

美术基础教学系列丛书

冯爱国 编绘

工笔禽鸟实用技法

天津杨柳青画社

美术基础教学系列丛书

工笔禽鸟实用技法

冯爱国 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔禽鸟实用技法 / 冯爱国编绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2017.8
(美术基础教学系列丛书)
ISBN 978-7-5547-0653-4

I . ①工… II . ①冯… III . ①工笔花鸟画—国画技法
IV . ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 165949 号

出 版 人: 王勇

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: 天津市悟色印刷科技有限公司

印 刷: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 1/16 889mm × 1194mm

印 张: 3

版 次: 2017 年 8 月第 1 版

印 次: 2017 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1-3000 册

书 号: ISBN 978-7-5547-0653-4

定 价: 28.00 元

目录

一、绘画工具材料介绍·····	2
二、工笔禽鸟勾线、丝毛基本方法·····	3
1. 勾线·····	3
2. 丝毛·····	3
三、工笔禽鸟实用技法·····	4
1. 分染·····	4
2. 平涂·····	5
3. 烘染·····	5
4. 提染·····	5
四、各种禽鸟的画法·····	6
1. 太平鸟·····	6
2. 燕子·····	10
3. 白头翁·····	14
4. 白脸山雀·····	18
5. 翠鸟·····	20
6. 绶带鸟·····	24
7. 鹌鹑·····	29
8. 黄鹂·····	32
9. 红嘴蓝鹊·····	34
10. 白鹭·····	36
11. 红腹锦鸡·····	38
五、作品欣赏·····	40

作者简介

冯爱国，北京工笔重彩画会会员，天津美术家协会会员。其画取唐宋“富贵”与“工细”的画风，融入西画技法，巧妙地运用没骨画法，使画面色彩丰富。作品写实而不失笔墨情趣，一草一木皆生机盎然，表现自然和生活的清纯之美。作品多次参加国内展览并获奖。出版有《工笔重彩珍禽画法》《设色金鱼花卉》《梅兰竹菊条屏》《卉芳轻歌——工笔花鸟画法》。

目录

一、绘画工具材料介绍·····	2
二、工笔禽鸟勾线、丝毛基本方法·····	3
1. 勾线·····	3
2. 丝毛·····	3
三、工笔禽鸟实用技法·····	4
1. 分染·····	4
2. 平涂·····	5
3. 烘染·····	5
4. 提染·····	5
四、各种禽鸟的画法·····	6
1. 太平鸟·····	6
2. 燕子·····	10
3. 白头翁·····	14
4. 白脸山雀·····	18
5. 翠鸟·····	20
6. 绶带鸟·····	24
7. 鹁鸽·····	29
8. 黄鹂·····	32
9. 红嘴蓝鹊·····	34
10. 白鹭·····	36
11. 红腹锦鸡·····	38
五、作品欣赏·····	40

作者简介

冯爱国，北京工笔重彩画会会员，天津美术家协会会员。其画取唐宋“富贵”与“工细”的画风，融入西画技法，巧妙地运用没骨画法，使画面色彩丰富。作品写实而不失笔墨情趣，一草一木皆生机盎然，表现自然和生活的清纯之美。作品多次参加国内展览并获奖。出版有《工笔重彩珍禽画法》《设色金鱼花卉》《梅兰竹菊条屏》《卉芳轻歌——工笔花鸟画法》。

一、绘画工具材料介绍

学习工笔禽鸟的画法，首先要了解绘画工具材料及其性能。绘画所用工具材料主要有：笔、墨、纸、砚、颜料、明胶、明矾、笔洗等。

笔：分为勾线笔和染色笔。勾线笔有狼毫勾线笔、兼毫勾线笔等。兼毫勾线笔是用羊毫和狼毫共同制成的毛笔，在存墨量上优于狼毫勾线笔，所以画工笔画多用兼毫勾线笔。常用的染色笔有：大白云、中白云、小白云和其他软毫毛笔。纯羊毫笔过软，一般不太好用。白云笔较好，因为它外层是羊毫，中间部分是硬而挺的毛，因此既能含水分，又有弹性。

墨：有墨块和墨汁。画工笔画建议用墨块，油烟墨适合绘画，松烟墨适合书法。绘画前，选好油烟墨，在砚台中加少量清水研磨备用。不要用隔夜墨，隔夜墨易脱胶，颜色发灰，而且容易有墨渣。

纸：一般用熟宣中的蝉翼宣、清水书画宣、冰雪宣等。其中蝉翼宣较薄，清水书画宣薄厚适中，冰雪宣较厚。

砚台：砚与笔、墨、纸合称中国传统的文房四宝，如果用墨块就要用到砚台。砚台的种类丰富多样，除端砚、歙砚、洮河砚、澄泥砚、易水砚、松花砚、红丝砚、砭砚、菊花砚外，还有玉砚、玉杂石砚、瓦砚、漆沙砚、铁砚、瓷砚等，共十几种。画工笔画一般选用小一些的、发墨性能好的就可以。

明矾：又称白矾。文房四宝店、化工店有售。

明胶：胶起到固定矾的作用，可以和明矾混合在一起配制成胶矾水。方法是：分别将胶和矾砸碎研磨，先用热水溶化，再按照胶和矾2:1的比例溶于水中。文房四宝店、化工店有售。

胶矾水：工笔画的绘制过程中，胶矾水是不可缺少的。它可以把生宣矾成熟宣，也可以调稀刷在要使用的熟宣或是绢上，起到防止漏矾的作用，还可以用于固定画面上的石色。除了上文提到的自己配置胶矾水之外，文房四宝店也可以买到配置好的胶矾水。

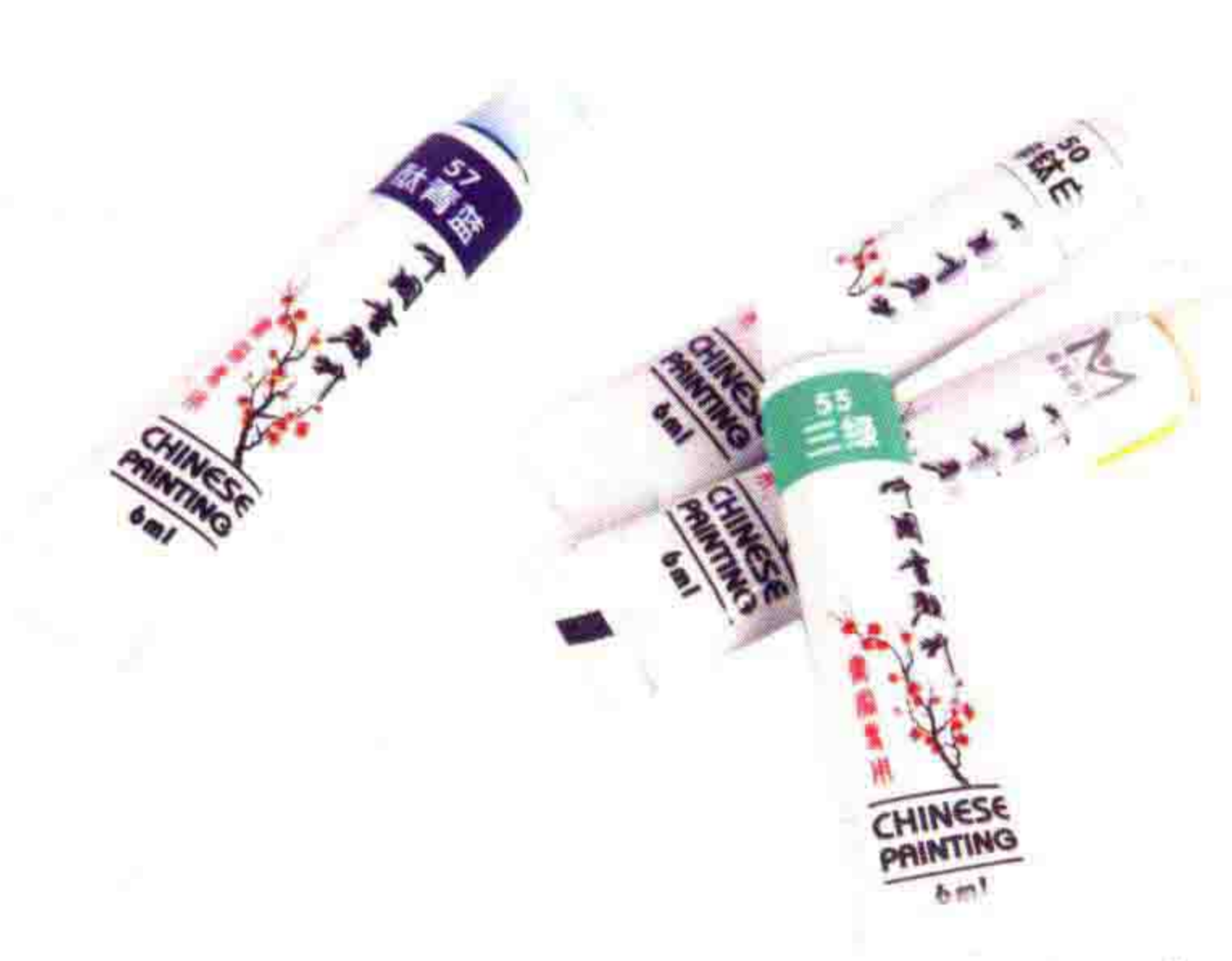

勾线笔

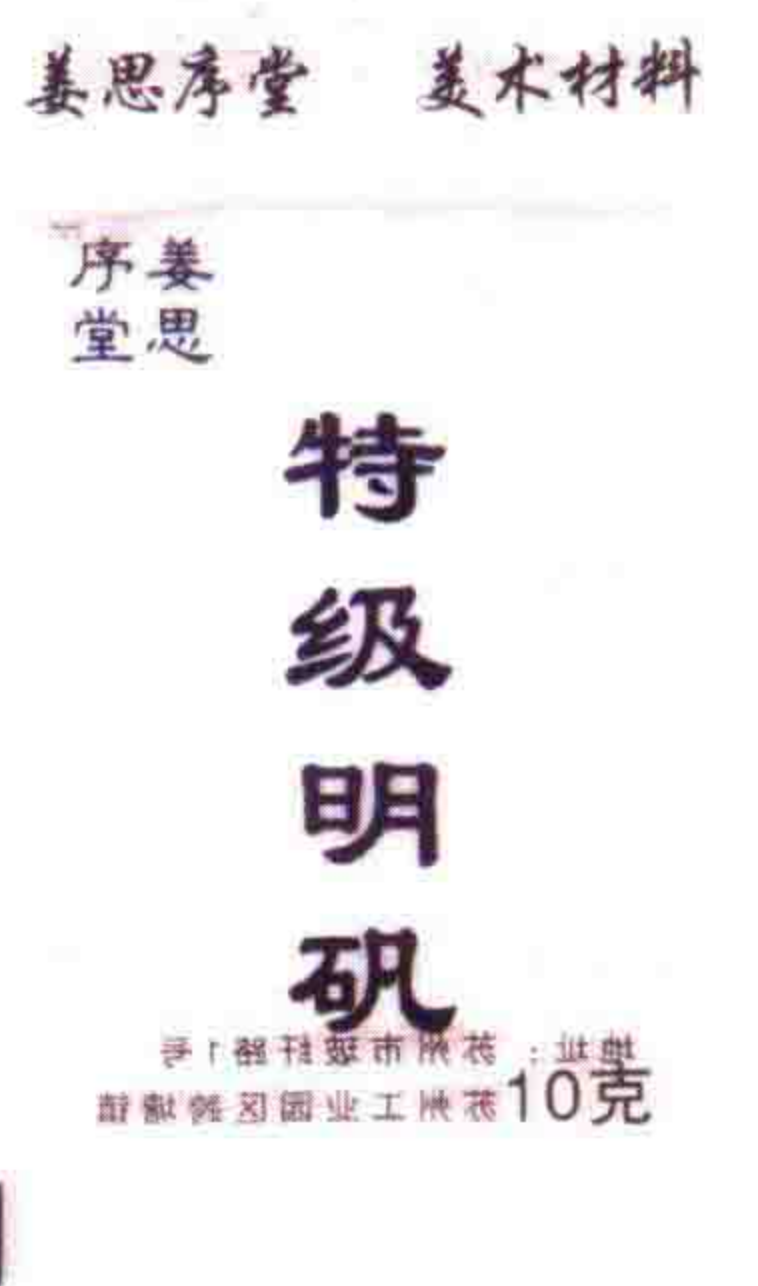

墨

砚台

颜料

明矾

明胶

二、工笔禽鸟勾线、丝毛基本方法

1. 勾线

鸟的不同部位各有其特点，比如鸟嘴很坚硬，勾线时用重墨，线条要挺拔有力，而且避免三线交于一点。鸟眼与人眼不同，大致呈圆形，画时先勾上眼皮，在前眼角处顿笔，画至后眼角处再顿笔，然后画下眼皮。鸟眼的透视变化不大，基本画成圆形即可。体型小一些的鸟绒毛较多，用中墨或淡墨顺着结构以虚入虚出的线条勾画，勾线时不要顿笔。鸟的翅膀和尾巴上的翎毛和绒毛的质感有所区别，画之前先要仔细观察结构，勾线时可以比绒毛略粗、略重，勾羽轴时要略有弧度。可以左右两笔勾一片翎毛，也可以一笔勾出，但转弯时要稍提笔，避免出现侧锋。从前面一组画起，然后画被覆盖的一组。

嘴的错误勾法

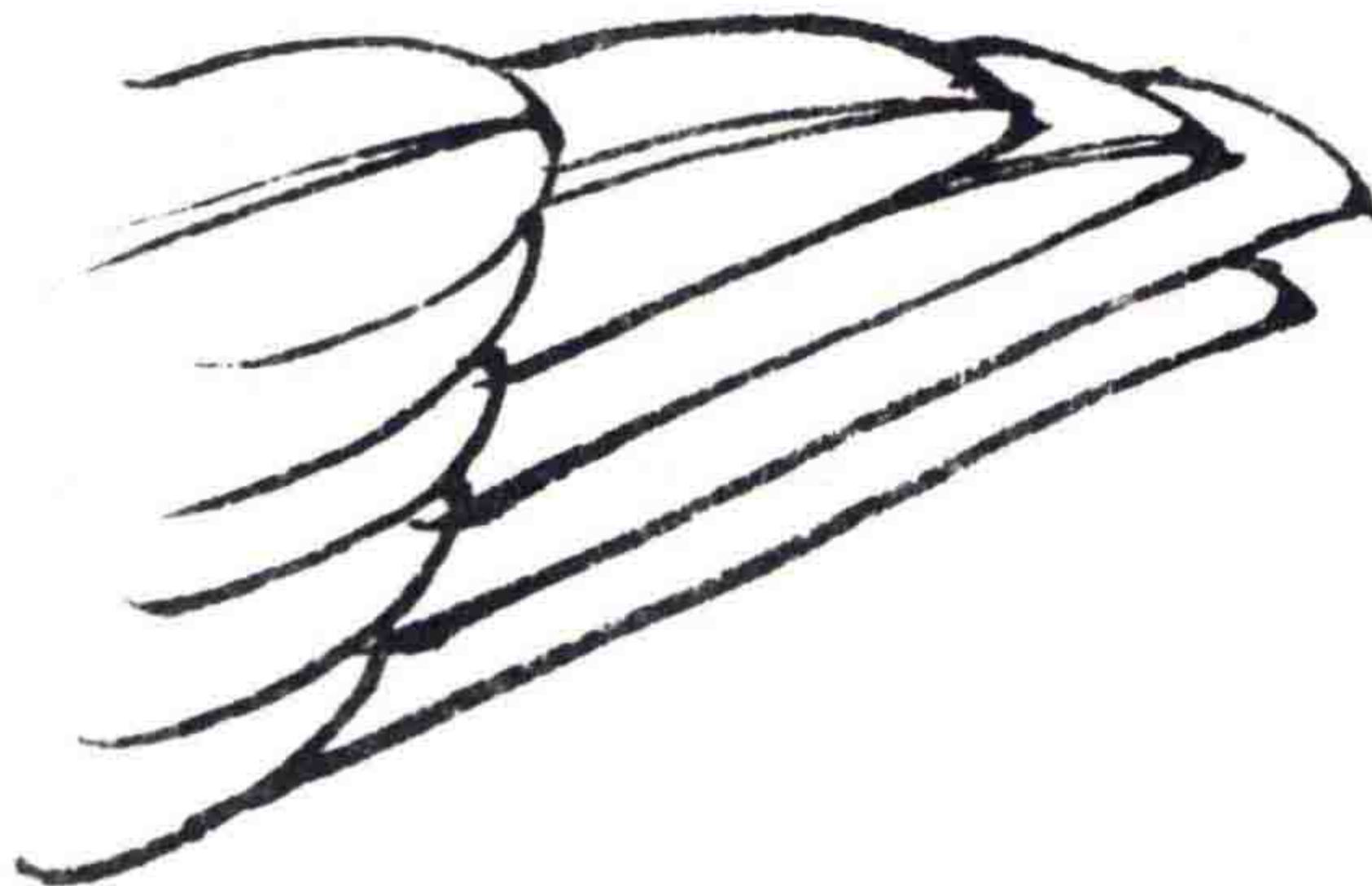
嘴的正确勾法

眼睛的不同勾法

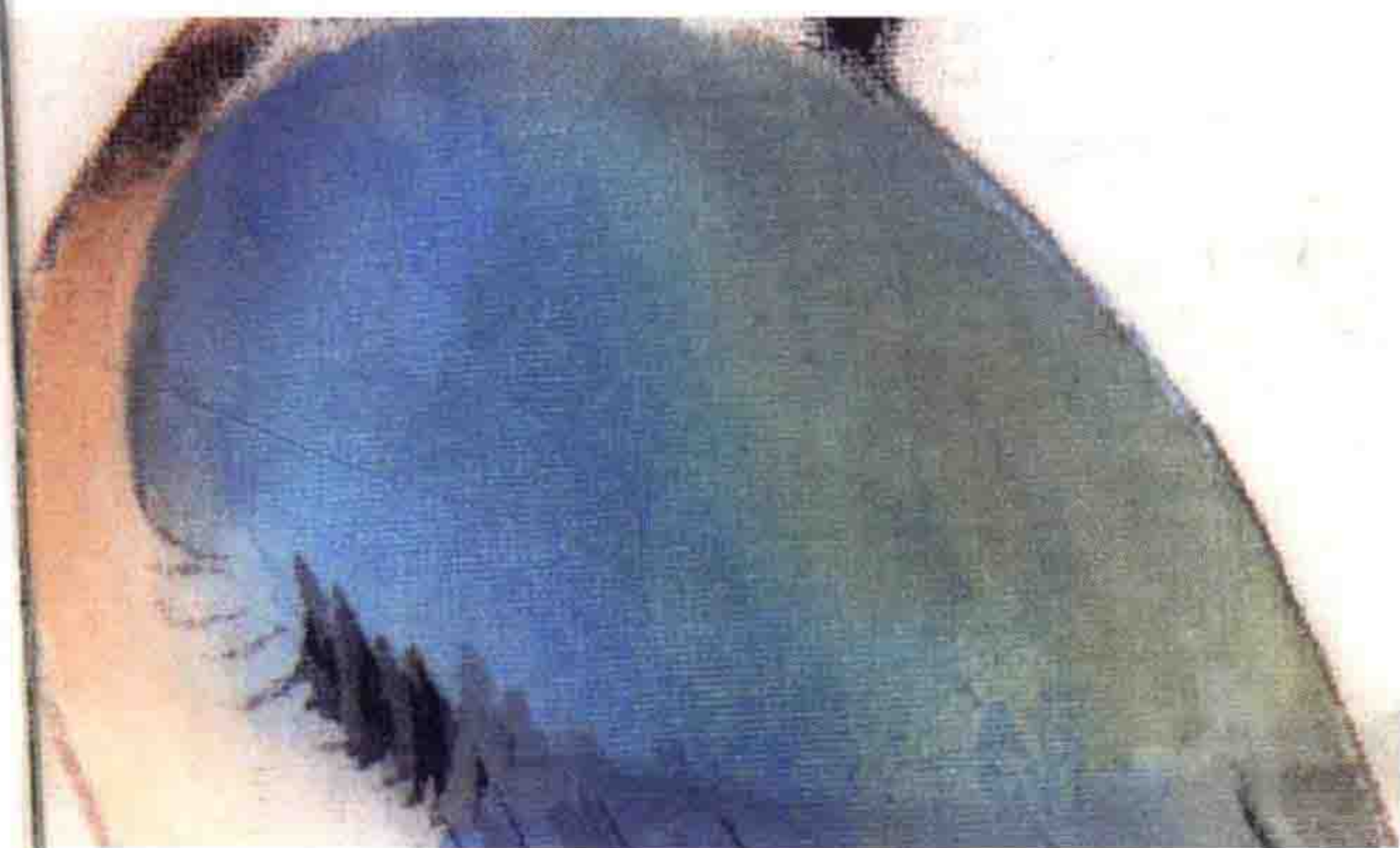
绒毛勾法

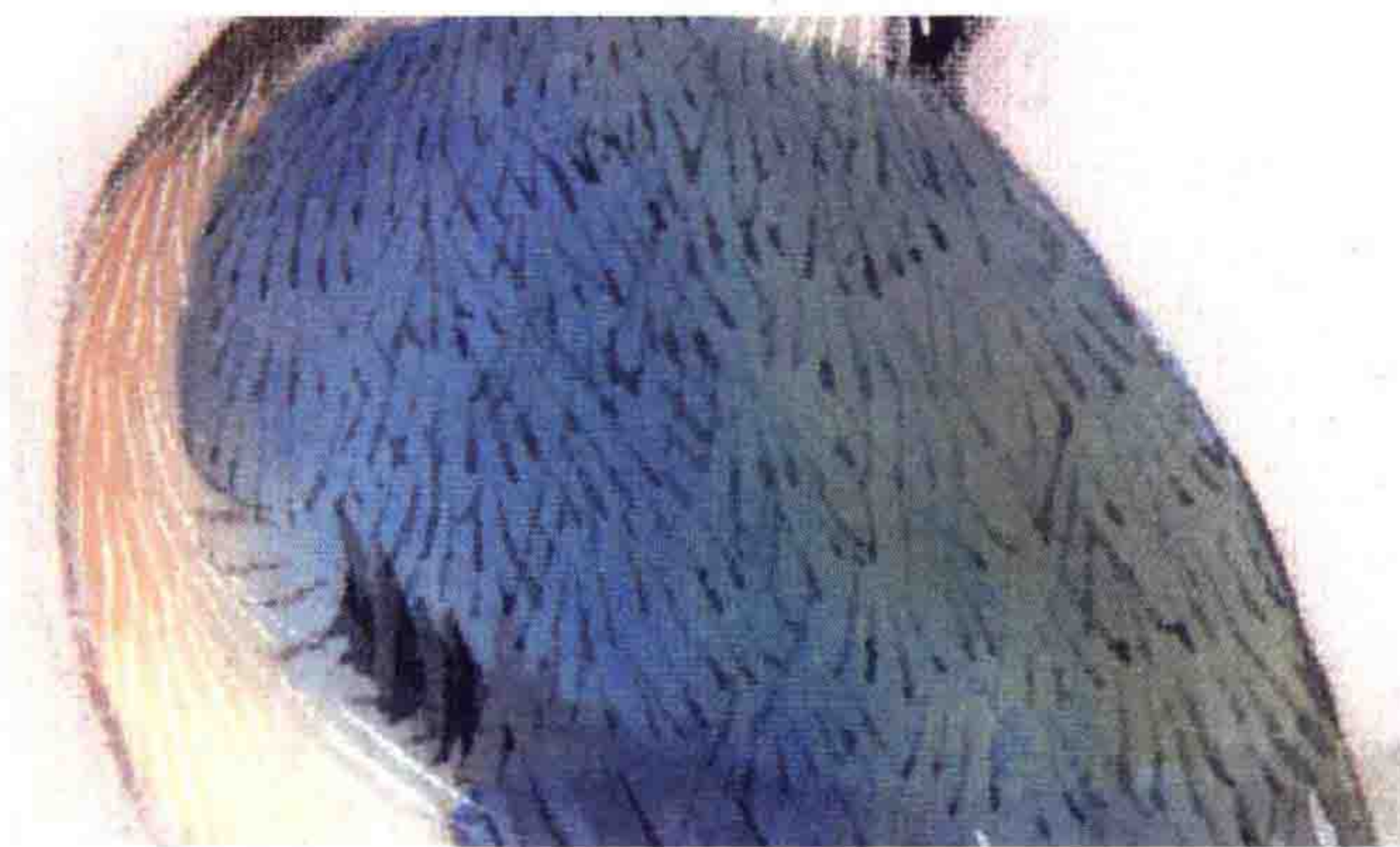
翎毛勾法

2. 丝毛

分组丝毛：用勾线笔蘸墨或颜色，按照羽毛的结构一笔一笔画出，用五六笔画成扇形，扇形间可相互叠加，用笔应虚入虚出。

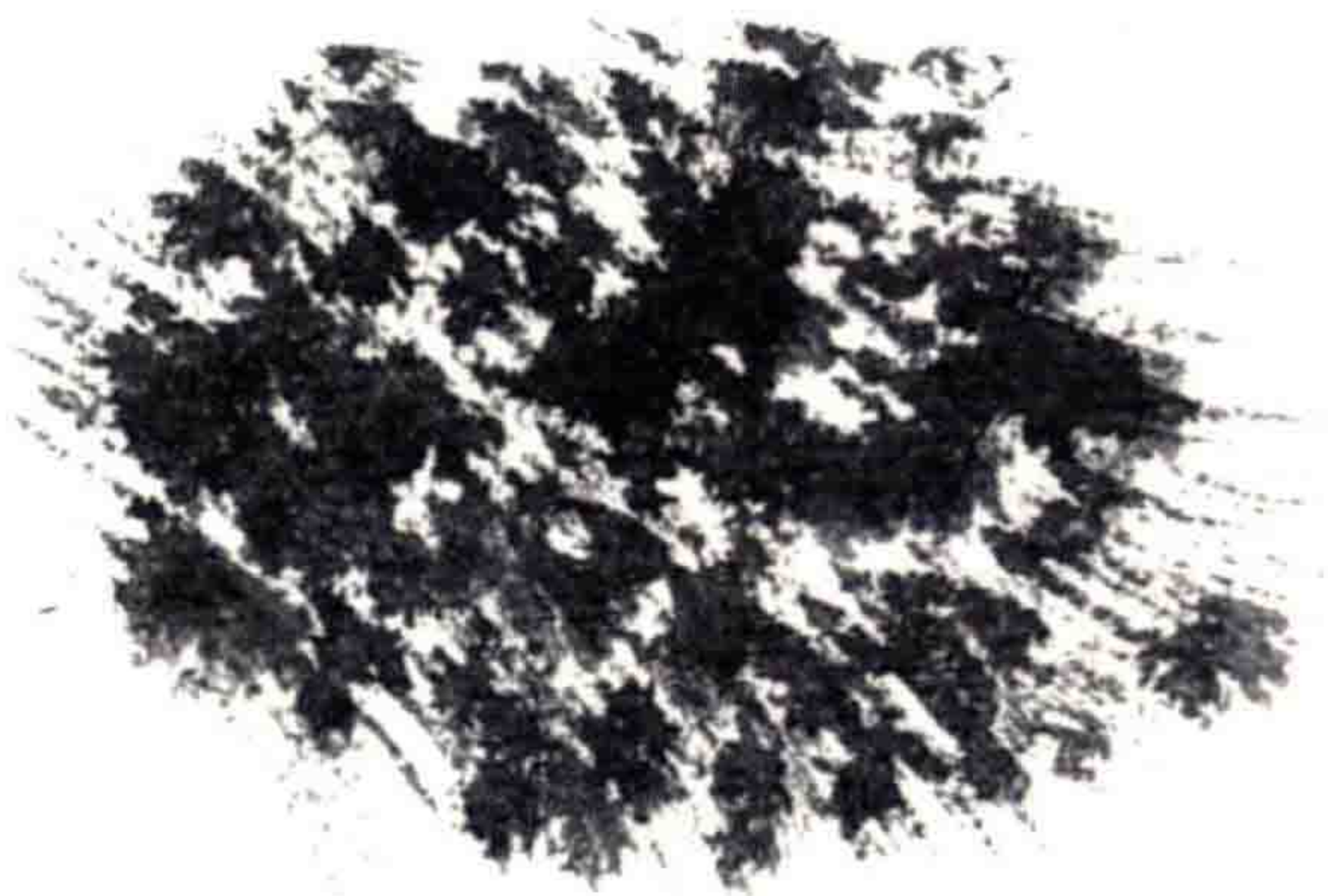

步骤一 分组丝毛之前一般用颜色打底。

步骤二 用同类色分组丝毛，每一组呈扇形。

劈笔丝毛：把笔毛压扁，使笔毛像锯齿一样均匀地分叉。蘸上墨顺着羽毛的走向画出羽毛，可以均匀地丝毛，也可以边点边丝毛。

连点带丝

劈笔丝毛后用墨分染

三、工笔禽鸟实用技法

1. 分染

分染由两支笔完成，一支笔蘸墨或颜色，另一支笔蘸水。将墨或色彩拖染开去，形成由浓到淡的效果。

图中鸟的嘴、头、胸、翅膀均用墨分染。

图中鸟的头、胸用颜色分染。

2. 平涂

在分染前期、后期均可能用到平涂的技法。平涂是把颜色均匀地涂在画面中的某个位置。和分染不同，平涂没有深浅变化，要薄而均匀地填在物象轮廓线中。

图中鸟的红色、黄色、绿色羽毛，均用了平涂的方法。

3. 烘染

在所描绘的物象周围淡淡地渲染底色，用来衬托物象。画浅颜色的鸟多用此种方法。

图中白鹭的背景用浅蓝色（花青加水）烘染。

图中白鹭的背景用赭绿色（赭石加草绿）烘染。

4. 提染

染色接近完成时用某种色小面积地局部提亮或者加深画面。

图中雌鸳鸯的头用赭墨提染。

图中雄鸳鸯的头用石绿提染。

四、各种禽鸟的画法

1. 太平鸟

体长约20厘米，属小型鸣禽。全身基本上呈灰褐色，头部色深，呈栗褐色。头顶有一细长呈簇状的羽冠，一条黑色贯眼纹从嘴基经眼到后枕，位于羽冠两侧，在栗褐色的头部极为醒目。颈、喉黑色。翅具白色翼斑，次级飞羽羽干末端具红色滴状斑。尾具黑色次端斑和黄色端斑。

之一

步骤一 用中墨勾头、胸、腹的结构，然后用重墨勾嘴、眼、覆羽、尾羽。以重墨和中墨画尾羽和覆羽上的斑纹，重墨点睛。

步骤二 以淡赭石或赭石加墨分染头顶、背等部位羽毛，以藤黄和藤黄加赭石画尾羽。

步骤三 用花青墨分染嘴、尾部、翅膀上的斑纹，用赭墨分染头、背、喉等部位，用赭石加墨、钛白为鸟丝毛。用钛白为尾羽上的黄斑丝毛，用赭石加朱磦点翅膀上的红色斑点。用曙红提染头和喉部。

步骤一 用细而匀的线条以中墨勾勒鸟的轮廓，中锋用笔。用重墨勾爪，以重墨用劈笔丝毛法画眼周围到枕部的斑纹，用中墨画飞羽、尾羽内侧的斑纹。

步骤二 用淡赭墨分染鸟的头、颊、胸、腹和翅膀内侧，用藤黄画尾羽内侧的斑纹。

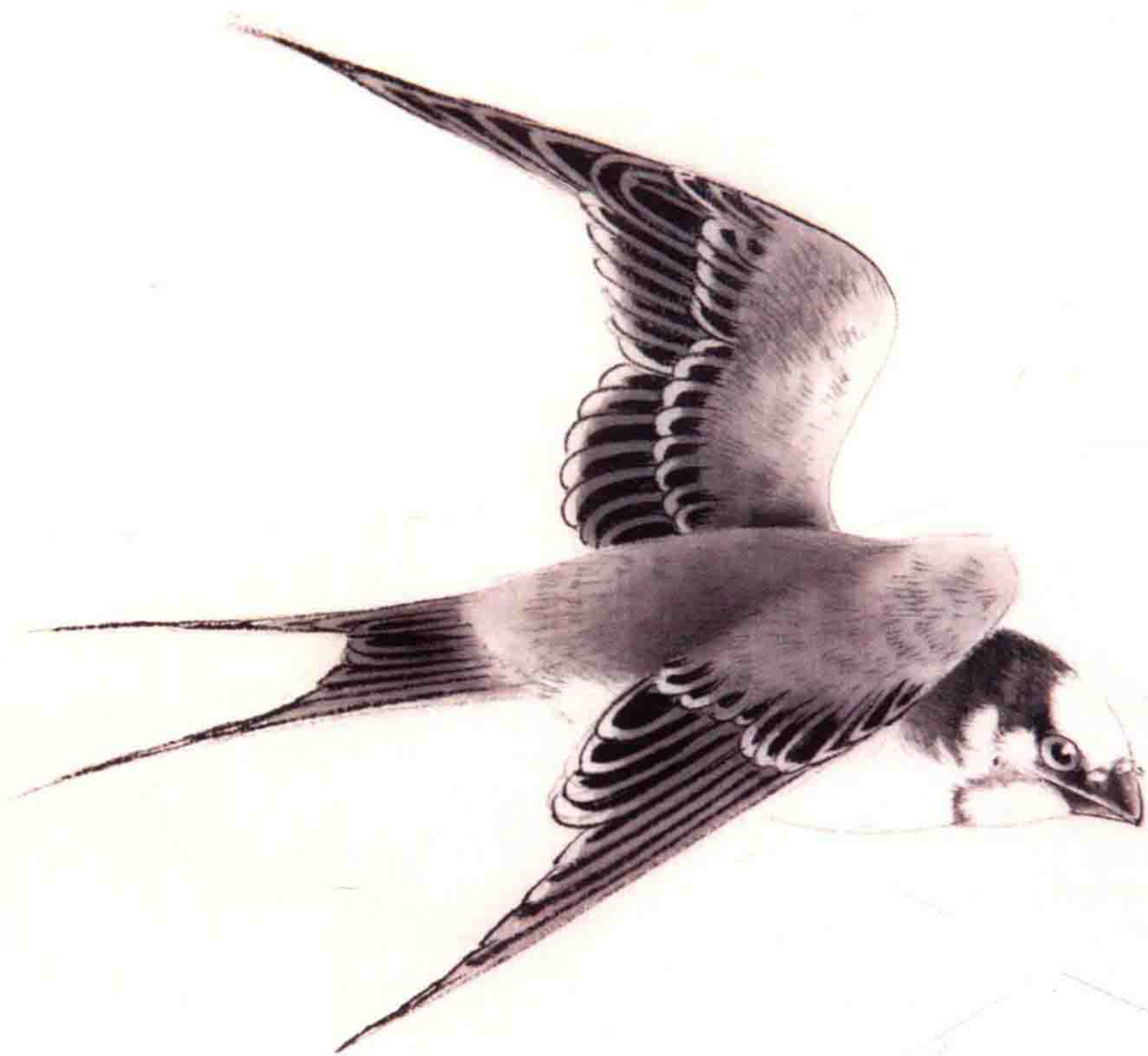

步骤三 用赭石加朱磬继续分染鸟的头部，用淡胭脂分染鸟的胸、腹，用钛白分染鸟的翅膀内侧，用花青墨分染嘴。然后用赭石加墨为鸟的头部丝毛，用胭脂墨为鸟的胸、腹丝毛，用钛白为鸟的翅膀内侧丝毛。用赭石加朱磬点翅膀上的红色斑点。

2. 燕子

身体小，背部羽毛黑色，有光泽，腹部白色，多在屋檐下筑巢。

之一

步骤一 用中墨勾燕子的结构，重墨勾翅膀、尾羽、嘴。之后以劈笔丝毛法画黑色羽毛，翅膀、尾羽的翎片用重墨分染。用焦墨点睛。

步骤二 用钛白加藤黄调成粉黄色平涂头顶和喉，之后用朱砂由头顶向后分染，再用曙红加胭脂提染。黑色羽毛用墨加少许花青分染，胸部分染淡赭石。喉及腹部分染朱磬。嘴用中墨染。耳羽分染藤黄。

步骤三 喉部至胸部用浓白粉丝毛。头部红色羽毛用赭石加胭脂丝毛。

步骤一 用重墨、中墨勾燕子的结构后，以中墨、重墨分染。用重墨画翅膀上的花纹、跗跖、爪。

步骤二 用朱磬画燕子的红色羽毛。用墨加少许花青分染燕子的黑色羽毛、嘴、眼睛。染燕子的眼睛时要留出高光。用淡赭石分染鸟的腹部。眼先和耳羽分染藤黄。

步骤三 用赭墨为鸟的翅膀内侧丝毛，用钛白为鸟的腹部丝毛，用赭石加胭脂为鸟的头部丝毛。