

捣

练

图

临摹技法

郭慕熙
编著

人民美術出版社

《捣练图》

临摹技法

郭慕熙 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

《捣练图》临摹技法 / 郭慕熙著. — 北京: 人民美术出版社, 2007.10

ISBN 978-7-102-04082-0

I. 捣… II. 郭… III. 中国画—技法(美术) IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第149217号

《捣练图》临摹技法

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 100735)

网 址: www.renmei.com.cn

责任编辑: 陈林

装帧设计: 纪欣

责任印制: 丁宝秀

制 版: 北京燕泰美术制版印刷有限公司

印 刷: 北京美通印刷厂

经 销: 新华书店总店北京发行所

2007年11月第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 3.25

印数: 1-3000

ISBN 978-7-102-04082-0

定价: 22.00元

编者的话

临习中国古代名迹，是学习中国画的必修课程之一。历代绘画大师们皆遵循“先师古人，后师造化”之法。我们继《〈韩熙载夜宴图〉临摹技法》之后，再次推出《〈捣练图〉临摹技法》，以满足那些踏踏实实地为中国绘画艺术而努力的未来画家们。同时也告诫他们要冷静清醒地去认真学习传统技法，进行必要的基本功训练。让学习中国画的学子们和热爱中国画艺术的爱好者领悟到只有通过对古今优秀作品的临习，锤炼传统功力，揣摩研究其线条和色彩，才能学习到中国绘画中笔、墨、色彩的真正内涵和精髓妙处。

《捣练图》唐代人物画家张萱绘。原画纵37厘米，横147厘米，藏美国波士顿美术馆，是中国古代优秀工笔人物作品之一。其内容表现了宫中妇女制作丝绢的劳动场景，由三个部分组成：一为捣练丝帛，二为缝制，三为熨烫。画中共十二人，妇女头挽高髻，体态丰韵，身披帛巾，艳丽多姿，女童稚气活泼。

整卷画幅节奏鲜明，构图错落有致，线条细劲圆浑、工细流畅，设色柔和，艳而不俗。作者通过对不同人物的细微动作、姿态神情的惟妙惟肖地刻画，为观者呈现出唐代宫廷生活中的妇女。

张萱，京兆（今陕西西安）人，唐开元、天宝年间（公元713至741年）任“史馆画直”（即宫廷画师），以人物画见长。据文献记载其作品有《唐后行从图》、《捣练图》、《明皇纳凉图》、《写明皇击梧桐图》、《按乐仕女图》、《横笛仕女图》、《游行仕女图》、《楼观仕女图》、《虢国夫人游春图》、《虢国夫人夜游图》、《虢国夫人踏青图》等（《宣和画谱》卷之五）。

多年来，《捣练图》流失海外，使众多绘画临习者无机缘看到完整而清晰的作品。所以我们选用近代绘画名家刘凌沧和郭慕熙的临摹作品，作为向读者介绍该画的临习范本。

2007年9月于北京

《捣练图》的绘画技法同其他中国传统工笔绘画作品的技法相同，首先要对作品的艺术风格、人物造型，作品的线条、设色细心揣摩，做到心中有数。

临习基本分以下步骤：

第一步：勾稿与落墨

用重墨将作品“忠实”地勾在拷贝纸上（以后正式勾线，全靠第一稿的准确），以便熟悉作品的线描特点。然后再将矾过的（熟绢）直接罩在勾好的线稿上正式落墨，并按照作品中的深浅需要来选择不同的墨色，如脸部、手部要用很淡的墨，服饰和家具、器物等，根据色彩的深浅，来酌定墨色的深浅。

第二步：着色

首先要细心揣摩服饰的色彩和花纹图案，着色时要分段进行，画完一个后，再画第二个如此往下推着画。（详见渲染步骤和方法）

第三步：开脸

开脸是工笔人物绘画技法的重要步骤之一，把它放在最后是因为（初学者）在画其他部位时，容易把脸部蹭脏，所以最后开脸，也是画龙点睛的意思。（详见开脸步骤）

第四步：托色

当前面的颜色感觉不够时，可以在后面托上相应的颜色，以此加重色彩的厚度。根据需要也可以托另外的颜色。如：草绿衣服可以在后面托石绿色。（详见渲染步骤和方法）

第五步：整理

在一幅画基本完成后，要与范本细细对照，找出差距，然后加工调整，使作品的整体效果统一和谐。

(一) **分染**: 中国工笔画的重要技法之一。是指在物象体面的转折明暗处,用带颜色的毛笔画在暗部,再用水笔将颜色按物体的肌理走向烘染开,分染的颜色一定要淡不要一次染成,视效果而定,有时可多染几次,使其明暗的效果恰到好处为止。分染时使用的颜色,也有其规律:一般白色的物体用淡赭石或淡花青或赭石加花青,硃砂或硃磲色的物体用曙红(洋红)分染,石绿或石青色物体用花青或草绿分染,曙红色的物体用胭脂分染,黑色的就用墨分染,绿色的用花青或草绿分染。

(二) **罩染**: 中国工笔画的重要技法之一。是指在物象体面上,用毛笔将调好的颜色平涂于画面上(笔中的水分要多一点),涂时要一笔接一笔,笔走过后就不要再重复,尤其是石色,最忌半干时重复,如不够时,一定要等颜色干后再进行下一遍的罩染。

关于分染和罩染的先后顺序要视颜料而定。如在罩染时,使用的颜色属植物性颜料,其透明度较好的(或颜色较淡的矿物颜料,具有一定透明度)则可以先分染后罩染。反之,对物体使用较厚重的矿物颜料罩染时,就需要先罩染,后分染。在罩染完成后,分染明暗的颜色被覆盖,则可以再进行分染,以达到满意效果为止。

(三) **托色**: 中国工笔画的重要技法之一。一般石色背后都托原色(就是前面什么颜色背后就托什么颜色);有时也托白粉,以便增加其厚度;有的根据情况而托其他颜色。如前面草绿衣服,为追其效果,后面托石绿,有时为了前面衣纹线不被覆盖,就从后面托其相应的颜色以增加厚度。

(四) **勾勒**: 中国工笔画的重要技法之一。“勾”是指在表现作品物象的最初线描(设色前)，“勒”则是指对作品物象结构的各个部位(设色后),用相应的颜色在原有的线条上重勾一次,使其线条醒出,同时达到与其物象色彩的和谐统一。如白色物体用赭石勒,硃砂或硃磲则用曙红或胭脂勒,绿色物体用花青或草绿勾勒等。

(五) **蹴**: 这是老一代画家在绘画实践中摸索的技法之一。在矾绢上面着色时,罩上去的石色总是浮在表面。为了追求原作的效果,用宣纸头捻成卷状,蘸点清水(略带潮湿即可),用平的一面往下反复地蹴,将石色蹴到绢丝里一些,粘到宣纸卷上一些,颜色就不浮着了。其色彩效果更加沉着稳定。此方法多用蹴后使矾绢平整,便于勾画花纹。

(六) **胶矾水的作用**: 工笔绘画所使用的熟宣和熟绢,是在生宣和生绢上刷上适量的胶矾水等工序加工而成。但胶矾一定要适度,否则会出现“矾大钉,胶大烘”的现象,一般比例是七胶三矾,若出现漏矾现象,就需要再罩一层胶矾水(相对应该矾多胶少)。

尤其罩染石色后,其效果不理想,必须再次罩染石色时,应该在相应的部位上刷上一层淡矾水,将已画上的石色固定住,然后再继续罩染石色,才能保证下面的石色不泛起。

(七) **旧色,米色,草绿**: 中国绘画中经常使用的颜色,也是临习《捣练图》中常用的色彩。所谓旧色就是草绿加赭石,目的是为追其旧的效果。米色是赭石加藤黄再加一点白粉似小米的颜色,草绿色即花青加藤黄。

(八) **色度**: 所有颜色的“色度”是最重要的,无论哪一种颜色多加一点或少加一点,其效果就会不同。例如草绿中的花青多一点就变成深绿,藤黄多一点就变成浅绿,以次类推。所以要掌握色彩的色度不多不少正合适,一看就能知道某种颜色的成分有多少,就要全凭经验。如果没把握,可在小纸头上先试试,以合适了为止,再正式渲染。

颜料的制作和使用方法

颜料：临摹古代的绘画作品，最好使用传统国画的水色和石色颜料。

水色颜料：花青、藤黄、赭石、硃磬、洋红等块状（已含胶）颜料，只要放在色盘中用一点热水泡一下，用手稍加研磨即可使用。墨也最好使用块状墨（油烟），用时现用现砚，不能用隔夜的宿墨，更不能用墨汁，以便日后托裱时墨色不跑。

石色颜料：石青、石绿、硃砂等，石色一般都是分为四个阶段。以石绿为例，用乳钵（中药房有卖研药用的）将买来的半成品石色颜料加少量胶水（以广胶为好）放入乳钵内进行研磨。研到一定程度再加热水，倒入玻璃杯内调匀，等颜色慢慢沉淀后，下面的就是头绿，将上面的倒入第二个杯子，再加热水后沉下的就是二绿，如此四次就是头绿、二绿、三绿、四绿四个阶段。石青、硃砂皆如此。

石色加胶法：

一般粉状石色都要加胶才能使用。加胶（广胶）也要适度为宜，胶多了颜色上去则发黑（没有石色的那种宝光色），胶少了则会掉色。一定要用热水，因为胶遇热就化，遇冷则凝，涂色时要随时将颜色调匀，因为石色很容易下沉。

锌白与蛤粉：

白粉：一般就用锌白即可，但要加工后使用，因为它里面有干油和明胶不能用。把买来的大袋锌白挤在玻璃杯里加上热水搅拌开，然后再填满热水，放四五天后等白粉完全沉下时，再把上面的干油、明胶水倒掉，另加入淡胶水（广胶）就可使用。

蛤粉：蛤蜊的壳（海边有多年风化的蛤蜊壳），精心研磨成粉。使用时也要加胶。加水后为灰色，干了则非常白而且永不变色，也可和锌白合用，效果很好。这种蛤粉在颜料店和中药店都能买到。

开脸步骤和方法

第一步：用淡曙红渲染面颊，同时用淡墨分染发髻2~3遍。注意发髻根部与脸部交界处应稍浅，使整体效果达到蓬松、厚实、虚实自然而有层次。

第二步：用肉色（硃磬加藤黄加白粉）罩染整个面部及肌肤，再用中墨分染1遍发髻。

第三步：用淡白粉罩染面部及肌肤，用宣纸卷蘸水碾匀。再用赭石染头饰。后用中墨分染1遍发髻。

第四步：用淡曙红加少许硃磬罩染面部及肌肤，用淡墨画出眼眉，淡硃磬分染唇部。眉心以草绿打底，然后点石绿。头饰分别用石绿、石青、赭石勾画。再用中墨分染1遍发髻。

第五步：用稍重一点的墨勾画眼眉。用曙红勾画出嘴的合缝。用淡曙红加赭石勾画鼻线及面部线条。

最后在面部及肌肤处的背后托白粉，发髻的背后托中墨加少许青黛。

（工笔人物绘画的开脸步骤大致相同，但应作品的各自特点略有差异。以上开脸步骤为郭慕熙老师在82岁高龄时亲手绘制。）

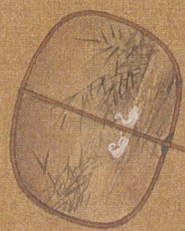

郭慕熙摹

壬戌秋九月劉凌滄郭慕熙繪

