

中国工笔画解析

精品原作·范本临摹·步骤图解

宋代工笔重彩花卉

金建成 绘

天津杨柳青画社

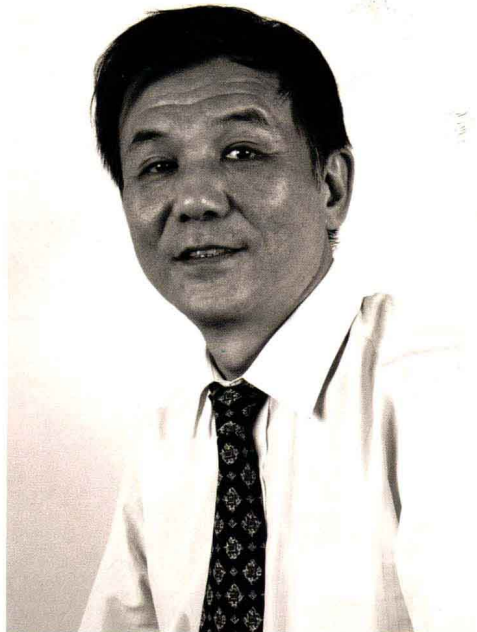
中国工笔画解析

宋代工笔重彩花卉

金建成 绘

天津杨柳青画社

金建成

天津美术家协会会员，北京工笔重彩画会会员，天津市少年宫高级美术教师。其画以五代唐宋为宗，兼采众长。画风清新典雅，写实而不失古韵。出版有《香远益清》《工笔画—鸂尾》《工笔白描荷花》《工笔画花卉画谱·秋冬篇》等画册。作品多次参加国内外画展并获奖。

图书在版编目(CIP)数据

宋代工笔重彩花卉 / 金建成绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2012.11
(中国工笔画解析)
ISBN 978-7-80738-988-0

I. ①宋… II. ①金… III. ①工笔重彩—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 245128 号

天津杨柳青画社出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 北京天成印务有限责任公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 4 ISBN 978-7-80738-988-0

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—4 000 册 定价: 28 元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

《垂杨飞絮图》

宋 佚名

此图中三组枝条描绘得飘逸、灵动。构图十分巧妙，三组柳叶把画面分割成四个部分，主次分明，赏心悦目。画中勾枝条的线很见功力。临摹时，可先用淡墨分染叶子，后罩染藤黄，再罩染石绿，最后用白粉点柳絮即可。作品中题诗云：“线撚依依绿，金垂裊裊黄。”

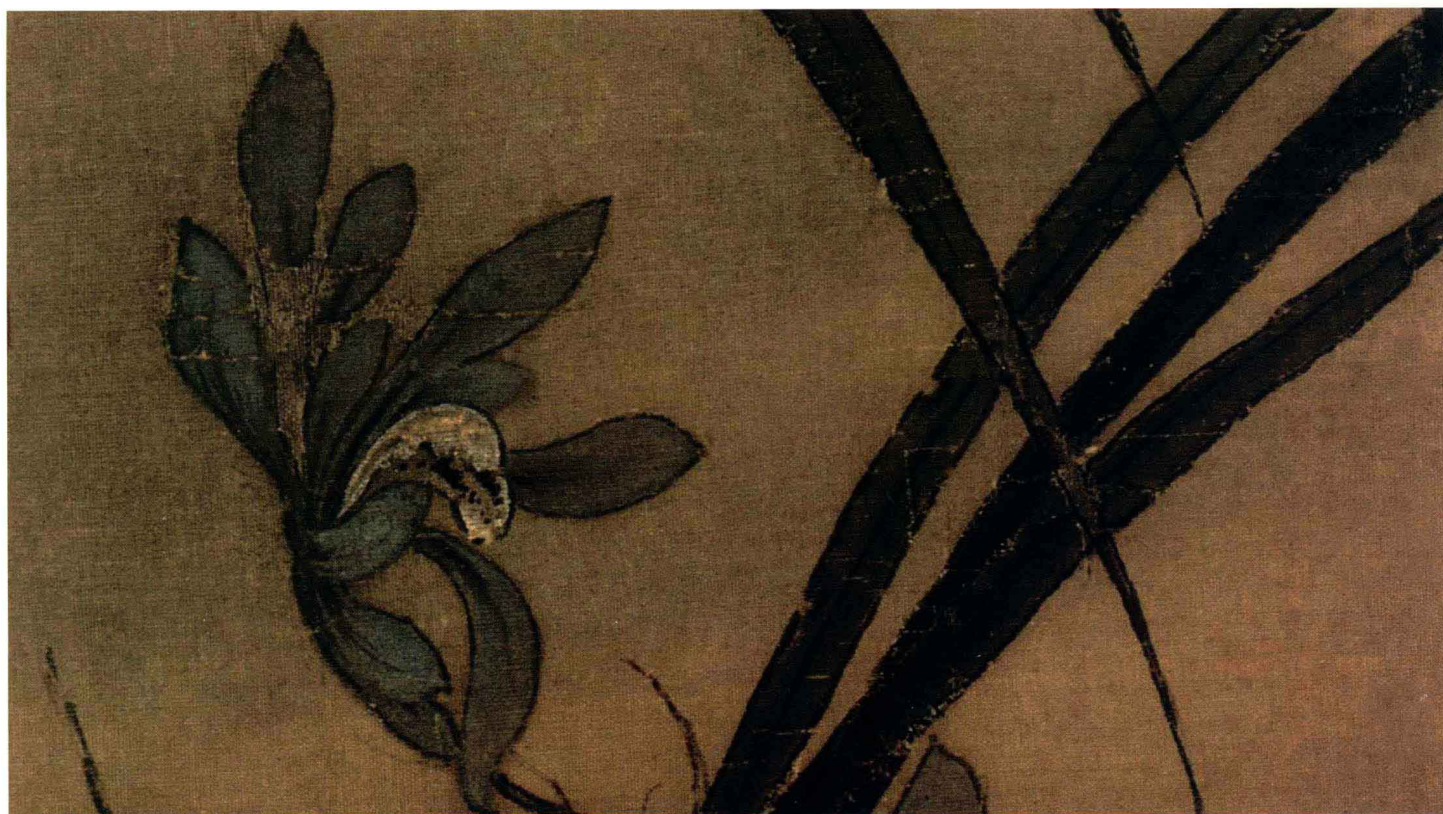

《花篮图》

宋 李嵩

此幅作品画一只竹藤提篮，里面插满了各种娇艳多姿的鲜花，有百合花、秋葵、萱草花、栀子花、石榴花等，各种时令花卉五彩缤纷。整幅作品笔法工细，构图饱满均衡，看上去像一座稳重的花山。从落款可知，此幅作品为李嵩所画。李嵩为宋代宫廷画家，擅画人物、花鸟，并以风俗画而知名，绘画风格精丽严谨。

《秋兰绽蕊图》

宋 佚名

本幅无款。以双勾填色的技法描绘兰叶和兰花，中锋用笔勾兰叶，如写书法一样，笔笔有力，笔笔要送到位。以花青墨分染花瓣，后草绿平涂，以白粉画兰花花心。整幅作品构图简洁、飘逸灵动、清丽雅逸。

《碧桃图》

宋 佚名

此图描绘两枝盛开时的碧桃。花团锦簇，色彩鲜艳，设色稳重、淡雅，有很强的层次感和立体感。画中的碧桃花用淡墨细笔勾线，淡白粉平涂所有花瓣，汁绿加赭石分染白花，曙红加胭脂分染粉花，最后用白粉提染花瓣边缘。中墨勾叶子，先用花青墨分染，然后罩染草绿。反叶则是罩染草绿后再罩染三绿。

《海棠图》

宋 林椿

林椿是南宋画家。钱塘（今浙江杭州）人。孝宗淳熙时（1174—1189年）为画院待诏。擅长花鸟、草虫、蔬果，以赵昌为师，作画精工逼真，善于体现自然的形态，所绘题材，小品为多，当时被赞为“极写生之妙，莺飞欲起，宛然欲活”。此画中海棠花的勾画、晕染极为工细，设色艳丽，栩栩如生。

临摹时可以先用薄白粉罩染花瓣，胭脂加赭石分染正瓣，胭脂分染反瓣。淡墨分染叶子，分染充分之后，罩染草绿。

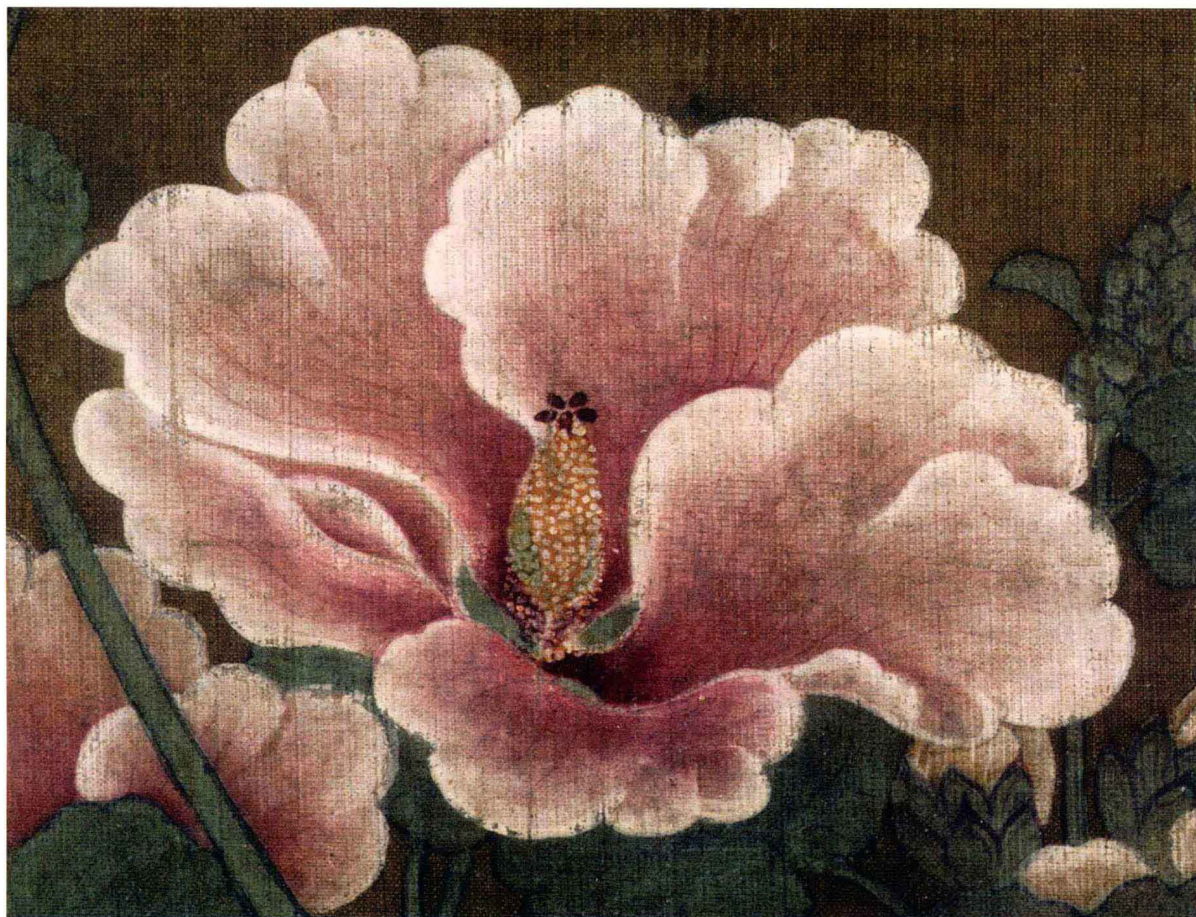

《秋葵图》

宋 佚名

此画以秋葵为主题，构图巧妙，一个花枝上就描绘了秋葵的花苞、半开的花朵、全开的花朵等几种状态，绘制工整，是南宋写生画的绝妙之作。秋葵花瓣的用粉显得十分厚重，由花瓣外边缘向内提染白粉，并勾花瓣上的脉络，然后以浓重的胭脂染花心，颜色的强烈对比十分好看。

《蜀葵图》

宋 佚名

此幅作品之中展示了红、粉、白三种颜色的蜀葵，描绘细致工整，色泽鲜艳。画中以粉色花头为主，红、白花头作为陪衬，主次分明。另一个特点是用石色较多，不仅用白粉反衬花瓣，还提染花瓣的边缘，染得很厚、很醒目。叶子的处理是在用花青或花青墨分染后，正反叶都罩染了石绿。虽然用色较厚重，但仍然表现出叶子的前后层次。

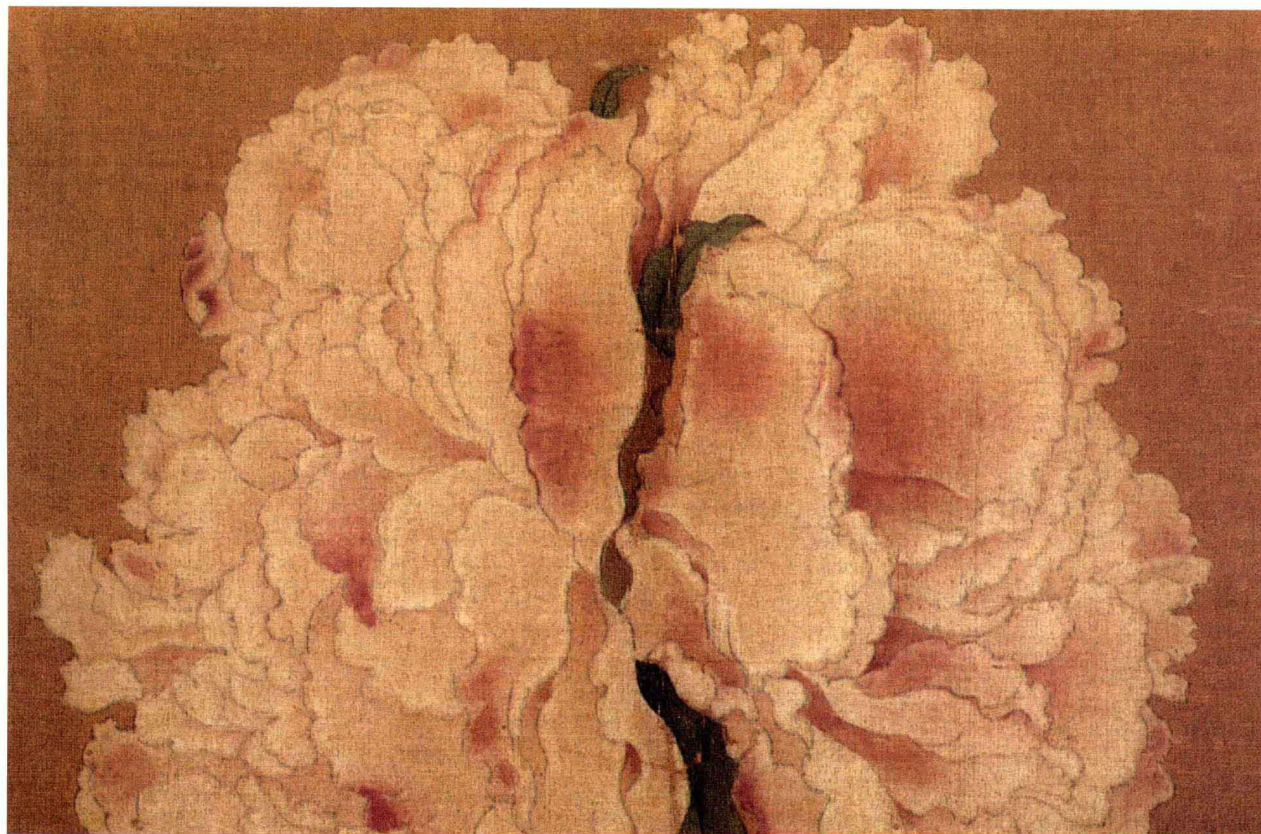
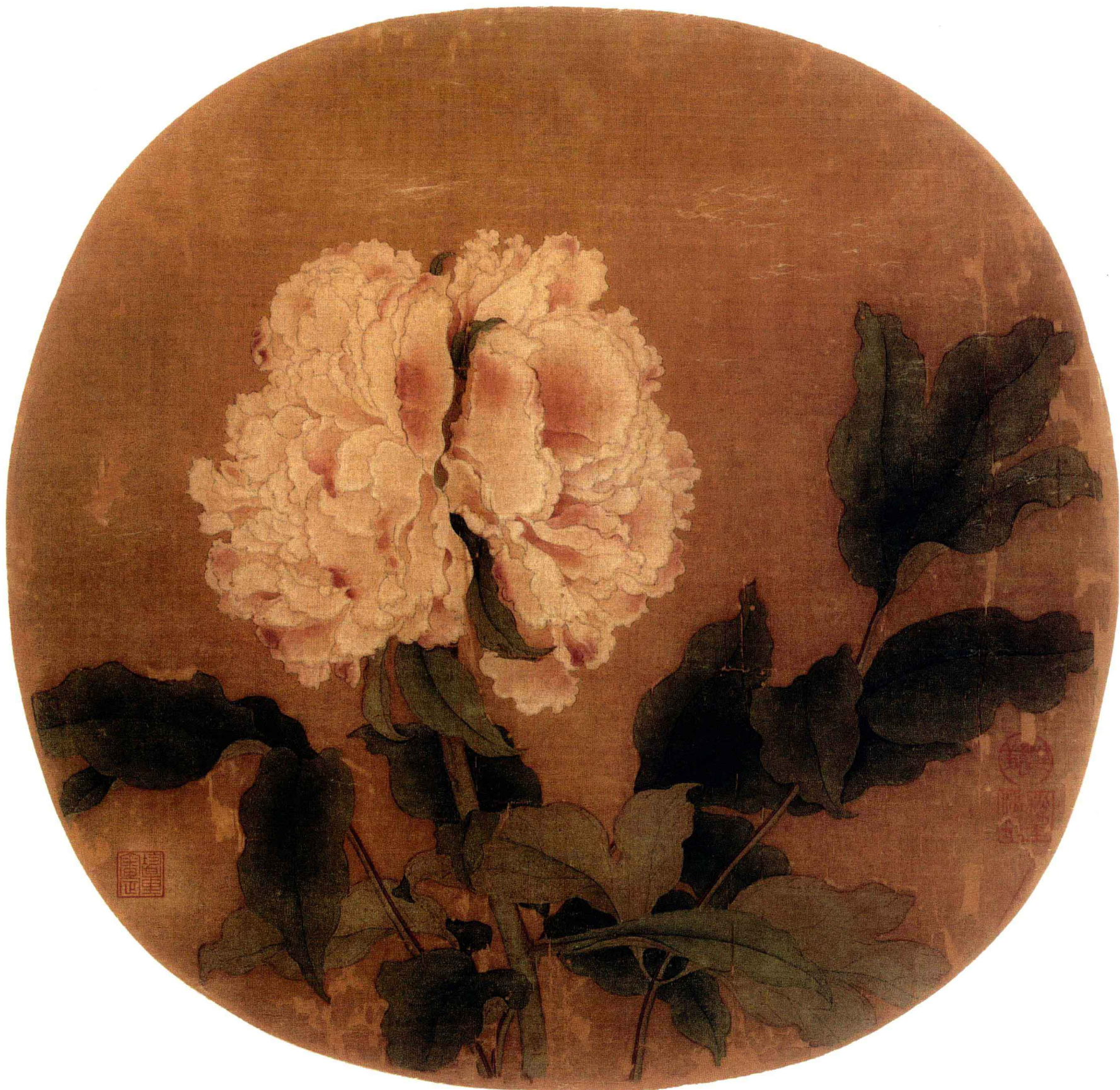

《白蔷薇图》

宋 马远

本幅款识“马远”。马远字遥父，号钦山，南宋著名画家。南宋光宗、宁宗两朝的画院待诏，他与李唐、刘松年、夏圭并称“南宋四家”，又与夏圭并称“马夏”。这幅画画的是——丛白蔷薇花，花朵硕大饱满，枝繁叶茂。整幅作品，构图讲究，主次关系、前后关系、花头之间的呼应关系都安排得自然和谐。工笔技法精湛，刻画细致入微，颇具生气。

《牡丹图》

宋 佚名

牡丹，又称木芍药，牡丹科，芍药属，落叶灌木，高可达2米，叶互生。牡丹是我国十大传统名花之一，是富贵吉祥的象征，美丽的化身，被尊为“花中之王”。此幅作品中的牡丹是并蒂花头，刻画得雍容华贵，花瓣、叶子的质感极强，用色娇艳、细腻动人。

《牡丹春满》

宋 李从训

李从训，宋代画家。以画人物、花鸟见长，其作品傅彩精妙，风格独到。此画构图饱满、独特，尽显牡丹华丽大方的气质，花头造型生动，花瓣的形象不同于常见的圆润丰满，反而有种隐隐的霸气。画中的线条用笔顿挫起伏，流畅而劲利，此画可谓难得精品。

《牡丹图》

宋 佚名

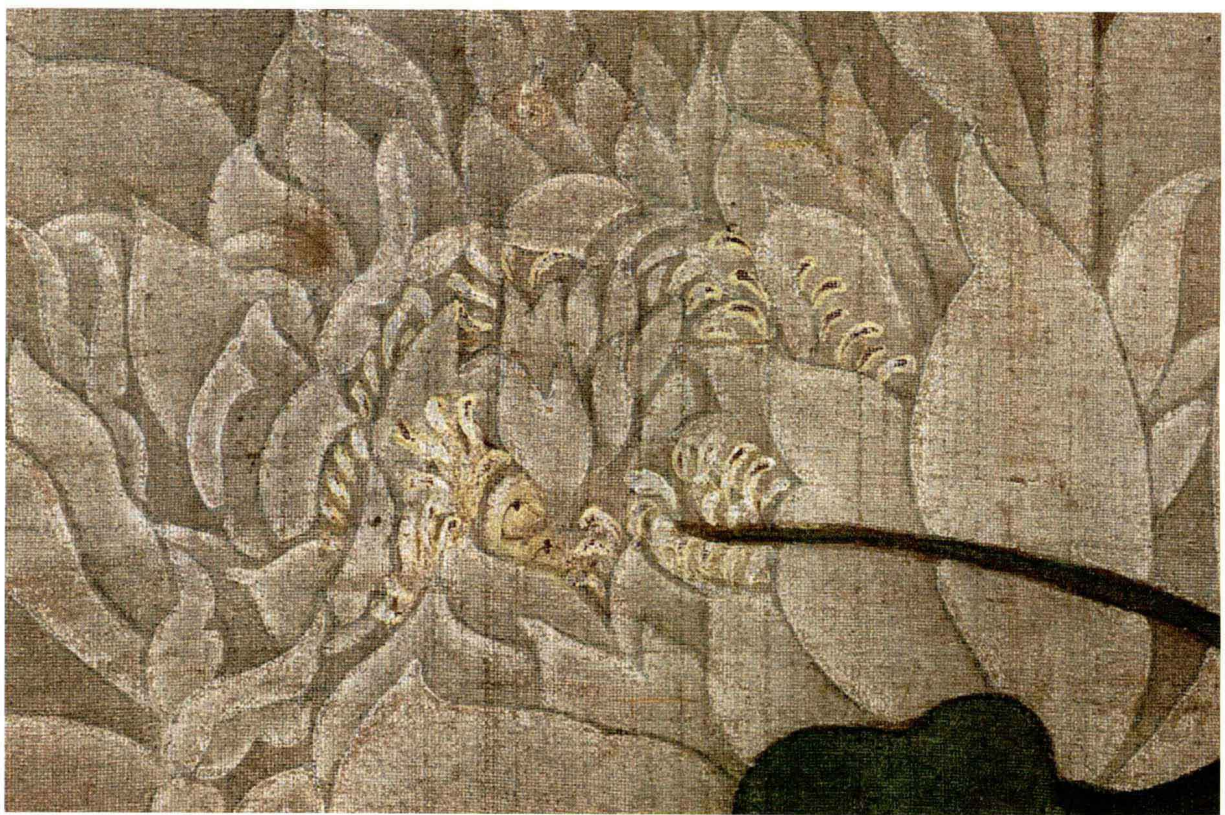
本幅无款。画中一魏紫牡丹，花冠很大，富丽浓艳，花瓣层叠，层次感很强，刻画细致入微，在花头两侧左右各有一组绿叶相衬。此幅作品构图丰满，精工富丽，美不胜收。绘画时可先用中锋细笔勾花瓣，然后用墨层层渲染，胭脂加花青平涂，以浅黄色点花蕊，以花青墨染叶子，再罩染草绿。

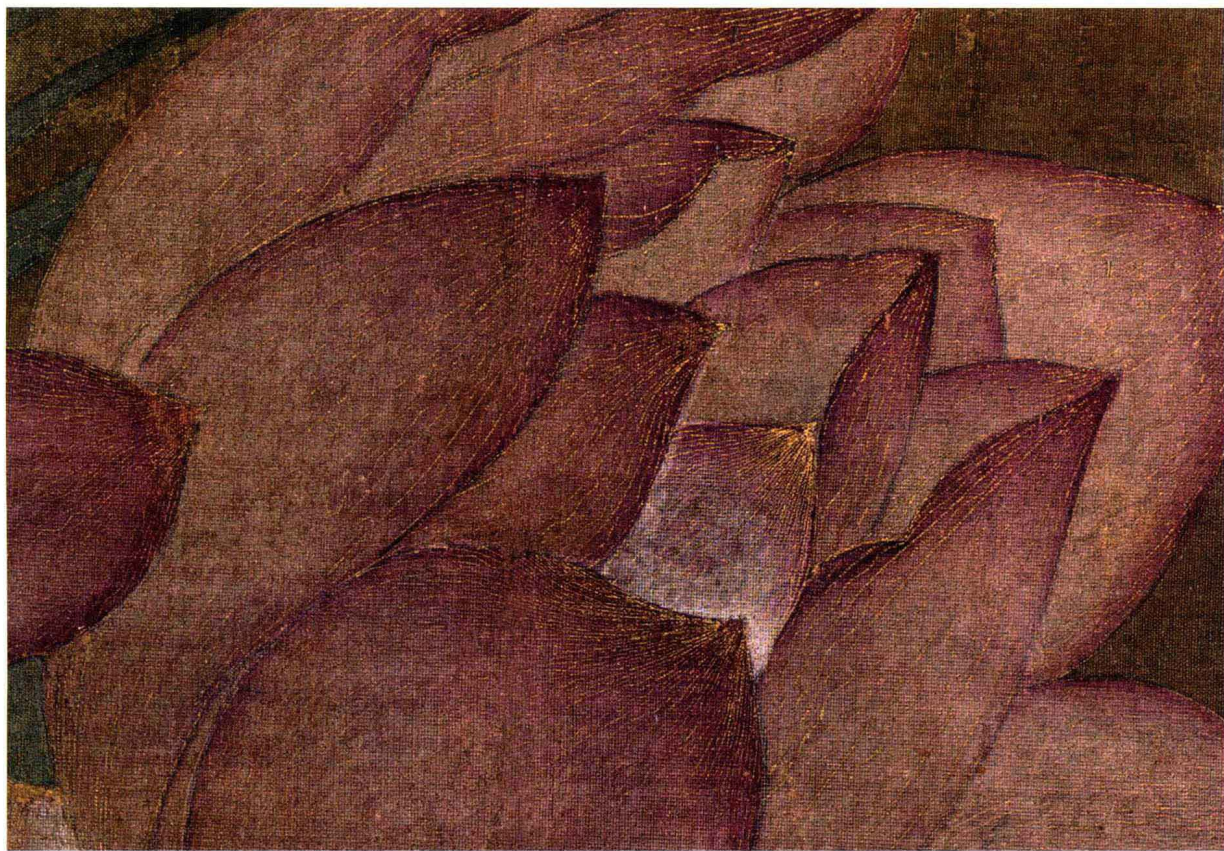
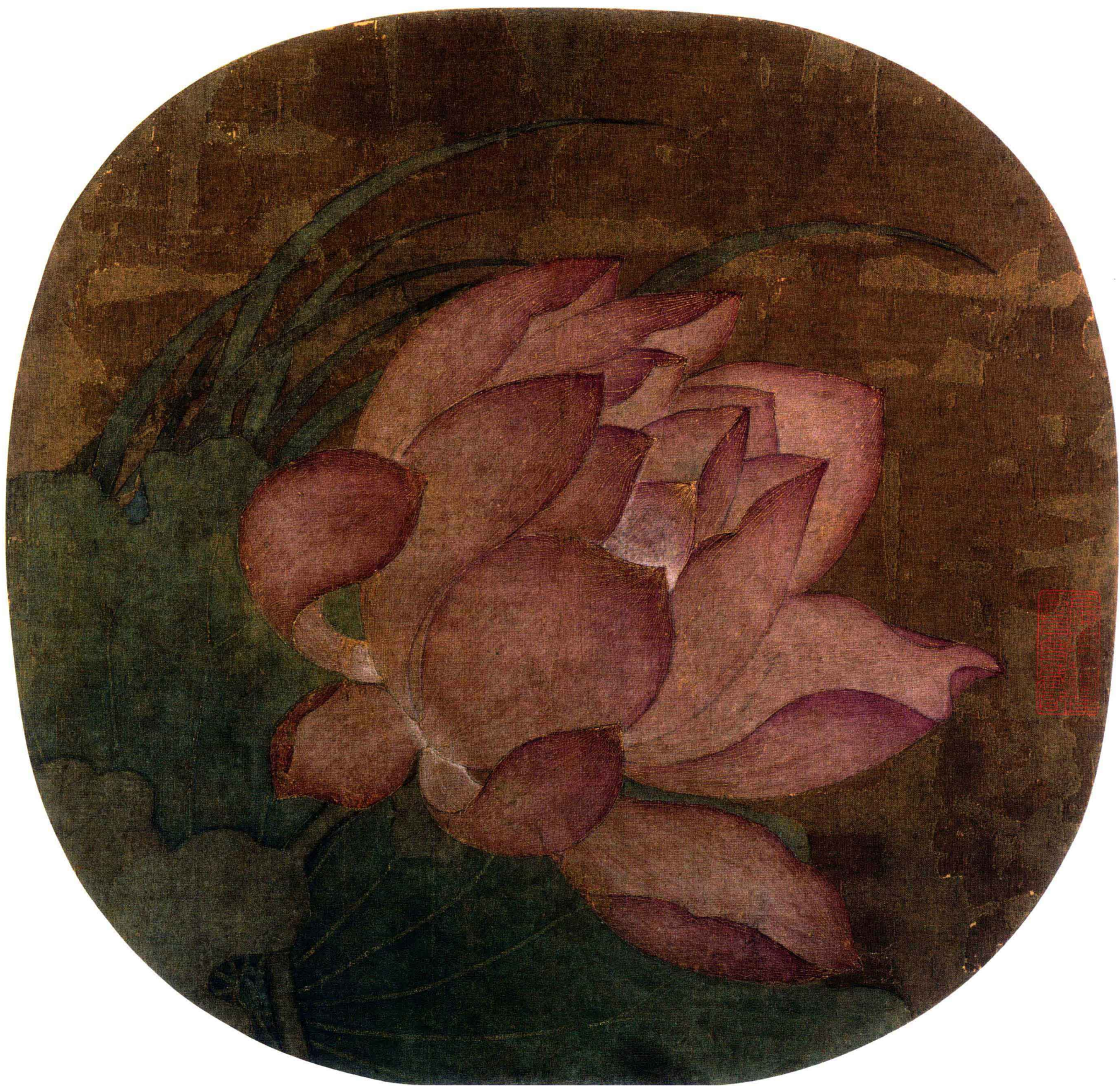

《绿池擢素图》

宋 吴炳

吴炳，毗陵武阳（今江苏省常州市）人，生卒年不详，南宋画院待诏。擅画花鸟、写生折枝，妙夺造化，彩绘精致富丽。此画绘一绽放的白荷花，冰清玉洁，色彩典雅稳重，几根芦苇在微风的吹拂下随风飘动。画白荷花用粉很讲究，白粉应薄薄地一遍一遍染上去，花瓣的边缘还要提染得恰到好处，经过精心刻画，才能表现出花瓣的质感。

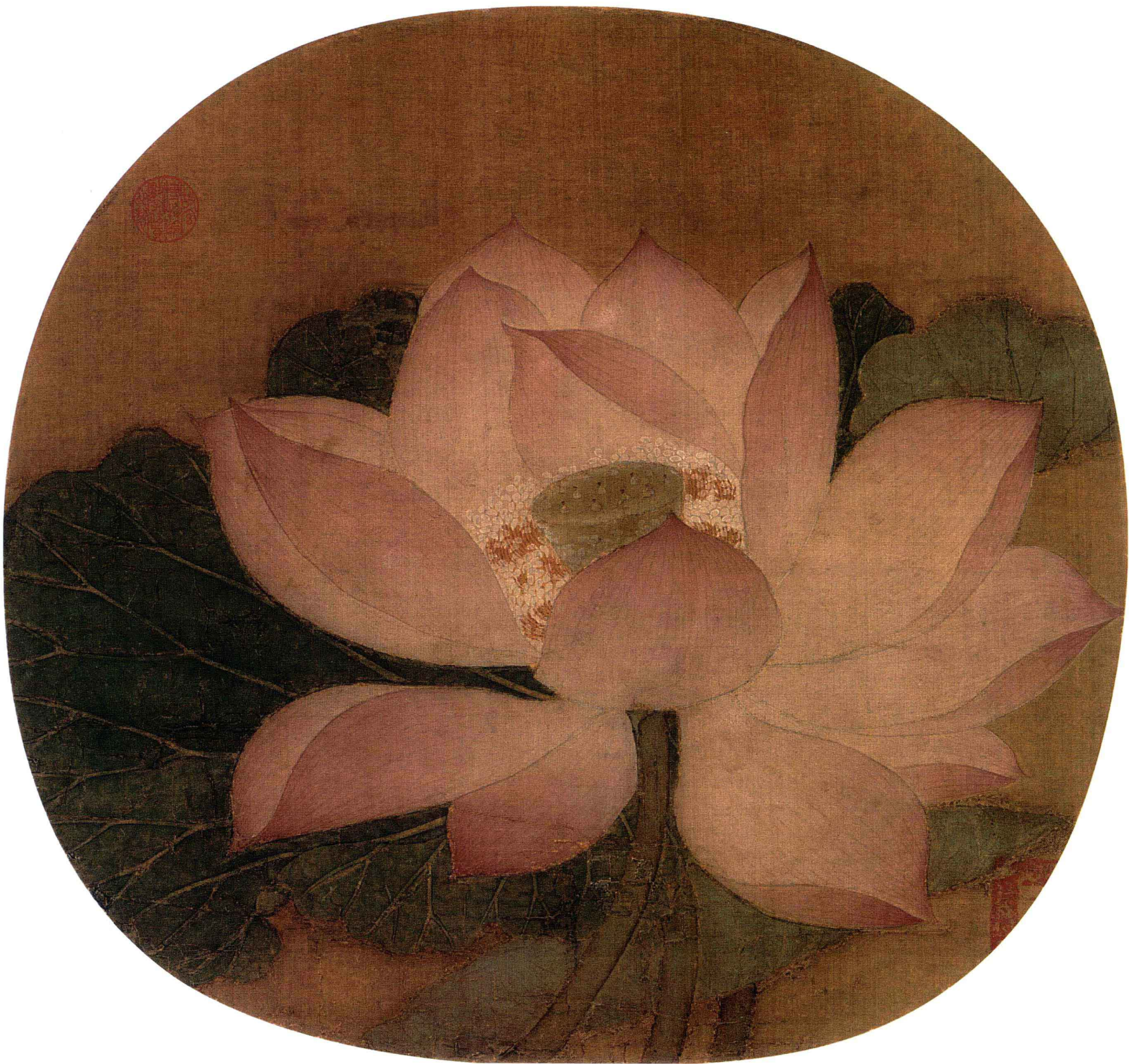

《荷花图》

宋 佚名

画中荷花极富动感，像一位仙女翩翩起舞，婀娜多姿。整幅作品刻画精细，构图饱满，线条简洁明快，设色艳而不俗。花瓣用白粉打底色，胭脂加曙红分染，金粉沿着花瓣的走向勾勒纹络，恰当地体现花瓣的体积感，中锋用笔，笔力轻盈。用墨分染正叶后，再用草绿罩染。汁绿平涂反叶，再用赭石分染，然后罩染三绿。

《出水芙蓉图》

宋 佚名

此画描绘了一朵盛开的粉红色荷花，通过刻画荷花的形、色、质，传达荷花的神韵，表现了荷花那种“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的高洁品格。作品构图工整，色彩明快鲜艳，画中的荷花在清纯的外表中散发着华美。技法运用娴熟，可谓宋画小品画中的上乘之作。

