

写意翎毛画法

邓锡良 著

X I E Y I L I N G M A O H U A F A

ART

畫

中国书店

X I E Y I L I N G M A O H U A F A

ART

X
I
E
Y
I
L
I
N
G
M
A
O
H
U
A
F
A

写意翎毛画法

江苏工业学院图书馆
藏书章

邓锡良 著

中国书店

ACA88/08

写意翎毛画法

邓锡良 著

*

中国书店出版

全国新华书店经销 北京欧美彩色印刷有限公司印刷

787 × 1092 1/16 印张: 5.5

2000年1月第1版 2000年1月第1次印刷

印数: 00 001-10 000

ISBN7—80568—851—6/J·292

定价: 16.00 元

序

50年代，由于民族文化虚无主义思想等历史原因的严重影响，中国的传统绘画正处于逆境之时。当时甚至有一种“画写意花鸟画即是落后”的极“左”思潮，在美术界乃至社会上蔓延着。

在那个年月，一位北京大学俄语系的青年学生邓锡良却以深深的敬祖爱国之心涉足于祖先留给子孙们的国画园地。1956年他终于登门求教于中国当代写意花鸟画宗师李苦禅教授。

由于李苦禅教授自己出生于贫苦农家，又曾靠拉洋车维持过生活与艺术学习，因此，他对于这位刻苦求学，为人质朴的青年人厚爱有加。从三十年来他亲自为邓锡良所示范的众多画稿和在邓锡良画作上的篇篇题字中，不难看出这位老美术教育家对邓锡良的着意关怀。

但因为李苦禅教授一向为国为民心口如一的耿直性格，在那人们都知道的年月里蒙受过一次又一次的不公正待遇，乃至巨大的摧残和打击。然而，作为他忠诚的学生邓锡良，却并不随波逐流，卖师求荣，而是坚信自己的老师不仅艺术高超，而且人品高尚。他常与老师共忧患，以老师之喜为喜，以老师之悲为悲，全然一派赤子之心。他为什么能这

样呢？因为他永远铭记苦禅大师的教诲：“画如其人，书如其人，必先有人品方有画品，人无品格行之不远，画无品格下笔无方。”因而在大处对祖国对人民忠贞不二，在小处与群众相处从不计较个人利益的得失，反而常默默做出许多无私的奉献。虽然他的绘画艺术日益得到人们的赞美，但他总是认为“离老师的要求太远”。他对名利之机总是“傻”若耳旁风，偶得荣誉又全归于师友之恩。邓锡良总像他的老师苦禅大师一样从来也不善于宣传自己，也像齐白石大师那样，如同一头砚田的耕牛，四十年如一日地耕耘着自己的艺术。

邓锡良的画继承了齐白石老人对苦禅先生的教导：“学我者生，似我者死。”这句名言的意思是：学老师艺术思想的可以获得艺术的生命，而学老师外表形式的就失去了艺术生命力。

邓锡良运用苦禅大师的艺术思想和笔墨技巧，画着自己的生活体验和生活素材。请看，他笔下为人吐丝一生的蚕宝宝，为人看门护院的大雄鹅，祝福吉祥有余的群鱼图，富于农家人情味的母子鸡等，无不运用着凝炼而质朴无华的笔墨色彩，活灵活现于笔端！记得两千多年前的哲学家庄子说过，世界上再没有什么可以和朴素相媲美的了！我觉得邓锡良所追求的正是这样一种朴素的美，一种完全谢绝了矫揉造作的真诚之美，一种全然洗去了世故习气的童贞之美。

司马迁说过，桃花李花虽然不会说话，但由于他们的美好，树下竟走出了观赏者们的路！邓锡良的人品与画品自然逐渐得到了社会的关注。他被评为高级美术教师，又被聘为总参书画研究会的顾问、文津书画研究会的理事，应邀为中南海作画，应邀在李苦禅纪念馆举办个人画展，而且他的著作《写意花鸟画技法》一书已出版发行四万余册，并将因读者之需而在中国书店出版《写意翎毛画法》、《写意鱼类画法》、《写意梅兰竹菊画法》、《写意花卉画法》于世。

李 燕
一九九九年十月

国画写意技法概述

国画是我国民族文化的组成部分之一，历史悠久，历代名家辈出，逐渐形成各种流派。中国国画在世界画坛中独树一帜，光彩夺目，影响深远。国画技法大致分为：工笔、写意和兼工带写。写意技法是指笔墨高度概括，形神兼备之意。现就写意画的用笔、用墨、用色、章法、题跋简括如下：

一、用笔：执笔高低与画幅有关，与所画物象有关，一般情况写意技法执笔较工笔稍高，指实掌虚，运用自如为宜。巨幅者尤当悬肘，使肩、臂、腕、指之力，经笔锋直达画面，透过纸背。行笔则欲上先下，欲下先上，欲左先右，欲右先左。用笔不外点线，积点线而成面。线有长短、粗细、断续、提顿、疾徐之分，或如行云流水，或如石壁挂藤，千姿百态，变化无穷。点有大小、方圆、浓淡、疏密之别，或如高山坠石，或如细雨霏霏，各尽其态。苦禅老师论点的作用时，曾说：“八大山人曾学米家山水，墨点灵活，用于瓜果亦可学也。”

写意技法用笔与书法相通，故有“书画同源”之说。中锋、侧锋、拖笔、逆笔，随机应变。如画荷梗，可用中锋、偏锋，亦可用拖笔。勾山石轮廓，皴擦明暗，也是各种笔法兼用。画者学书法，以取用笔之骨力。

二、用墨：前人凡写意画多以墨为主。王维曰：“夫画道之中，水墨最为上。肇自然之性，成造化之功。”墨溶于水，千变万化，构成不同景物。笔、墨、水三者相依为用。

破墨法是指以浓破淡，以淡破浓，以干破湿，以湿破干，或以水破淡。积墨法多指复笔，或指以墨积成不同景物。如徐文长所画耄耋图、水墨葡萄，即以水墨点为之。所谓泼墨法是一种形象比喻的说法，是指画者挥洒自如，而得不同韵味，如八大山人、齐白石、李苦禅所画墨荷。作巨幅者亦可用棉丝、纸团代笔，使用得当，效果甚佳。用墨浓而不滞，淡而不薄，枯而不涩，湿而不漫为宜。

三、用色：墨为主色，黑白分明，此写意画之特色。在墨色的基础上，略施它色，以求物象质感，但要色不掩墨。谢赫六法云：“随类傅彩”。是指画者提炼后之傅彩，并非照搬原色，照搬远不及摄影。淡

而润泽，艳而古朴，乃用色之妙。

四、章法：亦即构图、布局、布势，是指一幅画的组织方法。顾恺之论画中的“置阵布势”，谢赫六法中之“经营位置”，均指章法而言。我国绘画强调留白，无白也就不能显其黑，故老子曰：“知白守黑。”花鸟画多取平行透视法，但有时也取仰视法，或仰视、平视、俯视兼用。国画家取景灵活，可将所见景物巧妙地安排于画面，此所谓散点透视法。画者取景取物，可直观写生，亦可默写。相传唐玄宗命吴道子往四川嘉陵江，归后要他在大同殿作壁画，吴道子以一日之功，画成三百里嘉陵，可见其默写概括之能。

章法，能做到有主有次，有虚有实，有疏有密，有开有合，上重下轻，左重右轻，曲折多变，则灵气出。石涛云：“搜尽奇峰打草稿。”系指搜集典型画材，以为创作。苦禅老师讲：“章法宜出人意料之外，在人情理之中。”其意是讲布局力求新奇，不落俗套，而又合乎情理。画幅的四面八方均可出章法，即斗方、册页亦宜有画外有画，意外有意之感。物象掩映，空白穿插成不规则三角形，即所谓三角构图法。忌留方块，忌“井”字，忌走死角，这是章法组织必须注意的。

五、题跋和印章：题跋、印章是整个画幅的重要组成部分。题跋除一般记时签章、上下款式外，尚有长款（包括诗文、后记等）、穷款（只题画者姓名）。印章有名章、引首章（盖在题句右上方，略低于句首一二字，内容多是作者自勉句或堂号、室号等）、压角章（内容与引首章雷同，或有年龄、籍贯等）。印章的大小与题字、画面相呼应，不可过大过小，盖印又不宜过多。题跋、印章对画面整体起到烘托气氛，调整平衡，完成章法的作用。

上述多有不妥处，还望前辈、朋友们多多指教。

邓锡良

一九九九年十月

写意翎毛画法常识

翎毛为花鸟画的重要组成部分，可以独立成画，更多的是与花卉树石组合成画。翎毛种类繁多，我国即有上千种之多。鸟形近卵状，大小各异。有小如柳叶者，如粉眼；有张翅数尺者，如鹰、鹭；有羽备五彩者，如雉鸡；有通身雪白者，如白鹭。翎毛分类有家禽、山禽、水禽、涉禽、猛禽。

山禽尾长嘴短，水禽尾短嘴长。山禽跳跃飞翔，高举其尾，一动则可升空，则尾必长。凡善鸣唱者，口轻舌利，故嘴必短。水禽浮沉波浪，行立沙汀，故尾短，尾短则无拖泥带水之患。凡钻溪探水，搜捕鱼虾之鸟，嘴必长。凡涉水寻食者，腿必长。山禽飞时脚缩爪弯，水禽起飞脚爪向后伸直。嘴尖者爪亦尖，嘴扁者爪亦扁。

翎毛画法大致可分为点写与勾勒两种。点写从头起笔，继而画背、翅、尾、胸、腹，最后画腿爪，此法适用于小翎毛，如燕、雀等。从脊背起笔，纵横点写，浓淡顺其自然，作披蓑状，此法前人称之为披蓑法或没骨法。用笔调墨从背点写，继而翅尾，然后画嘴、点睛、画头、颈、胸、腹，添腿爪，此法适用于较大鸟类。在画完背翅尾之后，再画头颈，有灵活转动余地。画正面者以腹部起笔，画展翅者可从翅起笔，依据鸟的动态，下笔无定式。点写多用墨，也可用色，亦可两者混用。勾勒，又称白描，用线勾取物象，此法适于画羽毛纯白色者，用笔提顿疾徐，流畅自然为宜。

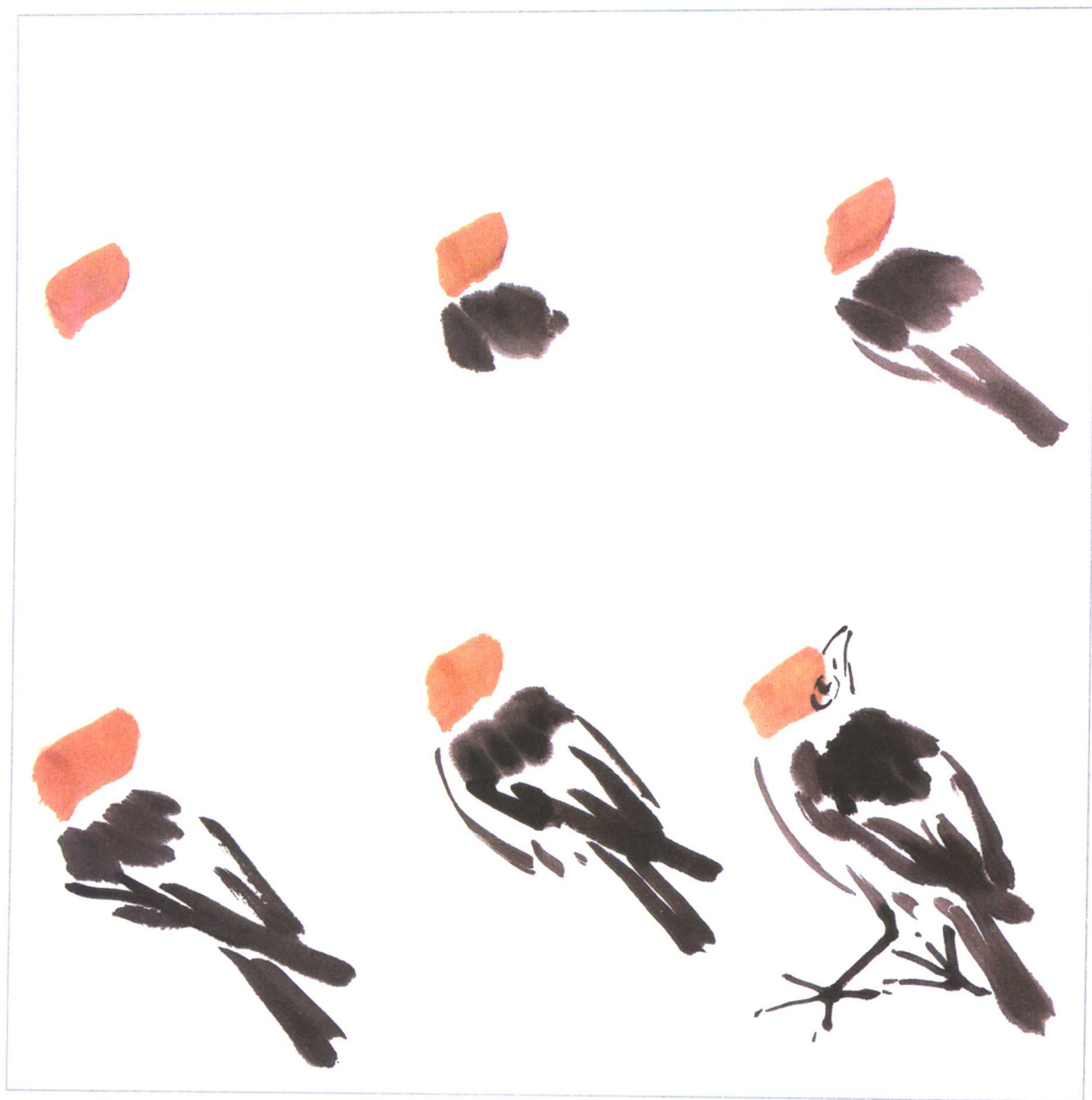
写意翎毛画法示例

鸟形简括 鸟形大多数似卵形，兹按卵形简括鸟的几种姿势。

麻雀 头较大，颈短，麻雀造型在鸟类画法中具有典型性。一般画法可先用赭石点其头，从前向后略顿笔。继而淡墨画背，用较浓墨画翅尾，腹部留白，颈下点黑斑。最后用浓墨略点其背，略提其翅尾，画腿爪也要用浓墨，且留意透视关系。麻雀静态、动态均宜有稳定感。

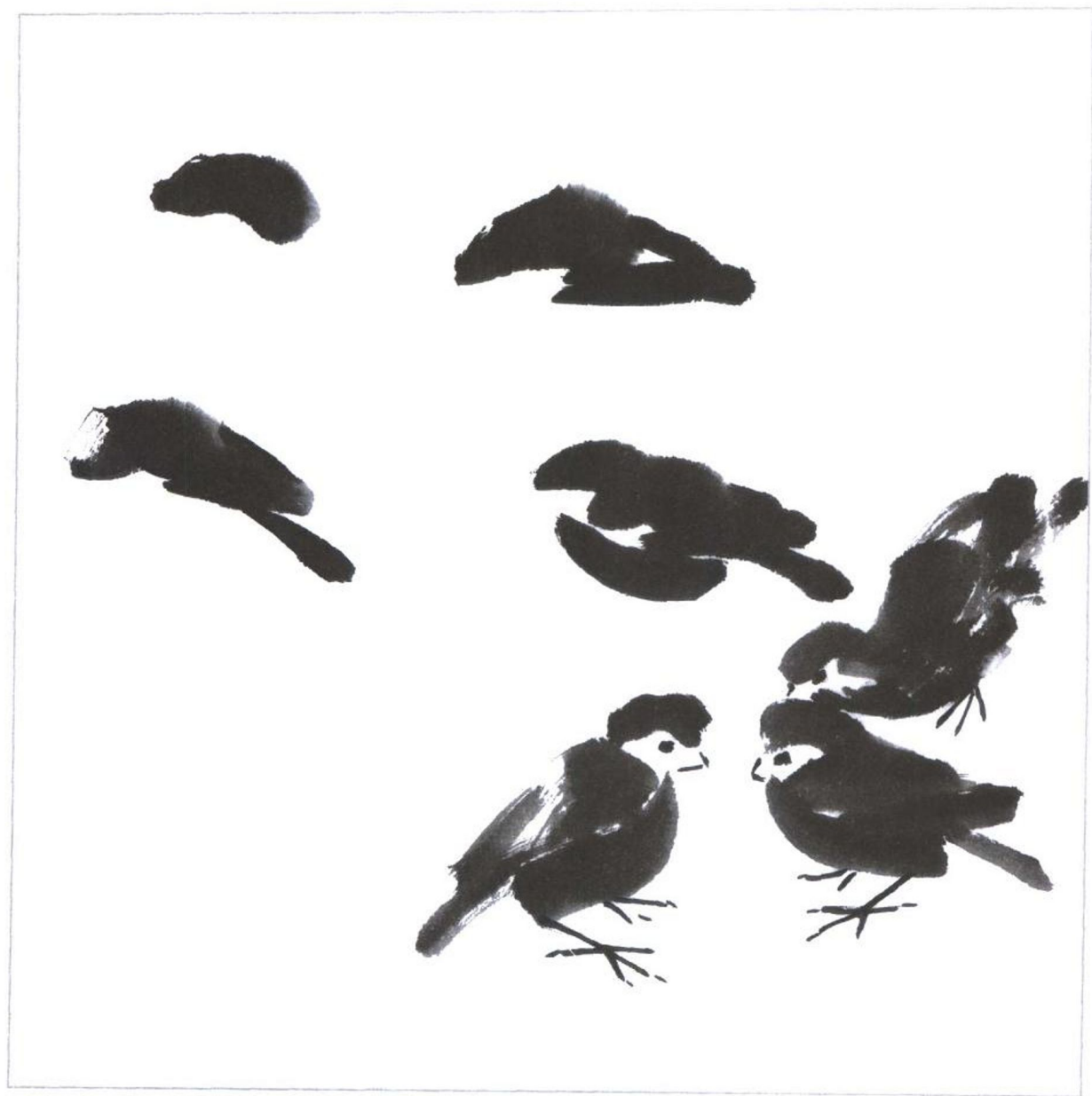
麻雀另一方向回头分解画法。据其头部，接画它部。

麻雀几种姿势，画序据其动势，灵活运用。

麻雀翅短，不能远飞，飞势大致有几种，可再观察实物去作画。画飞势多用侧锋。

山雀 种类繁多，有大山雀（俗名吱吱黑）、黄鹂、白鹂、燕雀、点颊等，体形较小，写意画可以用墨点概括。在完成章法中，运用得当，可使整幅作品增加生气。画序：笔先蘸水再蘸墨，从前向后略顿画背翅。画背翅多用侧锋，提顿自然为好，不要复笔。接着画尾，画头部、腹部，最后以浓墨中锋画腿爪。

山雀头向另一方向画法，蘸墨宜笔锋浓，笔腹根渐淡斜点略拖背、翅、尾，这样羽绒有润泽感。接着画尾、画头部、腹部，最后浓墨中锋画腿爪。

用墨点山雀几种姿势，大致用四、五笔堆积成鸟身，宜自然留白，接着用浓墨勾嘴，点睛，补腿爪。可再参照实物去画。

鸚鵡 即八哥。画序：先蘸水，不宜多，再蘸墨，从前至后侧锋用笔点其背，这样墨色自然有深浅。继画翅尾，再画头部。画头，用较浓墨从前向后斜点略顿，大致二、三笔。最后用浓墨点羽冠，画腿爪，两翅的白点，为自然留白。