

宋代花鸟

经典小品解析临摹范本

刘文斌 王 岚 编著

辽宁美术出版社

宋代花鸟

经典小品解析临摹范本

刘文斌 王 岚 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

宋代花鸟 : 经典小品解析临摹范本 / 刘文斌, 王岚
编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013.3
ISBN 978-7-5314-5401-4

I. ①宋… II. ①刘… ②王… III. ①花鸟画—国画
技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第053167号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/8
印 张: 12
字 数: 50千字
出版时间: 2013年4月第1版
印刷时间: 2013年4月第1次印刷
责任编辑: 刘志刚
封面设计: 刘志刚
版式设计: 刘志刚
责任校对: 张亚迪 黄 鲲
书 号: ISBN 978-7-5314-5401-4
定 价: 68.00元

邮购部电话: 024-83833008
E-mail: lnmscbs@163.com http://www.lnmscbs.com
图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话: 024-23835227

目 录

宋代花鸟画简述·····	04
宋代花鸟画临摹技法要点·····	06
一、临摹的概念、意义及方法 ·····	06
二、工具与材料 ·····	06
三、执笔、用笔与设色 ·····	07
基本笔法练习·····	08
一、鸟的基本笔法练习 ·····	08
二、花卉基本笔法练习 ·····	09
宋代花鸟赏析与临摹·····	10
白描图稿部分·····	59
后 记 ·····	96

宋代花鸟画简述

宋代的花鸟画，从大幅巨制到宋人小品，不论是学习者还是欣赏者，都会从内心里体会到花鸟画带给人们的视觉美感，宋代花鸟画家对自然物象精妙的体察与理解，对绘画技巧恰到好处的运用，是中国花鸟画发展史上的一个高峰时期，是花鸟画的黄金时代，千年后的今天，观赏这鲜活灵动的画面，纯熟的、多样的表现技法，令人叹为观止，对于学习花鸟画者来讲，宋代花鸟画更是临摹学习的最佳范本。

宋人花鸟多是指五代到南宋这个时期的花鸟画，中国历史发展到宋代，经济、科技文化都有了大发展，绘画也由唐代多以人物画为主的局面转移到多元绘画的新格局，山水、花鸟、人物、杂画形式多样，花鸟画更是发展到了前所未有的新高度，宋代太宗雍熙元年（984年）设立了翰林图画院，从事绘画的人才众多，绘画者的地位大大提高了，皇室的倡导为绘画的发展提供必要的前提条件，花鸟画不论厅堂大幅，还是手中纨扇，都表现得精妙绝伦，宋代的花鸟画重视写生，所谓写生，是讲描写物象的鲜活气息，即“写物之生意”，也就是探求物象的精神本源。提及宋人花鸟与写生，西蜀黄筌和南唐徐熙是宋代花鸟画发展史上的两位重要代表画家，生活在五代与宋初年间，黄筌的花鸟画多画宫廷中的珍禽异兽、奇花异草与

怪石，画法工整艳丽，注重写生，形神兼备，他的画具有精谨艳丽的富贵气，称之“黄筌富贵”（图1 黄筌《写生珍禽图》）。徐熙出身江南名族，一生高雅，自任不肯为官，自享田园之乐，其个性淡泊宁静，性好野逸，他的画直接用墨笔画出物象形态，然后略加色彩，多取材于田野风光，创立了“清新洒脱的风格”（图2 徐熙《雪竹图》），称之“徐熙野逸”。黄筌和徐熙没有可靠的作品流传下来，黄筌最为可靠的当属《写生珍禽图》，徐熙的《雪竹图》《豆花蜻蜓图》。宋代花鸟画家人物众多，代表画家有赵昌、易元吉、崔白、惠崇、刘寀、李安忠、林椿、吴炳、李迪、李嵩等（图3 崔白《双喜图》），宋代花鸟画的成就，有其特有的时代性，与其政治、经济、文化是密不可分的，北宋结束了晚唐五代近八十年的战乱，统一了中国的汉族政权，建立起高度的中央集权的封建国家，经过宋初的恢复，至北宋中期，经济已超过盛唐时的水平，宋代的人口、经济文化与唐代相比都有所发展，人口经济的发展、社会的稳定、艺术的繁荣理所当然，宋代程朱理学的“格物”对花鸟画的创作也有着间接的影响，所谓“格物”，即对自然外物的每一细微之处，都要仔细观察、认真研究，以达到通晓事物的真正道理。宋代皇室的倡导与参与使花鸟画必定向更高品位发展，宋徽宗赵佶

图1 黄筌《写生珍禽图》

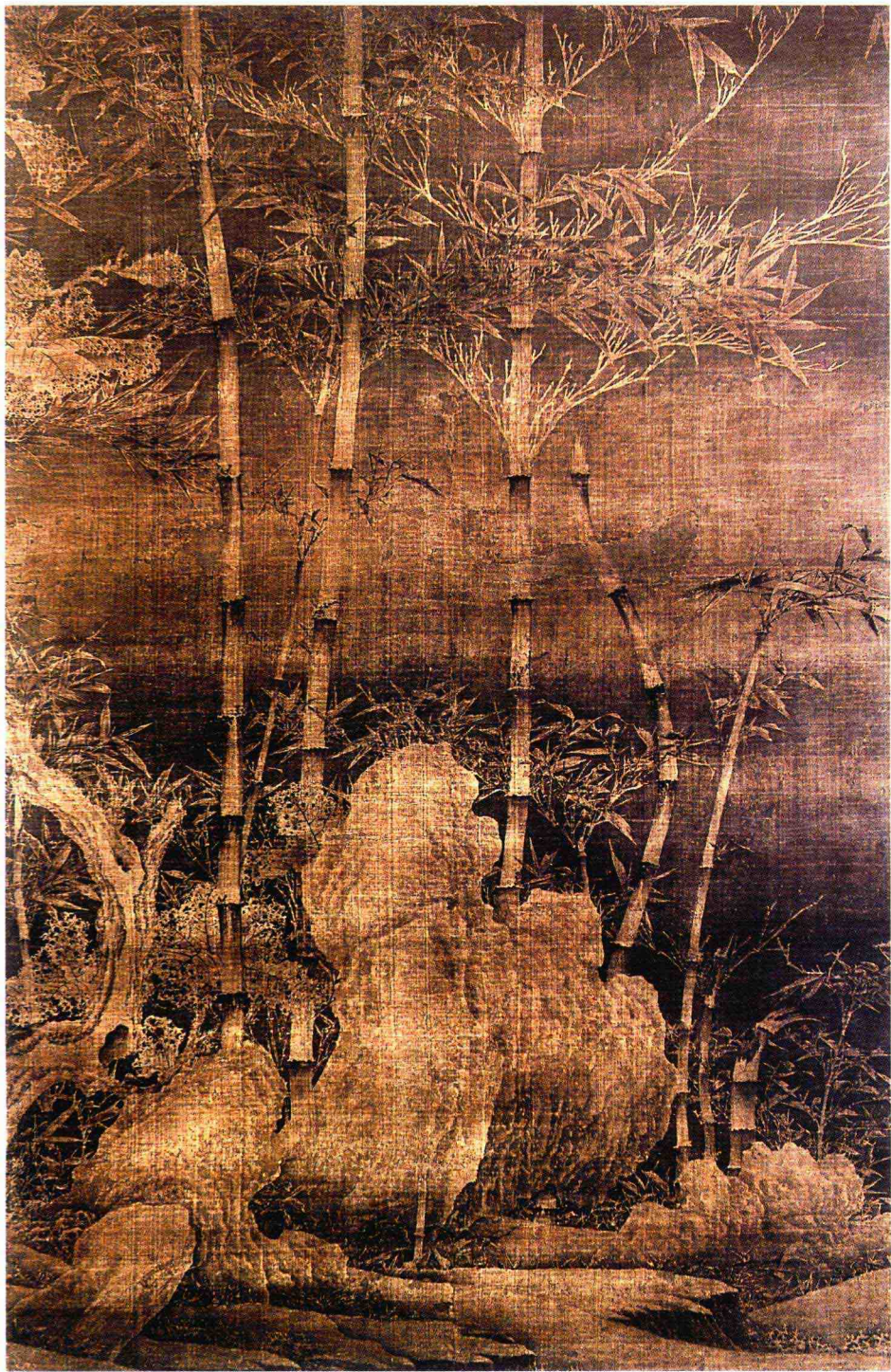

图2 徐熙《雪竹图》

更是一位花鸟画的倡导者与实践者，他曾从花鸟画大师吴元瑜学画，吴元瑜是崔白的弟子，宋徽宗不但自己创作了大量优秀花鸟画作品，而且还指导画院的学生学习，对花鸟画的创作十分强调细心观察，注重写生，讲究求理，画花要讲究朝暮的四时变化的不同，画孔雀身高，是先举左腿还是先举右腿都要求理。对一花一叶的描写绝不概念（图4 赵佶《五色鹦鹉图》）。宋代花鸟画在对鸟的描绘上绝不是表面的描摹，是经过长期的观察与理解来描绘的，是画家长期与鸟为伴观察的内心体会，是心象、心形，北宋韩若拙画鸟，自嘴至尾、足皆有名，傅文用画鹑、鹑能分出四时羽毛。今天很容易用相机抓住花与鸟的外形，但往往不传神，宋代的写生并不是像现今有的照片式的写生，画完之后像标本似的，宋人的花鸟画，花与鸟的神态惟妙惟肖，没有长期的观察是绝对画不出来的，是生活中的真切体验。今天我们看到的宋人花鸟小品，有许多是佚名的，虽是无名氏的作品，但画面表现得完美自然，技法娴熟，画者的功力与修养绝非一般，这些花鸟画作品有纨扇的扇面，有的是装饰家具的贴络和灯片，大多为实用器物的装饰品，有为把玩的册页，虽小不盈尺，但精美绝伦，历经千年战乱流传至今，宋人花鸟画的高度与成就，如唐诗与宋词，是时代的大成就，今人是难以超越的。

图3 崔白《双喜图》

图4 赵佶《五色鹦鹉图》

宋代花鸟画临摹技法要点

一、临摹的概念、意义及方法

临摹是学习中国画的传统方法，是研究借鉴前人的经验，并通过临摹课稿、认识工具与材料的性能，研究古人在用笔、材质、色彩和章法等方面的运用，掌握基本的表现技法，体会、感受原作的意境、气息和审美情趣，追本溯源，提高自身修养和对传统绘画的认知能力。

临和摹是两个不同的概念。临是面对临本起稿、勾线、着色，照着原作一边看，一边画，又称对临，对于初学者来说难度较大，需要很强的造型能力，但通过起稿的练习，对原作会有更深刻的认识，收获相比摹写要大些。摹又称透临，是把纸或绢蒙在原作上，把画稿直接拷贝下来，再照着原作勾线上色，形比较容易把握。但对造型的体验没有自己起稿理解的深刻。临和摹这两种方法在六法中称之为“传移摹写”。

在临摹时，不管是什么临本，首先最重要的就是认真“读画”。要仔细观察研究所临摹的作品，体会研究其用线、造型、技法、章法、立意、布局等方面的特点方法。领会其内在精神与审美情趣。临摹时体会得越多，收获就越大。

重彩临摹是在起稿、拷贝、勾线后，重点研究的是重彩技法问题。
①研究具体的着色技法。②研究色彩明度、色彩倾向、色块大小等色彩安排。③研究材料性能，如纸本还是绢本，用的什么颜料。临摹是学习的一种手段，而不是目的，临摹不同于复制，古画中有段纹、污渍和剥离等现象在临摹时不要一一做出。

二、工具与材料

画好工笔画，工具和材料是必不可少的。正所谓“工欲善其事，必先利其器”。因此，认识和了解工具和材料的性能、特点是很有必要的。这样才能更好地运用自如，画出好作品（图5）。

（一）毛笔的种类、特点、用途

工笔画对笔的选择主要有勾线笔和染色笔两种。对笔的质量要求较高，应选取正规厂家制作精良的上品为佳。

1. 勾线笔

图5

以硬毫为主，这种笔弹性好，吸水性强，以兔、豹、獾、鼠、狼类的毛制成。一种为长锋：如衣纹笔、叶筋等，宜勾长而粗，线型变化较大的线，这些笔有大、中、小号之分。一种为短锋：如红毛、蟹爪、紫圭这类笔腰粗，锋细长，宜勾短而细的线，型号有大、中、小之区别。

2. 着色笔

可分为软毫笔和兼毫笔两种。

软毫笔：以羊毫为主，其含水量丰富柔软，有一定弹性。如大提笔、斗笔、大、中、小楷笔。用于渲染或平铺大面积颜色最为适宜。

兼毫笔：主要是白云笔。用软硬两种毫制作而成，以狼毫为柱，羊毫为被，性能介于狼毫和羊毫之间。既有羊毫藏水量较大柔软的特点，又有狼毫劲健的特点。作为工笔画的渲染用笔是比较理想的工具，有大、中、小号之分。

染色笔要多备几支，可以把染墨、染透明色、石色和染白粉的笔相互分开使用，既方便又快捷，颜色又不互相干扰。

如需作底色或大面积染色，应备几支排笔或底纹笔，以柔软的羊毫为宜，这种笔平铺大面积颜色最为合适。

3. 鉴别毛笔优劣的标准

①.尖：指毛笔的笔锋尖锐，把笔毛收拢理直观察，不秃尖，也没有一根毫毛特别伸出来。

②.健：指笔劲健有力，不掉毛，无论顺、逆、方、圆的转动，提起后，笔锋能恢复原状。要避免大肚子或开叉。

③.齐：是指把笔锋铺开压扁，其笔毛齐整，平正而不是参差不齐。

④.圆：指笔头圆浑饱满，笔杆也要圆，这样才能运转灵活自由。

（二）墨

墨有油烟、漆烟、松烟三种。

油烟墨：是用油料燃烧后，收集其烟所作的墨，有光泽，可浓可淡，勾线、渲染都可。

漆烟墨、松烟墨分别是用生漆和松树油燃烧后，收集其烟所制成的墨。松烟无光泽，黑而蓬松，不宜表现浅色的对象，宜渲染毛发、绒毛类等物象。

利用优质墨块研磨出的墨最好。上等的陈墨好于新墨，现在为了方便，多用墨汁作画。常用的有：中华、一得阁、曹素功、胡开文等。工笔画不用宿墨（隔夜之墨）或已干之墨，因为宿墨胶轻，浮着力差，颗粒粗，沉淀，有杂质。反复渲染宜渗化，容易出墨边或不匀，托裱时也容易掉。作画时用墨要随用随倒，墨块要现研现用。瓶装墨汁和刚研好的墨都很浓，应加水后再用。

（三）纸、绢（宋代花鸟画大多为绢本）

1. 纸

工笔画用纸，要用矾好的熟纸。以质地薄厚、均匀柔软的棉料为好，胶矾要适中，常用的纸有：蝉翼宣、云母宣、冰雪宣、清水宣等。云母宣以纸面闪见一种闪光小白点状如云而得名。冰雪和清水较厚，宜画有特殊肌理或质地比较粗糙的对象。而蝉翼、云母较薄，宜画精细渲染的面积较小的作品。

熟宣有正反之分，正面纹理清晰、平整，背面较粗糙，常有排刷走过的痕迹。

2. 绢

绢是丝织品。古人大多都用绢来作画，颜色有白、浅灰、仿古深浅色等多种。质量好的绢应打开后表面平整，不起翘，细密匀净，无抽丝、段纹，颜色一致胶矾适中无脆声，经纬线是相互垂直的。

（四） 砚

砚的种类很多，墨块磨墨作画时，应选择石质坚细、硬度高，磨墨时易下墨不泛起石削的砚台。一般用石砚即可。砚以广东瑞西产的端砚、江西婺源产的歙砚最好。

（五） 色

中国画的颜色分为水色和石色两种。

1. 水色

包括植物颜色和动物颜色两种。水色透明，易溶于水，是作画渲染时用水色。常用的颜色有花青、藤黄、胭脂、曙红、牡丹红等。

2. 石色

又称矿物质颜色，这种颜色不透明，不溶于水，覆盖力强，用天然矿石为原料，经过粉碎、研磨、漂洗、胶液、悬浮、水飞、箩筛、分目等一系列工序精制而成。常用的颜色有：朱磬、朱砂、石青（分头青、二青、三青、四青等）。石绿（分头绿、二绿、三绿、四绿等）。石黄、赭石及白粉等。

现在市面上可以买到的颜料一般有两种：一种是锡管颜料，直接挤出即可使用，比较简单方便。另一种是小块装和小袋粉装的颜料。粉状颜料需要调胶使用，颜色纯好。但没有管装和块装的使用方便。画工笔画时，普通锡管的花青、藤黄、赭石三种颜色因颗粒粗，宜沉淀，应选用锡管装高级国画颜料或块装的颜料。

（六） 胶 矾

胶矾是起到固定作用的。矿物质颜料易脱落，胶矾可用来加固矿物质颜料。绘画过程中，绢如有漏矾情况时，胶矾水能用来补漏。常用的胶有骨胶、明胶，用时拿温水化开，矾即明矾，用凉水化开即可。

固定颜料和补漏用的胶矾水混合比例为胶7矾3。矾的比例不宜大，矾的比例过大，渲染比较困难，有涩和泛白情况，渲染不开。作画时画面漏矾面积不大时，可直接化些胶用软毛笔轻刷一至两遍即可。

（七） 笔洗、调色盘

笔洗和调色盘选择瓷的最好，笔洗有盛水的，有洗笔的。也可用其他器皿代替，如玻璃瓶等。笔洗要勤换，调色盘可选用多个小白瓷碟即可。

三、执笔、用笔与设色

（一） 执 笔

工笔画勾线的执笔和书法写字的执笔相同，常为“拔镫法”。拇指、食指、中指握笔杆起到用力的主导作用，无名指、小指配合顶住笔杆。执笔要做到“指实掌虚”。“指实”是讲握笔的力量要充分。“掌虚”是指与手掌心之间要有一定的空间，使毛笔在手中有较大的回旋余地，用力要得当，不能握得太僵，要做到自然、灵活。

线条的勾勒主要是使用腕力，要既轻松又有力。用腕、肘、臂部的相应配合。勾短线时，手指和腕部配合就可以了。勾长线时除了用腕部，还要加上肘部的配合。腕部要在绢或纸上做到匀速移动，这样勾出的线条才均匀，加上手指、肘部的配合，线条能产生富有节奏的变化。勾线时要注意力集中，下笔

之前应对线条的长短、粗细、起止做到心中有数，这样才能自如发挥。

（二） 用 笔

用笔的方法主要是指运笔的技巧与用锋。用笔可分为中锋、侧锋、顺锋、逆风、顿挫等。中锋用笔是工笔画的基本笔法。中锋用笔是指执笔正，勾线时笔杆要垂直于纸面运行。行笔时笔尖藏于笔画中央，锋尖始终在线条的中间。腕力注力于笔尖，不能偏露于外侧，线条要圆润、流畅。

前人对用笔有着极其深刻的认识，早在谢赫的六法论中就提出了“骨法用笔”，意思是说用笔要有功力，用笔要表现客观对象的内在本质属性。每一条线的勾勒大体可分为起笔、行笔、收笔三个过程，根据所表现对象的形、质的不同，运笔中的起笔和收笔要有虚实变化，可分为实起实收、实起虚收、虚起实收、虚起虚收的笔法。实起笔时要“横画竖下，竖画横下”。起笔要藏锋，行笔要保持中锋运行。收笔时要“有往必收，无垂不缩”。如书法中的“欲左先右，欲右先左，欲上现下，欲下先上”之法。虚起笔、虚收笔时应做到尖入尖出，画出流畅自然之感，要做到“快而不飘，垂而不板，慢而不滞，松而不浮”。勾线时笔与笔之间要有联系，这样画出的线条生动而富有节奏，气贯始终。

（三） 设 色

花鸟画临摹的设色大体可分为分染、罩染、衬染、醒线等技法。

1. 分染

也称打底色，画时用两支笔，一支笔蘸水，一支笔蘸色，在勾线的基础上用墨或色分别按物象的深浅、明暗、起伏、转折等染出层次变化，增强立体感。分染时先用色笔从最深部开始染起，接着用清水笔轻刷，使颜色逐渐向外晕开。由深到浅到无，分染时水笔的水分要适中，水笔的水分不要大于色笔的水分，不然，容易冲乱，出现深边或水渍，如水分小就会染不开，有笔痕。

2. 罩染

罩染又称平涂，是在分染的基础上采用平涂颜色的画法。也可分深浅厚薄平涂。罩染可以起到统一色调的作用，罩染时颜色要薄，等颜色干后再涂，一遍不足可以再罩染，逐渐染够到满意为止。罩染用笔要轻，不可以来回涂抹，以免把底色搅起。罩染如果是矿物质颜色或白粉，在反复敷色的过程中，为了防止出现底色泛起的现象，可以用胶矾水将已上的颜色固定，然后再染。古人有“十染九矾之说”。矿物质颜色和白色染色时要以能透出绢纹和墨线为宜，不能厚到把墨线和绢纹完全盖死，不透气。

分染和罩染在设色时要细心，都要经过数遍染成，不可急于求成。墨和色不宜过浓，古人有“三矾九染之说”，其意是形容染的次数之多，胶矾起固定颜色的作用，次数多可使墨或颜色既厚重又透明。也容易控制虚实关系。

3. 衬染

又叫反衬，是花鸟画临摹的一个重要环节。是在绢的背面平涂颜色或白粉、墨等。目的是为了增强颜色的厚重感，提高明度。反衬用色往往是不透明的石色。遍数不宜过多，颜色或白粉等要尽量调的适中。要稍厚重些，一两遍尽量完成。不可来回涂抹。

4. 醒线

又称复勾，是完成作品的最后一步。由于渲染和罩色会把画面部分线条盖掉，要用色线或墨线重复勾一遍，目的是为了使轮廓更加明确、生动、鲜活。复勾一般使用比原来颜色较深的颜色，复勾时用笔要轻松自如，同原来的线条有出入没有关系，有时反而有层次丰富、增加厚度的效果。

基本笔法练习

一、鸟的基本笔法练习

1. 头部 2. 羽毛、翅膀、尾 3. 爪部

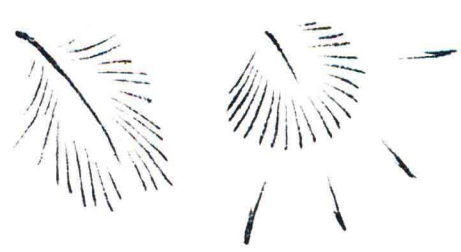
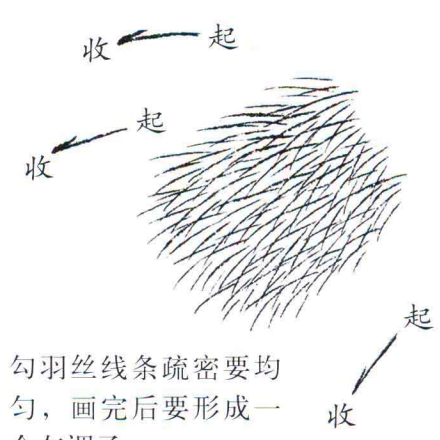
画鸟眼
画眼睛线条要圆润饱满，
勾线时用笔经慢，要稳，
黑瞳孔不画在圆的中心。

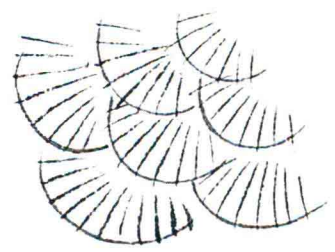
画头部羽毛
画羽毛要从前向后画，并
注意韵律，虚起虚收。

画羽毛要从前向后画，并注意韵律，虚起虚收。

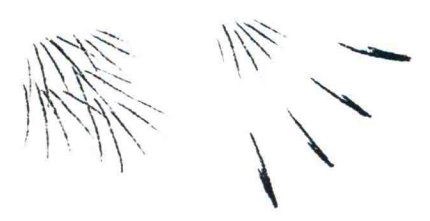
画鸟嘴
画鸟嘴时线条要富有弹性，
并注意其精微造型。

画羽毛
单片羽毛呈扇形

勾羽丝
多个羽片组合羽丝按羽
毛生长规律画。

羽丝的画法
每组四五笔，呈扇形排列。组与组
间应有少许叠压，用笔虚起虚收。

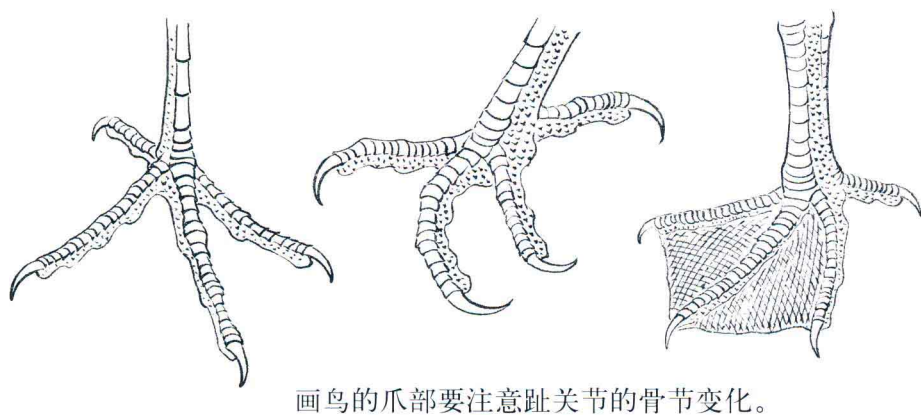
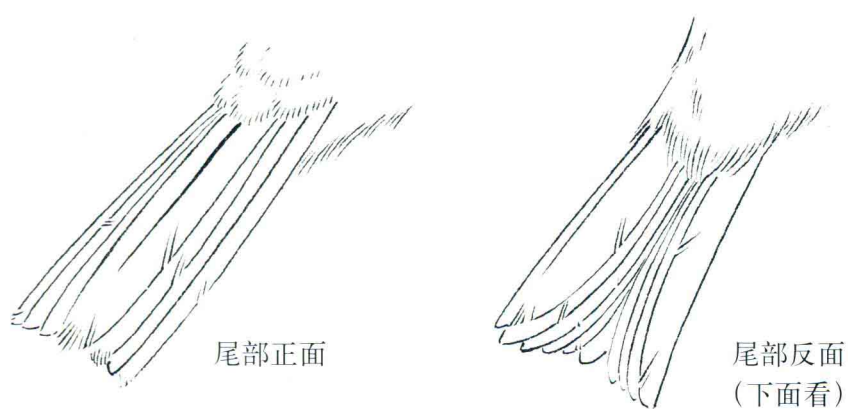

放大示意：
虚起虚收

勾羽丝线条疏密要均
匀，画完后要形成一
个灰调子。

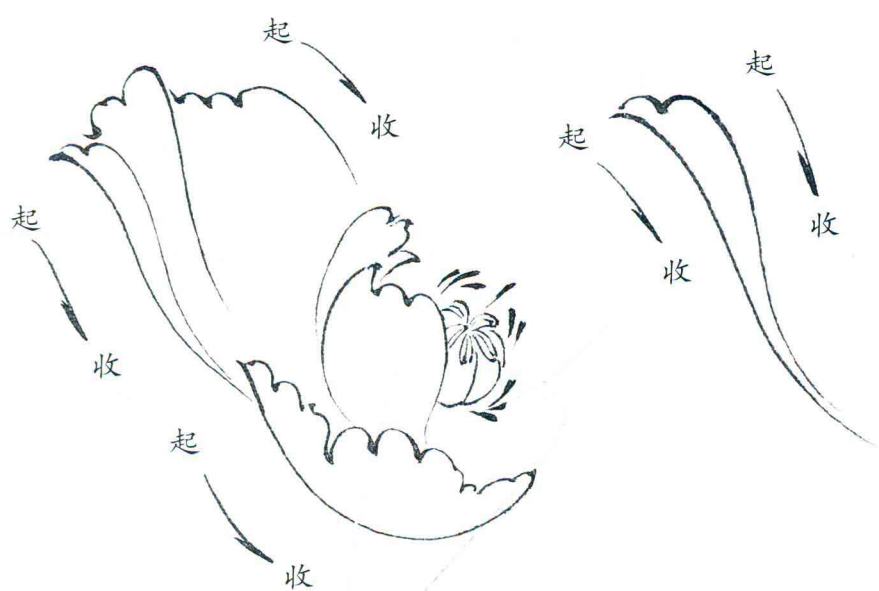
翅膀的结构关系

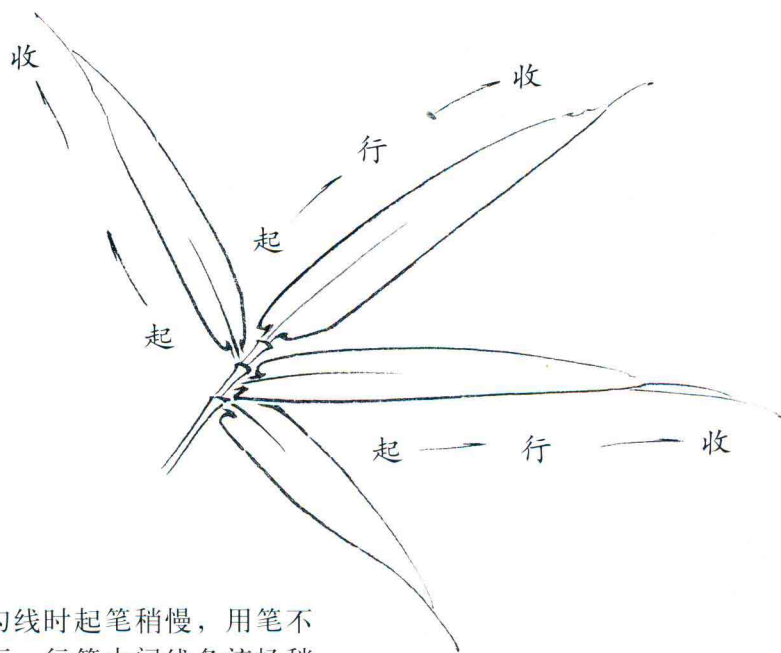

二、花卉基本笔法练习

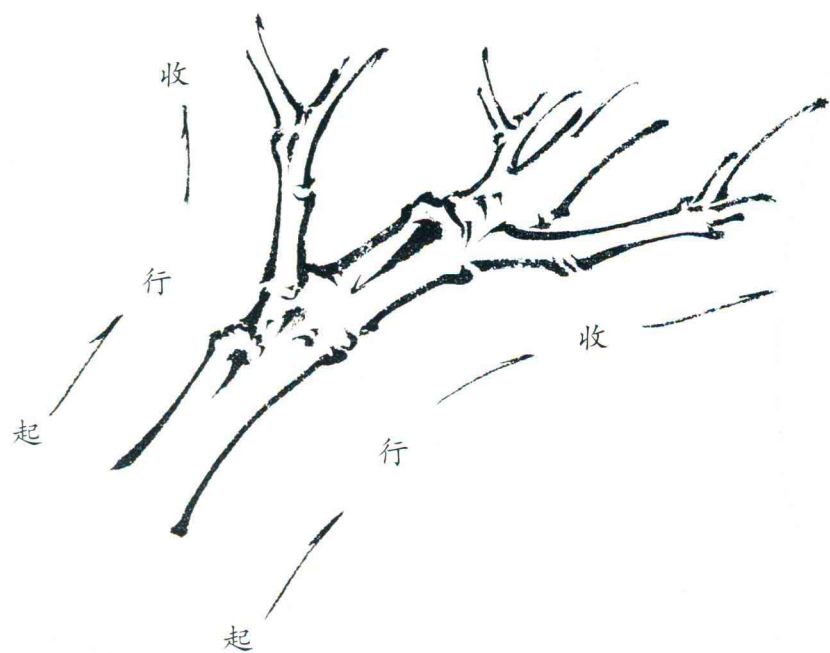
1. 花 2. 叶 3. 枝干

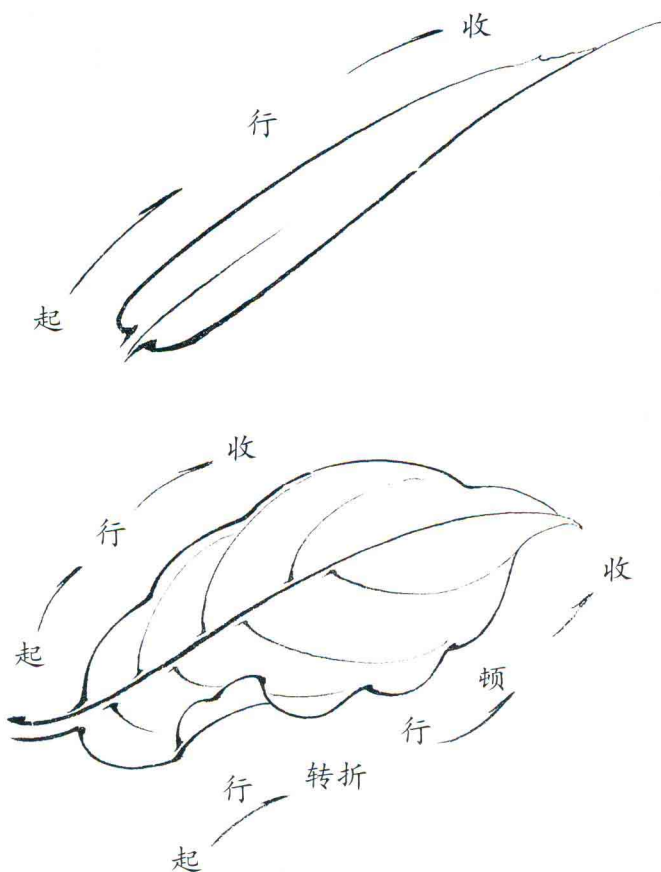
勾花瓣墨色要淡，线条要有起行收变化。
线条变化应有区别，要有书写性，宜写不宜描。

勾线时起笔稍慢，用笔不压，行笔中间线条流畅稍快，收笔慢，有回锋。

勾树干、树枝用笔提、按、顿、挫要明显，应顺势而画。
要有节奏感，每段树干、树枝长短变化应有区别，勾线时要富有书写性。

勾线时要有起笔、收笔的变化，线条要流畅，富有弹性。

牡丹图 佚名 绢本 22cm × 24cm

此图绘一只盛开的牡丹花，花冠硕大，在绿叶的衬托下雍容华贵。此图设色浓艳厚重，用胭脂红反复渲染，工

细入微地刻画出花瓣的重叠层次，精细富贵，美不胜收。钤有“黔宁王子子孙孙永保之”藏印。

《牡丹图》画法步骤

步骤一：用稍重墨勾牡丹花、叶，茎用重墨，叶筋用淡墨勾出。此图墨色变化不大，但表现不同质感的对象，用线有所不同。

步骤二：胭脂分染牡丹花，根部较重，可以通过数遍分染调整画出花的层次与明暗关系。用花青墨淡淡分染花叶。

步骤三：继续用胭脂分染牡丹花，花心最重处用胭脂墨分染。到此如果胭脂分染显黑，可以用曙红薄薄罩一层。把花的背面反衬白粉，白粉厚涂一遍即可。花青加藤黄罩染花叶、茎。背面反衬石绿，但颜色不能厚。

步骤四：用胭脂、曙红继续从根部往外分染、通染，胭脂加白从花的边缘往里分染，石绿罩染花叶。逐渐调整画面的色彩关系和饱和度。

步骤五：胭脂加淡墨勾花线，花线不一定非和原画一根不差，但要符合原画的画面效果和花的生长结构关系。花叶正叶用淡赭石醒线，背叶用石绿勾线。花蕊用藤黄加白沥粉画出，可以稍加丙烯白，以防止托裱时颜色脱落。

驯禽俯啄图 佚名 绢本 25.7cm × 24.1cm

画幅中间一只被擒获的褐色小麻雀立在瓷罐口聚精会神俯身啄食。此图笔法工细，构图简洁，设色柔和自然。最精

彩的是小麻雀的羽毛，翅膀、尾羽、眼、喙都一丝不苟，描绘到位，具有质感。使小麻雀形象生动，逼真自然。

白头丛竹图 佚名 绢本 25.4cm × 28.9cm

此图绘两只白头翁栖息于竹枝之上。作品形象生动自然，用线讲究，色调沉着。竹枝、竹叶用挺拔严谨的双勾，再敷以淡色。两只白头翁先层层分染，再用细笔

丝毛画出羽毛的蓬松感。画面鸟的蓬松灵动与竹枝、竹叶的刚健有力形成鲜明对比，从而取得刚柔相济的艺术效果。

虞美人图 佚名 绢本 25.5cm × 26.2cm

此图描绘簇拥有势、娇羞欲滴的三枝虞美人茎叶扶疏，如歌如舞。此画属工笔重彩，构图生动，刻画精到，细致入微，用笔轻细严谨，矩度娴熟。色彩丰富，典雅自

然。底子的颜色暗雅浓重，更好地衬托出虞美人的娇艳。此图据析应出自南宋画院高手。