

我怎样画翎毛

张其翼 著

浙江人民美术出版社

我怎样画翎毛

张其翼 著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

我怎样画翎毛 / 张其翼著. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2019.4
ISBN 978-7-5340-6108-0

I. ①我… II. ①张… III. ①翎毛走兽画—国画技法
IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第052573号

我怎样画翎毛

张其翼 著

责任编辑 霍西胜
责任校对 余雅汝
装帧设计 傅晓冬
责任印制 陈柏荣

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号)

网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 浙江时代出版服务有限公司
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
版 次 2019年4月第1版·第1次印刷
开 本 880mm × 1230mm 1/32
印 张 3.375
字 数 73千字
书 号 ISBN 978-7-5340-6108-0
定 价 32.00元

如发现印刷装订质量问题,影响阅读,
请与出版社市场营销中心联系调换。

出版说明

张其翼（1915—1968），字君振，号鸿飞楼主，祖籍福建闽侯，生于北京，满族镶黄旗人。平生擅长花鸟画及猿猴创作，早年入中国画学研究会、湖社画会等，后考入辅仁大学美术系学习，先后师从金城、溥伉及汪慎生等人。毕业后创办画社，教授生徒，并于古物成列研究所内兼职，得以广泛研习历代名绘精品。新中国成立后，积极参与中国画研究会筹建工作，随后加入中国美术家协会。1956年调入河北师范学院（后改为河北艺术师范学院，现为天津美术学院）任教，“文革”中含冤去世。

张其翼花鸟画师法宋人，又融合了西方写生技巧，故而所作笔墨雅致，造型生动，设色精丽。而其风格则经过了由写意走向工笔，又由工笔发展为兼工带写、工写并施的过程。《我怎样画翎毛》一书，乃是其对自己多年花鸟画学习和创作的总结：“1959年，在党的百花齐放、百家争鸣的政策感召下，张其翼将自己多年积累的绘画经验整理为《我怎样画翎毛》一书，于1963年由北京朝花美术出版社出版。”（王振德《花鸟画家张其翼》）全书从花鸟画发展概况、一般禽鸟的形态以、创作花鸟画的技法以及怎样提高修养准备创作等几个方面，层层递进，条分缕析地介绍了花鸟画

学习的基本知识。诚如评论所说的，“该书内容充实，编写得体，图文并茂，适于初学，是一部介绍中国翎毛画法的力作”（王振德《花鸟画家张其翼》）。而在今天看来，此书也不失为花鸟画学习的重要参考资料。

本次出版《我怎样画翎毛》，以 1963 年朝花美术出版社版为底本，予以重新整理。编辑过程中，对部分已不符合现代出版规范的用语用词、标点符号以及格式体例等，做了适当的调整，敬请读者在阅读使用过程中，略加注意。

浙江人民美术出版社

二〇一九年四月

目 录

- 一 翎毛画简介 / 1
- 二 一般禽鸟的形态 / 5
 - 1 体面 躯干 翅膀 / 9
 - 2 骨 骼 / 11
 - 3 头 / 13
 - 4 嘴 / 14
 - 5 眼 / 18
 - 6 尾 / 19
 - 7 腿 / 20
 - 8 羽毛 / 22
- 三 怎样画鸟 / 24
 - 1 画鸟的一般程序 / 25
 - 2 画鸟的基本练习 / 25
 - 3 技 法 / 26
 - 甲 嘴的画法 / 26
 - 乙 眼的画法 / 31
 - 丙 跗蹠和爪的画法 / 34
 - 丁 羽毛的画法 / 40

四 怎样提高修养准备创作 / 73

1. 仔细观察鸟类的生活 / 73
2. 关于朽稿与布局 / 77
3. 关于运用笔墨 / 85
4. 关于颜料与敷色 / 88
5. 关于临摹与创作 / 94

一 翎毛画简介

早在我国殷、周时代的铜器上面，我们劳动人民的祖先就刻画了鸟兽的形象。如鸟钮盖饗饗、夔凤文方卣和鸡卣等等，都刻画了禽鸟形的图案。又在象形文字中，很早就仿照鸟兽的蹄爪痕迹，制成文字。“鸟”字就是从鸟的整个形象刻画出来的。嘴、头、眼睛、颈、两翅、尾、爪，多用侧面角度表示，如图：

这是表现鸟在
飞鸣宿食时的各种
不同姿态。在彩陶、
玉器、漆器上，也可

以见到禽鸟的花纹。晚周铸造的动物文剑上面，刻画有飞鸟和凤凰，姿态生动，线条很有气势。近年出土的晚周帛画上面，画有一只长尾凤鸟，翎翅羽毛用笔概括，形态简化而有力，神态相当生动。又如河北望都的汉墓壁画有彩色的禽鸟，如鸾鸟、鸡等等。先用简练的笔道勾描出形态来，再用重色平涂渲染，风格古拙，富有装饰趣味，并且把羽毛重叠掩映的情形，表现得那么匀整明显，如从远处去欣赏，不但羽毛前后层次分明，而且各个部分也显得利落清楚，色调鲜艳突出，气魄高古雄伟，表现出一种独有的民族

绘画面貌。

根据记载，我们知道：唐代薛稷画鹤，闻名一时，他能够把鹤的轩昂的体态、灵活的头颈、矫健的运动、迅捷的飞翔，表现得各尽其态。和他同时的边鸾在玄武殿画新罗国所献的孔雀，一正一反，生动辉煌。此外有孙位、张南本、刁光胤等人的翎毛画用笔奔放，重彩协调，神情奕奕，各有独到之处。

五代的花鸟画，继承唐代的写生传统，发扬光大，以徐熙、黄筌两大派争鸣于南唐、西蜀（黄筌是刁光胤的入室弟子）。同时开拓了后世花鸟画的道路。郭若虚《画论》说“黄家富贵，徐熙野逸”，是因为黄筌多写珍禽瑞鸟，留传的作品有故宫博物院所藏的《珍禽图》。这两位画家的作品各有特点：黄筌的画精于上颜色，用笔极细，几乎看不见墨迹，仅用极浅的色彩微微渲染，他所画的翎毛，骨气丰满，能穷神极态。而徐熙却喜欢作水鸟杂禽，池塘白鹭，用笔清秀，他的画落墨很重，略微涂些丹粉，意态自然生动。

后来有滕昌祐，以写生为主、细腻为工，并以画鹅得名。更有郭乾晖的画法独具风格，他专画鹭鸟杂禽，常居于野外山区，还善于养禽鸟，以便观察禽鸟的动态，用之于绘事。以后，有钟隐，学郭乾晖的画法，深得其意，喜画鹞子和白头翁，用简要的笔墨、艳浓的色调，使人见了，精神焕发。

到了宋朝，花鸟画在写实的技巧上，发展到了高峰，以勾勒晕色为主，对事物极细致地刻画，并重视明暗关系，表现出质感和立体感，技巧更多种多样了。当时的统治者比较优遇画家，设画院。宋徽宗赵佶所画的翎毛，多用生漆点眼睛，高出在纸面上，几欲活

动。崔白善画残荷凫雁，飞鸣饮啄，活泼如生。黄筌的儿子居实，以勾勒填彩为宗，为院体画派。徐崇嗣以叠色渍染为宗。赵昌专门钻研写生，自号“写生赵昌”。

南宋画家，学习黄筌派勾勒的有李安忠；学习徐熙派没骨法的有李迪；学习赵昌的有林椿。他们的画是极生动的，向背不同，交错不繁，傅色象形，很得神气，飞跃翻鸣若生，各尽形神。

元代花鸟画承继宋代花鸟画，发挥较少，技法上都用水墨和勾勒相结合。行笔偏于用勾染的有钱选、任仁发、王渊、陈仲仁等，他们多学习黄筌、赵昌的画派，争求工丽，能写出生动动人的神态，有天然的妙趣。

到了明代，取古法的意境加以变化，用极简要的笔墨，表现出禽鸟的形与神，这就是水墨淋漓的写意画，在明代极其盛行（在宋代以前也有，但很少）。画家发挥了创造性，巧妙地概括与提炼，创造出新的表现方法。笔墨虽简，而生动逼真，反映了物象的真实。如林良的作品，笔墨泼辣豪放，挥洒自如，略受浙派的影响，善作凫雁张嘴吃东西时的形态，很有生活情趣。他的儿子林子达，擅长水墨翎毛画，为当时最优秀的青年画家。学黄筌体系的以边文进、吕纪、陆治为最著名。边、吕有浙派的风味。陆治的画法近于吴派，学边文进的有钱永、邓文明、罗绩、卢朝阳、刘琦等，师吕纪的有罗素、车明輿、唐志尹、陆锡、叶双石、童佩等，学陆治的有王复元、朱统𨮒等。宗徐熙体系的，有王间、孙克弘、孙隆等。此外有周之冕，善作写意花鸟，其媚郁乔枝，学他的技法，曲尽其态。学习这一派的，有刘奇、王维烈、王醴、朱统𨮒等。明末清初

有一位写意画家朱耷，用笔简练，概括取舍，用极少数笔墨，而表达的意境很深，有时是意到而笔不到，笔墨恰合形象，是他独有的风格。

翎毛画到了清代，多重笔墨，也受外来画风的影响。著名画家有蒋廷锡、华岳、沈铨、任熊、任薰、任颐等。蒋廷锡画师徐、黄兼写意，略加以外来营养，设色明净，形成另一种风格。华岳用山水的皴擦方法，脱化而成，机趣天然。沈铨师黄筌派，一度去日本授画，染有日本画渲润的气氛，而造成另外一种风格。任氏诸家，学黄筌的体系，又学林良的写意方法，二者相融会，多用写意，墨底上盖罩石色，别出一格。

近代花鸟画颇为发达，画家中突出的，有金城、王云、齐璜。金城学古人的各种方法，融会贯通，而成己法。王云专师华岳一派；而齐璜是以朱耷的笔意融会写实的新法。

自解放后，人民生活安定，由于群众的需要，在党和政府的培养下，国画艺术日益猛进，人才辈出。在党的百花齐放、百家争鸣的政策下，花鸟画得到了进一步发展，它能在社会主义文化建设上为广大人民创造美好的精神财富，从而鼓舞人们热情地进行劳动。

二 一般禽鸟的形态

禽鸟是恒温、卵生的脊椎动物，遍体生有羽毛，为了适应空中飞行，所以身体像长梭形，借以减少空气的阻力。没有牙齿，其机能由角质的腭骨来代替；有耳，没有外耳轮；它的下肢是跗蹠和爪，上肢是一对翅膀，像人的两臂，披有轻而温暖的羽毛，便于飞翔，借着翅膀上的羽毛，鼓动空气来适应飞行；胸部高而且有力，肌肉特别发达，胸骨中央突起，叫做龙骨，质很薄，髓内有空隙，所以体轻容易飞行；羽毛里面细密，可是外表坚硬，并且有油质的感觉，不怕雨淋。

各地所产的鸟，形状不同，四季的羽毛色彩各有变化。它的生活环境也因类别而不同，有的巢居，有的野处，或是住在水边的沙石里，或是住在房檐下。有的习惯早晨叫，有的习惯夜里叫，互不相同。鸟有山禽和水禽的分别，近代科学发达，依据它们的特征，分为猛禽、攀禽、鸠鸽、鸡鹑、涉禽、游禽、走禽、鸣禽八大类，但适用于绘画上的，可以归纳成为五类：鸢禽类、攀禽类、游禽类、涉禽类、鸣禽类。（1）鸢禽类的羽翼强劲，嘴弯曲，爪尖锐，性强悍，喜欢捕捉小动物来吃。有鹰、鹞、隼、鸢、鵟、枭。（2）攀禽类，能用爪巧攀在树干上，如啄木鸟、赤鸢、山鸢、杜鹃、鹦鹉、

葵花鸟等。(3)涉禽类,常走在浅水里,它的嘴、颈、脚都很长,适于捕食鱼类。如鹭、鹤、鹳等。(4)游禽类,常游泳在水里,嘴扁平,脚短,趾间有蹼,喜捕捉鱼类和水虫。如雁、鹅、鸭、鸥、鸳鸯等。(5)鸣禽类,喜欢鸣叫,并且叫的声音很悦耳,除上述的四类以外,都是属于本类。

鸟在将要飞的时候,缩回颈部,先展开翅膀,两肩互相开合,这时它的爪就实地踏在树干上,尤其是探爪用力最大,身躯向下微微地一悠,就飞起来了。若是向上飞的时候,就昂着头,摇动着尾巴,平着翅膀;它要下降的时候,是缓缓地下降,到要栖止的时候,才把腹部下所藏的两爪,向前下方伸出,同时头和颈部也向前下方伸出。两个翅膀高高地举起;如果遇到急需降落的时候,它的两爪就向后伸,两翼向后展开,当将要落地时,才把两只爪急速向下方伸出来。

鸟的飞翔可分为三种:(一)滑翔飞,是料风羽较长的鸟,滑翔在空中,须有一定的速度,才能维持它在空中的位置。所以初飞时常急转它的翅膀,如鸥、鹭、鸢等。又如鸠、鸽从高空飞向地面上的时候,也用此种飞法。(二)帆翔飞,这种是翅膀较大的鸟,常乘适度的风力展翅飞翔,不减速率和高度,能长久在空中飞翔,如隼、秃鹭、鹗。(三)正常飞行,飞动的时候,就上下扑动它的翅膀,鸟类大多数用这种方法飞行。短而圆的翅羽,是不善于飞的,如鹑、鸡,飞动的时候,用力把翅膀忽高忽低的上下扑拍,拍得很重。有的鸟像鹤,在要飞的时候,先在地面上跑上几十步,然后慢慢地起飞,在飞翔的时候,它的颈部和跗蹠伸得挺直。鹭在飞翔

时，它的颈部曲在两肩的当中，它的跗蹠就向后伸直。秧鸡在飞翔时，跗蹠向下垂直。游禽在要飞的时候，也必须在水面上连飞带跑，把羽翼拍得很响，然后从水面上起飞。有的禽鸟飞翔时，把两翼背到后面，一张一翕地向前飞，如鹳鸰、啄木鸟等。

我们常见乌鸦由矮树枝上向下飞来时，开始是将翅膀展开，很平稳地降落下来。空气中的阻力可以分为重力和拉力两种力量，垂直力趋向上的时候，重力起反作用，水平的力趋向前的力量，称为拉力，拉力和重力结合在一起，才能决定向下倾斜飞翔的方向。

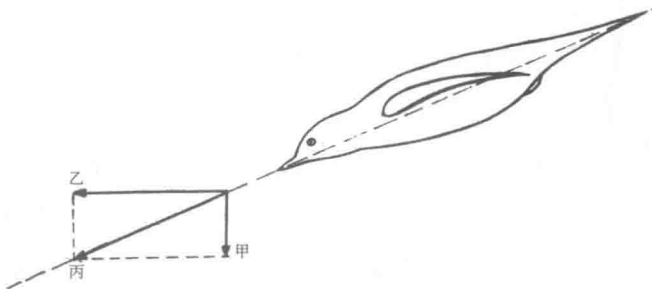

图 1 滑翔中的乌鸦

假如乌鸦要向丙方向飞行。必须要将翅膀拨动的力量向乙方。因甲方重力的吸引影响，最后才能达到向丙方滑翔的方向。如果向丙方飞行，而拨动翅膀的力量也向丙方时，再受到甲方重力的影响，就要向甲方坠下去，而不是向丙方的方向。我们必须了解鸟类飞行的动力，所画出的飞鸟才能达到生动活泼的姿态。否则好像贴在纸上一样，将看不出它飞行的动态。

鸟类的色彩，雌雄不同，在羽毛上有显著的分别，像鸡、雉、

鸭、鳧、鸳鸯等。也有雌雄同一颜色的，它的羽毛就没有很大的差别，像山鹊、鸽、鸠等。

鸟类一般的色彩，是和环境适合的，为了迷惑人的目光，隐藏身体，就有保护色，使人猛眼一看，难于辨认。普通鸟的背面颜色很深，腹部浅淡，到腹部的正中，就成白色的，这是因为所接触的光线强弱不同而形成的。

群栖的鸟类，羽毛上常有一种极易惹人注目的斑点，这是为了遇敌时，作为通知一同栖止的信号。像山鹊的料风羽，靠外边的羽瓣常是白色的。又像斑鸠尾羽的梢端有白色圆光，平时折叠在下面，到飞翔的时候，才显露出来，极易看到。如果遇到危险的时候，有一只鸟警觉飞去，其他的鸟因为看到同类，也就相继逃走了。有的鸟腰部翅膀也有显著的色彩，也是作为标色的用途。

有的鸟因为吃的东西不同，就能改变了颜色，像饲养的金丝雀雏，用蕃椒喂养，它的黄色就能慢慢地变成朱膘色。又像绣眼的部分羽毛，因饲养时吃的东西不同，就能变成黑色。鹦鹉要是常吃某种鱼类的脂肪，就能变成黄色。又像饲养的白鸚，它的胸部有时候渐呈红色，有些鸟的颜色退淡或变白色，都是因为饲养时所喂的食物内含有某种元素的理由。当我们到野外去写生的时候，观察鸟体羽毛的色彩，就能因为角度和地点的不同，或距离的远近关系，或环境色彩的互相衬托，以及光线的反射作用而有变化。有的变深，有的变浅，有的红变紫，或是由白变藕色，由黑变蓝，由灰变绿，由黄变橙等等。这是在写生时，我们应当注意的事情。

1 体面 躯干 翅膀

禽鸟躯干的上部称为背部，下部称为腹部，普通共分七个部分，就是：头、颈、背、翼、尾、腹和爪部。

躯干上部 and 上腭相连接的地方，称为额；中间称为头顶；头顶后方，称为后头和颈；在头顶和口角上方中央左右的地方，是眼的部位，眼的周围有巩膜，称为眼圈；眼的后方称为耳羽，有羽毛盖着耳孔；在耳羽的上方，沿眼上部一条直线称为眉线；从上腭通过眼而直达眼的后方称为过眼线；颈的后方与两翅中间的地方称为背；背的下方称为腰；腰和尾的基部，中间

称为上复羽，后端称为尾羽；头的下面，

近于下腭的部分称为腮；和眼下部相

对的地方称为喉；喉的下方称为

胸膛；胸膛的上方称为颈侧；

胸膛的下方称为腹；翅的

下方和腹的上方称为

肋；腹的后方是

下复羽；腿

生在腹的

下方。

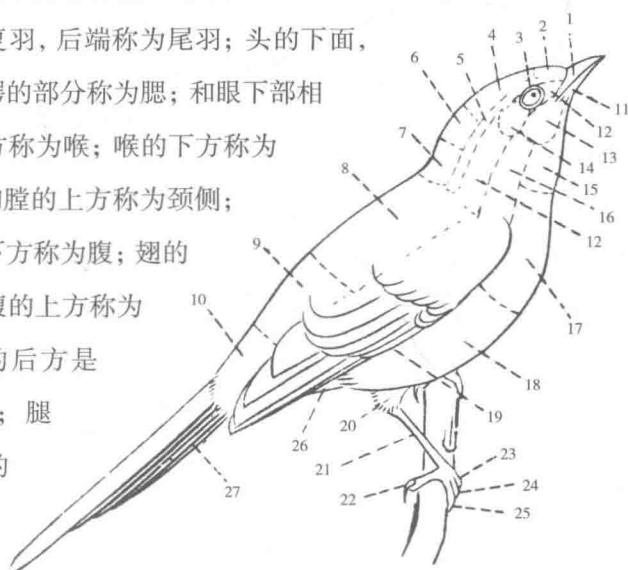

图 2

1. 上腭 2. 额 3. 眼圈 4. 头顶 5. 眉线 6. 后头 7. 颈 8. 背
9. 腰 10. 上复羽 11. 下腭 12. 眼线 13. 腮 14. 耳羽 15. 喉
16. 颈侧 17. 胸膛 18. 腹 19. 肋 20. 腿 21. 跗蹠 22. 托爪
23. 食爪 24. 探爪 25. 撩爪 26. 下复羽 27. 尾羽

翅膀上半部，生有鳞片状柔软的羽毛，称为蛤羽；下半部的羽毛，为了拨风之用，所以强硬而长大，附在掌骨及指骨的上面。大的羽翎，它的数目通常是九个或是十个，称为料风羽；外边最长的羽翎，称为掠草羽；附在尺骨的上面，较料风羽短，数量很多，因类不等，通常是八九个或十个，称为窝羽；在窝羽和料风羽的上方，有小羽翎盖在上面，称为复羽；在复羽外侧，纵行排列的，称为千斤毛，它的功用是帮助体力平衡。

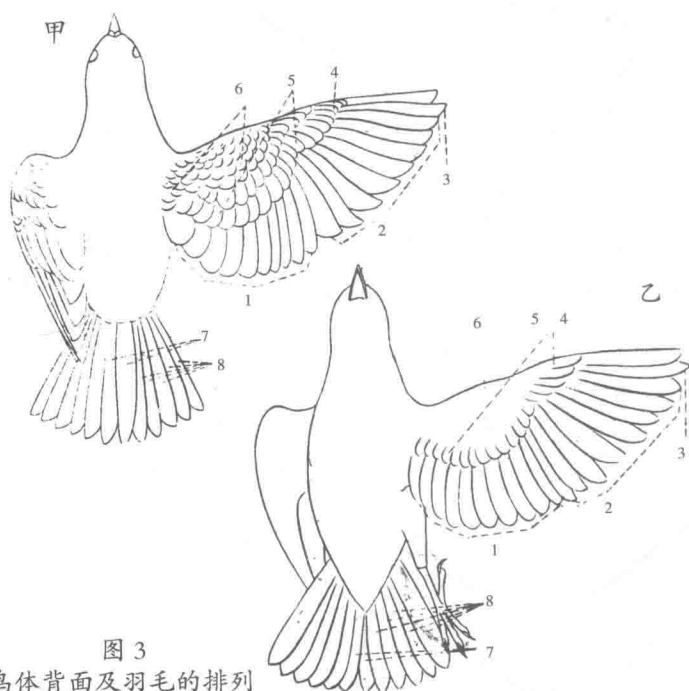

图 3

甲、鸟体背面及羽毛的排列

乙、鸟体腹面及羽毛的排列

1. 窝羽 2. 料风羽 3. 掠草羽

4. 千斤毛 5. 复羽

6. 蛤羽 7. 主尾 8. 侧尾