

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中国高等院校美术专业系列教材

中国画画鸟技法

孙其峰 郑隽延 著

人民美術出版社

人民美术出版社 天津人民美术出版社
上海人民美术出版社 安徽美术出版社
陕西人民美术出版社 福建美术出版社
河南美术出版社 黑龙江美术出版社
江西美术出版社 新疆美术摄影出版社

联合推出

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

孙其峰 郑隽延 著

中国高等院校美术专业系列教材

中国画画鸟技法

ZHONGGUOHUA HUANIAO JIFA

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画画鸟技法 / 孙其峰, 郑隽延著. —北京: 人民美术出版社, 2008.8

ISBN 978-7-102-04306-7

I. 中… II. ①孙…②郑… III. 鸟类—翎毛走兽画—技法 (美术)—高等学校—教材 IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 083076 号

高等教育“十一五”全国规划教材

编辑委员会

主 任: 常汝吉

副 主 任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李 新
曾昭勇 李 兵 李星明 曹 铁
陈 政 施 群 周龙勤

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明
赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生
霍静宇 刘士忠 张 桦 邹依庆
赵朵朵 戴剑虹 盖海燕 武忠平
徐晓丽 刘 杨 叶岐生 李学峰

学术委员会

委 员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力
王铁全 郎绍君

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

中国画画鸟技法

孙其峰 郑隽延 著

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

网 址: www.renmei.com.cn

联系电话: (010) 65933332 65256181

责任编辑: 尹 然

版式设计: 尹 然

责任印制: 丁宝秀

印 刷: 北京百花彩印有限公司

经 销: 新华书店总店

版 次: 2008 年 6 月第 1 版

印 次: 2008 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 19

印 数: 0001-3000

ISBN 978-7-102-04306-7

定 价: 98.00 元

翅色斑斓

——《中国画五十一种鸟的画法》代序

刘士忠

在自然界的所有物种中，鸟类无疑是种类最丰富、最具生命活力、外在形态最美丽、与人类最亲近的一种动物了。据鸟类学家统计，全世界已发现9021种飞鸟，仅我国就有1186种，约占总数的百分之十三。无论是在高耸起伏的山峰、蜿蜒曲折的河流、枝繁叶茂的森林、平畴千里的沃野、碧波如镜的湖泊、波涛汹涌的大海，还是高楼林立的城市、绿树掩映的乡村，甚至在寸草不生的沙漠和终年冰雪覆盖的南北两极，到处都可以见到鸟儿矫健而优美的身影，听到鸟儿啾啾悦耳的鸣叫。的确，鸟以斑斓的羽色、优美的身姿，使自然界充满了生命的活力，使其变得更加美丽，也给人类带来了审美的愉悦和精神的享受，使我们的生活变得更加丰富多彩。

鸟类在远古的时候便受到人类的特别关注，成为造型艺术中最早被表现的对象。在中国，对鸟的形象的描绘，是与花卉联系在一起的，统称花鸟画。远在原始社会，在造型艺术尚未分类，工艺美术、雕刻、绘画等一切还处于一体的时候，鸟的形象便进入了艺术家的视野，出现在他们制作的各种器具上，成为最早的艺术作品。因此可以说花鸟画在中国画的三大画种中出现得最早。

战国时候，在帛画上已出现了对于凤这种想象中的鸟的描绘，并被赋予了精神内涵。魏晋时出现了擅长画鸟的画家。唐代是花鸟画的形成期，此时出现了独立的花鸟画及其著名画家，佳作迭出。如擅长画鹤的薛稷，他所创的屏风六扇鹤样，成为画家们争相摹仿的范本。边鸾长于对鸟写生，当时新罗国进献孔雀，他奉旨图写其貌，画一正一背两只孔雀翩翩起舞，翠彩生动，得婆娑之态。五代花鸟画上出现了“徐熙野逸”与“黄家富贵”两种不同的风格流派，反映了表现技法和审美感受的多样性。宋代是花鸟画的大发展时期，名家辈出，流派纷呈，在画科上产生了以鸟为专门表现对象的翎毛科。画家们注重对花鸟形貌情态的观察，追求形象和动作姿态的真实合理。此时精丽典雅的工笔设色与简括奔放的水墨写意两大风格并行发展，直接影响了元明清花鸟画的走向。元代的陈琳、王渊笔下的禽鸟或形象逼真，或简逸秀淡，笔墨潇洒，富有气韵。明代早期的边景昭、林良、吕纪分别擅长工笔重彩、水墨写意和工写结合，所画鸟雀，其形貌神采或妍丽典雅而富有生意，或洗练奔放而造型生动，或精或粗或精粗结合而富有情致。中后期的陈淳、徐渭以洗练的造型、放逸的笔墨，在写意花鸟画领域并称，尤其是徐渭，纵情挥洒的狂草般的用笔和淋漓奔放的用墨，给后代大写意画风以直接影响。明末清初的朱耷以凝练的笔墨和象征、夸张、寓意的手法，塑造了冷峻、简约、奇特的禽鸟造型，寄托了愤世嫉俗之情和国亡家破之痛，开写意花鸟画另一境界。清中期的华嵒以小写意的手法，表现自然环境中禽鸟的各种情态韵致。清末的任伯年在传统的基础上，吸收西洋水彩画的某些因素，丰富了花鸟画的表现手法，所画禽鸟造型准确，生动传神，获得了雅俗共赏的效果。现代的齐白石将民间艺术引入文人画中，其笔下的禽鸟鲜活生动，质朴率真，富有生活气息。稍后的一批花鸟画家也创造了各自的禽鸟造型及风格，如林风眠的苍茫、潘天寿的奇崛、于非闇的富丽、陈之佛的清丽、

李苦禅的雄厚、王雪涛的灵动、唐云的秀雅、江寒汀的清逸、崔子范的稚拙、孙其峰的松灵，等等，可谓百鸟齐鸣，异彩纷呈。在他们的影响和带动下，花鸟画呈现出了前所未有的繁荣局面，习画者与日俱增，都在寻求学习方法，以期掌握禽鸟的基本画法，提高造型能力和艺术技巧。

基于此，人民美术出版社特约请著名花鸟画家、美术教育家孙其峰先生与其学生、画家郑隽延先生编绘了《翅色斑斓——中国画五十一种鸟的画法》一书，旨在向有志于花鸟画学习、创作的读者传授各种禽鸟的相关知识及基本画法，使他们的造型能力和艺术水平得到提升。

与以往其他绘画技法书相比较，该书具有以下特点：

一、鸟的种类丰富、形态多样。书中将我国人民常见到的鸟类，以及近年来从国外引进的一些形态羽色美丽的观赏鸟一一收录，既开拓了人们的视野，使读者可以欣赏到各种鸟的优美身姿和灿烂羽色，又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大更多的选择。

二、关于鸟的知识介绍。这是该书的一大特点，作者首先从形态学的角度对鸟做了详细介绍，如鸟的形态与各部位名称及其功能、特征等，并绘有详细的示意图，以便于读者从总体上掌握鸟的生理结构及由此导致的动作或飞行特点，这对于花鸟画的基础学习尤为重要。然后作者又对本书所收录的51种鸟，从生物学的角度，就不同鸟的科目种属、分布地域、形态特征、羽色构成、生活习性、食物种类等，作了相应的介绍，并附有每一种鸟清晰的彩色照片，使学画者获得了相应的鸟类知识，并从本原上把握该种鸟的生理特征，描绘时便于布墨施彩，而不是像其他技法书那样，只做技法介绍，使学画者学了半天也不明就里。

三、循序渐进的学画方法。正确的方法对人们改造物质世界和精神世界具有事半功倍的作用。学习绘画也是如此，它是一个画家成功的基本保证。该书作者之一，孙其峰先生是当代著名的老一辈中国画家和美术教育家，自少年起开始学画，既受到传统派画家的师徒传授，又接受了学院式严格的专业训练，具有高超的造型能力和精深的艺术修养。另一作者郑隽延先生本身是一位外科医生，作为孙先生的学生，他以严谨的治学态度，学习创作的同时，总结出了一套行之有效的花鸟画学习方法，具体归纳为：①仔细观察；②认真临摹；③反复写生；④勤于默写；⑤照片和摄像。然后又就具体的鸟介绍了各自的画法，并附有大量的图例。以麻雀为例，计有：麻雀的各种形态、速写和默写、写意画法、工笔画法、创作小构图，以及孙先生教学图稿、工笔范画等一些具有简洁而明晰的内容。尤其是教学图稿，从画法与画理上讲解每一幅画的形式特点，便于初学者学习和领会。

中国画意蕴深厚、博大精深、意趣丰富，其中对鸟的艺术表现和技法探讨亦无穷尽，无论是初学者，还是有一定造诣的画家，都应该以极大的精力投入其中，去学习、掌握、探讨、创造画鸟的方法，以推动花鸟画乃至中国画艺术的发展。

出版说明

孙其峰 郑隽延

本书选入了体长在30cm以下，体形优美，羽色动人的小型鸟类共51种。主要是在我国北方常见的和在京津地区的鸟市上可以购到的一些小型鸟，还特别选入了自改革开放以来从国外引进的一些美丽的观赏鸟。内容包括这些鸟的摄影资料、形态特点和生活习性介绍、各种姿态白描、写生、默写、工笔和小写意画法及示范作品等，供广大美术工作者、美术院校学生和花鸟画爱好者参考。由于时间仓促，错误和不足之处在所难免，望广大读者批评指正。

本书所用的照片，绝大部分系作者本人在鸟市上购买、驯养，然后作近距离的观察并拍照的，而对一些珍贵的罕见鸟一时难于找到，不得不采用其他有关出版物中的照片。所采用的照片均标明原著书名、出版单位和出版时间，在此谨向这些出版单位和作者表示感谢。

目 录

翅色斑斓

——《中国画五十一种鸟的画法》代序 刘士忠 1

出版说明 孙其峰 郑隽延 3

关于鸟的形态学基本知识 7

学习画鸟的方法 12

麻雀 16

山雀 33

白头鹎(白头翁) 46

黑短脚鹎(白头黑鹎、富贵白头) 58

红耳鹎 65

北红尾鹎(俗称“平王燕”、“窝瓜燕”) 67

红点颏 蓝点颏 75

太平鸟 78

燕子 86

灰文鸟 97

黑头蜡嘴雀 107

黑尾蜡嘴雀(俗称“腊嘴雀”) 117

锡嘴雀 119

鹁鸪 122

翠鸟 134

黄鹡 145

八哥 156

鹩哥 168

丝光椋鸟 172

黑领椋鸟 175

戴胜 177

伯劳 187

啄木鸟 199

寿带鸟(俗称“练雀”、“带子雀”) 206

绣眼鸟 217

柳莺 223

画眉 227

红嘴相思鸟 232

黑喉噪鹛 237

文须鸟 239

棕腹仙鹟 241

鹪鹩 243

百灵 250

云雀 252

角百灵(凤头百灵) 254

黄喉鹀(俗称“黄豆瓣”) 256

红腹灰雀 259

燕雀(俗称“虎皮雀”) 262

普通朱雀 264

北朱雀(俗称“靠山红”) 266

松雀 268

交嘴雀 270

金翅雀 273

赤红山椒鸟 275

金丝雀(玉鸟) 278

珍珠鸟 282

七彩文鸟 286

绵花鸟(钻石草雀) 288

虎皮鹦鹉 290

情侣鹦鹉(俗称“牡丹鹦鹉”) 293

鸡尾鹦鹉(高冠鹦鹉 玄凤) 297

关于鸟的形态学基本知识

一、鸟的形态和鸟各部分的名称

鸟在外形上可分为头、颈、躯干、尾、双翅和腿爪等部分。各种不同的鸟，由于生存环境和生活习性的不同，都有适合自己生存的形态结构特点，表现在头、嘴、尾和腿爪方面是非常明显的。(图1)

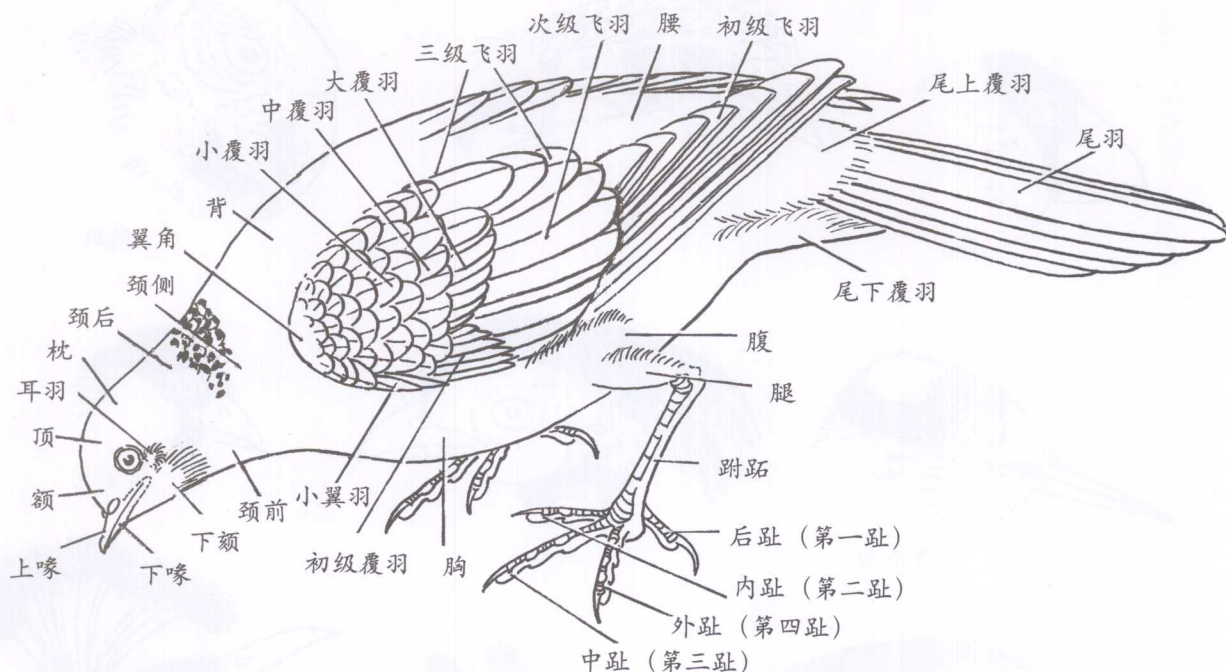

图1 鸟的形态及各部分名称

不同种类的鸟头部形态变化很大，尤其是嘴的变化很大。以鸳鸯、鸭为代表的游禽，嘴扁而宽。以丹顶鹤、鹭为代表的海禽嘴细而长。以斑鸠、家鸽为代表的鸠鸽类，嘴上喙尖端略膨大，后端有鼻瘤。以雁、鹭为代表的猛禽，嘴短粗，上喙呈弯钩状，上喙前端边缘有小钩状突起。以鹦鹉为代表的攀禽，嘴短而坚硬，上喙尖而弯曲。以植物种子为主要食物的鸣禽，如文鸟、麻雀等嘴较粗短。以昆虫为主要食物的鸣禽如山雀、鹡鸰等，嘴多尖而细。(图2)

鸟嘴与眼之间的部分称为“眼先”，眼先以上为鸟头的额部。额部后方，眼以上的部分为顶部。顶与颈之间的部分为枕部。额、顶与眼之间有眉线。鸟眼的表面也有上睑和下睑，上、下睑缘围成睑裂。在睑裂内我们可以看见鸟眼的虹膜和虹膜中央的瞳孔。鸟闭眼时是下睑向上，上下睑缘合拢。鸟眼的后方有耳羽。鸟眼的后下方为颊。鸟嘴基部后下方称为颊部或颊喉部。

鸟颈部可分为颈前部、颈侧部和颈后部。如珠颈斑鸠的颈侧部和颈后部有许多白色的斑点，而红点颊的颊喉部及颈前部则为鲜艳的红色。

鸟的躯干分为上下两面。上面前部称为“背”，后部称为“腰”。腰部以下为“上尾筒”，躯干下面前部为“胸”，后部为“腹”。腹以后为“下尾筒”。胸下部、腹两侧和双翅覆盖的部分称为“肋”。如石鸡肋部就有许多棕黑色与黄色相间的横斑。

鸟尾好似船舵，能开能合，并能上下左右摆动，其作用是使鸟的动作保持平衡。鸟尾由尾羽和尾筒组成。尾筒上面覆盖着的羽毛称为“尾上覆羽”，尾筒下面覆盖着的羽毛为“尾下覆羽”。尾羽一般为10~12枚，正中的一对为“主尾羽”，两旁的为“侧尾羽”。侧尾羽自内侧向外侧分别为第一对、第二对、第三对、第四对、第五对侧尾羽。不同的鸟其尾部长短和形态各异。可分为平尾、凸尾、圆尾、凹尾、楔尾、尖尾和燕尾等。平尾是主尾羽和侧尾羽等长，尾的末端成为一条横线，如鸥和鹭的尾即为平尾。凸尾是主尾羽较长，侧尾羽稍短于主尾羽，鸟尾呈细长的棒状，如伯劳的尾部即为凸尾。圆尾是主尾羽长，侧尾羽自内侧向外侧逐渐明显变短，如斑鸠和喜

图2 不同种类鸟的头部

花脸鸭

白鹭

蜡嘴

鹰

鹦鹉

啄木鸟

白鹇

灰文鸟

鸳鸯

山鸡

孔雀

太平鸟

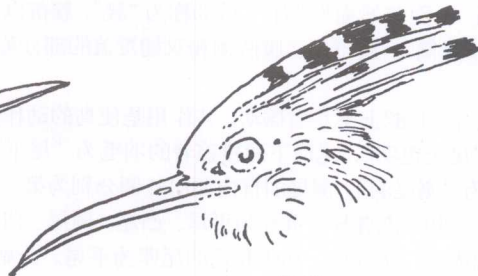
八哥

鸚

鹩

戴胜

白脸山雀

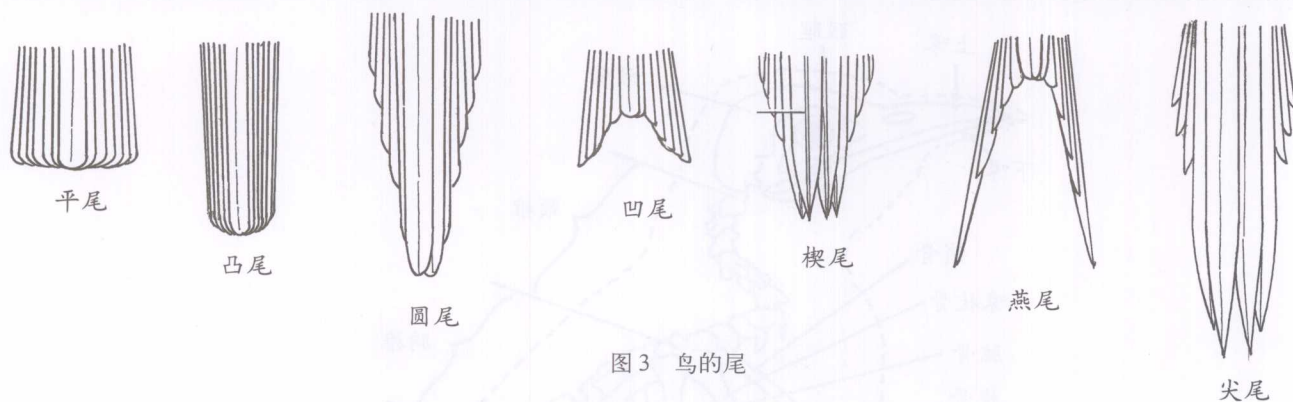

图3 鸟的尾

鹊的尾即为圆尾。凹尾是主尾羽短，而侧尾羽自内侧向外侧逐渐变长，尾的后端为一条向内凹入的弧线，如红嘴相思鸟和燕雀的尾即为凹尾。啄木鸟的尾为楔尾，其特点是尾短，主尾羽和第一对侧尾羽下端尖细，羽轴粗壮而强韧，其余侧尾羽很短。在啄木鸟攀援树木时，主尾羽和第一对侧尾羽的末端支撑于树干和树枝的表面，保持鸟的平衡。燕子的主尾羽短，侧尾羽自内侧向外侧逐渐明显加长，尾羽重叠较多，最外侧的尾羽长而细，整个尾像一把锋利的剪刀，称燕尾。雉与红腹锦鸡等鸟的主尾羽及第一对侧尾羽很长，末端尖细，其余侧尾羽则相对短小，属尖尾。七彩文鸟的主尾羽下部细长呈丝状，也属尖尾。(图3)

鸟腿是由胫腓骨下段包着肌肉和羽毛组成，突出于腹下部两侧，而腿以下细长部分称为跗跖部（相当于人足的足背和足底部分）。跗跖部以下的爪相当于人的足趾。鸟一般有4趾。第1趾向后，其余各趾自内侧向外侧分别为第2、第3和第4趾，一般以第3趾为最长，第1趾最短。跗跖和爪是由跗跖骨和趾骨外面包着少量肌肉和鳞甲所构成。以鸵鸟为代表的走禽，跗跖和爪长而强壮，适合长途奔跑。以鸳鸯、鸭等为代表的游禽腿短，趾间有蹼，适于游水。以鹰、鹭为代表的猛禽，爪粗状，趾粗长，末节呈尖锐的钩形，便于捕捉和撕扯猎物。以啄木鸟和鹦鹉为代表的攀禽第2、第3趾向前，第1、第2趾向后，且具尖锐的爪钩，适合攀援树木。麻雀、鹌鹑等鸣禽的爪则相对比较细巧，便于在地面上跳跃。(图4)

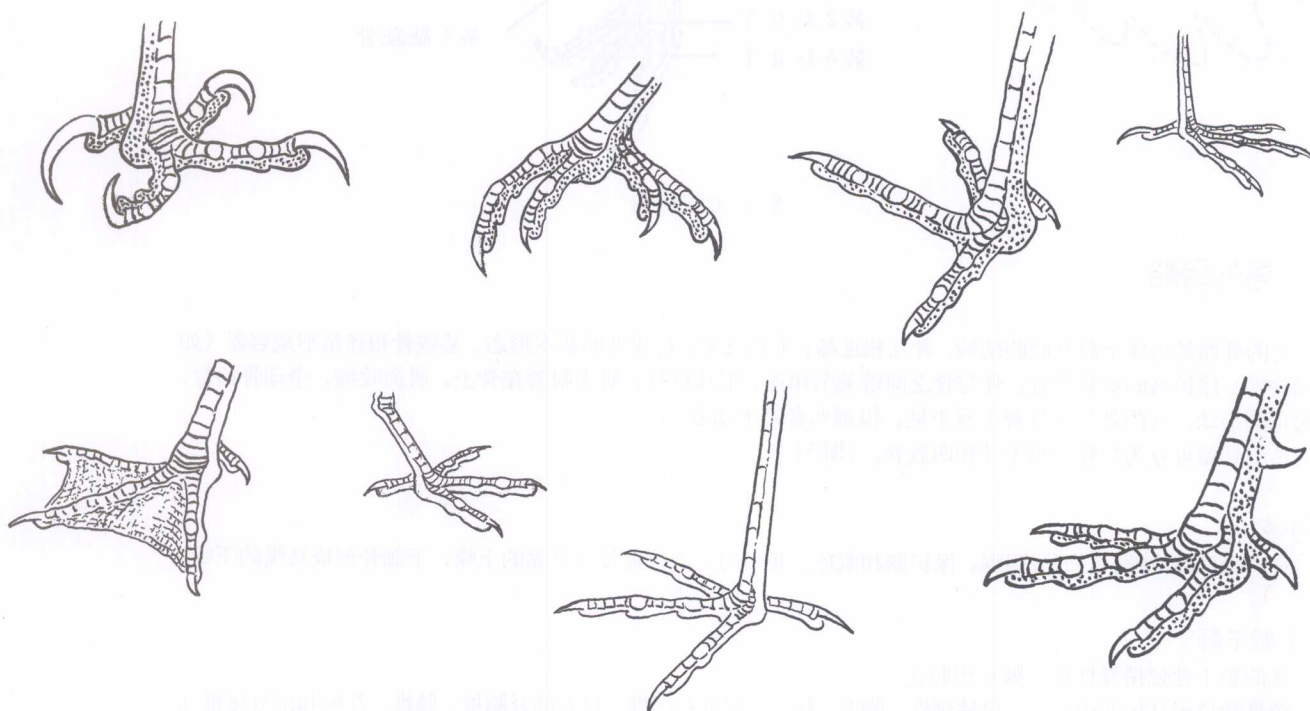

图4 鸟的爪

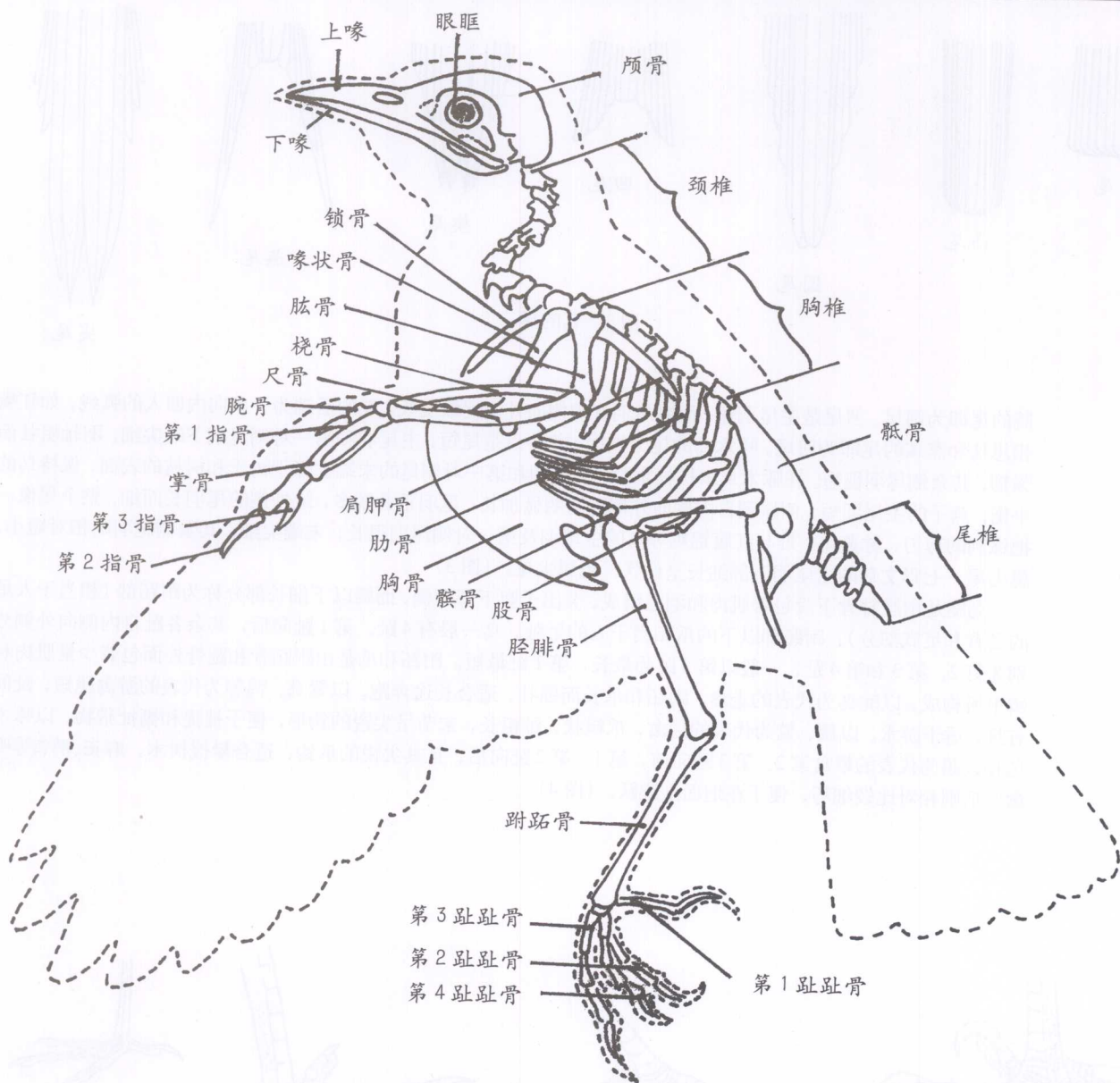

图5 鸟的骨骼

二、鸟的骨骼

鸟的骨骼是鸟体上最坚硬的结构。骨互相连结，形成支架，构成鸟的基本形态。某些骨相連結形成容器（如颅和胸部）保护鸟的重要器官。骨与骨之间借关节相连，形成杠杆，肌肉附着在骨上，肌肉收缩，牵动骨移位，引起鸟的运动。鸟的骨架在外观上看不见，但画鸟者必须知道。

鸟的骨骼可分为颅骨、躯干骨和四肢骨。（图5）

（一）颅骨

鸟的颅骨围成颅腔，形成眼眶，保护脑和眼球。其中的上颌骨延长成鸟嘴的上喙，下颌骨形成鸟嘴的下喙。

（二）躯干骨

鸟的躯干骨包括脊椎骨、胸骨和肋骨。

脊椎骨位于鸟体的中轴上，包括颈椎、胸椎、腰椎、荐椎和尾椎，但大部分胸椎、腰椎、荐椎和部分尾椎互相融合而不能活动。因此鸟的腰部不能弯曲和旋转，而鸟体的运动则是由头、颈和尾来进行。鸟的颈椎由11~

25块颈椎骨组成（人的颈椎只有7块），使头颈部前后、左右和旋转等动作很灵活。鸟的末段尾椎游离，所以鸟的尾部可以运动。鸟的肋骨呈弯弓状，由胸椎伸出，肋骨前端与胸骨相连，形成胸廓，容纳和保护鸟心、肺等器官，且参与鸟的呼吸运动。鸟的胸骨特别发达，胸骨正中突起称为龙骨突，大部分引起鸟双翅飞翔运动的肌肉附着其上。

（三）四肢骨

1. 上肢骨：鸟的上肢骨分为肩带骨和游离上肢骨。肩带骨包括喙状骨、肩胛骨和锁骨。游离上肢骨包括肱骨、尺骨、桡骨、腕骨和掌骨、指骨。喙状骨与胸骨相连，肱骨近端与肩胛骨相连，远端与尺、桡骨相连，尺、桡骨远端连两腕骨，肱骨再与掌骨及指骨相连，构成鸟翅的支架。

2. 下肢骨：鸟的下肢骨包括股骨、髌骨、胫腓骨、跗跖骨和趾骨。下肢骨以关节相连，支持鸟的体重，并以跑、跳、走的方式移动身体。

鸟的股骨其大部分全包埋在体内。胫腓骨是由胫骨和腓骨相融合而成，仅下段一小部分露出体外，表面包以肌肉和羽毛形成鸟腿，并与跗跖骨形成关节，我们看到的鸟细长的鸟腿，相当于人足的跗跖部，鸟爪相当于人的足趾。鸟有4趾，第一趾向后，最短，是由一节趾骨和一节趾甲组成，其余三趾自内侧向外侧分别为第二趾（有2节趾骨和1节趾甲），第三趾（最长，有3节趾骨和1节趾甲），第四趾（有4节趾骨和1节趾甲）。

三、鸟的羽毛

鸟体全身遍被羽毛。鸟的羽毛分为“翎”与“毛”两种。

“翎”是较大的，比较坚挺的羽毛，中间有明显的羽轴。翎分布于双翅和尾部，主要作用是飞翔。鸟的翅膀有许多小羽毛包覆，从上向下分别称为小覆羽、中覆羽、大覆羽和初级覆羽，它们包覆上肢骨并保护下面的飞羽。飞羽分为三级飞羽、次级飞羽和初级飞羽。三级飞羽在翅的最内侧，一般由上至下为小、中、大三枚，覆盖在次级飞羽上，飞翔时并不展开。次级飞羽一般为9~10枚，羽片较短，末梢较圆，羽轴居正中稍偏向外侧。最外侧的飞羽是初级飞羽，一般为10枚，较长，羽片呈水果刀片形，羽轴偏向羽的外侧缘。三级飞羽中靠内侧者短，越向外侧越长，其中外侧第三枚最长，外侧第二枚较短，最外侧的飞羽更短。在初级飞羽的上部，翅和边缘还有五枚小翼羽。在鸟休息的

时候，鸟的翅膀叠起，三级飞羽和次级飞羽在上面，初级飞羽折叠在三级飞羽和次级飞羽之下。（图6）

鸟的翅羽中，以三级飞羽变化最大，如鹤鹑的三级飞羽长而尖细，雄性鸳鸯的三级飞羽中的最后一对扩大成扇形，直立如帆，变成漂亮的银杏羽，丹顶鹤的三级飞羽变成辉黑的鹤髯。还有某些野鸭的三级飞羽也有变化。“毛”是指柔软、细小的绒毛。它们遍布鸟的全身，起保护鸟体温的作用。小羽毛的排列方向大体上是从头至尾，从前向后，一片压着一片。在鸟背腰部的羽毛，是由中心线逐渐向两侧后下方包覆，呈蓑衣状。在鸟胸腹部，是由中心线向两侧斜上方包覆。背腰部和胸腹部的羽毛在鸟体侧部相交叉，当鸟在安静、松弛的状态下，下部的羽毛常向上包覆肩、两翅和上尾筒的下部。

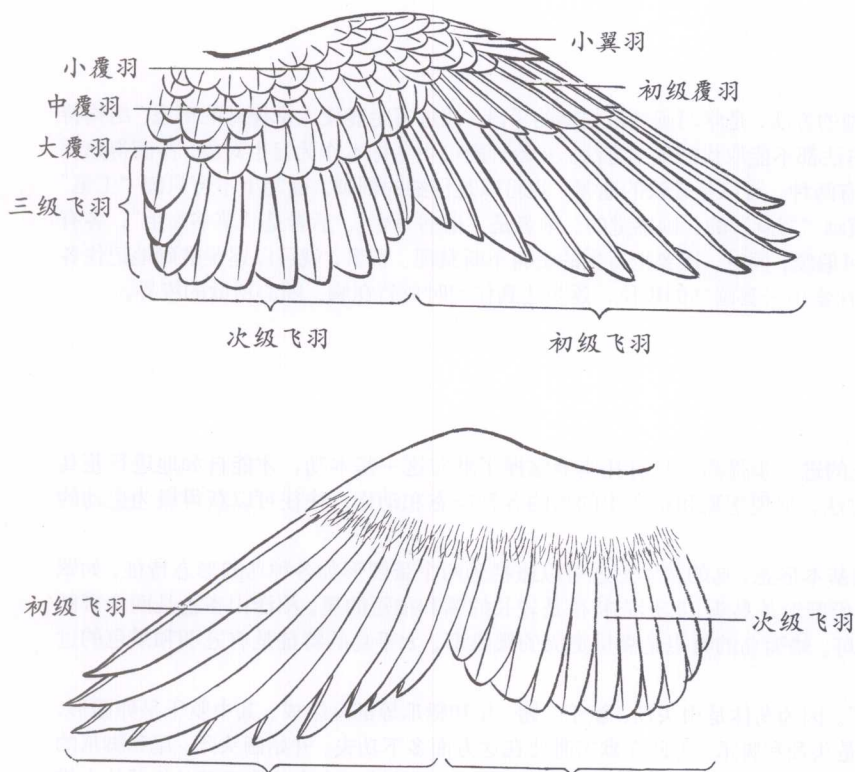

图6 鸟的翅羽

学习画鸟的方法

中国花鸟画常以鸟作为主体，而画好鸟的关键是要把握好鸟的形态和神态。为达到这个目的，就要从以下几个方面入手，多多练习，反复揣摩，逐步提高。

一、仔细观察

艺术来源于生活。无论是对艺术家还是文学家而言，如果没有深厚的生活积淀，没有对创作对象的动态观察和深刻理解，是不可能创作出好作品的。因此画花鸟画的人，必须经常深入公园、鸟市、自然博物馆、鸟类自然保护区等地，认真观察各种鸟的形态、大小、羽色，了解鸟的生活习性，熟悉和掌握各种鸟的形态和结构特点，记住鸟的基本动作。如能自己养鸟，则更便于深入观察鸟的结构和各种姿态动作。

二、认真临摹

通过临摹学习前人或他人画鸟的造型方法，是很重要的学习手段，无论是古代林良、吕纪等的传世之作，还是现代绘画大师的优秀作品，都可用来作临摹的范本。

通过临摹才能深入细致地领会中国画特有的形式和风格，理解中国花鸟画的精髓。在临摹中要特别注意作者的表现方法、表现形式、构图的程式、绘画的工序和使用的材料，尤其要特别注意的是体会作者用笔的方法和用墨的技巧。也就是要特别注意中国画的“笔墨”问题。“笔墨”是中国画的基础，也是中国画的生命。

临摹的过程实际上就是继承传统的过程。只有在继承传统的基础上，我们才能继续前进。

开始的阶段，可以先对照着范本临摹，逐渐练习背着范本临摹，这样才能记住鸟的形态和动作，反复临摹，逐渐体会画鸟的要领，但要特别注意的是临摹只是学习花鸟画的一种方法或手段，绝不可以临摹为目的，完全拘泥于古人或他人。

三、反复写生

写生是直接对着鸟，摄取其造型的方法，是学习画鸟最根本的手段。通过写生能使人掌握鸟的形态、结构特点，并捕捉鸟瞬间的动态，是任何方法都不能取代的根本方法。开始阶段可用鸟标本作为写生对象，待画得熟练后，再对着活鸟写生。写生的方法有两种，可以是较快的速写，也可以是仔细的刻画。画写生不可只画“工笔”的（只重视画结构的交代），也必须画“写意”的，画感觉的。前者是“楷书写生”，后者是“草书写生”，各有用途，不能相互替代，习画者绝不可偏废。同时，还要把写生的资料不断整理、积累，就可以逐步准确地记住各种鸟的形态特点和各种动作姿态，探索出一套画鸟的规律，逐步达到作画时成竹在胸、随心所欲的境界。

四、勤于默写

默写是在临摹和写生的基础上的进一步提高。只有扎实地掌握了默写这一基本功，才能自如地进行花鸟画的创作。特别是用快速默写的方法，展现想象和记忆中的鸟的各种姿态和动作，往往可以获得极为生动的艺术效果。

初学默写的要点是先抓住鸟的基本形态，鸟的基本形态可以概括为两个蛋圆形加各种鸟的形态特征。如翠鸟的一个大蛋圆形是鸟身，一个小蛋圆形是鸟头，其形态特征是较长的嘴和很短的尾。沼泽山雀也是两个蛋圆形，但尾长，头部有一个圆形的白斑。蜡嘴鸟的特点是嘴呈宽大的圆锥形。太平鸟的特征是有冠羽和黑色的过眼线。（图7）

还有一个很好的办法是“套描”。因为鸟体是由头颈、躯干、翅、尾和腿爪等部分组成。其中躯干呈卵圆形，且变化不多，变化较难的部分是头颈和脚爪。因此在默写时要在在这方面多下功夫。开始画头颈、尾和脚爪的变化会有困难，解决的办法是搞套描。可选一个较好的底稿（从画谱上、自己的速写本上，甚至可以从照片上描一个即可），再用一张透明的薄纸蒙在底稿的上面，先描出躯干、尾、腿等不打算变化的部分，然后移动下面底

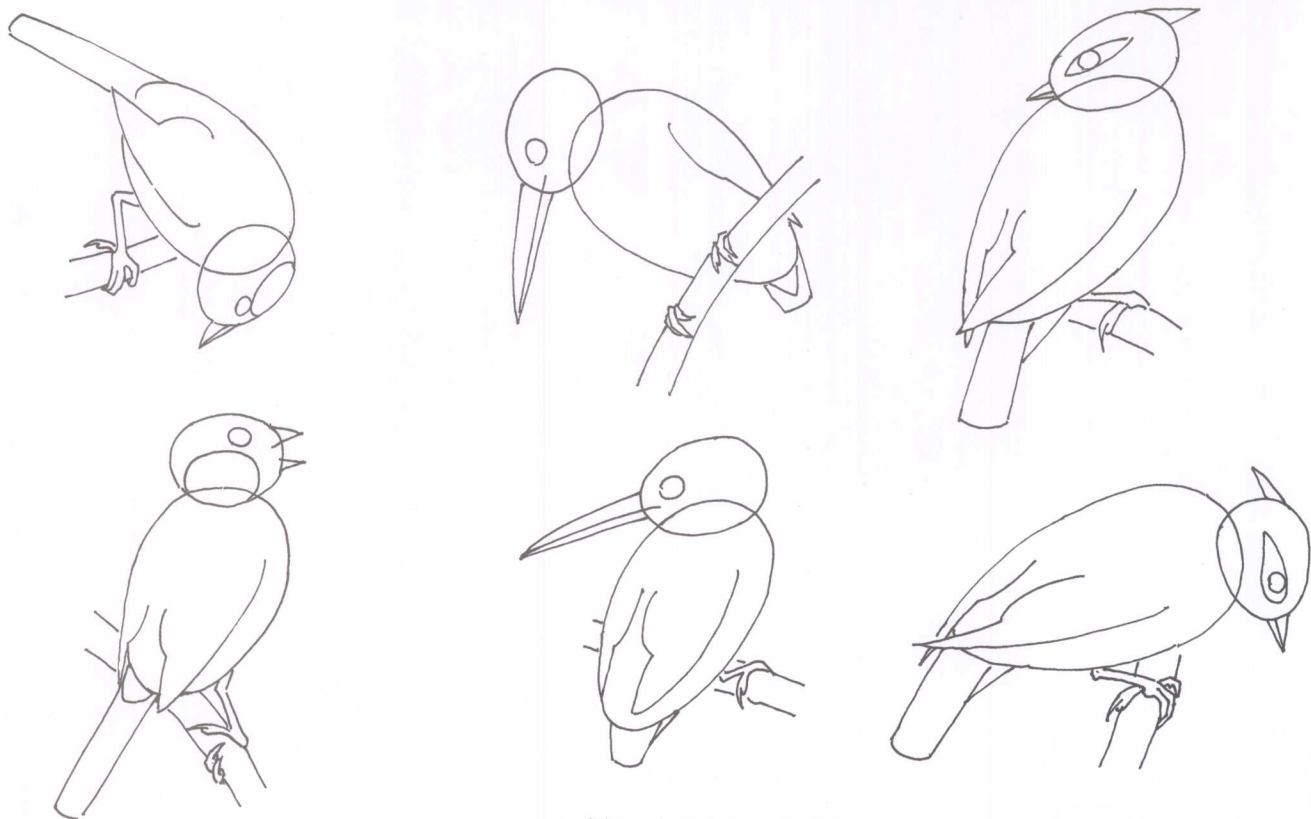

图7 鸟的基本形态特征

稿的头颈部，找到你认为满意的位置，即可照稿描出。这样的方法可以得出很多头部变化的新样子。其他腿爪、尾、两翅以及躯干方面的变化（如立身、平身、俯身等），也可用同样的办法画出来。这种方法就叫做套描。它是初学者的一根拐杖，等到画熟练之后，就可以不再用套描，而是直接落笔来画了。

五、照片和摄像

囿于主观和客观的各种条件，画家对其所要表现的对象，都要亲自写生，特别是要把鸟瞬息即逝的各种动作及时描写出来，是很困难的。使用照相机可以及时捕捉鸟在一瞬间的各种动作，真实记录鸟的形态和颜色。特别是摄像机、数码像机可以把鸟的各种动作，尤其是飞翔时的动作，连贯而准确地记录下来，从而填补了耳目观察和记忆之所不及，弥补了笔墨写生之不足，这无论是对画家的创作或是学习画鸟者都是必不可少的。近年来我国出版发行了不少关于鸟类和其他动物的影像资料，这对学习花鸟画是非常有益的，但是照相和摄像绝不能替代写生，因为只有通过写生，我们才能深入理解和记忆鸟的姿态和结构。把写生与照相、摄像结合起来，互为补充，才会取得好的效果。

此外，了解鸟的生活习性，在花鸟画的创作上也是非常重要的。比如麻雀在我国分布广泛，无论是在树林、草地、田间、庭院、屋脊，到处可以看到它们的身影，所以画麻雀时，配景广泛，各种树木、花卉、野草、石头均可。然而对以鱼虾为食的翠鸟，只能画在湖畔的石头或树枝上，或飞翔栖息在荷塘里。如果把南极企鹅与热带、亚热带或温带的植物画在同一个画面里，那就成了天大的笑话了。这些就是花鸟画创作中的现实主义。花鸟画的创作也不完全遵循自然规律，比如丹顶鹤属涉禽，生活在湖边、沼泽，以鱼、虾和水生昆虫等为食，从不飞落在树上，可是画家和民间艺人常把丹顶鹤画在松树上，寓意长寿和吉祥，这就是花鸟画创作中的浪漫主义。

还有一个问题就是绘画中鸟的变形问题，而且是花鸟画创作中高层次的问题。画家对描写对象的变形实际上和医学上的整形术的道理稍有类似。整形术是把人体面部或身体不好看的部分整得好看，把受损或畸形的部分矫正过来恢复正常的形态和功能。比如纠正上睑下垂、单眼皮搞成双眼皮、把塌鼻梁整成高鼻梁，但绝不能把人的眼皮搞成“疤痕眼”，或把鼻子整歪了。花鸟画变形要依据鸟的结构进行，适当地夸张强调鸟的形态特点，使画面变得协调，好看。所以说，变形是绘画中比较高，比较难的内容，变不好就成了“哈哈镜”，把作品搞成“儿童画”一样，甚至于把鸟画得非常难看，让人望而生厌。

