

张华

传统线描技法详解

张华 编绘

锦鸡画法

白描

白描锦鸡画法

传统线描技法详解

Chuantong Xianmiao Jifa Xiangsijie

张华 编绘

Baimiao Jinji Huafa

安徽美术出版社

图书在版编目（C I P）数据

传统线描技法详解·白描锦鸡画法 / 张华编绘. —
合肥 : 安徽美术出版社, 2015.1
ISBN 978-7-5398-5346-8

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第194114号

传统线描技法详解·白描锦鸡画法

Chuantong Xianmiao Jifa Xiangjie · Baimiao Jinji Huafa

编 绘：张 华

出版人：武忠平 选题策划：马 涛
责任编辑：赵启芳 责任校对：司开江
装帧设计：刘文明 校 对：陈 琳
责任印制：徐海燕
出版发行：时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)
社 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮 编：230071
营 销 部：0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)
经 销：全国新华书店
印 刷：陕西天丰印务有限公司
版 次：2015年1月第1版
2015年1月第1次印刷
开 本：889 mm×1 194 mm 1/12
印 张：4
字 数：60千字
印 数：4 000册
书 号：ISBN 978-7-5398-5346-8
定 价：20.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有 · 侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

前　　言

锦鸡形态优美，毛色艳丽，极具观赏价值，也是古今画家喜爱的绘画题材。以锦鸡为表现对象的绘画作品有喜庆吉祥、辟邪除恶等寓意，深受历代王侯和名家的赏爱。明代沈周的《雄鸡芙蓉图轴》，画中雄鸡伫立，山石芙蓉相依，鸡羽、山石皆以墨笔出之，鸡冠、芙蓉设色清雅，形象准确，意趣高远，颇为经典。清代如意馆的画家更是将锦鸡题材的绘画推向顶峰。当时的御用画师郎士宁、蒋廷锡等人都专门画过芙蓉锦鸡图，并被乾隆选中，成为芙蓉锦鸡题材的标准画样，直接用于珐琅彩瓷器的纹饰绘制。而以锦鸡为题材的工笔花鸟画自唐、五代以来十分盛行，至宋代日臻成熟，尤以宋徽宗赵佶的《芙蓉锦鸡图》最为出众，堪称历代皇帝画作之精粹，成为后世锦鸡画之范作。元朝画家王渊之《花鸟锦鸡图》，石上一只白色黑腹锦鸡倾身探头，循声俯视坡下雄伴，雄鸡支腿回首回望，目光脉脉含情。该作构思大气而严谨，造型精准而生动有趣，体现了画家对生活的美好憧憬。作者的另一幅《桃竹锦鸡图》，笔墨文雅，气韵苍古，是花鸟画在元代由设色向墨笔过渡的代表性作品。

五彩斑斓的锦鸡在我国传统文化中也占据着多彩的一页，除了以锦鸡为题材的传世名画外，不少古代文物也以锦鸡为艺术造型，或巧或拙，或雅或朴，深受人们喜爱。吟咏锦鸡的古典诗章更是不胜枚举，如“雄雉于飞，泄泄其羽”“有鶗雉鸣”（《诗经》），“雉雊麦苗秀，蚕眠桑叶稀”（王维《渭川田家》），“秋浦锦鸵鸟，人间天上稀。山鸡羞渌水，不敢照毛衣”（李白《秋浦歌》），“云移雉尾开宫扇，日绕龙鳞识圣颜”（杜甫《秋兴》），“五步一啄草，十步一饮水。适性遂其生，时哉山梁雉”（白居易《山稚》），“南苑草芳眠锦雉，夹城云暖下霓旄”（杜牧《长安杂题长句六首》），“雉飞鹿过芳草远，牛巷鸡埘春日斜”（杜牧《商山麻涧》）。南宋大诗人陆游对锦鸡的美丽情有独钟，其存世诗中涉笔锦鸡的竟有四五十首之多，有“芳草初侵路，青梅已破枝。雨来鸠逐妇，日出雉求雌”“蜃沉海底气升霏，彩雉野伏朝扇翠”等名篇佳句流传至今。

这本《白描锦鸡画法》对锦鸡的结构、羽毛和足爪特点以及用笔、用墨方法等都做了图注，并附大量白描图例和示范作品，力图引导初学者在观察与写生的基础上，借助摄影作品和网络资料进行进一步的练习和研究，通过毛笔勾线造型和艺术加工创造达到形神兼备的艺术效果。希望本书能成为初学者临摹练习和美术爱好者进行创作的参考资料范本。

因编者水平有限，书中难免有疵谬和不足之处，敬请读者批评指正。

张华

2014年5月于西安

目 录

一、锦鸡概说	1
(一) 锦鸡概述	1
(二) 锦鸡形体结构认识	1
二、白描绘画工具材料	3
(一) 笔	3
(二) 墨	4
(三) 纸、绢	4
(四) 砚、白瓷碟	4
(五) 颜料	4
(六) 其他	4
三、白描的艺术特色和用笔要点	4
(一) 白描的艺术特色	4
(二) 白描的用线特点	4
(三) 白描的用笔特点	4
(四) 用笔的动作要求	5
四、白描锦鸡的画法要点	5
(一) 锦鸡嘴	5
(二) 锦鸡眼	5
(三) 锦鸡羽毛	6
(四) 锦鸡爪	7
五、白描锦鸡图例	8

一、锦鸡概说

(一) 锦鸡概述

锦鸡，在鸟类分类学中属雉科，为中型陆禽，雄鸡羽毛五彩缤纷，十分艳丽。锦鸡主要生活在茂密的针叶林中，以谷物、树叶和无脊椎动物为食，夜晚在林间灌木丛中筑巢栖息。锦鸡善奔跑，在受惊的状态下可以达到比较高的速度。锦鸡主要分布在我国陕西、四川、贵州、云南、广西等地，属国家二级保护动物；栖息于海拔500—2500米的山地，活动于多岩的荒芜山地、荆棘、灌木丛及矮竹间；以农作物、草籽、竹笋等为食，兼食昆虫；每年3—4月开始繁殖；筑巢于人畜罕至的山坡地面的倒木枯枝下、荆棘丛或巨岩缝隙里，所筑巢穴以枯叶或残羽为材，非常隐蔽。锦鸡一般成对生活，雌鸡每窝产卵5—9枚，呈浅黄褐色或乳白色，光滑无斑，由雄鸡、雌鸡轮流孵化，孵卵期为21天。

锦鸡主要分为“白腹锦鸡”和“红腹锦鸡”两种。

1. 白腹锦鸡

又称“铜鸡”。雄鸡体长100—140厘米，体重650—960克；雌鸡体长50—70厘米，体重600—900克。雄鸡的头、项、背、胸等均为翠绿色，发出金属光泽；头上有一绺丝状羽形成的紫红色羽冠，像小辫一样披散在后颈；颈部白色镶黑边的羽毛形成的翎领像披肩一样围着头部和颈部；下背和腰部呈金黄色，往下转为朱红色；腹部呈银白色；尾羽呈银灰色，具黑白相杂的云状斑纹和横斑；虹膜呈褐色；嘴呈蓝灰色；腿和脚呈青灰色。

2. 红腹锦鸡

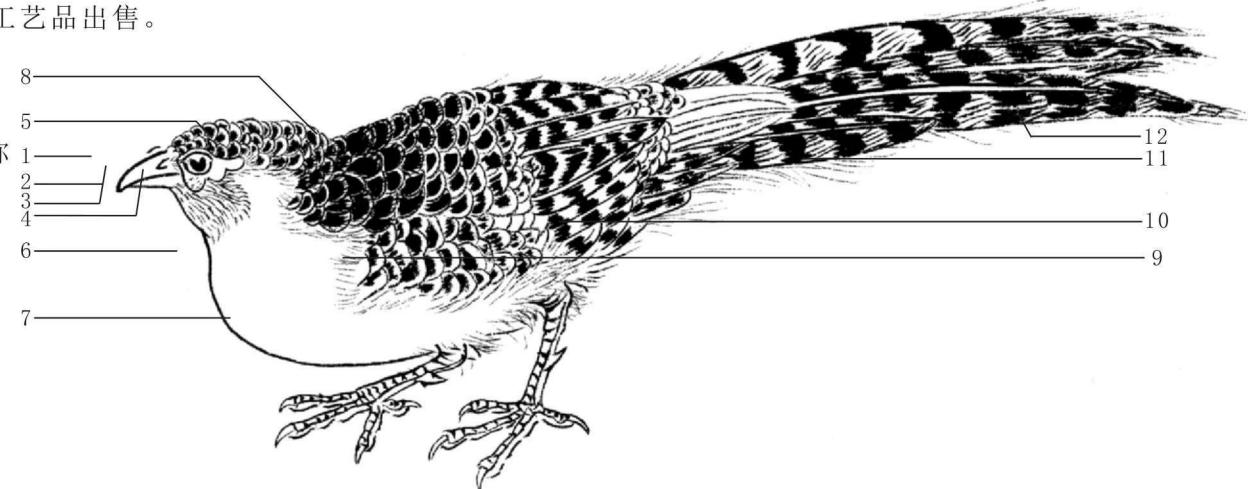
又名“金鸡”。全长70—100厘米，尾长38—42厘米，体重650—960克。雄鸡额和头顶有金黄色丝状羽冠，并披覆于后颈上；脸、颈、喉和前颈呈锈红色；后颈围以具有蓝黑色羽端的橙棕色扇状羽，形成披肩状；上背呈浓绿色，羽缘呈绒黑色；下背、腰和短的尾上复羽呈深金黄色，自腰以后两侧的羽端转为深红色；下体呈深红色；尾羽呈黑褐色，共18枚，中央一对尾羽呈黑褐色，满缀以桂黄色斑点，外侧尾羽呈桂黄色并具黑褐色波状斜纹，最外侧三对尾羽呈暗栗褐色，具黑褐色斜纹，羽支离散如发；肩羽呈暗红色；翅上最内侧复羽和飞羽呈深蓝色，中、小复羽以及次级飞羽大都呈栗色而具黑斑，大复羽呈黑色而杂以棕黄色横斑，并具棕黄色羽干和羽缘；初级复羽和飞羽呈黑褐色，具棕白色羽端。雌鸡通体以灰褐色为基调；头顶、后侧颈、上背、腰侧、喉部、胸部、上腹部、两颊部均具黑色横纹；自头顶至身体后部，基色由灰褐色逐渐过渡到比较深的褐色；头顶的黑色横纹纤细，眼后具银灰色耳羽；自头顶开始至身体后部黑色横斑逐渐变宽，至飞羽处黑色横斑基本与褐色部分等宽；尾羽长而挺括，以土黄色为基色，具黑色、深褐色相间的横斑；虹膜呈黄色；喙呈绿黄色；脚呈黄色。

锦鸡的保护现状堪忧：因其羽色艳丽可供装饰用，活鸟常被用作观赏或展出，人们也常将它们制成标本作为装饰品出售或拔下其羽毛制成工艺品出售。

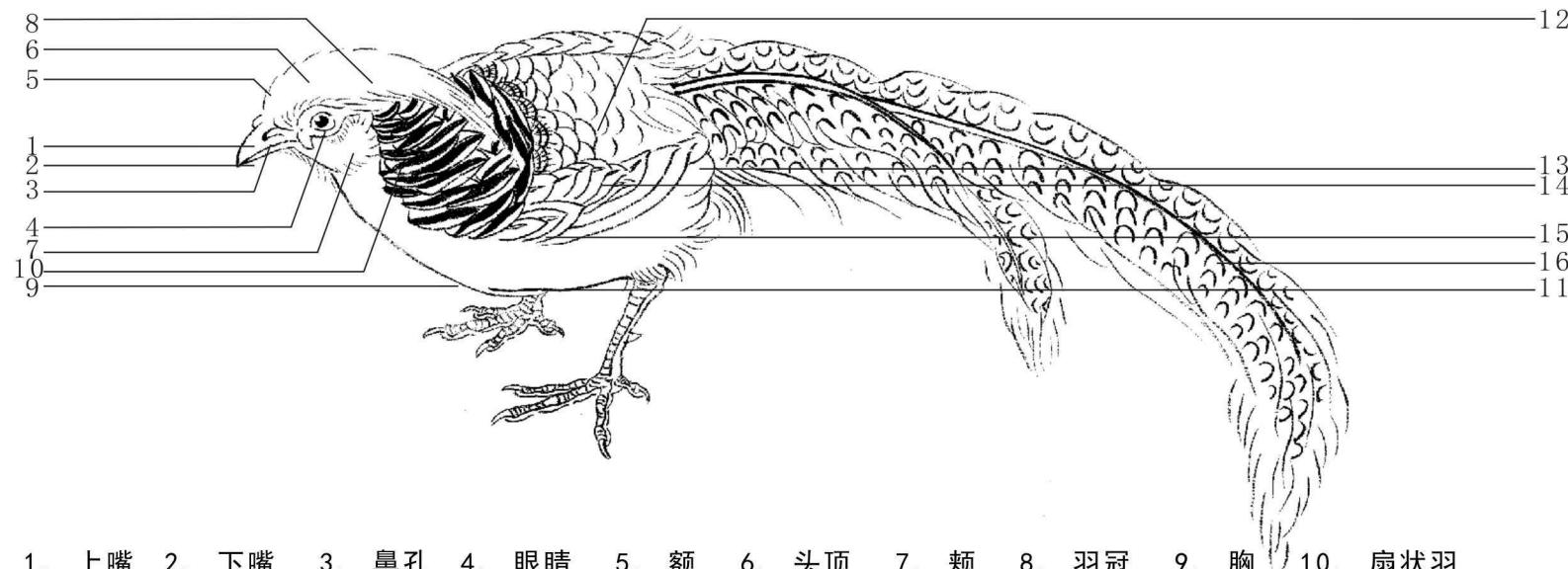
(二) 锦鸡形体结构认识

1. 锦鸡形体各部位名称

- (1) 雌性锦鸡形体各部位名称
1. 上嘴	2. 下嘴	3.	4. 眼睛	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
3. 鼻孔		2		5	4	6	7	8	9	10	11
5. 头顶		1									
7. 腹											
9. 三级飞羽											
11. 初级飞羽											

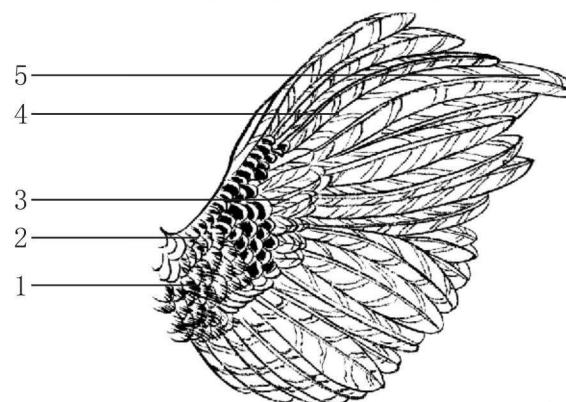
(2) 雄性锦鸡形体各部位名称

1. 上嘴 2. 下嘴 3. 鼻孔 4. 眼睛 5. 额 6. 头顶 7. 颊 8. 羽冠 9. 胸 10. 扇状羽
11. 腹 12. 背 13. 初级飞羽 14. 次级飞羽 15. 三级飞羽 16. 尾羽

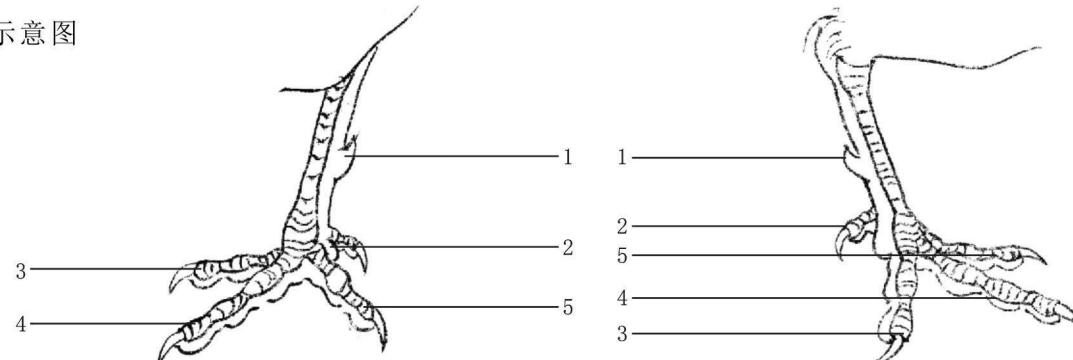
2. 锦鸡翅膀结构示意图

(1) 锦鸡翅膀的羽毛排列有序，并有一定的规律

1. 肩羽 2. 小复羽 3. 小翼羽 4. 大复羽 5. 飞羽

3. 锦鸡爪的正面和侧面结构示意图

1. 跖蹠 2. 后趾 3. 外趾 4. 中趾 5. 内趾

4. 红腹锦鸡与白腹锦鸡头部毛色的区别

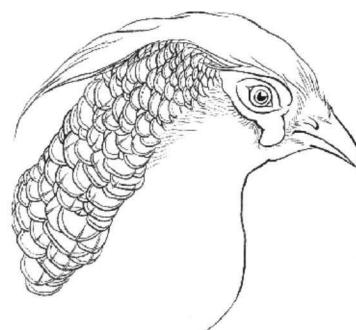
(1) 红腹锦鸡头部

雄性红腹锦鸡头部的侧面与正面

(2) 白腹锦鸡头部

雄性白腹锦鸡头部的侧面和雌性白腹锦鸡头部的侧面

红腹锦鸡与白腹锦鸡在体型与毛色上都有一定的差别。红腹锦鸡的额和头顶羽毛延长呈丝状，形成金黄色羽冠披覆于后颈上；脸、颈、喉和前颈呈锈红色，后颈围以具有蓝黑色羽端的橙棕色扇状羽，形成披肩状；上背呈浓绿色，羽缘呈绒黑色；下背、腰和短的尾上复羽呈深金黄色。白腹锦鸡头上有一绺丝状羽形成的紫红色羽冠，像小辫一样披散在后颈；颈部白色镶黑边的羽毛形成的翎领像披肩一样围着头和颈部；下背和腰部呈金黄色，往下转为朱红色；腹部呈银白色；尾羽呈银灰色，具黑白相杂的云状斑纹和横斑。

二、白描绘画工具材料

(一) 笔

1. 勾线笔

勾线笔以狼毫笔为佳。此种笔笔锋挺劲而有力，富有弹性，如鼠须笔、红毛笔、蟹爪笔、衣纹笔、叶筋笔等。

2. 染色笔

染色笔宜用软毫笔（狼毫、羊毫兼制）。此种笔刚柔并举，易吸水分，如大、中、小白云笔等。

3. 底纹笔

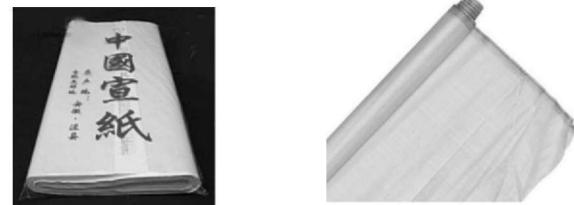
底纹笔宜选羊毫笔。此种笔吸水量大，柔软随意，如排笔、扁刷。

(二) 墨

墨分“油烟墨”和“漆烟墨”两种。绘画多用“油烟墨”，其墨色黑且亮，层次丰富。研墨时要重按轻推，不能太快，这样墨质才能柔和、细腻。瓶装书画墨汁使用方便，但墨色欠深厚。

(三) 纸、绢

画白描锦鸡主要用熟宣和熟绢。熟宣为生宣刷胶制成，特点是不起毛、不吸水、不漏色，可多次着色。熟绢薄而透明，质地细腻，柔韧性好。绢分生、熟两种。白描用熟绢是生绢经胶矾锤压，使绢丝呈扁平状而制成的，适合工整细腻的勾线与着色。

(四) 砚、白瓷碟

砚台种类较多，著名的有端砚、歙砚、洮砚、澄泥砚等。以质坚细润、容易下墨为好砚。白瓷碟既可以放墨也可以调色，使用比较方便。

(五) 颜料

国画色分为“矿物色”与“植物色”两类。“矿物色”由矿石研制而成，富丽厚重、覆盖力强，如朱砂、赭石、金粉、石青、石绿等；植物色也称“水色”，色薄而透明，纯净沉稳，如花青、藤黄、胭脂、曙红等。白色由牡蛎壳研成粉末，调胶制成。

(六) 其他

笔洗、镇纸、调色盘、胶、矾等。

三、白描的艺术特色和用笔要点

(一) 白描的艺术特色

白描是中国画重要的表现形式之一，以单纯的线条勾勒作为造型手段，通过线的粗细、长短、曲直、方圆、轻重缓急、虚实、疏密、顿挫、刚柔、浓淡、干湿等的有机结合来塑造形体，在对自然物象深刻理解的基础上进行主观创造，以达到抒情和表意的目的。白描不仅仅是一种独立的艺术形式，而且它也是中国工笔画着色的基础。

(二) 白描的用线特点

白描的用线最明显的特点是：不追求形象的写实感和逼真感，而关注其神采和气韵，特别强调“概括明确”“简洁匀净”的特点。在构图上力求单纯，虚实、疏密的对比要强烈。线条的处理要体现出装饰性和韵律性，防止碎乱、呆板、松散等毛病。白描追求简而不薄、繁而不乱，画面要有层次，有折叠，有掩映，有隐藏。白描不仅是为了界定物象的轮廓，而是为了塑造形体，而且在用线上要讲究，如线条的组织、穿插、开合、呼应、疏密、纵横以及笔法的抑、扬、顿、挫、转、折、提、按等都要有很强的韵律美感。

(三) 白描的用笔特点

白描造型在用笔上要体现质量感、体积感、动态感和空间感。因此，用笔很重要。主要有以下要求：

一是“平”。“平”是指用力要平均，执笔平稳，起止分明，笔笔送到。线条要遒劲有力，如“锥画沙”。运笔

过程要顺畅连贯，还要注意笔与笔之间的映带关系，使有节奏的、气脉连贯的线条顾盼生姿，在相互呼应中焕发出美的力量，体现出内在的活力。

二是“圆”。“圆”是指要中锋用笔，无论是直行还是转弯都要保持笔锋在墨迹的中心，转折处要如“折钗股”，含蓄有力，使线条从内部发出有生命的力量，就像卷曲的铁丝，圆润而有韧性。

三是“留”。“留”是指用笔要沉稳，使笔迹在运动中均匀自然，行笔要慢，笔力凝纸，力求不急、不躁、不飘、不滑，有始有终，如“屋漏痕”，线条要沉着刚劲，以体现内在的骨力。

四是“重”。“重”是指落笔要有力，线条要力透纸背，如“高山坠石”，切忌轻飘、浮滑、僵硬、死板。通过肩、肘、腕和手把力量传到笔尖，使线条产生一种内部生发出来的支撑力。

五是“变”。“变”就是指用笔要有变化，要灵活而不滞，转折处疾徐、轻重相生，如“飞鸟投林，惊蛇入草”，富有表现力。这些变化主要表现为线条的快慢、提按、转折、顺逆、虚实等要呈现出不同的效果，用线布局要虚实相生，以体现用笔的节奏变化。

(四) 用笔的动作要求

1. 起笔要藏锋

起笔时，欲向右行笔时要先向左顿笔藏锋，然后再向右行笔，欲向下行笔时则要先向上顿笔藏锋，然后再向下行笔，这样勾出的线条才遒劲有力。

2. 行笔要平稳

行笔用力要均匀、稳健、有力，要有顿、挫、转、折。

3. 收笔要回锋

行笔欲停时，要把笔锋向来的方向收回，这样勾的线条才有头有尾，切忌在线条勾到最后时把笔往外挑、扬等，那样会使线条轻浮无力。

四、白描锦鸡的画法要点

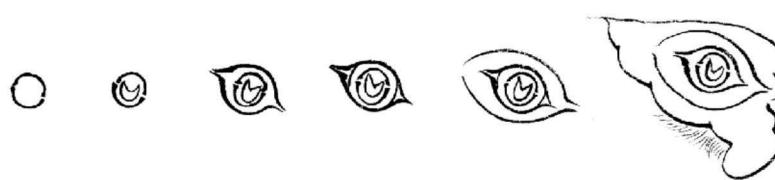
画白描锦鸡的一般顺序是先勾嘴、眼、头、后颈，再勾背、翅、尾以及喉、前颈、胸、腹，最后画腿和爪。因各部位的结构、质感不同，勾线时用笔、用墨也要有所区别。握笔时大拇指向前推，中指与食指向里勾，无名指与小拇指向前抵，五指紧握笔杆，指实掌虚。勾短线时手指与腕部要灵活配合，勾长线时腕、肘、肩要协调配合。

(一) 锦鸡嘴

勾勒锦鸡嘴时用笔要挺劲，墨色宜浓，以体现锦鸡嘴坚硬的角质构成。应注意嘴的方向，尤其是锦鸡嘴凸起的结构和鼻孔的结构，线条要细而有力，嘴角处应略粗一些，做顿锋收笔。上嘴线条略呈弧形，居中；口缝线略粗，最长；下嘴底线条细挺，最短，与喉相接。

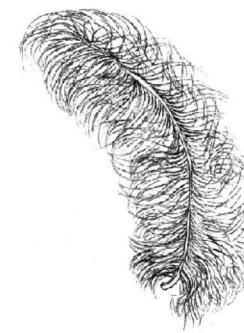
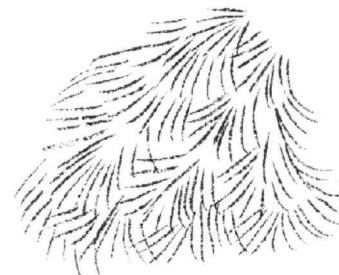
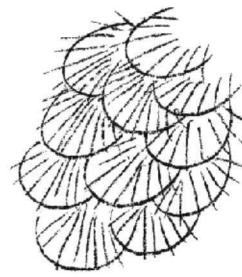
(二) 锦鸡眼

锦鸡眼包括眼睑、眼球、瞳孔，头顶两侧有纯白色眉纹。勾眼时应先画上眼皮，画半圆至后眼角处顿笔，后画下半圆，画好眼睛再画眉纹。一般用重墨画眼睑，用浓墨画眼球，用焦墨画瞳孔。瞳孔的位置应与锦鸡的视线一致，在不同角度看要与头部的透视变化协调统一。用中锋画出瞳孔形状，再由小到大缓慢运笔画成。瞳孔处要留一个小缺口，以表现眼球上的高光点，使眼更有神。

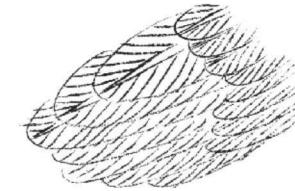
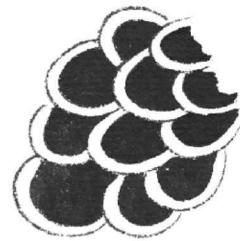

(三) 锦鸡羽毛

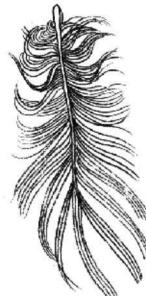
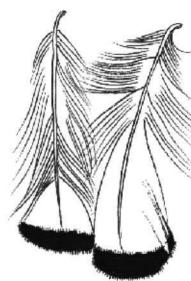
1. 绒羽

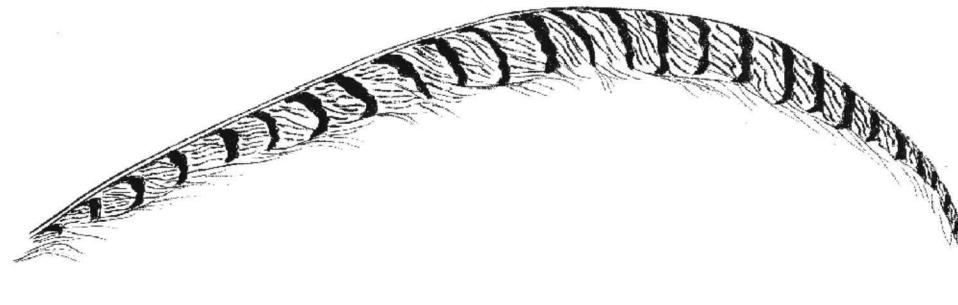
2. 复羽

3. 飞羽

4. 尾羽

勾勒锦鸡羽毛时用笔、用墨手法要多变，因锦鸡翅膀由复羽、翼羽、飞羽等翎毛组成，用笔要流畅、挺硬，墨色宜浓，勾勒小毛要用细笔中锋虚出虚入，墨色宜淡。注意头部眉纹羽毛的生长顺序，勾画时应从最上一层开始，往下一层画去。羽轴决定毛片的长势，要画得自然附体。画羽枝时笔墨要干湿适中，滋润中要略见飞白，显出光泽和松动的效果。尾羽要画得灵活轻松，与胸的衔接处要虚空灵动。侧面腹部的羽毛，可概括成片羽状，用一层压一层的笔触表现。

(四) 锦鸡爪

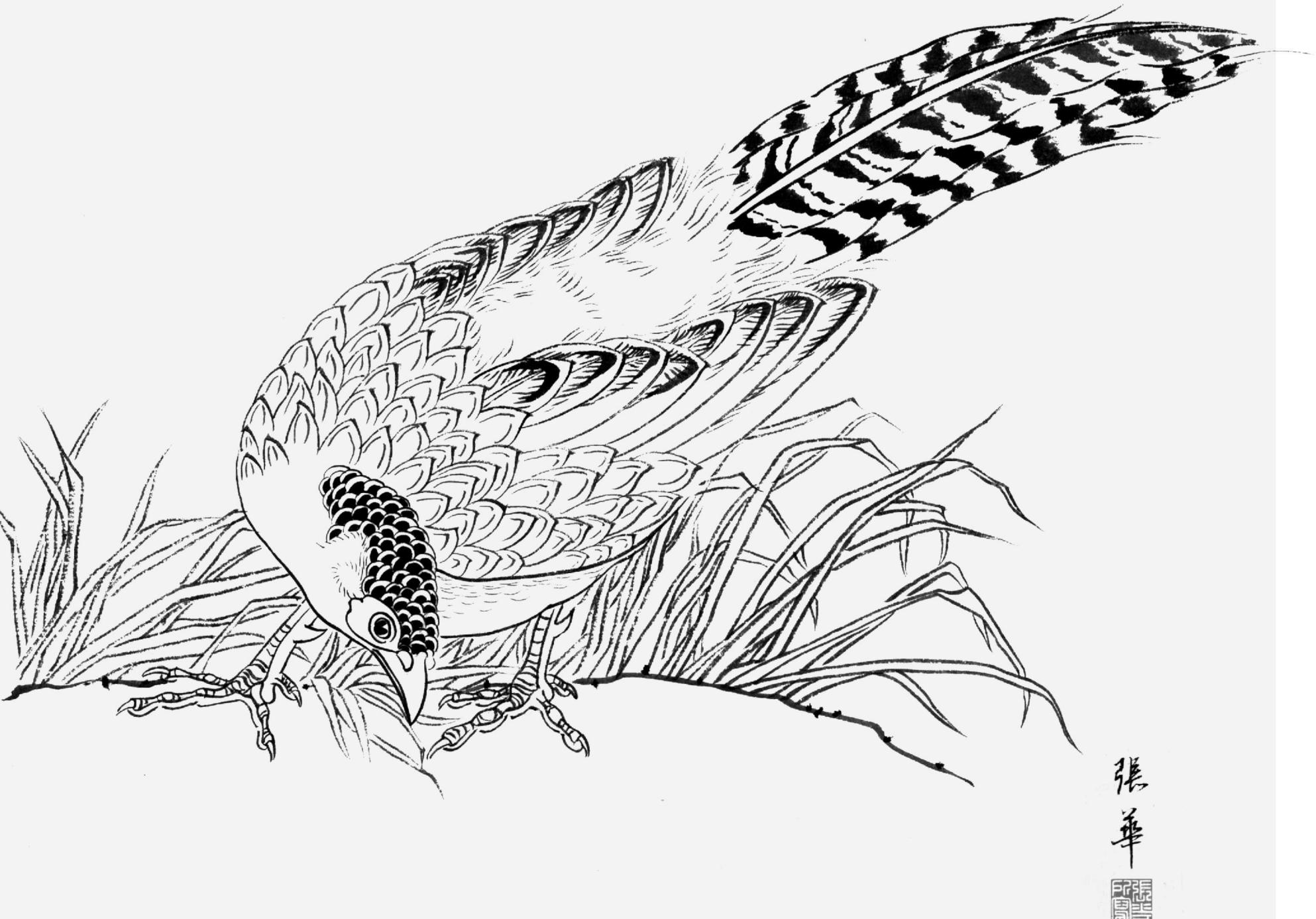

画锦鸡爪时用墨宜浓，要有重量感，以体现锦鸡爪的强劲有力。爪的阳面用线要平直，关节处要隆起；爪的阴面要用断续的弧线勾出趾下肉垫的质感。先勾轮廓再勾鳞甲，关节处鳞甲窄密，非关节处鳞甲宽疏。勾画鳞甲，用笔应挺硬，转折处圭角显露；勾画肉质垫，用笔应柔和圆转，并与锦鸡身体动态协调一致。因锦鸡是陆禽，善于在陆地上行走，所以要体会其足部的主要构成和鸡爪的特征。

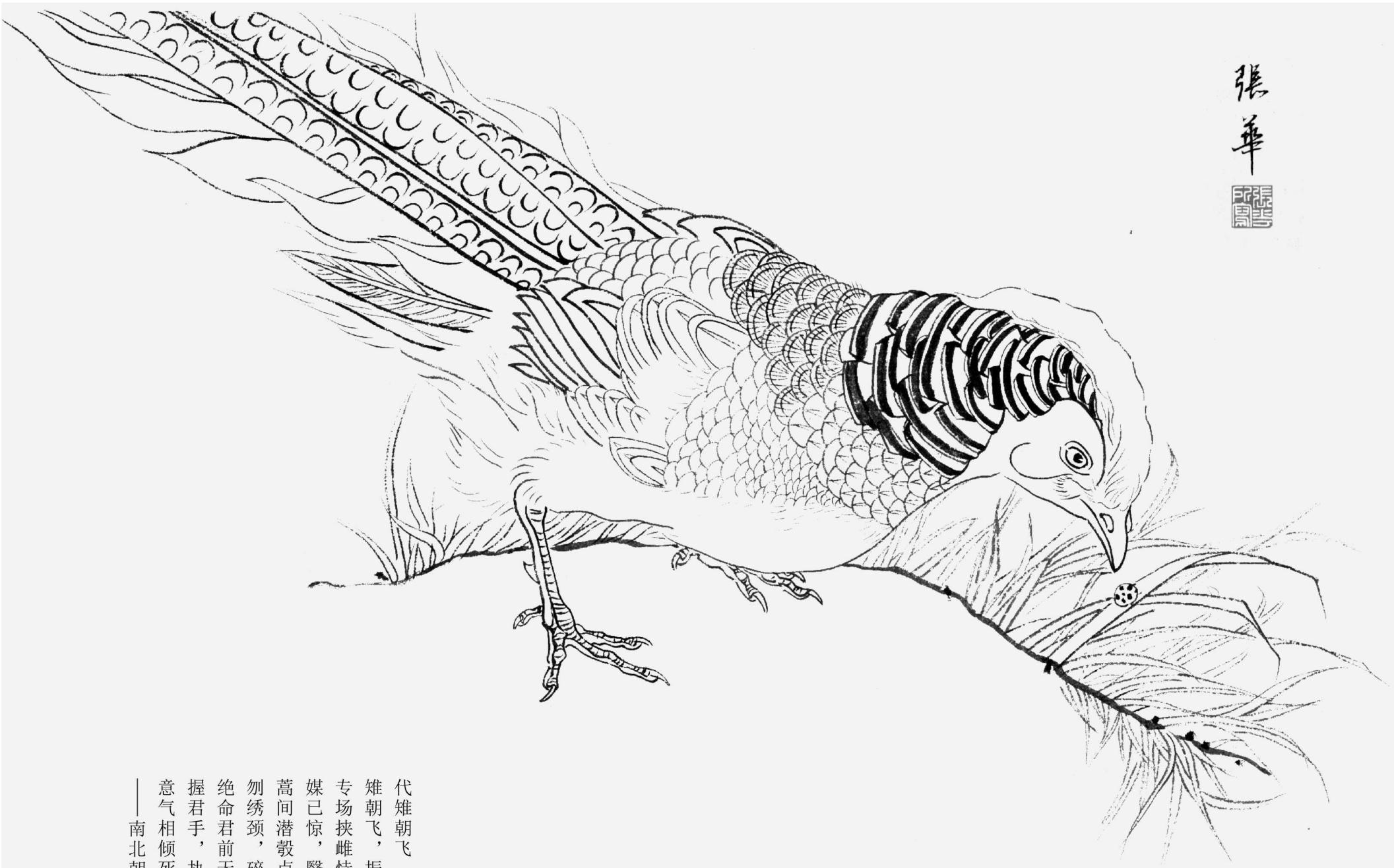
五、白描锦鸡图例

唐·白居易

山雉
五步一啄草，
十步一饮水。
适性遂其生，
时哉山梁雉。
梁上无罾缴，
梁下无鹰鹯。
雌雄与群雏，
皆得终天年。
嗟嗟笼下鸡，
及彼池中雁。
既有稻粱恩，
必有牺牲患。

張華

代雉朝飞

雉朝飞，振羽翼，
专场挟雌恃强力。
媒已惊，翳又逼，
蒿间潜彀卢矢直。
刎绣颈，碎锦臆，
绝命君前无怨色。
握君手，执杯酒，
意气相倾死何有。

| 南北朝·鲍照

張華

張華

張華

白雉诗
启灵篇兮披瑞图。
获白雉兮效素鸟。
嘉祥阜兮集皇都。
发皓羽兮奋翹英。
容洁朗兮于纯精。
彰皇德兮侔周成。
永延长兮膺天庆。

东汉·班固

