

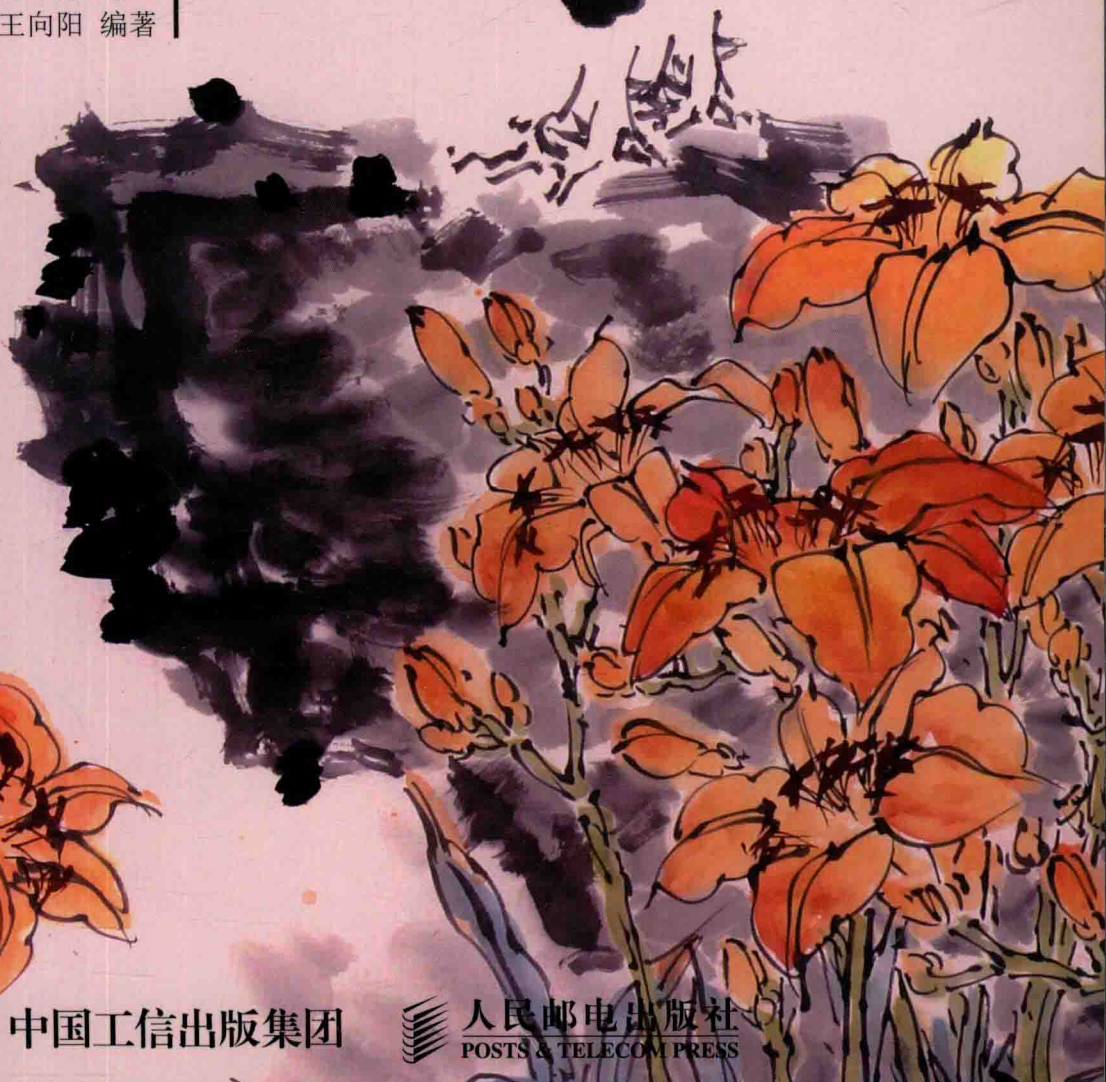
年 吉 画 鸡

JINIAN HUAJI

中国画写意鸡技法教程

王向阳 编著

张时
王向阳
记

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

吉年画鸡

JINIAN HUAJI

中国画写意鸡技法教程

王向阳 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

吉年画鸡：中国画写意鸡技法教程 / 王向阳编著

— 北京：人民邮电出版社，2017.4

ISBN 978-7-115-44882-8

I. ①吉… II. ①王… III. ①鸡—写意画—翎毛走兽画—国画技法—教材 IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第027364号

内 容 提 要

鸡是国画绘制中的经典题材。人们常以勤劳、勇敢等品质来赞美鸡。值此鸡年（丁酉年）伊始之时推出此书，方便广大读者全面快速地掌握鸡的画法。

本书由著名写意花鸟画家和教育学者王向阳编写。全书共6章，包含了基础知识、公鸡、母鸡、雏鸡及创作欣赏等绘画教学内容。书中汇集了写意鸡各种形态和吉祥如意作品的优秀范本，并以详细的图例和文字对其中的技法与技巧进行了讲解。

本书图例丰富，讲解细致，步骤清晰，对于希望提高国画写意鸡绘画修养和技巧的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

-
- ◆ 编 著 王向阳
责任编辑 何建国
责任印制 陈 彝
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本：889×1194 1/16
印张：7 2017年4月第1版
字数：363千字 2017年4月北京第1次印刷
-

定价：49.80元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广字第8052号

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 写意鸡画的文化遗产	06
2. 写意鸡画	07
大写意	07
小写意	07
兼工带写	07
3. 笔法	08
中锋运笔	08
侧锋运笔	08
顺峰运笔	08
逆锋运笔	08
飞白	08
4. 墨法	09
积墨法	09
破墨法	09
泼墨法	10
蘸墨法	10
5. 上色	11
原色	11
调合色	11
色墨	12

6. 构图	13
7. 必备工具	14
笔	14
墨	15
纸	15
砚台	15
颜料	16
镇纸	16
调色盘	16
笔洗	16

第2章 公鸡 17

1. 正面行走	18
2. 侧面鸣叫	22
3. 斗鸡	26

第3章 母鸡 31

1. 侧面行走.....32

2. 侧面独立.....36

3. 正面行走.....40

第4章 雏鸡 44

雏鸡的画法.....45

第5章 创作 50

1. 和睦家庭.....52

2. 吉祥如意.....64

3. 春风得意.....71

4. 报吉祥.....77

第6章 欣赏 83

附录：与鸡相关的诗词 112

吉年画鸡

JINIAN HUAJI

中国画写意鸡技法教程

王向阳 编著

天以賴之音
癸丑年冬月
王向阳寫於北京

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

吉年画鸡：中国画写意鸡技法教程 / 王向阳编著

— 北京：人民邮电出版社，2017.4

ISBN 978-7-115-44882-8

I. ①吉… II. ①王… III. ①鸡—写意画—翎毛走兽画—国画技法—教材 IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第027364号

内 容 提 要

鸡是国画绘制中的经典题材。人们常以勤劳、勇敢等品质来赞美鸡。值此鸡年（丁酉年）伊始之时推出此书，方便广大读者全面快速地掌握鸡的画法。

本书由著名写意花鸟画家和教育学者王向阳编写。全书共6章，包含了基础知识、公鸡、母鸡、雏鸡及创作欣赏等绘画教学内容。书中汇集了写意鸡各种形态和吉祥如意作品的优秀范本，并以详细的图例和文字对其中的技法与技巧进行了讲解。

本书图例丰富，讲解细致，步骤清晰，对于希望提高国画写意鸡绘画修养和技巧的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

-
- ◆ 编 著 王向阳
责任编辑 何建国
责任印制 陈 彝
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
 - ◆ 开本：889×1194 1/16
印张：7 2017年4月第1版
字数：363千字 2017年4月北京第1次印刷
-

定价：49.80元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广字第8052号

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 写意鸡画的文化遗产.....	06
2. 写意鸡画.....	07
大写意.....	07
小写意.....	07
兼工带写.....	07
3. 笔法.....	08
中锋运笔.....	08
侧锋运笔.....	08
顺峰运笔.....	08
逆锋运笔.....	08
飞白.....	08
4. 墨法.....	09
积墨法.....	09
破墨法.....	09
泼墨法.....	10
蘸墨法.....	10
5. 上色.....	11
原色.....	11
调合色.....	11
色墨.....	12

6. 构图.....	13
7. 必备工具.....	14
笔.....	14
墨.....	15
纸.....	15
砚台.....	15
颜料.....	16
镇纸.....	16
调色盘.....	16
笔洗.....	16

第2章 公鸡 17

1. 正面行走.....	18
2. 侧面鸣叫.....	22
3. 斗鸡.....	26

第3章 母鸡 31

1. 侧面行走.....32

2. 侧面独立.....36

3. 正面行走.....40

第4章 雏鸡 44

雏鸡的画法.....45

第5章 创作 50

1. 和睦家庭.....52

2. 吉祥如意.....64

3. 春风得意.....71

4. 报吉祥.....77

第6章 欣赏 83

附录：与鸡相关的诗词 112

入门

第1章

写意鸡画是以中国特有的毛笔、水墨和颜料，依照长期形成的表现形式及艺术法则创作的。在表现鸡的同时，往往融合画者对写意鸡的理解和诠释，流露画者的情趣，使得写意鸡画的表现力更加丰富、更加有质感。

1 写意鸡画的文化传承

鸡，与我们的生活息息相关，我们看斗鸡表演，说金鸡独立、呆若木鸡、闻鸡起舞等成语；在古代没有钟表的时候，雄鸡打鸣也是判断时间的重要方法；鸡也是十二生肖之一。在仰韶文化早期的老官台和磁山文化遗址中就发现有鸡骨，在石家庄文化遗址中发现有陶塑鸡或鸡形陶器。可以说鸡文化源远流长，深入我们传统文化的血液之中。

古代神话中还有鸡是重明鸟变形的说法。传说尧帝时，远方的盟国上贡一种能辟邪的重明鸟，很多人都期待重明鸟的到来，但是贡使不是年年都来，于是人们就刻出木头的重明鸟，或用铜铸重明鸟放在门窗上，吓退妖魔鬼魅，使之不敢来。因重明鸟样子近似鸡，后来就慢慢改为画鸡或剪窗花贴在门窗上，也即成为后代剪纸艺术的源泉。我国古代特别重视鸡，称它为“五德之禽”。《韩诗别传》说，它头上有冠，是文德；足后有距能斗，是武德；敌在前敢拼，是怯德；有食品号召同类，是仁德；守夜不失机，天时报晓，是信德。所以人们不光在过年时剪鸡窗花，而且也把新年尾日定为鸡日。我国宋代的《太平御览》中记载：“皇帝之时，以凤为鸡”，传说鸡为日中鸟，鸡鸣日出，带来光明，能够驱逐妖魔鬼怪。这也是很多禽鸟画家（徐悲鸿、齐白石等）创作的源泉。

公鸡守夜报晓，对于古人来讲，意义重大。古人“日出而作，日落而息”，但起床却不能等到日出而起，况且太阳并不是每天都能看到，如阴雨天气便没有太阳。而鸡不管盛暑隆冬，阴晴雨雪，它都取信报晓，绝不偷懒。可以说，正是因为有了拂晓时的打鸣报晓，才有了新的一天的炊火和朝气。战国时期，有名的函谷关，开关时间就以鸡鸣为准。崎岖潦倒而遁的孟尝君，面临大门紧闭的关隘，担忧后面的追兵赶到，门客中有会口技者，学鸡鸣，一啼而群鸡尽鸣，骗开关门。这个故事被司马迁写进《史记》，传为经典。

斗鸡文娱：斗鸡是供比赛和娱乐用的鸡种类。《列子》有“纪渚子为周宣王养斗鸡”的记录。可见斗鸡之风在春秋战国期间已较流行。

在唐代，斗鸡是受关注度很高的活动，文人墨客们也对斗鸡有着浓厚的兴趣，许多人都为此写下诗篇以示纪念，比方张仲素的《春游直》：“昔时重竞气，先占斗鸡场。”张籍的《少年行》：“日日斗鸡都会里，博得宝刀重刻字。”于鹄的《公子行》：“即刻抱鸡三市斗，袖中携剑五陵游。”

《万事大吉》 王向阳

在这些人笔下，斗鸡不但是一种娱乐，也是与勇气、侠气相联系的比赛。

鸡与“吉”谐音，公鸡拥有高耸火红的鸡冠，外表雄壮漂亮，而且，“冠”与“官”谐音，字面的意思是礼。古人以冠冕堂皇为礼，含有升迁腾达的寓意，人们将更多吉祥、腾达的寓意寄托于鸡身上。

随着社会的发展，人们心中有更多吉祥的向往，像鸡那样勤劳、守信、诚实，勇敢、正义地做人做事，公鸡文化影响着一代又一代人。

2 写意鸡画

所谓写意，即“以意写之”，用粗放、简练的笔墨画出对象的形神，“意”在随意、创意、意境。写意又分大写意、小写意和兼工带写。

写意鸡画是花鸟画的一种，即用简练概括的手法并以鸡为绘画对象的一种写意画。

写意花鸟画不是照抄自然，而是紧紧抓住

动植物与人们生活遭际、思想情感的某种联系而给以强化的表现。它既重视真，要求花鸟画具有“识夫鸟兽木之名”的认识作用，又非常注意美与善的观念的表达，强调其“夺造化而移精神遐想”的怡情作用，主张通过花鸟画的创作与欣赏来影响人们的志趣、情操与精神生活，表达画者的内在思想与追求。

• 大写意

手法粗放而简练，以草书入画，不拘泥于形式，表现中国人独特的造型观和境界观。在技巧上体现以书法线条配合点厾，以简单飘逸的表现手法来表现对象，作画时注重用线的书法味和墨色的多变性，首重趣味。

• 小写意

相对于大写意而言，小写意略细腻一些，更倾向于以水墨画法写物象之实，上接元代墨花墨禽的传统。

• 兼工带写

在同一幅画面上，以不同的手法去表现，主体采用粗狂简练的写意手法，点缀部分使用工笔画法。

大写意

小写意

兼工带写

3 笔法

要画好一幅写意鸡画，注意用笔是关键。在创作过程中，通过对客观存在的记忆，予以缜密的组织、提炼和概括，在画面上再现自然物象的形神时，必须依赖用笔和用墨。用笔塑造形象，用墨表达神态，从而达到“气韵生动”的标准。

用笔讲究笔气、笔力、笔韵。运笔要运气，要一气贯注，笔有气，就是活笔，无气，就是死笔。运笔从始笔到末笔，要首尾衔接，笔笔送到，做到游刃有余。这样出来的线可免去板、刻、结等各种毛病。运笔要有力气，气到力便到。

• 中锋运笔

中锋要求落笔中正，不偏不倚，用笔要圆劲而有韧力。一般描写有定形的东西多用中锋。

中锋用笔

• 侧锋运笔

侧锋是笔管与纸面不垂直，笔管倾斜，行笔时笔管所指的方向和所画的线条方向有一定的角度，笔尖不在墨线中间，侧锋线条一边轻、一边重，落笔偏侧横扫。

侧锋用笔

• 顺锋运笔

顺锋是指笔杆倾倒的方向与行笔的方向一致。就如由左向右，由上向下，这样的笔锋呈顺势。画出的线条光洁、挺拔。

顺锋用笔

• 逆锋运笔

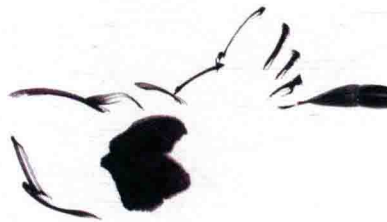
逆锋就是相对于正手位置顺行方向的反方向毛笔运行方法，逆锋运笔阻力大小、笔锋聚散、松紧变化不同于顺笔的笔力刚硬、力透纸背。逆锋多是改变正常的运笔方向，以增加笔触的苍浑感。

逆锋用笔

• 飞白

用笔松、毛，松散中有一种苍茫的感觉。可避免线的刻板，并增加涩拙的趣味，一般用于描画禽鸟松散的羽毛。宜用焦墨，有时也可根据需要选择其他墨色。

飞白

初学写意鸡画，锻炼用笔是首要的。以线聚形，即从现实复杂的线中，在笔底下提炼出有用的主线。在技法实践中，要求画者熟练地掌握用笔运墨的技巧，才能表达出所要求的艺术效果。落笔纸上不应稍有迟疑，运笔轻重疾迟，都要注意火候。

4 墨法

墨色大致有焦、浓、重、淡、清之分。墨法有枯润之变，有破墨、积墨、泼墨、蘸墨之法。墨之韵味与节奏产生淡雅、沉厚、丰富、淋漓、滋润等各种不同的艺术效果，并以此表现物象的某些形体与质感，意境与情趣。用墨的诀窍是在变化中求统一，这类变化可以是各种墨色之间的对比，也可以是墨色本身的韵律感、丰富感、肌理感，因而用墨一般有两种倾向，一种是对比中求统一；另一种则是统一中求变化。前者追求丰富而鲜明，后者则追求和谐而不单调。

• 积墨法

积墨法是指各种不同墨色、不同笔触的不断交错重叠而产生的特殊艺术效果，给人以浑朴、丰富、厚实之感。积累时每一层次笔触的复叠，一般是在前一层次笔触干时才进行的，而笔触的相叠必须既具形式感，又能表现物象形态与韵味。

• 破墨法

墨法中最常用的是破墨法。由于生宣纸的渗化性与排斥性，水的含量及落笔的先后不同，可使浓淡之墨在交融或重叠时产生丰富的艺术效果。

《和睦家庭》 王向阳

《和睦家庭》 王向阳

• 泼墨法

泼墨法是指随笔将水和多余的不匀之墨，有序地挥泼于宣纸上的作画方法。这种挥泼而成的笔痕、水痕，有一种自然感与力度，但有很强的偶然性与随意性，是画者有意与无意之间的产物，容易出现既在情理之中又在意料之外的效果。

《大吉大利图》 王向阳

《鸿运当头》 王向阳

• 蘸墨法

蘸墨法是指作画时先将笔用清水发开，蘸淡墨后再蘸浓墨，开始近景落墨，无论是树或山石从所需墨色最重处下笔。随着墨线的延伸地，浓墨逐渐减少变淡，自然的墨色浓浓淡淡地在变化中展开，或浓或淡根据图示所塑造的形体所需而定，随着宣纸对水墨的吸渗，湿笔、干笔同时显现出来。运笔时，墨色的浓淡变化而产生的节奏感最接近视觉美感。

5 上色

在国画中，简单地理解，墨是指黑、白、灰色调，色是指国画颜色。

• 原色

原色是不能透过其他颜色的混合调配而得出的“基本色”。但以不同比例将不同原色混合，可以产生出其他的新颜色。古代的绘画以原色为主，而且以淡彩居多。原色与墨色之间有天然的联系，以墨为主的画面原色会显得单纯、醒目，有协调之感。而以原色为主的画面，墨色也会具有清晰明亮的效果。

• 调合色

调合色指按画面需要与画者的主观感受去概括与处理画面的色彩，或打破固有色之间的界限，或归并同类色，甚至按气氛与表现的需要改变原有的色相等。调合色应在表现丰富多彩固有色的变化上多下功夫，从色块的并置效果中求得大统一、小对比、丰富而协调的效果。

《吉祥如意》 王向阳

在这幅《吉祥如意》图中，公鸡的尾羽以浓墨潇洒画出，再以深浅不同的墨色来表现公鸡不同部位的羽毛颜色，鸡冠以大红加墨画出，点亮画面，具有清晰明亮的效果。

《九鸡醉秋》 王向阳

• 色墨

色墨是中国写意画很有特色的一种表现手法。由于生宣纸有渗化性的特点，色、墨、水的互相渗融过程会形成极为丰富的色墨深浅层次。如果蘸墨技巧较高，水、色与墨又会在落笔前的毛笔笔端先形成丰富的层次，运笔时这种笔端的变化与宣纸的渗化度利用得当，便会产生只有写意画才具有的神奇效果。

色墨的混合使用，应该注意以下几点。

①墨与色在调色盘中不能过分地调搅以免画面出现呆板的感觉。

②含水之笔蘸墨与蘸色后可不在盘中再调和，即直接落笔在纸面上，边运笔边调和，同时也边表现，让色、墨与水在纸面上自然交融，从而色与墨可保留各自原本的明亮度。

③通过不断实践，提高把握笔端色墨份量以及落笔后效果的能力，特别是落笔后从浓到淡的反复涂抹，从而使色墨的对比、层次、比例在运笔中产生由强到弱的丰富而自然的色墨之阶。

④钛白与墨的混合使用会形成特殊的区别于淡墨的银灰色，如果与新鲜的纯淡墨并置使用，会产生微妙的韵律感。色墨混用会增强色彩浑朴感，又会使墨色增添层次，并容易使画面减少火、俗之气。调和的色墨与不调和的色墨可结合使用，使画面更耐看一些。

《事事大吉》王向阳

在这幅《事事大吉》图中，无论是公鸡、树还是背景，都很巧妙地运用了色墨、水的相互渗透，形成了丰富的色墨深浅层次，画面饱满、丰富。