

二筆禽畫法

志林 編繪

天津人民美術出版社

工筆禽鳥畫法

王志林

王志林 编绘

津新登字005号

天津 人民美術出版社 出版发行

新华书店 天津发行所经销 天津市人民印刷厂印刷

1992年12月 第1版

1996年8月 第5次印刷

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 4.25

印数: 20001—30000

ISBN 7-5305-0316-2/J·0316

定价: 13.80元

目 录

前言	1
一、鸟类的形态与构造	2
二、鸟的骨骼	4
三、鸟的生态类群	6
四、鸟的造型方法	9
五、鸟的绘制方法	11
(一)技法名词解释	11
(二)绘制步骤图例	17
图例一白玉鸟画法步骤	18
图例二黄鹂画法步骤	20
图例三葵花鸟画法步骤	22
图例四云雀画法步骤	24
图例五麻雀画法步骤	26
图例六芙蓉鸟画法步骤	28
图例七黑领棕鸟画法步骤	30
图例八北红尾鸲画法步骤	32
图例九画眉画法步骤	34
图例十白头翁画法步骤	36
图例十一松雀鹰画法步骤	38
图例十二八哥画法步骤	40
图例十三骨顶鸡画法步骤	42
图例十四翠鸟画法步骤	44
图例十五山鹊画法步骤	46
图例十六寿带画法步骤	48
图例十七虎皮鹦鹉画法步骤	50
图例十八鹌鹑画法步骤	52
图例十九雉鸡画法步骤	54
图例二十锦鸡画法步骤	56

前 言

迄今为止,专门讲述工笔禽鸟画法的书还很少见,虽有一些工笔花鸟画技法方面的书,却大多以讲述花卉画法为主,而对禽鸟的画法则谈的不多。六十年代初,张其翼先生曾写过《我怎样画翎毛》一书,专门讲述工笔禽鸟的画法,很适于初学,但出版至今,已过去近三十年,欲求而不可得。在长期的教学活动中,也深感这方面资料的贫乏,每每初学的青年朋友问及这方面的技法问题,一时间也很难作出较全面较系统的回答,这给初学的青年朋友们在这方面的学习造成了很大的不便。

花鸟画是传统绘画艺术的重要组成部分,主要以花和鸟为描绘对象,揭示大自然的美妙,给人以美的享受。这种画虽然都是以花和鸟为题材,但在每幅作品中对花和鸟的描绘却各有侧重,有的以花为主体,有的则以鸟为主体。在浩繁的花鸟画作品中,无论是古代还是现代,以鸟为主体的花鸟画(包括工笔和写意)可说是数不胜数,这说明禽鸟在花鸟画作品中的重要地位,同时也说明作为一个花鸟画家,要想把画画好,除能为众芳写照外,还要能为禽鸟传神,两者不可或缺。因此为了工笔花鸟画的繁荣和发展,为了帮助初学的青年朋友们学习这方面的基本技法,给他们的学习多创造一些方便条件,编绘一本专门讲述工笔禽鸟画法的书还是很有必要的。多年来想在这方面做点什么,却总觉力不从心,近来在师友们的鼓励和帮助下,动手绘制整理了一些画稿,编成了这本禽鸟画法的册子,希望能对初学的青年朋友们有所帮助。

本书的宗旨,是如何使初学者初步掌握传统工笔禽鸟的基本绘制技法,比较侧重于直观,因此本书以图例为主,每图加上必要的文字说明,并于图例之后附范画一幅,以供参考。

禽鸟通身长满各种颜色的羽毛,绚丽多彩,形态各异,是天然的艺术品。所以,画鸟其实就是画鸟的各种颜色的羽毛,这是画鸟技法的重点所在。鸟的羽色很复杂,但概括起来,可分为这样几个类别:即浅色类、深色类、重色类及杂色类。浅色类包括白色、黄色及羽毛较淡的鸟;深色类包括黑色、深褐色等;重色类系指蓝、石绿及大红羽色等;而杂色就是指一个鸟体上生长着几种颜色的羽毛及羽色虽单纯但却斑纹复杂的鸟。本书对每个颜色类别都以一两种具有代表性的禽鸟为例,分步骤图示范画法的全过程,这样对初学者来说可能更方便一些。

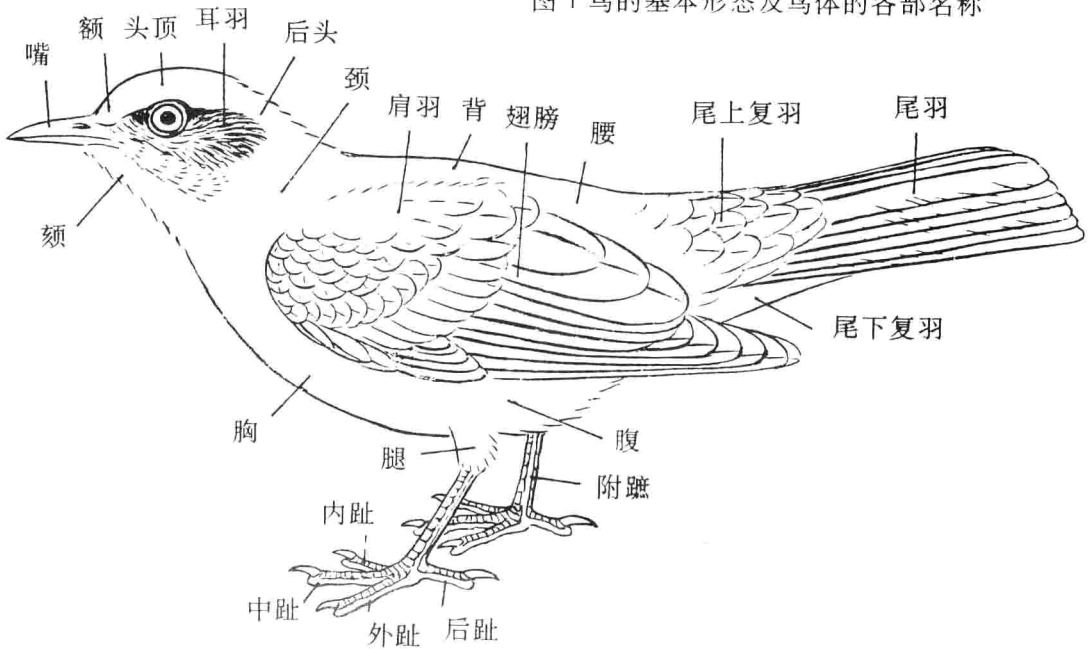
除此之外,本书还对鸟的形态构造、生态类群以及鸟的各种动态画法等都作了简要的叙述,以帮助初学者了解一些鸟类的基本知识和禽鸟的基本造型方法。

由于本人的水平有限,错误和缺漏之处在所难免,望朋友们批评指正。

一、鸟类的形态与构造

鸟类是能飞翔的动物,它的形体结构都是与适应飞翔密切相关的。鸟的体形呈纺锤状,全身生长着轻而坚韧的羽毛,角质的嘴生长在头的前方,无牙齿,其形状长短不等多种多样,与所食食物及生活环境有关,颈长而灵活,前肢特化为翼,后肢为腿和脚。整个大腿和躯干粘连在一起,又有羽毛覆盖,所以看不见,只有不被羽毛覆盖的小腿的下半部才能看清楚;脚由跗蹠和趾组成,通常鸟的脚趾为四只,功能各异,多种多样,其跗蹠有长有短,相差悬殊。体后有尾羽,飞翔时起舵的作用。真正的尾骨已经退化,最后几块尾骨愈合成一块尾综骨,以支持扇形的尾羽。

图1 鸟的基本形态及鸟体的各部名称

鸟类的身体分为头、颈、躯干、尾、两翼和双脚几个部分,眼睛生长在头的两侧嘴角的斜上方,耳被掩盖在眼后方的耳羽下面。头部分为额、头顶和后头,下部为颏。有很多鸟的头部生有形状各异的美丽的冠羽;躯干的上部为肩、背和腰,下部为胸腹;腰后面的羽毛叫尾上复羽,与其相对的腹后面的羽毛叫尾下复羽,统称为尾筒;翅上的羽毛最长大的部分叫初级飞羽,有九至十根,生长在掌骨上,稍短而圆的部分叫二级飞羽,有八、九根或十多根不等,生长在尺骨上紧挨着二级飞羽的三根长度呈递减状态的飞羽叫三级飞羽;其翅的上面较为短小和成鳞片状的羽毛称为复羽,分别叫初级复羽、大复羽、中复羽和小复羽。另有三、四根生长在第一指骨上的短而尖的羽毛称为小翼羽。各种鸟的翅形差别很大,善飞的鸟两翅长而尖,如燕类和许多海鸟,不善飞的鸟则翅膀短圆,如雉、鹑一类的鸟。鸟类的

尾羽多为十二根，也有十根的，其形状多种多样，长短各异，分圆尾、平尾、燕尾、楔尾和凹尾等。

鸟羽的色彩极为丰富，有的绚丽多彩，有的浅淡素雅，具有保护、示威和向雌鸟求爱时炫耀等作用，有的鸟类的羽色常伴随年龄的增长和季节的不同而有所变化，一般幼鸟多具花斑条纹。春季繁殖期的雄鸟羽色更鲜艳。有些鸟雌雄羽色差别很大，雄的漂亮、雌的灰暗，而有些鸟雌雄羽色并没有区别。

鸟类的脚和嘴式样繁多，都与其生活习性相适应。有些鸟的嘴型扁阔，脚短而趾间有蹼，有些鸟的嘴则呈长尖形或弯钩形，而脚细长或生有强健有力的弯钩形的利爪。这些各具特色的形态与构造，都是长期适应生活环境和生活条件的结果。

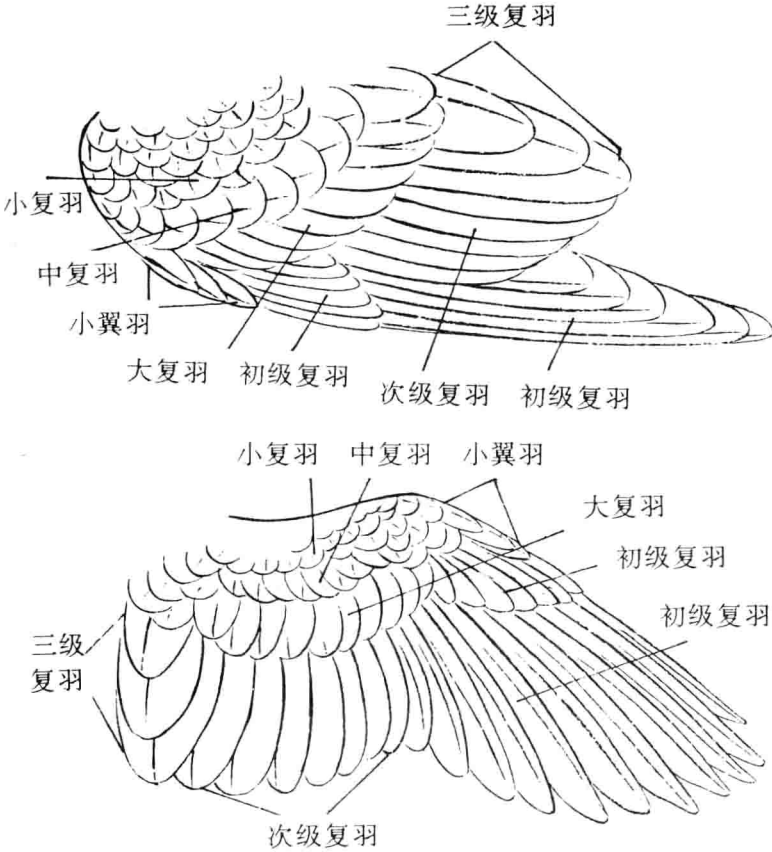

图 2 翅膀各部的翅羽名称

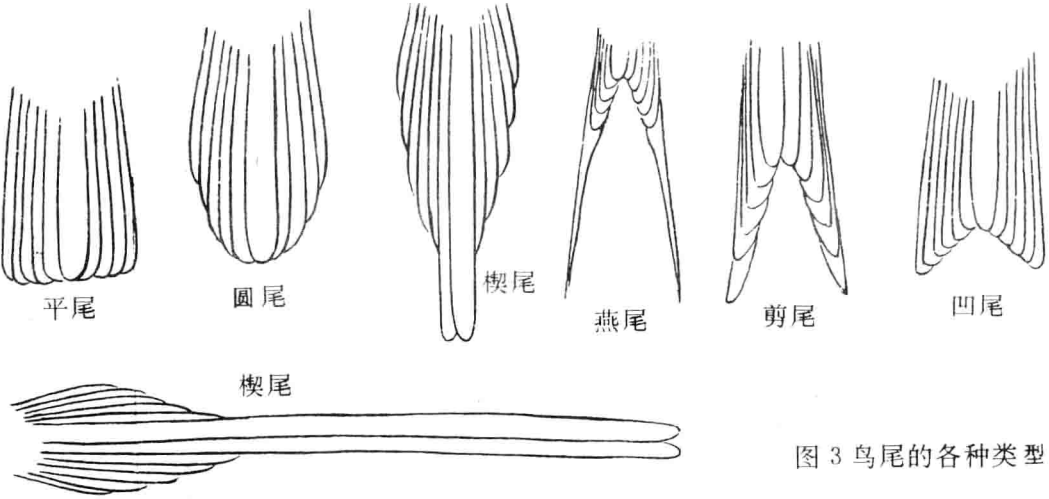
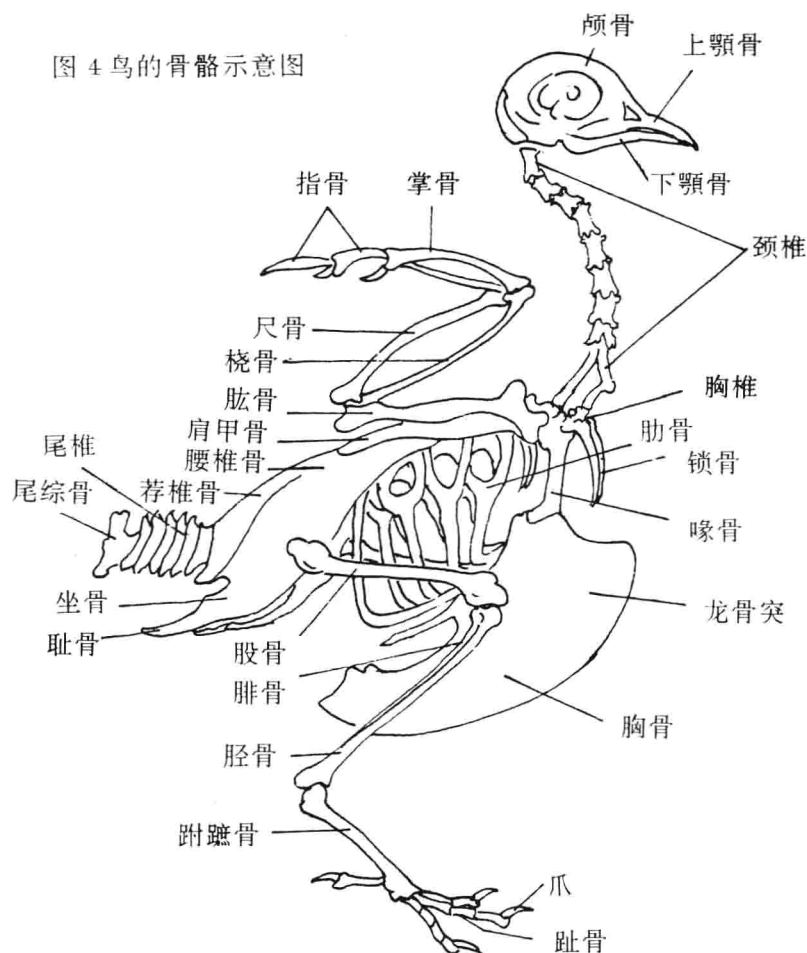

图 3 鸟尾的各种类型

二、鸟的骨骼

鸟类有一副质轻而坚固的骨骼(如图4),内有空隙,互相连通。头部的骨骼叫颅骨,其前面的嘴分为上颌骨和下颌骨;脊椎骨分为五个部分:颈椎、胸椎、腰椎、荐椎和尾椎,与胸骨结合成一个结实的架子,肋骨就由强有力的肌肉韧带固定在这个架子上。各种鸟类的颈椎骨数目不同,长颈的鸟数目多,短颈的鸟数目少。譬如长颈的天鹅有二十五枚,而短颈的鸽子只有十四枚。骨架前面两侧生有喙骨和锁骨,肩甲骨由锁骨锁在胸前;腰椎骨的后面

图4 鸟的骨骼示意图

是荐椎骨,其两侧是坐骨,再后面就是尾椎骨和尾综骨。善飞的鸟在胸骨上长有三角形的龙骨突,以增加胸肌及扑扇两翅时肌肉的连接力。不善飞的鸟其龙骨突就很小。游禽类的龙骨突比较宽长一些。

鸟类的一双翅膀相当于前肢,生有粗壮的肱骨,与尺骨和桡骨相连,尺骨比桡骨粗壮一些。再接着就是掌骨和指骨。各种鸟的翅膀长短也不同,善飞的鸟发达,不善飞者则退化,如鸪、鸡之类的鸟就属不善飞者,有

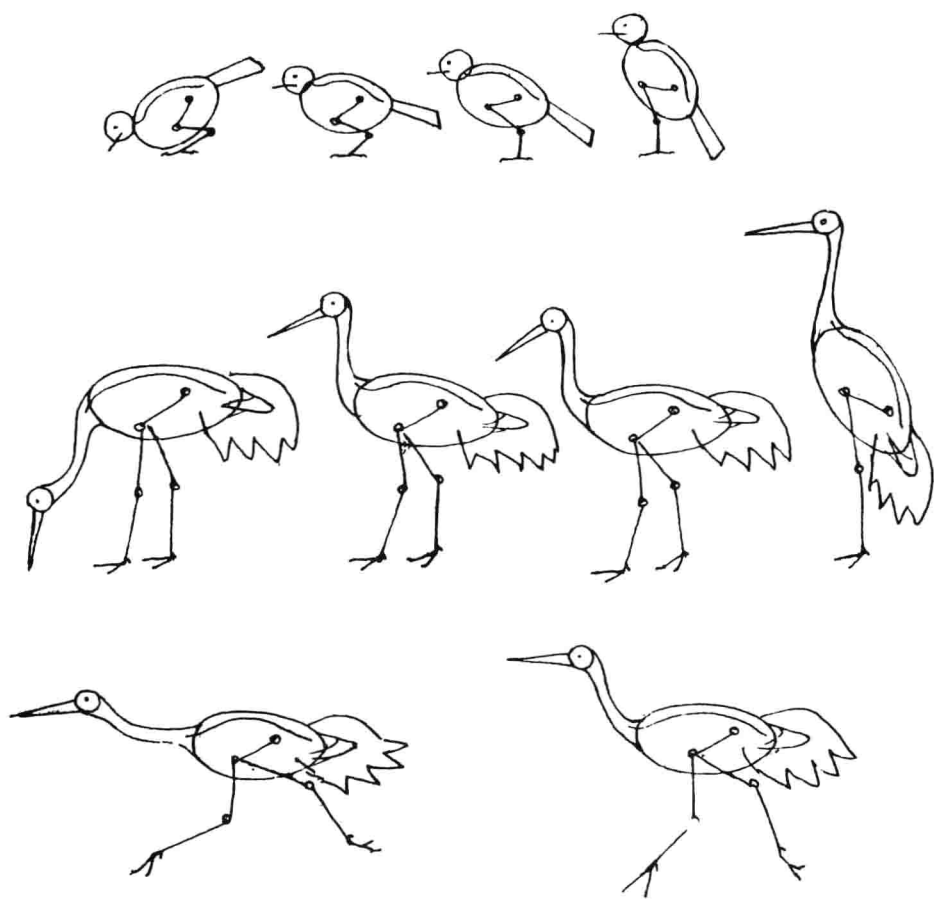
一些鸟甚至失去了飞翔的能力,如鸵鸟和企鹅等。鸟的后肢骨骼中,股骨较短,生在躯干的皮内,与胫骨相接,再下面就是跗蹠骨,跗蹠骨连接着趾骨,通常是前面三趾后面一趾,前面的三趾中内趾二节,中趾三节,外趾四节,向后的一趾只有一节。鸟类的胫骨和跗蹠骨长度各有不同,涉禽类较长,而其它类的就较短。由于股骨短且在躯干的皮内,而构成小腿的胫骨虽在躯干之外却大部分被羽毛所掩盖,所以整个腿部只能看见一些小腿的下半部,因

此不了解的人就多把跗蹠当成了鸟的小腿,其实这是一个误解。

了解鸟的骨骼结构对画鸟来说很重要,因为鸟类的每一个动作和姿态都与骨骼中关节变化有关系。但从画鸟的角度与从生物学的角度对鸟骨骼的了解是不同的,生物学是科学,而画鸟是艺术,画鸟者能了解鸟骨骼的基本结构及运动时的变化规律就可以了。鸟的所有能活动的部位都很灵活,变化莫测,如头、颈、翅、脚等。但大腿却是个例外,因为鸟的大腿骨(股骨)是生长在躯干的皮内,所以这就使大腿的活动受到了很大的限制,使其不能像人一样作大幅度的摆动。

鸟类的骨骼像其它动物一样不但长在皮肉里,而且表面还有一层厚厚的羽毛覆盖着,不易被人看清,所以有的人在画鸟时对腿脚的着生部位总是画不正确,不是靠前就是靠后,头、颈、躯干与腿脚的相互关系也不谐调,画出的鸟姿态别扭,重心不稳,这说明画者不了解鸟的骨骼结构,不清楚鸟的腿脚骨骼在怎样起着调解鸟体平衡的作用,致使才出现以上的问题,所以画鸟者一定要对鸟骨骼有一定的了解,而后每画出一只鸟来,都用骨骼结构大体上检验一下,问题就可以避免了。

图 5 鸟类活动时腿骨所起的平衡作用

三、鸟的生态类群

鸟类是脊椎动物中的一个大家族,种类繁多,形态各异,在漫长的生物进化过程中,为了适应多种多样的环境条件,逐渐形成了各种不同的生态特点,于是出现了猛禽、攀禽、游禽、涉禽、陆禽和鸣禽等各种不同的生态类群。

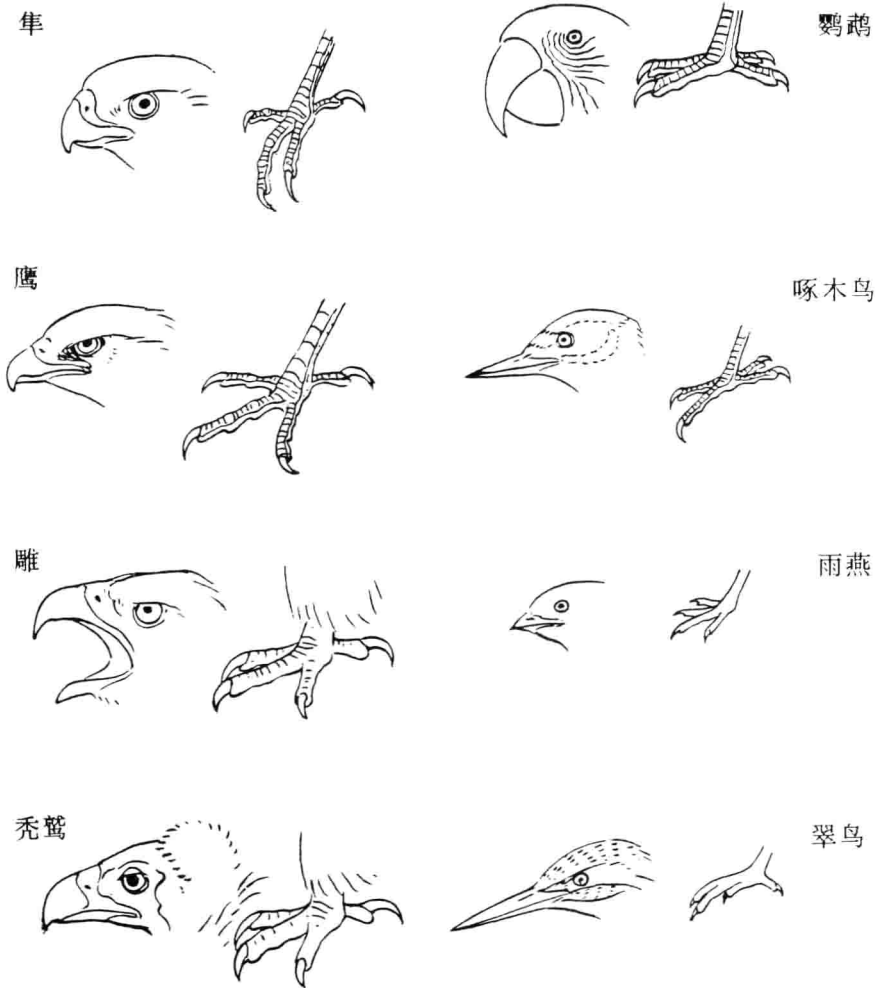

图 6 猛禽类(头及脚爪 的形状特点) 攀禽类(头及脚爪的形状特点)

猛禽类是指鹰、隼一类的鸟,嘴和爪弯曲而锐利,有强健的翅膀,视力发达,能在空中翱翔,并能以极高的速度猎取正在奔跑或飞翔中的动物。(如图 6 左)

攀禽是指善于在树上攀援生活的一些鸟类,如鹦鹉、啄木鸟、杜鹃等。这一类鸟脚趾呈两前两后,称对趾足,尾羽坚韧,其嘴强健有力,更有的足趾特化成四趾皆向前,称皆前趾足,如雨燕;还有的特化成前三趾几乎并合在一起,称合趾足,如翠鸟等。(如图 6 右)

游禽是指喜欢生活在水上的鸟类,胸腹平滑如船形,其嘴大多扁阔,也有尖的,腿脚生

长靠后,趾间有蹼,其足分为蹼足、全蹼足、瓣蹼足等几种类型,蹼足的游离中还有一部分因蹼膜较小而称半蹼足,或叫缺蹼足。这个类群的成员们都善于游泳和潜水,并在水中捞取和捕捉食物,在陆地上行动笨拙,但飞行速度却很快。如雁鸭类、鸥类及鸬鹚等。(图7左)

涉禽多生活在沼泽和浅水边,嘴、颈和跗蹠都比较长,但尾多很短,善于涉水,但不会

图 7 游禽类(头足脚爪的形状特点) 涉禽类(头足脚爪的形状特点)

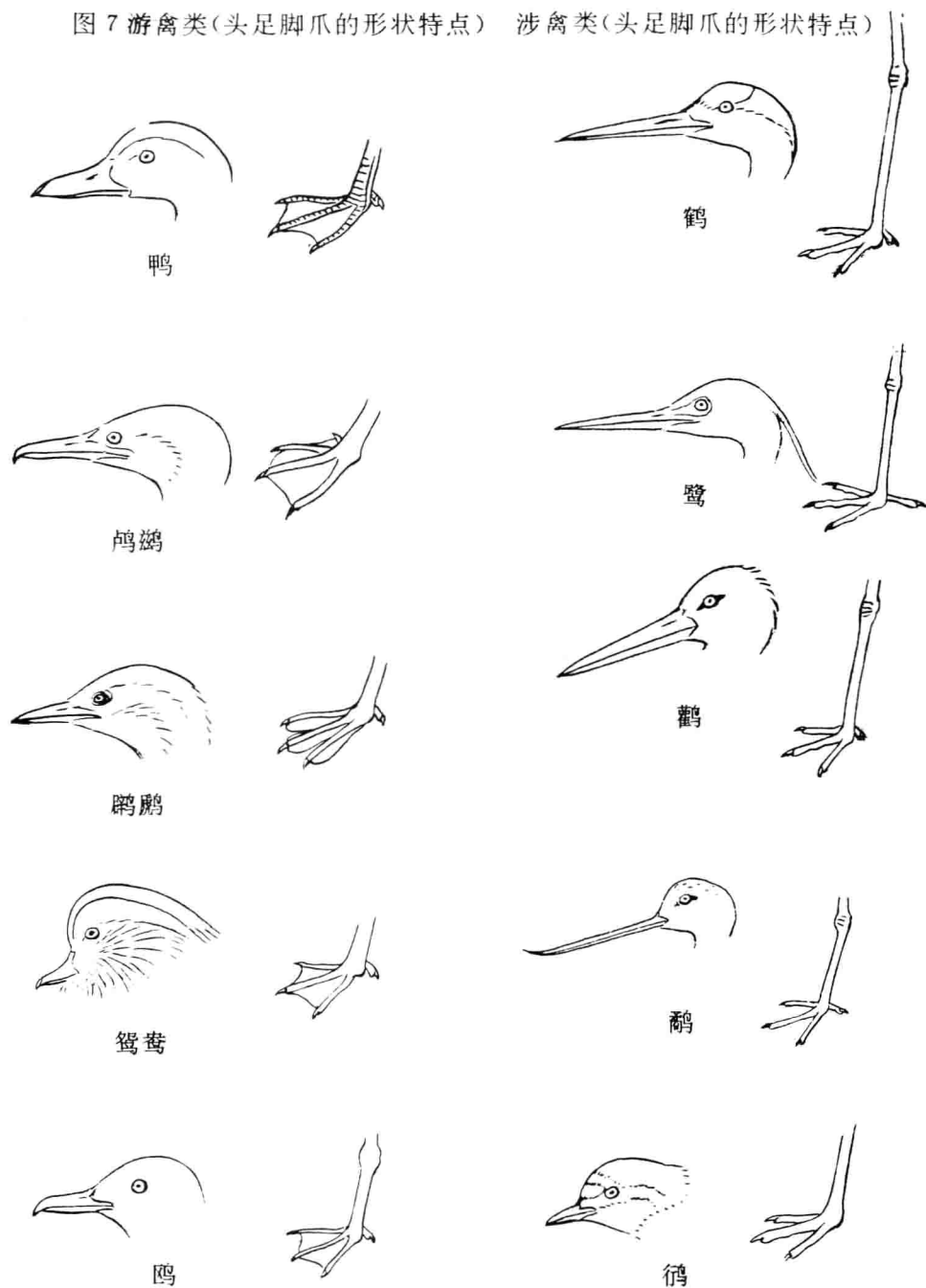

图 8 陆禽类(头足脚爪的形状特点) 鸣禽类(头足脚爪的形状特点)

游泳,低头从水底或地面取食。如鹤、鹭、鹈、鸕类等。(如图 7 右)

陆禽类善于在陆地上行走和在土中刨寻食物,翅膀短圆,不善飞翔,嘴坚硬,脚爪强健有力,并多数雄鸟在跗蹠上生有骨质的距,作为御敌和进攻的武器,这一类群的鸟大多数雌雄羽色有明显的区别,雄鸟艳丽多彩,而雌鸟则平淡灰暗。如各种雉类、孔雀、鹌鹑等。(如图 8 左)

鸣禽是体型较小而数量最多的一个类群,在构造上没有什么特化的地方,体态轻捷,活泼好动,灵巧善鸣,其歌声悦耳动听,并能建造各式各样的窝巢,有名的鸟类建筑师多在这个类群里。如画眉、八哥、黄鹌、百灵、燕子、山雀等。(如图 8 右)

四、鸟的造型方法

传统的画鸟方法多是先观察记忆鸟的形象和动态,从整体入手,描绘主要的明显的部位,舍去不重要的、繁琐的东西,这样概括夸张以后所画出的鸟才可能形象生动,典型而自然,才不至画成标本鸟。

古人说“画鸟不离卵形”。所以我们在画鸟时首先画一个卵形当身躯,根据所要求的姿态,再在卵形的前面画一个小卵形当头部,然后依据头的动势画上尾、翅及脚爪,这就是一个粗略的鸟的形体。(如图9、图10)在此基础上按照鸟体的结构再细致刻画鸟的各个部分,一个完整的鸟的形象就完成了。

鸟的动态千变万化,其实主要是头动和尾动,腿脚在其中起着平衡的作用。以此方法

图 9

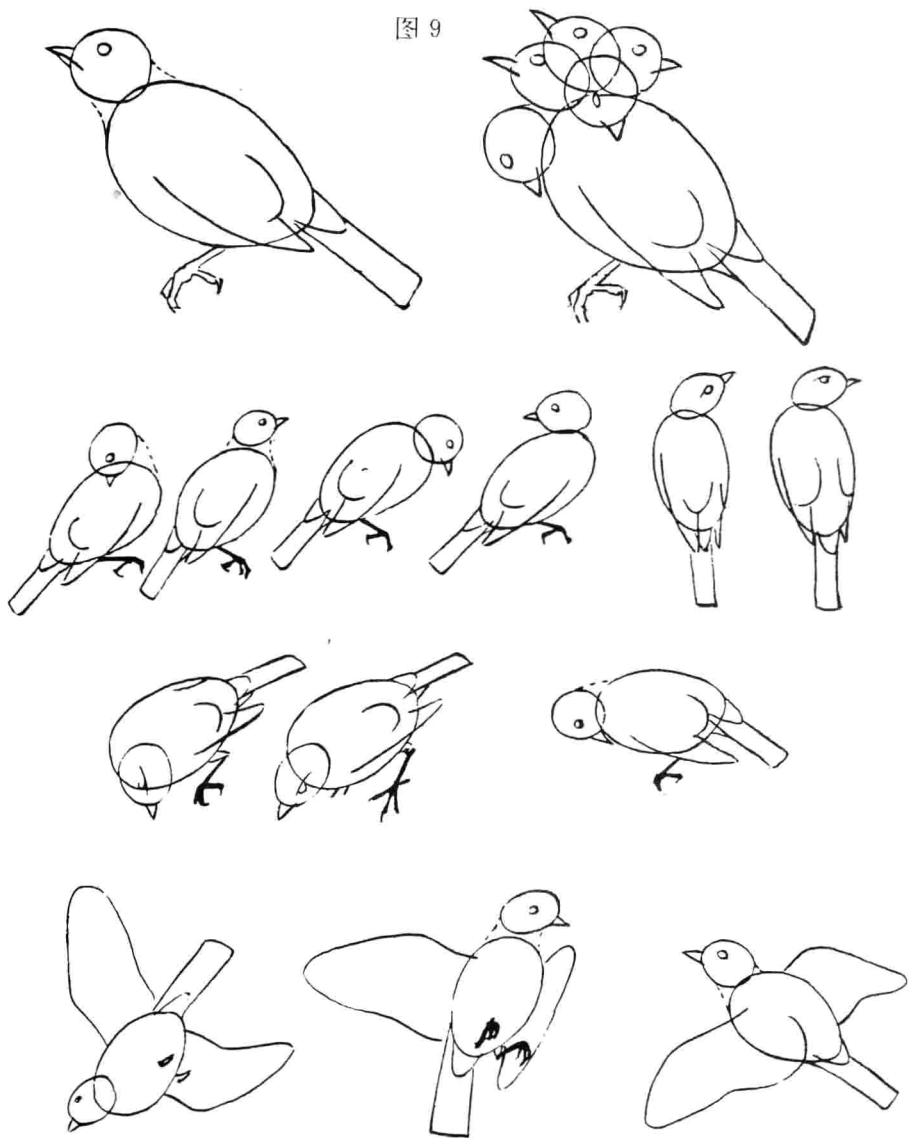
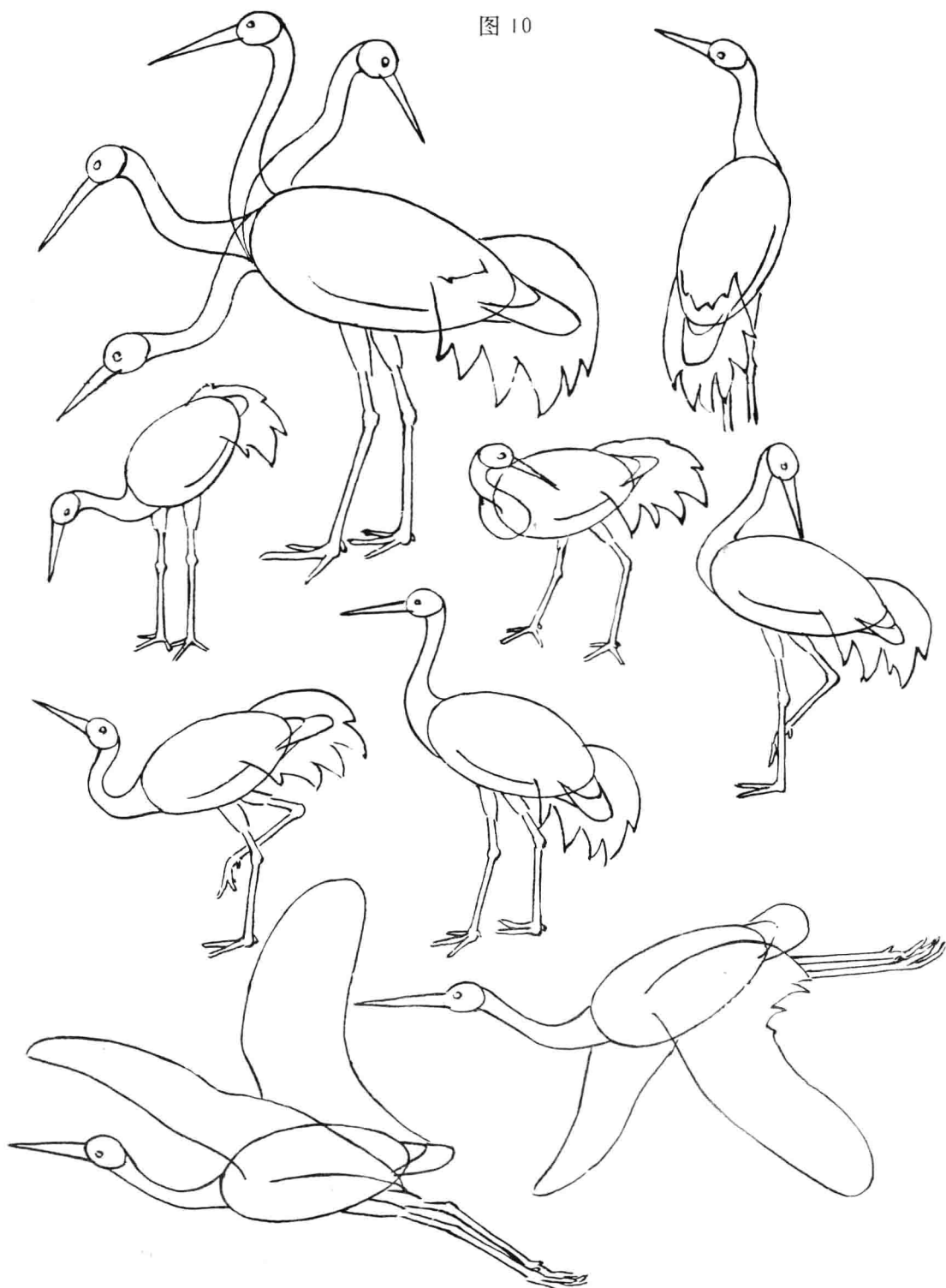

图 10

可以画出各种鸟的各种动态,并可借助此法画各种禽鸟的速写。这是一种简便易行的鸟的造型方法。

五、鸟的绘制方法

随着科学技术的发展和物质材料的丰富,中国画的绘制方法也在不断地丰富和发展,现在就已经有很多新技术新方法创造了出来,但这些尚不是本书所要谈的问题,本书所要谈的是初学者首先应当掌握的传统的工笔禽鸟绘制方法问题。

中国画传统的绘制方法多种多样,大体分为工笔、写意两大类,就其笔法而言,可概括为这样六个字,即勾、皴、擦、点、染、丝。具体说来,勾就是用笔勾线,有工笔勾法和写意勾法两种,工笔勾线要求工整严谨,笔笔中锋,一丝不苟,线条圆劲有力,此谓之紧勾。写意勾线其笔锋则中侧整散无所不用,手法灵活多变,线条粗细长短、干湿浓淡不拘一格,谓之松勾或率勾。画工笔鸟时即用工笔勾法,多用于勾鸟的翅、尾及大型羽片,鸟的嘴、眼及脚爪用线虽不多,却是勾线的难点,需要下一番功夫;皴就是在勾出轮廓的基础上皴以明暗,使物体显出有阴阳向背的立体感,多用于画山石及树木的枝干等,画工笔鸟此法不多用;擦其实也是一种皴,是一种不具体的模糊的皴,它多施于皴后,以补充皴之不足或丰富其皴,使物体显得更加苍润而浑厚,皴、擦两法在工笔鸟的绘制中几乎没有应用;点就是用笔点搨,形式很多,有很强的造型功能,但多用于写意画中,如点花、点鸟、点苔等等,此法在画工笔鸟时也有应用,但用的不多,其点法和函意亦与写意之点法有别;染就是用笔染颜色,如晕染、罩染、分染、统染等等,方法很多,是工笔鸟绘制的主要技法;丝就是用笔丝出线条,多指丝出鸟的羽毛和兽的皮毛,有劈笔丝和单笔丝两种,此种笔法在写意花鸟及工笔花卉中几乎没有应用,所以这种丝的笔法可以说是绘制工笔鸟的专用笔法。

中国画基本技法之一的“用墨”,在工笔画中显得并不那么重要,因为很多用墨的方法如积墨法、破墨法、泼墨法等等多指在写意画中的应用,在工笔画中墨几乎只是被当作一种颜色来使用,这也是在写意画出现之前它并不被人重视的主要原因。譬如在谢赫时代,作为中国画评论标准的“六法论”,甚至就没有提到墨的问题,而用笔和用色在那时却明确地提出来了。用墨的方法在工笔画中虽不作为重点提出,但墨作为一种基本颜色在工笔画中却非常重要,墨色即黑色,是众彩之合,因此也与众彩和谐,也就是说它与任何一种颜色调和或搭配都是谐调的,所以在画工笔鸟时不但很多鸟的黑色部分要用墨直接画出,就是赋染任何颜色,除了黄、白等极亮的颜色外,也大多要用墨打各种深浅不同的底子,然后在墨底子上再染颜色。这个底子很重要,如果没有这个底子,染上的颜色就不会沉厚,就显得浮浅。也不会谐调统一。后面的多种图例就说明了这个问题。

(一)技法名词解释

中国传统花鸟画的技法丰富多样,工笔写意各有所别,就算同是工笔画法,工笔花卉的画法与工笔禽鸟的画法也不尽相同,现就工笔禽鸟的绘制中所涉及的几种主要技法简略说明如下。

1. 勾——勾就是用笔勾线,前面已经讲过,因为我们是画工笔鸟,所以现在所讲的勾自然是工笔勾法。画工笔鸟勾线多用笔锋尖细而较硬的红毛笔或紫毫笔,线形基本为绷的较紧的平直线,变化并不多,但要求线条要匀实有力,自然流畅,除深颜色的鸟嘴、脚及眼

图 11

勾

图 12

复勾

用淡墨勾轮廓

染赭黄色

用较重的赭黄同类色沿淡墨线重勾一遍

用淡墨勾轮廓

羽片轮廓线在染色后模糊不清

沿原轮廓线重勾一遍

睛用重墨勾以外,其余翅、尾及大小羽片不论黑白及其它颜色,统用淡墨勾就。(如图 11)

2. 复勾——原来所勾墨线在完成染色后被某种程度地掩盖或减弱了,这时再用色或墨沿着原墨线重新勾一遍,就叫作复勾,复勾时所用的颜色多为所染颜色的同类色,譬如所染为黄色,那么复勾时就用赭黄色,所染为石青色,复勾时就用花青色等等。(如图 12)

3. 晕染——也叫渲染,就是把颜色或墨由深到浅均匀地染开,一般为多遍晕染,即第一遍染完后,待干涂一遍薄矾水,矾水干后再染第二遍色,依此再染第三遍或更多遍,染足为止,要特别注意的是在染每一遍颜色时都要淡薄,千万不能一遍就染过了头,只有这样染就的颜色方能匀润厚重,此即所谓古之“三矾九染”是也。具体染法有两种,一种叫干染法,另一种叫湿染法,干染法多适于小面积晕染,如鸟体小的局部及小的羽片等,干染时先把要染的墨或色赋于要染的部位,水分要足,然后用净水笔均匀地向外晕开,由深至浅,至

图
13

干染法(左上)湿染法(左下)晕染法(右下)

