

CHUXUEZHE ZHIYOU
初学者之友

白描百图

姜冬莲 蒋国良 ◎ 编著

花鸟鱼虫

江苏美术出版社（全国百佳图书出版单位）

目录

花鸟鱼虫概述..... 1	八哥..... 33	蜉蝣..... 66
工具与材料..... 1	鹰..... 34	蝼蛄..... 67
用笔..... 2	鹦鹉..... 35	椿象..... 68
四种线型在花鸟鱼虫中的具体运用..... 3	白头翁..... 36	天牛..... 69
鱼虫鸟体表结构..... 4	鸳鸯..... 37	豆娘..... 70
鸟虫头部基本画法..... 5	斑鸠..... 38	草蛉..... 71
鸟虫翅的主要形态..... 6	公鸡..... 39	蛾..... 72
鸟虫腿脚类型及特征..... 7	母鸡..... 40	蛾..... 73
鸟的造型方法与虫的发育变态..... 8	燕子..... 41	纺织娘..... 74
牡丹..... 9	孔雀..... 42	纺织娘..... 75
牡丹..... 10	绶带..... 43	蝈蝈..... 76
牡丹..... 11	白鹇..... 44	蝈蝈..... 77
牡丹..... 12	虎皮鹦鹉..... 45	蝈蝈..... 78
荷花..... 13	柳树鲤鱼..... 46	蝗虫..... 79
荷花..... 14	金刀木鲤鱼..... 47	蝗虫..... 80
荷花..... 15	桂花金鱼..... 48	蝗虫..... 81
荷花..... 16	荷花鲤鱼..... 49	尖头蚱蜢..... 82
鹤..... 17	肚兜兰花金鱼..... 50	尖头蚱蜢..... 83
黄鹂..... 18	木槿红鲤..... 51	蜻蜓..... 84
蜡嘴..... 19	丝瓜鲤鱼..... 52	螳螂..... 85
太平鸟..... 20	牵牛花金鱼..... 53	蜘蛛..... 86
白脸山雀..... 21	叶子花金鱼..... 54	蟋蟀..... 87
鸭..... 22	蝶兰金鱼..... 55	瓢虫..... 88
鸽子..... 23	石蟹兰金鱼..... 56	上：银杏八哥 下：戴胜..... 89
翠鸟..... 24	吊钟扶桑金鱼..... 57	左：圣果山雀 右：紫荆云雀..... 90
翠鸟..... 25	木槿鲤鱼..... 58	上：腊梅山雀 下：石榴蜡嘴..... 91
白鹭..... 26	牡丹金鱼..... 59	上：芙蓉翠鸟 下：寿桃知了..... 92
葵花鹦鹉..... 27	带形草鲤鱼..... 60	上：荷花太平 下：绶带牡丹..... 93
红嘴蓝雀..... 28	花瓣鲤鱼..... 61	左：柳枝蚂蚁 右：蘑菇蝗虫..... 94
伯劳..... 29	红缪鲤鱼..... 62	上：鲤鱼浮萍 下：木槿鲤鱼..... 95
锦鸡..... 30	牛蜂..... 63	上：鲤鱼狐尾草 下：红鲤睡莲..... 96
鹌鹑..... 31	蝴蝶..... 64	
麻雀..... 32	蜗牛..... 65	

白描百图

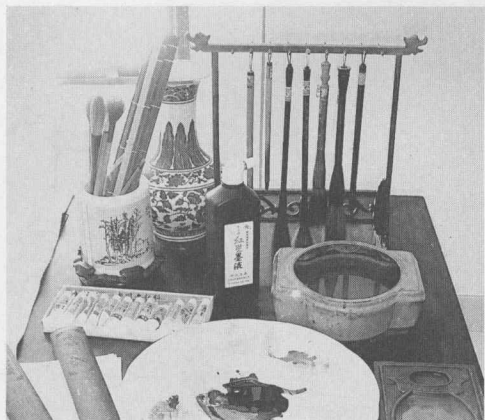
——花鸟鱼虫

※ 花鸟鱼虫概述

在中国画中，禽鸟与花卉经常结合在一起表现，所以统称花鸟画。一般常见的昆虫大多生长在草丛里，所以画家也习惯地称它们为草虫，草虫画从属花鸟画科。鱼是花鸟画科中的一个类别，中国画常以画寓意，在民间，因“鲤”与“利”，“鱼”与“余”谐音，所以画鱼的作品有着吉庆、富贵、有余、如意的含义。我国花、鸟、鱼、虫画法在世界艺坛上独树一帜，只有用中国的毛笔才能惟妙惟肖地刻画花、鸟、鱼、虫的细末微妙之处。

要画好一幅形神兼备、生机盎然的花、鸟、鱼、虫画并非易事，除了要有熟练的表现技巧，还应该知道各种花、鸟、鱼、虫的形态特征、生理特征、生理习性以及与之相适应的各种环境，只有这样才能完整、准确、生动地表现它们。初学画者需要一些技法书籍作为参考，帮助提高自己的理性认识和技法知识，并可临摹一些前人和当代擅长花、鸟、鱼、虫画家的优秀作品，以提高作画过程中的应变能力和创作水平。

※ 工具与材料

笔：笔分羊毫、狼毫、兼毫笔。羊毫长锋笔多用于画树、石的线条，短锋笔多用于皴擦和点划花瓣。狼毫笔属硬毫笔，含水分较少，笔锋弹性较强，使用时多表现方硬的线条，适于画树干、石头等。除羊毫、狼毫笔之外，还有软硬适中的兼毫笔，如猪鬃笔、石獾笔等。画工笔勾线描需要准备几支质量较好的狼毫细笔，要求笔锋尖细、聚锋、富弹性。如“衣纹”、“叶筋”、“花尖”等。

墨：画国画一般选用“顶烟”、“贡烟”、“漆烟”墨，都属高级油烟墨。现在大部分画家使用“一得阁”、“曹素功”、“书画”墨汁，也可用研的墨，可根据个人爱好选用。

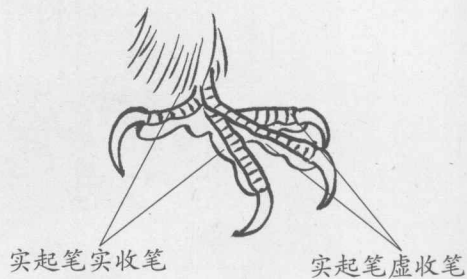
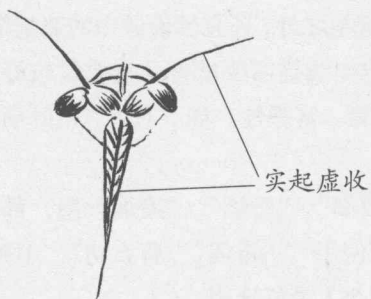
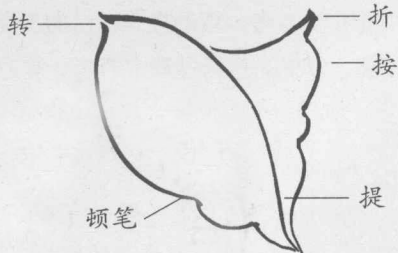
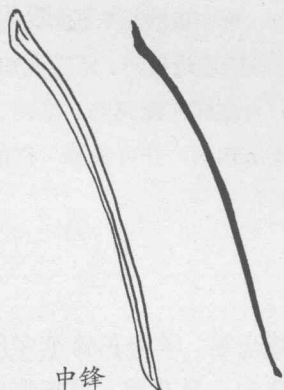
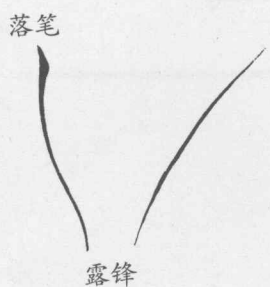
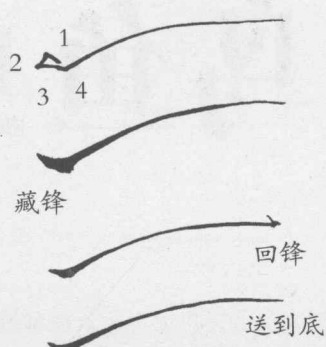
纸：宣纸是特制的中国画材料之一，有生宣和熟宣之分。生宣纸渗化易发墨，适于写意。熟宣不易渗化，不发墨，适于工笔。除生宣、熟宣纸外，还有单层宣、多层宣、夹宣、皮宣、毛边纸等，也都可作为练习用的画材。

颜料：中国画常用的颜料有三种：一种是块状的，一种是粉状的，一种是袋装的。前两种色的颗粒少、色度少、无沉淀；后一种比前两种经济，使用方便，但略有沉淀。

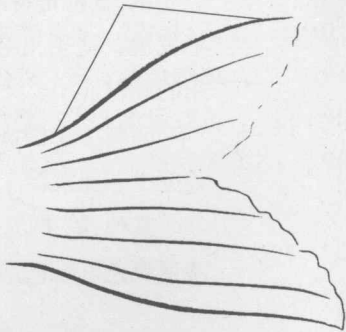
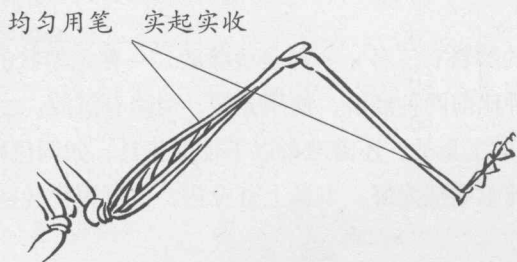
其他：除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色碟、笔洗、毡布等。笔洗用来提供清水，洗笔调色。毛毡用白色纯羊毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

※ 用笔

白描线条的笔法来源于书法。每一条线在笔法上都有起笔、行笔、收笔三个过程,对起笔、行笔、收笔的要求,清朝刘熙载在《艺概·书概》中说:“逆入、涩行、紧收是行笔要法。”所谓“逆入”是指起笔藏锋,即欲右先左、欲左先右、欲下先上、欲上先下、逆入平出,以使线条含蓄而劲力内敛。“涩行”是指行笔速度要慢。行笔稳、速度慢,笔锋的压力才能均匀,压力均匀线条才能均整。“紧收”是指收笔回锋。起笔藏锋、收笔回锋是用笔最基本的法则,但在外形上也有圆笔与尖笔的区别。起笔、收笔中藏锋回锋的圆与尖,其表现效果在白描中称为“虚”与“实”,这种圆与尖即虚与实的变化称为线型变化。线型变化共有四种类型:实起笔实收笔、实起笔虚收笔、虚起笔实收笔、虚起笔虚收笔。此四种线型变化在白描中按生活物象的结构变化而交替使用,是白描最基本的用线方法。

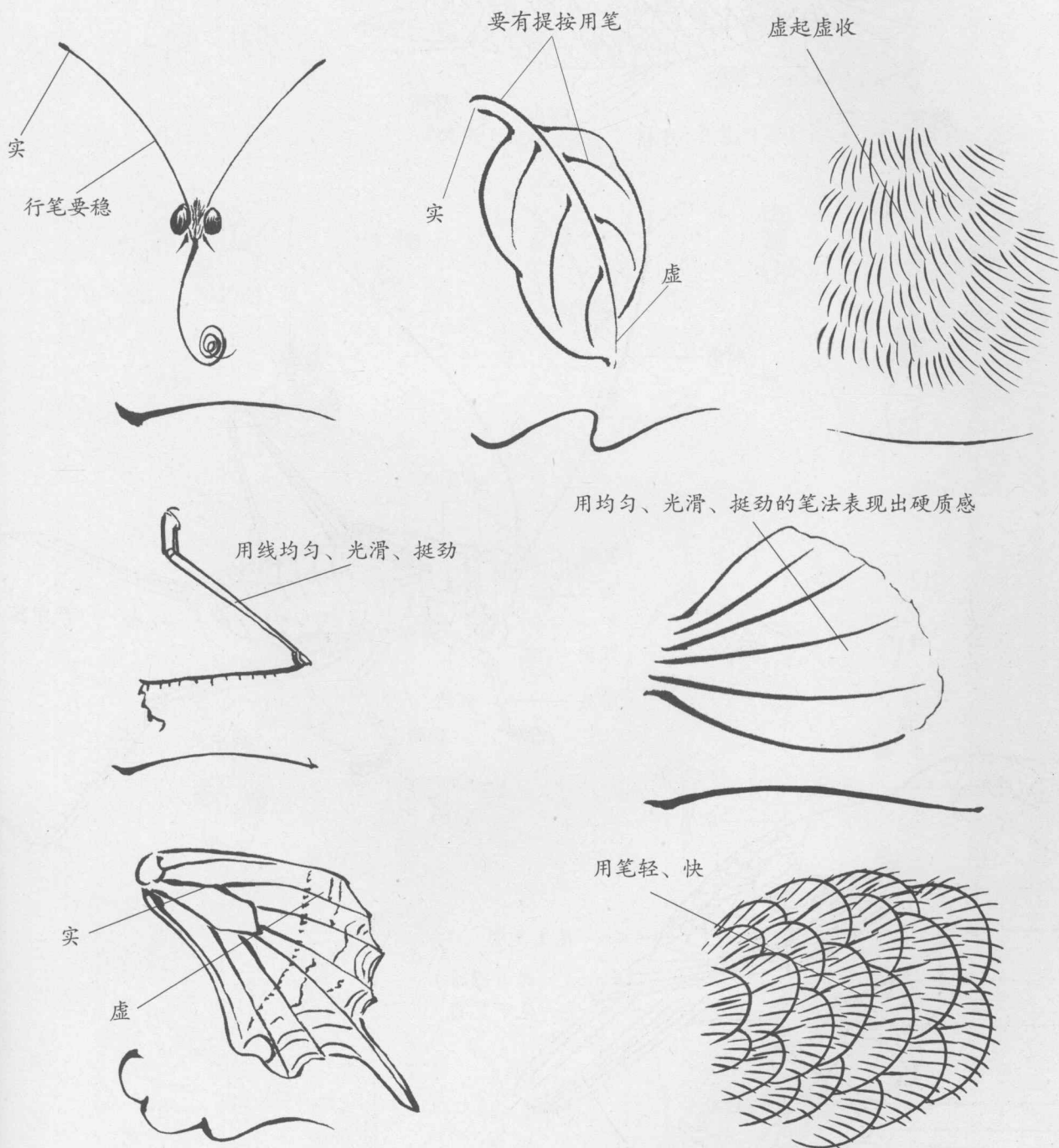

由虚到虚

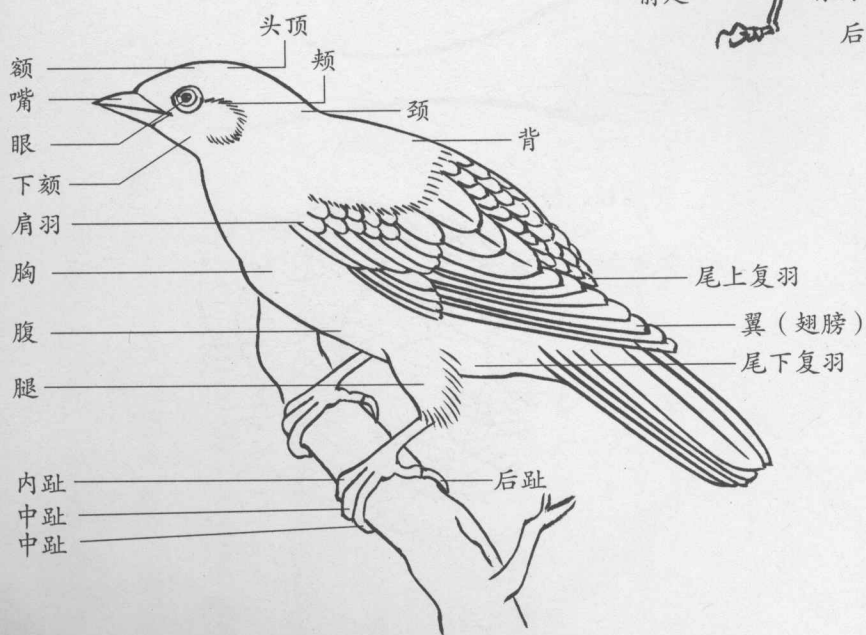
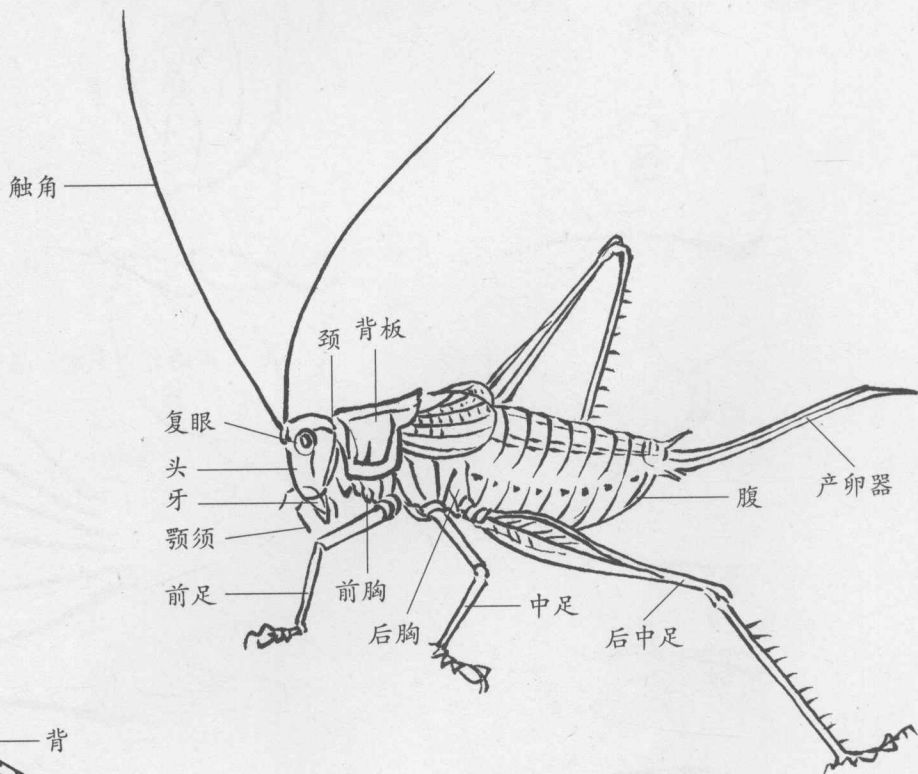
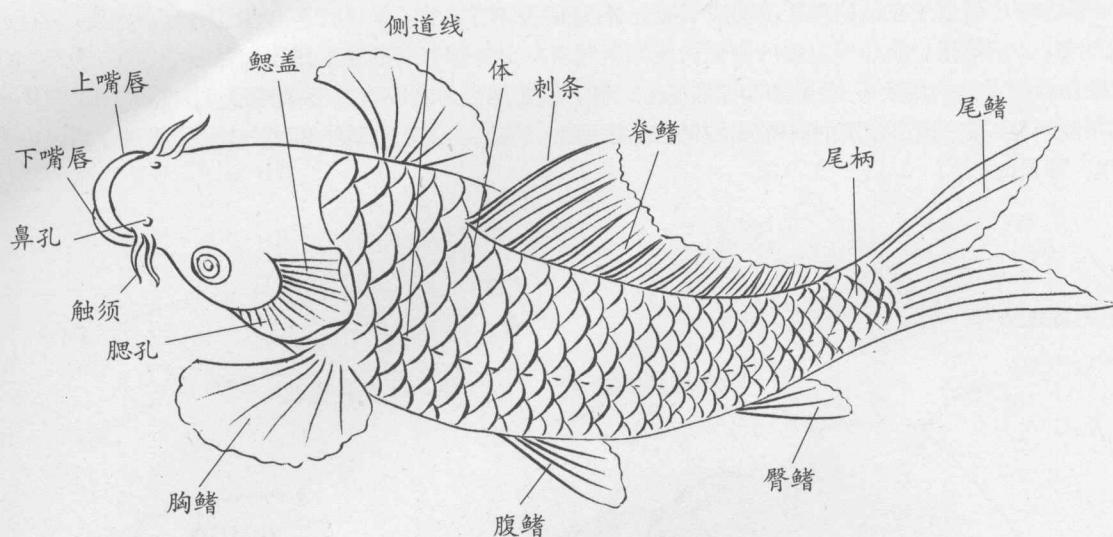
※ 四种线型在花鸟鱼虫中的具体运用

由于表现对象不同，所用笔法亦不同。初学者在宣纸上勾线很难，尤其是勾画工笔草虫的细线很难掌握。笔上水分大，线条画得就很粗，水分小，行笔不畅，很涩滞，这是个矛盾，须在长期实践中去掌握。勾画时笔尖上的墨可在吸水纸上预先把水分吸干，笔上稍留有淡墨即可（墨要先在画碟上调得不浓不淡）。行笔时要不快不慢，中锋用笔，速度均匀，落笔要轻，行笔要稳，做到起不结，止不虚为妙。（用笔浓、淡、干、湿的变化，应根据花鸟鱼虫各部分的质感，用不同的线条勾画。如：草虫腹部色淡而质感柔软，就要用淡墨柔软的线条表现；胸部和四肢感觉较硬，就要用挺劲的笔法写出；翅部透明，就要用干笔快速画法；长须用笔，接近头部用线稍粗，尖端渐细，用刚中带柔的笔法徐徐画出。线条不仅是造型的基础，也是传神的手段，古人所谓：“失之毫厘，谬以千里”即是此理。）

※ 鱼虫鸟体表结构

鱼虫鸟的种类虽多，形态构造也各式各样，但是相互之间，却有共同的主要特征。初学者可根据图示仔细比较、归纳。

鸟、虫的生活习性与形体特征各有不同，基本上可分为如图所示的几大类型。

猛禽类 苍鹰

涉禽类 白鹭

游禽类 家鸭

鹑鸡类 石鸡

鸠鸽类 家鸽

攀禽类 杜鹃

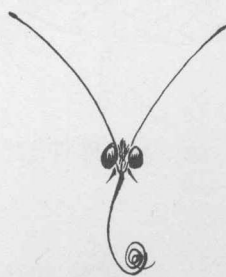
鸣禽类 百灵

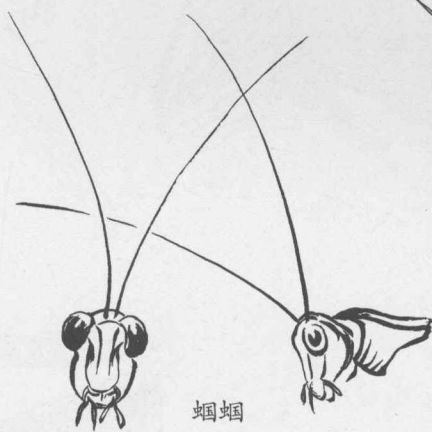
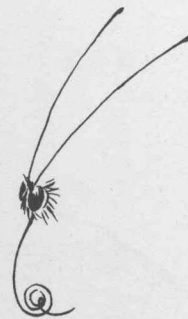
陆禽类 孔雀

蜻蜓

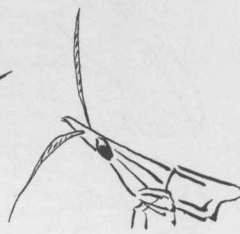
蝶

蛎蛎

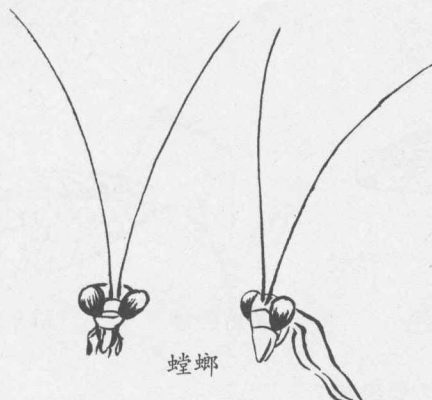
尖头蚱蜢

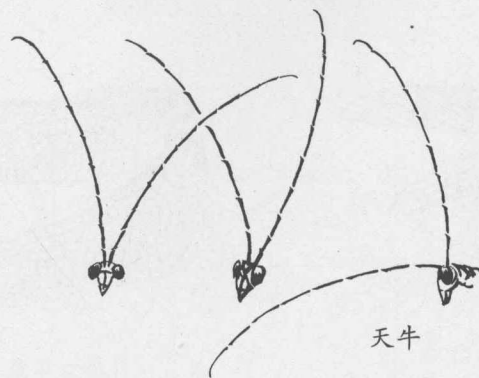
蜂

蝉

螳螂

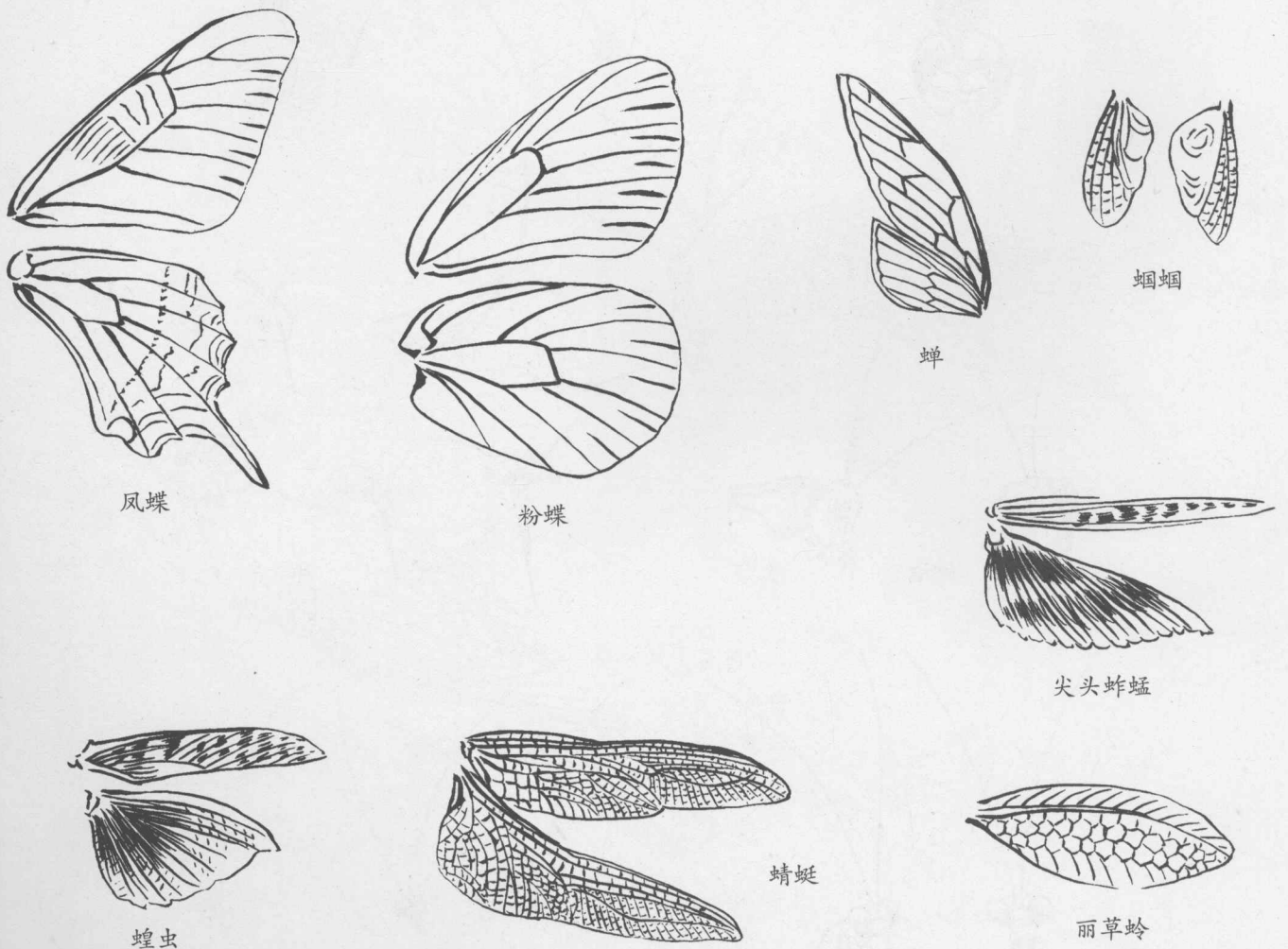
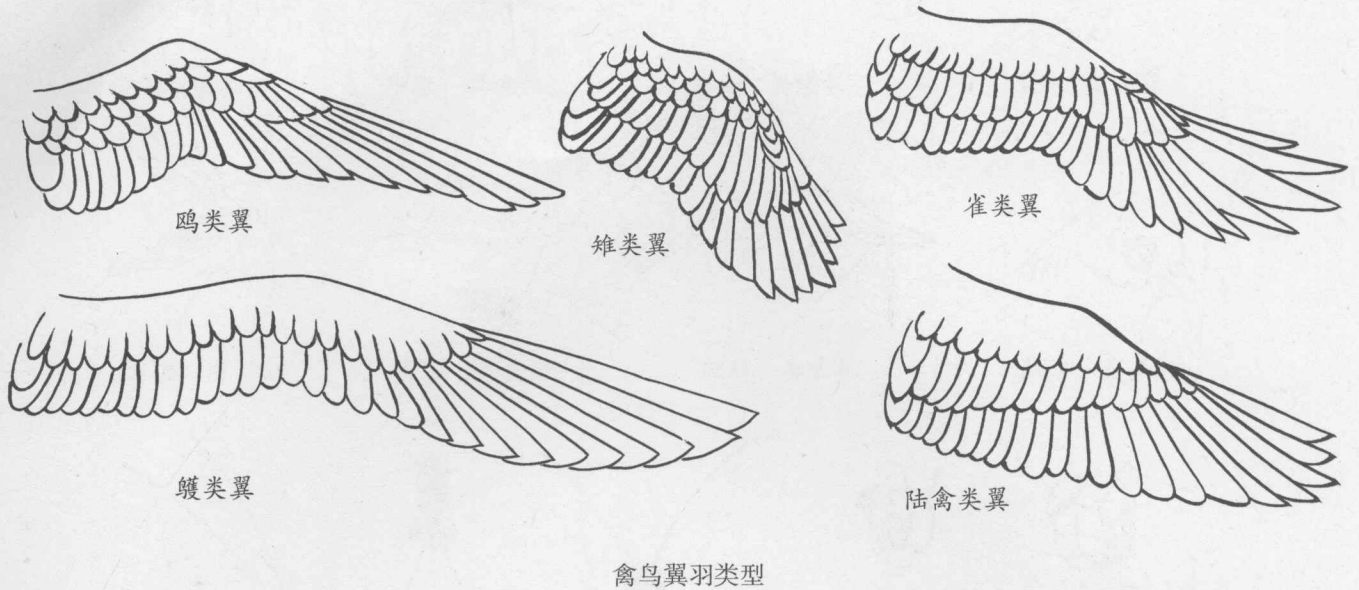
天牛

※ 鸟虫翅的主要形态

鸟的翅翼由复羽、飞羽、小翼羽三部分组成。复羽分为大复羽、中复羽、小复羽；飞羽分为初级飞羽、次级飞羽、三级飞羽。小翼羽长在第一指骨上，通常是竖排的三片。（附图：禽鸟翼羽类型）

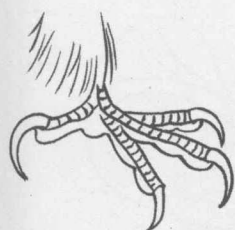
草虫翅类型分为覆翅、半鞘翅、鞘翅、鳞翅、膜翅，变化主要在翅脉上。如下图：几种常见草虫翅的主要形态。

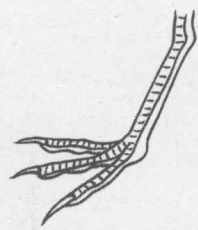
※ 鸟虫腿脚类型及特征

禽鸟的脚由跗蹠、趾和爪组成，各趾分离称为离趾型，脚的形态与功能适应，可分为下列各种：不等趾足、对趾足、异趾足、半对趾足、并趾足、前趾足、离趾足、索趾足。可参见下列图示。

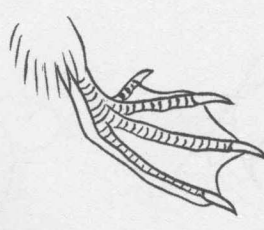
昆虫具有六足，每只足由六节构成，按其不同的功能，足可以分为以下几种不同的类型：步行足、跳跃足、捕捉足、开掘足、游泳足、携粉足。下图列举了几种常见昆虫的后足类型，为初学者比较、学习。

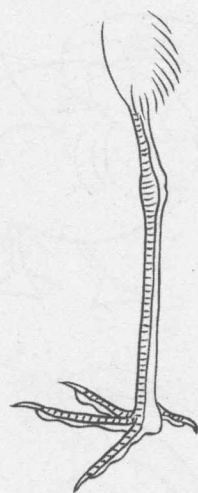
离趾型 (鹰)

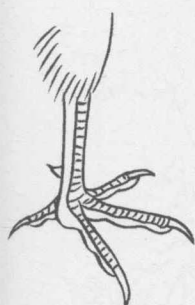
离趾型 (三趾鹑)

金蹠足 (鳊鸟)

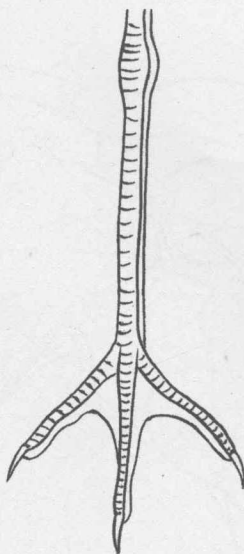
半蹠足 (关蹠鹑)

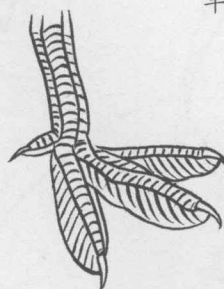
离趾型 (锦鸟)

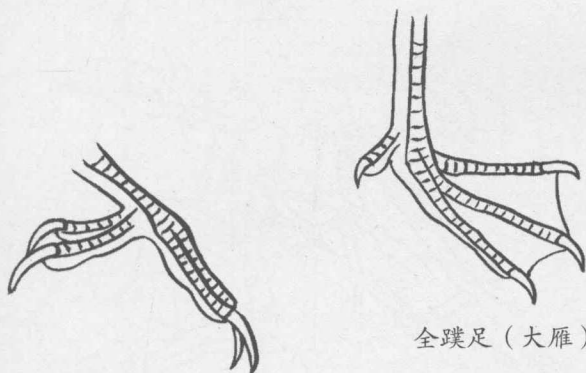
离趾型 (鸵鸟)

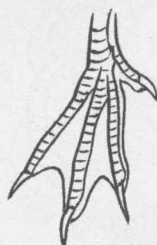
离趾型 (丹顶鹤)

瓣蹠足 (鸕鶿)

全蹠足 (大雁)

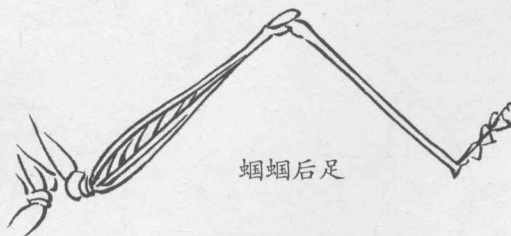
凹蹠足 (燕鸥)

前趾型 (雨燕)

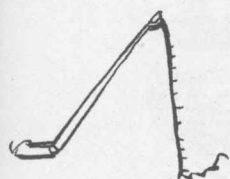
尖头蚱蜢后足

蝈蝈后足

蟋蟀足

螳螂后足

螳螂前足

天牛足

蜻蜓足

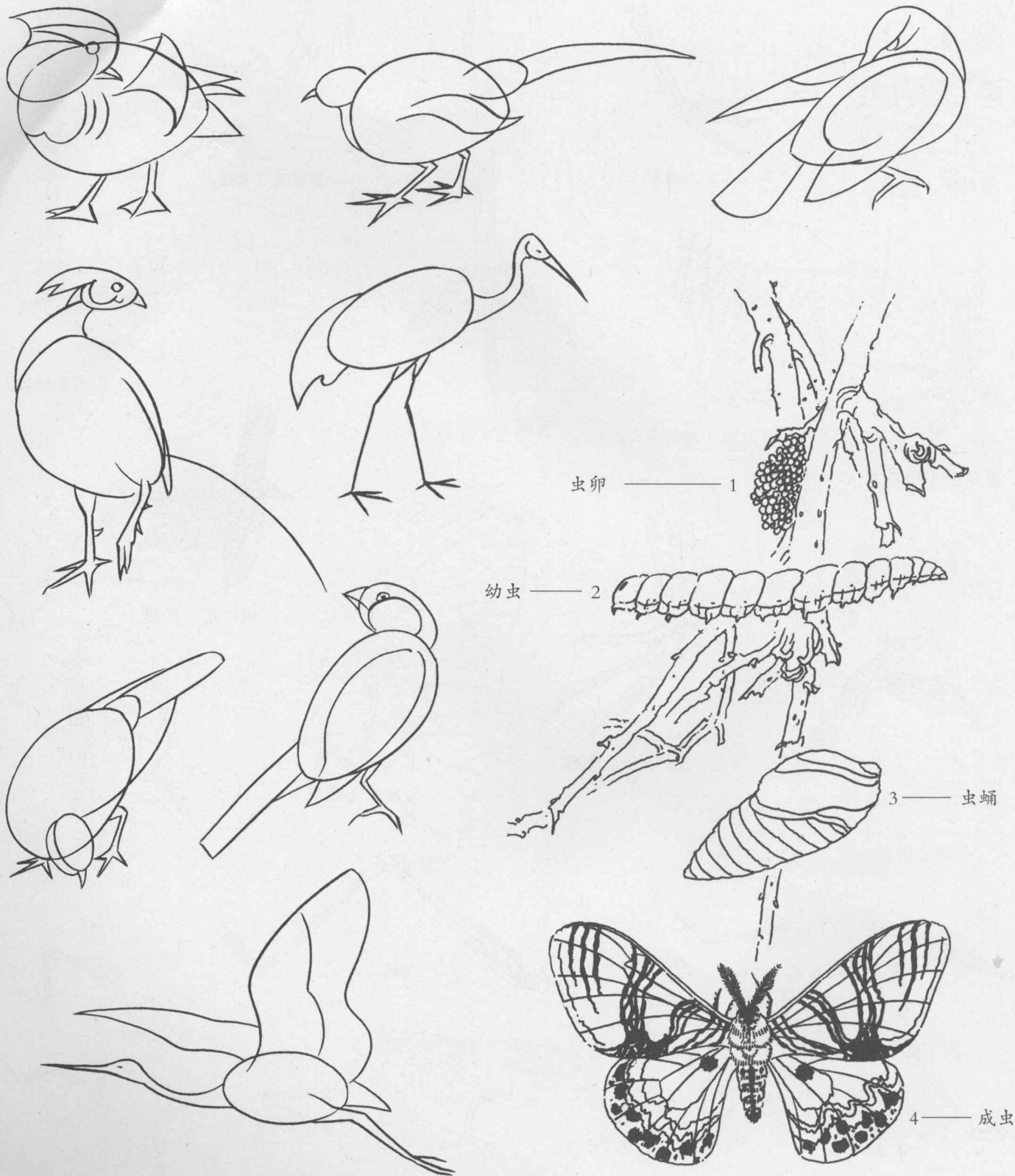

蝉足

※ 鸟的造型方法与虫的发育变态

禽鸟的基本形都呈卵形,躯干是较大的卵形,头部是较小的卵形,动态变化主要在头、爪、翼几个部位,躯干变化不大,起稿时,可先画出躯干部,再根据动态添加头、尾、翅、爪。

昆虫的发育与变态大致可分为两类,即不完全变态和变态。如蝗虫的发育过程,称为不完全变态。菜粉蝶的发育过程是完全变态,如图示顺序:虫卵——幼虫——虫蛹——成虫。

牡丹

牡丹

惟有牡丹真國色
花開時節動京城

戊子年春月東蓮寫於通城

牡丹

牡丹

荷花

荷花

荷花

初学者之友

白描百图——花鸟鱼虫

15

