

G O N G B I Q I N N I A O J I F A

工笔禽鸟技法

王九兴著

辽宁美术出版社

Gong bi qin niao ji fa

工笔禽鸟技法

王九兴 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔禽鸟技法 / 王九兴著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2002. 1

ISBN 7-5314-2846-6

I. 工… II. 王… III. 工笔画: 花鸟画—技法
(美术) IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 078002 号

辽宁美术出版社出版发行
(沈阳市和平区民族北街 29 号, 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 字数: 30 千字 印张: 4

印数: 1 — 3 000 册

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 肖建忠 徐姝彦

责任校对: 张建哲

版式设计: 徐姝彦 谢茉莉

封面设计: 肖建忠

定价: 28.00 元

目录

●第一部分：绪论	(4)	2.变化统一是构图的基本规律	(29)
●第二部分：禽鸟造型的基础知识		3.三线穿插是构图的基本技法	(32)
1.鸟体的骨骼	(5)	4.构图中常见的布势方法	(34)
2.鸟体各部位名称	(5)	5.现代的审美观念与构图	(35)
3.禽鸟头部特征与区别（之一）	(6)	A.黑白灰与全方位	(35)
4.禽鸟头部特征与区别（之二）	(7)	B.红、黄、蓝与色调	(35)
5.鸟翼的各种基本型	(8)	C.点、线、面与构成	(35)
6.鸟翼的翼羽分布	(8)	●第五部分：工笔禽鸟画环境的画法	
7.鸟尾的各种形状	(8)	1.牡丹的画法	(37)
8.鸟趾与鸟蹼	(8)	2.荷塘的画法	(37)
9.禽鸟基本动态变化（之一）	(9)	3.树木的画法	(38)
10.禽鸟基本动态变化（之二）	(10)	4.石头的画法	(39)
●第三部分：工笔禽鸟的具体画法		●第六部分：工笔禽鸟画的创作	
（一）工笔禽鸟的方法步骤	(11)	（一）在现实生活中取材立意	(40)
1.茶隼的画法实例	(11)	（二）工笔禽鸟画的创作过程	(41)
2.杂鸟的画法实例	(12)	1.《凉夏》的创作过程	(41)
（二）工笔禽鸟技法图例	(14)	2.《初雪》的创作过程	(42)
●第四部分：工笔禽鸟画的构图		●第七部分：作品欣赏	(44)
1.传统构图的基本幅式	(28)		

绪论

禽鸟是人类的朋友，自有人类以来，禽鸟便伴随着人类在大自然中共同生活。在远古时期，人类便开始驯化野禽作为人类生活和观赏之用。

禽鸟在保护大自然的生态平衡中，对人类的生存起着不可忽视的作用，它们在保护林业、果业、维护大自然的清洁环境及传播植物种子等方面都做出了很大贡献。当今随着大自然环境的逐步恶化，许多鸟类已灭绝或濒临灭绝，所以，对于鸟类的保护已越来越引起人类的高度重视。世界各国纷纷建立动物保护法，把爱护鸟类看成与关心人类自身命运同等重要。在这种情况下，提倡禽鸟画的创作较其它美术作品的创作则更具其独特的现实意义。由于鸟类与人类有史以来的亲密关系，所以它们也一直伴随着人类创建着人类的精神文明。早在新石器时代，人类的彩陶上就绘制有禽鸟的图案。历代出土的众多文物上也经常可以看到各种禽鸟的造型。随着人类文明的发展，禽鸟的图案便越来越多地出现在人类日常生活用品与工艺美术品中，表现禽鸟的有关艺术品在民间一直广为流传。

工笔禽鸟画作为一个独立的画种产生于五代，繁荣于两宋。五代时期，西蜀的黄筌创造了勾勒填彩画法，用笔工细，色彩浓艳，所绘禽鸟活泼极态，栩栩如生，被称为“黄家富贵”。南唐的徐熙经常游园写生，创造水墨淡彩画法，所绘花鸟虫鱼生意盎然，妙得造化，被称为“徐熙野逸”。黄、徐两大画派由此成为后世工笔禽鸟画之祖。

宋代的工笔禽鸟画在五代黄、徐两派的基础上又有了很大的发展。宋代历代帝王多爱好作画，并由国家设立画院，罗致优秀画家。因此，当时画家辈出，并都重视写生与技法上的研究，作品颇多，使工笔禽鸟画的创作兴盛一时。当时的代表人物有赵佶、赵昌、崔白等，为后人留下许多优秀的传世之作。

元代初期，工笔禽鸟画还有继承宋代工丽画法者，如王渊等人。后来临摹之风盛行于世，画道愈下。到了明代文人画兴起，工笔禽鸟画逐渐为潇洒简逸的水墨没骨点染画法所替代。这时期的代表人物有杜良、吕纪、王冕、唐寅等。到了清代恽南田创造纯没骨画法，色调清新绝伦，对后人产生很大影响。清代末期，作为清朝内廷供奉的意大利传教士郎世宁以中国工笔禽鸟画的形式创作了许多作品，首次进行了中西画法的合璧，所画禽鸟造型准确、立

体感强、色彩讲究，使人颇受启迪。清末民初，岭南高剑文、高其峰等人在传统的基础上，吸收日本画的某些优长，创建岭南画派，画面粗画细染，气韵生动。

建国以来，我国也出现过许多工笔禽鸟画的大师。其中于非闇先生以继承和发扬五代、两宋的勾勒填彩画法为主，传统功力深厚，画面工整细腻，富丽堂皇，为广大人民所喜爱。陈之佛先生在传统的基础上吸收日本画的装饰风格，创造枝干冲水法、画面安详淡雅，意境幽深，刘奎龄先生在传统的基础上吸取西画的色彩、造型因素，作品因贴近生活、工写结合、真实感人而在民间广为流传。这些大师们的作品、技法与成就一直影响着中国当代工笔禽鸟画坛。

纵观中国禽鸟画创作的兴衰史，这对于后人如何继承发扬先驱的优秀传统，从中吸取经验教训，面对现实如何改革光大这一古老的画种大有裨益。建国以来，中国的工笔禽鸟画虽然在明清以来很不景气的情况下有所进展，但与其它兄弟画种相比仍显进展迟缓，而处于低谷。幸好，近年来在一些老工笔画家和有识之士的努力与倡导下情况大有改观。我们高兴地看到，一个新的工笔禽鸟画创新和繁荣的时期正在兴起。二十一世纪，随着人类现代科技文化水平的不断提高，特别是近年来改革开放形势的飞速发展，东西方科学、文化已形成了一个交融、大碰撞的局面。这是一个全新的时代，人们的审美观、艺术观都在发生着巨大的变化。一批有志于工笔禽鸟画的中青年画家已不满足于单纯的继承传统与成法，他们知识层面很宽，没有门户之见，思想上没有负担，接受新东西快，敢于冲破传统的束缚、大胆探索与实践，已取得了可喜的收获。一个全方位、多元化的工笔禽鸟画繁荣灿烂的创作新时代必将到来。面对这大好的形势，笔者非常高兴，也愿为之添砖加瓦、抛砖引玉，故应出版社之约，从怎样画工笔禽鸟入手，写这本小册子对自己多年来的学习和创作做一小结，同时与众多前辈、专家同道和美术爱好者做一交流，还请多多指教。

王九兴

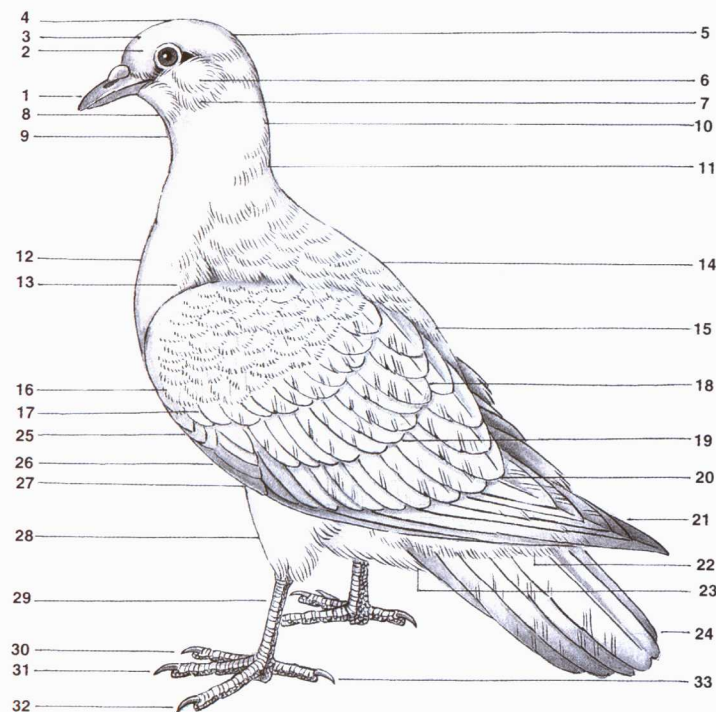
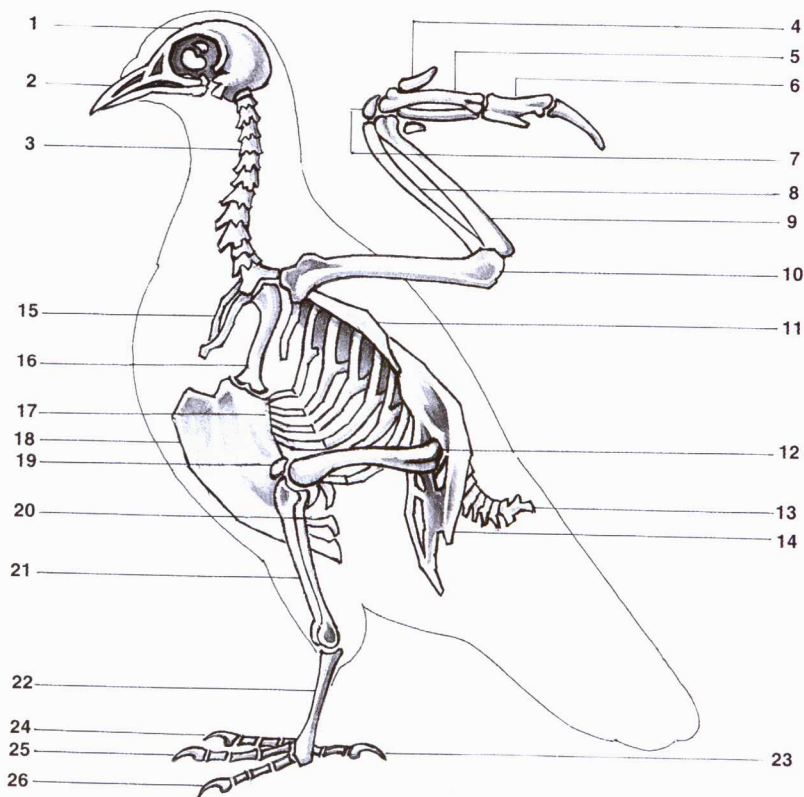
2001年5月于铁岭画院

禽鸟造型的基础知识

为了画好禽鸟，必须对禽鸟的基础知识有一个基本的了解。其中包括：鸟类的起源与进化；鸟类的迁徙与分布；鸟类的分类及生活习性等。下面先就鸟类造型规律做以简略说明。

1. 鸟体的骨骼

1. 头骨	10. 肱骨	19. 膝盖骨
2. 嘴	11. 肩胛骨	20. 腓骨
3. 颈椎	12. 大腿骨	21. 胫骨
4. 第一指骨	13. 尾椎骨	22. 跗蹠骨
5. 掌骨	14. 综荐骨	23. 第一趾骨
6. 第二指骨	15. 锁骨	24. 第二趾骨
7. 腕骨	16. 喙骨	25. 第三趾骨
8. 挠骨	17. 肋骨	26. 第四趾骨
9. 尺骨	18. 龙骨突	

2. 鸟体各部位的名称

1. 嘴峰	12. 胸	23. 尾下复羽
2. 眼先	13. 肩间部	24. 尾羽
3. 前额	14. 背羽	25. 小翼角
4. 头顶	15. 下背羽	26. 初级复羽
5. 枕	16. 小复羽	27. 肋
6. 平羽	17. 中复羽	28. 腿
7. 颊	18. 三级飞羽	29. 跗蹠
8. 颞	19. 大复羽	30. 内趾
9. 喉	20. 次级飞羽	31. 中趾
10. 颈项	21. 初级飞羽	32. 外趾
11. 下颈	22. 尾上复羽	33. 后趾

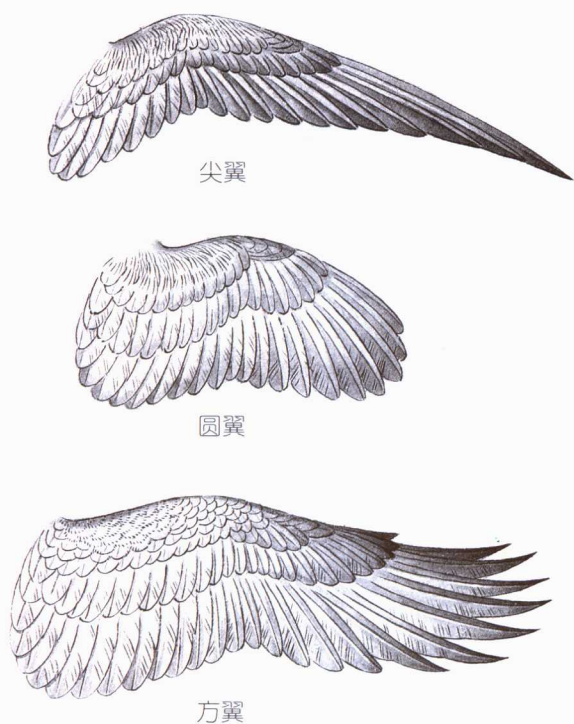
3. 禽鸟头部特征与区别之一

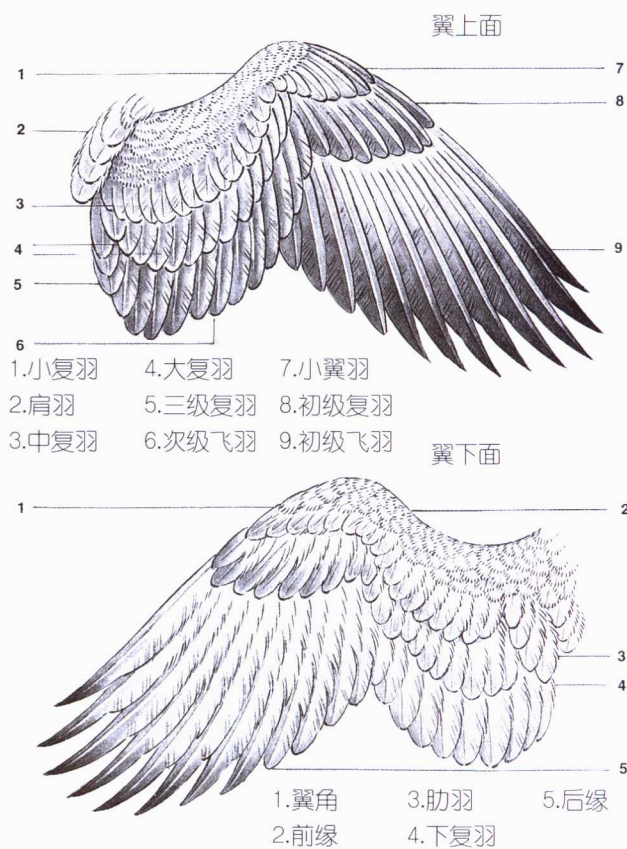
4. 禽鸟头部特征与区别之二

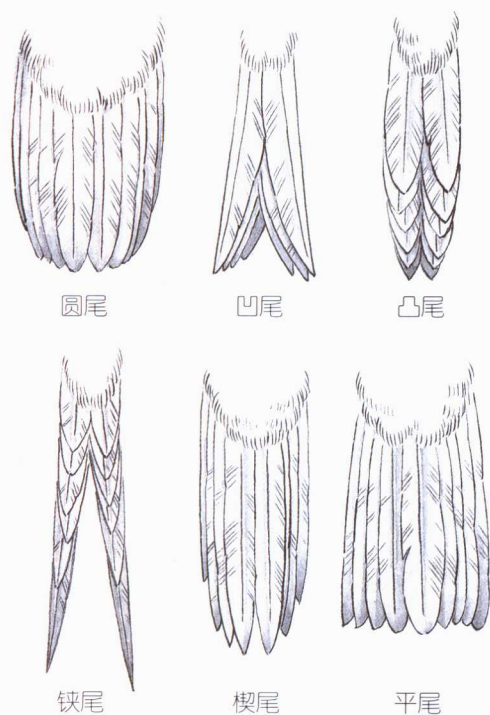
5. 鸟翼的各种基本型

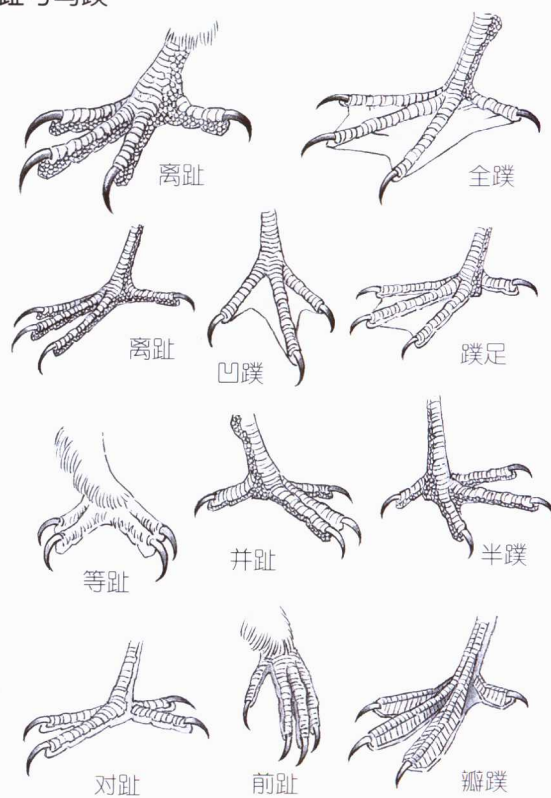
6. 鸟翼的翼羽分布

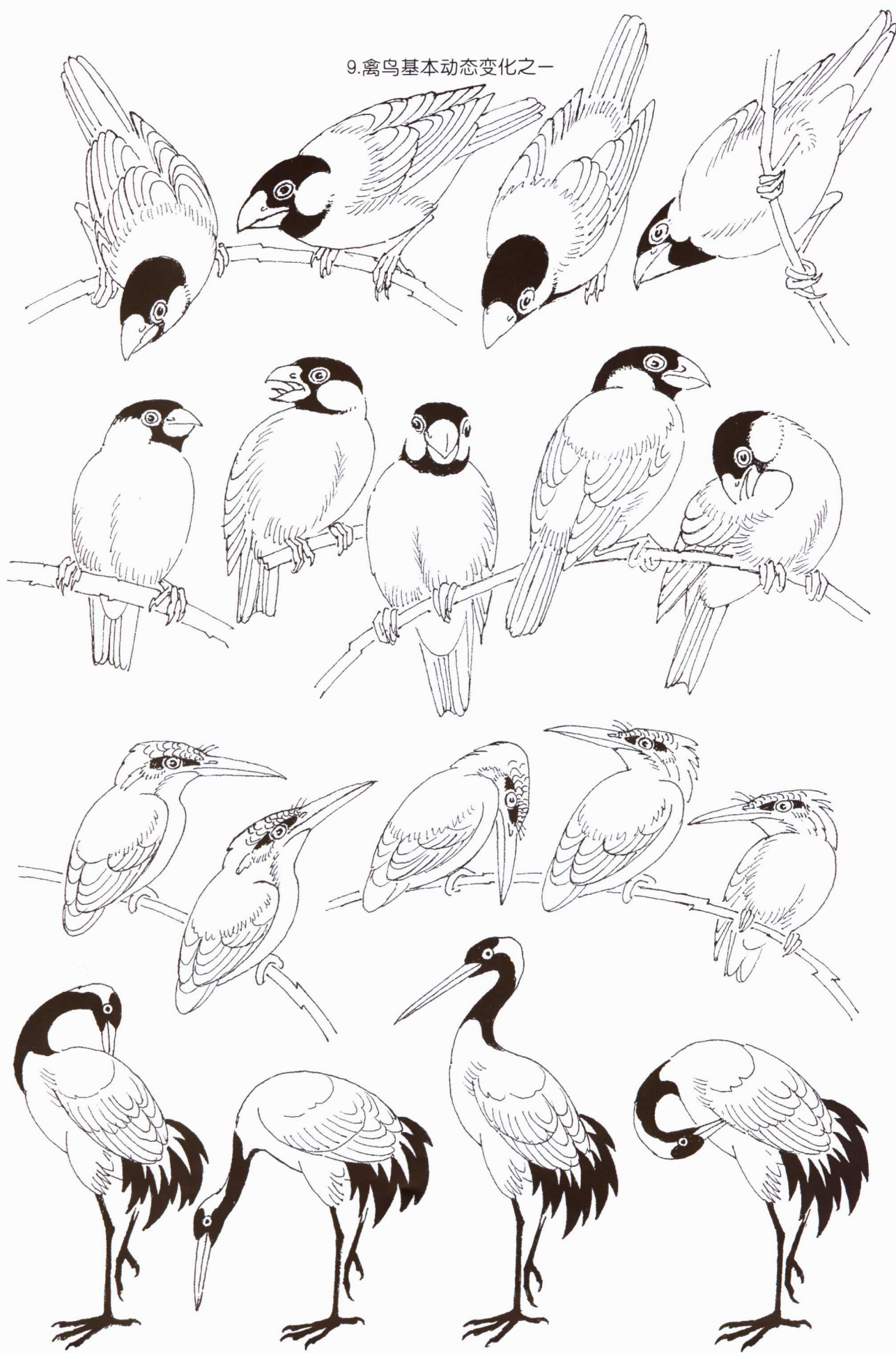
7. 鸟尾的各种形状

8. 鸟趾与鸟蹼

9. 禽鸟基本动态变化之一

10. 禽鸟基本动态变化之二

(一) 工笔禽鸟的具体画法

1. 茶隼的画法实例

第一步骤：

先用焦墨勾出嘴和爪，用笔要肯定有力，体现质感。再以中墨勾出眼圈、鼻线、鼻孔和腿、趾。然后用淡墨染出头、颈、眼窝、背、肩、胸、尾的形体关系。再用淡墨从小复羽直至初级飞羽依次加重进行分染。分染时注意留出白色的羽干和羽翅周围的白边。头、胸、尾部羽毛也要用淡墨分染出来，头颊部羽毛可一笔画出。然后再用淡墨画出腿羽和尾下复羽的花纹。最后，用较重的墨画出瞳孔，略染嘴尖和鹰爪。画瞳孔、嘴和爪时均要留出高光。腹羽、腿羽和腿的暗部也要用淡墨染出关系。第一步染墨初步完成鹰的整体造型关系。但要注意，用墨要淡，不可一次染足，以致无法深入。

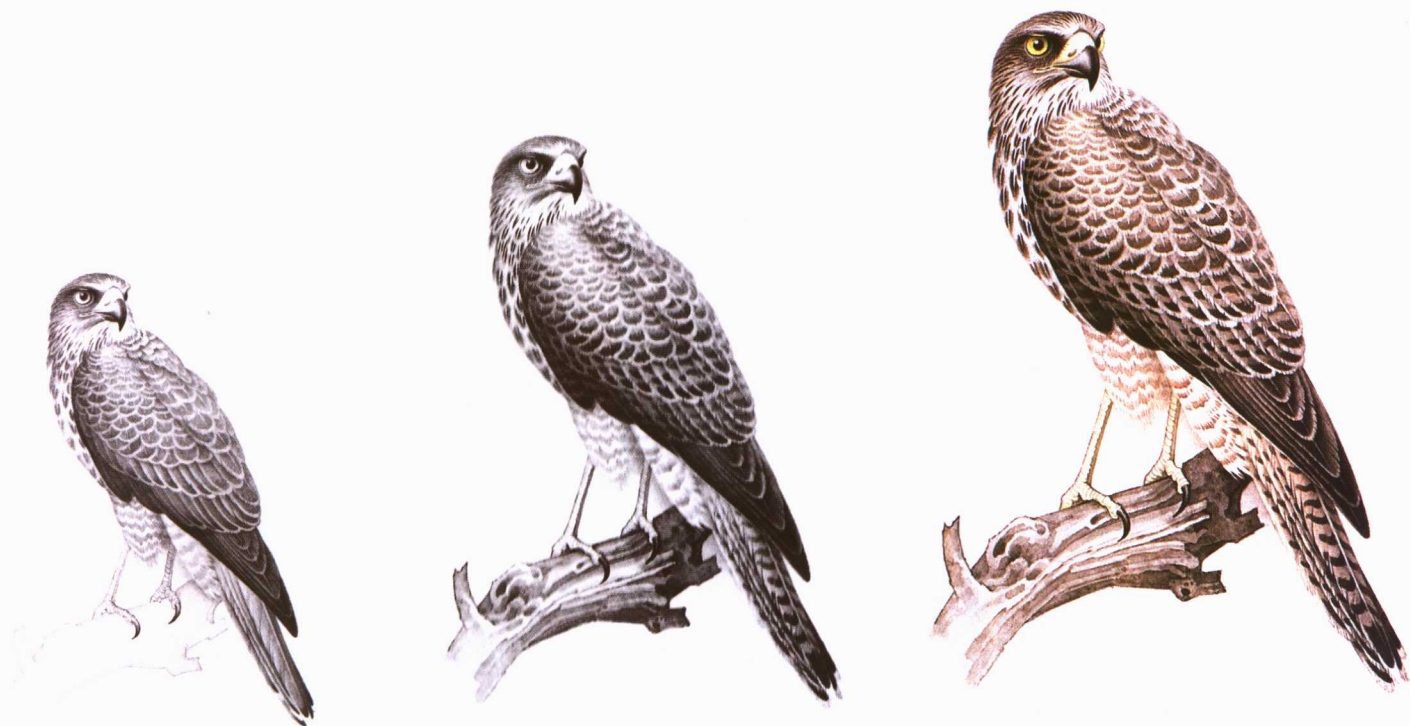
第二步骤：

在第一步墨染，初步完成整体造型关系的基础上，用较重的墨深入刻画嘴、眼、头、肩的明暗关系，同时用较重的墨画出尾羽、次级飞羽和三级飞羽上的横纹。

初级飞羽的墨色也要加重与尾羽的根部形成黑白对比，与次级飞羽的黑白关系相联系。总之，第二步骤的任务是进一步增强鹰的整体感、立体感和羽毛的质感，基本完成以墨造型的任务。

第三步骤：

初步着色。首先用藤黄，胭脂调少许赭石罩染头顶、耳羽、颊、肩、背、尾羽、各级飞羽及腿羽和尾下复羽的花纹。注意不可单用赭石色染，因赭石覆盖力强，易将原来关系染没，同时在罩时仍需留出羽毛的白边和羽干。鼻、眼、腿、趾均染淡藤黄，嘴、爪染淡花青，完成初步着色程序。

第四步骤:

在最后的调整与完成阶段,要进一步加强黑白反差和色彩对比。重墨的地方要画足,如嘴尖要用重墨往上染再罩花青。眼窝里眉弓下还要用少许重墨加染。体现眼窝深度。眼睛上部要染出在眉弓里面的感觉。用焦墨画瞳孔、染花青,用白粉点出高光。眼的暗部反光染些朱磬,增加光亮度 and 动态。尾羽至三级飞羽的白色亮边要画准边缘,逐次用白粉提出。喉、颈、羽、胸、腿及尾下复羽的亮部均用白粉丝染,与鹰体重量拉开黑白距离,以丰富色彩层次。鼻和腿,趾暗部加染些朱磬。其它关系不适之处均可以色、墨直接调正,直至完成。

2. 杂鸟的画法实例

第一步骤:

三道眉: 用较重的墨勾出嘴、眼、瞳孔、飞羽、尾羽、结构。用较重的墨丝出头和肩背片状复羽。用淡墨丝出腹、腿及尾下复羽。然后,用较重的墨染出头、颈部条纹和分染肩背部片状羽毛。注意染时留出亮边。用淡墨染初级飞羽尖部与尾羽和腹羽暗部。

白草雀: 用较重的墨勾出嘴、眼、趾。因鸟头腹灰白,鸟体较小,先用淡墨染头、腹部和尾部结构。用较重的墨画出瞳孔、眼角和胸部黑纹,注意不要染死。

牡丹鹦鹉: 用较重的墨勾出嘴、眼、趾,画出飞羽、尾羽和基本形体关系。同时染出头部的重色,留出白色眼环。趾用淡墨染关系,留出腹部的白色。肩、背部羽片用淡墨染出关系。

第二步骤:

三道眉: 用较重的墨再染瞳孔,眼周暗部、头颈部条纹和肩、背片状羽毛。加重腹部及尾羽、飞羽暗部。染出嘴和趾的形体。

白草雀: 进一步增强鸟的整个形体,用较重的墨丝出头、颈和腹部的羽毛,因鸟体较小不必片片都丝出,

要整体丝毛以保持完整形体,进一步加深胸部黑纹和尾部暗色以衬托白色鸟体。

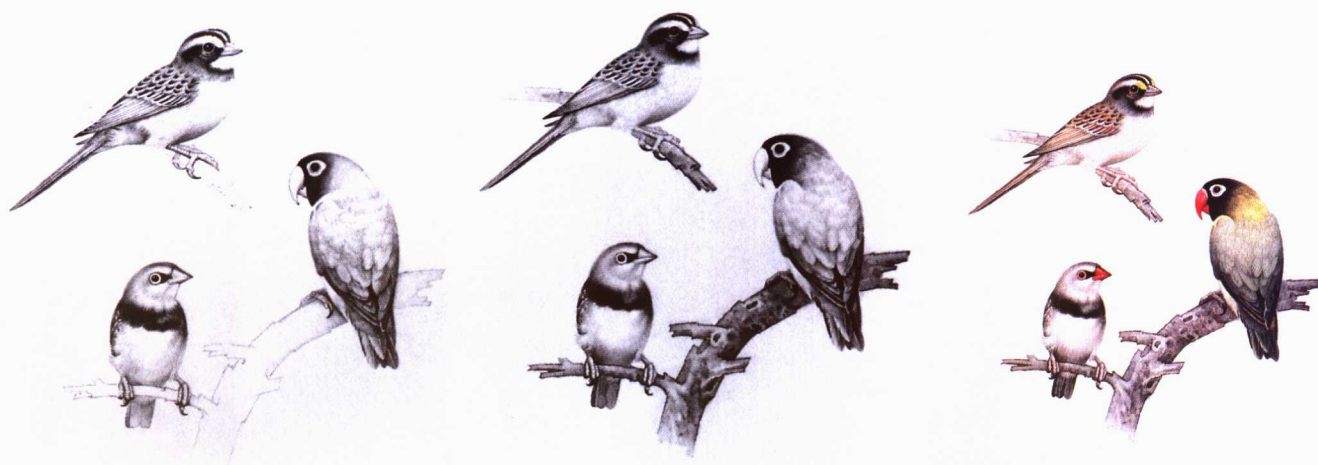
牡丹鹦鹉: 用较重的墨加深黑色眼球和头部黑色。进一步强调飞羽和尾部结构层次关系。颈部用较重的墨丝毛,将头至肩、背部颜色自然过渡染成一体。

第三步骤:

三道眉: 用白粉薄涂头部白色条纹和喉、腹部边缘,以增强形体。用花青加胭脂染嘴。藤黄染头的前部和下眼圈。用花青染头的暗部和颈部条纹。用赭红色染背飞羽和尾羽,染时留出片羽的亮边。用淡红染腿、趾,趾的暗部染朱磬,用淡黄赭色染胸部羽毛。

白草雀: 用白粉薄涂头、颈、胸的亮部以增强白鸟的形体感,用白粉丝出形体明暗交界部分的柔软细毛,用淡红染眼,用重牡丹红染嘴,留出高光。淡胭脂染腿、趾。

牡丹鹦鹉: 头、颈部染藤黄。肩背部染藤黄加花青。飞羽、尾羽染花青。染时留出羽毛亮边,嘴部染牡丹红,嘴尖和暗部染朱磬。眼环用白粉提出。趾用淡胭脂。腹部染淡藤黄、花青。

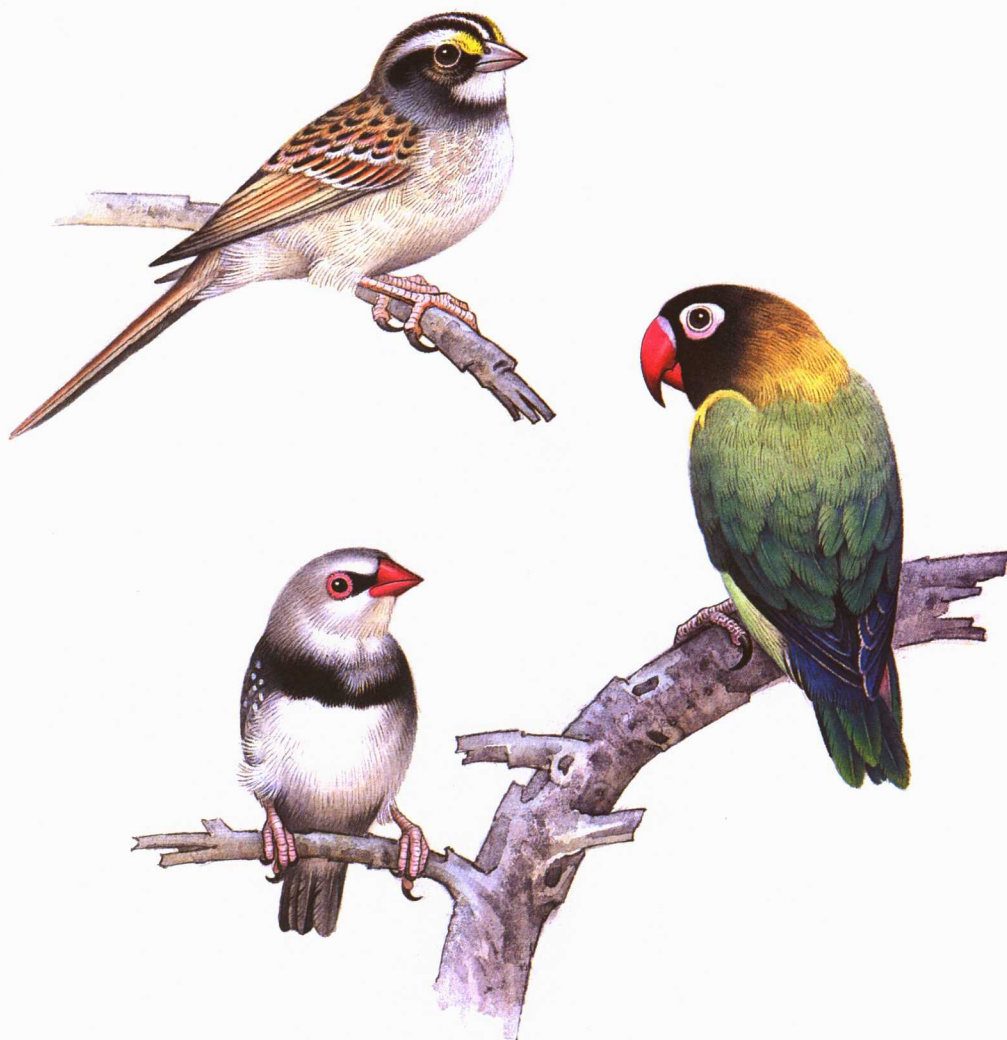
第四步骤:

三道门: 用重墨再丝头、胸的黑色条纹。嘴尖染少

许牡丹红, 喉、胸外缘用白粉再染。肩、背羽片亮边和眼睛高光均用白粉提出, 胸羽、腿羽、尾下复羽覆盖背尾的边缘均用白粉丝出, 腿、趾暗部染朱磬。用淡赭墨画出胸部淡纹。

白草雀: 焦墨点睛, 白粉提高光, 嘴和眼的暗部加染朱磬。趾的暗部染淡朱磬。用重墨加深胸部黑纹, 边缘丝出白毛覆盖的感觉。背部点出白斑、下颌、胸、尾暗部染淡朱磬, 背部边缘染淡花青, 以色彩对比来增强形体感。

牡丹鹦鹉: 嘴尖染少许胭脂。鼻、眼暗部染淡胭脂, 头部加染朱磬。肩、背往下逐次罩染石绿、石青、尾梢和胸部染石绿, 趾的亮部和眼的高光用白粉提出。背羽画出淡色羽干。

(二) 工笔禽鸟技法图例

丹顶鹤:

属鹤形目、鹤科, 别名仙鹤。体长1 270 毫米。体羽白色。头顶裸皮艳红。喉、颊、颈大部暗褐色。食物为鱼类和水草嫩芽。栖息于芦苇、茗草和沼泽。是我国特产和重点保护鸟类, 寿命可达60 年。

灰鹤:

属鹤形目、鹤科。体长可达1 110 毫米。周身大部呈灰色。头顶裸出部分朱红色。食鱼类和软体动物。在我国森林、沼泽、平原均可见其出没。

蓑羽鹤:

属鹤形目、鹤科。体长800 毫米。这是一种美丽小型鹤类。上体灰色。头侧颈、喉和下颈纯黑。耳羽白色向后延长成角状。飞羽黑褐。栖于开阔草原、湖泊。常成对活动。食物以鱼、蛙、蜥蜴为主。

皇冠鹤:

属鹤形目、鹤科, 又名冠鹤。体长1 000 毫米。颈、腹亮灰。肩羽由白而黄。背、尾及飞羽暗栗色。额、喉部黑色, 喉下有红色垂肉, 两颊有明显白斑。后枕有金

黄色丝羽竖立成扇形, 如同皇冠, 故此得名。皇冠鹤以鱼虾为食, 生活于西非等热带地区。

大白鹭:

属鹤形目、鹤科, 别名鹭鹭。体长947 毫米, 全身乳白。繁殖期背披成丛的蓑羽, 具羽冠。眼、嘴黄色, 跗蹠黄灰, 长蓑羽生于肩间部, 向后延伸超过尾羽尖端10 多厘米。常栖息于河川、海滨、沼泽或稻田中, 常缩颈成S 形。食鱼虾、小动物。夏季常见于全国各地。

苍鹭:

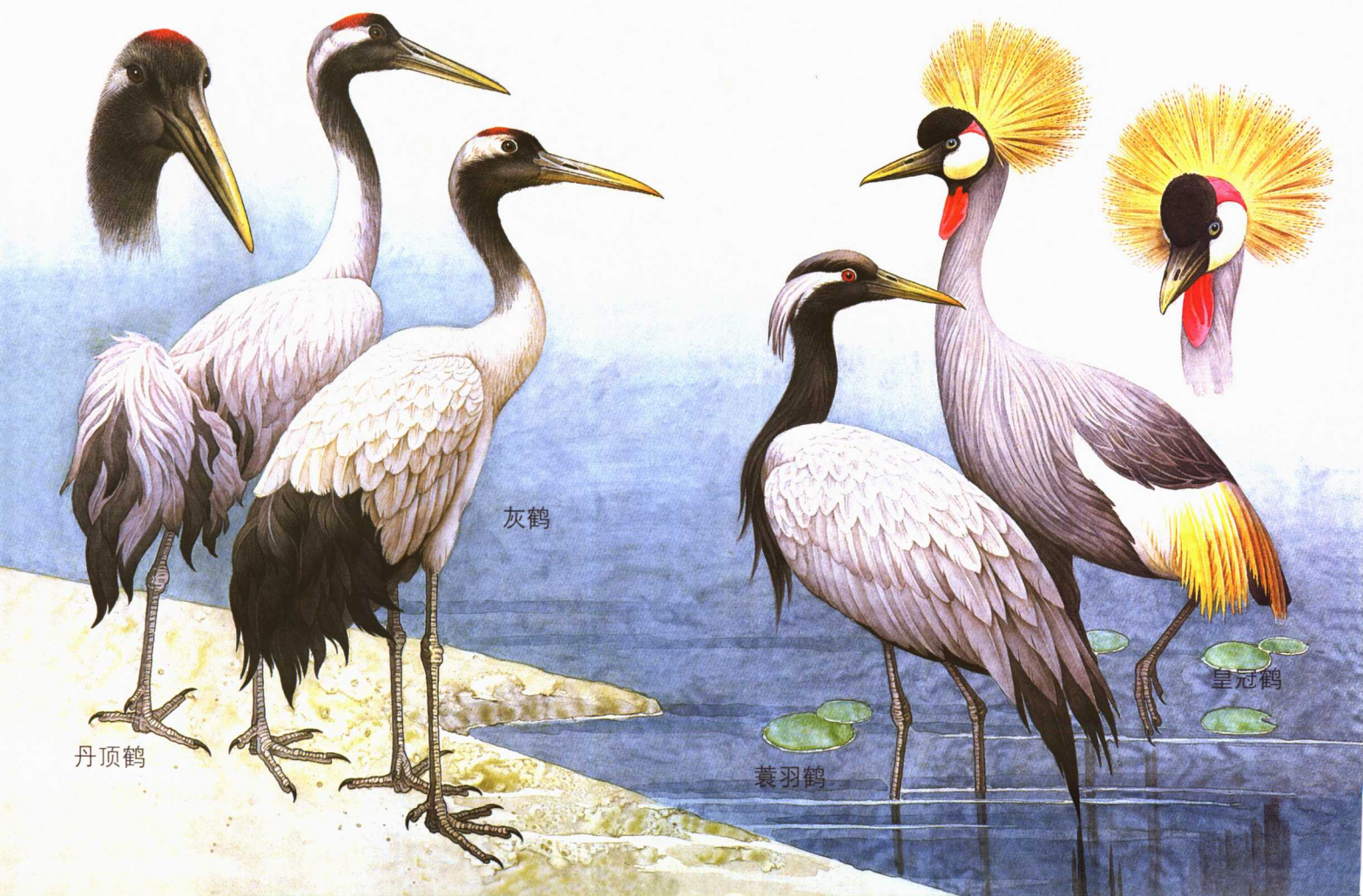
属鹤形目、鹭科, 别名灰鹭、老鹭等。体长960 毫米。头、颈部白色、羽冠黑。食鱼类。常活动于田边、池边、海岸浅滩。

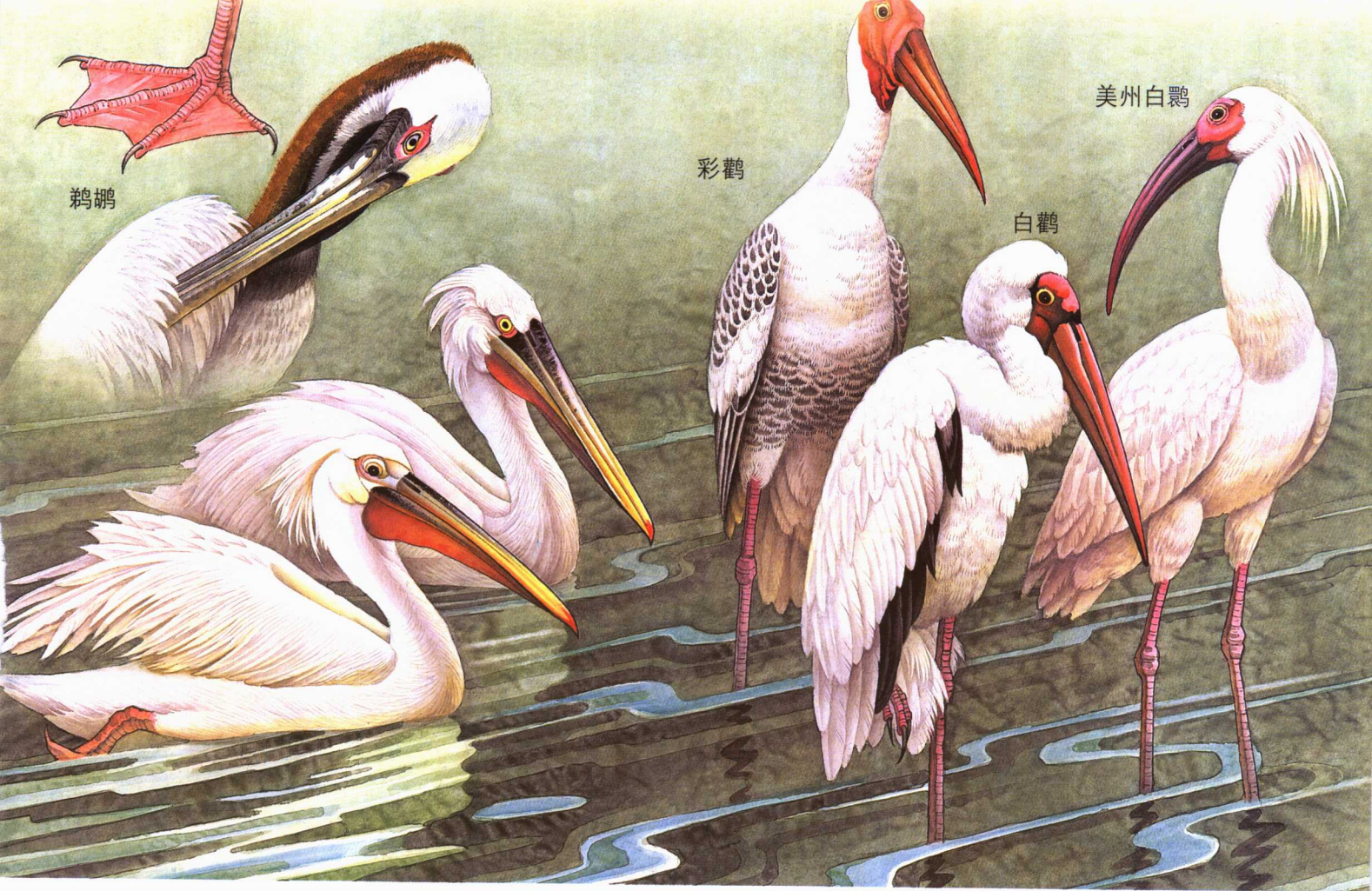
大麻鸭:

属鹤形目、鹭科, 又名蒲鸡。体长650 毫米。头颈和后颈黑色。白天隐于沼泽芦苇之中, 夜间出来活动, 食物主要是水生动物。

黑鹤:

属鹤形目、鹤科。体长1000 毫米。上体自头至尾

大天鹅

彩鹤

白鹤

美州白鹤

大天鹅

天鹅：

属雁形目、鸭科。别名鹄。体长1150毫米。天鹅是一种稀少的大型珍禽，周身羽色洁白，眼梭色，嘴基部黄而端部黑、跗蹠与蹼均为黑色。常栖息于江河、湖泊、宽广水面，以水生植物为主要食物，冬季在南方越冬。夏季在我国东北和西伯利亚繁殖。

呈黑色，并带紫绿色光辉，胸与上体同色。此鸟是山区中大型涉禽，常在溪流觅食水中鱼虾。全国各地均有分布。

池鹭：

属鹤形目、鹭科。体长均450毫米、体羽呈白色、头、颈红褐。主食鱼类。常栖息于沼泽、池塘等处。

鸬鹚：

属鸬形目、鸬鹚科，别名塘鹅。体长1500毫米。嘴长大，有斑点。嘴下有暗紫色的囊。颈有粉红色全羽领。常在浅水用大嘴兜食鱼类。同类还有斑嘴鸬鹚和棕色鸬鹚，分布于我国南部沿海、河川、湖泊等处。

白鹤：

属鹤形目、鹤科，别名老鹤。体长1200毫米。全身几乎纯白色。两翅翼羽呈黑色。面颊裸露部分红色。嘴巨大呈橘红。食鱼、蛙、昆虫等。鹤类品种还有彩鹤与黑鹤，彩鹤头部全红、复羽有黑斑。繁殖于东北、新疆、越冬于长江下游。

美洲白鸬

属鸬形目、鸬科。体长800毫米。身体大部分洁白如雪。面颊裸区红色，嘴略弯曲。眼睑金黄。颈项金黄。颈项具羽冠状柳叶形羽毛。翅、尾淡红。跗蹠与趾红色。

疣鼻天鹅：

属雁形目、鸭科。又名哑声天鹅、瘤鵞。体长约1500毫米。颈长，羽毛洁白。嘴基和前额有明显的黑色疣状突起。这种天鹅在我国比较少见。

黑天鹅：

属雁形目、鸭科。体长约1500毫米，颈长，全身羽毛黑色，具有灰缘，后背部复羽宽大卷曲，非常美丽。这种天鹅在我国也比较少见。

大雁：

属雁形目、鸭科，又名豆雁，体长800毫米。头颈为深棕色。上背肩羽深棕，并有白色羽缘。夏季在北方繁殖。到季迁至南方越冬，迁徙时成群在天空中排成“V”字形队列。

鹅：

属雁形目、鸭科，别名家鹅，体长1200毫米。鹅深为人们所熟悉。一般常见家鹅有白色和灰褐两种，体大颈长，形象优美，常栖息于池塘、河溪。

绿头鸭：

属雁形目、鸭科。体长580毫米。雄鸭头、颈暗绿有金属光泽。下颈有白环。背棕灰、胸栗紫，腹灰白。翼镜蓝或紫色。尾羽白，中央四枚黑色向上卷曲。夏季常集结于我国北方水边芦苇中。冬季则迁徙南方。

