



一学就会

苏国强 主编
曹境 著

工笔禽鸟画法

GONGBI QINNIAO HUA FA

目 录

作者简介	1
前言	2
工具和材料介绍	3
禽鸟的造型	4
禽鸟的羽毛与骨骼结构图..	13
鹭的画法	14
雁的画法	19
鸭的画法	23
鹤的画法	27
构图与创作范画	30

曹境 简介



原名曹静·字修境。

中国美术家协会会员；

中国工笔画学会会员；

中央美术学院中国画学院硕士，师从苏百钧教授；

中央美术学院中国重彩画高研班教学班主任；

湖南省工笔画学会副会长。

任教于中央美术学院中国工笔画高研班。

1992年 第七届当代花鸟画邀请展。

1995年 第九届全国当代花鸟画邀请展。

1998年 第四届当代中国工笔画大展，获丹青优秀奖。

1999年 第九届全国美术作品展。

2004年 中国画精英荟萃作品展。

2007年 2007年全国小幅工笔画展。

2008年 纪念中国改革开放三十周年全国美术作品展。

2008年 2008年全国中国画展。

2011年 “绿色和谐” 2011年全国中国画名家邀请展。

2013年 “艺术北京” 追求卓越——2013当代工笔画邀请展。

目 录

作者简介	1
前言	2
工具和材料介绍	3
禽鸟的造型	4
禽鸟的羽毛与骨骼结构图..	13
鹭的画法	14
雁的画法	19
鸭的画法	23
鹤的画法	27
构图与创作范画	30

曹境 简介



原名曹静·字修境。

中国美术家协会会员；

中国工笔画学会会员；

中央美术学院中国画学院硕士，师从苏百钧教授；

中央美术学院中国重彩画高研班教学班主任；

湖南省工笔画学会副会长。

任教于中央美术学院中国工笔画高研班。

1992年 第七届当代花鸟画邀请展。

1995年 第九届全国当代花鸟画邀请展。

1998年 第四届当代中国工笔画大展，获丹青优秀奖。

1999年 第九届全国美术作品展。

2004年 中国画精英荟萃作品展。

2007年 2007年全国小幅工笔画展。

2008年 纪念中国改革开放三十周年全国美术作品展。

2008年 2008年全国中国画展。

2011年 “绿色和谐” 2011年全国中国画名家邀请展。

2013年 “艺术北京” 追求卓越——2013当代工笔画邀请展。

前言

花鸟画“写生”，即写自然生命的“生生之气”，是花鸟画的核心理念。工笔禽鸟技法就不能只是追求禽鸟外在形象的“逼真”，而是要将客观形象与主观情感有机地融合，创造出经典的艺术形象。

中国画的造型是程式化语言，即对客观对象的独特感受和内心的审美理想与主观情感进行凝聚，创造出相对稳定的、属于个人的、独特的符号化的程式语言。历代经典的花鸟画作品都是典范的程式，但这些程式语言只属于作者本人。我们学习古代经典作品是为了创建自己的艺术语言，而不是直接搬用他们的方法。编写这本书，示范禽鸟技法也只是给读者一种启示，从而引发读者自己的艺术表现语言。

在学习古代作品与了解这本书方法介绍的时候，读者应当学习体会作者是怎样去感受自然，怎样去传达情感，怎样去提炼艺术形象，怎样去处理对象，怎样去进行艺术表现的。只有活学活用，才能达到举一反三、触类旁通的目的，最终达到绘画技法与情感表现的完美结合。示范这些禽鸟技法的时候，每一张画都力求寻找一些不同的东西，画面的主题、材料都尽量不同。如底材，厚熟宣、云龙宣、生绢都有不同的材料特性，这就要顺其性能去发展，而不是什么材料都用一样的技法。就像云龙宣，它是粗糙的质地，那么“三矾九染”的细腻方法就不适合它，就得根据纸质特性用粗放的笔墨来表达，这样，反而出现了古厚苍茫的艺术效果。只有从艺术感受、艺术创造的源头上去理解、思考、领悟艺术的本质，才会创作出多样的形式语言。

艺术创作贵在创新，花鸟画的技法表现也是需要有个性的。一方面要全面研究历代工笔禽鸟技法，总结、吸收前人的经典之处，另一方面又要深入观察自然，在自然中有所发现，并不断探索找到一种适合表达自己独特感觉的艺术语言，这才是理想的创作状态。



晚归 曹境 纸本设色 34cm x 68cm 2011年

工具和材料介绍

毛笔

- 画劈毛的笔，宜短粗。
- 画白色丝毛的笔，宜兼毫。
- 画以墨色丝毛的笔，宜细尖。
- 花鸟勾线的笔，宜长锋。
- 渲染的有色笔最好同类色专用，以保持色彩的纯净，尤其是白色笔，一定不要调其他色。
- 染冷色的笔，用小白云笔。
- 染白色的笔，用小白云笔。
- 渲染的清水笔，用兼毫，宜短粗。
- 染墨色的笔，用小白云笔。
- 染暖色的笔，用小白云笔。
- 刷色的底纹笔，要深色与浅色分开来用。

颜料

- 墨：可用瓶装墨，但要画浓墨时可用条墨研磨。
- 色：锡管装的马利牌中国画颜料用起来较方便。
- 部分石色可用“天雅”牌矿物色，还有中央美院“金碧斋”的矿物色。



墨、颜料



渲染羽毛的笔



渲染的清水笔



劈毛的笔



勾线的笔



深色丝毛的笔



白色丝毛的笔



刷色的底纹笔

禽鸟的造型

解决禽鸟的造型的问题，是提高禽鸟表现技法的关键。所谓禽鸟的造型就是禽鸟的艺术形象的创造。造型不是对客观对象的照抄，而是在主观与客观之间创造出既把握自然本质又符合自己审美理想的典型形象。从客观方面来说，要捕捉禽鸟的形象特征、结构本质、生活习性；从主观方面来说，要创造出生气勃勃的、具有美感的艺术形象，同时还要将主观情感融进艺术形象之中，从而达到表达画面意境、传达主题思想的目的。

各个时代经典的工笔禽鸟作品，尤其是宋代花鸟画，创造出的各种艺术形象，是我们研究造型规律的最佳典范。深入了解经典作品的禽鸟形象的造型方式，又通过写生找到新的艺术感觉，探索新的表现技法，从而找到自己的艺术语言，形成自己的艺术风格。下面通过一些经典作品的典型形象来分析禽鸟的基本造型方式。

典型形象

宋佚名《子母鸡图》是禽鸟造型的经典。母鸡的形象是将母鸡与公鸡、家鸡与鸟鸡综合起来，并进行艺术变形、夸张而成的典型艺术形象。

节奏变化

节奏的变化是禽鸟造型的重要手段之一。宋佚名《子母鸡图》中母鸡的形象充分体现了节奏美感。根据冠、颈、背、翅、尾、腹结构的变化，以羽毛外形之方圆、疏密、聚散、开合、繁简、曲直等因素表现对象，体现了形象美感。变化依结构推进，由头到颈、背至尾，节奏强弱交替进行，充分体现了造型的美感。尾的节奏变化，就更是大起大落、跌宕起伏。画家在自然对象与审美规律之间自由驰骋。



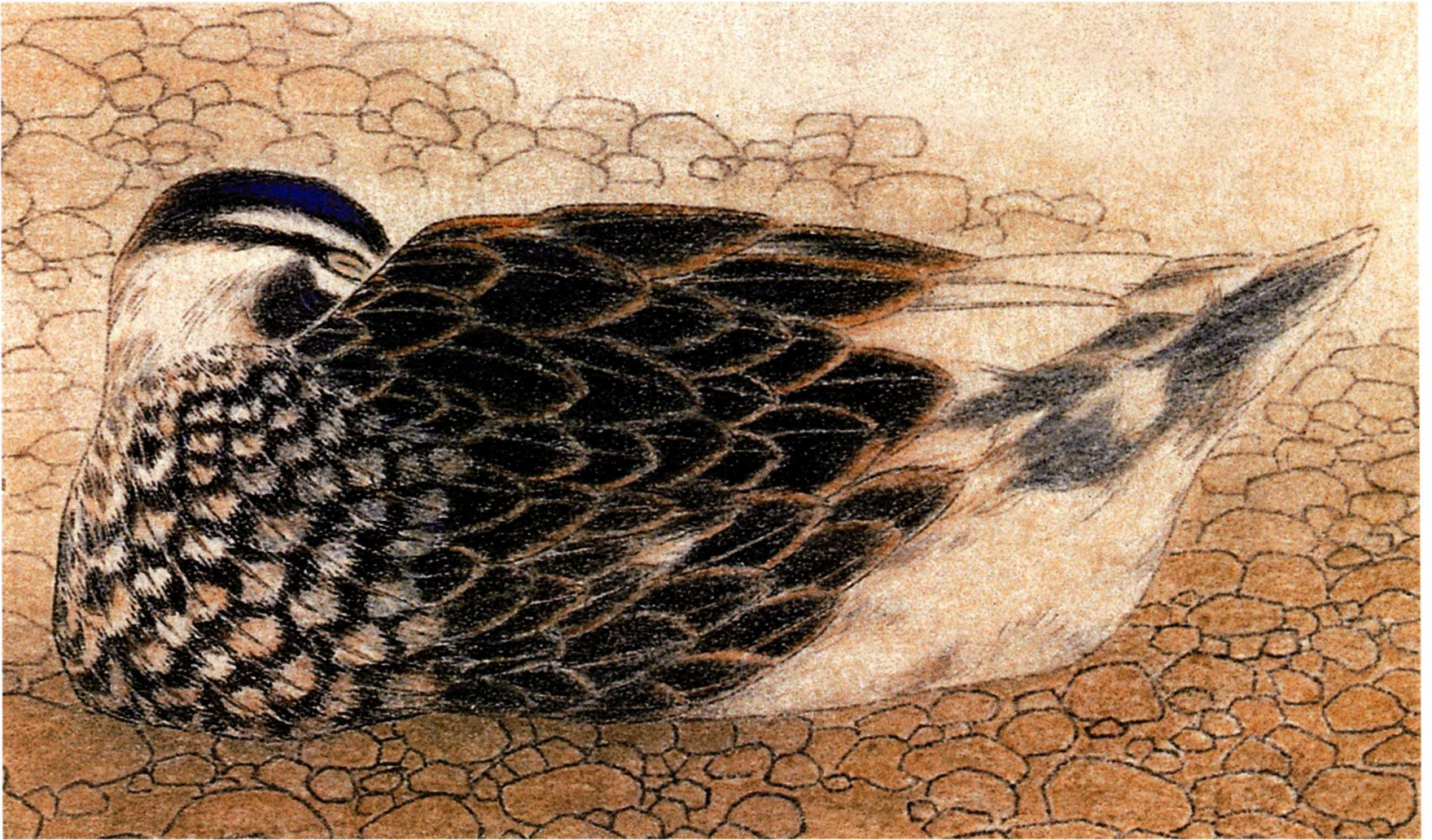
宋 佚名 《子母鸡图》局部

强调外形、几何造型

不同的禽鸟有着不同的形象特征，这里画家把各种鸟的形象归纳出各种具有几何特征的艺术形象。并且又将禽鸟的羽毛进行几何抽象形处理，使形象既有简洁、明快的外形特征，又有羽毛的抽象美感。禽鸟的外形主要是在圆形几何中展开，但圆中有方、方中有圆。

禽鸟的形象特征最易通过外形体现。这是由人对禽鸟的观察习惯决定的。一些经典的禽鸟作品充分体现了这一特征，尤其是禽鸟的侧面外形更是人记忆禽鸟形象的“常形”。

要表现好禽鸟的形象，就要注意外形的夸张及适度的变形。这几幅作品的形象突出了不同禽鸟的特征，并体现了方圆、节奏的美感。



苏百钧 《小憩》局部



苏百钧 《晌午》局部



苏百钧 《水中天》局部

繁化造型

在简化、突出禽鸟的外形后，根据对象的特征用符号化的笔墨语言繁化处理对象的整体形象，以加法为之。

此幅作品的羽毛处理极其繁化，且不同的结构用不同的笔墨符号，跨度还很大。但繁化的造型要巧妙地组织好，作到繁而不乱。



宋 赵佶 《鸭图》局部

简化造型

明确对象的外形，外形以内的处理在不失形象的美感与特征的基础上，尽可能地减少笔墨，以减法为之。这幅花鸟画中的野鸭就大胆概括地处理形象，以突出野鸭在雪景中画面意境的“静”。



明 吕纪 《雪岸飞鸿图》局部

意韵造型

强化鸟的动态意韵是禽鸟造型的重要手段之一。这幅宋人花鸟画，细看其颈的部分很小，似乎不符合禽鸟的结构。但是，整体看其“S”形的造型，整体韵味却很舒服。且头、尾的夸张，使其形象特征更加鲜明，造型主观而又生动。



宋 於子明 《莲池水禽图》局部

在写生中变化

当代著名画家苏百钧这幅《梳羽图》的表现，是通过对自然对象的深入观察与理解，经过形象记忆与提炼，然后，根据自己的情感与画面意境轻松地画出对象。羽毛的处理极其大胆、轻松，且自信地运用好虚实关系。在微妙地表现对象的感觉的同时，又有抽象意趣，让欣赏者有丰富的想象余地，让工笔画表现禽鸟脱离“肖形”的低层面而进入写意的高品格。看得出，作者从传统的经典中提取了精华，又凭借自己的创造力，在不断的写生中找到自己的个性表现语言，它决非来自画谱。

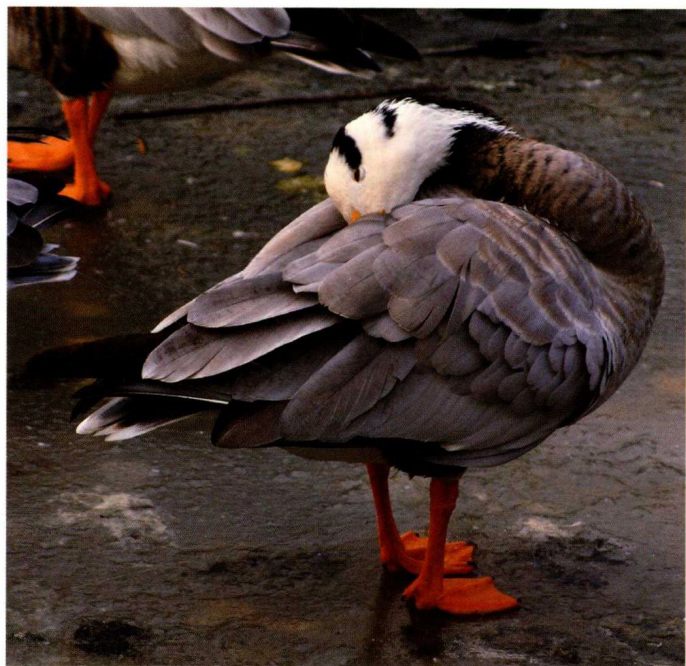


苏百钧 《梳羽图》局部

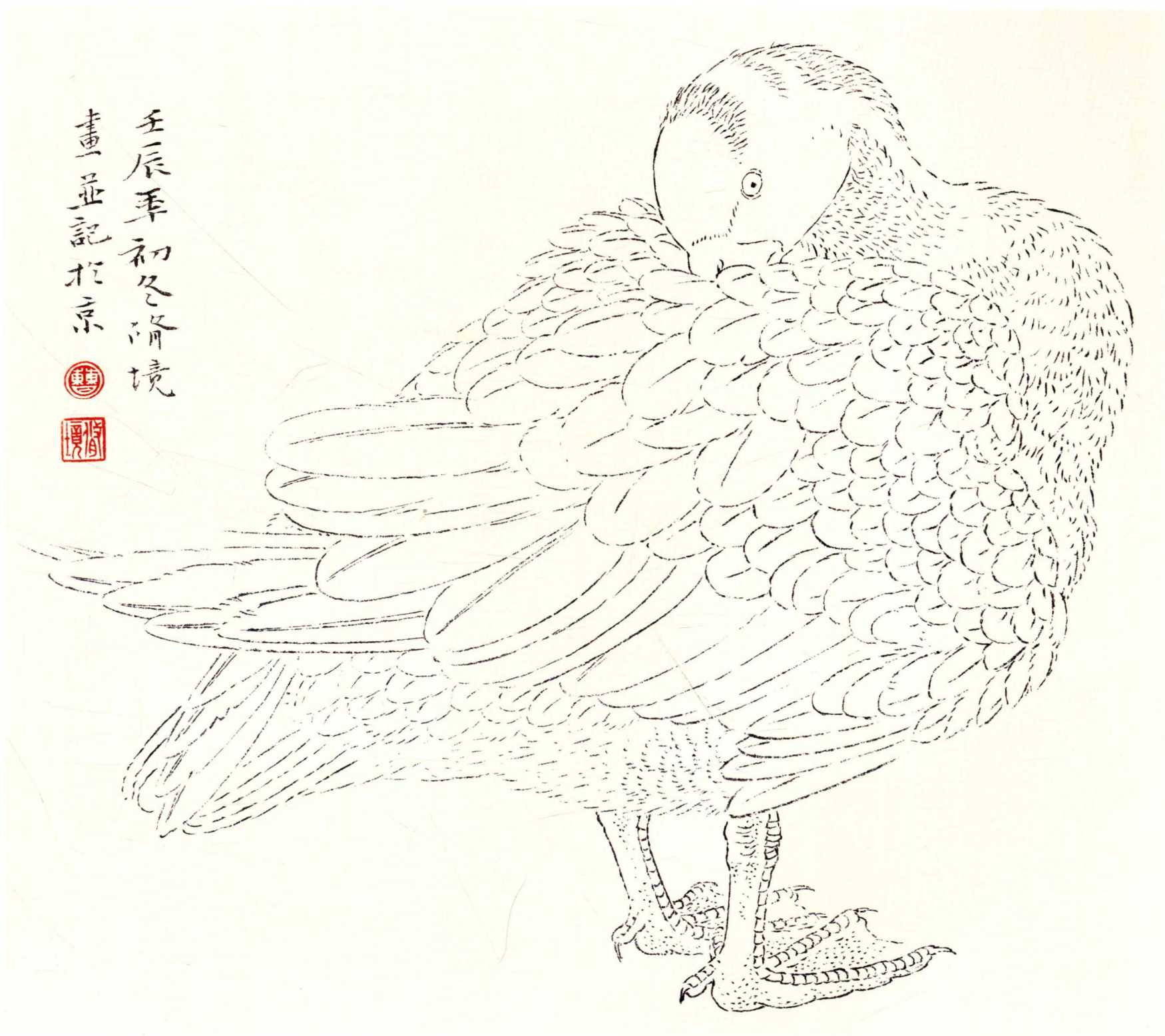
羽毛的处理

羽毛处理应注意以下几个方面：

1. 羽毛是依附在禽鸟的形体上的，因此，应当通过羽毛的方向、虚实变化，来体现形体关系。
2. 羽毛的排列应当按结构、分类，分组进行，但同时又要适度错开。这样既能将结构表现到位，又能有节奏变化，以轻松地表现。否则，就会像鱼的鳞片一样容易画死。
3. 羽毛的表现应当在虚实、松紧、收放、方圆、齐乱、大小、疏密之中变化，艺术地处理对象。
4. 羽毛的形象应当“翻译”成中国画的笔墨语言，求趣、求意、求韵，而不是外形的“酷似”。
5. 从画与图的比较中，可以看出禽鸟的形象，要创造出“有意味的形式”。



《自洁》创作照片素材



曹境 《自洁》局部

禽鸟的造型练习

禽鸟造型的提高，要通过临摹、速写、白描等不同的方式交替、循环地进行练习，才能达到随心所欲地表现，其主要目标就是古人所说的“目视心记”地表达。

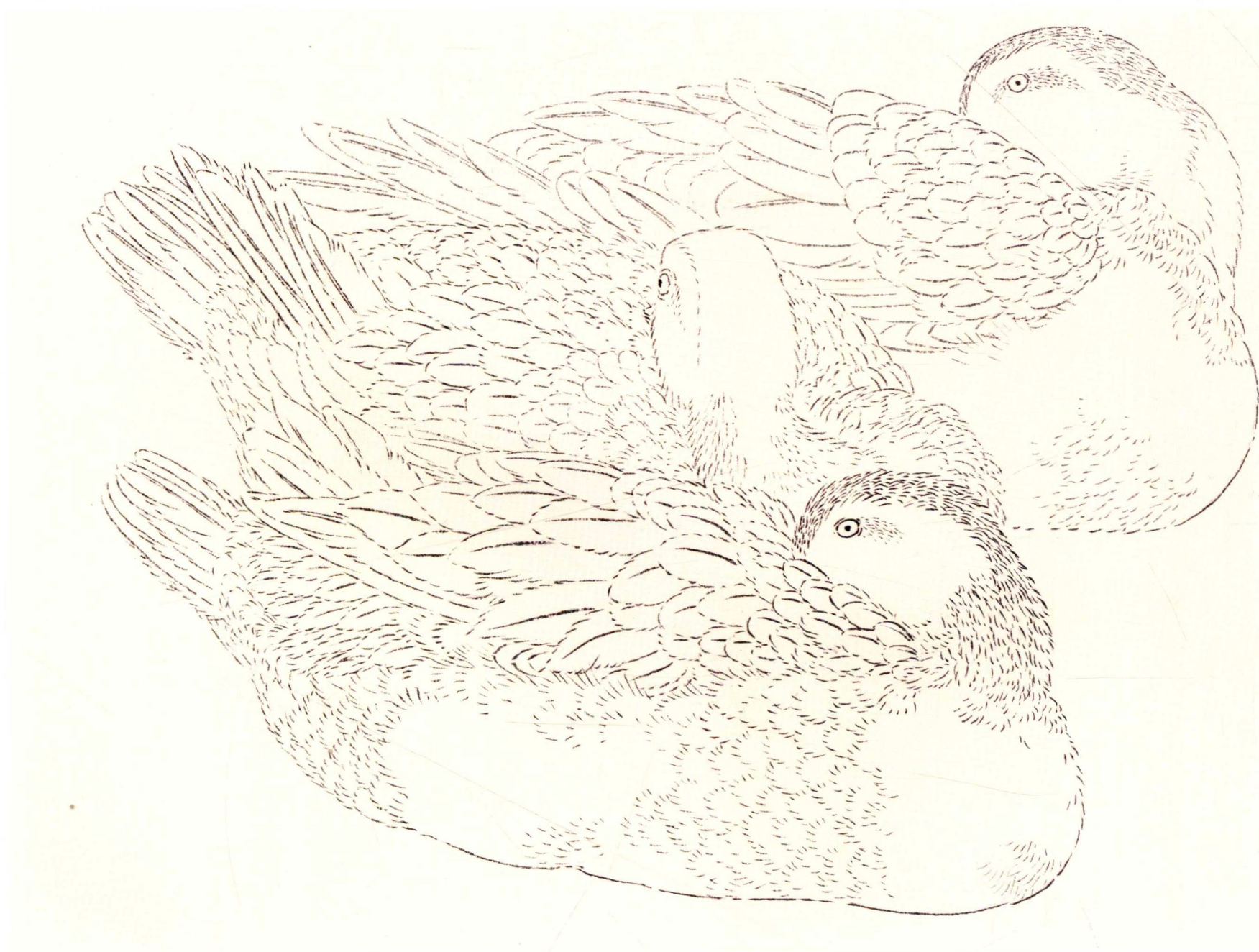
1. 临摹：临摹是学习前人禽鸟技法的主要方式，但要学众家之长。简练的、繁复的、工整的、写意的、写实的、夸张变形的，都要学，同时还要总结规律，学以致用。

2. 速写：通过大量的速写来提高形象的记忆、特征的把握、结构的理解。

3. 白描：通过反复的白描练习来提高禽鸟的艺术表现能力。



速写

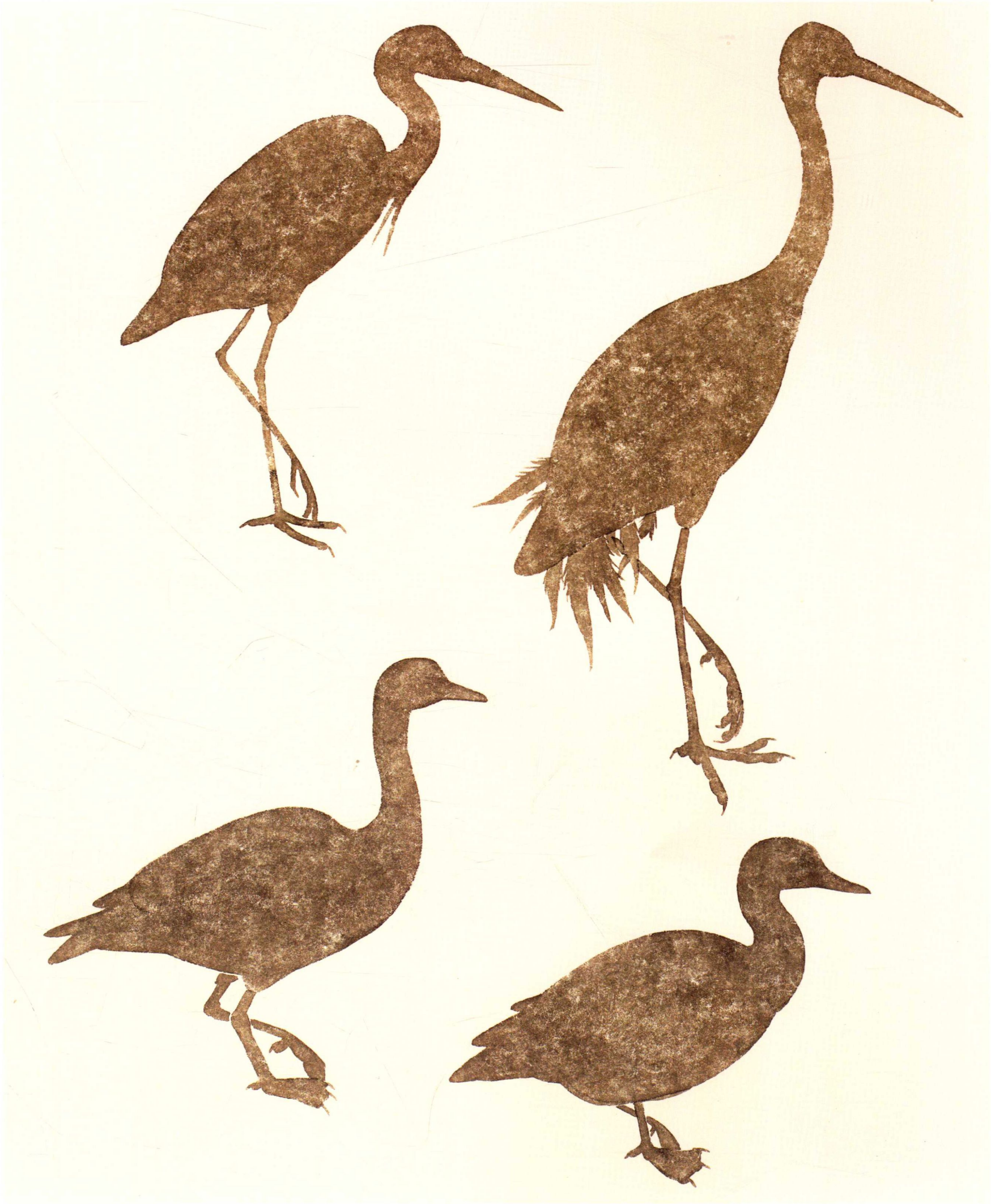


白描

四种禽鸟的结构与特征比较

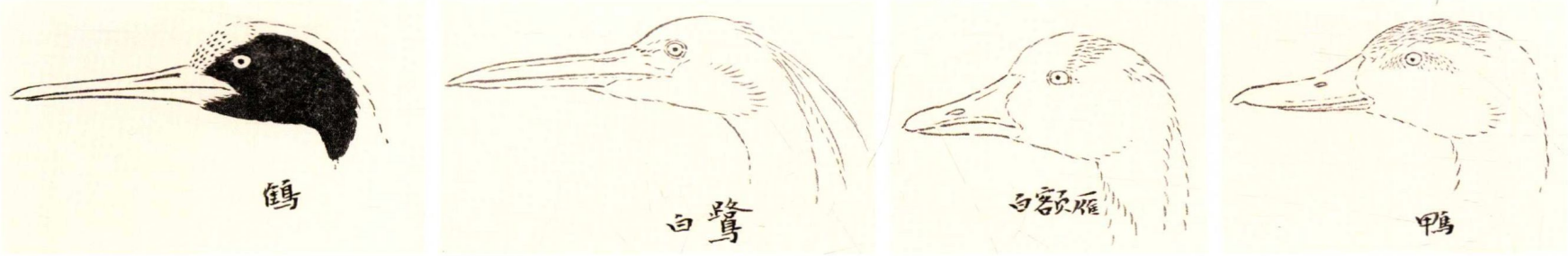
将相近造型的鸭、雁、鹤、鹭的形象放在一起进行比较，就很容易找到它们的区别，便于准确地把握各自的特征。

禽鸟的造型关键在抓住外形特征。鸭、雁、鹭、鹤四种禽鸟，只是平涂其形状，外形里面什么都没有，但形象特征跃然纸上。可见外形的重要性。

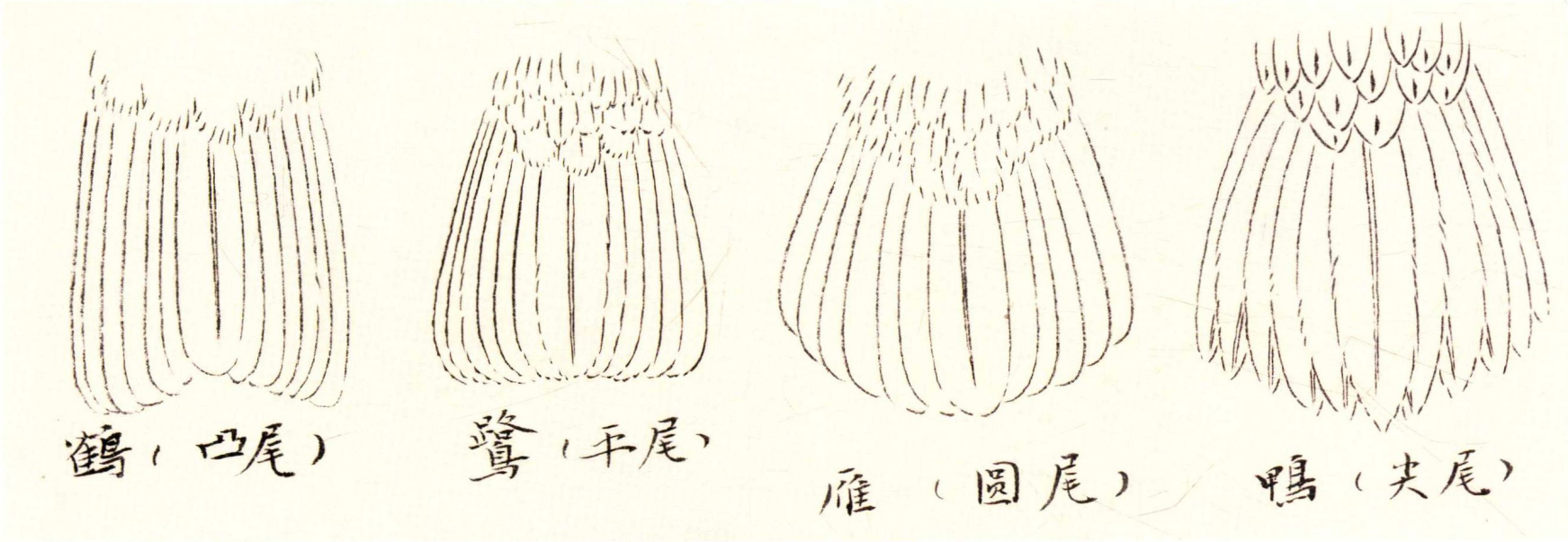


鹭、鹤、雁、鸭外形特征

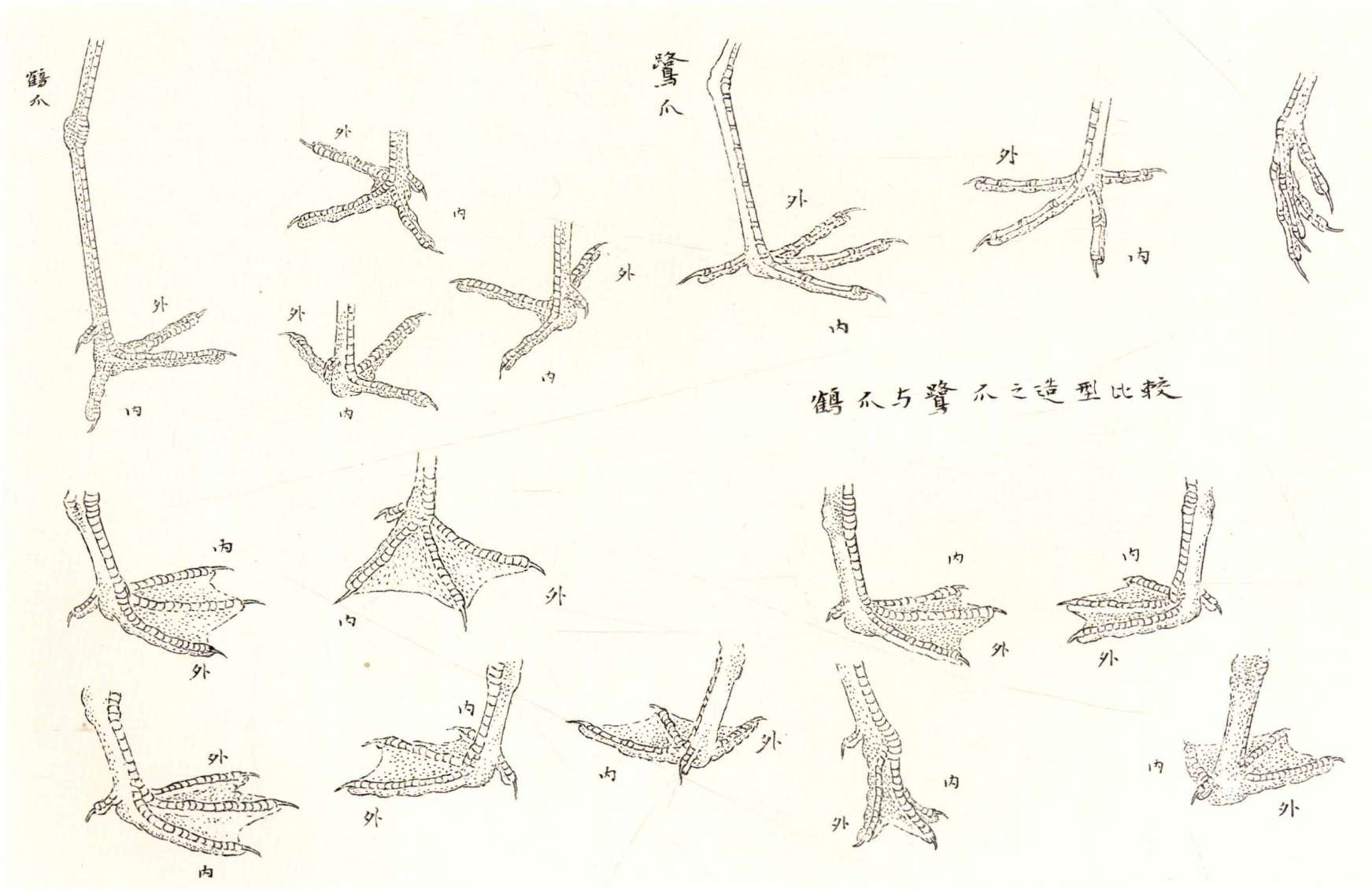
禽鸟的细节特征可以通过类比的方式进行。这样，它们的形象就更加明确和突出。鹤爪壮、鹭爪瘦，鸭爪与雁爪相比，雁爪要更壮大一些。



鹤、鹭、雁、鸭头部的特征



鹤、鹭、雁、鸭尾羽的特征

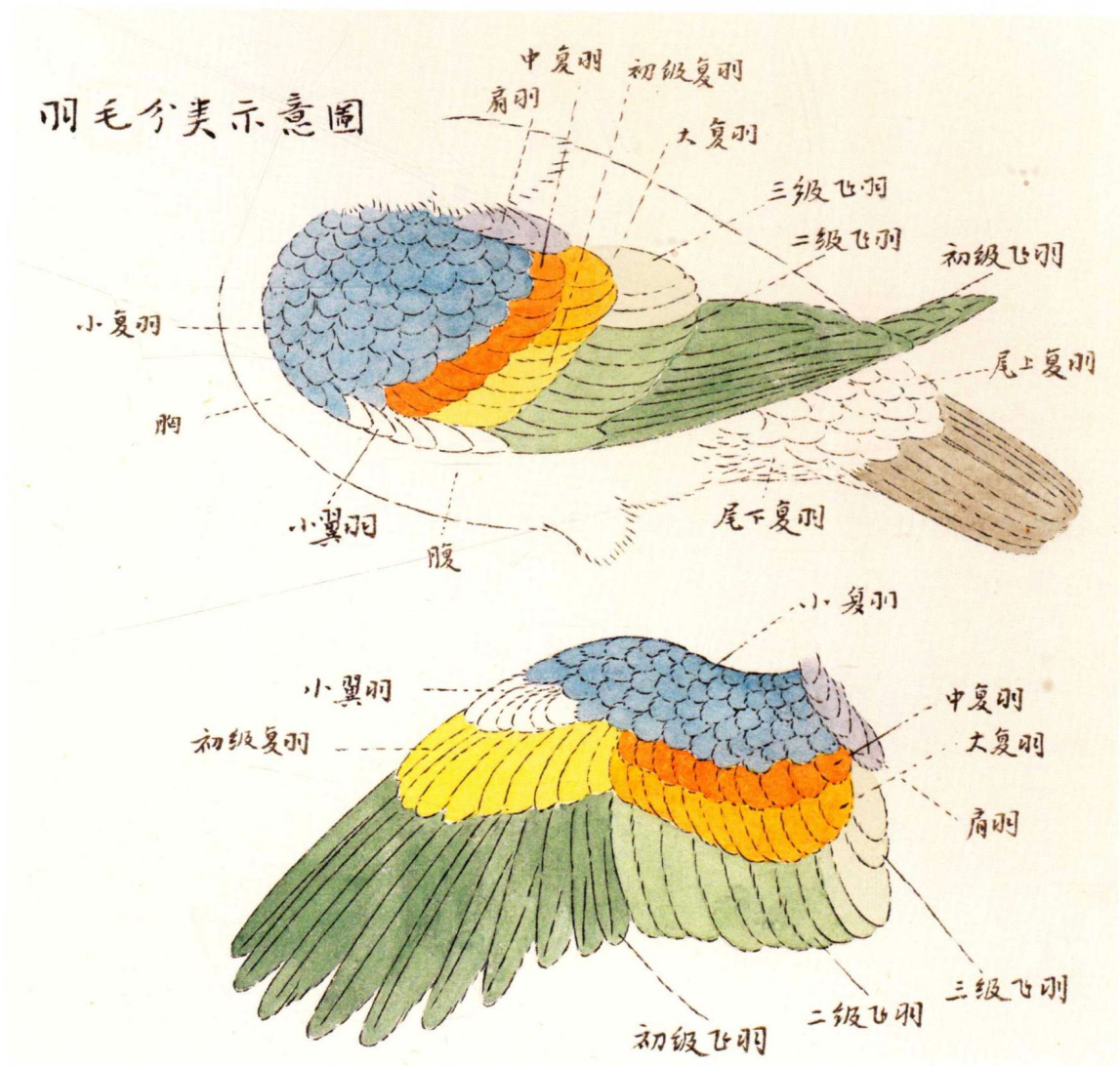


鹤、鹭、雁、鸭爪的特征

禽鸟的羽毛与骨骼结构图

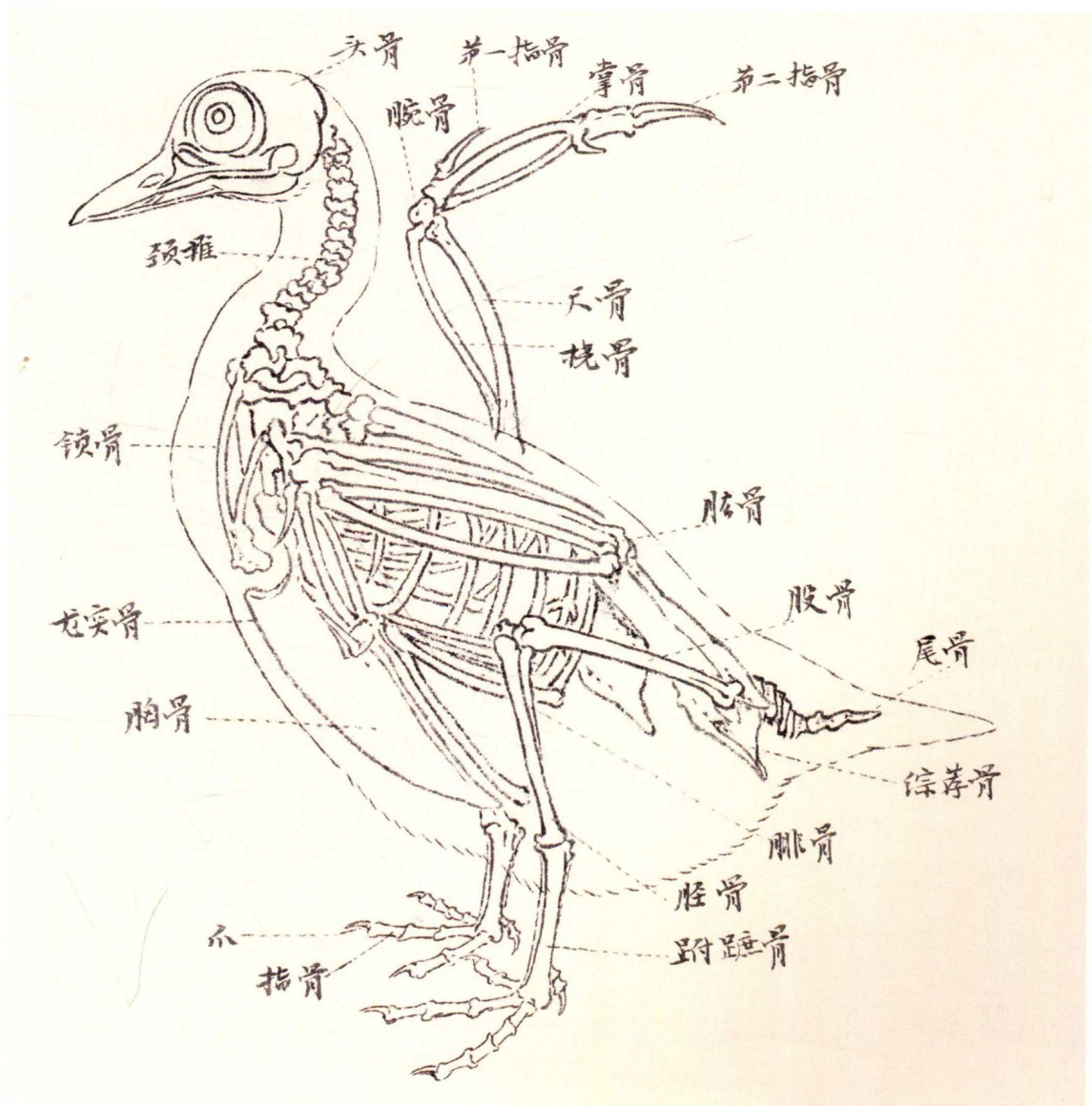
羽毛分类示意图

禽鸟的羽毛通过色彩分类，很容易找到其规律。



鸟的骨骼与外形关系图

禽鸟的形象特征、形体关系，是由其骨骼决定的。禽鸟造型应抓住一些结构点，就如同画人物的结构一样。尤其注意：鸟前爪关节由内至外、二个、三个、四个关节，后爪一个关节。



鹭的画法



曹境 《生灵系列·凝思》局部



处理形象要根据其特征、审美规律、画面意境、主观情感等因素“重构和谐”。



《轻歌》的草图，通过草反复经营、推敲构图画面关系，使其达到理想的表现。

《轻歌》的创作步骤

白鹭是人们喜闻乐见的题材，这是因为白鹭象征圣洁、纯净。要将白鹭的造型表现出灵动、生机与不同寻常，这就要求对自然形象进行深入观察与理解，并“目识心记”，再创造出灵动的形象。

白鹭的白色羽毛既要融入画面环境，又要显露白色的

纯净，同时还要通过一定的色彩冷暖变化，分染出白鹭的组织结构关系。羽毛既要有局部细节，又要有整体组织。通过掌握好水分与白色的材质，把色与水分有机地结合起来，让白色产生韵、润、厚、透、清的美感。



步骤一：白描，眼、嘴、腿勾线宜重，但白色羽毛要淡。



步骤二：黑色分染羽毛，宜淡，且要有渐变，并注意形象感。



步骤三：以淡灰黄色分染出羽毛的形象感，再以橄榄绿分染出羽毛组织的大关系。在刷底色之前用蛤粉加日本樱花牌白色反向染羽毛。

