

学任伯年

陈葆棣 著

古

技法

解密

画

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

一、《香远溢清》技法步骤

步骤一：

用衣纹笔或叶筋笔以浓墨勾出荷叶，再以淡墨勾出荷花梗和杂草。用笔要稳健、利落，要有节奏感，切忌死板。

步骤二：

用中白云笔调墨绿（花青、藤黄加墨）由内向外晕染正面荷叶，顺便染出部分杂草的绿色，再用淡赭石晕染荷花与荷叶背面的边缘部分。

步骤三：

用大白云笔调中绿（花青加藤黄）罩染正面荷叶，仍用中绿由内向外分染荷叶背面，用赭石罩染杂草，再用石黄点染花心，待干透后再以极薄的三绿罩染荷叶的正面，以增强荷叶的厚重感。

步骤四：

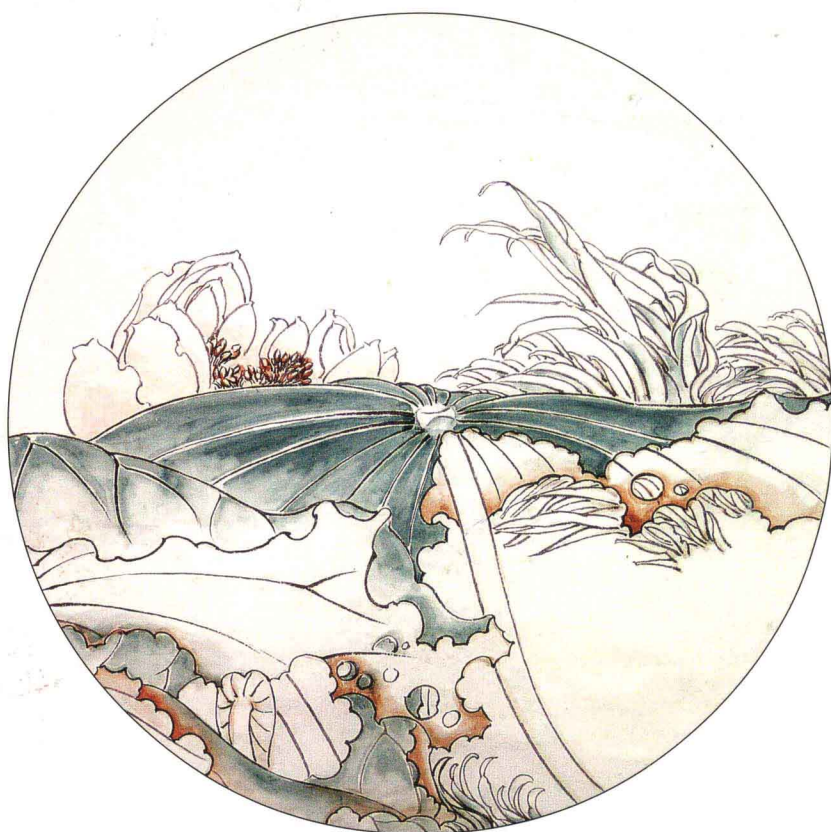
用大白云笔以草绿（花青、藤黄加赭石）罩染荷叶背面，待干透后以极薄的石绿再一次罩染荷叶背面。再以叶筋笔蘸墨绿勾点荷叶正面极细的叶筋和荷梗上的毛刺。

步骤五：

用叶筋笔调白粉勾出白荷花花瓣上的花筋，用笔要凝重不可太流畅方能显静气。以朱磬点染花心，使其更为醒目，其它不足之处可细心收拾，题字盖章，作品完成。

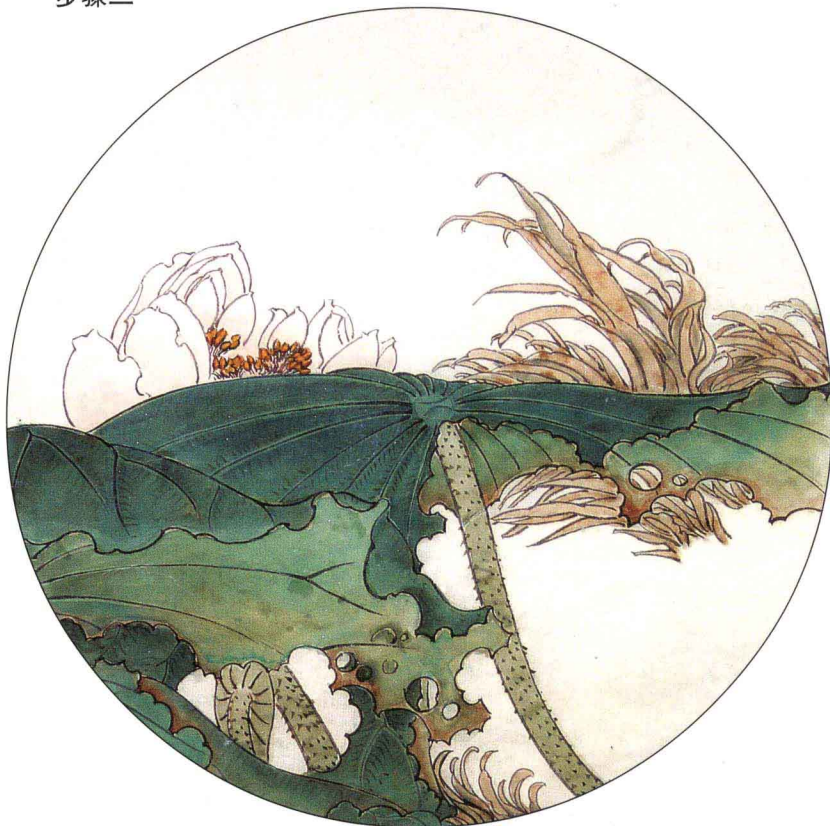
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

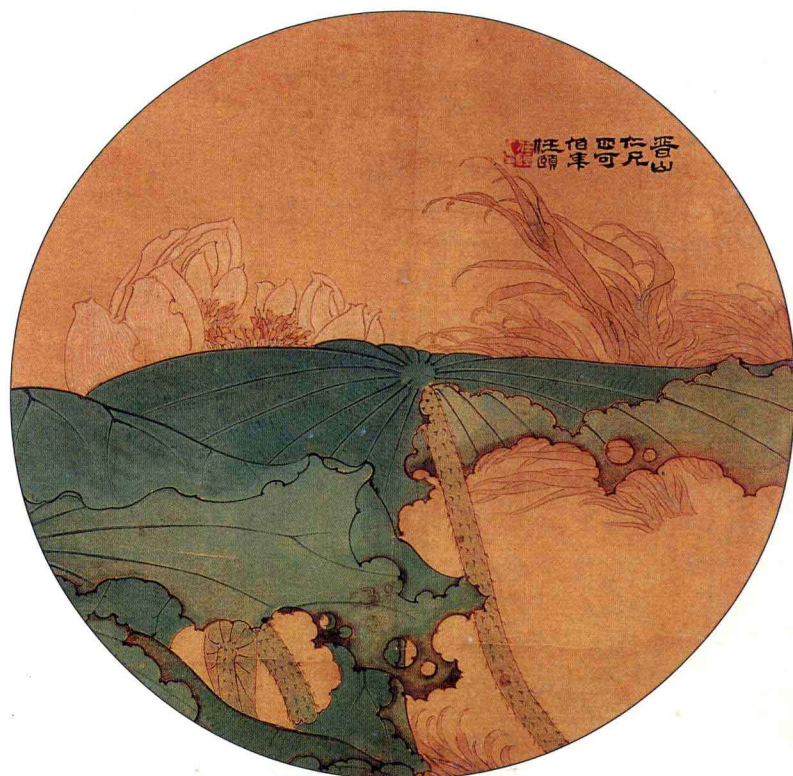

步骤五

任伯年（1840—1895），浙江绍兴人，初名润，后更名颐，字次远，号小楼，伯年是他成名以后长期使用的别字。他是我国近代绘画史上最有影响的画家之一，也是清末上海画坛杰出的代表人物，是一位才华横溢，工笔、写意皆善的画家。人物、山水、花鸟均能随手生发，涉笔成趣。无论是小品或是巨制都能一气呵成，其技艺之精湛令人叹服。

纵观任伯年的绘画成就和特点有三：一、从传统中汲取营养。他早年学习了任熊、任薰二兄弟的画风，由此上溯到陈老莲、朱耷、徐渭、陈淳、华岳也都有所汲取。在学习传统上下过苦功，但其师古能化，实属难能可贵。二、借鉴西法，把西法中的构图、色彩、造型诸多因素巧妙地融入他的作品，加强了绘画的表现力。三、吸收了民间艺术的因素。他幼年生活的苏州一带是民间艺术最为活跃的地方，加之其父是民间画师，他从小受到民间艺术的熏陶是很自然的，这就使他跳出了传统文人画的局限，使他的艺术更为大众化，这也为他的绘画赢得了更多的欣赏者。

任伯年是非常注重生活的画家，在这幅尺寸不大的作品中，荷花与残缺的荷叶描绘得准确而生动，如果没有对生活细致入微的观察和写生，作品不可能如此精妙。这种向传统学习、向自然学习，融会贯通的创作方法对我们学习绘画也是深刻的启发。此幅作品画材是熟绢，临摹时最好也用熟绢或熟纸，方能临出近似原作的效果。

香远溢清 清 任伯年

二、《牡丹飞雀》技法步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：

用兼毫斗笔蘸淡墨，以苍笔（含水量较少）画石头，用笔要富于气韵。结合皴擦，表现出石头凹凸的质感，待墨色干后再勾画石头缝隙中的劲草。用笔要挺拔爽利，这几笔劲草起着加强画面层次的作用，以见功力为好。

步骤二：

用斗笔调白粉，笔头蘸少许花青，点蓝色牡丹花头，颜色要饱满，有深浅变化方显秀润，花心部位花青逐步加重，才能表现出立体感。用兼毫斗笔蘸墨点牡丹花叶，待半干时勾叶筋。

步骤三：

用斗笔调白粉，笔尖蘸朱红（朱磬加曙红）点红色花头，方法与蓝色花头相同。用斗笔调中绿画叶子，乘湿勾叶筋，叶筋的墨色和绿叶相溶为宜。

步骤四：

用狼毫斗笔调赭墨写牡丹的枝干，乘湿勾边儿。点枝头上的嫩芽。以赭石点出麻雀的头部，以赭墨点背部，乘湿以赭石加胶点出麻雀背部的花纹，用渐变的墨色点出披风羽，顺便点出鸟嘴和眼眉。点红牡丹花蕊。再用淡赭墨画出小鸟胸部。

步骤五：

点黄粉花蕊。用浓墨点鸟眼睛、勾鸟爪。以浓墨补充，收拾石头上画的不够足的地方。题款、盖章，完成此幅作品。

步骤五

牡丹寓意着富贵、吉祥、繁荣、昌盛，历来为我国人民所喜爱，也是历代画家常画的题材。任伯年笔下的牡丹充满生机，全无明清文人画家那种萧疏衰落之感。这幅作品中下方岩石，采用大笔披麻皴的方法写成，干渴的苍笔与上面牡丹的秀润形成鲜明的对照，起到了很好的衬托效果。牡丹花在色墨并用的叶子的映衬下艳而不俗，相得益彰，色墨相间的叶子既压住了花头颜色的火气，又托出了娇艳的牡丹花，这正是任伯年用色的高明之处。两只飞鸟活跃了画面的气氛，给人以春风拂面、鸟语花香之感。此幅作品为纸本，临仿学习时以生宣纸为宜。

牡丹飞雀 清 任伯年

三、《花鸟图》技法步骤

步骤一：

以兰竹笔调草绿，用没骨写意画天竹的枝叶，待七八成干时以叶筋笔勾出叶筋。用白云笔蘸淡橙色（赭石、朱磬调成）点天竹豆，笔头含水量要大一些，方显饱满。

步骤二：

用兰竹笔调墨绿和深草绿画出第二层和第三层叶子，乘湿勾出叶筋。用赭墨勾写出连接天竹豆的梗。点出果脐。再用大兰竹笔蘸赭墨，画天竹的主干。用笔应有力而富于节奏。

步骤三：

用兰竹笔以勾勒和没骨相结合的方法蘸墨画出鸟的头部，以没骨画法调赭石画出鸟的肩和头顶，再用淡赭墨以干笔（含水较少）画出前胸和腹部，以橙色染颈部，以赭墨画土坡，要注意变化不可填死，以浓墨画鸟的披风羽。

步骤四：

用白云笔调深橙色画枝头之嫩叶，用笔要写不要描，方见功力。乘湿勾叶筋，再用淡赭墨罩染土坡，以浓墨画出天竹豆缝隙间露出的鸟尾。

步骤五：

用小兰竹笔蘸浓墨点睛，以花青墨（花青加墨）勾写出鸟爪，要以书写之法来画方显力度。细致检查整幅画面，细心收拾后题款用印。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

花鸟图 清 任伯年

四、《紫藤小鸟》技法步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：

用白云笔调花青加一点曙红点紫藤花，用色要饱满，要很好地利用颜色之间在水的作用下相互碰撞产生的肌理变化。在藤花的下方用较深的花青点出未开的花苞。

步骤二：

以大兰竹笔调赭墨画藤枝，用笔应有书写式的节奏感方显力度，并要留出花和叶子的位置，用小兰竹笔蘸赭石画花梗，以草绿点花托。

步骤三：

用大白云笔调草绿点紫藤花较嫩的羽状复叶，乘湿勾叶筋。以淡墨勾出鸟喙，以赭石点出飞鸟的头和背部。勾两翅和尾上的羽毛，再用重墨点写出飞鸟的尾和翅膀上的披风羽。

步骤四：

用白云笔蘸淡赭墨点出飞鸟的腹部，用笔不可太实，以表现羽毛的蓬松感。再用花青点写出第二层深叶，乘湿以浅墨勾叶筋。

步骤五：

用粉黄（藤黄加白粉）点花心。用白粉提鸟的羽毛较亮的部分，用浓墨点睛，赭墨勾出鸟爪，用笔须活方显生动。收拾画面不足之处，题字盖章，作品完成。

步骤五

这幅作品的创作年代不详，但从风格上推断，当为任伯年中年成熟时期的作品。所用画材为熟绢，表现手法为写意，作品设色高雅，笔墨持重，紫藤花迎风取势，清香飘逸。右下方的飞鸟振翅飞鸣，姿态优美，使人顿觉春意盎然，这是任伯年代表性的作品。

此幅作品是在熟绢上画写意，我们在临仿时最好也用熟绢或熟纸为宜。用熟绢或熟宣作写意画与生绢、生宣有很大不同。生绢、生宣易渗化，熟绢、熟宣则不渗化。正因如此，用熟绢或熟宣作写意画时，在笔墨饱满的情况下会产生水墨、色彩相互碰撞的肌理效果，这种效果在这幅作品的紫藤花上较为明显。我们临仿时可以细心体会。

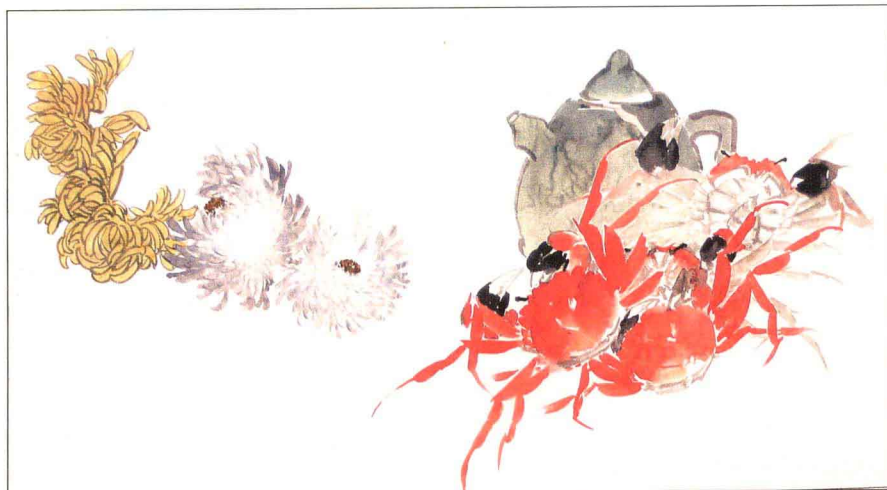

紫藤小鸟 清 任伯年

五、《把酒持螯》技法步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤一：

用兼毫斗笔蘸朱砂，画前两只正面的蟹。用大白云笔蘸淡墨勾写出后两只蟹的腹部，再用淡赭墨画出蟹爪。用大白云笔蘸浓墨点出蟹螯和眼睛。用大斗笔调白粉，笔尖蘸淡墨点白菊花。用石黄点花心。

步骤二：

用白云笔蘸墨勾黄菊花，待干后，用藤黄罩染。用大狼毫笔勾出酒壶之轮廓，待干后用汁绿罩染，染时注意颜色变化。

步骤三：

用兼毫斗笔点写菊花的叶子，以兰竹笔乘湿勾出叶筋，再以兰竹笔蘸墨绿画枝干将花头和花叶连接起来。

步骤四：

以大兰竹笔调赭墨勾写花篮，用白云笔蘸白粉画出篮中的白菊，用笔用色应浅淡，以不影响前面主花为宜，点花心，画梗和花篮后面的墨。

步骤五：

用兼毫斗笔调淡赭墨罩染花篮，用色不可太厚，以透出下面的勾线为宜。调整画面的不足之处，题字盖章。完成此幅作品。

把酒持螯 任伯年

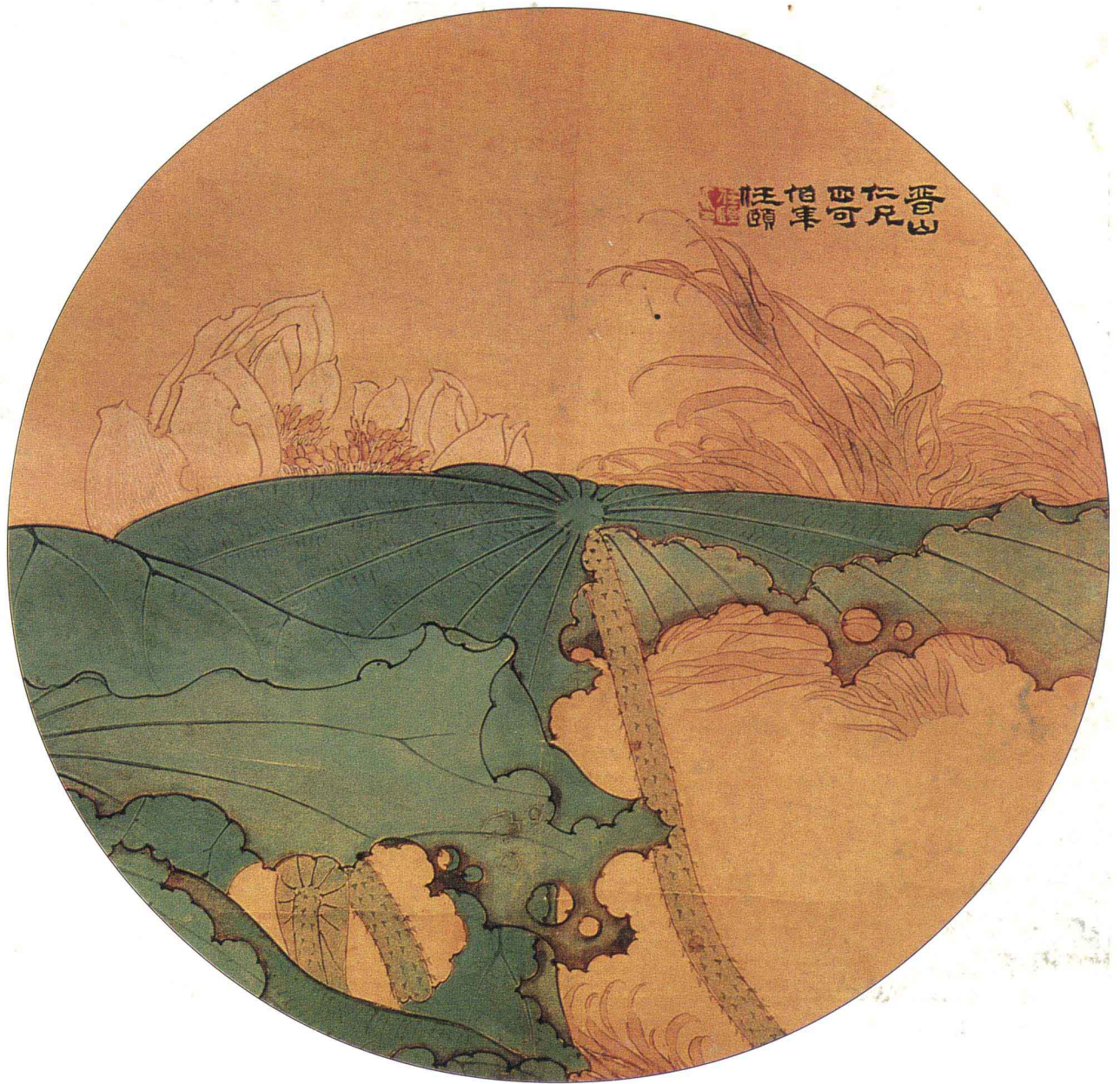
任伯年先生多次画过菊花螃蟹这类的题材，每幅都有变化，这幅《把酒持螯》是其以写意手法画在熟绢上的作品，因而在临仿时也应采用熟绢和熟纸方能临仿出相近的效果。这幅作品的特点是，画中的螃蟹画得十分轻松自如，水分的运用和造型的把握非常准确，前两只和后两只虚实相生，使人感到画面紧凑而不拥塞，后面的花篮和菊花安排得有聚有散，错落有致，不但美化了画面而且点出季节，金秋时节，菊有佳色，加之肥蟹美酒，看着也是一种享受。

水仙竹鸣图 绢 27.8cm × 41.8cm

杂画卷（之二）把酒持螯 绢 39.5cm × 72.3cm

杂画屏 (之一) 香远溢清 绢 直径 28cm

陆游诗意图 绢 27.3cm × 40.5cm

紫藤小鸟 绢 21.8cm × 41.8cm

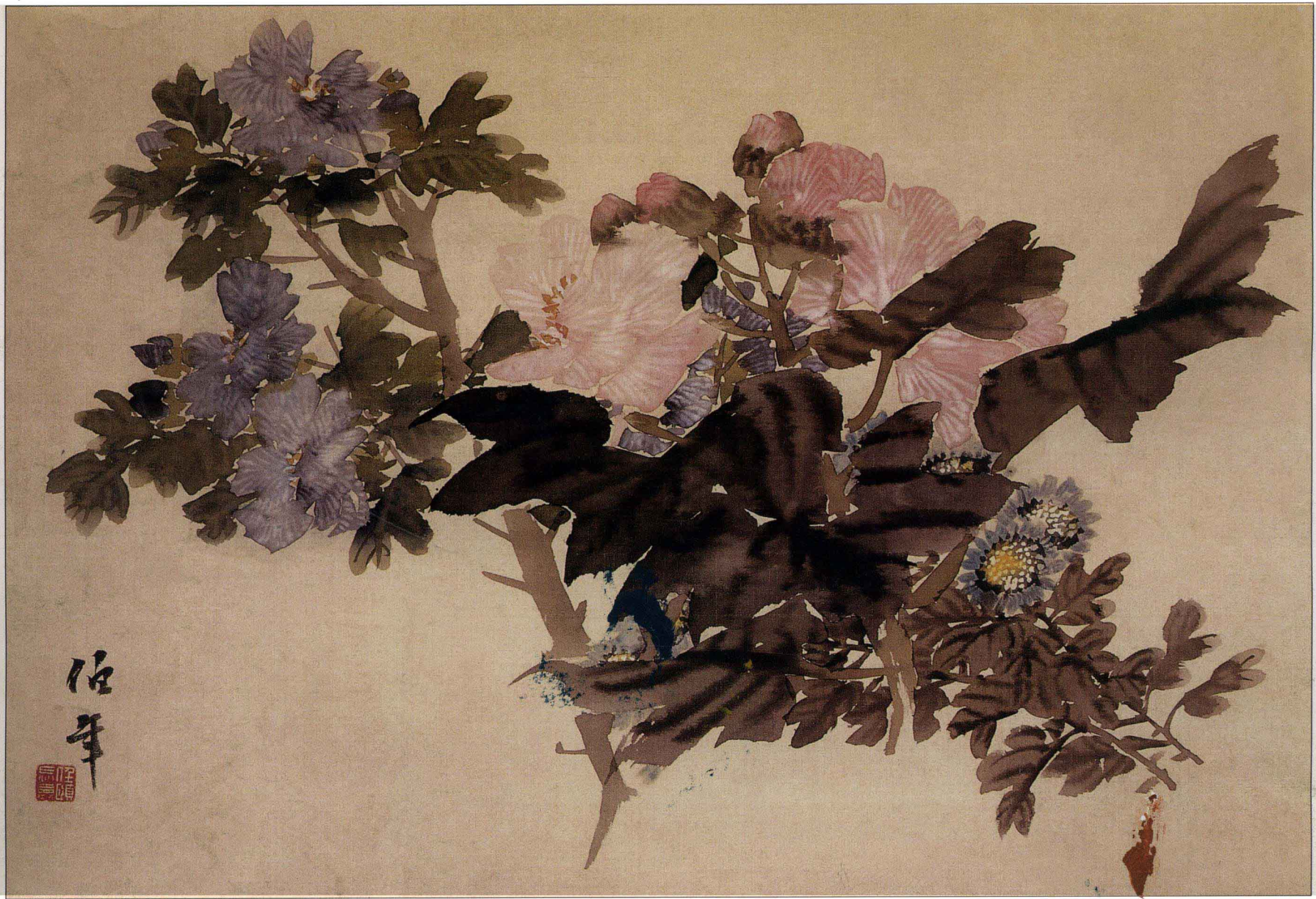
山花双鸟图 绢 直径 27cm

牵牛秋虫图 绢 直径 29cm

花卉册 (之二) 绢 30cm × 42.3cm

花卉册（之十二） 绢 30cm × 42.3cm

花鸟图 绢 直径 27cm

松鹤竹石图 纸 13.4cm × 66.7cm

牡丹飞雀 纸 53cm × 97cm