

工笔禽鸟

上

海

书

画

出

版

社

水禽类

中国画经典技法自学丛书

方严 薛俊华 编著

水禽类

方严 薛俊华 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. 水禽类 / 方严, 薛俊华编著. —上海: 上海书画出版社, 2004.8
(中国画经典技法自学丛书)
ISBN 7-80672-883-X

I.工... II.①方...②薛... 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 057681 号

☆中国画经典技法自学丛书

工笔禽鸟—水禽类   方严 薛俊华 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: shcp-ph@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 7-80672-883-X/J·798

定价: 20.00 元

目 录

经典解析	《蕉岩鹤立图》	2
写生举例	丹顶鹤	4
写生举例	鸭	10
写生举例	雁	16

经典解析	《秋水凫翳图》	22
写生举例	鹈	24
写生举例	鸳鸯	30
写生举例	鹭	36

示范作品		
双凫图		42
觅食图		43
秋韵(一)		44
秋韵(二)		45
雁		46

经典解析

蕉岩鹤立图(局部) 明 吕纪 绢本设色 纵一六六·二厘米 横一〇六厘米 中国国家博物馆藏

此画之丹顶鹤造型准确，姿态生动。鹤单脚而立，扭头回视，羽毛的处理与结构、动态极为吻合，可见是经过细心观察所得。作者对于鹤的各个部位的描绘亦很精致，例如不同部位羽毛的不同质感、鹤嘴与鹤脚的造型，都处理得非常生动。画中的湖石以墨色勾染，小斧劈皴擦，石头上端部位以白粉点雪，使鹤羽愈显明丽。

吕纪（1477—？），字廷振，号乐愚，四明（今浙江宁波）人。擅作工笔花鸟，承传黄筌父子妍丽工整的院体画风，常以鹤、孔雀、凤凰等入画。所作工笔画设色艳丽，造型工整，是明代中叶花鸟画的代表风格。

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. 墨线勾勒，用笔生动有力。
2. 淡墨染嘴、眼和颈部，以朱磬染鹤顶红。白色羽毛以薄白色罩一遍。
3. 淡墨加染嘴、眼和颈部。以朱砂染鹤顶。以薄白色分染白色羽毛。
4. 调整头及白色羽毛的色彩关系。用朱砂点鹤顶，不可草率。用较浓的白色勾出羽轴，注意方向一致。

■ 背羽、腹羽

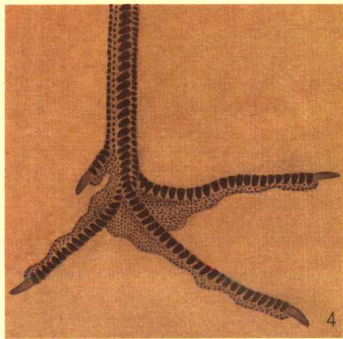
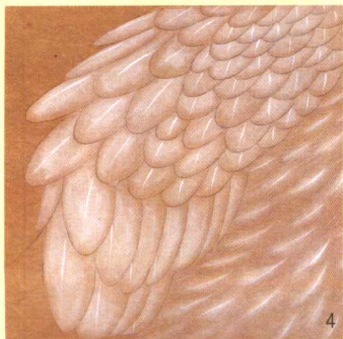
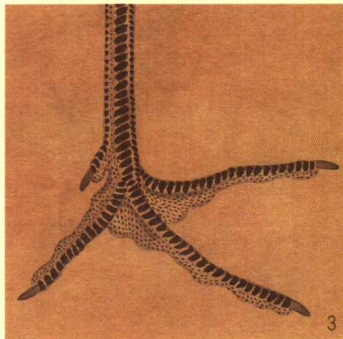
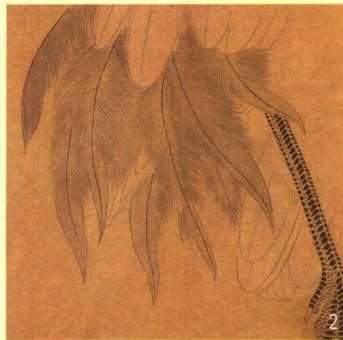
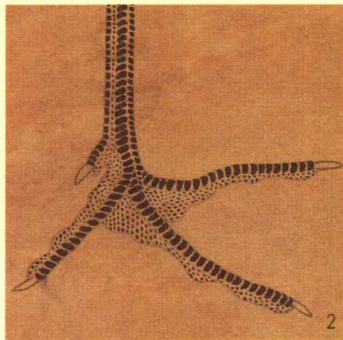
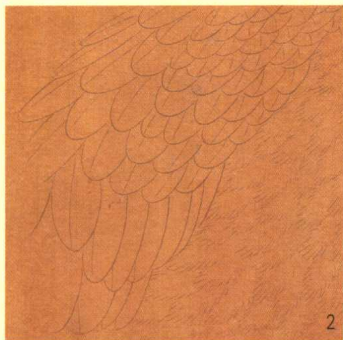
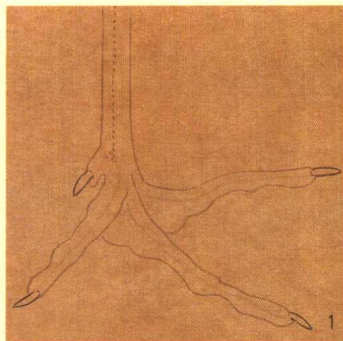
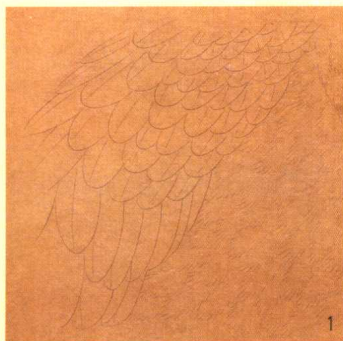
1. 淡墨勾线，注意羽毛大小要合理，不可无变化。
2. 以淡白色罩染背羽、腹羽。
3. 以白色分染背羽、腹羽，要注意用笔轻快。
4. 以白色统染羽毛。染时要有重点。用较重的白色勾羽轴。最后在绢的背面衬白色。

■ 爪

1. 中墨勾线，用线宜挺拔有力。
2. 点鹤爪的角质鳞片，用笔沉稳、厚重。
3. 以淡墨染脚爪，染出各个节点的关系来。
4. 用重墨罩染整个脚爪，罩染时不可随便，要注意用笔的不同变化。一般不可多罩，一至两遍为宜，多罩易腻。

■ 次级飞羽

1. 以淡墨染羽毛，其散开处可用淡墨丝毛，要有蓬松感。
2. 以淡墨罩染一遍，使羽片的结构完整。
3. 以淡墨染次级飞羽，注意正反面的浓淡关系。染散开处的羽毛时要细心，可连丝带染。
4. 调整墨色关系，染得不足之处要补足。

写生举例

丹顶鹤

丹顶鹤亦称“仙鹤”，体羽主要为白色，头顶红色，飞羽黑色。尾短，喙、颈和跗蹠长。写生时应注意其形体各部分的结构和比例。仔细观察身体各部位羽毛的形状、长短、刚柔、排列走向、组织规律，甚至翅羽、尾羽的根数，以及脚上鳞状角质的大小、质地和排列规律等。丹顶鹤体态优雅，一举一动颇具高人逸士的风范，于此应细心体会。写生禽鸟要有艺术处理的手法，不可如画标本那样，与对象丝毫不差。宋人写生禽鸟造型准确严谨，然而对照真鸟则又有差异，此中的差异即是艺术的概括与提炼。

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丹顶鹤的写生图。

1 用重墨勾嘴，用线要细挺有力，且要有轻重虚实的变化。嘴角处线略粗些，嘴尖线的交搭处要处理得松动自然且结构明确。眼眶以上下两笔勾出，前眼角处略细些，后眼角处略粗些。以重墨点睛用笔要圆厚。颈部黑毛用浓墨丝出，用线稍粗。以淡墨勾羽毛，用笔要轻松自然，线条要有弹性，不可勾得死板。不同羽毛用笔的力量亦须有区别。勾脚的跗部用墨要淡些，用线要劲挺而不呆板。鹤膝处勾线要重，行笔要慢，线条要沉稳而松缓，不可画得太紧。

2 用淡墨罩染次级飞羽，羽毛散开处可用连丝带染的画法。以重墨染颈部黑毛，其中颈部中轴要深些、边缘羽毛散开处要染得松，使鹤颈的羽毛有蓬松之感且不失颈部结构。渲染羽毛不可忽视骨肉的表现。以朱磬染鹤顶。用薄白色罩染鹤羽。点出脚上鳞状角质，用笔要沉稳有力。

3 分染鹤的白色羽毛，注意用笔的力量变化，不可染得太匀，要能见笔。用重墨染鹤颈与次级飞羽和脚爪，注意对各部位质感的表现。用朱砂染鹤顶。此图的背景是块湖石，画时要注意石头的墨色与鹤身上的墨色两者之间的关系，于此要细心体会。

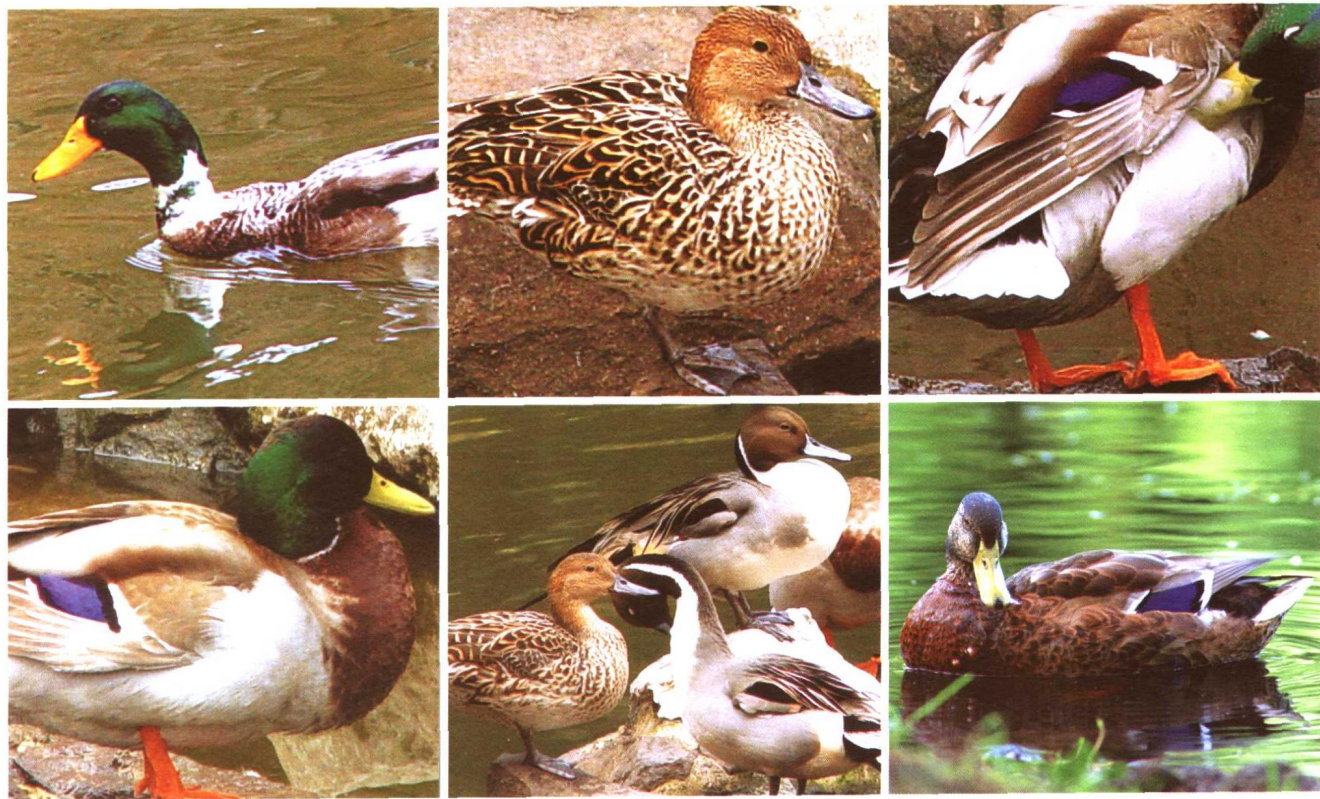

4 调整鹤的色彩关系，使轻重虚实合宜，重点突出。尤其注意关键部位的刻画，不可面面俱到，否则画面会显得平板乏味。统染鹤的白羽，使之与鹤身体的结构关系得以协调。用较重的白色勾羽轴。用厚朱砂点出鹤顶的红点，排列生动自然，不可太整齐、太均匀。调整配景，使之与主体协调。在绢的背面衬重白色，以衬托正面鹤的白羽。最后题款盖印，须注意与整个画面的关系。

写生举例

鸭

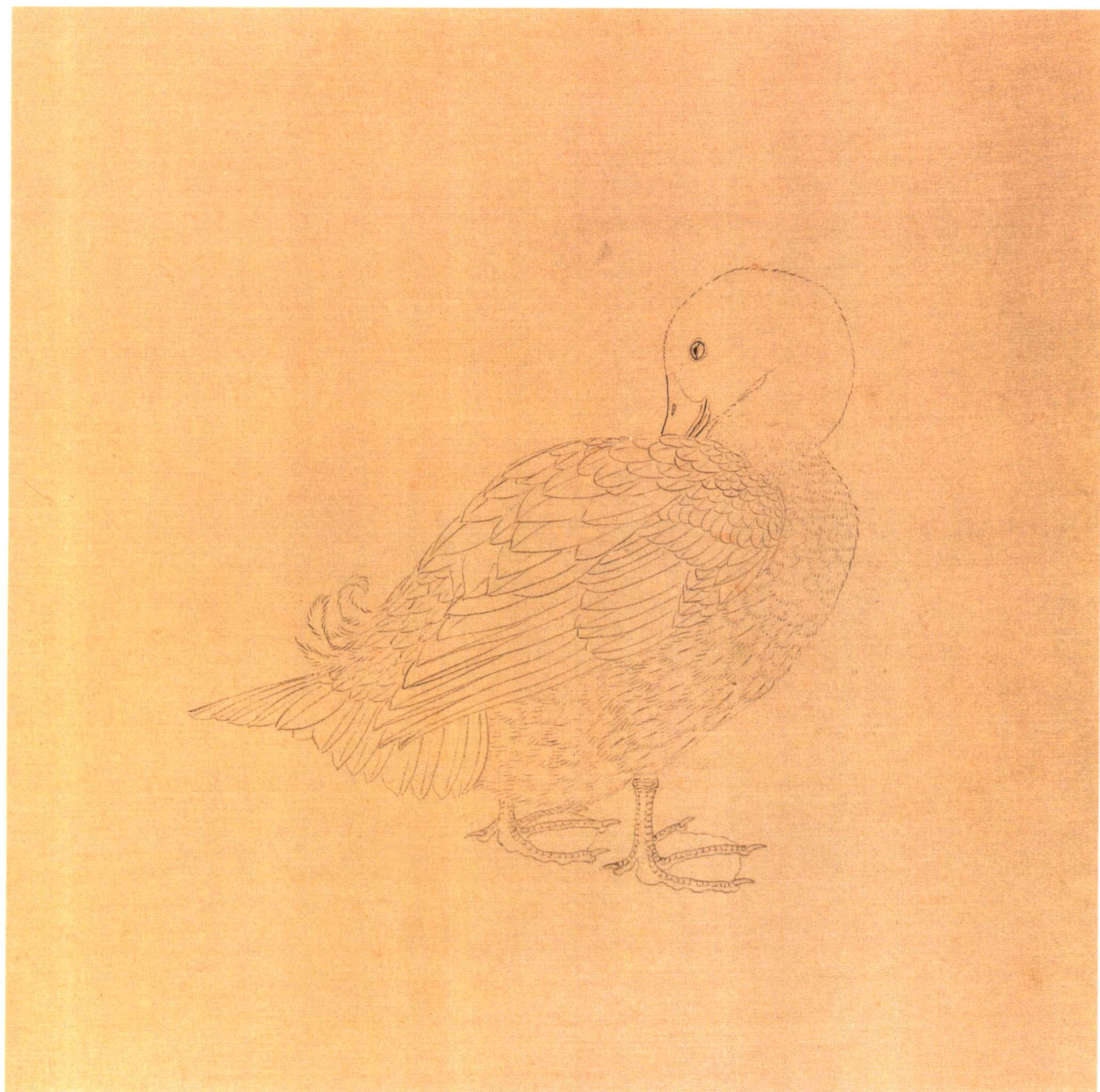
鸭为鸟纲，鸭科家禽。公鸭嘴黄色，深色的头上有白色颈圈，胸前为紫色。野生的为“绿头鸭”，毛色华丽，雌鸭毛色以淡赭为主。鸭的嘴长而扁平，尾短脚矮，趾间有蹼，翅小，覆翼羽大。鸭眼睛的位置比较高，靠近头顶附近，脖子的中段处有明显的转折关节。鸭的食囊在脖子收缩时呈明显的鼓出状。这些特征平时要仔细观察比较，在熟悉了鸭子各部位结构、特征及运动规律的基础上，再去写生便会容易很多。

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鸭的写生图。

1 以重墨勾鸭嘴，用笔要劲挺有力，表现出其质感。勾羽毛要根据不同的位置加以区别：勾鸭头部羽毛时，其头顶用线要略紧，结构要明确肯定；颈部可松些；胸部则较腹部略紧些；腹部羽毛可用丝毛的方法画羽片；背羽勾线要细挺而有弹性；翅羽与尾羽则要笔力重些。勾鸭脚用线要松，勾角质的鳞片时不可勾得太死板。脚掌部分要有用笔变化，其脚蹼与脚趾着地处用线要松、厚，行笔也要略慢，以表现其松软的肉质。

2 用淡墨色染鸭头与颈部的黑色的羽毛,要染出羽毛的蓬松感以及头与颈部的厚重感。染腰部的黑色羽毛用笔则要轻快。用淡白色罩染背部及腹部羽毛,要染得松。尾羽用淡白色染出。用淡墨染翅膀,再以草绿打底,然后罩染石青。中覆羽与小覆羽上的深黑色可以较重墨色直接点写。用淡赭石染背部及胸部的羽毛。鸭脚用淡墨染出,其中跗部用笔要略重些。

3 用较重的墨染鸭头与颈部，使之厚重感增强。腰部黑羽也用较重的墨色调整深浅，染时要有重点。用白色分染背羽及腹羽，其中腹羽要染得松，注意羽片的结构关系。加重尾羽的白色，其中羽尖可略重些。用淡墨染翅羽，染时用笔要轻快，不可拖沓。用赭红色染胸部，注意深浅关系。用淡赭石加墨染背羽，用赭石染靠近腰部的背羽。染色时要注意各部分羽毛颜色的谐调统一，不可染得太花。略加背景，注意与主体的关系。