

美术基础教学系列丛书

李晓明 编绘

工笔禽鸟设色技法

天津杨柳青画社

美术基础教学系列丛书

工笔禽鸟设色技法

李晓明 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

工笔禽鸟设色技法 / 李晓明编绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2010.4

(美术基础教学系列丛书)

ISBN 978-7-80738-548-6

I. ①工… II. ①李… III. ①工笔画: 花鸟画—技法(美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第033634号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印 刷: 北京天成印务有限责任公司

开 本: 1/16 889mm × 1194mm

印 张: 5

版 次: 2010年4月第1版

印 次: 2010年4月第1印

印 数: 1-4000册

书 号: ISBN 978-7-80738-548-6

定 价: 39 元

作者简介

李晓明，1972年出生于安徽无为。安徽省美术家协会会员、安徽省青年美协会会员。专攻工笔花鸟画。先后毕业于安徽艺术学校和安徽师范大学美术系。现为职业画家。

出版有《工笔牡丹画法（三）》、《工笔荷花画法（三）》、《临古花鸟画法》、《工笔花鸟画技法解析》、《百花白描画稿（五）》等专著。

目录

前 言.....	2
鸟的分类.....	4
鸟类的结构和形体	5
鸟类的丝毛图示	6
鸟类的丝毛方法	7
羽毛丝毛法设色步骤	8
翎毛由内分染法	9
翎毛平涂罩染法	10
鸟类眼睛的画法	11

鸟嘴—前轻后重法	12
鸟嘴—前重后轻法	12
鸟嘴—上重下轻法	13
鸟爪—渐甲沥粉法	13
鸟爪—勾填法	14
鸟爪—勾染法	14
鸟爪—勾勒法	15
鸟爪—点写法	15
鸟尾正面画法	16
鸟尾反面画法	16
灰喜鹊设色步骤	17
绶带鸟设色步骤	22
灰鸽设色步骤	24
白鸽设色步骤	26
八哥丝毛法设色步骤	28
八哥批毛法设色步骤	30
斑鸠设色步骤	32
长尾灰背伯劳设色步骤	34
黄鹂设色步骤	36
白头翁设色步骤	38
鹌鹑设色步骤	40
太平鸟设色步骤	42
红腹山雀设色步骤	44
绣眼鸟设色步骤	46
麻雀设色步骤	48
鸡雏设色步骤	50
翠鸟设色步骤	52
闪蓝翠鸟设色步骤	54
野鸭设色步骤	56
灰鹅设色步骤	58
鸳鸯设色步骤	60
大山雀设色步骤	62
红腹锦鸡设色步骤	65
葵花鹦鹉设色步骤	68
作品欣赏.....	73

前言

在工笔花鸟画的绘制中，禽鸟是极其重要的表现题材。

一幅工笔花鸟作品中，如果画面的题材仅限于花卉的描绘，即使作者的描绘技巧非常高超，也能让我们领略到自然之美，但是，总会让观众觉得留有缺憾。这就是画中“动感”不足、“情趣”不足的缘故。

花卉的生命力是旺盛的，但是花卉是不会挪动的。所以，花卉在画面中是属于“静”的，而禽鸟活泼飞扬，一张作品中，禽鸟往往是属于画面的“画眼”，是集中观众注意力之所在，也是作者最需要集中精力描绘的部分。从古到今，历代工笔花鸟名画中能成为经典让后人交口称赞的基本都是花鸟并存的佳作。如五代的《写生珍禽图》，宋代的《果熟来禽图》、《枇杷绣眼图》、《白头丛竹图》、《鸡雏待饲图》以及明代的《三友百禽图》等，不胜枚举。所以，禽鸟的描绘，无疑是每一个工笔花鸟画家、每一个有志于工笔花鸟艺术创作的

爱好者所必须要具备的素质之一。

初学的朋友们，往往都热衷于花卉的描绘，而忽略了禽鸟的塑造。这种现象主要是因为禽鸟相对于花卉的描绘来说，难度要大一些。花卉是不会动的，开花的周期也较长，短时间内造型、色彩变化都不会太大，适合我们就近写生并细致地了解其结构。而禽鸟则不然，它们是活跃的，是飞翔在蓝天上的，即使用现代数码相机等图像捕捉设备也很难捕捉到鲜活适用的造型，如果仅仅依靠我们常用的铅笔写生法来纪录禽鸟显然是远远不够的。

那么，我们要想描绘好禽鸟，又应该从哪几个方面来进行呢？

一、观察为主，写生为辅：描绘禽鸟之前，我们首先要多注意观察其动态结构。要走入自然，去动物园、花鸟市场、山林、农场等地多看看。不用一次性了解所有的结构动态，比如这一次着重观察鸟的头部特征，下一次着重观察鸟的爪部特征，再下一次着重观察鸟的飞翔动态等。看得多了，画得

荷塘双鹭

勤了，鸟的结构动态自然在心中就有了一个大致的印象。在观察的基础上，我们再适当捕捉一些瞬间动态图，不求局部多精细，而是要把握整体结构、走势、动态的基本要点，并注意描绘每种鸟类的个体特征。日积月累，自然而然的就会拥有了较多的、鲜活的禽鸟造型。

二、熟记结构，勤观画谱：禽鸟的描绘和其他物象一样，都是有规律的，如人像的描绘就有“三庭五眼”、“五岳设色”之说。而禽鸟的形体结构通常也都离不开“两个卵形”，其中头部通常是较小的正圆形，而身体部分则是前大后小的椭圆卵形。眼睛位于头部的正中略靠前上方的位置，嘴中线定位于眼睛的斜45°角下方等。还有些基础知识包括鸟类的翅羽分布、各部位结构特征和名称等，都是需要我们熟记于胸的。对于鸟的任何一部位，只要提到，我们脑海中就要立刻能浮现这一部位的详细资料。这种知识是最基础的，是不能投机取巧的，必须要牢牢记住并巩固于自己的脑海中。当然，我们画禽鸟不等于画标本，不要求每一个细节都和生活中的禽鸟一模一样。在不违背基本生长结构的基础上，合理地运用夸张与变形也是可以的。从古到今，名家禽鸟作品流传下来的数不胜数，我们可以通过观摩画册、网络浏览等大量读画，尤其是经典之作要反复研读。近代的一些名家也出版了许多优秀的画册，如孙其峰主编的《百鸟谱》、齐兆璠的《鸟类画谱》等都是不可多得的禽鸟造型资料库。古代范本《芥子园画谱》中，也有不少禽鸟的资料供我们学习研究。

三、活用网络，搜集素材：数码相机的出现，确实给了我们搜集素材提供了极大的便利条件。而网络的出现，更是让搜集整理素材愈发的容易便捷。网上有着海量的来自全国各地网友自发上传的各类禽鸟摄影图片，也有每一种禽鸟的详细文字介绍。比如我们要画麻雀，只需在网上搜索麻雀，就能找到上万张的麻雀摄影图片，也同时能找到麻雀的分类、科属、体型长短、生

山雀白荆

活习性、个体特征等文字资料。电视节目上，也经常有各种禽鸟动物的专辑播放，如《动物世界》、《人与自然》等，这些视频，在网上也基本都能找到，视频的介绍更加生动直观，会给我们留下更为深刻的印象。所以，作为一个现代的画家，合理并灵活运用电脑网络为我们的创作服务，也应当成为我们必备的一项基本技能。

四、笔耕不辍，临创同步：小时候读书时老师就经常说：“读十遍不如写一遍。”这就是强调动手能力的重要性，我们学画也理当如此。在观察、写生、整理的基础上，多画多练才是更重要的。初学画禽鸟，不必过分讲究原创，前人合适的造型，经典名画中禽鸟造型，都可以用在自己的作品之中。各种丝毛、批毛、点瓦、渍染手法的合理运用，是必须要经过长期不懈努力钻研才能获得的。临摹得多了，观察得多了，前人的经典佳作看得多了，意境的体悟慢慢就能跟得上。这时候，我们就可以考虑完全走出生活，完全依赖自己的审美能力去塑造自己理想中的、完美的禽鸟造型。拥有自己独家的原创造型和手法，并能和我们的工笔花鸟画创作完美融合，才是我们学习画禽鸟的最终目标。

鸟的分类

1、游禽

游禽是对喜欢在水中取食和栖息的鸟类的总称。游禽种类繁多，在我国有着广泛的分布。包括雁鸭类、鸥类等；如天鹅、大雁、鸳鸯、鹈鹕、海鸥。游禽常选择有湖泊的地方休息，以鱼、虾和水草为食。它们飞行时，脚向身体的后方伸出，飞翔速度很快，脚趾之间有蹼相连。其嘴大多数宽阔而扁平，善于游泳和潜水。

2、涉禽

涉禽是指那些适应在沼泽和水边生活的鸟类。它们的腿特别细长，颈和脚趾也较长，适于涉水行走，但不适合游泳。休息时常一只脚站立，大部分是从水底、污泥中或地面获得食物。其中，鹭类、鹤类、鹳类和鸕类等都属于这一类。

3、陆禽

陆禽主要在陆地上栖息。体格健壮，翅膀尖为圆形，不适于远距离飞行；嘴短钝而坚硬，腿和脚强壮而有力，爪为钩状，很适于在陆地上奔走及挖土寻食。松鸡、马鸡、孔雀等都属于这一类。

4、鸣禽

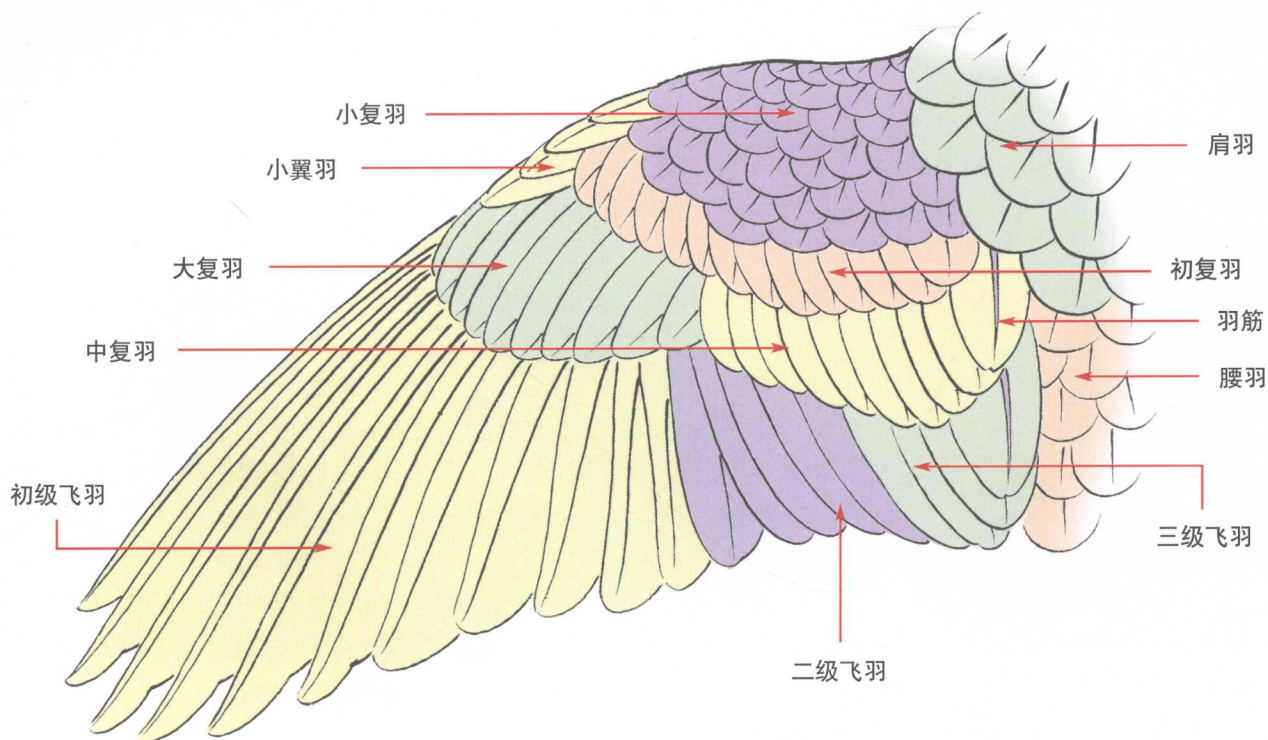
鸣禽约占世界鸟类的五分之三。鸣禽的外型和大小差异较大。小的如柳莺、绣眼鸟和山雀；大的如乌鸦、喜鹊。中国境内几乎都有分布。鸣禽的食性各异。鸣禽的鸣声因性别和季节的不同而有差异。繁殖季节的鸣声最为婉转和响亮。如画眉、乌鸦、黄鹂、灰喜鹊、煤山雀、黑卷尾、毛脚燕的鸣声各具特色。

5、攀禽

吃鱼的翠鸟，吃毛虫的杜鹃，学人说话的鹦鹉，专吃蛀干害虫的啄木鸟以及四趾前伸的雨燕、头戴羽冠的戴胜，还有夜鹰、蜂鸟等都属于攀禽。它们大多数都生活在树林中，善于攀缘树木。脚的构造很特殊，所以它们能有效地进行抓握。

6、猛禽

猛禽一般体形较大，主要吃肉，性格凶猛；嘴和爪锐利，翅膀强大有力，善于捕捉动物。猛禽主要包括隼形目和鸮形目两大类。前者如金雕、苍鹰、雀鹰、红脚隼和红隼等；后者如红角鸮、长耳鸮、短耳鸮等。

鸟类翅羽分布示意图

鸟类的结构和形体

鸟类属于恒温、卵生的脊椎动物。鸟的躯体形呈一个菱形，鸟的前肢演化为一对翅膀，几乎全身遍被羽毛。

(1) 骨骼：鸟类骨骼露于体表的是嘴和下肢。上嘴骨与头联合在一起，下嘴骨游离，由韧带与上嘴连接。下肢的股骨与胫骨大部分包在腹内，鹤类与鸡的胫骨露出的多一些。鸟爪有四个脚趾，第一趾向后包括指甲在内有骨两节，由内向外数，第二趾三节，第三趾四节，第四趾五节。

(2) 鸟体羽毛的组织结构：鸟体羽毛可大体分为两类：一称为“翎”，一称为“毛”。古人曾把画鸟称为画翎毛。

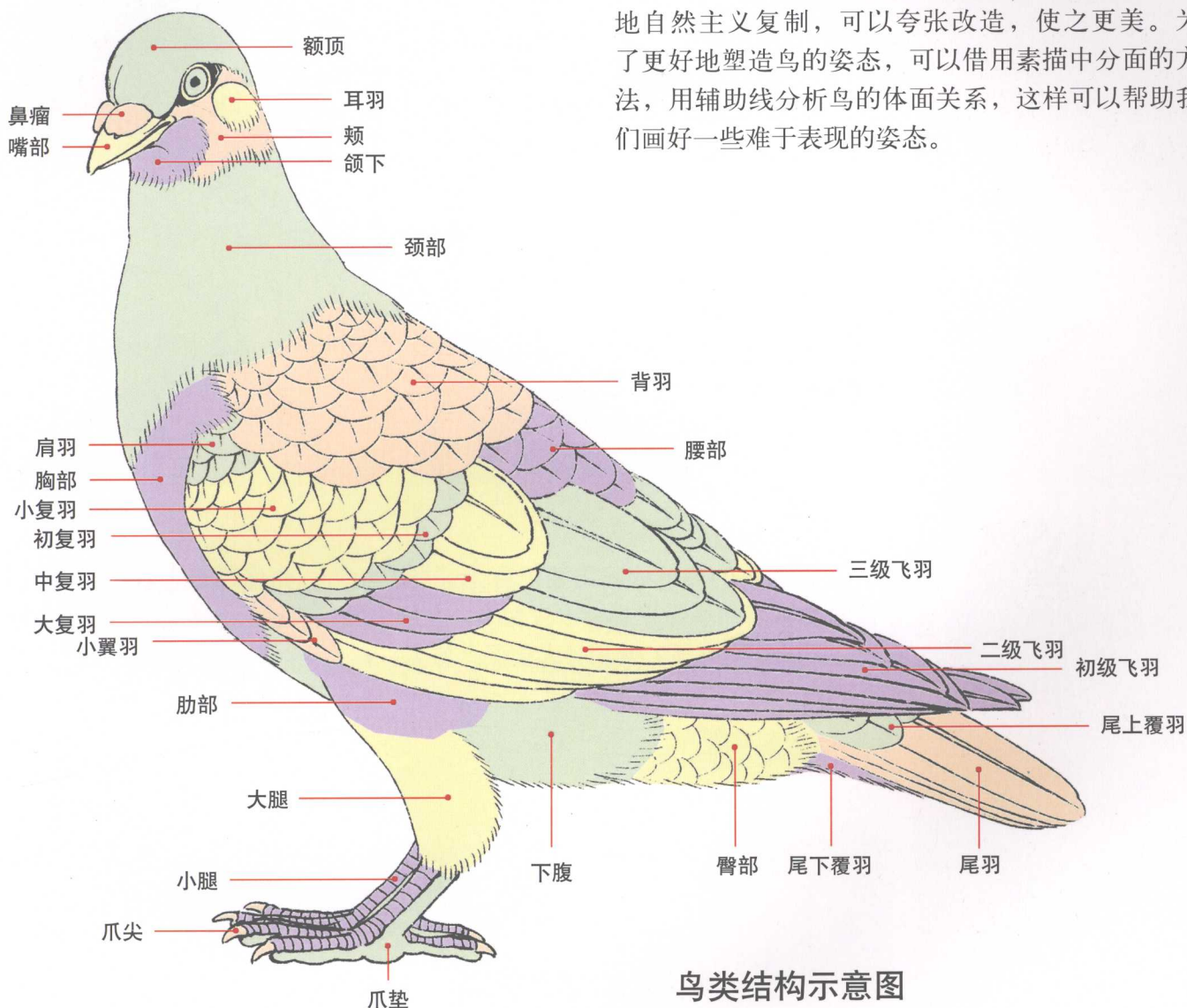
“翎”指较大的比较硬挺的羽毛，中间生有明显的羽轴，与两侧生的羽枝区别分明。翎生在翅与尾，在飞翔时起主要作用。

“毛”指比较柔细的绒毛，羽轴和羽枝区别不明显，它们起着保护体温的作用。毛的生长有一定的走向，背面、腹面与翅膀上的毛走向都不同。

(3) 鸟的形象与体现：鸟的头部和躯干是两个卵形，联上颈部，加上翅尾就形成鸟的形象。

鸟的翅膀张开大致可分为三种翼形：方形翼（鹰类）、尖形翼（信天翁类）、圆形翼（一般鸣禽）。鸟的尾羽形象变化很多，如平尾（鸥鹭等）、凸尾（伯劳）、尖尾（如雉类）、楔尾（啄木鸟）、圆尾（鸠、鹊等）、凹尾（绣眼、白玉鸟等）、燕尾（家燕）。

画鸟的角度要变化多样但不宜画正前、正后、正侧等，因这些角度易呆板，画鸟形象不要照相式地自然主义复制，可以夸张改造，使之更美。为了更好地塑造鸟的姿态，可以借用素描中分面的方法，用辅助线分析鸟的体面关系，这样可以帮助我们画好一些难于表现的姿态。

鸟类结构示意图

鸟类的丝毛图示

扇状丝毛法：

大小适中，分组严谨，约45度交叉。鸟体大部分适合用此种笔法丝毛。

絮状丝毛法：

分组细密，交叉方向约60度，状如柳絮，适合翅膀反面的根部、腿部、下腹等柔软的绒毛部位。

单组短丝法：

每组羽毛相对独立，有时甚至间距较大，丝毛感觉较稀疏，适合表现头顶闪耀蓝灰斑纹（如石青局部复丝）或表现胸腹交界颜色渐变时采用。

长笔顺丝法：

丝毛笔法较长，交叉较少，以表现大面积顺滑鸟毛为主。如鸟体蜡质较多的背羽、肩羽等处适合用此法丝毛。

短笔点虱法：

以较干的短笔点虱为主，笔法硬朗，质感坚硬。适合表现小鸟黑色的头部斑纹、惊鸟的颈部短硬毛等。

长锋批毛法：

以捏扁的笔毛梳理出羽毛称为“批毛法”。先将笔蘸上重墨，在色碟中捺扁或者用手指捏扁，水分勿多，在纸上轻掠而过。鸟毛走向近长笔顺丝法。适合表现八哥、画眉等大型深色鸟类。

短锋批毛法：

和长锋批毛法类似，但笔法更为细腻，以笔尖批出为主，主要表现禽鸟的胸腹等软毛处。中小体型鸟类批毛常用手法。

鸟类的丝毛方法

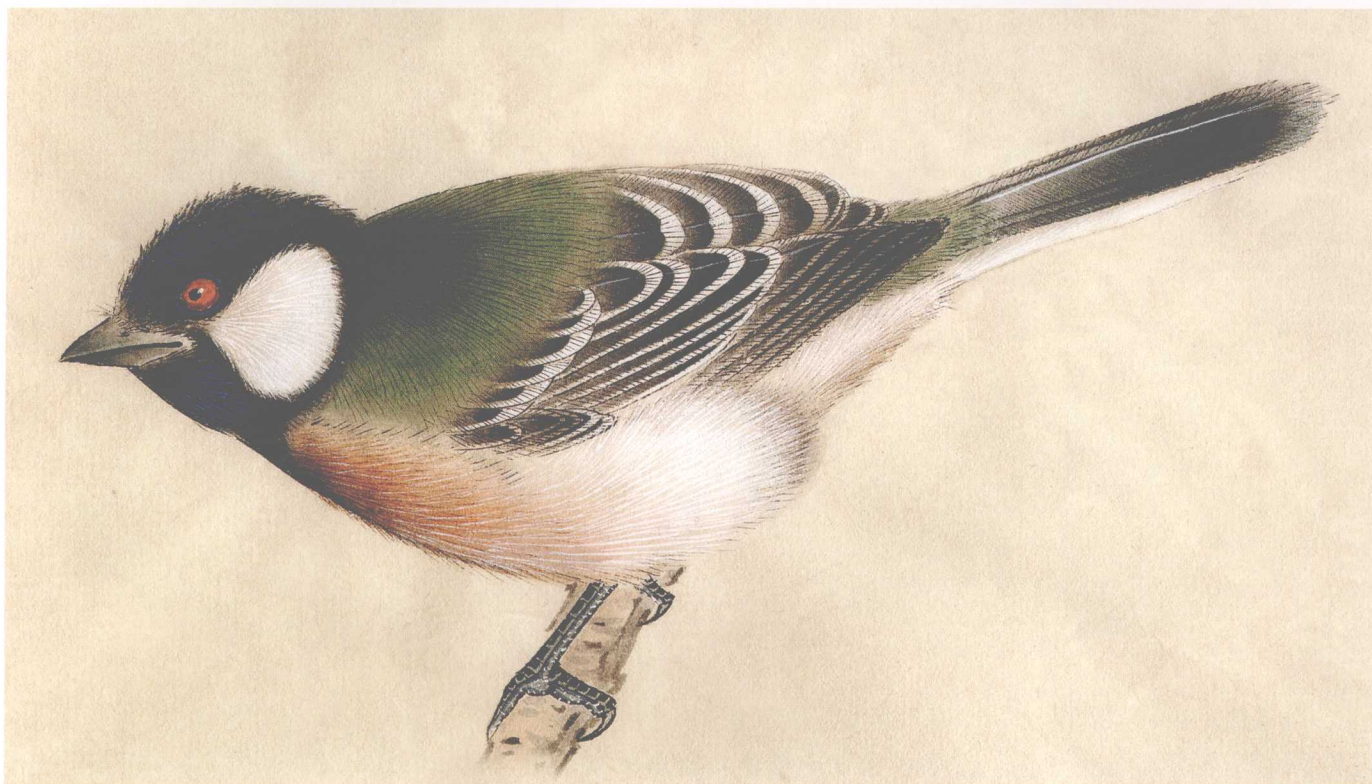
鸟类的丝毛是一个整体工程。初学者尽量不要用某一种笔法、某一种染法完成全篇绘制。

丝毛的时候，首先应考虑描绘对象的质感，如头羽较坚硬、背羽较顺滑、飞羽较硬挺、胸腹较柔软、尾羽较松散等。

其次还要多考虑羽毛的结构走向问题，如背羽的走向是整体呈半圆形扇状的，胸羽则是以单组丝毛组合为主，腰羽微微上翘，飞羽以羽筋为中心轴等。

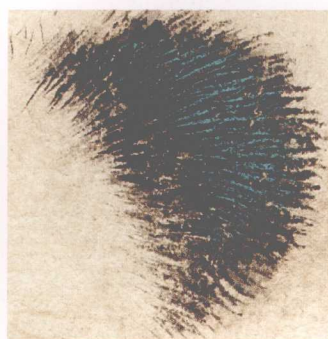
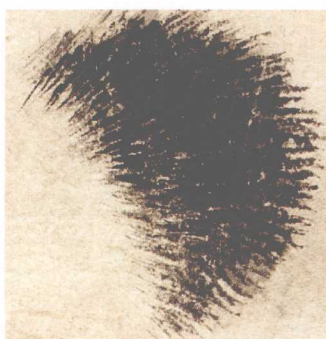
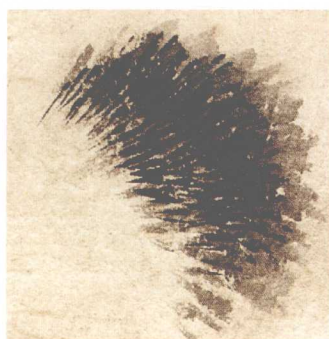
最后还要注意用色的浓淡和衔接问题。比如橘红色鸟适宜用朱磬丝毛，粉红色鸟适合用曙红丝毛，淡蓝色鸟适合用花青丝毛等。衔接，则是指色彩有变化时，过渡要自然，可采用局部跳跃丝毛的手法，如胸腹部的衔接变化，如腰羽和尾上覆羽的衔接变化等。

另外，一些墨色最浓处往往会有蓝绿耀斑，所以，最后的石青、石绿等复丝局部也是常见的处理手法。

点虱法，是一种笔法带有写意韵味的画法。适合表现鸟类的短促硬羽及小鸟的头顶部位。

先用小笔蘸稍有浓淡变化的重墨点虱出底纹，用笔要松散，后续用稍淡墨色多次叠加罩染，也需见笔，忌用笔平板。最后可根据鸟类表层闪辉斑的颜色用石青、石绿或者胭脂等点虱出表色。

羽毛丝毛法设色步骤

丝毛法是画鸟最常见的一种处理手法。通常都是先分染底色，多次染足以后，表层进行罩色，最后以中墨或者鸟体同类深色丝毛为主。

此法如能合理运用，则纤毫毕现、栩栩如生。丝毛的线条基本都是两头轻中间重，忌讳过于平直及钉头状线条出现。

丝毛法也分紧密型和稀疏型两种，前者多应用于小型鸟类绘制，后者多应用于大型猛禽的绘制。

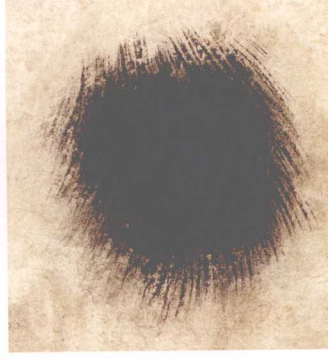
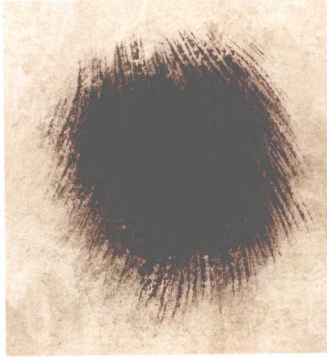
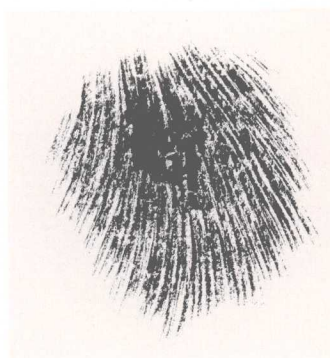
批毛法，也称“劈毛法”，为鸟类羽毛绘制常用手法。

用硬毫笔蘸较浓墨色后，笔尖在色碟中捺扁，成扁平刷子状。然后依据鸟毛生长结构，多笔平刷而成。

此法妙在生动自然，批毛时色笔水分勿多，以疏松为上，可略见飞白。而后续的表层罩色要水分饱满，湿润度足。

此法适合绘制八哥、鹩哥、画眉等中等体型深色鸟类。

批毛法中，还有一种用小笔细腻批毛的手法，适合表现鸟类胸腹部位羽毛及绘制小体型的深色禽鸟。

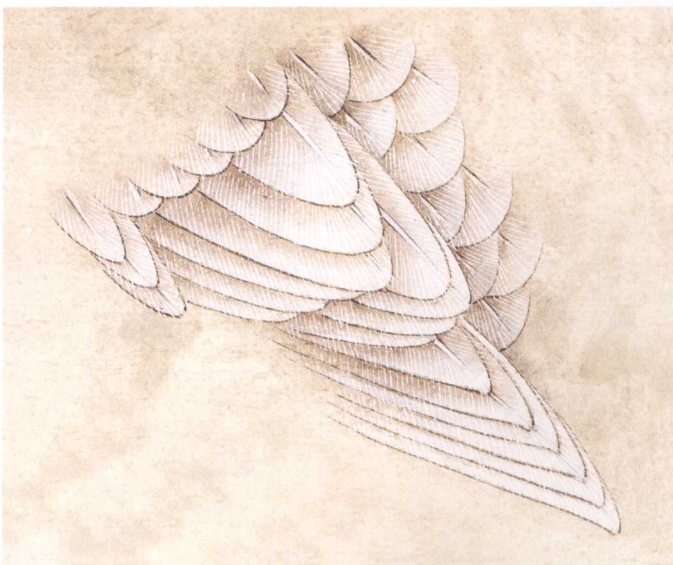
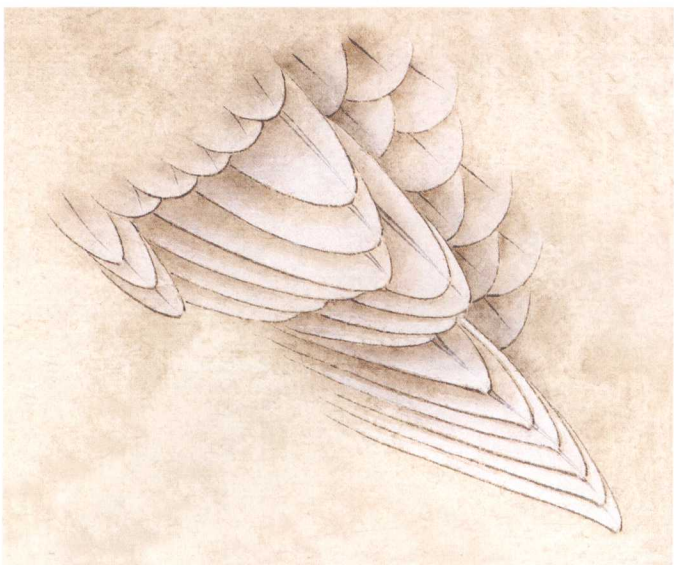
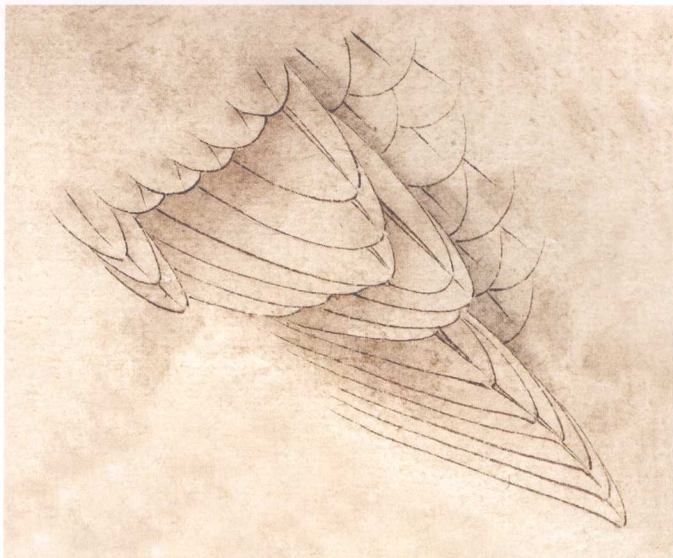
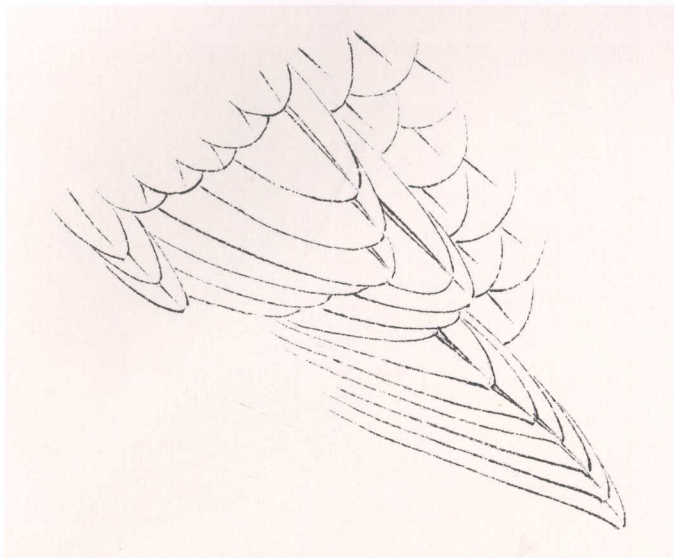

翎毛由内分染法

由内往外分染法，是工笔禽鸟的主要画法之一，尤其是浅色鸟类，几乎都用此种画法表现明暗。

先以淡色烘染整体明暗，再用稍浓色彩由根部往尖端分染，最后提染暗面并用白粉等亮色提染亮面，随后用浓白粉丝毛而成。

此法的浓淡刻画符合明暗的用光法则，所以描绘逼真自然。

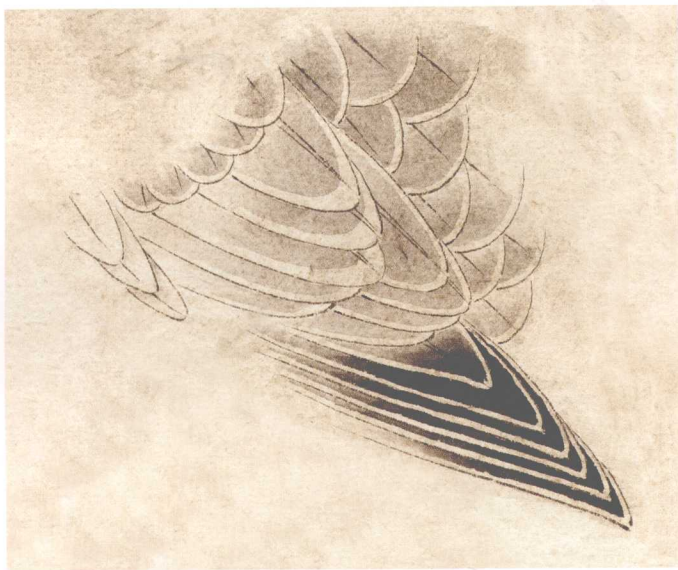
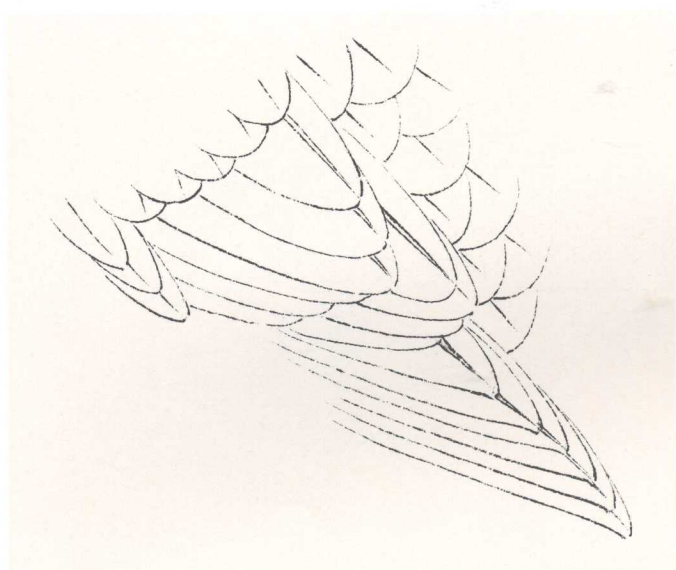

翎毛平涂罩染法

平涂罩染法也是鸟类常用的翎毛设色法之一，尤其是在以片状翎毛为主的如野鸭、鸳鸯、斑鸠等禽鸟绘制上更为常见。

此种设色方法，通常都是用较淡的墨色平涂底色，羽片的边缘要留出水线。然后根据需要从外往内分染，并整体罩染表色，最后用单笔丝毛法丝毛。

这种画法，适合表现羽片结构特征明显、羽片质地光滑的禽鸟，对羽毛整体顺滑的感觉表现得非常完美。

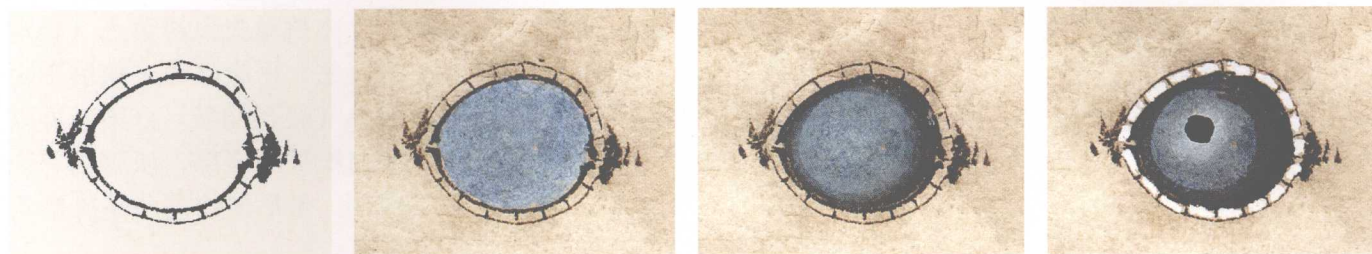

鸟类眼睛的画法

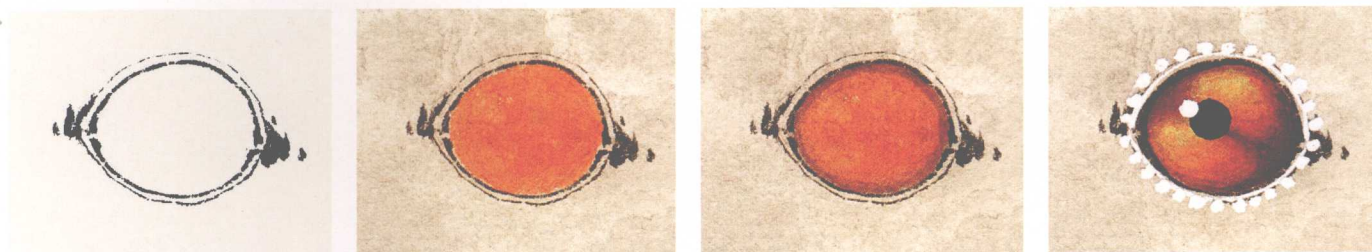
鸟类眼睛的处理手法有多种，古法基本都是从四周往中间染，后用焦墨点睛。这种方法适合绘制小体型的禽鸟及大型的猛禽。最后点睛的焦墨务必要浓而有光泽，据说宋徽宗曾用生漆点之，这样才能做到“炯炯有神”。

对角分染法和复光分染法都是近代所创风格，有鉴于摄影的盛行和西画光影处理手法的带入，以及对鸟眼睛玻璃质感的表现，用这两种方法绘制出的禽鸟眼神明亮，对玻璃质感的表现尤其适宜。

最后是装饰变形法，无论眼眶还是眼珠都是变化为椭圆形，甚至瞳孔和虹膜都精细刻画，不以染取胜，而是以色块分割和装饰性为主导风格，适合装饰画风的工笔禽鸟采用。至于那种“白眼向人”的绘制手法，在写意中运用较多，而工笔画中极少采用。

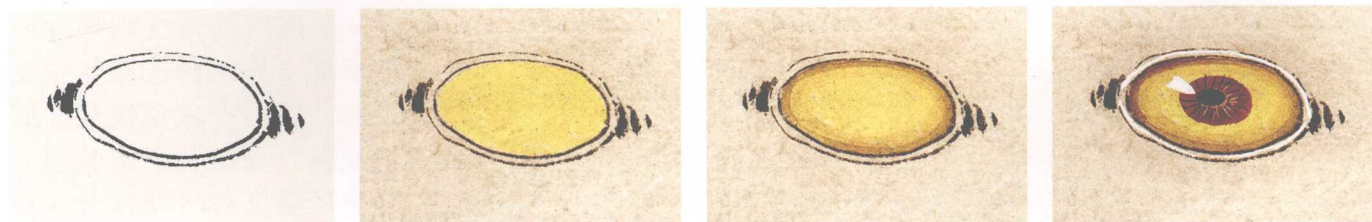
四周斡染法

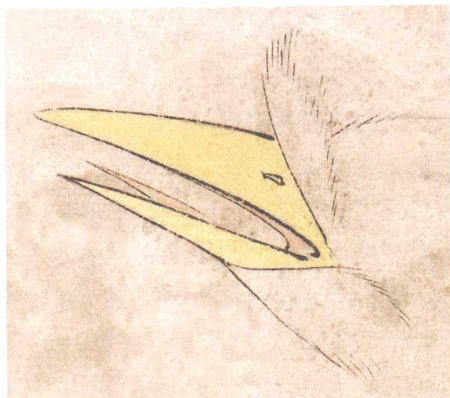
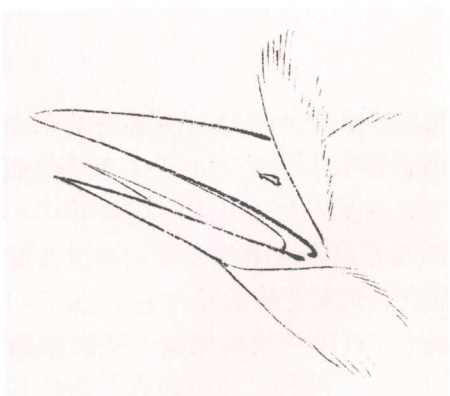
对角分染法

复光分染法

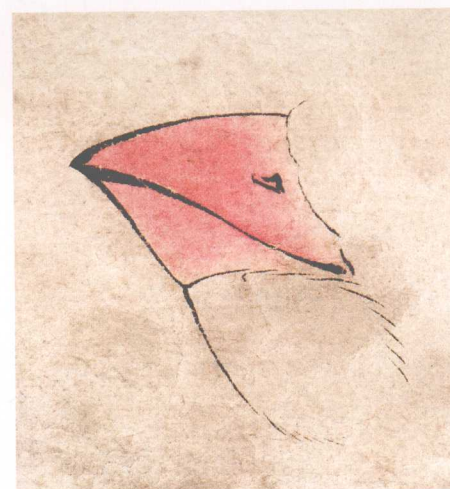
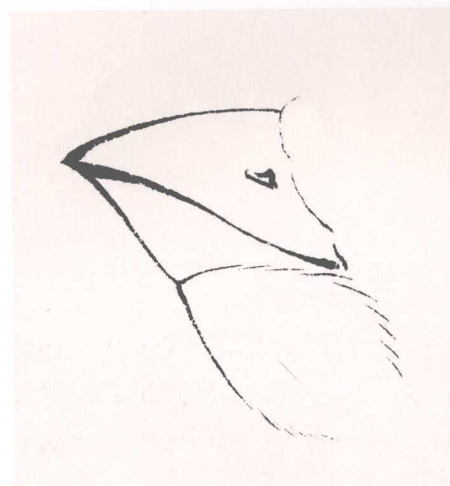
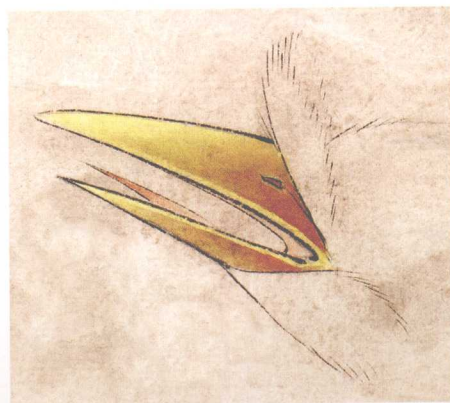
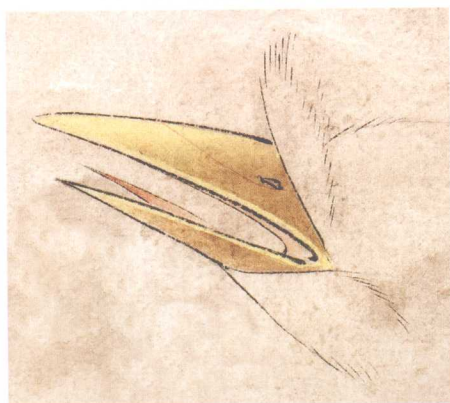
装饰变形法

鸟嘴—前轻后重法

中等偏大体型的鸟类，适合用前轻后重的处理手法，用线上也需注意前细后粗，线条要始终中锋行笔，犀利流畅，注重角质质感的表达。

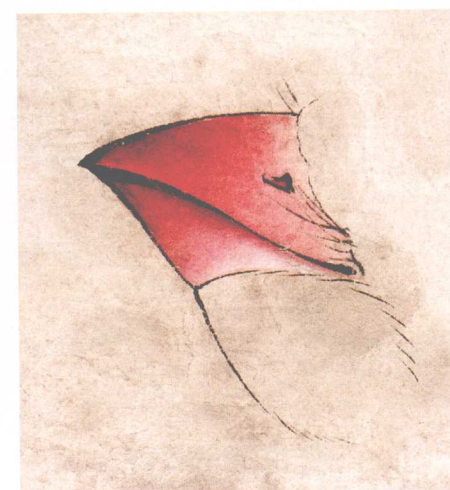
本例是先以粉黄色（藤黄加白色）平涂底色，随后用淡褐色（赭石加墨）分染，再以淡白粉提染亮部，淡胭脂罩染暗部，最后整体薄薄罩染藤黄而成。

鸟嘴—前重后轻法

小型的鸟类如芙蓉鸟、文鸟、蜡嘴和特大的猛禽鸟类，可以考虑用前重后轻的处理手法。这种手法，视觉焦点能集中在鸟嘴的尖端，让鸟嘴显得凶猛、有力。

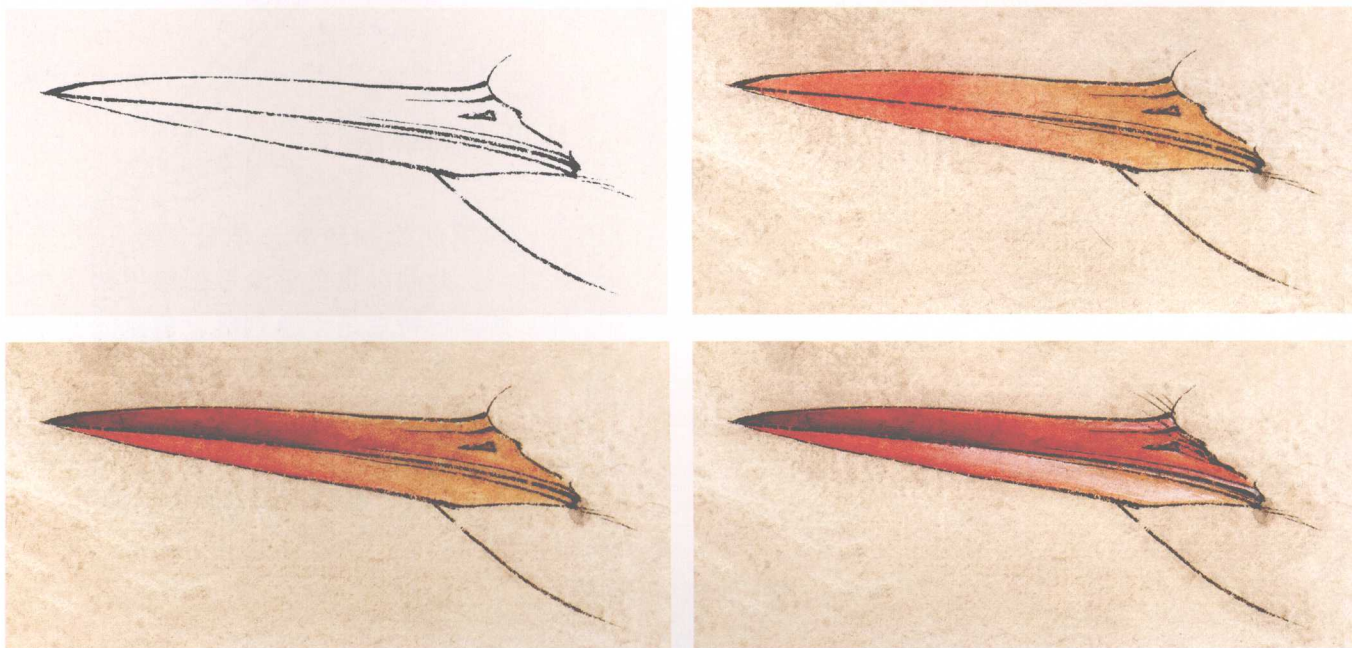
本例所示为文鸟嘴部画法示范，先以粉红整体统染底色，然后一次用曙红和胭脂分染、提染，最暗的地方用少许墨红色（曙红加稍许墨）提染，下嘴的根部用白粉稍微提亮。

鸟嘴—上重下轻法

一些嘴锋较长的鸟类如翠鸟、鹭鸶等，还有一些鸟嘴固有色彩变化较大的禽鸟如瓦雀等可以考虑采用上重下轻的处理手法来绘制。此法的特点是鸟嘴上下色彩分明，上部色彩较暗而下部色彩明亮。鸟嘴的根部和尖端固有色相有较大的分别。染色时注重刻画上嘴，并微微体现上嘴的半圆状体积感，重点表现鸟嘴的尖锐质感。

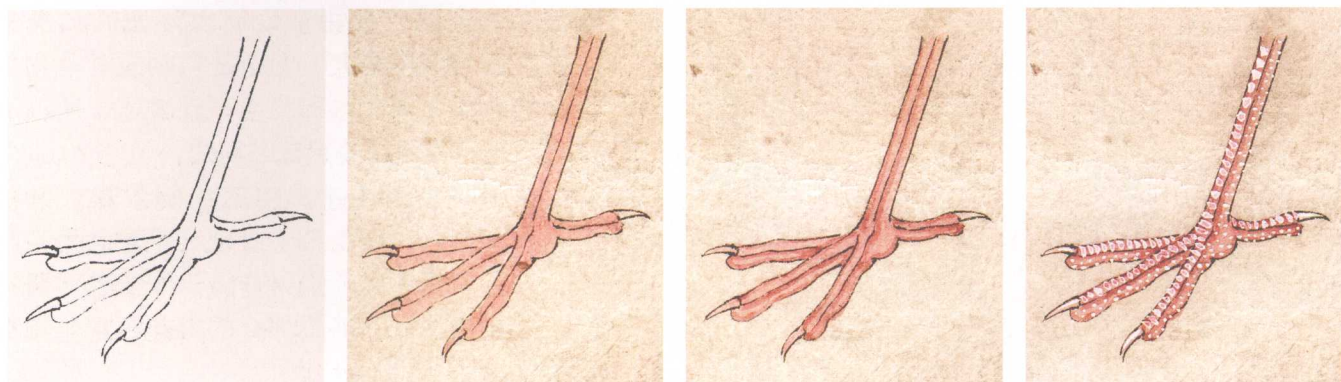
本例所示为翠鸟鸟嘴示范图。尖端底色为曙红，根部底色为橘黄色（藤黄加朱磦），趁湿的时候接染而成。随后用曙红和墨红色分染、提染而成，下嘴根部则提染白粉，并适当刻画鼻骨及嘴中线边缘。淡墨青色复勒嘴中线。

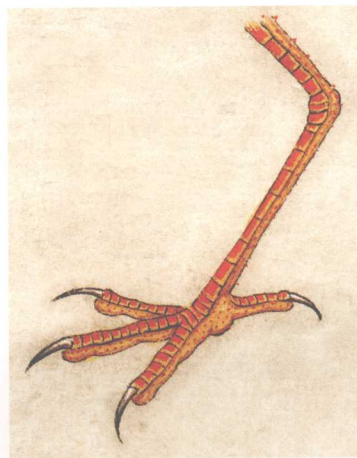
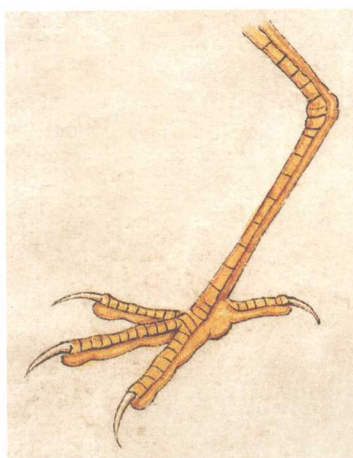
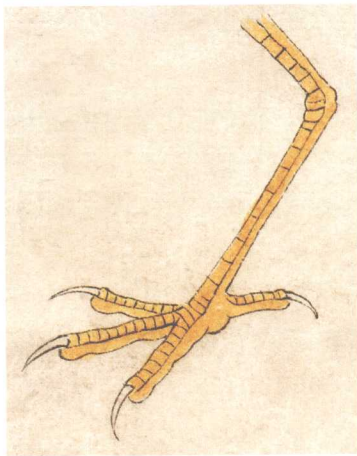
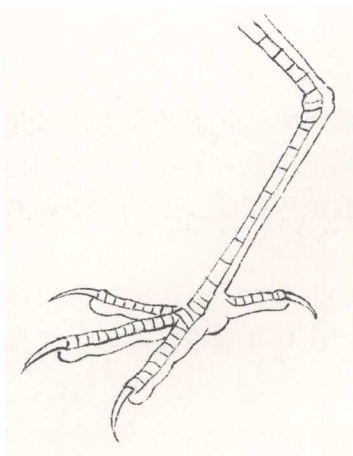

鸟爪—渐甲沥粉法

渐甲沥粉法为常见鸟类爪部绘制手法，古代作品中，描绘浅色鸟爪的画作几乎都采用此种手法。如宋画《鸡雏待饲图》、《梅竹寒禽图》、明画《花卉双禽图页》等。此法妙在轻松自然，沥粉点出的鳞甲体积感强，最后罩染一层淡色，干后因为起初沥粉的凹凸变化，所以淡色会淤积在沥粉的小凹槽中，形成丰富而有趣味的色彩变化。

本例所示为鸡雏爪部画法，先以淡粉红平涂底色，然后以淡曙红大略分染和复勒，最后用白粉沥粉法点染鳞甲，干后整体罩染淡曙红。

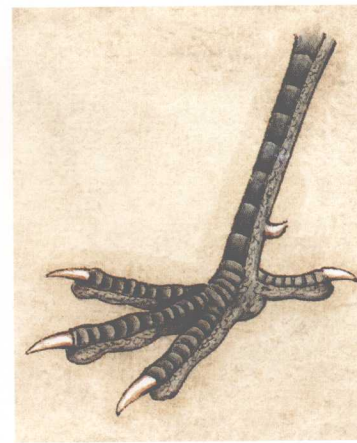
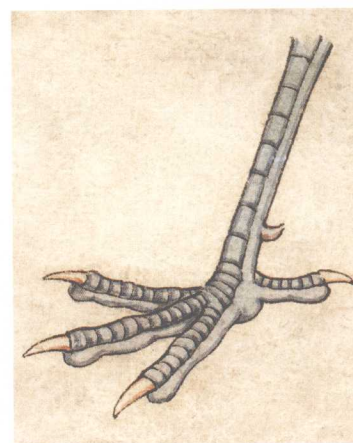
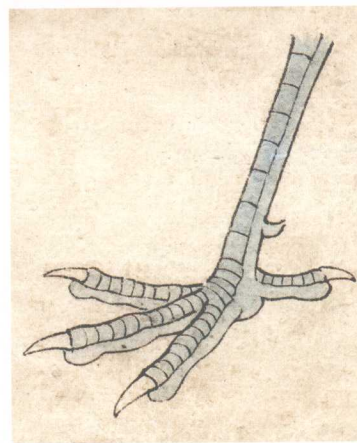
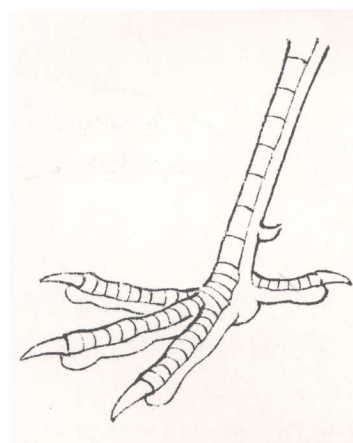

鸟爪—勾填法

勾填法绘制鸟爪，是最常见的处理手法之一。此法以重色平涂爪部鳞甲为主要特征。其设色特点是干净利落、色块分明，尤其适合表现中等大小的鸟爪。

本例所示斑鸠爪部，以橘黄色（藤黄加朱磬）平涂底色，复以淡土红色（朱磬加少许胭脂）勒染，最后用浓朱磬填出鳞甲。

鸟爪—勾染法

勾染法主要用来绘制大体型的鸟类爪部。因为面积较大，无论是勾勒或者是勾填法均显得单薄，体积关系不宜表达，所以，适当地渲染体面关系是必须的。

本例所示为家鸡爪部绘制步骤。以淡花青为底色，依次用墨青色（花青加墨）勒染，并用墨青逐个鳞甲分染，注意整体圆柱状的光感表现，爪垫部分的突起可用勾勒法为之。