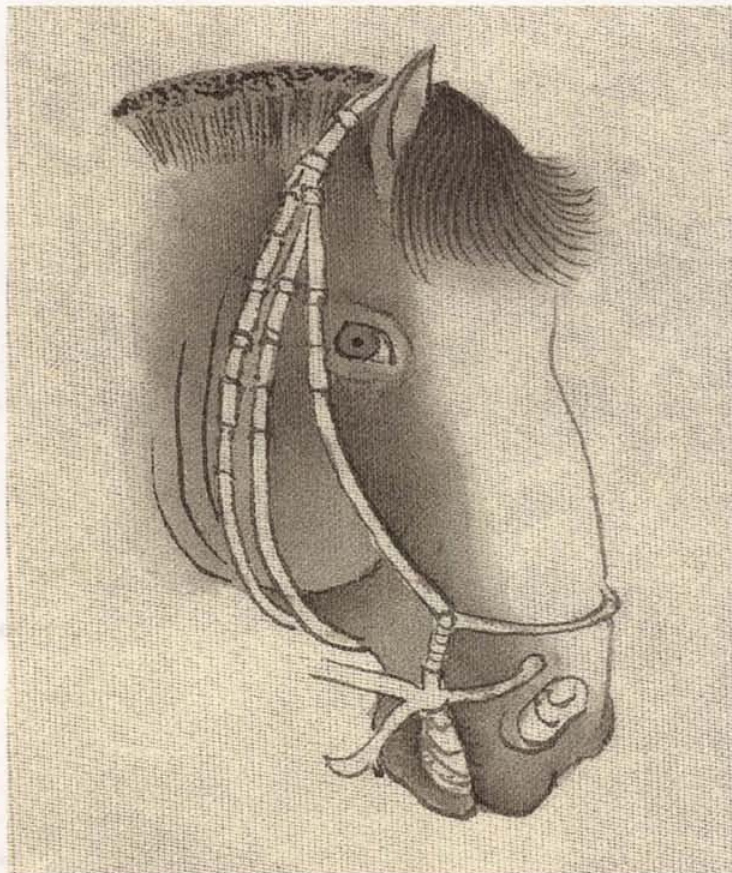

名画 临摹 技法

● 虢国夫人游春图 ●

张萱（唐）

名画临摹技法

《虢国夫人游春图》

(唐) 张 萱

《虢国夫人游春图》原作者是唐代著名人物画家张萱。此画原作早已失传，我们现在见到的这幅《虢国夫人游春图》相传是宋徽宗赵佶的摹本。虽为摹本，却因其手法精湛，仍不失为一幅具有很高艺术价值的优秀作品，它对于研究和了解中国传统人物画有着重要意义。

《虢国夫人游春图》(宋摹本)现藏辽宁省博物馆，为绢本设色。整幅画构图疏密有致，人物组合精妙，既突出了主要人物，又不失人物间的相互联系。既有围绕中心人物的相互烘托，又有前行后拥的呼应平衡。人物表现上“态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀”(杜甫《丽人行》)，刻画细微，神态自然，展示了唐代贵妇的雍容丰姿。至于画中谁为虢国夫人，有两种说法：一种认为是

前行第一人，理由是唐代盛行女扮男装，第一骑鞍马华丽且人物突出。第二种认为是画中部右下者，因众人都围绕着她。两种说法，各有道理，供临者参考。

这幅画的另一绝妙就是对马的刻画，无论马的结构还是体态、神态的表现，都体现了高超的艺术技巧。

临摹提示

此画为绢本，临摹时应使用绢。虽然现在的绢与古时的绢有很大不同，着色的程序也不可能完全按传统要求进行，但是丝绢绘画的特殊效果还是可以体会的，摹制效果上也容易接近原画的感觉。

这幅画作为人物画的传统重要代表之一，在画面构图、人物刻画、鞍马描绘等方面有其独到之处，临前要仔细揣摩，全面认识。

淡墨加花青染出衣纹结构

这幅画形式上虽为工笔重彩，但整体设色相对雅致，突出了线条的重要作用，特别是马匹的线描，通过起笔、行笔、收笔的连续变化和每条线的适度压力变化，细致精微地表现了马的神态及结构、质感等。这幅画的线描，基本上以游丝描为主要基础，结合了铁线描与兰叶描。要充分认识其线描的技巧和表现力。

临摹程序

一、过稿

先用透明纸或透明胶片覆盖在原画上(一般为印制精美的印刷品)拓下线描稿子。这一步骤最好用毛笔墨线勾拓,在拓描的过程中一来可相对准确,二来可初步体会原来的运笔特点和线描技巧。这时墨线不必过分追求浓淡变化,只求造型上的准确和线描特点的把握。如果用铅笔轻拓也可,好处是可以随时修改笔线之误。

二、落墨

将拓描好的稿子放在绢的下面，将绢喷湿，四周涂上浆糊，贴在画板上，干后自然绷平。然后，对着原画落墨勾线。

墨的选择，最好是有些年头的旧墨。因旧墨已失去浮躁，有沉着厚重之感，能更好地体现古画的原貌。磨墨之前要洗净砚台，磨出的墨要达到一定的浓度，使用时根据需要的浓淡加清水调用。墨要随使随磨，不宜使用宿墨。

落墨勾线对于临好全画至关重要。如前所述，《虢国夫人游春图》画线描技巧精湛，可以说是“笔笔见笔”。所以，临摹时要注意运笔的擒纵、力度、顿挫、转折等等，还要注意运笔过程中的“行”与“留”的关系。“行”时注意控制住笔，“留”时注意不使笔线滞板。特别是线的收尾，要蓄势而出，逐渐提笔出锋。行笔中还要注意提按、顿挫等组合对象结构的表现。

勾线时还要注意线条的浓淡变化。墨线勾完后，将底下的稿子抽去，衬上白纸，再仔细核对线描的墨色变化等是否符合原画。如有误差，还可以适度修改。修改的方法是，用较硬的狼毫笔蘸清水反复清洗，如果清洗使矾绢出现漏矾，也可局部补刷胶矾。

三、渲染

渲染分两部分进行。先染黑，待全幅画黑染够之后，再进行染色。

渲染要用两支笔进行。一枝用来染墨或色，另一枝清水笔用来晕开墨痕或色痕的边缘，使之晕出层次。

染墨

染墨要染得均匀无痕，要由浅入深，多次渲染而成，每次染过之后，待干后再染第二层墨。画中仕女的发髻贴近额头部分的发际线，一定要细心多次渲染，注意其“虚”的表现。黑马及另外几匹马的鬃毛，蹄腿也是染墨的重点。黑马虽“黑”，但黑色滋润、沉着，须多次加染才能达到效果，一般先染出基本结构，再进行多次罩染。马的鬃毛和尾巴要染出特有的飘逸和体积，蹄腿要配合线描的精劲，染出结构的力度，如果只是渲染边缘，容易产生结构混乱，把马腿染得有“肿胀”之感。另外，马头的染墨，也要注意眼睛的神气和马嘴、鼻孔肌肉的质感表现等等。至于画中人物的帽子、靴子，也要注意其中的虚实变化，不要染成死黑。

总之，染墨一定要由浅入深，层层渲染。即使是画面的浓黑部分，也是淡墨层层加染而成。“然而墨不可太浓，浓则失其真体，淹没笔迹，而落于浊”（《绘事发微》）。这样做，目的就是达到墨色秀润，黑而不板，薄中见厚的艺术效果。

染色

人物衣纹的凹部用水色染出。一般白色衣服用赭色渲染，蓝绿、石青、石绿色衣服用花青渲染，粉红色衣服用胭脂渲染。一些马的结构用淡赭墨染出。人物的颜面，在唐代仕女画中一般只用胭脂染两颊，须注意的是，胭脂一定要染得淡一些，罩粉后如嫌不足还可加染。染重了，会显得粗俗，而且不易清洗修改。

四、铺底色

一些用矿物质重彩画成的衣服、花边图案等需要用水色作底。一般朱砂要用胭脂或曙红铺底，石青铺花青，石绿铺草绿或花青底等。也有部分色块可在矾绢背后托色作衬，以使前面颜色显得浑厚。背面托色的一般规律是与正面颜色一致，但也可根据正面色彩变化灵活掌握，如人物的颜面、手足只是托白粉，头发托花青等等。

铺底色平涂即可，如欲使底色达到一定的深度，则需要多铺几层。每层的颜色既薄又浅，叠加在一起就可达到需要的深度。不可以用浓重厚色一次铺就。

五、罩色

基本上为平涂。尽量不要太厚。特别是矿物质颜色，一次上不匀，可进行两三次。

罩色之后，也可补染某些结构，古称“三矾九染”。

罩重色也要通过几层罩色而达到。画中第一乘骑人物的衣服，虽为水色，但也要罩几遍才达到其深度。

罩白粉时，也要注意不能太厚使之浮在表面，为使其达到需要的白度，背衬白色可稍厚些，正面则薄罩一两遍，保留绢纹，使白粉呈现润泽之感。

六、开脸

人物的颜面根据三白法(额、鼻、下颏用较磬重白提出)染出后,眼睛、眉毛用墨再勾染一遍,眼珠用深墨点出,嘴用曙红加朱染出,唇中线用胭脂勾,嘴的轮廓用较浅曙红线勾一遍。脸的轮廓及耳鼻用淡赭线勾勒一遍,头发再罩染一遍花青。