

中国画技法丛书

临古花鸟画法

ZHONGGUOHUA JIFA CONGSHU

李晓明 绘

天津杨柳青画社

中国画技法丛书

临古花鸟画法

LINGU HUANIAO HUAFA

李晓明 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

临古花鸟画法 / 李晓明绘. — 天津: 天津杨柳青画社,
2008.1

ISBN 978-7-80738-292-8

I. 临... 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 (2007) 第 186728 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印 刷: 北京地大彩印厂

开 本: 1/12 889mm × 1194mm

印 张: 4

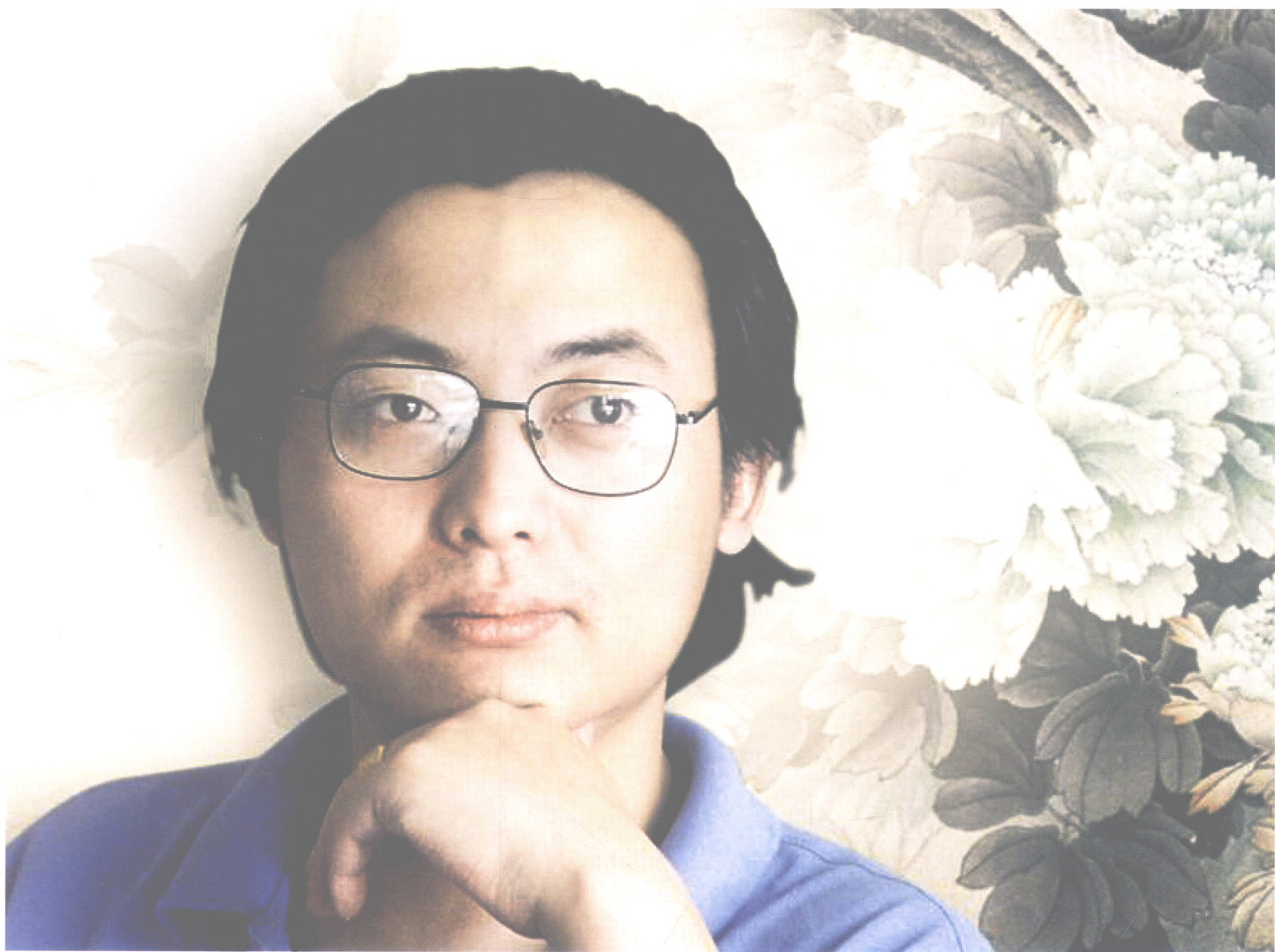
版 次: 2008 年 1 月第 1 版

印 次: 2008 年 1 月第 1 印

印 数: 1 — 4000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-292-8

定 价: 38 元

作者简介

李晓明,1972年出生于安徽无为,安徽省美术家协会会员,专攻工笔花鸟画,尤擅工笔牡丹的绘制。先后毕业于安徽艺术学校和安徽师范大学美术系,现为职业画家。

《出水芙蓉图》画法步骤

简述

《出水芙蓉图》是宋画中最广为人知的一幅经典作品。这幅作品构图上并无出奇之处，但造型极为生活化，用色也非常贴近生活，用“栩栩如生”来形容这幅作品是再合适也不过了。同时，因为作品造型简单，设色也不算复杂，所以是初学者临摹宋画的最佳入手范本。

步骤一

淡墨勾勒花头，中墨勾反叶、枝梗。浓墨勾正叶。

宋人原作用线，尤其是花头的用线非常细，墨色也非常淡，临摹的时候应该避免平时的用线习惯，尽量向原作靠拢。

正叶叶筋采用双钩方法为之，也有别于目前流行的正叶叶筋两边留水线的处理手法。

步骤二

淡淡的赭墨色（朱磬+墨+少许曙红），底纹笔刷底色。干后用隔夜赭石（朱磬+墨调和后放置一夜）平涂三次底色（花卉、叶子等部分不涂）。隔夜色有渣滓，能出现比较粗糙的肌理效果，对衬托出花瓣的水灵感觉有一定的帮助。

淡白色平涂花头。反叶、枝干平涂赭石色（赭石中可略微加入微量草绿）。正叶、莲蓬平涂老绿色（草绿+少许胭脂）。

步骤三

花头用淡曙红多次分染（用色一定要薄）。染色时需要注意反瓣可比正瓣多染一到两次。反叶、枝干用草绿分染，枝干部分采用两边往中间染的“染低法”。反叶叶筋两边留水线，接近于近代通行的正叶处理手法。随后反叶用淡朱磬从叶子边缘往根部倒染。莲蓬用赭石色分染，最深处略加墨分染。花瓣根部即莲蓬周围可用胭脂略加朱磬整体统染，稍微染深一点以后点花蕊的时候就容易让花蕊亮起来。正叶用花青多次分染，要有意识地挤出正叶叶筋。越是根部这种挤的感觉越明显，到了边缘部分要弱化一些，始终保持整体的明暗关系要和谐，避免局部刻画过分。

步骤四

正叶继续用墨青色（花青+墨）提染，淡墨青色（花青+墨）勾勒细叶脉。花瓣互相掩盖的地方用极淡的灰绿色（三绿+少许墨）淡淡地分染一下明暗关系，千万不要染过了。花瓣尖部用浓曙红局部提染后再用中等浓度的胭脂提染一下，胭脂为冷色，有别于曙红的暖色，提染一下胭脂，花瓣会红得更有层次，初学者在描绘别的粉红花头的时候也可以采用此法。反叶、枝干整体罩染薄五绿（三绿+白色），其中枝干是从中间往两边分染，反叶是从根部往边缘整体罩染。同时用五绿提染一下莲蓬和莲子的亮面。莲蓬周围的花瓣根部继续用淡胭脂色+少许朱磬整体统染。

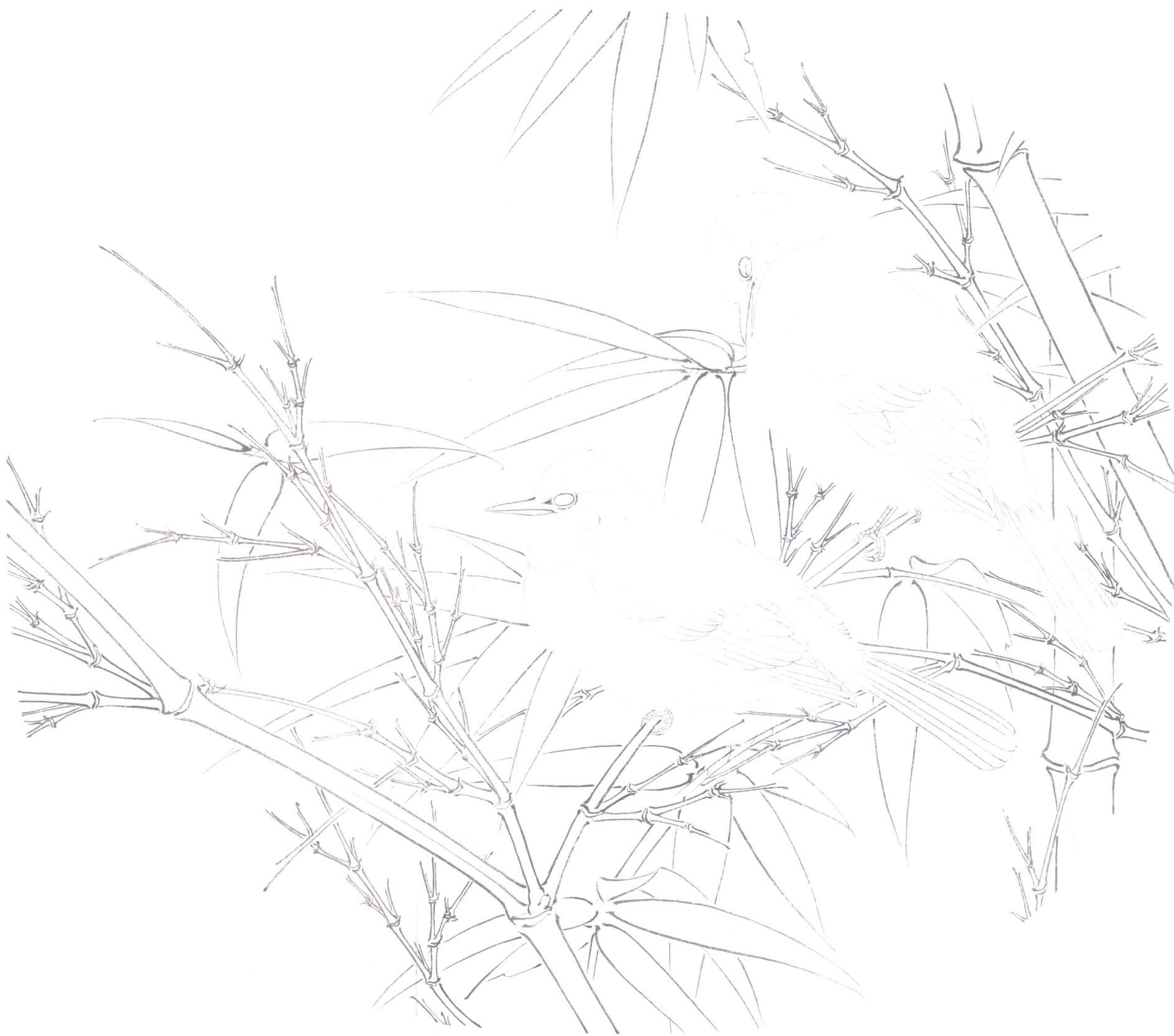
步骤五

花瓣提染中等浓度的白色，这一步非常关键，处理手法不能雷同。有的地方是为了挤出反瓣，有的地方是为了衬托出上层的花瓣，所以有的地方可能提染在根部，有的地方可能提染在中间部分。总之，大部分的白粉还是提染在花瓣的中间部位，分别向根部和瓣尖分染开去。淡曙红勾勒花瓣边缘及勾细花脉。淡墨勾花丝，随后用橘黄色（藤黄+朱磬）复勒花丝。淡花青衬勒一下正叶的细叶脉，用笔可以略随意一些。浓白色立粉点花蕊，干后用很淡的淡胭脂色在花蕊的中间微微再点一次，为更好的表现花蕊的立体感觉。正叶除了叶筋部分以外，整体再次平涂一层偏绿的草绿色。根据画面整体关系，淡墨整体调整一下正叶的大明暗关系，淡赭墨色调整一下反叶的整体明暗关系。浓胭脂点莲子的顶部圆点。

简述

《白头丛竹图》是宋画经典作品之一。宋人花鸟基本上以勾染法为主，线条多精细至几不可见，设色多重渲染。而此图则以线条见长，尤其是竹枝、竹叶的用线尤为挺劲。画中描绘一对白头翁休憩于雪后的翠竹之上，设色精细，局部结构交待得非常清晰，是初学者临摹宋画的最佳范本之一。

步骤一

中锋行笔，重墨勾竹子部分及鸟嘴、硬羽部分，中墨勾鸟背，淡墨虚线勾鸟胸腹等部位。竹子部分行笔要稍迅速，竹叶起笔部分注意运笔的不同，有圆起尖出、方起尖出及逆锋行笔之别，竹叶尖部可迅速提出，线条忌漂浮无力。竹枝则多用铁线描，然起笔、收笔上也颇多变化，临摹时须多加注意。

步骤二

背景整体刷淡赭黄水（赭石+藤黄+少许墨）。正叶平涂草绿至叶尖处染开，随后用淡赭石从尖部往根部提染至三分之一处。反叶平涂淡赭石色。叶根处的积雪部分平涂白色后稍微窄染即可。老干平涂赭石，中枝平涂草绿，嫩枝平涂赭黄色。淡墨平涂鸟头部斑纹，淡墨整体罩染飞羽、复羽、尾羽部分，背部和腰部也用淡墨分染。鸟胸腹及头顶白斑部分平涂淡白粉后再用淡赭墨分染。眼睛平涂淡朱磬。爪平涂淡花青。嘴用中墨分染，偏重于嘴中线部分。

步骤三

除鸟胸腹及头部白斑部分外，整体背景再刷一层赭黄水。竹叶继续用墨青分染，这一步要注意留出竹叶根部积雪形状。反叶从根部往尖部淡墨分染，两边留水线。重墨分染鸟头部斑纹，中墨继续分染鸟背后，背部整体罩一层极淡的赭墨色。用小笔蘸中墨细心分染每一片飞羽和复羽、尾羽。淡墨分染胸腹后，淡白粉从胸腹的亮部往暗部分染。眼眶内层勒一条淡墨赭线。老干用墨分染节处、中枝的节处用花青分染、嫩枝部分用淡墨提染节处。

步骤四

竹叶及竹枝部分罩染老草绿，局部线条模糊处用中墨细心复勒。枯竹枝部分平涂赭墨色后用赭石色复勒。竹叶正面尖部用赭墨提染后用淡花青勾勒平行叶脉。反叶则用淡墨细心勾勒平行叶脉。

鸟嘴用中墨再次分染，重墨复勾鸟嘴中线。鸟飞羽、复羽部分中墨整体罩染后重墨丝毛，胸腹暗的部分赭墨丝毛，背部中墨丝毛。胸腹的亮部和头顶的白斑部分用浓白粉丝毛，胸腹亮暗面之间的衔接要自然，丝毛的时候可逐渐地稀疏过去。鸟爪平涂墨青后小笔蘸花青画出鳞皮并点出突起后用浓白色提染爪尖。眼眶内部用赭墨色从四周往中间分染后用焦墨点睛。灰色（白+淡墨）勾勒羽梗。赭黄色复勒叶尖线条。

《果熟来禽图》画法步骤

简述

《果熟来禽图》为宋代院体画家林椿所作。画面描绘了一只活泼的小红尾山雀栖息于成熟的沙果枝干之上，画面的造型尤其是小鸟的造型生动异常，也是我们学习古典画风的经典范本之一。

步骤一

淡墨细线勾勒沙果，中墨勾反叶，重墨勾枝干、鸟嘴。虚线淡墨勾鸟身体羽毛，中墨勾复羽和飞羽。