

周康正◎编著

中国写意画入门轻松学

禽鸟

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

中国写意画入门轻松学

禽鸟

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

中国写意画入门轻松学. 禽鸟 / 周康正编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-115-31238-9

I. ①中… II. ①周… III. ①写意画—花鸟画—国画技法 IV. ①J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第047787号

内 容 提 要

禽鸟是写意花鸟画不可或缺的内容,也是国画初学者十分感兴趣的绘画题材。本书共8章,由浅入深地讲解了国画的基础技法及禽鸟的各种姿态的画法,并细致地介绍了鸣禽、攀禽、雉禽、游禽等的画法。本书图文并茂,以精挑细选的案例及详细的步骤展示为主,可使初学者快速掌握国画的绘画技法,并使其加深对写意国画的理解。

本书适合国画初学者阅读,也可以作为国画培训机构的教材。

中国写意画入门轻松学: 禽鸟

- ◆ 编 著 周康正
责任编辑 郭发明
执行编辑 董雪南
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/12
印张: 7
字数: 148千字 2013年5月第1版
印数: 1-4000册 2013年5月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-31238-9

定价: 32.00元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录

第1章 基础入门

1.1 毛笔	5
1.2 宣纸	6
1.3 墨和砚台	6
1.4 颜料	7
1.5 其他工具	8

第2章 不同姿态

2.1 站立姿态	10
2.2 微蹲姿态	10
2.3 枝头站立姿态	11
2.4 俯视姿态	12
2.5 向上飞行	13
2.6 飞行姿态	14
2.7 起飞姿态	15
2.8 正面姿态	16

第3章 鸣禽

3.1 麻雀的画法	19
基本画法	19
创作技法	21
3.2 黄鹂的画法	24
3.3 灰喜鹊的画法	27
3.4 八哥的画法	30
基本画法	30
创作技法	32
3.5 山雀的画法	35
基本画法	35
创作技法	37

第4章 攀禽

4.1 翠鸟的画法	40
斑头翠鸟的画法	40
蓝翠鸟的画法	42
4.2 白头翁的画法	44
4.2 燕子的画法	47
双燕的画法	47
飞燕的画法	50

第5章 雉禽

5.1 山鸡的画法	54
5.2 竹鸡的画法	58

第6章 涉禽

6.1 仙鹤的画法	62
6.2 白鹭的画法	64

第7章 猛禽

7.1 鹰的基本画法	68
墨鹰的画法	68
7.2 学八大山人画鹰法	71
7.3 学李苦禅画鹰法	73

第8章 游禽

8.1 鸭子的画法	77
8.2 鸳鸯的画法	80

基础入门

国画是我国的传统

绘画形式，是用毛笔蘸水墨、色彩作画于绢或宣纸上；题材主要有人物、山水、花鸟和草木花卉；技法可分为工笔和写意两种。中国画强调意境，讲究以形写神，形神兼备。中国画同书法、篆刻相互影响，形成了显著的艺术特征。我们都知道工欲善其事，必先利其器，所以在准备绘画之前，先了解一下国画的常用工具，主要包括：笔、墨、纸、砚和国画颜料等。本章将详细讲解这些工具的使用方法和注意事项。

第1章

1.1

毛笔

在中国画材料中，毛笔是最重要的工具之一，对毛笔特性的了解程度会直接影响到中国画学习的深度。

在写意画中，常用的毛笔有胎毛笔、狼毫笔（笔头由黄鼠狼的毛制成）、紫毫笔（又称兔肩紫毫笔）、猪毫笔（又

称猪鬃笔）、羊毫笔和兼毫笔等，其中以紫毫笔、羊毫笔和狼毫笔为佳。

胎毛笔

胎毛笔的笔头是由婴儿第一次剪下来的头发制成的，不少父母会为了子女制胎毛笔以作纪念。相传，古时一书生上京赴考，以胎毛笔为文，竟高中状元，故胎毛笔又称『状元笔』。

狼毫笔

以东北产的黄鼠狼尾为佳，称『北狼毫』、『关东辽尾』。狼毫的笔力劲挺，宜书宣画，但不如羊毫笔耐用，价格也比羊毫贵。常见的品种有兰竹、写意、山水、花卉、叶筋、衣纹、红豆、小精工、鹿狼毫（由狼毫和鹿毫制成）、豹狼毫（由狼毫和豹毛制成）、特制长峰狼毫及超品长峰狼毫等。

猪毫笔

用纯猪鬃为原料制成笔头，有白色的和黑色的，还有麻色的，其特点是挺拔、单根独立不拢抱，笔头呈散型。

紫毫笔

用山兔背上一小部分的墨针尖毛为主要原料制成笔头，紫毫笔表面有光泽，锋颖尖挺，毛杆粗壮、直顺，将其润湿并捏成扁平型后，仔细观察可以看出锋颖细长，呈黑褐色半透明状。紫毫笔分为纯紫、二花、三四花、五六花、七八花等。

羊毫笔

羊毫笔的笔头是用山羊毛制成的，笔头比较柔软，吸墨量大，适于表现圆浑厚实的点画，比狼毫笔经久耐用，其中以湖笔为多，常见的有大楷笔、京笔（或称提笔）、联锋、屏锋、顶锋、盖锋、条幅、玉笋、玉兰蕊和京楂等。

兼毫笔

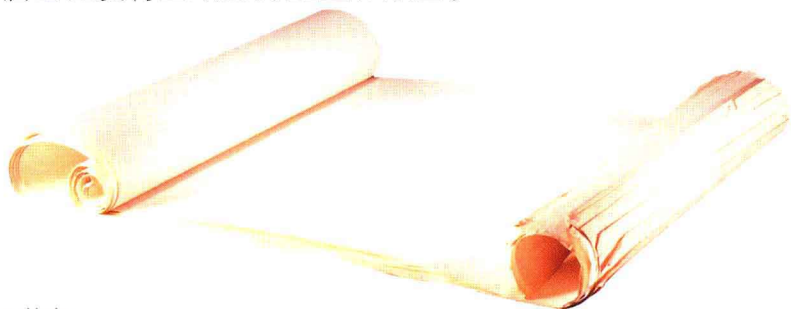
用几种细毛混合在一起制成的毛笔，通常称兼毫笔。常见的品种有羊狼兼毫、羊紫兼毫，如五紫五羊，七紫三羊等。此种笔兼具了几种细毛笔的长处，刚柔适中，价格也适中，为书画家常用。种类有调和式和心被式。

毛笔的笔锋可依其长短分为长锋、中锋和短锋。长锋的提按幅度大，画出的线条有弹性，节奏感强，易画出婀娜多姿的线条；用短锋画出的线条凝重、厚实、少灵动之气；中锋则兼而有之。

1.2 宣纸

与写意画笔墨最为匹配的载体无疑为安徽泾县出产的宣纸，在发挥写意画笔墨表现力方面无出其右，可按照纸面的洇墨程度将宣纸分为生宣和熟宣。

2. 熟宣

熟宣是在生宣上涂上明矾后，形成的一种纸质较硬、吸水能力较强的宣纸。熟宣宜于绘工笔画而非写意画，其缺点是久藏会出现“漏矾”或脆裂现象。

1. 生宣

生宣的吸水性和沁水性都很强，易产生丰富的墨韵变化。在生宣上采用泼墨法、积墨法作画，能形成水走墨流的艺术效果。用生宣作画追求的便是这种“多变”的墨趣，落笔即定，水墨渗沁迅速，非熟练者不易掌握，也正是这种神奇的多变性，吸引了自古至今无数的名人巨匠在追求墨韵、变化方面不停地探索着。

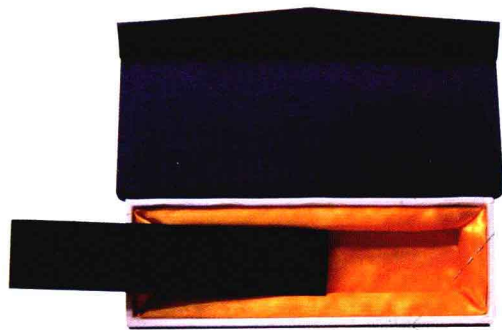
1.3 墨和砚台

根据制墨原料的不同，可将常用的墨分为油烟墨和松烟墨两种。砚台用于研磨及盛墨。根据材料的不同，可将砚分为石砚、砖砚和瓷砚等，其中以石砚为佳，石砚中最著名的当属端砚和歙砚。

1. 油烟墨

油烟墨由桐油烟制成，墨色黑而有光泽，能表现出墨色浓淡的细致变化，宜画山水画。

2. 松烟墨

松烟墨黑而无光，多用于画翎毛及人物的毛发，山水画不宜使用。

3. 砚台

要选择石质坚韧、细润、易于发墨、不吸水的石砚。若石质过粗，研出来的墨汁就不细腻，墨色变化较少；若石质太细、过于光滑，则不容易发墨。

1.4 颜料

我国唐代的绘画以重彩设色为主流，自宋代水墨画盛行以来，绘画更倾向于淡雅、含蓄，色彩的运用逐渐衰退。习画者应该对传统的绘画颜料有所认识，作多面性的发展，或者，与水墨作更佳结合。传统的颜料分为矿物性颜料和植物性颜料两大类。

矿物性颜料是从矿石中提炼出来的，其特点是色彩厚重，覆盖性强，常用的颜料如下。

石绿：通常呈粉末状，使用时须兑胶。可根据细度将石绿分为头绿、二绿、三绿、四绿等，头绿最粗、最绿，后面的依次渐细、渐淡。

石青：性能与用法大致与石绿相同。石青也分头青、二青、三青、四青等几种，头青的颗粒粗，较难染匀，应多染几次。

朱京：又叫辰京，以色彩鲜明呈朱红色为佳，也可制成墨状。朱京不宜与石青、石绿调和使用。

朱膘：是将朱京研细，兑入清胶水中，浮在上面呈橙色的部分。

赭石：又称土朱，提炼于赤铁矿，呈浅棕色。目前，赭石大多被精制成水溶性的胶块状，无覆盖性。

白粉：可分为铅粉、蛤粉、白垩等数种。蛤粉由海中的文蛤壳加工而成，日久易“返铅”而变黑，用双氧水清洗则可“返白”。白垩(白土粉)在古代壁画中常被用到，历久不变色。

植物性颜料透明、色薄，没有覆盖性。常用的植物性颜料如下。

花青：用蓼蓝或大蓝的叶子制成蓝淀后，再提炼出来的青色颜料。用途相当广，可调藤黄成草绿或嫩绿色。

藤黄：南方热带林中的海藤树，从其树皮凿孔，会流出胶质的黄液，以竹筒承接，干透即可使用。藤黄有毒，不可入口。

胭脂：是用红蓝花、茜草和紫梗这三种植物制成的暗红色颜料。以胭脂作画，长时间后会出现褪色的现象，目前多以西洋红取代这种颜色。

植物性颜料

矿物性颜料

颜料多经研漂或处理后出售，大致可分为已加胶和未加胶两种。已加胶的颜料(如花青、赭石、朱膘等)被制成块状存于小杯中，或被制成小片状，装成一小包。这类颜料可随时蘸水使用，较方便，以“轻胶”者较佳；未加胶的颜料(如石绿、石青、白粉、朱砂等)多呈粉末状，须调和胶水才能使用，使用起来较麻烦。

1.5 其他工具

在学习写意国画前，除了要准备上述的基本工具之外，还要准备调色盘、贮水盂、镇纸等工具。

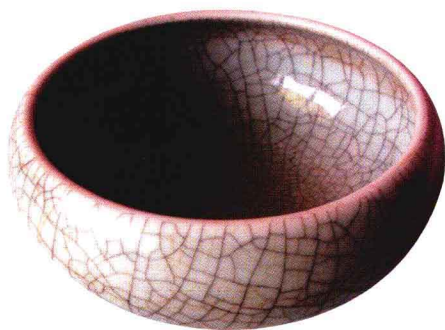
1. 调色盘

调色盘以白色的瓷器制品为佳，应准备小碟子数个。储色应用梅花盘及层碟，不同的颜料应该分开储存。

2. 镇纸

镇纸，指写字、作画时用以压纸的东西。现今常见的多为长条形，故也称镇尺、压尺。

3. 笔洗

笔洗是一种古老的书画用品，是用来盛清水的。清水有两个用途：一是兑入墨里，将墨汁调到合适的程度；二是在书写结束后，用于清洗笔头上的墨，使毛笔容易保存。

不

同姿态

鸟的种类丰富、形态多样。可以在书中欣赏到各种鸟的优美身姿和灿烂的羽色，这扩大了鸟的绘画表现范围，丰富了花鸟画的题材内容，使画家们在学习和创作时有了更多的选择。本章将主要讲述不同姿态的鸟的写意技法，包括各种姿势的写意技法详解。通过本章的学习，可对鸟的画法有一定的了解。落笔准确、运笔熟练、得心应手、意到笔随是写意的最高境界。

2.1

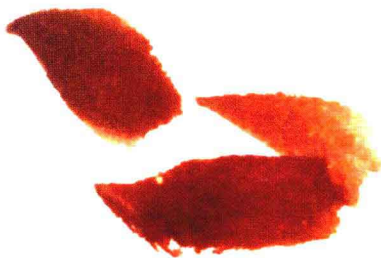
站立姿态

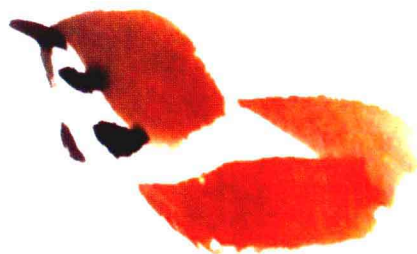
站立姿态是最常见的鸟的姿态，其头部略微向上偏，翅膀基本是合在一起的，只能看到很小的腹部，尾巴略微向下倾，可以看见斑点。画斑点的时候要注意透视和大小的变化。

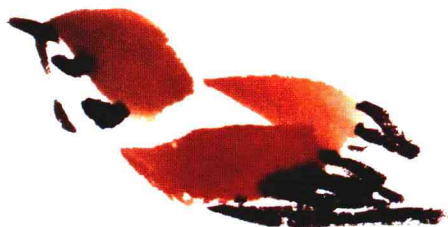
1 首先，用兰竹笔将赭石和墨调和，再用笔尖蘸淡墨，用侧锋在纸面上点出头部。

2 用上一步的方法画出麻雀的翅膀，注意颜色的浓淡过渡。

3 画出眼、嘴及脸部轮廓，注意用笔的虚实。

4 用浓墨勾出麻雀的翅膀，要留白才能体现出翅膀的质感。

5 画尾羽的时候，要注意墨色的转折和墨色叠加的运用。

6 用浓墨勾出麻雀背部的斑点，并将麻雀的肚子画出来。

完成效果

7 用浓墨加少许的赭石，画出麻雀的爪部。

2.2

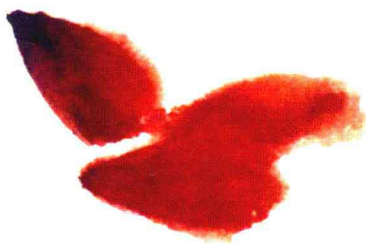
微蹲姿态

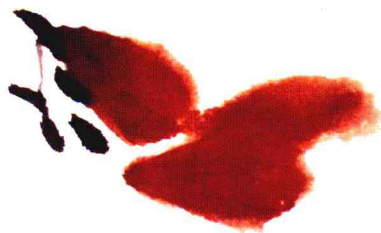
微蹲姿态：头部、身体略向前倾，翅膀叉开一点，可以看到很大一部分，尾巴平行于翅膀，可以看见斑点；腿部比较短，显得爪比较大。在画的时候，要注意爪部线条的粗细变化。

1 用兰竹笔尖调浓墨，点出麻雀头部。

2 用赭石调少许的水，画出麻雀的翅膀，边缘要淡一点。

3 用浓墨点出麻雀的眼睛、嘴巴和脸部的斑点，用淡墨勾出麻雀脸部的形状。

4 用浓墨加少许赭石画出麻雀的翅膀和尾羽，注意羽毛的表现。

5 用赭石加水调几下，画出麻雀的肚子和大腿，注意颜色的过渡变化。

6 用浓墨点画出斑点，要大小不一。

2.3 枝头站立姿态

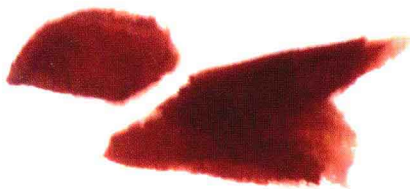
枝头站立姿态：头部较圆，翅膀微微张开，翅膀上的羽毛平行排列，羽尾略微向上翘起，身体微向前倾，可以看到少量的斑点。画的时候要注意姿态的把握及颜色的深浅变化。

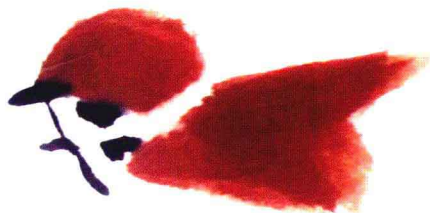
7 用浓墨画出麻雀的腿部和爪，注意腿部的结构。

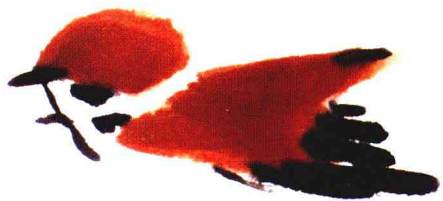
1 用大兰竹笔蘸赭石，点出麻雀头部。

2 画出麻雀的背部，留下水的痕迹会比较自然。

3 用浓墨点出眼睛和嘴巴，注意墨色的过渡。

- 4 用浓墨勾出麻雀翅膀，要注意翅膀的大小变化及透视关系。

- 5 用浓墨画出麻雀的尾羽，尾羽要一边尖一边圆。

- 6 用赭石加水调和一下，画出麻雀的肚子，要留下水的痕迹。

- 7 根据麻雀的腿部结构，画出爪部，注意线条的停顿及变化。

- 8 用浓墨点出麻雀背部的斑点。

- 9 用赭石调墨画出枝干，颜色要与麻雀的颜色相协调。

2.4 俯视姿态

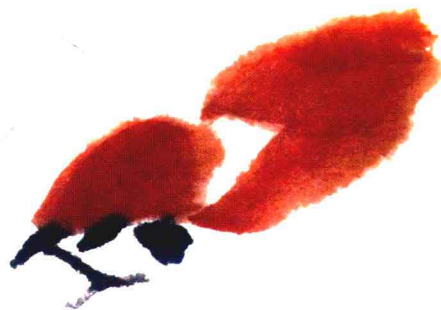
俯视姿态是鸟在观察一些东西的时候的姿态，身体向下倾，头部较低，翅膀基本可以看全，翅膀分开得较大，尾巴向上翘起，画时要注意它的动势。

- 1 用赭石加水点出麻雀的头部。

- 2 用大笔侧锋交叉画出麻雀的翅膀，注意麻雀的姿态。

- 3 用浓墨勾出眼睛、脸部轮廓及脸部的斑点。

4 画出麻雀的翅膀，注意质感的表现。

5 用浓墨两笔画出麻雀的尾羽，注意尾羽的造型和弧度。

6 用赭石画出麻雀的腹部。

7 用浓墨画出麻雀的爪部，注意爪部的造型。

8 蘸汁绿和藤黄，中、侧锋兼用画出花枝。

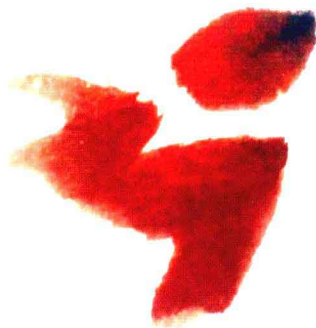
2.5 向上飞行

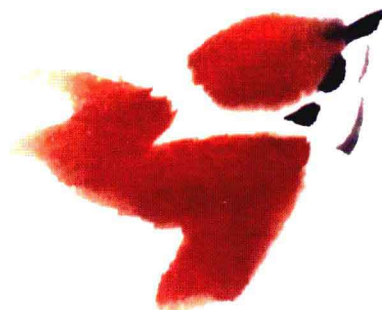
向上飞行的姿态，头顶比较大，比较明显。可以完全看到嘴巴；翅膀完全张开，可以体现翅膀的全貌，羽毛的大小由前向后依次递减。绘画时要注意羽毛的不同形状。

1 用赭石点出麻雀头部，笔尖要蘸一些浓墨。

2 用赭石调水画出翅膀，边缘要浅一点。

3 用浓墨画出眼睛和嘴巴，用淡墨画出脸部。

4 蘸浓墨，中锋用笔画出翅膀，注意翅膀的交叉和排列。

5 画出尾羽，两边羽毛要有区别。

6 用小号狼毫笔，蘸重墨调淡墨，点出麻雀背部的斑点。

7 淡墨加浓墨调少量的花青，点出麻雀的肚子部分，注意墨色的过渡。

8 用淡墨并在笔尖蘸浓墨画出麻雀的爪部，注意线条的灵活性。

2.6

飞行姿态

飞行姿态比较优美，翅膀向上翘起，尾羽基本和身体平行，略微向上倾一点，可以看到肚子、脸部和嘴部。画时要注意墨色的变化。

1 用赭石点出麻雀头部。

2 用赭石画出麻雀的背部。

- 3 用赭石画出麻雀的翅膀，边缘可表现出少许的笔触以体现质感。

- 4 用浓墨加淡墨画出麻雀的脸部轮廓、眼睛及脸部的斑点。

- 5 用浓墨加点淡墨画出翅膀，翅膀呈扇形，线条要大小不一。

- 6 用淡墨加浓墨画出尾羽，注意尾羽的交叉的关系。

- 7 用淡墨调赭石画出麻雀的肚子部分，注意颜色的过渡变化。

- 8 用小狼毫笔勾出爪部，注意其形态。

- 9 蘸汁绿和藤黄，中、侧锋兼用，画出花枝。

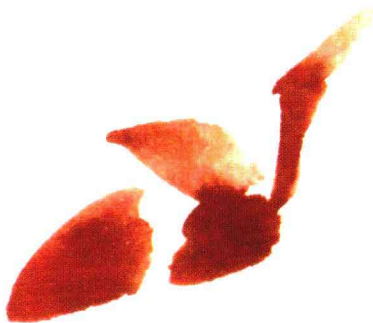
2.7 起飞姿态

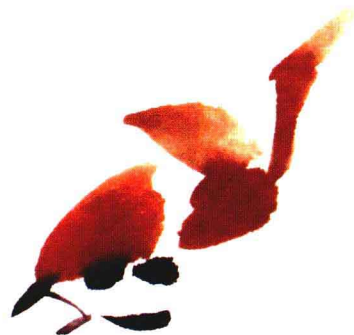
鸟起飞时，头部微低，脸部呈半圆形，可以完全看到腹部和翅膀，羽毛大致呈扇形依次排开，尾羽向下倾斜、微微张开。绘画时，要注意麻雀起飞的动态及墨与颜色的浓淡变化。

- 1 蘸赭石，中、侧锋用笔画出麻雀头部。

- 2 将赭石蘸水调一下，笔尖浓、笔肚淡，侧锋画出麻雀的背部和翅膀。

- 3 用浓墨点出麻雀的眼睛、脸部轮廓及斑点。

- 4 根据鸟的姿态画出翅膀，注意羽毛的透视关系及层次变化。

- 5 用浓墨画出麻雀的尾羽。注意两个尾羽的区别及变化。

- 6 用赭石调淡墨，大笔画出麻雀的肚子。

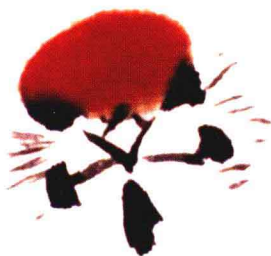
2.8 正面姿态

麻雀正面姿态的头部比较大，完全可以看到面部特征，眼睛分布在面部两侧，嘴巴呈菱形，脸部的斑点分布在嘴的下方和脸部两边，呈米粒状，脸部两边有少许的短毛，可以看到肚子及很少的翅膀，爪部呈倒三角状，尾羽几乎重叠。

- 7 用小笔画出麻雀的爪部，注意爪部的形态。

- 1 用赭石画出麻雀的头部，正面头部的形状要一端尖一端圆。

- 2 用浓墨画出脸部的细节，注意层次感的表现。

- 3 用赭石调淡墨画出麻雀肚子的形状，不要画得过圆。

- 4 用赭石加少许的藤黄调和，画出翅膀，再用浓墨画出翅膀上的羽毛。

