

名画临摹技法系列三

子孟蜀宫伎图

(明) 唐寅

陆
旭
著

虞美人图

(宋) 佚名

虞美人图

作品赏析

《虞美人图》为南宋画院高手所作，绢本设色，尺寸为纵25.5厘米，横26.6厘米，现藏于上海博物馆。

虞美人，又称丽春花，此图描绘朱红、浅紫、粉白花朵各一，茎叶扶疏，簇拥有势，呈当阳、斜侧、背向等姿态。整幅画明暗分明、勾勒轻细，色彩晕染柔和自然，属工笔填彩画法。

北方工业大学图书馆

00514508

临摹的意义

学习中国画，多从临摹入手。旨在了解传统，为以后画家的艺术创造打下良好的基础。

临与摹是不同的，临指面对临本直接作画，能够很好地锻炼临画者的各项基本功，包括造型能力，胆量和细心程度，同时能增强对作品的记忆力。摹则是用绢或纸、透明的胶片蒙在作品上先进行透稿。难度相对小得多，便于临画者把精力投入到对作品的技法体会上，将这两种方法交替练习对临画者来说，能够更全面更主动地领会传统绘画精髓而不会只注重表面的画面效果。

因此临摹古人的作品，要先“读画”，后动手。“读画”是说要对构成作品的几大要素进行分析、理解。这几大要素包括作品的历史背景，造型特色，内在精神，构图的特点，勾线、设色的特点。做到“胸有成竹”以后再欣然挥毫，笔笔主动。同时要注意我们临摹前人的作品不等于复制，目的在于分析原作的创作手法，所以，对于原作上因年代久远而残缺、晦暗的线条和色彩应加以强调，对污渍则无须画出，这样才真正达到学习的目的。

临摹了前人的作品，你可以在传统的练习中“不知不觉”地走进去，在体会传统的基础上“无羁无绊”地走出来，创造出自己的一片绘画天地。

临摹准备

1. 笔

分勾线笔和染色笔，勾线笔常用的有大、中、小红毛，用于勾蟹爪、叶筋、衣纹等；染色笔有大、中、小白云笔，均可多备几枝，染色笔多备几枝可将染墨、透明色、石色、白粉分开，专笔专用，既可提高效率，又避免了洗笔不净带来的副作用。另外水笔、色笔不可混用。

2. 勾稿纸

可用透明度高的拷贝纸或透明胶片。

3. 熟绢

用“仿旧绢”即可，质量上乘者应经纬垂直，不抽丝、无断纹、色均匀。

4. 墨

墨可用优质油烟墨块研磨出墨汁，亦可用厂家生产的墨汁直接作画，好处是使用方便。忌用宿墨，宿墨指隔夜之墨或已干之墨，其胶性已失，易渗化，用于写意画中可以，工笔画中则忌用。

5. 颜料

国画颜料可分为水色和石色两类。

水色即植物颜料，有花青、胭脂、藤黄、曙红、牡丹红等。特点是透明性好。

石色即矿物质颜料，有朱砂、朱磬、赭石、石青(分头青、二青、三青、四青)、石绿(分头绿、二绿、三绿、四绿)、白粉等。

市面上有块状颜料、锡管颜料和粉状颜色。一般应使用块状颜料，其效果好，较方便。锡管颜料则属化工合成的，使用最方便。

6. 胶矾

胶选用明胶或鹿角胶，矾用明矾，主要作用为补漏。用法：胶用温开水化开，矾用凉水泡开。

临摹步骤

1. 勾线

先用铅笔在白纸上起稿，定好线描稿后用毛笔中锋勾线。可先从左上方朱红色花头开始，基本用中墨色勾勒，叶片可稍重一些。

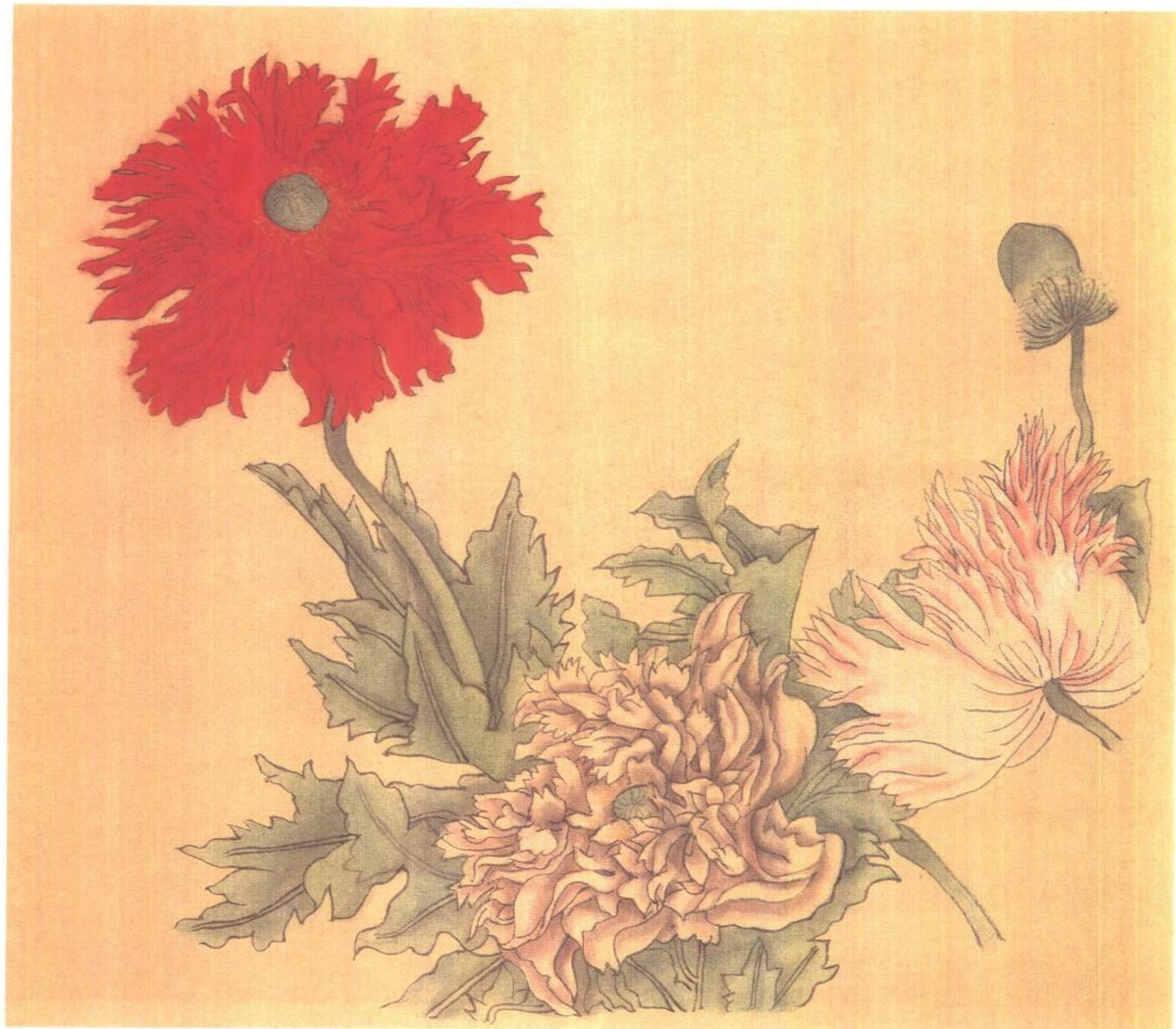
2. 分染

对画作进一步分析，使心中有数。用曙红分染朱红色花头，用淡墨色分染叶片，用胭脂分染粉白花头，用胭脂加淡墨分染浅紫花头。可以多准备几个调色碟和几枝干净毛笔。

3. 罩染

用朱砂罩染朱红色花头，可多遍罩染，逐渐染够。用花青加淡墨罩染叶片，用白粉罩染粉白花头。

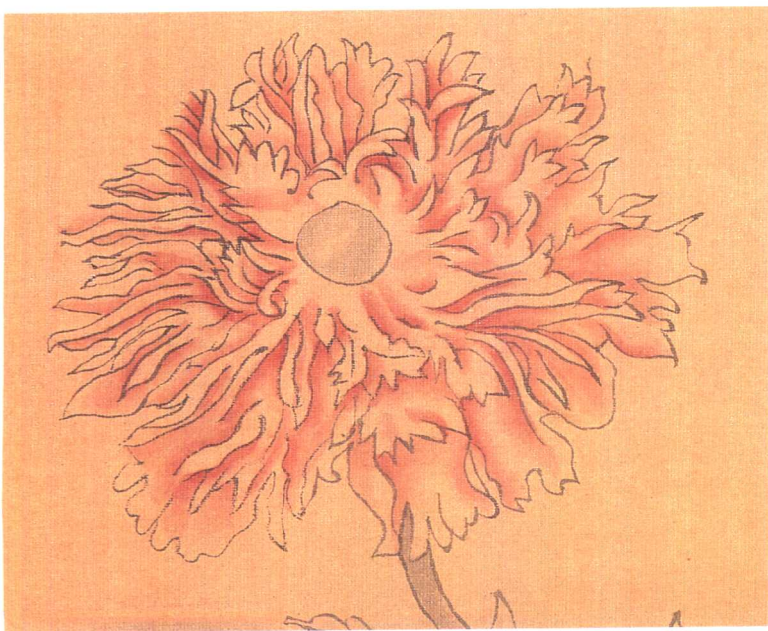
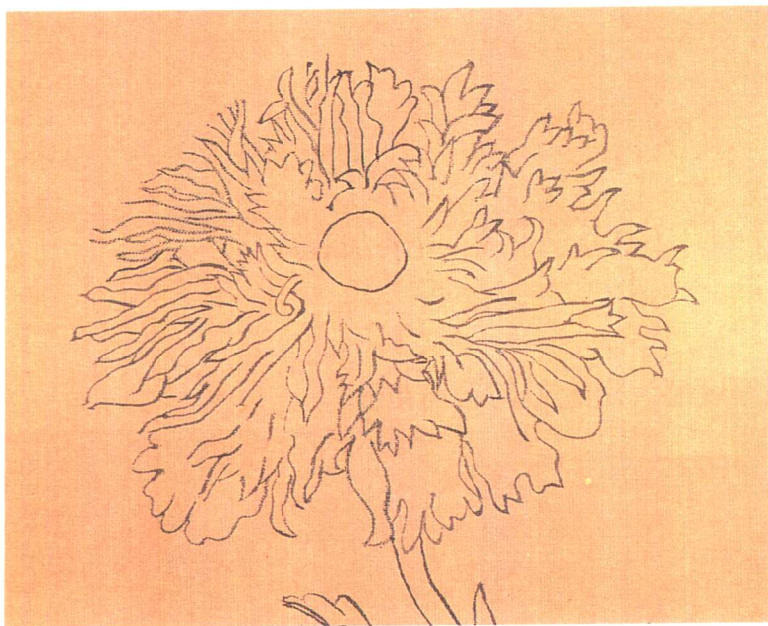
4. 整理

用曙红从绢的背面平涂朱红色花头，以增强厚实感。

用白色从绢的背面平涂浅紫及粉白花头，从而增强花头的厚实感和明度。

用金粉勾点花蕊。点出立体的感觉。

局部 朱砂花头的画法步骤

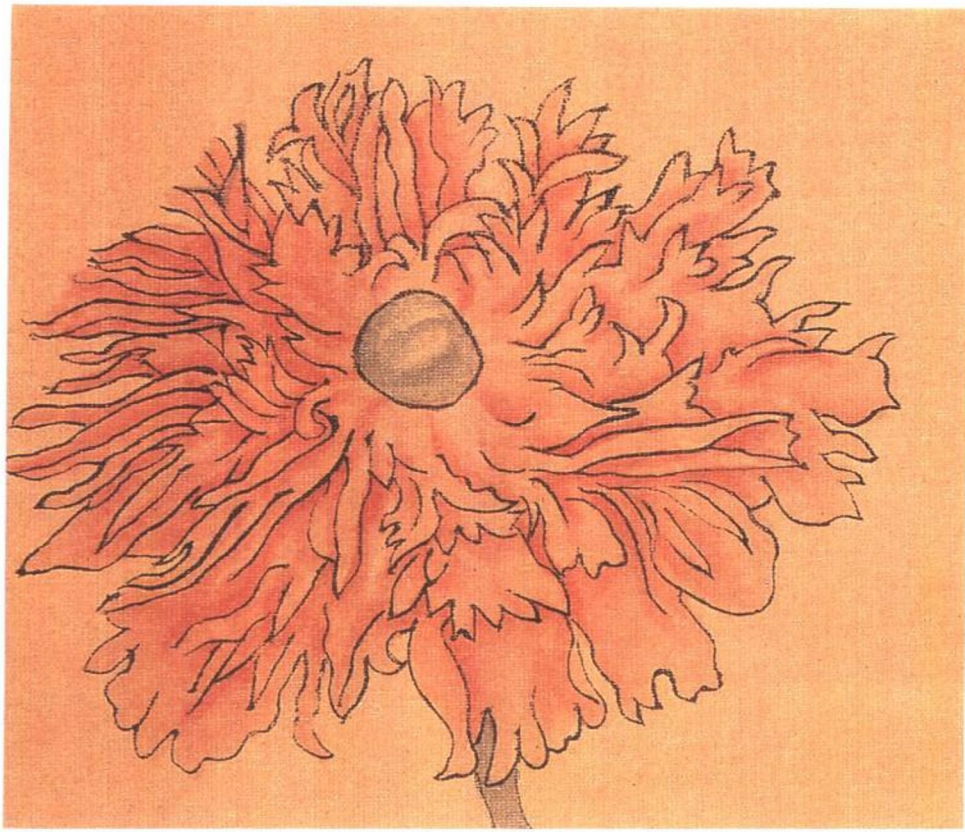

1. 勾墨线

透稿后勾墨线，中锋用笔，起收一定要具有方向性，墨线不宜过重。

2. 染透明色

用曙红分染花瓣，淡墨渲染花心。

3. 铺大色

用朱砂罩染花头，要多遍罩染，由浅至深，不宜急于求成。花青加藤黄调成草绿罩染花心。

4. 整理

用曙红从绢的背面平涂反衬，以增强厚度感。用金粉勾勒出花蕊。

浅紫花头的画法步骤

1. 勾墨线

画时应耐心、细致，体现出线条的来龙去脉。用线应有节奏和旋律。

2. 染透明色

用胭脂调淡墨来分染浅紫花头的花瓣。

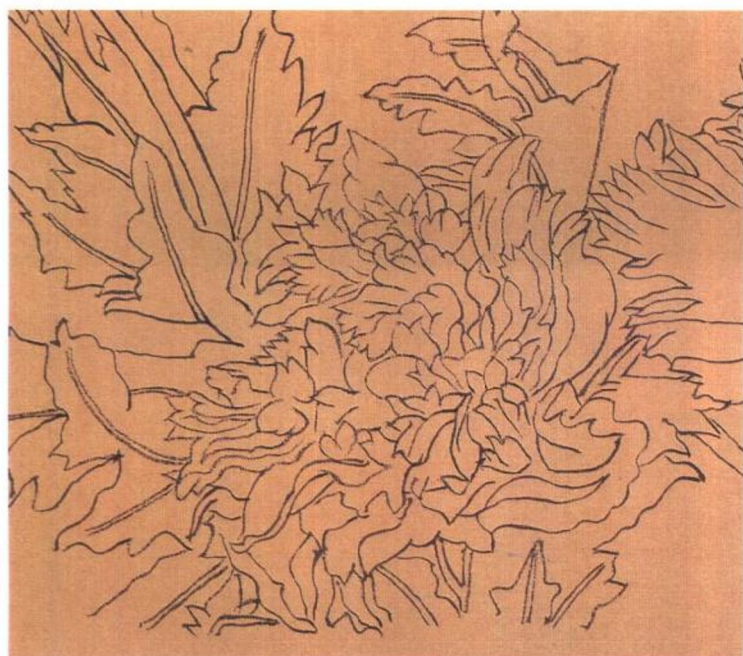
3. 罩染

用白粉罩染花头，罩染后花头色彩更为含蓄自然。

4. 整理

用白粉从绢的背面平涂反衬，从而提高花头明度。

用笔粉勾出花蕊。

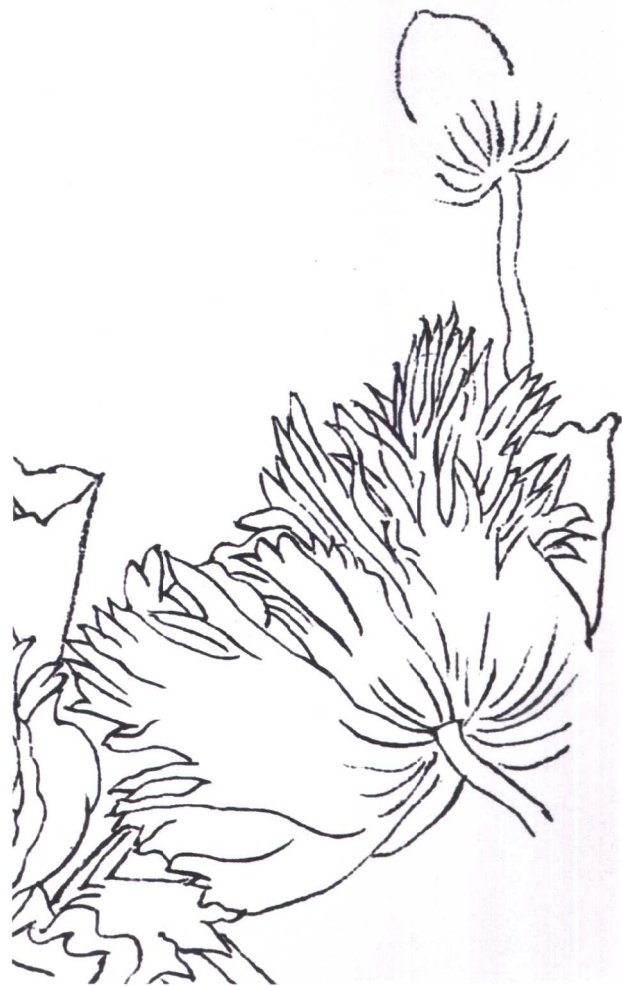
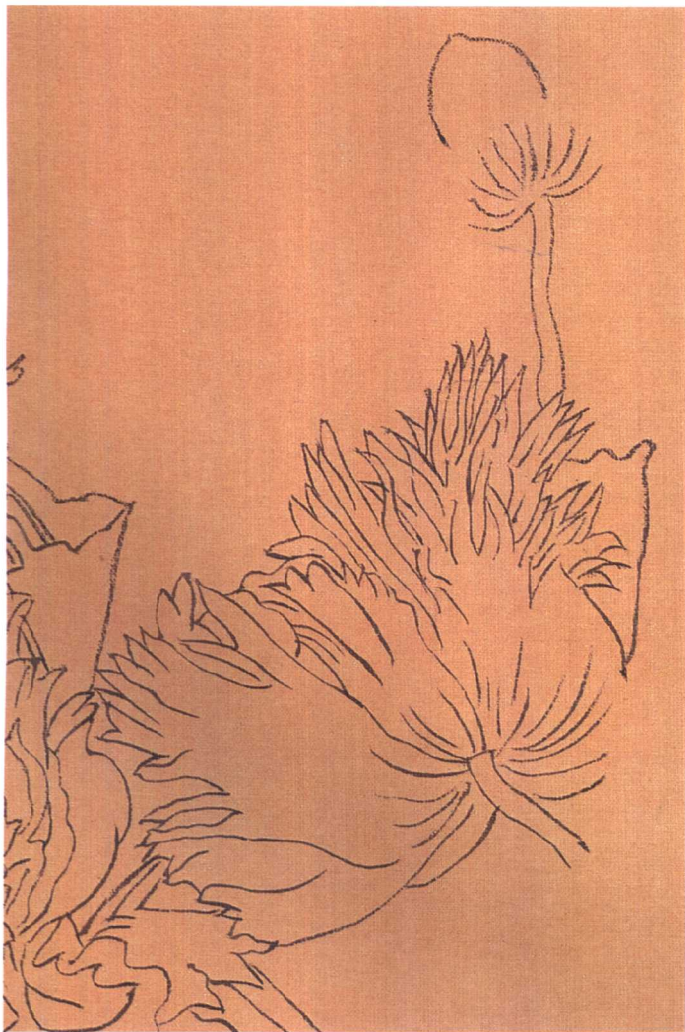
粉白花头的画法步骤

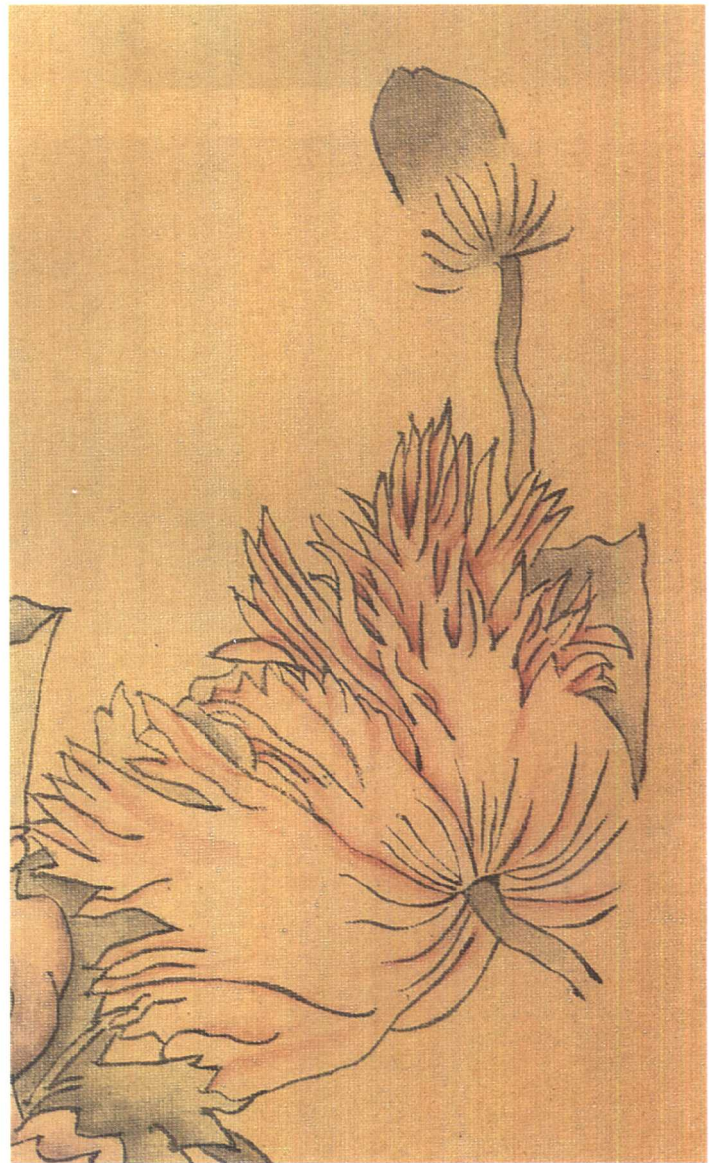
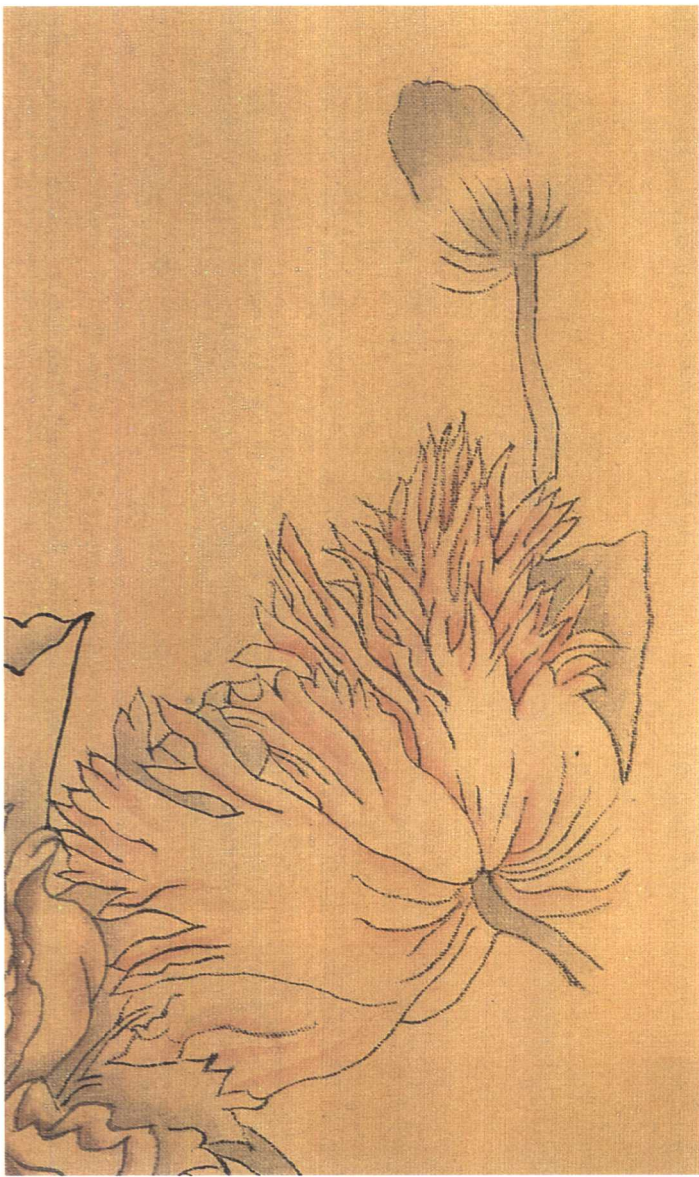
1. 勾墨线

注意用淡墨勾线，中锋用笔。

2. 染透明色

用胭脂分染粉白花头。

3.罩染

用白粉罩染粉白花头。

4.背衬

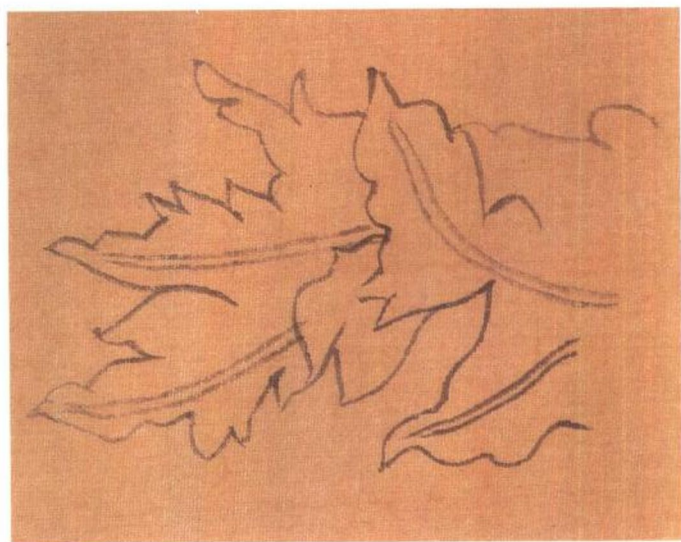
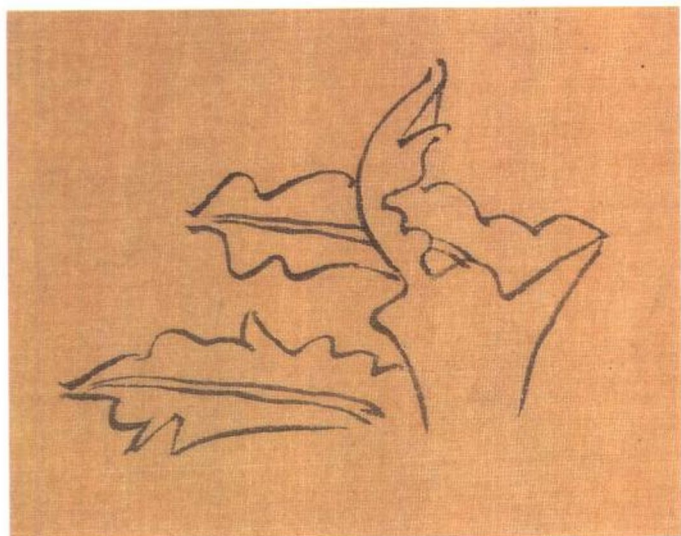
用白粉从绢的背面平涂反衬粉白花头来增加花头的明度及厚重感。

叶的画法

画叶时应注意线要流畅、舒展、挺拔有力。同时注意线条在表现造型时的轻重缓急、抑扬顿挫。勾线完成后，可用淡墨加花青分染叶片。分染充分以后，用藤黄加花青调和成草绿罩染叶片的正面，淡绿罩染叶片的背面。

孟蜀宮伎圖

唐寅（明）

《孟蜀宫伎图(轴)》为明朝画家唐寅所作。唐寅(1470年—1523年)是“吴门才子”之一，字伯虎，一字子畏，号六如居士，苏州人。他初拜周臣为师，取法南宋李唐、刘松年、马远、夏圭，后又拜沈周为师。汲取了元四家的水墨画法，博采众长，兼融了“院体”的工细与“文人画”的笔墨而自成风格。此画藏于故宫博物院，为绢本设色，尺寸为纵124.7厘米，横63.7厘米。是唐寅早期的作品，其描绘人物用线谨细流畅，敷色妍丽，属南宋院体一路。图中所绘四名宫伎皆衣着华丽、云髻高耸、青丝如墨、头饰如冠，细节刻画极其精细。造型上与唐代仕女画中人物富贵、丰满的审美取向截然不同，画中人物显得娇小柔媚。

临摹准备

1. 笔

分勾线笔和染色笔，勾线笔常用的有大、中、小红笔，用于勾蟹爪、叶筋、衣纹等；染色笔有大、中、小白云笔等，均可多备几枝。染色笔多备几枝可将染墨、透明色、石色、白粉分开，专笔专用，既可提高效率，又避免了洗笔不净带来的副作用。另外水笔、色笔不可混用。

2. 勾稿纸

可用透明度高的拷贝纸或透明胶片。

3. 熟绢

用“仿旧绢”即可，质量上乘者应经纬垂直，不抽丝，无继纹，色均匀。

4. 墨

墨可用优质油烟墨块研磨出墨汁，亦可用厂家生产的墨汁直接作画，好处是使用方便。忌用宿墨，宿墨指隔夜之墨或已干之墨，其胶性已失，易渗化，用于写意画中可以，工笔画中则忌用。

5. 颜料

国画颜料可分为水色和石色两类。

水色即植物颜料，有花青、胭脂、藤黄、曙红、牡丹红等。特点是透明性好。

石色即矿物质颜料，有朱砂、朱磬、赭石、石青(分头青、二青、三青、四青)、石绿(分头绿、二绿、三绿、四绿)、白粉等。

市面上有块状颜料、锡管颜料和粉状颜料。一般应采用块状颜料，其效果好，较方便。锡管颜料则属化工合成的，使用最方便。

6. 胶矾

胶选用明胶或鹿角胶，矾用明矾，主要作用为补漏。用法：胶用温开水化开，矾用凉水泡开。

临摹步骤

一、勾墨线

中锋用笔，线条要注意节奏感和韵律感，用淡墨勾脸的轮廓，眼眉用稍重的墨勾勒，衣服也用稍重的墨勾出。