

中国画技法系列

中国书画函授大学

马志丰 / 著

雉鸡 杜鵑 画法

陕西人民美术出版社

丛书策划 储小平
 特约编辑 李泽民
 责任编辑 储小平
 装帧设计 李丹

春山双栖

中国画技法系列
 写意花鸟·雉鸡杜鹃画法
 马志丰/著

陕西人民美术出版社出版发行
 (西安市北大街 131 号)

新华书店经销 西安新华印刷厂印刷
 889 × 1194 毫米 16 开本 1 印张 3 千字
 2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷
 印数: 1—5000

ISBN 7 - 5368 - 1741 - X/J·1387
 定价: 100.00 元(全套 10 册) 本册定价: 10.00 元

ISBN 7-5368-1741-X

9 787536 817418 >

作者简介

马志丰,号蜂巢,1944年生于河北成安县。毕业于天津美术学院中国画系,得著名画家孙其峰、肖朗、张其翼等先生亲授,又从师中国画大师王雪涛先生。现为河北邯郸师专美术系教授、河北省花鸟画研究会副会长、王雪涛艺术研究会理事。著有《怎样画八哥》和《怎样画孔雀》。作品多次在国内专业报刊、画册刊载,并入选第十届《当代中国花鸟画邀请展》。曾应邀于河北电视台讲授花鸟画技法。

图书在版编目(CIP)数据

雄鸡·杜鹃画法/马志丰著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2003.12

(中国画技法系列)

ISBN7-5368-1741-X

I. 雄... II. 马... III. ①雄鸡—翎毛走兽画—技法(美术) ②杜鹃花属—花卉画—技法(美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 122566 号

概 论

由画史来看,花鸟画自晚唐时期独立成科,到五代两宋,工笔重彩占据主流。到元明写意法崛起,沿至清代迄今,花鸟画已成为民族画苑中一枝瑰丽的奇葩,而雉鸡和杜鹃花则是历代画家笔下常画题材之一。

一、雉鸡画法

雉鸡又名山鸡,栖息于山林,属大中型鸟,羽毛绚丽辉灼,仪态轩昂,鸣啼宏亮。善长跑而不高飞,常匍伏于山坡草地而不栖高枝。常入画者以雄雉为主,雌性形体略小,且羽毛不如雄性艳丽,通身为赭褐色。画者应对其写生观察,熟悉其形体结构及神态,融之以情,方得形神兼备。传统美学向来讲究“妙在似与不似之间”,艺术不能照搬自然,而是一种提炼加工后的再创造,故画者除须过造型关外,还要过笔墨关。书中介绍的这种雉鸡画法乃作者总结出来的一套笔墨程式。除以图例示范步骤外,还要注意以下几点:

1. 用笔要具有书法味道,富有笔触美,用笔要求率、脆、爽、利,浑厚而洒脱,含蓄而明快,寥寥数笔,其意无穷,有限笔墨,无限意境。
2. 在形体塑造中,要以方代圆,似见棱角,圆处可有意识地作方的处理。太“圆”则臃肿萎靡,“方”则俏利有神。
3. 强调关节处,如头颈之间,颈背之间,背与尾根之间,腹部与大腿之间等,都要留空白,以其空灵处来表现关节的运转灵活。
4. 设色简括大方,明洁透亮。中国画表现禽鸟多以墨打底,待墨底干后,罩染颜色,自然中的雉鸡体色复杂,画中须取舍简化,如过分琐碎,必有伤整体感。

二、杜鹃花画法

杜鹃属中型灌木,生于山崖,夏初开花。花色有大红、粉红、白色,且以红色居多,故又名“映山红”。枝头开花,花团锦簇,蔚然壮观。花头五瓣组成,属单瓣型,通常入画者即为此。人工培育的复瓣花是单瓣花的变种,与其他花卉有同化关系,不足以代表杜鹃花的特征,故不宜入画。书中除以图例说明外,还要注意以下几点:

1. 强调对物写生。常见业余画者,既不写生,又不观察,对其形体结构不做任何分析,拿起范本就挥毫写意,根本没有弄清从写实过渡到写意笔墨的来由,这种违背科学的学习方法,绝不可取!
2. 花头画法,常见有“点虱”、“勾勒”、“勾勒填色”三种方法。书中步骤图例仅重点介绍“点虱”法,后两种在作品欣赏中有所体现。

点虱法可用曙红点出,虽花头形态角度各异,但要选择四分之三侧面的角度入画为最佳角度。花瓣间要有大小、走势的变化,不可均等平衡。花头之间的组合要有疏密、聚散、藏露、呼应、顾盼的变化。

勾勒法一般用以画白花,以淡墨勾勒,中侧锋兼用,洒脱飘逸,干后用淡绿辅助渲染。勾勒填色法一般用中墨(中间色阶)勾勒,干后填色,色用胭脂或曙红。色要薄、淡、轻、透、润泽明洁,花瓣根部渐淡,有利于表现其体积感。待全干后用焦墨勾点花蕊。

3. 叶为单出型,窄小狭长,中间只有一条主叶脉,贴干护花而生,可用汁绿或中墨画出,趁湿用浓墨勾叶脉。不仅要画出叶子的左右长势,还要表现其前后的透视关系,方能表现出空间感。

4. 枝干用墨画,可中侧锋、顺逆锋兼用,逆锋枯涩,以防流滑,中锋圆浑挺拔,侧锋灵动多变。枝干布局取势,全在线的穿插。切忌平行线和“井”字交叉以及“米”字交叉(三线交一点)。要有意识创造“不等边三角形”的斜线交叉。

雉鸡和杜鹃花同生于山林,宜同置一画,创作中要注意章法布局。花与鸟同置一画者,一般以鸟为主题,花作补景陪衬,尤其有大中型鸟者,更是如此。鸟的位置,宜偏安一隅,不宜居中,居中则平板失势。

学画者须多分析研究,手勤脑懒乃学画者大忌,要提高治学的科学性,方可事半功倍,取得较好的学习效果。

雉鸡画法

这是一个完整的雉鸡画稿，学画者应明白其几个部分的组合。与其他禽鸟一样由背部、翎翅部、胸腹部、尾根部、尾部、头颈部及腿爪部所组成。要注意各部位在不同角度中的透视关系。这里向初学者介绍一种侧面角度的画法。

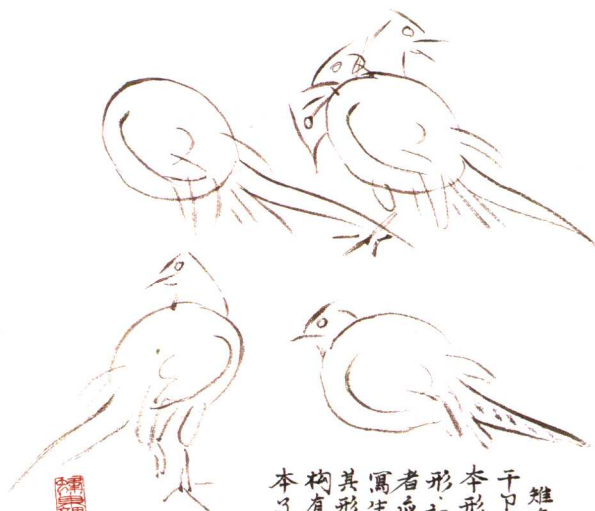

这是一个完整的雉鸡画稿，学画者应明白其几个部分的组合。与其他禽鸟一样由背部、翎翅部、胸腹部、尾根部、尾部、头颈部及腿爪部所组成。要注意各部位在不同角度中的透视关系。这里向初学者介绍一种侧面角度的画法。

雉鸡头部画法

初学者宜先学侧面角度，要注意眉的表现，很提精神，另外脑后还有双耳，这是不同于其它禽鸟的，设色可用淡墨，或淡黄色，眼可用紫色或黄色，未染。

雉鸡的躯干部基本上是卵形，侧面头部为三角形、躯干部是相对静止的，头部是灵活多变的，头部的变化可引发多种动态变化。

头部画法：应先画嘴，画闭着的嘴，第一笔先画嘴缝，再依次画嘴的上腭和下腭，再画眼眶，再画出头顶和下颌部。

雉鸡的躯干部基本上是卵形，侧面头部为三角形、躯干部是相对静止的，头部是灵活多变的，头部的变化可引发多种动态变化。

步骤一：

首先以中墨用点虱法点出背部，每笔之间要留空隙，要见笔触，切勿死板一块，再以淡墨勾出翅膀，再依次勾点出翎翅，前排用中墨、后排用浓墨点。再以淡墨用侧锋画出尾根。

步骤一

画禽鸟的程序一般先画背下待躯干下基本画完后根据总的动态趋势最后画头下，因为头下是灵活多变的，具有机动性，如果背下墨色平板少变化，可趁湿点浓墨点以破其平板。

步骤一

步骤二：

用赭石画出尾部，用笔要挺拔有力。然后趁湿用浓墨点出尾上的斑纹。再用较浓墨画出胸部，上浓往下渐淡。再用淡墨勾出腹部。

步骤二

尾根之间要做虚的处理，要留空白，要以虚代实，以少胜多。

步骤二

步骤三：

用浓墨画出头颈部，留出白围脖和白眉。再依次画大腿、小腿及脚趾，爪用浓墨点。

步骤三

步骤三

步骤四（完

成稿）：

待墨底全干后，罩染各部颜色，嘴用淡黄染，脸部用朱砂填染，眼用淡黄或淡紫染，背部用淡赭罩染，肩膀用花青墨染，尾根用嫩绿。

步骤四（完成稿）

步骤四

正面雉鸡
的画法：

画正面雉鸡
应先画胸腹部，
要画出腹沟的感
觉，胸腹部设色
要表现出由胭脂
到淡赭再淡黄的
渐变关系。

法画度角面正的鸡雉

画正面
角度应先
画胸腹，
要注意各
个部位的
透视关系。

雌雉鸡的
画法：

画雌雉可先
打墨底，待干后
罩染赭石。大写
意画法也可直接
用墨或赭墨点成。

雌雉鸡画法
志丰
日
秋
未
稿

杜鹃花画法

这是一幅完整的小写意杜鹃花作品。花头用曙红点出，花头组合要分组画出，要主宾相辅，要顾盼呼应，疏密有致，枝干穿插得体。花头有多种画法，可用曙红点出，也可用胭脂点画而成。如表现白色花，可用淡墨勾勒。画红花除点花外，还可用“勾勒填色法”。

白描图例：

用勾线法对物写生，无写生条件者可临摹照片，其目的是要了解其形体结构，做到心中有数，为画写意画服务。

白描画法

白描和写意对照图例：

在白描法和写意法互相对照比较中，便可看出由线描到写意的过渡中演化的轨迹。

写意画法

步骤一

画枝干用笔要有力，
线的穿插要有意，
形的结构若千大小不等也三角形

步骤一

步骤二

可在浅色花的后面画深色花，
色花具有深浅前后的变化

步骤二

步骤一：

首先用墨画枝干，定其大势，画枝干宜干不宜湿，所谓“干笔出筋，湿笔出肉矣！”

步骤二：

先调白粉，宜稀不宜稠，然后笔尖蘸曙红，从笔尖到笔根要渐淡过渡。方可一笔下去有浓淡变化。再趁湿用浓曙红勾点出花瓣上的斑点。每个花头由五瓣组成，其中只有向上的一瓣有斑点。

步骤三：

用笔蘸汁绿画叶，汁绿由花青加藤黄调合而成，藤黄的成分要少。也可用中墨画叶，趁湿用浓墨勾叶脉。

步骤三
画叶要注意其透视关系
不仅要有左右变化还要注
意其前后的变化

步骤三

步骤四：

待花头全干后，用焦墨或浓胭脂加墨勾点花蕊，最后整理枝干，点苔或轻敷赭石、花青。

步骤四(完成稿)
画叶子用汁绿或用墨或用
花青都可以因势而定

步骤四

用勾勒法

画白花：

用淡墨勾花瓣，待干后用淡汁绿辅勾皴染而成。

用勾勒填

色法画花头：

用中墨勾出花头，待干后用胭脂填色，敷色要薄、淡，润泽明洁，行笔沿花瓣由外往里画，花瓣根部渐淡，以表现其体积感。

作品欣赏

丽日斗艳

注目花间

临朔相倚

涧溪觅饮

沉醉东风

喜卧瑞雪

花间徜徉