

中國畫一技之長速成

写意禽鸟 十招

编著 万 芾

上海人民美術出版社

主 编

潘 之

编 委

金正惠 韩 敏

王仲清 颜梅华

张锦标 徐昌酩

吴寿谷 陈谷长

图书在版编目(CIP)数据

写意禽鸟十招/万芾编著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2007

(中国画一技之长速成. 第3辑)

ISBN 978-7-5322-5270-1

I. 写... II. 万... III. 写意画: 花鸟画-技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第048224号

写意禽鸟十招

(中国画一技之长速成)

编著: 万芾

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海锦佳装璜印刷发展公司印刷

开本889×1194 1/16 印张 3

2007年5月第1版 2007年5月第1次印刷

印数: 0001-4250

ISBN 978-7-5322-5270-1

定价: 18.00元

目 录

第一章

画前必读

1

第二章

禽鸟基本画法

6

第一节

局部画法

7

第二节

勾勒填色法

10 24

第三节

没骨法

11 24

第四节

勾勒与没骨结合法

12 26

第五节

小写意画法

13 28

第六节

大写意画法

14 30

第三章

禽鸟完整画法

15 32

第一节

没骨法

15 34

第二节

没骨与勾勒填色法

18 36

第三节

勾勒填法

21 38

40

42

44

第四章

教你十招

第一节

小鸡

第二节

麻雀

第三节

八哥

第四节

翠鸟

第五节

苍鹰

第六节

燕子

第七节

喜鹊

第八节

丹顶鹤

第九节

绣眼

第十节

白头翁

第五章

创作参考

第一章

画前必读

吕纪（明代）鹰鹘图

写意禽鸟画是传统花鸟画的一种重要表现形式。由于禽鸟不是孤立的，常以花草相配，使画面更完整，故也可统称为花鸟画。相对工笔禽鸟画而言，凡兼工带写，小写意、大写意都属“写意”的范畴，故通称写意禽鸟画。写意禽鸟画在技法上综合运用了勾勒、勾花点叶、点垛、阔笔、泼墨（水墨）、晕染等方法。写意画多画在生宣纸上，纵笔挥洒，粗笔豪放，墨彩飞扬，水墨淋漓，故亦称泼墨画或垛笔画。在画体组成上，诗文、书法、印章都是它不可分割的组成部分。

写意禽鸟画用笔简练，造型概括，寓意深远，具有中国绘画的特色，是我国花鸟画发展到后期的一大成就。

中国写意花鸟画这一体裁的定名，虽是从明代开始的，但其渊源却很悠长。远在秦汉之前，我国的各种工艺品上已经出现了丰富多彩的花卉、禽鸟纹样，如彩陶和铜器上的动植物图案。长沙楚墓出土的战国帛画上的夔凤，手法更加纯熟。晋顾恺之《洛神赋》图卷中的飞雁已具有较完整的花鸟画的独立风范。至隋唐五代，出现了不少专擅花鸟画的名家，像唐前期的薛稷，后期的边鸾，末期的刁光胤诸家，他们为五代花鸟画的发展开辟了道路。到了五代，花鸟画开始脱离作为人物画点缀和配景的地位，成为中国绘画艺术中的独立画科。

南唐的徐熙创造了以落墨为枝叶，然后敷色的画法。他的水墨淡彩法有神韵生动，超逸古雅的特点。故当时把工笔花鸟画家黄筌的工致妍丽、金碧辉煌的特点和他的特点合称为“黄家富贵，

徐家野逸”。徐熙出身“江南名族”，一生没有做过官，故沈括称他为“江南布衣”，是南唐著名的画家。据《图画见闻志》记载，他“以高雅自任”，厌恶那种奢侈靡靡的生活。

入宋以来，花鸟画日益繁荣，写生花鸟画家赵昌等发展了徐派，从而引出了后来的没骨写意花鸟画风。

元代花鸟画在继承前代院体的基础上，开始变革。随着文人画的发展，元代花鸟画发生了剧烈的变化，突出的标志是墨花、墨禽的兴起与流行。这个时期，士大夫把佛、道的观念渗透到美学的思想上，对待艺术要求自然，不假雕饰。他们取法于清淡的水墨写意，追求“以素净为贵”的境界。这时期的名家有陈琳、钱选、王渊等人。影响最大的当属赵孟頫等，他提倡“托古改制”，

朱牵(清代) 双鸡图

沈周(明代) 小鸡图

并提出了“书画同源”的理论，使花鸟画变得更为潇洒简逸，对元、明、清的文人画的发展起了积极的作用。元代花鸟画发展的总趋势，不在取悦于工丽，正以清淡的水墨写意为主，成为这个时代在绘画发展上的一个特点。

明代的花鸟画有多种面貌，在工笔设色花鸟画中，继承宋代院体风格的以边文进、吕纪等为代表。

清代的花鸟画和元明两代相比，又有了很大的发展。如朱耷，号八大山人，他是明朝宁王朱权的后裔。明亡后为僧，后做道士。八大能诗，书法精妙，尤擅绘画。山水多以干枯笔墨写之，具荒凉气。花鸟继沈周、陈淳、徐渭之传统，却又独具一格，情调怪异、含蓄，笔墨豪放而温雅，简练而充实。他的画幅上的署名，把“八大山人”四字连缀起来，既像笑字，又像哭字，表现出他对明亡的沉痛心情。八大山人的笔墨至65岁后，变得更加老练。善用秃笔的侧势和逆势挥写，虽无锋尖，却显得十分凝重、清润，加之墨韵的流动，致使他的笔墨幻化出一种特殊的秀美。他的“纯用减笔”的画法，“不泥成法”的构图，造型敢于夸张，对后来大写意花鸟画的发展有很大的影响。在他之后，花鸟画中粗放一派，声势越来越大，而那种精细清丽的描绘的画风，则渐趋衰弱。

王礼(清代) 蕉梅锦鸡图

任颐，字伯年，常年寓居上海。他早年曾师从任熊学画，受陈洪绶影响较大，人物、花鸟仿宋人双钩法，赋色浓重，白描传神，年岁未壮而名已闻大江南北。后得八大山人画法启发，在构图、意境和笔墨上都更见新意，成为近代海上画派的重要画家之一。作

品有《天竺雉鸡图》，图中天竺，枝叶扶疏，果实累累，山石姿形优美，下面水仙丛生。雉鸡伫立石上，侧首观花。构图饱满，纷杂而不乱，章法有致，主次分明，勾写皴擦，点簇共用，笔意刚挺，设色艳丽，具有浓厚的装饰意趣。

任颐 (清代) 花鸟图

写意禽鸟画的工具、材料

①笔，写意画用的毛笔，一般用狼毫、羊毫。狼毫笔性硬，富有弹性，善于画瘦劲直线，枯墨飞白等（如：兰竹、衣纹等）；羊毫笔性软，吸水量大，宜于泼墨和作流利浑圆的长线条（如：长、短锋羊毫笔，大、小提笔等）。笔每次用完后，必须将笔洗净挤干，并理顺笔毛挂在笔架上或平放，自然阴干，这样可延长笔的使用期。

②墨，墨锭分油烟和松烟两类。油烟有光泽，宜书画；松烟墨色发乌，无光泽，不宜作画，只宜写字。现时大多数书画家为便捷起见，多用书画墨汁作书画，而效果并不比墨锭差。隔夜的墨称为“宿墨”，有细滓沉淀，墨色乌黑，光泽和层次都差，不宜使用。有人在写意画中使用宿墨追求其他效果，则另当别论。

③纸，作写意花鸟画一般都采用生宣纸。生宣纸中以“净皮”为好，特级净皮为上，其余则较次。另外，皮纸、高丽纸性能与宣纸类似，但画出来浑厚感和墨色没有生宣好，价格较便宜，一般适合初学者作练习用。

④颜料，中国画用色有两类，一类以自然矿石和金属氧化物制成，覆盖力强，且不透明，称矿质颜料或水色，有石青、朱砂、朱磠、赭石、石绿、白粉、金粉、银粉等；一类以植物加工制成，质轻透明，称植物质颜料或水色，有花青、藤黄、曙红、胭脂等。

中国画颜料是传统国画惯用的颜料，是构成国画风格的物质因素之一，今天为了继承与发展，使用的色彩也丰富起来，中国画也兼用了水彩画、水粉

画颜料，但不能过“火”，使中国画风格完全西洋化，必须配调得当，以达到画面调和作用。

⑤笔洗和碟，笔洗是洗笔、蘸水用的，中间有间隔更好。瓷碟需准备白色无花纹的，画写意画时更需准备直径较大的，并多备几只。

⑥毛毡，画写意花鸟画时，还需在生宣纸下面铺垫一块毛毡，或旧棉毯、旧白布，为的是不使宣纸湿后贴牢桌面，影响画面形象。

其他，还有试笔纸（废画纸、手纸），用来吸收、控制笔上的水分和墨色。笔架、笔筒用来搁笔、插笔，笔帘用来携带毛笔，枕板（镇纸）用来压纸。

毛笔

调色盒

笔洗

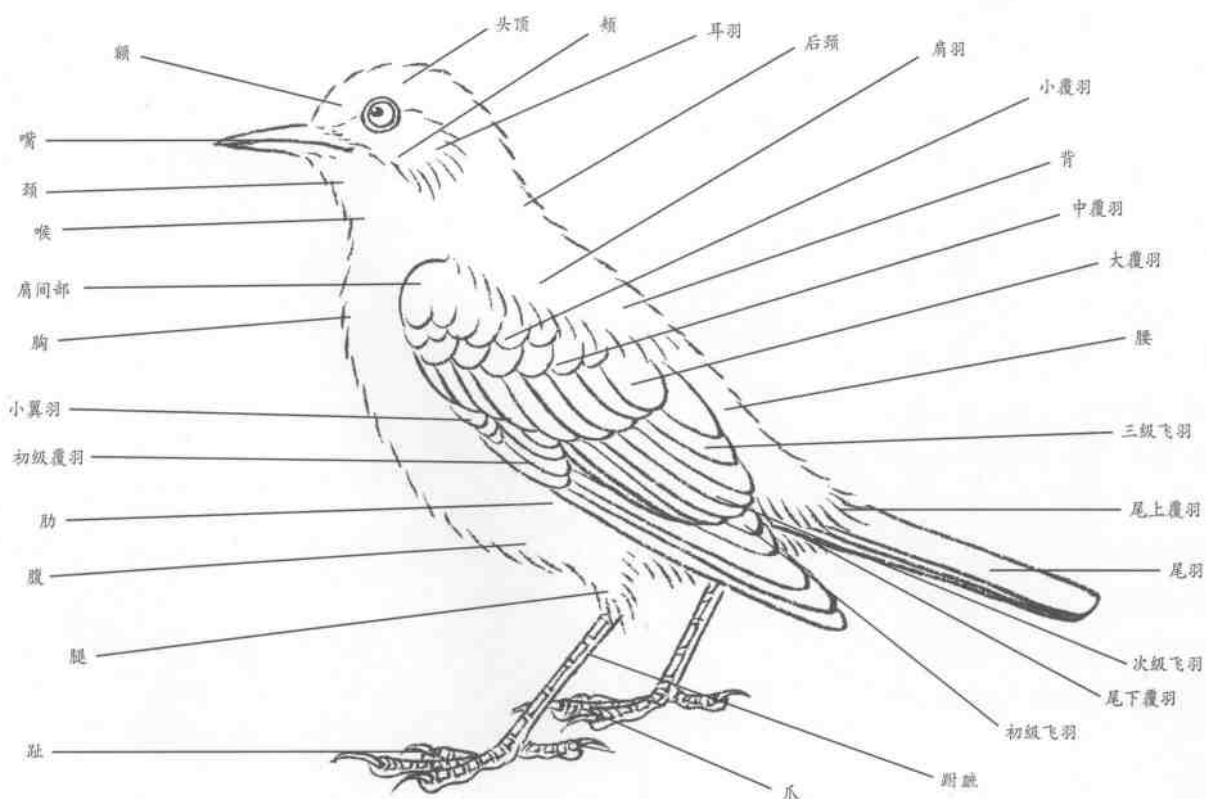
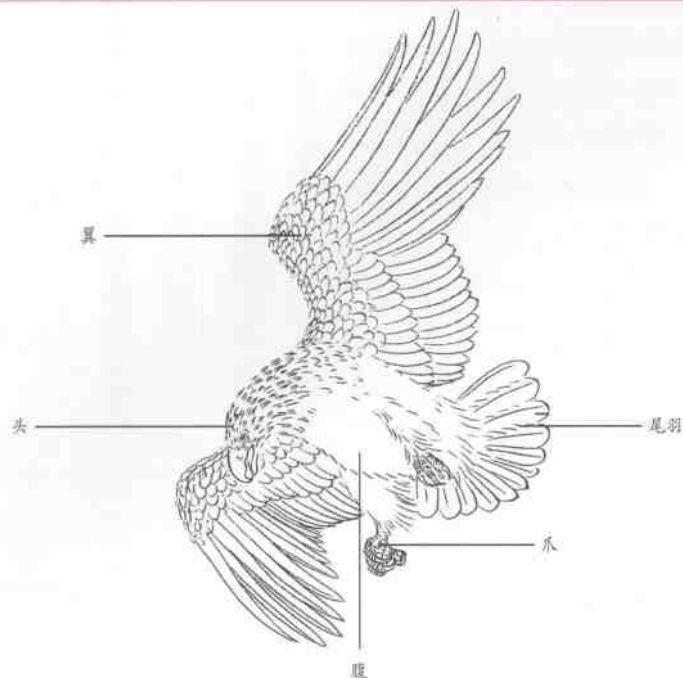
第二章 禽鸟基本画法

花鸟从实用工艺美术的装饰纹样进而作为人物画的配景和点缀，最后成为独立的画科。在技法上，以工致细丽的

勾填法，发展到彩色烘染的没骨法、勾勒法、勾花点叶法，进而至纯没骨的泼墨写意画法，这是写意花鸟画的发展概

况。鸟的种类大致可分为雀类和鹰类，其基本的结构由额、嘴、颈、翼、尾等组成。

第一节 局部画法

①头、眼、嘴

鸟类的头部形状与身体相比是一个小的圆形，鸟的种类不同，头部的造型特征也各有不同。戴胜鸟的头顶生有扇形耸起的羽毛；鸡的头顶上有肉冠，腭下有肉瓣；八哥在眼线的地方有黄色肉瓣；鹅的上腭基部有突起的疣等等。

画鸟的头为半侧面最常见，也是最容易表现的，难的是正面角度。由于透视的原因，看上去各部分有些反常，因此需要仔细地观察、研究，画时可以在纸上画草稿，觉得舒服“正常”了，再

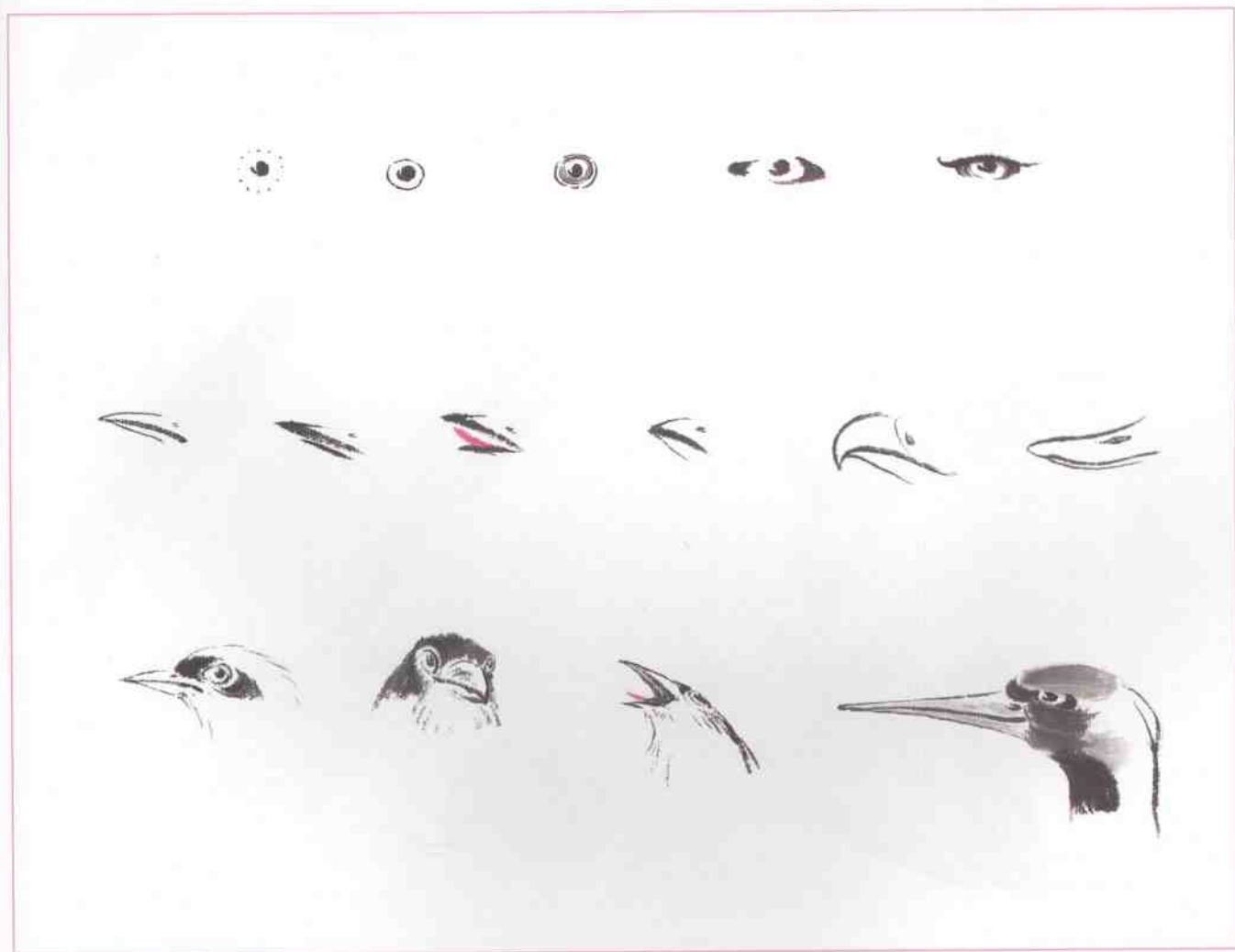
在宣纸上作画。

鸟也有一些天生的表情行为，为了表现种种的感情，除了动态之外，主要在于眼睛。而鸟的眼睛并不大，眼球活动范围很小，瞳孔在圆眼眶中心部位，活动能力很差，视物靠机灵的头部动作配合，因此画眼睛必须特别夸张。画眼时用浓墨点瞳孔，但须留有高光的空间，黑白对比强烈，若瞳孔不黑，高光不清楚，则无闪闪发光的神采；点完瞳孔也可画眼圈，小鸟的眼只需要画出精

神即可。

画鸟嘴一般以三根线条组成口线（中间口缝最长，下啄边线次之，上啄边线最短）。亦有画嘴采用一笔画的没骨画法，如麻雀等嘴小的鸟用墨一笔点成。鸟张口而鸣，则要添舌，笔蘸较淡曙红，由两啄张开之间，靠上啄而下，一笔画成，由尖而阔，落笔重而收笔轻，隐入下啄根部。

鸟嘴的形状各异，角质坚硬，分上下腭，上腭有鼻孔。

②体、翅、尾

一般鸟类的头部均为圆形，身体为卵形。自然界中各种禽鸟的身体形状和生活习性都各不相同。在画鸟之前，必须深入理解禽鸟的解剖结构，熟悉鸟类的骨骼形体结构和生活习性，画鸟时才能灵活自如地画出千变万化的生动姿态。

画鸟体主要先从背部羽毛开始，其方法有点垛法、披蓑法、勾填法等，胸、腹部的羽毛也用以上这些方法，只

是用色要比画背部羽毛时淡。

翅膀，由几层羽毛组成。翅膀的羽毛，可分飞羽和覆羽两类。飞羽又分成初级飞羽、次级飞羽和三级飞羽。一般来说，飞羽色较浓，复羽色较淡。画鸟的羽翼是从羽毛的末梢向根部画，也可从根部向末梢画，但下笔需轻，收笔要重，顺序是先初级飞羽而后次级、三级，小鸟可省略一二级。

鸟尾的主要功能是像船的舵一样，

掌握飞翔时的方向，鸟上升时尾羽必下垂，下降时尾羽必高翘；飞行转向时，尾羽张开。鸟尾基部中央生有坚硬的尾羽，称主羽。左右成对排列的称倾羽。尾羽的基部有柔软的羽毛罩盖，是为覆羽。鸟尾开状各异，有本尾、凸尾、燕尾、楔尾、凹尾、尖长尾等等。画尾时，蘸浓墨从梢处向根处画，着笔重，收笔轻，以迅速爽利笔划着纸。先画中间主羽，而后画两旁的倾羽。

③脚、爪

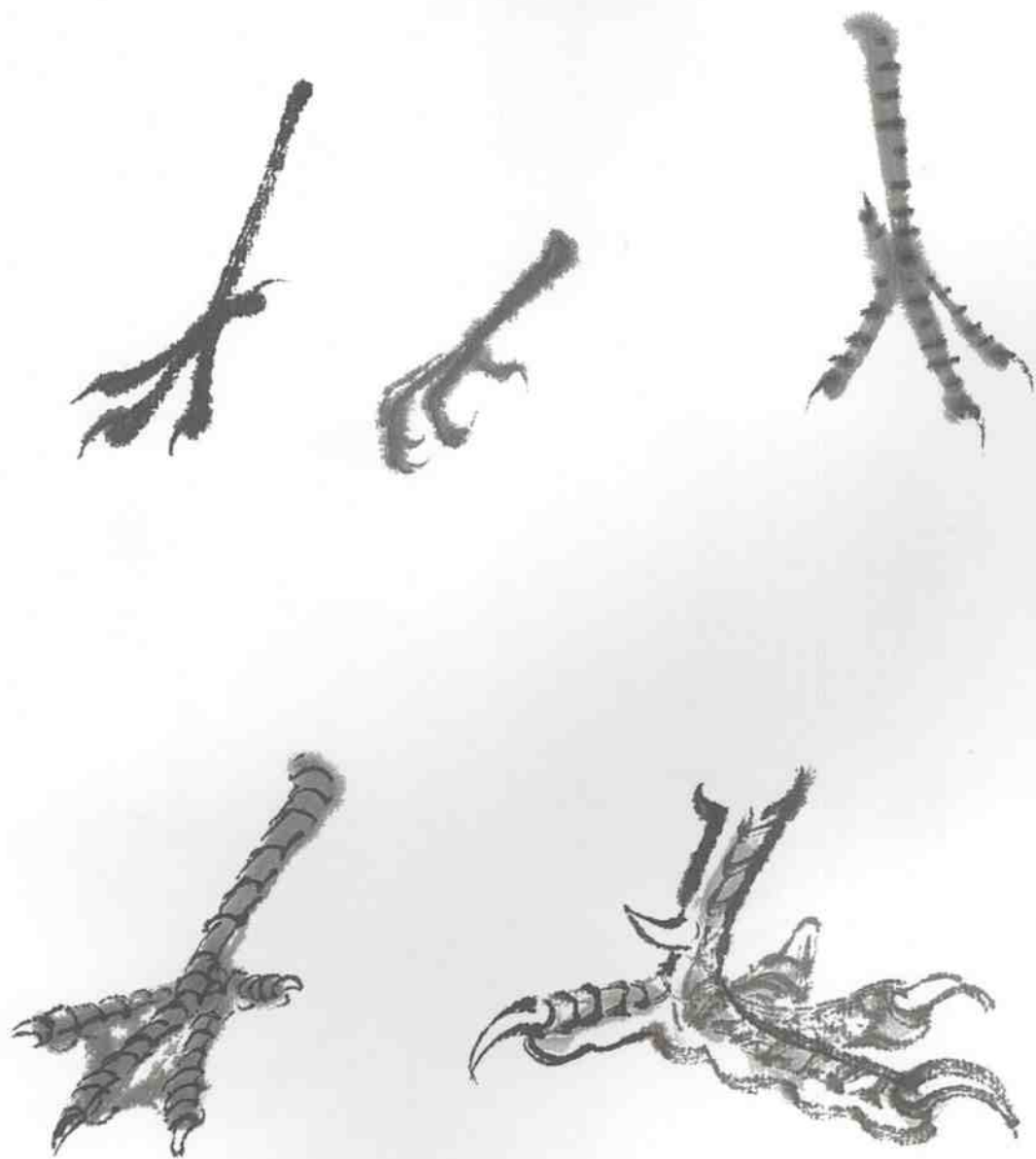
鸟的脚主要分股、胫、跗跖及趾等部位。股部一般看不见，跗跖是鸟脚上最显著的部分。趾部通常有四趾，前三后一。攀禽如啄木鸟、鹦鹉等，趾前二后各二，称对足趾。水禽中涉水的脚较

长，趾也很长。游禽的趾间蹼膜发达，如雁、鸭等，它们的前趾间完全以蹼相连，称蹼足。

鸟脚的下端为掌，掌上前三趾，以中间为最长，内趾次之，外趾短，后趾

更短，有的几乎退化而不被注目。画脚要突出掌部，否则显得软弱无力。

画脚爪常用两种方法，一是勾勒，用于大型鸟类的多。二是没骨，大写意或小型鸟类用得更多。

第二节 勾勒填色法

勾勒填色法，这种方法与工笔画基本相同，用线先勾出轮廓，后再填敷色彩，结构和外形都交代得很明确。勾勒轮廓线条时根据形象的不同质感，运用相应的墨色和用笔表现，或淡或浓，或干或湿，或中锋或侧锋，或粗或细，线条变化要比工笔画生动自由，不必过于严谨。

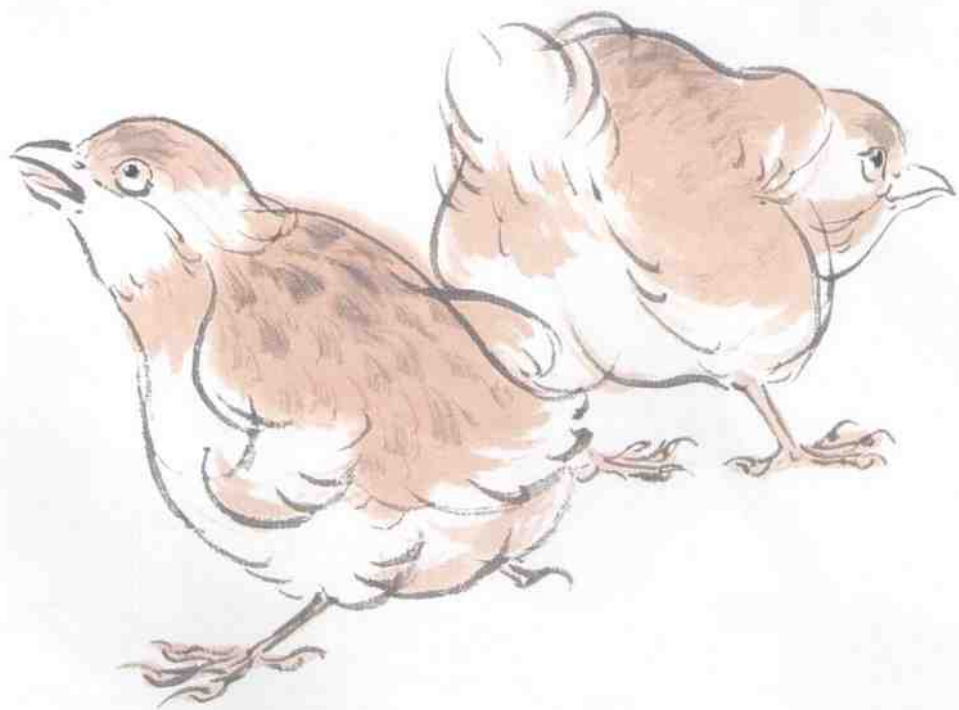
勾勒填色法主要有下面三种表现方

法：

单线平涂——勾完线，干后着色，线条与色彩关系交代分明。

色破墨——不等墨线全干即敷色，色墨交融浑化。

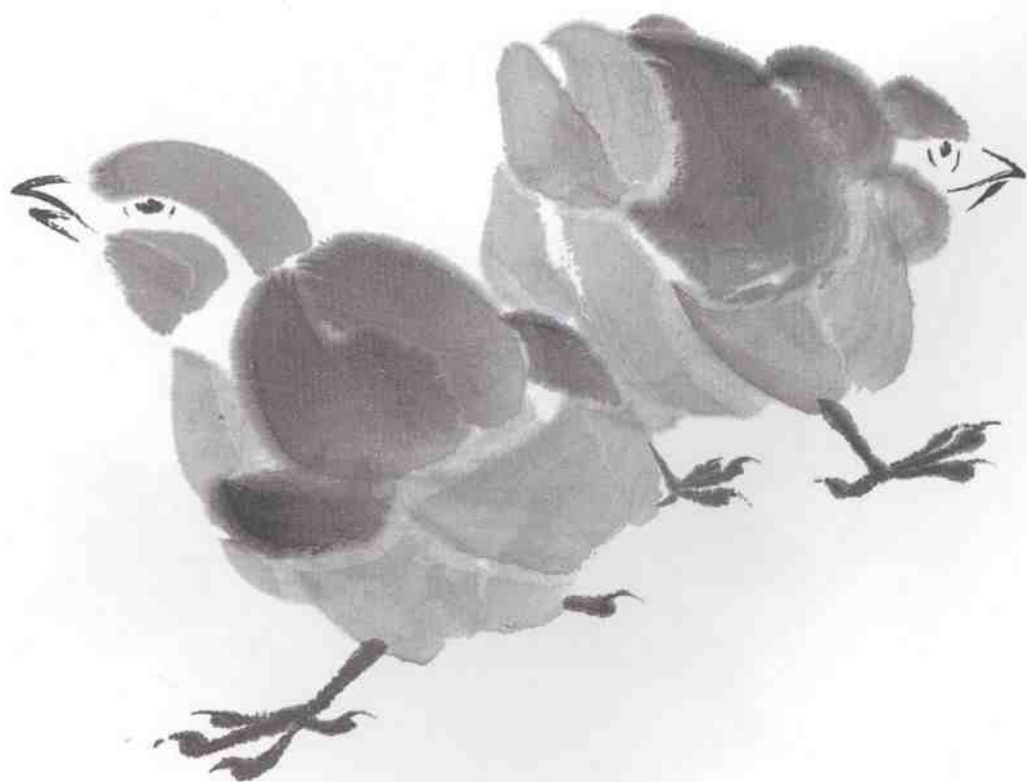
墨（包）破色——先施色，将干未干时再用墨或色勾勒轮廓，使之浑然融合。

第三节 没骨法

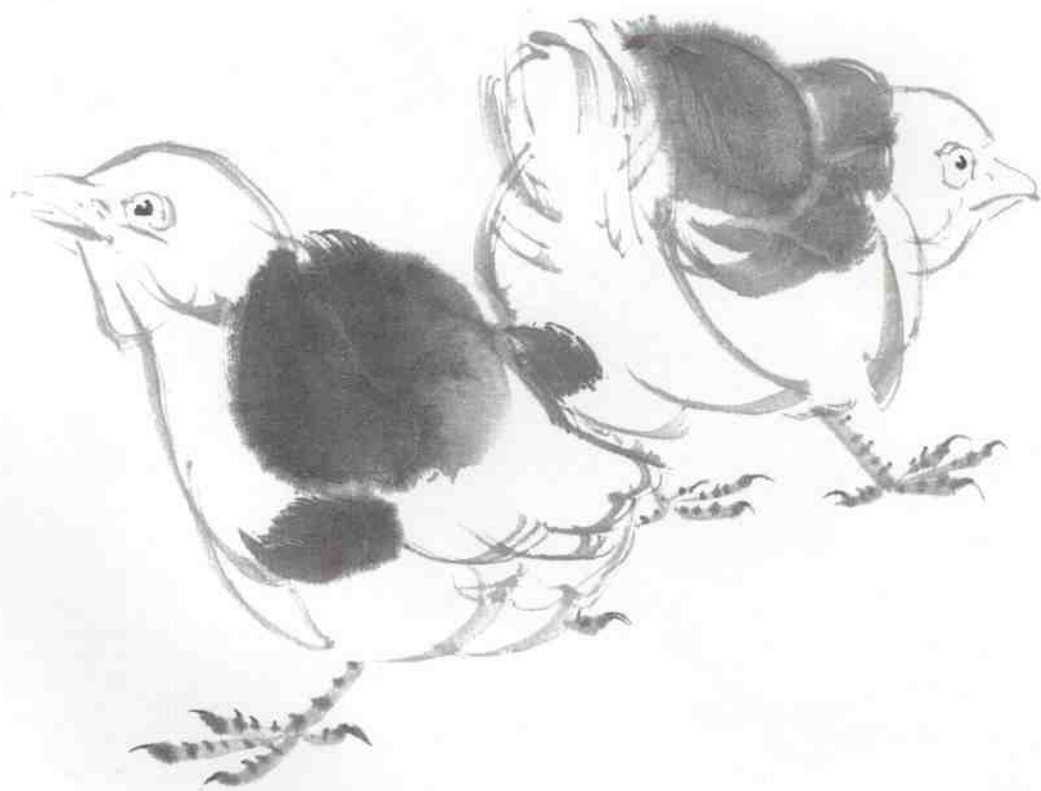
没骨法，又称没骨点写法，或点垛法、点簇法，是写意花鸟画的主要方法。以笔尖蘸墨或色，调和一下，笔毫落纸铺开，一笔之中即有浓淡和色彩的变化，此法要求下笔准确，一次成形，

形神兼备，有些类似西洋水彩画法，不勾勒轮廓。这种方法最宜发挥毛笔的特长，提按、正倾、疾徐、顺逆、干湿、浓淡等，极尽各种变化。人们所指的笔韵水墨功夫，多半指这种表现方法。

第四节 勾勒与没骨结合法

勾勒与没骨结合法，将勾勒填色法与没骨写意部分。又因常用勾勒填色法画花，没骨点写法画叶，因此也称勾花点叶法。

第五节 小写意画法

以画戴菊鸟为例：

笔中先调淡墨，笔尖蘸深墨，点画背部羽毛。可用披蓑法画，将调好的色笔毛捏开，依羽毛生长方向逐渐披撇下来，笔笔连缀，好像丝羽毛。再调好墨

色，点画双翅、尾。注意结构、墨色的变化。

用较浓墨勾画眼、嘴、爪等，用线不同于白描细线勾勒，可随意一些。脚爪线条，则强调笔力的顿挫，以表现骨

节。

调藤黄色，笔尖蘸少许曙红调和一下。画头顶，有色彩的过渡变化。白粉画颈，最后用淡墨色点画一下嘴、眼和烘染一下背部等。

(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

(六)

第六节 大写意画法

大写意是禽鸟画技法中最豪放、最随意的一种表现技法，也称为“泼墨”写意、阔笔写意，要求夸张、洗炼，并要求写意深邃，泼墨淋漓，笔恣墨纵，以少胜多。大写意禽鸟画，一般均用羊毫、兰竹、书画狼毫等大写的笔，在生宣上阔笔挥写，泼墨为之，不構成法，狂纵淋漓。因此，大写意禽鸟画，需要坚实的笔墨功夫和造型基础。作画时要

先构思和构图，要“胸有成竹”，“意在笔先”，酝酿成熟后，再着笔落墨。

八哥画法步骤：

①画笔不宜太小，将笔完全浸满水，蘸墨调和成淡墨色到笔根，再在笔尖蘸浓墨在盘上调和一下，不可调得过匀，也不能不调，使浓淡反差太大。用两笔画成鸟背。

②蘸浓墨，数笔画出鸟翅。

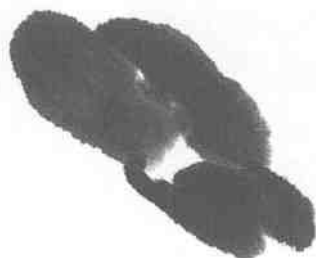
③再蘸加水调和淡墨，数笔画鸟的胸腹及脚。胸部需一大笔，并控制好鸟的造型结构。

④淡墨画头、颈、尾，用笔可逆可顺。

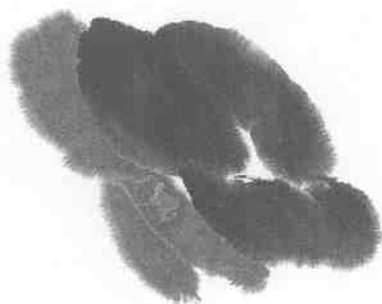
⑤换一枝稍小笔，蘸浓墨勾画鸟嘴、眼、爪，加爪时注意与鸟的身体的融合呼应，不要失去重心。

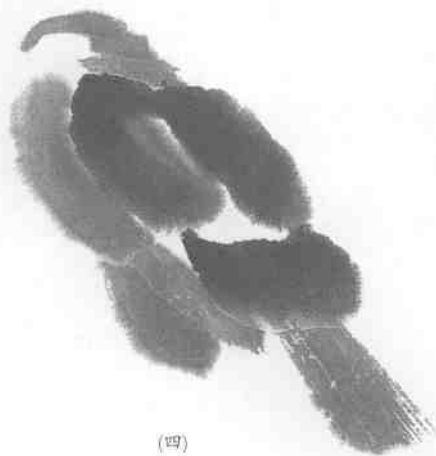
(一)

(二)

(三)

(四)

(五)