

新工笔动物画技法

鸡

新工笔动物画技法

方楚雄 绘著

安徽美术出版社

鸡

广州美院国画系教授 硕士研究生导师
中国美术家协会会员 '97中国画坛百杰

方楚雄先生教你如何画鸡

责任编辑：马涛
装帧设计：武忠平

图书在版编目(CIP)数据
新工笔动物画·鸡/方楚雄绘著. —合肥: 安徽美术出版社, 2004.6
ISBN 7-5398-1257-5
I. 新... II. 方... III. 鸡—工笔画: 翎毛走兽画—技法(美术) IV. J212.28
中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第055140号

注: 本书中的作品赏析文字由凌凯先生撰写

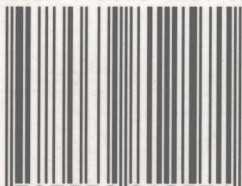
新工笔动物画技法·鸡

方楚雄 绘著

安徽美术出版社出版(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)
<http://www.ahmscbs.com>
新华书店经销 安徽美达公司制版 合肥远东印刷厂印刷
开本: 787 × 1092 1/8 印张: 4
2004年9月第1版 2004年9月第1次印刷
ISBN 7-5398-1257-5 定价: 28.00元

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

ISBN 7-5398-1257-5

9 787539 812571 >

六吉图

尺寸: 138cm × 70cm

材质: 净皮单宣、一得阁墨、
中国画色

技法: 勾勒、填彩、小泼墨

利用文字的谐音来祝福美好的意愿，是广大群众喜闻乐见的一种艺术表现形式。作者在今天又一次运用了这一手法。六只五彩斑斓的生命仿佛是一片绿阴的主人，以列队的方式展示着它们的领地。画面中的丝瓜叶片特意处理成“并置”状，简练而概括，强化了整体感。重彩填染技法的运用增加了局部的层次。

序

鸡和人的关系很密切，它是六畜中对人有贡献的家畜之一。根据出土文物证实，人类在新石器时代已开始养鸡，殷墟甲骨文中已有“鸡”字。西周时鸡已列为六畜之一。《诗经》中有“风雨凄凄，鸡鸣喈喈”“鸡既鸣矣，朝已盈矣”等诗句。

家鸡由野鸡饲养、驯化而来，属鸟纲，鸡形目，雉科禽鸟。鸡虽属鸟类，但鸡翼退化不能飞。雄鸡体形较大，雌鸡较小，基本形分头、颈、背、胸腹、翅、尾、腿、爪等。头部顶端有肉冠，喉侧一对肉垂，眼睑周围赤红色，耳在眼侧。雄鸡的冠和肉垂特别大，颈较长且转动灵活。颈羽纤细柔软。尾羽和尾上复羽修长，绚丽多彩。翼不发达，但两脚健壮。雄鸡善鸣，脚上有距，是啄斗的武器。家鸡不单为人类提供至善美肴，我们的祖先还把鸡提升到人文、道德、审美的高度。古人称鸡为德禽，咏鸡五德：“头戴冠者，文也；足搏距者，武也；敌在前敢斗者，勇也；见食相呼者，仁也；守夜不失者，信也。”雄鸡司晨报晓，《晋书·祖逖传》有“闻鸡起舞”之故事。“闻鸡起舞”便成了有志之士勤奋刻苦、互相勉励、报效国家的典故。明代画家唐寅画鸡题诗：“头上红冠不用裁，满身雪白走将来，平生不敢轻言语，一叫千门万户开。”这形象地表现出雄鸡的特征及雄健威猛的神态。

雄鸡的一站、一行、一鸣，母鸡的觅食、相呼、哺雏，神态各异，小雏鸡的毛茸茸的活泼憨态等，只有在生活中多多观察、体验、写生才能表现出它们各自的形态特征和神韵。画动物难，因为形体较复杂，而且还不停地运动着，很难把握其形。初学者可通过临摹，或借助标本、照片等去了解、熟悉鸡大致的形体特征及各部分的结构。把形体结构弄懂吃透，默记在心，在此基础上画运动中的鸡就游刃有余。动态写生基本上是靠默写的能力，看一眼画一笔，永远是画不好动态速写的，研究、理解、掌握鸡的基本造形，捕捉鸡运动中大的动态、神情最重要，细部结构可以慢慢添加。

画好一只鸡不容易，要画好三五只乃至一群鸡就更难。它们之间的呼应顾盼的组合关系，要生动不呆板，自然而不做作，这是最重要的。

中国画不以摹形为能事，笔墨的表现能力就显得特别重要，技法可工可意，造型可具体写实，也可变形、概括。一般工笔较写实具体，意笔较概括、提炼。工笔画要工而不腻、细而不琐碎，造型要整体大气。意笔画要粗而不狂怪，简而不空洞，用笔、用墨要能恰到好处地表现鸡的形神和质感。

本书介绍我近年画鸡的一些技法，基本为兼工带写而略偏工笔。我画鸡，造型上追求真实、具体、典型、丰富、整体；技法上追求轻松、简洁、明快；画面追求清新、自然，注意情趣和乡村意味。我的画全部采用净皮生宣纸，充分利用生宣纸渗化的特殊效果，能更好地表现鸡的羽毛花纹质感。配景也可发挥写意画痛快淋漓的技法，从而产生更佳的艺术效果。画无定法，希望本书能起到抛砖引玉的作用。

方楚雄 二〇〇四年四月二十五日

一叫千门万户开

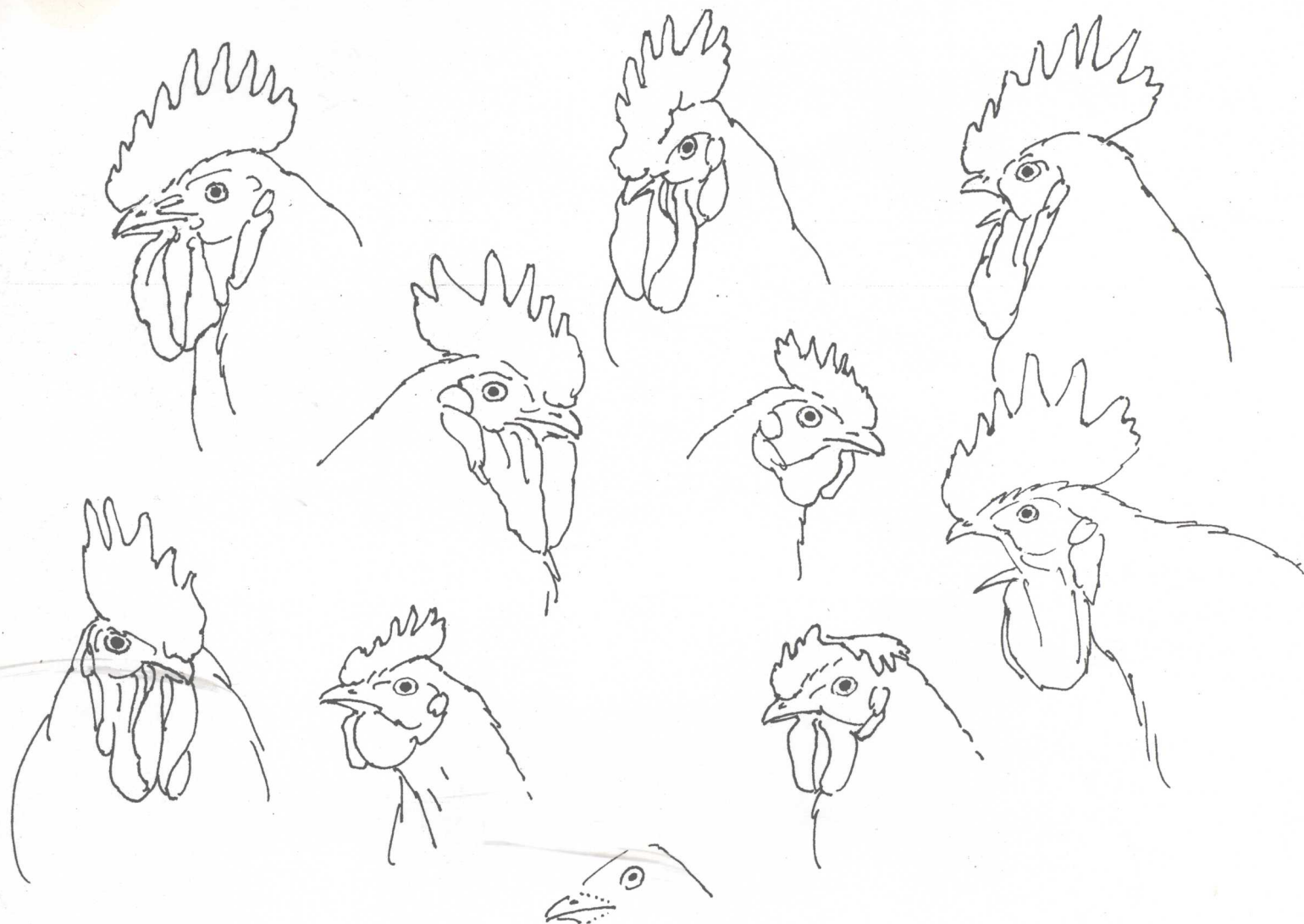
尺寸：138cm × 35cm

材质：净皮单宣、一得阁墨、中国画色

技法：勾勒、渲染、填彩、皴擦、点厾

这幅画大量运用了双勾填彩的技法。从幽篁从右角出枝。以元人笔法写出竹竿、小枝与竹叶。竹叶之形正是赵孟頫所谓的“螳螂肚”。纯白羽毛的雄鸡单趾独立于高高的毛竹之上，似俯瞰乡野村舍，又似一名高空表演的杂技演员，使人联想到宋徽宗所说的“孔雀登高必举左足”的理性认识。作者运用了动与静、情与景的处理，将情节性的一幕艺术化地表现了出来，使这幅作品达到别开生面的效果。白羽公鸡淡墨轻勾，于结构处略施皴擦，复以赭色烘染。竹枝、竹叶以花青打底，后平涂石绿色，叶梢处以赭石接染。

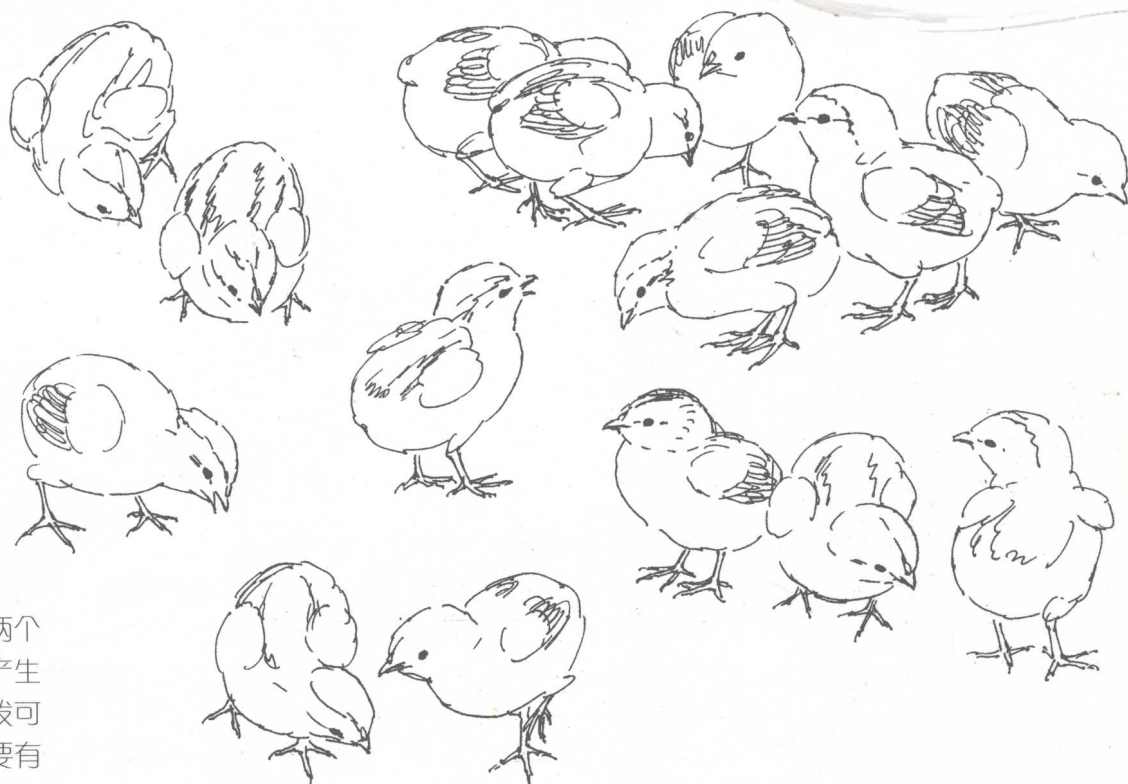
鸡头形状呈三角形，嘴较钝呈棱形。鸡嘴张开时口角要虚。鸡冠形状忌前后一样，肉坠左右各一。

鸡由头、颈、背、胸腹、翅、小腿、复羽、尾羽、脚组成。雄鸡体形较大，颈较长，脚粗壮，冠大。画时可适当强调此特征。雌鸡则通身圆浑。

画鸡不单要画形，更要画其神，要抓住其最鲜明、最突出的特征。雄鸡气宇轩昂，精神抖擞，画时要表现出这种精神气度。

小鸡天真可爱，基本形由头部和身体两个大小不等的椭圆形组成。两个椭圆形可以产生许许多多不同的动态。小鸡灵活好动，活泼可爱，故而画小鸡切忌呆板纳市。一群小鸡要有正面、侧面、背面等，应千姿百态。

小鸡画法步骤一

小鸡画法步骤二

小鸡画法步骤三

小鸡画法

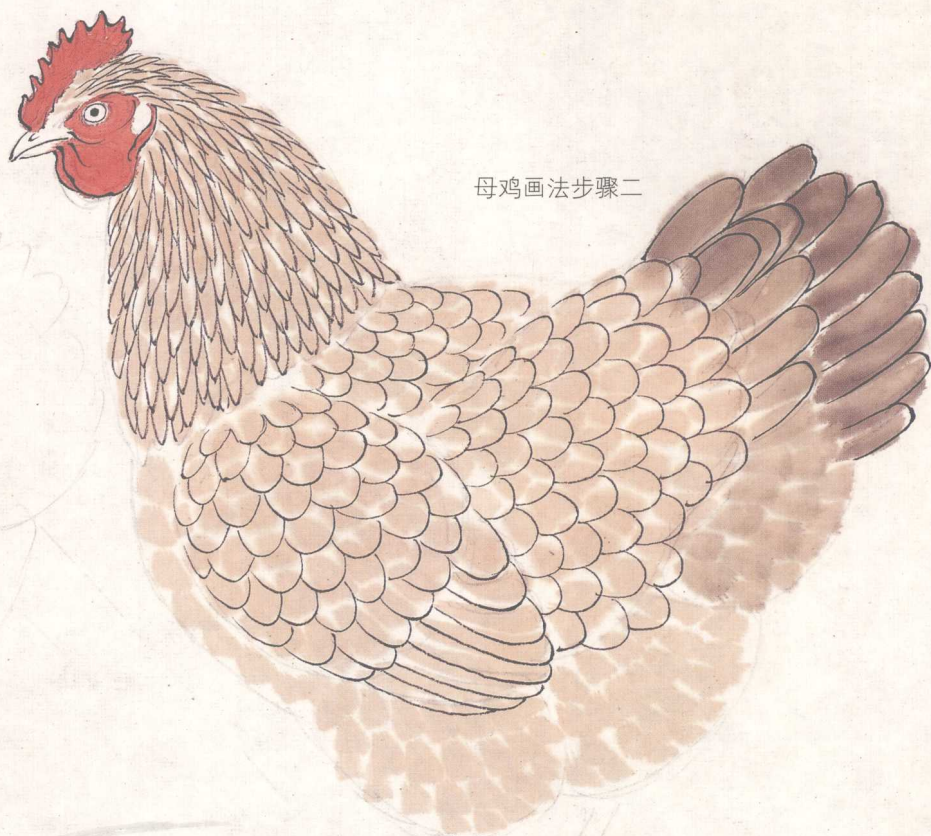
步骤一、小鸡的身体和头部由两个蛋圆形组成。先用市炭条定出小鸡的大形，两个蛋圆形可以产生各种不同的动态。用扁锋丝毛法，蘸赤墨色（朱膘加少许墨）丝小鸡绒毛，丝毛要按小鸡的结构、毛的走势用笔，笔触要轻柔而挺健。

步骤二、淡赤黄色渲染，也要按小鸡的结构用笔，水分要充足，边缘要自然松化。

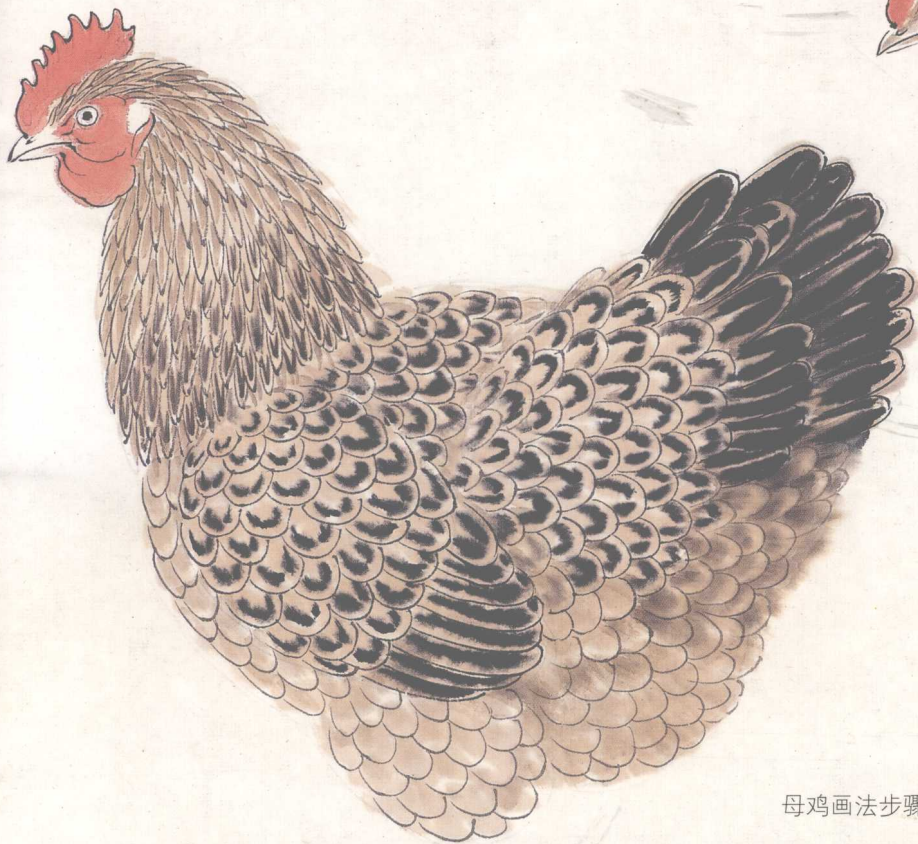
步骤三、淡赤色画嘴、脚，焦墨点眼睛、勾小鸡翅膀硬毛，深赤色点硬毛的花纹。小鸡刚出生时通身毛茸茸，出生二十多天后开始长翅膀及尾部硬毛。

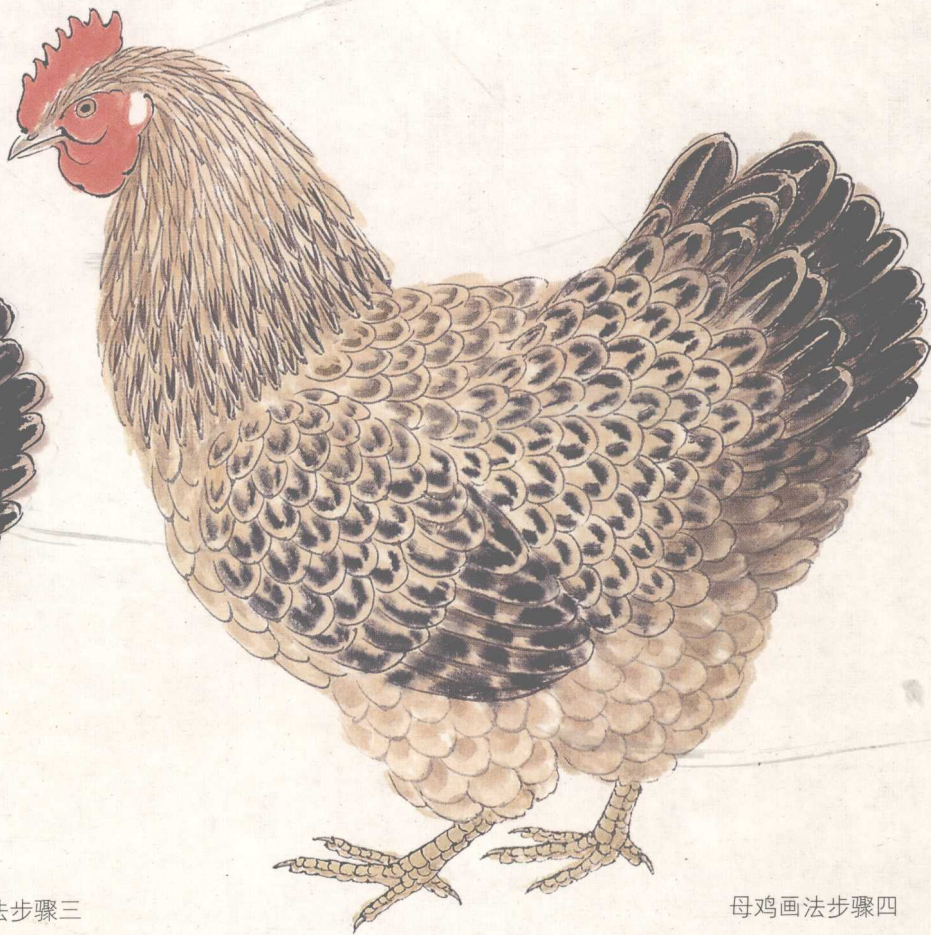
母鸡画法步骤一

母鸡画法步骤二

母鸡画法步骤三

母鸡画法步骤四

母鸡画法

步骤一、浓墨勾嘴、眼。鸡嘴上、下二笔短，中间一笔长。再画鼻、眼睛。眼睛圆中略带有椭圆形的感觉。勾嘴、眼，形很关键，用笔要肯定，既狠又准，切不可描。淡红色点冠，先定形，后勾线再染，可以用淡红（可用朱膘加大红）。如果不勾线，一次点冠，要用深红，可加点朱砂。公鸡可另加胭脂。画鸡冠要留出耳朵。用淡赤色从鸡头、脖、身、翅膀到尾，按其长势用笔，注意羽毛的透视关系。

步骤二、用淡墨勾羽毛，注意羽毛的长势及透视变化。

步骤三、用淡赤水平染，趁湿用浓墨干笔画羽毛的花纹，要湿中渗化，这样质感效果甚佳。

步骤四、淡赤色染嘴、眼，画鸡脚，浓墨勾鸡冠、鸡脚，用深红渲染鸡冠，羽毛也可再渲染，局部加重颜色，可趁湿渲染，也可干后再染，至满意为准。

乡村大吉图

尺寸：69cm × 69cm

材质：净皮单宣、一得阁墨、中国画色

技法：勾勒、丝毛、渲染、填彩、小写意

以一组家禽为一幅画的主体，平常的罗列是难出新意的，而在这幅作品中，作者将鸡的动态和透视的反差程度拉大，前面的一只垂尾正卧，后面则低首翘尾；左边的正对观众，右边则背向读者。这种高低揖让的形体使画面产生了节奏感，同时增加了趣味性。作者中侧锋并用，以纵横交错的形式画出稻草，可谓四面出锋，行笔迅疾而果断。在线条细部的衔接处强化了“按”的用笔，宛如乐章中出现的“快板”。

育子图

尺寸：60cm × 46cm

材质：净皮单宣、一得阁墨、中国画色

技法：勾勒、丝毛、渲染、填彩

瓜叶勾线积点成线而就，叶边以赭石色勒出，叶与叶空隙处用花青调墨点染，切记不可平涂，否则易僵。卷须和花朵丰富了整组叶片。叶片留白的边缘和层层渲染增强了深厚感。注意母鸡的轮廓线的形，与上面的关系须协调一致，但又要略有变化。

乐事叙天伦

尺寸：68cm × 68cm

材质：净皮单宣、一得阁墨、中国画色

技法：勾勒、丝毛、渲染、填彩、小写意

作者在这幅画里，充分运用了画面造势的手法，柴草捆的自左而右的上升势是明线，鸡群自左而右的下降势是暗线，这一明一暗，便产生了一种画面的冲突与对抗关系。而端坐直立的那只公鸡，便犹如乐曲尾部的巨大休止符，一曲乐章戛然而止。这幅作品另一个值得称道的地方是作者对柴草捆的描写：工写结合、乱中有序、收放自如。

故乡大吉

尺寸：138cm × 70cm

材质：净皮单宣、一得阁墨、中国画色

技法：丝毛、勾勒、填彩、渲染、小泼墨

画面构图为左实右虚，右侧以石块来平衡左侧的重量。干草堆以长线条勾出，严谨细致，与大笔横扫出的石块形成鲜明对比。雄鸡的纵深的透视与母鸡的正侧面形成反差。雄鸡尾羽的笔势也稳住了左倾的石块，使整个画面平中见奇。

振羽千門萬戶啼驅妖孽抖擻八方威甲申春楊雄西

威风八方

尺寸：70cm × 46cm

材质：净皮单宣、一得阁墨、马利牌中国画色

技法：勾勒、渲染、填彩、小写意

修长的身体、强健有力的尾羽和一身抖擞的羽片、金黄色的脚趾、鲜红的头冠，使雄鸡宛如一位头戴红缨、身披甲冑从战场胜利归来的将军。那盛开的朵朵梨花、伸长的枝头，仿佛入城式上夹道欢迎的群众，在欢呼雀跃，争相目睹着英雄的雄姿。

母子图

尺寸：35cm × 35cm

材质：净皮单宣、一得阁墨、中国画色

技法：勾勒、丝毛、渲染、填彩

工写生者，专言其形；善写意者，专言其神。要写生而后写意，写意而后复写生，自能形神俱见。此幅作品形神兼备，工而不腻、放中有收，收放自如。刻画细致入微而又能气韵流转，无工匠之气；信手染点、“自散墨花”而又能丝丝入扣，无松散狂野之态。画中提词意味隽永，诗情画意，更提升了画面的意境。

觅食细语乐哈哈 尺寸：46cm × 58cm 材质：净皮单宣、一得阁墨、中国画色 技法：丝毛、渲染、没骨、勾勒

这幅画表现了一群鸡雏在豆叶下觅食时的欢乐场景。豆叶的青蓝色与小鸡的赭墨色形成了鲜明的冷暖对比。画面省去一切多余之物，干脆利落，这使得画面看起来非常清静、简洁。藤蔓用笔以逆锋慢行，表现出与小鸡毛茸茸的稚嫩感相协调的含蓄婉转。

竹韵佳侣

尺寸：70cm × 46cm

材质：净皮单宣、一得阁墨、中国画色

技法：勾勒、渲染、填彩

双勾竹极具写生之态，小枝两面出梢，匀称而略有变化。主枝、小枝、叶片以长短不一的线条平面分割空间，产生了与传统程式所迥异的形式感。家禽羽毛黑白对比分明，顾盼生姿。背景的渲染烘托出竹林的幽静、深远。整个画面流露出一种浪漫优雅的气息。

农舍一隅 尺寸：96cm × 96cm 材质：净皮单宣、一得阁墨、中国画色 技法：勾勒、丝毛、渲染、填彩、点厖

这是一幅近于满构图的作品，作者运用了写实风格的手法，如实地描绘出了南国故园的寻常风物。作者在以谨细的笔法表现柴草捆、干草垛、鸡笼以及散落在地上的稻草的不同质感的同时，更注意到这些物象具有的一种“通透感”的问题，于是作者便运用了“填染”这一技法。这也是当代花鸟画创作中的一个非常值得称道的现象，它解决了线与面的关系的矛盾。全幅作品以调和色调为主，以细腻工致的笔调传达出一种平淡和谐的氛围。