

故宫画谱

花鸟卷

八哥

叶芑 刘永晖 编写

中国历代名画技法精讲系列

薛永年 主编

故宫出版社

故宫画谱

中国历代名画技法精讲系列

薛永年 主编

花鸟卷·八哥

叶芃 刘永晖 编写

故宫出版社

图书在版编目(CIP)数据

故宫画谱·花鸟卷·八哥/叶芑,刘永晖编写.——
北京:故宫出版社,2013.10
(中国历代名画技法精讲系列/薛永年主编)
ISBN 978-7-5134-0500-3

I.①故… II.①叶… ②刘… III.①雀形目—花鸟
画—国画技法 IV.①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第249797号

《故宫画谱》编辑出版委员会

主 任 单霁翔
副 主 任 李 季 王亚民 陈丽华
主 编 薛永年
执 行 主 编 赵国英 吴涤生
编 委 (按姓氏笔画为序)
孔 耘 王赫赫 文 蔚
刘海勇 朱 蓝 吴涤生
余 辉 阴澍雨 陈相锋
张东华 赵国英 曾 君
程同根 傅红展 潘一见

中国历代名画技法精讲系列

故宫画谱·花鸟卷·八哥

编 写:叶 芑 刘永晖

出 版 人:王亚民

责任编辑:朱 蓝 赤 新

装帧设计:刘 远 曹 娜 李 程 曹启鹏

责任印制:马静波

出版发行:故宫出版社

地址:北京市东城区景山前街4号 邮编:100009

电话:010-85007808 010-85007816 传真:010-65129479

网址:www.culturefc.cn 邮箱:ggcb@culturefc.cn

印 制:北京盛通印刷股份有限公司

开 本:8开

印 张:10

版 次:2013年10月第1版第1次

书 号:ISBN 978-7-5134-0500-3

定 价:68元

序

薛永年

学习绘画，无外两种途径：一是师古人，即向前人的作品学习，办法是临摹；一是师造化，即向大自然学习，直接从描写对象提炼画法，方法是写生。这是绘画普遍规律，中西绘画概莫能外，所以英国著名的风景画家康斯太勃（John Constable）也说：「在艺术和文学上有两条道路可以使艺术家出头。一条道路是研究其他艺术家的完美作品，模仿他们，选择和重新组合他们创造的美。另一条道路是在美的原始源泉中——在自然中寻求完美。」^①

毫无疑问，师造化比师古人更具有根本意义，但是历史悠久的中国绘画受传统哲学、中国书法和中国诗歌的陶融，一开始就不满足于模拟对象的外形，而是「外师造化，中得心源」，讲求大胆高度的艺术加工，追求以高度的概括和精到的提炼传神写意。由之在长期的历史发展中，积淀了对应物象的丰富图式，形成了适应特殊工具材料以呈现图式的固定程序，以致于董其昌说：「画家以古人为师，已自上乘，进此当以天地为师。」^②

要想在艺术创新中，体现中国画的民族特色，就需要掌握前人的图式与规程。除去老师的口传心授之外，研习画谱是必要的入门之径。历来的画谱，大体有两种，一种是经过整理而谱系化的画学文献汇编，比如宋代的《宣和画谱》、清代的《佩文斋书画谱》。另一种是分门别类的画法图说，是按照画科系统讲解画法的图文并茂的图谱，比如《芥子园画传》。我们所说的能够作为入门之径的画谱，主要是画法图说这一类。自古及今，最有影响的图说类画谱，要数《芥子园画传》，此书又称《芥子园画谱》，系清初沈心友邀请画家王概、王蓐、王臬、诸升编绘而成。所编各集，先按画种，后按题材分类，既讲画法源流，又有画法浅说，不但汇集了技法歌诀，而且特别注意用笔与布置、图式与程序，有图有文，浅显易懂。早已成为一部便于初学者通过临摹掌握国画技法的经典著作，二百多年来，产生了广泛的影响。

但是，二十世纪以来，西学东渐，在美术领域改造国画的声浪高涨，新出现的融合中西一派得到了长足发展，在传统基础上出新的借古开今一派，在较长的时间内被边缘化了，正像潘公凯所说的那样：「在挤迫中延伸，在限制中拓展。」^③以至于提出文化强国战略之后，人们才惊讶地发现，中国画失落了许多本来不该丢失的东西，于是提出了认真传承中国画传统的迫切任务。

故宫博物院拥有丰厚的传统资源，是典藏历代法书名画的宝库；故宫人不仅是精神家园的守护者，更是创造新时代艺术的支持者和参与者。为了利用故宫博物院的传统艺术资源，满足社会公众学习掌握中国画基础技能进行临摹训练的需要，并用现代手段加以丰富深化，故宫博物院继推出《故宫珍藏历代名家墨迹技法系列》之后，策划了吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编写经验的《故宫画谱》。

《芥子园画传》虽然在当时已是通过临摹学画的极好教材，但是今天看来也存在明显欠缺，其一是所依据的古代作品多属私人收藏的一般作品甚至旧摹本，其二是木版彩色套色的印刷技术在呈现笔墨设色的精微与丰富方面不免存在难以克服的局限。而《故宫画谱》则在吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编写经验的基础上，弥补上述不足，着力发挥三大优势：一是以故宫为主的名画收藏，二是学有专攻的画家编者群，三是当代高水平的印刷技术。

我乐于共襄此举，不仅因为我是故宫博物院古书画研究中心的客座研究员，而且深感编写这套书的意义重大。近年来，举国上下一直为实现中华民族的伟大复兴而致力于「建设优秀传统文化的传承体系」。而《故宫画谱》的编写，恰恰是建立传统绘画传承体系的积极探索，它必将对继承和传播中国传统绘画的基础训练而古为今用地造就人才、促进理解民族艺术思维方式与提炼手段，进而推动写生以至美术创作的大发展，起到扎扎实实的作用。

注：① 奥耐格·文杜里《西欧近代画家》上，31页。钱景长、华木、佟景韩译，人民美术出版社，1979年。② 董其昌《画旨》卷上，引自于安澜编《画论丛

刊》上，72页，人民美术出版社，1962年。③ 潘公凯《在挤迫中延伸 在限制中拓展 远望二十世纪中国画》，载《美术》1993年第8期。

凡例

一、本系列丛书编写分为综合卷，山水卷，花鸟卷，人物卷四大部分，中国画《基础导论》归入综合卷中，其余三部分，沿用美术学院对中国画的基本分科方式。在山水、花鸟、人物卷中，基本按照题材的不同分别成册，考虑到某种技法对于该画科尤为重要，也有按照技法的不同分别成册者，如在山水卷中，既包含《松树》、《山石》、《溪泉》等题材分类，也有《青绿》、《浅绛》等技法分类。

二、本系列丛书中，针对个别重要题材，按照技法不同分为两册，如《梅花》与《墨梅》等，依照传统方式为之命名，前者指工笔画梅，后者指写意画梅。其余题材，则将工笔与写意归于一册，笼统以题材命名。

三、本系列丛书除《基础导论》外，其余分为「基础画法」、「技法精讲」、「名作临摹」三部分。「基础画法」以历代画谱为依据对该题材基础画法进行解析；「技法精讲」选取五至六幅历代经典作品进行临摹讲解；「名作临摹」提供历代名画整体或局部的高清图版，以时代排序。

四、本书选用的历代画谱包括《芥子园画传》、《梅花喜神谱》、《冶梅竹谱》、《顾氏画谱》、《梦幻居画学简明》、《三希堂画谱分类大观》、《张子祥课徒稿》、《罗浮幻质》等。

五、本书所涉及画家生卒年，以徐邦达编《改订历代流传绘画编年表》（人民美术出版社，1995）为主要依据；文中引用历代画论等古籍内容，以俞剑华编《中国画论类编》（人民美术出版社，1986）为主要依据。

导读

八哥又名了哥、寒皋、鸛鸽，古时称秦吉了。八哥为鸟纲雀形目椋鸟科八哥属，因其初级覆羽前端和初级飞羽的基部均为白色，形成明显的白色翼斑，飞时显露，呈八字形，故民间俗称之为八哥。八哥这种充满灵性的鸟历来深受人们喜爱，也作为画家偏爱的题材时常出现在历代花鸟画中。

花鸟画在西蜀南唐已形成相对独立的表现形式和成熟的表现技巧。黄筌继承了西蜀画院勾线渲染填色的表现技法，以其状物的细致微妙和色彩的明丽堂皇而一度成为两宋院体画衡量优劣的标准，绘画史称之为「黄体」。《秋树鸛鸽图》是目前发现的年代相对较早的一幅表现八哥的作品，其画法就是典型的「黄体」画法。到神宗时，「黄体」受到易元吉、崔白，吴元瑜等人「熙宁变法」的冲击，为之后「宣和体」的形成作好了准备。赵佶作为宫廷绘画集大成者，同时又与当时的文人画支持者关系密切，因此既能创作「黄体」风格的经典作品，同时亦能创作落墨简笔画法的作品，《鸛鸽图》就是他落墨简笔画法的代表作品，体现了「熙宁变法」后工笔花鸟画技法的逐渐多元化，以及文人士大夫「体制清贍，作用疏通」的审美理想对于宫廷绘画产生的影响。

宋代在文人士大夫审美理想的影响下，徐熙的野逸画风为「文人画」理论找到了实践的技法途径，文同的墨竹和梁楷的简笔画以及南宋末年牧溪等禅僧的水墨花鸟画的兴起都是建立在落墨简体的表现技法之上的。牧溪所画《叭叭鸟图》等一大批作品为之后写意花鸟画的进一步发展做好了准备，并且影响了日本南画风格。

明代在朱元璋「治隆唐宋」思想为主的审美价值观念影响下，林良、吕纪等画家吸收了元代水墨工笔花鸟的成就，并结合落墨法和没骨法的技巧，产生了落墨简笔水墨画法。在其后，八大山人和齐白石大写意画八哥等禽鸟的技法中，也可以清晰地看到借鉴林良落墨简笔画技法的造型模式。

明代之后，恽寿平对于没骨画法的发扬光大不仅生发了常州画派，还启发了扬州画派和海上画派，使写意花鸟在状物造型上的技法更为丰富，多了一份细致和平和。从华嵒、虚谷、任伯年、陈崇光的八哥图可以看出，写意花鸟画表现技法的发展过程是从单一走向丰富而逐渐成熟的。

通过分析历史上的八哥图，有助于理解花鸟画技法的演变过程，为创作者提供了创作高水准作品的技术参照，也为花鸟画创作表现形式的多样性提供了更多的可能性。

目录

基础画法

结构与形态·····2

八哥的画法·····3

工笔八哥起手式·····12

意笔八哥起手式·····16

八哥的各种姿态·····18

技法精讲

宋 赵佶 鸚鵡图轴·····26

宋 牧溪 叭叭鸟图轴·····32

佚名 八哥页·····38

清 朱耷 叭叭鸟图轴·····44

名作临摹

宋 牧溪(传) 叭叭鸟图轴·····54

宋 牧溪(传) 叭叭鸟图轴·····55

宋 牧溪(传) 叭叭鸟图轴·····56

宋 牧溪(传) 叭叭鸟图轴·····57

明 林良 灌木集禽图卷·····58

明 吕纪 桂菊山禽图轴·····62

清 华岳 八百遐龄图轴·····64

清 华岳 秋原霜鸟图扇面·····66

清 华岳 鹏举图轴·····68

清 华岳 鸚鵡双栖图轴·····69

清 华岳 花鸟草虫册·····70

清 朱耷 杨柳浴禽图轴·····71

清 任伯年 八哥戏水图轴·····72

清 马元驭 南溪春晓图轴·····73

此篇急難枝
以若果通於
思誠道活
以想像傳真
及悲千載下
乾侯

基础画法

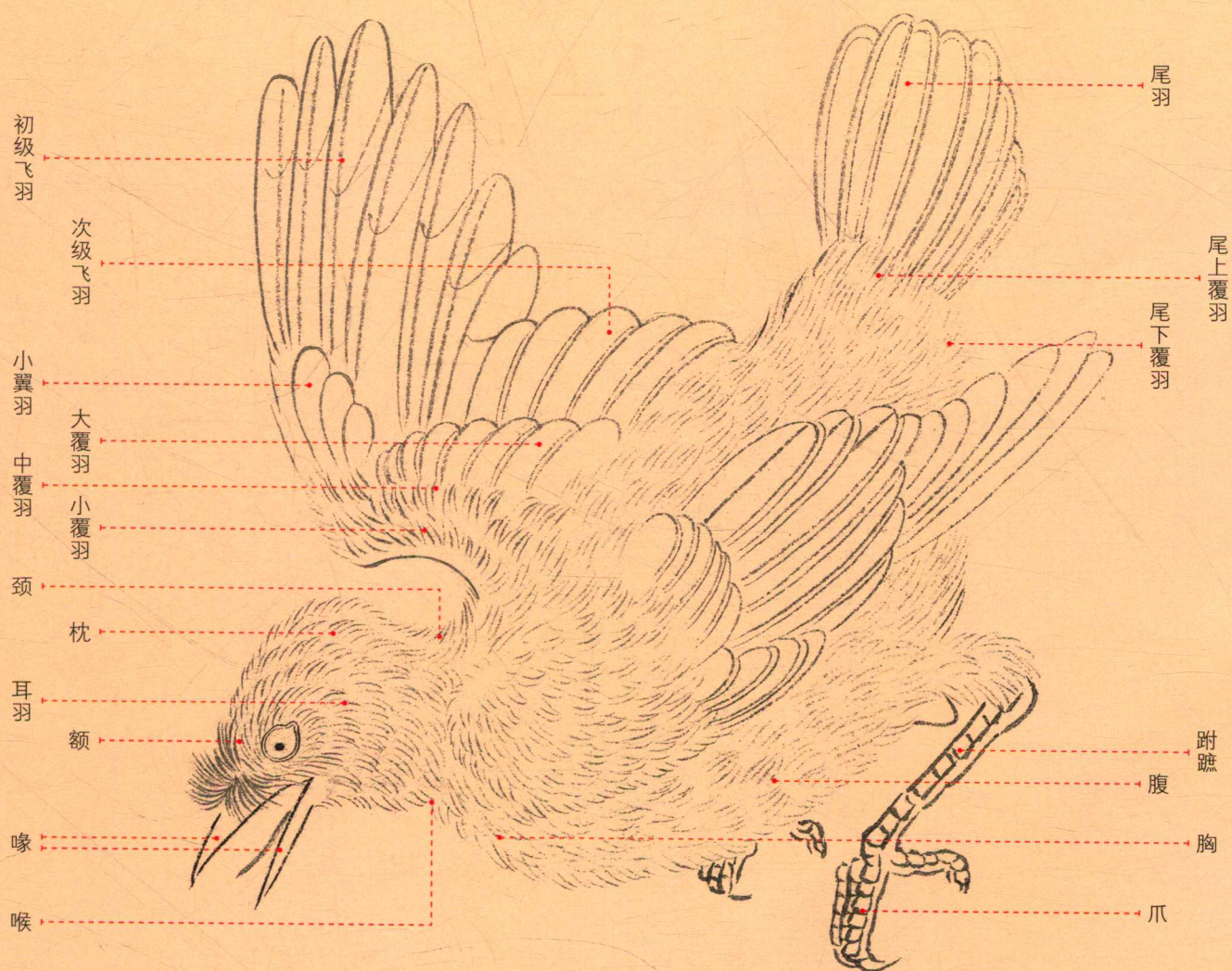

结构与形态

八哥为鸟纲雀形目椋鸟科八哥属。成年八哥体长二十五厘米左右，嘴形尖而较直，呈乳黄色，虹膜橙黄色。额羽与头顶尖长羽毛形成巾幘额羽，耸立于嘴基上，有如冠状。通体几乎纯黑色；头顶、颊、枕及耳羽具绿色的金属光泽；上体余部不如头部之辉亮，而缀以褐色。翅圆，初级覆羽前端和初级飞羽的基部均为白色，形成明显的白色翼斑，飞时显露，呈八字形，这也是八哥名称的由来。两块白斑与黑色的体羽形成鲜明的对比，是八哥的一个重要辨识特征。

八哥是我国长江以南常见的留鸟。在村寨、田野、山林边缘的灌木丛中都有它们的踪迹。喜群居，杂食性，常在地面上取食蚯蚓、蝗虫，在树上啄食榕果、乌柏籽、山莓等。

八哥是一种性情很温顺的鸟，容易接近人。雄鸟善鸣，鸣声嘹亮，善于模仿其他鸟类鸣叫，修舌后，能模仿简单人语，因此成为人们非常喜爱的一种鸟。

八哥的结构

八哥的画法

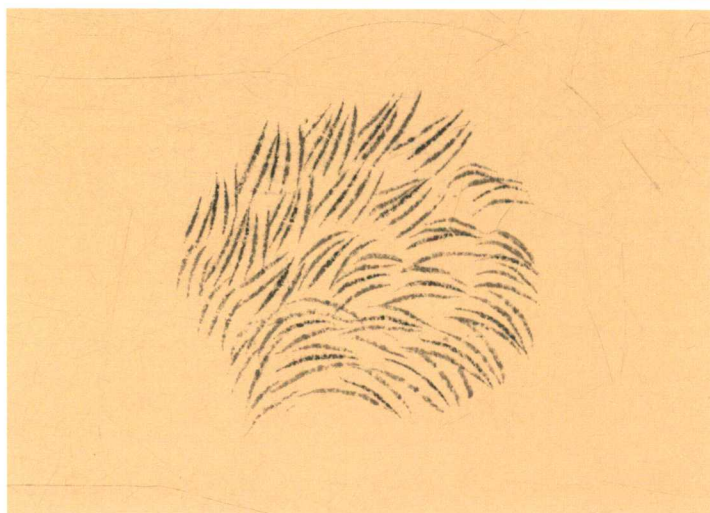
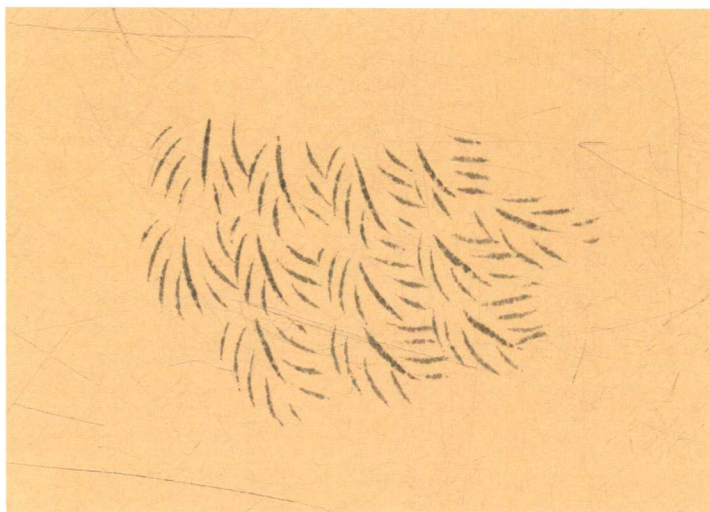
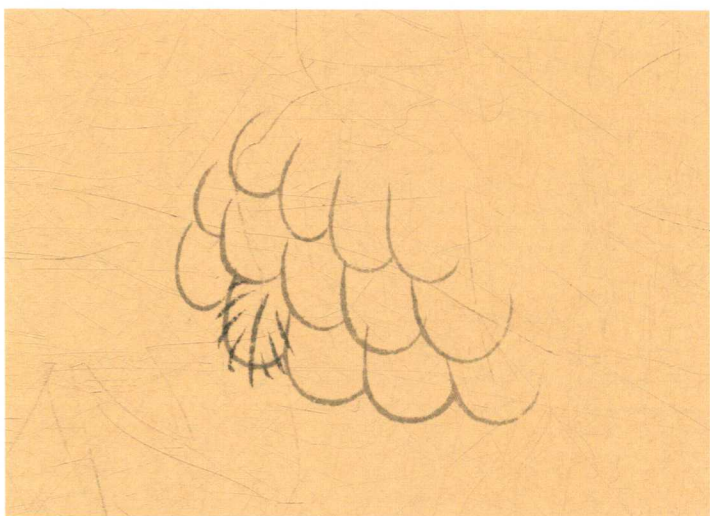
丝毛法

细笔丝毛法

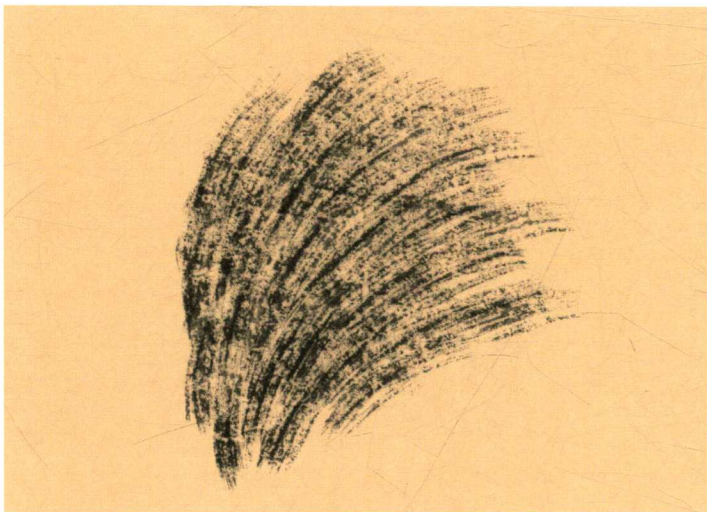
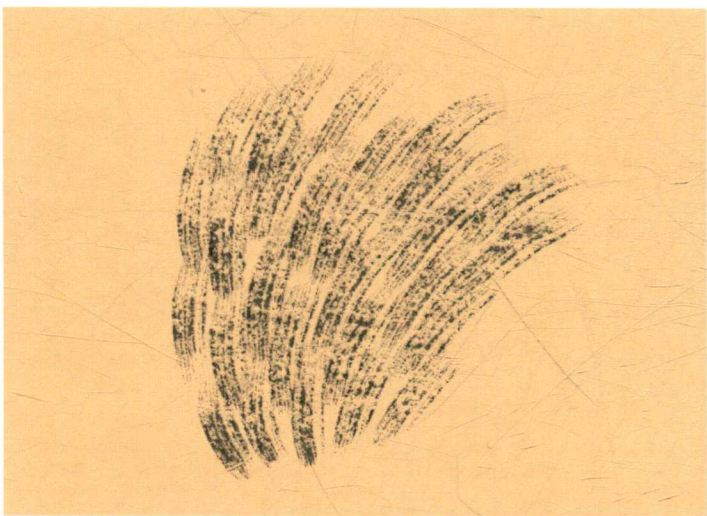
细笔丝毛法是工笔花鸟画中常用的一种丝毛方法。即用小号勾线笔，用笔锋处一根一根地画出羽毛，下笔虚入，收笔虚出，线条之间应当有「攒三聚五」的关系，并且保持一定的粗细，线条组合由头部方向至尾部略呈放射状。

破笔丝毛法

破笔丝毛法常用于兼工带写或小写意花鸟画中。用小号狼毫笔，蘸墨后将笔尖压至扁平，用笔虚入虚出，一笔相当于细笔丝毛画法所画的一组羽毛。笔与笔之间避免平行、搭接、交叉，每三笔成一组，每组按「品」字形状组合。

细笔丝毛法

破笔丝毛法

眼睛的画法

画眼睛时先观察眼睛在头部所处的位置。眼睛是传达神情的重要载体，在画作中通常配合八哥的动态，将眼珠在眼眶中的位置做微妙的调整。如仰头上视，搜足下视，假寐等。

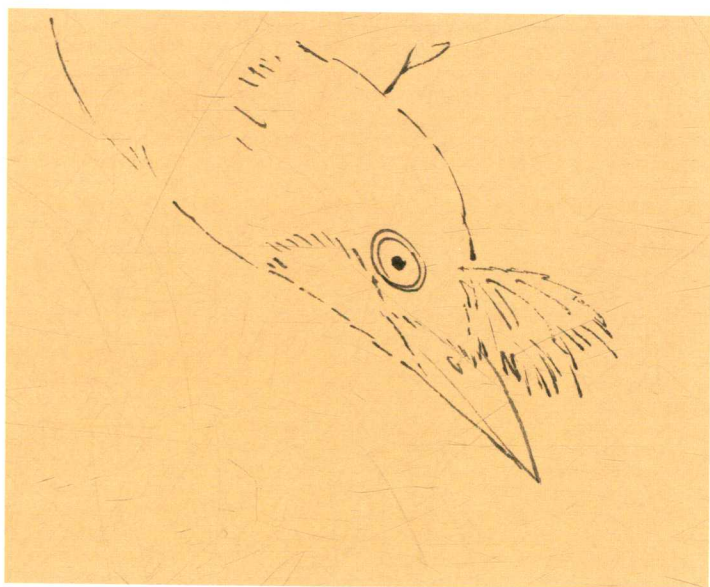
鸟嘴的上颚一般较下颚略长，故勾嘴时应注意上颚与下颚间的包含关系，另外还应依据不同角度和透视关系调整嘴部的长短宽窄。

头部的画法

八哥生性聪明，活泼，头部动态丰富，因此在临习过程中要注意体会如何通过头部体现八哥的不同姿态。

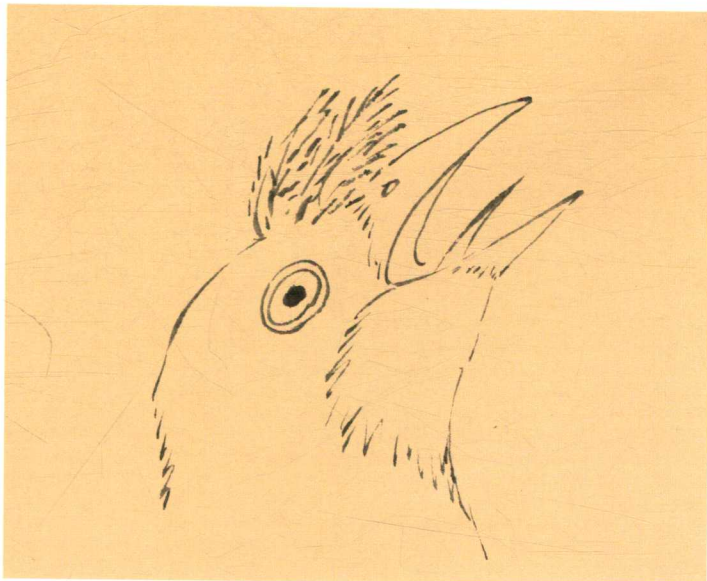
宋 李迪 禽浴图（局部）

明 吕纪 桂菊山禽图（局部）

明 吕纪 桂菊山禽图（局部）

工笔眼睛及头部的画法

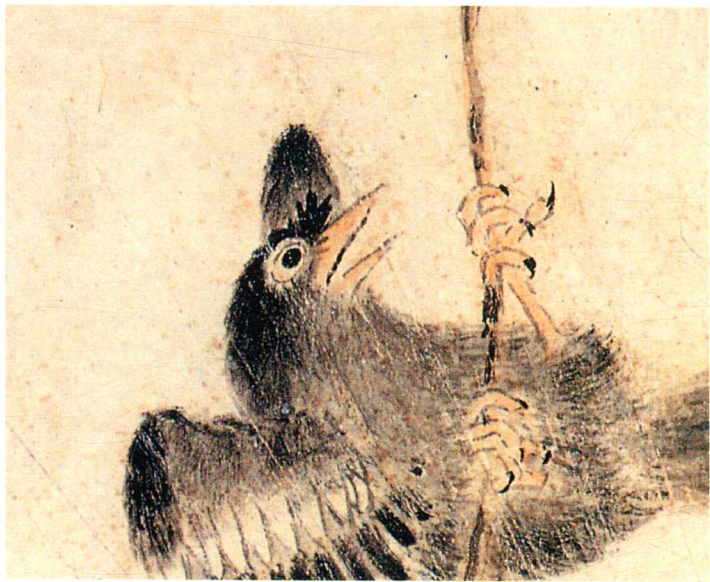

清华岳 秋原霜鸟图（局部）

清华岳 八百遐龄图（局部）

清华岳 八百遐龄图（局部）

宋 牧溪（传） 叭叭鸟图（局部）

翅膀的画法

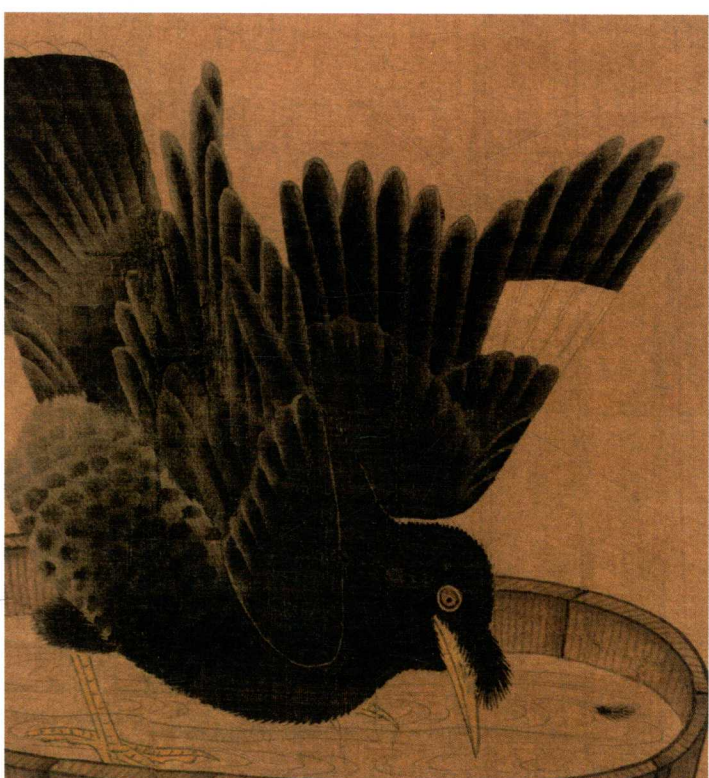
翅膀是鸟类的重要组成部分，鸟类展翼时，两翼的长度甚至超过身长。画翅膀时应注意观察羽毛的结构、正面与反面的差别、交叠的规律等。八哥翅膀正面应使用重墨勾勒、渲染，反面可用中墨，因为八哥羽毛大部分呈黑色，渲染时要注意留出光线以区分层次。

宋 赵佶 鸛鸽图（局部）

清华岳 花鸟草虫册（局部）

宋 李迪 禽浴图（局部）

无年款 佚名 八哥（局部）

宋 赵佶 鸛鸽图（局部）

宋 牧溪(传) 叭叭鸟图(局部)

宋 牧溪(传) 叭叭鸟图(局部)

清 华岳 秋原霜鸟图(局部)

清 马元驭 南溪春晓图(局部)

清 华岳 八百遐龄图(局部)

清 任伯年 八哥戏水图(局部)

尾羽的画法

鸟类的尾羽一般在停栖时合拢，飞行时张开。八哥的尾羽端部呈白色，注意观察不同姿态的八哥尾羽之间的差异。临习时要注意尾羽与尾上覆羽及尾下覆羽的衔接，用笔用墨应作虚化处理。

明 吕纪 桂菊山禽图（局部）

宋 佚名 秋树鸽鸽图（局部）

清 华岳 花鸟草虫册（局部）

无年款 佚名 八哥（局部）

宋 赵佶 鸽鸽图（局部）

宋 牧溪(传) 叭叭鸟图(局部)

宋 牧溪(传) 叭叭鸟图(局部)

清华岳 秋原霜鸟图(局部)

清华岳 八百遐龄图(局部)

清 马元驭 南溪春晓图(局部)

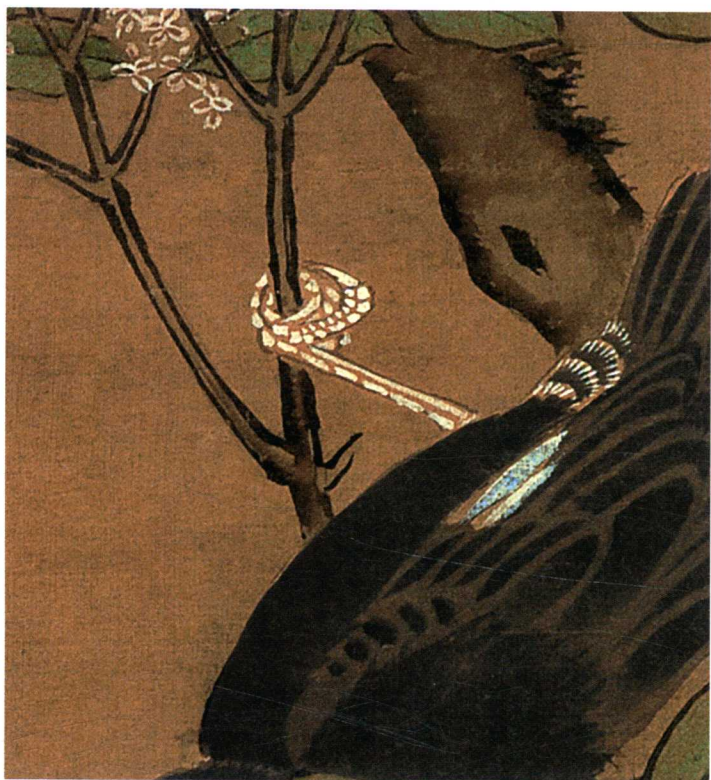

清 任伯年 八哥戏水图(局部)

脚爪的画法

八哥脚爪较细长，跗蹠骨较长，露在腹部羽毛与腿部羽毛以外，与一般鸟类的足部结构相同，一趾向后，三趾向前，呈扇形展开。临习时注意脚爪的动作姿态，用笔不可纤细绵软，勾画脚爪表面的鳞状结构切不可含糊。

明 吕纪 桂菊山禽图(局部)

宋 佚名 秋树鸣鹤图(局部)

无年款 佚名 八哥(局部)

宋 赵佶 鸚鵡图(局部)

宋 赵佶 鸚鵡图(局部)