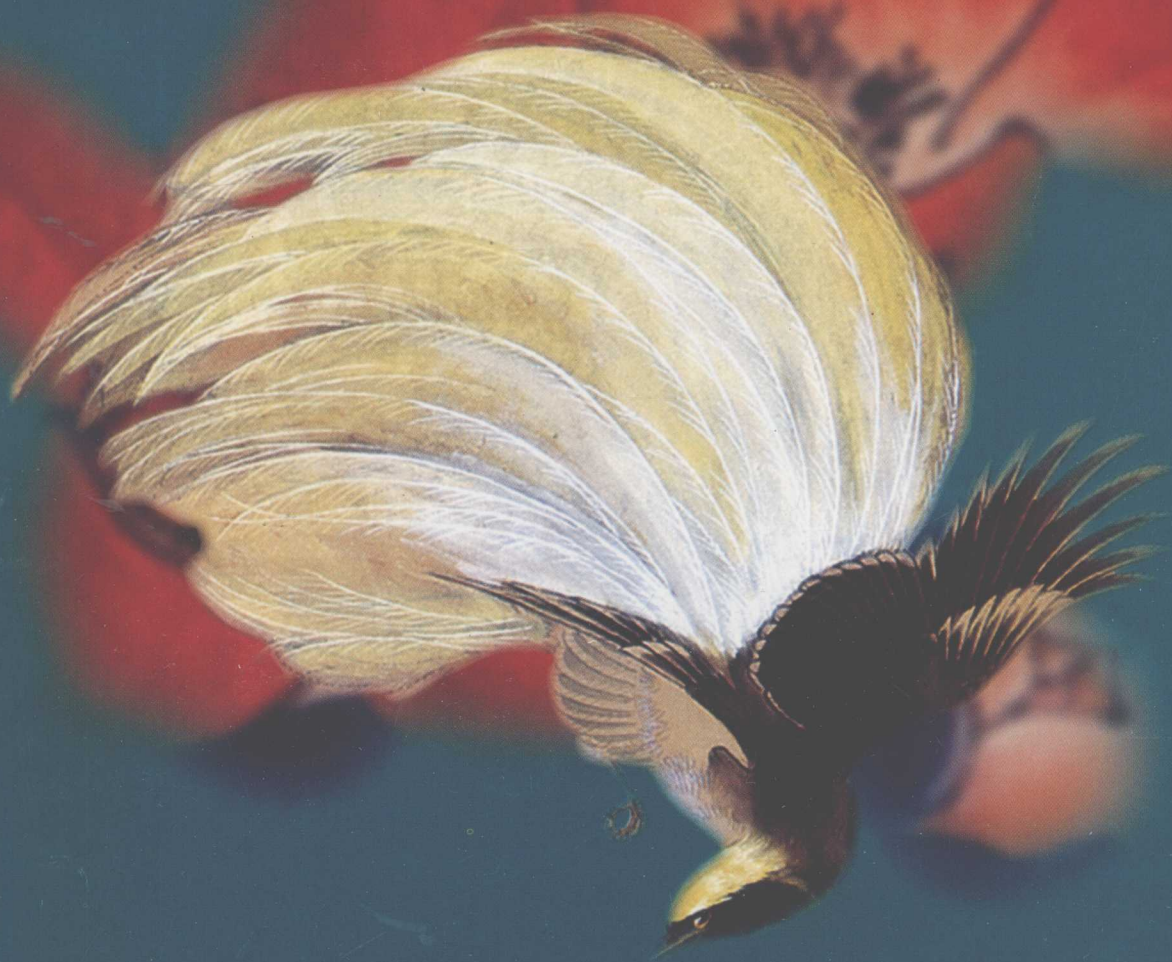

工笔重彩百鸟谱

宫兴福 编著

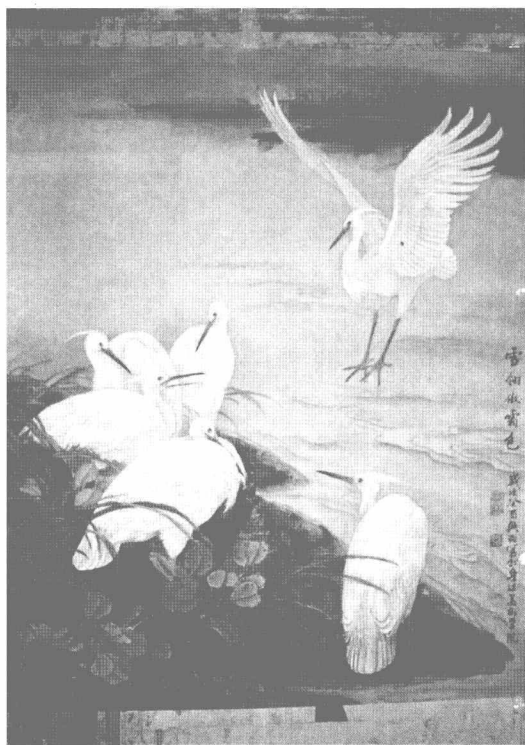

辽宁美术出版社

1212.28

工笔重彩百鸟谱

宫兴福 著

辽宁美术出版社

选题策划 姜玫

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔重彩百鸟谱 / 宫兴福编绘. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2000.12

ISBN 7-5314-2605-6

I. 工… II. 宫… III. 花鸟画—工笔重彩—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 83922 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 10 千字 印张: 3

印数: 1—4000 册

2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 张 明 责任校对: 张 明

封面设计: 李 越 版式设计: 小 月

定价: 20.00 元

序

宫兴福教授 1953-1961 年受教于鲁迅美术学院，长达八年之久的专业训练，他在素描造型得名家王盛烈的多年指导，在花鸟画的传统理论技法受老教授赵梦朱、钟质夫的亲传八年中打下了坚实基础，毕业成绩优异留校任教至今。他多年来一直坚持深入生活。由于花鸟画的写生受时间地区季节的限制的特性，不可能随时可得，要耐心按季节到各地区去收集写生素材。他以自身勤奋刻苦精神，长途跋涉，走遍祖国的山山水水。东迄鸭绿江，西到浩瀚大漠、南至天涯海角，所见到珍禽奇花草必一一写生，捉捕大自然的生物形象，美的情趣，这样的素材数以千计。

宫教授以多年从生活中得来的素材用传统笔墨技法结合多年教学的心得经验加以提炼升华，编写了这部《工笔重彩百鸟谱》，绝大部分是群众喜闻乐见的禽鸟，注重鸟的结构，生长规律和解剖。更对鸟的习性特点势态作明确的交待。在运用色彩方面，兼容工笔重彩和西方水彩的技法，以不拘一格的运用使之协调统一，形成自己风格。

本画谱各具特色从技法讲十分严谨规范，适合花鸟爱好者学习和工艺美术方面的参考，内容丰富多彩。

值得一提的是所有本鸟谱的补景都是用墨笔白描。为珍禽增色不少。宫教授的花卉写生用笔老到，造型结构严勤，疏密有致用以补景增添了浓厚的传统味道。是中国花鸟画的爱好者必不可少的工具书，使美学者从中领悟到中国花鸟画的高妙境界。

晏少翔

2000 年 10 月 10 日

目 录

鸟的生活习性 & 分类	1
鸟类骨骼的名称	3
鸟类各部位的名称	4
鸟类各种羽型	5
鸟类各种爪型与尾型	7
鸟类各种头型与嘴型	8
鸟类羽毛生长部位图	9
鸟的写生	10
工笔重彩鸟的设色方法步骤	13
图例	14
作品欣赏	37
作者简历	44

鸟的生活习性及分类

伟大祖国，幅源辽阔，从热带的曾母暗沙群岛到地处北极圈内的漠河，地跨热带、亚热带、温带、寒带四个气候带，生长着繁茂的农作物和植物，同时也栖息着品类繁多的鸟类。全球的鸟类总数达9000余种，生活在我国境内的鸟类近1200种，约占全世界鸟类总数的七分之一，是鸟类最多的国家之一。

鸟类和其它动物一样，有它的生长规律和生活习性、氛围，在作画时不可任意为之。为在画面上把鸟表现得生动逼真，是要花上一些时间研究鸟的各部分生长关系和体察鸟的生活习性、动作规律的。当今对鸟研究最透彻的莫过于中国科学院院长、鸟类科学家郑作新先生和中央美术学院教授、著名花鸟画画家田世光先生。两位研究鸟类的专家分别从自然生态和艺术表现两个不同角度进行探索。限于时间和精力，我们只能从造型艺术角度涉足鸟类科学，姑且把纷繁的鸟类大家族列为十个群目。

一、鸟雀群——体形娇小、种类繁多。包括白玉鸟、相思鸟、红冠鸟、白脸山雀、麻雀、黄脸鹀、铜嘴、锡嘴、腊嘴、燕子、鹁鸪、蜂鸟、文鸟、翠鸟、太平鸟、伯劳、绣眼等等。其中许多小鸟以昆虫为食物，是各类害虫的天敌。例如燕子、白脸山雀、伯劳。据资料显示，一只燕子每年捕食的昆虫逐个排起来，可长达1千米。白脸山雀遍布北方各省，黑头盖、黑下颌，腮部有一西瓜籽形状白点，背部、两翅、尾上复羽均为蓝灰色。胸部、腹部中间有一道黑灰色纵纹，余为白中透灰色。尾巴是黑的。欧洲中部的白脸山雀则以棕色为基调。白脸山雀体态娇小，颜色淡雅，古今许多国画画家都喜欢画它。总的看来上述诸类小鸟都很入画，也很容易与画面上的花卉树木、坡石互相搭配，对活跃画面、渲染气氛颇为有效。有的画面则以小鸟为主体，表现某种情调和气氛。例如徐悲鸿大师的《晨曲》以一群落在树枝上的麻雀加之清新的色调描绘出早晨宁静而又富有生机的氛围。著名国画画家赵梦朱教授的《杏林春晓》则以40只山雀嬉戏于杏花丛中强化春天里风和日丽、令人陶醉的美好

时光。

各种小鸟的动作十分伶俐，神态机敏非凡。它们在起飞前往尾巴先翘几下，因而有“鸟儿欲飞尾巴先动”之说。飞翔时两爪紧缩在腹下。两只腿不会迈步，只能双腿跳跃走路。

二、鸠鸽群——斑鸠、鹁鸪、喜鹊、蓝喜鹊、松鸦、黄鹌、鸽子、乌鸦、绶带、佛法僧等等，体态大小在鸟类居中型，这个鸟的群目中有许多是画家笔下的热门题材，尤其是斑鸠、蓝喜鹊、黄鹌、绶带，它们那优美的体态、艳而不俗的颜色为人们所喜爱。特别是喜鹊，早已成为尽人皆知的吉祥鸟，象征着喜庆、吉祥。把喜鹊和梅花画在一起题为喜上眉（梅的谐音）梢。绶带的“绶”字又和“寿”字发音相同，画面上的绶带鸟象征长寿。鸽子被全世界公认为象征和平。抛开人们对这些鸟加上的主观意识而言，这些鸟本身确实是美丽的，人们与之发生这样或那样精神上的企望，寄予美好的理念，首先是因为它们自身的美而博得了人们的喜爱。乌鸦则因统体黑色，加之令人厌恶的生活习性、刺耳的叫声而被看作是丑类。

三、鸡雉群——原鸡、家鸡、蓝马鸡、褐马鸡、乌鸡、珍珠鸡、吐绶鸡、红腹锦鸡、白腹锦鸡、山鸡、竹鸡、白鹇、孔雀等等。绝大部分鸡类、雉类体态稍大，惟孔雀是鸟类体态最长的。在画面上占空间较大，在构图中有举足轻重的地位。家鸡经人类驯化，飞行能力不及其它鸟类。鸡雉类的羽毛颜色丰富，对比强烈，色块缤纷，不容易处理好与周围环境的色彩关系，尤其要注意鸟的颜色与花卉的协调关系。鸟羽毛上的斑纹既不能全画，也不可全不画，要有选择地巧妙处理。

孔雀有鸟中之王的美誉。孔雀品类有三：其一是产于我国云南的绿孔雀；其二是产于印度和斯里兰卡的蓝孔雀；其三是产于非洲的白孔雀。由翎眼、鱼尾、偏刀组成的孔雀尾屏常被人们误认为是孔雀尾巴。实则这部分羽毛相当于普通鸟的尾上覆羽，孔雀的尾巴被尾屏覆盖在下面。当

孔雀开屏时从孔雀的背后可清楚地见到圆扇形的尾巴。

四、鸣禽群——百灵、画眉、鹦鹉、八哥、鹩哥等等。百灵、画眉的鸣叫声十分悦耳动听，调解人们的情绪。鹦鹉、八哥、鹩哥经过驯化会学说简单话语，也给人无穷的乐趣。

五、攀禽群——葵花鹦鹉、绯胸鹦鹉、南美洲大鹦鹉、金刚鹦鹉、牡丹鹦鹉、虎皮鹦鹉、杜鹃、翠鸟等等。鸟能攀缘在树枝上是极普通的现象，而这个类群的鸟很少在地上站立行走，绝大部分时间都攀在树枝、山石上。它们的爪与普通鸟不同，普通鸟爪上的脚趾为四个，总是三个朝前，一个向后方，而攀禽群鸟爪上也是四个脚趾，两个朝前，另外两个向后方，便于更有力地抓住攀缘物，并掌握好身躯的平衡。

六、啄木鸟群——各类啄木鸟、戴胜等。它们专门啄食树皮下面寄生的害虫，为人类、为生态平衡做出很大贡献，被誉为森林“大夫”。它们的嘴很长，能将隐藏在树皮下的害虫啄出吃掉。当我们走进森林时，常常听到啄木鸟啄木“当”、“当”有节奏的声音，传得很远。戴胜头上有美丽的冠羽，身上有宽道黑白相间花纹。爪上的脚趾细长，有很强的攀缘能力。

七、游禽群——白天鹅、黑天鹅、鸬鹚、雁、鸭、野鸭、鸳鸯等等。水陆两栖，大部分游禽具远距离飞翔之能力。它们的羽毛上有油脂，避免潜入水中捕食鱼虾时把羽毛弄湿。扁扁的嘴便于捕食，短短的尾巴向上微微翘起，免去许多拖累。脚趾间有蹼，利于划水。两只腿比较短，走路较慢，身躯左右摇晃。白天鹅具丰硕的体态，全身洁白无瑕的羽毛，两只巨大的翅膀，当它在水面上游动时，翅膀根部的轻轻翘起，可看到三级飞羽，次级飞羽，初级飞羽则藏在下面看不到。白天鹅的故乡是西伯利亚，我国的东北、华北、内蒙有野生的白天鹅栖息。黑天鹅的故乡在澳大利亚，除了嘴、眼和爪以外，通体黑色，体态略小于白天鹅。

雁有多种，体态硕大，颜色大都为棕灰色。它们是体态较大的候鸟。每当春秋两季，成群的大雁排着整齐的队形振翅远飞。由头雁带领整个行程，在飞行中不断变换队形，一会儿是“一”字形，过一会儿又是“人”字形，井井有序，人们为大雁的高度纪律性赞叹不已。古往今来不知有多少人眼望着年复一年，春来秋去的一队队大雁寄予无限的遐想和情怀。鸳鸯一雄一雌，互相伴随、追逐，很少分离，被人们看成是美满爱情的象征。

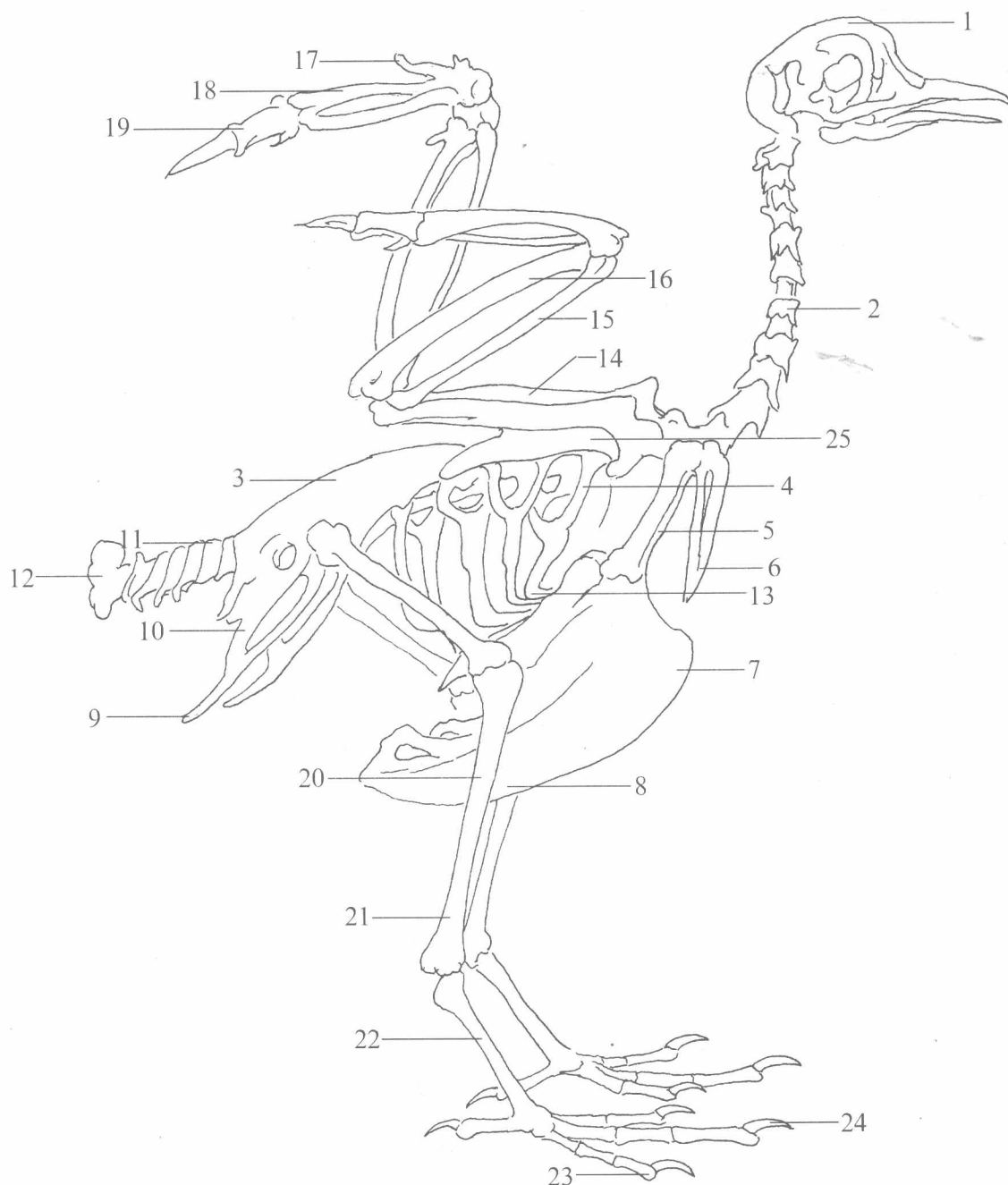
八、涉禽群——丹顶鹤、白鹤、灰鹤、冠鹤、白鹤、烈火鸟（火鹤）、白鹭鹭、苍鹭等等。它们栖息在湖泊江河岸边及沼泽地，在浅水中站立或行走。由于生活习性和生活环境的关系，它们有三长一短：嘴长、脖长、腿长。一短是尾巴短。在飞翔时为了减少空气的阻力，两只长长的腿沿腹下拖在后边。丹顶鹤羽毛的颜色成白、黑、红大块颜色对比鲜明，大方，非常雅致。有人以为丹顶鹤的尾巴是黑色的，这是一种误会。丹顶鹤的尾巴是白色的，很短，呈半圆形。丹顶鹤两个翅膀内侧的三级飞羽和少部分次级飞羽是黑色的，其中有几根较长。当两个翅膀合拢起来时，这部分翅膀内侧的黑色羽毛刚好覆盖在短短的尾巴上面，人们看不见丹顶鹤的尾巴，就误以为丹顶鹤的尾巴是黑色的。白鹤、苍鹭的体态具有天然的曲线美。

九、海鸟群——海燕、海鸥、鸬鹚、企鹅等等。除海鸥外它们都有两个健壮长长的翅膀，自由翱翔在海空之间，任凭风浪袭击。羽毛颜色较浅，呈灰白色，脚上有蹼，尾巴很短。企鹅的两个翅膀已经退化，失去飞翔的功能。走起路来跌跌撞撞，笨得惹人喜爱。

十、猛禽群——苍鹰、金雕、秃鹫、白头鹰、鹞、隼、猫头鹰等等。以捕食小动物为生。鹰的眼睛十分锐敏，嘴和爪上都有锋利的钩，两只腿很粗壮，还有两个又宽、又厚、又长的翅膀。

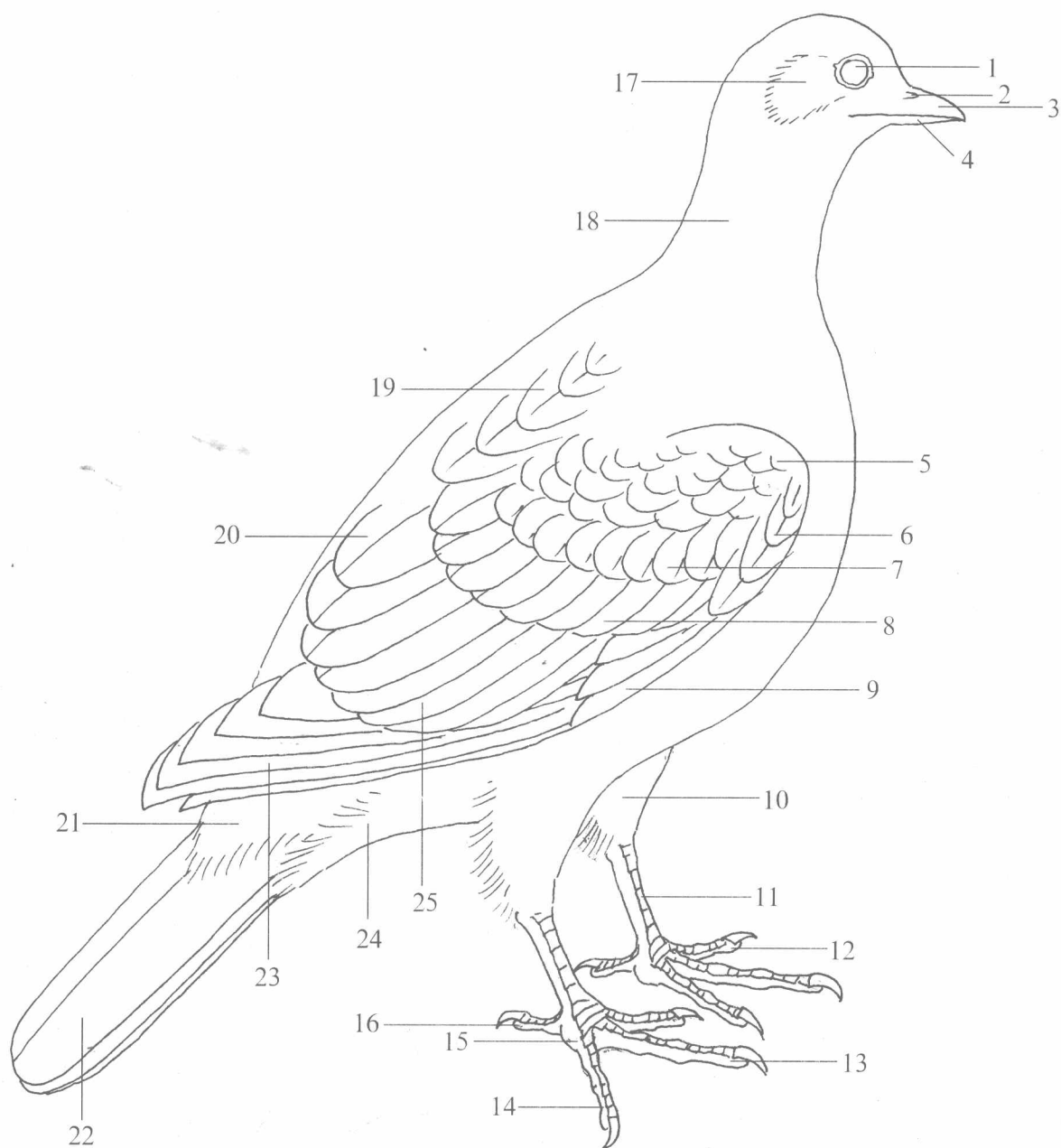
鸟类骨骼的名称

1. 头骨	2. 颈椎	3. 胸椎	4. 肋骨	5. 喙骨
6. 锁骨	7. 龙骨突	8. 胸骨	9. 趾骨	10. 坐骨
11. 尾椎	12. 尾综骨	13. 肠骨	14. 肱骨	15. 桡骨
16. 尺骨	17. 第一指骨	18. 掌骨	19. 第二指骨	20. 腓骨
21. 胫骨	22. 跗跖骨	23. 趾骨	24. 爪	25. 肩甲骨

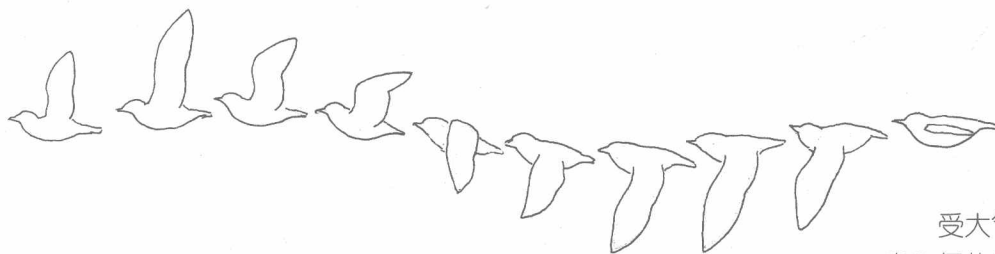

鸟类各部位的名称

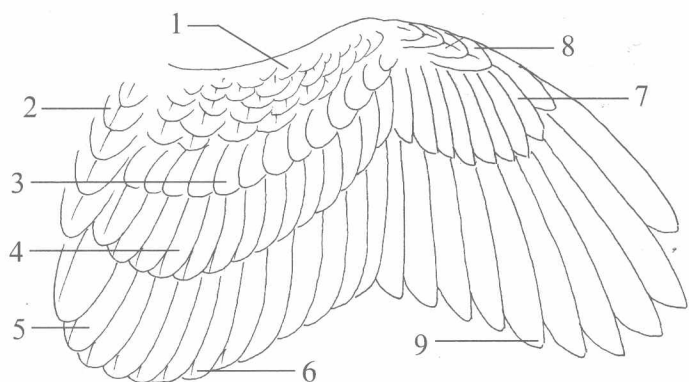
1. 眼	2. 鼻孔	3. 上嘴	4. 下嘴	5. 小复羽
6. 小翼羽	7. 中复羽	8. 大复羽	9. 初级复羽	10. 小腿
11. 跗	12. 内趾	13. 中趾	14. 外趾	15. 脚底
16. 后趾	17. 耳羽	18. 颈羽	19. 肩羽	20. 三级飞羽
21. 尾上复羽	22. 尾羽	23. 初级飞羽	24. 尾下复羽	25. 次级飞羽

鸟类各种羽型

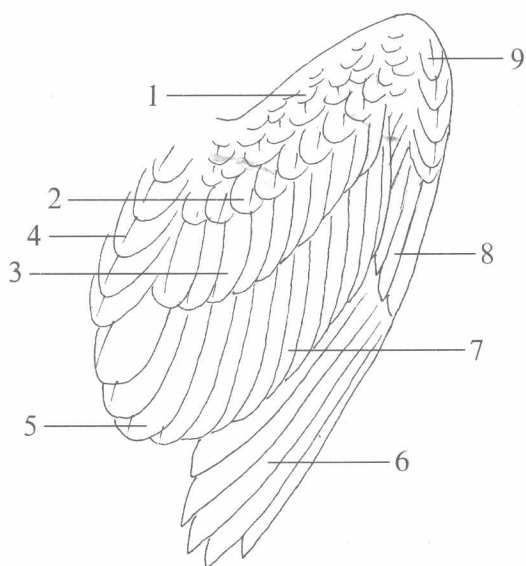

受大气气流的影响，
鸟飞行的轨迹呈波浪形。

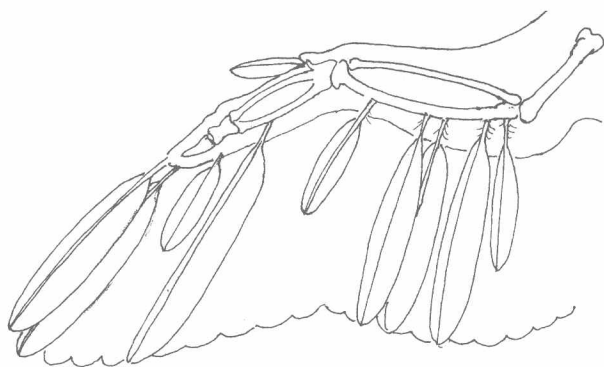

- ◀ 1. 小复羽 2. 肩羽 3. 中复羽
4. 大复羽 5. 三级飞羽 6. 次级飞羽
7. 初级复羽 8. 小翼羽 9. 初级飞羽

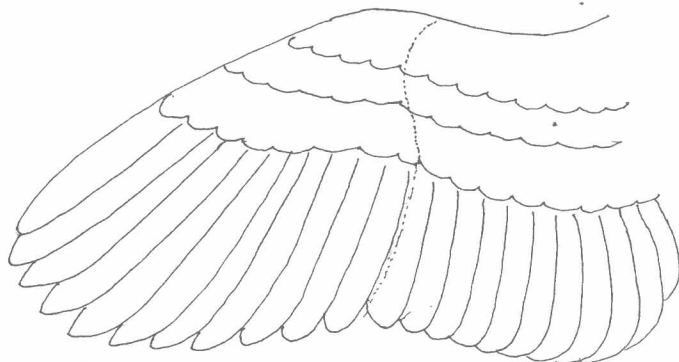
- ▶ 1. 小复羽 2. 中复羽 3. 大复羽
4. 肩羽 5. 三级飞羽 6. 初级飞羽
7. 次级飞羽 8. 初级复羽 9. 小翼羽

▼ 鸟翅膀里侧羽毛生长关系。

▲ 鸟翅膀骨骼肌肉和羽毛的生长关系。

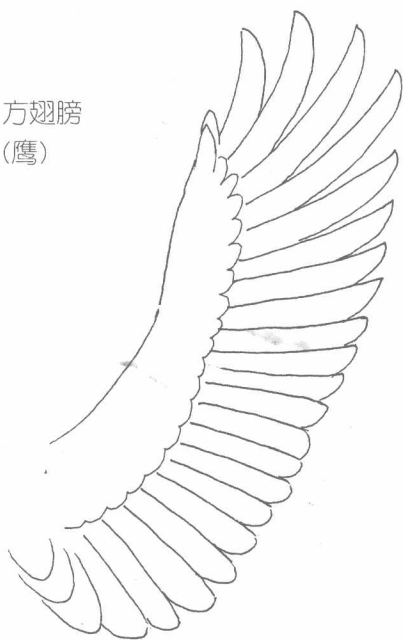
► 圆翅膀
(鸡、雉)

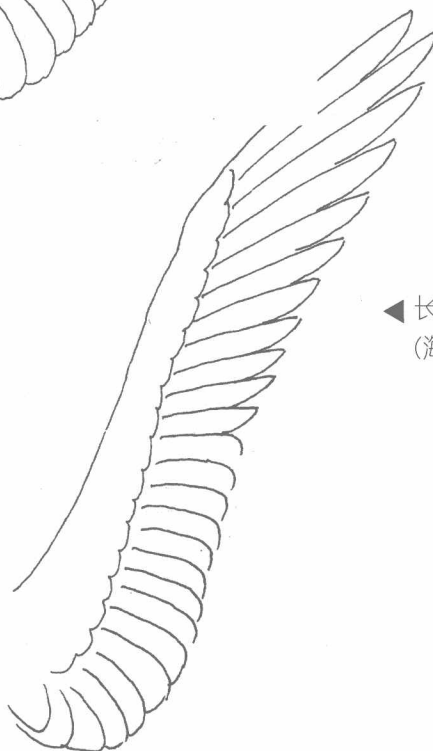
◄ 尖翅膀
(鸽、鸠)

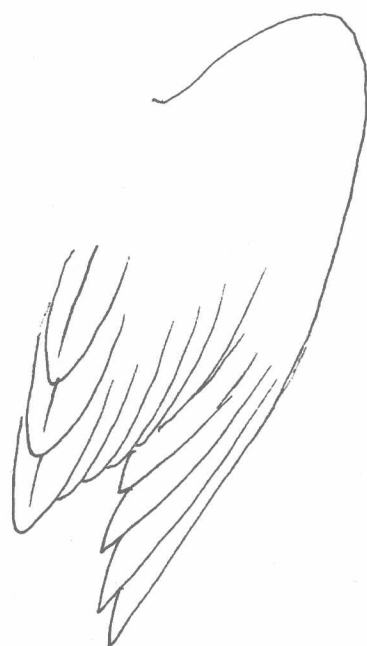
► 方翅膀
(鹰)

◄ 长翅膀
(海燕)

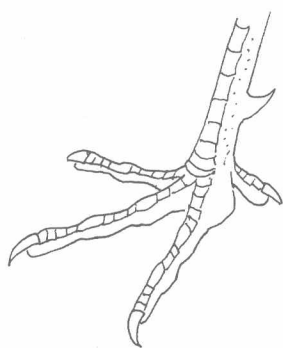

► 三级飞羽特长超出次级飞羽
(鹡鸰、百灵)

鸟类各种爪型与尾型

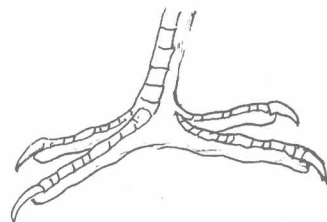
粗壮型脚，善行走。
(鹤、鸡)

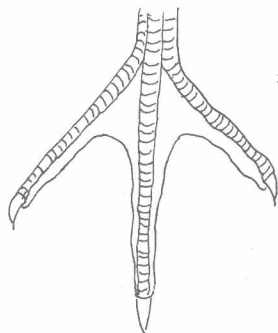
趾端有钩的脚，
便于捕捉食物。
(鹰、鹫)

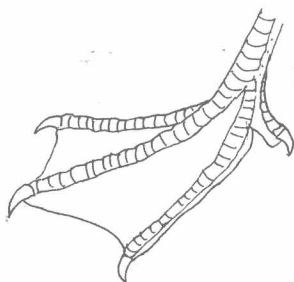
前后各两趾的脚
便于抓住树干、石壁。
(鹦鹉、啄木鸟)

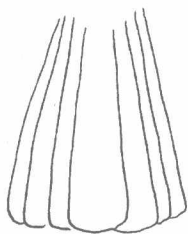
半蹼型

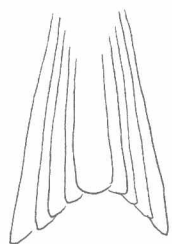
全蹼型

平尾

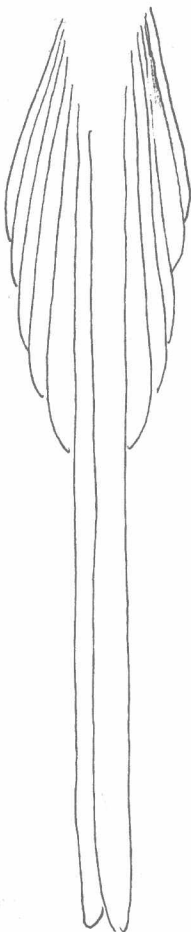
凹尾

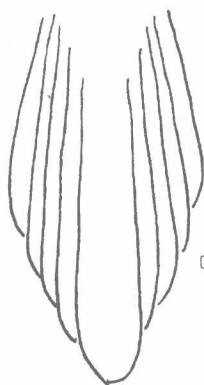
圆尾

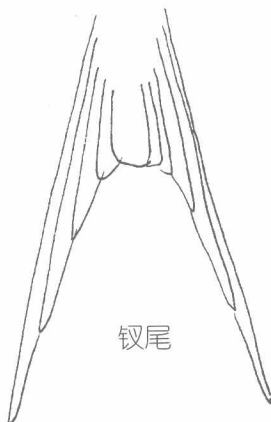
长尾

凸尾

钗尾

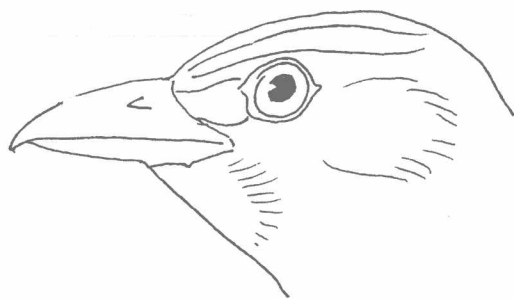
楔尾

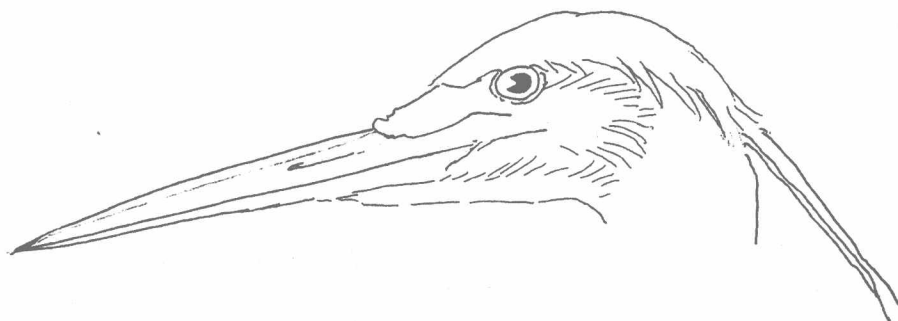
鸟类各种头型与嘴型

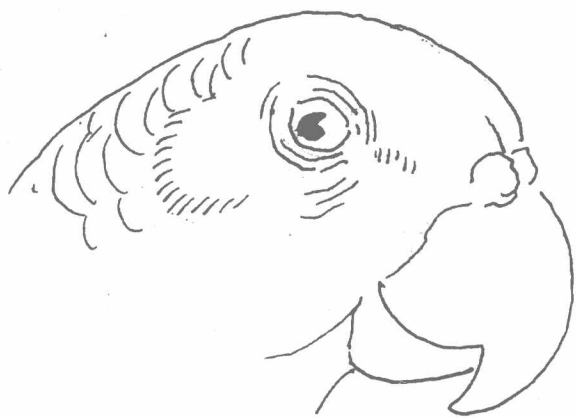
头上有冠羽, 长长的嘴便于啄食树皮, 石缝里的昆虫。(戴胜)

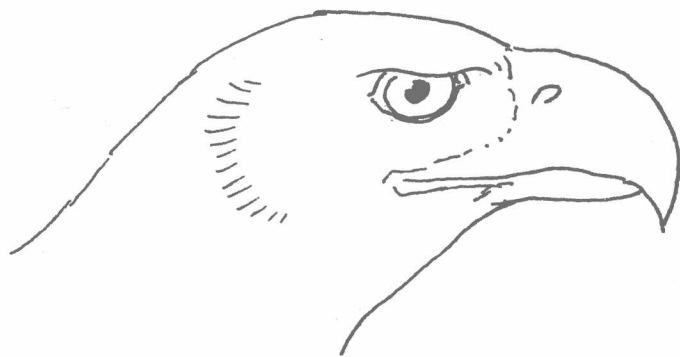
尖而细的嘴便于啄食昆虫, 头上的冠羽必要时可以竖起来。(太平鸟)

头型又扁又小, 长长的尖嘴利于水中捕食(鹭鸶)

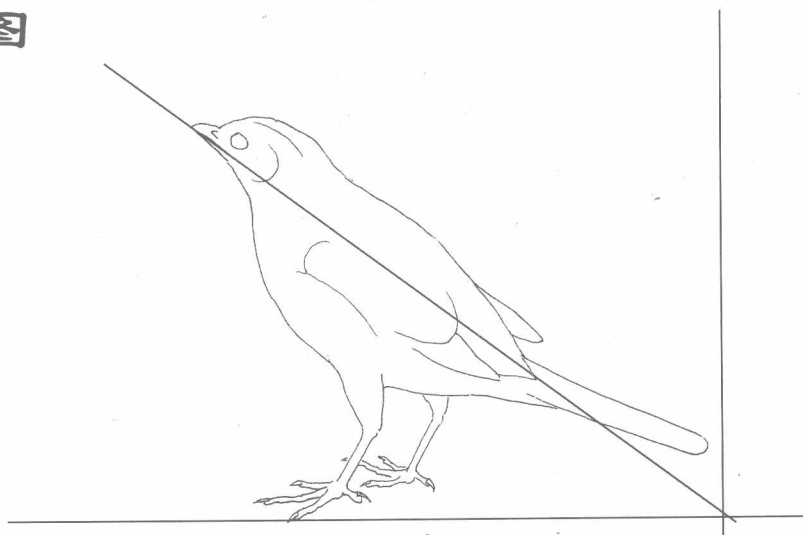
圆型头, 厚实钩型的嘴, 利于吃硬壳的果实, 有时嘴挂在树上或石缝上(鹦鹉)

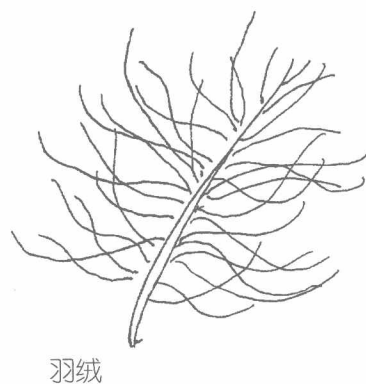
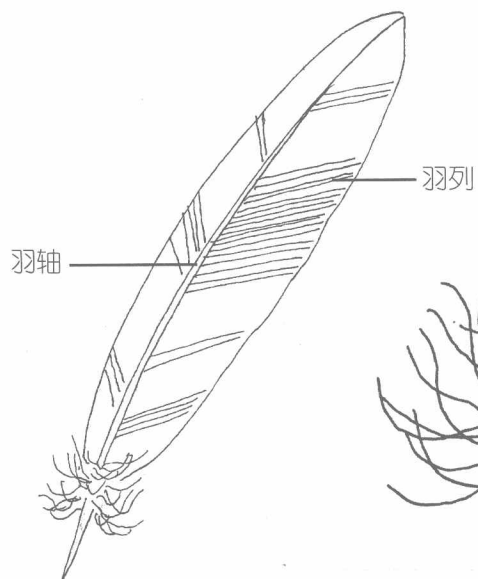
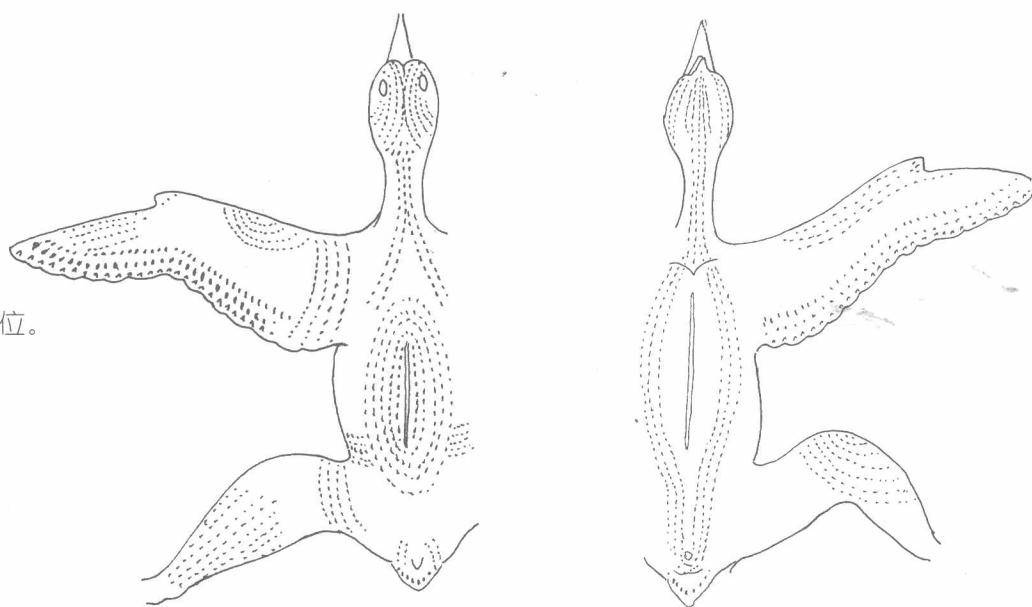
敏锐的双眼凹陷在眼框内, 坚硬的钩型嘴利于捕食小型动物(鹰)

鸟类羽毛生长部位图

鸟类普通站立姿势与地面或其它附着体(树枝、石壁)所成的角度为 $\angle 45^\circ$ 。

鸟的羽毛生长部位。

羽绒

纤羽

鸟的写生

鸟有许多动势非常优美、可爱。例如鹰、鹭鸶、白鹤等大型鸟类，体态硕大，无论站立、飞翔、觅食的动势都令人感到威武、强悍，富于力量，而那些燕雀类小鸟则动作灵活、多变，机敏而富有生机。大型禽鸟动作变化较慢，易于捕捉瞬间动作。因此，初学画鸟的写生从画大鸟入手较为适宜。

为了能迅速地捕捉鸟的各种动势，先不必去顾及鸟的羽毛和各部分细节，可以用一个大卵圆概括鸟的躯干部，而用一个小卵圆来概括鸟的头部，这样可以直接把握鸟的各种动势。

鸟类的骨骼只有颈椎，没有脊椎，这同哺乳动物大不相同。没有脊椎就使得鸟的躯干部不能自由的前俯后仰、左右旋转。为了弥补这一缺憾，鸟的颈椎比较灵活，因而鸟的头部可以环绕前后左右，以便于啄食和整理羽毛。涉禽群类鸟的颈部更长，甚至可以使长长的脖子“拧颈”，动作

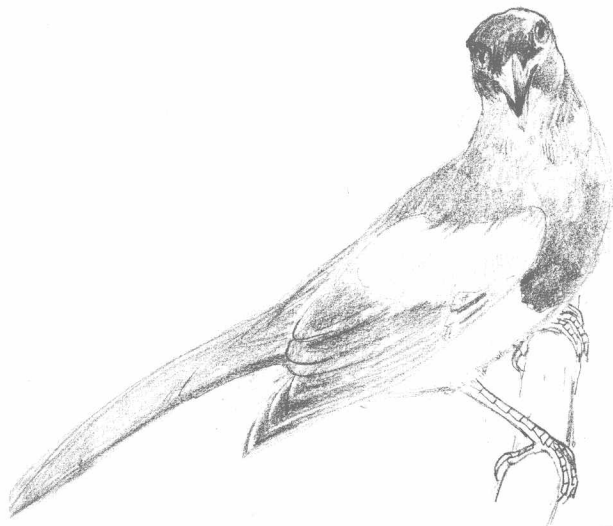
颇为自如。鸟类颈部的活动能力是脊椎动物所无法比拟的。

有了大卵圆来概括鸟的身躯，又有小卵圆来概括头部，这样鸟的基本形就概括出来了，再用最简练的线条概括出两翼、尾部和腿脚，无论是动态的鸟或静态的鸟都可这样去概括，这是勾画鸟的形态的第一个步骤。

在已经勾画出鸟的雏形基础上，再进行鸟各部位的规范化处理，深入细致刻画，这样，一幅完美的写生稿就画出来了。所谓规范化处理就是按鸟的各部位的生长关系，一步一步画出来。尤其是鸟翅膀的羽毛排列要牢牢记在脑子里，当用的时候，再对照活生生的鸟灵活处理。这是比较稳妥的办法，有些鸟的翅膀或其它部位的生长关系与鸟的生长普遍规律有差异，这在鸟的写生或画鸟的时候也要充分了解和掌握这些特异现象，免得疏漏，影响画鸟的艺术效果。

山喜鹊

喜鹊

鸳鸯

白鹤

戴胜

鸚鵡

燕隼

猓鹫

白鹤

鹭鹭