

名画临摹技法

● 文 苑 图 ●

韩 泐 (唐)

名画临摹技法

《文苑图》

(唐) 韩滉

《文苑图》是唐代画家韩滉的作品，是我国古代工笔人物画中的传世精品之一。此画现藏北京故宫博物院，绢本设色，纵37厘米，横58.5厘米。

韩滉(723—787)，字太冲，唐代长安人。唐朝开元至贞元年间的重要画家。擅长人物画，尤其以农家风俗人物画著称。据《唐朝名画录》所载：“韩滉……能图田家风俗人物水牛，曲尽其妙”。如绝世珍品《五牛图》。韩滉以传神之笔，从不同的角度表现了牛的生活形态和习性，神情生动，形貌真切。笔墨简劲粗犷，着色丰富自然。

《文苑图》相传所画是韩滉同时代的诗人钱起、刘长卿等在琉璃堂宴集的情景。图中主要描绘四个戴幞头、穿袍服的唐代文人相聚一起咏诗作文的场面。图右一人伏石而立，左手舒纸，右手持笔支颐，似在构思觅句，石之旁边还有一小侍童正在弯腰研墨；图之正中，一颗苍松盘曲向上，一人笼袖伏于苍松弯曲处，似在沉思遐想中；图左二人并坐一面石板之上，展卷共赏，其中一人回首仰望，似在若有所思。此画人物造型准确生动，逼真传神，惟妙惟肖；衣纹组织疏密有致，精练明快；用笔插以兰叶兼用铁线描，行笔微有顿挫转折使线条圆润秀挺；设色清淡高雅，格调超逸，在表现技巧上充分地体现了唐代人物画的基本特征及高超的绘画风格，堪称典范之作。

临摹提示:

认真研读作品,力求领悟作品内容的深层涵义,感受体会画面的精神实质,把握画面构图的整体布局及人物造型的基本特征。

注意人物神貌的细微刻画,衣纹结构的精练组织,笔法线描的韵律节奏,贵在造型的准确入微,笔力俊秀古雅,格调超逸雅致。

此画设色浅绛,追求的是一种宁静致远情思飘逸的意境,在用墨设色上要简洁而明快。

工具材料

毛笔: 主要分硬毫、软毫、兼毫三种。工笔画一般选用勾线的硬毫和染色用的软毫两种。笔的好坏直接影响线条的质量,因此,一定要选用笔毫锋利、劲健,富有弹性的毛笔。常用的勾线笔有“衣纹笔”、“羽箭笔”、“叶筋笔”、“红毛笔”等,可根据自己的喜好来选择使用。

染色用的软毫笔一般用羊毫制成,种类很多,软毫的主要特点是笔锋柔软,含水量大,便于作画时染色和罩色使用。另一种毛笔则由狼毫和羊毫合制而成,即“兼毫”。“兼毫”以“白云笔”为代表,分大、中、小三种型号,其性能适中,不软不硬,既能用来勾画点缀,又能用作渲染着色。

墨: 工笔画用墨一般选用油烟墨块或松烟墨块研制,油烟墨黝黑有光泽,宜于勾线;松烟墨没有反光,渲染着色比较理想。研的墨胶性好,附着力强。如为方便,瓶装的书画墨汁也可代替使用,如“一得阁墨汁”或“曹素功墨汁”均可。作画应用新墨,不能用过夜的“宿墨”。墨砚、色盘应每日清洗干净。

纸: “熟宣”常用的有“清水书画笺”、“冰雪笺”、“蝉衣笺”、“云母笺”、“玉蝶笺”等。“熟绢”有白绢、仿古绢、着色绢等,可根据需要进行选择。《文苑图》为绢本作品,临摹时选用白绢或仿古绢为好。

颜料: 中国画的颜料按属性一般分为矿物质颜料(石色)和植物性颜料(透明色)。矿物质颜料不透明,具有较强的覆盖能力,如石青、石绿、头青、二青、三青、头绿、二绿、三绿,还有朱砂、石黄等均为石色。赭石、朱磬质地较细,具有一定的透明性。植物颜料为透明色,如曙红、胭脂、藤黄、花青等。矿物质颜料一般为粉末状,色泽鲜明、纯正,不易变化。用时应先在乳钵中研磨细致,再调和适量胶水方可使用。半透明色与透明色均可作为渲染和着色打底使用,一般为调好胶的小盒装的小片状或小块状,使用时取出数片放在水中溶化后即可使用。锡管的中国画颜料色相不稳,无法与天然颜料相比。

线描

中国画以线为主要造型手段和造型基础，线描是工笔人物画必须掌握的基本技能。“十八描”即是我国历代人物画家为丰富衣纹的表现方法，经过不断探索实践的经验总结，具有较全面的代表性，值得认真研究和借鉴。

用笔方法

用笔方法至要体现在笔锋的变化方面。传统中国画都很讲究用笔法则，唐代画论家张彦远在《历代名画记》中说“夫象物必在于形似，形似须全其骨气，骨气形似皆本于立意而归乎用笔，故工画者多善书”，可见用笔在绘画中塑造形象、传达神韵的重要性。

线描用笔方法主要有中锋、侧锋、逆锋等变化。工笔人物画通常多用中锋和侧锋，兼用逆锋。

中锋用笔：要求持笔端正，行笔时笔锋要始终处于笔画的正中，力度要均衡、稳健，一气呵成，勾出来的线条要自然流畅、丰实圆润，富有弹性和立体感。

侧锋用笔：即笔杆倾斜，笔锋横侧于纸面，行笔过程中，笔锋偏于笔画的一侧，勾出来的线条，一边齐整，一边毛涩，线型苍劲挺峭，变化丰富，具有独特的艺术风格，也是勾画树石等常用的笔法。

逆锋用笔：是指笔锋在运行过程中，笔锋逆向推行，与通常用笔方向相反，这种笔法主要与其他用笔方法结合使用。

起笔、收笔，在线造型方面，往往显示形体结构的转折，衣纹结构的来龙去脉和凹凸线条的变化。

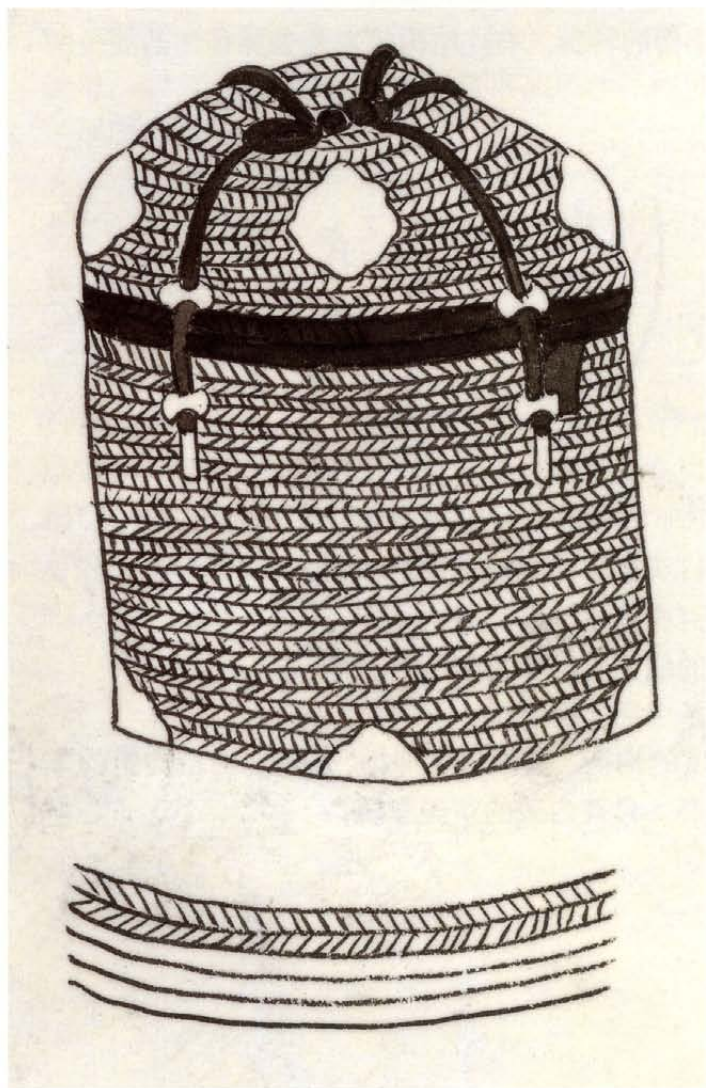
虚起实收：即起笔虚，收笔实，形成类似“钉头鼠尾”相反方向的线条。

实起虚收：即起笔实，收笔虚，形成类似“钉头鼠尾”的线条。

实起实收：即起笔和收笔均用实笔，勾出来的线两端均衡肯定。

虚起虚收：即起笔和收笔均虚，勾出来的线条中间实两头虚。

行笔是形成线条的重要过程，讲究力度和速度的均衡，其中包含抑扬、顿挫，方圆曲折的丰富变化，体现中国画用笔“一波三折”的韵律节奏，含蓄内敛的审美意境。

造型

面部线描

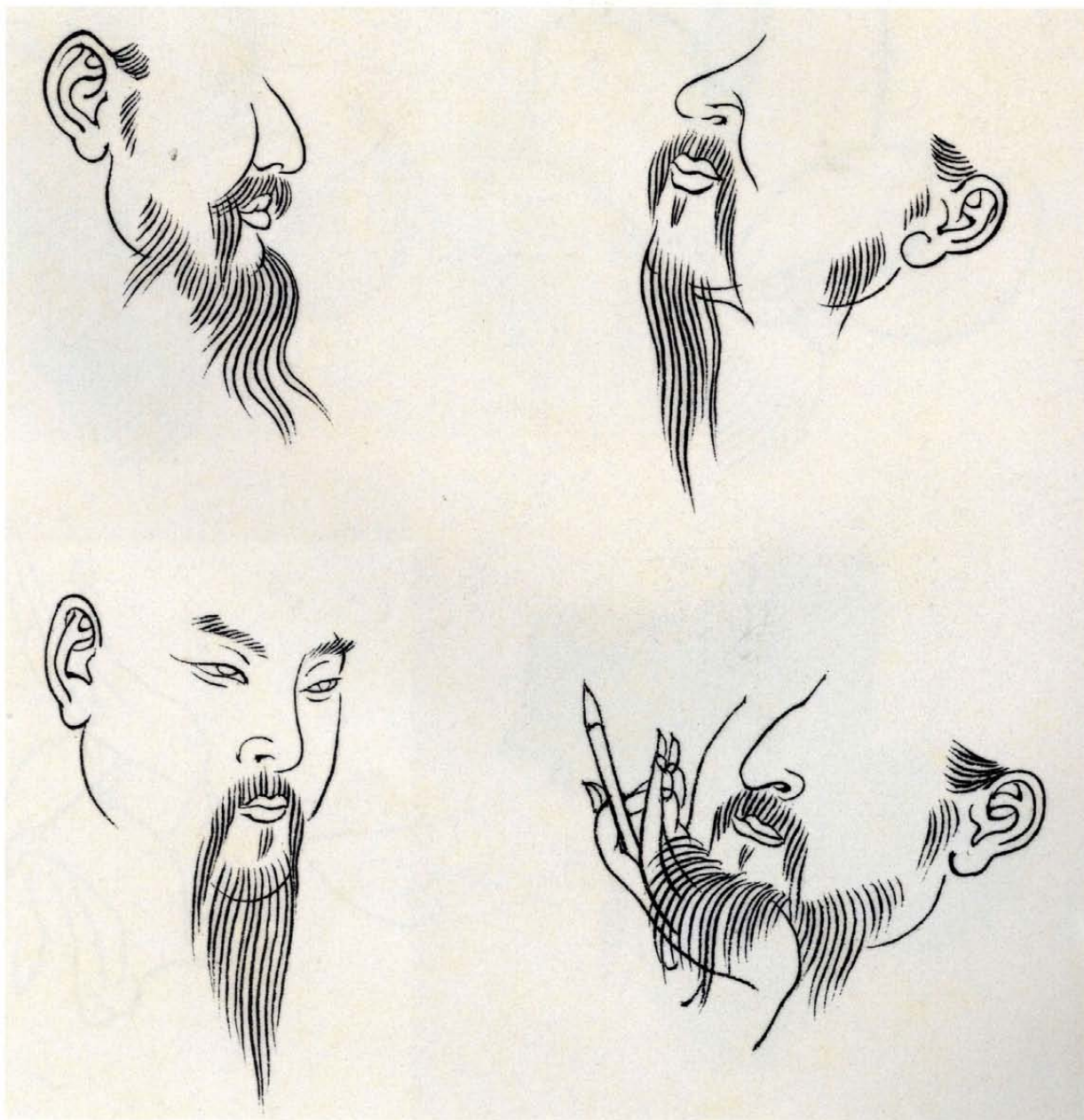
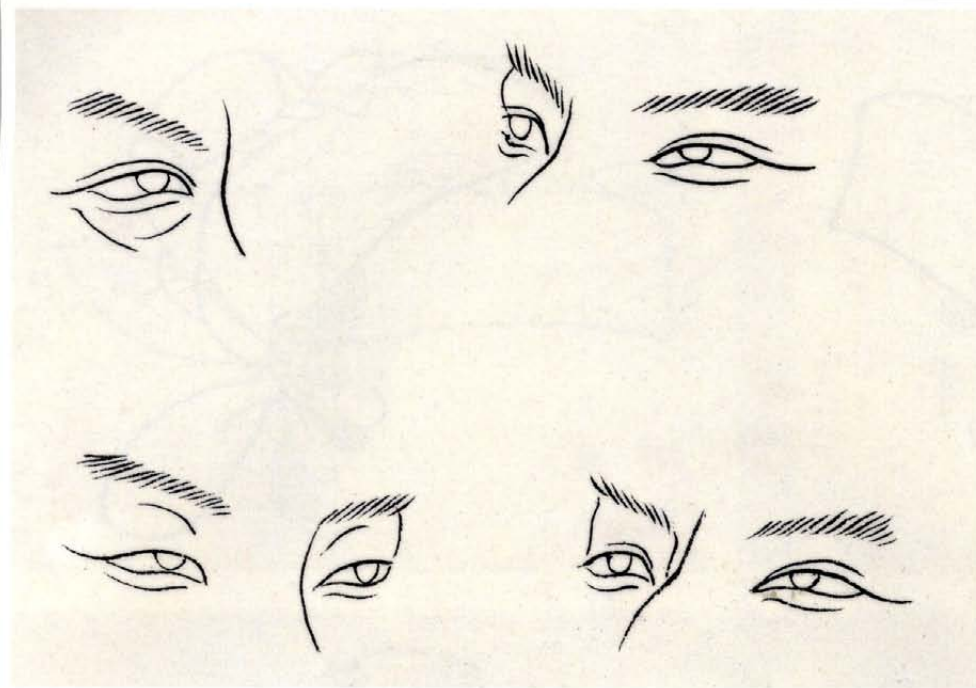
落笔勾线先从头部开始，勾线的墨色要注意分出浓淡变化。要根据每个部位固有色的不同，选择不同深浅的墨色，如人物面部、手部的皮肤颜色较浅，应用较淡的墨色勾勒；头发、眉毛、胡须的颜色较重，应用较重的墨色去勾。

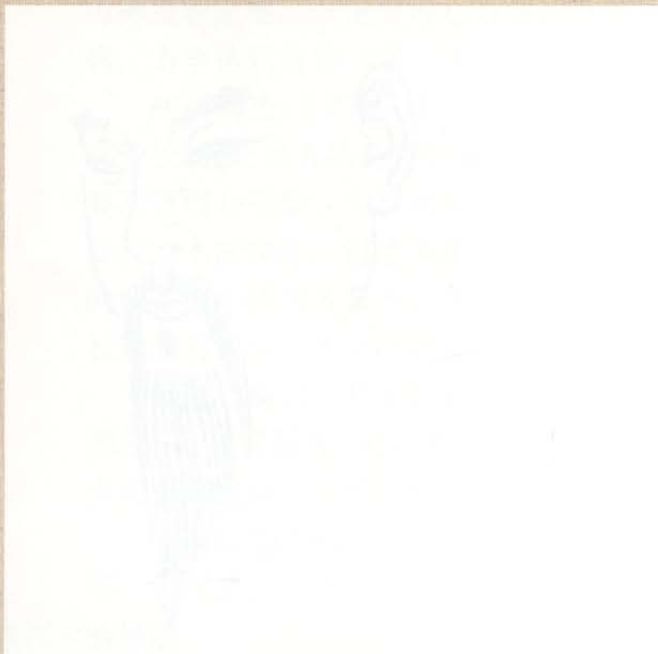
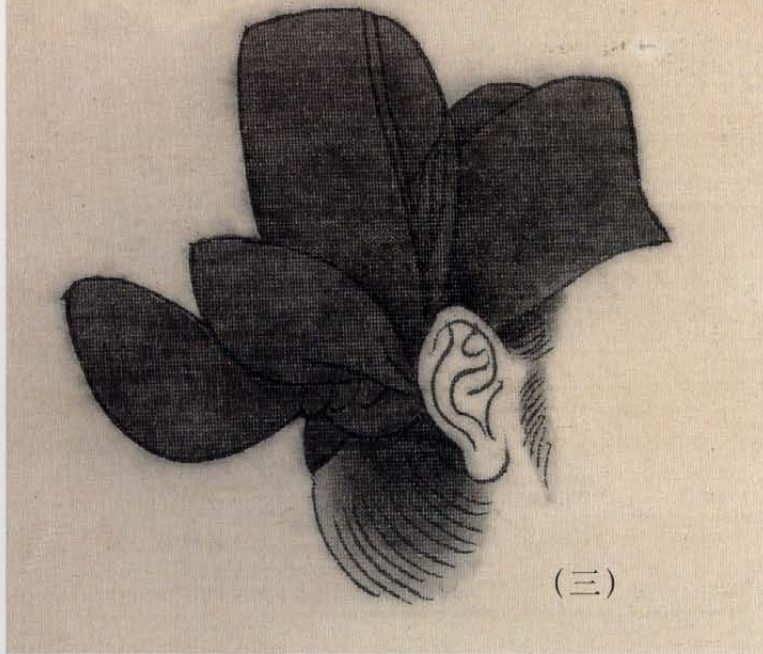
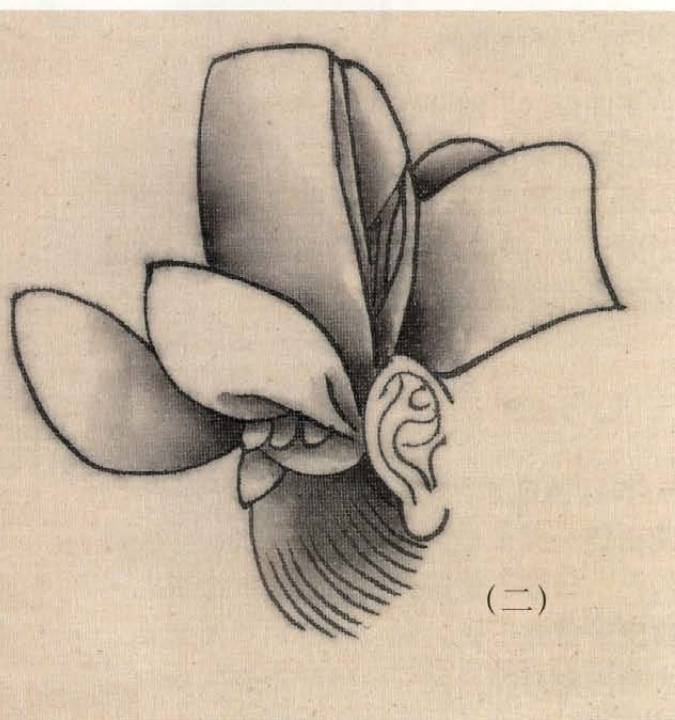
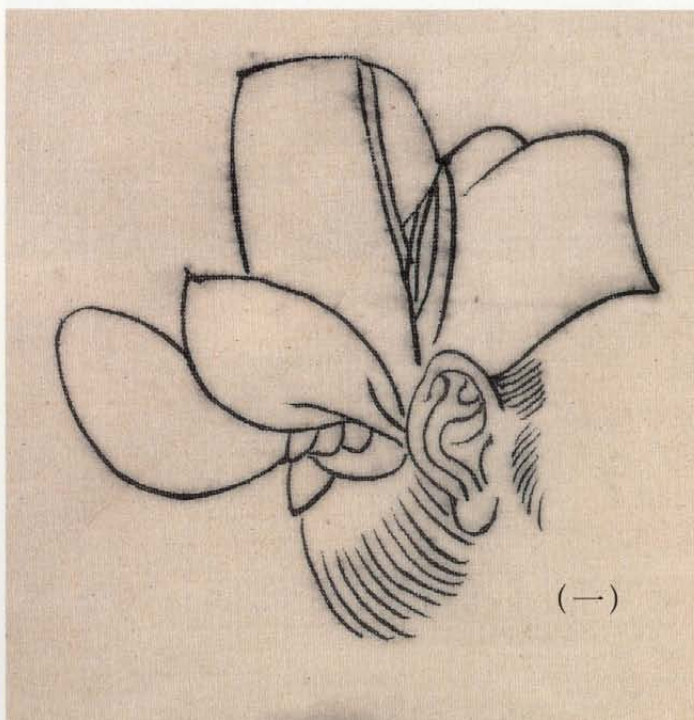
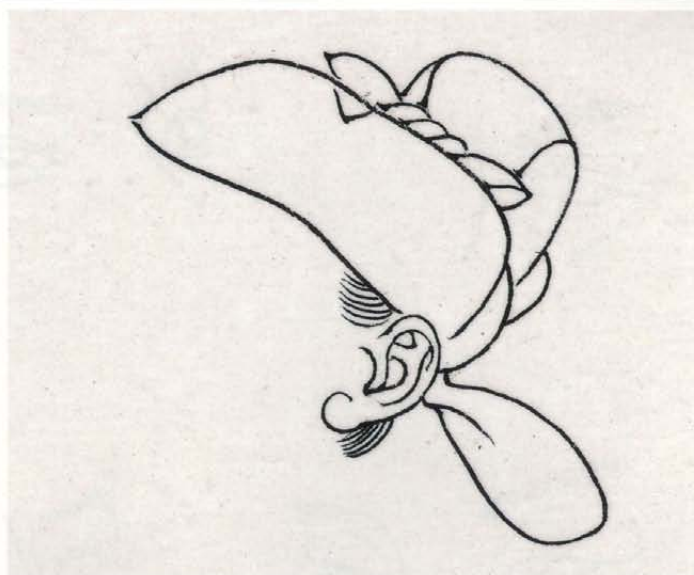
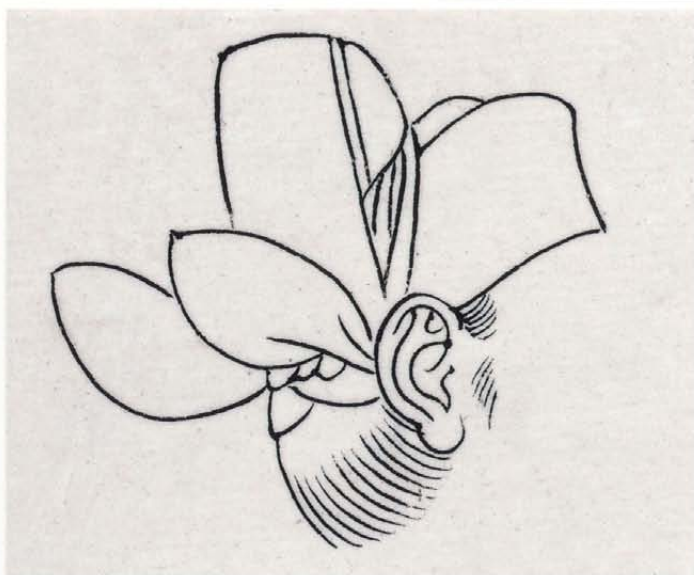
眼睛勾法：古人勾描眼睛的基本方法，主要特点是：上眼睑与下睑一般由两条弧线组成，因上眼睑覆盖下眼睑，所以上眼睑的尾线稍长，墨色与下眼睑相比也稍重些，线条稍粗些。瞳孔的线描则作为传神点彩之笔，一定要用心观察，下笔精确，力争达到微妙含蓄、生动传神。

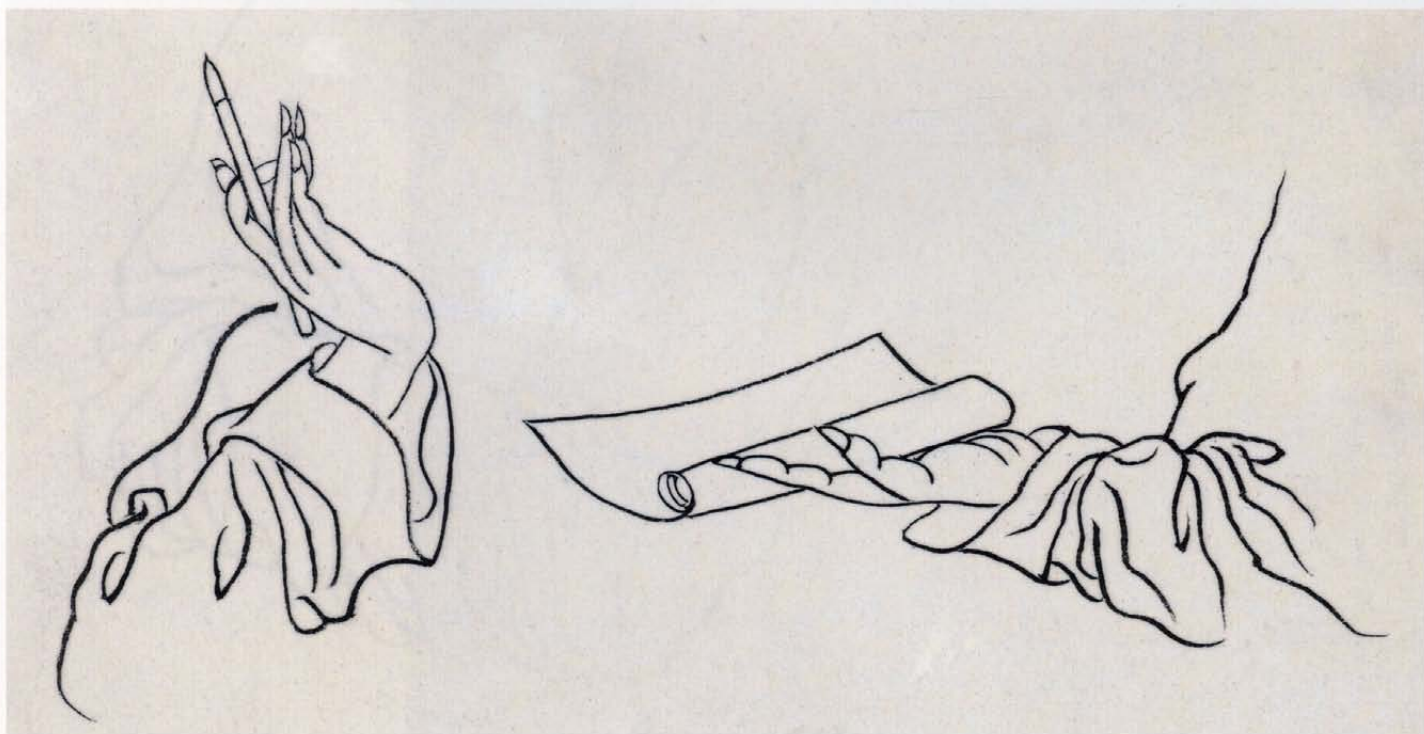
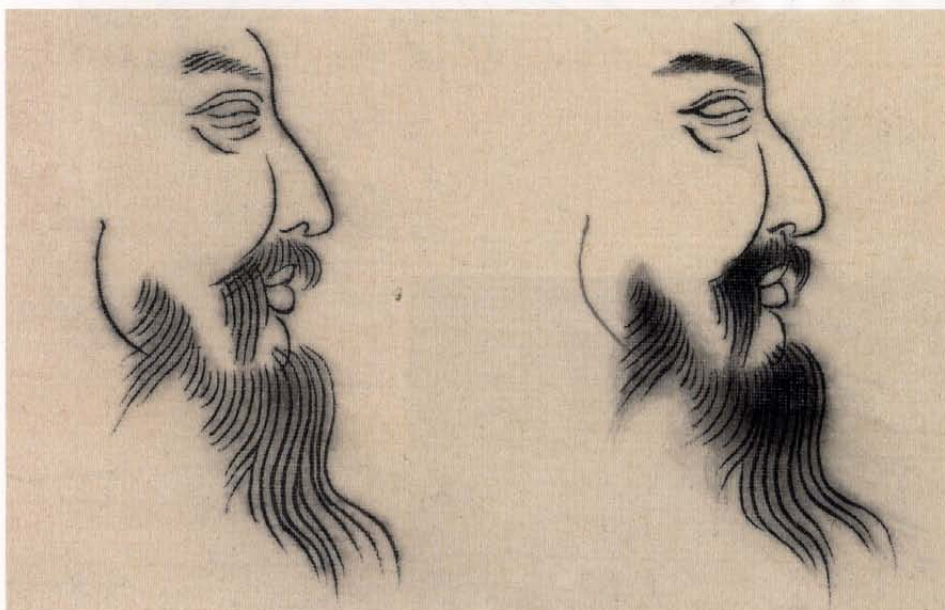
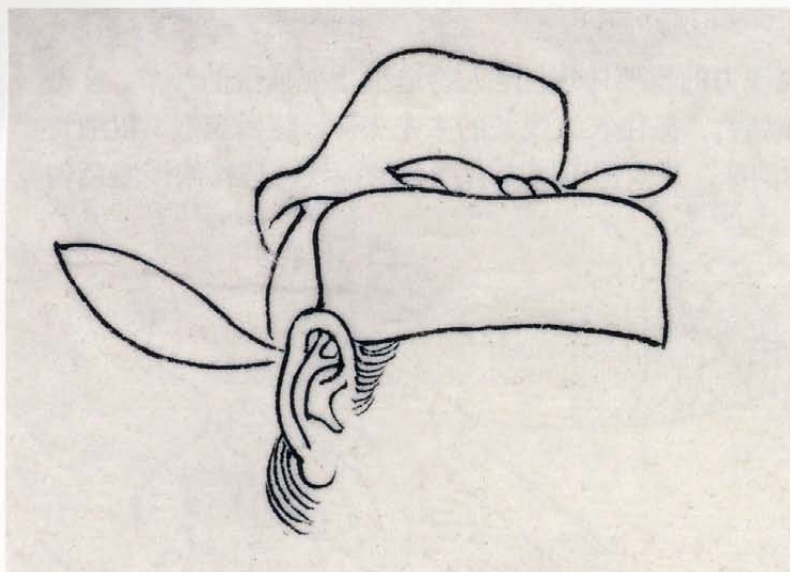
胡须勾法：《文苑图》中主要人物的面部皆长胡须，是人物造型的重要特征之一，要注意精心描绘。勾胡须的方法是：下笔要轻，不能顿挫，用笔为虚起虚收；胡须的线条组织排列要整齐，井然有序，虚实长短非常讲究，不能杂乱。

鼻子、嘴唇、耳朵都是五官中重要的部分，其位置显要，对人物形象影响很大，也要重视刻画，不能放松。

手被称为人物动态的“第二表情”器官，要注意其舒展自如的造型，准确到位的描绘。

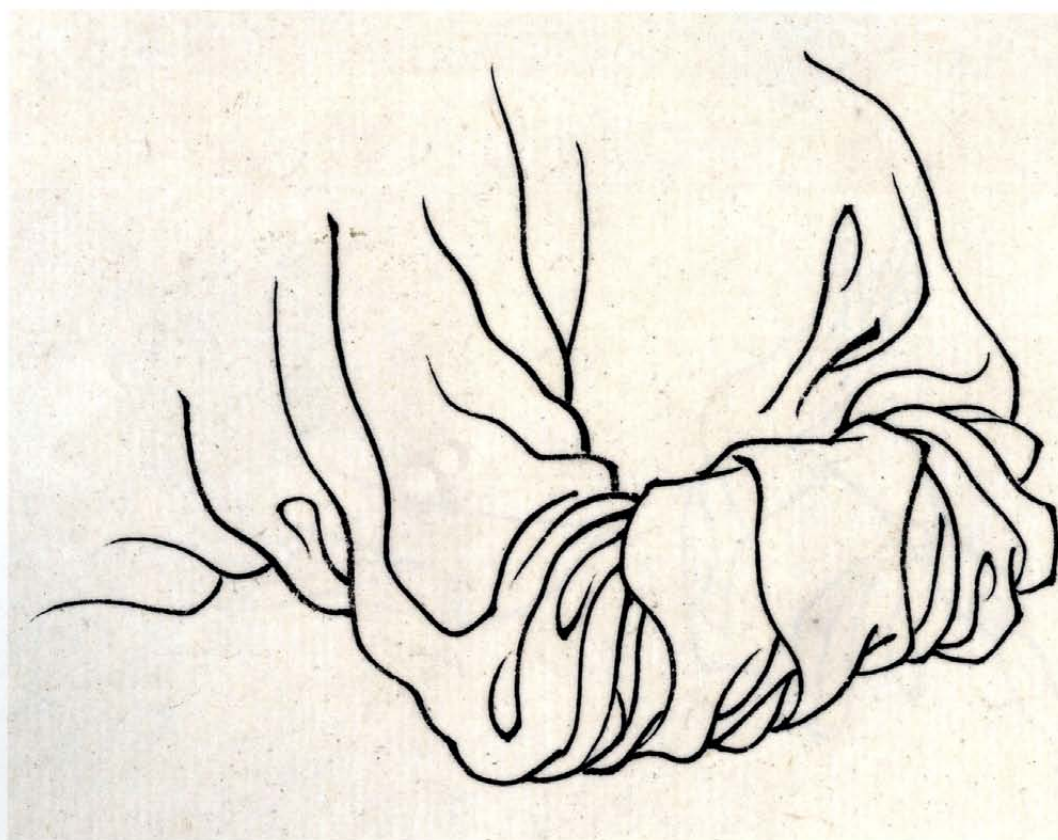
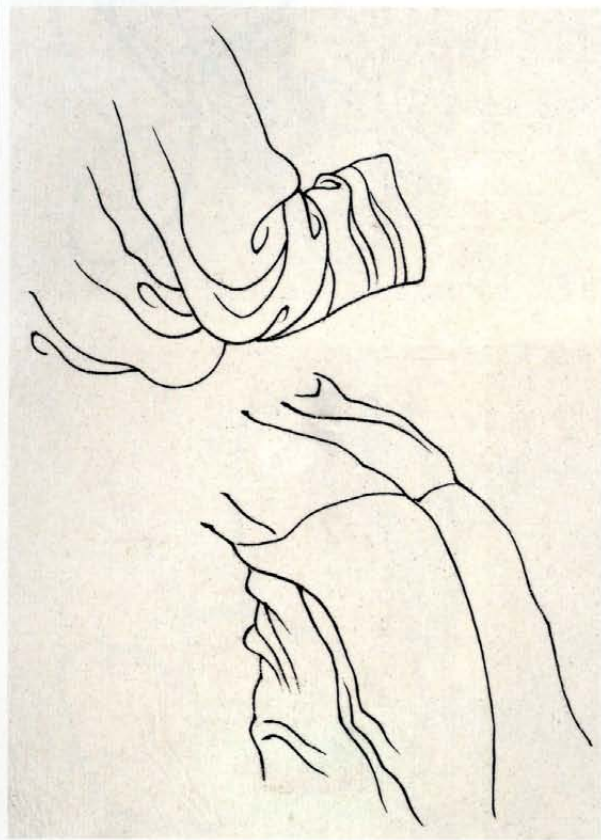

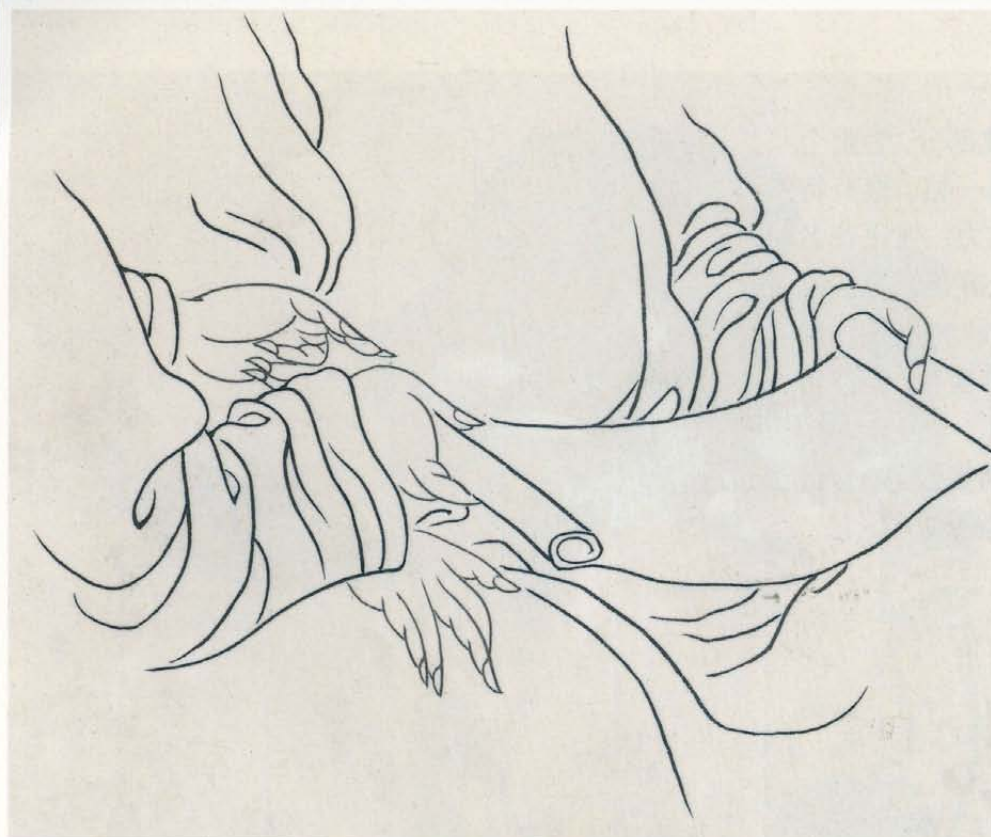

衣纹线描

衣纹线描是图中最富艺术特色及艺术表现力的重要体现，是人物造型重要描绘的环节。首先要把握衣纹线描与人物动态谐调统一的完美结合，抓住衣纹线条的来龙去脉，疏密聚散、粗细长短、方圆曲折的变化，下笔要有书法用笔的韵味，并依据不同衣着颜色的深浅，选择浓淡墨色勾勒。

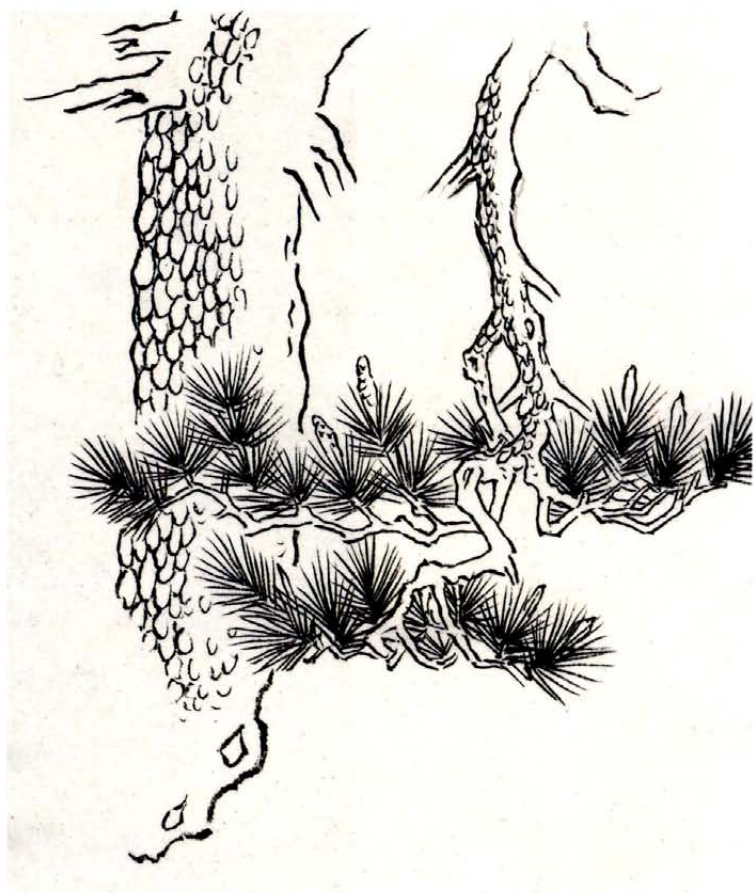
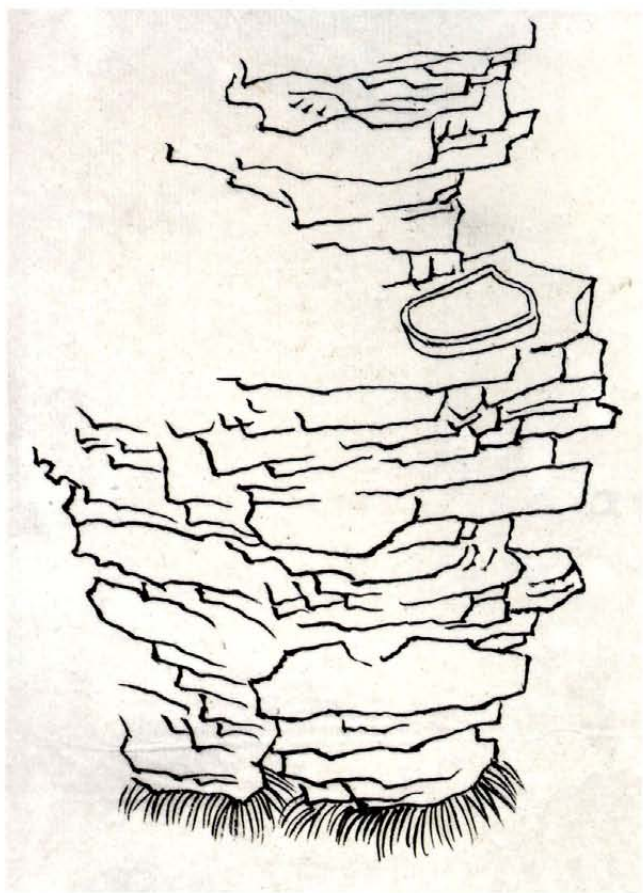

树石线描

松树是画面布局的重要组成部分，为整个画面起承转合的巧妙设计，别具一格，很有特色。松树线描用笔粗放，挺拔有力，强化苍老古拙的特性。主要为侧锋用笔稍带颤笔笔法以显示树干的粗糙与古老。勾勒鳞状树皮要注意其鳞状的大小及线条粗细的微妙变化，要弯转自然，圆而不滑。

石头线描用笔略为侧锋并稍带颤笔，行笔讲求顿挫、方折，表现石质的坚硬峻峭。

三、设色敷彩

分染

分染是工笔人物画在线描基础上按其形体的结构、纹理，用墨或色渲染出一定的层次和体积质感的手法。有“高染法”和“低染法”之分。高染法是渲染结构隆起的部位，如鼻梁、颧骨、额头、下巴及人物衣纹高出的部位。低染法则与高染法相反，渲染结构低处的部位。低染法紧贴线条一侧进行分染，高染法则避开线条，在线与线之间的空白处渲染，使线条更加清晰明朗，具有独特的艺术效果。

分染方法：一枝为颜色笔，一枝为清水笔。要注意的是一般清水笔的含水量应少于颜色笔的含水量，这样，分染时才有利于颜色自然地顺着水笔染开，呈由深渐浅的效果，如果清水笔含水量过大，就会把分染的颜色冲散冲花。分染时一般颜色笔紧贴着线条一侧着色，紧接着用清水笔把颜色晕染开，要求分染的颜色由浓至淡，过渡自然。分染从头部开始，然后到服饰、道具、背景等。

