

传统工笔禽鸟着染技法

王永才 编绘

天津杨柳青画社

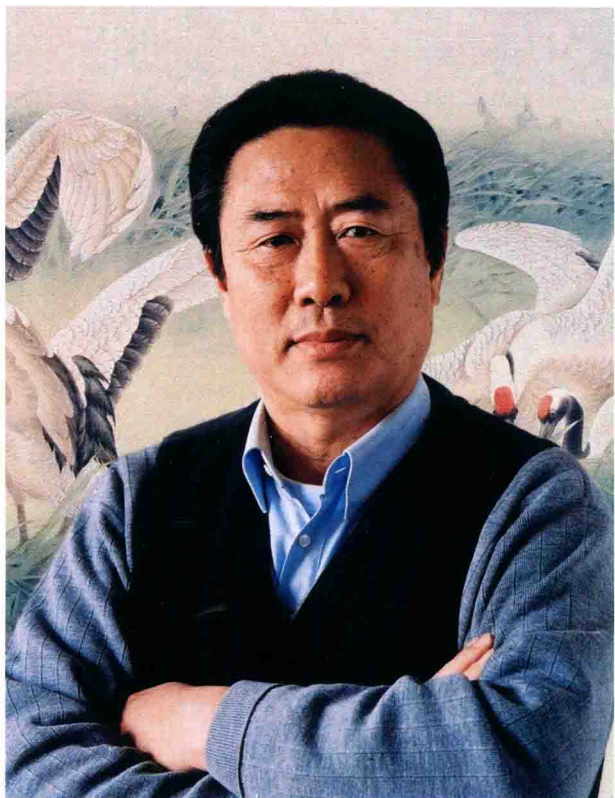
传统工笔

着染技法

王永才 编绘

天津杨柳青画社

王永才，1944年生，山东省利津县人。中国工笔画学会会员，山东省美协会员，老年教育书画院高级画师，胜利石油管理局美协理事，东营市工笔画学会顾问、胜利石油管理局老年大学工笔画教师。

自幼习画，尤擅工笔。画风清新、秀雅，功力深厚，注重写实，有生活气息。多幅作品被国内外机构或个人收藏。作品收录在《中国石油美术作品集》《中国当代著名画家百人作品集》《全国第五届工笔画大展作品集》等数十部画集中。

著有《工笔玉兰设色技法》《工笔孔雀画法》《传统工笔仙鹤画法》《工笔鸳鸯画法》《工笔花卉着染技法》等。

图书在版编目 (CIP) 数据

传统工笔禽鸟着染技法 / 王永才编绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2014.11 (2015.6重印)
ISBN 978-7-5547-0328-1

I. ①传… II. ①王… III. ①工笔花鸟画—国画技法
IV. ① J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 233155 号

天津杨柳青画社 出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司分公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 11 ISBN 978-7-5547-0328-1

2014年11月第1版 2015年6月第2次印刷

印数: 3 001 — 5 000 册 定价: 55 元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

雨后荷塘

一、工笔禽鸟使用的颜色.....	1	寿带	36
二、工笔翎毛画发展概况.....	3	绣眼	39
三、禽鸟的造型结构	4	绿鹦鹉	42
1. 禽鸟的结构形态及差异.....	6	红嘴蓝鹊.....	45
2. 鸟的分类.....	9	翠鸟	48
四、工笔禽鸟着染技法	11	灰喜鹊	51
1. 着染技法.....	11	蜡嘴	54
2. 禽鸟各部位的画法	16	麻雀	57
五、工笔禽鸟着染步骤.....	21	鹌鹑	60
白鸽	21	喜鹊	63
葵花鹦鹉.....	24	八哥	66
金丝雀	27	鸳鸯	69
黄鹂	30	孔雀	72
主红雀	33		

一、工笔禽鸟使用的颜色

中国画颜料主要是传统的国画颜料，有矿物色、植物色、动物色之分。矿物色颜料色泽鲜艳，覆盖力强，经久不变，有石青、石绿、朱砂、朱磬、赭石等。植物色质轻透明，也叫水色，有藤黄、花青、曙红、胭脂等。洋红色最先是德国进口的，据说是动物的沉淀物，色比胭脂鲜亮。另外，蛤粉、调色用黄明胶均属动物色。

传统的国画色，有加胶制成小块的，有未加胶呈粉末状的。胶块状的，使用前滴入少量净水泡开，用手指研匀即可使用。粉末状的，用时须兑入明胶水研匀方可使用，用完须“出胶”。

1. 石青：其原料蓝铜矿常与孔雀石一起形成于铜矿床的氧化带中，经粉碎澄漂而成。分头青、二青、三青、四青。头青最深，颗粒较粗；二青、三青较淡，使用最多，多用于叶片、鸟羽的渲染；四青色最浅，颗粒最细。石青加胶研磨后使用。

2. 石绿：石绿是将绿松石粉碎、研磨成细面而成，使用时加胶，方法与石青相似。分头绿、二绿、三绿、四绿，用于叶片、石块的渲染。

3. 石黄：正黄色，色彩厚重。

4. 朱磬：橙红色偏黄，不透明。由未经炼过水银的汞矿石研漂而成。上层细而偏黄的是朱磬，中间是二朱，正红色，下层是朱砂。

5. 朱砂：又叫辰砂，色泽鲜艳、厚重。中药铺可买到。

6. 赭石：又称土红、土朱，是一种含铁质的酥石。传统赭石制成胶块，入水研匀即可使用。此色半透明，多用于山石、土坡、树干、败叶的渲染。

7. 花青：由蓝靛沤制而成，深蓝色，色彩青翠灵活，是花鸟画中不可缺的颜色。和藤黄可调成草绿，是罩染叶片的主色；与墨可调成花青墨；与曙红、胭脂可调成紫色。

8. 藤黄：是以海藤树汁干后结块而成，也叫月黄，有毒不可入口。用时可用清水笔搽下使用。用水泡则成渣，无法使用。主要用于渲染花头、调配绿色等。

9. 洋红：深红略偏玫瑰紫，色鲜，画红花多用此色。和墨可调成暗紫，以代胭脂。和藤黄可调成大红或橙色。化工合成颜料及传统国画色都有的“曙红”色，市售的“牡丹红”、“深红”色也都接近洋红，用法也一样。

10. 胭脂：是用茜草根流出的红色汁液制成。色比洋红稍暗，颜色深红透明，性质稳定沉着，古代用它画红花，用途广泛。

11. 白粉：有铅粉、蛤粉之分。铅粉日久返铅发黑，已不用。蛤粉是用海中文蛤，经火烘煨后研细加胶使用，经久不变色。“立粉法”使用蛤粉，点成球状，干后中心不塌陷，有浮雕感。市场上售管装的有锌白、钛白，色纯且使用方便，并经久不褪色。

12. 金与银：早先，金与银色都是真金、真银，不能与其他颜色调配使用，是中国金碧（青绿）绘画中不可或缺的颜料。白银入花鸟画者甚少，只有鞍马、弓刀、首饰上用。古代重彩有“打金地”的，有在完成的画面上加勒金线的，起到金碧辉煌的效果。现在市售的大都是化工产品。金粉有冷、暖之区别。使用时须多放胶水，使之沉于碟底，用笔由碟底蘸着使用，干后光泽夺目。用后加入开水，撇掉胶水晾干保存。

13. 墨：墨不在颜色分类中。其实墨在中国绘画中是一种不可替代的黑色颜料。中国画的传统用墨是固体墨。墨因其所用原料不同，又分为油烟墨、漆烟墨和松烟墨。

(1) 油烟墨：是用桐油烧成烟制成。其黑色偏暖，用来作画，与其他透明颜色调和，易协调。

(2) 松烟墨：用松树枝烧烟制成，其黑色偏冷，多用于书法。用松烟墨画蝴蝶黑斑，有起绒的感觉。在人物画中，多用于发、须、眉的勾勒。

(3) 漆烟墨：用传统大漆烧烟制成。其黑色细润而有光泽，用于绘画也合适。

另外，还有制成的彩色墨，研磨后可用于着色及其他用途。

(4) 墨汁（液体墨）：保持了油烟墨的特点，使用方便。用墨汁勾的线描稿着色时易“跑墨”，用时可兑点水，不要过浓。勾好线后把画稿放几天再染色，也可避免“跑墨”现象。一得阁墨汁厂生产的云头艳墨汁，质量佳，不易“跑墨”。

(5) 中国画颜料品种很少，美术颜料厂生产的化工合成国画颜料，制成管装，价低、使用方便，深受广大画家，尤其受初学国画的美术爱好者欢迎。有12色、18色盒装，并有各种颜色及特殊颜色散管装出售。有一种精装、质量好的“高级中国画颜料”，色正、宜渲染，价格贵一些。质量好的水彩、丙烯颜色也可用来画工笔画。有的颜色质差，如花青色，可加水调匀沉淀后，取上层较细腻部分使用；也可用酞青蓝调黑色替代花青使用。

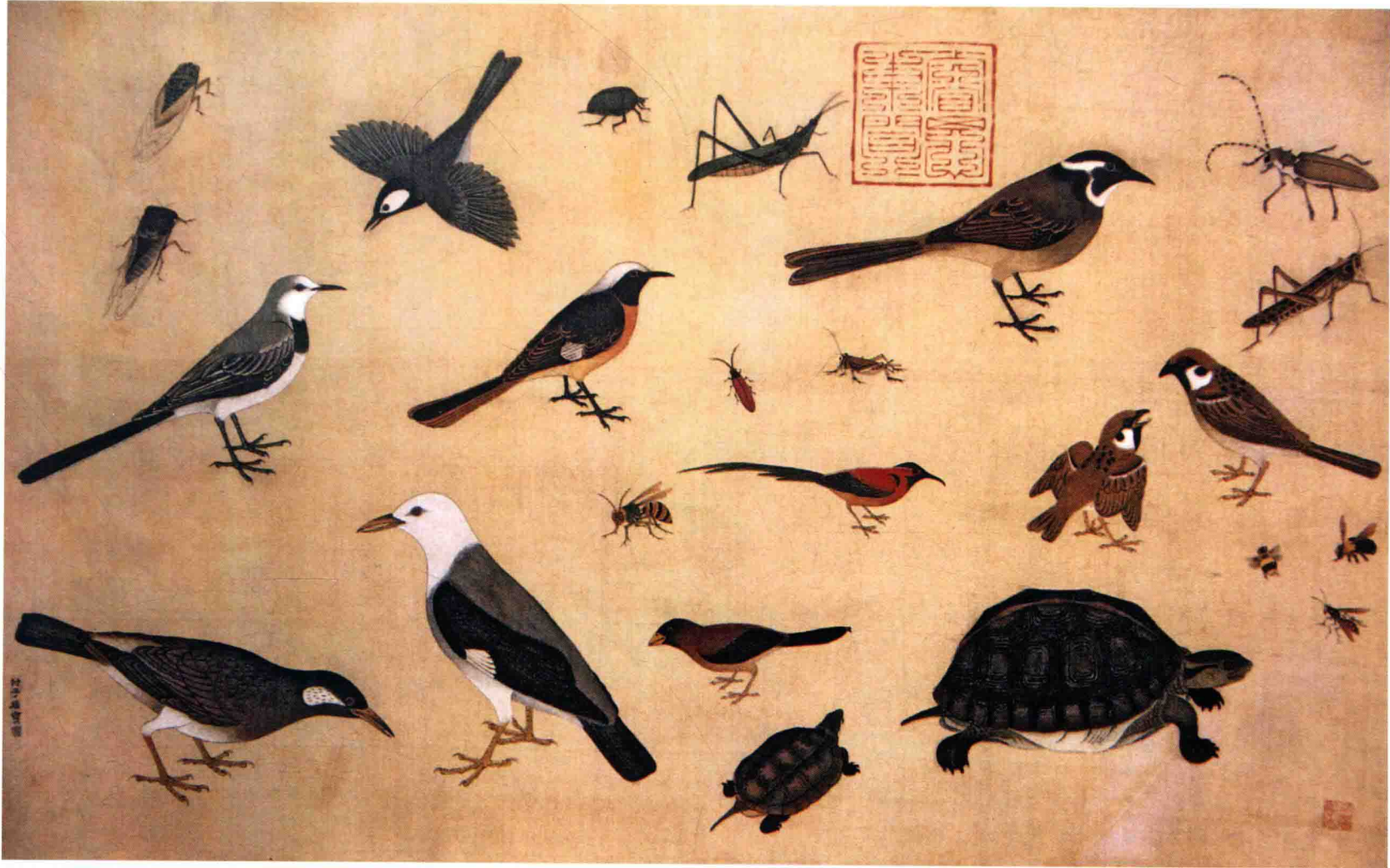
14. 工笔禽鸟常用色

- (1) 草绿——花青50%+藤黄50%
- (2) 汁绿——花青15%+藤黄80%+朱磬5%
- (3) 嫩绿——花青30%+藤黄70%
- (4) 苍绿——花青40%+藤黄50%+赭石10%
- (5) 翠绿——酞青蓝35%+藤黄65%
- (6) 墨绿——花青50%+藤黄40%+墨10%
- (7) 朱红——曙红65%+朱磬35%
- (8) 土红——胭脂45%+朱磬50%+墨5%
- (9) 粉红——曙红15%+胭脂5%+白粉80%
- (10) 墨红——墨15%+曙红85%
- (11) 深紫——花青30%+曙红20%+朱磬50%
- (12) 酱色——藤黄60%+胭脂20%+墨20%
- (13) 莲青——花青20%+胭脂40%+曙红40%
- (14) 藕荷——花青20%+胭脂30%+曙红30%+白粉20%
- (15) 米黄——藤黄80%+朱磬15%+三绿5%
- (16) 橘黄——藤黄85%+朱磬15%
- (17) 赭黄——藤黄70%+赭石30%
- (18) 古铜——朱磬40%+胭脂30%+藤黄20%+墨10%
- (19) 檀香色——藤黄50%+赭石50%
- (20) 青灰——花青50%+白粉40%+墨10%
- (21) 淡青——花青70%+白粉30%
- (22) 蓝色——二青55%+酞青蓝45%
- (23) 墨青——花青75%+墨25%

二、工笔翎毛画发展概况

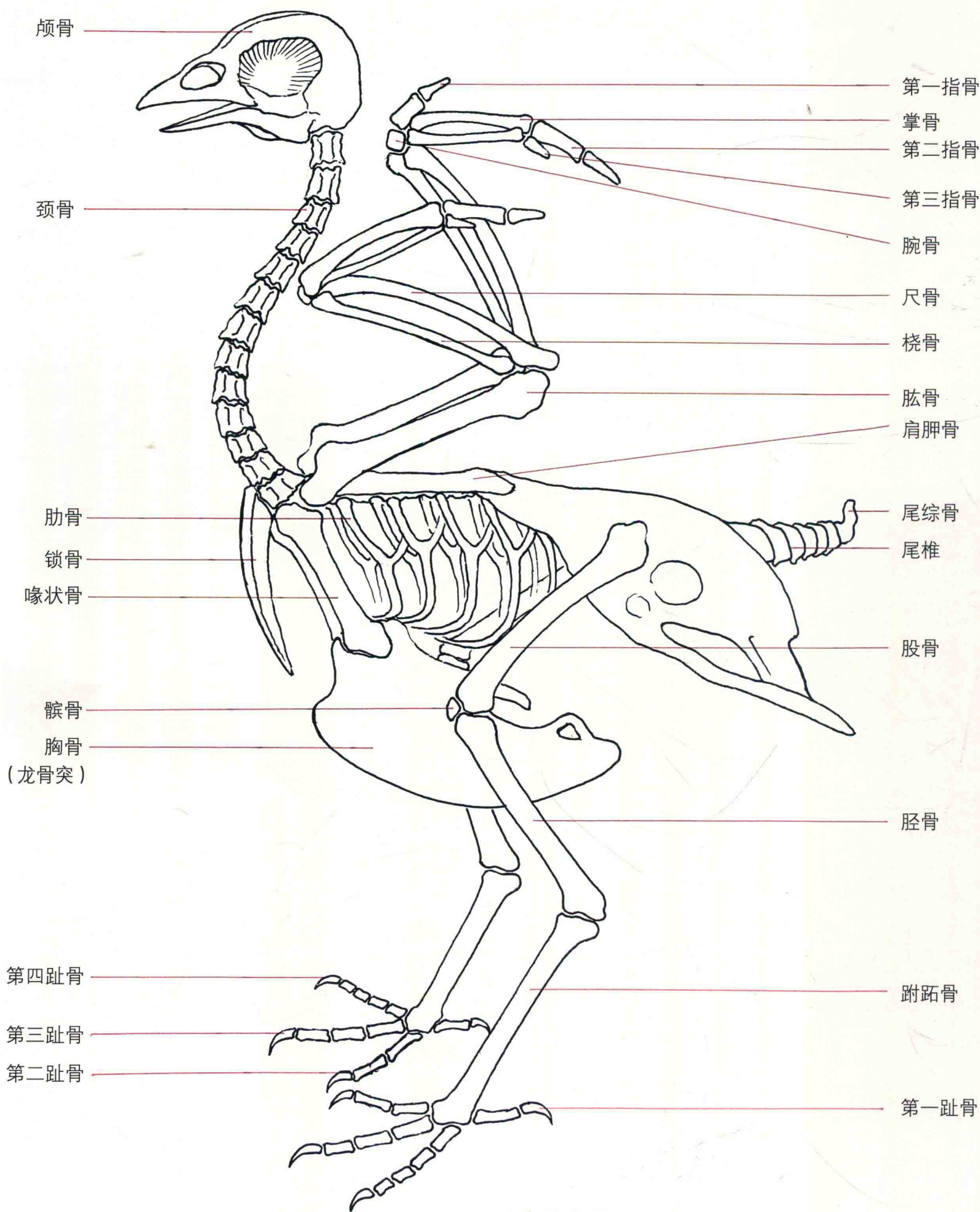
在工笔花鸟画中，禽鸟是花鸟画中不可缺少的表现题材。纵观工笔花鸟画发展的历史，可以概括地说：它形成于唐，成熟于五代，而兴盛于两宋。现存最早的《晚周帛画》，画面上就有生动的凤鸟图形。传世最早的工笔翎毛画当属五代黄筌的《写生珍禽图》，其画工精细，造型严谨，设色妍丽和谐，堪称工笔翎毛画的典范。宋朝的花鸟画极受重视，宋徽宗赵佶本身就是位天才的书画艺术家，他在位时大兴画学，奖励画艺才子，使画院画家的地位大大提高，高手云集，人才辈出，使宋人花鸟画步入一个前所未有的高峰。著名画家除五代的黄筌、徐熙外，还有两宋的崔白、黄居寀、徐崇嗣、赵昌、易元吉、吴元瑜、李安忠等。元代作家画风大变，文人写意画昌盛，而工笔重彩退到次要地位。元朝著名工笔花鸟画家有钱选、王渊、任仁发等。明朝写意画仍占主流，但工笔院体画得到新的发展。明朝的边文进、林良、吕纪、孙隆、陈洪绶等都是具有代表性的画家。清代工笔花鸟画没有更大的发展，“画风萎靡，无多创造”。工笔花鸟画家有恽格、王武、蒋廷锡、邹一桂、沈铨、任颐、居廉等。

近代工笔花鸟画繁荣昌盛，对当代工笔花鸟画坛有着承前启后的深远影响。改革开放后，涌现出大批优秀的工笔画家，其中不乏成绩卓著的工笔花鸟画大家。他们海纳百川，吸收姊妹画种的营养，大大丰富了工笔画的表现形式与技法，创作出了大批的优秀作品，把工笔花鸟画推向了又一个新的高峰。

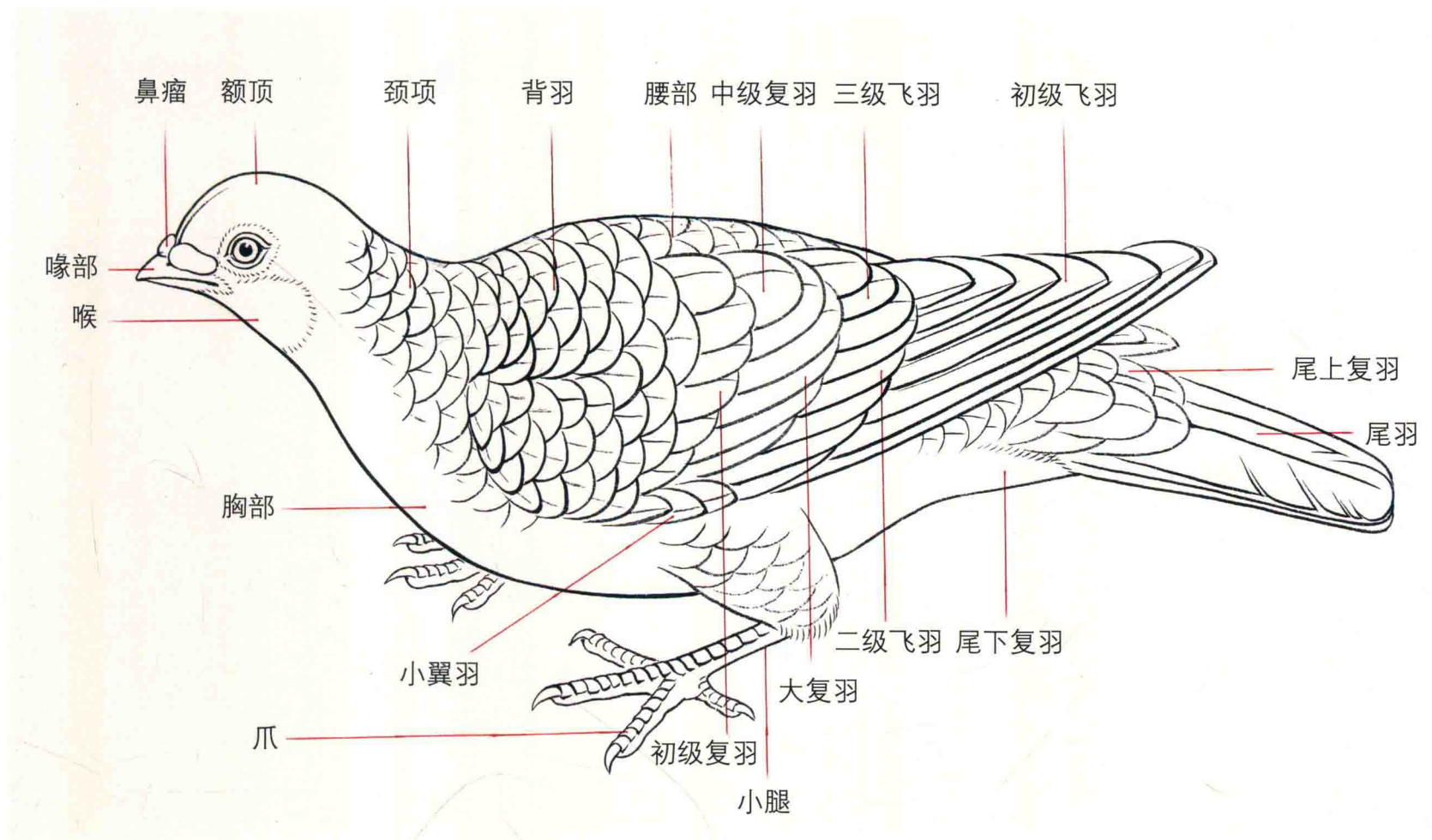

黄筌（五代） 写生珍禽图

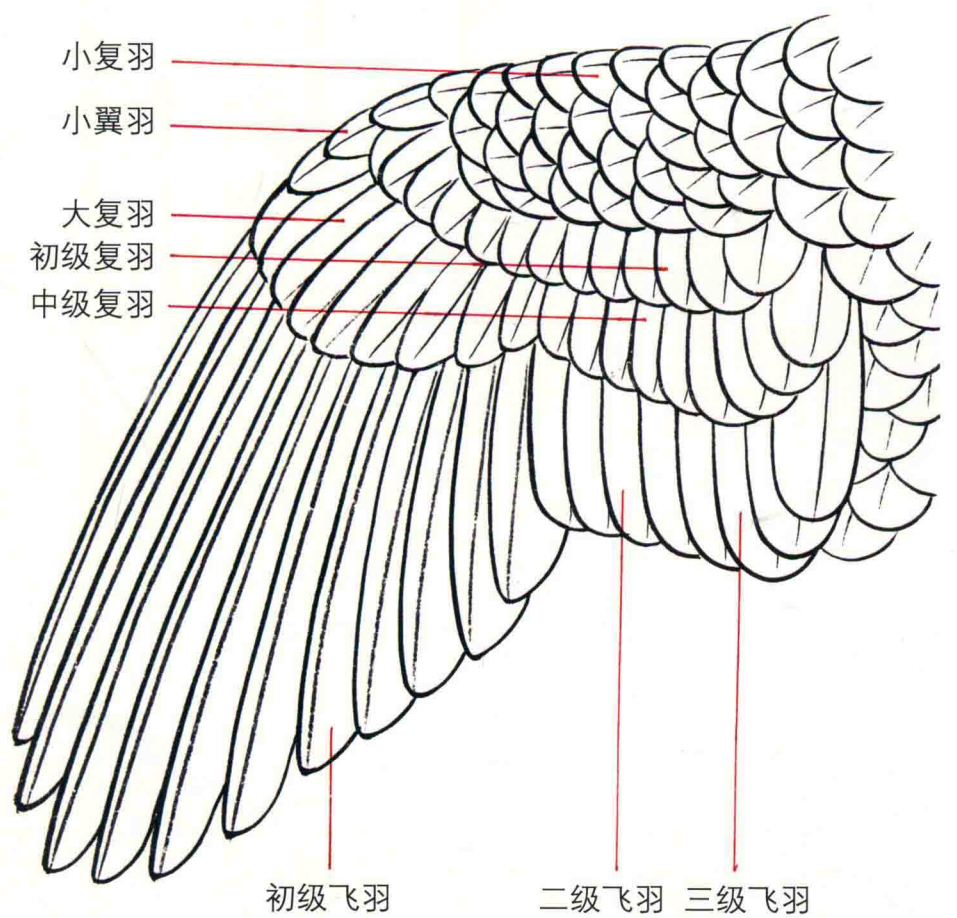
三、禽鸟的造型结构

禽鸟的骨骼

禽鸟的外形结构

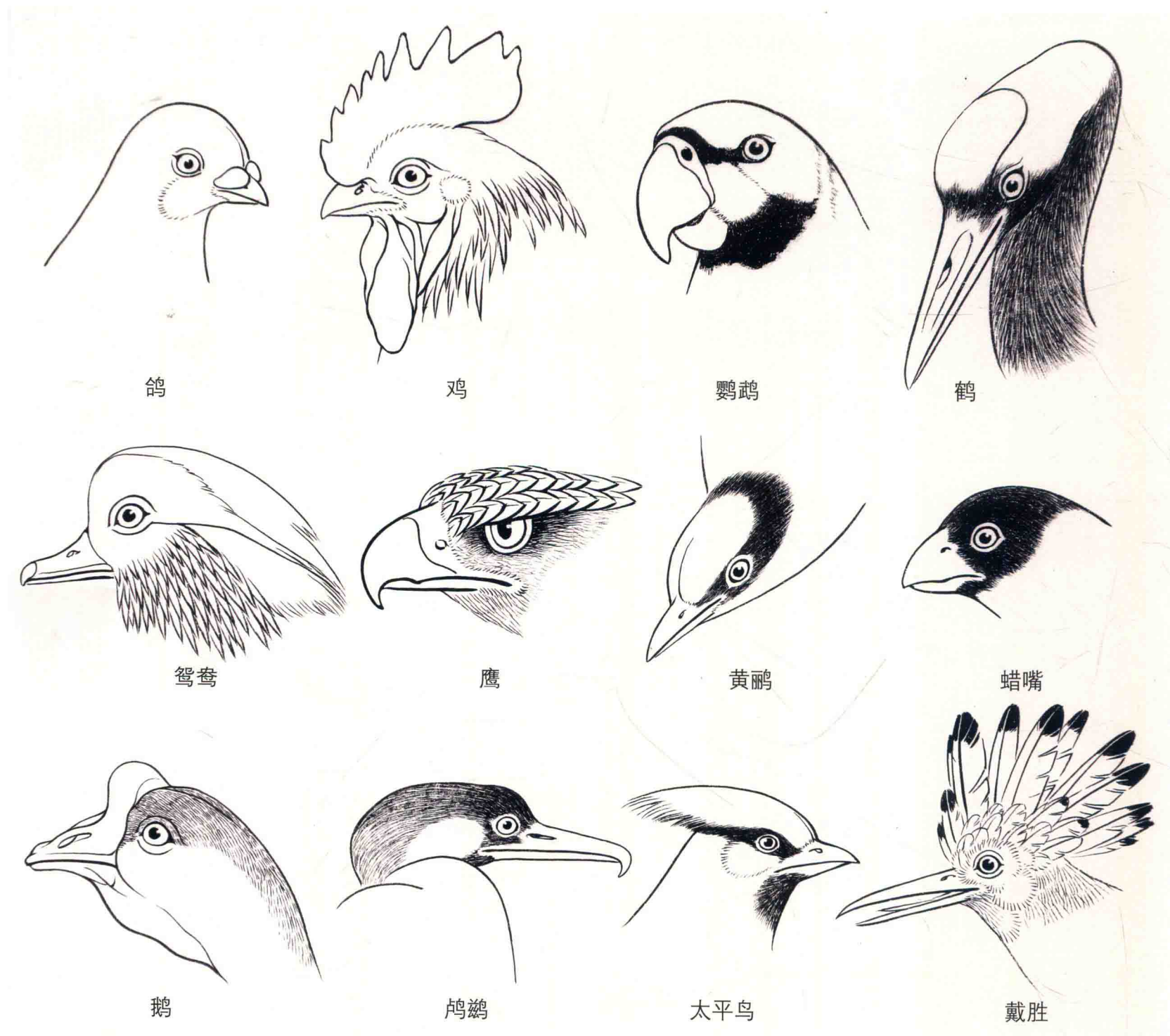
禽鸟翅羽结构

1. 禽鸟的结构形态及差异

禽鸟是卵生，形体似蛋形，所不同的是头、喙、尾、翼、腿脚、羽毛的形体和颜色。

(1) 头部

鸟的头呈圆形，有的长些，有的扁圆。如鹅的头就扁长，头顶生有突起的包；猫头鹰的头则呈圆形。仙鹤、戴胜、孔雀、雄鸡等，还生有漂亮的冠、羽。鸟的眼睛长在头的两侧，喙角的斜上方，眼球不能随意转动，宿眠时下眼皮向上闭合，形成弧形。鸟喙由上下腭组成，上腭基部生有鼻孔，一般禽鸟上腭大于下腭。鸟喙因食性不同会产生很大变化，食肉类禽鸟的喙短而硬，形状如钩；食虫类鸟喙多尖细；涉禽的鸟喙长而尖；吃谷物的鸟喙粗而短；游禽的鸟喙则扁而阔。

禽鸟头、喙

(2) 颈部

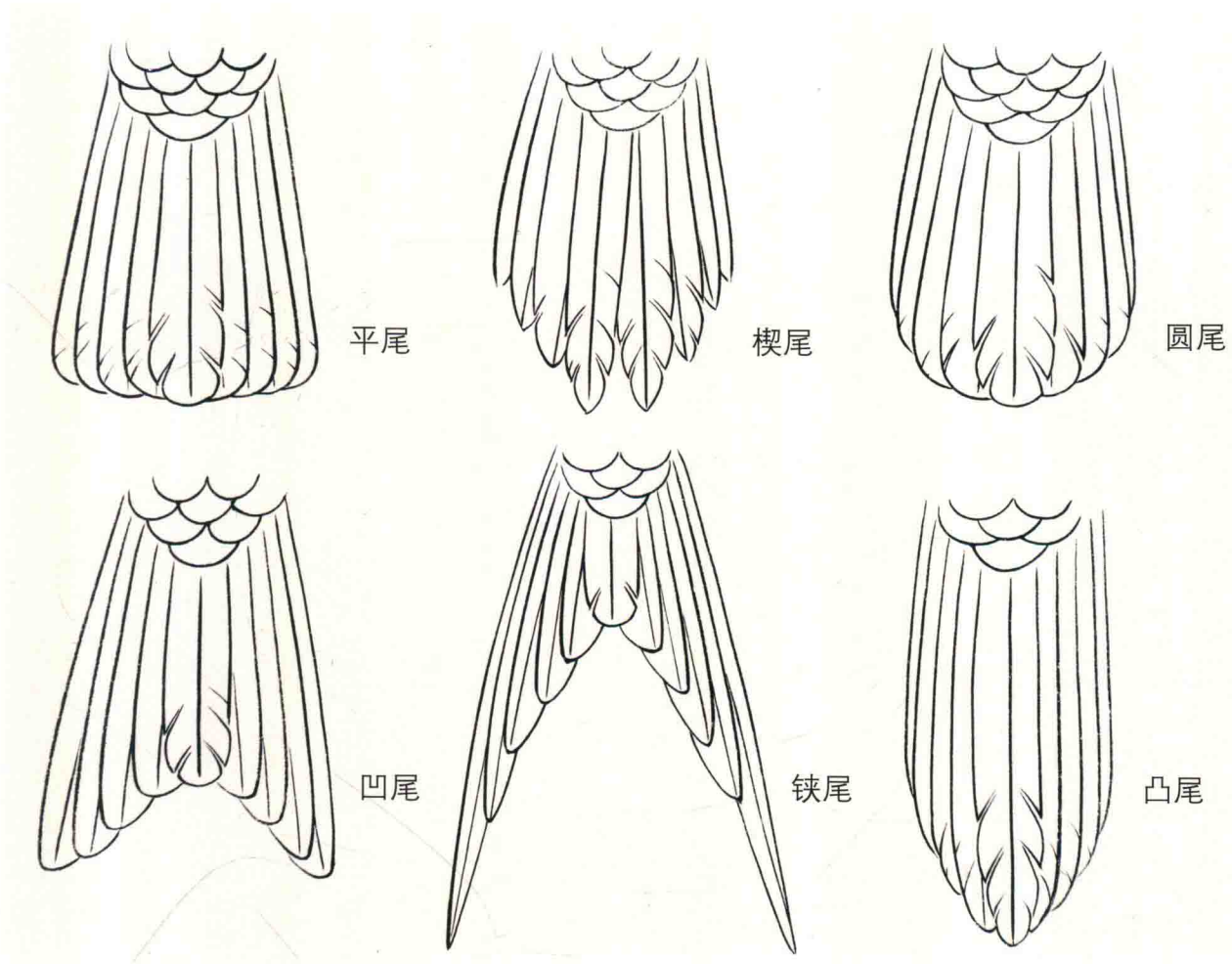
禽鸟的颈部一般较长，由于种类不同，分别由11至25枚颈椎组成，伸缩、转动自如。涉禽中的仙鹤、游禽中的天鹅等颈就更加细长，而鸣禽的颈一般都比较短。

(3) 躯干

禽鸟的颈后是躯干，分为背、腰、胸、腹。背部羽毛的色彩是鸟的主色。背腰部羽毛较大，胸腹部羽毛则较小。

(4) 尾部

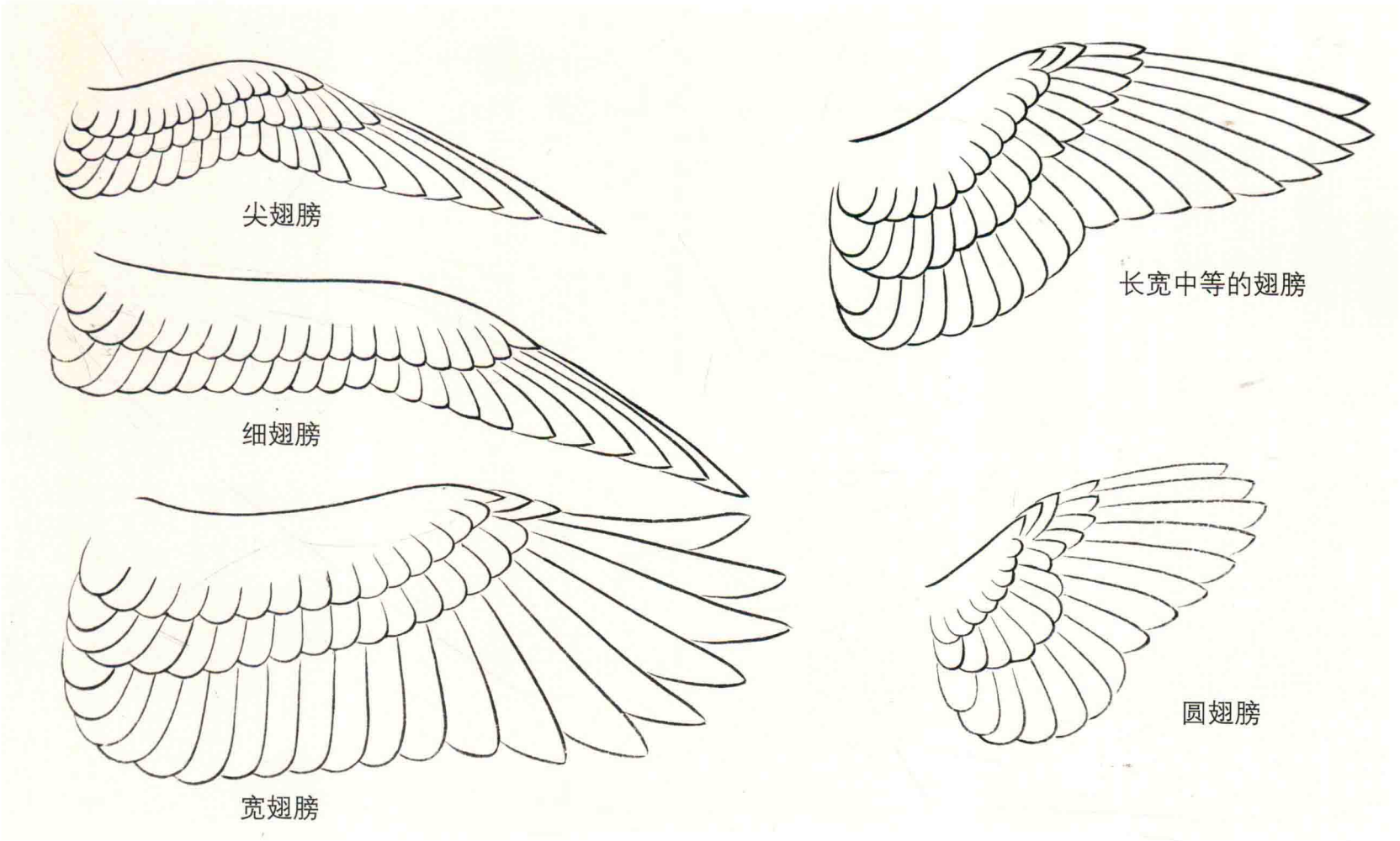
躯干的后面是尾羽，尾羽在鸟飞翔时起舵的作用。尾羽上部靠近背部的羽毛叫尾上复羽，尾羽下部靠近腹部的羽毛叫尾下复羽。禽鸟的尾因形状不同分为平尾、圆尾、凸尾、楔尾、凹尾、铗尾。

禽鸟尾部

(5) 翅膀

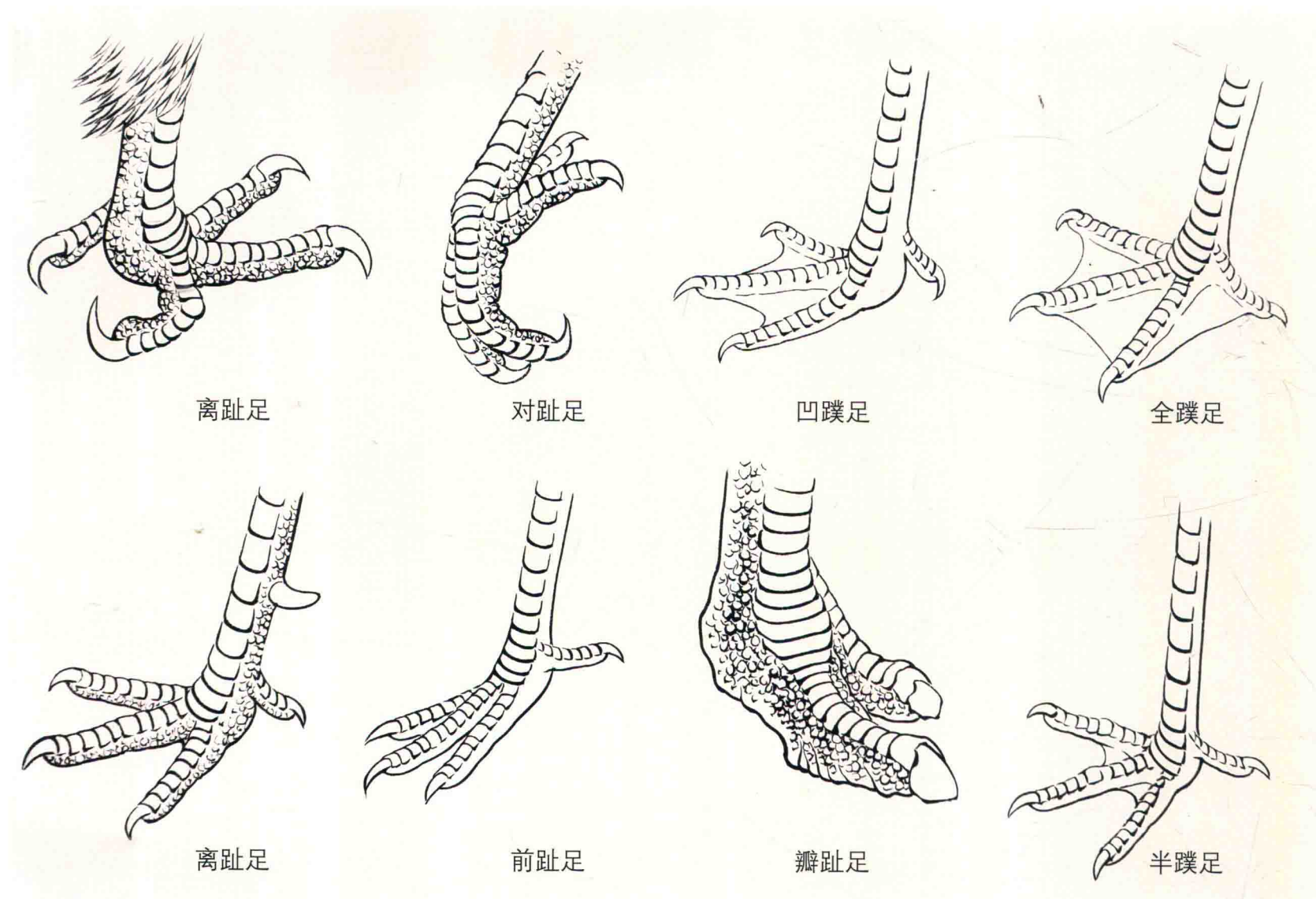
翅膀的位置生于躯干上方两侧，翅膀上的羽毛分飞羽、复羽、小翼羽。翅上羽毛最长的叫初级飞羽，有九到十根，长在掌骨上；二级飞羽长在尺骨上，有八到十根；挨着二级飞羽的三根羽毛叫三级飞羽，翅膀上较小的羽毛叫复羽，有大、中、小三种。飞羽的外缘有三根小羽毛叫小翼羽。不同类别的鸟，飞行能力不一样，其翅膀形状也不相同。

禽鸟翅膀

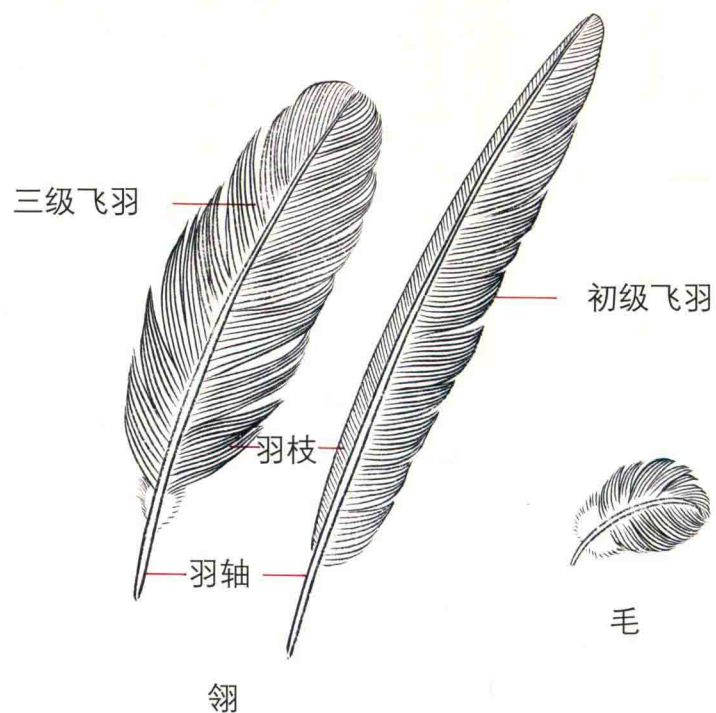
(6) 腿爪

禽鸟的腿爪是由股骨、胫骨、跗跖骨及趾骨组成。股骨生于体内，即大腿；胫骨即小腿，生于体内，只有下端露出一小部分。跗跖骨相当于“掌”。趾骨为四个，一般是三趾向前，一趾向后；攀禽则为两前两后；游禽趾间生蹼，称为“蹼足”。

(7) 羽毛

鸟的羽毛大致分为两种，较大硬挺，中间有明显羽轴，羽枝紧密的是正羽，也叫“翎”。如翅膀中的飞羽、复羽及尾羽。另一种是羽干细弱不明显，羽枝疏松的羽毛。鸟头、背、胸、腹、尾上、尾下复羽都是，起保护体温的作用。古人把禽鸟画称为翎毛画。

禽鸟羽毛结构

2. 鸟的分类

鸟的品种繁多，形态各异，按生活习性和形体特征，可分为鸠鸽、鹑鸡、攀禽、游禽、涉禽、走禽、鸣禽、猛禽八大类。

(1) 鸠鸽

体型中等，头部较圆，喙短小，基部有一对软的皮膜，翅膀发达，善飞翔，以谷物为食。如：斑鸠、家鸽等。

(2) 鹑鸡

体型中到大型，多生活在丘陵、山林、野草丛中，不善飞翔，头上生有肉冠或冠羽。雄性羽毛复杂多变而绚丽，鸡类尾羽特别发达而且美丽，多数跗跖有“矩”。如：家鸡、锦鸡、雉鸡、孔雀等。

(3) 攀禽

足趾两前两后，尾羽坚挺，善于攀缘石，喙坚硬。如：啄木鸟、鹦鹉等。

(4) 游禽

体型中到大型，善游水，以水中鱼虾、陆地植物或昆虫等为食。喙扁而阔，胸部宽而扁平，尾短小，足短而趾间有蹼。如：鸳鸯、鸭、鹅、鸬鹚等。

(5) 涉禽

体型中到大型，多数颈、喙、腿细长，栖止于江湖河边或沼泽浅水地带，食鱼虾、昆虫及植物嫩芽。鹭类与鹤类趾间有蹼。如：仙鹤、白鹭、鸛等。

(6) 走禽

体型大，胸平无龙骨突骨，翅小不能飞翔，腿脚发达，善奔跑，多生活于热带和沙漠地带。如：鸵鸟、鸛鹑、火鸡等。

(7) 鸣禽

鸣禽数量最多，多为中小型。此类鸟鸣声婉转动听，羽毛艳丽，多为人工笼养。食物以植物种子、杂食及昆虫为主。如：画眉、百灵、八哥、黄鹂等。

(8) 猛禽

体型以大、中型居多。猛禽性凶猛，以肉为食，羽翼坚大有力，善飞翔；喙短粗成弯钩状，善撕裂；腿粗壮，爪长而弯曲成尖勾状。多生活于大山及草原，平原也有中型猛禽活动。如：鹰、鸢、雕、鹫、猫头鹰等。

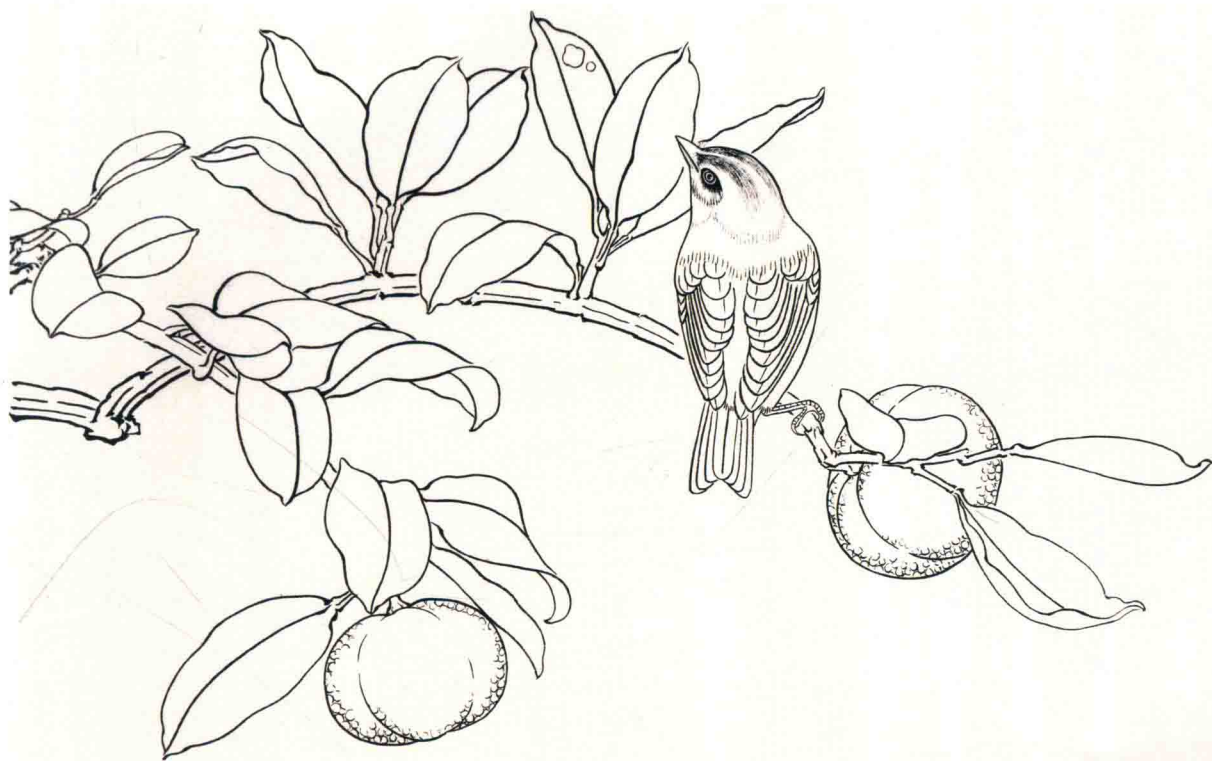

四、工笔禽鸟着染技法

1. 着染技法

(1) 勾

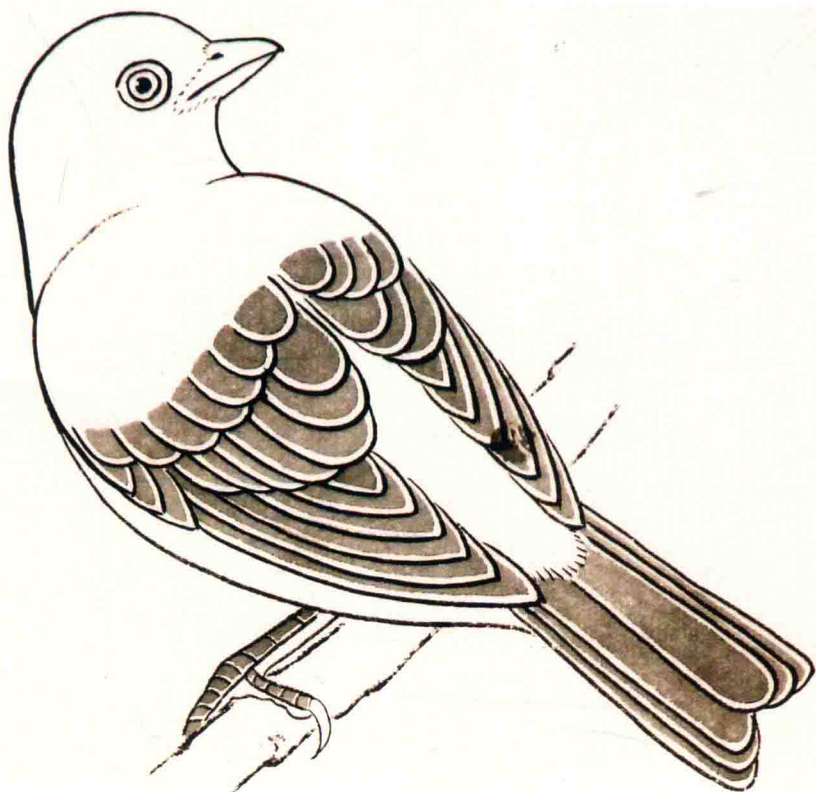
中国画以线塑型，它不借助任何色彩和明暗关系，完全用线来表现对象的形体结构、质感和立体感，达到形神兼备的造型要求，完成这一功能是用毛笔“勾”出来的。“勾”即用线来表达物象的方法，是我国民族绘画主要的表现手段之一。禽鸟的羽毛及身体轮廓线一般用淡墨勾出，深色禽鸟可用中、重墨来勾，喙、足用中、淡墨勾，眼睛用重墨勾，要根据鸟体各部位的颜色、质感的不同而区别。通过毛笔的起、行、收、顿、挫、转、折等变化，可表现出鸟羽的蓬松、柔软及鸟喙的犀利、坚硬。

(2) 染

根据所画禽鸟颜色的深浅，用相应的浓淡墨勾稿后，即可着色。所画禽鸟体型大小决定染色的技法。如所画禽鸟是小型鸟，而且在画面中所占面积也不大，为了染色后使其突出，禽鸟的翅、尾甚至背部的羽片往往采用填染（平涂）的着染技法；如果所画禽鸟是中大型鸟，在画面所占面积也较大，一般采用晕染的着色技法。在同一幅画中，有两只以上的禽鸟，不管体形大小，应该采用统一的着染技法为好。

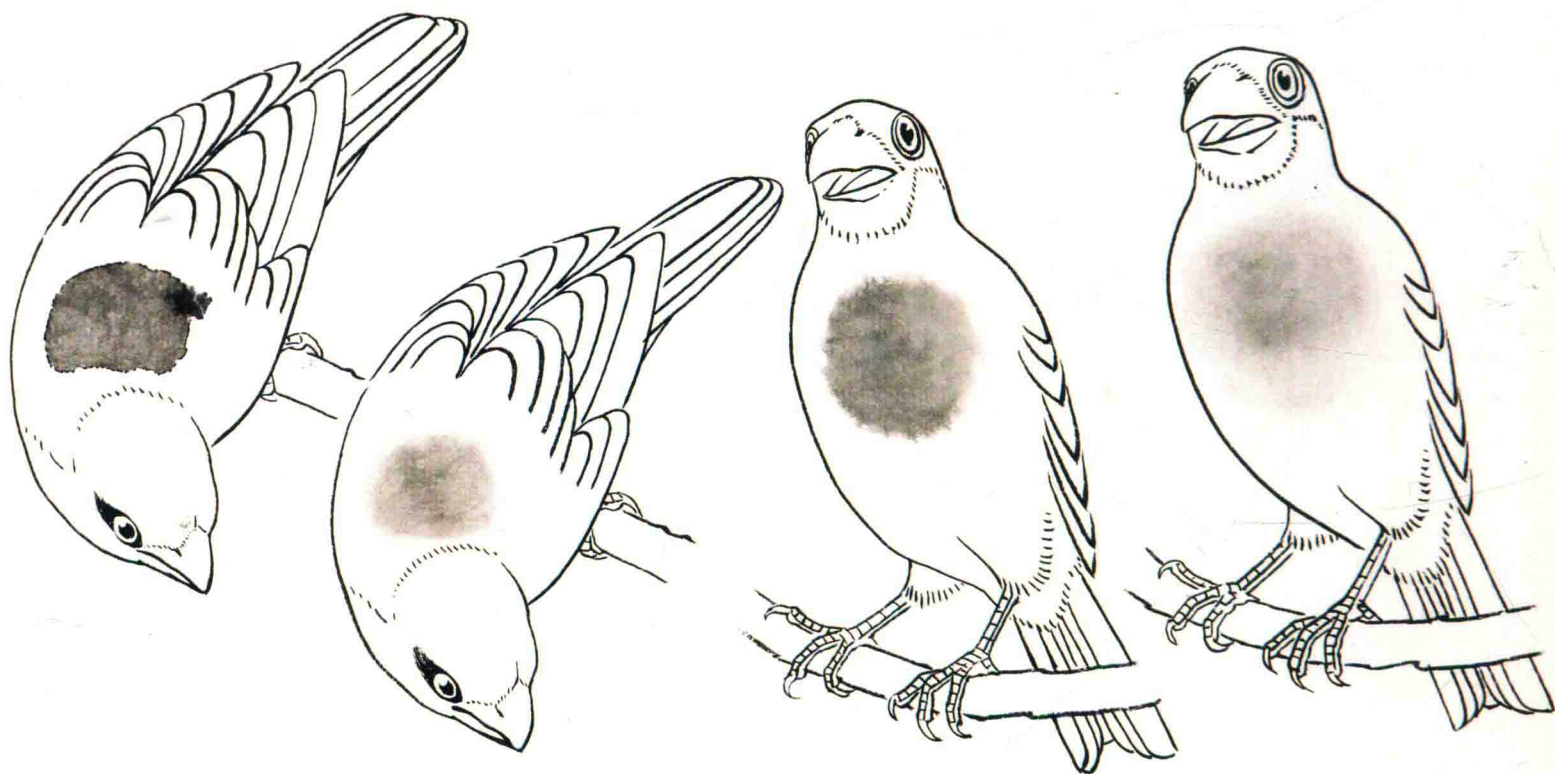
① 平涂：将调好的色或墨均匀的填在应涂的轮廓线内。如：禽鸟的翅膀、尾羽、背羽、喙、腿爪常采用此法着染。填染羽毛时，要在羽毛的边沿留出整齐的白边，也叫“水线”。

② 晕染：用清水笔将色或墨由浓到淡、由深到浅晕开出渐变效果，叫晕染。晕染和渲染技法相同。

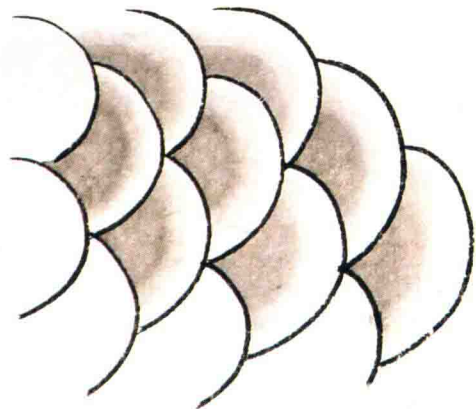
晕染是工笔画中应用最多、也是最主要的技法。晕染时最好一只手同时拿两支笔（羊毫或兼毫笔），一支笔蘸色或墨，另一支稍大点的笔蘸清水。具体方法是：先将色或墨涂到所需涂的部位上，迅速用清水笔将色墨由浓到淡、由深到浅晕开。晕染要多遍进行，第一遍干后晕染第二遍、第三遍……直到色彩明快润泽又匀净厚重为宜。

小面积的晕染，可在画面上先着色，然后用清水笔晕开，叫干染法。面积较大，可先在画面上涂上清水使其湿润，在未干前着色晕开，叫湿染法。

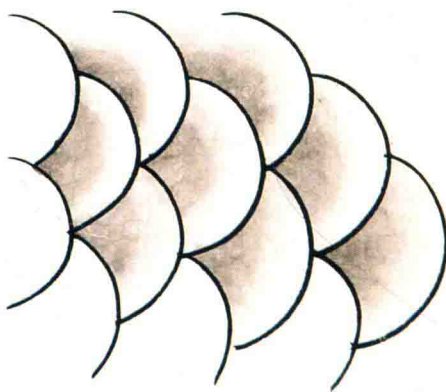

晕染（干染法）

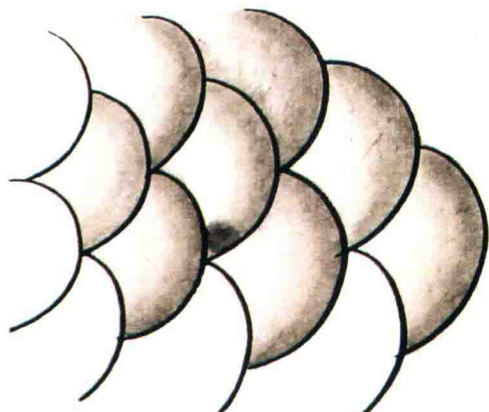
晕染（湿染法）

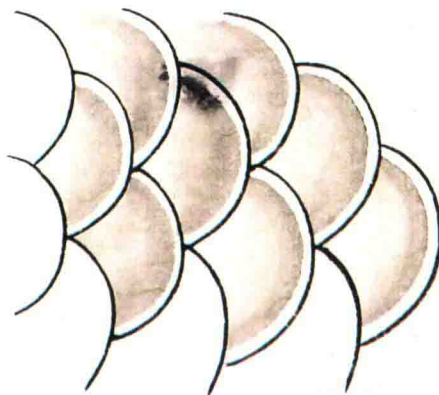
羽片晕染（内深外浅）

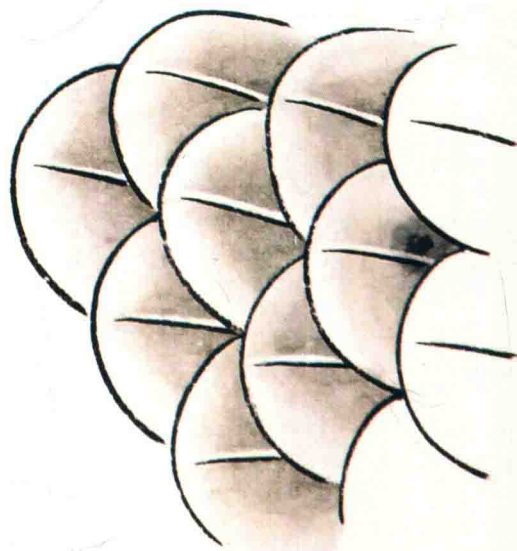
（内深外浅）

（外深内浅）

（外深内浅）

内深外浅（勾羽轴留水线）