

艺苑掇英技法系列丛书

宋人小品 临摹技法

三

上海人民美術出版社

野蔬草虫图 宋 无款 绢本 设色 纵二五·八厘米 横二六·九厘米

蜡梅双禽图 宋 赵佶 绢本 设色 纵二五·六厘米 横二五·八厘米

梨花蝴蝶图 宋 无款 绢本 设色 纵二二·一厘米 横二三厘米

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. 3/ 薛珂绘. — 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 7-5322-3197-6

I. 宋… II. 薛… 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036915号

宋人小品临摹技法(三)

艺苑掇英技法系列丛书

绘画 薛珂

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 7-5322-3197-6/J · 3018

定 价 19.00元

ISBN 7-5322-3197-6

9 787532 231973 >

山茶霁雪图 宋 无款 绢本 设色 纵二四·八厘米 横二七·二厘米

宋人在写生作品中，即使是一花、一叶，都能匠心独运，夺造化之妙。这幅册页小品，一枝山茶横斜而下，其间朱红色花与深绿叶交相辉映，并用白粉点雪，色彩艳丽，气息高古。此图虽无款识，但枝、叶、花的用笔老辣而具变化，尤其鲜红的茶花在雪中挺立，这种气质绝等闲之辈所能写出，定为宋人画院中高手所为。

步骤一

动笔前，先仔细分析花、叶的结构关系，再用仿古绢衬以底稿勾线。对于画中的残损部分，在作底稿时可进行适当修复。

勾笔的线条较细，墨色稍淡，以突出花瓣的柔美。山茶花蒂层起似鳞，画时应注意。叶子墨色较深，顿挫有变化，叶筋要勾得秀挺，才显得精神。枝干用勾皴结合的方法。最后用碎笔点出叶上雪的位置，这里的用笔要虚，否则会显得僵、板。

步骤二

墨线勾完后，可先用花青分染叶片。分染时需留出积雪的位置，并注意雪的边线的虚实变化，处理手法不宜过实，太实则容易显得板刻，难以表现雪在叶面上的自然感觉。画面中间的一片叶子叶尖上微枯，用赭石接染。

反叶先用赭石平涂打底后，再罩上淡汁绿。花瓣用朱磬平涂两至三遍，与此同时，花蒂、花萼、枝干也同样用赭石打好底。

这幅画虽选用比较沉稳的仿古绢，但随着临摹的深入，逐渐与原画的墨色、颜色的古旧气息显得不和谐起来，这就需要随着画面主体的进展，不断调整底色。视所用绢底，以红茶水酌加净砚新墨、朱磬、花青、赭石等，用底纹笔均匀地从背面刷染。

步骤三

叶片的花青底染足以后，用藤黄和花青调成汁绿罩染一至两遍。反叶用石绿罩，石绿为矿物质颜料，覆盖力较强，不易染均，因此每一遍都要薄。花朵上的朱砂也是如此，要逐步加深，慢慢达到所需的厚度。反面可以用厚些的朱砂托底，待朱砂干后，用胭脂分染出花瓣的明暗层次。上色时需突出花蕊。

花蒂用胭脂调墨由外向内分染，再反方向染石绿。花苞上的萼片也同时染石绿。

整幅画面要统一深入，以达到和谐。注意观察原作上的一些细微变化，尽可能在自己的画中体现出来，使画面更加丰富。

完成图

汁绿染叶之后，在背面薄薄地托上一层石绿。反叶需用淡墨染出明暗，之后用调白粉的石绿提叶筋。正叶比较肥厚，叶筋也不太明显，可以勾得若有若无。

花蕊用朱磬打底，白粉勾点。花药还需再罩上朱磬。枝干用赭石罩染，勾皴不足之处用墨点提，背面托上一层薄白粉。

最后点雪，这在整幅画中非常关键。点雪时用笔要灵动而有节奏，点子排列要有秩序，同时注意疏密变化。并且要分层来点，先用薄粉，后用重粉，使之显得层次丰富。这样，整张作品就基本完成了。

这幅作品笔触细腻，色彩鲜明。通过临摹不但可以学到重彩画的一些色彩与材料上的处理技巧，而且可以体会到宋人对自然的深入观察，并能极细致地表现出来以达到传神的境界。

梧桐蜡嘴图 宋 无款 绢本 设色 纵二二·九厘米 横二七·二厘米

这幅宋人作品设色淡雅，描写工致，并略带装饰趣味。蜡嘴停于画面左部的枝干上，啄食桐籽，而略已枯黄的桐壳悬挂在刚硬而有装饰性的枝干上，呈现深秋的意味，此图是宋人小品中少见具有装饰性而不失真味的作品，是古人在艺术创造中源于自然、高于自然的表现。在设色淡雅的作品中，最能体现出线条的表现力，因而要临好这幅画，就必须对其细加分析。

步骤一

鸟嘴鸟足是此画的精彩之处，而鸟嘴的勾线尤为关键，直接影响鸟的精神。画好眼后可先勾嘴，用笔要锐利，线条要劲挺挺括，且实中有虚。然后用淡墨细笔点出鸟的轮廓，勾羽丝毛。丝毛用笔要虚人虚出，均匀有序。

树枝用重墨以圆润、饱满的笔线勾出，果壳用略淡的墨色勾描。勾描时在体现长线流畅的同时，注意要有运笔速度和节奏的变化。而且线条水份要饱满。枝干用笔要劲挺，并在起笔收笔中体现此结构关系。

步骤二

先以较淡的墨色反复渲染蜡嘴的头部、翅膀和尾部，其中翅膀和尾部的羽毛用笔要干脆、爽利，以达到劲挺、明快之效果。头部墨色的边缘要处理得虚一点，使之有一种蓬松的感觉。然后用更淡的墨色渲染鸟背，这些墨块的大小和轻重体现了结构关系，要注意在反复渲染的过程中不断地调整。

接着用淡墨分染桐枝，用笔要爽快，并注意交待清楚枝节的结构关系。果壳和桐籽平涂淡赭石，壳的里面部分用淡墨染出深浅。

蜡嘴的眼睛和爪子先平涂一遍淡赭石。鸟嘴用白粉打一下底。

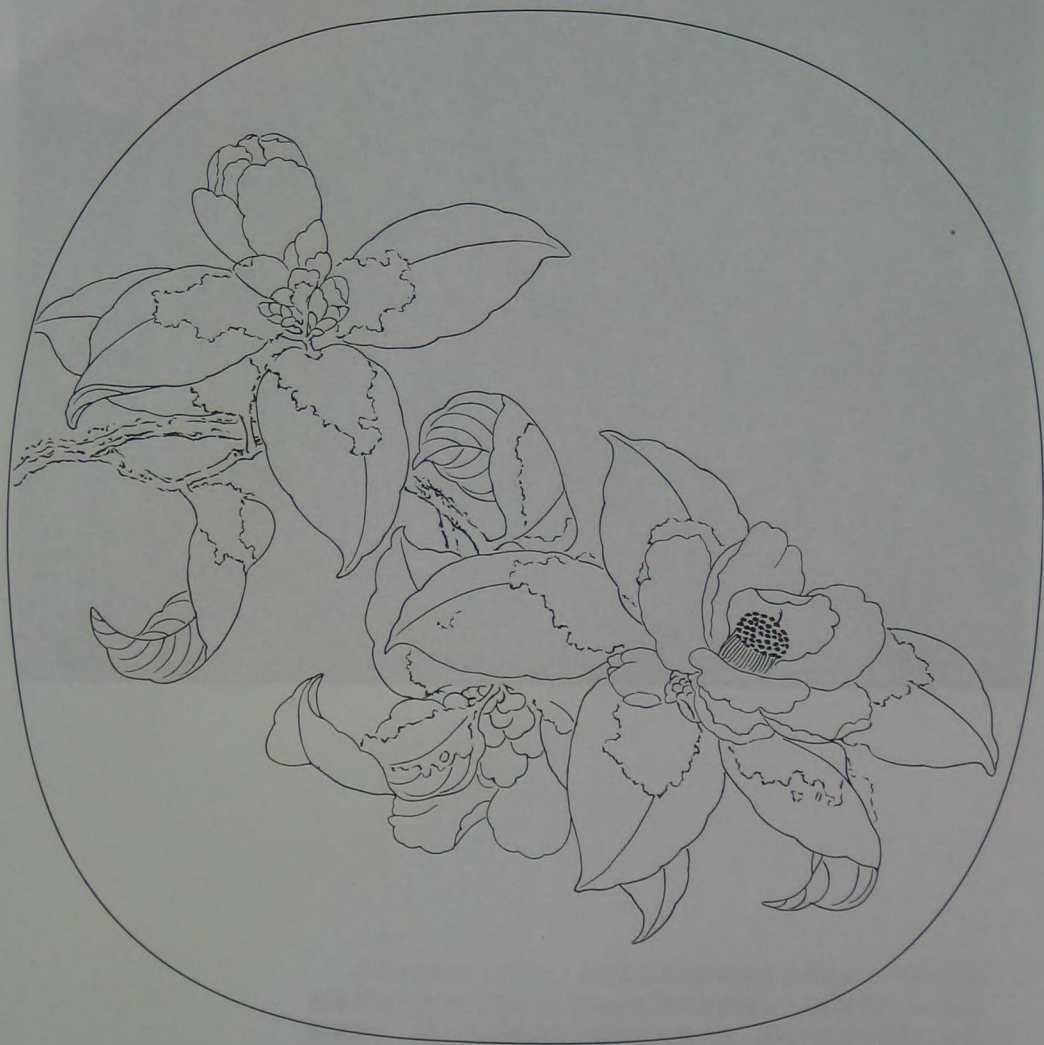
步骤二

继续加深翅膀的墨色，正副峰之间的位置用淡墨渲染，一侧墨色稍重些，这样能体现鸟体量的轻重，墨色上和下部的交接处，这样能表现出鸟的层次感，同时，鸟腹部的墨色也要用淡墨渲染，这样能表现出鸟的轻盈感，同时，鸟腹部的墨色也要用淡墨渲染，这样能表现出鸟的轻盈感。

同时，鸟腹部的墨色也要用淡墨渲染，这样能表现出鸟的轻盈感，同时，鸟腹部的墨色也要用淡墨渲染，这样能表现出鸟的轻盈感。

山茶霏雪图 粉本

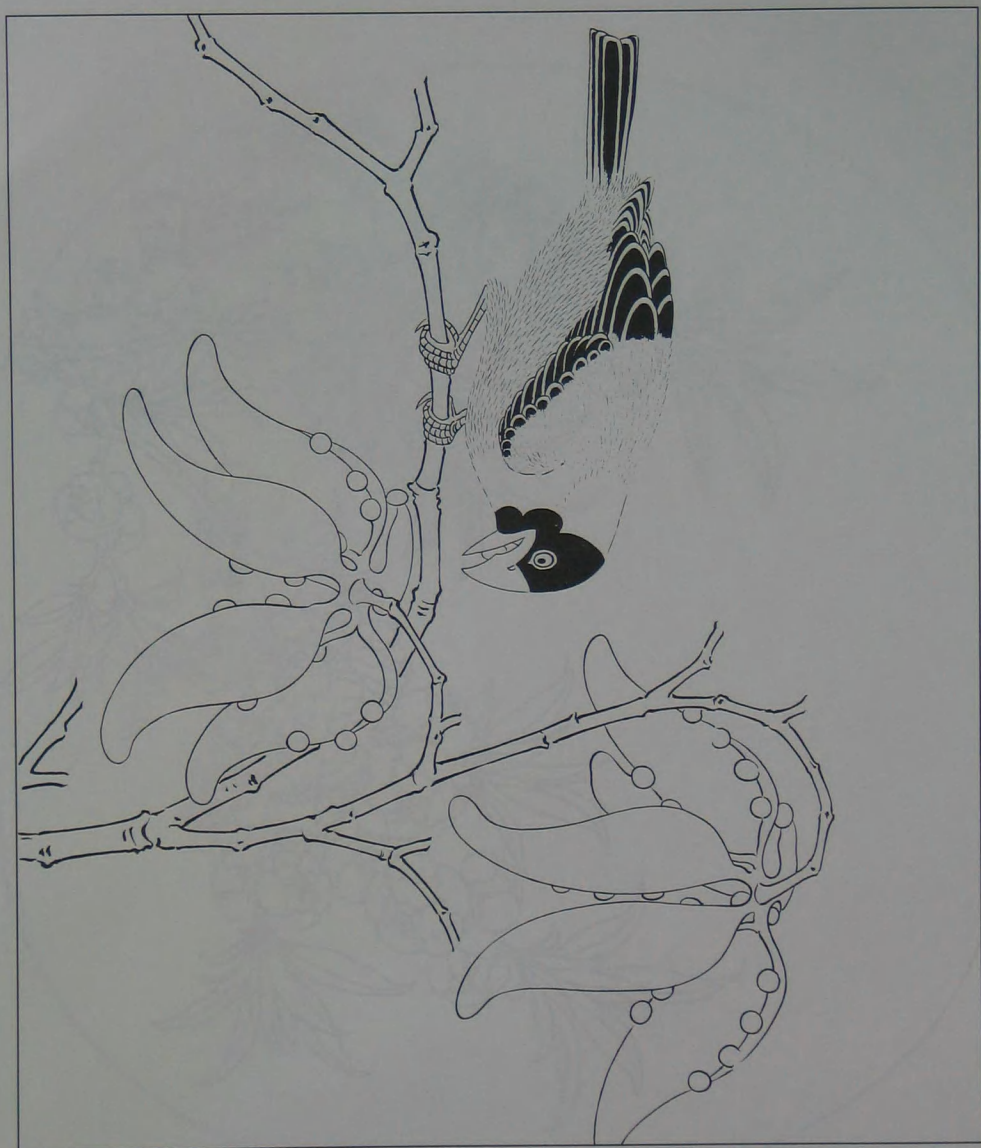

碧桃图 粉本

梧桐蜡嘴图 粉本