

孔雀的画法

史良黻 著

天津杨柳青画社

孔雀的画法

史良馥 著

天津杨柳青画社出版

天津海光印刷厂印刷※新华书店天津发行所发行

开本 787×1092 1/20 印张 3 ISBN7-80503-267-X

1996年9月第一版 1996年9月第一次印刷

印数:00001-10000册 定价:13.00

目 录

前言.....	1
孔雀简介.....	2
各种属形态特征比较表.....	3
透视的制约.....	4
形体各部位分解画法.....	5
嘴峰.....	5
头.....	6
冠.....	7
眼与睫带.....	8
颈与胸.....	9
背	11
翼	12
翻	14
孔花	15
开屏时孔花特点	16
屏羽撕毛	17
白雀屏羽	18
胫趾	19
创作进程	21
立意	21

初稿	21
布局	22
章法	23
用笔用墨	24
墨稿	25
设色	26
彩图	28
题画诗词参考	42
题款辞语	49

前 言

人们在满足物质生活之后,进而需要满足精神生活——美的享受。自然界的美,为时是短暂的。画家们为了留住那一瞬间的美,把它描绘下来,以取得长时间的赏心悦目。

孔雀在鸟类中向称绚丽之最,不仅绘画,即所有艺术(包括音乐、舞蹈、诗歌、雕塑等),也常常以孔雀为主题,表现它、歌颂它。

由于孔雀生长地域的不同,其形态与生态特征,虽然大致相似,但部分体形结构及羽毛色素却有差别,因而有蓝孔雀、绿孔雀、白孔雀、黑孔雀之分(以下简称蓝雀、白雀)。白雀、黑雀容易辨别,而蓝雀、绿雀的冠羽项背,作画时最易张冠李戴。中国画家在画室里作画,大都凭着记忆挥毫,因而画面上难免会出现蓝雀、绿雀分不清的现象。

另外,有些作者对孔雀的生态习性不熟悉,单凭构想,画数只甚至数十只雄雀于一幅,可以说这是违反孔雀生态的画作。我们知道“同性相拒、异性相吸”这个普遍道理。雄雀为了争夺异性,不惜斗得头破血流,根本不能和平共处。如此“集会型”的构图,怎能不使初学者以讹传讹,造成创作上的遗憾?

笔者几年来潜心阅读了有关孔雀形态生态的文献资料(如《中国动物志》中文版、《鸟类原色大图说》日文版、《印度鸟类志》英文版,还有《中国珍禽异兽》、《中国鸟类分布名录》、《生物学通报》……等等);并在各地公园、动物园观察写生,获得不少知识。愿将这些学习体会,公诸同好。

本书从孔雀各部位分解画法开始,谈及写意与工笔等画法,力求理论与实际相结合;同时对雌雀的羽毛色彩及其动态,也作了部分介绍。读者只要通过分解练习,弄懂方法,创作上自然会有所突破。

中国画亦称“文人画”,作画之后还须题诗,以求“画中有诗、诗中有画”。本书邀请诗人朱继明等,撰写了一部分诗词,可供初学者题款参考。

画家作画,终须题款。笔者还拟写了含有诗意的“题款辞语”若干条,供读者绘制孔雀图时选用。

本书蒙李凌、朱继明、王育民、鍾瑞林诸先生支持,在此敬致谢忱。

孔雀简介

孔雀,在地理分布上,蓝雀产于印度与斯里兰卡;绿雀,生于中南半岛——缅甸、老挝、越南、泰国、柬埔寨;以及印度尼西亚和孟加拉。我国云南西双版纳、蒙自等地也是绿雀的安乐窝。白雀,纯属家禽,经人工培养生出纯白羽毛,形成一新的品种,是印度蓝雀的变种。黑雀是不多见的品种,据《鸟类原色大图说》记载:“曾见日本横须贺侯邸饲养过数只,是突变品种。”

在生态方面,据有关资料:孔雀最喜成双,或1雄2~3雌,只与其子女——幼雀群居一处,极少单独行动。假如另有外来雄雀侵入,必然引起格斗,至死不休。所以画孔雀忌画群雄相处一起。画两雄一大一小,尚可视为父子。多则不符合它们的生态习性。

雄雀性喜清洁,宁愿忍耐饥渴,隐栖高处,不肯为觅食污染了绚丽的羽毛。每日均往山溪汲水修整“霓裳”,所以作画背景,应尽可能设置山溪流水。

据《印度鸟类志》称:“尽管孔雀屏羽很长很大,一旦飞起来却飞得很快,并在密林里迂回飞行,有足够的

的飞行能力,逃避追捕的人们。”但饲养成家禽之后,则只会疾走,而不能高飞了。所以说画孔雀飞行还是符合实际的。

孔雀的胫趾,立定时总有一只脚像木棒一样,笔立着支撑身躯。走动时两胫则一前倾,一后伸。作画时不能与普通鸟雀相对待。

雄雀两胫后面生有距爪,据说是作为格斗的武器;雌雀生性温顺,不善战斗,故无距。即使有,亦无爪。要注意,画

(图1)

雌雀不要画距爪,那样就是“画蛇添足”了。

在形态方面,就雄雀而言:蓝雀,在枕骨上伸出一簇扇形冠羽(见图 1),冠翻尖端有小型孔花。它的颈胸均为酞青蓝加头青胭脂色的绒毛,颈胸腹翼无鳞状纹,全身以蓝色为主调,因而得名谓之蓝雀。绿雀,枕骨上的冠,状如麦苗,称苗型冠,无花(见图 1)。颈以下的翠羽,像一层层金片玉片叠缀而成,显得雍容华贵。这种鱼鳞式的羽毛,和蓝雀对比,有明显的区别。由于全身色彩绿大于蓝,遂称之为绿雀。综上所述,也就是说:作画时以蓝色点染颈胸者,冠羽必画扇型;而以鱼鳞式画颈胸者,冠羽应画苗型。反之,就要出毛病。至于雌雀,色彩比较简单,有灰背白腹的;有全身褐色的;也有蓝黑色的,有花纹,但不耀目。

为了便于检查各种属形态差异,列表于后以供参考。

各种属形态特征比较表

	雄绿雀	雄蓝雀	白 雀	雌 雀
冠	麦苗型摺叠冠羽无孔花	摺扇型散开冠羽有孔花	摺扇型无孔花	与雄雀同略短小
睫带	睫毛作带状目在睫毛中	与绿雀同	无睫毛	与雄雀同
腮	有姜黄及赭红色肉颊	纯白色	肉白色	与雄雀同
颈胸	有叠翠羽似鱼鳞翠绿色	无鳞片有鲜蓝色绒毛	纯白色	绿雀有斑纹蓝雀颈白
腹	紫黑色绒毛	深绿有斑点	纯白色	蓝雀腹白
背	黄绿色珠粒型串联	金黄色串珠整体椭圆形	纯白色有粒状	灰褐色绒毛
翼	有鳞片初级飞羽紫黑色	有绚丽花纹下层紫黑色	初级飞羽修长	形如鸡翼天热下垂
屏羽	长 1.5 米开似屏摺似尾	羽轴多达 100~150 支	长与彩雀同	无屏羽
孔花	生于屏羽末端其状如目	与绿雀无异	有圆块无孔花	无孔花
距	生于胫后	与绿雀同	同彩雀	有骨无爪

透视的制约

不论用整体的还是分解的方法作画,都必然受到透视的制约。也就是说物形的长短宽狭,由于正视、侧视、仰视、俯视,视角的不同,视线里会出现不同的变化。以孔雀头顶为例:孔雀在视平线之下,头顶可见大部或全部;在视平线之上,侧视头顶有如枣核;当其高高地立于树枝上,头顶则已缩成一条线,而嘴部下唇却变大了。再以整体为例:在视平线之下可见孔雀的背、翼、屏;而在视平线之上,背已不见了,看到的只是胸与腹、灰尾与屏翻。

所以说,不论画那种形体结构,首先要考虑物体是在上面还是在下面,必须依据物体所处的视角,来决定形象宽狭长短,决不能千篇一律。而这种工夫,必须在速写里锻炼。正式创作时,尤应注意。

(图 2)

形体各部位分解画法

嘴峰

嘴, 可以作为落笔的开始, 也可作为末后收笔。不论工笔、写意, 嘴峰均用墨线双勾, 即使是没骨画法, 画嘴也离不开线描的手法。嘴峰这三条墨线, 上线作弓形; 中线最长, 伸入嘴角; 下线与中线靠近略平。

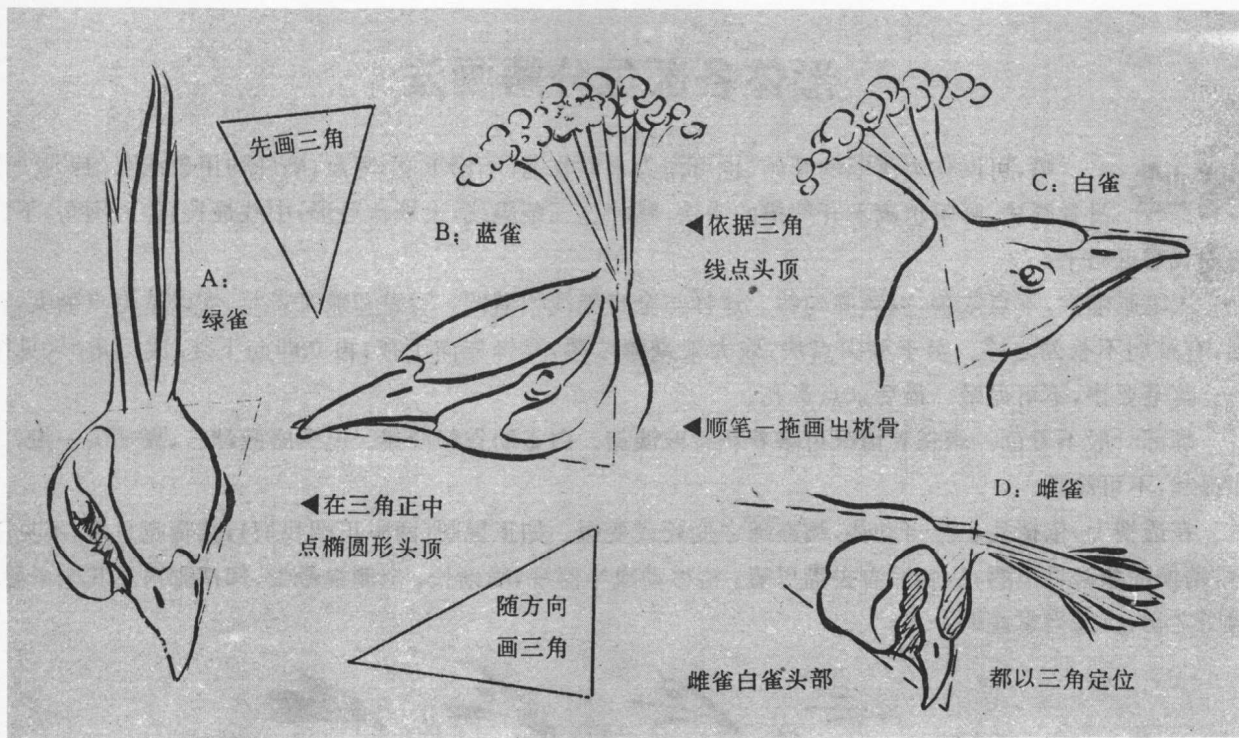
工笔画嘴尖, 不点浓墨, 以淡墨勾线。这样与全身墨线相谐调。写意和兼工带写, 惯以浓墨点嘴尖, 否则, 有稚弱不苍劲之感。至于嘴尖点法: 取大狼毫蘸浓墨, 笔锋先向下拖, 再立即向下复, 成三角形(见图3)。落笔要快, 不可迟疑。最后加点鼻孔。

嘴部一般不着色。雌雀看情况可略着花青或淡赭。白雀幼雀着淡赭。笔尖略蘸赭石, 靠嘴尖一揅, 立即提起, 不可涂满。

在透视上, 依据孔雀全身动势, 嘴亦随之变长或变短。如正视图(两眼正朝我们), 其嘴宽且短, 不见下唇, 稍偏嘴角略见下唇; 从脑后看去嘴更短。再移动成半侧视, 嘴渐长。全侧视最长, 仰视则可见其全下唇。构图之初, 应适当掌握。

(图3)

(图 4)

头

按全身动势,决定俯仰方向,以简单的尖三角,勾出头的基本形。有了三角,再画头顶、枕骨、嘴峰,就都有了依据。写意与工带写,头部均用浓墨,不着色。如须着色,只在墨稿的头顶中央点一块头青或二青即可。雌雀头顶有栗色、黑色或藏青不一。

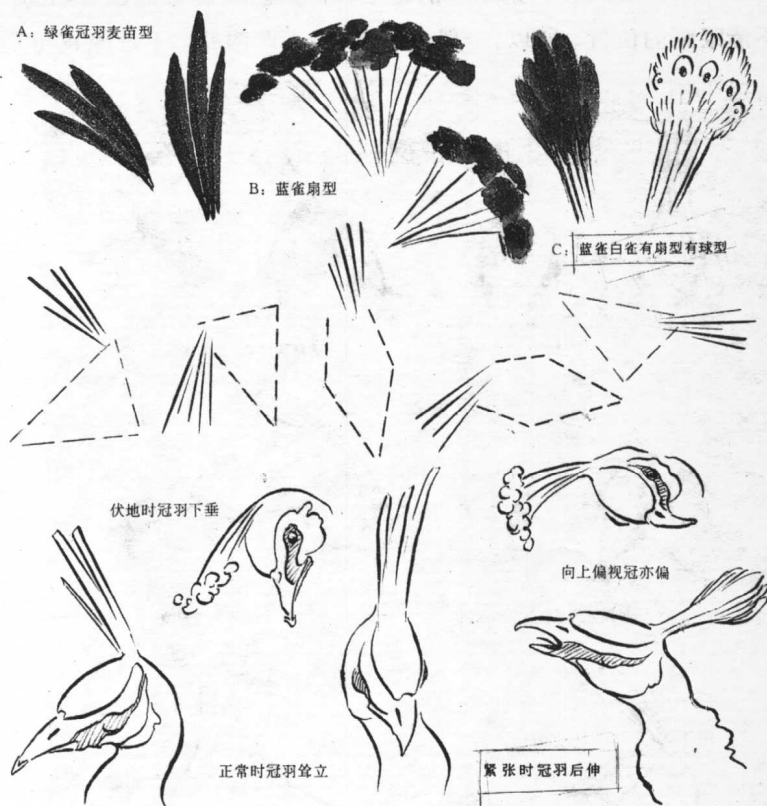
正视图,头顶为椭圆形,可用蓬头笔尖蘸浓墨,以“一笔分深浅”的画法,按捺即成。侧视图则略狭,按出头顶圆块后,顺笔一拖,枕骨立即出现。这时运笔要准、要快,不要加加改改。

冠

冠,不论扇型苗型,都是随着头部俯仰伸缩而转动,作出挺直偏斜前倾后仰等变化的。在孔雀全神贯注时,冠正直向上;漫不经心时,头垂冠亦垂,头偏冠亦偏,这可能是心理活动的表现。

落笔时先画5~10支翻茎,上端点一排墨点,亦可在墨点上点少许二青。苗型更简单,从上往下拖三四笔即可。

如果是工笔,可以墨绿为基调(即以墨与汁绿先后蘸而落笔)。若画球形冠羽,应加小型孔花。

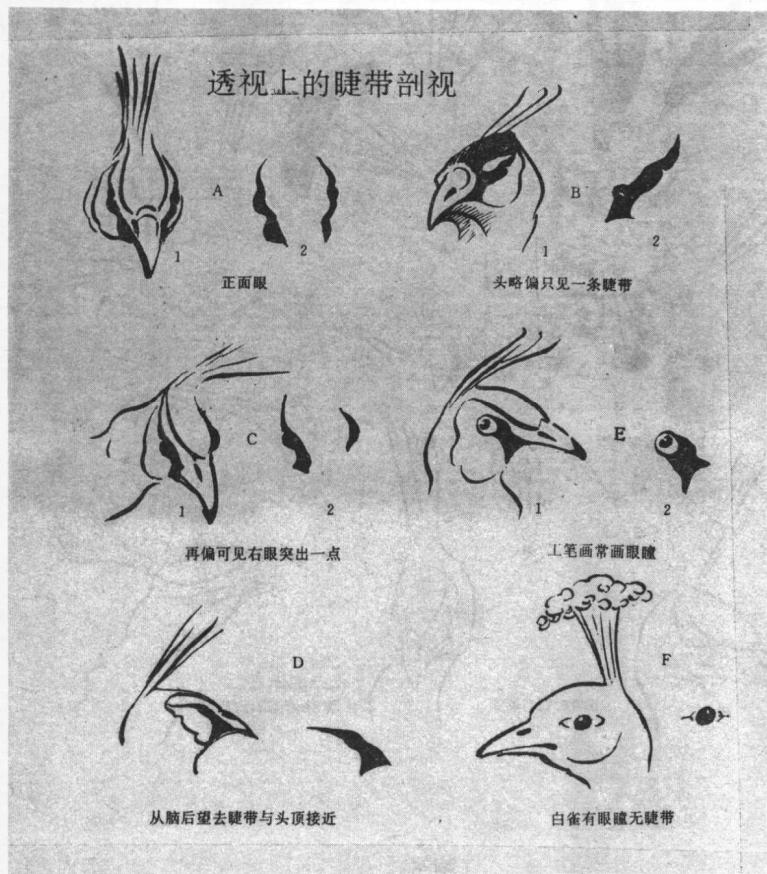
(图 5)

眼与睫带

睫带包围着眼睛,从嘴角起一直伸到后脑的一块黑毛,剖析视之,有如带形。这条带形的睫毛,称做睫带。睫带好像剪贴的一块黑丝绒,正中嵌着乌黑的眼珠,使人看不清眼睛的位置。所以,一般只画睫带,不画眼睛。不过绿雀与其雌雀的睫带,只通至耳部为止。这可以说

是蓝、绿两个种属微小的不同点吧。画时很容易忽略。点好头顶墨块,画好睫带后,自然出现了上面白眉与下面白颊。而面颊的色泽,两个种属也有区别:绿雀面颊为姜黄色(赭石加藤黄);蓝雀为纯白色。作画时应留心。至于白孔雀则没有睫带,眼睛在头部的正中(侧视),睁开眼皮,淡绿的眼球上突出圆圆的黑眼瞳。

前面虽说只画睫带不画眼珠,但是可在睫带中央,点一白点或留一点飞白,表示眼珠反光。而工笔画一般均在睫带中画眼珠(见图6)。

(图6)

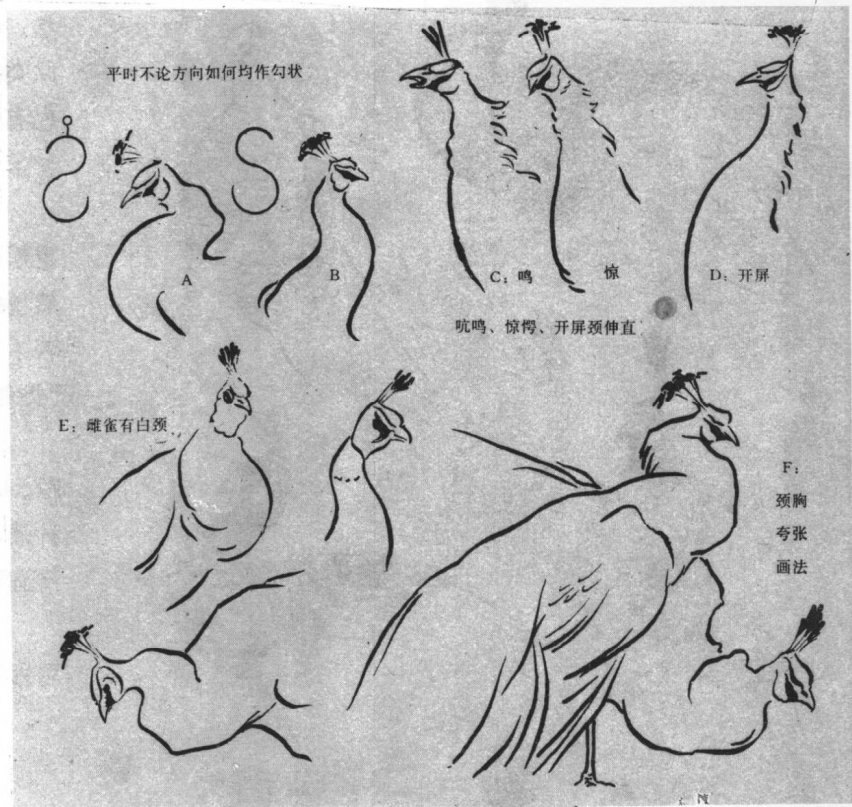
颈与胸

颈，严格的说仅仅是头下的一段。而雄雀颈长，伸直时颈胸不易划分，习惯上两者通称颈。上面曾提到，绿雀的颈下有鳞状羽，俗称叠翠颈。蓝雀颈下无斑无纹，全是金光闪闪的蓝色绒毛，它和绿雀的差异，是显而易见的。

雄雀头小颈长（亦称蛇颈），平时下垂作勾状；紧张时则伸直。这些特点在构图之初，应首先考虑。

依据由易而难的法则，先谈蓝雀颈胸：雀额先以浓墨画好，接着以斗笔蘸满头青，以笔尖再蘸酞青蓝、胭脂，而后落笔、铺开，并留出反光处的辉点。至腹部时，蘸酞青蓝加胭脂色，由暗至明点厾，最暗处加浓墨。这样胸部自然丰满隆起。

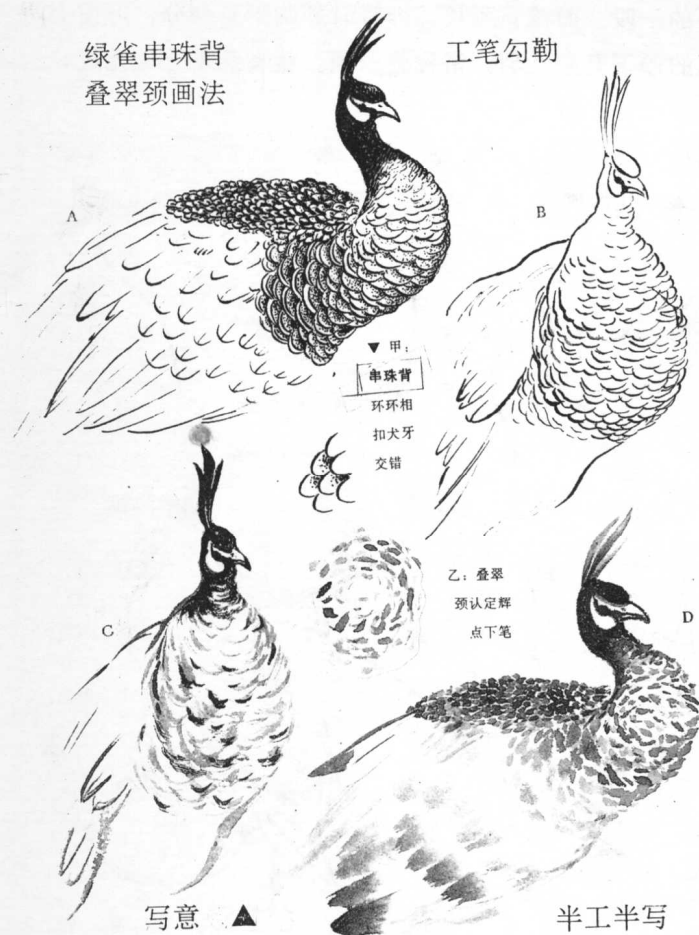
写意画法是：先以淡墨勾写颈胸周围，继以秃头斗笔蘸二青，再蘸酞青蓝和胭脂，利用这种“一笔染几色”的方法，从头颈下开始，逐渐点厾，铺开于墨线之内。待半干，取净笔蘸锌白厾辉点，使胸部饱满。

(图 7)

绿雀串珠背
叠翠颈画法

工笔勾勒

(图 8)

再谈绿雀。绿雀颈像一串串垒叠着的金钱，行笔比较麻烦。工笔画法是：先以淡墨勾勒鳞片轮廓。鳞应作犬牙交错状（在两弧线并列的缺口处叠上一弧，以此类推），颜色就填在缺口里（见图 8）。也有先在颈胸铺一层淡绿，再蘸墨绿或青紫色填于凹口处。

写意画讲究“逸笔草草，重神似，不重形似”。对绿雀的叠翠颈、串珠背，当然要提炼、概括。以象征性的笔触勾出若干有代表性的圆弧（见图 8），然后以“类似色”点染之。

颈胸羽毛，平时光滑圆润，但在斗殴、惊愕、遇冷、遇敌时便出现波折；这种颈羽张开的现象，夸张地画出来比光滑圆润为生动。

为了“色不得墨”，也有先设色，然后用墨线或锌白或三青进行双勾。

背

背，在颈项的后面，两翼之中，连结于屏羽根部。开屏时像一串串珠子结成椭圆形，衬托于颈胸及脑后，光彩夺目。不开屏亦可见其一部分。

先谈工笔画法：用淡墨勾圆弧形，继在两弧凹口处填墨绿，末后略点萤光绿。要工整写实。

至于写意与工带写画法则则是多样化的，根据作者兴趣可任意绘制。画法有①先铺一层萤光黄于椭圆形内，待快干时以墨加褐色，点乱串珠；或以黄橙打底，勾半圆形弧线（见图9）。②先画好墨稿，略扫几笔萤光黄后，在暗部加几笔藤黄和汁绿。或以石黄调朱磬，染于背部。也可以黄绿色为基调。③画重彩孔雀，先染汁绿，干后用三青或三绿色勾出串珠。总之，串珠背设色，绿雀以绿为主调；蓝雀以黄为主调。

(图9)

翼

蓝雀与绿雀，两者翼羽在结构上、纹样上也是不相同的。

绿雀从颈胸到肩羽、小翼羽、大翼羽，始终是一环扣一环的鱼鳞状，直至初级复羽才逐渐放长，变成方片圆头形。初级飞羽（大羽）好像芭蕉叶，中间出现翻茎。大羽向上提，盖着身躯。

蓝雀呢，它的肩羽之下多一块肋羽和紫大羽。它的小翼羽、大翼羽、初级复羽、初级飞羽，以及肋羽，全为波状纹样，有如绫缎图案，非常耀目；不复盖身躯，而是向左右下垂。紫大羽是靠着波状纹而

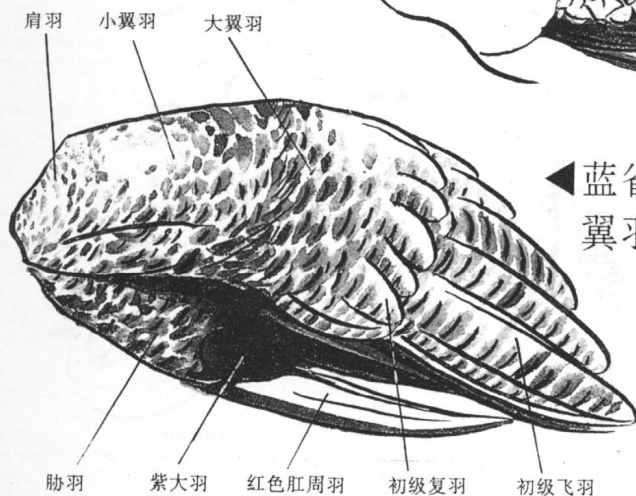
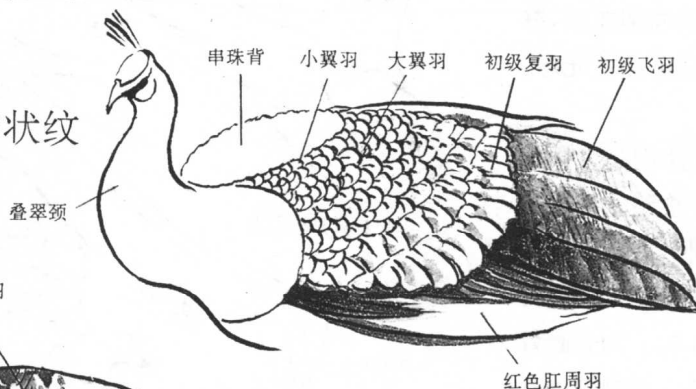
突出的紫黑色复羽，上下明暗对衬，形成鲜明的对比。

两个种属的肛周羽，结构与色彩均相同（它是开屏时遮住肛门的），呈朱磬色。

绿雀翼羽的写意落笔法：用斗笔前端蘸浓墨，以刚劲的逆锋笔触画初级飞羽，接着以笔上剩余的淡墨画初级复羽，再以笔头更淡的余墨，象征性地勾出鳞片。

蓝雀翼羽多波状皱纹，画时先在大翼羽处定出辉点，环绕

► 绿雀 翼羽结构与鳞状纹

◀ 蓝雀 翼羽结构与波状纹

蓝雀翼羽耀目的纹样往往使大小复羽的结构不易看清，画时不必拘泥于大小界限。

(图 10)