

翅色

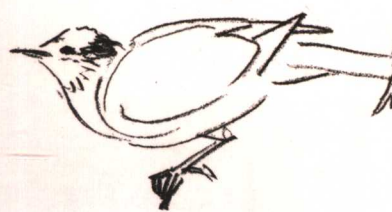
中国画

五十一种

鸟的画法

孙其峰 郑隽延 著

斑斓

人民美术出版社

翅色斑斓
中国
画五十
一种
鸟的
画法
下

◎
孙其峰
郑隽延
著

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

翅色斑斓.下: 中国画 51 种鸟的画法 / 孙其峰, 郑隽延著.
—北京: 人民美术出版社, 2006.7
ISBN 7-102-03717-1

I. 翅... II. ①孙...②郑... III. 花鸟画—技法
(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 080256 号

翅色斑斓——中国画五十一一种鸟的画法 (下)

出 版: 人 民 美 术 出 版 社

(北京东城区北总布胡同 32 号 100735)

网 址: www.renmei.com.cn

选题策划: 王玉山

责任编辑: 尹 然

版式设计: 尹 然

封面设计: 李 猛

制版印刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

版 次: 2006 年 7 月 第 1 版 第 1 次印刷

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印张: 9.5

印 数: 1-5000 册

ISBN 7-102-03717-1

定 价: 41.00 元

孙其峰

◎一九二〇年生，山东招远人。我国当代著名美术教育家、画家、书法家。

◎自幼从舅父王友石先生学习书画。一九四八年毕业于北平国立艺专。现为天津美术学院终身教授，天津美术家协会名誉主席，中国国画研究院院务委员。曾任中国美术家协会理事，中国书法家协会理事。出版有《孙其峰画集》等画册、画谱数十种。

郑隽延

◎一九三九年二月七日生，天津市人。一九五八年毕业于天津市卫生学校，一九六三年毕业于天津医学院。

◎曾任天津医科大学附属医院外科医师，天津高等医学专科学校「外科学」及「人体解剖学」教师。

◎一九七〇年拜孙其峰先生为师，学习中国花鸟画。现为中国美术家协会天津分会会员。

翅色斑斓

——《中国画五十一种鸟的画法》代序

刘士忠

在自然界的所有物种中，鸟类无疑是种类最丰富、最具生命活力、外在形态最美丽、与人类最亲近的一种动物了。据鸟类学家统计，全世界已发现9021种飞鸟，仅我国就有1186种，约占总数的百分之十三。无论是在高耸起伏的山峰、蜿蜒曲折的河流、枝繁叶茂的森林、平畴千里的沃野、碧波如镜的湖泊、波涛汹涌的大海，还是高楼林立的城市、绿树掩映的乡村，甚至在寸草不生的沙漠和终年冰雪覆盖的南北两极，到处都可以见到鸟儿矫健而优美的身影，听到鸟儿啾啾悦耳的鸣叫。的确，鸟以斑斓的羽色、优美的身姿，使自然界充满了生命的活力，使其变得更加美丽，也给人类带来了审美的愉悦和精神的享受，使我们的生活变得更加丰富多彩。

鸟类在远古的时候便受到人类的特别关注，成为造型艺术中最早被表现的对象。在中国，对鸟的形象的描绘，是与花卉联系在一起的，统称花鸟画。远在原始社会，在造型艺术尚未分类，工艺美术、雕刻、绘画等一切还处于一体的时候，鸟的形象便进入了艺术家的视野，出现在他们制作的各种器具上，成为最早的艺术作品。因此可以说花鸟画在中国画的三大画种中出现得最早。

战国时候，在帛画上已出现了对于凤这种想象中的鸟的描绘，并被赋予了精神内涵。魏晋时出现了擅长画鸟的画家。唐代是花鸟画的形成期，此时出现了独立的花鸟画及其著名画家，佳作迭出。如擅长画鹤的薛稷，他所创的屏风六扇鹤样，成为画家们争相摹仿的范本。边鸾长于对鸟写生，当时新罗国进献孔雀，他奉旨图写其貌，画一正一背两只孔雀翩翩起舞，翠彩生动，得婆娑之态。五代花鸟画上出现了“徐熙野逸”与“黄家富贵”两种不同的风格流派，反映了表现技法和审美感受的多样性。宋代是花鸟画的大发展时期，名家辈出，流派纷呈，在画科上产生了以鸟为专门表现对象的翎毛科。画家们注重对花鸟形貌情态的观察，追求形象和动作姿态的真实合理。此时精丽典雅的工笔设色与简括奔放的水墨写意两大风格并行发展，直接影响了元明清花鸟画的走向。元代的陈琳、王渊笔下的禽鸟或形象逼真，或简逸秀淡，笔墨潇洒，富有气韵。明代早期的边景昭、林良、吕纪分别擅长工笔重彩、水墨写意和工写结合，所画鸟雀，其形貌神采或妍丽典雅而富有生意，或洗练奔放而造型生动，或精或粗或精粗结合而富有情致。中后期的陈淳、徐渭以洗练的造型、放逸的笔墨，在写意花鸟画领域并称，尤其是徐渭，纵情挥洒的狂草般的用笔和淋漓奔放的用墨，给后代大写意画风以直接影响。明末清初的朱耷以凝练的笔墨和象征、夸张、寓意的手法，塑造了冷峻、简约、奇特的禽鸟造型，寄托了愤世嫉俗之情和国亡家破之痛，开写意花鸟画另一境界。清中期的华喦以小写意的手法，表现自然环境中禽鸟的各种情态韵致。清末的任伯年在传统的基础上，吸收西洋水彩画的某些因素，丰富了花鸟画的表现手法，所画禽鸟造型准确，生动传神，获得了雅俗共赏的效果。现代的齐白石将民间艺术引入文人画中，其笔下的禽鸟鲜活生动，质朴率真，富有生活气息。稍后的一批花鸟画家也创造了各自的禽鸟造型及风格，如林风眠的苍茫、潘天寿的奇崛、于非闇的富丽、陈之佛的清丽、

李苦禅的雄厚、王雪涛的灵动、唐云的秀雅、江寒汀的清逸、崔子范的稚拙、孙其峰的松灵，等等，可谓百鸟齐鸣，异彩纷呈。在他们的影响和带动下，花鸟画呈现出了前所未有的繁荣局面，习画者与日俱增，都在寻求学习方法，以期掌握禽鸟的基本画法，提高造型能力和艺术技巧。

基于此，人民美术出版社特约请著名花鸟画家、美术教育家孙其峰先生与其学生、画家郑隽延先生编绘了《翅色斑斓——中国画五十一一种鸟的画法》一书，旨在向有志于花鸟画学习、创作的读者传授各种禽鸟的相关知识及基本画法，使他们的造型能力和艺术水平得到提升。

与以往其他绘画技法书相比较，该书具有以下特点：

一、鸟的种类丰富、形态多样。书中将我国人民常见到的鸟类，以及近年来从国外引进的一些形态羽色美丽的观赏鸟一一收录，既开拓了人们的视野，使读者可以欣赏到各种鸟的优美身姿和灿烂羽色，又扩大了鸟的绘画表现范围，丰富了花鸟画的题材内容，使画家们在学习和创作时有了更大更多的选择。

二、关于鸟的知识介绍。这是该书的一大特点，作者首先从形态学的角度对鸟做了详细介绍，如鸟的形态与各部位名称及其功能、特征等，并绘有详细的示意图，以便于读者从总体上掌握鸟的生理结构及由此导致的动作或飞行特点，这对于花鸟画的基础学习尤为重要。然后作者又对本书所收录的51种鸟，从生物学的角度，就不同鸟的科目种属、分布地域、形态特征、羽色构成、生活习性、食物种类等，作了相应的介绍，并附有每一种鸟清晰的彩色照片，使学画者获得了相应的鸟类知识，并从本原上把握该种鸟的生理特征，描绘时便于布墨施彩，而不是像其他技法书那样，只做技法介绍，使学画者学了半天也不明就里。

三、循序渐进的学画方法。正确的方法对人们改造物质世界和精神世界具有事半功倍的作用。学习绘画也是如此，它是一个画家成功的基本保证。该书作者之一，孙其峰先生是当代著名的老一辈中国画家和美术教育家，自少年起开始学画，既受到传统派画家的师徒传授，又接受了学院式严格的专业训练，具有高超的造型能力和精深的艺术修养。另一作者郑隽延先生本身是一位外科医生，作为孙先生的学生，他以严谨的治学态度，学习创作的同时，总结出了一套行之有效的花鸟画学习方法，具体归纳为：①仔细观察；②认真临摹；③反复写生；④勤于默写；⑤照片和摄像。然后又就具体的鸟介绍了各自的画法，并附有大量的图例。以麻雀为例，计有：麻雀的各种形态、速写和默写、写意画法、工笔画法、创作小构图，以及孙先生教学图稿、工笔范画等一些具有简洁而明晰的内容。尤其是教学图稿，从画法与画理上讲解每一幅画的形式特点，便于初学者学习和领会。

中国画意蕴深厚、博大精深、意趣丰富，其中对鸟的艺术表现和技法探讨亦无穷尽，无论是初学者，还是有一定造诣的画家，都应该以极大的精力投入其中，去学习、掌握、探讨、创造画鸟的方法，以推动花鸟画乃至中国画艺术的发展。

出版说明

孙其峰 郑隽延

本书选入了体长在30cm以下，体形优美，羽色动人的小型鸟类共51种。主要是在我国北方常见的和在京津地区的鸟市上可以购到的一些小型鸟，还特别选入了自改革开放以来从国外引进的一些美丽的观赏鸟。内容包括这些鸟的摄影资料、形态特点和生活习性介绍、各种姿态白描、写生、默写、工笔和小写意画法及示范作品等，供广大美术工作者、美术院校学生和花鸟画爱好者参考。由于时间仓促，错误和不足之处在所难免，望广大读者批评指正。

本书所用的照片，绝大部分系作者本人在鸟市上购买、驯养，然后作近距离的观察并拍照的，而对一些珍贵的罕见鸟一时难于找到，不得不采用其他有关出版物中的照片。所采用的照片均标明原著书名、出版单位和出版时间，在此谨向这些出版单位和作者表示感谢。

目录

翅色斑斓——

《中国画五十一种鸟的画法》代序 刘士忠 1

出版说明 孙其峰 郑隽延 3

八哥 6	黄喉鹀(俗称“黄豆瓣”) 106
鹁哥 18	红腹灰雀 109
丝光椋鸟 23	燕雀(俗称“虎皮雀”) 113
黑领椋鸟 25	普通朱雀 114
戴胜 27	北朱雀(俗称“靠山红”) 116
伯劳 37	松雀 118
啄木鸟 49	交嘴雀 120
寿带鸟(俗称“练雀”、“带子雀”) 56	金翅雀 123
绣眼鸟 67	赤红山椒鸟 125
柳莺 73	金丝雀(玉鸟) 128
画眉 77	珍珠鸟 132
红嘴相思鸟 83	七彩文鸟 136
黑喉噪鹛 87	绵花鸟(钻石草雀) 138
文须鸟 89	虎皮鹦鹉 140
棕腹仙鹩 91	情侣鹦鹉(俗称“牡丹鹦鹉”) 143
百灵 100	鸡尾鹦鹉(高冠鹦鹉 玄凤) 147
云雀 102	
角百灵(凤头百灵) 104	

八哥

雀形目，椋鸟科。作为留鸟广泛分布于陕西南部、云南、四川、河南和长江以南各地。

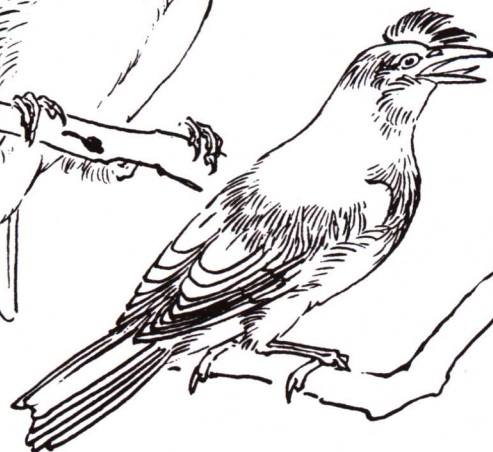
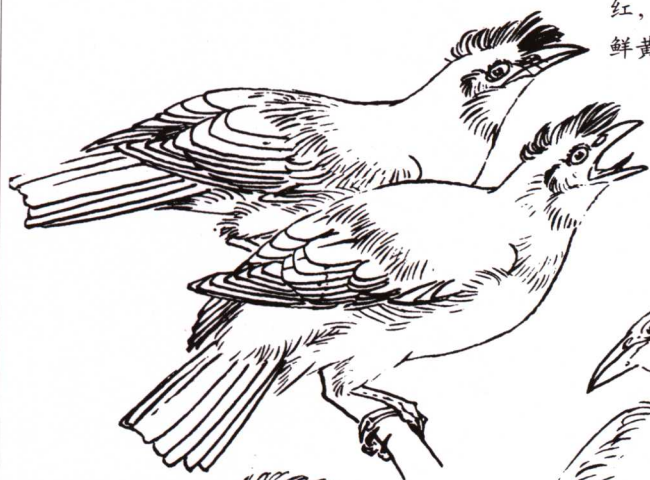
体长25cm。通身辉黑，并有蓝色金属光泽。额羽发达，有一簇竖立如冠状的赭毛，故有人称之为“凤头八哥”。嘴乳黄色，眼睛较小，虹膜橙黄色，显得很亮。所有的翼羽皆为黑色，但初级飞羽的上部有较大的白斑，初级覆羽的下部有白色端斑。展翅时，左右两翼的白斑拼成“八”字形，因此得名“八哥”。尾羽12枚，除主尾羽全为黑色外，侧尾羽均有白色端斑。尾下覆羽黑色，但有白色边缘。爪为赭黄色。

栖平原、丘陵、村落和农田附近的林缘。喜成群活动。常在翻耕的土地上觅食，或尾随耕牛之后觅食。在屋脊、古塔、大树上休息、鸣叫。黄昏在屋脊上集合，列横队，头朝一个方向，至日落时整群飞上高大树木或竹林栖宿。食性杂，主要以昆虫、果实和植物种子为食。鸣声宏亮，可模仿其他鸟语，有的可学人语。

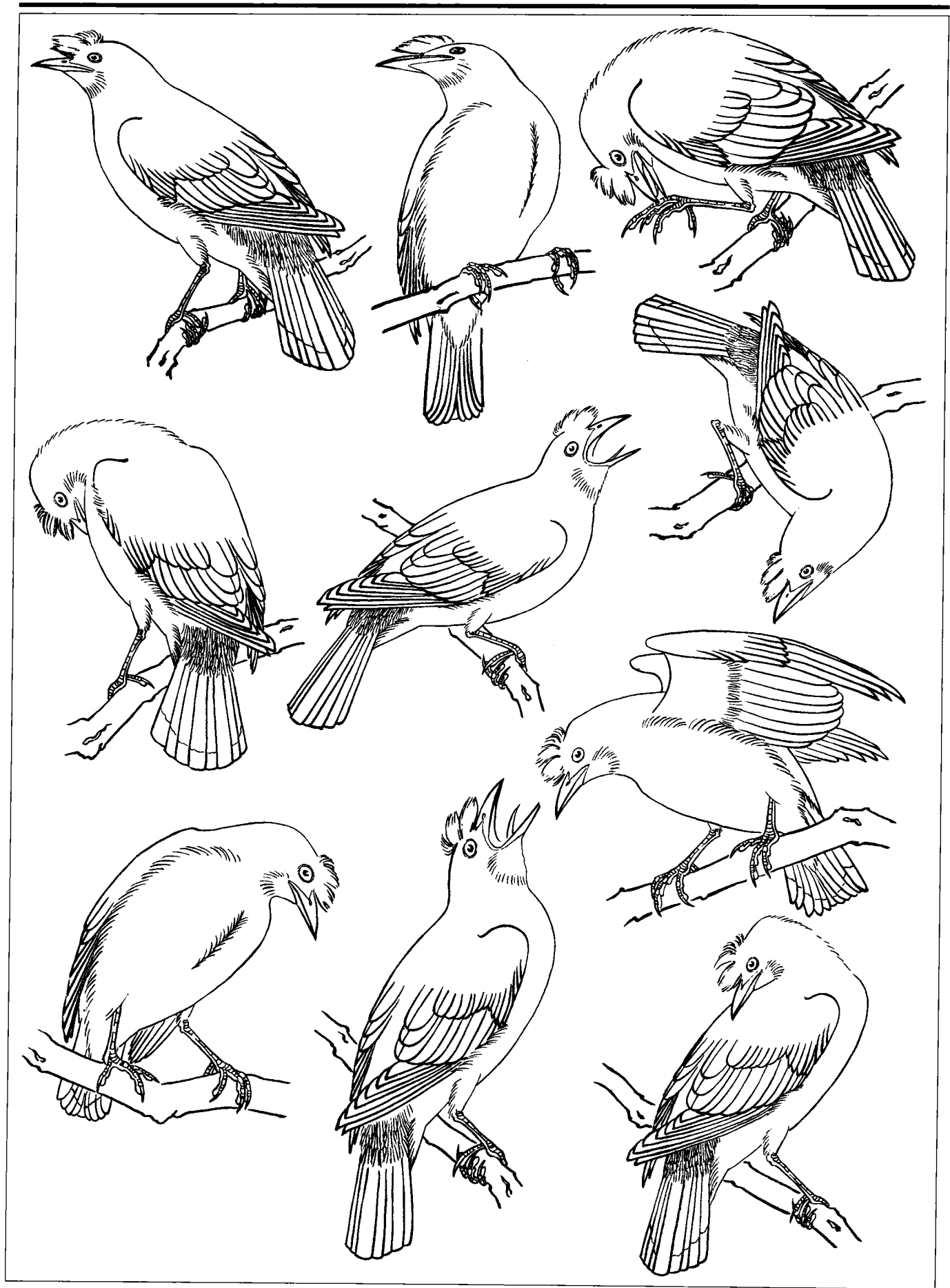

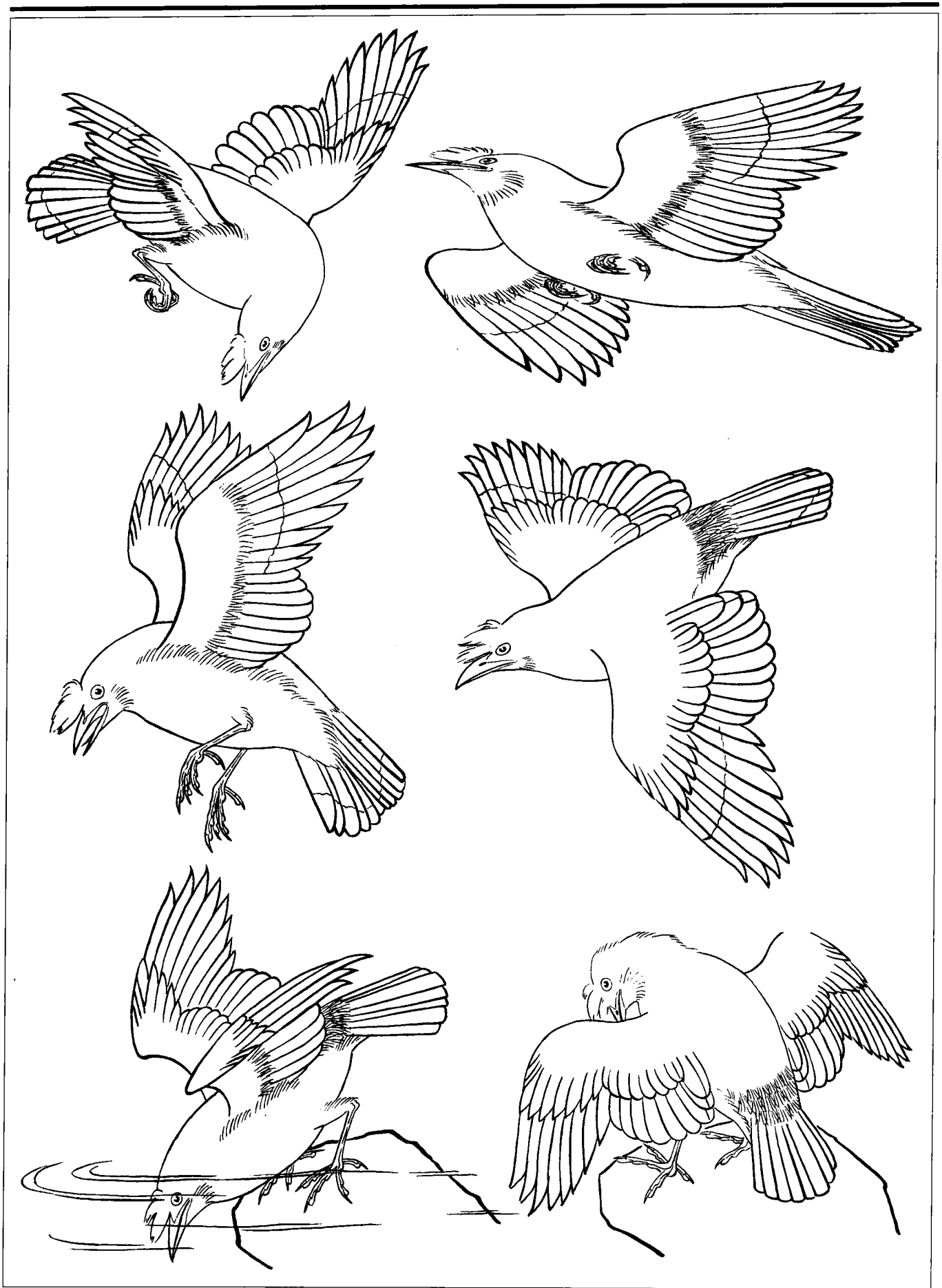
八哥的各种姿态

八哥嘴爪色橙红，自眼至后头有鲜黄色肉质垂片。

有冠羽，初级飞羽展开有白色圆光。

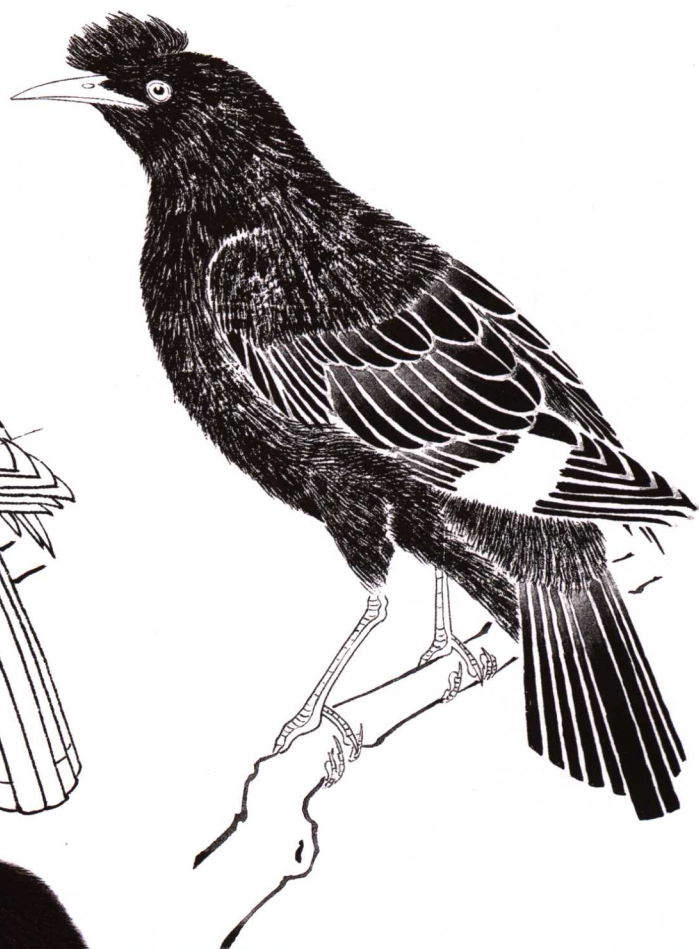

八哥的速写和默写

八哥的工笔画法

(一)

先分别用重墨、中墨和淡墨勾出鸟的轮廓。

(二)

重墨填染初级飞羽、次级飞羽、三级飞羽、小翼羽和尾羽，注意画出初级飞羽和尾羽上的白斑，并注意墨色的变化，用劈笔丝毛法进行丝毛。

(三)

用淡墨通染2~3遍，注意八哥头部羽毛要黑，腹部羽毛墨色稍淡。

用藤黄、粉和少许赭石染嘴，用藤黄和朱磬染眼的虹膜，用粉、藤黄加少许赭石和草绿染足，用藤黄加粉染爪上的鳞片。

八哥的小写意画法

画八哥可从头部画起，也可先从背部或腹部画起，画鸟究竟应从何处画起，没有严格的规定，可根据鸟的体形或自己的习惯来决定，只要感觉方便，得心应手即可。

从头画起的方法是用重墨勾嘴眼，再用较干的重墨点头颈，然后再用稍淡一些的重墨点背。用重墨点飞羽要特别注意留出翅上的白斑。顺势画尾。再用更淡一些的重墨点染胸腹部，要渐下渐淡，下腹部用笔要松，要见笔。同时要注意在胸腹部与背部之间留出空隙。整体画完后，可画鸟头上的赭毛，嘴可用藤黄通染，也可在嘴根部略染些淡草绿。眼可染朱磬或藤黄加朱磬，爪可用粉黄加适量的朱磬勾出。无论是头还是躯

干，其轮廓都不要画得太圆，却要适当有些见方的地方。另外还要特别注意的是画全身黑色的鸟，一定要按鸟的结构着笔，不同结构的部块之间要略保留一些空隙，这些空隙要用淡墨填染，一方面是增加色调，一方面是使鸟不会显得太碎。如画胸腹部朝前的八哥，可在画完头部后用稍淡的重墨点腹，要注意腹下部颜色要浅些，要画得松，要见笔。然后用较干的重墨点背羽，画飞羽，注意留出翅上的白斑，接着画尾，再染嘴、眼，勾爪。

从背部画起的方法是用重墨点鸟背，后画翅膀的飞羽，顺势画尾，再用较淡的重墨点胸腹。身体画完后，再画头部。

