

张渊 编著

ZHONGGUO
HUANIAOHUAJIFA

CONGZIRANDA OCHUANGZUO

从自然到创作

中国花鸟画技法

ZHONGGUO

HUANIAOHUAJIFA

从自然到创作

康健

中国花鸟画技法

CONGZIRANDAOCHUANGZUO

从自然到创作

——中国花鸟画技法

张渊 编著

上海书店出版社出版

(上海福州路424号)

新华书店上海发行所发行

上海市财经大学印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 6.75

1999 年 10 月第一版 1999 年 10 月第一次印刷

印数 0001-5000

ISBN 7-80622-524-2/J·172

定价: 48.00 元

265

作者简介

张渊 1943 年生
于上海。现为上海交通大学
人文学院艺术系教授，
上海市政协委员。

目 录

序	1	北红尾鸲	54
黑背鹇	4	十二红	56
黑头紫沉香	6	戴菊	58
蓝歌鸲	8	白头鹎	60
白鹇鸲	10	白腹蓝鹇	62
麻雀	12	蓝点颏	64
红胁蓝尾鸲	14	琉球知更鸟	66
朱顶雀	16	灰文鸟	68
银喉长尾山雀	18	绣眼	70
蒿雀	20	黄头鹇	72
黑枕黄鹂	22	山麻雀	74
白眉山雀	24	喜鹊	76
翠鸟	26	黄眉（姬）鹇	78
小棕鸟	28	白脸山雀	80
黄胸鹀	30	四季花雀	82
长尾玫红雀	32	沼泽山雀	84
黑喉石鹀	34	灰喜鹊	86
金翅雀	36	银棕鸟	88
松鸦	38	大苇莺	90
黄鹁鸪	40	腊嘴	92
黄眉鹀	42	家燕	94
红点颏	44	深山黄喉鹀	96
白腹五道眉	46	红嘴相思鸟	98
红脸雀	48	三道眉草鹀	100
芦燕	50	寿带鸟	102
红腹灰雀	52		

序

江 宏

“外师造化，中得心源”，是中国画千古不移的经典理论。这里有两个层次，呈递进关系，“师造化”是“得心源”的基础。因此，历来画家们重视观察、体验造化。花鸟画家更是不遗余力地以自然真实为本，不断完善表现方法。五代、两宋的花鸟画注重写实，把自然界的花鸟形态、姿色表现得淋漓尽致，当时的花鸟画曾有“写生”的名称，而那些美轮美奂的作品，至今仍令人肃然起敬。有了写实的手段，才有带动情意；有了奔腾激越的情意，写实才具备艺术的华采；纵然是狂放的大写意，也不会偏离物态的真实性，真是美的前提。

张渊女士是上海交通大学人文学院艺术系的教授，著名的画家，她有着丰富的创作经验和同样丰富的教学经验。她出身于艺术世家，父亲是上海画院画师、著名旅美画家张守成。自幼受父亲的艺术熏陶，十五岁始由父亲安排在花鸟画名家江寒汀先生门下学习，练就一身画鸟画花的绝技。但她不满足纸上传授的技巧，秉承与其师人不如师造化的古训，深入到花鸟世界中，静观默察鸟的飞、鸣、啄、栖，花的开、合、舒、卷以及花鸟在晴、雨、风、霜、露等自然生态下的变化；并与现有的成法作比较，作权衡，去芜存精，增未足，补遗缺，逐步形成自己能够得心应手的表现手法。如何看待真实？如何反映真实？如何把自己的情感注入形象之中？她有独到的看法，并能简单明了、有步骤、逐次由浅入深地予以讲解。她金钺度人，在课堂上用了心力，学生们受益不浅；她要推而广之，令更多的人受益，于是，在创作和教学之余，编撰了本书。

本书以图为主，文为辅。图分为三个部分：一是真鸟的照片，这是张渊教授多年来自己拍摄和从各处收集来的鸟类照片，各有名目，可为标本，是描写真实的依据；二是照片中鸟类的画法图解，先、转、承、合解析的过程也是成象的过程，按部就班；三是以照片鸟类为本的花鸟画创作，有环境、有姿态色泽，是形神兼妙的佳作。文字则随图象说明画法，要言不繁，简括而实用。这几乎是一堂堂别开生面的课。看张渊教授的书，如同听她在现身说法，面对面、手把手地教怎样画鸟，对照着练习，便可掌握要领。眼下的国画技法书很多，但从“师造化”角度出发，把被描绘对象的真实性和描绘真实的艺术性结合起来的技法书，也许不多。张渊教授开了一个好头，她的良苦用心是：力除纸上谈兵的技法传授弊病，培养学画者从真实中去撷取表现方法，少染陈腐气，多获新鲜感。

除了技法讲解之外，本书的五十幅以这些能唤得出名称的鸟为题材的作品，是张渊教授近年来呕心沥血画成的，无疑又可当精美的画册供欣赏。张渊教授擅长花鸟画，兼工山水画。她的花鸟、山水多般是在写生中得到艺术感受的，这种靠生活源泉滋润心灵的创作，充满生气，通过本书向人们展现了一个外师造化、中得心源的古老而常用常新的道理。张渊教授的绘画天份高，悟性强，加上勤奋，创作上成绩斐然，作为女性画家，她不让须眉，绚丽多采间每每能出雄浑奇肆之态，阔略大度，颇见气度。这本集教学、创作于一身的书，是张渊教授绘画艺术的结晶。

一九九九年二月二日于恢恢堂

任何艺术都离不开生活和大自然,艺术的灵感都是来源于生活和大自然。鸟是花鸟画中的主角,它使画面产生动态,更丰富整幅画的情趣、色彩、笔调的变化。

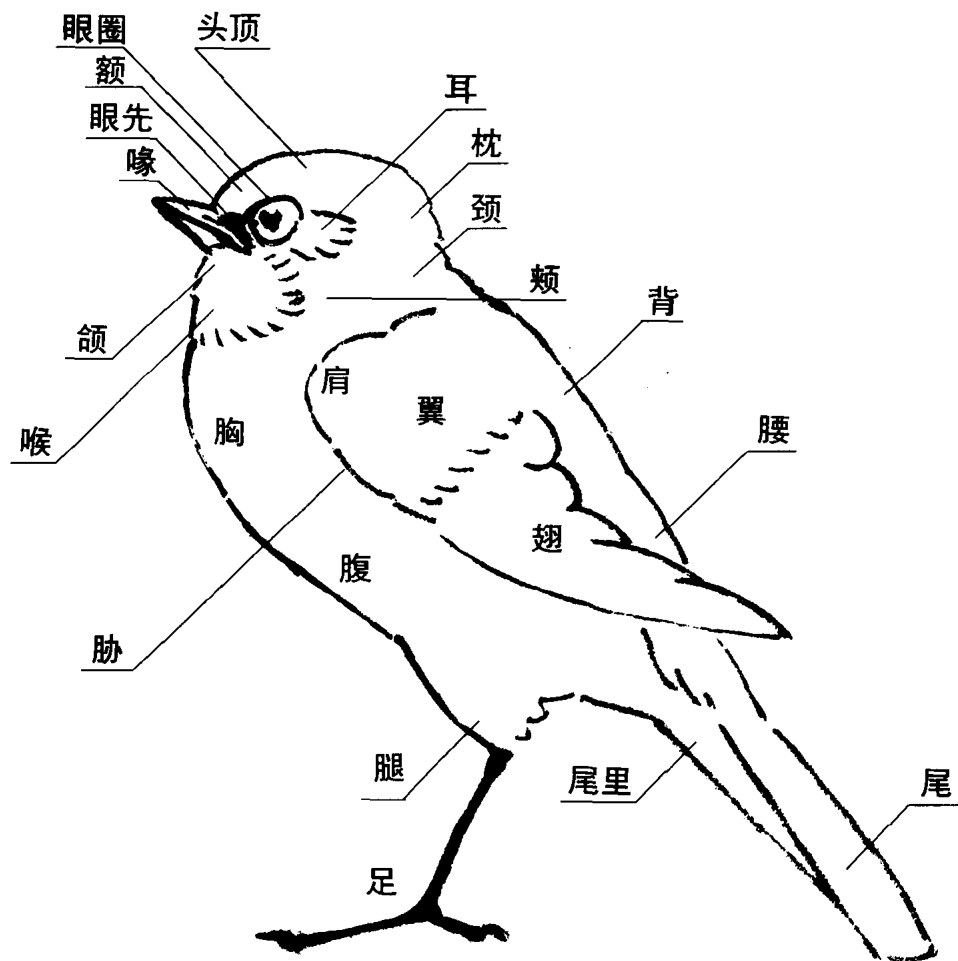
鸟是飞禽的统称,鸟的种类十分繁复,有猛禽、游禽、涉禽、攀禽、地禽、鸣禽,大如孔雀、秃鹫,小如鸚鵡、蜂鸟,本书介绍的是比较容易入画的鸣禽五十种。

鸟类的羽色、外形变化甚多,有些鸟类雌雄两性相差甚大,例:寿带、红点颏等;有些鸟两性差异不大,例:相思鸟、家麻雀等。在自然界中,大部分

鸟的两性外形羽色是有差异的,本书所介绍的均为雄性鸟。

历来中国画中画鸟的方法很多,有工笔双勾后再层层渲染的,有直接用色渲染的;有点垛的、丝毛的,也有点垛与勾线并用的;有色、墨一次点垛而成的,也有先丝点墨底后再罩染颜色的,还有虚虚勾线后再敷色的。本书所介绍的是小写意的几种画法。学习这些画法,根据鸟的生态照片,了解鸟的特性,再到生活中去,写生自然界中鸟的动态,多观察它的生态,就能逐步创作出情态各异之灵禽百态了。

步骤图中所用鸟各部称谓:

黑背鹑 Pied Wheater

セグロサバクビタキ

· 鹑科。全长 14.5 厘米。头部白沾褐，背部黑褐色。腰及尾上羽白色，尾羽白色但中心及尾梢边缘为黑色。颊、喉黑色。胸以下均为白色。翼翅黑色。喜在空中飞翔时捕昆虫为食。活动于荒地、岩石及多石块的山麓土丘斜坡处。

步骤 1 用干而淡的墨松松勾出头顶、胸、腹、腿、背、尾全部有白色羽毛的位置。

步骤 2 用少量赭石调墨丝点翼及上背。深墨勾眼、喙、丝点颊、喉及翼翅、尾中心与尾梢黑羽、勾双足。

步骤 3 用淡赭石略染头顶及通体白羽。

黑头紫沉香 Black—Headed Munia
キンバラ

文鸟科。全长约 10.5 厘米。头部黑褐色，从颈至上胸部止黑紫色。其余全体栗褐色，若是亚种，则腹部白色。喙与足青灰色。活动于开宽地域的荒地、湖岸、河边杂草及灌木中，小群栖息。食用谷类及其他植物种子。

步骤 1 以鲜亮的赭石略调墨，先点垛左翼；蘸鲜亮的赭石丝点背部；再蘸少量墨点垛左翼。

步骤 2 赭石调墨，点出翼翅及尾羽；深墨画喙、眼、耳及头顶、喉部。

步骤 3 以干而淡的墨勾腿及尾里；花青略调墨勾足、点染喙。

蓝歌鸲 Siberian Blue Robin コルリ

鹟科。全长 14 厘米。又称“小琉璃”、“青长脚”。头、背、腰以至尾上包括两翼内侧羽毛概铅蓝色，其余翅羽及尾羽均黑褐色。眼先和颊黑色；颊的后部向后沿颈侧伸至胸侧，有一条黑纹。颈侧深蓝色，下体自颈至尾里纯白色。常于沟谷灌木丛之间地面上活动，以昆虫为主食，也食一些植物碎屑。

步骤 1 用淡中墨丝点翼及背。蘸深墨勾点翼翅及尾。

步骤 2 用深墨点眼勾喙，并勾点眼先、颊延伸至胸侧的黑羽。淡中墨丝点耳、头，并松松勾出喉、胸、腿、尾里白羽。

步骤 3 用深墨勾足。花青调石青，先后丝点罩染背、翼、头青蓝色羽毛。淡赭勾衬白色羽毛。朱红勾舌。

香在翠葉
友人贈余錦紅荔枝聯句
南國果園野趣心此韻暑於王平樓 張潤記

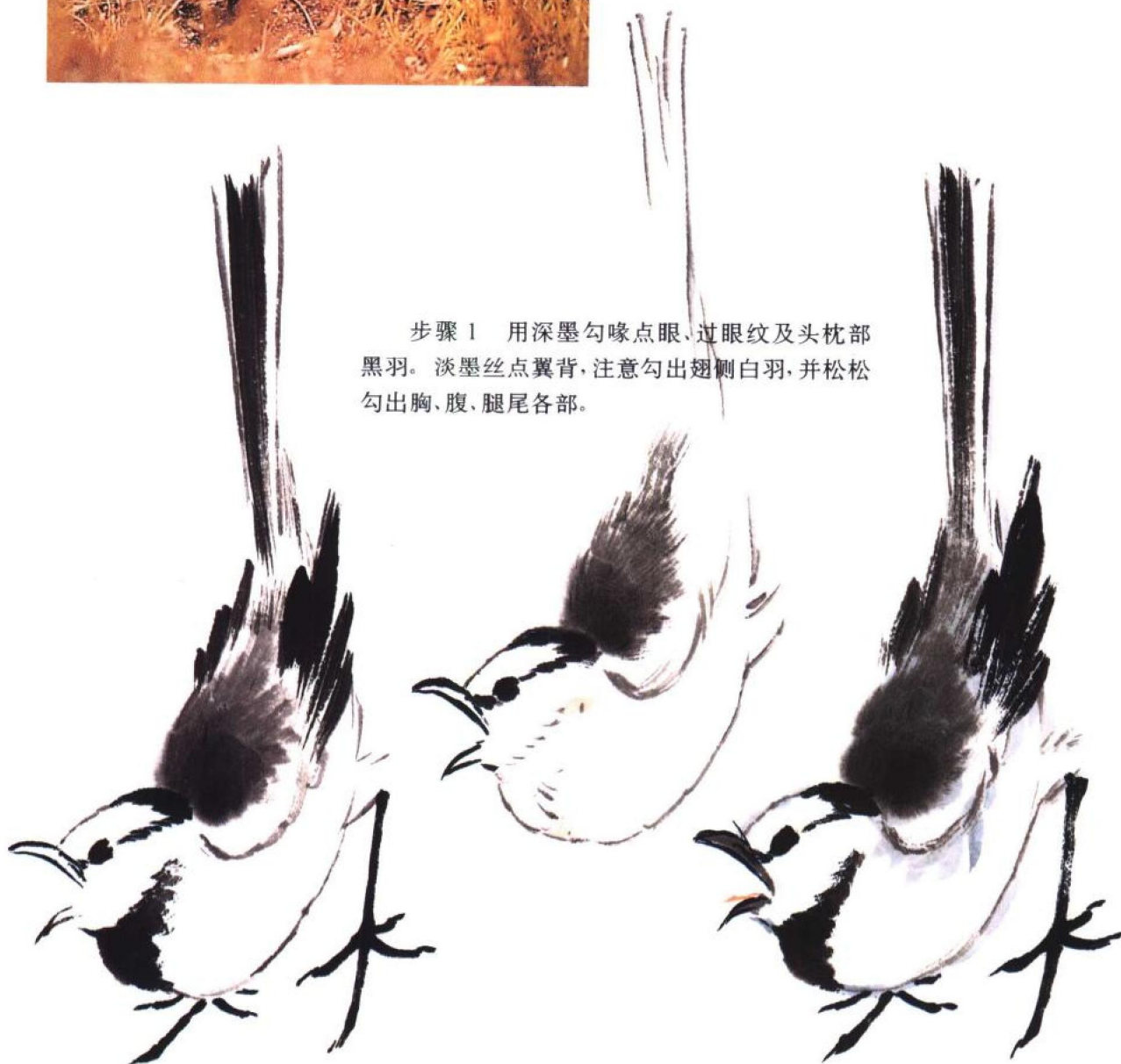

白鹡鸰 White Wagtail ハクセキレイ

鹡鸰科。体长约 17 厘米。又称“颤儿”、“濒零”。额头、脸及颈、喉白色，有黑色过眼黑纹延伸至头枕部。翼背灰色，翼外侧、翅侧呈黑白两色。下体白色，胸部具宽窄不等的黑色胸带。尾羽中间黑色，双侧白色。栖于平原至山区的河溪附近，尤以村落附近为多。常在地上步行或飞翔时于空中捕捉昆虫为食。

步骤 1 用深墨勾喙点眼、过眼纹及头枕部黑羽。淡墨丝点翼背，注意勾出翅侧白羽，并松松勾出胸、腹、腿尾各部。

步骤 2 以略有浓淡的墨丝点胸部黑色羽毛，并勾点翅尖、尾中黑羽及双足。

步骤 3 淡墨青略罩染背羽，并勾衬白羽。

