

翎毛集

张书旂
编绘

张书旗编绘

今明
毛集

湖南美術出版社
一九八二年·长沙

翎毛集

编 绘

张

责任编辑

李

守

蓉

书

旅

出版社

湖 南

美 术

印 刷 出 版 社

社

发行者

湖 南 省

美 术

印 刷 厂

厂

印 刷 者

湖 南

长 沙 市

湘 中 印 刷 厂

厂

开本：七八七×一〇九二毫米 十六开 印张：五
一九八二年四月第一版 一九八二年四月第一次印刷
定价：一·二二元
统一书号：八二三三·二六〇

前　　言

张书旂，原名世忠，以字行。一九〇〇年，生于浙江省浦江县之东乡礼张村。自少潜心文史，素好绘画。一九二二年，中学毕业后，晋上海美术学校，专研绘事。拜丹阳吕凤子先生为师；凤子先生长人物，书旂长花鸟，各创一格，共相推许。

一九二五年，在美术学校毕业后，任金华中学及集美师范学校图画教师。教学之暇，潜研绘理，勤奋不辍；常将心得编印成讲义，以传授弟子。此《翎毛集》，即当时所编画法讲义中之一分册也。

一九二九年秋，书旂至南京，任中央大学艺术系教师，旋升为国画教授。其作品声价日增，购求者纷至沓来。

一九三七年，抗日战争兴起，书旂随校迁至重庆。其时中国联合英美，以抗德日，值美总统罗斯福四届当选，书旂特作《百鸽图》以赠之。此图长达三公尺有余，百鸽百态，橄榄树、杜鹃花围绕衬托其间；布局疏密，用笔敷色，皆匠心

独运。时人谓中国画之入白宫，当以此为首始。

一九四一年，赴美宣传祖国文化，展示书旂画法，举行画展于北美诸市，足迹所至，中外报纸腾扬，艺名播及全球。

嗣设「书旂画室」于旧金山，印行作品，传授画艺，出版《书旂画法》等书。其所谓画法，实肇基于任教时所编印讲义，向以传授弟子者，今则以授诸彼邦人士矣。一九五七年，婴胃疾，逝世于侨寓，享年五十有七。

书旂所作花鸟，论者以为「自得家法，欲与古人争一席地」，诚为恽南田，赵㧑叔后数一数二者。然书旂不仅是当代著名画家，又为热诚艺术教育家，其传授画法之诚恳备至，培育艺苑之无限辛勤，当驾古人而上之。此《翎毛集》之间世，即可作为见证也。

张世禄

一九八二年一月中浣志于上海

編繪旨趣

一、歷來論畫之書，不失之陳義玄妙，遺詞幽微，則失之深閑固拒，絕異自然，改皮之學者，迷離恍忽，欲從無由而往，流入歧途。本書文字淺顯明白，無晦澀空洞之病。編繪方法，皆一本科學原則，綱舉目張，有條不紊，初學得此，無師自通。

二、坊間畫譜甚衆，然為初學者計，則除芥子園外，殆無足稱。顧芥子園之失，失於分門太備，不免敷衍塞責。大欲於有限之篇幅，而備列一切之畫法，已難，况僅賴一人之精力，而欲盡傳各種畫法之祕奧，不其難乎？又難耶？本志之輯，乃欲力矫斯弊，以一人傳一藝，以一畫傳一法，而融畫譜，畫法於一爐，由譜悟法，由法徵譜，務使有志國畫者，得此一書，即可據以為登堂入室之階梯。

三、本書大別之為示範與應用二門。示範每種羽禽，將其俯仰飛動之狀態，羅列一處，然後用堂幅、屏條、橫披、扇面等款式，配以背景，使成一畫。

學者由此可悟應用之法。

四、國畫之氣韻全賴墨色，故古人有墨分五色之言。本書第一冊重在示範，未暇將墨色之濃淡淺深，一一顯出。至第二冊，則全用玻璃版轉印原畫，用

墨方法活躍紙上，俾學者得知用墨淺深之道。

二

五畫之趣味，各不相同。黃荃富貴，徐熙野逸，各盡其妙。本書收錄古今翎毛名作百餘幅，計名家數十人，或肥或瘦，或工或寫，或繁或簡，或剛或柔，學者可依性之所近，於此取法。

六設色雖，翎毛之設色更難。本書第三冊內，加印彩色圖版幅，不特原畫運筆用墨方法了然無遺，并可由此而觀敷彩之法，聊為學者舉一反三之助。

翎毛集

畫法弁言

翎毛之集，各殊其性，要皆形態生動，俱可入繪。惟飛鳴宿食之態，翅尾嘴爪之形，在在須加研習。茲約畧述之如下：

古來畫翎毛者，多由嘴起筆，次點睛，畫頭，次畫背及兩翼，又次畫胸及肚，未補尾及腿爪。所謂翎毛，先畫嘴，蕊子纔添脚也。如下圖：

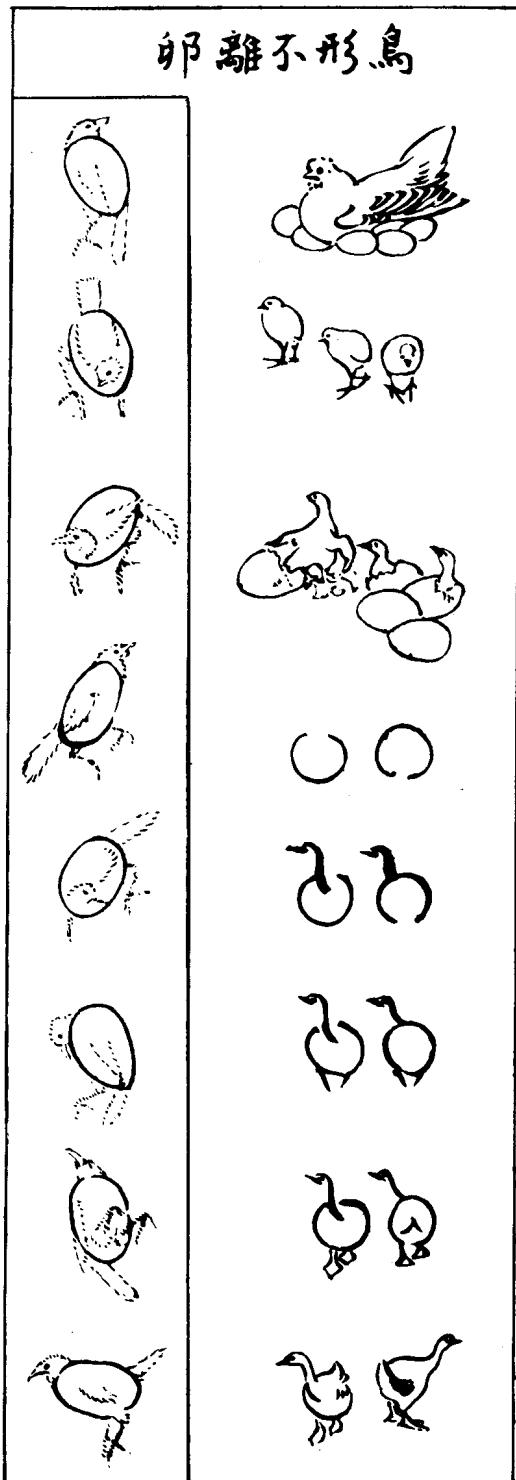
余則反之，先於背部起筆，由濃及淡，次寫胸及肚，次寫翼及尾，然後畫頭、嘴、點睛、補足。蓋鳥形不離卵。背、胸、肚三部既成卵形，已具景態，印生，欲鳴，則頭仰；欲宿，則頸縮；隨意變化，神氣自生。如下圖：

浦江張書旂編繪

一毛羽 畫毛羽之法，有白描此沒骨二種。甲白描畫法，先將鳥形端詳妥當，即用淡墨將其外廓及尾翼毛羽，墨均勻敷筆印成。此種畫法，全用線條，運筆須生動流利，切忌死板。鳥之白色者，如白鶴、白鷺、白鷓、白鷗等，均可用此法作之。如下圖：

(乙) 没骨畫法，又有枯、潤二種。枯者，用焦墨直擦，頭背尾翼較濃，胸腹湏淡，精采奕奕，離奇高古，然易流於瘦弱而滬異，此其短也。濕者，用筆洗清，筆端墨多，筆根墨少，由背到尾，自濃漸淡，容洽浮動，飄飄欲生，然易流於平淡而乏墨跡。二者有利有弊，然無論枯、潤，鳥之較大者用披蓑筆法，自頭至尾順序作之，頭背尾翼須濃，胸腹較淡，鷹、鷗、雞、鴨、雉、鵝等可用此法。其較小者，不必用披蓑法。飛者，先畫三筆：一頭、一背、一尾，次用濃墨畧畫翼上之羽，不畫亦可。立者，先用三筆：一頭、一背、一尾，次用濃墨畧畫翼上之羽，不畫亦可。立者，背旁累加二筆，作伏羽狀，再次畫胸腹，補嘴爪，並寧之數筆，而神采自生。較前極高而難畫，然限於小鳥類，如雀、鴉、小雞、雉、鶴等為宜。如下圖：

此係鷹類用披蓑筆為宜

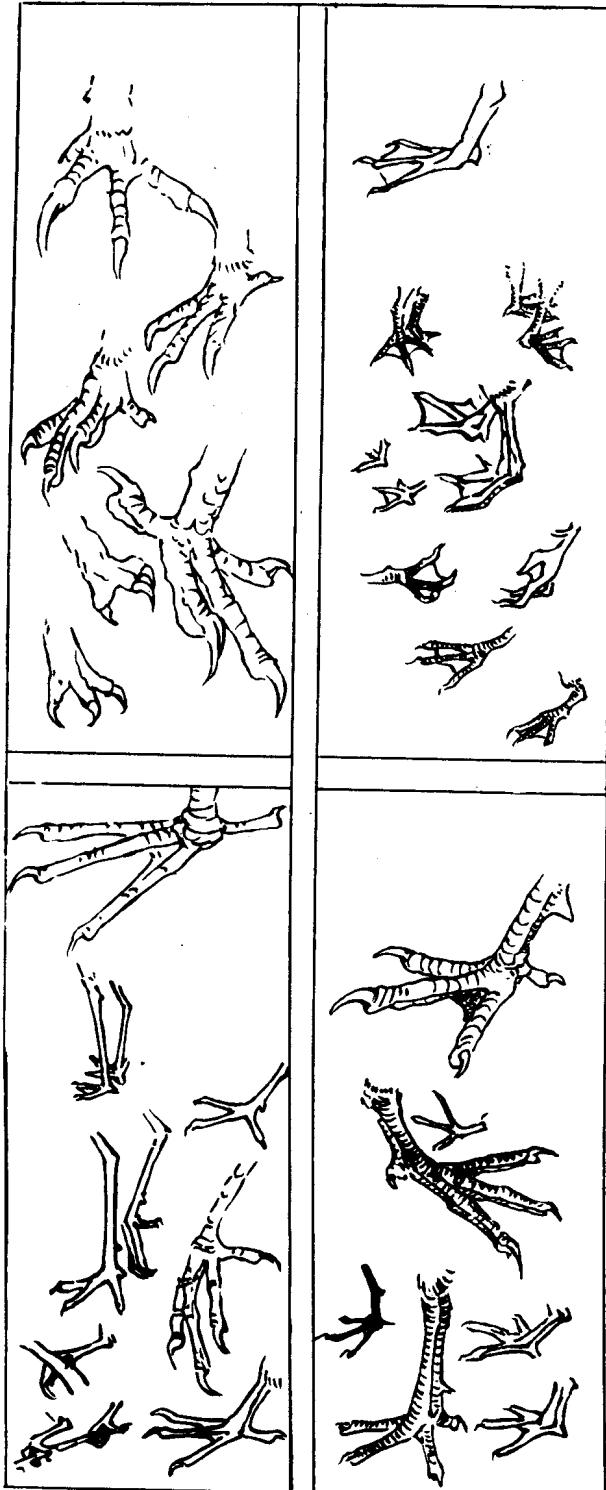

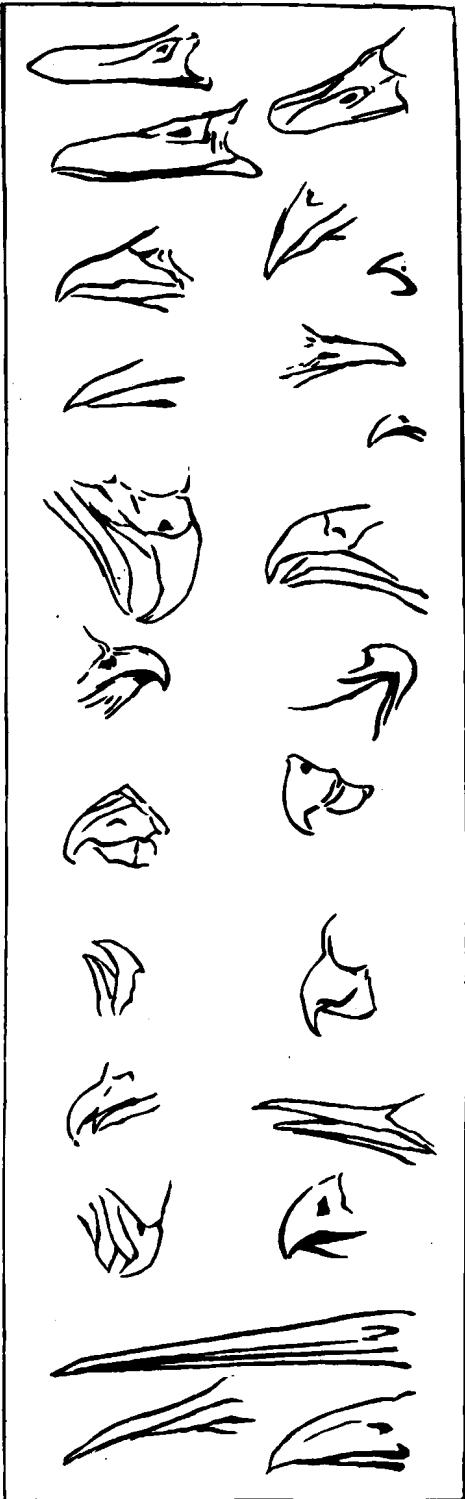
此係小雀類飛式先畫三筆
一頭一背二翼一尾

此係小雀類立式先畫三筆
一頭一背一尾

二嘴爪 畫飼毛，嘴爪最難。現畫之優劣，於此最易辨別。蓋嘴爪係骨質，雖
黃口，亦具有強軟之態。嘴有閉有合，爪有收有放，又因品類各殊，而長短
不同。大都山禽善鳴，多短嘴，尾長者足長，尾短者足短。（只有例外，
如鶴之足長而尾短，雉之足短而尾長。）水禽棲水，搜水底魚蝦為生，嘴
闊多扁，足有蹼以便游泳；此固自然之理，而研究斯道者尤不可不知。
也。吾人遇到處留心，自能隨類賦形，可無支回於筆下矣。茲附圖如下，
以便參閱。

三着色 鋼毛為類既繁，則色亦殊。大都山禽棲林，木毛羽具五色，鶯鳳共錦雉，輝爍鋪丹碧。水禽浴清波，其體多凜潔，鳬雁色同蒼鷗鷺色共白。惟有雙鷺鷺，形須分雌雄，雄者具五色，雌者野鳴同。翠鳥夕光采，毛羽皆青華，翠色帶青紫，嘴爪丹砂紅，羨此一禽色，獨冠水鳥中。夫蘭類付色，並為六法之一，然總以神氣為主。學者可無斤斤於青紅見白也。

四点睛 有用圓圈內加一点者有單用一点而無圓圈者，有頭毛之下勾一半圓形者。通常凶猛鳥類，多畫半圓形，小鳥類則用一点或一五外加圓圈。如下圖：

点睛之墨，須極外濃。否則，無生動氣象。昔人点睛用生漆，高出紙上，故覺有光彩。

八

尾翼較他處濃，有陰陽之分。上面沾之陽，下面沾之陰。陽宜濃，陰宜淡。或墨施粉，有時鳥類之尾翼，上有白色斑紋，可於墨色未乾時，用白粉點之，然忌呆板。

以上所述不過舉其大要。學者應以造化為師。多購鳥類，朝夕研求，循類體性，隨見通悟。墨以定骨，色以成肉。設之翹尾，分寸不爽。飛鳴食宿，毫髮無憾。苟能如是，則刻鵠免嘲，呂周並傳矣。

孔雀

身長高大頭似雞，有冠頸項如蛇。婉轉自為尾長大，有因蛇花紋背胸發青綠光澤如衣錦綉極為華美。是長也鶴性喜潔寡恩，飢棲高處不為覓食而污其身去。

夷鳥真花閑若狂燕鶯桃李太平常
風流俊傑誰屬伴却配人間第
一香壬申之冬畫於金陵

鶴

體高三四尺長頸高足丹頂白身頭灰翅黑善涉水食魚又有灰鶴黑鶴數種俱產寧帶秋季南遷至初復還性喜陰退易鳴云鳴鶴在陰故多配以松竹泉石又有形似鶴而無丹頂者曰鶴身黑不善鳴

