

案头画范

人民美术出版社

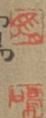
中国画技法丛书

马鸣画禽鸟

M A M I N G H U A Q I N N I A O

眺望 丙子年夏 馬鳴

案头画范

马鸣画禽鸟

中国画技法丛书

MA MING HUA QIN NIAO

9212.27/495

01864422

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

案头画范·马鸣画禽鸟 / 马鸣编绘. — 北京: 人民美术出版社, 2011.12

ISBN 978-7-102-05917-4

I. ①案… II. ①马… III. ①工笔花鸟画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第280059号

中国画技法丛书

案头画范·马鸣画禽鸟

编辑出版 人民美术出版社

地址 北京北总布胡同32号 邮编: 100735

网址 www.renmei.com.cn

电话 编辑室: 65122584

发行部: 65252847 邮购部: 65229381

编 绘 马 鸣

责任编辑 张 冰

装帧设计 杨会来

版式设计 张 冰

责任印制 文燕军

特约校对 杜丽君

摄 影 孙传强

制版印刷 影天印业有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2012年2月第1版 第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/12 印张 6

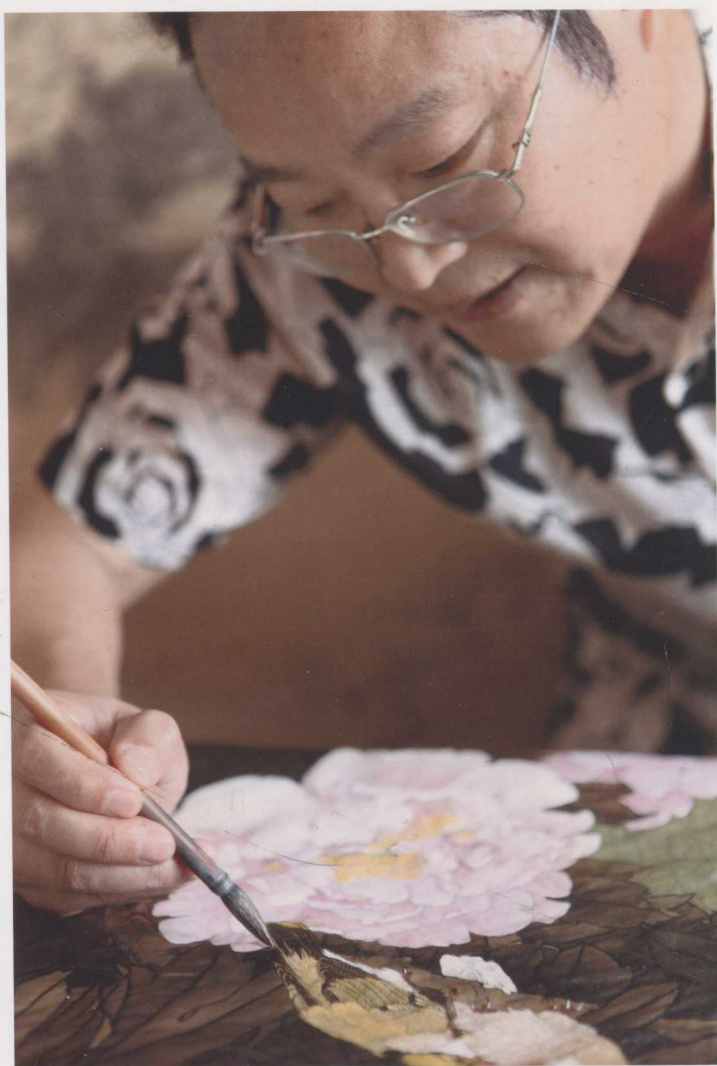
印数 0001-3000册

ISBN 978-7-102-05917-4

定价: 36.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

作者简介

马鸣, 1958年生, 汕头市教育局美术教研员, 山东临沂人, 长期从事艺术教育工作。任广东教育学会美术书法教育专委会副理事长, 中国工笔画学会会员等。擅长工笔花鸟画, 特别是工笔月季、工笔丹顶鹤。近年来不断探索现代工笔花鸟画之路, 形成了自己独特的风格。在人民美术出版社先后出版的著作有《工笔月季画法》《丹顶鹤画法》《跟名家学书画技法丛书——马鸣画花鸟》《案头画范——马鸣画月季》《白描花卉写生范本·月季》。在汕头大学出版社出版的著作有《工笔百幅鸟谱》。

部分作品被上海书画出版社、天津人民美术出版社、山东美术出版社、福建美术出版社、日本一枚之绘株式会社等机构出版发行。作品《报春》《落叶不是无情物》《我想有个家》分别参加全国首届、第五届、第六届工笔画大展。

一、禽鸟概述

鸟是人类的朋友，不仅如此，鸟也是人类精神生活中不可缺少的部分。“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”，这是诗人画家以鸟为题材的“绘画”。而较早记录鸟的形态的绘画是战国时期的人物夔凤帛画，可谓历史悠久。花鸟画最辉煌时期当推五代和两宋，艺术达到了鼎盛时期。至于技法，徐熙、黄筌两家归纳起来，也就是“勾勒填彩”一法。其区别在于着色上，一个是彩晕画法，一个是水墨晕染。

鸟的绘画题材，一是表现自然，画出鸟的美丽可爱；二是表达作者的思想感情、向往追求等。如长寿题材：鹤、绶带等；爱情题材：鸳鸯、相思鸟等；和平题材：鸽子等。

鸟是卵生的，其大体形状也像个蛋形。从鸟蛋的大小能看出鸟的大小，即蛋大鸟大，蛋小鸟小。以麻雀蛋和鸵鸟蛋比较，就很容易得出结论。鸟的体形一般分为大中小三种。

鸟的身躯及头呈蛋形。鸟除嘴、爪等极少部位无毛外，其他地方都长有羽毛。在鸟的生存过程中，由于环境、气候、习性等因素不同，其嘴、脚、翅等有很大差别。一般是：嘴长则尾短，嘴短则尾长；尾长者生于山林；腿长者生于水边；嘴勾者食肉，嘴扁者食谷，嘴尖细者食虫，嘴长者食鱼虾。这只是一般规律，不是绝对的。

鸟的种类繁多，世界上约有一万多种。我们平常所画的鸟只有几十种。鸟的种类一般分为猛禽、涉禽、游禽、攀禽、鸣禽、雉禽、鸽鸠、家禽等。

1. 猛禽：如鹰、鹫之类。嘴成钩状，爪利，眼睛大且有神，头多平顶，眉能遮盖少部分眼睛，飞羽、尾羽挺健，翅大且有力。形体较大，体魄强健、威猛。食肉类。

2. 涉禽：如鹤、鹭之类。腿、颈、嘴、翅皆长，尾短。体形大、中。食鱼、虾、水虫等。

3. 游禽：如鸭、鹅、雁之类。嘴扁，腿短，脚有蹼，胸宽扁，尾短。体形较大。食鱼、虾、水草、植物、昆虫等。

4. 攀禽：如鹦鹉、啄木鸟之类。抓枝时脚趾前后各二，尾羽中间的羽毛较长。体形中。食虫益鸟。

5. 鸣禽：如画眉、百灵、八哥、鹩哥、黄鹂之类。一般小鸟都属这一类。喜欢鸣叫、飞翔。体形中、小，属观赏类鸟。食昆虫、果实等。

6. 雉禽：如锦鸡、雉鸡、孔雀之类。毛色美丽，嘴形似鸡嘴，尾长，多生长于山林之中。体形较大。食虫、谷物等。

7. 鸽鸠：嘴短，腿爪多红色，腿短强健，善行走和远飞。体形中。食虫、果实等。

8. 家禽：如鸡、鸭、鹅之类。因长期喂养翅较短小，以行走为主。体形较大。食谷物等。

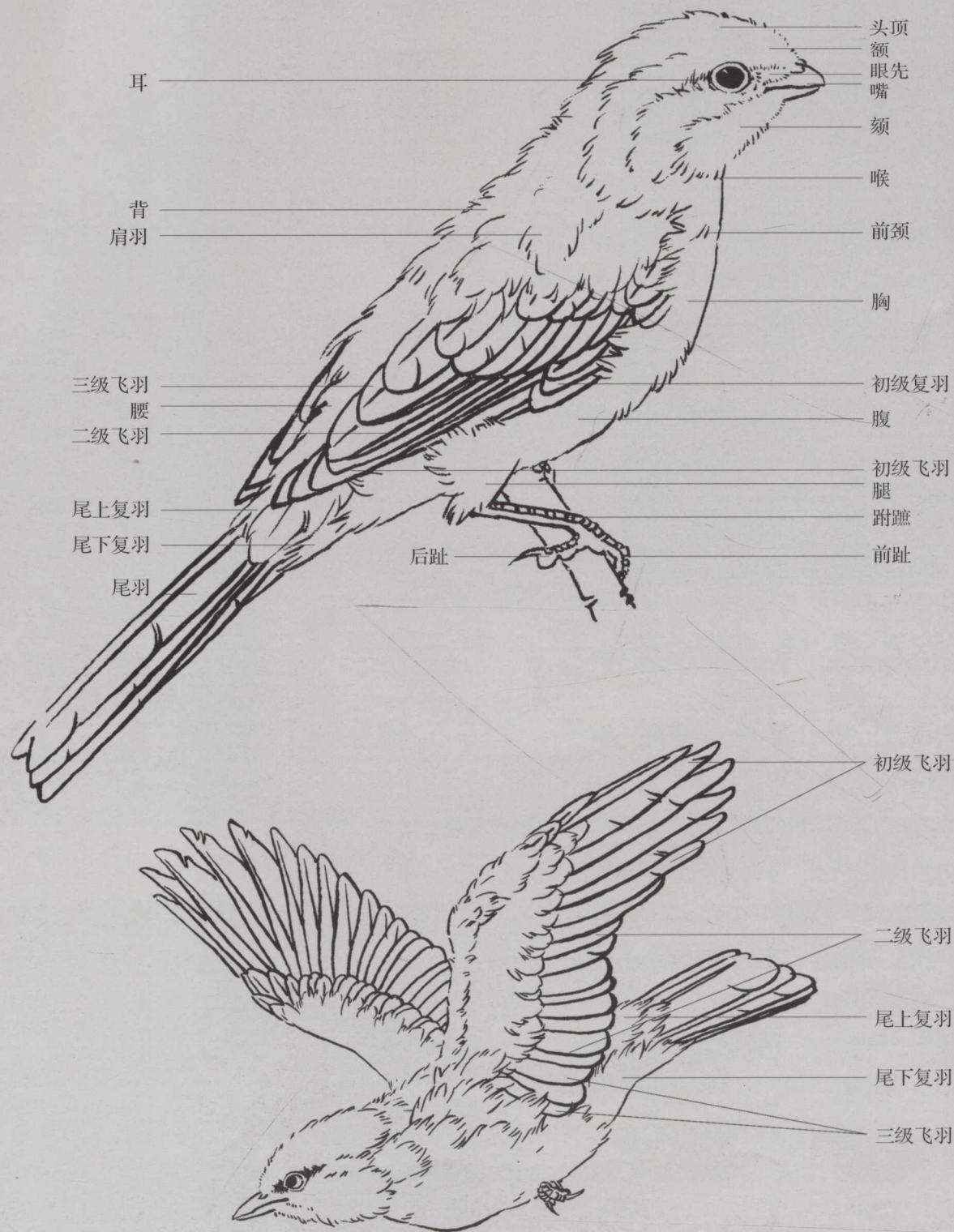

(战国)人物夔凤帛画

(五代)黄筌 写生珍禽图卷

二、鸟的各部分名称

三、鸟主要部分的画法

(一) 头、嘴、眼

鸟的头部大体呈蛋形。不同种类的鸟头区别较大，有的长有不同个性的羽毛、有的长有肉冠……

鸟嘴由角质构成，分上腭和下腭。上下腭基部连合处是口角。上腭生有鼻孔。鼻孔处有鼻沟。鸟嘴的形状各有不同，由鸟的生活习性及其生理特征决定，一般鸣禽类嘴短，涉禽类、游禽类嘴长，食硬果实类的鸟嘴坚固且厚。画鸟嘴运笔用中锋，应厚重有力，中缝那条线最长。画眼一般从前眼角起笔至后眼角画一个上半圆，再从起笔处至后眼角画下半圆，形成一个眼圈。

鸟的眼睛是圆形的球体，中间有一瞳孔，不同种类的鸟眼球的颜色有所不同。鸟在寻找食物时，眼球不会转动，只用头颈转动来观察、寻找。鸟在睡眠时，眼皮是由下向上翻的。点瞳孔一般用重墨，再用花青染一下，古人有用黑漆点瞳孔的，这样更厚黑。瞳孔的画法有多种（见下图）。

鸳鸯

鸭

鹦鹉

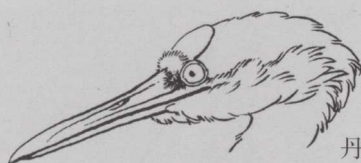
黄鹂

金雕

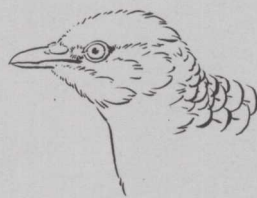
白孔雀

丹顶鹤

鹭

鸽

八哥

太平鸟

戴胜

文鸟

画眉

公鸡

锦鸡

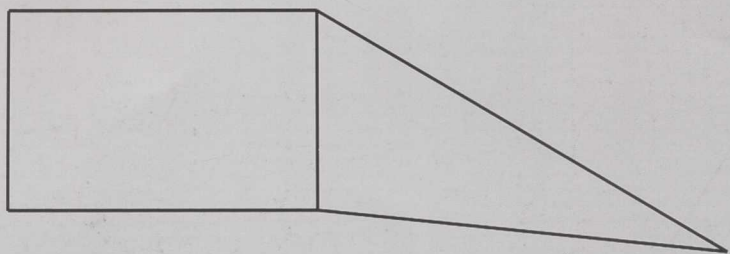
瞳孔的几种画法

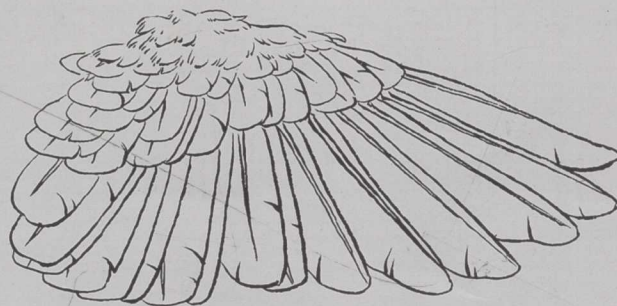
(二) 翅膀

鸟的翅膀因种类而异，有细、有宽、有圆、有尖……大体形状是四边形和三角形的结合体。翅膀分表和里两个面，鸟飞起来朝天空的那个面为表，朝地面的那个面为里。翅膀表面的羽毛和里面的羽毛排列顺序正好相反（如图）。翅膀表、里的颜色也不同，翅膀张开时，朝太阳的表面一般颜色较深，朝地面的里面一般较浅。

画翅膀中锋用笔，线条要流畅且有弹性。一般初级飞羽、二级飞羽、三级飞羽及大复羽可用较重、稍粗的线勾。翅的小复羽、表面的羽毛宜用浅色线条勾，里面的羽毛宜用更浅、更细的线条勾。

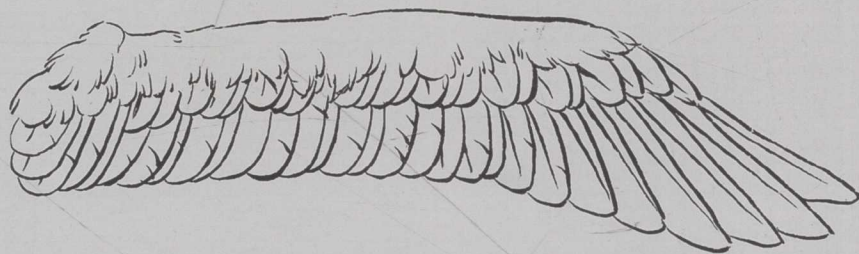
鸟翅基本形

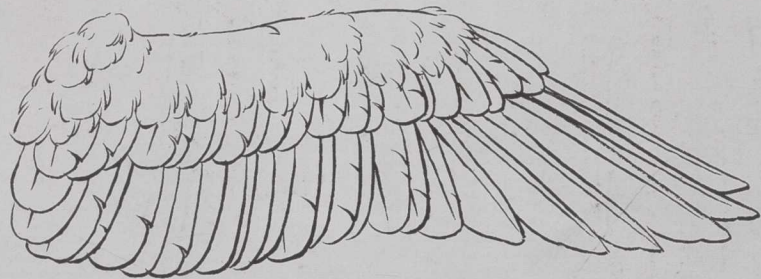
圆翅（金翅雀类）

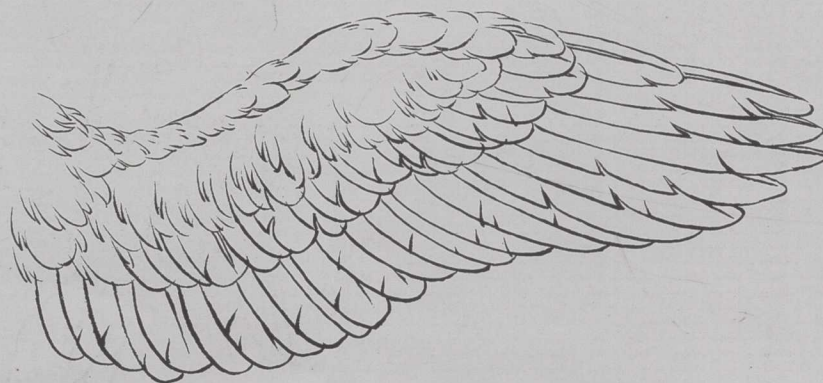
尖翅（燕子类）

细翅（信天翁类）

宽翅（鹰类）

翅膀里面的羽毛排列顺序（表面与里面的羽毛排列顺序相反）

(三) 尾

“欲飞先动尾，尾动更高升”，鸟尾具有转向的作用。鸟尾由尾上复羽、尾下复羽和尾羽构成。尾羽一般有八至十几支。有平尾、凸尾、凹尾、圆尾、楔尾等。

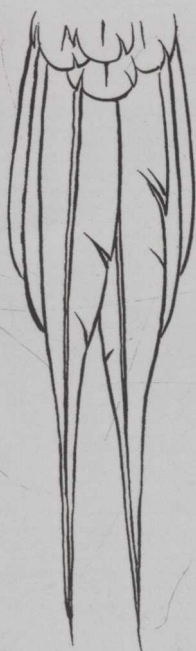
有的鸟尾复羽非常发达，如雉、孔雀、锦鸡等。尾羽在尾上复羽的下面，平时很少能看到，只有从下往上观察时才能看到。人们经常把这几

种鸟的复羽看成尾羽，是不对的。

画尾羽中锋用笔，一般用较重、稍粗的墨线勾。

绶带 (夫尾)

蜂虎 (尖尾)

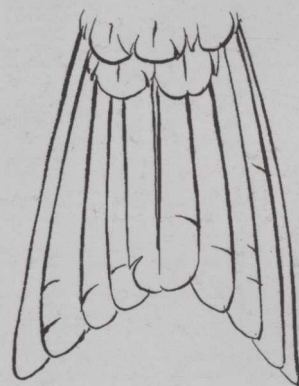
鹭 (平尾)

鹰 (圆尾)

杜鹃 (凸尾)

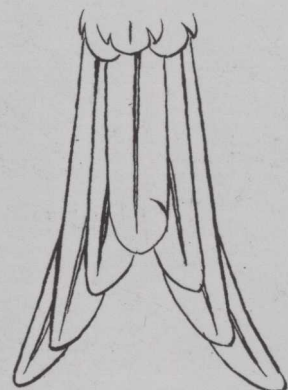
朱雀 (凹尾)

家燕 (缺尾)

啄木鸟 (楔尾)

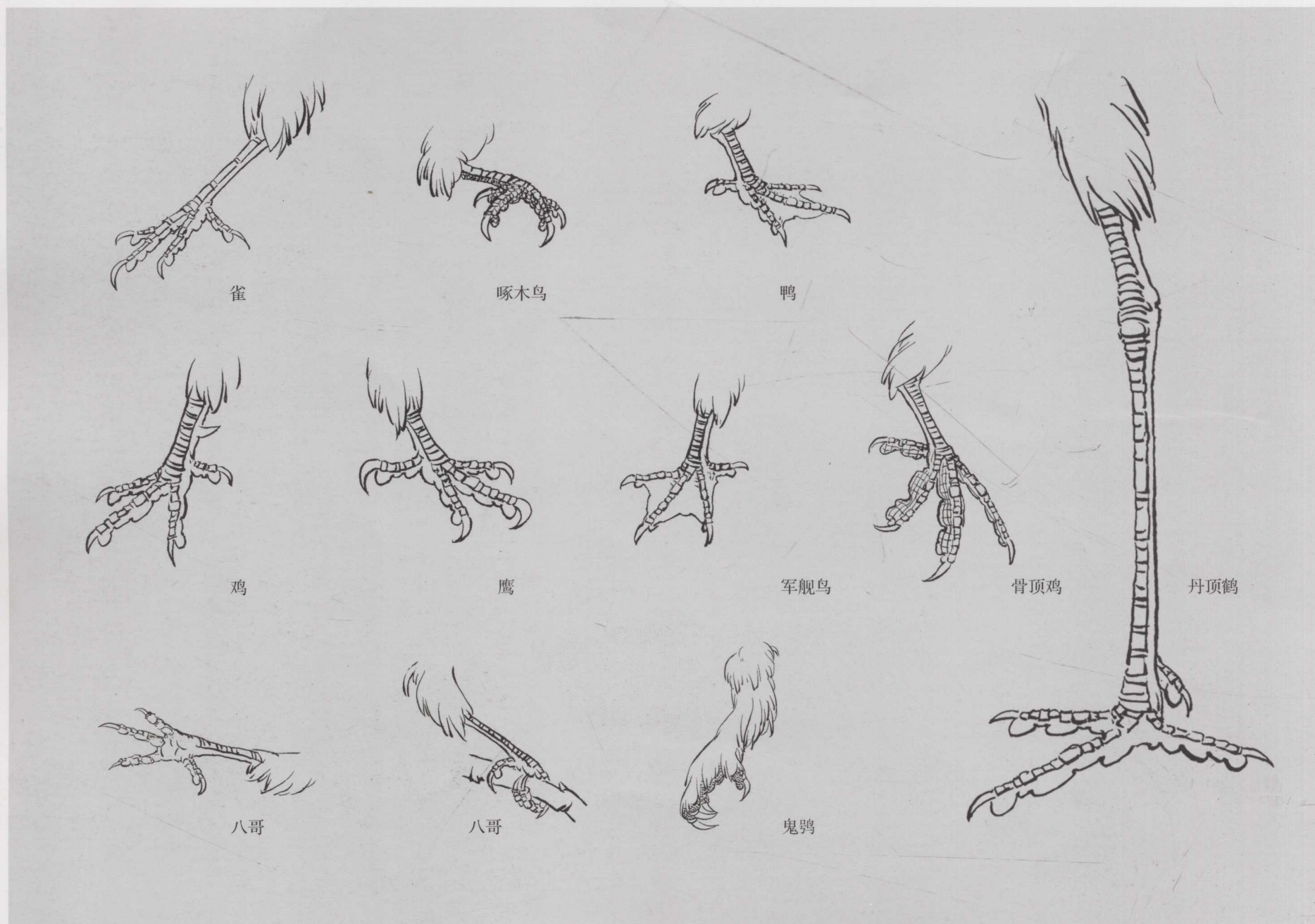
相思鸟 (叉尾)

(四) 腿、爪

鸟的腿生长在腹下，大部分不外露，部分鸟外露的腿其实是跗蹠。跗蹠和爪的表面有鳞片形的角质硬皮，其排列因鸟的种类不同而有所不同，有网状、蛇腹状等。

鸟爪一般有四个趾，大部分鸟爪前三后一。但攀禽类的鸟爪是前面两趾、后面两趾。还有丹顶鹤也较特殊，前三趾长且着地，后边的那只小趾不着地。鸟爪的颜色也因鸟的种类而异，一般鸟爪与嘴的颜色相同或相似。

画鸟的腿、爪一般中锋或逆锋用笔，不能太滑，要有顿挫感，这样能画出鸟腿和鸟爪的质感。

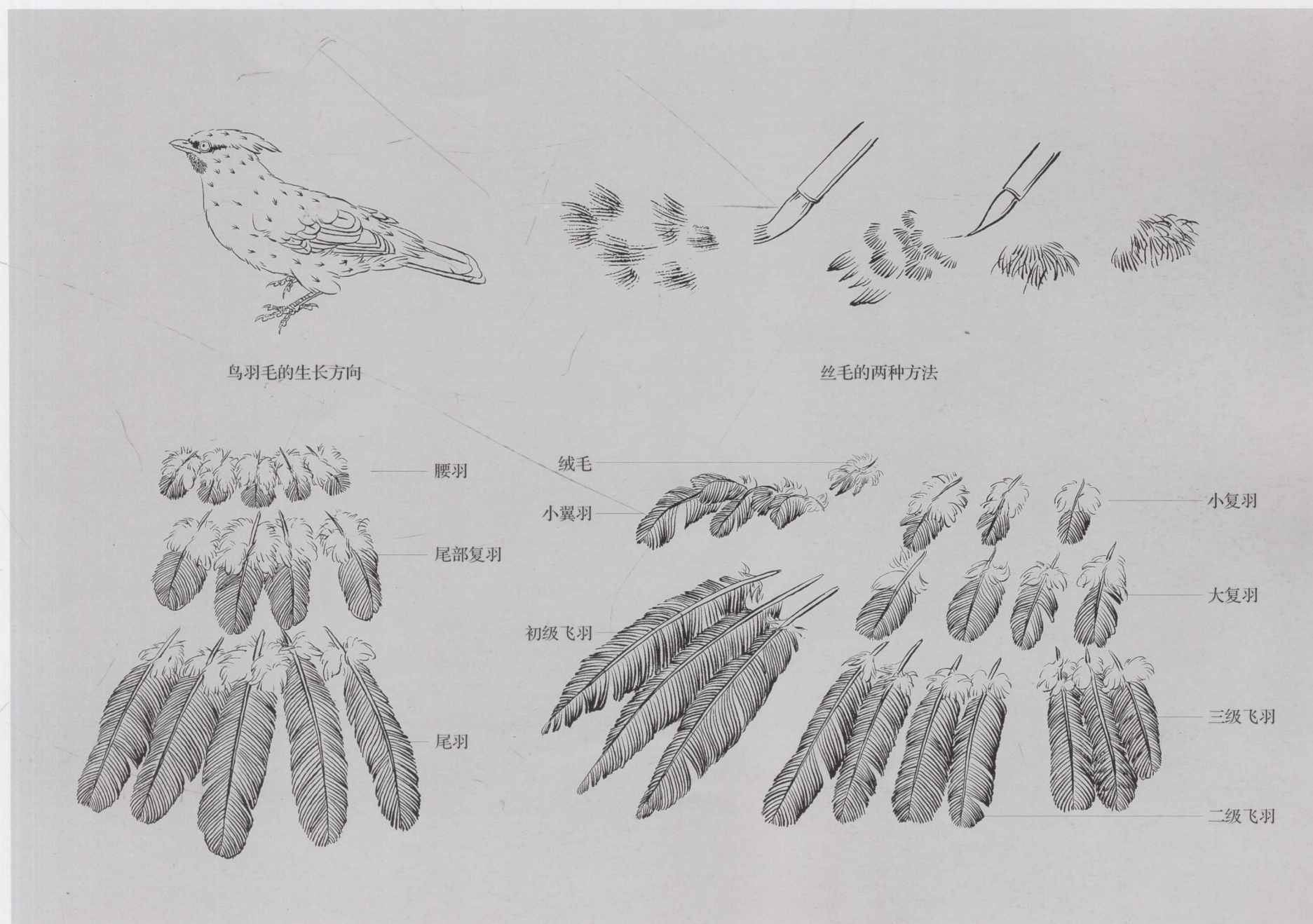
(五) 羽毛

鸟的各部分羽毛生长方向有所不同(如图),掌握这个规律,丝毛才不会画错方向。

羽毛由羽轴和羽瓣构成。羽瓣内侧宽外侧窄。羽瓣的硬度和弹性也因其长在鸟的不同部位而有所不同,一般初级飞羽、二级飞羽、三级飞羽和尾羽较硬些。鸟体背部羽毛较腹部羽毛深。腹部和翅膀里边羽毛较柔软,色也较浅。

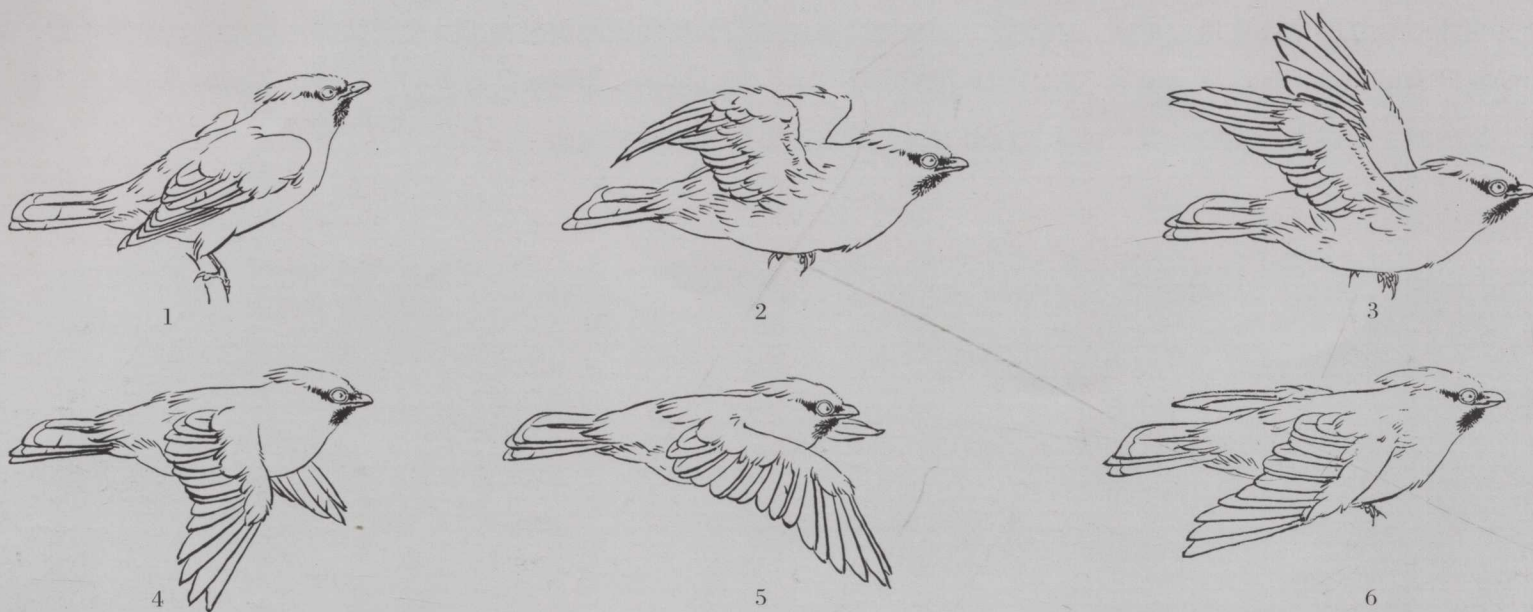
画羽毛,用笔应虚进虚出,这样才能画出毛的质感。

丝毛有三种方法:一是把笔捏压成扁笔状,蘸稍重于所丝毛对象的颜色,按图示的方法丝毛一至两遍。注意用笔要灵活多变,不然这种方法丝出的毛会很死板。二是用勾线笔(笔头要尖)按羽毛的排列方向一条一条地丝出,用笔要轻落轻收。三是以上两种方法结合。第一种方法丝出的效果较细软,第二种方法丝出的效果较硬,根据不同的表现对象,两者结合,效果更佳。

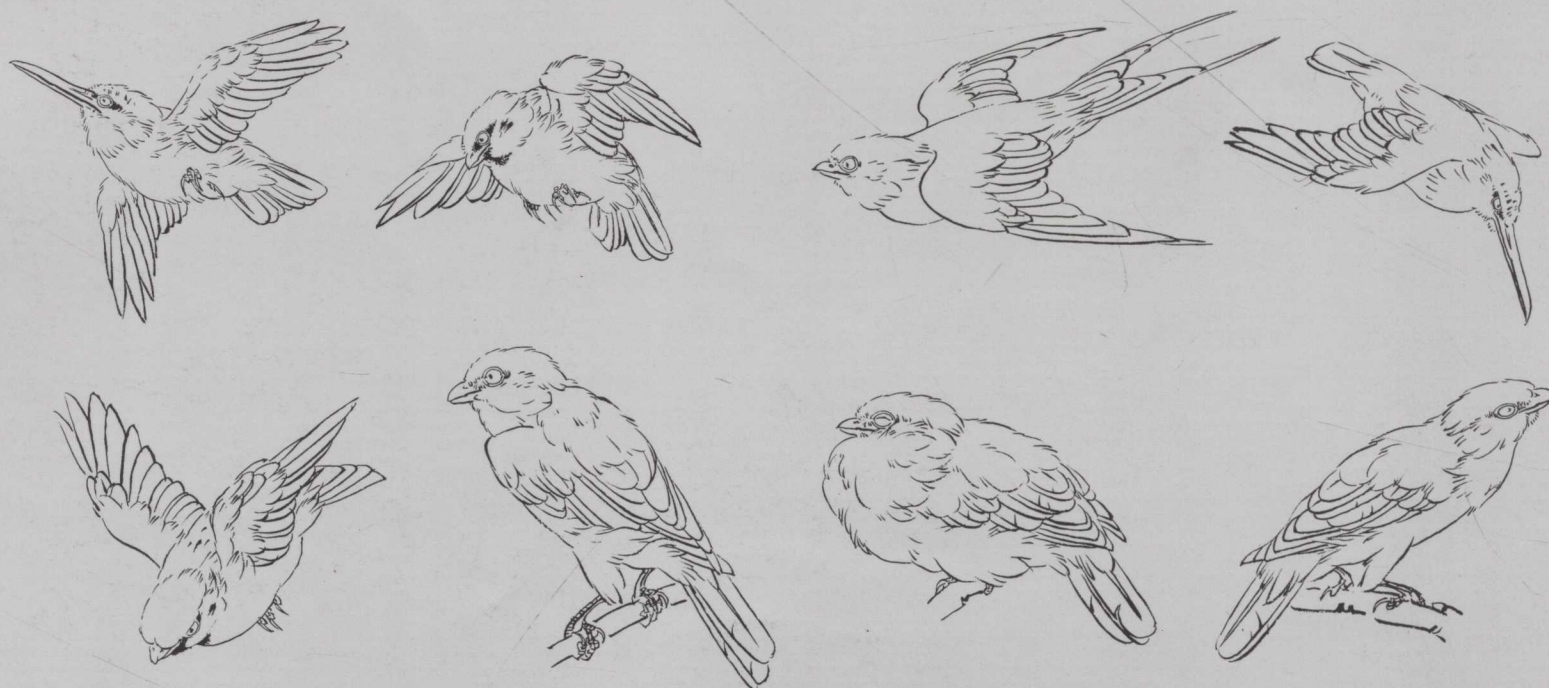

四、鸟的常见动态

太平鸟的飞行规律(1—6)

其他鸟的不同动态

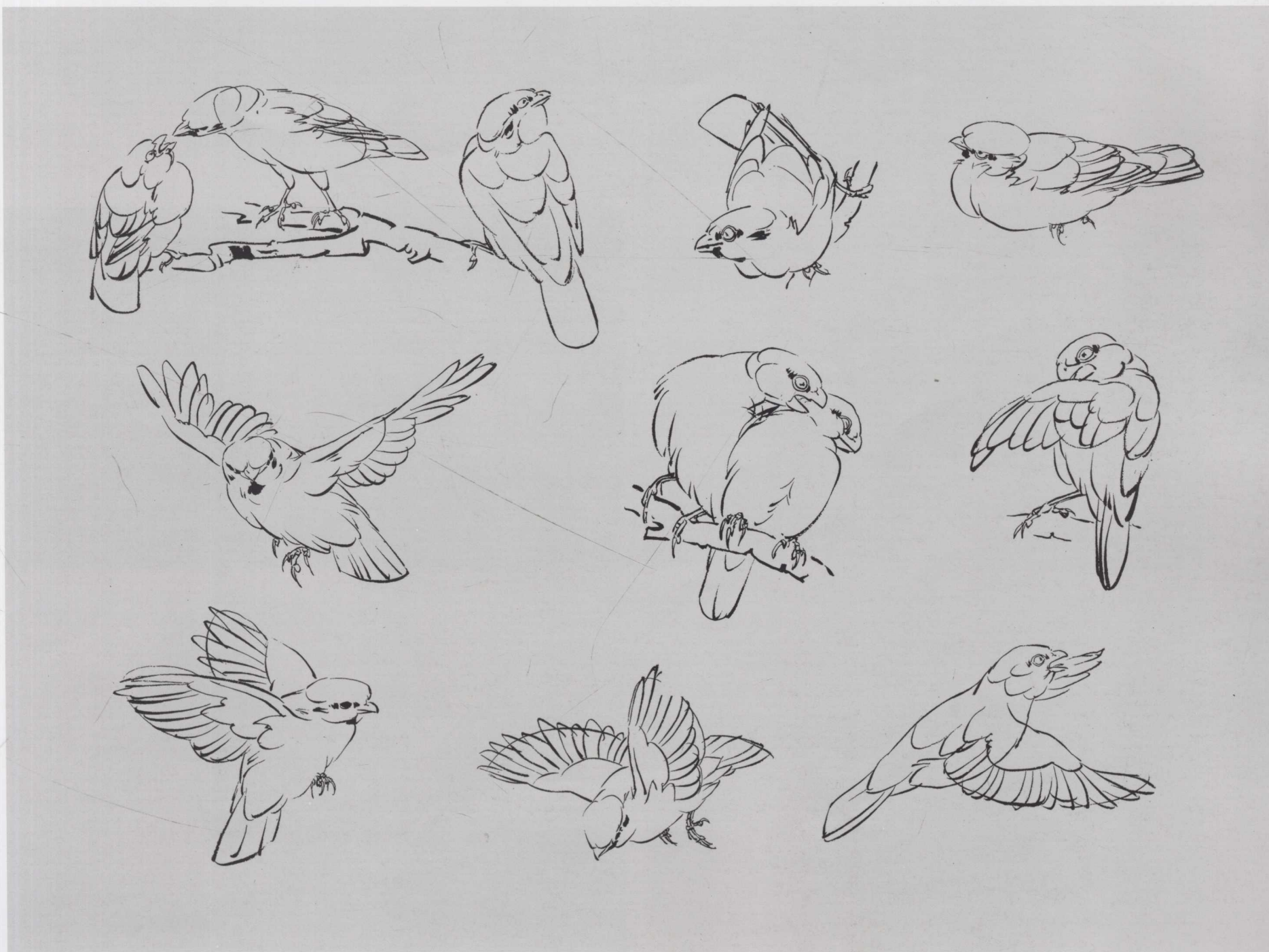

五、鸟的速写与默写

在没有照相和录相之前，画鸟只靠对鸟的写生或默写。

学习画鸟主要有两种方法：一是临摹前人的作品，再就是靠观察写生和默写。因为鸟好动，面对面写生或速写很困难，只能靠反复细致地观察再默写下来。鸟的速写是画好花鸟画必须掌握的基本功，是掌握鸟的动态、神韵的重要途径。

尽管鸟好动，但有规律可寻。第一、掌握好鸟的几个基本形。鸟的头部和身躯都是蛋形，翅膀由四边形和三角形构成，尾像梯形。第二、这些基本形每个都是相对独立的整体，自身不动，动是靠它们的连接处完成的。掌握了基本形和动与不动的部位及原因，画起来就容易多了。画时可先画出鸟的动态基本形，再去画细节。

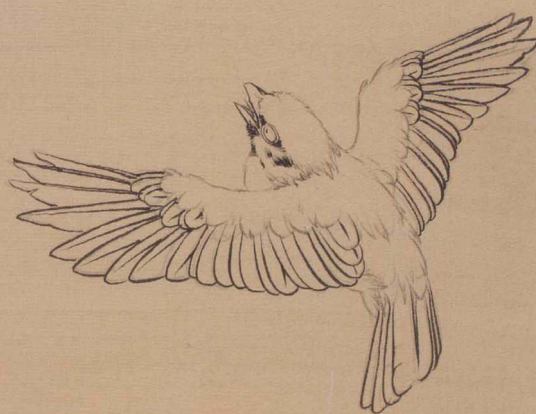
六、常用五种鸟的画法步骤

(一) 麻雀的画法

1. 勾线

用重墨勾鸟的嘴、眼、初级飞羽、二级飞羽、三级飞羽和尾羽，中锋用笔，线条要流畅、有弹性。用淡墨勾其他部位的羽毛及爪。不同部位用笔要有所不同。画背部和腹部羽毛，用笔要虚进虚出。腹部羽毛更柔软，应根据它的特征用线，有的直、有的弯、有的软。画鸟嘴时中缝那条线最长，应根据鸟嘴的质感，重墨顿挫用笔或逆锋用笔。用重墨丝出麻雀头部黑色羽毛部分。

2. 重墨勾爪

勾鸟爪时应根据爪的特征顿挫用笔，这样才能画出鸟爪的质感。用淡墨退染鸟的头顶、背部、肩和胸部。用稍重的墨退染二级飞羽、三级飞羽及尾羽。用重墨退染初级飞羽、嘴及头部黑色羽毛部分。

3. 染色

就是染鸟的固有色。鸟的头顶用朱磬加墨，再稍加胭脂混合后退染。鸟的背、肩、尾上复羽和尾羽用墨加朱磬退染。鸟的脸、下腹部、尾羽底面及尾下复羽用白色退染。

4. 丝毛

根据鸟的结构特征用笔，虚进虚出，或长或短、或直或曲或弧或柔。用色，一般用鸟的固有色，不宜太深或太淡。鸟爪填赭石加白的混合色。初级飞羽和背部的黑点羽毛用较重的墨丝毛。眼球用橙黄、白湿画法退染，干后再用墨或花青点瞳孔。

