

宋人·花鸟

【临摹实技】
(一)

李智 编著
辽宁美术出版社

宋人·花鸟

临摹实技
(一)

ISBN 978-7-5314-3266-1

9 787531 432661 >

定价: 25.00 元

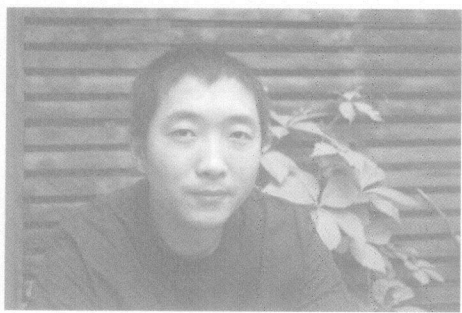
宋人·花鸟

临摹实技

(一)

李智 编著
辽宁美术出版社

作者简介:

李智

1974 年生于沈阳。

1997 年毕业于鲁迅美术学院中国画系, 获学士学位。

1997 年至 2004 年任职于辽宁美术出版社。曾策划、编辑《古画·临摹·实技》《现代工笔名家特殊表现》等系列丛书。

现为职业画家, 辽宁湖社书画研究会会员。

图书在版编目 (CIP) 数据

宋人花鸟临摹实技. 1 / 李智编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2005. 8 (2007. 6 重印)
ISBN 978-7-5314-3266-1

I. 宋… II. 李… 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058172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 978-7-5314-3266-1

定 价: 25.00元

邮购部电话: 024-23414948

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

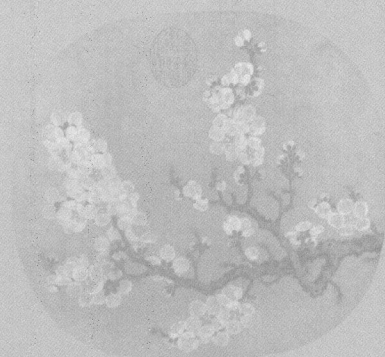
http://www.lnpgc.com.cn

图版目录

宋人 佚名 桑果山鸟图

宋人 赵昌 杏花图

宋人 佚名 乳鸭图

宋人 佚名 秋葵图

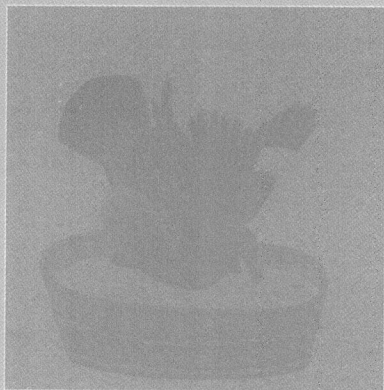
宋人 佚名 螽斯绵虬图

宋人 佚名 野蔬草虫图

图版目录

宋人 佚名 禽浴图

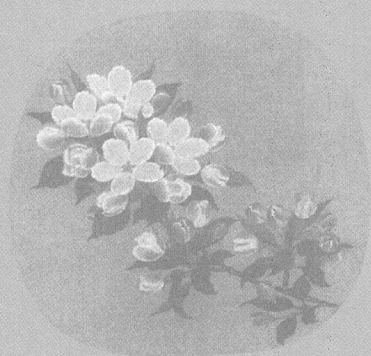
宋人 林椿 葡萄草虫图

宋人 佚名 山茶霁雪图

宋人 佚名 草虫瓜实图

宋人 林椿 海棠图

宋人 佚名 桃花山鸟图

宋人 佚名 桑果山鸟图
绢本 设色
横：26.2cm 纵：25.1cm（原寸）

本幅为方式。描绘的是一幅果熟来禽的场景，一只黄鹂伫立在桑树枝上，口中含有一串刚摘下的桑果，还未及吞咽。画面取景虽小，但通过枝干的延伸动势，给人有张力之感。枝干、叶、果赋色沉稳，与鸟的颜色形成鲜明对比，使画面充满活力。

步骤一

鸟的画法步骤一：

勾线。先用重墨勾出鸟嘴、眼、爪及翅膀，尾羽的羽轴。头部眼睛周围的黑色羽毛和翅膀根部与身体接近的关节部位也用重墨丝出。

步骤二

鸟的画法步骤二：

染色。淡墨多遍分染翅膀上的黑色羽毛及尾羽，在分染时留出与墨线间的白边，鸟嘴与爪用淡墨染底色，眼睛染出凹凸关系。淡赭石分染鸟身体的凹凸关系，最后淡墨皴染树干。

步骤三

鸟的画法步骤三：

用胭脂罩染鸟嘴及桑果，并提染鸟眼周围、下颏、腿部关节等处，后用淡赭石罩染鸟全身羽毛，平涂树干。

步骤四

鸟的画法步骤四：

继续用墨罩染黑色羽毛，略重的墨丝出翅膀、尾部羽毛的羽支。花青墨染鸟爪。淡墨复勾眼球，注意眼球的动势。用蛤粉分染鸟头顶、下颏、胸、翅等部位，干后罩藤黄。鸟嘴部用朱砂罩染。

鸟的画法步骤五（完成图放大）：

在前面的基础上继续深入，用略重的墨分染、罩染翅膀和尾部的黑色羽毛，使之厚重、统一，重墨丝头部黑羽毛，注意边缘与黄羽毛之间衔接的形。

鸟嘴部分染完朱砂后用矾水固定，并分染胭脂，增加其层次变化。鸟舌用胭脂染出，黑眼球用胭脂复勾。

鸟身体上黄色羽毛部分用蛤粉加淡藤黄丝染，注意不要平均，要丝出轻重变化，如头顶前端到后部的变化，丝毛后如略显苍白，可再平罩藤黄。

鸟爪用花青调少许墨、藤黄罩染，树干用赭石加墨罩染。最后桑果用胭脂加花青调出紫色平涂，后用略重的墨勾染出层次。

几种常用绿色的配比：草绿（花青5 + 藤黄5）老绿（花青6 + 藤黄4）
（仅供参考）嫩绿（花青3 + 藤黄7）芽绿（花青2 + 藤黄8）
油绿（花青5 + 藤黄4 + 墨1）苍绿（花青4 + 藤黄5 + 赭石1）

枝叶的画法步骤：

步骤一．勾墨线。

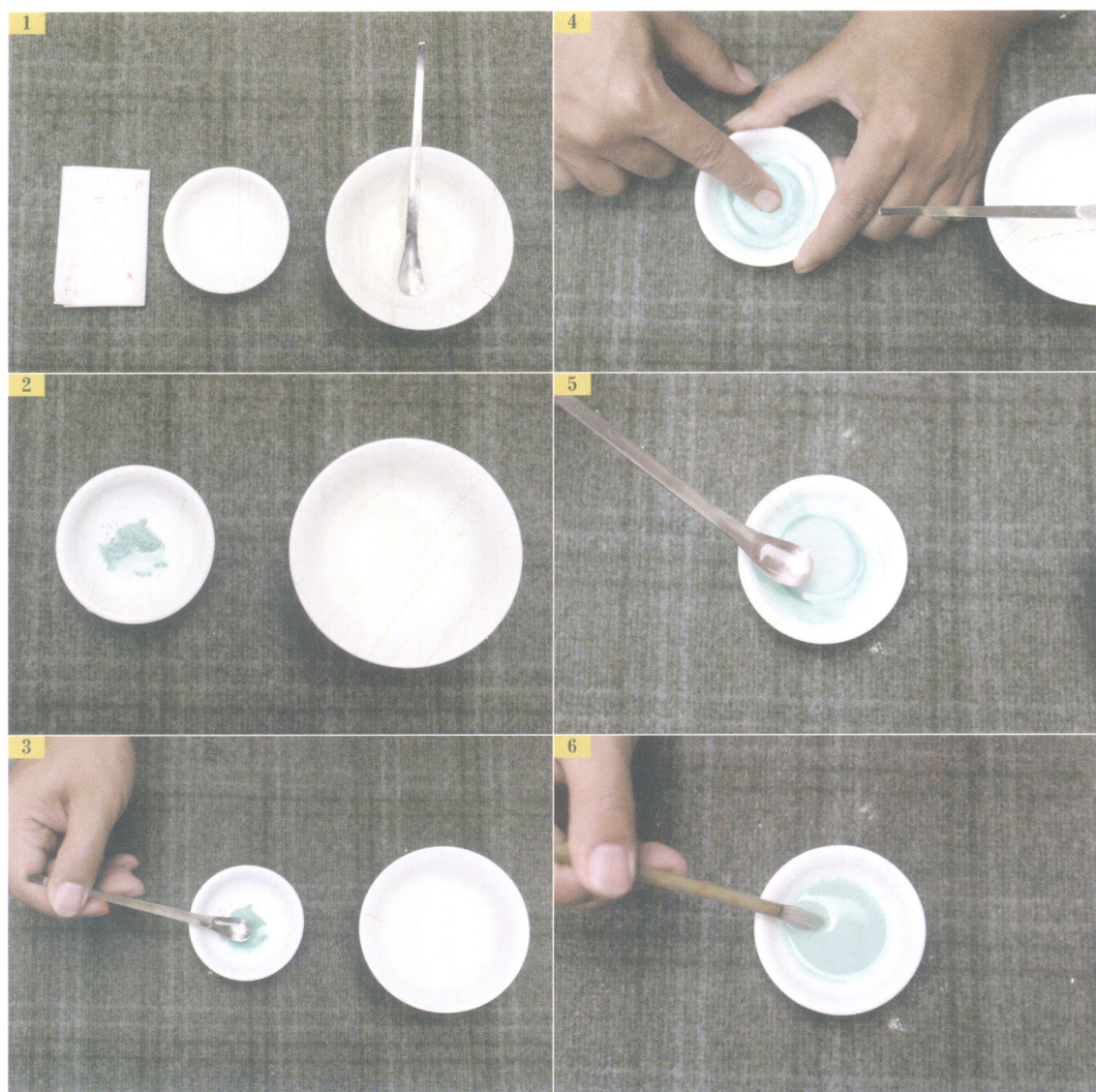
步骤二．染墨，叶子正面分染遍数多、墨略重，反叶用淡墨染出，树干用淡墨皴染。

步骤三．反叶及树干平涂赭石，正叶尖部和残破处用赭石分染。

步骤四．正叶用老绿色罩染。

步骤五．反叶、叶柄、茎、嫩果罩染三绿。

步骤六．正叶继续罩染老绿色，直到染够。反叶等罩染三绿的部分平涂草绿。干后用老绿调墨勾分叶筋。树干用赭石墨皴染，不够的地方用墨提染。

石绿分为头、二、三、四绿，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。

使用方法（见左图）：

1. 颜色、画碟、胶水。
2. 将颜色放入画碟中。
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. 用笔搅起沉底的颜色，均匀后使用。

着色方法：

花卉的叶子使用石绿时，必须先用花青或墨分染出叶的浓淡、深浅、轻重，平罩一遍赭石，再用石绿由叶的尖端和边缘向叶的根部罩染，叶的尖与边缘石绿较浓，花青重的地方，罩染石绿要薄，形成叶子的轻重变化，然后上一遍淡矾水固定，石绿每次罩染宜薄，这样经过多次罩染后颜色均匀，每次染后等干，需上一遍淡矾水，以免再罩色时，底层颜色泛起，弄花画面（注意：纸本不需反衬，绢本临摹时背面需反衬三绿和白粉）。

宋人 赵昌 杏花图
绢本 设色
横：27.3cm 纵：25.2cm（原寸）

本幅为圆式。写生杏花一枝，笔墨精雅而富有生气。花朵或盛开、或含苞，枝间还有刚刚吐绿的叶芽；枝干用笔苍劲，主次分明，疏离有致。花设色盛开者为白色，花托部分为胭脂色，老干以淡墨多遍勾皴，后重墨提醒而成，重墨点苔并复点三绿；枝梢及新枝以赭石、墨、胭脂染出，不皴擦，以体现娇嫩之状。叶芽以淡草绿平涂，尖部提染胭脂；花蕊分雄蕊、雌蕊，雌蕊用白粉一笔勾成，收笔顿生圆点，干后罩藤黄，雄蕊为二层，点蕊时要错开。

收传印记：宣统御览之宝。

宋人 佚名 乳鸭图
绢本 设色
横：24.8cm 纵：25.7cm（原寸）

本幅为方式。画中一只鸭雏，曲颈回头，像是在盯着身边的东西。全幅画风工整，用笔刻画精细入微，背景的簇簇杂草也表现的十分生动。设色上，乳鸭全身分为上下两部分，先以淡墨勾出全身的轮廓及结构关系，后在头顶、背部用赭石加墨分染丝毛；腹部、脸颊为赭石加藤黄分染，并丝出白色的绒毛。分染和丝毛时多注意理解鸭子的体态结构和乳鸭的特征，画出毛茸茸软和圆的感觉；鸭嘴的线条最为关键，一定勾出力量，体现出角质的质感，与绒毛形成对比；鸭掌在勾完几条主要的轮廓线后，用花青墨点出鳞片，注意颜色水分略大一些，干后边缘形成水线，根据画面，要点出形状和轻重的区别，鸭蹼用淡墨勾出网状条纹后染赭石加墨。

宋人 佚名 秋葵图
绢本 设色
横：26.9cm 纵：24.2cm（原寸）

本幅为圆式。秋葵一枝，盛开者二朵，含苞者四朵。花朵翻转之间颇现娉娉之姿。

款题：李大忠画。原签标为李东写生秋葵。

本幅为宋元集绘册之第二十四幅。

步骤一

步骤二

花的画法步骤一：

勾墨线：花瓣的墨色要淡，花托与茎用重墨勾出。点出茎上的色斑。

分染：勾完墨线后，用淡墨分染出花托与茎的凹凸关系，画出花托上的色带。花瓣用淡赭石分染，并留出花蕊的空白。

花的画法步骤二：

继续用赭石分染花瓣，并平涂花托及茎。淡墨加赭石调出底色平涂一遍，注意颜色要薄些，底色最好不是一遍做足，应该随画随上底色，逐渐接近原画，这样每次平涂底色都让原本有些跳的画面灰下来，再用颜色把形象画出来，几遍以后，画面就越发浑厚，色与色之间衔接的更加自然，层次丰富。

花的画法步骤三：

分染第三遍赭石，每遍分染的面积要有变化，越来越小，每次先从花瓣的根部开始，多遍后形成从根到尖端的轻重变化。后用胭脂墨丝出花瓣根部的色斑。

花的画法步骤四：

染白粉，纸本临摹时只在正面用淡蛤彩染，绢本临摹时在背面用厚钛白或锌白平涂花瓣的位置。三绿平涂花托及茎，胭脂墨丝染花瓣根部色斑，加强花瓣的颜色对比，突出花瓣前端的轻盈之感。花蕊部分、雄蕊用白粉丝出，注意每笔之间留有空白，使之有蓬松感。雌蕊用胭脂染。干后用赭石墨做一遍底色。

步骤三

步骤四

花的画法步骤五：

完成图：用略厚的白粉勾出花瓣上的长筋，并再次丝雄蕊部分，使之加厚。花瓣的尖端用白粉提染，胭脂提染雌蕊，并复勾花托上的色带，最后用藤黄提染花瓣根部，花托及茎先用草绿平涂，再用胭脂醒出凹凸关系。

花苞的画法步骤一：

淡墨分染花托，使之有凹凸关系。

花苞的画法步骤二：

赭石平涂花托及茎，淡蛤粉平涂花苞后，用胭脂加少量花青分染。

花苞的画法步骤三：

三绿平涂花托及茎，蛤粉提染花苞亮部，并丝出花苞上的筋。上一遍矾水后，用淡草绿罩染花托及茎，用胭脂提染因罩白粉而变灰的花瓣，并复勾花托上的色带。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

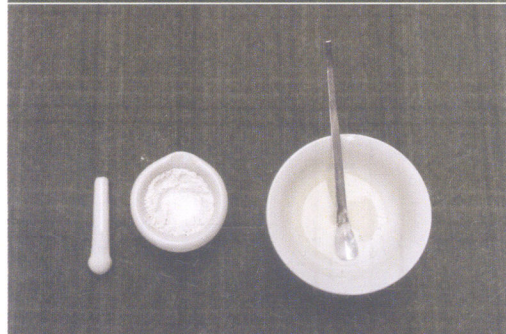
枝叶的画法步骤：

步骤一，正叶分染较重，花托、苞、茎及反叶用淡墨分染。

步骤二，赭石平涂花托、苞、茎及反叶，正叶用赭石从前端向根部罩染。

步骤三，正叶用草绿罩染，反叶、花托、苞、茎罩染三绿。

步骤四，胭脂提染茎，复勾花托上的色带，点出茎上的色斑，用淡草绿罩染平涂三绿的部分。

白色种类：白垩、铅彩、蛤粉、锌、钛白。

白垩粉，也叫白土粉，古代壁画多用此材料。

铅粉，也称胡粉、官粉，易染、细腻、柔和，但易返铅变黑。

蛤粉，又叫珍珠粉，是由海中文蛤经微火锻成石灰质，研至极细而成，其色沉着浑厚、偏暖，色调比较含蓄，是古代绘画的重要材料。宋代绘画都用它代替白垩，因此临摹宋画最好用蛤白。

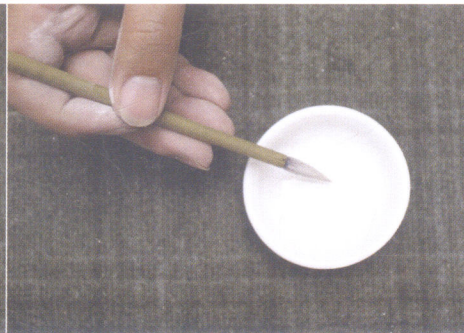
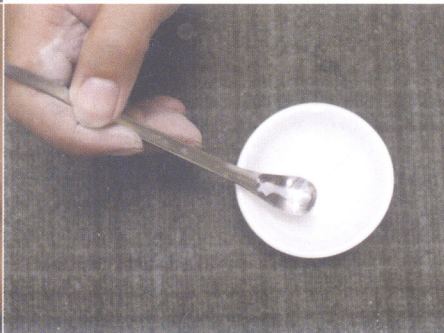
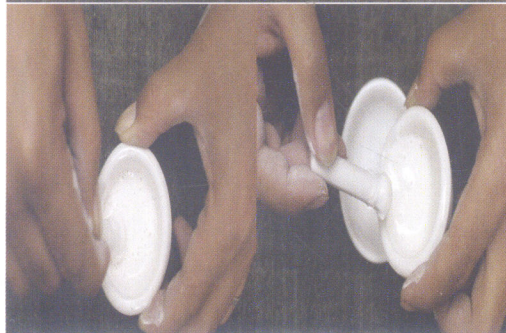
白粉的使用：花鸟画中，白花或混合色花，凡绢上正面用粉，后面一定要衬白。

着粉法：正面着粉宜轻宜淡，要与墨成相合，不能出入。如一层未匀，再加一层，所以宜轻，便于再加。

衬粉法：绢上各粉色花后应衬浓粉方显。若正面是各种淡色，背面只衬白粉，若是浓色尚觉未显，则仍以色粉合衬。衬粉最好是用钛白、锌白，而蛤粉只宜在正面使用。

点粉法：若点花蕊之粉，须合藤黄，不可过深，入胶宜轻，点出黄蕊，方外圆而内凹，颜色不晦暗。

蛤粉的研磨使用：将蛤粉倒入乳钵后，加胶细研，不可出胶。取出部分加水稀释，用于染色。剩余用后晾干，用时加水再研。经过几次使用，存在钵中的蛤粉更加细腻了。不宜将它用尽，应再兑入粉，加胶再研，如此反复加水加粉研了使用，再用再研，它就更加好用(如图所示)。

宋人 佚名 螽斯绵瓠图
绢本 设色
横：26cm 纵：25.3cm（原寸）

本幅为方式。画瓜瓠上有螽斯爬行，瓜蔓儿缠绕，瓜叶欣欣向荣，一幅阳光下的宁静之象。设色上主要是植物绿与矿物绿之间对比较强，正叶需注意叶筋上的水线、叶尖枯黄的边际。反叶先淡墨分染凹凸，再以赭石打底，平涂三绿。瓜裂部分在赭石底上用蛤粉点画出斑。瓜瓣以墨染出虚实凹凸，罩染苍绿。

收传印记：潞王之宝。延之心赏。