

名家教你画 鸳鸯

形影相隨江海間一生歲月真夢幻
平生多親密佳侶好堪此快而深沉
卿儂庚寅初夏寫於香山故道人

道人

- 名家教你画 草虫 赏竹著
- 名家教你画 蔬果 赏竹著
- 名家教你画 飞鸟 赏竹著
- 名家教你画 金鱼 赏竹著
- 名家教你画 鸡 赏竹著
- 名家教你画 虾蟹 赏竹著
- 名家教你画 荷花 赏竹著
- 名家教你画 梅花 赏竹著
- 名家教你画 兰竹 赏竹著
- 名家教你画 牡丹 赏竹著
- 名家教你画 老虎 楼意著
- 名家教你画 马 楼意著
- 名家教你画 山水 陈武著
- 名家教你画 鸳鸯 赏竹著
- 名家教你画 鱼 赏竹著
- 名家教你画 人物 赵建著
- 名家教你画 瓶花 袁野绘
- 名家教你画 锦鲤 徐元著
- 名家教你画 鹤 洪世川著
- 名家教你画 牛 陈李新著
- 名家教你画 孔雀 八哥 周明明著
- 名家教你画 喜鹊 雉鸡 鹰 徐海彬著
- 名家教你画 海棠 月季 水仙 赏竹著
- 名家教你画 芙蓉 菊花 紫薇 赏竹著

著名画家赏竹，1948年生，是花鸟画大师陆抑非先生的得意门生。多次参加过全国名家作品展并获奖。曾参加浙江省书画交流友好访问团，出访过日本、美国及台湾、香港、澳门地区。浙江电视台播放过专题片《著名花鸟画家赏竹》《赏竹精品鉴析》。出版有《赏竹花鸟画集》《赏竹画选》及挂历《书画名家赏竹花鸟画精选》等，撰写的18本国画技法画册已在全国出版发行。作品新颖生动，颇具个性。赏竹是浙江民建书画院副院长、浙江省国际美术交流协会理事、浙江省美术家协会会员、浙江省中国花鸟画家协会会员。客座教授，定居杭州。

图书在版编目(CIP)数据

名家教你画鸳鸯 / 赏竹著. —长春 : 吉林美术出版社, 2010.10
(国画大课堂)
ISBN 978-7-5386-4729-7
I. ①名… II. ①赏… III. ①鸳鸯 - 花鸟画 - 技法 (美术) IV. ①J212.27
中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第185743号

国画大课堂 名家教你画 鸳鸯

作 者	赏 竹 著
出 版 人	石志刚
责 任 编 辑	尤 雷
责 任 校 对	陈 鸣
封 面 设 计	赵锦剑
开 本	889mm×1194mm 1/12
印 张	5
版 次	2010年10月第1版
印 次	2010年10月第1次印刷

出 版	吉林出版集团 吉林美术出版社
发 行	吉林美术出版社图书经理部
地 址	长春市人民大街4646号 邮编：130021
电 话	图书经理部：0431-86037892
网 址	www.jlmspress.com
印 刷	杭州艺华印刷有限公司

ISBN 978-7-5386-4729-7 定价：28.00元

上架建议：美术技法类

ISBN 978-7-5386-4729-7

9 787538 647297 >

[国画大课堂]

名家教你画

鸳鸯

赏竹 著

目录

前言	3	蓼花的画法	17
鸳鸯的形态与名称	4	鸳鸯图的创作	18
鸳鸯形体的概括法	4	作品赏析	20
鸳鸯的速写法	6		
鸳鸯嘴、足的画法	7		
正面鸳鸯的画法	8		
侧面鸳鸯的画法	9		
背面鸳鸯的画法	10		
雌鸳鸯的画法	11		
飞翔鸳鸯的画法	12		
大写意鸳鸯的画法	13		
配景的画法	14		
睡莲的画法	14		
鸳尾的画法	15		
芦苇的画法	16		

前言

“你我好比鸳鸯鸟，比翼双飞在人间”，黄梅戏中的这句唱词几乎人人耳熟能详。千百年来，这成双成对的鸳鸯早已成为人们向往美好生活和忠贞爱情的象征。鸳鸯，雄者叫鸳，雌者叫鸯，别名匹鸟、官鸭，属于雁形目，鸭科，鸳鸯属，是中型鸭类。野生鸳鸯主要分布在我国，是国家保护的珍贵鸟类。鸳鸯是能够长途迁徙的候鸟，每年秋天，它们结队从内蒙古、东北等地起飞，越过黄河、长江，来到温暖的长江中、下游及东南沿海一带越冬，翌年暮春离去。

鸳鸯体态优美，雄鸟羽色华丽，是游禽中最为美丽的品种。嘴曙红色，头部较大，额和头顶翠绿色而且具金属光泽，枕后呈红铜色的长冠羽，颊部棕栗色的针状羽毛奓开排列成折扇形。前胸紫褐色，胸两侧各有两条明显的白色弧状线。两胁浅灰褐色，翅、背、尾近似黑色。臀部瘦削。足橘黄色。其最大的特征是后背部竖立着两枚棕黄色的帆状饰羽，称为“帆羽”、“相思羽”，也叫“银杏羽”，是由双翅三级飞羽的最后一枚演化而成的，这种扇形的饰羽在鸟类中是绝无仅有的。雌鸟的形状和羽毛与其它灰色的雌野鸭相似，是朴素的保护色，只是眼周围及眼后方有一条白色的细纹相连，三级飞羽处有几片辉蓝色的羽毛。

由于鸳鸯有着独特而优美的形状，精巧而光洁的身体，小小的嘴，高宽的额，长而大的冠羽，颊颈部的羽毛常常奓开，加之两片上翘有力的相思羽，其美丽多样的色彩，受到了人们普遍的喜爱。鸳鸯具有一对对形影不离的习性，被称为“鸳侣”，是夫妻和睦恩爱的比喻。唐代吴融咏鸳鸯的诗有“翠翘红颈覆金衣，滩上双双去又归，长短生死无两处，可怜黄鹄爱分飞。”卢照邻的“得成比目何辞死，愿作鸳鸯不羡仙。”他们的诗是说天上的神仙生活尚不足羡，还不如在人间做一对自由自在，双飞并栖，爱情忠贞的鸳鸯幸福得多。崔珏有“翠鬣红毛舞夕辉，水禽情似此禽稀。暂分烟岛犹回首，只渡寒塘亦并飞。映雾尽迷金

殿瓦，遂梭齐上玉人机。采莲无限兰桡女，笑指中流羡尔归。”这是一首极妙的咏鸳鸯诗，描写了羽毛缤纷艳美的鸳鸯在夕阳的映照下，翩翩飞舞，那色彩是多么璀璨夺目。其深挚相爱之情乃是别的禽鸟所不能比拟的，即使是短暂的前后分离，它们也要频频回顾，常常接翼并飞，双双追逐，须臾不肯相离，永远相亲相爱。此情此景，使采莲归来的少女们也流露出了羡慕之情，勾起了她们对美好生活的向往。

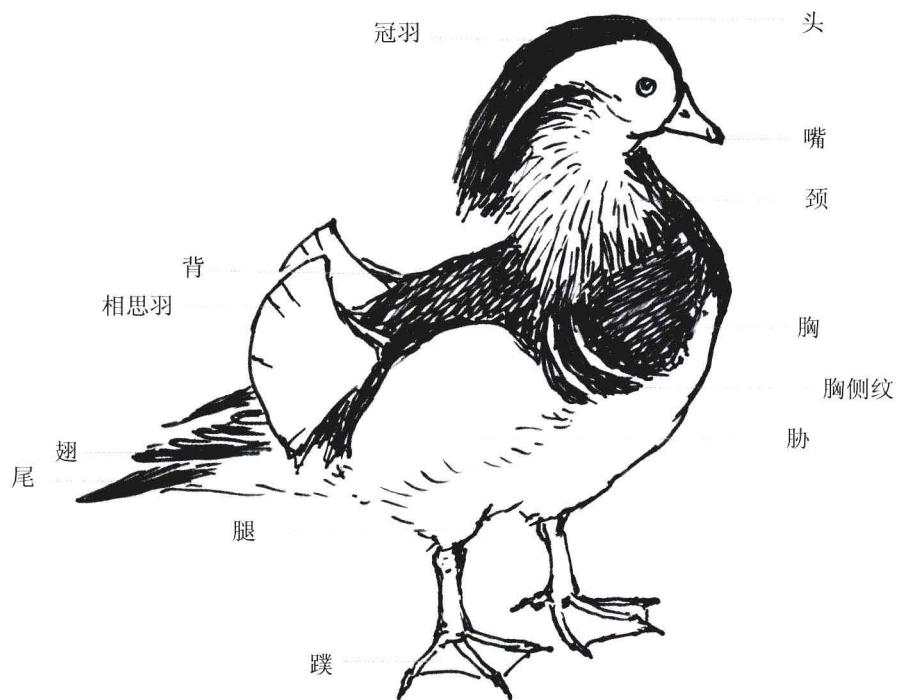
在我国，带有鸳鸯图案的礼物是对新婚佳偶的美好祝福。只要稍加留意，在老式的墙面、梁柱、床铺的雕刻上，或衣服、手帕、绣鞋、扇子、剪纸的图案上，常常能看到以鸳鸯为题材的装饰，可见人们对该鸟喜爱之广了。自古至今，在绢、纸上创作的以鸳鸯为题材的作品更是数不胜数。古代多以工细烘染的方法画鸳鸯，直至明清时期绘画的笔触才渐渐地明显和粗放起来，墨色也有了丰富滋润的变化。清末任伯年画的鸳鸯，造型简洁，用笔干脆，具有了书写味的意笔画法，当代的王雪涛、赵少昂、孙其峰等自出新意，被人称道，陈子庄更运用了漫画手法，将鸳鸯作了大幅度的变形夸张，趣味颇为独特……我们应吸取前人创作鸳鸯图的各种宝贵经验，深入研究鸳鸯的结构和特征，将其艳丽的色彩加以变更取舍，使之艳而不俗，营造出一种温馨和谐的意境，借以颂扬美满幸福的生活。

2010年

赏竹写于杭州

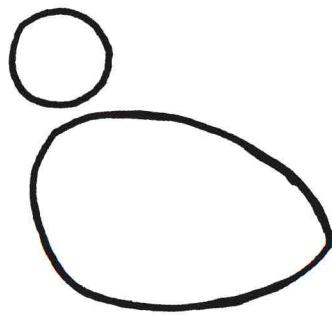
鸳鸯的形态与名称

鸳鸯本是中型的野鸭，人们在公园里饲养鸳鸯，为了防止它们飞走，就将其中一侧的初级飞羽剪去，致使其翅膀不对称了，故不及野生状态的鸳鸯来得美观、活泼。它的形体较扁，小巧玲珑，雄鸟形状奇特，色彩复杂，非常美丽。这是繁殖期的羽毛，但到了夏天，其羽毛也会换成同雌鸟一样的灰色，只是雄鸟的嘴仍然是较红的，足仍然是较黄的。现将各部名称注于图上。

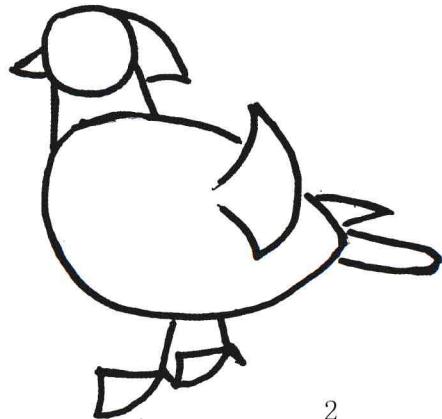

鸳鸯形体的概括法

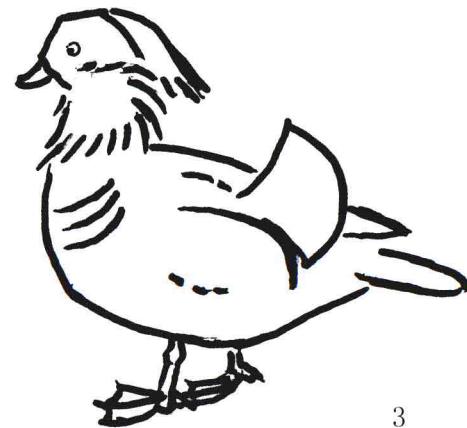
1. 鸳鸯的形体比较复杂，我们可先用木炭条勾线，把它理解概括成各种几何形状，例如把头部看成圆球形，把躯体看成前大后小的鸡蛋形，这样就比较容易掌握了。
2. 再把相思羽看成银杏叶状，翅尖、冠羽、嘴、足概括成大小不同、长短不一的各种三角形。
3. 然后勾出冠羽和颊部奓开的针状羽毛，再勾胸侧的环纹及背、胁部的羽毛分界线。

1

2

3

这是运用鸡蛋形、乒乓球形的概括法，画出正面、侧面、背面、卧姿、理毛、伸颈的六种形态。要牢牢抓住结构的关键之处，注意由于鸳鸯的活动所引起的各体块的透视变化。

正面

背面

伸颈

侧面

理毛

卧姿

鸳鸯的速写法

速写是一切造型艺术的基础。在了解鸳鸯各部的形态以后，我们可到博物馆、动物园画静止的形象，加以熟悉各部分的结构、组合和透视。要做到笔不离手，待画到心中有数以后，再画活动状态的鸳鸯。画动态，其实就是在默写，必须将观察所得的第一印象铭记心中，迅速将其默背出来，然后根据结构来添加，应下笔有据，按体块、按透视规律加以补充完成。经过长时间的不断地速写练习，特别是有一定的笔墨基础以后，再到公园写生，此时可画构图式的速写。例如画一雄一雌的两只鸳鸯，应注意它们互相之间的顾盼呼应，方位应一侧一正，两鸟之间要形成一定的角度，但总方向应基本一致。为以后的创作准备好素材，这样的速写稿是最有用的。

鸳鸯嘴、足的画法

鸳鸯的嘴形较短而厚，嘴端白色，略向下斜。雄鸟嘴呈曙红色，雌鸟呈灰青色。此处举例的是雄鸟嘴部的色彩。小白云笔蘸淡朱磦，调些大红，可用没骨法画之，也可在颜色将干时用小狼毫蘸浓墨略勾一下，要注意用线的实与虚。

侧面观：嘴形短于鸭，略似鹅，前端略向下斜。可见到一侧的鼻孔。

半侧面观：由于嘴被头部所遮，也由于透视所致，嘴明显缩短，只见到前面尖小的那一部分，此时是见不到基部的。注意画嘴的后部时宜渐虚，留少许空白，与头部不可直接相连。不可画鼻孔。

正面观：上大下小，端部突然收小，可见两鼻孔。

侧面

半侧面

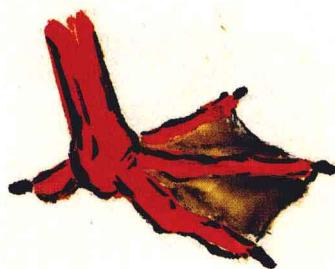
正面

鸳鸯的足梗较短，前三趾较细瘦，后趾很短，不着地，雄鸟的足呈橘黄色，蹼灰黑色。雌鸟的足呈浅灰色。趾甲白色。此处举例的是雄鸟之足的色彩，用小白云蘸藤黄合朱磦画足梗和趾。将笔洗净，藤黄合淡墨卧笔画蹼（若按真鸟灰黑色的蹼画之，则往往会与橘黄色的足梗、趾不相谐调，故可在淡墨中略调些藤黄）。可用没骨画法，也可按骨节用小狼毫蘸中浓墨再略勾一下。鸳鸯趾的骨节与其它鸟相同，也是内趾二节，中趾三节，外趾四节，后趾一节，虽然不必死板地按骨节刻画，但是心中必须有数。

侧面观：侧观时足梗最粗壮，由于透视所致，此时远趾与中趾的距离比较靠近一些，蹼也变得较窄一些。

正面观：正面观时足梗稍细些，短趾被足梗所遮挡。

背面观：此角度时，足梗显得最细，内、外、中趾缩短，中趾被足梗所遮挡，内趾、外趾呈浅弧形。

侧面

正面

背面

1. 用小白云或小狼毫蘸朱磦画嘴。中狼毫蘸浓墨画额、头顶、眼。

2. 淡墨画颈毛的底子。浓墨侧锋画前胸及胸侧的黑纹。

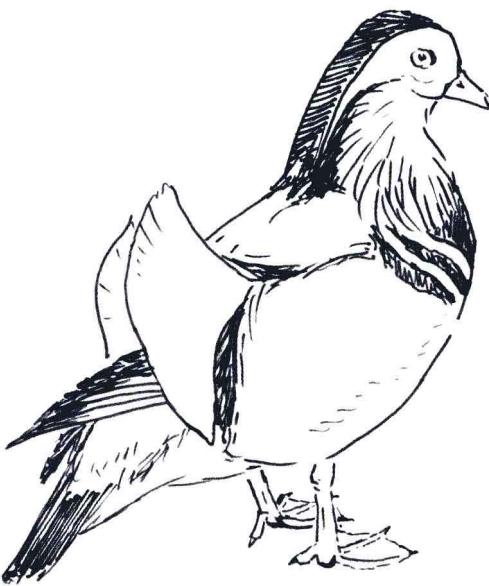
正面鸳鸯的画法

正面鸳鸯，总的如一个稳定的三角形，头部与在侧面观时已大不相同，由于被遮挡，此方位就见不到冠羽，却可见到左右两处的颈毛。因为透视关系及遮挡的原因，胁部、背部明显压缩变短，相思羽只稍露一点点。见不到臀部、翅尖和尾毛。胸腹部是大面积的白色。

3. 小狼毫笔蘸朱磦和朱砂画颈毛，宜带些枯笔触。大楷羊毫蘸些淡赭并调些淡墨画胁部。中墨画背部。

4. 小狼毫淡墨勾腹缘及腿毛。小狼毫蘸藤黄、赭石合些墨画足，用笔要肯定，开张而又守得住。淡黄合墨染蹼。浓墨画趾甲。中墨略勾嘴部。

1. 中狼毫蘸浓墨中锋勾眼、嘴，中侧锋并用画冠羽。将笔洗净，蘸淡墨侧锋画颈毛的底子。

2. 浓墨画前胸及粗纹。

侧面鸳鸯的画法

侧面鸳鸯，见到的各部结构最为明晰，但也必须注意透视所引起的各部变化，切不可将其画成一个平面。可用木炭条轻轻勾出鸳鸯的各个体块，然后用毛笔画之。

3. 大楷羊毫蘸淡赭石并调些淡墨卧笔画胁部，中墨勾上缘条纹。将笔洗净，藤黄合匀淡墨，笔尖再蘸些大红，略调，侧卧锋画相思羽，宜带些飞白。

4. 中狼毫重墨画翅，中墨画背部和尾、尾上覆羽，半干，以浓墨勾翅的羽轴和背上的羽纹。小狼毫蘸藤黄、赭石合些淡墨，用中锋画足，淡墨侧锋画蹼，浓墨点趾甲。淡橘黄染颈部，朱膘勾颈毛。橘色染嘴，淡绿染眼。头青染冠羽下端。极淡赭墨染尾上覆羽。

1. 中狼毫蘸浓墨画冠羽和眼。淡墨画颈毛的底子。

2. 大楷羊毫蘸藤黄合匀淡墨，笔尖再蘸些大红，侧锋画相思羽。淡赭墨色画两胁部。

背面鸳鸯的画法

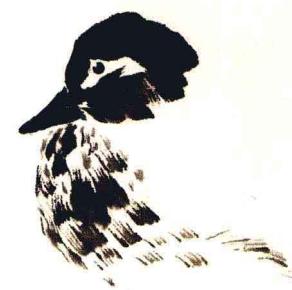
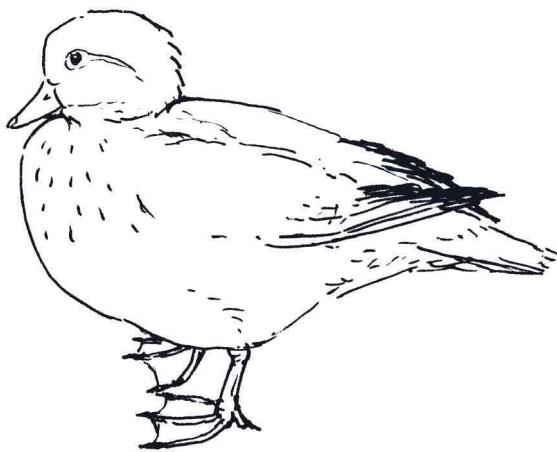
背面鸳鸯，由于透视和遮挡的原因，使我们见不到它的胸部、前额和嘴部，头部明显缩短。颈毛变窄，其面积也小了许多。

3. 中墨画背部、浓墨画翅尖、尾毛、胸纹及相思羽的上下处。

4. 淡墨勾尾上覆羽和尾下覆羽。中墨勾相思羽的轮廓，赭黄画足。头青染冠羽后端，淡赭墨色染尾上覆羽。

1. 留出眼周的空白，中狼毫蘸中浓墨画前额、头顶、枕部，腮部可略淡一些。小白云蘸花青合淡墨画嘴，半干时可用中墨略勾一下。浓墨画眼。

2. 淡墨依胸、腹的羽毛走势及透视，笔触从小到大，从密到疏，从实到虚地往后画，到腹部渐成空白。

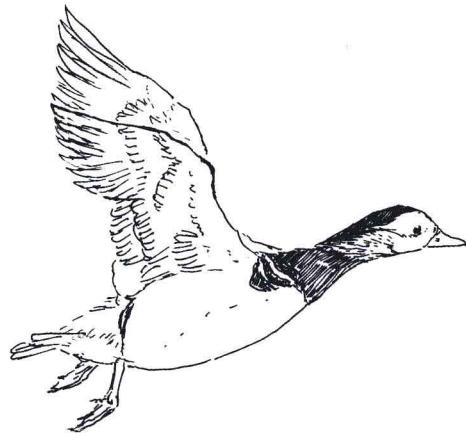
雌鸳鸯的画法

雌鸟小于雄鸟，颜色与普通野鸭相似，很朴素，胸、胁有灰白色的斑点。整只鸟宜用墨为主，可略染些淡色。

3. 中淡墨画背部，浓墨画翅尖及尾部。

4. 淡墨勾胸腹下边沿及尾上覆羽和尾下覆羽。花青调淡墨画足。石青画具有辉蓝光泽的羽片。淡赭罩染胸部和尾上覆羽。

飞翔鸳鸯的画法

公园中的鸳鸯被剪去了一侧翅膀的尖端，就不能飞翔了，而野生的鸳鸯平时又很少见，加之飞翔时的速度也很快，我们只有用摄像或高速摄影才能拍下其飞翔的姿态，但也可用默写法记下其瞬间的印象，还可参考野鸭和其它飞鸟的姿态，加以综合、提炼，进行创作。

飞翔的鸳鸯最难画，难在两只翅膀的角度变化，所以我们不但要深入研究理解结构，还应经常思考各种飞行姿态时的形状和透视。鸳鸯飞行时颈部伸直，足往后伸。冠羽收拢。相思羽能与其它羽毛一样平放，注意不可画成上翘的状态。作画时，为稳妥起见，最好先用木炭条勾稿，然后着墨、敷色。

1. 先用浓墨画冠羽、眼。再用淡墨枯笔触画颈毛的底子。朱红色画嘴。胭脂调墨画前胸及胸纹。

2. 浅赭墨卧笔画胁部。淡中墨画翅膀的内面，浓墨画翅膀的背面。朱膘蘸朱砂画颈毛。

3. 橘黄画相思羽。中浓墨画尾。淡墨画尾上覆羽。

4. 淡墨枯笔勾腹部轮廓和尾下覆羽。添橘黄色足。浓墨画胁后的条纹，勾嘴和足。

大写意鸳鸯的画法

大写意往往借物抒情，以表现笔情墨趣为主，所以形体必须简化，笔墨力求简练，以少胜多，以一当十，线粗墨重，酣畅淋漓，气势奔放。心无挂碍，似无任何规矩的约束，作者充满了自信，觉得可以这样画！就该这么画！力求拙味、悍味、游戏味，富有涂鸦之趣。

作画者恣意一挥，似乎十分随便轻松，而使看画者也能感到作品出之自然，让人心意舒坦。真正好的大写意作品必须耐看，经得起品味和分析，是高难度的千锤百炼的艺术结晶，而并非真正意义上的游戏。

画大写意鸳鸯不可被形状、色彩所约束，应抓住主要的特征，形状只作为一种符号，用三五笔即画就，力求神态毕现，趣味醇厚。

1. 大写意不必打稿，可直接画于生宣纸上。先用浓墨画冠羽、眼睛，接着用大楷羊毫枯笔蘸厚朱磦画颈毛，用笔要干脆利落，几笔即够，不可细画。

2. 大楷羊毫用浓胭脂调墨，三笔画成胸及胸纹。大白云笔蘸藤黄略调些朱磦画相思羽，要见飞白笔触。

3. 中淡墨厾背部，浓墨画翅尖和尾翼。翅不可细画，宜一二笔画成，若较细致地描绘，则属小写意画法，就失去了大写意的简略、粗放之趣了。最后用小白云蘸朱磦，笔端再蘸些墨侧锋写出嘴部。

配景的画法

鸳鸯常生活在水际，可用荷花、睡莲、芙蓉、慈姑、蓼花、浮萍、水仙、芦苇、水草作为配景，因为荷花、芙蓉、水仙、水草等我已在本套丛书的其中几本作了讲述，在此不再重复了。这里只介绍如何画睡莲、鸢尾、芦苇和蓼花。

睡莲的画法

睡莲又名水浮莲，其叶子和花朵大多平浮于水面，叶为广卵形，基部有深裂。只有极少量的嫩叶和蕾会略高出水面。花朵小于荷花，花瓣窄而直挺，下有四片绿色萼片，品种有白、淡黄、粉红、深红、紫、蓝等。花中心无莲蓬，只生有粗壮而较长的花蕊。

1. 白色的花朵可先用羊毫蘸中等墨勾瓣，中号提笔蘸汁绿调墨厾叶，笔头的含水量要饱满。

2. 汁绿染最下方的花瓣之背面。淡黄调些淡朱磦染花蕊。半干时，蘸浓淡墨依据叶子的深浅和前后勾筋。

鸢尾的画法

鸢尾又名蝴蝶兰，叶片剑形，扁出象鸢的尾翼，故名。有的生在水边，有的生于陆地，每朵六瓣，外层三瓣较大。颜色颇多，有浅紫蓝、深蓝、中红、紫红、殷红、黄、白等。

1. 大楷羊毫蘸三青于笔根，再蘸中浓花青画中心三瓣，薄粉调三青，再蘸淡些的花青画外围的三瓣。中号提笔蘸汁绿，笔尖调些墨画叶片，可从叶基部向叶梢运笔，也可由梢部向基部运笔。汁绿调朱膘画花苞和小叶。

2. 在三个大瓣的基部染淡藤黄色。稍深的花青点大瓣上的斑点。小狼毫蘸浓、淡墨根据叶片的深浅勾筋。