

中国画技法教学丛书

白俊龙 编著

中国书店

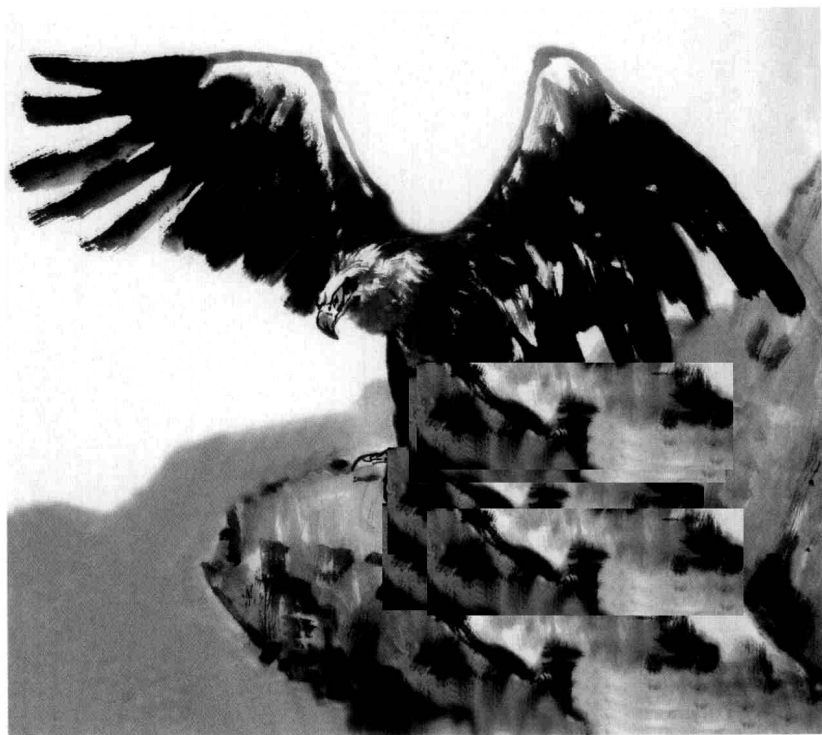
翎毛卷

中国画技法教学丛书

白俊龙
编著

翎毛卷

中国书店

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画技法教学丛书·翎毛卷/白俊龙编著. —北京:
中国书店, 2009. 5

ISBN 978 - 7 - 80663 - 673 - 2

I. 中… II. 白… III. 翎毛走兽画—技法 (美术)
IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 054880 号

中国画技法教学丛书·翎毛卷

编 著: 白俊龙

责任编辑: 周 晖

封面设计: 张宇英

出 版: 中国书店

社 址: 北京市宣武区琉璃厂东街 115 号

邮 编: 100050

电 话: 010 - 63017857

经 销: 全国新华书店经销

印 刷: 北京东海印刷有限公司

开 本: 889 × 1194mm 1/16

字 数: 180 千字

印 张: 10

版 次: 2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 80663 - 673 - 2

定 价: 29.00 元

本版图书如有印、装错误, 工厂负责退换。

目录

前 言	1
-----------	---

鹤	3
---------	---

鹤的骨骼结构	3
鹤的比例关系	5
鹤头、颈黑色的分布	7
鹤的羽毛在身上的分布	8
鹤腿脚的结构	9
国画表现鹤的方法步骤	9
作品欣赏	20
鹤动态参考图	26

鸡	44
---------	----

鸡的骨骼特征	45
中国画的表现方法	48
公鸡脚部的画法	49
公鸡的画法	51
母鸡的画法	53
画鸡不同的表现方法	56
白鸡的画法	58
正面鸡的画法	59
侧面鸡的画法	60
黑鸡的画法	61
双鸡的画法	61
大写意	62

小鸡的画法	62
作品欣赏	66
鸡动态参考图	74

鹰	90
鹰的形体结构	90
鹰的造型与构图	91
鹰的画法步骤	92
作品欣赏	110
鹰动态参考图	122

名家赏析	148
潘天寿《雄视图》赏析	148
李苦禅《栖英图》赏析	150
虚谷《松鹤图》赏析	153
陈大羽《报春图》赏析	154

前

言

我国绘画历史悠久，早在史前时期的彩陶和岩画上面，就有许多形象生动笔法简练的图画。到了汉代武帝以后，至六朝时期，绘画更有了可观的发展，出现了许多代表画家，当时花鸟、山水只是作为人物的衬托与补景而出现。由于顾恺之、宗炳、王微等名家的出现，山水画也有了独立的形势，发展到唐代山水画成为绘画中一个重要的画科，同时花鸟画也独立出来形成一科。当时也涌现出现许多著名的代表画家，如以画鹤闻名的薛稷，画折枝花卉、蜂蝶雀蝉“无不精妙”的边鸾等。花鸟画到了五代、两宋时期更繁荣发达，与山水画有着同样强大的声势，西蜀的黄筌与南唐的徐熙成为当时赫赫有名的代表作家。黄筌的《写生珍禽图》，那惟妙惟肖的严谨而工整的写实笔法，栩栩如生的生动神采，实在令人神往。徐熙画草木虫鱼巧夺造化，画风野逸。宋代的花鸟画基本上由“黄、徐”发展而来。花鸟画到了元、明、清仍保持着与山水画发展相一致的趋势，这时的花鸟画已由宋代工整严谨秀丽的风貌渐趋潇洒简逸写意。虽如此，却尚留写实之风，明代相继出现了“妍丽派”的边文进、吕纪、陆治，“写意派”的林良，“钩花点叶派”周之冕，“文人水墨派”陈淳、徐渭等。清代花鸟画除工整秀丽的作品之外，洒脱奔放、气势宏大的写意画一开新风。当时最具代表性的画家朱耷（八大山人）、石涛（原济，后人误传为“道济”）、“扬州八怪”中的金农、郑板桥与其后的任伯年、吴昌硕、齐白石、潘天寿等，由此觅踪寻源，可以清楚地了解到我国花鸟画悠远而漫长的发展历史。花鸟画的题材虽说纷纭繁杂，但就以表现技法而论，不外乎工笔与写意。工笔花鸟中可分白描（线描）与重彩（勾勒填色和直接以色点染的没骨法为主）翎毛，飞禽多以花卉相配。

学习写意花鸟一定离不开翎毛飞禽，画花卉再配一些翎毛、飞羽会使画面显得生气勃勃，所以我们在画好花卉的同时还要拿出一定的时间好好地研究一下翎毛一类的画法。画翎毛飞禽最重要的一点是要多观察，因为一种禽和另一种禽在体型、颜色、习性等等都有不相同之处，这就需要在生活中去识别。在通常情况下，往往腿长的嘴相应也长，腿短的常常嘴也短，如鹤、鹭鸶，腿长，嘴也长；鸳鸯、鸭子、鹅等，腿短，嘴也短。也有例外的，如翠鸟就嘴长而腿短，但有以下几点是相同的，那就是体型都是呈椭

圆状，而且都是生两只脚，四个脚趾前三后一。既然是禽类必然有其共性的东西，有其相似之处，我认为作为绘画当先找出这一类物象的共同之处在哪里，在共性的基础上再找出个性化的东西，这有利于我们认识物象，理解物象就显得便利许多。比如，猫科类，不管是虎、是豹、是狮、还是猫，其基本结构都很相似。又比如人，人有胖、瘦、白、黑、黄、棕，男女老少，但前人总结画人头中的“三亭五眼”和“站七”、“坐五”、“盘三半”，大体上符合每一类人的基本结构特征。张三可能中亭长，上亭短，李四可能下亭短，上亭长，这是个性，个性离不开共性，这是规律性的东西，一定要掌握。第二点就是要多临摹，临摹的目的是为了了解古人描绘物象的一些表现方法。学习中国画通常是从临摹开始的，这是因为，作为一个画种的存在必然有其内在的规律和特有的表现手法。与其民族的审美特征。临摹的目的就是为了继承传统，再有重要的一点那就是深入生活，外师造化到大自然去体验生活、去写生。有的人一辈子没有离开手中的那几本画谱，殊不知画谱乃是古人从自然的物象中把最具代表性的东西加以提炼、加工，从中诠释出规律，以便后人容易掌握。自然就是最好的老师，不深入生活，不去描绘生机勃勃的大千世界，你所画出的画没有生命，是张挂图。

画禽类，从我们可以经常接触到的家禽入手好一些，比如鸡、鸭、鹅、八哥等等，可以随时地观察，随时地写生。对于自己不熟悉或者根本就没有见过的东西，最好不画，以免闹笑话。

这本技法教程，会循序渐进地讲解画禽类的一些规律和翎毛技法，使初学者能尽快地掌握其中的基本要领。

鹤，属脊椎动物，是大型涉禽，我国有九种，即丹顶鹤、灰鹤、蓑羽鹤、白鹤、白头鹤、黑颈鹤、赤颈鹤、沙丘鹤等，最著名的是丹顶鹤。

鹤在我国属迁徙鸟类，除黑颈鹤与赤颈鹤生活在青藏、云贵高原外，其余鹤类均生活在北方。每年十月下旬迁至长江流域一带越冬，第二年四月春回大地再飞回北方。其主要栖息地在沼泽、浅滩、芦苇塘等湿地，以小鱼、虾、昆虫、蛙蚺、软体动物为食，也吃植物的根茎、种子、嫩芽，善飞翔，喜欢结群生活。丹顶鹤寿命长达60年至80年，四岁便进入成年期。每年四月中旬是其求偶繁殖的季节，每当黎明或黄昏，年轻的鹤群便曲颈向天引吭高歌，以“对歌”的方式求得伴侣，一旦求偶成功则终身不变，如有其中一只夭折，另一只则至死不再择偶，宁可沦为孤鹤。

鹤在中国百姓心中一直受到尊重，称它为“仙鹤”。在道教中，鹤是长寿的象征，因此先人大都是以仙鹤为座骑，人去世后有“驾鹤西游”之说。

鹤不仅是长寿的仙禽且具有仙风道骨。据说鹤寿无量，与龟一样被认为长寿之王，后世常以“鹤寿”、“鹤龄”、“鹤算”作为祝寿之词。在民间也常有先人骑鹤、老寿星驾鹤祥云的形象出现，它也常以鹤、松画在一起，称之为“松鹤长寿”、“松鹤延年”、“鹤寿松龄”等等。

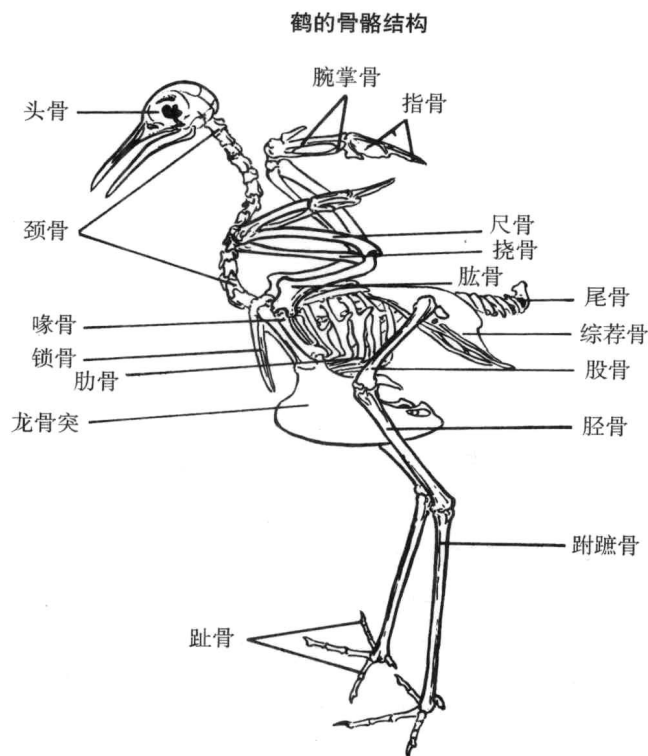
此外鹤雌雄相随，步行规矩，情笃而不淫具有很高的德性，古人多用翩翩然有君子之风的鹤来比喻具有高尚品德的贤能雅士，把修身洁行而有时誉的人称为“鹤鸣之士”。

自古以来，鹤就象征着圣洁、清雅、长寿，给世人留下了极好的印象。

鹤的骨骼结构

1. 禽类的骨骼结构大体相同，鹤只是颈、嘴和腿部比较长。初学画鹤者应先了解

其结构特征，这对以后画鹤的动态变化的掌握会很有益处（如图所示）。

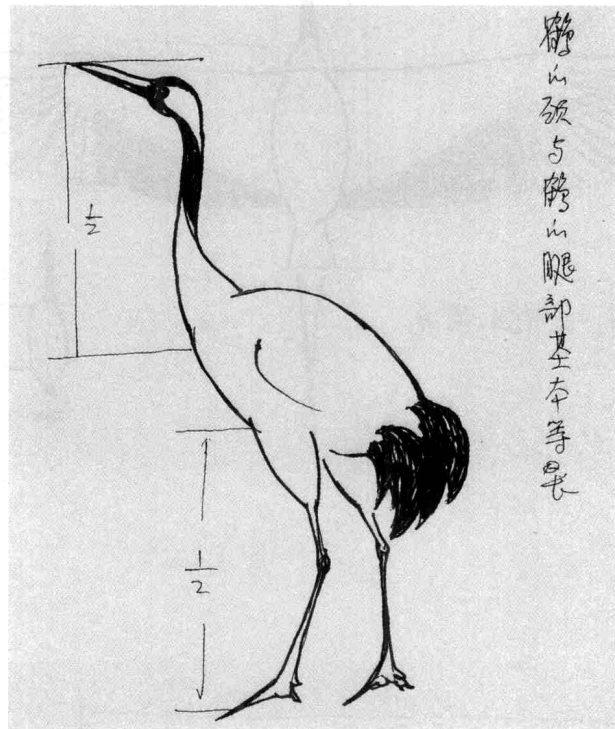

2. 鹤的结构基本上由几个椭圆构成：大椭圆是身子，小椭圆是头，还有一个长椭圆是大腿。这些是几个大块，它本身不能动，动的是关节和脖颈处，以头和身为例，以颈底部为中心点，以头为外延，在这个范围内可以画出无数个头的变化。腿部也如此，以腿根部为中心，以脚为外延会产生许多种腿、脚的变化，但仅限于下半圆（如图所示）。

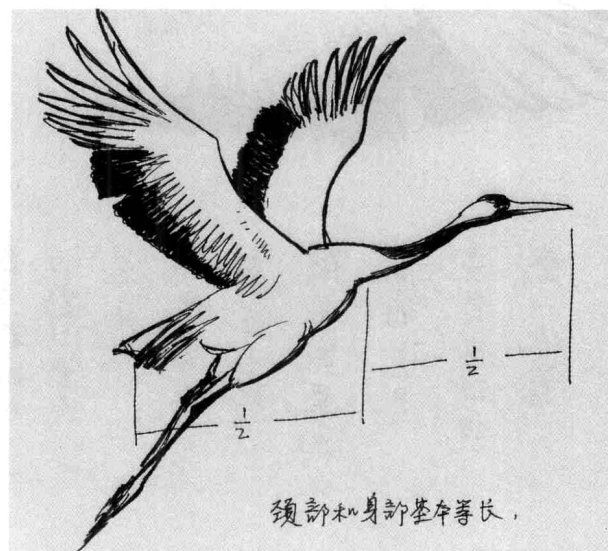

鹤的比例关系

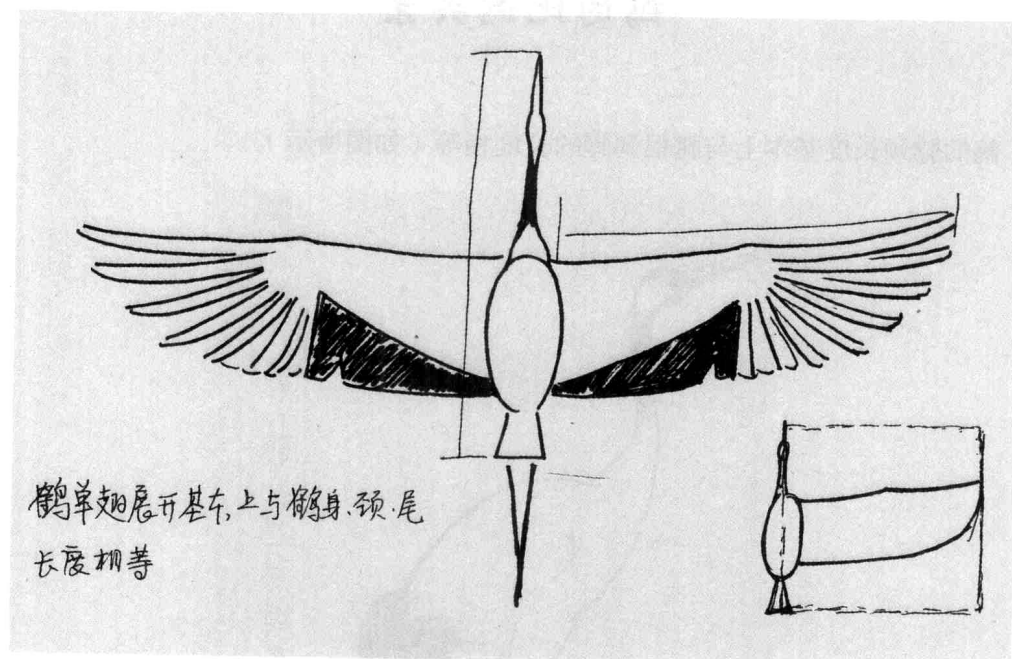
1. 鹤的脖颈长度基本上与腿根到脚的长度相等（如图所示）。

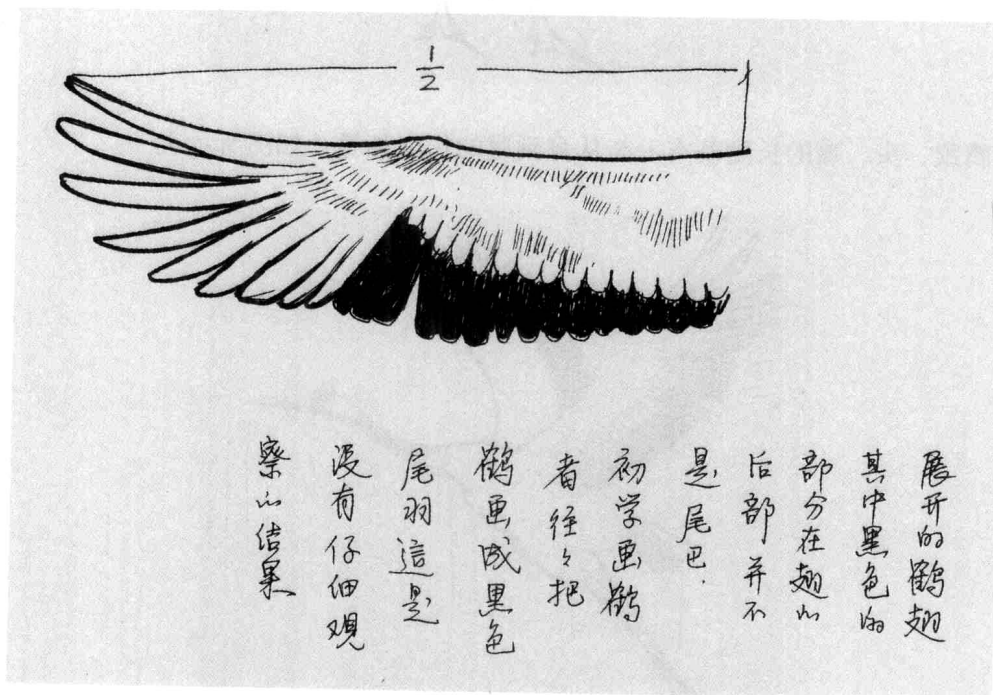
2. 鹤颈、头、嘴的长度基本上与从身到尾的长度相等（如图所示）。

3. 鹤单翅展开基本与鹤身加颈与尾长度相等（如图所示）。

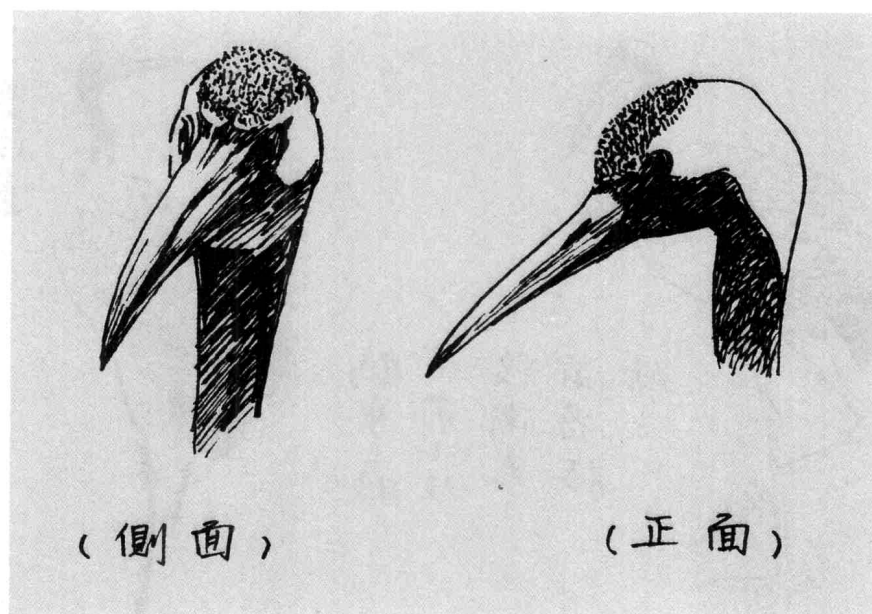

4. 如下图所示。

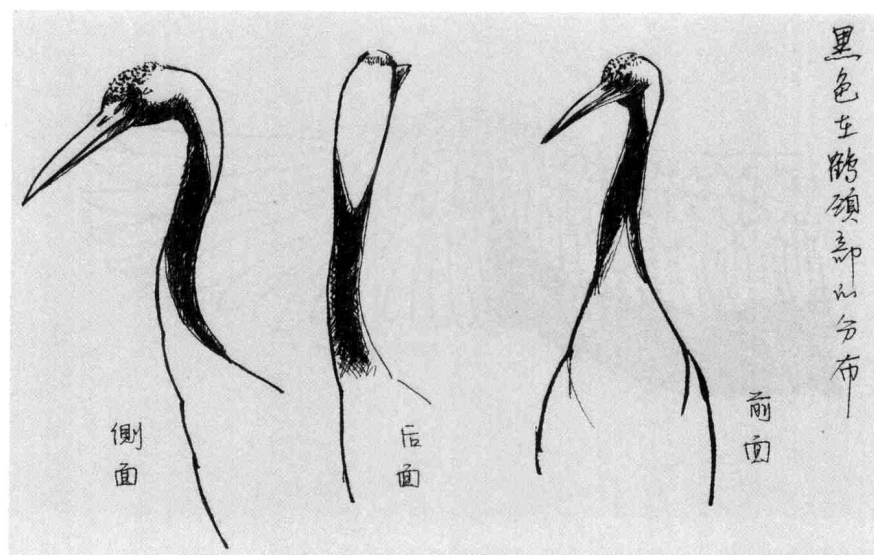

鹤头、颈黑色的分布

1. 黑色头部围着眼一直到下部,从正面颈部围绕,头的后部和颈的后上部为白色(如图示)。

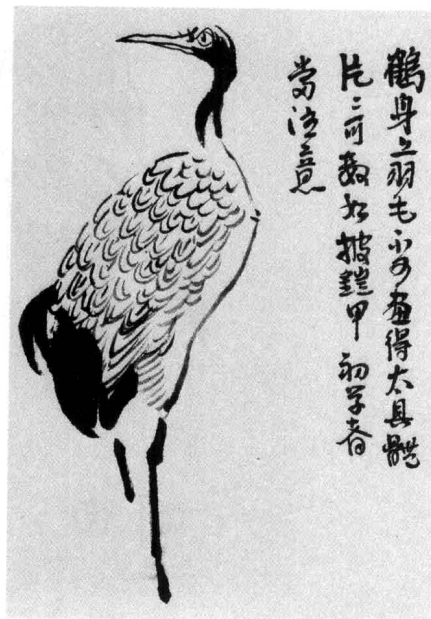

2. 颈部黑色,不是齐齐的,像围了围脖就错了,它中间是黑色,前边靠近胸和后脖颈都是白色(如图所示)。

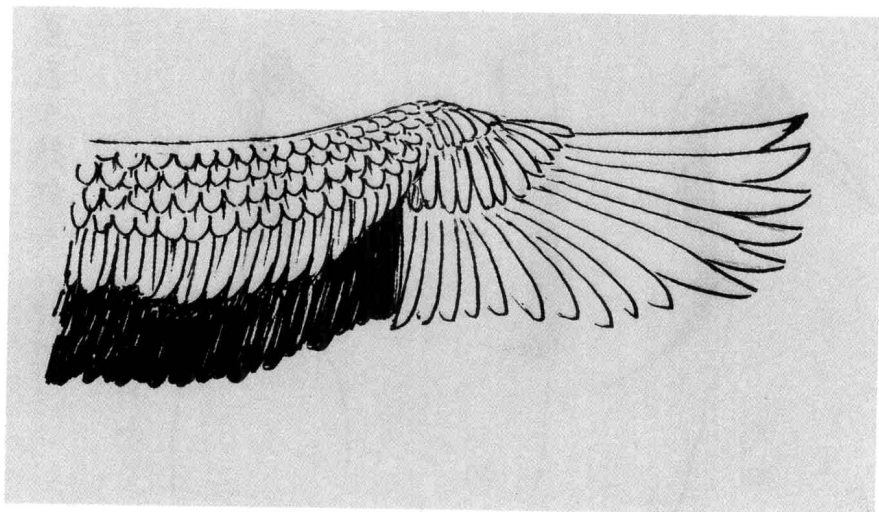

鹤的羽毛在身上的分布

1. 鹤背部的羽毛分复羽与飞羽、尾羽，其复羽较小，飞羽尾羽较长，在鹤身上表现为前短往后渐长（如图所示）。

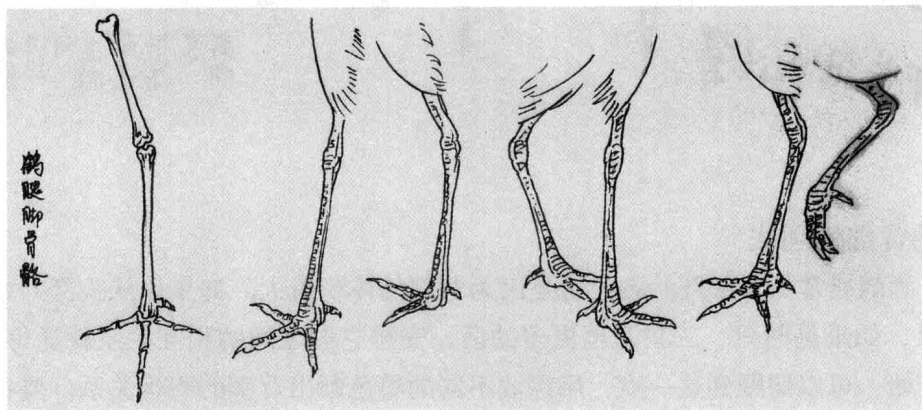

2. 翅上的羽毛分复羽和飞羽，前小后大（如图所示）。

鹤腿脚的结构

鹤腿又分大腿骨、小腿骨，大腿骨稍粗于小腿骨。鹤脚骨有四趾，前三后一，趾骨为三节可以弯曲，趾甲生于前趾，脚趾中间的略长，后边小趾最短（如图所示）。

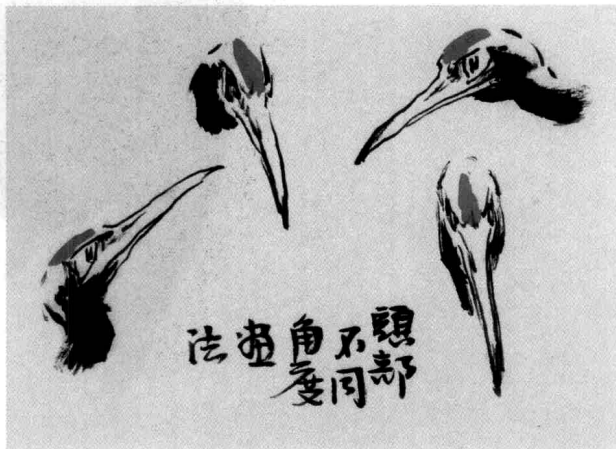

国画表现鹤的方法步骤

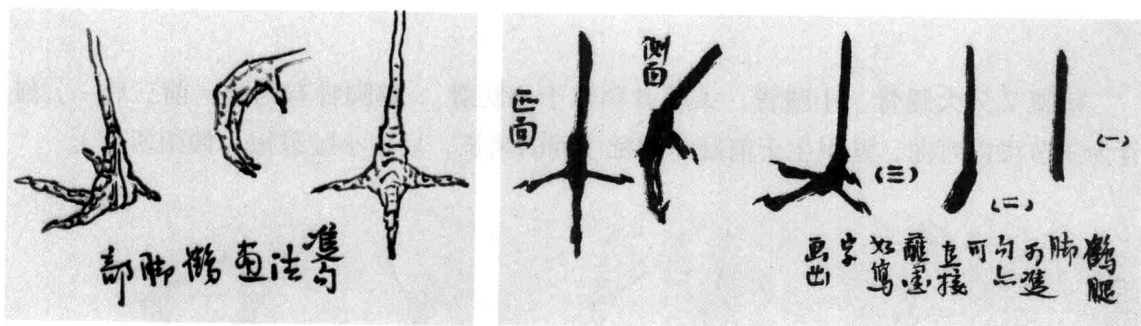
我们上述了解了鹤的骨骼特征、比例关系、动态规律等，这些都是画好鹤的前提，那么中国画又如何表现鹤呢？下面我们分步骤向大家介绍一下画鹤的全过程。首先介绍头、腿、脚的画法。

1. 鹤头部和腿、脚的画法

(1) 头部因透视角度的不同，所以产生了不同的变化，如正面的眼要小、竖、长，嘴要短些，侧面的眼大、嘴长，我们最起码要掌握正面、侧面、低、昂几种画法（如图所示）。

(2) 画鹤的腿、脚可以双勾，也可以用浓墨直接画出来，但一定要有力，不要画得松软无力，因为腿、脚的肉最少，要画出鹤腿、脚的骨力（如图所示）。

2. 鹤背部的画法

(1) 画鹤通常从背部开始画，这是因为背部的体积最大。如果先从头部开始，画一只还可以，如果是两只、三只乃至更多的话，安排它们之间的相互关系就显得很困难。从背部开始，可以照顾到这一点，用深浅不同的墨色画出背部的明暗关系。要在上边留一些白，这是为了更好的表现它的体积，不要全部抹黑了，也不要全部用线勾出，要块面与线结合起来才丰富（如图所示）。

(2) 用较浓的墨色画出后部的黑羽。这块黑羽不是尾羽,初学者往往把它当成尾巴,这是不对的。黑色画得要长短参差自然,忌排列整齐(如图所示)。

(3) 用线勾出鹤的头、颈和腿部,画头要注意方向,画腿要注意重心。嘴和腿、脚是骨头多的部位,画时用线要挺拔有力,用墨不可太湿、太臃肿,这样挺拔有力的线和背部蓬松的墨块形成了完美的对比(如图所示)。

(4) 最后用朱砂和曙红在笔尖加少许的胭脂，点出红顶。嘴和腿部用赭石加少许藤黄和墨染出，不要平涂，要留一些空白。鹤因为是白色，身上可以不用色（如图所示）。

3. 不同角度鹤的画法

(1) 正面鹤的画法（如图所示）。

