

工笔禽鸟

上

海

书

画

出

版

社

鸣禽类

中国画经典技法自学丛书

薛珂

叶芃

编著

鸣禽类

薛珂 叶凡 编著

工笔禽鸟

中国画经典技法自学丛书

上海书画出版社

责任编辑 邵仄炯
技术编辑 钱勤毅
封面设计 王 峥

图书在版编目(CIP)数据

工笔禽鸟. 鸣禽类 / 薛珂, 叶芑编著. —上海: 上海书画出版社, 2004.8

(中国画经典技法自学丛书)

ISBN 7-80672-884-8

I. 工... II. ①薛...②叶... III. 工笔画: 花鸟画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 057680 号

☆中国画经典技法自学丛书

工笔禽鸟—鸣禽类 薛珂 叶芑 编著

●上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路 593 号

邮编: 200050

网址: www.shshuhua.com

E-mail: shcpph@online.sh.cn

制版: 文高图文技术(上海)有限公司

印刷: 上海精英彩色印务有限公司

经销: 各地新华书店

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 3

印数: 0,001—5,000

版次: 2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-80672-884-8/J · 799

定价: 20.00 元

目 录

经典解析	《秋树鸛鸽图》.....	2
写生举例	灰喜鹊	4
写生举例	麻雀	10
写生举例	绣眼	16

经典解析	《五色鸛鸛图》	22
写生举例	黄鹂	24
写生举例	鹌鹑	30
写生举例	文鸟	36

示范作品		
珠圆玉润		42
春好不知寒		43
白头翁		44
紫藤山鹊		45
雪景寒禽		46

经典解析

秋树鸛图 宋 佚名 绢本设色 纵二五厘米 横二六·五厘米 故宫博物院藏

这是一幅典型的宋代写生花鸟画杰作。画一只八哥立于秋树枝头，正回首鸣叫，目光注视着远方，似乎在呼唤画外的同伴。画面左边简单地点缀一组已开始枯卷的树叶。枝叶的刻画也极为精细，并以一片树叶遮挡住较长的树枝，使画面既有空间感又富变化之美。作者以深入细致的体察，精湛的绘画技巧，将这稍纵即逝的美妙瞬间捕捉入画。画中枝叶及鸟的造型皆生动自然，鸟的羽毛基本以墨色染就。画家运用丝、点、染等各种技法和墨色变化将背羽、翅羽、腹羽、尾羽等不同形状和质感的羽毛表现得恰到好处。各种笔法的运用，完全没有概念化的成分，都是从对象的感觉中生发出来，因而显得格外美妙生动。

下面将此图分为四个局部，并对每个局部的画法进行分步解析，从中窥见其技法精要之处。

■ 头

1. 用淡墨勾出头部的轮廓、眼和嘴，用线要挺。
2. 淡墨渲染，空出眼睛和嘴。
3. 继续加深墨色，并仔细留出眼圈。眼和嘴用淡赭石打底。
4. 用浓墨丝出头上的细毛和胡子，眼和嘴染白粉，最后用胭脂勾舌头。

■ 胸、背

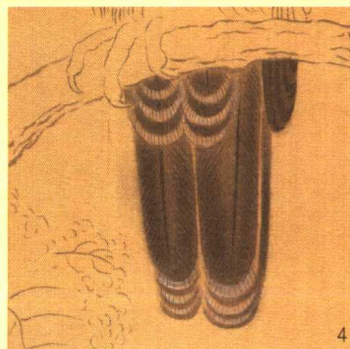
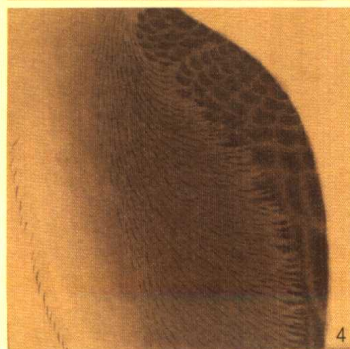
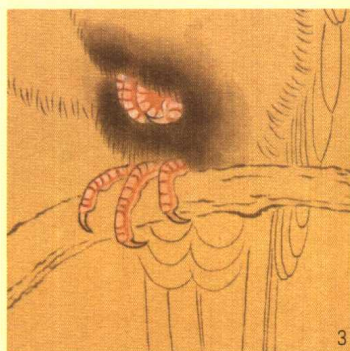
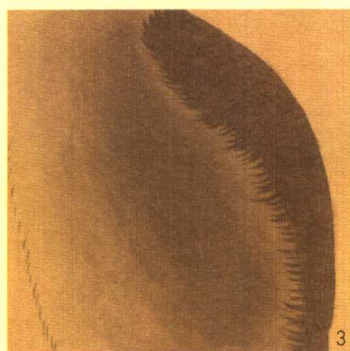
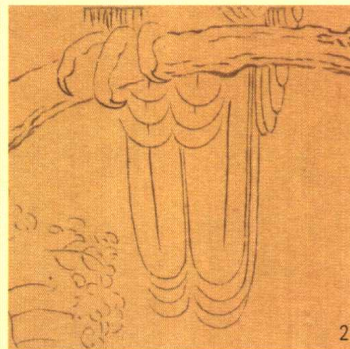
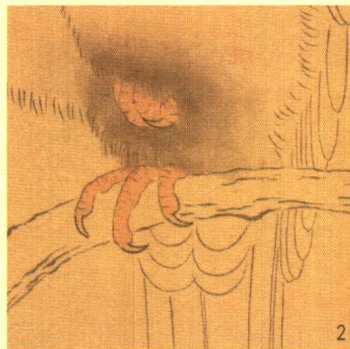
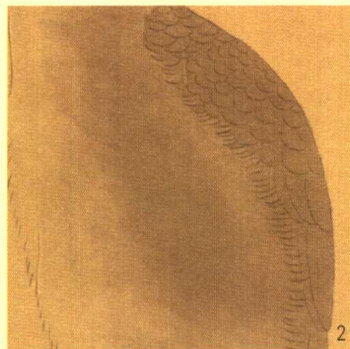
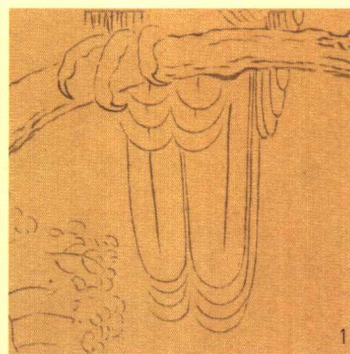
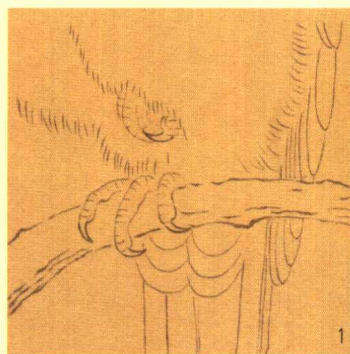
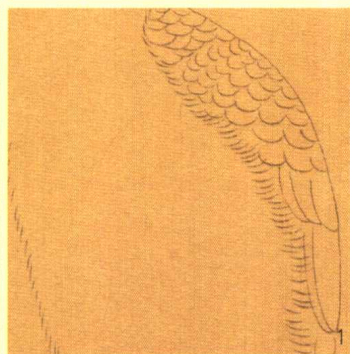
1. 用淡墨勾出背部的羽片，丝出胸和背交界处的细毛。
2. 淡墨渲染，注意背部墨色稍重。
3. 加深背部时，仔细刻画胸和背交界处的绒毛外形，使其自然。
4. 用重墨染出羽片，再罩染淡墨，然后丝毛。

■ 爪

1. 勾爪用线要柔中带刚，爪尖则要劲挺，显得犀利。
2. 渲染爪周围的绒毛，将爪子烘托出来。以赭石染爪。
3. 用白粉染出趾鳞，在趾节处填上赭石。
4. 深入刻画趾鳞，在绢反面涂白粉。爪子周围丝毛，使绒毛和爪的过渡自然。

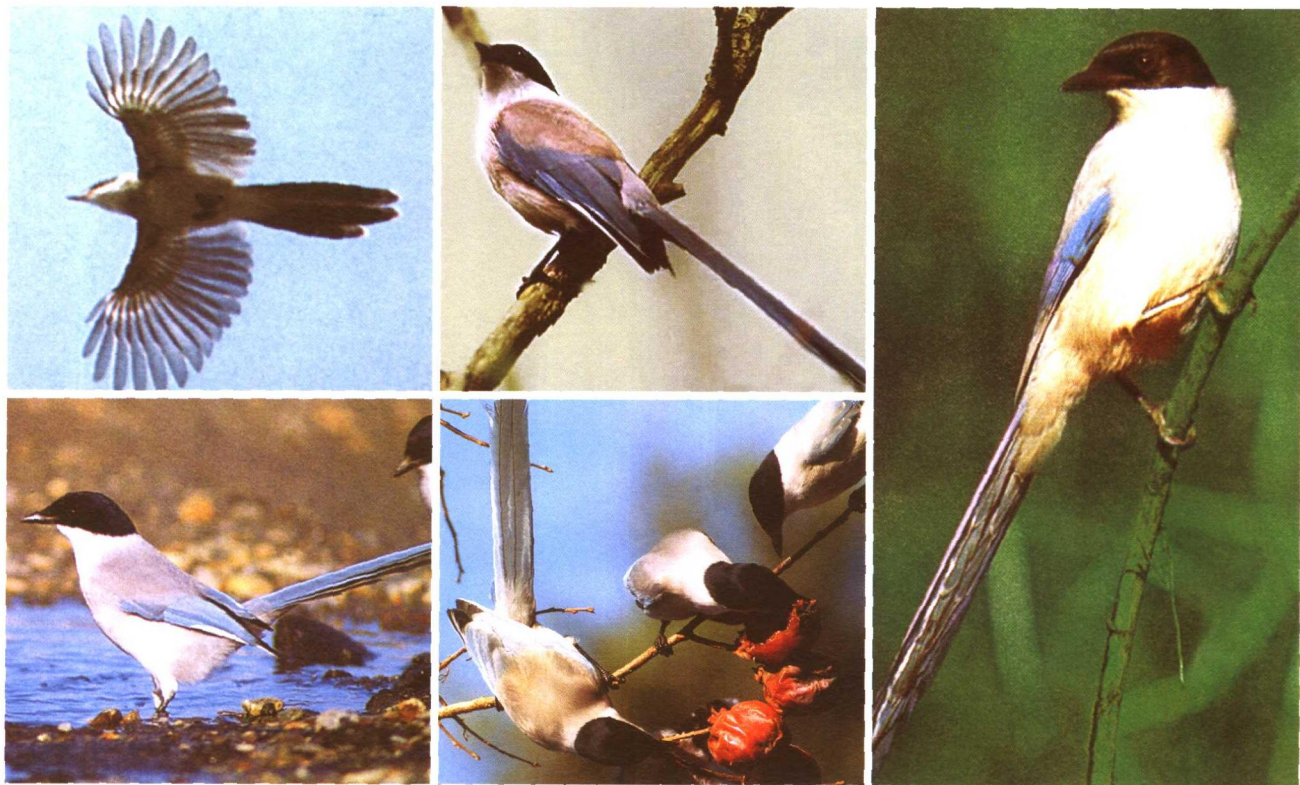
■ 尾

1. 淡墨勾尾羽，用线要劲挺。
2. 渲染墨色时留出尾端白色部分。
3. 深入渲染，墨色由尾端向内逐渐变淡。
4. 染白粉，最后均匀有序地画出鸟尾的细毛，用笔要有弹性。

写生举例

灰喜鹊

灰喜鹊又称蓝背山鹊，体形较大。头、嘴、爪皆黑色，背部、尾羽呈浅蓝灰，翅羽深蓝灰，尾羽有白色羽端，颈、胸腹白色。这种鸟体形优美，易入画。鸣禽的体形呈卵形，即使有不同的姿态变化，但万变不离其宗。鸟的头部转动灵活，因此鸟头的活动幅度与鸟身的位置关系在写生中非常关键，姿态变化也就取决于这两者的变化。初学者可以先用卵形圈出头及身体的大概位置，再添加嘴、眼、尾、爪，多做一些基本练习。平时须深入观察禽鸟的动态，以便灵活掌握。

下面在写生稿的基础上，概括、提炼鸟的造型，同时组织画面的构图，并分四个步骤示范一幅灰喜鹊的写生图。

1 禽鸟的眼、嘴、羽、爪等不同部位的质感都有很大的区别，因此，作翎毛勾线的难点是形质俱佳。灰喜鹊的眼与嘴用墨可略重，画眼用线要圆润饱满，勾嘴的线条则要劲挺有力。并按对象的质感，以轻重虚实的墨线勾出鸟的翅羽、尾羽和脚爪。以浓墨丝出头部黑毛。

2 按结构用淡墨晕染颈部、背部和尾部，使三者关系自然谐调，体感圆浑。
同时分染二级、三级飞羽和覆羽，用重墨分染初级飞羽和头部。

3 头部丝毛处正面墨色染足后，再用浓墨在绢背面托染。利用绢的透明性，既可达到需要的墨色深度，又能保持画面的墨色莹润。然后，用淡赭石晕染背部、翅羽和尾部，并用淡墨丝毛。颈项、腹部和尾羽末端接染白粉，眼睛染赭石。

4 用淡石青晕染鸟的背、尾，用较重的石青染翅部。石青色一定要薄，不足时可多染几遍。用浓墨按结构画出鸟爪，中墨提染鸟嘴，腹和颈部用浓白粉丝毛。最后画上胡须。竹子先用赭墨打底，分染花青，关节处提染石绿。

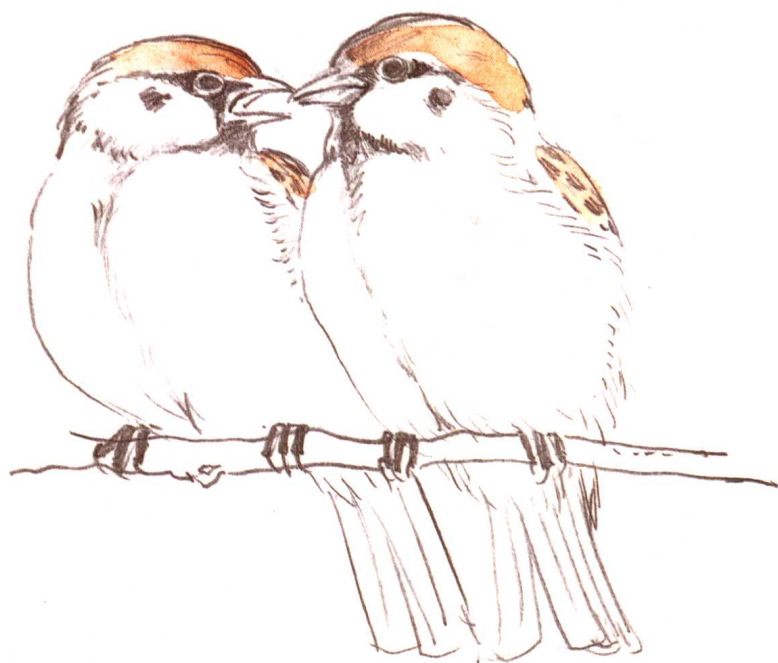
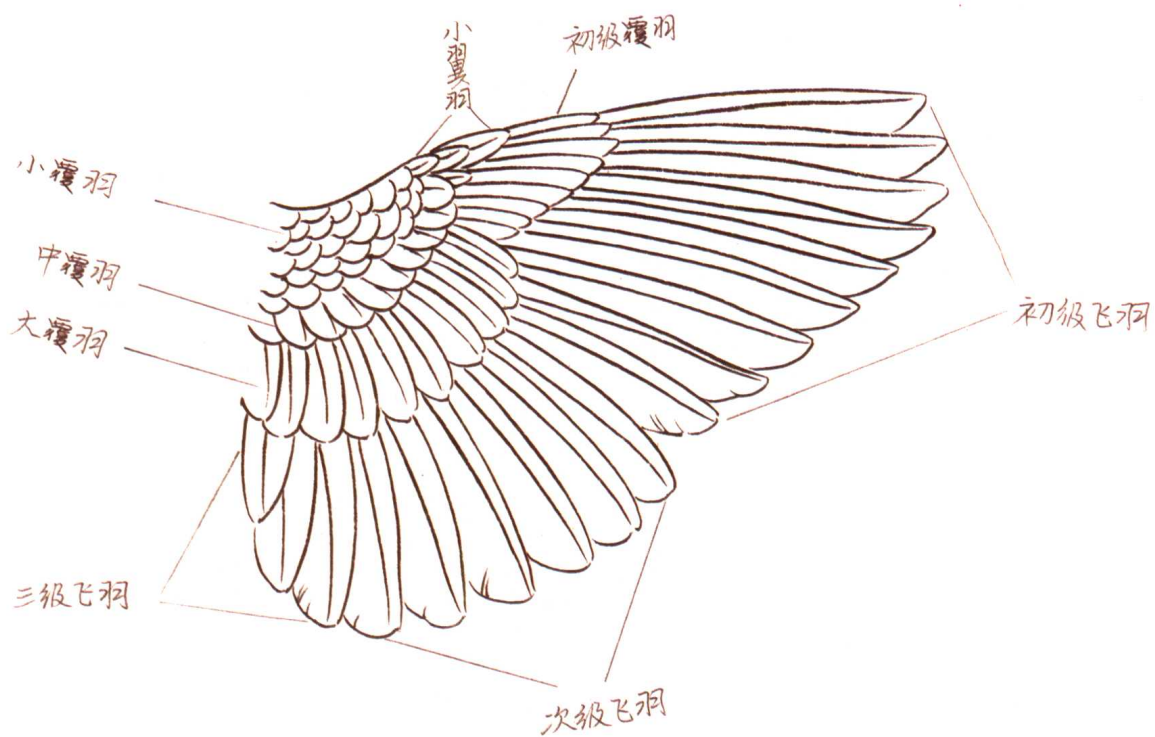
写生举例

麻雀

禽鸟的写生，尤其像麻雀这类小鸣禽的写生，因其性活泼好动，不能有充分的时间来仔细观察其转瞬即逝的生动姿态，只得靠记忆和默写来完成。因此写生时要先抓住大的动态和主要形态特征，然后再慢慢添加一些具体细节，有些细节也可以进行局部特写。不过禽鸟写生最难把握的是其情趣和神态，这就需要我们反复揣摩了。

下面在写生稿的基础上，概括、提炼鸟的造型，同时组织画面的构图，并分四个步骤示范一幅麻雀的写生图。

1 这幅画由正背两只麻雀组合而成。首先用淡墨勾出翅羽、尾羽及爪子，重墨勾嘴，并点出背部斑点。斑点的位置应错落有致。外轮廓以丝毛方法画出，勾线时要注意羽毛的生长规律。用重墨碎笔点出麻雀眼睛周围、下颏及颊上的墨斑。

2 用淡墨晕染麻雀的头和嘴。背部的斑点用墨烘染。每片羽片都用较重的墨染出，羽片边缘留白，层层叠压。尾羽外缘也同样留白。

3 用淡赭石染头、背、翅、尾和爪，并丝毛。丝毛时注意羽毛的生长规律。正面麻雀的腹部以腹面中心线为界分为两大块，这两块的丝毛相互交错。用重墨丝眼周、下颏、颊上的黑斑，这些黑斑墨色重些，但刻画时却要松动，忌僵板。然后在颊、腹部染白粉。