

古画·临摹·实技

草虫·翎毛·走兽篇 刘文斌 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

草虫、翎毛、走兽 / 刘文斌编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2001.6

ISBN 7-5314-2785-0

I. 昆… II. 刘… III. ①草虫画 - 作品集 - 中国
②翎毛走兽画 - 作品集 - 中国 IV. J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 030962 号

责任编辑: 李智

封面设计: 李智

技术编辑: 鲁浪

责任校对: 李智

版式设计: 李智 鲁浪

出版: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号

制版印刷: 辽宁美术印刷厂

发行: 辽宁美术出版社

印数: 1~3 000 册

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/8 印张: 4

版次: 2001 年 6 月第 1 版

印次: 2001 年 6 月第 1 次印刷

定价: 35.00 元

古画·临摹·实技

刘文斌

编著

蕲塘退士孙洙在《唐诗三百首》序言中说：“熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。”这道理是尽人皆知的，学习绘画亦同此理。绘画的学习创作与文学和其它艺术一样需要相互借鉴和彼此学习，传统绘画中的优秀作品给后人留下了宝贵的精神财富与物质财富，总结出许多理论经验和实践经验，给学习者创造了充足的必要条件。艺术起源与学习都是从摹仿开始的，从传统优秀作品中吸取养分，也是学画最有效的途径之一。

当今科学技术高度发展，以往度藏于博物馆、鉴藏家中的名画被召示出来。读者从精美的印刷品中同样能感受其艺术魅力。这不能不说是时代的幸事，而非以往王孙、商贾府中密不示人、鲜有人睹之神彩、少有人习之理法的过去时。现今普通爱好者通过印刷作品同样能获得学习的机会，作为技法书，目的是“正蒙养而裨后学”。个性化的二十一世纪，绘画流派风格以互联网速度扩展变化着，传统绘画的功力厚薄与技法的优劣似乎显得不那么重要了。有无传统在取得成功与被认可上也并非绝对有相互关联，致使对于传统技法的掌握成为许多人所不屑一顾的事。尽管如此，学习传统、从传统中创新者后不乏人，从某种意义上说，经过充满激情的创新后又有许多人重新回到传统中来，在传统的基础上探索发展，反传统的同时不能不由衷地承认传统地位的存在。重新认知传统，以平常心的姿态再重新审视优秀的传统绘画，无论从哪个角度出发，都会觉得有种剪不开的亲和力在内心中，视久而不觉得空乏，不会有被诱骗了眼睛的感觉。没有强烈的视觉冲击，却暗含着哲理，使你感到如此亲近自然，不需要非使你成为文人雅士才能欣赏，如白居易、柳永的诗词。不会使你产生莫名其妙或苦思冥想。而是实实在在的生活感受，会深深地被大自然造化之美和表达的这样恰到好处所吸引。使你融入其中，通过视觉的传导产生共鸣。没有虚张声势的架式，但每幅绝非轻率之作，从小不盈尺的纨扇到宏景巨制，都严谨而讲究。历经千年而熠熠生辉。令人叹为观止。

草虫、翎毛、走兽定义和分类早见于尔雅《释虫》、《释鸟》中，“有足谓之虫，无足谓之豸”，“二足而羽谓之禽，四足而毛谓之兽”。这是古人对动物的分类，在日常使用中“虫”与“豸”“禽”与“兽”的分类并不严格，“虫豸”往往并用，“翎毛”一词若广义而言也包括羽禽和毛兽，在传统绘画作品中，因动物的自然属性与动物间的相互依存关系，常常合在一起表现。

绘画本无科目之分，依题材内容不同。可大致分为三类，人物画、山水画、花鸟画。宋代《图画见闻志》则又专立杂画一门，收纳畜兽、水、草虫、屋木等题材作品，与花鸟画并列，也有统称为花鸟杂画的。传统文化中儒家讲仁，佛不杀生，道家崇尚自然，花鸟杂画在表现方式上，生物间多以和睦相处，草虫、翎毛表现多以选取苑囿或山野、水泽等等。画家情感移入鸟兽，多选自然之景，不将鸟兽缚住或置于笼中，更反对将其视为庖厨之物。即有表现争斗情景，也较含蓄自然，无血腥气氛。使画面不流于直白简单。

本书所选取古代工笔草虫、翎毛、走兽部分绘画作品，至唐代始，结束于明代，以两宋作品居多，唐代绘画虽已步入成熟阶段，但主要以道释人物为主，间有牛马畜禽，草虫翎毛作品大大少于宋代，也没有形成宋代的规模与成就，宋代有皇家“翰林书画院”的设立，大大提高了画家的地位，由于皇室的倡导，宋代花鸟杂画在我国绘画史上是一个颠峰期，是花鸟杂画的黄金时代。元代文人画声势日盛，画院随之废止，院体画逐渐没落，逸笔草草、不拘形式逐渐成为文人画的主导思想，与宋代注重生活、取法自然相差甚远。明代虽有复兴之势，画院重新得以设立，但规模成就远不及两宋，清代草虫翎毛绘画多写意手法，优秀工笔院派画家甚少，造型也越来越程式化、概念化，少有写实者多细密有余而谨毛失貌，与宋代是没有可比性的，作为技法书，这是多选宋画的原因所在。

草虫、翎毛、走兽选材侧重宋代部分。宋代绘画的高度发展，是有其多方面因素所在，北宋结束了晚唐五代七八十年的战乱，统一了中国的汉族政权，建立起高度的中央集权的封建国家，经过宋初的恢复，至北宋中期，经济已超过盛唐时的水平，经济发展、社会安定。画院的设立，五代南唐的绘画的基础，都为艺术的发展提供了良好的条件。

宋代草虫、翎毛绘画的发展，在画史上，不能不提及五代时北宋前的两位承上启下的画家——黄筌与徐熙。

黄筌（903—965）字要叔，成都人，师从刁光胤，生活在五代时期西蜀，南唐地区花鸟画繁盛，地处江南、鱼米丰富，五代时受兵灾之累较轻，兼有旧日江左风流的传统，艺术根基深厚，后主李煜本人即潇洒多艺，书法以金错刀风格闻名。黄筌就生活在这个时代，据《宣和画谱》中记载，黄筌年十三师事唐末天复年间（901—904）来蜀的长安画家刁光胤，十七与其师同仕前蜀王衍为待诏，累迁如京副使，蜀亡后，黄筌与其子居宋又得到赵匡胤的重用，官太子左赞大夫，一生极得帝王宠遇。一方面帝王崇尚绘画，一方面也说明黄筌在画艺上有出众的造诣。后蜀广政甲辰年（944），淮南通聘信币中有生鹤数只，蜀主命他画于偏殿壁上，黄筌于是画六鹤，有唳天，警露，啄苔，舞风，疏翎，顾步等情状。精彩体态更愈于生，往往生鹤立于画侧，蜀主叹赏之余，命偏殿为六鹤殿。另一故事在广政十六年（953），孟昶“新构八卦殿，又命筌于四壁画四时花竹兔雉鸟雀。其年冬，五坊使于此殿前呈雄武军进者白鹰，误认殿上画雉为生，掣臂数四，蜀主叹异久之，遂命翰林学士欧阳炯撰《壁画奇异记》以旌之。”沈括在《梦溪笔谈》中说：“妙在傅色。用笔极精细，几不见墨迹。但以五彩布成，谓之写生。”用笔极新细，是指着色前画有线条，而线条的勾勒极细，与唐画较粗犷的线条炯然不同，线条精细，可描写更精微的形象变化，达到更写实的程度。黄筌在北宋灭蜀之年死，少年习画便入宫中，始终隶属画院，一生接触花鸟，以摹养于宫中的珍禽瑞鸟，奇花异石为主，处于这种环境中，风格自然表现出富贵气。被后人称为“黄筌富贵”。

黄筌作品流传至今，却无一张完整的作品。据《宣和画谱》记载，北宋内府收有二百四十九件之多，目前最具代表性的只有《写生珍禽图》卷，画上钤有宋徽宗的收藏印章“睿思东阁”。这还不能算是一幅正式的作品，仅是给他儿子黄居寀的画稿，没有完整的构图，未能窥见他的画境，但已显示出草虫、翎毛、乌龟的精妙绘技，因只是画稿，随意罗列不求章法，但工整不苟，细润生动，范本尚且如此，完整的作品就可想而知了。

徐熙（约十世纪前半叶）钟陵（南京）人，历仕江南为名族，至熙独不为官，沈括称之为“江南布衣”。郭若虚称以“江南处士”，并且说他“志节高迈，放达不羁，多状江湖所有汀花野竹，水鸟渊鱼，识度闲放，以高雅自任。”徐熙画风很得南唐中主与后主的赏识，南唐亡后，李煜归宋，这时徐熙已死去，他的作品随李煜带到开封不少，进入宋内府，深得太宗赵光义的称赏，沈括在《梦溪笔谈》中记载，“徐熙以墨笔画之，殊草草，略施丹粉而已，神气炯出，别有生动之意。”此时黄筌之子黄居寀为画院领导，黄筌画派更适合宫廷需要，表现的是富贵气，成为北宋院体画的主流。而徐熙是以“落墨纵横”的墨笔写自然野逸之景，上赋淡彩，两家在画法上赋题材上都不相同。徐体画派在画院中受到冷落，徐家样式遂归为野逸，并非所表现方式上的野逸。在评徐熙画中，刘道醇称“善画花竹、林木、蝉蝶、草虫之类”。郭若虚也说：“善画花木、禽鱼、蝉蝶、蔬果”。另据宋元其它著录，徐熙也画过人物、山水。周密的《云烟过眼录》中，记载游氏家藏中有徐熙《山水人物图》一幅。从现今流传的徐熙《玉堂富贵图》与《雏鸽药苗图》以及传为徐熙的《豆花蜻蜓图》作品中可见徐熙在花鸟画上有独特造诣的，花鸟作品尤以“铺殿花”著名，并且还是一位具有全才的大师。

宋代绘画强调写生，这是宋代绘画有如此成就的又一因素。写生并非始于宋代，写实的动物都是经由写生得来的，我们现今用照像机能准确地记录下客观对象，古人能够准确地描绘物象是经过一个漫长的过程的。画的象是早期审美标准，西晋理论家陆机在论画上提出：“存形莫善于画”。韩非子有“犬马最难，鬼魅最易”的论述，犬马是日常生活中人人都熟悉的，象与不象一眼便知，鬼魅本无形，画什么样没有定式。“存形”一直是个问题，以能画得象为好，东晋顾恺之画外形较有办法，才提出“形神兼备，以形写神”。但“形”还是占首位的，唐代能够把形画得准确生动，到五代黄筌的花鸟画“栩栩如生”，说明已能够非常真实地表现物象，画中之雉和真的一样，使鹰误之为真。这样精湛的表现，只有到生活中去写生才能臻于此境。宋代已能够准确细腻地把形象表现出来，自然不满足于仅仅在形象的描摹上，理学“格物、穷理”的思想也会间接影响到绘画上，但这种“格物、穷理”不能与理学上的社教思想相混淆，绘画上的格物乃格自然之物，穷自然之理。郭若虚说：“画翎毛者，必须知识诸禽形体名件。自喙喙口脸眼缘，丛林脑毛，披蓑毛；翅有梢翅，有蛤翅；翅膀上有大节小节，大小窝翎，次及六梢；又有料风惊草、散尾、压磳尾、肚毛、腿袴、尾锥；脚有探爪、食爪、撩爪、托爪、宣黄八甲；鸛鸟眼上谓之看棚，背毛之间，谓之合溜；山鹊雉类，各有岁时苍嫩，皮毛眼爪之异；家鹅鸭即有子肚，野飞水禽，自然轻俏，如此之类，或鸣集而羽翮紧戢，或寒棲而毛叶松泡。已上具有各体处所，必须融会，缺一不可”。宣和时画家韩若拙画鸟类，自嘴至尾部足爪都有名称，毛羽的数目也都有清楚的记录，这使绘画的深度大大增加了，并非停留在表层上面、画花讲求四时、朝暮的不同，把绘画当成科学。

写生深入生活是画家的创作源泉，易元吉画獐猿给我们证明了深入生活写生的意义。易元吉（十一世纪）字庆之，长沙人。为人天资灵敏，善画花鸟蜂蝉，最工獐猿。易元吉为了画好獐猿，常游历于荆湖山林间，郭若虚在《图画见闻志》中记：“入万守山百余里，以观猿狖獐鹿之属，逮诸林石景物，一一心传足记。得天性野逸之姿，寓宿山家动经累月。”在画花果禽鸟方面，在自家住宅后面筑园设圃，“疏凿池沼，间以乱石丛花，疏篁折苇；其间多蓄诸水禽，每穴窗伺其动静游息之态，以资画笔之妙。”这样深入生活，以造化为师，其高度是不言而喻的，米芾赞说：“易元吉，徐熙后一人而已。善画草木叶心翎毛如唐（希雅）徐（熙）后无人继世，但以獐猿称，可叹。”《宣和画谱》记：“写动植之状无出其右者。”从书中所选易元吉《猴猫图》可见写生功力。

宋代的写生画家，人数之广成就之高是前所未有的。画院成了培养画家的最高学府，两宋画院的画家，据有名可查的有二百二十人之多。在宋代绘画发展史上，最昌盛最完备是北宋末的徽宗时代，赵佶在绘画上的贡献最大。

赵佶作为一国之主，是一个失败的皇帝，但他却是一个成功的艺术家，艺术上的东道主和保护者。仅以艺术家的身份来讲，赵佶的艺术功绩是巨大的。历代帝王也有能书善画者，但与赵佶相比相差甚远，他是琴棋书画诗文无不通晓。书法自创“瘦金书”体，比李煜的“金错刀”法更为著名。绘画上得王诜、赵令穰与吴元瑜的影响和指导，山水、人物花鸟竹石无所不能，特别是在花鸟画上因受革新派吴元瑜的指导而成就更大。邓椿《画继》记：“即位未已，因公宰奉清闲之宴，顾谓之曰：朕万几余暇，别无他好，惟好画耳。故秘府之藏，充填溢，百倍先朝。又取古今名人所画，上自曹不兴，下至黄居寀，集为一百秩，列十四门，总一千五百件，名之曰《宣和睿览集》，盖前世图籍未有如是之盛者也。于是圣鉴周悉，集墨天成，妙体众形，兼备六法。独翎毛尤为注意，多以生漆点睛，隐然豆许，高出素纸，几欲活动，众史莫能也”。他的收藏丰富，览之众多，学习天下，自然是其成就的最好条件。

宋徽宗把画院人的地位待遇提高到前所未有的优厚程度。画家都以进入画院为荣，独许书画二院职人佩鱼，画院成为一所完整的绘画大学院，画院名家辈出，其数目远远超过以前，一时名家多出自画院，画院的体制相当完善。赵佶在宋代绘画和绘画发展史上，成绩是巨大的。

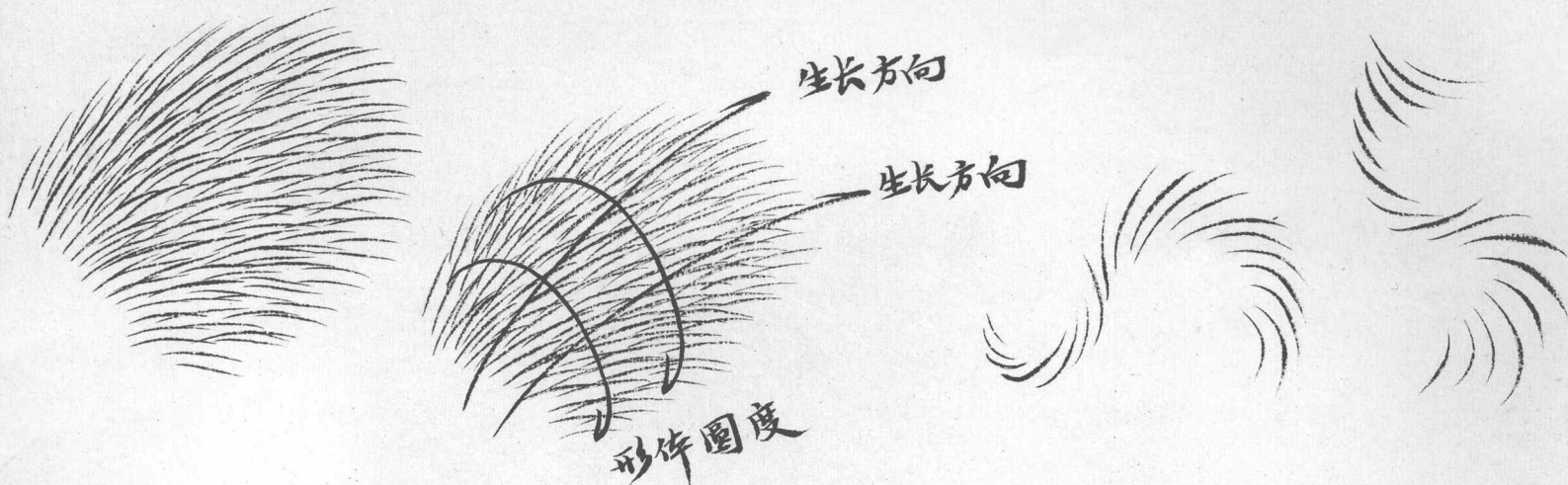
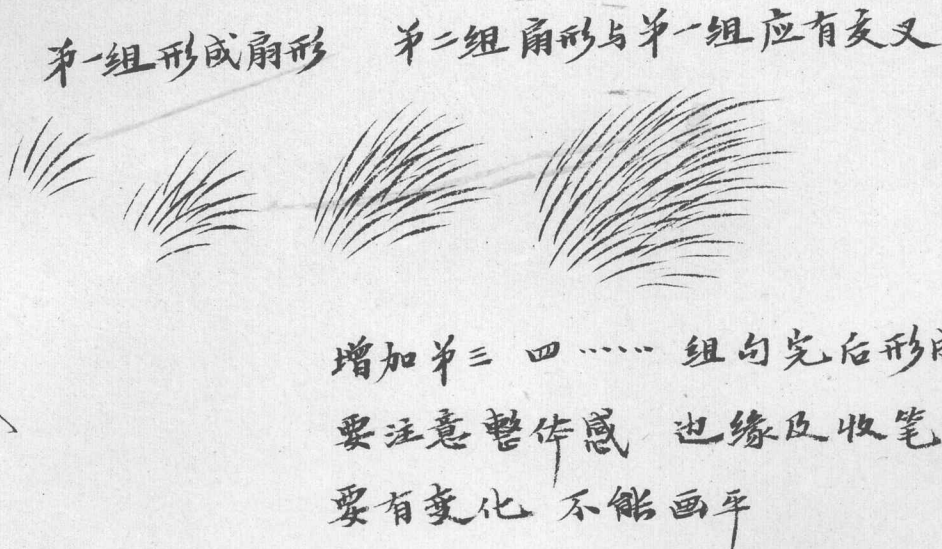
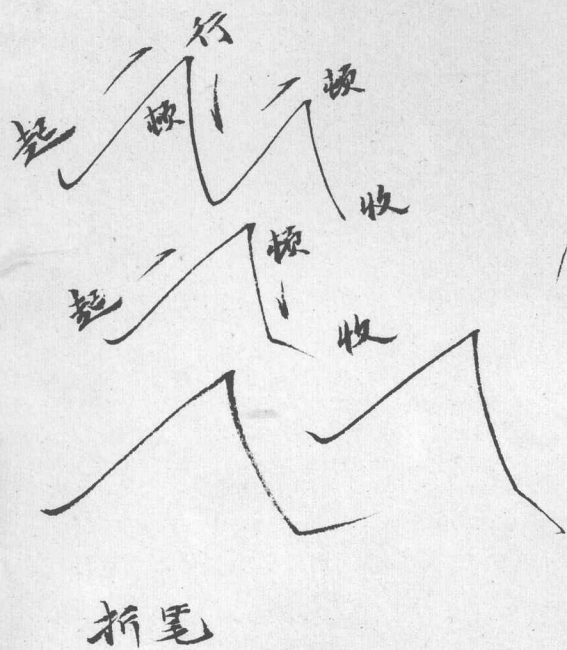
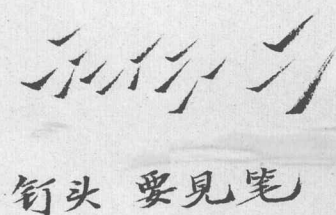
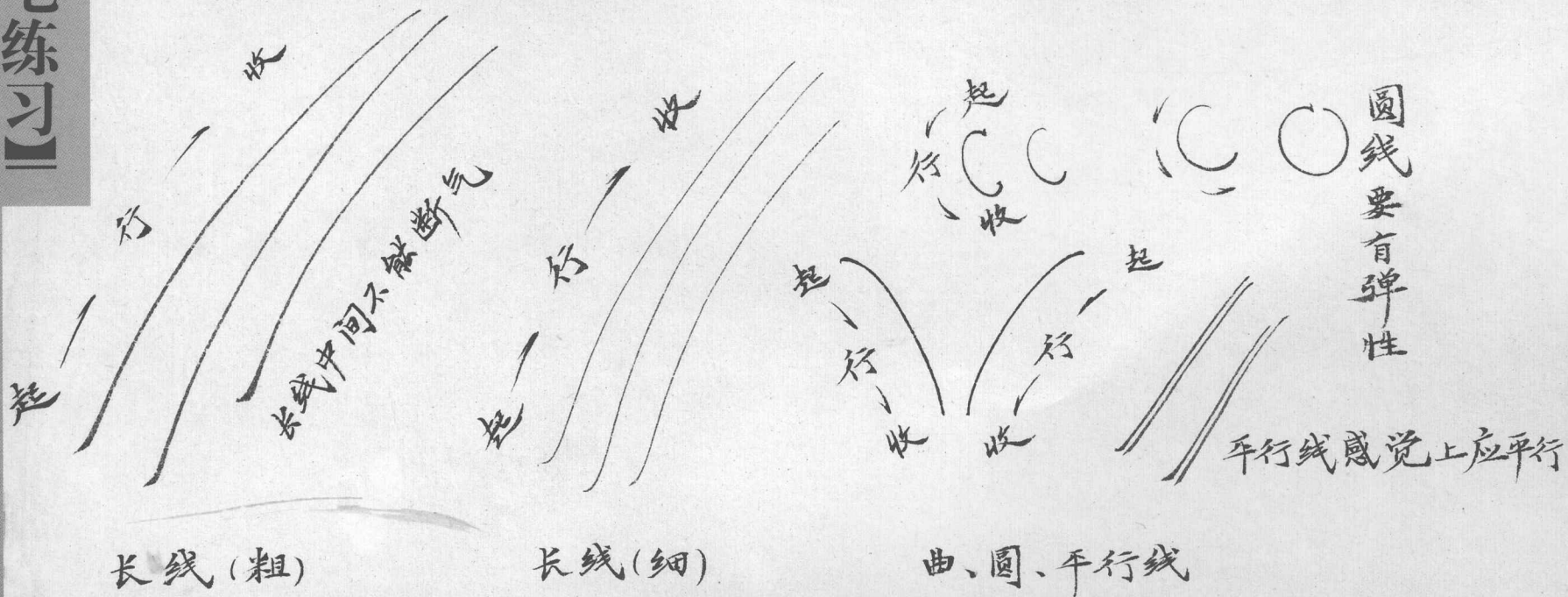
本书就是以宋画为主，从传统经典绘画中选编草虫、翎毛、走兽部分作品，虽不能视之全貌，但希望能从传统优秀作品中给读者以帮助，同时兼收一些作品供学习者欣赏参考，读画也是学习的重要因素。

一、勾线

勾线是学习工笔画的基本功，学画草虫翎毛前可作些线描和丝毛技法练习。

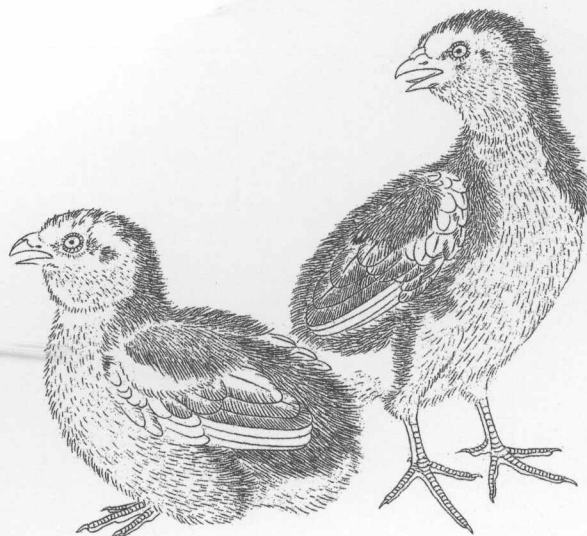
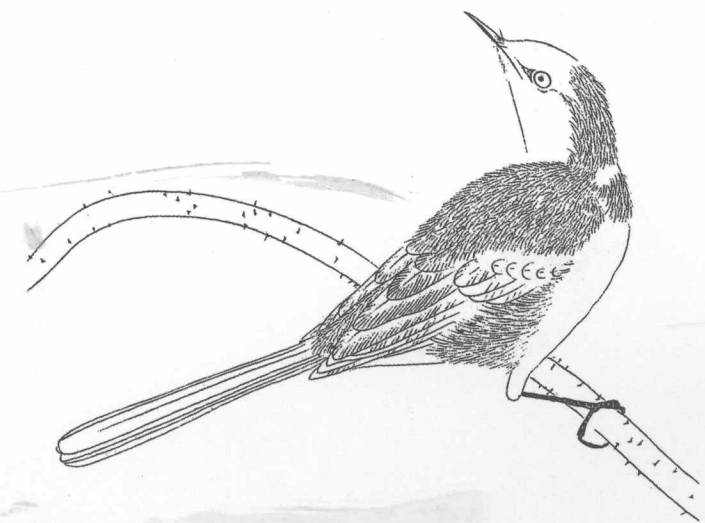
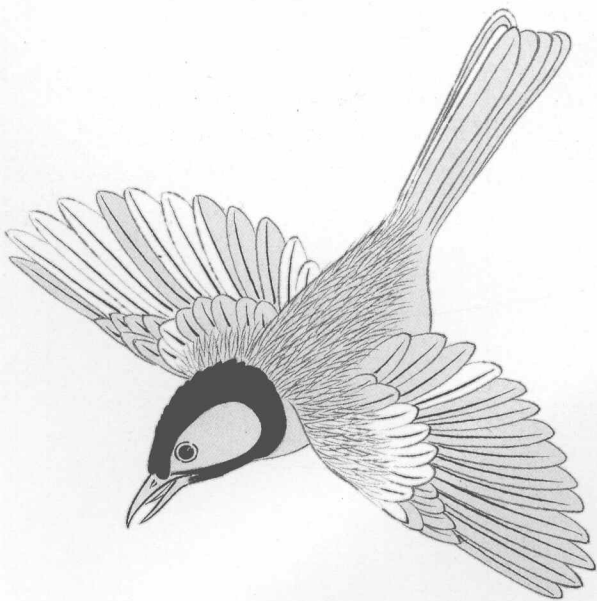
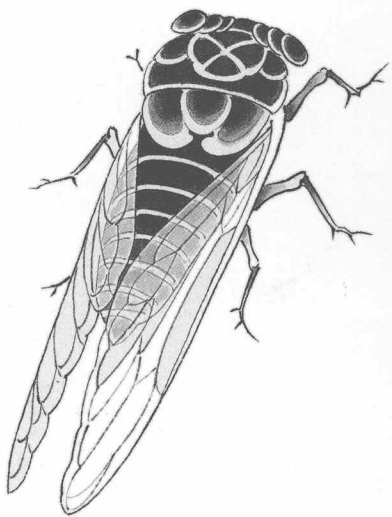
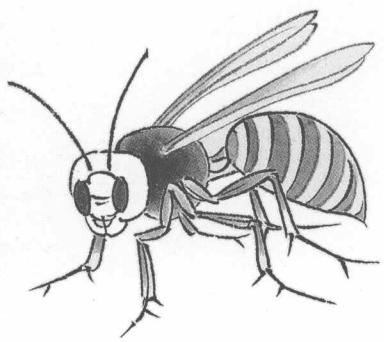
草虫作品一般适合表现等大比例或比原物略小，这样造型容易控制，看起来也真实自然，因形体一般较小，用线时一定要精细、准确，如眼、细足、羽翅、触须等部位要特别精到，勾线时注意生长的韵律，不能僵硬含糊，否则容易产生庸肿、死板感。

鸟、兽的关键环节在丝毛，丝毛的优劣直接影响对形体质感的表现。

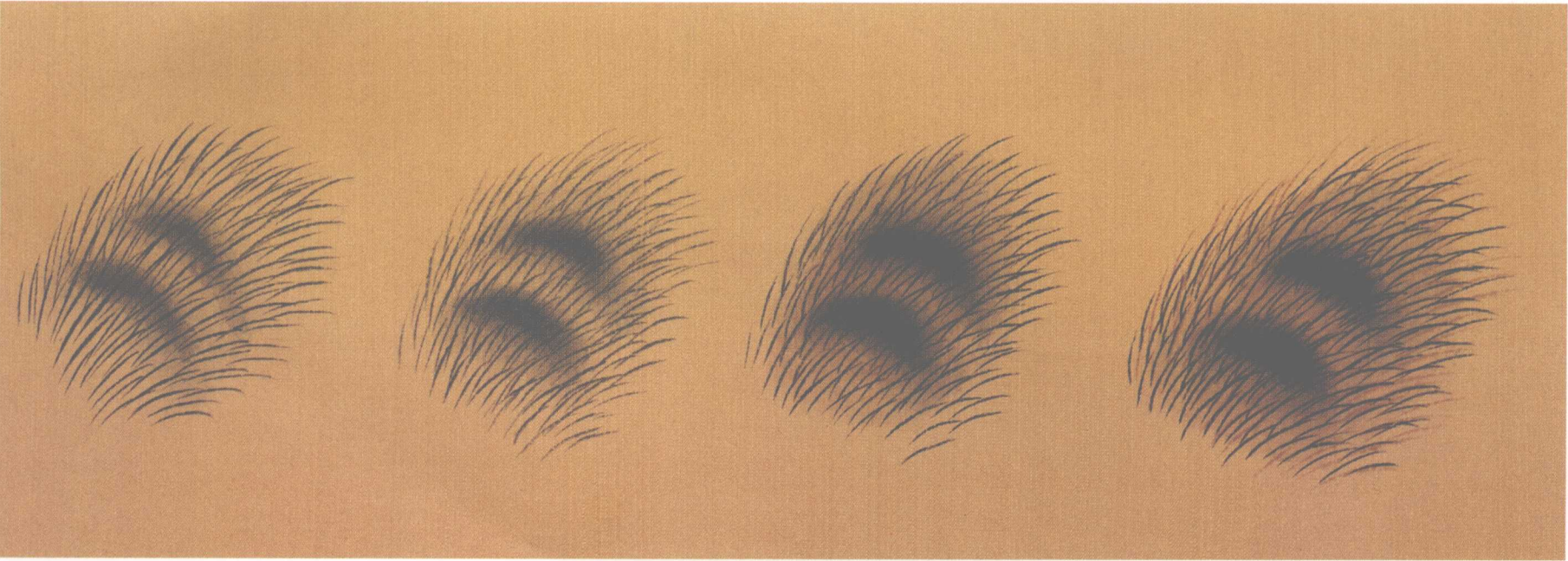

注：此页图临摹时可用复印机局部放大，以便使用。

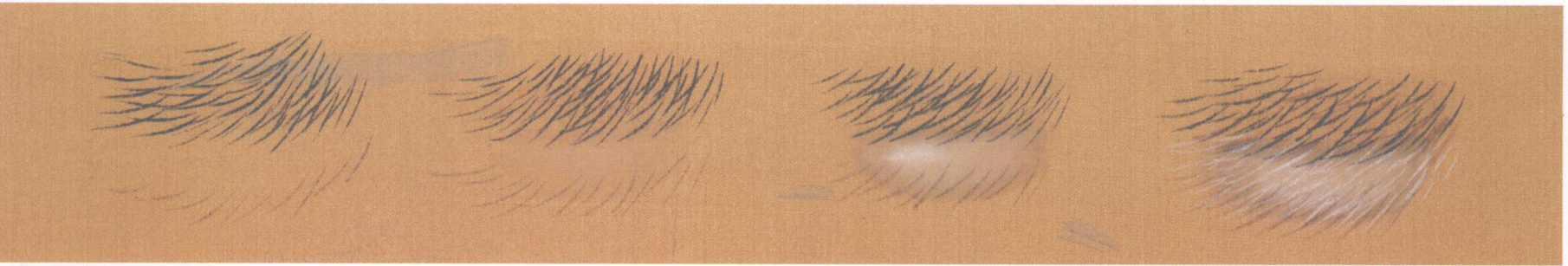

三、设色

设色画法练习一 染毛（狸猫图为例）

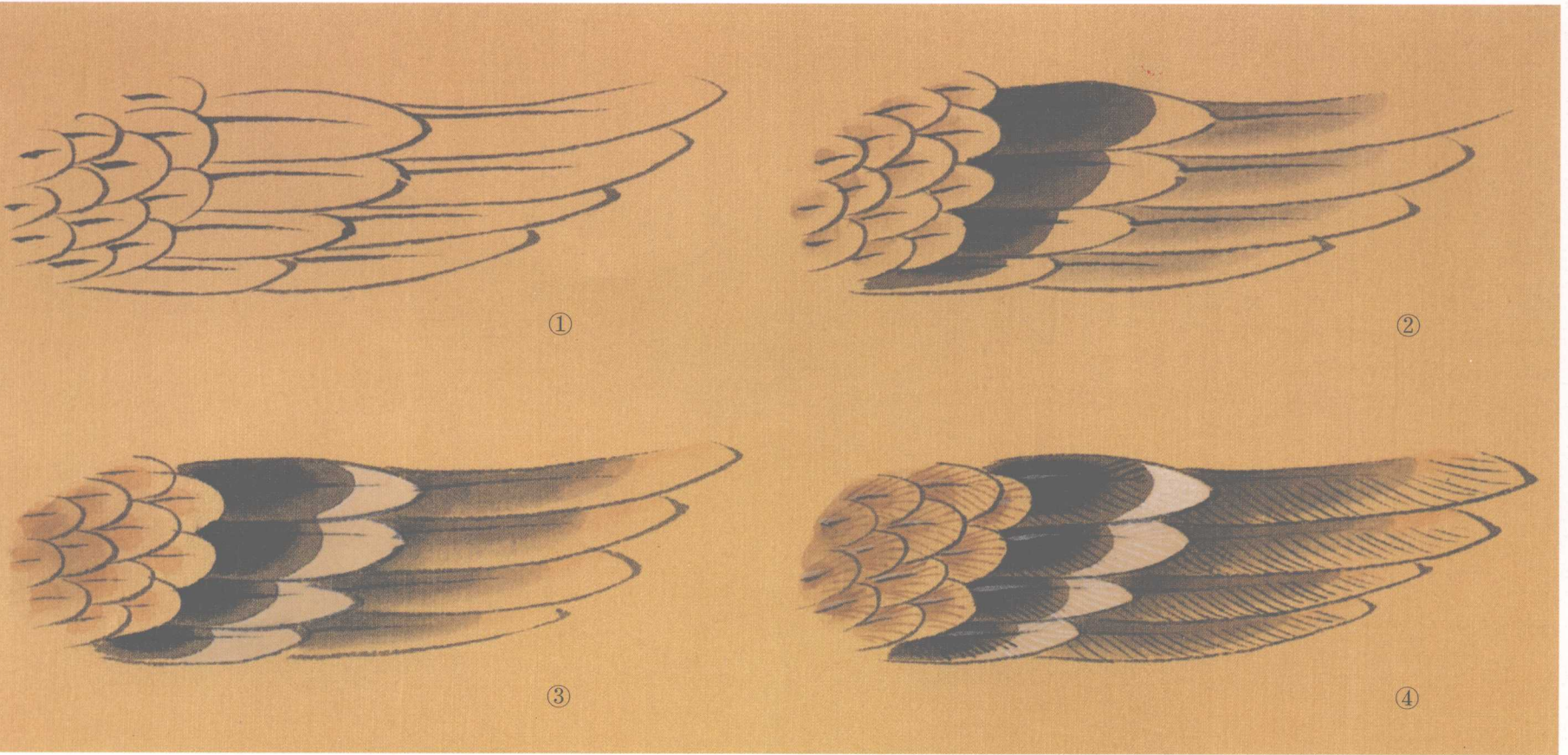

- ①用淡墨染花纹。
- ②染三至五遍墨色已足。
- ③染淡赭石，可染一至二遍，以染足为止并注意边缘要用清水虚接，不可留有水渍印记。
- ④用赭墨复勾毛，黑色花纹处可用淡墨复勾。

色毛接白毛染法

- ①丝毛、白色毛边缘应用淡墨。
- ②深色毛用赭石染底色。
- ③白色毛部分用白粉染底色，白粉不能太厚，应留有勾白毛余量。
- ④用赭石丝赭色部毛，用白粉丝白色毛。

鸟毛染法

- ①勾线。
- ②染墨，初学者可多染几遍，次数少不容易染匀。
- ③用赭石染赭色羽毛，白色部分染白粉底色。
- ④用淡墨（次重墨）和白粉勾出细毛。

写生珍禽图（下图为局部） 五代 黄荃 绢本 41.5 × 70cm

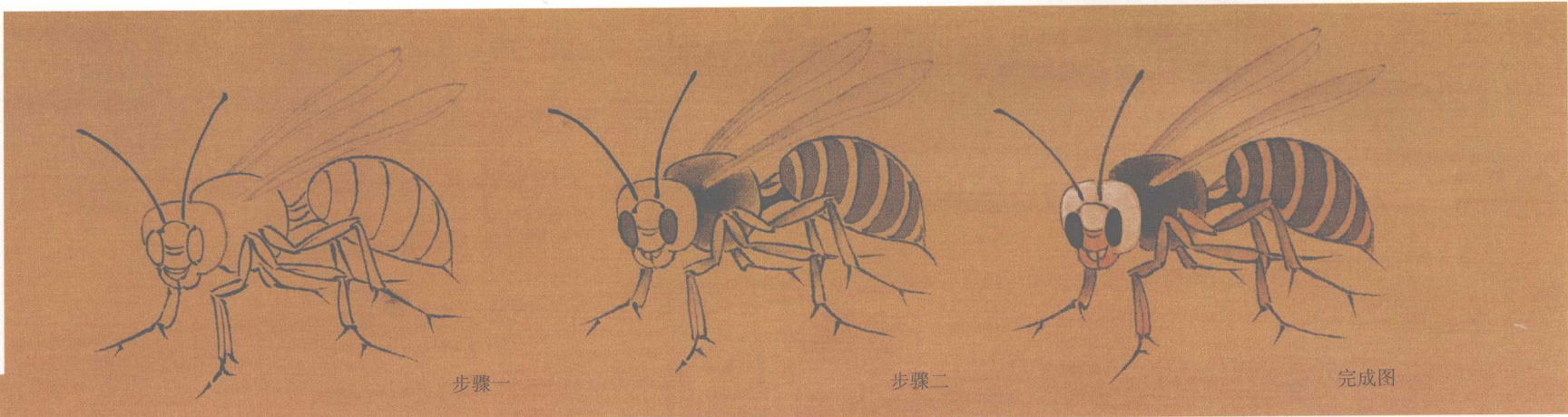
豆花蜻蜓图 南宋 托款徐熙 绢本 团扇 27 × 23cm

晴春蝶戏图 原寸 旧题李安忠作 绢本 团扇

瓦雀栖枝图 宋 无款 绢本 册页 28.9 × 29cm

黄蜂画法步骤

- 步骤一：透稿后用墨线勾出身体轮廓。足部用线要精细，触须要富有弹性，翅部墨色要淡。
- 步骤二：用墨分染身体明暗关系，墨色要淡，一般经二至三遍染够即可。
- 步骤三：用赭石加少许藤黄罩染身体胸、腹、足部分，头部罩染白粉，翅部用淡淡的赭黄色分染出透明感。

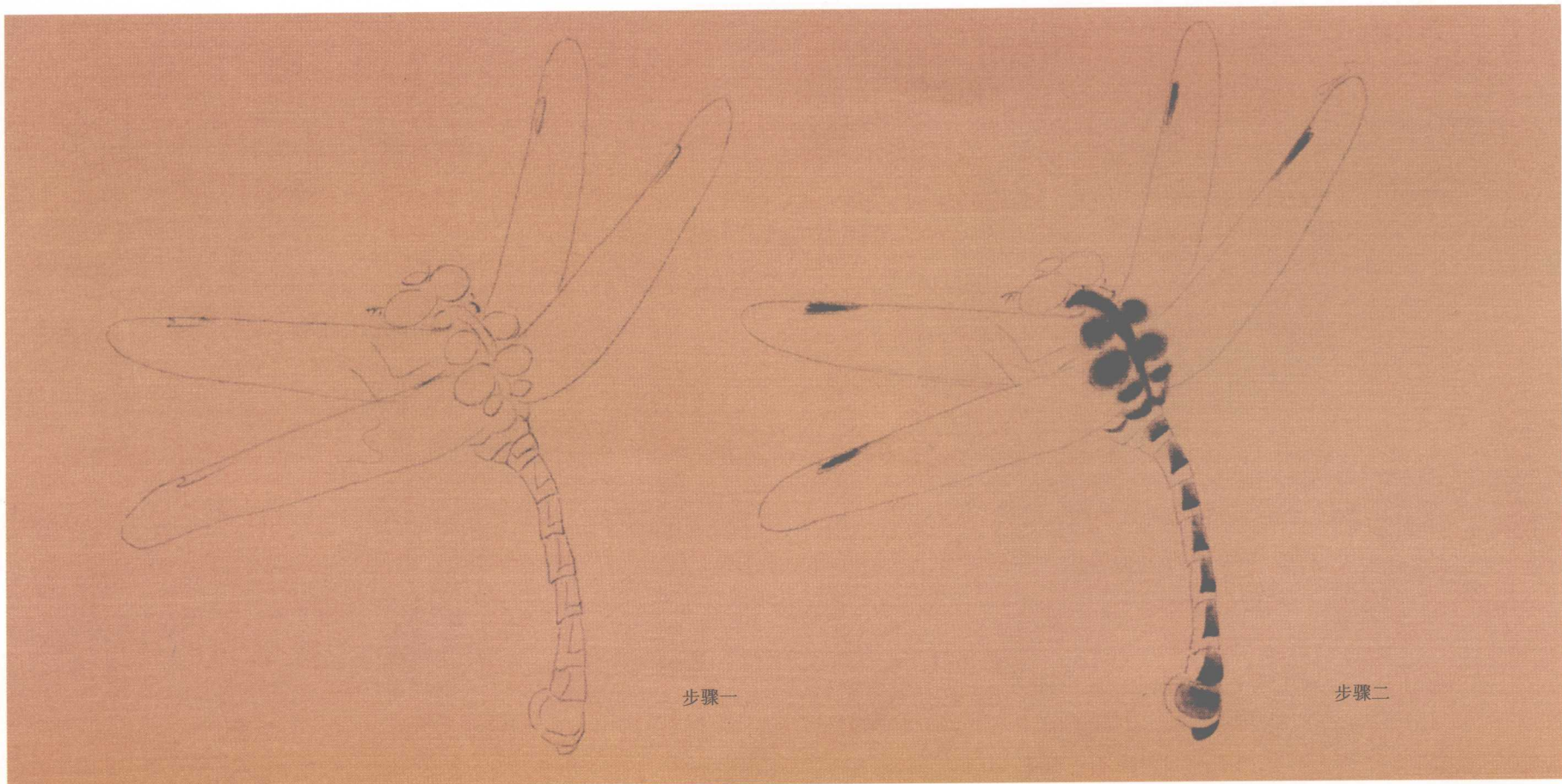

蝉的画法步骤

- 步骤一：透稿后用墨勾出轮廓，翅部墨色应淡些。
- 步骤二：用淡墨分染身体明暗，遍数不宜太少，遍数少不容易染匀，并注意翅的透明度。
- 步骤三：用淡赭石罩染头、背、腹、足身体各部。翅部用淡花青分染，保持翅的透明度，颜色不要染过。

豆花蜻蜓图蜻蜓画法步骤

- 步骤一：此图属没骨画法，不用勾线，临摹时只需把画稿用硬一些（H、HB）的铅笔拷贝到仿旧绢上即可。
- 步骤二：用淡墨分染身体的明暗关系及翅部小墨点，经二三遍染足为止，要准确、细心。注意底色与蜻蜓的对比关系，底色深的染墨时应深些，底色浅的染墨应浅些。

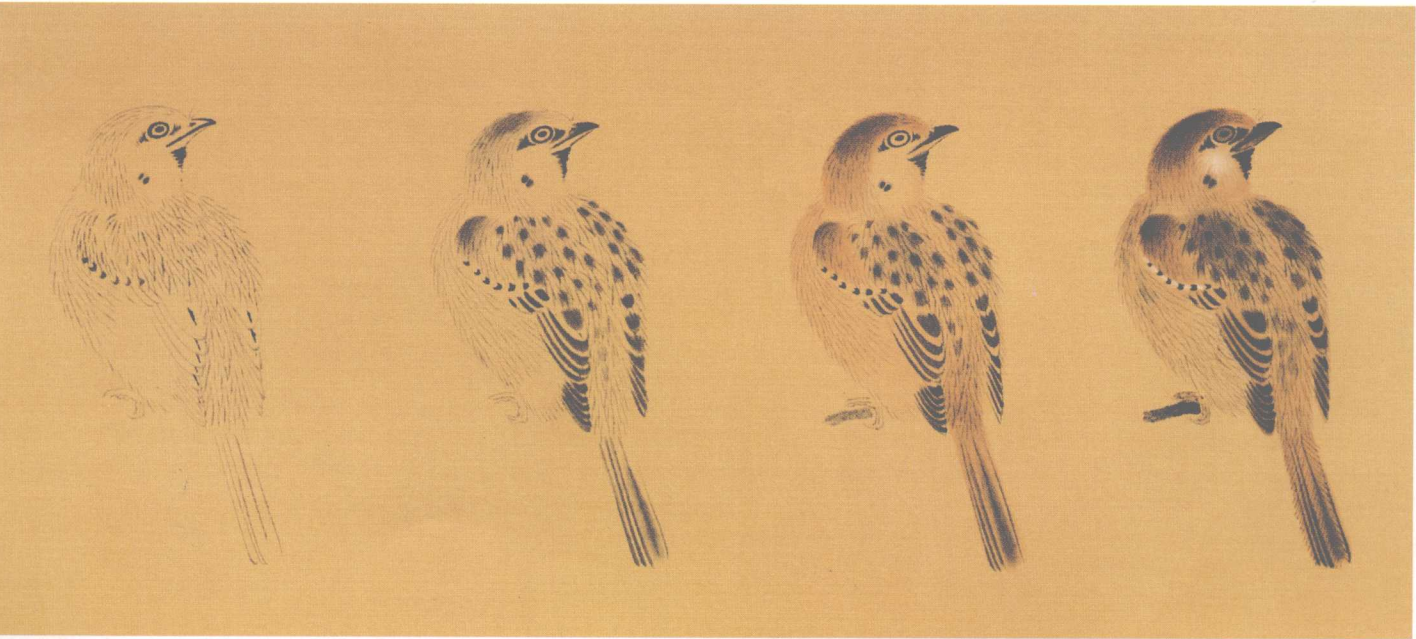

步骤三：用淡墨绿色（花青、藤黄、墨）染蜻蜓的翅部，绿色（花青加少许藤黄）染眼睛。
 步骤四：白粉加少许藤黄染胸背部和头部黄色部分，白粉染腹部，并用白粉勾出翅上的细筋。

晴春蝶戏图蝴蝶画法步骤

步骤一：用铅笔把画稿拷贝到仿旧绢上，此图也属没骨画法，不用勾墨线，透稿时铅笔线要细、轻，并富有弹性。可用硬笔铅如 2H、H 透稿，白色蝴蝶透稿时铅笔线太重则容易从白粉后反出来，显得不干净。画没骨草虫用铅笔透稿勾线时铅笔线要同勾墨线一样对待，注意透稿时铅笔线的质量。
 步骤二：用淡墨分染黑色蝴蝶身体明暗和翅膀，白色蝴蝶用墨染出翅上黑点。
 步骤三：在前一步骤基础上继续用淡墨分染，直到染足，并用淡白粉染出白色蝴蝶和黑色蝴蝶身上的白斑点。
 步骤四：用稍重一些的墨画出黑色蝴蝶身上的翅筋，朱磬画出红色斑点，最后用金粉画出翅上的亮点，用石绿点白色蝴蝶的眼睛。

瓦雀栖枝图瓦雀画法步骤

步骤一：用稍重些的墨勾鸟眼、喙，淡些的墨画羽毛。
 步骤二：用淡墨分几遍染出翅羽的黑毛、背羽的斑点和喙部，注意不同明度墨色的差别。
 步骤三：在第二步基础上用淡赭石继续分染，直到和摹本相似为好。
 步骤四：用白粉染出耳羽、翅羽，并用赭色复丝羽毛。

腊嘴荔枝图 宋 无款 绢本 册页 26 × 23.9cm

腊嘴荔枝图腊嘴鸟画法步骤

步骤一：重些的墨线勾鸟眼、嘴，稍淡些的墨线勾羽毛，注意此图丝毛时稍直些，方向较一致。

步骤二：用淡墨染出身体明暗，头最重，翅羽、尾羽次之。

步骤三：用藤黄染腊嘴鸟的嘴、爪，朱磬染鸟眼及红色羽毛。

步骤四：用淡赭石统染鸟身，来区别鸟的轮廓与底色的区别，白粉加藤黄提染鸟嘴，并点出爪部鳞点。

