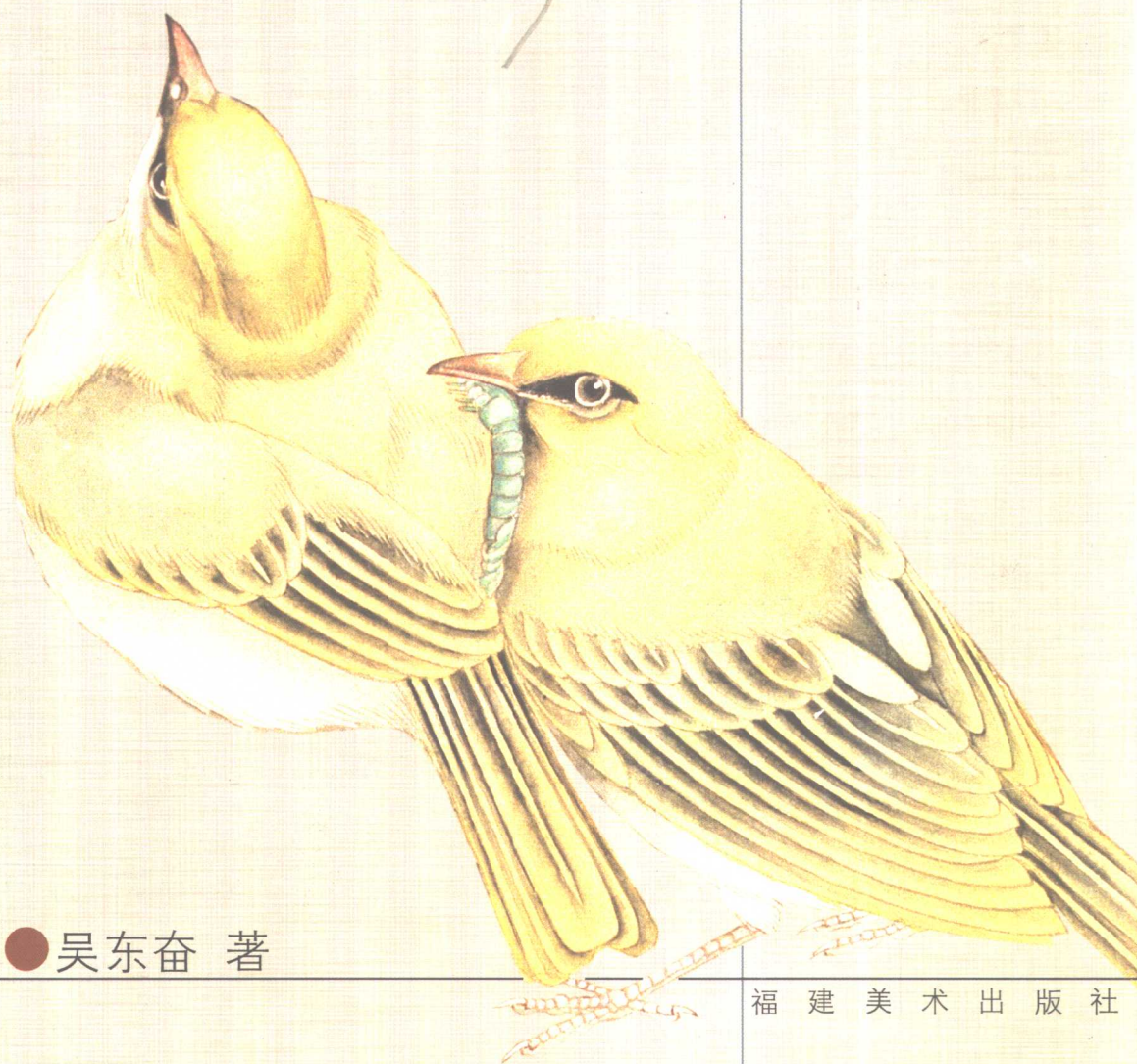

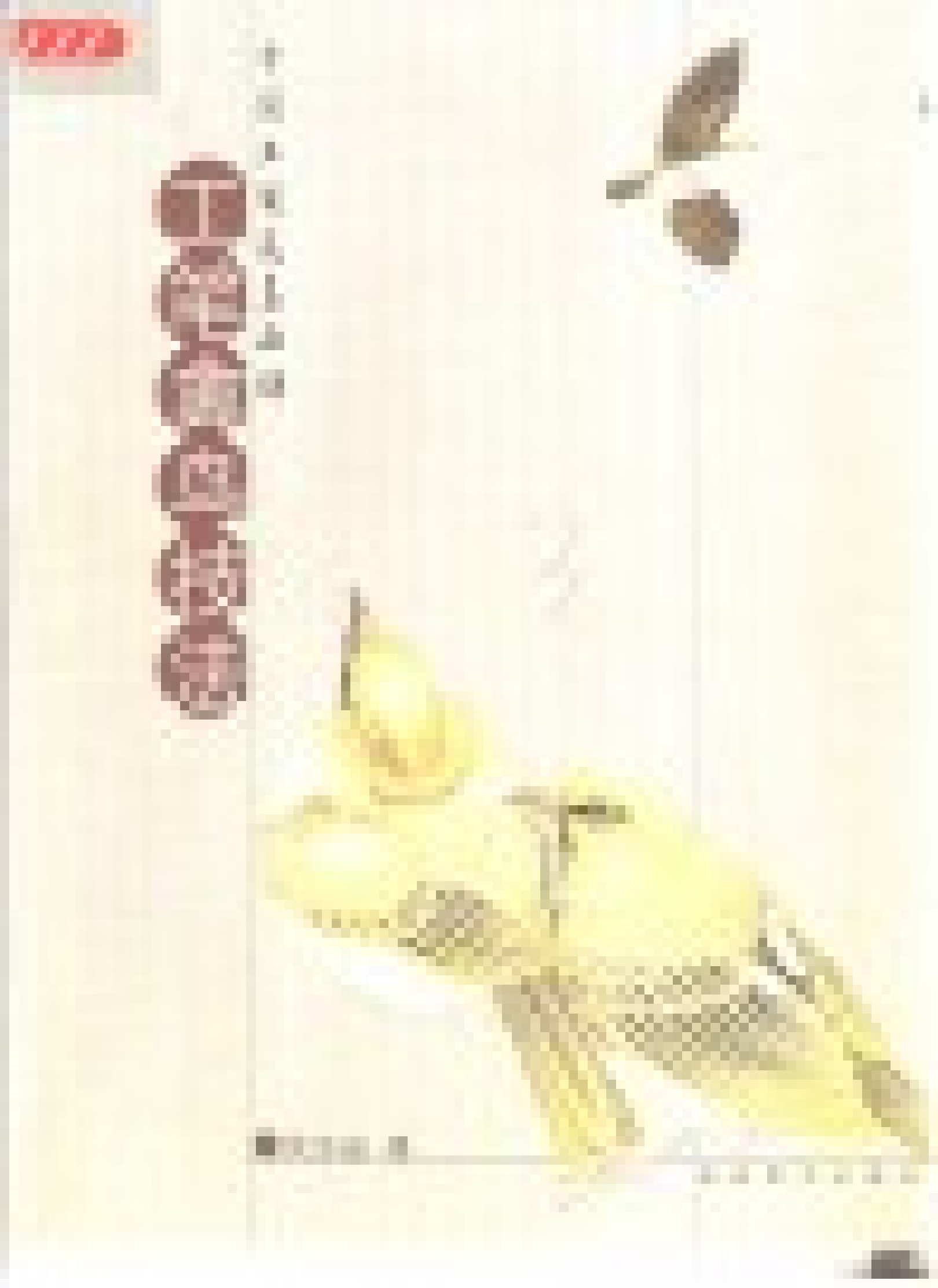
中国工笔花鸟画谱

工笔禽鸟技法

● 吴东奋 著

福建美术出版社

吴东奋 白鹭(局部)

吴东奋 孔雀(封底)

工笔禽鸟画

禽鸟是花鸟画的主要题材，历代花鸟画家都留下禽鸟的精彩画卷。如五代黄荃的《写生珍禽图》，以其精熟的笔法，严谨的造型，入微的刻画，栩栩如生地表现出许多禽鸟的形神，是我们学习的典范之作。

一、禽鸟的种类

禽鸟的种类繁多，按其生活习性和形象特征大体可分为：鸣禽、猛禽、攀禽、地禽、游禽、涉禽等。

鸣禽：如百灵、麻雀、八哥之类。鸣禽善飞翔、喜跳跃、常鸣叫。

猛禽：如鹰、鹭之类。猛禽头部扁平，眼大有神，嘴成钩状，口裂线大，爪利，性情凶猛，喜食肉类，飞羽与尾羽强大挺拔。

攀禽：如啄木鸟、鹦鹉、翠鸟之类。此类禽鸟善于攀缘树枝，着枝时脚趾二前二后。翠鸟嘴长而尾短，鹦鹉嘴短而尾长，但尾羽中间部分都较长。

地禽：如鸡、鹌鹑之类。嘴短，尖弯但无钩，头部呈三角形，前小后大，翅膀短圆，爪力大，喜欢刨土寻食，善走不善飞。鹌鹑类尾短。雉鸡类尾长，羽毛漂亮，头脸多露有肉冠。

游禽：如雁、鸭、鸳鸯之类。嘴扁，趾间有蹼，胸多宽扁，眼的位置比一般鸟稍靠头的上方，尾短。

涉禽：如鹤、鹭之类，常栖于浅水地带，喜在水中觅食。嘴长、颈长、腿长、尾短。鹭鸶类趾间有蹼，但不如游禽发达，爪的四趾着地。鹤类无蹼，后趾退化不着地，前三趾分开的角度大。鹤类飞翔时颈伸直，鹭类飞翔时颈部蜷缩。鹤、鹭类站立时多一只脚着地，一只脚缩在腹下。

二、禽鸟的结构

禽鸟属卵生动物，它的身体和头部轮廓都像个蛋形。基本结构由头（嘴、眼、额、耳、颌）、颈、背、腹、翼、尾、腿、爪几个部分组成。（例图一）

禽鸟的翅膀羽毛有小覆羽、中覆羽、大覆

羽、初级飞羽、二级飞羽、三级飞羽，其翅膀张开后分为方形、尖形、圆形三种。（例图二）

禽鸟的尾羽形状变化较多，有平尾（鸥、鹭等）、有凸尾（伯劳等）、尖尾（雉鸡等）、楔尾（啄木鸟等）、圆尾（鹊、鸠等）、凹尾（绣眼等）、燕尾（家燕）。（例图三）

禽鸟有各种各样的头形。（例图四）

禽鸟的足型可分为涉禽类、攀禽类、地禽类、鸣禽类、猛禽类。（例图五）

禽鸟性情活泼，动态多变。学画禽鸟，要先对着禽鸟的标本进行线描与淡彩写生。通过写生，深入细致地了解各类鸟的形体结构特征，并掌握鸟的动态变化所引起的结构变化，然后再对活鸟进行写生。写生时要迅速捕捉住活鸟各种动态的变化，如头、翼、尾的变化，先画出身体蛋形和头部蛋形轮廓，定出嘴、翼、尾的方位，再根据鸟的结构进行细部描画。（例图六）

三、禽鸟的画法

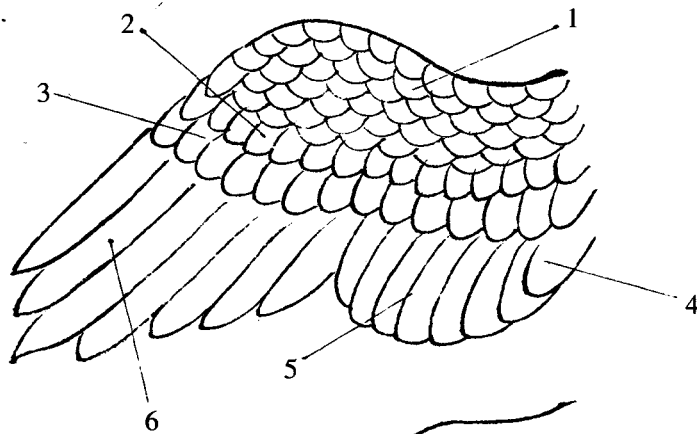
（一）钩线法：

工笔禽鸟的钩线方法与花卉钩线方法不同，它要求钩线笔更为细尖，用线要松动、活泼，线条变化更为强烈。

1.初钩——在铅笔画稿上进行。即先将禽鸟的造型、动态、结构用铅笔绘制出来，然后对着铅笔稿用毛笔线描。制作过程要考虑线条粗细、浓淡、疏密、长短的组合。有的将画纸覆盖在铅笔画稿上进行钩线。在勾勒禽鸟的外形时，用笔要轻，用线要虚实相生，墨色宜淡。鸟翼的线条要肯定，用线要匀实，自然流畅。禽鸟的嘴与爪，线条必须挺拔、有力，墨色可以深些。

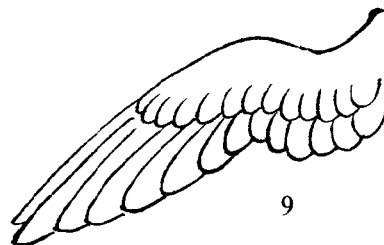
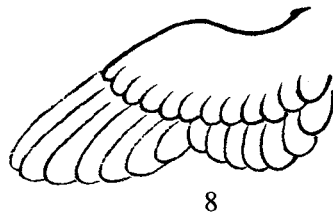
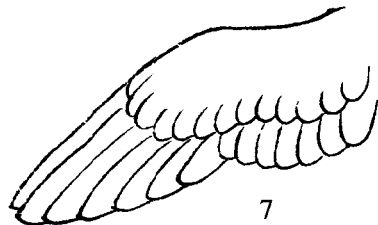
2.复钩——初钩的墨线，经过色彩的晕染之后，线条被覆盖或减弱，需要用墨或色重新钩一遍，称为复钩。复钩时用色要根据禽鸟本身的色彩而定，以同种色或类似色为宜。如黄鹂多用赭黄色复钩，兰鹊多以花青墨复钩。

鸟的结构

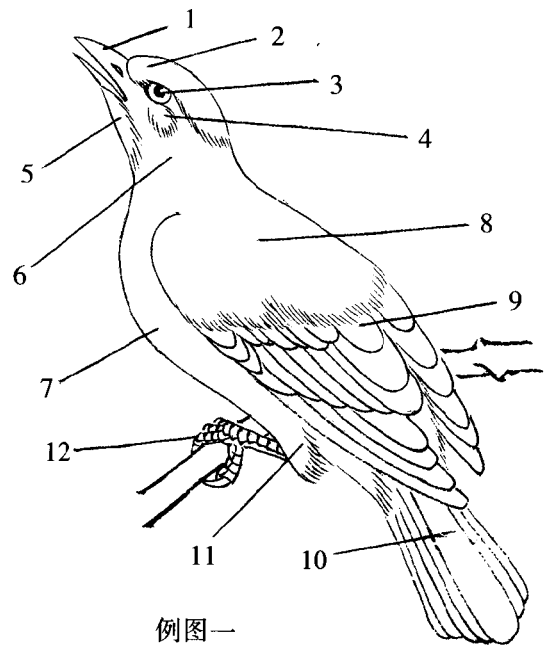

鸟的翼形

- 1.小覆羽
- 2.中覆羽
- 3.大覆羽
- 4.三级飞羽
- 5.二级飞羽
- 6.初级飞羽
- 7.方翼
- 8.圆翼
- 9.尖翼

例图二

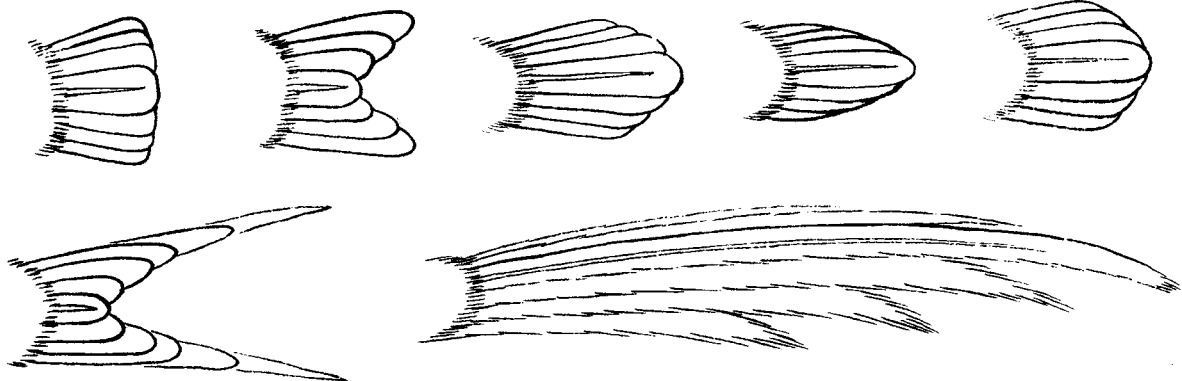

例图一

1.嘴	2.额	3.眼
4.耳	5.颌	6.颈
7.腹	8.背	9.翼
10.尾	11.腿	12.爪

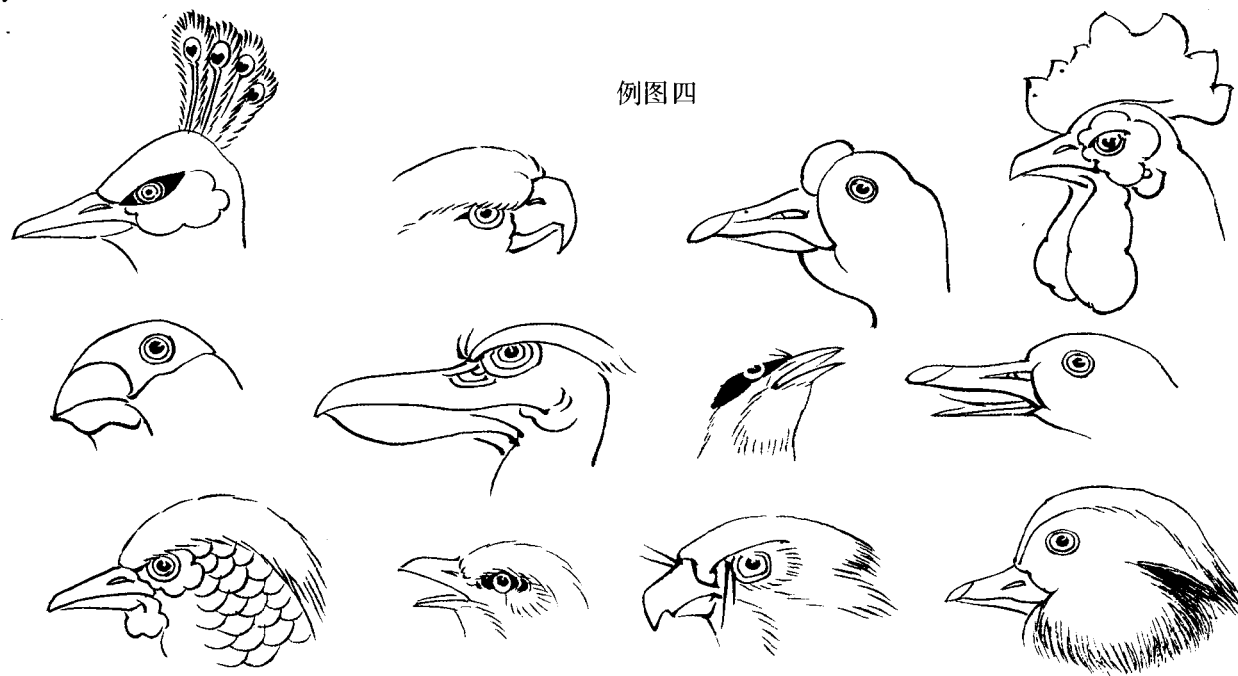
鸟的尾形

例图三

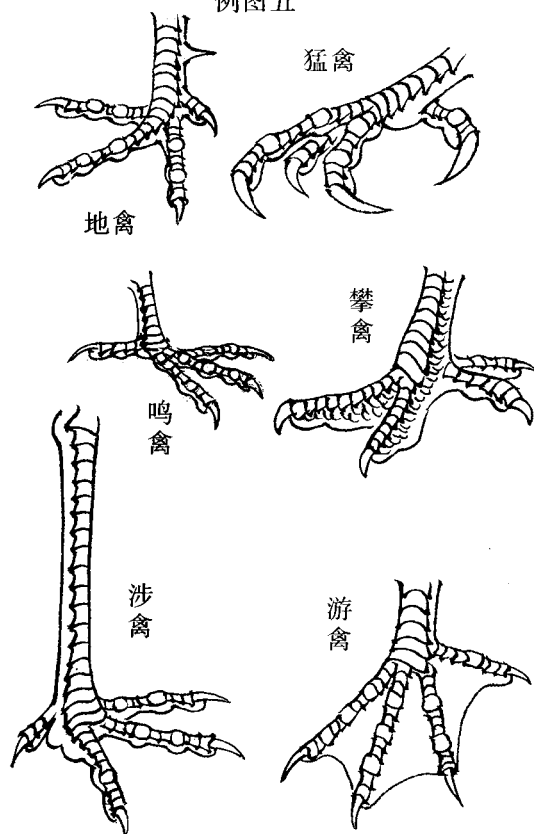
鸟的头形

例图四

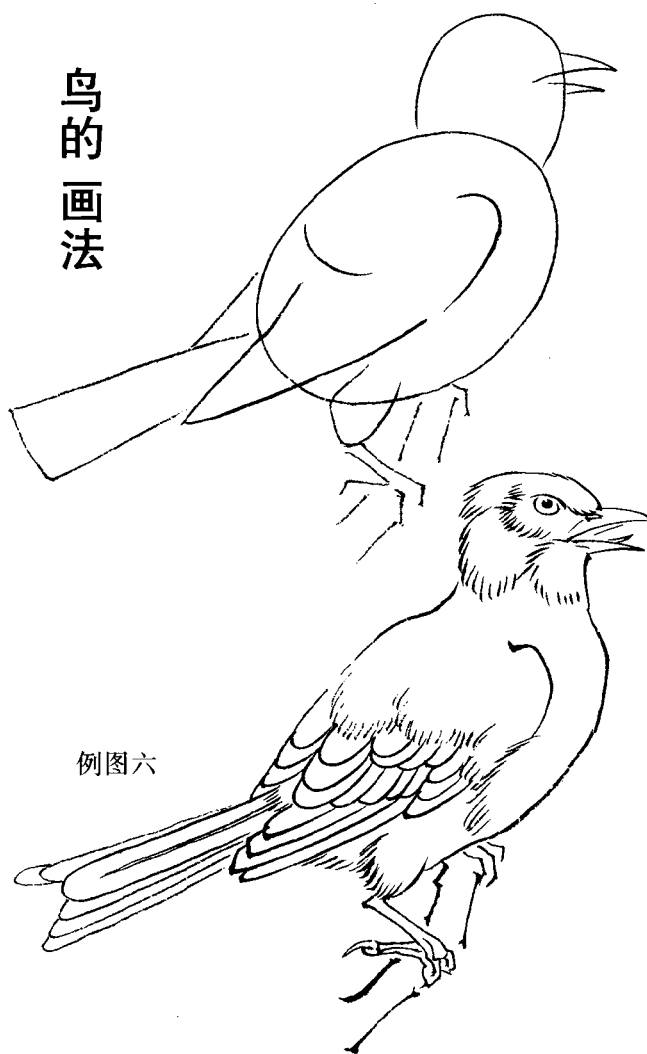

鸟的足形

例图五

鸟的画法

例图六

例图七

例图八

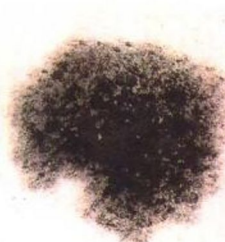
例图九

例图十

例图十一

(二)羽毛的画法:

禽鸟羽毛的画法较多样。小禽鸟的绒毛多,宜用丝毛渲染法,大禽鸟的翼羽宜用钩线渲染法。按照羽毛的生长规律和透视变化,用小衣纹、爪圭、小红毛等细小毛笔,一组一组地按顺序绘制。

1.丝毛渲染法:

单笔丝毛渲染法。(例图七)

用笔要轻起轻落,要求做到每根毛的两端要尖。墨色的浓淡要根据羽毛的深浅而定。丝毛绘成之后,再渲染色或墨;也可以先渲染,然后再描绘丝毛。

扁笔丝毛渲染法。(例图八)

将毛笔的笔锋压扁,使其成为扁平的一排锋毛,然后蘸墨或色绘毛。用笔要轻起轻落,笔笔衔接自然,要求每根毛两端都是尖的,整片羽毛排列有序,每丝一笔,在纸上出现一组绒毛,墨色的浓淡也要根据羽毛深浅而定。丝毛和渲染过程,可以先丝后染(例图九),也可以先染后丝。(例图十)

秃笔虱毛渲染法。(例图十一)

这种方法在于使羽毛更为粗犷,以配合画面的古拙情调。绘制前,先将毛笔的笔锋剪去,然后用无锋的秃笔蘸墨虱毛。蘸墨不宜太湿,太湿时要用纸将墨吸干。墨色浓淡也要根据羽毛深浅而定。渲染方法,可以先虱毛后渲染,也可以先渲染后虱毛。

2.钩线渲染法:

小禽鸟的羽翼和大禽鸟的所有羽毛,均先勾勒线条再行渲染,渲染要一片一片地进行,里深外浅,深浅过渡要自然。(例图十二)

有些羽毛为了加强其毛质的硬度,要在每片羽毛的边缘留下一道白线。(例图十三)

羽翼的渲染要先分染后再统染,最后用单笔将每片羽毛丝就,并将破损、断裂的羽毛画就。

(三)设色法:

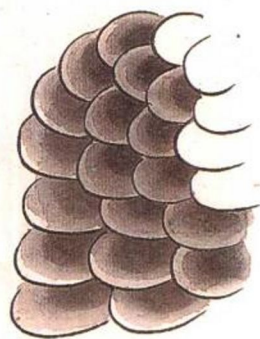
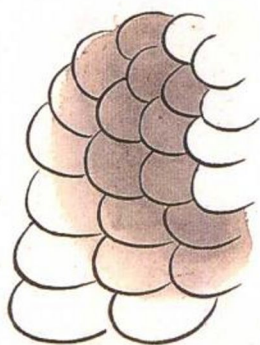
鸟羽的设色,多先用浓淡墨画就,再用色彩渲染。为了使色彩更为强烈、鲜明,可以直接用色彩进行丝毛、渲染,如孔雀、锦鸡、翠鸟等色彩较为艳丽的重彩鸟,要多遍染色,才能取得较好效果。

禽鸟种类繁多,变化多样,不可能全部作图,但细究其结构、形态,有很多是雷同的,因此,提供一种禽鸟的绘制步骤,大家可以举一反三。

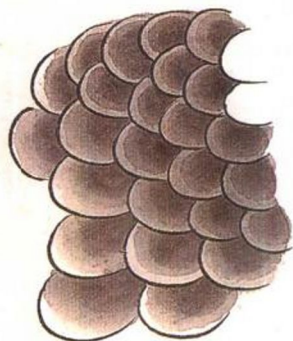
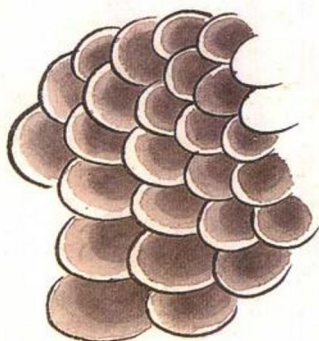
清代王概的《画翎毛浅说》中画鸟之诀颇为精辟,特录如下,供学习应用:

须识鸟全身,由来本卵生。卵形添首尾,翅足渐相增。飞扬势在翅,舒翮挺且轻。昂首须开口,似闻枝上声。歇枝在安足,稳踏静不惊。欲飞先动尾,尾动便高升。得其开展势,跳枝如不停。此为全身诀,能兼众鸟形。更有点睛法,尤能传其神。饮者如欲下,食者如欲争。怒者如欲斗,喜者如欲鸣。双栖与上下,须得顾盼情。亦如人写肖,全在点双睛。定睛贵得法,形采即如真。微妙各有理,方足传古今。

先罩后染

先染后罩

例图十二

留白后染

先分染后罩染

例图十三

例图十四(1)

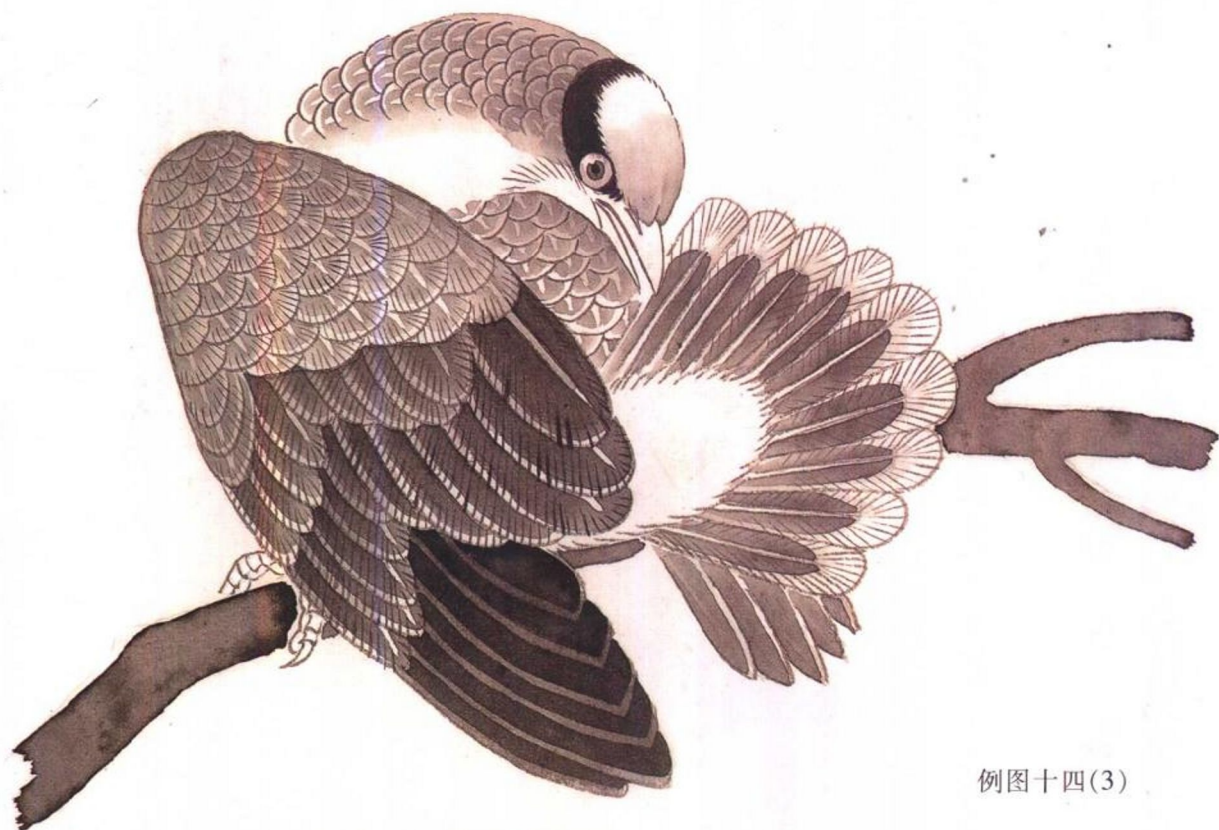

例图十四(2)

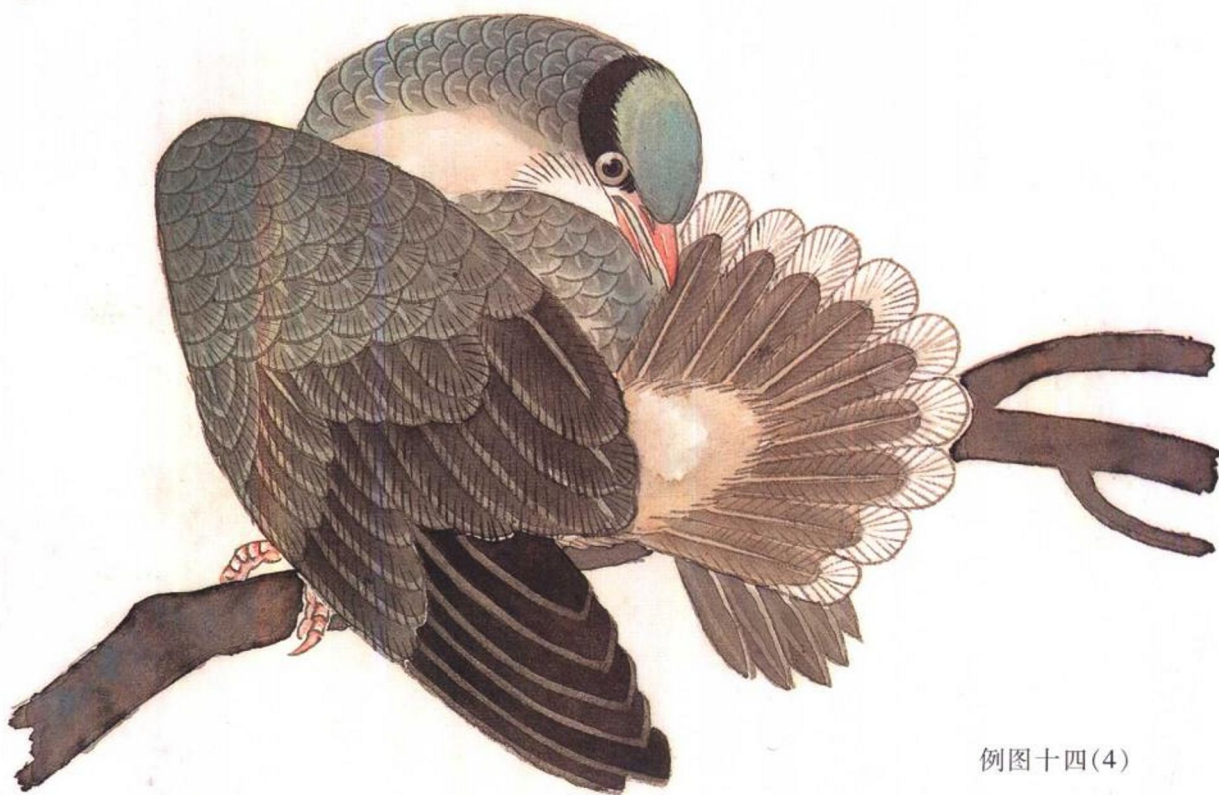
(四)禽鸟的绘制步骤:(例图十四)

1. 先用淡墨钩出禽鸟的动态和结构。
2. 根据禽鸟的不同结构及色彩;用淡墨分染。每片羽毛要分染出羽干和羽毛的明暗;头

部、背部、腹部绒毛,要把大的明暗关系分染出来。禽鸟的眼睛要留出高亮,嘴与脚每个细节变化要分染清楚,嘴与脚若是浅色,要填染上白粉。

例图十四(3)

例图十四(4)

3.用浓墨丝毛。丝绒毛可将笔压扁,成组地丝毛。翼羽、覆羽,要用线描笔一笔一笔丝出。腹部、下颌的白毛要用白粉丝毛。

4.根据禽鸟的各部位颜色,以及浓淡、虚实

变化,应用薄染多遍的方法,染就禽鸟的各部位色彩。

陈之佛 双鸡

吴东奋 腾

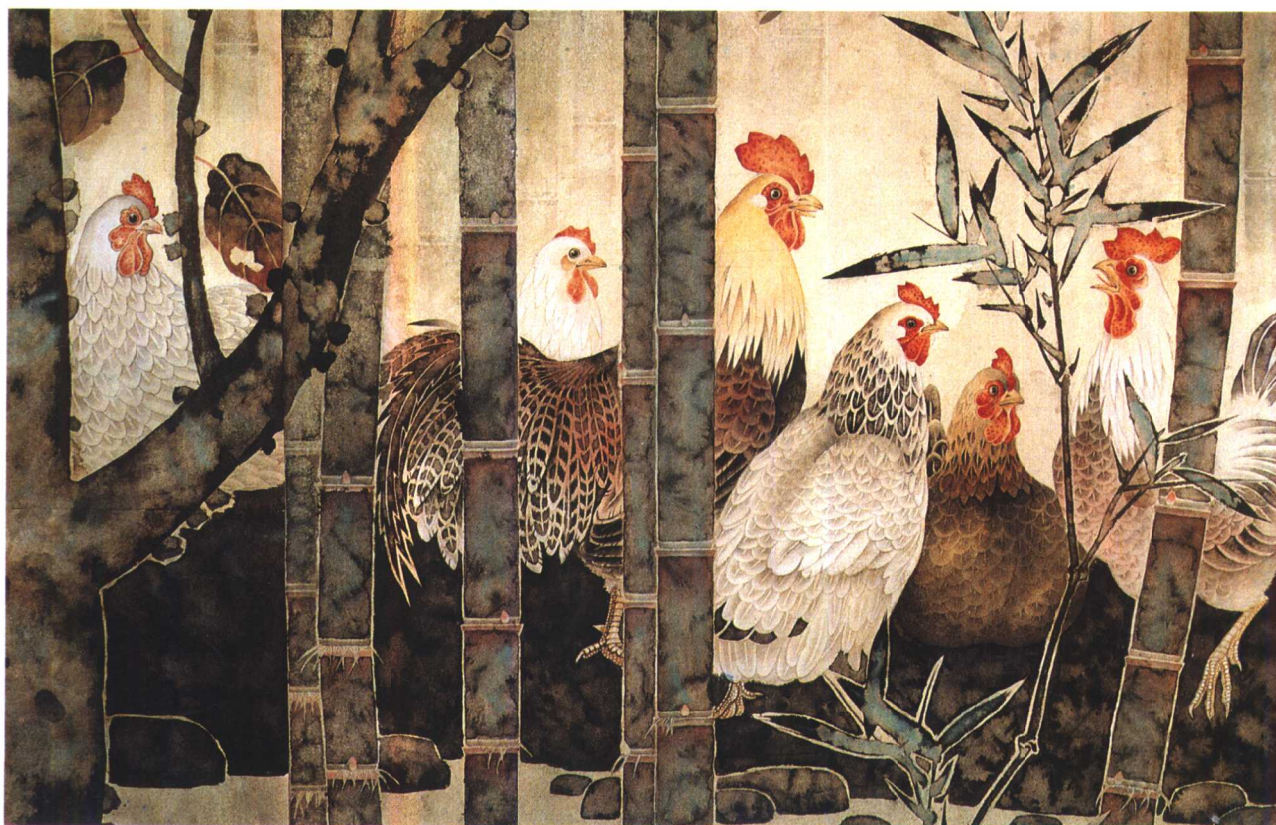

吴东奋 觅(局部)

吴东奋 鹅

吴东奋 群鸡

吴东奋 鸭趣

吴东奋 白头翁

宋·李安忠 竹鸲

吴东奋 鸳鸯

宋·翠竹白头

吴东奋 锦鸡

宋·禽浴图