

【初学中国画】之

杨乾亮

画

鸟

福建美术出版社
Fujian Fine Arts Press

责任编辑：吴 骏
史 浩
封面设计：李 煜

图书在版编目(CIP)数据

初学中国画之画鸟 / 杨乾亮主编. — 福州: 福建美术出版社, 2007.1
ISBN 978-7-5393-1788-5

I. ①初... II. 杨... III. 鸟类—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149904号

初学中国画之 画鸟

出版发行: 福建美术出版社

印 制: 福州青盟印刷有限公司

开 本: 787 × 1092mm 1/12

印 张: 4

版 次: 2007年1月第1版第1次印刷

印 数: 0001-5000

ISBN 978-7-5393-1788-5

9 787539 317885 >

ISBN 978-7-5393-1788-5

定价: 18.00元

目 录

概 述 2

麻雀 4

麻雀的画法、麻雀的动态、作品画法步骤、作品欣赏。

翠 鸟 8

翠鸟的画法、翠鸟的动态、作品画法步骤、作品欣赏。

八 哥 12

八哥的画法、八哥的动态、作品画法步骤、作品欣赏。

雄 鸡 16

雄鸡的画法、雄鸡的动态、作品画法步骤、作品欣赏。

珍珠鸡 20

珍珠鸡的画法、珍珠鸡的动态、作品画法步骤、作品欣赏。

家 鸡 24

黑公鸡的画法，白鸡的画法，雄鸡的画法，
家鸡的动态，作品画法步骤，作品欣赏。

鸭 鵝 28

野鸭的画法，野鸭的动态，作品画法步骤，作
品欣赏。

喜 鹊 31

喜鹊的画法，喜鹊的动态，作品画法步骤，作
品欣赏。

鸚 鵒 35

鸚鵒的画法，鸚鵒的动态，作品画法步骤，作
品欣赏。

鸚 鵒 38

金剛鸚鵒的画法，紅鸚鵒的画法，鸚鵒的动
态，作品画法步骤，作品欣赏。

绶带鸟 43

绶带鸟的画法，绶带鸟的动态，作品画法步骤，
作品欣赏。

初学中国画 之 画鸟

Chu Xue Zhong Guo Hua
Hua Niao

杨乾亮 著

Yang Qianliang Zhu

福建美术出版社

Fujian Fine Arts Press

概 述

鸟是花鸟画的重要题材。鸟类是人类生活中不可缺少的伴侣，许多鸟不仅具有美丽的形体和缤纷的色彩，并且还有可贵的品质和性格；从而引起画家描绘鸟类的兴趣。因此，鸟类成为中国历代画家喜爱的题材。

鸟类属于恒温、卵生的脊椎动物。它的躯体形成一个梭形，鸟的前肢演化为一对翅膀，全身遍被羽毛。鸟类的骨骼，露于体表的有喙和下肢。上嘴骨与头愈合在一起，下嘴骨游离，由韧带与上嘴连接。下肢的股骨与胫骨大部分包在腹内（鸡与鸭的胫骨露出得多一些）。鸟爪有四个脚趾，鸟体羽毛可大体分为两类，即“翎”和“毛”，因此古人也曾把画鸟称为画“翎毛”。

“翎”指较人的比较硬挺的羽毛，中间生有明显的羽轴，与两侧生的分羽区别分明。在飞翔时起主要作用的是翅、和尾。“毛”，指比较柔细的绒毛，羽轴和羽枝区别不明显，它们起着保护体温的作用。毛的生长有一定的走向，背面、腹面与膀上的毛走向都不同。

鸟的头部和躯干是两个卵形，联上颈项，加上翅尾就形成鸟的形象。鸟的翅膀张开大致可分为三种翼形：方形翼、尖形翼、圆形翼。鸟的尾羽形状变化很多：如平尾（鸭、鹭等），凸尾（如伯劳），尖尾（如雉类），楔尾（啄木鸟），圆尾（鸿、鹤等），凹尾（绣眼、白鸟等），燕尾（家燕）。

画鸟的形象不要照相式地自然主义地描写，可加以夸张改造，使之更美。为了更好地塑造鸟的姿态，可以借用素描中分面的方法，用辅助线分析鸟的体面关系，这样可以帮助我们画好一些难于表现的姿态。

按照鸟类生活地域，可分为留鸟和候鸟两大类。画鸟补景时必须注意季节的变化。鸟类按照生活习性和外形特征可分为八大类，各类鸟因食性，觅食方式和生活环境不同，形成各不相同的体型特征：1、如走禽：鸵鸟等，翅膀退化，腿长坚强，不常入画。2、游禽：鸳鸯、鸭、鹅、雁等。游禽类颈长，嘴扁而宽，眼睛靠上，头略呈三角形，前高后低，胸部宽阔扁平，尾短小，足短并有蹼。3、涉禽：鹤、鹭等，常栖止于浅水地带，习惯长时间站在水中等候鱼虾游来，啄而食之。涉禽颈长，腿长、嘴长、尾短。鹭鸶类趾间也有蹼，但不如游禽发达，爪四趾着地。鹤类无蹼，后趾退化不着地，前三趾分开角度较大。鹤类飞行时颈伸直，鹭类飞行时颈缩。4、鸣禽：鸡、鸽等。鸣禽类头圆，上嘴基部有一对皮肤，脚宽，翅膀大、善于飞翔；腿强而短，眼、爪多为红色。多数嘴尖长。北京的啄木鸟。5、鸣禽：鹌鹑、石鸡、雉类、孔雀等。鸣禽类食性复杂，常刨土觅食谷物种子；头部略呈三角形，前尖后宽，上嘴长于下嘴，尖弯但无钩，爪亦较强；翅膀短圆，善走，不善飞翔。鸣禽类尾短。雄鸡类多有漂亮的长尾；头有羽冠或肉冠，脸部多裸露肉皮。6、猛禽：鹰、

鹰、雕等。猛禽类食肉，性格凶猛；头部扁平；上眼眶突出，眼大凹进，并略向前集中；嘴部粗壮弯成尖钩状，嘴的基部有蜡状膜或羽须，口裂大，延伸至眼下；腿爪粗壮，指甲弯成尖钩状，是捕食的利器；翅膀强大厚硬。7、攀禽：啄木鸟，鸢、鵟、翠鸟等。攀禽以善于攀缘树木为特点啄木鸟与鸢的第四趾转向后方；翠鸟的二、三趾基部相连，三、四趾并生，只能攀枝，不宜落地。8、鸣禽：鸣禽是鸟类中最进化的一类，善飞翔、善跳跃，有鸟声，善鸣叫，嘴形因食性而异。

鸟类的写意画法。写意鸟类技法非常丰富，有没骨小写意、大写意等表现形式；也有水墨、淡彩、重彩等技法。限于篇幅这里只介绍写意小鸟的基本技法。写意画鸟技法是由工笔技法发展演变而来的，同样足按照鸟体各部结构用笔。和工笔画比较，鸟的造型更需要夸张和取舍，简练而概括；为强调其神情，鸟眼一般都要夸大，鼻颈等细部可略去不画；虚实关系拉大；重视整体效果。写意法用笔以少胜多，要熟悉鸟体形象，意在笔先，下笔肯定，笔触明显，同时又要灵活多变，以表现鸟体多种质感的变化。

鸟类写意画法主要的是勾法与点法。一般眼、嘴、浅色的翎毛和爪都用勾勒方法。写意法勾勒与工笔法不同，好像行草书的笔法与楷书的笔法不一样。勾线时，中锋侧锋并用，勾毛多用渴笔枯墨，勾点鸟爪要抑挫有力，表现骨节形象。总的说来写意勾勒勾线自由，注意趣味。一般较深色的翎毛多用点的方法，软毛拨头、背、胸腹等大的块面为单位，翎片则按每个翎片为单位，一笔或多笔点下来，也有点与丝毛结合。点翎片尽量使笔与形结合，一笔成形，并有浓淡虚实变化。有斑点的鸟，或一次用色点成。画重彩的鸟，如锦鸡、鸳鸯等，一般用积墨、积色法，先点墨，再点赭或绿等淡彩，最后点石膏、石绿等重彩。点法特别重视水分的掌握，水太少则枯干不润，水分太多容易浸润出鸟体轮廓，显得臃肿难看。要经过多次练习才能恰到好处地控制水分。一般画小鸟，头在前面的多，从头部画起。先勾眼、嘴，点上头部，按背部，勾膀、点覆羽，点三列与二列飞羽、点一列飞羽。捺尾羽完竣；然后点喉部接胸腹部、肘部、附跟及爪，最后点睛。

一般大鸟多从前面的背翅或胸腹画起，然后画头部，最后勾爪，点睛。写意画鸟着色的步骤也是先墨后色，先淡彩后重彩，也有分染、接染、点染、罩色。衬托等类似手法。不过都要注意水分干湿的控制，不像熟纸上画工笔那样水分多，而要利用生宣纸渗染的性能，使色彩自然融合。

总之，画鸟和画其他的一样，要注意平时多观察，多练习，多画速写，只有这样才能画好鸟。

麻雀

麻雀是最常见的鸟，大家都比较熟悉，而且在造型和表现方法上，可以代表一些小型鸟的画法，所以，选择麻雀作为画鸟的入门较为适合。

麻雀体长约14厘米，雌雄相似。眼和眼下缘、颊、喉部均黑色；头与颈的两侧白色；耳羽下部有一黑色块斑。上背及两肩棕褐而且密杂以黑褐色轴纹，斑驳错杂甚善；下背至尾上复羽暗砂褐色；尾暗褐，羽缘较淡；飞羽黑褐色而贯以二道棕白色横斑。

麻雀的画法：

麻雀基本画法：

之一：麻雀的头和背部可用墨和朱磬调合的近似褐色的颜色画，也可用赭石色画。胸及腹部可用墨或淡墨或淡赭石或藤黄来画。羽、嘴、眼和头部黑斑，尾均可用浓墨画。先调较浓的墨，再将笔尖蘸水，用一笔或者两笔画出腹部，再用褐色画头及羽翅，快干时，用浓墨画眼、嘴和黑斑及爪，最后用淡画鸟尾。

之二：露胸飞翔的麻雀。先用墨画胸腹，再用褐色画头顶及两翅，接着用淡墨画飞羽，等干了以后，用墨画嘴、眼、头部黑斑和爪，最后用淡墨画尾。鸟眼也可在墨上用朱磬画眼圈，白粉点眼高光点。

之三：露背飞翔的麻雀。先用褐色画头颈、背及两翅，再画飞羽。等干后，浓墨画嘴、眼、头部黑斑，尾，点背上黑斑。最后用赭黄染胸及尾上复羽。

麻雀的动态：

⑤最后画麻雀，题款完成。

①用曙红+墨画花。

②用曙红+墨画花。

③用草绿画叶，用墨勾叶脉。

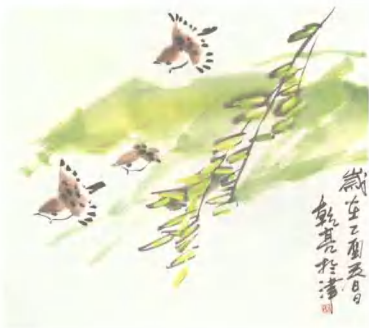
④用墨勾花枝，注意浓淡的关系。

乾亮
小品

乾亮
小品

歲在己卯五月
乾亮於清

歲在己卯
乾亮寫

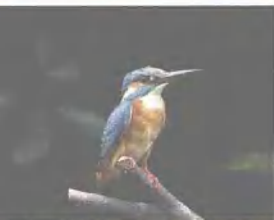
花鸟画构图一般是从“立意”开始，所以要画好一幅画，都要“九朽一罢”的反复推敲。在这方面前人给我们留下了不少的经验 and 成功的程式。比如画面要有主线、辅线、补线之分，构图又分S形、之字形等，这些程式可以引导初学者很快的掌握构图规律。

这幅“牡丹小鸟”的主线是“牡丹”，它向上发展，辅线则是从旁边发展的顶芽花枝，小鸟是补线。它飞行的方向是一条看不见的补线。

翠 鸟

翠鸟的体形偏小，嘴长，头大；尾短，翼短而有力。头部羽冠、背羽为孔雀蓝或宝石绿的间色；胸赭色，额白色，嘴、爪和飞羽为黑色。

翠鸟画法之一：

调朱磬，笔尖蘸胭脂画脚腹部。用浓墨依次画眼眶、嘴及眼旁黑斑，再用淡墨画耳羽和下颊部。用石青调一些墨再画头顶、颈项、翅膀，用墨画飞羽、勾爪、点跗，淡墨画尾羽。最后涂色，嘴红色，用白粉点头顶、和翅膀花斑，下颊、耳羽先染白粉，干后耳染黄色。

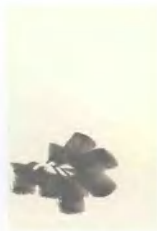

翠鸟画法之二：

画的次序为：背部、头脸、胸腹、尾部、爪、染色，方法及颜色同前。只是将石青调墨换为石绿调墨而已。绿色翠鸟与蓝色翠鸟画法一样，脚腹除了朱红色外，也可用赭红色。

翠鸟的动态：

①用墨画叶。

②用草绿+墨画花枝。

③用曙红+胭脂+墨画花头。

④用曙红+胭脂+墨画花瓣。

⑤最后画草鸟，题款完成。

构图是有固定原则的，但这些原则都不是绝对的。只有灵活掌握，才能创作出更好的作品。

当然，构图中也有“禁区”，比如平行线、等高线、方中方等问题，这是我们在构图中要特别注意的问题。要有意识的避开，或是破解。

八 哥

八哥又称鸛鹛，鸟体全长20厘米。
通体羽毛墨色，有光泽，嘴根部有一束
长羽，成冠。在飞羽部，有一块白色的
横羽斑，其眼黄褐色，嘴橙黄色，脚和
趾鲜黄色。

八哥的画法：

先用重墨画胸腹，淡墨勾出嘴和眼圈，再用浓墨画头、冠羽、点睛。接着用同样墨色点背和
翅。白粉染嘴，朱棕色染眼，藤黄染嘴根、画爪，最后以淡墨画尾。注意头颈与胸部、背与胸侧、
背与翅等这些相接地方，都应适当留出飞白笔，这样鸟形的各部位才不会模糊不清。

八哥的动态：

⑤最后画八哥，题款完成。

①用淡墨画主杆。

②再用淡墨画枝。

③用重墨勾勒。

④用曙红+墨画果。