱色加淡墨加水调和刷底色,用花青色染斑鸠的背羽和头部,用淡花青分染花瓣,用三青点苔藓。

四、深入染色:
用白粉染斑鸠的腹和头,趾用曙红加白染,梅花瓣用白色分染,再用白立粉画花蕊,花蒂用赭色。

《榴花双莺图》局部步骤

一、白描：

用重墨和中墨勾树干，淡墨勾花瓣花蕾，用中墨勾眼、飞羽和尾羽，淡墨勾背羽、腹、腿、爪和鸟的轮廓线。

二、染墨：

用中墨皴染树干、树叶和鸟的尾羽、飞羽，染四至五遍，眼的两端劈笔丝染。

三、染色：

用藤黄色，朱磬加墨色加水调和刷底色，淡藤黄色分染鸟的羽、爪和花。

四、深入染色：

用白色丝染背羽、腹羽、爪、嘴立粉，花瓣用曙红加朱磬、藤黄染，花蕾用白色染。

《四季花鸟·夏景》局部步骤（纸本）

一、白描：

首先沿铅笔拓稿线用淡墨勾勒鸭子的嘴、颈、背和腹的羽片，用中墨勾眼和头部并加以皴染。

二、染墨：

把鸭子的头部染成重墨色，用淡墨分染羽片和水纹、浮萍。

