

无师自通

学国画

禽鸟

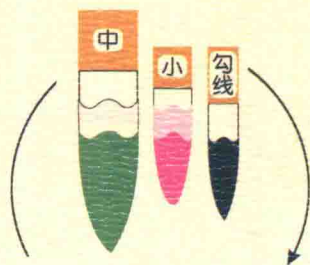
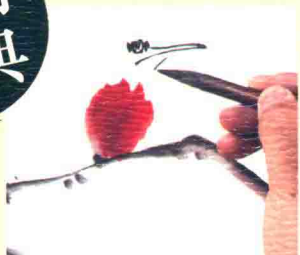
灌木文化 编著

(第2版)

浅显易懂的讲解示例，
零基础读者一样学得会！

书中每个案例的讲解都细致到推荐用笔、
用笔技法、调墨和设色技法，并配以图示
说明，让你一目了然

用典
实宝

颠覆你对水墨画难以上手的刻板印象！

范例超实用+步骤超细致

即使第一次尝试也能让你举一反三

轻松学会！

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

无师自通

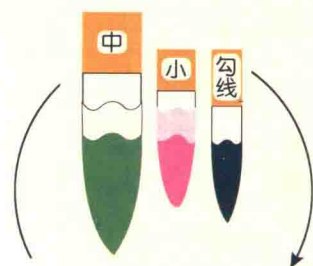
浅显易懂的讲解示例，
零基础读者一样学得会！

学国画

禽鸟

灌木文化 编著

(第2版)

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

无师自通学国画. 禽鸟 / 灌木文化编著. -- 2版

. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2017. 5

ISBN 978-7-115-45179-8

I. ①无… II. ①灌… III. ①花鸟画—国画技法

IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第052744号

内 容 提 要

本书是“无师自通学国画”系列中的一本。全书共分为 17 章,由浅入深地教你如何轻松掌握国画中禽鸟的各种绘制技法。书中首先介绍了写意画的基础知识,包括常用工具、如何用笔、调墨和调色的技法;然后分别介绍了 16 种禽鸟的基本画法、不同的姿态画法和不同的景象与这些禽鸟组合后的不同绘制技法,以此来提升读者的绘画能力。本书是一本国画自学教程,即使你没有绘画基础,也能让你成长为国画高手。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,适合喜欢画禽鸟的读者及国画培训班的学生阅读,同时也可作为各地老年大学的培训教材。

◆ 编 著 灌木文化

责任编辑 董雪南

责任印制 陈 巍

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 7

2017 年 5 月第 2 版

字数: 168 千字

2017 年 5 月北京第 1 次印刷

定价: 48.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

目录

第1章

基础入门 04

1.1 常用工具	04
笔	04
墨	04
纸	04
砚	05
颜料	05
调色盘	05
贮水盂	05
镇纸	05
1.2 如何用笔	06
怎样握笔	06
笔法的运用	06
线条练习	07
1.3 调墨技法	08
五种浓度的墨色	08
墨色的调和	09
1.4 调色技法	10
单色调和	10
复色调和	10

第2章

麻雀 11

2.1 基本画法	11
2.2 不同姿态	13
2.3 寒枝栖雀	13

第3章

翠鸟 19

3.1 基本画法	19
3.2 不同姿态	20
3.3 荷塘拾翠	21

第4章

绶带鸟 24

4.1 基本画法	24
4.2 不同姿态	25
4.3 双寿图	26

第5章

黄鹂 30

5.1 基本画法	30
5.2 不同姿态	31
5.3 趣意盎然	32

第6章

锦鸡 37

6.1 基本画法	37
6.2 不同姿态	40
6.3 锦绣前程	40

第7章

仙鹤 44

7.1 基本画法	44
7.2 不同姿态	46
7.3 松鹤延年	47

第8章

燕子 53

8.1 基本画法	53
8.2 不同姿态	54
8.3 巧燕裁叶	54

第9章

山鹰 57

9.1 基本画法	57
9.2 不同姿态	59
9.3 高瞻图	60

第10章

鸳鸯 64

10.1 基本画法	64
雄鸟	64
雌鸟	66
10.2 不同姿态	67
10.3 鸣泉	68

第11章

白鹭 73

11.1 基本画法	73
11.2 不同姿态	75
11.3 荷花深处	76

第12章

八哥 81

12.1 基本画法	81
12.2 不同姿态	82
12.3 入秋学语	83

第13章

猫头鹰 86

13.1 基本画法	86
13.2 不同姿态	88
13.3 夜神	88

第14章

山鸡 91

14.1 基本画法	91
14.2 不同姿态	93
14.3 山鸡憩息图	93

第15章

喜鹊 97

15.1 基本画法	97
15.2 不同姿态	99
15.3 双喜临门	99

第16章

鸭子 102

16.1 基本画法	102
16.2 不同姿态	103
16.3 春江水暖鸭先知	104

第17章

竹鸡 107

17.1 基本画法	107
17.2 不同姿态	109
17.3 又得浮生半日闲	109

无师自通

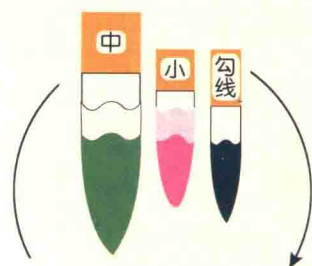
浅显易懂的讲解示例，
零基础读者一样学得会！

学国画

禽鸟

灌木文化 编著

(第2版)

人民邮电出版社
北京

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (C I P) 数据

无师自通学国画. 禽鸟 / 灌木文化编著. -- 2版

. -- 北京: 人民邮电出版社, 2017.5

ISBN 978-7-115-45179-8

I. ①无… II. ①灌… III. ①花鸟画—国画技法

IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第052744号

内 容 提 要

本书是“无师自通学国画”系列中的一本。全书共分为17章,由浅入深地教你如何轻松掌握国画中禽鸟的各种绘制技法。书中首先介绍了写意画的基础知识,包括常用工具、如何用笔、调墨和调色的技法;然后分别介绍了16种禽鸟的基本画法、不同的姿态画法和不同的景象与这些禽鸟组合后的不同绘制技法,以此来提升读者的绘画能力。本书是一本国画自学教程,即使你没有绘画基础,也能让你成长为国画高手。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,适合喜欢画禽鸟的读者及国画培训班的学生阅读,同时也可作为各地老年大学的培训教材。

◆ 编 著 灌木文化

责任编辑 董雪南

责任印制 陈 巍

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 7

2017年5月第2版

字数: 168千字

2017年5月北京第1次印刷

定价: 48.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

目录

第1章

基础入门 04

1.1 常用工具	04
笔	04
墨	04
纸	04
砚	05
颜料	05
调色盘	05
贮水盂	05
镇纸	05
1.2 如何用笔	06
怎样握笔	06
笔法的运用	06
线条练习	07
1.3 调墨技法	08
五种浓度的墨色	08
墨色的调和	09
1.4 调色技法	10
单色调和	10
复色调和	10

第2章

麻雀 11

2.1 基本画法	11
2.2 不同姿态	13
2.3 寒枝栖雀	13

第3章

翠鸟 19

3.1 基本画法	19
3.2 不同姿态	20
3.3 荷塘拾翠	21

第4章

绶带鸟 24

4.1 基本画法	24
4.2 不同姿态	25
4.3 双寿图	26

第5章

黄鹂 30

5.1 基本画法	30
5.2 不同姿态	31
5.3 趣意盎然	32

第6章

锦鸡 37

6.1 基本画法	37
6.2 不同姿态	40
6.3 锦绣前程	40

第7章

仙鹤 44

7.1 基本画法	44
7.2 不同姿态	46
7.3 松鹤延年	47

第8章

燕子 53

8.1 基本画法	53
8.2 不同姿态	54
8.3 巧燕裁叶	54

第9章

山鹰 57

9.1 基本画法	57
9.2 不同姿态	59
9.3 高瞻图	60

第10章

鸳鸯 64

10.1 基本画法	64
雄鸟	64
雌鸟	66
10.2 不同姿态	67
10.3 鸣泉	68

第11章

白鹭 73

11.1 基本画法	73
11.2 不同姿态	75
11.3 荷花深处	76

第12章

八哥 81

12.1 基本画法	81
12.2 不同姿态	82
12.3 入秋学语	83

第13章

猫头鹰 86

13.1 基本画法	86
13.2 不同姿态	88
13.3 夜神	88

第14章

山鸡 91

14.1 基本画法	91
14.2 不同姿态	93
14.3 山鸡憩息图	93

第15章

喜鹊 97

15.1 基本画法	97
15.2 不同姿态	99
15.3 双喜临门	99

第16章

鸭子 102

16.1 基本画法	102
16.2 不同姿态	103
16.3 春江水暖鸭先知	104

第17章

竹鸡 107

17.1 基本画法	107
17.2 不同姿态	109
17.3 又得浮生半日闲	109

第1章

基础入门

要想学好中国写意画，要先从基础入手。本章将详细地讲解写意画的常用工具、用笔技巧以及色与墨的基本调和技法。

1.1 常用工具

写意画常用的作画工具主要有笔、墨、纸、砚、中国画颜料等。本节将详细介绍这些工具的特点和使用方法。

【笔】

在中国画的材料中，毛笔是最重要的工具之一。常用的毛笔有胎毛笔、狼毫笔、紫毫笔、猪毫笔、羊毫笔和兼毫笔等，其中以羊毫笔、狼毫笔和兼毫笔为佳。

羊毫笔的笔头比较柔软，吸墨量大，适于表现圆浑厚实的点画，比狼毫笔经久耐用，经常用于铺画花叶、花瓣，鸟的羽翅，鱼身以及大面积的染色。

狼毫笔的笔力劲挺，宜书宜画，但不如羊毫笔耐用，价格也比羊毫笔贵。由于其笔毛硬挺的关系，在写意国画里经常用于勾画花瓣及叶片脉纹，勾染法中勾画的部分就是全部由狼毫笔来完成的。除此之外，在绘制一些较为坚硬的事物上也用狼毫笔，如鸟爪、树枝、山石等。

兼毫笔是用羊毫与狼毫（或兔毫）相配制成的，性质在刚柔之间。初学者可根据自己的喜好来选用不同的毛笔。

羊毫笔

狼毫笔

兼毫笔

油烟墨

松烟墨

【墨】

墨有油烟墨与松烟墨两种，作画主要用的是油烟墨。

油烟墨是用桐油烧出的烟子制成的，墨色有光泽，浓淡变化丰富，适宜画山水。

松烟墨是用松枝烧成烟制成的墨。松烟墨黑而无光泽，宜于书写，作画不常用。偶尔也可以用松烟墨来画蝴蝶，或作为墨紫色的底色（如画墨紫牡丹，需先用松烟墨打底）。

【纸】

对于初学者来说，刚开始练习线条、笔锋和局部等一些简单的习作时，可选用毛边纸，因为其纸张细腻，薄而松软，呈淡黄色，没有抗水性，吸水性较好，价格便宜又实用。

待掌握一些基本的技法后，可选用生宣纸进行创作与写生。生宣纸的吸水性和沁水性都很强，易产生丰富的墨韵变化，用生宣行泼墨法、积墨法，可以吸水、晕墨，达到水走墨留的艺术效果。

毛边纸

生宣

【砚】

要选择石质坚韧、细润、易于发墨、不吸水的石砚。若石质过粗，研出来的墨汁就不细腻，墨色变化较少；若石质太细、过于光滑，则不容易发墨。

砚台

【颜料】

对于初学者来说，管状颜料是首选，它呈黏稠的液体状，从管里挤出来即可使用，方便、快捷、价格适中。

管状颜料

【调色盘】

调色盘以白色的瓷器制品为佳，应准备小碟子数个。储色应用梅花盘及层碟，不同的颜料应该分开储存。

调色盘

小碟子

【贮水盂】

贮水盂是一种古老的书画用品，是用来盛清水的。清水有两个用途：一是兑入墨里，将墨汁调到合适的程度；二是在书写结束后，用于清洗笔头上的墨，使毛笔容易保存。

贮水盂

【镇纸】

镇纸在写字作画时用于固定宣纸的位置。镇纸的材料和形状多样，造型各异。现今常见的多为长条形，故也称“镇尺”“压尺”。

镇纸

1.2 如何用笔

在中国画中，用笔和用墨是相互依赖的，笔以墨生，墨因笔现。用笔其实就是用线，以笔画线，以线造型。线为物象之本，画之筋骨。用笔纯熟可以产生笔力、笔意、笔趣，能变换虚实，使浓淡轻重适宜，巧拙适度。本节将从最基础的握笔方法开始，详细介绍在画国画时如何用笔。

【怎样握笔】

【笔法的运用】

用笔要求笔中有墨，墨中有笔。笔、墨、水三者是鱼水关系，不蘸水、不蘸墨的净笔不会出形，纯水、纯墨不用笔也难上画面，泼墨、泼彩也要用笔因势利导。国画的笔法主要体现在线的运用上。中国画常常利用毛笔线条的粗细、长短、干湿、浓淡、刚柔、疏密等变化，表现物象的形神和画面的节奏韵律。毛笔的笔头分三段，最尖的部位是笔尖，中部是笔腹，与笔管相接处为笔根。笔锋有中锋、侧锋、顺锋、逆锋的区别。

使用技巧

毛笔初次使用时，要把笔头放在墨汁中浸泡一会儿，让笔头吸足墨再用。特别是大笔，浸泡时间更要长一些，让笔头吸足墨，因为笔头内部的毛短时间内不可能完全被墨浸透。即使笔毛的表面蘸满了墨，笔毛仍不太踏实，呈膨胀形，使用效果不太理想。使用过几次后的毛笔，笔尖被墨完全浸透；会变得直顺、踏实，拢抱结为一体，弹力也会稍大一些，使用效果更好。

中锋运笔

中锋运笔要执笔端正，笔管垂直于纸面，笔锋在墨线的中间，用笔的力量要均匀，进而画出流畅的线条，其效果圆浑稳重。多用于勾画物体的外轮廓。

侧锋运笔

侧锋运笔需将笔倾斜，使笔锋偏于墨线的一侧，笔锋与纸面形成一定的角度。侧锋运笔用力不均匀，时快时慢，时轻时重，其效果毛、涩变化丰富。由于侧锋运笔是使用毛笔的侧部，故可以画出粗壮的笔触。此法多用于山石的皴擦。

顺锋运笔

顺锋运笔采用拖笔运行的方法，画出的线条轻快流畅、灵秀活泼。

逆锋运笔

逆锋运笔，笔管向右前方倾倒，行笔时锋尖逆势向左推进，使笔锋散开。这种笔触苍劲生辣，可用于勾勒和皴擦。

回锋运笔

回锋笔法要求中锋运笔，如果是偏锋就缺少浮雕感和力度。逆锋入笔，转而顿笔，然后回锋。一去一顿一回就产生多种多样的笔痕，这种笔触厚重健实，常用于画竹叶。

【线条练习】

波浪线条

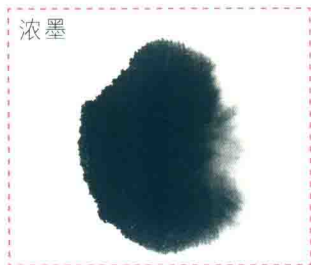
1.3 调墨技法

中国画用墨的干、湿、浓、淡、清来体现物象的远近、凹凸、明暗、阴阳、燥润和滑涩。墨分五色：清、淡、重、浓、焦。而决定这五种墨色的关键是墨中水的比例。本节将详细介绍墨色的调和方法。

【五种浓度的墨色】

焦墨

浓墨

将笔全部浸入水中，提起笔时用笔轻轻在笔洗边刮一下，用笔中保留的水分调和墨汁，调出来的墨为浓墨。

重墨

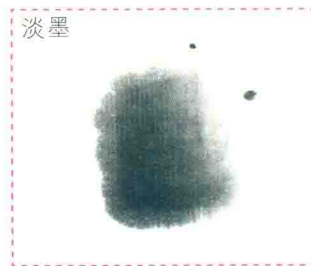

重墨

将笔全部浸入水中，不用刮去水分，直接用笔中保留的水分调和墨汁，调出来的墨为重墨。

淡墨

淡墨

将笔全部浸入水中，不用刮去水分，直接用笔中保留的水分调和墨汁，这样重复蘸两次水调出来的墨为淡墨。

清墨

清墨

将笔全部浸入水中，不用刮去水分，直接用笔中保留的水分调和墨汁，这样重复蘸三次水调出来的墨为清墨。

注：示意图中的水滴不是真实的水滴分量，只是概指一份水、两份水等水的分量，对水的用量把握需要读者在案例练习中不断吸取经验。

【墨色的调和】

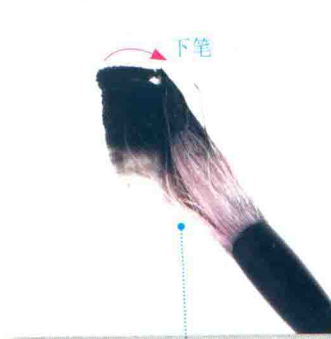
1 选好笔，放入水中按压，将笔毛散开，这样可以将笔腹中残留的颜色洗净，以保证不会有其他颜色残留。再收笔，在笔洗的边缘擦（刮）两下，以减少毛笔上过多的水分。

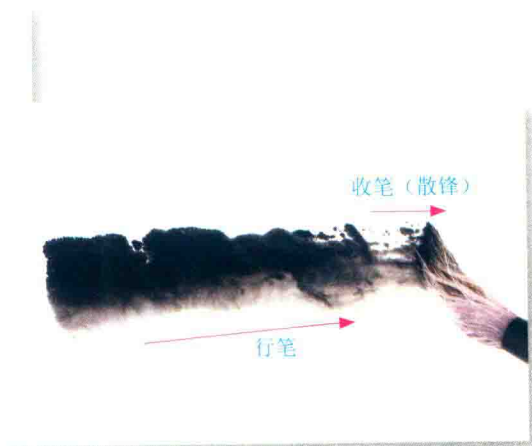
2 按照毛笔中的墨色由浅到深的顺序，先将笔肚蘸入淡墨。

3 接着将笔的前半部分蘸入重墨，这样就调好了两种墨色。

4 然后用笔尖蘸入浓墨，注意笔头的最顶端也可以有少量的水。

笔杆侧倒，不但用笔锋，有时候也用笔肚接触纸面。笔锋常偏向线的一边，形成一边光一边毛的效果。

5 最后，用纸巾轻轻吸收一些水分，就完成了笔的调色。

1.4 调色技法

中国画历来重视色彩的运用。古人受朴素唯物主义的影响，色彩讲究简练概括，常有明显的平面意味和装饰效果。以描绘对象的固有色为主，常用的方法是用墨色和彩色相结合来描绘对象。本节将讲解中国画的调色方法。

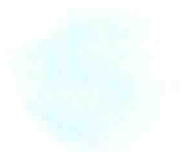
【单色调和】

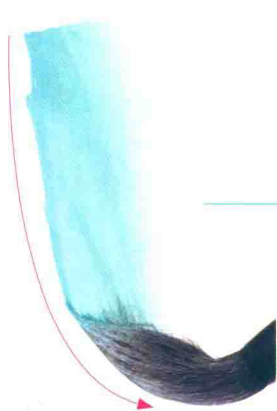
三绿

加水和白粉调和

在原有颜色的基础上加白粉调和

浓 → 淡

【复色调和】

藤黄

花青

汁绿色

多色的调和要将每种颜色调和好，再分层将颜色融入。

麻雀

第2章

2.1 基本画法

麻雀又名树麻雀、霍雀、家雀、老家子、老家贼、照夜、麻谷等，嘴短而强健，黑色，呈圆锥形，稍向下弯；跗跖为浅褐色；头、颈处栗色较深，背部栗色较浅，饰以黑色条纹；脸颊部左右各一块黑色大斑，肩羽有两条白色的带状纹。尾呈小叉状，浅褐色。体型小巧，活泼可爱，是生活中常见的鸟类之一，也是画家喜爱的绘画题材。在绘制麻雀时，要仔细揣摩它的结构特征和颜色变化，做到心中有数。

画麻雀常用的是点染法，这是小写意的一种画法。调赭石与曙红，侧锋用笔点画麻雀的各个部分，再用浓墨勾画嘴巴；眼睛只需一点，眼圈留白；最后点缀麻雀的斑点。八大山人、齐白石等大画家常用水墨写意法，以笔墨为主，做到笔酣墨饱、水分适量，从而产生毛茸茸的效果。

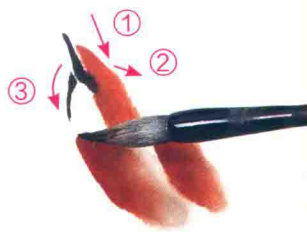

1 用中号羊毫笔调赭石与曙红，侧锋用笔点出头部。注意麻雀的动势，头部倾斜，要画得扁长一些。

2 接着用侧锋画麻雀的翅膀，用笔要由虚到实，过渡自然。注意两个翅膀的不同。

注意了!

绘制时，应对麻雀的身体形态有一个深刻的了解和认识，这样才能更准确、更生动地体现麻雀的体态。同时要注意观察不同动势下麻雀身体的动态特征。

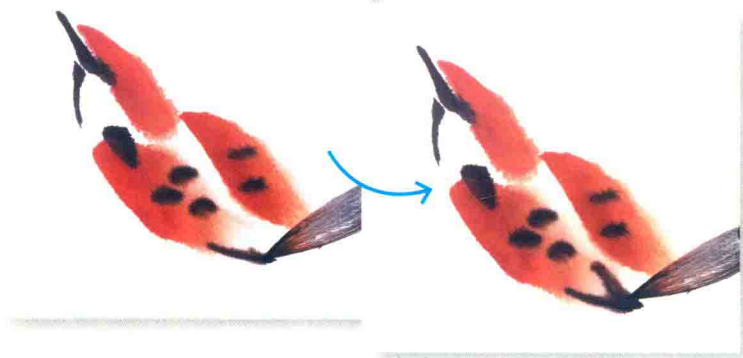

3 用小号狼毫笔蘸浓墨，点嘴、腮。

4 调淡墨，笔尖蘸些浓墨点腮斑及脸部下方的斑。

5 蘸浓墨，中锋用笔，点画出翅膀上的斑纹。

斑纹的点画运笔要自由一些，突出麻雀的生动感。

6 在赭石中加一些墨，画出羽翼的内层。羽翼不可画平、画直。

7 侧、中锋用笔，画羽翼外层的羽毛。注意羽翼的形态结构。

8 逐渐丰富，完成麻雀左侧的羽翼。注意羽翼的细节和层次感的表现。

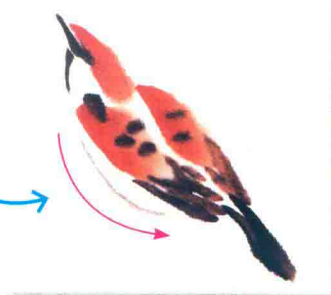
9 以同样的墨色和笔法画出右侧的羽翼。

10 用浓墨加淡墨，两笔画出麻雀的尾羽。

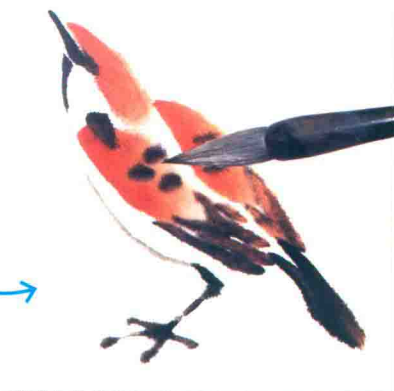
11 以小号狼毫笔蘸胭脂调淡墨，根据麻雀的身体形态，中锋用笔勾画腹部的轮廓线。

完成!

衔接要流畅，此处顿笔

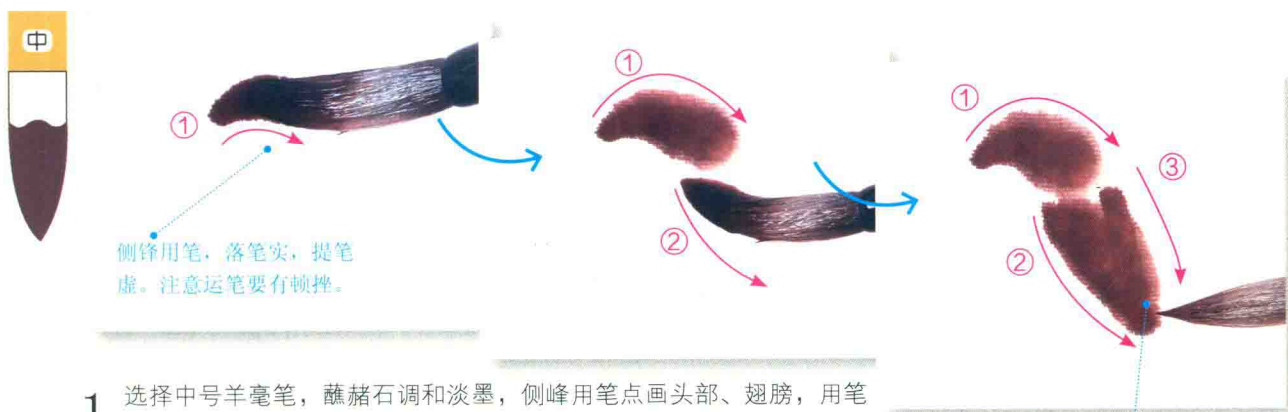
12 调合赭石与浓墨，中锋用笔勾画麻雀的腿部与爪部。

2.2 不同姿态

2.3 寒枝栖雀

本幅绘画作品的构图虽然简单，只由几只麻雀和一棵枯树枝组成，但是画面内容却并不单调。本幅作品结合了麻雀飞翔、蹲坐、转头、直立等不同的姿态，弥补了画面构图的单一，使画面充满了灵动活泼的感觉。

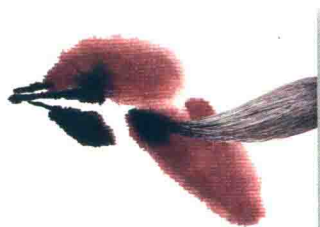
- 1 选择中号羊毫笔，蘸赭石调和淡墨，侧峰用笔点画头部、翅膀，用笔要由虚到实，过渡自然。翅膀要交叉点出，要注意两个翅膀的不同。

注意了！

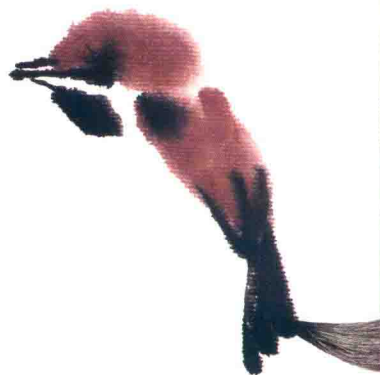
点画静态下的麻雀头部时，将鸟头画成椭圆形，不要太尖，注意麻雀头部的动势。

- 2 用小号狼毫笔的笔尖蘸浓墨，点嘴、眼、腮斑及脸部下方的斑。

- 3 用小号狼毫笔蘸浓墨，中锋用笔画出羽翼的内层，羽翼不可画平、画直。

麻雀的羽翼交叉、层叠。要注意墨色的浓淡变化。用笔注意近实远虚，色调近处浓，远处浅。

- 4 侧、中锋兼用，画羽翼外层的羽毛。注意羽翼的形态结构，以及羽翼细节和层次感的表现。