



郑卫康 主编
魏凯琪 朱启东 编绘

绘画基础技法丛书

画禽鸟技法



北京出版社

画禽鸟技法

绘画基础技法丛书

郑卫康 主编

魏凯琪 编绘
朱启东

北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画禽鸟技法 / 魏凯琪, 朱启东编绘. — 北京: 北京出版社, 2001
(绘画基础技法丛书 / 郑卫康主编)

ISBN 7-200-04289-7

I. 画... II. ①魏...②朱... III. 花鸟画 - 技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 14988 号

绘画基础技法丛书

画 禽 鸟 技 法

HUA QIN NIAO JI FA

郑卫康 主编 魏凯琪 朱启东 编绘

*

北 京 出 版 社 出 版

(北京北三环中路 6 号)

邮政编码: 100011

网址: www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行

新 华 书 店 经 销

北京朝阳北苑印刷厂印刷

*

787 × 1092 毫米 16 开本 4 印张

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷

印数 1-10 000

ISBN 7-200-04289-7/J · 369

定价: 8.50 元

花鸟画是我国传统绘画艺术中的一个重要组成部分，它以其悠久的历史，深厚的内涵，精湛的技艺及鲜明的民族特色，深受人民群众的喜爱，在世界艺术史上颇具影响，经过我国前辈艺术家的不断创造和完善，成为被国人视为国粹的高雅艺术。

中国花鸟画历史久远，禽鸟以绘画形式出现可追溯到原始社会新石器时代，那时的彩陶上已有生动的禽鸟图形作为装饰。到了商殷青铜器时代，凤、鸟等作为青铜器外部纹饰造型已很常见。进入战国时期，禽鸟画逐渐成为绘画的主题内容，艺术表现手法也趋于成熟。例如在长沙陈家大山战国楚墓中出土的一幅龙凤人物帛画，其中的凤鸟造型古朴，线条简练流畅，神态生动，具有较高的艺术欣赏价值。汉代是中国艺术多元化发展时期，禽鸟在画像砖及墓葬壁画中的造型已十分丰富，艺术表现手法亦多种多样。在魏、晋、南北朝时期，开始出现有关擅长禽鸟画的画家及作品的记载，如司马绍的《杂异禽鸟图》，顾恺之的《凫雁水鸟图》、《水雁图》，史道硕的《鹅》，陆探微的《斗鸭》及陶景真画孔雀、鹦鹉等，禽鸟画已初具独立面貌。

我国唐代是花鸟画成熟时期，并独立成为专门画科，为禽鸟画的飞速发展创造了良好的条件。唐代不仅擅长禽鸟画的名家众多，而且传世名作不胜枚举。如唐初的薛稷因画鹤闻名于世，滕昌祐尤善画鹅。唐代以后禽鸟艺术表现技巧日益高超，在以后的历史进程中，几乎每个时代都有擅长禽鸟画的大师出现，例如五代时期南唐的徐熙，西蜀的黄筌父子，以及宋代的崔白、宋徽宗赵佶等，皆有千古名作留传于世。

元、明、清是我国文化兴盛的时代。禽鸟画也从工笔进入了水墨写意时代，表现手法更加丰富多采，风格流派也越来越多。例如明代既有吕纪的宫廷院体派，也有林良、吴门唐寅等人的潇洒写意派，更有徐渭等人的狂放泼墨派。清代禽鸟画在继承明代名家流派的基础上又有了新的发展，出现了以“扬州八怪”、清末虚谷、赵之谦、任伯年和吴昌硕为代表的“海上画派”等诸多流派，这些先辈大师们都为禽鸟画发展做出了巨大的贡献。

近现代是中国画变革较大的时期，禽鸟画也随之产生了巨大的历史跨越，出现了岭南高其峰、高剑父兄弟及齐白石、徐悲鸿、张大千、潘天寿等大师，他们在禽鸟画上树立的丰碑光照后世。

禽鸟画可细分为家禽、攀禽、鸣禽、涉禽、鸢禽、雉禽、游禽等。家禽如鸡、鸭、鹅等；攀禽如鹦鹉、公凤、倒挂、葵花鸟等；鸣禽如八哥、鹈哥、黄鹂、画眉、杜鹃等；鸢禽如鹰、鹞、枭、秃鹫等；涉禽如鹤、鸕、鸬鹚、白鹭等；游禽如鸳鸯、海鸥、大雁、天鹅、野鸭、鸬鹚等；雉禽如锦鸡、雉鸡、孔雀、银鸡、竹鸡、鹌鹑等。在编辑本书册中，我们尽量选择一些日常生活中常见的禽鸟，如麻雀、喜鹊、八哥、燕、翠鸟等，以方便大家在生活中观察写生，把握禽鸟的结构形态，从而画好禽鸟画。

随着中国画在国内的日益普及，群众学习绘画的热情也越来越高涨，基础越来越深厚，因此我们有理由相信，在大家的共同努力下，中国画必将出现新的巨大的发展。作为今天的学习者，我们将成为历史的继承者和未来的贡献者！请大家努力吧！

目 录

一、画禽鸟技法

二、画禽鸟范例

三、名作欣赏

花鸟画需准备的工具和材料

笔：写意花鸟画常用的笔，有柔毫、硬毫、兼毫三类。柔毫笔有羊毫、大小提斗及染色笔类。此一类笔性软，吸水量大，宜于点花、卧叶、晕水染色等。硬毫笔有狼毫类，狼毫笔性硬富有弹性，利于勾勒，写瘦劲直线，皴擦、画坡石树干等，此类笔如衣纹、点梅、大小书画等笔。兼毫中兼有狼毫和羊毫，笔性柔硬相兼，如大小白云等。根据作画时的需要，另外还有特别的硬毫，如猪鬃、羊须、鼠须、石獾毫等硬性笔。更软的有鸡毫等。新笔使用前先用温水或冷水浸开，用后洗净挤干，理顺笔毛，将笔挂起或倒插入笔筒，这样可以延长笔的使用寿命。

墨：书画用的墨，是以墨制成的墨锭，用时在砚中加水研磨，墨锭有油烟、松烟两大类。油烟墨质细，色乌，带有蓝紫色光泽，很适合作画使用。墨锭不用时要注意收藏，避免受潮或风吹日晒，以免起胶爆裂，不合使用。现在有很多经济实惠、宜书宜画、使用方便的墨汁，很受广大书画爱好者欢迎，如“一得阁”、“中华”牌的墨汁等，开瓶之后墨味芬芳，使用时根据墨色需要适量加水即可，而不要用墨锭费力研磨。

纸：国画用纸种类很多，有宣纸、皮纸、棉料熟宣纸等。未上胶矾的叫生宣纸或生纸，适于写意或小写意。因生宣纸落墨着色时容易渗化，作画时需掌握笔中水分和行笔速度。棉料纸价廉，还有元书纸、毛边纸，其渗水性近似，价格便宜，很适合初学者习画。其他有些仿造宣纸，吸水不佳，作为练习也可以使用，但不可久用，以免出现错误的习惯意识。

砚：砚是必不可少的文房四宝之一，不过现在有了极为方便的“中华”、“一得阁”牌墨汁，砚台也就可以作为欣赏和收藏品了。上乘名砚中有端砚、歙砚，讲究的砚上有龙凤浮雕或其他饰纹图案。如作画时常用焦墨，可用墨汁在砚上稍加研墨，这样可增加浓度和色泽。

木炭条：作画前构图一般用木炭条打草稿，如出错了或需要改动，则用手帕轻轻一拂就可去掉，如用铅笔则不易擦掉。注意不可用油质的炭条起稿。木炭条也可自制，方法很简单，用桃树枝一扎装在废弃铁皮罐头桶中，桶里放砂，在火堆里闷烧即成。

准备毡毯一块（一米见方即可），作画时垫在纸下，宣纸就不会粘到桌子上了。

调色盘，有几个白瓷碟就可以，作为调色调墨用。

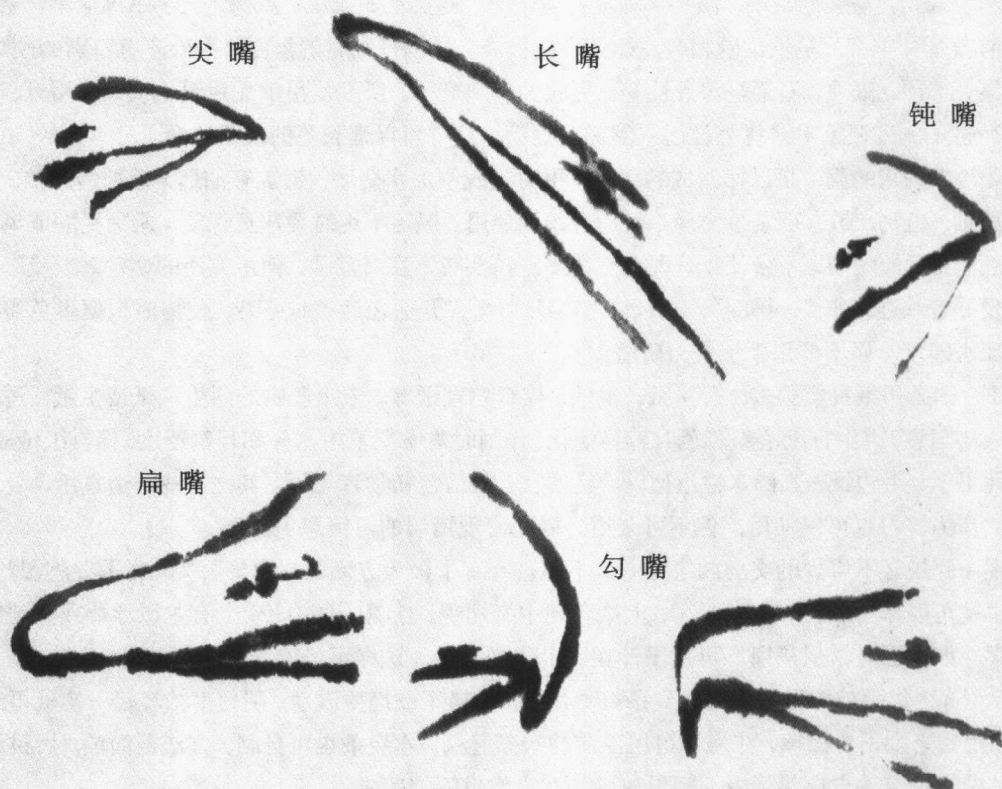
笔洗一个，也可用碗或小盆代替。

颜色，买一盒国画色即可。

画禽鸟的基本规律和构图分析

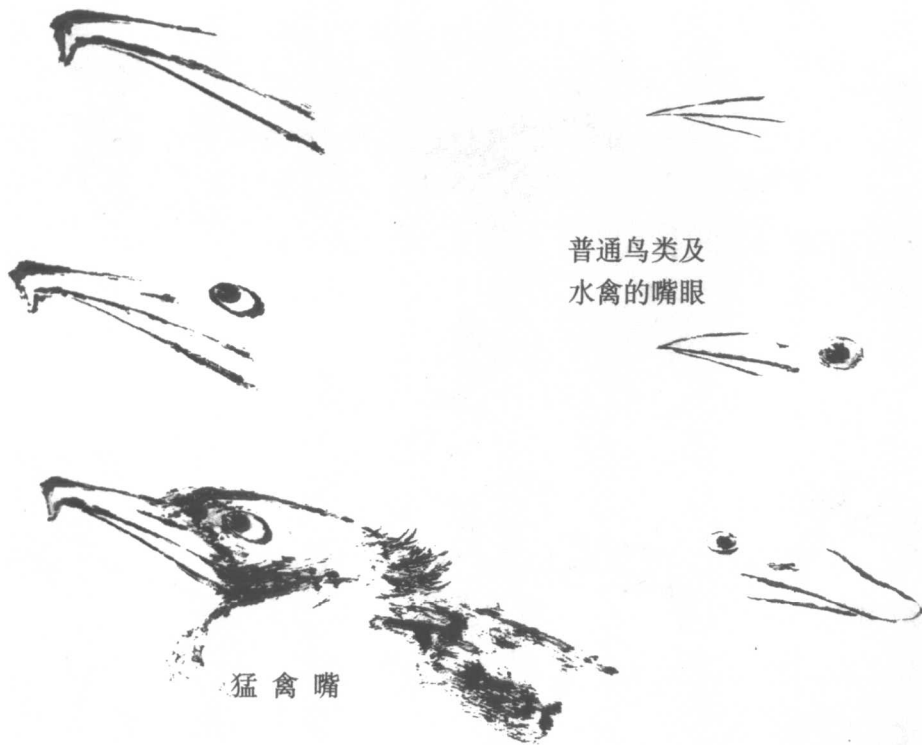
鸟的基本形态离不开椭圆的卵形，在这个基础上，加头点翅，补尾，装脚，是塑造鸟型的基本规则。鸟属于脊椎动物，种类不一，其外貌有一个基本的共性：都有头、颈、躯干、翼、嘴、尾和脚。

作画构思构图时，根据鸟的动态特征找出它的运动规律，如鸟叫、蹦跳、飞跃、息宿等都有着不同的形态表现，如欲鸣则头仰，欲飞则尾动，欲宿则颈缩。鸟生性敏捷、好动。初学者不易捕捉其生动形态，这就需要多观察揣摩，并分析它们的不同形态，掌握其规律性动姿，并将其运用到实际写生中。最初可先用铅笔或炭条，以最简练概括的笔法描绘其不同的形态和动姿，经过长期观察，让各种鸟的形态和运动特征印在自己脑中，拿起笔时，挥之即出。这样经常不断地训练，就会得心应手，从最初的写生写形阶段，提高到较高水平的写神阶段。



鸟嘴的形状与其他动物不同。鸟嘴无齿，分上下腭，角质坚硬，上腭有鼻孔，略比下腭长而厚。画嘴（学名喙）一般由三根墨线组成，上喙线、下喙线、口缝线，其中口缝线最长，下喙线次之，上喙线最短。第一笔先画中线，即口缝线，以决定口的方位；再画嘴的上喙线，以定嘴的大致形象；最后画下喙线，画下喙线时用笔宜虚轻。画小型鸟，可采用没骨画法，如麻雀、燕子的嘴短小而黑，可一笔点成。鸟嬉戏鸣叫时嘴张开，张开的嘴上下腭需分而画之，或双勾，或没骨。画上腭时用笔墨色需比下腭的要重而实，画下腭的笔墨要略虚淡。

鸟的眼睛与一般动物的眼睛有不同之处,鸟的眼睛眨动或闭目时是下眼皮动。在作画时从笔墨表现力上讲,凡是动的部分需要重点刻画,静止不动的东西一带而过,因此写意禽鸟的眼皮无需着重刻画。因普通禽鸟的眼睑很薄,眼睛瞳孔不动,眼睛略突,视物时眼神只是随头动而定向,所以叫圈眼、点睛。如水禽类中的鸭族眼睛突起,可不必画眼圈,还有小鸡及其他小型鸟类如麻雀、燕子等均不必画眼圈。而猛禽的眼睛则与一般鸟类的有所不同,如鹰,上眼眶外突(称看棚)眼睛略凹,瞳孔内藏,视物炯炯有神,因此在刻画时,上眼睑偏重,眼睛两角以墨色加以衬托,瞳孔用焦墨点画,留高光,以显露精神。普通鸟眼的部位一般与口缝线在同一条水平线上,眼在嘴角之后,而猛禽的眼睛长在口缝线根部之上,如鹰、鹭等。



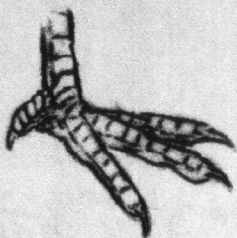
脚爪：鸟的脚爪分股、胫、跗跖、趾等几部分，股部有羽毛但一般不易看到，跗跖是明显部分。趾通常是四趾，前面三趾、后面一趾，也有前后各生二趾的，如攀禽类啄木鸟、鹦鹉等。这类鸟利用脚趾的功能攀、爬、抓、附，它的第二、第三趾在前，第一、第四趾在后，属于此类型的趾称为对足趾。

游禽足：游禽足的趾间长有蹼膜，很发达。它们的前脚脚趾完全由蹼相连，属这一类的称蹼足类，如鹅、鸭、雁、鸳鸯等。

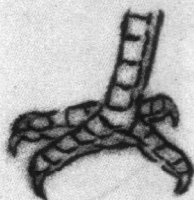
画脚爪方法有二，一种是没骨写意，用较浓墨色单笔一次写成。先画脚依序再画前中趾、内外趾、后趾，以前面三趾的中趾最长，内趾次之，外趾稍短，后趾最短。其二是勾勒画法。勾勒又有实勾和虚勾的不同，实勾是用狼毫小笔按跗跖和脚爪的形状以浓墨勾画而后点鳞节，最后用墨色平染。虚勾是以较枯的笔墨勾其形状，无需笔笔扣死，而后点写鳞节，用笔勿实，干后以淡墨色（水分不能太饱）复勒一遍，部分留有虚白。



鸣禽类足



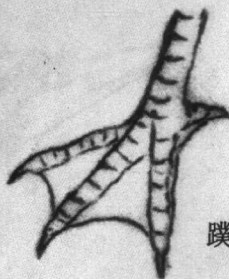
涉禽类足



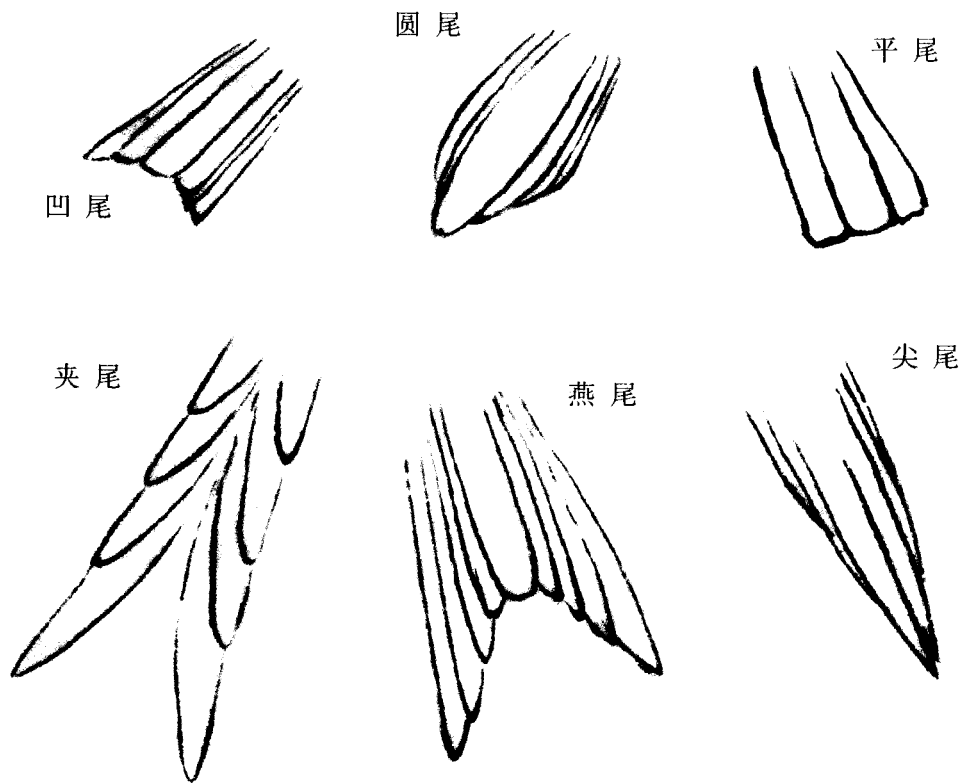
攀禽类足



猛禽足



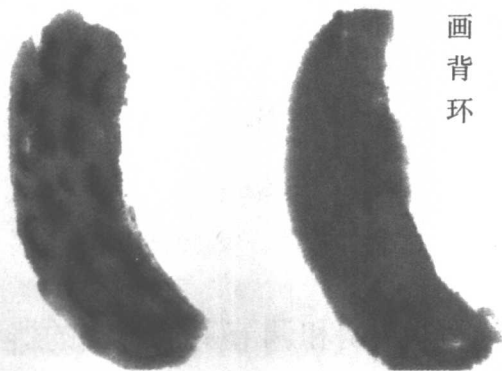
蹼足



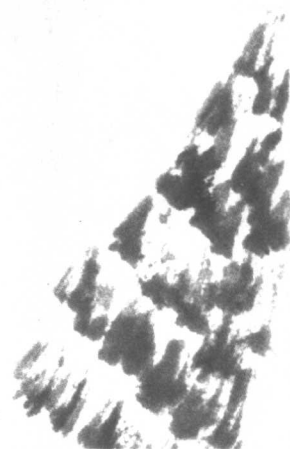
鸟尾的功能如同舵一样，是控制和调节飞翔方向的器官，在空中上升时尾羽下垂，下降时尾羽上翘，飞翔转向时，尾羽打开侧翻，行走或停留时并拢，随着身体活动或跳跃可上下左右摆动，以调节身体运动重心。

根据生态和功能，鸟尾分成很多种，如雉、鸡类长的是尖尾，鹭、鸥等类是平尾，而伯劳等是凸尾，锈眼是凹尾，圆尾的如锦鸡等，楔尾如啄木鸟等。还有些禽鸟的尾羽非常奇特，如雄鸡、雉、锦鸡、寿带、孔雀等，尾羽不仅很美，而且颜色也非常艳丽。无论什么鸟，尾都有主、侧尾羽的区别，生在尾筒基部中央部分较硬的尾羽，称主尾；长在左右对称排列的是侧尾。尾羽的基部有柔软的羽毛遮盖，这是复羽。一般来讲，尾羽同翅膀的飞羽一样。宽阔而硬，颜色也比其他部分的羽毛深，而且末梢部分色最深，朝向羽毛根部逐渐变浅，因此写意或小写意画作画时以笔蘸浓墨或浓色，从末梢起笔画向根部，先画中间主羽，而后画两边侧羽，着笔重，收笔轻，根部留飞白。

趁未干重墨点写环羽

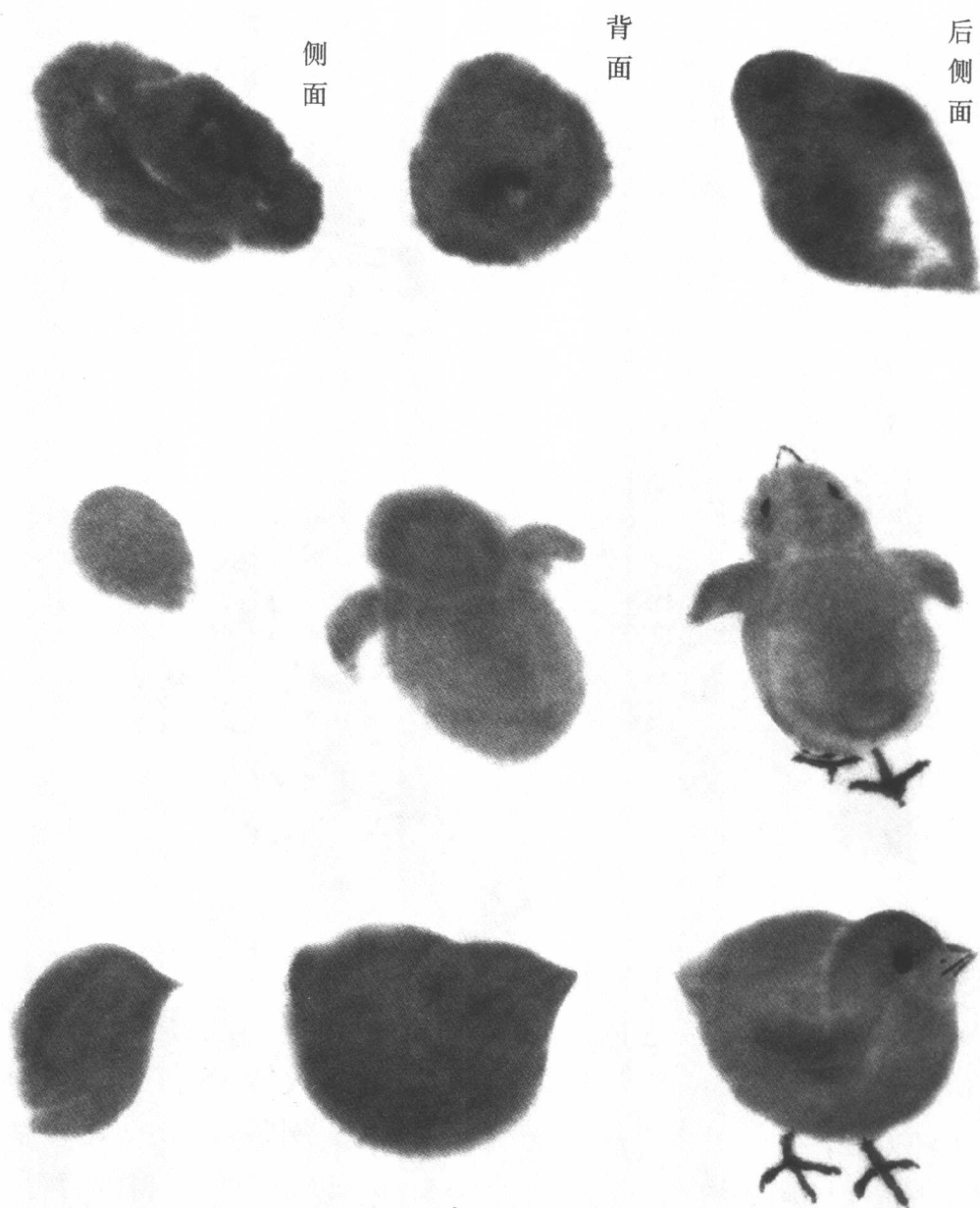


一笔淡墨画背环



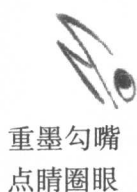
淡枯墨皴脖颈侧面





小鸡画法

用含水分较足的淡墨羊毫笔，根据不同形态，或先画头，或先画身，落笔点型，待水分向外渗到适当程度后提笔，使落笔处周围所渗墨痕恰到好处，产生毛茸茸的感觉。最后用狼毫小笔，勾嘴、点睛、画脚爪，此画法很适合画小鸡、小鸭或其他幼稚的小动物。



重墨勾嘴
点睛圈眼



中墨点
写头部



继而点画背
部重墨画两翼



重墨画尾羽，中淡
墨画胸、腹、腿。

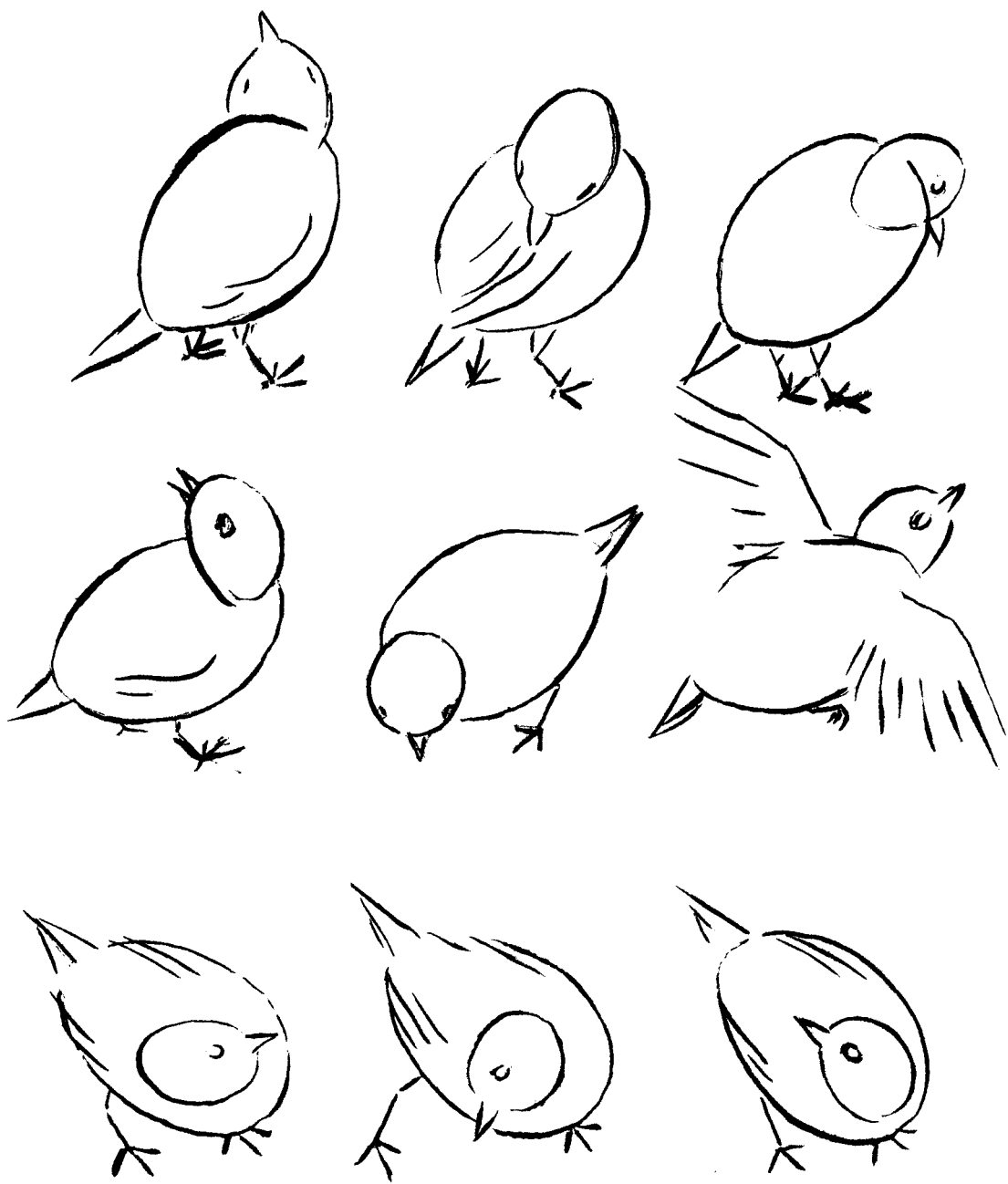


重墨勾脚爪

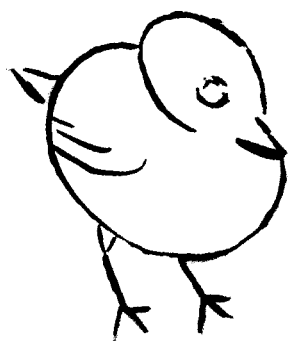
八哥又名鸛鸽，通体羽毛呈黑色且有光泽，翅和尾端有少许白斑，眼圈黄褐色，嘴和爪是橙黄色，善于效仿人语。画八哥有两种方法，其一可用重墨狼毫小笔先画嘴，圈眼，用白云笔浸清水蘸浓墨，笔尖再略蘸清水，点画头部，以定方位，再画背部，然后用笔蘸重墨点画两翼及尾羽，用中淡墨画胸腹及腿部。

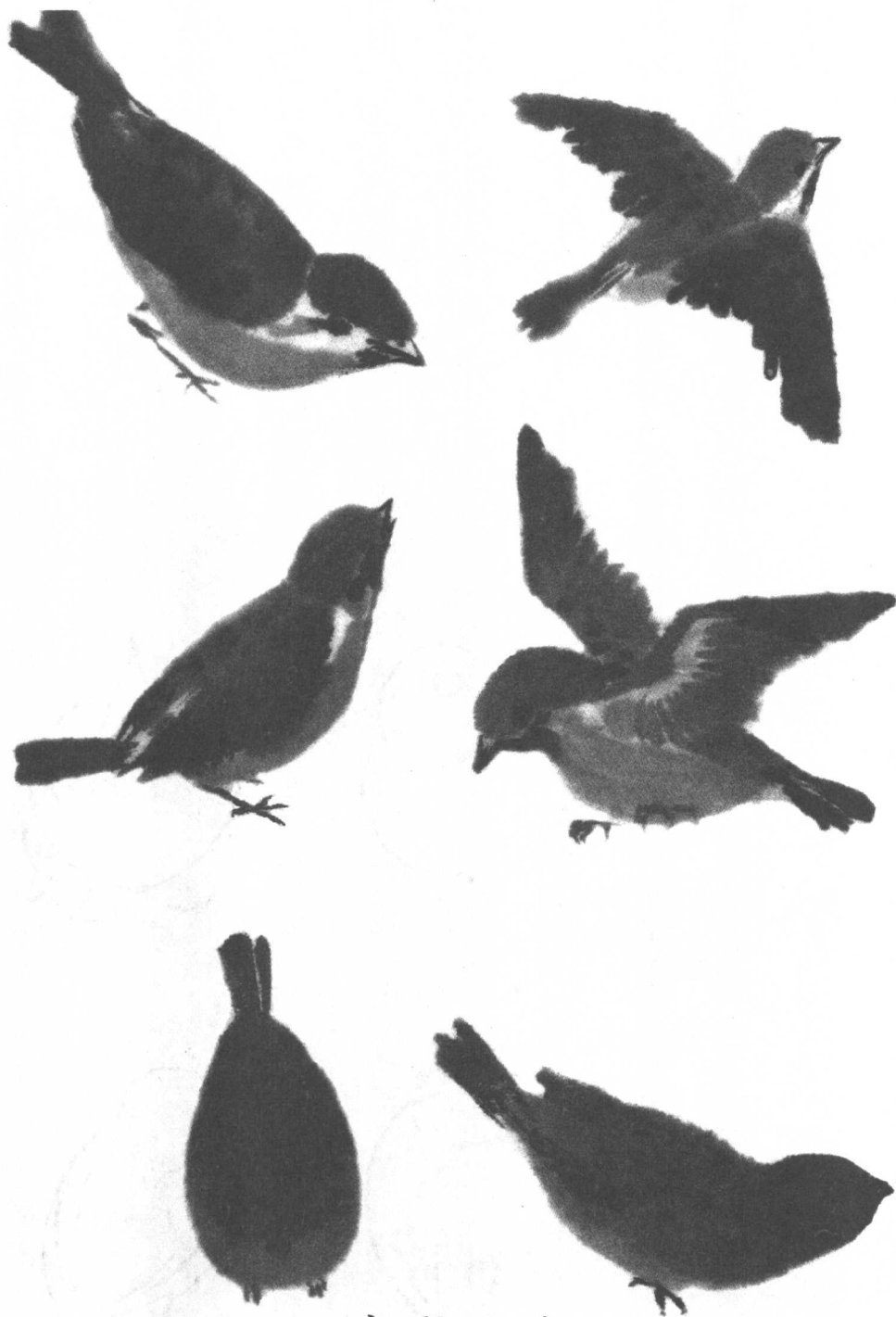
方法二可先用中浓墨点压背部，再用浓墨画翅羽和尾羽，基本定位后，再行补头，头可根据画面需要和意向来定位，用中浓墨一或两笔点画，再以浓墨狼毫笔勾嘴、圈眼、点额前冠羽。以笔上余墨加点清水画下颌、胸腹和腿部，最后以浓墨勾脚爪，如加颜色可用焦黄色渲染眼圈。





画速写可根据“鸟不离卵形”的基本规律构思构图，如进行忆写或默写鸟的动态动姿，可先草拟一个大卵形即身，一个小卵形则表示头，再安嘴，装脚补尾，这样就基本完成了鸟的大致形象。





麻雀画法

麻雀较多成群出现时，小巧灵活，简单几笔可概括其形体，一笔点头，二笔点背，三笔点腹成形，再以浓墨勾嘴、点睛及下颌处黑斑，最后添爪及背翼上麻点。