

老年大学国画教材

写意翎毛

一本通

主编 邵洛羊
编著 黎邦定
诸黎敏

上海人民美術出版社

老年大学国画教材编委会

主 编

邵洛羊

编 委

(按姓氏笔画为序)

刘华云

邵洛羊

陈国栋

周世璋

施伯云

潘 之 (执行)

邵洛羊

1917年生

上海老年大学书画社社长

上海中国画院顾问

一级美术师

《中国美术大辞典》总主编

写意翎毛一本通

(老年大学国画教材)

主 编 邵洛羊

编 著 黎邦定 诸黎敏

出版发行 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

经 销 全国新华书店

印 刷 上海市印刷四厂

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 3

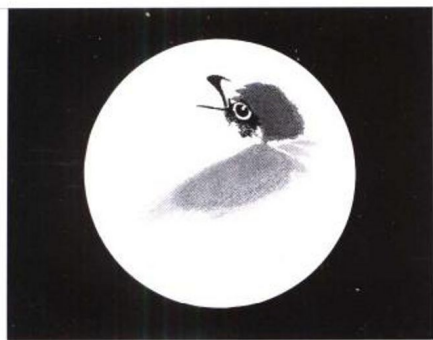
版 次 2003年1月第1版第1次印刷

印 数 0001-3500

书 号 ISBN 7-5322-3313-8/J · 3094

定 价 12.00元

(本书所选用的部分作者稿件,
因地址不详,无法支付稿酬,请作
者见书后速与本社联系)

目 录

前言.....	(1)	14. 母鸡.....	(18)
一、总论.....	(2)	三、范画临摹步骤.....	(20)
二、技法分解.....	(5)	1. 麻雀.....	(20)
1. 红眼绿鹃.....	(5)	2. 鹦鹉.....	(22)
2. 麻雀.....	(6)	3. 鸚鵡鸟.....	(24)
3. 环颈鸚.....	(7)	4. 唐山鸚.....	(26)
4. 冬鸚鸚.....	(8)	5. 东蓝鸚.....	(28)
5. 东蓝鸚.....	(9)	6. 鹰.....	(30)
6. 山椒鸟.....	(10)	7. 鸳鸯.....	(32)
7. 山鸚.....	(11)	8. 锦鸡.....	(34)
8. 鸚鵡鸟.....	(12)	9. 小鸡.....	(36)
9. 唐山鸚.....	(13)	10. 母鸡.....	(39)
10. 白头翁.....	(14)	11. 鸭.....	(42)
11. 翠鸟.....	(15)	四、创作的构图与款识.....	(45)
12. 红寿带鸟.....	(16)	附录：名家介绍.....	(46)
13. 小鸡.....	(17)		

前言

随着城市人口的老龄化以及生活质量的普遍提高，老年人上老年大学学习的热情日益高涨，他们虽从各自的工作岗位上退休了，但他们退而不闲，仍努力追求“老有所学，老有所乐”，接受终身教育，提高生活质量。

全国已相继成立了老年大学万余所，书画艺术是其中很受欢迎的科目。作书画的过程，刚柔相济，静中有动，它能帮助人们很好地协调生理和精神，所以学习书画既能陶冶情操，也能延年益寿。

老年人学书画，健康高雅，成效显著，他们不以当画家为目的，仅作玩票，自得其乐。本套书的编写出版，既给老年大学学书画的学员作教材，也便于自学的老年书画爱好者使用。本书的编写，本着浅显易懂的教学精神，故不失为初学者的入门范本。

(施伯云)

总 论

翎毛以其灵巧多姿的身影，绚丽斑斓的羽毛和婉转悦耳的鸣声，给人们的生活增添了无限的生机。当我们将翎毛的千姿百态融和到艺术领域中去，它即变成了生生不息的创作源泉。

翎毛的种类很多，画家们常画的有鸡、鸭、鸽子、白头翁、燕子、画眉、鸳鸯、孔雀、鹰、鹤等，它们的性情和形状是各不相同，有的善于飞翔，有的长于涉游水中，有的鸣声悦耳。由于它们的生活习性不同，其外形也各有特点，大都善鸣的翎毛，嘴尖而短，羽毛靓丽。而能在水中捕鱼的翎毛，嘴阔扁或长尖，足有蹼。凶猛的翎毛，往往是嘴勾目利、爪尖锐等特征。所以在创作时，必须仔细观察研究，方能得其神态。

（一）写意翎毛画工具

笔：狼毫属于硬毫，富有弹性，利于勾勒和铺小色块。羊毫属于柔毫，吸水量大，宜于晕染和铺大色块。兼毫属于柔硬相间，如白云、七紫三羊，这类笔大部分较小，用于勾勒和题款。学画者可按自己的习惯选用大小笔和硬、柔、兼毫，只要用得顺手，它都能表达出写意的精妙。

墨：有松烟、油烟之分，作画宜用油烟墨，油烟墨汁也可代用，胶轻为佳。如墨汁同时再加油烟墨研磨，效果则更好。

纸：写意翎毛应选用生宣为好，材质好的生宣，更能体现写意笔墨趣味。

绘画的其他工具还有毛毡、笔洗、调色盘、砚台、颜料、镇纸等，当然也可找替代品。但调色盘一定要纯白瓷盘，这样便于画者确认所需的色相。

（二）写意翎毛画的技法

用笔——画写意画因讲究笔简意到，所以用笔显得就极为重要。注意掌握运笔过程中的起迄、提按、顿挫、疾缓、轻重、转折等技法，才能显现出枯、润墨彩的韵味，使画出的翎毛有着干湿、虚实、深淡、明暗之对比。

中锋：笔锋垂直至中心，要圆浑有力。

侧锋：笔锋偏斜于一边，要飘逸多变。

逆锋：笔锋逆方向运动，要挺削劲利。

散锋：笔锋枯散而造势，要虚幻轻灵。

枯笔：笔中含水量少，运笔虚实苍毛，感觉稳重老辣。此笔法常用于翎毛的嘴、眼、飞羽、爪。

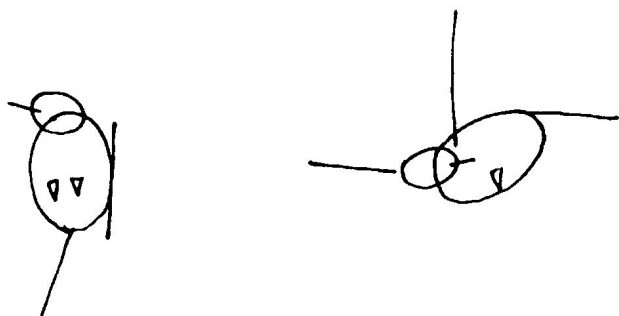
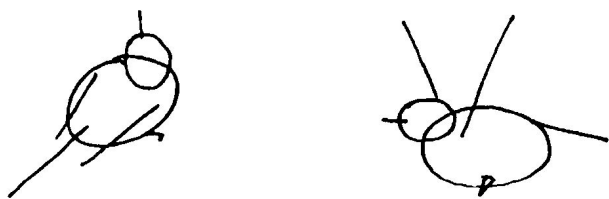
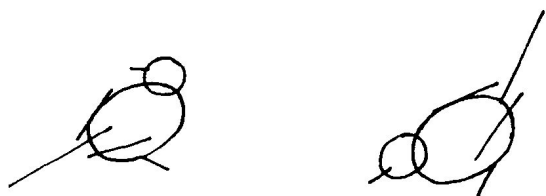
润笔：笔中含水量多，运笔轻重随意，感觉滋润绒厚。此笔法常用于翎毛的背、翅、胸、腹、喉、尾。

用墨——中国画素以墨为主，墨分五色只是指墨从黑过渡到白层次变化的代名词，层次丰富的墨色，会使画面产生醒目浑厚或灰淡柔润之感。

用色——指用深浅、厚薄不同的颜色进行调配作画。重色，指浓重斑斓有覆盖力，以石色为主的颜料。淡色，指清淡简单有透明度，以水色颜料为主。

用水——墨彩中的变化多端，活泼淋漓，浑厚清逸，关键取决于用水。用水得当，对作品的成败有直接关系，然而用水的技法只能靠平时积累，方能得心应手。

水、墨、色都是通过运笔呈现于纸上，所以在写意翎毛时，要做到心、手、眼一致，方能写出心中的意，使画出的翎毛在自然中和艺术间有“似与不似”的意趣。

(三) 写意翎毛画应注意的要点

翎毛基本上是由头部（嘴、眼、颊），颈、喉，身躯（背、翅、胸、腹及尾、腿、爪）等几个部分组成。翎毛的身体、头部呈椭圆圆形，大的为身，小的为头，将大、小两种椭圆形组合起来，就能画出各种姿态的翎毛。（见图）

嘴：根据不同翎毛的嘴形，以头部的动势画出其透视感和硬度。用浓墨画出顿挫刚劲的笔意。

眼：眼一般多生于嘴后稍高的位置，随着姿态的变化，视线的确立，眼有扁、侧、圆之分。用浓墨点睛，注意留有高光点，这样眼睛就会有神韵。

颈：颈是头部与背、胸的联接处，变化最大，是画翎毛最难处理的地方，画时一定要熟悉头部的转动状态，才会画出翎毛的灵性。彩墨则以翎毛的品种而定。

身：身是前连头部后连尾，也是彩墨深浅虚实变化最多的一个部位，而且要画出其柔绒的体积感来。

翅：翅分飞和停两种，画飞时注意翅膀飞羽的样式和排列，画停时翅膀附贴在身背的左右两边，注意用浓墨以顿挫的笔法画出虚实的飞羽。

尾：画尾羽时要和翎毛的动势相配合，使翎毛的姿态更生动有趣。尾羽彩墨要以翎毛整体和品种而定。

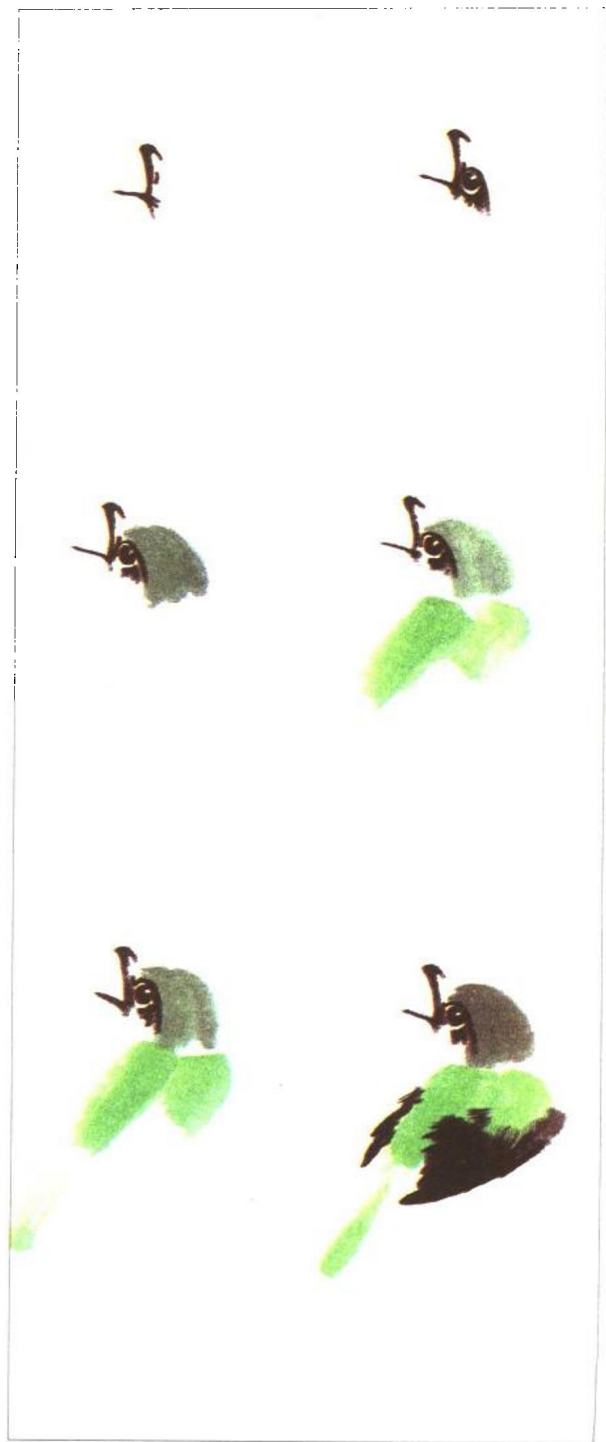
脚：平时要多观察翎毛的各种姿态，并注意它们的立点和重心，脚是关键部位，脚的彩墨以翎毛的品种而定。

1. 红眼绿鹇

先用浓墨画嘴、点睛、画眉，画颊要用虚笔；用酞青蓝加藤黄加墨画头部，酞青蓝加藤黄画背和翅膀，用笔前实后虚，尾羽用笔上实下虚。用浓墨以虚实笔法画飞羽，在色彩交界处用虚笔画。用略浓墨色画喉部，淡墨画胸腹和腿，用笔前实后虚，最后用浓墨画爪。

写意翎毛不一定要从嘴或头部画起，根据每个人对翎毛的理解和习惯，也可以先从背部或眼睛画起，然后再依次画出其他部位。只要将翎毛的姿态栩栩如生地表达出来即可。

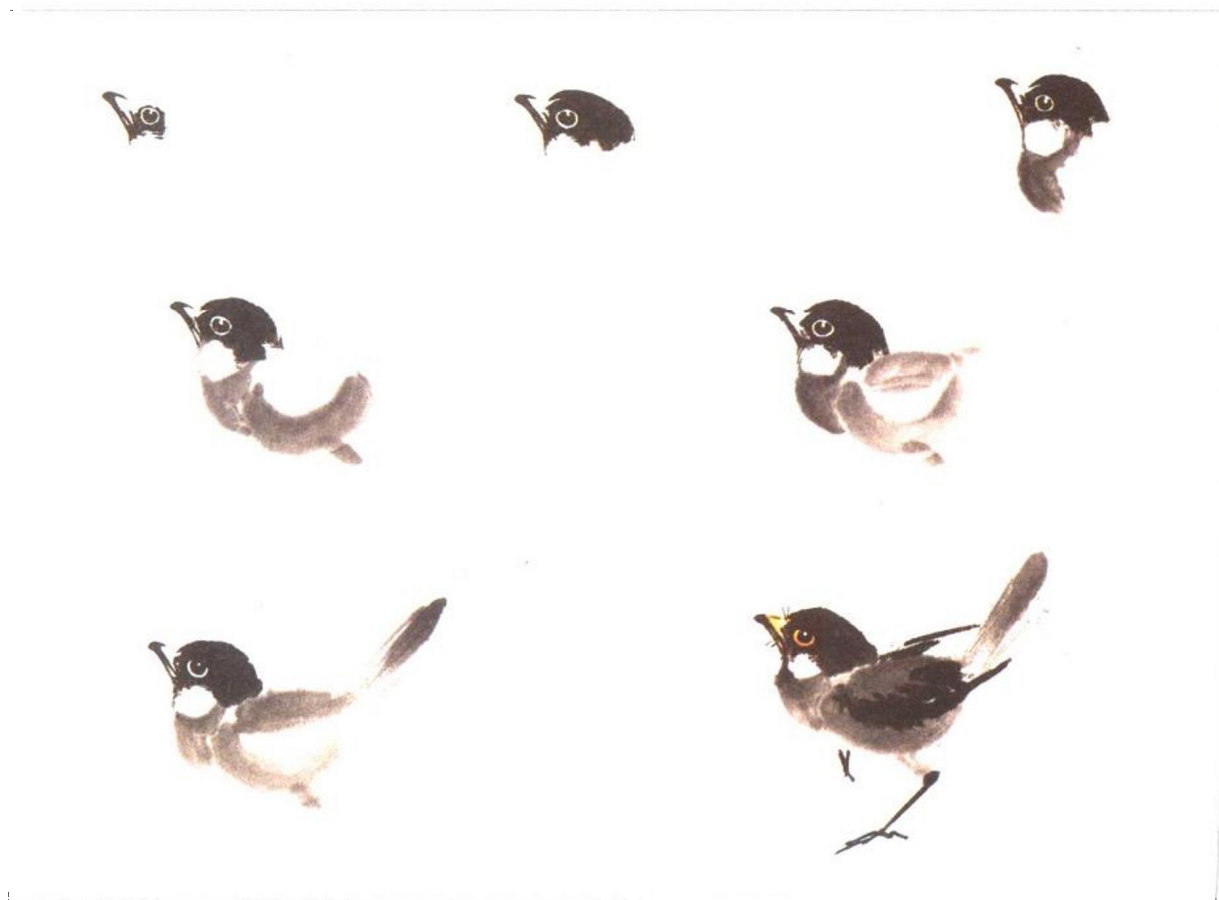
2. 麻雀

先用赭石加墨画头部，赭石画背、翅，再用浓墨以顿挫笔意画出飞羽，淡赭石加淡墨画尾羽，淡墨画胸腹，最后用色画爪。

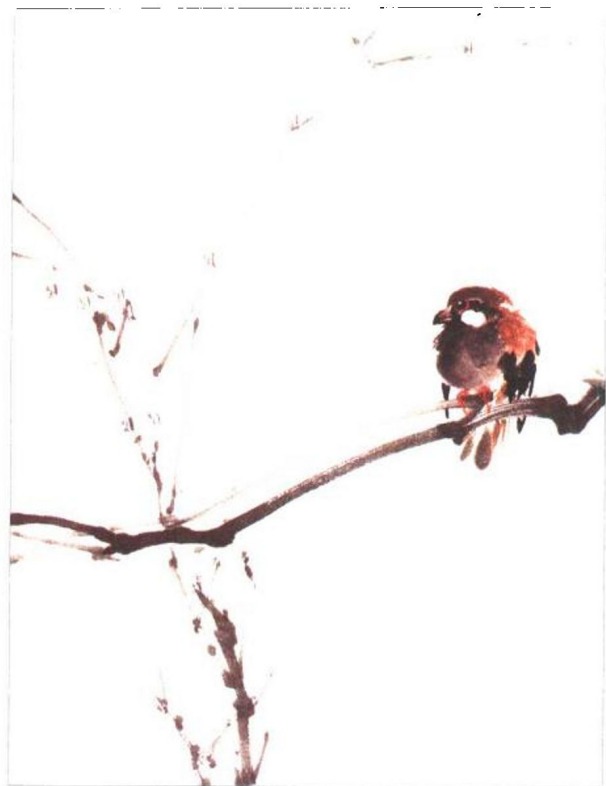
3. 环颈鸫

用水墨形式表现，笔墨简练，形象生动。先用浓墨将嘴、眼、头部画好，再用略浓墨色画喉部，淡墨画胸腹部并呈弧形状，再用淡墨画腿，然后画背部，略浓墨色画尾羽，浓墨点画翅膀飞羽，最后用浓墨画爪。

4. 冬鹪鹩

此鸟憨态可掬，颇显趣味。作画时先用浓墨画嘴点睛，赭石画头部和翅膀，颊部留白呈圆形。再用淡墨画胸腹部，墨色有深淡变化呈球体状，趁湿用浓墨干擦喉部。接着用浓墨画飞羽，赭石画尾部，淡墨画尾羽，硃磲画爪。

5. 东蓝鸲

此鸟的羽毛呈色彩中的对比色，绚丽明亮。作画时先用浓墨画嘴点睛，以虚笔画颊和颞，石青加墨画头部，石青加酞青蓝画背部和颈羽。用浓墨以虚实的笔法画出飞羽，石青加墨画尾羽，并干擦尾部，藤黄加硃磳画喉部和胸腹部，应前实后虚。最后用浓墨画爪。

6. 山椒鸟

此鸟由黑红两色相配显得靓丽高贵，姿态生动。作画时先用浓墨画嘴、喉、额，点睛及头部，用曙红画胸腹部、腿和尾羽，浓墨画翅膀飞羽，最后浓墨画爪。

7. 山 鸚

此鸟为取实之势，振翅欲飞。先用浓墨画嘴点睛，头部和背部，颊部用干笔擦。再用藤黄画喉部，淡墨画内翅外形和飞羽及外背翅羽毛，浓墨画外背翅的飞羽，略浓墨色画尾羽。最后用硃磲画胸腹部，淡硃磲画内翅羽绒，浓墨画爪。

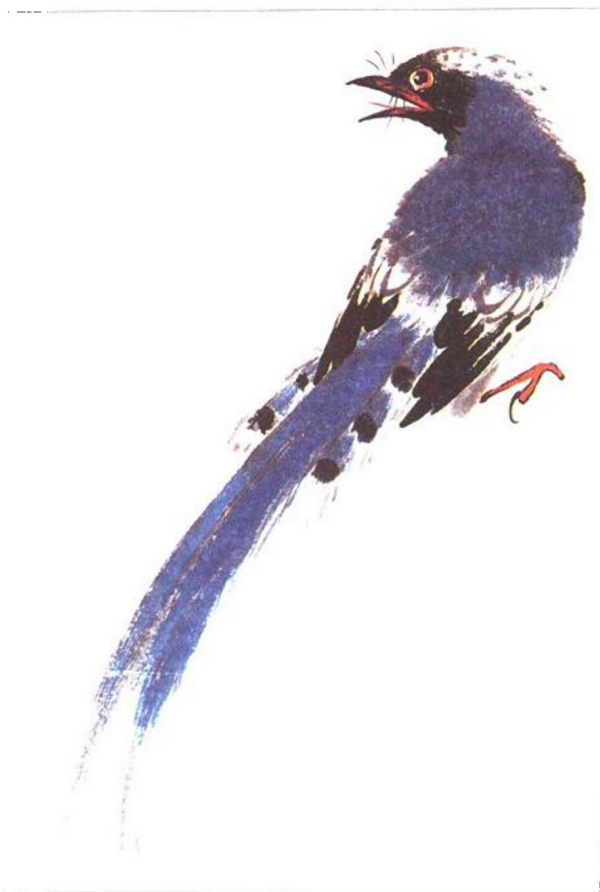
8. 鸛鸽鸟

鸛鸽鸟，即八哥。先用浓墨画嘴、眼睛、颊、头部和喉，喉部墨色前浓后淡。以略浓墨笔尖蘸浓墨画背、翅膀，然后快速用淡墨接上画背尾部，以顿挫的笔法来画。用淡墨勾勒覆羽，浓墨画飞羽，淡墨画胸腹部，淡墨笔蘸少一点浓墨点画腿，石青画颊部。最后用藤黄画嘴，淡硃磲画眼睛和舌，藤黄加硃磲画爪，浓墨画指甲。

9. 唐山鹊

先用浓墨画嘴、眼睛、颊、喉，略干的浓墨以虚实顿挫的笔法画头部前额。接着用淡墨勾勒出头上的冠羽，略浓墨以虚实的笔法画颈、背、翅膀，淡墨勾勒覆羽，浓墨画飞羽，略干的淡墨以顿挫笔法画长尾羽和两边小尾羽及胸腹轮廓，再用淡墨画腿。以浓墨点两边小尾羽内的纹样，然后待墨色干透，再用头青以虚实笔法罩染翎毛的颈、背、翅膀，长尾羽及两边小尾羽。淡赭石勾染头部冠羽和覆羽，白粉渲染冠羽和覆羽，冠羽白粉略干时用淡墨加点。用浓墨画爪，干后用硃磲复勾。

10. 白头翁

先用浓墨画嘴、眼睛、前额、颊，略干淡墨丝头部，喉部要留白。以虚实笔法用淡墨画颈背、翅膀，淡赭石加浓墨画飞羽和尾羽，淡赭石加淡墨画胸腹、腿，藤黄加花青罩染颈、背、翅膀，白粉渲染头部，藤黄点染前额和颊的交接处。最后用浓墨画爪。

