

GongBiHuaXianMiao HuaNiao HuaPu

工笔画线描花鸟画谱

幼雏篇

王智勇 编著

天津杨柳青画社

上海圖書館藏明清書畫精品

卷五

1999 1999

天津人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画线描花鸟画谱. 幼雏篇 / 王智勇绘. — 天津:
天津杨柳青画社, 2007.1

ISBN 978-7-80738-118-1

I.工... II.王... III.鸟类—白描—工笔画:翎毛
走兽画—技法(美术) IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 055708 号

出 版 人: 刘建超

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

市场营销部电话: (022) 23346078 28374517 23352512

传 真: (022) 23330487

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京精制轩彩色制版有限公司

印 刷: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 3

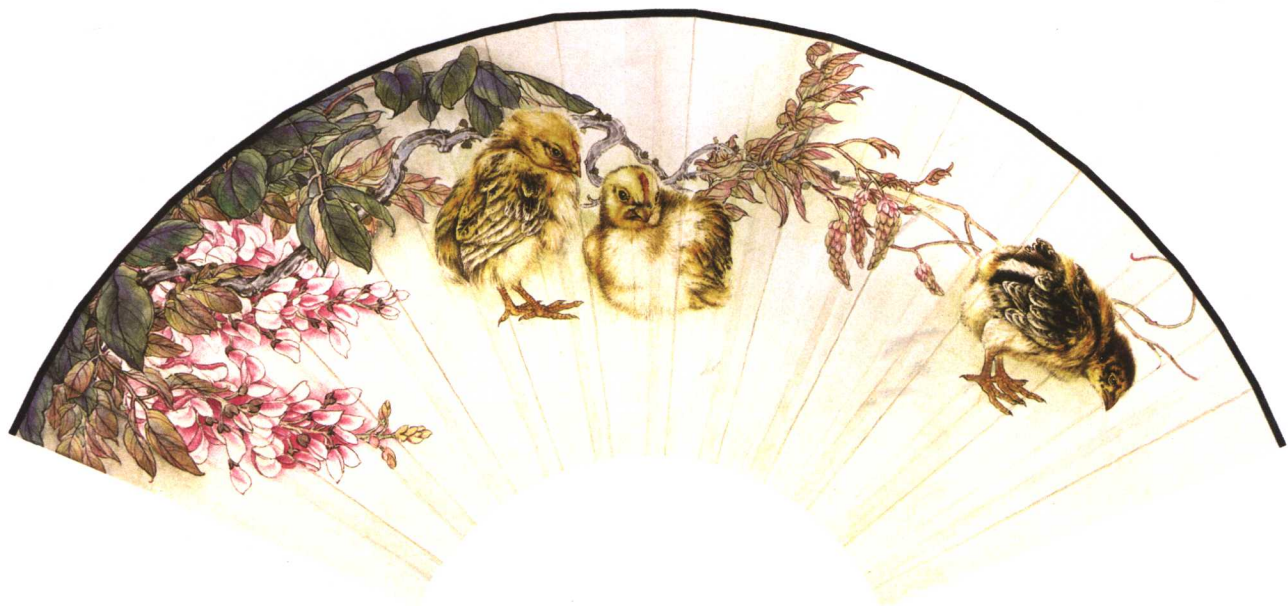
版 次: 2007 年 1 月第 1 版

印 次: 2007 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—6 000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-118-1

定 价: 12 元

概述

幼者，初生也；雏者，小也！本幼雏篇，就是专门介绍工笔禽鸟类中小鸡小鸭的表现技法。

鸡鸭，自古以来就与人类的生活息息相关。鸡，为鸡形目雉科，属鸣禽类，以植物种子、谷物和昆虫为食，品种有雄鸡、锦鸡、铜鸡、褐马鸡、乌鸡等。鸡的身体由头、颈、背、翅膀、尾、胸、腹、腿、爪等部位组成；公鸡体形较大，威武雄壮。头顶上的肉冠和一对肉垂也较大，尾羽较粗较长，羽毛色彩艳丽，腿上有距，是啄斗的武器；母鸡体形较小，肉冠肉垂也较小，尾羽圆短，腿无距，羽毛较暗。鸭，属鸟纲鸭科，头大而圆，无羽冠、肉垂，嘴扁而长，颈较长，体呈船形，前躯昂起，翅膀较小，复羽较长，尾巴短，尾脂腺发达；公鸭尾部有钩状羽毛，腿短，二三四趾间有蹼，羽毛艳丽，声音嘶哑不喜鸣叫；母鸭则叫声响亮，喜欢鸣叫；按羽毛可分麻鸭、白鸭和黑鸭。

在中国人眼里，鸡是吉祥如意的动物，鸡谐音“吉”，金鸡，是人们对鸡的美称。鸡，也是十二属相中唯一入选的鸟类。

人类饲养的家鸡曾达200种之多，现在多已失传或绝种，目前还有70多个品种，家鸡不仅品种多，而且称得上是世界上数量最多的驯化了

的鸟，全球人类饲养的鸡的总数在100亿只以上，只要是有人地方，就会有鸡鸭。我国有悠久的养鸡历史，至少已有5000年了，是最早把野鸡驯化为家鸡的国家。最早的养鸡专业户见于汉代，姓祝，叫祝鸡翁。据《列仙传》记载，家住河南洛阳的祝鸡翁养鸡百年，有鸡上千，个个有名，一呼即应。白天散放，晚间回到家里，栖于树上，年复一年，居然发了鸡财。古代，鸡常被用做祭祀之物，歃血盟誓，动辄杀鸡。唐代，因玄宗皇帝沉迷于斗鸡，使斗鸡成了一个行业——斗鸡坊，驯鸡、养鸡者地位优越，当时社会上便流传有“生儿不用识文字，斗鸡走马胜读书”的民谣。民间传说中的凤凰是一种仅次于龙的图腾动物，在“血统”上，或许凤是一种已经灭绝了的野鸡吧！《山海经》就有“有鸟焉，其状如鸡，五彩而文，名凤凰”，“黄帝之时，以凤为鸡”的详细记载。

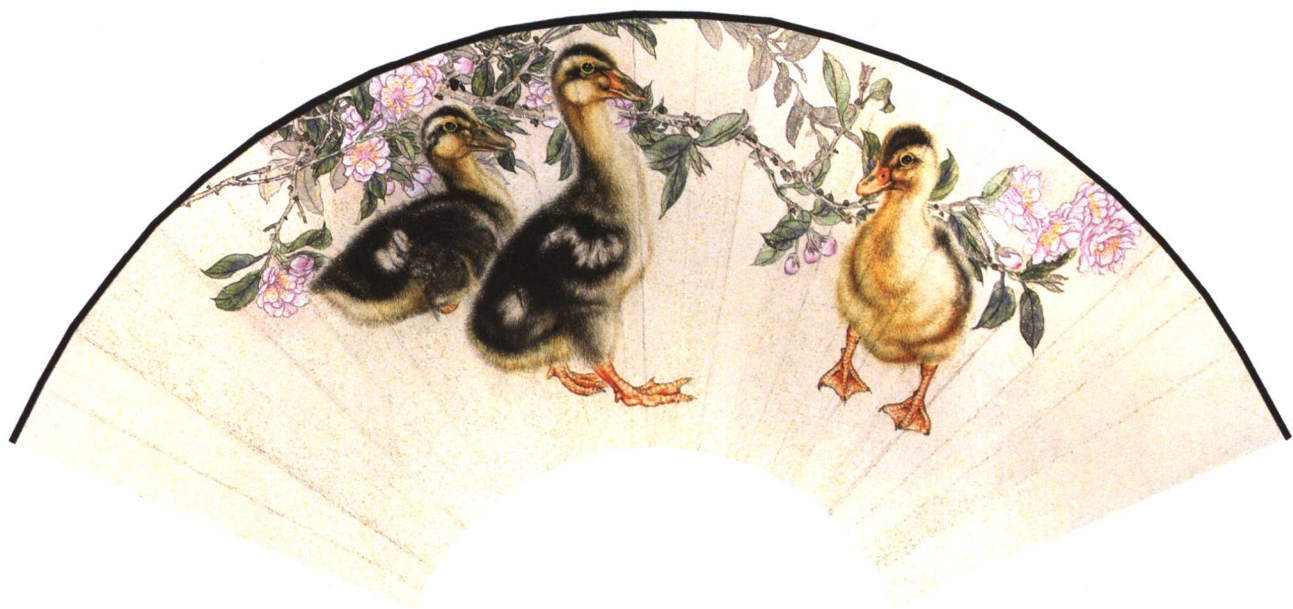
我们的祖先很早就把鸡视为“太阳鸟”，对鸡崇敬有加，称鸡为“德禽”。《尔雅翼》中说，鸡有五德：“首戴冠者，文也；足博距者，武也；敌前敢斗者，勇也；得食相告者，仁也；鸣不失时者，信也。”鸡叫三遍，太阳出来，鸡的司晨报晓，被看成黎明即起的吉兆。以鸡煞鬼，除秽驱邪，也是鸡在民俗中的重要角色。清人袁枚说：“鬼怕鸡叫，鸡叫一声，鬼缩一尺。”

幼雏鸡鸭的拙朴可爱，活泼好动，浑身披毛柔软，充满了毛茸茸的质感，春天大地回春，万物复苏，小鸡小鸭稚嫩的叫声，可爱的身影，为暖日下的春天增添了一抹靓丽，也自然成为众多画家笔下描绘的形象。

你看：湖北境内的石家河文化遗物中，曾出土大量新石器时代的陶鸡陶鸭，三足而立，造型生动，栩栩如生；你看：南宋李迪的《鸡雏待饲图》两只小鸡羽毛斑驳，昂首鸣叫，嗷嗷待哺，那种急不可待的神情，跃然纸上；你看：朱耷的《杂画图》中，两只相对而立的小鸡，形象简练夸张，稚拙可爱，神态酷肖，生动自然；你看：任颐笔下雏鸡雏鸭哪个不活灵活现，呼之欲出；你看：黄胄的《群鸡》、《饲鸡》、《育鸡》、《牧鸡》、《群鸭》，哪幅又不是一种人格化的简括写照？……

“一个画家一旦离开了对生活

的爱，他的艺术生命也就结束了。”黄胄如是说。

下面，是画鸡鸭的具体方法：1. 构图后，用淡墨勾轮廓、翅羽、尾羽和背羽；2. 嘴、脚用橘黄色平涂；3. 黑色染羽毛，重墨染翅尾；4. 暗褐色罩染背、腹部，再用较深的赭褐色染明暗，最后提染眼睛和嘴。

画小鸡、小鸭时，一般认为较难掌握的是丝毛。丝毛时一定要丝出毛茸茸的质感和层次。丝毛的笔应较硬较有弹性，笔峰短且易散开，或用已秃的笔。有单笔丝和枯笔丝。用细笔一笔一笔地丝，叫单笔丝，也叫剔毛；蘸色时，故意将笔峰压扁，使其散成数根小峰，根据羽毛的规律和顺序，每画一笔便会画出一组小羽毛来，这叫枯笔丝，也叫披毛丝，主要画头、背、胸和腹部，效果细腻，真实感强。此外还有干笔丝、湿笔丝和干湿笔结合丝等形式。具体如下：1. 先用清水笔将需要画的地方涂湿，涂湿的地方要大些，趁湿用笔蘸淡墨，勾染出轮廓，再用清水笔将淡墨烘干，后用丝毛笔丝染，丝小鸡小鸭身上的小毛要用细笔中锋虚入虚出，勾成两头尖的弧线，应用力均匀，一组小毛要线条长短、间隔、弧度都形成规律，一笔挨一笔地一气丝成，要注意羽毛生长顺序，前一组毛的梢压住后一组毛

的根部。2. 淡墨丝毛干后，用清水笔涂

湿，然后用较深的笔晕染，同时要染出

雏雏身上绒毛。3. 待干后，再次丝

毛，丝出的毛不要太长，前后用

笔相接时要错开，毛色重的地

方可以重叠丝，但要注意用

笔方向，不要交叉，如果感到

墨色深浅够了，就可着重整

理需要加重的部分和体现绒

毛的效果，如果不够可按此

方法多次丝毛，直至丝够为

止。

步骤一：用深浅不同的墨色勾出物象轮廓，枝干和石头稍做皴染。

步骤二：用淡草绿平涂叶子，花用白色平涂，加深墨色皴染树石，重墨点翅斑，中墨丝毛。

步骤三：花青分染正叶，曙红加胭脂分染蜀葵，藤黄、胭脂、花青积染石榴，鸡用淡黄分染，嘴用淡曙红分染。

步骤四：用墨、草绿、赭石染草，其余各部用原色深入提染。

步骤五：淡墨青染水，朱磬染鸡冠，加深各部层次，调整冷暖关系，全面整理完成。

步骤一：用深浅不同的墨色勾出物象轮廓，淡墨皴染枝干，中墨稍染小鸭斑纹。

步骤二：石绿平涂正叶，淡草绿平涂反叶，花用白色平涂，浓淡墨色丝鸭背毛。

步骤三：花青分染正叶，曙红、花青加胭脂分染紫藤，鸭用淡黄分染，鸭蹼朱红略染。

步骤四：用石绿提染反叶，用深绿调整叶子前后层次，花用紫色调整关系，加深小鸭子颜色。

步骤五：深入刻画各部，谐调画面关系，全面整理完成。

勾线执笔法

染色执笔法

用笔用墨的方法

笔墨是中国画技法中的重要组成部分，这里所指的笔是描绘形象时所用的线条，墨是指体现形象明暗、轻重时所用的墨色。从其关系来说，笔是墨的筋骨，墨是笔的血肉，两者密切结合，不可分离，作画时要求做到“有笔有墨”。

一、用笔：用笔要得法，作画时运用适当正确的笔法，既能表现出所要表现的形象，又能充分发挥毛笔的作用，达到绘画的艺术要求。用笔要得法，首先是怎样执笔的问题。概括地说是大拇指紧贴笔管，力向外，食指、中指与大拇指相对夹持笔管，力向内；无名指的尖端挡着笔管，力由右内稍向左外拉；小指靠近无名指以助之。这样才能五指齐力，手掌空虚，既所谓的“指实掌虚”。

用笔有顺逆、快慢、轻重之分，在起收、提按、顿挫、转折以及勾勒、皴擦、点簇等各种不同技法的运用中，表现出各种不同的形象及其质感。毛笔的笔头，可分锋、腹、根三个部分，性能作用各有不同。有时作画用笔锋，像一根游丝在纸面上移动；有时用笔根，在纸面上重按，有时用它的腹部，画出极为饱满的笔姿；也有一笔之中，兼用毛笔的几个部分，这完全在于如何适应表现对象的要求，而变化运用。在下笔之前，须先根据表现的要求和纸的性能，打定如何运笔的主意；在运笔的过程中，则应随时用指和腕、肘，控制毛笔，作出相应的各种动作，使笔无虚发，绘写灵活。

二、用墨一般不外乎浓、淡、干、湿四者，这四者应根据表现形象的要求，与用笔紧密结合。所谓“墨分五色”，是指用墨须有极浓极淡之分，不应通体一色“浓淡不分”。作画时，一笔之中往往有浓有淡，要使墨色先浓后淡，可先将笔蘸些清水，然后笔尖再蘸浓墨；要先淡后浓，可将蘸墨后的笔尖再蘸清水。至于蘸墨或蘸清水的多少，视需要而定。墨用得好的，可使墨彩丰富，融洽鲜明，充分体现形象的阴阳向背和远近虚实等关系。

用笔和用墨同样也在于多多实践，在实践中逐渐积累经验。

工笔画小鸡、小鸭的笔墨纸砚及使用方法

由于画小鸡、小鸭的技法要求，对笔墨纸砚等绘画材料有一定的选择。现将所需要的工具、颜料的选择及其使用方法等简述如下：

毛笔：

毛笔可分勾线笔和渲染笔两类。勾线用笔种类繁多，有衣纹、叶筋、红毛、狼圭、蟹爪、描笔等品种，可根据作品的尺寸大小加以选择。勾线笔要求瘦长尖细，软硬适中，富于弹性，不能扁锋偏锋。渲染用笔一般以羊毫或兼毫制成，要柔软而有弹性，笔头要整齐饱满，如白云、羊毫寸楷等。另外，还可以准备几只山水画笔或用过的秃笔，以备勾皴树、石及丝毛之用。笔的保存：用后将笔洗净，在纸上拉干，并将笔毛理正，以备下次使用。保存时要注意避免笔毛污损，防潮防蛀。

墨：

墨大致可分油烟、松烟二种。油烟较光泽，用于勾线，渲染鸟类羽毛、点睛之类，用途甚广。松烟无光，渲染底色，用途较少。选择墨以质细、质纯、胶好者为上品；好墨以轻为上佳，磨出的断面平滑而有蓝紫光泽。工笔画一定要使用新研磨的墨，切忌使用宿墨或墨汁，因为宿墨或墨汁中的颗粒会浮在纸面上，遇水便会洇开，弄脏画面，无法收拾。墨的保管：由于墨锭容易受潮易碎裂变形，影响使用，所以应注意防晒、防风、防水、防潮。具体方法是将墨锭用纸缠好，再裹上蜡层，下端露出少许备磨。

纸、绢：

宣纸，古代以安徽宣城所产而得名；现安徽、四川、浙江、湖南等地均有生产，统称宣纸。宣纸分生宣和熟宣两种。生宣未经过胶矾加工处理，渗水性强；生宣经过胶矾加工处理，便成了熟宣。工笔画多用熟宣。熟宣纸有冰雪、清水书画、蝉翼、云母等，前二种较厚，后两种较薄。其中有四尺、六尺、八尺、丈二等几种规格。宣纸有正反之别，正面纹理清晰、平整洁净，反面纹理模糊，常有杂质疙瘩，作画时应选用正面。熟宣纸的选择：以纸质细密均匀、纹理清晰、纸质绵韧，耐湿耐擦者为上乘。熟宣纸的保管：由于熟宣容易出现“漏矾”现象，所以在保存时，

应将熟宣纸卷成桶形，外边用毛边纸裹好，再套上塑料袋，扎紧袋口，避光避温放于干燥黑暗处保存。

绢也有生熟之分，织好未经捶压胶矾的绢为生绢，不渗不漏便是熟绢。绢的质地以细密均匀者为佳。画时无论画幅大小，都应将绢裱在画板上为好。方法是用喷壶将绢喷湿，然后卷起，使整个绢均匀地吸收水分后，将其展平，四周用纸条或用浆糊涂在画纸的四周即可。保存方法与熟宣相同。

砚：

砚种类繁多，适用的唯有石砚。又以产自广东的端砚和产自安徽的歙砚最为上品。初学者不必求名砚，只要质地细密，不滑不腻，易发墨足矣。

颜料：

中国画颜料分为水色和石色两大类。

水色颜料以植物加工制成，质轻透明，常用的水色颜料有花青、胭脂、藤黄、曙红、酞青蓝等；石色颜料以天然矿石和金属氧化物制成，覆盖力强，不透明，常用的石色颜料有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、雄黄、石黄等。

中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状的三种。管装颜料价格适中，使用方便，适于一般绘画使用，但质量一般，用后应注意拧紧盖子，防止风干影响使用。胶块颜料：使用时滴入少量温水或冷水泡开，用手指研磨均匀即可使用。粉末状颜料：使用时兑入胶水研磨均匀后使用。

胶矾：

胶和矾是工笔画中不可缺少的材料，调和颜料靠胶，固定保护颜色靠矾，把生宣制成熟宣要靠胶矾水。作画以皮胶骨胶为好，用时以温水洗净发开，文火煮化，撇出上部杂质冷却待用。矾，又称明矾或白矾。胶和矾在工笔画中用途很多，传统的工笔画讲究“三矾九染”，说的就是在反复染色的过程中，为了使底色不泛起，染几遍色后就要刷一遍胶矾水，以固定色层。调制胶矾水的比例为：二两胶、一两明矾和二斤半水。现美术画店有专业的胶矾水，亦可用。

此外，画毡、镇纸、笔洗、调色碟等也是必备工具。

