

故宫画谱

花鸟卷

麻雀

薛永年 主编

中国历代名画技法精讲系列

故宫出版社

故宫画谱

中国历代名画技法精讲系列

花鸟卷·麻雀

薛永年 主编

故宫出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

故宫画谱·花鸟卷·麻雀/张晨风编.—北京:
故宫出版社, 2012.9
(中国历代名画技法精讲系列/薛永年主编)
ISBN 978-7-5134-0327-6

I. ①故… II. ①张… III. ①麻雀—花鸟画—国画技
法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第206980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·麻雀

编 写: 张晨风

出 版 人: 王亚民

责任编辑: 朱 蓝

装帧设计: 刘 远 曹 娜 李 程

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: 浙江影天印业有限公司

开 本: 8开

印 张: 10

版 次: 2012年9月第1版第1次

书 号: ISBN 978-7-5134-0327-6

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、王蓍、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：“在挤压中延伸，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缺失，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，37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《在挤压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、本系列从书中，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

麻雀一身赭色，四处可见，常于曙色微明之际扰人清梦。它身材矮胖，既无五彩羽翼，亦无婉转好音，也不能展翅高飞。也许正是它时时与人相近，又处处可见，引得不少文人墨客为之咏怀，更有历代画家不遗余力为其「写真」，在传统绘画题材中拥有令人印象深刻的一席之地。

唐代张彦远《历代名画记》中记载了南朝刘宋画家顾景秀画的「蝉雀扇」，画家虽仅被评为「中品上」，但陆探微、顾彦先等见此作「皆叹其巧绝」；南齐有丁光亦「擅名蝉雀」，不过被谢赫认为「笔迹轻羸，非不精谨，乏于生气」；在唐宋景玄撰的《唐朝名画录》中记载了边鸾「凡草木、蜂蝶、雀蝉，并居妙品」，但这些画家的作品早已不存，后人只能于只言片语中空存断想。而后世有迹可寻的画家中，爱写上林苑珍禽异兽的「黄家富贵」体创导者黄氏父子也爱画麻雀，黄筌少时曾从刁胤学「竹石花雀」，《宣和画谱》中载有其《桃花雏雀图》等多幅雀图，可惜的是我们只能从仅存于世的课子稿《写生珍禽图》中一睹其画雀风采；幸有其子黄居寀「花鸟竹禽皆不失筌法」，其唯一传世作品《山鹧棘雀图》写数只笔法细密的麻雀；而与「黄体」画风抗衡的崔白常写「山林飞走」，更是以《寒雀图》为小小麻雀出了专集，麻雀的画法也更为生动自然；而两宋翎毛小品中更是「雀跃欢呼」，上至帝王，下至画工，都留下了不少生动的雀影。徽宗的《写生珍禽图》、《腊梅双禽图》分别以水墨和工笔设色法写麻雀，吴炳的《竹雀图》以及更多无款作品如《谷丰安乐图》、《瓦雀栖枝图》、《斗雀图》等写尽了麻雀争食、栖息、飞鸣、争斗的姿态；写于宋元之交的《雏雀图》则让我们看到了画风正在悄悄地由工及写；另有辽墓出土的《竹雀双兔图》，从中可以看到宋辽之间画风的关联；元人《鸠雀争春图》中的麻雀笔致渐肆；到了明代，因「雀」与「爵」音近，平民麻雀演绎成了象征「爵位」的名鸟，常「百雀」群集于松、梅、竹上，谓「百爵」，小小麻雀既能「加官进爵」又能「自在民间」。在明代画院中「百雀」云集，蔚为壮观，真可谓「麻雀变凤凰」。《宣和画谱》也曾记载「牛馘、李怀袞之徒」作百雀图，因其「工巧有余而殊乏高韵」而「不得附名于谱」。明代院画家边景昭有《群雀图》、《花鸟图》、《三友百禽图》存世可考，重创「百雀」画风，使麻雀成为主角；孙隆以没骨法写麻雀，别开生面；林良更是以墨笔草书放笔开画雀大写画风；吕纪承边景昭画风，续写「百雀」；至清代，画家中擅翎毛者渐少，新罗山人独出新意，麻雀拟人欲语；及至现代，老一辈的画家唐云、陆抑非、江寒汀等都擅画翎毛，展现了他们不同的画雀风格。

不同的时代，不同的画风，如云烟过眼，而麻雀始终被画家们宠爱着，何其幸也。或许是因为这叽叽喳喳的小鸟儿带给大家更多的平常心吧！在此摘录一首宋人杨万里的《寒雀》诗来请爱雀之人翻开这册图画麻雀千秋的画谱：「百千寒雀下空庭，小集梅梢话晚晴。特地作团喧杀我，忽然惊散寂无声。」

目录

名作临摹

基础画法

麻雀的结构与形态·····	2
麻雀的画法·····	3
工笔麻雀起手式·····	8
意笔麻雀起手式·····	12
麻雀的各种姿态·····	16

技法精讲

宋 黄居宬 山鹧棘雀图轴·····	26
宋 佚 名 竹梅小禽图页·····	30
宋 佚 名 杨柳乳雀图页·····	34
宋 牧 溪 竹雀图轴·····	38
明 林 良 松梅寒雀图轴·····	42

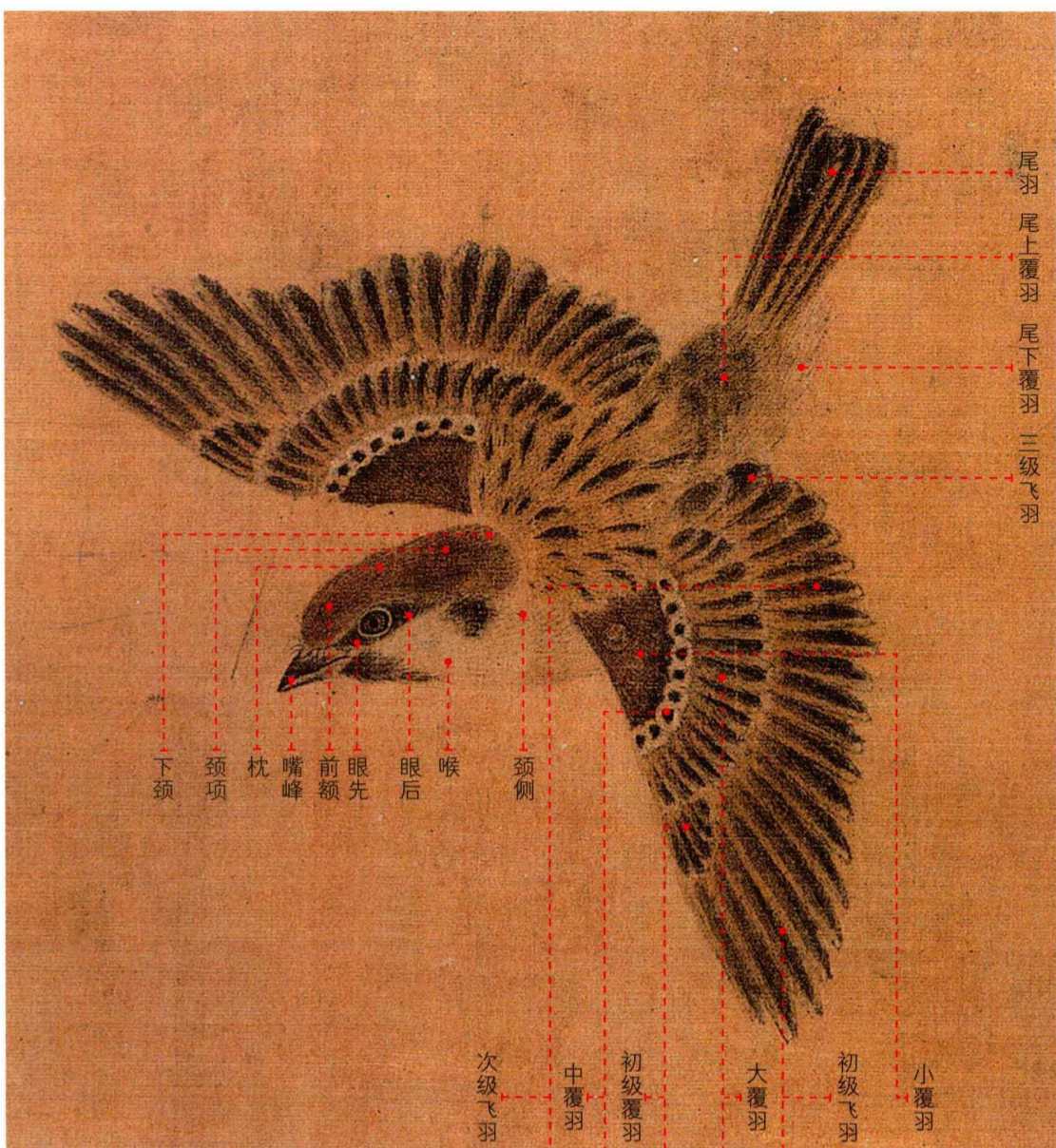
五代 黄 筌 写生珍禽图卷·····	48
宋 佚 名 百花图卷·····	49
宋 崔 白 寒雀图卷·····	50
宋 吴 炳 竹雀图页·····	57
宋 赵 佶 腊梅双禽图页·····	58
宋 佚 名 瓦雀栖枝图页·····	59
宋 佚 名 驯禽俯啄图页·····	60
宋 佚 名 霜篠寒雉图页·····	61
宋 佚 名 斗雀图页·····	62
宋 宋汝志(传) 雏雀图页·····	63
宋 佚 名 竹雀图页·····	64
宋 佚 名 雀山茶图页·····	65
辽 佚 名 竹雀双兔图轴·····	66
明 边景昭 三友百禽图轴·····	68
清 任伯年 梅雀图轴·····	72

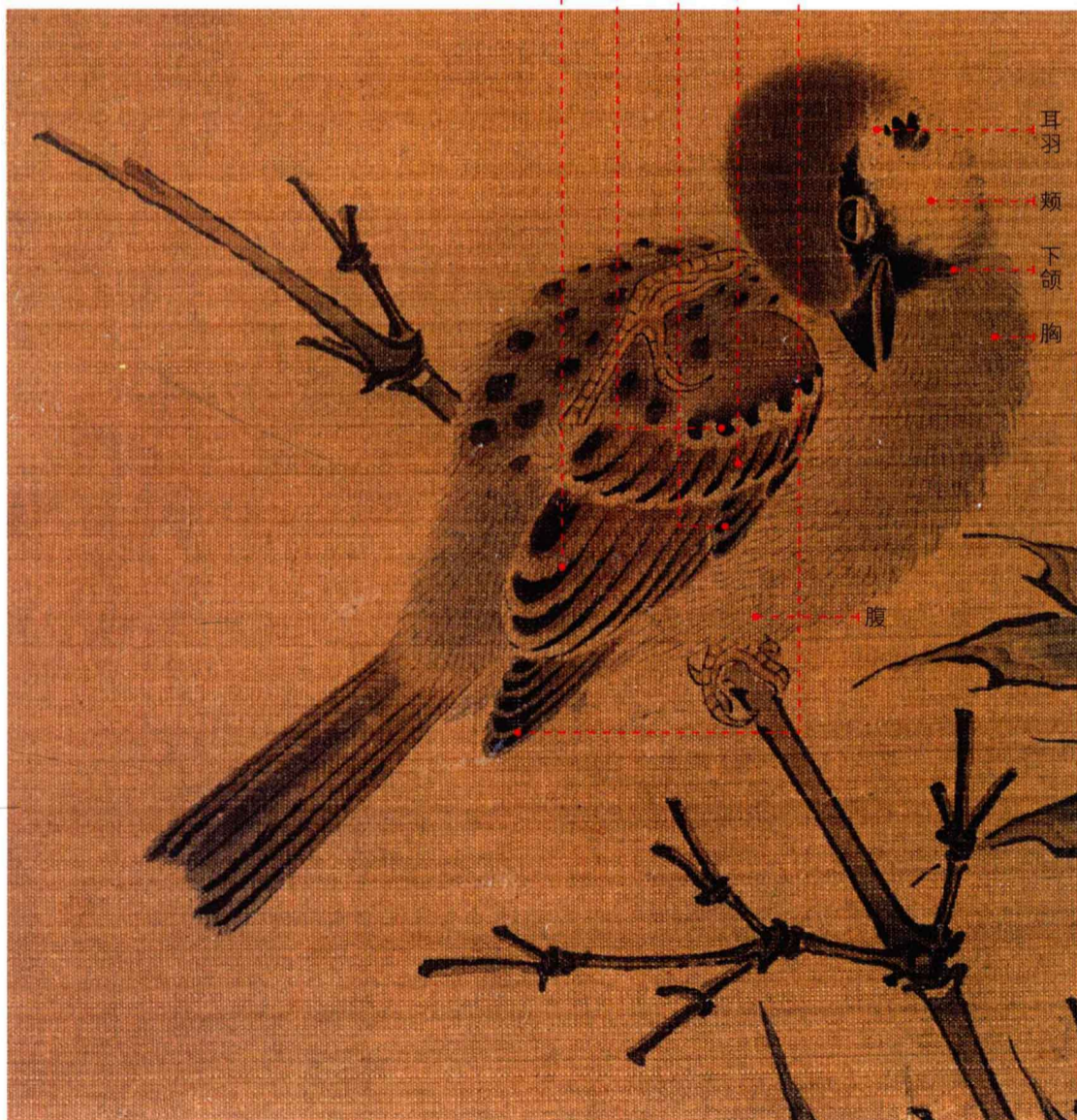

麻雀的结构与形态

麻雀属鸟纲雀形目文鸟科，短嘴圆尾，体型短圆。古人常于家中驯养以观察其动态结构，才能给我们留下这些形神兼备的佳作，因此向古人学习画麻雀，首先要了解它的结构组织及基本形态特征。

宋 崔白 寒雀图（局部）

宋 吴炳 竹雀图（局部）

麻雀的画法

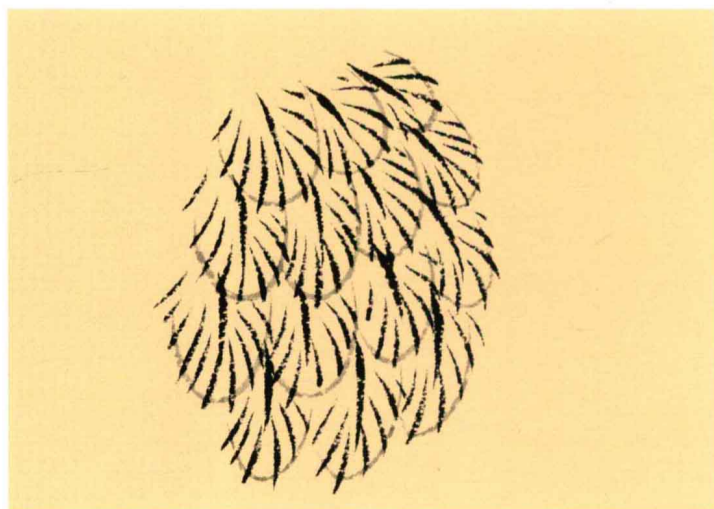
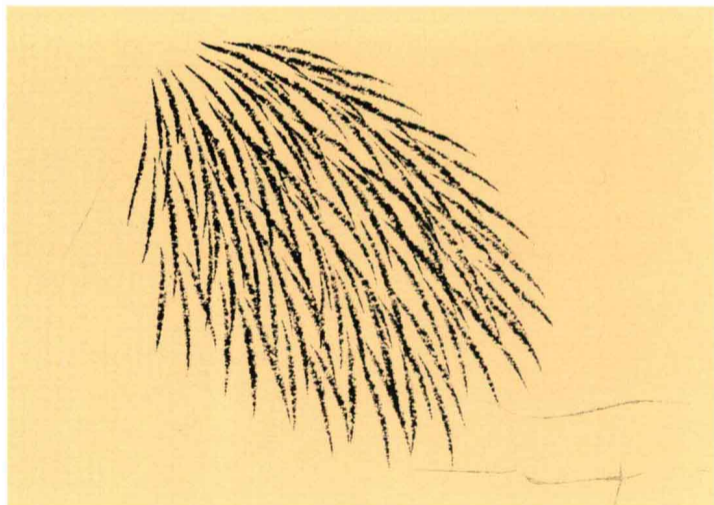
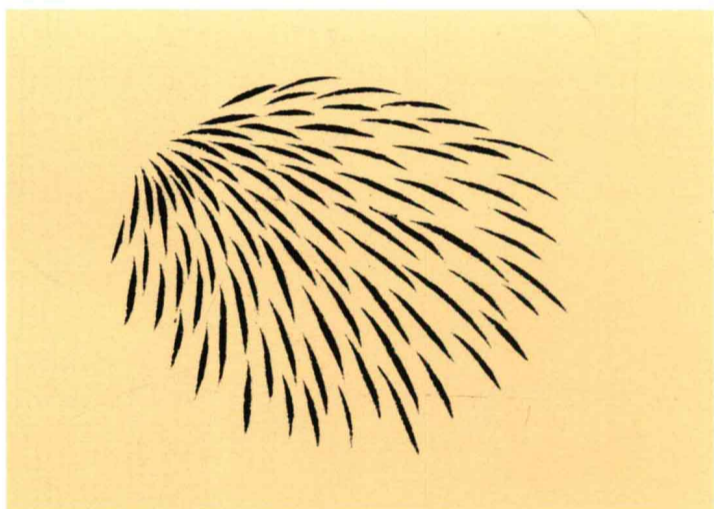
丝毛法

细笔丝毛法

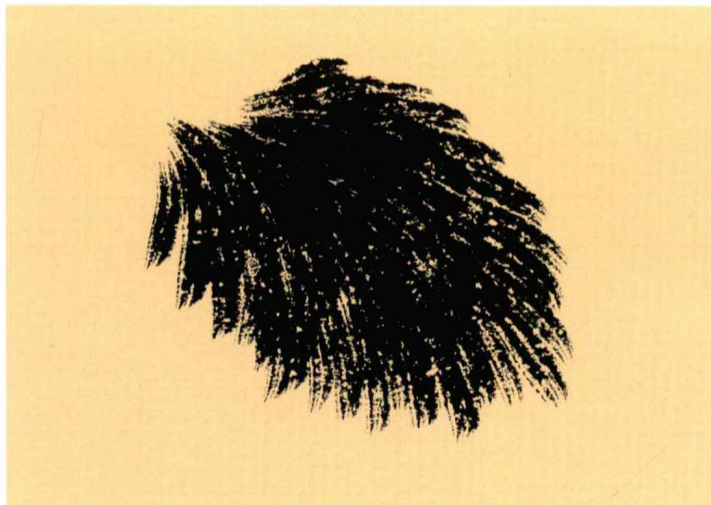
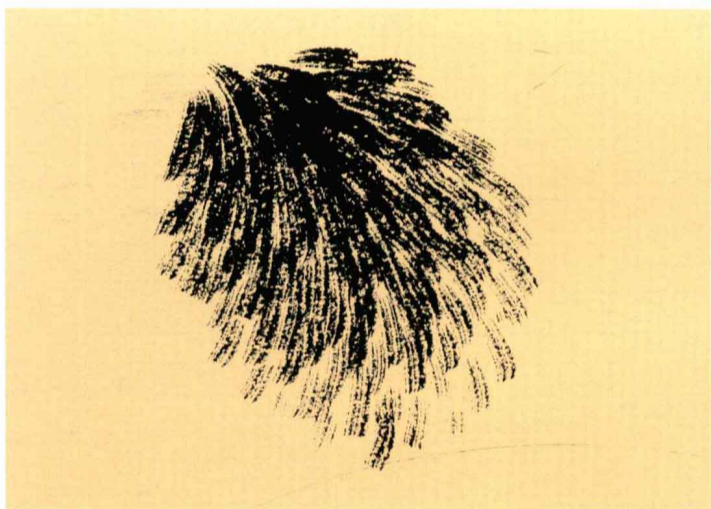
这是古代工笔画麻雀中常用的丝毛方法，要用勾线笔一根一根地丝，以品字形呈放射状排列，用笔要虚入虚出，不要有顿笔，长短粗细要保持一定规律。

破笔丝毛法

宜用狼毫小笔，蘸上墨或色后，先将毛笔尖压成扁平状，如此一笔就是一组毛，笔触排列要根据羽毛方向，呈「品」字形放射状参差不齐，要注意笔与笔之间不能平行、顺接、交错，用笔要虚出虚入。

细笔丝毛法

破笔丝毛法

眼睛的画法

画眼时注意眼睛的位置。点睛最能传神，但其实鸟类的眼珠不会转，是依靠头颈的转动来变换视线的。但为了传神，画家往往会做一些变化。如低头欲饮者眼珠偏下，抢食者眼要有争势，怒者眼要圆，宿鸟眼珠则下掩上。

嘴的画法

嘴的上颚包着下颚，画时须注意嘴部线条的不同变化，以及不同角度的变化。

头部的画法

麻雀属于小型鸣禽，以灵敏见称，因此头部动态变化多端。古画中麻雀头部姿态各异，也最能体现麻雀的活泼可爱。

宋佚名 杨柳乳雀图(局部)

宋崔白 寒雀图(局部)

宋崔白 寒雀图(局部)

宋宋汝志(传) 雏雀图(局部)

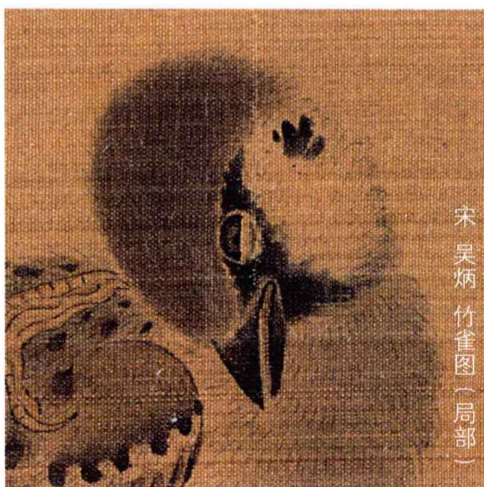
宋崔白 寒雀图(局部)

宋崔白 寒雀图(局部)

宋宋汝志(传) 雏雀图(局部)

宋吴炳 竹雀图(局部)

宋崔白 寒雀图(局部)

不同姿态的头部

翅膀的画法

翅膀是麻雀的重要组成部分，表现麻雀飞扬之势全在于此。画翅膀时要注意观察羽翼之正反以及收展的规律，羽毛交叠方式的不同。正面翅膀勾勒线条较重、设色浓重、刻画谨严；而翅膀反面勾勒的线条则轻细，设色浅淡。

宋 宋汝志（传）雏雀图（局部）

宋 佚名 杨柳乳雀图（局部）

宋 崔白 寒雀图（局部）

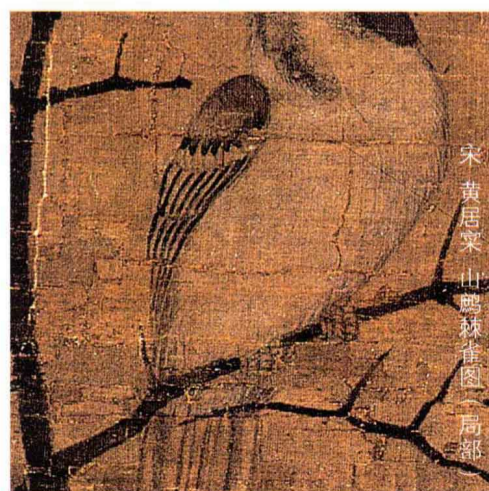
宋 吴炳 竹雀图（局部）

宋 佚名 竹梅小禽图（局部）

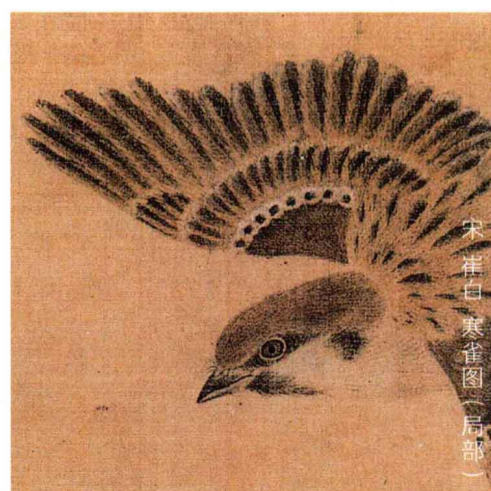
宋 崔白 寒雀图（局部）

宋 黄居采 山鹧棘雀图（局部）

宋 佚名 竹梅小禽图（局部）

宋 崔白 寒雀图（局部）

不同角度的翅膀

尾羽的画法

观察麻雀尾羽的变化可以知道它的动作变化，欲飞先动尾，尾羽正反面的差异和翅膀一样，要注意尾上覆羽的衔接处用笔要虚。

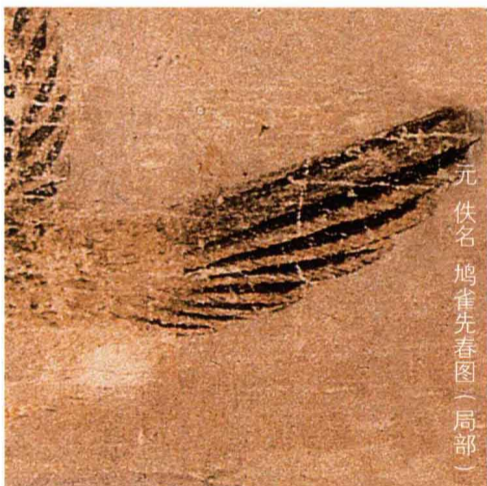
宋佚名 霜篠寒雉图（局部）

宋崔白 寒雀图（局部）

五代 黄筌 写生珍禽图（局部）

元佚名 鸬雀早春图（局部）

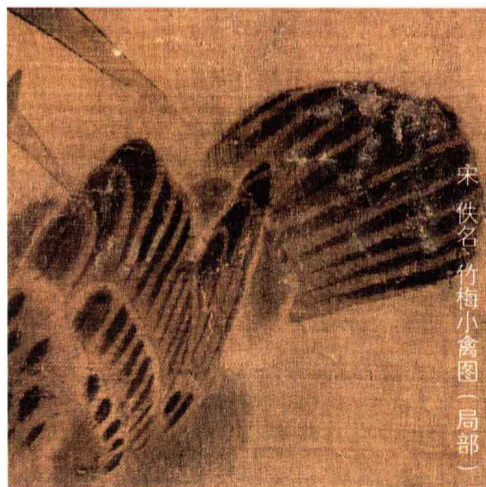
宋佚名 竹梅小禽图（局部）

宋崔白 寒雀图（局部）

明林良 松梅寒雀图（局部）

宋佚名 竹梅小禽图（局部）

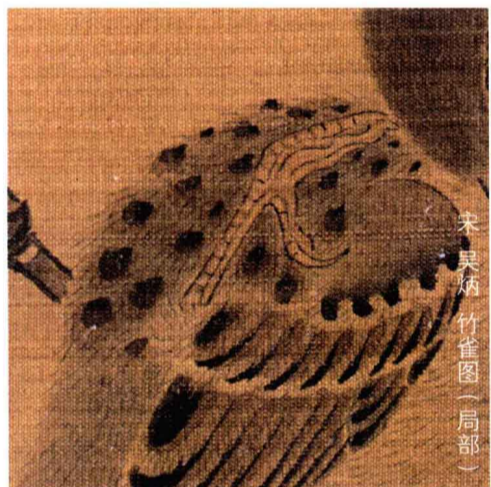

宋黄居寀 山鹧棘雀图（局部）

不同视角的尾羽

脚爪的画法

麻雀的腿部基本不外露，只是跗蹠（俗称小腿部分）外露，甚至全部被遮住。其跗蹠的下端为四趾，内趾向后，三趾向前呈扇形展开。向前三趾分为三节，立于地上时平展，踞于枝头时如握拳状，麻雀的爪子较细，但用笔不可含糊。

宋 吴炳 竹雀图（局部）

宋 黄居采 山鹧鸪雀图（局部）

五代 黄筌 写生珍禽图（局部）

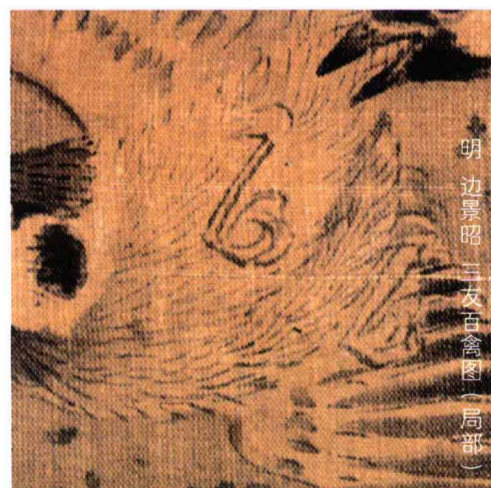
宋 吴炳 竹雀图（局部）

宋 佚名 驯禽俯啄图（局部）

宋 佚名 杨柳乳雀图（局部）

明 边景昭 三友百禽图（局部）

宋 佚名 霜篠寒雉图（局部）

宋 佚名 杨柳乳雀图（局部）

不同姿态的脚爪

工笔麻雀起手式

白描勾稿

按照《芥子园画传》中的翎毛起手式所示步骤细笔画白描，注意各部分墨色变化要与原作一致，并以单笔丝毛法画头部和肩背。

翎毛先畫嘴

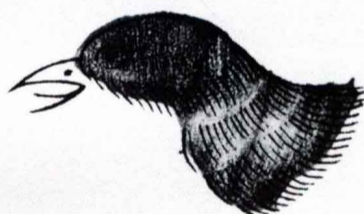
眼照上唇安

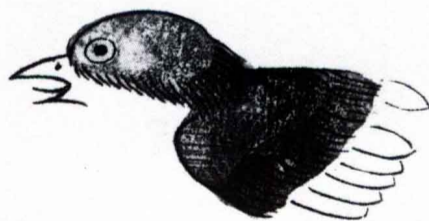
留眼安頭額

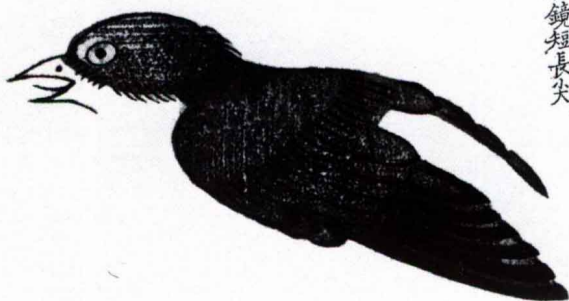
接腮寫背肩

半環大小點

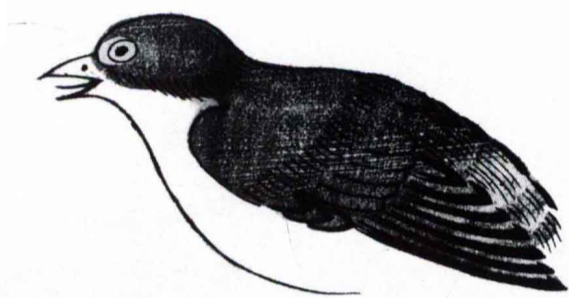

破鏡短長尖

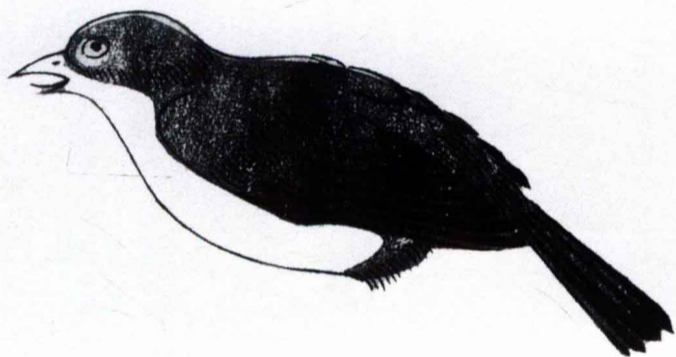

《芥子园画传》

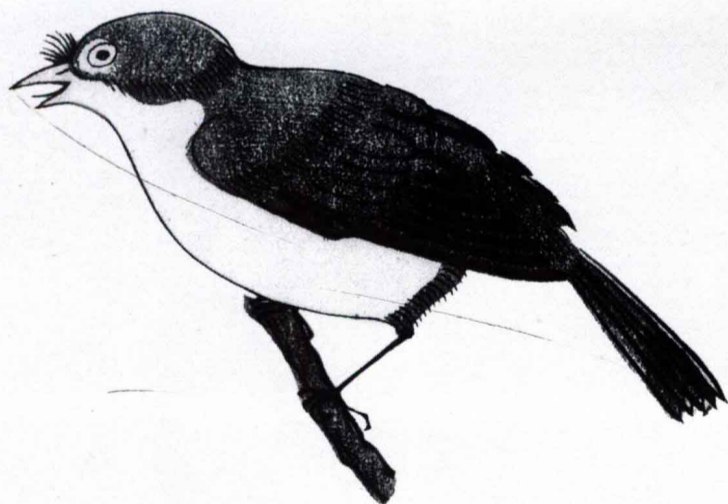
細細補翎出

徐徐小尾填 羽毛翅脊後

胸壯腿腕前 臨了綴添脚

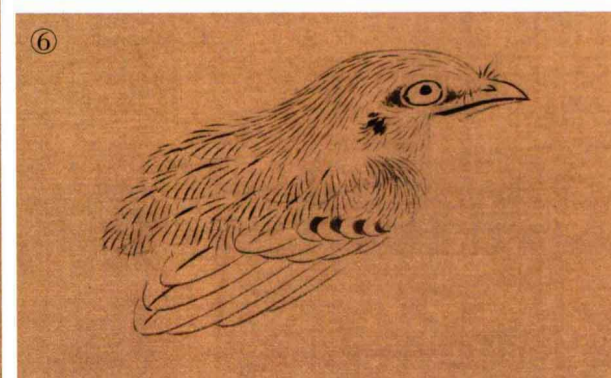
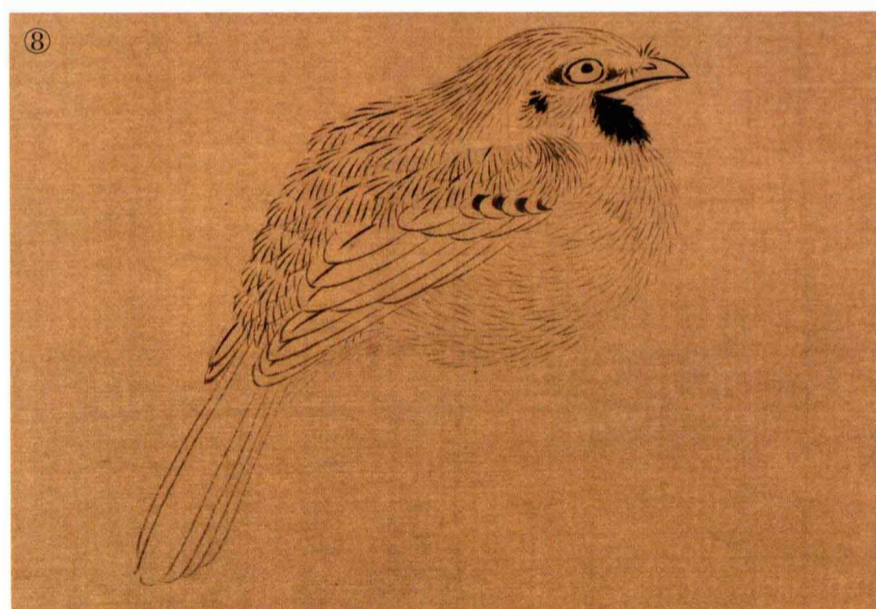
展爪足

踏枝足

- ① 翎毛先画嘴
- ② 眼照上唇安
- ③ 留眼安头额
- ④ 接腮写背肩
- ⑤ 半环大小点
- ⑥ 破镜短长尖
- ⑦ 细细梢翎出
- ⑧ 徐徐小尾填、羽毛翅脊后
- ⑨ 胸肚腿腕前、临了才填脚

染色

① 用淡墨分几次染出头额、肩、背羽，填充羽毛黑色部分，品字形点写背部斑点，注意墨色变化；

② 在第一步基础上参照原作的浓淡虚实以淡赭石分染；

