

名画临摹技法

● 苏武牧羊 ●

任伯年 (清)

钟捷著

西美术出版社

名画临摹技法

《苏武牧羊》

J212

12

:3

(清) 任伯年

北方工业大学图书馆

00514514

苏武牧羊
(清)任伯年

任伯年，名颐，初名润，字次远，号山阴道上行者，浙江绍兴人。道光二十年庚子（公元1840年）出生于平民家庭，咸丰末年一度卷入太平军中“掌军旗”。同治四年（公元1865年）流寓宁波，曾游镇海、杭州。同治七年（公元1868年）二月离开宁波，随族叔任薰去苏州，不久就到上海并住了下来。他怀着“身居十里洋场，无异置身异域”的心情，日以楮墨自乐，为人直率，不修边幅，卖画为生，光绪二十一年乙未十二月初四日（公元1895年12月19日）卒，年56岁。

任伯年幼承家学，聪慧过人，观察力相当敏锐，通过勤学苦练，背摹默写，掌握了过硬的写生本领，成为一位擅长人物、花鸟、山水，尤精传神写照的全能画家。他在人物画上远承陈洪绶，近法任熊、任薰，花鸟画师法青藤、白阳、八大、恽南田等，山水画受石涛等人影响，并勇于创新，广采博取，融会贯通。历史故事、神话传说、亲友肖像、动物花果等，尽收笔底，写来栩栩如生，妙得天趣，令人叫绝。雅俗共赏的特性，显示出画家难能可贵的创新精神。

苏武牧羊故事简介：

苏武牧羊，是西汉王朝与匈奴国斗争史一件悲壮的故事。汉武帝时期，汉朝与匈奴进行了大规模交战，汉朝多次主动出击，逼得匈奴远遁漠北。公元前100年，匈奴新单于即位，派使节前往汉朝赠送礼品，表示和好。汉武帝命中郎将苏武为正使，组成一百多人的使团队伍，专程护送使节回国，并携带厚重礼物，答谢匈奴单于的善意。因汉朝副使张胜与匈奴谋反事件的首领有联系，于是使团被扣押。苏武等人未参与阴谋，拒绝归降。匈奴将苏武流放到现在的西伯利亚贝加尔湖一带让他放牧。苏武牧羊时，总是手持使节杖。19年后，汉昭帝时苏武才得以返回汉朝，归时已是白发苍苍的60岁老翁了，真所谓丁年奉使，皓首而归。

《苏武牧羊》对这一历史事件的发生进行了艺术的表现。为了使表现题材内容和笔墨形式的统一，任伯年不惜工夫进行构思和创造，曾作了多幅《苏武牧羊》，以求表达更高的意境。本文介绍的这幅具有一定的代表性。

在临摹这幅作品之前，先简要介绍一下有关传统中国水墨人物绘画的常识。

笔法：人物形象造型是人物画造型的关键。“以线造型”是水墨人物画的骨架。依靠笔墨用线条塑造画面的人物形象是中国人物画技法的特点之一。由于中国画的工具材料所具有的特殊性质，挥毫落墨便不易修改，所以在充分地认识对象的内在结构的基础上，主观地用线条塑造形象，表现形象的本质，并在塑造中体现出线条的各种表现力就显得非常重要了，“质感”的表现靠画面中的造型形状，也靠笔、墨、色在宣纸上画出来的效果。水墨人物画应以笔法为主导，并充分发挥墨法的功能。中锋、侧锋、逆锋等用笔、行笔要注意起、承、转、结。用笔要松动、有弹性、有节奏感，古人讲用笔要“如锥画沙”、“折钗股”、“屋漏痕”指的是用笔方法，也是形象质感的再现。线与线之间要有组织、有秩序。线与面结合要自然。勾线明确，形状才能明确，否则会减弱形象刻画力度，勾线需心中有数。在塑造形象时，有些地方不宜用线条表现，如形象结构转折不强烈的地方等等，我们可用皴擦为之。皴擦行笔也要有画线条的感觉，切勿涂抹，皴擦是为了强化结构表现，不能破坏线条本身的造型和画面中的形象。线条与线条之间靠笔连、意连，

也可以皴擦相连。唐代张彦远指出“骨气形似，皆本于立意而归乎用笔”，可见用笔在传统中国绘画中是非常讲究的。任伯年自称：“作画如颐，差足当一‘写’字。”个性化的用笔在任伯年的绘画中起着极为重要的骨干作用。线条落笔如风，一气呵成，无法中有法，出神入化，充满着奋发的激情。画家虚谷称誉任伯年：“笔无常法，别出新机，君艺称绝也。”线条在画面中整体气势要饱满具有韵律，要成为作品的骨架。

墨法：墨分五色；指以水调墨产生多层次的浓淡干湿变化。一般分为五个基本层次：焦、浓、重、淡、清，实际乃指墨色运用上的丰富变化。画法有泼墨法、积墨法等等。

用色：我国古代称绘画为“丹青”。“丹青”就是指丹砂(朱砂)、石青等重彩颜料。人物画中，由于运用了晕染手法，增强了人物形体的质感。对于使人感到过于“火气”的艳丽色彩有时要用较沉稳的色彩做底色，这不但会增强色彩的表现力，还会去掉色彩在白纸上的浮躁效果。着色渲染要有层次感，为使画面色调统一而进行局部调整，或进行大面积罩色时，用色不宜过于浓厚，勿使其破坏已画好部分的效果。作品制作进入尾声时，要对画面整体效果进行审定：重点是否突出？画面造型、色彩是否过于凌乱？不满意的地方要进行再加工。

任伯年善于用色，讲究色彩搭配，力求清新明朗，鲜艳而没有火气。在这幅作品中着色不宜过浓，勿使色彩破坏笔迹墨韵。要始终把握整体结构及关系，其余部分用淡色或水去相接，既有重点，又有整体效果，用色切忌平涂，用笔着色方法同用墨方法相似。

任伯年是“海派”的代表画家，他在人物画上有突出成就。他在人物刻画上除了发挥传统水墨人物画技巧外，还适当地吸收西洋人物画的阴影和明暗的效果，并以水墨表现出来，其轻松娴熟的处理，体现了画家的艺术水平真正达到了炉火纯青的程度。

五官的画法：

首先，起稿时先要确定人物头部、胸廓、骨盆的方向、大小比例关系及人物的整体动势并强化地表现出来。第二，确定五官、手、脚及各部位的造型，夸张其特征。要始终把握整体结构及关系，既有重点，又有整体效果。

眉毛、头发：勾线要果断勿板滞，按结构和方向分组刻画，略干后再以淡墨渲染，并且要有墨色变化。

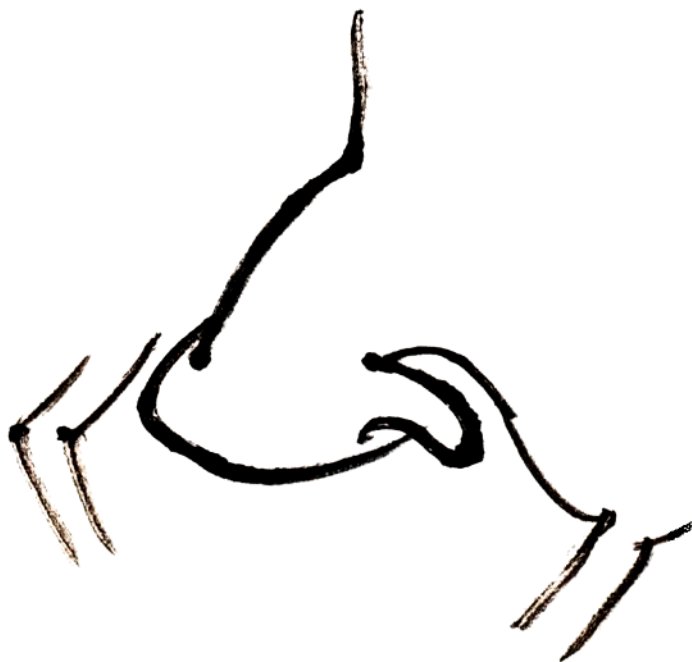

眼：首先用淡墨勾勒两个眼睛的上、下眼皮，注意眼部的结构，在内、外眼角处上眼皮要压住下眼皮，然后以淡墨染眼球，等墨干后以焦墨点瞳孔(等整个头部画好后，如果觉得眼部墨色不够重时，可适当以重墨再提一次，用笔上要更讲究，切勿只是被动地描摹)。任伯年在这幅作品中对人物眼睛的刻画是非常出色的。画眼点睛造型要肯定，行笔不拖泥带水。

鼻及脸颊：画鼻根部时起笔要虚勿实，与前额相接处要自然。鼻骨部分的刻画用笔要果断、实在。鼻头的刻画要肯定，要使鼻子显出重量感，而且在与鼻翼相交处收笔要虚。此幅作品鼻翼用笔较实。脸颊轮廓及肌肉刻画用笔相对五官处要虚并且具有干涩效果。

胡须：在刻画时用笔要虚、实互用，在墨色上要有干、湿的变化，并适当皴擦以求变化。画出的线既要有长短和左右的区别，又要有组织而勿杂乱。

嘴：在刻画嘴部时，用笔刻画要注意有虚实变化。口缝勾线要实，上、下唇要画得虚。

耳：刻画耳朵的线条要充分体现结构，用笔时要虚、实互用，松动灵活，线与线之间要有节奏感。

总之，五官的刻画要明确、简练，笔到而神采毕现。色彩渲染要简洁干净，一气呵成。宋代苏轼在诗中称“摩诘得之于象外，有如仙翮谢笼樊”，道出了绘画应求其神似的真谛，也是我们要努力的方向。

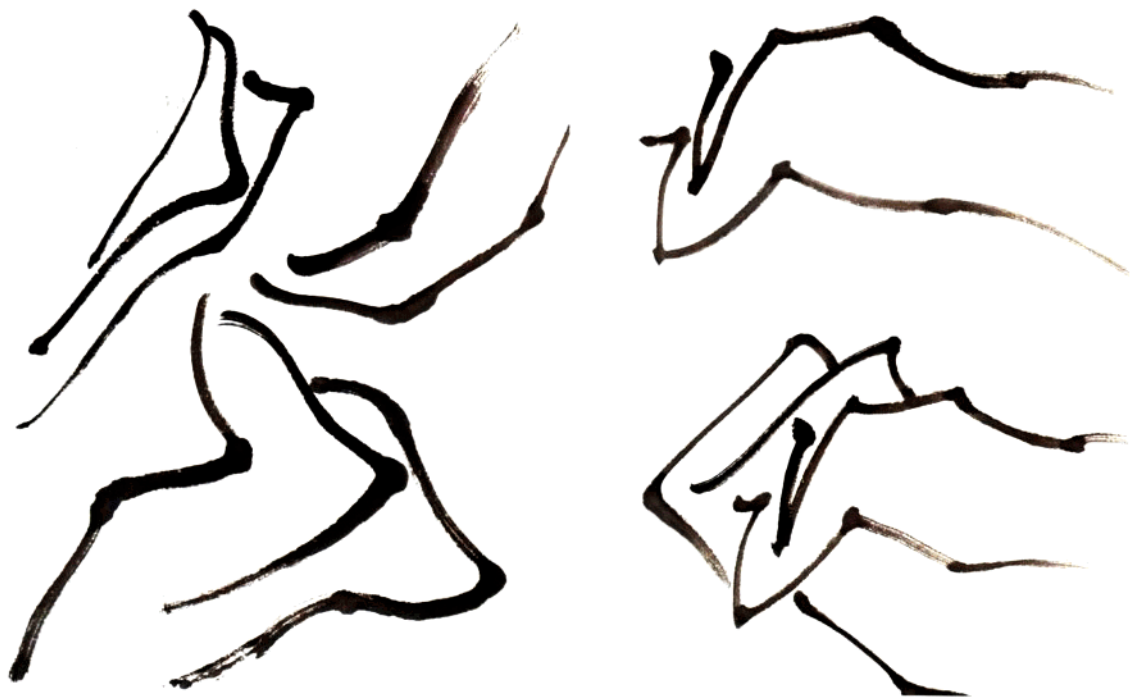

脸部着色不宜过浓，勿使色彩破坏笔迹墨韵。这幅作品中，任伯年在给局部着色时先用淡墨分染局部以使前、后有所区别，然后以赭石色画出主要的部位，要始终把握整体结构关系，其余部分用淡色或水去衔接，既有重点，又有整体效果。用水墨或颜色通过渲染物象，使其分出阴阳向背，增添质感和立体感，达到加强艺术效果的目的。用色切忌平涂，用笔着色方法同用墨方法相似，也要讲究用笔。

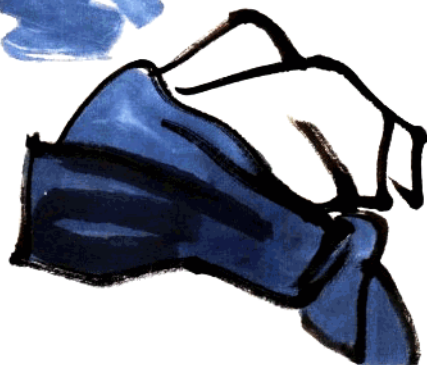
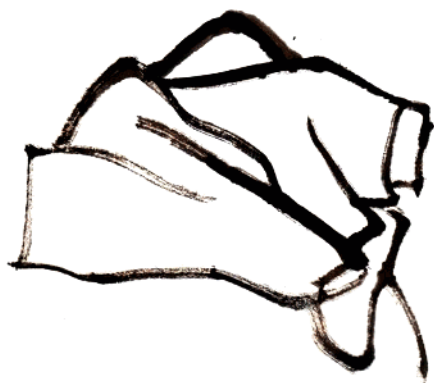
服饰的画法:

勾线: 水墨稿的制作要讲究笔法墨韵, 强调以线造型, 画衣纹勾线时方笔、圆笔互用, 中锋、侧锋、逆锋交替变化。行笔时要求平稳、松动、随意、放逸, 起笔笔锋或藏或露, 轻重应适度, 中锋勾线要有力、有弹性, 行笔转折处要有顿挫, 忌板、滞。线条组织要有疏密、粗细、干湿变化, 并注意服饰的内、外用线的不同。“当其下手风雨快, 笔所未到气已吞”的气势是中国画的灵魂。最后对服饰用淡墨进行分染, 以使其分出层次, 然后用赭石加少许藤黄进行罩染。

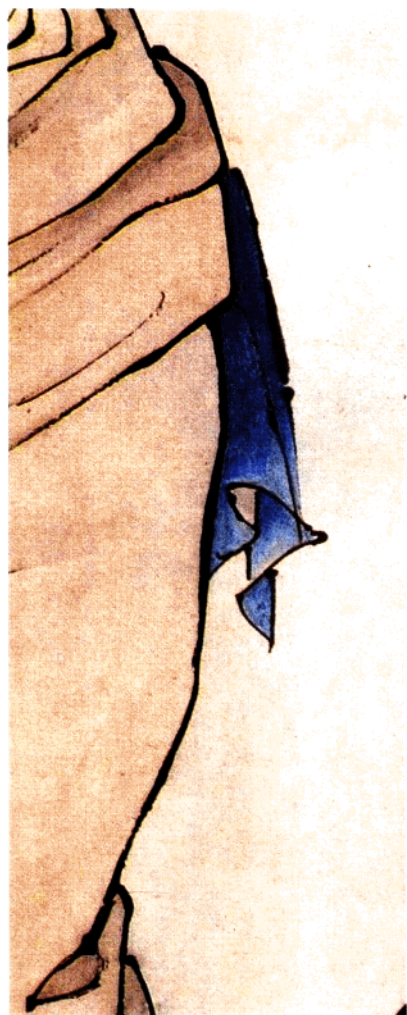

头饰画法：先用笔依形勾线，墨色不宜过于浓重，中锋勾线要有力度、有弹性。墨干后再以淡墨分染出层次，用花青着色要沉稳，应有浓淡的变化，要见笔而勿平涂。

鞋：先以重墨中锋勾线，待略干后再以淡墨染出褶皱层次的浓淡变化。

染色、染墨：衣纹线条勾勒完毕，开始染墨、染色。以淡墨分染出褶皱层次的浓淡变化，要沉稳，要见笔而勿平涂。

