

跟名家学国画

禽鸟

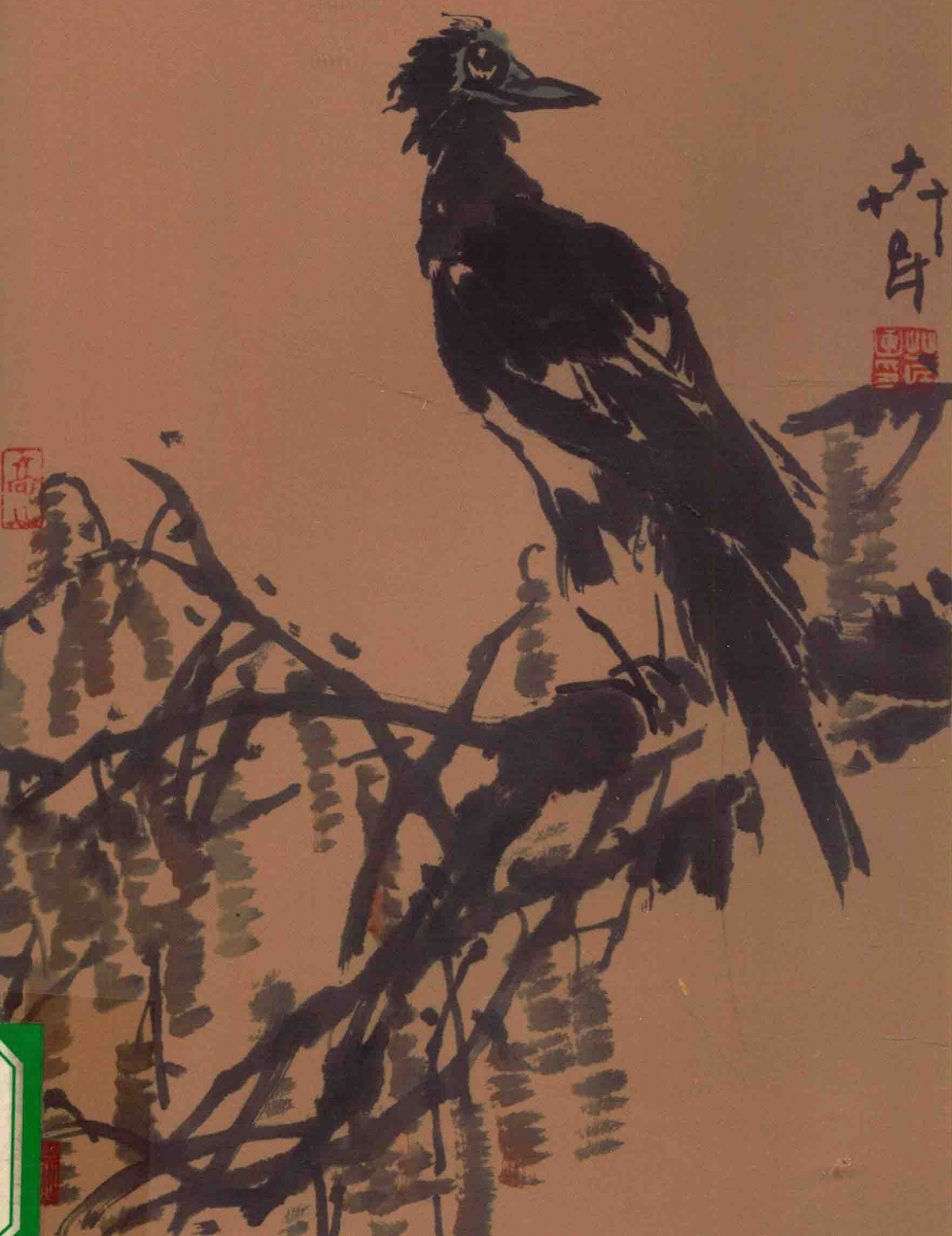
一技法与小品一跟高卉民学画禽鸟一

绝句 唐 杜甫

两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。
窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。

编著 高明宇 高卉民

黑龙江美术出版社
Heilongjiang Fine Arts Publishing House

跟名師學國畫

人物篇

1. 人物
2. 山水
3. 花鳥

跟名家学国画

禽鸟

一 技法与小品 一 跟高卉民学画禽鸟 一

绝句 唐 杜甫

两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。
窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。

编著 高明宇 高卉民

黑龙江美术出版社
Heilongjiang Fine Arts Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

跟高卉民学画禽鸟 / 高卉民著. -- 哈尔滨: 黑龙江
美术出版社, 2011.8

(跟名家学国画技法与小品)

ISBN 978-7-5318-3235-5

I. ①跟… II. ①高… III. ①花鸟画 - 国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 176399 号

跟名家学国画—技法与小品(跟高卉民学画禽鸟)

GEN MINGJIA XUE GUOHUA — JIFA YU XIAOPIN (GEN GAOHUIMIN XUEHUA QINNIAO)

作 者	高明宇 高卉民	制 版	黑龙江美术出版社
责任编辑	李 旭 颜云飞	印 刷	哈尔滨经典印业有限公司
审 校	张一墨 曲 莹	开 本	889x1194 1/16
版式设计	颜云飞	印 张	2.5
电脑制作	李 莹 郑 仲 张志刚	版 次	2012 年 2 月第 1 版
封面制作	cdd 视觉设计	印 次	2012 年 2 月第 1 次印刷
出版发行	黑龙江美术出版社	书 号	ISBN 978-7-5318-3235-5
经 销	全国新华书店		
地 址	哈尔滨市道里区安定街 225 号		
邮 编	150016		

跟名家学国画

——技法与小品

跟高卉民学画禽鸟

作者简介

高明宇 现为东北农业大学艺术学院副教授,硕士研究生。黑龙江美术家协会会员,黑龙江书法家协会会员,多次参加国内美术展览并获奖。获“第四届全国当代中国山水画展”佳作奖,黑龙江省文联、省美协主办的“庆香港回归画展”优秀奖,黑龙江省委宣传部、文化厅、省文联、省美协主办画展铜奖,中国美协主办“毛泽东延安讲话 60 周年画展”优秀奖,“黑龙江第三届花鸟画展”“海峡两岸著名画家作品展”入选并刊入《海峡两岸著名画家作品集》,2011 年“全国中国画作品展”金奖并入选《2011 年全国中国画作品展作品集》,多次在《书法赏评》《艺术研究》《北方花鸟画研究》等杂志及报刊发表作品与论文。出版多本《高明宇画集》。

高卉民 中国美术家协会会员,黑龙江美术家协会副主席。中国国家画院研究员,高卉民艺术工作室导师。曾任哈尔滨师范大学艺术学院、美术学院院长现美术学院名誉院长、中国画教授博士生导师,黑龙江现代艺术学院院长。

全国高等院校美术教育专业委员会常务理事,黑龙江高等院校艺术教育学会会长,《艺术研究》主编,黑龙江国学教育协会副会长。哈尔滨工业大学兼职教授。

擅中国大写意花鸟画,专绘中国北方山花野卉,以雄浑博大的黑土地风格独树一帜中国画坛。

出版多本《高卉民画集》。著名理论家,被誉为“当今花鸟画坛上年青主将”、“花鸟画革新者”、“黑龙江高校名师”“大写意花鸟画领军人”。

目录

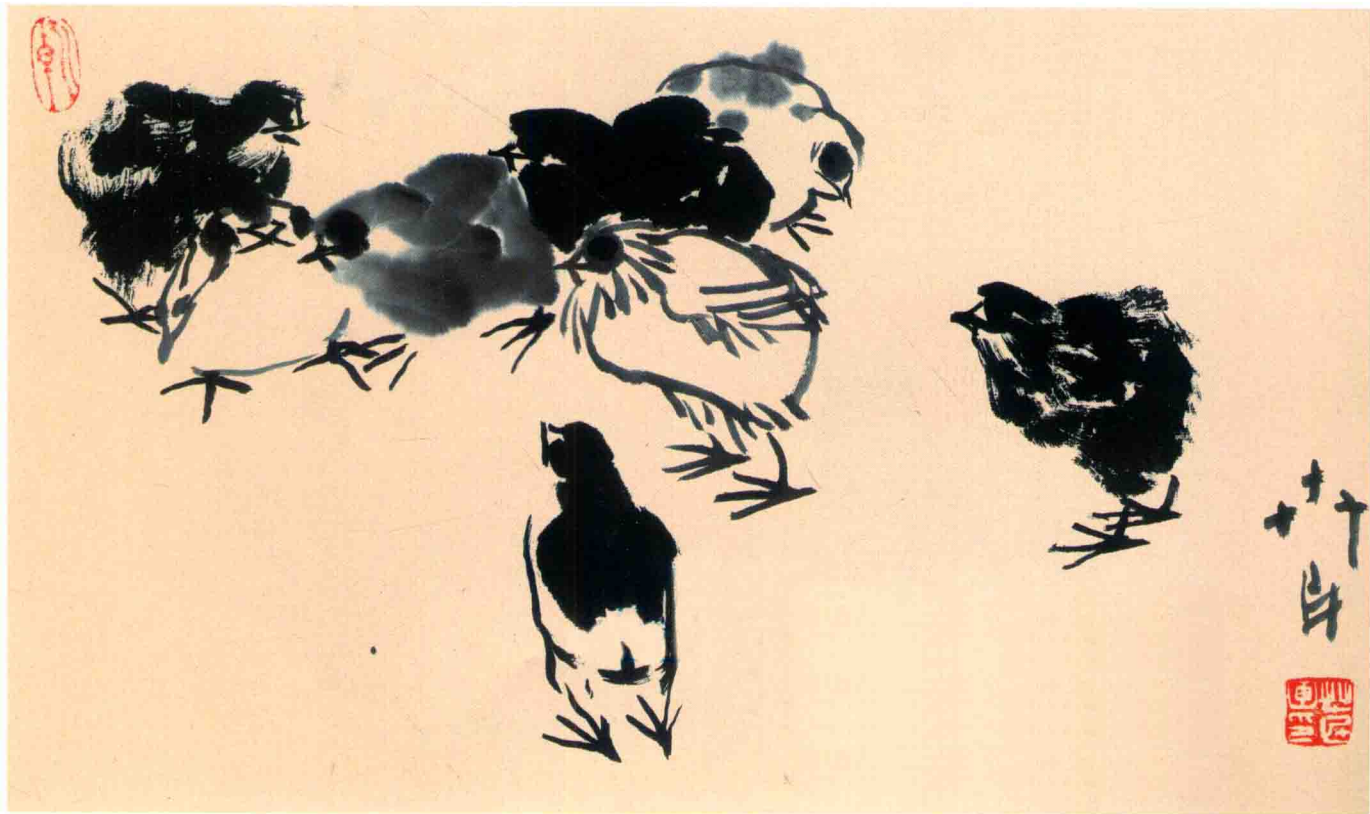
■概述	1
■禽鸟笔墨结构分解图	2
■小鸡的画法与步骤	4
■雀鸟的画法与步骤	6
■燕子的画法与步骤	8
■飞雀的画法与步骤	10
■八哥的画法与步骤	12
■鹰的画法与步骤	14
■作品赏析	16

写意花鸟画为中华民族传统艺术之一，其风格特征、艺术规律、审美意识等都凝聚着整个中华民族独特的哲学、文化、美学思想之精华，并以鲜明的民族风格和民族特点，立于世界艺术之林。写意花鸟画源远流长，其传统也就是在这源远流长中，不断吐故纳新，承继创新中积淀起来的，非常之丰富。在深入研究其独特精辟的学术理论、审美标准、艺术规律、特殊技法、工具纸张时，十分必要溯源、寻根。把认识花鸟画的整体发展、写意花鸟画之发展过程、师承演变、风格流派等放在中国美术史整体中加以研究，会更加深刻地理解中国写意花鸟画偏重内在精神修养、神情气韵、意境格趣的艺术传统。当人类祖先逐渐摆脱愚昧荒蛮开始生命精神化时，感知方式、思维方式、语言方式与生命精神紧密相联，其人文写意性随时代进步而发展。

逸笔草草，生意浮动。宋法常、梁楷豪放之简笔“随笔点墨，意思简单”。夸张变形强调笔墨逸趣，文人学士墨戏情味始成风格。文学入画，深化了花鸟画的意境，使花鸟画成为单纯欣赏艺术，写意花鸟画盛况空前。

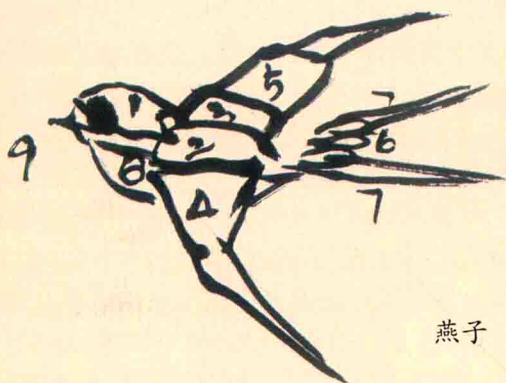
元代造纸技术改进，生宣纸的使用，墨花墨禽随之兴起“不求形似聊以写胸中臆气”。“表现笔墨趣味已至极”。水墨梅兰竹菊“四君子”画盛皆谓之写。赵孟頫提出“书画本来同，书法行草运笔参入画法”，“书画同法”，已臻成熟。

明代写意花鸟画纵深发展另开生面“绘事不难于写形而难于得意”，“得神者佳”，成为当时写意花鸟画家的追求。徐渭超以象外，粗笔狂纵豪放恣肆、不求工而见工于笔墨之外，开创了大写意派。周之冕勾花点叶，又丰富了写意花鸟技法。清代写意花鸟更进一步发展，八大、石涛大胆革新，“借古开今”，“笔墨当随时代”，放纵雄健、生动神奇自创一格；扬州八怪重个性表现，多呈现独自风格，各树一帜，夺造化而移精神，“天人合一”。畅情舒怀言志，诗书画印为一炉，面目一新；吴昌硕、任伯年等海派，造诣精湛，独运匠心的艺术创造，人品画格成就之高，影响至今，写意花鸟画随时代发展而变化。齐白石追求“似与不似之间”的简朴稚拙，潘天寿宁霸勿俗的雄浑奇崛表现，是近现代写意花鸟的代表。历史上写意花鸟画可谓高峰林立，诸多经典佳作更是令人目不暇接，我们不仅要学习和掌握前贤大师们代代积累起来的优秀传统，也要勇于探索创新，优秀承继之，尚不优秀发展之。只有这样才能不落古人窠臼，形成自己的风格，在艺术发展史上找到属于自己的空间。

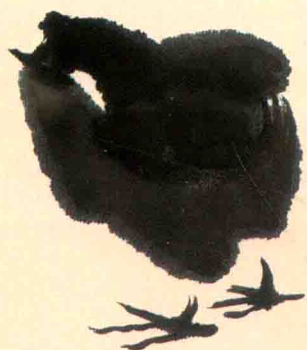
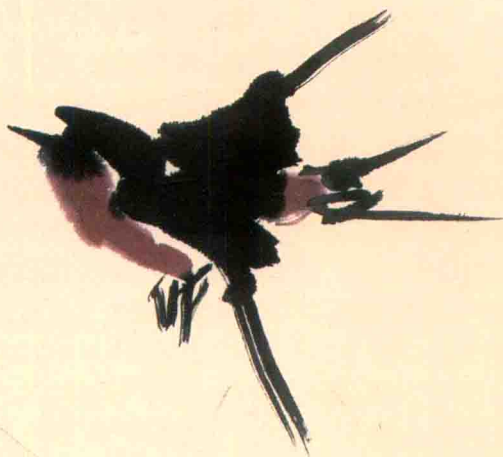

禽鸟笔墨结构分解图

小型禽鸟头部画起。

燕子

小鸡

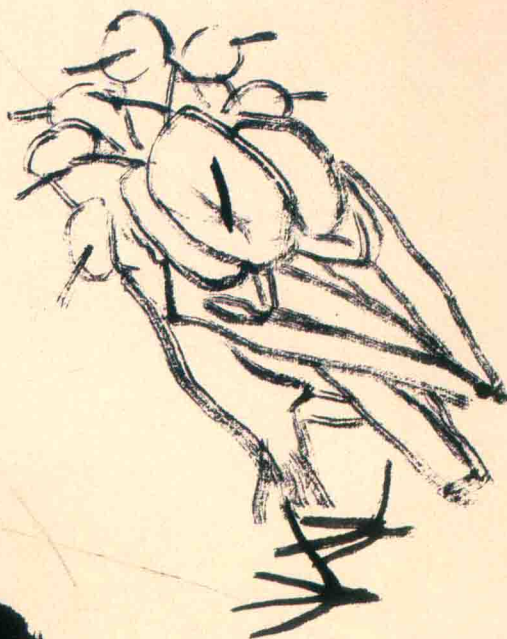
飞雀

中型禽鸟背部画起。

大型鸟

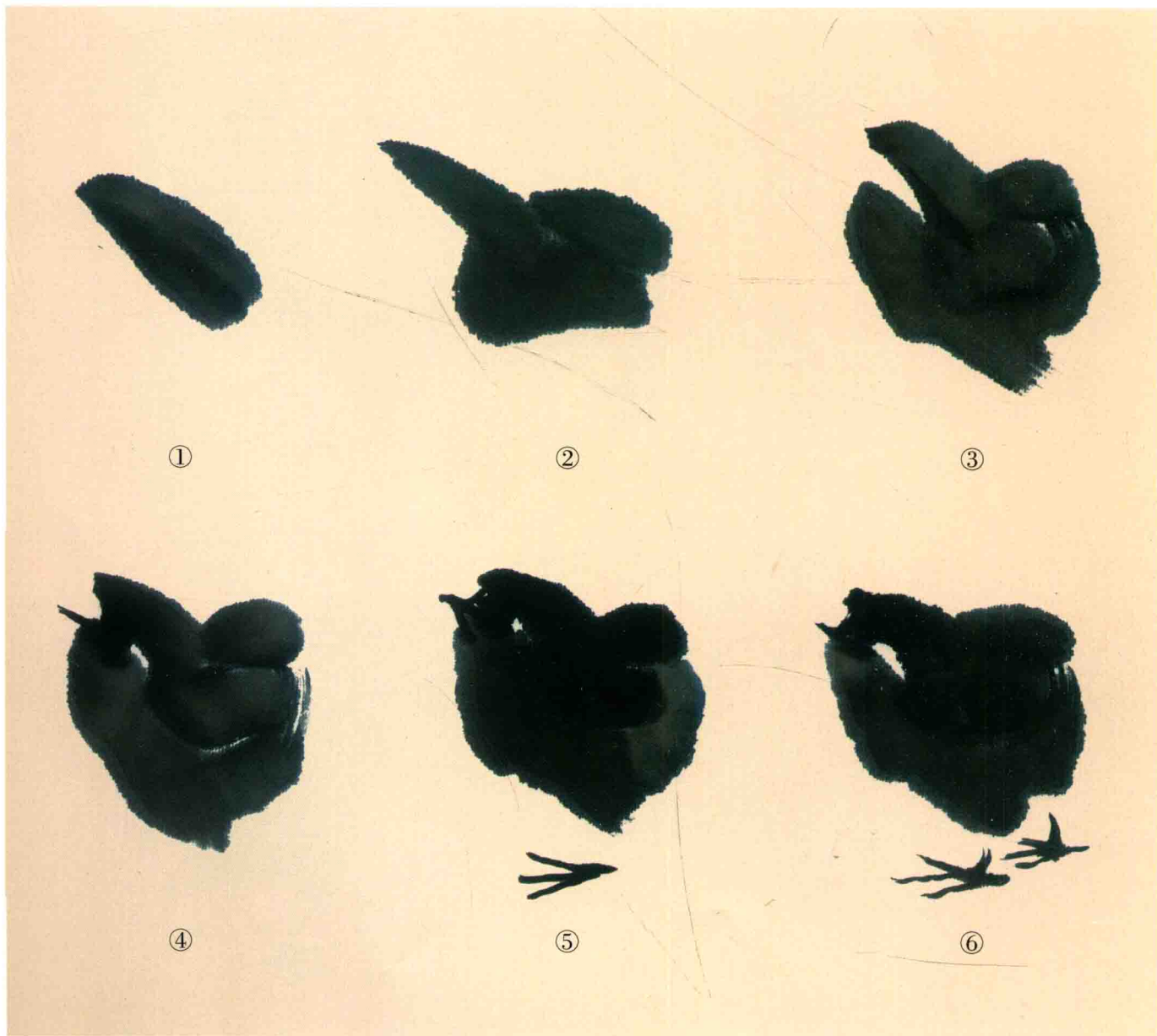
中型鸟

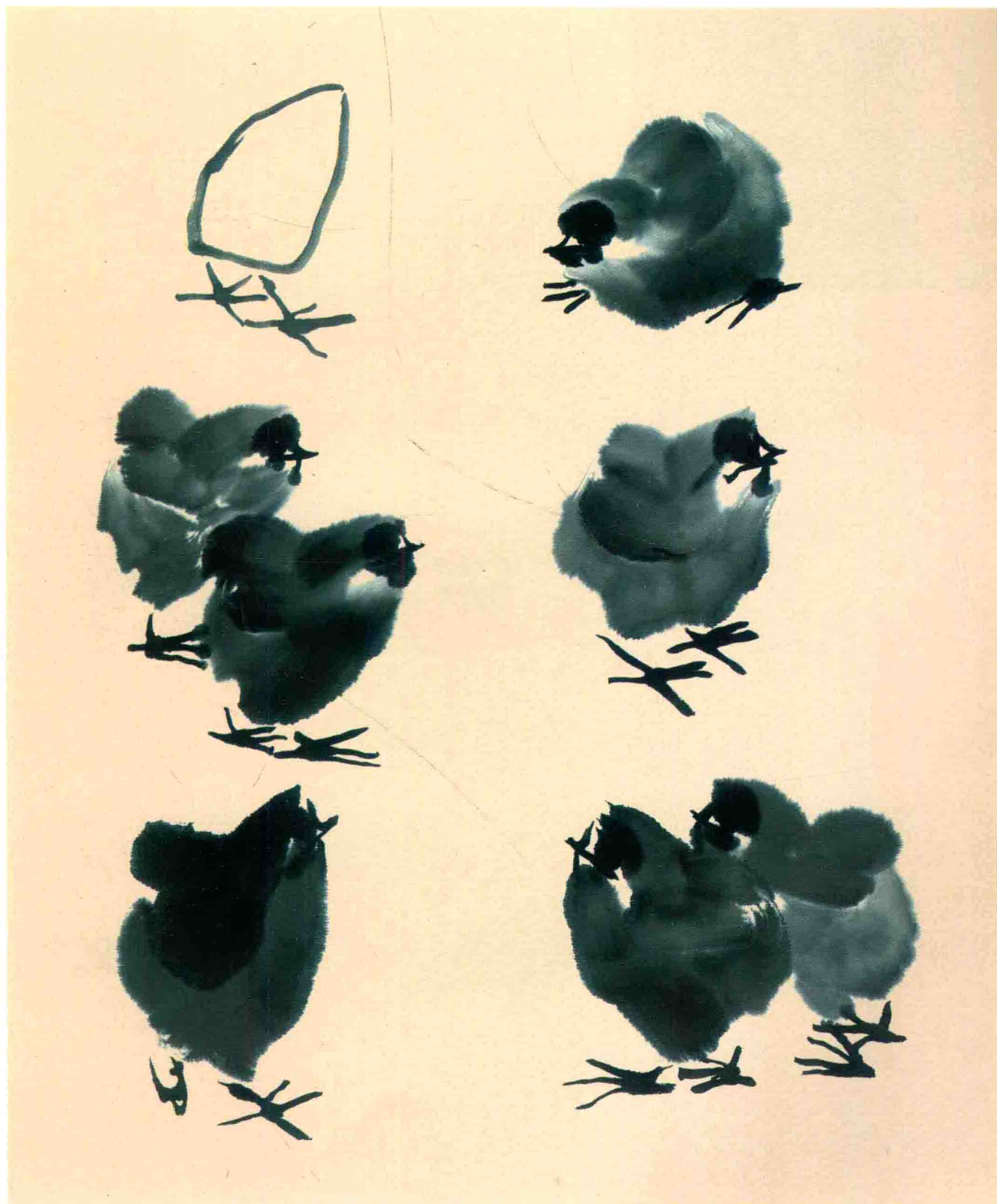
小鸡的画法与步骤

1. 头部。小雏头大,中锋点略大,可重墨可淡墨,水分稍大,羽毛蓬松感,求毛茸茸的墨韵。
2. 背部。两笔点出,为求厚重感,笔点下,有起、行、收之过程,似揉的动作。雏小翅附于背侧不着意刻画。
3. 胸、腿根。墨色可变可同背。头下起笔宜稍留空白,胸大稍作顿笔,运行至腿根再稍顿收笔。
4. 臀部。墨色同胸、腿,从上至下完成卵形。
5. 嘴眼。中锋浓墨,雏小眼大,宜点晕,嘴短用书法线条写出。
6. 腿爪。中锋线写出,骨骼形圆挺。须多观察得悟,运动中的腿爪动态和位置。

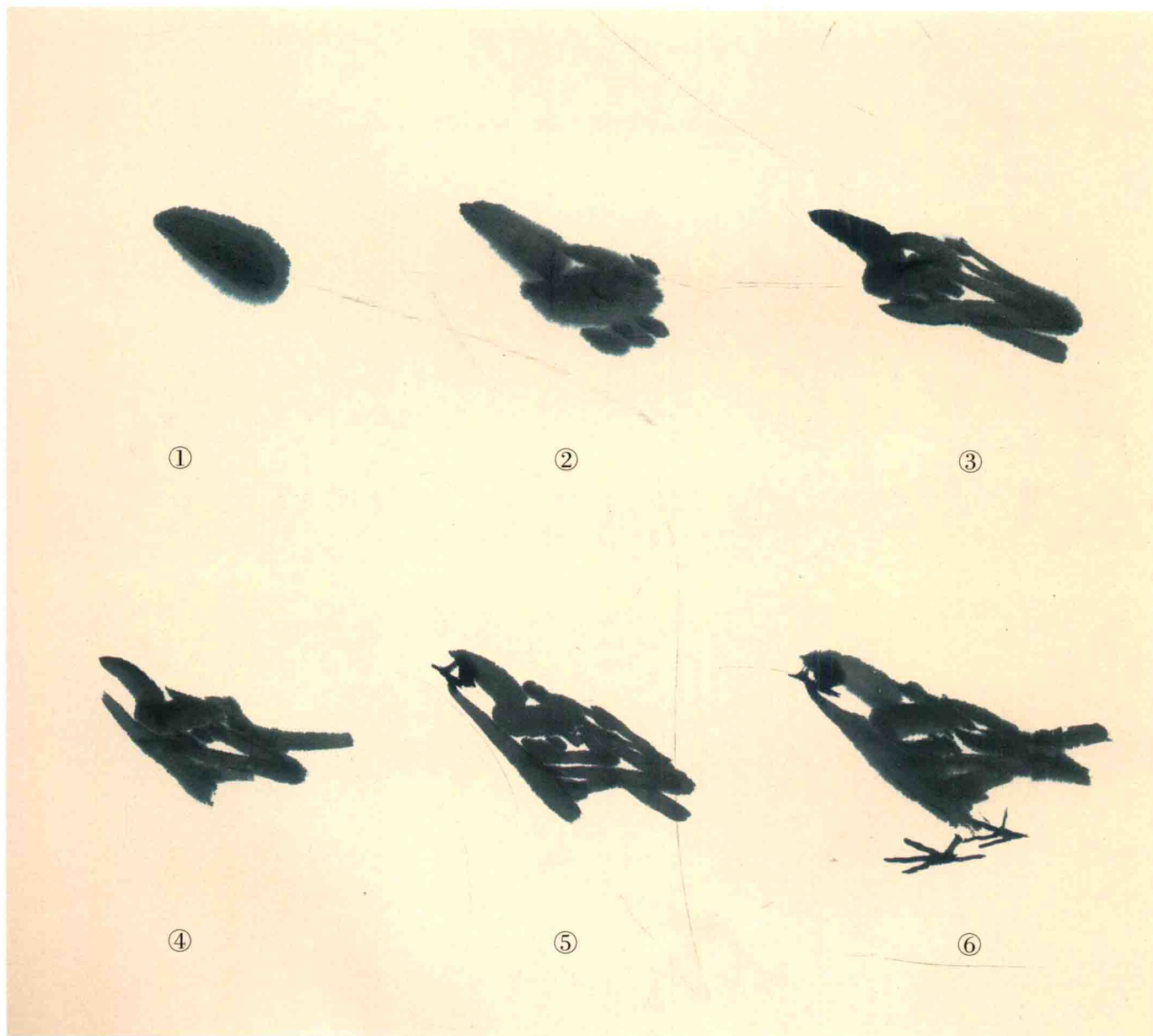
小鸡雏：禽鸟皆卵生，躯干部呈卵形。小雏天真活泼，须画得可爱。

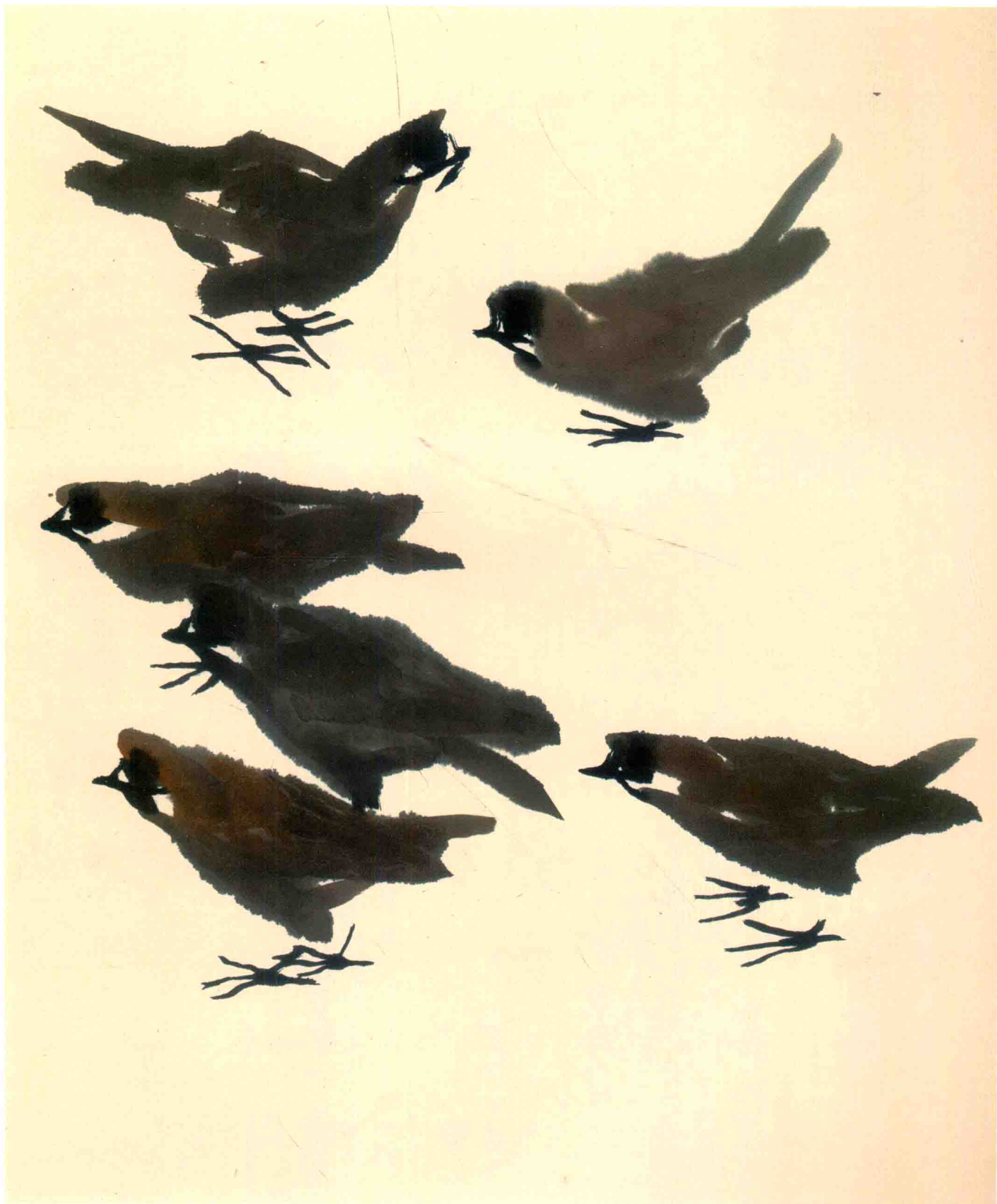
雀鸟的画法与步骤

1. 画头, 小鸟头小, 中锋点墨注意水分, 求毛茸茸的感觉。
2. 画背, 用两笔点成, 即可背侧点几点长羽, 增加丰富感。
3. 背侧画长翅。墨色可不变, 也可变重, 翅下画尾墨色同。
4. 胸腹腿根。注意结构, 鸟瘦小善飞不宜画胖。一笔写出, 写到其一, 须心中有数。
5. 嘴眼。中锋浓墨, 鸟小眼大, 宜点大, 嘴小不宜夸张。
6. 腿爪。中锋线写出, 骨骼形圆挺。

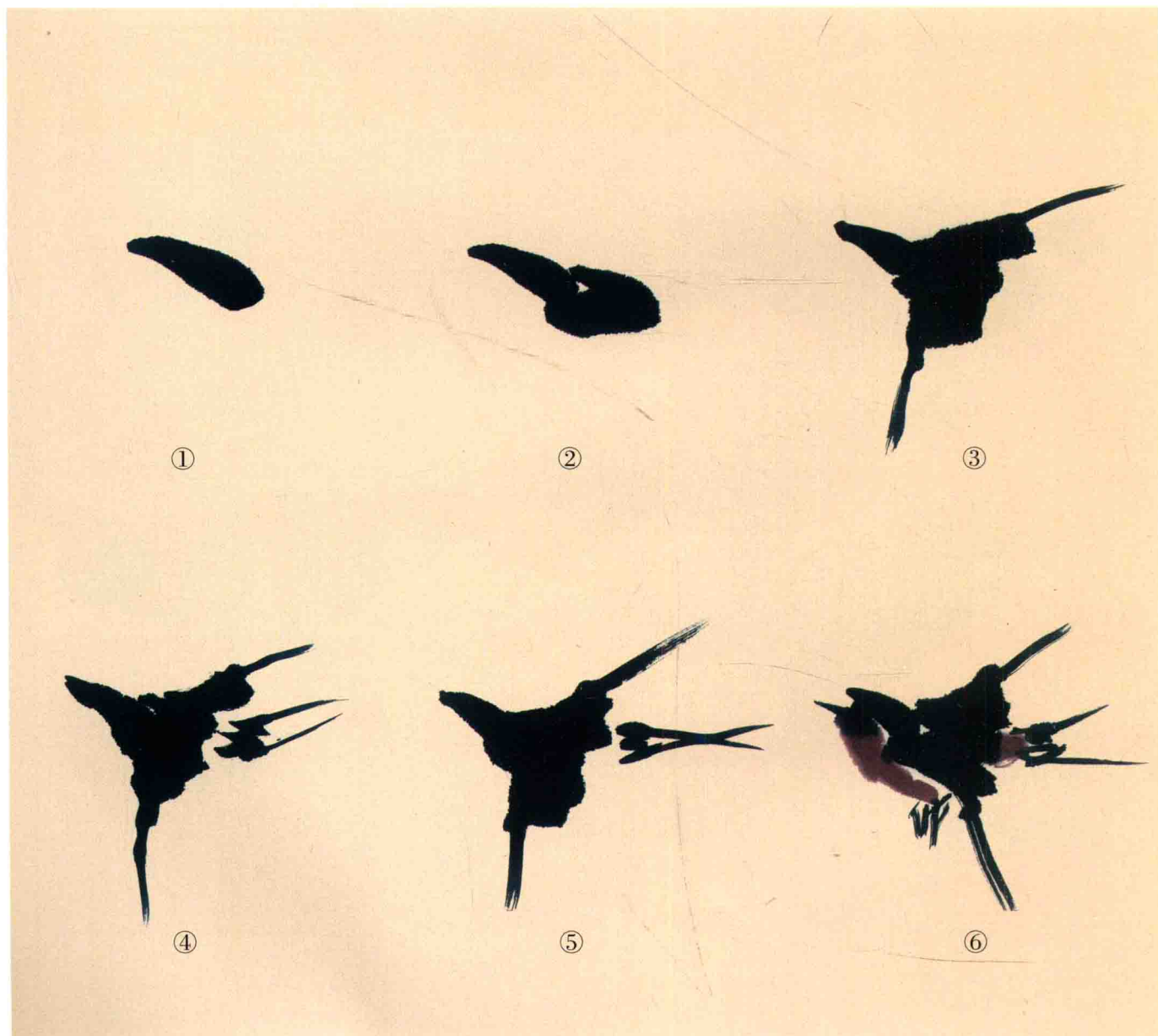
若画麻雀,画完形未干时随意点些雀斑。鸟可用墨画,也可用颜色画。可根据画面需要,选择鸟的颜色。

燕子的画法与步骤

1. 点头,燕子头小偏长形,注意点子形状与燕子形似。
2. 两笔点背部,燕子瘦,背部不宜点大,宜紧不宜松。
3. 撇出翅膀,燕子翅比一般小鸟长,翅尖细长翅根宽,逐渐细之。
4. 尾呈剪形,双分。可展可合。
5. 胸腹宜瘦,燕子善飞,不宜画胖,用淡墨也可赭墨。

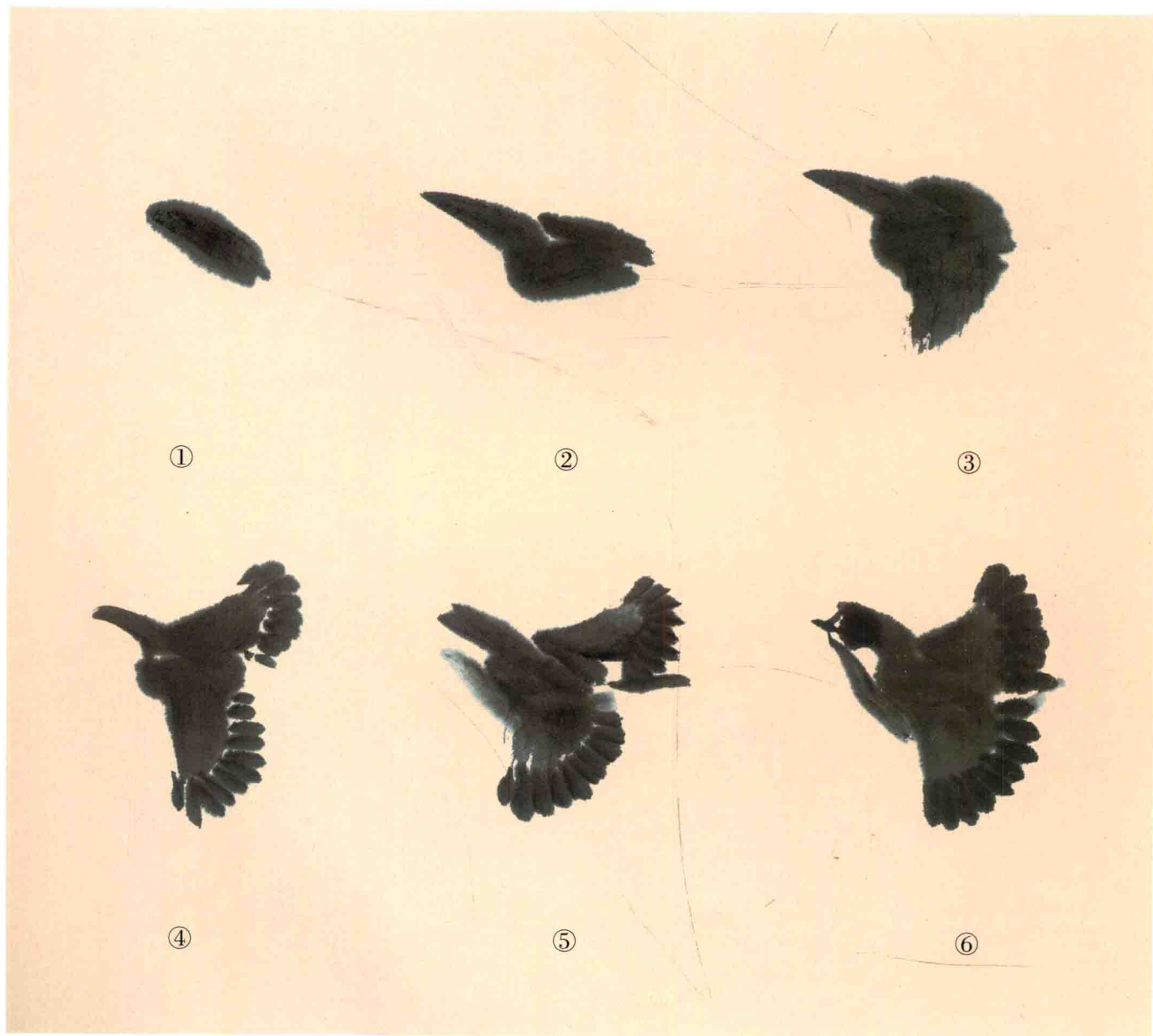
注意燕子的飞势，翅展开的角度，多只燕要有疏密聚散。

飞雀的画法与步骤

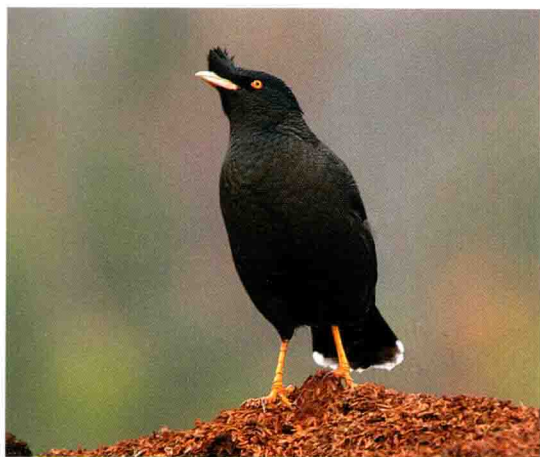
1. 从头部画起,中锋点,水墨适中。头部骨骼圆而小,点不易过大。
2. 画背部中锋点,宜两笔点成,须厚重,与头部紧密衔接。墨色与头相同。
3. 画展开的双翅,侧锋起笔于背部,鸟小翅不宜长,翅根部由宽渐窄收笔,翅膀用墨色同背部,展翅角度可变化。
4. 点展翅之飞羽,中锋、露锋,由翅内侧向外侧点,呈弧形,排列均匀。翅尖第二点最大,逐次变小。羽与翅若即若离而生动。
5. 画尾部,背与尾稍离,从尾根至尾尖轻松一笔。墨色同背。
6. 画雀胸与腹,雀体瘦小,胸不宜夸大,不然难以飞翔,中、侧锋皆可,露锋起笔与头部下方稍留空白为鸟之脸,与背翅相连,越过翅与尾根接,腹紧收且小,笔到意到即可。

鸟群飞应注意疏密、姿态、聚散、组合及形式感。画嘴眼是关键，提神传情之所在，须慎之。中锋，浓干墨，不仅形，是写线，求趣味，于头前端下方点眼，在眼下画口缝，上下两线画成。雀嘴小且尖，不宜夸大。不同的鸟，嘴亦不同，要掌握其特征，多观察研究。

八哥的画法与步骤

1. 背部画起。背较大,似拳大小,用三五个点子点成。先点背部最高点,然后在其左右点,中锋点宜厚重。全身黑,皆用浓墨。
2. 白翅。背部两侧分别有一白羽,用线勾出。这白翅飞翔时呈八字,故曰八哥。
3. 长翅。中型鸟翅膀宽长且挺,贴紧白翅下端写出长翅,从近处翅写起,逐次完成,翅并拢成楔形,笔笔紧衔不留空白,墨晕水渍而连,恰到好处。
4. 尾部。尾较宽,宽笔或二笔完成,翅下写出。
5. 胸、腿根。胸于腿背下方落笔顿胸,与背、翅紧接,行至腿部顿笔,腿根形出腹部连接根与尾,一笔完成。
6. 根据鸟的姿态定下嘴眼的方向与位置,并写出腿爪。
7. 点成头与脖子,完整形体。

