

临摹名画

• 石榴黄鹂图 •

佚名 (宋)

名画临摹技法

《石榴黄鹂图》

J212

12

:1

(宋) 佚名

宋人将《石榴黄鹂》中的黄鹂、小虫、石榴、树杆、叶片等点点细节，刻画得出神入化。画中的黄鹂向上倾斜的身体打破了画面的平衡，将有限的空间得以延伸，而头和嘴近乎横向的布局，改变了鸟体向外延伸的方向，下垂的鸟尾同时控制着鸟体力量的平衡，让它停留在一种欲伸又缩的静止“动”态中。

小虫的安排是画中更精彩的一笔。画中小虫拼命拧动着身躯，想竭力挣脱鸟嘴的钳制，小虫软软的身体与坚硬的鸟嘴，小虫竭力的挣扎与黄鹂稳稳的站，一动一静形成了力的抗衡。

北方工业大学图书馆

00514517

两个石榴作为辅衬，在画中被尽量地拥抱重叠在一起。这样安排既不喧宾夺主，又可以起到稳定和丰富画面的作用，虽然看似重叠的两个石榴，却以外抑、内俯的设计将画面的空间拓展。同时分散鸟体的倾斜力，起到了平衡画面的作用。

树杆在画面中起着桥梁的作用，它贯穿并支撑着整个画面，使石榴和黄鹂有了必然的联系，很自然地组合在一起，作者在树杆的布局是采用欲上又下的形式构成，向左下方倾斜的树杆上站立着向左上方走势的黄鹂鸟，鸟的重心稳稳地落在树杆上，而这一汇聚点又恰好是在画面的正中央。小枝的上扬延伸着树杆力量的趋势，枝头及小叶片的翻转俯仰进一步延续了这种力量。

从画面的色彩上赏析

画面中：

以黄色为主体、黑色为主线。利用小虫的黑斑纹，鸟的黑枕、肩、翅、尾等部位的黑色，经过作者苦心经营成点、线、面形式来运用，增强了画面的启程转合，体现了一种力的趋向，同时也突出了黄色在画面中主体的分量。

两个石榴的渲染是寓平中求体积，在处理手法上以繁衬简(后面的石榴使用了大面积的红、密集的斑点以及裂开的石榴子等，都衬托出前面石榴的简约)。围绕主体的黄色，赭色调的石榴并没有做过多的渲染，只是在颜色的处理上稍有区别(前面的石榴略淡，后面的石榴红色的面积较大，斑点的处理较密集，再有一些粉色的石榴子，所以显得偏赭红色)。

树杆的赭色延续了石榴的颜色，与之相呼应。进一步衬托了主体。

叶片的绿色是画面中的调节剂，它使石榴愈加沉稳，使黄鹂鸟更加明亮。

临摹准备

勾稿纸：需选择透明度强的拷贝纸或透明的塑料膜，便于草稿的修改。

熟绢：用“仿旧绢”即可，或者用白色熟绢染色做旧(方法是：用煮过的红茶水，根据所临摹作品的色调，酌情添加或花青、或藤黄、或赭石、或墨汁等颜色)。

毛笔：勾线类的有叶筋笔、大金章、大红毛等，染色类的有大、中、小白云笔等。色笔与清水笔严格分开。

墨：用较好的墨块研成墨汁使用，不宜用宿墨。

颜色：选用“姜思序”产的块状颜色，藤黄要选用天然的块色。

胶矾：胶选用明胶或者鹿角胶，矾选用明矾，用较热的水把胶化开，矾用凉水泡开，按胶2矾1比例调制成胶矾水。如遇画绢漏矾，可用胶矾水刷在漏矾处。

临摹步骤之一：

落墨勾稿：先从鸟画起，后勾石榴，再勾叶片树杆等。基本都用中墨色勾勒。

临摹步骤之二：

重墨染鸟翅尾，淡墨分染石榴、叶片，并皴染树杆等。

临摹步骤之三：

在墨底的基础上，用赭墨染鸟体及石榴、树杆、叶尖，用花青分染叶片。

临摹步骤之四：

用曙红加墨染石榴并积点石榴的斑点，用草绿罩染叶片，白粉丝鸟毛、点提鸟爪、勾叶脉。

鸟的具体临摹分为四步：勾线、打底、赋色、丝毛。

提示：在勾勒鸟的时候要注意体现鸟体不同部位的感觉。如：鸟嘴用线要坚挺，腹背用线要柔细，大覆羽用线要挺拔。

嘴：用重墨先从上嘴的中缝开始勾，然后勾下嘴。嘴尖用笔要实，嘴角用笔要虚，要勾出鸟嘴的角质感。

眼：眼圈用笔要圆润而有涩感，不可过于流滑，用重墨先内圈后外圈，按顺序勾勒。

头部：在勾勒眼先、耳羽至脑后枕的黑色毛时，用笔的顺序要有变化，额顶毛用笔实，颈部毛用笔虚。

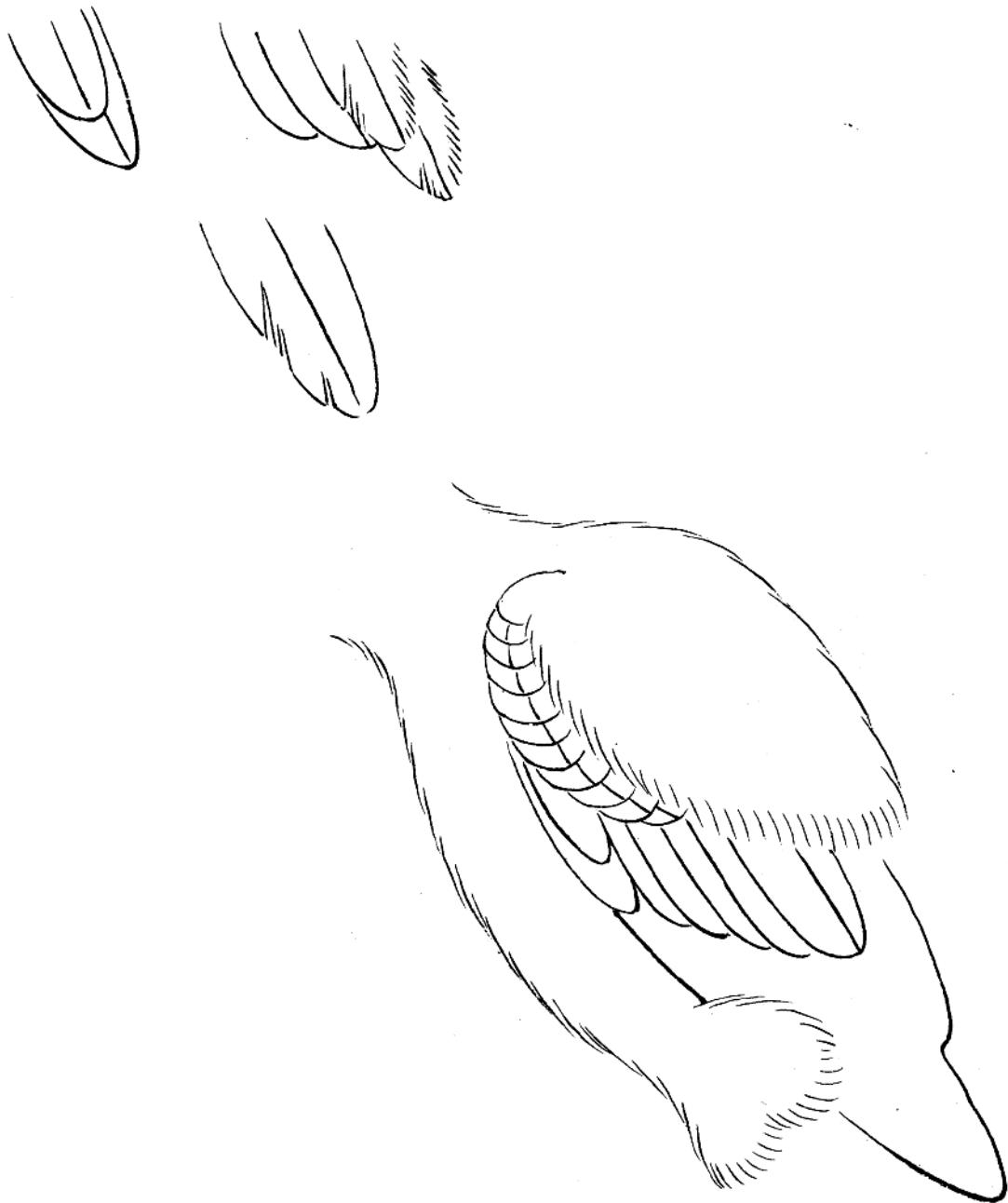

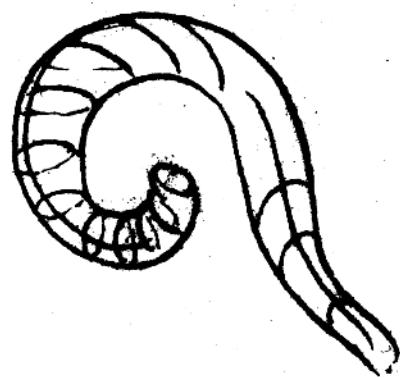
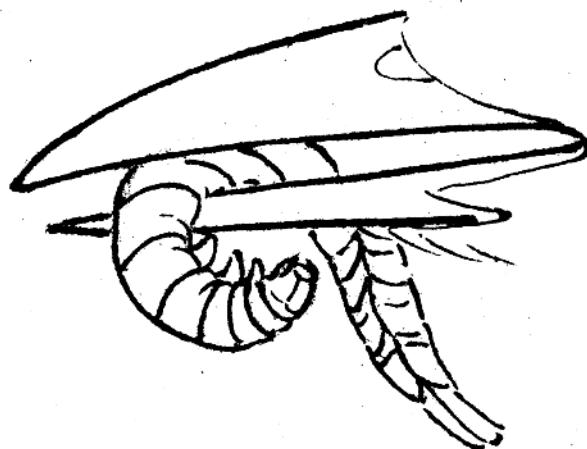
背部与翅羽衔接处的线要虚笔。

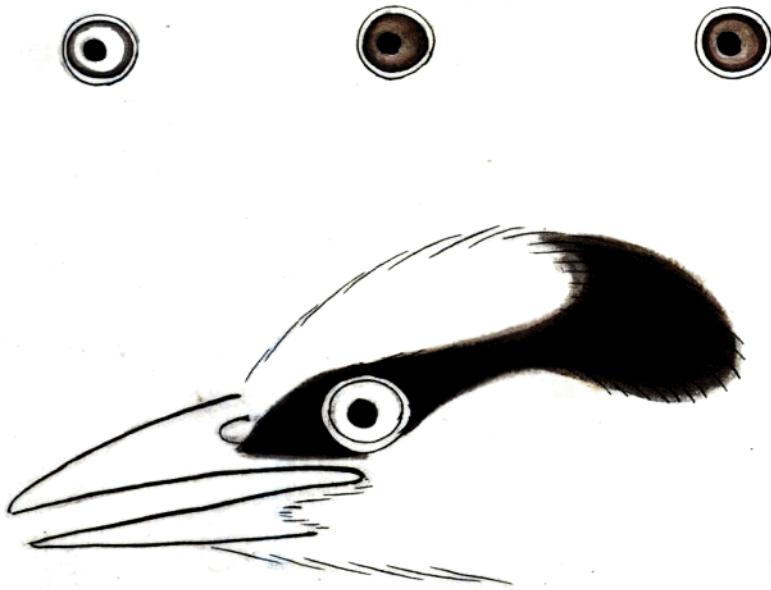
翅羽：勾勒时笔锋要有力，每一组羽片的层次要分明，注意个别羽片的勾勒变化。

腹部羽毛：用线要轻柔，与腿的衔接处要虚灵。

小虫：用细而弹性的线，勾勒出小虫斑纹的转向变化。

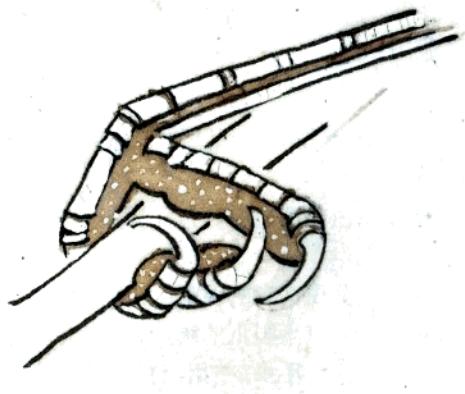
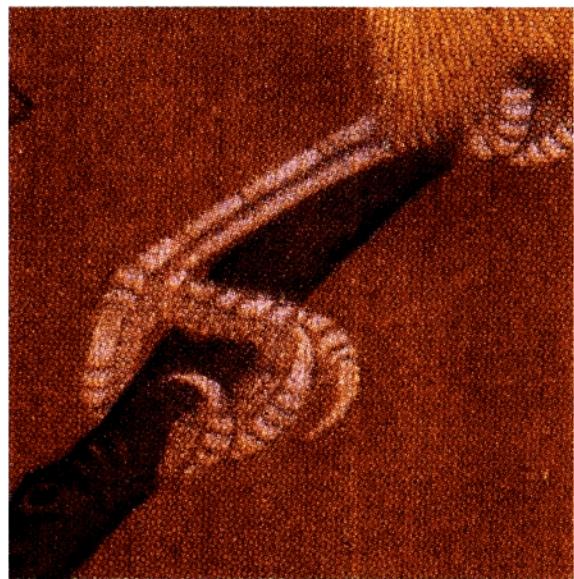
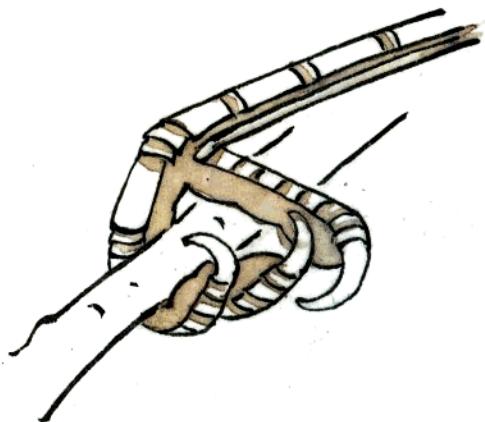
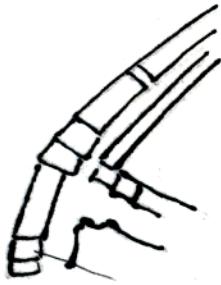
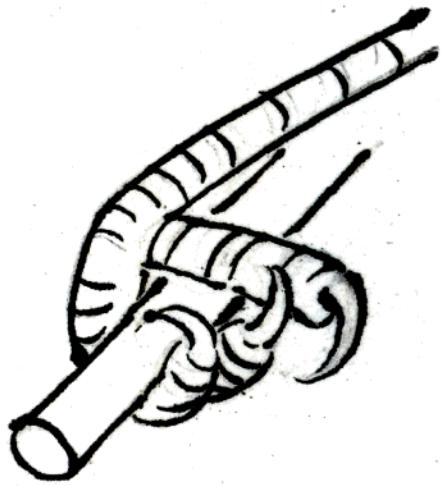
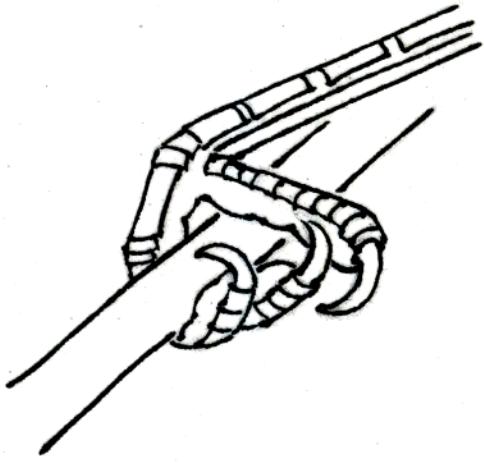

墨色打底提示：黄鹂鸟的枕、翅、尾用墨色(除黄色部分与背、腹、胸用赭墨色打底。染底色时要注意由浅到深，层层叠加，将鸟的体积感渲染出来。

鸟的头部、肩羽、翅羽、尾部，用中墨分层积染，逐层加深，小虫的斑纹用中墨色分染。

鸟的额、颊、嘴根、眼圈、背、腹及部分翅尾均用赭墨色分染打底。

赋色提示: 底色染足后，开始赋色。罩粉色时要薄、透、匀，不可腻滞。

藤黄 + 白粉调成粉黄色，罩染鸟体。注意色宜稀薄。罩染三遍左右。

用曙红分染鸟嘴的根部，白粉分染嘴尖。

用白粉立点鸟腿爪的鳞片。

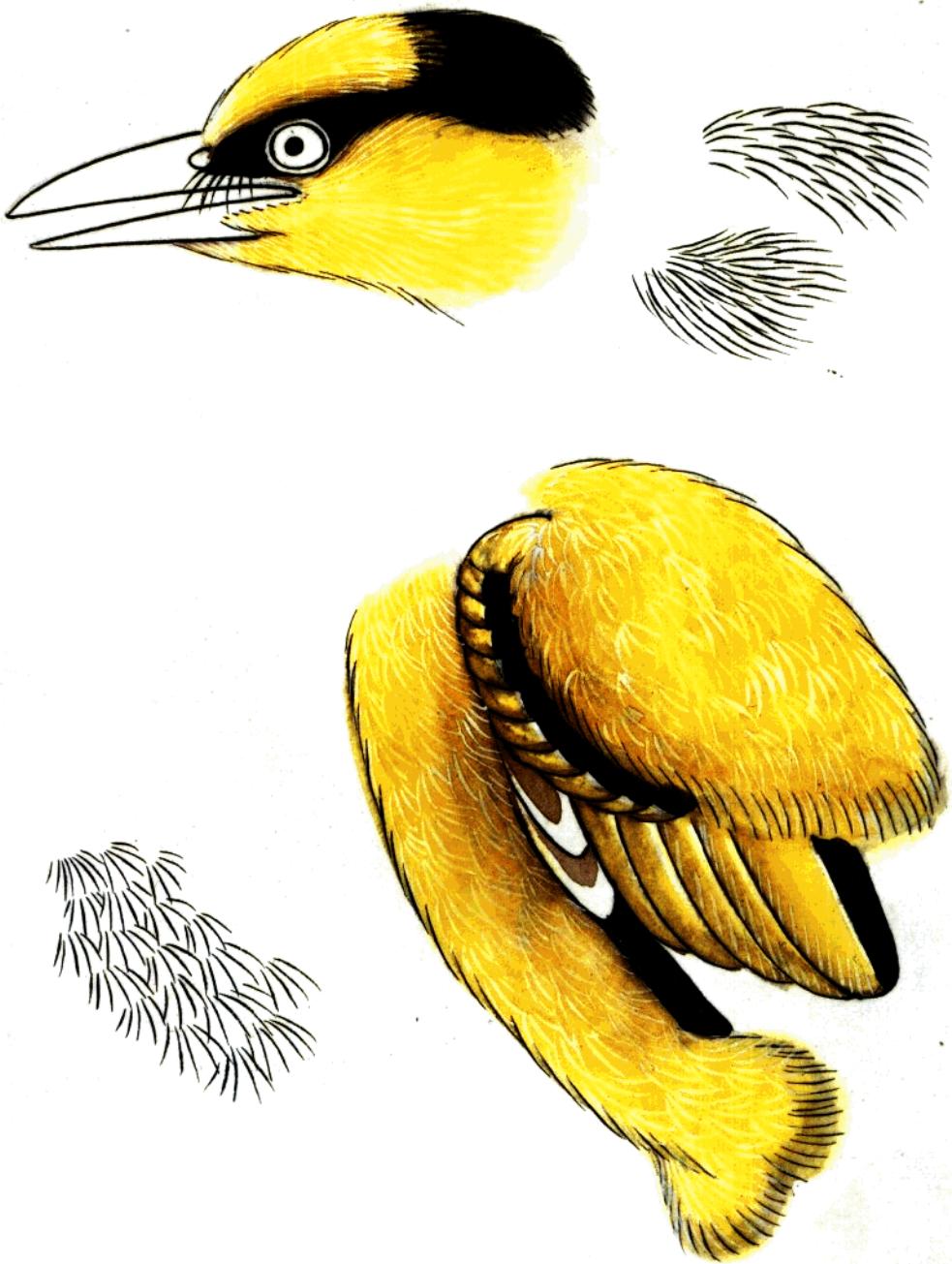
用赭墨平涂小虫，并用白粉染小虫的爪子和腹部白斑纹。

丝毛提示：在用白粉丝鸟毛时，鸟的额颊与鸟背、腹的丝毛方法不同。
用白色分组丝鸟毛，每一组之间衔接要自然。
用重墨丝眼先和头枕部，并勾出胡须、羽轴及尾羽。

临摹图一

临摹图二