

案头画范

人民美术出版社

中国画技法丛书

杨乾亮画鸟

YANG QIANLIANG HUA NIAO

春日乾亮

于

意

情

案头画范

杨乾亮画鸟

YANG QIANLIANG HUA NIAO

中国画技法丛书

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

杨乾亮画鸟 / 杨乾亮著. — 北京: 人民美术出版社,
2008.6

(案头画范丛书)

ISBN 978-7-102-04288-6

I. 杨… II. 杨… III. 鸟类—花鸟画—技法 (美术)
IV. J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第083131号

中国画技法丛书

案头画范·杨乾亮画鸟

出版者 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

编 绘 杨乾亮

责任编辑 刘普生

装帧设计 杨会来

版式设计 刘普生

制版印刷 北京百花彩印有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2008年7月第1版 第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/12 印张: 6

印数 5000册

ISBN 978-7-102-04288-6

定价 32.00元

作者简介

杨乾亮, 1949年生于北京。天津市美术家协会会员。师范毕业, 中专艺术教师。现任职于天津劳动经济学校。

已出版著作: 《怎样画戏剧人物画》《写意画马技法》《学画马到成功》《怎样画荷花》(提高篇)《怎样画牡丹》《画荷花》《和名家学国画·荷花》《和名家学国画·牡丹》《画果蔬》《学习画花》《学习画鱼》《学习画虫》等。

概述

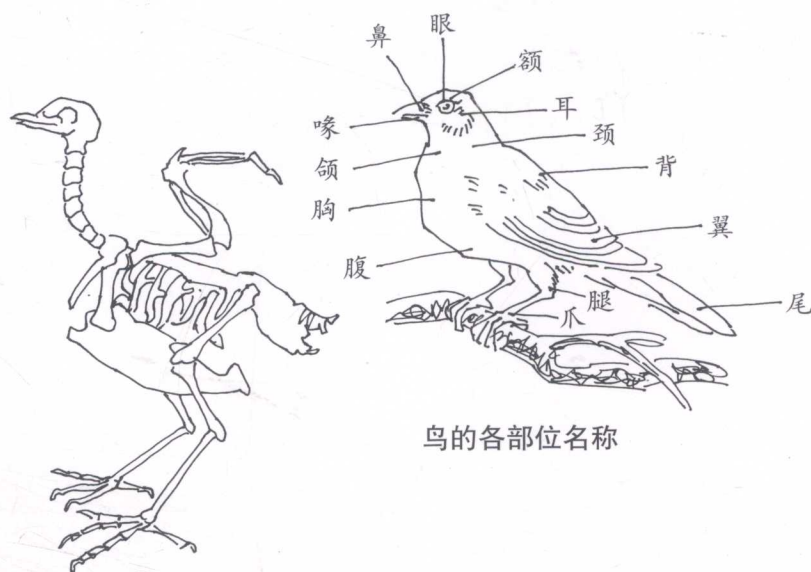
鸟是花鸟画的重要题材。鸟类是人类生活中不可缺少的伴侣，许多鸟不仅具有美丽的形体和缤纷的色彩，并且还有可贵的品质和性格，从而引起画家描绘鸟类的兴趣。因此，鸟类成为中国历代画家喜爱的题材。

鸟类属于恒温、卵生的脊椎动物。它的躯体成一个梭形，鸟的前肢演化为一对翅膀，全身遍披羽毛。鸟类的骨骼，露于体表的是嘴和下肢。上嘴骨与头愈合在一起，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（鹤与鸡的胫骨露出得多一些）。鸟爪有四个脚趾，鸟体羽毛可大体分为两类，即“翎”和“毛”，因此古人也曾把画鸟称为画“翎毛”。“翎”指较大的比较硬挺的羽毛，中间生有明显的羽轴，与两侧生的分羽区别先明。在飞翔时起主要作用的是翅、和尾。“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、腹面与膀胱上的毛走向都不同。

鸟的头部和躯干是两个卵形，连上颈部、加上翅尾就形成了鸟的形象。鸟的翅膀张开大致可分为三种翼形：方形翼、尖形翼、圆形翼。鸟的尾羽形象变化很多：如平尾（鸥、鹭等）、凸尾（伯劳）、尖尾（雉类）、楔尾（啄木鸟）、圆尾（鸿、鹄等）、凹尾（绣眼、白玉鸟等）、燕尾（家燕）。画鸟的形象不要照相式地自然主义地描写，可加以夸张改造，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。按照鸟类生活地域，可分为留鸟和候鸟两大类。画鸟补景时必须注意季节的变化。

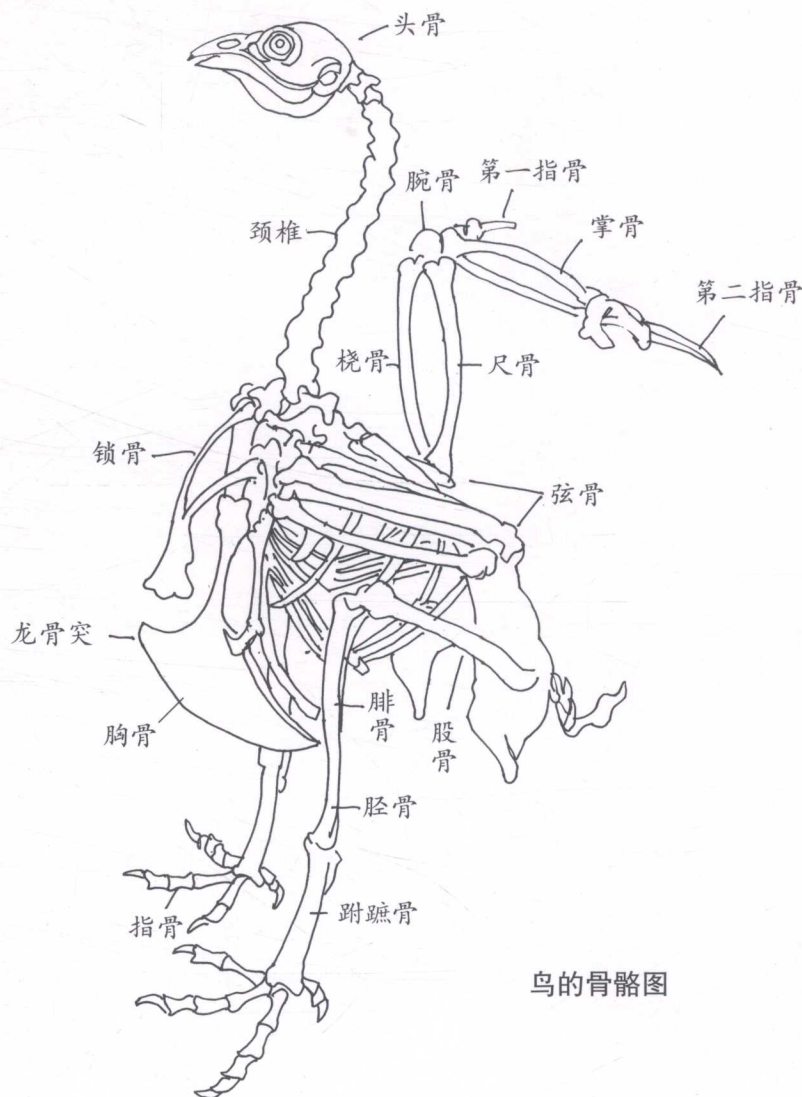
鸟类按照生活习性和外形特征可分为八大类，各类鸟因食性、觅食方式和生活环境不同，形成各不相同的体型特征：

1. 如走禽：鸵鸟等，翅膀退化，腿发达强劲，不常入画。
2. 游禽：鸳鸯、鸭、鹅、雁等。游禽类颈长，嘴扁而宽，眼睛靠上，头略呈三角形，前高后低，胸部宽阔平扁，尾短小，足短并有蹼。
3. 涉禽：鹤、鹭等，常栖息于浅水地带，习惯长时间站在水中等候鱼虾游来，啄而食之。涉禽颈长、腿长、嘴长、尾短。鹭、鹅类趾间也有蹼，但不如游禽发达，爪四趾着地。鹤类无蹼，后趾退化不着地，前三趾分开角度较大。鹤类飞时颈伸直，鹭类飞时颈蜷缩。
4. 鸡鸽：鸡鸽类头圆，上嘴基部有一对皮膜，脚宽、翅膀大、善于飞翔，腿短而强，眼、爪多为红色，多数嘴尖长。北京鸽嘴很短。
5. 鹑鸡：鹑鸡、石鸡、雉类、孔雀等。鹑鸡类食性很杂，常刨土觅食谷物种子。头部略呈三角形，前尖后宽，上嘴长于下嘴，尖弯但无钩，爪亦较强。翅膀短圆，善走，不善飞翔。鹑鸡类尾短。雄鸡类多有漂亮的长尾，头有羽冠或肉冠，脸部多裸露肉皮。
6. 猛禽：鹤、鹰、雕等。猛禽类食肉，性格凶猛。头部扁平，上眼眶突出，眼大凹进，并略向前集中。嘴部粗壮弯成尖钩状，嘴的基部有蜡状膜或羽须，口裂大，延伸至眼下方；腿爪粗壮，指甲弯成尖钩状，是捕食的利器；翅膀强大厚硬。
7. 攀禽：啄木鸟、鹦鹉、翠鸟等。攀禽以善于攀缘树木为特点啄木

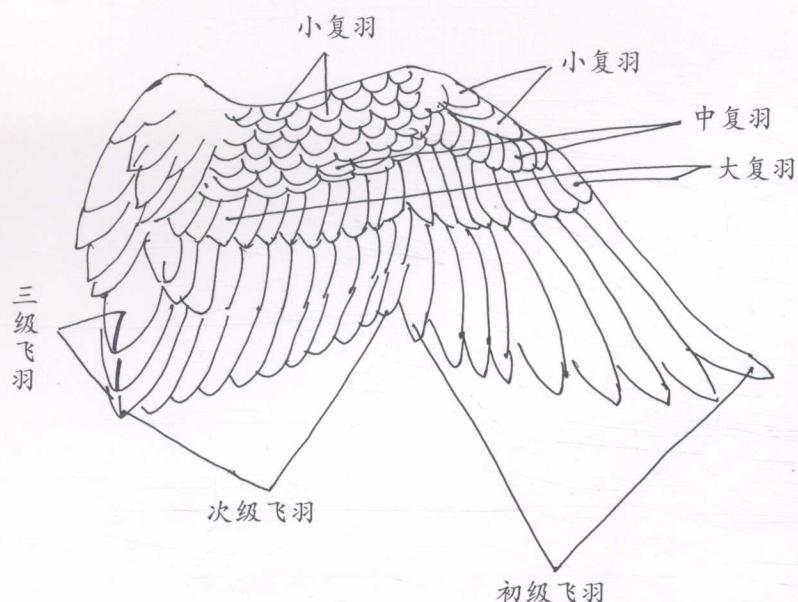

鸟的各部位名称

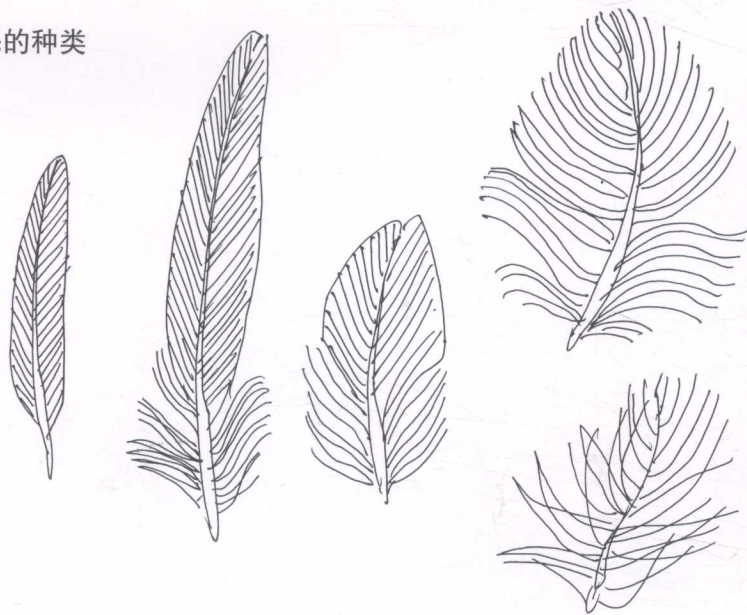
鸟的骨骼结构

鸟的骨骼图

羽毛的种类

鸟与鹦鹉的第四趾转向后方；翠鸟的二、三趾基部相连，三、四趾并生，只能攀枝，不宜落地。

8. 鸣禽：鸣禽是鸟类中最进化的一类，善飞翔，善跳跃，有声带，善鸣，嘴形因食性而异。

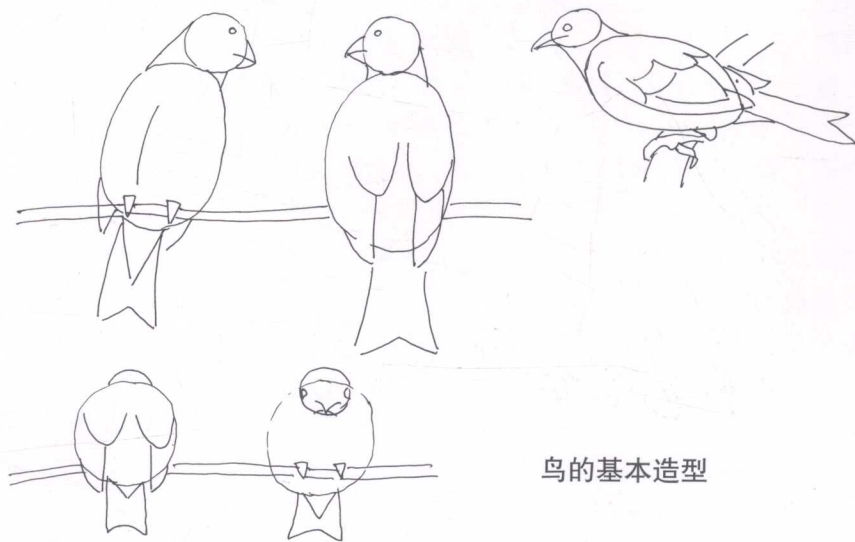
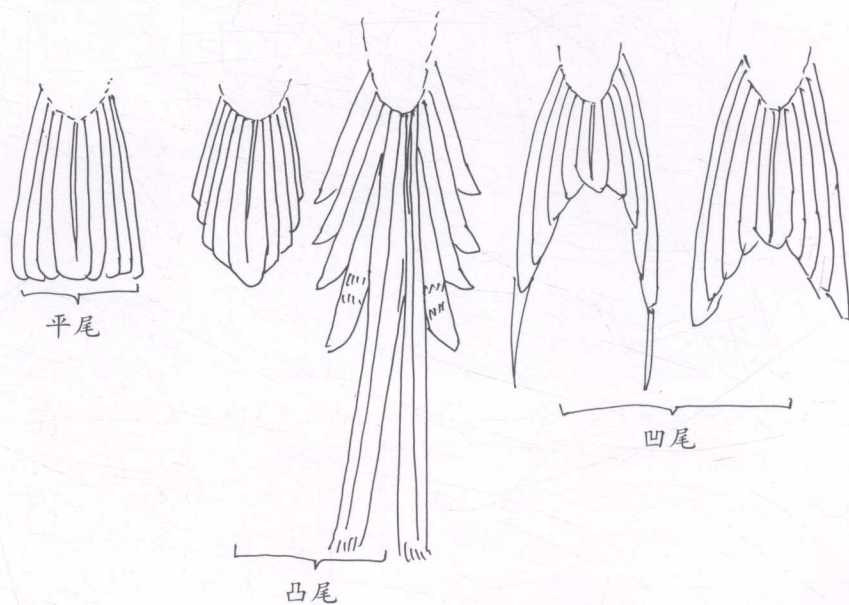
鸟类的写意画法

写意鸟类技法非常丰富，有没骨小写意、大写意等表现形式，也有水墨、淡彩、重彩等技法。限于篇幅这里只介绍鸟的写意技法。写意画鸟技法是由工笔技法发展演变而来的，同样是按照鸟体各部结构用笔。和工笔画比较，鸟的造型更需要夸张和取舍、简练而概括。为强调其神情，鸟眼一般都要夸大，鼻须等细部可略去不画，虚实关系拉大，重视整体效果。写意法用笔以少胜多，要熟悉鸟体的结构形象，意在笔先，下笔肯定，笔触清晰，同时又要灵活多变，以表现鸟体多种质感的变化。

一般眼、嘴、浅色的翎毛和爪都用勾勒方法。写意法勾勒与工笔法

不同，就像行草书的笔法与楷书的笔法不同一样。勾线时，中锋侧锋并用，勾毛多用渴笔枯墨，勾点鸟爪要顿挫有力，表现骨节结构。总的说来写意勾勒，勾线自由，注意趣味。一般较深色的翎毛大多用点的方法，软毛按头、背、胸腹等大的块面为单位，翎片则按每个羽片为单位，一笔或多笔点下来，也有的点与丝毛结合。点翎片尽量使笔与形结合，一笔成形，并有浓淡虚实变化。有斑点的鸟，可一次用色点成。画重彩的鸟，如锦鸡、鸳鸯等，一般用积墨、积色法，先点墨，再点其它的颜色，最后点石青、石绿等重彩。点法特别重视水分的掌握，水太少则枯不润，水分太多容易浸出鸟体轮廓，显得臃肿难看。要经过多次练习才能恰到好处地控制水分。一般画小鸟，头在前面的多，从头部画起。先勾眼、嘴，点上头部、接背部、勾膀、点覆羽、点三列与二列飞羽、点一列飞羽、添尾羽完成；然后点喉部接胸腹部、胫部、及爪，最后点睛。

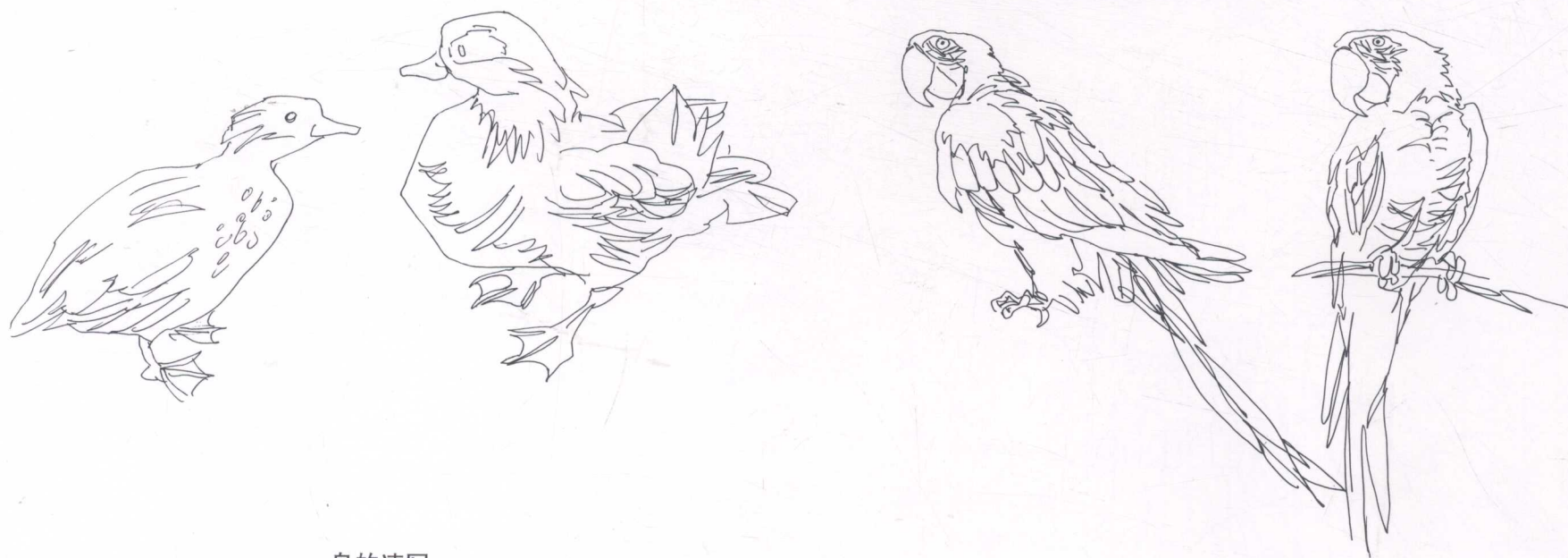
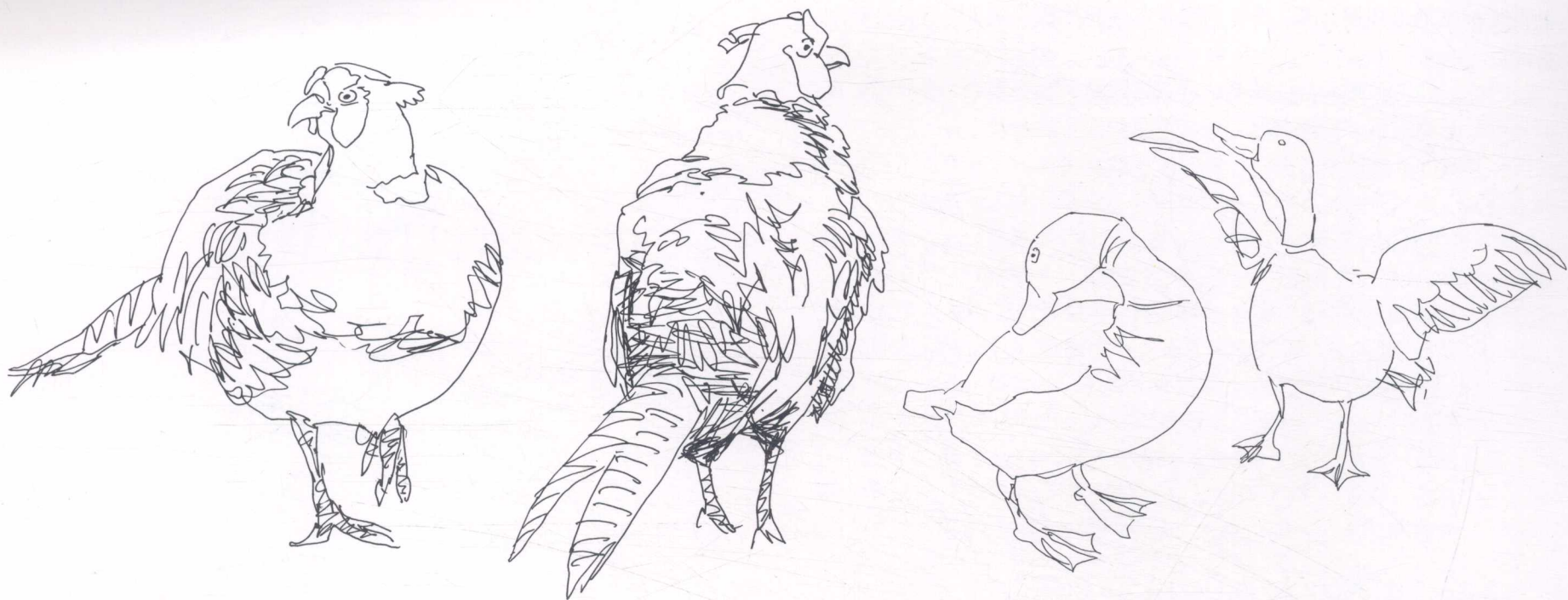
一般大鸟多从前面的背翅或胸腹画起，然后画头部，最后勾爪、点睛。写意画鸟着色的步骤也是先墨后色，先淡彩后重彩，也有分染、接染、点染、罩色、衬托等类似手法。不过都要注意水分的控制，不像在

鸟的基本造型

总之，画鸟和画其他的東西一样，要注意平时多观察，多练习，多画速写，只有这样才能画好鸟。

鸟的速写

一、丝毛法

丝毛法就是把笔头压扁。然后蘸墨或色，顺着羽毛生长方向，一排一排地画。如果一开始，还不能很好地掌握鸟的形体，最好先用铅笔画

出鸟的轮廓，然后再用毛笔丝毛。

二、点虱法

点虱法是写意画中常用的方法。就是用毛笔蘸上墨或色，按表现对象的形态进行点染。特别要注意的是对鸟的形体进行高度的概括提炼，墨、色

要有深浅、浓淡的变化，这样才能表现写意花鸟画的韵味。

三、勾描法

(一) 楷法勾描

这种勾描的方法就是用写楷书的行笔方法来勾描物体，特点是中锋行笔，线条粗细较均匀、工整。

(二) 行草勾描

此法是用写行书、草书的行笔方法描绘对象，中、侧锋并用，笔法灵活、生动，个性突出，线条富于变化，是写意画中最常用的方法。

色法
先用墨画
后用石色
复画其上

色法二
用颜色调墨
直接用色墨
画。

翠鸟的画法

四、色法

色法有两种形式。

第一种，是先用墨画，然后在墨上复画颜色。

第二种是用颜色调墨或直接用色来画。

这两种方法都是写意花鸟画的常用方法，我们可以画面的需要灵活运用。

几种鸟的画法

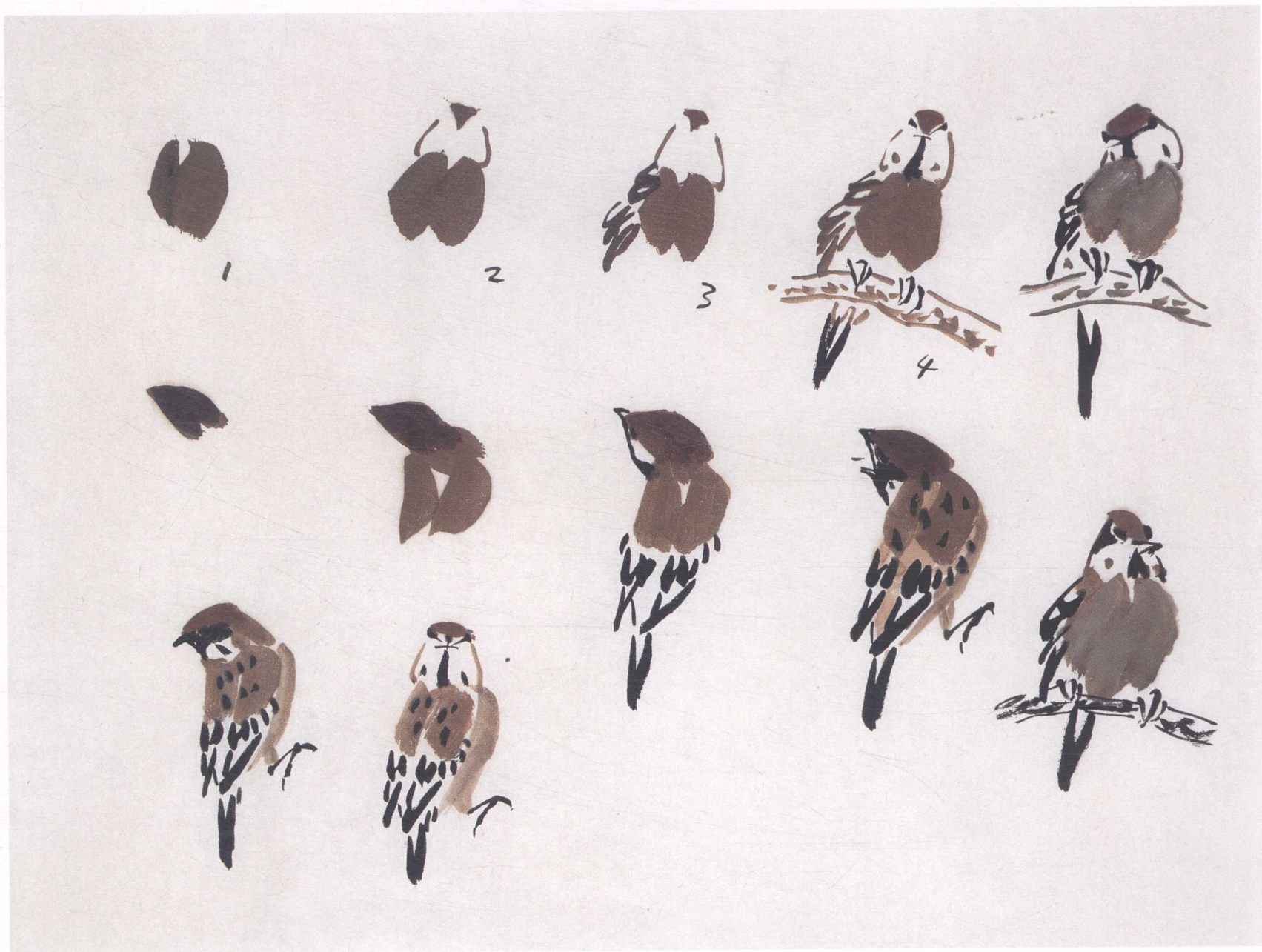
一、麻雀的画法

掌握了鸟的形体结构基本型、起稿的动态变化以及默写的技巧以后，还要熟悉所画鸟的具体形态、结构特点。如各部位羽色、生活习性等，然后提炼、概括，才能画出比较理想的鸟来。

麻雀是常见的鸟，大家比较熟悉，而且在造型和表现方法上，可以代表一些小型鸟的画法。所以，选择麻雀作为画鸟的入门练习较为适合。

麻雀在鸟类学里属于雀形目的文鸟科，其体长约140毫米、嘴锋11毫米、翼长70毫米、尾长56毫米、跗跖17.5毫米，雌雄相似。各部位羽色分别是：自额至颈纯栗褐色，上背及两肩棕褐而且密杂

以黑褐色斑纹，斑驳错杂甚著；下背至尾上复羽暗砂褐色；尾暗褐，羽缘较淡；飞羽黑褐色而贯以两道棕白色横斑；眼先和眼下缘、颊、喉部均黑色；头与颈的两侧白色；耳羽下部有一黑色斑块；下体余部灰白色、两胁浅褐色；眼暗红色；嘴黑色；脚肉褐色。生活习性为：喜结群在树枝、地面活动，主要分布平原地带，亚种分化很多。了解了麻雀的这些情况以后，经过提炼、概括、艺术加工就可以画了，书中的麻雀画法就是其中一种画法。画其它的小鸟时也应该这样处理。一般情况下画的鸟应该和真鸟大小差不多，不要过大或过小。

麻雀画法之一

麻雀的头和背部可用墨和朱磬调合的近似褐色的颜色画，也可用赭石色画。胸及腹部可用墨或淡墨或淡赭或藤黄来画。飞羽、嘴及眼和头部黑斑、尾均可用浓墨画。先调较浓的墨，再将笔尖蘸水，用一笔或者两笔画出腹部。再用褐色画头及羽翅。快干时，用浓墨画眼、嘴和黑斑及爪，最后用添画鸟尾。

麻雀画法之二

依次以褐色画头顶、翅膀，再以浓墨画三级、次级及初级飞羽和尾，然后勾画嘴、眼、头部黑斑和背上黑斑。接着以淡墨笔的笔尖稍蘸较深之墨点写胸腹和尾下复羽。最后画鸟爪，要特别注意用笔的节奏。

麻雀画法之三

麻雀的胸腹部既可用没骨法点写，也可以先勾后染。鸟的背部可以用褐色点写而成，也可以点赭褐色以后，再用浓墨点适当的点子，以破墨法画之，以表现麻雀背部的花斑。

麻雀画法之四

画露腹飞翔的麻雀：先用墨画胸腹，再用褐色画头顶及两翅，用淡墨画飞羽，等干了以后，用墨画嘴、眼、头部黑斑和爪，并用淡墨画尾。鸟眼也可在墨上用朱磬画眼圈，再用白粉点眼的高光点。

麻雀画法之五

画露背飞翔的麻雀。先用褐色画头顶、颈、背及两翅，再画飞羽。等干后，以浓墨画嘴、眼、头部黑斑、尾，点背上黑斑。最后用赭黄染胸及尾上复羽。

麻雀的几种姿态

1、用赭石加曙红加墨画头部。用墨勾眼，用藤黄加赭石加墨点鸟身，用色墨淡些，然后用重墨画羽、翅、尾。

2、用同样的方法画第二只麻雀。

3.用藤黄加赭石加墨画稻穗，用浓墨画稻叶。

4.最后用重墨双勾稻穗、画芒刺。在适当的位置题款、钤印。

二、八哥的画法

八哥又称鸛鹁。通体羽毛黑色，有光泽。嘴根部有一束长羽，成冠。在初级飞羽根部，有一块白色的横羽斑，尾羽末端也有白色斑纹。其眼黄褐色，嘴橙黄色，脚和趾鲜黄色。鸟体全长八寸许。

先以重墨画胸腹，随之用淡墨勾出嘴和眼圈，浓墨画头、冠羽、点睛。

再用同样墨色点背和翅。用白粉染嘴，藤黄染嘴根、画爪，朱磬色染眼，最后以淡墨画尾。关键是头颈与胸部、背与胸侧、背与翅等这些相接地方，都应适当留出飞白笔，鸟形的各部位才不会模糊不清。

