

吴静初 著

中国画

FEINIAD

临 习 速 成

江西美术出版社

ZHONGGUOHUA LINXI SUCHENG

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有，侵权必究

本书法律顾问：江西中戈律师事务所

责任编辑：徐 玫 李 佳

封面设计：李 佳

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画临习速成·飞鸟/吴静初著.-南昌:江西美术出版社, 2008.7

ISBN 978-7-80749-507-9

I 中... II 吴... III 花鸟画-技法 (美术) IV J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第084632号

中国画临习速成·飞鸟

吴静初 著

江西美术出版社出版发行

地 址：南昌市子安路66号江美大厦

网 址：www.jxfinearts.com

电子信箱：jxms@jxfinearts.com

邮 编：330025 电 话：6565509

全国新华书店经销

印 刷：恒美印务 (番禺南沙) 有限公司

2008年7月第1版

2008年7月第1次印刷

开 本：787毫米×1092毫米 1/8 印 张：3

印 数：1-4000

ISBN 978-7-80749-507-9

定 价：19.00元

ISBN 978-7-80749-507-9

9 787807 495079 >

定价：19.00元

上架建议
技法类

C 目录 CONTENTS

封三	22	20	18	17	16	14	13	12	11	10	8	5	2	1
历代吟禽鸟诗(句)	作品欣赏	名家作品赏析	作品创作步骤	构图解析	鸟的组合关系	鹰的画法	六种不同的飞鸟	白头翁的画法	芦雁的画法	翠鸟的画法	麻雀的画法	八哥的画法	鸟的基本形态	画鸟先读

画鸟先读

鸟类的习性以及大自然物竞天择的结果，使得滩洲水渚、深山密林之处、峻岭高山之巅、怒海波涛之上、沙丘干旱之地都生存着各种属性的鸟类，它们在维护自然生态平衡中起着不可低估的作用，它们是大自然的精灵。由于其生活环境不同，鸟类的外形、羽毛颜色等也就有了明显的差别。如善于在水渚滩边觅食活动的水禽嘴长（喙长）、腿长、颈长；在空中翱翔盘旋且能快速俯冲猎食的猛禽则翅膀宽长有力、视力发达、嘴似钩、爪尖刚利；在树丛花草间掠食的许多鸟又是体形娇小、行动敏捷，但它们的基本结构却有着共同的特征，大同小异而已。

“山气日夕佳，飞鸟相与还”，“风来花自舞，春入鸟能言”。人类似乎永远都离不开鸟类。自古以来有多少文人墨客吟咏它，不厌其烦地将它描绘！因而涌现出许多画鸟高手名笔，如赵佶、唐寅、朴良、吕纪、恽南田、八大山人、任伯年和海上诸家等，近代更有齐白石、张书旗、来楚生、徐悲鸿以及江寒汀、潘天寿、陆抑非、雷坤峰，真可谓举不胜举。现今留存的大量传世作品，足以看出禽鸟在画家心目中的地位。

画鸟，有诸多方法，然皆不出工笔、写意二法。工笔以勾勒填色并层层渲染层层丝毛为主，写意则为点厾披蓑适当结合丝毛为主（本书中将逐一举例）。写意以用笔着色的干湿浓淡、虚实有序尽情发挥，爽利而不加修饰，以笔意为美，与整个画面的笔墨相互协调，了无刻板僵硬之弊。在表现不同的鸟时，应根据其习性来配置相应的环境，不可牵强附会。要理解禽鸟的各种透视动态，熟练掌握啼鸣食宿、飞翔顾盼等各种姿态。至于眼爪部位有时可以进行适当的夸张，但不可故作姿态以免流于“恶俗”之境。八大山人画鸟白眼向上，极具夸张，其实他这样画是抱着对清王朝誓不妥协的态度，将自己的悲愤寄于画中，是有感而发有目的的，与故作姿态矫揉造作者的“夸张”不可相提并论！

为了正确掌握画禽鸟规律，应多临摹名家作品，“取法乎上”，先静后动，先易后难，循序渐进。先利用“鸟形不离卵形”的简易方法练习，然后对笼中鸟进行速写（因鸟的动作敏捷，笼鸟相对容易看仔细），最后去野外或动物园用“眼记手追”速写，也可干脆以相机抓拍下来，回去再一一整理动态。只有不断地训练，方能将禽鸟画得神情兼备、体态灵动，“既具笔又具韵”也。

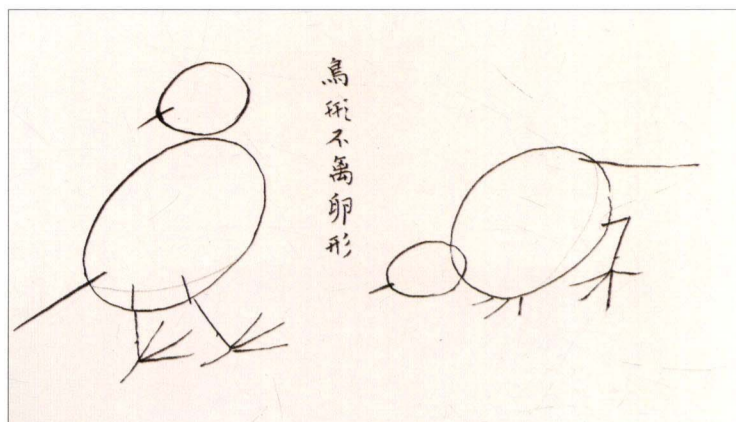

《桃实双禽图轴》清·八大山人

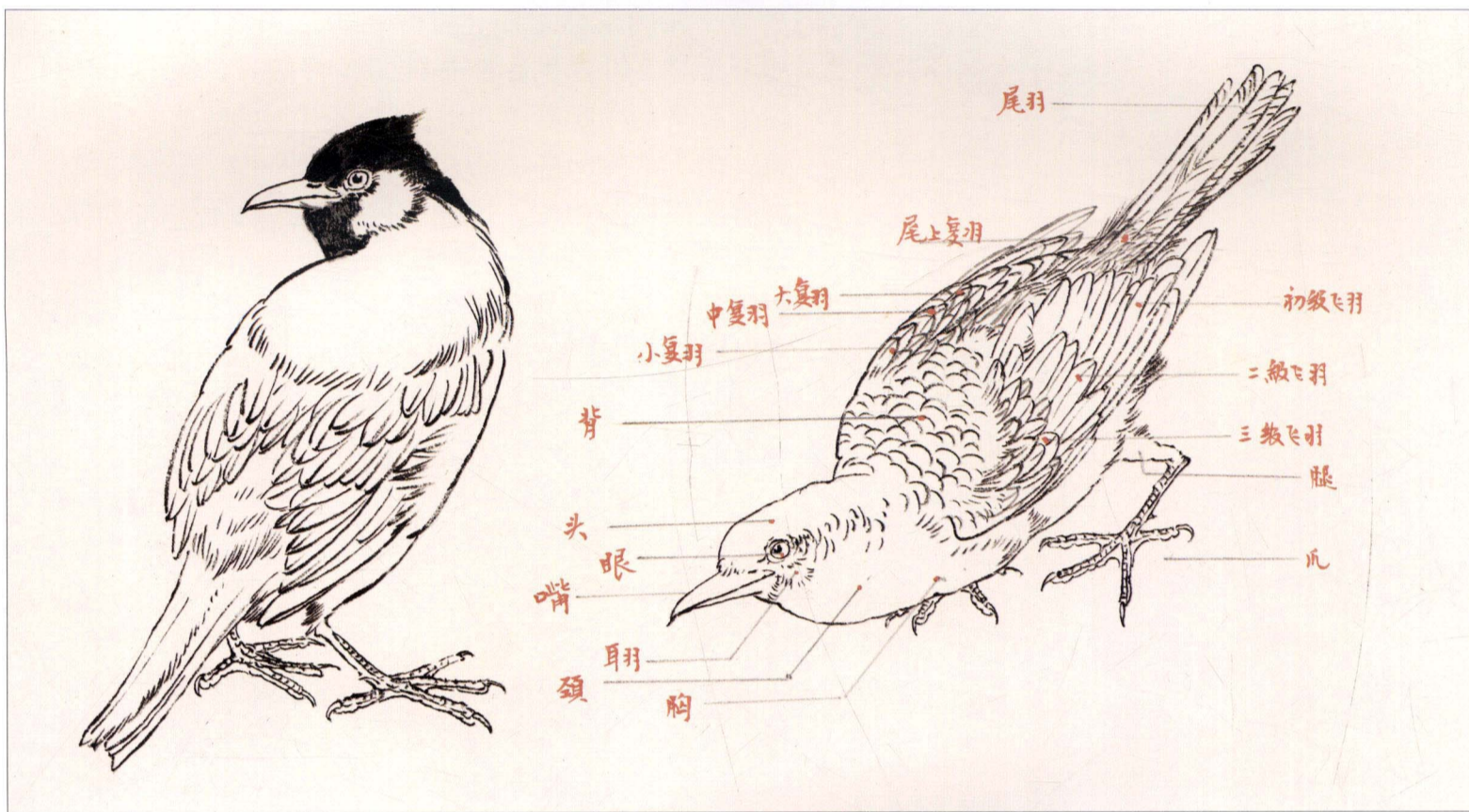
鸟的基本形态

“鸟形不离卵形”。鸟的身形及头部可各用大小椭圆形来表示。下面是鸟的各部分结构及名称，鸟的头部及翅、爪示意。

基本形

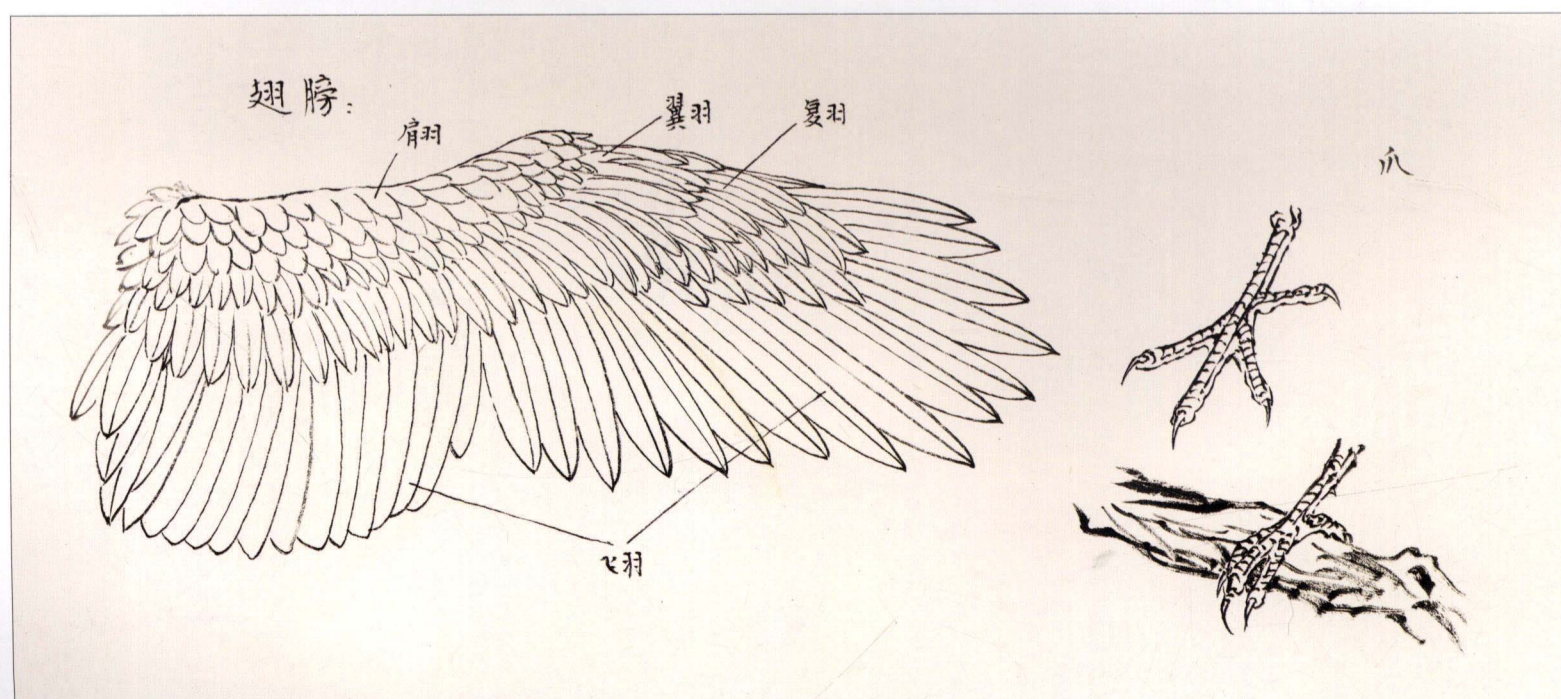
基本结构

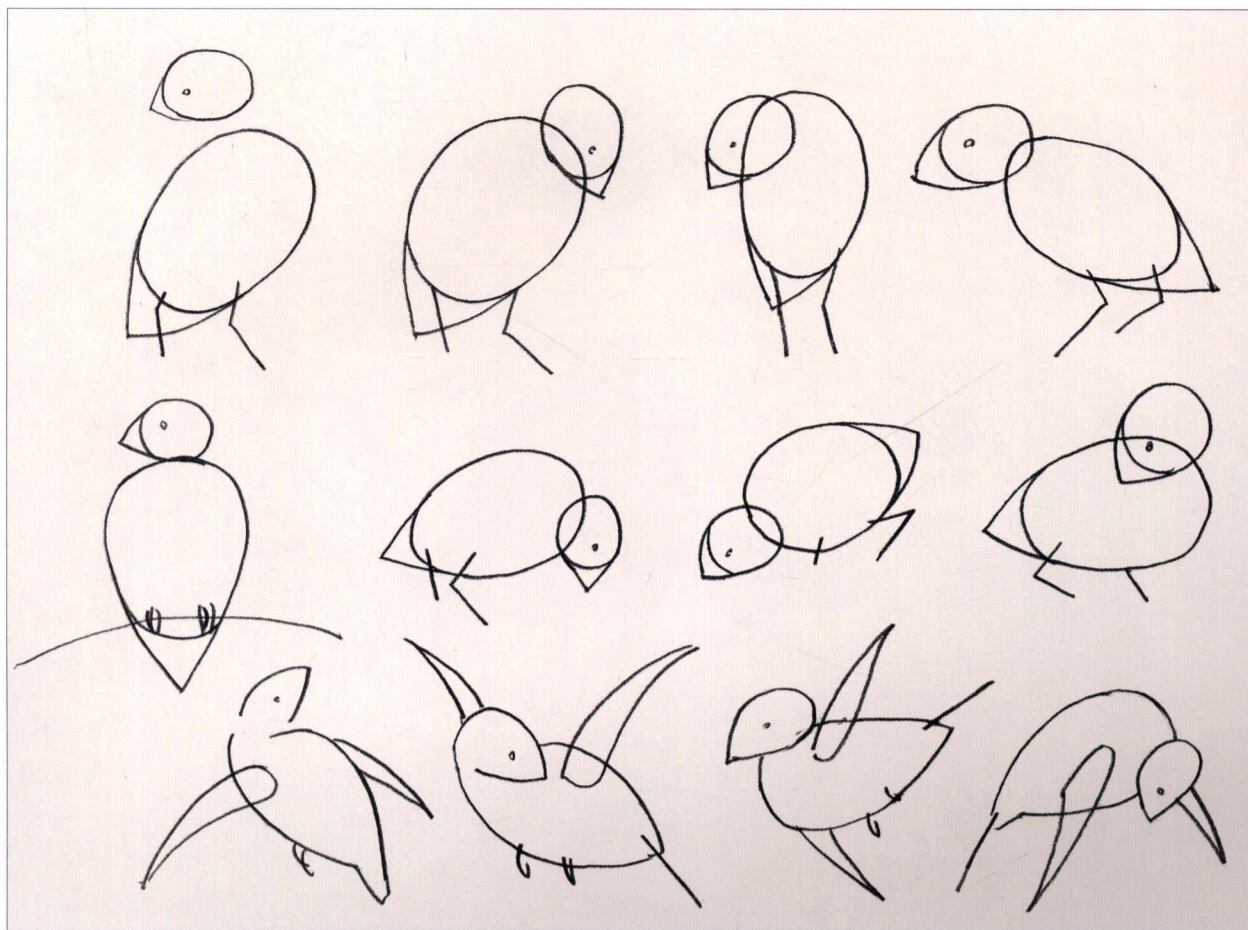

头部形态

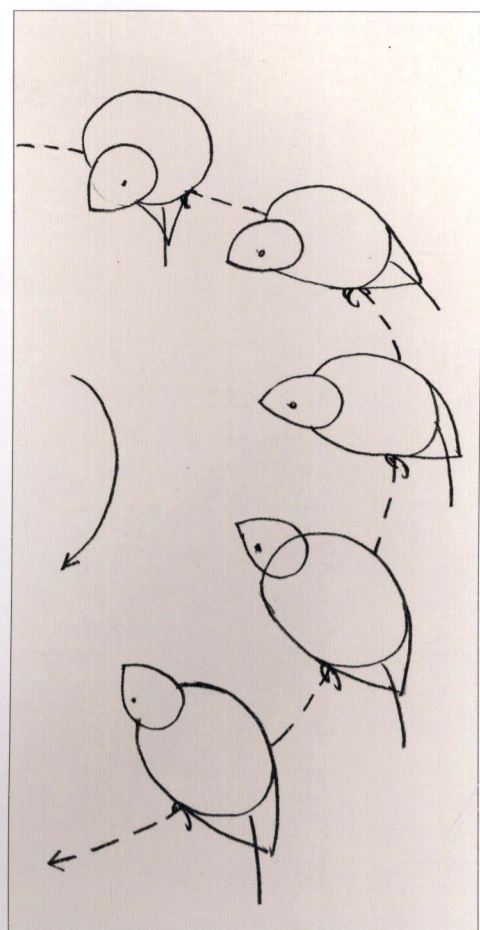

翅膀和爪

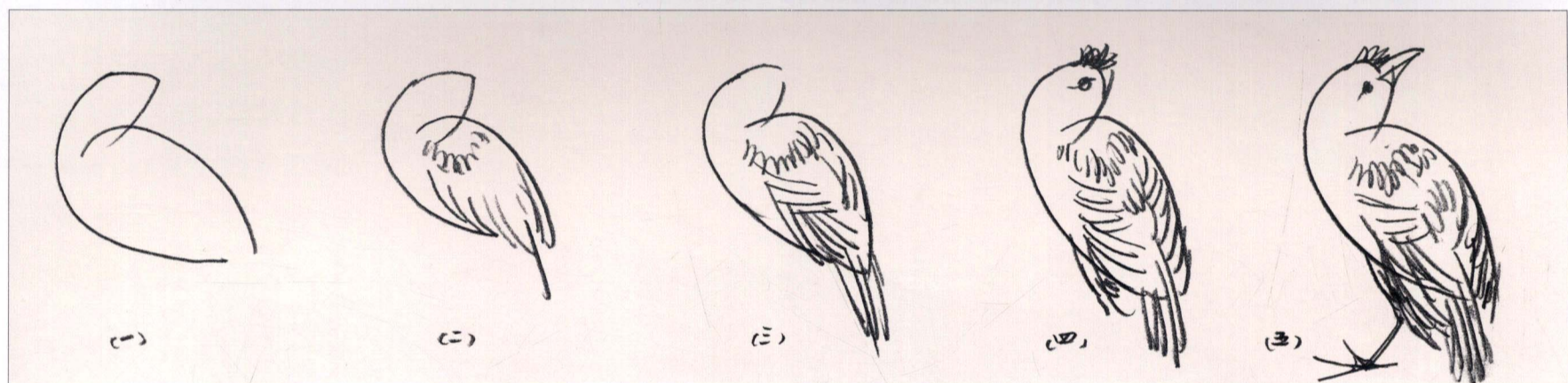

姿态设计的简便方法

不同角度的透视变化

起草步骤示意

一身多头的变化

一头多身的变化

初习画鸟最好能先掌握“一身多头”以及“一头多身”的方法，对鸟类的各种动态熟悉自如，才能进一步在笔墨上发挥、追求笔意格调。

鸟类各部位的写意画法

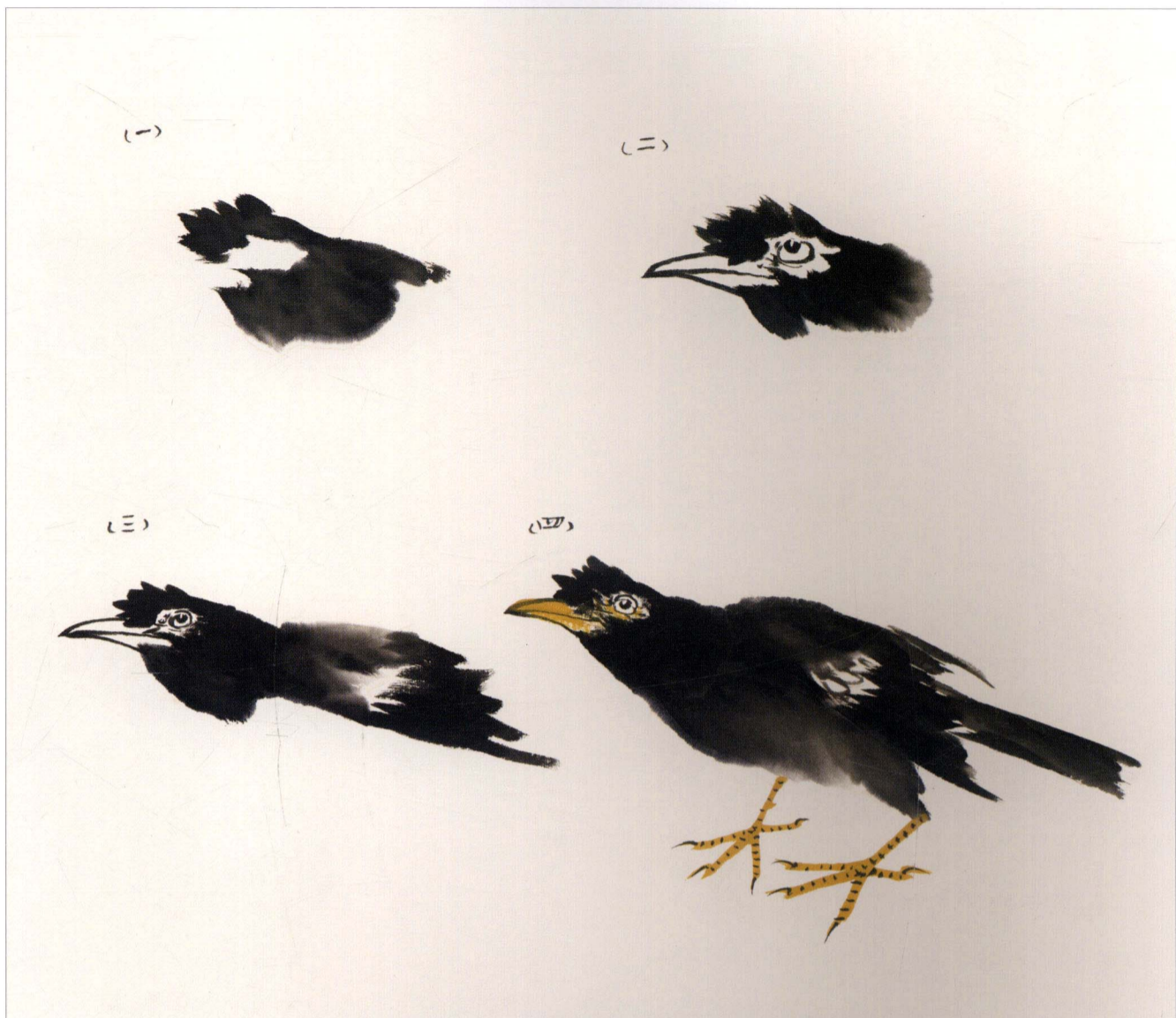
鸟类翅膀的各种形态

八哥的画法

八哥立姿的画法步骤

画法一：(一) 羊毫笔蘸少量清水，由笔尖蘸浓墨，用中锋笔法画头顶毛冠，顺势从颈部开始画下颌（可轻按笔肚并留好眼嘴位置）。(二) 以小笔蘸浓墨勾出嘴和眼的形。画嘴时注意上喙长下喙短，勿画成“剪刀头”形。(三) 从颈部下笔（羊毫笔）。笔肚重按，利用笔肚水分使画出的鸟背墨色有浓淡，然后再蘸墨以中锋画飞羽，留足腹部位置。(四) 略调清水直接画腹部及腿和尾羽。调整鸟形后用干净毛笔以赭黄色（赭石调藤黄）用挺健的笔触画脚爪，再从嘴尖处下笔上色（可用卧笔法）。

画法二：(一) (二) 画法同上。(三) 羊毫笔调水再蘸墨以大小不一的中锋笔触自上而下用披蓑法画出腹部及尾。(四) 蘸浓墨画背部以及飞羽，最后画鸟爪。

八哥飞姿的画法步骤

(一) 羊毫或兼毫蘸浓墨(笔尖浓笔肚淡)以中锋笔触点乱,顺势画二级飞羽。(二)画右翅肩和背部,顺势画尾上复羽。(三)中锋撇尾羽和右翅复羽。(四)调整笔尖后蘸浓墨再画左右翅、大飞羽。(五)可按前种方法画头部、腹部及腿。(六)用小笔勾画眼、嘴、脚,最后上色。

八哥的各种姿态

画飞翔的鸟类时应视具体动态的不同而采用不同的画法，不一定先画头部，也可以从其他部位下笔。也就是说应先抓住大的动势，然后逐步画出具体部位。对嘴、眼、爪的刻画要注意其透视特征来表现鸟的神态情绪，不可草率为之。

麻雀的画法

不同姿态麻雀的画法步骤

画法一：（一）羊毫笔调赭墨色（赭石加墨），以中锋笔触点出头部，再用披蓑法画背、尾，用笔应干脆利落并注意浓淡变化。（二）用淡墨画飞羽，点背部雀斑，再画嘴、眼。（三）用淡墨的中锋笔法（可略带拖锋）画腹部及腿，浓墨点颈上斑纹并勾脚爪。

画法二：（一）枝上雀用赭墨色先画头、翅、尾。注意形并留出胸腹的位置。（二）从颈部、胸部落笔画出尾部内侧，羊毫蘸墨时应注意笔尖浓笔肚淡。（三）嘴、眼、爪的所有细节均以小笔浓墨。注：此类动态也可先画胸腹后画头翅等。

画法三：（一）头部画法同上。（二）赭墨色画左右翅肩及背部和尾部。因透视关系之故，右翅应适当画小一些。（三）以浓墨画飞羽、尾羽、背部斑点、嘴、眼等。（四）最后用淡墨完成腹部、颈部。

麻雀的各种姿态

翠鸟的画法

翠鸟的画法步骤

(一) 羊毫或兼毫笔蘸墨以中锋笔触点翠鸟的背部。用丝毛法(即笔锋按扁落笔)画出颈部形,再以狼毫笔勾出眼、嘴(嘴画长些)。(二) 用中锋披蓑法画背。(三) 以赭石调藤黄并在笔尖加些许胭脂或曙红(不能调匀了,否则无变化)画胸、腹、腿,注意颈部留白。此颜色可给嘴上色,用笔略带拖锋,中锋画脚爪。(四) 乘翠鸟头、背墨色将干未干,蘸三绿与水略调,并在笔尖调三青(颜色可适当厚些),再加花青于笔尖直接盖上一层翠色。最后浓墨画飞羽和头部斑纹。

翠鸟的各种姿态

芦雁的画法

芦雁的画法步骤

(一) 羊毫笔笔肚含水蘸浓墨先画头顶上一笔，再画下颌，顺势画颈脖。(二) 紧接着用披蓑法画背部、胸腹以及腿、尾后侧部。(三) 以浓墨撇飞羽、斑纹。换干净毛笔调赭黄色用中锋带拖的笔触画雁的扁嘴，下笔应准确有力。最后再用此颜色画脚爪。注意方法：先用中锋将其画成一般的鸟爪，可略粗些，然后笔尖直接轻蘸水用侧锋笔触画脚蹼。

芦雁的各种姿态

白头翁的画法

白头翁各部位的基本颜色

飞姿

白头翁的画法步骤

(一) 用略小些的羊毫或兼毫(如“大白云”)蘸浓墨从头的额前处落笔, 头顶留白, 头后部用丝毛法笔触画, 笔法要轻松, 形要准。用小笔勾眼睛。(二) 画上嘴。用“大白云”笔调些灰赭绿(花青、藤黄、赭石)或浓墨画下颌部。(三) 换羊毫笔以灰赭绿画颈部后, 马上蘸些墨调和画背、尾。(四) 淡墨画胸腹、腿, 浓墨画飞羽、尾羽、脚爪; 青灰色(花青、淡墨略调)给嘴上色, 并以朱磬点耳羽; 头顶留白处是白头翁的标记, 可用纯白色填上, 落笔则应爽劲勿滞。

六种不同的飞鸟

鹊鸽

伯劳

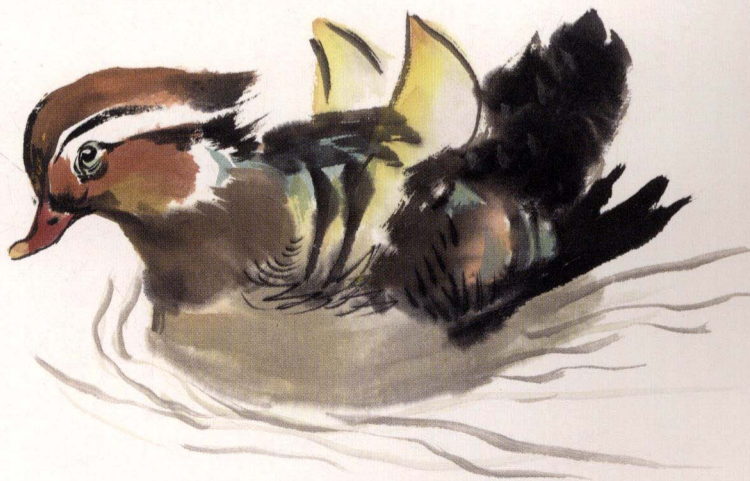
太平鸟

燕子

鸳鸯

虎皮鹦鹉

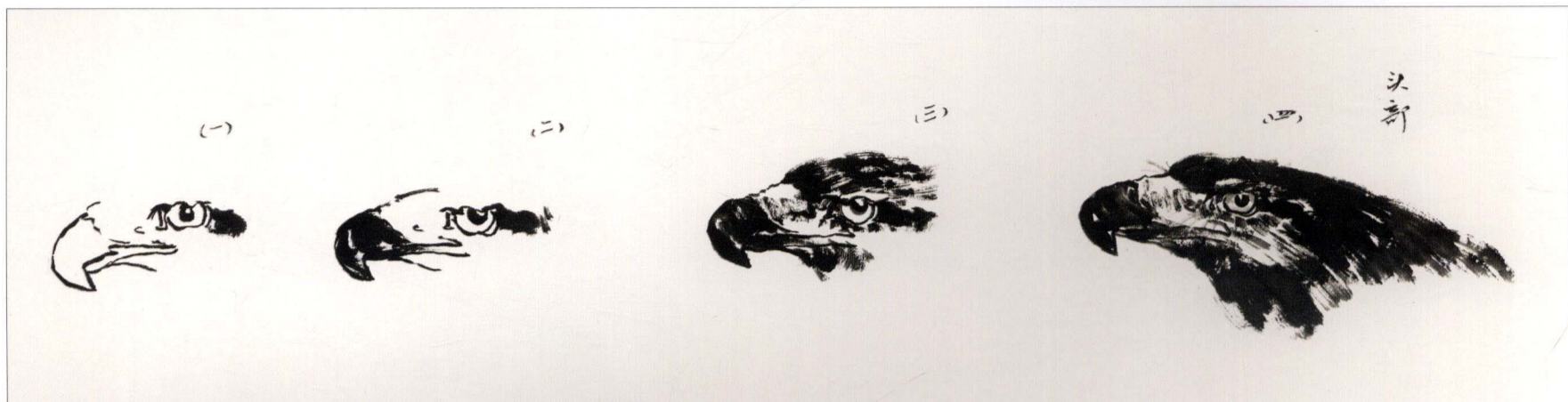

鹰的画法

鹰、雕、鹫、隼等均属猛禽类，眼、嘴、爪等都有明显的特征，应注意适当夸张，突出它们的刚劲锐利。

鹰的头部画法步骤

(一) 用狼毫或兼毫笔以浓墨画嘴、眼，用笔凝重些，特别是上眼睑不能是简单的平线条；眼珠略小且露眼内白，可适当进行夸张。眼后角以浓墨衬托，如此鹰眼有深凹的感觉，显得锐利。(二) 笔尖稍加些水将嘴前端“喙”处填涂，用笔简爽，不使湿墨外溢。(三) 中锋画头顶，轻擦前额及眼前部和下颌。(四) 用披蓑法画颈脖。

立鹰的画法步骤

(一) 鹰的头部画法同上，注意此动态的头部透视关系。(二) 用大羊毫（提笔类大笔）含水蘸墨画左翅肩及背部，顺势画上复羽及二级飞羽，用笔要求一鼓作气，爽劲有形体感。(三) 用同样的笔触完成背部及尾部，然后再蘸浓墨撇大飞羽，飞羽的用笔应更坚挺有力。(四) 轻蘸水分以略淡于背部的墨色来画胸腹及腿，脚爪可参照本页画鹰爪法。

鹰爪的画法步骤

(一) 用丝毛法画鹰腿，墨色不宜浓。(二) 用淡墨或青灰色（花青、赭石墨）、赭墨色以中锋笔法画脚爪，要注意用笔时的顿挫效果。(三) 待脚爪的墨色将干未干时以浓墨勾出脚爪的结构关系，用笔须中锋略挺，最后干墨轻擦腿部使其墨色颇具羽毛的蓬松感。

