

〔鸟类昆虫〕

笔墨丹青一〇〇诀

王传贺 著

 山东美术出版社

笔墨丹青1●●诀

[鸟类昆虫]

王传贺 著

图书在版编目 (C I P) 数据

鸟类昆虫 / 王传贺著. — 济南: 山东美术出版社,
2009.3
(笔墨丹青 100 诀)
ISBN 978-7-5330-2446-8

I. 鸟… II. 王… III. 花鸟画—技法 (美术) IV.
J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 040012 号

责任编辑: 吕 灏

装帧设计: 吕 灏

吴蔷薇

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂

开 本: 889 × 1194 毫米 16 开 13.5 印张

版 次: 2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 56.00 元

前言

中国画技法图书，自古以来并不罕见，尤其当今盛世，人民物质生活既趋丰实，精神追求亦日益提高，习书画者日众，加以印刷技术发达，更多书画技法、国画教程的出版物应运而生。但对初学者来说，能以最简捷的方式讲解画法步骤、指导学习者较快掌握画法步骤并顺利进入到创作阶段的图书却难得一见。

其实，以歌诀方式来传授绘画技法的传统自古即有，众所周知的《芥子园画传》中，歌诀即甚丰富，然其所传歌诀大多不是讲解画法步骤，像该书中影响甚广的“一笔长，二笔短，三笔破凤眼”的画兰起手诀这样简明实用者所占比例极小。对初学者来说，对着丹青名家已完成的作品，身边如果没有老师逐步讲解，便只能由作品而逆推作画步骤，其中“想当然”的成分很大，难免心中茫然无绪，岂止是事倍功半？

今撰绘《笔墨丹青100诀》五卷，将学画门径、具体画法以歌诀形式呈现给读者，一重实用，二重提高。书中重点，是以技法歌诀配合分步课稿，学画的朋友可以念一句画一笔，歌诀念完，在你的笔下便展现出自己的第一幅完整作品。只花很短时间便掌握了一种题材的画法，如此学画，岂不快意？同时，在每一绘画题材下，提供了包括横式、竖式、斗方、扇面多种幅式的“构图参考”，以及详细讲解此题材最具代表性名家画法特点的“名家画风”，出自不同名家、反映多种风格的“同题画范”，如此点面结合，学画的朋友可由此书而顺利完成“入门—鉴赏—提高”的过程。

在技法层面之外，本套书又着意对所画之物的具体样貌、生态文化作简要而全面的介绍，并收入历代文人学者对所绘各类题材的题咏诗句，在丰富读者的文学知识、提高文学修养的同时，更直接为学画者提供了画题和题跋内容，使创作作品面貌更加完备。

作者积半世纪从事艺术教育的经验心得，将学习国画需要了解和掌握的画史、画论知识，如对谢赫六法的阐释，对国画技法、题款常识的介绍，皆以歌诀形式附于书后，并配有图示，读者用心品味揣摩，对提高艺术认识、丰富绘画内涵会有帮助。

丛书分为《梅兰竹菊》、《花卉》、《蔬果》、《鸟类昆虫》、《兽类鳞介》五卷，专门讲授画材达110种，花鸟、动物画家常画题材已涵括殆尽，内容之全面性、丰富性及实用性为其他技法书所不及。

第一卷《梅兰竹菊》介绍梅、兰、竹、菊的写意画法；第二卷《花卉》介绍39种花卉的写意画法；第三卷《蔬果》介绍19种常见蔬果的写意画法；第四卷《鸟类昆虫》介绍30种常见鸟类、昆虫的写意画法；第五卷《兽类鳞介》介绍18种常见兽类、鳞介的写意画法。

本书在出版过程中，得到山东出版集团、山东美术出版社领导以及编辑王承利、吕灏先生的全力支持，在此谨致谢忱。

书中大部分歌诀十年前已经编成，这次重新编写和绘制范画虽全力而为，但限于水平，或有不足及谬误，切盼方家学者和广大画友赐教。

目 录

1 鸡	152 蜻蜓
17 鸭	158 蜜蜂
25 鹅	164 七星瓢虫
32 燕子	167 蝉
39 喜鹊	173 蜘蛛
46 麻雀	179 蟋蟀
55 八哥	185 螳螂
64 黄鹂	191 蚱蜢 蝈蝈 蝗虫
70 鹦鹉	
76 翠鸟	198 附录1 花鸟画史一百韵
84 鹤鹑	205 附录2 花鸟画中点缀景物画法歌诀
91 绶带鸟	
97 斑鸠	
102 鸬鹚	
108 鸳鸯	
115 鹭鸶	
122 孔雀	
128 仙鹤	
135 鹰鹫	
145 蝴蝶	

鸡

武距文冠五色翎，一声啼散满天星。——明代·唐寅

鸡是人类饲养最普遍的家禽。家鸡源出于野生的原鸡，其驯化历史悠久，但直到1800年前后鸡肉和鸡蛋才成为大量生产的商品。鸡形目雉科。

鸡的头具肉冠，喉侧有一对肉垂。雌雄异色。雄性羽色通常前面的为深红色、白色或杂色。长羽从颈向后延伸，覆于背的前部。尾羽和尾上覆羽常为黑色，并具金属绿色反光，羽基为白色，飞时特别明显。雌性体形较雄性小，尾亦较短。头和颈项黑褐缀红；颈羽亦特长，轴部黑褐或灰色，时具金黄色羽缘。原鸡栖于热带和亚热带山区的密林中，常至林缘的田野间觅食植物种子、嫩芽、谷物等，兼吃虫类及其他小型动物。家鸡为人类所饲养。

中国的鸡文化源远流长，内涵丰富多彩。在甲骨文中已有“鸡”字，养鸡在我国有文字可查的历史有三千多年，中国是世界上最早养鸡的国家之一，也是最早发现鸡有多种药用价值的国家。在传统文化中，龙和凤都是神化的动物，鸡却是一种身世不凡的灵禽，凤的形象即来源于鸡，《太平御览》载：“黄帝之时，以凤为鸡。”

中国古代特别重视鸡，称它为“五德之禽”。《韩诗外传》说，它头上有冠，是文德；足后有距能斗，是武德；敌在前敢拼，是勇德；有食物招呼同类，是仁德；守夜不失时，天时报晓，是信德。

在古代神话中，鸡是重明鸟的变形。据说尧帝时，远方的友邦上贡一种能辟邪的重明鸟，百姓欢迎重明鸟的到来，可是贡使不是年年都来，人们就刻一个木头的重明鸟，或用铜铸重明鸟放在门户，或在门窗上画重明鸟，吓退妖魔鬼怪，使之不敢再来。因重明鸟模样类似鸡，以后就逐步改为画鸡或剪窗花贴在门窗上，这也成为后世剪纸艺术的源头。又传说鸡为日中鸟，鸡鸣日出，带来光明，能够驱逐妖魔鬼怪。晋代董勋《答问礼俗》中说：正月初一为鸡日，正旦画鸡于门。魏晋时期，鸡成了门画中辟邪镇妖之物。南朝宗懔撰《荆楚岁时记》载：“正月一日……贴画鸡户上，悬苇索于其上，插桃符其傍，百鬼畏之。”此习俗流传下来，在门楣上贴鸡画成为四川成都一带春节的习俗。过去在桃花坞年画中也有“鸡王镇宅”的年画，图案上画一只大公鸡口衔毒虫。

古代新年首日也被定为鸡日。晋代的《玄中记》载，度朔山上有天鸡，当太阳刚刚升起，第一道阳光照到它所栖止的大树上时，天鸡就开始啼鸣，天下的鸡也闻声而叫。春节所剪的鸡，其实就象征着天鸡。

古代计时器尚未发明，早晨的鸡鸣第一声，向人们报告新一天的开始，它不仅是庄户人家的时钟，也是公共生活的时钟。战国时代，著名的函谷关的开关时间就以鸡鸣为准。落魄而逃的孟尝君，面对大门紧闭的关口，担心后面追兵赶到，食客中有会口技者，学鸡鸣，一啼而群鸡尽鸣，骗开关门。这个故事被司马迁写入《史记》，传为熟典。

抗日战争期间，徐悲鸿曾创作一幅《雨中鸡鸣》，画中一只大公鸡傲立于巨石之上，在雨中昂首挺胸，引吭高歌，极其鼓舞人心。

画法歌诀

雏鸡画法一

头半圆，

(图1)

接整圆，

(图2)

抹点再将喙、腿添。(图3)

嘴短线，眼浓点，

顺势挑翅墨要干。

(图4)

小腿硬直要得势，

一距向后三爪前。

小腿可用黄赭画，

朱砂轻轻点肉冠。

(图5)

四面八方各动态，

多靠领会得自然。

筆調淡墨筆尖濃墨畫時用筆如寫字藏鋒逆入自連轉筆實任入紙要多透紙背這樣即把頭頂及枕部畫完。

畫時用筆藏鋒斜求順勢挑翼大眼

1

2

嘴短右下方兩背向臂展胸順時針轉筆畫要有提壓挑半致中間稍留空白這樣即把雞的身子畫完了。

濃墨短線畫嘴要與頭之前額齊平濃墨點眼晴要重圈入紙焦墨挑出硬翅尖。

3

4

筆蘸藤黃、赭石少許石經胭脂畫腿小腿如寫字用筆更顯勁力不用朱磬或朱砂點出散露的冠子。

5

雏鸡画法二

蘸笔画头用半圆，(图1)

三笔斜抹为背肩。(图2)

淡墨侧锋画臀腹，(图3)

胸部大腿斜着点。(图4)

审势写腿要灵活，
写出趾爪现展蜷。(图5)

末了画嘴点眼睛，
焦墨飞白挑翅尖。(图6)

身上花纹随意设，
更显蓬松与饱满。(图7)

肉冠朱砂轻轻点，
干淡墨色耳羽添。(图8)

四面八方各动态，
得心应手方自然。

同前一

先筆向在下方斜點背，再左右
兩筆畫出肩部，起筆要近，近
大遠小有透視變化。

筆蘸水調和淡墨，一筆畫出臀
腹胸，用筆要靈活自如。

蘸筆點胸腹，要有淡淺，
方顯靈活。

用小筆畫出腿爪，趾要如鳥毛
筆字用筆，注意提按。

嘴眼及翅尖用濃焦墨點

待半干用濃墨點寫頭頂及背
部花紋，意到即可。

微露之內冠用朱砂或朱砂點
出，腹之畫法亦如前述。

蹉跎

自理

步闊

識

靜

詳端說吾聽

瞻遠

公鸡画法

大公鸡，色绚烂，
昂首阔步雄姿现。
公鸡幼雏卵中出，
画鸡自然依卵旋。

先画背，勾翅肩，
飞羽浓墨接下边。(图1)
腰羽干淡灵活画，
斗笔画尾有后先。
先画近处次尾羽，
主羽再画要出现。
另侧尾羽因势补，
率意画来可繁减。(图2)

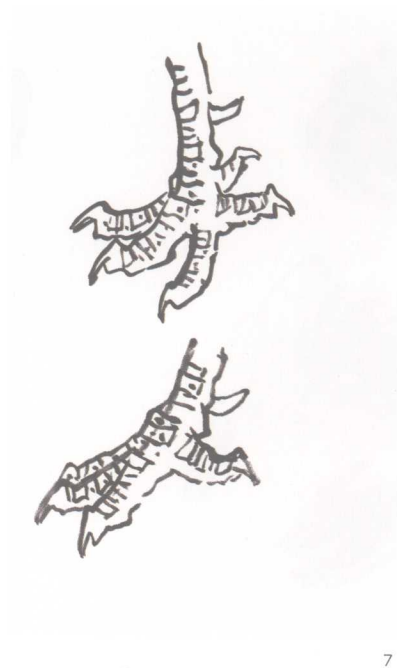
胸腹、大腿淡墨画，
注意起伏几层变。(图3)

画头部，先画眼，
眼上当画一眉线。(图4)
喙在眼前审视画，
朱红加胭勾眼圈。
眉线之上画红冠，
夸大变形要当先。
两垂下坠亦夸大，
近侧要大远线弯。(图5)

公鸡颈羽可虚画，
用笔灵活生机现。(图6)

两腿平衡分前后，
勾画外形用细线。
一距后，三趾前，
前者中长两边短。
横线画出蛇腹纹，
退化小距末后添。(图7)
千姿万态多变化，
此方通会自有变。

母鸡画法

母鸡体肥现浑圆，
冠小头小尾巴短。
色彩多种不绚丽，
体同公鸡类一般。

齐白石(1863~1957)原名纯芝,后名璜,字渭清,又字兰亭,号濒生,别号白石山人、寄萍堂主人、三百石印富翁、借山吟馆主者、湘上老农等。湖南湘潭人。曾任北平艺术专科学校中国画教授,中央美术学院名誉教授,北京中国画院名誉院长,中国美术家协会主席等职,并获得“人民艺术家”称号,被世界和平理事会授予和平奖金。

白石先生有强烈的爱国心,当日寇侵略我国之时,他在一幅山水画上题写“灯下再三挥泪看,中华无此整山川”的诗句,并坚持不为敌人作画。共和国成立时,他已是86岁的老人,祖国欣欣向荣的新局面使他十分欣慰,主动把自己画的雄鹰送给毛泽东主席,表示对新社会的热爱。他在95岁高龄时为庆祝国庆而创作了《祖国万岁》,以茁壮的万年青象征欣欣向荣的祖国。

有人评论说:“齐白石早年长期作雕花木匠,本身就是一位民间艺人,他的画无论在造型及用色上,都自然流露了民间艺术那种大方、强烈、单纯、质朴的格调,所以他的画体现了文人画与民间艺术的结合。他的艺术是对传统文人画写意画的一大发展。”

齐白石画雏鸡,如画虾、蟹一样,是拿手好戏。嘴、眼、腿爪细笔勾出,头、背、胸、腹、臀,各依其结构部位笔笔接连画出,笔笔清楚,既写了形,又传了神,一派稚拙可爱气象。

陈大羽(1912~2001),原名汉卿,后更名翱,字大羽,遂以字行。广东潮阳人。以大写意花鸟而著称,尤擅画雄鸡,兼及山水、书法、篆刻,得艺术大师齐白石先生真传。作品气势宏伟,笔力雄健,浑厚酣畅,文而不野,绝少灰暗、低沉的情调,多是反映欣欣向荣气象。曾任中国书协常务理事,江苏省书协、美协副主席。

陈大羽笔下的雄鸡,极为传神。他准确地刻划了形象,又极为概括地捕捉对象瞬间的动态。有人说八大山人笔下的鸟眼睛会说话,陈大羽画鸡,眼睛夸张到大于实际许多,眼球更给人以能随视线而转动的感觉,可谓借助于形而能传物象之神。

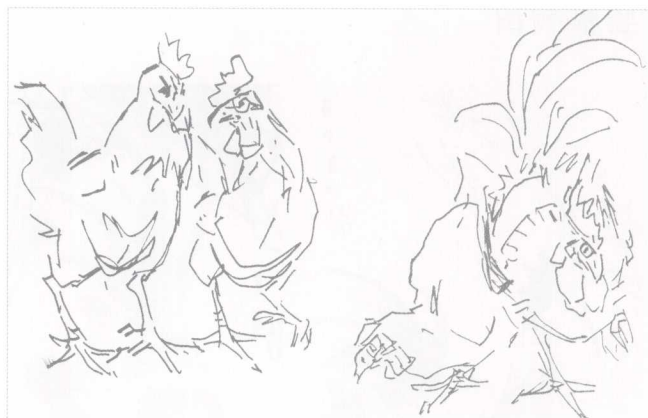

当代·齐白石作

当代·陈大羽作

动态写生

构图参考

竖幅构图

横幅构图

当代·刘继贞作

清代·任伯年作

当代·陈之佛作

当代·李苦禅作

当代·潘天寿作