

徐中敏 编

袁晓岑画孔雀

袁晓岑

著名国画家专题绘画·湖南美术出版社

袁晓岑画孔雀

徐中敏 编

作品摄影：孙智和

文字校对：吴凤媛

袁晓岑画孔雀

徐中敏 编

湖南美术出版社出版·发行(长沙市人民路61号)

责任编辑：徐中敏

湖南省新华书店经销

深圳市信息中心印刷厂制版印刷

开本：787×1092mm / 16 印张3 字数：1万

1995年12月第一版 1995年12月第一次印刷

印数：3000册

ISBN7-5356-0799-3 / J·129 定价：38.00元

编 前 语

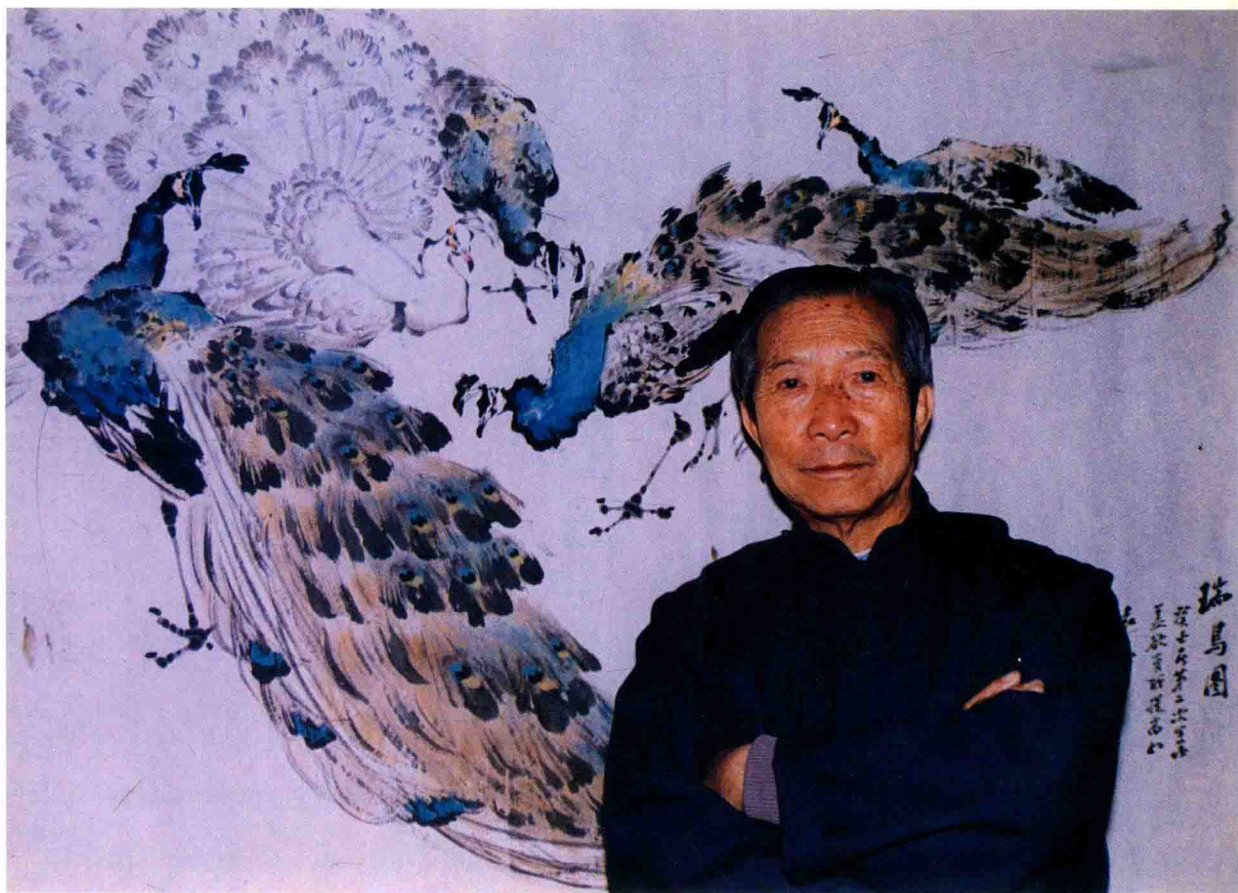
为保存中华民族灿烂的文化艺术遗产，使之发扬光大，我社特编辑这套“著名国画家专题绘画”。选择我国当代享有盛誉的国画家最擅长的画题为内容，从理论、作画程序到作品，作尽可能详尽的介绍。小中见大，可探究各家独到的艺术特色。

本书中袁晓岑先生择要示范的画孔雀步骤 11 幅课徒稿，意在引导初学者入门时有个形象参照，知道用笔用色要领及作画程序。此亦袁家一法。民谚云：师傅引进门，修行在各人。这种学习，会因各种因素的作用而成效迥然相异，但诸种因素中最需把握的一点便是勿忘记齐白石大师的教导：“学我者生，似我者死。”

袁晓岑先生将艺术无私地献给人民的精神值得尊敬！

编者

1995 年 8 月

袁晓岑教授近影（1995年） 马宝忠 摄

袁晓岑简历

袁晓岑 1915 年生，贵州省普定县人，自幼酷爱美术，刻苦自学，曾私淑岭南高剑父、高奇峰兄弟。1938 年在昆明开第一次个人画展，同年考入云南大学文史系，1942 年徐悲鸿先生旅居昆明，又得亲受其教。解放前以美术教学及卖画为生，曾开个人画展多次。

解放后从事美术专业创作，曾先后担任云南艺术学院、昆明师范学院教授、美协云南分会主席、中国美协理事、中国文联委员、云南画院名誉院长。作品曾多次参加全国美展及国际性联展，并应邀赴瑞士、日本、澳大利亚、美国举行过多次个人画展。

曾出版《袁晓岑画辑》、《袁晓岑雕塑选集》、《现代中国花鸟画家袁晓岑作品展》（日本版）、《荣宝斋画谱》、《袁晓岑国画雕塑选集》等。

目 次

一、我爱孔雀	1
二、袁晓岑课徒画稿	3
1. 绿孔雀之画法步骤	3
2. 蓝孔雀之画法步骤	6
3. 白孔雀之画法步骤	9
三、作品欣赏	10
1. 锦玉双栖	10
2. 林泉晓色	11
3. 文彩斑斓、皎洁如玉	12-13
4. 孔雀之乡小景	14
5. 金翎玉羽	15
6. 依依凤雏情	16
7. 紫云翠羽	17
8. 春 风	18-19
9. 春和景明	20
10. 蕉 阴	21
11. 边寨篱落	22
12. 长春孔雀	23
13. 春 暖	24
14. 春城三月	25
15. 秋 雨	26
16. 苑 内	27
17. 惜 羽	28
18. 蓝白孔雀	29
19. 寒烟衰草且栖迟	30
20. 南国春光	31
21. 紫云孔雀	32
22. 紫藤孔雀	33
23. 瑞鸟图	34-35
24. 春	36
25. 泉 声	37
26. 检 羽	38
27. 高洁图	39
28. 紫云俪影	40-41

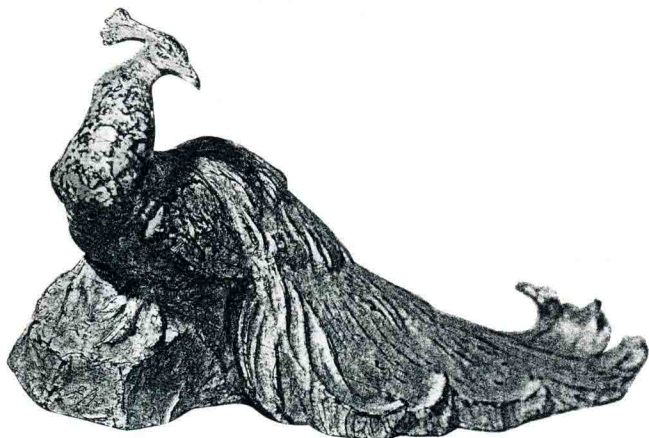
我 爱 孔 雀

袁 晓 岑

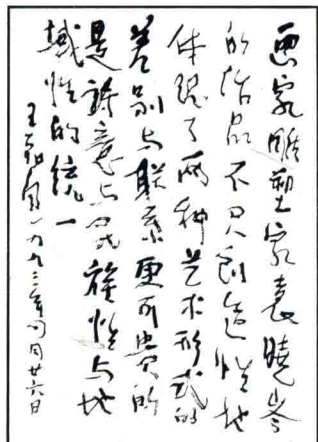
我幼年生长在贵州的一个独家村里，群山环抱，风景幽僻。当时林木葱笼，山花野卉四时不绝，飞禽走兽，出没其间。由于受大自然之熏陶，从小喜爱花鸟动物。除学画外，并用粘土捏小牛、小马、小鸡、小鸭自得其乐。

入小学时常为同学画窗心纸，深得老师及同学赞许；入中学进的是师范，学校对美术很重视，美术教师数人，有教山水的，有教花鸟的，我选修花鸟。除正课外经常临摹芥子园画谱及任阜长、任伯年石印画册，深研白描花鸟及没骨写意，以六法为准绳，打下传统技法基础。

1935年到云南升学，知云南产孔雀，有孔雀乡之称。当时除动物园中饲养孔雀外，居家亦有饲养孔雀的，如同养鸡养鸭一样，因其造型优美、秀逸娴雅、婀娜多姿、色彩富丽、艳而不俗，喜爱之情油然而生。至此喜与养孔雀之家交往，或带干粮到动物园中观察写生，先抓动态，注意其解剖结构，然后描写局部，先从工笔入手。在描写尾翎时，对真翎写生，每小时画四片，画毕与真翎并贴于壁上，直至远观颇为近似，方才罢休。为了更深入观察，家里也曾饲养过孔雀；为了理解结构，也曾从事雕塑以辅助之。1938年我在昆明开第一次个人画展时，已有孔雀作品参加展出。1942年徐悲鸿先生旅居昆明时，我以所画孔雀向他请教，徐先生云：“自来画家画孔雀者极少，你既能以造化为师，且有云南产孔雀之优越环境，锲而不舍，将来必然别树一帜。”启迪有加，因此更受到极大鼓励。1953年第一次全国国画展览在北京开展，我的作品孔雀、小鸭均被入选。

孔雀(青铜) 36×16×18cm 1992年

著名艺术批评家王朝闻先生题字

1953年我第一次随边疆工作队到边疆深入生活，与傣族老乡同吃、同住、同劳动。每当清晨与傣族农民入山采猪草，时见孔雀三五成群，出没于林际草坪之上，金翎翠羽，闪烁于薄雾晨纱之间，使我如置身仙境之中，为平生一大快事。这才真正领略到大自然环境中孔雀所处之境界，其清新、野逸、幽雅、出尘，远非一般配以牡丹、桃花、杏花等之庭园孔雀所可比拟。且自然环境中之形象具有矫捷、潇洒、简洁、自然之美，这又非工笔形式所能奏效者，至此予在意境之处理及表现形式上受很大之启发。外师造化，中得心源，喜含蓄而重凝炼，突主题而忌喧宾。在构图的处理上，或置于林泉之间，或处于苍藤之下，或紫藤低衬，或蕉叶半掩，或浅草数点，或落花几片，锐意求新，力避俗套；在表现形式方面，由工笔渐变为写意，在继承优良传统基础上，我以我法创造适于表现对象之笔墨形式。予并得力于雕塑之形体结构与透视关系，对我画孔雀多有帮助。由此种种，形成了我自己之风格。

最后我的艺术观是：

发自我之性灵，探求自然之美，

吸传统之精华，走自己之道路。

1995年3月于昆明先生坡

袁晓岑课徒画稿

一、绿孔雀之画法步骤

1、头颈画法：

①以中锋浓墨从嘴开始至头额，点冠毛，绿孔雀之冠毛为一撮。

②以最浓墨点睛，以浓墨点前后眼角及耳毛眉部，颊部留出空白，头便完成。

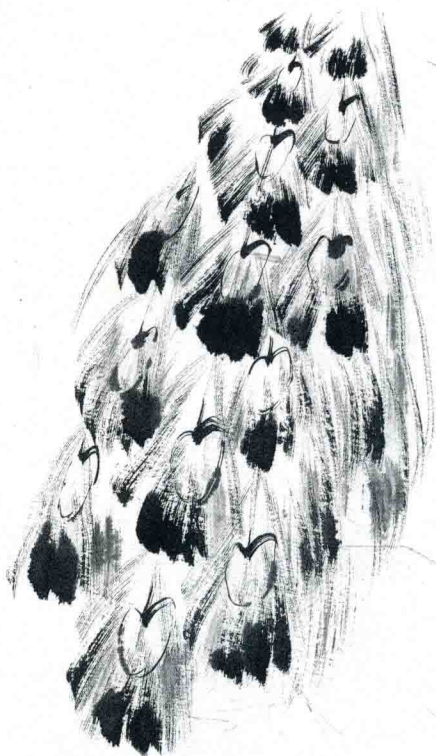
③以浓墨破笔点颈部，接近头部部分较浓，接近躯干部分渐淡，渐虚，虚中显出毛片，随即以淡墨破之，以体现体感。

2、躯干画法：

①以浓墨破笔点背部由浓到淡。

②以次浓墨勾出肩部及翅膀之外轮廓，随即勾翅上之羽片，绿孔雀翅上之羽片，较蓝孔雀明显。

③以大笔浓墨写二级飞羽及初级飞羽。

3、头颈躯干墨色全貌

4、尾部复羽（俗称尾羽）画法：

①以次浓墨破笔勾出羽片，笔宜轻松
细铁，切忌沉滞，要有重叠，方显
出层次。

②以淡墨少加渲染，以加强调子。

③以次浓墨勾出羽片之斑纹，笔宜有
虚有实。

5、绿孔雀头颈躯干部分着色法：

- ①以淡赭黄色着颈部之受光处及尾筒部分。
- ②以淡赭墨色着翅上之转折面。
- ③趁色未干，以石绿点颈部背部及翅上，有虚有实，注意光泽。
- ④最后画足。

二、蓝孔雀之画法步骤

1、头颈画法：

头部画法顺序与绿孔雀相同，惟蓝孔雀冠毛为扇形，颈部画法顺序与绿孔雀相同。

2、躯干画法：

画法顺序与绿孔雀相同，惟蓝孔雀翅上之羽片为麻花色，故用墨较淡，羽片组织亦不如绿孔雀明显。

3、蓝孔雀墨色全貌

4、尾部复羽（俗称尾羽）画法：

画法顺序与绿孔雀相同。

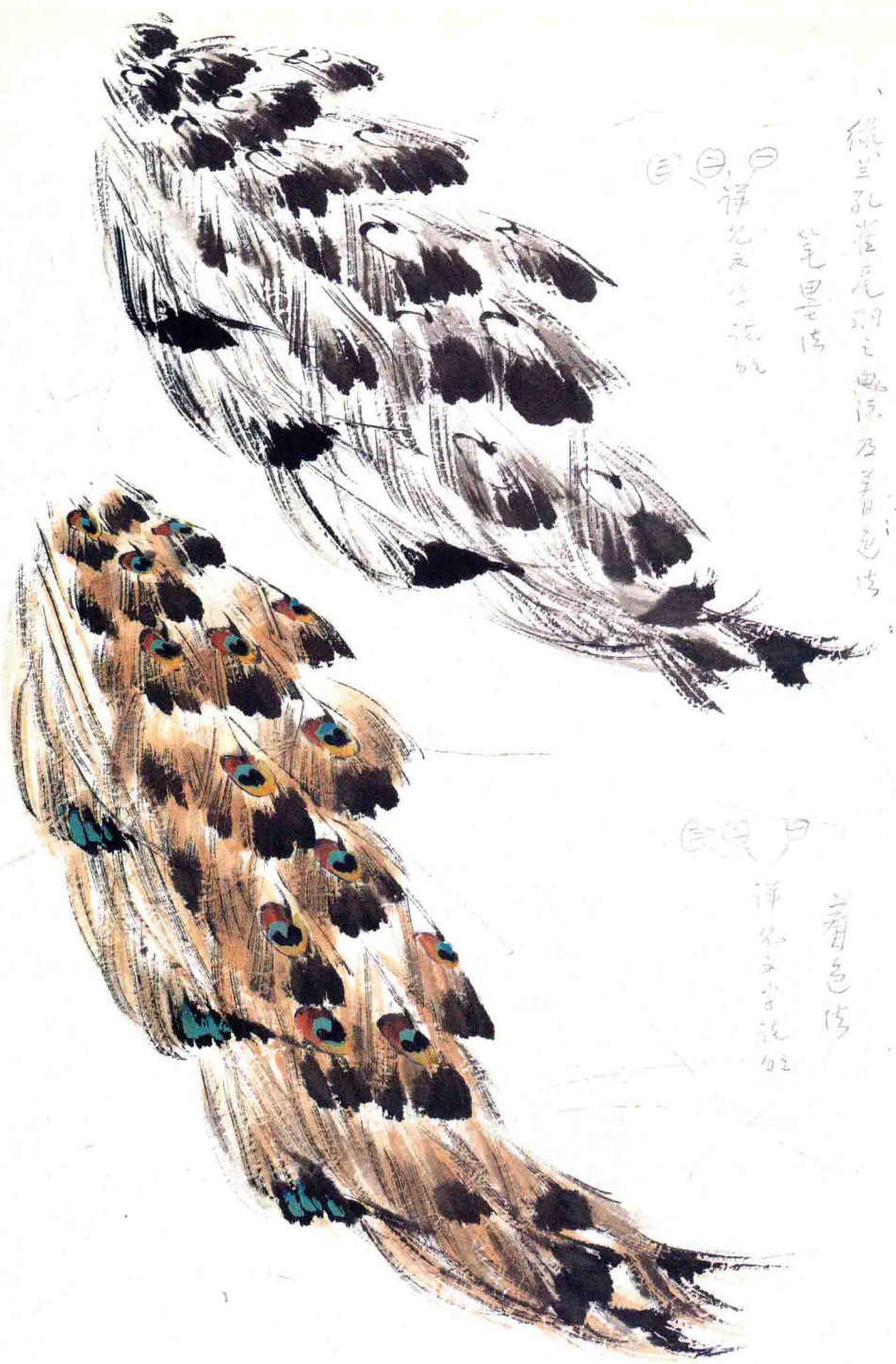
5、蓝孔雀头颈躯干部分着色法：

蓝孔雀头颈为石青色，接近躯干部分偏石绿色，亦用点染法，肩翅为淡赭墨色，尾筒色用赭黄色。

蓝孔雀头颈着色法

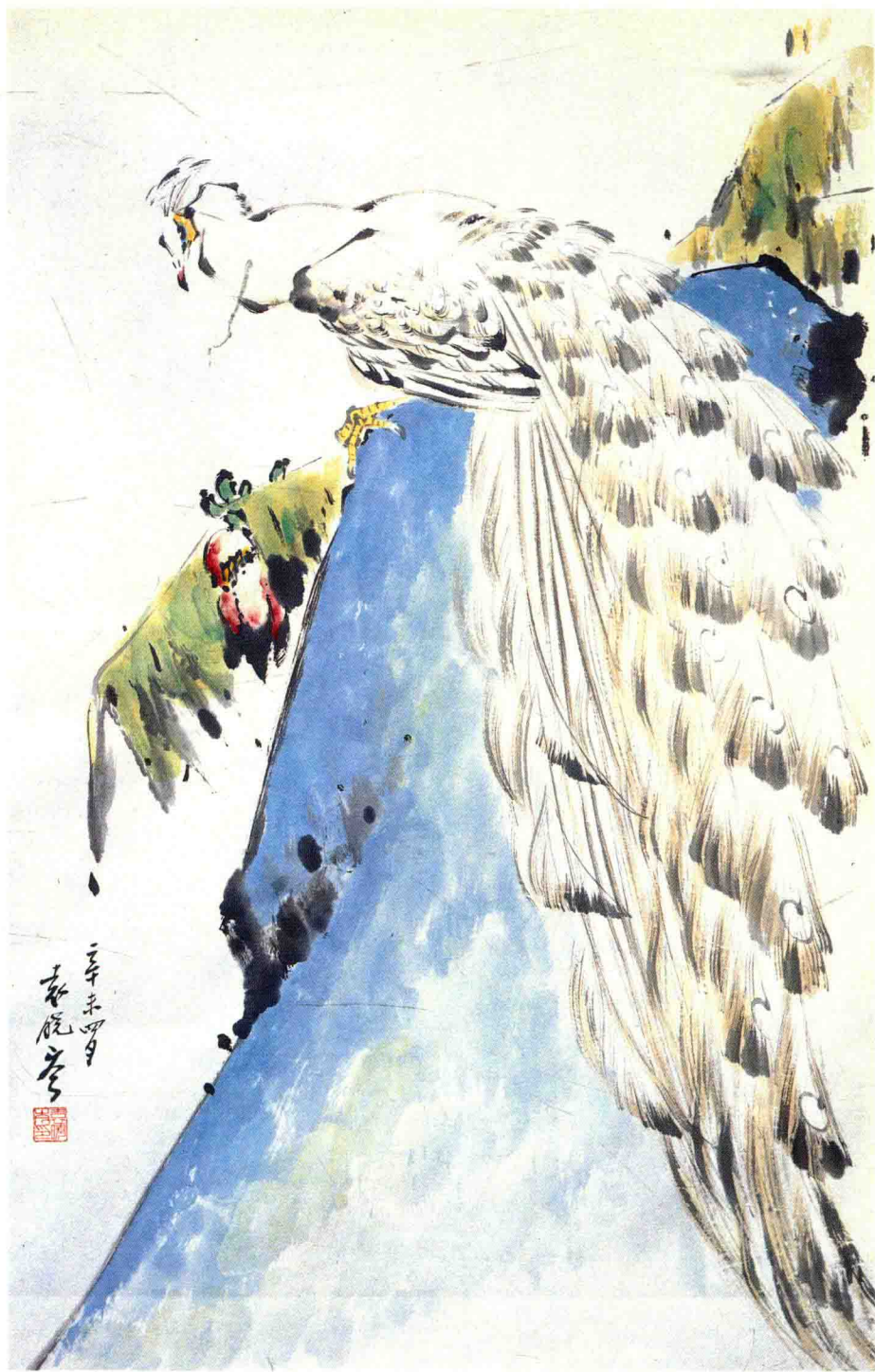
蓝孔雀头颈着色法

绿、蓝孔雀尾羽着色法

绿、蓝孔雀尾羽相似，故其着色法亦相同。

- 1、以赭墨色染尾羽羽片，笔亦宜轻松，有虚有实，有浓有淡，方显出层次。
- 2、以朱砂及土黄勾点尾羽中之翎斑。
- 3、以石绿点翎斑之中央，趁色未干，以浓墨勾点之。

三、白孔雀之画法步骤

白孔雀为蓝孔雀之变种，形态结构与蓝孔雀相似。有了蓝孔雀画法基础之后，惟用不同浓淡之淡墨表现之（如上图）。在不同浓淡之墨色中，应有比较浓的地方，如肩背之转折处，这是表现结构之所在；尾羽上较浓的地

方，这是表现层次之所在。总的说来，应注意素描关系，这一步工作极为重要。下一步的着色，只需用淡赭墨在暗部略加渲染即可，待干后在白色的地方，施以白粉，用粉亦需有浓有淡。

作品欣赏

锦玉双栖 74cm×62cm 1994 年

林泉晓色 125cm×69cm 1993 年