

当代画家技法表现丛书

龚雪青

Gong Xueqing Gongshiqing

工笔禽鸟

工笔禽鸟画作为一个独立的画种形成于唐代，成熟于五代，繁荣于明清。五代时期，“黄家富贵”“徐熙野逸”，这两大画派成为后世工笔禽鸟画之祖。在宋代由于皇帝的推动设置画学画院，因此画家辈出，作品颇多，成为工笔禽鸟画的鼎盛时期。元代时工笔禽鸟画以墨代色，笔法细腻。到了明清时期，水墨禽鸟画以磅礴的气势加市面画交，以禅画创造的没骨画法也对后人产生了很大的影响。清末的工笔禽鸟画首次进行了中西合璧的形式，所画禽鸟造型准确，立体感强，色彩讲究，使人颇受启迪。

李晓明 主编 龚雪青 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

当代画家技法表现丛书

龚雪青

Gong Xueqing Gongbi Qinniao

工笔禽鸟

李晓明 主编 龚雪青 著

作者简介

龚雪青，河北省任丘市人，职业画家，别署九墨堂主人，师从工笔名家路雨年、清华美院教授申伟。现为河北省美术家协会会员，沧州地区美术家协会理事，作品多次入选中国美术家协会举办的工笔画大展。出版个人著作《工笔荷花博古画法》，合集有《名家工笔扇面精选集》、《名家十大名花精选集》等。

图书在版编目(CIP)数据

当代画家技法表现丛书. 龚雪青工笔禽鸟 / 李晓明主编; 龚雪青著. —合肥: 安徽美术出版社, 2011. 7
ISBN 978-7-5398-2956-2

I. ①当… II. ①李…②龚… III. ①工笔花鸟画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第146054号

当代画家技法表现丛书·龚雪青工笔禽鸟

李晓明 主编 龚雪青 著

出 版 人：郑 可

责任编辑：朱阜燕 刘 园

装帧设计：徐琳祺

责任校对：司开江 陈芳芳

责任印制：李建森 徐海燕

出版发行：时代出版传媒股份有限公司 安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F 邮编：230071

营 销 部：0551-3533604（省内） 0551-3533607（省外）

出版热线：0551-3533611 13965059340

印 制：北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本：635mm×965mm 1/8 印 张：6.75

版 次：2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5398-2956-2

定 价：48.00元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

中国工笔画论坛网址：<http://www.gongbi.net>

雪青

工笔禽鸟画简述

工笔禽鸟画作为一个独立的画种形成于唐代，成熟于五代，繁荣于两宋。五代时期，西蜀的黄筌创造了勾勒填彩画法，用笔工细，色彩浓艳，以淡色渲染，几乎不见墨迹，所绘禽鸟栩栩如生，被称为“黄家富贵”。南唐的徐熙创造水墨淡彩画法，落墨较重，所画花鸟鱼虫生意盎然，妙得造化，被称为“徐熙野逸”。黄、徐两大画派由此成为后世工笔禽鸟画之祖。

宋代的工笔禽鸟画在黄、徐的基础上又有了很大的进展，由于帝王的推动并设立国家画院，因此，当时画家辈出，作品颇多。据《宣和画谱》记载，皇家所藏画作共 6396 件，其中工笔禽鸟画就有 2786 件。当时的代表人物有宋徽宗赵佶、赵昌、崔白、李迪等。工笔禽鸟画达到鼎盛时期。

元代的工笔禽鸟画在继承宋代院体的基础上又渗进了文人画法，以墨代色，以墨为色，笔法细腻。到了明代，这时

的代表人物有吕纪、王冕、唐寅等。清代时期的水墨禽鸟画以磅礴的气势冲击着画坛，恽南田创造的纯没骨画法也对后人产生了很大的影响，当时的代表人物有恽寿平、任伯年、吴昌硕等。清代末期，作为清朝内廷供奉的意大利传教士郎世宁以中国工笔禽鸟画的形式创作了许多的作品，首次进行了中西合璧的探索，所画禽鸟造型准确，立体感强，色彩讲究，使人颇受启迪。清末民初，岭南高剑父、高其峰等人在传统的基础上创建了岭南画派。

野卉秋鹑图（宋 李安忠）

梅竹寒禽图（宋 林椿）

笔墨当随时代，在日新月异的今天，西方绘画思潮的大量涌入，东西方思潮的大碰撞使画家们思路大开，新思维、新视觉、新感觉、新构成、新技法使工笔禽鸟画的创作更加多元化，呈现出多姿多彩的现象。

工具、材料与禽鸟结构知识介绍

中国画的笔、墨、纸、砚被称为“文房四宝”，它们是中国画重要的工具和绘画载体。除了笔、墨、纸、砚外还有一些辅助材料，如胶矾、颜料、色碟和笔洗等。

1. 纸和绢。纸分为熟宣纸和生宣纸。何谓“生、熟”呢？是以是否经过胶矾加工处理为区别。未经胶矾加工的纸，渗水性强，作画时水分稍足，运笔缓慢，墨色即刻渗出，不易做工笔画用，称为生宣纸。生宣纸经过胶矾处理以后，就不再渗墨了，便于渲染，易作工笔画，称为熟宣纸。常见的熟宣有冰雪、清水书画、蝉翼、云母等。冰雪和清水书画稍厚，蝉翼和云母较薄。厚薄各有优缺点，厚纸适合画大画，但是不易过稿；薄纸适合画小品，透明度高，易过稿且可两面着色。

绢也分熟绢和生绢，画工笔禽鸟画多用熟绢，使用方法和熟宣一样，绢比纸质的更加细腻、透明和耐染。熟绢一般有素绢和仿古绢两种颜色，可根据画面的具体需要选用。

2. 笔是中国画的主要工具，工笔禽鸟画的用笔有两类：一类是用于勾线，另一类是用于渲染。勾线笔一般由兔、貂、

獾、鼠、狼类的毛制成，有衣纹、叶筋、红毛、狼圭、蟹爪等。渲染笔一般由羊毛或者兼毫制成，有大、中、小白云笔和大楷笔。渲染笔最好准备两个规格：一大一小，大的渲染，小的上色。

3. 墨分两种：油烟和松烟。油烟有光泽，用来勾线、渲染鸟的羽毛和点睛；松烟无光泽，可以用来画蝴蝶的翅膀或者底色渲染。

4. 颜料。颜色有两类，一类是以自然矿石和金属氧化物制成，它的覆盖力强，不透明，被称为石色，有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、石黄和锌白等。另一类是以植物加工而成，被称为植物色，也叫水色，有花青、胭脂、藤黄、曙红、酞青蓝、大红和牡丹红等。

5. 胶矾对于画工笔画来说必不可少，调和颜色靠胶，固定颜色靠矾。胶有明胶和桃胶，矾就是明矾。胶和矾的配比是：夏天六胶四矾，春秋七胶三矾，冬季八胶二矾。

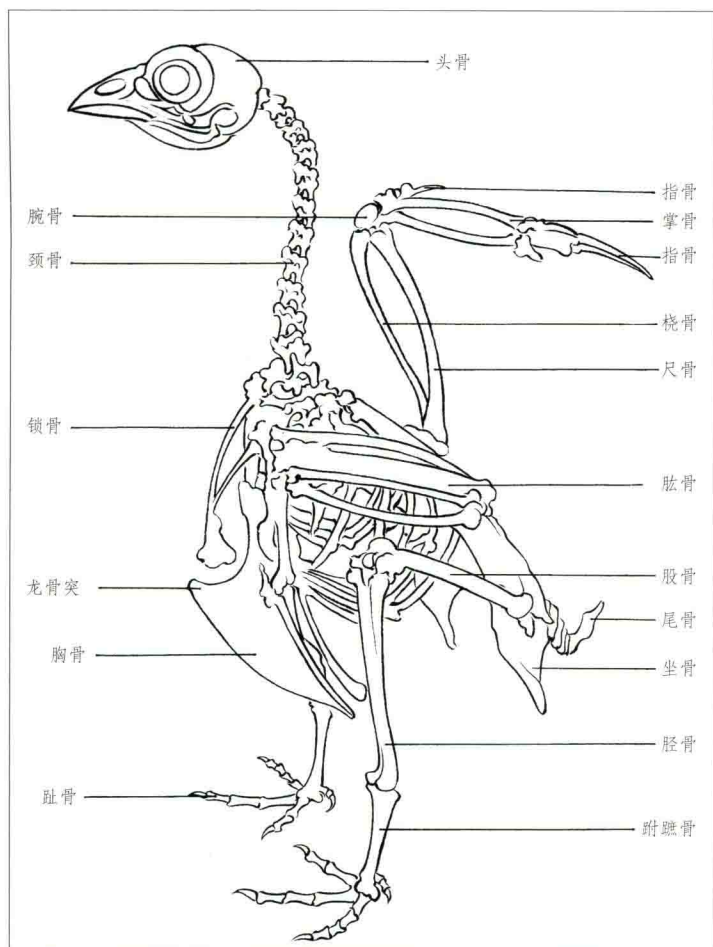
绘画工具

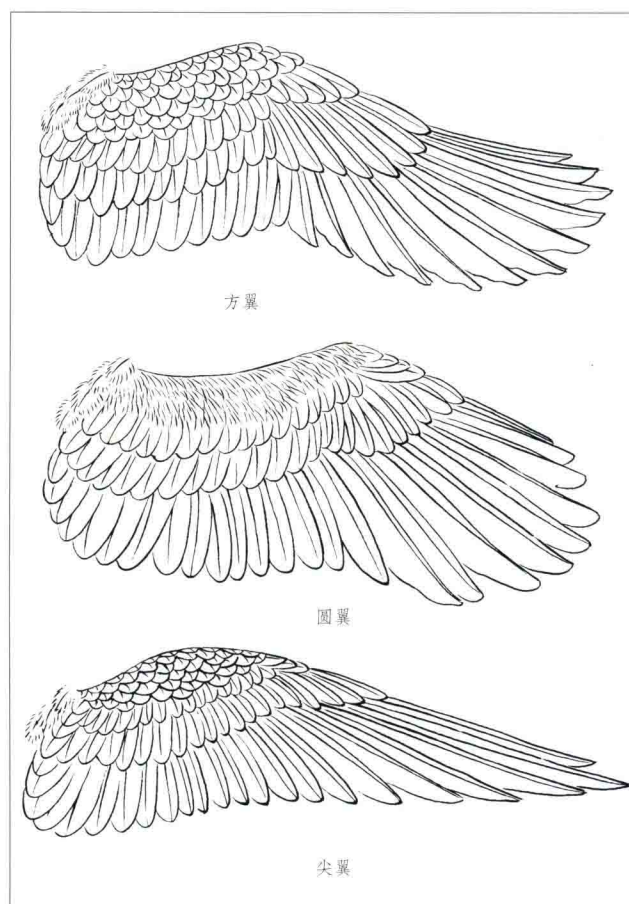
勾线执笔

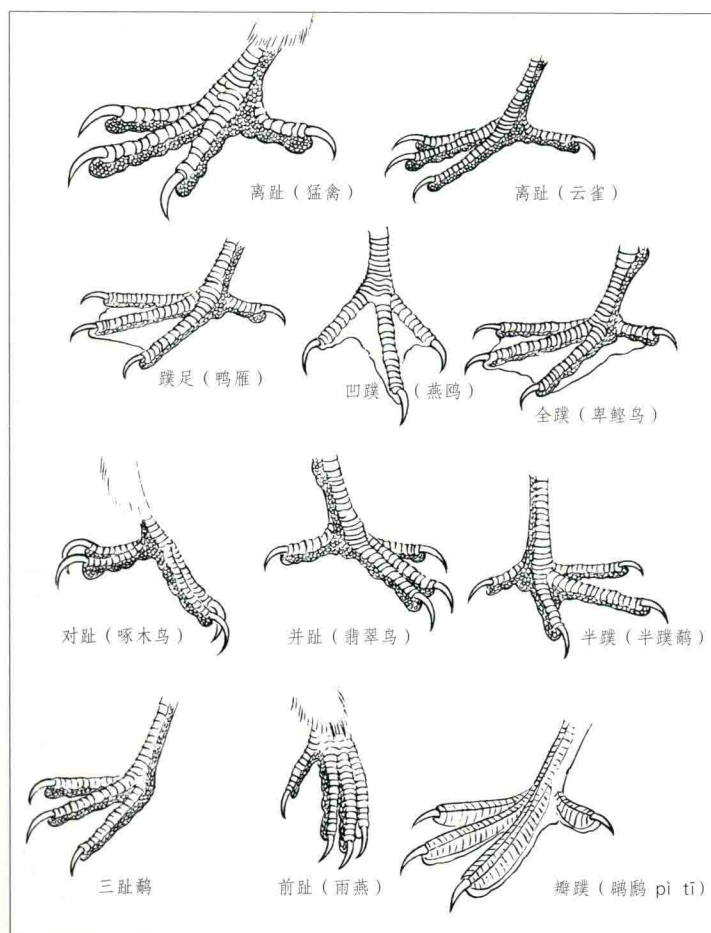
渲染执笔

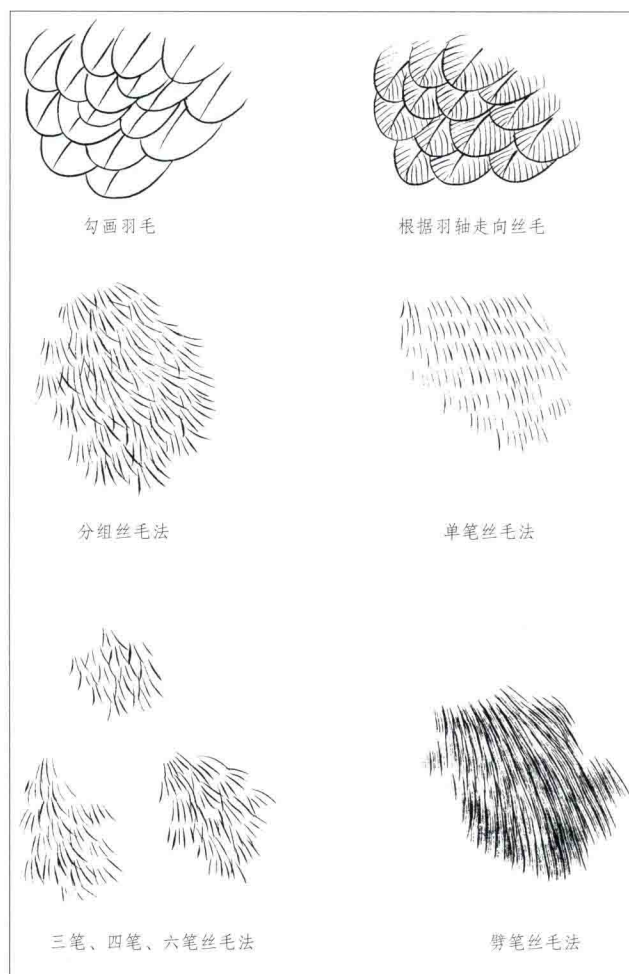
禽鸟骨骼结构示意图

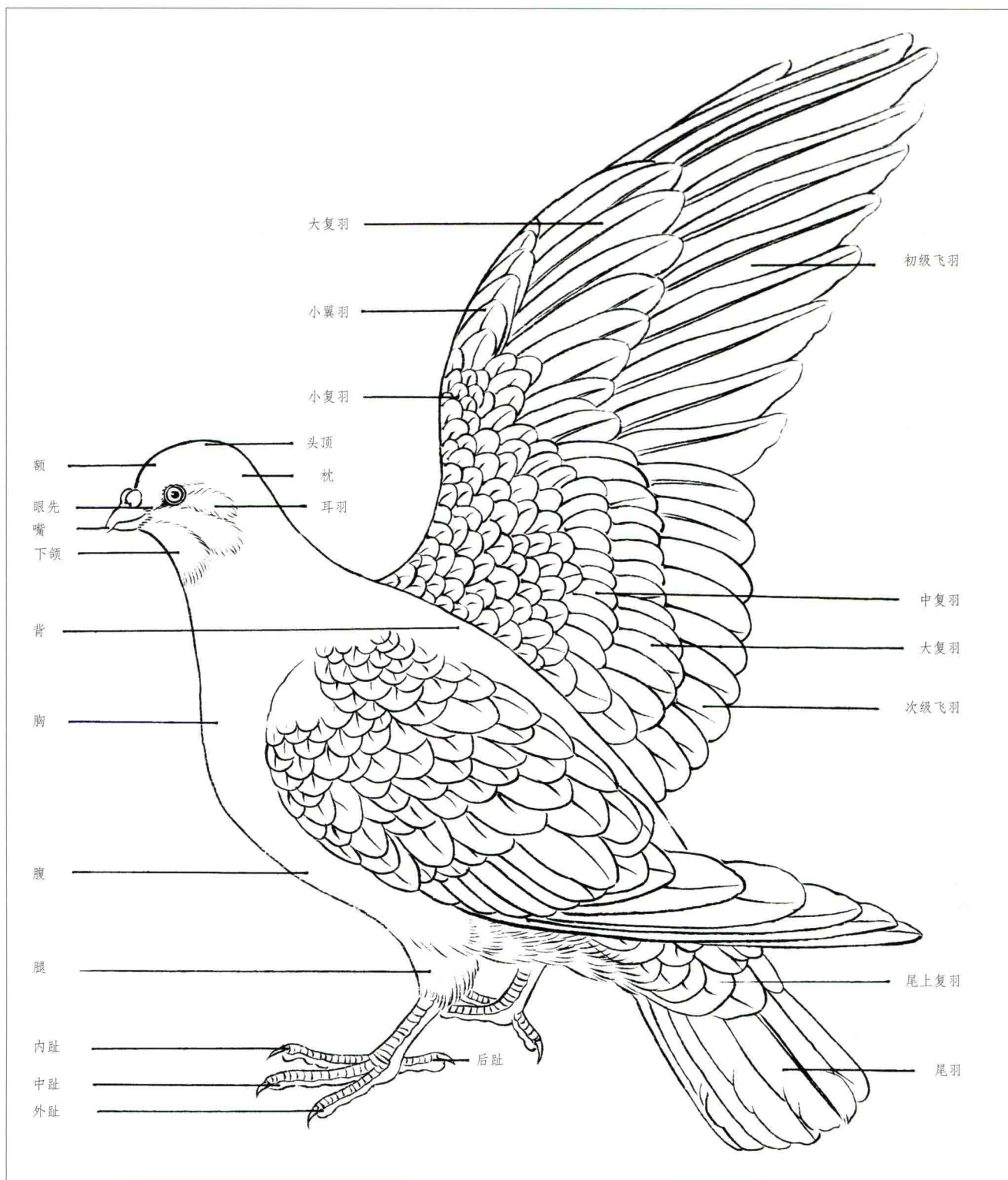
翅膀的结构

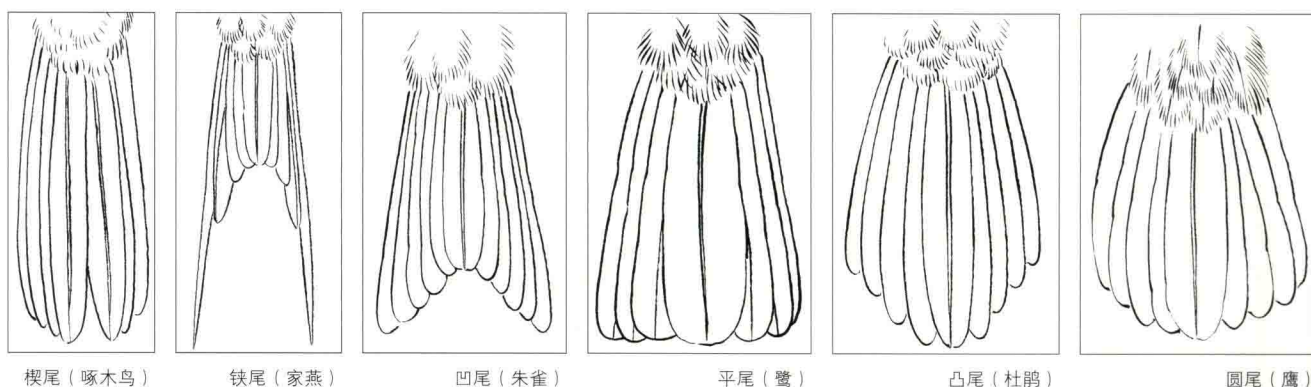
不同的鸟爪

局部丝毛示意图

禽鸟结构示意图

楔尾 (啄木鸟)

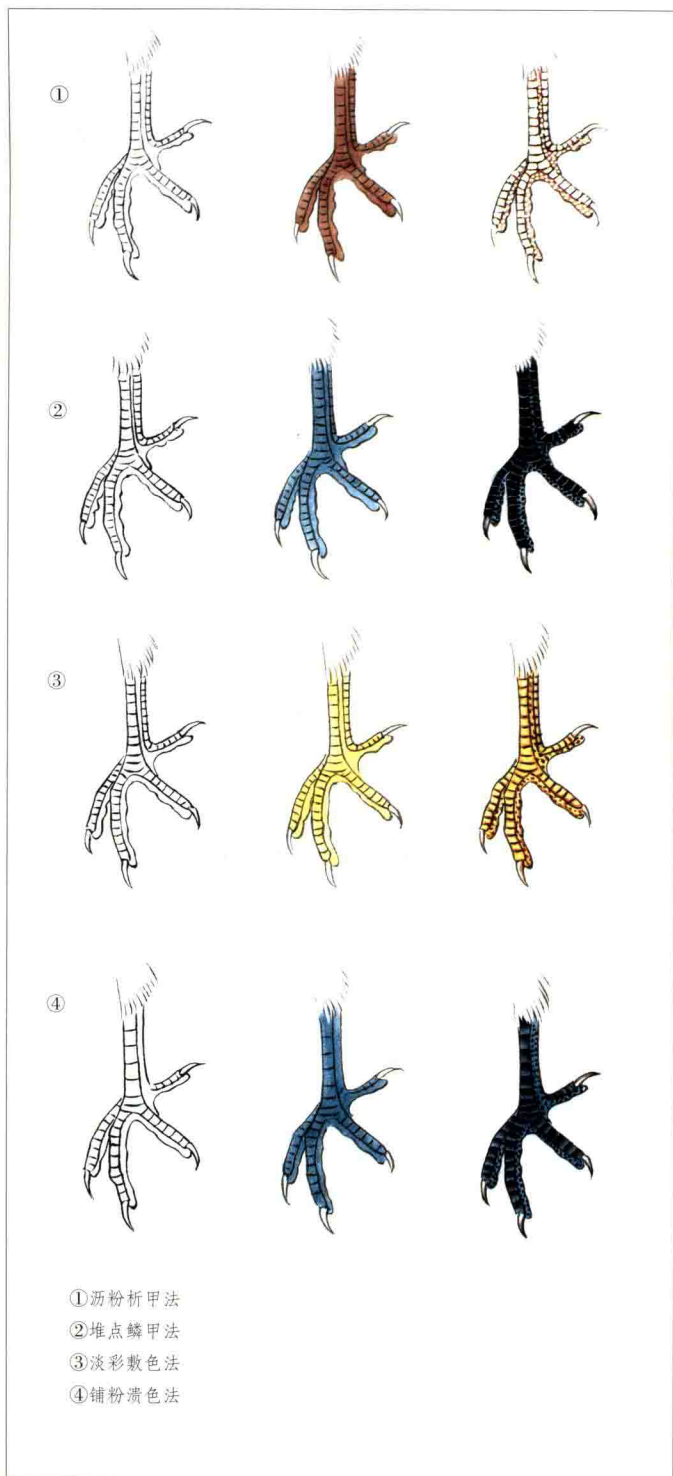
铁尾 (家燕)

凹尾 (朱雀)

平尾 (鹭)

凸尾 (杜鹃)

圆尾 (鹰)

鸟爪设色法

鸟类羽片设色法

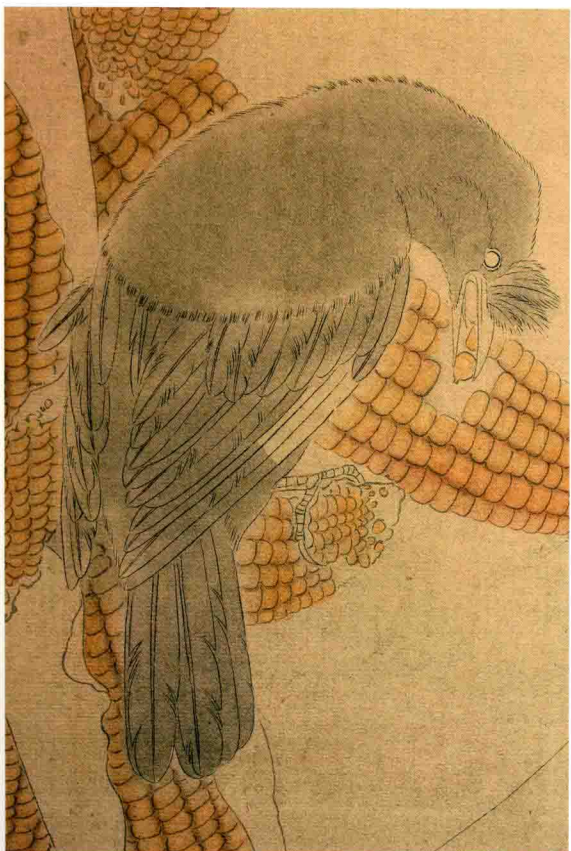

八哥

八哥两性相似。通体黑色，嘴上羽额耸立，形成羽瓣。头顶、颊、枕和耳羽具绿色金属光泽；初级飞羽基部和初级复羽先端白色，从下方仰视，两块白斑呈“八”字形，这是八哥名称来源。尾羽黑色，除中央尾羽外，均具白端。八哥是笼鸟，性温顺易驯，又能模仿人言以及其他鸟类的鸣声。

步骤一：重墨勾出八哥的整个身体部位的羽毛，边缘结构要虚入虚出，不要死板。

步骤二：用淡墨晕染八哥的身体并留出喙、眼和飞羽的白色羽毛。

步骤三：用淡墨继续晕染达到所需的黑度。飞羽、复羽和尾羽用中墨分染。喙和白羽平涂白粉。眼平涂石绿并用淡墨分染出立体结构。爪平涂淡赭石。

完成图：重墨点丝头部和颈部羽毛。复羽、飞羽、尾羽和下颌等部位直接单笔丝出。眼用重墨点。爪用白粉+少量的朱磴点染出鳞甲。整体调整完成。

鹭鸶

鹭鸶是一种很古老的鸟类，体形特点为长嘴、长脚、长颈。羽毛有白色、褐色等。在繁殖期，背部有成丛的蓑羽，具羽冠，眼嘴黄色，栖息于海滨、水田、湖泊、红树林及其他湿地，吃鱼虾等小动物。飞行与站立时，颈部通常呈“S”形。

步骤一：重墨勾喙、腿。中墨勾翅羽和尾羽。

步骤三：嘴、眼、腿继续用淡墨按结构分染。背羽、翅羽和尾羽继续用白粉分染。

步骤二：淡墨分染嘴、腿。背羽、翅羽、尾羽等部位用白粉分染。

完成图：用淡赭石分染嘴、腿。背羽、翅羽、尾羽等部位用白粉分染后用浓白粉分组丝毛，并画出鸟身上的长翎。眼睛薄涂淡石青，点出高光。画出腿部的斑纹。

斑鸠

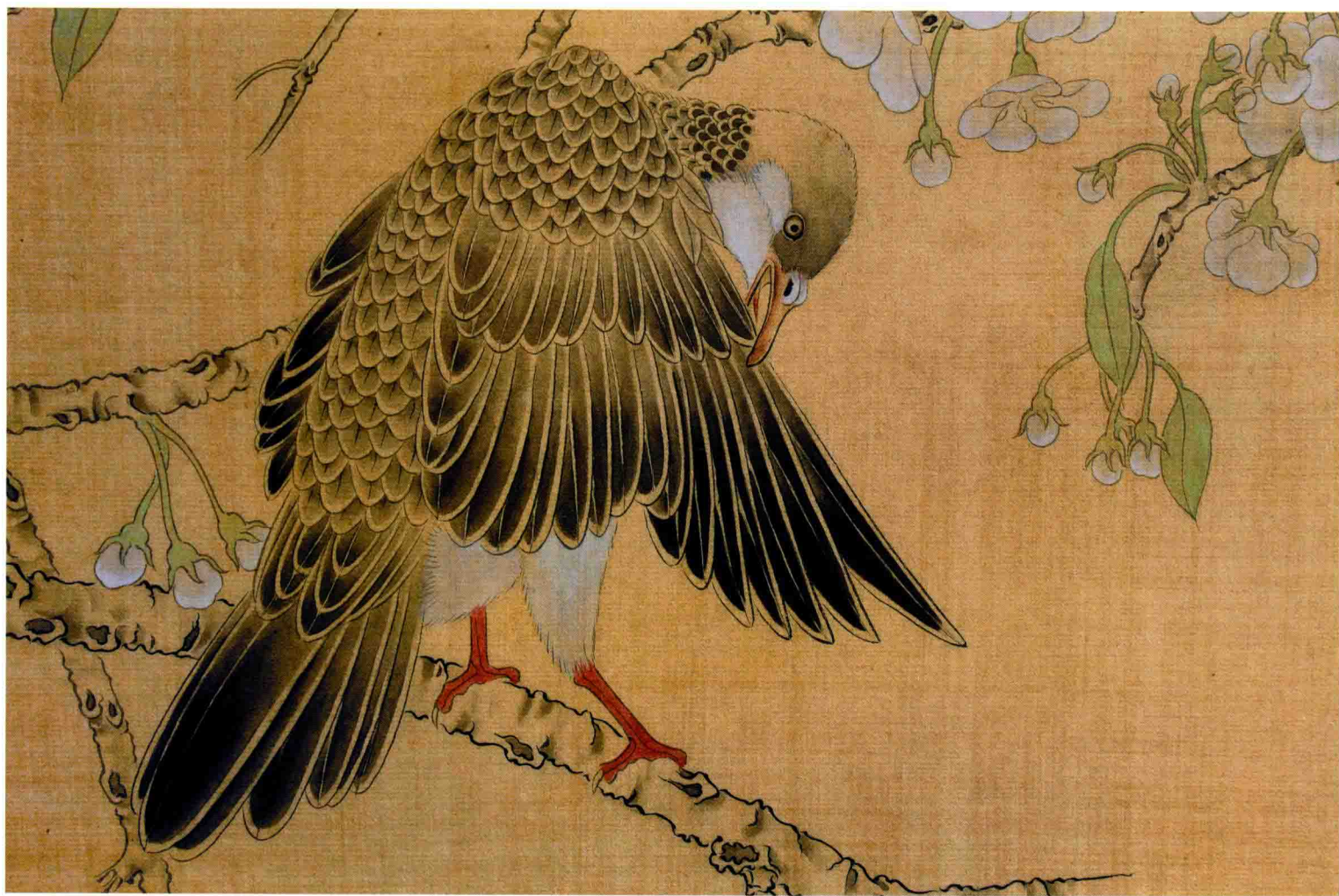
斑鸠的羽毛以褐色为主，头颈灰褐色，后颈两侧各有一块具蓝灰色羽缘的黑羽，肩羽的羽缘为红褐色；上背褐色，下背至腰部为蓝灰色；尾的端部蓝灰色，中央尾羽褐色；颔和喉粉红色。斑鸠种类很多，以杂草、种子、果实为食。

步骤一：重墨勾喙、眼。中墨勾飞羽、尾羽。淡墨勾复羽及其他的翎羽。

步骤二：淡墨分染身体的各个部位的羽毛，淡赭石分染腿、嘴、眼等部位。

步骤三：中墨分染飞羽、尾羽及其他的羽毛。腿、喙继续用淡赭石分染，眼用朱磬分染，下颌、耳羽和腿羽用白粉晕染。

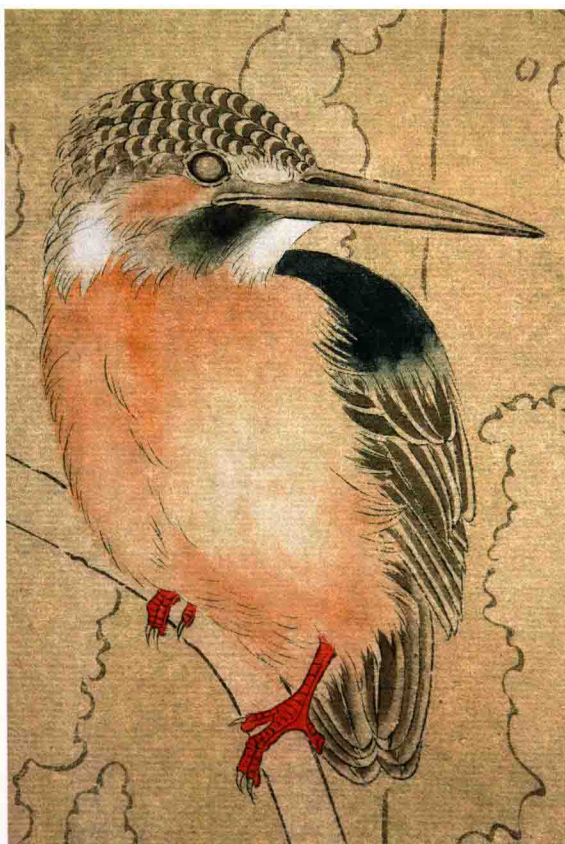
完成图：飞羽、尾羽和头部羽毛平涂头绿，干后用四青勾染羽毛留白水印。背部羽毛平涂朱磬，颈部斑点点染白粉。腿爪用白粉+少量朱磬点出鳞甲。身体各个部位用墨、白粉丝毛，眼睛点白粉，最后整理完成。

翠鸟

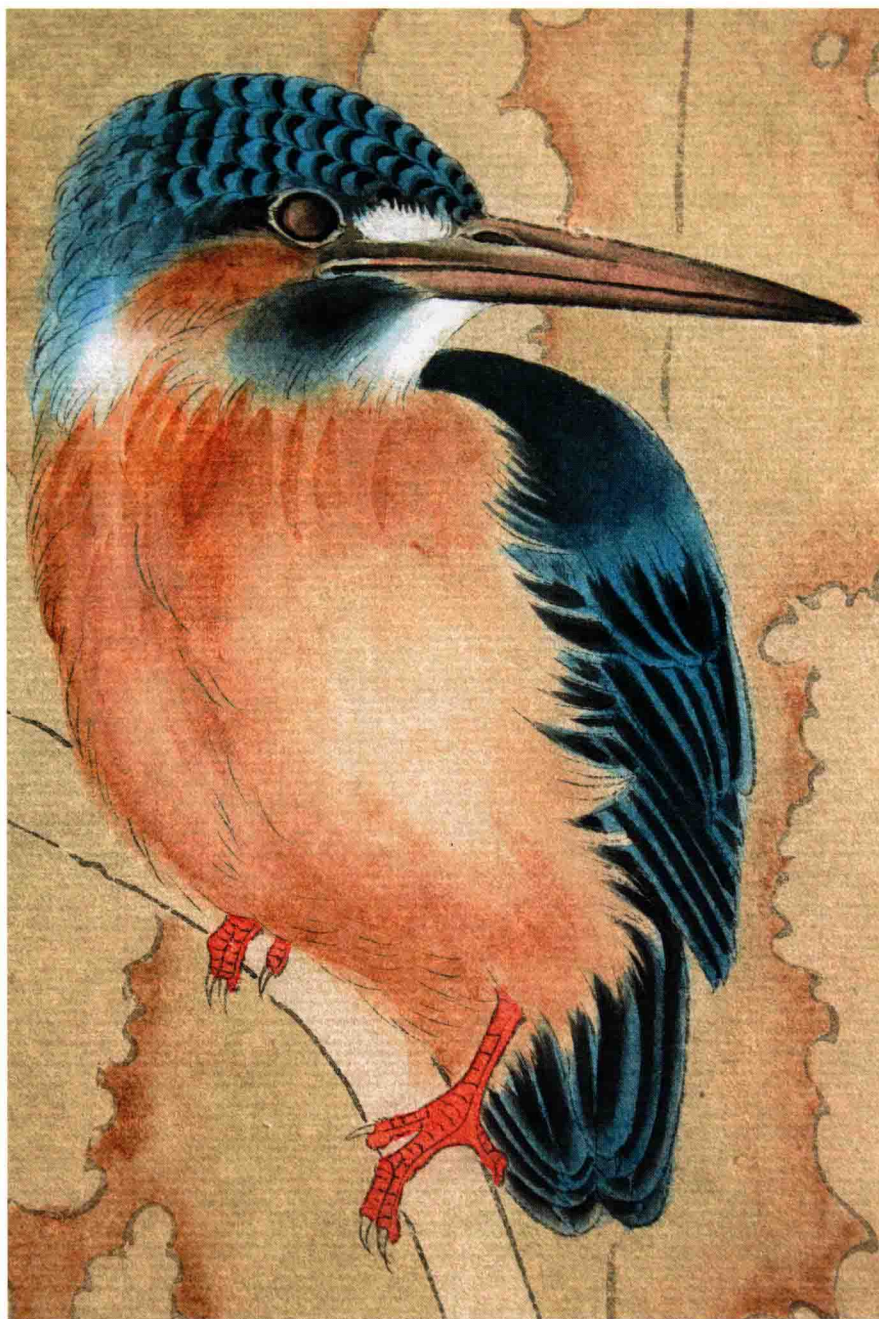
从远处看很像啄木鸟，因背和面部的羽毛翠蓝发亮，因而称翠鸟。自额至枕蓝黑色，密杂以翠蓝横斑，背部辉翠蓝色，腹部栗棕色；头顶有浅色横斑；嘴和脚均赤红色。翠鸟常栖息在近水的低枝或岩石上，伺机捕食鱼虾等，因而又有称鱼虎、鱼狗。

步骤一：重墨勾喙、眼、腿爪。中墨勾翅。其他羽毛用淡墨勾。

步骤二：淡墨分染喙、翅羽和眼。背羽用花青墨分染。腹羽用中黄分染。爪用赭石平涂。

步骤三：用淡墨继续分染喙、翅羽和眼，干后用酞青蓝平涂头羽、翅羽、尾羽等部位。腹部继续用中黄分染。