

宋元小品技法解析——桃鸠图

崔浩 编著

宋元小品技法解析——桃鸠图

封面设计：周小玮
责任编辑：张 玮
责任印制：张道奇
摄影：王 伟

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

桃坞图 / 崔浩编著. —北京：文物出版社，2009.1
（宋元小品技法解析）
ISBN 978-7-5010-2420-9

I. 桃… 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015548号

桃 坞 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 978-7-5010-2420-9 定价：22.00元

如果您对宋徽宗的了解不是很多，那么只要您熟悉《水浒》的故事，就会知道那个把好汉逼上梁山，李逵口中的“皇帝老儿”就是这个人。

传说徽宗赵佶降生之前，他的父亲宋神宗曾经到秘书省观看那里收藏的南唐后主李煜的画像，对这位亡国之君的儒雅风度颇为心仪，随后徽宗就降生了。不管是不是真有此事，宋徽宗和李煜真是有着惊

人的相似，一样的才华横溢，一样的昏庸无道，一样是亡国之君……

宋徽宗，名赵佶。神宗十一子，哲宗弟。哲宗病死，太后立他为帝，是宋朝第八位皇帝，从1100至1125年，在位25年。国亡被俘受折磨而死于五国城，金熙宗将他葬于河南广宁（今河南省洛阳市附近）。1142年8月，宋金根据协议，将宋徽宗遗骸运回临安（今浙江省杭州市）。由宋高宗葬之于永佑陵，立庙号为徽宗。

未做皇帝之前，宋徽宗就喜好书画，与驸马都尉王诜、宗室赵令穰等画家往来。即位之后，徽宗在政治上可谓是昏庸无能，但在书画方面却取得了很大的成就，并对中国绘画的发展起到了重要的推动作用，其中之一就是重视并发展了画院。

《听琴图》是传世的徽宗的代表作，画中的弹琴者就是徽宗的自画像，而那个穿红色衣服听琴者就是声名狼藉的大奸臣——蔡京。

靖康之耻

1125年，金兵大举南侵，直逼汴京，宋徽宗慌忙间让位于子赵桓（钦宗），带着蔡京、童贯等贼臣，借口烧香仓皇逃往安徽亳州蒙城（今安徽省蒙城）。第二年4月，围攻汴京的金兵被李纲击退北返，宋徽宗才回到汴京。

1126年，金兵再次南下。12月15日攻破汴京，金帝废宋徽宗与子钦宗为庶人。1127年3月底，金帝将徽、钦二帝，连同后妃、宗室、百官数千人，以及教坊乐工、技艺工匠、法驾、仪仗、冠服、礼器、天文仪器、珍宝玩物、皇家藏书、天下州府地图等押送北方，汴京中公私积蓄被掳掠一空，北宋灭亡。因此事发生在靖康年间，史称“靖康之耻”。后岳飞词《满江红》中有“靖康耻，犹未雪”句。

赵佶词代表作

燕山亭

裁剪冰绡，打叠数重，冷淡燕脂匀注。
新样靓妆，艳溢香融，羞杀蕊珠宫女。
易得凋零，更多少、无情风雨。
愁苦。闲院落凄凉，几番春暮。
凭寄离恨重重，这双燕，何曾会人言语。
天遥地远，万水千山，知他故宫何处。
怎不思量，除梦里、有时曾去。
无据。和梦也、有时不做。

宋徽宗 穠芳帖

宋徽宗赵佶变薛稷之体，运笔至瘦而不失其肉，笔画劲挺而风韵婉约，称为“瘦金书”。清倪涛《六艺之一录》：“徽宗行草正书笔势遒劲，初学薛稷，变其法度，自号‘瘦金书’。”

这是宋徽宗赵佶的御押“天下一人”。押，就是古代人们在公文契约上的签名。古时文书契约末尾的署名签字，大概为防人模仿，写成夸张变形的草书，因为要草得花哨，所以叫花押，后渐渐离开字形而变成一种符号。黄伯思《东观余论》记载：“文皇（李世民）令群臣上奏，任用草书，惟名不得草。后人遂以草名为花押。韦陟五朵云是也。”御押，即是皇帝的押。

宋徽宗与画院

徽宗于崇宁三年（1104年）设立了画学。《宋史·选举志》中提到：“画学之业，曰佛道，曰人物，曰山水，曰鸟兽，曰花竹，曰屋木。”并且还“以《说文》《尔雅》《释名》教授。《说文》则令书篆字，著音训，余则皆设问答，以所解义，观其能通画意与否。”从以上记载可以看出，画院的学习科目是十分规范的。

徽宗自崇宁至宣和的20余年间，对画院给予了特别重视。任命米芾为书画学博士。整顿、健全画院的组织，订出各种制度，并提高画院画家的政治地位。当时画院除考试选拔人才外，还有不少推荐画家。

徽宗还亲自到画院指点绘画创作。邓椿《画继·杂说》记之甚详：“徽宗建龙德宫成，命待诏图画宫中屏壁，皆极一时之选。上来幸，一无所称，独顾壶中殿前柱廊拱眼斜枝月季花。问画者是谁？实少年新进。上喜赐绯，褒赐甚宠，皆莫测其故。近侍尝请于上。上曰：‘月季鲜有能画者，盖四时朝暮，花蕊叶皆不同。此作春时日中者，无毫发差，故厚赏之。’”《画继》中又一则记之曰：“宣和殿前植荔枝，既结实，喜动天颜。偶孔雀在其下，亟召画院众史令图之，各极其思，华彩烂然，但孔雀欲升藤墩，先举右脚。上曰‘未也’。众史愕然莫测。后数日，再呼问之，不知所对。则降旨曰：‘孔雀升高，必先举左。’众史骇服。”这些有趣记述，反映了宋代花鸟画的那种“画写物外形，要物形不改”的风尚。

在他的指示下，皇家的收藏也得到了极大的丰富，并且将宫内书画收藏编纂为《宣和书谱》和《宣和画谱》，成为今天研究古代绘画史的重要资料。

宋徽宗对绘画艺术的重视，有力地推动了宋代绘画艺术的发展和提高，尤其是院体花鸟画高度发达。这些条件也为其自身艺术的完善提供了肥沃的土壤。

但是画院做为皇家御用，也难免不受帝王专权的影响，如花鸟画家戴琬，供奉内廷，因“恩宠特异”，所以求他画的人很多，事被徽宗赵佶得知，即“封其臂，不令私画”（《画史会要》）。

宋代的画院

汉代宫廷设“少府”，下属有“黄门署长、画室署长、玉堂署长各一人”，画室内有画工。唐代没有专职机构，但有画官和画工应奉禁宫，规模已备。

五代的西蜀和南唐始设画院。

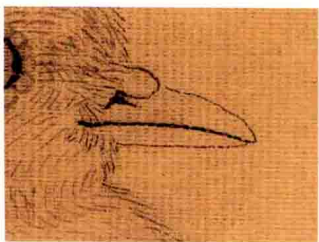
宋代立国后，便设置“翰林图画院”。画院录用画家，要经过严格的筛选，宋徽宗更以考试的办法选用画院人才。唐志契《绘事微言》云：“政和中，徽宗立图画博士院，每召名工，必摘唐人诗句试之，尝以‘竹锁桥边卖酒家’为题，众皆向酒家上着工夫，惟李唐但于桥头竹外挂一酒帘，上喜其得锁字意。又试‘踏花归去马蹄香’，众皆画马踏花，有一人但画数蝴蝶飞逐马后，上喜其得‘香’意。又考‘野水无人渡，孤舟尽日横’。”据说自第二名以下，皆画空舟系于岸侧，或立一鹭于舷间，或栖鸦于篷背。而考中第一名的，画一舟人，卧于舟尾，横一孤舟。其意不在舟中无人，而表示没有行人。邓椿《画继》亦记：有战德淳，“因试‘蝴蝶梦中家万里’一题，画苏武牧羊假寐，以见万里意，遂魁”。考题中，尚有如“乱山藏古寺”、“嫩绿枝头红一点”、“落日楼头一笛风”、“午阴多处听潺湲”等，要求应试者，在画中表现出“藏”、“春意”、“笛声”与“水流潺湲”的声音。画院考试，郭熙曾任试官，出“尧民击壤”题，如画“击壤”者“作今人衣帻”，便责其为“不学”。画院的这种考试，切实地考察了画家想像力和创造才能。

画院画家的职位，分画学正、艺学、祗候、待诏等级，未得职位者称画学生。画院官职，与其他部门的官职相比，待遇较差，升级有限，服饰也与其他同等的文官不同。又据载，宋朝旧制，“凡以艺进者，虽服绯紫，不得佩鱼”。对待画院画家，按不同的出身加以区别，凡士大夫出身的称为“士流”，从民间工匠选入的称“杂流”。

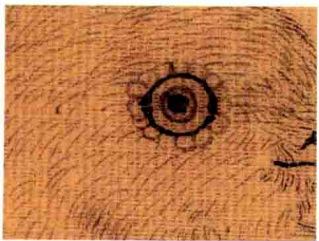
一 勾线

用淡墨勾出外轮廓线。顺序一般为：口缝、嘴上线、嘴下线、眼皮、上头部、喉部、背部、翅膀、上尾筒、尾巴，然后胸腹、跗跖，最后是爪，并且勾出背部的羽片。注意除树枝的线硬一点外，其它的线要挺而润。就此幅画而言，在画的时候整体勾线不要过重（眼睛除外），勾勒时一定要放松，以免把边缘线勾死勾板。北宋院体花鸟画一直是以真实地表现毛羽蓬松的效果而又不丢失工笔画中的装饰性为标准。例如：《芙蓉锦鸡图》《五色鹦鹉图》等。所以勾线一定要流畅、清淡，为以后的渲染上色留有余地。如果线勾得死板之后就难处理了，总之就是宁轻勿重。（本图为了看清笔触，做了处理，线稿用墨浓淡参见“染墨”一图。）

鸟嘴

鸟嘴是有硬度的角质，弧线要劲挺而饱满，口缝线最长、嘴上线最短、嘴下线居中，口缝线深而粗，表现角质的厚度。

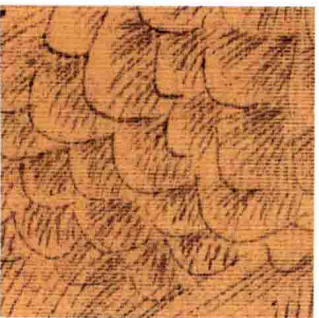
鸟眼

鸟眼基本是正圆形，眼角处要留有顿笔，用笔顺序是先画上面，再画下面。

毛

毛是柔软、细小的绒毛，它们遍布鸟的全身，从头到尾一片压着一片，起保护身体和保持体温的作用。鸟身上的小毛要用细笔虚入虚出形成两头尖的弧线，勾小毛时要用力均匀。间隔弧度都要形成规律，按照毛的生长规律，一气勾下来。

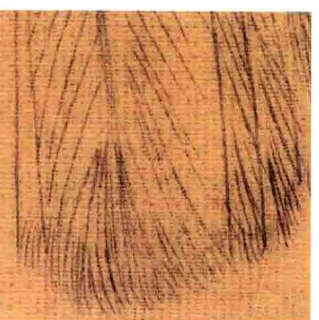
丝毛

中锋用笔，虚入虚出地一根一根勾出大片软毛的方法叫“丝毛”。一根一根勾描，注意统一和柔细的感觉。

批毛

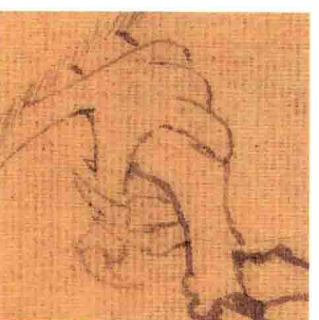
笔蘸上墨或颜色后用手将笔尖捏扁，使之平分五六个尖叉，画一笔即形成一组毛，这种方法又称之为批毛。

批毛时笔与笔“品”字形相接，忌呆板、杂乱。

翎

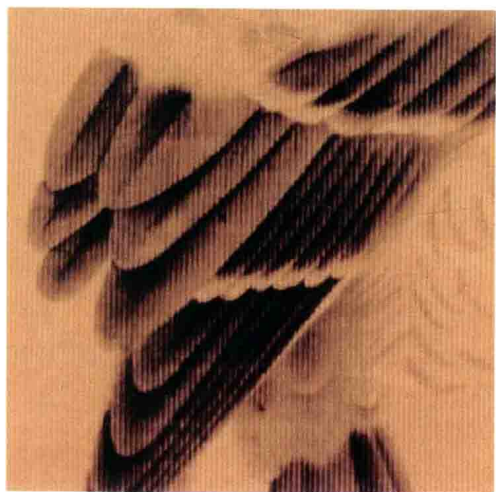
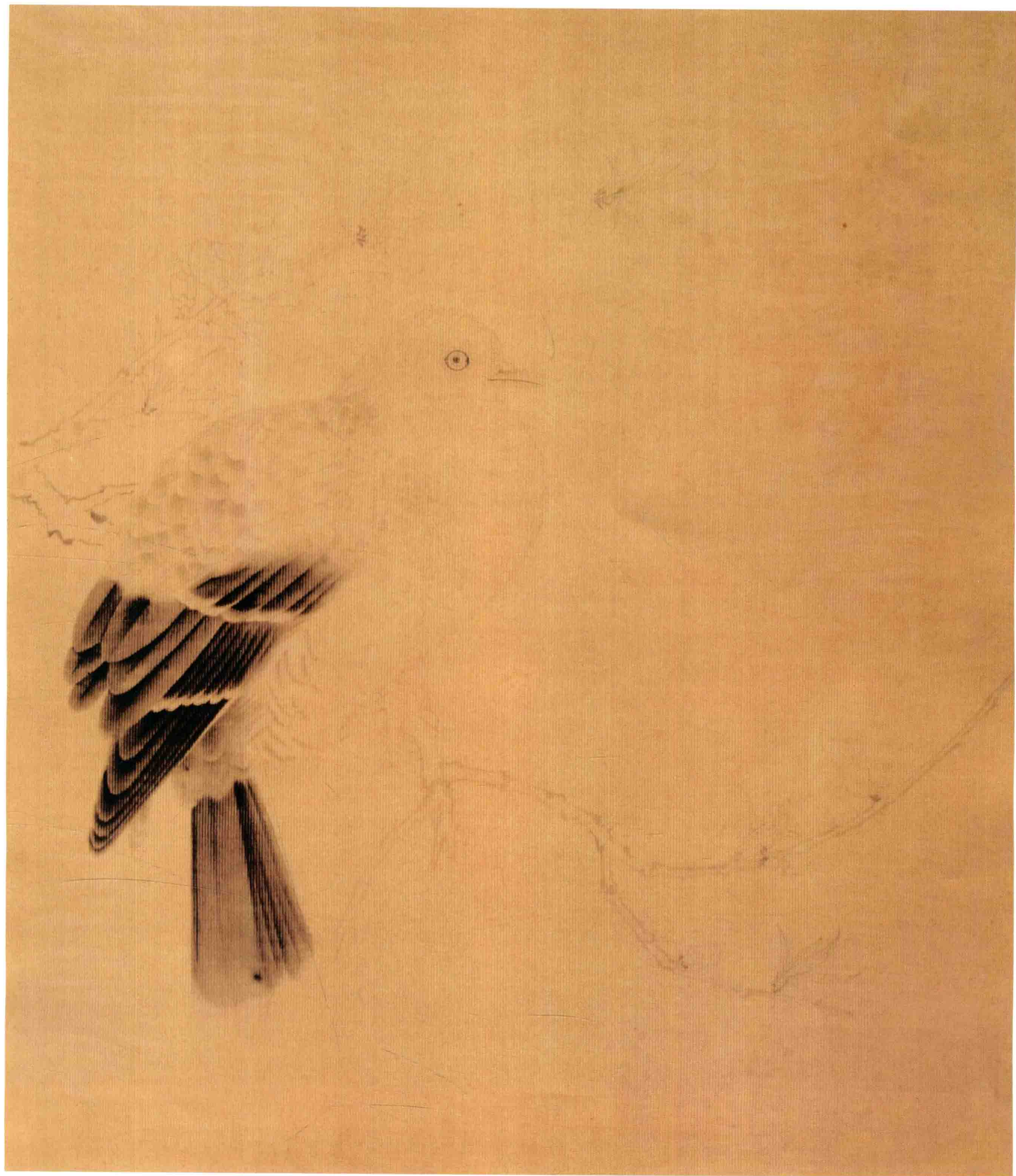
鸟的翅膀或尾巴上长而硬的羽毛，主要作用是飞翔，又名飞羽。鸟羽质感比鸟毛硬挺。用笔应果断，体现硬朗的质感。

跗跖

鸟类的腿以下到趾之间的部分，通常没有羽毛，表皮角质鳞状。

跗跖上面线要平直，关节处隆起，爪下面用断续的弧线勾出趾下肌肉的感觉，爪尖为角质，可仿照勾嘴的用笔。

二 染墨

墨在这幅画中起的作用很大,如墨染死显不出翎毛的灵动感,但要是染淡又显得重度不够,所以一定要反复渲染,甚至达几十次,如果墨太重,一则不容易染匀,而且会显得呆板,不生动。最后几次需要用重墨提一下,以增加层次感。

三 染花青

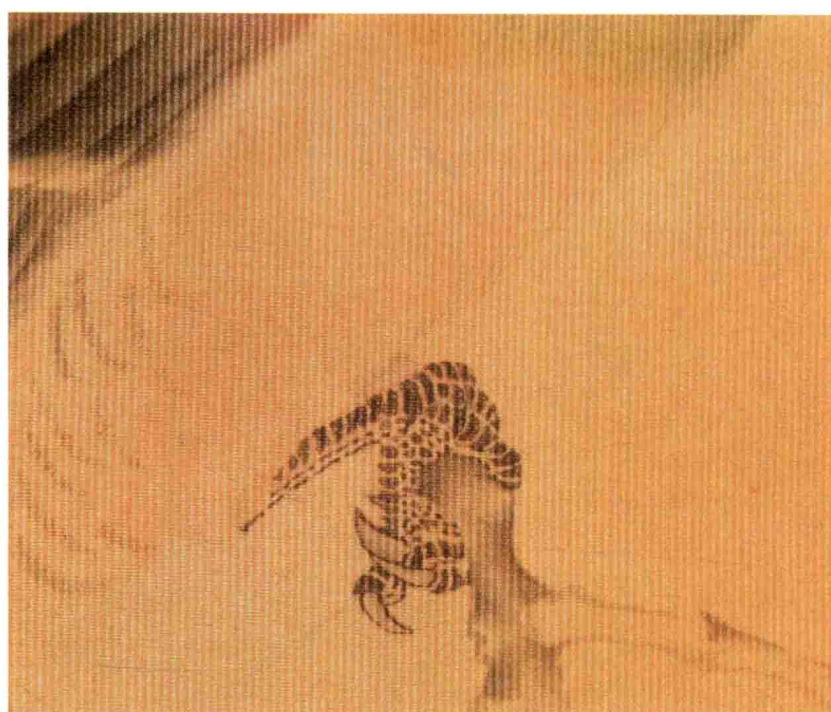
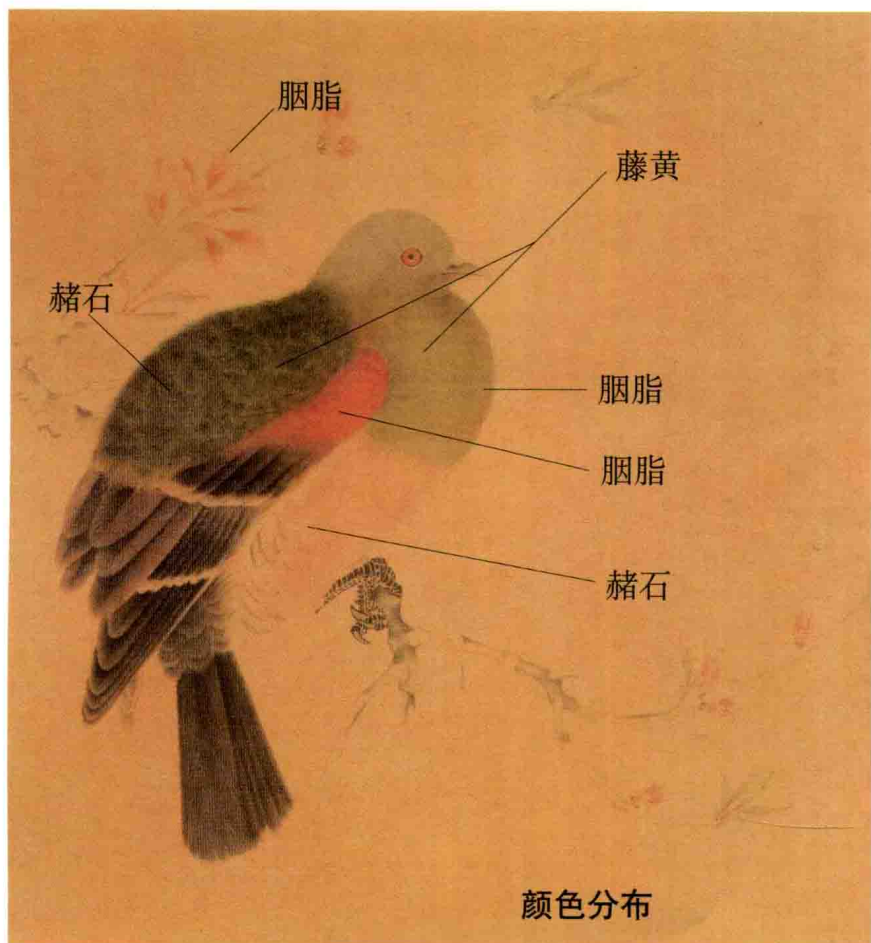
背部的羽片轮廓相对来说比较明显，一定要一片一片地分染，切不可操之过急。头部与胸部同时也用花青分染，也是要按其走向细心染。

树叶用花青染。

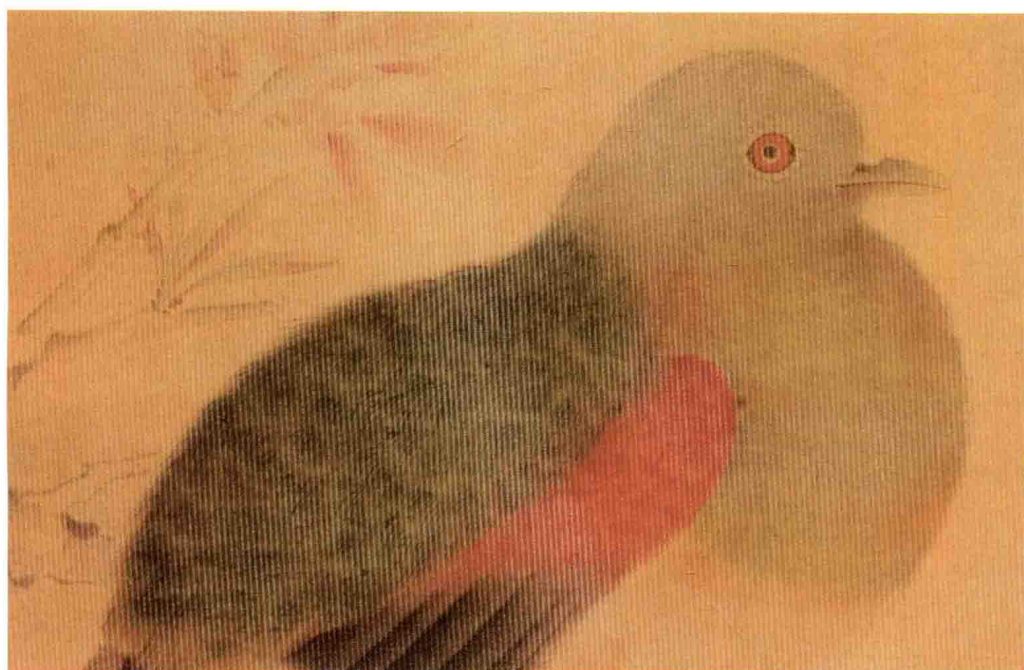
四 做旧、分染底色

临摹古画，为了逼真，多将底色做旧。做旧的方法很多，可用苏木煮水加墨，也可用墨、赭石、花青加月黄等颜色调好后刷绢，不拘一法。做旧后会淡化墨色，所以需视具体情况用淡墨重新分染，并用淡墨染花的枝干，染墨后分别染藤黄、赭石、胭脂。

染赭石

用赭石淡染腹部羽毛和背部羽毛边缘处。

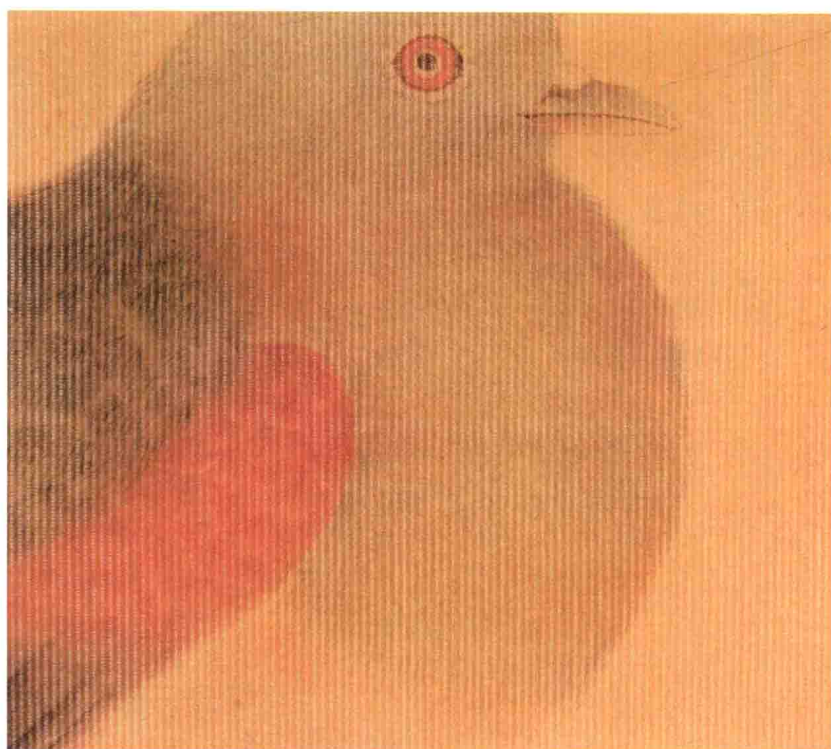
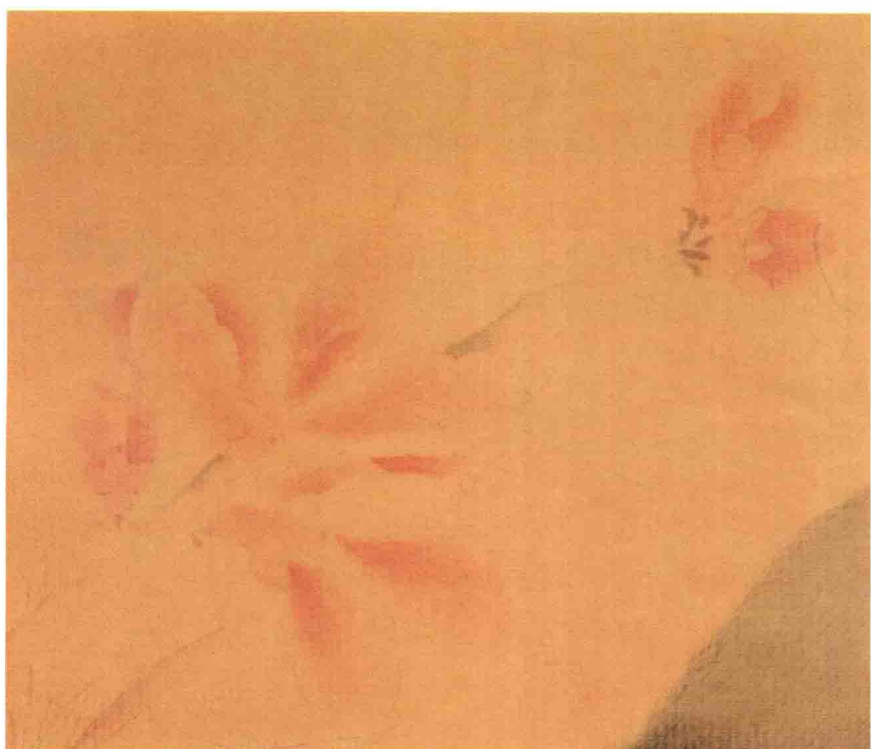

染藤黄

用藤黄染胸部，使胸部与头部羽毛颜色有所差别，并用藤黄染背部。

染胭脂

胸部外轮廓处用淡胭脂分染，切记越往外越淡，用胭脂染鸟翅上的羽片，要按其规律分染。同时染花朵最重的地方和部分叶子。仔细染鸟嘴，平涂眼睛。注意：染时一定要一遍一遍地淡染，工笔画分染最忌操之过急，分染到一定程度时，用清水将其画面洗一次，将浮色洗掉。然后上淡胶矾水将颜色固定。

五 反衬

①用蛤粉在画背面平涂鸟嘴、鸟头、鸟腹以及花等处，待完全干透后上胶矾水。

②用朱砂反衬鸟翅上部与眼部外轮廓。

③用石绿反衬头部、胸部、背部以及树叶部分。

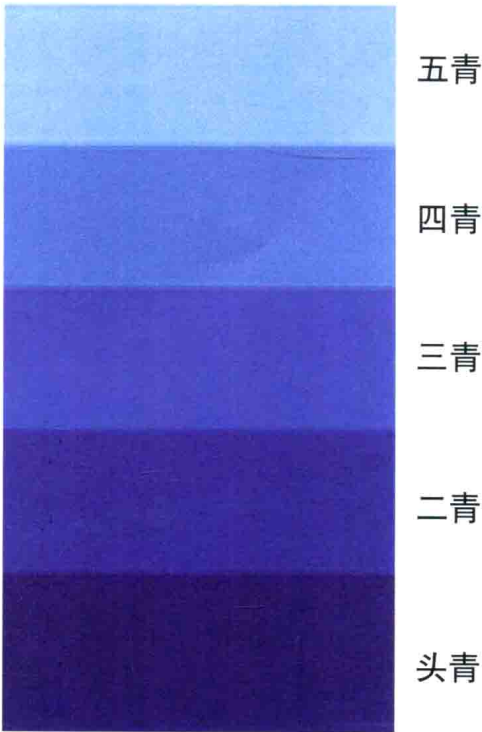
④树枝部分用赭石衬托。石色不易涂匀，故不可一次涂成，将其颜色调淡罩数遍，在其过程中一定要待颜色干透后涂一遍胶矾水，将颜色固定，直到满意为止。

本幅画最精彩的是石色的使用，石色即是矿物质颜料，总结为以下几个特点：

- ①色质稳定，可以长期保持，永不变色。
- ②覆盖力强，有结晶闪光。由于矿物色是由结晶宝石或结晶矿物为原料，会产生光的折射。
- ③色相美丽，富于变化，是任何化学、人工颜料不可替代的。

石青，是传统绘画中主要的矿物色之一，它产自铜矿或金矿中。铜矿在我国分布很广，但是并不是所有的铜矿都能次生矿物颜料，因此价格较高。石青因其产地和外形不同又有曾青、沙青、藏青等名称。

石青可研磨成多种不同的色阶，古色的石青一般分为头青、二青、三青、四青、五青。头青颗粒最粗，颜色最深，依次类推，颗粒越细，颜色越浅。此幅作品鸟头的青色为五青，但是在勾最细的鸟毛时还需个人再次研磨，使颜色变浅，色感丰富，羽毛蓬松灵动。

石青的研漂分色

头青

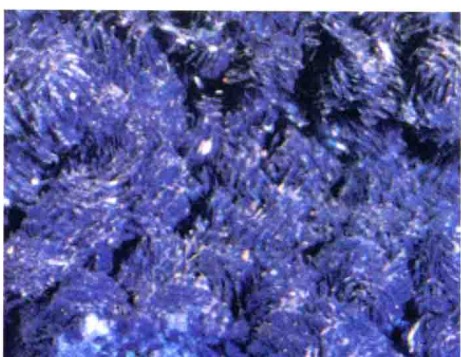
二青

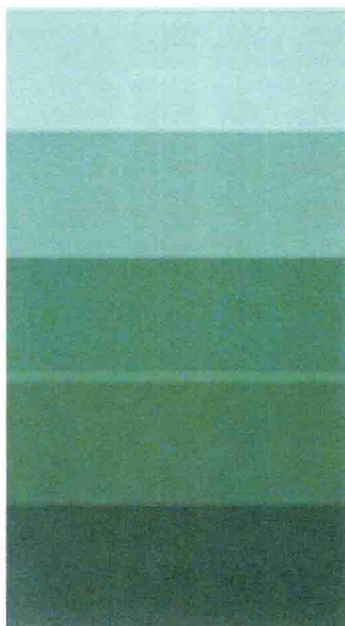
三青

四青

蓝铜矿的几种形状

五绿

四绿

三绿

二绿

头绿

石绿色与石青色一样，也属于天然矿物质，它也产生于铜矿床氧化带。其中一种因其浅绿色的条纹很像孔雀翎毛的翠绿色，因此又称为孔雀石。石绿与石青一样，可分为头绿、二绿、三绿、四绿、五绿。深浅均与石青相同。古代用绿除石绿外，还有松石绿、铜绿等，本书不详细介绍。

一般来说石色多为一个色阶下的深浅。石绿则不同，石质本身就有七八个深浅不同的色阶。

石绿的研漂分色

头绿

二绿

三绿

四绿

“石绿总以色嫩者为佳，其形似蝦（蛤）蟆背为贵。”（《绘事琐言》）哈蟆背即指矿石表面形状像蛤蟆背部的疙瘩。

脱胶

《芥子园画传》载：“论脱胶法，青绿用后即撇去胶水，不可存之于内，以损青绿之色。撇法用滚水少许，投入青绿内，将此碟子安滚水盆内，须浅不可没入，重汤顿之。其胶自尽浮于上，撇去上面清水则胶净矣。”

使用天然矿物质颜料，要随时用随时加胶，如果一次没有用完，应将剩下的颜料加入热水充分搅动，使颜料中的胶完全溶解在热水中，沉淀后将水倒掉，颜料可再次使用。如果脱胶不净，会影响颜料的色泽。

孔雀石的几种形状

六 正面上石色

石色的运用是本幅画的重点和难点。传统石色使用时需用胶调。初学者也可使用锡管装颜料。

①头部用石青平涂，边缘处用蘸有清水的笔晕开，颜色一定要淡。

②胸部上石绿，方法同石青，特别注意与头部、翅膀处的衔接。

③用朱砂罩鸟翅的上部。

④用蛤粉平罩花朵和腹部。鸟的腹部与上一步骤中赭石的位置和方法相同，要薄，透出赭石的底色。

石色不易涂匀，颜色一定要淡，注意边缘处及交接处要晕开，衔接自然，干净。每次罩石色后，需用淡胶矾水固定颜色。石色的使用会增加画面的厚重感，但是如果颜色上得太重，会失去明丽、空灵的效果，画面滞涩，缺乏韵味。

七 复勾及细部分染

在上一步完成后，画面已经有一个统一的大体底色，这时就进入了花鸟画最重要的步骤：复勾及细部分染。

把石青放入乳钵中研磨使其颜色变浅，这一步的作用是让其颜色与底色有所差别，用极细笔按鸟毛走向勾出鸟毛，要求与开始时一样，勾得要虚起虚落。用石色运笔时没有用墨勾时流畅，可以在石色中加一点水，不可过多。

同时用蛤粉勾出鸟嘴边缘，再点出眼周围的花纹。

用西洋红勾眼的外轮廓。

用灯草勾鸟的飞羽与尾部。

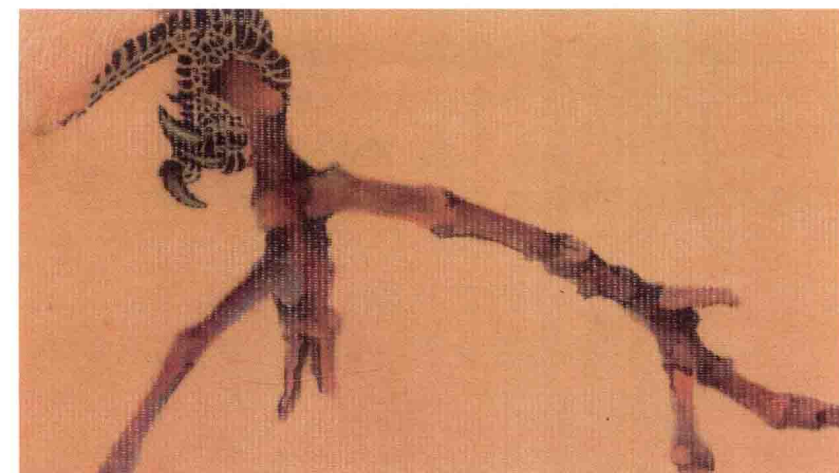
用蛤粉勾出鸟腹部的细毛。

注意：蛤粉在未干时是看不见的，干后白色就会自然显现出来，所以在勾时一定要细心。

用蛤粉由外至内染花瓣。

树叶用花青、藤黄染，增加立体感。

用石绿、赭石染树干。

胸部鸟毛用槐花泡制成的黄绿罩一遍之后，这时颜色会变成黄绿色，再用石绿勾鸟毛。
用西洋红或紫铆勾出鸟翅上的羽片，用花青加墨勾鸟背部的羽毛。

西洋红

紫铆，又叫紫草茸、紫梗，是一种天然虫胶，不溶于水，研细兑胶就可使用。此画翅膀处也可用西洋红代替。

西洋红原产于德国，传是一种动物的血，因此又叫猩猩红，1582年后开始在我国使用。郎世宁在《曾鲸画像》中曾使用过。西洋红由于加工精细，一直到现在仍起着重大作用，尤其是花卉方面。齐白石的花卉中常用西洋红。

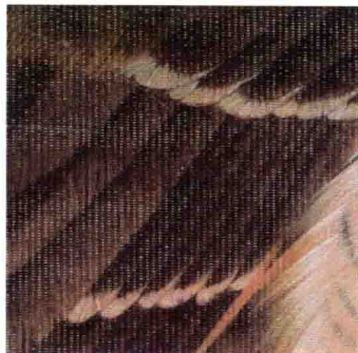
现生产的国画颜料中洋红又称曙红，但已是化学合成色，颜色不及真正的洋红。

八 提醒

鸟爪像点花蕊一样用厚一点的灯草加漆墨点出鳞片的形状，鳞片之间空出整齐的缝隙，干透后用花青罩染一遍，这种方法是为了体现鳞甲的质感和立体感。但要注意在点染鳞甲时水份不要过多，控制好胶与颜料的比列。

用蛤粉染鸟趾甲的高光，使其有立体感。

用蛤粉勾飞羽白色的地方，一定要做到枝枝不乱，又不丢整体感，不可过跳，同样用此办法勾花瓣的部分，行笔要流畅，圆润，切记勿有干涩感。

点睛，用漆烟墨研重墨，兑入适量的胶使墨中的胶性扩大，墨色亮泽有透明感。使眼睛炯炯有神有立体感。历代名画记中记载，宋徽宗画鸟以生漆点睛，实际上使用的就是漆烟墨。也可在画裱好后用浓漆烟墨点睛。