

◎ 李晓明 编绘

原大版 李晓明
临宋画六步学
菊丛飞蝶图 梅竹寒禽图

原大绘制步骤
精细绘制细节
详尽绘制文字
轻松绘制完成

天津杨柳青画社

《菊丛飞蝶图》

步骤一 本作品为宋代朱绍宗所绘，绢本设色。丛菊盛开，灿若文锦，虽是篱边野景，却具富贵气象。蜜蜂逐花而至，蛱蝶上下翻飞，为画面增添了动感。花瓣、叶片的勾染皆极为精工，花心用白粉点染，立体感很强，望似凸出于绢素之上。其为宋代院体花鸟作品中临摹用工最为烦琐的一张，花头繁多、结构细碎、色彩多变，因为原作的尺幅较小，按照原画大小绘制的话，对临摹者的视力要求很高。因此，此临习稿为放大稿。

步骤二 待勾线完毕，整体平涂画面两次淡米黄底色（藤黄加微量朱磦加微量淡墨）。干后用赭黄色（藤黄加少量朱磦加少量淡墨）空出浅色花头、花苞和花房再次平涂背景底色两次。干后再用淡赭墨（少量藤黄加朱磦加墨）空出所有物体（上方蝴蝶除外）平涂背景底色三次。用绛红色（胭脂加朱磦加墨）围绕所有物体外轮廓窄染一周，物体下方颜色稍重，染色面积比上方大些，很小的空隙可直接平涂。

浅色花朵平涂淡白粉。花房平涂淡粉黄（藤黄加白粉）。红色花头平涂粉红色（胭脂加白粉）。蓝花花朵平涂青灰色（花青加白粉）。反叶、萼片、花托、小嫩叶和茎、梗平涂汁绿色，正叶平涂淡草绿。蜂平涂淡白粉。

荷兰菊后面的蝴蝶翅膀平涂淡白粉，圆斑点平涂赭墨。上方蝴蝶翅膀外边缘平涂赭墨到花纹边缘染开，翅膀里面平涂淡赭石，翅上花斑平涂白粉，头部、胸腹部平涂赭墨。木蜂胸腹部平涂淡白粉。

步骤三 粉蓝色矢车菊从花瓣尖部向两侧倒染偏红的淡紫色（曙红加酞青蓝），胭脂红荷兰菊用淡曙红统染到边缘染开，花瓣边缘隐隐留出1.5毫米水线。左下白色雏菊用淡白粉从瓣尖向根部倒染两到三次，花瓣中间的结构要完全提亮，未开的花苞用白粉从尖部倒染。提粉时选择笔锋好的兼毫笔作白粉笔来用，边上放吸水纸（两张抽纸折叠）及时洗去水笔上脏色。右上三朵滨菊也用淡白粉倒染（方法同雏菊）然后将花瓣根部统染一层淡赭黄。右下四朵日光菊用赭黄色统染花瓣根部。将花房看成突起的半圆，用赭黄色统染滨菊和日光菊花房最高点，用斡染法向四周染开，干后再将花房的根部窄染，按照花房结构染出体积感。雏菊、矢车菊和荷兰菊花房的用色可稍淡些。

花青大面积统染正叶，底层叶子可多次统染。反叶和小嫩叶用淡草绿统染，用色要薄，要染出画面中颜色剥落的感觉来。淡墨绿分染花茎与萼片的交接位置、被花瓣和叶子遮挡的位置。从顶部向根部用草绿分染萼片，四边留水线，表现萼片形态与厚度。

荷兰菊后面的蝴蝶用赭墨分染前翅上端和被花瓣遮住的地方。用淡墨分染上方蝴蝶翅膀外轮廓，到距圆形结构线前端时大面积染开，翅上白斑再次平涂白粉。淡墨分染出头部、胸部和腹部。翅膀里面用墨红色从胸腹两侧向外大面积统染，干后用赭墨色平涂翅上的深色斑点。木蜂眼睛用小笔蘸淡赭墨色勒染，再用相同颜色从翅根向外分染，胸、腹部用染低法分染，身体中间留亮，干后再用赭墨色勒染出腹部的结构线。

步骤四 用清水将画面整体打湿，洗去画面上的浮色，尤其是花瓣上的白粉和叶子上的浮色，便于后期继续提染和分染且不会吃色。再次调出绛红色将画面中物体的四周窄染一次，尤其是画面中叶子周围最暗的地方。

雏菊、滨菊用相同方法再次提染中等浓度白粉两次。日光菊的花瓣用稍淡白粉从尖部向根部倒染两到三次，中间结构可多次倒染。矢车菊用偏淡的墨紫色（曙红加酞青蓝加淡墨）染花瓣尖部，干后用蓝灰色（三青加白粉加微量曙红和微量淡墨）从花瓣根部向外分染，用色一定要薄，要能透出下面的墨线结构来。荷兰菊用墨红色（胭脂加淡墨）分染花瓣根部，花朵已到开放后期，有的花瓣开始脱落，使整朵花显得松散，明暗关系对比明显，分染时要注意到相互间的压盖关系。淡赭墨色分染滨菊和日光菊花房顶部和根部。矢车菊的花房用淡草绿色来分染，荷兰菊花房则用较深的赭墨色来分染。

用墨青色（酞青蓝加墨）分染正叶，主筋亮部留水线，水线就是一个亮面，是水笔染出来的，不要生硬地用笔尖挤出来。位于最底层的正叶和花茎后方的叶子要多次分染，分染时色笔面积也要大，将叶子整体推到后面去，画面中最大的一片正叶分染时面积要小些，到叶尖要留亮。日光菊下方的几片小正叶用偏亮的花青色（酞青蓝加少量淡墨）分染，用薄胭脂水分染其他小嫩叶的叶尖和反叶以及花茎的亮面。

荷兰菊后面的蝴蝶用赭墨色再次分染前翅顶端，中墨勒染圆形花斑。上方蝴蝶用重墨分染头部、胸部和腹部并留出水线，腿用淡墨复勒。再用稍重的墨大面积罩染蝴蝶黑色的地方两次，前翅上面的圆形结构用水笔细细地脱染出来，后翅上的圆形纹颜色稍重，第二次大面积罩染时可直接用色笔先画出来。淡墨窄染蝴蝶浅色部分，干后勒染每条结构线，再用稍重的墨平涂出翅上的花斑，墨中加入少量酞青蓝中和掉墨中的胶质，避免干后反光。白斑用浓白粉平涂，边线要平直，四角则圆润。木蜂眼部用赭墨再次勒染，分染翅膀根部。胸部用赭墨继续分染，腹部用赭墨色勒染身上结构线。

步骤五 用清水整体打湿画面，用赭墨烘染画面下方和两侧，烘染时将颜色同时刷到日光菊上。青绿色倒染正叶亮部，干后用淡胭脂分染叶子边缘，底层叶子多次倒染，要表现出秋天叶子即将枯萎的感觉。荷兰菊下方叶子罩染草绿。滨菊下两片大正叶罩染翠绿色（藤黄加酞青蓝加少量翡翠绿）。日光菊下方小叶罩染淡草绿后，胭脂倒染叶尖。反叶、萼片、小嫩叶和茎的暗部提染四绿（三绿加白粉），干后罩一层薄翠绿。矢车菊的茎叶薄翠绿分染后，再用胭脂提染叶尖和茎。

矢车菊的花瓣根部提染青灰色（三青加白粉加淡墨）。荷兰菊花瓣亮面用淡白粉提染，然后整体罩染淡胭脂水。用淡赭黄统染雏菊和滨菊花瓣根部，赭黄色统染日光菊花瓣根部。滨菊和日光菊花房用赭黄色大面积统染。

上方蝴蝶用中等浓底白粉仔细点画出翅膀上白斑，干后用底纹笔轻轻洗去上面的浮粉，表现出斑驳脱落的古旧感。赭黄加白粉提染木蜂腹部条纹，白粉提染腿的亮部。



步骤六 中墨复勾正叶主筋，墨青色勾细叶脉。花青勾小叶和反叶细脉。浓四绿勾茎的亮部，同时复勾小叶和反叶的主筋。中墨复勒萼片上端。四青勾勒矢车菊花脉，荷兰菊浓白粉勾花瓣上端。矢车菊用浓白粉点花房，干后用淡朱磦复点。浓白粉点画出五角星形的花蕊，根据不同位置画出不同形状的花纹，透视及大小变化都须合理。到了花房的顶端则基本采用圆点处理。干后，从花房顶端罩染淡中黄到中间位置，用羊毫笔轻轻染开，切勿让白粉底色上翻。再等待完全干透后，花房的顶端再次小面积罩染淡橘黄色（藤黄加朱磦）。


荷兰菊后的蝴蝶用白粉复勾翅纹。勾出上方蝴蝶头部和胸腹部的绒毛。浓白粉点眼部。

白粉勾木蜂腹部绒毛后，点画眼和腿部。淡墨简略地勾画翅膀。

《梅竹寒禽图》



步骤一 画面写红梅翠竹，残雪未消，寒雀理羽枝头，神态生动，表现了梅树的老硬和竹簧丛生的气势。画中有一寒莺栖立梅梢，处于此画显著地位。禽鸟细毫写羽，刻画柔和。在技法上梅枝为双勾填彩，用笔苍劲。竹枝叶的勾法笔力坚挺，使画面整体显得刚柔相济。本作的用线重点在于梅花老干，勾勒此处时最好采用短锋狼毫小楷之类的硬毫笔来绘制，且须中侧锋并用。笔中所含水分不宜过多，行笔的笔速也不宜过快，如此才能较好地体现出木本植物的固有质感。其余的竹叶、雀鸟、花瓣等处用线和同时代的其他作品类似。

步骤二 勾线完毕，用底纹笔将纸张整体统刷淡赭墨（藤黄加朱磦及少量淡墨）两到三次，每次趁湿用水笔洗去画面中白色物体的浮色，如白色花瓣、鸟的耳颊和落雪。竹叶平涂草绿（藤黄加花青）距叶尖处染开，竹叶上方积雪平涂薄白粉，竹节根部勒染淡墨。花朵、花苞平涂薄白粉，花托平涂汁绿（藤黄加花青加少量朱磦）。老干用淡墨分染，注意疤结两侧稍重。

灰文鸟冠羽平涂淡墨两到三次至绒羽染开。肩羽、尾上复羽平涂淡墨。大复羽、飞羽和尾羽上方平涂淡墨留水线。鸟的下颌和后枕平涂淡墨到绒羽处染开。胸、腹部用清墨染高法统染，重色集中在胸腹下方。清墨分染大腿，注意枝干对腿部的遮挡。颊和耳羽平涂薄白粉。鸟喙和爪子平涂肉粉（朱磦加白粉）。尾下复羽平涂薄中黄。

步骤三 再次统刷赭墨色，趁湿洗去浅色物体浮色。干后，再用清水打湿画面，底纹笔洗去画上浮色，吸走多余水分，趁湿用淡墨青（酞青蓝加墨）多次烘染画面左上方和竹老干出枝处，同时吸走雪上浮色。


竹叶用偏墨的花青分染，注意前后竹叶虚实关系。积雪处提淡白粉。白梅花瓣和花苞根部用淡赭黄（藤黄加朱磠加微量清墨）统染，干后从边缘向内倒染淡白粉。花托用淡墨绿分染尖部。用中墨再次皴染老干暗部。

中墨继续加重鸟的头部，分染肩部时注意虚实变化，重色在最高点。复羽、飞羽和尾羽用中墨从根部向下分染，复羽稍淡，飞羽稍重，尾羽最重。绒羽部分继续用淡墨分染，注意被遮挡的腹部和腿部颜色稍重，尾下复羽淡墨勒染边缘留水线。颊、耳羽和尾下复羽分染淡白粉，颊、耳羽多次分染。赭墨勒染鸟眼。曙红分染鸟喙根部留出水线。下喙淡曙红沿喙中线分染。

步骤四 用清水洗去画面中白粉浮色，尤其是鸟身和花瓣上的浮粉。用墨青分染竹叶，左上方一组颜色稍重，隐于老干后方的竹叶颜色稍淡，注意阳光对竹叶的光照变化。再用稍浓点的白粉分染竹叶根部。赭黄分染花瓣和花苞，随着花瓣外轮廓走向来染，到边缘窄染开，留出白边。注意梅花正反瓣颜色变化，反瓣颜色稍淡并留有水线。用白粉表现出老干上的落雪，画面左侧老干用色要薄，中间的落雪用稍浓的白粉来染，染老干上的积雪时要见笔触。

鸟的冠羽用重墨提染。颊后方倒染赭墨（朱磦加墨），用白粉从耳羽向后分染，干后洗去浮粉。前颈分染中墨，后枕分染淡墨。胸腹处再次大面积统染淡墨。中墨小笔勒染眼睛，注意透视变化。上缘和尾羽尖部提染薄白粉。尾下复羽分染淡橘黄色。

步骤五 将画面再次打湿洗去浮色，趁湿用墨青烘染画面左侧出枝处；干后空出竹叶用小笔继续烘染最暗处。墨青提染左上和最前方两组竹叶根部，叶尖向内倒染淡赭墨，前方竹叶多次倒染。浓白粉提染竹叶落雪，表现积雪的亮白。墨青色分染竹干根部。老干用中墨皴染，加重疤结重色，模糊结构线用中墨复勒，中等浓度白粉继续提亮枝干上的积雪。墨绿色分染花托尖部留水线。花瓣倒染淡白粉后，用稍重赭黄提染根部，淡朱膘勒染花房周围，中间用淡曙红分染。

中墨再次提染鸟的冠羽，鸟眼前后位置颜色最重。颈下提染中墨。耳羽再次提染白粉。中墨提染片状羽，复羽从根部向下染，飞羽从尖端向内倒染，尾羽则是中间色重，到两端染开。绒羽统染淡墨。淡赭石分染尾下覆羽。中墨再次勒眼周。鸟的上喙用淡白粉提染四周，中等浓度白粉填鸟的腿爪，用小笔填出方中带圆的小块。

步骤六 淡墨勾出竹叶上的细脉，浓白粉点积雪，三绿加墨勒染竹节亮部。浓粉黄点花蕊，注意疏密变化。浓白粉勾花丝，并点画出雌蕊。花托用淡墨复勒后再用胭脂水重新复勒。稍浓白粉点出老干积雪。

雀鸟的冠羽用重墨丝毛，中墨丝肩羽、复羽、飞羽和尾羽。其他如后枕、胸腹等处用淡墨丝毛。耳颊处、尾羽下方和鸟腿等处用白粉丝毛，剔出羽筋。浓白粉画眼周，焦墨点睛。

李晓明，1972年出生于安徽无为，先后毕业于安徽艺术学校及安徽师范大学美术系，专攻工笔花鸟画，现为职业画家，安徽省美术家协会会员。先后出版有《工笔牡丹画法》《工笔荷花画法》《临古花鸟画法》《重彩花鸟设色技法》《工笔牡丹设色技法》《工笔禽鸟设色技法》《条屏工笔花鸟画法》《李晓明画系列》《原大白描画稿系列》《彩墨世界——李晓明工笔花鸟精选》《李晓明牡丹团扇精品赏饰》等30余本专著，并成为天津杨柳青画社第一位签约出版画家。

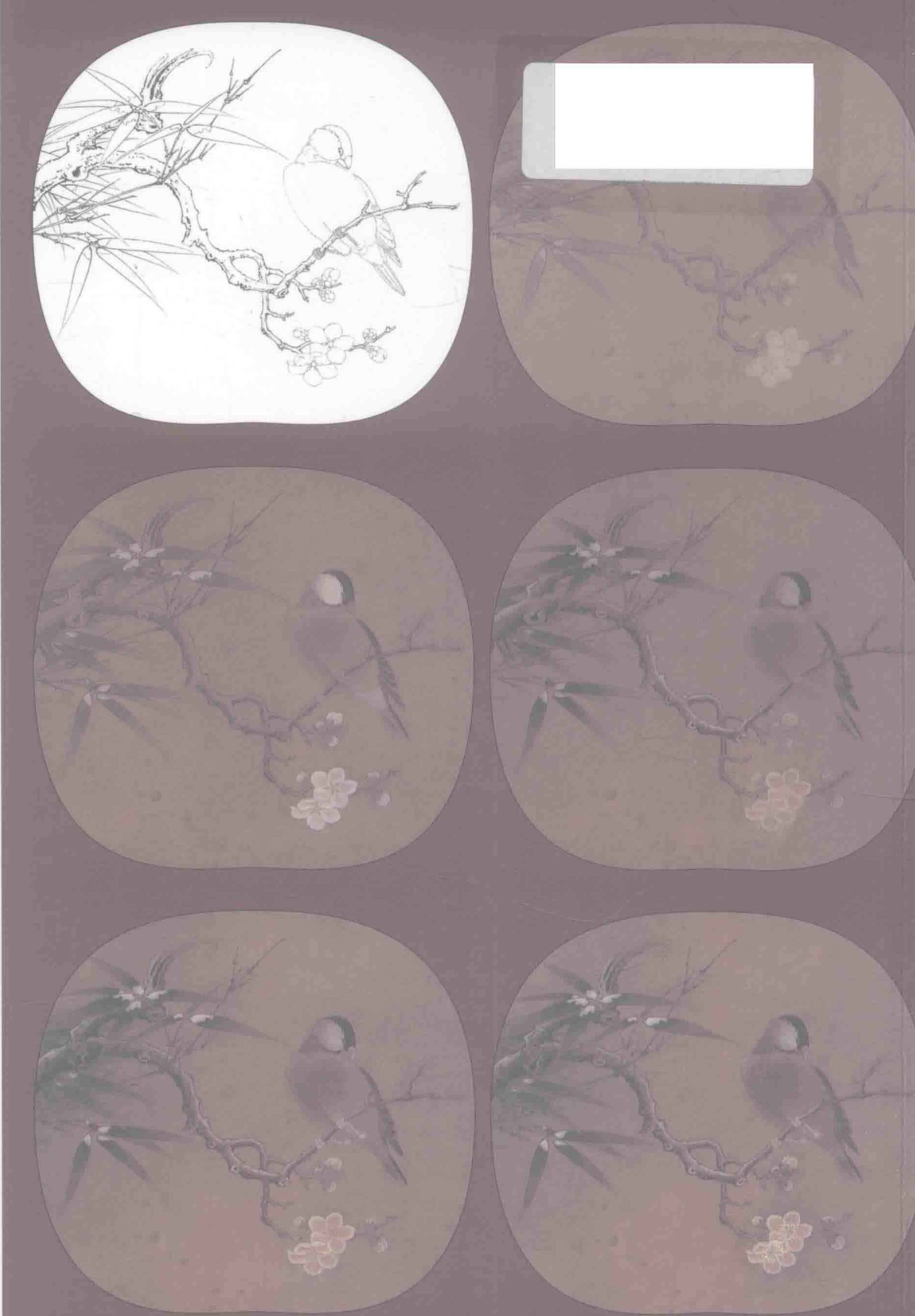
图书在版编目（CIP）数据

菊丛飞蝶图 梅竹寒禽图/李晓明编绘. 一天津：天津杨柳青画社，2016. 1
(李晓明临宋画六步学: 原大版)
ISBN 978-7-5547-0478-3

I. ①菊… II. ①李… III. ①花鸟画—国画技法
IV. ①J212. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 279213 号

出版人：王勇
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
编辑部电话：(022) 28379182
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：天津市锐彩数码分色技术有限公司
印刷：天津海顺印业包装有限公司分公司
开本：1/8 889mm×1194mm
印张：3
版次：2016 年 1 月第 1 版
印次：2016 年 1 月第 1 次印刷
印数：1-3500 册
书号：ISBN 978-7-5547-0478-3
定价：28 元

责任编辑：陈军 江楠 文字编辑：赵润平 陈国英

李晓明临宋画六步学原大版

菊丛飞蝶图 梅竹寒禽图
梅竹戏雀图 枯树八哥图
草虫瓜实图 野蔬草虫图
雪霁山茶图 秋葵图
野卉秋鹑图 桃鸠图

定价：28 元