

绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程

国画禽鸟

GUOHUA
QINNIAO

编绘：蔡育贤

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

国画禽鸟 / 蔡育贤编绘. — 上海: 上海人民美术出版社, 2007

绘画教程

ISBN 978-7-5322-5119-3

I. 国... II. 蔡... III. 鸟类—翎毛走兽画—技法
(美术)—教材 IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 148419 号

绘画教程——国画禽鸟

编 绘: 蔡育贤

策 划: 乐明祥

责任编辑: 乐明祥 陈 劼

装帧设计: 陈 劼

技术编辑: 杜廷华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海新华印刷有限公司

开 本: 635×965 1/8

印 张: 8

版 次: 2007 年 1 月第 1 版

印 次: 2007 年 1 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5119-3

定 价: 25.00 元

绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程

国画禽鸟

GUOHUA QINNIAO GUOHUA QINNIAO GUOHUA QINNIAO GUOHUA QINNIAO

编绘：蔡育贤

上海人民美術出版社

序

中国花鸟画肇始于新石器时代的彩陶花鸟纹饰图案，至魏晋南北朝，出现不少以花鸟见长的画家，直到唐代花鸟画才开始发展为独立画科并逐步走向成熟。唐代以花鸟画名垂画史的有薛稷、刁光胤、边鸾等一批名家。薛稷是画鹤高手，古人认为鹤为仙禽，品性高洁，至善至美，还能寓意多福多寿。边鸾享有“花鸟独冠当代”的盛誉。五代西蜀和南唐创“翰林图画院”是中国画史上最早的正规画院。西蜀画院中享有盛名的宫廷画师黄筌早年师从刁光胤，画风工整细微。由于长期深居宫中，所画多为宫苑内珍禽异兽，作品格调“勾勒填彩，旨趣浓艳，富丽堂皇”，有“黄家富贵”之誉，又称“黄体”，影响深远。传世作品有写生《珍禽图》。

而南唐徐熙号称“江南布衣”，为人宁静淡泊，善作江湖汀花野竹，水鸟渊鱼之类，人称“徐派野逸”，和黄体形成五代花鸟画两大流派、两种不同艺术风格。

宋初黄居家装袭其父黄筌画风，主持画院，后有赵昌效法徐熙之子徐崇嗣的没骨法，提倡写生师造化，对花鸟画发展作出了巨大贡献，人称“写生赵昌”，传世之作有写生《蛱蝶图》。易元吉步赵昌，崇尚写生，为画好猿猴到崇山密林中探险，不仅成了画猿高手，也画孔雀、鹁鸽、鹭鸶等禽鸟。堪称花鸟禽兽大家。

宋徽宗赵佶在历史上是个昏庸皇帝，但在画史上却是一位杰出的花鸟画家。他自己掌管翰林图画院，常常亲自到画院指点绘画创作。画史上有赵佶论画曰：“画孔雀飞升时必须先举左脚。”赵佶对孔雀的观察实是入微至极，使画院画师们一个个都为之折服。赵佶尤善花竹翎毛，传世之作有《芙蓉锦鸡图》、《腊梅山禽图》、《瑞鹤图》等。

画史上僧人画家留名千古者不乏其人。南宋法常（号牧溪）也是画禽鸟高手，传世《竹鹤图》超凡脱俗，仙鹤昂首清啼，步出竹林，四周一片迷蒙暗淡，竹林或隐或现，在微风吹动下，云雾翻腾变幻，此图有禅意，暗示人间之险恶和遁入佛门之超脱。

元代钱选开创了水墨写意花鸟的先声，

直接影响了明清花鸟的发展，明代林良、吕纪都是花鸟画高手。

明四家之唐寅（伯虎）是山水、人物、花鸟全能，才华横溢。画史上重点介绍他的山水人物画，而传世花鸟之作有《枯槎鸂鶒图》，可见其画禽鸟的功底。徐渭的水墨大写意花鸟画墨色淋漓，扫尽铅华粉黛，对后世画坛产生极大震动，促成石涛、八大、郑板桥、吴昌硕、齐白石等一代大家崛起。

明末清初八大山人以极其含蓄的象征手法使笔下花鸟奇特怪诞，冷气逼人，他是借花鸟虫鱼象征人生，讽刺时事，所画鱼鸟昂头、白眼，神情倔强，传世杰作《牡丹孔雀图》尾巴只画三眼花翎，影射清朝官员，孔雀脚下怪石，刺其脚跟不稳。

清恽寿平创立的没骨花卉风行画坛。高其佩始创“指画”，以指为笔，凡人物、禽兽、草虫、花木信手拈来皆成妙谛。指头画派为中国传统绘画一枝，直至近代画家潘天寿吸取高氏技法，功力精深，堪称近世指画巨擘。清末海派创始人任伯年是人物、肖像、山水、花鸟无所不精的全才型画家，画史上称任伯年是传神写照妙手。

从中国传统绘画史中了解禽鸟画部分发展轨道，对我们热爱这一题材的初学者来说很必要。

今天我们感悟自然对动物的关爱，也是这颗美丽地球上生命和谐的关爱。本书以图稿为主、以文为辅，分二部分。一讲作禽鸟画的过程，包括笔墨技法的运用，及其所达到的不同艺术效果。二提供部分作品范例以供作画者参考。图稿中有作画步骤，有禽鸟各种动态造型变化以及不同种类区别，说明禽鸟画创作可寄情于物、寓意于物，而不是单纯地留意于物，是作者的外师造化，内得心源的创作心得。但愿学者不要只顾临摹，依样画葫芦，而要举一反三，领会创意，学习的目的应该是创造。

目录

画前准备	4
笔墨纸砚和颜料介绍	4
禽鸟画的笔墨技法	5
麻雀	9
八哥	12
鸡	16
雉与锦鸡	20
珍珠鸡	24
孔雀	26
鸭	29
鹈鹕	33
黑天鹅	35
鸳鸯	37
鹭	40
鹤	44
猫头鹰	48
鹦鹉	50
鸢	55
鹰	58
作品欣赏	60

画前准备

笔墨纸砚和颜料介绍

一. 笔

笔的种类

按制笔原料不同分为狼毫、羊毫、紫毫和兼毫（羊毫、狼毫相配）几种。另外还有用獾毛、貂毛、鼠毛以及猪鬃等制成的笔。

按笔的大小不同分为大、中、小三种，如兰竹笔、白云笔、写意笔。

按笔的功能不同分为提笔、勾线笔等等。狼毫提笔、羊毫提笔有1号、2号、3号、4号四种规格。勾线笔有叶筋笔、衣纹笔等。

常用的笔只要有中、小几支就行了。

二. 墨

墨有油烟墨与松烟墨两种。油烟墨有光泽，松烟墨无光泽。作画一般用油烟墨。另外还有书画墨汁，用起来很方便。但有些老画家还是喜欢自己研磨的墨。

三. 砚台

砚的种类很多，有石砚、砖砚、玉砚等，其形状有方、圆、长及随意形等。砚以安徽的歙砚、广东的端砚最有名，其收藏价值很高。作画用的砚，只要质地细、能发墨就可以了。选砚时要选砚池稍深和有盖的，这样能多存墨、

保洁和耐干。

四. 纸

以安徽宣城制做的书画纸最有名，故称宣纸。宣纸分生宣和熟宣两种。

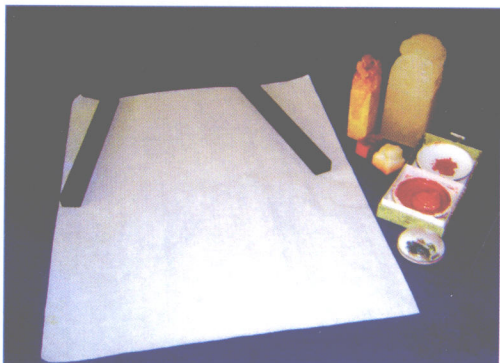
(1) 生宣

生宣纸吸水性强，容易渗化，能反映出丰富的笔触墨韵。写意画的笔墨浓淡、干湿技法就是靠宣纸的特性来体现的。常用宣纸有净皮、棉连等。好的宣纸具备以下特点：一能定笔，有笔痕；二能发墨，使墨色不灰；三是渗透力适中。

(2) 熟宣

熟宣纸经过矾水加工，不吸水，不外洩，便于画工笔画逐层上色，或用水烘染。常用熟宣纸有蝉翼宣、矾棉连等。

除了宣纸之外，皮纸和绢也是能够作画的材料。皮纸的性能和宣纸的性能接近，渗化能力也很强，用它画禽鸟能反映出毛质感。皮纸有温州皮纸、云南皮纸、高丽纸、夹江纸等。绢也有生熟之分，经过捶压、上胶和

矾水处理的绢叫熟绢，适合于画工笔画。古人作画多用绢。

五. 颜料

(1) 颜料的分类

国画颜料分植物色和石色两类。

植物色颜料有花青、藤黄、胭脂等色。植物色也叫水色，其色薄，有透明感。另外一种从国外传入的曙红也叫西洋红，其性能与水色相同。

石色颜料是用矿石制成的，有石青、石绿、朱砂、赭色、石黄等。此外，还有人工合成的铅粉，如锌白。石色颜料色厚重，有覆盖性。

(2) 颜料的使用方法

国画色有块状的，用时需用水泡开，用多少泡多少，随泡随用，久放会起渣、变霉。国画色还有管状的，可随时挤出便于使用。但画家们喜欢用块状的颜料，其颜色纯真，特别是花青膏和赭石膏。

(3) 色彩的调配

调配色彩时，颜料成分的多与少，水分的多与少，调出的效果是不同的。要想调出丰富多彩的色彩来，一定要注意掌握水分的多少。

下面介绍一些常用的调配色彩及注意事项：

花青（蓝色）与藤黄调配成绿色；与曙红调配成紫色；与墨调配成墨青（墨绿色）。

藤黄与墨调配成橄榄绿；与红色调配成橙色；与赭石调配成檀色。

胭脂、曙红、朱磬，都是红色系的色相。

赭石与墨调配成赭墨，也可与花青调配成赭青。

石绿有头绿、二绿、三绿，头绿最粗、最绿，依次渐细、渐淡。作石绿要用墨色或赭色、草绿打底，才能显得厚实。

石青和石绿一样也有头青、二青、三青等，其作法和石绿一样。

朱砂、白粉在使用时也都需要反衬法，才能突出其效果。

禽鸟画的笔墨技法

怎样画好禽鸟的造型、质感和神韵？首先要解决画什么和怎么画的概念。画什么即画好造型。禽鸟画中形体表现很重要。不论是写实还是写意，“造型美”是画画的第一要素。作画要先解决造型，这需要下功夫，要多观察、多画速写，这也是画家的基本功。怎么画是指用什么手法画。同一题材表现手法不同，画出来的效果也会不同。画家要体现自己的创作风格和个性，不和别人雷同，就必须要在怎么画上下功夫，要有自己的表现方法。

怎么画才既有传统又能创新？传统即前人的成功画法、宝贵经验，是我们初学者借鉴学习的好方法，可继承。如笔墨技法，也谓之笔法和墨法，是中国画的基本表现方法。而创新就要根据画者自身的积累，不断加入新的元素，把传统的艺术提向更高的层次，把我们的国粹更好地发展下去。

下面介绍几种用笔用墨的方法。

一、用笔方法

(1) 运笔

运笔方法有中锋、侧锋和逆锋三种，以及勾、皴、擦、点、染等多种笔法。

(2) 中锋

中锋即运笔时笔锋在笔道中间，有轻、重、快、慢之分，行笔稳重，其效果圆实厚重。如用白描勾勒手法来画禽鸟的结构造型，效果最好。

(3) 侧锋

侧锋即运笔时笔杆稍侧卧，笔道有飞白，下笔有浓淡，变化较大。这种运笔方法适用于笔画比较粗犷的画，使人感觉沉重而且有明显的墨色和色彩的变化，有虚实多变之感。

(4) 顺逆用笔

顺与逆是相对而言的，顺锋的笔道光润、自然，而逆锋则是推着笔逆向走，笔墨效果变化较多。顺逆锋兼用，可以达到笔墨变化丰富的效果。

(5) 散锋、破笔

笔锋本是聚拢在一起运用的，但

有时要根据不同表现的要求，把笔锋散开运用。如画八哥，用破笔梳毛，可达到毛绒绒的效果。

(6) 皴、擦、点、染

① 皴

在表现物体表面粗糙不平的时候，可用皴法。皴法常用于山水画的石、树的画法之中，禽鸟画中也运用，如画鸡、鹰，用这种笔法可画出对象的立体感来。

② 擦

擦与皴的运笔方法相同，只是皴法见笔，而擦法不见笔。擦是一种为了更好地体现皴的效果所作的补充手段。

③ 点

一幅画是由点、线、面组成的。点的作用很大，大的点就是一个面。点的效果在山水画中常用于树法中点

叶，石法中点苔。禽鸟画中也可借鉴表现对象背上的花斑。

④染

染法可以丰富、协调、统一画面各部分之间的关系。一幅画在染之前，常有些部分需要明确、充实、协调。染法可加强物体的体积感和质感。

二. 用墨方法

墨分五色：焦、浓、淡、干、湿。又称六彩：黑、白、干、湿、浓、淡，这里的白指纸张留白，墨色是靠水调出来的，用墨离不开水，不同的水分可出现不同色调效果，故用墨的关键是掌握用水。下面介绍几种常用墨法。

(1)浓墨法与淡墨法

一幅好的作品应该既有浓墨又有淡墨，只是要分清主次而已。创作一幅作品，除了构图、造型、用笔技巧外，还要浓淡结合得好，才是佳作。如齐白石画的虾、黄胄画的驴，淡中见厚，很有韵味；又如潘天寿、李苦禅画的芭蕉墨荷，浓墨中见精神。

(2)破墨法与破色法

在落一种墨的基础上，趁湿恰当地加上另一种墨，如在较淡的墨底上加上一些浓墨，叫以浓破淡；在较浓的墨上趁湿加几处淡墨，把前层墨破开，叫以淡破浓。除了浓破淡、淡破浓外，还有色破墨、墨破色等。

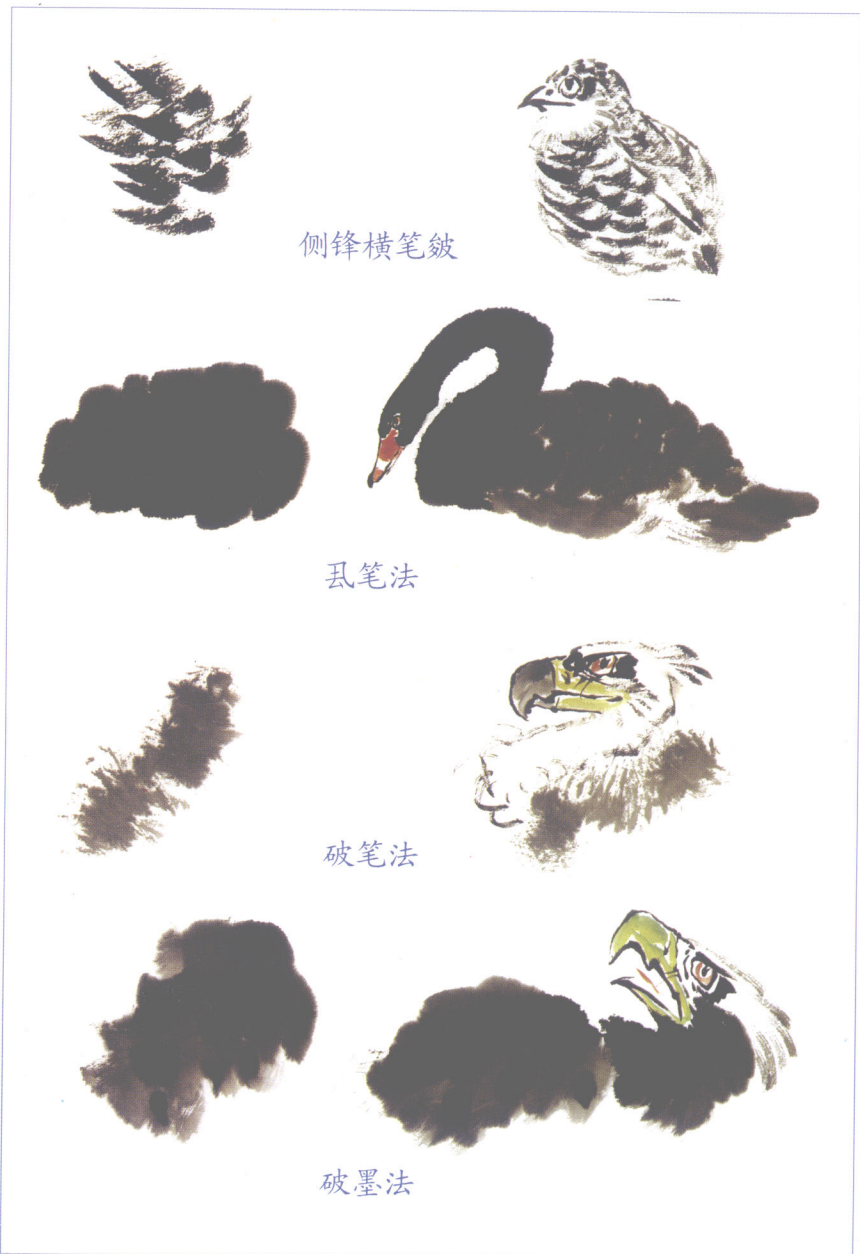
(3)泼墨法与泼彩法

泼墨法有两种：一种是先用墨块，再将水墨淋漓；另一种是将墨块和线条相结合。墨色要四外散漫，这样可取得墨彩自然浑融的效果。泼墨时，要根据要求运用笔锋，轻重、顿揉并用，这样墨韵才分得清。泼彩的用笔和泼墨相同，也有浓淡效果。

(4)其他墨法

除了以上几种墨法外，还有积墨法、焦墨法、宿墨法，这些方法在禽鸟画中也是常用的。

总之，我们只有熟练地掌握好笔墨技巧才能画好禽鸟的优美形体和质感、神韵。

● 不同色彩的鸟类参考

● 不同特征的鸟类参考

麻雀体形较小，不能远飞，只会跳，不会走，具有典型的食谷鸟特征。

作画提示：

①用赭石点出头部。

②接着点好背部，再用浓墨勾嘴、眼、下嘴唇毛。

③用浓墨画羽翅和尾。

④再用浓墨点背上的麻点，用淡

墨画腹部，点面部颊点。

⑤添爪。

麻雀灵活多变，经常以不同的姿态出现，如何来把握住麻雀的不同姿态呢？只需在翅、爪、尾、正、反方向略加以变化，而整体形状不变的情况下，就可画出麻雀各种不同的姿态。同时也要注意画麻雀飞姿时要画好翅膀正反、上下变化。

● 一身多姿画法 ●

麻雀

● 不同姿态的麻雀 ●

竹林雀闹

一群麻雀在竹林中嬉闹，图中充满祥和、温馨的氛围。作者将不同的麻雀加以些许的变化，就展示出它们不同的姿态。

八 哥

八哥体羽黑色有光泽，嘴和足呈黄色，鼻羽毛呈冠状。雄鸟善鸣，经训练可模仿人的某些语言。

作画提示：

- ①用中锋细笔勾勒出嘴、眼。
- ②勾眼眶，将嘴画完整。
- ③用擦笔皴出头顶、鼻毛和颈

毛。

④继续皴擦出背部毛质感，再点出羽翅、尾羽部分。

⑤中淡墨，用瓦笔画出腿部，再添爪，最后染色、统一。

可以用一头多身法或一身多头法表现八哥的不同姿态。在画八哥飞姿时，要注意翅膀的造型变化。

● 不同姿态的八哥 ●

八哥

● 一身多头法 ●

● 一头多身法 ●

春 晓

表现早春、柳塘一景，几只八哥以不同姿态跃然画面。从它们欢悦的神情来看，似乎也在欢迎着春天的到来。

引吭高歌

一只鹛哥正站在枝头放声唱歌，枝头怒放的叶儿也听得如痴如醉，一副春暖花开，春意盎然的景象。鹛哥形体与八哥相似，不同之处：八哥有鼻毛，鹛哥两耳有肉冠，作画时要注意。