

徐华铛
作品系列

禽鸟

造型集锦

QINNIAO
ZAOXING JIJIN

◎ 徐华铛 编著

中国林业出版社

◎徐华铛作品系列

禽鸟造型集锦

QINNIAD ZAOXING JIJIN

徐华铛 编著

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

禽鸟造型集锦 / 徐华铛编著. — 北京: 中国林业出版社, 2010.1
(徐华铛作品系列)

ISBN 978-7-5038-5530-6

I. 禽... II. 徐... III. 花鸟画—技法 (美术) IV. J211.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 211091 号

丛书策划 徐小英
责任编辑 徐小英 杨长峰
封面设计 赵 方
设计制作 骐 骥

出 版 中国林业出版社(100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

E-mail: forestbook@163.com 电话: (010)83222880

发 行 中国林业出版社
印 刷 中国科学院印刷厂
版 次 2010 年 1 月第 1 版
印 次 2010 年 1 月第 1 次
开 本 185mm × 245mm
字 数 288 千字 插图约 340 幅
印 张 14
印 数 1~5000 册
定 价 36.00 元

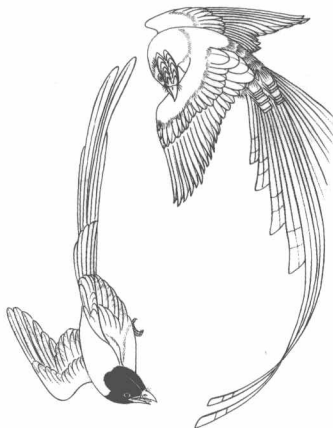
编著： 徐华铛

绘画、描图及提供：

李敬仕	袁忠良	徐华铛	裘利东	曾孝濂	孙其峰
钱行健	梁启德	苏葆桢	金鸿均	傅维安	裘秋浪
袁志奇	张江南	姜子良	田重青	齐兆潘	王满良
梁 熔	王一鸣	史如源	郭汝愚等		

内 容 提 要

本书以简洁达意的文字、350余幅优美生动的线描画稿,从禽鸟的分类着手,讲述了猛禽、游禽、涉禽、攀禽、鸣禽、鸣鸽、鹑鸡、走禽等八大类禽鸟的知识和造型。可供读者对象:绘画爱好者,科普工作者,美术工作者,艺术院校师生以及雕塑造型、建筑设计、纺织印染、陶瓷器皿等工艺美术设计人员。

于故纸堆里淘金 从瓦砾丛中拾珠

——为“徐华铛作品系列”出版作序

著名动物雕塑家
中国美术学院雕塑系教授

傅维安

工艺家、鉴评家徐华铛，才足兼通，流可归杂，然述而有作，自具器识，染指文墨，每有异响。尤其在工艺美术领域，其对作品的推介及史论的研索更有建树，迄已成书六十余部，行文百数十万言，可谓书香盈门，硕果满枝。

艺文之果，声稀踪远，其于民族艺术之激扬自有催化之功，于工艺史论的研究更有奠基之功。华铛君其自出道始即沉湎于民族艺术之汪洋，耘耕于传统文化之沃土，于故纸堆里淘金，从瓦砾丛中拾珠，孜孜兀兀，心无旁骛，寒暑数历，春秋几度，纵茧缚其无悔，开花甲而依然。就凭这股子精神，前路自必成蹊矣。

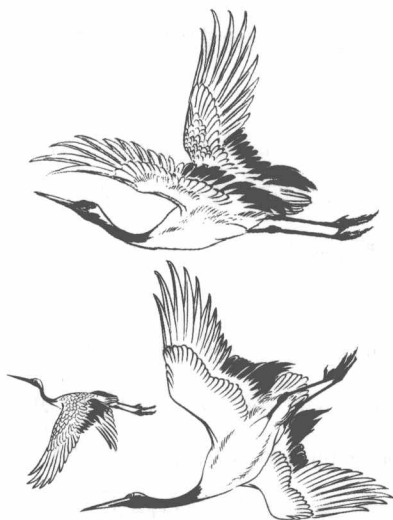
徐华铛著书，自有面向，自有所持，自有风致。为致实用计，他坚持图文并茂甚而以图为主，附图务期精，务期多，所选图例既有传世之古物，公认之佳作，更有见所未见搜罗于乡野坊间的遗珠。图又分真贋，真者即影像件，贋者即摹写本，前者之优，真切如在；后者之胜，洗炼明确。行文方面，他坚持以浅显的语言，述说梗概，阐发深义，既有渊源的追溯又有理论的扶持。正缘这种坚持，他的著作可视可读，宜赏致用，亦缘于此。现在，他欣受委托将新著及前已出版之书籍重行筛选，重行整合，分为十余册，总成一系列，并以“徐华铛作品系列”统冠其名。

这些书目分别是《中国龙的造型》、《中国凤凰造型》、《中国神兽造型》、《中国麒麟造型》、《禽鸟造型集锦》、《中国古塔造型》、《中国彩塑泥人》、《中国罗汉造像》、《中国菩萨造像》、《中国狮子造型》、《中国弥勒造像》等。这是一项浩大的系统工程，完成它殊非易事，一般情况需有多人合力才可，然而今日他却一肩担当了。也许在徐华铛心目中，笔耕生涯、理当如此，自然而然，不足言累，但在旁人看来却未免太过艰辛。

我与徐华铛是师生更是朋友,20世纪80年代初他在浙江美术学院(现为中国美术学院)修习时,我是他的老师,续后交往依然绵密。尔来几近三十年矣,他已开甲,我逾古稀,故我与华铛君之交往自应归于友道了。华铛君是在从事工艺美术创作与研究中胜出的,他在入读浙江美术学院之前早有文名,而著书则在稍后。先是兴之所致编写一些小集子,其中亦有与同好合作写成的。获得好评之后则更一发不可收。他素有寻根溯源的兴味,更有敷衍于文字的冲动,加之他的勤勉与毅力,孜孜以求,终成正果。

是为序。

目 录

上 篇 禽鸟,永流不息的艺术创作源泉

第一章 历代花鸟画中的禽鸟造型	2
第二章 工艺美术品中的禽鸟造型	13
第三章 禽鸟各部位的名称和造型	18
(一)禽鸟头部的造型	19
(二)禽鸟的羽毛	29
(三)禽鸟的足爪	30

下 篇 禽鸟的分类

第四章 猛禽类	34
1. 鹰	34
2. 雕	50
3. 鹞	55
4. 秃鹫	56
5. 猫头鹰	58
第五章 游禽类	60
1. 鸳鸯	60
2. 天鹅	64
3. 大雁	67
4. 鸬鹚	71
5. 鸭	72
6. 鹅	81
7. 鲟鸟	86
8. 鸬鹚	88
9. 海鸥	90
第六章 涉禽类	92
1. 鹤	92
2. 鹳	106
3. 鸛	107
4. 鹭	108
第七章 攀禽类	114
1. 鹦鹉	114
2. 翠鸟	124
3. 啄木鸟	128
4. 杜鹃	130
5. 戴胜	132
6. 犀鸟	133

第八章 鸣禽类 134

1. 蜡嘴	134	15. 文鸟	164
2. 芙蓉鸟	137	16. 斑鸠	165
3. 麻雀	138	17. 黑鹇	165
4. 喜鹊	141	18. 云雀	166
5. 八哥	143	19. 白眉鸫	167
6. 寿带	146	20. 三道眉草鹀	168
7. 黄鹂	149	21. 蓝鹊	169
8. 红嘴相思雀	150	22. 花鹁	172
9. 燕子	152	23. 鹁哥	172
10. 白头翁	155	24. 交嘴雀	173
11. 太平鸟	157	25. 绣眼	174
12. 鹁鸽	158	26. 红耳鹌	175
13. 大山雀	160	27. 红尾鹌	176
14. 冕雀	163	28. 蜂鸟	177

第九章 鸠鸽类 178

1. 鸽子	178	2. 斑鸠	180
-------------	-----	-------------	-----

第十章 鹑鸡类 182

1. 鹌鹑	182	6. 红腹角雉	208
2. 鸡	184	7. 白鹇	208
3. 孔雀	192	8. 褐马鸡	209
4. 雉鸡	202	9. 白马鸡	210
5. 锦鸡	206	10. 蓝马鸡	211

第十一章 走禽类 212

痴情东来系蓝天(后记) 214

上 篇

禽鸟,永流不息的艺术创作源泉

禽鸟是大自然的重要组成部分。

我国的禽鸟资源十分丰富。据中国科学院学部委员、中国鸟类学会原理事长郑作新教授统计,我国目前鸟类有1244种,是世界上拥有禽鸟最多的国家。不同种类的禽鸟有着不同的特征和外形,它们有的勇猛刚健,倔强峥嵘;有的文静高雅,飘逸灵秀;有的跳跃攀登,好斗呈强;有的温顺脉脉,善良和平;有的羽色灿丽,多姿多彩;有的黑白分明,神彩斐然;有的鸣声婉转,悦耳动听;有的高吭激越,催人奋进;有的凌空展翅,井然有序;有的比翼相伴,形影不离……。这风采迥异、色泽纷呈的禽鸟为大自然增添了无穷无尽的生机,也为艺术家们提供了用之不竭的创作源泉。

第一章

历代花鸟画中的禽鸟造型

将禽鸟作为艺术形象进行创作的当首推花鸟画。花鸟画是以花和禽鸟为主体的画,而禽鸟是动物,比花更为生动活跃。据我们从历代的花鸟画中初步统计,以花为主、禽鸟为辅的只占到整个花鸟画的30%,而以禽鸟为主花为辅的则占到70%。因此,要画好花鸟画就必须掌握并善于表现禽鸟的各种生动姿态。要做到这一点,就得多观察,多写生,熟悉多种禽鸟的特性,从而对禽鸟的造型达到妙造自然、形神兼备的境界。

花鸟画在表现手法上可分为工笔花鸟画和写意花鸟画两大类。工笔花鸟画是用写实的手法,以形传神,故具有造形精确严谨、刻画工整细致、设色鲜活明快、风格清秀典雅的特色。写意花鸟画则以大胆果断的笔墨,提炼概括的手法,追求神似的豪放风格。工笔和写意虽各具千秋,但在“外师造化,中得心源”上却是异曲同工的。

花鸟画在我国有着悠久的历史,从出土文物得到佐证,早在商周时期,花鸟画便具雏型,唐代得到发展,宋代达到鼎盛时期,元明清及近现代,更是名家云集。因此,花鸟画在我国有着广阔的市场,是深受人民群众喜爱的一个画种。

大自然中的禽鸟千姿百态,画家笔下的禽鸟形象也千差万别。如:在我国画坛上深有影响的

五代时期的花鸟大家徐熙和黄荃便各有特色。徐熙为“江南布衣”,以“墨笔为主,略施丹粉”的野逸派风格,在画坛上独树一帜。他喜绘江湖间的鸥鹭、大雁等野禽,给人以野逸之趣;而黄荃则是宫廷派画家,他以“双勾填彩”的画法,奠定了历代院体画的规范,即先用墨线勾勒禽鸟轮廓,再在墨线里填染颜色,层层渲染。他常画禁苑里的珍禽,追求形神兼备的色彩效果,给人以富丽之感(图1-1)。据有关文献记载,黄荃在新建的八卦殿作《四时花鸟》,所画的锦鸡神形酷肖,当时正值外邦进贡白鹰,白鹰误认为真,竟扑翅相击,此事传为艺坛佳话。

唐代的花鸟画注重写实,绘画技巧得到大幅提高。而宋代的花鸟画则更向前迈了一大步,备受社会各界的关注,上至皇帝贵戚,下至朝野文人,都十分看重花鸟画,使花鸟画升华到更高的境界。花鸟画的运用也十分广泛,手卷、立轴、册页上大多是花鸟画的画种,扇面、屏风及宫灯的灯片也大多用花鸟画作为装饰,可谓“匠心独运出妙笔,形制各异美绝伦”。

北宋画院的花鸟画继承了黄荃一派的风格,以勾勒填染为主,色彩浓丽,具有富贵气。为能使画面更生动,更写实,宋代的画师们纷纷对禽鸟

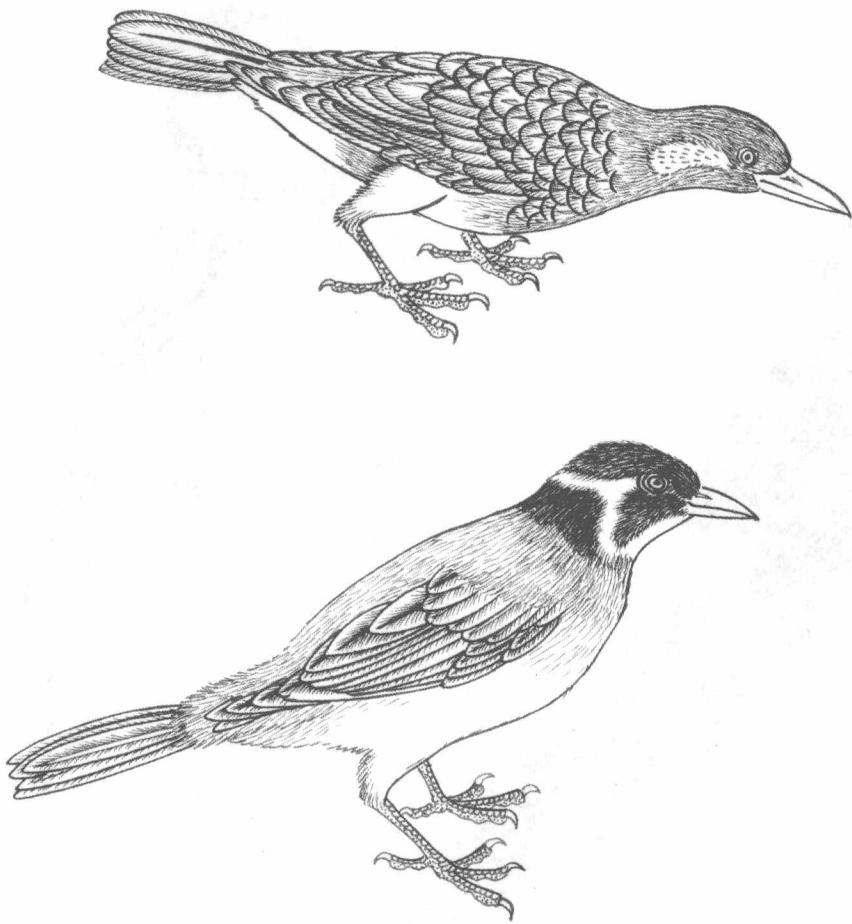

图1-1 珍禽图(五代·黄荃)

进行实地写生,从禽鸟的形态、结构、色彩、习性到翎毛,均刻画得细致入微,使禽鸟画的写实技巧越来越成熟。

提到宋代的花鸟画,就必须提到宋徽宗赵佶。他生于北宋元丰五年(1082年),由于他哥哥哲宗身后无子,他便登上了皇帝的宝座,在位25年。作为天子,赵佶昏庸无能,最后国破被俘,死于金国。而在绘画技巧上,他却有非凡的才能,特别是他的花鸟画,风格多样,既有精巧入微、秀丽

华美的工笔重彩;也有质朴豪放、野逸天趣的水墨禽鸟,在中国绘画史上留下了极其辉煌的一页。赵佶创作大量绘画作品的同时,对画院画家的要求也十分严格,倡导他们深入体察生活,对自然生物的各种形态细加体会,如“孔雀登高,必先举左(脚)”,便是他仔细观察了孔雀的动态后得出的规律。这种严谨写实的作风,形成了皇家画院绘画细腻、工致精巧的典雅风貌。

《竹禽图》、《芙蓉锦鸡图》、《桃鸡图》、《红蓼白

图1-2 《芙蓉锦鸡图》中的锦鸡(宋·赵佶,
故宫博物院藏)

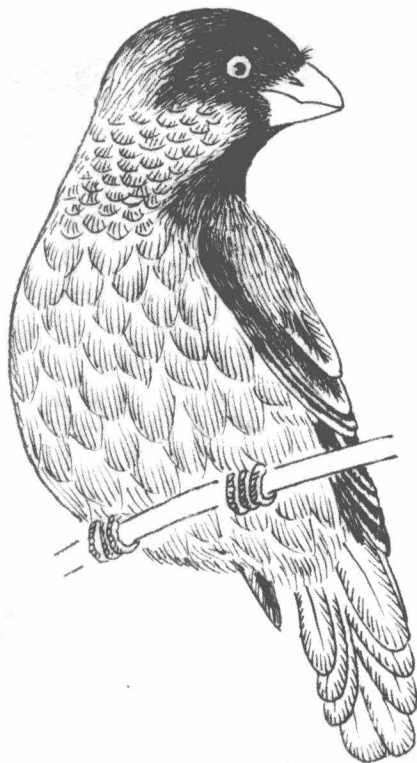

图1-3 《竹禽图》中的禽鸟(宋·赵佶,
美国大都会博物馆藏)

鹅图》、《蜡梅山禽图》、《鸚鵡图》、《池塘晚秋图》便是赵佶的代表作,这里,我们特撷取这几幅作品中的禽鸟特写,这些禽鸟用笔精巧,神态毕肖,毛

色羽纹,刻画细致,传导出一种生命的活力,充分显示了宋画严谨的风貌(图1-2至图1-7)。

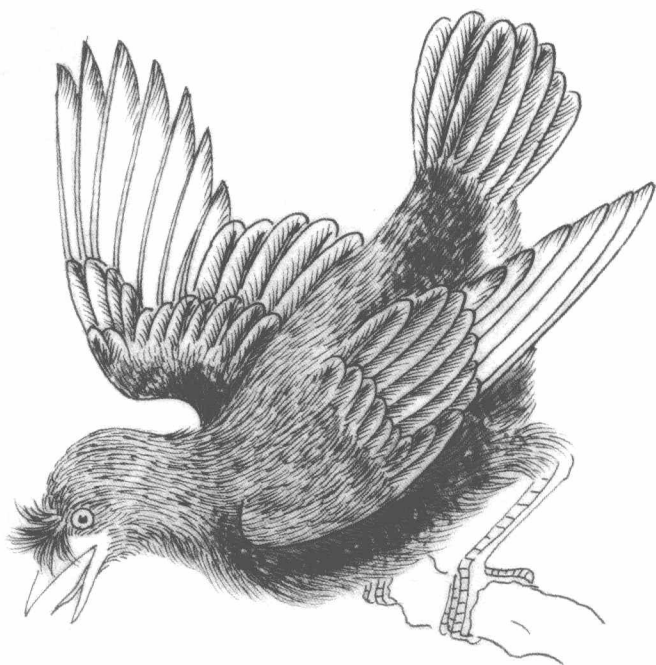

图1-4 《鸽鸽图》中的鸽鸽(宋·赵佶,南京博物馆藏)

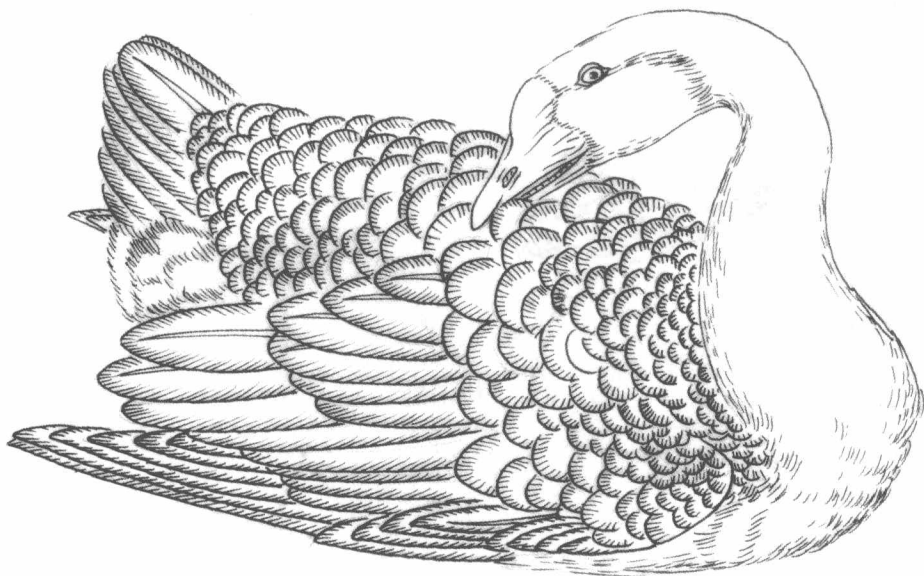

图1-5 《红蓼白鹅图》中的白鹅(宋·赵佶,台北故宫博物院藏)

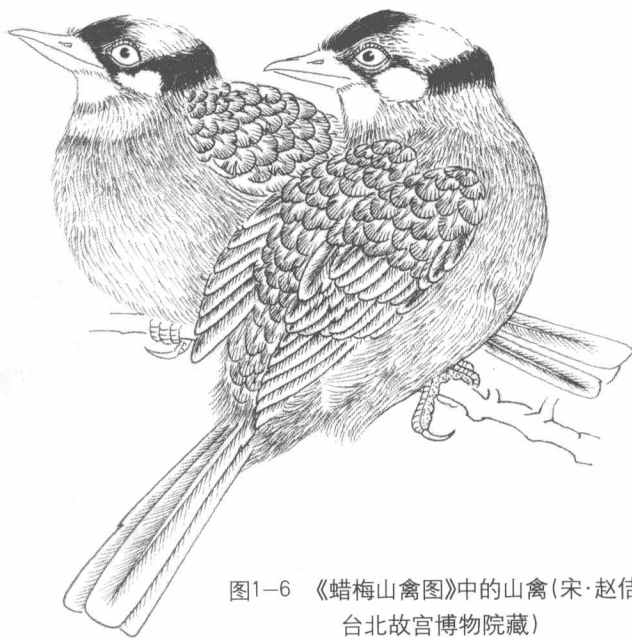

图1-6 《蜡梅山禽图》中的山禽(宋·赵佶, 台北故宫博物院藏)

图1-7 《池塘晚秋图》中的白鹭(宋·赵佶, 台北故宫博物院藏)

图1-8 《浴禽图》(宋·李迪,台北故宫博物院藏)

在宋徽宗赵佶统治时期,由于他对花鸟画的大力提倡和亲自参与,促使当时的花鸟画艺术达到登封造极的地步,出现了大批杰出的画家。他们为使自己的禽鸟画神形酷肖,不仅求教于笼中养的禽鸟,而且还养禽植卉,日夜观察,将禽鸟在时空中最传神的瞬间凝固在画笔之中。如画家易元吉,在其长沙居舍挖池蓄水禽,从门窗中暗暗观察其“动静游息之态,以资画笔之妙”。他们的作品对宋元及其以后的绘画发展都起到了无可替代的作用。

南宋前期的画家李迪,任职于皇家画院,所作花鸟竹石,生机盎然。《雪树寒禽图》、《浴禽

图》、《鸡雏待饲图》便是他们的精心力作。在《浴禽图》中,那只鸛鸽正在木盆内浴羽,振翅啄水,姿态生动(图1-8)。

南宋画家李安忠的《竹禽图》,重点刻画了一只灰色的伯劳鸟,画家强调了其鹰勾的嘴、锐利的眼和有力的爪趾,突出了伯劳凶悍的习性(图1-9)。而他创作的《野菊秋鹑图》则重点刻画了鹑的形象(图1-10)。其他如《绣羽鸣春图》、《猛禽图》、《丛竹白头图》、《秋荷野凫图》、《红果绿鹇图》、《腊嘴荔枝图》等,均是宋代画家的花鸟杰作,图中的禽鸟设色精雅,清逸空灵,神采毕现(图1-11、图1-12)。

图1-9 《竹禽图》中的伯劳(宋·李安忠,
台北故宫博物院藏)

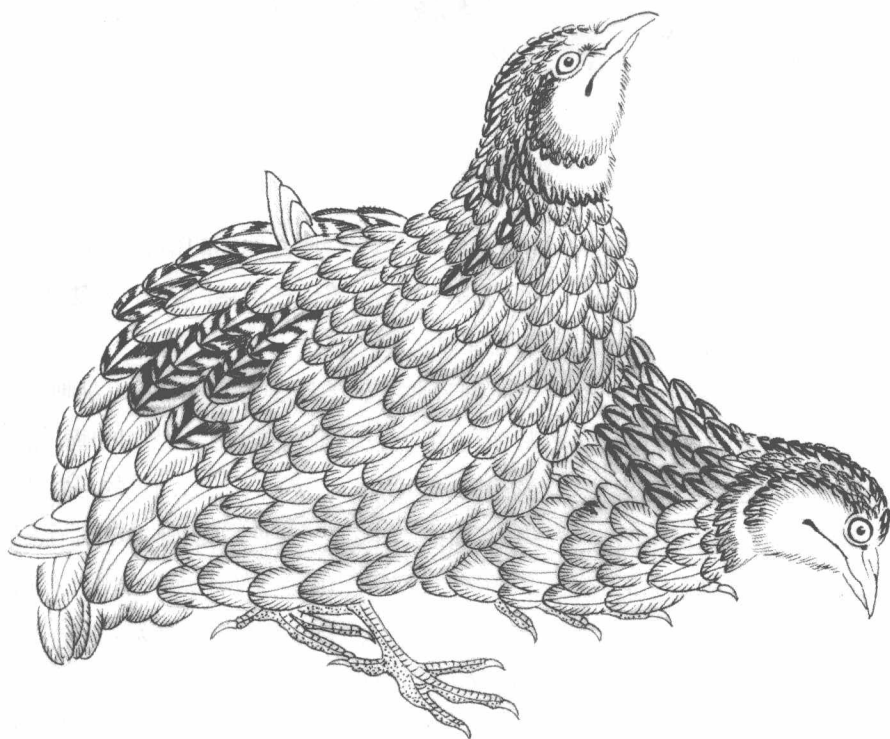

图1-10 《野菊秋鹑图》中的鹌鹑(宋·李安忠,台北故宫博物院藏)

