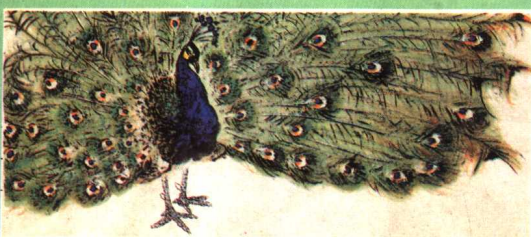

美术技法大全

孔雀画法

孙其峰 孙季康 编

四川美术出版社

SURVEY OF FINE ARTS SKILL

孔雀画法

孙其峰 孙季康 编 四川美术出版社

编者的话

《美术技法大全》带着广大读者热切的期望面世了。

她凝聚着著名美术家和美术教育家的智慧和创造。

她将为积累传统文化而整理名家技法。

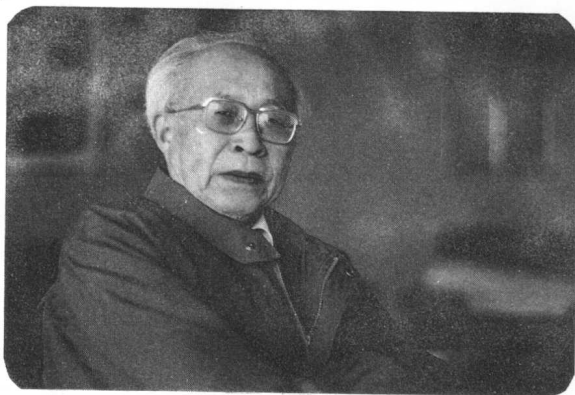
她将为推动学术繁荣而介绍国内外美术技法的最新成果。

她认为，艺术允许偏执，技法应当多样，对各种风格流派均悉心爱护，同一科目也不妨各家并存，“阳春白雪”和“下里巴人”均有一席之地。

她努力避免技法书的学究气，力求生动活泼，突出实践性和实用性。

她为适应快节奏的社会生活，按国画、油画、版画、雕塑、工艺美术、壁画、年画、连环画、宣传画、素描速写等画种，分若干类，百余册出版。

她希望继续得到广大专家、读者的爱护和帮助。

孙其峰

孙季康

作者简历

孙其峰原名奇峰，曾用名琪峰，别署双槐楼主，孤山翁，男，汉族。1920年生于山东招远县，早年毕业于国立北平艺术专科学校国画科。曾先后从师于徐悲鸿、黄宾虹、李苦禅、王友石、汪慎生等名家、擅山水、花鸟画、书法、篆刻、兼善画史画论，曾任天津美术学院副院长，绘画、工艺系主任，书协天津分会副主席等职，现任天津美术学院教授、中国书法家协会理事、中国美术家协会理事，美协天津分会名誉主席、天津市海河印社社长、北京中国画研究院院委、天津市政协常委等职。其书画作品。除多次参加国内外一些大型展览外并在日本、美国、西德、法国、新加坡、香港等国家和地区展出。在北京、南京、天津、太原、济南等地举行个人画展或书画展。所著文章曾发表于《中国画》、《美术》、《中国画研究》、《艺术研究》等刊物，并著有《中国画技法第一辑》、《孙其峰画集》、《孙其峰书画选集》、《花鸟画谱》、《孔雀画谱》、《花鸟画构图小稿》、《花鸟画技法》等书行世。

孙季康，孙其峰子毕业天津美术学院绘画系，现在北京铁路局文协从事美术工作，现为北京美协会会员擅长孔雀、花鸟。

目 录

序 言.....	1
如何解决孔雀的造型问题	2
套描孔雀的方法	8
孔雀的半工半写画法	28
画开屏孔雀应注意的几个问题	40
孔雀的工笔画法	40
白孔雀的画法	45
画孔雀的构图与配景	49
后 记	50

序 言

孔雀属雉科禽鸟，善走而不善于飞翔，常栖息于开阔草地或丛林中。我国云南省产的孔雀叫绿孔雀。此外，印度也产孔雀，叫蓝孔雀。它们是世界的珍禽。

孔雀以它华丽鲜艳的羽色，雍容华贵、气宇轩昂的神态在鸟类中显得风姿绰约、出类拔萃。人们把孔雀作为一种美的象征，并寄寓着富丽华贵的形象。

孔雀从羽色分为绿孔雀，蓝孔雀和白孔雀。绿孔雀，雄鸟头顶冠羽，颈和胸呈翠绿色羽片清晰，尾上复羽特别长大，形成尾屏。各羽中央有铜色迭状斑，斑的中部深蓝，四周铜绿色，腹部暗蓝绿色，嘴和脚黑褐色。雌鸟无尾屏，羽色也不华丽。蓝孔雀，产于印度，故又称印度孔雀。头、颈、胸黑底闪鲜蓝色，两翅有黑色花纹，飞羽褐色，体型比绿孔雀大，其它大致同绿孔雀。无论绿孔雀和蓝孔雀，雌鸟无尾屏，体型大致与雄鸟同。

白孔雀：全身纯白色，耳羽黄色，嘴和爪呈淡粉红色，体型较蓝、绿孔雀小。雌鸟也通身白色，无尾屏。

孔雀很早就成为我国花鸟画家热爱的题材。历代的花鸟画家长于画孔雀的颇不乏人，明代的林良、吕纪，明末清初的八大山人，清朝的沈铨、任伯年、朱梦庐、近代的高奇峰、刘奎龄、王雪涛，现在的张出旗、田世光等，都是画孔雀的高手。

因为孔雀美丽的形体结构，鲜艳华丽的羽片色彩，变化丰富的姿态，表现起来工序比较复杂，因而在大写意画中并不多见，而比较常见于工笔，半工半写与小写意画中。所以本书的重点放在后者。工笔与小写意画法多注重设色。但大写意画法的水墨孔雀也不失为一种表现手段，有待我们进一步去探求。

纵观古今画家在描绘孔雀形象时，并不是自然主义的去摹拟，而且通过画家主观的艺术感受，进行了取舍、提炼和概括以达到形神兼备的目的。由于画家不同的艺术感受，也就出现了不同的表现手法与艺术风格。虽然各画家在风格上各不相同，但他们却都遵循了一个规律，这就是他们都能正确的对待传统与自然。他们都是继承了传统，而又不为传统所囿，对传统作了变化和发展。对待自然，他们都敢于主宰自然，不作自然的奴隶，出于自然而高于自然。最后他们都创造出了自家面貌，自成一格，这是值得我们学习的。

如何解决孔雀的造型问题

孔雀的造型可以通过三个途径解决：一是临摹：通过临摹，可以熟悉孔雀的造型，同时也可以了解古人和他人画孔雀的处理方法，古代的画家一直把临摹当作学画的一个重要方法。临摹的稿本要选择水平较高又便于临摹的才好，可以对着稿本临，也可背着稿本临，还可以只临摹稿本的局部，但是一定要明确临摹的目地，不要为临摹而临摹。二是写生：写生是面对孔雀的一种直接摄取造型的方法。写生要多种多样，即要有较快的速写，也要有仔细刻画的慢写。通过速写捕捉孔雀瞬间变化的动态，通过慢写以了解孔雀的具体结构。三是默写，花鸟画的创作大都是在默写的情况下进行的（特别是写意画），没有默写能力，是搞不好花鸟画创作的。默写需要平时多观察、多记忆、多练习，要与速写、慢写结合起来。速写、慢写是默写的基础，而默写又可以提高速写、慢写的水平。

在通过临摹，写生与默写解决孔雀造型的过程中，要“先易后难”“先简后繁”“循序渐进”把三者有机地结合起来，互为生发、互济其穷。其中重要的是默写能力的培养，初学画孔雀对此不可忽视。开始可慢写画静的或标本，逐步过度到速写画动的，最后要多画默写。除对实物写照外，也不要排斥对照片的借鉴，只要有助于造型问题的解决，什么方法都可以。

处理开屏孔雀羽支（翎管）的方法是应相交于尾部的一点上

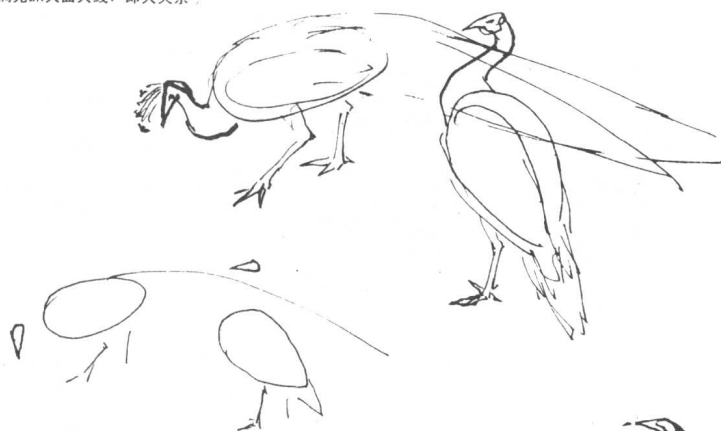
开屏翎眼的排列示意图，但画时，可根据创作要灵活处理，有时错落自然，不一定如实描写。

1982.1.27 在朴桐台
早中车场手铁板板草
2009

速写或默写都应重点捕捉和探求大体动态。画时要迅速，不要斤斤于细部之刻画。

草稿先抓大面大线，即大关系。

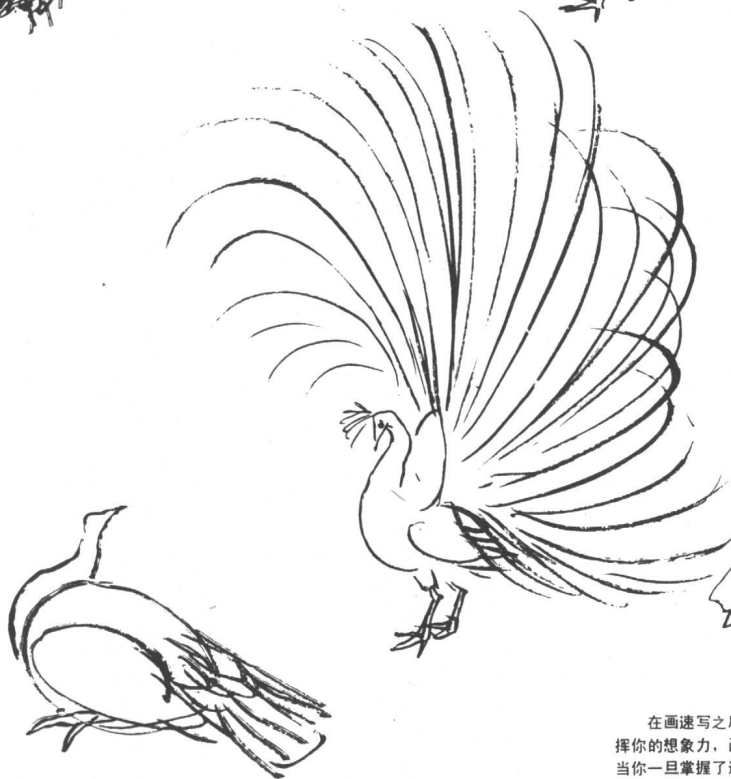
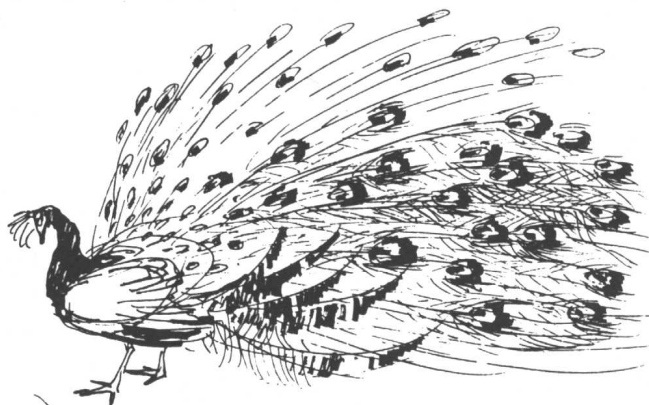

这是一组跑式的草图。

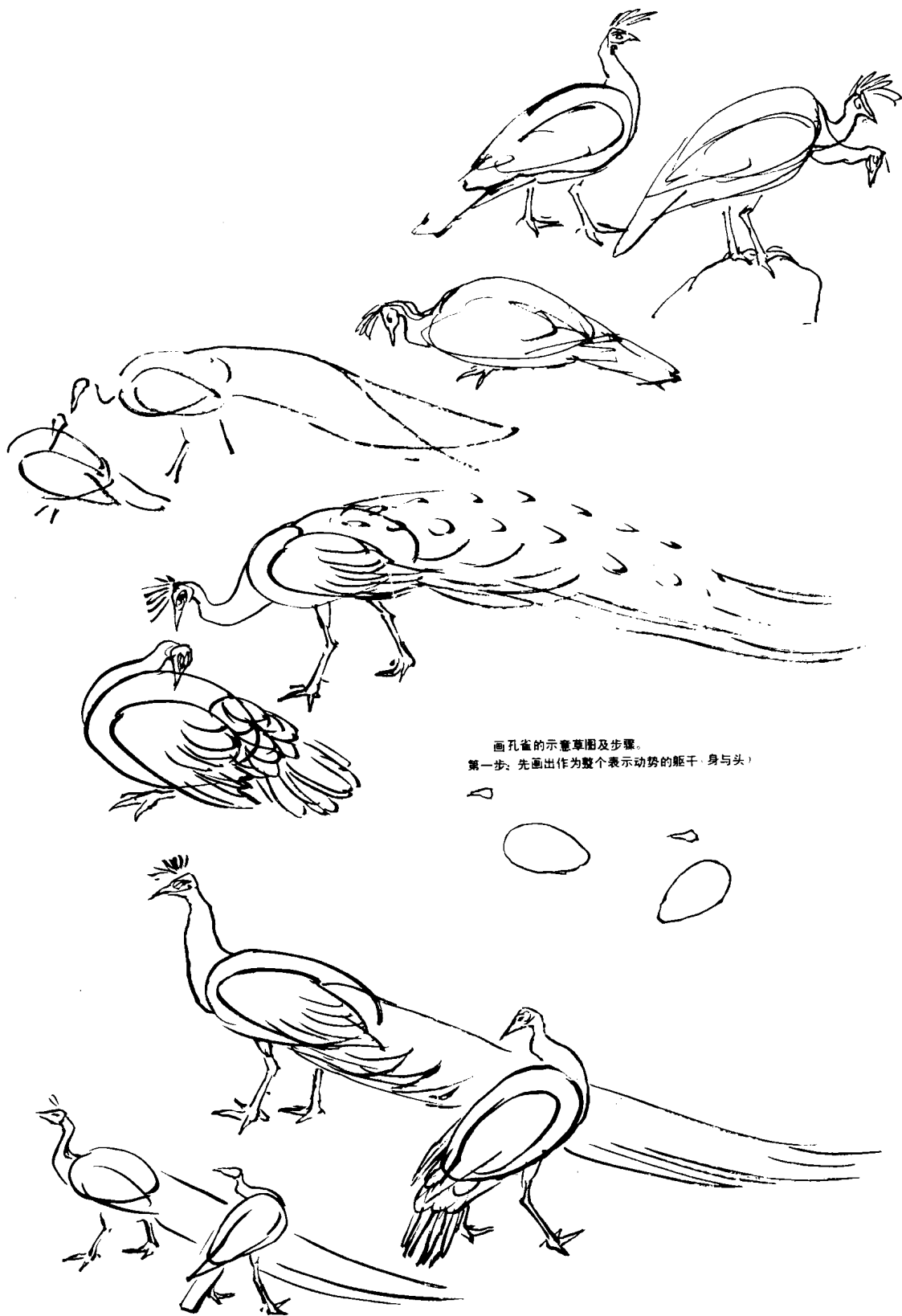

画头部的变化，往往也会联系到腿，
身躯与尾部 鸟的动作是统一的。

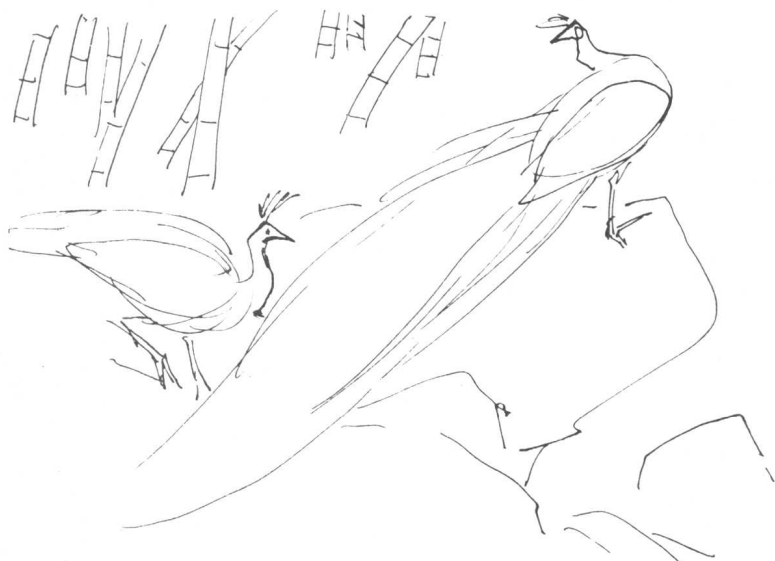
孔雀的颈长，所以颈部的变化也很多，
可伸可缩，画引颈（伸脖子）的头部位置，
不要超过孔雀本身颈的长度

在画速写之后，借印象还未淡忘时，可发
挥你的想象力，画一些探求头部的连续动作图，
当你一旦掌握了这种动作的连续关系，作画时
自可得心应手左右逢源了。

第二步：再把屏尾与颈腿等有决定意义的长线画出，最后补足未完的部分。

画构图也要先抓大关系

角度不同长度也相应变化

草稿

正式稿子之前须有一个示意稿，即草稿。
画草稿就是心中闪现出现的“意稿”画出来，所
以要迅速切忌抠细。

画脚要注意不同姿势的变化，尤其要注意
不同角度的变化。

套描孔雀的方法

掌握孔雀的造型与动态，除速写与默写之外，还有一个简便易行的辅助方法——套描法。具体方法是：首先要有一个好的孔雀稿本，这个稿本可以是自己或别人的速写，也可以是古画佳本，甚至是照片，只要适用，皆无不可。套描时，用薄纸复盖在稿本上，先描出不打算改动的部分，然后移动复盖在上面的薄纸，找寻打算改动部分的理想位置，再将它描下。开始套描，不要作大的改动，例如只把孔雀的头部扬起俯下些，或者伸长缩短些即可变化出不同于原稿的新样。等到熟练时，则可进行较大的套描变化。套描这一方法，有它自己特有的优越性，即便是造型能力很强的人，也可使用它，因为它有其它方法不能代替的作用。（参考26页的插图）

