

崔浩 编著

宋元小品技法解析——槐阴消暑图

封面设计：周小玮
责任编辑：张 玮
责任印制：张道奇
摄影：郑 华

崔浩，字伯源，1981 年生于北京，毕业于中央美术学院。现供职于国家文物局文物出版社文物复制与修复中心。文化部青联书画工作者委员会委员，中国博物馆学会会员，中国艺术家生态委员会委员，中央国家机关书画协会会员，中国书画收藏家协会会员，中国书画艺术研究会会员，北京工笔重彩画会会员，北京书画收藏家协会会员等。

作品发表于多家刊物，并有多幅作品被中国美术馆、中华世纪坛等多家艺术机构收藏。

主要美术活动及收藏

- 首届“华夏杯”书画艺术精品展（2002）
- 当代文人书画优秀小品展（2003）
- 首届全国青年国画年展（2003）
- 第三届中国书画艺术“华表奖”大展赛（2004）
- 第二届全国青年国画年展（2004）
- 第三届全国青年国画年展（2005）
- 全国第六届工笔画大展（2006）
- 第二届中央国家机关职工书画大赛（2007）
- 第二届北京美协新人新作展（2008）
- 全国第七届工笔画大展（2008）

图书在版编目（CIP）数据

槐阴消夏图 / 崔浩编著. —北京：文物出版社，2009.1
（宋元小品技法解析）
ISBN 978-7-5010-2419-3
I .槐… II .崔… III .中国画—技法（美术）IV .J212
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 016169 号

槐阴消夏图

崔 浩 编著

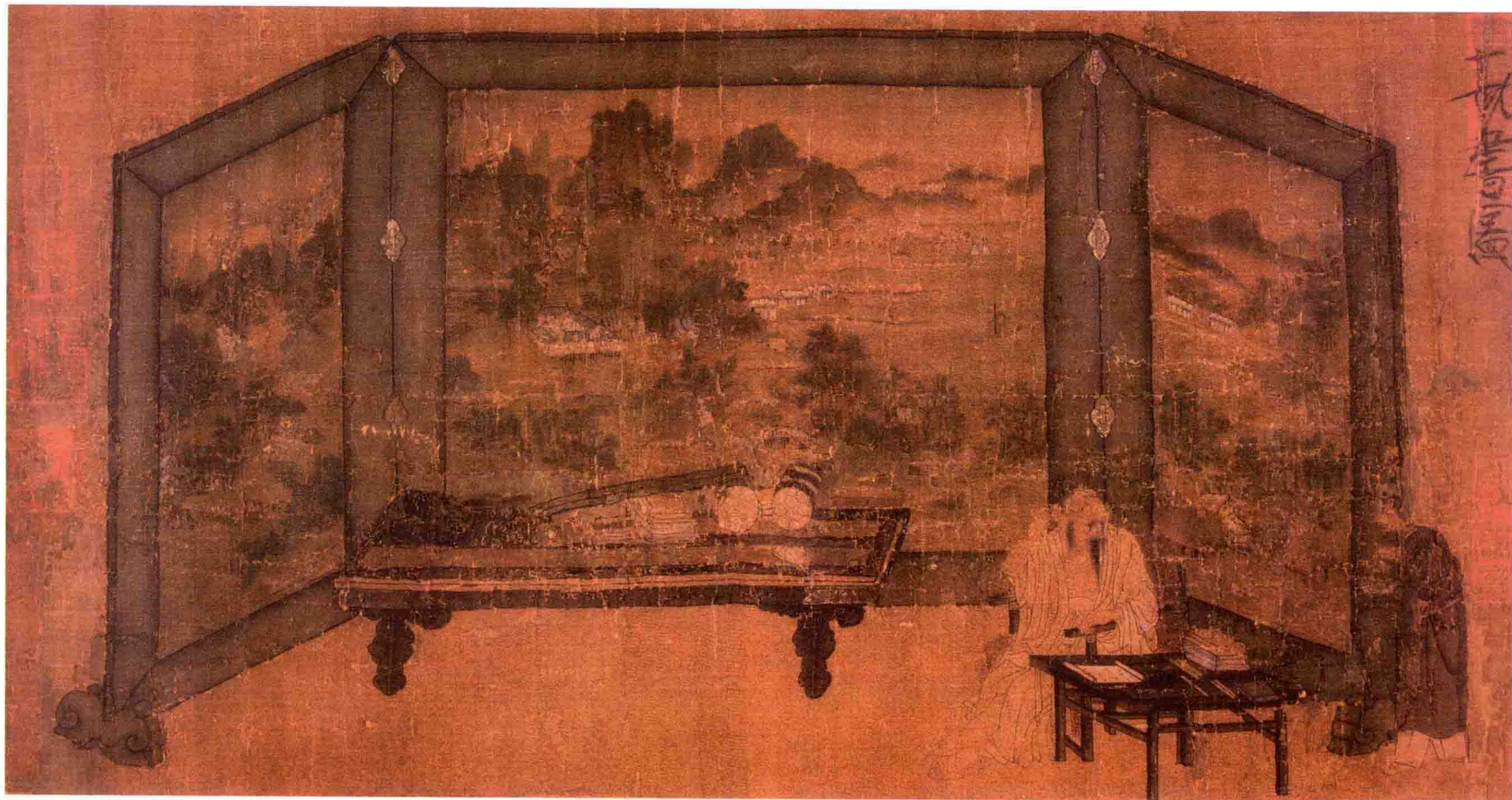
*

文物出版社出版发行
北京市东直门内北小街 2 号楼
<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

北京燕泰美术制版印刷有限责任公司制版印刷
新华书店经销

787 × 1092 1/8 印张：2 插页：1
2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5010-2419-3 定价：22.00 元

勘书图 绢本设色 王齐翰 纵28.4 横65.7厘米 南京大学藏

《勘书图》是王齐翰的传世真迹。王齐翰，五代南唐画家。金陵（今江苏南京）人，生卒年不详。后主李煜朝（961—975年）为宫廷翰林图画院待诏。“画道释人物多思致，好作山林丘壑隐岩幽卜，无一点朝市风埃气。”其画以笔法工细为特色。

此画中士夫左手自然搁于椅子扶手上，抬起右手挑耳，面部稍稍右倾，左目微闭。他身着白衣敞开胸襟，长须下垂胸前，跷腿而坐，双脚赤露搭垫于鞋上，脚拇指上翘，与挑耳相呼应联系，一种闲适惬意的感觉跃然素绢之上。另外衬景屏风、几案以及侍童布置得体，简洁大方，有条不紊，用笔流畅之中有顿挫变化，风格别于《槐阴消夏图》。

据苏东坡北宋元祐六年（1091年）六月二日《跋南唐挑耳图》记载，此图先为著名画家王诜（晋卿）所有，王氏是宋英宗的女婿，家中有“宝绘堂”，收藏极富。王诜之后，此图转入朝奉大夫王定国手中。此期此图曰《挑耳图》，后经宋徽宗赵佶御题命为《勘书图》。卷后有宋苏轼、苏辙、王诜及金代史公奕，明代董其昌、文震孟及清代诸人题跋。

宋《宫沼纳凉图》

自南北朝以来，平台床一直被沿用，只是装饰历代有所不同。前代喜用壶门轮廓，而宋代多用如意脚，下接托泥，中间也有壶门轮廓的。见于宋人画《宫沼纳凉图》上的大床，就是如意脚带托泥的平台床，中空形成壶门轮廓。床面为四框中间镶板，四框上有绘饰。《槐阴消夏图》中也是一只平台床，它更具宋代特点。床面也是四框中间镶板，八只如意脚下有托泥承接，托泥之下，又有八只小足。

萌芽于汉晋，发展于隋唐的高型家具，在两宋已经普及并出现更多形制，如高桌、高案、高几、抽屉桌、折叠桌、高灯台、交椅、太师椅、折背样椅等，大大丰富了传统家具的类型。低型家具退出历史舞台，中国家具这种根本性的变革，至此算是完成了。家具由矮型普遍转向高型，从床上转至地下，势必要求人们对书写姿势做出相应调整。近年来在书法界多有家具对笔法影响的探讨。

文房清玩

文房清玩，又称文房清供，是指文房用品，宋代时进入收藏领域。南唐归宗的翰林学士苏易简以笔、墨、纸、砚“为学所资，不可斯须而阙”，撰写了《文房四谱》一书，本书记载了笔墨、纸砚产生的根源、制造的工艺、流传故事及相关诗文，搜采详备，提供了大量宝贵的资料，是首倡“文房四宝”的典籍。因而后人提到文房四宝，必会谈道《文房四谱》，这部书也是宋初文玩清供风尚的发端。

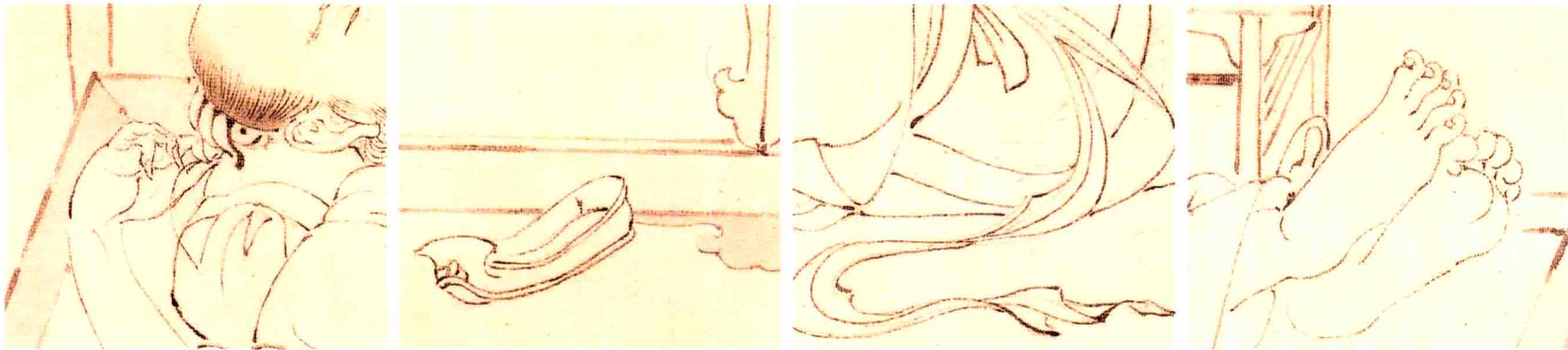
其实，文房用器于隋唐时就逐渐兴盛起来。隋代是我国科举制度的起源时期，随着科举的兴盛，促进隋唐文人阶层的出现，于是与笔墨情趣不可分离的文房用器大量出现。这些文房用器早就超出了笔、墨、纸、砚的范畴。《唐书·陆龟蒙传》记有笔床；唐杜甫《题柏大兄弟山居屋壁》诗：“笔架沾窗雨，书签映隙曛。”

我国历史上第一个将文房用器整理出书的是南宋的赵希鹄，赵氏在《洞天清禄集》中列入十项内容，它们是古琴、古砚、古钟鼎彝器、怪石、砚屏、笔格、水滴、古翰墨笔迹、古今石刻、古画等，但当时流行的文房器物远不止这些。宋代的文玩，不仅门类丰富，用途广泛，而且制作材料也非常讲究。这些文房的器物，在拓展它们的实用价值的同时，也提升了自身的艺术价值。由此可见，宋代在流行文房清玩的同时，也开了文房清玩收藏的先河。

一 勾线

首先根据原作分出墨色的深浅，根据不同物象、质感设定墨色的干、润及行笔快慢。勾线时毛笔含墨量要适中，不宜过饱，可相对干些，一定要把握好起笔收笔的关系，下笔要准，行笔要有力，不宜过快，收缩自如，自然流畅，气脉相连，一气呵成。在勾人物衣纹时顿笔要有力。人物毛发可以勾得稍重一些，肌肤的线条浅一些，屏风桌子等顿笔不要太明显，要保持平稳流畅，后面的槐树叶用墨与花青点出，不要勾线。注意从下面几幅局部中观察线的丰富变化。

勾线每一笔要有起笔、行笔、收笔。起笔的点顿，多表现结构的明暗关系，接笔处要灵动自然。

二 染墨

墨色在中国画中有着独特的地位，本幅画以墨色为主，略施丹青，墨色典雅、清丽、丰富，形成了别具一格的审美情趣。

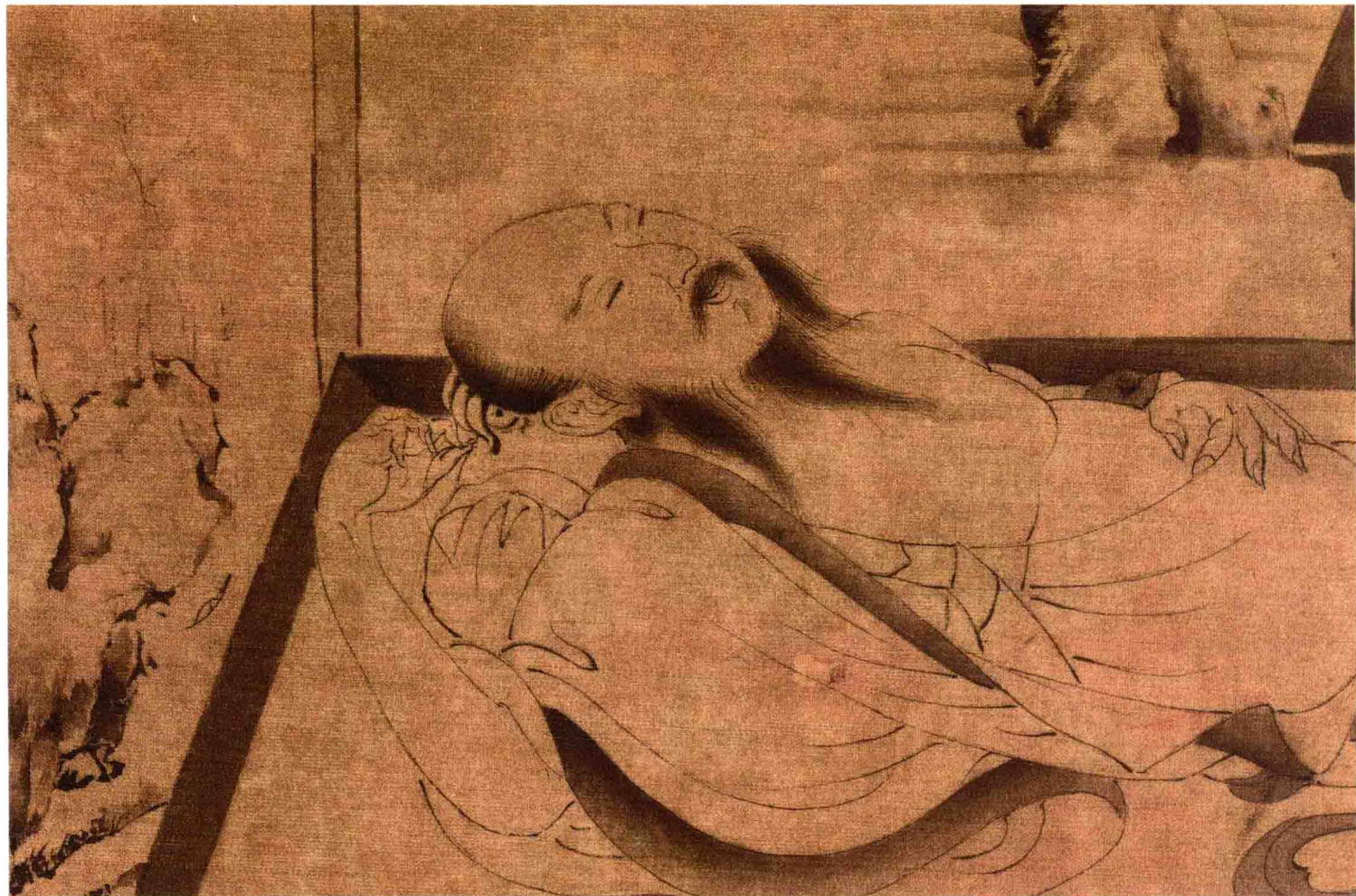
用淡墨分染所有黑的地方，反覆晕染形成一定的结构关系，注意墨染的明暗关系力求与原画保持一致。在用墨渲染时墨色一定要淡，一遍一遍地染，不可操之过急。整体染好黑后再用淡墨罩染数遍。切记墨色一定要淡，一层一层地罩染，一定要等上一次罩染的画面完全干后再罩第二遍，直到满意为止。

分染：分染是工笔画着染技法中一种重要的方法，先用色笔从最深部位开始染起，接着用清水笔轻刷，使颜色逐步向外晕开，分出描绘对象明暗、浓淡的变化。

罩染：罩染是在分染过色墨的部分罩上某种颜色。这是工笔重彩绘画中相当关键的步骤，通过罩色可以改变色调，还能使画面色彩丰富，色调统一。罩色行笔时应注意运笔方法，同时防止颜色不一致，在运笔时一定要掌握好笔中颜色和水的含量，不能将颜色罩出线外，更不能在墨与线之间留有空白，笔中水分切不可忽多忽少、忽干忽湿以免出现水痕。

碰浅染法：沿着轮廓线的内边缘染，使色墨与线相接。

压浅染法：沿着轮廓线的外边缘染，使色墨压住线，本幅画可采用压线染法。渲染的边缘要光、齐、净。

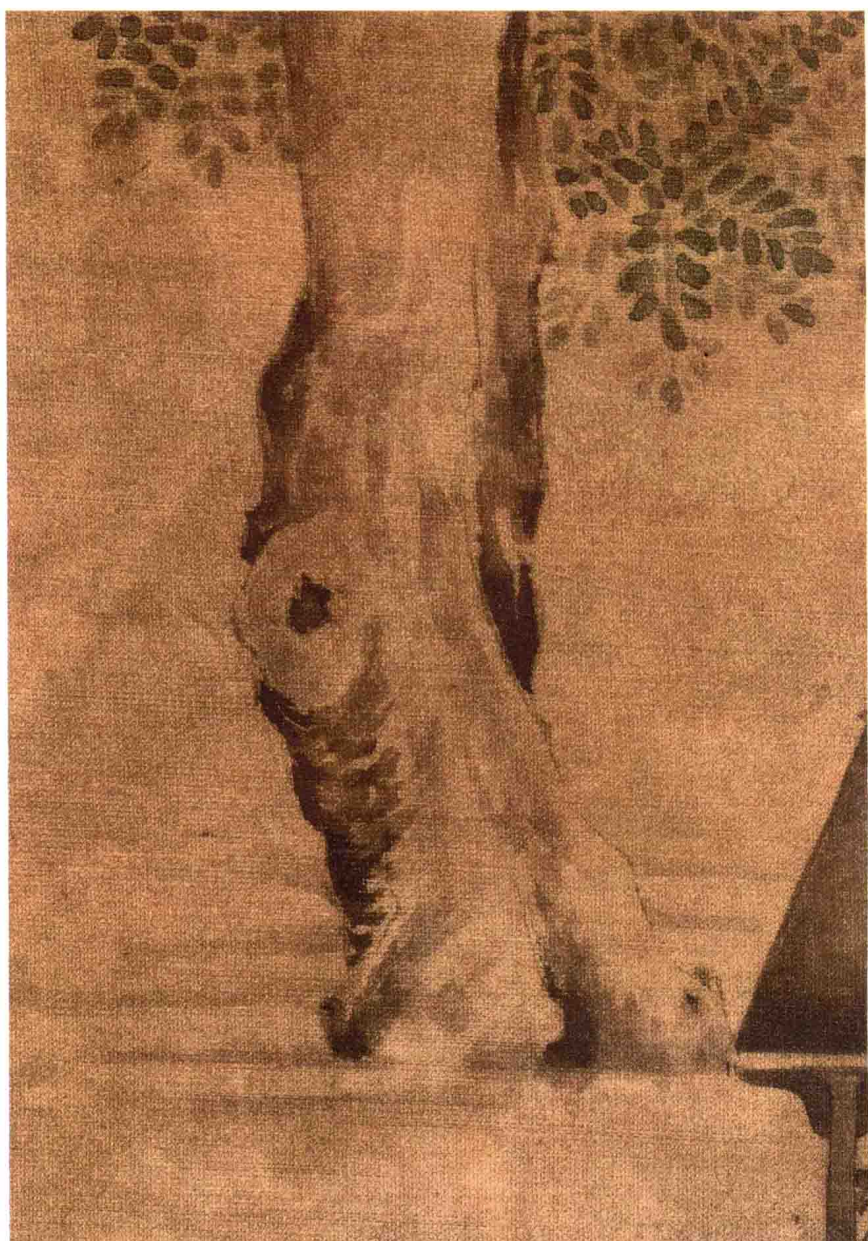

在染胡须与头发的时候要按其毛发的自然走向染之，但要注意越往外部越虚，不可染成死黑。

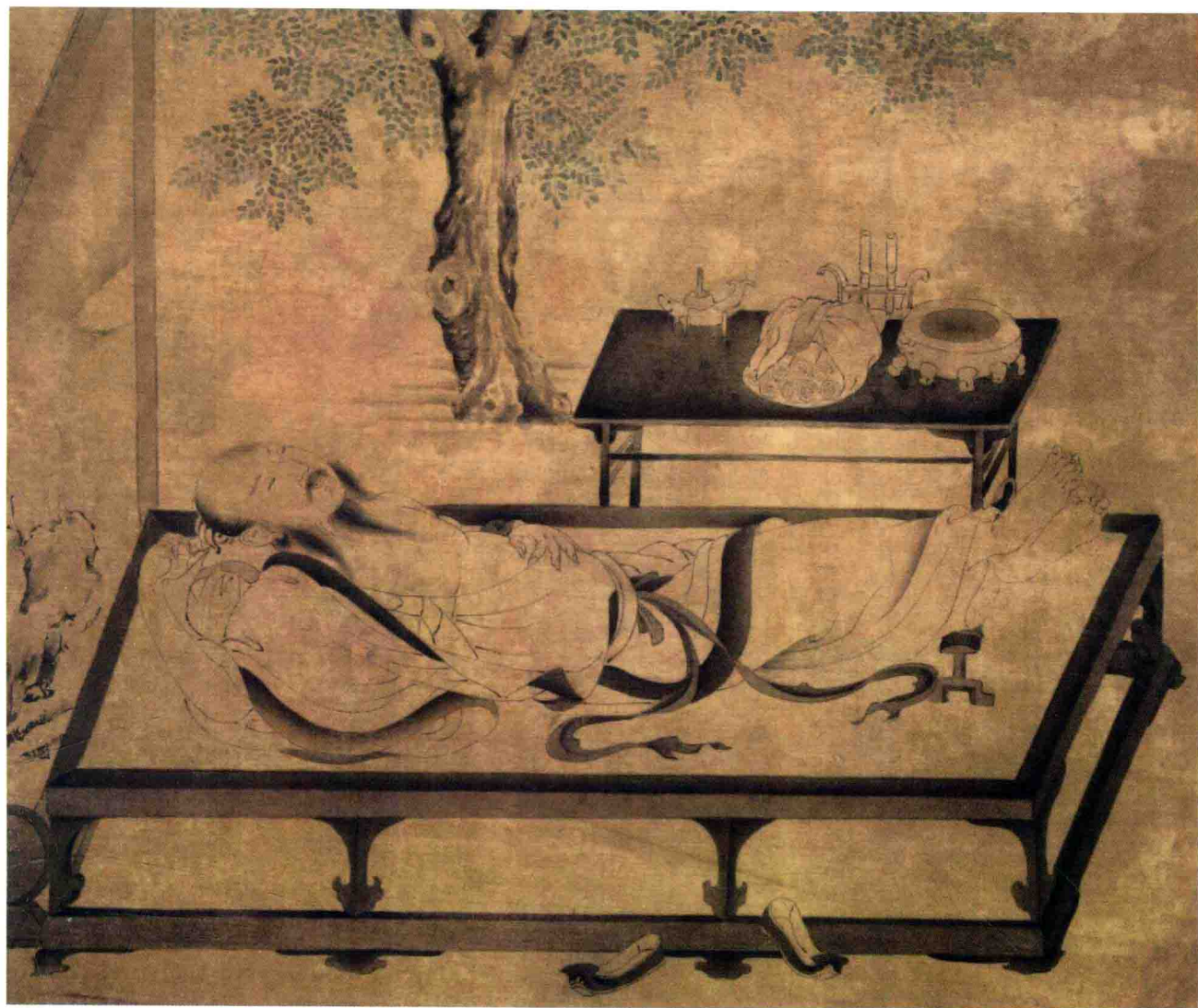
五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》中的韩熙载面部须眉勾染结合得非常好，蓬松的须发像是从肌肤中生长出来的，可谓“毛根出肉，力健有余。”这也是优秀传统绘画生命之所在，临摹过程中应仔细体会。

线条在画中起着塑造形体的主干作用，染墨主要是围绕着线条进行的，要与线条相辅相成，既不能影响线条的表现力，又要增加结构的丰富程度。

树干用淡墨皴染

三 做旧

做旧是临摹古画中比较关键的步骤。因为古书画年代久远，大多有一层旧色。在书画复制时对摹本需做旧，其方法是多种多样的，可以在正式临摹前对纸绢做一层旧色，也可以在绘画的不同阶段进行，如果一开始就把绢做成旧色会影响拓稿，并且所绘颜色有一种浮在绢上的感觉。古代书画的旧色几乎每一幅都不一样，基本可以分为冷暖两种。做底色最好用天然材料，近些年来也有用化学染料及广告色做旧，但画面都不如自然的效果。

此幅作品就是用泻叶加红茶加老宣纸熬制汤汁做旧。

介绍几种做旧的方法：

- ①国画颜料，主要用花青加赭石加藤黄和墨。
- ②广告色，主要用赭石、普兰、淡黄加黑。
- ③化学染料，主要用大红、蓝、黄加碳黑。
- ④老宣纸或旧窗户纸与茶叶水浸泡的颜色水，比较淡，需刷数遍，但色相较纯正，透明度也较高，不碍墨色。用于淡底色做旧是最好的材料。
- ⑤泻叶做旧。泻叶外型似茶叶片，用温水泡开，色暗微黄，适合打底色做旧。偏黄时加少许墨。
- ⑥苏木煮水加墨。

苏木，又名苏枋木，以木质坚实、色红黄者为佳。分布在广西、广东、台湾、贵州、云南、四川等地。全年可采，除去外皮及边材，取心材，晒干。木部含无色的原色素——巴西苏木素。巴西苏木素遇空气即氧化为巴西苏木红素。药店有售。

泻叶又名番泻叶。本品为豆科植物狭叶番泻的干燥小叶。可入药，药店有售。

四 分染颜色

① 染赭石

画面中在人物肤色部分都需要染赭石。分染赭石方法同染墨相近。在人面部、额头、鼻梁、眼部周围等需要表现人物肤色处分染赭石。再用赭石色罩染树、包袱及裤子。

② 染朱膘

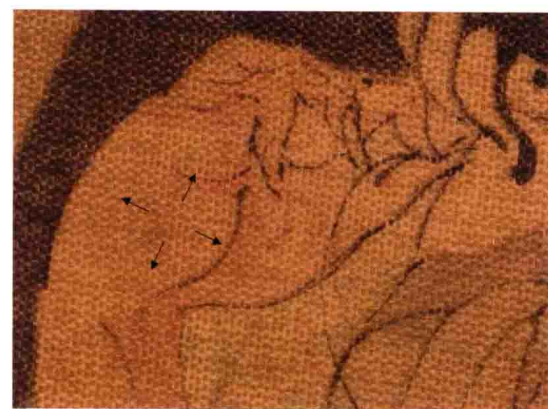
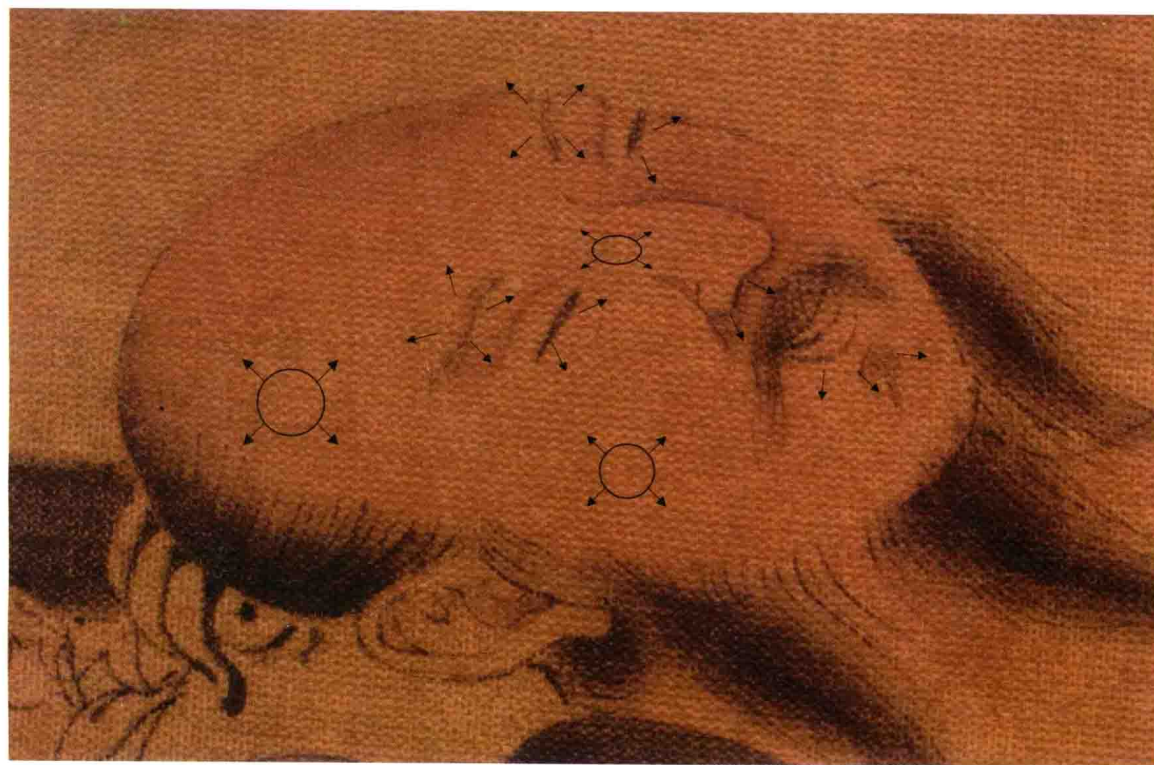
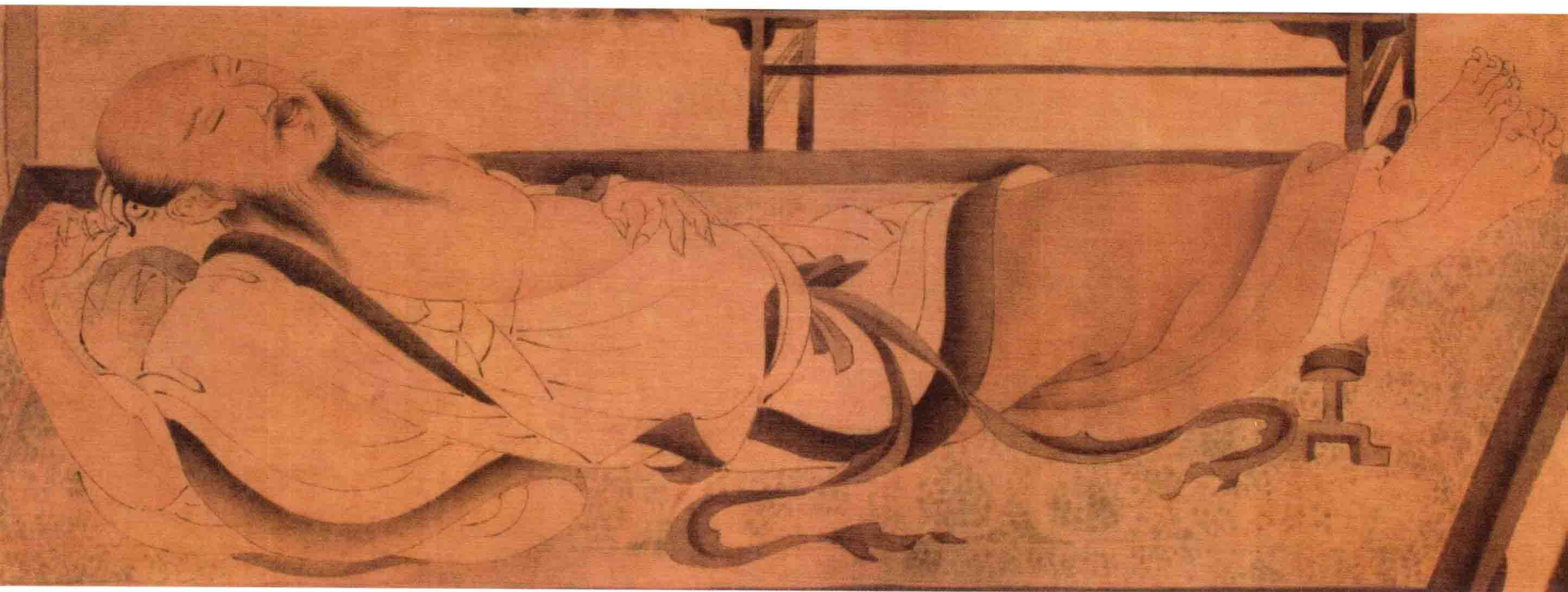
用朱膘分染额头、眼部周围、手心、脚心、趾甲，让其有画色之感。

③ 染胭脂

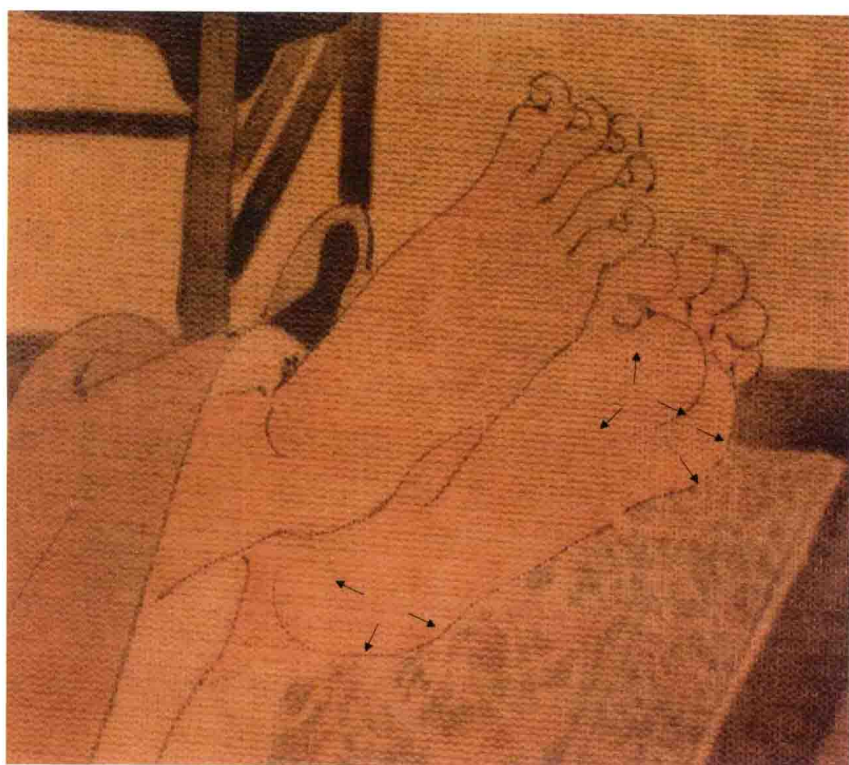
与染朱膘办法一致。

④ 染花青

用花青把眼周围点染少许，再用花青加少许墨点画床榻上的花纹，注意花纹的变化以及每一笔与每一笔之间的距离，不要晕色，笔上的水份也不要过多以免产生水痕。背景的屏风由上至下染花青，主要躲开屏风中的山石。

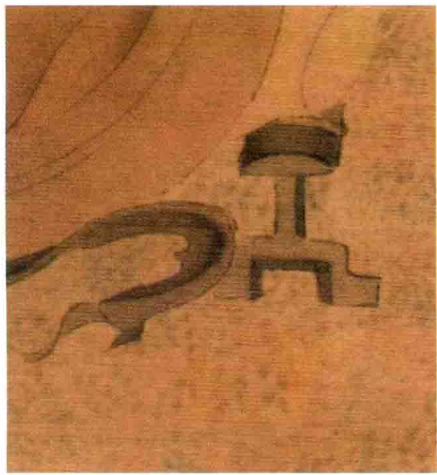
染赭石、朱膘、胭脂

染赭石、朱膘、胭脂

染花青

用花青墨点染床榻上的花纹。

赭石

赭石是天然的矿物颜料，产于赤铁矿、磁赤铁矿，主要成分是三氧化二铁，赭石在我国分布广泛，但是历来讲代州的赭石最好，代州也就是现在山西省五台县一带，因此又称赭石为代赭。赭石，可入药，有平肝镇逆，凉血止血的功效。

赭石是传统中国画的主要用色之一，色调稳定，和一般矿物颜料不同的是它具有植物色光润透明的特点，因此说它是半透明色。

现在出售的颜料，用温水泡开，即可使用。

朱膘

朱膘也写作朱标、朱磬，是朱砂研制时浮在最上面的一层，呈桔红色，细腻得像油脂一样，因此写做朱膘。朱膘富有人物皮肤的质感，肌肤多用，亦可做为底色。

朱膘是半透明色。

胭脂

胭脂是用红蓝花、茜草、紫草茸合制而成的颜色，最早用作妇女的化妆用品。

方法是将红蓝花、茜草、紫草茸等各种材料捣碎，滤出红汁熬制颜色稍浓置于铜筒内，然后在筒中放置棉饼，用力挤压使棉饼完全浸透颜色取出晒干，非常方便保存。使用时将棉饼剪成小条，放置铜锅中熬制一两个小时，将棉条拧干取出，胭脂水继续熬制，待剩十分之三四时置碟中放入锅内不加盖蒸，蒸到七八成干时，取出任其自干。

《画学浅说》中说：“藤黄莫入口，胭脂勿上手”。可见胭脂附着力极强，用醋方可洗净。

茜草

别名四轮草、拉拉蔓、小活血、过山藤，可入药，用其根系。茜草是多年生攀援草本。生于山坡岩石旁或沟边草丛中。主要产于安徽、河北、陕西、河南、山东等地。春、秋季采挖，除去泥沙，晒干。根茎呈不规则结节状，上侧有茎基，下侧丛生粗细不等的根。根呈圆柱形，波状弯曲，长10~25cm，直径0.2~1cm，表面红棕色或暗棕色，具细纵纹及少数细根痕。质脆，断面平坦，皮部紫红色，木部浅黄红色。味微苦。

红蓝华

又名红花，一年生草本，花冠桔红色，含红花素，可做纺织用的红色染料。花入药有破血、活血、消肿止痛的作用，种子可以榨油，是一种重要的油料作物。红花油含有很高的不饱和脂肪酸，其亚油酸的含量高达70~80%，对人体心血管系统具有较好的保健作用，同时有降低血脂及血清胆固醇、软化和扩张动脉、防止动脉粥样硬化、增加血液循环、调节心脏和老化了的内分泌系统的效果，是近年来深受人们青睐的保健用品。

红花生长期短，从播种到收种一般只需要一百二十天。适应能力强，对土壤要求不严格。主根发达（深可达两米以下），具有抗旱抗寒和耐盐碱的能力，适于中国北方及西北地区栽培。全国各地均有栽培。

红花可直接在纤维上染色，故在红色染料中占有极为重要的地位。“红花颜色掩千花，任是猩猩红未加”这是唐代李中的诗句，他形象地概括了红花非同凡响的染色效果。根据现代科学分析，红花中含有黄色和红色两种色素，其中黄色素溶于水和酸性溶液，无染料价值；而红色素易溶于碱性水溶液，在中性或弱酸性溶液中可产生沉淀。

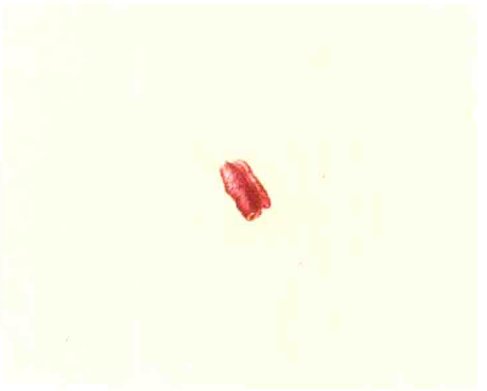
古人采用红花泡制红色染料的过程如下：将红花碓捣成浆加清水浸渍。用布袋绞去黄汁，这样一来，浓汁中剩下的大部分已成为红色素了。之后，再用发酸的酸粟或淘米水冲洗，进一步除去黄色素，即可得到鲜红的红色素。这种提取红色素的方法，古人称之为“杀花法”，此方法在隋唐时期就已传到日本等国。

紫草茸

又称赤胶、紫胶、紫梗、槲状虫胶、胶质紫草茸，它是紫胶虫在树枝上所分泌的树脂状胶质。

紫胶虫一年发生两代。幼虫分别于每年4~5月和9~10月间孵化，孵化后爬到寄主树嫩枝上聚集，固定树上取食树液，并分泌胶质覆盖身体外。初分泌稠粘的半流质，干燥后为坚硬固体。随着胶虫的生长发育，泌胶愈来愈多，以致各胶虫虫体相互连成一片，成虫中期泌胶最多。待成虫成熟以后，就可采胶到市上出售，即紫草茸。

紫胶虫寄生植物的种类，主要分布于云南省。

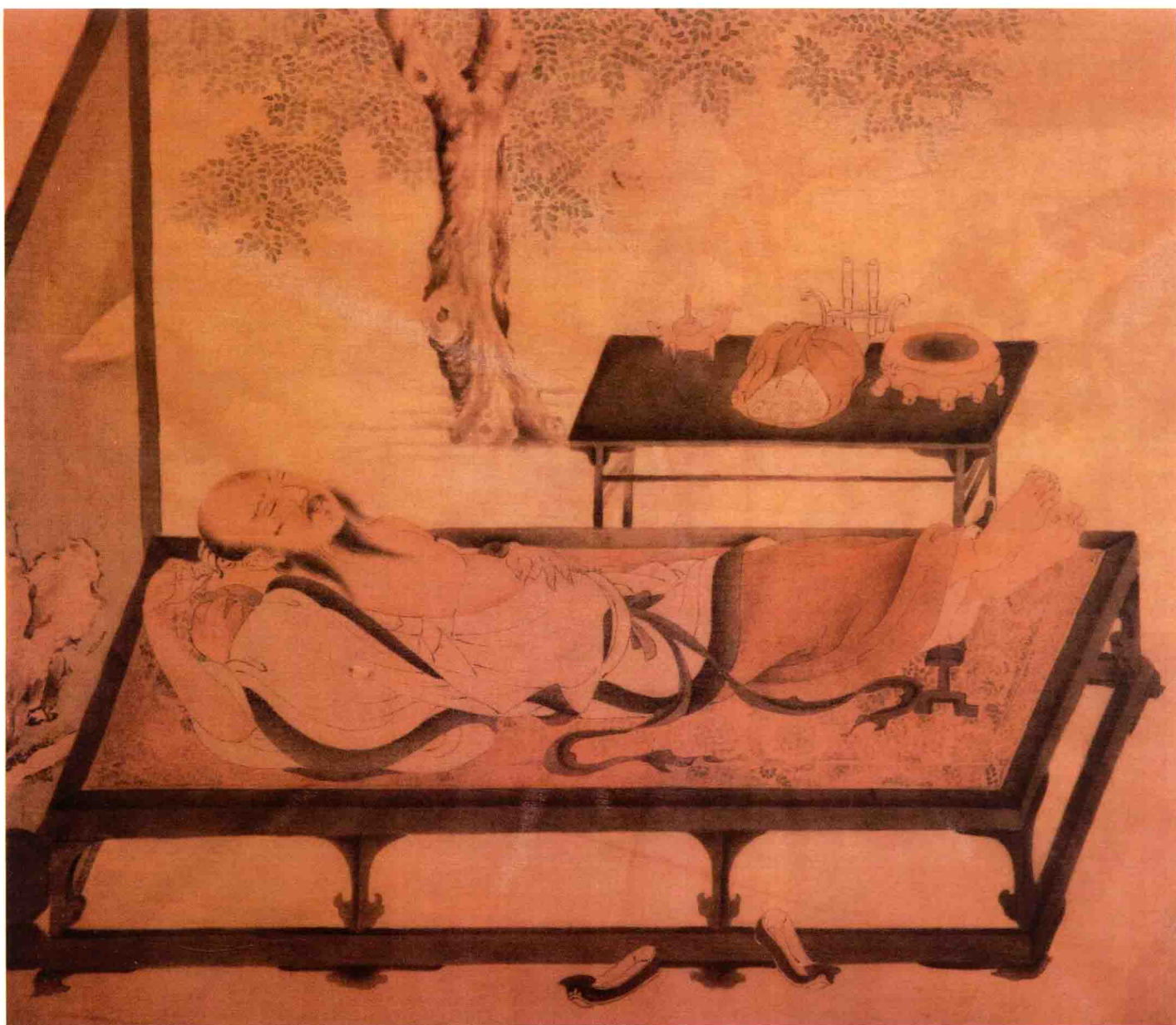

五 反衬

将画面反过来，背面上蛤粉。人、衣服、床榻面、屏风、山石、包袱、鞋、笔架等处用蛤粉平涂，也可以说正面有石色的地方背面上蛤粉。平涂后待完全干后再上一层胶矾水。石色不易匀，所以石色要调得薄一些，反复分几遍平涂，注意每遍颜色干透后都需刷一遍胶矾水使颜色固定。

反面

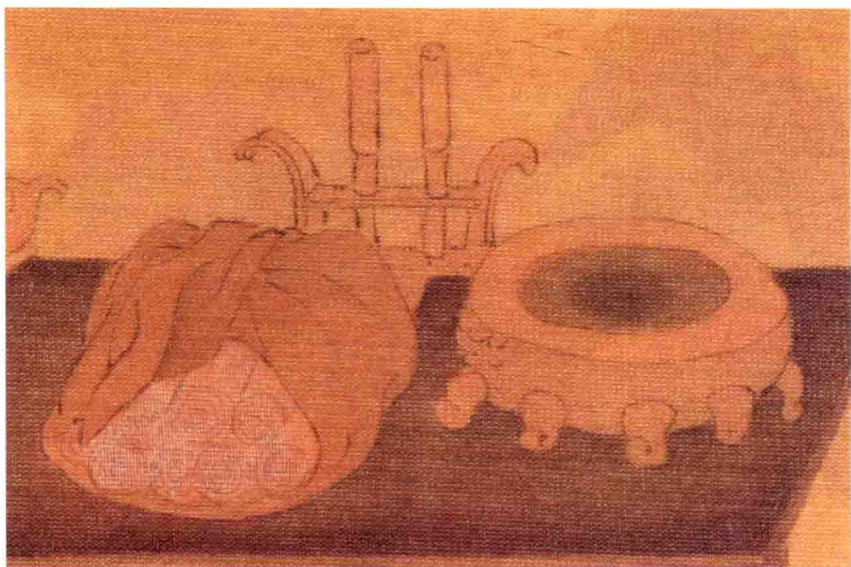
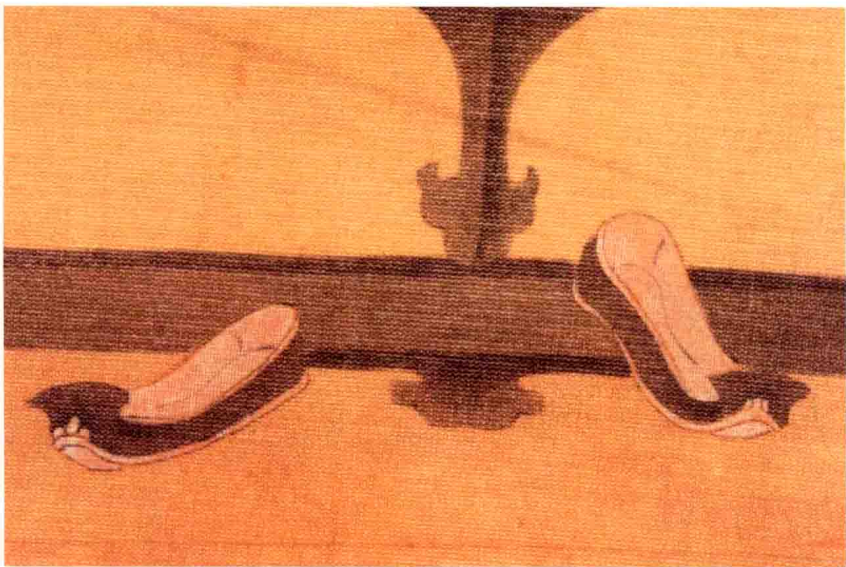
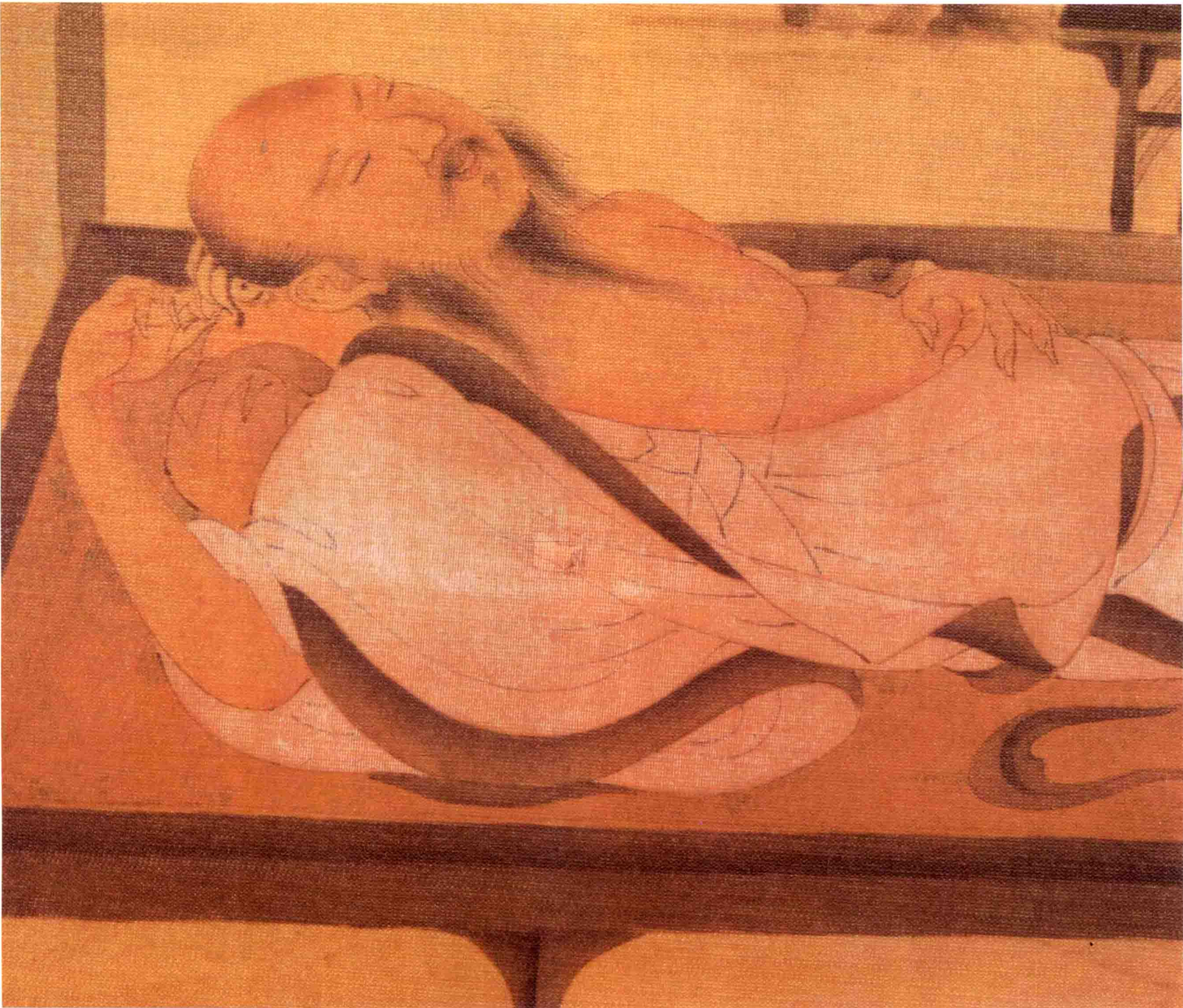
反衬后正面

六 洗色

洗色在传统工笔画中是必不可少的。因为染时墨色、颜色每遍都不宜上得过重，需一遍遍反复数次，可是数遍后容易浮色，颜色显得飘、不匀，这时就需要用清水轻轻地洗一遍，把浮色洗掉，这时留在画面上的颜色会显得透明又稳重。

洗色的方法：用清水把画面打湿，等半分钟后用板刷轻轻地有规律地来回刷洗，用力要匀，不可忽大忽小，更不能乱刷，否则会把颜色刷花。浮色洗掉后，用清水冲一遍，然后用板刷轻轻地把水吸走，再用生宣纸平吸画面，使画面没有贮水后待干即可。

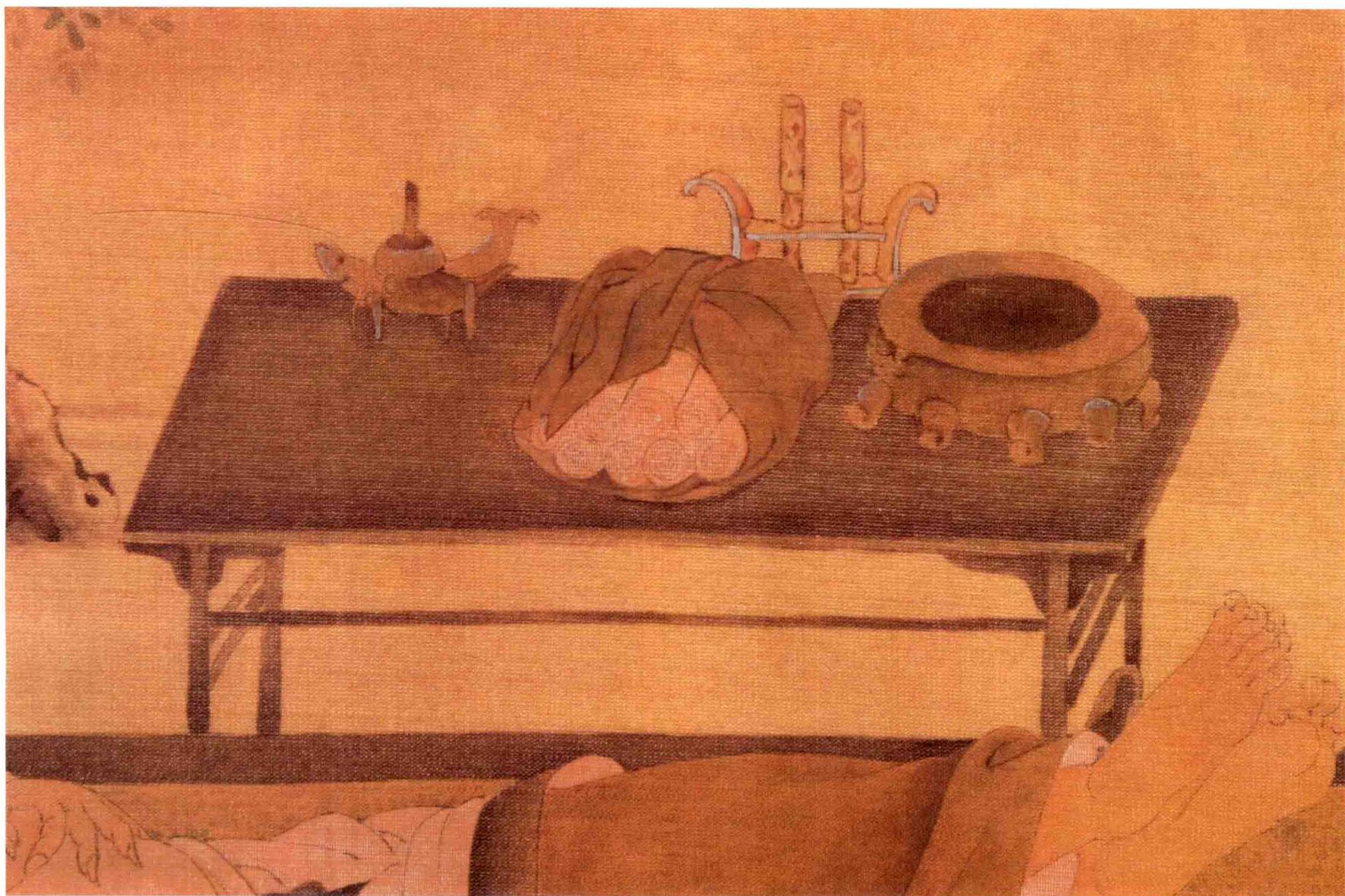
七 罩色

用赭石加藤黄再加少许蛤粉使其颜色有一定的覆盖力，罩染肤色。注意：为行笔方便，罩染时不必躲开胡须、眼睛等地方，但一定要在未干时用干净的笔把这些地方的颜色吸走，否则这些地方的颜色会反白。用蛤粉罩染衣服、鞋、山石等地方。注意颜色要薄不要把墨线给盖死，再用赭石平罩床榻面。因罩完赭石后床榻面上的花纹会被盖住一点，所以罩完赭石后要用花青再点一次花纹。用少许藤黄加蛤粉画笔架，躲开墨线。

八 调整

首先从肌肤开始,经过罩色后有些地方被肤色盖住了会减弱,肌肤的线条容易粉气,必须用淡墨复勾一遍。复勾如同勾线那样要认真仔细,线条要正好压住原有的墨线,墨线会显得厚重。白色的衣服用蛤粉在墨线旁复勾,可以显得衣服有立体感。再用墨把画面上需要强调的地方画出来,比如胡须、树以及屏风上的山水。

用赭石加淡墨点笔架上的花纹,用石青画笔架边缘处,这时整幅作品才可算初步完成。但整幅作品的石色与墨色肯定会显得“火气”太重,这是因为大部分颜色都是在第一步做旧后的新着色,所以需要再次做旧。

九 再次做旧

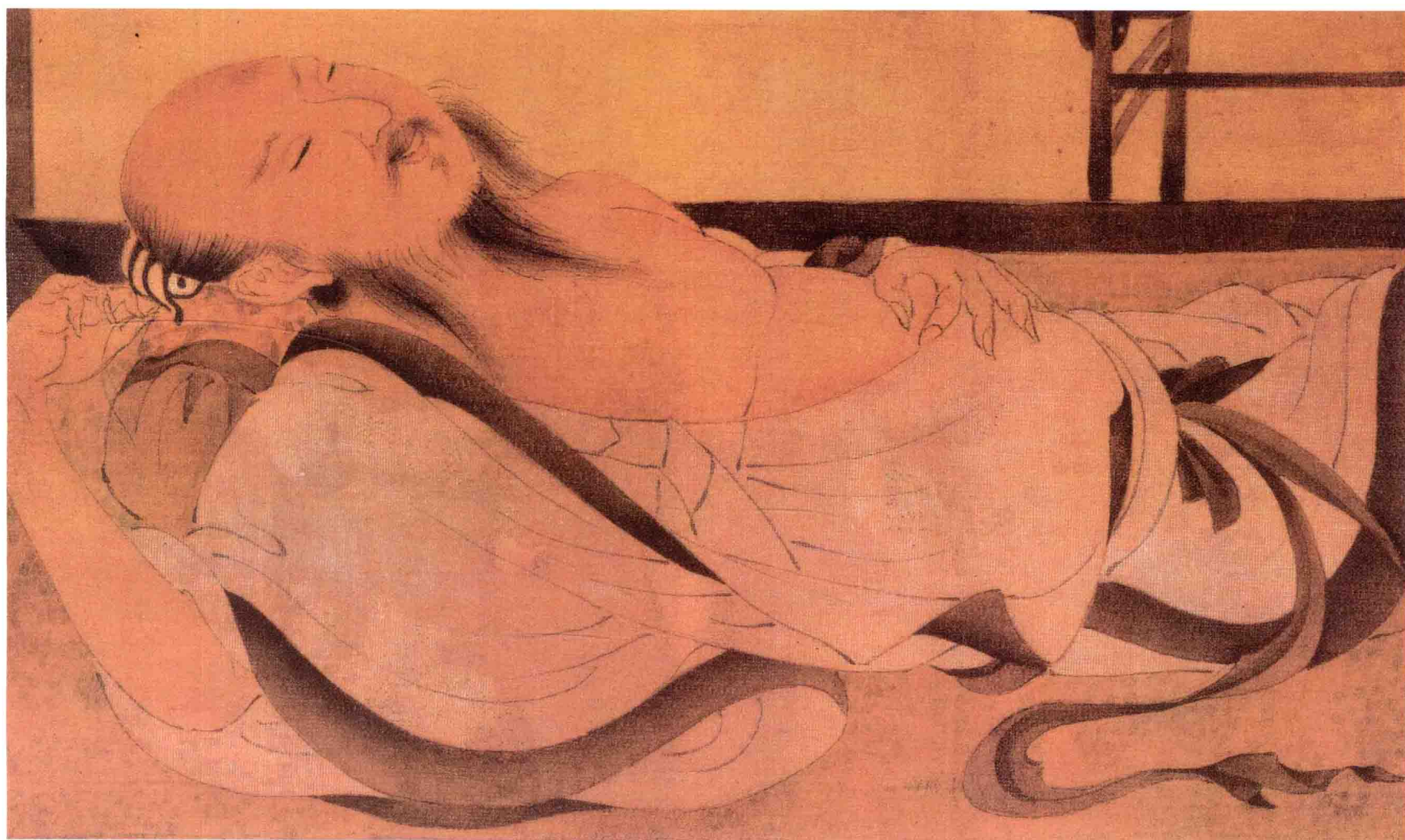
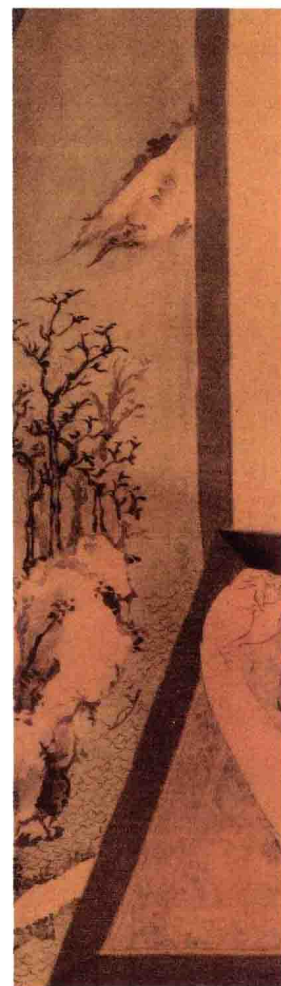
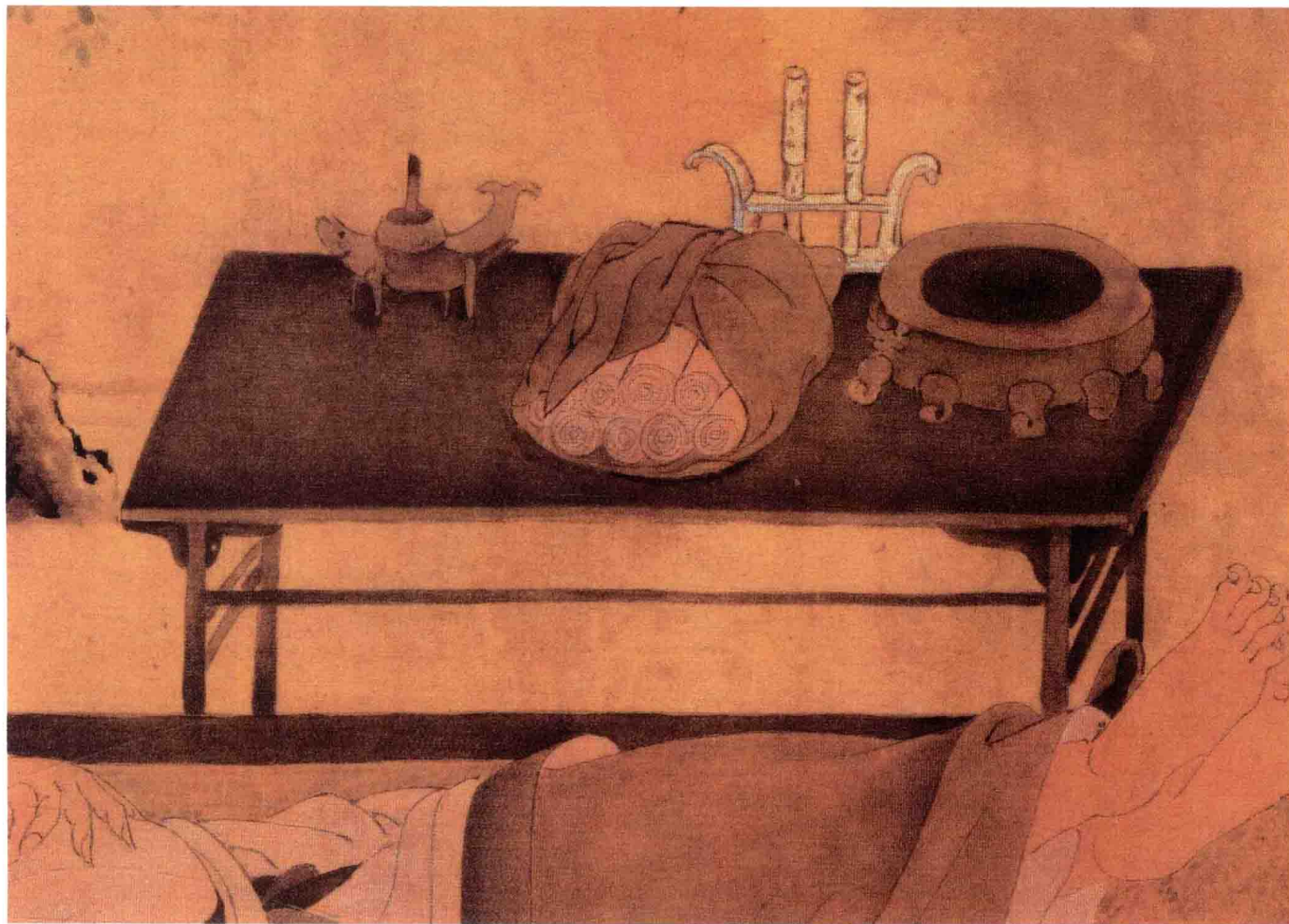
不同于第一次,这次做旧是为了整体画面的统一,而且这次做旧主要针对的是颜色,做旧法有多种,主要是用染色、冲淋、剥脱、摩擦、烟熏、等手段。就这幅作品而言,用的是磨擦的办法。磨擦法是一种常用的也是最容易见效的方法。摩擦法又分干擦、湿擦。

干擦法: 纸本多用此法,用细砂在画面上轻轻地打磨,重点是墨色部分,打磨结束后用第一遍做旧时用的色汁罩染一遍,待干后用白芨水刷一遍。(白芨可以起到粘合的作用,入药,药店可以买到。)趁着潮湿时将画面朝下反贴在画案上,放至干后掀起,反复几次可起到较好的效果。

湿擦法: 主要用于绢本画的做旧,用棕刷子蘸清水在需要做旧的画面上擦洗。再用生宣扑在画面上,之上再扑一张厚一点的熟宣,用棕刷反复刷,但要注意力度,不要把纸刷破,待干后根据需要的旧、新程度反复几次即可。这时色以及墨色都会褪掉“火气”。如果有些颜色不慎掉色,可以“全色”。(全色是指在装裱中在画芯残破处补上同原画相同的颜色。)

白芨,也作白及。是兰科多年生草本植物白芨的块茎,有止血功能。

十 做旧后整理

第二次做旧后，画面会丢失掉一些颜色，线的墨色也会减弱，因此需要进一步复勾和染色。

做旧、勾、染并不是固定的程式，在临摹的过程中可根据需要多次进行，画面自然会生动逼真，层次丰富。