

宋人·花鸟

【临摹实技】
(二)

赵斌 编著
辽宁美术出版社

J212.27/33
:2
2005

宋人·花鸟

临摹实技

(二)

赵斌 编著
辽宁美术出版社

作者简介:

赵斌:号大足。

1968年生于沈阳,满族。

1987年考入鲁迅美术学院中国画系。毕业后留校任教至今,现为中国画系讲师。多幅作品参加全国性展览,并多次于《美术观察》、《国画家》、《美苑》等专业刊物发表作品。2001年到西双版纳写生,体验生活。回来后创作大量工笔花鸟画作品,包括《版纳系列之硕》、《版纳系列之轮回》、《净土》、《一样的月光》等。

图书在版编目(CIP)数据

宋人花鸟临摹实技.2/赵斌编著. —沈阳:辽宁美术出版社,
2005.8(2007.6重印)
ISBN 978-7-5314-3267-8

I. 宋… II. 赵… III. 花鸟画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第058173号

出版者:辽宁美术出版社
地址:沈阳市和平区民族北街29号 邮编:110001
印刷者:沈阳天择彩色广告印刷有限公司
发行者:辽宁美术出版社
开本:889mm×1194mm 1/8
印张:5
字数:3千字
印数:4001—6000册
出版时间:2005年8月第1版
印刷时间:2007年6月第2次
责任编辑:童迎强
封面设计:童迎强
版式设计:童迎强
责任校对:张亚迪 方伟 孙红
书号:ISBN 978-7-5314-3267-8
定价:25.00元

邮购部电话:024-23414948

E-mail:lnmscbs@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnpgc.com.cn

图版目录

宋人 李嵩 花篮图

宋人 佚名 苹婆山鸟图

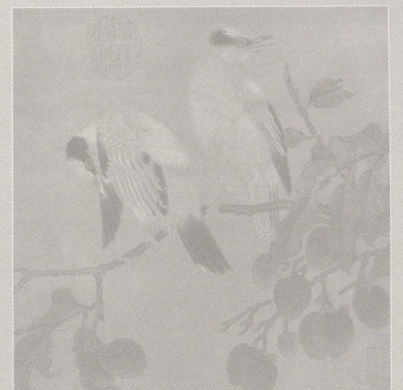
宋人 佚名 香实垂金图

宋人 李安忠 竹鸠图

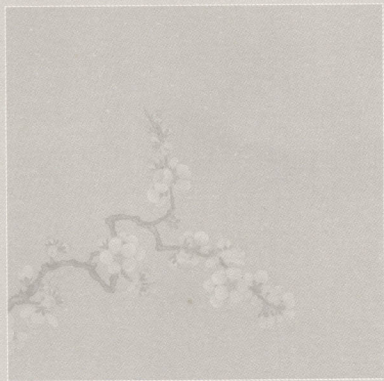
宋人 佚名 荔枝伯赵图

宋人 佚名 蜀葵图

图版目录

宋人 马远 倚云仙杏图

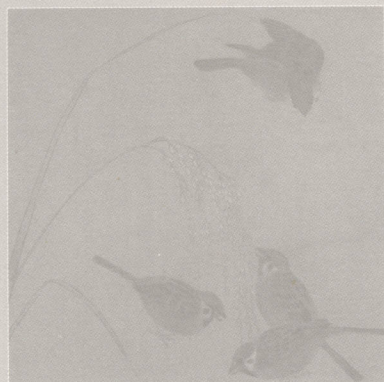
宋人 朱绍宗 菊丛飞蝶图

宋人 佚名 榴枝黄鸟图

宋人 佚名 杨柳孔雀图

宋人 佚名 谷丰安乐图

宋人 佚名 紫薇图

宋人 李嵩 花篮图
绢本 设色
横 26.1cm 纵 26.3cm (原寸)

这是一幅极精彩的静物，花篮里的山茶、水仙、腊梅等花争奇斗艳，表现技法为重彩。此图与画家的另一幅花篮图相比较，花色变化更复杂，用粉技巧更丰富。在精微摹写对象的同时，具有独特的艺术特色和韵味。画上的印记分别为：神品，墨林秘玩，沐麟延章，项元汴印（残破），项子京家珍藏（残破），项墨林槛赏章。李嵩：（1166—1242）宋前塘人（今杭州）。少为木工，后为画院李从训收为养子，随从习画。历任光宗赵惇、宁宗赵扩、理宗赵昀三朝画院待诏，擅画人物，尤擅界画。

步骤一

步骤一：

原寸，墨稿白描勾线（绢本）

中国画的线不仅仅是轮廓，它已经成为了一种独有的艺术形式，在中国传统的造型语言体系中，线是基础与框架且具有独立的艺术性。花篮图中各种花交织在一起，丰富的枝干、精密的花篮，为线的丰富变化提供了一个非常适合表现的舞台。通过用笔的提与按，笔锋的藏与露，用墨的干、湿、浓、淡使线条充满表现力。这一切取决于临摹过程中仔细的观察与细心的品味比较。工笔画的用笔，行笔要平稳，神思要专注，从而使线条富有节奏、韵律。初学者以法度人，久之则水到渠成，最后进入从容放松的自由境界。

花篮中花与叶及花篮须用不同的用笔与墨色，花朵用墨稍淡，用笔相对圆润、细柔。而叶子须挺一些，花篮的用笔要实一些，用墨稍重，以区别不同的质地。花篮上的线要认真观察其结构的穿插关系，用笔时要一丝不苟。

步骤二：

在临摹过程中首先明确临摹是学习传统技法与绘画精神的一种必要的手段。首先面对一张画要认真的“读”，仔细品味体会其精妙之处，把单纯的摹仿上升为有针对性的学习，把握技法中所蕴含的规律性。把临摹与复制区别开来。此幅花篮图内容繁多，粗看无从下手，这就需要把握规律。先用淡墨分染大叶，同时白花罩上一层薄粉，为以后的分染打底。山茶花先用朱砂平涂打底，然后用洋红或曙红加少许胭脂，从花瓣的根部分染，这期间须平罩矾水以固定。为表现山茶花色的沉着要多次完成。白花的提染法：先用淡粉罩一遍，然后刷一遍矾水固定，干后用白粉从花瓣的边缘提染。花篮的缝隙用赭墨平涂。

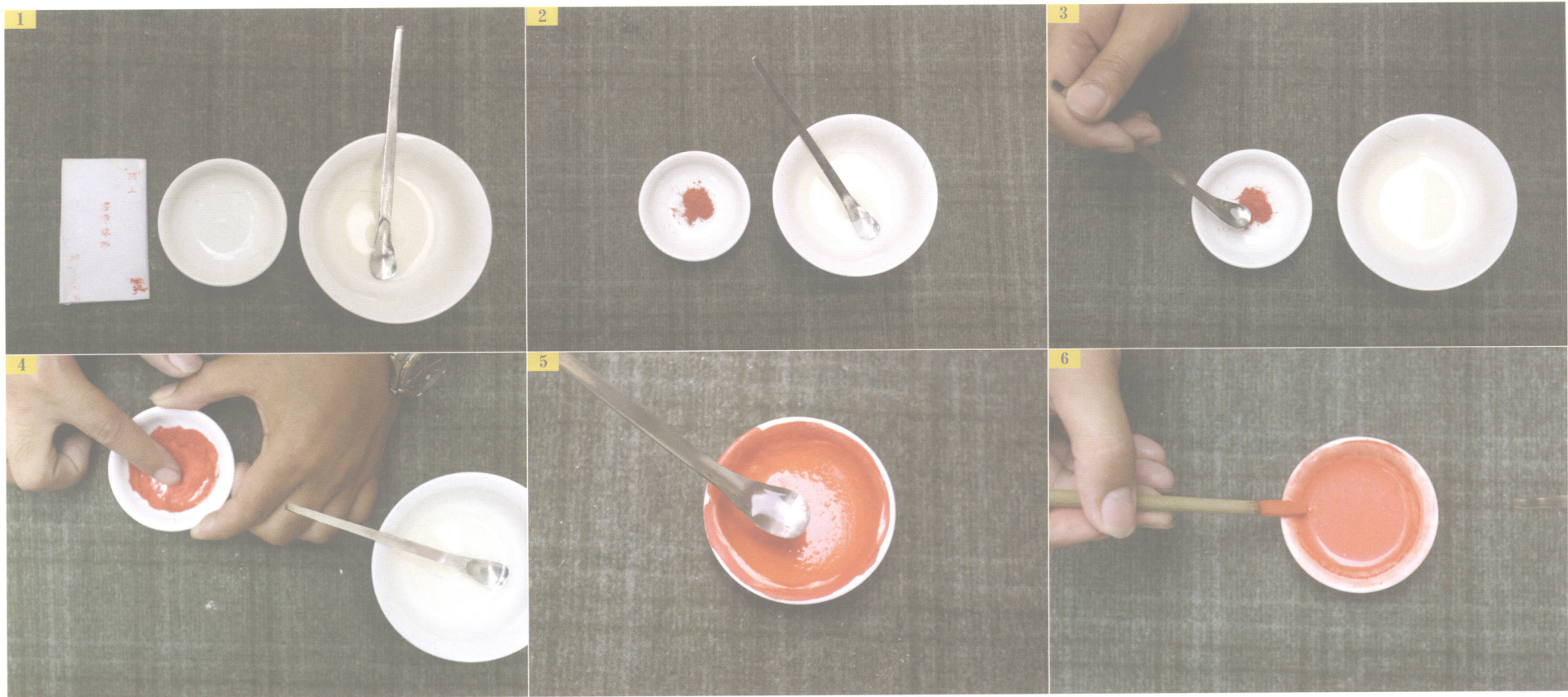
步骤二

顶上漂净朱砂，姜思序堂颜料公司生产，是已经研漂过的细粉末，用时只兑些胶水就可以了。

使用方法（见下图）：

- 1、颜色、画碟、胶水（胶包括明胶、鹿胶、桃胶等）。
- 2、将颜色倒出少许放入画碟中。
- 3、加入胶水。
- 4、用手指研磨，使颜色和胶充分揉和。
- 5、用水稀释到自己需要的浓度。
- 6、用笔搅起沉淀的颜色，均匀后使用。（注意：朱砂用后需加入开水出胶，沉淀后将水倒出，颜色晾干，再用时重新加胶即可。）

步骤三

山茶花在分染够以后，在上面薄罩一遍朱砂。浅红色碎花苞先用淡红色打底，然后用胭脂分染，最后用白粉沿边缘醒提。

白色花在分染时要注意需多次完成，否则不匀且都浮在画面上。白色花的花托上罩石绿。花叶先用淡墨分染，然后用花青墨分染，最后罩染用花青与少许藤黄调成的汁绿。反叶罩四绿。

整个画面的深入都要整体进行，相互关照，循序渐进，不可一次画得太足，更不可局部完成。

步骤四：完成图

画面的整体调整与控制能力是绘画中非常重要的，在画的完成阶段要认真比较与原画的差别，原画的精妙之处要我们心领神会且不遗余力地去雕琢，因为细节使画面更具形式意味，对细节整体的把握最能体现作画者的境界与修养。

花篮中右面有片残叶，与其他叶子处理方法稍有区别：分染时水分要大一些，叶子的边沿用渍染的方法，且注意趣味性。

最后在白花的背后衬粉。衬粉相对要厚一些，增加白花的明度与厚度。

宋人 佚名 苹婆山鸟图
绢本 设色
横 25.3cm 纵 24.7CM (原寸)

此幅与另一幅林椿所画的果熟来禽图极为相近，从构图到造型几乎完全相同，但从艺术表现手法来比较两幅画却风格各异，此幅苹婆山鸟图，整幅画传达出一种工笔花鸟画中罕有的酣畅淋漓之感。画中的叶子先用淡墨勾细线，后用提按顿挫明显的意笔复勾，与小鸟形成鲜明的对比，产生节奏上的美，画中的苹果水分感极强。临摹时应注意画面整体的虚实关系，正是这些微妙变化赋予了作品以较高的艺术品位。

宋人 佚名 香实垂金图
绢本 设色
横 27.3cm 纵 23.8CM (原寸)

这幅香实垂金图的艺术形式感极强，桔子完全用粉来完成，通过用粉的薄厚来表现桔子的形体与质感，并与叶子形成强烈的对比。两个桔子的藏与露耐人寻味，达到了以少胜多的艺术效果。叶子的仰俯、翻转姿态自然而优美，并充分拓展了画面的空间。

此画在临摹时要注意用白粉的方法及正反叶子的差别。画面中有些模糊的地方应理解地画，多把握画面的整体节奏与韵律。

宋人 李安忠 竹鸠图
绢本 设色
横 27cm 纵 25.4cm (原寸)

画面中秋竹、荆棘、伯劳鸟构成了一个萧瑟、静寂的意境。硕大的伯劳安静而内敛，羽毛蓬松，目光犀利稳稳地立于荆条之上，与下面劲挺的竹子形成鲜明的对比，整幅画静中含动，充满灵动的生气，带给观者以无尽的遐想。《竹鸠图》造型严谨，鸟的刻画可谓炉火纯青，设色单纯、优雅，是宋人小品中的精品。

步骤一：

竹子的线要劲挺，用笔提按变化更大，荆条先用干笔重墨轻松的写出，注意用笔强调写且笔断意连。后用淡赭墨补勾，形成随意多变的艺术效果来衬托鸟的精妙与工细。

伯劳鸟的眼睛、嘴、深色的羽毛用重墨勾出，用淡墨勾出其余部位的形体，头与背部用淡墨丝毛，丝毛时注意结构与形体的走向。鸟的头部用白粉与淡墨接染，背部与羽毛用淡墨分染。竹叶的线用笔可稍快，用花青墨分染。

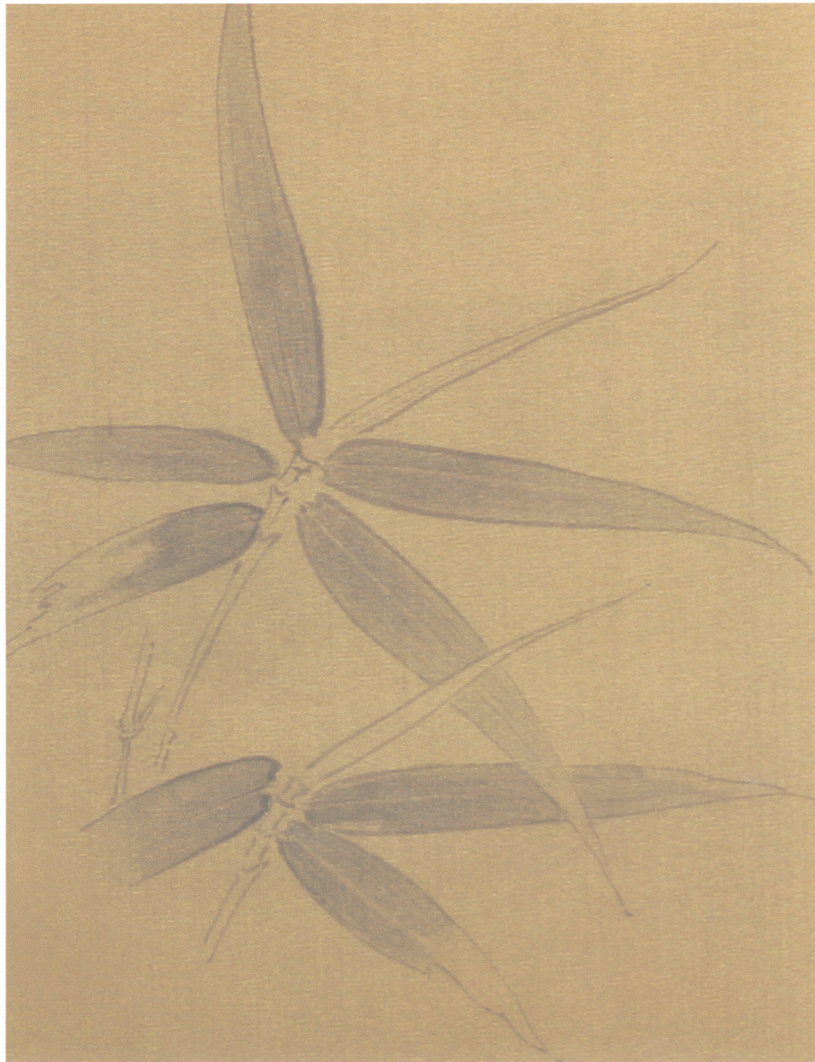
临摹此画同时可研究鸟的结构与形态，初步掌握此类鸟的特征与表现手法。

- ① 小复羽
- ② 小翼羽
- ③ 大复羽
- ④ 初级复羽
- ⑤ 次级飞羽
- ⑥ 初级飞羽
- ⑦ 三级飞羽
- ⑧ 尾上复羽
- ⑨ 尾羽

步骤二：

染羽毛时要随着次序的增加来扩大染的面积，先小后大，这样可使羽毛看起来蓬松。鸟的尾羽用重墨勾染，接近尾羽的上复羽处有很短的中央尾羽，上面都有墨斑，羽端为白色。头、背、中央尾羽在用淡墨与淡花青分染后薄罩四贵。竹叶在用花青分染后，用草绿与赭石接染。

步骤三：完成图

调整画面的虚实关系，深入刻画鸟的神态，用稍淡的白粉丝鸟胸部的毛。丝毛时按结构走向，精确细致地画出，但同时又要不拘泥于每一笔，强调一气呵成。用笔时虚入虚出，把握节奏。丝毛的优劣直接影响形体质感的表现。所以我们在临摹中须认真比较原画的神气，否则画面则僵硬含糊，缺乏生命力。

宋人 佚名 荔枝伯赵图
绢本 设色
横 24.8cm 纵 25.5cm (原寸)

此画中两只黄鹂形态生动，左边一只在全神贯注地修啄羽毛，另一只似乎被什么所惊动，警惕地抬起头，两只鸟的一仰一俯使画面顿现生机，体现了画家精微的观察与巧妙的把握。红红的荔枝与沉着的绿叶相映成趣，鸟身上的黄与黑对比强烈，整个画面丰富而和谐。

临摹时注意叶子与枝干的勾勒要一波三折，提按明确。叶子分染后罩染草绿，最后薄罩石绿。荔枝用淡墨双勾后，用洋红或曙红加胭脂分染，再用墨与红随形点出变化的斑点，点斑点时注意上实下虚，中间实，两边虚来加强体积感。鸟用淡墨勾出形体结构，翅用淡墨分染后整个鸟浅色部分平罩藤黄，最后用淡粉丝毛。头部及黑色羽毛在重墨丝毛后分染、罩染。爪子在分染出变化后，用白粉随形染出。嘴用洋红分染，亮部提粉，最后墨丝嘴边细毛。