

中國畫一枝之長速成 吳善言

画翎毛十招

编著 朱白云

上海人民美術出版社

中国画技法丛书

总主编：邵洛羊 执行：潘之

《中国画一技之长速成》

编委会

主 编

高式熊

编 委

潘 之 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

画翎毛十招 / 朱白云著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2005

(中国画一技之长速成)

ISBN 7-5322-4454-7

I. 画… II. 朱… III. ①翎毛走兽画一技法(美术)

IV. J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第063379号

画翎毛十招

(中国画一技之长速成)

编著: 朱白云

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海新华印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 2.5

2005年6月第1版 2006年3月第2次印刷

印数: 5101 — 8350

ISBN 7-5322-4454-7/J · 4039

定价: 18.00 元

目

录

第一章

画前必读

1

第二章

翎毛基本画法

7

第一节

鸟类基本结构

7

第二节

鸟翼的画法

8

第三节

鸟的三种画法

9

第四节

鸟的完整画法

12

第五节

鸟的各种姿态

14

16

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

第三章

教你十招

第一节

麻雀画法

第二节

鸚鵡鸟画法

第三节

翠鸟画法

第四节

唐山鹊画法

第五节

鹤的画法

第六节

鹰的画法

第七节

小鸡画法

第八节

公鸡画法

第九节

鸭的画法

第十节

鸳鸯画法

第四章

参考图例

第一章 画前必读

J212.28/10

2005

翎毛泛指禽鸟，如鸡、鸭、鹅等，是中国画的一门独立画科，但也常被归到花鸟画中。而花鸟画中的翎毛画，早在新石器时代的彩陶和岩画上，我们的祖先就把它作为一种艺术形象，单纯朴质、笔法简练、形象生动地刻画在骨器上，秦汉的铜镜、帛画、石刻等也都是把鸟类作为单独和组合纹样来装饰。

魏晋南北朝是花鸟画的初起时期，当时的花鸟画和山水画只是作为人物画的衬景而出现。到了唐代，花鸟画独立成科，并出现了许多著名的代表画家，如唐初画鹤名手阎立本，唐中晚期的滕昌祐、刁光等。据唐代张彦远的《历代名画记》所记载，擅长花鸟的画家近二十人。五代时期的花鸟

画继承了唐代花鸟画写实的传统而发扬光大。南唐与西蜀两地区在花鸟画方面，出现了当时赫赫有名的画家徐熙与黄筌。由于取材和表现的艺术风格双方各不相同，徐是江南名族，见到的多为汀花野竹、水鸟渊鱼；黄筌长期生活在宫苑，所见的是奇花怪石、珍禽异兽。因此，出现了“徐黄异体”。郭若虚所谓“黄家富贵、徐熙野逸”就是这个道理。宋代前期的花鸟画基本上是继承五代徐、黄发展而来，到了中叶才逐渐变化，这时期有赵昌、崔白等。到了南宋，花鸟画的兴盛不减北宋，花鸟画已有所发展。南宋花鸟画家如李安忠、李迪、林椿、法常等，都有相当造诣。

五代 黄筌 写生珍禽图

翎毛画法有双勾、没骨、重彩、淡彩、水墨、写意等，均各逞所能。元代花鸟画在继承和发扬上，强调要求诗、书、画三者密切结合，而且成为风尚。明代是水墨写意花鸟画的发展时期，并以水墨写意为主的一派，画家有林良、沈周、陈淳、徐渭、周之冕、孙克宏等。同时，工整艳丽花鸟画也相当盛行，最杰出的有边文进、吕纪等。到了清代，花鸟画堪称发达，不但继承了传统，而且有了—定革新创造，风格多样，各放异彩。当时以没骨写生—派的恽格，成为当时最流行的画风。又有一种画风，以笔意恣肆，布置有奇趣的花鸟画代表有八大山人与石涛。另一路属文人写意，成为清代花鸟画最有别致的创作。这一派主要继承八大、石涛的创造精神，主要代表有“扬州八怪”的金农、郑板桥、华嵒等。在扬州画派中，华嵒的花鸟画对清代中叶以后的花鸟画影响更大。除外更有沈铨—派，承宋代工整重彩画法。清末杰出的花鸟画以任伯年、虚谷、吴昌硕等为代表的“海上画派”。现在画家在花鸟画上，起到承前启后及开拓创新的画家，如齐白石、潘天寿、来楚生、江寒汀、王雪涛等。这些名家在继承传统的同时，又刻苦深入生活，广泛吸收养料，其禽鸟花卉写照传神。因此结出了丰硕成果。

元代 张中 芙蓉鸳鸯图

清 虚谷 松鹤延年图

另外，禽鸟的种类很多。鸟属“脊椎动物，”属于鸟纲。由于生活习性和气候及环境等因素的关系，构成了禽鸟的不同种类。根据生活习性，可分为游禽、涉禽、走禽、鸣禽、猛禽、攀禽、鸬鹚、鸨鸡类等。

1、游禽的特点：脚短有蹼，颈略长，嘴扁阔，腹如舟底。如鹅鸭、雁、鸳鸯。

2、涉禽的特点：嘴、颈、足修长，常行走于浅水的江河溪边觅食，不能涉足深水。如白鹭等。

3、走禽的特点：是鸟类中形体最大的一种，它不能飞翔，嘴扁短、颈长、足壮、奔驰迅速。常栖于河溪地带。如食火鸡、鸵鸟。

4、鸣禽的特点：体型较小，翼长善飞，嘴型小巧，鸣管发达，因此多善鸣。如八哥、画眉、绣眼、百灵等。

5、猛禽类的特点：嘴弯曲、爪锐利、羽翼强劲，视力敏锐，性凶悍。如鹰、雕等。

6、攀禽类的特点：足趾为二前二后，少数也有三趾在前，一趾在后。嘴部强健，以嘴足同时攀缘行动。如啄木鸟、翠鸟。

7、鸬鹚类的特点：嘴短小而软，端部为角质、足短小、翼长，飞翔迅速。如鸬鹚、鸨等。

8、鸨鸡类的特点：翼短不善飞翔，能拔土觅食，嘴短小坚硬，趾强有力。多栖于地面，有些禽头部有肉冠、肉瓣与肉垂。如家鸡、竹鸡、野鸡、孔雀等。

(一) 写意翎毛画的笔墨技法

1. 用笔

写意画因讲究笔简意到，所以对用笔显得极为重要。注意掌握运笔过程中的起迄、提按、顿挫、疾缓、轻重、转折等技法，才能显现出枯、润墨彩的韵味，使画出的翎毛有着干湿、虚实、深淡、明暗之对比。

中锋：笔锋垂直致中心，要圆浑有力。

侧锋：笔锋偏斜于一边，要飘逸多变。

逆锋：笔锋逆方向运动，要挺削劲利。

散锋：笔锋枯散而造势，要虚幻轻灵。

枯笔：笔中含水量少，运笔虚实苍毛，感觉稳重老辣。此笔法常用于翎毛的嘴、眼、飞羽、爪。

润笔：笔中含水量多，运笔轻重随意，感觉滋润绒厚。此笔法常用于翎毛的背、翅、胸、腹、喉、尾。

2. 用墨

中国画以墨为主，墨分五色只是指墨从黑过渡到白层次变化的代名词，层次丰富的墨色，会使画面产生醒目浑厚或灰淡柔润之感。

3. 用色

指用深浅、厚薄不同的颜色进行调配作画。重色，指浓重斑斓有覆盖力，以石色为主的颜料。淡色，指清淡简单有透明度，以水色颜料为主。

4. 用水

墨彩中的变化多端，活泼淋漓，浑厚清逸，关键取决于用水。用水得当，对作品的成败有直接关系，然而用水的技法只能靠平时积累，方能得心应手。

水、墨、色都是通过运笔呈现于纸上，所以在写意翎毛时，要做到心、手、眼一致，方能写出心中的意，使画出的翎毛在自然中和艺术间有“似于不似”的意趣。

调色盒

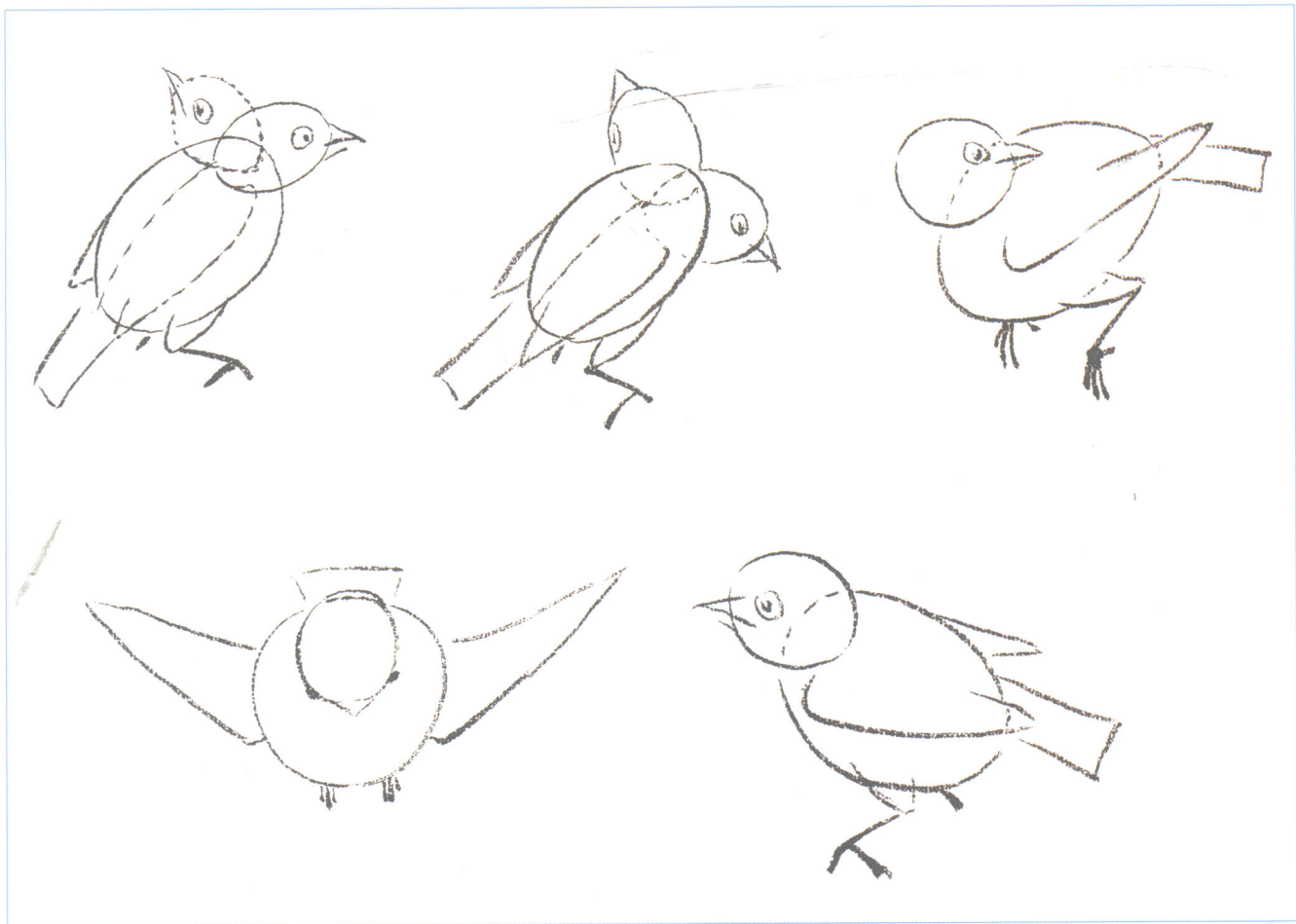

笔洗

毛笔

鸟的动态与造型

（二）写意翎毛画应注意的要点

翎毛基本上是由头部（嘴、眼、颊），颈、喉，身躯（背、翅、胸、腹及尾、腿、爪）等几个部分组成。翎毛的身体、头部呈椭圆形，大的为身，小的为头，将大、小两种椭圆形组合起来，就能画出各种姿态的翎毛。（见图）

嘴：根据不同翎毛的嘴形，以头部的动势画出其透视感和硬度。用浓墨画出顿挫刚劲的笔意。

眼：眼一般多生于嘴后稍高的位置，随着姿态的变化，视线的确立，眼有扁、侧、圆之分。用浓墨点睛，注意留有高光点，这样眼睛就会有神韵。

颈：颈是头部与背、胸的联接处，变化最大，是画翎毛最难处理的地方，画

时一定要熟悉头部的转动状态，才会画出翎毛的灵性。彩墨则以翎毛的品种而定。

身：身是前连头部后连尾，也是彩墨深浅虚实变化最多的一个部位，而且要画出其柔绒的体积感来。

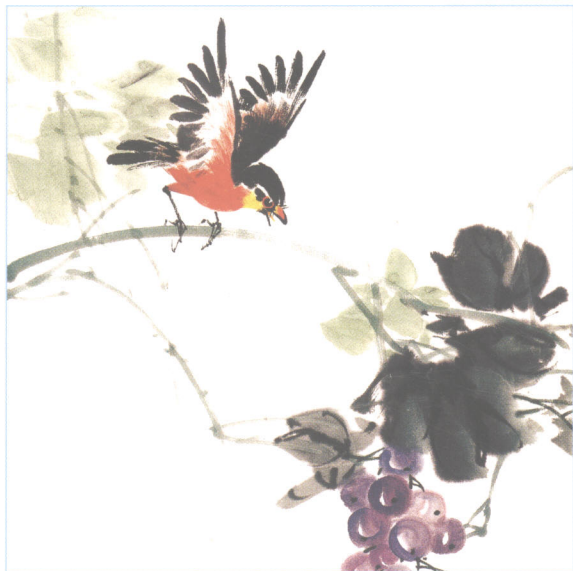
翅：翅分飞和停两种，画飞时注意翅膀飞羽的样式和排列，画停时翅膀附贴在身背的左右两边，注意用浓墨以顿挫的笔法画出虚实的飞羽。

尾：画尾羽时要和翎毛的动势相配合，使翎毛的姿态更生动有趣。尾羽彩墨要以翎毛整体和品种而定。

脚：平时要多观察翎毛的各种姿态，并注意它们的立点和重心，脚是关键的部位，脚的彩墨以翎毛的品种而定。

之字形(S形)

纵横形

三角形

(三) 写意翎毛画的构图特点

构图是指画面的布局，或称经营位置，即如何安排画面，使画面主次分明。好的构图，可使表现的主体突出，虚实相生，疏密有致，画面呼应，富有生动的情趣。

花鸟画的构图章法基本上都是从三角形、之字形(S形)，纵横形等生发而来。以翎毛为主的构图也是如此，常选些花卉作衬，取某一段入画也就是花鸟画中常提到的折枝手法。当我们将翎毛、花卉按构图章法进行创作时，必须要注意花鸟画有它的特殊性——疏密得宜。翎毛、花卉进行有序的穿插和交错，这样的画面会前后有层次，富有变化，使空白处有联想，紧密处不闷塞，使整幅画贯气呼应，妙趣横生，意境深远。

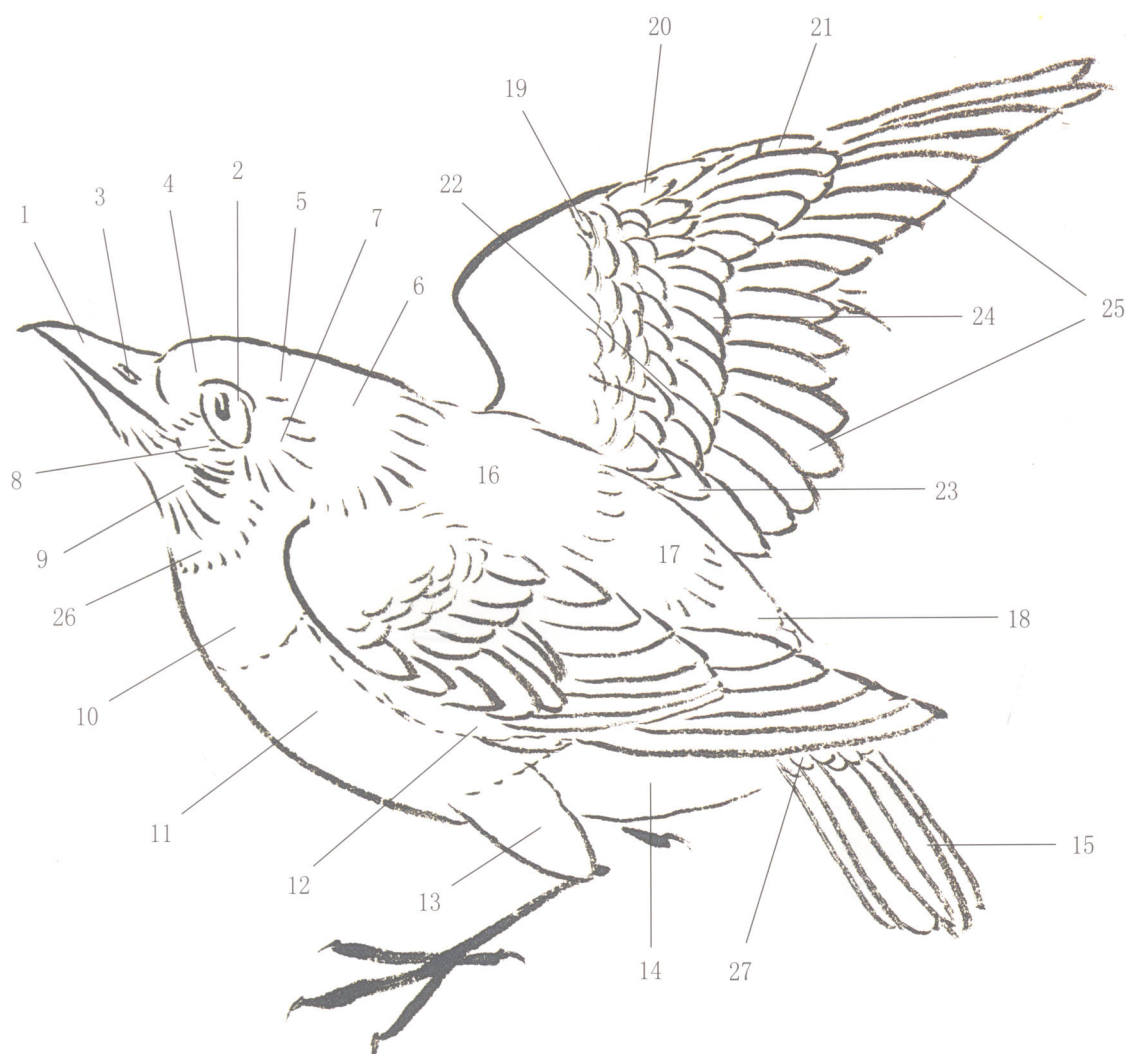
中国绘画自宋元以来，很讲究款识，款识包括落款、钤印，即在画面适当位置题上作画内容、画者姓名等，可长可短，最后盖上自己的印章，这张画面的构图才算完整。当然，应注意题款与盖印的位置要妥当，要起到平衡画面、增添美感的作用，使画面“锦上添花”。

(朱琦撰)

第二章 翎毛基本画法

第一节 鸟类基本结构

鸟，是脊椎动物的一类，温血卵生，用肺呼吸。它全身有羽毛，后肢能行走，前肢即为能飞的翅膀。下图为各部位之名称，可作参考。

1、嘴	2、眼	3、鼻孔	4、前额	5、头顶	6、后头
7、耳羽	8、颊	9、颏	10、胸	11、腹	12、肋
13、腿	14、尾下复羽	15、尾羽	16、背	17、腰	18、尾部
19、小复羽	20、小翼羽	21、初级复羽	22、中复羽	23、三级飞羽	24、大复羽
25、初级飞羽	26、喉	27、尾上复羽			

第二节 鸟翼的画法

1、垛撇画羽法，用蘸好浓淡墨的笔，用侧锋垛笔把羽毛结构画出来，垛笔的块面应前大逐渐小，前深后淡，前实后虚。

2、点垛横点画法与点垛法相同，不同之处就是横过来点垛，表现鸟背的

羽纹状，将干未干时用略浓墨横点破之，使羽毛有渗化，给人以滋润的感觉。

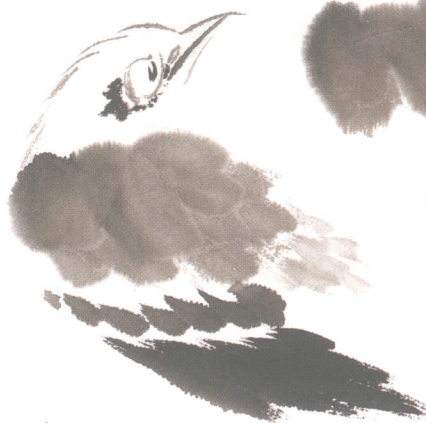
3、鸟翼的一般画法是正面深，反面淡。

鸟翼正反面画法

垛撇画法

点垛横点画法

干笔丝毛局部鸟画法

干笔丝毛完整鸟画法

第三节 鸟的三种画法

1. 干笔丝毛法

用狼毫或者兼毫笔蘸好较干的墨，撇扁、前后虚起虚收，中间实。用笔要注意

羽毛虚实变化，又不能呆板。待干后用深于第一遍的淡墨再丝毛。

2. 点垛丝毛法

用墨调成淡墨至笔根，笔尖再蘸浓墨略调，把笔掀扁，从上往下丝，一次完成，使墨迹自然衔接，用笔要上密下疏，上深下淡。

此鸟的羽毛呈色彩中的对比色，绚

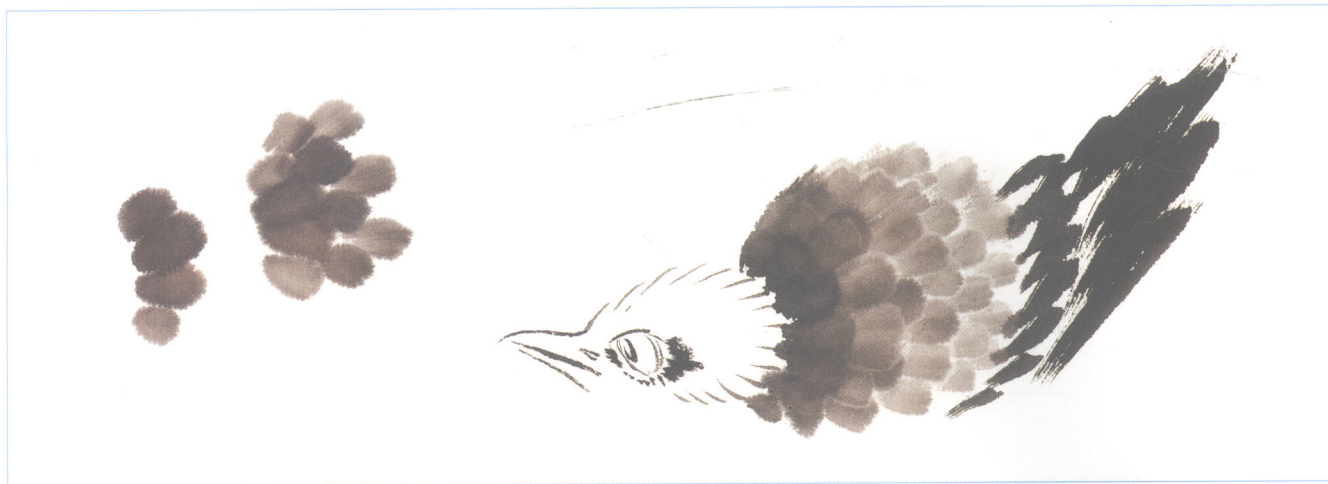
丽明亮。作画时先用浓墨画嘴点睛，以虚笔画颊和颈，石青加墨画头部，石青加酞青兰画背部和颈羽。用浓墨以虚实的笔法画出飞羽，石青加墨画尾羽，并干擦尾部，藤黄加墨画喉部和胸腹部，应前实后虚。最后用浓墨画爪。

点垛丝毛局部鸟画法

点垛丝毛完整鸟画法

点垛局部鸟画法

点垛完整鸟画法

3. 点垛法

蘸好浓淡墨后用力按下，使其出现羽毛状，画时先从中间开始，并注意笔触上面小往下逐渐大，上密下疏。

用水墨形式表现，笔墨简练，形象

生动。先用浓墨将嘴、眼、头部画好，再用略浓墨色画喉部，淡墨画胸腹部呈弧形和腿，然后画背部，略浓墨色画尾羽，浓墨点画翅膀飞羽，最后用浓墨画爪。

第四节 鸟的完整画法

1、画鸟嘴圈眼，再用浓墨画丰羽及点睛。

2、接着用笔肚淡墨笔尖蘸浓墨，把笔掀扁画头额、劲。

3、用以上同样方法画背，在画额、劲、背时注意了解羽毛的生长规律与特征。画羽毛要以中心成向两边逐渐分开。

(一)

(二)

(三)

(四)

4、再用淡墨勾复羽，再蘸浓墨勾翼羽、尾羽。

5、最后用淡墨笔尖略蘸浓墨画额、喉、胸腹及腿，再浓墨勾爪。

6、墨干后，可根据鸟的不同颜色再罩色。最后用黄色蘸少许朱磬略调填嘴。画翅要注意正面深，反面淡。

第五节 鸟的各种姿态

鸟的姿态很多，有宿、戏、食、飞等静动姿态，以下选取常见的动作，可作为读者在创作中参考之用。

