

中国画技法

金鸿钧 编绘

传

统

工

笔

禽

鸟

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法

传统工笔禽鸟画法

金鸿钧 编绘

天津杨柳青画社

金鸿钧，又名爱新觉罗·鸿钧，1937年生于北京市。1953年在北京五中美术老师郑宗璽先生的指引下考入中央美术学院附中。1957年又考入中央美术学院中国画系，亲耳聆听叶浅予、蒋兆和、李苦禅、李可染等大师的教诲，后入花鸟画科，得到田世光、俞致贞、郭味蕖等名师的言传身授。1962年毕业，留在中央美术学院附中任教。1974年转入中央美术学院中国画系任教。

先后编绘出版了《牡丹画谱》《工笔花鸟画技法》《工笔花鸟画》《金鸿钧画工笔山鹊技法》《中国近现代名家画集·金鸿钧》等技法著作和画集。现为中央美术学院教授、中央文史研究馆馆员、中央文史研究馆书画院常务理事，曾任中央美术学院中国画系花鸟画室主任。中国美术家协会会员、中华海外联谊会理事、中国和平统一促进会理事兼书画联谊会副会长、中国文联牡丹书画艺术委员会副会长、北京工笔重彩画会副会长、北京齐白石艺术研究会副会长、中国少数民族美术促进会常务理事、中国工笔画学会常务理事、北京民族联谊会理事。

图书在版编目（CIP）数据

传统工笔禽鸟画法/金鸿钧编绘. —天津：天津杨柳青画社，2017.4
（中国画技法）
ISBN 978-7-5547-0610-7

I. ①传… II. ①金… 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041866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） 28376885 28374517
28376998 28376928
传真：（022） 28376968
邮购部电话：（022） 28350624
网址：www.ylqbook.com
制版：天津海顺印业包装有限公司分公司
印刷：天津海顺印业包装有限公司分公司
开本：1/8 787mm×1092mm
印张：5.5
版次：2017年4月第1版
印次：2017年4月第1次印刷
印数：1—3 000册
书号：ISBN 978-7-5547-0610-7
定价：38.00元

工笔禽鸟勾勒、渲染的技法要求

禽鸟和花卉的勾染技法基本原则是一致的，但是花卉是植物，禽鸟是动物，且禽鸟的质感也不同于花卉，所以在勾勒与着染上有许多不同的特点与要求。

1. 质感

画花卉要注意表现花瓣与叶片、嫩茎与老干的不同质感，而画鸟则应注意表现鸟体各个部位的不同质感。如鸟喙是坚硬的角质，勾线要挺拔，渲染要光亮；鸟眼是水晶体，用水要足，以表现出透明感；鸟的跗跖与爪是鳞甲包着骨头的结构，要画出这种特殊的质感；有的鸟头上有肉冠或肉垂，则应画出肌肉与皮的质感。此外，鸟类周身披覆着羽毛，大翎硬挺而小毛松软，勾线要虚入虚出，着染时水分要少，要画出翎毛蓬松的感觉来。

2. 整体感

画花卉时，花瓣、叶片都是片状的，片与片之间层次分明，要把相互关系画好；画鸟时，鸟体则是一个圆梭形的整体，鸟的羽毛、翎片虽然也是一片一片的，有规律、有层次地排列着，但它们又都统一于头、翅、尾和躯干的整体之中，要给人以整体感。特别是画那些羽毛色彩变化丰富的鸟时，不论色彩变化多大，都要求局部服从整体的需要，不能使人感到零乱、分散和支离破碎。

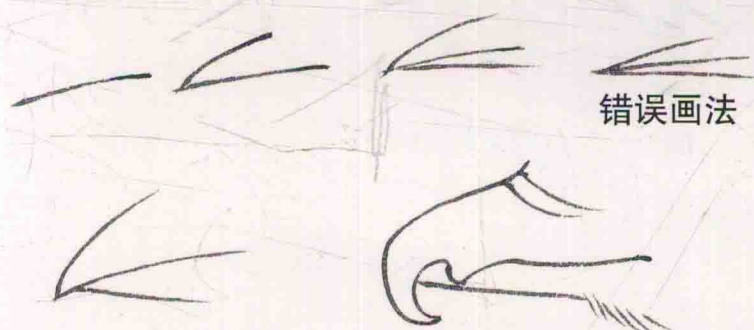
3. 虚实的处理

在注意鸟体统一感和整体感的同时，还要注意鸟体各部之间的虚实处理。鸟的动作很灵活，画主要运动的地方时要做虚的处理。如画鸟的头部要实，颈部要虚；尾尖部要实，尾筒部要虚；喙尖部要实，喙基部要虚；跗跖与爪要实，与羽毛相接处要虚；翅、尾的背面实，腹面要虚。注意鸟体各部的虚实处理，画出的鸟才不会平板呆滞，才能灵活而生动。

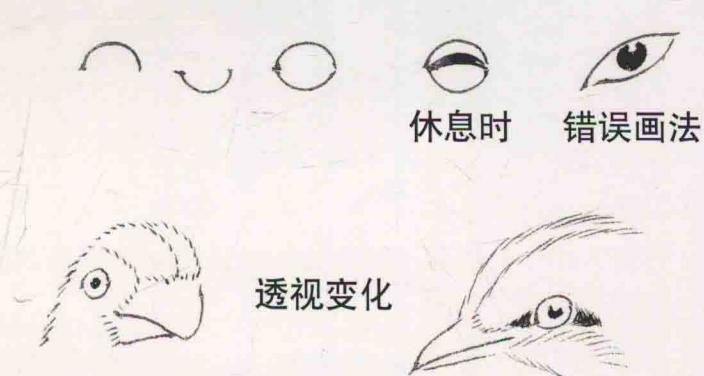
4. 神态的刻画

鸟在飞、鸣、食、宿时表情十分丰富，画鸟要特别注意神态的刻画。除了画好鸟的全身动态以外，要特别注意眼、喙、爪的刻画。鸟喙突出于鸟头的前方，通常以鸟喙表示鸟所关注的方向，要留心观察和表现鸟喙在啄食、理毛、鸣叫、休息等各种情况下的变化。鸟爪在鸟的不同动态中有着不同的特点，如起飞、降落、理毛、搏斗时产生种种变化；同时，不同种类的鸟，鸟爪有蹼或无蹼、锋利或秃钝都不同，所以描绘好爪的动态和特点也是加强鸟的性格神态的重要环节。眼睛是画好鸟的神情的关键所在，给鸟点睛和画人物点睛一样重要。自古以来画家都把点睛放在鸟体全部画完之后，根据鸟的全身动态、鸟与环境的关系把眼睛点到适当的位置上，以突出鸟的精神状态。我们应该经常观察鸟在注视、争斗、休息、警惕等各种情况下眼神的变化，在创作中认真揣摩加以刻画，做到形神兼备和气韵生动。

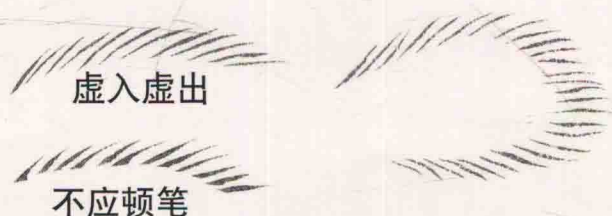
鸟喙的勾法

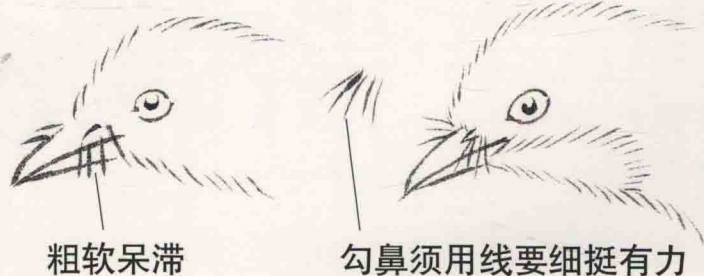
鸟眼的勾法

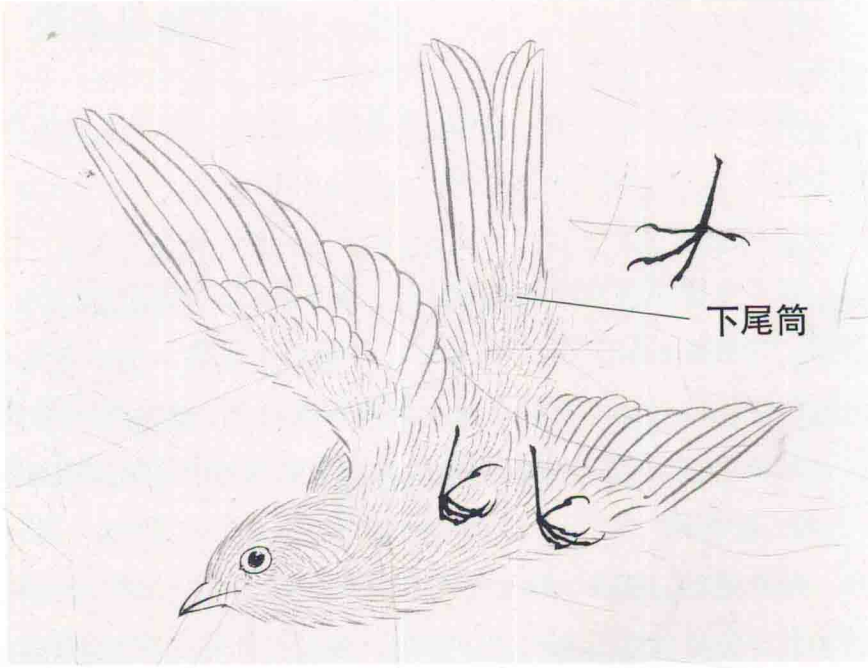
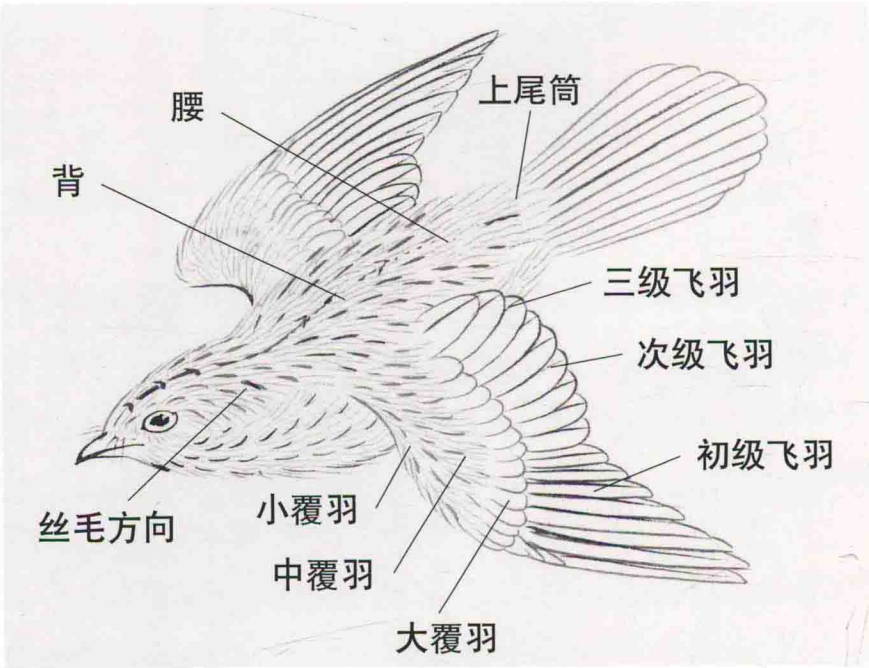
鸟毛的勾法

鼻须的勾法

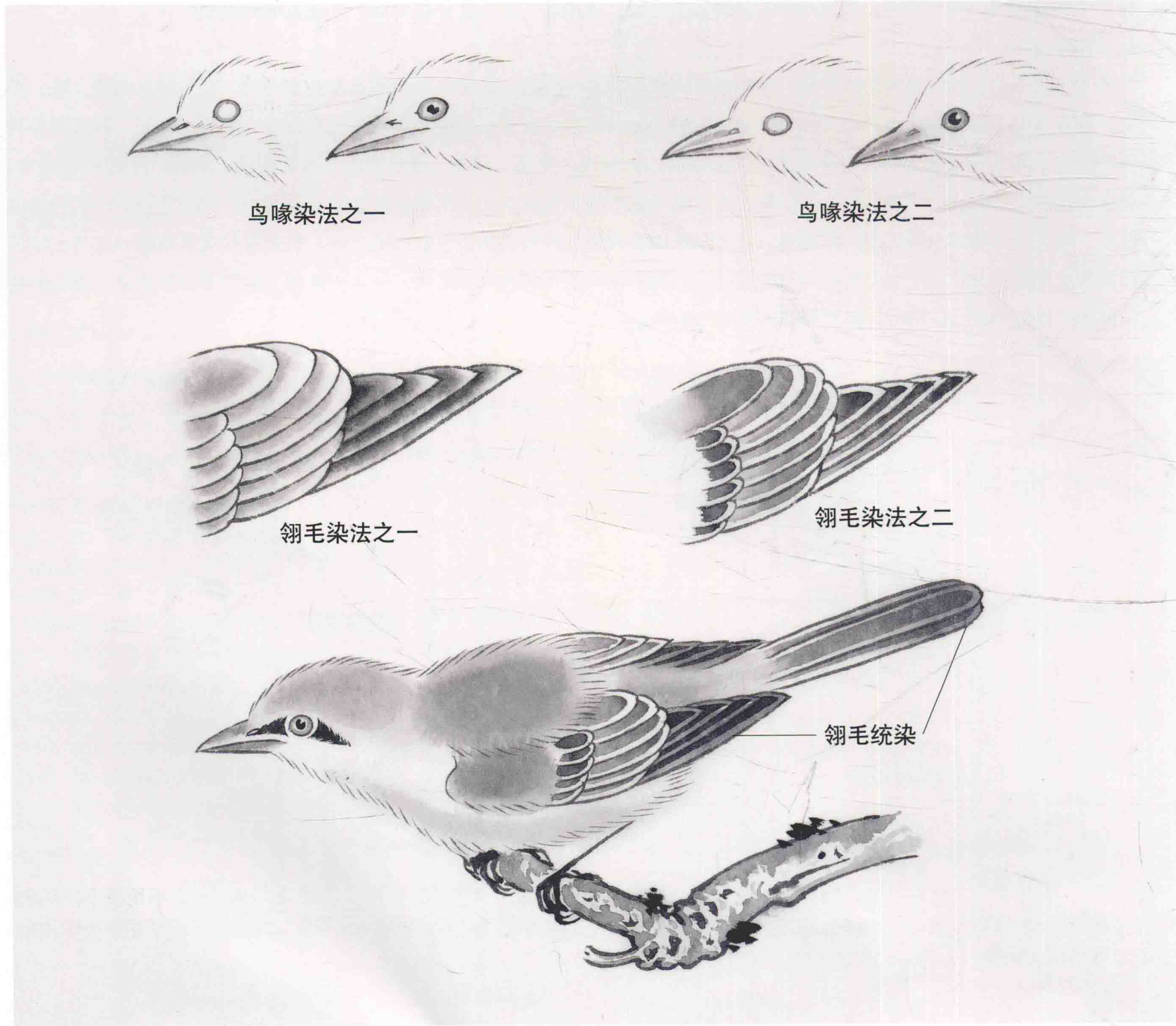
鸟的结构

鸟的勾线、墨染法

勾线：根据鸟体各部位羽毛的深浅，用浓淡不同的墨色勾勒轮廓。勾线的顺序一般是先勾口缝、喙下线、喙上线、眼皮、头部、喉部、背部、翅膀、腰、上尾筒、尾巴，然后勾胸、腹、跗跖、爪。

墨染打底：中国传统画鸟方法除了白鸟以外，不论何种颜色都可以先用墨打底。墨染底色和花卉的分染、统染等一样，用浓淡不同的墨色把鸟体上深浅不同的色彩与体积的凹凸起伏表现出来。

步骤一 勾线后黑色羽毛部分用焦墨劈笔丝毛。翅膀尾羽的翎片用浓墨分染，尾羽白斑先用赭墨分出层次。胸部用淡赭墨分染。喉部、下尾筒用朱磬（或朱砂）与钛白分染。腰部用赭红分染。

步骤二 黑色羽毛用重墨统染，胸腹部、翅膀内侧用赭墨或钛白分染。喉部、腰部、下尾筒分染朱磬。喙用墨染。黑色羽片用焦墨勾羽轴、羽枝。喉部、腰部、下尾筒用曙红丝毛。胸腹部、尾羽内面用赭墨丝毛。喉与脸的交界处及尾上白斑用浓钛白丝毛及羽枝。用赭墨勾鼻须，焦墨点睛，完成。

鸟的黑毛画法与燕子相同。白毛暗部用淡赭墨分染，亮部用钛白分染。白毛暗部用赭墨丝毛，亮部用浓钛白丝毛。

步骤一 用重墨勾头部、眼圈、喙、初级飞羽、跗跖与爪，以重墨劈笔丝头部的毛。白色羽片、毛都以淡墨勾轮廓。

步骤二 白色翎片与软毛的暗部都以淡赭墨分染。白色翎片与软毛的亮部用钛白分染。喙及眼外周、跗跖用花青加钛白平涂底色。眼眶内周围平涂曙红。白色软毛部分先用淡赭墨丝毛，后用浓钛白丝毛。先用淡赭墨勾翎片羽轴、羽枝，后用浓钛白复勾。喙部用花青加钛白分染加重并复勾轮廓。用花青复勒跗跖及趾甲。用赭墨勾鼻须，焦墨点睛，完成。

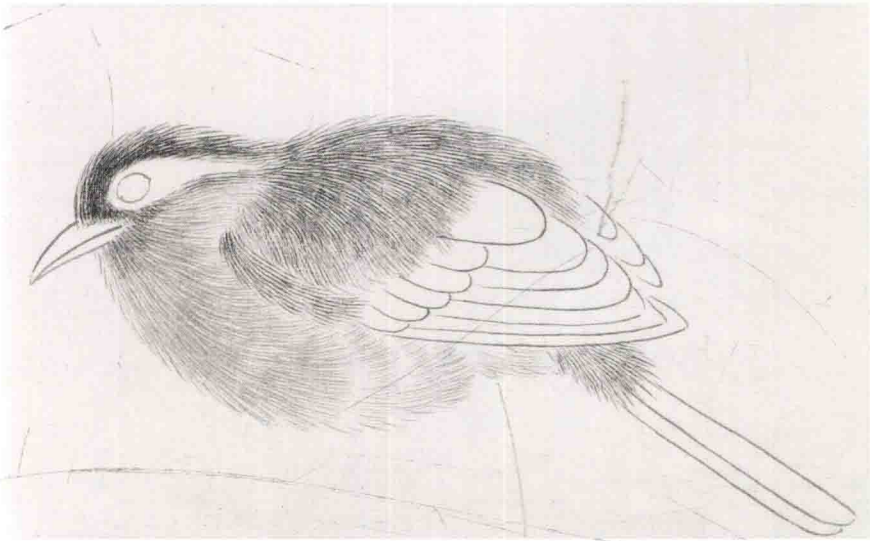
步骤一 用重墨勾眼圈，中墨勾喙、跗跖与爪。白色羽毛都以淡墨勾轮廓。黑色软毛部分先用浓墨丝毛，后用重墨分染，中间重，边缘要逐渐虚淡。

步骤二 白色翎片与软毛的暗部都以淡赭墨分染。白色翎片与软毛的亮部用钛白分染。喙用朱磬加钛白平涂底色，然后用朱磬加少量曙红分染。眼眶周围平涂淡花青加钛白。跗跖与爪用曙红加钛白平涂。白色翎片及软毛部分用浓钛白丝毛，并勾翎片的羽轴和羽枝。喙部用曙红分染加重并复勾轮廓线，复勒爪部鳞甲。在白色底子上画白鸟不易突出，故画白鸟时常以其他景物衬托，此幅作品以草绿色为背景。以焦墨点睛，完成。

临田世光画眉鸟画法

画眉为常见笼养鸣禽，叫声嘹亮。通体羽毛为棕赭色，只有腹部至下尾筒略显浅黄，因眼眶外围及眉线有白色斑纹而得名，喙、爪皆为黄色。

步骤一 用重墨勾眼眶和翎片，中墨勾喙和软毛，淡墨圈定眼外白斑位置。用中到重墨劈笔丝毛，头部空出白斑，劈笔丝毛向下连接到背部、腰部和上尾筒，自喉到胸腹部墨色略淡、略稀疏些。

步骤二 用中墨勾跗跖和爪。以中到重墨分染初级飞羽，再浅些的墨分染次级、三级飞羽、大覆羽及尾羽。用中墨统染初级飞羽和尾羽尖端，分染头（空出白斑）、背、腰、上尾筒及喉、胸、腹。

步骤三 用重墨点眼，留出高光（一般在最后步骤）。鸟的喙、跗跖与爪平涂藤黄加钛白。用钛白平涂眼周的白斑，边缘染虚。

田世光先生作画眉杏花稿

鸿钧临写

步骤四 鸟体全身统罩赭石（或赭墨），眼内周围平涂赭黄。用赭黄点染跗跖的节，爪尖填钛白。用赭墨为鸟的羽片勾羽枝。

太平鸟的画法可参考画眉，需要注意的是它的尾羽有黄斑，翅膀的次级、三级飞羽尖端有红色蜡滴状斑点，可用朱砂勾点。背部染赭墨，至腰和上尾筒处接染花青加钛白。以同类色丝毛。

步骤一 用重墨勾喙、眼以及初级、次级、三级飞羽。用中墨点背上的斑点，用中墨分染头、胸、背、尾筒。之后用中、重墨为头、胸、腹、尾筒丝毛，用重墨统染初级飞羽、勾爪，浓墨分染喙。

步骤二 用赭墨罩染棕色羽毛，用花青加钛白丝头部的毛。用重墨点颈部斑点，然后用钛白复点。斑点在颈部两侧，呈品字形排列。爪及跗跖用曙红加钛白分染，用曙红复勾。

步骤一 用重墨勾眼眶和喙，焦墨丝眼先、眼后黑斑。以淡墨勾翅，重墨勾尾羽，其余腹面软毛部分用淡墨勾，淡墨分染。尾羽用重墨分染，初级、次级、三级飞羽内面用淡墨分染。用重墨丝头部的毛及背部软毛。