

古画·临摹·实技

花鸟篇●两宋部分① 刘文斌 王岚编著

辽宁美术出版社

古画·临摹·实技

刘文斌 王岚 编著

图书在版编目（CIP）数据

古画·临摹·实技：花鸟篇：两宋部分 / 刘文斌，王岚·编
著 沈阳：辽宁美术出版社，1999.6
ISBN 7-5314-2175-5

I . 古… II . ①刘… ②王… III . ①中国画 - 摹本②花鸟
画 - 中国 - 宋代 - 摹本 IV.J221.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字（1999）第 16096 号

辽宁美术出版社出版
(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)
辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本：889 × 1194 毫米 1/8 字数：8 千字 印张：5
印数：4 000 — 6 000 册
1999 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 2 次印刷

责任编辑：李 智 王 东 责任校对：王 岩
封面设计：李 智 版式设计：李 智

定价：25.00 元

前言

在出版印刷高度发达的今天，宋代绘画对于我们并不陌生。历经七百年战乱和人事桑沧而幸存下来的两宋绘画作品已成为传统绘画的经典。它以东方的艺术特色立于世界艺林，汇为全世界人文宝库的财富。由于这些作品蕴含着中国绘画的精髓和法式，同历代流传下来的绘画精典作品一样，以独特的艺术语言，纪录了中华民族每一个历史时代的传统思想和审美意识，其生命力历久弥新。我们当代人得以继承享用这一珍贵文化遗产是有幸并足以引为自豪的。

中国历史上的两宋时代（960—1279）是中国绘画史上巨大的递变时期。由于山水、花卉画的发展；水墨技法和文人意趣的结合，把汉唐以来象形赋彩的宫廷艺术提高到科学严谨的表现水平上来。并由帝王的提倡、画院的扩充，造成了大批文人名士参与其创作，并用他们所擅长的诗歌、文学、书法冲击着绘画表现领域，使得宋代绘画由唐人的浓艳纤细、金碧辉映递变为以神御形的水墨淋漓。由绘画作为工匠厮役的技艺性质而成为士大夫游心造化的笔情墨戏。今天我们能见到的《宋人画册》就是与实用工艺相联系的宋代绘画珍品。这些小幅不同于明清时期作为纯粹为艺术玩赏的册页，绝大部分是具有实用价值。绘在绢上的团扇、窗纱及室内装修家具上的贴络和灯片子，因用途不一，很少能成套成册。这些宋人小品，构图生动、简洁，主题突出，描绘精密，且题材广泛。从大自然瑰丽景色到细小的野花闲草、蜻蜓鸟虫，无不被捕捉入画，而运以精心，出以妙笔。虽画幅不大，当时的画家却使用了整个心灵、整套技巧来进行创作；虽说小品，却俨然全境、宛然大气魄。恰如一位绝代佳人。增一分太长、削一分则太短，恰到好处，达到了无可移置的境地。像这样以精湛的绘画技巧尝试着描绘画家所熟悉和仔细观察的广泛题材，在任何历史时期没有比宋代更突出、更出色、更成功，成为我国传统绘画光辉的一页！从表现技法看，虽都为设色画，仍可以区分为以传粉晕色为主，辅以淡色勾勒不露笔墨痕迹近于没骨画法和显示墨笔勾勒之美的两种表现技巧。这种为表现画家对自然界多种多样的感受而寻求多种多样的表现手法的创作思维对于今天的现代画家来说，仍然是值得借鉴和学习的楷模。

本书选择了宋代十六幅小品编印成册，虽不能尽宋画全貌，但尝鼎一脔、窥豹一斑，也足可以看出宋代绘画的大略。这些画幅不大，制作精良的宋人小品，绝无轻心率意，是我们研究和继承传统绘画的优秀的教材。但因年代久远，多数漫漶不清，使初学者望而却步。为了便于临摹，本书印有与原作相对应的白描及步骤图示，希望能对初学者研究传统绘画技法特质和体悟中国画精神品格、意蕴，有所启迪和参考。

编者

一九九九年四月

图版说明

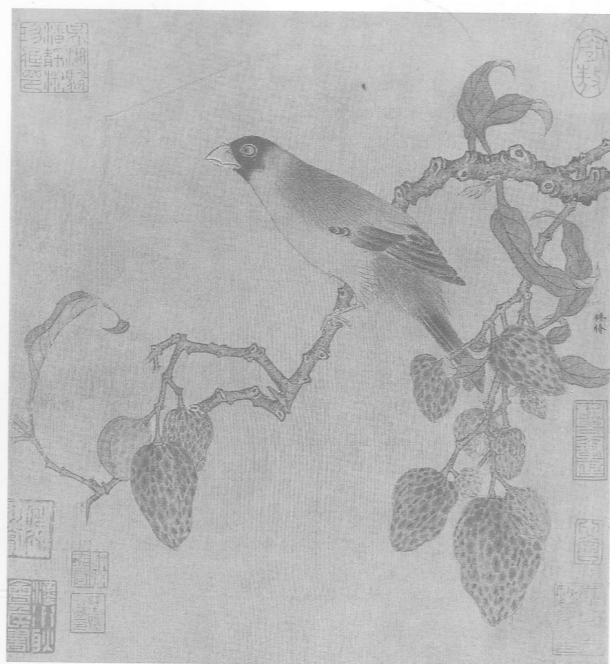
虞美人图 无名氏 绢本

秋葵图 无名氏 绢本

腊嘴荔枝图 无名氏 绢本

碧桃图 无名氏 绢本

出水芙蓉图 吴炳作 绢本

腊嘴桐子图 无名氏 绢本

白头丛竹图 无名氏 绢本

葡萄草虫图 林椿作 绢本

夜合花图 无名氏 绢本

疏荷沙鸟图 旧题马兴祖作 绢本

海棠蛱蝶图 无名氏 绢本

琼花翠禽图 无名氏 绢本

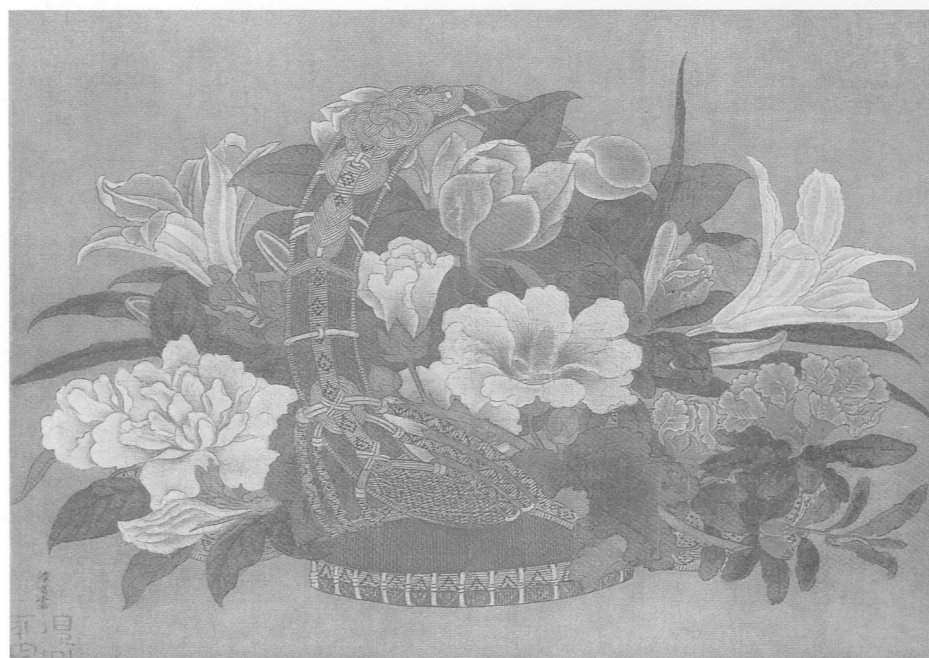
桃花山鸟图 无名氏 绢本

栀子蝴蝶图 无名氏 绢本

鸡雏待饲图 李迪作 绢本

花篮图 李嵩作 绢本

出水芙蓉图 吴炳作 绢本
纵23.8cm 横25.1cm

出水芙蓉图为典型的南宋折枝花卉，构图精简，大方饱满，笔法精工，线条轻盈婀娜，设色精致富丽，晕染细腻，荷瓣姿态轻盈，叶脉隐隐突起，瓣筋丝丝可见，充分体现了荷花的雍容华贵，其中的盎然生意，跃然画面。

出水芙蓉图

步骤一：过稿勾线（见白描稿）

线是中国画的主要造型手段。过稿时，用铅笔把线描稿准确地拷贝到熟纸或绢上，如果材料透明度好，也可直接落墨，以淡墨勾花瓣，注意起笔、行笔、收笔的变化，尽可能做到中锋用笔、笔笔送到、畅而不滑、涩而不滞，后用稍重的墨勾叶、茎、莲蓬。

步骤二：设色

中国画的设色方法，与西画不同，以固有色为主，抛开环境色和光影，而直接表现物的本质。

1. 花叶正面用花青分染，叶根处色重到叶尖渐淡，叶尖，叶筋部分要留出空白。

花瓣可用白粉薄薄做遍底色，然后用曙红和胭脂分染，正面花瓣色彩要比反面花瓣色彩鲜艳些，可以曙红为主，反面则可以胭脂为主，初学者可以把颜色调淡些，多染几遍，以便于比较和调整。

2. 用花青加藤黄调成草绿色，染荷叶正面，荷叶反面用淡花青打底色，单染三绿，花瓣正面用淡白粉平罩两遍，然后用白粉从花瓣根部提染，花瓣部分从背面反衬厚白粉。

3. 用赭石、花青、藤黄及墨调出暖灰色提染莲蓬、茎和反叶，小叶筋用花青墨复勾，复勾时应注意线的颜色，复勾的色线要比墨线浅些，使之产生自然的变化，形成虚实变化，不呆板、不僵硬。

花瓣纹线用胭脂加曙红勾出，水分要饱满，运笔要流畅，并注意随着花瓣结构的起伏变化。

花蕊沥粉前要用藤黄做足花蕊底色，用红赭石加墨勾出花丝，在此基础上沥粉，注意疏密要得当，生长姿态要正确，力求在统一中求得局部的细微变化，且不失其势。

画面的背景仿古色可用藤黄、墨、胭脂调成深赭色从正反两面染出，亦可用茶水和其它染料配出，使之与荷叶、荷花互相衬托，融为一体、艳而不俗，更具整体的协调美。

正美人图 无款 纸本
 纵25.5cm 横26.2cm

此图描绘朱红、浅紫、粉白虞美人花各一朵，茎叶扶疏，簇拥有致，如歌如舞，呈当阳、斜侧、背向等姿。此画属工笔重彩，构图生动，刻画精微，用笔轻细严谨，矩度娴熟，色彩典雅自然，层次分明。背景颜色浓重，以使对象得到充分体现，此图据析当出自南宋画院高手。钤有“蕉林”、“苍岩子”收藏印。

腊嘴桐子图 无名氏 绢本
纵22.9cm 横27.2cm

此图用淡彩敷色画梧桐一枝，结子盈串，一腊嘴鸟口含桐子，伫足枝上。

此画的精彩之处在于鸟身，采用丝毛与分染相结合，显得鸟身既清晰又空灵。整幅作品用笔工整细腻，以墨色为主，色为补充。系南宋院体画佳作。

秋葵图 无名氏 绢本
纵25.4cm 横25.9cm

此幅描绘秋葵一枝，枝上花朵攒簇，有盛开、含苞、蓓蕾等状。枝叶掩映，疏密得宜，充分表现出此花轻倩悠然的神态。

此图运用工笔重彩技法，布局严谨，笔法工整，设色技巧娴熟，花、叶均晕染数遍并从背面反衬，故显得厚重明洁。几处浓重胭脂的点染，稳定了画面，避免了粉气。图上钤有明项元汴，清吴楚和等收藏印。

白头从竹图 无名氏 绢本
纵25.4cm 横28.9cm

此图绘白头翁两只立于竹枝之上，作品用线讲究，色调沉着。

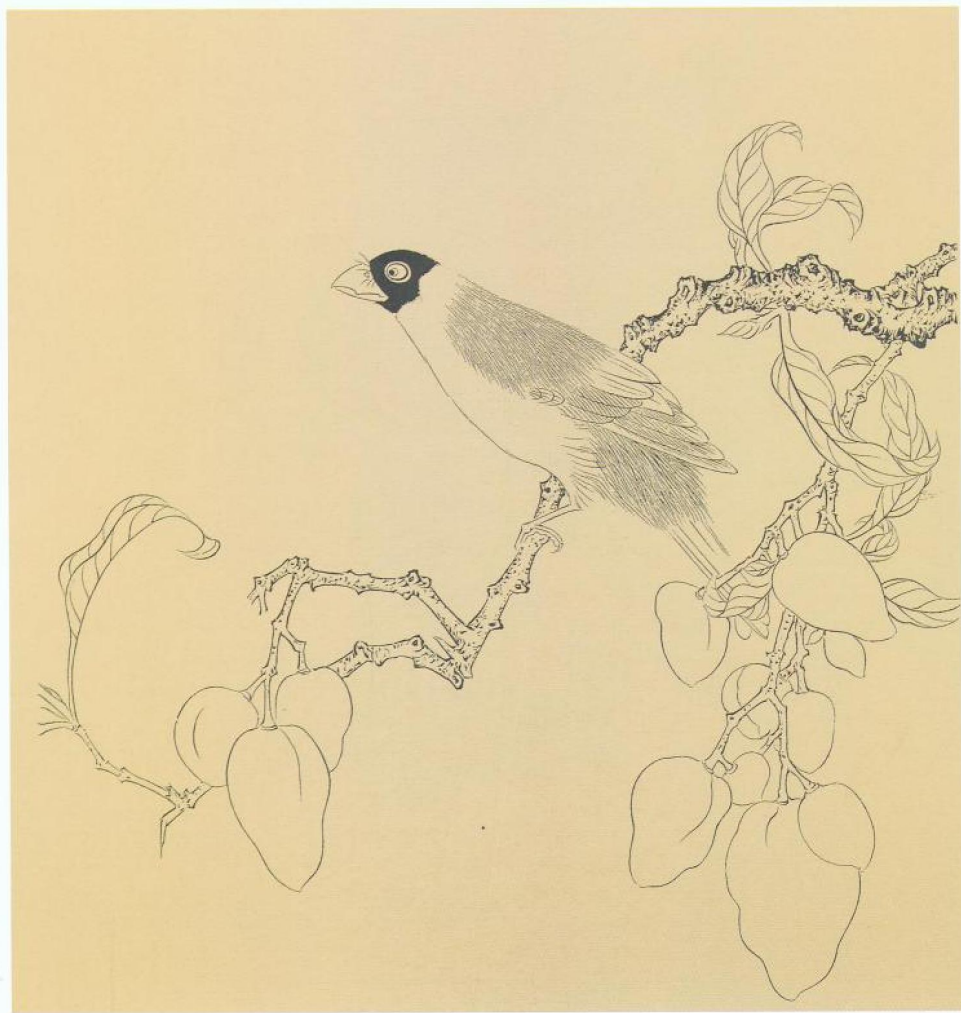
竹枝、竹叶用挺拔严谨的双钩，再敷以淡色。两只白头翁先层层分染，后用细笔丝毛画出羽毛的蓬松感。画面上白头翁的蓬松灵动与竹枝、竹叶的刚健有力形成鲜明对比，从而取得刚柔相济的艺术效果。

腊嘴荔枝图·无名氏·绢本
纵26cm 横23.9cm

此图写一腊嘴鸟自在安详栖止于荔枝枝上，神态真实生动。荔枝果实或绯或青，沉颤颤挂在枝头。

作者根据对象不同质感勾线晕染，自由生动、写实功力高超。如枝干，以勾、皴、烘染浑成一体。用没骨晕染画出荔枝果实的色泽鲜润。对于鸟的处理是以工细彩墨为主。此图画幅虽小，技法全面，表现力丰富，是南宋院体写生佳作。右署“林椿”款伪。钐有清耿昭忠和毕沅收藏印。

腊嘴荔枝图

步骤一：勾线、染墨

用重墨勾树干、叶、鸟喙、爪。树干用笔较涩，皴出体面关系，用笔虚起虚收，淡墨勾鸟毛。并用淡墨分染出树干、乌头、背、尾及初级复羽和初级飞羽。

步骤二：设色

1. 用花青染树叶正面，树叶反面染淡赭石，荔枝用胭脂分染出凹凸，再用淡朱砂罩染。绿色荔枝用花青分染，并罩染淡石绿。鸟喙、爪染藤黄，用胭脂染背部红色羽毛。

2. 用胭脂加曙红点染荔枝红斑块，草绿色点染绿色斑块，习惯上可先将淡斑画出，后画斑点中的暗色部分，暗色部分可分别用胭脂墨和花青墨点出，注意斑块用色水分要足。树干染淡赭石、用朱磬染鸟眼。

3. 用藤黄加少许白粉点出爪部鳞甲，丝鸟腿部羽毛和提染鸟嘴、眼圈。

葡萄和昆虫 林椿作 绢本
26.5cm x 27.8cm

这张画绘硕硕累累的葡萄一枝，叶、果、草虫造型生动形象，富有生趣。

此画用线精细严密，变化不大，注重线条的造型能力。作者对于形体，无论是草虫，还是葡萄枝叶，果实都是层层晕染，细致入微，表现了物体的质感和立体感，如通过分染虚实表现蜻蜓翅膀的轻盈透明，此画是林椿花鸟画的代表作。左下方署款林椿。

碧桃图 无名氏 绢本
纵24.8cm 横27cm

画面选取碧桃两枝，碧桃花或含苞或盛开，使我们感受到花团锦簇一片。

作者独具匠心地处理花的造型，精致的细线勾勒描绘花瓣的繁杂层次关系，后层层晕染使画面富有层次变化和强烈的空间感。全图构思巧妙，设色淡雅，是南宋写生妙品。画中钤有“于腾”、“何荣精赏”二印。

沙鸟图 北宋 马兴祖作
有本 41.2cm 横 25.6cm

此图设色画残荷一叶，一枝莲蓬横出，枝上沙鸟回眸凝视上方一只小虫。表现了深秋的萧瑟与寂静。全幅作品画风工整，刻画入微，设色清浅，以墨色为主。莲蓬的轻松随意与鸟的精工刻画形成对比，极富虚实变化。为宋代花鸟画中的写实佳作。