

中国画技法教学丛书

学画

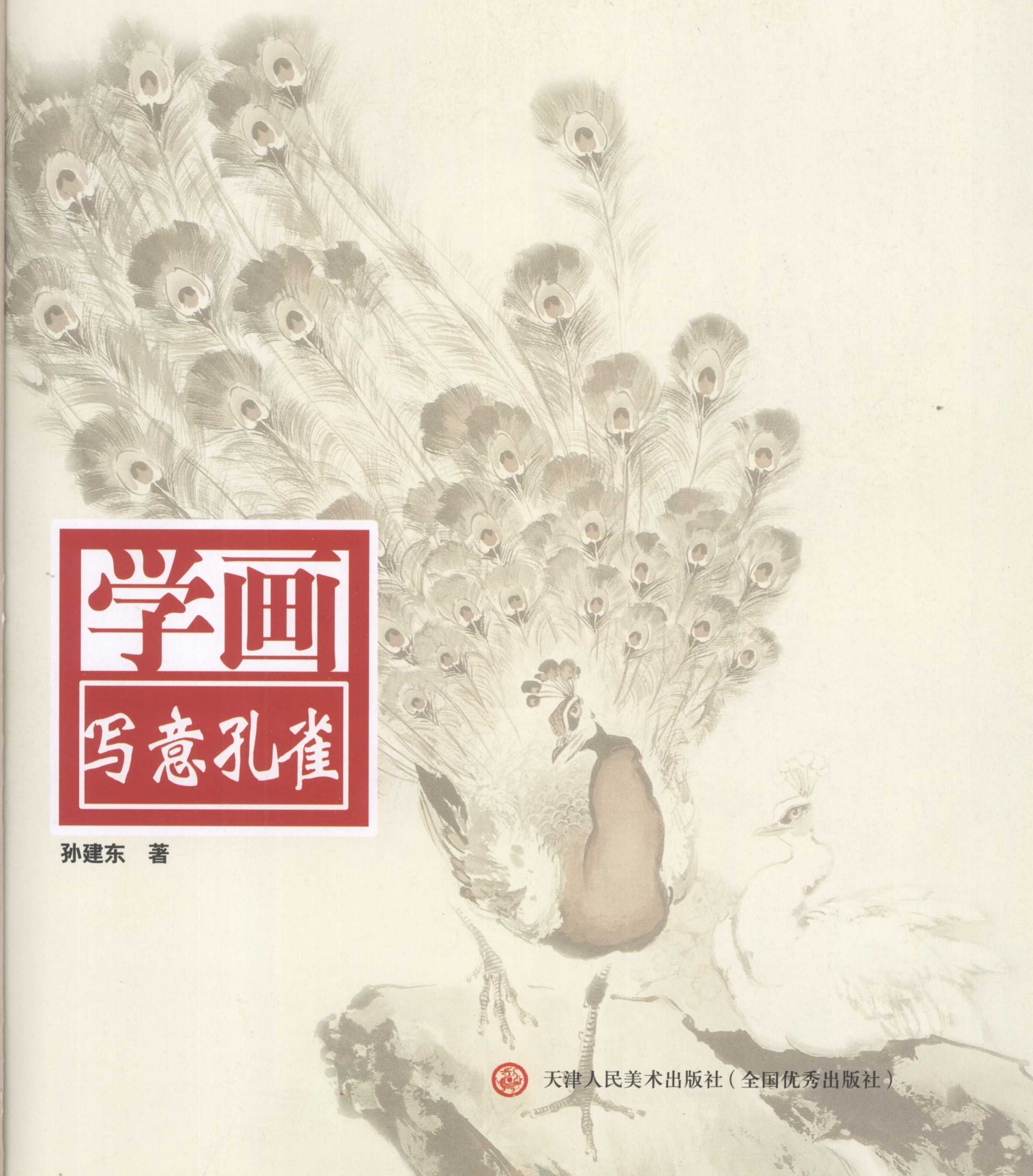
写意孔雀

孙建东 著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

中国画技法教学丛书

学画

写意孔雀

孙建东 著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

艺 术 简 历

孙建东，1952年4月生于上海，1982年1月毕业于云南艺术学院美术系，留校任教，成为著名画家袁晓岑先生的入室弟子。现为云南艺术学院美术学院教授、硕士生导师，中国美术家协会会员，云南省美术家协会副主席，云南省政协常委。

作品曾入选第七届、第八届全国美展，曾获国际现代名家水墨金奖等大奖。1999年获中国文联颁发的“'99中国百杰画家”荣誉称号。2004年获云南省政府特殊津贴。出版专集论著有：《孙建东中国画集》、《孙建东国画作品优选》、《袁晓岑艺术传略》（合著）、《中国画二十家·孙建东》等。2000年元月在中国台湾举办个展，2004年3月在法国雷恩举办个展。

争艳

孙建东作

180cm × 96cm

两只年青健壮的雄性蓝孔雀，为赢取高贵的雌性白孔雀的芳心，争相炫耀华丽的羽毛，互不相让。孔雀尾屏处于将开未开的状态，曲线流畅，充满动感。为突出主题，背景空白，不着点墨。

目 录

第一章	概 论.....	1
第二章	工具材料介绍.....	4
第三章	技法解析——笔法.....	6
第四章	技法解析——墨法.....	8
第五章	技法解析——色法.....	10
第六章	技法解析——构图及题款、印章的方法.....	12
第七章	局部步骤分解图.....	16
第八章	作品分解步骤图.....	22
第九章	作 品 欣 赏.....	37

第一章 概 论

孔雀，古称孔爵、孔鸟，是世界稀有珍禽。作为一种吉祥鸟，从古到今，孔雀在人类的艺术、历史传说、文学作品和宗教上久负盛名。据传中国古代百姓心目中的百鸟之王——青鸟、凤凰，很可能就是从绿孔雀的形象演变而来的。在希腊神话中，孔雀象征赫拉女神。早期的基督教徒认为孔雀是救世主耶稣复活的象征，其形象经常会出现于地下墓窟的墙壁上和某些拼花图案中。目前大多数的印度教徒仍认为孔雀是圣鸟，其寺庙周围经常聚集着大群孔雀，由庙中的教徒负责喂养。在佛教中，孔雀也是神圣的，象征着阴阳结合以及和谐的女性容貌，佛教故事中经常描述如来佛祖骑着开屏的仙鸟孔雀给人间消灾解难。生活在我国云南省西南部和南部的傣族人民，更是把孔雀视为吉祥、幸福的象征，德宏的瑞丽、西双版纳的允景洪也素有孔雀之乡的美称，寺庙、服饰处处可见孔雀的形象图案，劳动之余，逢年过节，傣族的姑娘小伙儿就会模仿孔雀的动作，跳起矫健优美的孔雀舞，尽情地歌唱幸福美好的新生活。

孔雀按动物学分类属于鸡形目，雉科，孔雀属。入画的孔雀，根据其形态特征，大致可以分为蓝孔雀、绿孔雀和白孔雀三类，但从科学角度看，目前世界上已定名的孔雀仅有两种：印度孔雀〔亦称蓝孔雀（*Pavo cristatus*）〕、爪哇孔雀〔亦称绿孔雀（*Pavo muticus*）〕。蓝孔雀主产于印度、斯里兰卡一带，人工驯化已有 3000 年的历史，其形态特征为头顶、脖子为孔雀蓝色，富有金属光泽，头顶上的冠羽（从枕骨部位伸出）呈扇形，冠羽尖端有小型孔花。脸颊为白色，翅膀复羽有灰褐色的波状花纹。绿孔雀主要分布在印尼爪哇岛、缅甸、泰国、越南、柬埔寨及我国云南南部等地，是我们国家的一级保护动物。其形态特征为长颈似蛇，颈和胸呈黄绿色、翠绿色，并杂有黑褐色和金黄色的斑纹，羽片清晰，头顶泛宝蓝色，冠羽呈麦苗状直立，无花，脸颊上部为淡蓝色，下部为中黄色。翅膀复羽为深褐色，前部泛紫蓝色光。蓝、绿孔雀的尾屏基本相同，但绿孔雀更长一些，可长至 150 厘米，羽轴多达 100 至 150 根。屏羽顶端有一椭圆形的眼状斑，色彩层次丰富，灿烂耀目，在不同角度下观察有青、绿、紫等不同变化。在尾

屏的两边下侧还有若干刀形的裙羽。

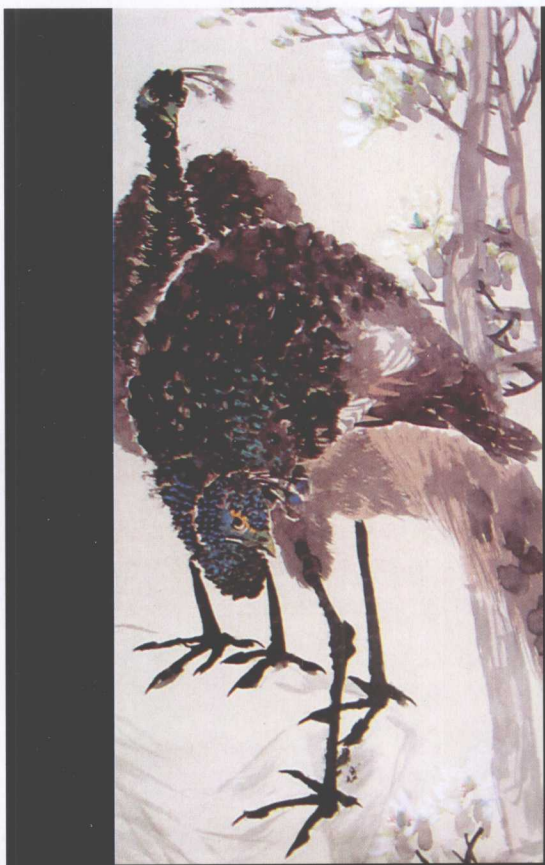
经常出现在画面中的还有白孔雀，形体较小，实际上是蓝孔雀的变异，纯属人工培养的家禽，通体白色，素雅高洁，其嘴和脚呈淡红色。

雌孔雀的色彩比较简单，有灰背白腹的，有全身褐色的，也有带虫囊状棕白色波形横纹的，局部会泛金属光泽，但不如雄鸟鲜亮。其与雄孔雀最大的区别是雄孔雀有长长的美丽的尾屏，且跼蹠后面有距，而雌孔雀没有。

孔雀属留鸟，爱栖息于森林及灌木丛附近的稀树草坡开阔地带，尤其喜欢在靠近山溪、河边沿岸的地方活动，盖因孔雀性喜清洁，宁愿忍耐饥渴而隐栖高处，不肯为觅食搞脏自己的羽毛，并常常往山溪汲水梳理修整美丽的尾屏。孔雀的生态习性最喜成双，或一只雄孔雀带三五只雌孔雀及其幼雀群居，善奔跑，行走姿态与鸡近似，且边走边探头。孔雀亦能飞，且姿势优美。孔雀为杂食性鸟类，主要吃浆果、谷物、草籽等，亦兼吃昆虫、蛙类与蜥蜴等。

每年春夏季节是孔雀的繁殖期，雄孔雀会高展尾屏似扇（即人们常说的孔雀开屏），不断抖动，并同时发出响声，向雌孔雀炫耀它的美丽。开屏时屏面宽约3米，高约1.5米。孔雀开屏实际上是性兴奋的一种表现，但有时也会受其他方面的刺激，如有鲜艳色彩的伞、花裙子的挑逗等导致开屏。要注意开屏的羽毛并非尾羽，从生态上来说应该是尾上复羽，真正的尾羽在复羽下面，开屏时直立竖起以支撑整个尾屏（从开屏孔雀的背后可以清晰地看到）。在北方因气候关系，孔雀只在三四月份羽毛丰满时开屏，繁殖期较短，天气变热以后，羽毛就渐渐脱落。而在南方开屏的时间就长，从二三月到八月，每次开屏的持续时间从30秒到50分钟不等，在版纳，一年四季都能看到有长尾屏的孔雀。雌孔雀有时也能作雄鸟开屏的相仿动作，但因没有美丽的尾屏，只能是“东施效颦”罢了。

由于孔雀在鸟类中羽毛最为绚丽，故很早就成为我国花鸟画家所热衷于表现的题材。历代花鸟画大家中，不乏画孔雀的高手，如唐代的边鸾，明代的林良、吕纪，明末清初的八大山人，清代的沈铨、任伯年，以及近现代的高奇峰、刘奎龄、王雪涛、

张书旂、田世光、孙其峰等，可谓名家辈出，各有高招。而从意笔孔雀的创作角度来看，集大成且最有个性者应推我的恩师，云南画坛的代表人物袁晓岑先生。几十年来，先生由工笔入写意，将意笔孔雀的技法不断的提炼、发展，达到了笔墨与色彩的完美结合，并首开了描绘野生孔雀的先河，将孔雀置身于西双版纳的林泉之中加以表现，使其华贵与野逸得到了高度和谐的统一。

纵观孔雀画作品的发展沿革，我们发现它有一个从工笔到意笔，从写实到写意的过程。我们学习写意孔雀画，不一定要从工笔入手，但首先对孔雀的基本形态、生活习性有一定的了解，可以从临摹入手，以借鉴前人笔墨处理的经验，然后可通过大量的写生、速写，从生活中、从大自然中获取第一手资料，在现代科学高度发达的今天，还可以使用数码相机来捕捉动态，搜集资料。在这个基础上，还必须以正确的态度对待传统与自然、对素材进行一定的取舍、提炼、夸张和变形变色，加上画家的主观艺术感受进行创作。在长期的创作实践中，我对笔下的孔雀进行了一些独到的处理，如孔雀的眼睛实际是镶嵌在黑色的睫带中，并不很清晰，我夸张了孔雀眼睛的虹膜部分，并将其赭褐色改为中黄色，使其更为明亮。又如白孔雀，原本脸颊只有一点淡淡的肉红色，我们借鉴了绿孔雀脸上的色彩，为白孔雀的脸颊上加上中黄色或石青色，并在眼睛周围加上黑色的睫带，使其与通体的白色形成色彩上的对比，更显美丽传神，更具艺术的美感。

进入到创作的高级阶段，还必须在立意上多下功夫，表现孔雀生活中的起舞、飞翔、觅食、梳羽、嬉戏、争斗、鸣叫、栖宿、育雏等各种形态，甚至可以采用拟人化的手法。如孔雀的嘴部中缝，真实形态为稍往下弯曲，但有时也可将嘴角画得稍稍往上提一点，顿使孔雀带有笑意。此外，在布局、章法上多找变化；在配景上多想办法，设置不同的环境、色调，在题款上可引用前人的吟孔雀诗或自作诗，使画面增添更多的人文因素，引起观者画外的联想，最终达到形神兼备，既有传统笔墨、又有生活情趣和形式美感，出于自然而高于自然，创造出自家的独特面貌，才能自成一格，独立于中国画坛。

第二章 工具材料介绍

画写意孔雀需要准备笔、墨、纸、颜料、画毡、印泥等，下面分别予以介绍：

一、笔

笔的品种繁多，主要可概括为三大类：即软毫、硬毫和兼毫。软毫笔以山羊毛等柔软的毛制成，吸水量大，但弹性较弱，适宜于点画花叶及染色。硬毫笔则多用黄鼠狼毛、鹿毛、獾毫、鼠须、熊毫等制成，弹性好，但吸水量小，多用于勾画和皴擦等。兼毫是用一定比例的羊毫和硬毫混合制成，硬毫居中，羊毫在外，综合了软硬毫的优点，刚柔相济，颇受画家们喜爱。学画孔雀，脸、脚、翎眼的勾、点、尾屏的翻茎等宜用狼毫笔，笔者常用的有大兰竹、精品大狼毫等，翎眼点色可用兼毫，如加健大白云等，屏羽的丝毛可用熊毫笔，按扁了使用；大面积的尾屏着色可用大号的羊毫笔，嘴、眼及一些细部的着色可用小笔，如衣纹、红毛等，配景中需要表现粗糙质感的地方如石头、枯藤等，宜用硬毫笔，如猪棕、山马、石獾等。总的来说写意花鸟要尽量使用大笔来画小画，切忌以小笔作大画。

二、墨

传统中国画使用墨锭，主要分油烟墨和松烟墨，品种繁多，画画多使用油烟墨。近二十多年来，很多地方都生产了书画专用墨汁，由于它比磨墨节省时间，很方便使用，因此很受书画家的欢迎。较好的书画墨汁有“一得阁”、“中华”、“曹素功”以及中日合资的“红星墨液”等。云南本地生产的“兰亭”、“天宝斋”墨汁也很适宜书画。因大量使用墨汁，砚台的功能便被逐渐淡化，只需选择能盛墨较多，有盖的就行。

三、纸

中国画所用的宣纸，以安徽泾县所产的红星牌、红旗牌为最好。宣纸从性能上来分有生宣、熟宣、

半生熟纸等，写意花鸟、孔雀画多用生宣纸，从品种上分有净皮、棉料、皮纸、高丽纸等，以特种净皮为最佳。尺寸上有三尺、四尺、五尺、六尺、八尺、丈二等规格，以四尺和六尺宣最为常用。另有仿古宣、有色宣、洒金、洒银等多种变化的品种，皆可画写意孔雀，但其吸水的性能皆不如白色的安徽好纸。

四、颜料

传统的中国画颜料分矿物质和植物性两大类，矿物质颜料又叫石色，是从矿石中提炼出来的，有覆盖性，如石青、石绿、赭石、朱砂等。植物性颜料又称为水色，由多种植物汁加工而成，易溶于水，有一定的透明度，如花青、藤黄、胭脂、曙红、酞菁蓝等。目前大部分画家所用的还是锡管装的化学颜料，色质细腻，石色水色可以混用，以上海马利牌的产品为最佳。由于孔雀的色彩比较复杂，创作时可局部添加一些水粉画和水彩画颜料，常用的有群青、孔雀蓝、土黄、中黄、黄绿等。

五、印泥

国画上盖印不能用那种铁盒装的盖公章用的劣质印泥，宜采用专门的书画印泥，以质细色厚而不走油者为好，如珍珠印泥、八宝印泥、朱磬、堆朱等，产地以西泠印社及上海、苏州、漳州生产的为佳。

六、画毡

以全毛的毛毡为好，也可用造纸厂淘汰的含有化纤成分的毡子代用。

七、其他用具

有洗笔用的笔洗、水盂，调色用的瓷盘、套碟，压纸用的镇纸，以及笔架、笔帘，笔筒等，要求不高，实用即可。

第三章 技法解析——笔法

一、写生

中国画写生以线为主，使用工具初学者可以用铅笔，以便适当修改，达到了一定程度之后，我们提倡使用速写钢笔，即美工笔，以锻炼下笔肯定，在瞬间捕捉对象动态特征的能力。熟练掌握了美工笔的特性以后，画出的线条可以带有毛笔的韵味，粗细转折变化自如，还能很方便地涂出黑块。

速写用线宜简练、概括，先抓主要的轮廓线、动态线，然后再刻画细部。色彩的变化可用文字记录的方法加以注明。如对孔雀的解剖结构有所熟悉，再运用“鸟不离卵形”的理念来观察，将孔雀的形体分作几个大的团块来表现，则虽然以线造型，仍能使笔下的孔雀有很强的立体感。

二、画写意孔雀常用的各种笔法

1. 中锋

中锋用笔是中国画的主要笔法，笔锋沿着笔画的中心走，线条深厚而结实，挺拔有力。在写意孔雀的表现中，中锋线条可用于勾勒头顶上冠羽的细线，初级飞羽的轮廓线，尾屏翎圈的勾线，尾羽的翻杆等。尤其是尾羽杆的长线比较考功夫。线条必须遒劲有力，充满弹性。孔雀脚的勾勒亦宜用中锋。

2. 侧锋

侧锋用笔在写意画中用途很广，笔锋在线条的一侧行走，笔痕往往一边光一边毛，线条粗壮苍劲，笔势灵动。写意孔雀技法中，孔雀背上羽毛的处理，翅膀肩羽的转角处的轮廓勾勒，配景中石头的勾勒等皆可用侧锋。

3. 散锋

把笔锋在瓷盘中压扁、揉散，一笔下去可同时出现许多道笔痕，此法在写意孔雀的表现上十分重要，主要用于屏羽的丝毛。靠手腕用力的轻重来控制笔痕的粗细，翻杆上的细羽毛用力轻柔，顺势走弧形或S形的松散线条，翎花周围的羽毛手上用力沉一些，用笔肚按出一些一头疏一头密的笔触，密集处可形成墨块。

4. 逆锋、裹锋

逆锋也叫“擢笔”，笔杆倾斜，笔锋与线条行进的方向相反。裹锋即转笔，在运笔的过程中用手指捻着笔转，出现的线条会产生许多墨色的变化。此两种笔法适合在配景中表现枯藤等植物。

5. 其他

在笔法的具体运用上，还有以下许多变化，如勾、皴、点、染；还要注意提按、转折、虚实、滑涩、顿、戳、揉、扫等等。应当指出在写意画中，经常是几种笔法互相混用，如可在勾线时中、侧锋互换，或连勾带皴，灵活变化，方能显出用笔之气韵。

第四章 技法解析——墨法

一、墨法的基本概念

墨法是写意花鸟画的主要艺术语言之一，与笔法相辅相成，共同组成写意花鸟画特殊的审美特征。掌握墨法，先了解以下概念：

1. 墨分五色

主要指墨的色阶，墨与水调节以后能产生各种深浅不同的墨色变化，按古人的分法，至少可以分为焦、浓、重、淡、清五种，而实际运用中远不止这五种，互相之间也不可能分得很清楚。

2. 从功能上看，墨分干、湿、浓、淡

是互相对立又互相依赖的几个方面，其变化全靠水来完成。墨中水分多墨就淡，水分少墨就浓，然淡墨浓墨都有干湿之分。

3. 调墨大致有三种方法

①盘内调墨法，墨色均匀，深浅变化少。

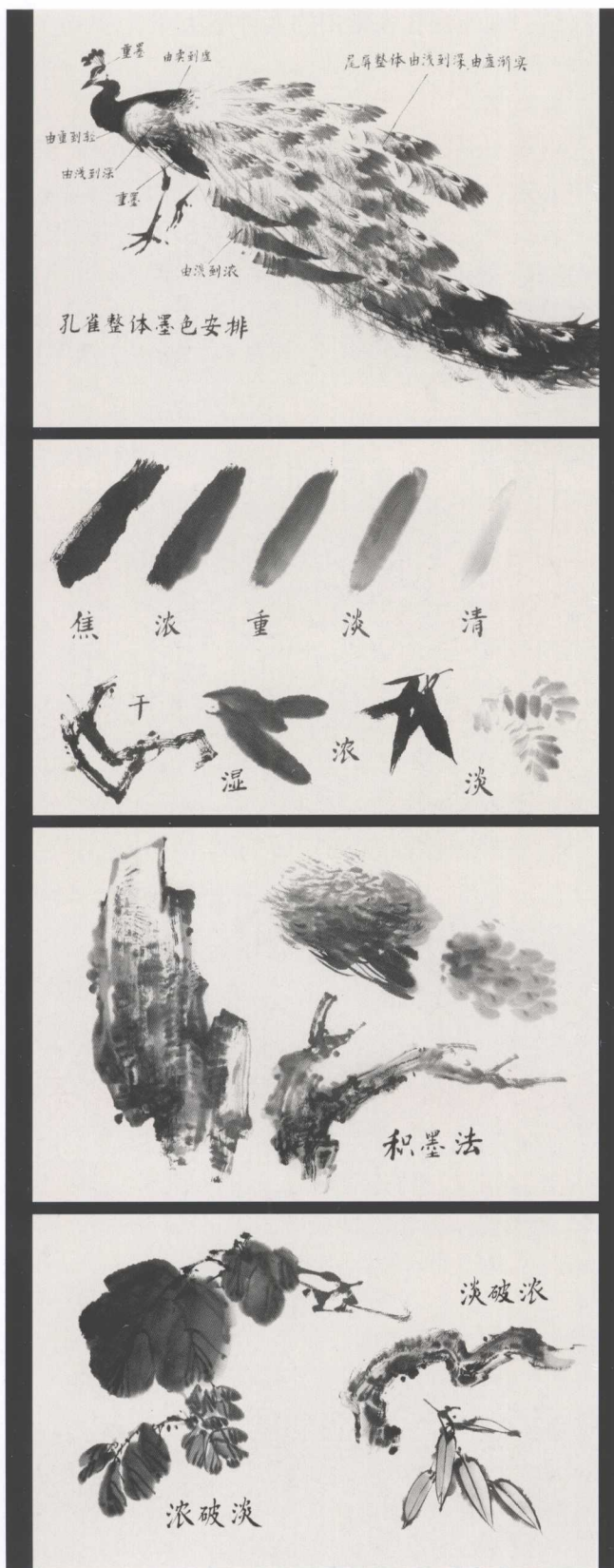
②笔上调墨法，笔尖和笔肚、笔根墨色不同，下笔即能出现丰富的变化。

③纸上调墨法，利用宣纸吸水的性能，不同的墨块在纸上碰撞而产生变化。

此三种方法各有长短优势，创作时可以相互混合运用。

二、画孔雀的整体墨法处理

整体感是任何绘画的一个基本要点，在写意孔雀的表现中，首先对墨色安排的节奏要有一个设计。头部、颈部用墨重，到腹部逐渐变为中墨，由实渐虚，翅膀的复羽部分用淡墨，飞羽部分用浓墨，由虚到实，背羽前部可用浓墨，慢慢过渡到淡墨，由实渐虚，尾屏靠近根部用墨稍淡，至尾梢渐渐变浓，由虚变实。有了这些变化，孔雀的墨色安排就出现了很强的节奏变化和旋律感，黑、白、灰的对比也较强烈。

三、常用墨法

1. 积墨法

指笔上加笔，墨上加墨，可以干后加，也可以乘湿加，此法在山水中常用，可使画面变得浑厚，在花鸟画中也用于画石头、树桩等。写意蓝孔雀翅膀复羽上的条纹可用此法。

2. 破墨法

浓淡墨相间的使用方法，是写意花鸟中最常用的方法之一。可浓破淡、淡破浓、干破湿、湿破干，还有色破墨、墨破色等，用途极广。破墨法用好了，干中有湿，浓中有淡，厚重圆润融于一体，能出现很生动的笔墨情趣。画绿孔雀、雌孔雀的脖子，孔雀的背羽多用色破墨之法，配景中花的叶子多用墨破色之法。

3. 泼墨法

利用生宣纸上水墨会洇的特性，用大量的水和墨泼洒在纸上互相渗透以产生不可意料的效果，水墨淋漓，变化丰富，大写意中常用。写意孔雀本身使用此法不多，但在配景中画到芭蕉、海芋等大叶植物时可用泼墨法。

第五章 技法解析——色法

一、中国画用色的基本概念

中国画在古代称之为“丹青”，可见色彩在中国画的历史上曾经有过很高的地位。

中国画用色有以下特点：

1. 随类赋彩

指绘画的色彩应按照不同的具体物象给予具体表现，即着重表现对象的固有色。

2. 色彩的装饰风

这是由于鲜艳的纯原色或接近对比色的使用所产生的，如齐白石大师用色师法民间，用强烈饱和的红花配以重墨的叶，产生的红与黑的对比有着很强的装饰风格。

3. 色彩的主观使用

中国画虽然主张随类赋彩，但所用色彩并非对象的真实色彩，而是对象在人们心中的色彩，即所谓“妙超自然”。根据艺术效果和主体思想的表现，在适当的场合可以进行变色，比如用朱砂来画朱竹、朱松。

4. 色不碍墨、墨不碍色

中国画一般以墨为主、色为辅，色不可夺墨，要做到色墨交融。在处理一些不太和谐的色彩时，在多种颜色里都加上少许墨色，可以起到色与色之间的调和作用。

二、写意孔雀用色技法

写意孔雀用色的要领在于色墨交融。孔雀本身的色非常丰富，处理不当会使画面色彩杂乱无序或纷乱，所以很多地方要用墨打底。最有特点的地方有：

1. 蓝孔雀的脖子

先用墨色由外向里侧锋画出外轮廓，中间留出

空白。然后用水粉颜料的群青、孔雀蓝、湖蓝与墨色衔接过渡，由外及里、由深及浅，呈现很强的立体感。注意群青不能把墨色全盖掉，过渡要自然。

2. 孔雀的尾屏

用墨色丝毛，靠近身体部分墨淡，靠近尾梢墨深，罩色也是同样。先用墨绿罩尾梢的翎羽，逐渐过渡到淡绿，靠近根部用黄绿。最后用赭墨从深到浅罩染翻杆上的细羽毛。用笔要与丝毛的方向一顺，松紧有度。

3. 尾屏下的刀形裙羽

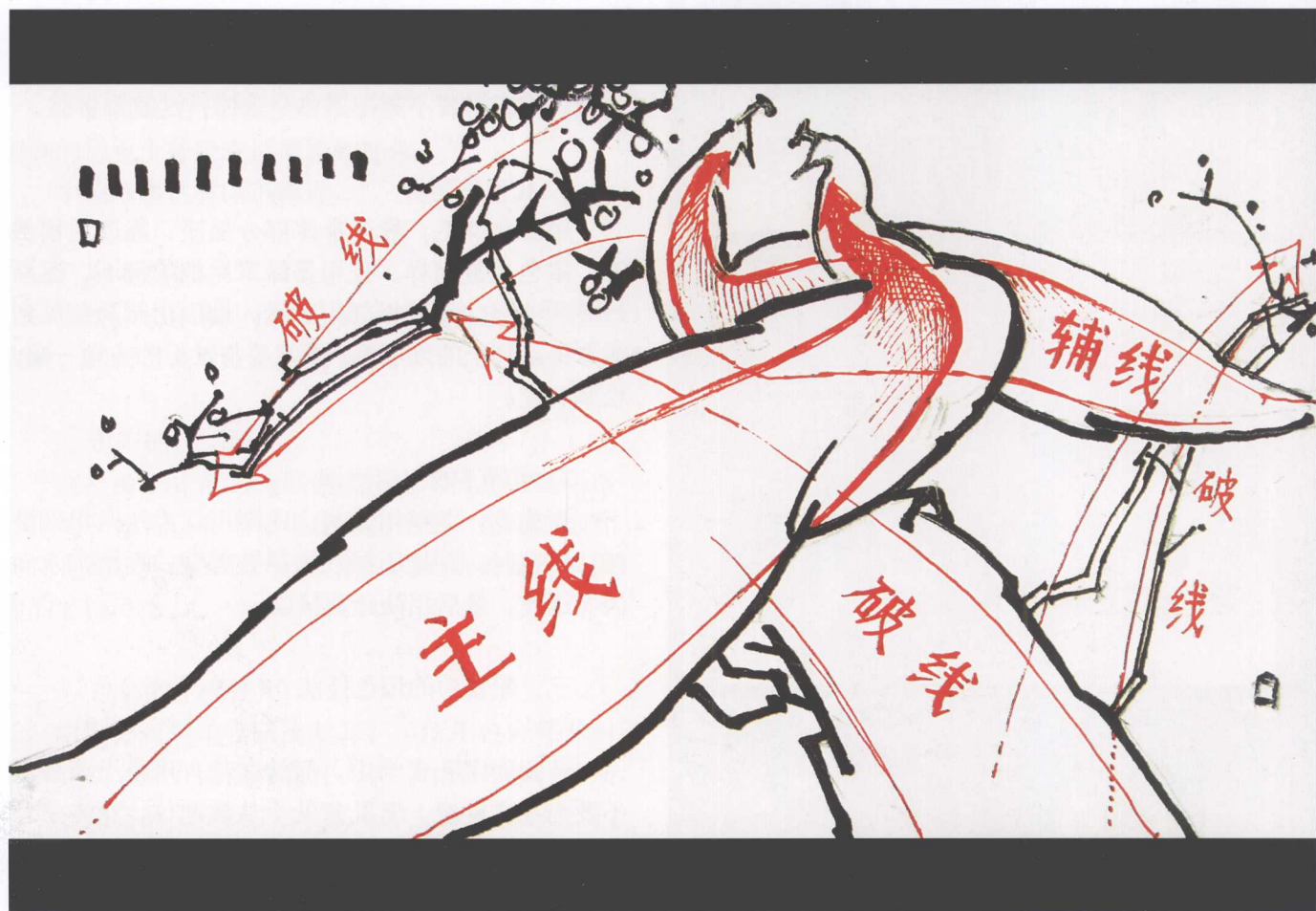
先施墨，羽梢用浓墨，逐渐用丝毛法向根部渐淡。罩色时，用浓石绿在浓墨处丝毛，逐渐加水向淡处过渡，最后用淡藤黄接染。

三、配景中的用色技法

若画面以孔雀为主，配景在花卉用色上要注意不要与孔雀冲突，若孔雀处于从属地位，花卉用色不妨更艳丽，更饱和。

若背景配雨林，可在绿和蓝的同类色中寻找色彩的变化。雨林幽暗潮湿，各种形状的热带植物盘根错节，层次繁复，处理不好就容易乱。我们可以用石青、石绿、花青、汁绿（藤黄加花青）以及各种蓝、绿的水粉色来组织画面色彩，并穿插以浓墨的粗藤子和竹子进行调剂。蓝绿背景中穿插些许小白花或成组的黄色石斛兰也是一种很好的组合。雨林用色还有这样一个规律：凡远处的，或面积大而嫩的叶子宜用水性色，如汁绿、花青等；而近处的，面积小而厚实的叶子宜用矿物质颜料，如石青、石绿或水彩色的群青、钴蓝、粉绿等。为更好地表现雨林内充满水气、叶子繁茂的环境气氛，还可采取甩色点的方法，透气开阔处用淡水色弹点，让它自然洒开，墨重、色浓处可用厚的石青、石绿加点覆盖，随性而自由，虽然简单，但效果极好。

第六章 技法解析——构图及题款、印章的方法

一、构图

构图是章法的主要部分，亦即“六法”中所称的“经营位置”。构图的重要原理，就是矛盾对立统一规律在画面中的具体运用。构图中的矛盾因素很多，主要的有宾主关系、虚实关系、开合关系、疏密关系、藏露关系等，从体势来看，大抵可分上插式、下垂式、横斜式三种主要形式；从固定构图形式来看，有之字形、三角形、十字形等等。限于篇幅，这里不一一列举。

从画孔雀的角度来分析，我们认为双线构图和三线构图的法则对理解构图比较实用。我们把组成画面的因素，不管是孔雀、花枝、蕉叶或石头都看成是一条线，双线就可以是两只孔雀或一只孔雀一枝花等，这两条线就要有长短、大小、多少、纵横、

交叉等变化。三线构图亦如此，可分为主线、辅线、破线，破线必须和另两条线中的一条交叉。（此法则与画兰花中的三笔交凤眼同理）。画孔雀因有长尾屏，在画面中往往充当主线，其它线围绕它来组织。要注意在具体构图时要灵活加以运用，每条线也可能是一组线或几组线组成，在组合时也可另加一些不在组的线，再加上点和面这两个因素及从生活、写生中以外的启示，我们的构图就可以千变万化，不断创新。

此外，构图还要受幅式的制约。中国画有其独特的幅式，如立幅、横幅、斗方、折扇、团扇、四条屏等，这些幅式也是构图形式的重要组成部分，在构图时要加以综合考虑。