

秋葵图 宋 无款 绢本 设色 纵二三·四厘米 横二五·八厘米

暗香疏影图 宋 马麟 绢本 设色 纵二四·九厘米 横二四·六厘米

写生紫薇图 宋 卫昇 绢本 设色 纵二三·八厘米 横二五·三厘米

艺苑掇英技法系列丛书

- 宋人小品临摹技法 一
 ■ 宋人小品临摹技法 二
 宋人小品临摹技法 三
 宋人小品临摹技法 四

图书在版编目(CIP)数据

宋人小品临摹技法.2/翁颖涛绘. —上海:上海人民
 美术出版社, 2002.6 (2005.4重印)
 (艺苑掇英技法系列丛书)
 ISBN 7-5322-3199-2

I. 宋... II. 翁... III. 中国画—临摹—技法(美术)
 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第036913号

宋人小品临摹技法(二)

艺苑掇英技法系列丛书

绘画 翁颖涛

责任编辑 苏小松

封面设计 清 远

摄影 丁国兴

技术编辑 陶文龙

出版发行 上海人民美术出版社

制版印刷 上海中华印刷有限公司

开 本 787 × 1092 1/8

印 张 3.5

版 次 2002年6月第1版

印 次 2005年4月第2次印刷

印 数 3001—5250

书 号 ISBN 7-5322-3199-2/J · 3020

定 价 19.00元

ISBN 7-5322-3199-2

9 787532 231997 >

罌粟花图 宋 无款 绢本 设色 纵二五·五厘米 横二六·二厘米

《罌粟花图》是南宋重彩花鸟画的经典之作，描绘朱砂、粉紫、粉红三朵罌粟花，姿态各异，蔚有生机。从构图上看，较为集中的部分是粉紫、粉红两花，一朵斜侧，一朵背向，在绿叶簇拥中娇柔含羞。而上扬的花柄和叶片，则将观众的视线引向左上方当阳的红花——画面的主角。右上方的空间内，巧妙地点缀了一枚花瓣早已凋谢的花房，朴实自然。这样的构图重心稳重，主体突出。画面底色深重，衬托出石色的花与叶，响亮的色彩在深色背景上格外雍容堂皇，浓丽而不过分张扬。足见原作画家对色彩、造型的把握极有分寸。

步骤一

为了便于拷贝，我们先勾勒线条再作底色，但由于这件作品的底色特别深，花朵与枝叶又多为厚重的石色，所以线条必须用浓墨勾勒，才不致在此后的上色中被底色和石色所掩盖，令造型模糊不清。

因为此图所描绘的是草本植物，并且花瓣卷曲层次丰富，所以线条十分细腻，没有刚强的用笔。勾勒前，可以先理清花瓣的造型结构和前后层次，做到心中有数，然后再动笔。勾勒的过程中要有耐心，并尽力表现罌粟花妩媚柔美的特色。

步骤二

用墨、朱磬加花青作底色，在绢本的反面多上几遍，正面的遍数可以适当减少，保持绢本的质地和所勾勒的线条。

在作画前先仔细地观察原作，从色相、深浅等方面比较画中的各个部分。从色相上观察，红花大体为朱砂色，粉紫花为偏暖的紫红色，粉红花以白色为主，仅在瓣尖略显红色。正叶是较厚重的石绿，反叶偏暖黄，上色时须区别正、反叶。从深浅上看，红花和石绿正叶较重，形成鲜明的对比。而紫花次之，粉红花最淡，簇拥在这两朵花周围的多为反叶，颜色较淡，正好降低了同花的反差，从而在整体上，拉开了与红花的主次关系。

红花用朱砂从正、反两面平涂，以矾水固定。粉紫花先用较薄的白粉平涂，然后，用花青、曙红加少许朱磬调成偏暖的紫红色，初步渲染花瓣根部和暗部。加入少许朱磬，主要为了能使紫花偏暖，与画面的暖色调相统一。粉红花也是先以白粉平涂数遍。除红花反衬朱砂外，粉紫花与粉红花均可从背面反衬较厚的白粉来增加花朵的厚度和亮度。

正叶、花房、花柄用较重的花青墨分染，平涂汁绿；反叶分染汁绿。正、反叶均从绢本背面反衬明亮的三绿色。反衬的作用在绢本作品临摹中显得尤为重要。比如：以同样颜色反衬，能加强正面对应色彩的厚度；而用白色反衬，则会使正面的色彩变得明亮。在临摹中，可依据各自不同的情况，选用适当的色彩反衬。

上大体色时，重点在于朱砂的平涂。建议使用朱砂墨研磨，色泽明亮效果好。石色的平涂比较难，尤其是这朵红花，平涂时运笔要轻，才会匀净，不留笔痕。

步骤三

在这一步骤中，要完成三朵花的细节刻画，力求表现花瓣卷曲、掩映的生动感。同时，叶子提染石绿，与红花相为对比，色彩越发响亮、堂皇、古雅。

红花上足朱砂后，用曙红加墨细致地渲染花瓣的根部。由于花瓣众多，切不可平均对待，而应注意其中的微妙区别。渲染瓣根，加深了红花的暗部，此时的花瓣已基本显现出一定的层次感。在花瓣的亮部用朱磬略加提染，同样也要注意不可过于雷同。如此，暗部和亮部的深入描绘，红花就更加明艳照人了。

粉紫花的暗部中，用勾线笔依照花瓣的卷曲方向，虚实相生地勾勒、刻画出紫红的瓣筋。然后用白色加少许月黄调成乳白色提染花瓣的亮部。在临摹宋人作品时，白色部分的上色通常可以在白粉中调入一些月黄，使其变暖，与画面整体的暖色调相统一。

粉红花进一步以白色提染，用矾水固定后，再提染瓣尖的浅曙红色。黄灰色的暗部，用月黄、赭石加花青进行渲染。正叶的边缘和红花的花柄，提染三绿。由于原作年代久远，石绿色部分显得有些斑驳，临摹时也可以适当地染出这种效果，但必须清楚地区分正叶与反叶。反叶在分染汁绿的基础上，罩染偏暖的黄绿色，可用三绿、月黄加少许朱磬。在叶片中，正叶厚重，反叶相对次之，从而在叶片中有所区别。

绿色的花房以及花柄平涂石绿。画面右上方的花房，以三绿加月黄点染即将凋谢的花蕊，用笔要虚一些。

在深入刻画和上石色的过程中，要尽量仔细观察原作，在统一中寻找变化，才能够使画面生动自然。

完成图

通过上述三步骤，画面效果已基本展现。此时可将作品先托裱，然后进行最后的调整，主要是提醒部分线条，并点上花蕊。

红花以曙红加墨提醒部分线条，为了更好地区分前后层次。线条须轻盈、柔和、虚入虚出。用藤黄加白以小笔点出花蕊。注意花蕊的造型与疏密。点上花蕊后，红花分外精神，在画面中的主体地位更加得以显现。

粉紫花用花青加胭脂调成绛紫色提醒部分线条和瓣筋，花蕊的画法相同。

粉红花以曙红提醒线条，并在黄灰色的暗部里，用墨色覆勾部分线条，表现花瓣的层次。最后用浓墨覆勾叶筋、花房、花柄和右上方花房的丝丝花蕊。

线条是中国画的骨架，提醒线条之后，原本被石色掩盖的结构重新显现，使画面充满了精神，更加完善。

此图的临摹重点是花瓣的层次表现和细微处的刻画，以及朱砂和石绿的上色。此外，笔者感到在这三朵罽粟花中，不仅色彩各异，而且在细部描绘上也有一定的区别。红花虽然也有丰富的花瓣层次，但相对于粉紫花，则更加端庄、整体。粉紫花的细节特别繁复，瓣筋的勾勒尤为重要。粉红花是背向花，结构和色彩都比较单纯，但在单纯中如何把握其厚度和立体感，则是它的难点所在。

榴枝黄鸟图 宋 无款 绢本 设色 纵二四·六厘米 横二五·五厘米

《榴枝黄鸟图》描绘一只羽翼丰满的黄鹂，站在深夏的石榴枝头上，黄鹂鸟形体精准，羽翼结构写实而微妙，栩栩如生，逼真传神，是宋人翎毛的经典之作。黄鹂口衔毛虫为食，生动有趣，充满了生活情趣，宋代画家完全是从自然的现象中抓住了黄鹂捕食这一鲜活的瞬间。此外，对于背景的描绘也是细致入微，刻画了石榴结实初绽的季节，枝叶翻转、摇曳，色彩细腻，变化微妙。

步骤一

此图用线极为丰富，用笔不可以单一对待。

以极细的墨色勾描出黄鹂形体外轮廓。由于黄鹂色浅，且羽毛轻盈、蓬松，所以落笔要虚、轻，要按丝毛的方向勾描，以便在完成丝毛时，能用色线覆盖。

石榴用线圆润、柔和，表现了果实的丰硕和立体感。同时，用细笔点画出石榴表面上的大小斑点。

叶片的勾线，是最富变化和表现力的。由于叶片边缘卷曲，姿态翻转各异，用笔时就必须考虑其节奏变化，虚、实结合，浓淡不一，柔韧中有力。

因为是木本植物，枝干的线条刚直、挺拔，勾线时用重墨，有力地表现其质感。与圆润的石榴和轻盈的黄鹂形成鲜明的对比。

毛虫用淡墨定位。

步骤二

赭石、花青加月黄上完底色，然后将各部分的大体色铺开。

此图颜色极其丰富多彩，仅叶片，就有正叶的头绿、反叶的黄绿、叶尖的赭石三色；石榴上大体为赭墨色，局部呈现胭脂、白粉、月黄。因而整个上色的过程较为繁复。

黄鹂先用墨渲染黑色的羽毛和翅膀部分。虽然此鸟为嫩黄色，但仔细观察，在嫩黄的丝毛下，有朱磬色作底。所以在这一步中，用朱磬加月黄先涂黄鹂的嫩黄色部分。

石榴用赭石加墨渲染立体感，局部提染胭脂。

正叶的绿色部分以花青墨打底，平罩头绿。反叶渲染汁绿，叶尖和边缘用淡赭墨提染。

枝干用朱磬加墨渲染两边的暗部，使其呈现一定的立体感。

大体上色后，各部分的色相已基本出现，接下来我们便可在统一把握整体的前提下进行深入刻画。

步骤三

石榴果实有前后两枚，前者浑圆，斑点较少，在渲染赭墨和浅胭脂后，用极薄的白粉提染，由此表现出前后两枚果实的空间层次。两端蒂部用月黄、白粉、胭脂、赭石等刻画细节。后一枚石榴色彩较鲜艳，果皮开裂，露出可爱的石榴子。石榴子用胭脂渲染，后提染白色。果皮上的斑点，以胭脂和墨按照不同的深浅、大小、疏密点出。

根据画面效果，叶片再作深入描绘。可用花青在石绿上进一步渲染，充分表现前后层次和卷曲感。叶尖提染朱磬色，并用月黄平罩叶面，使叶尖的赭黄色与叶根的石绿色更好地衔接。反叶罩染三绿。

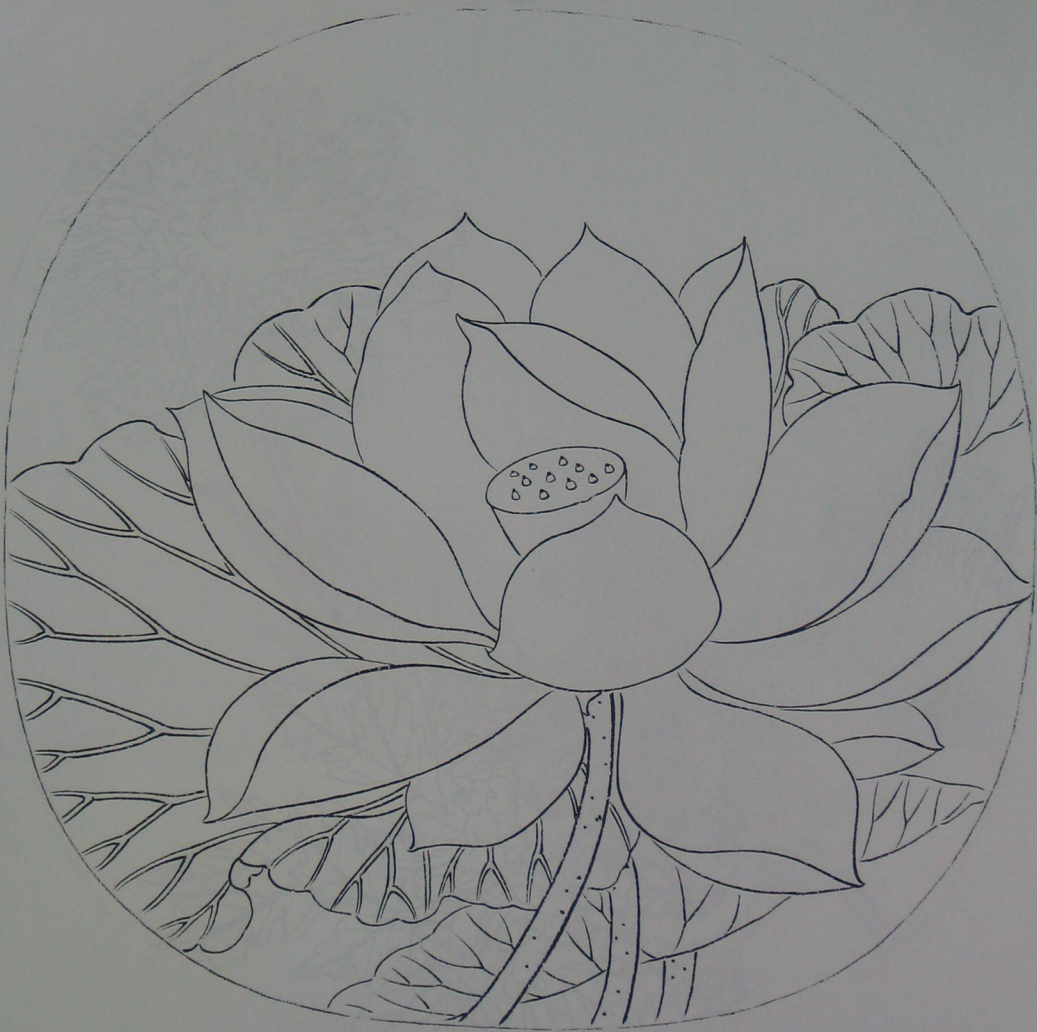
黄鹂的喙部平涂白粉，然后从两头分别提染白粉和胭脂。爪子用白粉刻画，薄罩赭石，眼睛染赭墨。

毛虫用白粉和墨刻画，注意白色的小虫要有毛茸茸的感觉。

罌粟花图 粉本

出水芙蓉图 粉本

榴枝黄鸟图 粉本

枯荷鹭鸶图 粉本