

中国工笔画解析

精品原作·范本临摹·步骤图解

宋代工笔花鸟草虫

罗翔
绘

天津杨柳青画社

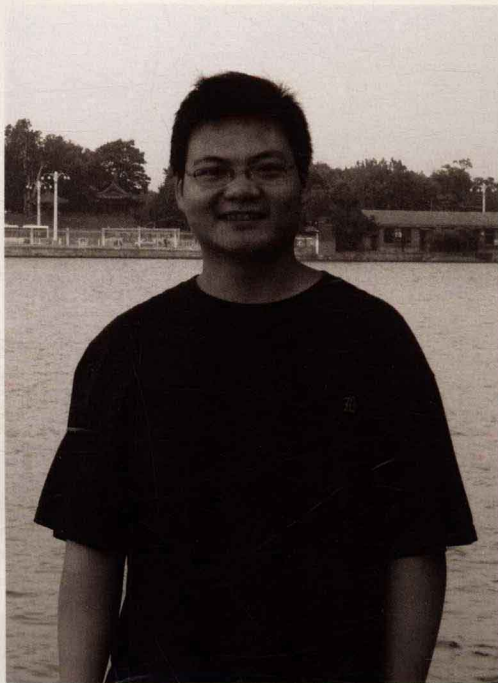
中国工笔画解析

宋代工笔花鸟草虫

罗翔 绘

天津杨柳青画社

罗翔

毕业于中央美术学院中国画专业，硕士研究生。现为文化部青年美术工作委员会委员，中国美术家协会会员，中国工笔画学会会员。

作品参加纪念辛亥革命100周年全国综合美术作品展、全国第七届工笔画大展获优秀奖、全国工笔画大展获优秀奖(最高奖)、第四届全国青年中国画作品展获金奖、第三届全国中国画大展、全国第六届工笔画大展、全国小幅工笔重彩画作品展。部分作品被中国美术馆收藏。

图书在版编目(CIP)数据

宋代工笔花鸟草虫 / 罗翔绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2012.11

(中国工笔画解析)

ISBN 978-7-80738-985-9

I. ①宋… II. ①罗… III. ①工笔花鸟画—国画技法—中国—宋代 ②工笔画—草虫画—国画技法—中国—宋代 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 245091 号

天津杨柳青画社出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 北京天成印务有限责任公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 4 ISBN 978-7-80738-985-9

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—4 000 册 定价: 28 元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968

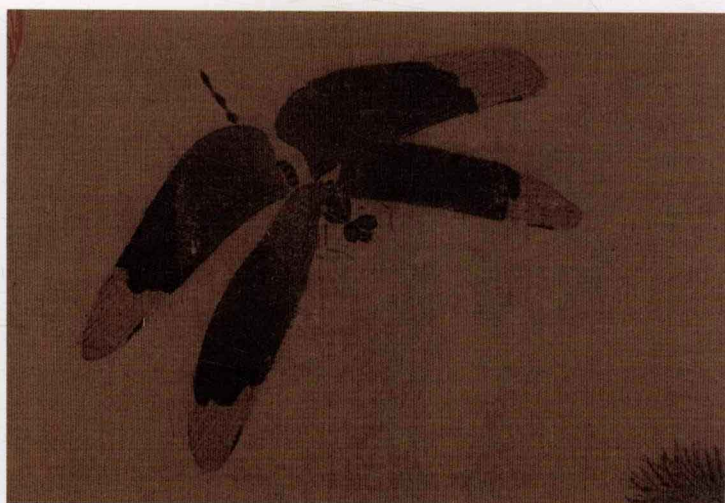
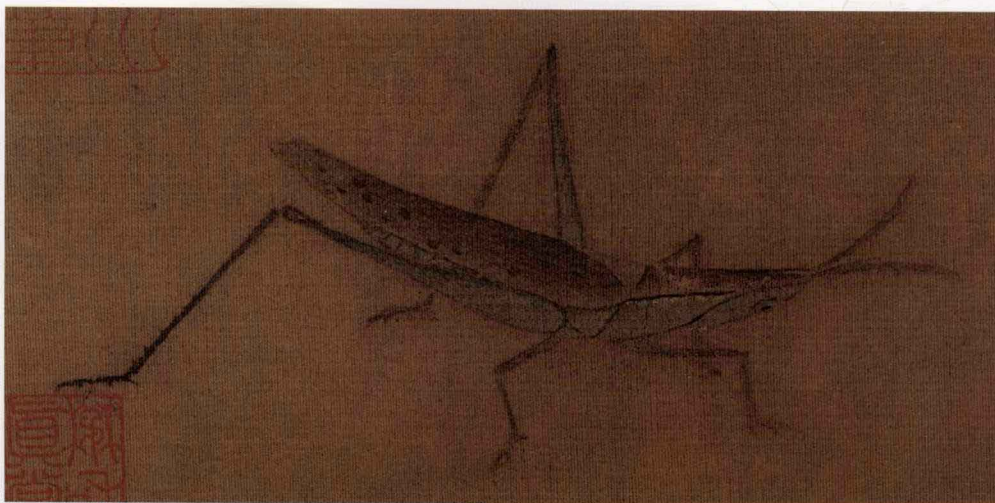
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

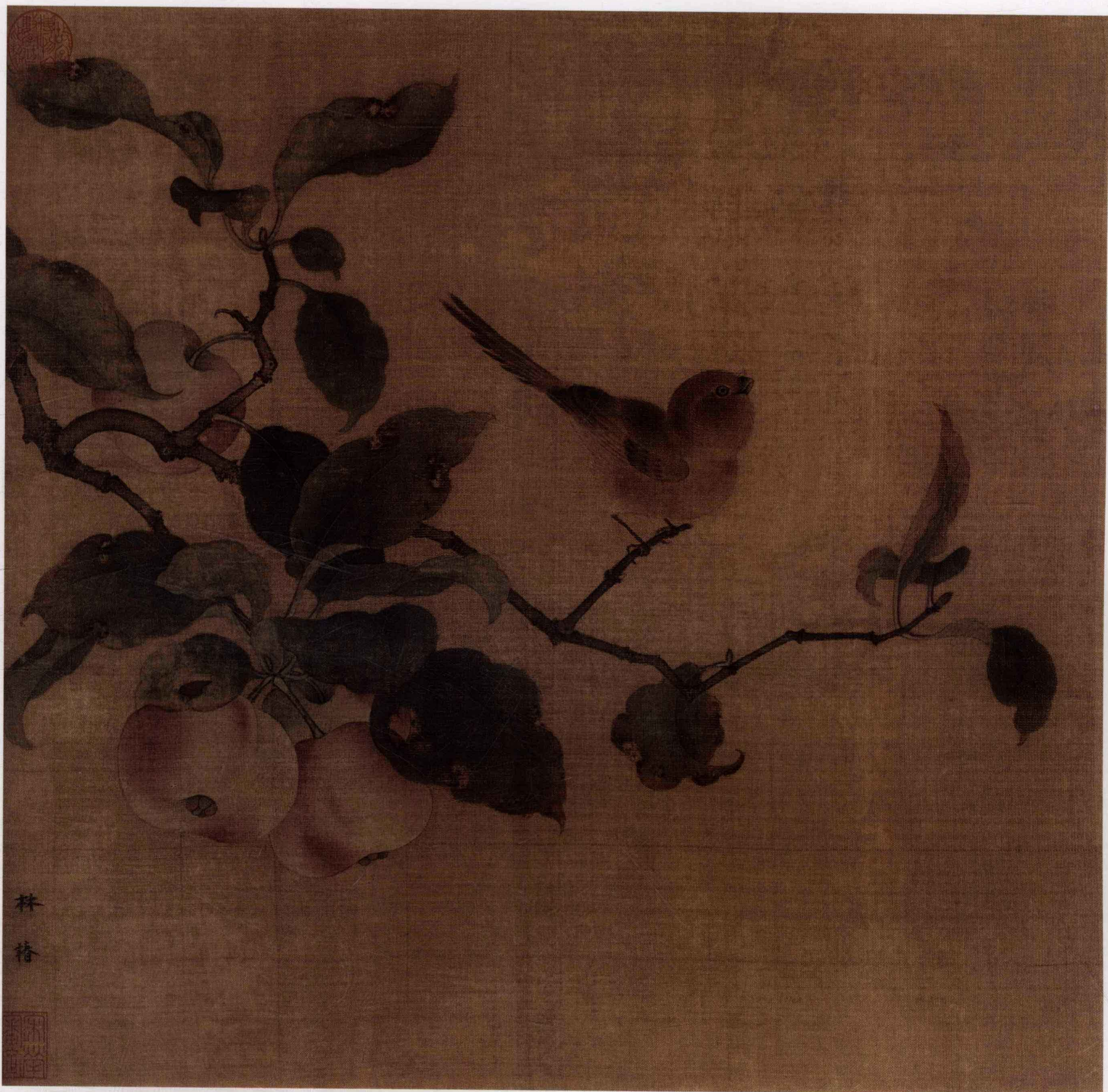

《写生草虫图》

宋 佚名

画中绘有几种昆虫：一只跃跃欲跳的蚱蜢，一只忙于采蜜的粉蝶和一只向花丛飞来的蜻蜓。画面右侧绘野生花草一簇，其中狗尾草、紫菀花穿插其间。整幅作品画风工致细腻，构图疏中有密、主次分明，兼工带写画昆虫，没骨法点画花头。此画为南宋画院中的精品之作。

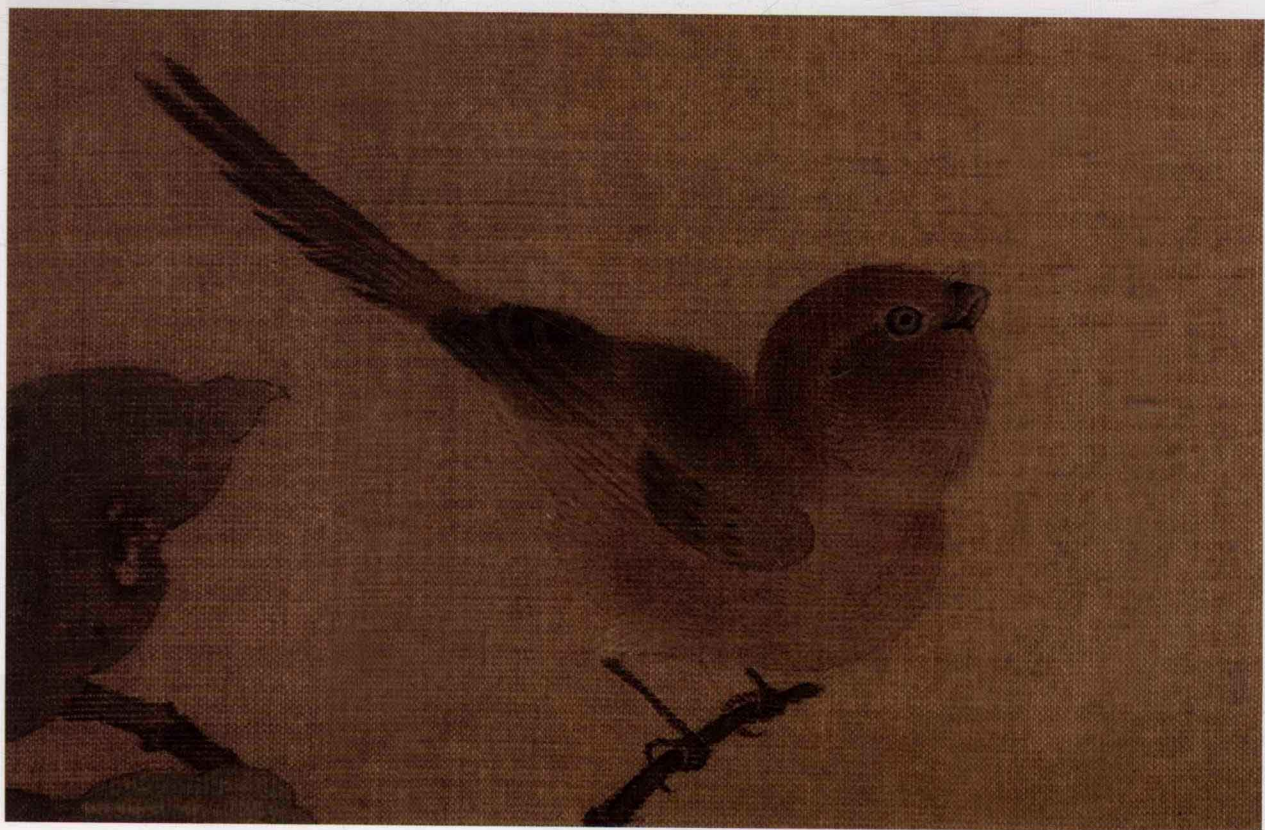

《果熟来禽图》

宋 林椿

这幅画上署款“林椿”。他是南宋画院画家，师法赵昌，画风清丽，工致逼真，擅长描绘自然的形态。画中绘一只小鸟立于枝头展翅欲飞，果树上的果实粉扑扑的十分诱人，树叶上有明显被虫蛀的斑驳痕迹。无论是小鸟，还是树叶或果实或枝杈，都被作者描绘得栩栩如生，每个对象的质感刻画逼真至极，令人叹服。

《梅花小禽图》

宋 马麟（传）

此画写梅树老干的新枝上正有几点梅花开放，枝头立一雀鸟俯身向下观望，似乎在觅食，神态专注，而上面的老干后还有另一只雀鸟在左顾右盼。对雀鸟的刻画细致入微、生动自然、毫不做作。画梅枝的用笔则较为粗壮、豪放，与描绘鸟雀形成鲜明对比。整幅作品中两只鸟的前后层次，主次关系也处理的非常明确。

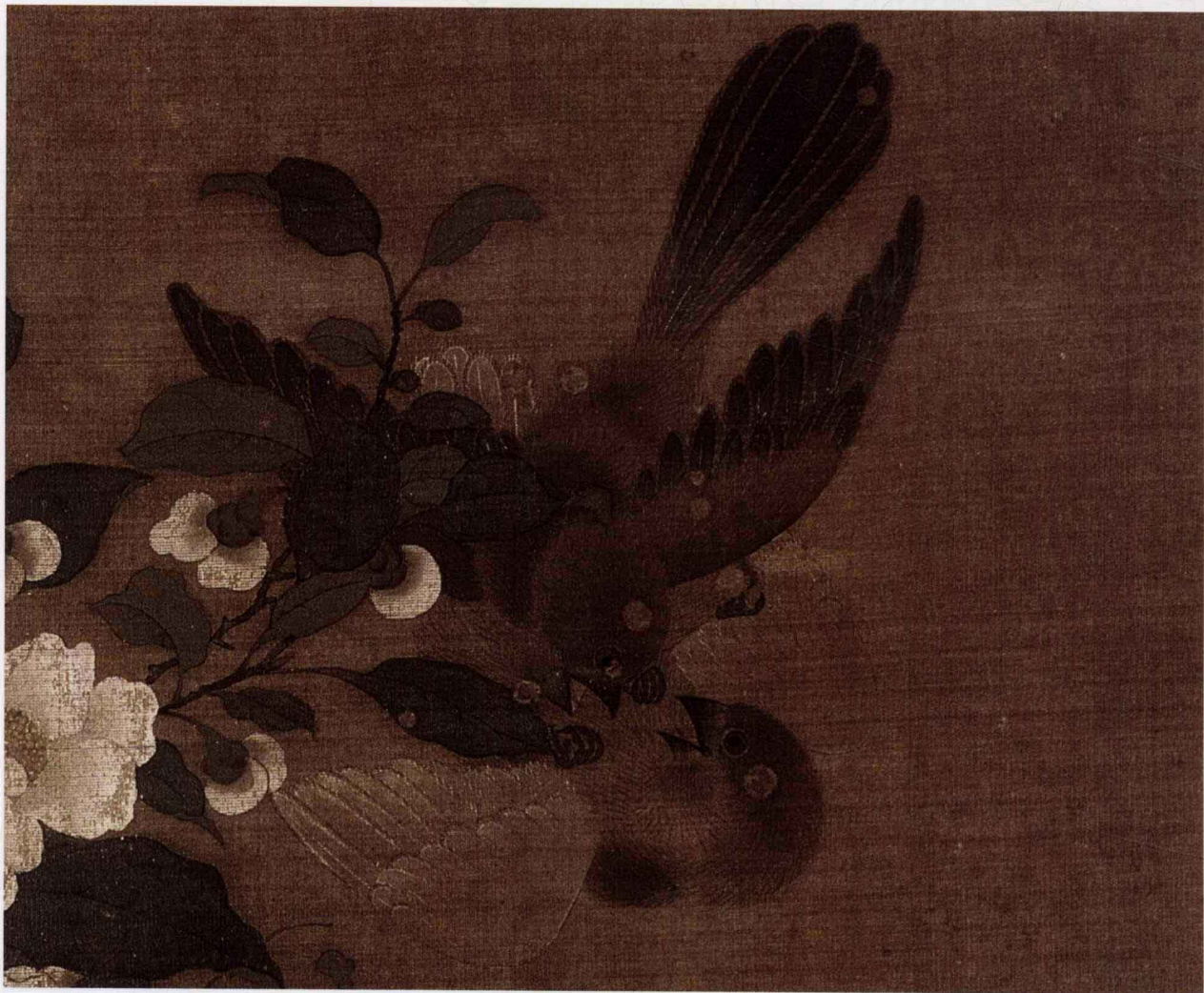

《枇杷雀图》

宋 佚名

此画描绘的情景很有情趣，枇杷树上的果实已经成熟却无人采摘，吸引来机灵的雀鸟。雀鸟的姿态仿佛是刚刚飞落枝头，还未站稳，枝叶好像随着小鸟的动作正上下颤动。从此幅画中能够感受到古时的画家对生活用心地观察，体会出他们对自然的热爱。

《雀山茶图》

宋 佚名

先映入眼帘的是一枝花团锦簇的白山茶，花瓣洁白，花蕊娇黄，姿韵生动，描绘得细致工整，一丝不苟。在花叶的掩映下两只山雀正嬉戏打闹作一团。花为静，鸟为动，画中动静结合，布局严谨，堪称宋代花鸟画中的精品。

《竹雀图》

宋 吴炳

吴炳，生卒年不详，南宋画院待诏，毗陵武阳（今江苏常州）人。他擅画花鸟，写生折枝，画风谨守院体，作品较多。此画为“V”字形构图，描绘了一只麻雀停在竹枝上正用爪子挠头。这是鸟雀常见的动作，但并不好表现。画者应该是在悉心观察后，凭记忆来画的，足见宋代画家的造型能力极高。画中麻雀主要用赭墨渲染，重点部位以墨刻画，最后用赭墨丝毛。

《雏雀图》

宋 宋汝志(传)

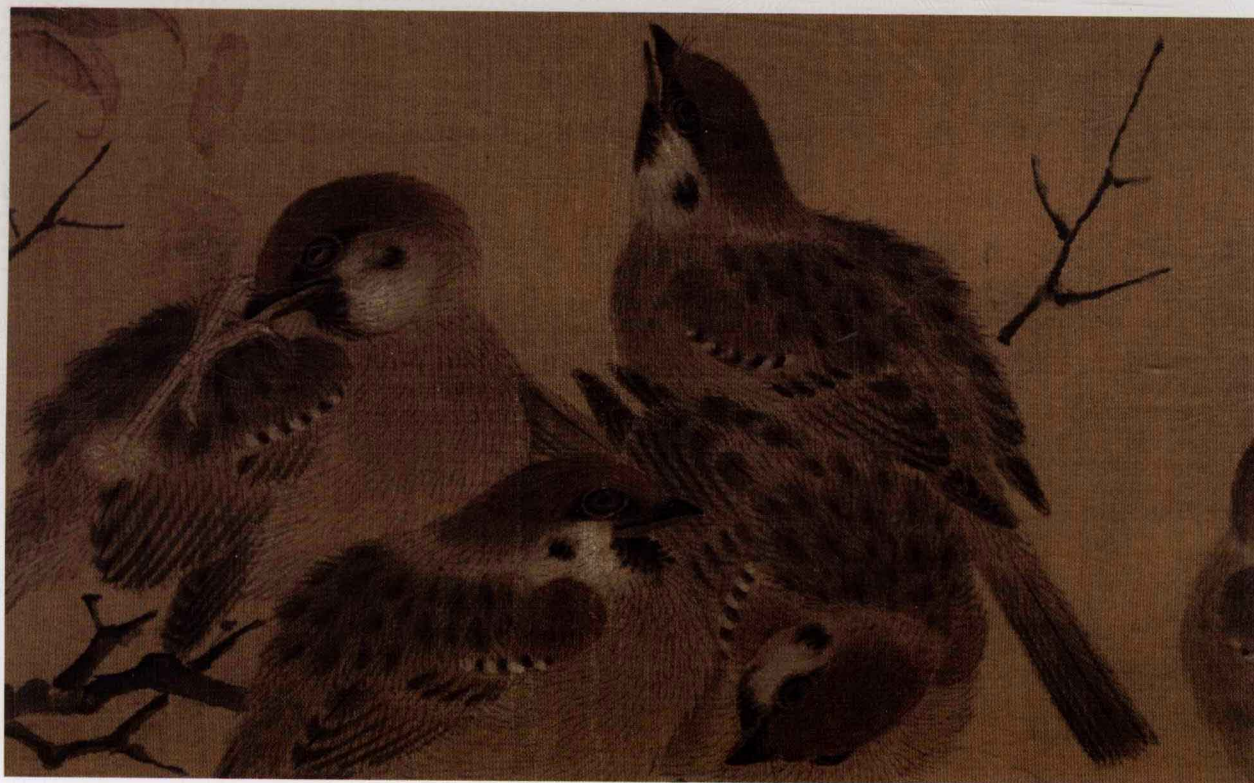
宋汝志是南宋画家，号碧云，钱塘(今浙江杭州)人，人物画、山水画、花鸟画无不精通。理宗景定(1260—1264)时为画院待诏，入元为开元观道士。这幅《雏雀图》或名《笼雀图》相传出自他的手笔，是传世佳品，后流入日本。画家生动地描绘了笼里笼外的幼雀，或鸣叫，或嬉戏，动作笨拙，天真可爱。如果没有对幼小生命的怜爱，没有细心地观察，小鸟的动态很难由想象而成。

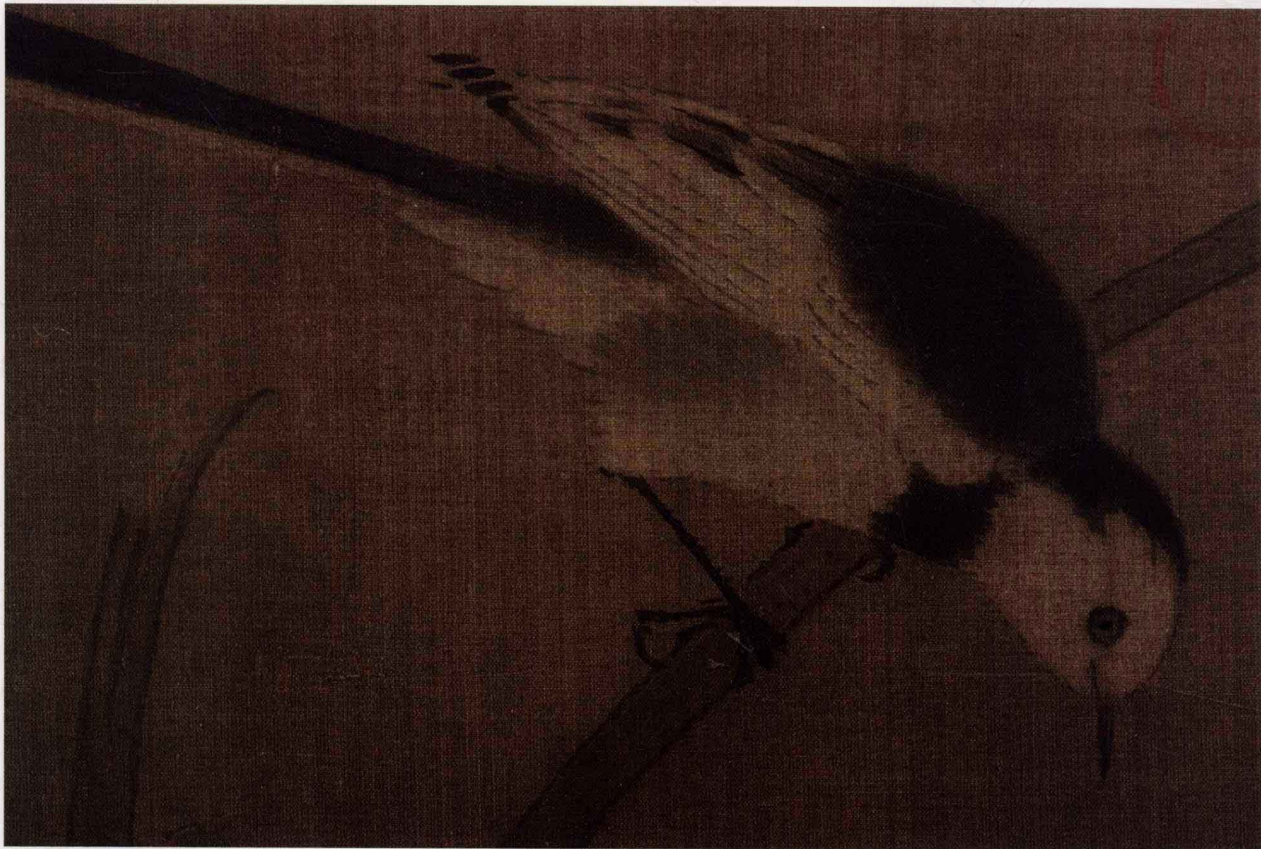

《瓦雀栖枝图》

宋 佚名

麻雀常宿于檐瓦之间，故又名“瓦雀”。画上五只神态各异的麻雀立于海棠枝上，海棠枝从左向右伸出，树叶已变黄凋零，果实零星地散挂于枝头，有些已遭到虫蚀。这样的描绘一看便知已入深秋，麻雀挤在一处取暖。有趣的一个细节是，画面左上方的一片叶子上画了一只小蜂，却被一只麻雀发现，张口欲啄，小蜂也摆开架势，似乎准备迎敌。画面静中含动，张弛有致，无愧于以“精妙绝伦”来形容。

《荷塘鹤鸢图》

宋 佚名

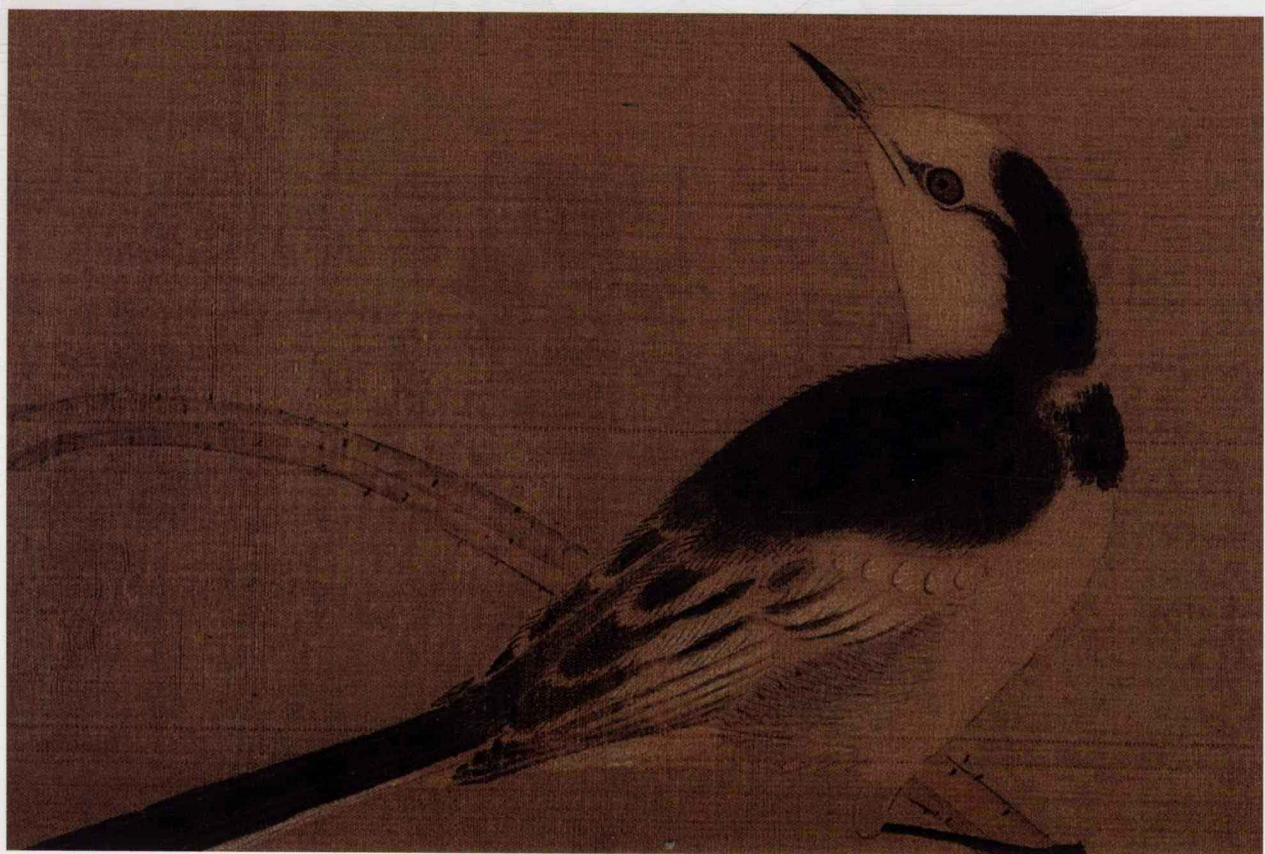
鹤鸢是鸟类中常见的一种，它身体小，头顶黑色，前额纯白色，嘴细长，尾和翅膀都很长，黑色上有白斑，腹部白色。画中的鹤鸢立在荷茎上专心致志地低头注视着水中的小虾，准备捕捉猎物。它神情自若，像个捕猎高手。作品构图精巧，主题突出，用色简洁明快，刻画生动入微。

《疏荷沙鸟图》

宋 马兴祖

马兴祖，河中（今山西永济）人，贲之后裔，高宗绍兴（1131—1162）时为画院待诏。擅画花鸟、人物，尤擅鉴别，高宗每获名迹卷轴，多令其辨验。这幅作品描绘秋天荷塘的一角，一只鹤鸰鸟栖于一枝几近枯萎的莲蓬茎上，回首凝视空中飞过的小蜂。鸟的神态刻画得惟妙惟肖，莲蓬、荷叶的质感描绘得十分到位，画面中的点、线、面关系处理得巧妙。

《白梅翠禽图》

宋 佚名

以梅花和雀鸟作为花鸟画的主题比较常见，表达着无畏寒霜、坚强的理念。一只山雀独立于梅枝，山雀的羽毛微微蓬松，暗指天气寒冷，而梅花开满枝头，娇美无比。山雀身上的色彩较多，衬出梅花的洁白，同时，白梅也同样衬托着山雀小小的华丽，这样巧妙的对比手法被运用得不露痕迹，真是让人佩服。

《白头丛竹图》

宋 佚名

竹林中一对白头翁正在休息，一只遥视前方，一只低头梳理羽毛。白头翁造型准确，用尖毫细笔丝出它们身上的绒羽毛，质感逼真。勾竹枝、竹叶的线条顿挫起伏、力透纸背，与对鸟的刻画截然不同，有刚柔相济的艺术效果。

《霜筱寒雉图》

宋 佚名

五只神态各异，形象生动的山雀栖于竹子后的枯棘上，聚散相宜的若干竹叶丰富着画面。五只山雀其中四只聚在一起，有一只独处，但回首观望，以作呼应。纵观此画，画者技法纯熟、功力深厚，笔下雀鸟毛绒可爱，荆棘苍劲有力，竹子挺劲有弹性。

《榴枝黄鸟图》

宋 佚名

石榴枝上的黄鹂，衔着小虫，一副心满意足的神情。黄鹂鸟占画面的主体位置，体态丰满，用黄色渲染，白色丝毛，加上黑色点缀，非常鲜艳夺目。石榴已成熟裂开，露出粉嫩的果实，但为突出黄鹂色彩处理相对减弱。石榴叶子有些已经变黄，有些已被虫蛀，表示深秋的到来。铃鉴藏印“张笃行印”，另有两印不辨。

