

姜
师
白

画
鸭

姜師白畫鴨

湖南美術出版社編

P16103/120

责任编辑：徐中敏
装帧设计

扉页题字：王超尘

娄 师 白 画 鸭
本 社 编

出版者：湖南美术出版社 （长沙市人民路61号）

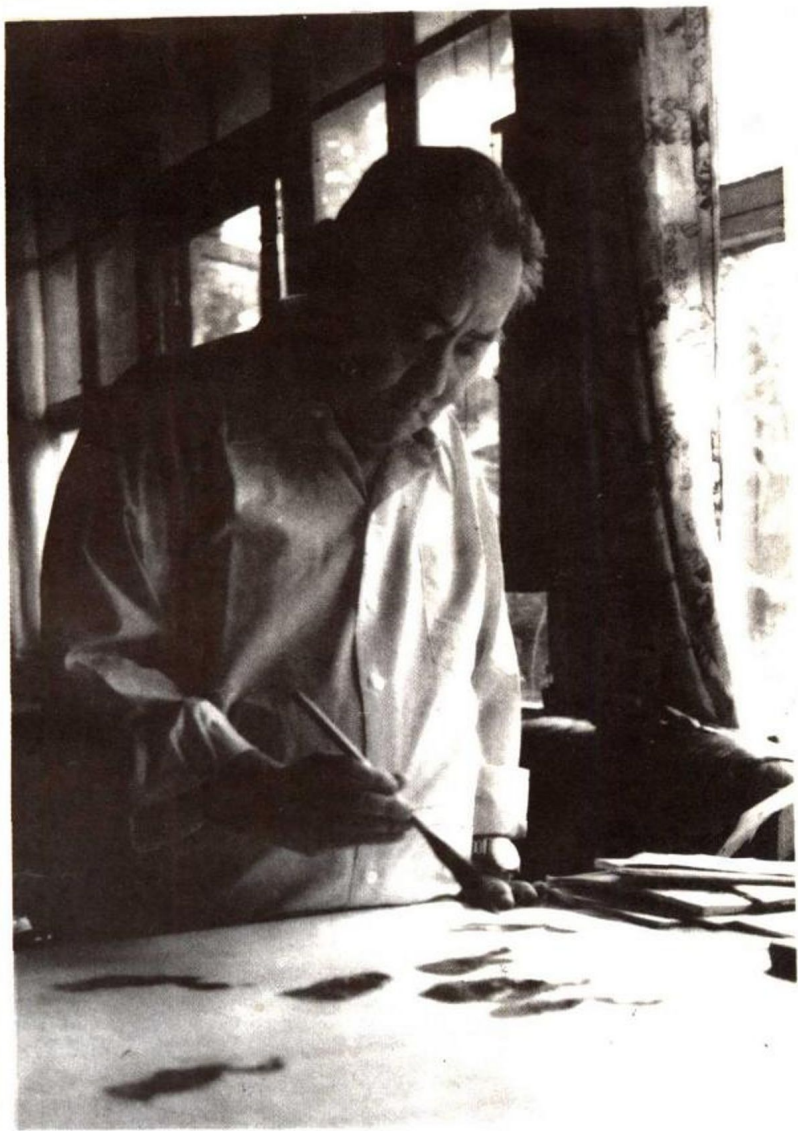
湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷二厂印刷

开本：787×1092毫米 1/长24 印张：15

1988年2月第1版 1988年2月第1次印刷

印数：1—3500册

ISBN 7—5356—0114—6/J·104 定价：2.60元

娄师白教授在作画 宇尘摄

娄少怀，字师白。1918年生，湖南省浏阳县人。1932年随齐白石学习书画治印。1942年毕业于北平辅仁大学美术系，任北平京华美院讲师。1957年任北京画院画士。现为中国书画函授大学名誉教授，中国美术家协会会员，北京市政协委员，北京燕京书画社顾问。曾多次应邀在国内外著名美术院校讲学。

编者的话

为保存我国可贵的文化遗产，适应广大美术工作者需求，我社特编辑这套“著名国画家专题技法”丛书。对享有盛名的国画家最擅长的画题，从理论、技法到作品，作尽可能详细的介绍，以使各家独到的艺术实践经验得到总结，成书传世。

本册中的技法部分采用连续教材的形式，详细说明了娄师白先生画小鸭的全过程。这对后人研究这一专题的表现技法很有教益，对初学者尤有引导入门之功。但艺术贵在创造。“学我者生，我似者死。”齐白石的这一名言当成为这本书的读者应该珍重的箴言。

在此，我们谨对支持这一工作的著名国画家表示衷心的感谢！

目 次

一、我画小鸭的创作经验

1. 继承传统和体验生活
2. 小鸭的创作过程
3. 笔墨技法

二、画小鸭步骤

1. 侧面
2. 背面
3. 侧正面
4. 低头正侧面
5. 背面吃食饮水的动态
6. 动态五例

三、作品欣赏

1. 芭蕉小鸭
2. 鱼戏雏鸭
3. 蓼花小鸭
4. 藤萝小鸭
5. 丝瓜雏鸭
6. 鸭 场
7. 柳树雏鸭
8. 荷花小鸭

一、 我画小鸭的创作经验

姜师白著，姜述泽整理

1. 继承传统和体验生活

我国的大写意花鸟画以鲜明的民族形式和现实主义与浪漫主义相结合的艺术表现方法在整个世界绘画艺术中独树一帜。尤其是近代的齐白石大师，他精深的艺术造诣给世界绘画艺坛增添了光彩。

我国花鸟画历史悠久。宋代是花鸟画的极盛时期，其后，院体画画风逐渐演变，至明代发展了写意花鸟画种，形成了独特的艺术风格。中国画的发展和新风格的产生，无不孕育在继承传统和生活感受的关系中。因此，离开传统的继承和生活感受而谈创作即是“为创新而创新”的标新立异，是艺术上的无源之水，无本之木。

齐白石老人主张“我行我道，下笔要有我家笔法”。但追本求源，可以这样说，如果没有徐渭、朱耷、石涛、

郑燮、金农、吴俊卿等前辈画家，也就没有齐白石。正是他摆正了继承和创作的辩证关系，才取得了艺术上如此伟大的成绩。

齐白石又在艺术实践中精辟的提出“作画妙在似与不似之间。太似为媚俗，不似为欺世”。道出了中国画大写意的精髓是抽象与具象相结合。既反对对现实生活如实描绘的自然主义，也反对离开现实生活的抽象主义。正如古人评画：不似之似，天趣自然，称为神品。这就说明了大写意的特点是在写实的基础上，由画家对生活中的形象进行艺术夸张取舍而成。我认为创作就是由现实生活到艺术作品的加工过程。

创作首先要深入生活，熟悉生活。齐白石曾说：“凡大家作画，要胸中先有所见之物，然后方下笔有神。”这就是常说的胸有成竹。画家一定要了解所画对象的特征、个性和各种动态产生出的不同形体的概念。尤其是对那种偶发的，片刻即逝的神态的默记（视觉记忆）要特别重视。只有积累了更多的视觉记忆，然后作综合提炼，

才能手达心意，塑造出比较典型而传神的生动的艺术形象。

齐白石一生的创作实践，体现了继承传统和体验生活这两者关系的完美结合，他有关这方面的精辟见解是我一生的创作指南。“小鸭”艺术形象的塑造，是我在不断的深入生活中结合齐白石画雏鸡的技法所作的创新尝试。也是一个传统继承与生活实践相结合的艺术创新过程。

2. 小鸭的创作过程

我画小鸭的动机来源于我在鸭场生活了一个时期所获得的深切感受。小鸭从破壳而出到三个月上市的饲养过程，使我产生了惋惜生命的感触。鸭场工人象保育员护理娃娃们一样地饲养雏鸭很使人感动。

雏鸭的鸭体生长发育很快，最重要的基础阶段是雏鸭在出壳十二小时以后，胎毛就干了，行动也开始活泼

姜师白教授在
鸭场写生

了，不停的扑腾着。由于这时的雏鸭还软弱无力，走路来不停的摇摆，以求身体的平衡，那种天真可掬的稚拙憨态使人联想起刚学走路的天真可爱的幼儿。这时的小鸭还不会游泳，鸭场的工人们就用浅盆盛水放在它们中间，让它们自由吸饮。每当放小鸭出来喝水吃食时，一群群摇摇摆摆的小鸭鱼贯而出，甚觉可爱。在这些生活中，激发了我画小鸭的情感和为小鸭写照的欲望。

画画常常是画家自我表现的流露，也是体现画家对于对象的理解和感受。我在写生观察的基础上，大胆的夸张与取舍，强调了其中一些最精彩的典型动作，赋予了小鸭们一颗颗童心，把它们人格化了，着重突出对小鸭天真稚拙的美感发掘。

深入生活，就要在生活中作细致的观察了解，摸透对象的特点，加强感性认识和理性认识。如对小鸭身体结构、生活习性、动态特征的认识越深，表现其特征和个性就越深刻。只有作到从局部到整体、从姿态到气势，由表及里的四面八方的观察，方能刻划出其内在生命，

速写之一

做到神形兼备、情景交融。

如何细致地观察对象呢？我首先从小鸭的身体结构入手。先有一个对小鸭从局部到整体的了解，得出一个小鸭的总概念。一般来讲，小鸭的整个身体主要部位是喙、头、颈、翅、脚这几个部分。刚孵化出来一、二天的小鸭，头部较圆，它的前面是一个宽大突出的硬喙，绒毛及喙均黄色。除喙外，小鸭通身由绒毛覆盖。其颈较长，伸缩转动灵活自如，因此，鸭嘴可以随意延伸至体躯各部。整个小鸭的躯体是由头、胸、腹、尾等部组成略似船形的有机体。长在背上的一对小翅膀由绒毛覆盖着，其形如“羽”字的半边，前缘有一皮褶形成的翅膜，每一扇动有如企鹅的两翅一样。再有就是鸭脚了，小鸭脚短而粗，其位置一般偏于后躯部分，其腿上部长有绒毛，蹠部和趾部皮肤裸露呈橙色。两掌各有四趾，三前一后，趾间有宽大的蹼膜相连，趾端有小爪。这样，我有一个从局部到整体的对于小鸭的认识，才能从生理结构上理解其外貌形体，这才好抓其姿态和动势。

小鸭几何形体示意图

由不同的角度去观察小鸭的各种动态和透视关系，产生不同的形体概念。最简单的办法就是利用几何形体来概括其形象，如从侧面看小鸭，有的呈长方形，有的呈梯形或楔形。从正面或背面看小鸭又呈圆锥形(上图)。因其动态又显得有肥宽和瘦窄。总之，除了依靠大量的写生和速写外，还要依靠视觉记忆。特别强调小鸭瞬间的生动形象，使其再现于心中，必须“迁想妙得”才能创造出生动传神的艺术形象。

3. 笔墨技法

一幅作品的完成主要是要有灵感才能产生意境。我认为灵感是生活感受积累的飞跃。所谓构思即是现实生活印象加工的再现。除此以外，塑造小鸭形象成功与否的关键所在是笔墨问题。这不仅是一个美学问题，也是一个技巧问题。所以说，有生活才有灵感，有灵感才有创作。无继承则无技巧，无技巧则无绘画。邹一桂曾云：

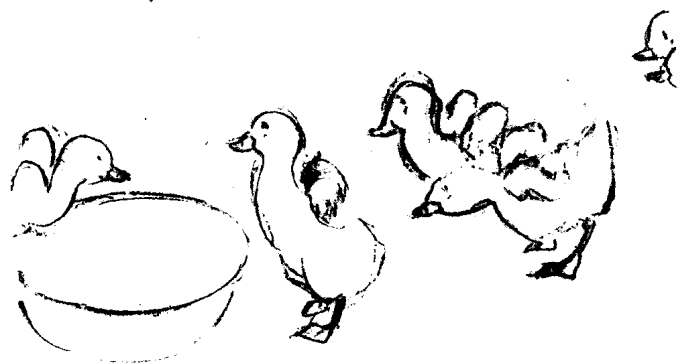

速写之二、三

“活者，生动也，用意，用笔，用色——生动。”可见笔墨技巧在中国画中的地位。

我画小鸭选用羊毫斗笔，因为羊毫比较圆细柔润，含水量多。作画如同写大字一样，必须笔大于字，这样才能运转自如。如果用小笔写大字，笔竭而墨枯，那一定写不出好字来。绘画用笔就更讲究了，因为笔墨不仅表现趣味，还表现形体的质感，量感和体积感。

用笔首先要分清笔锋，笔肚（笔腰）和笔根三部分。通常先将笔浸透清水，然后笔尖蘸墨，在调色盘中略加整理，使墨随笔毛上吸呈淡墨色，由笔锋到笔根自然排开，在一笔中能显出从浓至淡、从深至浅，分出几个色阶。落笔时大胆果断，用笔触表现小鸭身体结构和大块面的体积关系。这就需要熟悉水与墨的关系处理，利用墨色水份的自然变化，表现出小鸭毛绒绒的质感效果。在作画时，笔中的含水量与蘸墨的比例，以及运笔的轻重缓急所产生的效果，都是与所用的宣纸分不开的。纸质松可能洇的快，纸质厚可能洇的慢，但不管纸的质量

如何，在笔一接触纸时，就要立即做出判断，调整用笔的速度和力度。要使焦墨不凝滞，淡墨不模糊。这就需要认真学习传统技法和大量的实践练习，熟能生巧，才能运用笔墨挥洒自如。一笔下去水晕墨章，节奏气势，全在其中矣。我所要求的继承前人优秀传统的笔墨技巧，正是为了反映和表现我们今天的生活美，一种朴素、健康、生动活泼的诗意美，创造出具有时代气息的新国画。

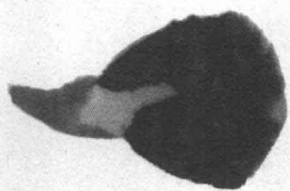
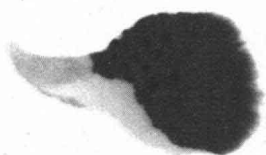
二、画小鸭步骤

我为了加强小鸭的美，改用朱红色画鸭嘴和鸭掌，以墨色画鸭身。

1. 侧面

①先用朱红色画出鸭的前喙，分出上、下二部。上半部较下半部要宽厚些。画喙的方向和高低，是决定整个鸭的活动姿态。

②、③鸭头用上下两笔概括出圆中略呈三角形并带有绒毛感的头部结构。

④鸭颈用侧锋画出。画鸭颈时，要特别注意到其柔中有劲的灵活特征。如何处理鸭颈的角度，长度与力度是与小鸭的动态密切相关的。

⑤鸭颈下面再接一笔，体现出小鸭的胸部龙骨结构与体积。

