

白描

传统线描技法详解

孔雀画法

张华 编绘

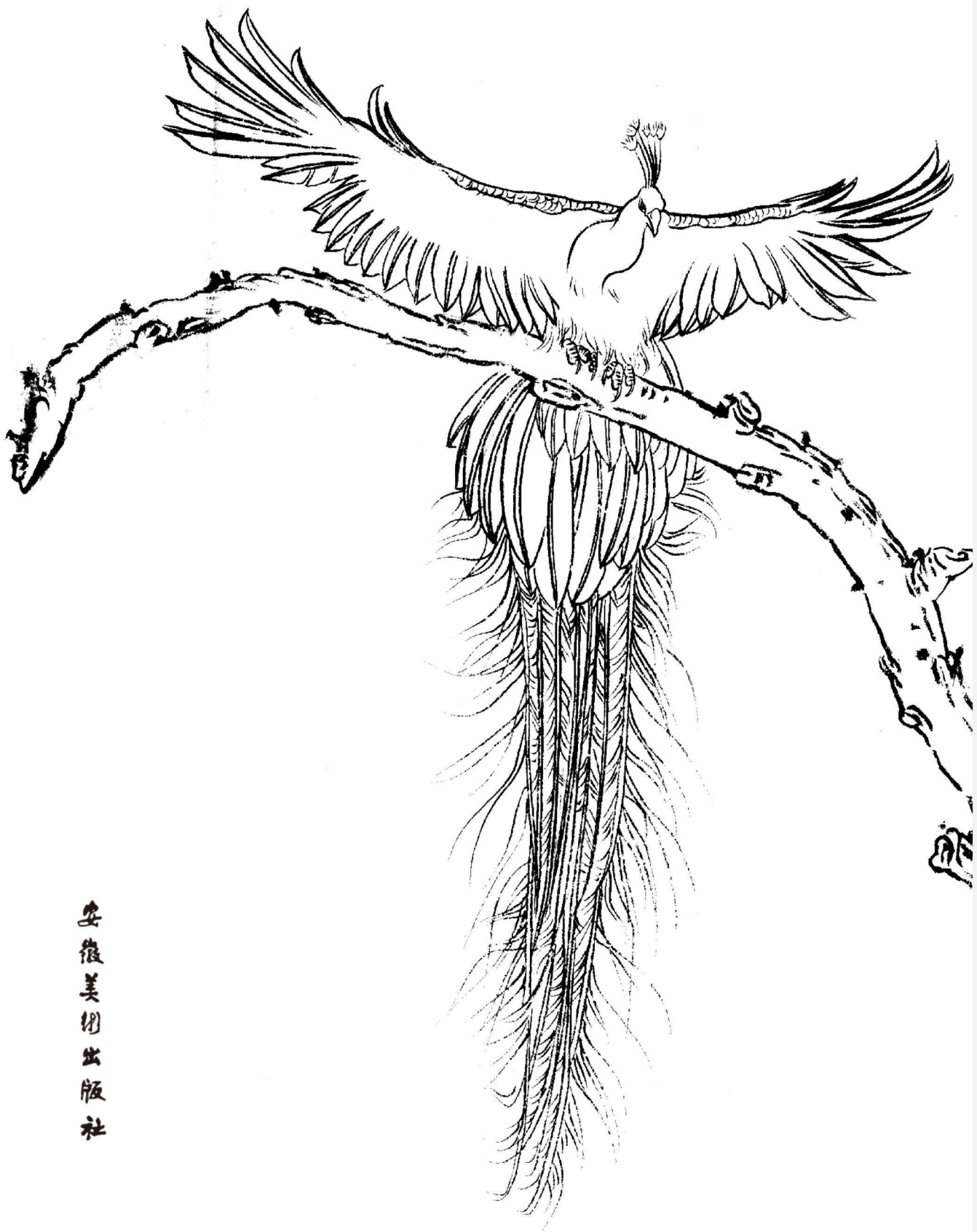
Báimiao Kǒngquè Huàfǎ

白描孔雀画法

传统线描技法详解

Chuantong Xianmiao Jifa Xiangjie

张华 编绘

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. 白描孔雀画法 / 张华编绘. —
合肥：安徽美术出版社，2015. 1
ISBN 978-7-5398-5345-1

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194115号

传统线描技法详解·白描孔雀画法

Chuantong Xianmiao Jifa Xiangjie · Baimiao Kongque 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 978-7-5398-5345-1

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

孔雀是世界上观赏价值极高的珍禽之一，深受人们喜爱。孔雀的艺术形象经过绘画、雕刻、织绣等多种途径，早已家喻户晓，成为传统文化的组成部分。在中国传统文化中，孔雀受重视的程度之高，可谓鸟类中的异数。孔雀被作为高贵、圣洁的象征，自古以来都是文人雅士讴歌的对象。孔雀图案寓意神圣、美丽、幸福和吉祥，被广泛用于古代官服、器皿及建筑装饰，云南最宝贵的非物质文化遗产傣锦，就是以孔雀作为代表性图案的。

孔雀也是常见的绘画题材，更是很多花鸟画经典作品的主角。在我国传统绘画中，早在魏晋、南北朝时期，陶景真就曾画过孔雀。汤垕《画鉴》中还有记载：“唐人画鸟，边鸾最为驰誉，能穷羽毛之变态，夺花卉之芳妍。他画孔雀，翠彩生动，金羽辉灼。”近、现代画过孔雀的著名画家有齐白石、张聿光、柳子谷、江寒汀、陆抑非、郑乃光等，这其中有写意，也有工笔、重彩等，可见孔雀形象与绘画艺术的不解之缘。

这本《白描孔雀画法》对孔雀的结构、羽毛特点、动态形象以及白描孔雀的用笔、用墨方法等都做了详尽的论述和图示，并附有大量的白描图例和动态构图供创作使用，以期指导初学者在观察和写生的基础上，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学习、临摹以及美术爱好者进行创作的参考资料。

因编者水平有限，书中难免有不足之处，敬请读者批评指正。

张 华

2014年5月于西安

目 录

一、孔雀概说 ----- 1

（一）孔雀的特征与习性 ----- 1

（二）孔雀身体各部位名称示意图 ----- 1

二、白描绘画工具材料 ----- 4

（一）笔 ----- 4

（二）墨 ----- 4

（三）纸、绢 ----- 4

（四）砚和白瓷碟 ----- 4

（五）颜料 ----- 4

（六）其他 ----- 4

三、白描的艺术特色和用笔要求 ----- 4

（一）白描的艺术特色 ----- 4

（二）白描的用线特点 ----- 5

（三）白描的用笔特点 ----- 5

（四）白描用笔的动作要求 ----- 5

四、白描孔雀的画法要点 ----- 5

（一）孔雀嘴 ----- 6

（二）孔雀眼 ----- 6

（三）孔雀羽毛 ----- 6

（四）孔雀足 ----- 6

五、白描孔雀图例 ----- 7

一、孔雀概说

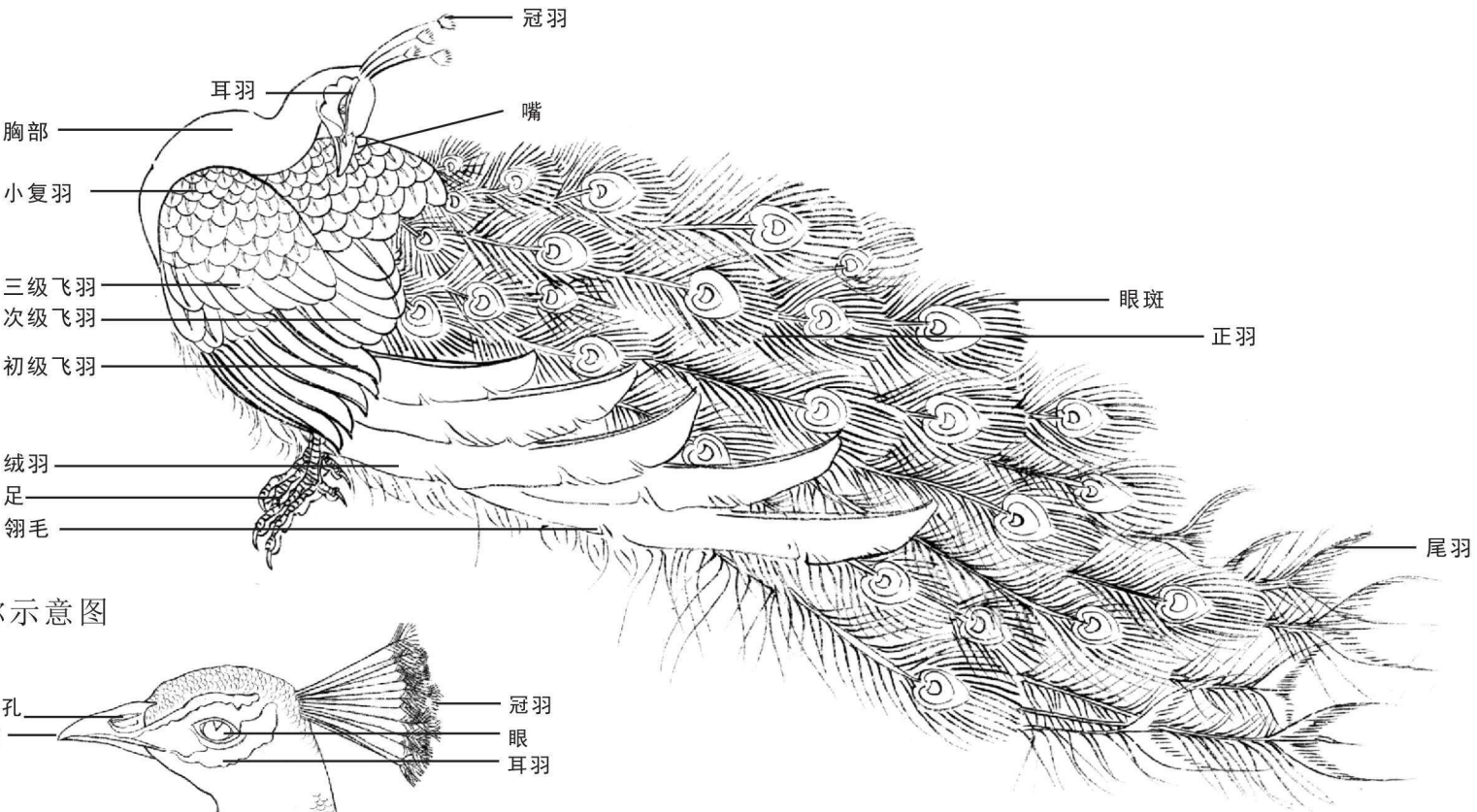
(一) 孔雀的特征与习性

孔雀属鸟纲，鸡形目，雉科，又名“越鸟”，俗称“凤凰”“百鸟之王”。有绿、蓝、黑和白四种颜色。羽毛可供观赏，还可以作为各种工艺品和装饰品。孔雀颈部细；背部隆起；头部有一簇高耸的羽冠，长3—5厘米；双翼不太发达，飞行速度慢，只是在下降滑飞时稍快一些；腿部强健有力，善疾走，逃窜时多是大步飞奔。觅食及行走时姿势与鸡一样，边走边点头。雄孔雀体长最长可达2—3米；颈部羽毛呈绿色或蓝色，多带有金属光泽；羽毛绚丽多彩，羽枝细长，犹如金绿色丝绒，其末端还具有众多由紫、蓝、黄、红等色构成的大型眼状斑；尾羽很长，上有五色金翠眼纹；开屏时尾羽状如彩扇，尤为艳丽，开屏表演达到高潮时，雄孔雀将尾羽竖起向前，尾羽颤动，闪烁发光，并发出嘎嘎叫声。雌孔雀体长约1.1米，无长尾屏，羽色亦较差，羽毛呈绿褐相间之色，体型略小于雄孔雀。

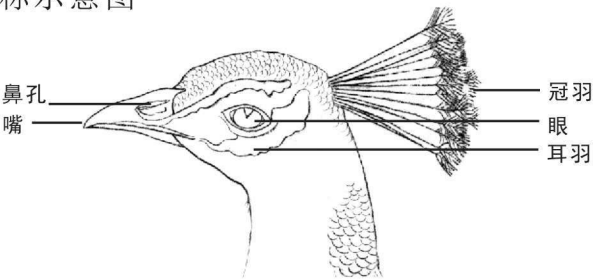
孔雀产于热带，是东南亚印度群岛和南亚的一种大型陆栖雉类，在中国仅见于云南和西藏东南部。孔雀主要群居在开阔低地的森林中或河岸边，白天结群，夜间栖于高树上，常常几十只聚在一起觅食，鸣叫声此起彼伏。在繁殖季节每只雌鸟产4—8枚微白色、乳黄色或淡褐色卵，每颗重100—125克，产于地面洼处。孔雀是杂食性鸟类，吃嫩草、树叶、谷类、芽苗和草籽等，此外还摄食蟋蟀、小蛾、白蚁等昆虫以及蛙类、蜥蜴等。

(二) 孔雀身体各部位名称示意图

1. 孔雀结构图

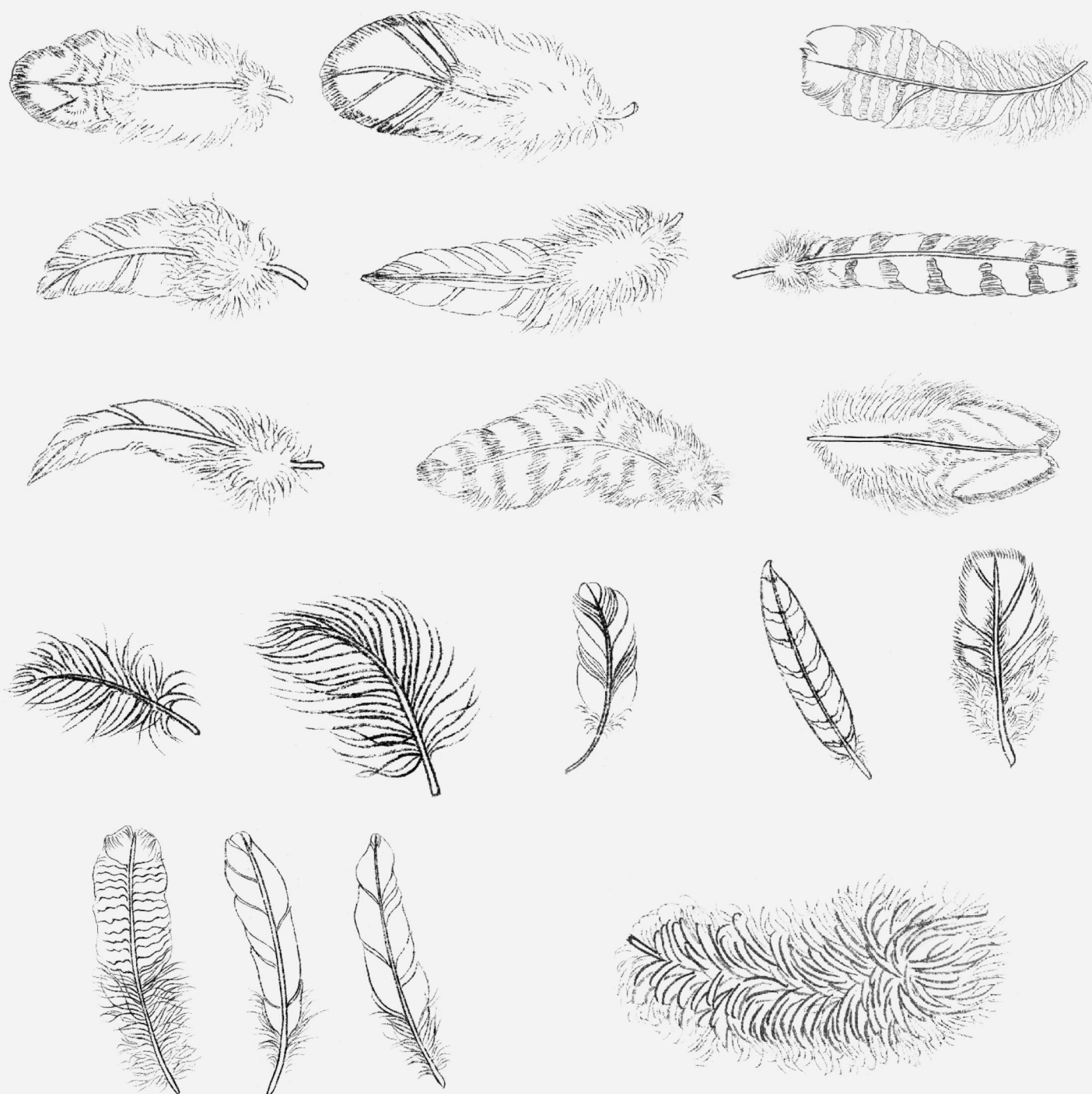

2. 孔雀头部名称示意图

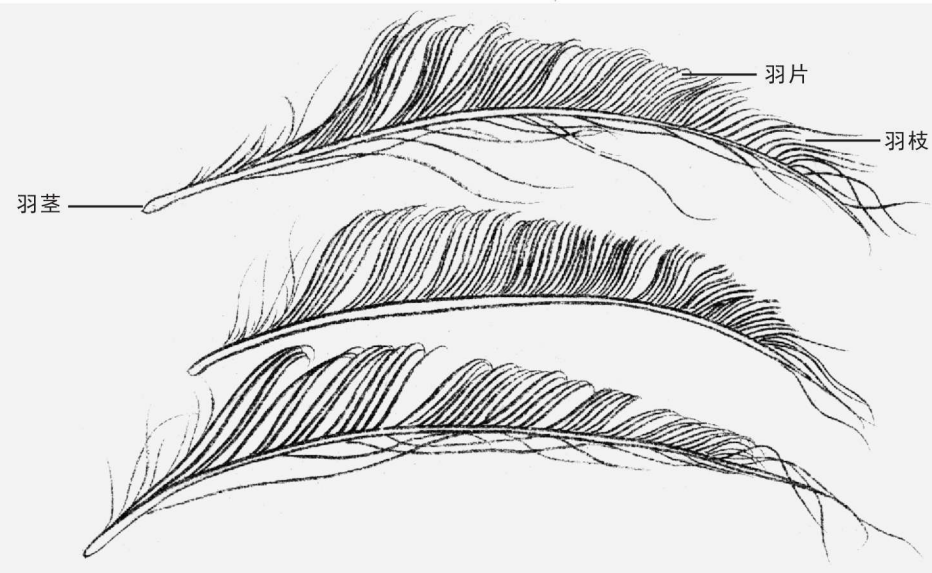

3. 孔雀的羽毛名称示意图

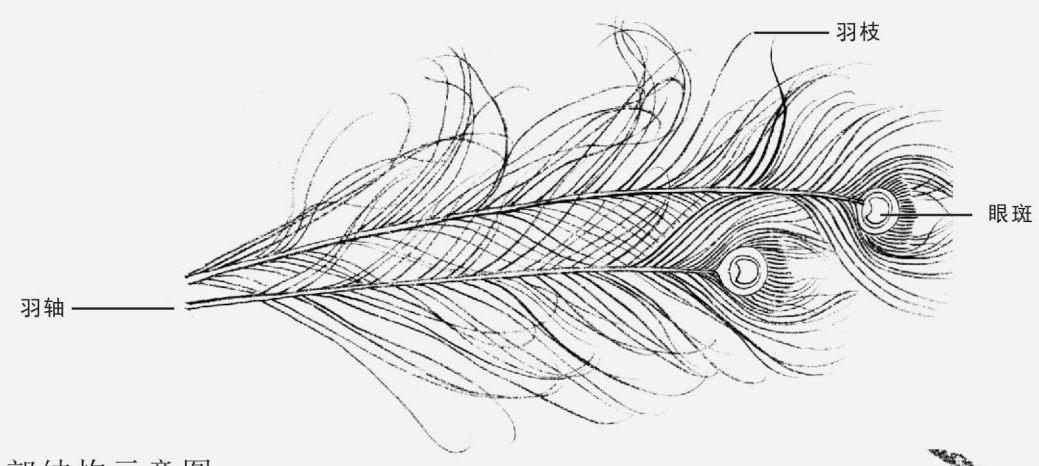
(1) 绒毛

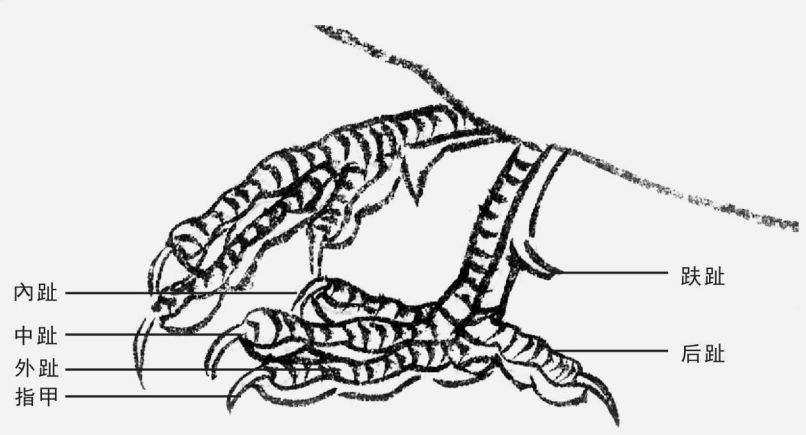
(2) 飞羽

(3) 正羽

4. 孔雀足部结构示意图

二、白描绘画工具材料

(一) 笔

1. 勾线笔

画白描要选择优质的勾线笔，以狼毫笔或兼毫笔为佳。此种笔笔锋挺劲而有力，有弹性，笔毫长2—3厘米，如狼毫笔、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”，其墨色又黑又亮，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

画白描孔雀主要用熟宣和熟绢。熟宣为生宣刷胶矾制成，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) 砚和白瓷碟

砚台用来放墨，其种类较多，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求

(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

象深刻理解的基础进行主观创造，以达到抒情和表意的目的。白描不仅可以独立存在，而且也是中国工笔画着色的基础。

（二）白描的用线特点

白描用线最明显的特点是：不追求形象的逼真感，而关注其神采和气韵，特别强调“朴素简洁”“概括明确”的特点。在构图上力求单纯，虚实、疏密的对比要强烈，画面层次要分明，线条的处理上要体现出装饰性、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，线条的组织、穿插、开合、呼应、疏密、纵横以及线条的抑、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“锥划沙”。运笔过程要顺畅连贯，还要注意笔与笔之间的映带关系，使气脉连贯而有节奏的线条顾盼生姿，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”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）白描用笔的动作要求

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、白描孔雀的画法要点

画白描孔雀的一般顺序是先勾嘴、眼、头、羽冠、后颈，再勾喉、前颈、胸、腹、腿和爪，最后画背、翅、飞羽、正羽、眼斑以及尾羽。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，勾长线时腕、肘、肩部要协调配合。

（一）孔雀嘴

勾勒孔雀嘴时要中锋用笔，线条要挺劲，墨色宜浓，以体现孔雀嘴坚硬的角质构成。应注意嘴的方向，尤其是孔雀嘴凸起部分的厚度和鼻孔的结构，线条要细而有力，嘴角处应略粗一些，做顿笔收锋。上嘴线条略呈弧形，最短；口缝线最长，略粗，位置居中；下嘴底线条细挺，与喉相接。

（二）孔雀眼

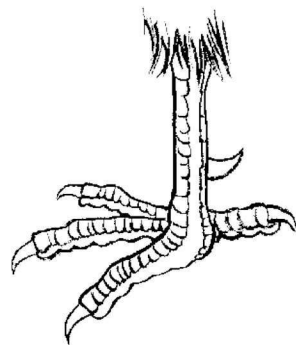
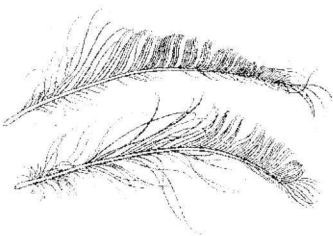
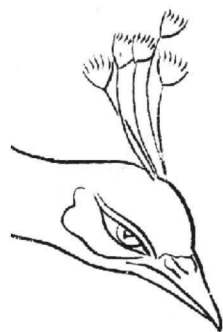
孔雀眼包括眼睑、眼球、瞳孔三部分。勾眼时应先画上眼皮，画半圆至后眼角处顿笔，再画下半圆，最后勾画下眼皮。一般用重墨画孔雀眼睑，用浓墨画眼球，用焦墨画瞳孔。瞳孔的位置应与孔雀的视线一致，在不同角度看要与头部的透视变化协调统一。用中锋画出瞳孔的形状，再由小到大缓慢运笔画成。瞳孔处要留一个小缺口，以表现眼球上的高光点，使眼更有神。孔雀眼的用线要细长而坚挺。

（三）孔雀羽毛

勾勒孔雀羽毛时用笔、用墨手法要多变。要注意头部羽毛的生长顺序，勾画时应从最上一层开始，往下一层画去。孔雀翅膀由肩羽、飞羽、复羽、尾羽等组成，因而用笔要流畅、挺硬，墨色宜浓。勾勒小毛时要用细笔中锋虚入虚出。羽轴决定羽片的长势，要画得强劲有力。画羽枝时笔墨干湿要适中，滋润中要略见飞白，要画得自然附体，以显出光泽和松动的效果。勾勒背部及腹部的羽毛时，要注意与身体的衔接处应虚空灵动，可以一层压一层的“品”字形笔触来表现。尾羽要画得灵活轻松，尤其要注意孔雀的尾羽上复杂的眼斑，要注意羽毛的结构和生长方向，用重墨勾羽轴，用中墨勾羽枝，还要注意线的虚实变化。

（四）孔雀足

画孔雀足时用墨宜浓，要有重量感，以体现其强劲有力。足的阳面用线要平直，关节处要隆起；足的阴面要用断续的弧线勾出趾下肉垫的质感。要先勾轮廓再勾鳞甲，关节处鳞甲窄而密，而非关节处鳞甲宽而疏。勾画趾甲时用笔应挺硬，转折处圭角显露；勾画肉垫时用笔应柔和而圆转，要与孔雀身体动态协调一致。因孔雀属于陆栖雉类，善于在陆地上行走，所以其足部的主要构成特征类似于鸡，足部有鳞甲且坚硬而灵活。

五、白描孔雀图例

江城子

柳梢无雪受风吹，
绿垂垂，
乳鸦啼。
直下蒲萄，
春水未平堤。
却似今年春气早，
白团扇，
已相宜。
红巾当日鸟衔飞，
曲江湄，
暮春时。
孔雀麒麟，
交蹙绣罗衣。
何似野堂陪胜客，
花影外，
竹影移。

—— 宋·王质

張華

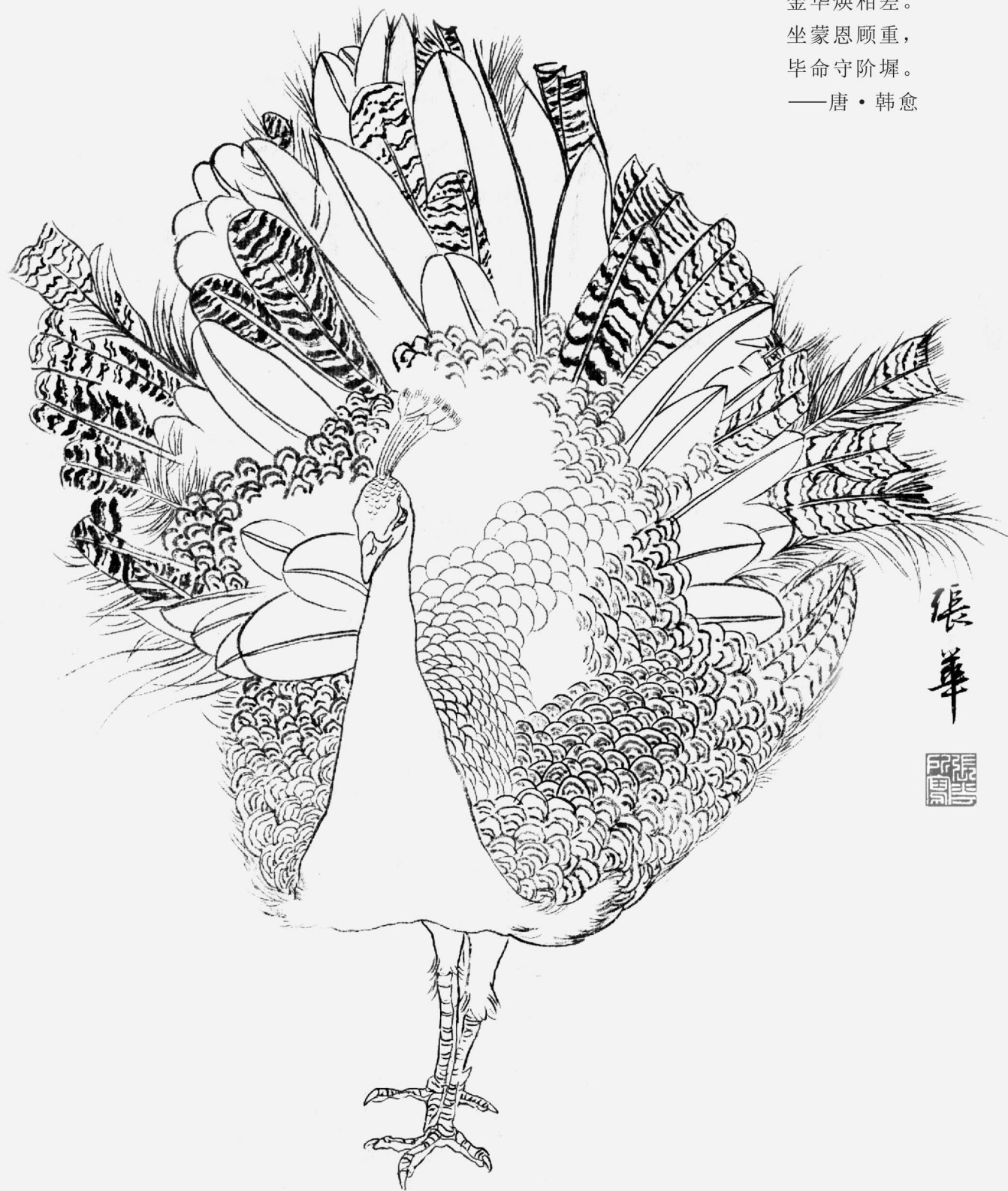

張華

奉和武相公镇蜀时咏
使宅韦太尉所养孔雀

穆穆鸾凤友，
何年来止兹。
飘零失故态，
隔绝抱长思。
翠角高独耸，
金华焕相差。
坐蒙恩顾重，
毕命守阶墀。
——唐·韩愈

和武相公感韦令公旧池孔雀

索莫少颜色，
池边无主禽。
难收带泥翅，
易结著人心。
顶毳落残碧，
尾花销暗金。
放归飞不得，
云海故巢深。
——唐·白居易

張華

