

画室必备

中国画技法图典

禽鸟篇（上）

编著：陈相锋

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

画室必备：中国画技法图典·禽鸟篇·上 / 陈相锋编著.
—— 武汉：湖北美术出版社，2011.10
ISBN 978-7-5394-4433-8

I. ①画… II. ①陈… III. ①花鸟画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第191255号

丛书策划：苏国强
责任编辑：苏国强
书籍设计：苏国强 曹柏光
梁剑威
技术编辑：李国新

画室必备：中国画技法图典·禽鸟篇（上） © 陈相峰编著

出版发行：湖北美术出版社
地 址：武昌雄楚大街268号湖北出版文化城B座
电 话：(027)87679520 87679521 87679522
邮政编码：430070
印 刷：武汉精一印刷有限公司
开 本：889mm×1194mm 1/16
印 张：7
印 数：3000册
版 次：2011年10月第1版 2011年10月第1次印刷
定 价：48.00元

画室必备
中国画技法图典

禽鸟篇（上）

编著：陈相锋

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

序言

王国栋

就世界艺术史而言，说中国画是一个传承有序、画法大备的画种，我想不应该有什么异议。自史前滥觞算起，中国绘画历史已逾五千年，从早期的顾恺之、陆探微、张僧繇、吴道子到近代的任伯年、吴昌硕、齐白石、黄宾虹等历代大家均未脱离技法传承与创造的轨迹，即通过继承传统技法（当然还有师造化的写生实践），为后人创造出新的『技法传统』。中国前代画家大都是通过师傅带徒弟的『作坊式』或师法传统技法跨时空的『课徒式』训练，由此产生了许多辉映千载的艺术作品。国画传统技法之重要可见一斑。

中国画的学习是一个『由技进道』的过程，『技』在『道』前，是进『道』之必要条件。《庄子·养生主》中的『庖丁解牛』于此可作理解参照。因此，我们不能被波伊斯的一句『人人都是艺术家』冲昏头脑、误读其义，并借此屏蔽技法的学习，对国画『胡作非为』。

绘画技法的产生直接源于画家的性情及其所处的地域风貌，以大家熟知的斧劈皴、披麻皴法为例，出自南派的『董巨』山水秀润平和，而源于北派的『荆关』山水则雄伟瑰丽。有关传统技法的著述颇丰，其博大精深亦非短篇小册可以详尽。如人物画有『十八描』，山水画有『十六皴』，工笔画有『三矾九染』，写意画有『五笔七墨』（黄宾虹）等。荀子在《乐论》中言『不全不粹，不足以谓之美』，倘以此而论，中国画传统技法体系可谓大美！『凡操千曲而后晓音，操千剑而后识器。』（刘勰《文心雕龙·知音》）国画技法的学习应博采众长、通览各家，藉此丰富自己，方能厚积薄发，创自家面貌。

有鉴于此，国画传统技法类画集的出版就有了足够的理由和必要。随着科技的发展和印刷、摄影等各种传播技术的进步，各种印制精美的画集让我们与历代经典名作拉近了距离，但目前此类书籍多是数张整幅画的汇编，受开本所限，难以清晰再现原作的笔墨技法，即使偶附局部，对系统地学习传统技法也不够便利。该画集精选出历史上最具代表性画家的绘画技法并分门别类，以『局部写真』的呈现方式汇集成册，且各章节辅以简明扼要的文字说明和技法介绍，使读者能够对国画传统技法精髓进行系统的欣赏、学习，同时对其生成、演变有一个概略认识。愿《画室必备·中国画技法图典》一书的出版对绘画同僚的学习研究有些许裨益。

禽鸟篇（一）

猛禽：

鹰类

鸷类

猛禽是鸟类六大生态类群之一，包括隼形目和鸮形目。在绘画中较为常见的猛禽主要是隼形目中的鹰类、雕类、鸷类，鸮形目（猫头鹰类）极为少见。猛禽是掠食性鸟类，喙大呈勾状，翅羽大而尖长，尾羽较宽，脚爪锋利，性情凶猛。

据《宣和画谱》所记，隋展子虔已有画鹰作品传世。唐、宋之际，擅画猛禽的画家很多，如张僧繇、边鸾、郭乾晖、黄筌、徐熙、唐希雅、崔白、李迪、李安忠、马和之等等。其画法以勾勒填彩法为主。造型写实严谨，多画各种捕食动态，形神兼得。在追求对物象质感与内在精神进行生动传达的进程中，渲染和勾勒笔法不断强化笔墨表现力而走向成熟、完善。明清以来文人画的迅速发展，使猛禽的画法在继续前代勾勒填彩法以外，又出现了小写意（兼工带写）和大写意两种绘画方法。前者的代表画家有清代的华岳、任伯年和近现代的江寒汀、唐云、陆抑非等。后者的代表画家有林良、八大山人、齐白石、潘天寿等。这两种画法对物象形态都有不同程度的概括与提炼，在不拘于形似的观念下更为侧重于物象的神似，追求以书入画和笔墨表现力的充分发挥。

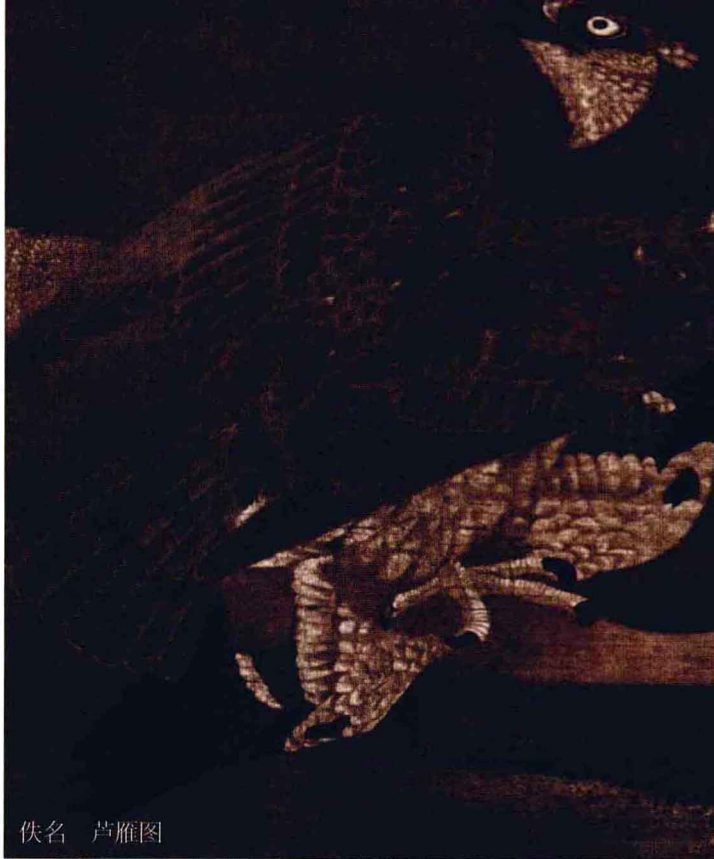
李迪 枫鹰雉鸡图

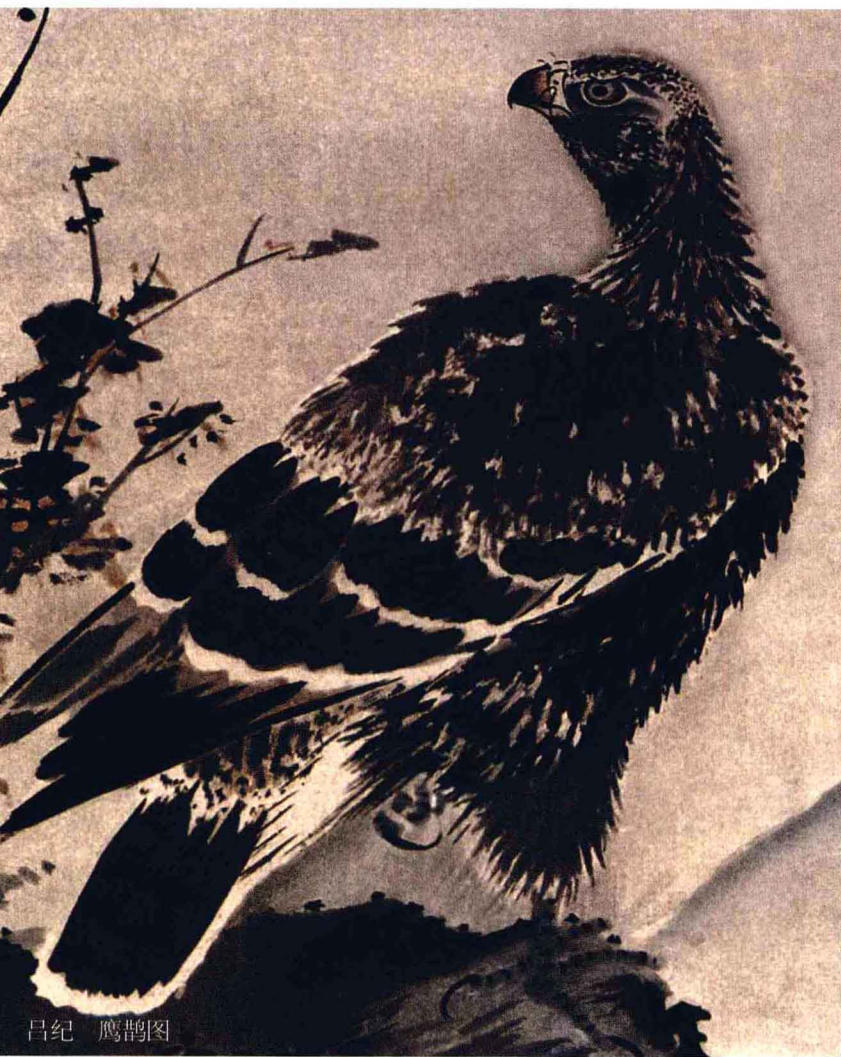
张舜咨《雪界翁》黄鹰古松图

佚名 鹰

佚名 芦雁图

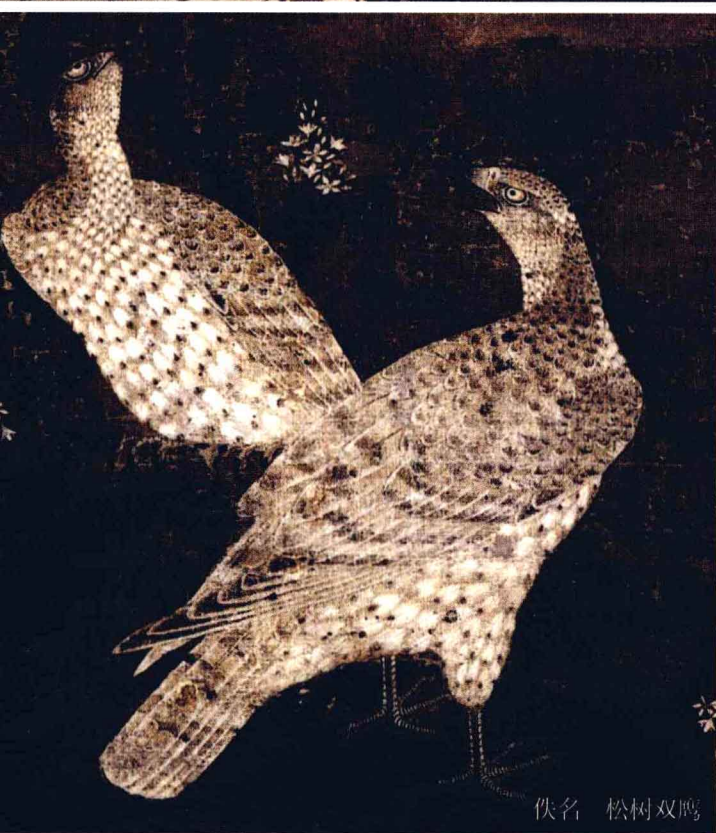
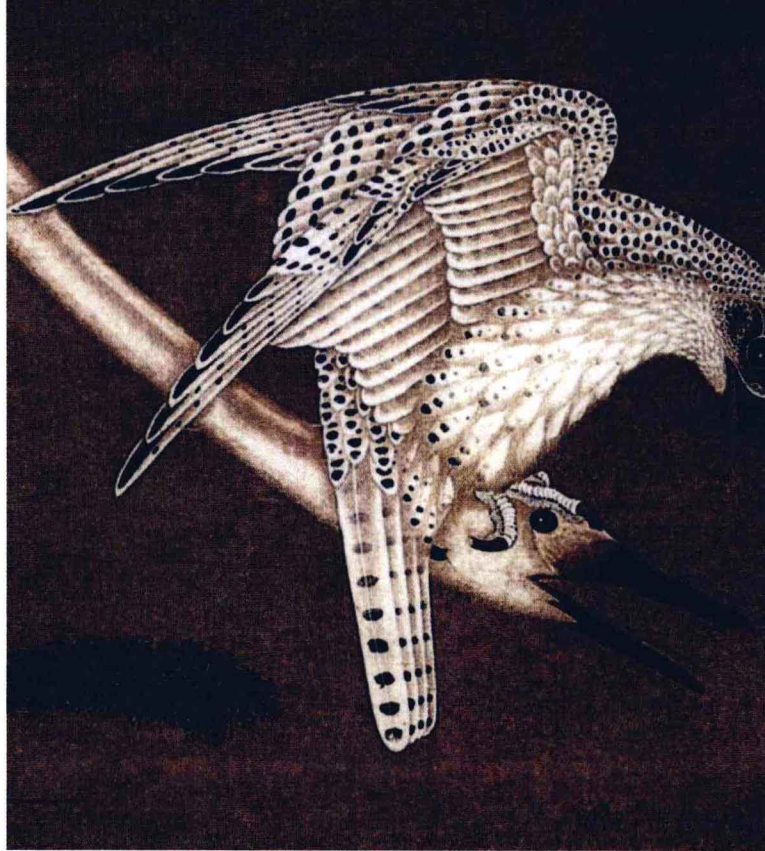
吕纪 鹰鹊图

王乾 双鹭图

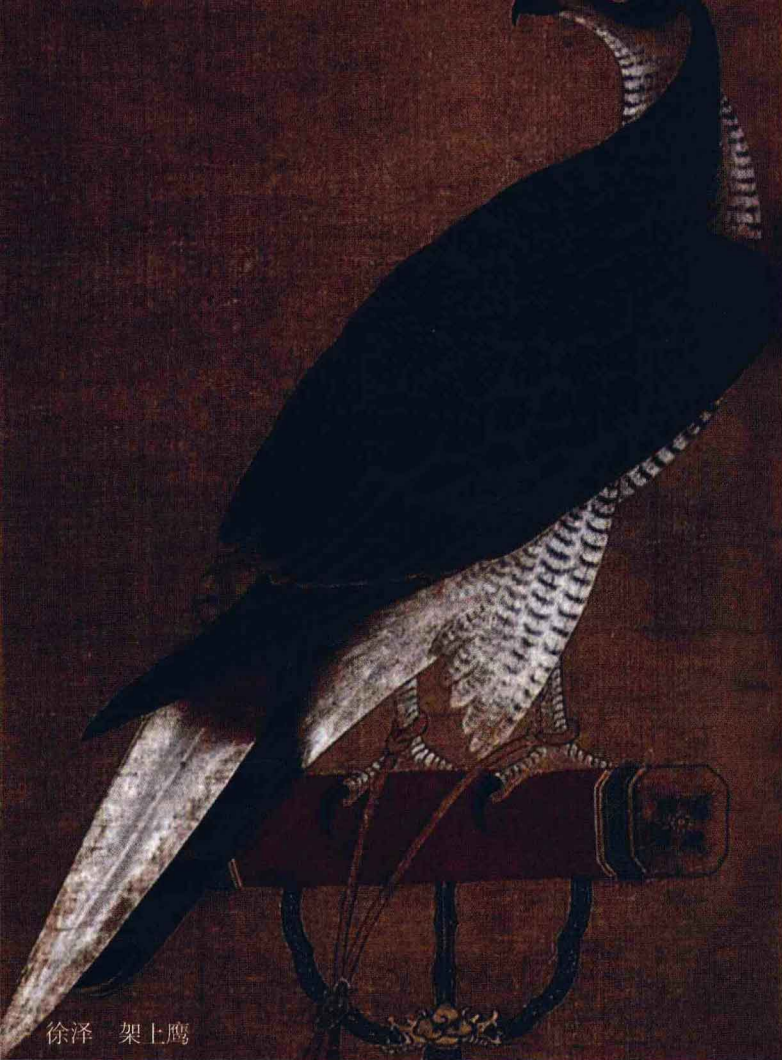
林良 古木苍鹰。

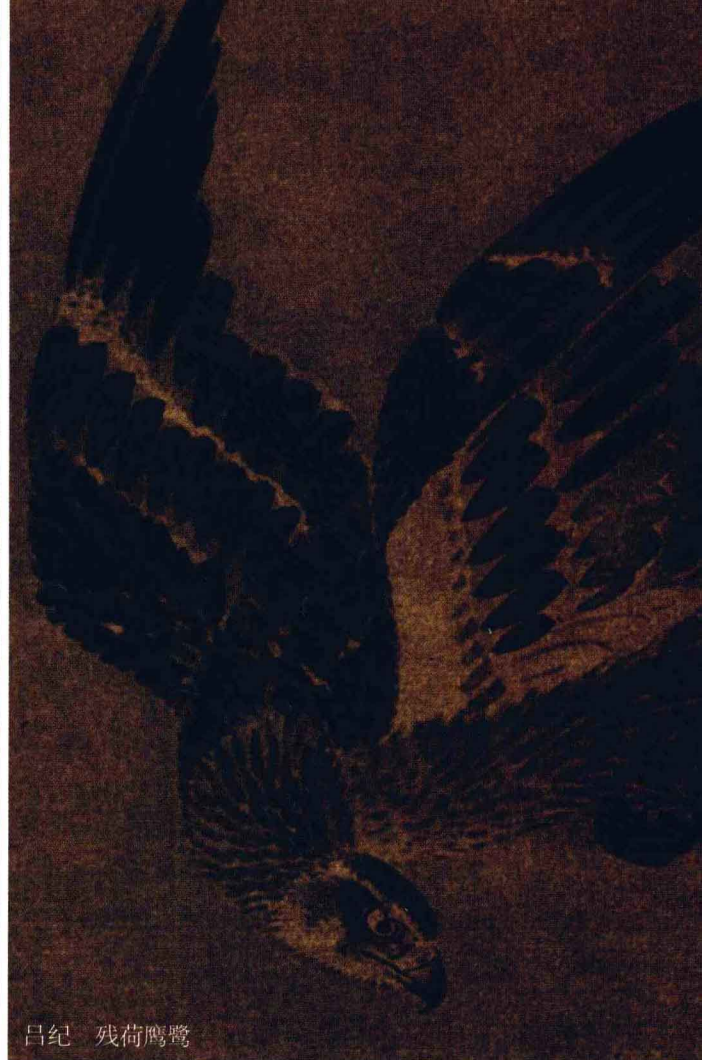
佚名 松树双鹰。

吕纪 双鹰图。

徐泽 架上鹰

吕纪 残荷鹰鹭

吕纪 鹰鹊图轴

八大山人 双鹰图

齊白石

齐白石 松鹰

李鴻章鳳凰起蒼鷹作詩身是鳳凰鳳凰目似然缺修飾光堪羅幸相與可吟
 當擊九鳥毛血灑平燕前第七字鷹字下有畫字白石齊白石畫松鷹

此畫為齊白石先生所繪，筆墨蒼勁，神態生動。松枝盤曲，鷹目如炬，展現了畫家深厚的造詣。

齐白石 松鹰

齐白石 松鹰图

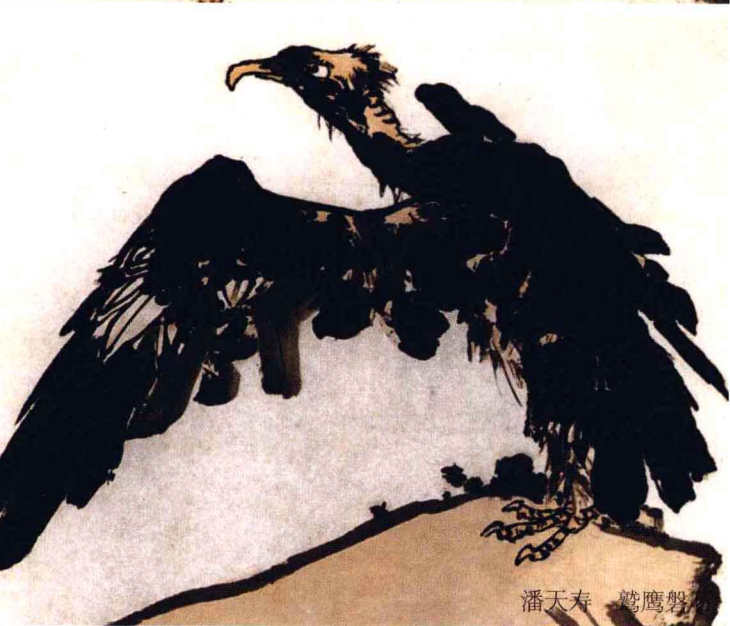
齐白石 松鹰图

谢稚柳 鹰松图

天寿 苍鹰图

禽鸟篇·

(二)

游禽类：

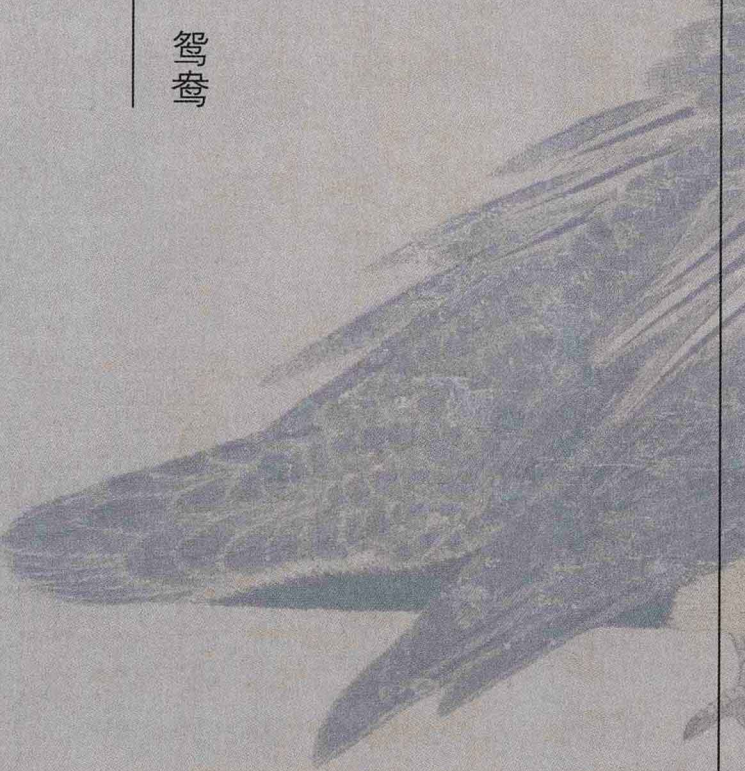
雁

鸭

鹅

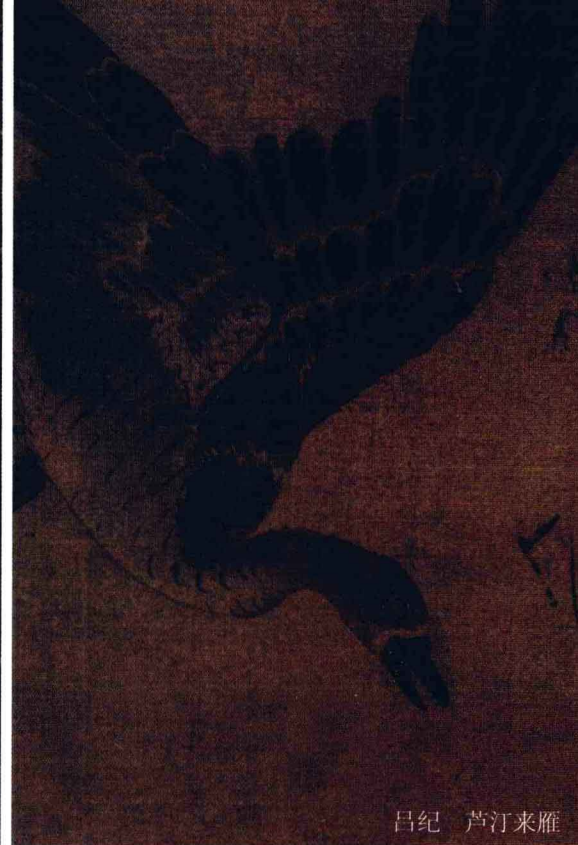
鸳鸯

在传统绘画中常见的游禽主要为雁、鸭、鹅与鸳鸯。游禽的喙多呈扁形或具勾状，双腿位置多偏于体后，趾间有蹼，翅羽宽大，大多数不善于在陆地上行走，但飞翔很快。游禽喜欢在水上生活，因此在绘画中常辅以远江近渚、竹溪蓼岸，以表现其幽闲自得的情态。据《宣和画谱》记载，唐代的花鸟画家刁光胤、周昉已画游禽。五代、宋之际，游禽开始成为花鸟画中的主要题材之一。不同的审美情趣，使画家对题材、内容有不同的选择，但画法基本以勾勒填彩法为主。徐熙一派多画雁、鸭、鹅等题材，以表现其野逸清旷，如唐希雅、崔白、崔慙、吴元瑜等；黄筌一派多为画院中人，多喜表现鸳鸯的富贵艳丽。元代的许多花鸟画家如张中、王渊、陈琳、边鲁等受赵孟頫以书入画思想的影响，开始追求纯水墨的墨花墨禽表现方式，画法有偏工细一路的，也有兼工带写的。元代任仁发继承了宋代勾线赋色的方式。明清以来，擅画游禽的大写意花鸟画家有林良、吕纪、八大山人、边寿民、齐白石等。小写意花鸟画家有沈周、孙隆、华岳、任伯年等。

佚名 雪芦双雁图

吕纪 芦汀来雁

吕纪 芦汀来雁