

中国画画法丛书

写意珍禽画法

编著 孙建东

上海人民美術出版社

编著者简介

孙建东，著名画家袁晓岑先生的入室弟子。现为云南艺术学院美术学院教授、硕士研究生导师，中国美术家协会会员，云南省美协副主席、政协常委、文史研究馆馆员，享受省政府特殊津贴专家。出版专集论著有：《孙建东中国画集》、《孙建东国画作品优选》、《袁晓岑艺术传略》（合著）、《中国画二十家·孙建东》、《怎样画写意孔雀》等。

图书在版编目(CIP)数据

写意珍禽画法 / 孙建东编著. -- 上海：上海人民
美术出版社, 2013.7

ISBN 978-7-5322-8556-3

I. ①写... II. ①孙... III. ①写意画-花卉画-国画
技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第149073号

写意珍禽画法

编 著：孙建东

策 划：徐 亭

责任编辑：徐 亭

技术编辑：季 卫

装帧设计：于 茵 李 莉

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海市印刷十厂有限公司印刷

开本：889×1194 1/16 印张：3

2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷

印数：0001—3300

ISBN 978-7-5322-8556-3

定价：25.00元

目录

第一章 概述/1

第二章 材料工具和墨法/3

第一节 中国画材料与工具/3

第二节 墨法/4

第三章 各种珍禽的画法/5

第一节 孔雀的画法/6

第二节 鹤的画法/17

第三节 锦鸡、白鹇等的画法/23

第四章 珍禽创作范图欣赏/36

第五章 名家珍禽范图/45

第一章 概述

写意珍禽是指用中国画的写意技法来表现珍稀鸟类。世界上的珍禽品种非常多，在中国画中，常见的有：孔雀、仙鹤、锦鸡、雉、白鹇、犀鸟、金刚鹦鹉、天鹅、鸳鸯等，其中不乏国家一、二级保护鸟类。入画的珍禽一般个体较大，羽色华丽多彩，体态优美高雅，一直是历代画家喜欢表现的题材，加之民间赋予各种珍禽许多美好的寓意，如孔雀之吉祥、仙鹤之长寿、天鹅之高贵、鸳鸯之恩爱等等，所以很受广大人民群众欢迎。

学习写意国画重点解决造型和笔墨两方面的问题。造型上，首先要对珍禽的形体特征、解剖结构有一个初步的了解，我们可以通过去动物园写生，参考各种珍禽照片和影视资料，临摹前辈大师画写意珍禽的佳作等方法来进行学习和创作。

需要提醒的是，珍禽中有不少品种雄鸟和雌鸟的差异是很大的。如孔雀、鸳鸯、白鹇、锦鸡、雉鸡等。雄鸟的羽毛非常漂亮，色彩丰富，尾翼硕长，而雌鸟则大都以灰褐色调为主，还往往带有麻点类的斑纹。

写意花鸟的笔墨方面，主要的表现方法不外乎勾勒和点厖两类技法，在此基础上再衍生出各种变化。勾勒，即以线条来造型，淡色的花卉、枝干的轮廓、禽鸟的嘴、眼睛、爪子等都宜用勾线的方法表现。点厖，讲究落笔成形，

雪景寒禽图 王定国（宋）

王定国，工花鸟，师李安忠，亦学崔白兄弟笔法，敷色轻淡，清雅不凡，人所不及。传世作品有《雪景寒禽图》册页，设色精丽，用笔工整，神态逼真，简淡活泼，清新可喜，逸韵飘然。

重色的花瓣、叶子、重色的禽鸟的躯体、羽毛等都可以用墨和色直接点厖。勾线的笔多用硬毫，点厖则宜用软毫。

写生珍禽图 黄筌（五代）

花鸟画发展到了五代，徐熙、黄筌并起。徐熙擅写生，其画先以墨色写枝叶蕊萼，然后敷色，呈骨气风神之态，为古今第一，史称水墨淡彩派；黄筌集薛稷、刁光胤、滕昌祐诸家之长，先以墨笔勾勒，再敷色彩，呈浓丽精工之状，为世所未有，史称双勾体。

在笔墨技法的表现上,应以墨色的变化与色彩的变化相结合,做到色不碍墨、墨不碍色,并充分利用各种色破墨、墨破色、干破湿、湿破干、浓破淡、淡破浓等破墨技法。色彩厚重之处,我们主张先用浓墨打底,再往上厚堆矿物质颜料的方法,可使较鲜艳的色彩不轻浮、有依托。使用的颜料可以中国画颜料为主体,适当加入一些水彩、水粉颜料,可使色彩变化更为丰富。

写意珍禽作品的配景,一种是以同样具有吉祥美好寓意花卉来配。如牡丹、玉兰、紫藤、杜鹃、山茶、芍药、海棠等,以表达人们对美好生活的向往。另一种是以该类禽鸟的生长、生活的环境来配,如生活在水边、湿地的珍禽宜配芦苇、荷花、芙蓉、垂柳等水生或亲水的植物;而生活栖息在丛林、山地的珍禽,则可配雨林、灌木、热带花卉植物等,以表现原始的生活状态。当然也可以根据意境来配。如袁晓岑先生画丹顶鹤,常将其置身于蓝天之中或雪原之上,甚至背景不着点墨,将那种空旷、辽阔、清远的意境表现到极致。

画好写意珍禽还要注意布局、章法、题款、钤印等诸方面的问题,力求协调、完美。本书结合作者对写意珍禽的理解和创作体会,将一些常见珍禽的表现技法介绍给读者朋友,希望能对初学者画好写意珍禽有所帮助。

梅鹤图 李苦禅

李苦禅吸取石涛、八大山人、扬州画派、吴昌硕、齐白石等前辈技法,在花鸟大写意画方面发展出独到的特色。作品雄浑厚朴,磅礴大气,笔墨豪放,天趣自然,个性鲜明。

林泉晓色 袁晓岑

袁晓岑先生受徐悲鸿等影响较大,这是他的精品代表作之一。画面中间左侧,一股老藤从榕树上挂下,与趴在石头上的绿孔雀形成交叉,背景的雨林,用勾、点两种笔法,虽然着墨不多,却把雨林的繁密、幽静表现得非常到位。整幅作品空灵、清雅、意境深远。

第二章 材料工具和墨法

第一节 中国画材料与工具

首先要选择好纸笔以及墨砚，称之文房四宝。

笔，选毛笔时首先要知道笔的四德五毫的特性。

一支好的毛笔须具备尖、齐、圆、健的特点，笔锋以长短分为长锋与短锋，以笔毫的硬度分为硬毫、软毫和兼毫，其用途各不相同，如短锋玉荀笔适宜点垛花瓣、叶，长锋笔宜撇兰竹、出枝干等。一般花鸟画选用兼毫较多，对画者来说只要顺手即可。

纸，花鸟画用纸一般以净皮宣纸为佳。这种纸落墨如雨入沙，直透纸背。

墨，墨的种类很多但主要分油烟、松烟两种，油烟墨有光泽，松烟无光泽，作画一般用油烟，现在不少画家用墨汁作画，若用墨汁，最好在砚中磨后再用，易发墨，并有光泽。

砚，砚的品种繁多，如广东的端砚、安徽的歙砚，要选择质地较细，易发墨的砚即可。

颜料，以上海生产的国画色为多，颜料有植物质色如花青、胭脂等；矿物质色如石青、石绿等；动物质色有洋红等。在各种颜料中加少许墨能使色彩变得沉着，加少许白色可增强其明度。

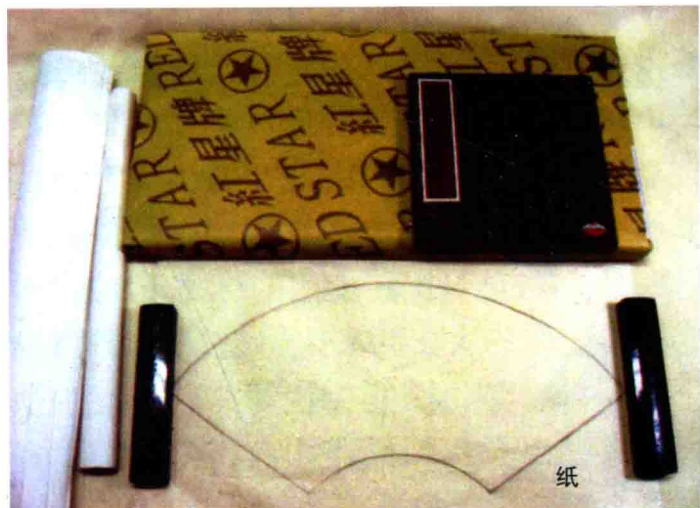
笔

墨和砚台

颜料

纸

印章

第二节 墨法

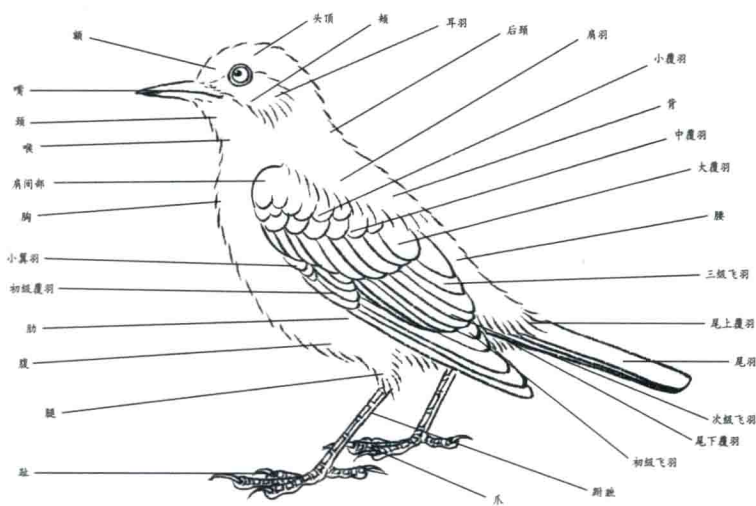
墨法：所谓墨分五彩，即通过墨色的“浓、淡、干、湿、焦”等变化呈现出单纯而又绚烂的效果。我们传统中常用的墨法有：泼墨法、破墨法、积墨法等等。泼墨法：顾名思义是将墨如泼水般一遍或者几遍地泼在纸上，浓、淡、干、湿同时进行一气呵成。大写意画多用之。破墨法：此墨法

变化多端，所以用途也最多。有浓破淡、淡破浓、墨破水、水破墨、干破湿、湿破干等等。积墨法：积墨法是将墨有顺序地层层积累、堆积在宣纸上。在积墨过程中应等到墨色干后进行，否则画面易脏。

第三章 各种珍禽的画法

鸟的结构图

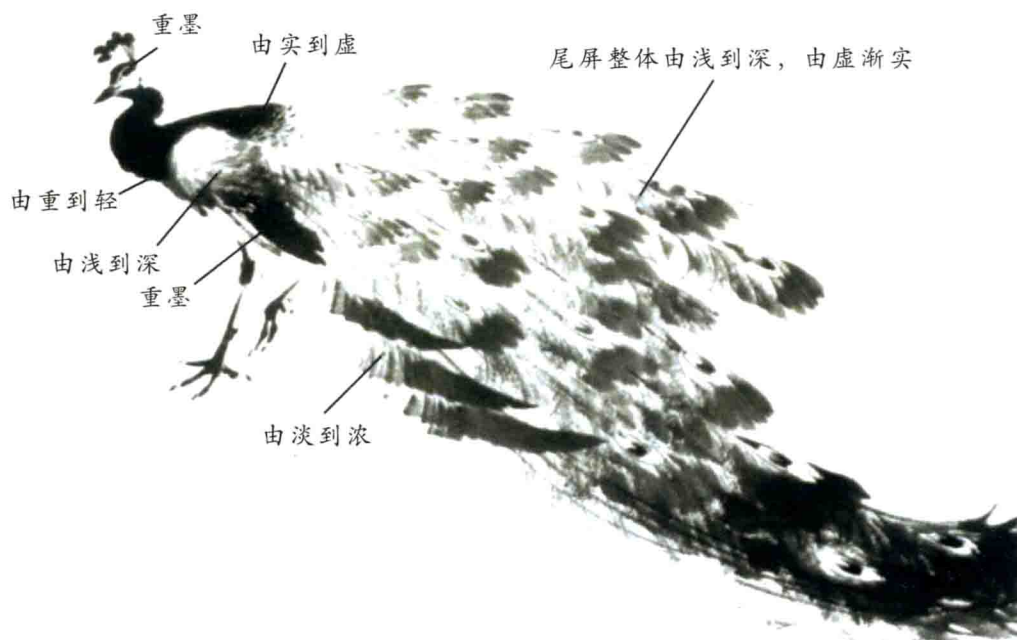

鸟的局部画法

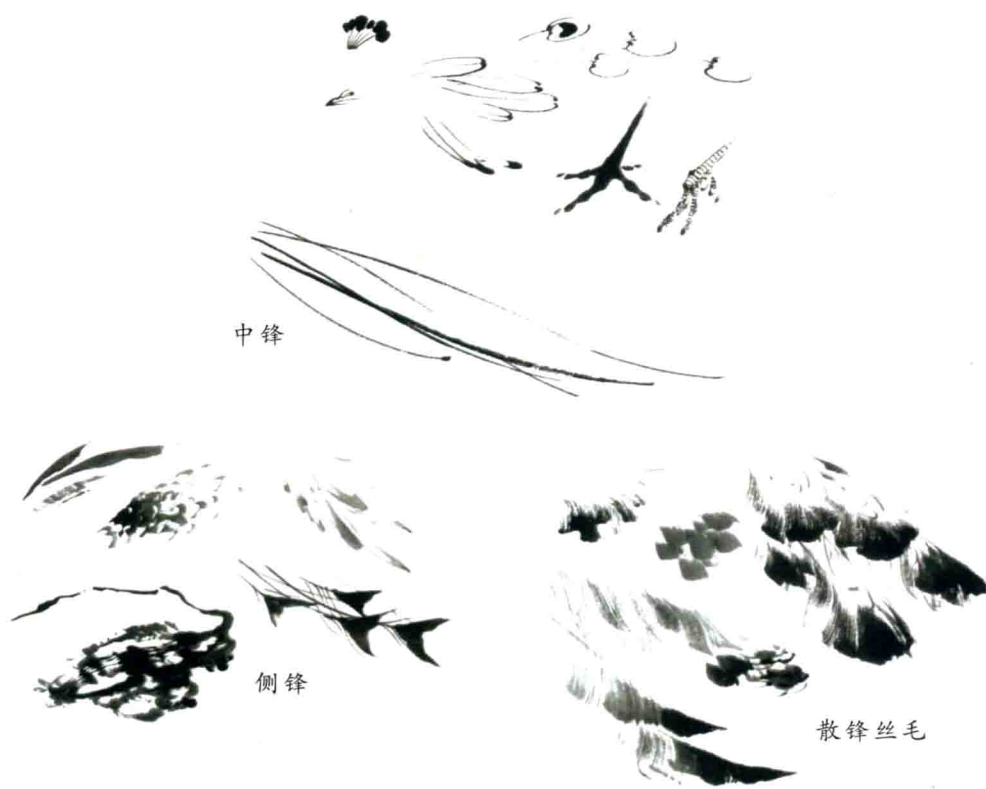

第一节 孔雀的画法

孔雀整体墨色安排

画写意孔雀常用的笔法

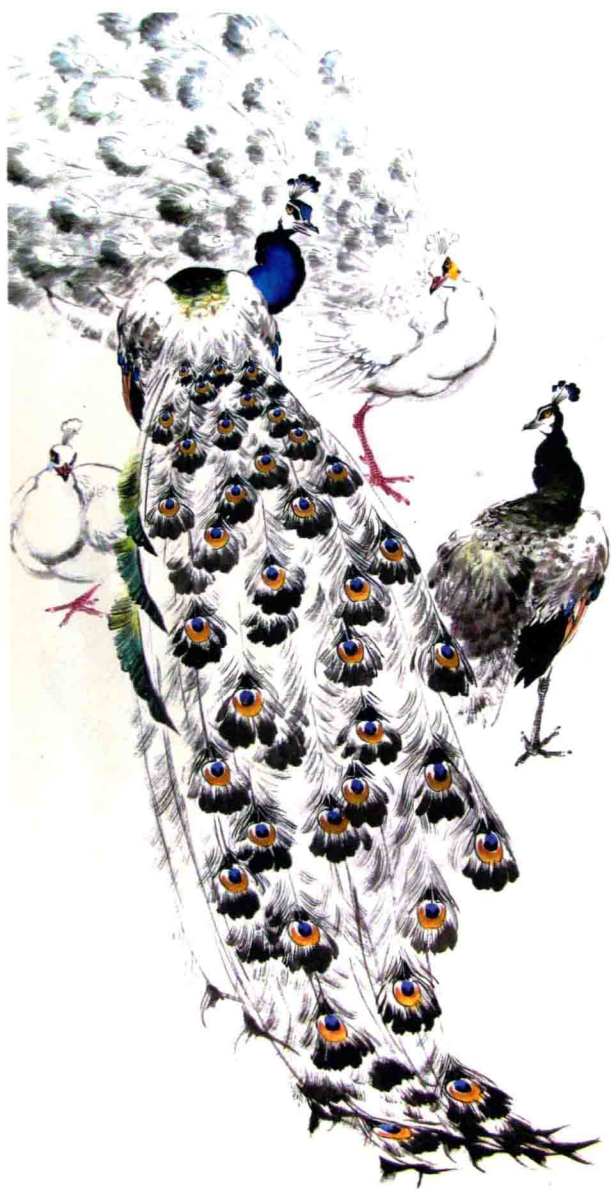
画孔雀的示范步骤图一

(一) 先确定构图, 从雄蓝孔雀的头部开始下笔, 脖子用墨打底, 翅膀复羽部分用赭墨。接着画雄白孔雀, 注意头部不要与蓝孔雀在同一水平线上。白孔雀的嘴和眼用浓墨勾, 身子用墨宜稍淡。

(二) 继续用淡墨画出白孔雀的尾屏, 可把毛笔按扁, 用丝毛法。然后画雌孔雀, 白孔雀基本为正面造型, 蓝孔雀则呈四分之三后侧面, 画时一定要注意透视。雌蓝孔雀用墨先打底, 未干时即用橄榄绿和赭墨上色, 可有很好的破墨效果。用水粉色钴蓝点翎眼, 再用群青与湖蓝衔接画出蓝孔雀的脖子。

（三）勾出雄蓝孔雀的翎圈，用丝毛法画翎羽，翎眼处用浓墨在钴蓝底子上点出花纹。翎圈内用土黄加赭石染，根部可适当留白。仔细刻画四只孔雀的眼、嘴和脸颊，用淡赭墨烘染白孔雀的轮廓线和暗部，使其具有立体感，干后用白色水粉颜料罩染，头部、翎眼、翅膀飞羽末梢和背凸部用粉较厚，其余地方罩薄粉。

（四）用墨绿、中绿、淡绿、黄绿等水粉色罩染雄蓝孔雀的尾屏，并用赭墨乘湿再次丝毛，使色彩更为丰富和厚重。接下来用白粉和曙红点樱花海棠，用胭脂点花托、画花蕊。成片的花海衬托出白孔雀的圣洁，使画面充满春的气息。

（五）调整细部，加强雄孔雀尾屏的羽杆，使其更有力度。补充花海层次，可适当使用洒色点的方法，更显自然随意。最后落款盖章，完成作品，取名为“吉祥春风”。

画孔雀的示范步骤图二

(一) 确定构图后，根据中国花鸟画先近后远的一般顺序，先画紫藤花。用曙红、酞青蓝、石青加白粉调出的紫色画出花瓣，用曙红调酞青蓝和花青所调之紫色画花蕾，重墨点花托。注意花的组合要错落有致，在大方向保持一致的前提下寻找变化。

(二) 用藤黄调花青成汁绿色，再加墨在花朵上方画出叶子，乘潮时用浓墨勾叶脉。用硬毫笔蘸浓墨画藤条，将花朵串在一起，注意用线要有粗细变化，转折要有方圆变化，一气呵成。再用细长锋笔蘸淡墨绿穿插细藤子，随手加上苔点。

（三）画绿孔雀，要注意其特征，头上的冠羽是直立的，而蓝孔雀的冠羽呈扇形。绿孔雀的脸颊上半部为淡蓝色，下半部为中黄色，而蓝孔雀脸颊为白色。脖子先用墨打底，用笔要松动，乘湿用水粉色翠绿、橄榄绿和苔藓绿相破。翅膀复羽染湖蓝和粉绿，初级飞羽染硃磬。

（四）勾出脚杆的鳞片。刻画眼睛和嘴，为使眼睛更为明亮，将真孔雀原本暗褐色的虹膜改为亮黄色。绿孔雀的尾屏的画法与蓝孔雀相同，因处于紫藤之后，所以用墨和用色都宜稍淡。

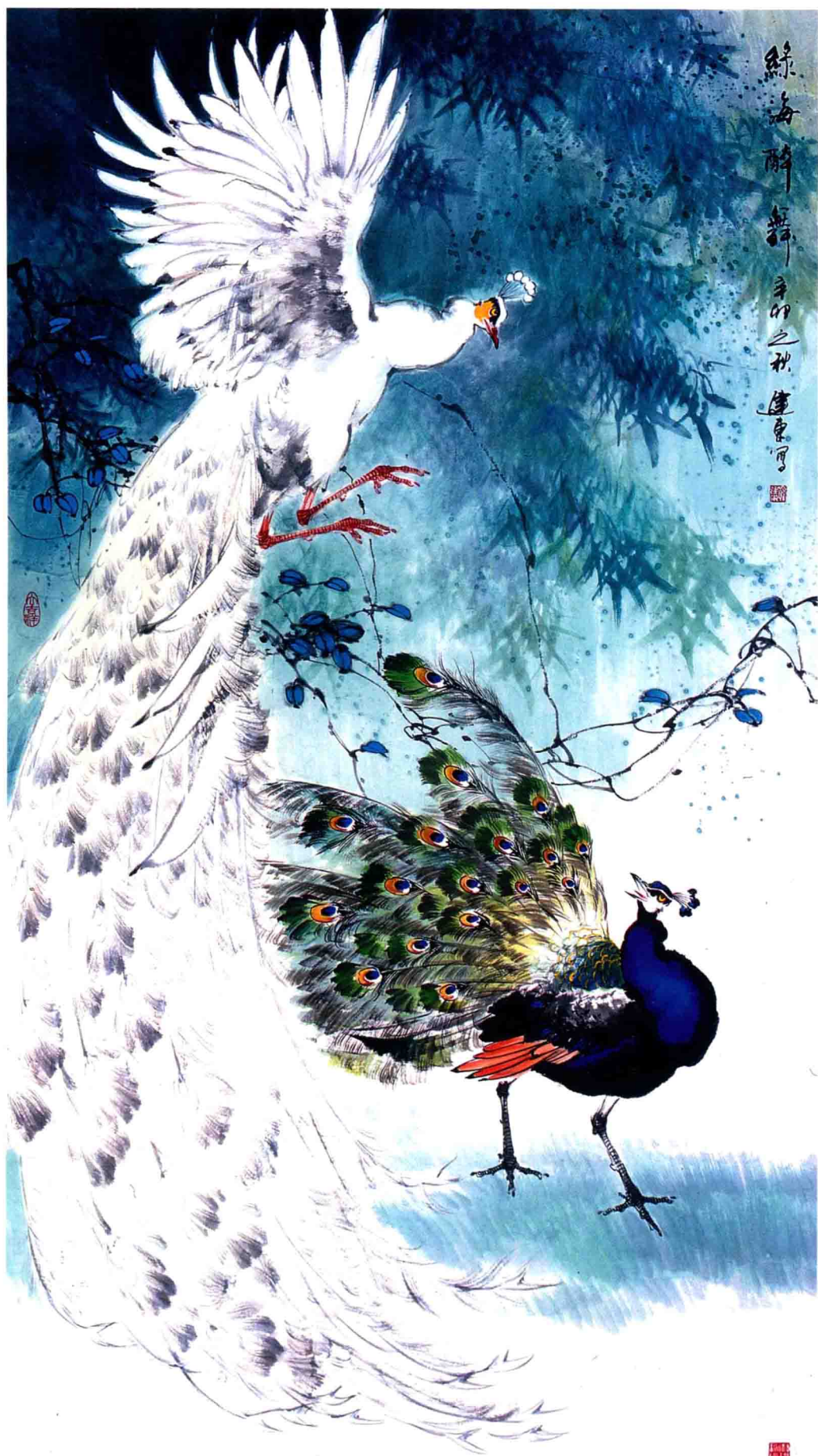

（五）用淡紫色增加一个层次的紫藤花，用中黄水粉色点出画芯。用石青中的头青点出墨藤上的嵌宝点。在画面下半部随意加几个淡汁绿的苔点，使画面更为饱满。最后落款盖章，取名为“紫云凝翠”。

醉卧花荫

繁花似锦，一孔雀横卧于下，神态悠闲，笔意洒脱，构图竖横对比，别具一格。

绿海醉舞

绿竹林海中，两只孔雀，一白一绿，一动一静，一放一收，对比鲜明，形成富有韵味的诗意场景。

