

宋画精品赏析·临摹

韩文来
韩晖 编著

安徽美术出版社

.27
7

宋画精品赏析·临摹

韩文来
韩晖 编著

安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

宋画精品赏析、临摹 / 韩文来, 韩晖编. —合肥: 安徽美术出版社, 2003.1

ISBN 7-5398-1142-0

I . 宋... II . ①韩... ②韩... III . ①中国画—作品
集—中国—宋代 ②中国画—临摹—技法 (美术)

IV .J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 101897 号

宋画精品赏析·临摹

韩文来 编著
韩晖

安徽美术出版社出版
(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销 合肥远东印刷厂印刷

安徽美达公司制版

开本: 889 × 1194 1/12 印张: 6

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-3000

ISBN 7-5398-1142-0 定价: 36.00 元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂调换。

序

中国绘画博大精深,源远流长,距今已有五千多年历史。宋代则是中国绘画发展史上大嬗变时期,存留于世的绘画作品比较多。这时期画家所描绘的题材广泛,几乎无所不包,从大自然的瑰丽景色到细小的鲜花野草,从精细入微的亭台楼榭到生动传神的人物鬼神无不运以精心,出以妙笔。其中尤以花鸟小品画题材最为精致。

宋代花鸟小品画的特点在于传情达意的空灵清虚,体物察情的精毫逼肖。虽然画幅很小,但反映着生趣盎然的自然世界,蜻蜓、甲虫、蜜蜂、山雀……无不被捉入画稿。着笔不多,但笔墨之精工细致,赋色之微妙生动,足以给人无限美好的精神享受。其中占主导地位的工笔写实画风严谨、细腻、一丝不苟。写实的技巧至宋代而渐臻巅峰,其质量之高、数量之多,堪称“前无古人,后无来者”。宋人这种严谨认真、尽态极妍的创作态度,正是我们应该学习继承的优良传统。另外,宋画技法风格上的多样性又是我们今天绘画创作最好的借鉴。

宋画年代久远,且多绘于绢上,质地呈暗灰色,临摹前可选用仿旧熟宣纸,再根据摹本底色冷暖不同,用红茶水加入少量墨、赭、胭脂或石绿等不同颜色混合通染,或用不同单色反复罩染,直到做成近似原画底色为止。也有用少量酱油通染的,但易伤绢或纸,故不宜采用。

本书所选作品既有彩图又有整理的勾线稿,并对每幅画的艺术特色及临摹要点做了简约文字评析,目的是便于广大艺术工作者和业余爱好者欣赏和临摹。因水平有限,不妥之处敬希方家同道批评指正。

韩文来 韩晖

2002年12月写于天津美术学院

韩文来 求索堂主

1942年生于天津。1967年毕业于中央美术学院中国画系,现任天津美术学院教授。中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、天津分会理事。

其作品入选《中国画新作选》等数十部画集,曾多次应邀赴美国、日本讲学,并在国内外举办个人书画展。编著出版了《韩文来画集》、《宋人花鸟精品线描集》、《中国历代草书钢笔习字帖》、《中国写意花鸟画技法》、《写意雄鹰画法》等。

韩晖

1973年生于天津,毕业于天津美术学院中国画系。现任教于天津科技大学艺术系。国际女画家联盟会员。其作品多次参加天津市大型美展与港澳联展,并多次在海内外刊物发表。

目录

彩图

胆瓶花卉图	1
海棠蛱蝶图	2
水仙图	3
琼花翠禽图	4
夏卉骈芳图	5
秋兰绽蕊图	6
罌粟花图	7
绿桔图	8
瓦雀栖枝图	9
红果绿鹇图	10
疏荷沙鸟图	11
芦塘鹅饮图	12
白头丛竹图	13
花篮图	14
红蓼水禽图	15
榴枝黄鸟图	16
豆花蜻蜓图	17
风荷图	18
蜡嘴荔枝图	19
菊丛飞蝶图	20
果熟来禽图	21
枯荷鹁鸽图	22
荔枝图	23
蜡嘴桐子图	24
梅竹双雀图	25
栀子蝴蝶图	26
竹雀图	27
枇杷山鸟图	28
草虫图	29
青枫巨蝶图	30
晚荷郭索图	31
葡萄草虫图	32
太液风荷图	33
夜合花图	34
出水芙蓉图	封面图
鹌鹑图	封底图

白描

胆瓶花卉图	35
海棠蛱蝶图	36
水仙图	37
琼花翠禽图	38
夏卉骈芳图	39
秋兰绽蕊图	40
罌粟花图	41
绿桔图	42
瓦雀栖枝图	43
红果绿鹇图	44
疏荷沙鸟图	45
芦塘鹅饮图	46
白头丛竹图	47
花篮图	48
红蓼水禽图	49
榴枝黄鸟图	50
豆花蜻蜓图	51
风荷图	52
蜡嘴荔枝图	53
菊丛飞蝶图	54
果熟来禽图	55
枯荷鹁鸽图	56
荔枝图	57
蜡嘴桐子图	58
梅竹双雀图	59
栀子蝴蝶图	60
竹雀图	61
枇杷山鸟图	62
草虫图	63
青枫巨蝶图	64
晚荷郭索图	65
葡萄草虫图	66
太液风荷图	67
夜合花图	68
出水芙蓉图	69
鹌鹑图	70

胆瓶花卉图 绢本设色(纵26.5厘米 横27.5厘米)

姚月华

此图为一幅题材单纯的景物小品，寥寥一束淡紫色的秋菊插入高颈瓶中，显示出画者的独具匠心和优雅娴静之趣。花心以淡紫色由内向外分染，以白粉由外向内分染，后罩薄粉。花瓶用墨分染出立体感，然后罩花青完成。

水仙图 绢本设色(纵24.5厘米 横25.2厘米)

佚名

此图形象优美，秀而雅淡，格调高洁。几抹轻盈曼舞的花叶衬托着灵秀的水仙，楚楚动人，使人赏心悦目，似能闻到沁腑的馨香。

水仙花头正、背用白粉分染，薄厚略有不同，花心施以胭脂和朱砂，后用白粉醒提。水仙叶以花青分染后罩染草绿色，叶之背面则罩薄石绿。

琼花翠禽图 绢本设色(纵25.7厘米 横23.8厘米)

佚名

此画描绘弯曲翘首、繁密绽放的琼花一枝，花如蝶舞，簇聚盛开，枝叶阴阳向背有致。一静立枝头的翠鸟，顾盼生姿，与花相映成趣。

琼花以白色分染，虚实结合。正叶用花青分染，反叶用赭石分染，分别罩染淡草绿，注意同一片树叶左右的颜色区别。

翠鸟的背部和尾下覆羽用淡墨丝毛，嘴、腹分染淡胭脂，头、颈、背、尾处草绿分染后以石青点染。翅膀、尾羽用墨分染后再用石青渲染。鸟爪染淡赭石，最后用白粉提鸟之羽毛。

夏卉骈芳图 绢本设色(纵23.3厘米 横24.9厘米)

鲁宗贵

此幅作品勾勒精细，笔法娴熟，设色艳丽。图中三种花卉穿插有致、变化多姿，给人一种朴拙古雅的感觉，毫无匠俗之气。

蜀葵设色以胭脂由内向外分染，白粉由瓣之边缘向内分染，再以重彩醒提边缘，胭脂勾勒纹路，注意其透视变化。白色花先以冷灰色分染，再用白粉由外而内分染，花瓣背面白粉填染。黄花用白粉和藤黄分别染出其颜色变化，花蕊用重胭脂加墨点丑，注意叶子分染后用同类色重勾叶脉。

秋兰绽蕊图 绢本设色(纵25厘米 横25.4厘米)

佚名

画面境界空灵优雅，几条飘逸的兰叶交相舞动，两朵姿态俊俏的兰花隐现其间，似有一股香气悠然而至。

此图用色不多，兰叶勾线顿挫有致，兰花用笔圆润生动。花设色以淡草绿打底，花蕊以赭石、胭脂分染，再以胭脂、白粉、藤黄勾点。叶子用花青分染，正叶以薄石绿罩之，反叶以薄石青罩之，最后用墨加胭脂染其花瓣的中间。

罌粟花图 绢本设色(纵25.5厘米 横26.2厘米)

无款

此图属工笔重彩，描绘深红、浅紫、粉白罌粟花各一朵，茎叶扶疏，簇拥有序，呈当阳、斜侧、背向等姿，颇有光感。落笔停匀，矩度娴熟，实而不滞。

深红花先双勾后，用朱磬或赭石打底，然后平涂朱砂（留出墨线），待干后用红色分染，罩水色，局部花瓣可用色线醒勾，最后沥粉画花蕊。粉白色花先薄粉打底，再用胭脂分染出小瓣，分明层次。浅紫色花则先双勾，后用胭脂分染，再用白粉随花瓣结构开粉，最后用胭脂复勾结构线，花蕊用黄色沥粉点出。叶用花青分染，罩绿色。画面艳丽而不媚俗，虚实处理恰当。

绿桔图 绢本设色(纵23厘米 横23.5厘米)

马麟

此图描绘了秋桔丰收喜人之景，虽只画桔枝一二，却意在画外，构思巧妙，以少胜多。画面用色单纯而富于变化，色调清雅协调。临画时，着色要精研桔之用粉，有厚有薄，有全部、局部之分，丰富多变。同时要注意对桔蒂、桔脐的细微刻画，以及叶子的深浅变化。

瓦雀栖枝图 绢本设色(纵28.9厘米 横29厘米)

佚名

此图秋意甚浓，五只麻雀悠闲栖立枝头，形态各异，一只雀正翘首注视一只小虫，情趣盎然。五颜六色的树叶和秋果分布枝上，俯、仰、向、背变化多端。此画笔法及用色都很丰富，鸟、叶、果均通过双勾、分染、罩染、复勾等过程画出。

树枝为没骨法写意为之，兼工带写，粗细对比，增强了画面艺术感染力。临摹时要特别注意用色的微妙变化，树叶的正反、冷暖、虚实的处理不可粗心大意。着色尽量用同类色打底，勿用墨色打底。

瓦雀先用稍重墨勾眼和喙，淡墨画羽毛，然后再用淡墨分几遍染出翅羽的黑毛及背羽的斑点和喙部，注意其墨色差别。在第二步基础上用淡赭石继续分染，直到和摹本相似为止。最后用白粉染出耳羽、翅羽，并用赭石复丝羽毛。

疏荷沙鸟图 绢本设色(纵25厘米 横25.6厘米)

马兴祖

这幅画表现了深秋的萧瑟与荒凉，干枯的荷叶只剩下丝丝缕缕的茎络，皱缩的莲蓬写尽了霜寒的侵蚀，荷梗上的沙鸟回眸凝视飞动中的黄蜂，形成动与静的强烈对比。此画以墨色分染为主，设色淡雅，刻画精工，为淡彩写实之精品。

鸟的刻画主要是通过分染、用粉来表现虚实变化以及用丝毛的手法来增强质感。

横穿画面的荷秆先勾后染，最后点墨点。莲蓬的刻画先双勾分染后施淡色。

残荷的处理先双勾叶茎，叶边则用积色渍墨的办法层层分染，待干，然后再处理荷叶上残缺的部分，最后用勾勒的办法补充叶脉，达到丰富、协调画面的作用。

芦塘鹅饮图 绢本设色(纵26.1厘米 横22.6厘米)

无款

此图描绘一鹅啜饮于沼池之侧，池面藻荇浮动，鹅影隐约可见，滩上芦荻几茎，有蜻蜓栖歇叶尖，构思精微，意境虚静。其间描绘光影手法，堪称创中国绘画之先河。

鹅先用淡墨双勾翅及身体，用重墨勾眼、嘴、脚趾及蹼。然后用墨分染头、颈、背、翅、尾、腹，染时注意明暗变化，由浅至深。面颊、颈、胸、尾下覆羽、翅、尾的局部染白粉，眼内点白粉。脚、趾、蹼以淡墨染之。用淡胭脂染舌。鹅影用淡墨勾染。

芦草及花以淡墨勾勒，叶茎用花青加淡墨少许没骨法写之，注意深浅、浓淡之变化。蜻蜓用淡墨没骨意笔精写，胸、尾点红。坡石用墨分浓淡，兼或染青、赭不同之色，有勾、有皴、有染，极富变化。苔草以草绿点之，趁半湿点石绿。最后用淡绿色没骨写若有若无的水草及水纹。整幅画面色调协调，虚实相生，连勾带染，生趣盎然。

白头丛竹图 绢本设色(纵25.4厘米 横28.9厘米)

佚名

此画双勾精工，色彩沉着，用粉细巧。竹枝上的留白敷粉似有雪意，鸟的羽毛蓬松疏软，呈团状造型，与竹枝刻画的干练挺括形成鲜明对比。

此图先以重墨勾鸟眼和嘴，再以淡墨细线勾翅膀大羽和尾，继之勾鸟爪。鸟的绒羽部分画白描稿时要将轮廓位置勾出，着色线稿不需要勾。先以重墨染色，采用染高法分染背羽和翅膀上部及胸部之后，再用淡赭石加朱磳少许，以染高法染鸟腹部绒羽的颜色，用淡赭石加墨染鸟嘴、眼、耳，头枕部、下颏部以粉染之。鸟的整体润色及丝毛精工细致，展现了真实生动的艺术效果。

画中竹叶先用花青分染，后用草绿罩染。

花篮图 绢本设色(纵19.1厘米 横26.5厘米)

李嵩

此图是幅一丝不苟的静物写生杰作。作品精工艳丽，刻画细微。生动娇嫩的鲜花与编织精致的花篮组合在一起，于生动中见严谨，于娇艳中见雅致。

此图技法全面，粉色的运用更是精彩，如红花边缘开粉，白花以白色打底再用水色分染，蜀葵花采用接染方法，即先用胭脂色从底部中间向边缘分染，再用白粉从花边向里分染，花色呈现出较自然的过渡，最后用胭脂色勾瓣脉。画面中花亮叶暗，花的颜色丰富细腻，叶的颜色变化小，花与叶均以灰色调衬托，画面浓艳而不俗气。

画花篮切不可草率，勾画藤纹结构一定要精准，用笔及布点都要注意随结构而变化。

为达到临摹逼真效果，画前可先将绢染成灰色调。