

中国画技法点拨书坊

Zhongguo Hua jifa Dianbo Shufang
FEIQINGZOU SHOU

国画爱好者

飞禽走兽

临摹经典 / 学研技法 / 入门捷径 / 循序渐进 / 进阶学习 / 奠定基石

蔡景仙◎编著

山东美术出版社

飞禽走兽

蔡景仙◎编著

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法点拨书坊·飞禽走兽 / 蔡景仙 编著. — 济南:
山东美术出版社, 2011.10
ISBN 978-7-5330-3606-5

I. ①中… II. ①蔡… III. ①翎毛走兽画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 219003 号

责任编辑: 常馨鑫

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东淄博汇文商务印刷有限公司

开 本: 889×1194 毫米 16 开 80 印张

版 次: 2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

总 定 价: 640.00 元 (全 8 册)

前言

飞禽走兽的绘画艺术,有着鲜明的艺术个性与时代特征。飞禽走兽的画法可以把民间美术的审美情趣大胆融入文人画传统画法中,创造出一代新的画风。其画风可以表现出雄宏博大、健康清新、生机勃勃的意境,同时兼具阳刚之美。作品可以做到诗、书、画、印的有机结合和交相辉映。宋人米芾说:“心匠自得为高。”飞禽走兽的绘画,能以其独特的形式,尽情抒发其诗人般的醇情与童心,无论是飞禽还是走兽,都有自己鲜明的艺术特色。画风都可以寓巧于拙,能熟外求生,以书意入画,笔墨酣畅。飞禽走兽常常以单纯浓丽的设色与深重的墨色相映衬,墨块与极具功力韵致的线结合,浓淡干湿巧施,意味醇厚,富金石气。中国画中飞禽走兽的画法,需要从具体的对象出发,抓住对象的特点和规律,熟悉纸、笔和墨的性能,掌握蘸上墨色的笔落到渗晕极快的生宣纸上的不同变化,运用娴熟的技法,画出的东西比物象的自然形态还要美,还要有趣。

本书收入了大量飞禽走兽的画稿,这些作品线条生动流畅,构图精致完美,充分显示了作者扎实的基本功。同时本书以大开本印刷,较好地再现了作品的原貌,不仅是一本极佳的教学示范作品集,同时亦是美术爱好者临习的最佳范本。

目 录

一、学习篇/001

画鸡	001
画鸟	017
画马	026
画虎	044

二、提高篇/059

画鸡	059
画马	073
画虎	080
画羊	107
画狗	123

三、鉴赏篇/127

一、学习篇

画鸡

画小鸡的工具

笔:小鸡的形体较小,一般中、小笔作画为宜,用大楷羊毫,大白云头体和体,因为软毫易吸水,易得润泽美,以乌龙水、点梅、大衣纹等小的硬毫笔画嘴、足,易得到坚硬的质感。

墨:墨汁以红星墨液为宜,最好加些水,用质量好的墨块在砚中磨浓之。差墨、脏墨会影响墨韵,不可用。

色:画小鸡用色的时候不多,常用赭石、朱磬、藤黄等管装的即可,有条件的当然以块状色为佳。

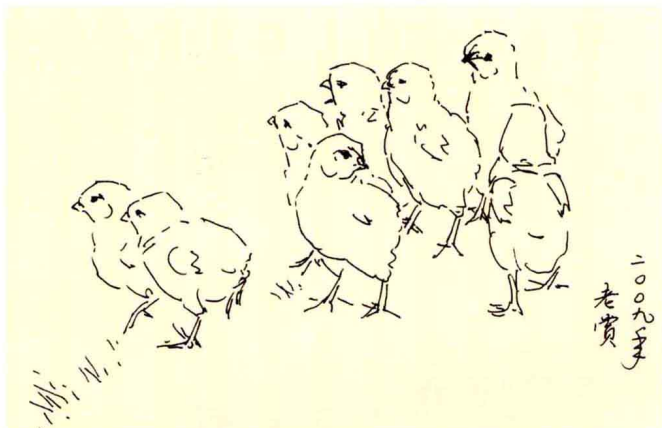
纸:画小鸡,以见墨韵、滋润,有毛茸茸的质感为美,故选择纸张显得极为重要,以红星四尺、五尺棉料为佳。初学者可用元书纸、普通宣纸做练习,待水平提高了再用好纸。

速写的重要性

城里人看不到小鸡,就是在农村的学画者也并不能默背出小鸡的准确结构,如果只看到别人画的小鸡就下笔,这样的画肯定是经不起推敲的。只有十分认真踏实地观察,深入细致地分析,研究小鸡体块之间的组合,相互之间的关系,以及透视状态中各个体块的遮挡、转折,作大量的局部速写和群雏速写,捕捉鲜活的动态,画出的小鸡才会生动自然。“一分耕耘一分收获”,艺术品佳作的诞生也是辛勤的脑力劳动的结果。造型是画小鸡的第一道关,只有抓住了小鸡的特征,过了造型关,小鸡才不会有浮在纸面上的感觉。

速写是绘画的基本功之一,造型坚实的画家无不在速写、默写方面下足苦功,一边画水墨,一边画速写,反复地交替进行,对提高绘画水平十分有用。速写一般以铅笔为主,较为方便实用,我常用3B铅笔,一本接一本画小鸡速写。3B铅笔不会模糊,而粗浓的铅笔容易模糊,会弄脏速写本,太细淡的铅笔则显得缺乏神采。也可用中性笔写生。我有时也用毛笔写生,对研究小鸡的坡面、体块很有帮助。

中性笔速写:这是用中性笔画的写生,局部比较具体。这类画出各局部结构的速写对于搞创作最为有用。有了这种稿子,只需在动毛笔之前,安排好小鸡在宣纸上的聚散位置,就可以画出鲜活的水墨小鸡来。若能用工笔白描或直接在宣纸上作水墨写生,则更能直接体会到如何用墨,以及小鸡体块转折后所引起的透视变化。

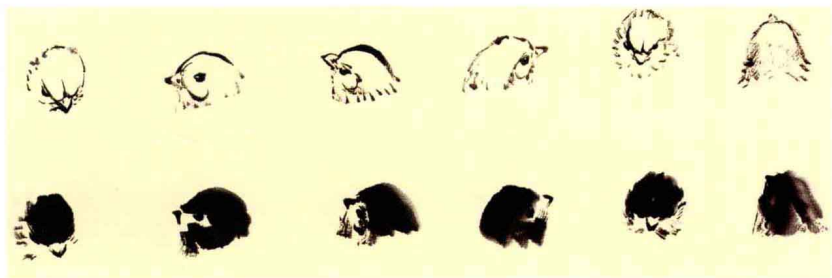

铅笔速写:这是我青年时期画的速写,当时看到一只母鸡带领一群小鸡奔走于山坡、草丛间,这种温馨的情景,让我感动,很想把它们画下来,但是小鸡瞬息万变的动态,使我难以下笔。如何记录这个场景,画出一群活泼的小鸡来呢?我急中生智创造出了这种打圆圈来概括的方法,先画一个大圆表示鸡身,再根据小鸡的各种动态,将小圆安置在大圆的旁边,表示鸡头,居然抓住了生动的第一印象。

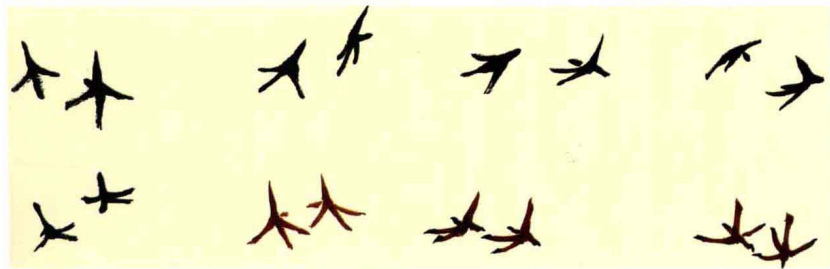
小鸡头部的画法

画水墨小鸡必须要熟悉,研究其额部、头顶部、枕部、腮部、颌下等各部的结构、坡度、转折,将眼、嘴、冠安置在特定的透视角度内,务必尽量使其合理、妥当,只有在把握了结构和透视之后,水墨的运用才有依据,画出的小鸡头部姿态才多样、生动、真切,不至于出现几只小鸡都是同一个形态的呆板状况。这里画的是小鸡头部的六种角度,有正、背、正侧面、三分之一侧面,上一排用线勾成,下一排用乱墨块的方法画成,供学画者参考、分析。

小鸡足的画法

小鸡的足较难安置,不少初学者画的鸡足往往重心不稳,或者细曲无力,关键还是缺少长年累月反反复复的基本功练习,即尚无观察、分析、研究重心、透视等硬功夫。只有不断磨炼,掌握其中的规律之后,才能画出稳妥、合理的鸡足来。小鸡足是中趾最长,两侧的趾较短些,后趾很短,与鸟爪的形态有所不同。足梗稍粗,踝部更粗,趾较细瘦。通常用小狼毫类的笔蘸浓墨、中墨画足,也可用赭石画。画足要坚毅有力,中锋用笔,注意顿挫,行笔不可太快。一般不画趾甲。

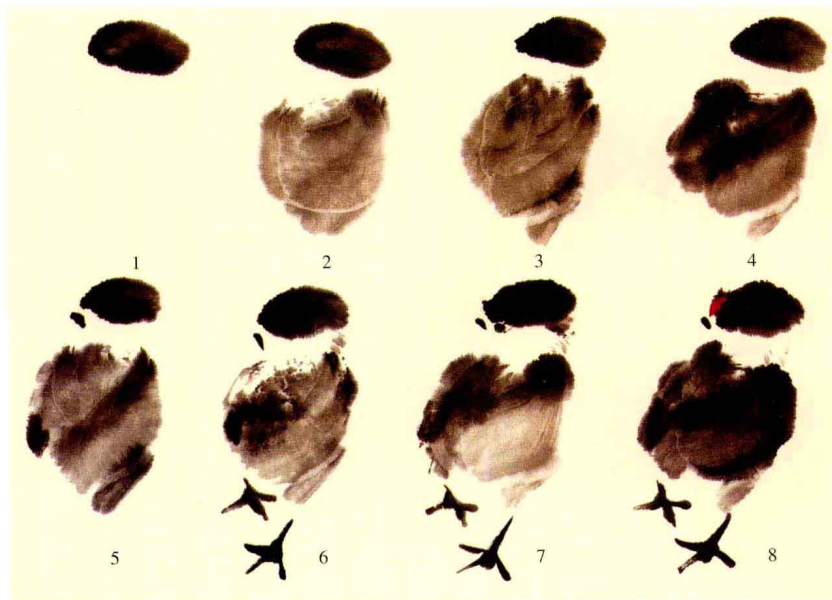

纯水墨小鸡的画法

纯用水墨作画,妙在墨韵与笔趣,最好选用质量好的墨锭或墨汁。要得到滋润的美感,关键在于蘸墨的技巧,要不断地练习与总结,估计墨色的浓淡。以干净的大白云或大楷羊毫笔,浸入水中,然后在废宣纸上吸去部分水分,笔尖蘸浓墨,在调色盘中轻轻地按一两下,使部分墨融入笔肚处,立即下笔画鸡。注意不可多按,否则画出的墨迹就平板、无韵味了。在画远处的淡小鸡时,应将笔洗净,然后蘸少许淡墨,随即下笔画之。

正面小鸡的步骤画法

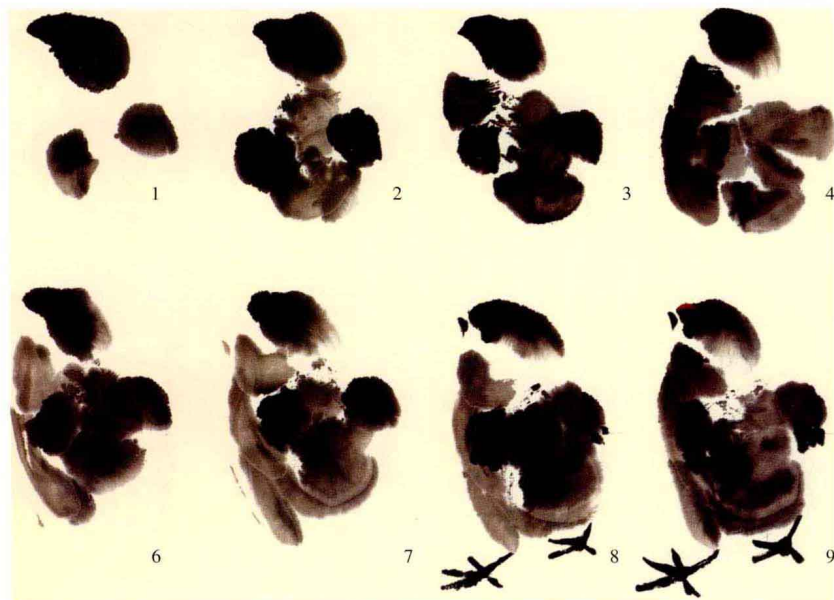
- 1.以中锋点头部。
- 2.侧锋重按笔根画胸部,几笔画就。
- 3.添腿部。
- 4.点翅部。
- 5.用小硬毫、乌龙水、大衣纹、点梅等笔中锋蘸浓墨画嘴。
- 6.添足。
- 7.点眼,应中锋用笔,点得圆一些。
- 8.用朱砂或朱磦色画冠,冠要根据头部的透视关系来画。

侧面小鸡的步骤画法

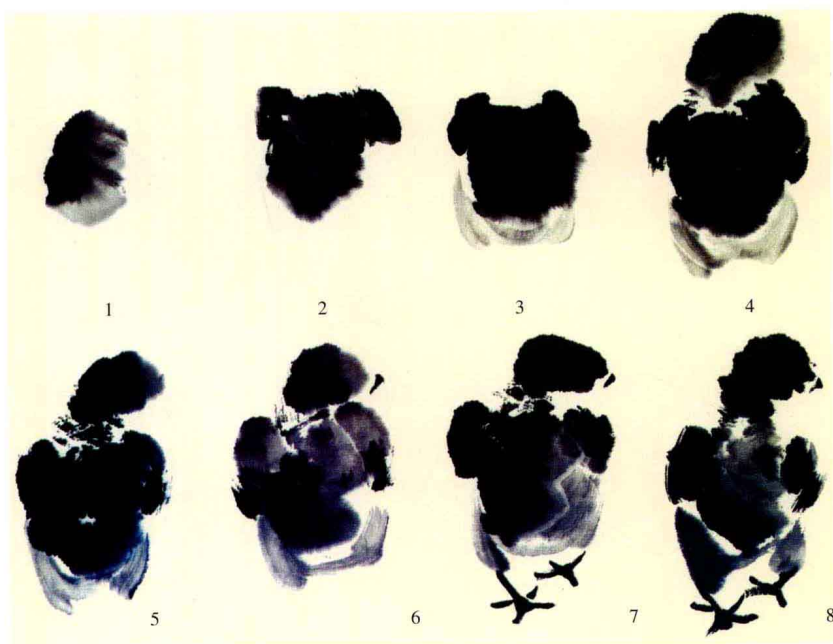
- 1.浓墨画头、翅。
- 2.稍淡些的墨画背部和颈部。
- 3.画颌下部。
- 4.画胸部。
- 5.画腿部。
- 6.添臀后部。
- 7.浓墨画嘴、眼、足、翅尖。
- 8.画朱红色的冠。

背面小鸡的步骤画法

- 1.侧锋卧笔画背部。
- 2.添翅膀。
- 3.将笔洗净,蘸少许淡墨,在白盘子上轻按两下,再画臀部。
- 4.稍浓墨画头部,向颈部行笔时运笔要边画边渐提笔,使笔触小下去、枯一些,逐渐与鸡背部虚接。
- 5.浓墨点翅尖。
- 6.浓墨中锋画嘴。
- 7.添足。
- 8.点眼。

不同角度小鸡的画法

飞禽走兽

彩色小鸡的画法

赭石小鸡的画法

先在赭石色中加入适量墨，调匀。以净笔蘸此色，再调些墨画前面的一只鸡，后面的小鸡含墨量渐少。待半干时浓赭墨点翅尖。浓墨画嘴、足、眼。由于管装赭石粒子粗，沉淀，易脏，最好选用质细胶轻的块状赭石色。

由于整幅画的是暖赭小鸡，为了丰富画面的色感，故添加冷绿柳叶，就出现了冷暖的对比美。

朱磬小鸡的画法

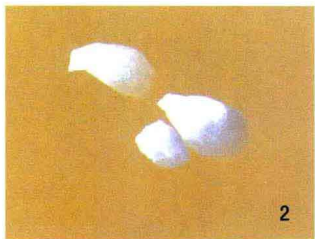
小鸡有黑褐、赭、土黄、淡黄、白、杂色等多种颜色，但总的色彩较淡雅。由于生宣纸是白色的，所以写意画法的小鸡往往以纯水墨为多，以求得到黑白对比之美。但是色彩小鸡也自有妙处。例如在纯墨的小鸡群中画一二只有色彩的，画面顿觉丰富、鲜亮起来。或在纯水墨的花草丛中画上几只彩色小鸡，以色衬墨，也别有趣味。

先用朱磬调些淡墨，削弱纯朱磬的火气。以净笔蘸此色画头、背、翅。用另一支笔在淡藤黄中调少许花青、淡墨，成淡土黄味，以净笔蘸水，再调此色画鸡的颌、胸、腹、腿部。半干时，以墨多于朱磬调匀，点翅尖。远的小鸡调绿的成分比较多一些，含水也多一些，以示淡、远。以浓墨画嘴、足、眼。

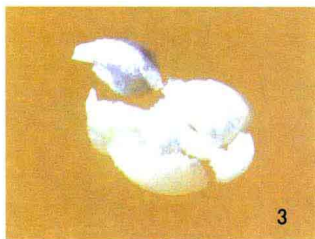

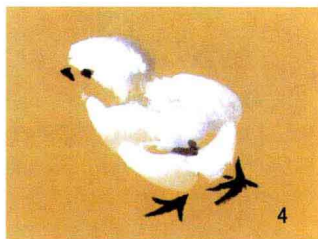
1

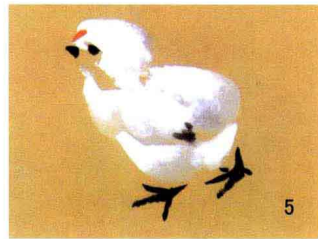
2

3

4

5

白粉小鸡的画法

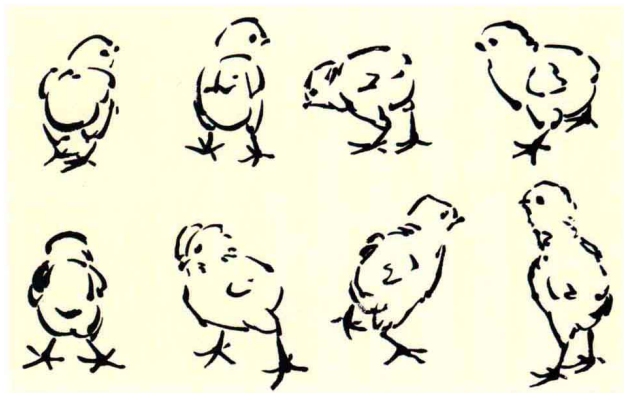
选用纸色较深的生宣纸。大白云笔,先蘸些淡墨,再蘸钛白,中侧锋互小鸡,尽量做到落笔无悔,这样画出的小鸡才明净。若添改过多,则难免有灰脏之弊,小鸡清纯可爱的美感会大打折扣。用小硬毫画嘴、眼、足。可略加景物。

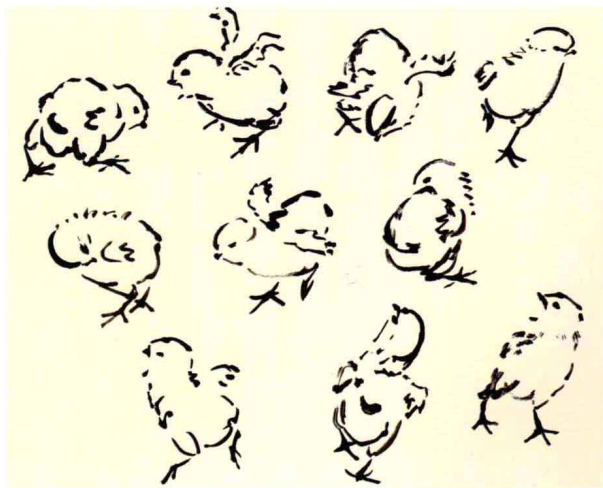
草勾小鸡的画法

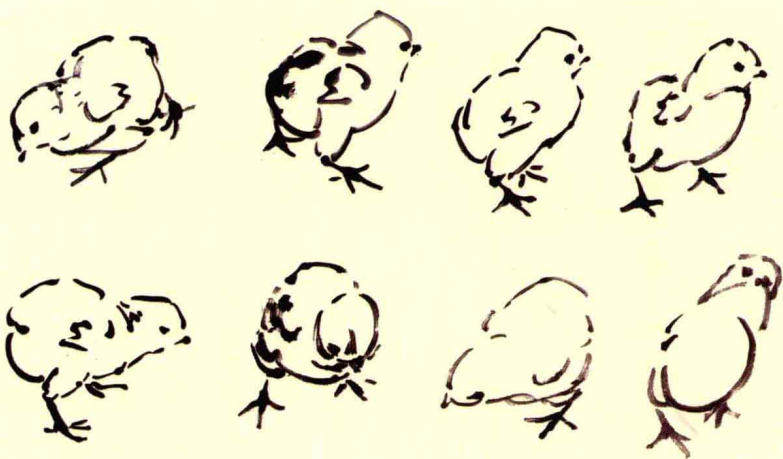
可用小羊毫,或兼毫笔,蘸少许墨,以中锋为主,中侧锋并用勾画小鸡,要根据小鸡的各种体块的前后关系块面的转换,透视、遮挡、虚实来刻画小鸡,切不可操之过急,只是笼统地画成一个圆球形,或画成一个没有立体空间的平面。

小鸡稚趣的把握

小鸡的可爱,除毛茸茸、圆滚滚的身子,还有那活泼好动的顽皮劲儿。掌握重心固然重要,但太四平八稳也会失去小鸡的灵动情趣,此幅是竭力运动的小鸡,应将其重心画得不稳,动感才强,一如小孩的踉跄状,更显生动稚趣。

小鸡的动态

小鸡的形体圆润胖胖的,但其动态变化多样,没有一只是一样的。所以要多画速写,了解其各部的结构、姿态、重心、透视规律,长期大量的写生、默背,才能得其生动的形态和精神。

